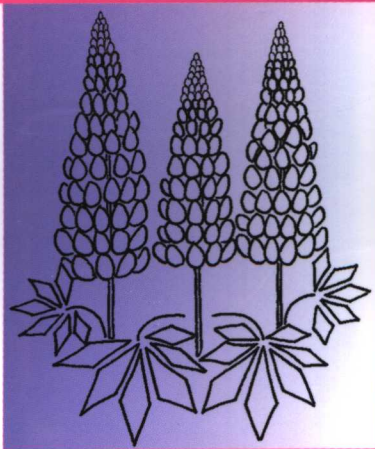

西方经典装饰图案系列

花卉装饰图案

[英] 沙伦·贝内特 著 王毅 译

西方经典装饰图案系列

花卉装饰图案

[英] 沙伦·贝内特 著 王毅 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

花卉装饰图案 / (英) 贝内特 (Bennett, S.) 著; 王毅译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2006.

书名原文: Florals

ISBN 7-5322-4946-8

I . 花… II . ①贝… ②王… III . 花卉 - 装饰美术 - 图案 - 设计 IV . J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 096832 号

Florals

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, without prior permission in writing from the publisher.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2005-460

这是送给您的, 爸爸

花卉装饰图案

著者: [英] 沙伦·贝内特

译者: 王毅

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 郭蓝

技术编辑: 季卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印刷: 上海新华印刷有限公司

开本: 889 × 1194 1/16 印张 8

版次: 2006 年 12 月第 1 版

印次: 2006 年 12 月第 1 次

印数: 0001-4250

书号: ISBN7-5322-4946-8/J · 4390

定价: 28.00 元

目 录

基本技法

植物艺术简介.....	4
将图案应用于制作材料上.....	6
建构一幅画面.....	12
技法与不同的材料.....	16
选择材料.....	20
创意图库.....	22

模板

春天.....	28
夏天.....	42
秋天.....	58
冬天.....	66
花园.....	74
野外花卉.....	88
各种场合.....	102
世界各地花卉.....	114
花边.....	120
关于作者.....	121
索引.....	121

