

基础图案设计丛书

花卉基础图案

陆红阳 著

广西美术出版社

主 编

陆红阳

本册著者

陆红阳

顾 问

柒万里 陈建军 李明伟

图片提供

乔 燕	卢日添	黄艳红	吴 茜	梁文玉	陈朝义	覃伟华	兰 敏
陆 玉	闭华丽	黄家利	曾韶章	谢 华	利 江	郑 婕	马宗群
梁泓金	黄 芳	庄春春	马恒仕	黄仁明	陆海燕	李扶忠	陈知明
张新华	梁俊新	陆 俭	廖晓云	梁 雪	刘逢庆	黄咏芳	陆任恒
赖晓燕	古 松	李漫霞	卢日勋	李卓茵	唐襄灵	汪贵军	甘 珞
方如意	黄志辉	兰 天	李 萍	何宏敬	庄梦春	许克胜	

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 / 花卉基础图案

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 定 价 / 19 元

版 次 / 1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印 次 / 2000 年 2 月第 5 次印刷

开 本 / 787 × 1092mm 1 / 16

印 张 5

书 号 / ISBN 7-80625-585-0 / J · 466

陆红阳 1963 年生，1987 年毕业于中央工艺美术学院，同年分配到广西艺术学院任专业教师，曾出版的专业著作有：《基础图案入门》、《装饰色彩入门》、《平面构成入门》、《形象画艺术》、《板报墙报设计指南》(合编)等书。出版的专业论文有《自身美化的追求——论着装艺术》。工作期间，为广西人民大会堂、广西大厦等区重点工程设计制作了多幅大型壁画及地毯等艺术作品。现任广西艺术学院工艺美术系副教授。

