

现代设计教材丛书

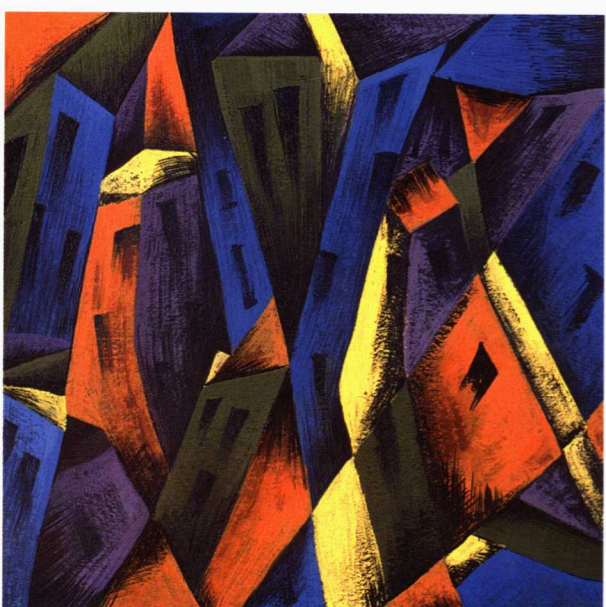
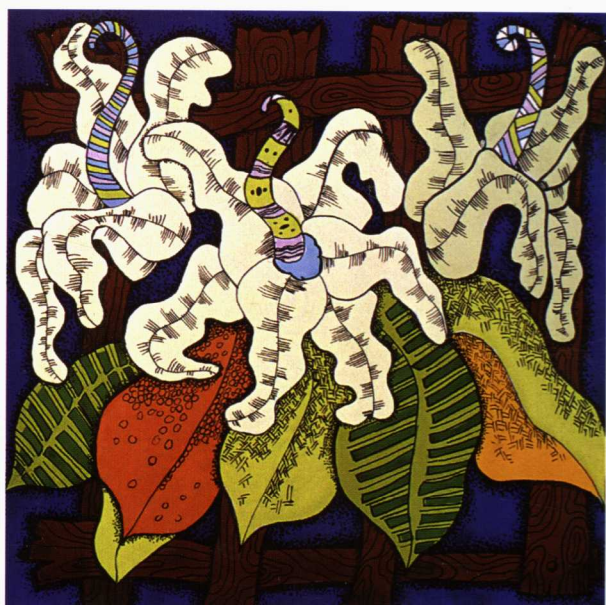
四大变化

设计技法·图例 (下)

——花卉与风景

主编 张如画 刘鹏宇

SIDA BIANHUA SHEJI JIFA TULI

 吉林美术出版社

现代设计教材丛书

四大变化设计技法·图例

(下)

——
花卉与风景

主编
张如画
刘鹏宇

吉林美术出版社

亲爱的读者:

为了使我们的编辑工作更加出色,希望您多提出宝贵的意见和建议。如果您有好的作品和选题,请与我们联系,我们在此正式向您约稿。同时我们欢迎您为我们主编书稿,我们也希望出版人加盟。真诚合作——精美的印制和良好的声誉会令您满意。我们工作室的全体员工,将献策献力成为您得力的助手和知心朋友,共同制作精美图书,共同创造美好未来……

地址:长春市人民大街 4646 号 出版大厦 吉林美术出版社

电话:0431-5637189 13943053670

邮编:130021

E-mail: in_bm@163.com in_bm@yahoo.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

四大变化设计技法图例. 花卉与风景/张如画主编. — 长春:吉林美术出版社, 2004.6
(现代设计教材丛书)

ISBN 7-5386-1644-6

I.四... II.张... III.①花卉-造型设计-高等学校-教材 ②景观-造型设计-高等学校-教材 IV.J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 058047 号

现代设计教材丛书

四大变化设计技法·图例(下)——花卉与风景

丛书主编:张如画 本册主编:张如画 刘鹏宇

总策划:松果文化工作室

责任编辑:张学杰

技术编辑:赵岫山

装帧设计:张如画 张闰明

图片摄影:万伯乐

出版发行:吉林美术出版社

(长春市人民大街 4646 号)

