

自然·想象·设计

① 装饰植物篇

中央工艺美术学院设计基础教学丛书

ZHUANGSHI

主编 聂跃华 编委 庞媛 陈辉 李家骝 赵茂生 盛景涛

自然 · 想象 · 设计

中央工艺美术学院设计基础教学丛书

Z R X X S J

本卷主编 聂跃华

编委 庞媛 陈辉 李家骝 赵茂生 盛景涛

装饰植物篇

图书在版编目 (CIP) 数据

自然·想象·设计: 装饰植物篇/聂跃华主编. —沈阳
: 辽宁美术出版社, 1997.8
ISBN 7-5314-1751-0

I. 自… II. 聂… III. 植物—造型设计—图案 IV. J522.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第14715号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092毫米 1/12 字数: 5千字 印张: 14 插页: 12页
印数: 1—3000册

1997年8月第1版

1997年8月第1次印刷

责任编辑: 张东明

责任校对: 侯俊华

封面设计: 张东明

版式设计: 薛 莉

定价: 45.00元

目 录

一、装饰造型	3
二、装饰构图	4
三、装饰色彩	4
1. 色彩归纳训练	5
2. 色彩组合借鉴训练	6
图例欣赏 (黑白)	8
图例欣赏 (色彩)	169

目 录

一、装饰造型	3
二、装饰构图	4
三、装饰色彩	4
1.色彩归纳训练	5
2.色彩组合借鉴训练	6
图例欣赏（黑白）	8
图例欣赏（色彩）	169

装饰图案教学

聂跃华

装饰图案是衔接基础课与专业课的教学，是初期的创作课程。以“外师造化，中得心源”为教学指导思想，“写生变化”为教学主体形式。培养学生从自然中发现提炼艺术，循序渐进地培养他们的艺术感受，锤炼他们的表现技艺；同时启发他们有效地吸收各种艺术形式及中外文化遗产的营养。继承发扬传统，不断推陈出新，使教学生动、活泼。似无法而有法，既受规矩方圆约定，又充分发挥学生的个性思维。

以下就装饰图案中植物花卉题材的教学从造型、构图、色彩三方面围绕从自然中感受形式美这一中心，介绍分析写生与变化；自然与艺术；具象与抽象等关系。

一、装饰造型

装饰造型来源于对自然形态的提炼。在收集素材的写生中，首先应注意寻找自然植物中具有抽象美感的主题。在初级训练中，不强调主题的喻意性和象征性，而更注重具象形态中所包含的点线面、黑白灰——构成抽象美感的要素的组织安排所产生的视觉效果是否愉悦。启发学生把植物的枝、叶、花、果看成点、线、面因素，观察选择它们好的组合关系。

在点、线、面中可以进一步剖析形态的变化因素：圆形、方形、三角形以及由它们变化而来的近似形、变异形和组合形。我们可以从植物的叶片和花瓣的形状中看到这种丰富的变化，如睡莲的圆形叶、茭菇的三角形叶，以及由变异、组合而来的掌形叶、扇形叶、带状叶等。

这种形态的变化和它们的大小、方位面积组合变化在画面起着主宰形式效果的作用。在写生中，有时植物的花叶同形，且大小相近，照搬写生，往往效果不佳。有的学生遇到这种情景困惑不解，不知问题出在哪里。从形式感上讲，同形缺少形态对比；大小相近缺乏面积对比，由雷同产生单调感。改正的办法：①加大叶片，强调面积对比；②找其它形状的植物组合；③避开，选择形式感强的题材。

