

HUA NIAO CHONG YU ZAO XING YI SHU

花鸟虫鱼造型艺术

郑军绘编

花

1

岭南美术出版社

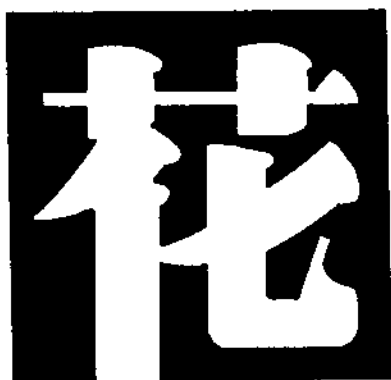
造型艺术

郑军编著

岭南美术出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

花鸟虫鱼造型艺术之一·花

花鸟虫鱼造型艺术①花

郑 军 绘编

岭南美术出版社

出版、总发行

(广州市水荫路11号)

广东省新华书店

经销

南海市彩印制本厂

印刷

开本 787×1092 mm 16开

印张 9.5

1996年6月第1版

1996年6月第1次印刷

ISBN 7-5362-1363-8

J·1232

定价:28元

蹊径别开艺路宽

——郑军的黑白装饰画观后

李世璞

初见郑军的画是八年前的事情，他无锡轻工学院刚刚毕业，当时我一见到他的作品，就被他那清新的画面节奏所吸引。近年来，《山东文学》陆陆续续发表了他的不少作品。随着和他接触的增多，再加上他那些大部头的集子频频问世，就引发了不少的观感。

郑军的黑白装饰画所以能有清新高雅的品位，这主要应归功于他的三新：主题立意新、造型语言新、处理手法新。他的作品不论人物、花卉、动物、器皿、建筑、纹饰……样样皆为我所用，便（变）化自如，不拘一格。在创作时，激情满怀，思如泉涌，虽然同是点线面的陈辞老调，但在他的手下，却独具匠心的产生了新的面貌，生机勃勃，春意盎然。他在造型上，多是改变了传统上常见的呆滞、对称和光洁的风格，走出了一条属于自己的、和时代同步的新路。他在创作中，很少借助仪器，大多是信手勾画，因此，不少作品均给人以即兴之作的感觉，随之也就处处闪烁着富有灵性、活泼舒展的斑驳星光。在他的作品中，也经常见到，为了追求某种凝重或静穆的特定效果，有意用仪器来画几何图形，然而这种机械的绘制，绝大部分都配有徒手画就的形象，前后二者互为生发，相得益彰，别有一番洞天。郑军在黑白聚散、点线面的开合处理上，有一种气吞大道的豪爽之气，没有丝毫的俚俗和雕饰，这就使作品在品位上起了决定性的作用。

郑军的创作非常注意形式感和大的构成组合。这也是郑军作品的突出个性。《女性装饰画集》（岭南美术出版社出版）就较明显地体现了画家追求形式的明确意图。女性美在黑白面的处理上，除一般性造型手段上惯用的招术外，就是精于在女性特征上“作文章”，如仕女画所主张的“三道弯”，即充分表现臀、胸、腰、脖等处的外在特性美。在郑军看来，为了创作需要，可以用躯体的全身，亦可择其某个局部，经过变形和夸张构成适合纹样，但不管如何运用人体，最终是一切为画面服务。其中，不论是人与人的组合，人与物的组合，人与几何图形的组合，一切都在大的形式感召下去丰富、深化女性躯体的造型语言。郑军的作品大到页码之间，小到每图之间，均没有相似或雷同之处，这也是他在追求大的形式感上较突出的地方。正因如此，全书共136页，400余幅作品，虽都是女性躯体，却件件都赋予了新意，画面抑扬顿挫，富有独到的审美情趣。试想，如果不是从大感觉上去把握每幅作品的形式差异，这400余件作品不但会令人感到乏味，甚至可能产生疲劳厌烦。因而从中可体会到作者在调动形式节奏美上用心何其良苦！由此可见，“形式感和形式美是决定作品命运的关键”之说，实不为过。

