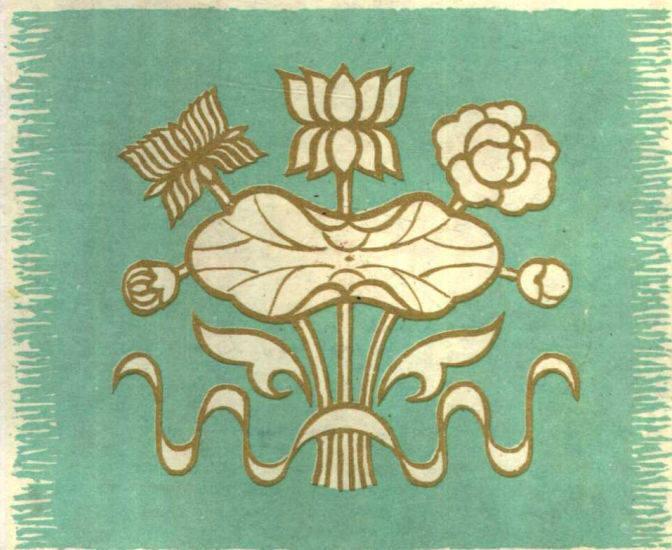

图案 基础知识

天津工艺美术学院编

图案基础知识

天津工艺美术设计院编

天津人民美术出版社

目 录

一 什么是图案.....	(1)
二 图案的规律.....	(3)
1.变化与统一——图案的构成原理.....	(3)
2.条理与反复——图案的组织特点.....	(7)
3.均齐与平衡——图案的结构形式.....	(10)
三 写生与变化.....	(13)
1.写生.....	(13)
2.变化.....	(20)
四 图案的组织形式.....	(33)
1.单独纹样.....	(33)
〔均齐式〕〔平衡式〕	
2.适合纹样.....	(35)
均齐式 平衡式 边缘纹样	
3.连续纹样.....	(44)
〔二方连续〕.....	(44)
散点式、直立式、斜线式、	
折线式、波浪式	
〔四方连续〕.....	(48)
散点式、连缀式、重迭式	

五 图案的色彩	(57)
1.图案的色彩特点.....	(58)
2.色彩的常识.....	(58)
3.色彩的变化.....	(61)
4.色彩的运用.....	(62)
附：几何图案.....	(70)
六 图案的应用(图版)	(74)
参考图.....	(75)
中国民族传统及民间图案选录(附录).....	(107)

一、什么是图案

图案是一种装饰美术。从广义上说，它是工艺品成型及装饰制作预先设计的图样。从狭义上说，则指器物上的装饰纹样。图案的范围很广，但它受一定的使用要求、生产工艺、物质材料以及经济条件的制约，所以不同于一般的绘画。图案分为平面图案与立体图案两种，平面图案是指在平面物上所进行的装饰，如装饰画、花布、地毯等；立体图案则指工艺品成型，如陶瓷、搪瓷、塑料器皿及木器家具等。立体器物的花纹装饰，有的作为平面图案，如暖水瓶，搪瓷喷花装饰属于平面图案但又有个立体效果问题。有的同形体结合在一起，如建筑装饰的柱头，石膏花等则属于立体图案，可见不应把平面图案与立体图案截然分开，绝对化。图案的分类也有按专业性质分的，如陶瓷图案，染织图案，建筑图案等。本书仅就平面图案的基础知识，向读者作些介绍。

“一切文化或文学艺术都属于一定的阶级，属于一定的政治路线的。为艺术的艺术，超阶级的艺术，和政治并行或互相独立的艺术，实际上是不存在的。”图案与其它文艺作品一样，也体现着一定阶级的思想意识，为一定的政治路线服务。我们的图案艺术是社会主义文化的一个部分，它必须坚持无产阶级政治挂帅、坚持为工农兵服务、为无

产阶级政治服务的方向，美化人民生活环境、丰富人民的精神生活。努力体现社会主义时代欣欣向荣的时代风貌。培养人民高尚的审美情趣和审美能力，抵制资产阶级低级趣味的影响，清除资产阶级和一切剥削阶级审美观念的残余，更好地为社会主义事业服务。

