

MEI
SHU
GAO
KAO

美术高考

常用花卉图案

► 陈立 < 编著
► 江西美术出版社

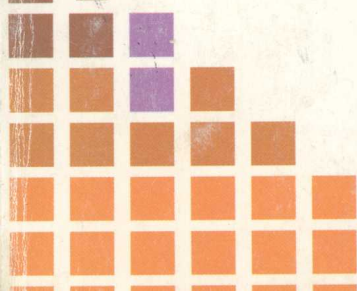
图案设计分类指导

高考应试必备资料

高

考

美术高考 常用花卉

图案

- ▶ 陈立 < 编著
- ▶ 江西美术出版社

作者说明:

书中的图片除作者本人提供之外,均选自中央工艺美术学院染织系85班、染织系86班、染织系92班、染织系93班、染织系96班、染织服装设计培训班等部分学生的图案作业,以及北京东方文化艺术学院99装潢四(3)班、97环艺四(1)班部分同学的图案作业,在此对他(她)们表示感谢,同时还要向东方文化艺术学院潘岩松、安然、王艳、潘敏、邓长亮、蔡贵文、李东青等几位同学为本书提供的大力帮助表示特别的谢意。

图书在版编目(CIP)数据

美术高考常用花卉图案/陈立编著.

—南昌:江西美术出版社,2000.1

ISBN 7-80580-640-3

I 美… II.陈… III.花卉—图案—高中—升学参考资料

IV.G634.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第55779号

美术高考常用花卉图案

陈立 编著

江西美术出版社出版

(南昌市新魏路17号)

新华书店发行

星辉电脑分色制作(深圳)有限公司制版

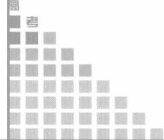
江西青年报社印刷厂印刷

开本787×1902 1/16 印张 4

2000年1月第1版 2000年1月第1次印刷

印数 5 000

ISBN 7-80580-640-3 J / ·601 定价:24.00元

一 谈美术高考常用花卉图案	/ 1
二 花卉图案设计的表现形式	/ 2
三 花卉图案设计的基本步骤	/ 6
四 单独图案图例	/ 28
五 二方连续图案图例	/ 30
六 四方连续图案图例	/ 40
七 适合图案图例	/ 44
八 全国部分艺术院校历年图案设计试题列举	/ 57

谈美术高考常用花卉图案

现代人的生活离不开美化和装饰,图案设计正是这些美化和装饰的一部分。图案设计的种类很多,根据内容的不同大致分为花卉、植物、动物、人物、风景等几大类,而花卉图案在人们的日常生活中是最为多见和最为实用的一种,它和人们的生活息息相关。人们穿着的服装面料,室内陈设的装饰面料,居室装饰的壁纸、地毯,建筑装饰的柱头、浮雕及陶瓷器皿、仿古家具上的雕花等等,处处可见花卉图案的影子。正是因为花卉图案设计是面向生活,所以花卉图案设计的内容也是人们所熟知的、喜闻乐见的。长期以来被人们赋予某种寓意的一些常见花卉,例如象征富贵荣华的中国国花牡丹;国人引以为骄傲的梅、兰、竹、菊;象征清廉、吉祥,被人们誉为出淤泥而不染的荷花;有凌波仙子之称的水仙花;生命力旺盛、品性倔犟的牵牛花;人们熟悉和喜爱的月季花等。除此之外,还有一些比较常见,又比较入画的花卉品种,如玉兰、百合、郁金香、石竹、蝴蝶花等。

以上这些花卉的图案变化,由于其各自的品种不同,生长规律及其组织结构的差异,因此外形上有着显著的区别。有的花冠大花瓣宽大肥硕;有的花冠小花瓣窄小细长;有的是单瓣形,有的是复瓣形;有的花呈球状体,有的花呈筒状形,还有的呈盘状形等等。叶形

的差异也十分显著,有单叶的卵形叶、心形叶,也有条状的披针形,还有变化多端的掌状形、羽状复叶形等等。因此在描绘不同花形时,要抓住其不同的外形特点加以充分利用。

上述各种花卉题材常被应用于实用美术设计中,其中也有一些是历届美术高考图案设计的内容。其原因在于:一、这些花卉被人们熟悉和喜爱;二、特点突出,有明显的外形特征;三、较易入画。