BAE 40/19

J522.3/1

序论 2

一、关于花卉图案 2

二、花卉图案设计的基本方法与步骤 2

1、观察与写生 3

2、基本造型的设计 3

3、单独图案的设计 3

4、二方连续图案的设计 3

5、适合纹样图案的设计 4

6、四方连续图案的设计 4

三、花卉图案设计中色彩的运用 5

1、技法的运用 5

2、套色的运用 8

3、色调的运用 8

花卉图案设计着色的步骤 9

四、花卉图案设计造型图例 10

五、花卉图案设计·单独纹样图案 30

六、花卉图案设计·二方连续图案 45

七、花卉图案设计·适合纹样图案 54

八、花卉图案设计·四方连续图案 74

首都师范大学图书馆

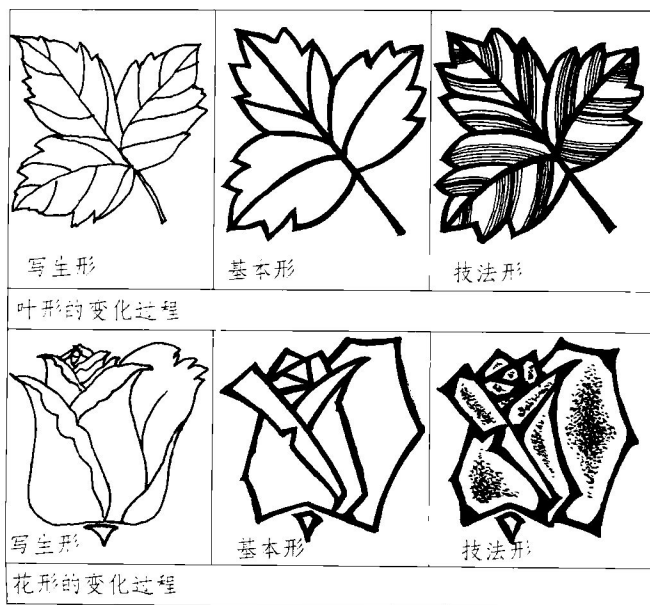
21586297

花卉图案设计是现代图形设计中最为重要、最为广泛运用的题材和内容之一。如服装的面料设计、陶瓷的装饰纹样设计、装潢的标志设计以及环境艺术设计中墙纸及地毯纹样的设计等等,都无不体现了花卉图案的设计在其中所起到的重要的作用。花卉图案的设计与运用,在我国已有了悠久的历史。早在魏晋南北朝时期的著名敦煌藻井图案中,花卉图案就占有很大的比例,无论在造型还是色彩的运用方面,都是令人称绝的。如其中的莲花纹、卷草纹,造型巧妙、穿插有序,而色彩则显得典雅、稳重并富于层次变化。在传统的纺织品及陶瓷艺术品中,花卉图案造型的运用更是多姿多彩。如唐代的织锦、宋代的绢丝织品,花卉图案均占了很大的比例。在陶瓷艺术中具有代表性的青花瓷,也大量运用了花卉图案这一手法进行装饰。而在现代的许多装饰性的图画、油画、壁画、雕塑等艺术品中,你都会欣赏到出于不同艺术家手中那些美妙绝伦的花卉图形。由此可见,花卉图案艺术早已深深地根植于热爱生活、热爱艺术的人们心中。

图1 写生稿

图2

二、花卉图案设计的基本方法与步骤

花卉图案的设计,与动物图案、人物图案及风景图案等设计的方法与步骤基本上是一致的,都要经过观察与写生,基本造型训练,单独纹样组织、二方连续纹样的组织、适合纹样的组织、四方连续纹样的组织等步骤,形成一个完整的图案设计体系。这个体系是以由浅入深地进行训练来实现的。这也是一种切实可行的学习方法。下面我们循序进行举例说明。

1、观察与写生

对花卉的观察与写生,是花卉图案设计的必要手段,在写生的过程中,应注意并仔细地观察好所要写生的花卉的生长规律及特性,如从花蕾到花开时的变化过程、花瓣的造型及瓣数、花蕊的特点、是单蕊还是多蕊、是长还是短等等。特别应注意此花形的各个观察角度,看看哪个角度最能体现其造型特征,有的花形正面特征不明显,而侧面特征却很生动,如玫瑰花,正面特征和月季及牡丹相差无几,而侧面则更易表现(参看玫瑰花例图)。说到叶子的造型,则应观察其外形特征,是圆叶还是尖叶;叶脉是对生还是互生。这些信息会通过写生输入你的设计意念当中去的,会使你在设计中做到心中有数、得心应手。所以我们强调观察与写生的重要性就在于此。(参看附图①)

2、基本造型的设计

从写生的资料到图案的设计,这需要经过一个基本造型的阶段,对于初学者来说,如何将写生的资料转化为图案造型,这是一个关键的过程,这个过程掌握好了,将会为往后的各种设计打下坚实的基础。这个过程就是我们要求将花卉的花苞与叶子部分分开来进行单独的归纳与概括、训练,由繁到简,由不规则到规则等造型变化,再施以点线面等装饰手法,使之成为今后设计中的各种图案组织的基本形式。(参看附图②)

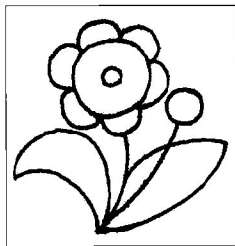
3、单独图案的设计

有了基本形之后,下一步骤就是将所变化出来的基本造型有序地组织成一个单独的图案。组织的方法是将花与叶的造型以均衡式及对称式两种方式进行组合,使之成为一个既简单又完整的单独图案。再以不同的色彩效果来表现其不凡的魅力。(参看附图③)

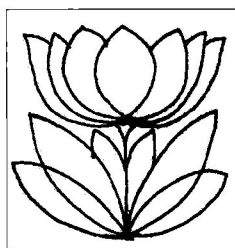
4、二方连续图案的设计

二方连续图案是图案设计的重要形式之一,它是将单独的图形以上、下或左、右的形式来进行排列的长条形图案,一般适用于边缘装饰、服装、陶瓷,在包装设计中最为常用。二方连续的组织格式变化极为丰富,一般可分为八种不同的排列格式。设计过程中应注意其排列的韵律变化,如疏密、大小、色调等变化,以期达到完整的视觉效果。(参看附图④)

