

美术设计解误法

SHENJI

花卉变化

MEISHUSHEJIJIEWUFA

庄子平 编著

21ST CENTURY
LIAONING FINE ART PUBLISHING HOUSE

美术设计解误法——花卉变化

● 庄子平 编著 ●

辽宁美术出版社

策 划：吴成槐
责任编辑：张东明 李嫖 洪小冬

目 录

CONTENTS

图书在版编目 (CIP) 数据
花卉设计 / 庄子平编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1999. 12
(美术设计解误法)
ISBN 7-5314-2355-3
I. 花… II. 庄… III. 花卉—工艺美术—造型设计 IV. J506
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 75708 号

第一章 花卉图案设计	3
第一节 花卉的美感与装饰	3
第二节 花卉的结构与特点	3
第三节 花卉的种类与特性	6
第二章 花卉的写生与情感	57
第一节 观察认识能力	57
第二节 塑造表现能力	58
第三节 写生方法	58
第四节 写生技巧	60
第五节 写生技法	60
第三章 花卉图案构成的形式原理	63
第一节 变化与统一	63
第二节 条理与反复	64
第三节 均齐与平衡	65
第四节 节奏与韵律	67
第五节 比例与尺度	67
第四章 花卉图案变化的规律	68
第一节 变化的要点	68
第二节 变化的规律	70
第五章 花卉图案变化的表现方法	74
第一节 黑白表现方法	74
第二节 色彩表现方法	80
编后语	

辽宁美术出版社出版
(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)
鞍山新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行
开本: 880×1230 毫米 1/16 字数: 30 千字 印张: 6
印数: 3000—5000 册
1999 年 12 月制版 2000 年 7 月第 2 次印刷
执行编辑: 洪小冬 责任校对: 张亚迪
封面设计: 张东明 版式设计: 洪小冬
定价: 20.00 元

第一章 花卉图案设计

第一节 花卉的美感与装饰

花卉植物,作为审美对象,为人类所发现、利用和欣赏,人们热爱花卉,用它美化自己的生活,把人类生存的世界装扮得格外妖娆。

花卉之所以为人们如醉如痴般的喜爱,首先是被它天生丽质的优美造型和绚丽色彩所吸引。人们可以从不同的视角欣赏花卉,发现它的美,不只是它的形体和姿态,更重要的是它的内在品质和性格,让人感悟,让人联想,让人抒怀,来体现它的美之所在。

花卉的种类及造型千变万化,不同类型的花卉,显示出不同的形体和特征,给人以不同的美感。如被称之为花中之冠的牡丹,花朵以形体饱满,花瓣层次丰富,造型舒展流畅,而显示出它雍容华贵的气质;被誉为花中之后的月季,造型方中见圆,翻卷的花瓣如云涌日出,托着一颗纯洁的“芳心”;出污泥而不染,晶莹剔透、亭亭玉立的荷花,在水中似托起一轮明月,光彩照人;东篱秋色云卷天舒的菊花,回旋自如,如空中的“礼花”洒向人间,极具韵味;素有香中之王、飘逸若仙的兰花,其造型更具特色,而且变化丰富……花卉的色彩更是绚丽多彩,红的似焰,粉如彩霞,黄似骄阳,绿如碧玉,蓝如宝石,紫如早霞,白的如雪……五彩斑斓,姹紫嫣红。花卉的色彩除了各自的色彩关系以外,它还有其特殊的质地所体现出来的光色质感效果,表现出非同一般的色彩美感。不同的花卉品种之间有不同色彩的差别,就是同一种花卉,色彩变化也是非常之多,如牡丹有红、黄、蓝、绿、紫、黑、白等色;罌粟花有红、黄、紫、白等色。单一色彩的花卉也有不同色相、明度、纯度的微妙变化,如绿白色的马蹄莲,花蕊为中黄色,花蕊内侧呈白色,由于色彩比例分配的匀称,色彩过渡自然,因此,整体花色仍然是浅白绿色调,协调而统一。花卉色彩的比例分配和色彩变化的秩序是带有普遍规律的,如荷花、睡莲、昙花、郁金香、百合、月季、山茶等等。色彩的强弱、虚实、色相、明度、纯度的变化,均体现出内在的条理化,自然形成的色彩关系在花卉上的组合有时是非常奇妙的。花卉的大块色彩对比在蝴蝶花上最为强烈,它的颜色构成是花蕊是黄色的,花冠是由深紫、白、浅紫色组成;花卉的小块色彩对比在牵牛花上表现得最为有趣,它的每片花上颜色足有五六种之多,如红、黄、紫、粉、蓝,像一个色相环组合在一起,色彩排列的顺序并没有什么规律性。正是这种随意性才体现出整体的色彩风格自然,天成妙趣。花卉的自然色彩关系无论是对比色组合,还是协调色组合,均反映出