郑军的作品多不是甜俗之美、华丽之美，这也是他另一突出的特点。欣赏他的作品犹如品尝“趵突泉”啤酒，醇香苦涩，兼而有之。他这种特定的视觉效果，大都是一反具像准确的常规俗路所获取的。有时将鸟嘴的长度处理得和树等高；有时将整个人头只处理了一只眼睛；有时第一眼映入眼帘的是整个黑白灰大氣勢上的节奏美，第二眼才能细看出所表现的主题形象；有时初看是几支迎风飘摆

的大羽翎，实际上是用此造型手法处理为几匹骏马……这种处理方法虽然是对通常习惯上的背叛，但在视觉上却给人以新鲜的审美刺激，同样受到了普遍好评。

造型艺术发展到今天，试图以“酷似”或“抽象”来简单界定艺术现象或艺术风格，已经显然是不太恰当的了，郑军的作品就很难用一两句话来归其类属，但不管归位于何家何派，均能使人易于接受，每件作品都洋溢着属于他自己的无限天地的自由遐想，这的确是难能可贵的。

郑军为了追求某种预期效果，他在黑纸上画，在涂满广告色的纸板上画，在自制的肌理上画，拼贴现成的光谱或局部印刷品，甚至用针刺刀刮，无所不用，无所不奇。“胸中原有云烟气，挥洒全无八法工”。如是而已！

纵观郑军的作品，可以发现他的创作基础除来源于生活的无限感受外，更重要的还来源于他旺盛的艺术激情，他永不枯竭的创作灵感，是与扣紧时代脉搏息息相关的。

从郑军作品中可以感悟到，作为一个画家，厚实精到的功力在手之后，如何永久旺盛地保持一种敏捷、清醒的艺术思维，如何永不停歇地艰苦创作下去，实乃操戈艺坛的成败关键。

郑军是位不知疲倦的高产画家，现在他除了在校传道授业，就是在家寂寞地笔耕新作，除全国不少报刊经常发表他的作品外，每年都有几部集于问世，现已陆续出版了《十二生肖装饰艺术集》、《龙凤装饰艺术集》、《女性装饰画集》、《中国民间装饰艺术》等等。

愿郑军永葆创作青春，迎接累累金秋！

1996年1月·济南

花卉·装饰· 形式美的法则

郑 军

古希腊以数、比例、和谐为美，以圆柱体、立方体、球体、黄金分割比数为美。非洲艺术粗犷豪放、夸张变形，展示着量感与数的比例之美。康定斯基以点、线、面的特定形和符号来表现美……装饰图案，源于生活，又高于生活，是美的升华，形的浓缩，是在日常生活中挖掘美的规律，探寻形式感法则的一种独特艺术。

无论是花鸟虫鱼，还是山水云石等内容，都是表现大自然中美好的、健康的、向上的事物和形象。装饰造型中所追求的是形象美、单纯美、秩序美。形式特点是单纯化、平面化、秩序化。

自然美是指自然事物的天然之美、天生之美，或人的形体外貌之美。装饰美是指人们在自然美的基础上经过人为的加工之美。西方的公园把树冠剪成圆形的、平头的，很整齐，很图案化。中国的园林多让杨柳等树木自然生长，具有飘逸之美。北方的冬天，清早起来玻璃窗上会有一层冰花，这是一些几何形的结晶体，图案各不相同，这些冰花蕴含着明显的美的因素。南京的雨花石，其自然纹理在变化中包含着统一，在杂乱中包含着整齐。蝴蝶翅膀上也可以看到装饰性极强的图案，这些图案体现着对称均衡的形式美的规律……总之，自然界中的装饰因素，不胜枚举，所以，装饰图案之美源于自然，又高于自然，并具有民族特色。

已故图案家陈之佛先生说：“装饰可说一种思想。所谓装饰都是作者思想的表现；故有人说‘装饰是把人生神秘显现于物质的表面’（埃及、希腊等的建筑装饰尤其有代表性）。所谓装饰法，就是各人自己思想的表现。中国有句古语‘丹青无定法，象外运神机’便是这个意思。”

“装饰的本意，无论是对于构造的、平面的，都以实现其调和为目的，以能显现调和美的价值便是要着。故无装饰处而能得装饰的效果。现代的汽车、飞机、军舰、轮船等等，虽无附加的装饰，亦可认为有充分的装饰价值。因为这等机能的形态所以能认为有装饰的效果者，就是已做到所谓‘合理的精神性的机能化’了。”所以，装饰形成最明显的一条，便是实用与审美。从风格上看大体分两种：一是倾向于写实的，主要表现在观察与描绘上；二是倾向于浪漫的，主要表现在想象和理想上。

