

崔 毅 编 著

基础图案技法

安徽美术出版社

基础图案技法

崔 毅 编著

安徽美术出版社

责任编辑：宋子龙

封面设计：黄维中

基础图案技法

崔毅

安徽美术出版社出版

(合肥市跃进路1号)

安徽省新华书店发行

铜陵新华印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：4.375 彩图：10 字数：30,000

1984年9月第1版

1991年7月第4次印刷

印数：16001—24,000

ISBN7-5398-0017-8/J·9

定价：3.80元

目 录

一、图案的应用范围·····	1
二、图案的特点·····	3
三、图案的种类·····	5
四、图案的内容·····	9
五、图案的形象·····	60
六、图案的构成·····	74
七、图案构图的形式法则·····	104
八、图案的色彩·····	118
九、图案的技法·····	130

一、图案的应用范围

人生活在社会中，每时每刻离不开衣、食、住、行。而衣、食、住、行都或多或少和图案发生关系——即美化问题。

随着社会主义四化建设的发展，人民生活不断提高，在服装方面，群众要求式样新颖，美观大方；日常用的餐具、茶具、炊具也无一不需要造型好一些，色彩新鲜一点，纹样美观一些的东西供我们使用；买来的食品也总是希望包装得美观一些好，以便引起人的食欲。我们住的房屋里少不了家具、收音机、电视机，还有床上用具、家庭陈设等。这些东西，无不需工艺美术设计者精心加以设计。我们走路要骑自行车或坐汽车、火车、轮船、飞机，也都需要坐着舒服，看着美观。可以说我们生活在一个图案的世界里。假如你到外地，如杭州、苏州、青岛等地去游览，置身在美丽的环境中，可以说整个建筑物、街道、公园等，建筑师、园艺师都是为着你而精心设计的。我们可以享受到整个城市或园林的美丽景色，怡然自得之情也就油然而生。

说我们生活在一个图案的世界里并不夸大。大至建筑、城市规划、园林布置、橱窗设计、室内陈设；小至纽扣别针、纪念章、徽章、邮票、小玩具、钢笔、手表等，都需要精心设计，精心制作。

从上面述及到的东西，有平面有立体，有大型有小型，这些大都是日常用品。至于欣赏品，例如我们挂个壁挂、挂盘，摆设一个小陶瓷动物，陈列一些玩具、古瓷、古玩等东西，

不是为了实用，而是为了欣赏，为了满足精神生活的享受。

我见过河北一家农民结婚，亲友们送了一些花布。本来花布是做衣服用的，但在结婚那天他们把这些花布都钉到墙壁上了，五光十色非常绚丽。这一天，做衣服用的花布成了欣赏品了。就是做了衣服，如果布的花纹很雅很好看，样子做得又好，穿在身上既是实用品也是欣赏品。所以生活中有些东西，实用与欣赏不能截然分开。花瓶可以插花，既能实用又能欣赏，两者兼有，可见图案用处之广，用处之大了。

二、图案的特点

图案是一种具有实用性和装饰性的美术形式。它起源远古,是人类在长期与大自然作斗争的实践中,为丰富美化自己的生活而创造的一种艺术形式。图案和其他艺术一样,属于意识形态的范畴,而同时它又与人们的物质生产、日常生活紧密地联系在一起。图案区别于其他的绘画形式,在于它不是独立的艺术品,而必须附着在工艺品上面。它画到纸上以后不能就算完了,还要经过工厂加工生产(或手工制做)。这就给它本身规定了几个特点:

(1) 图案的两重性

图案这东西,首先要满足物质生产和日常生活的需要,即实用、经济的问题;然后满足人们精神生活的需要,也就是美观问题,欣赏价值。这就要在实用、经济条件下讲究美观,不能单纯追求美观而不顾及经济、实用。为美观而美观的出发点是不对的。在建筑上为了美观而多画几条装饰线就使得造价提高。画一张招贴画也一样,多画几种颜色,成本就要提高。因此,美观和经济实用必需同时考虑。这就是它的两重性。

(2) 图案的适用性

图案是在特定的物质、材料、生产条件和特定的范围、要求下进行设计的。就图案纹样的使用范围来看,它是附着在各种物件上作装饰用的;至于装饰在什么地方,内容是什么,什么表现方法等,则应考虑是否合适,是否附合装饰的目的和要求,这些都受该产品的制约。例如设计一块花布,色彩必须受到工厂颜料的限制。什么样的生产工具和材料,创造什么样的艺术形式。如蜡染工具造出来蜡染花布效果;糖果包装纸,必须在一张小小的玻璃纸上,考虑到消费者的喜好,用色明快醒目。因此内容与形式要相适应;局部与整体要相适应;图案与使用的环境要相适应;图案与生活习惯要相适应;物质材料与用途要相适应;图案与生产制作的条件要相适应、

(3) 图案的工艺性

图案必须同生产工艺相结合。离开生产工艺,它只能是纸上谈兵而无用武之地了。也就是说图案纹样设计,必须结合该图案生产的工艺特点一起考虑。如了解了蓝印花布的生产工艺程序中有一雕版的工艺过程,雕版时花纹与花纹必须相连,如不相连,花纹就会脱落变样;并且在相连时还要有艺术性和方向性。了解了并结合了这个工艺过程,才能设计出更好的蓝印花布纹样来。

三、图案的种类

图案种类很多，大致可分两类：平面图案和立体图案。

(1) 平面图案

平面图案有三要素，主要是构图、纹样和色彩。在进行构思设计时，这三个方面要配合进行。例如设计一块地毯，先要考虑构图问题。它的构图形式是什么，是用老形式（北京式、美术式、彩花式、素凸式等），还是自己设计新形式。图案考虑用什么纹样，什么色彩。把这三者结合起来，或三者同时有了成熟的决定之后，再结合本地区的风俗习惯、群众的喜爱等因素，才能画出一张地毯设计稿。画一张花布稿、一个床单、一张封面、一个商品包装及器物上的装饰纹样，都属于平面图案。另外，几何图案也包括在平面图案里。