植物艺术简介

花卉让我们感觉愉悦，是激活灵感的一个美妙来源。即使是一朵花，也可以让人兴奋，或者是让人宁静，所以，处处有花就不足为奇了。

花卉不仅出现在我们的花园中和原野里、公园和植物园中，而且再现于我们的织物、家具陈

设、墙纸、贺卡，以及其他所有可进行装饰的东西上面。

花卉让我们想起了季节。

一想到风信子、

报春花和水仙

花，你马上

就被带到了

春天；玫瑰

和羽扁豆唤

起了夏日的炎

热；而果实和种子象征着

秋天；叶色明亮的猩

猩木，为我们带来

了冬季非常需要的

快乐。本书28—73页，按季节划分，再现了这些花卉和其他许多花卉，你可以找到大量

适用性极强的制作模板，无论是手工制作新手还是富有经验的老手，都会发现它们很实用。

看到一种特别的花，也会让我们想到它们盛开的那个地方，比如

罌粟让我们想到农田，而犬蔷薇的篱

墙和灌木，则联想到整洁的家园。所

以，在四季花卉之后，本书安排了属于

不同地方的花卉，包括池塘和花园。接

下来是与一些特殊场合有关的花卉，如

生日和婚礼（102—113页）。最后

一部分内容，是一些来自世界各地的

花卉（114—119页）。

本书提供的模板，是一些线条

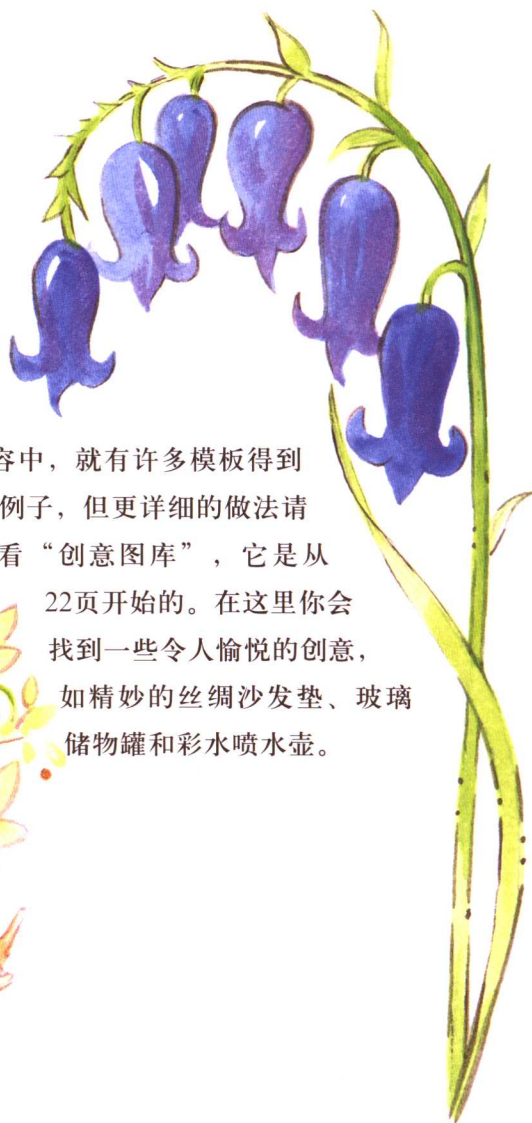
明快的黑白形象，很容易描摹和使

用，它们采用了不同的风格，以适应

不同的口味。每一部分都以一些最简

单的图案作为开始。所有的图案都是特别设计出来

的，以便于使用和尽可能范围广泛地应用于不同的地方。不过，如果你还需要开始时的一些指点，或者是在改变与组合图案上需要提示的话，本书6-15页提供了丰富的帮助。

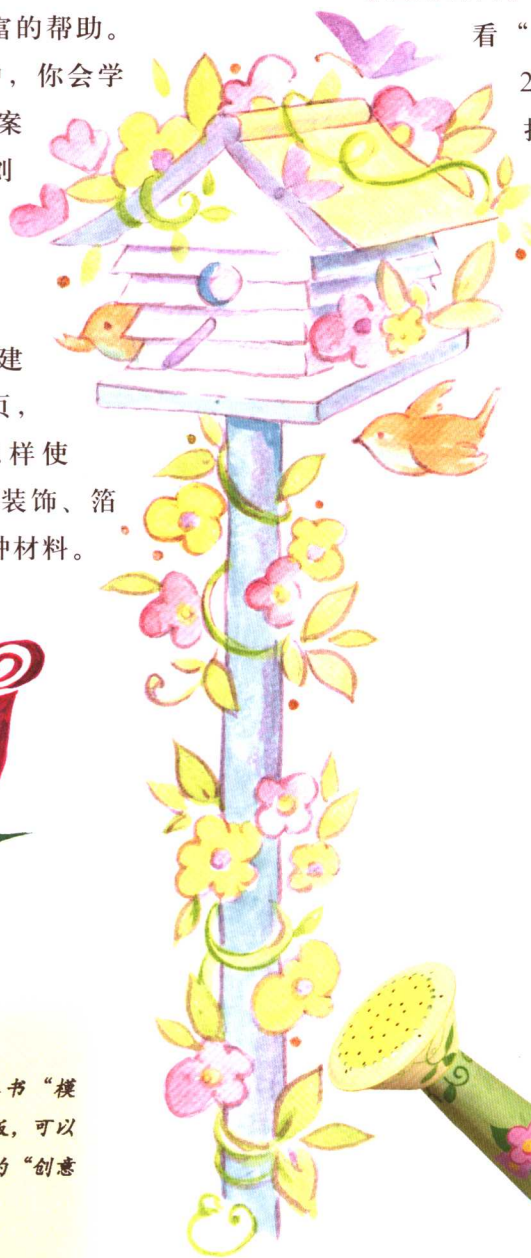
在这部分内容中，你会学到怎样用几种图案建构一幅画面，创造统一的图案，把一个简单的图案用作花边，诸如此类。

更多的描摹印制的技巧和建议，是从16-21页，

这里你会学到怎样使用图版、各种纸张装饰、箔片、金叶以及其他各种材料。

在前面的内容中，就有许多模板得到了应用的例子，但更详细的做法请

看“创意图库”，它是从22页开始的。在这里你会找到一些令人愉悦的创意，如精妙的丝绸沙发垫、玻璃储物罐和彩水喷水壶。

这两页上所有的图案，都可以在本书“模板”部分中找到。它们是一些通用模板，可以有许多不同的应用。请参看22-25页的“创意图库”，以得到更多的灵感和建议。

将图案应用于制作材料上

将你选择的图案应用到某种材料上，其技法要依据不同的表面质地来决定。针对一些最常用的材料，下面的内容提供了一些简单的建议。另外还解说了如何适应你的要求把图案放大或缩小（见下文），以及怎样制作图版（11页）。

