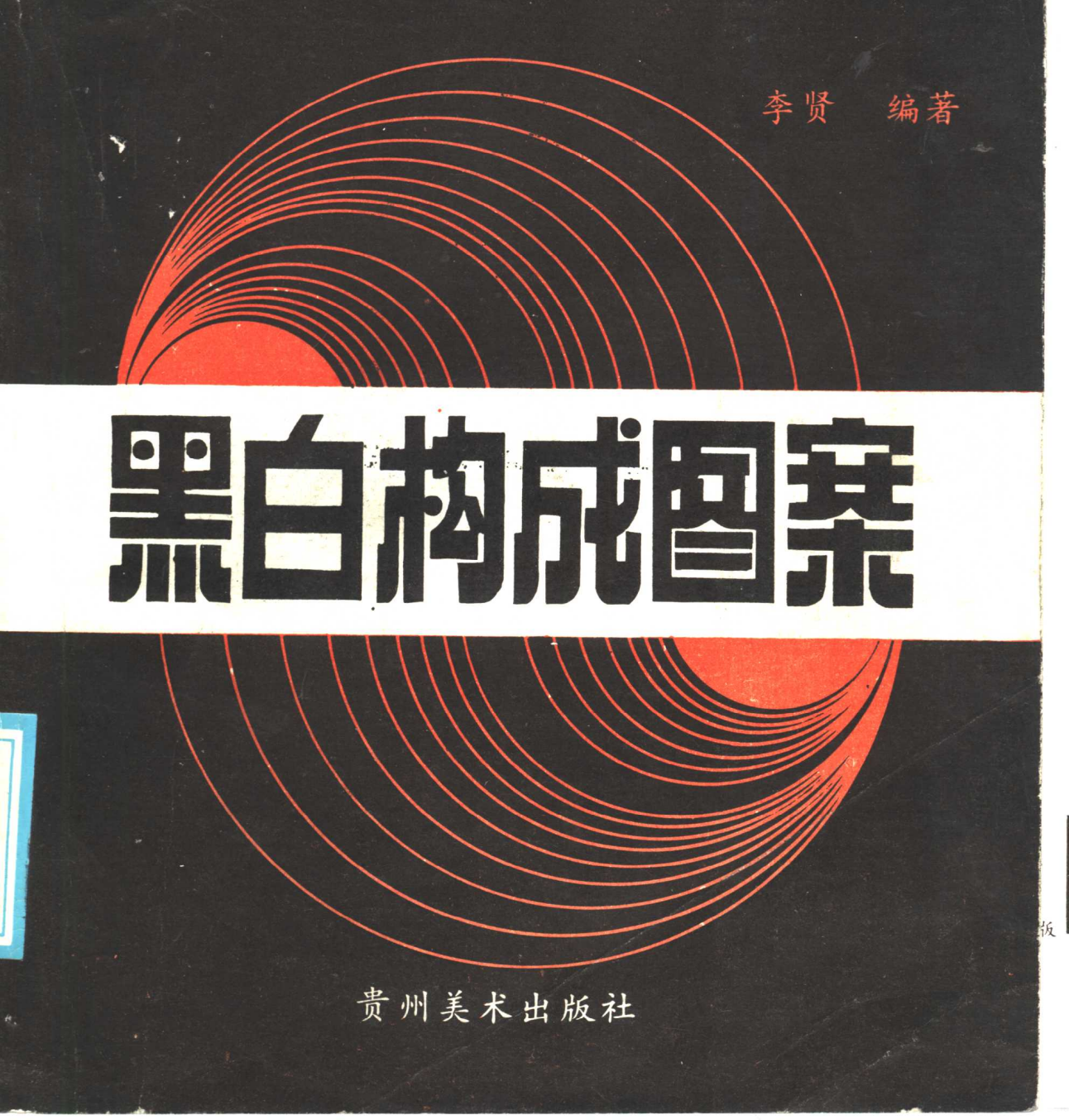

李贤 编著

黑白构成图案

贵州美术出版社

● 李贤 编著

● 贵州美术出版社出版

黑白构成图案

黑白构成图案

责任编辑：周红

装帧设计：李贤

摄影：徐风雨

贵州美术出版社出版

（贵阳市北京路15号）

贵州新华印刷厂印刷

贵州省新华书店发行

787×1092 24K 8.75印张

定价：3.10元

出版说明

《黑白构成图案》是现代美术设计的基础。原来只限工艺专业的基础课训练，随着历史的发展、时代的前进，黑白构成已成为绘画的重要手段之一。甚至作为独立的艺术形式。不仅对从事美术设计的工作者是所必须具备的知识、技巧，而且对于从事现代艺术表现的美术家来说也是不能缺少的基础训练。

《黑白构成图案》一书，着重介绍装饰图案基础的构成法则，技法理论。全书文字约三万余，并配置技法图例26页，近数百幅，后半部图版均从近期苏州丝绸工学院美术系学生作品中精选编排而成，分装饰风景、装饰动物、装饰花卉等章节。文字精练，系统性强，内容深入浅出，是当前各类工艺美术设计，特别是包装装潢设计、染织美术设计人员的重要参考资料，是专业美术院校工艺系科的良好教学参考书。

贵州美术出版社编辑室

一九八六年三月

引言

引言

“图案” 外来语 日语译音。欧洲称沃乐拉门特, (Ornament) 或台高勒爱兴 (Decoration) 即装饰、修饰、装潢的意思。

图案是人类劳动智慧的结晶,它起源于远古,我国的彩陶艺术在原始社会时期,就是最早装饰艺术的典范。图案在我国民间通称,“花样”,“纹样”,“图样”,纹缕……等。

图案属装饰艺术范畴,从广义上讲它是一件装饰美术品、日用品、工艺美术品从造型、结构、色彩的构思设计蓝图。从狭义上讲是指一件器物局部的装饰纹样。

