

装饰花卉

赵国生 著

设计教材丛书

装饰花卉

赵茂生 著

浙江美术学院出版社

责任编辑 杨 英

封面设计 毛德宝

书 名 装饰花卉(《设计教材丛书》)
作 者 赵茂生
主 编 黄能馥
出 版 浙江美术学院出版社
地 址 杭州南山路218号
发 行 浙江省新华书店
经 销 新华书店
印 刷 浙江农垦彩色印刷厂
版 次 1989年1月第1版
1989年1月第1次印刷
规 格 16开(787×1092毫米)
字数45千 插页16 印张9
书 号 ISBN7—81019—049—0/J·48
定 价 7.90 元

出版说明

近年来,我国直接为改善和美化人民生活的实用工艺美术,包括服装设计、染织美术设计、陶瓷美术设计、日用工业品造型设计、商业美术设计、室内环境设计、装饰绘画设计等众多专业发展迅速,社会对实用工艺美术设计人材需求量也相应增多,可是全国美术院校招生人数有限,无法满足社会需要,许多有志于深造的中青年美术设计人员没有入学机会,深以为憾。

鉴于此,我们约请著名工艺美术家黄能馥教授主编编写了我国第一套比较完整的《设计教材丛书》。计有《国际流行色研究》、《中国工艺美术简史》、《书籍装帧设计》、《壁挂艺术》、《装饰人物》、《装饰动物》、《装饰风景》、《装饰花卉》、《中国装饰图案集成》、《丝绸印花设计》、《色彩构成》、《立体构成》、《平面构成》、《商业装潢设计》等20余种。以助有志者深造。

这套丛书作者多为知名教授、专家、设计师。教材博取各家之所长,力求反映当代实用工艺美术专业研究和实践的最新成果,编写简明扼要,图例丰富,附有思考和练习题,富有特色。

本套丛书除可作各类工艺美术院校、各地书画函授大学教材外,并可供全国工艺美术界专业设计人员参考。

浙江美术学院出版社

1989年1月

目 录

第一章 花卉写生·····	1
一、花卉的结构特征·····	1
二、叶的基本结构与特征·····	3
三、写生的几种方法·····	5
四、写生要领·····	5
第二章 花卉装饰·····	8
第一节 装饰花卉图案的基本法则·····	8
一、变化与统一·····	8
二、条理与反复·····	9
三、动感与静感·····	10
第二节 花卉装饰变化·····	11
一、变化的目的·····	11
二、变化的根据·····	11
三、变化的手法·····	12
四、花卉的变化过程·····	14
第三节 单独图案的构成·····	17
一、单独图案的构成形式·····	17
二、单独图案的处理方法·····	20
三、单独图案描出时应注意的问题·····	20
第四节 适合图案·····	22
一、适合图案的组织·····	22
二、边饰适合图案·····	25
三、适合图案的空间及其它·····	26
第五节 二方连续·····	27

第一章 花卉写生

花卉写生是进行花卉装饰变化的重要依据。装饰变化就是要根据写生所得的素材，观察其特点和美的存在，发挥艺术的想象力，用更加概括、更加强烈、更加超然的手法表现出形式美，从而达到理想的效果。这就需要在写生过程中对花的生长规律、花的结构、花的形态等有比较清楚的认识，而不只是停留在表面，只有这样，在进行变化时，才能得心应手，创造出新的形态。