印刷:深圳现代彩印有限公司

开本:787×1092mm 1/16

印张:7

印数:1-5000 册

版次:2004 年 6 第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-5386-1644-6/J·1337

定价:全套(2 册)70.00 元 本册:35.00 元

序

四大变化作为装饰艺术的一种表现形式，是对自然形态的改造，对原始形态的简化、夸张与变形，使其从感性形态上升到理性形态，从而创造出具有感染力的作品。图案从写生到变化经历了一个从视觉元素到心理经验的变化，它不仅仅是简单的形态要素的变形，而且是视觉经验与心理经验的归纳、总结与升华，要抓住事物本质特征。四大变化是一种极为典型的装饰变形手段，使人们在实用的基础上得到精神愉悦，因此四大变化作为设计的基础，它的重点放在图形的结构、变化的规律和色彩的应用上，在二维的视觉空间中创造三维的立体空间和四维的运动空间。四大变化的造型、色彩不受自然形态的限制，它充分利用各种造型手段，创造新的视觉形象，其形象与构图的多变性充分显示了装饰的现代性，在现代装饰艺术中也占有重要的地位。通过对四大变化的学习可以灵活掌握自然形态的装饰造型方法，为今后的应用打下坚实的基础。

目 录

花 卉 变 化

一、花卉写生	1
(一)写生的规律	
(二)写生方法	
二、花卉变化的方法	3
三、技法实例分析	4
四、图片欣赏	6

风 景 变 化

一、风景写生	33
二、风景变化的构图特点及要求	34
三、风景变化的构图形式	35
(一)平行垂直构图	
(二)平行水平构图	
(三)斜线与水平线构图	
(四)“S”形构图	
(五)对角线构图	
(六)散点构图	
四、风景变化的方法	36
五、技法实例分析	37
六、图片欣赏	40

花卉变化

一、花卉写生

(一) 写生的规律

1. 全面

写生时要画出花卉的全貌和状态，比如菊花是多年生草本植物，种类繁多，小花锦簇，大花疏散；葡萄是一种木质藤本植物，老干与新干作藤状缠绕。每一种花卉都有其特点，写生应先从整体入手，选择最能表现对象、最美的角度，逐渐深入细部观察和描绘。

2. 完整

完整是指花卉的结构完整。它是设计创作的前期准备，是设计者的记录素材。这里所强调的完整不像绘画所强调的完整，而是对一棵树、一枝花的来龙去脉必须交代清楚，它可以不拘泥于形式，但必须了解每一个细部的情节与结构。这种方法在设计中十分重要，是设计中处理结构关系经常遇到的。

3. 细致

细致是要仔细地观察对象，详细画出各部分的特点，画花不仅要画出花的正面、侧面和半侧面，而且要画单个花瓣及其反卷的形状，对于花蕊、花蕾都应细致观察，详细描绘。

陈小祥
任爽

指导教师 张如画

（二）写生方法

花卉写生先从整体入手，再深入局部，依次画出。在选取角度时，可利用透视关系增加其变化和立体感，进行多角度、多视觉的变化方法，利用分解组合法进行透视分析，在画面中呈现出多视角的结构及韵律感。如画花，先画整枝，注意其外部轮廓、形态，画出花的姿态、花与叶之间的穿插关系，然后进行多角度、多方向的细部描绘，如盛开的花、半开的花，花瓣、花托、花冠、花萼、叶尖、叶脉、叶茎、叶柄等的结合，还要注意取舍、提炼，充分表现出物象的特征。描绘时有意识地对物象进行单纯化、平面化地处理，使物象具有装饰美感，为以后的变化做好准备。

写生时还要注意物象的轮廓特征，所谓轮廓特征就像人的影子，应注意突出主体物。画花时应采取不同的角度，如牡丹和月季适合正面表现；牵牛花呈漏斗状，适合侧面表现；菊花则半侧面多。不同的花卉适合不同的表现方法，在写生时应注意掌握及总结其规律。