如梧桐的花、叶、果、茎就是一组形式感强的题材：掌形大叶下有细密的枝茎悬吊着密密的喇叭形花朵；小圆点似的果实穿插在其间，形状、大小、疏密变化有致。

以上着重讨论了选材的形式感问题，分析了具象与抽象的关系。此外，写生中要求做到：结构严谨，造型准确，并体现植物的形态特征、生长趋势、肌理特点、造型力度。

在写生的基础上再提炼、夸张、添加、组合，或根据想象切割，重新组合，做到：简洁、完整、丰富。表现方法根

据内容变化：简约、丰富；细腻、粗犷；明快、深沉。

黑白灰是构成画面形式美感的另一重要方面。它的处理来源于对光影与物体之间关系的观察和把这种光影变化形成的明度层次加以秩序化表现。因此，应启发学生把在素描练习中用色阶表现体积、空间的认识运用到画面的处理中。所不同的是这已不是完全意义上的对景写物，而是依据观察和写生经验设计光源与物体的关系，更加主动、理性地运用这种关系。

概括地说，光源主要有两种：①受光；②逆光。在正面受光情况下，前面的物体清楚，黑白对比强烈，色阶距离大，尤其在物体转折角度大的地方，这种对比关系最为强烈，可称之为“突变”。后面的物体模糊、虚逝，色阶对比减弱。在由前向后的变化中，色阶依次渐弱，是有秩序的变化过程，称之为“渐变”。

在逆光情况下，背景很深，物体也很重，在物体与背景的交接处呈现出最耀眼的光亮。物体边缘形态最清楚，前面的物体受散射光的影响，显出自身结构与体积的变化，但这种变化是隐晦含蓄的。

在对光源进行分析找出最暗的、最亮的和中间调子归纳出黑白灰关系后，通过不同位置、面积大小呼应的灵活安排达到有序丰富的效果。

二、装饰构图

点线面、黑白灰构成了抽象美感的基本要素，而对这些要素的组织安排就是通常所讲的构图。一幅作品无论简约还是繁复，其构图形式中都隐含着一种单纯的结构。依据结构线划分空间，安排主次，刻画形象。

在几千年的装饰图案的演化发展中，形成了一套划分画面的结构程式，学习这种程式可以帮助认识构图的简单规则。但是，自然中蕴藏着丰富多变的构图形式，学习程式更应注重剖析规律，在运用程式中获得新的感受。

根据装饰图案对称、均衡的分类，有不同的结构特点。在对称图案中以轴心线、十字线、对角线、向心线、旋转线等几何骨架分割空间，充分体现严谨、秩序的特点。而均衡图案则相对自由，以S线、Z形线、O形线、直线等分割空间，组织画面。

有了对装饰构图结构的基本了解，透过植物纷繁、杂乱的表象，细心观察，抓住植物的生长趋势、结构、形态特征从点线面入手进行取舍；运用结构线进行组织；用黑白灰归纳画面。确定动势、宾主、疏密、远近、虚实关系，做到：

主体突出，疏密得当，层次分明。

以植物的形态特征归纳构图形式，大致有两类：①以面为主，点线穿插。这类植物叶面硕大，茎粗壮，分枝少，整体感强；但易产生板块感，可用叶面肌理（点、线）或散点状多茎植物破。②以线为主，点面穿插。这类植物茎系繁茂，叶小，应注意线的动势、节奏，疏能跑马，密不容针，利用空白作块面调节。

完整性与适形性是装饰构图的主要特点，应注意顺势适形，根据植物自身形态趋势恰当适形。如植物俯视为中心发射生长，外缘有圆形趋向可组织为圆形适合图案。藤本植物错落有致、起伏连绵可用二方连续形式表现。

三、装饰色彩

装饰色彩来源于自然色彩的提炼；理性色彩的运用；人文色彩的借鉴。是理性科学化与感性人性化的集中体现，富有单纯、秩序、节奏鲜明的特色。

装饰色彩教学不仅让学生理解色彩原理，而且着重启发他们观察研究色彩的相互关系和视觉效果。懂得如何概括运用色彩中质与量的对比和谐关系。

当把自然色彩归纳成色块与色块并置时，不同色块间的位置、大小、形状的对比与调和——量的悬殊形成画面的不同基调：强烈、柔和、明快、沉稳。而质的对比调和是通过改变色彩的内部性质达到的，当一对互补色并置时，可以通过改变其中一种色彩的纯度、明度、色相取得和谐。在实际运用中把两种方式的调和同时运用，可以获得丰富的色彩效果。下面概要介绍三种装饰色彩训练方法：