毛主席指出：“一切种类的文学艺术的源泉究竟是从何而来的呢？作为观念形态的文艺作品，都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。革命的文艺，则是人民生活在革命作家头脑中的反映的产物。”图案必须源于生活，因为社会生活为它提供了取之不尽，用之不竭的生动的原始材料，但它又不是生活的简单再现，而是比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此也就更带普遍性。它是在生活的基础上与一定的使用要求，生产工艺，物质材料，经济条件制约下的艺术创造。正因为生活是图案艺术的唯一源泉，离开了生活，图案就成了无源之水，无本之木。所以我们一定要遵照毛主席“必须长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去，到火热的斗争中去”的教导，刻苦改造世界观，树立无产阶级的思想感情，熟悉工农兵的生活、工作、思想，获得图案创作的原始材料，只有这样才能进入创作过程，才能创作出为工农兵所喜闻乐见的社会主义新图案。

图案艺术在我国有着悠久的历史，是我们伟大祖国灿烂文化的一个组成部分。几千年来，我国劳动人民在艺术实践中，积累了丰富的创作经验，形成了自己民族的传统。我们要正确地贯彻执行毛主席提出的“古为今用，洋为中用”、“百花齐放，推陈出新”的方针，批判地继承这些宝贵的文化遗产。同样我们也要批判地吸收外国图案中一切有益的东西，做为发展我国社会主义新图案的借鉴。

图案是社会生活中应用最广泛、最普及的一种美术形式。它关系到人们的衣、食、住、行、各个方面，关系着人民的物质生活与文化生活，因此，搞好图案设计是广大工农兵的迫切要求。我们一定要坚持无产阶级政治挂帅，刻苦攻读马列、毛主席著作，努力改造世界观，刻苦实践，不断提高图案设计技巧，为社会主义革命和社会主义建设多作贡献。

二、图案的规律

图案是一门造型艺术，它有着自己的特点与规律。图案的规律是前人在实践中总结出来的经验，学习这些规律性的东西是非常必要的。“实践出真知”，掌握图案的规律不能光从书本上学，更重要的还靠刻苦的实践。只有反复实践，反复认识，才能从必然到自由能动地掌握运用这些规律。

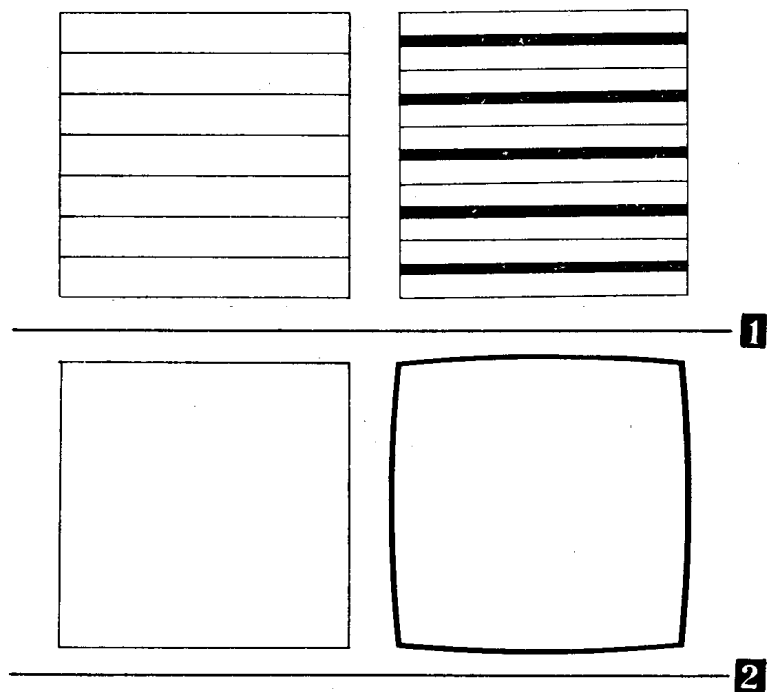
辩证唯物主义认为：任何事物都是不断地发展的，永远不会停留在一个水平上。因而我们不仅要掌握这些规律，而且还应在实践中不断总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

