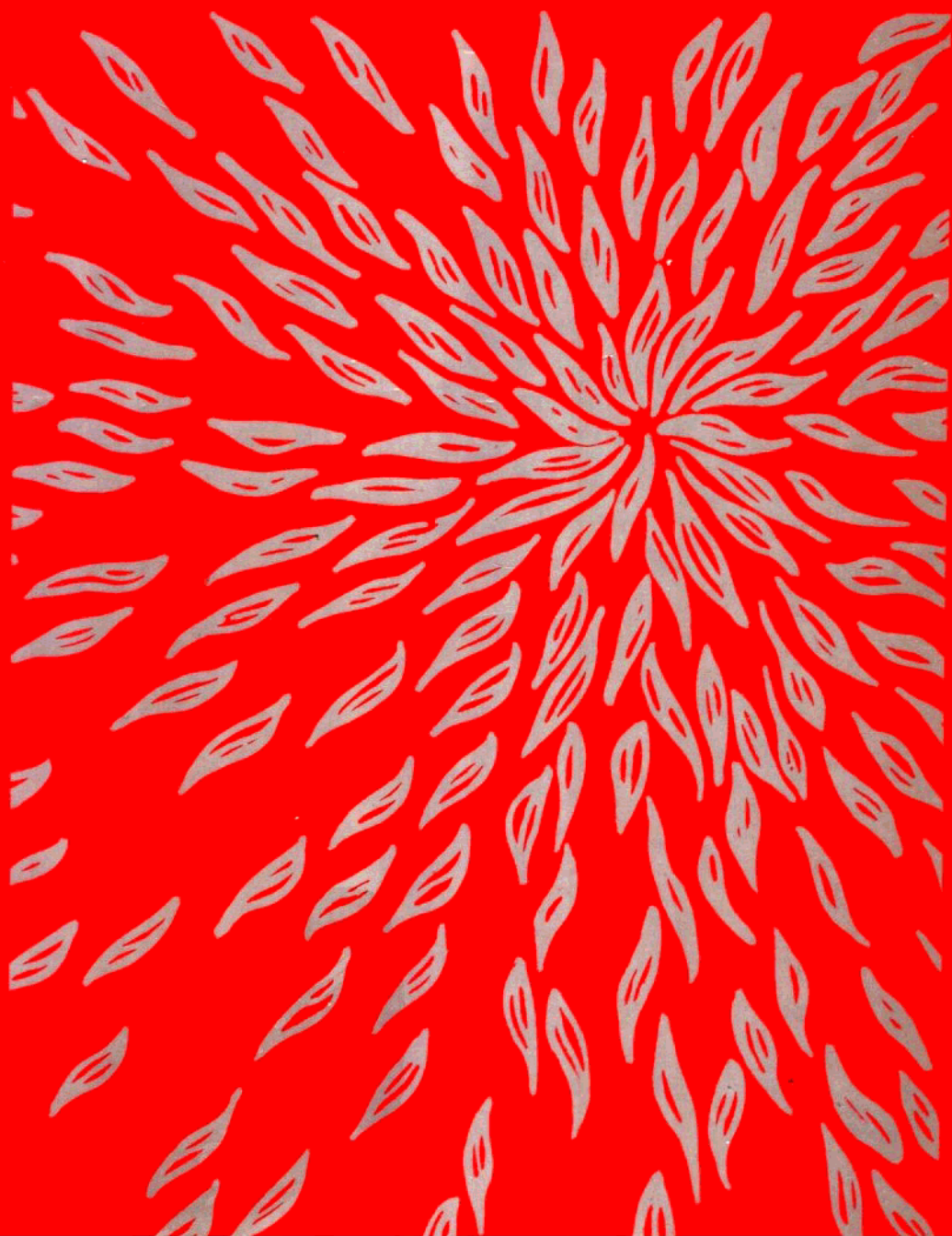

花卉造型技法

王善珏 著 WANG SHAN JUE ZHU

HUAHUI ZHAOXING JIFA
FUSHI RANZHI SHEJI CONGSHU

服饰染织设计丛书

ISBN 7-81019-485-2 J·426 定价: 52.00元

前言

花,是人类生活环境中异常美丽的自然形象。

古往今来,人们常常把人间美好的事物用绚丽多姿、五彩缤纷的鲜花作比喻。早在春秋时期,诗经中就有“桃之夭夭”、“颜如舜华”等优雅的诗句,比喻如花似玉般的动人形象。

人类从对花的自然美的膜拜,到追求花的理想美的创造,便产生了以花为题材的艺术和以花为素材的美化生活的装饰。从新石器时代的彩陶到战国时期的漆器,从汉代的画像砖到盛唐的织锦,以花为母题的装饰艺术,历久长新;她凝聚着先人的智慧和创造,始终成为历代图案装饰和美化生活的内容,给人以美的享受。

