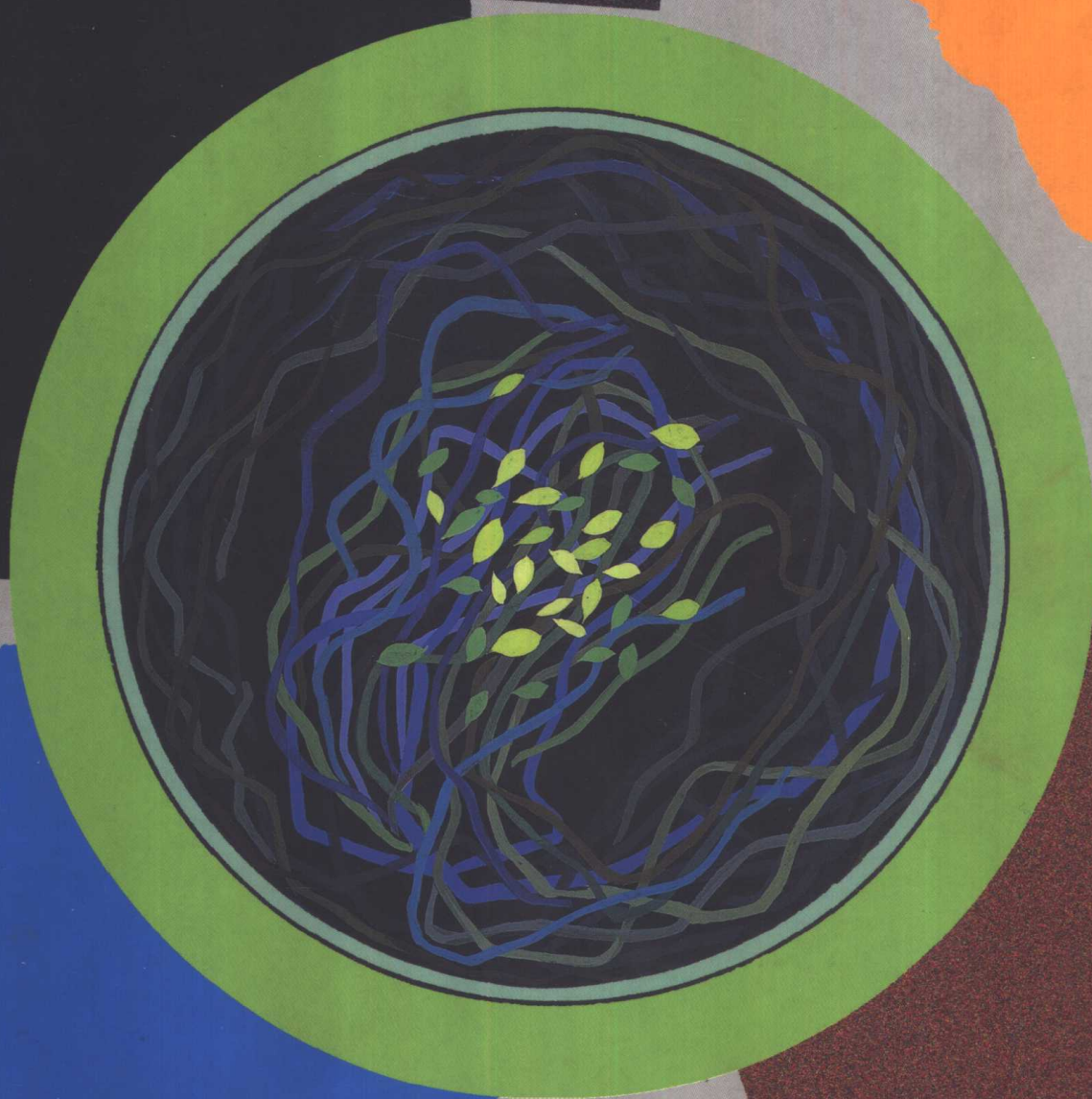

基础图案设计丛书

植物基础图案

罗 鸿 著

学院图书馆

22.3

广西美术出版社

主 编

陆红阳

本册著者

罗 鸿

顾 问

柴万里 陈建军 李明伟

图片提供

黄志辉	吴 敏	覃伟华	陈燕湘	陆 玉	方如意	利 江	闭华丽
廖晓云	曾韶章	何小红	刘逢庆	乔 燕	班丽旋	农志梅	黄培生
陆任恒	梁泓金	兰 敏	朱岸静	黄 刚	覃正茂	林 锋	王 敏
苏月英	陆海燕	谭远琪	覃顺归	谢剑清	许冰玉	蒋耀娟	覃海燕
罗兴翔	张海莲	林 庆	陈 铮	黄挺基	邱冬梅	陈远昌	黄 菁
兰肖慧	王 镭	杨 庆	梁 雪	张艳玲	龙朝晖	金旭明	唐襄灵
蒙权寰	唐胜天	申晓健	陈知明	莫 剑	蔡 毅	卢日勋	邓雅君
王创梅	和 嘉	申 剑	谢 喜	李艳容	林 亮	唐荣姣	谢天豪
陈 铮	莫 剑	张海莲	覃海燕	周治国	黄 栋	何 捷	唐 凯
林 海	蓝 喻	韦向前	刘丽燕	唐太江	肖荣金	徐时程	孙 舒
梁 胜	农万明	林 蕊	黎 东	莫生桥	曾韶章		

责任编辑

姚震西 白 桦

封面设计

西 辰

版式设计

西 辰 静 坤

丛书名 / 基础图案设计丛书

书 名 / 植物基础图案

出 版 / 广西美术出版社

(530022)南宁市望园路9号

发 行 / 广西美术出版社

制版、印刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 / 1999年1月第1版第1次印刷

印 次 / 2000年2月第3次印刷

开 本 / 787 × 1092mm 1/16

印 张 / 5

书 号 / ISBN 7-80625-584-2/J · 461

