

卓越文化
ZHUOYUE WENHUA

直通车

卓越美术系列丛书

ZHUOYUE WENHUA
ZHUOYUE MEI SHU XILIE CONG SHU

艺术设计

DECORATIVE PATTERNS

曹玮 主编

装饰图案

海潮出版社
Hai Chao Press

曹玮

2000年毕业于河北师范大学工艺美术系，毕业后从事考前设计教育工作至今，积累了丰富的经验，期间个人美术作品多次获奖，辅导的学生在各项美术比赛中均取得优异成绩。2008年参加国家骨干教师培训，并于同年获得“教学能手”称号。

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案 / 曹玮主编. —北京: 海潮出版社, 2013.7

(卓越美术系列丛书)

ISBN 978-7-5157-0425-8

I. ①装… II. ①曹… III. ①装饰图案—图案设计—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第113657号

书 名: 装饰图案

作 者: 曹 玮

责任编辑: 王惠平

封面设计: 任 虹

责任校对: 太洪春

出版发行: 海潮出版社

社 址: 北京市西三环中路19号

邮政编码: 100841

电 话: (010) 66969738 (发行) 66969736 (编辑) 66969746 (邮购)

经 销: 全国新华书店

印刷装订: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 292千字

版 次: 2013年7月第1版

印 次: 2013年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5157-0425-8

定 价: 35.00元

(如有印刷、装订错误, 请寄本社发行部调换)

序言

XU YAN

DECORATIVE PATTERNS

大家好, 当前越来越多的高考院校把设计考试作为考察考生基础的测试内容, 但很多同学对设计这一学科非常茫然, 不知如何应对, 尤其是没有经过系统训练的同学更是一头雾水。2000年以后, 为了防止部分同学一味地摹写套路, 设计考试的题型不断更新, 大致可分为装饰图案类、创意类(包括创意速写、图形创意)、动漫类等。目前的设计考试题型灵活, 考察点全面, 只凭几天的简短练习就去应对高考未免太过仓促。设计这门学科是需要我们用大量时间去体会和研究的。知识来源于爱好和积累, 如果我们平时养成用设计的眼光去感受生活, 勤加练习, 再辅以前针对性训练, 相信同学们便能够顺利地走进神秘的设计殿堂, 为自己的高考梦想铺就一条宽阔平坦的道路。这些天来我一直在思考, 怎样才能帮助大家从困惑中走出来, 为此我分析了这几年的考题类型, 在总结的过程中结合自己的教学, 使得一些知识点逐一浮现, 脉络渐渐清晰。在把这些知识汇编成册的同时, 我也记录了自己十几年的教学历程, 希望能与大家分享。

本书收录了大量的学生作品, 这些学生平时训练非常刻苦, 他们对学习的热忱、为梦想不懈奋战的精神使我深受感动。与他们一起学习的日子是我最难忘的时光。在此十分感谢他们, 愿他们能够走出一条属于自己的光明道路!

曹玮

2013年6月

目
录

第一章 装饰图案概述

一、装饰画	02
二、绘画工具介绍	02
三、黑白装饰图案考题简介	03

第二章 黑白装饰画技巧入门

一、点的表现技法	04
二、线的表现技法	04
三、面的表现技法	05
四、点线面的综合运用在设计考试中的表现	05

第三章 装饰画的构图

一、构图形式	06
二、边缘形式	08
三、装饰画构图的基本特点和要求	09

第四章 黑白装饰图案作画步骤

第五章 黑白装饰图案优秀作品

第六章 彩色装饰图案技法入门

一、彩色装饰图案考题简介	31
二、彩色装饰图案作画步骤	32

第七章 彩色装饰图案优秀作品

一、水粉作品	38
二、马克笔作品	49

第一章 装饰图案概述

一、装饰画

装饰画是一种具有独特艺术风格的、高度概括、体现作者意识和审美观念的艺术形式。它的特点是简洁、朴实、夸张、强烈。我们可以在抽象和具象的广阔视野里毫无拘束地探求，大胆地运用形式美的规律，用夸张、变形等手法对自然物象进行加工，美化我们的生活。近几年，部分高校把装饰画作为学生入学考试的试题，题型上大致可分为黑白装饰图案和彩色装饰图案。

