

目 录

绪论	1	第五章 中外图案艺术的发展	54
第一章 图案概论	4	第一节 中国图案艺术的发展历程	54
第一节 图案的起源	4	第二节 中国图案艺术的特色与应用	60
第二节 图案的类别	7	第三节 外国图案艺术发展	63
第三节 图案的基本艺术特征	10	第六章 图案在设计中的应用	70
第二章 写生	13	第一节 在染织服装设计中的应用	70
第一节 写生的目的与写生提示	13	第二节 在视觉传达设计中的应用	72
第二节 写生的技法与工具	18	第三节 在环境艺术设计中的应用	74
第三章 图案的变化	21	第七章 现代艺术潮流冲击下 的图案设计	78
第一节 图案变化的方法	21	第一节 后现代时期艺术设计潮流对图案设 计的影响	78
第二节 图案中的装饰手法	30	第二节 图案教学的新思路	82
第三节 图案的组织结构	35	附录 教学建议	88
第四章 图案设计中的形式美法则	45	后记	90
第一节 变化与统一、对比与调和	45	作品赏析	91
第二节 对称与均衡、节奏与韵律	47		
第三节 秩序与条理、比例与尺度	49		
第四节 动感与静感	50		

结 论

图案设计是设计艺术中重要的组成部分，图案设计形式以其精美的造型、合理的构造、绚烂的色彩，在衣、食、住、行等各个生活领域得到应用。图案设计取材于自然物象，是以描绘对象为媒介，使其变化、更新、发展的创造性活动。它是一种改造，一种创建，一种新的整合。

一、图案的概念

“图案”是 Design 的汉译，20 世纪初从日本传入中国。最早的出处应该是明治 16 年（1804）日本出版的《水车意匠法》，意匠即 Design；明治 34 年（1902）东京高等工业学校设立了“工业图案科”，在这里，Design 译成了“图案”。意匠和图案是同义词，后者使用的较为广泛。据日本有关著作介绍，这两种译法借用了汉字的原意，按字面意思组合而成，其中，意匠——“意”有“考虑、设计”之意，“匠”是“意图、思考、技术”之意，综合的意思是“创意功夫”（创造性设计）。受日本学者翻译的影响，初期我国学者也将 Design 译为“图案”，随着图案包含的设计内容的减少，图案相对应的英文为 Pattern。

图案广义上是指为了对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案中所制成的图样统称。有的器物（如某些木器家具等），除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或称立体图案）。正如庞薰琴先生所说，“图案工作就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰。”

图案狭义上则是指器物上的装饰纹样和色彩。

二、图案教学的发展

20 世纪前期，国内新式美术教育中的“图案（Design）”，其外延基本囊括了目前“艺术设计”教育所包含的内容。以当时的国立杭州艺专图案系为例，该系包括建筑设计、装潢设计、染织设计、陶瓷设计、室内设计等不同专业方向，反映了图案不光表现为二维空间的平面设计图形，还包含有依据材料要求、制作要求、实用功能、审美要求而进行的对器物的立体造型设计制作，它承担着为工业产品所作

的广泛的艺术设计工作。

1950年,国立杭州艺专改名“中央美术学院华东分院”,图案系改名“实用美术系”,从这时起,我国高等艺术院校中的“图案”课程,开始作为名词,用于特指装饰纹样。因为随着设计分工的细化、设计衍生内容的扩充,图案已无法包容和指代设计体系。这时狭义的图案概念可理解为装饰纹样,即将自然景物或几何形体进行提炼加工,通过概括、夸张、取舍等艺术手段,使其具有一种装饰性效果的纹样组织形式。其内涵指附着于器物并为增加其美感而存在的装饰图形。

图案教学建立初始,课程内容与教学手法基本脱胎于日本的教育模式,如国立北京美专的图案教学的整体构架就是日本东京美术学校的翻版,教师为日籍教师鹿岛英二及留日归来的中国教师,教学中直接采用小室信藏的《一般图案法》等日本教材。20世纪20年代中后期开始,随着刘既漂、雷圭元等留法学者执教于杭州国立艺专,李有行、谭旦烟等留法教师进入国立北京艺专执教,国内图案课程教学逐渐刮起欧陆新风,开始采用西洋的写生变化法及构图法。1928年成立的国立艺术院的图案课程就具有典型的欧洲色彩,教学方式一般采用实物写生,再经归纳、夸张、变形等变化为装饰图案的方法,并一般遵循从花卉植物到动物、从人物到风景的分级分类的学习程序,将图案的创造性与艺术性的形式总结为易于学习、传授的形式规律,增强了教学中的应用价值。这种方式延续至今。