历年美术高考的图案设计一般分为以下两部分:一、造型部分,主要是花头正面、侧面、半侧面的黑白图案变化,叶形的黑白图案变化,黑白效果的单独图案;二、色彩与组织结构,其中包括适合图案、二方连续图案、四方连续图案等。造型部分要以写生花卉为依据进行图案变化,夸张自然花形中美的造型因素,使其整齐化,简洁化,完美化。组织结构部分要注重图案骨骼结构的完整性、统一性、连续性和节奏感。色彩方面要采用图案的方式运用色彩,用有限的色彩套数,制作出层次丰富的图案效果,注意配色的选择及色彩关系之间的协调。花卉图案设计既要把握住花卉的造型美,又要运用好图案的色彩美,这才能真正创造出完美的花卉图案。

花卉图案设计的表现形式

1. 花卉图案设计的造型手法

花卉图案设计的造型手法分为具象图案和抽象图案,而具象图案又有自然形图案和装饰性图案两种。

自然形图案基本上在写生花卉的基础上稍加整理,加入单线勾勒或撇丝、喷绘等表现手段,真实地描绘花卉的形态,既忠实自然而又高于自然。

装饰性图案是在花卉写生的基础上,大胆夸张变化,加入适度的装饰成分,使之既具有花卉的某些特点,而又极具装饰性。以上两种图案由于均带有花卉的特征,应列为具象图案,也属于基础图案,每年美术高考图案设计的内容应是在这个范围之内。

抽象图案强调夸张和简化,造型已不具备原有花卉的突出特点,而呈现似是而非的面貌,强调大感觉,而忽视具象的形。此种图案较多应用于服饰面料及装饰面料的设计中。

2. 花卉图案设计的表现规律

花卉图案设计的表现规律大致可以概括为以下内容:对称、均衡、重复、呼应、调和、对比、夸张与巧思、统一与变化、简洁化与整齐化。

(1)**对称**:以中轴线对折,中轴线两侧的图形,可以完全重合,称为镜面对称。图形的对称化处理,可以增强画面的装饰性美感,使其更具有图案的特点。

(2)**均衡**:形状不同,但分量或面积相当,称为均衡。在图案设计中,即使是不对称的图形,把握好均衡关系,也会使画面产生稳定的美感(这里指纹样的均衡与色彩关系的均衡)。

(3)**重复**:相同的形或色多次出现

称为重复。利用图形和色彩有规律的反复出现,形成重复的节奏,能加强图案的表现。

(4)**呼应**:图案设计少不了形与形、色与色之间的呼应关系,它是各要素相互之间的一种紧密联系,有了这种联系,图案就会浑然一体。

(5)**调和**:一幅图案要使人感觉良好,很重要的一点取决于它的调和关系。形与形,色与色之间从大处着眼要调和一致,选择相互关联或类似的形、色和表现技法加以适当组合,能够得到调和效果。

(6)**对比**:形象或色彩不同就会产生不同程度的对比。图案设计需要对比关系,如形与形的对比,大小块面的对比,疏密关系的对比,色彩之间的对比等等。

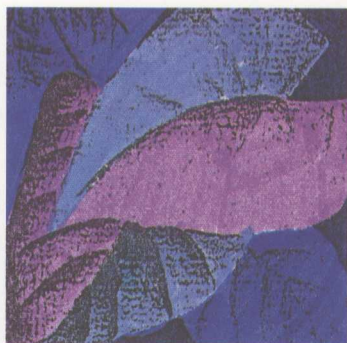
(7)**夸张与巧思**:图案变化始终与夸张、巧思为伴,夸张能够使花卉图案的特征更突出,更具有代表性,例如花卉造型经过夸张处理,长的更修长,圆的更饱满,形象特点更鲜明。巧思能够使图案增加情趣和美感,例如利用形的并制、拼合、透叠、相切、相交、渐变等关系,组织出新的有趣的形象,达到巧构思,巧配置的效果。

(8)**统一与变化**:这是图案设计中的永恒法则,也是必须遵守的规律之一,有了统一,图案才能协调,有了变化,图案才有生气,关键是把握好分寸。

(9)**简洁化与整齐化**:图案本身就是一种生活的概括和归纳,这种提炼使它具有了简洁化的特征,把所描绘的形象进行条理化整理,使它具有整齐美,也就有了图案的感觉。

3. 花卉图案设计的色彩运用

(1)色调的运用: 色调的运用, 决定了一幅图案的最终效果。图案的色调可以从几个角度来理解: A、冷、暖色调; B、明、暗色调; C、灰调等, 也可从色相分为红色调、蓝色调、绿色调等。主色调是占图案面积最大的部分, 因此它决定了图案的色彩倾向, 在一个主色调下的一组与之相呼应的配合色, 要按图案的规律和图案纹样的需要合理安排在一个画面中, 使之既协调统一, 又有呼应与变化(参照附图)。

