

苏宝礼编著

小画家丛书

青少年学画正规技法训练

图案

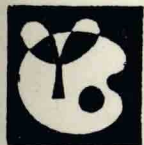
新蕾出版社

主编：郭占魁 华克齐

J218
1

-48

小画家丛书

青少年学画正规技法训练

圖案

江苏工业学院图书馆
藏书章

苏宝礼编著

新蕾出版社

实用的艺术

如果我们注意观察自己的周围世界,可以发现,无论人们身上穿的衣服,还是居住的房间、进餐用的杯盘、外出旅行乘坐的车辆,甚至连常被忽略的不起眼的小物件:一只墨水瓶、一粒小钮扣等等,都是经过“美化”的。有的被制造成理想的形状,有的被染成美丽的色彩,有的被施以漂亮的纹饰……经过美化的物品,看上去赏心悦目,用起来舒适便利,给人们的生活增加了无穷无尽的美感和快感。

出于爱美的需要,人类一直在不断地对自己的生活环境和自己制造的物品乃至人体本身,进行着美化和装饰。为了获得优越的装饰效果,往往在进行美化和装饰以前,预先设计出所需要的形状、色彩、花纹、结构方式和施工原则,经过筛选,确立适宜的方案,并且用图画的形式,把这些方案画出来。这种图画,就是“图案”。

但图案与一般的绘画(油画、国画、素描、水粉等)并不完全一样。人们设计图案总是出于某种实际应用的目的,如:“设计建筑

图案,是为了依据它来建造和装修房屋;设计印染图案,是为了在布匹上印制出美丽的花样。由于图案的这种实用性质,它常被称为“实用的艺术”。

图案的种类十分繁多,由于应用目的和未来生产制作方法的不同,多种图案的画法有很大差别。如(图五)是用印刷方法印成的瓶贴,图案中将物体画得像照片一样,表现手法相当细腻。同样的手法用在印染图案中,就不妥当,因为这样的图案,不容易用染料在布匹上印出来。由于不同的图案要受到具体使用条件的限制,并且要与生产和制作方式相适应,所以,图案不像一般绘画那样可以“自由表现”,如同人走路时,双脚不能任意迈步一样。因此,它又称为“羁绊艺术”。

图案的上述性质,使它形成了自己特有的天地。但是“限制”促进了“创造”,从美化生活的基点出发,伴随着时代前进的脚步,图案在不断地创造中日益丰富多彩,成为人类文化宝库的重要组成部分。

美在和谐

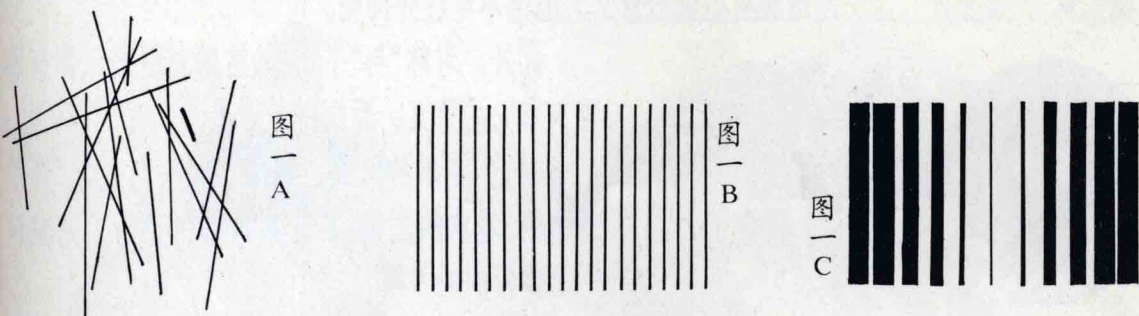
古代希腊的哲学家,看到世界是由千变万化的事物统一起来的“和谐”的整体,提出了“美在和谐”的著名论断,并且指出“和谐”产生于对立物的统一之中,对后来的美术创作产生了很大的影响。在长期的艺术实践中,人们探讨美的规律与形式,逐渐归纳出许多形式美的法则,如“多样统一”、“对称”、“平衡”、“整一”、“参差”、“主从”、“对比”、“比例”、“节奏”等。在学习图案时常常采用几组对偶式的语句来表述它们,称作“统一与变化”、“条理与反复”、“对称与平衡”。深入理解这些形式法则,对提高鉴赏与创作能力是十分必要的。

