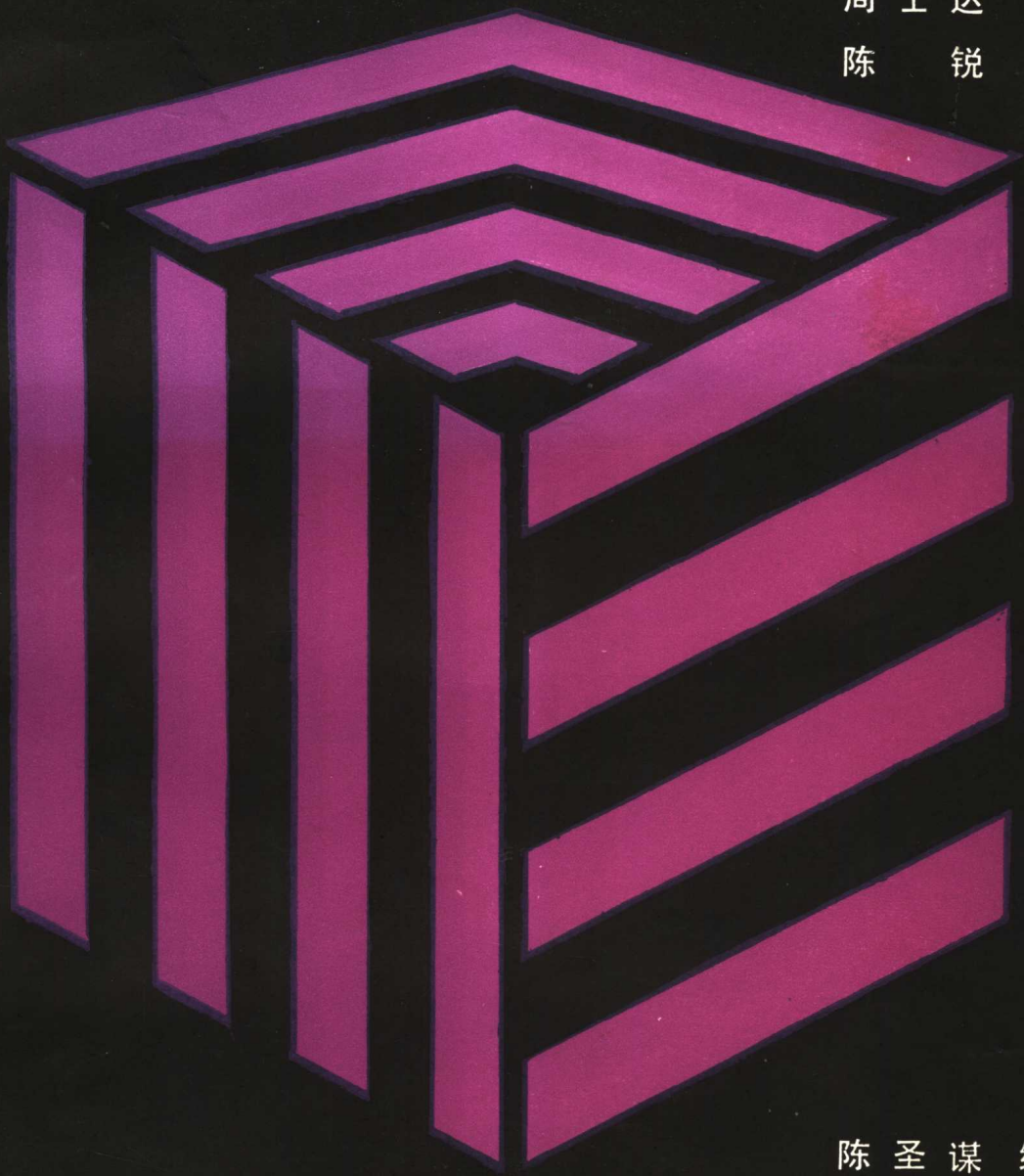

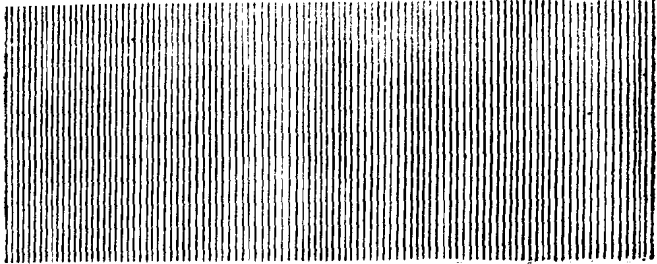
陈圣谋
周士达 绘图
陈锐

陈圣谋 编著

基础图案

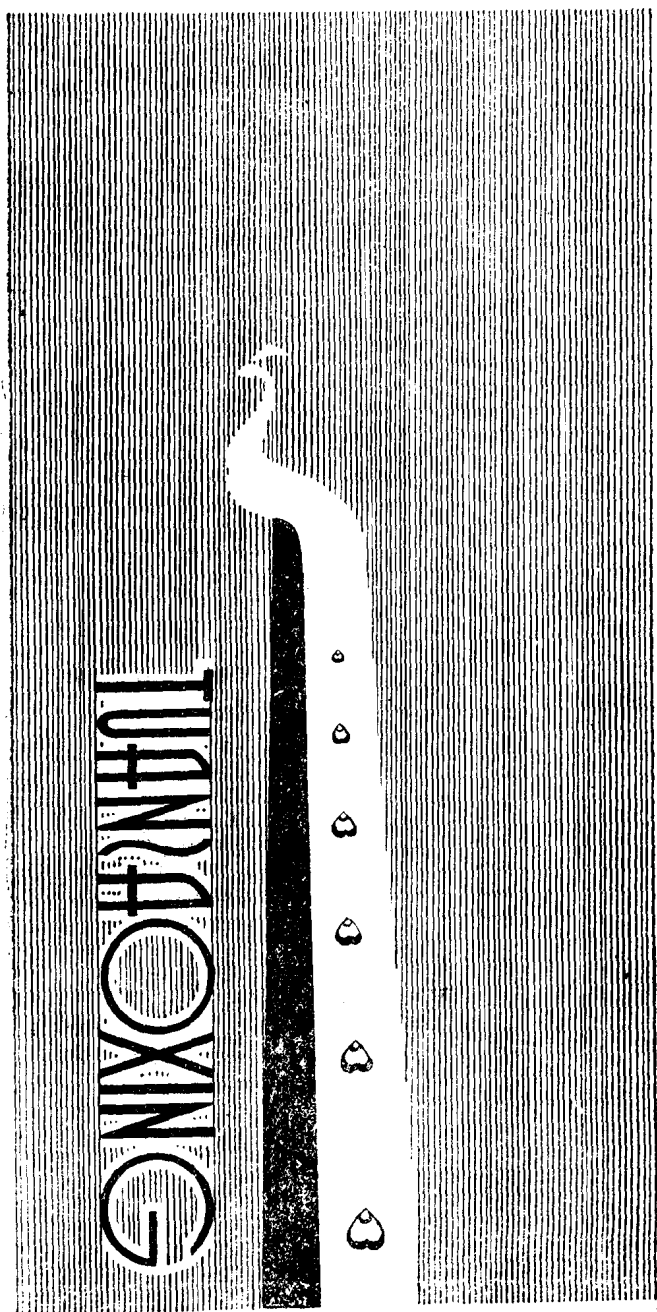
轻工业出版社

基础图案

· 陈圣谋 编著
· 陈圣谋
· 周士达 绘图
· 陈锐

轻工业出版社

基 础 图 案

陈圣谋 编著

陈圣谋 周士达 陈锐 绘图

轻工业出版社出版

(北京阜成路8号)

张家口地区印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

787×1092 毫米1/16 印张: 9⁴/₁₆

字数: 199 千字

1986年4月 第一版第一次印刷

印数: 1—26,000 定价: 2.00元

统一书号: 8042·003

写在前面

基础图案这门学科，是工艺美术(包括工业美术、实用美术、商业美术、装潢美术)设计的重要基础，是工艺美术设计专业的基本功和灵魂。它是艺术与生产、艺术与科技、艺术与材料结合的产物。基础图案是由平面构成与立体构成两部分组成，它应包括图案的形象、图案的构图、图案的色彩、图案的构成、图案的风格及图案的发展倾向等内容。

研究和继承我国优秀传统图案构成的规律(包括民族民间优秀图案)，借鉴吸收国外优秀图案构成形式和装饰手法，进一步结合新的科学技术、新材料、新工艺，这样才能创作出符合时代精神的、全新的、为人民所理解和接受的工艺美术作品。

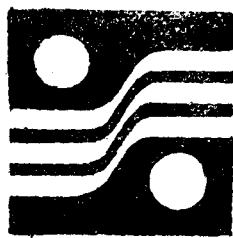
《基础图案》一书的目的，是试图深入浅出的，从理论上较系统的探讨图案这门基础学科的艺术规律，并创作绘制一定量的图例，举一反三的用各种形象来加深对规律的理解，给广大工艺美术工作者、美术工作者、业余工艺美术爱好者，提供基础图案理论学习及图案艺术创作的参考。

