

初级美术
技法丛书

CHUJI
MEISHU
JIFA
CONGSHU

图案基础画法

初级美术技法丛书

CHUJI
MEISHU
JIFA
CONGSHU

图案基础画法

石裕纯编著

上海人民美術出版社

图案基础画法

石裕纯 编著

责任编辑：曾进顺 封面设计：陆全根

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

全国新华书店经销 上海市印刷十厂印刷

开本 787×1092 1/24 印张 3

1988年7月第1版 1988年7月第1次印刷

印数：00,001—16,000

ISBN 7-5322-0136-8/J·121

定价：3.20元

**初级美术
技法丛书**

图案基础画法

责任编辑：曾进顺

石裕纯 编著

封面设计：陆全根

目 录

一、图案的含义	(1)
二、图案形式美的基本规律——统一与变化	(1)
(一) 基本规律	(1)
(二) 形式法则	(2)
1. 均齐与平衡 2. 节奏与韵律 3. 条理与反复 4. 动感与静感	
5. 统觉与错觉	
三、图案的写生	(15)
(一) 写生的方法	(15)
1. 线描 2. 影绘 3. 衬影 4. 彩绘	
(二) 写生的步骤	(16)
1. 认识对象 2. 表现对象	
(三) 注意事项	(17)
1. 关于取舍 2. 关于整体与局部	
四、图案形象的塑造	(26)
(一) 写实手法	(26)
(二) 夸张手法	(26)
(三) 虚构手法	(27)
(四) 象征手法	(27)
五、图案的构图	(34)
(一) 独立性图案的构图	(34)
1. 单独图案 2. 适形图案 3. 边角图案	
(二) 连续性图案的构图	(35)
1. 二方连续 2. 四方连续	
(三) 几何形图案的构图	(38)
1. 独立性几何形图案 2. 连续性几何形图案	

六、图案的色彩的运用	(57)
(一) 以色相变化为基础的色彩配合	(57)
(二) 以明度变化为基础的色彩配合	(58)
(三) 以纯度变化为基础的色彩配合	(59)
七、装饰图案的描绘技法	(60)
(一) 点绘 (二) 线描 (三) 块面 (四) 渲染 (五) 喷笔	
(六) 撇丝 (七) 枯笔 (八) 综合运用	
八、平面构成	(62)
(一) 构成的含义 (二) 平面构成的元素 (三) 形象 (四) 骨格	
(五) 重复 (六) 近似 (七) 渐变 (八) 发射 (九) 特异	
(十) 密集 (十一) 对比 (十二) 肌理 (十三) 空间	
九、立体构成	(68)
(一) 立体构成的含义 (二) 立体构成的成型 (三) 层面组织	
(四) 屏障结构 (五) 柱体结构 (六) 多面体结构 (七) 线框结构	
(八) 线层组织	
十、彩色图 1—16(集中于文后)	

一、图案的含义

图案同人们生活的关系十分密切，我们随时都可以接触到图案。

图案的含义分为广义的和狭义两种解释。

广义的解释是指器物的实用功能和美感相结合的设计方案。即实用美术、工艺美术、工业美术等关于形式、色彩、结构以及装饰纹样的预先设计；在工艺、材料、用途、经济、生产条件制约下绘成图样。这种预先设计的方案称为图案。或称设计。

狭义的解释是指实用品、工艺品和工业品上的装饰纹样。有的装饰着花卉、动物、几何形；有的装饰着人物、风景等等。这些经过艺术加工的花卉、动物、几何形、人物、风景等称为图案，或称纹样。

本书主要从纹样的角度介绍图案的基础画法。

二、图案形式美的基本规律——统一与变化

（一）基本规律

统一与变化是图案的基本规律。统一与变化，就是多样的统一。一幅图案画，是由一种或两种以上不同的形和色构成，一种形和色是协调的，因为具备了统一的因素。两种或两种以上不同的形和色构成的图案，就具备了变化的因素，如果要取得协调的效果，就要使变化的因素达到视觉上的统一。因此，图案总是在统一中求变化，在变化中求统一。只有这样，才能取得图案形式的美感。

下面，结合实例，作进一步的解释。

统一，是指图案中各种因素的一致性，如形、排列、色彩和表现手法的相同或接近，都能产生统一的效果。

同样大小的方形、圆形、菱形，排列在一个水平线上，是统一的；同样的细线、曲线、粗线，排列在一个水平线上，也是统一的（图1）。同种色也是统一的，邻近色也是统一的（彩色图1）。