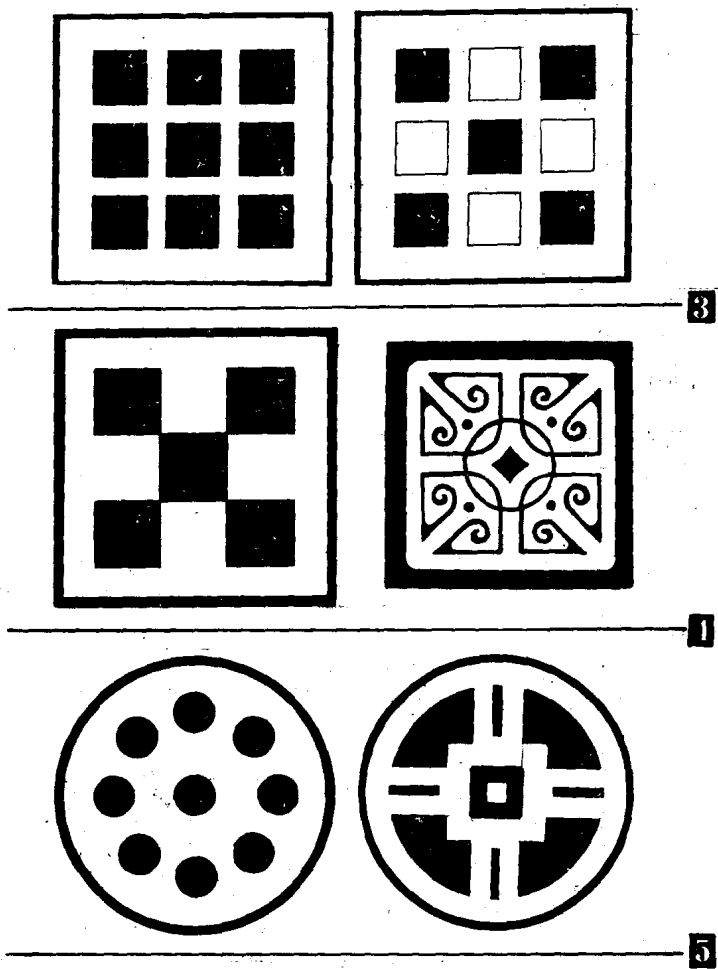
1. 变化与统一——图案的构成原理

对立统一是宇宙万物的普遍规律。图案的构成原理——变化统一是对立统一规律在图案中的反映与应用。

图案的变化就是要求组织上的丰富多样。丰富多样的变化是通过艺术的对比实现的。辩证唯物主义认为：矛盾是普遍存在的，没有什么

事物不包含矛盾。没有矛盾就没有世界。图案中也包含着许多矛盾，譬如：内容的宾主，构图的虚实聚散，线条的粗细曲直，形体的大小方圆，色彩的冷暖明暗、对比调和……等等，没有这些矛盾就没有图案。变化就是通过这些矛盾的因素互相对照补充，从而取得图案组织的生动、活泼。〔图1〕(1)中乙图是在甲图基础上的变化，通过线的粗细轻重变化。(2)形体的方圆变化(3)色彩的明暗变化使乙组比甲组的图形变化丰富，生动活泼。(4)、(5)甲组是采用单纯方、单纯圆组成的图形，乙组采用了方中求圆，圆中寓方，方圆结合的组织方法，从而使乙组比甲组图形更为生动活泼，富于变化。从中可以看出变化正是通过矛盾的对比求得的。图案设计中缺乏变化，就使人感到