了花卉的性格特征,让人觉得它美得可爱。总的说来,花卉的色彩美感既是具体的,又是抽象的。它的颜色能给人们带来丰富的联想和美感。

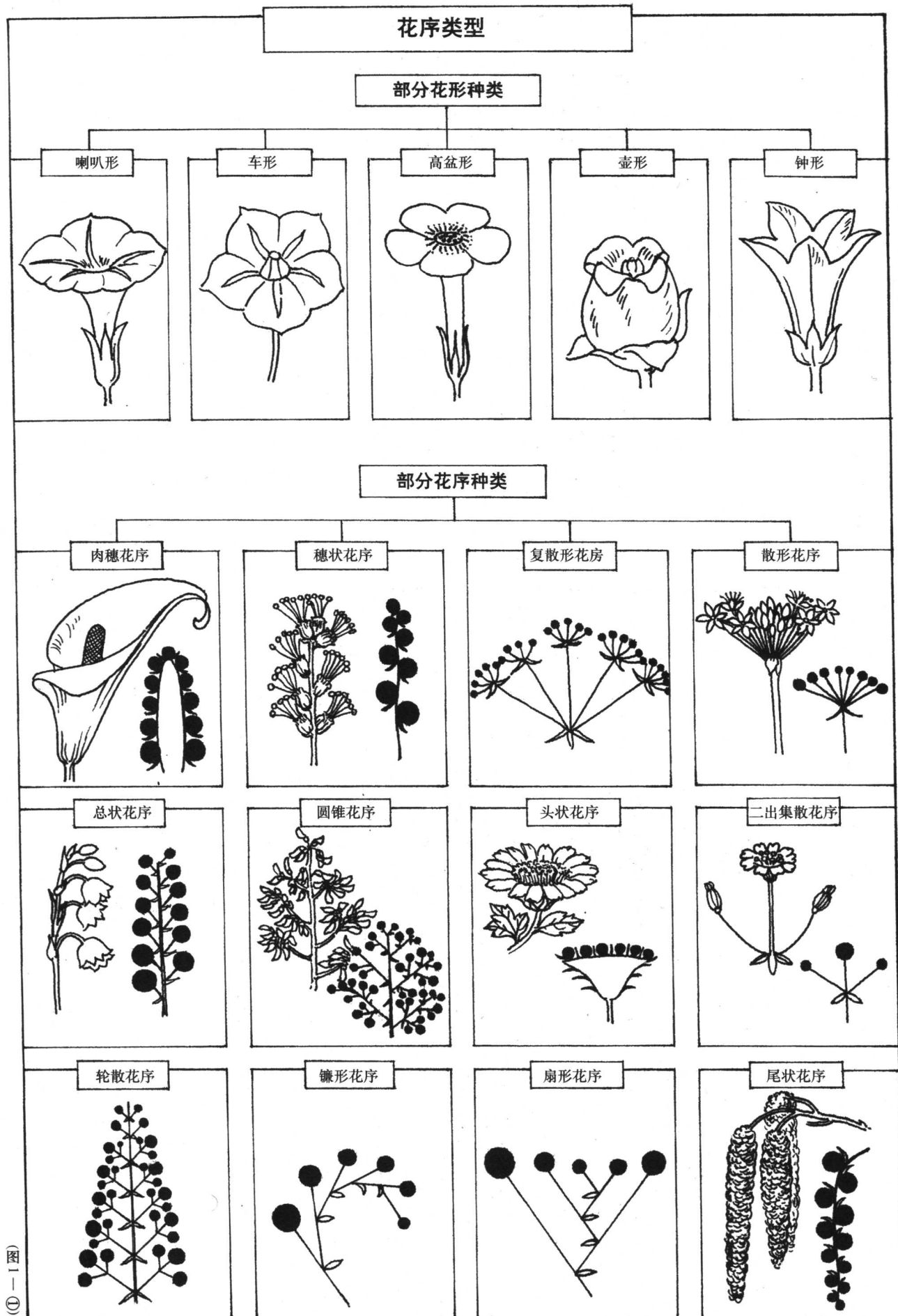
第二节 花卉的结构与特点

花卉植物种类繁多,特点各异。它的造型、色彩丰富多样,千变万化,不同种类的花卉显示出不同的形体特征,给人以不同的感受。花卉植物的种类,分草本和木本两种;花的造型,分单瓣和重瓣。不同花卉的品种其结构有很大的差别,但它们的构造原理又能体现出它们的共性。花卉植物结构,分为内部结构和外部结构,外部结构主要通过裸露的茎、叶、花、果实和生长关系来体现,如花瓣是紧紧围绕花蕊组成放射状的结构,无论是高盆形花、钟形花、喇叭形花、蝶形花、壶形花等,都是一个“心点”的结构关系。茎的结构体现在茎的分枝关系,如单轴分枝、反轴分枝。生长形态有结节形、缠绕形、直立形等。叶的结构主要从叶的形状、叶的生长关系来体现。生长在植物茎上的叶子都有一定的规律和秩序,这种现象被称为叶序。一节叶序生长一片叶称互生;生长两片叶称对生;生长三片叶称轮生。植物种类不同,叶子的生长间距和每组叶序之间的段数也不相同(图1①—②)。

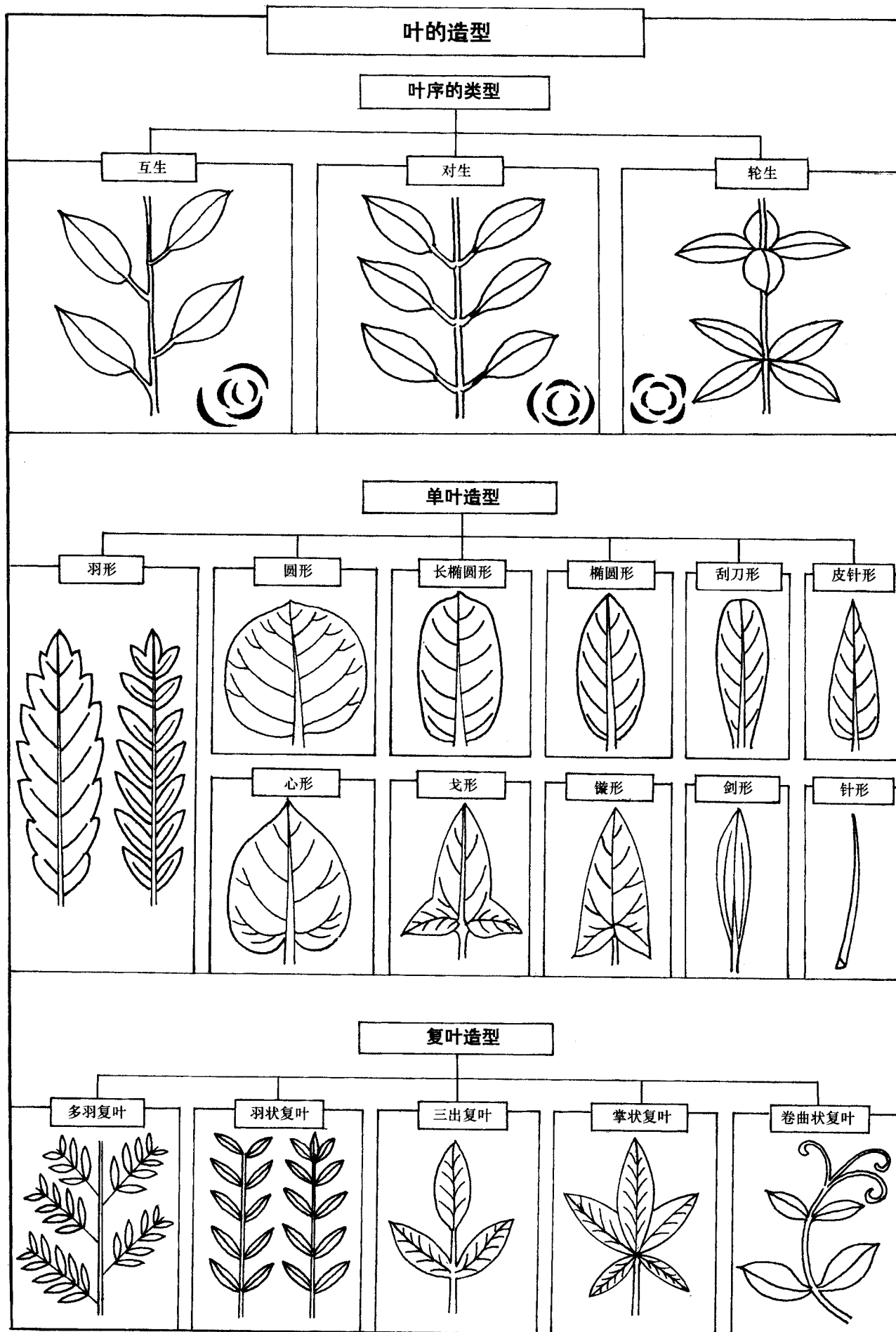
花卉植物内部构造主要体现在花朵和果实上,花的内部结构可以从切开的剖面加以研究。一个完整的花朵是由花梗、花托、花萼、花蕊、雄性、雌性构成(图2)。花卉植物的结构是塑造花形的主要表现手段,如果失去了完美的结构,其花形的塑造就没有美感所言。花卉植物的结构,是区别花与花、叶与叶之间的形体姿态、性格、气质特征的重要因素。因此,掌握花卉植物结构特点是花卉图案创意设计的重要组成部分。

花卉植物的结构是按“对称”和“平衡”的形式生长的。如叶子对生、互生、轮生等。“对称”是从自然法则中提炼出来的“抽象”形式,是纯粹美的形式,自然中的生命体虽然各有其性质和本质的不同,但它们均遵循“对称”的法则,维系自身的正常结构和比例。如果没有“对称”,生命就会失去平衡,也会失去均衡的比例关系,当然也就失去了美感。花卉依托植物的根、茎、叶展现出姿态和动态美,植物花卉的动态常常呈现出波状的曲线变化,给人以自然美。