图3 单独图案的格式

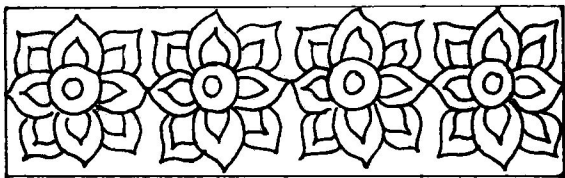
1. 均衡式

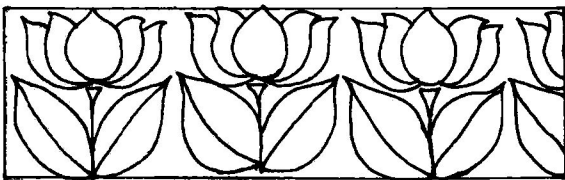
2. 对称式

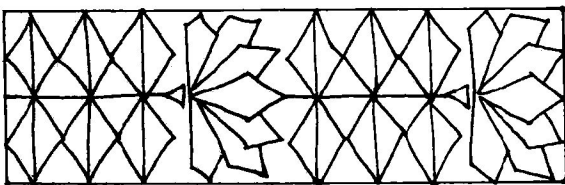
图4 二方连续格式

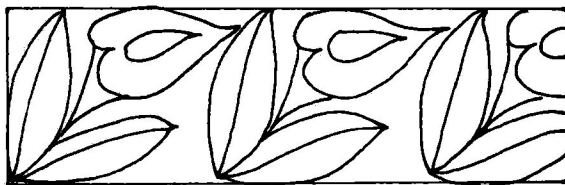
1. 散点式

2. 直立式

3. 水平式

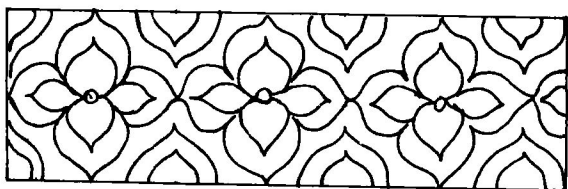
4. 倾斜式

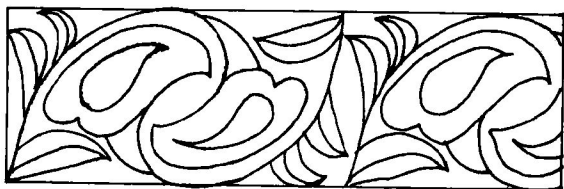
5. 折线式

6. 波纹式

7. 一整一半式

8. 回旋式

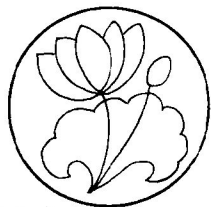
5. 适合纹样图案的设计

适合纹样主要为有一定外形格式的产品来进行设计的,如圆形、方形、三角形等特定外形,图案的造型应适合于这一外形。适合图案的组织格式主要分为均衡式、对称式、多层式等组织形式,具有很强的艺术性及观赏性。(参看附图⑤)

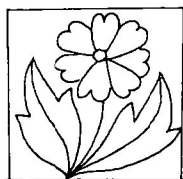
6. 四方连续图案的设计

此类图案主要应用于染织服装的面料设计,它的最大特点是图案的组织是以上下、左右都能连续组织的图案形式。它的组织格式一般分为二点式、三点式、四点式、五点式等,通常不超过六点式,它是以倍数来定点数的。每个点的图形应有大小、方向上的变化,穿插得当,不留空档,适于每个角度的观看。四方连续图案的变化效果是极为丰富的,也是人们服装上常见到的图案作品。(请参看附图⑥格式变化及书后彩图)