由于个人思想、艺术水平有限，难免有不少缺陷，甚至错谬之处。好在是为今后深入研究基础图案这门学科，作“抛砖引玉”之意，恳请同志们指正。

本书出版，得到组织的关怀，师友的支持，轻工业出版社同志的具体帮助，在此致以深切的谢意

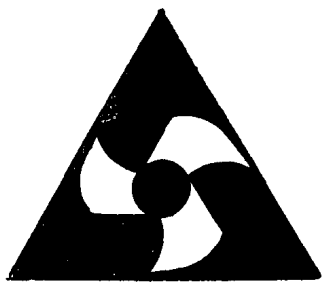
陈圣谋

一九八四年五月

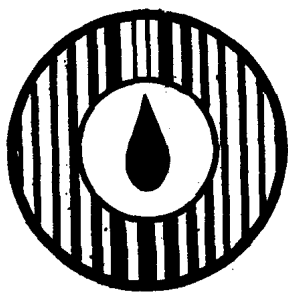
基础图案的概念

艺术的共性与特性 · 图案的
实用性与装饰性 · 图案的适
应性 · 图案的设计原则 · 图
案的装饰种类

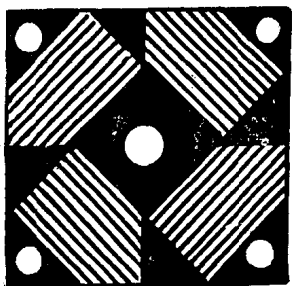

目 录

第一章 基础图案的概念	(1)
一、艺术的共性与特性.....	(1)
二、图案的实用性与装饰性.....	(1)
三、图案的适应性.....	(2)
四、图案的设计原则.....	(2)
五、图案的装饰种类.....	(3)
第二章 基础图案平面构成造型规律	(5)
一、图案的几何形造型.....	(5)
1. 点.....	(7)
2. 线.....	(8)
3. 面.....	(12)
4. 单独几何造型的组合.....	(15)
二、图案的自然形造型.....	(17)
1. 夸张.....	(18)
2. 添加.....	(19)
3. 去繁.....	(19)
4. 求全.....	(20)
5. 寓意.....	(21)
6. 理想.....	(21)
7. 神似.....	(22)
8. 抽象.....	(22)
9. 重复.....	(23)
三、几种自然形象的图案造型.....	(26)
四 图案造型的表现技法.....	(46)
第三章 基础图案平面构成构图规律	(49)
一、图案构图的稳、匀、奇.....	(49)
1. 稳——安定 · 比例.....	(49)
2. 匀——疏密 · 空间.....	(50)
3. 奇——标新 · 立异.....	(51)
二、自然形图案构图.....	(51)
1. 单独体构图.....	(51)
2. 连续性构图.....	(67)
三、几何形图案构图.....	(71)

第四章 基础图案立体构成规律	(77)
一、立体构成的概念	(77)
二、立体构成的特征	(77)
三、立体构成造型与装饰关系	(78)
四、立体构成的种类	(79)
1. 几何成型	(79)
2. 仿生象型	(81)
五、立体造型的构成因素	(82)
1. 中心线	(82)
2. 中心线与边线	(83)
3. 上下线段	(85)
4. 线型变化	(87)
5. 体量对比	(87)
6. 透视与错觉	(87)
六、立体构成中S型曲线运用	(88)
七、立体造型的质地与肌理	(90)
第五章 基础图案构成色彩规律	(92)
一、色彩的感感情	(92)
二、色彩的一般现象及性质	(95)
1. 受光方式、性质、强度	(96)
2. 物体的“固有色”	(96)
3. 色彩三要素	(97)
4. 几个色彩名词解释	(97)
三、色彩的配合	(98)
四、色彩的明暗	(99)
五、色彩的对比	(99)
六、色彩的调和	(101)
七、装饰色彩	(102)
八、光效应美术色彩	(103)
第六章 基础图案构成的形式美	(106)
一、形式美的构成因素	(106)
1. 色彩	(106)
2. 线条	(106)
3. 体积	(106)
4. 平面	(107)
5. 比例	(107)
6. 空间	(107)
7. 明暗	(107)
8. 质地	(107)

二、形式美的构成法则····· (108)

1. 变化····· (108)
2. 统一····· (109)
3. 节奏····· (110)
4. 均衡····· (111)
5. 调和····· (112)

三、中国传统图案装饰性规律·· (117)

1. 形式法则····· (119)
2. 浪漫手法····· (120)
3. 构图形式····· (121)
4. 空间艺术····· (123)
5. 形象特征····· (124)
6. 线型艺术····· (126)
7. 色彩配置····· (127)
8. 材料质地····· (127)

第七章 现代科技与图案的发展倾

向····· (130)

附录：历代图案风格简介····· (132)

后记····· (137)

第一章 基础图案的概念

一、艺术的共性与特性

艺术的种类很多,由于其各反映和表现现实的局限及差别,从而产生各种艺术独有的表达形式及特色,它既表现在内容上,也反映在形式上。各类艺术的特点,也是通过相互间的比较而产生,互相有着密切的联系,在反映内容及表达形式上有着共同可循的艺术规律,但也各具本身的特殊规律。这特殊规律就成了各艺术门类,在反映现实中所取艺术形式的依据。

属于造型艺术的美术,包括绘画、雕塑、工艺美术等。这些门类既有同一的共同艺术创作规律,又各具自身的特殊规律。工艺美术是与建筑艺术同属于以表现为主静止抒情的实用艺术。在创作设计中,必须体现适用功能,要与物质技术条件相适应,它受到生产条件、材料工艺的制约,并具有独特的艺术语言及完整的形式美规律。功能、技术、美观三个因素构成其特有的形象特征。正因如此,工艺美术的创作设计,不仅要求设计者有深厚的绘画基本功,更需要具备丰富的感性知识,以及理想浪漫的艺术境界,使创造的工艺美术艺术形象更集中、更概括、更典型、更象征、更美。

