

图案写生变化

四川美术学院
北京市第一轻工业研究所
合编

522
80

说 明

我们编辑这本小册子的目的是想回答两个问题。即：1. 图案纹样是从那里来的。2. 图案纹样是怎样变化出来的。通过从写生到纹样的变化图例来说明图案纹样变化的原理和法则，使读者对学习图案有个入门的正确途径。

图案纹样不是凭空想出来的，是从生活和大自然这个源泉中得来的。是根据一定的装饰目的、工艺和制作材料，经人们的艺术加工变化出来的。

写生变化是研究图案造型的重要方法。掌握了这个方法，就比较容易把自然形象变为装饰性的图案形象。图案纹样是图案形象的语彙，好比做文章，有了词彙就比较容易表达思想内容。因此，我们把重点放在图案纹样的写生变化方面。在图例的选择上，我们采用了几种常用和常见的对象，来说明问题。其中一部分是通过写生而变化的纹样，一部分是收集的现成较有代表性的纹样。并在图例中作简单的文字说明。帮助读者对照研究。由于水平有限，资料不足，错误之处，请读者批评指正。

编 者

J522
80

目 录

一、为什么要学习写生变化·····	1
二、怎样学习写生变化·····	1
三、写生变化的规律·····	3

图例:

1. 图案创作的源泉——生活和自然界·····	5
2. 图案纹样为什么要变化·····	9
3. 人物·····	13
4. 工农业建设和风景建筑·····	19
5. 花·····	37
6. 叶、小花、野草·····	63
7. 动物·····	69
8. 其他·····	81
四、图案纹样色彩的基本原理·····	83

一、为什么要学习写生变化

写生变化是研究工艺美术图案纹样艺术形式的一种方法。

形式是为内容服务的，内容要形式来体现。我们的要求则是政治和艺术的统一，革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一。这是我们研究艺术形式的出发点和必须遵循的准则。

写生变化是一个统一概念。包括写生和变化两个方面。二者互相联系，不可分割。

写生为变化提供素材，变化则是在写生的基础上进行概括加工。写生的目的必须注意从自然形象中选择可供装饰用的因素有重点的加以描绘，为变化提供有用的构思和艺术处理以及表现方法等等。这种可供装饰用的因素，在大自然中有些是非常突出的。例如洁白多角对称几何形状的雪花，丰富多采的蝴蝶，闪光漂亮的孔雀羽毛，某些植物有条理的形状和叶纹，某些矿物贝壳一类的质地、色泽和纹理等等。但是我们在生活中汲取素材时，一定要辨别美丑，一切支离破碎、不完整、不健康、残缺不全、病态的东西、令人厌恶、令人恐惧或使人意志消沉的东西，绝不能作为纹样创作的素材，或变化成这类的形式。

生活和自然界虽然存在着很多美的东西，但往往不能直接将自然形态用于工艺美术的装饰和符合工艺制作条件，还需要经过加工、提炼等处理，才能适应完美的艺术形式和适应于一定的制作材料、制作方法和一定的用途。这就是图案纹样为什么要写生变化的原因。

写生变化既然受装饰目的和生产条件的制约，因而也就产生了它自己与绘画不同的艺术形式和造型规律，图案纹样造型强调简炼、明确、条理化、节奏感、装饰性。在规矩中求变化，在刻板中见灵活。因此，图案中往往出现对称均齐的形式，连续反复的构图，正侧的人物鸟兽形象，平扁规则的花朵等。在一些象征性的图案中，以五角星象征党的领导，以红旗象征革命，以斧头、镰刀、枪象征工农兵等等。人们运用这些图案形象表达特定的思想内容。这些形象都是从生活里来的，都是从自然形象变化而来，体现了图案造型的规律和特点，成为群众所能理解的图案语言。我们学习写生变化，就是为了掌握图案造型规律和特点，以适应图案纹样创作的需要。

二、怎样学习写生变化

初学时，在学习写生变化之前，必须具备一定的写实的能力。如果连一定的写实能

力都没有，变化就失掉了依据。但图案纹样的写生，又和绘画的写生略有不同。在写生的时候，要注意图案的因素，有的人写实能力很强，但不知道怎样变，变不出能用于装饰各种工艺品的图案纹样，其原因就在于写生时没有注意可供装饰的因素。因此，在写生时，就应该运用图案的写生方法，而不是绘画的写生方法。

