

美 术 丛 书

图 案 基 础

黄钦康 杨乾钊 编著

陕西人民美術出版社

美术丛书

图案基础

黄钦康 杨乾钊 编著

陕西人民美术出版社

美术丛书
图案基础

黄钦康 杨乾钊 编著

陕西人民美术出版社出版

(西安北大街 131 号)

陕西省新华书店发行 国营五二三厂印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 8 插图 12

印数 1 - 4,200

1980 年 8 月第 1 版 1980 年 8 月第 1 次印刷

统一书号: 8199 · 90 定价: 1.55 元

写在前面

随着社会主义现代化建设的蓬勃发展，人们对各种物质产品工艺设计的审美要求越来越高。工艺美术与人民的生活更有着密切的联系，而图案又是工艺美术的基础知识。我们从加强基础理论、技法研究、重视图案基础教学的目的出发，编绘成这本《图案基础》教材，供染织专业教学和初学图案的爱好者参考。

书中图例除编著者自绘外，也选用了一部分学生课堂作业和有关资料。在编绘过程中，我们还得到不少同志的热情支持和帮助，在此谨致深切的谢意。

由于水平有限，难免有不少错误和缺点，殷切期望批评指正。

编著者 一九七九年四月
于西安美院

目 录

概论.....	(1)
一、图案的含义及其特征.....	
二、图案的分类.....	
三、图案的继承与创新.....	
四、小结.....	
关于形式美法则.....	(5)
一、变化与统一.....	
二、均齐与平衡.....	
三、对称与呼应.....	
四、对比与调和.....	
五、节奏与韵律.....	
六、安固与权衡.....	
写生与变化.....	(8)
一、图案写生.....	
二、图案变化.....	
平面图案的组织形式.....	(11)
一、单独图案.....	
二、连续图案.....	
描绘技法——点线面的运用.....	(20)
色彩.....	(21)
一、色彩的基本知识.....	
二、色彩配合的一般规律.....	
三、图案色彩的运用.....	
图例.....	
附：参考资料.....	

概 论

图案是一门普及的大众化的艺术。它起源于生产劳动，是先民们在长期改造自然的斗争实践中，为美化自己的生活而创造的一种艺术形式。它不但具有悠久的历史，而且随着社会生产的进步日益丰富多彩。从西安半坡村仰韶文化的原始村落遗址，到现代的高楼大厦；从树叶、兽皮到纺织印染；从陶罐到瓷器、玻璃、塑料；从步行、马车到汽车、火车、飞机，可以清楚地看出，图案的创造自始至终与人们的日常生活紧密地联系在一起。伴随着漫长的人类文明史的图案艺术，表达了人类社会向前发展的历史进程。

在科学技术日新月异的今天，图案将更加广泛地反映人民的生活、理想与社会发展的面貌，给人民的物质生活和精神生活带来美感享受，激发人们对生活的热情。所以，图案艺术也就更为直接地为社会主义现代化建设服务。

为此，图案设计要坚持“适用、经济、美观”的原则，要系统地研究并掌握图案造型、色彩、构成等基础理论与技能。

要研究图案语言的“群众性、民族性”，图案样式的“时代性、多样性”，图案技巧的“装饰性、适应性”等特点，以充分发挥图案艺术的独创性。

图案工作者同样必须深入生活，调查研究，提高思想。细心地去观察、体验生活，了解人民群众的审美要求，并广泛地积累素材，不断创作出更新更美的图案。要研究、继承和发展古今中外图案的形式与内容，从理论和实践的结合上，掌握图案的基本规律，作为我们创作新图案的借鉴，使图案艺术更好地适应经济建设发展的需要。

一 图案的含义及其特征

图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面为了达到一定的适用目的，对于形式、规格、色彩、花纹的预先设计。它在工艺材料、用途、经济、生产条件的制约下，用装饰的手段进行的艺术创作。

图案作为一个艺术品种，有它自己独特的艺术语言，就象音乐、戏剧、美术等艺术种类都有自己的艺术语言一样。图案是通过视觉形象来表现生活，反映生活的；是通过对一定物质材料的艺术加工、制作而完成的物质产品。在适应人民物质需要的前提之下，一般地说是美化人民的生活和环境，丰富人民的生活，并起到培养人们审美情趣和审美能力的作用。因此，它既包含着科学性、适应性和经济价值，又具有鲜明的思想性、艺术性和民族风格；既是物质生产，又是精神生产，这就是图案的双重性特征。

装饰性是图案艺术的又一特征。“装饰”在古代叫“装束”、“装修”、“装潢”，束、修、潢都含有“饰”的意义，实际上是指一种美化的工作。图案以其装饰性这一特殊因素感人，但装饰性的形成因素是多方面的，如民族文化总的风格影响，材料特性，工艺条件，群众的习尚、爱好，以及作者的个性、修养等等。就图案表现来说，所谓装