只有了解各类艺术的特点,掌握它的特殊规律,才能进一步创造独特的艺术风格,而不致于用某一种艺术特点来代替或者改造另一种艺术特点(当然不反对艺术之间的相互借鉴)。

随着革命、生产、科技形势的飞速发展,图案在内容及表现形式上,要与实现四个现代化,大干社会主义的步伐相适应,不断的创造出象征新时代精神面貌、特点,人民喜闻乐见的,更新更美的图案,是设计者应有的任务。

我国图案自新石器时期彩陶装饰纹饰开始至今,有着几千年的优秀传统文化和独特的艺术风格,它是我国劳动人民勤劳智慧的结晶。我们必须坚持“百花齐放、推陈出新”“古为今用、洋为中用”的方针,继承和发扬优秀民族传统图案风格,掌握图案创作设计的一般规律,在实践中不断创新、总结、发展,使图案这门艺术更加日臻完美。

二、图案的实用性与装饰性

图案,是人们物质生活与文化生活两者结合的一种美术形式。始终贯串着“用”与“美”的两重性。图案包括平面、立体两大体系,在现实生活中运用较广泛,它大到建筑、现代工业品、工艺美术品,小到商品包装、装潢、书籍装帧、衣料、枕头花、玩具,以及工厂、农村、机关黑板报的报头……都会遇到一个图案立体造型和平面装饰的问题,所以它具有实用性和装饰性。

实用性:它是图案的物质属性,是由内部结构形成其特定的功能。任何图案设计都

离不开人民生活及社会多方的需要。图案设计的目的是如何美化人民的物质生活，并适应实用的内容和范围的扩大。它要解决设计中的造型、色彩、构图的艺术处理及技法等问题。

装饰性：它是图案的精神属性，是外部构成形式，体现人民群众以及设计者本身的审美教育、审美要求、审美趣味、审美习惯、审美观。图案设计者根据内容要求，把对生活的观察、愿望、理想，以及大自然各种美的形象，以自己丰富的想象力和浪漫手法，进行加工、提炼、概括、典型化，在制作各种用品时（工业品、建筑、工具、日用品、工艺品、艺术欣赏品、报头……）通过它特有的歌颂、象征、寓意、夸张、取舍的形式，专门或附带的进行造型与装饰。所以图案设计，在艺术构思上是受到时间、地点、实用、经济等条件的一定限制，但在形象思维上，却可以海阔天空，不受时间、地点、现实生活的局限。

装饰性必须从属于实用性，两者互为制约而又相互统一，有时根据具体情况，又各有侧重。但装饰性的表达，又有相对的独立性，它应建立在功能效用、材料特点、工艺技术、销售对象的根本基础上。

三、图案的适应性

图案就其使用范围，是对各种立体、平面造型物体的设计，以及在各种立体、平面物象上进行装饰，这样就产生了其“适应性”。这种适应、审美、环境的要求，产生了图案的适合规律。要使立体造型及平面装饰符合设计思想及使用需要，并平稳、舒适的适合各种情况和环境就必须注意：内容与形式的相适应；局部和整体的相适应；使用环境和生活习惯相适应；造型与用途相适应；平面装饰与立体造型相适应；物质材料与制作条件相适应。

四、图案的设计原则

图案的设计原则，必须做到“实用、经济、美观、科学、适销”的方针。凡是工艺品、工业品、日用品的设计，首先应是在实用、经济的前提下进行。“实用”是工艺美术的使用功能，包括视觉、心理、生理、人体工程学等方面的合理性。“经济”是工艺美术的价值功能，包括生产、成本、维修、装潢、人力、物力、财力、时间的综合效应。“美观”是工艺美术的审美功能，包括心理、视觉、生理使用、环境的整体审美要求。因此在进行图案设计时做到“恰到好处”的装饰，“恰如其分”的美化。并根据科学、适销的原则，结合专业特点要求，进行全面的整体构思。

一件优秀图案造型设计及平面装饰作品，要能达到令人爱不释手，百看不厌，打动人心，并通过作品促使人们回忆、联想，达到美的感受，要求设计者不断反复熟练掌握图案技法，达到“造型程式化”、“构图理想化”、“色彩装饰化”的理想境界。要在工艺美术事业上有所成就，并能在广阔的工艺美术设计领域中自由驰骋，“图案”这门学科，不能不说它是一把入门的钥匙。

五、图案的装饰种类

图案涉及的范围较广，工艺美术、工业美术、实用美术、商业美术、装潢美术、建筑装饰……等方面，都离不开图案设计。它是在实用价值、工艺材料、生产制作等条件制约下造型、构图、色彩等方面的统称。凡有关立体造型、装饰意图的设计，广义都称为图案。

“佛要金装、人要衣装”都是表露其外表的美观，以显示其精神面貌为目的。“装”俗话叫“打扮”“装扮”，“饰”就是“修饰”“佩饰”，在打扮过程中，增加各种附加件，以示更美，通常都叫“装饰”。

