

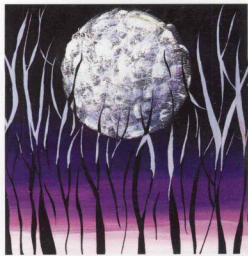
基础设计教学丛书

基础图案

升级版

花卉 & 风景
HUAHUI & FENGJING

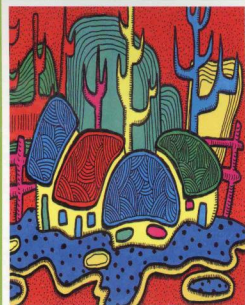
聂磊 万云青 编著

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

基础图案 500 例

花卉 & 风景

HUAHUI & FENGJING

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

(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. ①J51

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 / 韦 冰

装帧设计 / 韦 冰

技术编辑 / 李国新

基础图案 500 例——花卉 & 风景

© 聂磊 万云青 编著

出版发行: 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 87679522

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: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

印 数: 4000 册

版 次: 2013 年 7 月第 1 版

2013 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

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 关于风景图案 /72

第七章 风景图案的造型方法 /73

第一节 风景图案的写生 /73

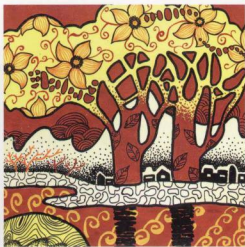
第二节 风景图案的构图 /74

第三节 风景图案构图的形式美规律 /75

第四节 风景图案的变化方法 /76

第八章 风景图案设计优秀范例 /79

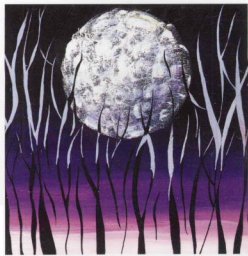
基础设计教学丛书

基础图案

升级版

花卉 & 风景
HUAHUI & FENGJING

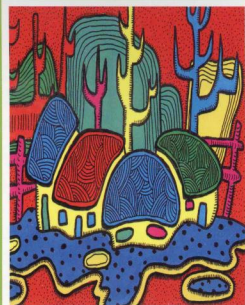
聂磊 万云青 编著

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

基础图案 500 例

花卉 & 风景

HUAHUI & FENGJING

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

(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. ①J51

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 / 韦 冰

装帧设计 / 韦 冰

技术编辑 / 李国新

基础图案 500 例——花卉 & 风景

© 聂磊 万云青 编著

出版发行: 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 87679522

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: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

印 数: 4000 册

版 次: 2013 年 7 月第 1 版

2013 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

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 关于风景图案 /72

第七章 风景图案的造型方法 /73

第一节 风景图案的写生 /73

第二节 风景图案的构图 /74

第三节 风景图案构图的形式美规律 /75

第四节 风景图案的变化方法 /76

第八章 风景图案设计优秀范例 /79

◇ 完整

完整是指花的结构完整。它是设计创作的前期准备,是设计者的记录素材。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。这种方法在设计中也十分重要,是设计中处理结构关系经常遇到的。

◇ 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。

■ 月季花

2. 花卉的基本形态特征

花卉的写生变化必须掌握花枝、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。花蕊的开头有的似点,有的如丝;花蕊的组织有的呈五角形状,有的是离心放射;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。

■ 菊花

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环节中的关键一环。

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

■ 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

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。

■ 均衡式单独纹样

■ 适合纹样均衡式骨骼

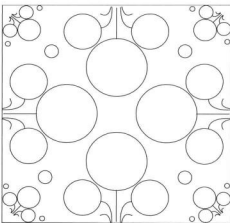
第二节 适合纹样

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,使图案外形轮廓基本吻合一定的外形轮廓,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

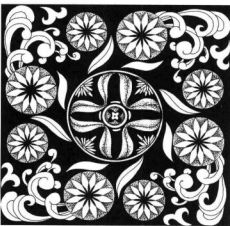
形体适合是适合纹样中最基本的一种。它的外轮廓具有一定的形体,这种形体是被装饰物的形体所决定的。例如圆盘中圆形的装饰纹样,它受被装饰物的形体制约,决定着纹样的造型、变化和布局。形体适合的外形可分为几何形体和自然形体两大类。几何形体如圆形、方形、三角形、六角形、多边形、综合形等。形体适合的组织有对称式、平衡式。其具体表现为起立式、辐射式(向心、离心、向心与离心集合)、旋转式、重叠式、平衡式、综合式等多种形式。组织形式要根据设计的需要依“形”而定,即要依据装饰对象的“形”来确定纹样的组织形式。

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

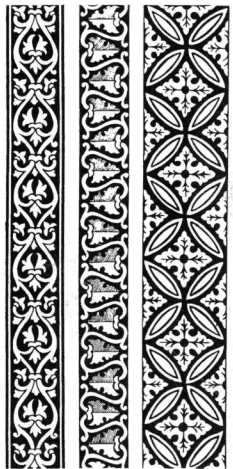
■ 适合纹样对称式骨骼及图案

■ 角隅适合

■ 边缘适合

■ 二方连续纹样

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

它是以为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

它是以为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。

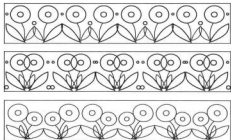
四方连续纹样应用广泛，如建筑装饰的壁面墙纸、地面瓷砖、染织中的花布、丝绸，以及书籍装帧、装潢设计等。四方连续纹样注重大面积连续排列的组织构成、纹样造型、色彩组合的整体艺术效果。单位纹样的组织既要有优美生动的单独花纹，又要有纹样间的顾盼呼应的协调布局；既要注意单位纹样反复连续的形式特点与节奏美感，又要注意纹样间活泼自然的穿插连续。要善于运用变化统一的原理，在有规律的反复与连绵不断的组织中，处理好纹样的宾主层次、空间的虚实照应，求得丰富而不凌乱、协调而不呆板的整体效果。

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

■ 散点式二方连续

■ 波线式二方连续

■ 折线式二方连续

■ 波线式二方连续

■ 折线式二方连续

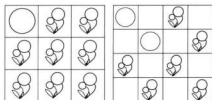
■ 散点式二方连续

■ 折线式二方连续

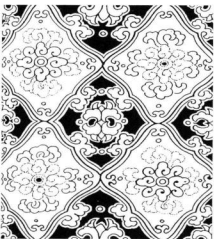
■ 四方连续图案

■ 四方连续骨格

■ 波形连缀

■ 菱形连缀

列中，富于和谐统一的美感。

◇ 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

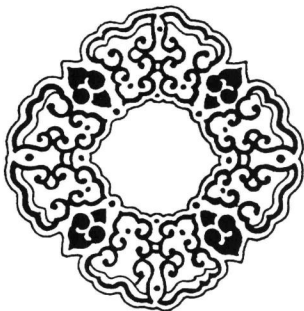
重叠式是以两种或两种以上的排列形式相结合的复合式组织方法。

重叠式的组织构成有多种方法。有散点式与连缀式

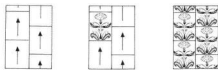
排列，散点式与几何纹的重叠连续排列，还有散点式与散点式的重叠连续排列。重叠式要注意主次，突出主花。两种纹样，一种为地纹，另一种为浮纹。一般以连续纹和几何纹为地纹，散点纹为浮纹。散点式与散点式重叠，则将两者略加错动，一种散点为浮纹，另一种散点则好比是“影子”。重叠式的地纹与浮纹既要层次清楚，又要互相衬托，在丰富中求谐调，变化中求统一。

■ 四方连续图案

■ 四方连续图案

■ 梯形连纹

■ 转换连纹

■ 重叠式