

装饰

图案

基础

保 彬 编 著

保 彬 编 著

江苏人民出版社

装饰图案基础

责任编辑：柯明 卢浩

装饰图案基础

江苏人民出版社出版 江苏省新华书店发行 南通韬奋印刷厂印刷
1980年9月第1版 1982年3月第2次印刷 印数 10,501—33,600册 书号：8100·3·344 每册：0.88元

引 言

在造型艺术中，工艺美术的应用范围很广，品目繁多。由于它直接同人民群众的生活日用密切相关，显示出旺盛的生命力。

工艺美术品，基本上可以分为两大类型。一类为装饰品，一类为实用品。装饰品，一般是以观赏为主；实用品，一般是满足人民物质生活的需要。

实用品不一定是艺术品，其中有一些是艺术品，有的是经过不同程度艺术加工的实用品。它不仅为日常所用，也标志着一个国家的物质文化水平和民族的精神风貌。我国不少传统的装饰观赏品大都是手工制作，有着悠久的历史 and 精湛的技艺，不仅为我国人民所喜爱，也受到世界人民的称赞。从生产的角度看，工艺品的生产，是社会主义经济的一个组成部分；有些出口的工艺品，有力地支援了社会主义建设。

工艺品的美术设计是为工艺品生产制定方案和提供蓝图。装饰图案是工艺美术设计很重要的一个方面。

严格地说，图案并不是一门独立的艺术，它分属于工艺美术、建筑美术等。装饰图案的基础，对于工艺美术的各个专业来说是带有共性的。所以本书在列举各种图例时，并没有针对具体的哪一种工艺品。它只是为各类工艺图案奠基，并不取代各类工艺图案的设计。

工艺品的装饰图案，在设计工作中必须注意与生产相适应和社会的需要，充分发挥材料的性能和工艺的特点，使艺术创造同物质生产结合起来。否则，设计的图样只能是纸上谈兵，即使付诸生产，也可能费工费料，不切实用。所以，设计要遵循“经济、实用、美观”的原则，使三者尽可能地达到完美的统一。

这本《装饰图案基础》便是在这个思想指导下编成的。它主要就装饰图案的造型、构图、色彩等问题，说明一些基本理论和介绍一些基本知识及技法。

为了便于工艺美术设计人员和学习图案的同志参考，书中附了较多的图例，尽力做到图文并茂。在编写过程中，得到张道一等同志提出许多宝贵意见。在此致以谢忱。由于编者水平所限，难免有不当之处，希读者指正。

编 者

一九七九年十月
于南京艺术学院

目 录

引 言

装饰图案的形式法则..... 1

动感与静感..... 1

均齐与平衡..... 2

对比与调和..... 3

节奏与韵律..... 4

条理与反复..... 5

装饰图案的写生..... 6

写生的方法..... 7

花卉写生..... 8

动物写生..... 11

风景写生..... 12

人物写生..... 13

装饰图案的造型..... 14

简化..... 15

夸张..... 16

规整化..... 17

添加纹饰..... 18

装饰图案的构图..... 20

单独图案..... 20

连续图案..... 22

边饰图案..... 25

几何形图案..... 26

装饰图案的色彩.....28

色彩的基本知识.....28

装饰图案的配色.....29

光泽色、极色和中性色.....34

变色和换色.....34

装饰图案的描绘手法.....36

影绘.....36

线描.....37

渲染.....37

点的描绘.....38

块面描绘.....38

装饰图案的形式法则

装饰图案，就其内容来说，特别是附丽于实用品上的花纹，一般地并不表现重大题材和复杂的情节，这是由它的实用性和适应性所决定的。它所表现的思想，在很大程度上是通过审美的熏陶而显现的。让人们在生活日用中，做到赏心悦目。

对于装饰图案的内容和形式，思想性和艺术性，我们不能简单化地理解，更不能使两者对立起来。应该辩证地对待这个问题。装饰之所以成为装饰，应该承认，在艺术上有其自身的特点，在形式上有其客观的规律。它同一定的内容结合着，却又带有相对的独立性。否则，几何形的装饰图案又如何去解释呢？因此，在装饰图案上，我们必须花大力气找出其规律，作为实践的指导。

那么，装饰图案在艺术形式上有哪些规律可循呢？我们认为，如若概括成一句话，也就是多样的统一，或称变化与统一的协调。这是一条总的规律。它是对立统一这一辩证法原理在艺术创作上的运用。不仅装饰图案如此，其它所有艺术形式也无不如此。但是，由于艺术形式不同，在体现这一规律时，又有若干不同的具体法则。装饰图案的形式法则有的表现得非常明显。应该说明，人们在认识和解释这些具体法则时，在提法上和看法上是不尽相同的，而在探讨形式美的规律这一总的目的上却又是一致的。为了便于研究和讨论，我们提出如下几点，并加以说明：

