

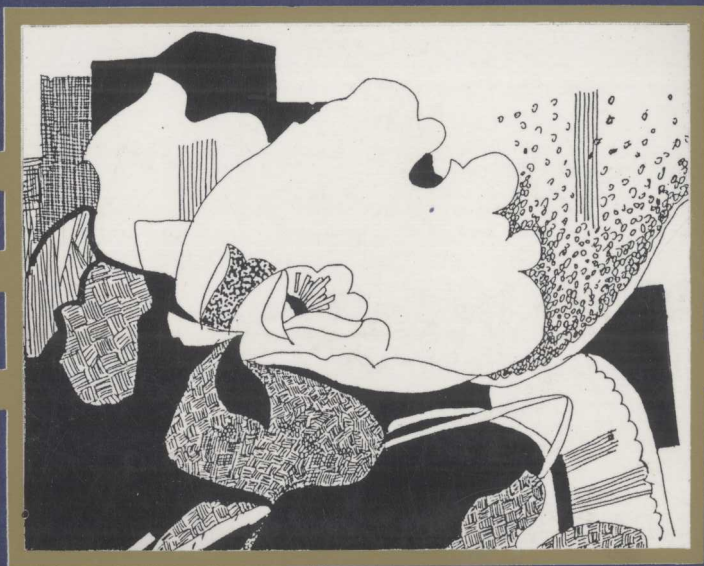
四大变化

①

花卉变化

回顾 编著

设计基础图案

辽宁美术出版社

四大变化

①

花卉
回 厨

设计基础图案

辽 宁 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

四大变化: 设计基础图案/田喜庆编. - 沈阳: 辽宁美术出版社, 1993年11月第1版(1995.6重印)
ISBN 7-5314-1027-3

I.四… II.田… III.图案-中国-图集 IV.J522

中国版本图书馆CIP数据核字(95)第08317号

设计基础图案 花卉变化

She Ji Ji Chu Tu An Hua Hui Bian Hua

田 顾 编著

辽宁美术出版社出版
(沈阳市和平区民族北街29号)

兴城首钢东华彩印厂印刷
辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092 1/24 印张: 4.5 彩页: 6页

印数: 32000—42000

1993年11月第1版

1997年11月第7次印刷

责任编辑: 张东明

装帧设计: 张东明

责任校对: 侯俊华

ISBN 7-5314-1027-3/J·346

定价: 12.00 元

序

乌密风

写生变化——通过对物写生收集素材，再依据形式美法则，运用多种变形方法加以提炼升华，使自然形态转化为艺术形象，进而应用到产品设计中，使之更适合生产，更符合产品的审美与功能要求。其作为一种设计与教学的方法，在我国工艺美术领域的应用已有几十年的历史。

本世纪二三十年代，我国老一代工艺美术教育家陈之佛、庞薰琹、雷圭元、李有行、邓白等先生，先后赴西欧和日本留学，回国后将西方的写生变化教学方法移植到我国工艺美术教学之中。从而改变了千百年来我国工艺美术行业传授技艺的师傅带徒弟，以临摹入手的“艺徒制”的局面。

新中国成立以后，随着工艺美术事业的蓬勃发展，我国的工艺美术教育开始了新的历程，建立了一大批工艺美术专业院校。广大教育工作者经过几十年的研究、探索和教学实践，将西方的写生变化方法与中国优秀图案传统相结合，形成具有中国特色的教学体系和方法，为国家培养出大批工艺美术设计人材。

70年代末，改革开放使国门洞开，国外的教学体系及方法又传入国内，作为工业产品设计基础的“三大构成”的引入，无疑对国内工艺美术基础教学是一次革命。“三大构成”课的设置，把更为基础的诸如造型要素（平面、立体、色彩）基本原理及构成规律的训练从写生变化分离出去，使写生变化课主要解决从自然形态到艺术形象的创造，培养学生想象装饰能力，从而使写生变化教学目的更为单纯明确，更加科学。

