

加油!加油!加油!

当代艺术

陈达林 编绘

新图案技法

新图案技法

陈达林 编绘

上海书画出版社

新 图 案 技 法

陈达林 编绘

上海书画出版社出版发行

上海钦州南路 81 号
邮政编码: 200233

杭州临安美术彩印厂印刷 各地新华书店经销

开本: 787 × 1092 1/24 印张: 8

1991 年 6 月第 1 版 1998 年 6 月第 3 次印刷

印数: 22,750—27,750

ISBN7-80512-503-1/J·422

定价: 10.00 元

写在前面

图案集过去出版了许多，大多以汇集为主，对图案从学术角度上去研究则极少，这正是我国图案发展迟缓的主要原因。

为了赶上现代生活对图案的要求，今天到了非跨出这一步不可的时候了。我从事图案创作将近卅年，走过不少坎坷的路，深深体会到缺乏理论指导下的实践是多么不容易。有时候图案画出来了，它并不展示美，相反多少有一点“抄袭”别人的作品（或应用古代艺术形象“似曾相识”的痕迹。）作品虽然发表了，但自己心里明白，这怎么能说是图案创作呢？深深地苦恼一阵以后，下决心攻了理论。真没有想到，使自己受益非浅。我愿意把自己得到的“甜头”，告诉同行、青年朋友。另一个想法是自己从事图案创作那么多年，确实有不少作品流传在人间，但我自己倒是极少收藏的。因为我觉得自己太幼稚，且多数作品是“赶任务”而画出来的，其中不少是粗制滥造的，不尽我意。那一年在黄山游览，巧遇沂蒙山老区一群青年美术爱好者也在山中写生。同是画画的难免要相互唠唠。交流一阵，没有想到他们中不少人说喜欢陈达林的装饰图案，有的青年朋友还专门把报上的刊头剪贴成册，拿他们的话说：“到用时可以随手翻翻。”那一天晚上，我竟然不安得失眠了，如果我的东西对他们起了坏的引导作用怎么办呢？我不可能在已发表的作品下打上“×”，

以示警告不要向它学习。于是乎慢慢地一个思想在头脑里产生了，我要写一本书谈谈自己对图案的认识和理解，画一些真正值得看的图案来与同行、朋友交流。

●“图案”的解释 图案，在《辞海》中这样解释的，“广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案，制成图样，通称图案，狭义指器物上的装饰纹样和色彩而言。”我认为《辞海》的解释对我们是很重要的。但是，对一个学习或专业从事图案创作的人来讲，《辞海》的解释还必须大大的引伸出去，要有更广、更充分的认识和实践。这决非本人咬文嚼字，如果让我来补充解释，是否该这样认为：“图案”是一名词，两个字组合而成，“图”是无须多讲的，关键在那个“案”字上。“案”字可作两个补充解释。第一解释：案即案头。粗释为桌子、桌面，把图放在桌面上。不要认为这是没有必要的强调，图画不放在桌面上也可挂在墙壁上，或者另有多种挂、钩、摆法。为什么图案放在桌面上就是你要说的那个意思呢？我说的“补充”，就是图案在造型艺术中特别强调视觉艺术的规律。这张画一放在桌面上，它呈现的意思、美感等等都要视觉“一目了然”地明白，不能作任何口头上或文字上的说明。所以有多少艺术工作者把图画放到“桌面”上的那一瞬间看得如此神圣。此图可观或不可观，美或丑，给人们以什么感觉和联想，都在这一瞬间体现出来了。当然，我自己也看到过不少人把画放在桌面上以后，还喋喋不休地去解释这张画的构思、构图、线条、图与文字的关系等等，而且往往这些解释是不理想的，似乎别人一眼就看出来的不成功之处，它的创造者还不意会自己的失败，多少有点强词夺理了。