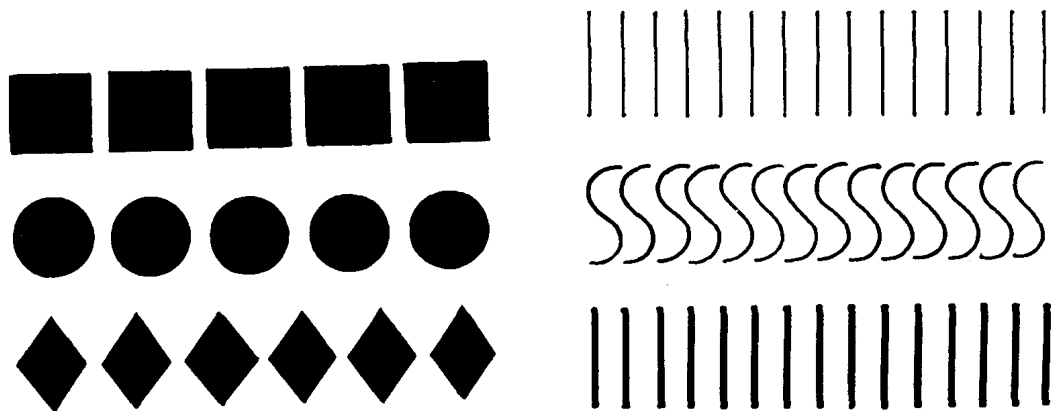

图1 统一

变化，是指图案中各种因素的区别、差异，如形的大与小、方与圆，形与形排列的高与低、疏与密和不同的方向；色彩的明与暗、冷与暖，以及不同的表现手法，都能产生变化的效果(图2)。另外还有色彩上的变化，如冷与暖等(彩色图1)。

变化与统一是矛盾的两个方面，变化是一种对比关系，统一是一种协调的关系。它们之间既互相制约，又互相联系。过分统一，容易产生单调平淡的感觉；过分变化，容易产生杂乱无章的效果。因此，图案中常常具备统一与变化两个方面的因素。或以统一为主，有变化的因素；或以变化为主，有统一的因素。图案设计者的任务，就是在创造新颖图案的过程中，解决统一与变化互相协调的问题。

(二) 形式法则

统一与变化是对立统一这一辩证法原理在图案中的运用，不仅图案如此，其它艺术形式无不如此。由于艺术形式的不同，在体现这一总规律的前提下，又有若干具体的形式法则。图案的形式法则有以下几种：

1. 均齐与平衡

均齐与平衡就是对称和不对称，是图案中普遍运用的两种基本形式。

凡图案左右两边，或上下左右四边纹样的形、色、技法完全相同，呈对称状，就是均齐形式。从形式上分析，它可以分为两面均齐和多面均齐。(图3(1)、(2))

均齐形式，条理性强，有统一感；可以产生稳重、庄严的效果。如处理不好，容易呆板、单调。

图案的左右两边，或上下左右四边纹样不同，呈不对称状，就是平衡形式。这种形式是在平衡的原理、即不失重心的情况下，处理图案形象，使不同的形象处理在一起，产生安定的效果(图3)。

