

SHAONIAN TUANZHUANGSHI RUMEN
少年美术入门系列

少年图案装饰入门

岳志忠 吴运鸿 编著

新华出版社

丁丑 / 10

少年美术入门系列

少年图案装饰入门

李席珍

岳志忠 吴运鸿 编著

新 华 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

少年图案装饰入门/岳志忠,吴运鸿编著. —北京:新华出版社,1996.9
(少年美术入门系列)

ISBN 7-5011-3285-2

I. 少… II. ①岳… ②吴… III. 图案—装饰美术—少年读物 IV. J51
中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 14963 号

少年美术入门系列

少年图案装饰入门

岳志忠 吴运鸿 编著

新华出版社出版发行

(100803 北京宣武门西大街 57 号)

北京北方印刷厂印刷 新华书店经销

开本 787×1092 1/16 印张 6.75 字数 122 千字

1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月第 1 次印刷

印数:1-10500

ISBN 7-5011-3285-2/G. 1217

定价:12.00 元

少年图案装饰入门

—— 作者简介 ——

岳志忠，1938 年生于北京。1961 年毕业于北京工艺美术学校，并留校任教。同年到中央工艺美术学院深造，在学习研究图案装饰艺术上，师从于我国著名工艺美术教育家、理论家雷圭元先生。

在 30 多年的教育工作中，为培养美术设计人材做出很大贡献。多次在有关刊物上发表美术理论、技法文章。教学之余还进行艺术创作，作品多次在国内外展出。

现为中国工艺美术学会会员，北京美术家协会会员。

吴运鸿，1954 年生于北京，祖籍山东蓬莱。

自幼喜爱绘画，并有幸得到著名画家韦江凡、宁砥中、秦岭云、钱绍武、周思聪、何海霞等先生的启蒙与指导。1984 年毕业于北京教育学院美术系，具备扎实的绘画

基础与艺术修养。画风中西合璧、野逸自然。

自 1972 年始，从事美术教育近 20 年，积累了丰富的教学经验，培养出大批美术人才。并著有素描、速写、色彩、国画等六册艺术专著。绘画作品参加国内外各类艺术展览，作品为日本、台湾、香港、新加坡、加拿大等人士与机构收藏，并被收录于各类绘画名录辞典。现担任《中国现代中青年画家名录》主编，北京少年儿童美术教育协会首任秘书长，中国美术家协会北京分会会员，中国民间美术学会会员。

内 容 提 要

本书是专门为中、小学生中的美术爱好者学习图案装饰而编写的启蒙读物。

作者以自己多年的教学经验，根据初学者的特点，从图案装饰的基础知识入手，由浅入深，由易到难，系统形象地讲授了：图案的特点、图案的种类、图案的色彩、图案与装饰的应用，以及图案的画法等基础知识，介绍了学习图案装饰的方法与步骤，特别强调了写生能力与创作能力培养的问题，是一本较全面的图案基础知识教材，适合于中、小学生图案绘画学习，对于报考工艺美术院校的考生，也有很强的指导作用，还可以作为中、小学美术教师辅导学生的参考教材。

序

现在的青少年是跨世纪的一代，将被培养成为建设具有中国特色的社会主义的接班人，这一代人全面素质如何，关系到国家和民族的前途，因此，无论是国家、社会、学校、家庭都是关注的。作为中小学的美术课，正像《义务教育全日制小学、初级中学美术教学大纲》中规定的：是一门必修的艺术教育课程，是进行美育的重要途径，是培养全面发展人才的重要组成部分。

美育是审美教育，它是通过多种多样具有美感形式的教育手段和途径，培养青少年对美好事物的感受力、鉴赏力和创造力，使青少年树立正确的审美观念和高尚的审美情操，并按照美的规律来改造世界，创造美好的生活。

