

HUA HUI JI CHU TU AN SHE JI JIAO XUE

张 杰 著

花卉基础图案设计教学

江西美术出版社

张 杰 著

花卉基础图案设计教学

江西美术出版社

HUAHUIJICHUTUANSHEJIJIAOXUE

责任编辑 钟文斌
封面设计 丘 斌
叶 青
版式设计 罗火石

花卉基础图案设计教学

张 杰 著

江西美术出版社出版

(南昌市新魏路 17 号)

新华书店发行

福建彩色印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 8

1999 年 1 月第 1 版

1999 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—5,000

ISBN 7 - 80580 - 503 - 2/J·469 定价:25.00 元

序

学习艺术设计，多从学习图案设计开始，故自学图案而无师者，如能获得一个较系统、较完备又不失为基础的图案设计书，当倍感珍贵。然而，在国家非常注重艺术教育的今天，人们的眼光似乎又太多地投向了美术界，所以各类画册的出版正呈汹涌之势，若从美育的角度来看，这是否太忽视了与人朝夕相处，耳濡目染的艺术设计？人们的活动，衣、食、住、行、用无不渗透着艺术之美，故现在学习艺术设计者才日见其多，但供初学者参考的基础性资料，仍不见其多，远不能

满足初学者的需要，这不能不说是一大憾事。

张杰同志的《花卉基础图案设计教学》一书的出版，就是在这一大前提下产生的。张杰尚是年轻人，教学之余，颇注重整体修养，并尽力完善自己的教学，这本书的面世，实则是为就教于专家、学者及社会业内人士，当然也希望这本书能为教学，特别是自学者起到示范或引导入门之用。无论它是桥、是路，一册在手，其示范和备检作用则不容忽视的。

王蕴强

1998. 10

QAM42/9

注：王蕴强，北京服装学院院长，教授。

目 录

序

第一章 绪论 1/3

第一节 图案的含义 1/

- 一 图案的概念
- 二 图案的特征
- 三 图案的种类
- 四 图案与设计

第二节 花卉图案的形式原理 1/3

- 一 变化和统一
- 二 节奏和渐变
- 三 对称和平衡
- 四 反复和交替

第二章 花卉的基本知识 4/5

第一节 植物的分类 4/

- 一 木本植物
- 二 草本植物

第二节 花卉的结构特征 4/5

- 一 花的结构特征
- 二 叶的结构特征

第三章 如何进行花卉图案设计 6/85

第一节 花卉图案的工具和材料 6/

- 一 纸
- 二 笔
- 三 颜料

第二节 花卉写生的方法和要求 7/19

- 一 写生的方法
- 二 写生的要求与步骤

第三节 花卉变化的特征和手法 20/21

- 一 花卉变化的特征

目 录

二 花卉变化的手法

第四节 花卉图案的变化 21/24

一 花的变化

二 枝叶的变化

第五节 花卉图案的组成形式 25/85

一 单独图案的组织

二 适合图案的组织

三 连续图案的组织

四 花卉图案设计的处理方法

第四章 花卉图案的配色 86/88

第一节 花卉图案的配色原理 86/87

第二节 图案色彩谐调的设计 87/

第三节 图案色彩的表现性 87/

第四节 花卉图案的配色与设计步骤 87/88

一 配色步骤

二 花卉图案设计的步骤

彩图 89/119

后记 120/

第一章 绪论

第一节 图案的含义

图案是现代工艺美术设计赖以表现的一种手段。图案作为一个广义的名词,它具有物质和精神的双重属性,是实用性和装饰性相结合的一种美术表现形式。图案是设计的结果,设计是图案产生的过程。图案通常指装饰在各种生活日用品、工艺品及环境美术的装饰纹样;也可指由形象、色彩、结构诸因素构成的设计方案。

对图案含义的理解,我们可以从四个方面来分析:

一 图案的概念

首先从字面上看,“图案”一词,“图”是图样、图形、图稿之义,“案”也作“按”字,是方案、考案的意思。图案一词,一般是限定在艺术范畴之内使用。

其次从造物来看,人们制造物品,都带有明显的目的,即功利性。在选择材料、制作工艺等方面都要考虑到人们的生活习惯、审美时尚,力求在色彩和构图方面最大限度地满足人们的审美需求。

最后从社会化大生产来看,现代社会化大生产,需要严格的工艺流程,在投产之前,必须设计出图样或制作出模型,以备审查、检查之用。图案是未来产品的想象图和意匠图,图案的创意过程,是物品外观塑造的过程,图案的发展要和经济的发展相适应。

二 图案的特征

图案是一种装饰手段,它通过一定的艺术手法,把日常生活和实用中的装饰需求,用图案的语言(造型、色彩、构图及构成)描绘出来。其特征就是设计者把人们对美好生活的渴

望和向往运用丰富的想象力和浪漫的象征手法,通过个性化的艺术语言来加以表现。

三 图案的种类

图案是若干艺术门类所赖以表现的一种手段和形式。图案本身担负着具体物品形象的塑造,涉及到衣、食、住、行的各个方面,现就通用的8种分类作一简述:

1. 就图案的最终应用看,分工艺美术图案和建筑图案。

2. 就工艺美术的应用设计看,分染织图案、服饰图案、陶瓷图案、玻璃图案、装潢图案等。

3. 就图案的空间关系看,分装饰纹样图案和器物造型图案。

4. 就纹样的取材和意匠看,分写实图案、变形图案、几何形图案。

5. 就纹样的构成看,分单独图案、连续图案。

6. 就艺术层次的关系看,分职业性的专门设计图案和群众性的民间图案。

7. 就历史的沿革关系看,分古代图案和现代图案。

8. 就图案的共性与个性以及教学进程看,分基础图案和工艺(专业)图案。

四 图案与设计

“DESIGN”一词汉译为图案、设计、意匠。图案是专用名词,限定于艺术范畴。设计和意匠多为动词,使用范围较广,一般使用时冠以前置词加以限定,如工艺美术设计、装潢设计、建筑设计、机械设计等。

第二节 花卉图案的形式原理

图案的形式原理,即图案的构成法则,它

是图案形式美的规律。任何艺术门类都有它自身的艺术规律和艺术语言。绘画是线条与色彩相得益彰的艺术。尽管图案与舞台美术、建筑艺术有其共同的造型手法和规律,但是由于图案艺术有其强烈装饰性的要求,也就产生了自身独特的艺术语言。工艺美术设计师的任务,在于创造既符合实用要求又符合审美需求的装饰艺术品,那么就要掌握造型与表现色彩的能力,更要掌握图案的形式法则——即图案的语言,它包括造型、色彩及图案的构图。

一 变化和统一

变化和统一,是物质世界一切事物运动的规律。如自然界中的风花雪月、高山流水、日月交替……都是既变化又统一的。在图案的创作中,既要有统一,又要有变化,在统一中求变化,在变化中求统一。在图案的制作过程中,要

做到局部和整体的变化统一,内容与形式的变化统一,造型与纹样的变化统一,色彩与色调的变化统一,空间和层次的变化统一,调和及对比的变化统一。变化统一是相辅相承对立的统一体,要使图案设计既零乱,又不呆板,就要做到既有局部的变化,又有整体的统一,这样才能设计出主题鲜明、具有个性化语言的图案艺术作品(图 1—1)。

二 节奏和渐变

花卉图案如同音乐、诗词,节奏和渐变是构成其重要的组成部分,所有的图案无论采用何种形式,何种表现手法,节奏和渐变都是寓于其中的。节奏和渐变在图案设计中是相辅相成的,造型的大小、长短、繁简的变化,线条的粗细、曲直、长短,色彩的浓淡、明暗、冷暖等变化,无不体现着节奏与渐变的特性(图 1—2)。