第二个解释：“案”作“方案”而论，方案离不开思维、思想。这样的解释是非常必要的。一张好的图案装饰作品从哪里来的呢？读者可以只从画面上去欣赏、去体会，而对一个创作者来讲，主要是思维的方法是否正确，思想是否具有时代感。古代的图案是古代美术家在他们生活的时代里，找到那种思想情感，尽善尽美表现的结果，可以这样说，一个时代一大批作品。我相信一条公式：生活中的思想情感感动了艺术家的情感，艺术家把此变为作品中的情感，再以此来叩开读者心灵的窗户。有人说埃及艺术管地，西欧艺术管天，我们东方艺术管人（婚丧喜事等）不是没有道理的。因为在这些方面，确实寄托着人类充分的爱。我们学习古代图案也好，模仿西洋图案也好，借鉴现代抽象图案也好，一定要理顺各个时代、各种流派艺术的思想，否则只学其表，不知其本，不易吸收，会造成消化不良、生搬硬套的后果。

●图案的历史 图案的昨天、今天、明天真是值得研究，它象一个人一样，有他的童年、青年、壮年时期，更象春、夏、秋、冬四季变换。图案画是以时代精神和时代文化作为背景的，图案画更离不开物质、科学、人与自然，而以它作为基础。例如人们研究“雪花”图案，就是因为人类有了充分抵御寒冷以后，雪花是美的。但是在原始部落里，人们并非发现它是美的。古人造字中充分说明了当初人类对雪的感觉，雪字分解：雨下ヨ，“ヨ”在古字中为“彡”，“彡”是豕之头，一种野兽尖锐的头角，人站在雪雨中，就象那个尖角触在人体上一样。雪之美产生在人类感觉之前，雪之美体现了人与自然的关系。世界上各种美感早早贮藏在人的天地间，我们要去发现它，创造它的确要经过无尽的努力的。

同样美的图案产生后，也离不开人类对生活的理解，来完善地体现

美。如一块花布设计出来了，给谁穿？不是什么人都穿了美。人类生活的实践性，又是具有更深的意义。

图案起源于图腾，即远古人类崇拜物的图形。正因为如此，所以更多地带有神秘性和神圣的意义。除此外，远古还充分地表现了爱物的心理。除了把珍贝、羽毛装饰在自己的身上以外，在他们应用的器具上画上同心圆、三角形、人脸形、鱼纹样，而且反复地运用这些极其简单的图形。正是这一些看来随便的点缀却打开了人类对图案这门艺术的追求之门。难怪汉、唐古墓的发掘、秦始皇的兵马俑、马王堆文物都成为国宝，它们反映出来的图案都记录着当时的政治、经济、人情……。

我国图案更大的部分受道教、佛教思想和审美观的影响，幻想的多，写实的少。如龙飞凤舞，生活中根本见不到，祥云、瑞莲也不是真实的题材，但是人们把它们画得那么美，这只能说明人类借以图案对美好的生活的追求与寄托，是古代艺术大师们对美的追求和发挥。这些幻想的内容还表现了人类的智慧。为了充分表现这些想象，人们才去矿物中找颜料，在织物中找图形。

现代图案是从古代图案中脱胎出来的，它不仅仅更为准确地表现出描绘的种种形态，且体现出更多的美，更符合美的完整、和谐、鲜明三个要素。

将来的图案怎么样呢？还是一句老话：只有把握住今天，才能走向明天。充分发挥艺术追求的想象力，在形式中寻求完整，在色彩中找到和谐，在线条中体现节奏。

一、 作画的工具 (图1—图3)

●工具的传说 读过我的画的朋友都提出这个或那个问题，其中问用什么工具（笔）来作画的最多，似乎我有一支非常好的笔，其实我也多么想有那么一支“神笔”。中国很早就传说一个《神笔马良》的故事，除了讲述了爱憎分明的马良以外，确确实实把那支“神笔”夸张了一番。无独有偶，西洋美术史上也有“神笔”的佳话，但它是生活中的，十分可信和叫人信服。

