

基础图案

花卉 & 风景
HUAHUI&FENGJING

基础图案

人物 & 动物
RENWU&DONGWU

策划 / 责任编辑 / 孙华彦
基础设计 500 例征稿热线
Tel:027-87679567 QQ:86018302

基础设计教学丛书

基础图案 500 例 花卉 & 风景

升级版

聂磊 万云青 编著

长江出版传媒
湖北美术出版社

上架建议 艺术设计

ISBN 978-7-5394-6272-1

9 787539 462721 >

定价：48.00 元

基础设计教学丛书

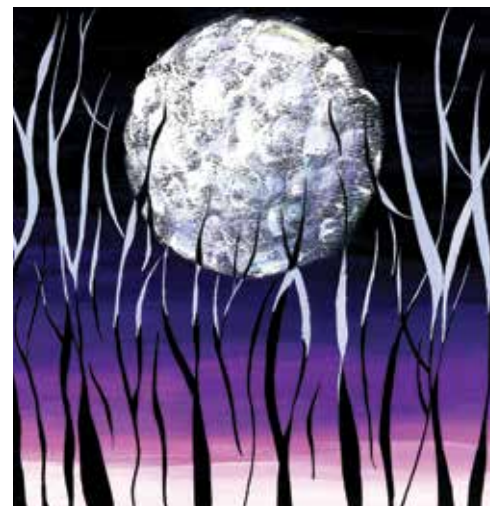
“十四五”职业教育国家规划教材

基础图案

升级版

花卉 & 风景
HUAHUI&FENGJING

聂磊 万云青 编著

500 例

作品图库易懂好临

富有启发与创意

许多细节设计

能够复制组合到你新的作品中

我们的帮助就是如此实用而简单

长江出版传媒
湖北美术出版社

“十四五”职业教育国家规划教材

基础设计教学丛书

基础图案 500 例

花卉 & 风景

H U A H U I & F E N G J I N G

聂磊 万云青 编著

长江出版传媒
湖北美术出版社

从简单的图案造型方法到细节更多的创意组合，本书将带给你实用的帮助。易懂好临，富有启发与创意的作品图库，品味其设计灵感，你会在书中找到适合自己的东西，你会发现许多图例都是能借鉴与临摹的，许多的细节设计都能够复制组合到新的作品中去。

我们的帮助就是如此实用而简单！

图书在版编目 (CIP) 数据

基础图案 500 例 . 花卉 & 风景 / 聂磊, 万云青 编著 . — 武汉 : 湖北美术出版社, 2013.7 (2024.1 重印)
(基础设计教学丛书)
ISBN 978-7-5394-6272-1

I . ①基… II . ①聂…②万… III . ①图案设计 IV . ① J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 146544 号

丛书策划 / 韦 冰
责任编辑 / 孙华彦
装帧设计 / 韦 冰
技术编辑 / 杨经奎
责任校对 / 张 韵

基础图案 500 例——花卉 & 风景

JICHU TU'AN 500 LI. HUAHUI&FENGJING © 聂磊 万云青 编著

出版发行 : 长江出版传媒 湖北美术出版社
地 址 : 武汉市洪山区雄楚大街 268 号
电 话 : (027) 87679520 87679521 87679567
传 真 : (027) 87679523
邮政编码 : 430070
网 址 : www.hbapress.com.cn
电子邮箱 : hbapress@vip.sina.com
印 刷 : 湖北新华印务有限公司
开 本 : 889mm×1194mm 1/16
印 张 : 8.5
印 数 : 5000 册
版 次 : 2013 年 7 月第 1 版
印 次 : 2024 年 1 月第 13 次印刷
定 价 : 48.00 元

目 录

第一章 关于花卉图案 /4

第二章 花卉图案的造型方法 /4

第一节 花卉图案的写生 /4

第二节 花卉图案的造型方法 /5

第三章 花卉图案的基本构成形式 /6

第一节 单独纹样 /6

第二节 适合纹样 /7

第三节 连续纹样 /8

第四章 花卉图案设计表现技法 /12

第一节 花卉图案的黑白表现技法 /12

第二节 花卉图案的色彩表现技法 /43

第五章 花卉图案设计优秀范例 /47

第六章 花卉图案的延伸设计与运用 /70

第七章 关于风景图案 /76

第八章 风景图案的造型方法 /77

第一节 风景图案的写生 /77

第二节 风景图案的构图 /78

第三节 风景图案构图的形式美规律 /79

第四节 风景图案的变化方法 /80

第九章 风景图案设计优秀范例 /83

第十章 风景图案的延伸设计与运用 /132

第十一章 涂涂画画拓展练习 /135

第一章 关于花卉图案

花卉的种类繁多，形态各异，是我们最常见的最完美的植物性形态之一，它可以激发人们对生活的美好愿望和热爱。花卉图案也是在现实生活中被应用得最为广泛的纹样之一，在传统的装饰应用实例中，花卉图案是非常常见的。早在原始社会人们已经开始使用抽象的、具有强烈形式意味的花卉植物图案来装饰陶盆、陶罐等，后来的青花瓷器上花卉图案的运用成为其显著特征。在传统的纺织中花卉图案的造型更是多姿多彩，如唐代的织锦、宋代的绢丝织品，花卉图案均占了很大的比例。明清家具中的镂雕花卉图案也占有主导地位。在现代，在许多装饰性的图画、油画、壁画、雕塑等艺术作品中，你都能欣赏到美妙绝伦的花卉图案。由此可见，花卉图案艺术早已深深地植根于热爱生活、热爱艺术的人们心中。

第二章 花卉图案的造型方法

第一节 花卉图案的写生

1. 花卉写生的规律

◇ 全面

每一种花卉都有其显著的特点，写生应先从整体入手，选择最能体现其特征的对象和最美的角度，逐渐深入到细部的观察和描绘。

■ 梨花

■ 大理花

◇ 完整

完整是指花的结构完整。这里所强调的完整是指对花的来龙去脉必须交代清楚，要了解每一个细部结构。这在设计中也十分重要，是设计中处理结构关系时经常要注意的。

◇ 细致

细致是要仔细地观察对象，详细画出各部分的特点。画花不仅要画出花的正面、侧面和半侧面，还要画单个花瓣及其反卷的形状，对于花蕊、花蕾都应仔细观察，详细描绘。

2. 花卉的基本形态特征

花卉的写生必须掌握花枝、花叶、花瓣、花蕊、花苞、花萼、花蒂的形态结构特点。花瓣是花的主体，最能表现花的“样貌”。花瓣的形状、结构、纹理，不仅反映出花的个性与特征，也是十分重要的装饰因素。

花蕊有如花的“眼睛”，形虽小，却能传神。花蕊的顶端有的似点，有的如丝；花蕊的组织有的呈五角形状，有的呈放射状；花蕊的颜色有的娇嫩素雅，有的华贵艳丽，具有极强的装饰意味。花的老干与新枝、花朵与蓓蕾、叶芽与叶片，特别是花叶的对生、轮生、互生的各种规律，都是花卉图案变化的重要依据。

3. 花卉写生的方法

花卉写生先从主体入手，再深入局部，依次画出。如画花，先画整枝，注意其外部轮廓、形态，画出花的姿态、花与叶之间的穿插关系，然后进行多角度、多方向的细部描绘，还要注意取舍、提炼，充分表现出物象的特征。描绘时有意识地对物象进行单纯化、平面化的处理，使物象具有装饰美感，为以后的变化做好准备。

写生时还要注意物象的轮廓特征。所谓轮廓特征就像人的影子，应注意突出主体物。

画花时应采取不同的角度，如牡丹和月季适合正面表现，牵牛花适合侧面表现，表现菊花则半侧面居多。不同的花卉适合不同的表现方法，在写生时应注意总结其规律。

第二节 花卉图案的造型方法

花卉图案的造型即是花卉图案的变化。

把花卉图案写生的自然形象素材，提炼加工成图案化形象的过程叫做花卉图案变化。如果说花卉图案写生和花卉图案变化是花卉图案造型全过程中两个紧密相联的环节，那么花卉图案变化则是这一过程中的关键一环。

花卉的图案变化，可以是条理化的修饰，可使花的外形整齐化、花瓣规则化、花蕊规律化，再以线或点作纹理的装饰，也可以是省略后的添加。以充分表现美的造型特征为基础，省略一切自然的表

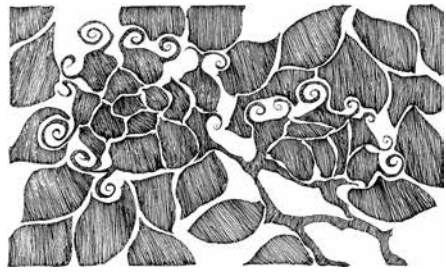
■ 月季花

■ 菊花

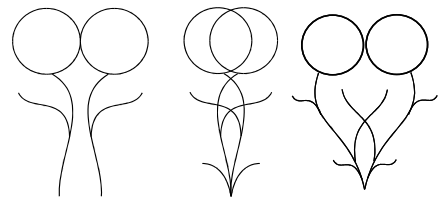
■ 月季花的写实变形

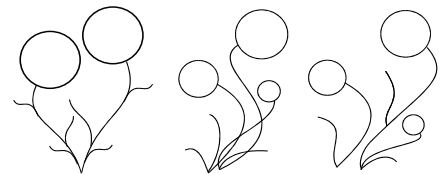
■ 月季花的写意变形

■ 单独纹样的对称式

■ 单独纹样的对称式骨骼

■ 单独纹样的均衡式骨骼

■ 对称式单独纹样

■ 均衡式单独纹样

象，或以粗线勾花，以细线排列作花瓣装饰；或以细线勾花，以块面作花瓣装饰；或以大小点的渐变作装饰；或以面与线作装饰；也可以是分解后的组合。在充分掌握花的神韵风采和基本特征的基础上，将自然形态的花进行分解，抽出最美最富于个性特征的某一局部，或一片花瓣，或一片花叶，以此作为基本形进行多种形式的排列组合，充分发挥想象力，创造出更典型、更富美感的形象。花卉变化因变形和变色的程度不同，又可分为写实变形和写意变形。写实变形是在写生的基础上，对花叶的处理自然、真实，造型以曲线为主，花形要尽可能产生立体效果，抓住其外部特征进行适当的取舍，使其更加生动、完美。写意变化是抓住事物的主要特征，就其外轮廓或其局部进行创造性的夸张、变形，甚至离开原有的花形、叶形，但依旧保持花与叶的神态，使其形象具有典型性、装饰性和理想化的特点。

第三章 花卉图案的基本构成形式

花卉图案的组织形式，根据图案的构成规律分为单独纹样、适合纹样、连续纹样和综合纹样。

第一节 单独纹样

单独纹样是图案组织最基本的组织形式和单位。单独纹样的特点体现在它的完整性、独立性上，它既能单独使用又可以用以装饰物品，也是组成适合纹样、连续纹样的基础。由于它具有独立性和完整性特征，因而被广泛应用于平面设计、建筑装饰、日用器皿装饰等方面。

单独纹样由它的构成骨架结构分为对称式和均衡式两种基本结构形式。

1. 对称式

对称式又称均齐式，在图案表现上为绝对对称和相对对称两种情况。

绝对对称是以一条直线为对称轴，轴线两侧的纹样为同形同量配置的组织方法，通俗来讲，即是轴线两侧的纹样为形态相同的组合。或以一点为对称中心点，上下和左右纹样完全相同。

相对对称是在轴线两侧面或中心点的上下左右配置的纹样，其主要部分相同，局部稍有差异，但整体效果仍呈对称。

依据纹样的方向变化，对称式又可分为相对、相背、回转、交叉、综合等多种形式。它们的组织特点是整齐、严谨、庄重、

大方，富于静态美。但要注意纹样的布局和色彩的变化，避免平淡呆板。

2. 均衡式

均衡式纹样是在中轴线两侧或中心点的上下左右纹样成异形等量配置的组织方法，即纹样的物理形态不同，但视觉重量相等或相近。均衡式自由纹样从组织形式到空间安排不受任何制约，只求量的平衡、重心的稳定。依据纹样的方向变化，均衡式也可以表现为相对、相背、回转、交叉、综合等多种形式。它们的组织特点是生动、新颖、丰富，富于动态美。均衡式的自由纹样，没有外形限制，变化自由，因此布局要严谨，形象要完整，避免松散、零乱。

第二节 适合纹样

适合纹样是适合于一定外形的单独纹样。它是将一个或多个纹样，依据一定的组织方法，使其完整地、自然地、严谨地适合一定的外形轮廓，并使一定的外形轮廓、图案构图与纹样结构三者有机结合，构成特殊的单独装饰纹样。适合纹样表现为形体适合、角隅适合、边缘适合等。

1. 形体适合

形体适合是适合纹样中最基本的一种。它的外轮廓具有一定的形体，这种形体是被装饰物的形体所决定的。例如圆盘中圆形的装饰纹样，它受被装饰物的形体制约，决定着纹样的造型、变化和布局。形体适合的外形可分为几何形体和自然形体两大类。几何形体如圆形、方形、三角形、六角形、多边形、综合形等。形体适合的组织有对称式、平衡式。其具体表现为起立式、辐射式（向心、离心、向心与离心集合）、旋转式、重叠式、平衡式、综合式等多种形式。组织形式要根据设计的需要依“形”而定，即要依据装饰对象的“形”来确定纹样的组织形式。

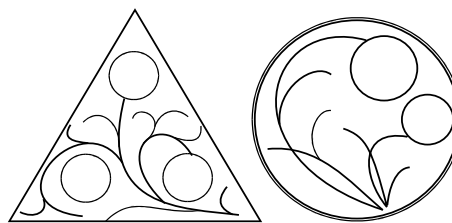
2. 角隅适合

角隅适合是指一定的角形适合，用于装饰形体转角部位的纹样，因此叫做角隅纹样，又称角花。

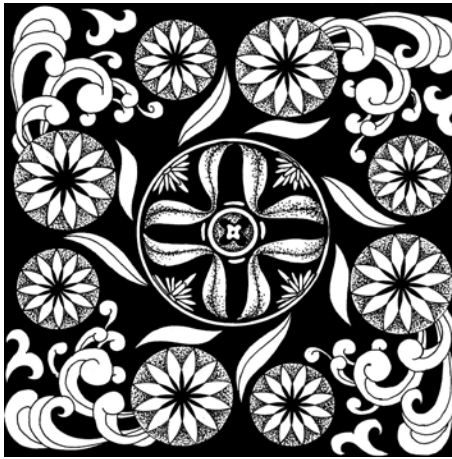
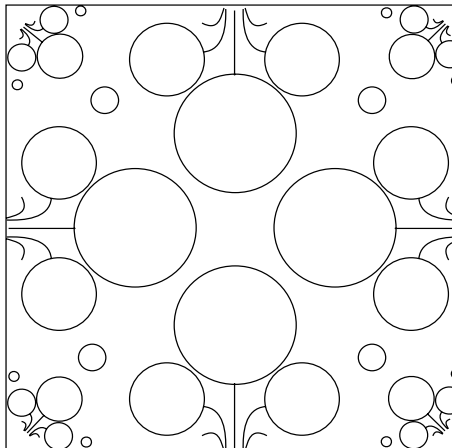
角隅纹样根据装饰对象不同、装饰角的大小、形式和部位的不同而变化。角隅纹样可以是直角，也可以大于或小于 90 度。角隅纹样两条边的轮廓线长度可以相等，也可以不相等。其装饰角顶点所对的边轮廓线可以是直线，也可以是起伏的曲线。角隅纹样可以单独使用，也可以同边缘纹样配合使用。角隅纹样可以配置于形体的每一角，也可以仅在形体的某一角配置。可以用大小和形式相同的纹样，也可以用大小和形式各异的纹样。综上所述，角隅纹样的造

■ 均衡式单独纹样

■ 适合纹样均衡式骨骼及图案

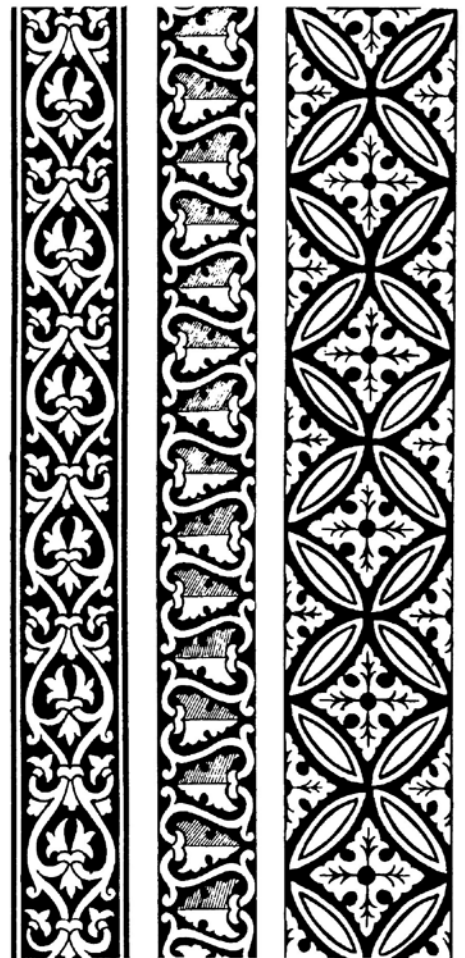
■ 适合纹样对称式骨骼及图案

■ 角隅适合

■ 边缘适合

■ 二方连续纹样

型要根据装饰物及设计需要而定，并注意其整体的装饰效果。角隅纹样的组织形式有对称式和均衡式，并具体规范为多种富于变化的骨式。角隅纹样的用途广泛，如古典书籍装帧设计、地毯设计、布艺设计及建筑装饰艺术等。

3. 边缘适合

边缘纹样是指同形体的周边相适应的纹样，它受一定形体的边框制约，因此称为边缘纹样，又称边饰纹样或花边。边缘纹样同二方连续纹样有所不同，它受形体边框的限制，组织形式不完全是单位纹样的重复，可以根据设计需要组织纹样的形状、大小、疏密，并作自由的发展。边缘纹样一般用以衬托中心纹样，或与角隅纹样配合使用，也可以作为独立的装饰纹样单独使用。它的组织形式有对称式和均衡式，具体表现为角对称、边对称，以及散点式、连续式、角隅式边缘纹样等。

第三节 连续纹样

连续纹样是相对于单独纹样而言。它是依据条理与反复的组织原则，以单位纹样作重复的排列组合，成为无限循环组织的图案，具有一种秩序性与规律性的节奏美。

连续纹样分为二方连续纹样和四方连续纹样两大类。它们在纹样的组织上具有共同的特征：一是都有一个单位纹样；二是都有一定的组织骨式。单位纹样和组织骨式，是构成连续纹样的两个主要因素。

1. 二方连续纹样

二方连续纹样是依据一定的组织骨式，将单位纹样向左右或上下两个方向重复排列组成的纹样。二方连续纹样以单一纹样的重复连续取得丰富多变的艺术效果，富于节奏感；二方连续纹样广泛应用于建筑装饰、被面、窗帘、台布、陶瓷等日用器皿的装饰设计，以及包装装潢、报纸杂志、书籍装帧。

二方连续纹样的组织骨式分为基本骨式与复合骨式。复合骨式是基本骨式的丰富和发展。基本骨式是单位纹样设计的依据，也是单位纹样连续排列的基本组织形式。

基本骨式包括散点式、波线式、折线式。

◇ 散点式

它是单位纹样之间互不连接的连续排列组织。单位纹样单纯、完整，能独立存在，因此具有“散点”的特征。为了求得富于变化的连续效果，可以用繁简有别、大小不等的两个或三个纹样组成单位纹样，在连续上取得疏密有致、大小相间、富于节奏变化的艺术效果。

◇ 波线式

它是以波状曲线为骨式作连续排列组织。既可以以波线骨式为格局，在格局的空间内配置单位纹样；也可以以波状曲线为骨式，沿波线骨式配置单位纹样。波线式二方连续纹样起伏自然，适应性强，具有优美、流畅、连绵的动感。我国唐代石刻的卷草纹，是运用波线骨式的极好范例。其纹线起伏回旋，流利婉转，舒展自如，变化万千，是我国传统图案中的一大成就。

◇ 折线式

它是以折线为骨式作连续排列组织。单位纹样的配置与波线式相同，但是折线是由直线转折构成，在形式特点上具有力度感和跳跃感。转折角度的大小不同，所呈现的节奏有或急或缓、或强或弱的变化。

2. 四方连续纹样

四方连续纹样是依据一定的组织骨式，将单位纹样向上下左右作重复排列组成的纹样。它向四面八方循环反复，连绵不断，又称为网状纹样。

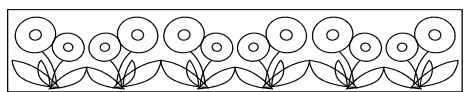
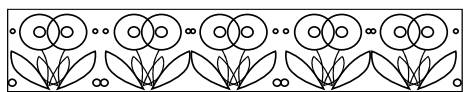
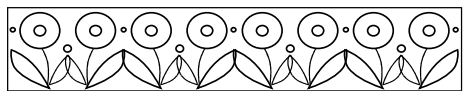
四方连续纹样应用广泛，如建筑装饰的壁面墙纸、地面瓷砖，染织中的花布、丝绸，以及书籍装帧、装潢设计等。四方连续纹样注重大面积连续排列的组织构成、纹样造型、色彩组合的整体艺术效果。单位纹样的组织既要有优美生动的单独花纹，又要有纹样间的顾盼呼应的协调布局；既要注意单位纹样反复连续的形式特点与节奏美感，又要注意纹样间活泼自然的穿插连续。要善于运用变化统一的原理，在有规律的反复与连绵不断的组织中，处理好纹样的宾主层次、空间的虚实照应，求得丰富而不凌乱、协调而不呆板的整体效果。

四方连续纹样的组织构成有以下几种：

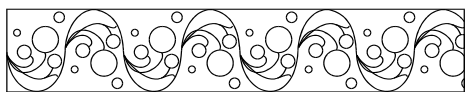
◇ 散点式的组织构成

散点式是四方连续纹样的主要组织形式。它是由一个或几个互不连接并相对完整的纹样组成一个单位纹样，将其向上下、左右反复连续排列构成，即为散点式。

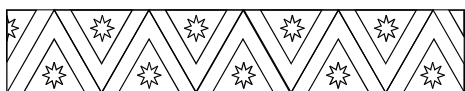
散点式的单位纹样内配置一个纹样，称为一个散点。配置二个纹样，称为二个散点。单位纹样内配置两个或两个以上的多个散点时，其散点的纹样形象可以是同类或不同类的，可以是同形或不同形的，可以是大小相同或不相同的，也可以是同方向或不同方向的。单位纹样在依据一定规律的反复连续排列中，一种或多种纹样形象，以不同姿态、不同方向、不同大小，有规律地向上下左右重复散布。因此，散点式的四方连续纹样的纹样之间，穿插灵活，生动自如，顾盼照应，疏密有致，既有丰富多样的变化，又在有规律的重复排列中，富于和谐统一的美感。

■ 散点式二方连续骨式

■ 波线式二方连续骨式

■ 折线式二方连续骨式

■ 波线式二方连续图案

■ 折线式二方连续图案

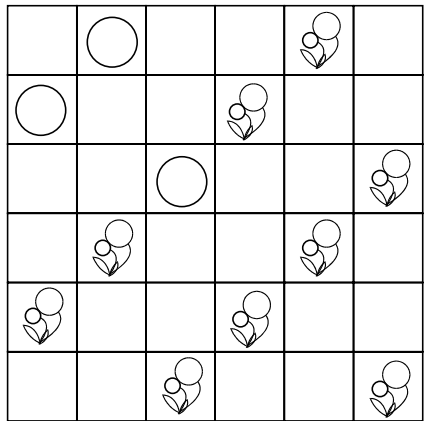
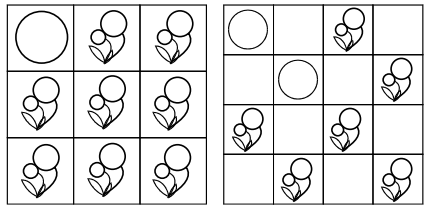
■ 散点式二方连续图案

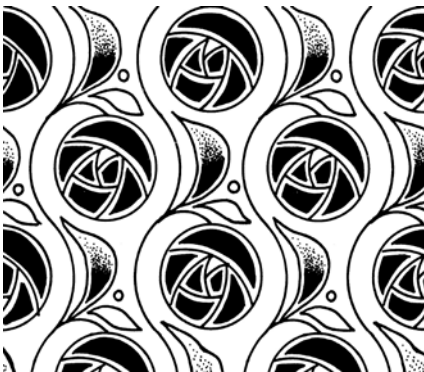
■ 折线式二方连续图案

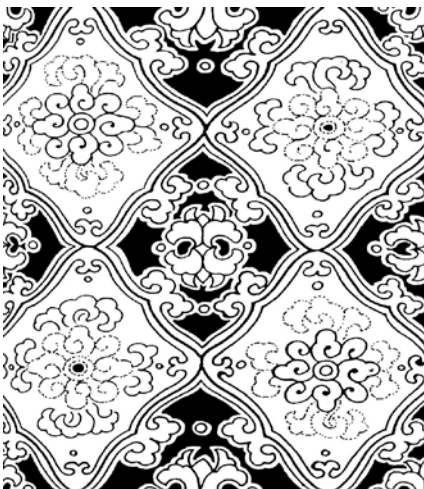
■ 四方连续图案

■ 四方连续骨格

■ 波形连缀

■ 菱形连缀

◇ 连缀式的组织构成

连缀式也是四方连续纹样中应用极广的组织形式，是处理大面积连续的一种有效方法。连缀式的纹样给人以严谨、充分、庄重的美感。

连缀式的组织十分丰富。有波形连缀、菱形连缀、梯形连缀、转换连缀等形式。

◇ 波形连缀

它是在单位纹样形内作几何曲线构成波状骨式，或在波状骨式线上配置纹样，或在波状骨式线间配置圆形（半圆形、椭圆形）纹样。具体作法是将单位纹样形划分成均等的正方形格，以格子交点为圆心画圆，既可以使相邻的两圆直接外切，也可以使相邻的两圆从两侧与共用线外切。波形连缀是以曲线为骨式，因此具有活泼优美、婉转流畅的艺术效果。

◇ 菱形连缀

它是在单位纹样形内作菱形基本形，配置以菱形适合纹样。具体作法是在方形或长方形的单位纹样形中，连接相邻边的中心构成一菱形，并在菱形中设计适合纹样。以此作单位纹样向上下左右连续排列即成菱形连缀。菱形连缀也可部分打破菱形的限制，使纹样部分向外扩展，产生穿插自如、相互呼应的效果。但是，连续排列后不可使纹样发生冲突，并注意相对保持菱形连缀的特征。菱形连缀的方法简便，变化丰富，具有强烈的装饰效果。

◇ 梯形连缀

它是将单位纹样进行阶梯式依次升高的错位连缀排列。单位纹样形可以是方形，也可以是长方形。单位纹样间的阶梯式错位差度，依据纹样的配置和变化需要而定。可以错位四分之一、三分之一或二分之一。梯形连缀的方法简单，装饰性强，如果同单位纹样的设计加以密切结合，简便之中能获得变化丰富的艺术效果。

◇ 转换连缀

它是依据一定的规律将单位纹样转换方向进行连缀排列。长方形单位纹样宜作向上、向下，一顺、一倒的转换连缀。正方形单位纹样则可以作向上、向右、向下、向左的四方转换连缀。转换连缀要注意发挥视觉的积极作用，在单位纹样转换的衔接处求得新的纹样组合，丰富纹样变化。要避免产生互不联系的空隙而失去连缀的统一感。