装饰形式美的规律基本上可归纳为整齐划一和多样统一，所表现出来的是单纯美和繁复美。“如果我们能注意自然现象的动态，就可知道自然现象中存在着这个原理——统一与变化。”因此，调和、均衡、节奏，是装饰形式美多样统一规律的具体化。

调和：调和是外观的类似，并不是绝对的统一，它只是给人以整齐之感。黑格尔把调和称为“整齐一律”。他说：“整齐一律一般是外表的一致性，说得更明确一点，是同一形状的一致的重复，这种重复对于对象的形成就成为起赋予定性作用的统一。……例如在线条中，直线是最整齐一律的，因为它始终只朝一个方

向走。立方体也是一个完全整齐一律的形体，无论在哪一面，它都有同样大的面积、同样长的线和同样大的角度，由于它是直角，这角度不能像钝角或锐角那样可以随意改变大小。”

分析组成画面的各个部分，不外乎三种类型，即同质因素的结合、近似因素的结合和异质因素的结合。同质因素的结合具有天然的调和因素，整个画面一般都能统一、协调。近似因素的结合，一般都有较明显的共同因素。异质因素的结合，最不易调和，它们相互排斥，使整个画面杂乱无章。

埃及的金字塔是三角形的，三角形的角尖向上时是最安全的，如果将这个三角形倒置会怎样呢？是不是会变最安全为最不安全？例如向平静的水面扔进一块石子，就会发现层层扩散的水波纹很美。在这平静的水中，同心圆的逐层扩大也很和谐，圆的相似和半径的渐大以对立统一的形式共存在一个形式里。

均衡和均齐：在视觉艺术中，均衡是任何欣赏对象中都存在的特征。均衡中心两边的视觉趣味中心，分量是相当的，但不一定是相等的。有时均衡中心两边的分量可能相等，也可能是相近的。

均齐，呈同形的外观，按照相等的距离，由一中心点向外放射，或由外向中心点集中。分左右均齐、上下均齐、三面均齐、四面均齐等，它有着严格的骨式和规则。如鸟的翅膀、兽的四肢、植物的对生、人体的外形等，无不存在着均齐美。均齐在建筑中也有很好的应用，如巴黎圣母院，就是为了加强中心的强度，面设计了中间的圆窗，这是为了突出中心，使两翼形成配合的典型例证。

以人为例，当站立不动的时候，从正面看是均齐的，但如果一手提东西，身体必将会向相反的方向倾斜，以保持平衡。在傅抱石先生编译的《基本工艺图案法》一书中对均齐与均衡作了比较：“均齐表示关于生物发生级数的现象，平衡表示对于抵抗之力学的现象；均齐有端庄正大之感，平衡起丰富之感；均齐有硬感，平衡有软感；均齐适于仪式，平衡适于趣味；均齐乏变化，平衡富变化；均齐多静，平衡多动。”

节奏和韵律：在音乐的术语中经常听到“节奏”和“韵律”一词，实际上节奏就是“律”，就是“律动”，它不仅表现在音乐上，世间万物的运动都带有律的关系。

节奏是指一定单位的有规律的重复。如楼梯的梯阶、鱼的鳞、鸟的羽毛、贝的壳、植物叶子的排列等，都有着节奏之美。在自然界中，许多物象都存在着渐多渐少、渐小渐大、渐长渐短、渐疏渐密，在色调的节奏上存在着渐强渐弱、渐浓渐淡的变化。在形式规律上可分为重复节奏和渐变节奏两类：重复节奏是由相同形状的等距离排列，这是一种统一的重复。如图案中的二方连续或四方连续，可以无限延长。渐变节奏除了重复之外，还包含着逐渐变化的因素。如向日葵的果实就是一个很好的例子，贝壳的涡线也是这类的代表。

韵律是重复节奏和渐变节奏的自由交替。就像诗的音韵和词的格律一样。音韵是一种相近、相似的组合规律；格律是长短句的抑扬顿挫。如元、明时代的缠枝纹样，是一种以蔓藤植物向上下或左右延伸的骨干的带状纹样，花边的组合格式是二方连续，缠枝纹中的植物形象连绵不断，缠枝上不但有各种叶子，还安排上各种花朵，如忍冬、莲花、牡丹、菊花等，骨格线由渐变的波线作渐层推进，叶子和花在每一波谷里作重复排列。