饰性，就是鲜明的形式感和真实感的统一，艺术造型理想化与现实生活的统一，作者的创造与群众审美体验的统一。

任何艺术都是内容决定形式，形式作用于内容的。所不同的是图案的内容与形式的关系，往往具有很大的灵活性，从实用意义上讲，形式尤其重要。

图案造型是根据人们熟悉、热爱的各种自然物象提炼美化创作而来的，图案化了的形象与生活现象有显著的区别，这是由于我们不满足于自然美，而必须创造高于自然的艺术美。优秀的设计，不仅要求作者具备熟练的“写生变化”基本功，而且要以出色的想象，以最大的努力去研究群众的心理，并运用造型的形式美，以满足使用者多样化的喜爱和审美要求。就图案的实用与美观相结合而论，未尝不可说实用是内容，而美观只是形式。比如相对抽象的几何形四方连续，运用到染织花布上，抽象化的几何线形，就如音乐形象一样体现了人们的某种感情、情绪，而被人们所接受所喜爱，并能从中欣赏它的美。

图案通常是以物质产品的形态出现的，因此它具有工艺性。人们泛称“工艺美术”也就是指这种明显的工艺性特征而言。

各类图案都有它系统的工艺学，例如印刷工艺、印染工艺、织造工艺、金属工艺、塑制铸造工艺等等。各类工艺过程的各个部门，都有它的特点和规律性，对图案设计是一种制约，这种制约与艺术创作是一个矛盾。但是它恰好正是图案艺术的特性。科学技术的发明创造，工艺条件的革新，往往为图案题材、形式、体裁风格的多样化，提供了必要前提，也开拓了更为广阔的道路。

二 图案的分类

图案的范围很广，品目繁多。小到一个钮扣、发卡、别针，大到一个城市的规划。随着生产的发展，环境、生活的改善，衣、食、住、行各个方面都涉及图案学的内容。为便于系统的学习、研究，一般可作如下分类：

立体图案：

- (一) 工艺品设计：包括陶瓷、漆器、竹藤器、搪瓷、铝制品、玻璃、塑料、文娱用品、玩具、金银手饰等设计；
- (二) 建筑美术设计：包括建筑立面设计及装饰花纹、庭院园林设计、室内装饰、家具造型和陈设，以及纪念碑等设计；
- (三) 交通工具设计：包括列车、飞机、汽车、船艇等造型及其内部装置和陈设。

平面图案：

- (一) 染织设计：包括花布、丝绸、织锦、地毯、绒毯、抽纱、刺绣，各类针棉织品图案设计；
- (二) 印刷装潢设计：包括工商业广告、商品包装、书刊装饰、招贴画等。

综合图案：系指立体与平面相结合的图案设计。

工艺美术大体上可归纳为两大类。一类是经过艺术加工的各种实用品；一类是经过特殊工艺加工的陈设品（或叫装饰品）。前一类以实用为主，它和我们的日常生活（包

括衣、食、住、行)有着十分密切的联系,如陶瓷、染织、家俱、玻璃、搪瓷、竹藤、柳草各种编织品等。后一类工艺品,主要供陈设、观赏之用,实用价值较小,如牙雕、玉器、木雕、贝雕、石刻、陶塑、泥塑、羽毛画、树皮画、壁挂、各类镶嵌画等等。

三 图案的继承与创新

图案的造型、色彩、构图,是按照美的法则,在工艺生产、用途的制约下,在生活的基础上,发挥想象力,借装饰的手段达到意匠的艺术效果,从而在物质上、精神上美化人民的生活。因此学习图案要从两个方面进行:一是深入生活向群众学习,向大自然学习;二是借鉴前人和借鉴外国。

艺术的源泉首先是生活,图案美是人类生活、自然界的美在人类头脑中反映的产物。所以,我们要认识大自然,熟悉大自然美的规律,并从中吸取养料,积累素材。在此基础上进行图案创作。如果不了解群众,对生活没有满腔的热情,对自然界许许多多美好事物没有敏锐的观察和感受,没有扎实的写生变化工夫,不可能有新颖的构思和感人的形象,也就不可能有图案的创新。

关于怎样深入生活,向大自然学习的问题,另在“写生变化”一章详细说明,这里着重阐明借鉴前人与借鉴外国的问题。

我们民族艺术有着悠久的历史,远在五千年前,我们的彩陶工艺就已经相当成熟。三千多年前灿烂的青铜文化,在世界艺术史中占有极重要的地位。著名的工艺品有商周的青铜器,历代的玉雕和石刻,战国的漆器,汉唐的丝织,宋代的刺绣和缂丝,明清的瓷器、景泰蓝,以及富有民族色彩的玩具、蓝印花布等。我国是个多民族的国家,各民族图案繁花似锦,大放异彩。具有东方艺术特色的敦煌图案,更是我们中华民族装饰艺术的宝藏,至今仍为世界各国所喜爱和赞赏。