金雨梅

张洪雷

指导教师 张如画

二、花卉变化的方法

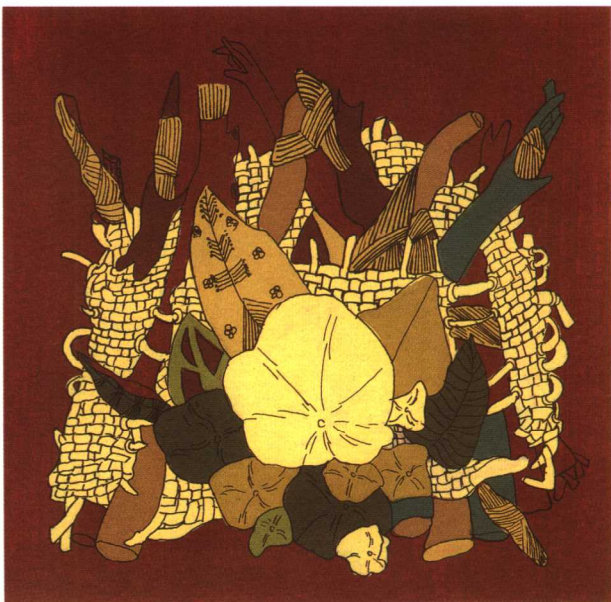
花卉变化在我国有着悠久的历史，从“宝相花”到唐代的“唐草纹”及现代装饰中的各种花卉饰图，通过细致入微地观察写生，了解花瓣、花枝、花叶的生长结构，进而深入了解自然美的组织结构和形态变化美的规律。花卉的变化方法很多，它是艺术家抒发情感的主要对象。在花卉变化中主要是变形与变色，花卉变化首先要通过细致入微的写生，了解花瓣、花枝及花叶的生长结构，从而进行简化、归纳、夸张、分解等变形。因变形和变色的程度不同，又可分为写实变形与写意变形。写实变形是在写生的基础上，对花叶的处理要自然，带有“真实感”，因此造型以曲线为主，花形要尽可能产生立体效果，抓住其外部特征进行适当的取舍，使其更加生动、完美。写意变化是抓住事物的主要特征或者就其外轮廓，或者就其局部进行创造性的夸张、变形，甚至离开原有的花形、叶形，而又保持花与叶的神态，使形象具有典型性、装饰性和理想化的特点。