三、图案在设计基础中的地位和作用

图案作为环境设计、视觉传达设计、服装设计、染织设计、陶瓷设计等专业的设计基础课程,起着承前启后的作用。作为艺术设计教育专业的基础课程,图案课程在课程结构中一直占有相当大的比重。对基础图案课程的重视,成为目前艺术设计教育中一个普遍、突出的现象。随着构成课的引进,图案课与之共同搭建起设计基础的架构,使设计基础课课程呈现出多元化的状态。

四、图案教学的目的

图案课程学习中至关重要的是认识设计艺术的共性,掌握和运用形式美的规律、法则,课程着重于培养学生的意象想像力及设计思维,使学生具有装饰造型的创造能力、表现能力。

本书力求从全面、深入的角度对图案设计进行阐述，配有大量的彩色插图，并在每章的前面以要点的形式进行阅读和学习提示，每章后面安排了一定数量的思考题与练习，以便使学生通过实践，切实了解和掌握图案的变形过程及发展，为专业设计打下坚实的基础。

第一章 图案概论

本章要点:

本章讲述图案产生的原因及其发展的历程。同时,从图案学习和应用的各个角度对图案进行划分,使学生明确图案的基本艺术特征,关注图案与其他艺术形式相比在精神本质、题材与主题、表现手段等诸多方面具有的独特艺术特征,以利于图案的创作和欣赏。

第一节 图案的起源

一、原始图案艺术

图案艺术的起源可以追溯到几十万年前的远古时代。先民在制作工具、追踪猎物的各种劳动中,逐渐认识到印痕的标识意义,并开始有意识地进行模仿和刻画各种纹痕,用以图画记事。这意味着具有信息传递作用的图式符号、纹样形式开始大量出现,并逐渐成为人们除了语言、肢体语言之外的另一种进行表述、传达的语言方式。

从旧石器时期遗留的文物来看,图案艺术主要体现在雕刻和洞窟壁画方面。原始先民在岩石、身体上刻画的形象和绘制的纹样,大都是当时与他们生活关系密切的自然界形象,如太阳、鹿、野牛、狮子等各种动物纹(图1-1),这些动物形象绝大多数为侧面造型,原因在于侧面易于显示动物的整体特征和动势。今天非洲某些部落仍保持纹身的传统,每个纹样都包含自我保护本能和祈求生命繁衍的意义,如图1-2所示。这些在岩石、身体上刻画的形象和绘制的纹样,我们可以理解为最早时期的图案形式。这些形象没有固定的视点,没有对比的标准,但却有意地进行了纯化、夸张处理。如图1-3所示,非洲岩画中的采蜜女人的头部被缩小,通过臀部比例的夸张来突出女性的特征。

除了写实性的表现之外,纹样由模仿自然动物形象发展到抽象化、符号化几何形阶段,有的地区已发展到连续的几何形结构。新石器时期,彩陶图案成为图案装饰艺术中最为丰富、最具表现力的艺术形式。早期的彩陶图案是由直线、折线和弧线组成的抽象几何纹。中期的彩陶图案出现了连续的旋

图1-1 欧洲洞窟岩画

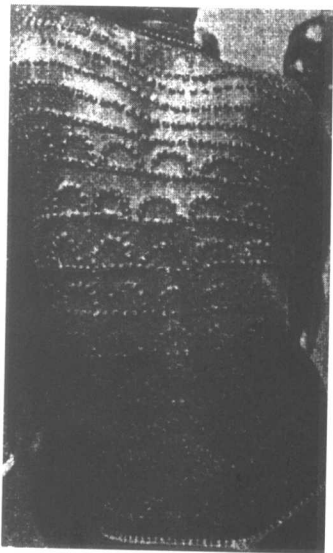

图1-2 纹身

涡纹,纹饰更加生动,并具有运动感。图1-4和图1-5的彩陶罐,纹样为旋涡纹,流畅生动,构成丰富繁密而且富于变化,具有很好的装饰效果。后期的彩陶图案装饰风格更加复杂多样,强调不同形状的组合与对比,视觉效果强烈。如图1-6的马家窑文化舞蹈纹彩陶盆,为表示手臂的运动特意将队伍两侧的人的手臂多加了一笔,动态鲜明。这些原始的歌舞形象和欧洲晚期洞穴壁画的写实造型有近似之处,但具有比欧洲洞穴壁画更为抽象的造型和更为神秘的含义。