一、花卉的结构特征

花是由花托、花萼、花瓣、花蕊等几部分组成的(图1)。

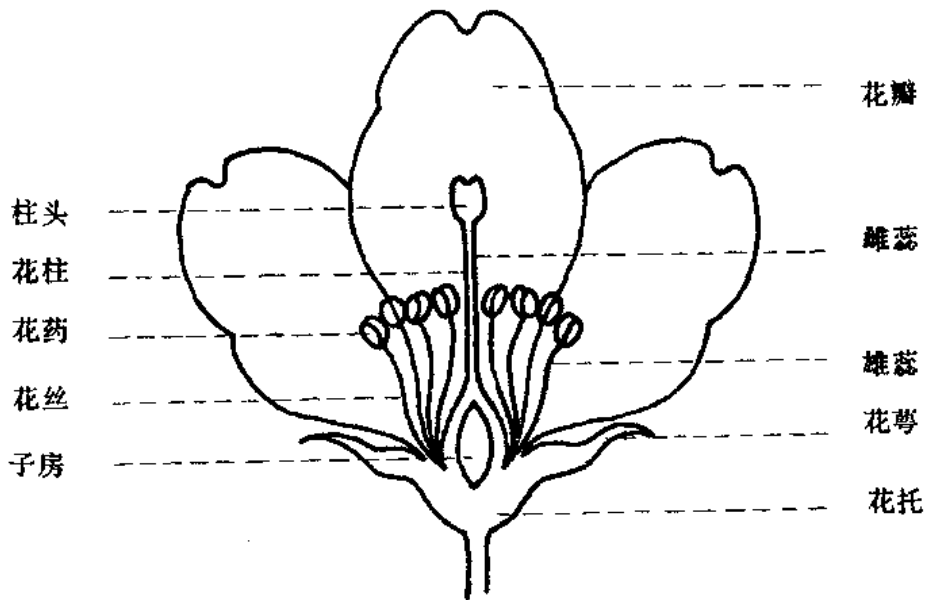

图1

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，花托支撑着花的所有部分。

花萼：生长在花托上由几个萼片组成，在花瓣的外部，萼片的数目各有不同，组织分离的称做离萼（如牡丹、油菜花等），联合在一起的叫连萼（如紫藤、蚕豆花等）。

花瓣：花瓣生长在花托与花萼的交接处，花瓣数量各有不同，同时又有离瓣与合瓣之分，分离的叫离瓣花（如海棠、桃花等），合在一起的叫合瓣花（如牵牛花等）。

花蕊：花蕊分雌蕊和雄蕊。雌蕊由柱头、花柱、子房三部分组成，生长在花托的中心，

一般花的雌蕊都比雄蕊长。雄蕊由花药和花丝两部分组成，也生长花托上。

在写生过程中会发现并不是所有的花都具备花托、花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊，具备这几部分的叫完全花，只具备其中几部分的称为不完全花。