审美教育是一个国家文化教育水平的标志，正像马克思说的：“社会的进步，就是人类对美追求的结晶”，“你要想得到艺术的享受，你本身就必须是个有艺术修养的人”。

但是人要获取知识，获得能力，在有限的时间内获得最大最好的效益，除了要主动、积极、努力地学习外，还要了解你所要学习的学科特点，以及注意学习方法。

图案是中小学美术课的一个组成部分，属于工艺美术设计的基础。图案二字，从广义上讲，是指实用性与美观相结合的产品设计方案。也就是说，它在具有实用性的同时，也具有审美价值；既服务于物质文明建设，又服务于精神文明建设。它是通过一定的工艺过程才生产出来的具有实用价值的美术品，因此，从事工艺美术设计工作者，必须有广博的艺术修养、表现生活的能力和技巧、掌握必要的工艺生产手段、懂得一定的科学技术、了解群众的喜好和市场需求。

我们进行图案创作，必须从生活中挖掘素材，从生活中获取创作灵感。本书强调了图案的写生，就是要对生活进行观察，用正确的方法观察，养成经常注意各种事物的习惯，这种习惯对其他学科的掌握、对智力的发展、能力的培养以及将来从事什么工作等等，都有着极为重要的意义。

在观察的基础上，进而培养青少年的想象能力。爱因斯坦说，“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界的一切，它推动着进步”。想象能力，也就是创造素质的教育，这种教育在不同学科和不同教育阶段，有

不同的侧重点,对青少年即中小学阶段的创造素质的教育是启蒙教育,因此,在美术课的绘画、图案、欣赏的教学内容和教学方法中,要启发、培养青少年的独特的创造精神和创造能力。这种创造素质的培养是21世纪国民素质必备要素之一。国际上的基础教育,对于素质的培养已给予了很大的重视,当然这本图案入门,以基础知识和技法为主要内容也是必要的。

总之,初学工艺美术设计的同学,一定要了解工艺美术的特性,明确学习的范围,注意学习方法,把握住学习方向,不能将图案与绘画划等号;不能只注意绘画技巧的掌握,而忽视设计所需的知识与能力的掌握。

中央工艺美术学院副院长
中国民间工艺美术研究会副主任
国家教委艺术教育委员会委员
全国中小学教材审订委员会委员

李绵浩

1993年2月4日

前 言

爱美是人类的天性。远在原始社会，人类就萌发了对于美的追求。出土的彩陶和青铜器上，就有各种形象、美观的纹样。今天，随着人们物质生活和文化生活水平的提高，人们对生活美、艺术美的要求越来越高，人们的衣、食、住、行都离不开艺术的装饰，从商品新颖的造型到漂亮的包装、高雅的色彩，都体现着人们对于美的追求。

美有她自身的规律和法则。图案装饰就是一种具有工艺装饰效果的美术设计，是以实用和美化为目的的一种美术绘画形式。它涉及到我们社会生活的各个领域：从各种商品造型与包装、书籍的装帧、花布、服装的设计，到店堂装饰、建筑设计、园林规划，以及各种家具、家电、工业品的外观都与图案装饰艺术息息相关。

近年来，越来越多的青少年朋友热衷于图案装饰艺术，一部分人学习掌握图案装饰基础知识，想投考专业艺术院校，从事工艺美术创作，更多的人是想通过学习，掌握图案装饰艺术的基础知识，来提高自己的艺术修养和欣赏水平。

为了满足广大青少年朋友们的学习需要，我们编写了这本《少年图案装饰入门》。书中对图案装饰的基础知识进行了细致的介绍和讲解。内容丰富，图例清楚，方法具体，特别适于广大青少年美术爱好者自学之用。

