

图案基础教程

TUANJI CHUJIAOCHENG

花卉图案设计

HUAHUITUANSHEJI

回 顾

白 鑫 刘新泉 编著

辽宁美术出版社

J 522/87
图案基础教程

TUANJI CHUJIAOC

花卉图案设计

HUAHUITUANSHEJI

回 顾

白 鑫 刘新泉 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据
花卉图案设计 / 回顾等编. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
1999.1
(图案基础教程)
ISBN 7-5314-2015-5

I . 花… II . 回… III . 花卉-图案-设计-教材 IV . J522
. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 33520 号

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)

沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/24 字数: 16 千字 印张: 9 彩页: 36

印数: 1 — 5000 册

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 嫫 李 智 责任校对: 臧 红
封面设计: 李 嫫 李 智 版式设计: 李 智

定价: 29.00 元

概 论

花卉虽远早于人类来到地球这广阔的大地上,但是作为审美对象,为人类所发现、利用和欣赏,则是在人类告别了蒙昧和野蛮,进入文明阶段以后的事情。正如车尔尼雪夫斯基在《生活与美学》中所说:“原始的部落——例如布什门人和澳洲土人从不曾用花来装饰自己,虽然他们住在遍地是花的地方……。”“事实上,从动物装饰到植物装饰的过渡,是文化史上最大的进步——从狩猎生活到农业生活过渡的象征”(希尔恩:《艺术的起源》)。只有当人类进入农业文明之后,才在原始民族的装饰中出现了植物,而那时的花卉或植物装饰还不单纯是为了审美,而是充满了诸如祈祷、猎获、种族标记等巫术或图腾意义。也只有当人类文明进一步发展,进入了更高的阶段,花卉才最终成为没有功利目的的审美对象。随着时代的推移,花卉作为人

类生活不可缺少的组成部分,愈加显示出她的审美价值和无穷魅力。人们热爱花卉,用她美化自己的生活,美丽的花卉把这人类生存的世界装扮得婀娜多姿、风情万种。

花卉之所以为人们如醉如痴般地喜爱,首先是被她天生丽质的优美造型和绚丽色彩所吸引。花卉的种类及造型千变万化,无论是形态饱满、雍容华贵的牡丹,还是出污泥而不染、亭亭玉立的莲荷,亦或是云卷云舒的菊花,飘逸若仙的兰花……,真可谓多姿多彩,仪态万千,而不同种类的花卉及其展示出的形态特征都给人以不同的审美感受。花卉的色彩更是绚丽多彩,红的似火、粉如彩霞、黄似骄阳、绿如碧玉……,五彩斑斓,姹紫嫣红。不同的花卉色彩给人以不同的视觉满足和心理享受。其次是由于花卉的生长结构及其形态特征给人以启示与联想,被赋予了特有的

品质与性格，成为人们审美情感的象征和寄托。如以傲雪凌霜的梅花表示坚毅，以体态丰满的牡丹表示富贵，以冰清玉洁的荷花表示纯洁，以色彩浓烈的红玫瑰表示爱情……。梅、兰、竹、菊以其坚毅挺拔的气质和高雅飘逸的品味，被誉为代表中国古代文人的“四君子”，而一曲《牡丹亭》、《桃花扇》，以花为媒介表现悲欢离合的爱情故事，更是催人泪下的千古绝唱。

花卉不仅作为客观审美对象存在于自然界当中，还以装饰图案的形式出现在建筑、器物、服饰等人类的生活环境之中。花卉从自然形态到艺术形态的形成，一方面要与装饰对象的实用功能相契合，一方面要与生产技术、工艺材料相适应；一方面又为人类不同时代的审美观念所驱使。她往往寄托了人们美好的想像，抒发美的情怀，创造比自然形态更完美的艺术形象，给人以更高的美的感受、联想和满足——这也正是花卉图案的意义之所在。

