

染 织 花

杨淑萍/著

卉

图

江西科学技术出版社

案 设 计

染织花卉图案设计

杨淑萍/著

江西科学技术出版社

内容提要

《染织花卉图案设计》是作者从事染织专业设计、教学30余年的经验总结。作者将写生素材与专业设计相结合,围绕着不同技法的不同效果,汇集构图 160 幅、彩图 500 幅,介绍了众多的“表现方法”,内容丰富,表现手法高明,可作高等院校染织美术设计专业的教材用书,也可作为其他工艺美术专业的参考书。对于广大装饰设计人员和从事有关专业研究的人员来说,也具有较高的学术与实用价值。

图书在版编目(CIP)数据

染织花卉图案设计/杨淑萍

—江西·南昌:江西科学技术出版社

ISBN 7—5390—1035—5/TS·20

I. 染织花卉图案设计 II. 杨淑萍

III. 轻工染织美术设计 IV. TS·1

责任编辑:熊健耕

总体设计:龚建武

版式设计:李峻 刘文捷 马建云

吴健平 唐光国

出版发行:江西科学技术出版社

江西南昌市新魏路5号

版次:1996年7月第1版

1996年7月第1次印刷

制版印刷:深圳华新彩色制版公司

开本:787×1092 1/12

印张:18 印数:1—3000

ISBN 7—5390—1035—5/TS·20

定价:168.00元

杨

淑

萍

一九三九年出生于山东省烟台市。一九五八年就读于中央工艺美术学院染织系，一九六三年毕业。早年曾在北京印染厂从事花布、装饰布图案设计工作，有丰富的图案设计经验。一九八一年回母校任教至今。现任中央工艺美术学院副教授，中国工艺美术学会会员。著作有《服装与图案》等。作品曾多次参加国内外大型展览。

序

六十年代初,春暖花开时节,在公园花圃畔,我经常看到一位女大学生聚精会神地观察盛开的牡丹、待放的芍药……。她边看边画,有时还会心地微笑、自言自语地叨念些什么,仿佛在与花对话。这位女大学生就是本书的作者杨淑萍。

杨淑萍的童年是在胶东半岛一座美丽的海滨城市度过的。她永远记得故乡的春天、故乡的春节:穿花衣、贴窗花、看花灯、放花炮、“逛梨花”……她自己更是心花怒放。一个女孩子从小爱花,这不奇怪;然而长大了能够与花终生相随,却不是一件容易的事。1958年杨淑萍考进了中央工艺美术学院染织美术系。从此,自幼爱花的她,五年的专业学习和以后数十年的岗位工作,与花结下了不解之缘。她爱花,她画花,她研究花。据她粗略统计,大学毕业后在北京印染厂从事花布设计工作十八年之后又返回母校染织美术系任教十五年,三十余年间,她所作的花卉写生和花的创意设计不下数千件,已投产的设计作品也是难以数计。她经常为在马路上看到有人穿着她设计的花布衣裙而感到无上的欣慰。她说过:人民群众喜爱花,因为花是生命的象征、生活幸福的象征;而我的工作能使人民群众获得美感、幸福感,这是我平生的心愿。的确,杨淑萍在“花的事业”岗位上,呕心沥血,付出精力,也获得满足。《染织花卉图案设计》这本书就是杨淑萍数十年专业工作结晶的一部分。

书中数百帧彩图、黑白图,一般读者可以从中获得美的享受,专业工作者则可进一步受到启发而捕捉自己的艺术灵感。

艺术是创造美的。但艺术的美归根结底来自于生活——人类的社会生活以及人与自然之间的关联——,图案艺术当然也不例外。这也是本书作者对待艺术的基本观点。她在本书前言中开宗明义明确指出:花卉图案的美是来源于自然界的花卉,但又需要图案艺术家的“艺术加工”。

何谓“艺术加工”?