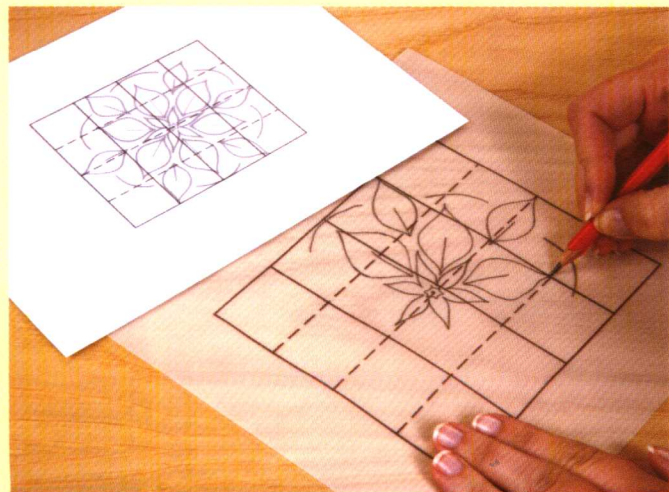
放大和缩小一个图案

这里有三种方式可改变图案的尺寸，以适应你的需要。它们是：传统的打格法，如今的复印法或扫描法。

使用格子

传统的放大方法是使用格子。把描图纸蒙在原来的图案上，用胶带固定好。在描图纸上画一个能够罩住形象的方形或矩形（见下面图示），然后用尺子把这个方形或矩形分成等分的横格和竖格。比较复杂的图案分成一厘米宽的栅格，简单一些的可分成4厘米宽。

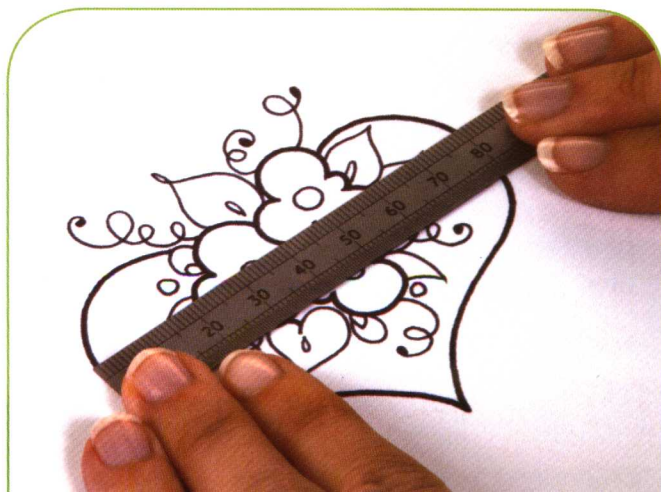
现在，再画一个你所需尺寸的方形或矩形，在上面打出栅格，要与你刚才在形象上画的栅格相配，如下面图示。现在你就可以通过重描原来形象来放大它了，然后在所需尺寸上逐格照描。

使用复印机

想要更快更准确的结果，可以用复印机来放大或缩小图案，但你需要计算放缩的比例。首先量出你想得到的图案的宽度，比如是150毫米；然后量出原来图案的宽度，比如是90毫米。用后者来除前者，就得出了你所需要放大的比例：150%（放大总是超过100%，缩小总是小于100%）。

把形象复印到描图纸上，要使用不轻于90克的描图纸。如果是从描图纸上复印形象，先把有形象的描图纸放在复印机玻璃面上，然后在它上面盖一张白纸，这样复印出来的效果清晰。

把一个图案转描到纸、卡片、木头或纺织品上

一个光源箱可让你轻松地把描图纸上的图像描到纸、薄卡片或者是纺织品上。如果你没有的话，也可使用家中之物制作一个。把一块透明的塑料板放在两堆书或两件家具之间，在下面放上一个台灯，然后把描图纸放在这片塑料上，再把需要描上图像的纸、薄卡片或者是纺织品放在它上面，图案就会看得很清楚，可以描了。

把图案转描到木头、厚卡片或泡沫塑料上，要先用尖铅笔把图案描到描图纸上，然后把它翻过来，用软铅笔在它的反面重描。描完后再翻过来，用胶带将它正面固定在你所选材料的表面。小心地重描这个图案，要用一点力，以便图案能够印到材料上去，但小心不要把它弄破了。