早在古代埃及时期，花卉就以图案的形式出现在当时的建筑、壁画和人物服装等的装饰上。其后，西方花卉图案经过古代希腊、罗马、中世纪、文艺复兴和巴洛克·罗可可文化阶段几千年的演变发展，逐渐形成了华丽

而优美的写实主义风格，花卉图案广泛应用于建筑、器皿、家具、服装、染织、贵金属工艺品等的装饰。

我国虽然至少在商周时期就已经进入以农业生产为主的社会，但由于受带有原始社会遗风的宗法族制的束缚，花卉作为装饰题材则是汉唐以后的事情。随着汉唐以来中外文化的交流，受西方花卉图案的影响，融合本民族的审美观念，渐次出现了如宝相花、唐草纹、缠枝花、喜相逢等具有浓郁民族特色的花卉图案。近、现代以来，西学渐进，随着写生法的传入，经过几十年的发展，在我国形成了以写生变化为基础的、融合民族图案传统的设计教学体系，形成了写实变化与写意变化相结合，具象变化与抽象变化相统一的民族花卉图案的形式。

今天，现代科学技术和商品经济高度发展，人们的生活方式及审美观念发生了巨大变化，给图案设计带来了深刻的影响。现代花卉图案已趋向于抽象和简洁，追求装饰性与功能性的统一。

时代在前进，艺术没有止境。花卉图案作为永恒的课题，风格与形式还需不断更新与发展，图案之花必将开放得更加璀璨夺目，更具时代特色。

目 录

概 论

第一章 图案形式原理

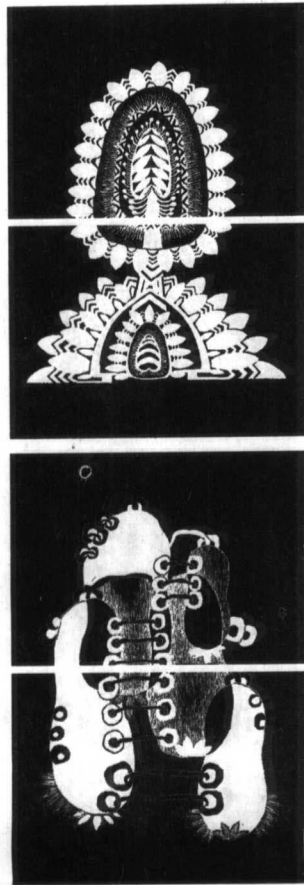
第一节 对比与调和	8
第二节 均齐与平衡	14
第三节 条理与反复	16
第四节 比例与尺度	10

第二章 花卉的写生

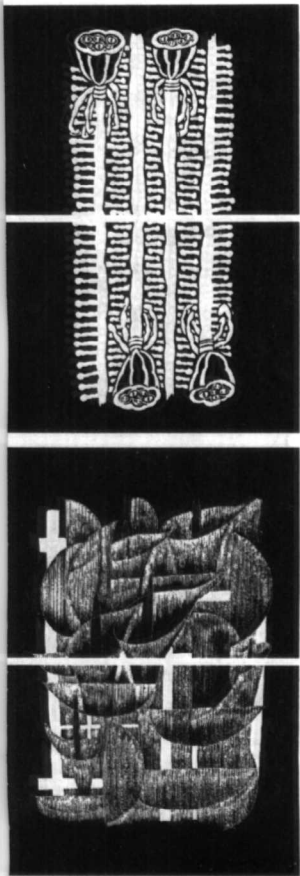
第一节 观察与认识	13
第二节 写生的方法	14
(一) 线描写生	14
(二) 素描写生	16
(三) 色彩写生	18
(四) 归纳写生	20