◇ 重叠式的组织构成

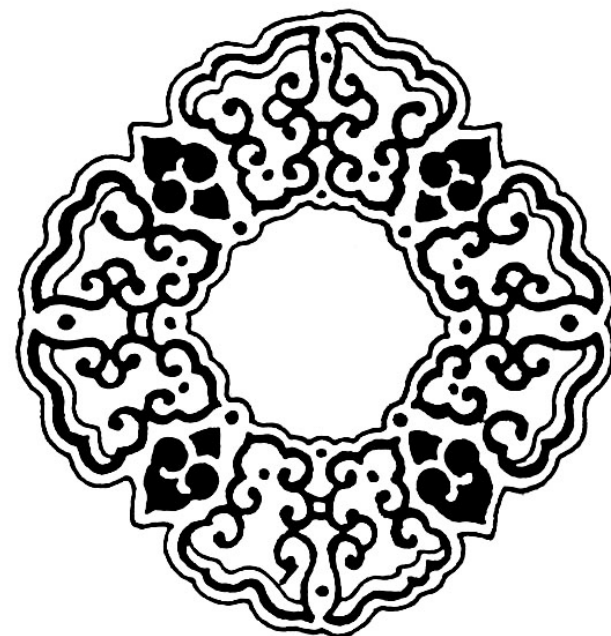
重叠式是以两种或两种以上的排列形式相结合的复合式组织方法。

重叠式的组织构成有多种方法。有散点式与连缀式重叠连续排列，散点式与几何纹重叠连续排列，还有散点式与散点式的重

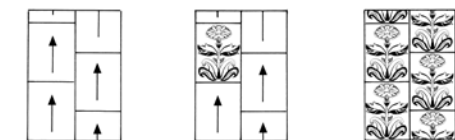
叠连续排列。重叠式要注意主次，突出主花。两种纹样，一种为地纹，另一种为浮纹。一般以连缀纹和几何纹为地纹，散点纹为浮纹。散点式与散点式重叠，则将两者略加错动，一种散点为浮纹，另一种散点则好比是“影子”。重叠式的地纹与浮纹既要层次清楚，又要互相衬托，在丰富中求谐调，变化中求统一。

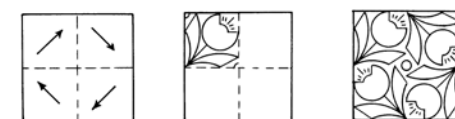
■ 四方连续图案

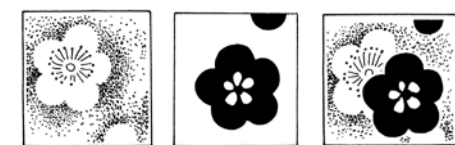
■ 四方连续图案

■ 梯形连缀

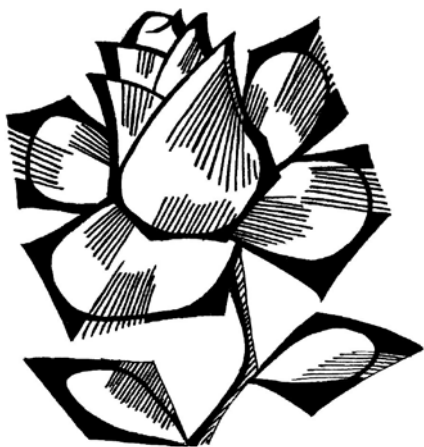
■ 转换连缀

■ 重叠式

■点的表现技法

■线的表现技法

第四章 花卉图案设计表现技法

第一节 花卉图案的黑白表现技法

黑白图案具有明快、强烈、简洁、朴实的特点，它既是花卉图案基础训练的重要内容，又是花卉图案独具一格的表现形式。在我国传统图案中，宋瓷的黑画花、民间的蓝印花布图案等，多是利用黑白表现，既能适应生产工艺条件的要求，又具有强烈的装饰效果。黑与白为非彩色中的极色，它们既是客观物象明暗关系的集中概括，又是客观物象色彩关系的高度提炼与升华。黑与白，既是相互对立的，又是相互依存的。没有黑即无所谓白，没有白也无所谓黑。因此，在花卉图案的黑白表现中，要如同中国传统绘画讲究的“计白当黑”“摆实就是布虚，布虚就是摆实”那样“惜墨如金”，特别重视图案的黑白布局。图案黑白表现技法的元素是点、线、面。

1. 点的表现技法

点在图案中应用广泛，在我国传统图案中，新石器时代的彩陶图案，即可看到点的熟练应用。唐代地砖、瓦当以及宝相花的联珠装饰等，无一不表现出用点的巧妙。民间蓝印花布图案也多用不同大小、不同形状的点来表现。现代印刷工艺中的网纹，也即是通过点的大小、疏密的变化表现形象。点，在黑白图案中具有丰富的表现力。点有不同大小、不同形状的点。点的形状同描绘工具有着密切的联系。点的描绘工具一般用毛笔、绘图笔等，也可采用特殊材料为工具表现各种具有特殊形象的点。在图案的表现中，规则的点具有统一的美感，不规则的点具有变化的美感。点可以组成图案形象的线，也可组成图案形象的面。

2. 线的表现技法

线在图案中应用广泛，变化无穷。从新石器时代的彩陶纹，到中国传统建筑中的窗格、栏杆、花砖、花墙图案，以及蜡染、蓝印花布、桃花、刺绣等民间图案，无一不有线的应用，具有强烈的民族民间风格。战国的铜器、漆器，汉代的瓦当等，或庄重、或灵活、或精细、或朴实，充分体现了线所具有的丰富表现力。千姿百态的线，一般可归纳为两大类：一是直线，一是曲线，并表现为不同的形式，具有不同的表现特征。在黑白图案中，线的表现多种多样，运用灵活。

3. 面的表现技法

面是图案的基本表现方法之一，应用也颇为普遍。在传统图案中，汉代画像砖就主要以面表现，造型浑厚、朴实，多取形象的侧面，十分注意动态，有着很高的艺术成就。民间工艺中贴花、剪纸、皮影，

在面的应用上也各具特色，具有很高的艺术价值。

4. 点、线、面的综合运用与表现

点、线、面的综合运用，可以充分发挥点的含蓄、细腻，线的飘逸、优雅，面的强烈、粗犷等各元素的不同表现特征，且具多样的变化和丰富的表现力，以适应图案不同内容与表现形式多样化的需要。点、线、面综合运用的黑白配置，当黑多于白时，表现出饱满、充实、庄重的特征，有时又给人以神秘、压抑的心理感受；当白多于黑时，表现出优雅、轻快、宽阔的特征，有时又给人简单、冷清的心理感受。点、线、面的综合运用，必须注意有主有次，切忌等量平列。既要避免杂乱、繁琐，又要避免单调、空洞，要做到有条理而不单调，有变化而不混乱。

■面的表现技法

■点、线、面的综合运用与表现

■点、线、面的综合运用与表现

5. 花卉图案创意设计图例

同一素材，运用不同的造型方法或装饰手段，其视觉效果将产生万千变化。同一花卉素材不同创意表现训练，是花卉图案基础训练的重点。

◇ 花卉图案创意设计造型图例

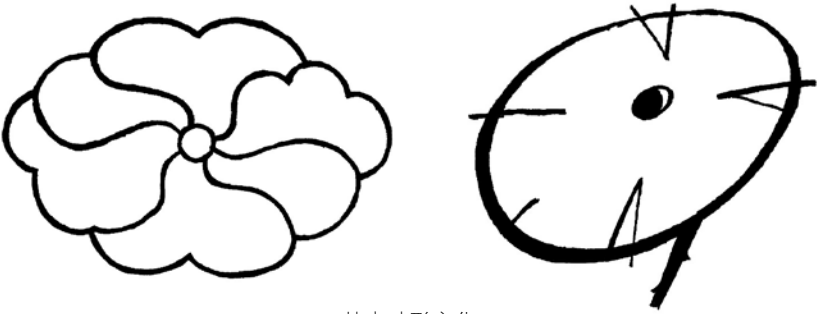

■ 写生原形

■ 荷花 又名莲花 睡莲科
多年生草本。根茎有节，可长得肥大而长。叶大，为圆盾形，叶背中央生长叶柄，挺出水面。夏日抽长花梗，开重瓣花，呈深红、浅红、白色，又有重台、并头等种。叶柄和花梗具有下向小刺。

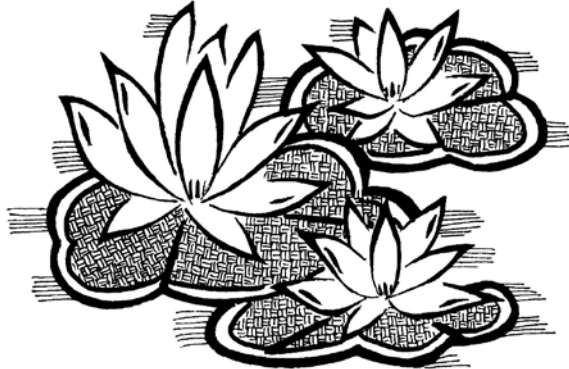
基本花形变化

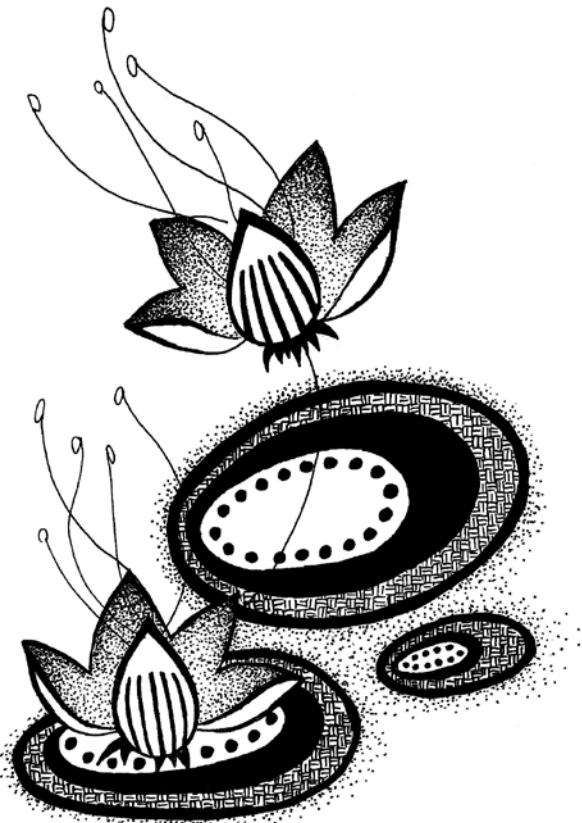
基本叶形变化

单独纹样

单独纹样

单独纹样

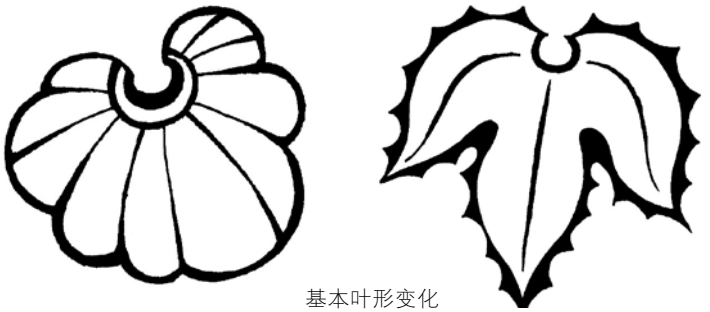

■ 写生原形

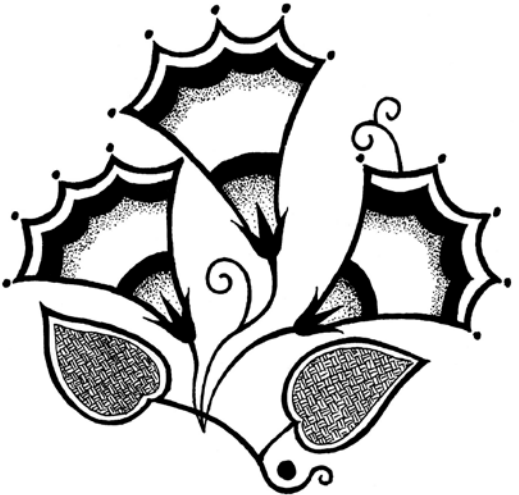
■ 牵牛花 又名喇叭花 旋花科
为缠绕草本。叶互生，近心脏形，通常三裂。夏日叶腋出花，一般一腋生一花至三花，花冠漏斗形，有红、白、紫、蓝等色，朝开，午后即萎。

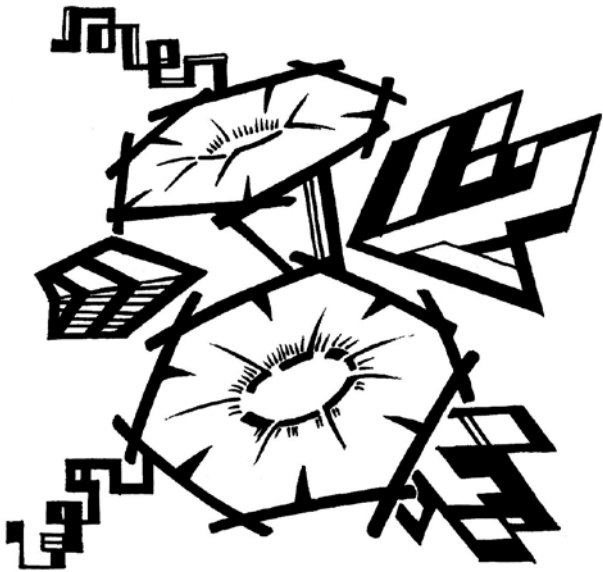
基本花形变化

基本叶形变化

单独纹样

单独纹样

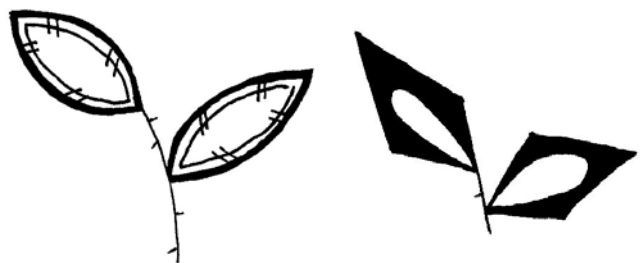
单独纹样

■ 写生原形

基本花形变化

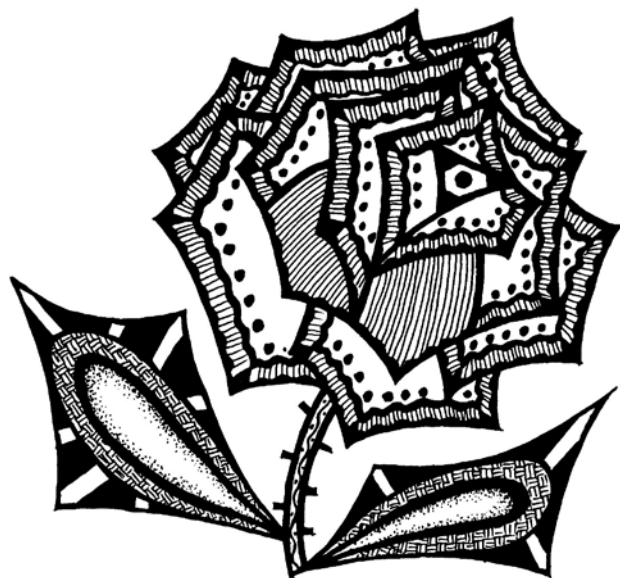
基本叶形变化

单独纹样

单独纹样

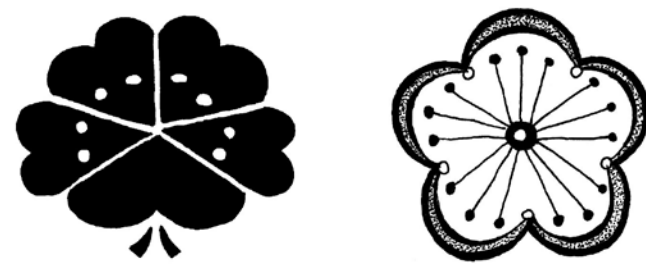
单独纹样

■ 玫瑰花 蔷薇科

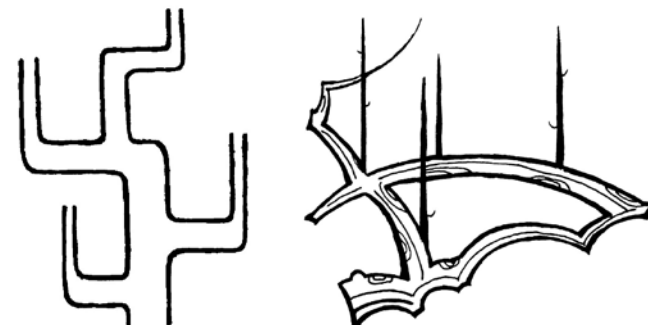
花头为多瓣结构，交错组合，其花蕾及半开时的花苞最有特点，多采用侧面造型，花蕊为细条状。叶子多为五至九片，头片稍大，叶边带有锯齿，外形呈椭圆形，叶脉为交互生长。茎密生锐刺。

■ 写生原形

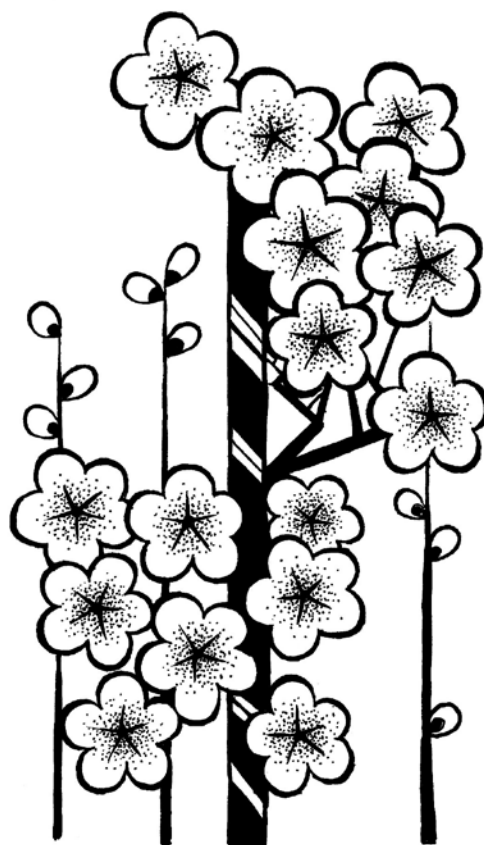
基本花形变化

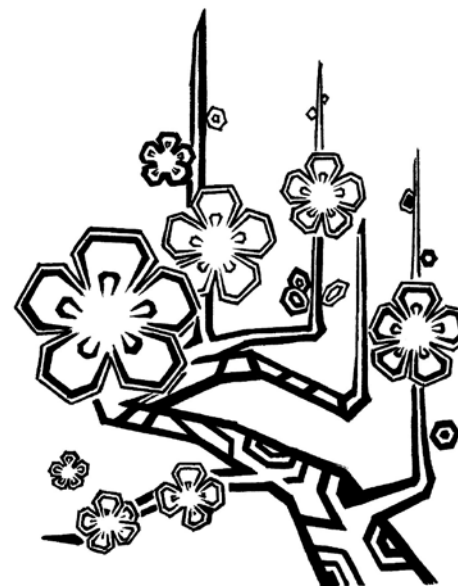
基本叶形变化

单独纹样

单独纹样

单独纹样

■ 梅 蔷薇科 落叶乔木

干高可达三丈许；叶卵形，先端尖，边缘如锯齿。冬季或早春先叶开花，花冠五瓣，有红白两色，也有重瓣的，雄蕊多数，雌蕊一枚。

■ 写生原形

基本花形变化

基本叶形变化

■ 兰花 又名山兰 兰科

常绿多年生草本。根粗大呈白色，球状的鳞茎密集成簇。叶多数丛生，质刚韧，形狭长而尖，边缘粗糙。大寒节根际抽花茎，外被淡白色的膜质鳞片苞叶，淡黄绿色，顶端着生一花，花被六瓣，分内外两圈排列，外三瓣为萼，形状相似，惟向上一瓣稍长。内三瓣为花瓣，上侧两瓣同形，常直立，称为捧心瓣，向下一瓣较上侧两瓣为大，称为唇瓣，白色，具有红紫斑点。另有无斑点的品种，称素心兰。在两捧心瓣的中间，有一合蕊柱，兰谱上称之为鼻，鼻是蕴藏香气的部分。鼻的顶部有雄蕊一至三枚，花药无柄，与花柱结合。果实是绿色长圆形的蒴果，俗称兰荪。此花变种很多，春分节前后开花的为春兰，秋季开花的为秋兰。

单独纹样

单独纹样

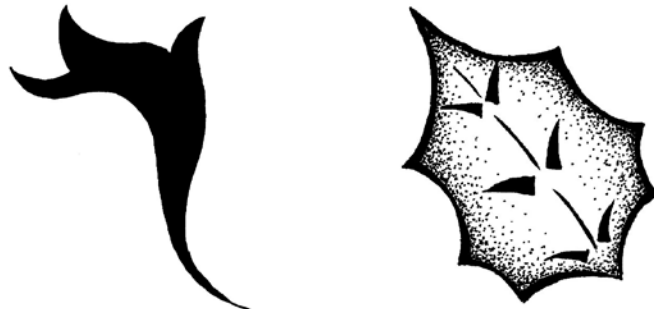
单独纹样

■ 写生原形

基本花形变化

基本叶形变化

■ 菊花 又名黄花 菊科

菊是我国原产，本属野生，后经多年人工培养，才有今日很多变种。花头上外围舌状瓣，花瓣有长短，宽窄，多少，直曲，卷拗，光、毛，圆、方，全管、半管，抱心、露心等种，颜色繁多。秋季盛开，花期甚长。

单独纹样

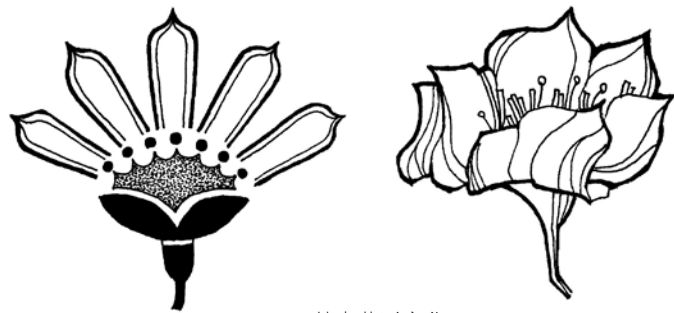
单独纹样

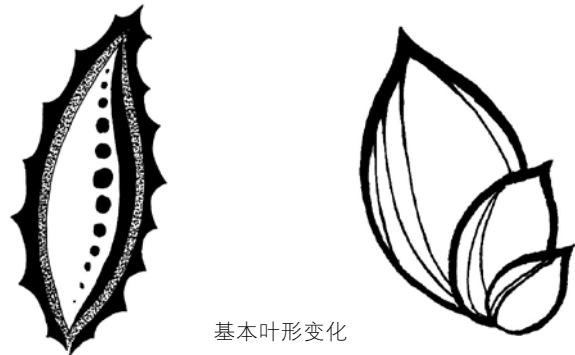
单独纹样

■ 写生原形

基本花形变化

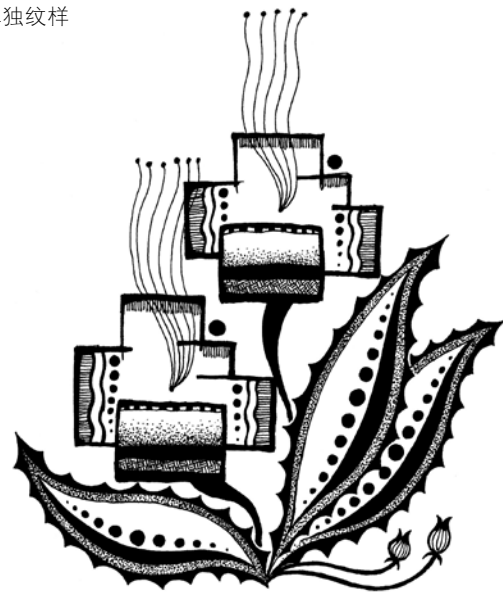
基本叶形变化

单独纹样

单独纹样

单独纹样

■ 美人蕉 芭蕉科

多年生草本。茎高五六尺。叶为大椭圆形，有多数斜平行脉。夏秋之际，叶间抽生花茎，茎顶开花，排列成大圆锥花序，大红色，鲜艳夺目。另有黄花和红花黄边的品种。

■ 写生原形

基本花形变化

基本叶形变化

单独纹样

■ 牡丹 又名木芍药 毛茛科

落叶灌木，干高三四尺或丈许，多平杈分枝，不分主干。初春干顶出芽苞，抽茎生叶，初生时为淡绿，带红褐色。叶通常为二回三出羽状复叶，叶有深缺刻。暮春茎顶花蕾，苞有大萼三片，下有不整齐的带状小萼六片；花冠甚大，有单瓣、复瓣之分，单瓣花片仅十余片，敞心露蕊，复瓣花片多至数十或百余，层叠起楼，雄蕊多数，雌蕊数枚，有囊状的蕊盘，如小石榴。此花品种极多，有白、红、朱、紫、黄、绿、驼、藕、墨诸色。

单独纹样

单独纹样

◇ 写生图例

可运用下列写生图例进行花卉图案设计造型变化及装饰。

■ 梨花 蔷薇科

落叶乔木，高达三丈。叶卵形，边缘如细锯齿，先端尖。春日开花，花冠五瓣，白色，花梗较长，数朵攒生叶丛中。

■ 水仙 石蒜科

多年生草本。鳞茎略呈卵状，色白，外皮赭墨色，下面生白色顺根。叶狭长，先端钝，质厚。小寒节叶丛中出花茎，高一尺左右，破茎上总苞，攒出数花，花冠六瓣，白色，内有浓黄色杯状的副花冠，也有副花冠变为多数小瓣重合的，名“玉玲珑”。