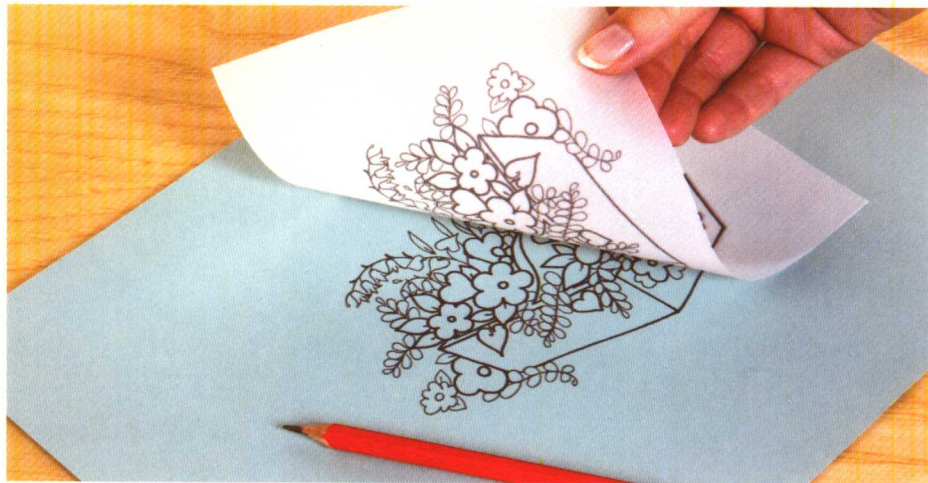
使用扫描仪

要让金属箔片出现浮雕效果的缩放图像的第三种方法就是使用平板扫描仪，或者是用数码相机拍照。当原有图像出现在你的电脑上后，你就可以用图像处理软件来调整大小，或者通过控制打印大小来缩放。如果你想要的结果超过了打印机的大小，有些软件允许你把一个图像分成几张纸来打印，把这几张纸拼合起来，你就得到了一个完整图像。

另有图像处理软件允许你改变图像的比例，比如让它宽一些或窄一些。要注意，不要弄得过分变形难以辨认。如果你喜欢电脑上形成的结果，就可以把它存起来反复使用。

把图案转描到金属箔片上

要让金属箔片出现浮雕效果的图案，可以把描好的图案固定在箔片上，将箔片放在软硬适度的纸上。用一个按压工具或者是一根油墨用完的圆珠笔，照图案轮廓按压下面的箔片即可。使用同样的技巧按压箔片反面，可以产生凸起效果。

把图案转描到镜子或陶瓷上

先把图案描到描图纸上，然后把描图纸翻过来，使用玻璃笔在背面重描。玻璃笔画出的线条是蜡质的，会很好地附着在光滑表面上，所以用于彩色玻璃、镜面玻璃和陶瓷表面都很合适。玻璃笔芯易钝，但描图纸上的笔迹即使粗大一些也不要紧。用玻璃笔在描图纸背面描完后，用胶带把描图纸正面固定在器物表面，再用一支细铅笔重描，图案就会转印上去。

把图案转描到玻璃和有机玻璃制品上

大致地剪下图案，把它放在器具里面，用胶带固定好，可以在器物下面垫上毛巾以防止它破损或滚动。现在你可以看到玻璃后面的图案了，可以照描轮廓，或者是直接就画。

如果你想把图案转描到不透明的玻璃器具上，或者是图案很难贴到里面去的器具，如细颈瓶之类，就使用前面第7页介绍的把图案转描到镜子或陶瓷上的方法。

把图案转描到弯曲的器具上

图案可以转描到圆型器具上，但需要适应这种弯曲度。描下图案，翻过来进行重描（如果器具是陶瓷的话，使用玻璃笔）。将描好的图案纸从外面朝中心剪开，将它贴在器具表面。依据器具表面的凹凸情况，这些剪开的地方会有点重叠或张开。将其用胶带固定好，然后用前面介绍过的方法进行转描。

为齐边容器制作一个模板

如果你想把一个连续性图案如一段花边，应用到一个齐边容器上，那么首先要制作一个模板。把一张描图纸放入透明的玻璃容器内，不透明的玻璃或陶瓷器具则是环绕它。描图纸要与器具表面贴平，用胶带固定好。用铅笔在容器的上部边缘做一记号，在纸重叠的地方或杯罐把手的边沿也做上记号。

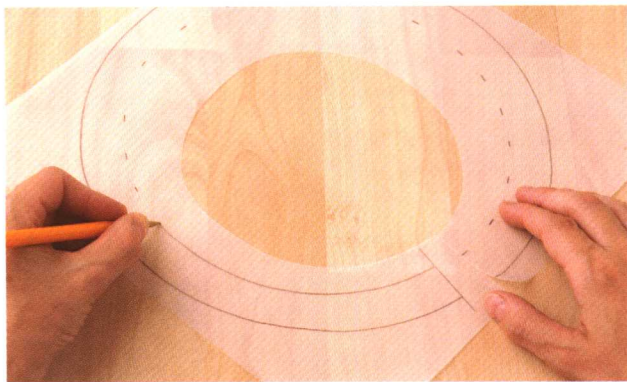
把描图纸拿下来，依照上面的记号和你所需要的模板宽度，把这个模板剪出来，将它重新贴入或环绕这个器具，看看是否合适。依据模板的大小确定描图纸的大小，然后将上面的图案转描到器具上去。