我国的写生变化教学经过几十年的吸收、融合和发展，至今已日臻完备。它融西方的对物写生与我国的观察默记于一体，写实变化与写意变化相结合，具象变化与抽象变化相统一，

西方的与东方的，传统的与现代的有机结合，形成较科学的、完整的教学体系，对于启发学生的想象设计，培养学生艺术造型及审美能力起到极为重要的作用。

鲁迅美术学院回顾、田喜庆、孙大伟三位中、青年教师编写的这套《设计基础图案》丛书，收集了大量作者及学生的近期作品，从一个侧面反映了我院写生变化教学的现状。书中以图文并茂的形式，深入浅出地介绍了多种写生和变化的方法以及表现技法，颇有新意。它的出版为我国工艺美术设计与教学提供了一套有价值的参考书。

1993年10月30日

目 录

第一章	绪论	2
第二章	形式美学	4
一	对比	4
二	调和	4
三	对称	5
四	平衡	6
五	节奏	6
六	韵律	6
七	比例	6
第三章	花卉写生	7
一	写生的观察	8
二	写生的方法	10
第四章	花卉变化	13
一	变化的规律	13
二	变化的方法	15
三	变化的表现技法	19

第一章 绪 论

天香夜染衣，国色朝酣酒。

（唐·李正封《咏牡丹花》）

云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。

（唐·李白《清平调》）

美丽而娇矜的玫瑰，她飘逸着神的芬芳，

她的轻盈的靈魂，朝着乐园飞翔。

（俄罗斯·普希金《抒情诗》）

千百年来，人类用尽美丽而痴情的语言歌颂赞美花卉，把她比作青春、爱情、少女、儿童……世间一切美好的事物，寄予了无限的遐思和情怀。

人们热爱花卉，用她美化自己的生活。今天，几乎世界上所有的国家和城市都以某种花卉作为国花或市花，美丽的花卉把这个人类生存的世界打扮得花团锦簇、姹紫嫣红，千般妩媚、万般绚烂。

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、服装等人类的生活环境之中。花卉从自然形态到艺术形象的形成，一方面与装饰对象的实用功能相契合，一方面与生产技术、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象，抒发美的情怀，创造比自然形态更美的艺术形象，给人以美的感受、联想和满足——这也正是花卉变化的意义之所在。

早在古代埃及时期，人类就已将花卉等植物描绘到壁画和服饰上（图1）。其后，西方花卉图案经过古代希腊、罗马、中世纪、文艺复兴以及巴洛克和罗可可时期，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、服装等的装饰上(图2、3、4、5)。19世纪西方写实主义造型图案学形成体系,并播及于美术院校教育中。近现代以来,西方花卉图案又趋向于抽象与简洁,追求装饰性与功能性的统一(图6)。

我国虽然在商周时期就已进入以农业经济为主的社会,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(图7、8、9)。形成了以花卉图案为主体的民族图案的格局。

近代以来,西学渐进,随着写生法的传入,结合本民族的图案传统,在我国形成了写实主义的、以写生变化为基础的教学设计体系,几十年来,在教学设计领域发挥了重要作用(图10)。

今天,科学技术日新月异地发展,工业产品设计已成为当代设计的主流,对传统的工艺美术设计产生了巨大冲击。而作为工业产品设计基础的“三大构成”,对于工艺美术基础教学无疑也是一次革命。三大构成自70年代末引入我国,已成为我国工艺美术院校基础课教学的重要组成部分。但写生变化并没有因此被削弱或被取消。之所以如此,是因为两者的教学侧重点有所不同:三大构成侧重于造型要素(平面、立体、色彩)、基本原理及构成规律的研究、认识和训练,而写生变化旨在启发学生以生活为源泉,创造具体艺术形象,师法自然、灵感激发的想象设计能力。教学实践证明,三大构成与写生变化有极大的互补性,在设计基础教

