

100花图案写生变化

杨乾钊·徐敏·编

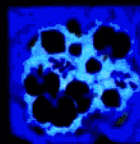
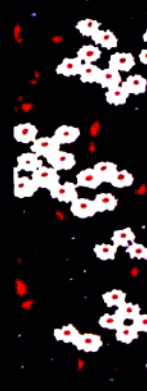
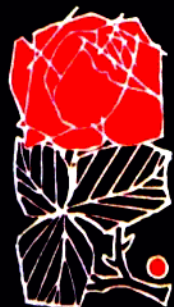
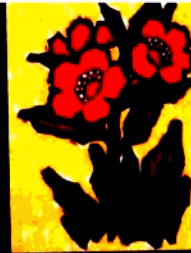
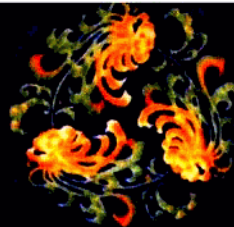
花

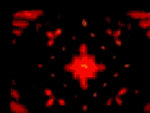
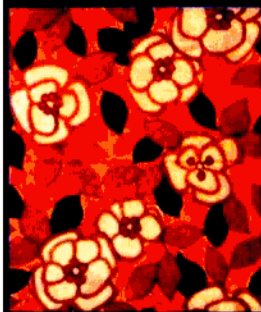

BAIHUATUAXIESHENG
写生变化 bianhua

续

湖南美术出版社

指导教师:	杨乾钊	谭本玉	苏克	梅琦	马东
图案作者:	张洪耀	司传毅	徐世俊	王智强	王川梅
	蔡黎	王屹	张伟	余歌	杨青泉
	张云鹏	夏金菊	车小锦	赵飞	严文伟
	杨继龙	蒋小丹	张春煜	杨焯妍	阮小煜
	沈沙	刘晓峰	曹延军	陈珊	郭强
	谢声明	刘旭武	王海荣	贺鑫	温小芳
	邸渭渭	杨斌	秦卫平	张卉	高静
	李婷	王莉敏	高晓明	叶少群	俞柏
	王沛	许宏刚	贺红	冠拥军	傅煊
	雷长征	崔艳霞	付浩	杜海滨	吕东
	杨玉荣				

目 录

花卉图案写生变化·····	1-4
黑白图案·····	5-44
色彩独立图案·····	45-47
色彩异形适合图案·····	48-51
色彩圆形适合图案·····	52-67
色彩正方形适合图案·····	68-74
色彩三角形适合图案·····	75-79
色彩角隅适合图案·····	80-81
色彩二方连续图案·····	82-83
色彩四方连续图案·····	84-88
后记·····	89-90

写生变化一直是我国图案基础教学的主要内容,这一教学体系在我国始建于 30 年代,是老一辈工艺美术教育家们从欧洲和日本引进的,它在教学实践中紧密结合我国的实际情况和民族欣赏习惯,对我国近、现代图案设计的发展和创新起过重大作用。

图案写生就是通过观察、分析、研究、认识,记录自然物象的外部形态、结构、特征和深入探讨描绘对象的生活习性、生长规律,搜集图案素材的过程。

变化是为了使图案符合审美要求,适应工艺制作,把写生得来的素材通过形象思维和逻辑思维方法,充分发挥想象,进行大胆的艺术加工,使其达到理想的装饰目的。

花卉图案写生

“生活是艺术创作的唯一源泉”。“师造化”是我国古代画家经过长期的艺术实践总结出的一句名言。大自然中存在着美的客观规律,要掌握这些规律就必须进行深入细致的观察。通过观察认识,丰富和提高我们的形象思维能力及逻辑思维能力。

写生是全面观察、认识、分析、研究对象的最好方法,是对客观事物认识——认识——再认识的不断深化过程,也是为图案变化搜集素材的主要手段。我们要深刻认识对象和积累素材,就必须进行写生。在写生时要特别注意培养自己捕捉形象的能力,眼要看得准,手要跟得上。花卉图案写生是我们解决花卉图案中造型、明暗、层次、色彩关系和描绘技法的重要手段。作为图案搜集素材的写生是为变化作准备的,要有感受、有选择地把对象描绘下来,才能作为图案变化的素材。因此,写生时对自然形态的花卉应有所取舍和增补,不能自然主义地描绘。为