在部落发展中,人们感受到自己在自然中的弱小,每个氏族和部落都会选用具有某种意义或神秘力量的动物或自然物像——图腾作为本氏族或部落的特殊标记,如女娲氏族以蛇为图腾,夏禹的祖先以黄熊为图腾,还有的以太阳、马、鹿、乌鸦为图腾。为便于祭祀将图腾视觉化,逐渐形成图腾纹样。他们认为这些图腾纹样、图形具有与原物同样的功能与神性,表现出对图案纹样的迷信崇拜心理。这一心理特征被不断延续,成为吉祥图案形成的沃土。“在彩陶上主要的几何形图案花纹可能是由动物图案演变而来。有代表性的几何纹饰可分成两类:螺旋形纹饰是由鸟纹变化而来的,波浪形的曲线和垂幛纹是由蛙纹演变而来的。这两类几何纹饰划分得这样清楚,大概是当时不同氏族部落的图腾标志”^①(如图1-7)。

图案最初的来源主要归纳为以下几个方面:

(一) 编织的模拟。由于编织纹的有规则而又富于变化的织纹组织,启发人们进行模仿,有意识地运用在陶器的图案装饰中(图1-8)。

(二) 劳动的节奏。几何纹的规律组织和劳动的节奏感有着内在的联系。人们在劳动过程中为了动作的一致,而要求统一、规律,以产生节奏,增强力量。劳动的节奏感对几何纹的规律化产生着影响。

(三) 图腾的表号化。原始各部落为了共同的利益而产生图腾崇拜。图腾的简化,往往形成表号化,从而也创造了抽象化的图案形式。

(四) 自然物的抽象化。原始人们对于自然界的一些事物,特别是和生活有直接联系并具有深刻影响的事物,如水、山、鱼、鸟等,从写实到高度概括,进行抽象化,从而构成各种几何纹。^②

① 石兴邦:《有关马家窑文化的一些问题》,《考古》,1962年第六期。

② 田自秉:《中国工艺美术史》,东方出版中心,1996年版,第20页。

图1-3 非洲岩画

图1-4 中国新石器时期彩陶罐

图1-5 东欧彩陶壶

在今天的人们看来这些只是“美观”的图案，并无具体含义和内容，但在当时却具有特定的内容和含义。图案艺术作为原始人类巫术、祭祀活动的表现形式之一，决不仅是为了美观，因为此时的审美意识并没有完全独立或分化出来，纹样具有原始巫术礼仪的图腾含义。即便是最简化和抽象化的几何图案，对原始人的感受也不只是均衡对称的形式美感，而是具有符咒魔法的含义。

二、图案的衍生内容

随着人类认知能力与表达能力的不断提高，图案形式日益简化、抽象，所包含的内容越来越具有特定的意义，最终孕育发展出文字形式。古印加文字、古埃及文字都经历过这样一个发展过程（图1-9），但最终却因各种原因而失落。中国象形文字在漫长的历史中得以延续发展。如中国“鸟”字、“车”字的最初形式完全是图案化的象形纹样（图1-10）。根据推测，“甲骨文、金文的火字与庙底沟型彩陶碗、盆上的火焰纹似乎有内在的联系。”^①

随着社会分工的细化，图案的衍生内容不断扩充。最熟悉的是由图腾发展而来的标志、会徽、吉祥物。古代人们在劳动和社会生活中，为方便联系、标识意义、区别事物的种类和归属，以各种图案作为标记。在古希腊、古罗马的建筑物上曾发现以新月车轮、葡萄叶等图案作为石匠专用的标志。欧洲中世纪时期，贵族家族都拥有家族的图案形式的徽记。中国宋代，图案作为商标使用已相当广泛。当时济南专造细针的刘家针铺，在商品包装上印有兔的图形和“认门前白兔儿为记”字样的商标（图1-11）。今天，经过精心设计的标志广泛应用于社会的各个领域，公共标志、国际化标志、世界上各种社会组织的会徽、吉祥物等，都具有高度实用性和艺术性（图1-12，图1-13）。

图1-9 古埃及文字

图1-10 中国象形字“鸟”字、“车”字

图1-11 宋代刘家针铺

图1-6 马家窑文化舞蹈纹彩陶盆

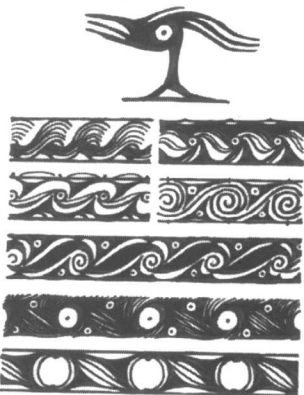

图1-7 螺旋形纹饰

图1-8 编织物

^① 李砚祖：《装饰之道》，中国人民大学出版社，1993年版，第38页。

随着信息技术的迅猛发展和各国联系的日益紧密,世界各国的艺术设计必然在相互借鉴的基础上产生宏观和大方向上的趋同。这种具有世界意义的艺术潮流冲击着当前的图案艺术设计。图案巨大的商业价值表现出强大的发展潜力。针对这种现状,在图案的设计与应用中,图案数字化成为必然。在图案的设计及制作中,电脑对形象强大的处理功能加速了新的图案形式的产生(图1-14)。