王黎阳

指导教师 张如画

三、技法实例分析

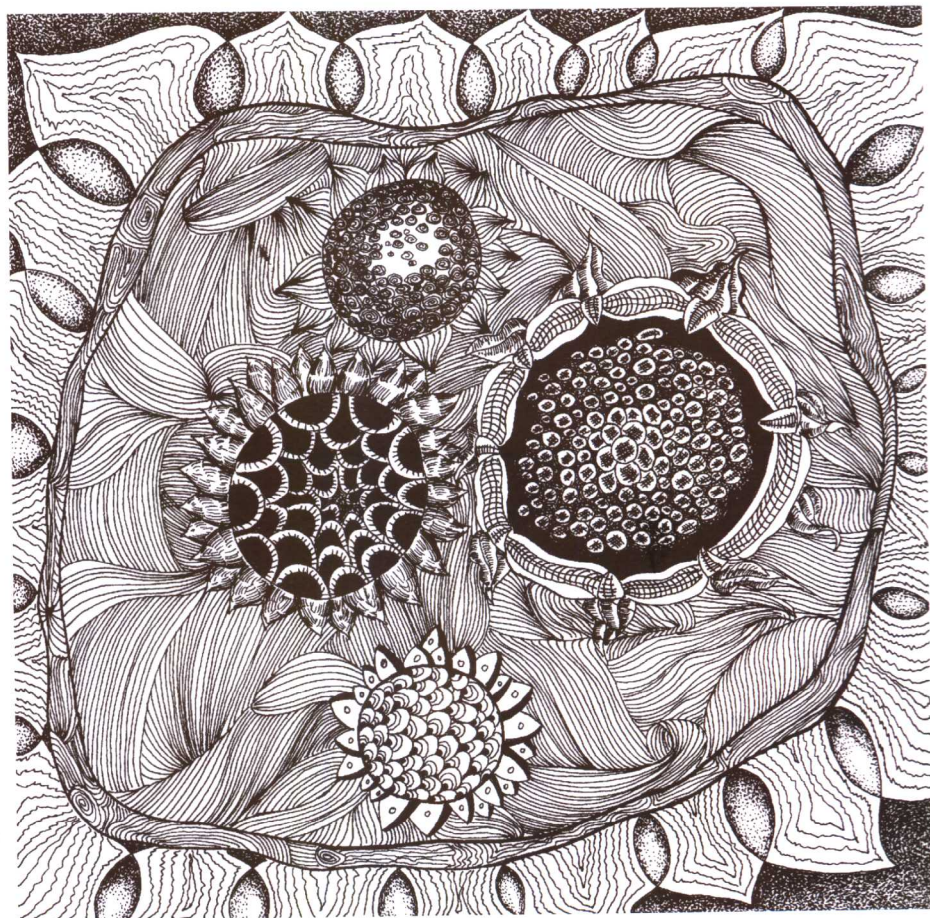
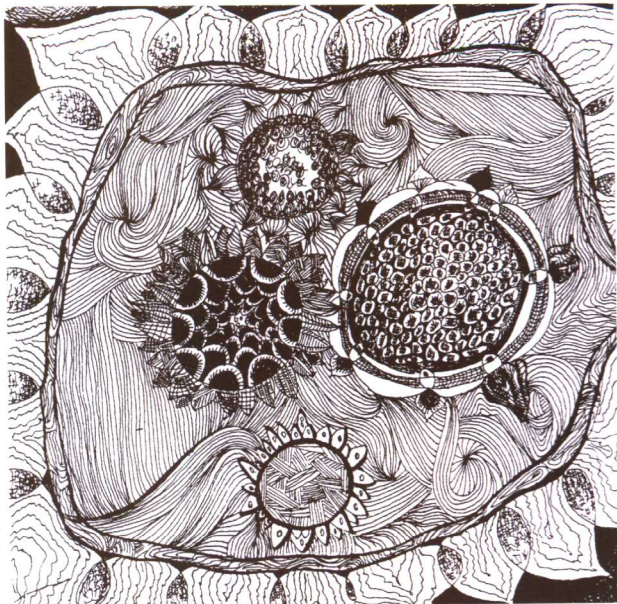
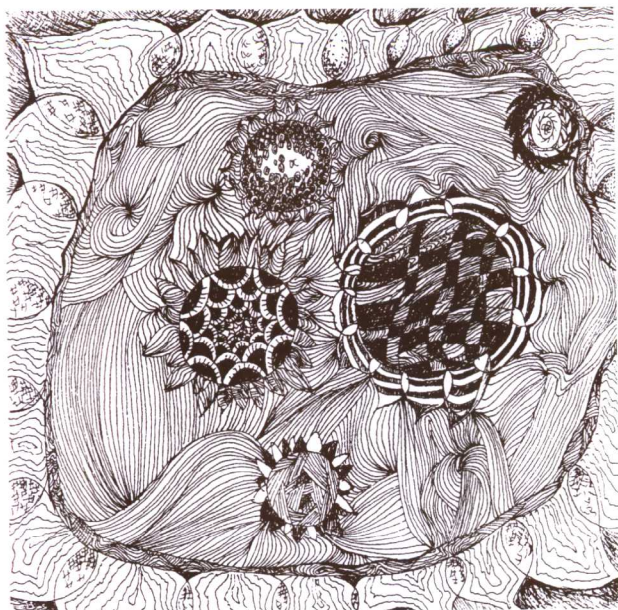