二、绘画工具介绍

绘画工具介绍齐全、便捷的绘画工具是我们画好装饰图案的前提，就像战场上作战的士兵一样，“武器”的选择和使用是作战胜利的保证。当然有了工具还要能够熟练地掌握每种工具的使用技巧，这样才能完成高质量的作业。装饰图案中用到的工具主要有以下几种：

彩色铅笔的特点：
使用方便，易学，可用于调整马克笔和水粉的颜色过度，也可做细节处理，平衡画面色调。

彩色铅笔

毛笔

马克笔

水粉颜料

马克笔的特点：使用方便，快捷，容易上手，画面容易干，可大面积平涂使用，也可完成个体的塑造和刻画。但无覆盖修改能力，颜色有限。

水粉颜料的特点：颜色使用可随心所欲，变化丰富，可大面积平涂，也可以做一些肌理效果。但相对不容易上手，干燥所需时间较长。

针管笔

针管笔的特点：大号笔可用作主体物外轮廓线的处理，小号笔可刻画一些装饰线和细节。

三、黑白装饰图案考题简介

江南大学	
2006年	以剪纸形式表现牛的图案变形
2007年	以“我的家乡”为题创作一幅风景装饰画
2008年	以鞭炮、灯笼、彩带为元素设计图案
2009年
2010年	以云、山、水、石头、树木为元素创作一幅装饰画
2011年	以圣诞树为元素画一幅黑白装饰图案
2012年	以自己喜欢的动物设计放在儿童房间的黑白装饰画
四川美院	
2008年	设计“阳光、海浪、仙人掌，还有一位老船长”根据所给的歌词画一幅具有装饰意味的画
2009年	以“春天”为主题，人物为主要素材创作一幅装饰画
2010年	以乒乓球拍、羽毛球拍、排球网等5种体育用品为元素组织一幅装饰画
2012年	以三种家禽、两种农作物组成一幅装饰画

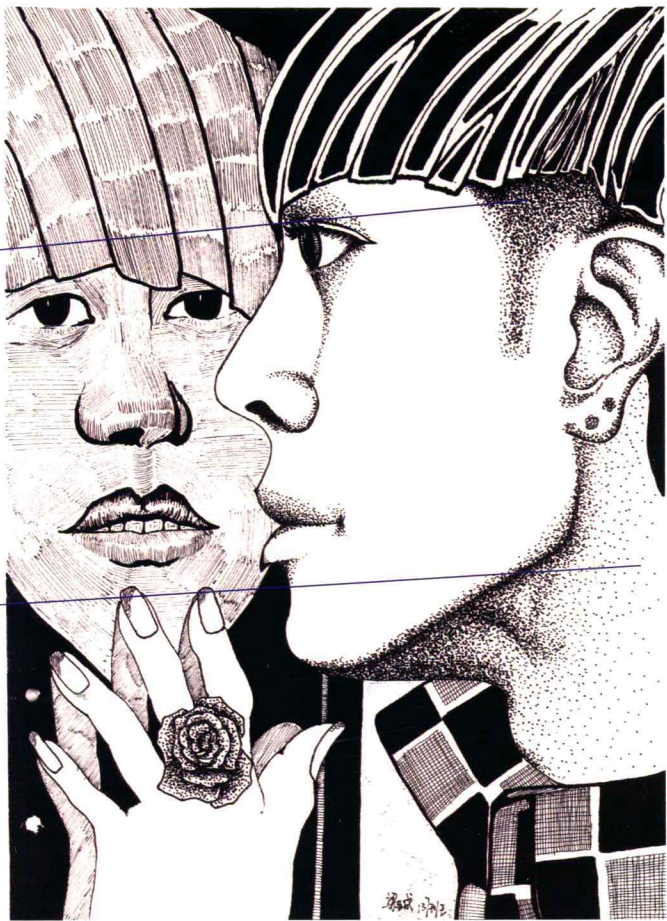
第二章 黑白装饰画技巧入门

一、点的表现技法

点的特点是活泼、精巧，点的大小、形状、方向、疏密不同，其装饰效果就会不同。点的使用可以把画面的细节部分表达得很充分。

密集的点

稀疏的点

波浪线

环形线

平行线

二、线的表现技法

线的特点是富有韵律感，抒发情感特征的能力强，变化丰富。不同方向、粗细、弧度的线能够传递不同的信息和意义，在点和面之间起着协调和串联的作用，所以装饰图案中，线的地位举足轻重。