不同艺术,都有它各自的特性(特征),图案艺术正是在工艺,材质、使用范围等多种制约下而赋予它独特风格的。图案中的变形,夸张和增减就是图案造型的一大特征,是形成图案装饰性的关键所在。

装饰图案在造型艺术中应用之广,是任何绘画艺术无法比拟的。它参联到社会生活各个领域,包括政治、文化、科学、卫生以及精神和物质生活。除自然物象外,人们视域范围所接触的一切,都包含着图案设计成分,它和人们日常生活衣,食,住,行,用紧密相联。不仅起到美化生活,装点环境,移风易俗,而且可以启发鼓舞人们积极向上和对美好生活的向往。它既反映社会文化艺术的繁荣和发展;又是社会经济的组成部分。如此,才显示出旺盛的生命力。

装饰图案有它自身的艺术语言。正如文学、音乐、诗歌、绘画等艺术都具有各自的艺术语言一样。装饰图案必须与生产工艺相结合,是附着在一定物质形体上的艺术作品,通过视觉形象反映思想内容,所以说,图案并不是一门独立的艺术,离开生产工艺的装饰图案设计,

只能是一纸空文，纸上谈兵。

装饰图案，既包含着艺术性、实用性、装饰性，又具有一定的科学性。因而，在艺术功能上有它唯一的特点是，“实用，经济，美观”；在艺术形式上有其独特的规律：“变化、统一”，“均齐、平衡”这就需要在设计中，既抓共同性的规律，又要掌握特殊规律，在具体应用时，必须重视市场信息，社会需求，充分发挥物质材料属性，遵循“实用、经济、美观”的原则，以求得三者的统一。单纯追求美观，忽视实用、经济的设计思想，最终只会造成物质材料的浪费，和华而不实的后果。

装饰图案，是工艺美术各门专业设计的共同基础。随着四化建设，人民生活水平日益提高，所谓：“穿讲质量，用讲高档”，已成为人们当前对物质和精神生活的迫切需求。尤其是轻纺工业在经济领域居重要地位的今天，对装饰图案设计水平和花色品种不断翻新，已显得格外重要。

