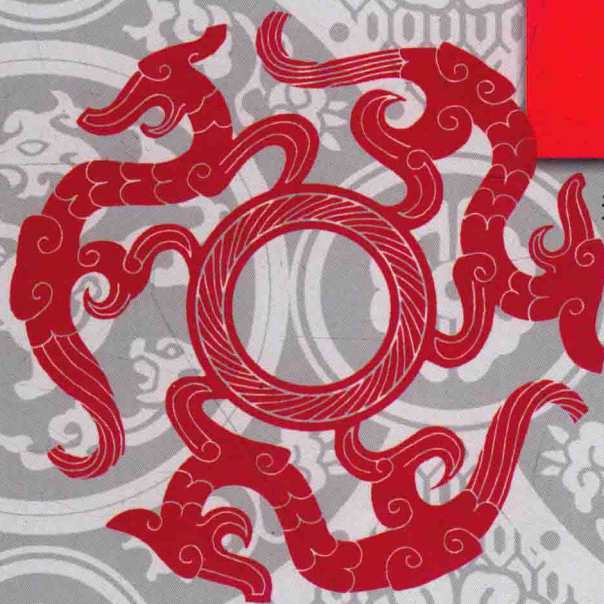

中国历代图案 精品摹本 (第2版)

郑军 杨海 著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

中国历代图案 精品摹本 (第2版)

郑军 杨海 著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

本书精选了我国历代具有代表性的图案作品近二百幅,包括原始社会的彩陶,商周时期的青铜器,汉、魏时期的画像石、画像砖,敦煌、龙门、麦积山的石窟艺术,唐、宋时期的墓室壁画,元代的寺庙壁画,明清的民间版画等,集中反映了各朝代的创作风格和艺术特色,并有短文介绍其创作背景及艺术成就。本书是大中专院校学生研究、借鉴中国历代图案的宝贵资料,也是学习者临习古代图案的范本。

图书在版编目(CIP)数据

中国历代图案精品摹本 / 郑军, 杨海著. —2 版. —北京: 中国电力出版社, 2018. 1
ISBN 978-7-5198-1459-5

I. ①中… II. ①郑… ②杨… III. ①图案 - 中国 - 图集 IV. ①J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 295840 号

出版发行: 中国电力出版社

地 址: 北京市东城区北京站西街 19 号 (邮政编码 100005)

网 址: <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑: 王晓蕾 联系电话: 010-63412610

责任校对: 王小鹏

责任印制: 杨晓东

印 刷: 北京九天众诚印刷有限公司

版 次: 2015 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 2 版

印 次: 2018 年 1 月北京第 2 次印刷

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 16 开本

印 张: 15 印张 42 插页

字 数: 440 千字

定 价: 68.00 元

版 权 专 有 侵 权 必 究

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

前言

图案设计是艺术设计类专业必修的一门重要专业基础课,是向其他专业课过渡的课程。通过对图案的学习,能够了解图案的基础理论,掌握艺术设计所要求的造型、构图、色彩等规律,并将其应用到各设计行业中。

本书出版后,得到了较好的社会反响,但也存在一些不足。为了使该书更好地服务于社会,现决定进行修订,并力图体现以下特色:

(1) 通俗性。本书是在第一版的基础上修订的,其中对理论部分进行了增补,同时更换了部分插图,以适应当前设计的发展和教学的需要。将基本理论通俗化,结合历代设计实例进行分析,以提高学生的学习兴趣。

(2) 实用性。临摹、学习图案设计的最终目的是将其应用于生活环境的各个领域,因此,通过理论讲述,以及大量的图案范例,使学生通过练习,对图案的设计要素有一定的理解和掌握,从而使学生既学习了理论知识,又具备了动手能力,最终将图案创新性应用于具体设计中。这种编写方式既有针对性,又适应当前经济飞速发展对美术设计人员的要求。本书选用了大量设计范例,以供学习临摹时参考使用,避免了学生在学习时寻找资料的艰辛。

本书在编写过程中,得到了许多专家的大力协助和支持。山东艺术学院基础部的徐中文、栾艳华、左峻岭、孙岱婵、崔彬、高菁菁等老师提供了许多精美的彩色图案,为本书增色不少。责任编辑王晓蕾也为本书的编写做了大量整理和修改工作,使本书的编写、出版得以顺利完成,在此表示衷心感谢。

本书是大中专院校学生研究、借鉴中国历代图案的宝贵资料,也是学习者临习古代图案的范本,同时也适合广大艺术设计爱好者、各类艺术设计培训班等作为辅助教材使用。由于编者学识和水平有限,错漏之处在所难免,敬请读者批评指正。

著者

2017年8月

第1版前言

图案,我国古代称“纹缕”,现在也称为纹样、纹饰、花纹、花样等。从新石器时代算起,至今已有七八千年的悠久历史。在这几千年的历史长河中,人们创造了众多高质量的图案,以此装饰美化自己的生活。这些图案充分显示出了一个民族的气魄和创造精神,在世界图案史上是杰出的、罕见的。

新石器时代的图案,主要装饰在陶器和玉器上,以几何图案为主。在艺术处理上,注重实用与美观相结合、器形与装饰统一,初步体现出平衡对称、多样统一的特点。

商周时期的图案,主要体现在青铜器上,在世界青铜文化中独树一帜。这种依附于青铜器而表现的图案,造型独特,结构严谨,具有鲜明的时代特色。主要图案有饕餮纹、夔纹、蟠螭纹以及攻战、狩猎、龙凤等。其中战国时期的攻战、渔猎等图案为一种“绘画式”的新式样,在布局上采用分段、分格处理。这种内容丰富、形式新颖的构图方式,为战国图案的独特之处。