具象和抽象：具象是一种模仿自然的行为。无论是动物、植物、人物、风景，还是建筑、工具、用具等，使人一目了然并加以指认，都具有具象的特征。抽象主要指装饰艺术中的几何形态，是具象形的几何化。

点：一个生物细胞，一个物体分子，一个更为细微的基本物质结构成分，都是一个点。一只小鸟、一头牛、一幢大楼、一座高山、一个地球乃至整个宇宙，在不同的“焦点”下，也都只是一个点。以点的大小而言，越小，点的感觉越强，越大则越有面的感觉，同时点的感觉便显得减弱。从点与形的关系来说，以圆点最为有利，即使较大，在不少的情况下，仍会给人以点的感觉。

点的轨迹构成线，线的密集构成面，在装饰艺术中，点只能用来构成虚线和灰面。但是有一种情况不画点也能表现点，如四周由某些形所包围，中间留下的空白便成了点状；把线切断，并稍稍拉开，露出的缝隙也具有点的感觉。在明末陈洪绡的《西厢记》版画插图《窥简》中，屏风上蕉叶和莲茎中出现了点线和点彩的表现手法，点线圈定蕉叶轮廓露出空白以衬托人物，点彩表现莲茎上长满的小刺并与莲叶拉开距离。

在印刷设计中，因照相制版的发明，将图片影像中浓度谐调换成单位面积的大小点子来表现。只要把报刊中的影像透过放大镜观看，便可一目了然，其中密集地布满了各种大小点子，大点子聚集的地方偏黑，小点密集的地方则显出近乎白色的灰调，由此巧妙地再现了照片中细致的谐调。

点有圆点、长形点、三角形点、交叉形点、短线形点等，各种形状的点所表现出来的装饰效果各不相同。同一类型的点，必须尽量求得统一，大小、长短、轻重要基本保持一致。若是表现点的黑白过渡，要注意点的渐深、渐浅的变化效果，不可一处密一处稀。总之，用点的时候一定要耐心、细心，切不可马虎从事、急于求成。

线：大体可分为直线、曲线两大类。直线具有阳刚之美、勇猛之力；曲线具有阴柔之美、柔韧之力。线的组合，因其粗细、疏密、多寡以及平行、交叉等多种不同的情形，便产生了各种不同的力度感、美感和节奏韵律感。

点移动成线，线移动成面，面移动则成立体。粗线有力，细线锐利且具有速度感，线的粗细可产生远近关系，感觉上粗线前进，细线显得后退。另外，不论粗细、长度、明暗，一切条件相同的线在配置的时候，间隔密集的线群比间隔宽

松者显得后退一点，利用这种关系，来从事装饰变形，可表现强烈的远近感与立体感。

运用均匀统一的线表现画面，能体现一种庄重悦目的韵律美感，在表现小品性的装饰画时，画面更觉得精巧别致；运用粗细渐变的线，能使画面的装饰趣味更浓，更富于动感和变化的韵味，值得注意的是这种线条必须是由粗而细或由细而粗均匀地过渡；运用抖动变化的线，能使画面生动活泼，不至于单调；运用直线，具有刚健有力、简洁概括之美，如玫瑰花、月季花等可用此法表现；运用曲线，则能表现动感，无论是花鸟虫鱼、人物、动物，均适合用曲线表现。

面：通常是指画面的整体效果，是大的整体感，可由点或线来组成，有了“面”的存在，点与线的形式美也就格外突出。

影绘、简化和概括：大自然中的万物是美好的，但要把它从装饰的角度去表现，就会感觉太繁、太乱，必须将自然形象提炼、概括，使其特征更突出、更美。首先要抓住外轮廓使其尽量减化，往往选择容易显现特征的侧影而避免遮掩特征的角度。马蒂斯有一幅剪贴画《维纳斯》，反地为人物图形，这种表现手法必须以成熟的构思安排为前提，很好地表现了从简化到影绘的过程。