由于花的品种不同，生长在枝干的排列次序也不同，我们通常把花朵在枝干上的排列形式叫做花序，常见的花序主要分为（图2）：

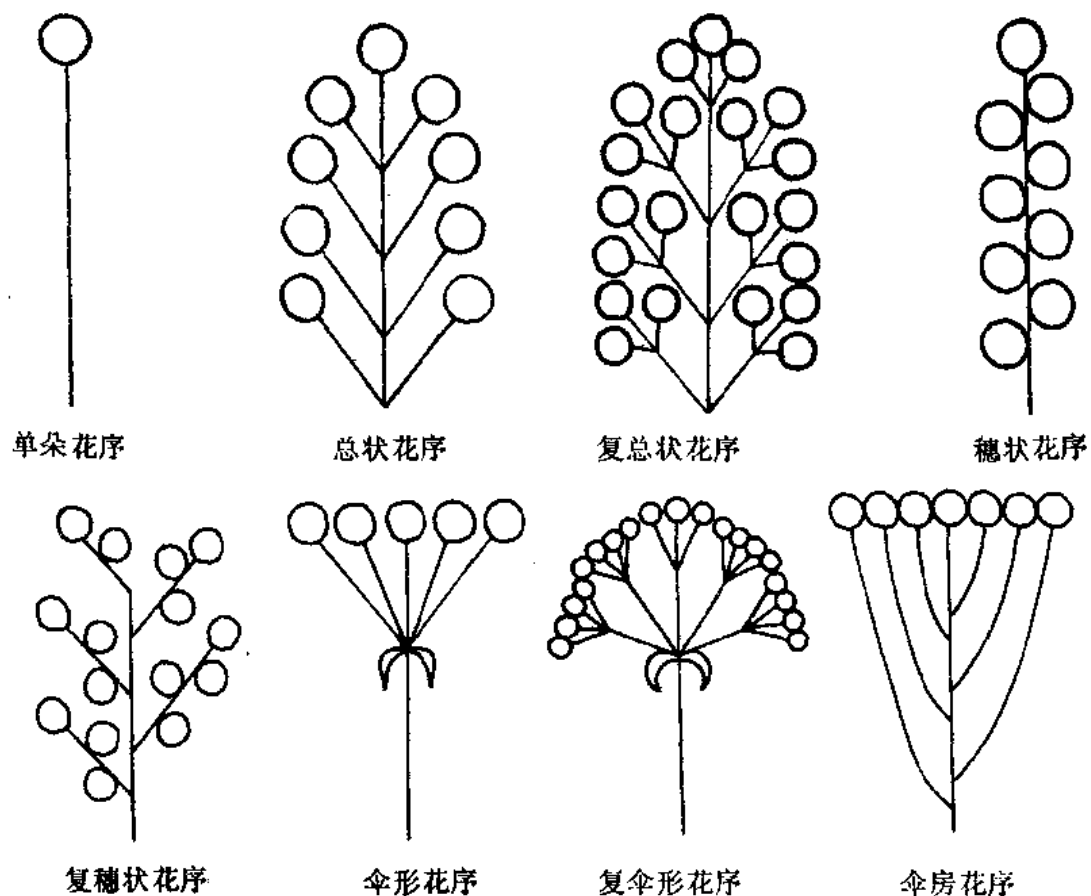

图 2

1.单朵花序：在一个没有分枝的枝干上只生一朵花的叫单朵花序（如荷花、郁金香）。

2.总状花序：花朵生长在枝干周围，同时每个花都有花梗，花梗的长短又大体相等，称为总状花序。

3.复总状花序：花的枝干有分枝，每一分枝的花朵又象总状花序排列，称复总状花序。

4.穗状花序：花朵生在枝干周围，花朵没有花梗或花梗极短的称穗状花序；如果有分枝，则称为复穗状花序。

5.伞形花序：花朵排列形状成伞形，由外向里开放的称伞形花序（如君子兰），如果花的枝干有分枝，则称为复伞形花序。

6.伞房花序：花朵生在枝干周围，它的花梗长短不同，生长在枝干下部的花梗较长，渐上渐短，各花基本生长在一个水平上，称伞房花序。

二、叶的基本结构与特征

我们在研究花的特征的同时还要注意叶的生长规律。植物的叶子一般由叶片、叶柄、叶托三个部分组成，具备这三部分的称为完全叶，没有叶柄或叶托的称为不完全叶。

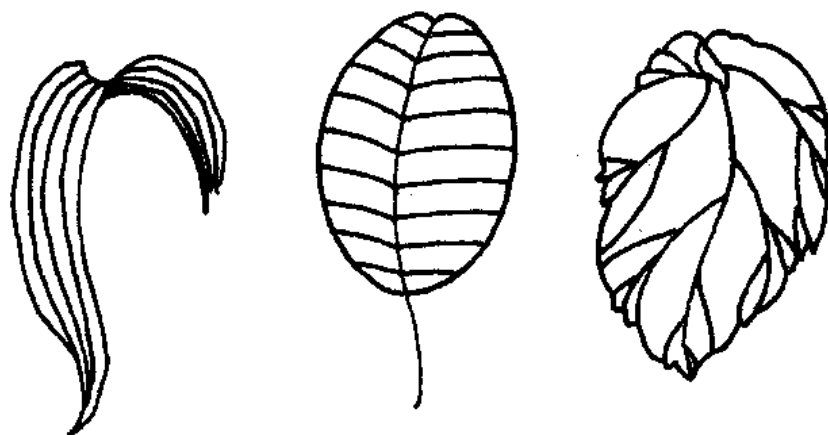
叶片：叶片大多是扁平的，有较宽的面积，叶片生有叶脉，叶脉大体分为平行脉和网状脉（图4）。