定 价 / 19元

序论 2

一、关于植物图案 2

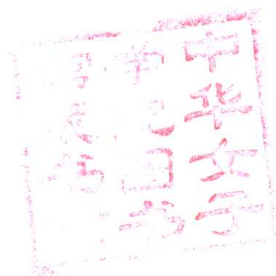
二、植物图案设计造型图例 4

三、植物图案设计·单独纹样图案 24

四、植物图案设计·二方连续图案 51

五、植物图案设计·适合纹样图案 59

六、植物图案设计·四方连续图案 68

961660

女子学院 0105569

讲到植物,不由得会让我们想到原始森林中那些千奇百状的世界;西双版纳的神秘,丰富的亚热带植物;亚马逊河流域莽莽原始森林的层林叠障,以及非洲原野的古怪植物。例如,“森林杀手”的高山榕树,依附乔木主干,甚至把树缠死;食人树吞食人和动物的传说;能扑捉昆虫的植物——猪笼草;以及一触及就含羞合拢少女般害羞的含羞草,都具备了动物的一些特性,等等。当我们听到这些,都能引发我们无尽的遐想,它给我们神秘和好奇的向往,然本书只是涉及植物世界美的一斑,而不是神奇植物世界里的故事。

在自然界中,我们不经意随手采撷的小花、小草、小叶、小果,有时会引起我们久久的凝视,仿佛世界停止,只有花草与我——一幅永恒的雕塑。有时我们面对一片叶子,不能不惊呼于其形状结构的奇特与完美,惊呼于其网状叶脉对叶面分割所产生的节奏美感,太不可思议了。下意识的,我们会产生这种特殊的感觉,在这些植物世界中,有时昆虫和我们人类都在扮演着一个“角色”。例如,为了传播花粉,植物的花是长得如何的艳丽奇美以引起昆虫来采蜜,为其主动做媒人;其果实又是如何美艳可口让鸟儿、动物和人类来采食,为扩展其生存空间而不知不觉,心甘情愿地四处为其播种,这些艳丽奇美的花朵和美艳的果实,它们的色彩绝美搭配是否会在我们脑海中留下一种感觉?在我们装饰设计中激发我们的灵感呢?

