

图案设计基础丛书④

植物图案设计

PLANT PATTERNS DESIGN

陆红阳 丛书主编 吕晓冬 卢钰 董龄懋 编著

中国纺织出版社

图 案 设 计 基 础 丛 书 ④

植物图案设计

●陆红阳 丛书主编 ●吕晓冬 卢钰 董龄懋 编著

中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

植物图案设计 / 陆红阳丛书主编; 吕晓冬, 卢钰, 董龄懋
编著. —北京: 中国纺织出版社, 2012.9
(图案设计基础丛书; 4)
ISBN 978-7-5064-8331-5

I. ①植… II. ①陆…②吕…③卢…④董… III. ①植
物—图案—中国—图集 IV. ①J522.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第027626号

策划编辑: 谢婕妤 责任校对: 陈 红
版式设计: 谢婕妤 责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2012年9月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 6
字数: 56千字 定价: 28.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

丛书主编：陆红阳

编 委：王 丹 王 苑 韦超现
马 汀 卢 钰 董龄懋
吕晓冬 关 霓 胡宏伟
丁 毅 郑媛媛 肖 杨
陆 健 李西宁 冯中强
肖寅婧 陆俊豪

本书中的图案作品主要由广西艺术学院2008级、2009级本科班同学以及广西师范学院2010级本科班同学创作。

一、植物装饰图案设计概述	01
(一) 植物装饰图案的起源	01
(二) 植物图案设计的特征	04
(三) 植物图案设计目的	06
二、植物图案素材的收集与变化	07
(一) 写生	07
(二) 素材的变化手法	08
三、植物图案的形式美法则与组织形式	13
(一) 形式美法则	13
1. 变化与统一	13
2. 条理与反复	15
3. 对称与平衡	16
4. 对比与调和	17
5. 节奏与韵律	18
(二) 植物图案设计的组织形式	20
1. 单独形式的图案设计	20
2. 适合形式的图案设计	20
3. 连续形式的图案设计	21
四、植物图案的表现技法	23
(一) 植物图案的黑、白、灰表现技法	23
1. 点	23
2. 线	23
3. 面	23
(二) 植物图案的色彩表现	24
1. 色彩原理	24
2. 色彩属性	24
3. 色彩对比	25
4. 色彩表现技法	27
作品欣赏	33

一、植物装饰图案设计概述

（一）植物装饰图案的起源

人类自从来到这个世界，经历了长期的繁衍与生活，逐渐成为自然界中的重要角色。在人类社会演变过程中，植物一直与人类如影相随，人们的衣、食、住、行都离不开它。

日耳曼神话认为人类是植物所变的。传说天神欧丁（Odin）有一天和其他的神在海边散步，看到沙洲上长了两棵树，其中一棵姿态雄伟，另一棵姿态绰约，于是下令把两棵树砍下，分别造成男人和女人。欧丁首先赋

予生命，其他的神分别赋理智、语言、血液、肤色等，这两棵树便成为日耳曼的祖先。

植物装饰图案作为一种艺术形式，与人类早期的绘画没有太大区分。它最早起源于人类原始社会时期，以壁画、岩画等形式展示于人类的生活中。中国历史上虽没有关于人类起源于植物方面的史料记载，但在中国各类艺术作品中，植物装饰图案几乎是无处不在，如陶器、剪纸、刺绣、等艺术（图 1-1 ~ 图 1-11）。

