

J I C H U T U A N

基础图案

编 著 王 明 远

陈圣谋 | 编著

基础图案

基 础 图 案

陈圣谋 编著

江西人民出版社出版

(南昌百花洲8号)

江西省新华书店发行 江西新华印刷厂印刷

开本 $787 \times 1092 \frac{1}{24}$ 印张 9.334

1979年6月第1版 1979年6月江西第1次印刷

印数: 1—5,000

统一书号: 8110·290 定价: 1.66 元

前 言

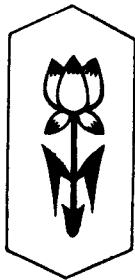
以华主席为首的党中央，在粉碎“四人帮”之后，正以豪迈的气势，率领全国人民进行新的长征，奔向光辉灿烂的二〇〇〇年。为早日实现四个现代化，全国人民精神焕发，斗志昂扬。祖国的社会主义建设事业蓬勃发展，到处呈现出一派壮丽的景象，犹如旭日东升，宛若繁花迸放……

受这绚丽多姿的大好形势激励，作为一个多年从事工艺美术工作的文艺战士，心情是难以形容的。在组织，同志和朋友们的热情鼓励、支持下，我不揣冒昧把二十年来自己在图案教学及工作实践中的素材重新整理，编绘成这本《基础图案》。为了适应新形势的需要，本书所有图例（除传统图案）全部重新创作设计，以期达到举一反三的效果。试为从事工艺美术工作和绘画专业工作的同志及业余美术爱好者提供基础图案技法参考，如能对同志们的工作有所帮助是我最大愿望。并以此作为向伟大的祖国建国三十周年敬献一份心意。由于个人思想艺术水平有限，书中难免有不少缺陷甚至错误之处，恳请同志们指正。

本书出版，是在党组织的殷切关怀，师友们热情支持和出版社同志的具体帮助下进行的，在此表示深切的感谢。

陈 圣 谋

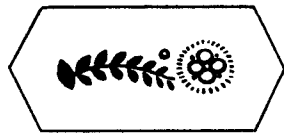
一九七八年十月

目录

前 言	1
概 论	1
第 一 章 图案的写生	3
第 二 章 图案的造型	4
一、图案造型设计中的几种常用 手法.....	5
二、图案造型变化几例.....	12
第 三 章 图案的构成	15
一、图案的统一与变化.....	15
二、图案的重复与节奏.....	15
三、图案的均齐与平衡.....	16
四、图案的空间.....	16
五、图案的衬托.....	16
六、图案的呼应.....	16
七、图案的透视.....	16
第 四 章 图案的构图	17
一、单独图案的构图.....	18
二、连续图案的构图.....	30
三、中国传统图案中的几种构图.....	42

第 五 章 图案的色彩	45
一、图案的色彩基本知识	45
二、图案的色调	46
三、图案的色彩配合	46
四、传统图案色彩运用	47
第 六 章 图案的表现技法	48
图案造型变化参考	49
花 卉	51
飞 禽	65
鱼 形	81
蝴 蝶	93
走 兽	105
人 物	119
云 火 水	135
树 形	151
风 景	165
报 头	177
商 标	187
传统图案	199

概 论

图案是人们物质生活与文化生活两者结合的一种美术形式。在现实生活中运用比较广泛，它大到建筑装饰、现代工业品造型装饰、工艺美术品，小到商品装璜、包装、书籍装帧、衣料、枕头花、玩具以及工厂、农村、机关出黑板报的报头等等，都会遇到一个图案造型装饰的问题。因而它具有装饰性和实用性。

图案作装饰性的艺术，就是设计者根据内容所要求，把对生活的观察、愿望、理想以及大自然的美，以丰富的想象力和浪漫手法，进行加工、提炼、概括、典型化，在制作各种用品时（如工业品，建筑，工具，日常生活用品，工艺美术品，艺术欣赏品，报头等），通过它特有的歌颂、象征、寓意、夸张、取舍的形式，专门或附带的进行装饰。

