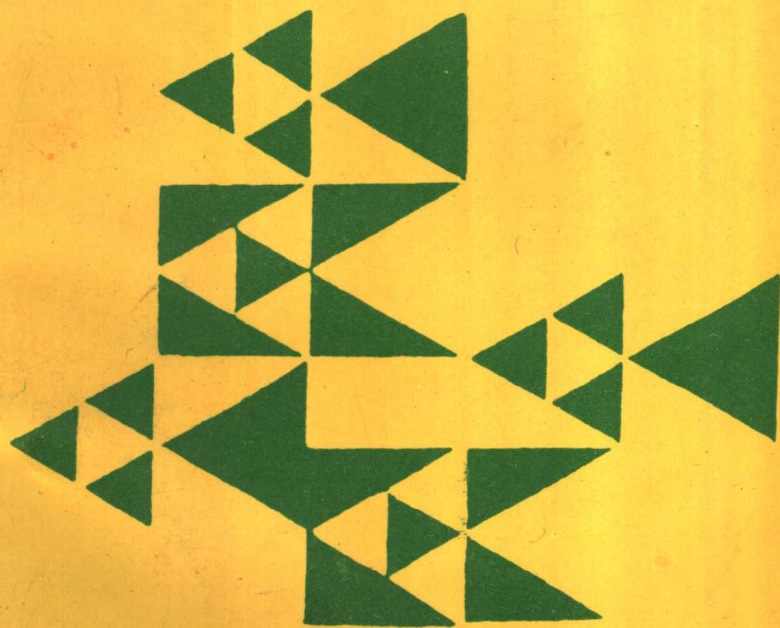

实用美术小丛书

常用图案作法

徐乃湘 编著

轻工业出版社

常用图案作法

编著：徐乃湘

绘图：徐乃湘

刘永森

轻工业出版社

常用图案作法

徐乃湘编著 徐乃湘 刘永森绘图

*

轻工业出版社出版

(北京广安门外南滨河路25号)