我们希望这本书能够对广大热爱绘画的少年朋友们有所帮助。

本书除适合少年美术爱好者自学图案之外，还可以作为美术教师辅导学生的参考教材。

由于我们的水平有限，加之成书仓促，定有许多不妥之处，恳请读者、同行批评指正。

本书在编写过程中得到许多同志的热情支持和帮助，特别是得到中央工艺美术学院副院长李绵璐先生的大力支持，并亲自为此书题名、作序。在此一并致以谢意！

作 者

1996年8月

目 录

序 前言

一、图案简介

(一) 什么是图案	1
(二) 图案的艺术特点	2
(三) 图案的种类	3

二、图案基础知识

(一) 制作图案的工具	6
1. 工具的种类	6
2. 工具的使用方法	9
(二) 图案构成的几种形式	10
1. 单独纹样	11
2. 适合纹样	11
3. 角隅纹样	14
4. 边缘纹样	14
5. 连续纹样	15
(三) 图案的色彩	28
1. 色彩的基本知识	29
2. 色彩的混合	31
3. 色彩的对比	31
4. 色彩的调和	32
(四) 图案美的法则	34
1. 统一与变化	34
2. 对比与调和	35
3. 对称与均衡	35
4. 节奏与韵律	35

5. 稳定与比例	36
(五)图案与装饰的应用	37
1. 商品的造型与包装	37
2. 书籍装帧	37
3. 广告装饰	38
4. 织物装饰	38

三、怎样学习图案

(一)图案的写生	39
1. 写生的目的	39
2. 写生注意要点	40
3. 写生方法	45
4. 图案基本技法	49
(二)图案的变化	53
1. 图案变化的目的	53
2. 图案变化的方法	53
3. 图案的题材与变化	56
4. 如何练习图案变化	58
(三)图案的表现技法	62
1. 点绘法	62
2. 线描法	62
3. 平涂法	63
4. 退晕法	63
5. 晕染法(渲染法)	63
6. 叠色法	63
7. 干笔法	63
8. 喷涂法	64
9. 立粉法	64
10. 脱胶法	64
11. 油水分离法	64
12. 吹色法	64
13. 盖印法	65
14. 转印法	65
(四)图案绘画的方法和步骤	65

1. 构思	65
2. 草图与正稿	66
3. 着色	66
4. 调整、完成	67
5. 装裱	67

图案装饰欣赏

后记

(一) 什么是图案

图案，简单说，是一种具有工艺装饰效果的美术设计，它以实用功能化为目的的一种设计装饰方案，是一种实用美术。图案装饰与人们的生活密切相关，人们的衣、食、住、行都离不开它。物品的外形、式样、材料、色彩、生产工艺过程都与它有直接的联系。

图案装饰是图案艺术的重要特征。图案装饰的目的，在于美化人们的生活。各种物质产品，在满足人们生活需要的同时，还必须受到美的装饰。

爱美是人类的天性。远在原始社会，人类就萌发了对美的追求。在劳动和狩猎的过程中，人们不但注重石制工具的实用功能，同时也注重其美感。讲求装饰效果。在新石器时代的石刀、石斧上面刻有精美的纹饰。四千年前的新石器时代的陶器上，就绘制有线条优美的几何纹样、动物纹样、植物纹样等（图1）。

随着人类文明的进步，图案装饰艺术也得到了进一步的发展。在原始社会，图案装饰主要应用于生产工具和生活用品。随着生产力的发展，图案装饰的范围不断扩大，不仅应用于生产工具和生活用品，还应用于建筑、服装、书籍、报刊、广告、包装、环境设计等领域。图案装饰已经成为现代社会不可或缺的一部分。

一、图案简介

（一）什么是图案

图案，简单说来是一种具有工艺装饰效果的美术设计，是以实用和美化为目的的一种图样装饰方案，是一种实用美术。图案装饰与人类的生活息息相关，人们的衣、食、住、行都离不开它，物品的外形、式样、材料、色彩，甚至生产工艺过程都与它有直接的联系。

装饰性是图案艺术的重要特征。图案装饰的目的，在很大程度上是为了美化人们的生活。各种物质产品，在满足人们生活需要的同时，应给人以美的享受。

爱美是人类的天性。远在原始社会，人类就萌发了对美的追求，在生产劳动和狩猎的过程中，人们不但注重石制工具的实用功能，而且要求形式和色泽的美感，讲求装饰效果。在新石器时代的石刀、石斧上面就雕刻着花纹。我国四千年前的新石器时代的陶器上，就绘制有线条优美的几何纹、植物纹、鱼纹、蛙纹等（图1）。