叶柄：叶柄多是圆柱状或半圆柱状，也有少部分是扁平状的。

叶托：叶托大都成对生长，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（图3）。

图3

平行脉

平行脉

网状脉

图4

叶子有单叶和复叶之分，在一个叶柄上只生一片叶子的叫单叶，在一个叶柄上生两片以上叶子的叫复叶。（图5、图6）。

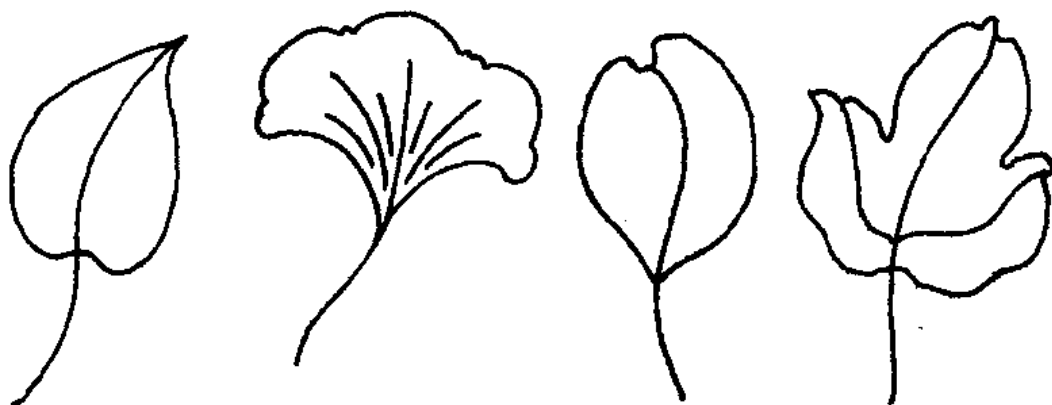

图5 单叶

图6 复叶

通常把叶子在枝梗上的排列形式叫做叶序，叶序大体上分为对生、互生和轮生三种（图7）。

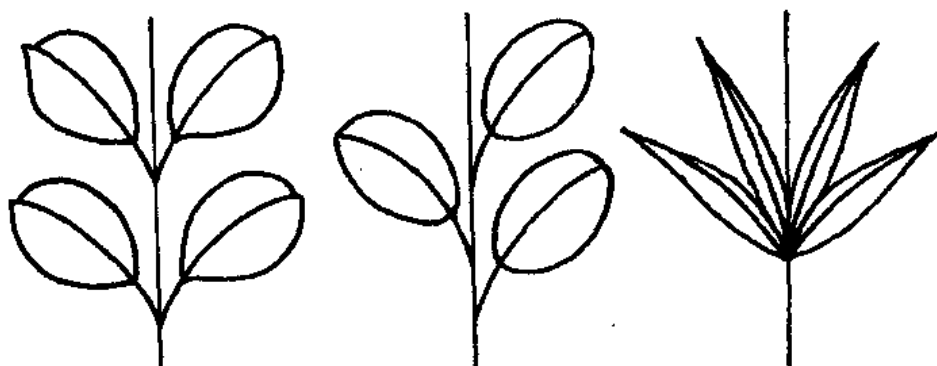

图7 对生

互生

轮生

对生叶：每一枝节上相对生有两片叶子，成左右对称式的叫对生叶。

互生叶：每一枝节上只生一片叶子，各枝节的叶子是相互交错排列生长的叫互生叶。

轮生叶：每一枝节生长三片或三片以上叶子，环绕枝节生长的叫轮生叶。

三、写生的几种方法

每个画种都有自己特有的写生方法，绘画有绘画的写生方法，图案有图案的写生方法。图案写生最常见的方法有：

铅笔单线 铅笔单线具有轻重线条的变化，能把对象的结构虚实画的清楚，来龙去脉交代的明确深入，描绘时容易掌握，也比较容易出效果，同时还具有工具简单、携带方便、易于改动等特点。

钢笔单线 钢笔单线可以训练大胆、肯定、准确的表现能力，具有线条清晰、易长期保存等特点。

钢笔淡彩 钢笔淡彩是在钢笔勾勒的基础上，再用水彩进行描绘，做到轻淡、透明、干净，这种画法既有造型又有色彩记录，但此种画法得具有一定的绘画能力才易掌握。

影绘 抓住写生对象的轮廓和典型形象，大胆描绘，此画法要注重外部形象及姿态的生动，里面一些较细的结构可以省去，最终达到一种影形的效果。

归纳色 用水粉颜料所调配的几套颜色来概括对象，在写生中，除认真掌握对象的生态、特征外，强调思维、想象能力的锻炼，以艺术的审美眼光对杂乱无章的自然形象进行概括、取舍、加工，使之成为富于生活的艺术形象。

以上是装饰花卉写生常用的几种方法，其中用处最大、也便于掌握的是前两种。通常在练习时先采用铅笔单线写生，经过一段时间训练后，再改用钢笔。

四、写 生 要 领

观察 在确定所要描绘的对象之前，要对对象进行深入细致的观察，既要观察整个对象的精神面貌，又要了解花朵、叶子、生态、动态及它们之间的相互关系，就是使所要描绘对象的各种特征在脑海里有一个比较清楚的认知，这一初步的观察过程很重要，只有通过认真观察，在具体描绘时才能心中有数，下笔肯定。往往有些初学写生的同志，写生时没有经过观察选择，就动手描绘起来，这样就不能抓住对象的本质东西，只会停留在表面上，对下一步的装饰练习很不利，观察不仅仅是在写生前应用，而是应用于写生的全过程。即先观察后描绘，边观察，边描绘，步步深入，直到结束。只有这样才能描绘出理想的画面，同时对其形象的特征、生态及它们相互间的关系留下深刻的记忆，这样在进行装饰变化时也就会得心应手。

构图 花卉写生与其它写生和创作一样都有一个构图问题。通常是在经过细致观察之后落笔之前就得考虑怎样构图，什么样的姿态美，什么样的布局合适，在哪里出枝，主花放在什么位置，次花放在什么位置，主宾如何呼应，都要有明确的认识。虽然花卉写生的构图不

象纯美术写生的构图那样复杂，但我们所要求的构图是在结构关系清楚的前提下进行的。在构图时，决不能忽视对象生态、特征、结构的具体描绘。一幅好的写生，构图是决定性的因素之一，也是以后涉及到图案组织的关键问题。花卉写生中的构图是千变万化、丰富多样的，选择什么样的构图，要根据对象的特征、姿态及生长规律就其势来安排，这里所说的势即构图中主要枝梗的安排，虽然在多数的写生中要描绘的枝梗并不多，但它是整个画面的骨架，整个画面的动态、姿态全由枝梗来决定。只有势定了，主花宾花即可定位。这种定势、定位，应先思考、运筹为宜，不应在纸面上打所需的辅助线，以免影响画面的清洁，或养成依赖辅助线的毛病。构图问题在脑子里运用的熟练，不仅能画出好的写生作品，而且也有利于以后装饰构图的穿插安排。

取舍 任何写生都需要进行取舍和概括，没有取舍就没有主次。在写生时，有时面对的是千姿百态的花，有时看到的甚至大都是叶子，花极少，这就需要大胆取舍，取其有典型有代表性的东西，舍去那些杂乱、残缺的花朵与枝叶，做到以花为主，突出主花。假如某种花的势很好，很有代表性，只是花头残缺或形象不够美，可以采取“移花接木”的方法来描绘。使用这种方法时一定要严格按照生长规律、结构特征来安排，不可生搬硬套。