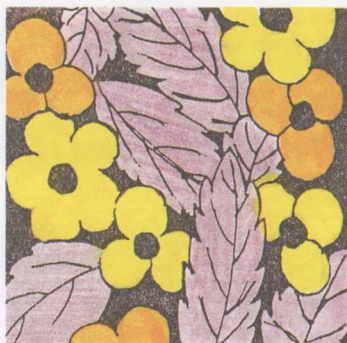

(2)套色的运用: 套色在花卉图案中是十分重要的。由于工艺设计的需要, 往往要用很有限的色彩表现很丰富的画面层次关系, 一般图案色彩的运用在3~6套色之间。不同的色调也需要有这种套色之间的变化, 例如同样图案纹样不同套色关系的效果是不同的, 利用这个道理, 我们可以调换少数套色而得到相同图案的各种不同效果(参照附图)。

三套色

四套色

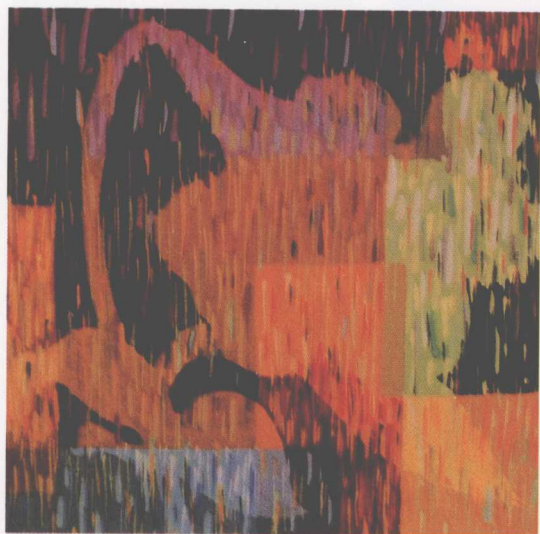
五套色

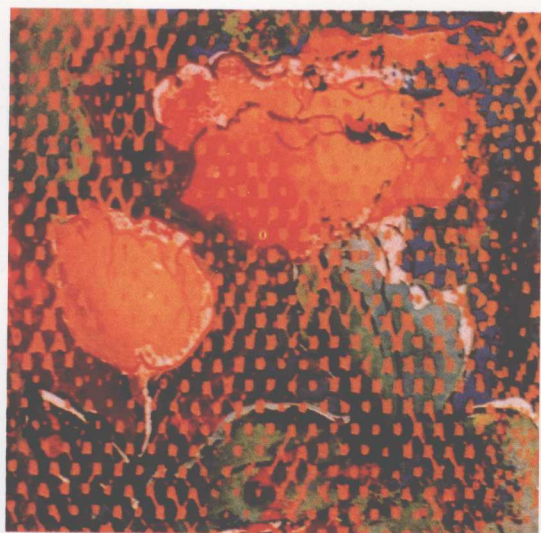

六套色

(3)表现技法的运用：图案色彩的运用无疑是非常重要的，如何使图案色彩更加精彩，这就需要借助相应的表现技法，这里概括为点、线、面，需要强调的是技法运用要灵活和扩展。如点的运用，各种各样的点会有各种各样的效果。线的运用，各种各样的线会有各种各样线的效果等。其目的就是为了丰富图案设计的视觉感受(参照附图)。

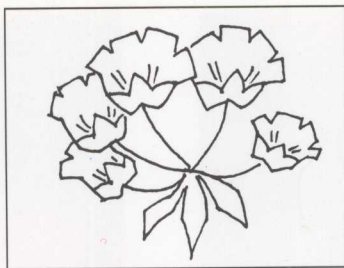
(4) 着色步骤:

① 构思图案草图, 并将确定的图形描绘下来。

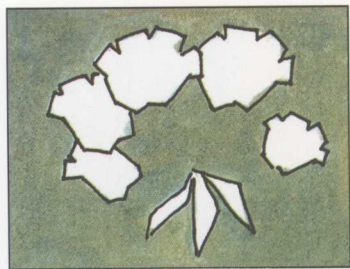
② 将图拷贝上正稿, 调配一组色彩, 确定主色调。

③ 逐步深入描绘, 依次上主色调。

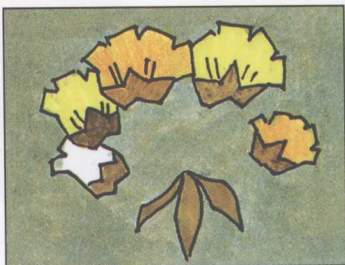
④ 给图案纹样上颜色, 依照先上主要色, 再上次要色的顺序, 先上大面积, 后上小面积, 最后点缀、统一的原则, 依序上色, 完成整体画面(参照附图)。

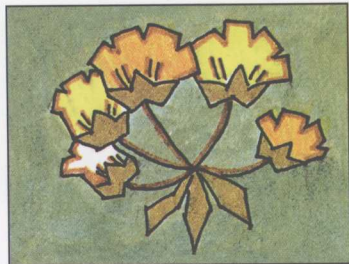
1. 勾画草图

2. 拷贝正稿及上底色

3. 上主色调

4. 描绘细部结构

花卉图案设计的基本步骤

1. 自然写生

花卉写生应把重点放在花卉生长规律及体貌特征上, 认真刻画自然状态中花卉优美生动的外形和动态。如花瓣、花蕊的特点, 叶形及脉络分布情况, 花枝伸展状况等。花卉写生的表现角度也很重要, 这些内容都将在图案设计中发挥重要作用(参照附图)。

(1) 牡丹花花型特点提示: 它是象征富贵的花。有单瓣、复瓣之分。色多为粉红、白、紫, 还有稀少的淡绿、黄色等品种。花冠外形大如碗口, 花瓣肥大, 花蕊甚多, 白须黄蕊, 呈细条形。叶大, 为羽状复叶, 叶边有裂缺, 多为一出九叶, 叶柄互生。因其肥大娇美也称花中之王。在花卉图案中, 牡丹的形象常被采用, 并以侧面、半侧面造型最具特点。

(2) 月季花花型特点提示: 花冠呈

多瓣结构,交错重叠,含苞待放的花蕾和半开的花朵最为美丽。其侧面和侧面的花头最具特色。花蕊甚多呈细条状。色多为紫红、玫瑰红、粉红,也有黄、白等品种。其茎有尖刺,叶为羽头复叶,小叶三出或七出不等。叶柄根部生有细狭小托叶。叶片呈椭圆形外廓,叶边有锯齿,叶脉互生,能逐月开花,花期长。

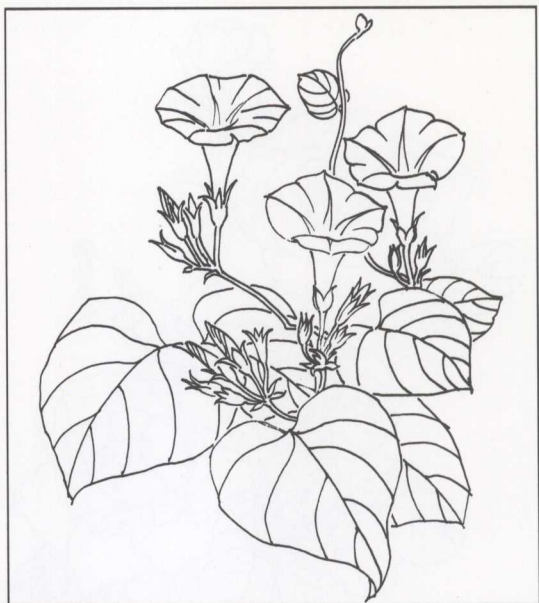
(3)荷花花型特点提示:花冠肥大,略呈椭圆形,尖端有尖角,花瓣弯兜呈勺状,生于细长茎部尖端,盛开时香气袭人,有重瓣、单瓣之分,雄蕊甚多呈细条状,白须黄药,雌蕊一枚即莲蓬。花色多为粉红和白色,荷花各角度均可入画,具有很强的装饰效果,荷叶大似圆盘,脉络清晰可见,叶背中央有长叶柄,柄上有毛刺。