■ 向日葵 菊科

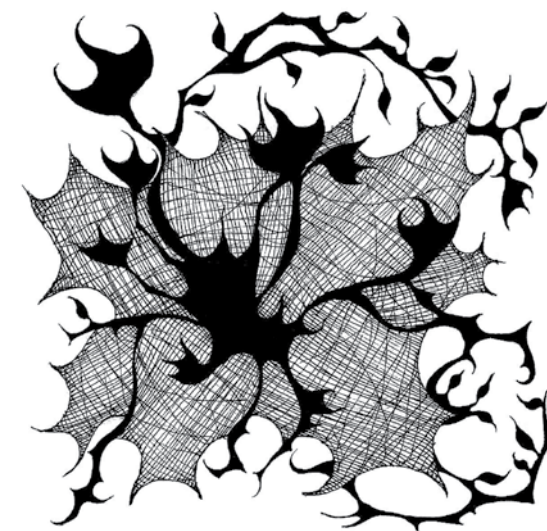
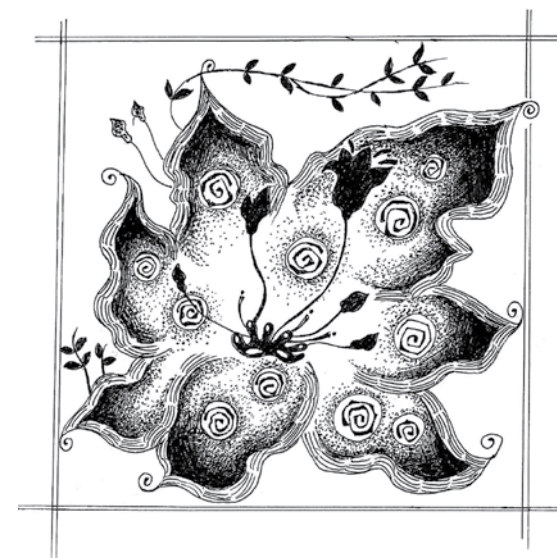
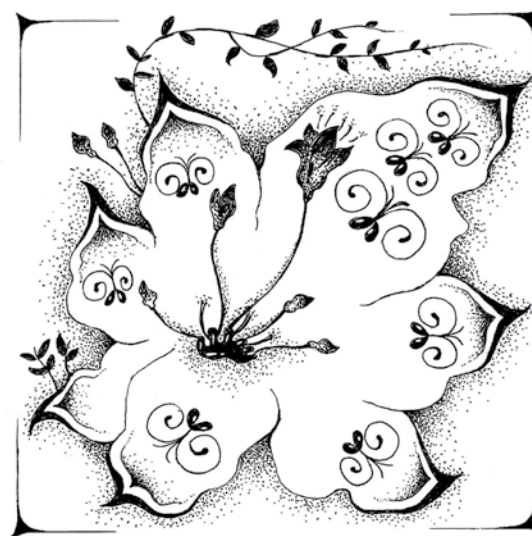
一年生草本。茎高丈余，叶互生，呈心脏形，有长叶柄。八、九月间，茎顶生大头状花，直径一尺左右，周围有黄色的舌状花瓣一圈，内部生无数筒状花瓣。有一茎出八九枝者，枝梢生花，俗称“九莲灯”。

◇ 优秀花卉图案创意设计精选范例

下列图例是运用不同的表现方法对同一花卉写生原形进行装饰设计，希望大家能从中找到设计规律，掌握设计方法。

■ 写生原形

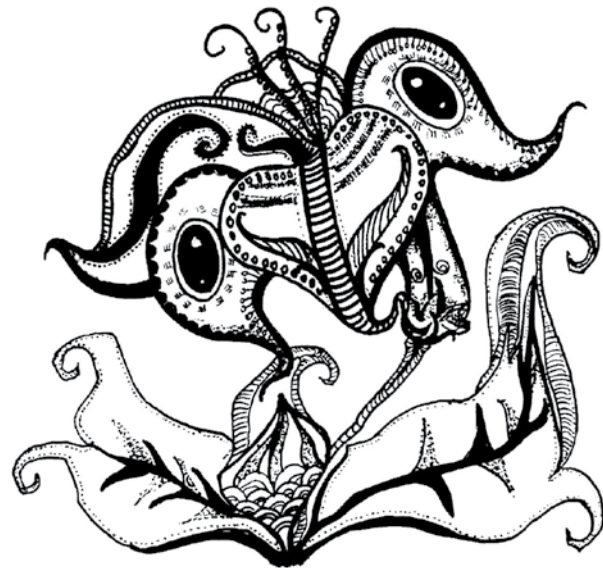
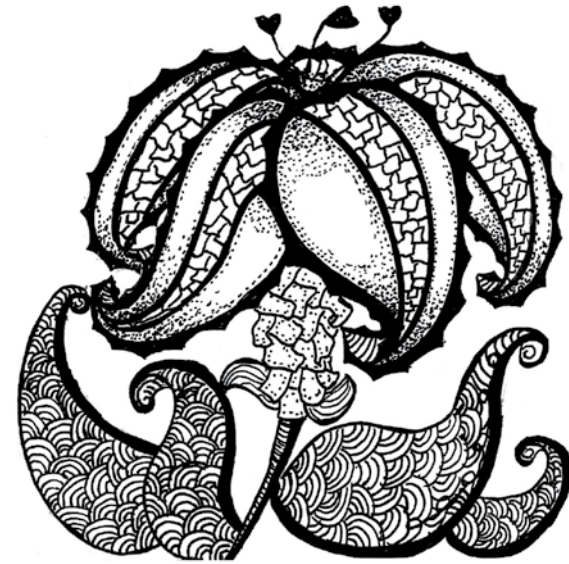
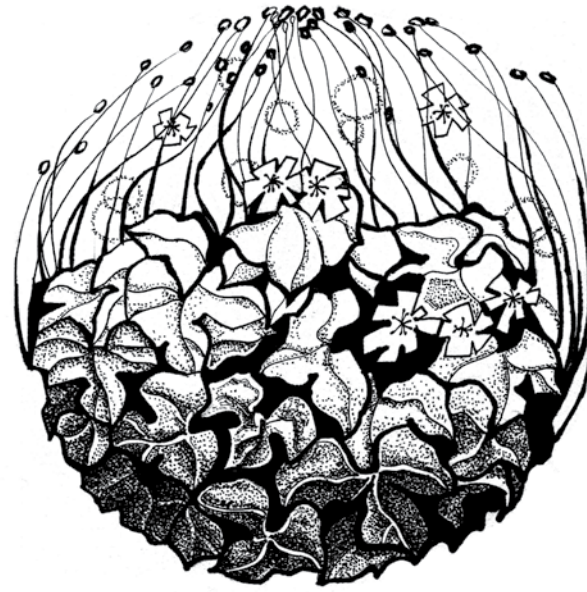
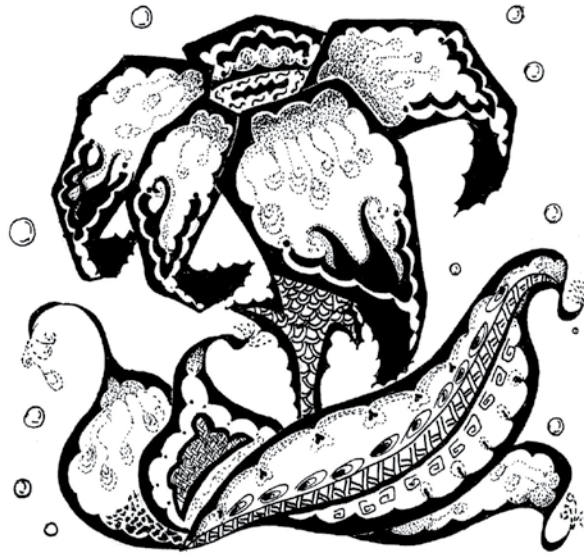
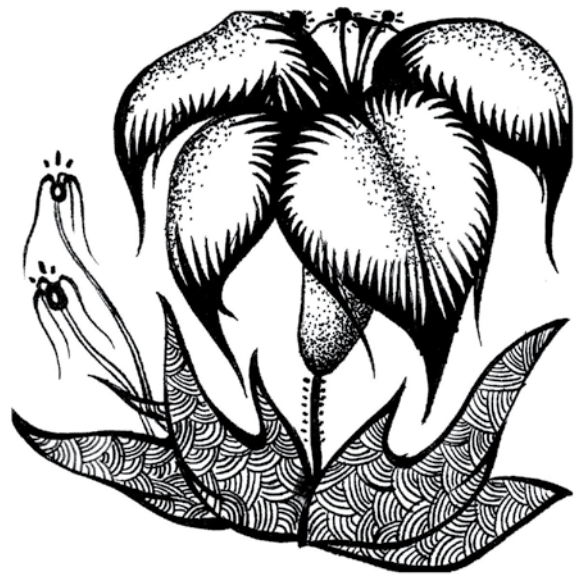

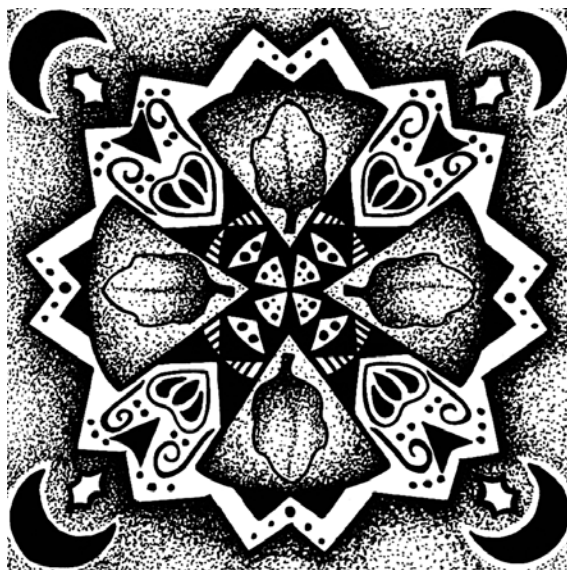
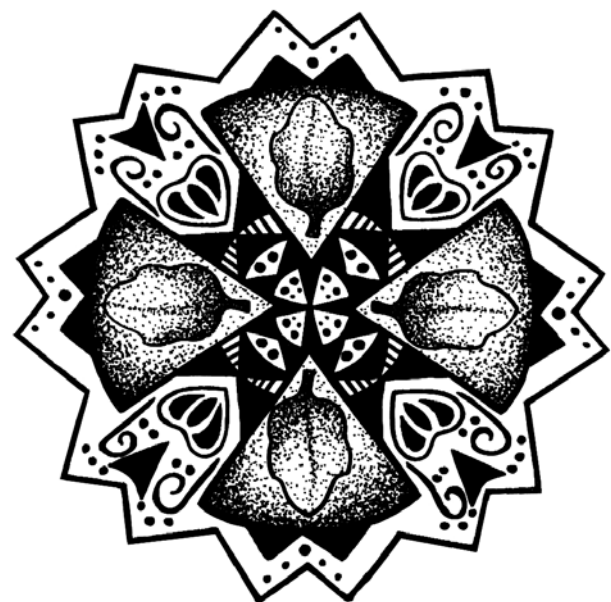

■ 写生原形

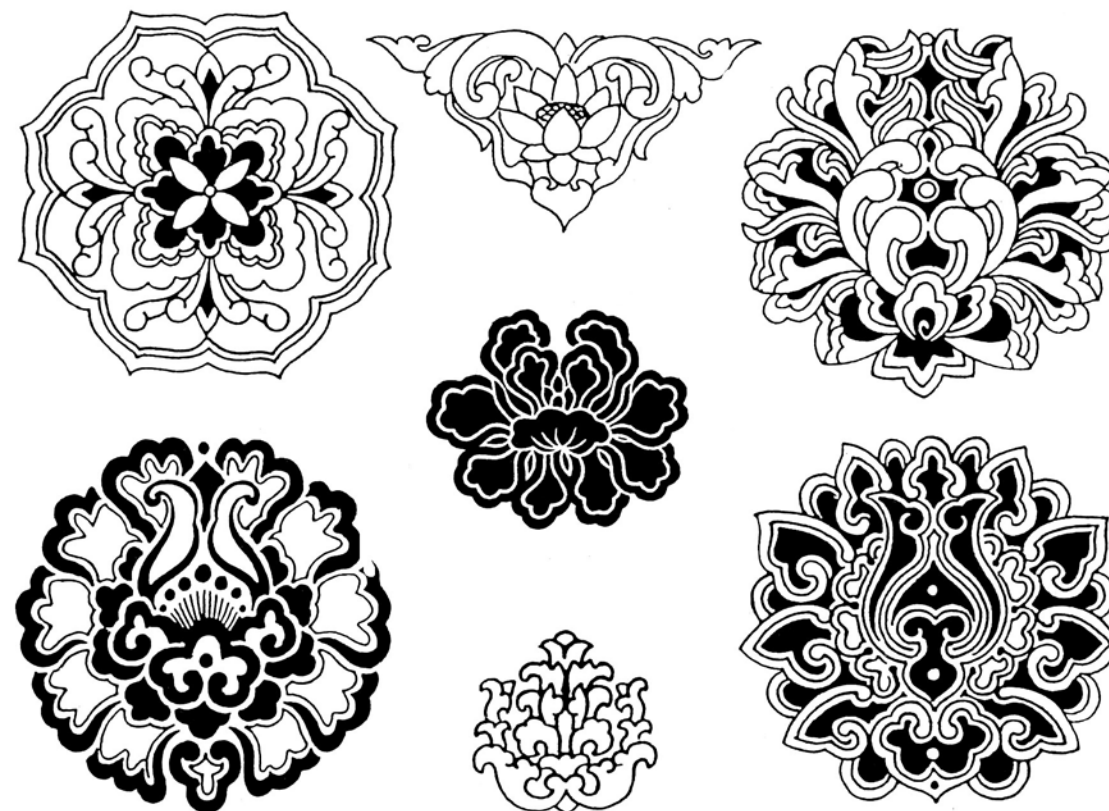

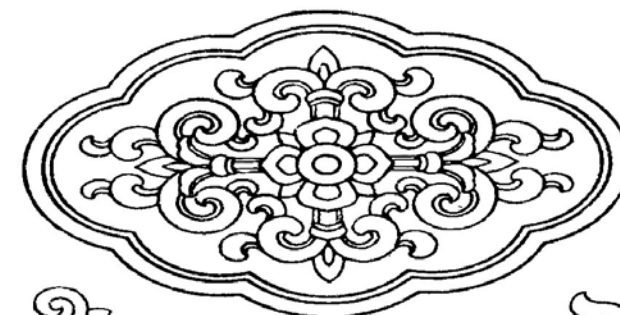
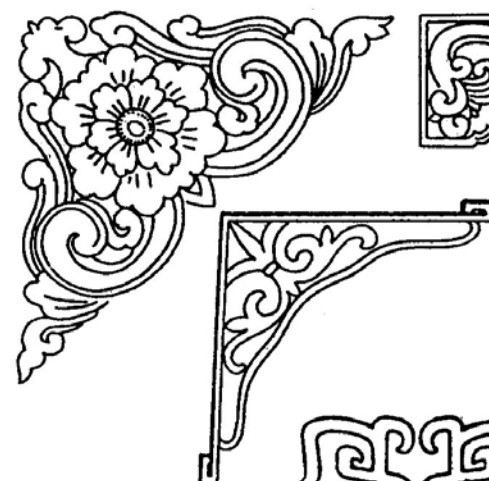
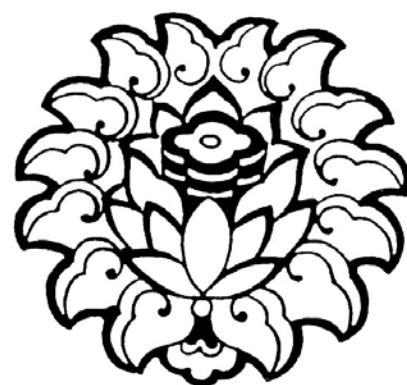
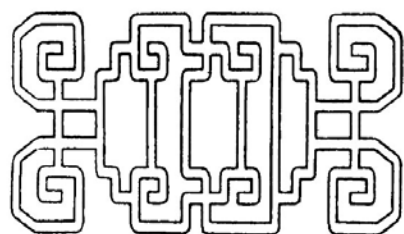

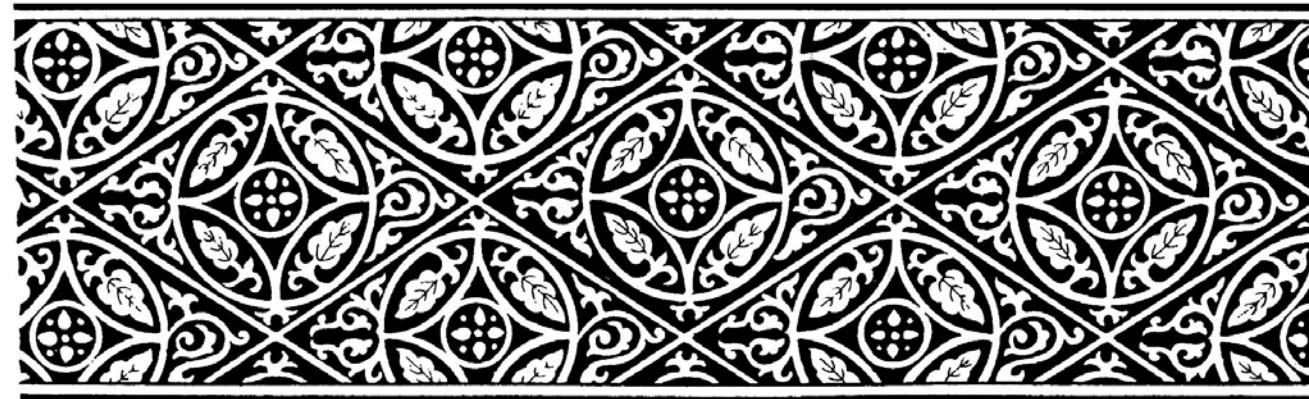
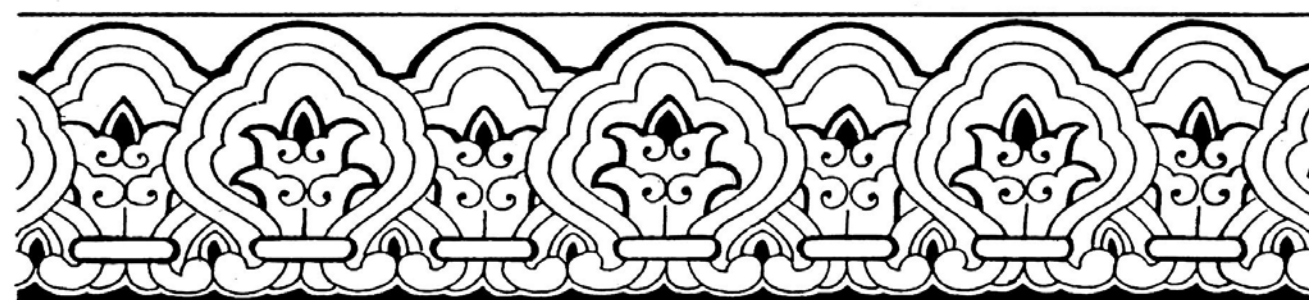

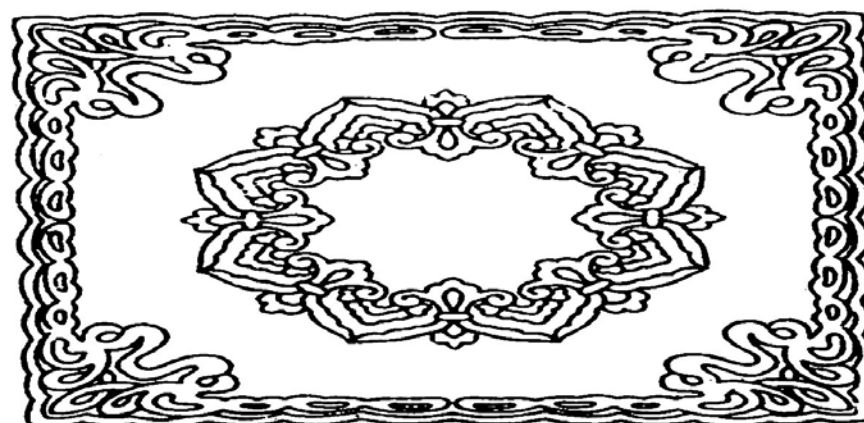
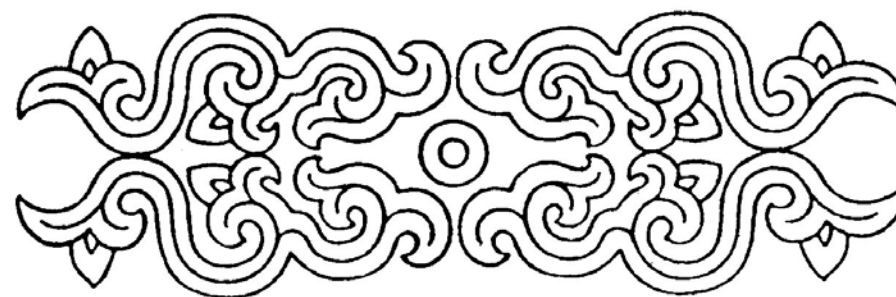
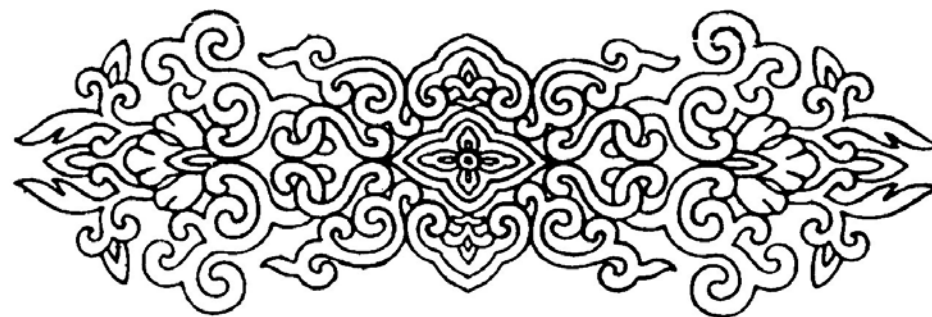
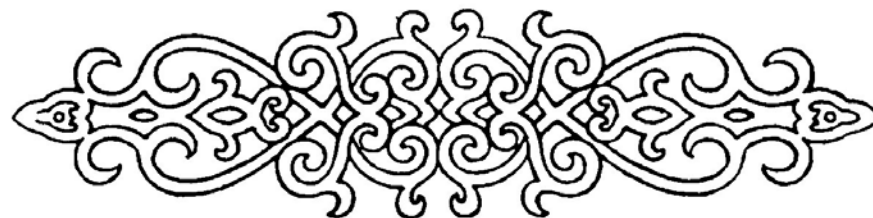
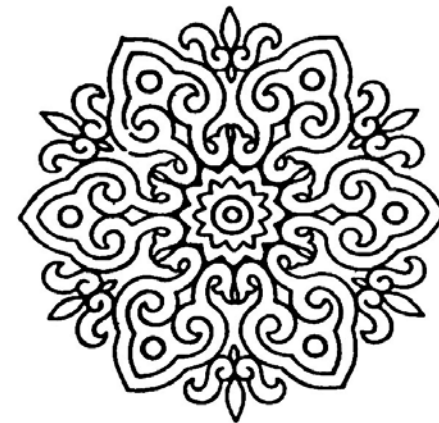
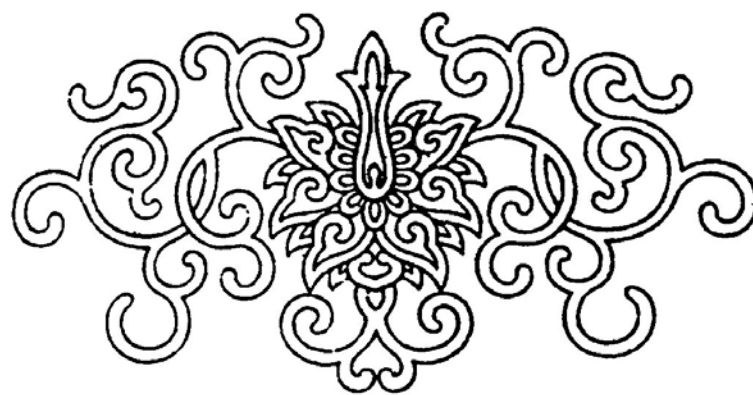
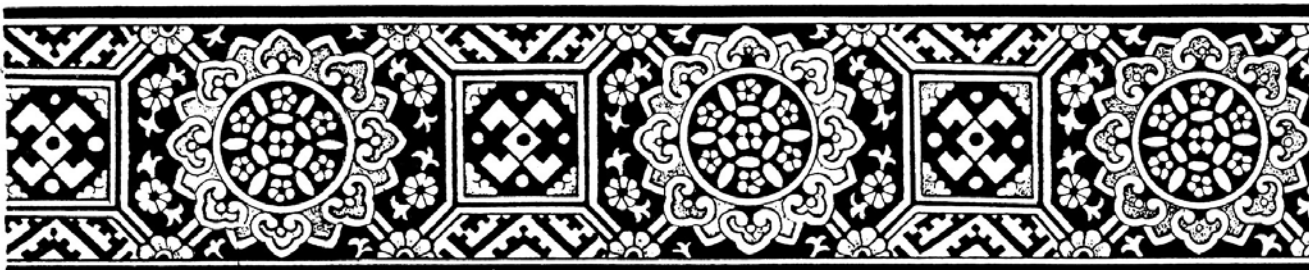
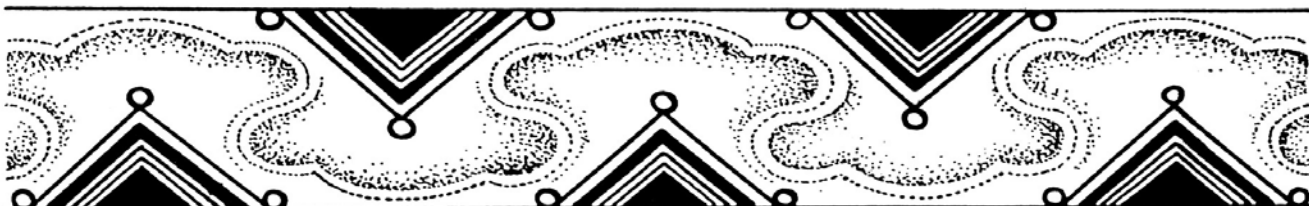
6. 花卉图案传统素材资料图例

