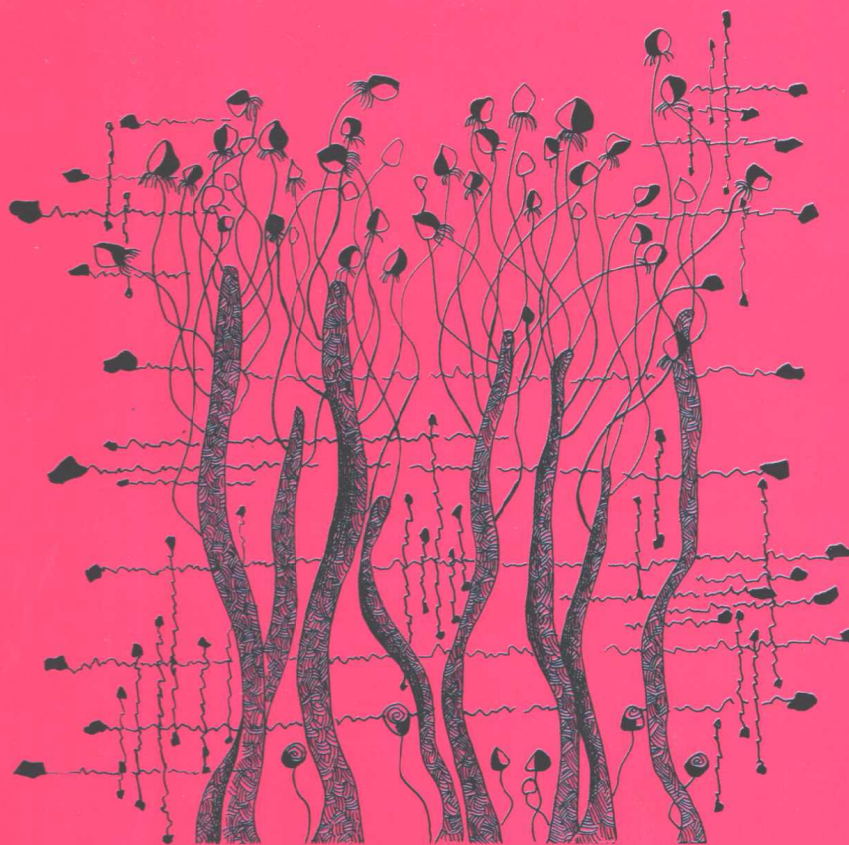

基础图案设计丛书

花卉图案变形

主编 伍立峰 郭涌 李连志

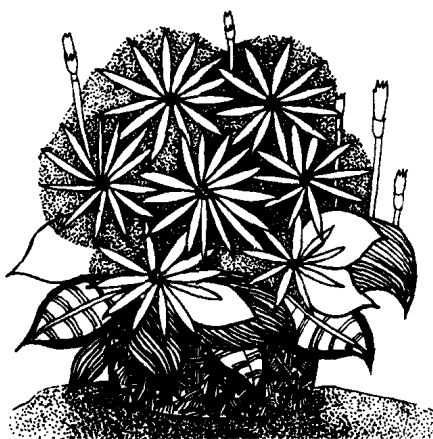
伍立峰 梁凯波 著

黑龙江美术出版社

基础图案
设计丛书

花卉图案 集变形

主编 伍立峰 郭涌 李连志

伍立峰 梁凯波 著

黑龙江美术出版社

142.10.11 05

图书在版编目(CIP)数据

花卉图案变形 / 伍立峰著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2001.1

(基础图案丛书)

ISBN 7-5318-0861-7

I. 花… II. 伍… III. 花卉—图案—中国—图集
IV. J522.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第81394号

花卉类:(部分图稿提供者)

刘建东	范艳辉	缙凤丽	张景	王峰	梁娜
侯景冉	范文娟	王丽	韩志霞	张志娜	白瑞昌
杨猛	宋海东	韩兵	张慧	李晓红	解克谦
丁月宽	赵伟霖	武晓丹	杨宗广	谭浩楠	郭富强
李玫月	张立	吴贵峰	王旭峰	李大伟	刘可峥
李占庆	张丹	杨玉才	袁利国	卢颖	张艳梅
张蕾蕾	卢军坡	曹利静	刘云玲	孙伯航	
吴琼	王红云	甄虹	安洋	郭银平	
姚远	张海燕	徐泊	雷萍	杜卫民	
王真	刘迎建	张丽薇	王献兴	王清燕	