在本书中,借助对绘画、雕刻、建筑艺术形式的分析,与图案形式的不断比较,体会已有上万年历史的图案艺术,它的发展始终离不开与其他艺术形式的相互借鉴相互吸收。正因为如此,才使它的表现形式得到不断的充实。

图 1-12 联合国标志

图 1-13 美国职业篮球迈阿密热火队标志

图 1-14 电脑制作

第二节 图案的类别

一、图案装饰用途的划分

图案装饰的用途非常广泛,涉及生活的方方面面。想像一个没有图案装饰的世界,该是多么单调乏味。

针对使用品的功能,图案可分为日用品装饰图案和陈设装饰品图案。

日用品的使用涉及人们衣食住行的各个方面。如餐饮使用的碗、盘、碟等器皿,往往使用花卉图案进行装饰,使食物的色泽与纹饰交相辉映。日用织物通常是家居装饰中面积最大的,窗帘、床上用品、地毯的图案造型和色彩成为营造空间氛围的主要组成部分。为营造舒适、温馨的家居环境,它们所使用图案多为几何、花卉纹样的二方连续、四方连续组织。花卉纹样采用的花形一般较大,使室内花团锦簇,春光宜人。几何纹样具有抽象的含义,配合素洁的色彩使室内充满优雅、安宁的气氛(图1-15)。图案装饰使这些日常使用

的产品在体现实用性的同时,更增添了赏心悦目的审美性。

陈设装饰品更是极大地体现了图案装饰所带来的艺术美感。随着生活水平的提高,作为装饰欣赏的陈设品在家居及公共环境中越来越常见。我们熟悉的陈设装饰品多为手工艺品,如画屏、壁饰、花器、烛台、牙雕等。它们以彩绘、雕刻、镶嵌或者铸造的工艺手法表现了图案造型的各种美感,在空间情趣的营造中起到画龙点睛的作用,是空间品位的重要象征(图1-16)。

二、图案装饰效果的划分

图案对器物的装饰,从图案的装饰效果上,又可分为平面图案和立体图案。

平面图案指应用于二维平面的装饰图形,多采用印刷、印染的手法使图案附着于物体的表面。如染织服装面料图案设计(图1-17)、书籍装帧图案设计、广告招贴图案设计等。

立体图案是相对于平面图案而言,图案自身多采用浮雕、透雕、圆雕等手法制作,图案造型有一定的厚度或体积感。如故宫御道上的龙凤纹浮雕、殿堂屋脊上的顶龙等,这些以浮雕、圆雕手法制作的龙纹立体感强。藻井、梁枋上彩绘的龙纹与此相比呈现平面化的特色。立体图案的运用还体现在家具、服装配饰等设计中。图1-18、图1-19是日本服装设计充分利用平面及立体的图案造型塑造充满创意的服装。服装面料本身已印有平面的图案,利用多层组合又构成立体图案,此时的服装造型宛如身体自然生长出来的花朵,服装对身体的装饰意义超过了实用意义。