图 1-1 大汶口文化彩陶上的花瓣纹图案

图 1-2 唐代陶壶上的芙蓉图案

图 1-3 汉画像石上的植物图案

图 1-4 民间剪纸中的梅花图案

图 1-5 民间剪纸中的莲花图案

图 1-6 苗族刺绣中的牡丹图案

图 1-7 唐大智禅师碑上的牡丹图案

图 1-8 元代织物上的牡丹莲花图案

图 1-9 民间刺绣中的牡丹菊花图案

图 1-10 刻丝牡丹图团扇面

图 1-11 蓝印花布上的梅兰竹菊

图 1-12 印度尼西亚工艺品上的植物图案

图 1-13 日本传统植物装饰图案

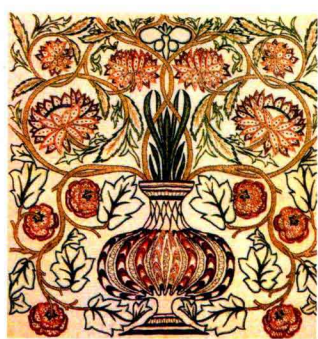

图 1-14 国外植物图案

图 1-15 国外植物图案

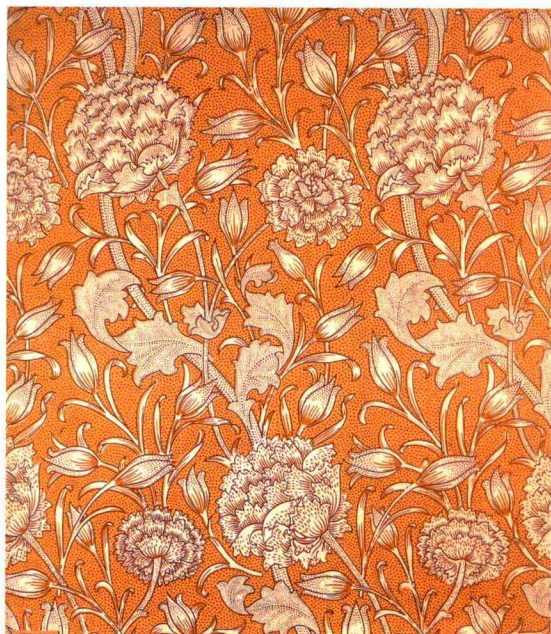

图 1-16 莫里斯设计的野郁金香图案壁纸

图 1-17 开罗蓝色清真寺彩釉陶瓷饰面

同时，世界上其他各个民族在不同的地域和不同的历史时期也创作了不计其数的植物装饰图案，这些植物装饰图案随着人类历史的发展逐渐沉淀积累下来，成为人类文明发展史中璀璨的艺术成果。如欧洲壁纸、克里斯雕塑、印度尼西亚传统工艺及日本服饰中都有植物装饰图案的运用，并以绘画、雕刻、刺绣等艺术形式来表现（图 1-12 ~ 图 1-17）。

(二) 植物图案设计的特征

我国各个历史时期的植物图案是丰富多样、各具特色的。新石器时期的装饰图案庄重大方、自然和谐；商周时期的纹饰雄浑神秘；春秋战国阶段的装饰图案活泼多样、灵巧多变；秦汉时期出现了莲花纹样的瓦当；三国两晋南北朝时期，植物装饰图案产生了新的变化，出现了忍冬草纹，这种纹样具有规律严谨、自由多变的特征；隋唐时期的装饰图案瑰丽豪健、丰润饱满；宋

元时期则追求装饰图案的秀丽清新、洗练洒脱的艺术风格；明清时期流行花边装饰，具有严谨、纤细的特征。

植物图案的设计无论是在造型方面，还是在装饰方面，都经历了从简单到复杂、从单一到多样的发展过程。同时，在世界上不同的地域和时期，植物图案的特征也各有不同，这些都体现在选材、表现手法和艺术风格等方面（图 1-18 ~ 图 1-23）。

