

工农兵美术技法丛书

怎样画图案

上海人民美術出版社

工农兵美术技法丛书

怎样画图案

胡丹苓 编著

上海人民美術出版社

J51
2

怎样画图案

胡丹苓 编著

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

责任编辑 曾进顺

本书由上海发行所发行 上海市印刷三厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 2 插页 4 字数 40,000

1980年8月第1版 1980年8月第1次印刷

印数 1—50,000

统一书号: 8981·11791 定价 0.30元

目 录

一	前言	1
二	怎样学习画图案	3
	(一)深入生活 调查研究	3
	(二)写生与变化	3
	1. 为什么要写生 2. 如何写生	
	3. 为什么要变化 4. 如何变化	
	(三)临摹及模拟	22
三	图案纹样的组成形式	26
	(一)单独纹样	26
	1. 适合纹样 2. 边角纹样	
	(二)连续纹样	31
	1. 二方连续 2. 四方连续	
四	图案的基本规律	41
	(一)变化与统一	41
	(二)对称与平衡	42
五	图案的色彩	44
	(一)图案色彩的重要性	44
	(二)色彩的基本知识	44
	1. 色彩的要素 2. 色彩的寒暖和知觉度	
	(三)图案色彩的配置方法	46
	1. 同种色的配合 2. 同类色的配合 3. 原色的配合	
	4. 补色的配合 5. 综合色的配合	
	(四)色彩的层次	48
	(五)色彩的调子	51
六	图案的基本表现技法	56
	1. 线描法 2. 影绘法 3. 平涂法 4. 光影法	
	5. 退晕法 6. 喷刷法 7. 枯笔法 8. 综合运用法	

一 前 言

图案是实用和装饰相结合的一种美术形式。它是把生活中的自然形象，经过艺术加工，使其造型、构图、色彩等适合于实用和装饰的目的。图案的应用范围很广泛，如建筑装饰、展览会布置、宣传栏美化、实用品装潢、纺织品印染等都离不开它。

图案是劳动人民创造的。它来源于劳动人民的长期生产实践。远在原始社会，我们的祖先在从事狩猎和劳动的过程中，不断改进着石制工具或武器造型的实用性和适应性，同时为了美化生活的愿望，在上面雕刻花纹、涂上色彩，年长月久，逐渐发展成为原始装饰性的图案纹样。随着人类社会的进步和农业、手工业经济的发展，又进而产生了陶器，它们的造型既符合实用要求，又美观大方，并常以动物纹、植物纹、编织几何纹等作为装饰，这些就是最早的图案(图1(1)—(3))。

数千年来，我国劳动人民在长期的生产劳动中，创造并发展了图案。由原始社会的陶器，商、周的铜器，至历代的漆器、陶瓷器、纺织品以及画像砖石、藻井和壁画等工艺美术装饰图案，都是我们应该加以借鉴的丰富艺术遗产。图案是随着社会的发展而发展起来的。社会的政治、经济、文化直接影响着图案设计的内容和形式。

我们在学习图案设计的过程中，必须遵循毛泽东同志的革命文艺路线，坚持为社会主义、为无产阶级政治服务的方向，

贯彻执行“古为今用，洋为中用”、“百花齐放、推陈出新”的方针，运用革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的创作方法，以人民生活为源泉，创作出反映社会主义时代精神，具有我国民族风格的，为广大群众所喜闻乐见的实用、经济、美观的新图案。

图案的范围很广，一般可分为平面图案和立体图案两大类。平面图案是在平面的物体上配置装饰纹样。如印染织物、商品包装、书籍装帧、样品宣传等等的图案设计；立体图案主要是设计器物的造型构成，如玻璃器皿、塑料制品、陶瓷器、钟表、电器用具、自行车、缝纫机等造型设计。也有根据用途、工艺材料进行分类的，如染织图案、陶瓷图案、建筑图案、金属工艺图案等等。这些专业图案虽然各具特色，但组成图案的基本方法、基本规律还是一致的。我们这里所要求学习研究的就是怎样画图案的一般步骤、方法和基本规律。重点放在平面图案方面。打下这样的基础，就为进一步学习各种专业图案，进行工艺美术创作设计创造了条件。当然，更主要的是认真实践，在实际工作中逐步提高创作能力。

