

plant
pattern
DESIGN

图案设计教学精品丛书

植物图案 设计

本社编

广西美术出版社

图案设计教学
精品丛书

设计

广西美术出版社

本社编

图书在版编目 (C I P) 数据

图案设计精品教学丛书——植物图案设计 / 广西美术出版社有限公司编. — 南宁: 广西美术出版社, 2011.6

(图案设计教学精品丛书)

ISBN 978-7-5494-0297-7

I. ①植… II. ①广… 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 (2011) 第 126254 号

图案设计教学精品丛书——植物图案设计

TUAN SHEJI JIAOXUE JINGPIN CONGSHU—ZHIWU TUAN SHEJI

编 者: 本 社

图书策划: 陈先卓

责任编辑: 陈先卓

装帧设计: 吴谦诚

责任校对: 肖丽新 陈小英

审 读: 陈宇虹

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 精一印刷(深圳)有限公司

版 次: 2012年1月第1版

印 次: 2012年1月第1次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/48

印 张: 3

书 号: ISBN 978-7-5494-0297-7/J·1477

定 价: 19.00元

版权所有 翻印必究

图案绘制的工具和材料

(一) 笔类

常用于图案绘制的笔类一般有底纹笔、小白云、中羽箭、小羽箭、叶筋、衣纹、小红毛、直线笔等。每种笔有各自的特性，适用也有所不同，以下分别介绍。

1. 底纹笔：用羊毫制成，柔软且可含水分较多，便于刷大面积的底色，能涂得很均匀。

2. 小白云：小白云笔身饱满，吸水色能力较强，便于画较大的色彩块面。

3. 中羽箭、小羽箭、叶筋、衣纹：这些笔笔身较长，有一定的弹性，都适用于画中小面积的块面。

4. 小红毛：小红毛笔头尖长，适用于画小面积的块面，最适于勾勒细线。

5. 直线笔（鸭嘴笔）：直线笔出色均匀，所绘制的线条粗细一致，适用于画机械的直线，结合圆规可画细圆圈。用时将偏稀的颜料刮入笔嘴中，调整其到适当的粗细度，然后结合尺子或圆规来画直线或圆。

6. 钢笔、铅笔：钢笔用于写生和图案的

黑白表现，铅笔用于写生和画草稿。

(二) 尺子

直尺、三角板、圆规等，用于画机械的线条和勾外框。

(三) 纸张

素描纸、水彩纸、铜版纸、卡纸、绘图纸、拷贝纸等。

1. 素描纸、水彩纸：纸质较为粗糙，特别是水彩纸，画出的图案有肌理效果。

2. 铜版纸、卡纸：纸质最为平滑，第一遍颜色不容易上匀。

3. 绘图纸：纸质较为平滑，可用于画黑白图案和彩色图案，但其纸较薄，容易变形。

4. 拷贝纸：用于准确无误地将完善的图案转移到正稿上。草图完善后，用拷贝纸能干净利落地将图案拷贝到任何需要的地方。

(四) 颜料

水粉颜料和调色盒。

yigao 艺高 美术专用纸

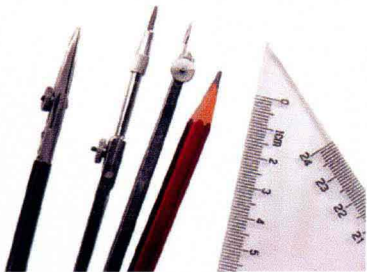
素描纸

给出你的精彩!

20.

- ✓ 专用材料，规格标准
- ✓ 生产流程科学，保护健康
- ✓ 质地上好，墨迹易擦
- ✓ 耐脏耐划，不易变形和褪色

武汉雅高美术用品有限公司
电话：027-88912358
传真：027-88664702
网址：www.yigao.com.cn

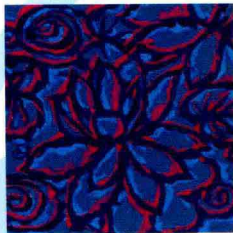
图案的表现技法

我们知道每种绘画艺术都有其独立存在的价值,各种艺术存在的根本就是它们各自运用不同的工具和材料能够产生不同的视觉效果,例如绘画艺术当中的油画、中国画、水彩、漆画、纤维艺术、陶瓷等,运用独自特有的工具和材料,都可产生自己独特的艺术肌理和视觉语言。

肌理是形象表面的纹理特征效果,它是视觉艺术很重要的语言要素之一。肌理可以丰富画面,增加艺术作品的视觉效果,最大地发挥作品潜在的艺术魅力。运用技法能使图案产生更加强烈的不同的视觉效果,它是