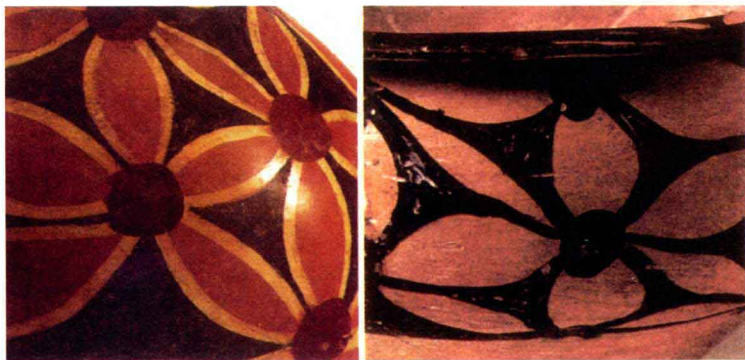

图 1-18 彩陶上的花瓣纹图案

图 1-19 商周青铜器上的蚕与桑叶图案

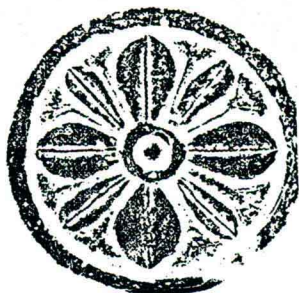

图 1-20 秦代莲花纹瓦当

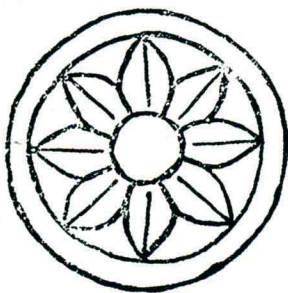

图 1-21 魏晋南北朝时期的莲花纹瓦当

图 1-22 忍冬草纹图案

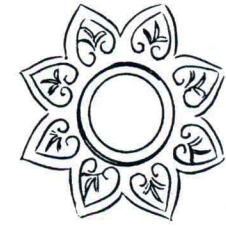
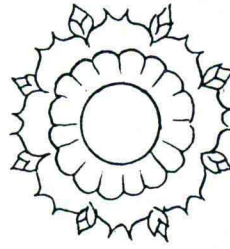
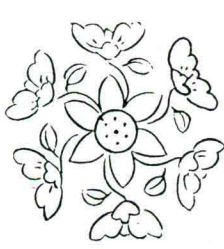
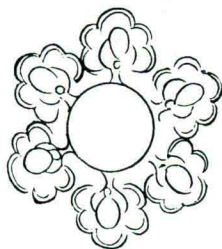
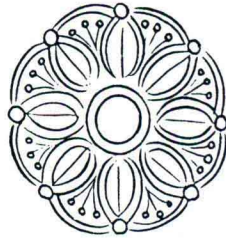
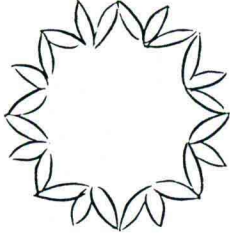
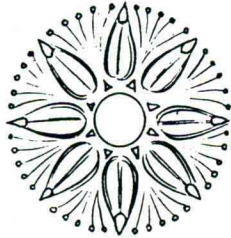
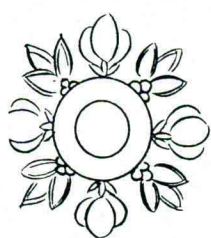

图 1-23 隋唐铜镜上的团花图案

图 1-24 植物图案 王苑

图 1-25 植物图案 黄广凤

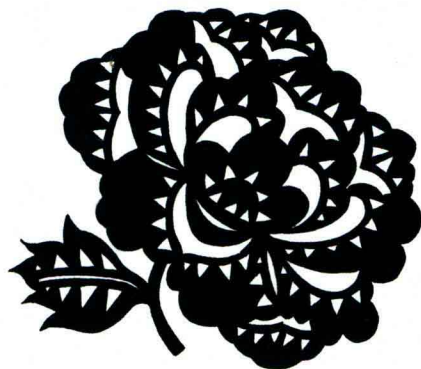

图 1-26 植物图案 学生作品

图 1-27 植物图案 学生作品

植物图案具有封闭式的稳定特征，在题材选择、框架结构、图形变化组合等方面均受一定观念的制约，有一定的规律可循，从而形成了植物图案的特殊魅力(图 1-24 ~ 图 1-27)。

（三）植物图案设计目的

从纹样发生学的角度来看，人们创作植物图案不外乎两种目的：一是有感于自然植物本身的特殊属性，而赋予其某种象征意义；二是将自然形态的美感，用艺术的手段表现出来，装饰人们的生活和环境（图1-28～图1-31）。