1505年威尼斯画家乔凡尼·贝里尼接待了德国画家丢勒，青年画家丢勒诚恳地问乔凡尼·贝里尼需要什么，乔比丢勒长四十岁，这位长者意外地提出要一支丢勒用过的画笔。那个时代，艺术还带有手工特技和师徒秘传的风气，画家的画具都是自己制作加工的。贝里尼看过丢勒画的人物肖像画中须发特别纤细流畅，认为丢勒有一种特殊的画笔。结果，丢勒拿出了一大把极为普通的画笔来，并说自己用的就是这些笔，且当场画了一缕柔软纤细、波浪滚滚的女性秀发，真使贝里尼大开眼界，惊叹不已。

马良也好，丢勒也好，工具对于作画有直接关系。至于用什么工具，怎样使用得当，当然还必须认真对待它啰！

●工具的选择 任何一种工具对于作画的主人来说，它都是会有一个陌生到熟悉的过程，只要你稍微注意一下工具的特点，使用得当，就会使它更好地为你服务。

1. 橡皮 为什么还没有画，就拿出橡皮来呢？画图案与其他画种一

样，橡皮是免不了的。但是，图案画对橡皮的要求更高。第一，它要求质软，轻揩轻擦，在起稿时尽量少用橡皮，否则纸质起毛后，画上去的墨水易化，线条不挺刮，黑斑块面不平整，直接影响画面质量。第二，在图案全部上好墨稿（或色稿）后，必须把多余的线条、斑点擦净，以示图案的精美工艺性。此时擦橡皮更要留心，不要把墨线擦毛，一定要待墨稿干透之后（一般半天或一天时间）。如果时间不允许，可以先找一软纸，覆盖在画稿上，用手在上面来回擦动，吸去水份后再用橡皮。对那些黑色斑块面较大的画面，可以用橡皮的“点敲法”，即以橡皮似鼓槌，上下点击纸面，使铅笔线擦尽。第三，橡皮随擦随脏，一定要备一小布片，在橡皮弄脏时先用布片擦干净后再使用，以防“交叉污染”。

2. 铅笔 图案画稿有易有难，线条有多有少，一般笔芯不宜太软太硬。软了铅粉要弄脏画面，线条草稿时过粗，画黑稿上墨遮盖不尽，完稿后势必用橡皮过多，引出麻烦。太硬的笔尖易划破纸面或留下笔痕，不便正确上墨和线条挺刮。通常以H为宜，起笔要肯定，要轻起轻落。

3. 绘图墨水 日常能见到的墨水，大约有三种类型。第一种是墨汁，溶水性强，不宜使用。第二种是绘图墨水，胶质过多，虽然画稿发亮，墨色厚实，可制图，但绘图案要求色彩多变，点状墨点细似针尖，所以该类墨水也不能达到要求。第三种是碳素墨水，一般不沉淀，但用久了，尤其墨水瓶盖长期不盖，灰尘会落入瓶内，随着水份的蒸发，墨水本身会厚起来。故用前要适当摇动，用毕即盖上盖子。

4. 绘图钢笔 商店能购到的价廉物美的塑杆绘图钢笔，可以勾划不规则的线条和棱角，也可以画点画划。但在使用中，如不熟悉它的性能，也会造成许多麻烦，难怪不少同志不习惯用它。其实只要记住如下几点，

就便于使用了。第一，新笔尖出厂时涂了少量机油防锈，使用前先用温水洗，软布擦净。第二，新笔尖一般出厂前都没有经过较长时间的试写，因此它比较锋利。而人们一时无法找到最佳接触纸面的角度就容易划破纸面。可以先在纸上试划，确定笔不钩纸面后启用。第三，用后即洗净妥善保管，不留残墨，不跌跌撞撞损伤笔尖。第四，新笔尖慢慢用旧，笔尖越来越粗，宜再备一支新笔代替，旧的变粗的笔可用以勾画粗线。第五，要充分利用笔尖的角度，划出不同样的线和点。

