

中央工艺美术学院图案教学新视点
ZHONGYANG GONGYI MEISHU XUEYUAN TU'AN JIAOXUE XINSHIDIAN

编著◎赵茂生

观赏植物表现

GUANSHANG ZHIWU BIAOXIAN

河南美术出版社

观赏植物表现

编著◎赵茂生

河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

观赏植物表现 / 赵茂生编著. - 郑州: 河南美术出版社, 1999.12
(中央工艺美术学院图案教学新视点)

ISBN 7-5401-0857-6

I. 观… II. 赵… III. 园林植物 - 表现 - 技法 (美术) IV. J211.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 74562 号

观赏植物表现

编 著 赵茂生

责任编辑 赵毅冰 李学峰

封面设计 王 萌

版式设计 曹艳玲

河南美术出版社出版发行

河南第一新华印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 16 开本 3.5 印张

2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1-3000 册

ISBN7-5401-0857-6/J₂ · 743

定价: 15.00 元

目录

一 图案教学概述

1. 从生活中收集素材
2. 强调图案的特征
3. 装饰图案与绘画
4. 鼓励学生的个性发挥

二 图案的写生

1. 认真观察
2. 合理构图、大胆取舍
3. 描出步骤

三 图案的造型与构图

1. 图案的造型
2. 图案的构图

四 图案的处理方法

1. 黑白图案的处理方法
2. 色彩图案的处理方法

一、图案教学概述

图案教学是美术设计类学科的重要课程,这一课程是设计基础训练的必要手段。坚实的设计基础是从事专业设计的先决条件。图案教学就是通过不同阶段的、循序渐进的内容对学生进行基础设计能力的培养和训练。图案教学强调从生活中收集素材,强调图案的艺术特征,同时要求学生从各个不同的艺术门类中汲取借鉴美的艺术形式为图案所用,鼓励学生的个性发挥,所有这些都促使装饰图案这门艺术课程的拓宽、更新和不断发展。

1. 从生活中收集素材

生活是创作的源泉,只有不断地深入生活,从生活中吸取素材,才会使创作保持旺盛、持久的生命力。要使自然界的物象为创作所用,首先要有选择地对物象进行深入的观察、认识、感受、记忆,并将其形态特征、生长规律、形体结构、纹饰变化等等,以写生的方式记录下来。这种写生记忆的资料越多,图案创作时选择的余地也就越大,相反,这种资料很少或根本没有深入到生活中去,只是靠对某一事物模糊的印象或一些现成资料,不经分析、研究,就进行创作,则很难使作品生动,不可能取得理想的效果。强调从生活中收集素材,强调以写生的方法描绘记录对象是图案创作的必备条件,是图案课程中必不可少的组成部分。

2. 强调图案的特征

图案的主要特征是其自身所具有的装饰性。装饰离不开夸张、概括、象征、寓意等抽象的艺术语言,同时还要打破焦点透视,以平面的方法处理画面,以秩序化、条理化的形式来组织造型、空间及其纹饰,把握好这些关系是图案创作的关键。夸张、概括要在生活的基础上进行,要突出物象的主要特征,简化不必要的细节,使其典型化。装饰图案注重轮廓美、造型美、姿态美、纹饰的条理美,这就要求在装饰变化过程中从大处着眼,以宏观的方法来研究所要表达的物象,表现它们的动势和形态变化,再通过强化的形式加强内部的纹饰,使特征更鲜明,纹饰更充实。

象征、寓意是图案中经常采用的装饰形式,具有民族、民俗特点。象征、寓意多用字、物的谐音组织画面来表现美好的事物,抒发美好的情感,以增强画面情趣、丰富图案的内涵。

平面化的处理主要体现于打破焦点透视的方法,采用散点透视、环形透视等方法处理物象。这些方法不受物体的远近变化、细微的结构变化所影响,物体均以能显示自身特征的最佳角度展现于画面,使其在产生不同的装饰结构中包含着不同形态特征的美。平面化的处理还体现于图案中色彩的运用。图案中的色彩更具有随意性,它往往不受物体固有色乃至不同物体色彩的限制,可根据画面的主次关系、平衡关系来任意着色,这无疑增强了画面的装饰性,也增强了平面化的效果。