一、统一与变化

“统一与变化”(多样统一)是各种艺术门类所共同遵循的法则,自然也是图案创作的根本原则。

组成图案的各种形状与色彩,都必须有足够的变化,以求生动活泼、丰富多彩。多一层变化,便多一层趣味,而缺少变化的图案,则必然是枯燥无聊的。

但变化又不可漫无限制的呈现杂乱无章的局面,它必须是“杂而不越”的。设计者要采取各种手段,将杂多的变化引导进统一的整体中去,使之形成完美、和谐的作品。为了恰当处理统一与变化二者的关系,下列图例列举了一些法则,可资参考。

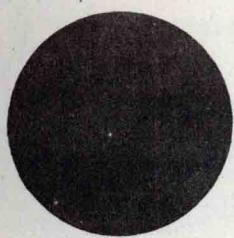

(图一) A 中的一组线条,长短不一,方向各异,变化失节,全无美感,需要加以统一。

(图一) B 采用“整一”的法则,将这些线条组织成整齐的方形,由整齐一律中得到秩序,但因过分统一,而显得单调。

(图一) C 再进而依照“节奏”的法则,使其形成由粗到细的周期性变化,做到既有变化又有统一,因此效果较为理想。

相反,(图二) A 中出现了一个十分完整的圆形,尽管圆形本身并无缺欠,但终嫌空乏。(图

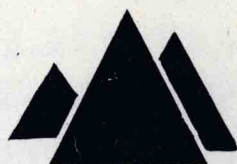
图二A

图二B

图三A

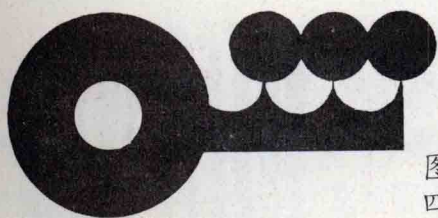
图三B

二) B采用“参差”的法则,将圆形打破缺口,并且组织成拉丁字母“K”的形象,寓变化于整齐之中,十分巧妙。

(图三) A的三座山峰并列,十分统一,但组织乏味。(图三) B将山峰的大小与高低加以变化,使之有主有宾,互相掩映,这种方法称为“主从”。

(图四)是一幅钥匙的图案,它将圆形按照“黑白”、“大小”的差别组织在一起,使黑的更黑、白的更白、大的更大、小的更小、这种方法称为“对比”。凡是性质相异的属性,如方与圆、长与短、高与低、垂直与水平、光滑与粗糙、虚体与实体等等,都可以用做“对比”的手段,以增加变化的趣味。

(图五)的三个人形图案,结构完全相同,但左边的上轻下重,右边的下轻上重,而中间的一幅感觉匀称,这是由于采用了恰当的“比例”。图案中的“比例”并不完全以自然物的“比例”为依据,它常是由作者凭感觉去权衡而得到的。古代希腊人以数学方式发现“1:1.618”为最佳的“比例”,称为“黄金比”,这一发现颇有积极的意义。但也不可过分拘泥。

图四

此外,“对称”与“平衡”的法则对图案创作有着更为重大的意义。后面将予详述。

总之,在多种形式法则中,“统一与变化”乃是总体的、基本的法则,其它各项法则都是为了完成这一总体目的的手段。

图五

二、条理与反复

如前所述图案乃是“实用的艺术”，图案的画法必须与实际的生产 and 制作方式相适应，这一点决定了它不能采用通常的绘画形式与技法。如(图六)所示，为我国战国时期“宴乐、渔猎、攻战纹壶”的局部纹样，内容是描写激烈的攻战场景，如果采用一般绘画的方法去绘制一幅野战图，那是无论如何也不可能将画面雕铸到铜器之上的。但是(图六)的作者采用“条理化”的组织手法，将攻战双方的战士安排在几条不同的直线和斜线上，而且使人物之间的距离大体相等，彼此毫无重叠，于是纷乱的战争场面被有条不紊地呈现在我们面前，不但充分地表现了战争，而且为铜器的制作提供了可能。这种高超的组织