学中各自起着不可替代的作用，共同构成了我国现代设计教学的基础。

时代在进步，艺术没有止境，写生变化教学尚需不断更新、完善，变化之花必将开得更加璀璨夺目，更具时代特色，以面向 21 世纪，迎接新工业革命的挑战。

本书的编写得到宋德昌老师、王云英老师和王庆珍老师的帮助，书中图例部分选自近年来鲁迅美术学院染织系学生作品，在此特向帮助和支持本书编写的老师和同学表示衷心的感谢。

第二章 形式美学

形式是造型艺术的外在结构，而形式美学则是构成艺术形式美的原理和规律，不言而喻，它也是花卉变化所应遵循的准则和依据。

一 对比

对比，是指在质或量方面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。对比因素在图案中应用，都可以产生生动、活泼、丰富的效果，给人以强烈、新鲜、多样性和动的感觉（图 11）。然而，对比因素的运用要有一定的尺度和比例，否则过分对比又会造成杂乱无章的效果，而这个尺度和比例的基础，就是调和的原理。

二 调和

狭义来讲，调和就是适合，即构成美的对象在部分之间不是分离和排斥，而是统一和谐，

被赋予了秩序的状态。如图案中各种形式因素的相同或近似所产生的一致性(图12)。统一可以使图案稳重有序,可以满足人们潜在的对秩序的心理欲求,但过分强调统一又会流于呆板和单调。

广义的调和,即是多样的统一(亦称变化的统一)。而多样的统一的规律又是对称、平衡、节奏、韵律等形式原理的基础。

多样的统一是对比变化与谐调统一的有机结合,是将对比或变化的因素通过比例、平衡等原理统一起来而产生的美的状态。一个完美的图案设计,或以统一为主,变化为辅,即在统一中求变化;或以变化为主,有统一的因素,在变化中求得统一(图13)。

格式塔美学从心理学角度解释多样的统一是“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,从迫求到和谐……”(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)。

三 对称

对称是以中轴线或中心点为基准,把原始形向左右、上下或上下左右方向反复配列,而形成的同形同量的所谓“镜式反映”的结构形式(图14、15)。

从自然形象中,到处都可以发现对称的形式,如我们自身的五官和形体就是优秀的左右对称的典型。因此,从心理学角度来看,对称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,对称的形式又是简单有序的,从而大大有利于对它的知觉和理解,因而对称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 16、17)。

由对称形式构成的图案具有重心稳定和静止的、庄重的、整齐的美感。

四 平衡

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，这种力的平衡，主要是心理上的而不是物理的。是视觉从形体的重量、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。

平衡不同于对称的同形同量的组合，而是异形同量的组合，在不失去重心的情况下，上下左右纹样可以呈现不对称状。在整齐中求变化，与对称形式相比更富有活力（图 18、19）。

五 节奏

节奏是规律性的重复。节奏在音乐中被定义为“相互连接的音所经时间的秩序”，在造型艺术中则被认作是反复的形态和构造。在图案中将图形按照等距格式反复排列，作空间位置的伸展，如连续的线，断续的面等（图 20），就会产生节奏。节奏具有机械美的特点。

六 韵律

韵律是节奏的变化形式。它变节奏的等距间隔为几何级数变化间隔，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，就会产生优美的律动感。

在图案中将图形从大小、强弱、虚实、疏密、明暗、方向、位置等方面加以规律化地组织排列，如渐变、流动、发射等（图 21、22），就会形成旋转流动、渐层变化的韵律。

七 比例

比例是指整体形式中部分与部分、部分与全体之间长度与面积等的比率、秩序和对比关系。一切图案要获得良好的设计效果，必须使图形和色彩等构成因素，互相具有适当的比例关系（图 23）。

比例的等差可分为单数（1、2、3、4、5……），双数（2、4、6、8、10……），级数（2、4、8、16、32……）。其中可以组合成多种比例关系，而几个理想的比例，如黄金律（图 24）在图案设计中一直被普遍地应用。

第三章 花卉写生

写生是记录自然物象的一种方法，其目的是为艺术创作收集素材，积累形象。同时，通过写生又能锻炼观察能力和表现技巧，提高艺术审美能力。一幅完整的写生习作，本身就是一件具有独立审美欣赏价值的艺术作品。