视觉冲击效果最主要体现的要素之一,新的视觉肌理给人精神一振的新奇感。肌理有自然的肌理、人为的肌理。自然肌理有各种大理石、树皮、风蚀的旧建筑的墙体等;人为的肌理是人们为艺术创作进行的肌理制作。结合图案进行的肌理手法,常见的有平涂法、推移法、彩铅法、拓印法、仿蜡染法、蜡绘法、流色法、透叠法、推色法等,掌握肌理的基本技法是为今后图案设计打下创作的基础。

(一)平涂法:用饱和度适中的色彩进行平涂色块,具有较好的覆盖能力,这是较为容易上手的着色方法。

拓笔法

点画法

蜡绘法

皱纸平皴法

水彩法

平涂法

推晕法

推移法

彩铅法

(二)勾线法:这是一种较为传统的画法,可以产生丰富的层次变化,由于线条的相互穿插,使其装饰性得到进一步的加强,观赏性也更高,并能够使各种色彩之间的对比更加明快。勾线法一般分为先勾线后填色和先填色后勾线,其效果各不相同。前者线条粗细变化不均,生动自然,后者线条流畅工整,

各有其观赏特点。

(三)推移法:利用色彩的不同明度、纯度、色相的逐渐推移变化产生的规律美感来实现的,它能够产生丰富的色阶,层次变化也显得丰富,是现代图案设计中常用的手法。

(四)干皴法:利用仿传统绘画当中用干笔点擦的画法,来表现出一种厚重、沧桑、古

朴的效果。这种技法具有较为朴素的画风，在绘制过程当中可以多层次反复叠加，色彩丰富，耐人寻味。

(五) 蜡绘法: 蜡笔具有很好的防水功能, 利用此特点作一些肌理尝试会产生独特的艺术效果, 令人眼前一亮。画法是, 在画好的铅笔稿上, 先用蜡笔填好色块(白色透明蜡也可以), 然后用较为稀些的水粉或水彩铺上其他颜色, 没有画蜡的部分就会有水粉颜色覆盖上, 画蜡之处则会防止水色覆盖, 产生奇特的肌理效果。

(六) 彩铅法: 借助彩铅绘画的独特肌理效果, 运用到图案当中。由于彩铅可在纸面上自由调色, 色彩间可以变化穿插自然, 粗细有致, 因此可表现出一般颜色所达不到的效果。

(七) 流色法: 运用水粉或水彩湿画时颜料的流动性, 在颜料干的过程当中, 各种不同颜色相互浸染, 以及颜色随水流而变, 产生变幻的艺术效果。由于水彩颜色具有透明的特点, 因此其产生的效果要比水粉艳丽透明许多。

图案的表现技法丰富多样, 其中还有水彩法、推晕法、拓笔法、皱纸法、点线面画法等, 在此不一一介绍。

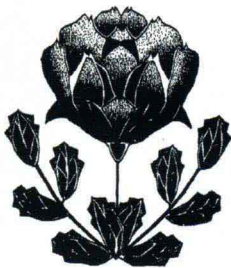
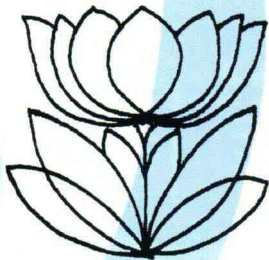
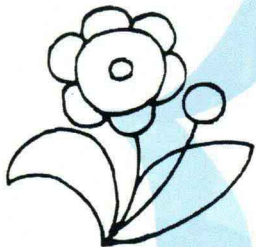
干皱法

勾线法

图案的组织形式、 基本骨架和创作范画

006

线描

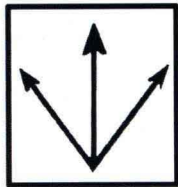
黑白单独纹样

彩色单独纹样

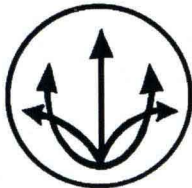
组织形式和基本骨架: 图案的组织形式基本上有单独纹样、适合纹样、二方连续、四方连续四种, 各种形式都有各自的特点和规律, 理解和掌握了要点和构成形式才能够保证考试时不跑题。骨架就是一些构图的基本模式, 不同的组织形式有不同的局限性, 在具有限制的情况下进行创新构图, 是有相当难度的, 有了骨架模式初学者就能够方便地进行构图。