战国“宴乐、渔猎、攻战纹壶”(局部)(图六)

波兰民间剪纸(树)(图七)

古埃及壁画中的妇女头像(图九)

陕北民间剪纸(猪)(图八)

手法，实在值得学习。

自然界中的各种事物，常常具有复杂的结构，繁密的层次，但是经过合理的概括与归纳以后，都可以成为条理化的图案形象。(图七、八、九、十)

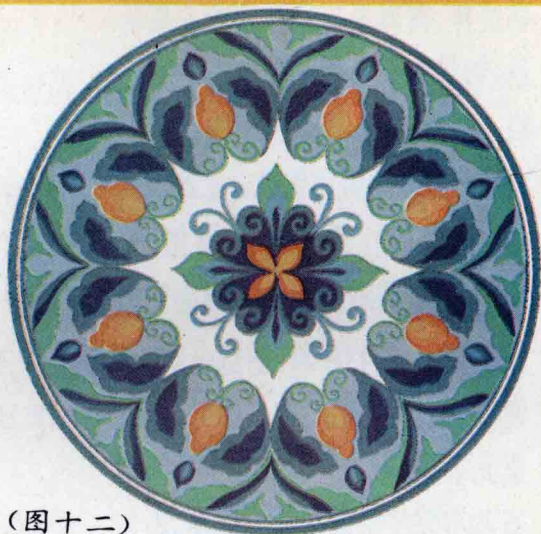
唐代铜镜纹饰(图十一)

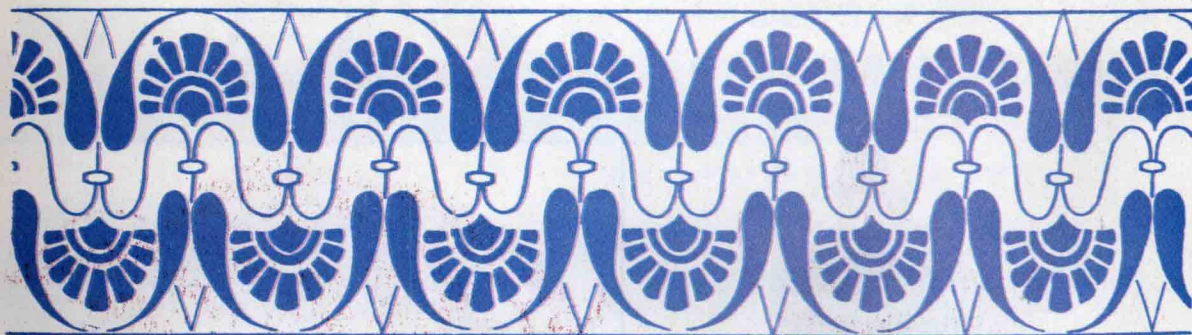
铜鼓纹饰(汉)(图十)

“反复”是将同一单位纹样,按一定的规则进行整齐排列的组织形式。(图十一、十二、十三)在多面均齐式图案与二方连续和四方连续图案中,这种形式明显可见。

“条理与反复”的组织方法,乃是各类图案的共同特点。它使形式美诸法则以更加直观的方式体现出来,造成整齐、单纯、富有装饰性的艺术效果。因此,图案才成为既有高度的艺术性,又合于实用目的的独特的艺术。

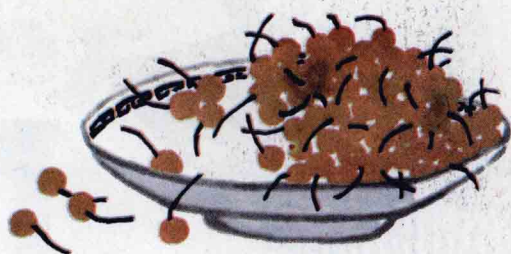
(图十二)

古希腊陶瓶纹饰(图十三)