秦代的图案,在画像砖、瓦当、漆器中都有突出表现。其中围猎、走兽、子母鸟和鹿、豹、四神等,表现出生动有力、虚实相映、粗细交辉的特点,代表了秦代的装饰特色。

汉代的图案,广泛应用于衣、食、住、行等生活领域,特别是建筑装饰中的画像石、画像砖、瓦当,生活日用的铜镜、织锦、刺绣、金银器、漆器、玉器等方面,不但题材丰富,而且图案手法写实,概括简练,着重动态气势的夸张,省略细节的描绘。在动物塑造上,动感强劲,充满紧张与力量感。构图上采用平视法和散点透视,往往置山岳、云气、飞禽、走兽、人物于一处,天上、人间、山前、山后、房舍内外,通明剔透。车骑狩猎,宴乐百戏,马、虎、鹿、豹和四神等,是这一时期的基本图案。张骞出使西域以后,西方艺术不断输入,孔雀、葡萄和鸵鸟等新题材相继传入,是这一时期的新图案。

南北朝时期,由于边疆游牧民族入侵中华,导致了图案风格的变化,中亚艺术及佛教艺术对传统图案产生了冲击,造型由动趋静,联珠纹、忍冬纹、莲花纹、飞天纹等成为流行图案。传统的动物形象,造型精瘦,体态拉长,神态宁静。但周围的云气纹,制造出动物飞动的幻觉,充满着宗教气氛。

唐代是中国历史上国势强盛、经济繁荣、文化发达的时代,也是我国历史上的一个转折时期。从图案来看,也由长期以动物神兽为主题的装饰内容,进入到以花鸟为主题的图案题材。从艺术风格看,脱离了周汉魏以来的古拙因素,所具有的是现实生活的写实风韵。唐代的主要图案题材有联珠团窠纹、花树对鸟、花树对鹿、卷草纹、宝相花、瑞锦花纹、凤衔花枝、雁衔绶带、鹦鹉衔同心璎珞、鸳鸯双栖莲台等充满人情味的纹样。丰腴的造型、对称的结构,宾主分明,色彩鲜明,富丽堂皇,反映出了泱泱大国的风度。

宋代的图案逐渐摆脱宗教影响,花鸟成为这一时期最基本的题材,写实风已占有绝对优势。这一时期的图案,主要表现在陶瓷和丝织两方面。其中,北方的磁州窑系统,创造了运用化妆土来剔刻图案和采用色料作画的新技术,突出成就是在白釉上用铁釉画花(又称铁锈花),主要运用国画用笔的顿挫、捺落、勾画、浓淡以及笔与笔重叠等技法。绘制时意在笔先,一气呵成,既有国画的特点,又有图案装饰效果,同时创造了刻绘、剔刻、刻填和珍珠地划花等多种新技艺。宋代图案的特点是:写实与装饰巧妙结合,简洁典雅,气韵生动,技艺传神,精纯秀美。

元代由于蒙古族统治中国,北方的装饰图案因异质文化的冲击,在风格上出现了一些变异现象,但在南方则与宋代传统一脉相承。在瓷器方面,表现出两种不同倾向:一部分极繁复精细,如青花瓷器,在一件器物上画有八九层图案,最多达十二层;另一部分则粗放朴实,潇洒自如,出自民间。

明代的图案,全面恢复中国传统风格面目,造型粗壮浑厚,色彩浓重庄丽,气魄宏大。这一时期的图案多仿院体工笔,吉祥图案盛行。图案设计逐渐走向定型化和规格化。例如丝织中有千百种华美的图案,内容有花鸟、人物、山水、器物 and 天象等。结构有散点朵花、散点折枝、散点团花、满地花、锦地开光、锦上添花以及各类缠枝式构成等,其中以写生式散花和各式缠枝花最多。

清代的图案除比明代的更为规整精细、色彩相对柔和之外,图案的表现方法没有很大的差别。图案的内容取材广泛,写生缠枝花鸟居多,组织结构灵活,有缠枝、散点、折枝、满地规矩花、锦地叠花、一枝花等。清代图案的主要特点是运用国画作装饰较常见,吉祥图案更为盛行,吸收外来因素出现了一部分新形式。

总之,我国的历代图案,代代相承,又代代相异。代代相承,表现了我国一脉相承的民族传统;代代相异,反映了各时代不同的风格和特点。这些风格和特色的形成,直接或间接地反映了某一时期经济基础的变革和政治的兴衰。每一图案的产生、发展、繁荣以至衰落,和这些变革及兴衰或多或少有所联系。

作为中华民族的子孙,如果对自己的祖国,对自己民族艺术的传统没有认识,是不可思议的。特别是对美术工作者来说,要创作具有民族气魄,又有时代精神的艺术品,学习几千年来焕发异彩的传统图案艺术,了解几千年来中华民族装饰图案的发展规律,了解究竟什么是民族传统,什么是民族精神,是极为重要的。

原始社会的彩陶,商周时期的青铜器,汉、魏时期的画像石、画像砖,敦煌、龙门、云冈、麦积山的石窟艺术,唐宋时期的墓室壁画,元代的寺庙壁画,明清的民间版画等,无疑都是我国极为灿烂的传统艺术中不可忽视的重要部分。

明确了什么是传统艺术,接下来就是如何学习的问题。学习绝不应该仅仅是摹仿或学些传统技术,因为每个朝代都有不同的变化、创新,都有自己的时代风貌,绝不是一成不变的。我们除了学习技法之外,更重要的是学习和研究各代的风格和特点,学习中华民族由特殊的美学观点所形成的艺术语言,以丰富和提高我们的艺术语言和表现能力。由于这种美学观,各代艺术风格尽管更迭演变,但都有一条内线贯穿始终,即我们所说的“民族气魄”和“民族精神”。我们只有努力研究和把握住这个精神,才能使传统艺术得到新生,才能发展我们今天的设计与创作。

对于如何发展民族艺术传统,鲁迅先生有过深刻论述:“旧形式是采取,必有所删除。即有删除,必有所增益,这结果是新形式的出现,也就是变革。”这个过程就是发展传统的过程,因而借鉴绝不应该是形式的模仿,而应该是在学习中创新。