那末，图案写生和绘画写生究竟有那些不同？图案写生应该着重注意对象的那些方面，进行描绘，如何描绘呢？

图案写生既然是为了工艺美术装饰纹样创作的需要，因而产生了适应各种工艺材料制作过程的表现技法，一般而论，图案写生更着重注意对象的大形、组织结构、生长规律、形的转折、色的变化、花纹的特点等等，然后运用各种不同的写生方法进行练习。其基本方法则是线描、黑影、点、线、面的结合、光影分色等四种。

线描：线描是用线条的粗细、长短、曲直、疏密、浓淡、虚实等变化，表现形象的质感、量感、立体感。线描的重点在于掌握形象的结构特点、生长规律，形的转折关系等等。

黑影：黑影是仅取对象的大形，抓住动态，其他细节从略，要求特征鲜明生动。有些对象在一定角度的情况下，是有局限性的。例如：人面的侧面黑影，特征比较鲜明，复瓣花的正面黑影，形象就模糊不清，孔雀开屏的正面黑影，孔雀的大形及其动态依然显著，而大多数动物的黑影描绘，则以侧面为好。总之，运用黑影描绘的技法，必须在写生前仔细观察，选择适当的角度，使描绘的黑影特征鲜明生动。

点、线、面的结合：其中可采用点与面的结合，以面为主。线与面结合，线或面为主都可以。再就是点、线、面的综合运用，其中点是起辅助作用的，其用意都是为了增加层次，达到比较充分表现对象的目的，这种方法，在用单色表现对象时，可以达到较好的效果。

光影分色：光影分色是块面明暗，或色彩晕染，表现对象的质感、量感、立体感，和线描一样，也要注意对象的结构，决不可以片面强调明暗色彩变化而忽视结构，以致造成进一步加工变化时，失去了形象的依据，而无从下手。

写生是为进一步变化作准备的，写生和变化都是为了锻炼图案的形象语彙、积累图案的形象语彙，通过写生变化的不断锻炼，积累了丰富的图案形象语彙，图案的创作设计，就比较容易得心应手了。

不论用什么写生方法都必须注意：

①观察分析：就是去研究对象形色的各个方面，找出对象的特征和美点。这就决定了表现什么，突出什么，如何表现。这个认识过程，贯穿在写生的始终，要做到心中有数。表现是否充分，有没有艺术感染力，就要依靠观察分析是否深入。古人说的“意在笔先”“得心应手”就是这个道理。千万不要一看到局部形相就匆忙下笔。

②表现对象：就是在观察分析的基础上，调动可能的艺术手段，把认识所得的东西表现出来。就图案写生来说，强调对形、色的归纳、简化、突出装饰性的美点。

以上四种写生方法，主要是黑白写生，这是从图案创作需要出发而提出的写生基本方法，是写生变化技法的基本功。也是图案创作的基本功。初学者千万不要从表面上看觉得单调而有所忽视。

三、写生变化的规律

变化和统一是图案的总规律。纹样的写生变化也服从这个总规律。变化就是以构图、形象、色彩的宾主、疏密、虚实、大小、长短、方圆、曲直、向背、轻重、粗细、浓淡、明暗、干湿、冷暖、动静、刚柔、起伏等等交错对比，显出各自的特点，使之具有节奏韵律，丰富多样。统一就是以某种因素作为主要手段。例如：色调的统一，线条勾划的一致，块面组合的协调等等。使局部服从整体，使之条理化，避免支离破碎，杂乱无章。

有变化而无统一，则失之零乱，有统一而无变化，则失之单调。变化与统一的关系是相辅相成的，缺一不可。

变化统一不可能面面俱到，应当根据装饰目的和生产条件，突出某一方面。例如古代形肖印章和现代的标志图案，由于面积小但特征鲜明，形象突出，仍然感到完整。蓝印花布的蝶纹，强调了蝶翅的花纹，通体一色，是在黑影的基础上略加刻划，以触角和尾翅的动势，加强了飞翔的感觉，概括了蝶的特征（这种变化处理是由于蓝印花布的生产条件所形成）这些图例对于我们理解变化统一规律，很有启发作用。