1. 色彩归纳训练

根据自己的色彩写生稿（水彩或水粉）从中提炼出一组色彩关系（一般不超过七套色），或用提炼方法直接写生，以获取装饰图案所需要的色彩关系。这种方式可以促进学生通过写生观察获得新鲜的色彩感受，并使其养成良好的写生习惯。

举例说明：写生一组植物“绿叶红花”六套色。首先定色调，确定红与绿的面积关系。如果确定以绿为主，红为点缀，应找出植物不同部位不同色相的绿色：嫩叶绿里透黄——黄绿；老叶绿里带紫——紫绿。正面叶色纯；反面叶含灰。受光叶鲜艳；背光叶沉稳。红既为点缀，就要控制面积，不要过大。可以在红色中区别出两种色相，如鲜艳的红，

含灰的红。前者为了醒目，后者为了过渡（含灰的红可有绿的意味）。第二，布局好位置，注意呼应。

分析：绿色具有安定感，绿色相中所含微妙互补关系（黄绿——紫绿），以及小面积对比色——红色，在画面中起到调节作用，产生丰富的效果。

2. 色彩组合借鉴训练

人类社会的演进，产生了丰富的文化遗产，作为客观存在同样促进我们的形象思维和色彩思维。在“师造化”的同时也应注意对它们的学习借鉴，有效吸收。色彩组合借鉴训练是学习人文自然的一种方式，目的是研究吸收其好的色彩配合关系。

举例说明：邻近色配合，五套色。可以从绘画、工艺品、摄影图片中概括出邻近色五种，注意色阶保持相对应的黑白灰关系。找出最亮的与最暗的色相；最纯的与含灰的色相；色相中的互补关系。例如黄色调中，带红味的黄与带绿味的黄……然后确定每一色相在自己构图中的位置，明亮、跳跃的色彩可用在细腻、精致的造型上。

色彩构成运用训练：色彩构成研究是自然科学发展带动艺术进步的产物，它拓宽了人们对色彩的认识和运用领域，丰富了视觉艺术的色彩语言。它可以快速、直接地提高学生对色彩的深入认识。装饰课程对构成色彩的运用训练，不仅可以促进构成课与设计课的衔接，而且，促进学生对所学知识在自己的创作中的运用。培养他们对画面色调的主观设计和控制能力。

举例说明：渐变推移运用，十套色。传统的色彩退晕与构成色彩的渐变推移区别在于后者包含的秩序因素更加丰富，除了明度渐变，还有纯度、色相渐变。如黄紫推移，黄色在向紫色转换中产生了丰富的色相、纯度、明度变化。在运用时要注意色与形的配合，这种推移适用于形态单纯的部分，在整幅构图通常与大面积平涂配合运用。