三、图案学习的阶段划分

图案学习一般分为两个阶段,分别是图案的基础训练和图

图 1-15 室内装饰

图 1-16 室内陈设装饰品

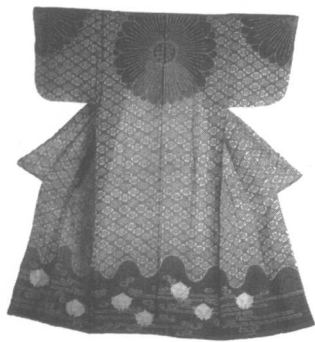

图 1-17 服装面料图案

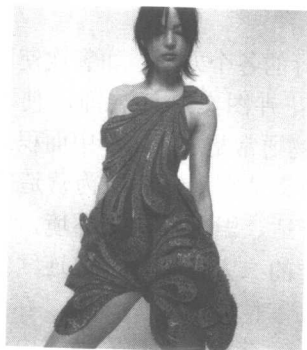

图 1-18 日本现代服装设计

图 1-19 日本现代服装设计

案应用的专业训练。在这两个不同学习阶段的图案分别被称为基础图案和专业图案。

图案的基础训练阶段主要学习和掌握图案的装饰造型、构图、色彩的基本规律,为今后的图案设计进行基础练习。本书主要涉及基础图案的学习。

专业图案是适应材料、工艺和用途的要求,综合消费和审美要求,面向市场的图案设计。专业图案设计,面对不同材料和工艺,呈现出各具特色、丰富的装饰效果。如环境艺术设计专业的图案应用,涉及的材料有织物、木材、石材、钢铁、塑料、玻璃等。针对不同材料的加工方法,需要选择适合材料体现的图案造型,并需要考虑到材质与图案形式美感的呼应。如彩色玻璃的镶嵌工艺适合简化、概括的图案造型,制作中因铅条的分割组合,形成特有的平面装饰效果,同时不同色彩导致玻璃的透光效果存在差异,形成变幻神奇的光泽效果(图1-20)。西方教堂巨大的窗户常采用彩色玻璃镶嵌工艺来表现圣经故事,利用特有的装饰效果营造神秘的宗教崇敬感。又如织物工艺中,裁绒与平纹编织工艺使图案呈现截然不同的效果。裁绒形成的绒面在不同视角下呈现深浅不一丰富的色彩变化,剪绒后特有的浮雕效果使图案的立体感增强,尤其适合表现写实性较强的图案。平纹编织则适合表现相对单纯的几何图案,平面化效果更强。在进行图案应用的专业训练前,需要熟悉、掌握材料的特性及工艺流程,以便更好地进行图案设计(图1-21)。

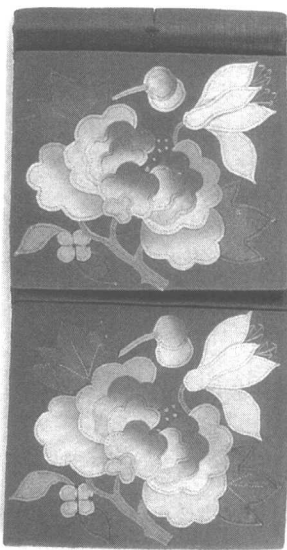
图1-20 玻璃镶嵌画图案

图1-21 装饰织物

图1-22 刺绣饰品

四、图案题材内容的划分

无论在学习训练的过程中,还是在实际设计中,都涉及图案的题材内容。图案的题材内容依据主要形象,分别命名为植物图案、动物图案、风景图案、人物图案、几何图案。在设计中依据空间环境、设计主题,要有目的性地选取图案的题材内容。

五、图案组织形式的划分

在图案设计的过程中,图案的组织形式虽然多种多样,但具有一定的程式化。为方便图案的整理,图案的组织形式一般分为单独图案、适合图案、二方连续图案、四方连续图案。

不同的组织形式有各自的装饰特色。

单独图案以独立纹样的形式出现在装饰中。如刺绣饰品(图1-22)、书籍装帧、广告招贴中多采用单独图案。

二方连续图案呈现带状效果,多用来作为边饰。如在服装设计中被用于袖口边、前襟边、下摆边、抹胸等部位;在室内装饰中用在墙裙、顶角位置,作为墙壁的分割装饰线(图1-23)。

四方连续图案是单个或多个单独纹样的四面延续,相互交织呼应,多以面积的状态进行装饰。如多在织物图案设计中被采用,用作沙发面料、窗帘、床上用品。大面积的壁纸也采用四方连续图案。

图 1-23 墙裙边饰

第三节 图案的基本艺术特征

图案与其他艺术形式相比,具有独特的艺术特征,其内容、形式与一般绘画不完全相同。

图案的艺术性突出地表现在装饰性上,它是按照实用规律和美的规律创造出的既实用又包含着美的因素的产品。设计者依据创意和对物像的感受,不受光感、透视甚至对象自身结构的限制,采取夸张、变化、象征、寓意等抽象的艺术语言,将自然形象的正常外观进行主观化的变形,使之成为程式化的形象,并配合色彩的装饰性、结构的装饰性,充分发挥作为工艺品的实用价值和审美价值(图1-24)。

图 1-24 漆工艺品

如图1-25所示,中国陕西凤翔地区泥玩具坐虎。依据当地风俗,外甥满月,舅舅家送一个泥老虎,祝愿孩子健康成长。泥虎的姿态威武,程式化的花卉装饰图案,使泥虎的形象绚丽可爱。

图 1-25 中国陕西凤翔泥玩具坐虎

图案的艺术特征主要表现在以下几个方面。

一、自然形态的抽象化

设计者将观察到的自然物像与主观感受相结合,注重轮廓美、造型美、姿态美,从大处着手,以宏观的方法捕捉动势和形态变化,因此对自然对象的处理包含了一种由具象向抽象形态发展的必然性。在纹样的生成与发展中,存在着一个从象形向几何符号演化的趋势,这主要是为了便于生产与制作(图1-26)。正是因这种实用需要而不断发展的图案形式带给我们以装饰性,如雷圭元所言,“妙在具象与抽象之间,是图案规律之一,是中国图案自古以来的一种惯用的表现手法,是装饰的需要。画之美,在于似与不似之间;图案之美在于具象与抽象之间。”^①