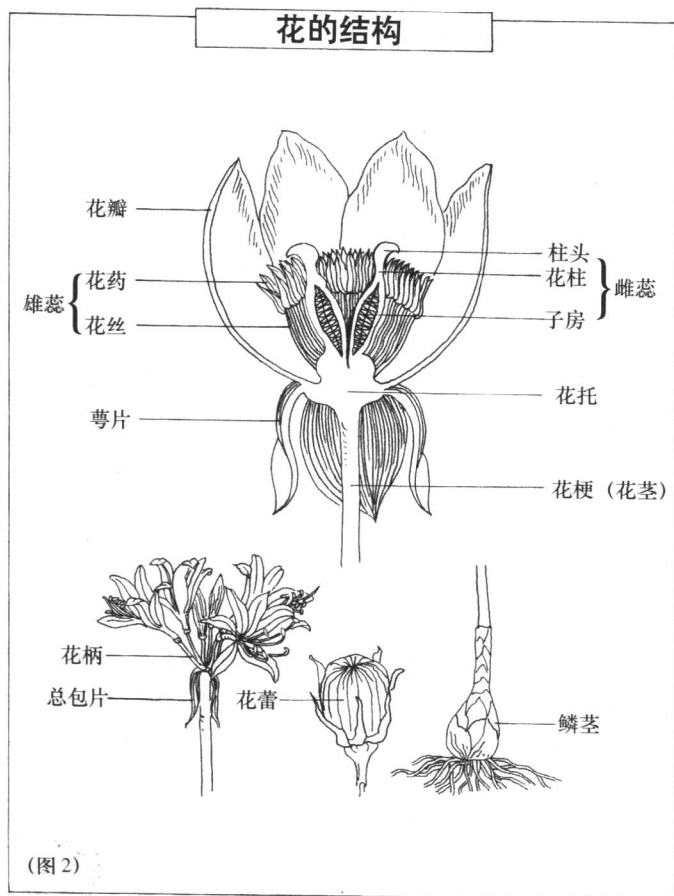
花卉植物的结构和比例关系,形成了花与茎、花与叶之间的点与线、线与面、疏与密、聚与散、虚与实、静与动、大与小、质与地等的对比。通过对比,产生了均齐与平衡、节奏与韵律的形式美。花与叶茎之间由于质地不同,形成了直与曲、刚与柔、粗与细、软与硬等的对比。有了自然的对比,加上艺术的加工,使之花卉的品质与性格更加突出。

(图 1-1)

(图 1-1)

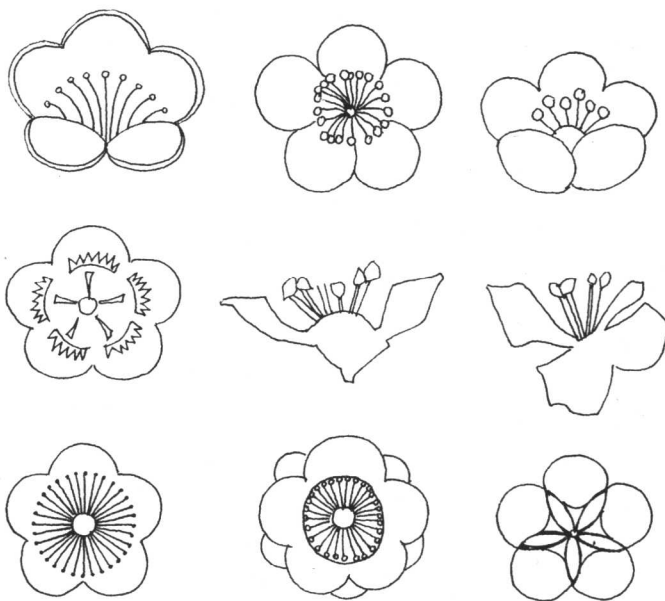
(图3)

第三节 花卉的种类与特性

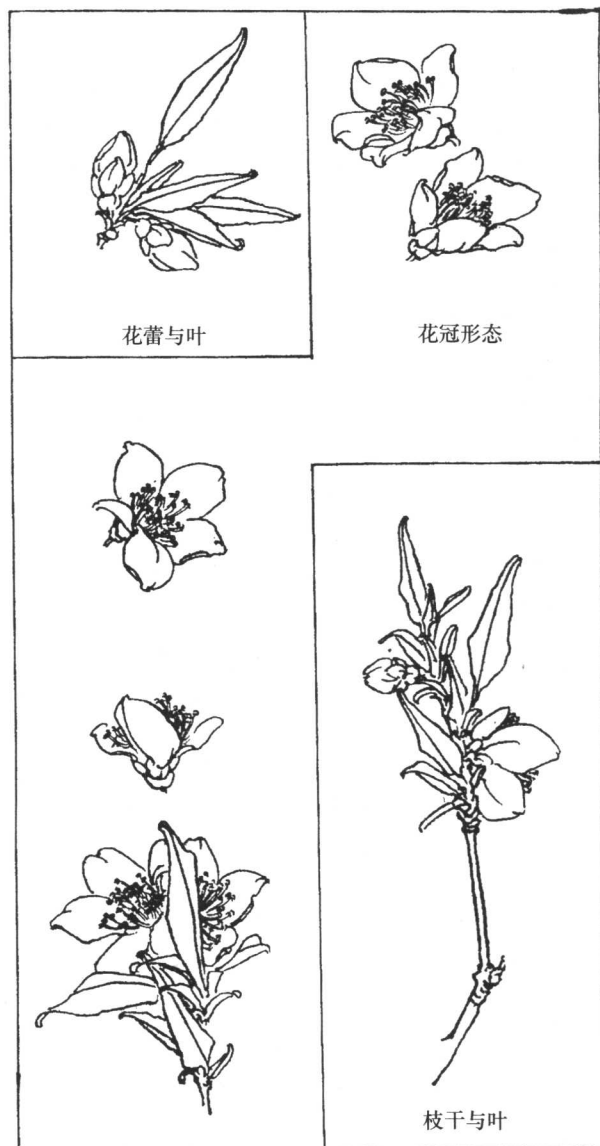
花卉植物是图案设计中应用最广的素材之一。它形象优美,装饰区域宽阔,可根据不同的装饰要求进行变化处理,运用到设计中去。花卉植物种类很多,图案创意具有较多的选择余地。以下就春、夏、秋、冬四个季节的部分花卉特性、生长规律加以简要描述。

(一) 春季的花卉

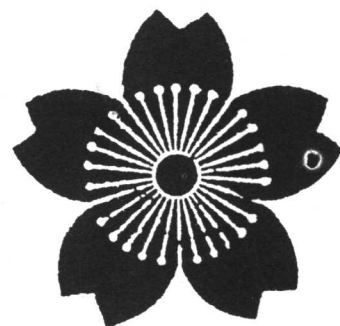
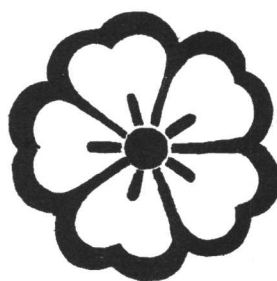
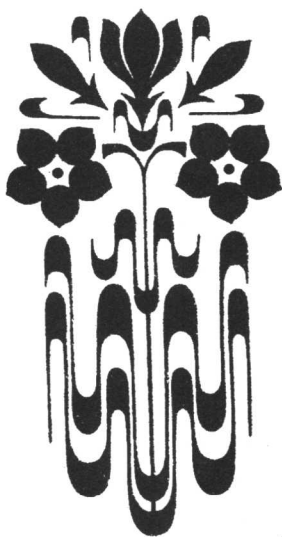
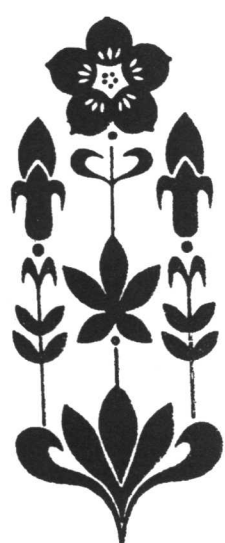
1. 梅花 蔷薇科,落叶乔木,高1~5米左右,老干如杏,嫩枝色绿,早春开花。单瓣五个,重瓣多密,香气甚烈,雄蕊多,雌蕊一枚。花色有紫绀、绿、白及浓红、淡红等色,故有绿萼梅、胭脂梅等称。花后出叶,卵圆形而端尖,叶大,其边缘有锯齿(图3)。