* * *

本书在编写过程中，得到张雪父老师的热情指教，特此致以衷心的感谢！但由于水平有限和编绘时间的仓促，书中难免存在缺点、错误，希望读者批评指正。

二 怎样学习画图案

(一)深入生活 调查研究

图案和一切文学艺术一样,来源于生活。譬如,欣欣向荣的工农业建设面貌、劳动场面、人物动态、花果植物、鸟兽动物、山水风景、云霞彩虹、日月星辰、波浪水花等等,千变万化、优美多姿的形象,鲜明绚丽的色彩,是图案创作取之不尽、用之不竭的源泉。其它还有各种几何形体、器物工具、文字组合等也可作为图案的资料,中国的和外国的历史文物、民间艺术我们都可以参考借鉴。社会生活和自然物象是如此丰富,因此,我们学习图案创作,首先要深入生活,观察自然,以无产阶级的审美观从生活中和自然界万物中汲取图案创作的素材,并通过调查研究,进一步了解和熟悉人民的需要和爱好,为学习图案创作打下思想基础。才能创造出既具有社会主义时代精神又有民族传统的新图案。

此外,图案是与生产工艺密切结合的,我们还必须熟悉各种工艺材料、生产过程对图案设计的制约关系,使设计符合生产工艺的要求,尽可能做到实用、经济、美观,以更好地为人民服务。

(二)写生与变化

写生与变化是图案创作中的重要环节。我们把生活中的

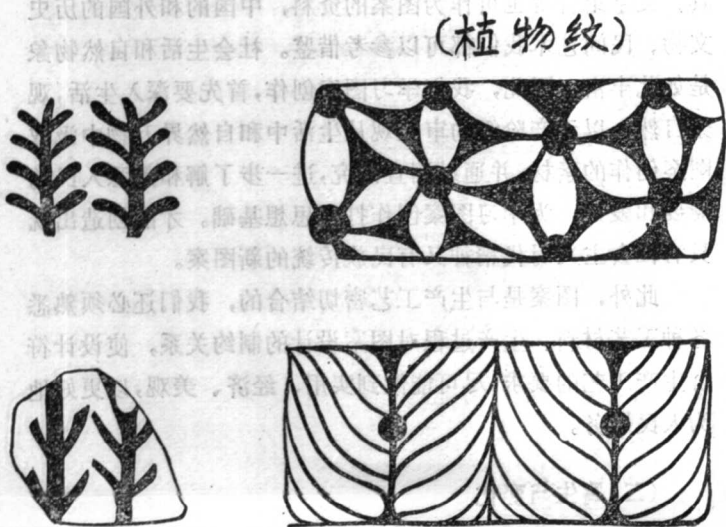

图 1 (1)最早的几种图案(动物、植物纹)

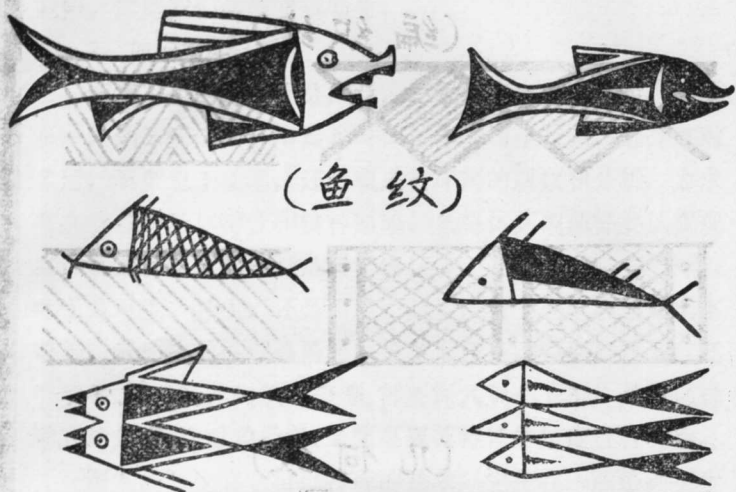

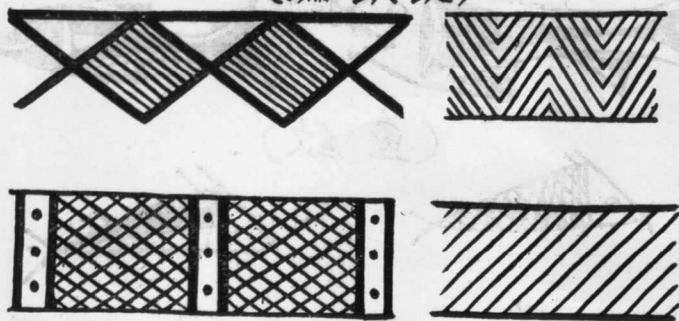
图 1 (2)最早的几种图案(鱼类纹)