北京胶印厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

*

787×1092毫米 1/24 印张: 4 16/24 字数: 138千字

1990年2月第一版第一次印刷

印数: 1—5,010 定价: 5.20元

ISBN 7—5019—0656—4/T S · 0428

彩图一 水彩写生

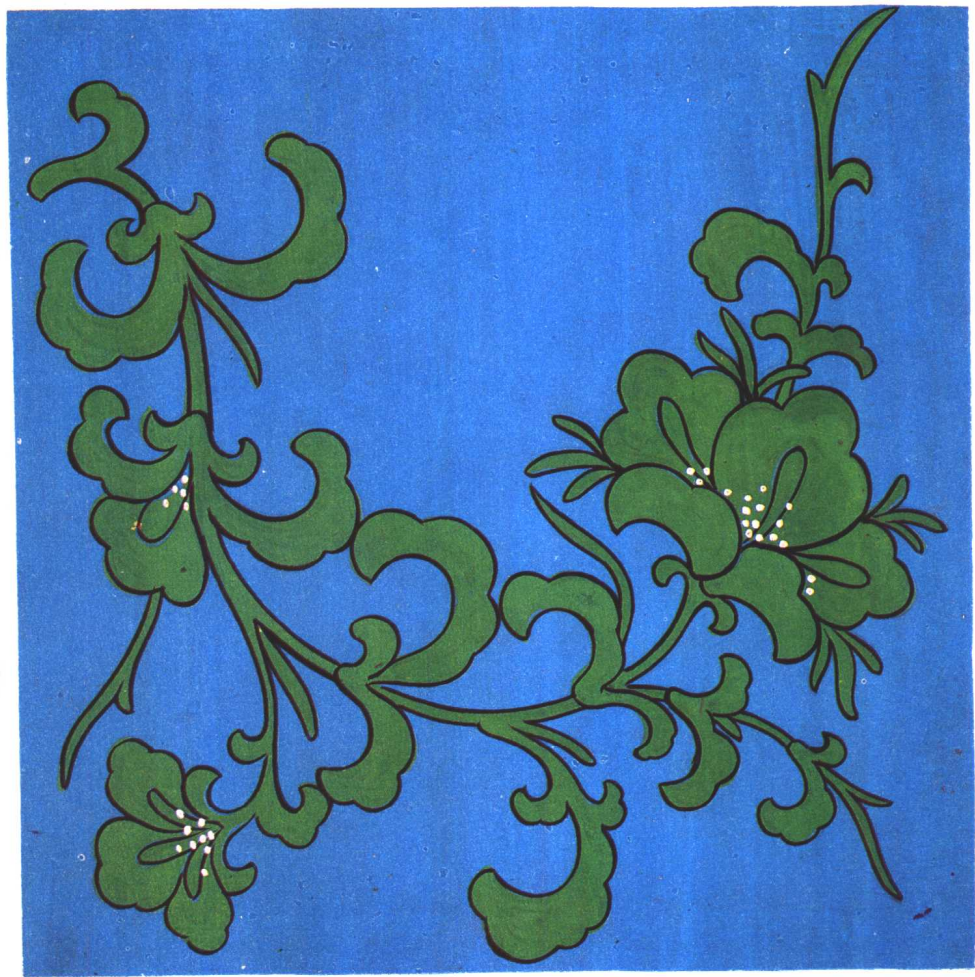
彩图二 水彩写生

彩图三 归纳色写生

彩图四 单套色图案

彩图五 邻近色图案

彩图六 对比色图案

目 录

一	立意·····	(2)
二	写生·····	(3)
三	图案变化·····	(7)
四	人物、动物、风景的图案变化·····	(11)
五	图案的构成·····	(15)
六	图案的构成形式·····	(18)
七	图案的色彩·····	(20)
	· 常用图案作法附图	

常用图案作法

提起图案的创作，一般的都往往从写生变化说起。但是我们觉得，即使是画一个小小的单独纹样，也应当首先解决“立意”的问题。就是说，应当根据需要或要求，首先确立图案的创作意图。否则写生画些什么呢？图案变化朝什么方面变化呢？

一、立意

在我们的日常生活中，衣、食、住、行，学习、劳动，休息、娱乐样样离不了图案。而不同人的生活，不同的生活环境，不同的使用场合，不同人的年龄、不同的性别对图案的要求会完全不一样。如果再加上不同人的个性、爱好，人们对图案的要求可以说是非常广泛和丰富的。人们的这些相同的和不同的需要及我们根据这些要求所确立的图案的“内容”和怎样表现它，这就是图案的“意。”在我们进行图案创作的训练和实践之前，首先应当完成的工作就是“立意”。

（一）研究图案的用途

即使是做一般的基础图案训练，我们在进行图案“变化”的时候，也存在有什么“想法”，即创作意图的问题。有了“想法”，我们画出来的图案才可能更有特色、更有活力。对于一幅正式的图案创作，对“立意”这一要求就更值得重视，同时需要研究的问题也就更多些。比如：要弄清图案所要装饰的是哪类物品，是在什么环境或场合使用的？是供什么样的人使用的？它周围的环境以及色彩基调又是什么样的？

等等，有的还要了解与之有关的其他物品的造型与装饰风格，所有这些都和我们的创作意图密切相关，这样创作出来的图案才能是“适用”的，是有生命的，也是能与环境整体相协调的完整的图案。

（二）研究图案饰物的质地和生产工艺

图案的用途明确之后，我们还应当进一步研究图案饰物的质地及生产工艺，因为纸面上的图案设计并不是我们的目的。不同的被饰物的质地和工艺不仅直接关系到图案的装饰效果，而且还直接对它的风格产生影响，也直接与创作意图密切相关。可见，设计图案之前充分研究、了解被饰物的质地和生产工艺，如果有条件的话，事先选择被饰物的质地与制作工艺那是非常理想的，这样经过整体考虑而设计的图案，可以得到理想的装饰效果。

（三）研究被饰物的外形与装饰部位

立体的器物上的图案，平面上的图案都存在于这两个问题，一件陶瓷器瓶子，可以是通体施以装饰，也可以仅在肩颈部作带状装饰；一

条围巾，可以在一头或两边进行装饰，也可以在整个长方形的范围内铺满图案。所有这些，也都是要求我们在确立创作意图时加以研究，选择最合适的部位，以最适量的装饰取得最佳的装饰效果，而且在牵涉到生产制作的问题上来看，也可以取得省料、省工的最佳经济效果。

（四）立意

当我们充分研究了上述几个问题之后，可以根据要求来确立图案的神采、风貌、境界，这就是我们所说的图案创作的立意。简单地讲，就是我们根据使用环境、使用要求等条件，要赋予图案一种什么样的精神面貌呢？