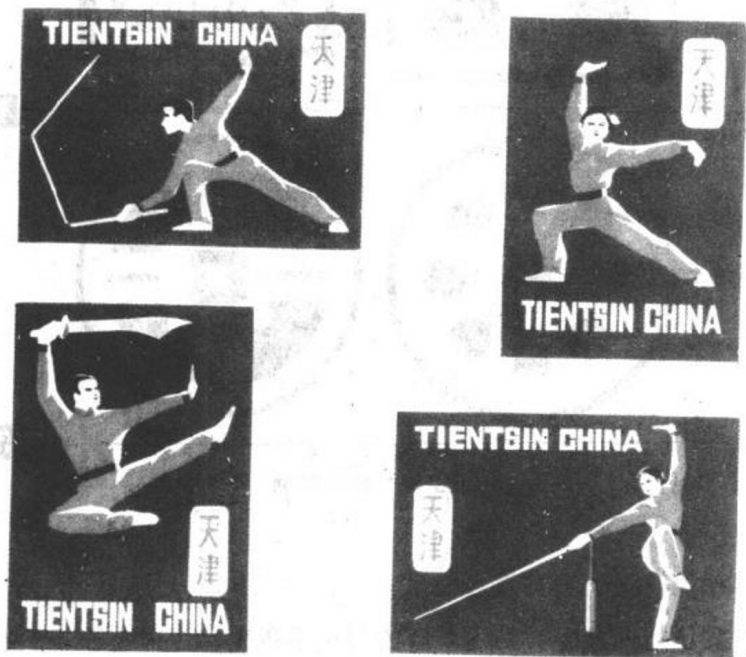
〔图 1〕 变化图例

贫乏、单调、感染力不强。

图案设计一方面要利用矛盾的对比求得变化，一方面又要正 确

处理矛盾的相互关系，求得整体的和谐统一。离开“统一”去“变化”，就会导致杂乱无章、支离破碎。所谓“统一”就是图案组织的整体和谐。矛盾的对立是绝对的，无条件的，而统一则是相对的，有条件的。要取得图案组织的“统一”，就要积极地创造条件，增强它们内在的联系。如：组织上的条理性，局部与整体的呼应联系，色调的处理，风格形式的划一等，从而使各个变化的局部有中心、主次、整齐、规则，构成一个有机的整体。〔图2〕这套火柴盒贴纸之所以能给人们以成套的感觉，正是因为它们的“变化”遵循着统一的原则，即：题材的内在联系与风格、形式的统一。

“变化”与“统一”是相辅相成对立的统一。但是矛盾的两个方

面中必有一方面是主要的，他方面是次要的。其主要的方面，即所谓矛盾起主导作用的方面。事物的性质，主要地是由取得支配地位的矛盾主要方面所规定的，在图案设计中或以“变化”为主，在变化中求得统一，或以“统一”为主，在统一中求得变化。一般地说，以变化为主的图案强烈、新鲜、活泼；以统一为主的图案则柔和、稳重，有安静的感觉。

2. 条理与反复——图案的组织特点

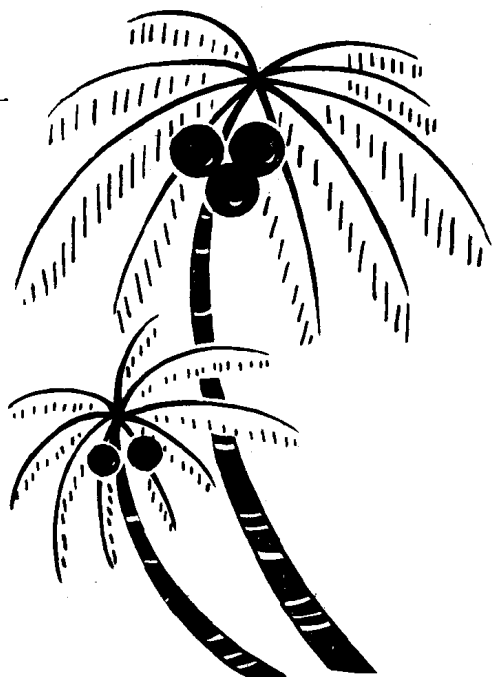
条理与反复——是图案区别于一般绘画特有的组织规律。

条理与反复不是图案臆造出来的规律，而是客观规律在图案中的反映。艺术起源于劳动，人们在生产劳动中逐渐地体会到，有条理的反复动作可以提高劳动效率，减轻体力消耗，也体会到这种规律性的美。图案中以一个单位纹样反复排列接续的“二方连续”与“四方连续”，正是人们对于这种规律性的认识与运用。可以设想，大幅的花布若不采取“四方连续”的组织方法，而以若干各不相同的纹样来组织，设计上将要浪费多少时间与精力，生产上又会造成多大的麻烦与困难。