(左上图)此作品背景色与主体色极不谐调,背景色彩太生,主体色彩太艳。

(右上图)这幅整体色彩比上一幅统一了些,但背景色彩没有分量感,显得轻浮,主体黄色和绿色太抢眼、太跳。

(左下图)这幅调和了一些中间色,背景有力地衬托了主体,画面色彩明快,但不够丰富,缺少内容。

作者:刘明庆
指导教师:刘鹏宇

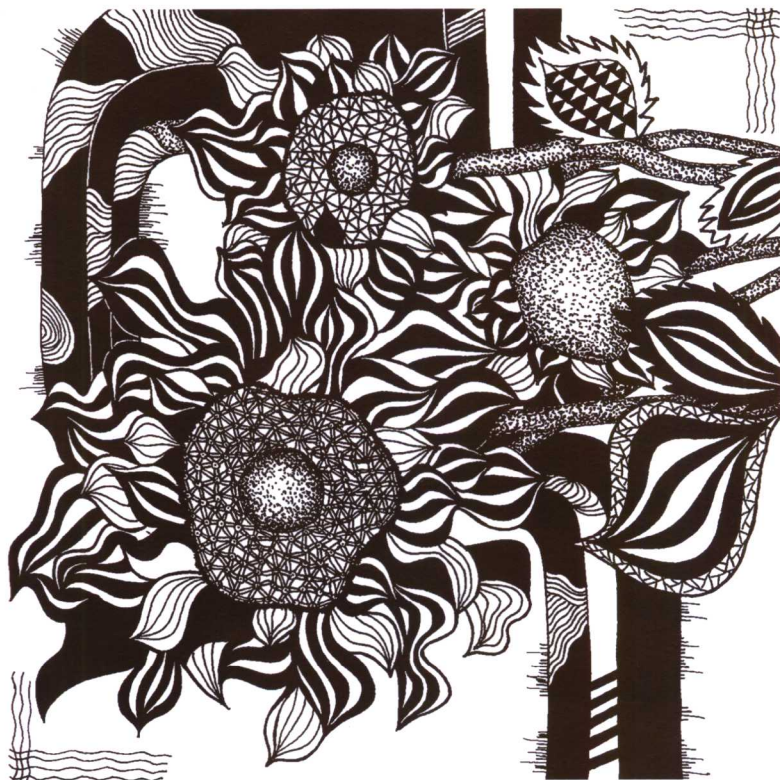