图案先辈雷圭元先生说过:中国图案有两个根,一是理性之根,即天干地支的数字之美;二是感情之根,即七情六欲的人情美,例如杨柳的纤柔,仙人掌的厚重和力度感,剑麻的刚健向上的美感,芦苇的悠悠随风感;一品红的刚柔相济等,就象人的性情一般,有怜香惜玉之情,小鸟依人之感,厚重老实性格,刚健敏捷的力度美。所以有人就喜欢崇拜象斯瓦辛格的阳刚之美,有人喜爱林黛玉的柔美,有人则喜欢刚柔相济,让人捉摸不定的完美,这是自然植物与人性情之合,而做为艺术家就常借笔抒情,借物鸣志,如此就有了梅花象征高洁、坚韧不拔;兰草象征清风亮节,借鸿鹄和千里马以鸣志,这又是人格、志向与自然之合,数字之美则是植物世界中大与小,长与短在节奏与韵律上所产生的美感了。因而从沙漠中针状叶植物的抗旱性到热带森林中阔叶植物的喜光性;从高寒带顽强生命力到海底植物的优美随潮飘动感,都可是我们抒情创作的源泉,

这些自然植物就是图案之根，设计装饰之源。

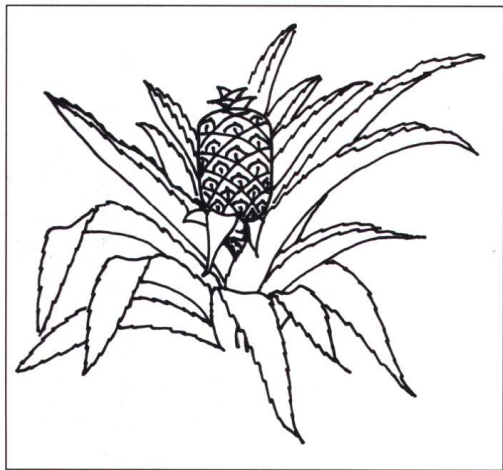
人们普遍认为艺术不同于科学的特征之一，便是艺术通过典型表现一般，通过个性表现共性，这就是说对于艺术设计师，在具备敏锐的观察，能从众多一般性的东西中发现美的规律性的东西，并为我们所用。就象德国著名的工业设计大师卢金·柯莱那样，其作为大量融入了自然界生物的流线形体与线条之精华，使他的设计具备了超自然的生命感，他认为自然就是最优秀的设计师，经过亿万年进化，并生存下来的生物最适应于自然，是最精华的模体。他的设计就来之于自然之源，并蓄意创造出超乎自然的设计，其灵感就来之于他对大自然的醉心观察和提炼。

做为一个装饰艺术工作者，当我们沉浸于一片叶子的装饰变化，为每次完成创作自喜之时，殊不知大自然中早已涵盖了这一切美的规律，当我们花了毕生精力探寻装饰艺术的语言，然而自然世界中这一切却俯首皆是。我们是否会感慨万分呢？因此我们要师法自然，到生活中去，难怪法国时装设计大师皮尔·卡丹每年还要绕地球两周考察收集灵感哩。罗丹的雕塑离不开美中之至美的人体。表演艺术家要表现这个角色总要感觉一下这个角色内心世界的外部行为，这是艺术的最高境界，渲心染魂。

高尔基说过：“照人性来说，人都是艺术家，他无论在什么地方，总是希望把美带到他的生活中去。”这也就是装饰的本质，做为一位装饰工作者，在植物的世界中我们要伸出我们灵敏的触角，感觉它的特异性，或刚或柔，或粗或细，或繁或简，或长或短等，抓住其精神，画出其魂魄，才能进入装饰之道。

本书在编写过程中，得到了广西艺术学校陆红阳老师，桂林工学院金旭明老师，桂林旅专熊玲芳老师、谢青老师大力支持协作，并提供部分稿件，在此深表谢意！另外桂林旅游专科学校兰海波同学、黄菁同学及96装璜成大班、96工艺班、97工艺班和装璜班、95工艺班等班级，广西艺术学院97装璜班、96、97师美班的部分同学提供了图例稿件，在此也深表谢意。

写生原形

二、植物图案设计造型图例

例图一：菠萝

造型特征提示：热带、亚热带多年生常绿草本，叶剑状、密生、螺旋状排列，边缘有刺或无刺，花序顶生、椭圆形，果实状似松球、花无柄，紫红色、复果肉质、顶有冠芽、原绿色，成熟后转橙色或橙红色，植物有向上感。