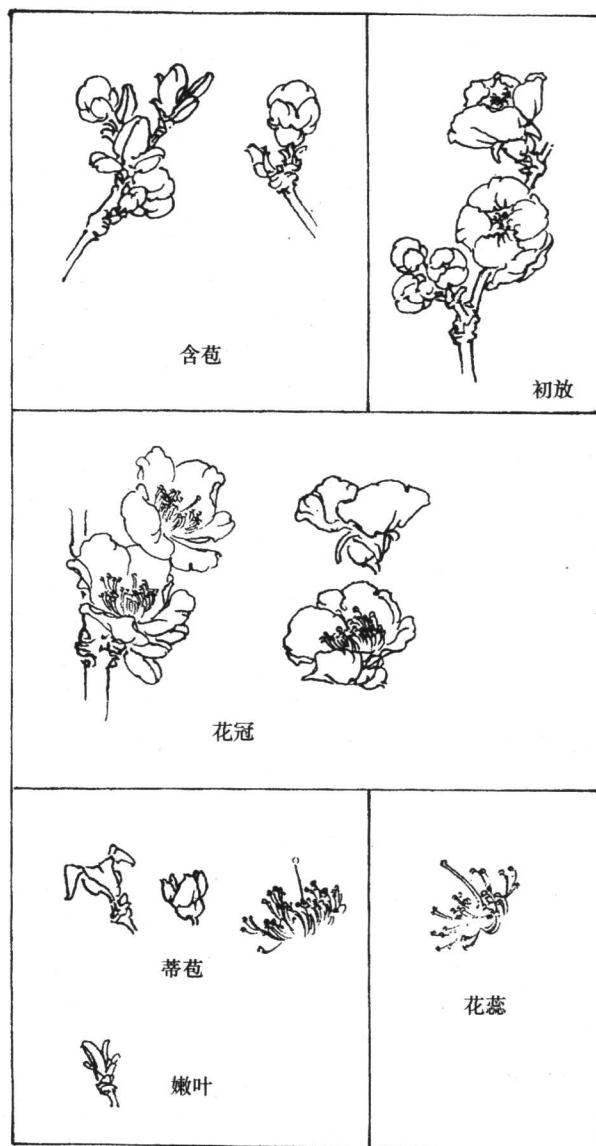
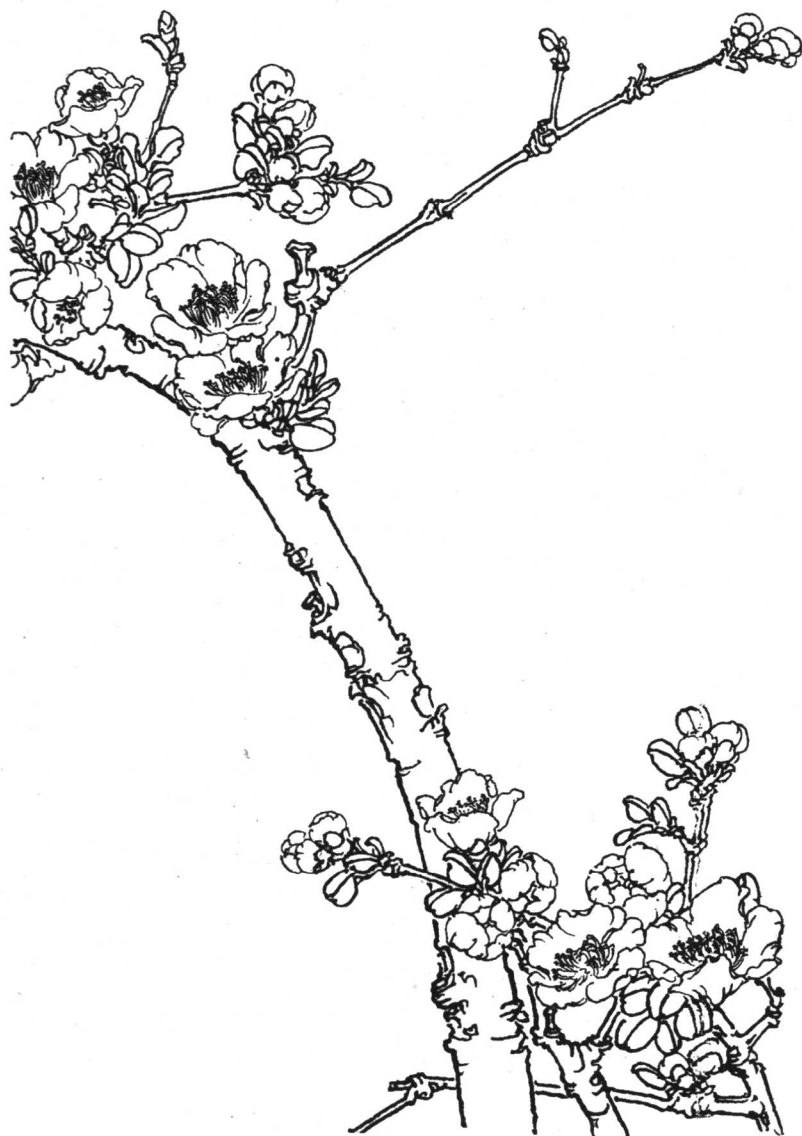
(图3) 梅花

2. 桃花 蔷薇科，落叶乔木，高3米左右。叶狭长而端尖，边缘有锯齿，浅绿色。春天开花，花冠五个而瓣尖，色微红。雄蕊多，雌蕊一枚，花蒂肥大色红，花时嫩叶，略呈红色（图4）。