图 1-28 植物图案 陆健

图 1-29 植物图案 卢钰

图 1-30 植物图案

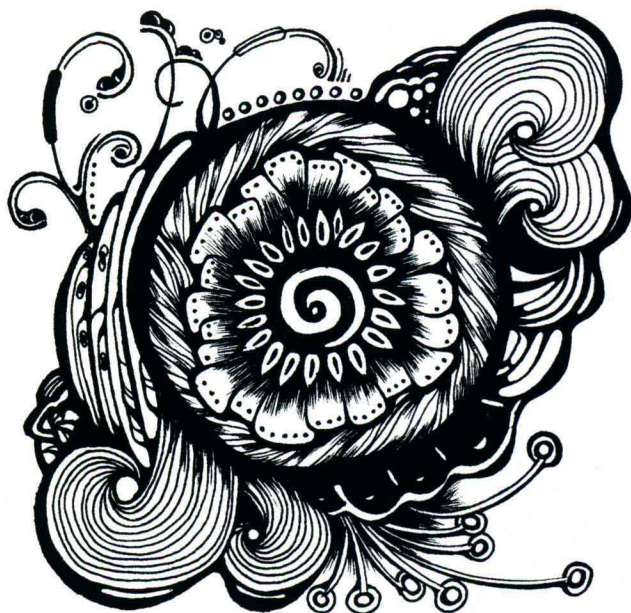

图 1-31 植物图案 董龄懋

二、植物图案素材的收集与变化

（一）写生

自然界中的植物大多能给人以美的视觉享受，在古今中外的文学、绘画、音乐、舞蹈、戏剧等艺术领域中，植物常常被借以抒发人类的感情，以各种表现形式展现在人们的生活中并获得人们的喜爱。

如何将大自然界中的植物用于图案之中，写生变化无疑是一种重要的方法。所谓写生变化就是把目标对象描绘出来，通过不同的变化手法创作出美的图案。

写生是全面观察、认识、分析、研究对象的最好方法，是对客观事物认识的不断深化过程，也是为图案设计搜集素材的主要手段和依据。

变化又称为变形。植物图案不是对自然的照搬，而是人们对其进行艺术改造后美的再现。因此，我们在图案设计过程中应当有所增加与删减，强调植物美的因素，减弱其繁琐、不足之处（图 2-1 ~ 图 2-3）。

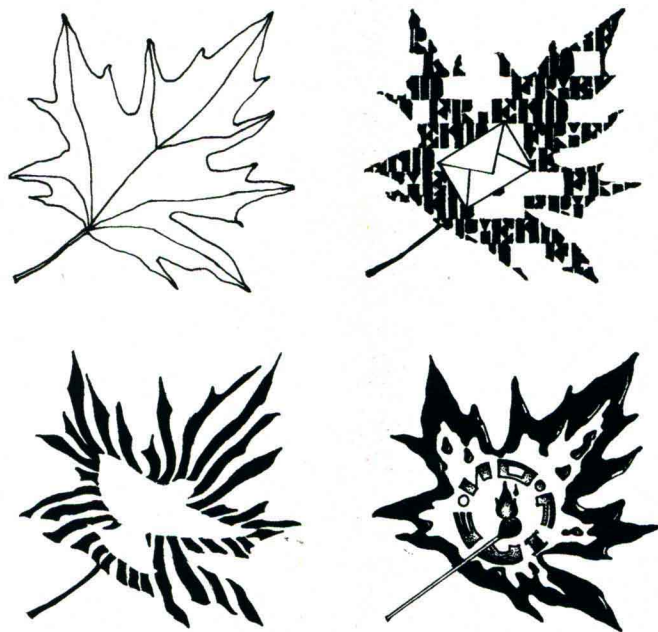

图 2-2 树叶的写生与变化

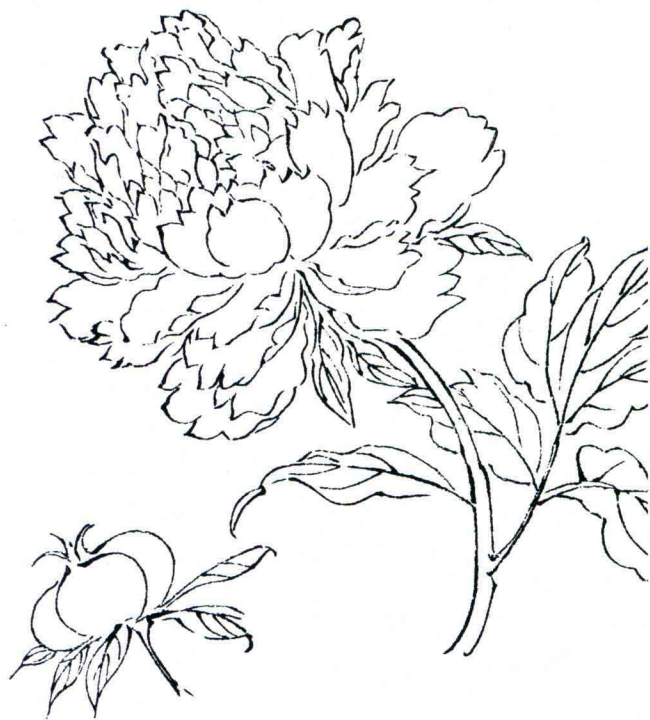

图 2-1 花卉写生

图 2-3 向日葵的变化 丁毅

（二）素材的变化手法

植物装饰图案的题材广泛，种类繁多，但不能拿来就直接运用，而是要根据其特性对其进行加工、修饰、简化、夸张后才可以作为装饰素材。它不仅包含着物象的基本特征，而且还包含着设计者要传达的意义和情感（图 2-4 ~ 图 2-6）。