了构图上的需要可以“添枝去叶”、“移花接木”。还应注意一般的花都是由上往下看，能看到部分花蕊时姿态是最好的，但由上往下看叶时却十分平板，只有从侧面观察叶的转折变化才十分丰富，所以描绘时要“俯视看花，平视看叶”。这并不是说可以不忠实对象，而是为了灵活地选取最优美最生动的花卉特征，为图案变化作好准备。

花卉图案变化

所谓变化，即不是按自然本来面目去再现自然，而是在处理时有所增，也有所减。要强调自然中美的因素，减弱它的繁琐不足之处，使其有规律、有条理。从繁杂中找典型，散漫中求集中，活动中找规律，联想中求新意。图案的构思要求我们有丰富的生活、大胆的想象力和创造性，既要尊重客观物象但又不能被它约束，要紧紧抓住对象的特征和装饰的具体需要，两者结合，充分发挥主观作用。也就是说，“写生”是以客观认识为主来观察了解对象，“变化”则是以主观为主，通过形象思维和逻辑思维的方法，来进一步改造对象。也即根据实用和审美的要求、工艺条件的要求，把自然形态的东西，通过概括、提炼、集中等艺术手段达到典型、理想的装饰目的。

变化，总的来说不外乎具象、意象和抽象三个方面。具象是基础，形象变化少一些，它是借写生的自然形象进行适当的剪裁、取舍、加工而成。如果形比较具体，色彩就应单纯；色彩比较真实具体，形则可以简练一些；当然也可以采取浪漫手法加强装饰效果。而意象则理想创造多一些，装饰趣味更浓。抽象则可以完全脱离自然形象，只追求精神感觉上的装饰效果。

不管是具象的、意象的还是抽象的图案，都与写生的手段有所不同。写生时适当考虑透视关系和空间距离是必要的，但在变化时，为了加强特征和装饰效果，可以不依据透视，不强调空间。也可以减弱自然形态逼真的一面，加强艺术意境的创造。图案的意境和人们的感情是联系在一起的，因此图案变化应在“意”和“情”上下功夫，即“意足不求形似”，追求强烈的表现和深刻体验的统一，鲜明的形式感和真实感的统一，高度的提炼和夸张的统一，作者的创造性和群众审美要求的统一。

具象图案变化的处理，可以概括为夸张、省略、添加等方法。

夸张——是强调自然花卉中能够引起美感的需要突出的形态，把真实的花卉形象进行特征上的加强，使原有的形象特征（结构、比例、动态）经强调后显得更鲜明、更生动、更典型、更有魅力。如画牡丹就应强调花瓣大而圆、多曲折、丰满、富丽等“花中之王”的神采特征；画菊花要突出其花瓣细长、卷曲、秀丽的特色以及傲霜耐寒的性格特征。不管是对整体形态的刻画或是细节的夸张，都是为了突出主题，加强物象特征，给人以美感。离开具体形象，失掉形象特征就失去了形态的真实感。

省略（简化）——是将写生的花卉在不失其特征的前提下进行简化，把可省去的枝节部分和琐碎、重叠的东西减去。将花后面的花、叶后面的叶剔除，目的也是为了突出主体美的形态。次要的细节省略了，主要的东西才会突出。这种简明、高度的概括是图案造型的重要方法。如民间剪纸中的菊花，去掉了无规律的重叠花瓣，抓住基本结构进行有秩序的条理化、规律化，

强调特征，舍弃繁琐，可以说是简得不能再简了，这种删繁就简、以少胜多的方法是极有效的图案语言。但应注意：省略不是简单化，要精练而不单调，要“话不多而意无穷”。

添加——是为了使花卉图案更加丰富，而在提炼、概括的基础上，加强形象特征的细部刻画，也可以附加其它装饰，采用两种以上的组合，达到多样统一，以增加图案的联想色彩或强调图案的象征性。如花中有花，果中套花，似叶如花，动植物一体等。它不受客观形体结构的约束，而是在“意”和“情”上探索，以求得符合群众审美要求的艺术创造。如传统图案中的，宝相花就是综合多种花卉的优美特征，经过巧妙构思创作出的理想之花。通过添加处理达到寓意象征、借物抒情的目的。除此之外，现代设计还需要更多地借助联想、想象来进行意象构思的图案变化。

鉴于篇幅所限，有关写生变化的道理与方法只能简述于此。这是我多年教学与实践经验的总结，它是创造新图案的有效方法之一，但非唯一。书中挑选的这批学生作业并非无懈可击，但作为初学者能掌握这样一些图案构成的基本方法还是可喜的。不当之处，敬请读者批评指正。

1998年6月于西安小案