动感与静感

装饰图案的形式，变化的因素越多则动感越强，以它为主调可产生生动的效果；统一的因素越多则静感越强，以它为主调可产生文静的效果。但若“变化”过分，画面容易杂乱无章；“统一”过分，又容易死板单调。同一的形或

色反复时，其各成素(即构成一个图案的各个部份)所给人的印象亦各等分着，结果不论那一部份都感觉微弱。如果能将一部份以相当变化，则各成素就产生强力的印象，对全体的印象也会加强。所以应该在统一中求得变化，变化中注意统一。经纬交织，使之构成富有节奏感的画面。

在装饰图案里，形象、构图、色彩的动与静是相对存在的。均齐的构图倾向于静感，平衡的构图则倾向于动感；直线倾向于静感，曲线则倾向于动感；调和的色彩倾向于静感，对比的色彩则倾向于动感。

当然，静与动也是相比较而存在的，一般可有主有次，并不使其一孤立于画面。水相对山是动的，但就水而言，大江的波涛为动，相对小溪的水纹就为静了。大海的排浪为动，相对大江的波涛就为静了。我国古代画论中所谓“山腰云塞”，山是静止的，云是运动着的；若在静止的山腰里，有飘来飘去的云彩出现，更觉画面生动灵空。所谓“石壁泉塞”，石壁是静止的，泉水是流动着的，若在石壁之间有泉水的流动，更觉画面具有生气。

了解了静与动的辨证关系，掌握静感与动感的规律，在进行装饰图案的创作设计时，便可适应主题的需要进行处理。生动活泼的装饰图案，可加强动感；严肃庄重的装饰图案，可加强静感。

均 齐 与 平 衡

均齐，在假定的中轴线的两侧或上下，为同形同量，呈完全相等的状态。即形式相同，分量相等的纹样和色彩。均齐的形式有左右均齐，上下均齐，三面均齐和四面均齐等。它的特点倾向于统一。较之平衡式容易产生严肃、静止的感觉。

平衡，为异形同量，呈等量不等形状态。即分量相同，不同形体的纹样和色彩。平衡的形式以不失重心为原则。它的特点倾向于变化。较之均齐式容易产生活泼，生动的感觉。

均齐形式，条理性强，有统一感，可以得到端正庄严的效果，但处理不

当，又容易呆板、单调。平衡形式变化较多，可以得到优美活泼的效果，但处理不当，又容易杂乱。

趋向于统一的均齐图案与趋向于变化的平衡图案两者可以结合起来，但要以一者为主。或者是在均齐中求平衡，或者是在平衡中求均齐。前者犹如筋骨，后者则是血肉。在装饰图案上，凡是符合这条规律的，就称为均衡感。

在装饰图案里，往往运用虚实、呼应求得画面的平衡效果。如在风景图案里，若以建筑为实，天空可以虚；以树木为实，水浪可以虚；以山为实，彩云可以虚。这样构图布局，有实有虚，有满有空，互相照应，可以使画面更生动。

国画中的“远景烟笼，深岩云锁”，说明远景可画烟笼罩，深山可画云断，以远景的虚衬托近景的实，以云断表现其虚，更觉深山的深邃。

有笔有墨处是实，没有笔墨处是虚。这些都很值得我们在进行装饰图案设计时借鉴。

在轻工产品的装饰设计中，我们往往可以见到，一只淡黄色的，或者一只淡蓝色的面盆，大块的淡黄底或者大块的淡蓝底，衬托了一尾硕大鲤鱼。虽然不见一丝水纹，却使人感到画面秋水盈盈，清澈如镜。这是以大块淡黄底色、淡蓝底色为虚，衬托具体的鲤鱼为实的装饰效果。一只玻璃杯，装饰上几朵红色的荷花和绿色的浮萍，它使人们的感受绝不会想到荷花和浮萍离开水而存在。相反，当水杯里盛满水的时候，更觉得荷花和浮萍与杯中之水互相照应，不可分割。

螺甸镶嵌的长江大桥髹漆座屏，是艺人巧妙地利用各种原料的天然色彩，经过精工细琢镶嵌而成的。画面的天空与江水，是黑色的地漆，天空既无云纹，江面也无水纹。然而，大块的空间和黑色，不但完全衬托了雄伟壮丽的大桥，又显示了光洁精致的漆器工艺美。