三、对称与平衡

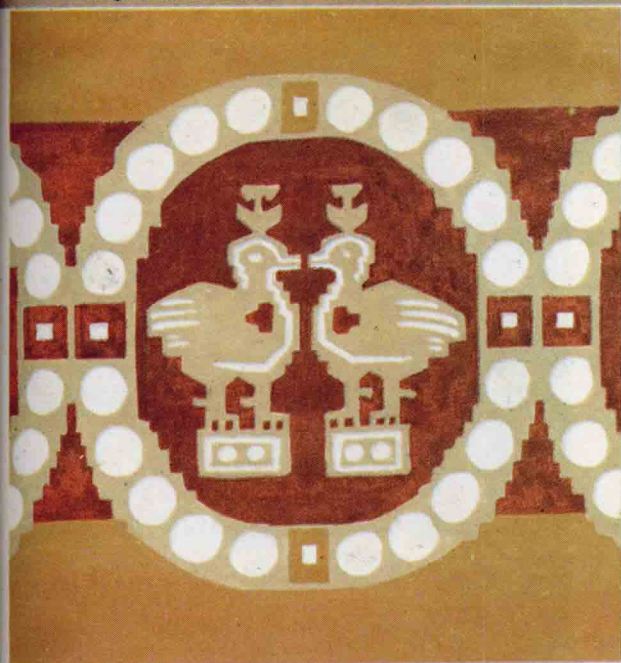
在日常生活中,我们可以发现一个有趣的现象:脖子较长的鸟,往往长着较长的尾巴(如雉与孔雀)或较长的腿(如仙鹤)。鸭子既无长尾也无长腿,所以后部十分肥大。可见动物身体的各部分之间,总是要保持重量“平衡”的。

齐白石的画(复制)(图十四)

战国银嵌铜鉴(局部)(图十五)

联珠对鸟纹锦(唐)(图十六)

古埃及甲壳虫纹样(图十七)

而当我们从正面去观察这些动物时,则会发现它们的左右两边不但重量一致,而且形状也完全一样,这种情况就是“对称”。

“平衡与对称”也是艺术形式美的法则之一。在图案中,二者有相同的意义,就是使画面各部分之间的分量匀称起来,没有偏重。但二者也有明显的差别。

以图十四及图十五为例,如果在画面正中安置一条垂线(中轴线),则画面的左右两侧也如动物的前部与后部一样,形状虽不相同,重量却是平衡的,即“等量而不等形”。这种图案,称作“平衡式”。

而图十六、十七、十八的三幅图案,在中轴线的两侧,形状完全一样,即“等量又等形”。这种图案,称作“对称式”,也称作“均齐式”。“对称”可以是两面的,也可以是多面的,称为“多面均齐”见图十一、十二。

将“对称”与“平衡”两种形式进行比较,可知它们的性质有很大的不同。“对称”的布局,画面稳定、安静。而“平衡”的布局活泼优美。不管内容多么庞杂、篇幅多么宏大、图案的布局与结构方式,不外乎“对称”与“平衡”两种方式。作者依创作的需要,应该做出慎重的选择。

金饰纹样(图十八)

图案的写生

图案的题材十分广泛,其中很大一部分取材于现实生活中的有形物体,这就需要进行写生。对初学者来说,掌握十分复杂的题材有一定的困难。自然界中点缀着多种多样的花花草草,它们形态美丽、色彩烂漫,最适于装点生活,而且俯拾可得。因此,以花卉进行最初的写生练习比较恰当。

写生,就是通过观察和体验,熟悉对象的性质,并且加以记录与描绘。通过写生,我们可以获得本来不理解,或理解得不深不透的事物形象,以用作将来图案创作的素材,因此,写生是图案创作的第一步骤。

写生时最易发生的一个毛病是“看得少”而“画得多”,忽略深入的观察理解,如花朵上的花瓣,是如何集中生长到花芯上来的,叶子是怎样衔接到花枝上去的,花与叶在呈现正面、侧面、背面的不同角度时,他们的形态有何变化,一种花卉与它种花卉比较