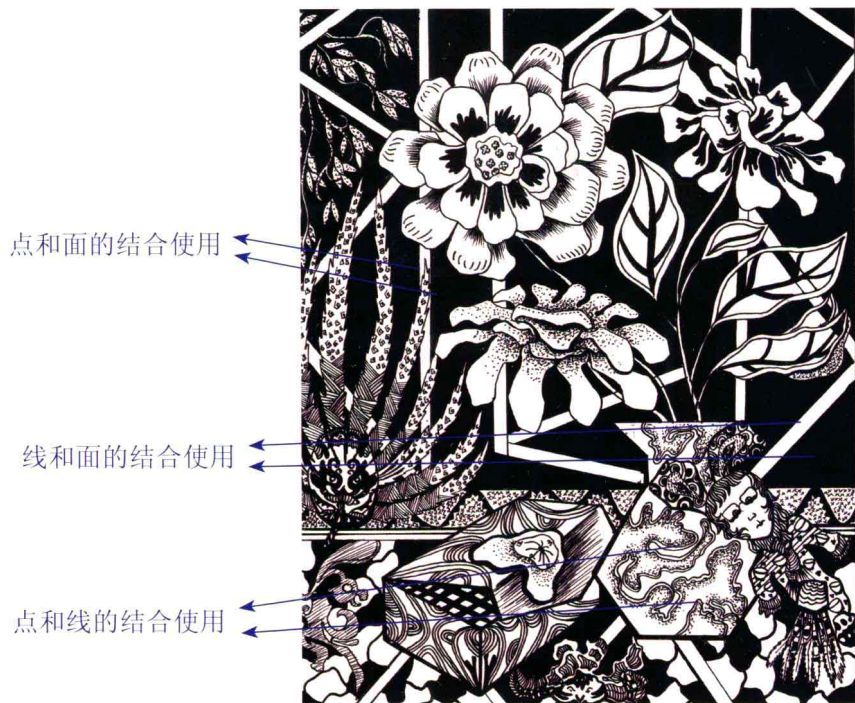
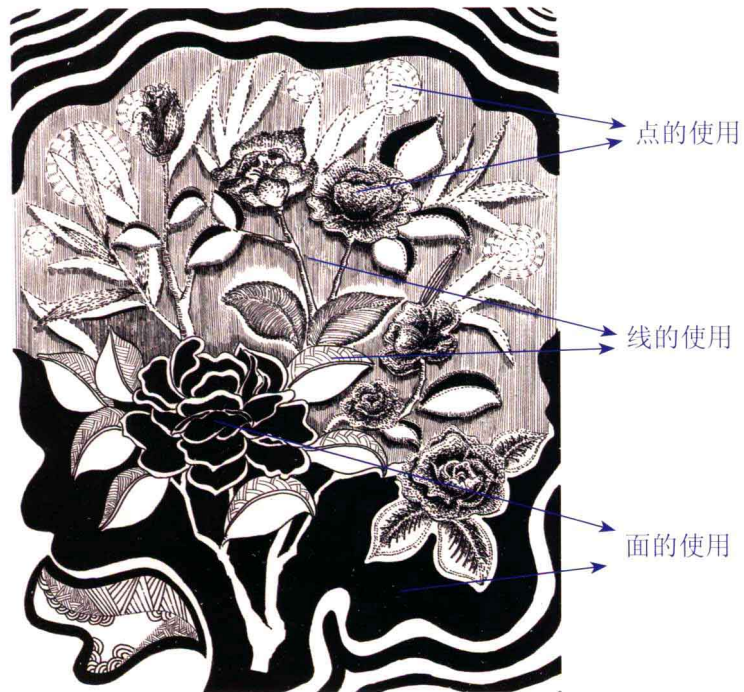
不同形状
大小的面