我们民族的美学观念,对于生活与艺术的关系有很高的见解。特别是绘画,在艺术表现形式上有一整套极为丰富的理论。中国画讲“意匠”要“惨淡经营”。图案也是极讲究“意匠”的,而且特别重视对形式美的法则的探讨。对于艺术表现形式的注意,正是为了更强烈、更集中、更典型、更多样的反映思想、感情和生活。

民族图案闪耀着浓厚的浪漫色彩。比如凤,她是各种鸟的美的概括;宝相花是吸取了牡丹、莲花、菊花等形态变化而成的。不管花草、虫鱼、甚至人物造型,从来不把模拟对象作为表现的目的,而是加以概括、取舍与巧妙的组合。又比如汉瓦当和石刻上的虎,彩陶上的鱼纹,均以高度提炼、夸张的线条,生动的表现了虎的凶猛和鱼的优美的特征。形象简练而不单调,古拙而不呆板,达到了很高的艺术境界。它的意匠已远远超越了自然形态的局限。

我们民族图案如同绘画一样讲“以形写神”,“意足不求形似”,讲“借物抒情”,讲“妙在似与不似之间”,讲“气韵生动”。凤在汉代的错金银器中,变成了几条简单的曲线,但它还保留了凤的特征,而且很传神。又如汉代画像石上的杂技,牛耕图或装饰纹样中的采桑图,人物造型简练而夸张,形神具备。在花鸟中强调动态,在人物中强调情势,都是非常巧妙地运用了形与神的辩证关系。

传统图案的特点，还表现在实用与装饰的自然结合上。从新石器时代的生产工具，彩陶器到商、周的青铜器，到历代的瓷器、漆器等大量的器物上，可以说明纹饰与器形使用要求结合的非常巧妙自如，如青铜器中的手柄、提梁、耳、口盖的（局）部件，整体关系，整个造型与装饰浑然一体，配合得既优美而又实用。在风格上庄重灵巧，朴实大方，很有民族气魄。

我们应当是厚今薄古的，历史的发展总是今胜于古。但是古代总有一些好的东西值得继承。就如以上提到的各个方面，都值得我们好好的学习、研究、总结。通过参观欣赏以及有选择、有目的的必要的临摹，批判地吸收其中一切有益的东西，达到融汇贯通，借以充实自己的创作。

学习外国的优秀图案也是必要的，外国好的东西也要加以吸收，使它溶化在我们民族的图案艺术里。

中西文化交流在古代就开始了。由于交通的逐渐发达，贸易和邦交往来，使世界各民族的文化艺术得到交流，进而互相影响，融汇发展，这种影响和演变，使图案艺术日益丰富多采。在国际贸易、科技、文化交流比历史上任何时期更为频繁的今天，我们更有必要学习外国的好东西。

不论学习古代的东西，还是学习外国的东西，都是为了今天需要，都要把它们溶化在我们的创作中。作到“古为今用，洋为中用”“推陈出新，百花齐放”。繁荣图案艺术，更好地为社会主义建设服务。

四 小 结

我国图案艺术在继承与发扬民族艺术优秀传统的基础上，有了新的发展，取得了显著的成绩。但是十多年来由于林彪、“四人帮”的干扰破坏，形而上学猖獗，牵强附会，乱扣帽子，乱打棍子，使工艺美术，日用美术，装饰美术，建筑美术方面的图案设计与生产，遭到严重的破坏，使许多传统工艺水平下降，某些品种竟被扼杀。许多为国内外市场所欢迎的花色品种受到压制而不能生产，或者生产了，图案花纹被扣上“太洋”、“太野”等莫须有的罪名而不许和群众见面，造成图案设计思想上的混乱，无所适从。一些老艺人受到摧残，传统技艺后继无人。特别是与人民生活密切相关的轻工业部门，生产工艺技术落后，图案设计清规戒律多，关卡重重，设计人员的个性与创造得不到发挥，花色品种单调，包装陈旧，内贸外贸都受到严重的影响。打倒“四人帮”以后，各条战线面貌焕然一新，图案艺术园地如雨后春笋，欣欣向荣。

为了早日实现四化，一定要把轻纺工业搞上去，不断改善城乡人民的生活，活跃内外贸市场，图案工作也必须适应全党工作着重点转移的形势。因此，我们应当解放思想，努力学习，刻苦实践，勇于创新，为社会主义大厦的建设，增色添彩。