花卉图案变形 Huahui Tuan Bianxing

主 编 伍立峰 郭涌 李连志

著 伍立峰 梁凯波

责任编辑 那泽民

整体设计 那泽民

电脑制作 郑云翔

出版发行 黑龙江美术出版社

(哈尔滨市道里区安定街225号 邮编 150016)

制 版 黑龙江龙美制版公司

印 刷 肇东粮食印刷厂

开 本 787 × 1092mm 1/16

印 张 3.5

版 次 2001年1月第1版

印 次 2001年1月第1次印刷

印 数 1-5000册

书 号 ISBN 7-5318-0861-7/J · 862

定 价 8.00元

一、装饰图案的形式法则

装饰图案的美包含了内容美和形式美两个方面。内容美表现了生活的真理和大自然的生命力。形式美则以外在的形式来表达内容,它触及人的感官,并由此产生一系列复杂的心理效应和审美享受。作为与人们生活密切相关的图案设计,由于其独特的功利性和社会性,必然更加注重对形式美的追求。可以说形式美的基本理论是建立在人类共有的生理反应和心理活动基础上的,是人类长期劳动和艺术实践的产物,它的基本规律具有普遍的继承意义。如音乐的节奏和调式、诗词的格律,构成的均衡以及工艺技术和色彩配置等等。这些规律虽然在创作实践中往往表现出千变万化的面貌,但它的基本规律都是共通的。

1、形式美的原理——多样性统一

装饰图案设计要求纹样组织的整体各部分的空间布局和谐、尺度相称、色彩协调,在多样的变化中具有高度的统一感。多样性的统一是形式美的基本标准。

装饰图案设计各因素、各部分之间必然存在差异。正如世间万物没有一件是完全相同的一样,图案中形的大与小、线条的曲与直、色彩的冷与暖、位置的高与低等等,也不会完全相同。要设计成完美的视觉艺术整体,就必须使它们在多样的变化中达到相对的统一。因此,一致、秩序、逻辑以及对比、激动、刺激所体现的不同层次的统一,是装饰图案设计形式美方面的最终目的。

(1)、低调统一

低调统一主要的规律是调和,即调动一切因素去缓和各种矛盾,缩小差异,从而获得一致的、相近的效果。相似形之间的呼应、对称结构和反复排列的秩序感、邻近色配置的相似性、相同材料质感和肌理的雷同等等,都是达到低调统一的手法(图1)。

(2)、高调统一

图案中的统一、和谐并不排斥对比,对立面的统一同样是协调的。任何因素和部分之间的差异就是矛盾。如果我们适度地突出矛盾、强调差异的因素,由于对立面的对抗所产生的大幅度运动感、反逻辑的思维等强烈的刺激,使人的视觉得到快感,同样是一种审美享受。高调统一的主要规律是对比,如色彩的色相对比、补色对比;纹样的大小、方圆的对比等等,都体现了对比的规律。中国民族和民间艺术中的色彩运用,是很好的典范。如江南建筑的黑瓦白墙、民间泥玩具的补色彩对比,南京云锦高艳度的配色等(图2)

高调统一虽然以对比为主要特征,但是,对立面之间的冲突和矛盾仍然需要有低度的调和,以适应视觉感受。例如,中国民间年画以白地和黑线勾勒;南京云锦以金线包边;蒙德里安的方构图以水平和垂直的黑线来分割三原色等。

综上所述,无论是低调统一还是高调统一,都是局部与整体的关系问题,即各因素、各部分之间的构成方式是否合乎视觉欣赏的客观规律。由于这种规律并不是一成不变的公式,因此,整体与局部之间的实际关系是多层次的,而总的原则是:局部多变,变而不乱;全体归整,整而不板。