描出步骤（铅笔或钢笔单线写生）

1. 从主花开始，找出离你最近的那个花瓣，入手先画。菊花之类的碎花也是从前边的不影响其它花瓣的那个花瓣入手。

2. 再画左右花瓣及后边的花瓣，后画花蕊、花托和花梗。

3. 画前面的叶，画叶子的方法是先画叶子的主脉，再画叶片，后画复脉。

4. 画后边的叶子、花枝及其它。

另外，如果画面的主花、宾花、花苞或叶子的某些结构交待的不够清楚，或存有姿态不够丰富等问题，可以在画面旁边专门描绘，以利装饰变化时参考使用。

写生过程中常见的一些问题：

透视问题 画素描采用的是焦点透视法，装饰花卉的写生也采用焦点透视法，但又不完全受这种方法的限制，因为装饰花卉所要求的写生，要特征突出、造型完美。

类似图例中因透视关系，失去基本特征的则不画。如果遇到这种情况时可抬高或降低视线进行描绘（图8）。

图8

比例问题 素描写生是采用由大到小、从直到曲的描绘方法，比例较容易掌握。装饰花卉的写生则不同，开始时总把握不好，比如，一朵由几个大小相同花瓣组成的花头，画到最后那个花瓣时不是大了，就是小了。

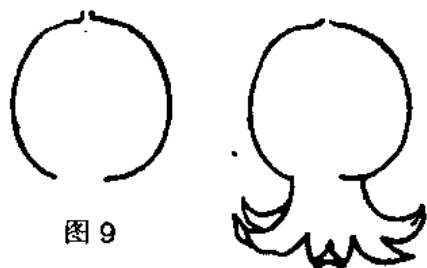
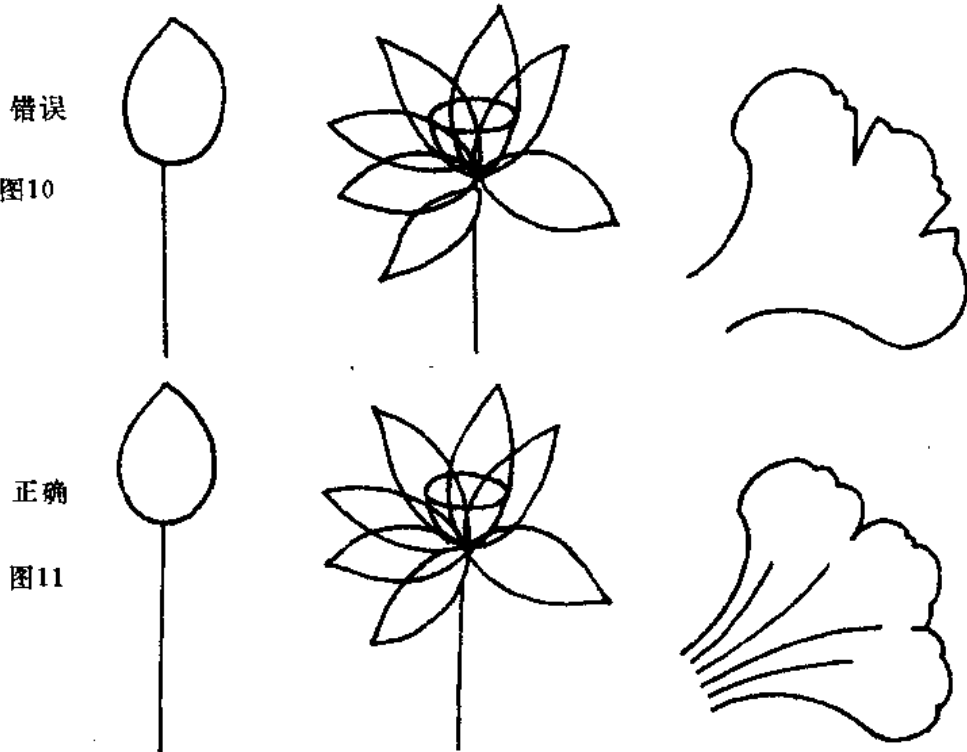

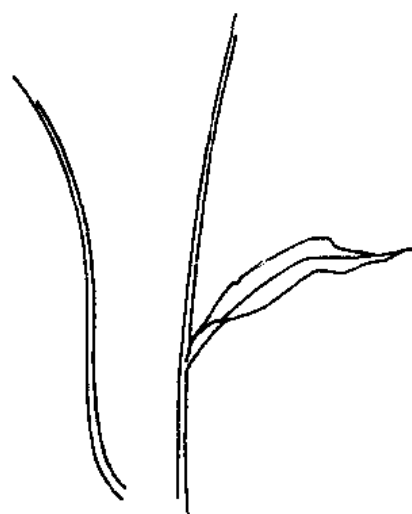
图9

要解决好这个问题，一方面靠多练习，另一方面可采用以点定位、以线连形的方法（图9）。点不要过大，自己能明白即可。

临心问题 所有花卉都是抱着轴心生长的，在描绘时一定要抓住这个特点，不论是花瓣、花蕊、花托或花梗都要归心(图11)。

长线描绘问题 写生时经常会遇到一些较长较细的花梗，描绘时难度较大。画第一条线时还比较容易，当根据花梗粗细画第二条线时，极难掌握，常常是一张比较满意的写生败在这条线上。遇到这种情况，可采用分段描绘、中段断开的方法，即可解决(图12)。

作业

要求画出5个品种以上花卉20张。(以钢笔为主，开始几张可用铅笔。)