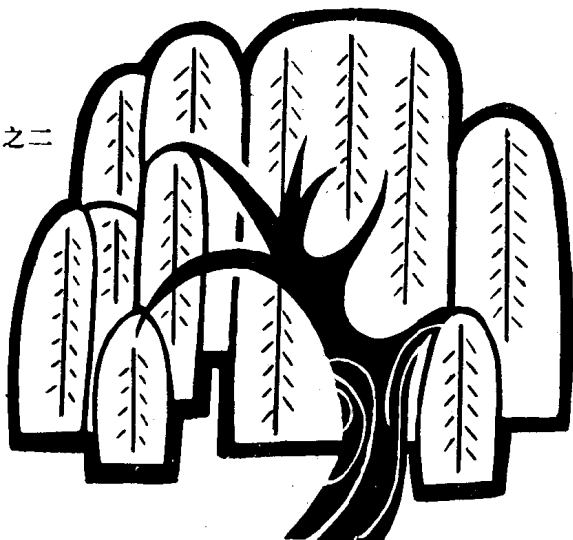
“条理”就是讲求图案组织的规律性。在图案造型上以实际生活为基础，将其自然形态的杂乱的东西，加以概括、归纳，使之规律整齐，富于条理性。

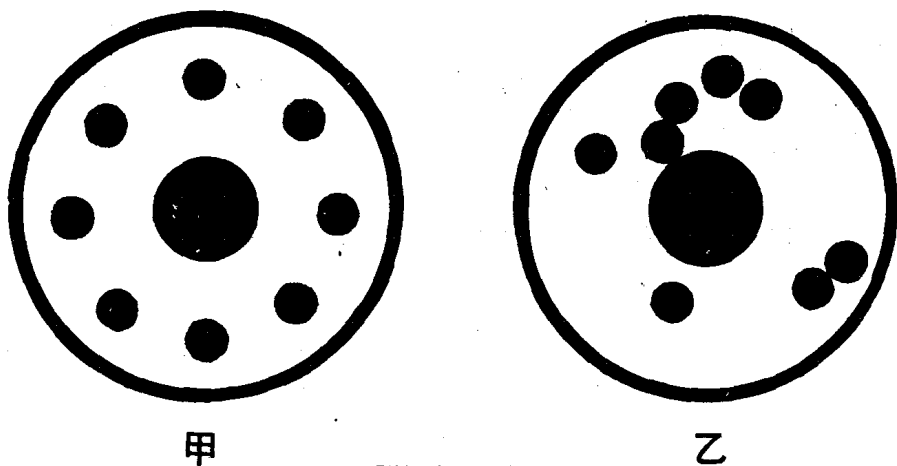
在组织上做到有中心，有主次，有条不紊，〔图3〕是两例树形的图案纹样，从中可以看出，把千枝万叶、纷纭杂沓的自然形象，提炼成图案形象，求得装饰的美，正是借助了条理化的组织原则。图案组织形式的各种式样，诸如：“向心式”、“旋转式”、“散点式”、

〔图 3〕 树形图案之一
椰子树

〔图 3〕 树形图案之二
柳树

〔图4〕条理反复

〔图5〕条理与反复

“波浪式”等，也都是整齐划一的条理形式。

“反复”是图案的一种条理形式，所谓反复就是以—个纹样为单位，反复排列接续，如：适合纹样中的多面均齐和二方、四方连续的组织方法。

条理与反复构成了图案的节奏与韵律，从而获得了图案的装饰美。〔图4〕甲是一个多面均齐的适合纹样〔骨架略图〕，在组织上，它以八个相同的点，等距离地围绕中心的反复，富于节奏的美；乙图由于组织上缺乏条理性，则使人感到紊乱。〔图5〕是一个散点

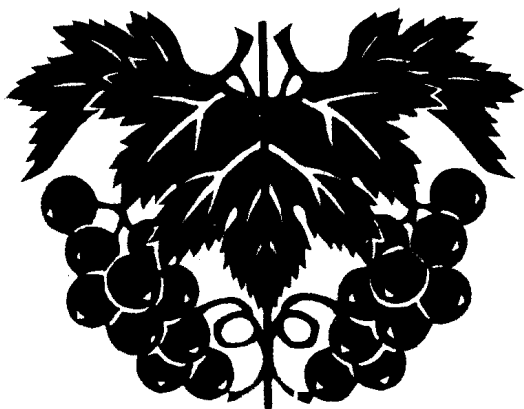
式的二方连续〔骨架图〕，它是以两个大小不同的点，为一个单位，反复排列接续构成的，连续起来则形成了大（强）、小（弱），大（强）、小（弱）……的节奏韵律，如果我们把它的一个单位拿出来，这种节奏和韵律则不复存在了。条理反复的形式不同，节奏韵律各异，因而也就形成了图案各自的特点。设计中对于条理与反复的形式，要认真研究，反复推敲。