1. 单独纹样: 单独纹样不受外形的限制,

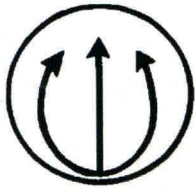
自由活泼, 多强调形体的夸张变化, 是图案当中能够独立存在的最小单位, 是最为简单的组织训练。它有两种构成形式: 活泼而有动感的“均衡式”, 其要求重心稳定和单独纹样左右的相对平衡; 上下或左右绝对的对称、有静感的“对称式”, 对称式单独纹样有一条中心线, 中心线的两边是绝对相等分量的。单独纹样训练是基础图案训练的重点, 它具有独立性、完整性、基础性等特点, 是其他组织训练深入的重要基础单位。

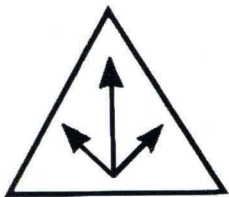
对称式

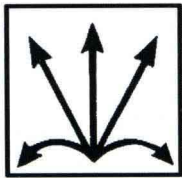
单独纹样对称式

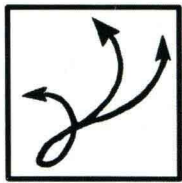
单独纹样对称式

单独纹样对称式

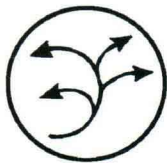
单独纹样对称式

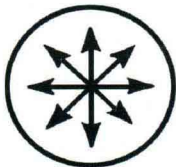
均衡式

2. 适合纹样: 适合纹样是指适合于特定外形的装饰图案, 它形式变化较多, 应用广泛。组织适合纹样, 首先要确定外轮廓, 再根据不同的内容和要求, 在轮廓内设计骨架, 进

行组织安排。严格的适合纹样完成, 在将外框去除后, 其变形的组织纹样部分仍具备外轮廓形的特征。适合纹样外形多样, 例如常见的有正方形、三角形、圆形等, 它还可能是