起来,有什么特点等等,都需要经过仔细入微的观察,看懂以后,才能画得正确。

自然生长的花卉,常常枝叶纷繁,写生时要注意择取其中最需要、最好看的部分着重刻画,而对其余部分加以省略,避免画成杂乱的一堆。在取得一定经验之后,还可以加以主观的组织,如将画面以外的某些优美的枝叶移到画面中来,使构图更加完善。

写生的工具可以多种多样,铅笔、毛笔、钢笔都能使用。写生的形式也很多,可采取水粉或水彩的方式,也可采取淡彩或线描的方式。下面分别加以介绍:

图一

一、水粉写生

使用工具和颜料与一般的水粉画相同,但在画法上可以有些差别,要尽力去刻画花型的构造和特征,而对环境的描写则相当概括,有时只简单地平涂底色便可以了(见图一)。在色彩使用上,也不必追求与对象完全一致,必要时甚至只以有限的两三个颜色去处理画面,或者只画黑影。各种方法,都可进行练习。

画法步骤:(以图二的照片为写生对象)

① 用铅笔起稿,简约涂出阴影的形状,注意将主要花朵的姿态与轮廓画准,然后以大的色块铺出整体的颜色,使他们趁湿溶接起来。稍干以后,提出较亮的花瓣。

②

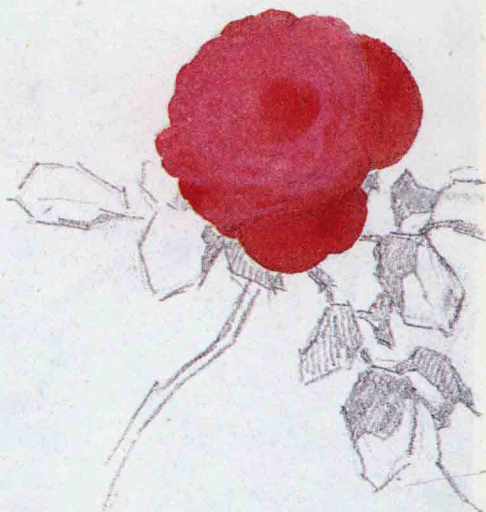

② 将花型的暗部加深,同时涂出底色,干后,画出主要枝叶的形态。

③

③ 画出花型的最亮与最暗的部分,较详细地分出枝叶的明暗面,勾出主要的叶脉,同时添加必要的陪衬,使构图基本形成。

①

图二

④

④ 从整体上调整画面,主花周围的背景提亮一些,以使主花更加突出,另一部分则适当加重,在某些部位突出花叶的微妙结构,整幅写生就完成了。

二、铅笔淡彩写生

这种写生方式比较便捷。它的特点是:首先用铅笔将需要表达的对象刻画完整,然后施加一层薄而透明的颜色(水彩颜料即可)。注意涂色不可过厚,以免淹没铅笔画成的骨骼。用淡彩方法写生,可以在不同程度上,用铅笔涂成调子,也可以根本不涂调子,只在线描的基础上施以淡彩就可以了。

①

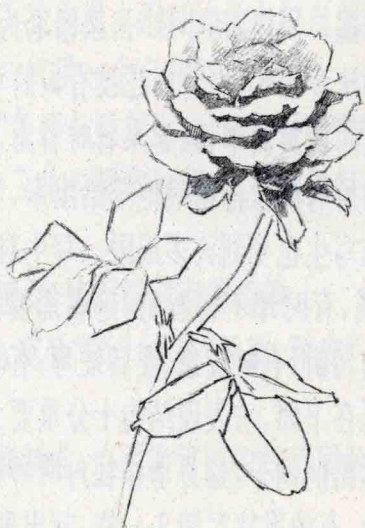

图三

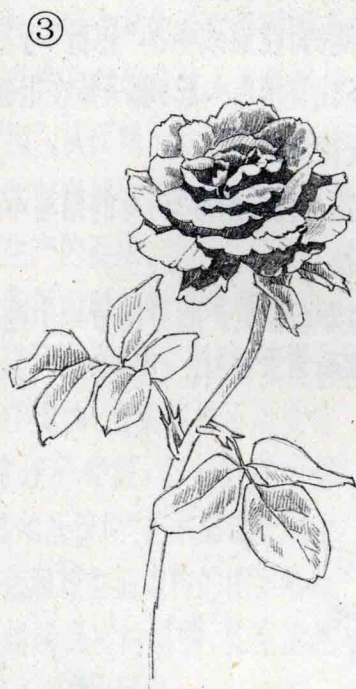
画法步骤:(以图三的照片为写生对象)

