

黑白创意装饰图案绘制宝典

黑白闪耀

HEIBAI SHANYAO

爱林文化

主 编

贾慧萍 李司媛 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

黑白创意装饰图案绘制宝典

黑白闪耀

HEIBAI SHANYAO

爱林文化

主编

贾慧萍 李司媛 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

黑白闪耀：黑白创意装饰图案绘制宝典 / 爱林文化
主编；贾慧萍，李司媛编著. — 北京：人民邮电出版
社，2017.6(2017.9重印)
ISBN 978-7-115-45249-8

I. ①黑… II. ①爱… ②贾… ③李… III. ①装饰图
案—图案设计②素描技法 IV. ①J525②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第066056号

内 容 提 要

黑白画是一种传统且经典的绘画题材，而黑白图案则因有强烈的装饰效果而备受人们喜爱。无论是制作成装裱的画作还是应用于纺织物或工艺设计中，黑白图案都有增强观赏性和提升作品艺术价值的作用。本书通过讲解黑白画创作与绘制的基础知识，分析图案的构成方式和结构特点，将简单纹样应用到实例中等方式开拓读者思维，为读者以后的独立创作打下坚实的基础。

本书分为六章，从绘前准备到简单纹样，再到复杂的黑白图案创意设计，循序渐进地讲解了黑白图案的绘制方法。前两章讲解了绘图的基本知识和简单纹样的构成方式；第三章至第五章通过大量的图例和详尽的绘制步骤让读者分别学习如何将植物、动物、人物变形成为黑白图案创意效果；最后一章通过图例示范如何将简单纹样运用到实际物品创意图案绘制中。

本书适用于所有热爱黑白画和图案创作的读者，也适合作为相关专业院校及黑白图案设计工作者的参考书。

-
- ◆ 主 编 爱林文化
编 著 贾慧萍 李司媛
责任编辑 郭发明
执行编辑 李奎霞
责任印制 陈 犇
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市中晟雅豪印务有限公司印刷
- ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：12 2017年6月第1版
字数：288千字 2017年9月河北第2次印刷
-

定价：42.00元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147号

目录 contents

第一章 黑白图案创作基础

- 1.1 准备工具..... 005
  - 1.1.1 画笔的选择..... 005
  - 1.1.2 纸张的选择..... 006
  - 1.1.3 修改工具的选择..... 006
- 1.2 黑白图案绘制基础..... 006
  - 1.2.1 黑白图案的定义..... 006
  - 1.2.2 黑白图案的创作元素..... 007

第二章 图案创意纹样图例详解

- 2.1 基础纹样..... 011
  - 2.1.1 填充纹样..... 011
  - 2.1.2 角隅纹样..... 014
  - 2.1.3 二方连续纹样..... 017
  - 2.1.4 四方连续纹样..... 019
  - 2.1.5 对称纹样..... 022
  - 2.1.6 均衡纹样..... 026
  - 2.1.7 边饰纹样..... 028
- 2.2 单独纹样..... 030
  - 2.2.1 单独纹样图例 A..... 030
  - 2.2.2 单独纹样图例 B..... 034
- 2.3 适合纹样..... 039
  - 2.3.1 适合纹样图例 A..... 039
  - 2.3.2 适合纹样图例 B..... 044
- 2.4 连续纹样..... 047
  - 2.4.1 连续纹样图例 A..... 047
  - 2.4.2 连续纹样图例 B..... 051

第三章 植物类图案的创意变形

- 3.1 蕨类植物的变形..... 057
- 3.2 郁金香的变形..... 061
- 3.3 落叶的变形..... 065

- 3.4 西兰花的变形..... 069
- 3.5 莲花的变形..... 075

第四章 动物类图案的创意变形

- 4.1 狗狗的创意变形..... 081
- 4.2 鹦鹉的创意变形..... 087
- 4.3 兔子的创意变形..... 092
- 4.4 鹿的创意变形..... 098
- 4.5 水母的创意变形..... 104
- 4.6 马的创意变形..... 110
- 4.7 企鹅的创意变形..... 115
- 4.8 火烈鸟的创意变形..... 122
- 4.9 猫头鹰的创意变形..... 128

第五章 人物类图案的创意变形

- 5.1 带墨镜的女孩..... 135
- 5.2 戴棒球帽的男孩..... 140
- 5.3 波兰男孩..... 146
- 5.4 时尚的女人..... 152
- 5.5 烟斗老爷爷..... 157

第六章 图案创意实际应用案例详解

- 6.1 抱枕上的纹样应用..... 164
- 6.2 毯子上的二方连续纹样应用..... 168
- 6.3 牛仔衣上的边饰纹样应用..... 172
- 6.4 产品包装上的角隅纹样应用..... 176
- 6.5 蛋糕上的均衡纹样应用..... 181
- 6.6 建筑上的填充纹样应用..... 185
- 6.7 钟表上的对称纹样应用..... 189