2、形式美的表现形式

美的原理是客观规律,并不以任何人的意志为转移。但原则和规律在图案中的表现却有多种多样的形式。装饰图案设计,在对立统一规律的指导下,还有下面一些形式原理:

(1)、对称 对称的形式在自然界随处可见。我们自身的体形就是左右对称的典型。花木的对生枝叶、矿物的结晶等,也都是对称。对称能产生安静、稳定、永恒性的美感。在装饰图案设计中,对称常用于独幅件料和服装件料的设计,有时在全局构成或局部装饰设计中也有应用(图3)。

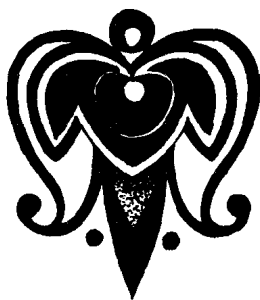
(2)、平衡 平衡是以“杠杆平衡”中物理力的均衡为原理,在心理上达到不对称、不规则的均衡。既离支点近的大形与离支点远的小形相互间取得视觉上的平衡,是一种暗示着运动的均衡形式,是装饰图案设计中最为常

(图1)

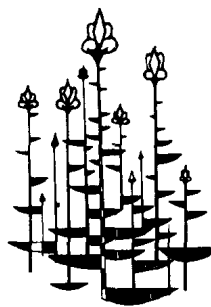
(图2)

(图3)

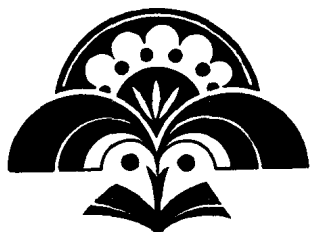
(图4)

(图5)

(图6)

(图7)

见的表现形式。应用平衡原理,可冲破对称的单调、呆板感,使图案富有生动、自由、活泼、多样、运动、变化的情趣美感,同时不会产生重心不稳、不安定的心理感受(图4)。

(3)、反复 反复是指纹样在规格范围内的重复出现。它的主要特征是以单纯化的手法求得整体形象连续反复的节奏美,视觉要素的反复,产生视觉运动的时间与空间的连续变化,这种变化直接影响人的心理,产生不同的感情。

反复是图案组织结构中排列处理的手法。它可以使图案纹样的结构排列产生不同的变化和节奏。如波纹线的重复排列,涡线的大小间排,适合纹样的“离心”和“向心”的处理以及块面大小,线条长短,纹样在排列中的轻、重、缓、急的距离间隔等,都会产生不同的反复节奏感(图5)。

(4)、比例 比例指要素之间的量的分配比较,具有数列的良好关系。比例是形成程序、律动、统一等美感的基础之一。保持良好的要素量之比例是装饰图案重要的艺术语言。如黄金比例是自古以来人们公认的美的比例,其他如柏拉图比例、费伯拉齐比例等,都是实践中经常使用的比例。

图案设计中所应用的比例,是自然规律反映的结果,如图案块面的大小,线的长短、粗细,纹样组织的疏密、间距、开合等,都必须在相应的比例尺度中加以处理。其比例亦可作适当夸张、增强或减弱,但必须符合人们的欣赏习惯(图6)。

(5)、秩序 秩序是指纹样的变化存在顺序、条理、渐进等关系,常采用渐变、推移等形式表现。也可理解为纹样的变化是按一定的比例、顺序进行,可以是定向的,也可以是不定向的,亦可以是明显的,也可能隐藏于纹样的复杂关系中(图7)。

(6)、节奏 节奏指纹样有秩序有规律的变化和反复,具有一种特殊机械运动规律的美。不同节奏、不同韵律的律动,产生不同的感情效果,如动、静、激动、微妙、雄壮、可怜、单纯、复杂等律动及其相应的感情效果。在装饰图案设计中,图案的节奏与韵律是把视觉艺术引向时间、空间等听觉艺术感受的重要手段(图8)。