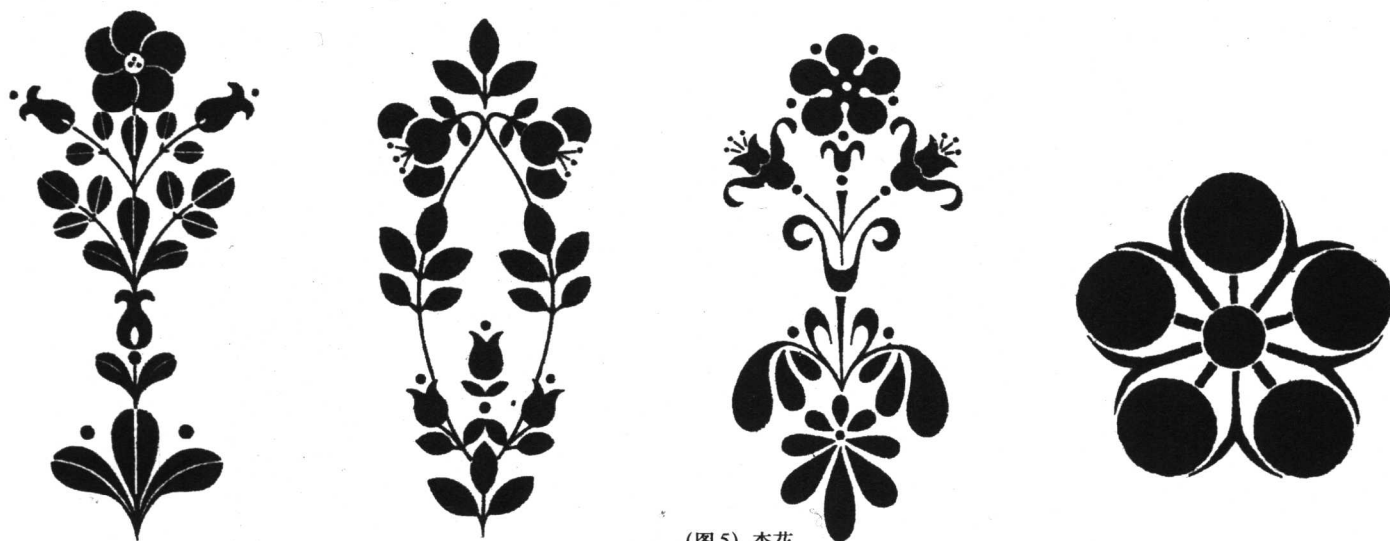

（图4）桃花

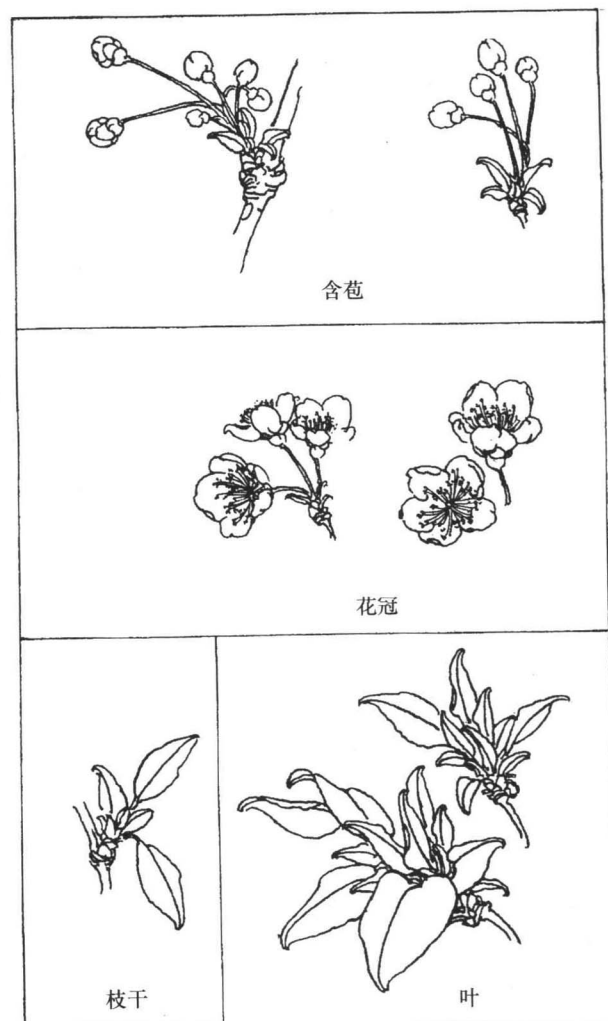

3. 杏花 蔷薇科，落叶乔木，高5~6米。春天开花，花蕾纯红，开则渐白，深浅不一。花瓣五个，略带微皱。雄蕊多，雌蕊一枚较长，花冠略大于梅。蒂苞五

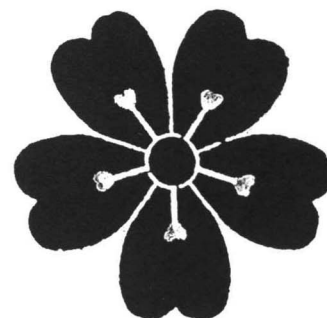
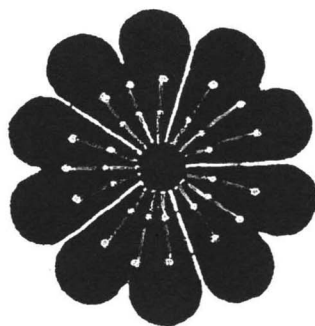
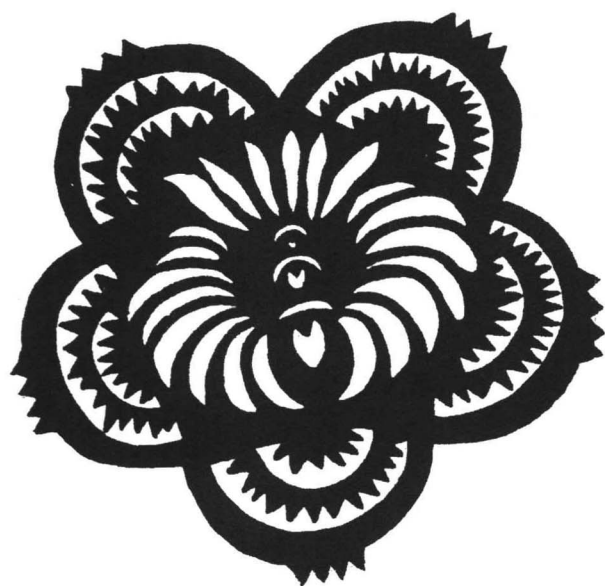
个较大，着枝生。杏花有重瓣，其花瓣较密。开花时有新叶，嫩红色，与梅花不同（图5）。

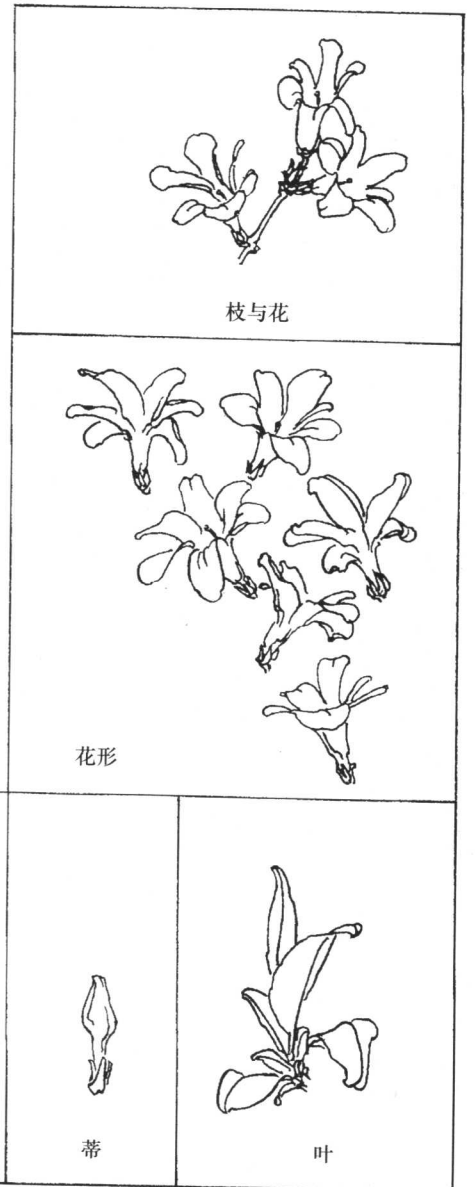
(图5) 杏花

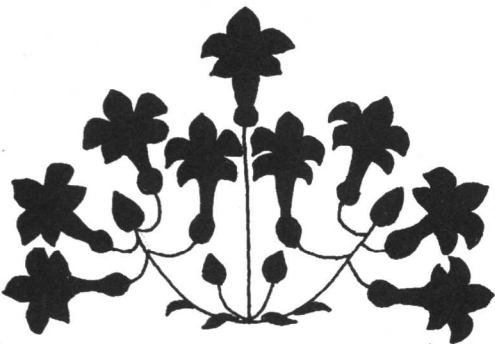
4. 李花 蔷薇科，落叶小乔木，枝干呈红褐色。叶为卵圆形。边缘有细锯齿而互生。春天开花，花呈白色，花冠较梨花小，有长花柄，常三五集生，花瓣五个，瓣端略尖，雄蕊多，雌蕊一枚（图6）。