对比与调和

形的方圆、大小和色的明暗、深浅等，都是构成对比的因素。但两者又是

矛盾的统一。若过分强调了对比，容易显得杂乱无章；若过分强调了调和，又容易感到呆板乏味。如果以对比为主，对比中有调和的因素，才能在变化中求得统一；以调和为主，调和中有关对比的因素，才能在统一中求得变化。

“万绿丛中一点红”，是配色的一个好例子。红与绿在色彩上呈补色对比。

“万绿丛”是指大面积的绿色；“一点红”则是指一小点的红色。这样的绿和红，由于面积的绝对悬殊，决定了画面的主色调是调和的，却又有对比的因素。其配合很恰当地说明了对比与调和的辩证统一关系。

在装饰图案的表现手法上，同样需要既有对比，也有调和，但更重要的是表现形式的统一。一般地说，在同一个画面中，不论造形、构图、色彩，所使用的手法不能过于杂乱，必须突出主要的手法，并注意多方面的协调。

节 奏 与 韵 律

装饰图案中的渐大渐小，渐长渐短，渐增渐减，渐浓渐淡等，都是节奏和韵律变化的表现。

节奏与韵律的形式规律，来源于自然界。譬如：树的生态是千变万化的。倘若我们局部观察和分析一下树的各部组织关系，可以发现树的结构是生长得很有规律的。老梗和新枝，主枝和分枝，嫩芽和大叶，以及叶子的主筋和分脉，叶子边缘的缺刻，不管是对生、互生、轮生，都是由小到大或由大到小；由粗到细或由细到粗，相递增、递减的排列着。花的花瓣，都从花蒂上层层长出，从小到大。由植物而动物，也是如此。鸟类的羽毛，走兽的皮毛、斑纹，都是有规律的排列着，都能构成节奏和韵律感。其它如大海的排浪，大江的波涛，小河的水纹，都是有节奏、有韵律的变化运动。我们要善于观察和认识这种变化的规律，通过装饰的手法，更概括、更有条理的进行组合，以显示其固有的节奏和韵律。

条理与反复

如若把条理解释成“有条不紊”，那么，反复也就是“往回重复”，总括起来即有条不紊地往回重复。装饰图案组织成连续性的构图，最能说明这一特点。

连续性的装饰图案形式，是装饰图案中的一种组织方法。它是将一个基本单位纹，进行上下连续或左右连续，以及向四面重复地连续排列而形成的连续的纹样。实际上，对称形的装饰图案结构也是有条理的反复。

早在五、六千年前的新石器时代，我们的祖先已经创造了精美的彩陶器。所绘图案大都是有规律的几何形的连续排列。点、线、面很有条理的重叠、交叉、组合，反复排列，有的象水的波动，有的象山的起伏，极尽意匠之美，感到醇厚质朴，值得我们学习借鉴。

(图一——一四)

装饰图案的写生

生活是艺术的源泉。艺术作品的素材，应该也必须从生活中取得，才能显示其生命力。装饰图案的设计也不例外。

装饰图案的素材相当广泛。人民生活与大自然给我们的图案设计提供了取之不尽、用之不竭的矿藏。

先以花卉来说，它在装饰图案的题材中是最普遍、最广泛采用的。我国劳动人民在长期的生产实践中，培育出很多有名的品种。如菊花，我国已有二千多年的种植历史，现在据说已有两千种以上。又如牡丹花，花朵硕大，色彩鲜艳，变化多样，品种繁杂，被誉为花卉之冠。其它如梅花、芙蓉花、海棠花、紫薇花、山茶花、月季花、丁香花、迎春花、杜鹃花、荷花、睡莲、芍药、水仙、兰花、美人蕉等等，都是为人们所熟悉和喜爱的。在收集花卉素材时，这些知名的花卉是不可忽视的。然而，也不应该疏忽那些无名草花。有的无名草花，花瓣的排列和叶子的形状往往是很有特色的，无须多加变化，而带有很强的装饰性。

飞禽、走兽和鱼虫之类，如同花卉一样，在装饰图案中也是被普遍采用的素材。轻工业产品中如玻璃、塑料、陶瓷等，不但以动物题材作为装饰图案，而且利用动物形体本身作为器皿造型，或以动物形体作瓷塑、陶塑、料器和塑料玩具等。手工艺中的玉雕、牙雕、石雕、木雕等，很多采用各种动物的形态，巧妙地利用了玉、石、象牙、骨、木、竹等原料的纹理、色泽质地等不同特色，做成各种各样小巧玲珑的珍贵艺术品。其它如刺绣、染织、漆器、编织等工艺品的装饰也都广泛采用动物作为素材。