为盘子制作一个模板

1. 剪下一张方形描图纸，要比盘子的直径稍大一些。在纸中心剪掉一个圆，以便让纸能够在盘子上平贴。把纸剪开，在盘上放好，剪开的一个边用胶带固定在盘子上。当纸与盘子贴紧后，用胶带固定住，剪开的地方会重叠，重叠处要做记号。

2. 把盘子翻过来，沿着盘边在描图纸背面画一圈，然后把纸拿下来，量出盘边的宽度，依画出的盘子边缘线将这个宽度逐点标出，然后将这些点连成一条曲线。这个模板就成了。

把图案转描到纺织品上

如果织物质轻色浅，图案可以直接描上去；如果质重色深，使用一个光源箱效果更好。把图案放在光源箱表面（参看第7页如何用家里的东西临时做一个光源箱），上面覆盖织物。光线会照透图案和织物，你能够看到图案线条，就可以描了。

还有一种方法。找一张裁缝用的印纸，正面朝下放在织物上，再在上面放上图案，用胶带固定好。用一支尖铅笔描图案，它就会转描到织物上去（如下面图示）。印纸留下的痕迹将来可以很容易地擦掉。

用细格制图纸 把图案转到编结物上

不要用一般的平面绘画纸，而要用细格制图纸来绘制一个编结图案（编织针的宽度超过了高度，所以细格制图纸更为合适）。直接把图案转描到这种纸上（参看第7页关于把图案转描到纸上的方法），纸上的每个方格就代表一针。你得保证自己对图案中那么多的格子不会感到厌烦，因为它们就是你图案中编结针的数量，以及最终这个图案的大小。如果图案中各格区有不同的颜色，就使用彩色的水笔或铅笔将这些格子填满。

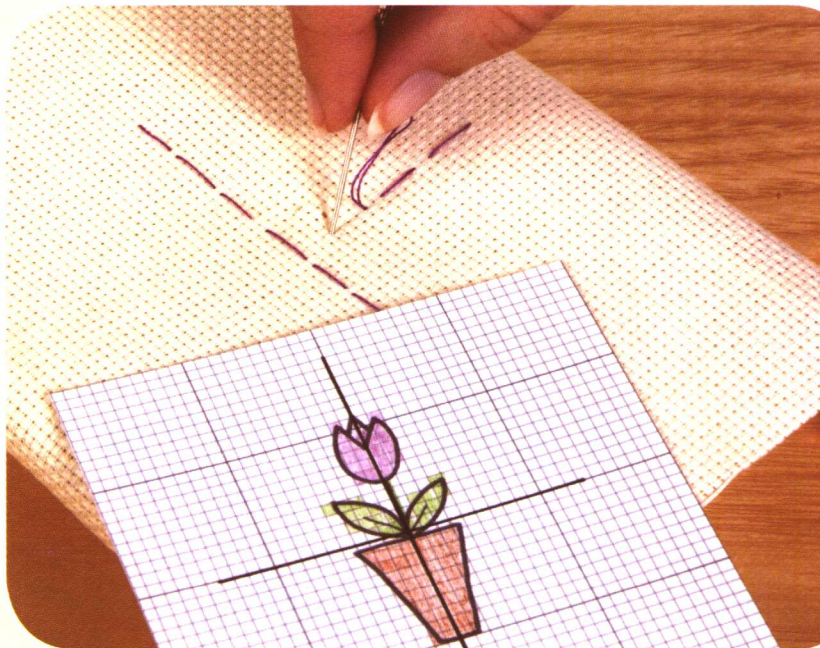
依据这个完成的图样选择一种针法来编结，图样的格子从右朝左数是顺时针，从左朝右数是反针。这样，一件某种针法的编结物上，就会有你想要的图案了。