本书精选了我国历代具有代表性的图案作品近两百幅,集中反映了各朝代的创作风格和艺术特色,并有短文介绍其创作背景及艺术成就,是大中专院校学生研究、借鉴中国历代图案的宝贵资料,也是学习者临习古代图案的范本。

编著者

2014年6月

目录

前 言

第1版前言

第一章 历代图案概论	1
第一节 图案的特征	1
一、关于图案	1
二、图案的分类	2
三、图案的素材	4
四、图案的变形方法	4
五、图案的表现技法	7
六、图案构成的形式美要求	8
七、图案构图的方法	9
八、图案设计的基本要求	11
九、图案设计的色彩	12
第二节 原始社会时期的图案	20
一、旧石器时期的图案	20
二、新石器时期的图案	20
第三节 商周时期的图案	29
一、青铜器图案	29
二、玉器图案	33
三、漆器图案	34
四、染织图案	35
五、陶器图案	36
第四节 秦汉时期的图案	38
一、秦汉陶器图案	38
二、汉代漆器图案	39
三、汉代玉器图案	40
四、汉代铜器图案	40
五、汉代染织图案	42
六、汉代图案的特点	42
第五节 魏晋南北朝时期的图案	46
一、壁画图案	46
二、陶瓷图案	47
三、染织图案	48

四、金属图案.....	49
第六节 隋唐时期的图案.....	50
一、隋代的图案.....	50
二、唐代壁画图案.....	50
三、唐代金属图案.....	50
四、唐代陶瓷图案.....	51
五、唐代玉器图案.....	52
六、唐代染织图案.....	53
第七节 宋代的图案.....	56
一、陶瓷图案.....	56
二、漆器图案.....	56
三、染织图案.....	57
四、玉器图案.....	59
第八节 元代的图案.....	60
一、壁画图案.....	60
二、陶瓷图案.....	60
三、玉器图案.....	61
四、漆器图案.....	61
五、染织图案.....	61
第九节 明代的图案.....	64
一、陶瓷图案.....	64
二、玉器图案.....	65
三、木刻版画插图.....	65
四、漆器图案.....	65
五、染织图案.....	67
第十节 清代的图案.....	69
一、陶瓷图案.....	69
二、玉器图案.....	69
三、漆器图案.....	71
四、染织图案.....	71
第二章 历代图案鉴赏.....	75
附录.....	230
附录A 原始社会主要文化遗存简表.....	230
附录B 中国历史朝代简表.....	231
附录C 历代彩色图案鉴赏.....	233
参考文献.....	274

第一章 历代图案概论

第一节 图案的特征

图案，早在五六千年前的仰韶文化时期，就出现在造型多姿的彩陶上，从而引起世人注目。如今，随着社会的发展，生活质量的不断提高，人们不仅注重物质条件的改善，而且更加崇尚生活中的文化品位，在这种大的背景下，图案又一次引起人们的关注。

图案设计，一是造型，二是色彩，两者构成了完整的统一体。人们常说“这幅画真好看”，这既指造型美，也指装饰美。图案在不依附主体物的时候，作为一种艺术形式，可独立欣赏。依附于某一被装饰物，则更能体现出它的装饰魅力。

图案创作离不开点、线、面。点可方可圆，小的可表现一粒沙子，大的可表现天体。线有垂直、水平、倾斜和弯曲之分。线有方向性，可以起到收缩或延伸的作用。积线可以成为面，面体现形状。

图案设计的形式美感，体现着设计者的审美观点、审美情趣和艺术风格。而具有现实意义的变形艺术，则更要注意形式美感、节奏韵律。节奏韵律是构成画面形式美感的重要形式之一。最单纯的方式就是严格遵循某一规律不断反复。例如同样形状、大小的等距离排列，可获得单纯、统一、整齐之美，这是一切复杂形节奏韵律的基础。在此基础上，如果进行重复中局部变异，或运用渐变的方式，可以获得比较复杂的节奏韵律，从而使作品显得更加生动、活跃、丰富。

图案中的节奏和韵律，是源于客观世界的自然法则。天体的运行、四季昼夜的循环、人体活动的四肢、心脏的跳动等，无不具有节奏和韵律。

进行图案创作时造型应美观、准确。无论是人物、动物、风景，还是花卉，都应注重其形式美的表现。提取什么、淡化什么、夸张什么等，都要做到心中有数。图案创作虽然取材于自然形态，但一定要抓住自然形态的鲜明特征，运用概括、夸张等艺术手法进行创作，使变化后的形象，按照一定的规律组织在特定的画面之中，且构图完整、匀称。

图案形象在组织安排过程中要主次分明、疏密得当。在活泼自由的均衡构图中应注重其协调统一的体现，使之呈现出既活泼欢快又井然有序的美感，在严谨、庄重的对称形式中寻求多种变化。

色彩的搭配要协调、明快。完美的图案设计，应有明确的主色调。在配色过程中，要注意色相、明度、纯度以及冷暖关系的合理搭配。配色时切忌一种色彩孤立使用，除非这种色彩能起到画龙点睛的作用。

因此，图案的创作设计源于自然，源于生活，源于实践，一旦成为艺术品，又高于自然，高于生活，高于实践。图案的显著特点是它的时代性、依附性和独立审美性。

一、关于图案

“图案”一词源于日本，20世纪30年代引入中国，原意为“用意匠的图像所表现出来的设计方案”。所谓意匠，即意图、匠心，泛指工艺美术的构想和计划。图案是以装饰与实用相结合的设计方案，具有装饰性和实用性双重价值。因此，也称为装饰图案。

图案是运用于实用美术、装饰美术、建筑美术、工艺美术等方面的一种艺术形式,它是在工艺、材料、功能和经济等各种条件制约下,按一定形式美的法则绘制成图样的艺术作品。如果我们能够留意平常生活中所看到的某些实用作品,如广告作品、商品包装作品、陶艺作品、纺织物品及各种印刷品等,就会发现有许多非常精美的图案设计应用于其中,这说明了基础图案的设计在其中所起到的重要作用。