三、面的表现技法

面的特点是大气、厚重，对于画面整体黑白灰的控制起着重要作用。如果装饰图案中缺少了面的使用，作品会因重量感不足而失去竞争的机会。

四、点线面的综合运用在设计考试中的表现

主要讲解点线面在装饰图案中的穿插使用技巧。点线面在装饰图案中虽必不可少，但也都有自己的局限。点虽活泼但费时费力，使用过多画面会显得重量感不足；线多变化，但使用不当会使画面看起来凌乱；面浑厚但独立使用又显得呆板、单调。所以在一幅完整的作品中，点线面就如同三兄弟，只有三者结合在一起，才能各自展现自己的优势，弥补其他两者的不足，使画面有条理而不单调，有变化而不混乱。

第三章 装饰画的构图

一、构图形式

1. 适合式构图

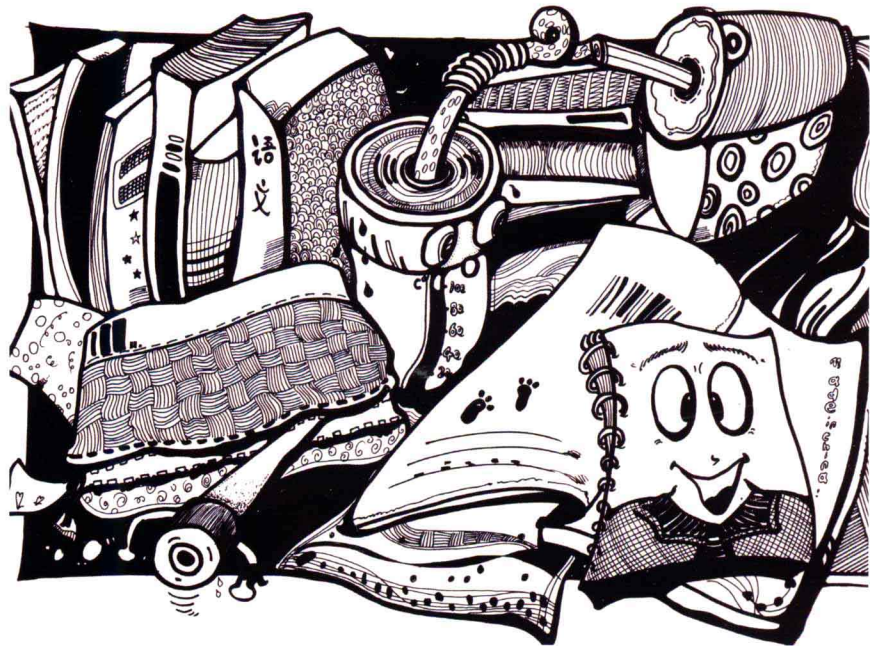
适合式构图是指图案的内容适合外部边缘，即把外边缘去掉之后，内部图案还能维持预定形状的构图形式。