(4)菊花花型特点提示:菊花的品种繁多,花型各异,如宽带型,叠球型、雀舌型、松针型、龙爪型等,按季节有夏、秋、冬3种。色彩丰富,除纯蓝、

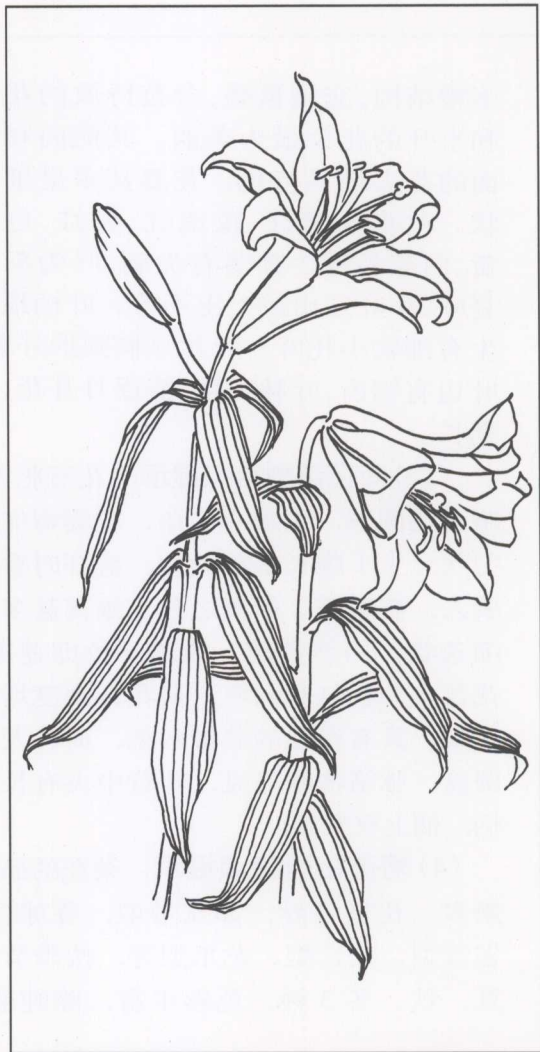

纯黑外其它颜色均有,并有复合色,如藕和色等。花瓣形状随品种不同而各异,多呈长条状,瓣多,自由伸展,变化多端。叶片有缺裂,深浅不等。叶脉互生,极易作装饰图案。菊花能傲雪霜,色形兼备,清雅芬芳为历代名人雅士所颂扬,也是花卉图案设计常涉及的题材之一。

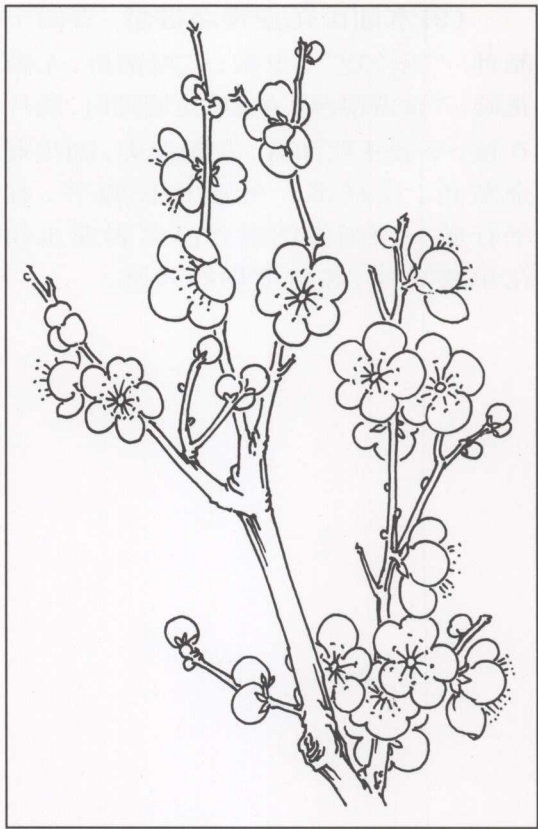
(5)牵牛花花型特点提示:蔓性草本类,花冠长筒形,状似喇叭,边沿有浅裂,花蕊藏于花筒中。品种不同的花有大小之分。含苞待放的花蕾螺旋状紧抱,叶为心形,有长叶柄。茎蔓细柔卷绕攀爬,常被作为装饰线与半侧面花头一起被采用来表现它的特点。