一幅图案，即使是一个单独纹样，我们可以把它看成一个舞蹈或者就是一个独舞：它是

表现欢庆胜利呢？还是要表现丰收？是表现阳光明媚呢？还是要表现朦胧的月色？要体现这样的内容或境界，整体上应当怎样组合？人物的形象和动作如何设计？动态和节奏怎样处理服装和色彩怎样安排？在研究了诸如此类的问题之后，再通过整体上的处理和协调来表现我们预想的内容或境界。一幅图案的创作确实与它有相似之处，首先也要有整体设想：要表现什么样的内容、精神状态或境界？给什么人欣赏或使用？在什么地方使用？等等。然后是选择素材，确定图案的装饰风格和变化形式。进而就是设计形象的动态和神态，并将它们组合扩展、安排疏密、节奏及色彩效果等等。使图案创作因为有意图、有深入的设计而获得理想的效果。

二 写生

（一）素材的选择

图案家的眼睛，可以说和童话家的眼睛是一样的，自然界的风雨雷电和各种自然现象、自然界的人物、景物、动物、植物无一不可被童话作家赋予生命和性格。这些自然现象以及花草木石、禽鱼走兽都能在童话家的动人的故事里充任角色。同样，各种云烟水火、风雨雷

电等等自然现象和花草木石、禽鱼走兽、人物风景、甚至连文字都包括在内，自古以来都被图案家请来，赋予它们以生命和性格，再经过装饰变化，在图案里担任起各种角色。图案的素材范围是非常丰富而广泛的，有生命的各种具体形象，各种各样的几何组织，以及抽象的纹、色，无一不可以“入画”。这就要求我们从实际需要出发，精心去选择那些形、神极能

体现预想境界的现象或形象来作素材，这是素材的选择。

（二）写生

选定了素材之后，我们就应当对所选定的形象进行认真的观察和研究。既要看整体，也要分析局部：既要看到“形”，也要捕捉“神”。假设我们的对象是一株花，“形”也就是它们的花叶枝干，生长结构等外形、结构和姿态；而它的“神”，则是神态、气质、风采和个性。有了这样的观察和研究，我们再进行写生的时候就能“胸有成竹”了。写生的方法是很多的，但是因为我们的目的不是单纯地去画它，而是在为图案创作收集具体的、有用的形象资料，两者的要求是不完全一样的。因此，不应当过份地要求这种写生一幅一幅的都成为完整的钢笔或铅笔速写，或者是一幅完整的图画。当然，如果能够一举两得则更好，但是，总归是应以收集我们所需要的图案变化的素材为目的，图案写生的目的，应当满足图案变化的要求，我以为分这样几个步骤来进行比较好，这里我们仍以一株花为例加以说明。

1 抓住整体的形态、动态、神态，要求通过对对象的形态、动态、神态的写生来抓住对象的风格特征。

2 进一步深入，要通过观察分析对象的生长规律和花形、叶形、枝形进行写生，抓住它们的形象特征。我们知道，花木之间，它们的花、叶、形不仅形貌不同、色彩不同，它们的瓣、叶的生长形式也是不同的。花，有的单

瓣，有的复瓣。叶，有的对生，有的轮生。瓣、叶的外形有圆有长、有舒有卷，也是千差万别的。此外瓣、叶的质也都是各不相同的，有的厚实，有的柔薄。再说在花芯，更是各有各的特色。此外如它们的枝干，有木本、有草本。质有粗细，形也有直曲、刚柔，伸转、敛纵的差别，藤本类的则更具有它自己的曲折、缠卷的特点。至于它们的色彩，有一句话说得恰到好处：“万紫千红”！每一种花，即便是同一品种的花，也是花与花不同：就是一朵花从初放到盛开，从里到外，从底到端，都有明显的或微妙的变化。不少花瓣的厚薄、光洁或纹脉清晰更增添了它们的变化。所有这一切：花的形、瓣、芯的形质；叶的形质和生长规律，枝干的动态以及它们的色彩变化等等，构成了花的形象特征，写生的时候，我们应当抓住这个特征。