黑白创意装饰图案绘制宝典

黑白闪耀

HEIBAI SHANYAO

贾慧萍 李可媛 编著

主编

爱林文化

人民邮电出版社

北京

www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

黑白闪耀：黑白创意装饰图案绘制宝典 / 爱林文化
主编；贾慧萍，李司媛编著. — 北京：人民邮电出版
社，2017.6(2017.9重印)
ISBN 978-7-115-45249-8

I. ①黑… II. ①爱… ②贾… ③李… III. ①装饰图
案—图案设计②素描技法 IV. ①J525②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第066056号

内 容 提 要

黑白画是一种传统且经典的绘画题材，而黑白图案则因有强烈的装饰效果而备受人们喜爱。无论是制作成装裱的画作还是应用于纺织物或工艺设计中，黑白图案都有增强观赏性和提升作品艺术价值的作用。本书通过讲解黑白画创作与绘制的基础知识，分析图案的构成方式和结构特点，将简单纹样应用到实例中等方式开拓读者思维，为读者以后的独立创作打下坚实的基础。

本书分为六章，从绘前准备到简单纹样，再到复杂的黑白图案创意设计，循序渐进地讲解了黑白图案的绘制方法。前两章讲解了绘图的基本知识和简单纹样的构成方式；第三章至第五章通过大量的图例和详尽的绘制步骤让读者分别学习如何将植物、动物、人物变形成为黑白图案创意效果；最后一章通过图例示范如何将简单纹样运用到实际物品创意图案绘制中。

本书适用于所有热爱黑白画和图案创作的读者，也适合作为相关专业院校及黑白图案设计工作者的参考书。

-
- ◆ 主 编 爱林文化
  - 编 著 贾慧萍 李司媛
  - 责任编辑 郭发明
  - 执行编辑 李奎霞
  - 责任印制 陈 犇

  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
  - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
  - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
  - 三河市中晟雅豪印务有限公司印刷

  - ◆ 开本：787×1092 1/16
  - 印张：12 2017年6月第1版
  - 字数：288千字 2017年9月河北第2次印刷
-

定价：42.00元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147号

目录 contents

第一章 黑白图案创作基础

- 1.1 准备工具..... 005
  - 1.1.1 画笔的选择..... 005
  - 1.1.2 纸张的选择..... 006
  - 1.1.3 修改工具的选择..... 006
- 1.2 黑白图案绘制基础..... 006
  - 1.2.1 黑白图案的定义..... 006
  - 1.2.2 黑白图案的创作元素..... 007

第二章 图案创意纹样图例详解

- 2.1 基础纹样..... 011
  - 2.1.1 填充纹样..... 011
  - 2.1.2 角隅纹样..... 014
  - 2.1.3 二方连续纹样..... 017
  - 2.1.4 四方连续纹样..... 019
  - 2.1.5 对称纹样..... 022
  - 2.1.6 均衡纹样..... 026
  - 2.1.7 边饰纹样..... 028
- 2.2 单独纹样..... 030
  - 2.2.1 单独纹样图例 A..... 030
  - 2.2.2 单独纹样图例 B..... 034
- 2.3 适合纹样..... 039
  - 2.3.1 适合纹样图例 A..... 039
  - 2.3.2 适合纹样图例 B..... 044
- 2.4 连续纹样..... 047
  - 2.4.1 连续纹样图例 A..... 047
  - 2.4.2 连续纹样图例 B..... 051

第三章 植物类图案的创意变形

- 3.1 蕨类植物的变形..... 057
- 3.2 郁金香的变形..... 061
- 3.3 落叶的变形..... 065

- 3.4 西兰花的变形..... 069
- 3.5 莲花的变形..... 075

第四章 动物类图案的创意变形

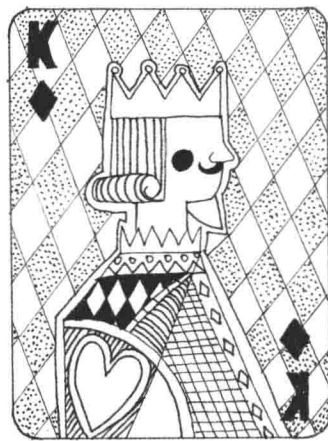
- 4.1 狗狗的创意变形..... 081
- 4.2 鹦鹉的创意变形..... 087
- 4.3 兔子的创意变形..... 092
- 4.4 鹿的创意变形..... 098
- 4.5 水母的创意变形..... 104
- 4.6 马的创意变形..... 110
- 4.7 企鹅的创意变形..... 115
- 4.8 火烈鸟的创意变形..... 122
- 4.9 猫头鹰的创意变形..... 128