素材的变化手法是多种多样的，大体可分为写实和写意两大类。

写实变化就是根据写生的自然形态对其进行概括、提炼、取舍加工。接近自然形态的写意变化是以写实为基础，适当地进行简化或夸张，以此加强装饰效果（图 2-7 ~ 图 2-13）。

写意变化不求形象的真实感，而是追求形象的鲜明及形式美感，追求高度提炼和极度夸张的统一，追求艺术造型的理想化（图 2-14 ~ 图 2-19）。

图 2-4 自然界中的植物

图 2-5 自然界中的植物

图 2-6 自然界中的植物

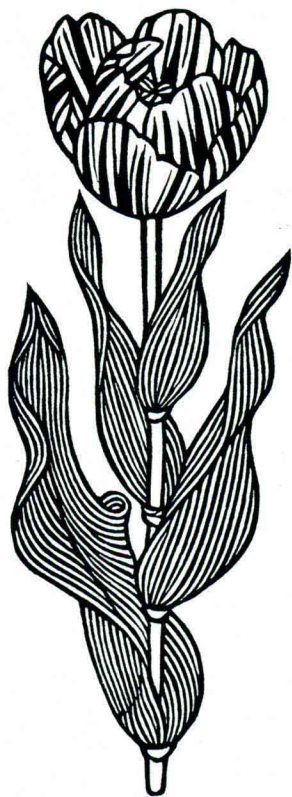

图 2-7 植物的写实变化

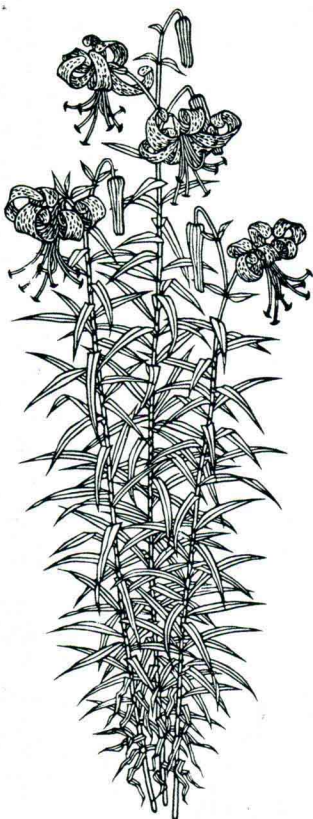