第三章 花卉的变化

第一节 变化的要点	25
-----------	----

2008/8/25

- (一) 抓特征·····25
- (二) 抓形式·····25
- (三) 发挥想像·····27

第二节 变化的规律·····27

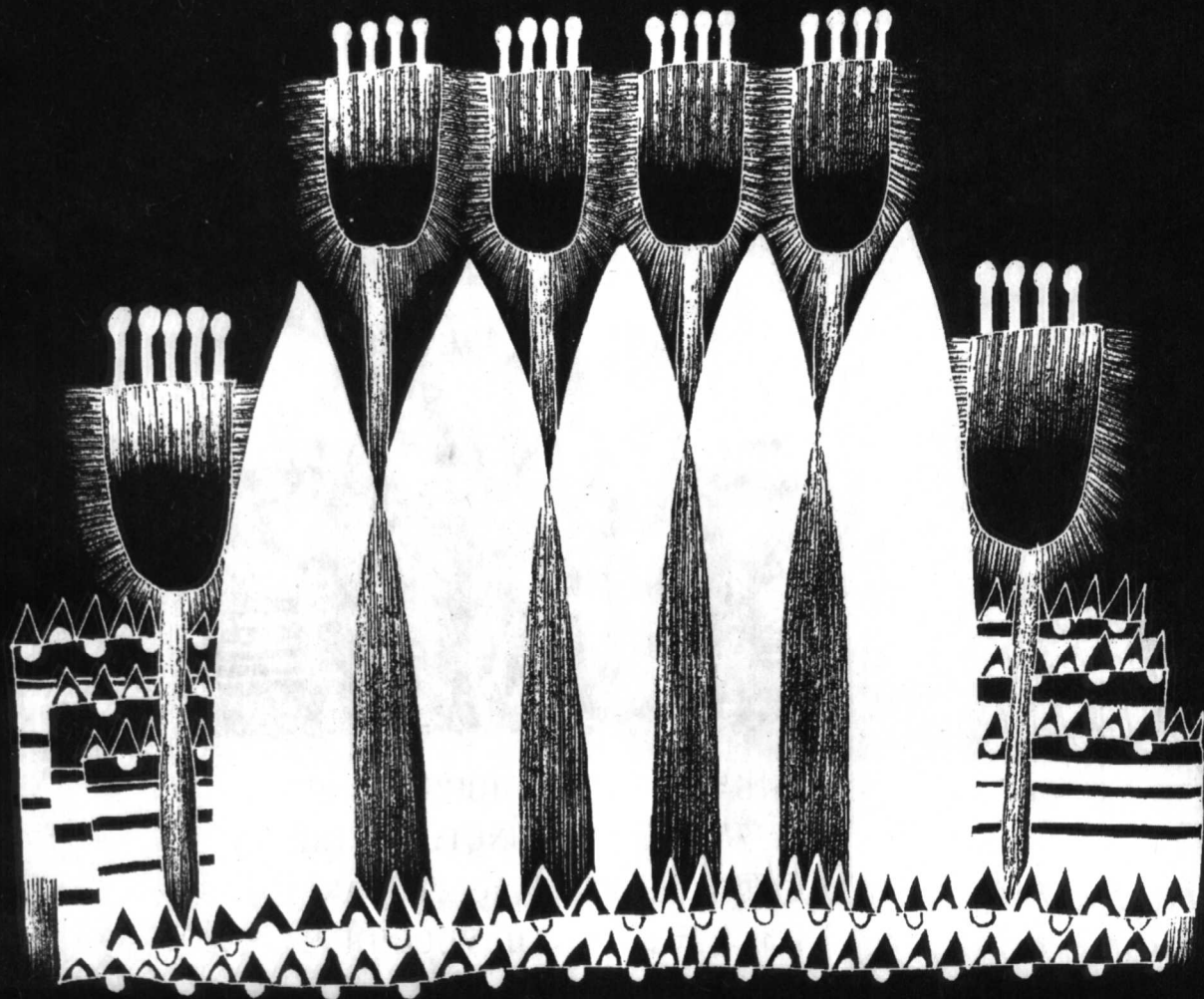
- (一) 简化规纳·····27
- (二) 添加组合·····31
- (三) 夸张变形·····33
- (四) 分解构成·····35
- (五) 象征寓意·····38