民间剪纸中简化的作品非常多，几十瓣的菊花减到只有几瓣，牡丹纹也只是取其外形，但剪出的作品却没失其特征。皮影艺术的特点也在于概括、提炼，它所创造的人物形象皆有比较固定的规范造型，人物正侧面，不露两肩，以镂空部分表现白色，造型处在似与不似之间，产生了令人愉悦的艺术效果。版画作品也有许多取材于自然状态的逆光黑影加以整理而成。

总之，装饰作品采用影绘、简化的形式表现事物，主要是因为黑影和白地的高反差容易突出主要图形，吸引视觉注意，黑影除了轮廓作了某些交待之外，还有未揭示的细节，在显露形象外貌的同时又遮掩细部于黑暗之中，具有其他表现形式所不能取代的魅力。

肌理：自然界中的肌理，千姿百态，具有强烈的统调与节奏韵律感。大自然中的美丽景色，巧妙地融合了繁复与简单，对比与和谐，变化与统一的规律。春天的江南，一片片的油菜田，那团团簇簇、高低错落的黄花，疏密有致的枝杈，构成了一幅美丽的图画。在农村，那乱石垒成的墙、石块砌成的驳岸、水泥墙面的拉毛、水磨石子的地面等，生动活泼，丰富多姿。鸟羽、贝壳、木纹、蓝天上的丝丝白云、大地阡陌纵横的农田、远山连绵蜿蜒的峰峦、江海奔腾的波澜等，无不孕育着自然肌理之美感。

夸张：高尔基说：“‘夸张’和‘想象’是艺术的一对翅膀……”可见夸张是在概括的基础上进行的，夸张那些主要的和美的特征。对人体的变形，没有人会去夸张其耳朵，对月季花的变形，也没有人去夸张其刺。

对比：对比是自由性的一种构成形式，它不以骨格线为限制，而是依据形体

本身的大小、疏密、虚实、形态、色彩和肌理等对比的因素得以构成。

装饰艺术中的对比，主要体现在形式感上，强烈的对比能给视觉和心理以鲜明而有力的辐射。粗细、大小、黑白、软硬、方圆、曲直、规则与不规则、收缩与扩张等，任何相反或相异的形状都成对比。

光的对比，包括明暗、黑白、色彩。

态的对比，包括动静、虚实。

体的对比，包括面积、质感。

式的对比，包括繁简、新旧。

光的对比是视觉首先感受的。态的对比主要是画面形象间动与静的对比，要突出动须增加静，要突出静须增加动。体的对比是画面图形所占面积的对比，即大小、宽窄等。式的对比包括造型的曲直对比，规则造型与不规则造型，人物图形和文字符号的对比等。

构图：构图是一个思维过程，它从自然存在的事物之中找出秩序，构图是一个组织过程，它把大量散乱的构成要素组织成为一个可以理解的整体。构图是对这些构成要素的反映过程，也是想方设法组织这些要素的过程。构图包含着许多对立因素以及互相的作用，图与地、明与暗、平面与立体、视角与引向、动势与静态等，使它们在画面中安排取舍以达到和谐统一。

构图是指画面上所要表现的各个部分的位置的安排与组织。用对称性的构图法构图时，左右对称具有神圣庄严感（如耶稣在十字架上），又有安定、稳固的感觉，但不免会有呆板感，如果能在某一局部作小小的变化，就会使对称中含有不对称的效果。采用平衡式的构图，能造成视觉上的流动感，应用于装饰设计中能开阔表现的领域，从而产生良好的视觉效果。对比与调和也是构图中常用的手法之一，世界上的一切事物本身无不包含着对立统一，在白纸上点一黑点，造成了黑与白的对比，点是实体而背景是虚体，空间包围着实体，因而同时也是虚实的对比。对比式的构图，能打破画面中过分统一而造成的单调呆板，无论采用整体或局部对比，都能起到活跃画面，吸引视线的效果。

“量”的安排与“形”的分布，也是构图中要解决的问题。“量”即重量，一般情况下人比动物重；动物比植物重；动的比静的重；深色的比浅色的重；颜色鲜艳的比灰暗的重；近的物体比远的物体重。同样面积的图形，上部要比下部重，楼和塔类高层建筑上尖有安定感，底层放大加宽才能负起上部重量。“形”即形象，除主体外，背景也不应忽视，当形或背景有黑白或其他颜色时，它们之间的关系除形的关系之外，还有黑白及色彩的关系。