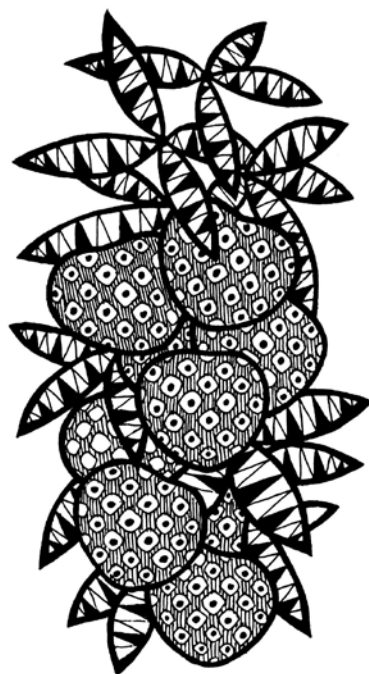
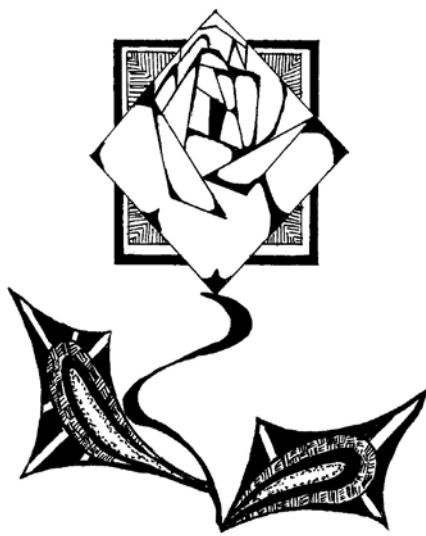
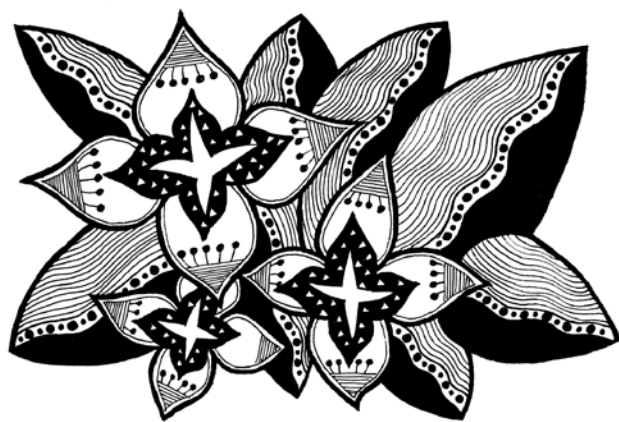
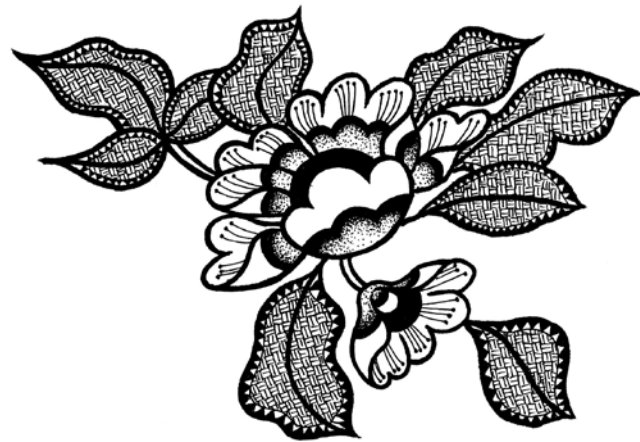
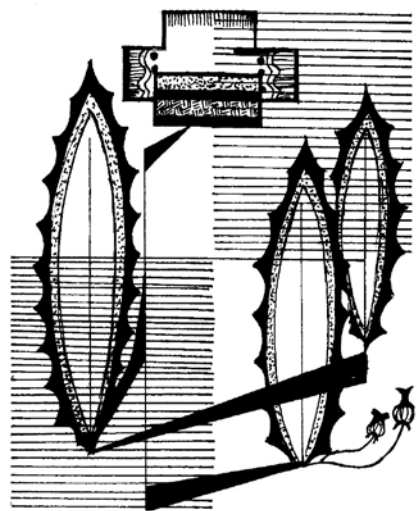
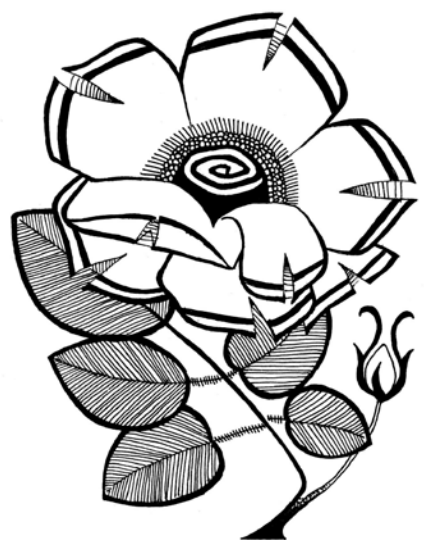
素材是思维耕耘的土壤。我们崇尚原始和经典，因为只有原始和经典的东西，才透出浑厚的文化底蕴。我们同样相信，越是民族的，也越是世界的。我们通过学习和借鉴传统纹样，可以在设计图案时少走些弯路。我们在搜集和应用资源时，要认真研究分析，取长补短，学会合理使用。

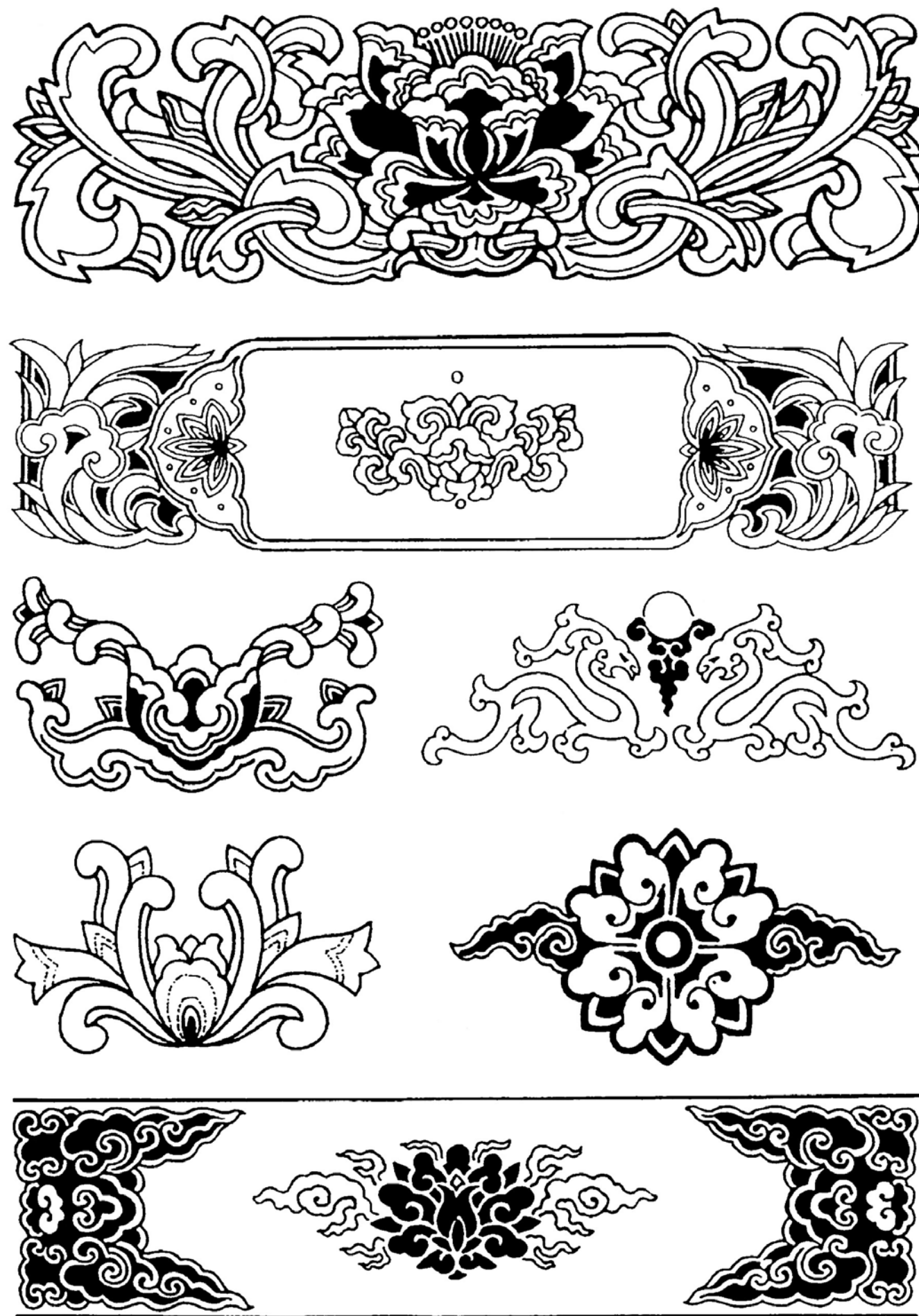
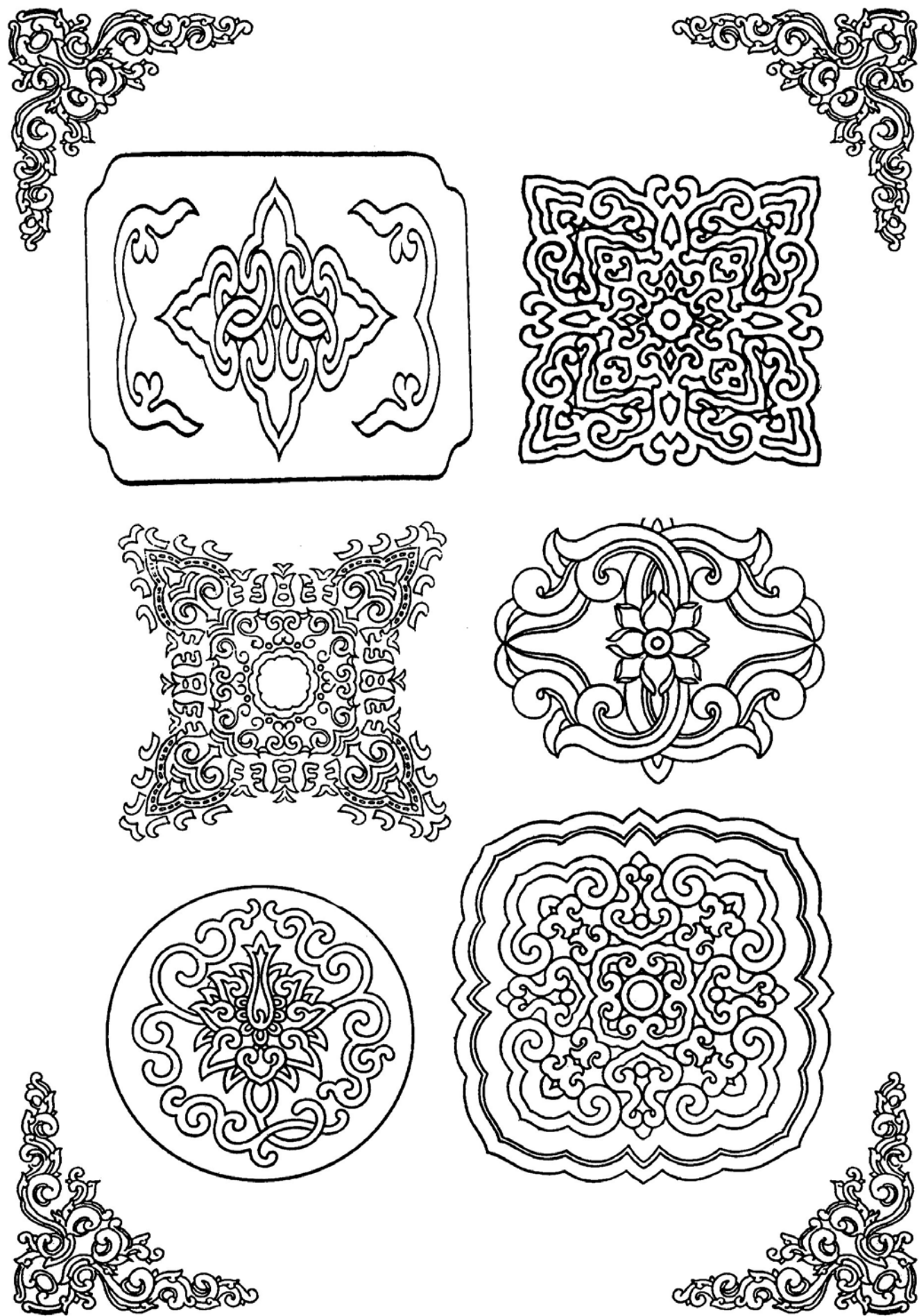

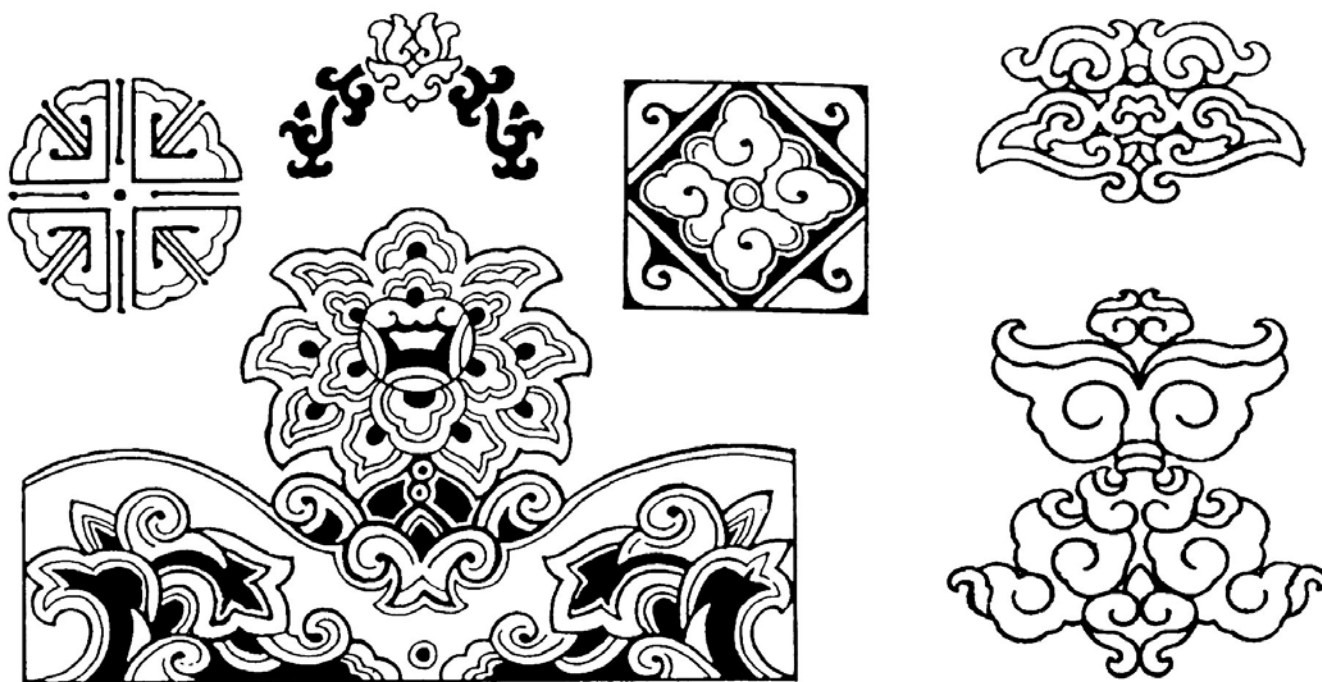
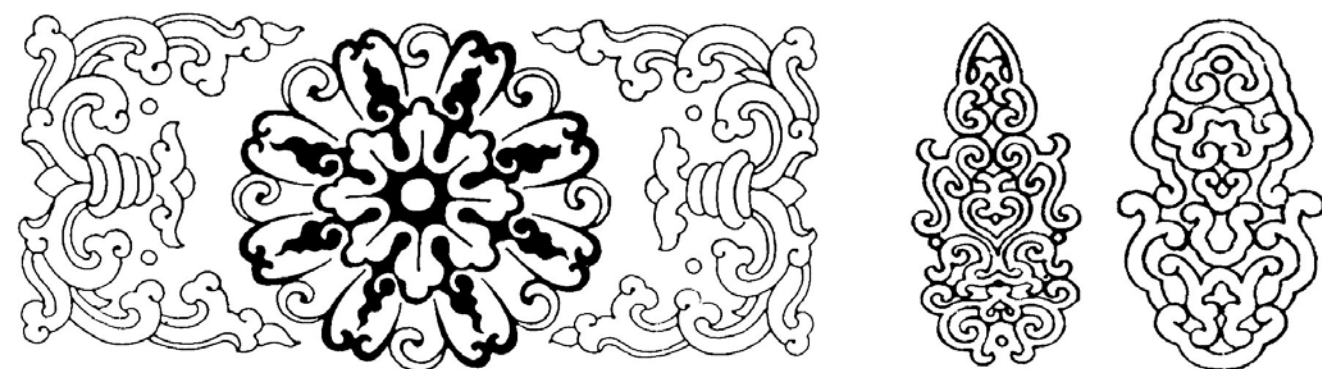

第二节 花卉图案的色彩表现技法

1. 花卉图案的色彩

装饰图案的色彩是指用来美化图案而进行的色彩设计，是一种有别于绘画色彩表达方法的色彩调配方式。装饰色彩不以真实地再现自然色彩为目的，也不受自然色彩的限制和束缚，而是根据设计的需要和设计者思想感情的需要进行换色、变色等色彩的主观想象和创造。因此，人们又把装饰色彩称为主观色彩。装饰色彩仍然遵循着色相、明度、纯度的对比调合规律，应用图案的形式美的法则，对自然色彩进行概括、提炼，形成简练、单纯、浪漫、夸张，富有表现意味的装饰性风格特点。

2. 常用表现技法

◇ 平涂的表现技法

平涂，是根据图案色彩配置的需要，将色彩不分浓淡深浅地平涂于图案形象。每一种色彩均呈现单一、平整的表现。平涂一般多用于以面料为主要表现形式的图案。线则用于勾出图案的轮廓或平涂色之间的间隔，因此，平涂又称为“单线平涂”。

◇ 色彩晕染的表现技法

晕染，又称渲染。它是运用明度渐变的原理，将颜色由深到浅，由浓到淡地渲染，使图案形象呈现明暗的变化、柔和的层次，具有立体感。晕染的方法，如国画工笔重彩中的晕染着色。晕染使用两支笔，一支笔蘸色，另一支笔蘸清水。依据图案形象的结构和明暗关系，先将所需颜色着上，趁其未干时，用蘸有少量清水的笔，将颜色淡淡、渐渐地晕开，使颜色产生由浓到淡的渐变，而不显现浓淡界限。也可先着上一层淡色或清水作底，待其稍干且润时，再按上述方法晕染。如作多色晕染，可先着上一层相同的淡色或清水作底，待其稍干且润时，再按上述方法晕染。如作多色晕染，则将两支笔分别蘸上邻近色或类似色，依上述方法晕染，即产生不同色相之间的渐变。

◇ 色彩退晕的表现技法

退晕，又称叠晕或推晕。它是运用色彩渐变的原则，使颜色具有浓淡、深浅的变化，并且有清晰的色阶，图案色彩呈现有规律的节奏美，富有强烈的装饰效果。退晕的方法，是以同一色彩作由浅渐深或由深渐浅的分层平涂，呈现明度色阶的渐变效果。退晕的每一色阶可以是等距的，也可以是渐宽或渐窄有规律变化的，也可以是不规则的。

◇ 色彩的撇丝表现技法

撇丝，又称劈丝。它是以工整细致、均匀如丝、疏密有序的线条，表现图案形象的明暗、起伏等体与面的变化，呈现整齐、精巧而又富于变化的效果。撇丝的用丝方法及起伏转折，要依据图案形象的结构规律和明暗关系而变化，既要灵活，又不散乱。撇丝宜用干笔梢，

■ 平涂的表现技法

■ 平涂的表现技法

■ 晕染的表现技法

■ 退晕的表现技法

用线由实渐虚，表现出渐虚的效果。可在平涂色上撒丝，也可以在一种色彩的撒丝上再加撒丝。既可以用同种色表现不同的深浅层次，也可用类似色表现丰富的色彩感和层次感。

3. 特殊表现技法

◇ 刷绘的表现技法

刷绘，是以一种雾状的细小的“点”表现图案的方法，具有细腻柔和的装饰效果。

刷绘的工具简单，使用方法简便，只需一个刷子（牙刷、棕刷）或一支笔毛较硬的大号油画笔，蘸上所需的颜色，用一硬片轻刮或在窗纱上轻刷，即弹出细小的色点。调整刷子与画面之间的距离和用力的大小，即可控制色点的大小和疏密变化。要使刷绘按设计需要表现图案形象，则需用雕空的刷绘板遮挡。

刷绘板的制作，是将设计的图案形象描绘在纸板或较厚的纸上，将需要刷绘的部分雕空。如多色刷绘，则一色一板，并在每一色板上标出对位记号。刷绘时将色板依对位记号放在刷绘的位置上，并在雕空部分进行刷绘。刷绘的应用可根据设计需要，既可先“绘”后“刷”，也可先“刷”后“绘”，也可完全不用手绘而仅依靠“刷”来完成。刷绘与喷绘的效果类似。喷绘的工具是喷笔，表现力更强，其效果也更好。

◇ 粘色的表现技法

粘色，是以不规则的“点”组成色块，用以表现图案的方法。粘色的表现特征，取决于粘色的工具。一般是用纱布、丝瓜布（丝瓜干后的经络瓢）、海绵块、铝箔纸、皱纹纸等，将其任意揉成团状作为工具，蘸上需要的颜色后，如同盖印一样，将颜色粘于画面。如需表现某种形象，则需类似刷绘用的雕空板予以遮挡。

■ 撒丝的表现技法

■ 刷绘的表现技法

■ 粘色的表现技法

◇ 浮彩表现技法

浮彩，又称吸附法。它是将墨汁或水彩色、水粉色，或以松节油稀释后的色彩倒入水中，任其自由浮动、交融、散开，当出现理想的水、色浮纹时，即时将宣纸或吸水性较强的纸覆盖于水面，瞬间即逝的水色纹即被吸附于纸面上，呈现出具有韵律美的装饰纹理。浮彩的颜料，也可用油画色或油画色添加松节油稀释液后倒入水中，并加以搅拌后用纸吸附。

■ 浮彩的表现技法

◇ 拓印的表现技法

拓印，表现为粘拓与捺印。粘拓，又称对印。它是将不同特性的颜色，如水彩色、水粉色、油画色、水和松节油等调和，将颜色绘、洒、泼在玻璃上，并因“色”利导，稍加整理，即将纸放平覆盖于玻璃板上，用手或棕刷适当加力按捺数遍，将纸揭起，纸上即印出玻璃板上的水色纹理的隐约、含蓄的图案形象，根据画面的具体情况和构思，加以巧妙的整理，使纹理与形象虚实对比、水色交融，更富情趣。

◇ 防染的表现技法

防染，是利用油质、蜡质颜料或明矾、白粉、胶质等物质不易染色的特性而产生特殊效果的表现方法。油质防染可用油画色、油画棒、蜡笔描绘对象，当用水粉、水彩等水性颜色上色时，油质色描绘过的地方不为水性色所染，从而与水性色所染的画面形成斑驳陆离的特殊效果。

图案色彩的表现技法是多种多样的。表现技法的多样化，是图案形式多样化的重要因素之一。在基础图案案中，表现技法的使用可以不考虑生产工艺条件的要求。但是，必须注意表现技法多样化的实践与探索。掌握的表现技法愈丰富，图案运用的适应性就越强，越能为专业图案设计奠定坚实的技能基础。

4. 色彩心理

色彩作为一种重要的视觉符号，总是在不知不觉中左右着我们的情绪和行为。当色彩作用于心理的时候，并非色彩个别属性的反映，而是一种综合的、整体的心理联动，包括感觉、知觉、视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉、思维、情绪、生活体验等。

人们生活在一个充满了色彩的世界中，有着丰富的视觉经验。人们对色彩的情感认定主要来源于视觉经验。当外来色彩刺激与视觉经验存在某种一致性的时候，就会在人的心理上引发某种情绪。

- 红色：激动、充满活力、性感、热情、动感、刺激、有煽动性、引人注目、有进取心、强大。
- 淡粉红色：柔软、浪漫、甜蜜、温柔、可爱、幼稚、娇弱。
- 酒红色：富有、高雅、优雅、高贵、成熟。
- 橙色：香甜、天真、愉快、生动、友好。
- 黄色：阳光、快乐、友好、热情、诱导性。
- 黄绿色：柠檬、尖酸、水果味。
- 米黄：经典、朴实的、中性的、柔和的、乏味的。
- 咖啡色：富有、香醇、美味。
- 暗紫色：高贵、华丽、经典、强大、雅致。
- 紫罗兰：怀旧、芬芳、甜蜜。
- 天蓝色：平静、冷酷、神圣、忠诚、可靠、真实、愉快、宁静。
- 藏蓝色：权威、经典、保守、强大、传统、服务、海洋、自信、专业、平静。
- 浅绿：新鲜、冷酷、康复。
- 深绿：自然、信任、振作、冷酷、安静、传统。
- 黑色：黑暗、沉默、失望、神秘、死亡、威信、沉着、有力。
- 白色：纯洁、高雅、虚无。
- 灰色：经典、永恒、精致、含蓄、高雅。

■ 防染的表现技法

5. 套色的运用

套色在图案设计中也是被强调的重要因素，不同套色的效果是不一样的，一般的图案设计，色彩的运用最好是在三到六套色之间，套色少了则太单调，套色多了则会繁琐凌乱，所以套色的使用成了图案设计的重要环节。

■ 三套色

■ 四套色

6. 色调的运用

图案色调的运用得当与否会直接影响到作品视觉效果的好坏。处理不好色调的关系，会使画面产生不协调的效果，而色调处理得当的作品，则会得到整体性及观赏性极佳的视觉效应。色调大体可分为暖调、冷调及灰调等三大倾向。如果调配得当，可创造出许多调子的变化效果，这就需要我们不断地研究和练习。