今天，随着人们的物质生活和文化生活水平的提高，图案装饰艺术就更为重要了，因为人们的衣、食、住、行等方面，都需要美化。通过美化生活，可以提高人们的文化素质，增强人们的审美趣味，陶冶人们的高尚情操，鼓舞人们热爱生活、创造生活。

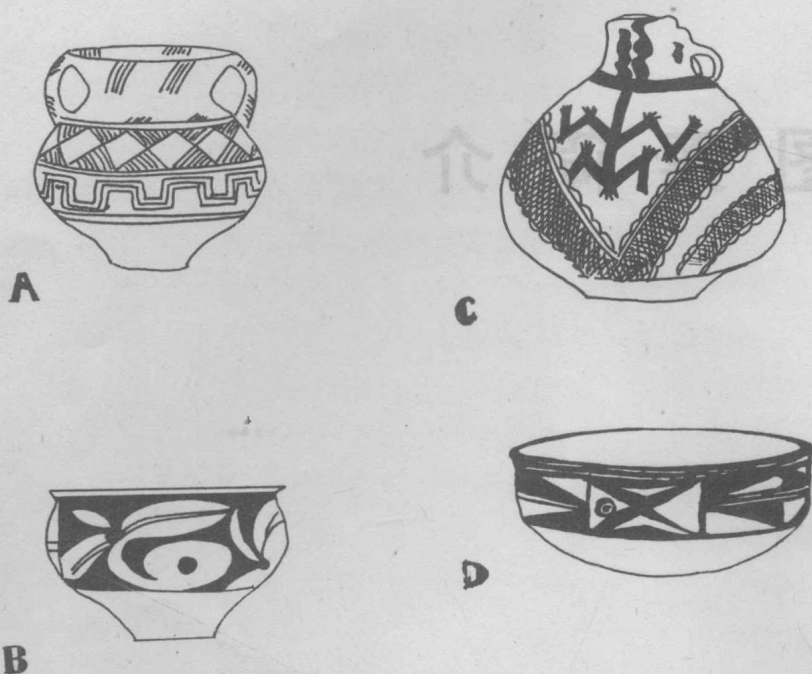

图 1 彩陶图案纹样

- A. 甘肃出土的彩陶（几何纹样） B. 山西出土的彩陶（植物纹样）
C. 甘肃出土的彩陶（编织和蛙纹） D. 陕西出土的彩陶（鱼纹）

图案装饰对经济的繁荣和发展也有着极其重要的社会作用。在加速发展商品经济的今天，重视商品造型的美化和商品的装潢，已越来越被人们所关注。人们已普遍认识到，与人们生活密切相关的各种商品，除了实用性以外，要想成为强有力的竞争商品，装潢设计的水平就显得特别重要。随着消费者的审美水平的提高，除商品质量提高外，商品的包装，图案装饰质量也需要相应的提高。同样的商品，图案设计水平越高，越有竞争力。作为初学者，只要热爱图案装饰美术这门专业，无论是染织美术设计，时装美术设计、商品装潢设计、室内装饰设计、家具造型设计、工业美术设计、建筑美术设计，还是环境美术设计等，都必须首先学好图案这门基础课。

（二）图案的艺术特点

图案是一种装饰性美术，它通过对物质产品的装饰美化，给予人们美的感受。图案艺术具有物质的和精神的双重性特征，这是它与绘画的最大区别。它的艺术特点，可从下列几点加以比较：

①绘画属于欣赏性艺术，侧重于个人主观情感的发挥；图案属于装饰性艺术，它侧重于大众化的共同审美情趣，以共性为原则。因它是通过对物质产品的美化，给人以艺术上的享受。所以具有普遍性和大众性。