然而，作为变化的写生又区别于单纯的绘画写生。为变化收集素材，寻找创作灵感和变化点，是变化的写生的目的和任务。因此，它不必像单纯绘画写生那样追求忠实记录和构图完整。而是从装饰变化的角度去观察、认识和表现对象，挖掘其本质的美的特征，有所选择、取舍和提炼的写生。

为变化的写生也不能将写生变化两阶段泾渭分明、截然分开，而是将变化融入写生之中，根据不同对象及不同特点，采取归纳提炼、变形变色和移花接木等手法，使写生具有装饰变化的特色。因此说，变化应从写生开始，并贯穿于写生变化的始终。

一 写生的观察

当我们置身于花丛之中,面对争奇斗妍的各类花卉,不可能不加选择地见什么画什么,必须作一番必要而合理的选择和取舍。而这个选择和取舍的根据就是观察,以及由此得来的感受和认识。可以说,写生是观察、认识和表现三者的结合,只有对描绘对象进行细致全面地观察、研究、分析,了解对象的特征、生长规律、比例结构等,才能在写生的过程中做到胸有成竹、逐步深入。

(一) 细心观察、分析研究

花卉写生,首先要经过观察、分析和研究,弄清它的形体结构和生长规律,掌握其外部特征和内在的精神状态。观察的方法应从整体到局部地进行。

首先,从整体上对花卉进行观赏和观察,边看边伴以理性的分析,了解各种花的名称、种类、开花的季节、生长规律等,掌握必要的花卉基本知识。然后,对一株或数株花卉进行细致全面地观察和比较。看哪些特征能代表它的整体面貌,局部与整体的关系是怎样的,花是怎样生长的,属于什么花序,花瓣的形状如何,是单瓣还是复瓣,花蕊、花萼怎样,叶子是单叶还是复叶,是对生、互生还是轮生……通过这样细致反复地观察分析,对花卉有了较深刻的认识。

在观赏观察中,我们还要善于发现和捕捉花卉的形式美因素,抓住不同花卉给予的不同审美感受和启示,激发写生和变化创作的灵感与激情,选择适当的角度、最佳的瞬间和具有代表性的形象进行写生。

（二）观察方法

①多角度观察

画过写生的人都有体会，某一对象只有从一个特定的角度去观察，才是最美的和最具特色的。因此，面对不同对象应采取不同的角度进行观察和写生。

如要表现一株枝叶花完整的花卉，首先应从正、侧、左、右等方面观察一番，然后选择一个最能反映对象形体特征的、姿态与动势最生动优美的角度进行写生，此种写生作品写实性较强（图 25）。

作为装饰变化的写生，除了正常视角外，更多地要变换角度——从上、下、横、斜等各种不在正常视线之内的角度去观察和表现对象，寻找新鲜而美的形象。

某些花卉只要变换一下角度观察，就会显示出新奇而富有装饰性的形象。图 26 是一个顶视的葵花形象，自然形象本身就具有发射、对称等装饰因素。图 27 是蘑菇的底视形态，其自然形态的线条的疏密关系，线的长短对比以及由线的排列所形成的黑白灰对比关系，既十分自然又非常优美，具有很强的形式感。

②透视分解观察

某些物体在分解后，其形体特征及形式美感会更为鲜明。图 28 是将一朵花卉分解，将其花瓣、花苞及花蕊平行展开，呈现在人们面前的是一个完美的花卉纹样。图 29 是一个洋葱被刀切开的横断面。许多蔬菜水果都可以借用此种方法，作横断面观察、写生，其断面的纹理、结构极富韵律美感，本身就是一帧形式感极强的装饰图案。

③局部观察

作为装饰变化写生不必追求构图完整，表现对象面面俱到。要尽量收集既有美感又富有特征的局部：如花蕊、花瓣的缺刻，茎脉、花叶的对称美或平衡美，老干与新枝、大叶与嫩芽，以及由大到小、由强到弱的节奏美感等。甚至透过显微技术，进入微观世界，拓宽表现视野。图 30 是一个树根的断面微观形象，尤如一幅抽象图案。