这本《装饰图案》就是基于这一思想指导下编写的。这里除了精选我院工艺美术系学生近期作业中花卉图案、动物变形图案、装饰风景等近千余种，还编入了沙洲染织美术短训班部分学生作品。为了便于工艺美术设计人员，图案爱好者，和有关职业教学方面参考，对装饰图案基础理论，形式法则，以及装饰图案素材，造型，构成等内容作了一些基本理论和技法的论述，并附有大量图例及参考图版，尽可能达到图文并茂。在编写中，部分章节得到时彩舟同志的支助，在此特致谢意。限于水平关系，难免存在不足之处，望读者提供宝贵意见。

编著者 李 贤

1985. 12. 于

苏州丝绸工学院美术系

引 言

装饰图案的构成法则

变化与统一——装饰图案构成的基本法则

均齐与平衡——装饰图案构成的基本形式

条理与反复——装饰图案构成的基本手法

节奏与韵律——装饰图案构成中的律动美

比例与尺度——装饰图案构成的规范

装饰图案的素材与写生变形

一、素 材——直接素材、间接素材。

二、写生与变形

写 生

(一)手 法——观察与感受、整体与局部、特写与考证、结构与特征、写实与写意。

(二)手 段——取长补短、追本溯源、弧形求神、移花接木、张冠李戴。

(三)花卉写生——花、叶、茎。

(四)动物写生——形态、动态、神态。

(五)装饰风景写生——取材、选景、构图。

变 形

(一)变形依据

(二)变形内容——变形、变体、变色。

(三)变形手法——写实变形、写意变形、转化变形。

装饰图案构成的形式

(一)单独纹样——折枝花形、团花形。

(二)适合纹样——适合纹样的构成形式、均齐形适合、平衡形适合、边缘适合、角隅适合。

(三)二方连续纹样——二方连续的特征、二方连续的骨格。

(四)四方连续纹样——花型型排列、几何形排列。

装饰图案的构成法则

装饰图案和其它造型艺术一样，有它自己的独特风格和规律。图案设计，不仅要符合实用，经济，还要求达到完美的艺术形式，装饰图案的构成法则，就是图案形式美的规律。

造型艺术中的原理。法则，主要是艺术关系等的问题。它包括：“统一变化”、“整体、局部”、“对比调和”、“节奏韵律”，“动静”等……，关系众多，错综复杂。如果说，装饰图案在艺术上有其自身特点，那末，在形式上的客观规律是多样统一，即，“变化与统一”的协调。这是一条总的规律，其它姊妹艺术亦是如此，由于艺术形式不同，特点不一，在体现这一规律的同时，又会出现不同的具体规律。应该承认，人们对这些规律的提法，理解也不尽相同，但在寻求装饰图案形式美法则中都是一致的。为了便于研究和探讨，列举如下几种规律：

变化与统一——装饰图案构成的基本法则

变化与统一，是造型艺术领域中带有普遍性的艺术规律。一切事物都具有其普遍性和特殊性，有同一性，又有多样性的变化。这一客观规律同样适用于装饰图案造型和装饰应用。缺乏统一的艺术则“乱”；缺少变化的艺术则“板”。统一和整齐，当然也是一种装饰美，但在不同情况下，一个无变化的反复，就会显得“呆板”，为排除乱和板的弊病，就必须在统一中求变化，也可在变化中求统一，两者相辅相成。在装饰图案造型和结构中，要充分把握住统一变化这一法则。

在图案造型和结构中，怕乱求稳，或宁稳勿乱的思想顾虑是不必要的。但也要讲究分寸，要求做到统而不死，和变而不乱，灵活掌握切忌死啃教条。

对变化过头的装饰纹样，要充分运用“统一”这一原理进行“增”和“减”的处理，增加同一性的因素，减弱不必要的因素，统一处理手法可在形象，表现技法，色彩调配等方面进行加工。就如同音乐中的主旋律贯穿始终一样。一般讲，在多样统一中克服“乱”的弊端，采取同一性因素处理是容易凑效的。例如，要求得一方，一园的转换变化过程中，而必须在方中寓园，园中寓方中求其……近似形的统一因素：直线形向弧线形的转换，是直弧线相对的渐变转换，这就需要抓占统治地位的同一性线形求得统一，从装饰图案角度来看，统一因素的范围无非是造型，纹样，色彩三个主要方面。图例一变化统一形