3. 装饰图案与绘画

学习、研究装饰图案只限于自身的规律范围是不够的,要突破、要发展,就得要拓宽范围,从其它艺术门类中汲取、借鉴不同的方式、方法来加以充实,如音乐、舞蹈、戏剧、电影等,特别是与装饰图案有密切联系的不同绘画形式。

装饰图案与绘画都以反映时代风貌、满足人们的精神与视觉的需要为目的,它们自古以来就相互影响、相互补充,为人类创造精神文明起着重要作用。不同时期的绘画与装饰图案因受潮流的影响及互相作用,不论是在造型、色彩还是在风格方面总有着某些联系,形成了不同时期的风格特点。如我国盛唐时期,经济发达、对外交往频繁、佛教盛行,人们把丰满的造型作为美的一个标准。这种丰满的造型不仅体现在这一时期的不同形式的绘画中,同时也反映在装饰图案中,尽管它们所表现的对象各异,可是它们的风格是一致的。从另一方面讲,装饰图案与绘画毕竟表达方式不同,产生的视觉感受相去甚远。装饰图案最终要与一定的工艺相结合,绘画则不受工艺的制约。绘画所表现的宏大的场面、深远的空间、逼真的形象、丰富的色彩等都是装饰图案难以达到的,但装饰图案的平面化构成、秩序的美感,又是写实绘画中少见的。随着时代的变化,艺术的发展,装饰图案与绘画都拓宽了自己的范围。就绘画而言,各种流派应运而生,形式多样,表现内容极为广泛。装饰图案也不再以固定的模式进行创作,它更加注重生活,在形式上随意性越来越强,从用途上各类纯装饰艺术形式不断出现。就目前来讲,绘画与装饰图案在具体表现形式上相互影响,这种影响有的是间接的,有的是直接的,从某些画面形式来看甚至已经融为一体了。

4. 鼓励学生的个性发挥

每个人所处的社会环境不同、阅历不同,因此每个人对事物的认识、感受也有不同倾向。这种倾向决定着创作的态度,通过画面会自然地流露出来,这就是个性的体现。有个性才不会流于一般的形式,才会有持久的艺术生命力。突出的个性特点来源于对物象敏锐的观察能力、强烈的感受能力及独特的表达能力。鼓励学生个性的发挥是在遵循图案规律的基础上进行的。遵循图案规律进行创作决不是在创作之前就规定一个什么框框,然后将所表现的内容安排在内,这样做的结果往往会使画面形式陈旧、呆板、没有生气,个性特点也得不到充分的发挥。掌握图案的规律是对图案的造型、构图、色彩及处理方法等有一个全面的认识和理解,并将其灵活的运用于画面。图案创作要根据写生来的生活素材,根据当时的感受,结合图案的规律进行构思,用草图的形式将自己的意图、想法表现出来。草图不限于一张,要从不同构思的草图中选择出比较满意的来充实发展,确定完成。鼓励学生个性的发挥,决不是任他们自由发展,违背美的规律,完全脱离生活,去追求怪诞与离奇。只有根据每个学生的个性特点及其创作思路进行正确的引导,这样才会使学生掌握并运用图案美的规律,创作出有个性特点的图案来。

二、图案的写生

写生的目的是为图案创作收集素材。写生要时刻想到为图案创作所用，生活中的素材千变万化，要选择自己感兴趣、有用的素材，先要认识、了解、分析所描绘的对象，掌握其特征、比例、结构及有关的规律，只有这样才能客观地描绘对象，反映其精神面貌。同时要注意近似物种的区别，通过比较，找出它们之间的不同之处，加以记忆，描绘时就会将这些微妙的变化刻画出来。观察、记忆与描绘同样重要，深入地观察、记忆不仅不会使写生的内容流于一般的形式，而且还会在以后的图案创作中与写生的素材资料同时发挥作用。