平衡形式，变化较多，可以产生优美活泼的效果。如处理不好，容易杂乱。

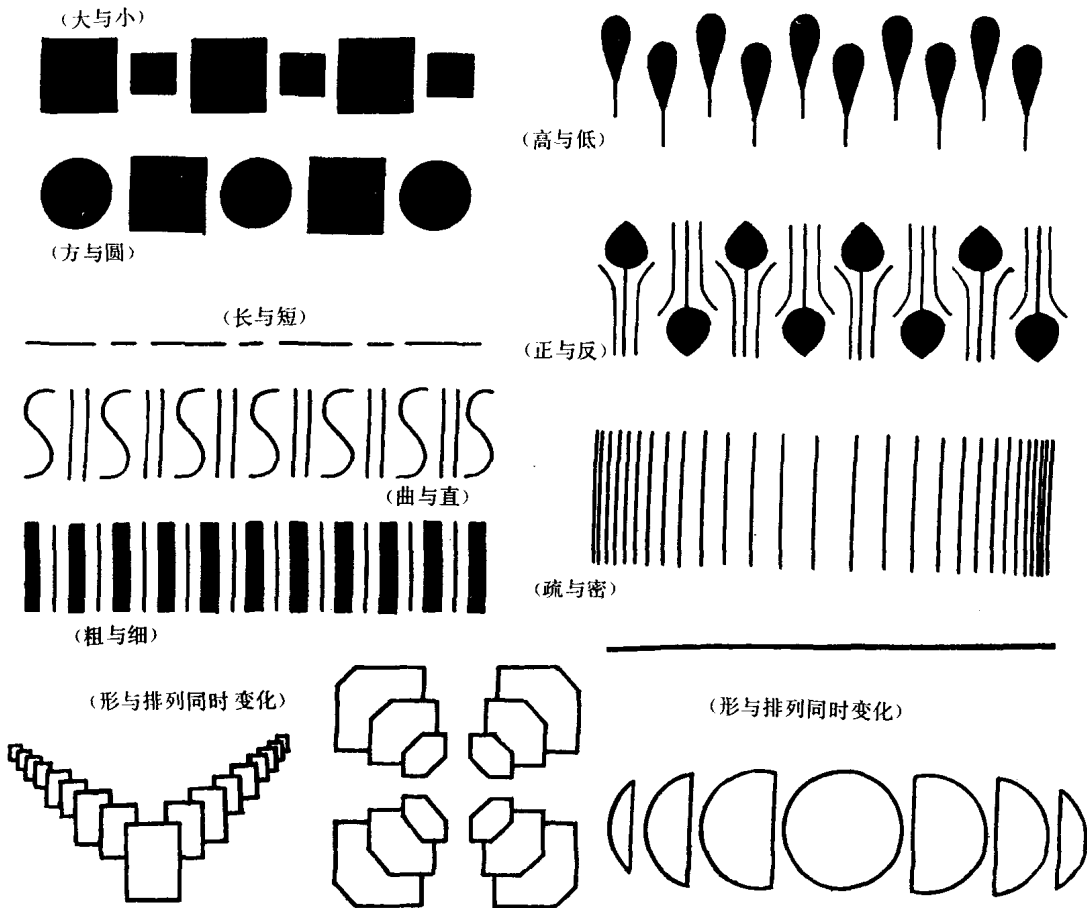
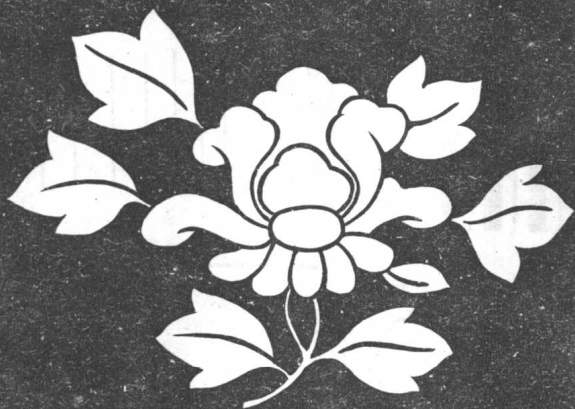

图2 变化

(宋瓷·铁锈花牡丹瓶图案)

(明瓷·牡丹图案)

图 3(1) 平衡(古代瓷器图案)