二、装饰图案的素材与写生

1、装饰图案的素材

装饰图案既然和其它艺术一样,是社会生活的反映,那么,它的设计素材也就必然是来源于生活。体验生活,写生变化,塑造形象,是图案设计的第一步工作。

图案的素材非常广泛,几乎无所不可,包罗万象。花、鸟、鱼、虫、日、月、星、辰、山川、云海、河流、建筑、交通、生活器皿及几何图形、文字等都可以作装饰图案的素材。这些素材通过艺术的再加工,整理记录下来,就可成为图案设计时所参考和应用的图案资料。

图案的素材可分为“自然素材”、“人为素材”与“传统图案素材”三大类。

(1)、自然素材

植物花卉 大自然中的植物花卉是图案设计中的主要素材,也是应用最广的。它形象优美,可以表现各种纹样的装饰风格,满足不同的装饰要求,并且花卉植物有较多的选择余地。

动物 人类以动物为题材进行艺术创造的历史异常久远,而且遍及各地区和各民族。因地域和风俗民情的不同,人们的爱好和欣赏习惯也就不同。如埃及人爱猫、日本人爱龟、希腊人喜欢海豚,另外还关系到宗教信仰的问题,所以我们在图案设计中应了解不同民族的不同习惯,谨慎从事。

风景 中国的山水画、西洋的风景画渊源而流长,写尽了人间春色。虽然它们作为独立画种的历史较之动物画、人物画要短的多,但远古符号已表现了“山”的意象。现代生活中,风景图案的地位日增,它们使山林树石尽收眼

底,大河波涛超越时空,把有限的视觉空间向无限扩展。

(2)、人为素材

建筑 亭台楼阁、交通工具、工程设施等。

几何形 各种点、线、面构成的规则与不规则的几何形。

文字 传统纹样中的福、禄、寿、喜、财以及诗词、正草隶篆书法、阿拉伯数字和外文等。

臆造形象 现实中不存在的形象,但人们依据一些动植物的特点集中于一体,以表达人们某些理想和愿望,如龙、凤、宝相花等。

(3)、传统图案

中国的图案,有着世界上最长的不间断历史,光辉灿烂。任何历史时期都是在继承、借鉴前人成就的基础上取得新的业绩。我们对于传统图案的学习和借鉴,要用历史唯物主义观点进行具体分析,剔除其糟粕,吸取其精华,赋予它们时代的新意和新貌。

自然界中的素材丰富多彩,是图案设计取之不尽用之不竭的源泉。设计者要具有掌握素材和运用资料的能力,掌握素材的方法就是观察、熟记和描绘,运用资料要适应装饰物的特性和部位,要有的放矢,不可生搬硬套,张冠李戴。

2、写生

图案形的创造,并不是凭空而来,即使是创造想象,也以现实为基础才能产生。总起来说,图案形也是来自现实生活,来自大自然。图案造型主要的依据是大自然、人为物象和来自此二者的抽象几何形。要了解和掌握自然物象、人为物象,只用一般的眼光去观察不行,同时还要从描绘它们入手,去深刻掌握它们的特征、形态,这就是常说的“图案写生”。

(1)、写生的目的

通过写生,对物象的观察、分析、描绘、把自然物象的组织结构、生长规律进行系统和科学地剖析、了解,以便找出符合装饰需求的自然美的素材,作为图案设计的有用资料。

在写生过程中锻炼技巧,丰富构思,练习多种多样的表现方法,把自然形组织加工,使它变化成图案形,加强记忆和默写能力。

搜集素材,结合设计。写生不单是磨炼技巧,捕捉重要的图案素材,还必须视为图案设计全过程的一部分,写生虽然不是创作,但其本身就意味着主观上的选择、取舍、提炼,在一定程度上也存在加工变形的含义。

(2)、写生的手法

观察与感受 写生前必须对物象作细致的观察和研究,找出物象的自然规律、特征和特性,以及其典型所在。例如花卉的结构、姿态、色彩和鲜明的节奏韵律等,从而加深对物象的印象和感受。这种感受的程度直接关系到写生素材的质量。

整体与局部 图案写生跟绘画写生在方法和步骤上有很多相似之处,整体就是从全面着眼,局部则是从细部入手。写生时只注意大形而忽视局部的描绘,容易形成空洞无物之感,只着眼局部而忽视整体关系,又会支离破碎而缺乏整效果。所以,为了使画面完美,从开始到完成都要始终掌握从整体到局部,再从局部到整体的观察方法,才能做到整体统一。