■ 冷调

■ 灰调

■ 暖调

■ 暖调

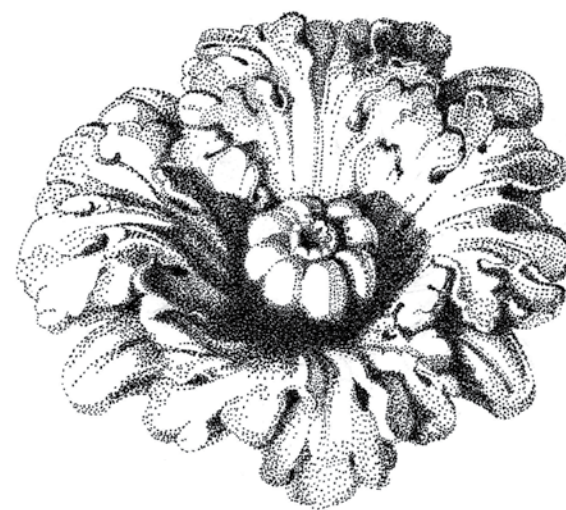
第五章 花卉图案设计优秀范例

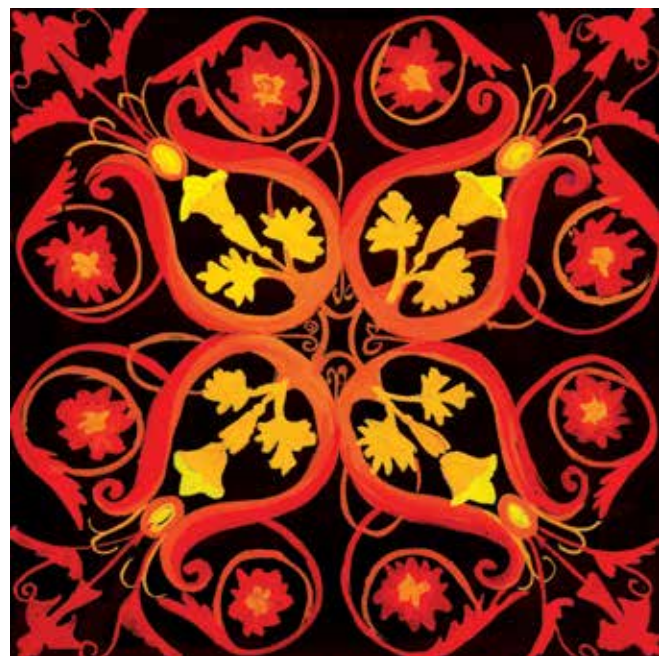

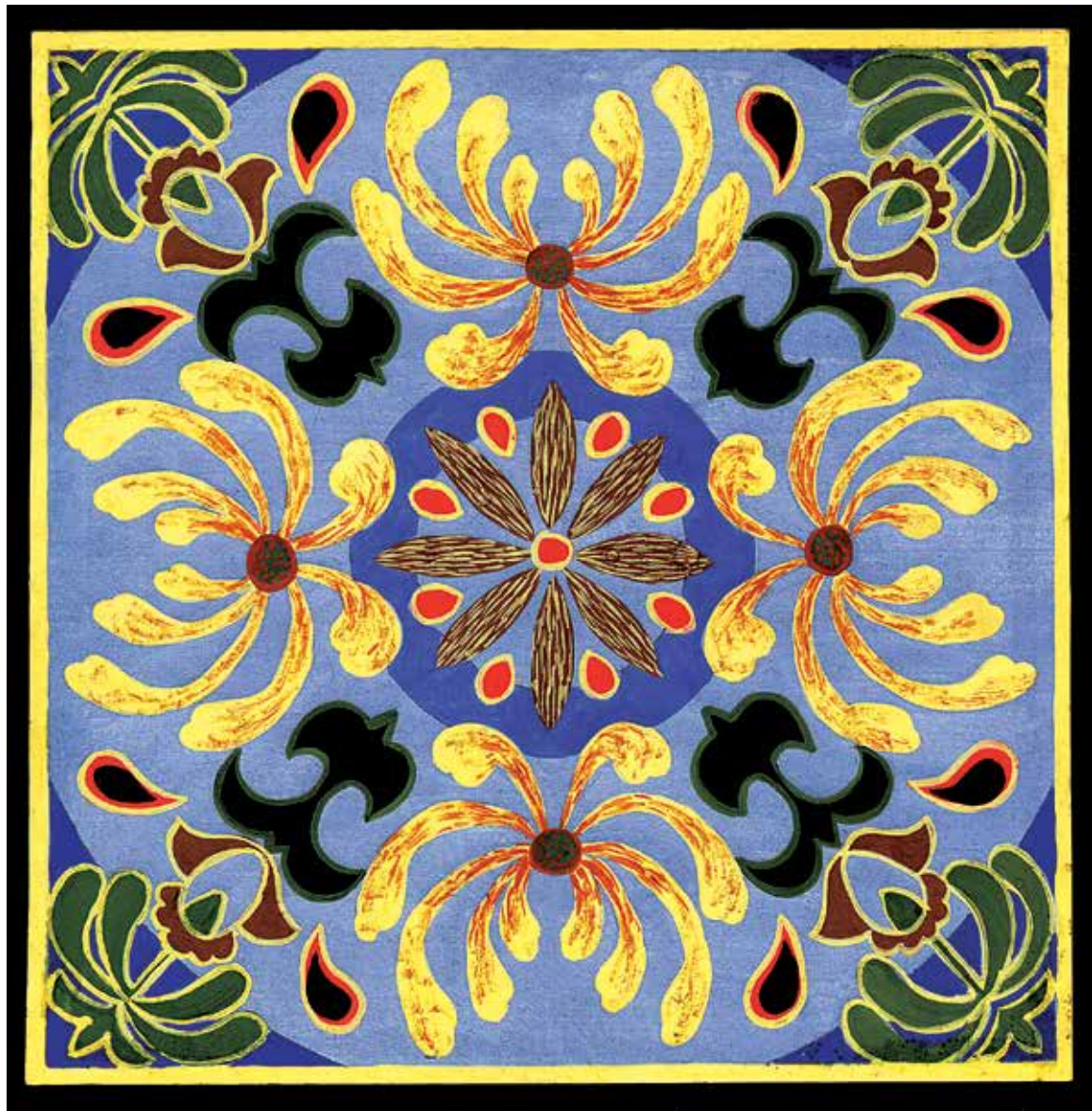

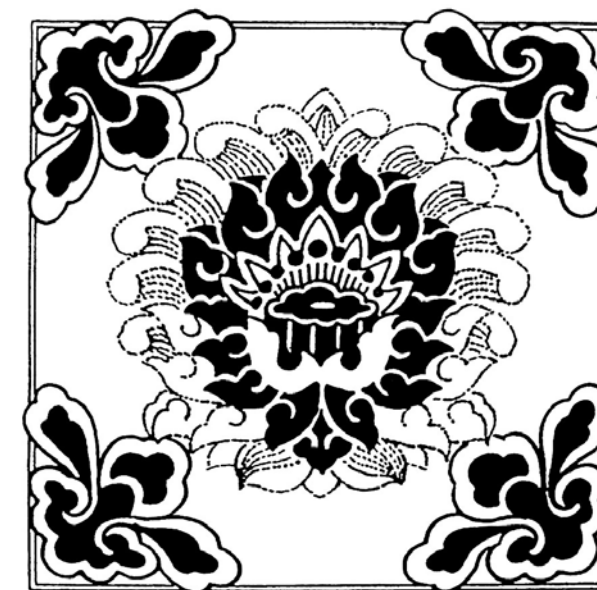
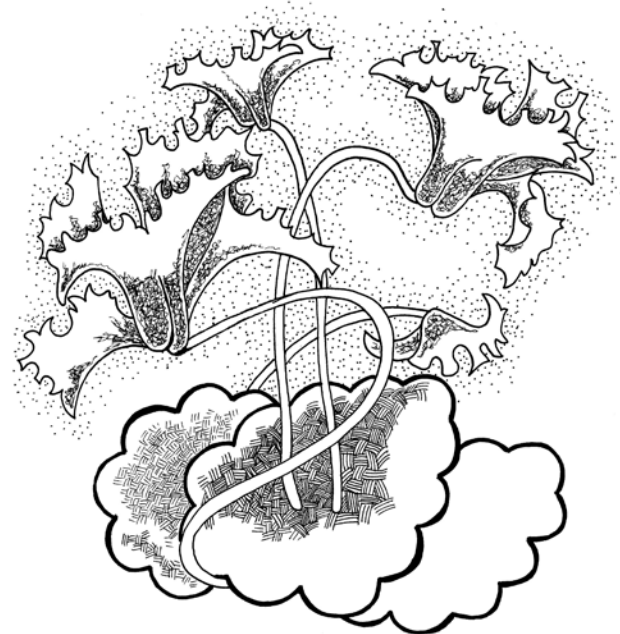
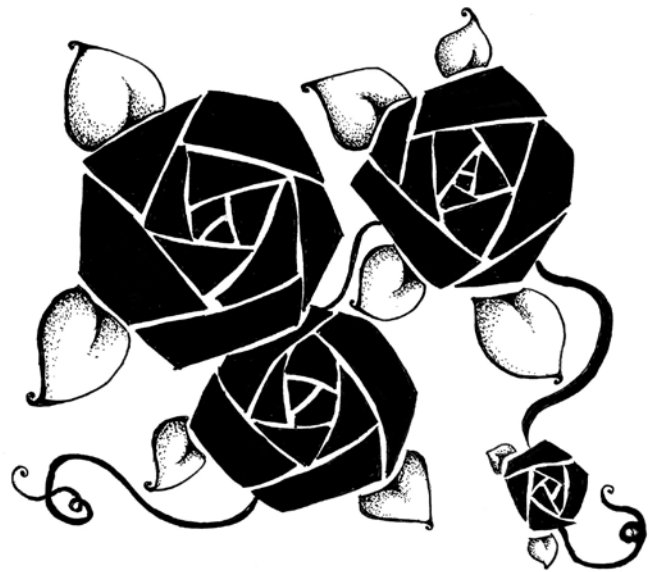

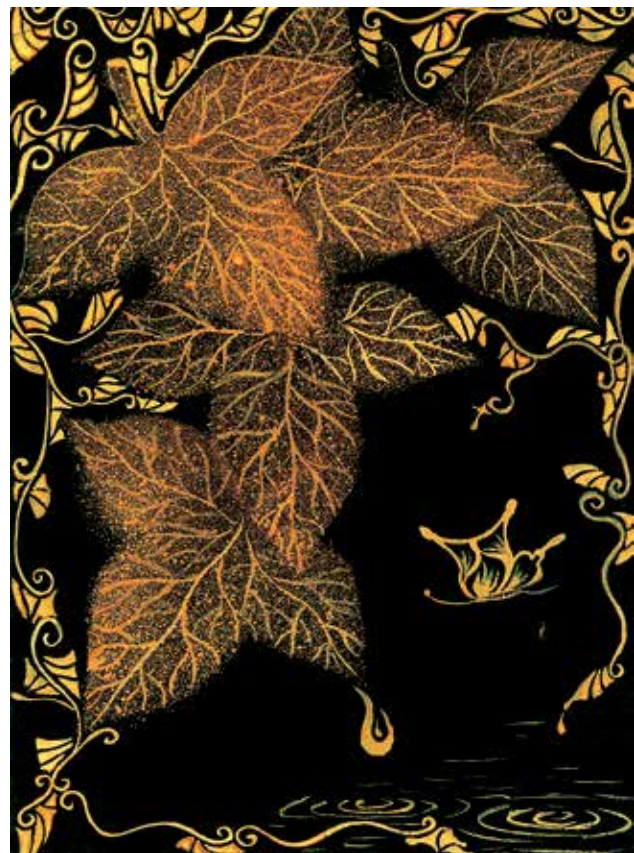
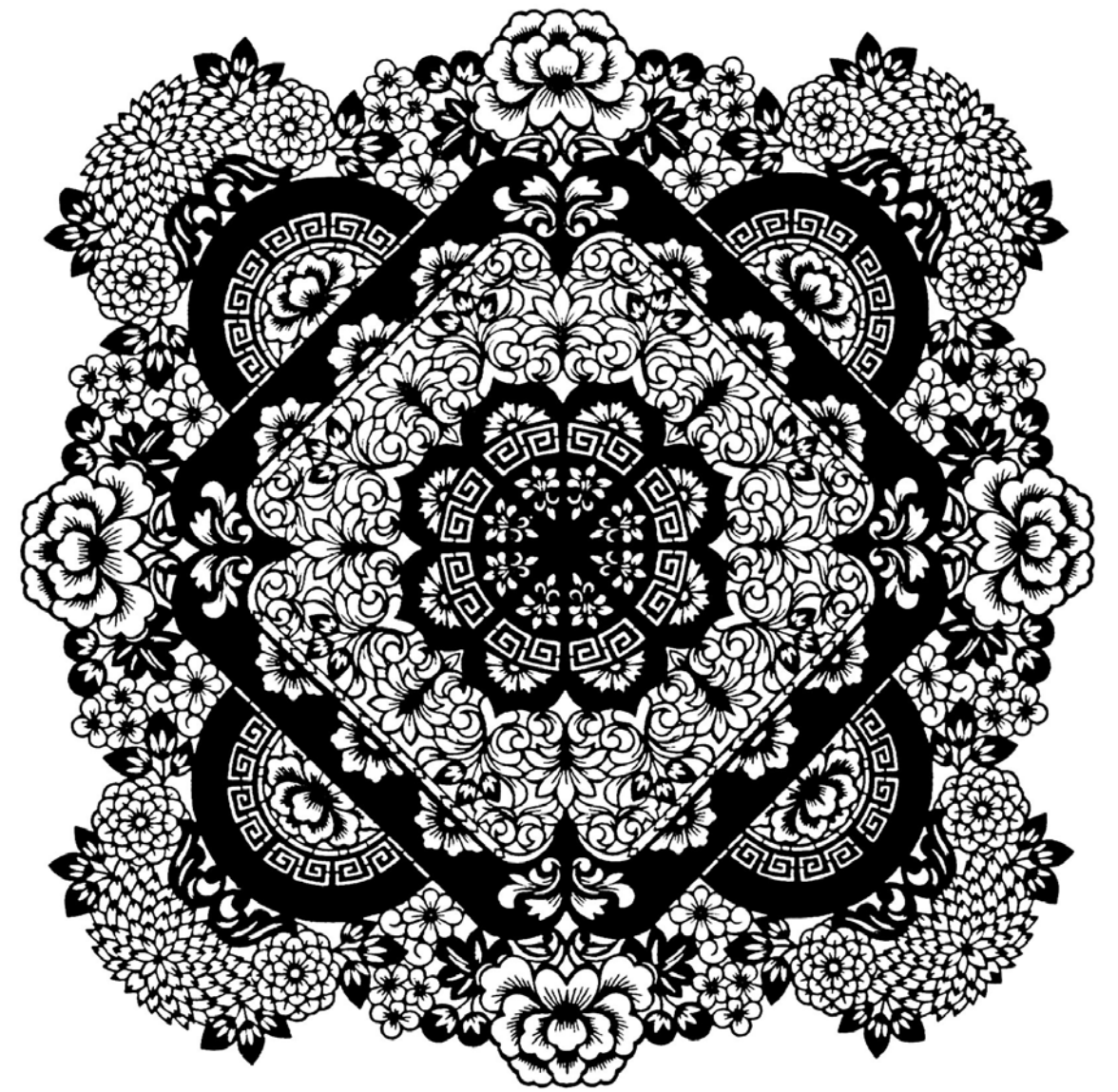

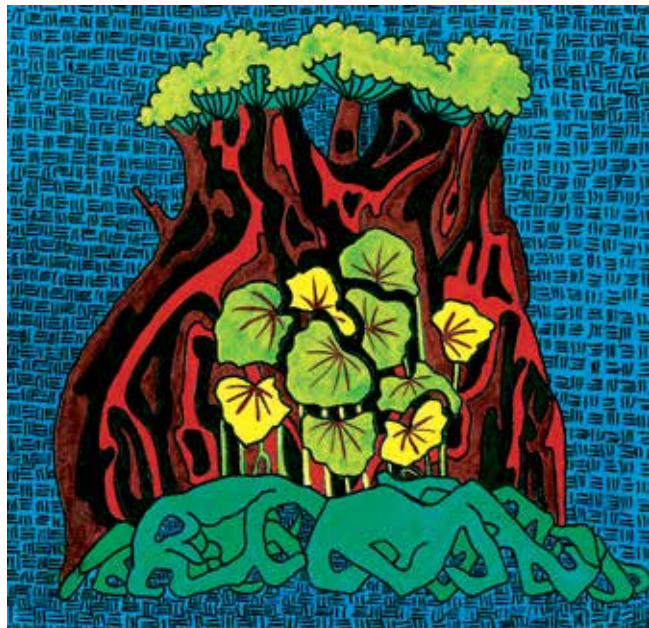
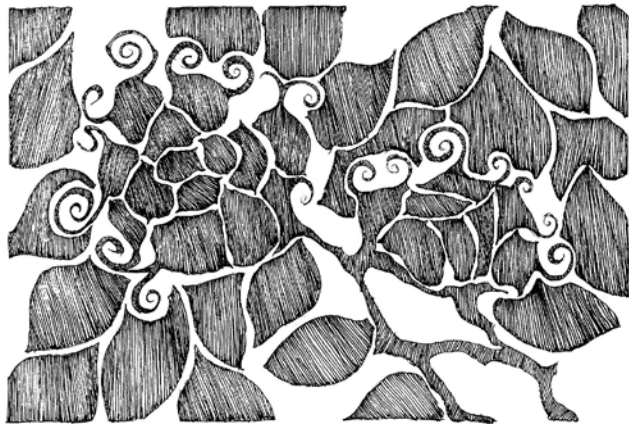

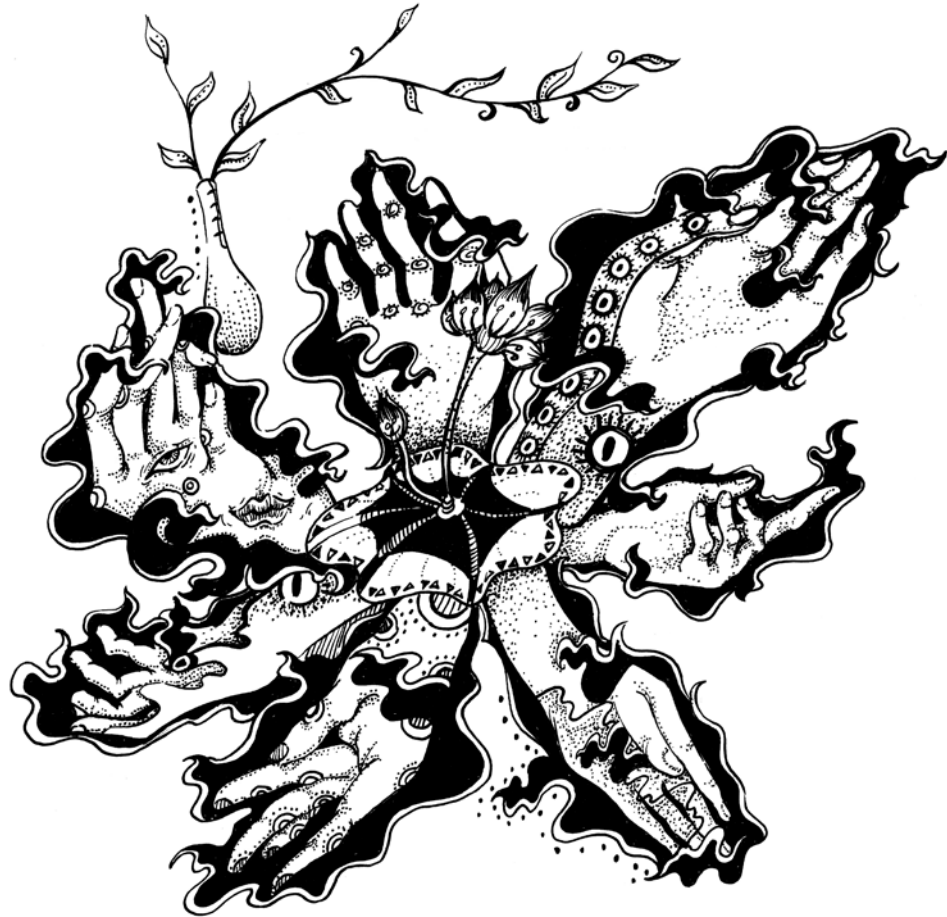

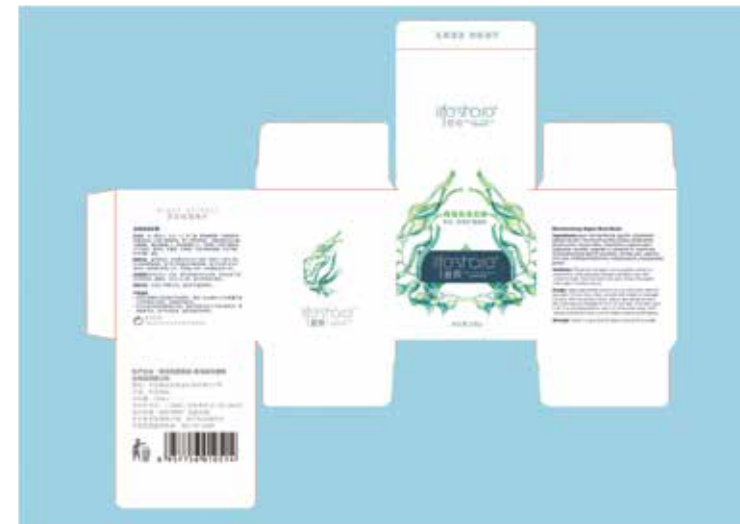
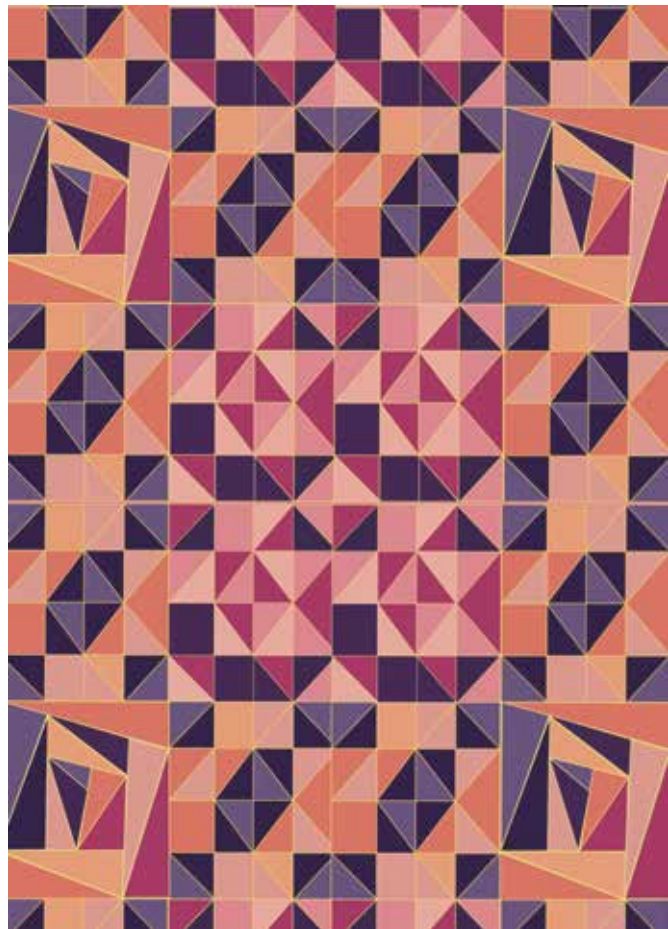
第六章 花卉图案的延伸设计与运用

花卉图案因取材优美，造型丰富多变，且常常与各种美好寓意结合在一起，因此设计延伸更为广泛。在日常生活中花卉图案的使用可见于服装、染织、装饰、环境艺术、视觉传达、工业产品造型等多方面，具体可以用在服饰的装饰图案、饰物设计，环境空间内的软装设计、景观设计，器物造型及装饰设计，公共艺术品设计，包装、广告、书籍、文创产品等设计上，为美化装饰主体、塑造氛围和产生新意起到了重要作用。

花卉图案在延伸应用的过程中，直接和完全应用以及部分和演绎应用都可见，直接和完全用是指的将设计完成的图案直接完整与表现主题结合，如服饰面料的图案设计；花卉图案的部分和演绎设计应用则更为广泛，即将花卉图案经过拆解处理，二次变化与创作后再与表现主题结合呈现，表现出的图案造型往往不完整，但更具有灵活性和表现力，创意性也更为明显。

第七章 关于风景图案

大自然景色绚丽多姿，历来是各种文学艺术作品争相描绘的对象。作为造型艺术的风景图案，它虽然不受绘画工具的限制，但必须依附工艺制作发挥其艺术功能。风景图案能揭示大自然的美，源于自然，高于自然。风景图案人人喜爱，应用极广，是人们生活中不可缺少的一种实用装饰艺术。

风景的图案变化，不以如实描绘自然风光为目的，它是在充分把握自然景观的典型形象及其意趣的基础上，运用形式美的艺术规律与法则，通过典型的艺术形象和多样的表现手法，表现大自然蕴藏的画意诗情和不拘泥于自然的艺术之美，是一种理想化的艺术形式。

风景图案重在意境的表现，或老树新屋，或小鸟林泉，或都市大厦，或田园小舍等，都必须把主观的情与客观的景结合起来，有感而发，以景寄情，情景交融。使人们在尺幅方寸之间，感受到大自然的温馨与生命活力，在诗情画意之中，油然而生对生活的热爱之情。

风景图案的题材丰富，形象繁多。从云水日月到山川林木，从大海小舟到飞泉小溪，从都市风光到田园小景，以至小鸟、人物等都是风景图案的题材与素材。我们可以在生活中深入观察，广泛搜集素材。既要搜集大自然的万千形象，还要领会大自然深邃的情思，但又不为“自然”所束缚，以省略、概括、夸张、变形的艺术手法，对自然风景中的山、水、草、木加以美的再创造，使形象、色彩、构图等方面更富于形式美，更充分地体现设计的意念与情趣。

风景图案富于夸张、变形和装饰美感。一幅好的风景图案，能使人们看到平时在大自然中发现不到的美，让人不仅看到画中之景，更能感受到景中之情，也就是所谓的意境。然而意境又不是单凭理论和条条框框就能达到的，意境要靠自己领悟，这是别人代替不了的，因此风景写生和其他画种一样，要求必须做到写景寄情。只有将自身的激情、愿望、灵感和自然物象融为一体时，才能营造出一定的意境。

第八章 风景图案的造型方法

第一节 风景图案的写生

风景谁都见过，写生也为数不少，但从装饰所需角度来观察和写生，却有不同的要求。凭记忆表象来作装饰风景固然可以奏效，但如何求新，如何反映一地一景之风貌，却离不开实地观察和记录。

◇取材

风景图案的取材，应以大自然物象为基础。一幅好的风景图案总要比现实更美，因此艺术家不仅能够再现和记录大自然千变万化的景象，而且能揭示出大自然内在的美。

自然界可概括为自然景物和人为景物两大部分，风景图案的取材范围极广，大致可分以下几类：

锦绣山河

指名山大川、江河湖泊、苍天瀚海、北国风光、林海雪原、江南春色、南海碧波等景色。

建设场景

如厂景外貌、机械设备、水利建设、银燕翔翱以及港区码头繁忙景象。

田园小景

指小桥流水、田园耕作、林荫小道、山林庄稼、鸡鸭羊群以及农舍村景。

名胜古迹

指古代传统或现代建筑物配置相应的奇峰怪石、树木花丛、古柏苍松以及清溪喷泉等。

园林风光

指园林布局、陈设、亭台、楼宇、古木盆栽以及玲珑湖石、曲径廊榭、碧潭清流、花木扶疏、曲桥连缀、水廊环绕等绝妙景物。

◇选景

装饰风景写生，不仅要记录风景的外貌，还要记录和构成风景有关的局部。在选景时应侧重主要物象的描绘，分清主次。如选择建设场景素材中的机械设备、厂房外貌时，自然景物就成为次要部分；选择田园小景时工厂建设部分就可有可无；描绘城市交通景象，必要的建筑物就不可缺少。在无限广阔的自然物象面前，必须有所筛选，要选好一个理想的场景，首先对环境要有一个熟悉和了解过程，要善于发现自然景色美。选择好景物后，还要多加推敲和比较，同一景象，有时可以勾画出多种形式的

■ 锦绣山河

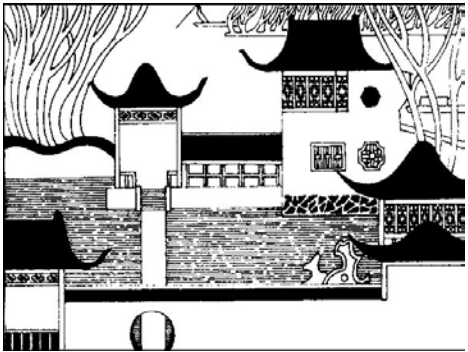
■ 名胜古迹

■ 园林风光

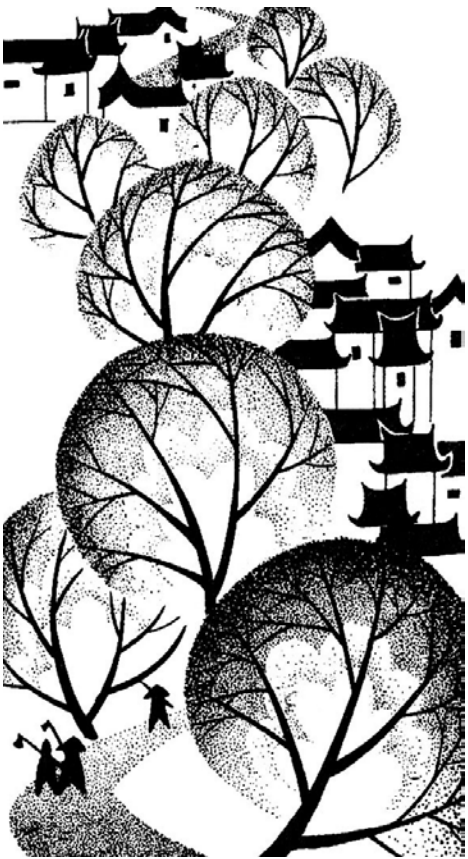
■ 江南春色

■ 平面构图

■ 立面构图

■ 层叠式构图

构图，直至满意为止。

第二节 风景图案的构图

构图是美术家根据内容和要求，在画面上摆布处理形象之间关系的一种手法，传统国画中称“布局”“章法”，图案组织构成同样讲究构图，风景图案构图更具有独特之处，和我国山水构图有近似之处。现代绘画多是定点作画，固定一定的视域范围，由视点、视域勾画出视平线和消失点，完全按规律性的透视学原理作画；装饰风景虽然也讲究透视规律，但在构图上往往超越这一法则而可以置之不顾，采取独特手法组合成富有新意的构图画面。常见的装饰风景构图，可概括为以下四种手法。