关于形式美法则

图案讲究形式美，它具有一定的规律性，和历史的连续性。研究与掌握这些规律，有利于新图案的创作，有利于鉴赏能力和艺术技巧的提高。

形式美的构成因素，归纳起来，大体包括如下几个方面：

一 变化与统一

对立统一是事物发展的根本规律，图案美的规律，也体现了这种矛盾转化，对立统一的朴素的辩证法。变化与统一是构成形式美的主要因素。“统一”是要求内容和形式的一致性，有条理有组织有秩序而不杂乱。自然界的资料是形形色色，异常丰富的，要把千变万化美不胜收的丰富资料加以提炼改造成图案美，就必须运用艺术的集中统一手法。但统一必须适度方能产生美感，统一过多就会单调无味，机械呆板而不美。

“变化”是图案中各个组成部分的区别。图案的造形，纹样组织和色彩的配置，在不失物象固有形态的情况下，从整体到局部都应取得多样统一的效果。一般说来，长短、大小、曲直、方圆、宽窄、起伏、动静、向背、屈伸等，是形状的变化；浓淡、明暗、强弱、冷暖都是一种色的变化；主从、聚散、疏密、虚实、纵横、高低、繁简、开合、呼应等，是构图、排列上的变化。处理好上述各种关系，防止平板、枯燥，以求多样而统一，给人以美感，是变化的主要目的。但是，变化也必须适度，否则会产生紊乱，给人以刺激不安的感觉。

变化与统一，是矛盾的两个方面，不能把它分割开来，必须有机结合，相辅相成。见图一、九。

二 均齐与平衡

事物的运动，是动力与重心两者矛盾的统一。均齐与平衡是这种运动形式升华的一种美的法则。

“均齐”的含义就是均匀、整齐，它能给人们一种端庄、平稳、宁静的感觉。以轴心为支点，其上下或左右形象完全相同的状态，叫均齐，类似对称。上下或左右二面相同的称二面均齐。有三面均齐，四面均齐等等。在自然物象中这种均齐状态的例子很多，如立正姿势的人体，鸟类昆虫的羽翼，花木的对生枝叶，矿物结晶体等。至于人为的资料，更是不可胜计。绝大多数日用器皿，建筑装饰，都是采取均齐状态。

左右或上下的形状，色彩虽不相同，但从外观来看，似有等量的感觉，而不偏重于哪一方的，叫做“平衡”。类似打球、舞蹈，人的右手提着水桶的姿势，上身弯曲倾于右方，左手则向左方伸出保持平衡。均齐和平衡都符合力学原理，前者是同形同量的配

置法则，后者表示运动，有活泼、自由、轻松之感。平衡形式是打破了均齐而发生变化，产生一种取得均势的异形同量的态势。平衡不平衡的现象，使形态千变万化。见图二。

三 对称与呼应

“对称”是均齐的类似型，是相对的静态。有庄重、严肃之感，但不是依据均齐法则产生的。它不服从中轴和中心支点，也不象均齐形式要求同形同量的整齐。它可以整齐，也可以有变化。两个均齐式样可以构成对称形式，两个平衡式样也可以构成对称形式。象一副对联，可以称作对称形式，但不能称作均齐形式。

“呼应”是平衡形式的转化，一般利用虚实、气势或借某种姿势达到呼应的效果。中国画的章法，一呼一应，一参一差，实与虚之间求得气势平衡，就是这一法则的运用。图案的宾主，组织布局，色彩配置等等，莫不运用这一法则以生美感。见图三。

四 调和与对比

“调和”是矛盾的统一，是形状、色彩、分量、方向等局整关系的谐调。换句话说，适合、安定便调和，杂乱、分散，不适合便不调和。调和这一规律运用恰当，可以起安静、舒适、柔和之感，过分调和，也会产生单调、平淡，缺乏生命活力。因此必须配合着对比法则。

“对比”是应用变化的原则，如形象的大小、方圆、长短、繁简、疏密、聚散、宾主、刚柔、动静、起伏、点面、粗细、板活，色彩中的明暗、冷暖、轻重、浓淡、强弱、隐现、远近等等，没有对比就没有任何艺术的表现力。只有通过对比照应，才能显示和加强形象、色彩的感染力。

对比的方法很多，具体运用时，可以分成形象对比，方向对比，色彩对比，明暗对比，分量对比等方面，根据构思及用途，可侧重某一方面在调和中求对比，但要注意程度上恰如其分，灵活运用。不能把商业广告上的强烈对比手法用于室内布置，否则就事与愿违了。事实上，生活本身处处存在着调和对比这一因素。我们应当从纷纭复杂的客观世界领略这一法则，以充实图案的基本技巧。见图四、七十二。

五 节奏与韵律

事物都处在运动之中，每一种运动形式都有其自己的特点。图案上所说的运动，是指事物正规则的运动形式，在图案上反映这种运动形式规律的有两个东西：一是节奏，二是韵律（类似旋律）。节奏和韵律是互为因果的关系。节奏带有机械的美，而韵律是情调在节奏中起作用。