第五章 人物类图案的创意变形

- 5.1 带墨镜的女孩..... 135
- 5.2 戴棒球帽的男孩..... 140
- 5.3 波兰男孩..... 146
- 5.4 时尚的女人..... 152
- 5.5 烟斗老爷爷..... 157

第六章 图案创意实际应用案例详解

- 6.1 抱枕上的纹样应用..... 164
- 6.2 毯子上的二方连续纹样应用..... 168
- 6.3 牛仔衣上的边饰纹样应用..... 172
- 6.4 产品包装上的角隅纹样应用..... 176
- 6.5 蛋糕上的均衡纹样应用..... 181
- 6.6 建筑上的填充纹样应用..... 185
- 6.7 钟表上的对称纹样应用..... 189

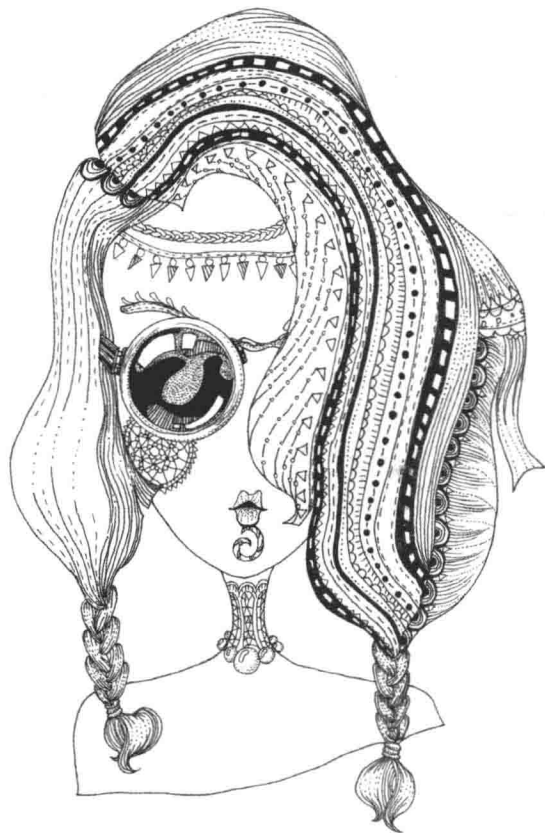

第一章

黑白图案创作基础

本章学习要点：

在作画之前，要先了解绘画所需的工具（画笔、纸张、橡皮等），并学习黑白图案的基本知识和构成方式。

1.1 准备工具

在下笔之前首先要做好绘画的准备工作。本节将详细讲解绘制黑白图案所需的绘画工具及其使用技巧。

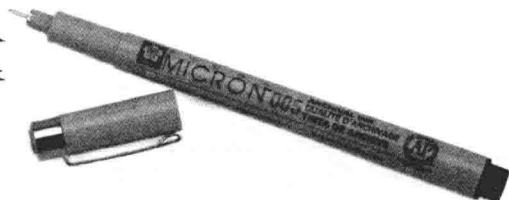
1.1.1 画笔的选择

黑白图案的绘制常用笔有三种：铅笔、针管笔和小楷笔。

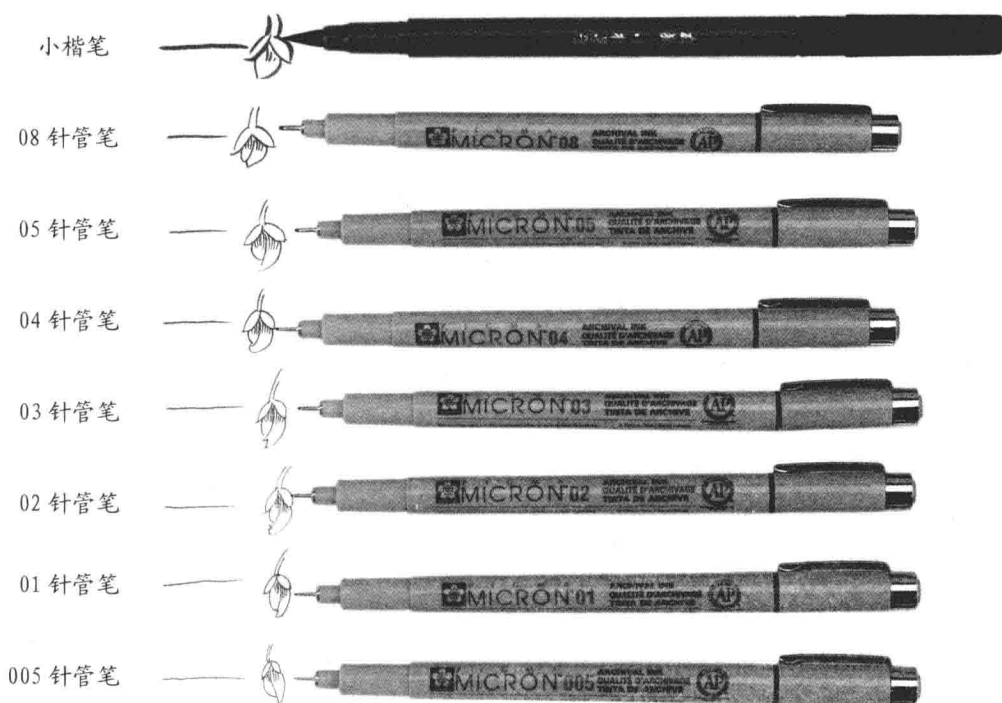
铅笔是绘画中常用的工具。在黑白图案绘制中，铅笔的作用主要在于起稿和确定线稿，避免直接用针管笔绘画而出错，损坏画面。