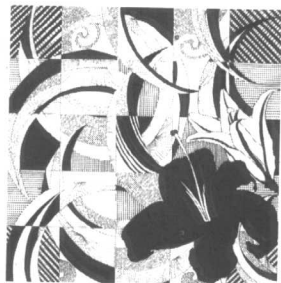

图 1-26 张童 学生作品

^① 雷圭元:《中国图案美》,湖南美术出版社,1997年版,第94页。

二、形态特征的典型化

图案设计是对现实形象中最典型、最突出的特征加以夸张,使其更为鲜明,而将其他因素推到表现的次要位置。设计者依据个人的主观感觉,提炼并选择出对象最具有代表性的特点,着意刻画或直接夸大这些特点,使作品具有生动的个性化的情感表现力(图1-27)。这些形象经过简化、变形、提炼、几何化后,呈现为非具象的纹样。图案的识别性得到很好的凸显。

三、透视并置的平面化

图案的平面化是不同于其他艺术形式的典型特点。形象不依据三维透视的方法,而是采用淡化透视关系的方法,削弱形象的光感、体积感、空间感,将复杂的结构关系、空间转折变化归于平面,使自然物像在画面中呈现平面化,从而全方位地展现物像的整体特征(图1-28)。这种形式成就了图案的装饰性应用功能,不破坏器物的整体感,并易于制作,可以与工艺技术、工艺规范相适应。

四、追求秩序的美感

在图案设计中,无论是对自然形态的模仿还是提取,都表现了一种秩序化的视觉形象。图案是将生活中感受到的对称、平衡、变化、统一、节奏、韵律等现象用点、线、面组织成的抽象而优美的形象。图案的组织方法也非常讲究格律,体现了图案中的理性因素(图1-29)。可以说,图案是一门秩序的艺术。

五、理想化的形象

图案的形象既是现实的又是浪漫的,它是将不同现实物像组合成为一种非自然规律、非现实的形象,如在中国传统图案设计中,经常可以看到的形象——游龙、凤凰、麒麟、宝相花等。为了表达对美的向往和追求,图案形象被赋予各种各样的寓意和象征,这种理想化的形式使图案呈现幻想似的超现实的境界,好似万花筒中的碎片,每转换一个角度,就呈现出一种魔幻、绚烂的组合。设计师为了追求独特的视觉美感,必将对自然形态进行改造、创建,进行新的整合(图1-30)。

图 1-27 郝莉梅 学生作品

图 1-28 旷妍娜 学生作品

图 1-29 朱哲 学生作品

图 1-30 刘一辰 学生作品

思考题

1. 借助实例,简述新石器时代至今不同历史时期的图案艺术风格

的变化。

2. 通过翻阅、收集图案资料,对东西方文化图案的发展进行比较分析及阐述。

3. 找出世界范围内富有装饰艺术代表性的地区,并列举其主要代表性艺术品的造型特点。

练习题

1. 选择世界范围内几个装饰艺术代表地区的图案造型进行临摹。

2. 选择欧洲不同时期具有主要代表性的图案进行临摹。

第二章 写 生

本章要点:

本章通过讲述写生,目的在于启发学生以生活为源泉,确立正确的观察方法,从装饰变化的角度去观察、认识现实形象。在素材收集阶段,学生就能建立起完整的、深入的感受能力。

第一节 写生的目的与写生提示

一、写生的目的

20 世纪后半期,随着图案教学的西学渐进,在教学过程中,开始采用对实物写生,然后在写生的基础上对形象进行归纳、夸张、变形等变化,使其成为装饰图案的方法。对实物的写生一般遵循从花卉植物到动物,从人物到风景这样分级分类的程序。同时结合对本民族的传统图案的学习,在我国形成了以写生变化为基础、配合图案临摹的图案设计教学体系。

正如古人所说“师古不如师造化”。自然中的动物、植物、人物是图案美感取之不尽的源泉,如图 2-1,图 2-2。自然的形态千变万化,对不同自然形态尽可能多地写生可以丰富想像力,锻炼技巧,提高创造力。在对自然形态的描摹中,不断注重美的提取及体现,在积累中可以使自我的审美能力不断提高。