形肖印章图例：古代形肖印章因为面积很小，都是用正侧面黑影形象，造型单纯，但特征鲜明，形象突出。

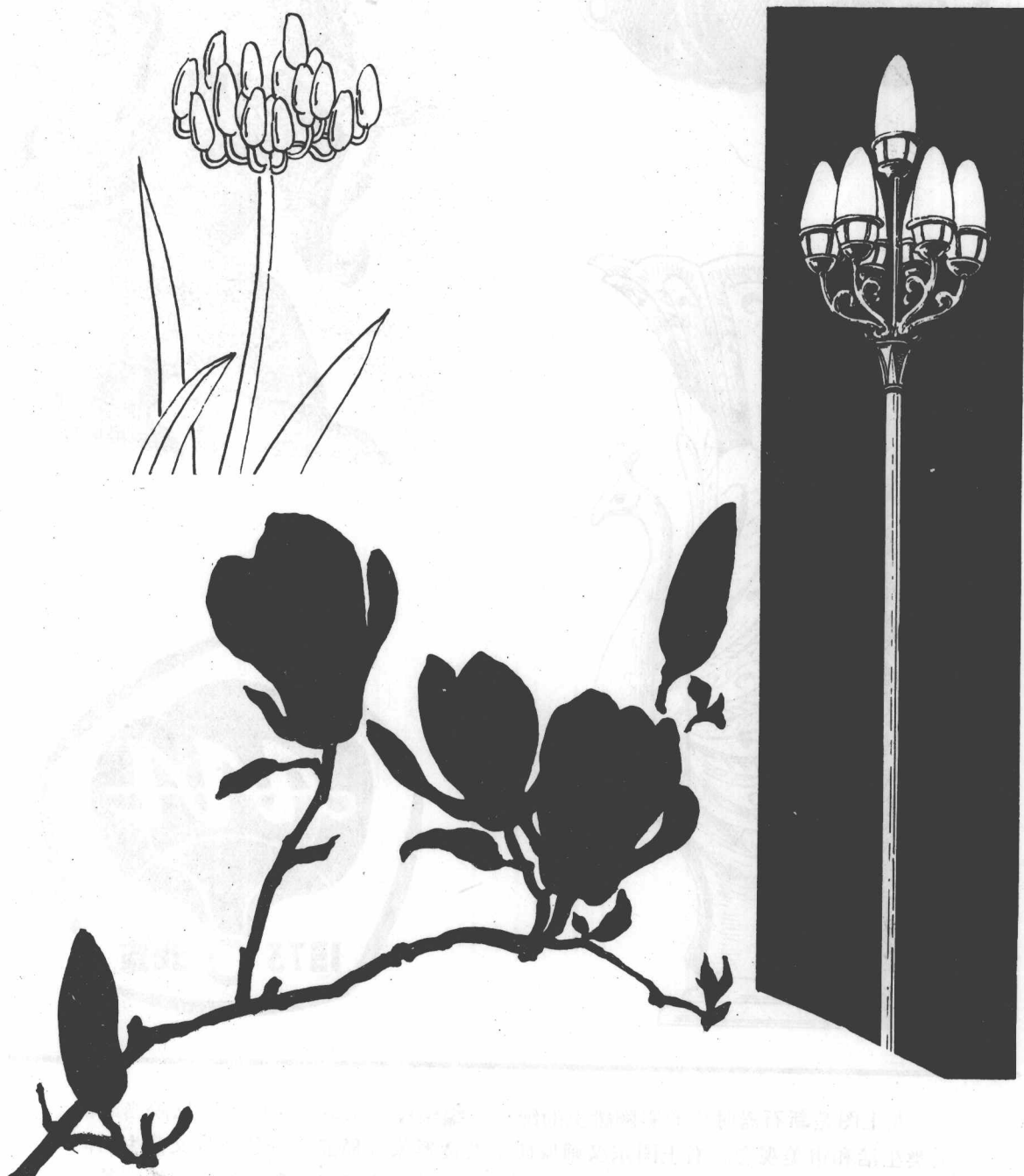

概括起来，图案纹样的写生变化应注意抓住下列要点：

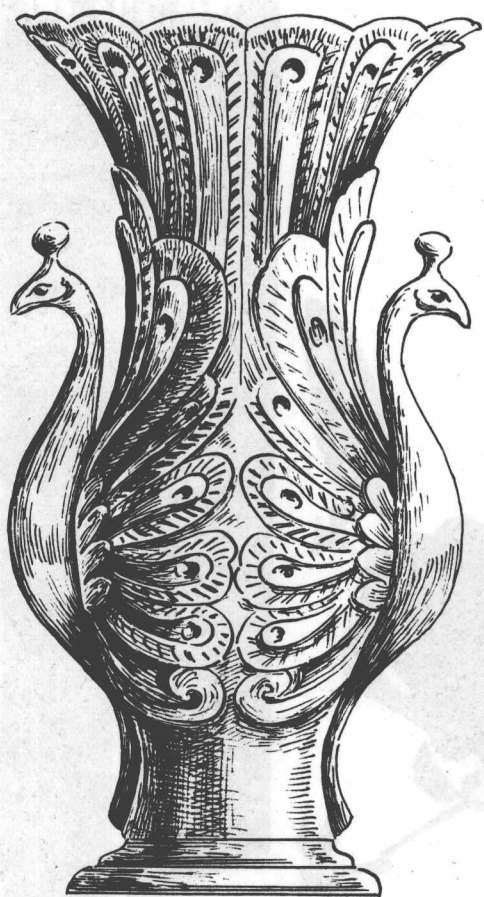
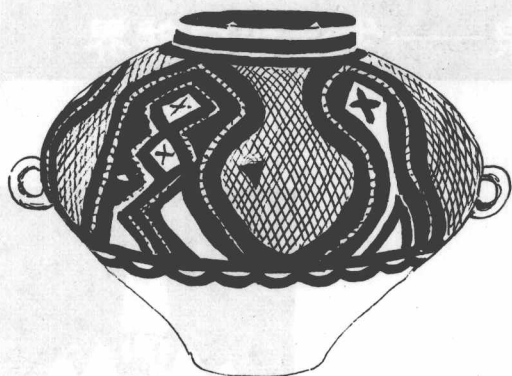
1. 取大形，抓动态。2. 找特征，选美点。3. 定色调，分层次。4. 求变化，有节奏。
5. 须统一，要完整。

要理解变化统一规律，还要在实践中反复领会，才能掌握得好。同时，也应当批判地学习我国古代和外国图案中的艺术形式，做到“古为今用”，“洋为中用”，“推陈出新”。以适应今天社会主义时代的需要。还要根据装饰目的和生产条件的不断变化和发展，灵活运用写生变化的方法和规律，才能“推陈出新”。