图案装饰设计，根据各种专业及其生产条件、特点，大致分为三大类：

1. 改变物质材料为实用和美的形状（竹、木、陶、金属、玉石、漆、塑料……）。这一类装饰方法，侧重于立体造型的研究和探讨。
2. 在各种立体形状的表面进行装饰，一是无色彩的造型装饰（日用瓷、木雕、浮雕、透雕、玻璃……），再是有形象有色彩的造型装饰（瓷绘、漆艺、各种造型彩绘、造型附加装饰、艺术陶瓷……）。这一类装饰方法，侧重于纹饰与所加物造型的外形相适应、相调和，以达到和谐统一美观的研究和探讨。
3. 在平面上进行造型和色彩装饰，以及色彩块面装饰（纺织印染、包装装潢、商标、书刊、壁画……）。这一类装饰，侧重于构图、造型、色彩以及新材料、新工艺、新技术、新设计的研究和探讨。

以上几种装饰种类，都包括物与物之间、物与人之间、人与人之间的关系。因此，在图案设计中，要研究工程学、生理学、心理学、精神力学等方面的学问，使使用功能、价值功能、审美功能在图案设计中得到和谐统一。

明确了图案的概念后，才能更好的学习和研究基础图案的法则和规律。法则是客观存在的，理解它、熟悉它、掌握它很有必要。造型的对称平衡、色彩的对比调和、构图的变化统一等法则，都是“规矩”，不依规矩不能成方圆，但规矩只能说是工具。

“工欲善其事，必先利其器”，我们在研究基础图案时，必须严格认真的从基础学起，善于利用工具，把它变成理想之物，但也不能用科学分析代替艺术形象思维。再者，必须在艺术修养上下功夫，否则，只是合乎法则，合乎规范的图案装饰，缺乏思想性、艺术性、创造性，也只能说设计者只停留在技术熟练程度上，留给人们的却是一堆冷漠无情的点、线、面、色、形的组合，没有感染力。我们只有在研究学习基础图案过程中，锻炼培养自己敏锐的感受力和审美力；深刻的观察力和鉴别力；丰富的想象力和联想力；生动的表现力和创造力。只有这样才能创造出，既有民族优秀传统文化，又有时代精神，生动感人的优美图案装饰。

基础图案平面构成造型规律

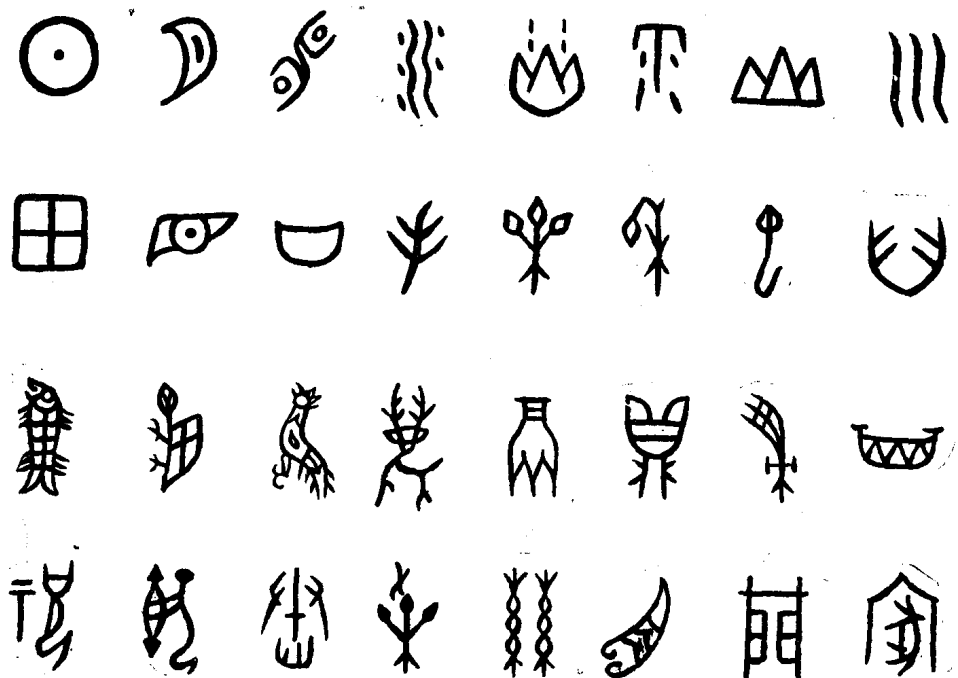
图案的几何性造型·点·线
·面·组合·图案的自然形
造型·几种自然形象图案造
型·表现技法

第二章 基础图案平面构成造型规律

平面构成的图案造型(几何形、自然形)来源于生活。它是在写生的基础上,或者观察记忆自然物象的前提下,对自然物象的艺术加工。它不是自然物象的再现,而是设计者抓住客观对象的主要特征,又不为其自然规律所束缚,运用浪漫手法进行提炼、概括、夸张,创造出既来源生活,又高于生活,更典型更完美的图案形象。

任何一个民族和国家的艺术创作,都是根据各民族自己的特定环境、条件、材料、技术、人民审美习惯、趣味,以及社会历史的发展现状所决定,给图案的形式带来独特的语言,并形成各民族各个国家的特有装饰规律。