尽管现代设计的发展正迅速而又深刻地反映着人们审美情趣的变革,然而,花卉却仍然是服饰和染织设计中最常见,也是人们最喜爱的题材之一。为此,花卉的基础造型和花卉的图案设计,便自然成为服饰和染织设计基础研究的主要对象和基础教学的重要内容。

然而,对于以花卉为课题的造型训练该如何进行,特别是如何把基础造型的目标、内容和方法与设计的要求有机地衔接在一起,成为基础与设计有序联系的整体,却一直是一个在理论上和实践中亟待探讨的课题。

或许正是为此,作者基于长期教学和设计实践的经验总结,试图在重新审视基础对于设计和设计要求基础的统合关系中,努力把握花卉造型的绘画表现、装饰处理和图案设计之间的深层联系,以确立起从“写生到变化”的新的创造思维方式和造型表现方法。

显然,这是一个艰难的探索历程,同时又是一个开拓创造的实验。它不仅要求我们必须从中外传统和现代设计艺术的发展中吸取丰富的营养,更要从现代生活的深切感受中,不断拓宽造型的想象领域、思维空间和表现形式。从而在面向生活、研究对象、感受美感、开发想象到发现设计的各个不同环节的研究中,逐步对花卉造型的基础所包含的内容获得一个全面的认识和真切的体验。

该书从基础造型训练的总体要求出发,由花卉的形体结构导入,以影绘造型训练为起点,由此展开明暗、色彩、线描、归纳和组合等一系列表现方法的综合训练和构成规律的研究剖析,使我们感悟到,花卉造型的基本概念、基础要求、技法步骤乃至工具材料的使用等等,所包括的内容相当丰富;其多样的表现技法又是设计必不可少的基础能力。

一本有价值的基础技法书,应该把一般规律的阐述和个人创造意识的开发有机地结合起来,使读者在掌握规律和表现技法的过程中,在各种方法相互比较的关联中,努力体会设计基础所包含的一切,是如何有机地组成一个互相融汇贯通、完整统一、训练有序的系统,从而灵活地运用它。应该指出的是,一切技法的学习,重要的并非表面形式和技巧的模仿,而应注重把基本规律贯穿于各种技法训练中,使理性认识和感性认识结合起来,从而在实践中创造性地加以研究和认识。

基础课程的训练,是否具有适应设计全面要求的基本功,关键在于课程涉及面的广博性和研究的深入性。基础与设计的关系是互补的,相互促进又互相制约的。只有建立在广和深的基础上作扎实地训练,才能最终对设计的提高、创新和发展产生积极和深远的影响。

当然,设计基础教学的研究是一个艰难又需不断深入拓展的学科,要完善基础学科的建设,更不是一个人的事。作者在完成了《花卉造型技法》一书后,紧接着又撰写了《花卉图案设计》,两本书贯穿一起,无疑为我们建构起了一个以花卉为母题的从基础造型到图案设计的最基本的训练框架;虽然还不能说是完整的基础训练体系,但其方方面面却不综合了最主要的造型形式和构成规律。掌握了它,显然为进一步的深造奠定了一块坚实的基石。

在花卉造型的基础训练中,如果每个人都以独特的个性,在观察、感受、想象和表现的各个环节,既重视规律的研究,又充分开发自己的创造潜能,那么,富于时代感的花卉造型一定会在继承传统中升华提高,在设计创造中开创新境。

陈守义

1994·12

目 录

一 花卉的形体结构

1. 叶的形体结构 3

叶的形态特征

叶的结构纹理

叶的骨架结构

叶的空间形态

2. 花的形体结构 8

花的品种属类

花的结构特征

花的生长特性

花的美感象征

二 花卉的影绘造型

1. 影绘造型的形态 14

廓形式影绘

结构式影绘

2. 影绘造型的空间 26

明度空间

空间构成

图地转换

3. 影绘造型的表现 33

装饰性表现

意象表现

三 花卉的线描造型

1. 线的形态创造 40

线的作用

线与工具

2. 传统线描造型 43

临摹的意义

写生的方法

3. 线描造型的表现 50

线描的具象表现

线描的意象表现

线描的装饰表现

线描的抽象表现

四 花卉的明暗造型

1. 明暗造型的方法 68

明暗调子原理

明暗素描画法

明暗速写画法

明暗归纳画法

花卉水墨画法

五 花卉的组合造型

2. 明暗造型的表现 91
 - 对比的效果
 - 节奏的韵律
 - 层次的变化
 - 布局的构思

1. 组合配置构成 105
 - 穿插与动势
 - 聚集与散点
 - 重叠与透叠
2. 切割组合构成 119
 - 切割与重组
 - 切割与变异
 - 分解与组合
3. 组合造型创造 126
 - 形态与构想
 - 空间与构建
 - 组合与创造