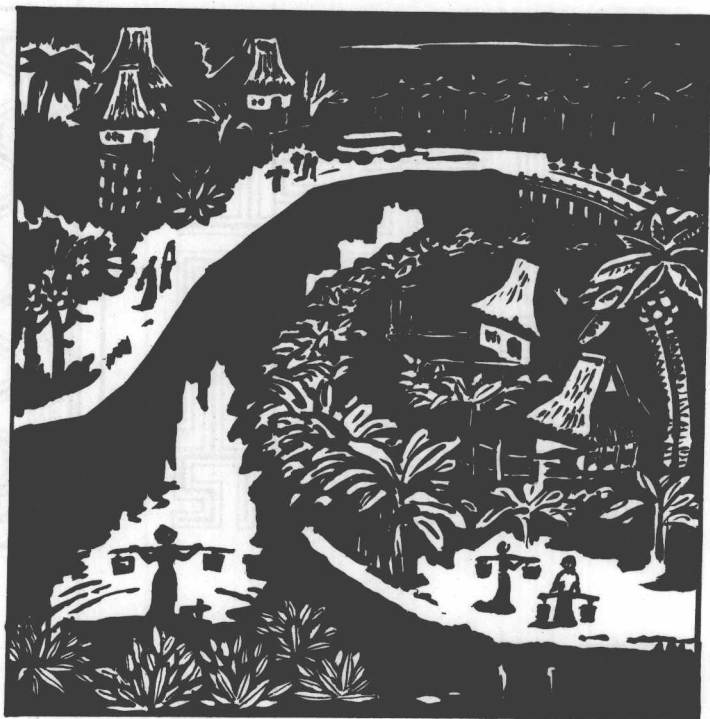
1、图案创作的源泉——生活和自然界

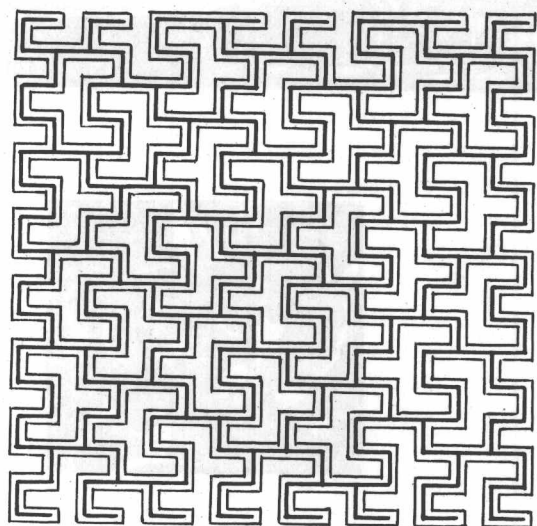
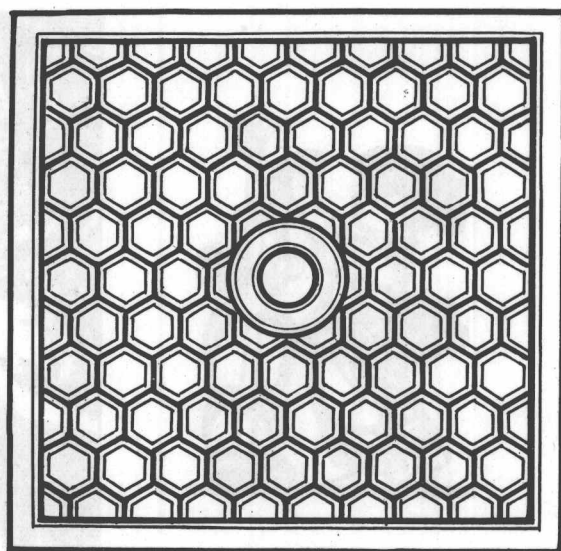
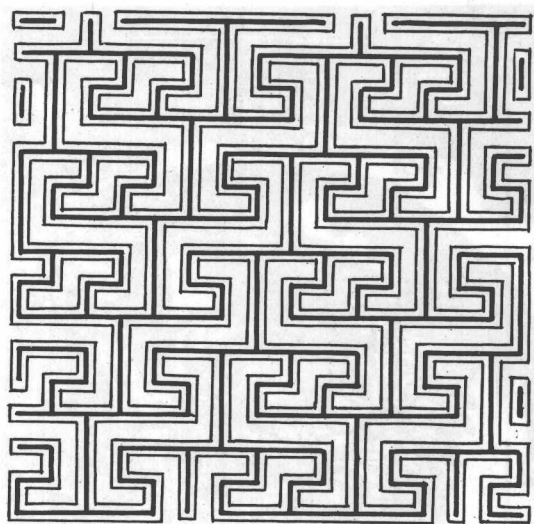
玉兰花灯图案的来源是玉兰花树的花苞和枝干。左上图的百枝兰，含苞未放时的形状，更象一支天然的灯柱。不过人们将这种自然形象组成图案时，在排列结构上加以条理化，制作上更加方便，造型上更统一更好看。

左上图是新石器时代的彩陶罐上的绳纹、编织纹、水波纹的图案，反映当时的人类生活和审美观念。右上图东汉画像砖上杂技形象（局部），是当时文艺生活的形象化反映。左下图现代的孔雀铜瓶，就是把孔雀的美点部分和瓶的实用性巧妙地结合起来而成的工艺品。右下图亚、非、拉乒乓球比赛的纪念章。用三个球拍和小银球及亚、非、拉三个字的英文字头组成图案，体现了亚、非、拉人民的团结和友谊。体现了“友谊第一、比赛第二”的高尚精神，同样是人类生活和审美观的形象反映。

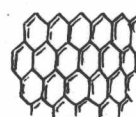
图例中认真劳动的小女孩，美丽的傣族村寨，五头就食的活泼小毛驴，两只下蛋的肥母鸡，都是现实生活中的美好形象。左下图的黑影图案，象征以粮为纲、农、林、牧、副、鱼的全面发展。也都是人类生活和审美观念的形象化反映。