中国的象形文字的构造,反映出语言与图案美的结合,具有丰富优美的形象感。

图一

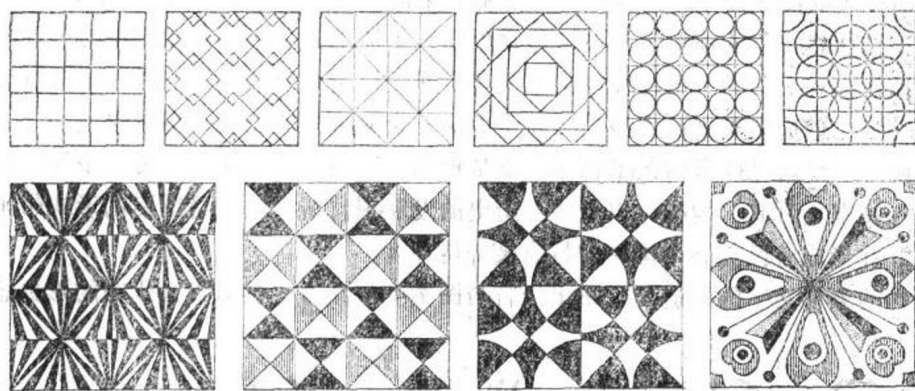
它是古代劳动人民从生活中创造出来的丰富的艺术形象。他们在生产劳动中,创造了用点、线这两种最概括的造型手法和象征性的形象语言。

一、图案的几何形造型

几何形图案起源很早,运用非常广泛,尤其现代生活中,几何形图案已成为符合节奏的重要装饰。几何形图案包括两个组成部分:一是几何形造型,一是几何形组织。两

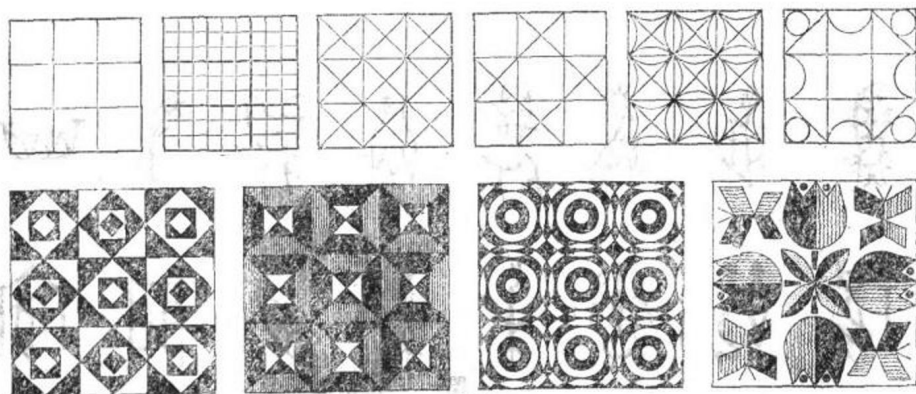
者的基本构成方法，是运用点、线、面按一定的方向、角度、距离，有规则的排列、交错、重叠、连续组织而成，并进一步运用构图、色彩的不同处理手法，取得丰富多变的几何造型及组织结构。

在各种方、三角、圆形中，用线构成米字格几何骨架，通过联接、取舍、方圆、渐变、发射、旋转、黑白、移位等表现方法，形成很多变化不同的几何造型形象。

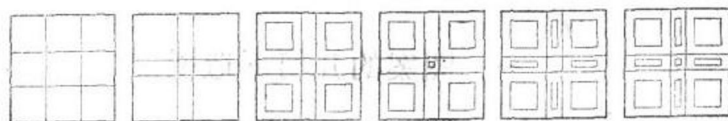
图二

中国书法家发明的九宫格与几何图案有着密切的联系，以九宫格为基础，运用对角线进行反复的连接，产生无数形式的三角、方形，再用不同的曲线、弧线、直线、折线连续起来，呈现种种不同的几何形象，再进行交叉、重叠、相切、变异，就形成千变万化的几何形造型，单独的几何形图案就应运而生。