写生时还要注意素材的广泛性。一是品种方面的广泛性，应有不同特征的品种素材，以便于创作选用；另一方面即使是一个品种的植物也应描绘的尽量丰富，如有花植物，具体到花的内容，应对正面、侧面、背面、全开、半开、含苞等不同的形态进行描绘，叶与梗要注意它们的形态变化、结构特征、纹饰变化等。在写生时经常会遇到想进行描绘而形态结构单一的对象，不具备表现一群或一组的条件，如一只动物、一枝植物，针对这种情况，若从不同角度去描绘，并经过有机的调整组织，则会收到预想的结果(图1)。写生时不仅要搜集那些亮丽抢眼的对象，还要注意那些不被人们重视，而又散发着美的形态结构特征的物体，这些内容在图案创作时经过巧妙运用，将会给人带来一种新鲜的美感，引起美的共鸣。

图 1

1. 认真观察

在描绘前首先要对物象进行深入细致的观察，通过观察发现美的形式，了解对象的特征、结

构、比例关系等。植物的特征与它们属于草本、木本或藤本有着直接的联系。植物的特征具体体现于它们的整体外貌，整体外貌又由花、叶、枝梗的局部特征来构成，这些局部特征又由小的局部构成，如不同的花朵由不同形状特征的花瓣构成，不同复叶由不同形状的小叶构成等等。观察既在写生之前，同时也在写生之中进行。先观察、后描绘，边观察、边描绘，步步深入，直至完成。

2. 合理构图，大胆取舍

在不同形式的写生中构图与取舍是联系在一起的，因为不可能将看到的所有内容都表现出来，必须有重点、有选择地描绘对象，大胆取舍，才会使所表现的内容主次分明、重点突出。

通常经过细致观察后，在落笔前，要考虑怎样构图。构图是画面的处理和安排，是将自然中的形象变为艺术形象过程中的重要环节。构图时要合理利用纸面，空间是否得当直接影响写生的成败。空间利用不够会显得空洞单调，反之又会显得堵塞拥挤，所留纸面空间与描绘形象应同等对待。构图处理还应注意形态的完整性和主次关系。所谓完整，并不是将对象原封不动地表现出来，而是将描绘对象有序地组织在画面之中，尤其是主体部分不可出现在画外(图2)。在某些构图中，如少量的次要部分收入画面中有困难或影响构图的灵活性，可不受其限制(图3)。主次关系应做到有序地安排，主体的位置不可过偏过正，也不可过大过小，以适当的位置、适应的面积出现，其它次要的部位才可与之配合。主次关系的处理要根据具体对象具体对待，方可体现对象特征及灵活的结构形态，决不可以某种固定的形式套用。取舍贯穿于整个写生过程之中。写生要取特征鲜明、主次清楚的部分，舍弃那些繁杂重复的部分，具体描绘时要对能体现整体效果的形态进行重点的刻画，舍弃那些细小而复杂的局部变化。另外，取舍还经常采取移花接木的方法，如将姿态优美的花朵移至枝叶茂盛、动感很强的枝干上，更能增添花的妩媚。采用这种方法要合乎情理，不可生搬硬套，否则会适得其反。