3. 均齐与平衡——图案的结构形式

重心稳定，在图案设计中具有重要的意义。建筑物，器皿重心不稳，再美“也站不住脚”；平面图案重心不稳，也会造成人们感觉上的不舒服。“均齐”与“平衡”是图案中求得重心稳定的两种结构形式。

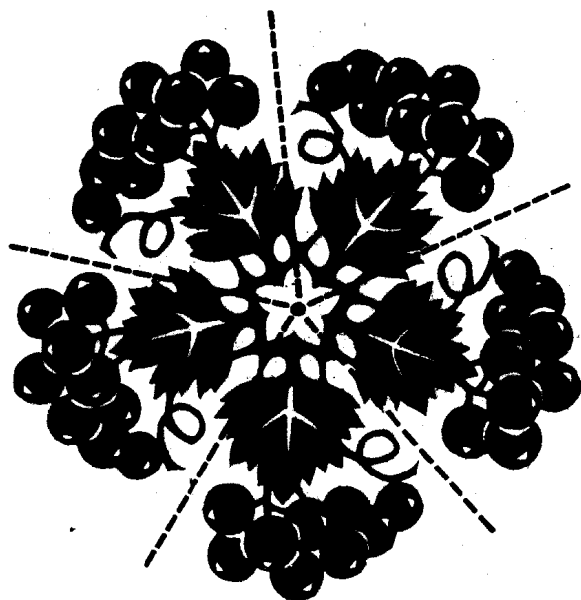
“均齐”也叫“对称”，它是依中轴线或中心点向上下、左右两面或四面八方多面配置相同颜色，等形等量的结构形式。〔图6〕均齐结构的图案规则性强，构图严谨，庄重大方，有安静感。均齐形式在我国建筑、家具、室内装饰及图案纹样上的应用非常广泛普遍。

“平衡”也是依中轴线、中心点权衡的，它是

〔图6〕 之一 中轴线两面均齐

〔图6〕之二
中心点多面均齐

〔图7〕 平衡

采取不等形、等量的配置方法取得的,也即是说,它的上下左右四面八方形象、色彩是不等同的,但分量是相等的。〔图7〕

平衡式的结构生动活泼,富于变化。

辩证唯物主义认为,存在决定意识,均齐与平衡的两种结构形式来源于客观生活,它是劳动人民对于生活长期观察、体验的总结,例如人体及动物、飞禽、昆虫与植物的叶片(大部分),以及自然形态的雪花等,它们的结构均为均齐的形态,而当它们运动时,总是力图保持重心的平衡,这些千姿万态的运动形态,便产生了丰富多彩的平衡构图形式。

均齐与平衡是图案组织的两种基本的结构形式,但又不是绝对不变的,设计中常常把它们结合运用。比如均齐图案中出现部分的不等形等量;又如:多面均齐常以平衡结构为单元纹样,以求得丰富多彩。

三、写生与变化

毛主席教导我们：“人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏，这是自然形态的东西，是粗糙的东西，但也是最生动、最丰富、最基本的东西；……它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。”图案艺术来源于生活，写生变化就是面向生活进行图案创作。写生变化的锻炼，可以使我们学会如何把自然形象加工提炼为图案形象，掌握图案的造型规律与表现方法。

写 生

〔写生的目的和要求〕

写生，是在深入生活过程中，通过对现实生活的观察、体验、研究、分析而描绘的形象，写生的目的是为图案创作搜集素材，做好思想和资料的准备。

图案艺术源于生活，高于生活，只有对生活有深刻的认识与理解，才能概括、归纳出生动的图案形象来。写生的过程也就是对生活分析、认识的过程，通过写生把握对象的特征及结构规律，为图案形象的刻划做好思想准备。因此，写生不仅要锻炼描绘的技巧，而且更应注意培养对生活的观察、分析能力。