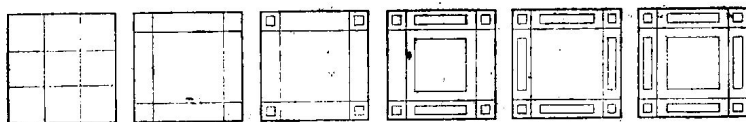
图三

九宫格经过处理会出现不同效果

图四

把位置变换又会出现另一种图形

图五

若再以此骨骼加以点、线、面的黑白灰处理，就会产生更有情趣的几何形图案。

点、线、面是构成几何形图案的基本元素。

1. 点

点有规则形（几何形、机械形）、自由形（不规则形、徒手形、意外形）

一个点在画面是视点的集中点，二个点就产生联系，大小两个点视线则转移，三个点就构成了形，多点按规律排列，就构成了形态。

形状：

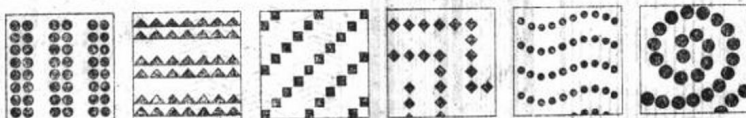
有圆、方、三角、菱、六角、椭圆、多角等。

图六

排列：

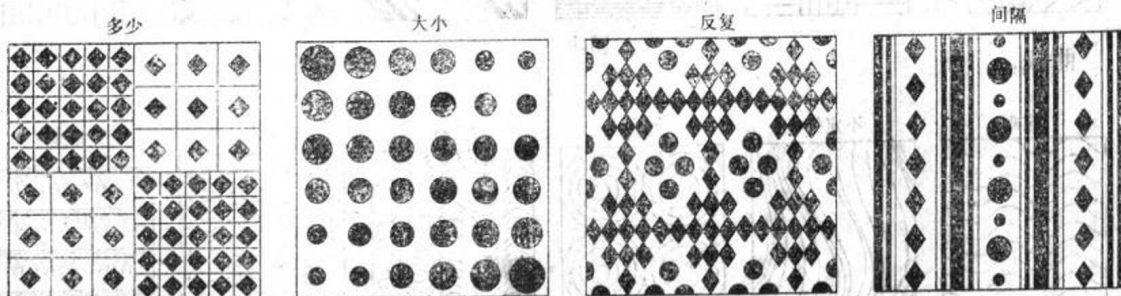
根据各种点的形状，排列成各种有方向的组合——直、横、斜、折、波、曲等变化多端的形态。

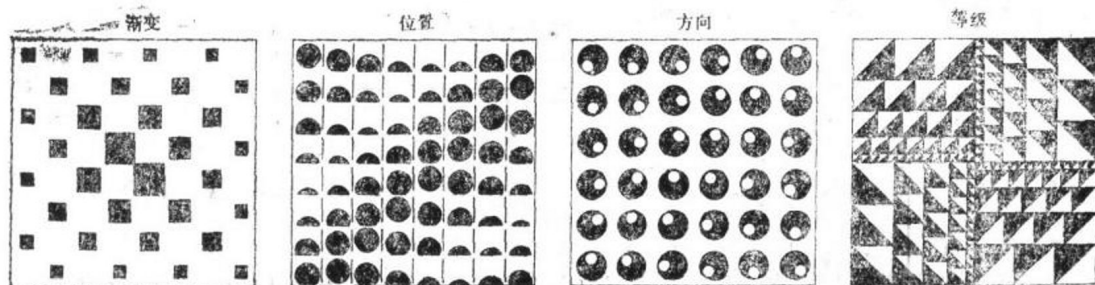

图七

处理：

根据不同形态，又可采取多少、大小、反复、间隔、渐变、位置、方向、等级等变化。

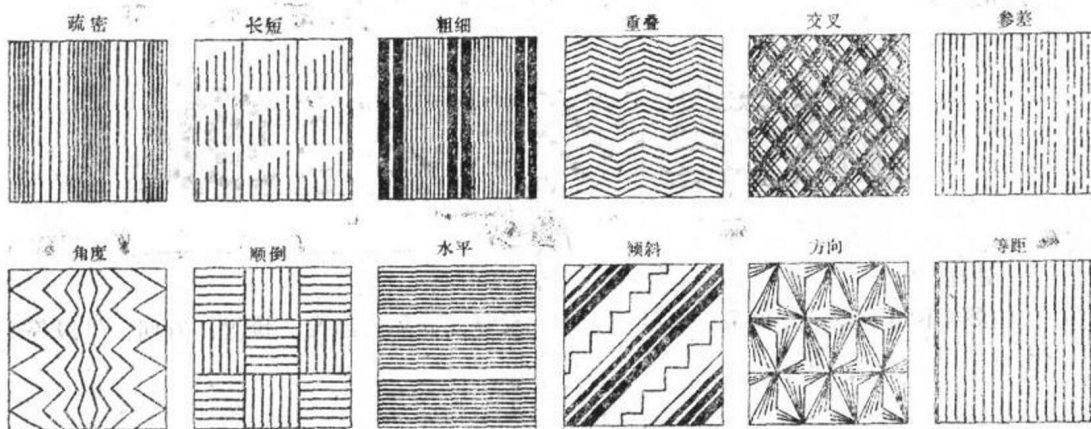
图八

点作为形象造型，是无一定尺寸、长度、阔度，它是随着画面各形象之间的关系对比，而改变其位置。几个同等量的圆点，在同一画面并列，点的形态不明确。当这圆点与一大圆面并列对比，这点的形态增强。点与面是相对的，点扩大就成面，点往面的过渡是连续性的，是要根据其所处的环境来决定点与面的界限。点的构成也比较活跃，它既能构成面，也能构成线。既有规则形，又有自由形，但都要根据图案具体要求选用。