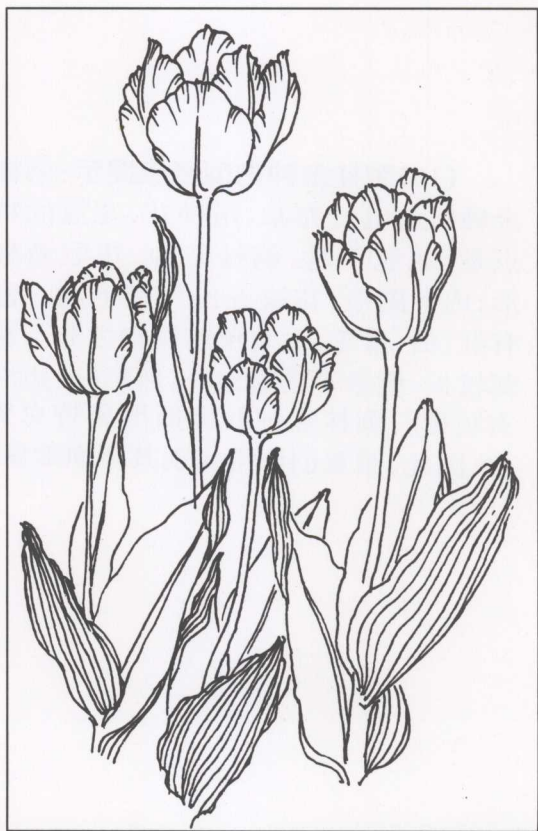
(6)百合花花型特点提示:花冠喇叭形,盛开时花瓣向外翻卷,六出花瓣呈三角形分两层错位排列。花朵多为白色,随品种不同也有黄、橙红、红等色。花蕊长出花筒外露,是图案装饰的元素之一,其侧面及半侧面花头较易表现此种花的特征。叶披针形,叶脉整齐明显,较易装饰。

(7)梅花花型特点提示:有单瓣重瓣之别,单瓣五出,花蕊较多,花卉图案常采用单瓣花型作装饰,突出它出花瓣的特点。花色有淡紫、淡绿、白及淡红、浓红等。花开后长叶,叶椭圆形而端尖,枝干坚实挺拔,因此,我们常看到干枝上盛开梅花而无叶子的装饰形象。

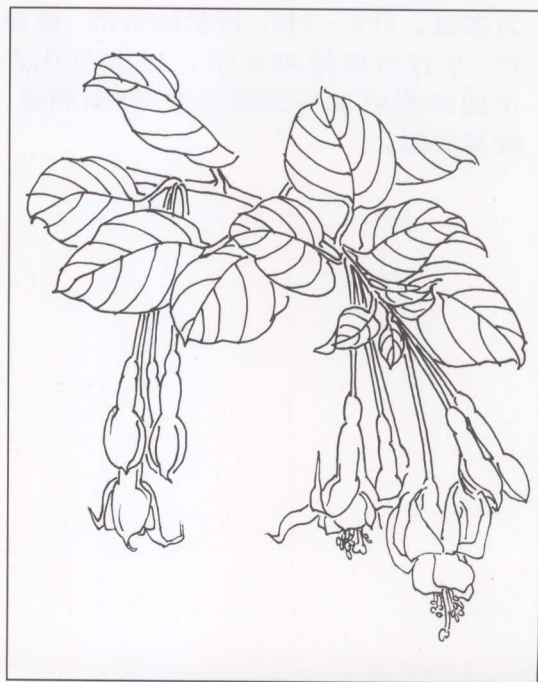
(8)郁金香花型特点提示:花单生茎顶,花瓣单品6片,花冠钟形或杯形,花茎较长,有白、黄、橙及红、紫红等各单色或复色,有条纹,黑色最为名贵。叶3~5枚,带状披针形,微波状,平行叶脉排列有序。以此种花卉作图案常以侧面造型为主,特点明显,较易掌握。

(9)水仙花花型特点提示:有两个品种,“玉玲珑”,重瓣,花瓣褶折,无副花冠;“金盏银台”单瓣,花冠纯白,裂片6枚,平展开放如盘,花瓣端尖,副花冠金黄色,浅杯形。叶形狭长扁平,有平行脉。绘画及图案作品常表现水仙花单瓣品种,各角度均好入画。

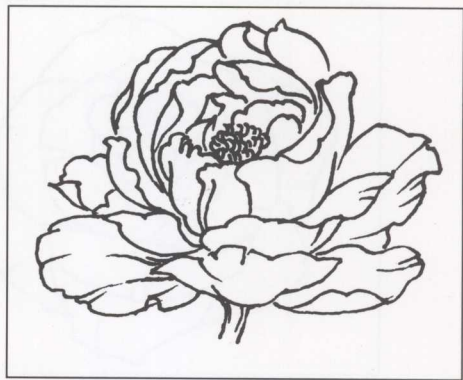

(10)倒挂金钟花型特点提示:倒挂金钟又名电灯海棠、吊钟花,花冠的特点是:花苞下垂,倒挂似钟,花冠酒杯形,内有副冠,花瓣五出外翻上翘。色有红、白、紫等,也有单瓣复瓣之分。花蕊较长,倒垂于副冠之外,卵形叶,边沿有疏齿。倒挂金钟的侧面形象特点突出,因此,图案创作常表现其侧面形象。