风景，是以自然景物、城市、村庄、厂矿、交通工具等的组合。在我国美术史上，描绘祖国名山大川的山水画，有着悠久的历史；而以风景作为装饰

的，也同样有着优秀的传统。新的风景图案，不仅反映着祖国的自然面貌，也反映着社会主义欣欣向荣的宏伟建设和壮丽景色。

人物形象，是艺术表现的主体。作为日常用品的装饰图案虽然不多，但是，一旦装饰同绘画或雕塑结合，制作成陈设性的工艺品时，人物又成为主要的题材。

所以说，装饰图案的素材是非常丰富的，它的题材也非常广泛。而装饰图案的写生，就是收集素材，为创作设计所作的准备。

一、写生的方法

写生的方法，不强求一律。因为装饰图案的表现方法是多种多样的。有线条的处理，有明暗的处理，有块面的处理，也有影绘的处理等等。所以在写生时，应该方法多样，不要拘于一种形式。同时，也可以根据写生的对象和设计上的考虑而决定运用什么方法进行表现。一般可采用线描，它近似中国画的“白描”。白描画法，在我国绘画中有着优秀的传统，是中国画造型的主要表现手段。白描的基本要求是用概括洗练的线条准确地表现对象。由于它经过剪裁和取舍，线条清晰明确，对物象的轮廓结构交代得比较具体，因而对装饰图案的造型较为有利。

写生是一种手段，它是为图案设计服务的。若没有完整、细致、肯定的形象的素材记录，在装饰图案的创作过程中，往往会遇到这样或那样的问题。譬如，若是设计倾向于写实图案，写生时过于简单就不能符合要求；若是类似工笔画的图案，用明暗、色块的写生方法就不能符合要求。因此，写生稿要尽可能地完整一些，细致一些。写生前就要深入地观察对象，分析和研究对象。做到心中有数，然后动笔。动笔时，先从整体入手，掌握好大体比例，不断注意局部与整体的关系，画出大体部位后，再逐一描绘细部。

中国画对线描有极严格的要求，对于对象的轮廓、体积、透视、转折、质感、动感等勾线时都要相应地随之变化。但在图案写生时可适当概括，也不限于一种工具。铅笔、毛笔、钢笔等都可以进行描绘。

写生的另一形式是速写。如果说，图案写生的要求是整体与细致。那么，

速写的要求则是快速与简练。它用概括、简约的线条，极省俭的笔墨，抓住对象最突出的特征，在很短的时间里，扼要地画出对象的形体、动作和神态。

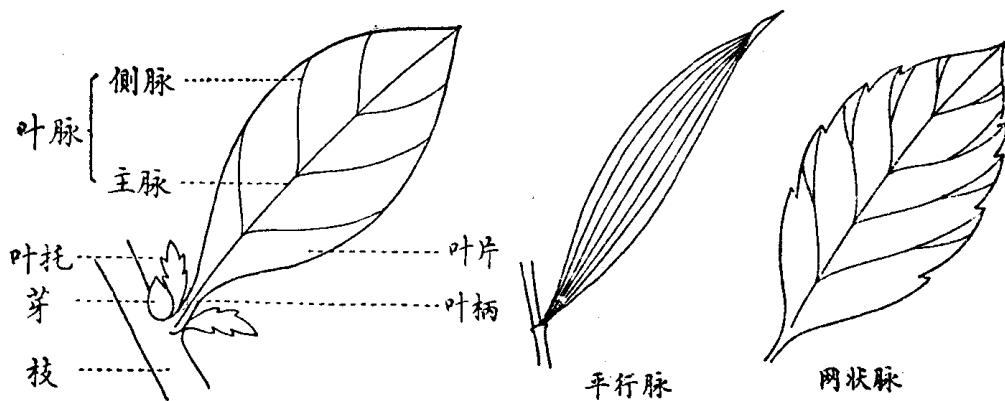
初画速写，不要急于动笔。要注意观察、分析对象。练习时可由静到动，由简到繁，由慢到快地进行。运动着的对象，要掌握它的变化规律。有的是属于机械循环的反复动作，应仔细观察，加深印象，再选择它的典型动态的一瞬间，进行速写。另一种是瞬息即变，没有明显的运动规律。就要求我们在练习速写的同时，培养自己记忆作画的能力。