(2) 立体图案

主要在立体造型、细节处理、表面装饰和色彩配合等方面进行构思设计。例如设计一套茶具、一辆汽车、一台电视机等，除平面图案三要素要考虑外，还要再加上立体造型设计。

有时，没有纹样设计，只有立体造型、色彩及标志图案装饰。

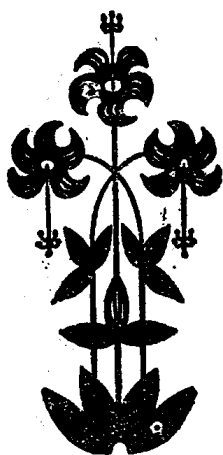
这里只研究平面图案。平面图案可分为三种形式：

1. 绘画形式的图案

这种图案与绘画很接近，构图形式线条仍然是绘画的形

式。所不同的是它只作为一个装饰的画面来用，只适合在某一特定范围内，受某一范围所制约。这种图案不是自然主义的，要有一定的取舍，多用在脸盆、枕头上，陶瓷中也常常采取绘画形式的图案。

纹样形式图案

2. 纹样形式的图案

这种图案在写生的基础上，抓住物象特征，经过变化，成为很有装饰性的纹样，适合在某一装饰范围内应用。它比较有规律，富于装饰性。所以，这种图案应用最多。

3. 混合形式的图案

这种图案是绘画形式与纹样形式合用的装饰图案。这种处理手法在我国文化遗产中可以找到很多，如唐代铜镜上的图案。装饰绘画中也常常用这种处理手法，绘画性的人物背后衬以图案形式的云纹。这种图案如运用得得当，也是很富有感染力的。

本书主要研究纹样形式的图案。

四、图案的内容

图案的内容也就是图案的素材问题。图案的素材与绘画一样来源于生活。毛泽东同志说过：“人民生活——它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉，古代和外国文艺作品不是源而是流。”“中国在长期封建社会中，创造了灿烂的古代文化，清理古代文化的发展过程，剔除其封建性的糟粕，吸收其民主性的精华，是发展民族新文化提高民族自信心的必要条件，但是决不能无批判地兼收并蓄。”

鲁迅早在四十多年前也曾指出，学习传统与学习外国是发展我国新兴木刻的羽翼。鲁迅当时把介绍外国美术作为一件十分重要的工作，而且在如何正确对待外国美术的问题上，以自己的实践为我们树立了良好的榜样。他既反对完全排斥的态度，也反对盲目崇拜的态度。他主张对外国美术要进行科学分析，区别对待。比如他对当时弥漫于画苑的离奇古怪的形式主义画风，就表示坚决反对，但对形式主义画家却不笼统地一概排斥和否定，而是恰如其分地肯定他们在当时美术界所起的作用。

据上述可以看出“师造化，师古人”同样重要。我们必须向古人学习，向外国学习，也必须向生活学习。学习古代遗产，“有这个借鉴和没有这个借鉴是不同的，这里有文野之分，粗细之分，高低之分，快慢之分。”学习外国艺术的良好经验，也是发展我们自己艺术不可缺少的途径。

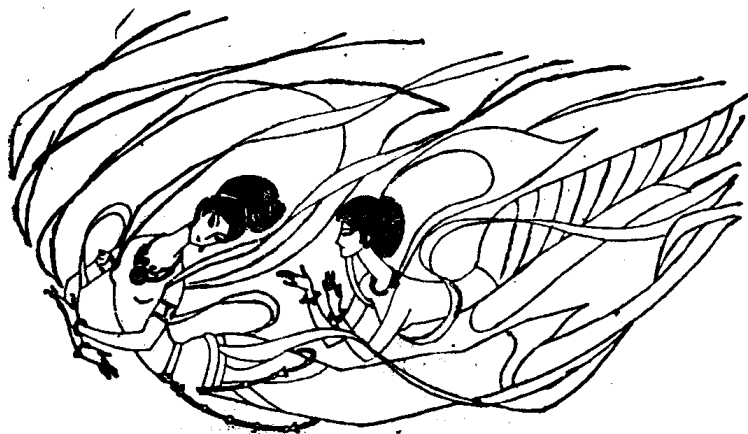
总之，图案的素材首先来源于生活，这是源的问题；其次来源于古代的遗产和外国的艺术借鉴，这是流的问题。

作为社会主义国家的美术工作者，应把人民的需要，同本民族的特点结合起来考虑，才能创造出好的图案来。例如我国的国徽图案具有高度的思想性，庄严、富丽，体现了在共产党领导下以工农联盟为基础的社会主义国家性质。通过天安门、五星、麦穗、稻穗、齿轮、绶带的组织，高度概括了我国人民所遵循的道路，倾注了艺术家来自劳动群众的思想感情。

学习图案，首先要学习本民族中具体的、有形象的、美的图案。图案工作者应该是本民族土生土长的工艺美术工作者。这就要求他们着重学习具象的图案。抽象的图案可以学一些，但不是主要的。不能忘记我国是一个文化悠久的古国，是一个具有五千年文化历史的、有丰富艺术遗产的民族。

艺术来源于生活，来源于自然界的各种客观事物中，来源于人民群众丰富多彩的生活中。下面谈谈资料的来源和收集。

人物资料——人在生产劳动中的各种动态，人在体育运动中的各种姿态，人在舞蹈中的各种舞姿，以及人在日常生活中丰富多彩的生活场景，都可作为资料来源。

植物资料——花卉、树木、枝叶、果实等。