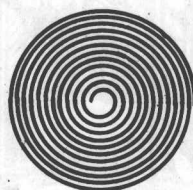
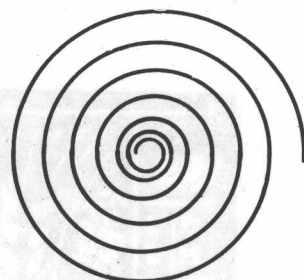
行云传统线描法

波状倒影

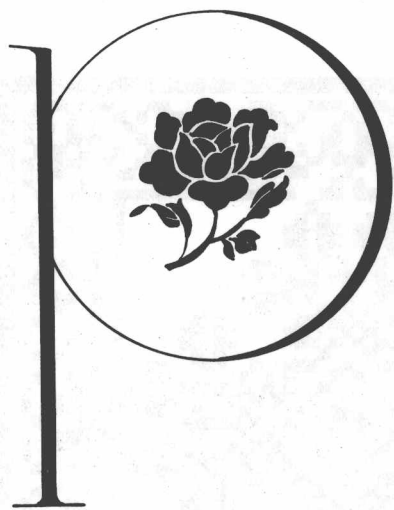

蜂窝

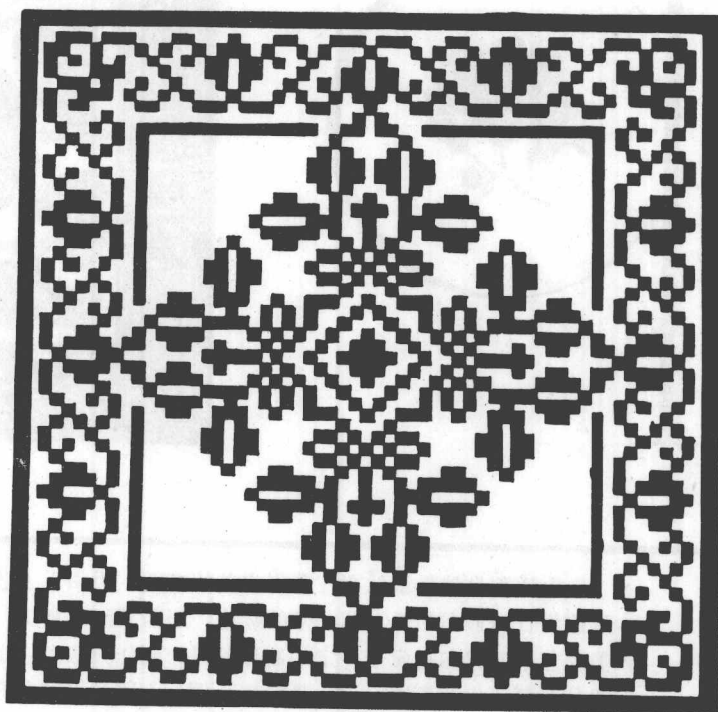
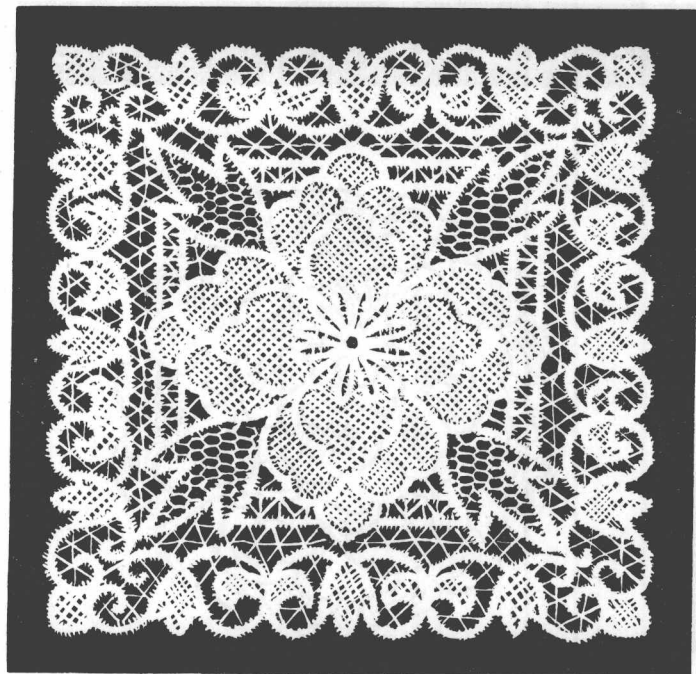