针管笔能画出粗细均匀的线条，非常适合黑白图案的绘制。勾线后的作品更容易长久地保存而不容易脱色。

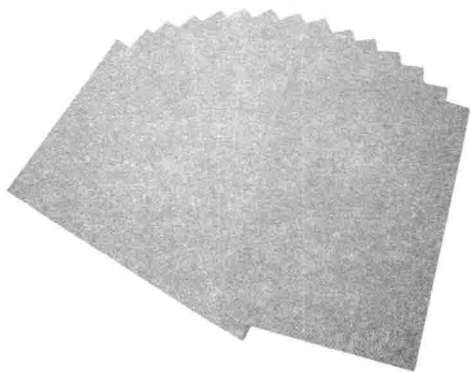
小楷笔与毛笔相似，主要用于绘制大面积的深色。

不同画笔的线条效果

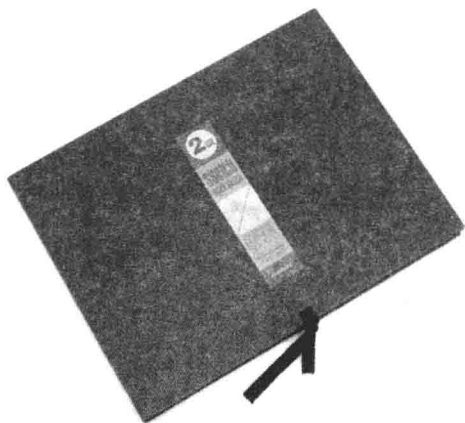

1.1.2 纸张的选择

绘制黑白图案需使用表面相对光滑的纸张，比如打印纸或速写本。

打印纸可选择 80 克 / 米²和 100 克 / 米²这些比较厚的纸张。太薄容易浸透颜色。

速写本则便于携带。

1.1.3 修改工具的选择

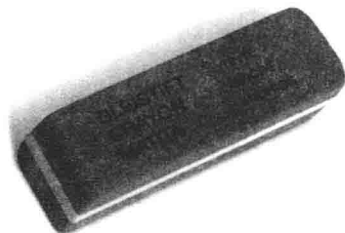
绘制黑白图案一般选择较软的橡皮。注意在用铅笔画草稿的时候尽量不使用橡皮，避免画纸起毛影响之后的勾线。用针管笔绘制好线稿后，用橡皮擦除铅笔稿，可使画面整洁，线条清晰。

软橡皮

可塑橡皮

硬橡皮

1.2 黑白图案绘制基础

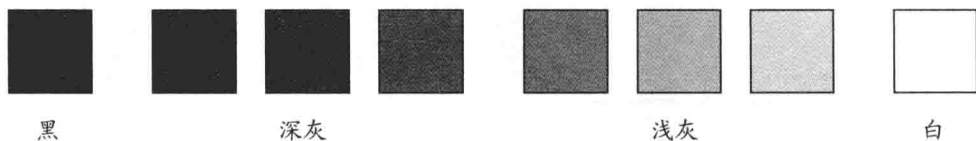
1.2.1 黑白图案的定义

黑白图案是黑白画的一种，黑白画是指在创作过程中只用黑色或白色一种颜色作画（白纸黑笔或黑纸白笔），虽然使用的颜色只有一种，但画面中依然可以体现黑白灰三种色调，其中灰色用黑色（或白色）通过不同的绘画手法来表现。黑白画包括黑白图案、插画、素描、白描、水墨画等，其中，黑白图案具有强烈的装饰效果并且画面中帶有一定的图案元素。