②绘画以特定的形式来体现内容与形象美，以鲜明、典型再现形象的精神面貌为前提；图案不是以固定的内容为表现对象，而是以形式美来达到装饰效果和审美目的。

③绘画是纯审美作用的精神产品，不受工业生产工艺制作的限制；而图案的艺术形式，却受各种物质材料和生产制作的制约。

通过以上比较不难看出，作为装饰艺术的图案，有着独特的艺术特点，它是以物质为基础，以实用为原则，通过造型、色彩、纹样等多方面的变化，达到使物品得到艺术装饰的目的。

（三）图案的种类

1. 图案的种类和形式很多，很广泛，从总的方面看，可分为平面图案和立体图案两大类。

①平面图案：是指在平面物体上，进行装饰设计。它包括纹样、色彩、构图等组成部分，如花布设计、地毯设计、书籍装潢设计、广告画设计等。

②立体图案：是指立体物的造型和装饰设计。它包括物体的形状、结构、装饰纹样、色彩几个部分，如陶瓷设计、灯具设计、钟表设计、商品包装设计、家具设计、交通工具设计、家用电器造型设计等。

2. 图案纹样的造型，是千变万化的，但必须符合艺术的造型规律。依据美的法则，既要实用，又要便于制作，是造型创作、设计的原则。

由于装饰、用途及工艺的要求，图案纹样会产生这样或那样的造型。基本可分为三种：

①具象的造型。具象的造型又分为写实和写意两种手法，写实手法的图案纹样，接近自然形象，追求真实感，如自然形象的花卉、人物、动物、风景等（图2，A）；写意手法的图案纹样，使用概括、夸张等手法，使形象特征更加突出，更加典型，强调形象的精神、气质、性格（图2，B）。

②抽象的造型。一般是主观想象的造型。它强调形式美感，比自然造型更富有装饰性、奇异性。抽象造型的表现，一种是用笔随意成形；另一种是通过工具，如直尺、曲线板、圆规等来制作，多以几何图案为主。像平面构成的形

象就属于此类（图 3）。

图 2 具象图案造型

A. 写实风格的具象图案

B. 写意风格的具象图案

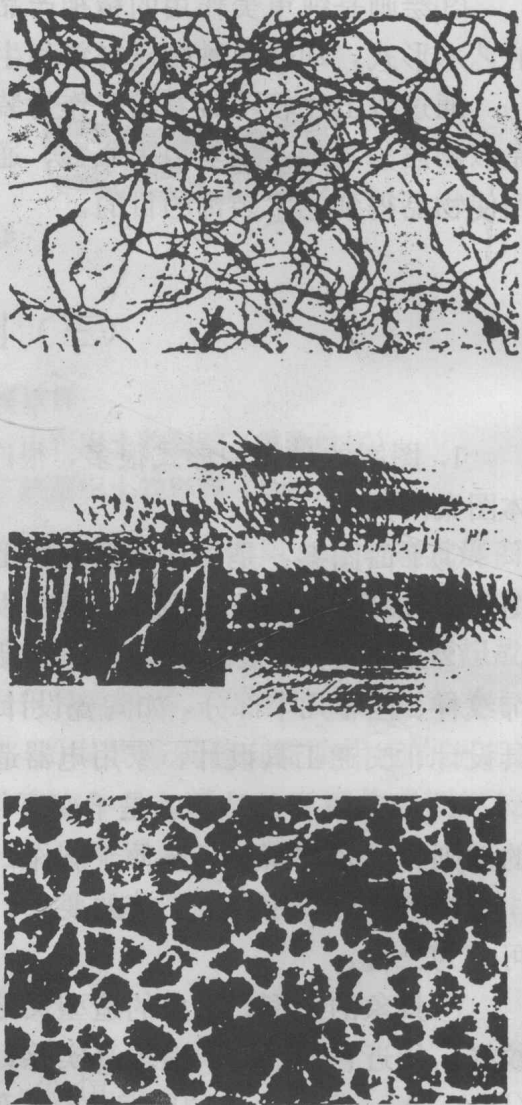

图 3 抽象风格的图案

③结合的造型。它是由写实、抽象相混合所构成的图案造型。在混合时,可采用以一种造型为主,另一种造型为辅,形成主次对比效果;也可采用相互穿插,融为一体的形式,但需注意要有层次关系,整体感要强(图4)。