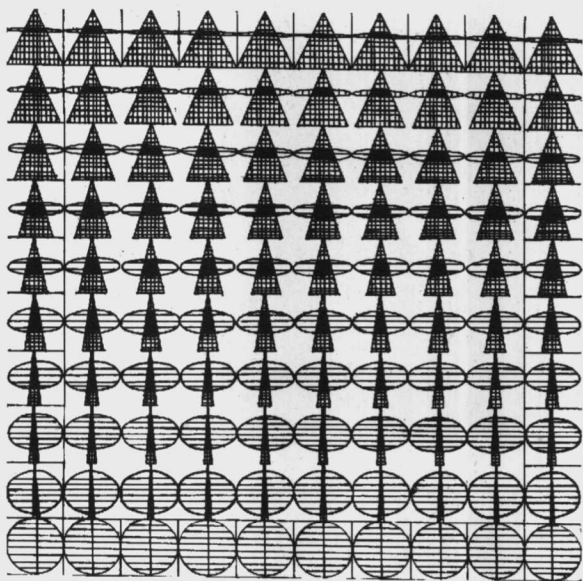

图 1—1

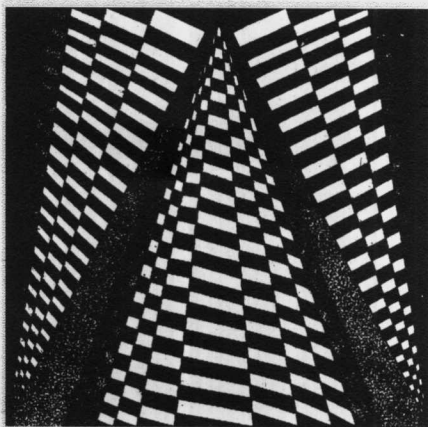

图 1—2

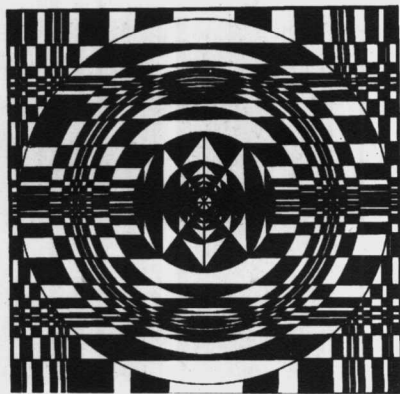

图 1—2

三 对称和平衡

对称和平衡,是花卉图案组织的两种基本形式,在图案的设计中,稳定是很重要的,图案的组织结构如果编排不稳,就会给人造成心理上、视觉上的不安定感。稳定性的原则,取决于重心的安排,在设计图案时要高度重视图案结构的稳定性。要想图案结构稳定,就必须采用平衡和对称的图案构成原理。对称也称均齐,是同形同量的组合,体现出秩序排列的安定感。平衡也称之为均衡,是以同量不同形的组织,使之产生平稳感。对称和平衡两者也可综合运用(图1—3)。