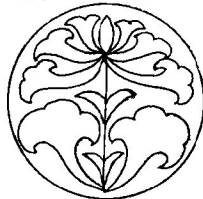
图5 适合纹样格式

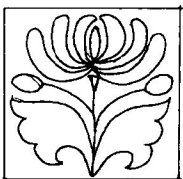
1. 均衡式

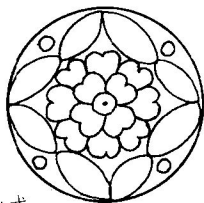
2. 对称式

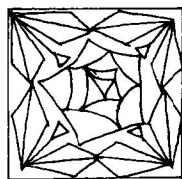
3. 离心式

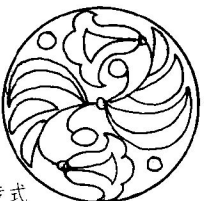
4. 向心式

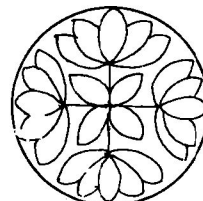
5. 旋转式

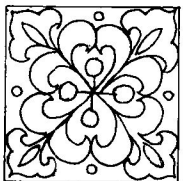
6. 双层式

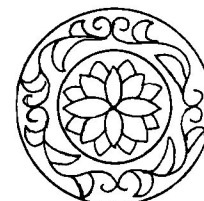
1. 均衡式

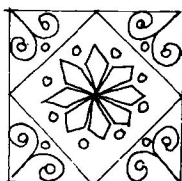
2. 对称式

3. 离心式

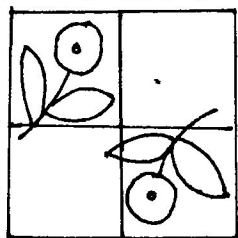

4. 向心式

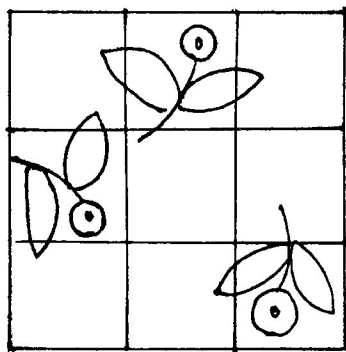

5. 旋转式

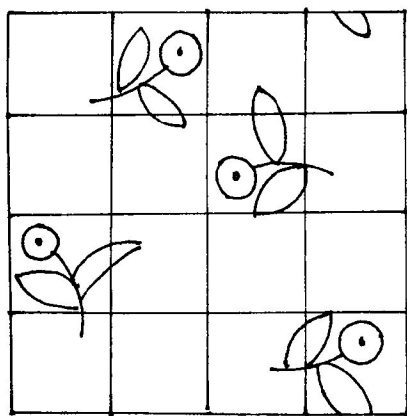
图6 四方连续格式

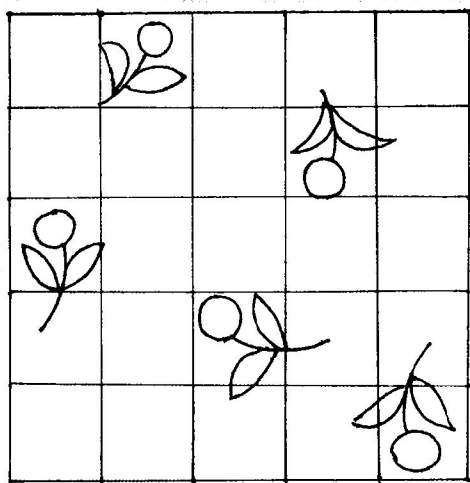
二点式

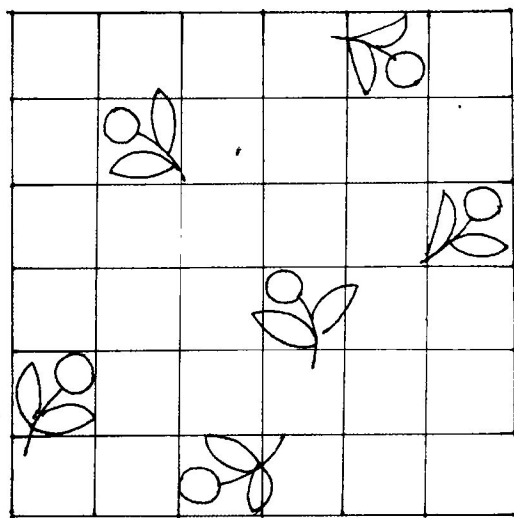
三点式

四点式

五点式

六点式

三、花卉图案设计中色彩的运用

1、技法的运用

图案设计中色彩的运用是至关重要的,而技法的实施又决定图案作品的视觉效果冲击力和感染力的成败。在设计过程中,作者应努力拓展自身的想象力及创造力,运用不同的表现技法来丰富图案设计的视觉效果。(参看附图中⑦中的6种不同着色技巧)