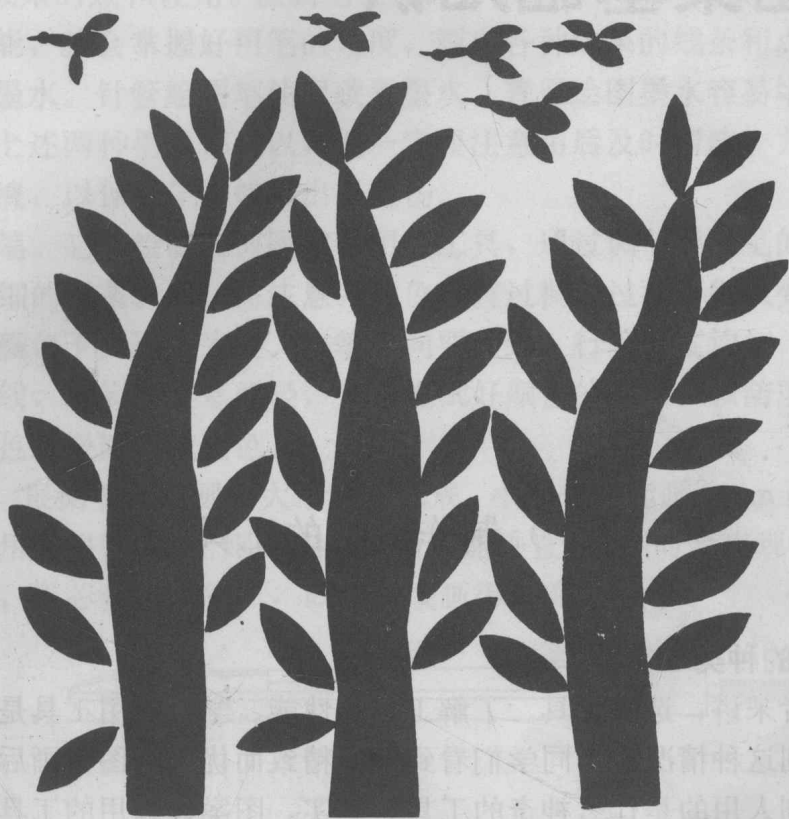

图4 写实、抽象结合运用的图案造型

根据装饰的需要,图案纹样的构成形式多种多样,图案纹样的构成形式,主要分为两种。

①单独形式。它包括单独纹样图案,适合纹样图案、角隅纹样图案、边缘纹样图案等形式(图9~16)。

②连续形式。包括二方连续纹样图案,四方连续纹样图案(图17~32)。

二、图案基础知识

(一) 制作图案的工具

1. 工具的种类

对初学者来讲，选择工具、了解工具的性能、学会使用工具是很重要的。

经常遇到这种情况，当同学们看到一幅精致而优美的图案画后，会感到惊讶，总认为别人用的是什么神奇的工具。其实，图案作画用的工具很平常。图案颜色涂不均匀，线条不流畅、挺拔等，是初学者常遇到的问题。任何一种工具对于初学者来说，都会有一个陌生到熟悉的过程，只要注意工具的特点、使用得当，我们就能逐步掌握各种绘画工具的性能。

主要工具有下面十几种。

①纸。图案作画常用的纸有：绘图纸、白卡纸、水彩纸、美浓纸等。绘图纸在图案设计中应用较为普遍。它着色不洇，纸面平滑，质地结实、坚韧，橡皮擦过不起毛，便于上墨线。绘制黑白、彩色图案均可。白卡纸质地坚韧，有一定硬度、不易起毛，适合绘制较精细的图案。水彩纸有韧性，吸水性适宜，涂色容易均匀，绘制图案和室内、服装效果图极佳。美浓纸具有半透明特点，是图案设计时复写拷贝纹样不可缺少的材料。

②铅笔。可根据用途而定，精细的图案，使用H或2H的。过软的铅笔易弄脏画面，而且画草稿时线条过粗，着色后遮盖不好，影响画面效果。过硬的铅笔又易将纸划破或留下凹痕，影响描绘线条的流畅，挺拔。