a. 几何形适合构图

几何式构图是把图形画在规定的几何形状内，经常使用的有长方形（竖构图和横构图）、正方形、圆形等。

竖构图

横构图

方构图

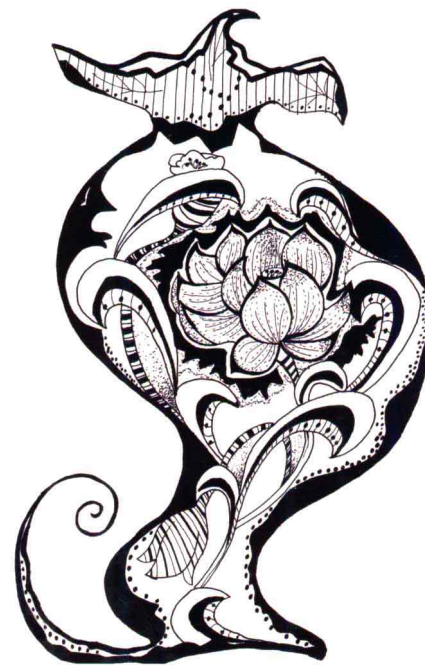
圆构图

b. 其他形适合构图

把图形组织在一些特定形态之内。例如植物、动物、器皿等。

动物形适合构图

瓶形适合构图

2. 随意式构图

图案的构图不受特定形状的限制，自由组织画面的一种构图形式，这种构图形式要注意画面的均衡，避免出现视觉上的不舒适。