图案又是实用性的艺术，其目的是如何美化人民物质生活，是设计一件工艺品、生活用品生产过程中的第一步，与生产制作及人民需要不可分

割。它的任务则是解决设计上、装饰上的艺术及技法问题，解决造型、构图、色彩问题，所以必须依据生活需要和生产制作条件而进行，两者相互制约而构成图案的特点。图案在艺术构思上是受到时间、地点、实用、经济等条件的一定限制，但在形象思维上却又可以海阔天空，不受时间、地点、现实生活的局限。

随着革命、生产形势的飞速发展，图案在内容及表现形式上，要和实现四个现代化，实现新时期的总任务，大千社会主义的步调相适应，创造出象征新时代精神面貌，特点，人民喜闻乐见，社会主义更新更美的图案，是设计者应有的任务。

我国图案自原始社会精美的彩陶开始，有着几千年的优秀传统，是我国劳动人民勤劳智慧的结晶，我们必须坚持“百花齐放、推陈出新”“古为今用、洋为中用”的方针，继承优秀的民族传统图案风格，掌握图案设计的一般规律，在实践中不断创造、总结，使图案这门艺术更加日臻完美。

第一章 图案的写生

图案创作与其他美术形式一样,素材都是来源生活及一切自然形象。萌芽的生长、花的开放、鸟的飞翔、动物的形态习性、山峦起伏、行云、流水、人物等等,都有它一定的特征、规律、比例、动态、结构,在从事图案创作时,就必须深入生活、熟悉生活,深入细致的观察生活,从而掌握自然形象的规律。

对自然形象的观察,是为了正确地认识和掌握对象,写生也就是一方面对生活及客观事物加工取舍,概括的抓住其特征,进行描绘、记录,记忆。从整体出发掌握自然形象的生长特征,组织依据、运动形式,达到图案创作的素材收集,也同时进行技法,表现能力的训练。

写生的方法

写生需要做到从整体的观察对象精神面貌、特征、动态、规律、环境,再从局部到整体的进行描绘,在写生时注意构图,有的需要进行细部特写。并要对对象进行记录、默写,做到离开对象也能正确表达。

写生的方法很多,使用不同的工具和方法,会产生多种多样的效果。大体有以下几种:

线描:用铅笔或其他工具进行单线勾勒的方法对对象进行描绘。用笔要有轻重、转折、顿挫,来龙去脉要交待清楚,同时可进行细部特写,详细交待结构、特征,它是一种主要写生方法。

影绘:用毛笔或水彩笔进行以水墨或单色平涂,加上笔的运用来进行描绘对象。呈现剪影效果,它能以简练、概括的手法,表现出形象的特征和规律。锻炼对物象从整体出发及特征的认识,并结合构图进行空间、层次、大小的安排。

概括:用几种同类色或对比色、邻近色概括的对对象进行描绘,使其特征更为突出又富有变化,在调色时注意色调的关系。

此外在写生时还可用素描及水彩、水粉、小写意,没骨等方法。总之,不论用什么方法都是为了正确表现对象,为图案创作收集素材。

第二章 图案的造型

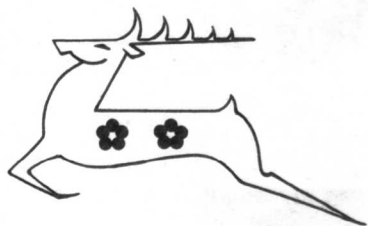
图案造型的设计，是在写生的基础上，对自然物象的艺术加工，依据客观对象，又不为它所束缚，抓住其主要特征，大胆设想，运用浪漫手法进行提炼、概括、夸张，创作出优美动人的图案。所以，它来源于生活，又高于生活，能给人以美的感染。

图案设计不仅需要有良好的艺术性，同时又必须要适应工艺、生产制作，是有着工艺条件的限制，不论设计花布、商品装璜、各种器皿及一个小玩具，都要考虑用途及生产条件要求，做到实用、经济、美观的原则。就是出墙报、黑板报，要设计一个报头图案，也需要考虑用什么原材料，用那种艺术处理手法，达到内容的要求。所以图案设计不是自然物象的再现，而要它更典型、更完美、更感人。想要达到这些目的，一方面是深入生活，观察分析事物的本质，抓住主要矛盾及规律，反复练习和构思；一方面学习借鉴现有的好图案设计，尤其向传统学习，向民间学习，向国外优秀工艺图案学习；另一方面从姊妹艺术中吸收营养及获得启发。