图案创作，不仅自然纹样的素材来源于社会生活和自然界。即使几何纹样也同样是自然现象在人类头脑中的反映。不过是根据一定的装饰目的和工艺制作条件，经过条理化的加工（有时变化较大），而成为几何形图案。例如图例中：行云、波纹倒影、蜂窝三种窗格结构图案以及螺旋纹图案，都是从自然现象中变化出来的。

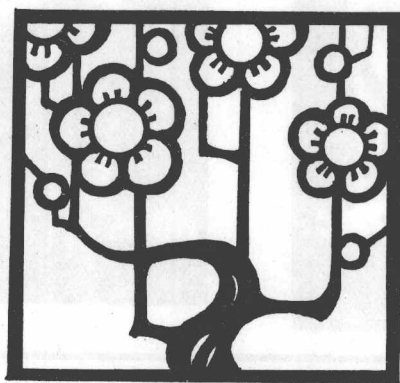
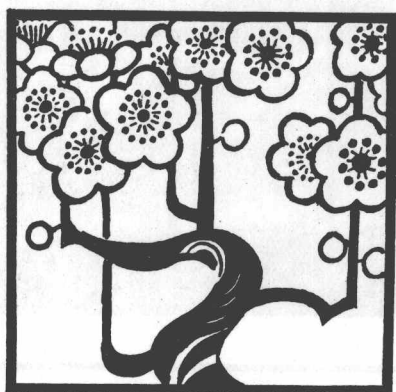
2. 图案纹样为什么要变化

生活和自然界虽然存在着很多美的东西，但由于工艺制作条件所限，往往不能直接将自然形态用于工艺美术的装饰。还需要经过加工、提炼等处理，才能变成完美的艺术形式和适应于一定的制作材料，制作方法和一定的用途。这就是图案纹样为什么要变化的原因。以牡丹纹样为例：上图是剔花和刻线的古代陶器纹样，因为不可能再现牡丹繁复的造型和自然的色彩，而以流利的线条和朴素的色调取胜。兰印花布由于制版的制约而形成粗壮朴实的艺术风格。牡丹商标由于面积小，要求简炼，便于识别和记忆而具有商标特点。

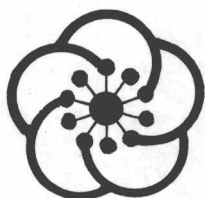
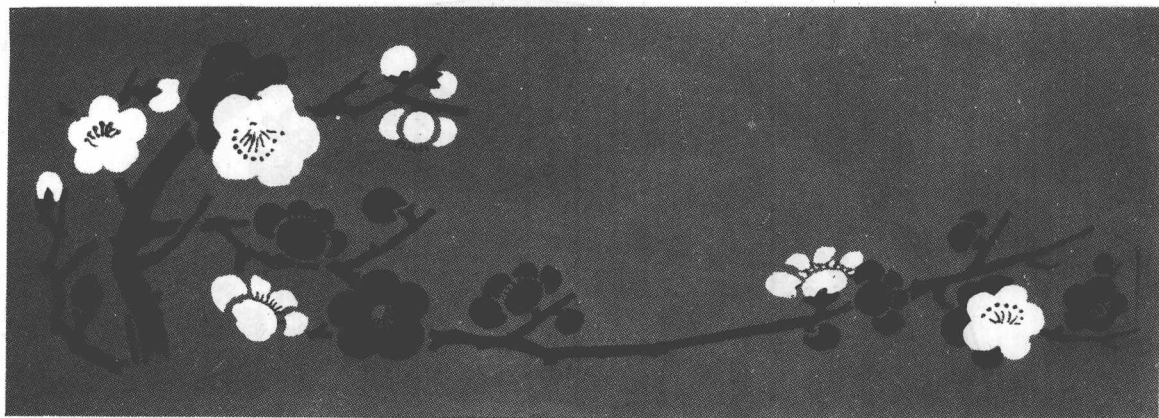