图 2

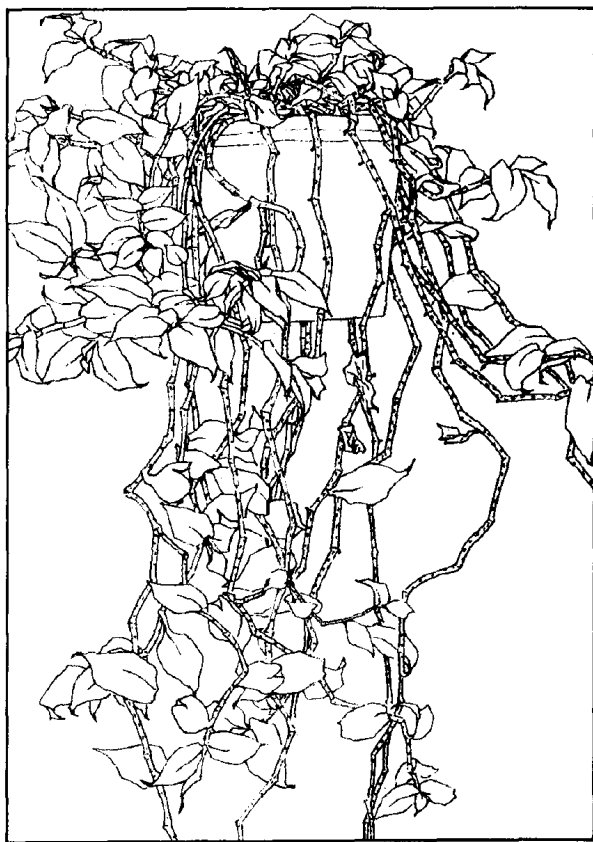

图 3

3. 描出步骤

黑白写生的工具多用铅笔或钢笔。对植物的写生常以漫写线描的形式来表现。铅笔写生可利用铅笔的性能,运用轻重变化的线条画出形态结构的虚实层次。钢笔写生虽没有铅笔的这种优点,但可以训练自己大胆肯定的性格,并有长期保存不褪色的优点。线描写生通常要从主体部分开始,从主体部分距离视线最近的部分画起,然后向周围扩展,直至将主体部分完成,再画次要的部位。画完后认真检查,看是否有遗漏或不完整之处,此时要慎重,如需要补充,既要符合结构关系又要注意构图关系(图4)。描绘时一定要掌握好形态特征与比例关系,注重它们之间的变化,如无花植物要加强它们之间的动态变化、大小变化、结构变化,才会使平凡的形态透出灵活、生动的美感(图5)。

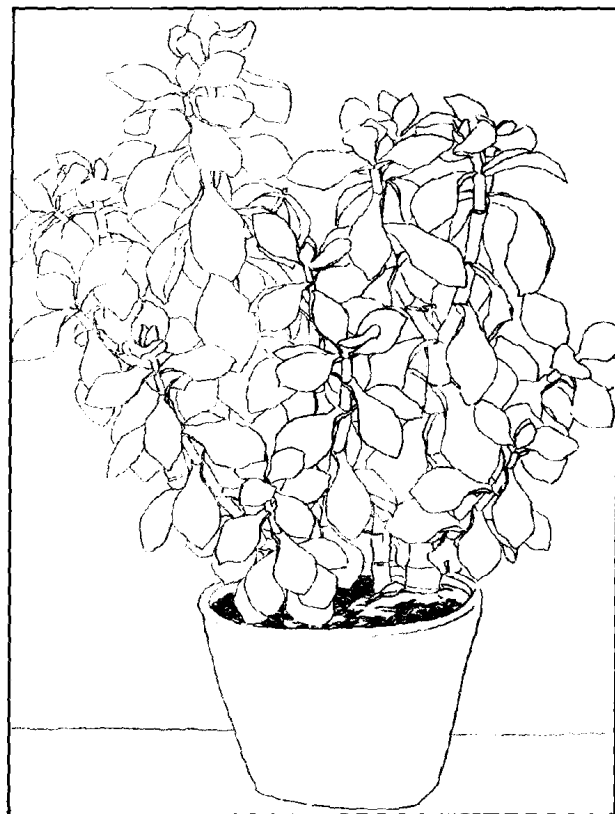

图 4

图 5

三、图案的造型与构图

1. 图案的造型

图案的造型具有单纯化、典型化、平面化、秩序化、理想化的特征，这些特征不是孤立地存在于某一图案中，而是相互联系、相互依存，共同构成了图案的装饰特点。分述如下：

①单纯化：单纯化主要是通过提炼、概括的方法将素材去繁就简、净化提纯，其目的是用朴素、简洁的艺术语言表达丰富的内涵，使形象刻画得更精美，主题更突出。提炼概括要抓重点，抓大的特征、大的结构，对那些次要的、影响不大的特征结构的细节变化要大胆地概括，如琐碎的花瓣、层层叠压的叶子、小的分枝叉、小的叶子等等。但对那些比较单纯的花型，只需要概括其细节变化，无需再进行花瓣的简化，否则将失去自身的特征。单纯化的处理常常注重物象的外部形态特征的整体概括，并将形态内部的结构纹理进行高度提炼，只保留最主要部分，形成鲜明的影形效果。