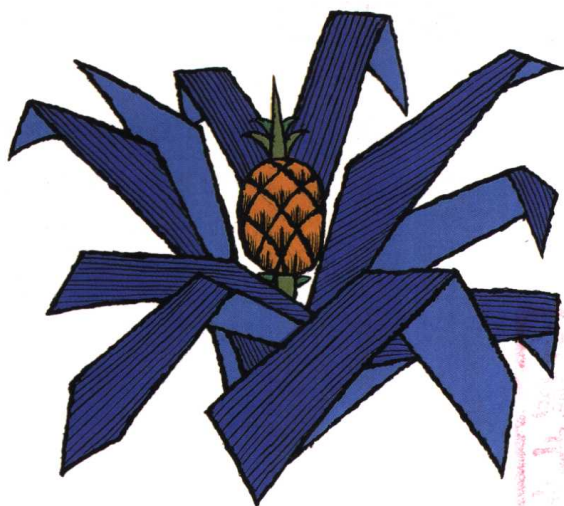
基本形体变化

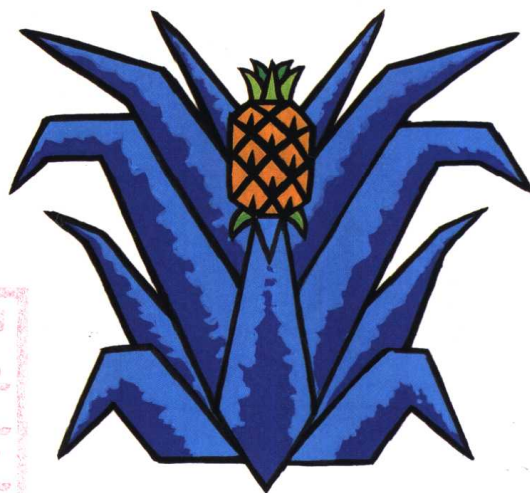
二方连续图案

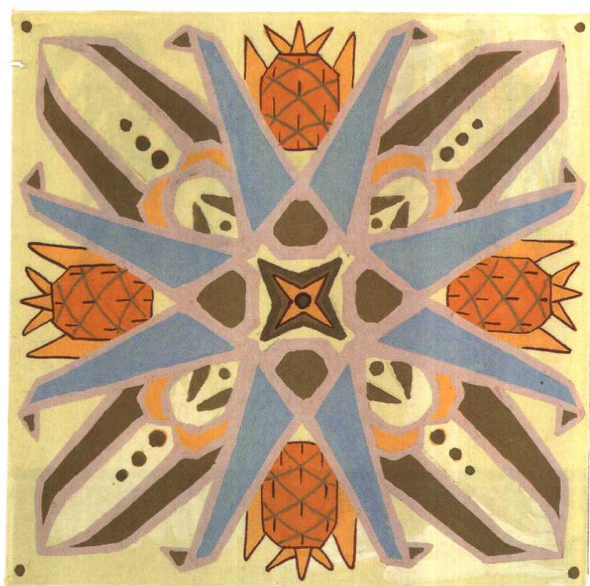
二方连续图案

单独纹样图案

单独纹样图案

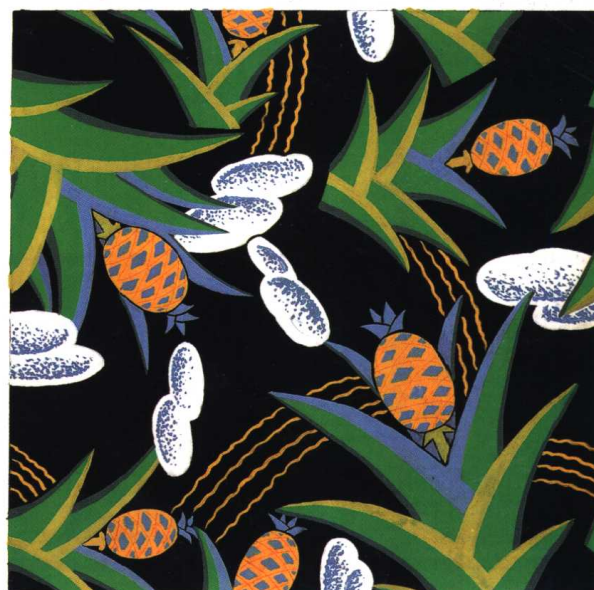
适合纹样图案

适合纹样图案

四方连续图案

四方连续图案

099184

单独纹样图案

单独纹样图案

适合纹样图案

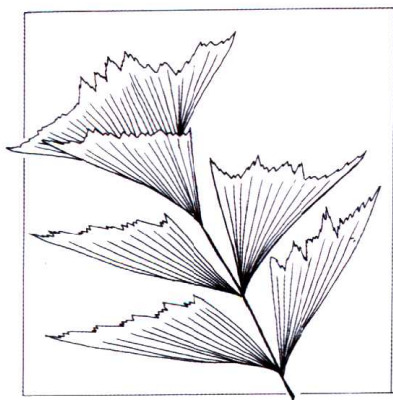
适合纹样图案

四方连续图案

