

21

时代文艺出版社

世纪新潮

尾花图案

ERSHIYISHIJIXINCHAOMEISHUCONGSHU

美术丛书

主 编 左 乾 金 石

主编 左乾 金石

21

时代文艺出版社

尾花图案

HI
YI
HI
JI
KIN
CHAO
MEI
HU
CONG
HU

出版说明

为了满足广大美术爱好者和有关专业美术工作者的需要,我们编辑出版了《21 世纪新潮美术丛书》,它具有内容广泛,通俗实用的特点。这套丛书是根据内容分为若干单行本,如:《人物图案》、《花卉图案》、《抽象图案》、《字体组合》等等。

这套丛书每年都有新的单行本增补,陆续出版,为了提高编辑水平,希望读者提出更加宝贵的意见。

为本书提供资料的同志有朱家安、琳琳、张照石、朱杰、张国祥、赵有奇、陈浮、孙明尧等,在此一并表示感谢!

21 世纪新潮美术丛书

尾花图案 WEIHUATUAN

左乾 金石 主编

责任编辑:森 磊

装帧设计:何 武

时代文艺出版社 787×1092 毫米 24 开本 7.5 印张
(长春市斯大林大街副 136 号)

白城市洮北区机关印刷厂印刷 1995 年 11 月第 1 版 1995 年 11 月第 1 次印刷

吉林省新华书店发行 印数:7 400 定价:9.80 元

目 录

引言	(2)
一、资料的来源与分类	(3)
二、尾花图案设计技法	(4)
1. 写生	
2. 变化	
3. 方法	
黑白图例	(8)

引 言

改革开放推动着社会主义市场经济的迅猛发展,各类物品的丰富,为人民群众提供了极大的选择余地。当你走进一家百货商店,面对你眼前琳琅满目的物品,首先反映在你大脑中的第一形象便是物品的包装及图案设计,你会根据自己的审美标准去挑选称心的物品。由此可以看到,图案设计已经和人民群众的日常生活紧密地联系在一起了。装饰图案反映了人类社会的繁荣和发展,它又是社会经济的组成部分。所以说装饰图案既是精神的、又是物质的。

尾花图案是造型艺术之一,它有着极其丰富的题材,变化多样的形式,非常广泛的应用范围。它起到了美化生活、陶冶情操、提高审美能力和修养的作用。

《21 世纪新潮尾花图案设计》能够满足各方面读者的要求。尾花图案的设计素材来自于大自然,自然中的万物万象都是它的素材。然而,自然界赋予我们的只是客观存在,我们怎样把自然界中的这些景物、植物、动物以图案设计的形式表现在广告装璜、书刊设计、板报设计、建筑设计、器物设计、服装设计、玩具设计、招贴画设计之中呢?

02322

一、资料的来源与分类

尾花图案既然和其它艺术一样,是社会生活的反映,它的创作及设计也必然取材于生活,如果创作离开了生活,最后创作出来的作品也不会有真实性。尾花图案的设计素材非常广泛,可以说处处都有,无所不包,我们日常生活中所接触到的日、月、星、云、山川、河海、动植物、花鸟鱼虫、建筑、交通工具、生活器皿及几何图形等等都可以做为尾花图案的设计素材。

自然界中的植物花卉是尾花图案创作中使用最广泛的一种素材,因为人们热爱花卉,各种花卉还有它自身的涵义,所以人们费尽心思用花卉装扮着自己的生活。由于花卉的形象优美,可根据不同

的设计要求,稍加处理即可应用。同时花卉植物有较多的选择余地,可以在千般妩媚、万般绚烂的花卉世界中,尽情地投入你的想象,设计出新颖的尾花图案。

除了万紫千红的花卉之外,你还可以把动物作为选择的对象来进行尾花图案的设计,如昆虫类:蝴蝶、蝉、蜂等等;飞禽类:孔雀、鸳鸯、鹰、燕子等等;走兽类:鹿、马、虎、狮子、牛、羊、兔、猫、狗、熊猫等等。

以上两种资料是来自自然界,因此可以称为“自然资料”。另外,我们也可以根据日常生活中常常见到的一些景物、几何形、文字等等来收集尾花图案设计的资料。如亭台楼阁、工程设施、交通工具、圆形、多面形、扇形等,文字中的福、

寿、喜、财以及外文字母组合、阿拉伯数字的变化等,还可以取材于流传在神话传说中、日常生活中并不存在的形象,以表现出设计者的一些设想和愿望,如龙、凤、麒麟等等。总而言之,很多资料都可以构成精美的尾花图案,有的资料只要稍稍加以变形处理,便可以呈现出耳目一新丰富多彩的图案纹样。