节奏和旋律是音乐上的名词，在一个乐曲中，是由拍子小节和音与音之间的高低变换而产生出来的。但这些节拍和高低音的变换，必须受到一定旋律的约束，使这些节拍和音响变换成为贯通一气和谐悦耳的曲调，一般说来“音乐形象”只能在一定的时间内

出现，所以称为时间艺术。节奏、节拍本身没有形象的特征，只是用来标明形象在运动中的急缓、强弱、起伏、行停和运动方向的改变等。它是由事物自身的运动规律所决定的。节奏在图案组织中，很多情况下表现为一种条理和反复的形式。韵律是节奏与节奏之间运动所表现的姿态，它是形象的。一定韵律和一定节奏的结合，就形成一种运动形式区别于另一种运动形式的特征。一幅韵律优美、节奏鲜明的图案，能唤起人们在思想感情上产生一种合乎律动的愉快感觉，其原因就在于形、色、线的聚散、往复、转换、重叠、更替、错综，是在一定的有规律的间隔中，或一定部位的反复配置所形成的。由于形和色的方向转换交替，色彩的更动，在反复回旋中造成了有韵律有节奏的形式。但另一方面，我们要知道构成这些因素，均来源于大自然。比如，我们看到大海中风狂雨猛，波涛汹涌和湖泊里微风初起碧波荡漾的情景，必然会发生不同的联想作用，对起伏很大的折线、弧线感到动荡激昂，对弧度不大的波状线感到轻快，对急风骤雨般的点子感到紧迫。这种对于我们有激动力的形、色、线，把它有计划有规律地组织起来，并符合一定的运动形式，如渐大渐小，递增递减，渐强渐弱等有秩序、按比例交替组合运用，就产生出旋律与节奏的形式来。见图五、五十一。

六 安固与权衡

“安固”是安定与稳固的意思。在图案上，不论其为平面的立体的，均须注意外观上的安定感。如垂直线与水平线，为两种最安定的直线。由这种线组成的正方形，自然也是最安定的。且有庄严之感。长方形较正方形略有优美的意味，却较正方形为不安定（长方形横置仍系安定）。倾斜线和垂直线、水平线相比较，略有不安定的感觉。三角形虽为倾斜线所组成，但它是一种极安定的形状，这是因为基底大而上方锐小之故。如埃及金字塔有坚固不动之感。一般上小下大的形体，切面在下的半球体等，稳定性能好，重心越低，稳定性能越好。对称程度越大，稳定性越好。曲线、弧线较之直线，自然更缺乏安定之感了，所以圆形椭圆形的物体也远不及直线形安定。以上虽仅就平面来说，但也可以推及于立体形。稳定与否是相对而言的。有些看来是很稳定的东西，受不同形式的外力作用，也会造成相对的不稳定。图案上所谈的稳定性，是指器物在静止状态受均匀压力（包括自身压力）所产生的现象，以及这些现象在人们心理上所形成的习惯感觉。在日常生活中，人们并不要求所有的器形都象堤坝、柱脚、鞍马、鸡笼及瓶盖托座那样高的稳定性。恰恰相反，更多器物的正视图，则往往是一种倒立的梯形，或直立的长方形，和弦向上的半圆形，如楼房、衣橱、书本、热水瓶等等，许多情况下都高大于宽的。锅、碗、瓢、盆、杯、盘差不多都是上大下小。之所以如此，首先是适用性的要求，其次也有打破过于稳定所形成的呆板局面，进而造成巧妙的权衡活耀气氛。见图六。

物体的高、宽、厚的关系，自有一定的尺度，使各部相互之间成为一种调和之比例，这种比例就叫“权衡”。若说安定为器物实用上必要之条件，则权衡是关系外观上的美感，为求适当的谐调，就不能缺少权衡及标准的规格形式。例如各类桌椅板凳的长宽比例，均以人的结构比例为根据；窗户大小是根据所在开间墙壁的比例和采光要求，具体用途确定的。

以上是形式美的构成因素，也就是图案的原理原则，形式美法则。运用这些法则，能使图案的造形、色彩、构成，千变万化。在谈到“比例”运用时，介绍一下什么是“黄金律”的形式。

“黄金律”形，是一种比例较合理的长方形。它在图案设计中已被普遍地运用。如书刊的比例，报纸对开，四开，八开，十六开，三十二开，都是根据这个比例开裁的。建筑的门窗、桌柜、镜框、包装盒，以及地毯、毛巾等平面图案的规格，大多采用这种黄金律形式。即长边（高）与短边（宽）的比例为 $1:1.618$ 。