六 花卉造型的特殊技法

1. 机械工具的运用 145
 - 复印 喷绘
2. 综合技法的表现 150
 - 拓印 转印
 - 拼贴 拍印
3. 偶然形的创造 155
 - 助剂画法 汲附画法
 - 滴泼画法 吹气画法
 - 揉皱画法 刮画画法
 - 晕化画法 浆糊画法

七 花卉的色彩造型

1. 色彩组调的方法 168
 - 分色区组调
 - 取景式组调
 - 色块组调
 - 印象式组调
2. 色彩造型的方法 175
 - 归纳画法
 - 具象画法
 - 意象画法

1

花卉的形体结构

叶的形体结构

叶的形态特征

叶的结构纹理

叶的骨架结构

叶的空间形态

花的形体结构

花的品种属类

花的结构特征

花的生长特性

花的美感象征

一、花卉的形体结构

自然界的花卉，品种繁多、形态各异，美不胜收。

花卉由花、叶、茎、根几个部分组成，花由花瓣、花蕊、花托、花梗组成。叶由叶面、叶脉和叶柄组成。由于它们的不同形状和不同的组合结构，形成了全然的形体结构和外貌特征。因此，我们在进行花卉造型训练的时候，先就花卉的形体结构及其生长特性作一定的研究，是十分必要的。认识形体基于结构，并对形体结构采取认真分析的态度，才能真正提高花卉造型的洞察力和表现力。

1. 叶的形体结构

●叶的形态特征

叶分为完全叶与不完全叶。凡是由叶片、叶柄和叶托三部分组成的叶，称为完全叶。缺少叶托的叶称为不完全叶。玫瑰花的叶除叶片之外，在叶柄的基部还依附着叶托，因此玫瑰花的叶属于完全叶。牡丹花和菊花的叶则不同，仅有叶片与柄，且没有叶托，所以属于不完全叶。

叶又有单叶和复叶之分，如茶花的叶片相对完整，称为单叶。若叶片分成二片或更多的小叶，如枫叶、蜀葵叶，称为复叶。复叶又分为掌状复叶和羽状复叶。从总叶柄的顶端向四周生长着小叶，如棕竹叶就属于掌状复叶。在总叶柄的两侧排列着小叶，如玫瑰花的叶，称为羽状叶。众多羽状叶长在总叶柄两侧，又称为羽

状复叶，如蕨类植物中的紫萁。

无论完全叶还是不完全叶，叶的形状各异，大小也不同。有细小的松针，有大而圆的荷叶。有形如线的兰花叶，有形如羽毛的含羞草。还有凤尾状的蕨类植物凤尾草……

要是用几何形加以归纳分类，叶的形状最常见的有椭圆形叶，其次为半圆形叶、长方形叶、三角形叶和部分异形叶。若把叶的形状用形象的比喻来分类，可以分为针叶、心形叶、掌状叶、羽状叶和卵形叶等（图6、图7）。