二 写生的方法

（一）取舍、提炼

装饰变化写生是对作为变化对象的自然形态的记录，是表现作者对客观对象的感受和认识。因此，写生不必一味追求客观对象的形似和完整，而应有所取舍、提炼，变自然形态为艺术形象。

所谓取舍，即主要的、生动的，美的和具有明显特征的取之，反之则可舍去。有的花卉可表现大的形体、大的动势，细微末节一概省略。有的花卉则要表现富有特色的局部，其它部分一并舍去。对于花、枝、叶繁杂的花卉，写生时一般要作取舍处理。如菊花、牡丹、月季等复瓣花卉，都可以运用省略的手法，写生时舍去一部分花瓣，适当减少层次，只保留主要的、完美的花瓣，删去次要的、不美的花瓣，使花形更加简洁、典型和优美。

装饰变化写生，不但可以有所取舍，还可以归纳提炼、变形变色。写生可以采取“嫁接”法，移花接木、割头换象。如将甲花的花头、乙花的枝干和丙花的花叶合为一体，将多种花卉美的因素集于一身，使形象更加完美。还可以借助自然对象的特征，对其进行单纯化、

平展化的归纳整理写生，缩小写生与变化的距离，使写生具有装饰美感。

（二）记忆·默写

花卉写生除了对物写生训练之外，进一步还需对形象记忆和储存能力的培养，而这一能力又是通向艺术更高境界的桥梁。

记忆和默写能力是与敏锐观察和丰富联想相联系的。中国传统绘画强调观察、感受、记忆，所谓“收尽奇峰打腹稿”，接纳万物，融会贯通，物我交融。

记忆、默写的方法，就是面对自然景物悉心观察，深入感受，但不直接对物写生，只看不画，将客观对象的形象特征以及作者的认识和感受默记在心。然后再进行默写整理，所表现的形象往往是形象记忆与情感记忆的情景交融，物我合一的意象，成为具有更高审美价值的意象。

（三）写生的方法

写生的方法因工具、材料的不同而有多种，常用的方法有线描法、明暗法、彩绘法、归纳法四种。

①线描法

线描写生是最基本、最常用的方法。一般用铅笔、钢笔或毛笔等描绘。由于铅笔使用方便又容易修改，宜为初学者使用。

线描是以线表现自然对象，即用线条刻画对象的轮廓、结构、动态和形体特征等，近似于中国画的“白描”。线条力求流畅、生动、准确，并根据对象结构的转折、肌理、形象特征，

运笔应有轻重、刚柔起伏变化（图 31）。

②明暗法

用铅笔、钢笔或毛笔画出对象的光影、明暗效果，明暗既可用点或线排列，也可用黑白灰色块渲染，表现出对象的立体感和空间感。此种画法具有真实、生动、明确、清晰的特点（图 32）。

③彩绘法

彩绘法就是使用彩色颜料（如水彩、水粉、丙烯、油画等）进行写生的方法。彩绘法分为淡彩和彩绘两种。

淡彩是以铅笔或钢笔起稿，画出轮廓和大致的明暗调子，再以水彩或照相透明色等罩染，色彩与线条融为一体，是一种简便易行的色彩写生方法。

彩绘法是以水粉、水彩、丙烯等颜料和工具，以多种色相具体描绘对象，表现对象的形体明暗、色彩冷暖变化等关系，真实而生动地再现客观对象。

④规纳法

规纳写生是根据客观对象的形体、色彩等特征，加以简化规纳，带有较强的作者主观意图，本身具有一定变化创作的性质。规纳方法一般分为黑白归纳法和色彩规纳法两种。

黑白规纳法即是将客观对象丰富的黑白层次变化加以简练概括。或概括成黑、白、灰三个层次，或概括为黑、白两个层次（图 33），或概括为影绘一个层次，即以黑色（白地黑图），或白色（黑地白图）表现对象的外轮廓，类似于民间剪纸的效果（图 34）。