规格：16开，个别大花可用8开。

作业要求

- 1.特征鲜明；
- 2.结构清楚；
- 3.用线肯定；
- 4.构图适中。(参考图例1—26)

写生用具：1.纸，白报纸或素描纸；2.铅笔，HB、B、2B；3.钢笔、制图钢笔一套，一般钢笔也可代替；4.炭素墨水。

图12

第二章 花卉装饰

花卉装饰,是根据自然形象,就其特征、结构、生长规律,进行规范的、有重点的装饰变化。在这一变化过程中,不仅要了解装饰图案的形式法则,同时又要掌握从自然形到装饰形的造型规律、组织规律与表现方法。

第一节 装饰花卉图案的基本法则

任何造型艺术都有它们共同美的规律和自身美的法则,装饰花卉图案也是如此。为了能深入学习这门课程,使我们能创作出更加动人、更加完美的花卉图案,有必要对装饰图案自身美的规律,即基本法则进行学习和研究。

一、变化与统一

装饰图案美的规律,充满着变化与统一,这是一条总的规律,这种美的规律来源于自然界。象自然中的植物,五彩缤纷、形态各异、千变万化,但又是那么有条理,互不侵扰;同时由于不同季节的限制,又显得那么有规律,那么的统一。不仅植物充满变化与统一的规律,自然界的万物也无不遵循着这一规律。装饰图案是取材于自然界的,是客观事物的反映,也就必然会把这种美的规律带入装饰之中。在图案中只强调变化,就会杂乱无章;只强调统一,则会呆板单调、没有生气,只有两者有机地结合起来,才会真正体现自然界这一美的规律,才会给人以装饰美的艺术享受(图13、14)。

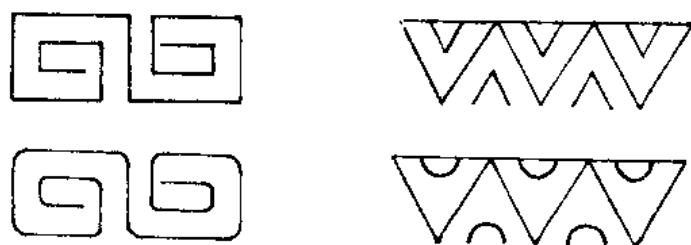

图13

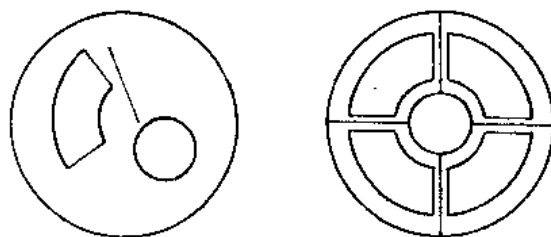

图14

变化与统一既是对立的，又是相互依存的。在装饰过程中是在变化之中求统一，统一之中求变化，二者相互关联，舍去一方，另一方则不存在。变化的因素越多，动感越强；统一的因素越多，则静感越强。

装饰花卉的变化主要表现于：造型的大小，形象的方圆，线条的粗细、曲直、长短，形态的区别，色彩的浓淡、明暗、冷暖及表现技法的变化等等。所有这些对比变化的因素，并不是平均地运用于每个画面，而是在统一的前提下进行。具体到每个画面都要有重点，有选择地去表现这些因素。如有的图案侧重于构图的变化，有的又侧重于表现方法或色彩处理的变化等等。这些变化的重点，在描绘前要考虑成熟，做到心中有数。另一种变化则是在描出之后进行，若感觉某一画面变化的因素不够，那么就可在所描绘的基础上加些变化的因素，使其丰富。如某画面缺少直线的变化，就可在画面上适当的加些直线，做到曲中有直，造成直线又统一于曲线之中的画面效果。又如，某纹样的处理手法不够丰富，就应适当进行变化处理，使其丰富、生动。

统一，在图案中，就是使各种大小、方圆及不同形态的造型，线条的粗细、曲直、长短及色彩的冷暖明暗等变化，有条理地、和谐地组织在一起，避免画面出现杂乱无章、支离破碎等毛病。统一在装饰花卉中，主要体现在两方面：一是造型纹样的统一，一是色彩的统一。

造型纹样的统一

一种是通过巧妙的组织、合理的安排使其统一，另一种是以小服从大，以少服从多的统一，以局部服从整体的统一。

色彩的统一 一种是色彩明暗的统一，另一种是色彩冷暖的统一；同类色、邻近色不存在色调不统一的问题。补色调（即对比色）的统一则不是那么容易掌握。在处理补色调时，有下列的统一方法：