●叶的结构纹理

叶片由叶面、叶边缘、叶脉和叶柄4部分组成。它们的形状、纹理和脉络都不一样。

叶的外轮廓线称为叶边缘。可以分为全缘、锯齿缘、缺刻缘3种。全缘的叶边缘整齐，如夹竹桃叶。锯

2

3

4

2 卵形叶

3 羽状复叶

5

4 异形叶

5 圆形叶

齿缘的叶有细的缺刻，如玫瑰花的叶。缺刻缘锯齿形状较大的如牡丹花的叶。

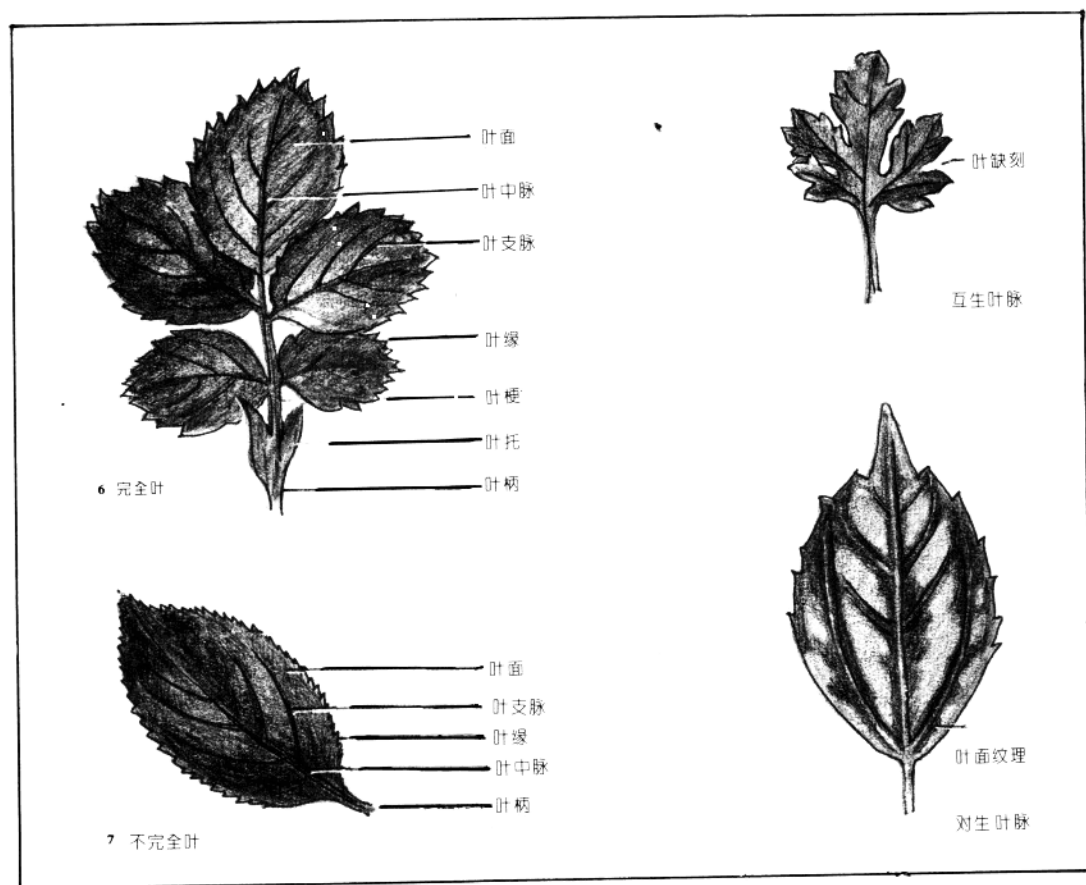
叶脉的结构由中脉与支脉组成。叶脉的生长分为平行、对生、互生和放射等多种结构。平行叶脉的中脉不明显，支脉与中脉平行伸向叶面的边缘，如慈菇叶脉。对生叶脉的中脉明显，支脉从中脉的左右两侧相对伸向叶面的边缘，如七叶树、咖啡树的叶。互生叶脉的支脉在中脉左右两侧交错伸向叶面的边缘，如菊花、玫瑰花的叶。放射状叶脉的中脉与支脉均以叶面与叶柄交接处伸向叶面的边缘，如木芙蓉、金莲花和荷花的叶。

叶面与叶脉唇齿相依，关系密切。如果将叶脉比作骨骼的话，叶面就好比肌肉，它总是依附于叶脉生长。不同叶脉便形成各不相同的叶面形状。当你将各类叶作平面观察，就会发现叶面由于叶脉的长短和方

向的不同，形状的变化也是千差万别的。

叶脉、叶面和枝干连接的部位称为叶柄。单叶的中脉延伸于叶面处的部分，称单叶的叶柄。一般较短，直接与枝干相连。复叶则不同，常常有一根较长的主叶柄与枝干相连，而主叶柄的左右两边又长有短叶柄和叶面联接。

自然界所有植物的叶均按照一定的秩序生长着。叶按一定规则生长的秩序称为叶序。叶序分为互生叶、对生叶和轮生叶3种。如蔷薇科植物的叶序，通常是互生状排列。如百日草的叶成对生长排列，称为对生叶序。唇形科植物的叶序大多是对生叶。要是叶子从茎节的一点向各侧生长呈车轮状，则称为轮生叶序，夹竹桃的叶就属于轮生叶。由于叶序结构不同，使处于空间中的叶的形体所呈现的形态特征也有很大的差异。