◇ 平面构图

平面构图近似影绘的手法，较为自由。所谓平面是和透视画法中的立体相对而言。图案构成中的格律体，如田字格、米字格、九宫格等格式，有一定的局限性。风景图案可以不受这种形式的约束，例如一幢楼房必然出现仰视效果，侧面由于近大远小而形成透视，从而产生一定的深度。但在平面构图的画法中，不论高低远近，一律当作平面看待，不必画出建筑的顶部和侧面，只要把着眼点集中在一条基线上。一般是形象不重叠，视点不集中，用平行、垂直或倾斜线较有规律和有秩序地组织成画面。虽有高低远近，但不强调立体感和三度空间。民间剪纸、蓝印花布图案等大多采用这种构图方法。

◇ 立面构图

立面构图完全是按透视的规律作画，在透视中一般分平行透视、成角透视和倾斜透视，在风景图案中则以平行透视为主。立面构图具有开拓视野的特点，有较强的空间感和立体效果，有近大远小的变化，但无灭点透视画法，因此没有透视变形。例如画一建筑物，无论以正面或侧面作为画面主体，则主体面必须与画面保持平行，其余面可向视点集中，随着透视大小而变化，这种构图形式可使画面高度和宽度无限伸展，将无限广阔的场景物象包罗在方寸画面之中。《清明上河图》《女史箴图》就是采用立面构图的方法。

◇ 层叠式构图

层叠式构图的特点是将不同的景物分上下层层叠起，前后既有层次，也有关联。有时同一个画面可以把江河湖海、名山大川罗列在一起，而构成一幅秩序井然的画面。咫尺之间可以一览无余，纵观数千万里，在视觉上给人以无限广阔的天地。层叠式构图不局限于一个视点，随着视线的移动往往出现两个以上的视点，也就是透视中的散点透视法。另外也可以采取直接或间接的构图手法，但在前后景物之间要作适当的交错、穿插，以防止单调平板。

◇ 综合式构图

绘画一般都是在视觉上构成一个较为完整的景物形象，而风景图案可以将现实生活中不同地点、不同形式内容组合在一个有限的画面上。形象与形象之间可以突破比例和景物的特定地位，可以按形象主次采取均齐与平衡的形式法则，将不同形象统一在画面上。这在装饰图案中应用极广，只要处理得法，会给人一种自然和顺理成章之感。为避免杂乱，综合式构图必须有中心和主体。

第三节 风景图案构图的形式美规律

◇ 多样统一

一幅画面有时包含着多种形象和不同的因素，形象之间的区别和差异必然会产生。统一，就是指构成画面的多种因素和形象之间的关联。多样统一是对立矛盾的两个方面，反映在画面上的块面大小、色彩强弱、线条粗细和在组织结构上的疏密、虚实、聚散等是艺术形式的多样变化，在多样变化的同时，要采取统一步调以求得统一而不呆板，多样而不凌乱，在自然现象中亦是如此。例如满天星斗全凭深沉的蓝色天际加以统一，斑斓艳丽的奇花异草被绿色大地所笼罩。

◇ 主次相依

一幅装饰画一般只能保留一个中心主体，以突出其典型部位，使主体部分活跃在人们视觉中心，有舍才有全，那些非主体和分散视线的次要部分可适当地删减。但在加强主体的同时，并不能忽视其他形象的重要性，所谓主次相依也就是这一道理。有主必有次，主体全凭其他形象的陪衬和烘托，陪衬往往成为主体内容的重要组成部分。“红花全靠绿叶扶”，说的就是这个道理。

◇ 虚实相生

虚实对比是表现风景图案构图中的空间、间距、景物主次极为重要的手法。把画面处理画实了，主体重点就不突出，空间也拉不开。相反，把一切都画虚了，主体更加模糊不清。在构图中应该把虚与实作适当的安排，应该是实的要巧，虚的要妙，即虚中带实，实中带虚。虚实在装饰构图中可以呈现出间距、远近和隐显，从而突出主体。根据构图需要，虚实比例要相宜，只有虚实相当，才能激发人们的联想，增强艺术感染力。

◇ 动静相宜

一切事物总是处于动静之中，从而产生差异，呈现不平衡现象。动是不平衡因素所产生。在画面构图中一旦形成差异，往往会使某些形象活跃异常。但动与静是相对的，只有在不平衡中求得相对平衡的构图效果，才能显示节奏和韵律的美。某些形象在一定情况下是静止现象，装饰地位变化后又形成动的状态，例如水平、直线形，

■ 主次相依

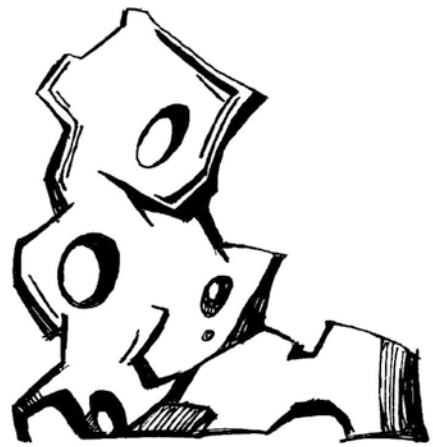
■ 虚实相生

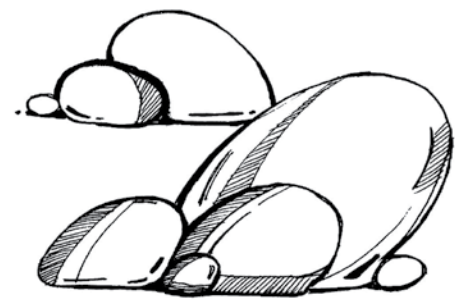
■ 虚实相生

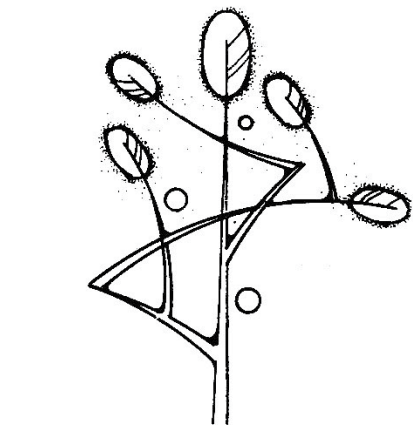
■ 动静相宜

■ 山的变化

■ 石的变化

■ 树的变化

用作视平线划分时是稳静的，用作装饰水纹图案时，则具有流动不定之感。在装饰风景图案构图中，形象、线形、色彩是动与静的主要因素，彼此间的对照、联系、呼应都必须同时考虑。动静对照在自然环境中到处可见，如小鸟枝头，鸟动而枝静；天高云淡，则天静而云动；小桥流水，则桥静水动。总之风景图案构图中的动静处理，是形成构图、形象、色彩生动与否的关键所在。

第四节 风景图案的变化方法

装饰风景图案，多以亭台屋宇、飞禽走兽、交通桥梁等物象作为组合体，然而装饰风景中经常出现的山、水、云、树，却是组合体中不可忽视的重要因素。在一定情况下，能够增强意境，丰富画面内容，活跃气氛。一座山、一棵树、一朵云彩，虽然不能构成独立画面，却在装饰风景图案中确实起着举足轻重的作用。

◇ 山

山是风景图案中常见的素材。传统山水画中的山很讲究气势，画山要注意层峰起伏。近山要表现得具体，结构须明显，远山层层山峦重叠，只强调外形轮廓的造型。山的结构各异，在表现手法上也必须加以区分。传统山水画中仅皴法就有十多种，如披麻、荷叶、两点、斧劈等皴法，对装饰风景图案的表现技法很有借鉴价值。

◇ 树

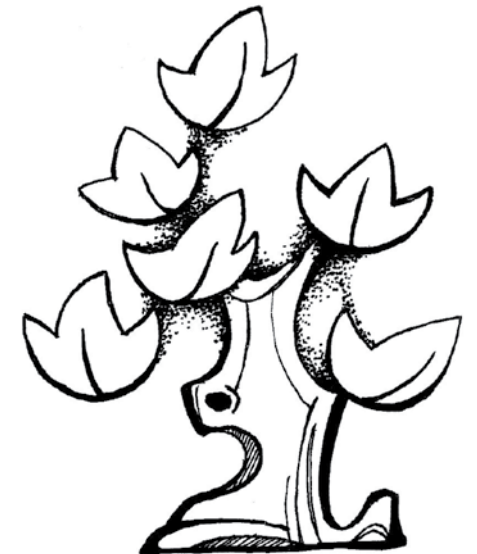
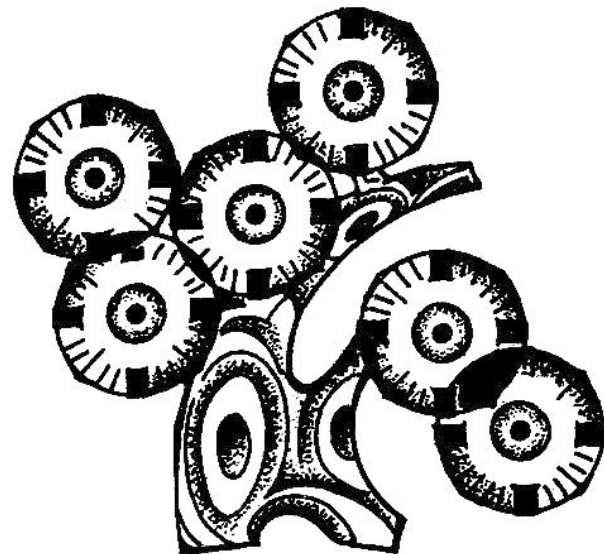
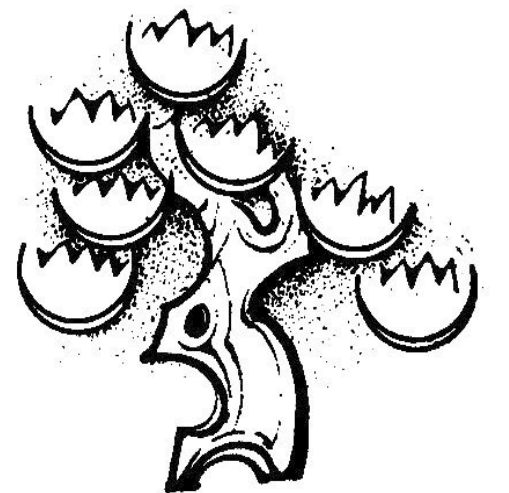
树在风景图案画中占有重要地位，一幅装饰风景画，如果缺少树形的陪衬，是难以想象的。树的优美造型在汉代画像砖、瓦当中早有应用，其造型之简洁、变形之生动、结构之巧妙，堪称学习的典范。在树形的排列上很讲究对照和衬托，如“树谱”中的二株法，一大加一小为携幼，一小加一大为扶老，老树婆娑，幼树窈窕，如人之聚立，相互顾盼；三株法中必须左右相让，穿插自然。这种对比手法，结构处理颇有情趣，很值得借鉴。

◇ 云水

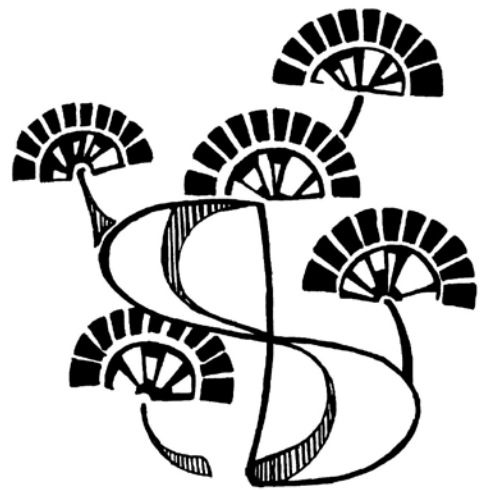
云水动静无常，瞬息万变。水的流动性强，有时波涛汹涌、白浪滔天，有时则潺潺溪流、碧波荡漾。云也一样，时而飘忽，时而翻滚。在传统图案中，将变幻莫测、飘动无形的云水，塑造出千变万化、层出不穷的美妙形象。彩陶中的水波和涡纹、漆器中的云纹，寥寥数笔勾画出深邃的意境和神韵。画面中的云水虽然处于配角地位，却能起到增添气势、填补空间、协调布局的作用。

■ 云的变化

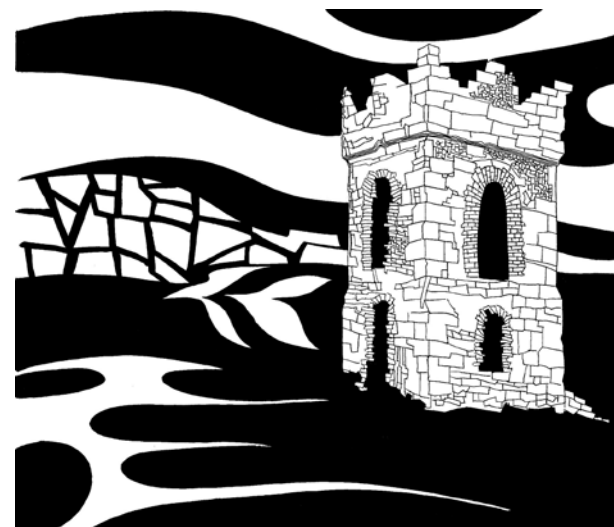
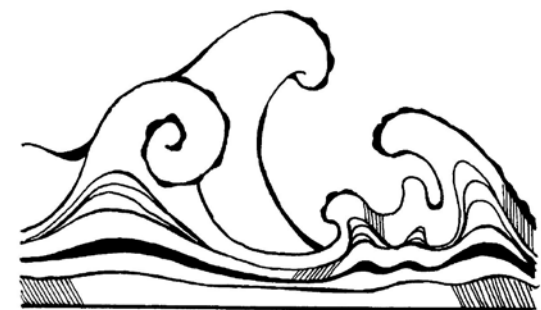
■ 树的变化

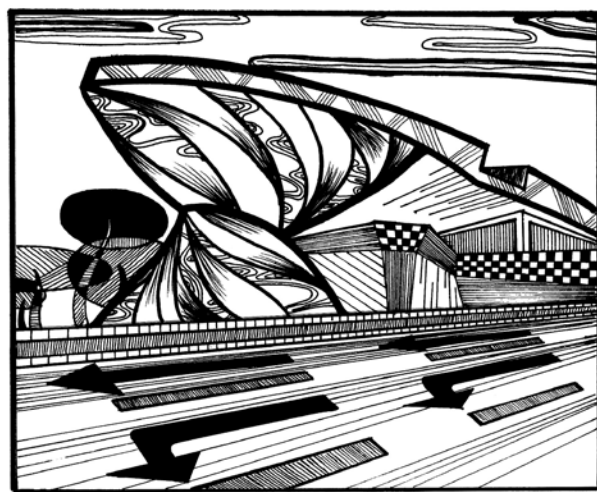
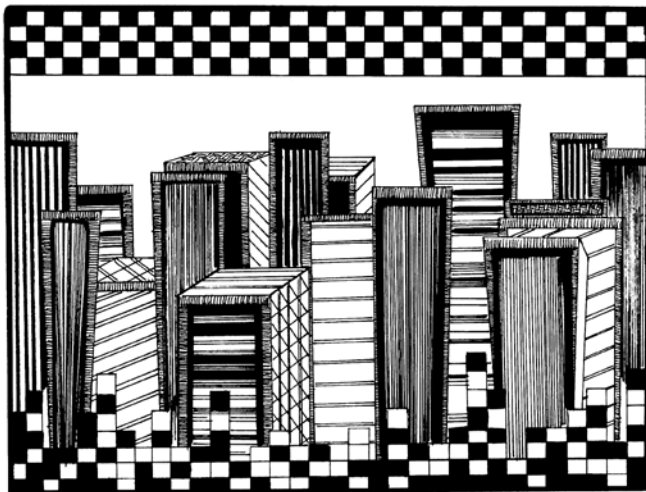
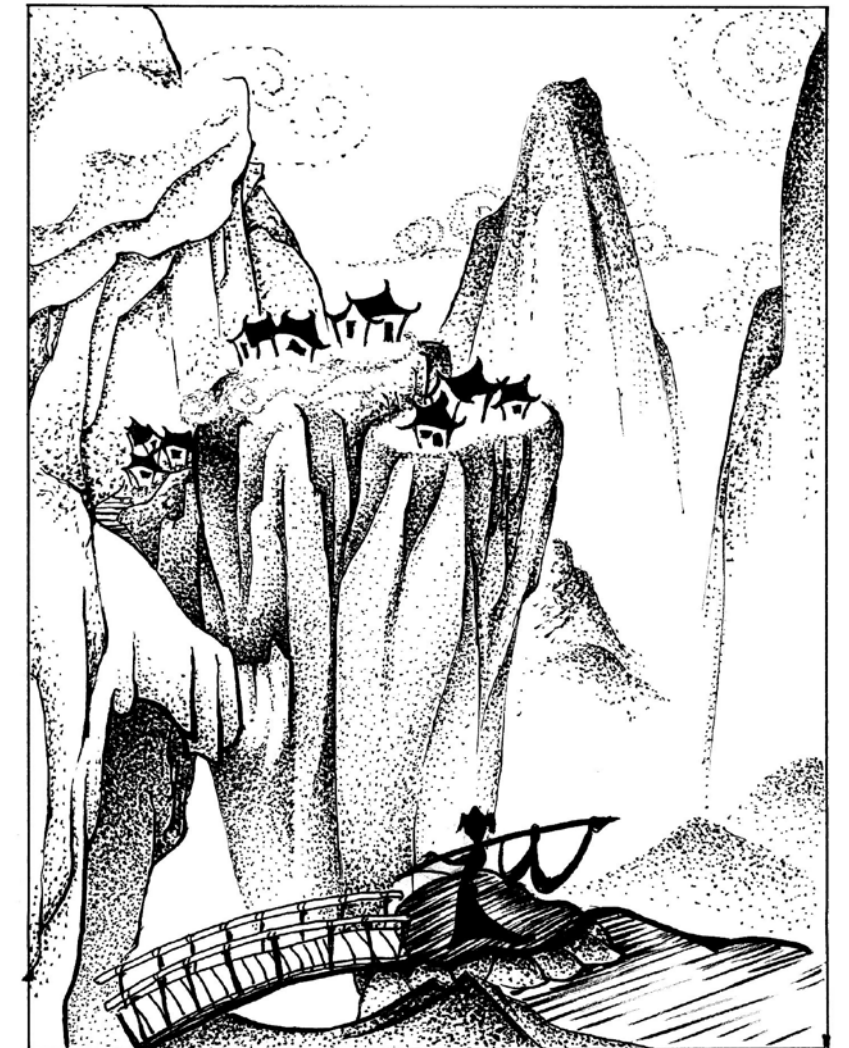
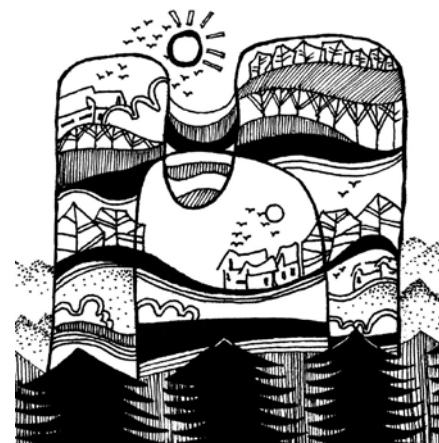

■ 树的变化

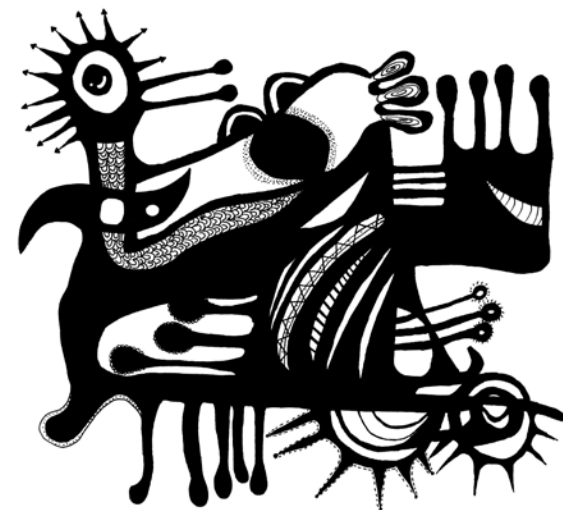
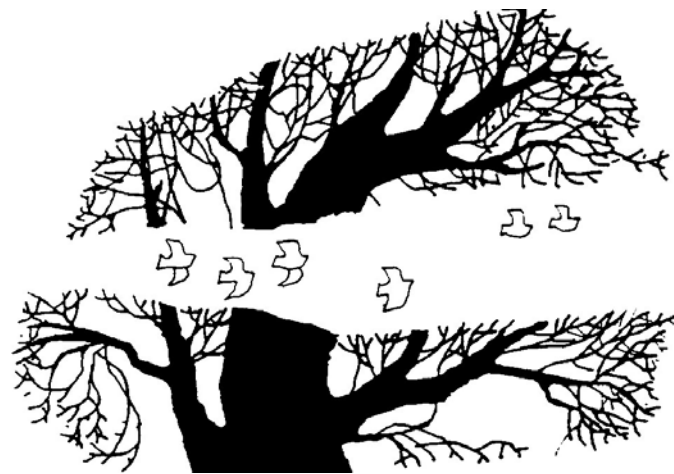

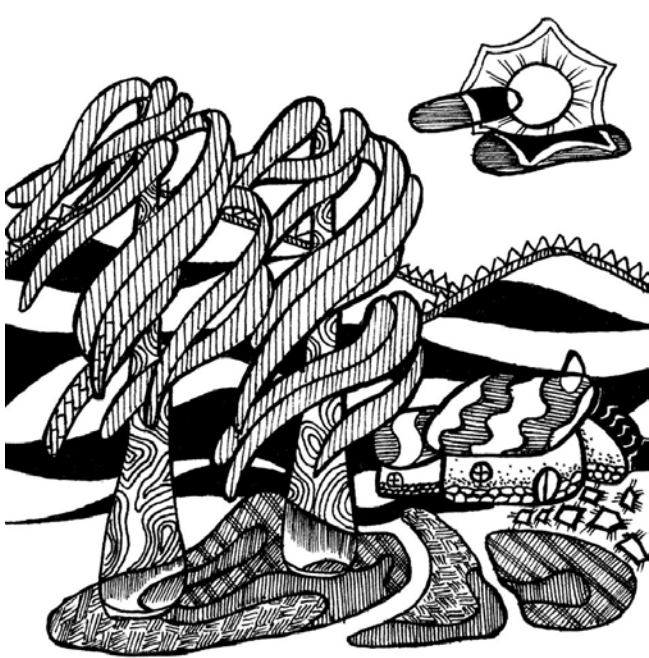
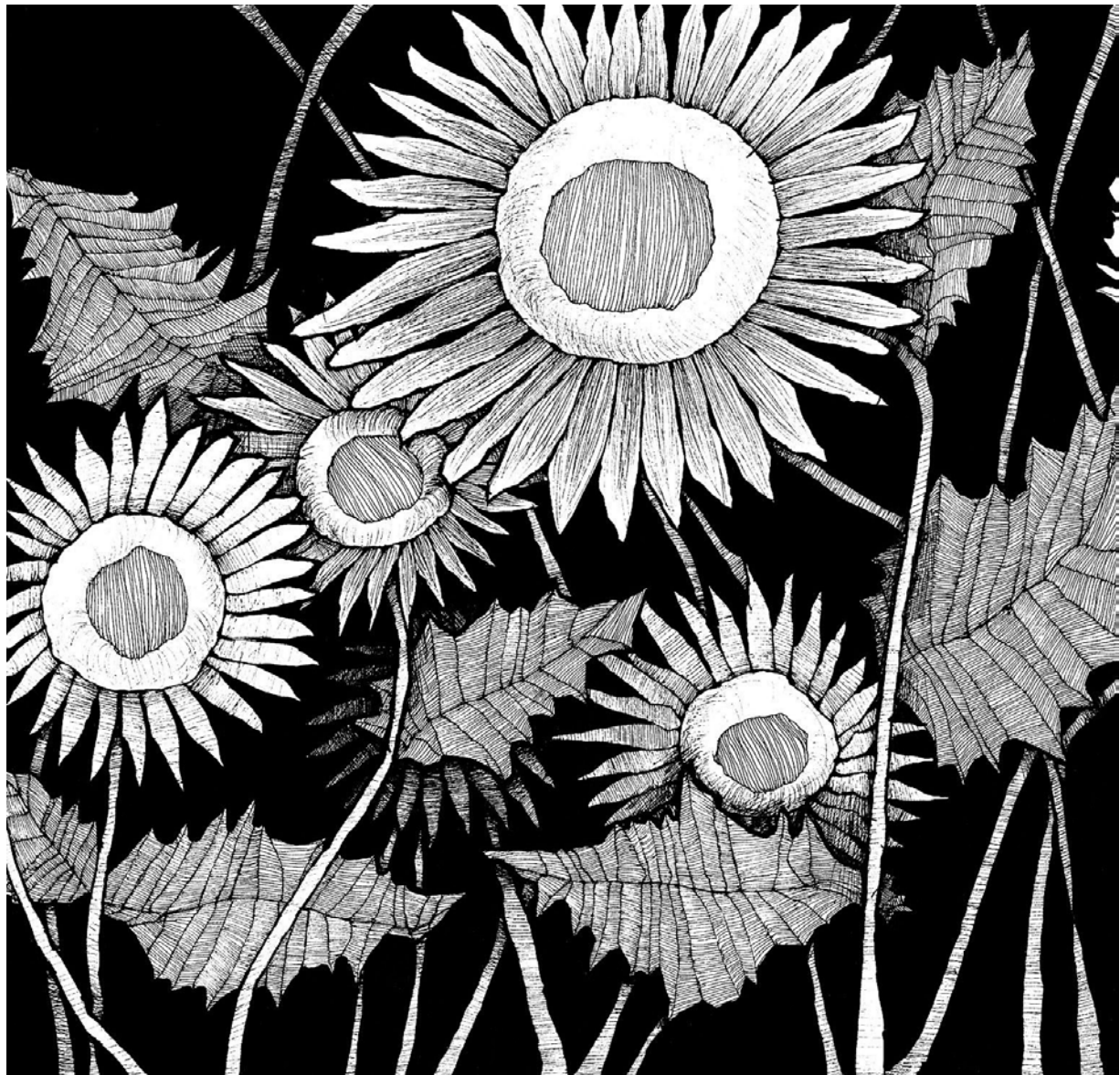
■ 水的变化