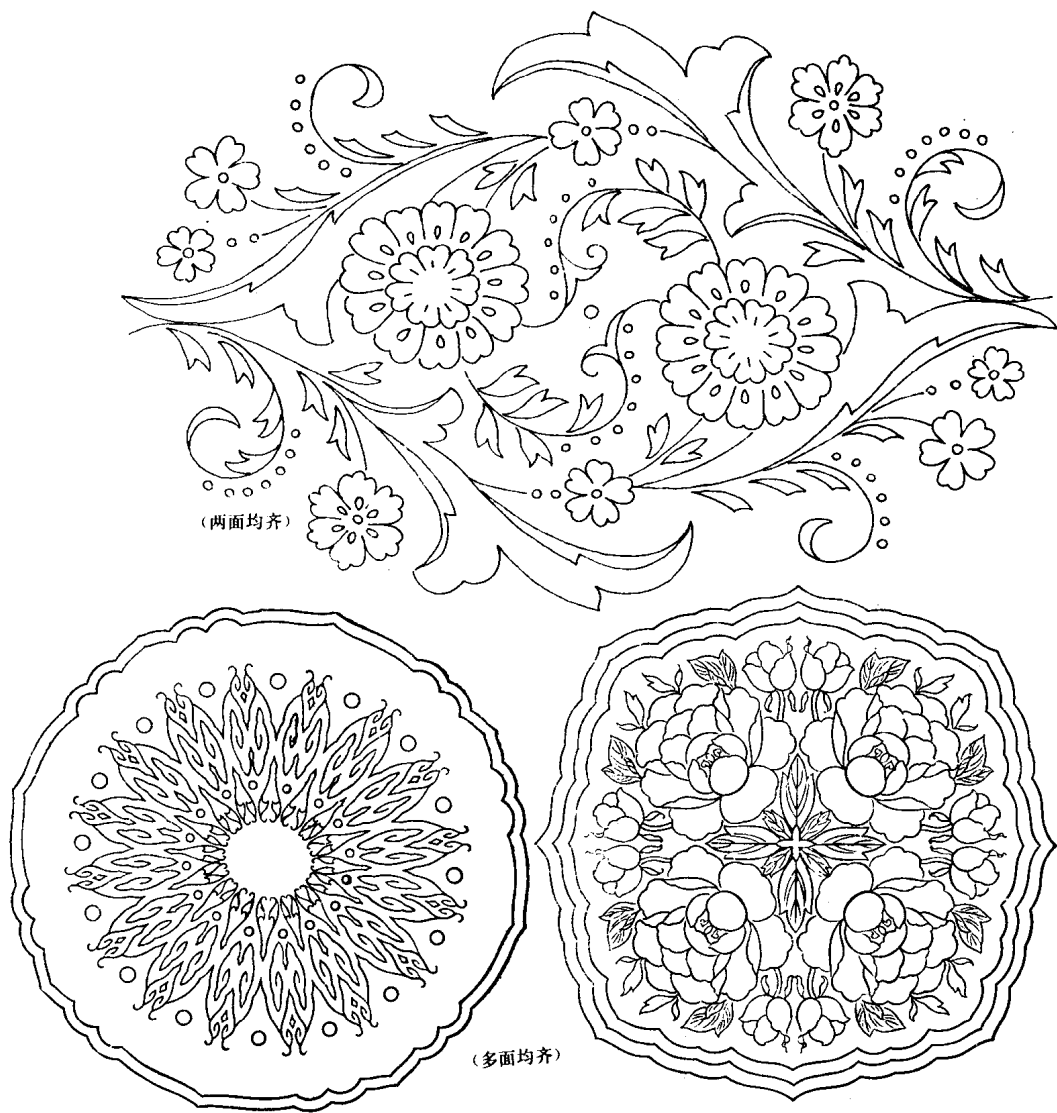

图 3(2) 均齐

2. 节奏与韵律

节奏和韵律是指图案形成的统一和谐、强弱刚柔、旋转流动、发射聚散、浓淡明暗等形式美感。例如，图案形象的渐大渐小、渐长渐短、渐增渐减和色彩渐明渐暗等等，都是节奏与韵律的表现。

从上面两组图例中可以看出，一组以曲线为主(图4①—③)，具有柔和优美的韵律美；一组以折线为主(图4④—⑥)，是一种比较刚强的韵律美。它们又表现了节奏感的强弱：①、④节奏感较弱；②、⑤节奏感较弱；③、⑥节奏感最强。

在我国传统图案和现代装饰图案中，在其他国家装饰图案中，都有运用节奏和韵律成功之佳作。特别是我国彩陶的装饰纹样，那种优美动人的曲线，和铿锵有力的圆点……，好似几何形组成的交响乐。(图5)

节奏和韵律的现象，在生活中经常可以见到，如向日葵的花子，由里向外旋转着生长；石子落水，水波纹一层一层地扩散；花瓣都是从花蒂上层层长出，从小到大；鸟的羽毛，走兽的皮毛、斑纹，金鱼、热带鱼、贝类的纹理，以及天体运行、四季更迭、潮涨汐退等等，都有自然的韵律感。原生物细胞的组织，物质分子的结构和极光的现象中，又何尝不存在韵律？节奏和韵律，是宇宙间普遍存在的美感形式，图案的韵律美只是客观世界韵律美通过我们头脑反映的产物。