6 完全叶的结构纹理

7 不完全叶的结构纹理

●叶的骨架结构

从结构来审视形体，我们可以认识到形体是由骨架结构和形体结构组成的。

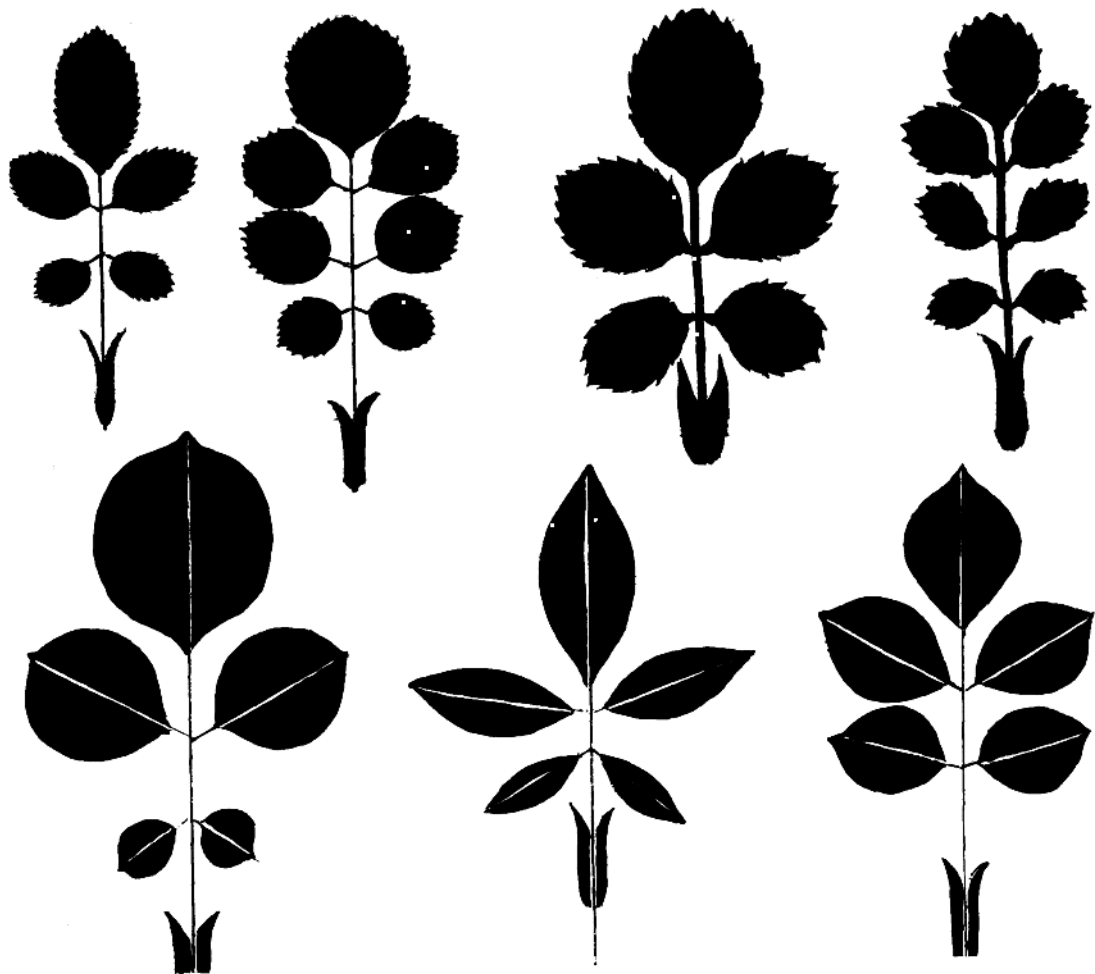
如果我们要了解形态构成的本质特征，就必须培养对于物体结构认识的自觉。只有这样，我们的注意力才不至于被物象的外表所迷惑，而转向内在的结构关系，并作进一步的探索。应该看到，甚至最细小的嫩叶都有它支撑最初形面的骨架结构，而且这种骨架结构的生长特性将决定叶的最终基本形的形成和伸展的态势。

叶的骨架结构是自然界的叶所以能显露出千姿百态的根本因素。它的永恒性质，要求我们必须对其构成加以认真地分析。因为只有建立在对源自于结构的物象的深切认知，理想美和装饰美的创造才不会失之空泛的表现（图8、图9）。

●叶的空间形态

当我们自觉地认识到物体所占有空间的深度，并且研究它们在空间里的位置与周边的关系时，这种有意识的认识在艺术造型里有着重要的意义。

叶的形体具有长、宽和一定厚度的特点。在生长

9 玫瑰、月季羽状复叶由于叶柄与主叶脉交叉角度和间隔比例的变化，形成的骨架结构各不相同。

的空间中,叶向前、后、左、右方向的翻转和伸展的状态,使叶的形状产生种种透视的变化。

在写生中,要明确地表现出叶的前伸或后仰,并运用线条或色彩确定它们的空间位置和相互之间的关系,就必须借助于形态在空间中的透视和依靠个人对空间感受的自觉经验。

譬如银杏树的叶,一般以4至5片叶为一丛与枝条联接。叶的长柄和叶的放射状叶脉相接,形状特征似扇形。若以此为写生对象,首先要分析其基本形在空间中的形态特征。由于观察角度和叶本身运动的变化,叶柄、叶片和叶脉的形状也会产生相应的透视变化。

牡丹花的叶、玫瑰花的叶、桂花树的叶和萱草叶等等,其形体结构和基本形均不相同。如果要画出它们的结构、运动和透视所产生的空间形态,我们必须了解环绕着这些物体的空间,以及物体在空间中的关系(图10)。