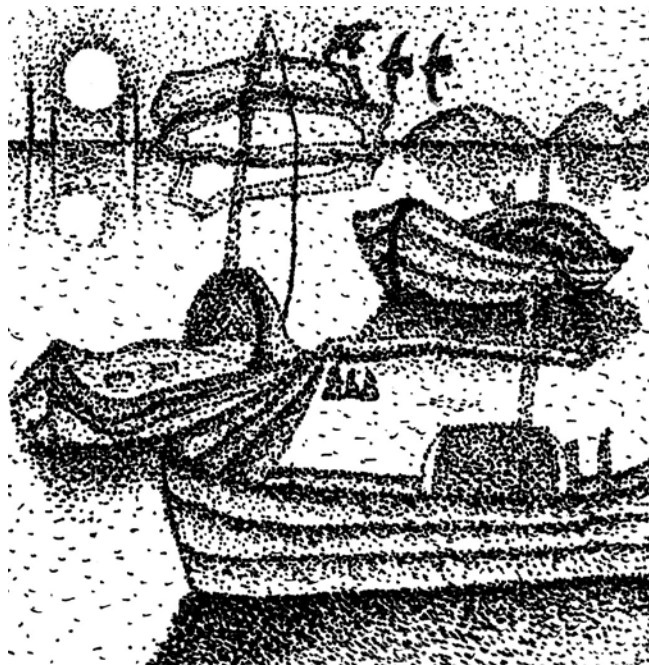

◇ 风景图案黑白、色彩对照图例

下列图例分别运用黑白、彩色的装饰表现手法将相同造型的风景图案进行装饰，希望大家能从中总结出规律，取长补短，学会合理运用不同的装饰手法来表达不同的情感。

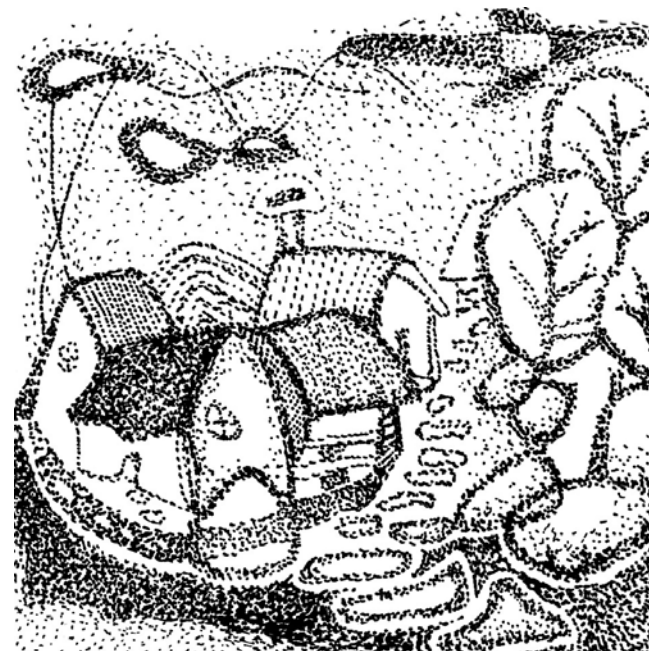
■ 点、线、面的有序结合使得画面平静安详。

■ 点的表现给人一种朦胧感。

■ 点、线、面组织出画面的明亮关系，和谐而自然。

■ 点的表现使清晨的乡村小景更显雾雨朦胧。

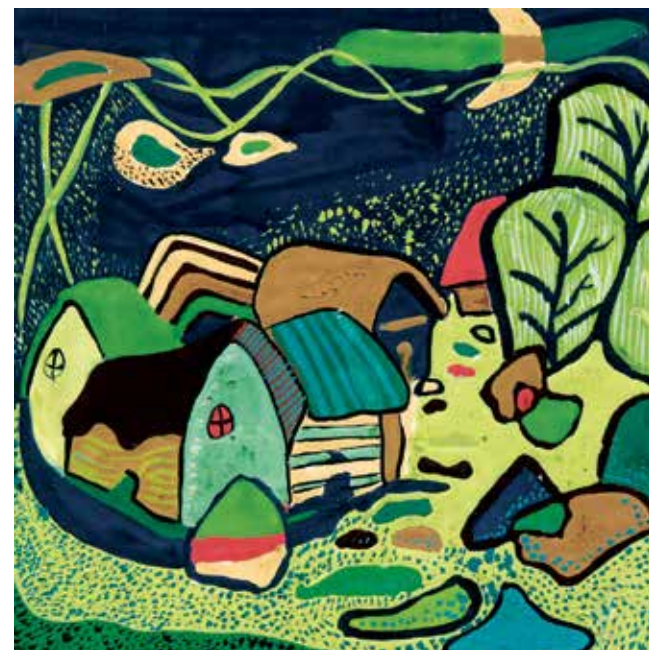
■ 暖色调让人感觉这是一个懒洋洋的清晨。

■ 冷色调营造出傍晚渔船休憩的氛围。

■ 灰色调给人一丝忧郁的感伤，那略带暖意的小径好似给人指明的希望之路。

■ 夏夜的星辰是那样的杳渺，大地静寂无声，让人沉静。色调对意境的表达起着至关重要的作用。

■ 两幅画面分别用点、线表现出斑驳的效果，给人一种粗犷的感觉。

■ 用点的疏密表现出远近虚实之感。

■ 长、短线装饰的运用表达出世间的沧桑。

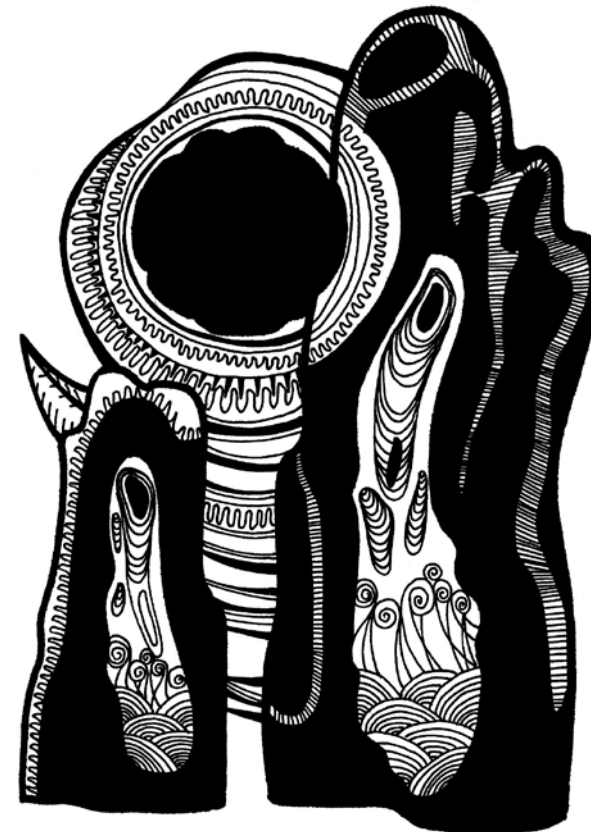
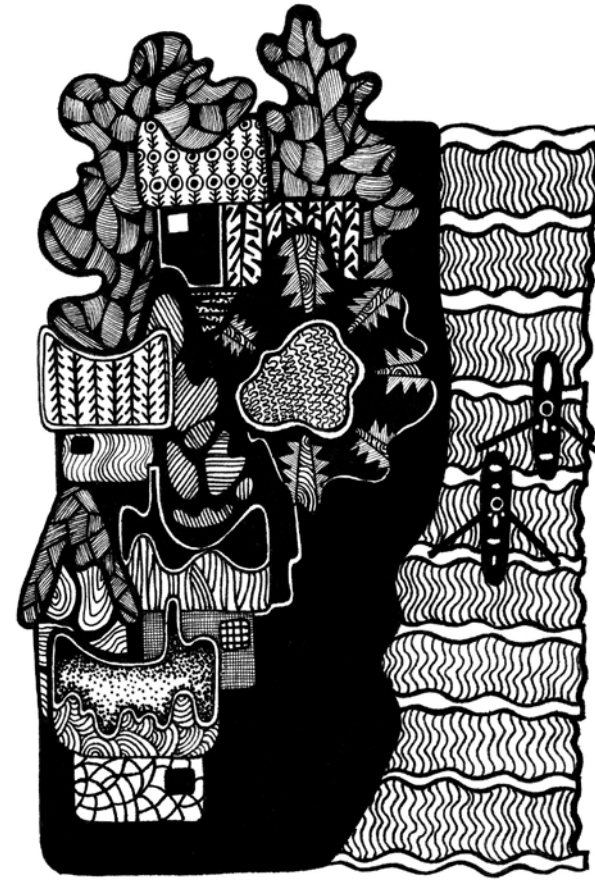
■ 大色块的表现，富有动感，黄色调和蓝色调分别表现了秋冬两季。

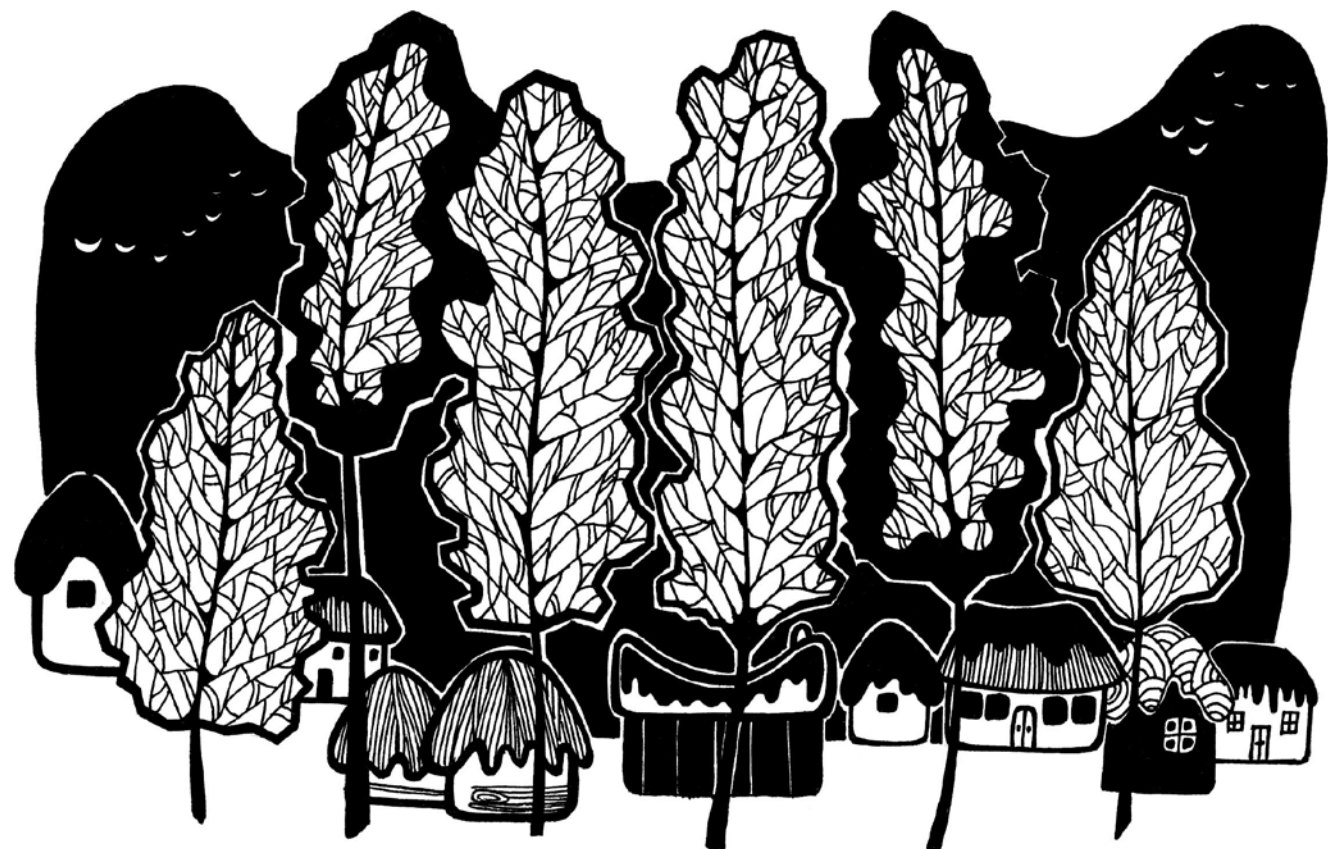

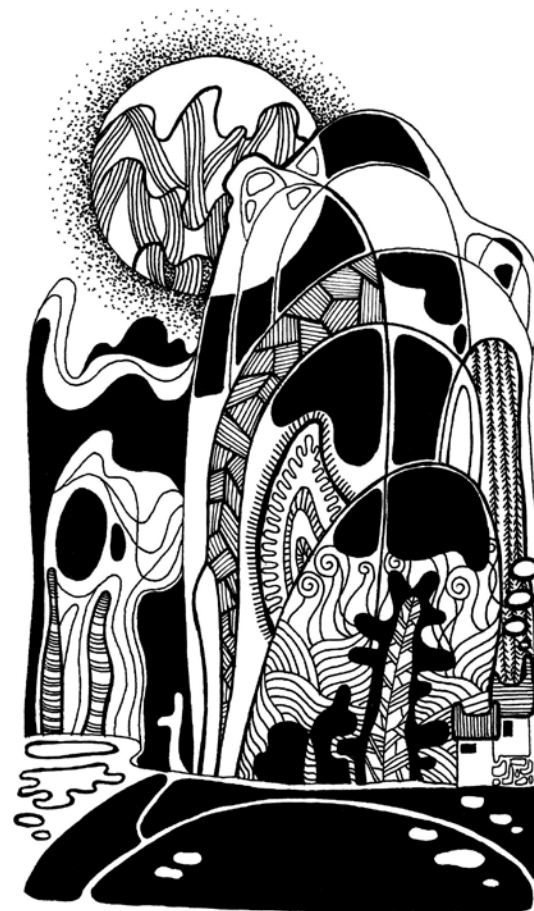
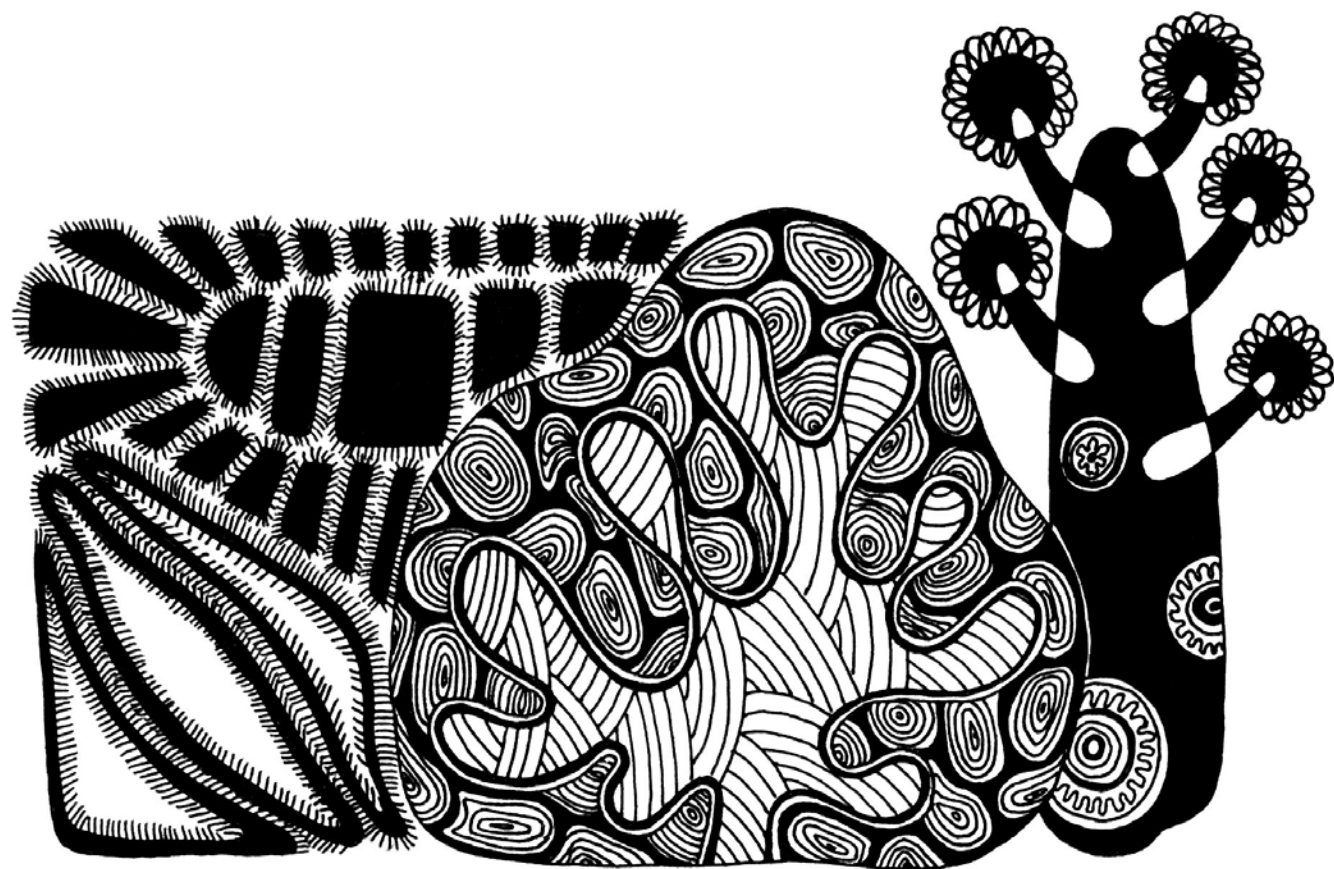
■ 秋日私语，悠然自得。色调得当，意韵自出。