图案设计家对图案概念有多种解释:

陈之佛先生对图案的解释:“‘图’者指图画,‘案’即图的方案”;“凡制作一件东西……必先设计一个图样,称作图案。”

雷圭元先生对图案的解释:“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面,关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下,制成图样、装饰纹样的通称。”

庞薰琹先生对图案的解释:“图案工作就是设计一切器物 and 一切器物的装饰。”

因此,图案是产品艺术设计的图样与装饰纹样,是实用与艺术相结合的一种美术形式。广义的图案是指各种产品的美术设计;狭义的图案是则指各种装饰纹样。

装饰图案的显著特点是它的时代性、依附性和独立审美性。

时代性即图案在不同时代有着不同的形式和风格,与人们的物质生活和精神生活密切相关。时代生活达到什么质量档次,就有什么样的图案反映时代生活。如过去靠手工勾勒,现在可以用电脑制作。

依附性是图案的本性,它只有依附于某一被装饰物的主体,才能体现出它的装饰魅力,揭示出被装饰物体的性质、特征及其档次价值。没有依附也就谈不上装饰。图案的依附主体主要表现和包括以下方面:居室、商厦、场馆、店堂等建筑环境的装饰美化;各类产品的包装装潢;金属、陶瓷、玻璃器皿纹样;服装、服饰纹样;各

种徽章、广告、商标、邮品图案;图书、期刊装帧;玩具上的童真趣画等。

独立审美性即图案在依附被装饰物主体的时候,它是主体的一部分,但它又具有超越主体使用价值的艺术观赏性。图案在不依附主体物的时候,可作为一种艺术形式独立欣赏。

二、图案的分类

图案的分类是根据其诸方面的性质,从不同的角度进行分类、归纳而划分的。本书主要介绍中国历代具有代表性的图案,包括人物图案、动物图案、花卉图案、风景图案,这四类是设计时所常见的,它们之间可以相互联系,密切地组合在一起成为一个整体的画面,又可以独立地以单一内容而存在。

(一) 人物图案

人物图案描绘的对象是人物和人物生存、活动的环境,它与生活联系密切,并常常带有一定的主题性,应用特别广泛。人物图案的练习,除了要掌握图案的基本构成规律外,还要掌握人物的装饰造型形式规律。人的形体、结构、比例、动态、情感、服饰等,都是人物图案中要重点表现的要素。人物题材包括少数民族、人体、头像、儿童、母爱、体育、舞蹈、时装等,应根据不同题材的选定,去创作和设计不同的人物造型。

(二) 动物图案

动物图案是根据动物自然形象的特征、结构等进行规范的、重点的变化后的图案。动物分兽、禽、虫、水族等类,各类动物又有自身的形象特征、运动规律和拟人的状态。奇异的色彩、特殊的结构、多变的形态、迷人的神情等是动物图案变化的重点。

(三) 风景图案

风景图案指以山川、园林、树木、建筑等作为素材的图案。风景图案不仅能再现和记录大自然千变万化的景象,更能揭示大自然的美。一幅完美的风景图案,能

使人们发现在大自然中发现不到的美,不仅可以看到画中之景,更能感受景中之情。缺乏意境的风景图案是不能引人入胜的,只有将自身的激情、灵感和自然景物融为一体时,才能反映出一定的意境。风景图案的取材包括自然景物和人造景物两大部分。例如:名山大川、江河湖泊、北国风光、江南春色、港区码头、厂景外貌、小桥流水、农舍村景、田园庄稼、亭台楼宇、古木盆栽、清流碧潭等,均可入画。在不违背自然环境真实性的前提下,一般都可以大胆地夸张、变形,使自然风景在形象、构思、色彩等方面,由自然具象形态升华为较为抽象的艺术形态。

由于变化的局限性,风景图案不能像油画那样自由表现,也不能像中国画那样多次皴、擦、染等描绘,它只能用对比极强的两极色(黑、白)来进行组合、造型。彩色风景图案也只能用有限的套色进行色彩层次的变化。在进行变化时,应将客观世界的形象化繁杂为简洁、化立体为平面、化具象为抽象,使不规则的形象规则化,自然状态的形象条理化。

(四) 花卉图案

花卉图案是根据花卉自然形象的特征、结构、生长规律进行规范的、有重点的装饰变化后的图案。某些从现实中得来的素材虽然很美,但远远不能满足人们对美的追求和向往,还不能直接适用于各种生产工艺的制作要求,必须经过提炼、加工、重新组合成装饰形态。

花有草本、木本、藤本之分;有向上和下垂生长之分;有水陆生长之分。在进行变化时,要尽可能地加以区分。不管画什么花,正面的主要是由花瓣、花蕊组成,侧面的主要表现花蕊和花托,半侧面的主要表现花瓣、花蕊和花托,在大的外形特征的基础上,还要注意局部特征。对于同一外形花卉,可用不同纹理的变化达到装饰目的。

花卉图案的变化,要抓住其形象特征,大胆夸张,突出局部特点,否则就会区别不清花的品种,造成纹样

上的雷同。在色彩上,务必根据需要变换色调。由于受工艺的制约,不可能像自然色彩那样丰富,因为它毕竟不是自然形态的彩色照片。所以,同一花卉在不同的画面上可采用不同的色彩来处理,不同的花卉在同一画面上也可以用同样的色彩。不论用什么样的变化形式与表现技法,主次的安排、色彩的搭配、层次的变化都要达到和谐统一的效果。

(五) 几何图案

几何图案也叫几何形图案或几何学图案,是以几何形态为视觉元素造型,按照一定的原则组织成具有美感的、视觉效果强烈的、简洁严谨的、含蓄的形式。几何图案主要运用点、线、面组成具有审美价值的图形。

