

鲁迅美术学院工艺系 乌密风 编绘

花卉图案

辽宁人民出版社

工艺美术丛书

花卉 图案

HUAHUITUAN

鲁迅美术学院工艺系

乌密风 编绘

辽宁人民出版社

出版说明

我国图案有着悠久的历史，它是祖国文化遗产的一个组成部分。

建国以来，特别是在粉碎祸国殃民的“四人帮”以后，在英明领袖华主席抓纲治国的战略决策指引下，为把我国建设成社会主义现代化强国，广大工农兵对于工艺美术更为重视。为了满足广大工农兵及工艺美术设计人员的需要，本着毛主席“百花齐放、百家争鸣”，“古为今用、洋为中用”和“推陈出新”的方针。我们编辑一套《工艺美术丛书》，分列为《花卉图案》、《动物图案》、《风景图案》、《人物图案》和《器物图案参考资料》等几个分册，将陆续出版，以供美术工作者和美术爱好者的参考应用。

这本《花卉图案》绝大部分是编著者自己创绘的，同时也搜集了一些花卉图案资料，都还不很成熟，加上我们编辑这方百的工作又没有经验，难免出现缺点，殷切的希望读者多提宝贵意见。

目 录

花卉图案·····	1
线描写生·····	7
素描写生·····	10
水粉写生·····	15
淡彩写生·····	21
牡丹花的写生、变化、组织·····	24
花头写生与变化	
花苞写生与变化	
整枝写生与变化	
组织构成与应用	
月季花的写生、变化、组织·····	30
花头写生与变化	
整枝写生与变化	
组织构成与应用	
水仙花的写生、变化、组织·····	38
正、侧花头写生与变化	
整枝写生与变化	
组织构成与应用	
扁竹莲花的写生、变化、组织·····	44
正、侧花头写生与变化	
花苞写生与变化	
整枝写生与变化	
组织构成与应用	
虞美人花的写生、变化、组织·····	54
花头写生与变化	
整枝写生与变化	
组织构成与应用	
菊花的写生、变化、组织·····	61
花头写生与变化	
整枝写生与变化	
组织构成与应用	
资料搜集·····	67

花卉图案

花卉图案和其它图案一样，都有它自己特有的造型、构成、色采。它利用自然但不满足于自然，是在自然美的基础上把自然改造得更美，应用于一切生活日用品上，以满足人民的要求。

本书就是着重介绍如何将自然界的花卉形象，变化为各种形式的图案纹样，用几种典型花卉作为例子，将其写生、变化到组织构成的基本规律作以说明。

花卉的写生、变化与组织构成，这是图案设计的重要组成部分。

写生的目的主要是搜集素材为图案设计准备资料。通过写生去认识对象，分析对象，描绘对象，从而去理解自然规律以便进行图案变化。

变化与组织构成则是为了适应图案设计的特殊要求，既要达到装饰性又要结合生产制作和实用要求，所以从写生得来的资料，必须要经过一番整理加工，提炼取舍，变化成为装饰性的纹样，按材料，生产条件，实用要求进一步把它们组织构成为各种完整、优美的装饰图案。下面就将花卉的写生、变化与组织构成的方法，分列如下：

一、写 生

花卉写生要选择对象的动人的姿态，合适的角度，要抓住对象的特征，认真观察，精确描绘。选择对象要有代表性，不要不加分析地看到什么就画什么，要有取舍。即选取形象生动，特征明显，明暗清楚，色采鲜明，有生命力的健康部分，舍其残缺、多余、烦琐部分。花卉写生还可以根据对象的特征、特性，局部地加以描绘，详细地分析对象的结构，象画解剖图一样去细致地刻画。

花卉写生的工具和表现形式，是按变化的要求和工艺生产、材料以及写生时的具体情况而定。一般有线描写生、素描写生、水粉写生、淡采写生等等。但不论用什么办法，其目的都是为了反映花卉这种客观对象的真实性和特征，为变化提供条件。

（一）线描写生

花卉的线描写生是写生中最普通常用的一种办法，它继承中国传统绘画的特点，用线去表现形象。通过不同的线条（粗、细，曲、直，浓、淡）去刻画出各种不同质量感的物体。在描绘花卉时要根据对象的转折、明暗、生长关系去有轻重、有起伏地刻画。起笔、落笔要清晰，花卉的生长关系，来龙去脉要交代清楚。工具可用铅笔、毛笔、钢笔。用笔要流利舒畅，其要点是准确、有力、生动而快速。（参看第7页——第9页）