3 自然形态的花草、景物，以它的自然、生动、丰富的美感引起人们的喜爱。可是自然形态的花草，又都存在繁杂和不规则这样一些缺点，这不仅影响我们描绘，即使能够一定程度地把它们画下来，对于图案变化来说，也是不适用的。因此写生的时候，绝不能如照像机似的，机械地去画，而是应当对它们认真地作一番概括和归纳。这一步，应当做到凡是能够体现对象形象特征的就抓住并加强它，否则就舍弃或减弱。用概括和归纳来删繁就简，从繁琐、杂乱中寻找规律性。水的例子最容易说明这个问题。水有形而又无形，波浪起伏或波光粼粼，每一个浪花中都有数不清的水花和泡沫。

如果我们不抓住它的形象特征并强调它，不删繁就简概括出它的规律，就难以在写生和图案创作中表现水。我们的古人正是抓住了水的形象特征和性格特征，找到了两个非常精彩的表现水的方法。一个是运用象征性的手法，这就是我们在战国水陆攻战铜壶上所看到的水。这里虽然没有直接画出水，但是通过加强了人、船在水中、水面时人、物和水的关系特征——人、物在水的浮托下活动、伸展的特征，象征性地表现了水。另一个方法在图案中很常见，如水波纹、旋涡纹、波浪纹等等。这是一种图案式的表现方法，这也是抓住了水的流动的特征并加以强调，又删繁就简抓住了水的运动规律，才能如此形象地表现了它。

4 综上所述，我们为变化图案而进行的写生，因为使命不同，因而也决定了它自己所具有的特点不同，在进行图案写生的时候，归结起来，应当注意这样几方面：（以花为例）

① 从整体上抓好形态、动态、神态；

② 抓好整体的结构、比例；

③ 抓好花、叶、枝、干的生长规律；

花：花的正、侧，花瓣、花芯、花托、花蕾；

叶：叶形、叶的正、侧、背、转，叶芽、叶脉；

枝：形、势及生长规律；

干：形、势、质。

（三）色彩写生

人们常说：远看颜色近看花。有相当一些

图案作品在使用中是它的色彩而不是它的形象首先被人们注意到，可见，图案的色彩是极应当引起我们重视的。因此我们写生的时候只把注意力放到线描上是不对的。此外，图案不能像绘画那样有比较具体的形象、内容来使画面的气氛、境界得到提示性的帮助或加强。图案则主要靠自己画面上的色彩和形象的变化造成的美感或境界来感染人，引起人们的喜爱。色彩的性能、特点及它们的表现力，就象学游泳一样，如果只在岸上靠理论去领会而不下到水里去实际体验，我们永远也不会熟悉水，也就永远不能游泳。同样，我们在色彩上的表现、处理能力仅仅靠色彩学理论来指导是难以提高的。自然界的花、草、景物在不同的季节、时刻，不同的天气条件下，它们的色彩是既丰富而又变化万千，同时它们之间的关系却又是既丰富而又协调的。为了画好图案，我们不仅需要大量的既有形象又有色彩的素材，同时也需要有色彩配置、运用的能力。而这种能力正是需要在色彩写生的过程中，通过实践来摸索色彩的特点、性能，掌握规律，并积累色彩配置的经验 and 资料。因此，在进行写生的时候，应当同时有计划地完成一定数量的色彩写生（水粉、水彩或油画、国画）这样，我们认识、处理色彩的能力才能得到提高，这和做任何其他事情一样，练得越多并又善于总结，就越能又快又好地掌握它。

下面我们来研究图案的色彩写生。

和图案的写生一样，图案的色彩写生也有它自身的特点。作为初学者，可以首先选择较

易掌握的方法是线描加淡彩。线描，既可以表现对象的形，也能表现对象的结构。在经过这样的描绘之后，再根据结构施以淡彩，还可以运用水粉作一些渲染。这种方法工具简单，有一定的表现力，也可以记录色彩，技法上也较易掌握，对初学者来说，是较好的一种过渡形式。（彩图一）

我以为，图案的色彩写生用水粉画比较理想，原因是它比较简便，表现力强且效果较好特别是图案所用的颜料也正是水粉色，这样还便于我们掌握图案的色彩性能。

水粉色复盖性强，这给我们修改调整画面带来了方便。但是因为颜料的质量或我们对于水份的掌握、对于色彩饱和度的掌握等原因，经过复盖后的色彩会出现一定程度的浑浊，这就会使一些漂亮的色彩或亮部的色彩失去光泽，破坏了画面的效果。因此，在运用水粉色写生的时候应当注意这样几个方面：