均齐与平衡——装饰图案的构成形式

均齐与平衡，是指动与静的矛盾关系。是动力与重心矛盾统一所产生的形态。这种形式美的形成，主要依据假设中轴线和中心支点的左右，上下分别配置同形、同量、同色或异形、等量异色所呈现出的结果。

均齐形的假设中轴线两侧或上下所配置的纹样，呈绝对均齐状态，所以也称“绝对均齐”。在配置的纹样局部如出现异形或不等量就称“相对均齐”。均齐分上下、左右、三面、多面等，其特点是呈绝对统一状态，具有宁静、安详、庄重和肃穆之感，天安门前的华表，石狮，传统建筑中的亭台楼宇，人的身躯，鸟的双翼，都是均齐形的例证。图例二 1.图

平衡形虽无明显中轴线，但离不开重心支点。在重心支点的适当部位配置异形，等量、异色而形成等量不等形的图案组织形式。其造

型结构以不失重心为原则，特点倾向于变化形，并具有强烈的动感和轻快的造型效果。

均齐形的组织严谨，条理性强，在造型结构上有端正、庄重之感。如处理不当，容易出现板滞、单调、乏味的形象。平衡形，变化多样，可以取得优美，生动的姿态。如处理不当，容易形成混乱现象。

图例二 2.图 图例三（平衡形构图实例）

均齐与平衡的两者之间，绝非互不关联。趋向于统一形的均齐，和趋向于变化形的平衡，可以相互兼用，但必须以一方为主，可以在均齐中具有平衡因素，也可以在平衡结构中存在部分均齐形象。前者在图案术语中称“相对均齐”；后者称“相对平衡”。

由于均齐平衡的结构形式的差别，所形成的美感也有所差异：

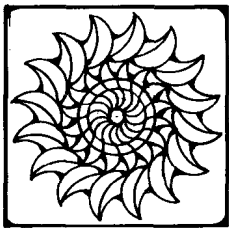
均齐形	1. 绝对均齐	1. 庄重、肃穆、严谨	} 呈对生偶数型
	2. 相对均齐	2. 刚毅、生动	
	3. 不规则均齐	3. 活泼、自然	
平衡形	1. 绝对平衡	1. 生动、活泼、优雅	} 呈互生奇数型
	2. 相对平衡	2. 轻快、柔和	
	3. 部分平衡	3. 运动、多变化	

条理与重复——装饰图案构成的基本组织方法

装饰图案中的连续性构图，最能显示出条理与重复的这一特点。条理与重复的通俗解释：就是有序序，按比例地进行单位纹样的反复排列。如连续纹样中的二方连续和四方连续一般采用这种组织手法。

条理在其它姊妹艺术中，有着共同的特点和作用；而重复则是装饰图案艺术区别于其它绘画艺术的唯一特点。

“条理”是装饰图案造型中，研究纹样变化和组织规律化的结果，它容易显示图案规律性的美。

“重复”是图案纹样构成中的处理手法。它将使单位纹样在连续排列中形成多样变化的节奏感。如波纹线的重复，涡线的重复、折线的高低重复，和适合纹样中的离心，求心、迴旋等单位纹样，在排列时只需稍加轻重、缓急、等距不等距的排列变化，把握好尺度，就会形成较理想的节奏美感。图例=3.4.条理与重复

条理重复在人们生活周围常见，植物的枝叶生长、花冠的组织结构，鸟的羽毛、鱼的鳞片排列等都是这一规律的例证。人们在生产劳动中会自然地出现有条不紊和有节奏的重复动作，既可减轻体力消耗，又提高了生产率，装饰图案就是运用这一规律，只需一个小小单位纹样的重复连续，便可以印制出数以万计花布匹料，织出连绵不断的带状花边。如果说“统一变化”作为装饰图案构成基本法则的话，那末，“条理与重复”则是装饰图案组织结构中的重要手法和唯一特点了。