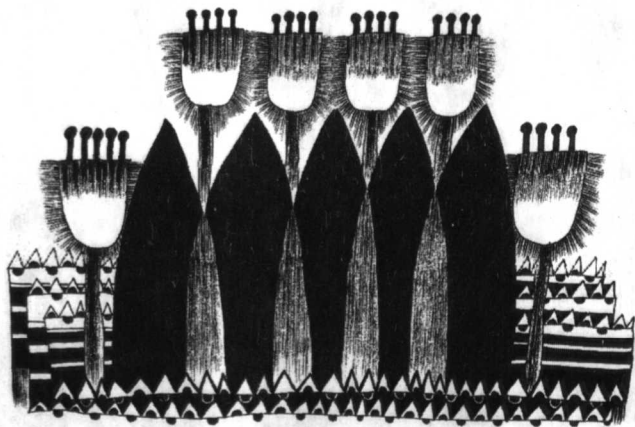
第三节 变化的表现方法·····41

- (一) 黑白表现方法·····41
- (二) 色彩表现方法·····44
- (三) 特殊表现方法·····46

黑白图例·····50

色彩图例·····210

对比与调和	1	DUIBIYUTIAOHE
均齐与平衡	2	JUNQIYUPINGHENG
条理与反复	3	TIAOLİYUFANFU
比例与尺度	4	BILİYUCHIDU

第一章 图案形式原理

形

式是造型艺术的外在结构,而形式原理则是构成艺术形式美的依据和准则。

千百年来,许多艺术或哲学先人们发现并提出了各种关于形式美规律的理论,历代众多艺术经典作品都是遵循着这些规律去创作,以此完成不朽的艺术审美价值。因此,花卉图案设计也必须研究、掌握和运用这些形式规律,用以指导自己的创作实践。当然,不同时代有不同的审美观念,不同的艺术门类有不同的表现形式,在现代科学技术和商品经济高度发展的今天,时代已经赋予了图案设计不同于以往的新的审美要求和表现形式。我们应在图案设计中应用这些形式原理的同时,不断创造和发现新的形式及其规律,设计出具有时代感的全新的花卉图案。

第一节 对比与调和

对立统一的法则自然是自然和社会的根本法则,在图案设计中,对比与调和就是这一法则的具体运用和体现。

对比,是指存在于图案中质或量方面的

区别和差异的各种形式要素的相对比较。如构图的虚与实、聚与散,形体的大与小、方与圆、高与低,线条的粗与细、曲与直,色彩的明与暗、冷与暖等。在图案设计中把这些性质、分量、方向、色彩等相异的因素,如大与小、方与圆等组织到同一画面之中,使其并列或交错对比,则大的显得更大,小的显得更小,方的更方、圆的更圆……,从而更加鲜明地突出了各自的特征。

对比在图案设计中的应用,可以产生生动、活泼、丰富的效果,给人以强烈、新鲜、运动和多样性的审美感受,因此,对比是差异性的强调,是求得变化的重要手段(图1)。然而,对比因素的运用要有一定的尺度和比例,否则过度对比又会造成画面松散、刺激和杂乱无章,而这个尺度和比例就是调和的原理。

调和,狭义来讲就是相同或适合,即图案的各种形式因素不是分离或排斥,而是相同或近似所产生的一致性和类似性。然而过分的同一又往往容易流于呆板和单调。而广义的调和即是多样的统一,是对比变化与谐调统一

(图1)