图7 各种不同着色技巧

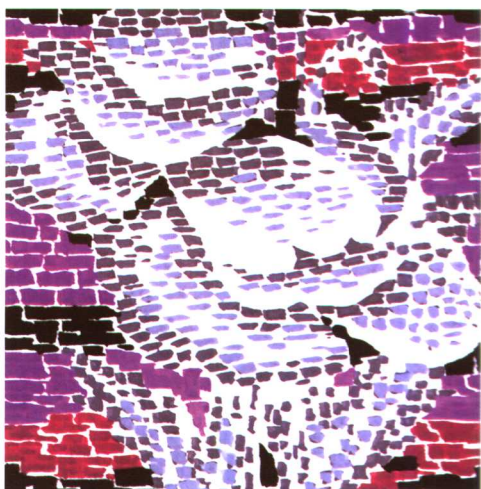
挖线法

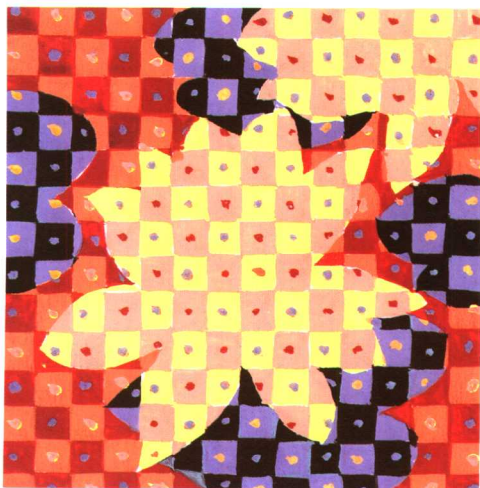
组线法

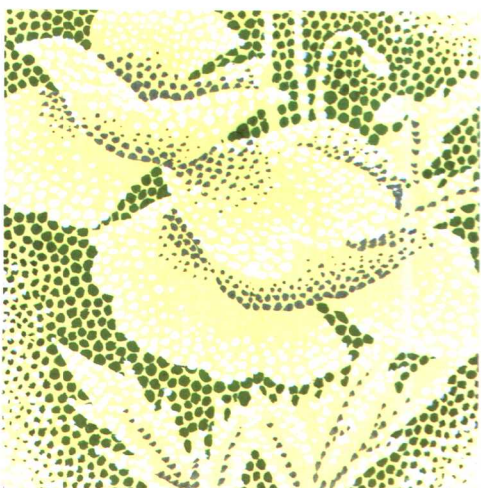
点线法

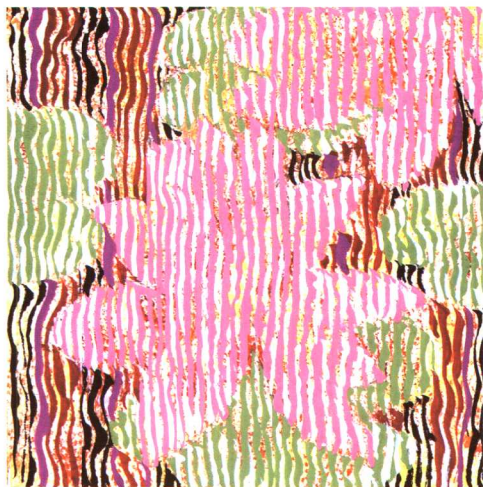
拼色法

几何法

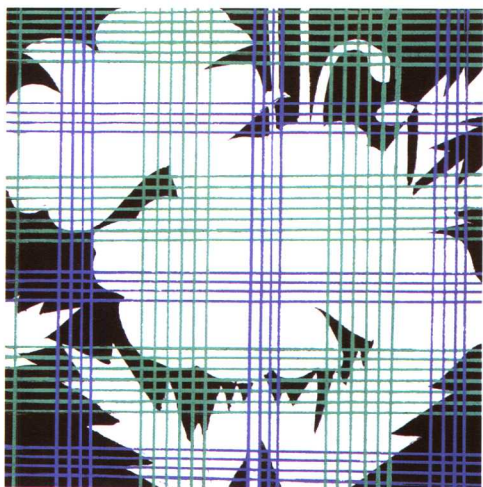
密点法

曲线法

平涂法

格线法

喷染法

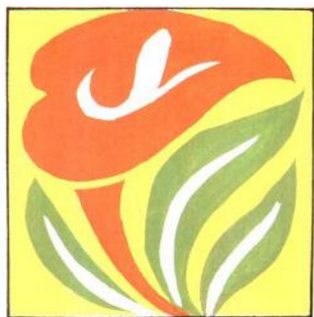

干画法

线面法

图8 套色的运用

三套色

四套色

五套色

六套色

图9 色调的变化

2、套色的运用