在图案写生中,写生者与被写生者之间的关系不能建立在静止、片面地描绘形象上。自然界中的草木春华秋实、冬枯夏荣,它们呈现给我们的面容、姿态是如此丰富,决不是在某一典型位置角度静态的描绘所能包容得了的。因此在观察认识物像的时候,要尽可能全面地认识它们。这种观察方法不要只面对被描绘对象的某一侧面,而是尽量去表现运动着、变化着的物体形象,做到全方位空间的描绘。其结果是被描绘对象自然呈现“变化”的效果。例如动态大的人会被描绘成八只手,以表现人物忙忙碌碌的劳动状态。侧面角度的脸与正面脸可以同时构成表现东张西望的观看动态。由此可见,图案写生已将“变化”融入其中,变化已从写生开始并贯穿于图案创作的始终。创作者在写生中就已经开始了主观驾驭画面。正如郑板桥说:“江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露

图 2-1 蝴蝶兰花头

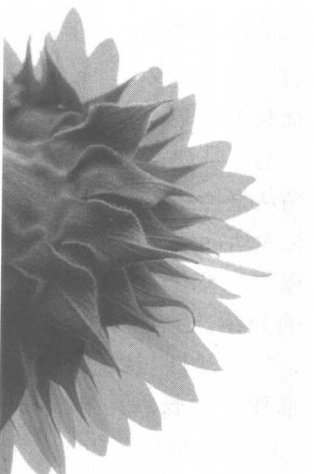

图 2-2 葵花

气,皆浮动于疏枝密叶之间,胸中遂有画意。其实胸中之竹并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。”这段对画竹过程的叙述表明:“眼中之竹”的感性印象是造型基础;“胸中之竹”是头脑中的意象;“手中之竹”的创作是思维和想象与物质工具的结合^①(图2-3)。上述文字体现了观察、认识和表现对象的三个步骤。有所选择、取舍和提炼的写生,最终目的是为了挖掘表现对象美的特征。因此,强调写生中主观意识的体现,会使作品的装饰意识更强。

图案写生目的主要表现为以下三点:

(一)通过写生掌握动物、植物、人物的生长特征及规律以及不同的形体结构和形态面貌。

(二)通过大量写生为图案的艺术创作收集、积累形象,对素材的整理及整合,是激发创作灵感的有利途径。

(三)通过写生锻炼观察能力和表现技巧,提高审美能力。

二、写生提示

在写生时,首先要学会观察。

如果将焦点透视的观察方法奉为惟一的指导,就会导致写生中只关注瞬间的单一角度下静止的形态,由此产生大量单一模式的造型艺术。图案写生不是将自然形象定格在一个瞬间的断面上,其重点是发现“立体”状态中的自然形象。“立体”状态是指自然形象在空间、时间中的连续运动过程。写生的过程就是将全方位认识到的形象及运动的状态都体现在单一形象的塑造中。一旦真正从“立体”的角度来认真观察周围的事物,会发现即使原本再熟悉不过的事物我们对它的形态特征也并不怎么了解。

无论是观察植物、动物、人物还是风景,观察方法都要遵循从整体到局部的过程,要先从宏观角度去捕捉它们的姿态特征及所能传达出的性格特征,再从微观角度去发现局部中的细微纹理变化。首先要对学生进行动物、植物、人物生长状态的介绍。在了解、熟悉并掌握它们的生长规律、运动规律、生活习性与性格特点的基础上,分析和研究所描绘对象的形体、生长秩序和外部特征,作到胸中有数。

(一) 植物写生

图2-3 《墨竹图》清代
郑板桥

^① 辛华泉:《立体构成》,黑龙江美术出版社,1991年版,第146页。

植物写生要适当地了解所画植物的种类、开花季节、生长环境、生长规律，掌握必要的植物基本知识。

花卉植物是写生中最普遍采用的写生对象。花卉植物主要由三部分组成，即花头、花枝、叶片。

1. 花头是体现花卉植物特征的重要部位之一。图2-4是花头的结构特征示意图。花头主要由花瓣、花蒂、花房、花蕊（分雄蕊、雌蕊）组成。

种类不同的花卉，其花头外形的差异很大。花头外形的基本分类：球形花如牡丹花（图2-5）、玫瑰花、蒲公英花等；碗状花如莲花、菊花（图2-6）等；杯状花如郁金香花、扶桑花、牵牛花、百合花、含苞的玫瑰等；盘状花如瓜叶菊花、水仙花、梅花、葵花等；穗状花如马蝇草花、情人草等。由于花头形状的不同，对花头进行写生时选择花头角度应有所注意，如盘状花头的写生适合半侧面及正面俯视角度，能将花的美感表现出来。球状花头、杯状花头、碗状花头适合侧面及半侧面角度的写生，可以将花头的特征表露无遗。