的有机结合。它是将图案中多种形状、色彩、方向、距离等要素,运用比例、平衡等原理组织起来,赋予其秩序的状态,从而产生和谐的美感。

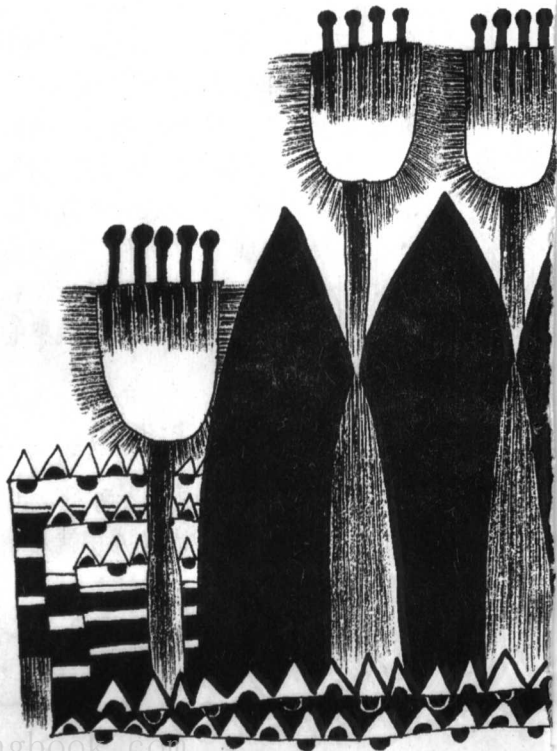
一个完美的图案设计应该是既要变化丰富,又要和谐统一,既要对比,又要调和。但是在图案设计中对比与调和又不能平均对待,而应有主有从,相辅相成。应该或以统一为主,变化为辅,在统一中求变化;或以变化为主,有统一的因素,在变化中求得统一(图2)。

格式塔美学从心理学角度阐述多样的统

一是“蕴含着从不完美到完美,从非平衡到平衡的过程,伴随着上述运动规律,人的内在感觉也就从紧张到松弛,从迫切到和谐……”(阿恩海姆《艺术与视知觉》),因此,多样的统一被认为是最成熟的“格式塔”(形式规律)。

第二节 均齐与平衡

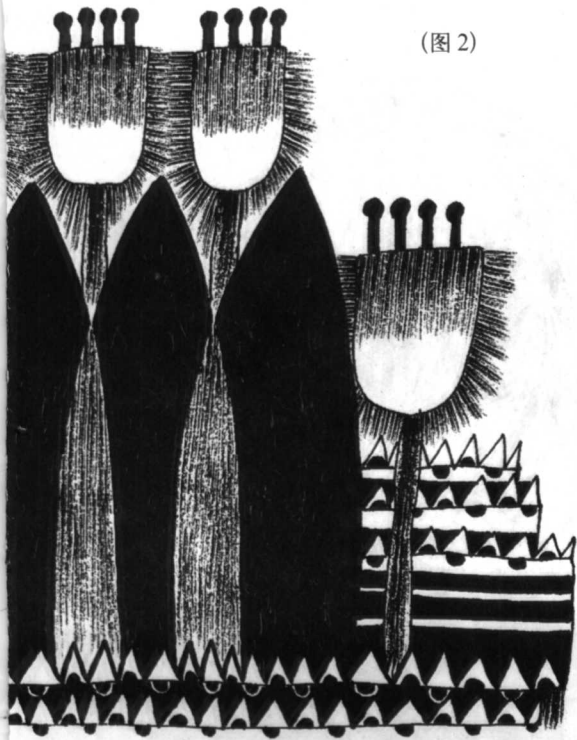
均齐与平衡是动力与重心两者矛盾的统

一所产生的形态,是图案求得重心稳定的两种结构形式。

均齐,是依假设的中轴线或中心支点为基准,把原始形向上下、左右或周围(三面、四面或多面)反复配置,所形成的同形同量的所谓“镜式反映”的结构形式(图3)。

均齐的形式原理来自于现实对人们的启示,在自然界和人类社会中具有均齐形态的事

(图2)

(图3)

物随处可见。首先人自身的形体就是左右均齐的典型,自然界中动物的双翅、双足、双角,植物互生、轮生的枝叶等无不呈现均齐的状态。

从心理学的角度来看,均齐的形式使人身体两半的神经作用处于平衡状态,满足了人们生理上和心理上对于平衡的需求。同时,均齐的形式又是简单有序的,从而大大有利于人们对它的知觉和理解,因而均齐的形式又是原始艺术和一切装饰艺术普遍采用的表现形式(图4)。由均齐形式组成的图案重心稳定、结构严谨、形态整齐,具有庄重、整齐和稳定的美感。