几何图案一般属于抽象图形,也有将几何形与自然形相结合形成一种半抽象的图形。几何图案广泛应用于建筑、纺织品、招贴及包装设计等方面。

在自然界中,我们可以发现许多几何图形的例子,如蜂窝、宝石、盐结晶等,都具有严密的几何纹组织。早在新石器时代,几何纹样便在彩陶上大量使用,凝重朴拙的造型,严谨适宜的结构,单纯厚重的色彩,所反映出来的是当时匠师们巧夺天工的创造力和表现力。

(六) 卡通图案

“卡通”是动画电影(英语 cartoon)的音译。卡通图案则是动画电影中拟人化、漫画版的动物及人物形象。夸张、变形是卡通图案的精髓。通过夸张、变形,能使人物(或动物)的特征更加鲜明,更加典型,且富有情感。

(七) 剪纸图案

剪纸是用剪刀将纸剪成各种图案的一种造型艺术。剪纸起源较早。剪纸要求形象概括简练,运线流畅明快。由于各地区、各民族风俗习惯的不同,各地的剪纸都表现出不同的风格。一般北方剪纸简洁、纯朴、豪放;南方剪纸精巧、秀丽、细密。

民间剪纸,主要创作者是农民、牧民、渔民和一部

分手工艺人。鲁迅先生称他们的作品是“生产者的艺术”。这些作品深刻而真实地反映劳动人民的生活、思想、情感和愿望。他们在观察中发现、比较，从而抓住了事物本质的东西，并给予集中、概括、提高，追求的是完美、丰满的形象。一个小小的圆圈，可以代表动物的眼、头饰的珠、花卉的蕊；一排锯齿纹，可以代表鸟兽的毛、树的叶、衣服的纹饰等。

民间剪纸的种类很多，以实用为目的的剪纸可分为喜花、窗花、门笺、墙花、顶棚花、灯花、鞋花、枕花等多种形式。

（八）吉祥图案

吉祥图案即富有吉祥寓意的各种图案。在实际生活中，人们习惯将常见的植物、动物等，用图案的形式装饰在器物上。有时用一句人们爱听的谐音话表达，或用图画表现出来，就是一幅富有吉祥寓意的作品。在图案中人们看到的是形象，但心理感受到的却是形象以外的语言。也就是说除了形象美、形式美之外，还有一种寓意美、比喻美和语言美。

吉祥图案的起始可追溯到商周，至宋代逐渐成熟，明清为盛期，达到了“图必有意，意必吉祥”的地步。

吉祥图案从主题上可分为下述类型：一是表现幸福者，如五福、福在眼前等；二是表现美好者，如凤穿牡丹、鸳鸯戏莲等；三是表现喜庆者，如喜相逢、双喜、喜上眉梢等；四是表现丰足者，如年年有余、天下乐等；五是表现平安者，如马上平安、一帆风顺等；六是表现长寿者，如延年益寿、猫蝶、百寿图等；七是表现多子者，如榴开百子、百子图等；八是表现学而优者，如连中三元、鲤鱼跳龙门等；九是表现升官者，如连升三级、平升三级等；十是表现发财者，如摇钱树、金锭、发财还家等。

（九）标志图案

标志是一种象征艺术，代表着某一种特定的事物，其内容可概括为商业性标志和非商业性标志两大类。现

代的标志图案，符号化的倾向很明显，被公认为是沟通人际关系的桥梁。它从不同的角度反映了一个国家的经济、科学技术和文化水平。标志图案强调简洁、严谨、含蓄，以便于人们识别、辨认和记忆。

三、图案的素材

图案的素材一般分为直接素材和间接素材两大类。

（一）直接素材

直接素材是以写生为手段，直接从大自然中获取的素材，如飞禽走兽、植物花卉、高山流水、日月星云、春夏秋冬等。

（二）间接素材

间接素材是以临摹、借鉴为手段获得的素材。如：中国民间传统中的年画、剪纸、刺绣等；西方装饰风格的马蒂斯的女人体变形和毕加索的牛变形等。

以写生手段直接从大自然中获取的直接素材，是图案变化的“源”；以临摹、借鉴中外优秀的作品所得到的间接素材，是图案变化的“流”，它只能起到启发、诱导、点化和提示的作用。要学习和设计图案，就要善于开源，兼收并蓄，把基本功练扎实。

同样的素材，由不同的人运用，所创作出的图案却千姿百态，风格各异，这就是取材的角度问题。例如同样表现云，一旦人们根据被装饰物主体的需要而确定了取材角度，同时也就确定了表现云的艺术手法。在前人画笔下，就曾绘制出各种颜色、各种结构形态的云。如：色彩上有白云、乌云、霞云等；形态上有朵云、流云、行云、卧云、巧云、云海、层叠云、如意云等。因此，无论获取的是直接素材还是间接素材，都应服从被装饰主体的需要。

四、图案的变形方法

将写生得来的素材，进行提炼、概括，变自然形象为装饰艺术形象，从而使之适应一定的材料制作，以便

于应用。这个过程就是变形，也是一切装饰设计的基础。

变形的目的包括三个方面：一是通过变化使原对象的特点更显著、更典型；二是通过变形使形象更美、更理想、装饰性更强；三是通过变形以符合工艺制作的要求。

变形一般可归纳为写实变形和写意变形两种。写实变形是在写生素材基础上稍加修饰即可变形应用。写意变形是凭主观设想的变形，如果处理得好，会给人耳目一新之感。我们崇尚自然，但不是自然主义者。变形就是使自然物象通过修饰和再创造，升华为装饰艺术品。

以动物变形为例，首先应抓动态、抓神态、抓特征。动物的特征包括体态特征和局部特征两个方面。鹿的角是雄鹿的重要特征，如果用夸张的手法表现鹿角的壮美是很合适的。在民间玩具中，布老虎是人们很喜爱的，将这一凶猛的动物变得幼稚而可爱，它的成功之处在于抓住了老虎的典型特征并加以夸张。公鸡在动物图案中也很常见，可重点刻画头和尾，这在中国民间剪纸中刻画得很成功。鱼生活在水中，而鱼的变形虽然没有水，却让人感觉到了水的存在，因为将鱼画成一种半透明的结构，水也就自然可以想象了。