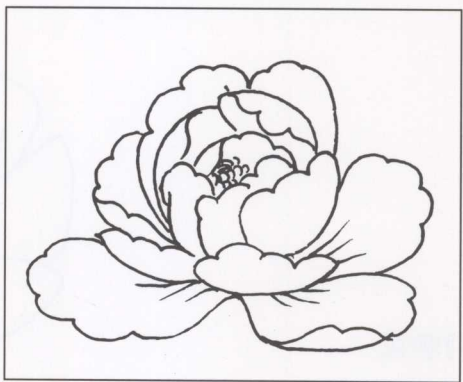

2. 写意变化

花卉的图案变化这一阶段主要是把写生得到的形象初步用图案的语言加以表现,其步骤是:首先把花头部分与叶、枝干等分离,分别作正面、侧面、半侧面花头、叶子的图案化处理;其次是概括与归纳,把自然形进行加工整理,去繁就简,规则化,整齐化,利用线的疏密,组织空间关系;同时,以进一步加入点、线、面进行装饰化黑白效果处理,使之成为花卉图案的基础造型(参照附图)。

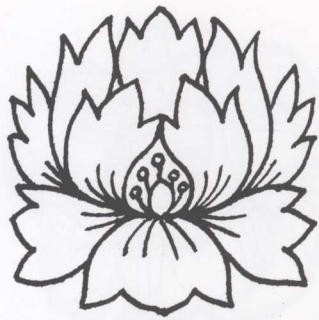
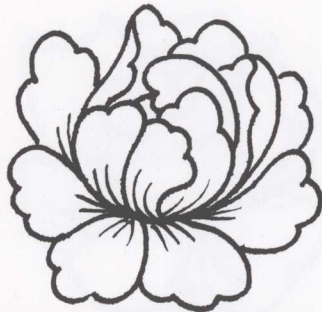
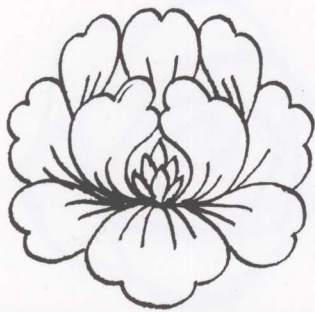
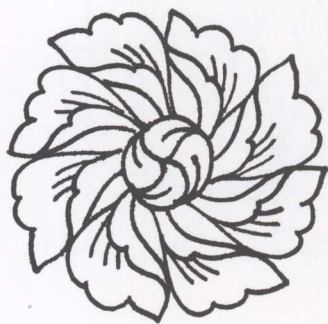
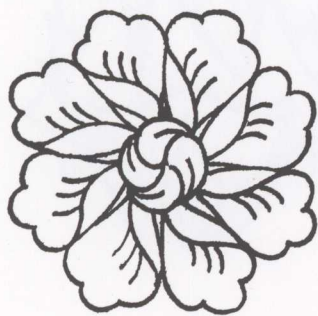
写生形