注意在动笔之前对对象的神情、气氛、色彩关系深入观察、分析、比较、设想好要达到的整体效果，描绘的步骤，每一部分的处理方法及与整体的协调等方面。避免反复修改、调整、过多地涂沫复盖。

注意一些色彩相近、冷暖相近的部分如何抓住倾向并根据需要将它们加强或减弱。使写生按上述设想完成后，质感、立体感、空间感得到表现，色彩和谐，整体统一，有情境而达到我们预想的效果。

另外，还要注意色彩写生的目的性：即要注意到图案变化这一要求。为此，我们在处理

色彩的冷暖变化的时候，要把握住对象的固有色，不可过多地按照色彩理论强调这种变化及周围环境色的影响，把固有色画得不知去向。因为图案的色彩常常排除了光影、环境色、季节等因素的影响，而一定程度地使用对象的固有色，抓不住对象的固有色，也就使我们的写生失去了一部分利用价值。

上述画法，基本上是利用了绘画的方法，但是考虑到图案的色彩要求色相明确，所使用的色彩饱和度较高，作为图案变化的色彩写生，也应当注意到这一点，不要在写生时过多地强调利用水份而应当使用比较饱和的色彩。

还有一种更加接近图案的方法，这就是色彩归纳法。运用这种方法，并逐渐地熟练地掌握它，对图案的创作将更有益处。

当我们将目光注视到一个对象时，自然界所赋予它的东西确实太多了：不仅有它特有的造型、复杂的结构，丰富的色彩、变幻的光影更给它们增添了令人眼花缭乱的_{变化}。但是如果我们把眼光虚起来，就会发现一些关系接近的色彩和层次被归纳起来，变成了比较概括的一些层次，这就给了我们一个提示：这些色彩层次、复杂的关系可以经过人为的提炼、归纳，把他们丰富的色彩、繁复的变化集中归纳出明、中间、暗三个或数个不同明度的层次。再用这几个层次去表现对象就要集中、省捷得多。但是在具体处理这些关系的时候，要注意每个层次之间的关系，阶差距离要适当，层次之间在形，或块面上可以相互渗透。这种处理方法，关系明确、和谐具有较强的装饰效果，既收集了

了素材)又熟悉了色彩性能。而且还锻炼了色彩的表现能力:画形、画质感、画关系、画气氛,特别是它的处理方法、表现方法与图案的表现

方法接近,用归纳法来写生,可以一举多得。
(彩图二、三)

三 图案变化

人类从发现、使用打制工具开始,也开始了摆脱对自然形态物质的利用。随着社会生产的发展,工艺制作技术的不断提高。经过制作加工过的器物、织物不仅便于使用,而且科学、卫生、规整、美观。随着人们对美的要求不断提高,器物、织物上的装饰也随之向更高的要求发展。自然界的花草、动物、景物、人物与人的生活密切相关,很早以前就被人们用作图案装饰的素材。把这些素材加工提炼,强调它们生动、美好、感人的方面,把它们绘制成为美好的、利于制作生产的装饰图案,这就是图案变化的任务。

此前,我们已经充分研究、了解了图案的用途、材料、工艺,并根据这些要求确立了图案的内容,或神采、风貌、境界,并为此而选定了素材,为创作图案而进行了写生。现在就可以来做图案变化这一步工作了。图案变化,不应当认为仅仅是外形上的变化,图案作为一种视觉艺术形式,还应当通过它的形象、色彩并运用恰当的形式,表现出一定的内容,或者

虽无内容,却有一定的精神面貌,这就是我们所说的神采、气氛、境界。因此,图案虽然变化万千,但不可忽视精神状态的方面。为了比较深入地研究这个问题,让我们来把它分成几种类型,以便在图案变化的时候加以参考。

(一)图案变化的“意”和“境”

1 喜庆、欢宴——热烈的或富丽的:健康的或兴旺的;

2 纪念性的(纪念碑、纪念馆、博物馆、会场)——壮严的、凝重的、沉着的、热烈的、欢乐的;

3 宣传、广告——强烈的、响亮的、美好的、完整的;

4 交通——流动的、稳定的;

5 建筑——稳定的、坚实的、宽展的、舒朗的、雄伟的、精巧的;

6 厅、堂——稳定的、高雅的、端庄的、富丽的、伟美的、古拙的、旷达的;

7 居所——宁静的、优雅的、洁净的、