以人物为例，正常协调的动作是美的，某些具有爆发力的动作也是美的；幅度大的动作很美，静止的动作也是美的。体操运动员、舞蹈演员都具有健美的形体，人物图案就是要借助形体的美进行夸张变形，从而创作出优美动人的作品。

（一）影绘手法

影绘也称黑影平涂，是简化物象内部而强化物象外部轮廓的一种手法。在色块的分布上要注意画面的节奏和韵律感。以人物为例，面部最富有特征的角度是侧面，若要表现某一动作，就应最大限度地表现四肢，尽量避免将四肢与躯干重叠。以动物为例，表现鸟类的动态可选择站在树枝上的、在水中游动的或在空中飞翔的鸟。为了较充分地表现鸟类的外形和脚趾的特征，对树枝、

树干等有关背景均加以简练的线条勾画，以表达它们真实的栖息环境。哺乳类动物，如鹿科动物和羚羊类除体形外，角的形状也是一个主要特征。总之，影绘法表现的物象应留下让人们去联想的空间，应特别注意语言简练、内涵丰富的特点。

（二）修饰手法

修饰是在自然形态的基础上加以调整，留下最典型、最富有特征的部分。

从图案的角度看，自然的形态杂而乱，又很繁琐，不符合装饰美的要求，必须将自然中不规则的部分规则化，使外形的边缘整齐化，把杂乱、琐碎的形线修饰整齐，使其具有调和韵律的美感。所修饰的部分必须是写生稿中的精华部分。在进行变化时，应理顺复杂的形、线，统一相似的方面。接近平行的尽量平行，接近垂直的尽量垂直，尽量减少无规则的变化。对于变化的部分也要按规律、渐变的方法，循序渐进或由小到大，以体现出一定的条理性，达到有规律的整齐统一。修饰的原则是：外形规则，内层简化，适当装饰。

（三）简化手法

简化手法也称省略法，是指艺术地省略和概括。简化不是简单地少画，而是对原有图像进行加工提炼，删繁就简，去粗存精，突出其本质特征，以达到图简意赅的装饰效果。

简化的关键是去掉一些不是很重要的，或缺乏装饰特点的细节部分，使图形更单纯、更典型化。通过概括其形体，表现其特征，美化其形色，使其比自然形态的东西更典型集中，更优美生动。例如动物变化，一般动物都被毛、羽、鳞、甲覆盖全身，结构不很明确，简化时就需要去繁杂琐碎，留骨干支架，以显其真形美。有人在复杂的物象面前无从着手，甚至连繁杂的毛皮都无法省略，但是，当你离开动物，采用记忆默写的方法对所见的动物进行变形时，脑海中可能会出现一个具有特征并引人注目的动物形象。

有明暗的物体可简化为黑白两大色调。不追求层次的丰富,着力于明暗的对比,从而使形象简洁明快。以线造型时可将结构线、轮廓线等保留,去掉一些次要的线条,即画面上用线宜少而精,给人以明晰大方的美感。用线少,能充分体现出线条之美;用线繁复密集,反而会淹没了线的美感。此外,就每一条线来说,不应找过多的细微变化,以求得整体效果的优美大方。

(四) 夸张手法

夸张就是在简化的基础上,突出最能体现对象特点的部分,省略次要的部分,夸张主要的特征,使其形象更鲜明,更具典型性。可运用大与小、多与少、曲与直、疏与密、虚与实、粗与细等对比关系,以更好地达到夸张变形的目的。夸张应注意适度,夸张什么、如何夸张要符合对象的特征,同时要合乎形式美的要求。夸张过分就成了荒谬,使人产生反感。

夸张可从以下几方面进行:

外形夸张:以动物为例,动物的外形表现出不同的形态特点,这些外形特点又能反映出动物的性格特征。如:长颈鹿可夸张其细长高大;熊可夸张其浑圆雄壮;孔雀可夸张其漂亮的扇形尾屏和头部;金鱼可夸张其鼓起的双眼和裙尾。以服饰为例,朝鲜族妇女的短上衣及长裙就与众不同,将长裙加大、短衣缩短,其特征更加明显。藏族妇女的宽袍长袖、黎族妇女的短筒裙、彝族妇女的多褶长裙以及傣族妇女的紧身短袖等,都可以成为夸张的根据。外形夸张可根据形象的整体特征进行夸大或缩小。如把长形的物体画得更长,肥胖的人物画得更胖等。我国民间泥塑的造型,人物形象一般都作“拉长”或“压缩”处理。拉长的人物给人一种轻盈、活跃和富有韵律的美感,特别是女性形体的拉长,能很好地表现出女性的苗条和婀娜多姿。而“压缩”则与拉长相反,将整个人体压短,表现出的则是人物硕大敦厚、稳重丰腴的特点。我国民间艺人在人物造型上有一句“放头缩手去颈根”的口号,意思就是要夸张重要的部位。

人物形象最常见的局部夸张部位有眼、发、头、手、上肢、下肢,女性还有颈、腰、乳房、臀等。局部夸张能强调特点,突出主题,增加艺术魅力。

动态夸张:以动物为例,动物有一定的动态和姿势,动态姿势是形象塑造的重要方面。如:狮、虎为兽中之王,应夸张其稳健、有力,加强威严与庄重的效果;松鼠、白兔、熊猫等动物,应强调其活泼可爱的一面。

神态夸张:神态夸张主要应抓住眼神、嘴形以及手足等最富有表情部位的特点。

透视夸张:利用透视原理进行夸张变形,这种方法能产生空间、方向、动势和幽默等效果。

(五) 添加手法

所谓添加,就是在图形的外轮廓内加饰各种纹样,从而使图形更理想,更完美,更具有装饰效果。传统图案中称这种图形为“花中套花”。添加的目的,一是为了美,二是要打破常规进行超时空的组合,以体现装饰的完美性。