自然形象收集起来，作为素材，进行艺术加工，使其造型、构图、色彩等能适合于实用和装饰目的，并符合工艺处理手法的图案形象，这样的过程就是写生变化。下面分别就“为什么要写生”、“如何写生”、“为什么要变化”、“如何变化”等几个问题进行讲述，并附以花卉写生变化的图例来说明写生与变化的目的要求，以及具体方法和步骤。

1. 为什么要写生

写生是图案的基础，是图案创作的第一步工作。图案既来源于生活，自然界为图案创作提供了如此丰富的素材，我们在深入生活、调查研究的基础上，就要通过写生来收集和积累素材，为图案创作提供第一手资料。因为通过写生能进一步熟悉生活，积累创作素材；通过写生能加深对自然界各种物象的特征的了解；通过写生能锻炼我们观察和描绘的

(编织纹)

(几何纹)

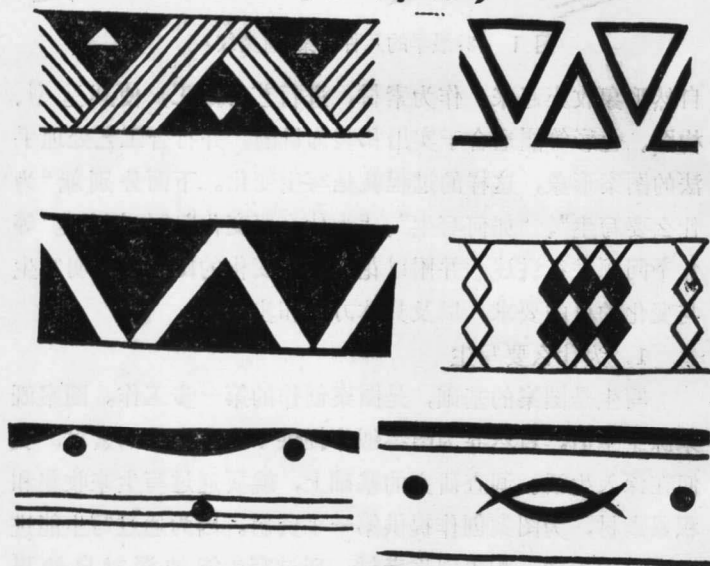

图 1 (3)最早的几种图案(编织、几何纹)

能力。因此我们必须重视写生。

2. 如何写生

图案写生的对象十分广泛，山水树木，花鸟鱼虫，蔬菜瓜果，烟云变幻，日用器具等都可作为写生对象。选择好对象后，不要急于动笔，还必须进行深刻的观察和分析，力求掌握对象的形体特征和精神面貌。从整体到细部都要认真观察。譬如看花朵的外型是属于圆球形、圆锥形还是扁平形，叶子是对生、互生，还是轮生、丛生，枝干是草本还是木本等等。看动物的外型是蛋形、长条形还是四边形。此外，还有羽毛、鳞片的排列组织等等，都要深入观察分析。然后选择适宜的角度，在对象最美、最能显现其特征的角度进行写生。

图案的写生有它自己特殊的要求，它是在一般绘画写生的基础上，要求更具体、更细致、更工整，要有整体的描绘，也需要局部的以至细节的描绘（它不仅是满足一次图案设计需要，而且可作为素材长期备用）。譬如花的写生，可先画整枝，要注意其大轮廓、基本形，画出它的姿态和枝叶穿插关系。然后在旁边再画一些特写细部，要求更细致，包括全开花冠、半开花冠、花蕾、叶子的各种翻侧，甚至花瓣上的筋脉、花蕊、花萼以及叶子上的叶脉等等都要求细致地描绘下来，为图案变化准备充分的条件（图2）。并要注意花与茎、叶与茎的接合关系。但也不是看到什么就画什么，要抓本质，抓特征，大胆取舍，取其精华、舍其糟粕，即去掉繁复、琐碎、残缺的东西，加强其具有装饰性的可变图案因素。总之，图案的写生要求做到轮廓准确、结构清楚、姿态生动、特征显著、层次分明、色彩明朗。此外还应考虑到工艺特点。若有目的地为某一产品设计图案，则还应考虑到该产品装饰时