①确定花型的位置和姿态。由于花瓣很多,可将它们按前后次序和明暗关系分成几个大组,以免产生紊乱。

②在分组的基础上,将主要花瓣连同它们的阴影刻画出来,其余部分也依次加以明确。

②

③

③完成铅笔画的骨骼。

④

④施加淡彩,涂色可以分成几步:首先用极淡的颜色涂成大面,再用稍重的颜色将个别部分加深,一步步地将淡彩敷上去,直到满意为止。

三、线描写生

线描写生,以勾勒物体的轮廓及结构特征为表现手段,一般只用单线勾画即可。有时为了某种需要,简单地涂些调子,也是允许的。用铅笔做线描,画错了可以擦掉,便于修改,而钢笔和毛笔便较难掌握。所以,初步练习,以铅笔为宜。

它的画法步骤,与上节所述没有大的不同,可以参阅。

线描使用工具简单,画起来省时省力,而且可以排除色彩变化及光影的影响,将自己所要表现的对象的所有部位都精确地描绘出来,所以是搜集素材的最常用手段。

但线描写生也受到许多局限。写生对象的形体结构是多种多样的,有时可以明确观察到它们的结构线,有时却不易看到,这就需要锻炼组织多类线条的能力,注意线条的“转折”与“交搭”。线条的转折,有时较急,要转硬弯;有时较缓,要转软弯。两条线交接在一起,哪一条在上面,哪一条被压在下面,对表现结构十分重要。需要的时候一定要交待清楚。

下面举出的例子,是月季和牡丹两种花卉的写生资料,有的描写枝株的形态,有的描写不同角度的花朵,有的像特写镜头一样,突出表现某一局部的结构特征。

花卉的种类非常多,有些乍看一般,仔细观察却发现它们的姿态很美。随身携带一个速写本,经常将接触到的形象加以记录,日积月累,便可得到十分丰富的图案资料。(图四)

图四

图案的变形

“变形”乃是一切艺术创造的必经途径,这不光是因为我们根本不可能做出与自然物形态完全相同的作品,更是因为艺术创造的任务并不在于简单的提供一个自然的摹本。

图案的“变形”,是将现实资料,根据“统一与变化”、“条理与反复”、“对称与平衡”的法则,加以形状、结构、色彩、纹理等各个方面的变化,使之成为人工化的图案形象。这样做的目的有以下几种:

①使形式美的原则得到明确与强调,给人以直接的感受,从而提高审美情趣。

②向自然物象注入人的感情,使人感到风会“怒吼”、花会“笑”、小鸟“天真、顽皮”、黄牛“憨态可掬”,从而增加动情的力量。

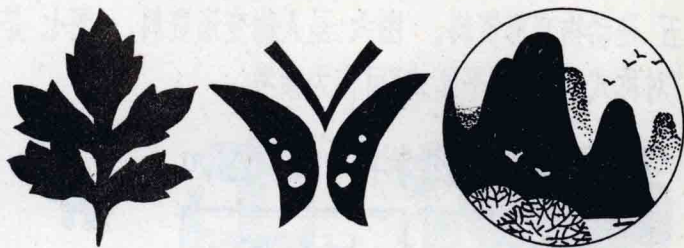
③与自然物象相比较,人工化的形象具有普遍的可复制性,使图案可以根据不同的情况,去适应生产的要求。