装饰图案教学是追寻美的过程，美是丰富的，美的形式是多样的，因而对美的探索永无止境，装饰图案教学也随着这种探索不断发展。

1996年7月第一稿

1997年5月第二稿

NIEYUEHUA

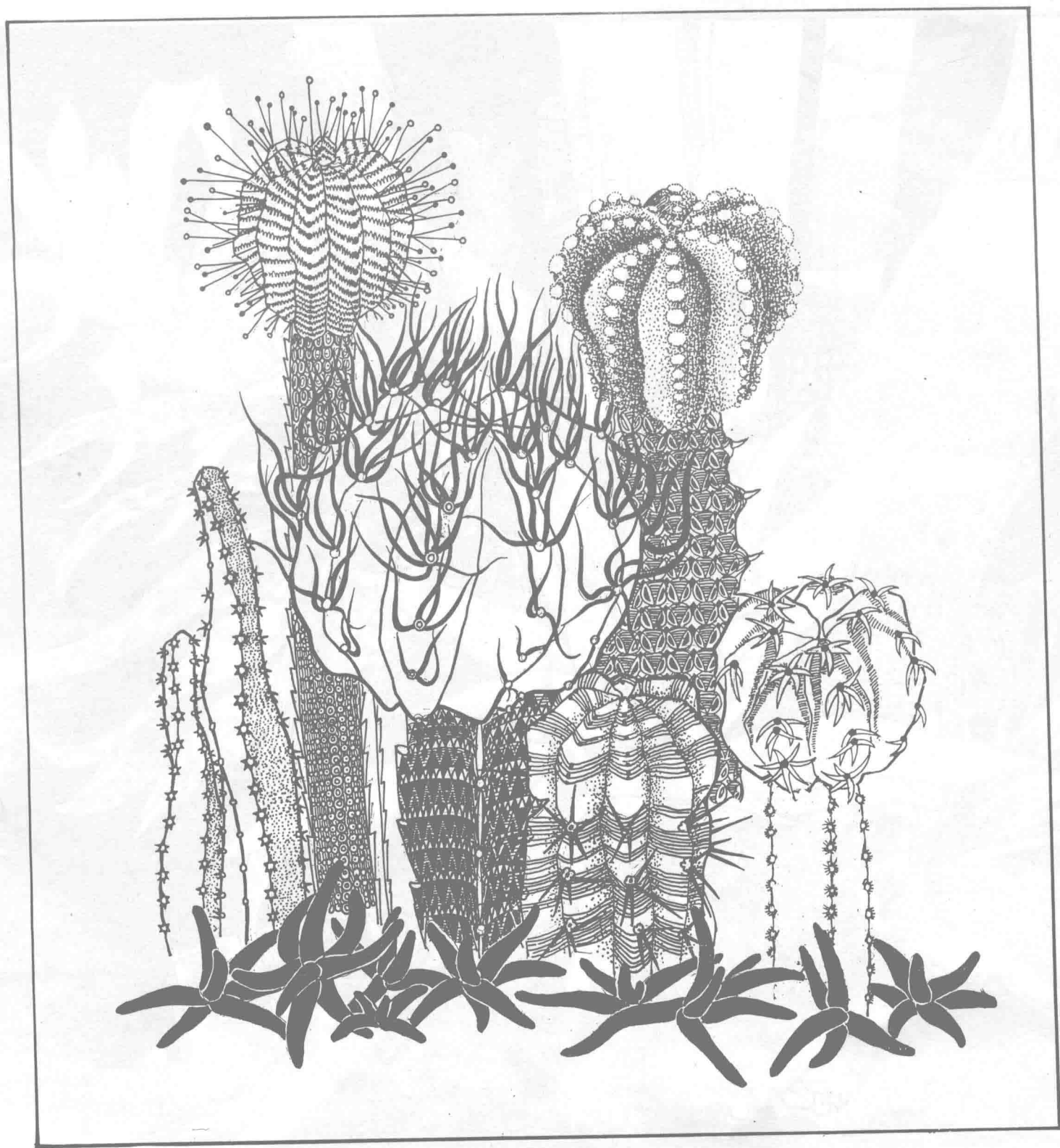
● 聂跃华 ●

1959年生于江苏扬州。1974年从师学习绘画，1990年考入中央工艺美院学习研究生课程，1992年获硕士学位，并留校任教。