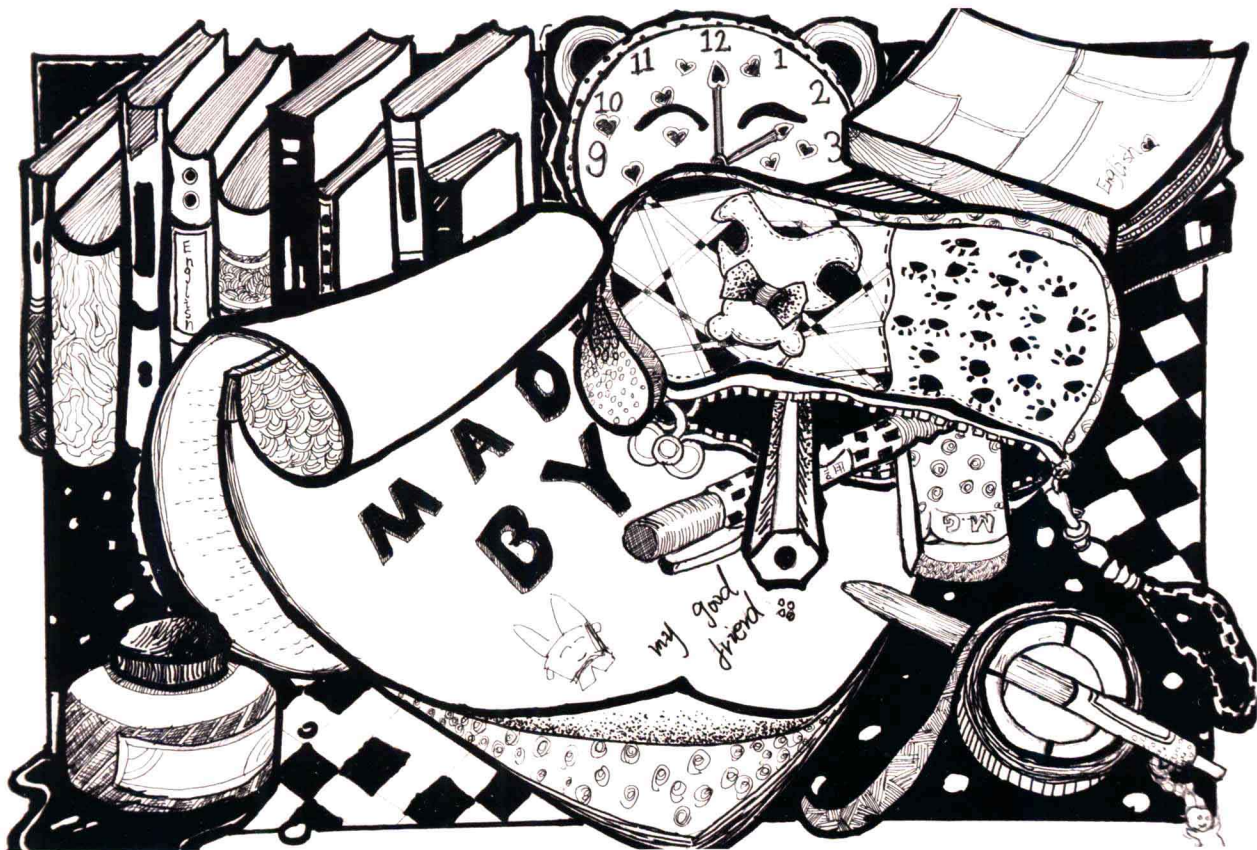
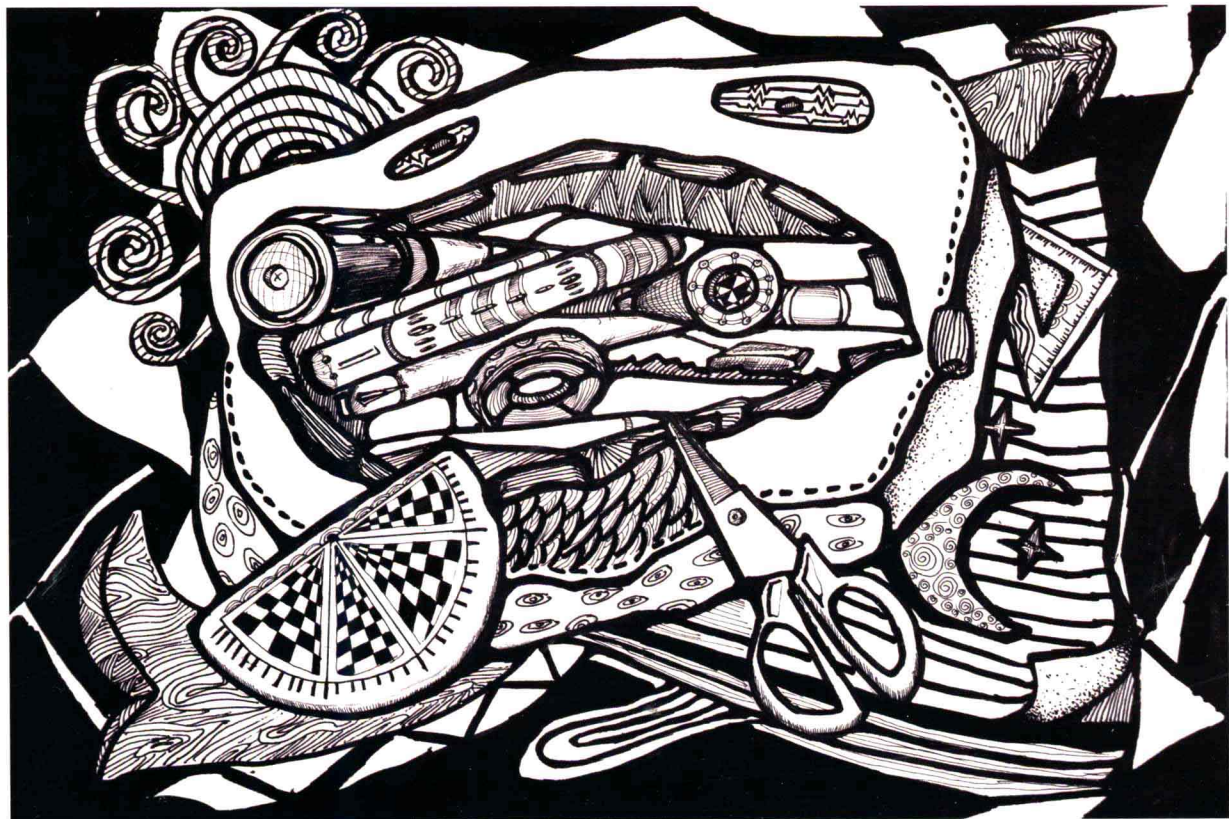

随意式构图

二、边缘形式

边缘形式 (1)

构图规矩，边缘整齐。特点：理智，安定。缺点：过于呆板，缺少变化。

边缘形式 (2)

构图安定，边缘有变化，富有弹性。特点：规整中不失活泼，能使得主体物更加突出，增加视觉冲击力。

边缘形式 (3)