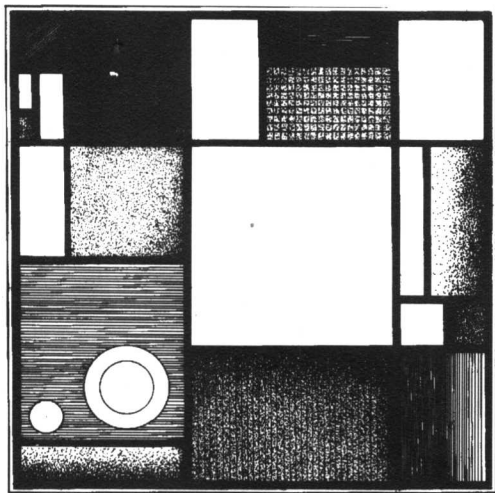

图 1—3

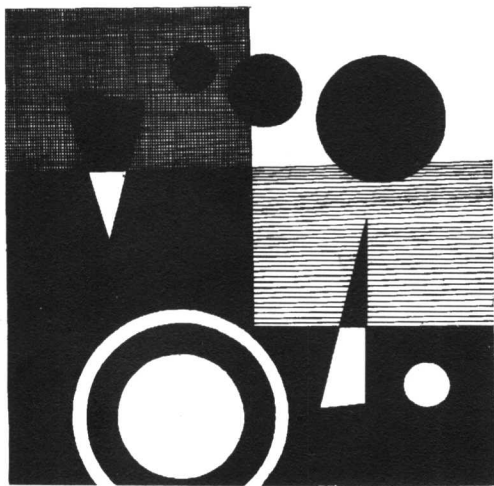

图 1—3

四 反复和交替

在花卉图案设计中,反复是将一个条理化艺术形象有规律地重复出现,使其产生秩序感。交替就是将繁杂蓬乱的艺术形象,经过一定的艺术处理使其造型、结构规律化。反复和交替是客观存在的装饰形式,是花卉图案表现的重要方式之一(图1—4)。在连续花卉图案设计中,通过一、二个单位就可以向左右或上下无限延续,由此产生不同的形式序列,这种反复交替的形式序列的出现,给人产生生生不息的美感。在花卉适合图案中,一些离心、向心的形式,大都是由一个单位反复出现形成交替的节奏,这些在原始彩陶、汉砖、唐草、古建筑上都采用了这种艺术表现形式(图1—4)。

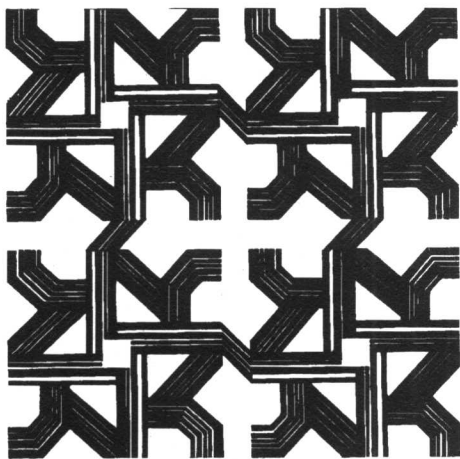

图 1—4

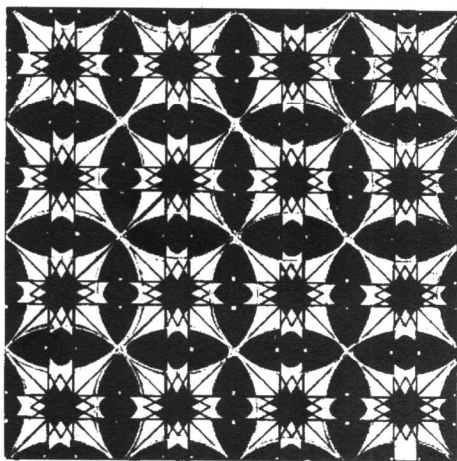

图 1—4

第二章 花卉的基本知识

花卉是进行花卉图案设计所赖以表现的一种物质载体。在进行花卉图案设计之前,设计者如何运用概括、洗练、夸张的手法把花卉的组织结构及形态完美地表达出来,就必须要有对花卉的组织结构、花卉的生长形态及生长规律要有清楚的认识和深入地了解,只有这样,设计者在进行花卉图案设计时,才能充分发挥艺术家本人的艺术想象力和创造力,才能得心应手地运用概括、洗练、夸张的艺术表现手法把花卉的组织结构及形态美充分地表现出来。

第一节 植物的分类

植物学家把植物分成木本和草本两大类。

一 木本植物

木本植物指植物中枝梗坚实,木质少水,能直立生长多年的一类植物,如杨、柳等乔木和玫瑰、丁香等灌木。

二 草本植物

草本植物是有草质茎的植物,茎的地上部分在生长期终了时就枯死,如菊花、荷花等。

第二节 花卉的结构特征

植物是由根、茎、叶、花、果等几部分组成。根、茎、叶是吸收各种营养的器官,叫营养器官。花、果、种子是培养胚胎的器官,称之为繁殖器官。下面我们主要就花的结构和叶的结构来作一分析:

一 花的结构特征

一个结构完整的花是由花托、花萼、花蕊、花瓣等几大部分组成的(图2—1)。

花托:花梗的顶端膨大部分叫花托。花的各个部分都与花托相连,花托支撑着花的全

部。

花萼:生长在花托上,由几个萼片组成,花瓣外部萼片的数目各有不同。

花瓣:花瓣生长在花托与花萼的交接处,花瓣的数量视花的品种而定。

花蕊:花蕊分雌蕊与雄蕊。雌蕊由柱头、花柱、子房三部分组成,生长在花托的中心,一般雌蕊都比雄蕊长,雄蕊由花药和花丝两部分组成。

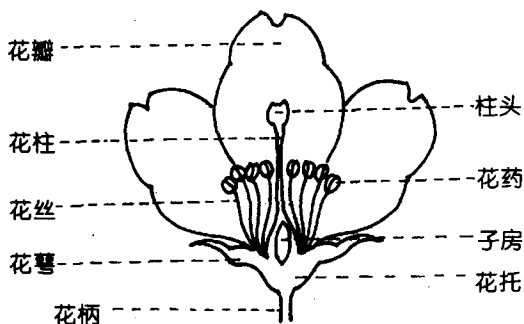

图2—1

二 叶的结构特征

一个完整的植物的叶子一般是由叶片、叶柄、叶托三部分组成(图2—2)。

叶片:叶片大多是扁平的,有较宽的面积,叶片生有叶脉,叶脉大体可分为平行脉和网状脉(图2—3)。

叶柄:叶柄多是圆柱状或半圆柱状,也有少部分是扁平的。

叶托:叶托大多成对生长,在叶的基部,大小形状各有不同,有的叶托甚至和叶片大小相等。

叶子有单叶和复叶之分,在一个叶柄上只生一片叶子的称单叶,在一个叶柄上生两片以上的叶子的叫复叶(图2—4)。叶子在枝梗上排列的形式称之为叶序,叶序大体上分为对生、互生和轮生三种(图2—5)。

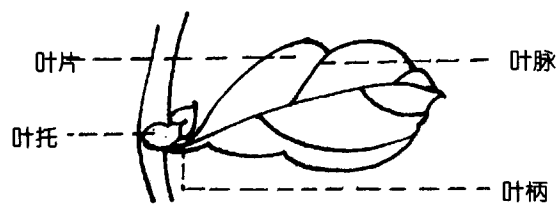

图 2—2

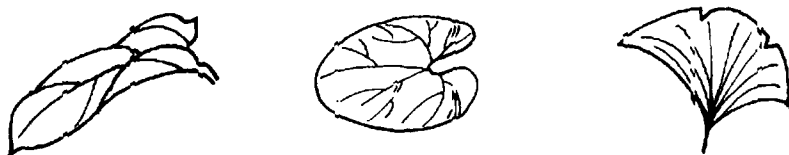

图 2—3

复叶 图 2—4

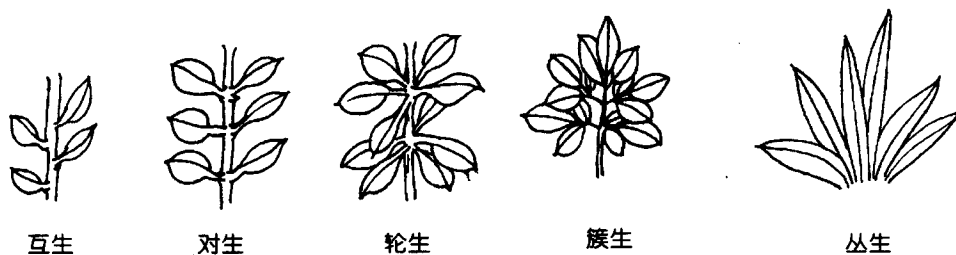
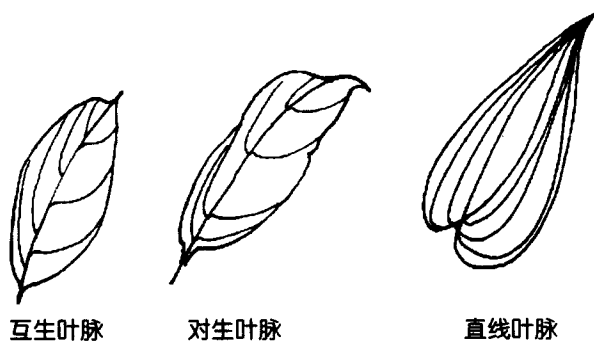