我认为,本书的全部内容就是这个问题的答案。

本书第一章“写生篇”，作者首先申明花卉图案作为一门造型的艺术，最基础的就是对自然界植物花卉的写生。任何“艺术加工”都不能脱离这个基础。作者在文中这样写道：“写生是图案设计的基础”，并以她自己几十年的专业经验提示我们“深入生活(包括写生)，这是装饰设计工作者需要长期坚持的一项艰巨工作。”或许有人会问：现代科技手段诸如彩色照相、彩色复印、电脑辅助设计等，不是可以代替写生吗？是的，现代科技、现代新材料的确极大地丰富了艺术表现力，也节省了人力；然而艺术毕竟是人类智慧的结晶，离开人，离开人对花的深刻认识和创造性的表现，离开人对花的感情联系，花卉图案的神韵又从何谈起呢？作为图案艺术的基本功训练，“写生”是不可少的。

本书第二章“变化篇”、第三章“图案组织篇”也都是花卉图案“艺术加工”不可忽视的重要内容。特别是在纺织印染工业产品的花色设计实际工作中，除了艺术美的构思外，还必须考虑为何适应特定的生产技术和物质材料等方面的条件，预想到面料剪裁、缝制后与生活环境相关的综合效果、动态的时空效果。因此，染织花卉图案设计的“艺术加工”有自己的特殊性，也就是说，自然形态的花要经过“变化”、“组织”才能成为美丽的图案艺术。这正是图案艺术学与其他艺术学不同之处。

本书第四章“表现方法篇”可以说是图案“艺术加工”的操作篇。作者从多年的设计实践经验中，概括了八种不同技法不同效果的“表现方法”。这些方法在设计过程中都是行之有效的，可以单一使用，也可以多种交叉使用。特别是第一种方法“点、线、面的表现”具有极大的适应性和表现力。作者说“用点作画”时，点的大小、主次、疏密、轻重、聚散、强弱等可以产生色阶变化、虚实变化、层次变化。曾在全国各地农村普遍流行的“民间蓝印花布”可以说是“用点作画”的极致(当然这也是土法防染制版条件所限)。其中最有代表性的佳作《鸳鸯戏荷》(浙江嘉兴花布)1953年在第一届全国民间工艺美术展览会展出时，给人留下了难忘的印象，也震动了当时首都的美术界。由此可见图案艺术中“点”的魅力。

作者在“线的表现”一节中说：“线的应用比点更广泛。线能很好地表现形象的轮廓和结构，表达各种感情和性格，同时也起到装饰作用。”线有直线、曲线，有粗细、长短，有平行、交叉……不难看出这是一个“艺术加工”的广阔天地。点线面在图案艺术表现中还有自己深层的内涵。例如我国原始彩陶图案的点线面构成的美，可以说是超时空的。这种超时空的美究竟蕴含着什么呢？有人说，彩陶上的波线与点具有符号学的意义，说不定是先民们对微观粒子属性的直觉感应？

我想应该用作者在第五章“思考篇”中的一句警言来结束我这篇短序：“向生活求索！”

王加林

1996 桃花初开时节

前 言

自然界中花卉的种类繁多,具有千姿百态、万紫千红、五彩缤纷之称,深受广大人民群众所喜爱。花卉历来成为艺术家描写的对象,表现风格十分丰富多彩。染织专业的图案设计如花布面料、丝绸印花面料、室内织物装饰、绣品、地毯、抽纱等选择花卉作为题材内容搞设计的占大多数。本书写作的目的,就是想把自己积累的花卉写生素材与染织专业设计结合起来,从总结经验入手,介绍表现技法,希望对读者开拓专业设计思路起些抛砖引玉的作用。书中每一个表现技法图例可以作为连续图案的一个散点。读者在借鉴和运用时,只要与大生产的工艺结合起来,可快速设计组成四方连续、二方连续,成为完整的设计图。

专业花卉图案是来源于自然花卉写生的艺术加工。表现技法是点、线、面等多种元素的综合运用。其风格有的偏于写实,有的侧重抽象。我在创作设计中以追求写实风格为主,有的是在写实基础上加以变化,完全抽象化的较少。其目的是让读者了解设计是离不开生活之源,离不开美的造型。万变不离其宗,不管设计风格怎么变,都离不开对生活美、造型美的深刻理解。尤其初学专业设计的工作者,不能靠照抄照搬的途径维持现状。必须从扎实的基本功——写生学起。可以通过写生锻炼手头的绘画表现能力并为设计积累大量的生活素材。从表现技法的点、线、面等写实的风格学起,当达到一定的理解程度后再用概括、提炼、抽象的手法提高设计能力,开拓新、变、快的设计思路。

为了使读者对图案艺术全面深入学习的方便,我在文字中对花卉的写生、变化、组织也作了简单叙述。由于基础图案图例在文献书中较多见,所以在本书中不多列举这方面的图例。是以“技法表现”图例为主,并对每一个图用文字说明表现的方法和风格,便于读者阅览和学习。虽然我为此书付出了较多的精力,但因水平及时间有限,仍感有许多不足之处。如对丝绸专业设计的大量而丰富的表现技法就还没有涉及。希望广大读者提出宝贵意见。