一、图案造型设计中的几种常用手法

夸张的手法：是图案设计中重要的手法，为了使自然物象特征更加突出感人，在不失其精神面貌，将其代表性的特征，加以夸张，使其更具典型化。如蝴蝶的双须双尾，给以恰当的伸长，不仅使蝴蝶更美，并增加其飞舞动势的气氛。狮子头部的长毛，适当画长，更显其雄伟。小鹿的头和眼加大，更觉其天真可爱。人物的眼睛恰当夸张，更加美丽传神。金鱼的长尾，猪的肥大等等都是如此，但在变形时要注意切不可过分，同时注意局部与整体的关系。

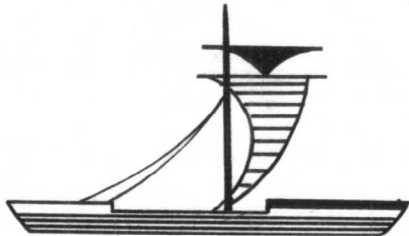
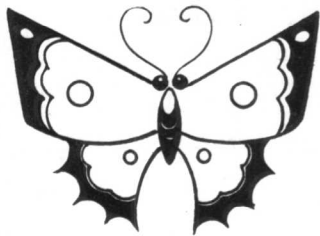
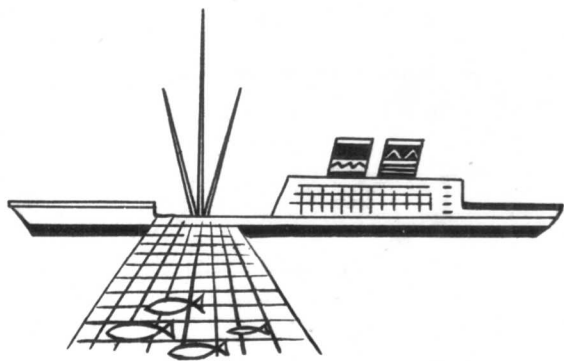

添加的手法：为了使图案更加丰富饱满，可把不同形象及其代表性的特征、优美的部分，合乎情理的结合在一起。也可在一形象基础上附加其他装饰，能增强对图案的联想，富于新意。如蝶中套花、叶中套鸟、鹿身画梅、鸳鸯身内画荷花、桃形中画花、鸟旁加花叶等。这些手法在我国传统图案中也经常运用。

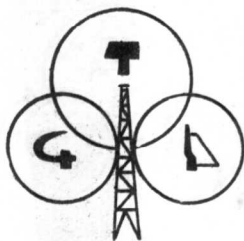
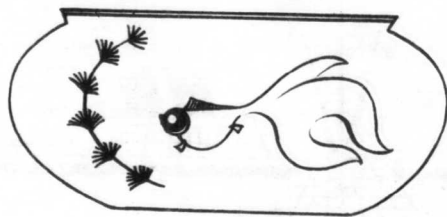
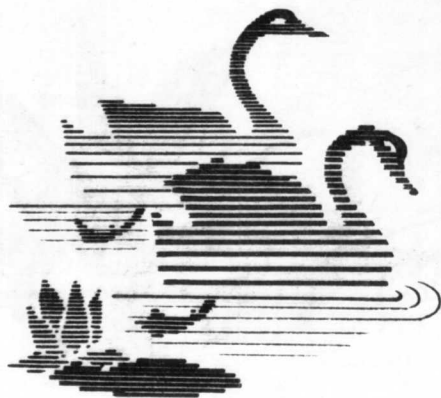