把图案转到针尖帆布和十字针织物上

针尖帆布和十字针织物上的图案可以用两种方法实现，一是使用制图纸，一是把图案转到材质上去，然后用针覆盖。

使用制图纸

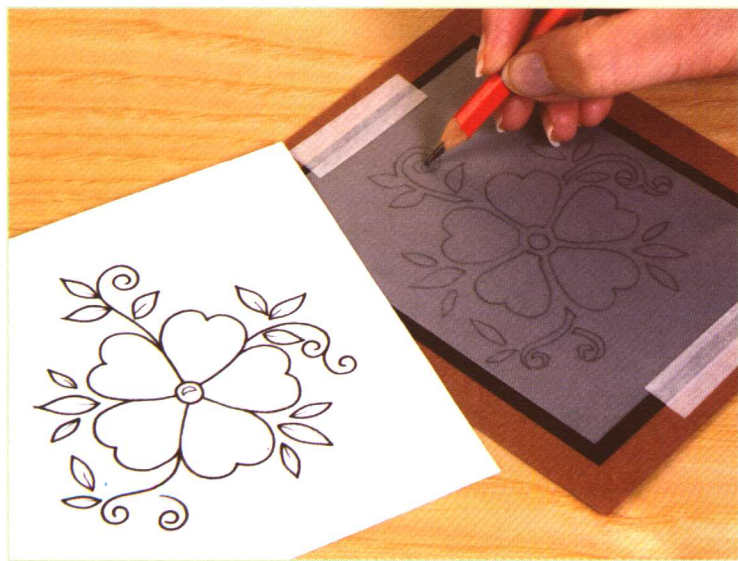
把图案描到制图纸上（参见第7页“把图案转描到纸上”）。制图纸上每个方格代表帆布上和十字针织物上的一个格。用彩色水笔或铅笔为图案各部分格子着色。如果图案的边缘越出了一个格子，这些地方你就可以使用半针。按图案的中心画出十字线标志作为依据（见右边图示），在织物的中心也缝上一根十字线作为依据。

直接把图案转到帆布或织物上

如果是开织帆布或色浅的织物，可以直接把图案转描上去。首先，在图案中心和布料中心都做一个小小的十字标志；然后，下面放上一个光源箱（参见第7页），把布料放在图案上面，二者的十字线对准，用

胶带固定好，用一支防水笔来描这个图案。另外也可以使用裁缝的印纸来做（见第10页“把图案转描到纺织品上”）。

制作图版

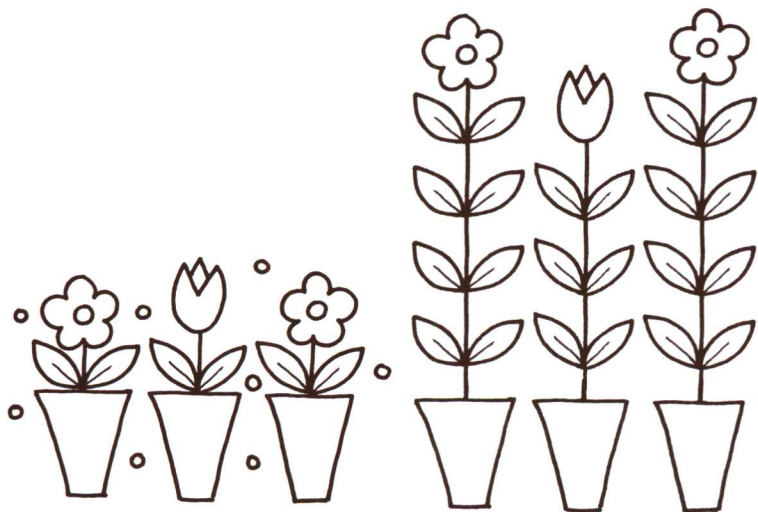
在要制成图版的图案上固定一张描图纸，重描图案，加厚线条，那些要切掉的部分之间要有“连桥”，被切掉的部分可以涂黑。找一张复写纸，墨面朝下盖在一张图版纸上，在上面放上描好的这个图案，用胶带固定。重描图案，让它通过复写纸转到图版纸上去。最后，把这张图版纸放在一个刻垫上，小心地用手工刀把上面的图案刻出来。

建构一幅画面

尽管你可以毫不变动地使用本书中的模板，但如果对它们来一些混合的话，更会有乐趣，比如拿掉一些部分，增加一些东西，把不同的图案组合在一起等等。你这样做可以没有尽头，随着你的想法变成了新的形象，会创造出属于自己的永远不会结束的图库来。

改变尺寸

你常常想让一个图案与一个特定的空间相配，但发现复印机上的简单放大或缩小并不好用。别的什么都不用做，就让你的植物长得高一些、或两边再长得开一点即可。78页上的这些植物，让它们添一点茎干或叶子，不就长高了？如果植物太大了，那就有选择地剪掉一些好了。