构图富有动感，使用不同素材串联叠加成一条闭合的曲线，从而形成边缘。特点：形式大胆、自由，给人洒脱奔放的感觉。

三、装饰画构图的基本特点和要求

1. 强调布局的严谨、周密

在构图过程中，要先解决大的布局，安排好主次，一切的形色都要与之统一。

2. 强调主体的鲜明、突出

要使主体突出，成为视觉的中心，并使它成为画面中最有分量、最精彩、最耐看的部分。

背景层

主体物层

主体物

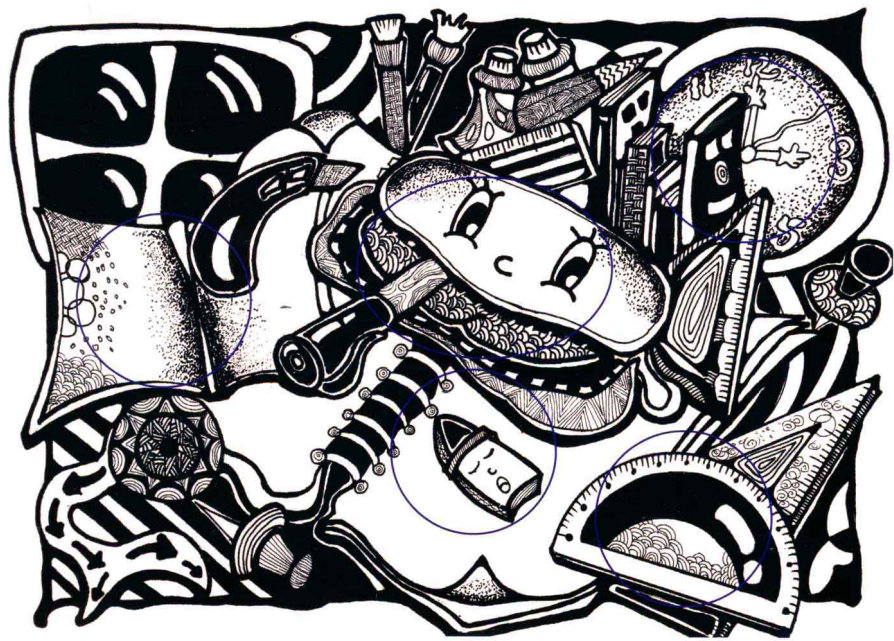

3. 强调层次的丰富、清晰

注意体现画面的层次变化，增加作品的深度和广度，不要使人感到单调、平庸、一览无余。画面中形体要有大小差别，线条要有变化，色彩也要有明暗、浓淡的变化。

4. 强调空白的严格、讲究

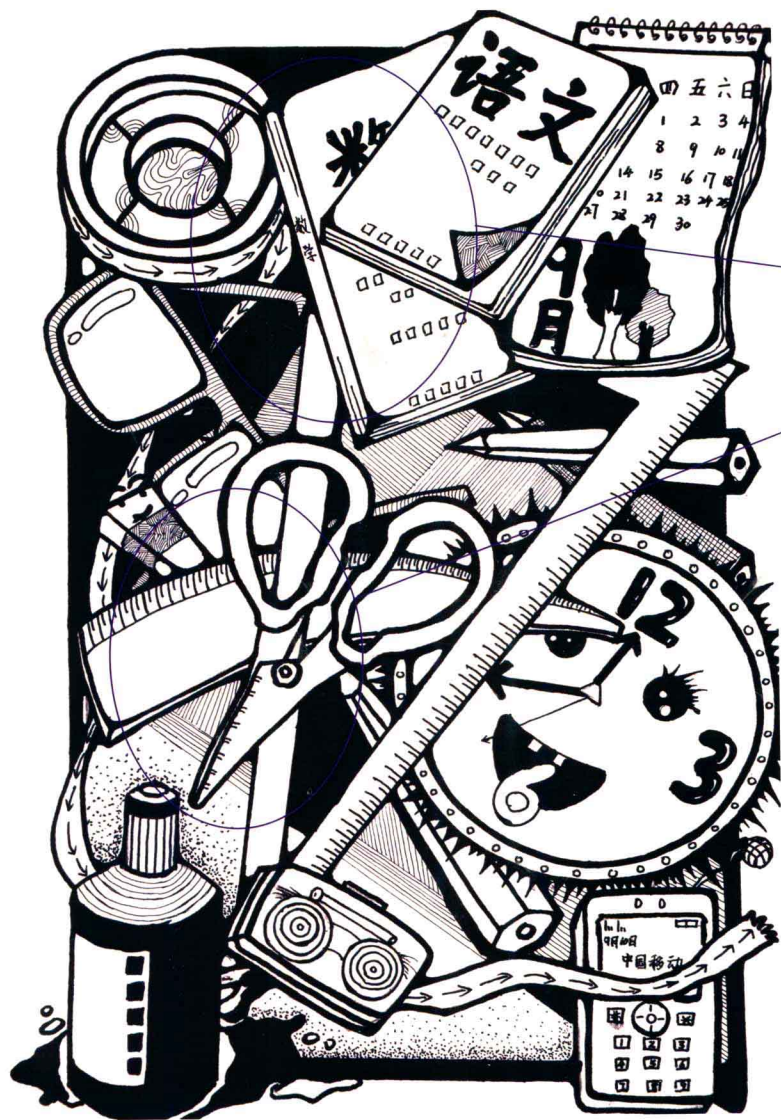
空白是装饰的一部分，可以起到透气的作用，使画面不至于过实、过暗和过闷。要注意形象方面避免过多重叠，外轮廓是否美观，空白的大小、疏密、聚散等的处理是否合理。