（二）素描写生

花卉的素描写生方法和一般的绘画素描原理是一样的，它要表现出对象的“形”，又要表现出对象的“体”，形体结合成为统一体。根据图案的要求刻画对象，能分出五个调子就行，它有利于把图案花纹塑造得更真实、更立体。写生时可以根据花卉的特点与花卉变化的要求，作快写、慢写，可以全部擦影，也可以局部作记录式擦影。（参看第10页——第14页）

（三）水粉写生

花卉的水粉写生其特点与图案设计关系很密切。它们同样用的是水粉颜料，有利于在写生时就熟悉专业颜料的性能。它具有素描写生与淡采写生的优点，对于花卉更能表现出丰富复杂的色采，产生强烈鲜明的效果，特别有利于花卉的写实变化。（参看第15页——第20页）

除了上面所提到的几种花卉写生方法以外，还有阴影平涂法，这个方法也是图案写生所特有的，是采取一种色采平涂。其特点是取舍力强，概括力强，能抓住花卉整体的精神面貌。特别强调面与面的关系，纹样与底纹的关系，注意其大小对比、结构、动态等等。便于加强花卉造型的装饰性。

（四）淡采写生

花卉的淡采写生方法是在铅笔或钢笔勾勒的基础上，加上淡采渲染。其特点是在较快的时间内把花卉丰富的形象、色采、明暗记录下来，它类似水彩画，可用不同深浅的同种色或多种色去表现。要求把花卉的形体刻划清楚，用色不宜太复杂。（参看第21页——第23页）

二、变 化

花卉图案变化一般来说就是将自然形象删繁就简，从烦琐的自然形象中抽出典型特征加以改造。

图案素材来自人民生活 and 大自然，而客观事物中的形象、色采，又是千变万化的，非常复杂。自然界的東西，不能直接用于图案，必须经过加工整理。这个加工整理过程即是变化。

花卉图案变化是创造性地将花卉的自然形态变化为图案画，变化的手法大致可分为省略与夸张，添加与变形，分解与组合。

（一）省略与夸张

省略就是对所要变化的花卉进行高度的概括，抓住对象的基本面目，去掉不美和烦琐部分，集中表现它们的形象特征。

夸张就是在省略的基础上，夸张花卉的特征，突出对象的神态、形态。一句话就是夸张对象的主要特征，省略其次要的方面。例如花卉从外形上看，有各种不同的形状，有的类似元形，有的类似方形或长方形、多角形，集中夸张它们的外形，而省略其它次要的因素，把梅花变为五个元形瓣，把扁竹莲变为二个交错三角形，都是运用这个原理。又如花瓣的组织有复瓣、单瓣之分，有轮生、错生之分，有质厚、质薄之分；花蕊有明显、不明显之分；花瓣边缘有有齿曲和无齿曲之分，花瓣往外翻和不往外翻之分，抓住这些特征，加以夸张与省略，就能使纹样即简练生动而又逼真。

省略与夸张具体说可分为：一、形状上的省略与夸张，研究对象的形状往往从外部形状与从属特点二个方面进行观察，如月季花的叶子、形状是椭圆形、正体形可分为三叶、五叶、七叶、花形是元形，复瓣重叠、翻卷、其属性是硬性带刺。找出这些规律加以省略与夸张，即使寥寥几笔也能反映出它们的特点。二、色采上的省略与夸张、色采上的对比关系是决定色采明朗的重要一环，客观事物的色采是复杂的，抓住对比这一重要环节，加以省略与夸张。三、明暗浓淡上的省略与夸张，自然形象通过光的照射，产生各种不同的明暗，浓淡、光影的变化，夸张其明暗对比，省略中间段和部分，或简化复杂的浓淡调子变化，分析归纳为几个浓淡色阶调子，或不同色相接近似的浓淡调子，将复杂的调子简单化。

（二）添加与变形

添加就是对所要变化的对象，除了进行省略与夸张手法外，还可以将不同的资料组织在一起，形成一种丰富优美的纹样。如传统纹样中有花中套花、花中套叶、叶中套花等等，民间纹样中有梅花鹿身上附加梅花，现代工艺上也经常运用这种手法，使纹样更加富丽又有变化。添加：一、资料本身的添加。资料本身存在各种各样局部的特征，如扶桑花花蕊突出，变化时将它的花蕊变化成一朵小扶桑花就是一例。二、相异资料的添加，即以某种资料为主，将另一种资料附加于上，如花叶上添加几何纹，叶上添花，花上添叶。三、求全的添加，自然界东西有些个别局部的现象，我们看不到或能看到某一部分，如荷花在水面上，藕与梗在水下，但在图案上可以把花、梗、藕全表现出来，变化后的纹样使人感到是符合客观实际的，总的添加手法要注意互相调和，不能生硬，感觉上要舒服。