节奏与韵律——装饰图案构成的律动美

节奏和韵律，在音乐、诗歌等艺术中反映强烈，容易领会。节奏和韵律是在“动”与“静”之间的关系中形成，装饰图案纹样中的渐增、渐减、渐层、伸缩、和在图案色彩配置中的深与浅，浓与淡，以及色彩之间的转换、错落，并按照一定的比例、大小尺度加以变化，排列、组合，就能给人在视觉和心里上产生美的律动感受。

节奏是有秩序有规律的变化和反复，具一种特殊机械运动规律的美。在周围生活中到处可寻，建筑中的台阶、楼梯、栏杆、古塔层檐；植物中花序、叶片、枝干生态等都呈现出节奏的重复。

韵律，是在节奏的基础上加以情调性的作用和处理，使节奏具有运动性的变化，而形成强弱、缓急、激越、停行如：川蛮的起伏，树丛的高低，波涛的起落翻滚，不仅富于一定的情调和运动感，并能引起人们感情上的共鸣。德国伟大的文学作家说过：“韵律好象魔术，

有点迷人，甚至能使我们坚信不疑，美丽属于韵律。”这种美的根源是基本的自然法则的反映。

节奏与韵律这一自然规律，反映在装饰图案艺术构成中，能够增强图案纹样的装饰美感。一幅节奏鲜明，律动感强的装饰图案纹样，会给人以思想感情上的冲动和遐想。图例四1.2.3.节奏与韵律

比例与尺度——装饰图案构成的规范

比例与尺度，是工业产品造型和制作的规范，在装饰图案造型构成中，同样居有举足轻重的地位。一件物体的结构比例失调，会形成意想不到恶劣效果。装饰图案构成的尺度不严，同样会影响人们视觉心理上的反感。

尺度是美的准则，离开尺度比例，即使再绝妙的构思设想也无法成形。“黄金矩形”，或“近黄金矩形”的长边和短边之比， $1:1.618$ 是公认比例尺度的美。 $3:4$ 形式有坚固舒适感。 $1:2$ 有文雅高尚之感。 $2:3$ ， $5:9$ 都是良好的比例，这一数理美的矩形比，同样可以在装饰图案中参考应用，我国传统图案构成所采用的九宫格、米字、点定位线连缀分割等格律，是比例尺度的具体体现。但绝不能绝对化，装饰图案构成比例和尺度应根据实际需要和可能作多样灵活变化，所谓量体裁衣，就是这一道理。人们的生活起居，生产工具其比例尺度，都是以人体作为衡量依据的。服式长短宽窄，房屋门窗的高低，桌椅的高矮，书籍开本的大小，都是依据人体工程学的需要而定。自然界的物象同样如此，都离开不它们的生长规律和本能。飞鸟的双翼长短，腿的高矮比例，咀的形状以及植物花卉的叶片花冠大小，都是严格遵照自然属性和生态规律而形成的比例。图案构成中所应用的比例尺度，是自然规律反映的结果，如图案块面的大小，线的长短、粗细，纹样组织的疏密、间距、开合等，都必须在相应的比例尺度中加以处理。其比

例尺度，亦可作适当的夸张，增强和减弱，但必须符合人们的欣赏习惯。图例四 4.5.德国标准黄金分割率及标准比例。

装饰图案的素材与写生变形

一、素材

装饰图案基础学习分装饰造型、构图、色彩三个组成要素。基础训练中写生、变形和构成是基本功，而写生变形是关键前提。它如建筑前的备料，厨师的配菜，电子零件部生产，零部件的合格程度直接关系产品质量。因此装饰图案的水平和写生素材休戚相关。