图 2—5

第三章 如何进行花卉图案设计

第一节 花卉图案设计的工具和材料

随着社会生产力的迅速发展,图案设计的新工具、新材料层出不穷,这里只介绍目前常用的几种工具和材料。

一 纸

1. 图画纸适合于画草稿和单色的图案。平时可用它来记录花草和搜集图案资料,此纸不宜用于画色彩,因其纸面不够坚硬结实,故在其上面要慎重使用橡皮。

2. 白卡纸弹性强,表面光滑,纸面结实、洁白,用水粉色、铅笔、钢笔、彩色水笔等画时,都会有满意的效果,已被广泛地用于绘制图案设计。

3. 拷贝纸:纸面透明,光滑坚实,常用铅笔、铁笔在上面起草稿,然后拷贝到正稿上面。

4. 水彩画纸表面粗糙,吸水性很强,用铅笔、水粉色、水彩色、彩色墨水等画在这种纸上时,也会有很好的效果。

5. 白版纸一面是白色,一面是灰色。白色的一面比白卡纸坚实、光滑;灰色的一面比较松软。

二 笔

1. 铅笔是常用的工具,有软硬之分,6B铅笔芯为最软最粗,6H铅笔则相反。绘制图案通常用中性HB铅笔起草图和收集记录资料。

2. 钢笔分为普通书写钢笔和绘图用的针嘴钢笔,钢笔所表现出的线条,坚硬光滑,针嘴钢笔除了具有这些特点外,还能非常细腻地表现局部,使画面呈现出精致的效果。钢笔是画黑白图案最常用的工具之一。

3. 绘图用直线笔,又称鸭嘴笔,它是图案设计中不可缺少的工具,适于画粗、细线,效果甚佳。

4. 底纹笔笔头很宽,毛质柔软,吸水性好,常用于画大面积的色块。

5. 水彩笔的笔头毛质柔软,吸水性强,一般有扁头和圆头之分,规格多样。

6. 毛笔以笔毛的硬度可分为硬毫、兼毫和柔毫,硬毫宜勾线,兼毫勾、染均可,柔毫则宜于渲染和大面积涂色。

三 颜料

1. 水粉颜料也称之为广告色、宣传色,它是图案设计中最常用的颜料,具有较强的覆盖力,表现性强,便于修改,但颜色干后明度会发生变化,使用时应注意。

2. 水彩颜料在绘制图案时也常会用到,其透明度好,色彩明快,覆盖性能差。

3. 碳素墨水适于用钢笔勾线和毛笔涂大面积的黑色块。

四 其它

橡皮以柔软富有弹性的质地为佳。绘制图案还会用到刀片、各种尺子、调色用的调色盘、画板、夹子等。总之,图案设计的材料和工具很多,只要我们在练习中反复地使用,熟练地掌握各类工具和材料的特性,我们就一定能够设计出符合大众化审美趣味的花卉图案来。

第二节 花卉写生的方法和要求

写生是艺术家熟悉生活、表现生活的一种手段,写生的目的是为图案设计收集素材,生动形象地记录自然界中花卉的色彩、结构等,艺术家在此基础上进行提炼、剪裁、取舍,典型地再现其形象与色彩的特征。花卉写生是花卉图案设计的前奏曲,写生贵在归纳出物象最主要、最本质的东西,以最概括、最精练地艺术语言全方位、多角度地揭示出物象的特性。