本书得到出版社的领导及有关同志的关心和帮助,谨致以衷心的感谢。

作者 1996年4月于北京

目 录

第一章 花卉的写生..... 1

▲写生的目的▲写生的方法▲写生的步骤

第二章 花卉的变化 13

▲变化的目的▲变化的手法▲花的变化

第三章 花卉图案的组织 17

▲单独图案▲适合图案▲连续图案

第四章 花卉图案的表现方法 29

▲点、线、面的表现▲撇丝表现▲干笔表现

▲喷绘表现▲退晕表现▲叠色表现

▲仿工艺制作风格表现▲综合表现

▲特殊方法表现

第五章 对图案设计的思考..... 203

▲向生活索取▲研究和继承优秀传统图案

▲设计人员应具备的能力

花

卉的写生

在自然界中花卉的种类繁多,每种花卉有不同的形态和生长规律。花卉图案在各种工艺品中被广泛应用。染织美术设计题材更是缺少不了花卉。设计家们为了设计出人们喜闻乐见的作品,经常要深入生活,用各种工具和画风去捕捉描写自然界中最生动优美的花卉形态……

一、写生的目的

△**深入生活** 在自然界中花卉的种类繁多,每种花卉有不同的形态和生长规律。花卉图案在各种工艺品中被广泛应用。染织美术设计题材更是缺少不了花卉。设计家们为了设计出人们喜闻乐见的作品,经常要深入生活,用各种工具和画风去捕捉描写自然界中最生动优美的花卉形态。可以说写生是图案设计的基础。写生是收集和累积创作素材的最好的方法。通过写生可以提高描绘技能和表现能力。自然素材积累得越多,对装饰设计就越加便利。因此,深入生活是装饰设计工作者需长期坚持的一项艰巨工作。为了对自然形象较快的捕捉,通过写生来提高培养每个人观察生活的能力,使你善于分析自然形态中哪些可以入画、哪些不可以入画。通过眼睛观看和分析认识,再加上手的记录,使描写的对象准确无误,达到概括、生动、准确。比如:一朵牡丹花的装饰造型,往往靠作者通过对生活中牡丹花的正面、侧面、正侧面、反侧面等各种角度的描绘和认识,对于它的含苞、初放、盛开的生长过程、生长姿态等素材搜集的多,创作运用时才能予以新的寓意。

△**把握对象特征** 写生的过程就是对生活分析、认识的过程。通过写生把握对象特征及结构规律,抓住形态美、姿态美、结构美、韵律美去描写对象。写生时选择优美的花卉形态和适当的角度,根据画面构图的需要对写生的对象进行适当的剪裁和删节,安排画面布局。

△**概括对象** 通过眼睛的观察、脑的记忆来提高概括对象的能力,不仅要照着画,而且要默着画。可以锻炼记忆力,提高想象力,把传神的东西表现出来。

△**结构描写** 图案写生和一般绘画写生有相同之处,但不完全相同。绘画写生强调物体的体积感:光、色的变化;图案写生则着重于造型与结构关系的描绘。在光、色上表现的更加单纯概括。因为要考虑变化成图案的形象,所以对描写的花卉要全面观察、分析、研究;分析描写对象的特征和生长规律。为了加深对花卉结构的理解和便于图案设计时应用,可以多选择一些优美的花头,画出正面、侧面、半侧面等,还可以画一些花瓣、花芯、叶子的特写。

二、写生的方法

写生的方法是紧紧围绕着创作目的服务的。画油画、国画、版画的人在写生时的方法各不相同。比如：版画的写生方法可以把花放在墙边，打上强烈的灯光，画出强光投影效果。而图案创作人员的写生又有其特有的方法。

△**线描写生(单线勾)** 用铅笔、钢笔将对象的轮廓、结构——花的来龙去脉交代清楚。用铅笔表现也可以画出起伏、转折、顿挫、虚实关系。要求理解细致，画的肯定。用钢笔比较清晰，便于保存。表现对象时胆大心细。以上两种近于国画的白描方法。

△**黑影写生** 用黑色将物体轮廓影像表现出来成为黑影效果叫黑影写生。这种表现对象的效果如同强光下走路时身边的影子。写生时应选择最能体现对象特征、姿态生动、最有表现力的角度。黑影写生单纯、概括。着重于轮廓外形的刻划，但这种方法不能表现内在结构，可以锻炼造型能力，一般用毛笔着画。