空白在构图中相当重要，空白处理得好有助于更充分地表现形象，在画面中有一定面积的空白，能给欣赏者以想象余地。中国画讲究“疏可跑马，密不容针”，同样适用于装饰造型。从分割到拼合，也是现代构成形式之一。有三种情

况可分割：一、作品画面过大，分块制作，自然形成了方块拼合。二、将完整作品分割，从而破坏原来的构图，然后再重新组合成新的构图，而不是复原。三、同样画面多幅联接成一起，类似二方连续或四方连续，有时局部可有微小的变化。

构图的骨格可归纳为以下几种形式：

1. 水平式：具有稳定感，组织构成画面时须注意到水平线的分割变化，宽窄及长短之间的区别。

2. 直立式：给人以向上的感觉，在构成画面时，可以采用平衡的形式，打破直立式的单调感。

3. 斜线式：是介于水平式与直立式构图形式之间的一种形式，此式可使画面产生动势。

4. 横竖式：取水平式稳定，取直立式向上，造成一种交叉感来丰富画面。

5. 弧线式：属于曲线构图的一种形式，有流畅、饱满之感觉。

6. 三角式：正三角式有稳定感，倒三角式有惊险感。

7. S式：给人以活泼灵巧之感，本身可以平衡画面。

8. 旋转式：以正确确定旋转的中心为要点，根据需要，以偏上部为中心，或采取绝对对称的中心点为中心。

9. 散点式：此种构图形式较为自由，但需注意一点，画面中形象大小要有区别，聚散重叠要配合得当，在散乱中求统一，变化中找规律。

10. 求方、求圆式：此种构图形式通常是处理较为抽象的画面。

11. 中心式：把所要表现的形象安排在画面中心，使形象更突出。

12. 空心式：把所要表现的形象安排在画面的边缘，使画面中心相对空白，但要注意空心处正是画面的中心部分，空而有物。

13. 重叠式：指大的排列关系上的重叠，在平面上造成多层次的空间感。

14. 分割式：将画面构图分割成相对独立的部分，分割后的各部分必须有统一的整体感。

15. 格律式：可以分割成各有规律的面积，各面积之间的衔接也有一定的规律性，然后依次将各规律面积填进预先设计好的纹样，此格式也适宜于底纹设计和大面积装饰的构图。

变形：是艺术家强化和美化思维的一种方式，变形的过程就是提炼的过程。首先要抓住对象美的特征，大自然中那些不完整、残缺不全、令人恐惧的东西，不宜作装饰的资料。变形可以幻想，可以将四季的东西画到一个画面中，可以将花、叶子变为白云，可以花中有叶、叶中有花、花中有花等。变形要花样翻新，不拘一格。我国著名插图画家张光宇在三十年代的《民歌》插画中，造型用线追求内圆外方，变形、动势讲究推陈出新。

添加：在被装饰的形象、外轮廓中添加纹饰，目的是使画面更丰富，装饰性更强，使人感到面目一新，达到既好看，又有趣的效果，打破了平涂手法的呆板。

寓意性添加，是文学中的一种修辞手法，有“明喻”、“暗喻”、“借喻”等类型，在装饰艺术中，常用这类手法将一件物体或一组画面表达出美好的意义。如在蝴蝶的外轮廓中加花或用花组成蝶状，寓意蝶恋花，象征爱情等。在鹿身上加梅花，表示梅花鹿。在植物花朵的外轮廓内添加一些植物本身的肌理纹，或添加一些装饰材料的肌理纹等，所有这些目的都是为了使对象更美、更实用。

总之，艺术家要用追求大自然的方法来创作，才能获得有生命、有呼吸的形态。“大自然是我们最好的一所学校”。各种创作必须深入到大自然中去，进行认真细微的观察，从而去发现和开拓大自然本来就存在着美的客观规律，通过观察，丰富认识，提高形象思维的想象力。通过写生，搜集素材，培养观察事物捕捉形象，认识事物的能力。然后根据生活中的素材，进行变化。

“天香夜染衣，国色朝酣酒。”千百年来，人们用尽美丽而痴情的语言歌颂赞美花卉，并用她来美化自己的生活。

花卉装饰，是根据自然形象的特征、结构、生长规律进行规范的、有重点的装饰变化。某些从现实中得来的素材，虽很美，但还远远不能满足人们对美的追求和向往，还不能直接适用于各种用途的装饰和各种生产工艺制作的要求，必须经过提炼、加工、重新组合成装饰形态，并得以应用。