一 写生的方法

花卉图案的写生方法是多种多样的,因人而异,最常见的方法有:

1. 线描写生法:线描具有线条轻重、粗细的变化,它能很好地表现出对象的形体结构、虚实变化,线条用笔准确、肯定、毫不含糊,既可从整体上把握对象的特性,又可以对其局部进行深入细致地刻画。

2. 钢笔淡彩写生法:它是在钢笔线描的基础上再根据物象的特性,施之以与写生对象相符的造型和色彩,能做到轻淡、透明、干净、准确者为佳。

3. 归纳色:用水粉颜色所调配的几套颜色来概括对象,在写生过程中,除准确掌握对象的生态特征外,特别强调以审美的眼光对杂乱无章的自然形进行取舍、加工,使其成为生动活泼的艺术形象。

二 写生的要求与步骤

观察花卉和表现花卉:深入细致地观察花卉是为了正确地认识和掌握对象,便于达到图案设计的目的。在动笔之前要观察整个花卉的精神面貌,了解花卉的结构、整体形状,看它属于什么样的外型,是属于三角形、园形、还是多角形?这一初步的观察过程非常重要,只有通过认真仔细地观察,在具体描绘时才能做到下笔如有神。

三 花卉的表现方法与步骤

1. 看清楚以后,首先按比例用直线把花卉的大体轮廓记录下来,然后再从大的花瓣和最近的花瓣着手画起;

2. 从外围到中间来观察,轻轻地把轮廓画出来;

3. 再画左右花瓣及后边的花瓣,后画花蕊、花托和花梗;

4. 然后画叶子也是从最近的叶子画起,先画叶子的主脉以确定叶子的方向、再画叶片、后画复脉;

5. 画后边的叶子、花的枝梗及其它(图3—1)。

我们在进行花卉写生时,如果花卉比较复杂,要注意以下几点:

1. 花瓣要瓣瓣归到中心点,即瓣瓣归心(图3—2);

2. 花瓣是一圈一圈、一盘一盘重叠上去的,要层次分明(图3—3);

3. 花瓣未放开的几圈(心子)往往细小,已开放的花瓣往往肥大;

4. 花型一般象瓷碗、碟盘,或喇叭形;

5. 透视角度:从透视角度来看,花前面居中间的花瓣短而扁,两侧的花瓣细而长;正面的花,中心几圈包心(半开放的)越到外围越开放,从侧面看包心的几圈花瓣向上伸展,外围的花瓣先成平行线,后逐渐向下垂,而瓣端

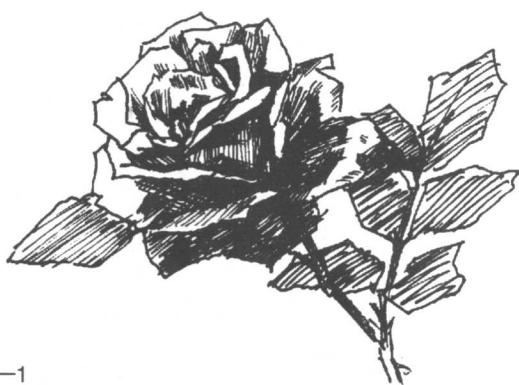
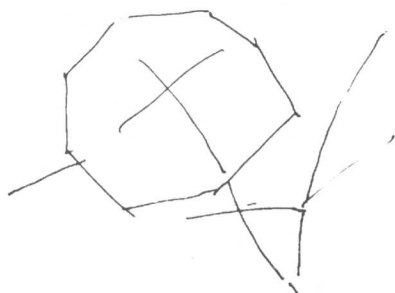