5. 圆规 这个在图案画起极大作用的仪器，使用时应注意两个方面：第一，装铅芯的那一头，要按图例中的要求把铅芯用刀片削成一个斜面，使画在纸面上的弧线越细越正确。在装上鸭嘴笔头使用时，起笔要轻，以免圆圈线上产生重叠接头。第二，装针尖的一头在定圆心时，必须使圆规这一规臂与纸面垂直，这样画多少个同心圆就会用力始终在一个点上，不会移动而使圆心的洞口慢慢扩大。

6. 等距规 用于划分等距等分，使用前要先精确计算，最后再用上仪器。否则计算不当，纸面上留下多次记痕。

7. 点圆规 点圆规可弥补圆规之不足，在画直径小于1公分的圆圈时使用。正因为画小圆圈，有的甚至象书本上的句号那么大小的小点，它比圆规用法上更强调规臂与纸面的垂直，在操作上要两手并用，互相配合，轻起轻落。

8. 鸭嘴笔 常称直线笔，以借助尺划出等宽线，用时要注意：第一，墨槽内不要贮墨过多，因为贮墨过多，墨水自上而下流时本身压力大，流墨畅，可导至划出的线条粗而不均。第二，执笔方向要一致，起笔与落笔用力不要猛。第三，如果有积墨要洗净后装上新墨再用，否则贮墨

槽壁已沾干墨，线条也会有粗细。第四，用毕后即清洗、擦干，妥善保存。

9. 尺 各种尺都可用，特别是透明性强、刻度清晰的等边三角形和直角三角形尺，便于推算角度，推平行线等等。

10. 量角尺 图案要求比较严密，力求精确，量角器是必备的，可与三角尺或直尺同时使用。除量角尺以外，还有目前市场上的许多造型模板，当然为了快，省时，图方便也可以适当选用，但我主张尽量少用，一来所有的模板虽有形，但变化不多，尤其大小很难合人意。可否动些脑筋自己制作呢？第一种，有的椭圆就可以自己制作，在图例上已展示，说明如下：①任意画一“十”字线：两线相交垂直，在平线线上各选A、B 两点为圆心，作圆。②在垂直线的上面任意找对称的两点，以P 为圆心，A 圆或B 圆上的圆弧线上找到外圆切点C，以P C 为直径作弧线即成椭圆的一边。相反，同样作另一面的弧线，椭圆即成。③椭圆的长与高的大小可以任意调节，随A、B 两点距离越远椭圆越扁，相反A、B 两点越近，椭圆越高。

画五角星形也有简易法，可见附图。说明如下：①任意定一个圆心O、O A 为半径，画一圆。②在直径线上除半径以外，在另一半径上找 $\frac{1}{5}$ 处，实际上A—O—B 的距离为 $1\frac{1}{5}R$ ，以此距在圆圈上分割，即成五等分的五角星形。

除此以外，多变的曲线和外形线条，如果没有模板，我们可以事先在硬卡纸上找出外形，再用刀刻出多变形纸型，再借助它画到稿上去。总之，在画一张图案中，我们要动不少脑筋，从而学会许多本领。

●技巧的练习 有不少初学者都有这样的感受，心里想得很好，一画就

碰上种种困难，如线条画不直，色块涂不匀，点不成点，线不成线等，图案缺乏美感。这反映了对图案这门艺术所必备的最初级的技巧还没有掌握。

这里画了一整版练习图，初看来并不是很难的，但是如果你也照样画一版呢？你就会觉得并不那么容易了。线条要排列整齐，粗细一致，同心圆一个套一个，有阳文的弧线，也有阴文的弧线，在感觉上粗细也要一致；从一条线，随着线逐渐地扩展变粗，它向面过渡；从一些点，慢慢密集也向面过渡。总之，不仅是测试你的视觉功能，也测试你的毅力，更能检验一下你对工具掌握的情况。当然，我主张练习分两种：一种是纯技巧性的练习，测试一下即可。更重要的是另一种，即在临摹或创作中坚持给自己出难题，想方设法解决它。这种边干边学，学用相长的练习是一辈子也做不完的。