△**淡彩写生** 用铅笔或钢笔先描绘出物体形象，再根据对象的固有色用水彩色加以渲染。也可以用工笔画的“勾勒上色法”及“没骨点染法”进行写生。要求画出的写生透明、干净。

△**水粉归纳色** 将物体受光后的色彩变化及光影变化用高度概括、提炼的手法表现出来。主要目的是训练对物象的归纳、概括能力。将我们的思路从绘画法则(明暗、透视、三度空间)转向装饰法则(平视、组合、散点、换色、夸张、浪漫、抽象、工艺要求等)。

其次如素描写生、蜡笔写生、彩色铅笔写生、油画写生等等的方法还很多，可以根据不同的专业要求，多方面的搜集和训练。

三、写生的步骤

通过观察分析研究,对写生的对象先有个认识,对它进行全面、深入、细致的了解。了解对象的特征,观察对象的生长规律如:花、叶、梗、大叶、小叶是如何生长的,自然界的植物从大到小都有生态和动态姿势。作为绘画造型要了解它的比例、结构。这种比例包括花瓣的比例、花蕊的比例,花头与枝叶的比例以及花瓣的结构等。

△**观察** 观察的主要方法是比较,观察的主要步骤是从整体到局部:观察花卉的生态结构和可变特征,观察从姿态到生态、从花到果、从形象到色彩、从小花苞到大花苞,从小叶到大叶……。只有通过细致的观察分析,才有可能深入细致的认识;只有深入细致的认识,才有可能深入细致的描写;只有通过细致的描写,才能熟能生巧。掌握的形象越多,思维想象越丰富,画图案就会得心应手。

△**记忆** 主要是用脑子记。记忆是发展形象思维的好方法,是积累素材的重要手段。生活中的形象复杂而千变万化,并不是你把所有的形象都能画下来。有许多东西靠记忆如:舞蹈的优美舞姿、马的奔驰、飞鸟的动态、火车的速度等等,技巧一时达不到而画不下来的就要靠记忆,靠推理来补充画中不足。记忆的东西往往给人的印象很深刻。民间剪纸艺人全靠记忆先剪、剪了再看,看了再剪。认识——实践——上升。达到深刻理解和表现对象的目的。

△**取舍、概括** 自然界的现象复杂、庞大、繁琐,我们不可能自然主义的全部吸收。图案比自然界的形象简炼得多,这说明描绘对象时,需有个取舍的过程。找一个最典型、最生动、最好看、有代表性的花,它有着普遍的规律,也最有特殊性,然后进一步概括。决定它的特征部分需要加强、减弱,进行取舍。用减法、精炼法、条理化、程式法,将杂乱的东西去掉,给以整齐化、条理化、组成组的形式。而没有代表性的可以不画。突出主要,去掉次要这叫做去粗取精。在构图上适当加以缩短或拉长。枝叶过繁的去掉,左右轻重关系比重不适的可以移动位置,加减相应。比如画菊花,不可能将每个花瓣都画进画面。这就是以生活为依据,又不是机械的照抄生活,它比普通的实际生活更高、更强烈、更集中、更有普遍性。

△**抓特征** 要求画的准、画的像。只有做到抓住特征,才能抓住形态。形象与精神特点——即“形神兼备”。如同画人第一要画像,第二要把人物的精神状态抓住。从中抓住和发现对象的均齐、平衡、比例、节奏等美的规律。

△**熟悉生长规律** 熟悉生长规律,如同画人物头像必须了解五官的结构。花卉有共性、有个性,每种花有自己的生长规律。比如:有的花开一天,有的开二天;有的花白天开,有的晚上开;有的花只开一会儿。花开的季节也不同。叶子有对生、互生、簇生、轮生。花须有穗状、伞状、圆锥状,花在变形时就是要抓住这些生长规律的特征。由此可见,写生时认识自然生长规律非常重要。

△**整体与局部** 写生首先应从整体出发,对形象进行全面观察,然后进行局部细致描写。每画一个局部都要服从整体。局部画的不准,有可能破坏整体,特别是整体特征。要求每画一步停笔想一想,看一看局部与整体的关系,从整体到局部,又从局部到整体始终不分割。这是作画的整个过程。做到全面、严谨、准确。