图 2-8 植物的写实变化

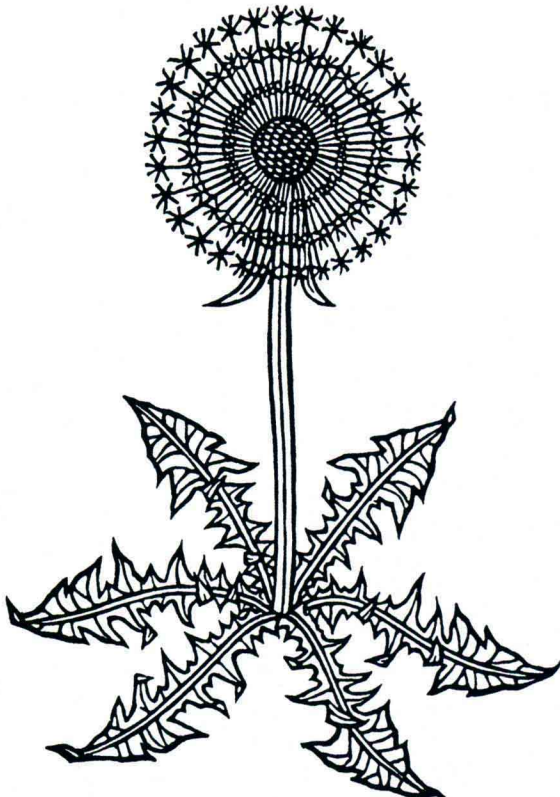

图 2-9 植物的写实变化

图 2-10 植物的写实变化 梁百庚

图 2-11 植物的写实变化 梁百庚

图 2-12 植物的写实变化 梁百庚

图 2-13 植物的写实变化 梁百庚

图 2-14 植物的写意变化 李杨

图 2-15 植物的写意变化 向杨西

图 2-16 植物的写意变化 荣茜

图 2-17 植物的写意变化 王苑

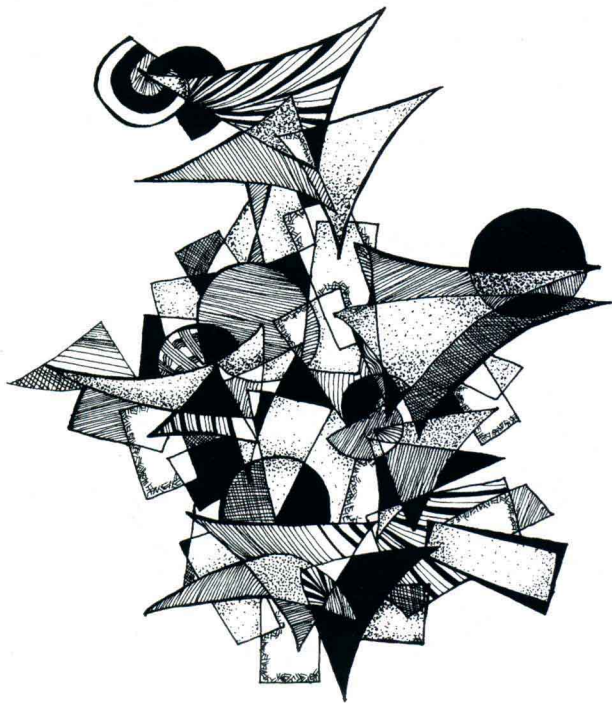

图 2-18 植物的写意变化 张静