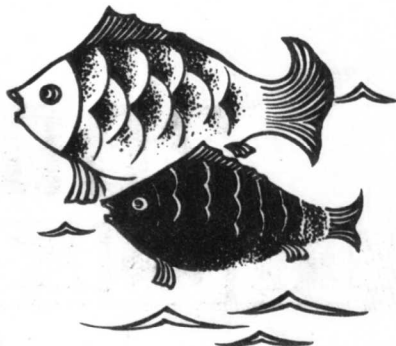
去繁的手法：是以简练概括的方法，在不失自然物象特征前提下，把有碍形象及不必要的地方除去，减少层次，使自然物象更加集中精炼、特点突出，更加完美。如孔雀的羽毛可用一根或一组，可显其优美的姿态。菊花适当减少花瓣层次，增强其婀娜多姿的形状。蝴蝶双翅花纹简化后，更富有装饰趣味。树形树叶精练集中，会使形象典型更具代表性。

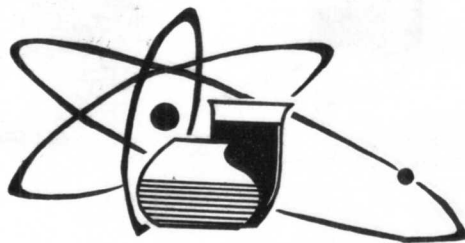
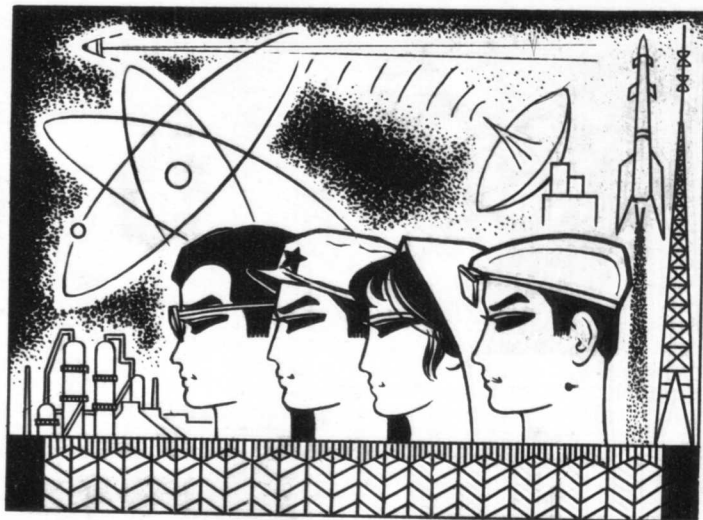
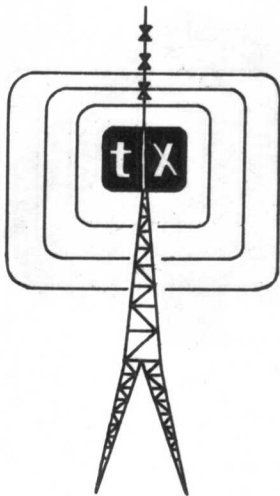

求全的手法：自然界的物象有的并不是全部暴露和显露在外，但我们能意识得到的，为了使这一形象的规律和特征更突出，就必须把这一部分东西在画面上表达出来。如荷花不仅画花、画叶、画茎还可把深藏泥底的藕一起表现，水中游禽可把双蹼显露，画鱼加上水中各种草，这些都给人一种全面的感受，增强图案的生命力。

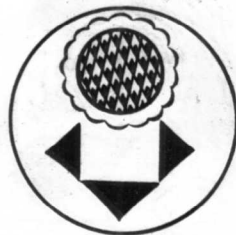

象征的手法：这是一种富于理想和适于反映新时代精神面貌的表现方法。可用一种形象来反映所要求的含义，如反映实现四个现代化、工业学大庆、农业学大寨、丰收、新人新事等。另外在构思时，在不失一般人们欣赏习惯的要求下，可大胆设想，赋予其浪漫色彩，如我国传统的飞天图案，现代的农、林、牧、副、渔图案的表现方法，都是比较好的图案。

2000

神似的手法：是着重物象神态突出和精神面貌的
描绘。

图案设计的手法是多种多样，不应受以上几种形式的约束，由于设计者本身的思想深度、生活经历、对事物的观察感受程度、表现技法都各不相同，加上图案装饰用途各异，一种形象设计出来，各不相同，千变万化，各具特点。只要我们认真反复实践，掌握规律，就能举一反三，事半功倍，设计出更多更新更美又符合时代精神的优秀图案，以适应日益发展的社会主义革命和社会主义建设事业的需要。