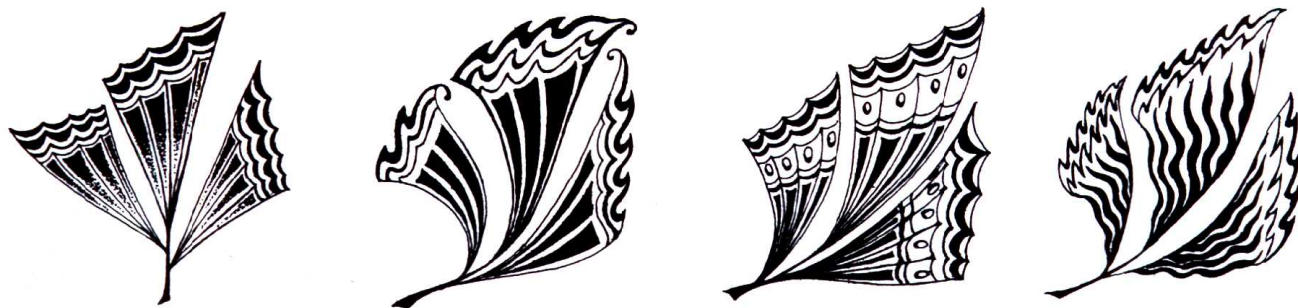
四方连续图案

例图三：棕榈叶

造型特征提示：棕榈常绿植物。成树高大，其花丛生成串为绿色，成熟果为紫红色、复伞状叶序，叶为三角形或伞状，叶脉为放射状，叶外绿为锯齿形，叶有一定的弹性，有力度美。

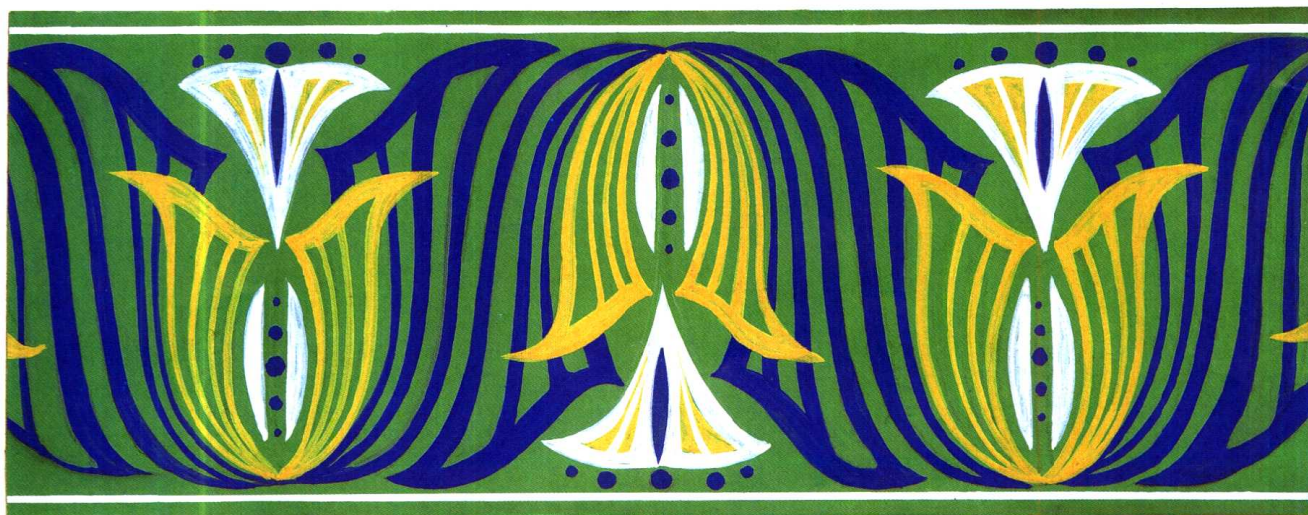
写生原形

基本形体变化

二方连续图案

二方连续图案

单独纹样图案

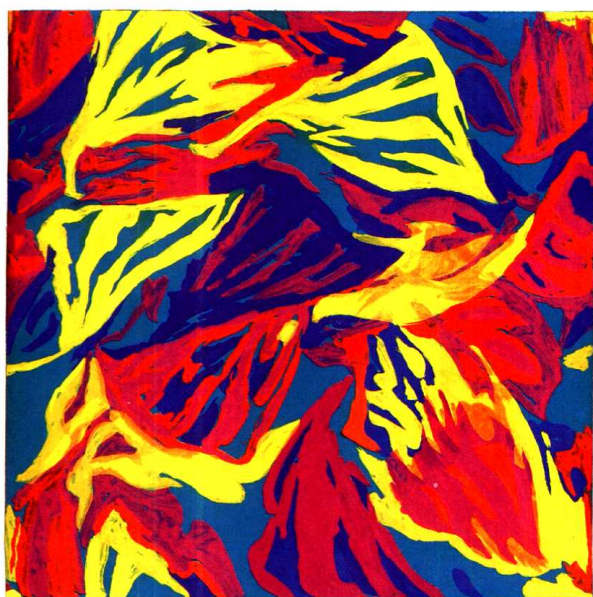
单独纹样图案

适合纹样图案

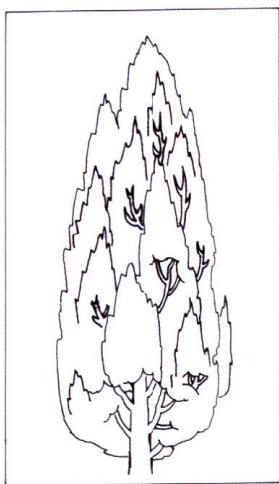
适合纹样图案