自然界和社会生活中的素材是尾花图案设计创作的取之不尽用之不竭的源泉。

二、尾花图案设计技法

1. 写生

无论学习设计哪方面的图案都应该从写生和临摹入手,写生是收集创作素

材的手段之一。通过写生认识客观事物,并把握住它的规律,同时,写生又是记录自然物象的一种方法。通过写生又能锻炼观察能力和表现技巧,提高艺术审美能力,一幅完整的写生习作,本身就是一件具有审美欣赏价值的艺术作品。写生的方法如下:

①观察感受

这是首要问题,弄清它的形体结构和生长规律,掌握其外部特征和内在的精神状态。观察的方法应从整体到局部进行。要对所要描绘的花卉或其它物品产生一定程度的感受。

观察时要多角度观察,首先要从正、侧、左、右等方面观察一番,然后再选择出最能反映物象形体特征的姿态与动

势,最后的效果看上去十分生动。

②去繁求简

写生的实质绝不是自然的再现。所谓求简,即是选择主要的、生动的、美丽的和具有明显特征的、取之,反之应舍去。艺术在于提炼,例如:月季花是多层多瓣的,花瓣的排列呈交错渐层状,从里层到外层,如果按真实的花朵都写生下来,就很乱,这样就需要进行取舍,但应注意尊重客观事物的规律和特性,否则会妨碍整体效果。

③抓形求神

形是表面的、具象的,神是内在的、抽象的,神是通过形来体现的,但有形不一定有神,总之,在设计尾花图案时,一定要抓住客观对象的属性、形态及给予

我们的感受,以及给予我们的美的启示。

2. 变化

变化应当是将写生得来的自然资料,改变为能够适用于各种工艺美术的装饰要求,它是尾花图案设计的重要组成部分,也是设计图案的基础的基本功。

①有目的地进行变化

利用简化、夸化或其它的艺术形式把从自然中写生来的花卉和动物等物象变形,使对象脱离自然的形态,成为更加完美的艺术形象。这需要在写生素材的基础上进行提炼、加工。使其变形、变体、变色,从而形成似与不似的“写意”形和基于客观事物的“写实”装饰图案形。在一定情况下,它不求形象逼真,但求形象

的神似。

②突出图案变化的内容

在写生的过程中,心中就应该有一个创作主题,围绕主题达到内容的完美,内容和形式既要统一又要有变化,要整体对待所要表现的主题,这里所指的整体,应包括纹样的形式、结构的处理以及描绘手法等。如菊花瓣的回旋动势,牡丹花瓣的结构组合,牵牛花的藤蔓卷须等局部和整体,都应采取相互关联、相互呼应的手法加以处理。

③形式的变化

尾花图案的设计也同其它的图案设计一样,都是从自然形到图案形、由具象到抽象的变化过程。虽然在尾花图案的设计中有很多变化的形式,但归纳起来

可分为写实变化、写意变化、转化式变化。

3. 方法

尾花图案的设计因工具、材料的不同而有多种设计方法,常用的方法有线描法、明暗法、彩绘法、归纳法。设计时可以采用多种不同性能的绘画工具,经常使用的有铅笔、钢笔、毛笔等。如果需要色彩创作时,则可用水粉或水彩,运用淡彩、渲染等绘画技法。

①线描法

线描法是中国绘画的传统画法,也是图案设计的基本画法。线描可以只凭借线条的深浅、浓淡、粗细、刚柔、虚实、流畅和稚拙等手法,并充分运用腕力,讲

究起笔、运笔、收笔,就可以将对象刻画得淋漓尽致,维妙维肖。

需要注意的是:运用某种线条描绘对象,要明快、简炼、力求通过线形的转折,表现出对象的立体感。要有肯定的起笔、落笔、发挥线的特殊功能。

② 明暗法

明暗法则是用铅笔或钢笔画出对象的光影,也称影绘法。大多采用阴影平涂的手法。关键是要掌握住物象的大体结构以及边缘轮廓的特征。此种画法具有真实、生动、明快、清晰的优点。

③ 彩绘法

彩绘法就是用水彩、水粉、油画等颜料进行绘画,其特点是可将物象的色彩、质感和层次的关系描绘得既具体又真

实,表现力较强,可以增强和区分各种物象的不同质感和肌理效果。

④ 归纳法

归纳法是根据对象的色彩特征、情调和给人的感受、印象,将其归纳成几种有代表性的色彩进行写生,使对象的色彩表现得单纯化和装饰化,其色彩个性及情感更加鲜明、浓郁。

总而言之,尾花图案的设计应随着各种需要而进行变化,变化的形式也要根据内容的需要,只要稍加留意,自然界中的万物都会在您的设计中梦笔生花,在不断的探索中会有更新、更好、更美的设计作品呈现给广大读者。