植根自然沃土，插上想象的翅膀，创造理想的王国。

聂跃华

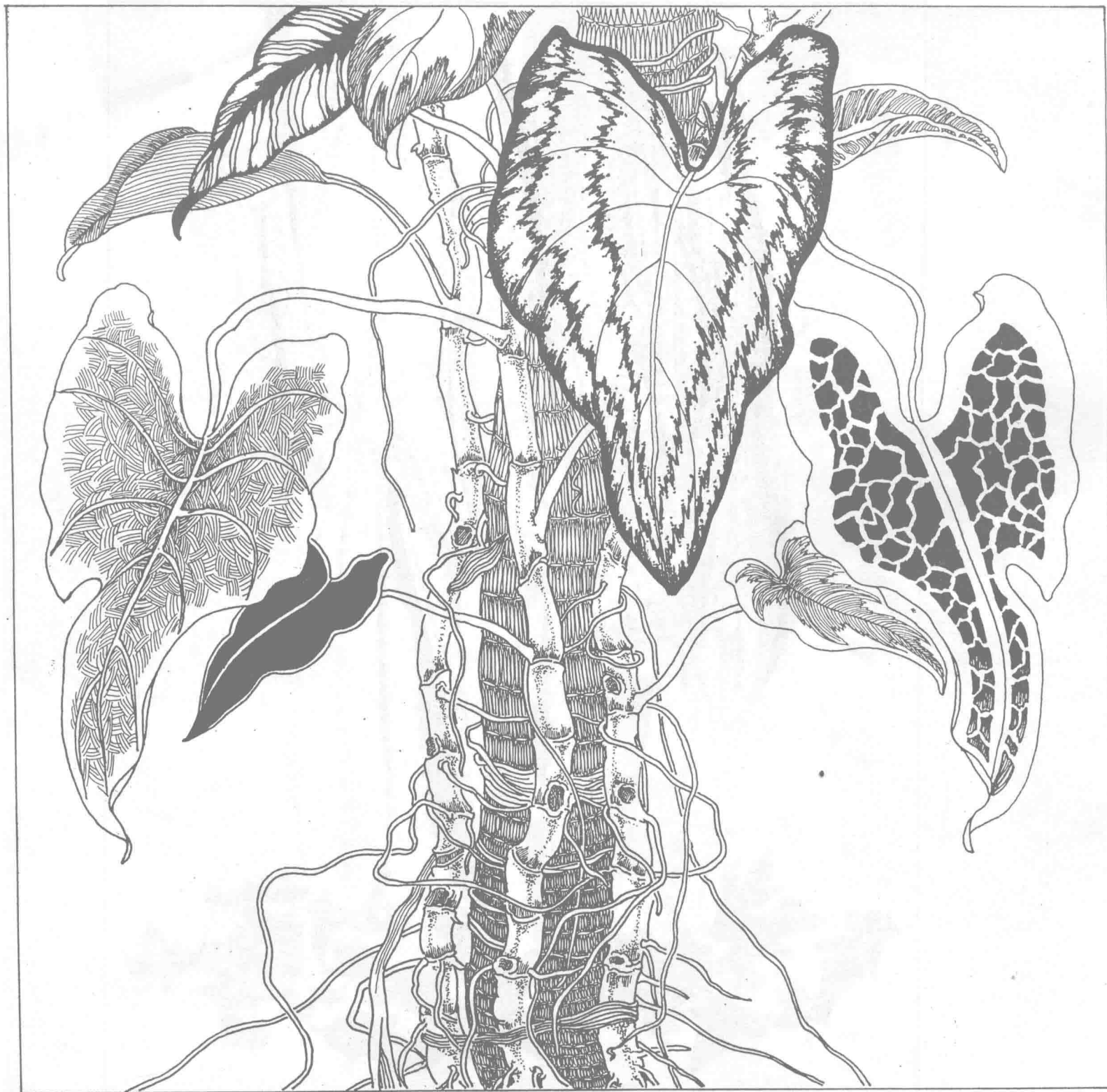

生动、自然的植物造型，富有装饰感的纹理装饰在黑色背景的映衬下，形成强烈、丰富的艺术效果。

作者细心地捕捉到了普通而不为人们注意的小花、小草与流畅优美的大叶子之间的对比美感。并通过流线形态与流线装饰巧妙和谐地组织在一起。