5. 强调画面的饱满、完整

要注意内容上“求全”，成“向心”的布局，画面中的形象无论远近大小一律外形完整、结构清晰。

6. 要注意画面中形态之间的组合关系

素材的前后
叠压关系

素材不分前后
透明相叠关系

第四章 黑白装饰图案作画步骤

人物装饰图案：（要求掌握不同性别年龄人物五官，表情的变形）

第一步：铅笔起稿，要求用笔轻盈清晰，注意人物五官和头发的变形及面部表情的刻画。

第二步：针管笔勾边，要求线条肯定、顺滑，避免出现重复、断线和接头。主体物的外轮廓线和主要结构线用粗线，装饰线用细线。要特别注意五官细节部分的处理及发丝线条的安排。

第三步：完成黑白灰塑造，要求主体物突出，黑白灰层次分明，脸部和背景强对比，头发和服饰弱之。

花卉装饰图案：共分三步（要求掌握常见花卉的生长结构特点）

第一步：铅笔起稿，注意花头和叶子、茎的变形及花头的角度和姿态。

第二步：针管笔勾边，要求线条肯定、顺滑，避免出现重复、断线和接头。主体物的外轮廓线和主要结构线用粗线，装饰线用细线。要特别注意花头和叶子细节的处理及茎部长线条的使用。

第三步：完成黑白灰塑造，要求主体物突出，黑白灰层次分明，花头和背景强对比，叶子弱之。

风景装饰图案：（要求掌握风景装饰图案的构图组合形式和各种常见素材的变形）

第一步：铅笔起稿，熟练掌握山、云、树、房屋、树木、水、石、桥等素材的变形。

第二步：针管笔勾边，要特别注意线条的粗细变化和主要素材的轮廓线处理。

第三步：完成黑白灰塑造，要求主体物突出，黑白灰层次分明，合理运用点线面的穿插组合。

动物装饰图案：（要求掌握常见动物的体貌结构特征，并在此基础上合理变形）

第一步：铅笔起稿，抓住动物的主要特征，可适当夸张变形。

第二步：针管笔勾边，要特别注意线条的粗细变化和主要素材的轮廓线处理。

第三步：完成黑白灰塑造，要求主体物突出，黑白灰层次分明，合理运用点线面的穿插组合。

工具类装饰图案：（要求掌握生活中各类常见工具的主要特征，并组合使用完成画面）

第一步：铅笔起稿，抓住各类工具的主要特征，可适当夸张变形然后组合画面。

第二步：针管笔勾边，要特别注意线条的粗细变化和主要素材的轮廓线处理。

第三步：完成黑白灰塑造，要求主体物突出，黑白灰层次分明，合理运用点线面的穿插组合。