2. 线

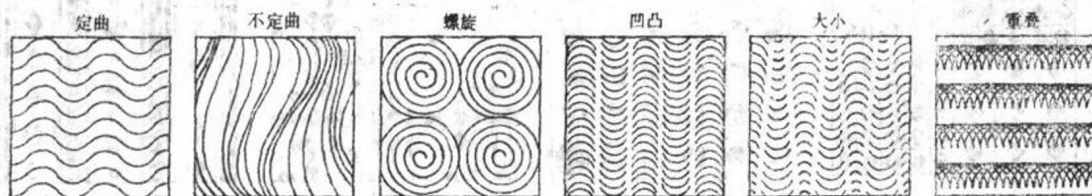
线有直线（垂直线，水平线，折线，斜线），曲线（几何曲线——弧线、抛物线、双曲线，自由曲线），运用疏密、长短、粗细、重叠、交叉、参差、角度、顺倒、连续、方向、水平、倾斜等变化，产生各种线型。

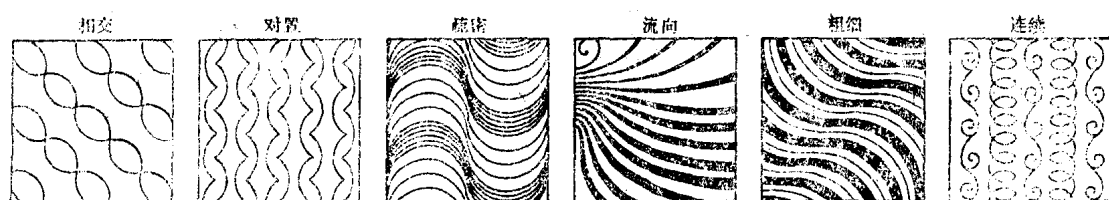
直线：

图九

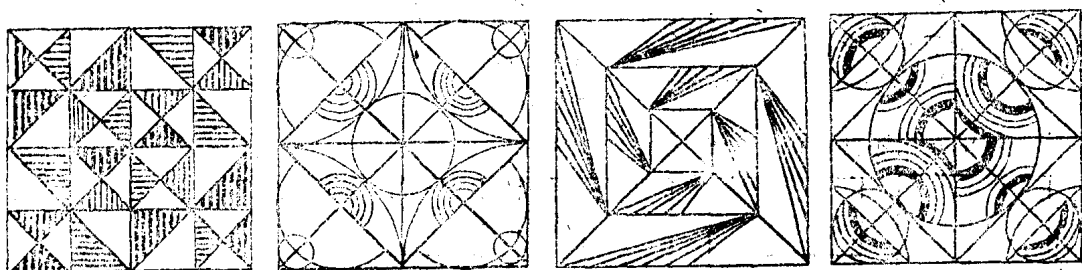
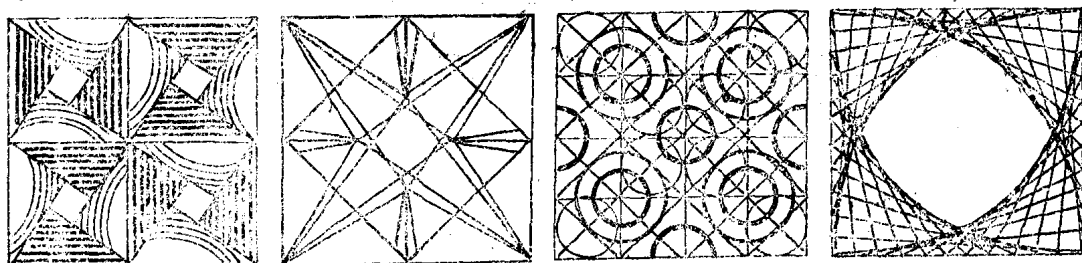
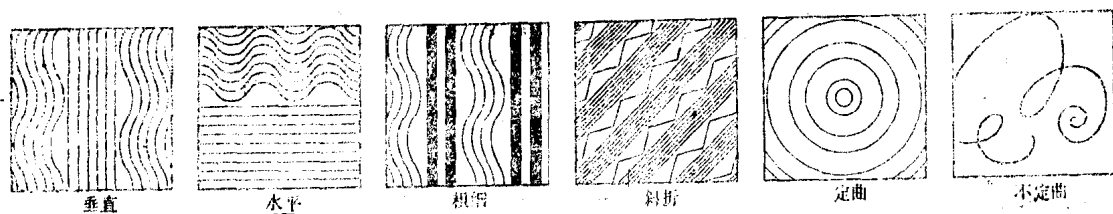
曲线：

图十

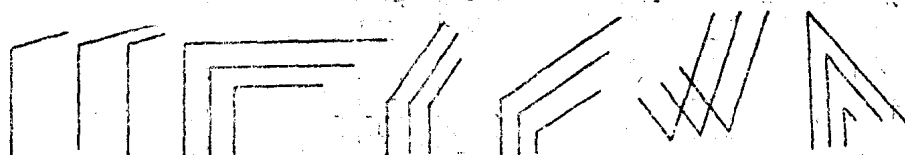
处理:

图十一

通过各种线段的连接变化，也会组合各种几何形象。

直线相接的长短变化

图十二