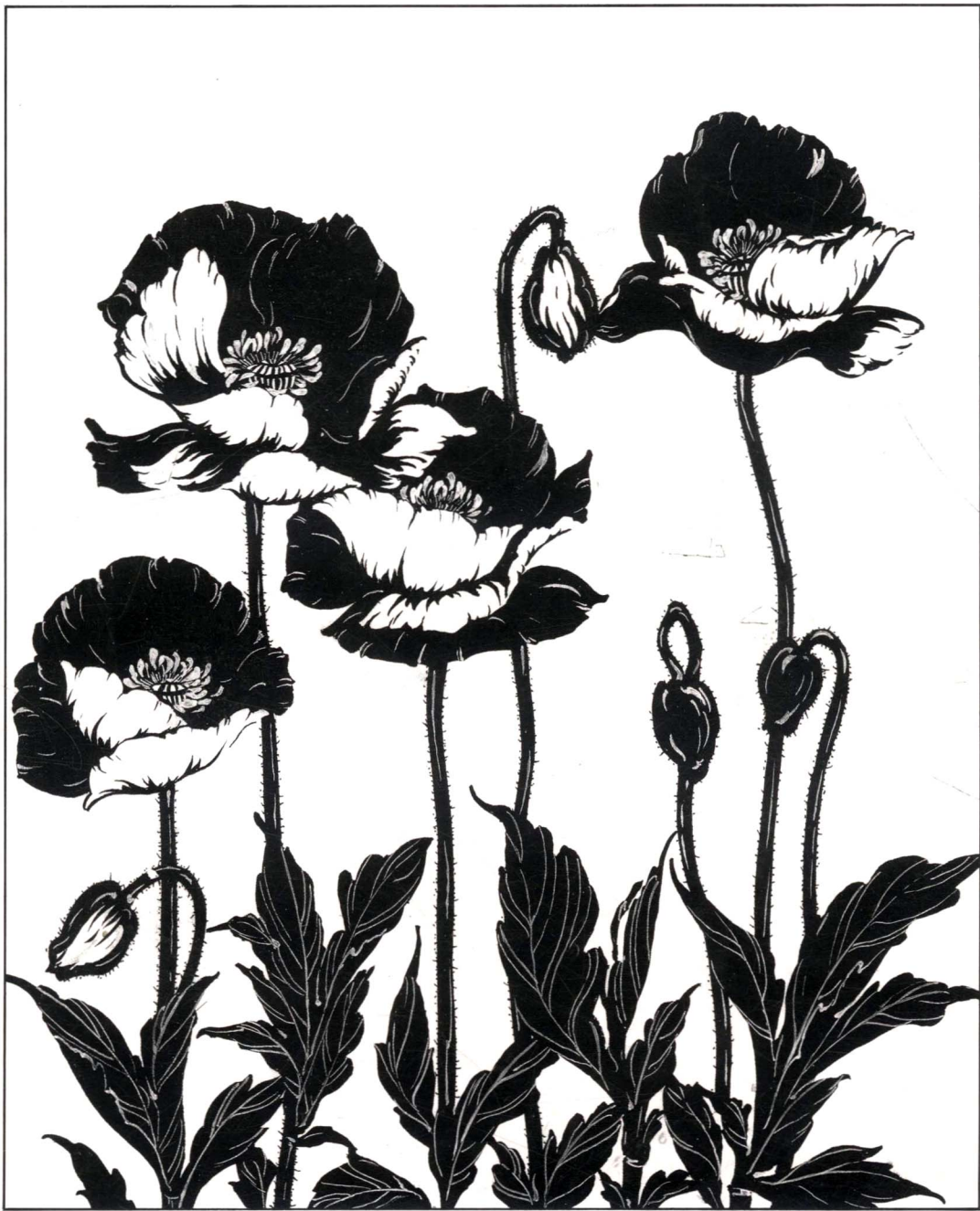
△**角度的选择** 画花不是所有角度都能画像这朵花,有的角度能表达花的典型,有的角度不能表达花的典型。画花不仅要象,而且要美,要生动。选择能画像的角度,美的角度,一般画半侧面和正面。另外注意构图的安排。艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果,在一定的空间安排和处理人、物的关系和位置时,往往把个别或局部的形象组成艺术的整体。在中国传统绘画中称为章法或布局。一枝简单的花如果在画面上安排得生动,可以成为一张很好的画。

钢笔单线写生。

写实手法黑白画。

写实手法黑白画。