1.2.2 黑白图案的创作元素

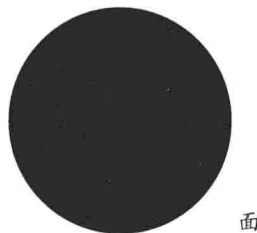
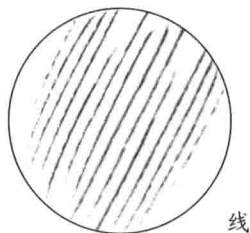
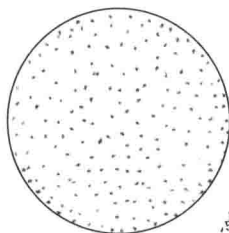
黑白灰

只有黑白两种颜色的作品画面对比度强，黑白分明。而在黑白作品中加入灰色则能将对比度做出强弱之分，给作品带来丰富的层次感。

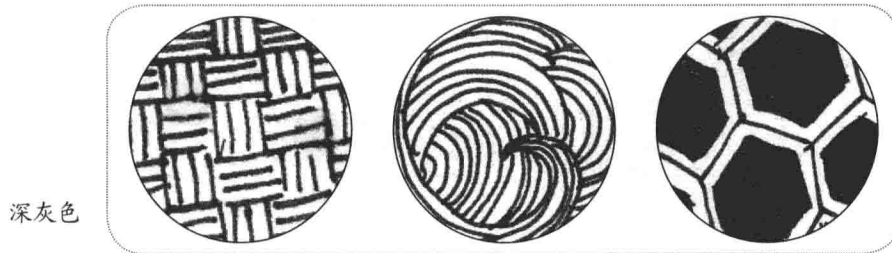
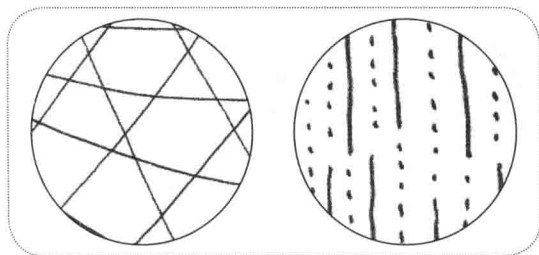