②典型化：典型化是将物体形象最典型、最突出的特征加以夸张，使其更具特点、更具装饰性和趣味性。夸张美化与提炼概括一样是装饰图案创作的主要手法，它应用广泛，每一装饰造型都包涵着夸张的因素，不经过夸张美化的装饰形态就难以存在。夸张并非随心所欲，不能任意加强或削弱什么，而是以典型化这一前提，根据作者的感受和理解来进行。夸张的具体方式不同，达到的效果也就不同。在有些夸张中，依据对象的特点，夸张其体积、缩小空间，使画面显得质朴。有些夸张中又去强调其轻巧的造型、流畅的线条，给人以轻盈飘动之感。动态方面，也常夸张枝梗的动势，营造优美的结构。无论怎样夸张都要依据生活，还要超越生活，不超越生活就不成其为夸张。夸张要适度，不能过分，过分就会不自然、不真实，夸张后的形象不仅要使图案特征更鲜明，而且形态要更美观，否则就起不到典型化的作用。

③平面化：在绝大部分的图案作品中，很少再用标准的焦点透视方法来营造对象。装饰图案不再追求物象的立体感、空间感、远近虚实感，而以单纯的形式，以能充分显示物象的特征和完美姿态为目的。为此，植物的叶子大都平展开来，叶面朝向观者的视线，花朵也总是呈现着正面或侧面的姿态。正面的姿态易完整的表现盘形、碟形结构的花朵，侧面则是描绘一些筒状、喇叭状花朵的最佳角度。为有效的表达这种感觉，甚至将栽、插植物花朵的盆、瓶以及桌、台等都进行相应的处理。处理后的盆、瓶象两种角度的观察所得，盆、瓶的口部以俯视的角度，盆、瓶

体部则以平视的角度,桌、台的变化更为特殊,为充分展示面上的物体,在不少画面中采用近小远大的形式来处理(图6)。因图案造型以充分展示形态的特征,透视关系被淡化,平面化的特点也就自然地显示出来了。

④秩序化:自然界中的万物生长是变化有序的,显露出重复、渐变、近似等有规律的形式,如动物身上的斑纹,其大小、疏密的变化是那么自然有序,鸟类的羽毛、昆虫的翅膀无不表现出规律和秩序,植物的叶子、花朵的生长也是那么有规律,从整体到局部都呈现变化而有序的排列。这种重复、渐变、近似的自然现象显示出很强的秩序美感。这种秩序美感不仅应反映到图案的创作中去,而且还应作进一步加强,使这种形式更具条理性。这种秩序化的处理形式既体现于不同的形体安排、纹饰处理,也体现于描绘方法,不仅点的处理应表现出明确的规律性,密集的线条也应在处理上做到粗细、长短、方圆、深浅等有规律的变化。

⑤理想化:在装饰图案的创作中,往往不受自然形象的束缚,将自己对美的追求和向往表现在画面之中,使其理想化。这种理想化的形态看似离开了现实生活,但客观现实生活又是想象的源泉。理想化的处理常利用不同形的联想处理和无关的纹饰添加营造不同形态。不同形的联想处理在动物的装饰中比较常见,如一种形与另一种结合,这种形的结合可能是另一种动物,也可能是风景或人物等其它物种,而在植物的装饰中这种形式不多见,但传统图案中的宝相花是采用这种方法创作而成的。无关的纹饰添加应用相当普遍,在植物图案中常出现花中、叶中用其它植物或动物、几何纹来充当其纹饰。运用得当,生动有趣,意味无穷。

2. 图案的构图:

在图案的构图中,大多部分与人们正常的视觉感受密切相连,基本是在写生的基础上组织整理,以比较写实的造型方法、组织形式构成画面,灵活的将自然中的形态组织变化为装饰形态。作者通过不同角度、不同布局形式产生不同的构图,如图7、图8、图9,三幅图案虽都以旱金莲这种植物为创作题材,又都以较为写实的形式组成画面,有效地表现了对象的特征,强化了装饰效果,但三幅图案同时也显示