花瓣的形状有片状、管状之分，如菊花部分种类的花瓣呈现管状，玫瑰花花瓣是典型的片状；花瓣组织有单瓣、重瓣之分，如梅花是单瓣花，牡丹的层层花瓣呈现重瓣特点；花瓣的动态有平展、卷曲之分；花瓣的排列有直线放射状、曲线螺旋状之分，如莲花、蒲公英的花瓣以花房为中心呈直线放射状绽放，图2-7中玫瑰花的花瓣呈现以花房为中心曲线螺旋状向外生长的状态。花瓣的生长特点是具有向心性，不论是花瓣、花蕊、花托还是花梗都要以花房为轴心围绕生长。否则，画出的花头会呈现凋谢的状态。

2. 叶片的形状基本分为单叶（卵形叶、心形叶、扇形叶）、复叶、掌状叶、羽状叶等；叶脉的形态分为网状叶脉、平行叶脉、放射叶脉；叶子的生长秩序主要分为对生、互生、轮生、丛生四种状态（图2-8）。

3. 枝干也是植物特征体现的关键。如水仙花这类草本植物茎叶较为柔弱纤细，因此描绘水仙花、迎春花、兰花时要突出丛丛簇簇的生长状态；牡丹是木本植物，枝干粗壮坚硬，与凤梨、向日葵、百合花一样，要着力描绘单株枝干的生动姿态，图2-9是玉兰花的写生；紫藤、葡萄这类藤蔓植物则要刻画柔韧的枝干缠绕、盘旋的动态。在捕捉它们的姿态、外形轮廓或基本形态方面，采用影绘的方法非常简便。

（二）动物写生

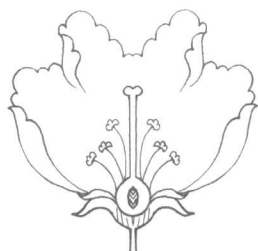

图2-4 花头的结构特征示意

图2-5 牡丹花的写生

图2-6 菊花的写生

图2-7 玫瑰花瓣的螺旋

动物写生要在写生前深入地观察、分析和研究对象的解剖关系，掌握动物的身体结构、生活习性、运动的基本规律，避免比例关系不对、特征不突出。形成动物特征的主要因素有如下几点：

1. 动物的形态：动物的身体一般由头、颈、躯干、四肢（鸟前肢为翅膀）和尾部几部分组成。每一类型的动物躯干都具有基本形。如禽类的基本形是椭圆形如图2-10所示，兽类为长方形如图2-11所示，鱼类为梭形如图2-12所示，昆虫类因种类繁多，单一基本形并不适合概括这一种类的形象，如甲虫有圆形、葫芦形、长方形、椭圆形等千奇百怪的形态。

每一种动物的形状、长短比例关系也不相同，口、眼、鼻、耳、眉、嘴、蹄（爪）、毛（羽）分别具有形象上的独特性，如大象的长鼻子、鳄鱼的长嘴利牙、鹿的角、孔雀的长尾、食蚁兽的长舌等等。

在写生中掌握好动物总体的形体特点，有助于把握局部与整体的关系，确保不走形，使刻画局部时保持形象最显著的特征。

2. 动物的动态：顾名思义，“动物”是经常处于运动之中的自然生命。动物所呈现的动态千姿百态，各具特色。但动物的活动是有共同规律的。与人类的活动有所不同，动物的动作主要是由颈、四肢、腰、耳、尾等部位的关节的屈伸引发骨骼摆动和肌肉收缩而产生的。如扑食的狮子前后腿关节张开，肌肉拉长，腰部自然下塌，颈部前伸下压，尾部上翘等。在选取时，要以敏锐的目光，快速扑捉这些关节点的变化及肌肉活动趋势，有利于产生最生动、最典型的动态。如图2-13所示是处于奔跑状态中的羊的体态特征。

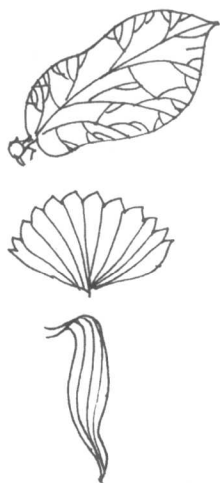

图2-8 叶脉结构图

图2-9 玉兰枝干写生

图2-10 禽类是椭圆形

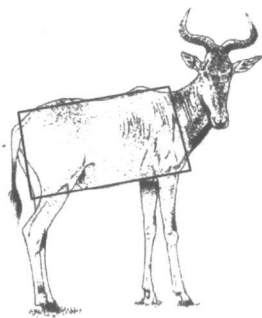

图2-11 兽类为长方形

图2-12 鱼类为梭形