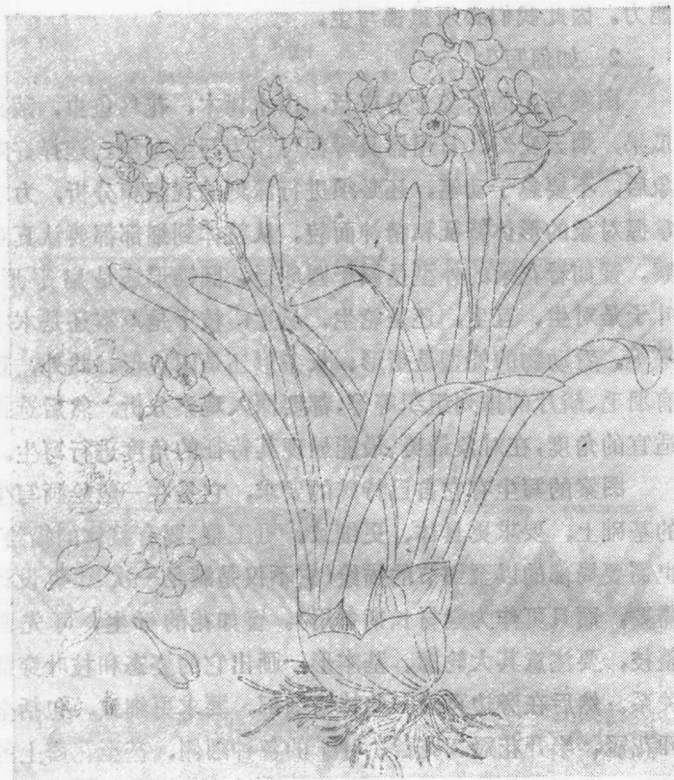

图 2 花卉写生的整体与局部

的构图要求。如热水瓶是圆柱体的，在写生时，画面构图就应尽量从长方形考虑。

为图案应用的写生方法很多，大体上可分为线描、明暗素描和彩绘三类。下面介绍几种具体的写生方法：

(1) 单线描——选择对象最适宜的角度，用铅笔（最好用较硬性的铅笔，以 HB 为宜）准确细致地将对象的轮廓、结构、特征描绘下来。在描绘时线条要细，根据结构的转折变

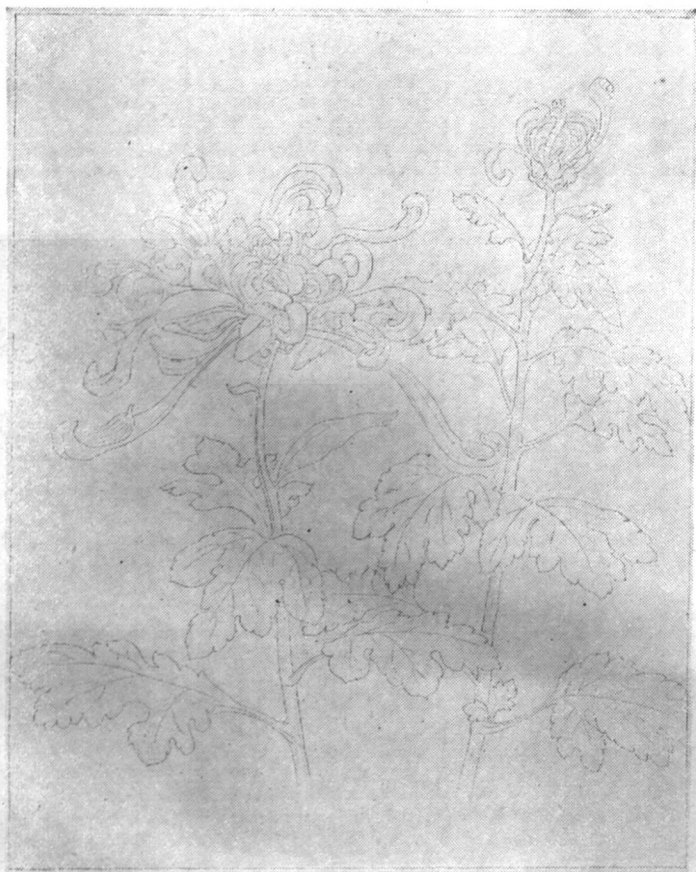

图 3 (1)花卉写生单线描(菊花)