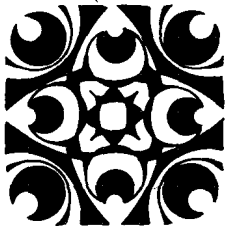
存在决定意识，和其它姊妹艺术一样，图案纹样形成绝非凭空臆造。大自然成了装饰图案素材取之不尽，用之不竭的源泉。临摹固然需要，但不是唯一途径，通过写生认识客观事物，掌握规律，为图案构成荟集素材，是素材来源的关键所在。从自然界索取的素材属直接素材；通过临摹、借鉴、欣赏等所得素材属间接素材。

直接素材——以写生手段从大自然中索取的素材，以大自然为师（即“师造化”）是“源”。

间接素材	以临摹、借鉴、学习中外遗产中优秀作品（即“古师”）	} 是“流”
	默记、背诵、记忆	

间接素材，只能起到启发、诱导、点化、提示作用，是流而不是源。只有开源积流，到大自然去索取，才能广开思路。

图案素材范围之广，可以说，上至天文，下至海底，从微观到宏观世界包罗万象，飞鸟、虫鱼、日月星云、植物花卉、山川河海、凤毛麟角——属自然素材；此外如亭台楼宇、现代化交通工具、人造卫

星、宇宙飞船、工矿机械设备及场景,国防设施等,——属人为素材。其中几何形、文字(包括汉字,拉丁字等)同样可以构成精美的图案。从现实生活周围,从以上浩如翰海的大自然素材中,可以为装饰图案提供丰富的养料,那些千姿百态的生动形象,变化万千的绚丽色泽,只要稍加整理,便可以组成较理想的装饰图案。例如古代图案中“云”纹虽然它虚无飘渺,变幻莫测,行踪不定,但在前人设计手中却是那么得心应手,描绘出形象生动,结构合理并富有一定装饰美感的云纹图案形象。如象征风和日丽,秋高气爽的蓝天中常出现的朵云、流云、行云、层叠云、云海以及巧云、如意云、卧云等。

“火”同样是缺乏具体形象的素材,在前人的设计手中,点点之火,可成火海、火苗、火柱流火、文火、烈火等具象形图案。其手法多采取火焰的强、弱、粗、细,以及火焰的动向、趋势、穿插等等。

图例五 1.2.传统云纹、火纹变形

一个普通的“寿”字为不同装饰需要,其变化之多不下百余种。除寿字本身含意外,结合其它形象构成“福寿”,“高寿”,“双寿”,“长寿”,“如意寿”等。图例五 传统寿字变化

南京云锦图案中仅“卍”字变化尽达七十余种。如今孔雀图案、金鱼、熊猫、梅鹿、牡丹、月季、菊花也同样是千变万化,美不胜收。这些精美风趣的图案形象,并非随手得来,是在自然物象的基础上,观察、理解、描绘、整理加工的结果。

二、写生与变形

写生是手段不是目的。写生变形这一统一概念,包括写生和变形两个方面,两者唇齿相关,作用不一。写生为变形提供资料,变形则依赖资料整理,加工和再创造。认识自然物象,掌握客观规律,了解物象特征特性,写生就是大量荟集和记录:

1.通过写生,对物象进行观察、分析、探索,以加强记忆、默写

和纪录描绘的能力。

2. 对自然物象的生长规律、特征、特性和组织结构作详尽地理解、剖析、深化为寻找自然美，和装饰美的因素奠基。

3. 写生绝不限于磨练技巧，捕捉重要的图案素材，必须视为图案构成全过程的一个组成部分。虽然它不等于创作设计，在一定程度上写生本身就意味着主观选择、取舍、提炼并带有修饰加工变形的含义。

写生与变形并不意味着职能之间的相互取代。写生变化是研究图案造型的主要方面，是将自然形转化为图案形的阶段。写生是以客观为主去了解，研究对象——是手段。变形则更多地渗入作者主观成分去认识对象，进行艺术再创造——是目的。

写生变形，是一个转化过程，是形成装饰图案中有关造型、结构、色彩“语汇”的手段，如同文学作品中的语言、词汇一样。一幅缺乏生动“语汇”的装饰图案同样难以表达其精神实质和思想内容。