④摆脱客体的束缚,实现自由创造。

进行图案的“变形”要着重掌握“虚构”、“简化”、“夸张”等表现方法。

①虚构:图案构思不可受常规、常理的局限,要大胆进行想象。高尔基曾说“艺术靠想象而生存”。依靠想象而虚构的图案形象可以超越真实的事物,甚至达到“荒诞不经”的程度。

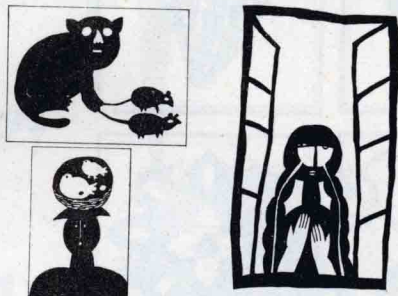
图二

如图一的三幅图案中,出现了猫与老鼠玩耍“捉俘虏”的游戏、人在头上养鸟生蛋、眼泪在脸上积成湖泊并像瀑布一样溢出的情节,这些都是现实生活中不可能发生的事情,但表现在图案中却妙趣横生,匠心独运。

②简化:隐没或减少对象的某些部分,以使主体更加突出,形象更加明确的方法称为“简化”。“简化”的程度,随需求而有不同,如图二左边的“蒿叶”,将

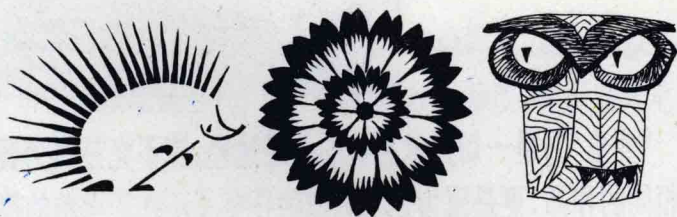
叶缘的细齿大多隐去,叶脉也全部删除,只画成一片黑影。中间的蝴蝶也做了同样处理,但保留翅膀上的白点。右边的风景则包括了山、树、飞鸟和渔船等多项内容。经过“简化”的事物,要仍然具有它们的最基本的特征,避免画成什么都不是的东西。

图一

③夸张：将对象的形状、神情、数量、动作等，做超过原有程度的夸大描写，使它的某些特征被突出的显示出来，这种方法称为“夸张”。

图三

“夸张”总是或多或少的有些事实作为依据，并非完全的出于臆造。从这个意义上说，“夸张”的功用在于“变其本而加厉”。如图三 刺猬身上本有硬刺，图案则将硬刺画成钢针一样尖利。菊花的外轮廓约略呈圆形，图案则将菊花画得像整齐的圆盘。猫头鹰眼睛较大，图案则将眼睛画得比实际大得多。

图案“变形”还有其他的手法。如：“象征”是以特定事物，表现人的感情与概念。以鸽子象征和平，以青松象征坚强，以梅、兰、竹、菊象征高洁的品格都属这种情况。

“拟人”是将某些动物植物或其他东西，赋予人的特征，使其像人一样动作或表情。

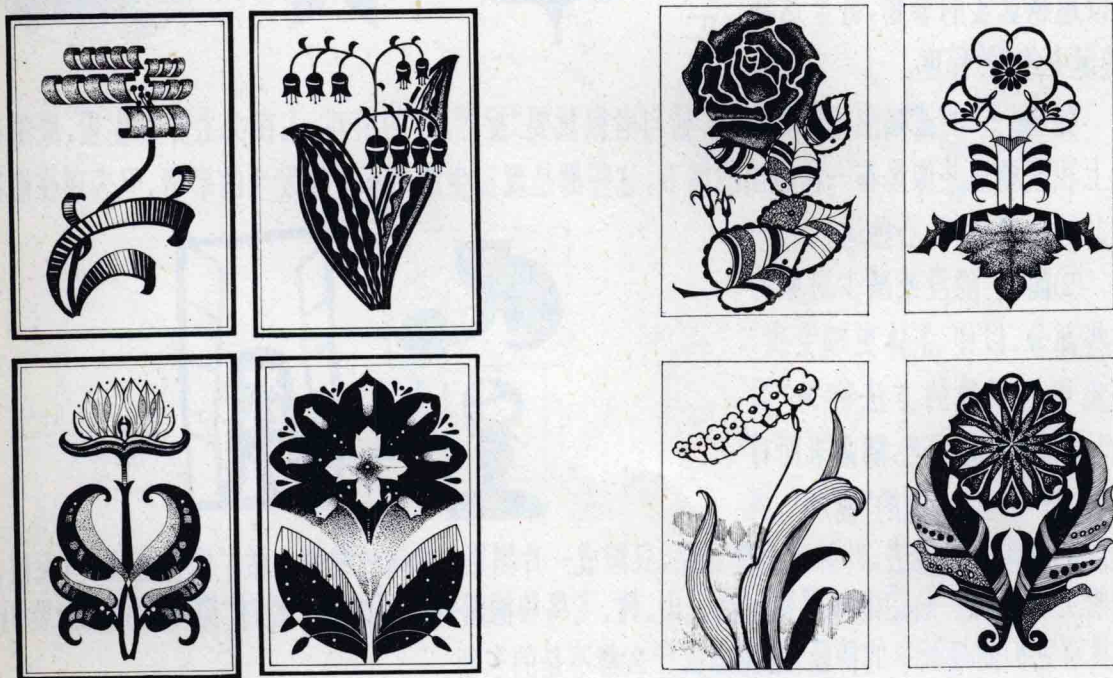
“组合”是把本无必然联系的形状，人为的组装在一起，如用蛇身、鹿角、鹰爪组合成“龙”。