四方连续图案

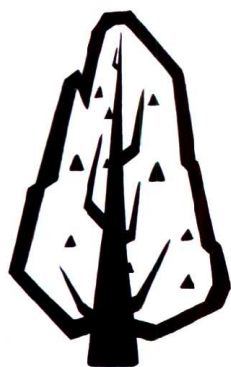
四方连续图案

例图四：松柏

造型特征提示 常绿乔木，树成圆锥形，枝为互生。叶枝细小、扁平、鳞形，端尖锐。果为球形、成熟时开裂，整株树有向上挺拔感。

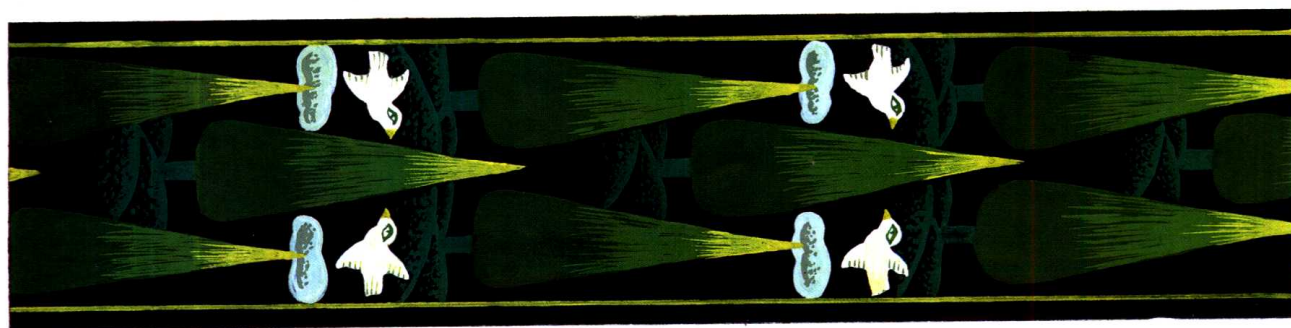
写生原形

基本形体变化

二方连续图案

二方连续图案

单独纹样图案

单独纹样图案

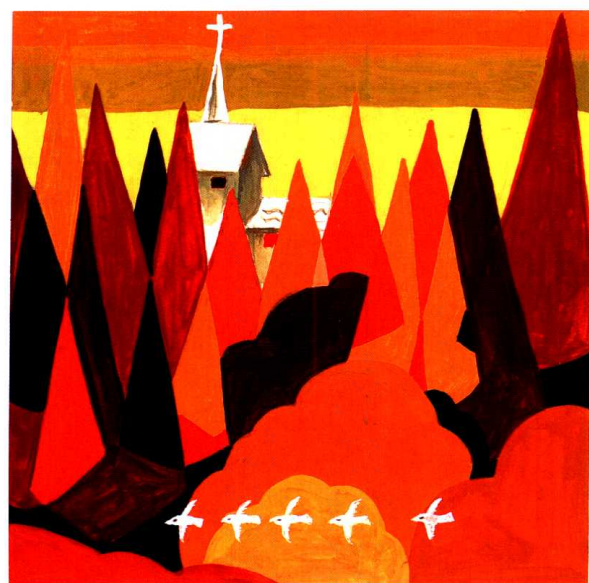
适合纹样图案

适合纹样图案

四方连续图案

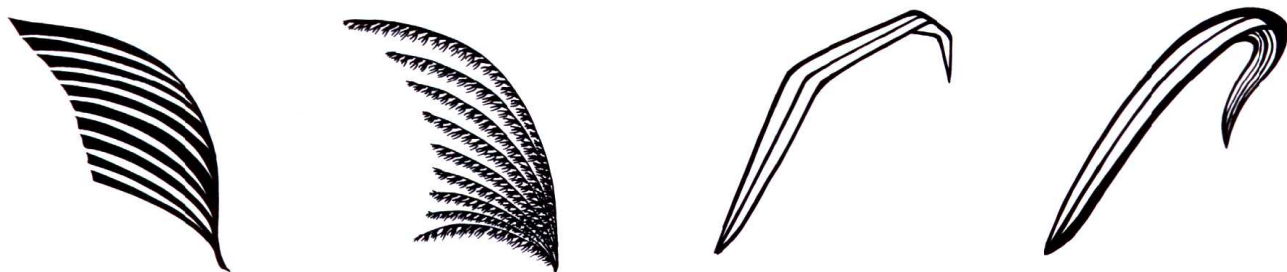
装饰图案