3. 条理与反复

条理与反复的形式，是图案按照一定的比例，一定的位置，一定的距离有条不紊、往返重复的现象。马路两旁的路灯，就是按照一定的距离排列起来的。图案中连续纹样的构图，平面构成的不少图例，属于条理与反复的例证；均齐的形式也是有条理的反复。

条理与反复具有整齐、统一、和谐的形式美感(图6)。

4. 动感与静感

动与静是生活中一种自然现象，也是图案所要表现的效果。山是静止的，水是流动的；建筑物是静的，行人是动的。动与静是相对而言，风平浪静的静，不是绝对地静；小河的波浪，大江的波涛和大海的排浪有着强弱的区别；熊猫与猴子，熊猫较文静，猴子则喜欢跳动等等。在图案的形式中，变化的因素越多，动感越强；统一的因素越多，越有静感。水平线是静的，曲线有动感；均齐的形式，倾向于静，

平衡的形式，倾向于动；调和色倾向于静，对比色倾向于动；暖色倾向于动，寒色倾向于静；明色倾向于动，暗色倾向于静(图 7、8)。

5. 统觉与错觉

当视线集中在一幅图案的某一点时，是一种形象，当视线转移到另一点时，却是另一种形象，这种现象称为统觉。平面构成中称为“图地反转”，心理学上则称为“知觉选择”。

统觉现象在染织图案和平面构成中，比较常见。一般在规则的、均齐形式的图案中，常常会产生统觉效果。例如：二方连续两个单位，即两个(组)相同纹样之间有一个空隙，处理得好，这个空间的形就很美，有时会产生新的纹样效果。四方连续也容易产生新的纹样。运用得好，可以使图案更丰富、更有变化；运用得不好，也会破坏画面效果。

由于形与形、形与空间的对比关系，造成视觉上的错误，把长看成短，大看成小等等，这种现象称为错觉，或称视错觉。有点的错觉、线的错觉、形的错觉和色的错觉等等。例如：同样大小的点，在小空间中感觉大一些，在大空间中感觉小一些；两条长短相等的线互相垂直，被分割的线感觉要短一些(图 9)。

错觉现象在生活中经常可以见到，如穿一身黑衣裳的妇女，要比她穿白色旗袍显得更苗条些；穿横条格服装要比穿竖条格服装更丰满些；装有镜子或宽大玻璃窗户的房子，好象面积要宽敞些，等等。

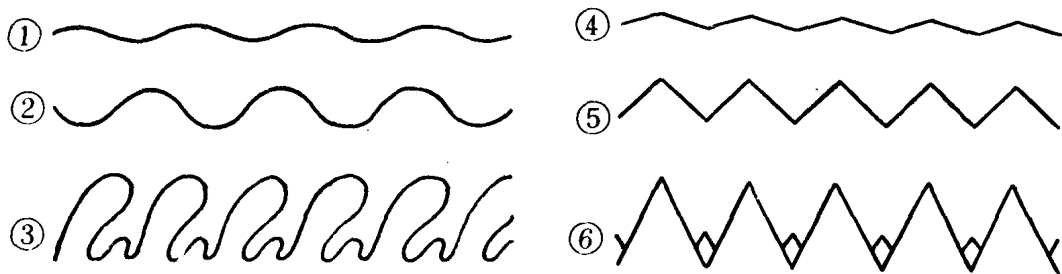

图 4 线的节奏感

图 5(1) 彩陶图案(一)