套色在图案设计中也是被强调的重要因素，不同套色的效果是不一样的。一般的图案设计，色彩的运用最好在三到六套色之间，套色少了则太单调，套色多了则会繁琐凌乱，所以套色的使用成了图案设计的重要环节。（请参看附图⑧）

3、色调的运用

图案色调的运用得当与否会直接影响到作品视觉效果的好坏。处理不好色调的关系会使画面产生不协调的效果，而色调处理得当的作品，则会得到整体性及观赏性极佳的视觉效应。色调大体可分为暖调、冷调及灰调等三大倾向。但如果调配得当，仍可有許多调子的变化效果，这就需要我们不断地研究和练习。（请参看附图⑨中各色调的变化）

4、花卉图案设计着色的步骤

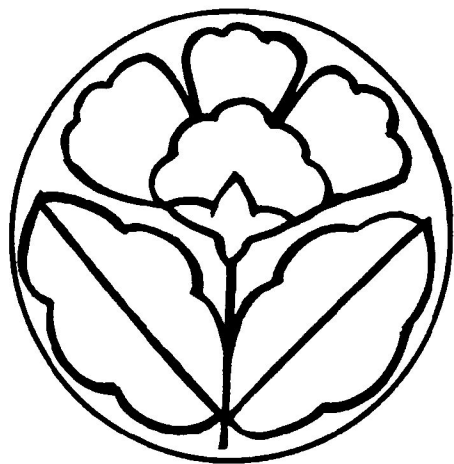
图案设计的步骤可分为以下步骤

- ①设计草图——用铅笔进行构图设计。
- ②拷贝草图——将设计草图拷贝下来。
- ③着底色——指正稿上的图案底色。
- ④拷贝正移——将拷贝好的草图再拷上底色(用较硬的铅笔或铁笔等)。
- ⑤着图形色——以主次关系为序将各种造型的色彩着上。

(参看附图⑩步骤图)