装饰图案的“语汇”是规律化、程式化、典型化：是装饰因素的代名词。包含概括、简洁、条理、节奏、律动等因素。“语汇”的生动与否，直接关系到：

1. 写生素材的深刻程度和对自然美的准确程度反映。

2. 变形手法高低，和对装饰因素的正确运用。

写生不仅为变形提供素材，并大量积累可供变形依据的“可变因素”为构成装饰图案造型中的生动“语汇”，创造条件。

“可变因素”存在于生活周围，在大自然的物象之中。

如：

{	花卉的千姿百态，
	翎毛的色泽变幻，
	植物枝干的条理反复，
	物质表质纹理（肌理）
	旖旎的昆虫色调，

冰纹雪片的奇妙结构，
矿物的结晶体。

装饰因素的选择，图案“语汇”的形成并非顺手得来，它取决于作者艺术修养和审美能力，否则容易将常形与奇形，病态与丑态混为一谈，应把握住正常、健美、向上、优美和具有生命活力的部分，防止病态、颓废、奇特、恐惧、消沉的形态进入画面。

可变因素和图案语汇，只有从自然物象中去挖掘，离开生活、离开大自然，纵然脑子里出现什么设想构想，也只能是斑斑驳驳，平淡无味。所有造型艺术创作如此，装饰图案也不例外。自然界这一浩瀚的海洋中，无论是有机，无机，有生命，还是无生命的，都或多或少含有美的因素。诸如装饰图案造型和组织构成法则——变化统一，对比调和，均齐平衡，条理反复乃至音乐中的节奏旋律，诗歌中的韵律等优美的形式和规律，层出不穷。大自然是无私的，只要有心去追求探索，这些美的因素都会揭示在你的画面上。如果说，艺术的思想性是作品灵魂的话，那么生活则是作品中的血和肉，图案艺术也是一样。无血无肉的躯体，是不可想象的，因此必须广开源头，兼收并蓄，到大自然中去，只有这样才能使装饰图案永葆生机，源远流长。

写 生

装饰写生和绘画有相似之处，也存在着明显差异。绘画偏重透视、构图、色彩和三度空间的追求，图案则着眼于部分整体的完整性。如局部特征，细部记录，典型部分的特写和剖证。在写生手法上灵活多样，在手段上不拘一格：

手法 { 观察与感受
整体与局部
特写与考证
结构与特征
写实与写意

手段 { 取长补短
追本求源
抓形求神
移花接木
张冠李戴

(一) 手段:

1. 观察与感受

写生前必须对自然物象作一番研究, 诸如植物的姿态、动势、绚丽的色彩、鲜明节奏韵律等, 从而加深印象和感受, 所谓“绕树三周, 静坐终日”也就是这一道理。对描绘对象的感受程度直接关系到写生素材的质量。

2. 整体与局部

整体, 指写生应从大处着眼; 局部, 则是指从细部入手。只注意大形而忽视整体的描绘容易形成空洞无物之感。只着眼局部忽视整体关系, 又会支离琐碎而缺乏整体效果。应将整体放大看, 细部提高看, 要视小如大, 见微若着。这里指的整体, 并非对象全貌, 而是缩影。如花卉折枝形的写生中, 既包括花头、花蕾、花苞, 也包括叶片、枝干的穿插和衬托。图例六 1.2. 单折枝, 双折枝写生

3. 考证与特写

对带有典型特征部位进行解剖式的研究描绘即, 对装饰美和可变因素的探讨。以牡丹、菊花为例:

牡丹花蕊的生成, 规律, 及排列秩序的探索。

牡丹: 常叶形呈一枝三岔、九叶、三歧两缺刻的理解。

菊花叶片形的变化:

A 独歧无缺刻形——花蒂下的第一层叶

B 三歧两缺刻形——花蒂下的第二层叶

C 五歧四缺刻形——中部叶

D 七歧六缺刻形——呈长叶片状的下部叶

以上叶形中的歧
为奇数缺刻为
偶数。

菊花花蕊的形成 { 初期——呈管状紧裹, 形似珍珠。

中期——头部开裂状, 似蜂窝。

后期——呈喇叭状若桂花形, 似五星。