二、图案的形（图4—图12）

造形艺术两个重大要素——形与色。

最早在谈画中提到“形”的，是先秦韩非子。他在《外储说》一文中记述这样一段故事：客有为齐王画者，齐王问曰：“画孰最难？”答曰：“犬马最难。”“孰易者？”“鬼魅最易。”夫犬马，人所知也，旦暮罄于前，不可类之，故难。鬼魅无形，不罄于前，故易之也。韩非子指出了“形”，也提出“形”难以描画的想法。

西方哲学家黑格尔也曾讲起过一件事：“一个小男孩把石头抛在河水里，以惊奇的神色看水中所现的圆圈，觉得这是一个作品，在这作品中他看出他自己活动的结果。”黑格尔企图说明：感性形象的显现（比如水中的圆）是对心灵要求的满足，这是体现一种理念活动。生活中被描绘的（或者说被重复的）一个形，可以给人们带来愉快和向往，揭示了绘画艺术形式存在的前提是可观性、直观性，以及瞬时间形象的再现性。

一种美的“形”是怎样创造出来的呢？百多年来多少美学家、绘画大师都追求过，总结下来似乎有三种方式，也就是三种渐次前进的阶段形式：

（1）模仿阶段。

（2）变形阶段。

（3）构成阶段。

模仿——心理依据是人们对其生活的空间的信赖。

变形——心理依据是人们对空间的不满足。

构成——心理依据是人们对空间的追根求源。

创造美的形，是以人类的创造能力、吸收力、记忆力、判断力、想象力为基础，从方法到表现都以自然与生活为依据，只是更加强调人类的意志，更加强调人类对自然世界的影响和作用而已。

单纯的“形”的形成，是点、线、面（或线、块、面）的运动，包括移动、旋转、反射、扩大及其混合。

点 在数学概念上，点只是强调一个空间的位置，是一个运动着物体的开端。在一般的画面中，点所占的面积虽然不大，但绘画上却不能忽视“点”的现象，它往往是“画龙点睛”的精华所在，是画面中最先引人注意的“趣味中心”。有的点，甚至就是主题思想的所在。

点出现在画面上，本身有大小、多少、动静之分，位置有上下、左右、远近之别。点的运用，可直接影响画面平衡和匀称。遇有几个点同时出现在画面上，尤其应避免出现势均力敌、旗鼓相当的局面。画面上任何一点，如果偏离视觉中心，都可产生一种离心力。

线 法国画家安格尔说：“线是绘画的主角”，它是沿着点的运动轨迹发展而来，线是构成可视形象的基本要素，它的特点是能迅速、灵活地捉住一切物体的形象。

德国著名的抽象主义画家克利还指出过：“事实上，线有时在画面上也是隐藏的（可称隐藏的线），因为我们的眼球的视线在画面上运动也可窥见一条运动着的线，这运动的线不是有形的，而成为隐藏的线……”。

这个概念在分析构图时常常被证明确有其事，隐藏的线代表画面动势的方向。

线型可分曲直、横竖、斜正、虚实、粗细等等。

线又可分为(1)再现性线条(表现为写实);(2)表现性线条(表现为抽象)。

不同的线可以让人们产生不同的联想:

直线——使人想到平静、耿直、刚强、规矩、严肃、呆板、庄重、单调、顺利、快速、整齐、秩序……。

曲线——使人想到柔韧、舒缓、波动、油滑、不平、回旋、飘忽、灵活、生动、轻浮、自由、参差……。

不同的线通过相加、相减、递增、递减、平行、交织、联结、分离、向心离心、穿插、重叠来表现线的组合:曲直、长短、粗细、急缓、复杂、疏密、虚实、浓淡等等。

面 著名印象派画家塞尚给面下了一个极其确当的定论:“面(画面)是色、线、形的节奏和秩序的浑然体。”面的特点是豁达大度,无私地为点和线提供自由驰骋的疆场。点因面的衬托而显其小而精;线能在面上纵横显出节奏与韵律。