(左上图)主体不够突出,黑、白、灰关系不够明确,中间最大的向日葵变化手法较为陈旧。方格图案不适于大面积地应用在花朵之中。

(右上图)此图黑、白、灰关系明确,但背景的死黑显得有点割裂。

作者:聂闻声
指导教师:刘鹏宇

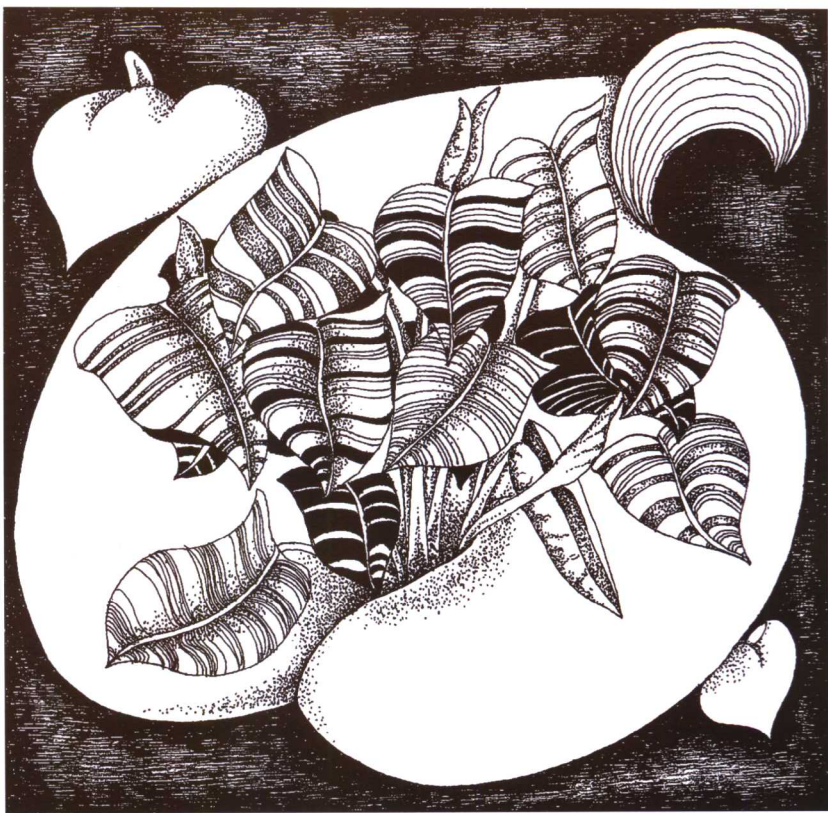
四、图片欣赏

何媛媛

何媛媛

指导教师 张如画

刘春阳

刘春阳

指导教师 张如画

姜 冲
姜 冲