花卉图案的变化，要抓住其形象特征，大胆夸张，突出局部特点，否则就会区别不清花的品种，造成纹样的雷同。在色彩上，往往根据需要变换色彩，由于受工艺的制约，不可能像自然色彩那样丰富，因为它毕竟不是自然形态的彩色照片。所以，同一花卉在不同的画面上可采用不同的色彩来处理，不同的花卉在同一画面上也可以用相同的色彩。不论用什么样的变化形式与表现技法，主次的安排，色块的搭配，层次的变化都要达到和谐统一的效果。

花有草本、木本、藤本之分，有向上和下垂生长之分，有水陆生长之分，在进行变化时，要尽可能地加以区分。不管画什么花，正面的主要是由花瓣、花蕊组成。侧面的主要是要表现花瓣和花托，半侧面则主要表现花瓣、花托和花蕊。在大的外形特征的基础上，还要注意局部特征，对于同一外形花卉，可用不同纹理的变化达到装饰目的。

花的叶子的变化，首先是外部形态的变化，然后是内部的变化，在有了大的装饰外形之后，再用小的纹理补充。这种纹样大都来源于对对象深入细致的观察和描绘，有些人在花卉写生过程中，不注意叶子与枝干的生长规律，在开始整理变形时，才发现问题的。所以，花与枝干、叶子与枝干、叶子与叶子之间的生长规律，在写生时一定要交待清楚。在具体的装饰变形中，有时也不受其限制，这就

要根据设计的需要来定。

观察：在描绘之前，要进行细致的观察，使被描绘的对象在脑海中有一个比较清楚的认识，然后一面写生一面观察。即先观察后描绘，边观察边描绘。

构图：花有各种各样的姿态，到底什么样的姿态美，主花放在什么位置，次花放在什么位置，枝从哪里出等等，都要有一个整体的布局。一幅好的写生，构图是决定性的因素之一。枝梗的动势、姿态决定了整幅画面的骨架，有了这样的骨架，主花、宾花也就好安排了。

取舍：没有取舍就没有主次，面对千姿百态的花，要取其有典型代表的东西，舍去杂乱的枝与花。一般情况下是以花为主，突出主花。也可以采取“移花接木”的方法来描绘，即将其他枝干上形象美的花移到所需要的画面中来。

绘画步骤：首先从最近的主花瓣开始，再画左右花瓣及后面的花瓣，然后再画花蕊、花托和花梗。画叶子时先画主脉，再画叶片，后画复脉。

夸张：通过写生，就可开始变化。其一，突出对象的形体，此花是方、是圆、是长、是宽，都要严格按照特征进行。其二，通过动态的夸张，花卉的活泼、流畅、大方，主要在于对枝梗的表现上。其三，是对神态的夸张，只要抓住花都是向阳生长的这一特点，就会使形象更为生动。

提炼：该提炼哪些东西？简化哪些东西？使形象更具典型性、更精美，就要认真思考，多动脑筋。商代的石刻、骨刻中的鱼纹、蝉纹、龙凤纹等，利用几何形曲线加强自然形象的特征，使形象明确，含意清晰。“众”在甲骨文中写为，像众多奴隶在烈日下劳动之状，即所谓“三人为众”，以及戏曲艺术中“三五步走遍天下，六七人百万雄兵”的概括形式，给人们留下深刻印象。

添加：将夸张、提炼后的花卉图形，根据外形进行内部装饰。如民间剪纸中常常在大的花的外形中再套上花、叶子或一些其他图形，以丰富该图形的内容。

结合：把自然界中美好的东西加以结合，产生出一种更富于情感，更富于创造性的形象。如传统图案中的宝相花，具有荷花、牡丹、菊花的成分。缠枝花中也常常安排上各种花朵，如忍冬、莲花、牡丹、菊花等，还可安排上综合、想象的花朵。龙凤的形象，也是由不同种类禽兽的美的部分组成的。

总之，花卉纹样已成为人们日常生活中不可缺少的装饰素材，人们用它来装饰现实世界。所以，编绘本书的目的，就是为了给人们提供这样一些资料，希望它能够达到预期的效果。书中如有不妥，请读者指正。