同时,绘画中点、线、面都是构成空间的基本因素,通常称点是零维空间;线是一维空间;面是二维空间;表现长、宽、高组成的面是三维空间。

利用线条画出来的同心圆、方形、长方形、三角形、椭圆形、圆锥形、梯形,可以概括大千世界中千变万化的现象。这样的过程,艺术上可以简单地说它是抽象化过程。具象与抽象是对立统一的。具象能叫人信服;抽象驱使人联想。相对合理的抽象对于造型艺术不仅不是坏事,而且是必要的。

图案的组成上形成的“形”,在客观上都给人以一定的感觉(或称形

式感)。注重图象的基本形的特点和特征,在创作实践中是一个很重要的课题。

为了能对图案的外形以及与它相对应的内在形式的对立统一关系有个进一步的认识,我将逐个剖析并分述于下:

正方形 正方形是由四条同一尺寸的线段在同一平面上两两相交围成的。它的四个内角都是 90° 。

在展示正方形的图例上,可以见到四个内容各异的方图案。这四个方图案告诉了我们画方图案的四个规律:

图4左上:①方中见方,如果必须把当中的空间留出来安排主题内容或文字位置的话,方中见方的图案中安排绘画的地方就显得狭窄,舒展不开了。我们可用局部分割构图,如图中的鹅,四只鹅环绕中间的方块游动,构图上利用直、横、直横的形式,就显得自然。②方中见方容易引出同类重复,重复也是一种美。但重复的东西看多了,就让人感到呆滞、厌烦。在这张构图中,如果把鹅身的重心联结起来,再与中间的方块相联,你会发现它实际上隐藏着一条曲线,一个旋,这就生发出了方中套圆的生动美了。

图4右上:告诉人们方形图案不一定是方框的才是方形图案,如果图中的内容组合结果具有方形的特征,也属方形图案。照此说法,这就要千方百计地调动其对立因素,使方形生动活泼起来。这张图上,方形是对称的,中间的五角星又是对称的,那末,花朵的安排就打破了它的对称,尤其四个放射形的松针图案更为强调了它的对立特点,不平衡统一在正正方形的平衡中,静中求动,效果就显得更为突出。

图4左下:只告诉你如果是线框的方形,其内在图案表现形式可用面

做到线面结合。

图4右下:有的方形图案四个角上可改为适当的弧状,给人以光滑柔美的感觉,方中见圆在这里更为协调。

长方形 长方形具有正方形的一切特点,然而又因为它的四边是两两不同长短的线形的结合,那末这里就有一个比例问题。一般是以内容安排而定。如果只是为了追求形式感,变换一下形状,那末,它的比例最好符合黄金分割率($1:0.618$)约 $3:2$,因为这个比例符合人们对长方形美感的要求。图例中的四个图案告诉我们,任何一个长方形在其内容安排上,可以充分运用分割构图方法,可以单个整体构图,也可分割成两块求其对称(或不求对称)的构图;也可以三分割构图,四分割构图,当然分割得越多,都必须主体形象统一,否则会失去长方形的本身特征,形成条条分割、支离破碎的画面。图5右上已把长方形作四分割构图,其中的太阳图案正好是把四条彩带紧紧地拉在身边,使它集中起来。

圆形 圆形实际上也是线的现象,只是它是一条最简单的常用曲线。当一条曲线段起始与终止于同一点时,这个形成封闭的曲线便是圆,反映在一个平面上就是圆形。不同年龄的人对圆有不同的联想,孩子们想象是皮球,青年人想象是圆盘电话机、车轮……。不同的联想都有一个共同的感觉,它滚动,它完美。所以当人们捧起圆的物体时,就会小心慎重,看到圆的月亮,就想象和和美美。这里图例中画了四个圆形的图案,也安排了四组作者对圆的认识和充分表现圆形生动美的特征的构图。

图6左上:圆容易引出动感,如何使它趋向稳定呢?最佳的方法是在圆形的图案中安排地平线以及与其相对应的平行线,这样类型的线安