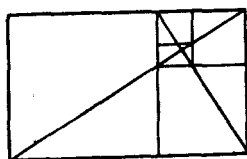
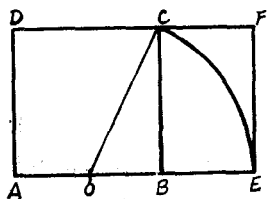
这个比例是由古希腊毕达哥拉斯学派从数的量变中所发现的，这种比例的美，是与人的两眼视力范围，即视圈相适应。中国古代的秦砖、汉砖，它的比例也近似“黄金律”，证明这个美的比例在中国很早就被人们发现和运用。

近似黄金律作法：

ABCD正方形，取AB的 $\frac{1}{2}$ “O”为圆心，OC为半径作弧切于AB延长线的E，作E垂直线交DC延长线于F。AEFD为黄金律形。见下图：

近似黄金律形作法

大小黄金律形分割

写生与变化

图案来源于生活，“写生变化”是学习图案进行图案创作的一个重要方法。

“人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏”，整个大自然和丰富多彩的社会生活，为图案艺术提供了取之不尽用之不竭的源泉。如天上的日月星、云雾、彩虹、雨点、雪花、闪电；地上的风景、人物、动植物、器物、文字，以及矿物的结晶状，几何形等。包罗万象的客观世界，凡是人们感觉得到的美好景物，全可作为图案的资料。但是常用的是花草，所以图案写生描绘的对象，主要也是从花草开始。下面就以花卉为主谈谈图案的写生变化。

一 图案写生

大自然中存在着美的客观规律，要掌握这些规律，就必须进行深入细致的观察。通过观察认识，有感受有选择地把物象描绘下来，作为图案设计的素材。

图案写生的过程，就是认识、分析、研究、记录自然物象外部形态的结构、特征，和深入探讨描绘对象的生活习性、生长规律的过程。写生首先必须认真观察，如画花，不仅要看花的整体姿态，还要研究每种花由于生长条件不同而具有不同的生长规律、特点、和形状。花有单瓣、复瓣之分，单瓣须注意花瓣的数字，排列形状，和正反卷曲关系。迎春、萝卜花是四瓣，梅花、杏花、桃花是五个瓣，百合科则是六个瓣。各种花根茎叶，枝干、花头各有其不同特点。复瓣花应注意花瓣的层次和重叠关系。月季花一瓣接一瓣，作螺旋形重叠；牡丹花瓣一层包一层；菊花花瓣有圆瓣、匙瓣、管瓣之别，细长而卷曲。叶子也有对生、互生、轮生之不同。月季花的叶子是羽状复叶，边缘有细小锯齿形；牡丹花叶子也是羽状复叶，但一支分三岔，一枚生九叶，各具特征。总之：写生时首先要对描绘对象的生理状态、形体特征和生长规律进行深入细致的观察、了解。起码要有概括的认识，是草本还是木本？一年生还是多年生？何时发芽抽条，何时开花结果，是先叶后花，还是先花后叶，叶、花序是什么形状等。有了认识还要注意时间地点的选择。比如早期的要比晚期的健壮，早晨的花比午后的有生气。不同光线决定物象的远近层次，写背光的花是前景深后景浅，写迎光的花，前景浅后景深，深浅之间显示物象在光度中的色调变化。就是同一种花在不同的光线中，也会有不同的色调。如一朵白玫瑰，迎光与背光的因环境影响，而使花朵白色变明变暗。清晨、中午、傍晚、月夜气氛不同，花的姿态与色彩也随之变化。只有细心的观察比较，才能掌握物象变化的规律。

在动手描写对象时，除了正确的观察方法外，还要注意构图。对自然形态的东西应有所取舍和增益，避免自然主义照猫画虎。为了构图上的需要，也可以“添枝去叶”“移花接木”。这并不是说可以不思实于对象，而是为了灵活地选取优美生动的花卉形态，为图案变化作好准备。

为了加深对花卉结构的理解，和便于图案设计时应用，画一种花，要多选择一些优美生动的花头，比较准确地画出它们的正面、侧面、半侧面或背面各种姿态，也可以画一些叶子、花萼、花瓣、花蕊、花苞的特写。

图案写生的方法很多，有速写、慢写、白描、着色（水粉、水彩、铅笔淡彩等）还有近似变化的高度概括的“黑影绘”。根据需要，各种写生方法都应掌握。

一般初画写生，以铅笔（炭笔）、钢笔、毛笔为宜。选择好一定的角度后，从整体入手勾画出粗略的轮廓，而后逐步深入描绘细部。画花要抓紧花芯部位，由近及远、从里到外，使瓣瓣归向花心，花才能精神饱满。画叶可先画主筋，再勾叶片。要注意透视，转折变化来龙去脉，力求细致、准确、真实地描写对象，切忌走马观花，粗枝大叶，概念潦草。