1. 一方服从另一方。假如红服从绿，那么就在红里加点绿，红就不那么红了；绿服从红呢？就要降低绿的纯度，再通过其它色彩的配合，可使其色调统一。

2. 谁也不服从谁，服从第三者。如用三种纯度、明度不同的色彩，红、黄、绿，红绿都程度不同地带黄色，也可达到统一的效果。

3. 隔开。用黑、白、灰或金、银隔开，无色系起一种综合作用。少数民族和民间的一些图案常利用这种统一的方法。

4. 以面积取胜，以一种颜色为主，补色稍加点缀，是一种极好的统一方法。

二、条理与反复

在装饰花卉中，条理是将繁杂蓬乱的形象，经过变化的过程使其造型、结构规律化，反复就是将一个经过条理化的形象有规律的重复出现，使画面产生秩序感。条理与反复的装饰形式是某些适合图案及各种连续图案所特有的装饰形式，是装饰艺术与其它绘画艺术的区别所在，也是装饰艺术重要的表现方式之一。

同音乐、诗词一样，装饰图案也有它自己的节奏与韵律。装饰图案中的由大到小、由长到短、强弱的对比、繁简的变化……以及它们之间的转换关系，这些有规律的变化表现了图案的节奏和韵律。这种节奏与韵律的变化同样来源于自然界（图15）。在运用条理和反复的处理手法时，要注意整个图案的节奏和韵律。掌握这种变化规律，才能创造出完美、和谐的装饰图案。

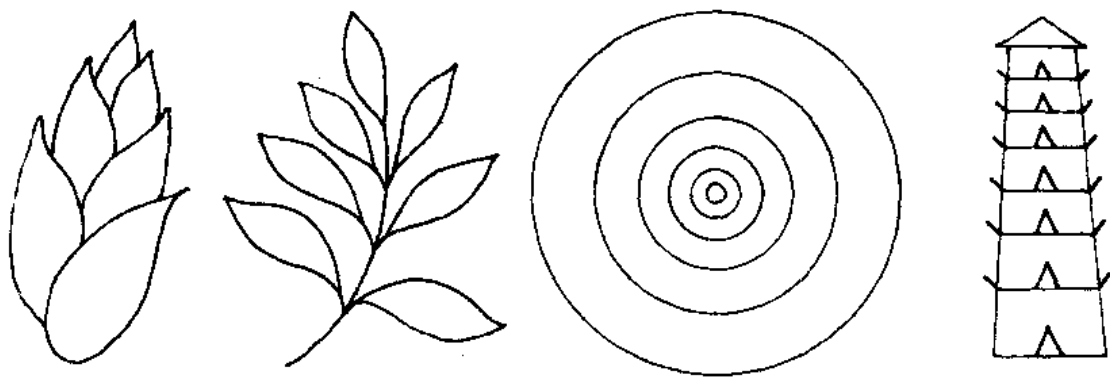

图15

在适合图案中，一些放射、向心、旋转的形式，都是由一个基本单位反复出现，形成美的节奏，起到和谐、饱满、安定的艺术效果。在二方连续中，仅通过一、两个单位就可以向左右或上下无限延续，由此产生出各种不同的散点、波浪等形式，这种形式不仅给人以富有节奏、延续的装饰美感，而且也给工艺制作上带来了方便。

这种有条理、重复的排列形式，早在原始社会的彩陶纹样上就已被采用。我们祖先利用这种装饰形式，将各种不同形状的点线面，装饰在陶器上，给人以质朴的美。奴隶社会的青铜器纹样，汉代的画像石、画像砖纹，唐代的卷草纹样，敦煌的藻井纹样，各种古建筑的雕绘、彩画纹样，直至今天的染织、服装、日用器皿及建筑中的某些装饰纹样，都采用了这种形式。由此可看出这种形式的生命力和所带来的美的价值。

三、动感与静感

在装饰图案中，动与静是不存在的，所有装饰图案无论采用什么形式、什么样的表现方法，都是静止不变的。所谓的动感和静感是人们将装饰纹样与自然事物作联系而产生的。

动感与静感在装饰图案中是相比较而存在的，一般来讲变化的因素倾向于动感，统一的因素倾向于静感，具体在构图方面，均衡的构图倾向于动感，对称的形式倾向于静感。对称形式中的旋转对称倾向动感，其它对称形式倾向静感。在造型方面，直线倾向静感，曲线倾向动感；造型用线表示倾向动感，用面则有静感（图16）。同样造型因布局方式不同，也会

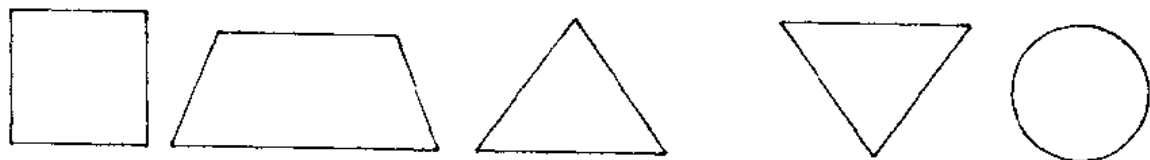

图16

有动与静的差异。在色彩方面,对比强烈的倾向动感,对比含蓄的倾向静感。了解装饰纹样中动与静的关系,掌握其对立统一法则,就能在今后的练习中,巧妙的加以应用,以求得动静结合、主次分明的优美形式。