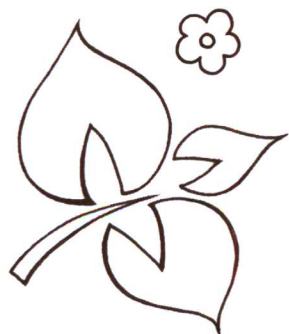

做成花束

找一些你喜爱的叶子和花朵形状，把它们构成一个花束形状，重复同样的一些图案，直到够用为止。花束可以是一种几何形，如同下面这束，这可以应用于许多场合；但你也可以建构一束季节花卉的真实形状，将它们放置在花瓶中或大口罐中（参考75页的这些图案）。

重新组合

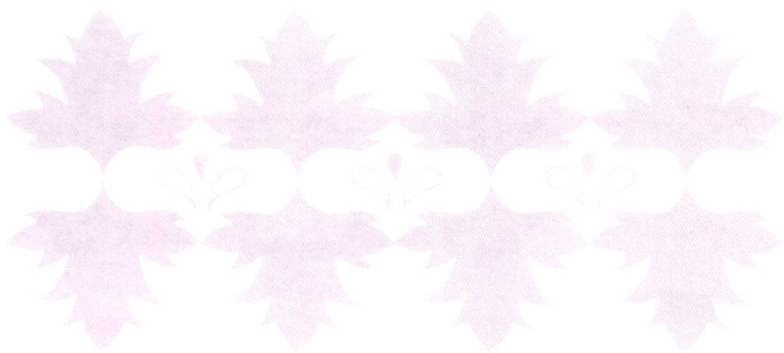

在自己头脑中把一个图案分解开，看看能否变动各个因素，从而创造出更有趣的形象，也许还要加上另外一个图案中的部分。这里是75页上的一个小枝，把它的叶子摘下来了，又把一朵花插在了中间（使用了同一页上的佩斯利设计图案），这就创造出了一个全新的模样。

建构花边

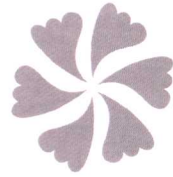
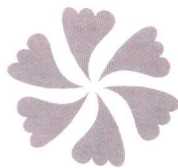
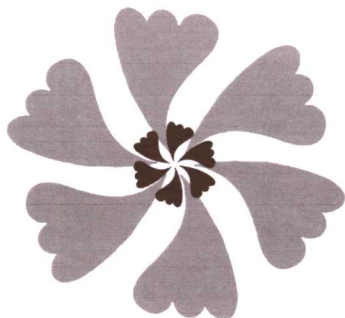
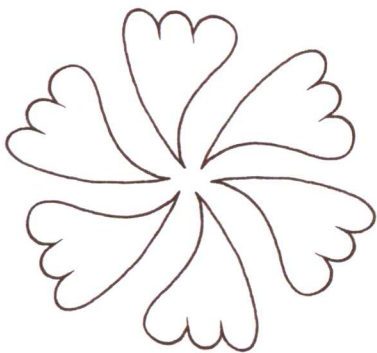
不要忽视你设计的边缘。这本书提供了一些花边，但你也可以利用各种图案，加上一点想象力，自己来创造。这里用一个雅致的树叶形状（见75页）做镜像和重复，再把一些小叶子（仍见75页）放在它们的间隙里。这可以形成一个很好看的淡色统一背景。

如果你想写几句话，或者是引一首诗，创造这样一个重复图案形成的框架，会是很醒目的。中间的空白就用于写字。

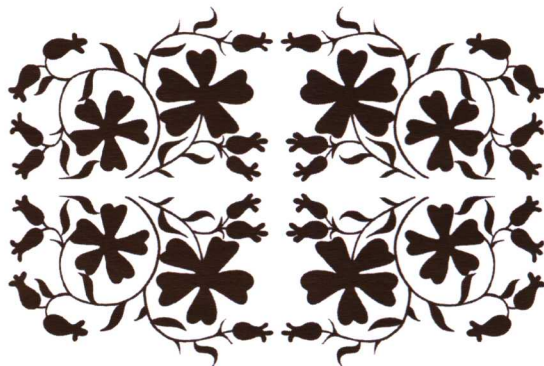
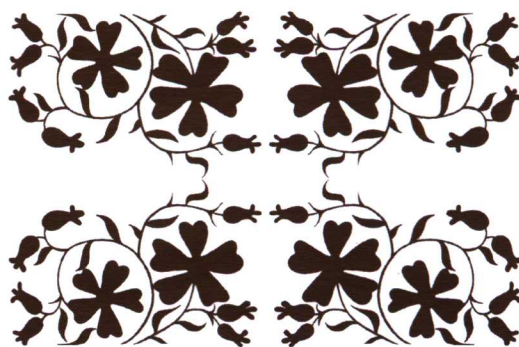
继续深入