指导教师 张如画

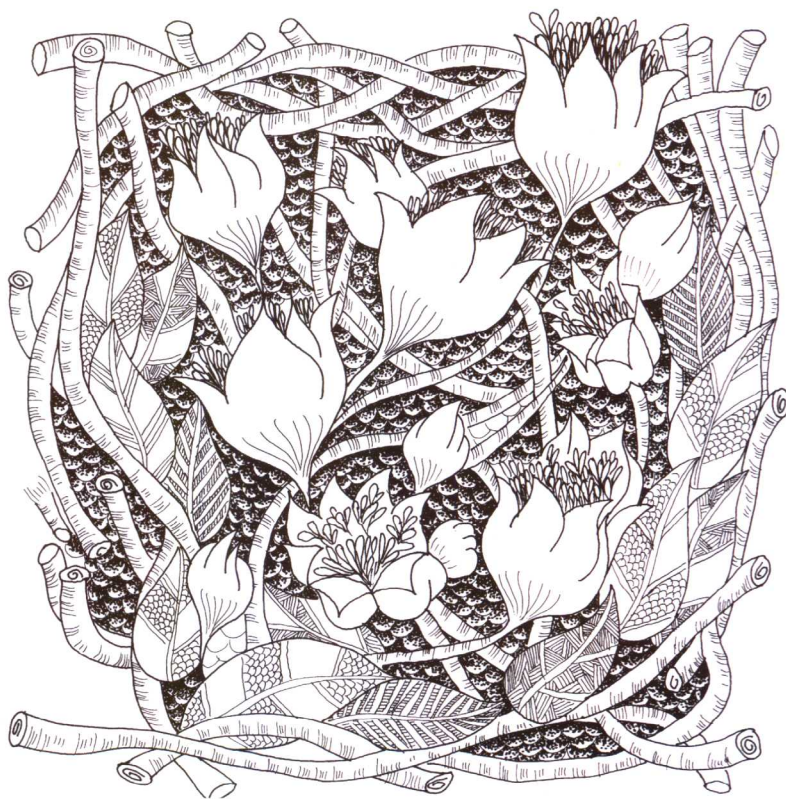

林银燕
林银燕

指导教师 张如画

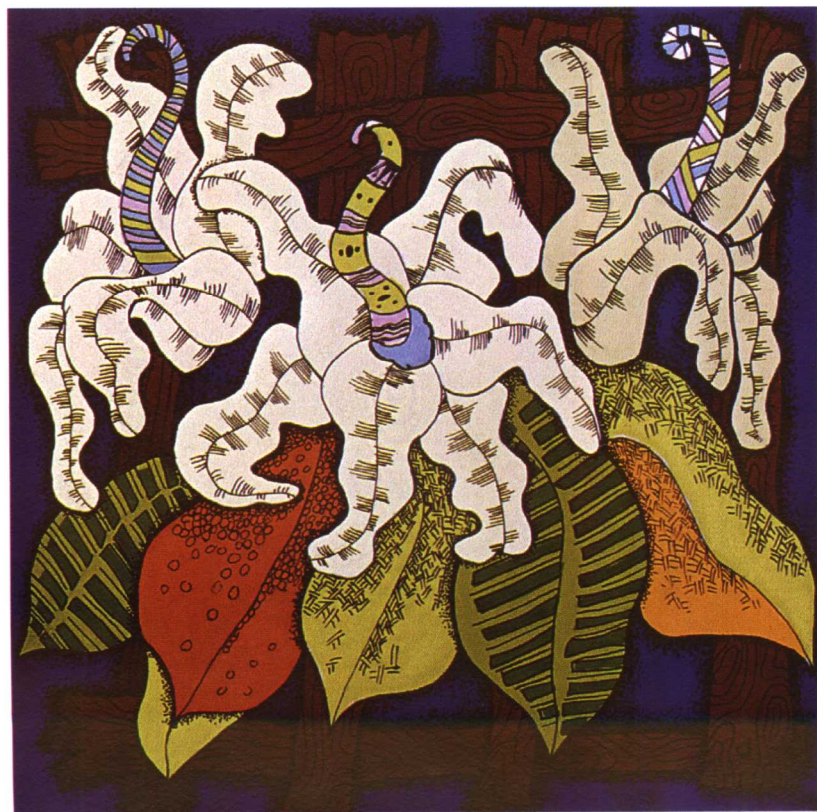
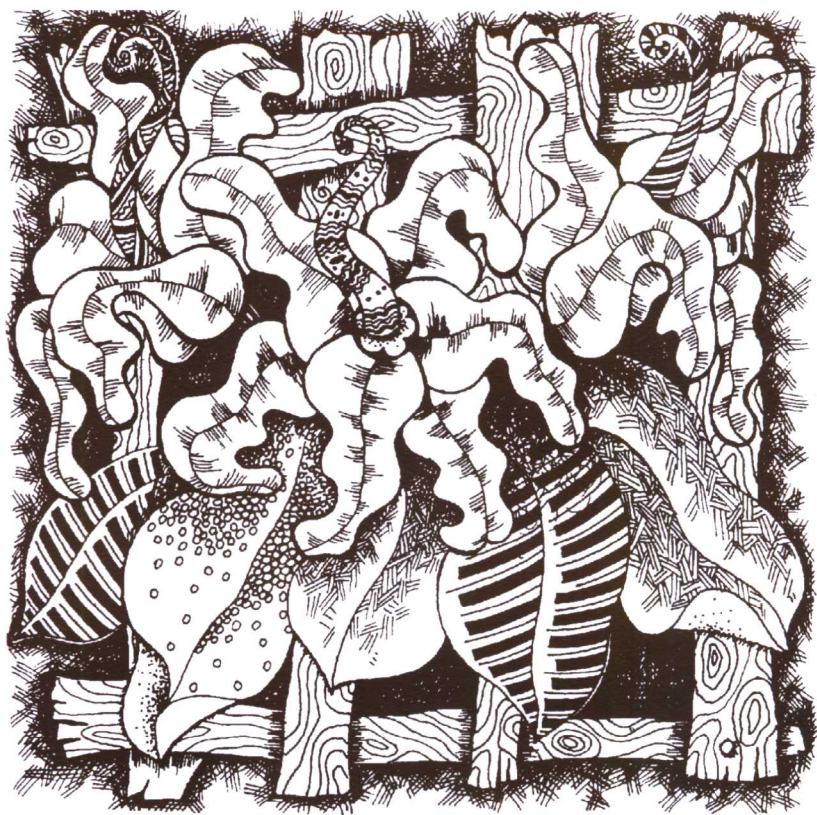

指导教师 张如画

刘畅
刘畅

指导教师 张如画

陆 宇
陆 宇

指导教师 李晓红