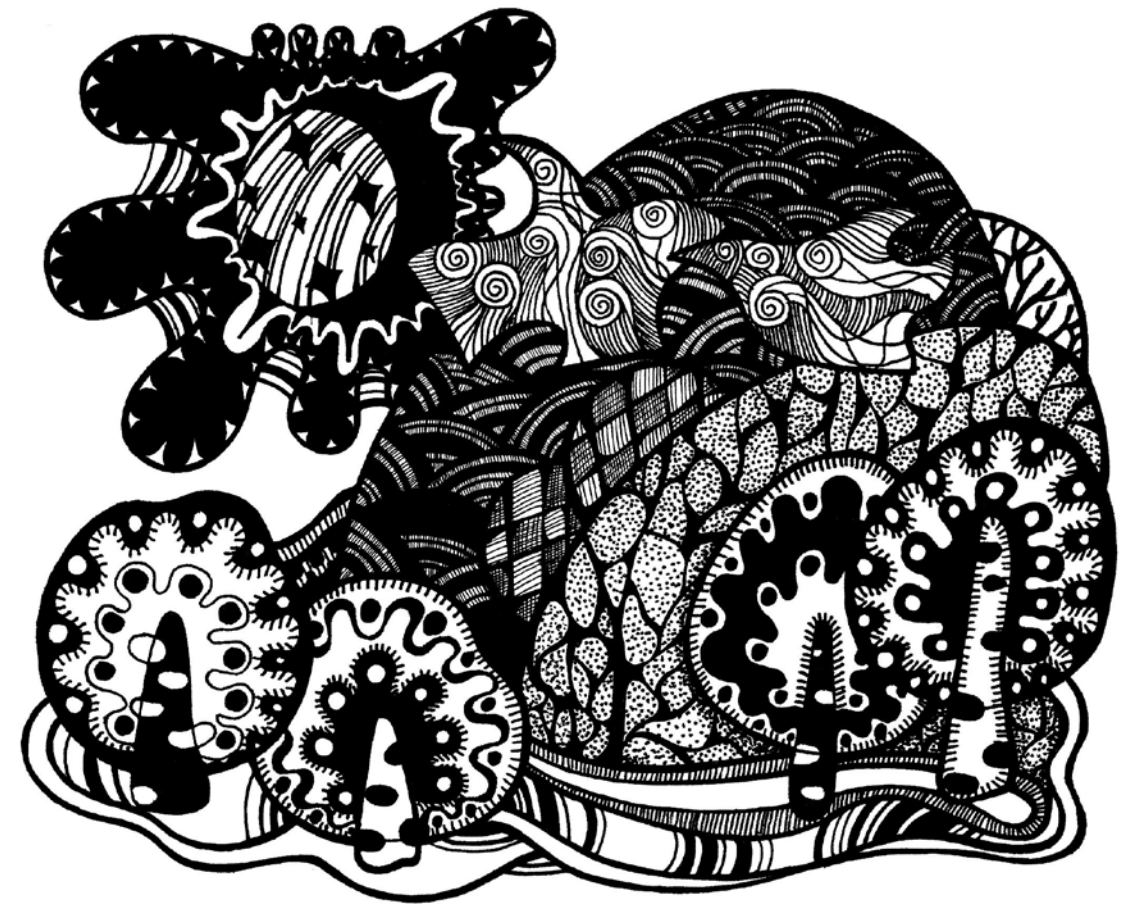

■ 寒冷冬夜，只有那远处的人家还有一丝暖意，给人以希望。

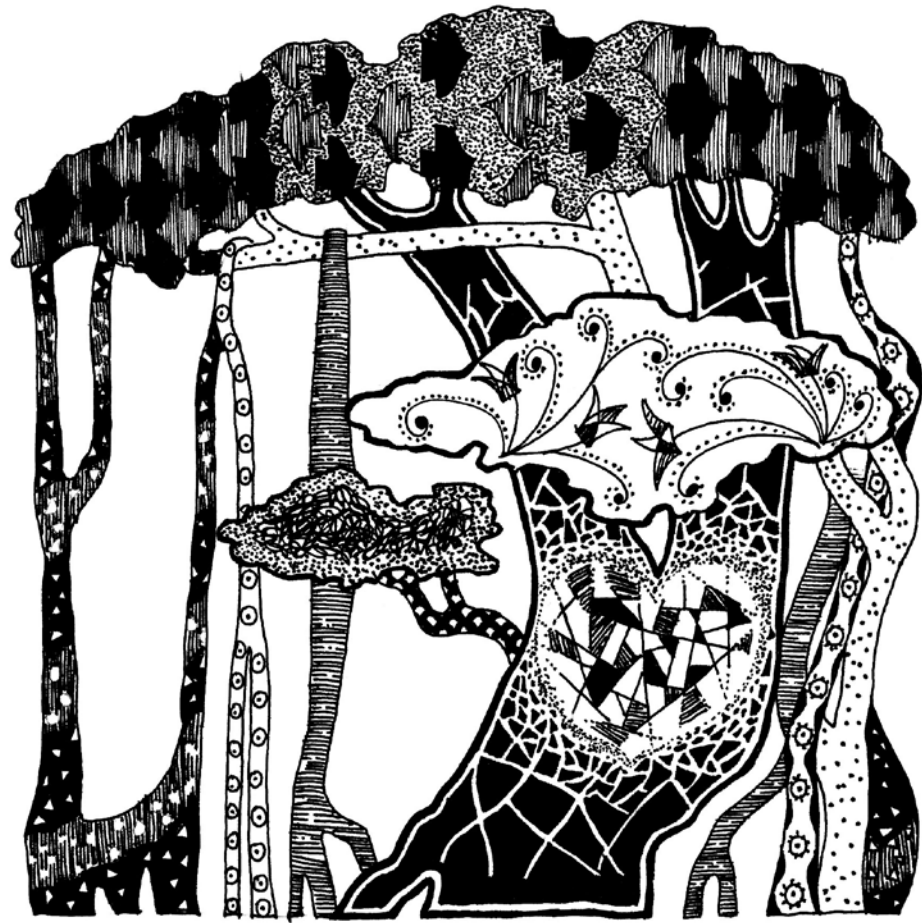

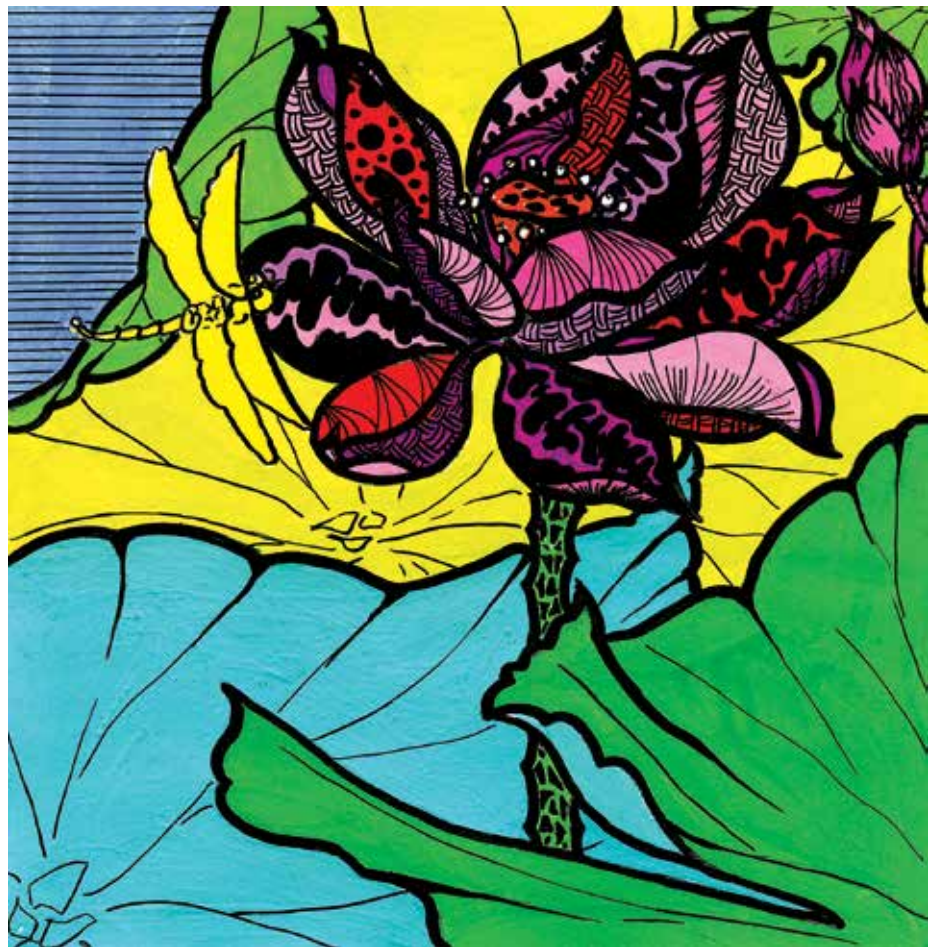

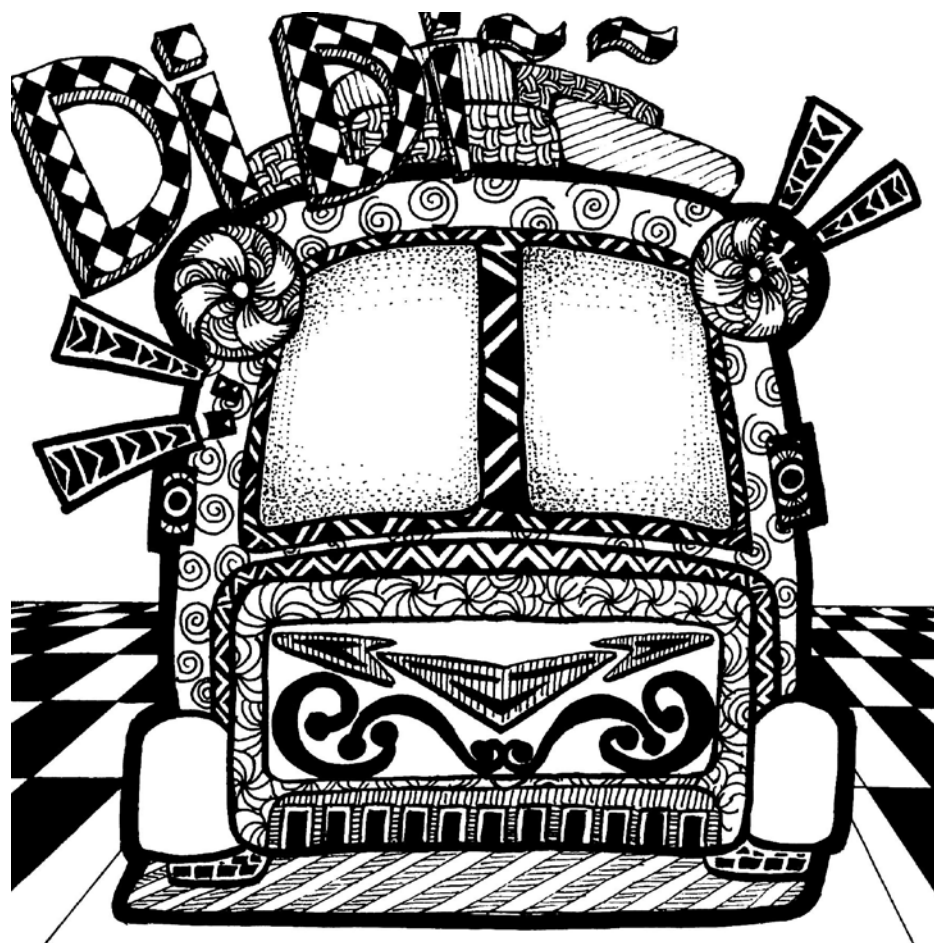

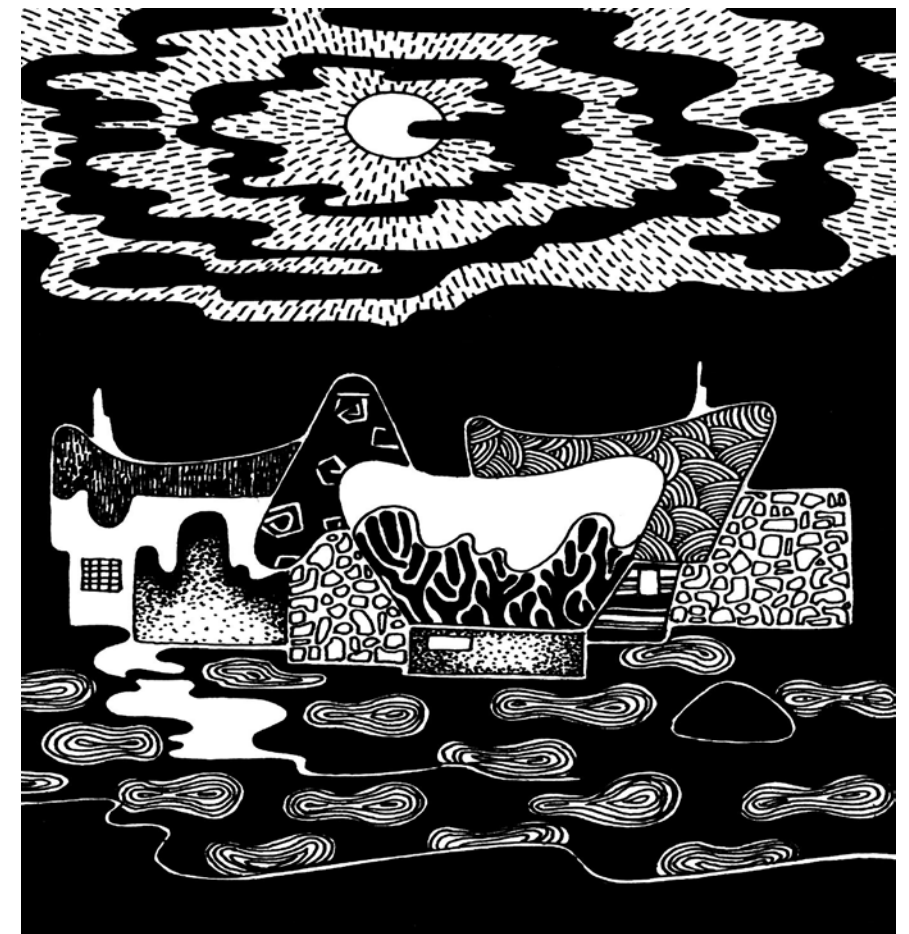

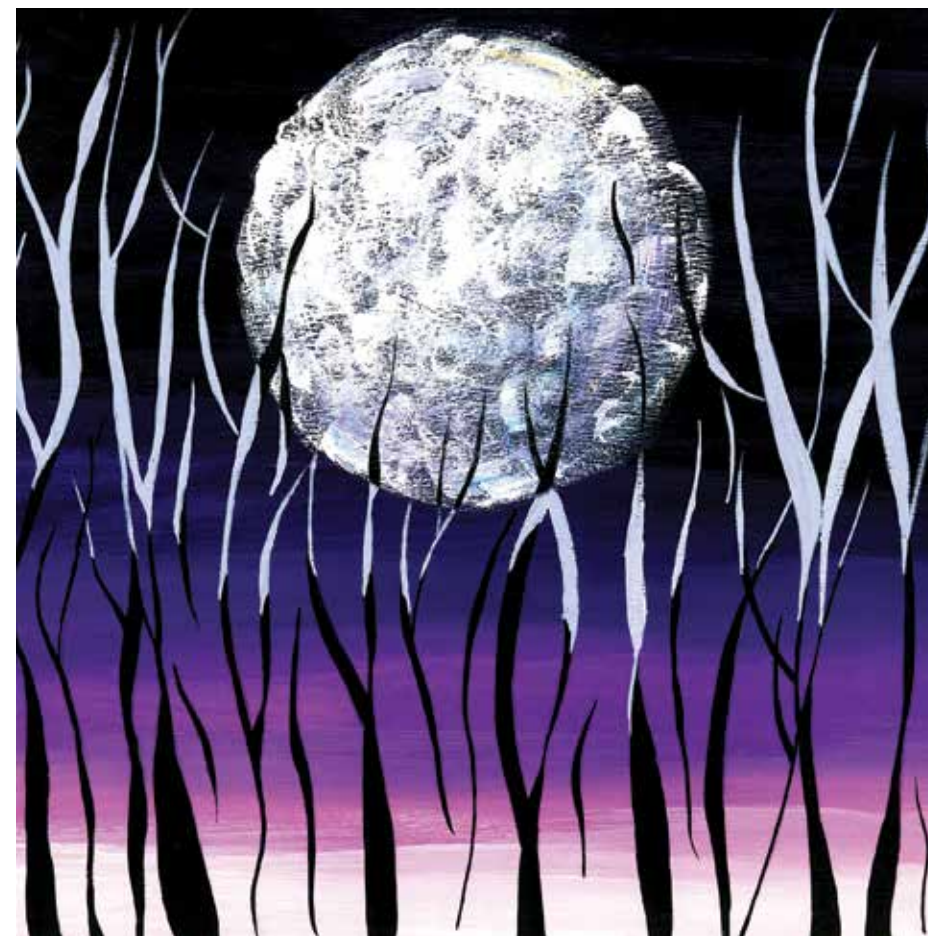

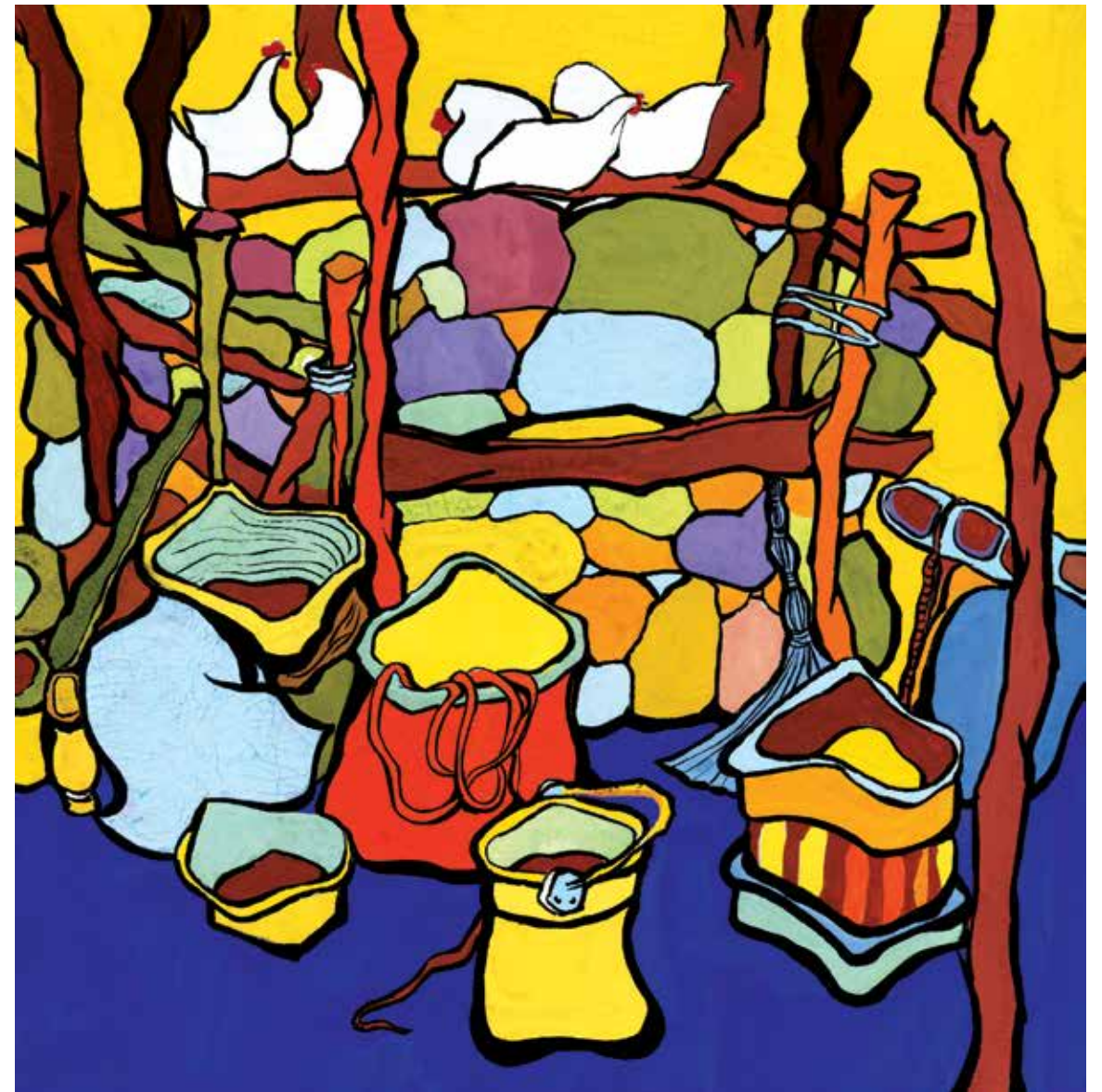

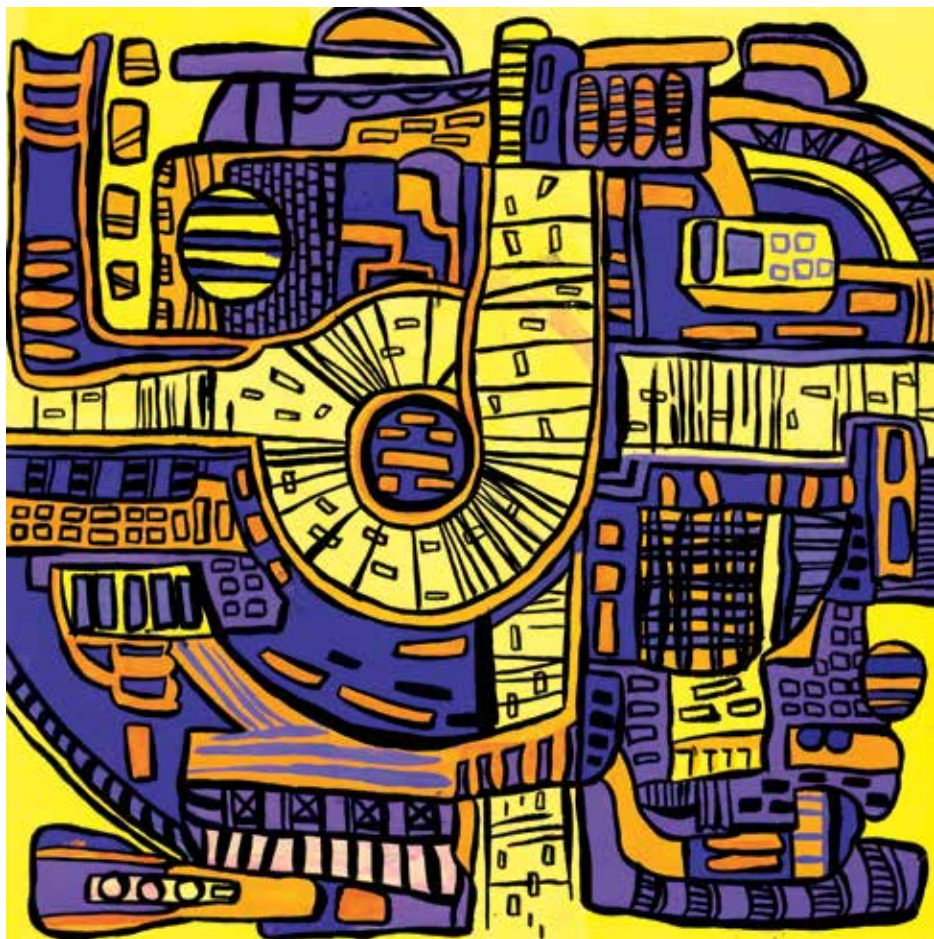

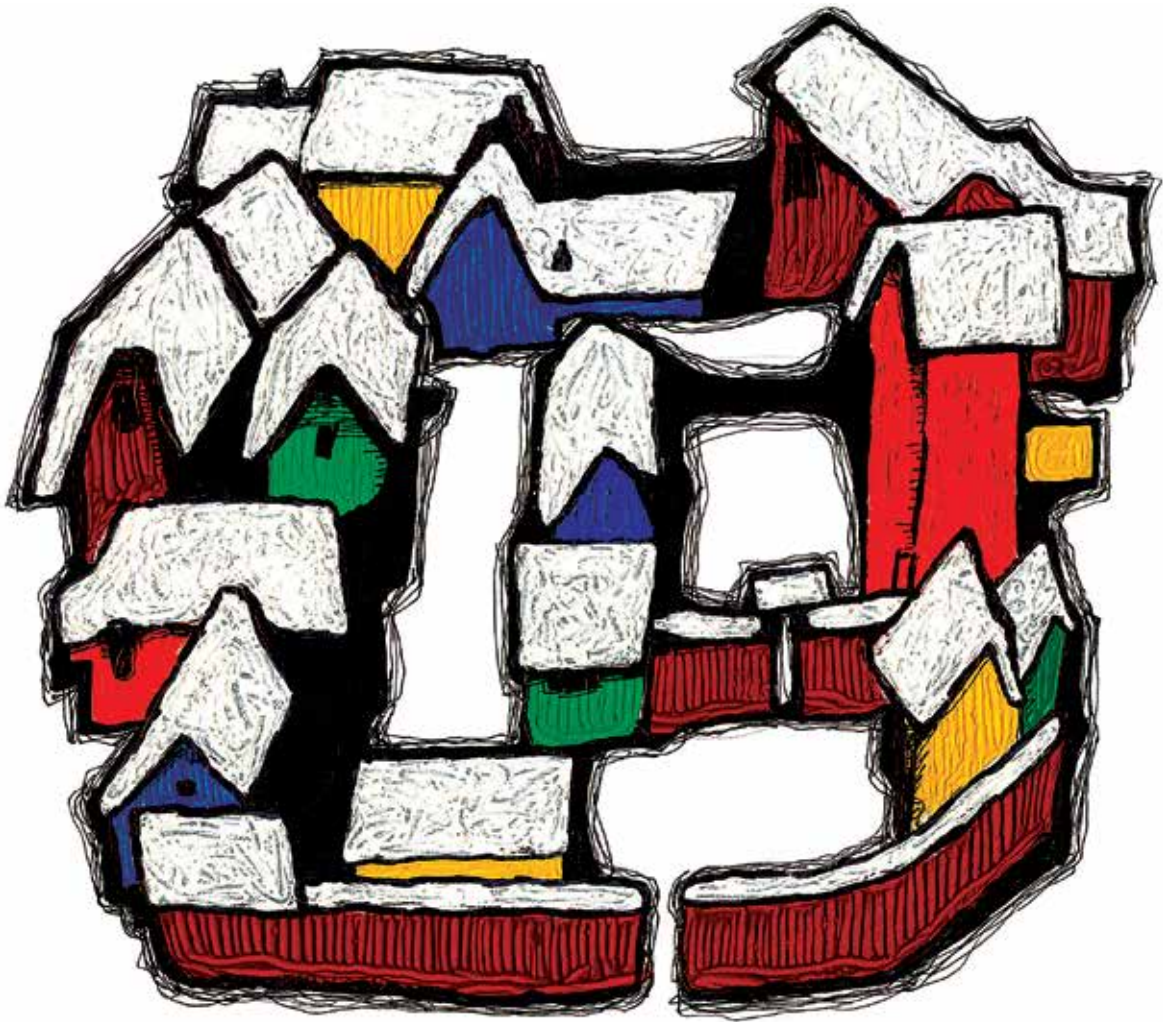

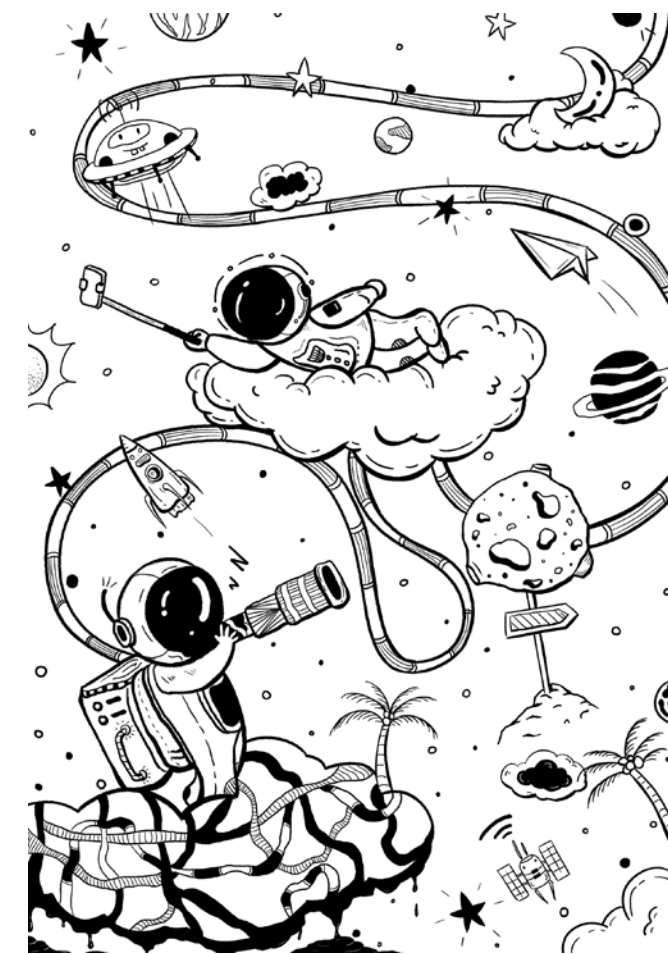
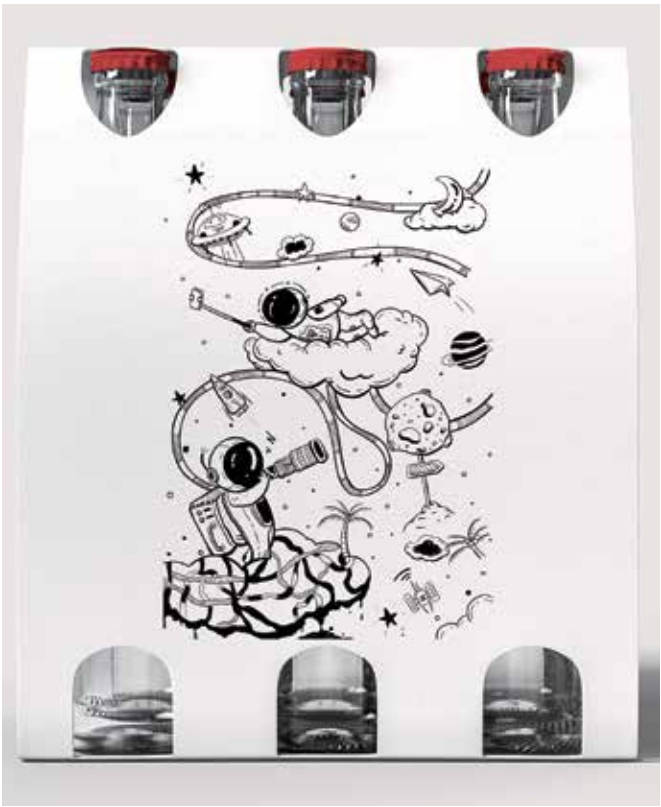

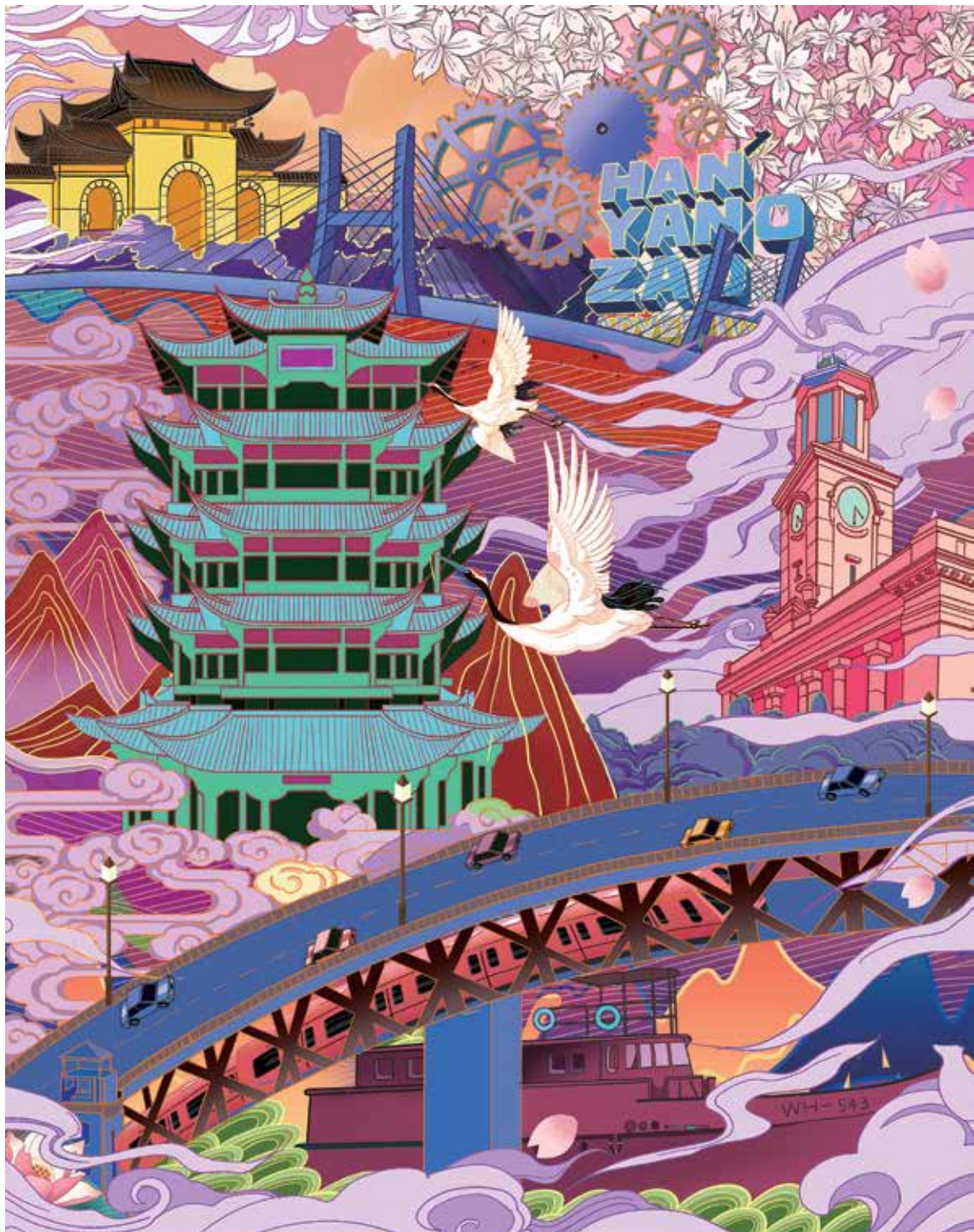

第十章 风景图案的延伸设计与运用

风景图案来源于自然，是对自然界的抽象概括与归纳表现。传统的风景图案更注重对现实风景的描绘，具有现实对照性；当代的风景图案表现范围更广，内容与主题可以源于现实，也可以是想象中的场景内容，较于传统风景图案而言更具有跳脱性与超越性，可以是逻辑明确的叙事性表现，也可以是跨越时空的，弱化逻辑、强化想象的主观表现。

风景图案在环境艺术设计、装饰设计、公共艺术设计方面应用较为广泛。风景图案表现的内容往往是多主题，不具备花卉图案、人物图案、动物图案的聚焦性，更具有场景性和叙事性，因此风景图案的延伸设计与应用更具有隐匿性与辅助性。正因如此，风景图案既可应用于较大的装饰场景，如装饰画创作和壁画设计中，又可以成为其他图案创作的辅助背景，如插画设计中的环境表现部分。

第十一章 涂涂画画拓展练习

下面这些图案素材，你可以扫描二维码下载大图，然后展开想象的翅膀，随心地进行创作。接下来，拿起你擅长的工具（彩铅、水彩、水粉、蜡笔），填涂你喜欢的色彩吧！

参考文献：

1. 李贤编著. 黑白构成图案. 贵阳: 贵州美术出版社, 1986年
2. 康冉、何宝森著. 装饰画的形式美. 北京: 对外贸易教育出版社, 1987年
3. 魏诗国编著. 图案. 成都: 四川教育出版社, 1988年
4. 胡家康、周信华编著. 图案基础与应用. 上海: 东华大学出版社, 2006年

本书大部分作品是作者与学生共同思考、学习、探讨的成果,也有一些是学生临摹的优秀习作。提供作品的部分学生名单: 刘晓沙、鄢政、郝韵、丁伟艺、伍翼、雷曼、贺雅菲、裴佳慧、潘菲、廖迎、任毅、谢甜甜、徐静雯、曾维薇、夏蕙若、李青桐、魏瑾云、代悦、刘单、陶逸菲、夏会灵、吕牧骏、袁睿卿、梁浠雅、赵佳媛、河思远、高可欣、魏子媛、贺雅菲、任伟宁、熊瑾、向维露、傅雨婷、王媛玉、韩知晓、牛丽莹、董祉君、曹丰垣、罗梦云、徐艺瑞、杨静雯、孙宇靖、梅林、马丹、李爱、金希、李唯、骆晓雪、张毛敏、赵婧、曾珍、李秋婷、彭白薇、王羽茜、周慧、周丽、吴勋、陈恬、刘叙疑、胡丹、袁泓媛、何博、陈灵倩、廖青青、卢妍、刘雨婕、张凌云、李叶子、杜斯佳、李泽吟、周鑫、龚雪、张彦、秦思、秦梦、余丹、高芳轶、万月、蔡黎、余鹏、李程、柯璐璐、王雪琪、徐婷莉、张昭昭、范琳瑕、王琪、谢雯妃、杨柯、胡迪、严淑、邱雨、张曼、李晶晶、李苏伟、李青、张琪、钟思颖、秦齐、许可可、蔡奔、张曼玉、李梦颖、郭喆、罗梦娜、葛一君、汪涵、王子涵、文梦宇、戴安妮、钟思颖、邱雨、匡亚慧、李珂馨、顾卓颖、张一洁、康依依、谢英杰、孟艳平、黄晓林、王珊、贺梦琳。

◎书中传统素材图例以及白描写生图例,是本书编著者与学生在早期图案资料中收集的老一代艺术家的作品。在编撰过程中,由于工作量大、时间紧,无法与有关图片作者取得联系,在此深表歉意。欢迎图片作者与本书编著者或出版社联系,我们将按国家稿酬标准付酬。