第二节 花卉装饰变化

将写生所得素材进行提炼、概括,运用夸张、抽象的表现手法,变自然形象为装饰形象的过程,就是装饰变化。这种变化是一切装饰设计的基础,也是学习装饰图案的必修课程。

一、变化的目的

生活需要艺术。从自然中写生得到的自然形态虽然很美,但它远远不能满足人们对美的追求和向往。人们生活的环境、城市的建设、室内的装饰、衣着的变化、实用品的设计等等,都需要用更加理想、更加超然的艺术形象来装扮。装饰变化就是用强化自然的手段,使我们的生活和自然的结合达到完美。出色的装饰形象,具有强烈的艺术感染力,给人们带来美的享受,是自然形所不及的。写生所得到的自然形态不能直接适应于各种用途的装饰和各种工艺生产制作的要求,只有将它提炼、加工为装饰形,以适应于一定的制作材料、制作方法,并得以应用,才有实际意义。

二、变化的根据

根据对象的特征 特征是由两方面来表现的,一方面是色彩,另一方面是形象。变化时一般不受色彩特征的限制,而是根据需要来着色。因为装饰纹样的色彩受工艺的制约,不可能象自然色彩那样丰富,那样变化微妙,它常常以少套色多层次的效果出现,有时甚至用一、二套色来处理。变化时,同一种花卉在各个不同的画面上可采用不同的色彩来处理,不同品种的花卉在同一画面也可用同一色彩来表现,完全打破了各个品种固有色的界限。不论采用什么样的变化形式与表现技法,色彩的节奏,色块的搭配,主次的衬托,层次的变化都要和谐统一,才能达到理想的效果。由于变化时色彩不受其固有色特征的限制,那么形象特征就成为表现某自然形的主要形式。变化时要抓住形象特征,大胆夸张,运用简洁、富于情趣的手法使其更加典型化,更具有个性。不然就会区别不清花的品种,造成纹样的雷同,流于一般形式。

根据生长规律 生长规律是变化的重要依据。如花有草本、木本、藤本之分,有向上和下垂生长之分,还有水陆生长之分。所有这些在变化时,都要尽可能的加以体现。比如象梅花,属木本植物,枝干很挺拔,变化时多用直线处理,决不能象草本及藤本花卉那样弯曲,随意掌握。

根据花卉及叶子的纹理 变化时既要有大的装饰外形,又要有小的纹理补充。这种纹理大都来源于对对象深入细致的观察和描绘,利用这种纹理加以夸张,进行内部装饰,使图案显

得更加充实、饱满，富有想象力。

如果装饰变化不仅仅是基础练习，而是针对某项设计，就要根据用途及工艺制作要求、市场需要来进行。

三、变化的手法

夸张 变化最主要的方法是运用夸张的手法将最典型、最有代表性的东西，表现的更为鲜明、强烈、完美，通过夸张给人留下深刻的印象。装饰花卉的夸张，主要分形体特征的夸张、动态的夸张和神态的夸张。

形体特征的夸张：抓住对象的形体特征，突出对象的形体，或方、或圆、或长、或宽、或大、或小等等。这种夸张并非随心所欲，不能任意加强或削弱什么，要严格按照形体的特征来进行，使其自然得体。如古人画梅花，把花瓣画得很圆（图17），但人们都能明白这是梅花。实际上梅花不是那样，它与桃花的造型比较接近，只是显得略圆一些，桃花瓣显得长一些，结果把桃花画成这样（图18），给人感觉这仍是桃花。又比如象菊花，变化的特别流畅、活泼，实际上菊花不可能那样流畅、活泼，只是与其它花相比显得流畅些，但通过夸张，使得它更加完美。

图17

动态的夸张：在花卉装饰中，动态的夸张是必不可少的装饰手法之一，常常利用动态的夸张，使纹样自由、活泼、流畅，或使其稳定、庄重、大方。动态的夸张在花卉装饰中主要用于枝梗。在装饰花卉中许多枝梗在自然中是很难看到的，但运用夸张手法表现出这些枝梗使人们觉得自然、生动、完美。

图18

神态的夸张：神态的夸张在动物或人物装饰变化中是常见的，在花卉装饰中的表现并不是那么明显。但所有花卉都有向阳生长的特点，抓住这一特点，进行夸张，就会使形象生动而富有朝气。

夸张必须要有生活基础，要在对对象进行认真、细致地观察和写生的基础之上进行。夸张不仅要依据这些基础，而且要超越它，不超越生活不成其为夸张。但夸张要适当，不能过分，过分就会觉得不自然，不真实。

提炼 也就是概括，就是要去繁就简，去粗取精。在提炼过程中，重要的是，该提炼哪些东西，简化哪些东西，要用朴素、简洁、富有情趣的艺术语言来表现形式美，使形象刻划得更典型、更精美，如同文学中的诗就是文学艺术中最概括的形式。戏剧艺术中“三五步走遍天下，六七人百万雄兵”的概括形式，都是极好的例子。传统图案中的云纹、火纹、水纹及少数民族图案中的人纹（图19），都以典型的概括形式，给人留下深刻的印象。