例图五：芒秆

造型特征提示：多年生草本植物，秆直立、纤细，叶片线状细长形、边缘有锯齿，其花为扁形圆锥花序，小花外稃顶端和背部，由中脉延伸而成，植物有种优美感。

写生原形

基本形体变化

二方连续图案

二方连续图案

单独纹样图案

单独纹样图案

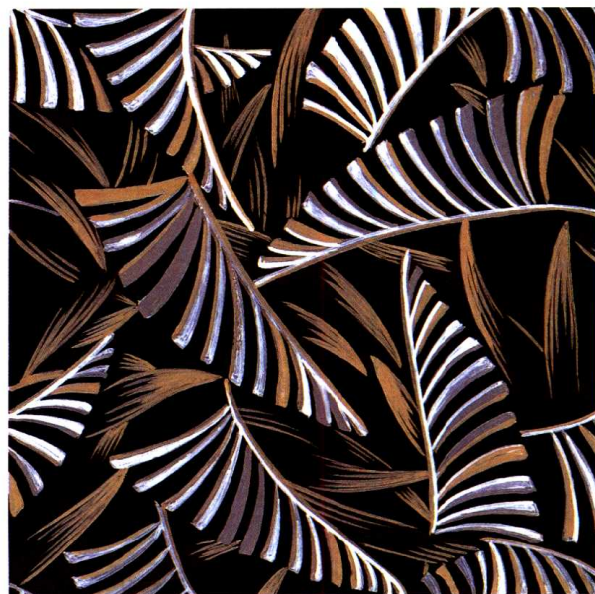
适合纹样图案

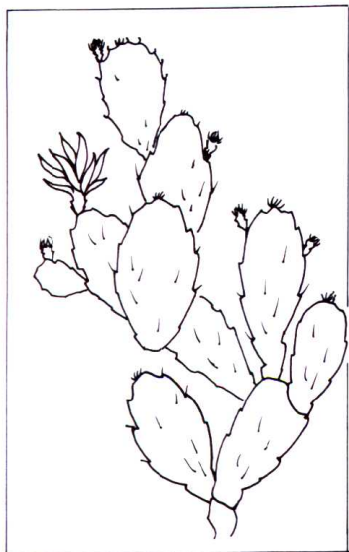
适合纹样图案

四方连续图案

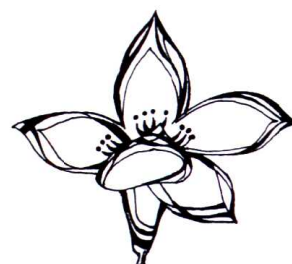
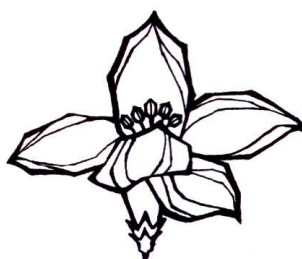
四方连续图案