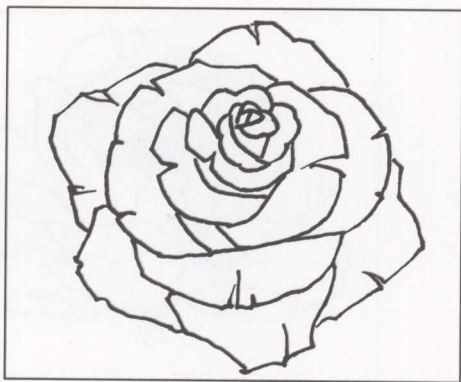

基本形

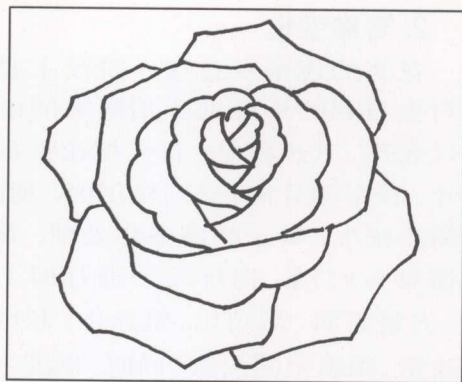
牡丹花

图案形

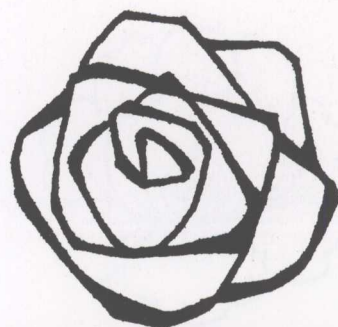
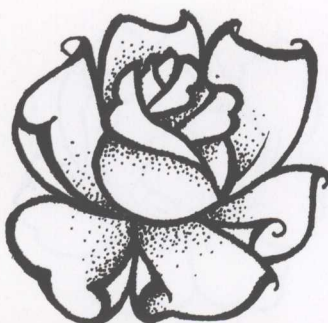
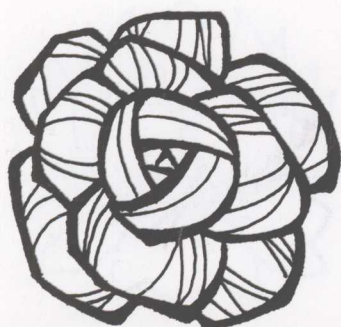
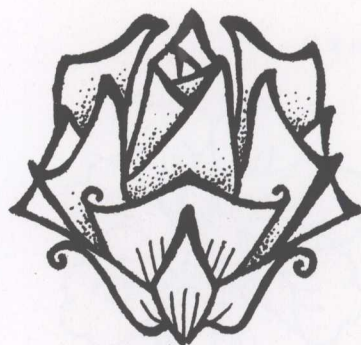
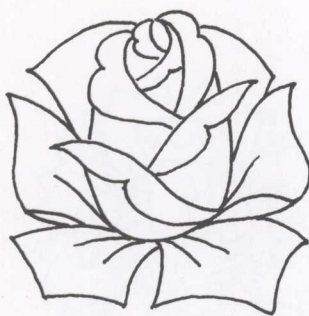
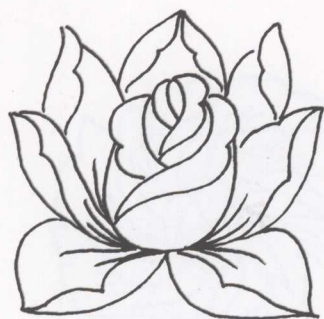
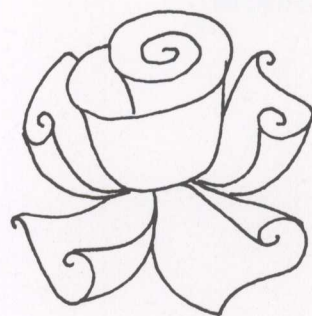
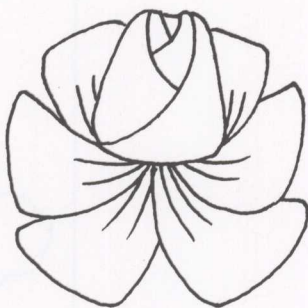
写生形

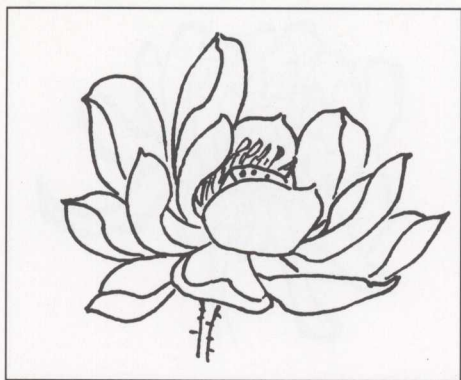

基本形

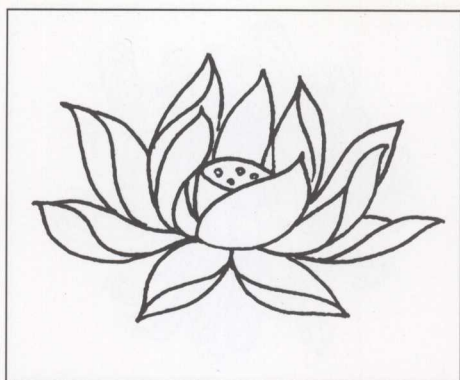
月季花

图案形

写生形

基本形

荷花

图案形