变形就是抓住对象的精神特征，根据设计的要求，有意识地改变它们原有的形状，把它缩小、扩大、伸长、缩短、变粗、变细。等多种处理手法，使纹样即保持原有资料的特征，又符合图案设计的要求，如月季花外形变化后有元形、长形、方形等就是一例。变形手法，它也是我国传统手法，现代图案上应用较广，但变形必须以客观事物为依据，来进行艺术加工，必须沉于生活，高于生活，脱离实际，光凭主观想象，对客观事物本身规律、特点毫无理解，就会走上追求离奇、颓废的道路，这是必须注意的。

（三）分解与组合

分解是将自然物拆开和切开，组合是把拆开和切开的局部重新组合成新纹样，装饰上的要求在对事物有充分理解的基础上，抓住对象的特性，选择某些典型部分，按照图案的规律，构成原理加以人工的安排，使之成为一种新的纹样，如传统图案中的牡丹花常常是取出一片花瓣作为典型，重新人工组合成新的牡丹花纹样。

总之变化的手法是多种多样的，因为变化是按实用，生产，美观的要求发展而发展，它表现在造型、色彩、结构、描绘技法等方面，变化是无穷的，只有在不断的实践过程中去丰富、充实和发展。

变化后的纹样一般有写实变化与写意变化两种，纹样接近对象称写实变化，距离对象形象较远，变化较大的称为写意变化。

写实变化又称简化变化，把写生来的素材进行简化，舍掉残缺部分保留和夸张其精华部分，按照生长结构层次进行加工整理，基本上不失原来对象的形态特征。

写意变化是根据对象的特征，可以不完全受原来对象形态的约束，描绘其总的神态气势，写其大意。变化后的纹样已脱出自然对象的原来形态，但仍能体现对象的精神特性。

三、组织构成

花卉的组织构成就是将变化后的花纹根据不同的材料，生产工艺，实用要求进行一番组合安排，使图案纹样组织成为有规律，有秩序的一个整体。在这方面劳动人民在长期的实践过程中总结了客观事物的规律，创造了一整套适应工艺特点的构成形式，这就是目前常用的组织构成形式。

图案组织构成形式是丰富的，概括来说可以分为单独图案、二方连续图案、四方连续图案等几个类别。

单独图案的主要特点，是具有独立性。不论组成什么图案都有一个最基本的单位，它可以独立成为一个装饰纹样，也可以连续成为二方连续或四方连续。单独纹样又分为适合纹样与自由纹样，适合纹样的特点，必须安置在一定的轮廓中，在组织纹样时受外轮廓的限制，组成后去掉外轮廓时，纹样仍具有外轮廓的特点，这种方法应用极广，如：地毯、毛巾、脸盆、封面、合面上都需要设计这类较比安定的图案。自由纹样不受外轮廓的限制，灵活性较大，活泼自由，应用也极为广泛。

二方连续的主要特点是把一个单位向上、向下，或者左右反复排列，形成带状纹样，日常生活中往往用来做边缘装饰，所以也称为花边纹样。

四方连续的主要特点是以一个单位纹样，向上、下、左、右，四个方向重复排列。这种组织方法便于组织一些大面积装饰，如壁纸、花布、丝绸等图案。

四、资料搜集

这部分主要是搜集了一些优秀的装饰纹样。其中有我国优秀的传统纹样，民间工艺美术图案中的纹样以及现代工艺美术染织、陶瓷、装璜等方面的纹样。也搜集了少数的外国纹样，目的是为了学习和参考之用，同时也想通过这些图例进一步说明写生变化组织的关系与它们的规律性。

重视和学习祖国的优秀遗产，目的是掌握中国花卉图案的规律，使祖国花卉图案得到进一步的发展。

今天的花卉图案设计者，一定会超过前人，为人民创造出更丰富的花卉图案作品来，使社会主义祖国花卉图案更加繁荣。

月季花
五朵二角

线 描 写 生

· 7 ·

月季花

九七年春

月季花 五十七年 密風

素描写生