铅笔（炭铅笔）、毛笔、钢笔单色更适用于画动物写生，动物和花卉、风景不同，静止状态很少，写生时要及时、迅速、准确地“捕捉”形象。

为了加深记忆,提高写生能力和巩固写生收获,可采用工笔“白描”画法。选择较好的写生稿,进行整理加工,练习画出较完整的花卉形态或者其他资料。

大自然是万紫千红,五彩缤纷的,只会“白描”或铅笔写生等单一的写生方法是不够的。因此要注意水粉、水彩、淡彩等各种写生方法的练习,为图案设计积累更多的资料。见图七、十三。

二 图案变化

图案适应工艺制作,但必须符合美观的原则。把写生得来的资料用于设计,有一个艺术加工的过程。如果说“写生”是以客观为主的认识、了解对象,那么“变化”则是通过形象思维的方法,进一步改造对象——就是根据实用和审美的要求,把自然形态的东西,经过概括提炼、集中等艺术手段,达到典型、理想、装饰的目的。

变化总的说来,不外乎写实和写意两个方面。写实是基础,形象的变化少一些,以写生的形象为主给予适当的剪裁、取舍、加工。如果形是写实的,色彩就要单纯。当然也可以浪漫一些,以此加强装饰效果。这是图案设计经常采用的方法。写意也就是理想构思多一些,图案趣味浓,也较适宜于工艺制作的要求。但创作上的难度大。

不管是写实的还是写意的,它与写生手段有所不同。在写生时,适当的考虑透视关系和空间距离是必要的,但在变化时,为了加强特征和装饰效果,有意不采用透视法,不强调空间深度。有意削弱自然形态逼真的一面,加强艺术意境的一面。即便是装饰风景,多数也是借用散点透视。图案“意匠”(包括工艺性要求),就是要用高度概括、单纯的艺术形象,来表达人的思想感情。图案的意境和人的感情是联系在一起的。因此,艺术形象的文章是做在“意”字和“情”字上,即“意足不求形似”。小孩的一根竹棒就可当马骑,板凳也可当成拖拉机开。传统京剧艺术的程式化就更浓厚,它追求强烈表现和深刻体验的统一,鲜明的形式感和真实感的统一,高度的提炼和夸张的统一。

图案变化的处理手法可概括为:①夸张,②省略,③添加。三种方法。见图十五、十六。

①夸张——是夸张自然物象中能够引起美感的,需要突出的形态。就是把自然形象进行特征上的加强。使原有形象特征(结构、比例、动态)经夸张显得鲜明、生动,更加典型,富有魅力。如画牡丹,花瓣大而圆,多曲折和润荣富丽誉为花中之王的神态特征。画菊花要突出菊花瓣细长而卷曲的特色,以及傲霜耐寒的性格特征。又如动物,虎的凶猛、稳健,鹿的机灵、敏捷,猫熊的笨拙稚趣和强烈的黑白对比的外形特征等等。各各有其特点和形态特征,不管是对整体形态(神态)的刻画,或是细节的夸张,都是为了突出主题,加强物象特征,给人以美感。离开具体对象,失掉形象特征,就如把母鸡夸张成公鸡,把桃花变成梅花,那就会失去形态的真实感,违反了事物的现实规律。

《云锦画云》中说:“行云延锦似流水,卧云平摆像如意”极形象的描述了画云的夸张要点与要求,这是民间传统工艺运用夸张法的一个例子。这种基于对自然的深入观察,而又被群众乐于接受的艺术处理,其实是艺术的共同规律。

②省略——是将自然形象在不失其特征的前提下进行简化,减去妨碍图案意匠的和

某些不影响特征可省略的枝节部分。比如把琐碎的东西去掉，重叠的减去，花后面的花，叶后面的叶不要了，次要的细微末节省略了，主要的东西才会突出。这种简洁明了的高度概括，是图案造形的重要方法。举剪纸菊花为例，自然形的菊花花瓣细密繁多，层次重叠而杂乱，叶子的方向多样复杂。而民间剪纸菊花，去掉了无规律的重叠感，抓住基本结构有顺序地条理化、规律化，掌握特征，去其繁琐，可说是简得不能再简。这种以少胜多，删繁就简的方法应用于动物变化，也是极有效的图案语言。比如孔雀变化，一片孔雀毛仍保留孔雀的特征，这是一种简化、省略，同时又是夸张。所有标志性的所谓表号图案均属此例。

“影绘”是省略法的一种表现法。只画外廓，一色平涂。省略一切可省略的内部结构及无关大体的细部，适当加强外形动态，反而主题突出一目了然。要注意，省略不是简单化，是精炼而不单调，“话不多而意无穷”。