添加图形时必须注意所添加的内容要与原有形象风格一致、形式统一,视觉上相互协调,切忌生搬硬套,画蛇添足。可利用特定的外形轮廓,将主视觉色彩的物象加以有机地组合,以适合的形式添加。民间剪纸常在猪、牛、羊等动物身上添加花草、植物等,使这些小动物更加有趣可爱;蝴蝶中添加花草,能体现出花与蝶的亲密无间;鱼形中添加莲花能体现出“连年有余”的主题。还可以从形式美出发,给形象添加抽象的点、线、面和平面构成图形等。这种添加,是以形式上的和谐为依据,给人以新意为目的。

(六) 平面手法

平面化是中国传统图案和民间图案的一大特征。平面化处理就是将物象由三度空间移至二度空间,它强调平面感,极少采用透视。构图平、色彩平、造型平是装饰艺术的“三平手法”。

平面化的艺术处理是与立体结构相对而言的,它不

是简单地勾线平涂,而是在“平”里仍然要求有丰富的变化,其变化是指笔触、纹理等多种艺术效果,平而不板,平而耐看,平而有艺术趣味。

使用平面手法进行图案练习,要注意以下两点:一是形象的刻画不以立体真实为目的,而以形状、结构、动态美为目的;二是整体的装饰布局、构图不以透视形成的立体空间为准则,而以主次、疏密、大小的平面视觉为准则。

(七) 重叠手法

自然界中,自然形态往往因相交而互相遮挡,见不到完整的形象美。而在装饰图案中,当两个以上的形象相交时,通过重叠可各显其形状的完整性。不仅如此,交合重叠后的形状又产生了第三形象,从而改变了人的视觉效果,增添了新的内容。

(八) 对比手法

没有对比,形象就单调乏味,缺乏生气;没有对比,形象的性格、气质、美感就无从体现。对比能够产生主次、空间,产生节奏、韵律,体现出形式美。对比可分为:形的动与静;线的曲与直、长与短、粗与细;面的大与小、宽与窄;空间关系的主与次、虚与实、远与近等。运用此法应对比有序、手法统一、风格一致。

对比强调的是差异,无论是相同因素的差异,还是不同因素的差异,在对比中都可相互衬托,彼此作用,都可以取得清晰、醒目、强烈、突出的效果。

(九) 移位手法

移位手法是将整体形象进行分割、移位,重新组合,使形象产生新的艺术效果。根据分割方法的不同可分为规则性分割移位和自由分割移位两种。

规则性分割移位就是用规则的直线将形象分割,然后错位排列。分割方式有横向分割、纵向分割、斜向分割、网状分割和坐标状分割等。通过分割而重新组合的画面,变化幅度大,掌握难度大,但处理得当,则会妙趣横生。自由分割移位是把物体形象自由解体,然后再

根据作者的创作意图重新组合。也可将分割的局部相互交错、重叠,从而产生共有形、透叠等视幻效果。

别出心裁的分割、移位和重新组合,常常能产生强烈的视觉效果,给人留下深刻的印象。

五、图案的表现技法

图案的表现技法主要有点绘法、线绘法、面绘法和点线面综合表现技法等。

(一) 点的表现技法

点在图案领域里不仅有位置,而且有大小及形状的不同,它是塑造形象最基本的造型要素。以点塑造的形象,可以是写实的,也可以是抽象的;可以是细密的,也可以是概括的。

一个生物细胞、一个物体分子、一个更为细微的基本物质结构成分,都是一个点。一只小鸟,一头牛、一座山、一个地球乃至整个宇宙,在不同的“焦点”下,也都只是一个点。以点的大小而言,越小,点的感觉越强,越大则越有面的感觉。从点与形的关系来说,以圆点最为有利,即使较大,在不少的情况下仍会给人以点的感觉。

点的轨迹构成线,线的密集构成面。在图案设计中,点只能用来构成虚线和灰面。但在一种情况下不画点也能表现点,如四周由某些形所包围,中间留下的空白便成了点状。或将线切断,并稍稍拉开,露出的缝隙也具有点的感觉。点有圆点、长形点、三角形点、交叉形点、短线形点等,各种形状的点所表现出来的装饰效果各不相同。同一类型的点,必须尽量求得统一,大小、长短、轻重重要基本保持一致。若是表现点的黑白过度,应注意点的渐深、渐浅的变化效果,不可一处密一处稀。用点绘时一定要耐心、细心,切不可马虎从事、急于求成。

(二) 线的表现技法

线是点移动的轨迹。在绘画设计中,线不仅具有长度,而且有宽度和厚度。线有直线、曲线、长线、短线、

粗线、细线和不规则线等。线可单勾，也可以双勾，还可以用纵横交错的线表现物体的结构，线的不同构成形式，能表现出风格各异的画面。

直线具有阳刚之美，勇猛之力；曲线具有阴柔之美，柔韧之力。线的组合，因其粗细、疏密、多寡以及平行、交叉等多种不同的情形，就会产生各种不同的力度、美感和节奏韵律感。

粗线有力，细线锐利且具有速度感。线的粗细可产生远近关系，感觉上粗线前进，细线显得后退。另外，不论粗细、长度、明暗，一切条件相同的线在配置的时候，间隔密集的线群比间隔宽松者显得后退一点，利用这种关系从事图案变形，可表现强烈的远近感与立体感。

运用均匀统一的线条表现画面，能体现一种庄重悦目的韵律美感，在表现小品性的图案时，画面更觉得精巧别致。运用粗细渐变的线，能使画面的装饰趣味更浓，更富于动感和变化的韵味。值得注意的是这种线条必须由粗而细或由细而粗均匀地过渡。运用抖动变化的线能使画面生动活泼，不至于单调。

在一幅图案中，线条的运用或以直线为主，或以曲线为主。在以直线为主的画面中，或以水平线为主，或以垂直线为主，或以倾斜曲线为主；在以曲线为主的画面中，或以平曲线为主，或以垂曲线为主，或以斜曲线为主。一个画面只有以某种线条为主，才能形成画面的大效果。