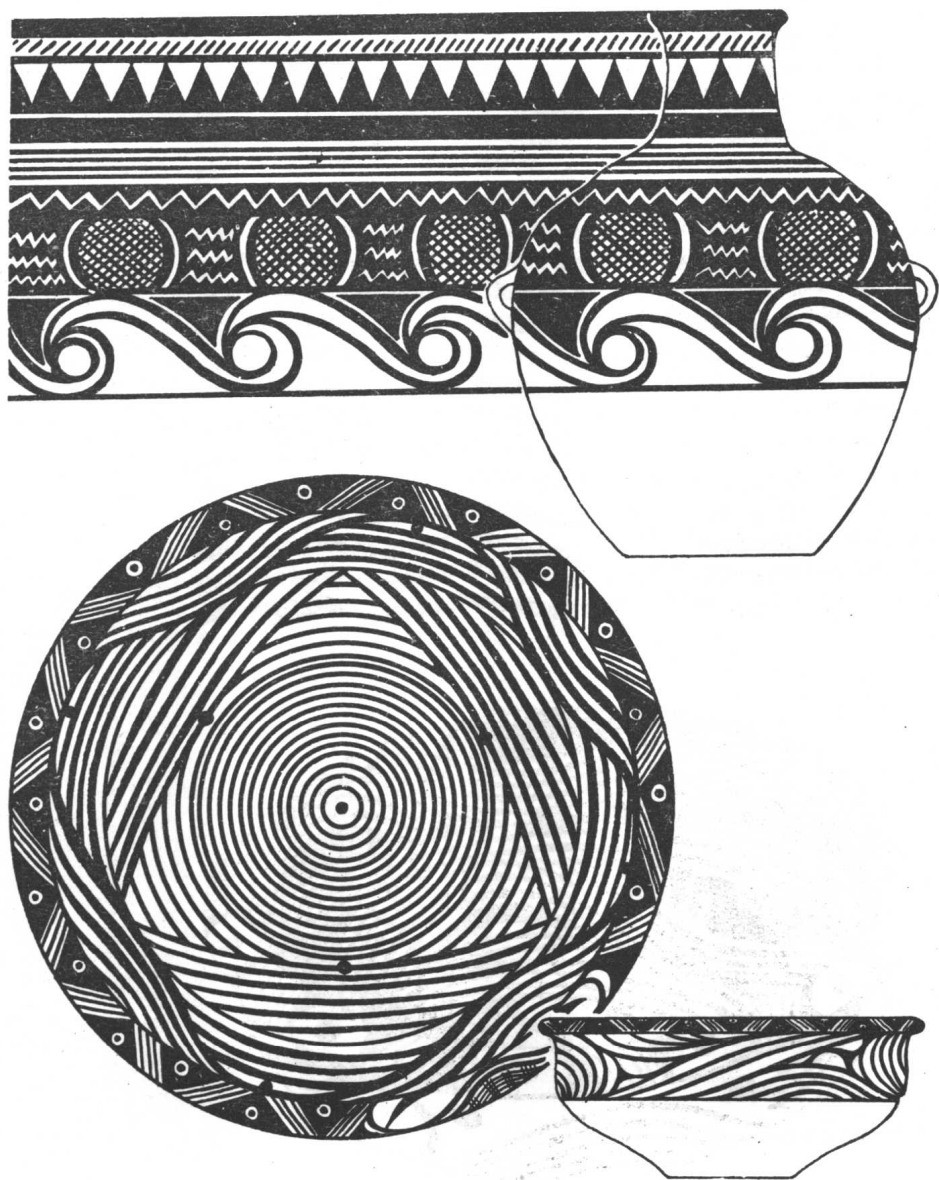
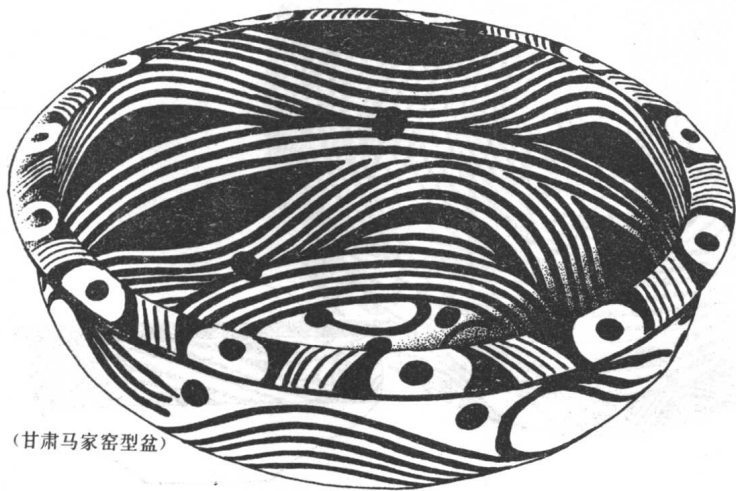

图 5(2) 彩陶图案(二)

(甘肃马家窑型盆)

图 5(3) 彩陶图案(三)

图6 条理与反复