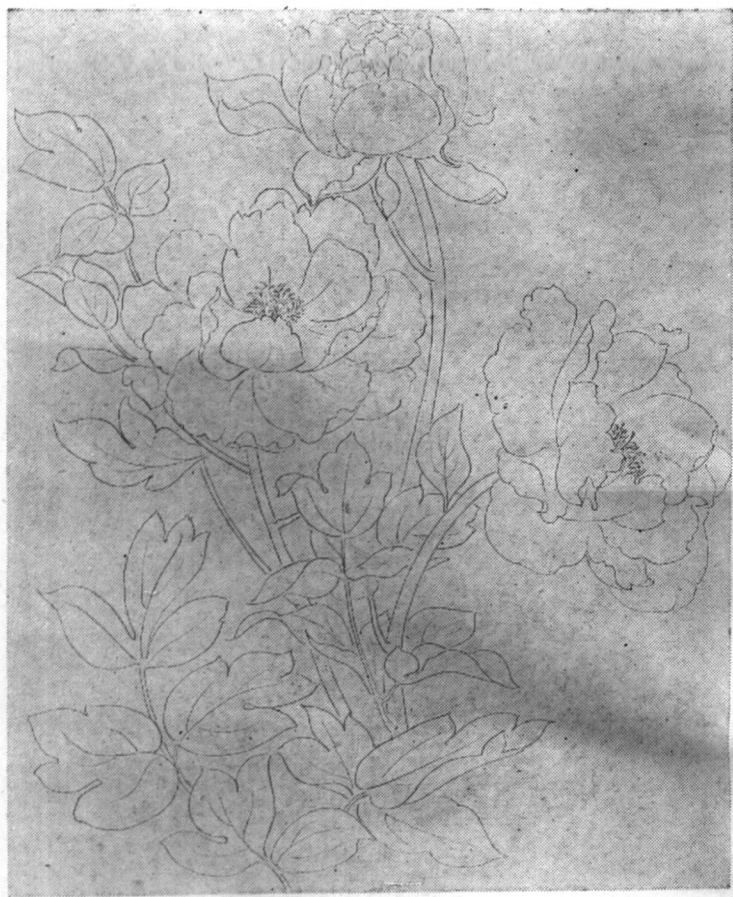

图 3 (2)花卉写生单线描(牡丹花)

化，尽量做到笔笔有交代，用笔要有轻有重，有起有伏，达到充分表现对象，既具体又生动的效果(图 3(1)、(2))。

(2) 单线描加淡彩——在单线描的基础上，根据对象的色彩，用水彩颜料薄薄的加以渲染。要求色彩基本符合对象，同时可以适当强调对象的固有色，作为图案用色的依据。

(3) 素描明暗画法——用铅笔画出对象的明暗立体效果，表现出对象的体积感和光感(图 4(1)、(2))。

(4) 色彩画法——先用铅笔淡淡地打好轮廓，然后用水粉或水彩颜料，根据对象的色彩，画出立体效果。要求色彩尽量符合对象，既强调固有色，又注意表现对象受光的照射和环境色影响而产生的色彩变化(图 5(1)、(2)，彩图 1)。

此外，还有影绘法，是用单色或水墨平涂，画出对象的影子，这种方法的特点是概括力强，容易抓住对象的外形轮廓、动态、姿势，它是图案特有的写生方法(图 28)。

学习写生，为了便于掌握，可以先室内后室外，先静后动，先易后难。

以上是几种常用的写生方法，第一、二种写生方法，具有速度快，便于掌握的优点，对初学者尤为适宜。采用哪种方法要根据创作的需要决定。我们应在实践中不断丰富发展。各种写生资料积累起来，作为手头的创作素材。

3. 为什么要变化

我们写生所收集的自然形象，往往不够理想，不能直接适合于实用或装饰目的，这就需要进行提炼、概括，集中其美的典型特征，化自然形态为艺术形态。

其次，因为图案是与工艺相结合的一种美术形式，从设计图稿到产品完成，必须经过各种物质材料的工艺处理，因

图 4 (1)花卉写生素描明暗法(鸡冠花)

此变化也是为了把写生的自然物象变化为适合于各种工艺制

图 4 (2)花卉写生素描明暗法(蔷薇花)

作条件, 适合于器物装饰的特定要求的艺术形态。如玻璃器皿上的装饰图案要适合于压制、车刻、印花等不同工艺的要