图 3—1

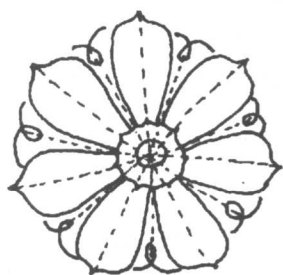

图 3—2

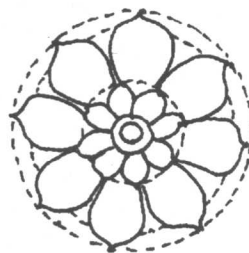
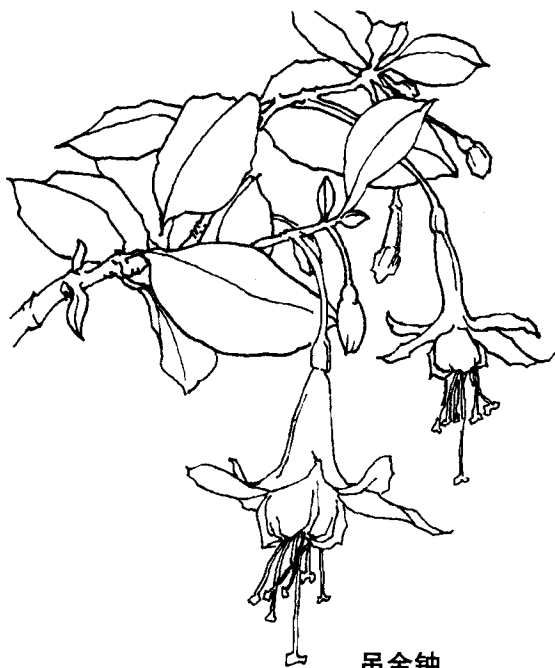

图 3—3

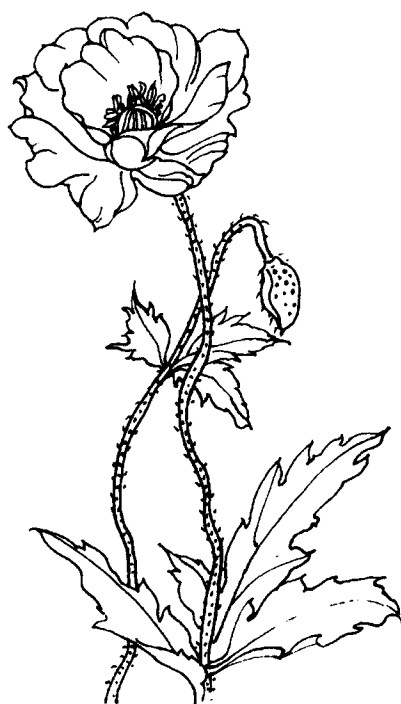
杜鹃

兔耳花

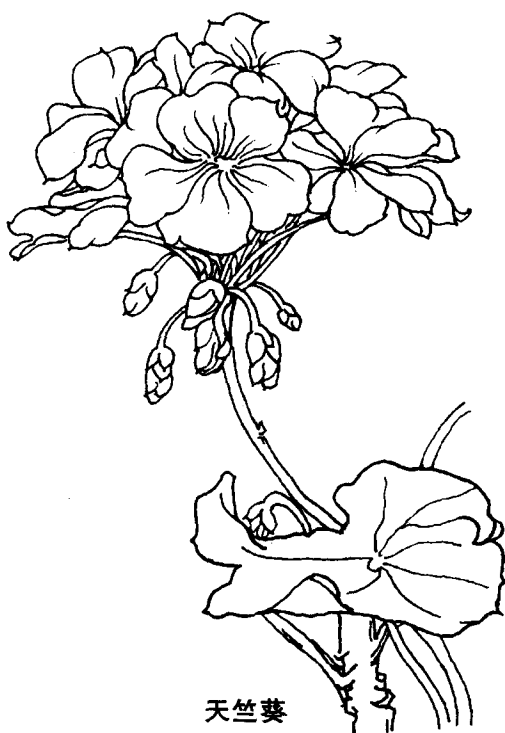
竹节海棠

虞美人

受难花

天竺葵

桃花