结构与特征 写生中常有重形而忽视结构的倾向,结构中往往孕育着自然美的因素,如梅的苍劲有力,柳的窈窕多姿,而牡丹则绚丽堂皇,葵盘的花蕊组织结构呈现回旋与反回旋状,产生强烈的律动感和回旋美。

写实与写意 写实与写意是理性和感性认识关系,跟传统国画中“写形、写神”“实对、悟对”意思相似。在写生中常涉及到自然物象的形和意的问题,写实容易,写意就比较难了。所以要运用推理的方法对物象的精神实质、生长特性加以研究和论证,要知其然,更要知其所以然。

(图 8)

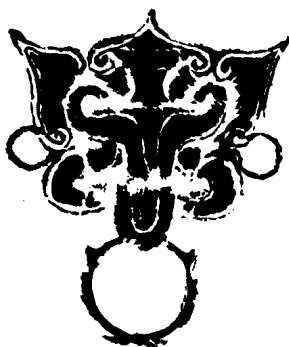
(图 9)

(图 10-1)

(图 10-2)

(图 11-1)

(图 11-2)

3、写生技法

写生的技法很多, 可根据不同的需要而运用。写生的绘画工具有铅笔、钢笔、彩笔、毛笔等, 下面介绍几种写生技法:

(1)、白描法:

白描法是我国绘画中的传统技法, 白描勾勒重结构、生长规律, 近似国画线描。它不仅可以描绘大的形体, 也可以描绘极其细微的局部, 是图案设计者常用于搜集资料, 积累素材的基本方法。

白描可以凭借线条的深浅、浓淡、粗细、刚柔、流畅和雅拙等手法, 讲究运用腕力, 并根据物象结构及转折来运笔, 笔力要有轻有重、有起有伏、有断有续, 既要流利又要有顿挫, 力求达到描绘的形象具有生动灵活的感觉。(图 9)

(2)、影绘法

影绘法着重于物象外轮廓的描绘, 对描绘的对象采用一种单色平涂其形面。影绘法与民间剪线的效果相似, 也相似于强光下映现出的人影等效果。关键就是要掌握住物象的大结构以及边缘轮廓的特征和生动的姿态。其效果是黑白对比分明, 外轮廓十分明显而确切, 能加强人们对所描绘物象的总体感觉。(图 10)

三、装饰图案的意象形塑造

1、意象形的定义及特征

(1) 意象形的定义

意象形是图案形的一大类别, 它虽然以自然物象为对象, 但不拘泥于“形似”, 而强调神态、气质等内在特征的刻画, 通过夸张、变形, 产生既具有自然物象的主要特征, 又反映人的主观表现, 形意结合的艺术形象。

意象形在人类的图案创作活动中具有重要的意义。首先, 由于它具有自然物象的主要特征, 可以反映人类社会和大自然的一切事物, 具有很强的表现力。许多形象史料都用意象形式再现了当时的历史场面, 如彩陶舞蹈人纹盆, 战国水陆攻战图鉴、古埃及壁画、希腊瓶画等等, 不但具有真实性, 也极富有装饰性。其次, 发挥创造想象、形意结合的表现方法, 给我们提供了进行艺术创造的广阔天地, 并为充分体现图案的形式美创造了必不可少的条件。当我们欣赏下面一组标记图案时, 就能从这些极其巧妙的构思中体味到深刻的含意和极强的形式感。(图 11)

(2)、意象形的特征

意象形是介于具象形和抽象形之间的一种图案形, 它不像具象形那样如实地再现自然物象, 也不像抽象形那样高度概括地表现自然形态的共性。正如前面所说, 是形意结合的图案形。从这一定义出发, 我们就不难看出, 意象形有以下的特征:

源于自然的创造——形似

一般常说的写生——变化, 就是以自然形为出发点进行创造的一种基本训练方法。这里首先要说明“形似”的意义, 形似是指具有象形性, 也就是说, 一般可以指出意象形的物象名称, 有时是具体的名称, 如菊花、月季花、孔雀、老虎等等; 有时是大的概念: 动物、花卉、人物、风景等等。意象形所表现的对象是一目了然的。这里的意象形与具象形的主要区别在于, 意象形是在变形中保留自然形的主要特征, 是在变形前提下的形似, 因此, 变形与形似是相辅相成的。不变形而写真, 是具象形; 变形而失真, 是抽象形; 既变形又形似, 是意象形。

理想化的构思——造意

在创造意象形的思维过程中, 如何通过夸张变形来体现主观意念, 如何在外部形象的变化中反映理想化的意境, 是构思的关键, 这就是“造意”。“造意”注重形象思维的意境表达, 不仅画看见的东西, 更要画想到的东西; 取之

于客观,形成于主观,表达为形意结合的完形。造意的意义,在于用创造思维把握客体的神或意,利用联想、虚构、想象等方法来进行艺术创造,使意象形的夸张变形不流于随意涂画,成为有的放矢的创造活动。所以说,意象形无造意,也就失去了创造性。西班牙著名画家毕加索和保加利亚设计家卡契夫等人设计的“和平的面容”,其立意都是用少女的面容来表现和平的美好,人面、鸽子的变形与组合都紧紧围绕着这一中心思想,就不是勉强、生硬的变化。(图12)

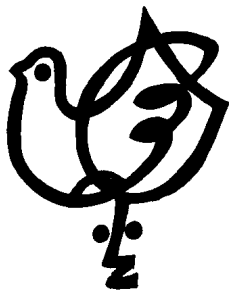

(图 12-1)

(3)、意象形同具象形和抽象形的关系

具象——意象——抽象,是人类造型活动的三个阶段,它们之间是相互联系、层层加深的关系。我国的象形文字从写实到小篆的写意、直到今天楷书的抽象,就经历了这三个阶段。西洋绘画的进程更是显而易见;古典绘画——印象派绘画——现代派绘画。

了解意象形、具象形、抽象形三者之间的关系,可以使我们科学地认识人类创造图案形象的过程,从而使我们学习图案有一个正确的程序。其次,从抽象形与意象形、具象形的发展关系中,使我们认识抽象形并非随意刻画,从而恰如其分地运用它。

(图 12-2)

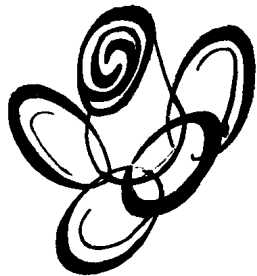
2、意象形的造型手法

在一个完形中,整体的结构由各部分组合而成,而部分的结构又依存于整体的结构中,这就是整体与局部互为依存的辩证关系。例如,人体的基本视觉形态是由人体各个部分形态决定的,而各个部分的形态又依赖并影响着整体的形态。所谓整体,就是“有机的统一体”,在这样的统一体中,部分和部分之间应按照某种关系而被组织在一起。根据这个原理,图案的造型,也应该从整体出发,经过对细部的设计,再回到整体(前一个整体是大的外形,后一个整体是各局间的关系)。这里包括形状、空间、构成等几个方面。

(1)、形状——确定整体外形

形状是人的眼睛所把握的物象的基本特征之一。它是除了物体在空间的位置和方向等性质之外的外部形象,也就是物象的外形轮廓。确定整体外形,是造型的第一步。

简化基础上的夸张 简化的道理前面已经讲过,它是对自然形象的归纳概括。省略多余、繁复的部分,保留物象的本质特征,如汉代画像石的造型,大部分剪纸的造型等。简化后的形象,以简代繁,使物象的视觉特征更加清晰、鲜明。下面是两个近似于抽象几何形的月季花形象,尽管这经过了很大程度的简化,却仍然一望便知,因为它保留了月季花的基本结构式样;螺旋式结构(图13)

(图 13-1)