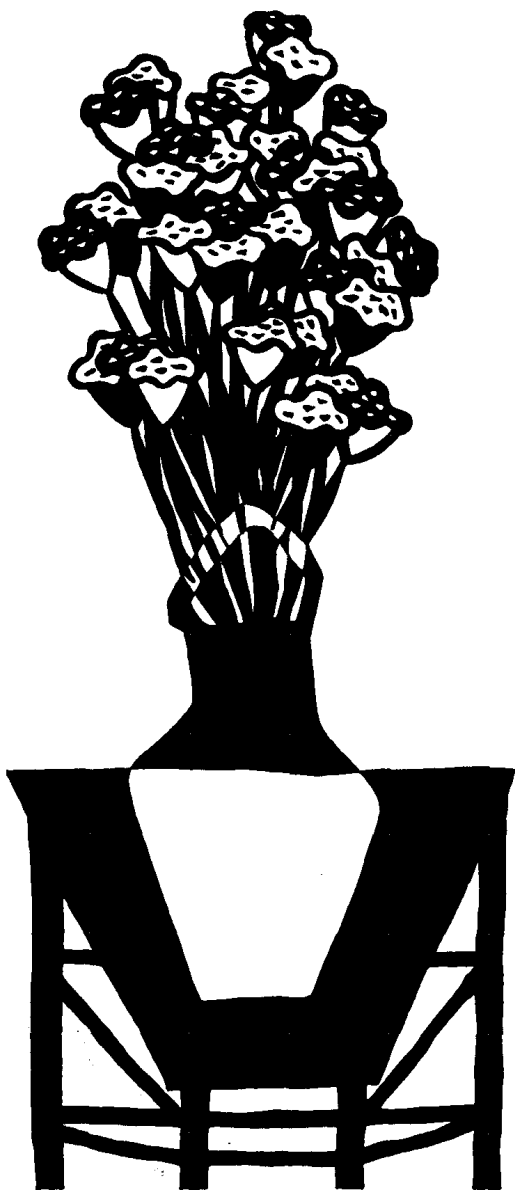

图 6

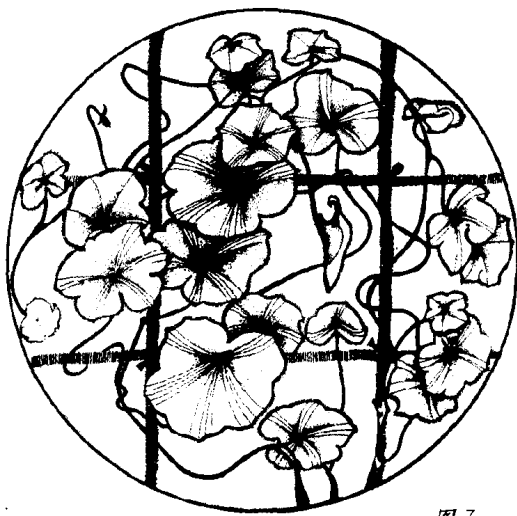

图 7

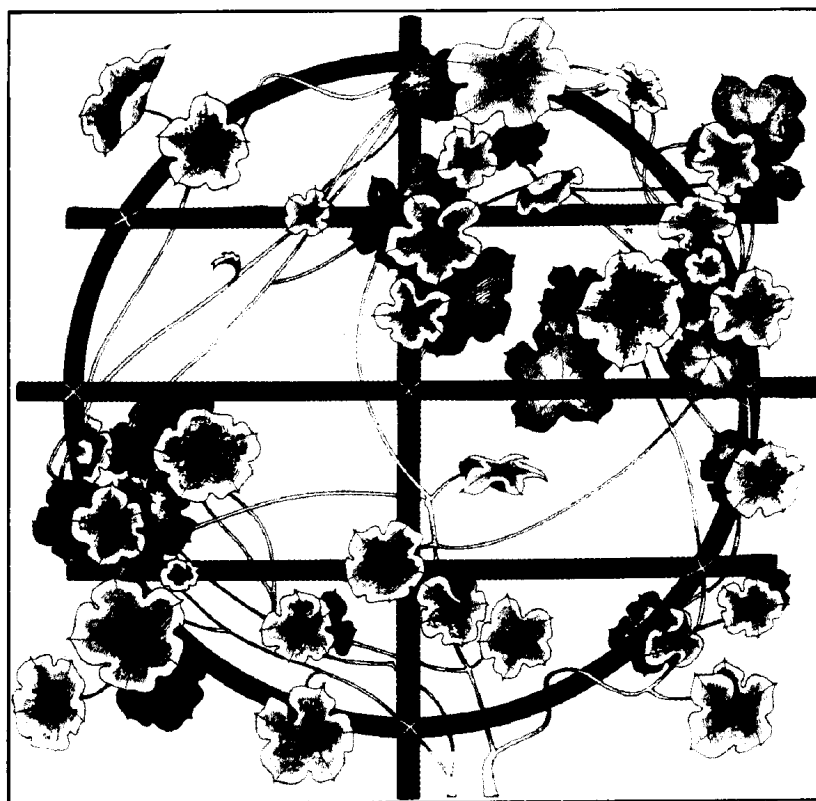

图 8

图 9

了自身的个性。在图案创作中,针对某一题材,进行不同构图与处理手法的训练是提高装饰能力的有效方法。

在图案的构图中,另一类形式是,图中的形态虽然也源于生活,但构图安排不为人们的正常视觉感受所限制,表达了作者对空间的灵活运用和想象力。常见的形式有:图案没有固定的视觉角度,不论从什么方向看去,都可以适应观者的视线(图10);另一种虽有固定的视觉角度,图中的形态大部分适应这种角度,小部分不适应(图11)。在某一些构图中还常将不同种类不同季节的形态内容安排在一起,如水中航行的船、鱼类、陆地的植物、建筑、人物、动物等等进行有效的组织;再如桃花、桃叶、桃子共组画面,荷花、莲蓬同时显现,增添了图案的情趣,丰富了画面的想象力。

在图案的构图中也经常用重复的形式,以强调图案的统一性和秩序化的美感。这种形式多采用一个或多个独立单位进行重复变化。重复变化有左右重复、上下重复、上下左右重复、转换重复等等。这种形式的图案多用于实用美术的创作设计。