10

2. 花的形体结构

●花的品种属类

自然界形态各异、艳丽多姿的花卉，根据根茎叶干的体质生态来划分，可概括成本本、草本和藤本3大类。

木本花卉

木本花卉大多是多年生植物，枝干茎老而坚硬。分为高大的乔木与丛生的灌木2种，在植物学上称为花木。如梅花、桃花、杏花、玉兰花、桂花和山茶花都属于乔木花卉，芙蓉花和玫瑰花则为灌木花卉。

草本花卉

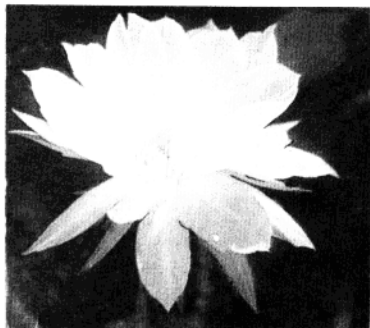
草本花卉枝茎柔嫩多汁，分一年生、二年生和多年生数种。这类草本植物的生命周期短。一般由种子

发芽、生长到成熟后结出果种为一个生命期。这类草本植物均不高大。一年生的有凤仙花、百日草和鸡冠花等。二年生的有石竹、锦葵和风铃草等。多年生的有芍药、菊花、鸢尾、万年青、君子兰和荷花等，统称花草。

藤本花卉

藤本花卉的枝条柔韧细长，通过攀缘或缠绕，依附于其他木或枝茎匍匐生长。如紫藤、凌霄花、牵牛花和茑萝花等。

开花的植物种类繁多，可分为紫茉莉科、睡莲科、木通科、木兰科、罂粟科、十字花科、蔷薇科、含羞草亚科、蝶形花亚科、酢浆草科、金莲花科、锦葵科、茶科、秋海棠科和石榴科等。其中的蔷薇科是个大系，玫瑰、樱桃和枇杷等均属于蔷薇科，约有3000余种。

11

12

11 如碗形状的昙花

12 如球形状的牡丹花属异形重瓣花结构

●花的结构特征

花由花萼、花瓣、花蕊组成，花蕊又分为雌蕊和雄蕊 2 种。由花柄、花托和花萼组成花蒂，通常是绿色的。花的主要部位是花瓣，颜色鲜艳多彩。雄蕊呈线状，每一根雄蕊都有一个花药，花药产生花粉。雌蕊细颈大腹，似花瓶，瓶顶有一个带粘液的柱头，粘住花粉。

凡是由花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊 4 部分组成的花称为完全花，亦称两性花。反之，雌蕊、雄蕊异株或花萼特别发达的则称为不完全花，如马蹄莲、一串红等。

无论是完全花还是不完全花，其形体结构都是由各种大小、厚薄和凹凸伸展的花瓣组成立体形状。花

瓣形体的差异和集合组成的结构不同，以及花蕊形状的变化，直接影响着花的形态特征。因此必须对花蕊、花瓣的形状、花瓣的集积的结构进行认真仔细的比较。

花瓣

花瓣一般为匙形。花瓣的外缘呈尖、圆、全缘、缺刻、皱褶等，形状各异。花瓣的根部较细，集生于花托上。它的形状可以归纳为以下几种：

舌形花瓣，如美人蕉；

管状花瓣，如菊花；

勺状花瓣，如荷花；

圆状花瓣，如梅花；

异形花瓣，如牡丹花、海棠花（图 12）。

由于花瓣生长结构的不同，又分为离瓣花、合瓣

13

14

15

16

17

13 球形重瓣花

14 离瓣花

15 合瓣花

16 管状花

17 碟形状花

花、单瓣花和重瓣花。各花瓣分开的称离瓣花。花瓣外端分开、根部合拢的称合瓣花(图15)。花瓣只有一二层集合于花托的称为单花瓣。一层数片花瓣、多层相聚集合于花托的称为重瓣花(图17)。由于花的结构不同形成花的形体和姿态也是千变万化的。如果用几何形概括花的基本形的话,可以归纳为:

碟形:如桃花、李花、洋甘菊(图18)。

碗形:如荷花、睡莲、昙花、虞美人。

球形:如绣球花、大理花、玫瑰花、芙蓉花。

管形:如吊钟花、桐花(图19)。

钟形:如郁金香、风铃草。

漏斗形:如君子兰、萱草花、牵牛花、茑萝。

异形:如鸡冠花、鹤望兰。

花蕊

花蕊虽小,然而在花卉造型中常常起着画龙点睛的作用。在图案设计中花蕊经常作为夸张描绘的重点之一。

花蕊从花中心部位向外放射生长。如桃花、金丝

桃、李花。雌蕊在花的中心部位,长雄蕊围着雌蕊周围作放射排列。桃花、李花的花蕊轻、柔、细;瑞香花的花蕊雌蕊短小,雄蕊较长。

花蕊除了放射形状外,还有束状形,如圆合花蕊、卷丹花蕊;筒状的花蕊,如茶花、石榴花;穗状形的花蕊,如铁葵、黄槿。菊科的野牛眼菊、大丽花、大菊的花蕊,颗粒状排成圆形。木芙蓉的花蕊的生长结构属不规则的排列,分布在数片花瓣之中。(图18、19、20)