不要停留在你的第一个想法上。从一个简单的形状出发，你可以创造出许多精彩的图案。这里是一个简单的扇形（75页），让它重复，旋转六次，就变成了一朵花。让这个扇形变小，涂上不同的颜色，就可以成为这朵花一个很好的花心。你还可以通过重复它做成一道吸引人的花边。创造的可能性是无穷无尽的。

来一个翻转

形象的重复可以形成好看的背景或花边，只要将这个形象对称翻转或旋转即可。98页上这个剪秋萝图案，既可以像下面一样做镜像翻转，也可以像右边一样作两种重复构图，会产生出很不相同的效果。它用在纺织物上非常合适。

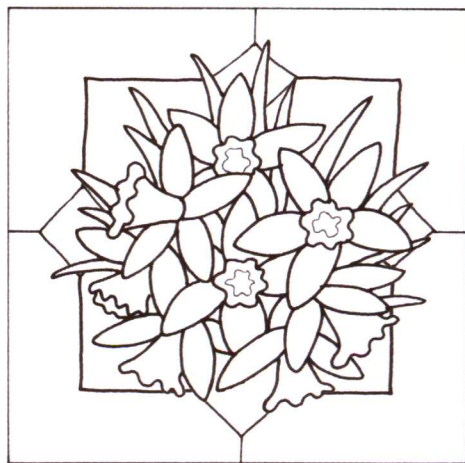
增加细节

把一个图案变成一个更为复杂的东西，这需要一点时间和工作，但并不一定很困难。比如，45页这个有着心形花瓣的犬蔷薇图案，靠着重复使用缩小的同一图案，再加上一点额外的环形，就有了一个新的花心。同样，花瓣也做了缩小的重复，产生了更为繁复的效果。加上一点叶子和卷须，这幅构图就完成了。

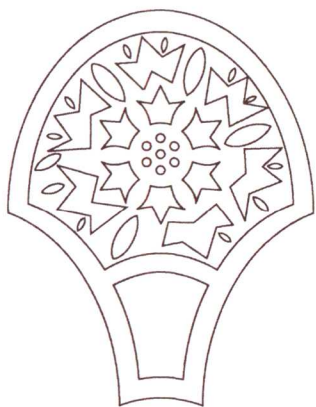

框住一个图案

使用框架和花边来框住一个形象，这是一种很管用的设计，尤其当你想在玻璃或织物上画一小块地方时。你可以从框架四边画一些短线连住中心图案，形成一种“支撑”的感觉，这又形成了四处小隔间，你还可以涂上不同的颜色。此处，这个110页花瓶的边做了简化，又加上了33页的水仙花，这样一个花边就是这样改造而成的。

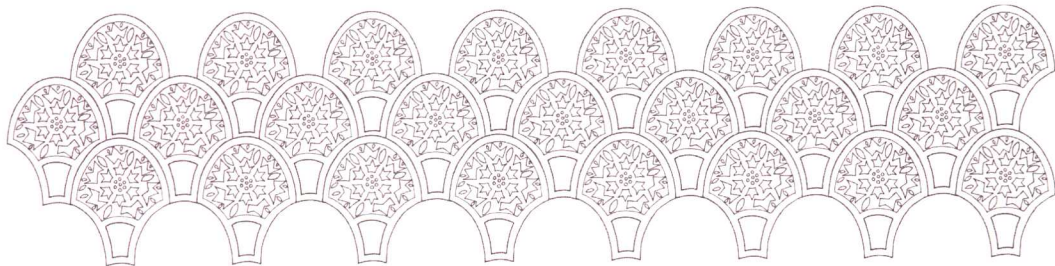

模式重复

有一些模板可以重复以创造花边，或者是统一的整幅，用不着再做别的改变了。43页的这个阿拉伯瓷砖的精巧图案，相互之间巧妙咬合，它可以构成一个很大的整幅背景，也可在缩小尺寸后作为很精彩的花边使用。

要想知道一个图案在重复或旋转后会是什么效果，可以把它描摹或复印几遍，然后剪下来。把剪下来的这些重复图案放在一张白纸上，尝试各种拼法，直到有一个满意的效果为止。如果必要的话，还可以复印一些其他图案，放在它们的间隙中。

使用剪影

黑色的剪影模板构成了很好的图版、印记，也可以描摹和涂色，造成一种鲜明的效果。但你也可以用别的方法来使用。56页的这个金银花剪影图案就被缩小、重复，构成了一条美妙的花边，而且，它还被旋转，并作了“正片”效果处理。

有一个想法可以到处应用：把本书后面那些线描图案涂成黑色，那种剪影效果会与原来的感觉大不相同。