③添加——添加是为了丰富。是在提炼概括的基础上对形象特征的细部刻画。也可以附加其它装饰，采用两种以上的资料组合。达到多样统一，增强图案联想的浪漫色彩。如花中有花，果中套花，似叶如花，动植物一体等。它不受自然形体结构的约束，而是在“意”和“情”字上探求符合群众欣赏习惯的艺术创造。图案中的喜庆花、宝相花、龙凤吉祥图案，都是一种综合自然界优美的特征，经过巧妙构思创造的理想之花，是借添加的手法，达到寓意象征、寄物抒情的目的。

从自然形到图案形，写生变化的方法和点、线、面的运用不可分割，也和描出的色彩处理，色彩变化密切相关。我们要用现实主义和浪漫主义相结合的方法，勇于实践，掌握规律，举一反三，融汇贯通，要结合图案临摹，学习古今中外图案造形的基本规律，但又不被成法束缚，创造更多的适应时代装饰需要的多种多样的变化方法。见图九——十一、十四——十九、五十九——六十四。

平面图案的组织形式

平面图案的组织形式，一般分为单独图案和连续图案两种。单独图案包括：单独纹样、适合纹样、角隅纹样和边缘纹样。连续图案又可分为二方连续和四方连续。

一 单独图案

单独图案是指一种可以单独应用的图案，它的应用范围很广。例如：染织品类的毛巾、手帕、头巾、床单、桌布、靠垫……，日用器皿杯、盘、碗、碟、搪瓷、热水瓶、瓶、盒、罐、袋的商品包装装潢，以及建筑装饰、家俱、木雕、金工、石膏和玻璃花饰；书籍装帧的题花、刊头花等等。到处可以见到此类图案花饰。

单独图案从它的结构骨法看，有均齐状（规则的）和平衡状（不规则的、自由的）

两类。

单独图案从它所装饰的部位、组织构成上看，具体分为单独纹样、适合纹样、角隅纹样和边缘纹样四种。

单独纹样：(或称点装纹样)

单独纹样的组织形式，是一种与周围没有连续、重复，而单独存在的装饰个体，所以叫点装。这也是与连续纹样相对而言的一个名称。单独纹样的结构比较简单，一般理论上把它分为两类：1.规则的；2.不规则的。规则的单独纹样结构是按均齐的法则构成的。有肃静、简洁大方的特点。不规则的单独纹样大多按平衡的法则构成。例如折枝花卉、刊头、题花等，形式自由多变，灵活生动。

不论是哪一类组织结构，凡是不受一定外形轮廓的限制，而能独立应用的均属单独纹样。有些单独纹样并具有一定的象征意义，或代表某种寓意作为标志。见图二十二。

(单独纹样骨式详见适合纹样骨式。)

适合纹样：

所谓适合，是指纹样的组织必须与一定的外形轮廓相适应。这种纹样的外形轮廓大多采用几何学上的方形、圆形、三角形、长方形、椭圆形、半圆形、菱形、多边形等等。也有采用自然物象或器形，如桃形、海棠花形、葫芦形、扇形、鸡心形等。组织适合纹样，先是确定外形轮廓，然后根据不同的内容和要求在轮廓内划定骨架，再配置纹样。

完全的适合纹样，结构比较严格。它要求形象完整，布置匀称，很自然地适合在特定的轮廓内。这种形式，从题材看花卉居多，因为花草的枝干易于曲屈盘结。所谓“填充”适合，其特点是，只求构图的完整，并不强求形象本身也是完整的。根据构图的需要，可以任意剪裁，使之适合于外形。有一种观点认为“填充”就是适合纹样的特征，其实是有区别的。见图二十七、六十。

适合纹样的骨式，也可以归纳为规则的(均齐状组织)与不规则的(平衡状组织)

两类

规则的适合纹样骨式如下：

甲 直立式：是以向上直立的状态出现，从装饰面的中心作为纹样的主干，向左右分开，同时各部分必须和中心主干互相照应，构成一气贯通的姿势，它很鲜明地表现出均齐姿态。

乙 辐射式：辐射有两种形式。一种是从中心向四周扩张，像太阳的光芒放射一样，亦称远心状。若是围绕着中心的运动方向，由四面八方向中心集中的，则叫求心状。

丙 迴旋式：迴旋式基本上是从辐射状变化而来，它也有远心和求心两种形式。不过在处理各部分的素材时，不是静止的规则地放置，而是把每一部分纹样之间，在位置上互相旋转着、交叉着，形成一种有节奏的运动感。

丁 转换式：是在既定的装饰面内由两个同形的纹样互相调换方向排列而成。就如古代的陶纺轮、太极图式。可以分为左右转换，或上下转换两种。它的优点是利用同样的花纹、简便的办法，获得不同的变化效果。转变之后若能互相穿插抱合，则更生动大方。

戊 等分式：这是属于静止状态的一种结构。就是把装饰从中心平分成若干等分，