花序

花朵在枝茎上按一定规律生长的秩序,称为花序。花序的种类很多,有头状花序、伞状花序、总状花序和穗状花序。

头状花序,分为单生头状花序和簇生头状花序,其花没有花梗,直接生长在枝茎上。一根枝茎的顶端生一朵花称为单生头状花序,如百日草、郁金香、兔耳花。众多的花在没有花梗为依托而簇生在一起,称为簇生头状花序,如向日葵。

18

19

20

18 牡丹花蕊呈放射形状

19 萱草花之束状花蕊

20 仙人掌花蕊成放射状排列

伞状花序，分为伞状花序、复伞状花序和联伞状花序。

根茎的茎端呈放射性长出长短几乎相等的众多根花梗，每根花梗上各长着一朵花，称为伞状花序，如石蒜、八仙等。2个伞状花序，称为复伞状花序，如联八仙。联伞状花序由若干个伞状花序聚集于枝茎顶端，如玉树珊瑚，又有长柄联伞状花序之称。

枝茎的上端为花轴，花轴的基部向轴梢排列着长列的花梗，每根花梗上各长着一朵花，称为总状花序，如葛兰、玉簪花。

穗状花序和总状花序类似，但花无梗或只有极短的梗，由花轴的基部向轴梢排列，如马蹄莲。

●花的生长特性

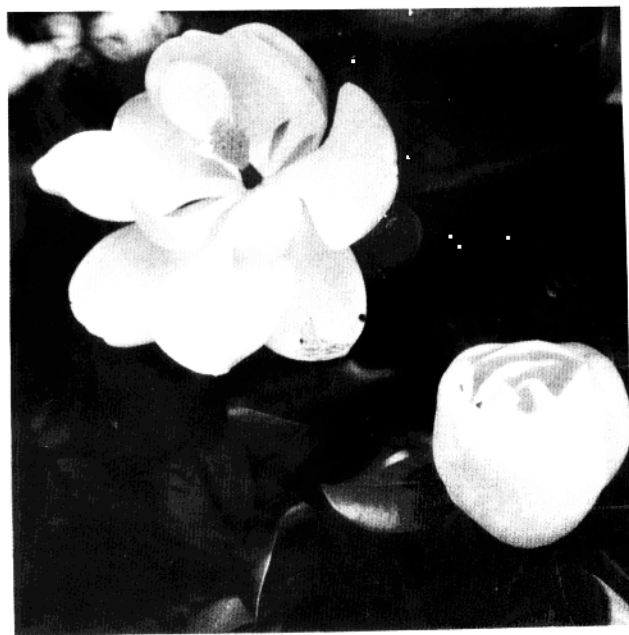
花朵的生长期分为花蕾、初放花、盛开花和枯萎花4个阶段（图21、22）。

花蕾俗称花苞。花蕾期花瓣紧紧包裹着，外形呈球形、圆锥形。如梅花的花蕾呈圆球状，牵牛花的花蕾呈菱形，玫瑰花的花蕾似圆锥状。由于花的品种和体态的差异，花蕾的外形也变化不一。

花蕾包括蓓蕾、绽口、含苞欲放3个生长阶段。从蓓蕾经绽口到含苞欲放的过程，即是花蕾初放的过程，其中起变化的首先是萼片，其次是花瓣。蓓蕾期的花瓣与萼片紧紧包裹在一起。进入绽口期，花托的萼片开始伸展。萼片的伸展姿态，不仅使花蕾的外形多姿，而且起着传神的作用。由绽口期进入含苞欲放期，一个明显的特征是花托的萼片张开，花瓣开始伸展。最外面数片花瓣伸展的运动方向和姿态，常常使含苞欲放的花蕾魅力倍增。

初放花俗称半开花。由含苞欲放到初放，最明显的变化在花瓣。此时花中心部位的花瓣已不像含苞欲放期那样紧紧包裹了，花蕊随着花瓣伸展程度的不同，呈现为含而不露或部分显露。初放花的形体略大于含苞欲放花，体态优美多姿。