点线面

点线面是造型艺术中最基本的元素，也是创作黑白图案最重要的表现方式。

可以通过点线的组合、变化和疏密来表现黑白图案中灰色的层次。

用面表现黑色和白色。

用密集的点表现深灰。

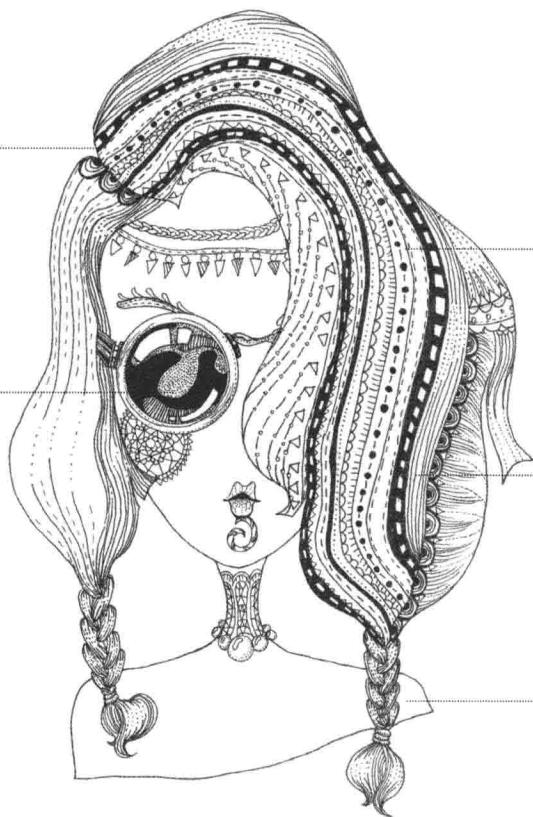
用点线表现浅灰色。

用稀疏的线表现浅灰色。

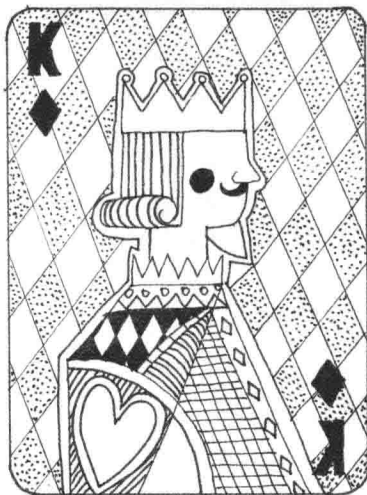

用密集的点线表现深灰色。

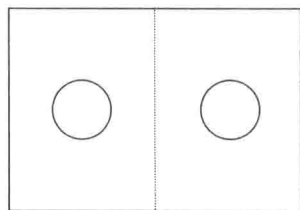
构图

一幅完整的绘画作品离不开构图，好的构图能够使主题突出，引起人们的视觉兴趣并给人们留下深刻的印象。

对称式构图

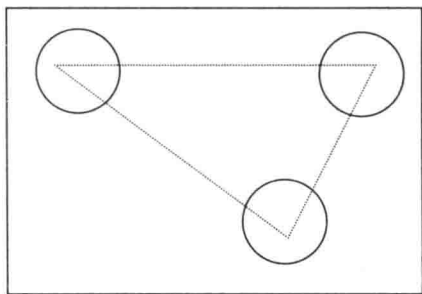
对称式构图分为轴对称和中心对称。这种构图方式具有平衡、简洁的美感。

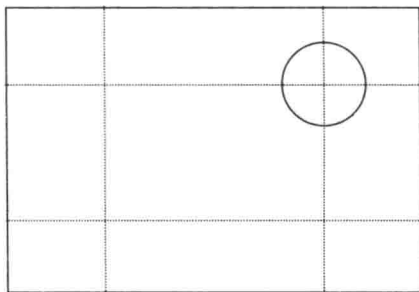
三角形构图

三角形构图是以三个顶点作为视觉中心，形成一个稳定的三角形。三角形构图非常灵活，正三角产生稳定感，倒三角则产生一种向上的张力。

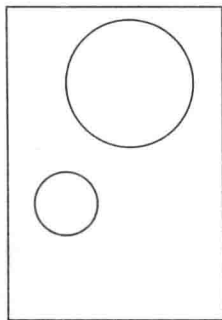
井字形构图

井字形构图也称九宫格构图，是指将主体物置于井字交叉点的位置成为视觉中心的构图。

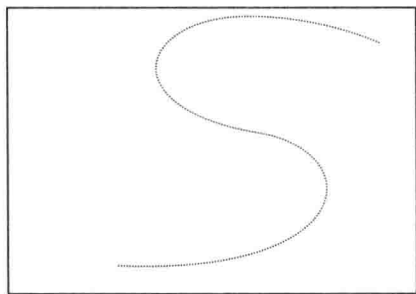
均衡式构图

均衡式构图是以主体物作为视觉中心，附加物作为陪衬置于主体物的相对位置以达到画面平衡的构图。