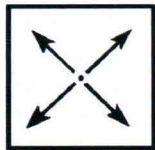
单独纹样均衡式

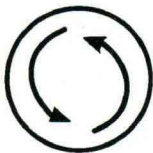
放射式

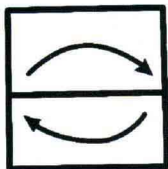
放射式

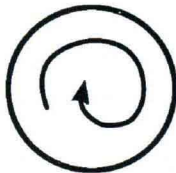
放射式

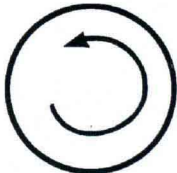
反转式

反转式

回旋向心式

旋转式

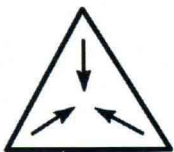
向心式

向心式

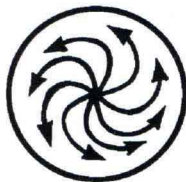
向心式

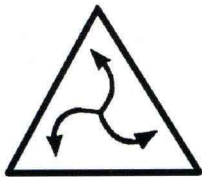
向心式

六边形、八边形、半圆形，甚至为异形，它是基础图案的难点之一，也是艺术院校最常的考试内容。适合纹样常见的结构形式有：单

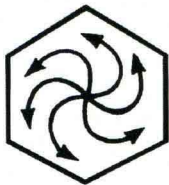
独式、发射式、反转式、向心式、回旋式、旋转式等。

旋转发射式

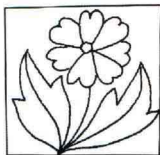
旋转发射式

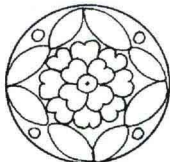
旋转发射式

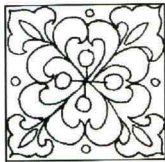
圆形均衡单独式

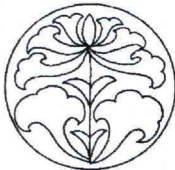
方形均衡单独式

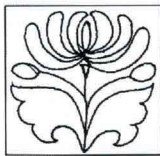
向心式

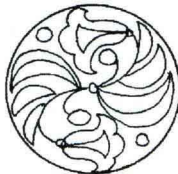
方形发射式

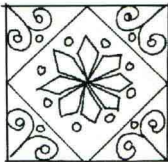
圆形对称单独式

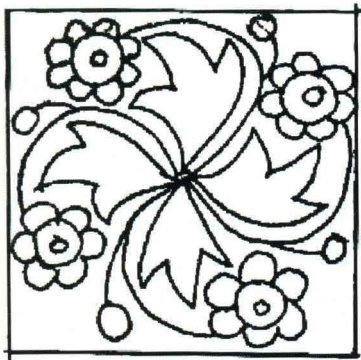
方形对称单独式

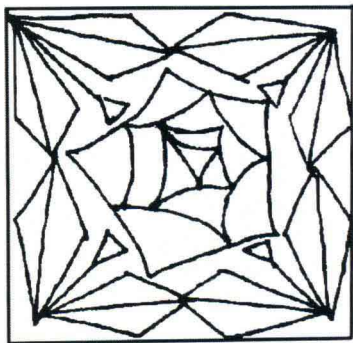
旋转发射式

向心式

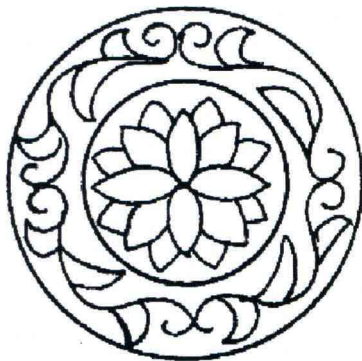

旋转发射式

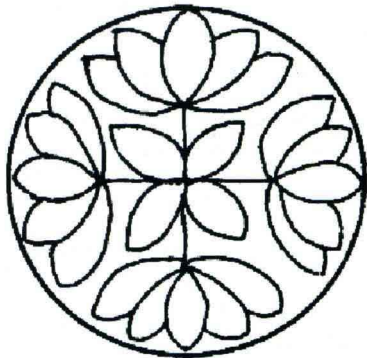

向心式

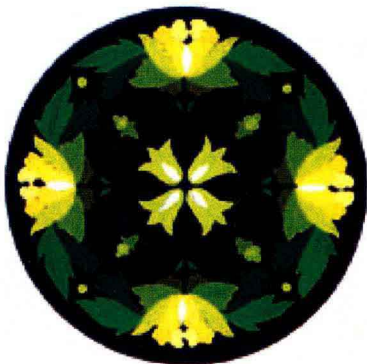

花边式

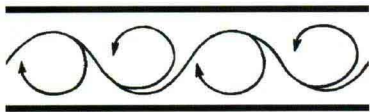

圆形放射式

3. 二方连续: 是由一个基本单位纹样沿左右或上下连接起来, 成为一条可以无限伸展的花边, 这种形式叫做二方连续纹样。二方连续纹样在日常生活中应用也很广泛, 如

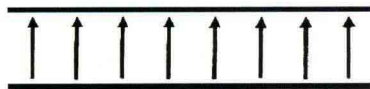
建筑物、服饰、日用品、报刊等, 是广大人民群众喜闻乐见的一种图案形式。二方连续纹样常见的结构形式有: 直立式、斜式、波浪式、一整二破式、一正一反式等。

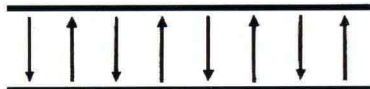
单独纹样直立式

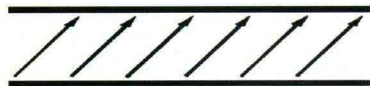
一整二破式

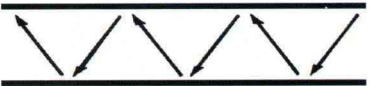
波浪式

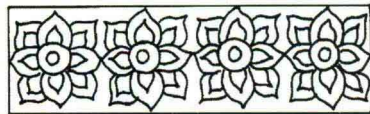
一正一反式

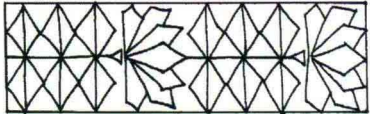
单独纹样斜式

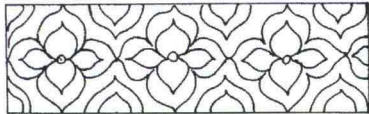
折线式

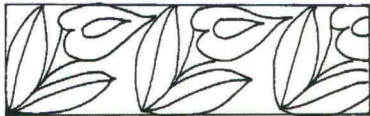
散点式

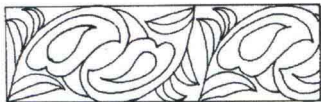
直立式

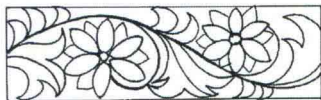
一整二破式

斜式

回旋式

波浪式