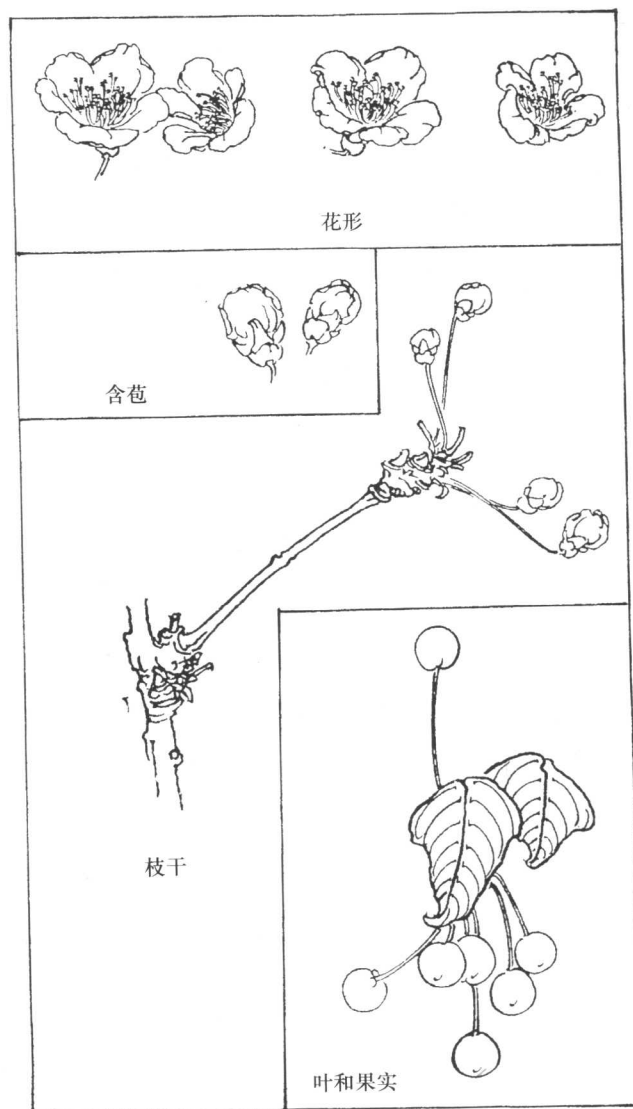
（图6）李花

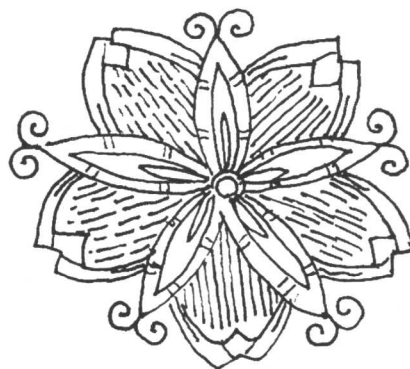
5. 迎春 素馨科，落叶小灌木。高1~2米左右，上部嫩茎如蔓，色绿而方形，老枝木质，赭褐色。对生复叶，由三小叶组成，叶厚而色深。早春开花，合瓣，花冠呈六裂，黄色，雄蕊二枚短小，雌蕊一枚较长，花落后出新叶，终年长青（图7）。

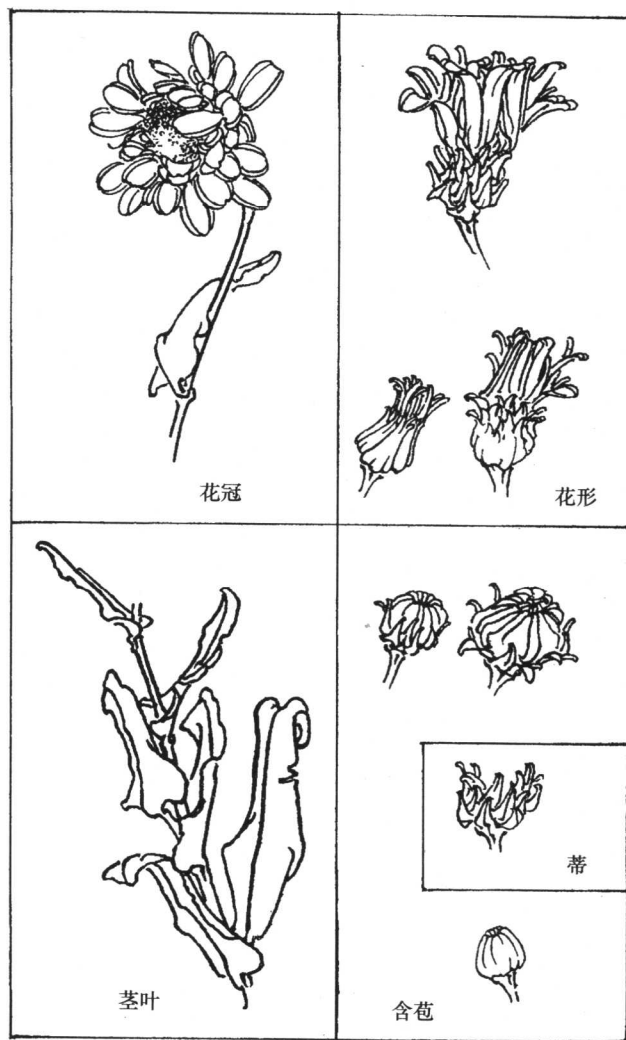
（图7）迎春

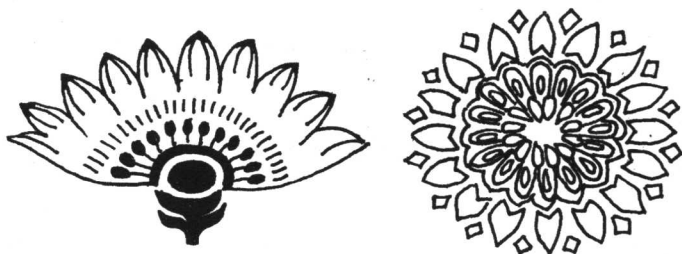
6. 樱桃 蔷薇科，落叶乔木，与樱花相似，但较矮小。花冠呈盆状，花瓣五个，形状像李花，花色为白色，有细长花柄。花时生叶芽，长大后卵形而端尖，边缘有锯齿（图8）。