由于编织和挑花的技法不同，即使是同样的对称均齐的形式；连续反复的构图；平扁规则的花朵；甚至是相同的结构，但在风格上各具自己的特点。

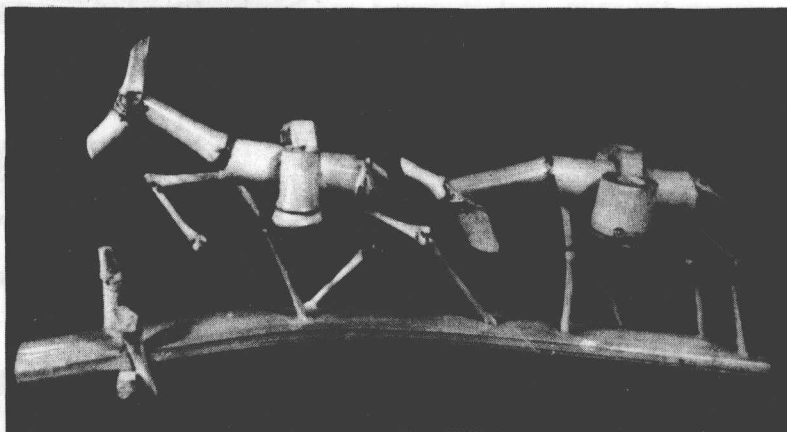
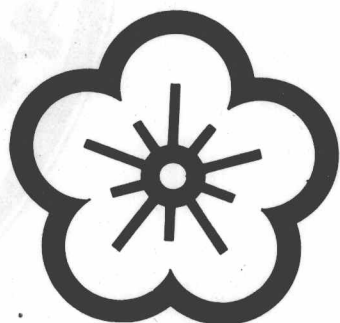

以梅花为例：剔花的陶制挂盘，为了制作方便，是在黑影的基础上用竹签或铁签把圆点和线刻划出来，具有蓝印花布一样的粗犷风格。

右下图用于装饰的镂空梅花，就必须用简练而连接不断的线条进行设计。就不象左下图画的题花那样不受局限。

红梅

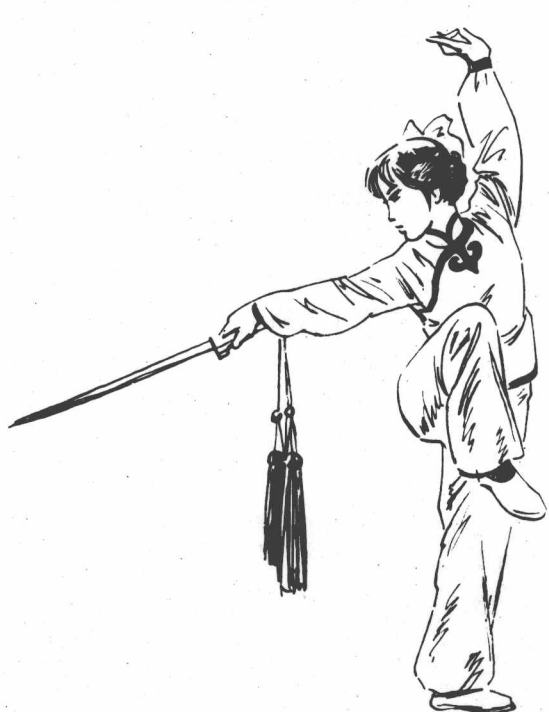

报刊上的单色题花，加网线可以丰富黑、白、灰层次。

梅花用于商标，就必须具备极其简练的特点。特别是需要用金属或塑料一类材料制作的商标，更要简明易做，不能繁琐，才能成批生产。

布老虎是富于装饰性的儿童玩具。作者赋予它以稚气可爱的性格，适合儿童特点。不少成年人也很喜欢。

利用粗细竹节的自然形态粘接而成的毛驴，作者略为加工，形态自然，体现了毛驴的特性，具有较高的艺术水平。

人物的图案形象着重于取大形抓动态，体现健康的精神面貌。图为武术的写生变化一例。

下图是一幅形式上处理较为成功的剪纸。大块的面和较细致的线相结合,既有对比又有调和。突出了人和鹿的形象。体现出年轻的饲养员爱护小鹿的神态。鹿的胸腹部仅刻划了几根细毛,就感到全身紧密、细致、光滑的绒毛质感。在鹿腿的相互借用上很下功夫,在丝毫不觉得牵强的情况下省略了八条腿。在构图上也较好的运用宾主、虚实、疏密、动静的对比和互相穿插的关系,整个画面既生动而完整。

上图是用块面和线相结合描绘的雕塑形象。主要突出军民提高警惕保卫祖国的英雄气概。