平衡,是重心和力学原理在图案中的应用。从物理学的角度来说,一物体部分与部分之间由一支撑点支持,两者的力相互抵消为零,这叫做力的平衡。而在设计上这种平衡主要是心理上的而不是物理的,是视觉从形体的形状、大小、材质、色调、位置等的感知中所判断的平衡感觉,而不是物理重量的均等。

平衡是均齐的一种变化的形式,它不同于均齐的同形同量的组合,而是依假设的中轴线或中心支点,在其上下、左右或周围配置同形不同量、或同量不同形,亦或是不同形也不同量的图案形式。在不失去重心的原

则下,上下左右纹样或一大一小、或一多一少,或一方一圆,或一曲一直……呈现不对称的配置状态。平衡的形式是寓生动活泼于秩序规律之中,在整齐稳定中求变化,与偏重于静止和稳定的均齐形式相比,更具灵活多变的美感(图5)。

第三节 条理与反复

条理与反复是图案构成整齐的秩序美的

(图4)

(图 5)

(图6)

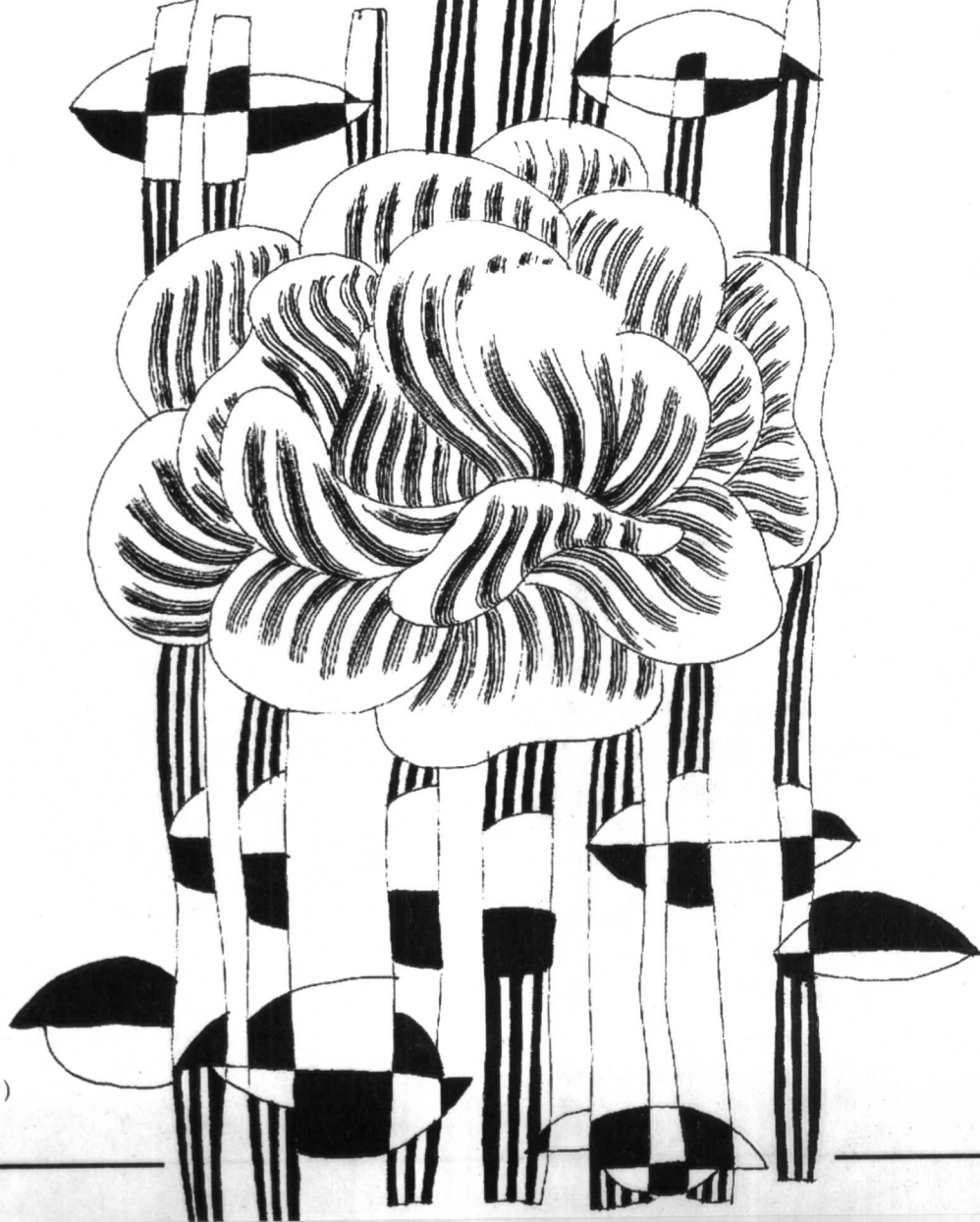
基础,是变化中的统一,也是在运动发展中求得协调一致的表现方式。

条理就是秩序,就是在图案设计上将纷

繁复杂的多种形式要素组织成有秩序的基本单元,以及基本单元有秩序的反复。反复就是重复,就是具有条理性的基本单元在平面和空间中的反复出现,有规律地连续与延伸,有组织地变化与扩展,它是图案求得整齐美与统一感的基本构成原理。

条理与反复的原理来自人们的劳动实践和对自然物象的观察体验。日月星辰的周而复始,春夏秋冬的往复交替,无一不昭示着条理与反复的客观规律及其所产生的美感效应。条理与反复是紧密联系的,条理包含反复的因素,反复是条理的主要体现形式。