在图案构图中为合理、有效的利用空间,体现形的完整、处理好形与形之间的关系,常常根据某一形的轮廓边缘创造另一形,使形与形相互适应。通过这种适应,物象得以充分地表现。形与形相互错让、自行调节,合理利用空间,形态紧凑完整,其结构随意又不无规范,形态自由而又呈现出天然的秩序。形与形相互适应的进一步发挥是轮廓线的相互借用,由此而形成一条公共的轮廓线。这条属于两个形态的公共轮廓线使两形相互制约、相互依存,产生一种共生的现象,增强了装饰艺术的表现力,并为装饰造型与构图创造了独特的艺术形式。这种形式所造成的形与形的严密结合提高了空间的利用率,体现了构图的巧妙。这种巧妙的安排并非客观的存在,而是作者的主观所为。

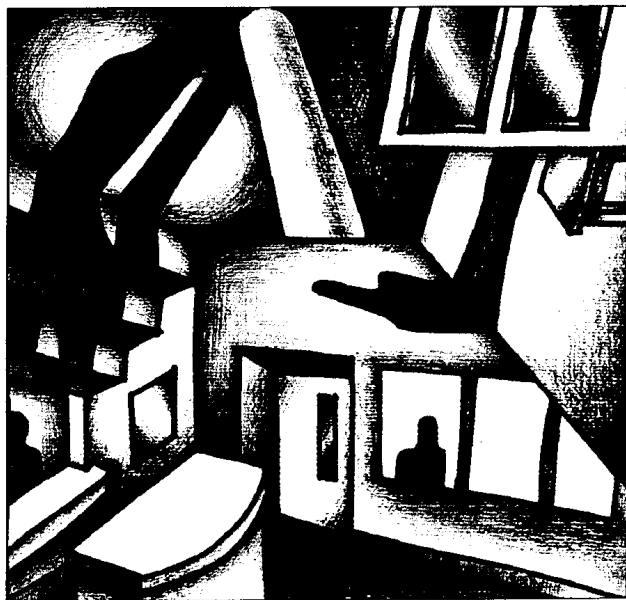

图 10

图 11

四、图案的处理方法

图案的处理方法分黑白与色彩两类，黑白与色彩既表现出各自的面貌，又有着密切的联系。

1. 黑白图案的处理方法

①黑白灰关系：用黑色描绘在白色的纸面上所形成的黑白图案，不仅仅只有黑白两色，在处理过程中还可通过点、线、面的不同运用，出现多种的灰层次，特别是点、线的运用，使黑色颜料与白色的纸面进行混合，给人们的视觉造成灰的感受。因为混合的比重不同，所产生的灰色度也不同。在黑白图案的处理中正是依靠不同的黑白和这些不同的灰色来表现画面的层次，使简洁的形态产生丰富的效果。黑白灰在画面中的分布应符合形式要求，相互衬托，同时主体物与周围其它物体的关系，不仅要有大的黑白反差，形态的变化或层次也应明显地丰富于次要部位。黑白灰的处理要注意大的整体关系，所有的层次变化均要围绕整体进行，否则会使画面琐碎杂乱。黑白灰的处理不应受自然中光感的影响，要在平面的基础上根据画面需要而进行处理。