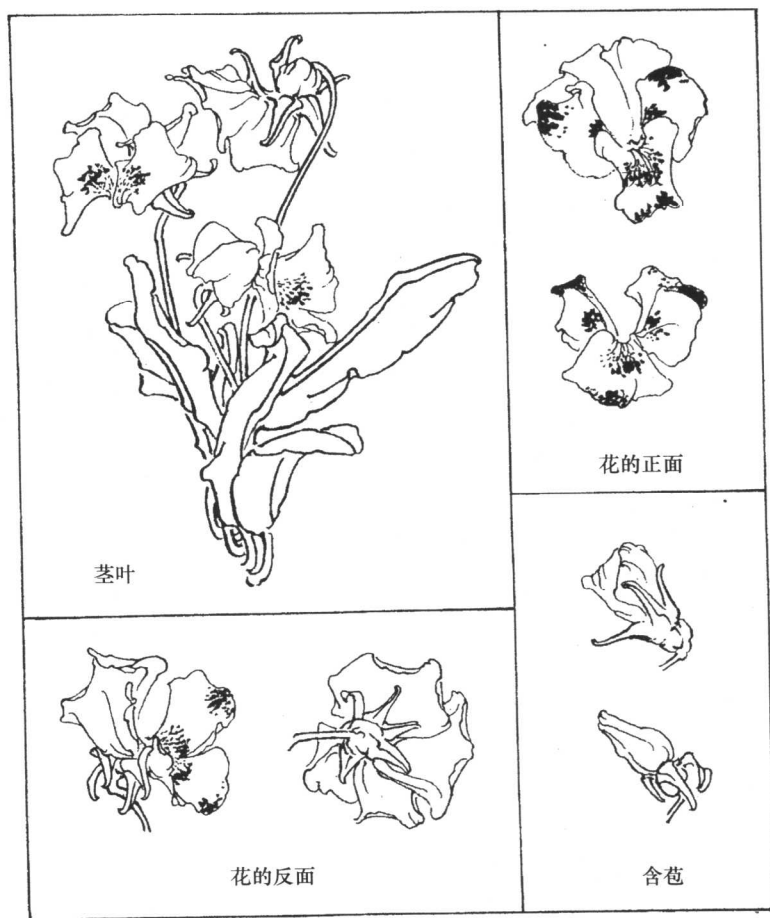
（图8）樱桃

7. 长春 菊科，一年生或两年生草本，茎高0.2~0.3米左右。叶初生似莴苣，厚而狭长，抱茎而互生，其茎软脆。春天茎头开花，金黄色，状似盏子盆状花冠，单瓣舌状花瓣，也有重瓣，种类很多，花开，一年四季逐期开（图9）。

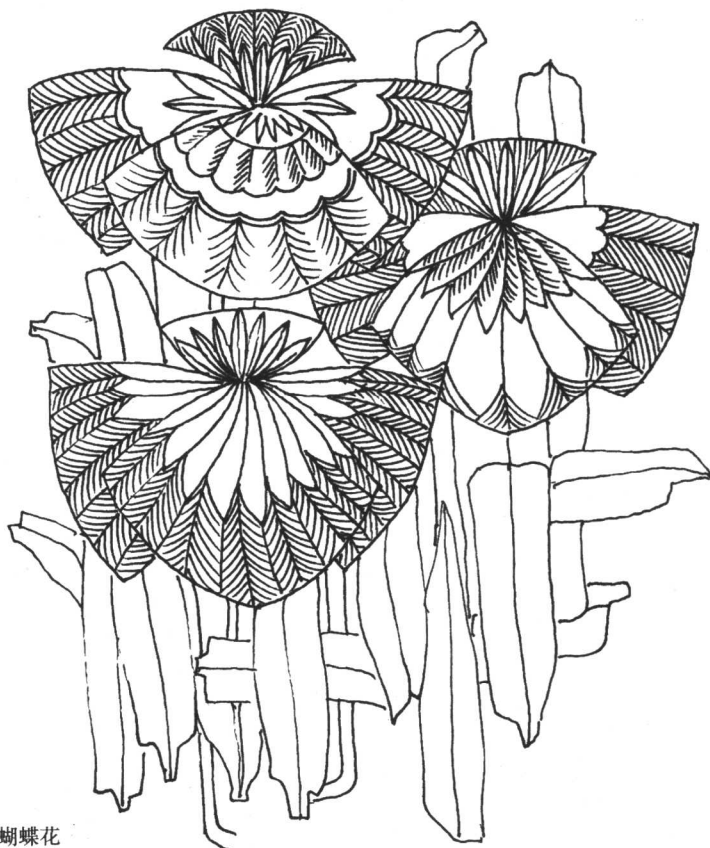
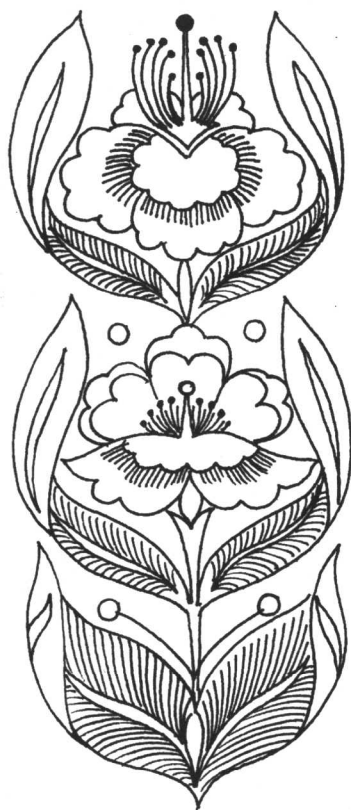