条理与反复又是构成节奏与韵律的基础。节奏在音乐中被定义为“相互连接的音所经时间的秩序”,在图案中则是简单重复排列的形态或构造。如将基本形按一定的比例、角度、方向、距离反复排列,作空间位置的伸展,就会产生节奏感(图6)。节奏具有整齐一致的机械美的特点。韵律是有变化的反复。它赋予重复的音节或图形以强弱起伏、抑扬顿挫的规律性变化。如将图形以转折、回旋、正反、渐变、发射等手法,构成有规律化、条理化的不同的变化形式,就会产生具有优美的律动感的韵律(图7)。

(图7)

第四节 比例与尺度

图案设计要想达到赏心悦目、方便舒适的效果,还必须研究图案与装饰对象。图案内部各造型要素之间的比例尺度关系,这就是比例与尺度的法则。

尺度一般是指各种物象的横宽、竖长的实际尺寸,如建筑、器皿、家具等立体造型的长宽高,以及平面图案的长与宽。而比例则是指物体的整体与局部、部分与部分之间长度、体积与面积等的比率、对比关系。如若使建筑、家具、器皿等在使用时获得便利,就要以人的尺寸和行为上的不同比例作为标准去进行设计,考虑造型物的尺寸与人使用上的关系。同时,比例又是构成器物美感的重要因素,良好的比例可以造成器物合乎逻辑的整体和谐的比率关系,也就是我们日常生活中常说的“比例和谐”(图8)。

比例与尺度除了应用于立体器物的造型设计外,在平面的图案上则表现为图形的大小、多少等的比例关系。如主体形与附属形、花与叶、图与底、主体色与陪衬色等都要有适当的比例和尺度关系。良好的比例与适当的尺度是一幅完美的图案设计所必不可少的。

比例的等差可分为单数:1、2、3、4、5……,双数:2、4、6、8、10……,级数等:2、4、8、16、32……。其中可以组合成多种比例关系,而一些理想的比例,如黄金律(比值为1:1.618)在图案设计中一直被普遍应用。