例图六：仙人掌

造型特征提示：灌丛状肉质植物。节片扁平，厚实，绿色。形状为卵形或椭圆形，似手掌形状，节片上有黄褐色或暗褐色利刺。整株植物有厚重、刚健美，花小为黄色，多瓣花瓣基部带红色，果实肉质，为紫色。

写生原形

基本形体变化

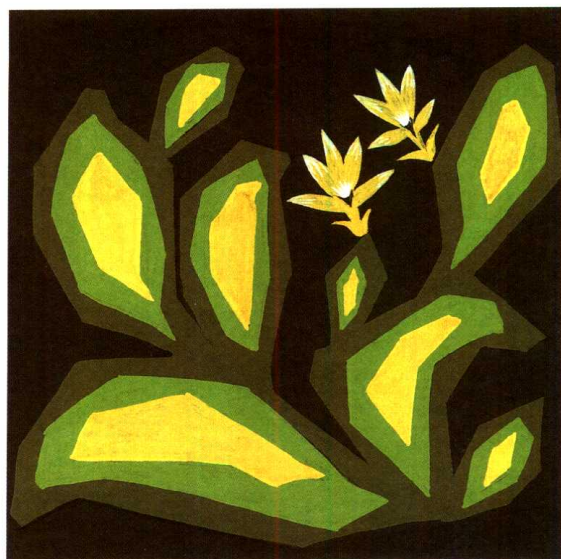
二方连续图案

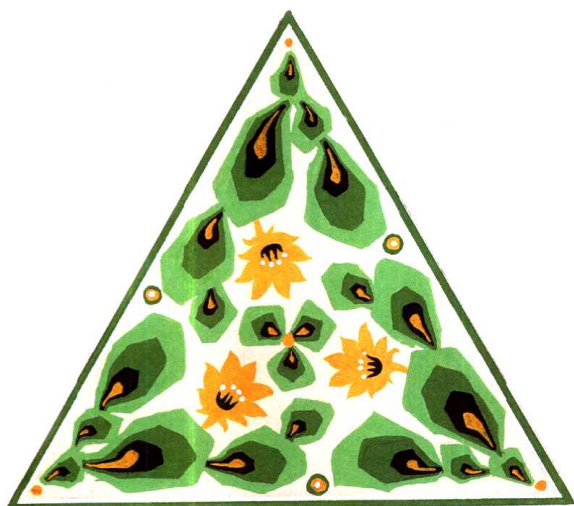
二方连续图案

单独纹样图案

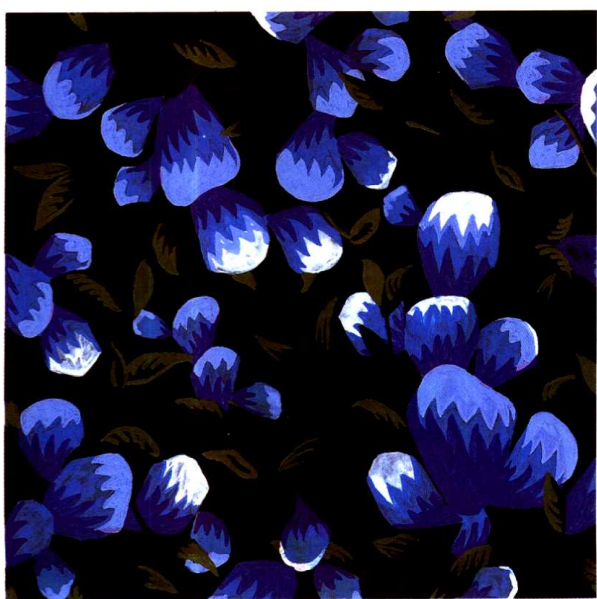
单独纹样图案

适合纹样图案

适合纹样图案

四方连续图案

四方连续图案