盛开花是花生长的全盛期。盛开花时的花瓣完全伸展，花形大而饱满，花蕊显露。花瓣和花蕊的伸展姿态，处处显露出花朵旺盛的生命力和娇美的天然风韵。

21

21 广玉兰初放花和盛开花形状的变化

22

22 花蕾期的广玉兰花形呈圆锥形

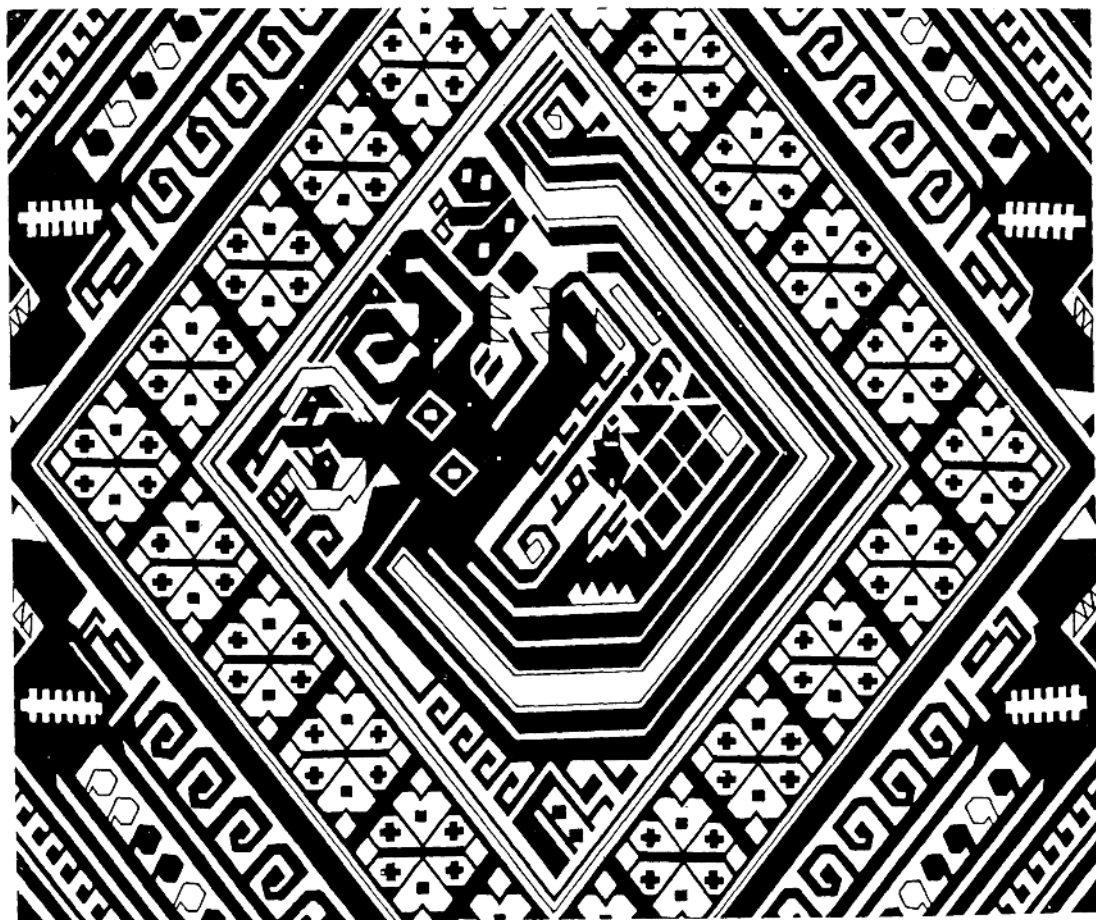
●花的美感象征

大自然创造了形态优美、色彩绚丽、香气浓郁的花卉。花卉与人类悠久而丰富灿烂的文化生活有着密切的联系。它作为观赏植物，不仅为居室、园林和风景的美化构成赏心悦目的景观，而且在历代诗词、工艺、建筑绘画中，作为美的象征，寄托人的情感，体现人的精神，唤起人们对理想美的联想与追求。

尤其是我国传统的许多吉祥图案、刺绣花样，都以花的美好形态和鲜艳色彩，为服饰、佩戴增添喜色和兴味。例如牡丹富贵、紫薇和睦、梅花高韵、兰花幽雅、竹子刚直、菊花清逸等。这种种理念，对于形

象来说并不是一般的概念，但是作为人格化的象征，却融合了民族独特民俗意识代代相传的文化内涵和审美意识。（图 23）

鲜花有的洁白如玉，有的浓烈似火，有的厚实端庄，有的娇嫩透明，有的轻盈多姿；品质各异，绚丽多彩。以花卉为设计母题的基础造型，必须以当今时代文化为崭新背景，从花卉的形态表象、造型样式及审美分析的不同角度，全面感悟传统和现代的装饰特征，从而为创造理想化的设计艺术形象奠定深厚的造型基础。

23