②点、线、面的个性：图案的具体表达离不开点、线、面，它们是构成图案的基本元素。点、线、面有各自的特征，各自又有许多不同的变化，将其有效地利用可形成多种的肌理效果。点、线、面在更多的情况下是组合使用，由于相互补充，相互衬托，更能显示自身的独有的个性。下面针对一些典型范例作简要的分析：

图12, 这些坚挺的直线与所刻画形态形成了强烈对比, 这些粗细相等、排列有序的线条又显示出很强的规律性, 接近自然的形态与平面的浮雕效果有机结合, 使单纯的画面容纳了许多的对比因素, 这些对比因素又被许多的统一方法所调和。

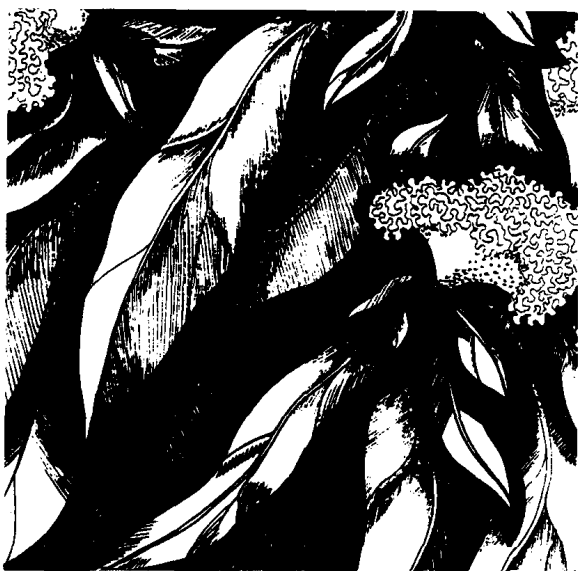

图13, 仍然采用了线的处理方法, 与图12不同的是, 它运用了粗细、曲直、长短线条的结合。这些线条在充分发挥各自特征的同时, 灵活地表现了规律与秩序。所有的外部轮廓采用粗壮有力的线条, 叶子内部及花的内部处理均由统一的细线构成, 这些细线的曲直、长短、疏密以及平排、交叉的不同运用显示了丰富的变化。

图14, 这是线与面的结合。这些平行线构成的叶子, 前边的是细线, 第二层是粗一些的线, 再往后则是留白的线, 最后一层就成了黑色的面了, 使画面由深至浅, 一层一层, 托出最前面的白色花朵。

图15, 这幅线与面的结合与图14不同的是黑白灰的层次既用于叶子也用于花的处理, 所有变化没有固定的规律, 以尊重整体效果和画面的需要为原则。叶中除主脉之外, 其它纹饰线并没有受自然形态的限制。

图16, 仍是线、面的结合。从中不难看出, 处理变化多于以上两图, 仅就叶子的处理有四种以上, 大大丰富了画面的变化, 但从另一方面讲, 若过多追求其变化, 易使画面琐碎, 整体性减弱。

图17, 采用了影绘的手段。影绘的手法在图案表现中极为寻常。影绘注重形的特征与姿态, 概括其外部的结构变化, 内部结构大多不做处理, 或将主要的部位以最简练的形式概括出来(如图中小鸟的眼睛)。

图 18, 点、线、面的结合。图中的花分别由黑白构成强烈的反差, 叶脉的装饰处理使叶子形成灰的层次, 点用于枝梗和背景起着丰富画面、协调画面的作用。

图 19, 点、线、面的结合。与图 18 不同的是, 点在此处发挥了重要的作用, 以不定的形式时而画于轮廓之内, 时而画于轮廓之外, 将画面的层次变化刻画得细腻深入, 线、面的处理则服从点的要求, 在此也起到了较好的辅助作用。