对于简化,我们可以理解为:丰富的意义和多样化的形式浓缩在一个简洁的统一体中。既然简化保留了物象的本质特征,省略了非本质的细部,就必然突出和夸张了上述的特征,因而,简化和夸张是不可分割的手法。简明地说,在形状上的夸张,就是方的更方,圆的更圆,长的更长(图14)。一件好的艺术作品,往往是高度的简化和高度的夸张,如汉代霍去病墓前的石刻,经过对马的形象的高度的简化和夸张,表现了一种力量之美。

在简化基础上的夸张,一定要掌握一个原则:即抓住特征、表现特征。

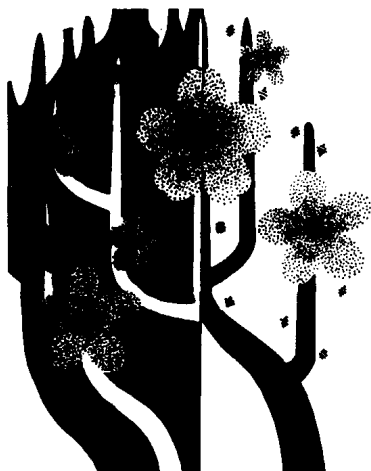
概括基础上的规律化 所谓的规律化,就是指对物象外形轮廓线的归整化和条理化。按照形式美规律,删除自然物象繁杂、琐碎的细节,经过概括处理,使之产生一种韵律感。例如,汉代砖印动物纹样,是对外形轮廓线的归整概括,采用外方内圆的处理手法,轮廓线简洁有力,内外关系柔中有刚、刚中有柔,刚柔相济,具有一种强烈的韵律感(图15)

(图 13-2)

(2)、结构、空间——对细部进行组织和装饰。

结构是指物象的主要轴线、骨架,还包括围绕主要轴线的部分与部分之间

(图 16)

(图 17)

(图 18)

的内在联系。

空间是指造型中的“中空”或“虚空”，相当于平面造型中的“构图”及立体造型上的“结构”。空间可以是平面上的空白，也可以是立体上的窟窿，就像中国画的余白或雕刻的镂空部分那样。它类似音乐上的休止或演讲时的停顿，空间为造型上带来了抑扬顿挫。这里所说的空间，是指造型中的“中空”，即被外形轮廓线所包围的、造型本身的空间。

主轴线的方向与动势 图案形无论动与静，在空间中一般都有方向或动向，因此，离不开主轴线。主轴线也就是图案形的脊柱。

单向轴线 ↑ ↙ ↘

相向轴线 ↖ ↗ ↘ ↙

放射轴线 *

回旋轴线 ⊗ ⊕

没有轴线的形状，是没有力度的。而正确地确定轴线，就能使形状不但有方向和动向，而且内在的气势得以贯通，因而是不可忽视的。

对形状的空间分割 形状作为一个整体，有时以黑影的形式存在，而更多的时候，则由若干部分组合而成。在整体中确定部分，就必须对空间加以分割。

按照物质的基本结构分割，是主要的空间分割方法。如动物以头、颈、四肢以及躯干的肌肉来分割，并有意识地强调它的结构；花卉以花瓣、叶脉来分割（图16）；当然，这种空间分割不同于绘画的结构，确切地说，是将完形分割为若干个装饰面。

对细部的装饰 上述的空间分割，使图案形的轮廓分成了若干可用作装饰的部分。我们根据装饰风格繁与简的需要，可对这些细部进行必要的刻画。

A、条理化：自然的物象有时存在不可省略的细部特征，如人的头发、鸟羽兽毛、金钱豹的斑点、斑马的条纹等等。对此，如以写实的绘画手法来表现，不但缺乏装饰意味，而且事倍而功半，因此，应作条理化的装饰。条理化就是把自然中繁复的形整齐化，造成必要的秩序感（图17）。

B、附丽（即添加） 在某些装饰面中添加装饰纹样。战国中山墓出土的铜器，“虎吞鹿”中的虎与鹿、捷克斯洛伐克民间木雕中的鸟纹，都是按其身体结构分成的区域内添加了装饰纹样；民间剪纸在石榴外形的装饰面中，添加了鸟与花卉纹样，则是理想化的附丽。这一细部刻画必须十分注意整体的需要，切忌“画蛇添足”那样的生搬硬套（图18）。