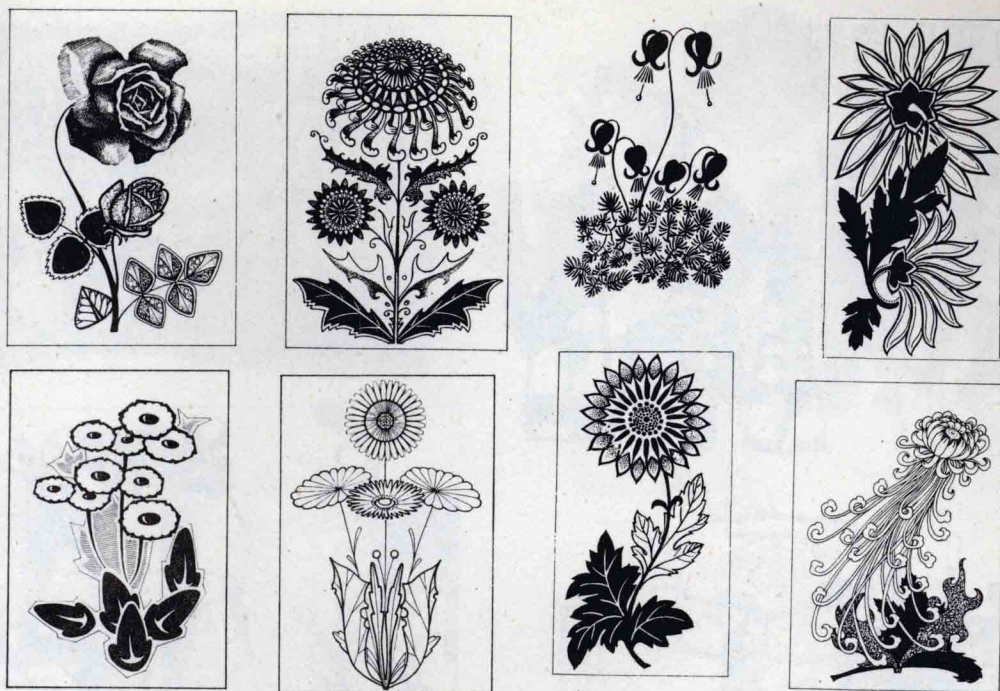
凡此都是图案变形可以采取的具体手法。它们都不能脱离“虚构”、“简化”、“夸张”的原则。

写生得来的素材，经过各种“变形”的组织便成为图案资料。图四 是植物变形资料。图五 是动物变形资料。图六 是人物变形资料。图七 是风景变形资料。它们的结构方式或为“对称式”，或为“平衡式”可作为参考。

植物变形资料

图四

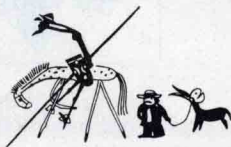
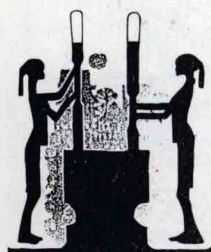
动物变形资料

图五

人物变形资料

图六

风景变形资料

图七