（图9）长春

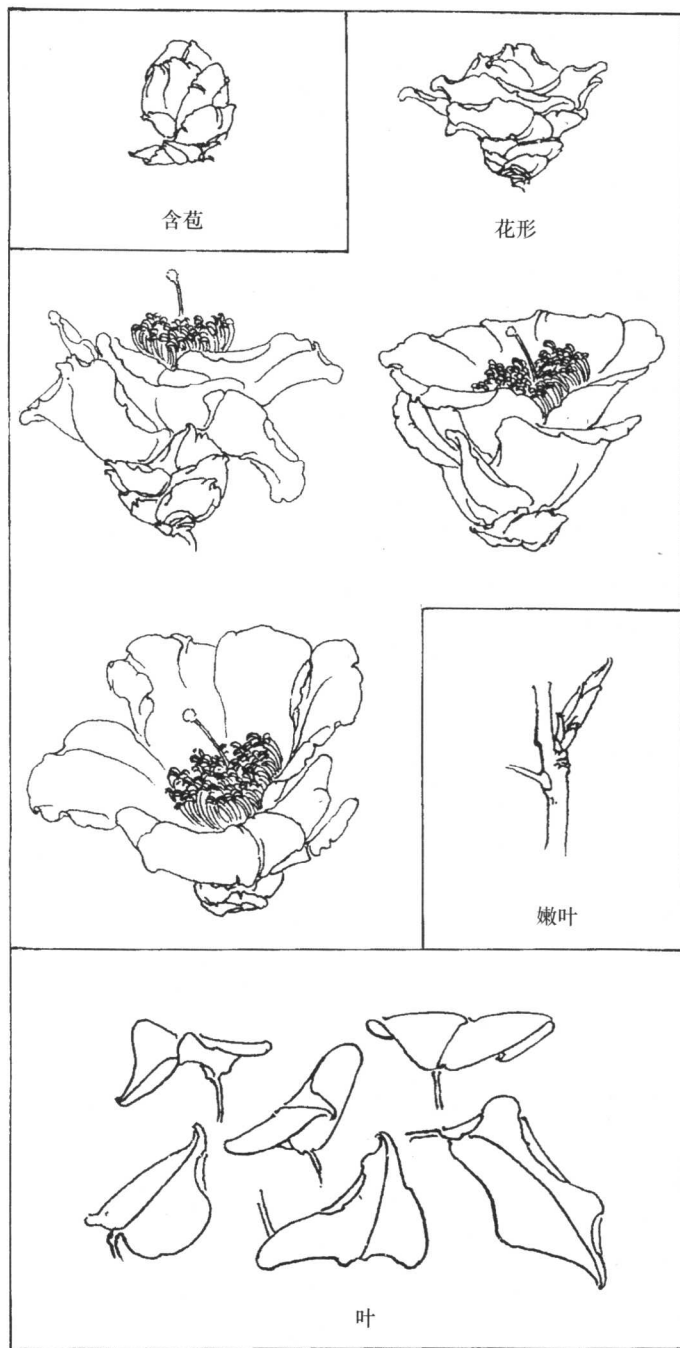

8. 蝴蝶花 堇菜科，越冬生草本，茎高0.2~0.3米左右。叶狭长似金盏花。春天开花，花冠蝶形，花瓣五

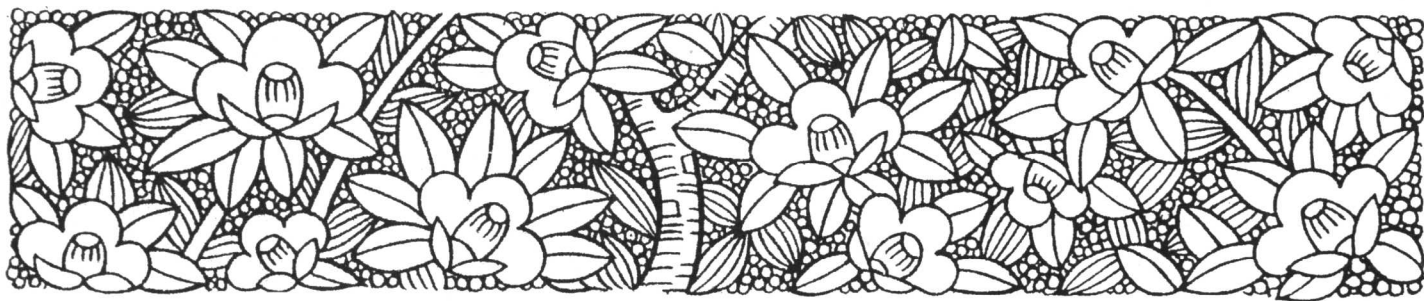
出深裂，一花三色，有黄、白、紫，但深浅不等，花瓣上相映深深斑纹。色泽艳美，又名三色堇（图10）。

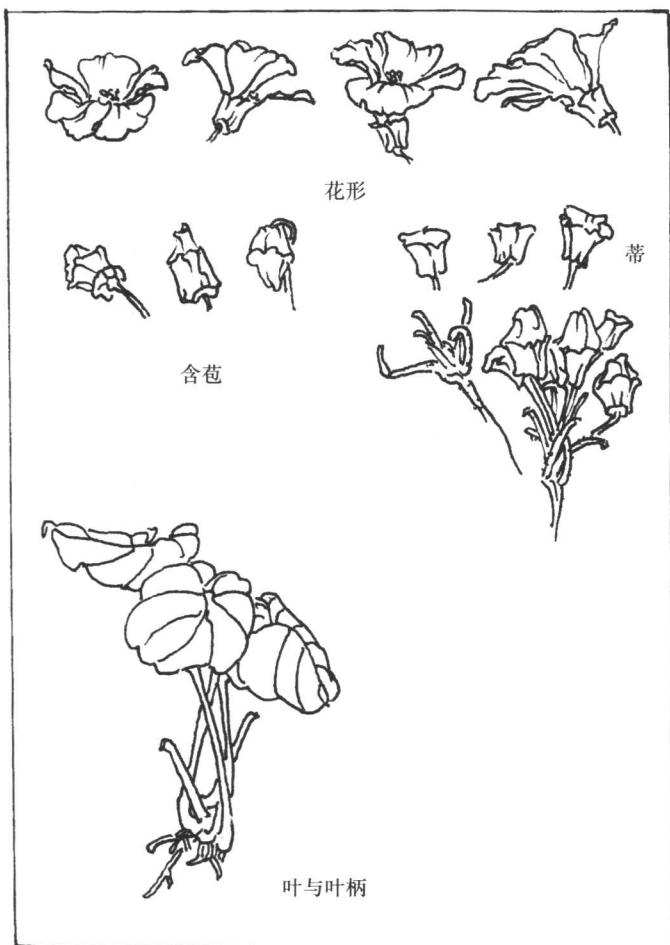
(图10) 蝴蝶花

9. 山茶 茶科，落叶乔木。干高3~4米。叶大而质厚，叶面深绿色，叶背浅绿色，平滑有光泽。春天开花，花大。单瓣茶花以朱红色为多，色泽艳丽，雄蕊多，白须黄药，雌蕊一枚较长，丛生花中央（图11）。

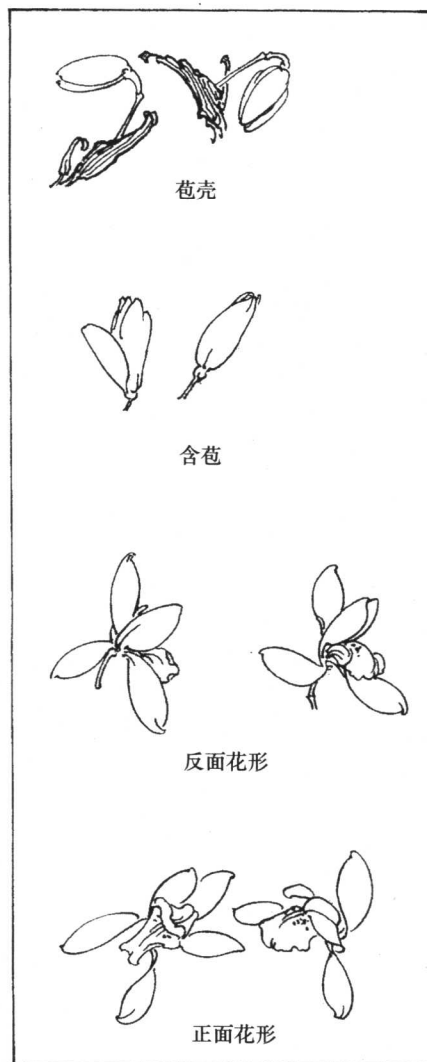
（图11）山茶

10. 报春花 樱草科，多年生草本，茎高0.2~0.3米左右。叶似心形而大，叶柄长而丛生，春天叶丛抽茎，茎端缀以数花，花冠盆状，花瓣五出深裂，有红、白、紫等色。花蕊短小五雄一雌，雌蕊略长（图12）。

（图12）报春花

11. 草兰 兰科，生于山野，多年生常绿草本。高0.2~0.3米左右，地下有粗须根，肉质。叶丛生，细而长，弯折下垂，有平行叶脉，深绿色，春天开花，叶丛根部。抽短茎着生一花，花冠六出，白黄色有细脉纹。花蕊舌状，有紫色斑点。草兰又称山兰和春兰（图13）。

（图13）草兰