线条的一波三折、抑扬顿挫、波状起伏、往返回旋等均可形成韵律感。有韵味的线条具有生命力，死线、僵线不可能有韵味。另外，线的走向形成线的趋势，有动向趋势的线才是活的、有生命的线。以线造势，或明示或暗示一种动向，画面均可形成气势感。

根据功能不同，线可分为如下几种形式：边缘线（也称轮廓线，用来界定物象轮廓的线）、形体线（用来界定物象形状和抽象形状的线）、结构线（用来表现物象内部结构的线）、动势线（表现物象动势的线）、装饰

线（表现装饰性美感的线）、构成线（分割界定画面布局的线）、情趣线（根据作者喜好任意描绘的线）、情感线（表达作者情感的线）。

（三）面的表现技法

“面”通常指画面的整体效果，是大的整体感，可由点或线来组成。有了“面”的存在，点与线的形式美感也就格外突出。

面的种类很多，有规则形、不规则形、几何形、自然形等。以块面构成的图案，具有整体感强、视觉效果强烈的特点。

面的应用大体分为平面化和立面化两种类型。平面化是以简化归纳法将物象变化为平面形，与底纹形成对比，从而表现出单纯、平展、二维空间的装饰形象。立面化是根据物象的光影、块面关系加以提炼归纳，用概括的色块表现三维空间的装饰形象。

（四）点线面综合表现法

将点、线、面三者有机地结合在同一副图案中，即为综合造型。可以点、线结合，也可以点、面或线、面结合，还可以点线面三者结合。综合表现的画面层次丰富，形象显得丰满。

各种综合造型，往往以一种造型要素为主，其他要素为辅。如以点为主，线或面即处于从属地位，既不能主次不分，更不能喧宾夺主，否则会失去综合造型的美感。点、线、面的综合运用与有机结合，可以使图案主题突出、特征鲜明、丰富生动，成为形式多样的完美的艺术装饰形象。

六、图案构成的形式美要求

要达到图案的形式美，必须注意以下几点：

（一）均齐的形式美

均齐也叫对称，其特点是中线两边对称，从而产生稳定感。自然界中的动物，都是按对称的结构生长的，对称使物体产生比例关系上的匀称。我们从民间艺人的

鞋样中可以看出,首先将纸对折,然后将剪出的图案展开摊平,中轴线的两边图案是完全一样的,这就是对称。均齐的基本形式有上下均齐、左右均齐、三面均齐、四面均齐等。

(二) 平衡的形式美

平衡是对称结构形式上的发展,由形的对称转化为力的对称,在外观上表现为“异形等量”。平衡没有对称轴,是一种比较自由的形式,它依靠视觉重心的平衡度取胜。平衡格式易显生动,但处理不当则松散零乱。

(三) 节奏的形式美

节奏指有一定规律性的轻重、浓淡、冷暖、大小等等的交替。“节奏”一词源于音乐专业用语,属听觉艺术。雷圭元先生在《图案基础》一书中,对节奏有一段十分精辟的论述:“人们在生产劳动中开始理解到有条理、有反复的动作给工作增加了效率,对体力减少了消耗,对精力和时间有了节省……”这一见解指出了条理性与重复性为“节奏”准备了条件。由此可见,节奏带有一定的机械美。

重复产生“节奏感”,规律的间隔也产生“节奏感”。在造型艺术的各门类中,对于节奏感的要求有所不同。雕塑艺术追求的是起伏的节奏感;绘画追求的是影像的节奏、线条的节奏、色彩的节奏;平面设计中追求的是位置的节奏、黑白的节奏等。

(四) 韵律的形式美

韵律即音调高低起伏变化而形成的律动线,体现出韵律的舒缓、流畅。起伏的曲线给人以美感,例如水的流动有快有慢,有急有缓,通过线条的变化可以表现出水的韵律美。花和叶按一定顺序的自然生长,会形成秩序井然的韵律美。韵律是由自由的曲线变化而来,任何形态的组合,只要按照一条理想的曲线进行组合就能体现出韵律美。

(五) 对比的形式美

对比指形状、色彩、位置以及表现技法、材料工艺

等各种差异性、矛盾性的表现。比如形状的大小、粗细,色彩的冷暖、明暗,位置的上下、远近等。

(六) 调和的形式美

调和与对比相对应,是指各种造型因素的协调关系。单独的一条线或是一种颜色就无所谓“调和”,两个形象或两种颜色以上的关系,就可以对比出是否“调和”。

没有调和就没有对比,二者是相对而言的。对比中见调和,在变化中求得统一;调和有对比,在统一中求得变化。

(七) 重复的形式美

重复指画面或造型中的形态、线条、色彩的类同和多次出现。单元形象重复的次数少时则单调,过多时会产生呆板感,应适当控制重复的单位和数量,达到恰当的效果。单元形的面积大而数量少,可产生单纯有力的效果;单元形的面积小而数量多,则像一片均匀的肌理,具有轻松感。

(八) 渐变的形式美

渐变指图案描绘与表现处理上色彩、造型、排列变化的渐进关系(递增或递减)。如从大逐渐到小,由粗逐渐到细,由强逐渐到弱,从明逐渐到暗,等。

渐变是一种运动变化的规律。例如一个人由远及近,逐渐由小变大的现象就是渐变。渐变有缓急快慢之分,由缓转急或由快转慢,在排列上可由上而下、由左至右和多元化渐变等。

形象的大小、色彩的浓淡冷暖,以及位置、方向、肌理等都可成为渐变的因素。骨骼和基本形也可构成渐变,其中骨骼的渐变是基本的变化。骨骼的渐变通常是逐渐地移动骨骼的垂直线、水平线的位置,以构成渐变骨骼。

七、图案构图的方法

米勒说:“所谓构图就是把一个人的思想传递给别人的艺术。”没有构思就无所谓构图,构图的过程就是