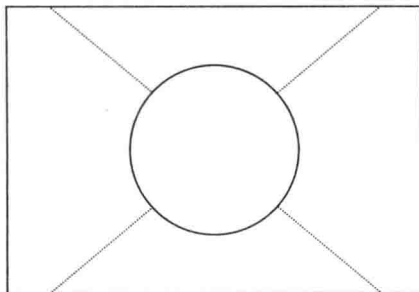
S形构图

构图中以S形的弯曲形态达到从前景到中景到后景的延伸效果，增强画面的纵深感。这种构图常见于小溪、小径等作品中。

放射性构图

这种构图是将主体物置于画面中心，附加物呈向内集中或向外放射的构图形式，具有突出主体、增强画面张力、吸引观者视线的特点。

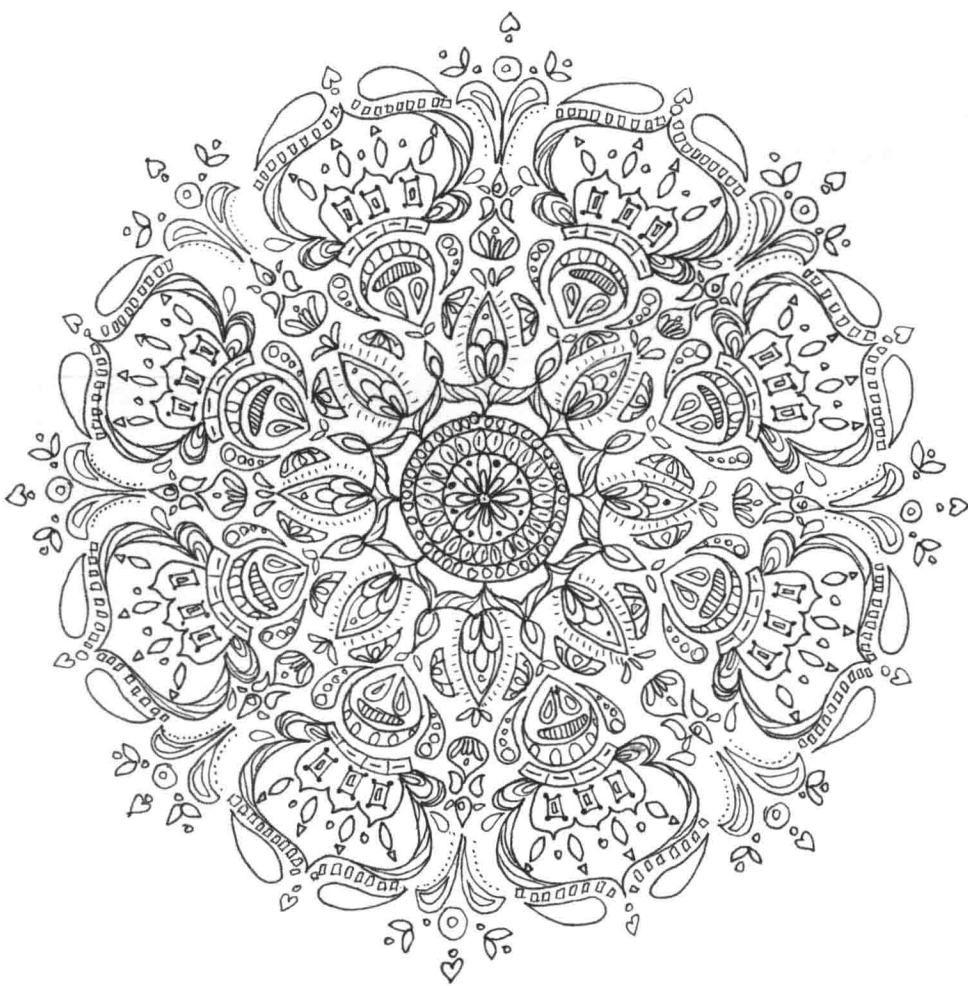

第二章

图案创意纹样图例详解

本章学习要点：

学习填充纹样、角隅纹样、连续纹样等十种纹样的构成和创作方式。

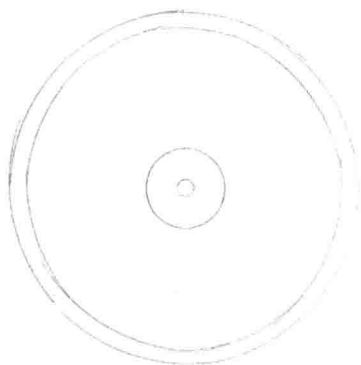

2.1 基础纹样

本节将详细讲解填充纹样、角隅纹样、连续纹样等各种基础纹样的构成和创作方式。

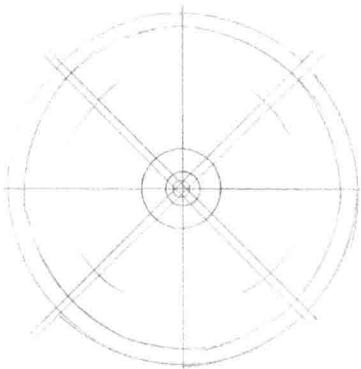
2.1.1 填充纹样

填充纹样是指在一个图形外轮廓里用一个或多个不同元素填充的纹样。填充纹样中填充的元素可以是对称、均衡的形式，也可以是单独的图案纹样。

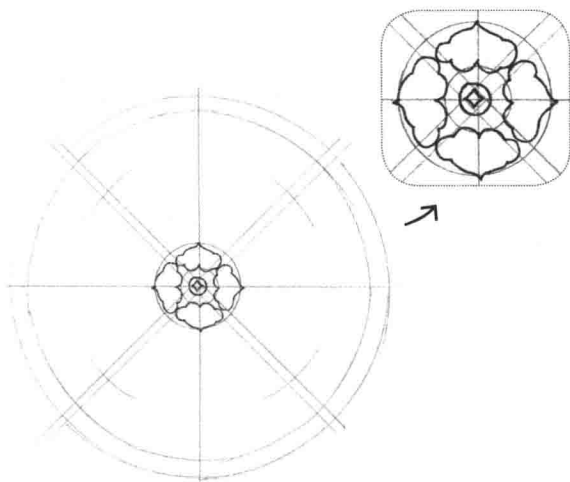
STEP 01

用铅笔画出圆形的轮廓和中心圆。

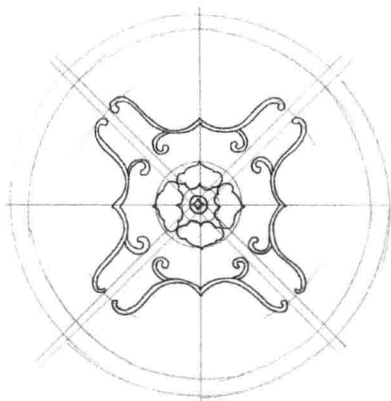
STEP 02

画出经纬基础线。

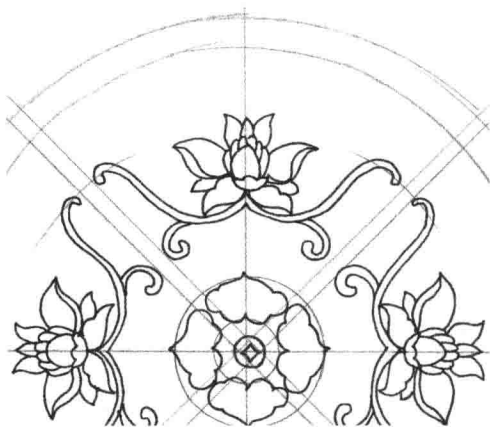
STEP 03

用针管笔在中心圆形中画出环绕的云朵形状。