二、花卉写生

花卉图案在工艺美术中的应用是相当广泛的。写生时应该仔细观察、分析、研究花卉的生长规律和外部形态结构，然后进行写生。其重点应该是花、叶以及局部的枝梗。

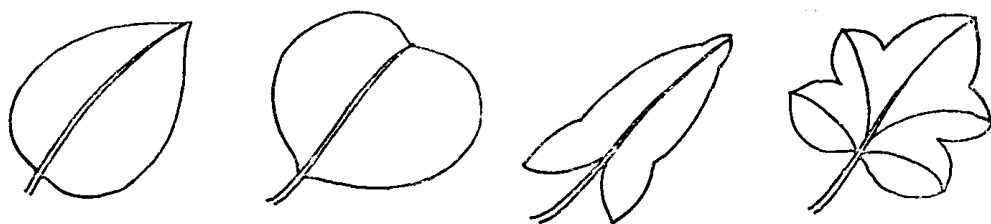
茎的形态有圆形、扁形、三棱形、四棱形和多棱形之分。生长在地上的叫地上茎，生长在地下的叫地下茎。由于生长的形态不同，地上茎可分为直立、缠绕、匍匐、攀缘茎。地下茎可分为根茎(如藕、竹鞭)、块茎(如马铃薯)、球茎(如茨菇)、鳞茎(如水仙)等类。

叶子，一般的形状都是扁平的。叶脉有平行脉和网状脉两种。

叶子有单叶和复叶之分。在一个叶柄上只生一片叶子的叫单叶。在一个叶柄上生两片以上叶子的叫复叶。

单 叶：

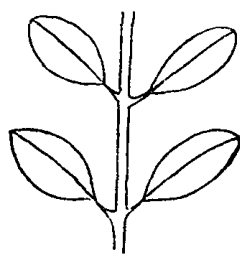

复 叶：

叶子在茎上的排列方式叫做叶序。叶序可分为对生、互生、轮生三种。

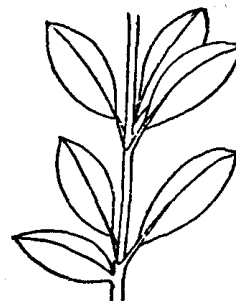
对生叶：

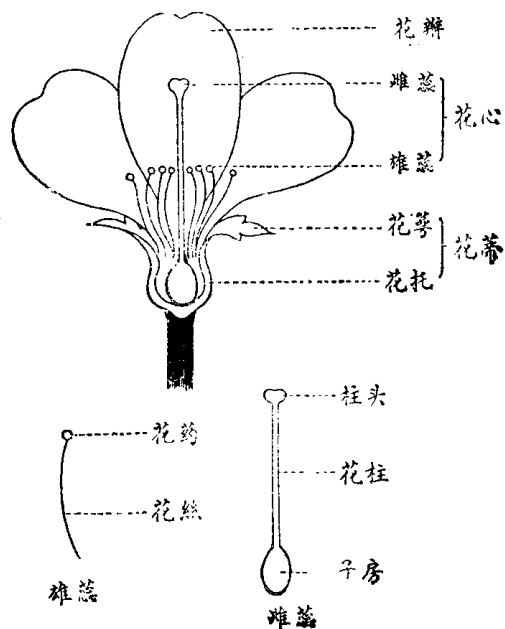

互生叶：

轮生叶：

花是由花蒂、花瓣、花心三部分组成的。花蒂在花梗的顶端，包括花托和花萼。花瓣生长在花托与花萼的交接处，由许多花片组成。由于花片的数目多少不等，又分为单瓣花和重瓣花(复瓣花)。

在进行花卉图案写生时，首先要选择生态优美，花形丰满的鲜艳花朵。并选定花的正面，侧面或是半侧面。然后从花朵的方向画出中轴线，用直线打轮廓，决定花形大体部位，逐渐深入细部。画单瓣花时，要注意花瓣的排列，画复瓣花时，要注意花瓣的层次和重叠。每片花瓣的正反、转折、起伏关系都要处理好。

画叶子先画主脉。决定了叶脉的走向才能正确地表现叶子的转折面，画好叶子的外形轮廓。

一枝花有主枝和分枝之分。枝梗有曲直、长短、分叉，新枝老梗的不同，以及疏密、穿插等布局的安排，既要求其统一，也要求有变化。

花卉图案的写生，须进行一定程度的取舍和概括，花瓣的数量、层次，花心的密度，叶子边缘的缺刻，次要的叶脉，多余的枝梗等等，都可以进行适当的删减省略。

民间图案中有一种“花中套花”的形式，是以一朵花或以一片叶子为外廓，中间再加画小花或其它装饰，使形象丰满，造型优美。这样的外廓花形或叶形，必须采取完全正面或完全侧面的角度为最合适。(图一五一二三)