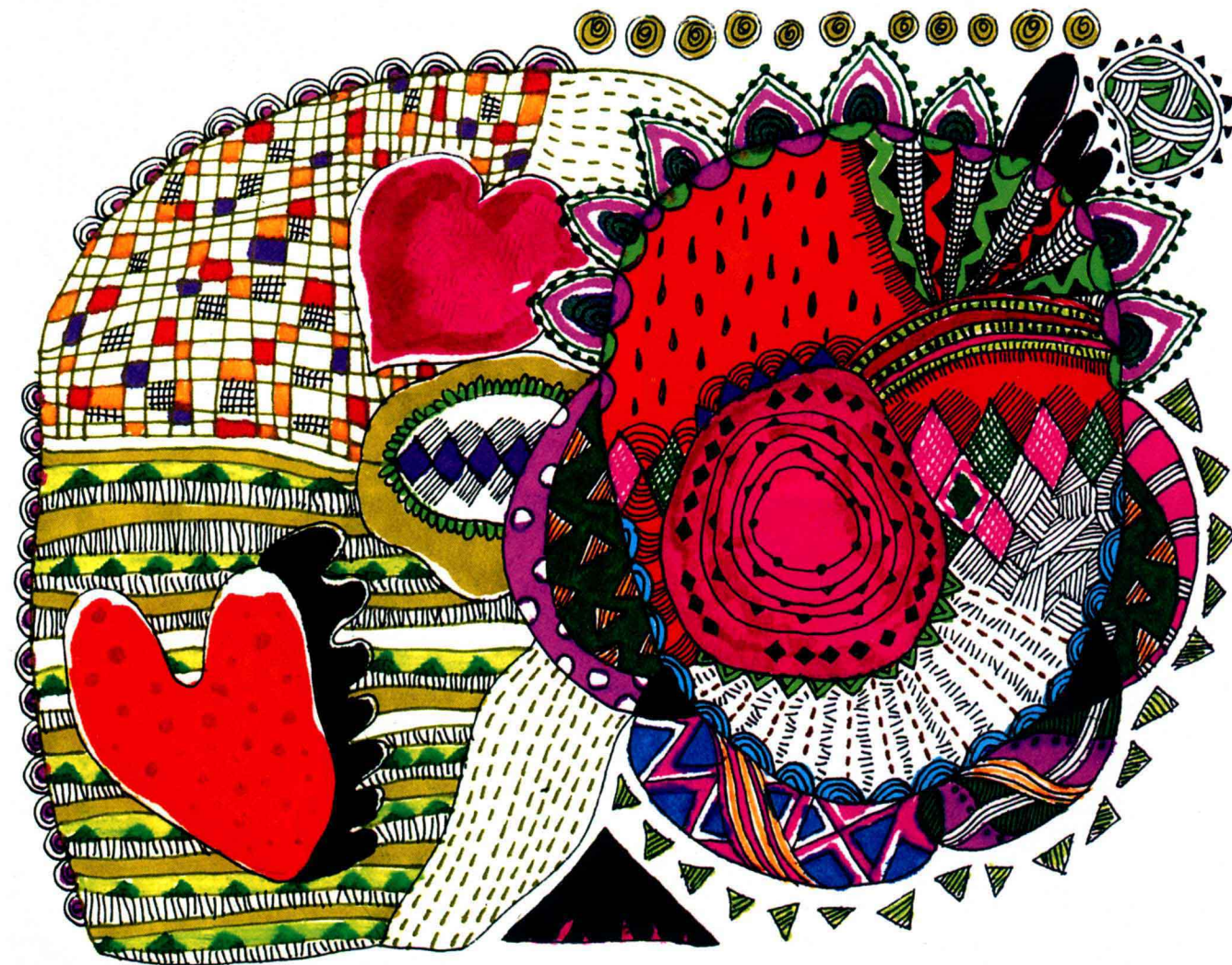

图 2-19 植物的写意变化 王苑

图案变化的具体处理手法,可以概括为简化、夸张、添加、几何、分解、组合等方法(图2-20~图2-29)。

图 2-20 简化

图 2-21 添加 董龄懋

图 2-22 分解 马汀

图 2-23 几何变化 谭小琼

图 2-24 夸张 卢钰

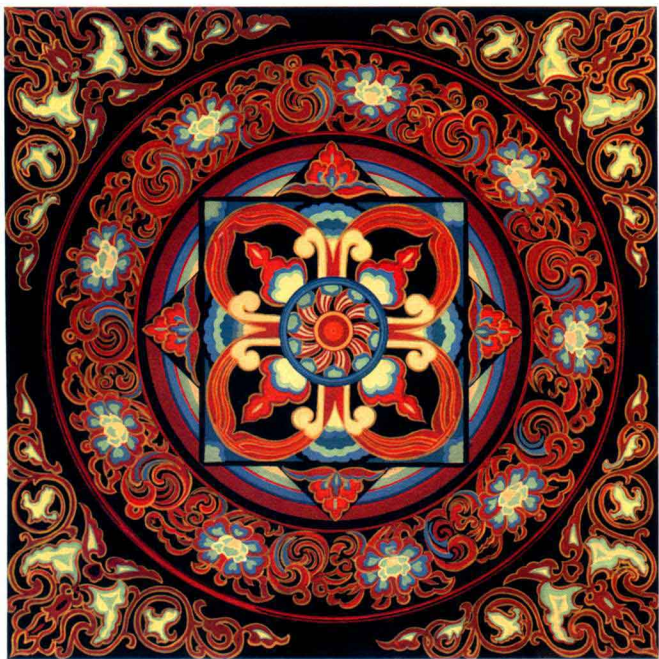

图 2-25 组合

图 2-26 组合 李泰鹰

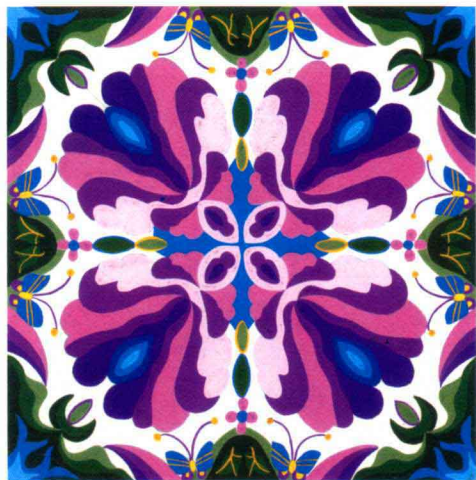

图 2-27 组合 甘艳艳

图 2-28 组合 黎坛秀

图 2-29 组合