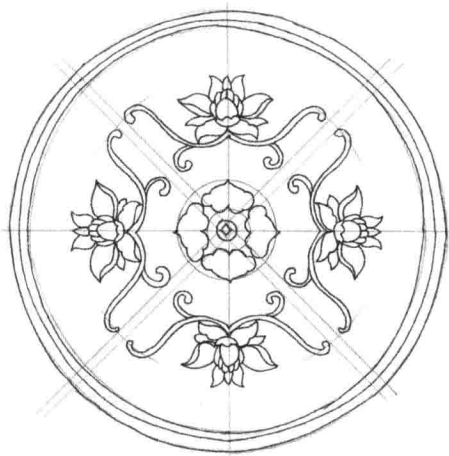
STEP 04

根据经纬基础线和云纹的位置画出藤蔓的形状。

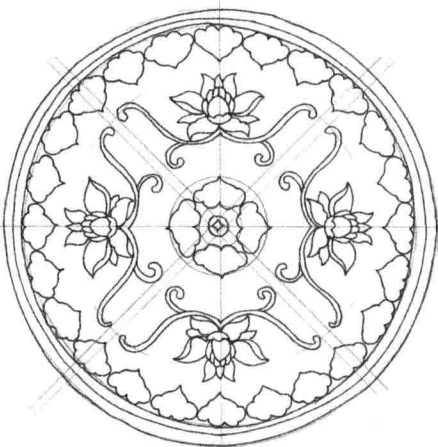
STEP 05

在藤蔓的尖角处画出莲花纹样的外形。

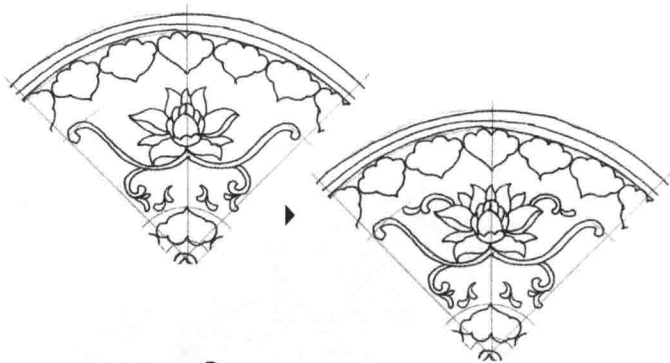
STEP 06

画出作为外轮廓的圆形。

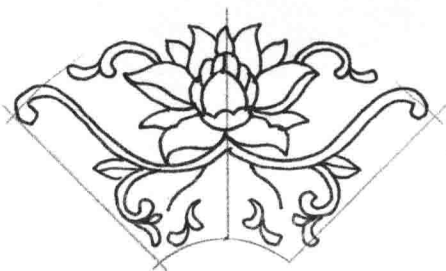
STEP 07

沿内圈轮廓画出一周的云纹。

STEP 08

根据铅笔定位画出小的叶片和莲花顶端的藤蔓纹样。

STEP 09

在藤蔓下方画出叶子的枝干。

STEP 10

根据枝干画出叶片。

STEP 11

画出荷花花瓣上的脉络。

STEP 12

在藤蔓的叶子边上对应叶片画出边线并打点画出细节。

STEP 13

在内框云纹之间画出圆形。

STEP 14

用双线勾画出云纹的形状。

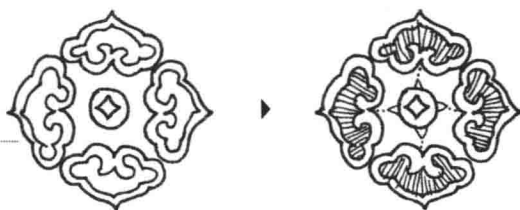
STEP 15

在云纹内部画出弧形纹样。

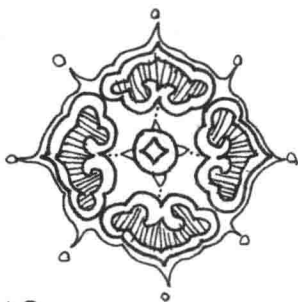
STEP 16

从云纹底部的中间点向弧形纹样延伸画出线条。

STEP 17

为中心的云纹画出双线并在内侧空白处画出线条排列。

STEP 18

在中间圆形四边画出三角和点线，云纹外侧画出边线和圆形。

STEP 19

最后在莲花的外圈画出装饰纹样。