注: 本文二、三章节之原理均适用于各分册的造型与变化的设计。

图10 设计着色步骤

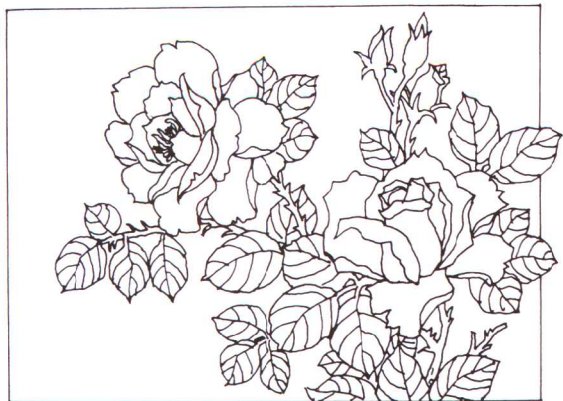
草图

拷贝

着色

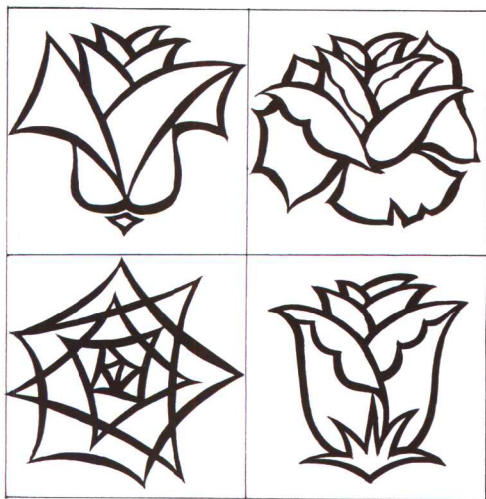

写生原形

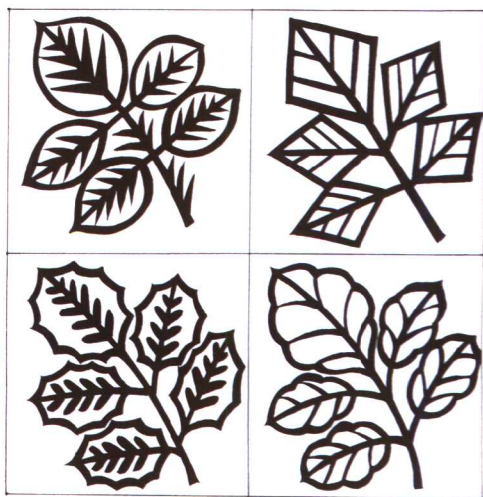
四、花卉图案设计造型图例

例图一：玫瑰花

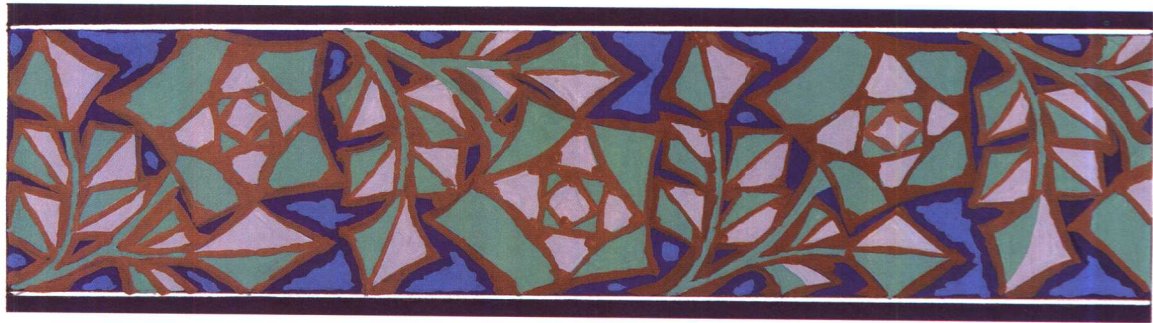
造型特征提示：花头大多为紫红色，但也有一些品种为白色或黄色，略显华贵之韵。花头为多瓣结构，交错组合，其花蕾及半开时的花苞最有特点，多采用侧面造型，花蕊为细条状形。叶子多为三片或五片形，头片稍大，叶边带有锯齿，外形呈椭圆形，叶脉为交互生长。根茎带有少量的刺芽。

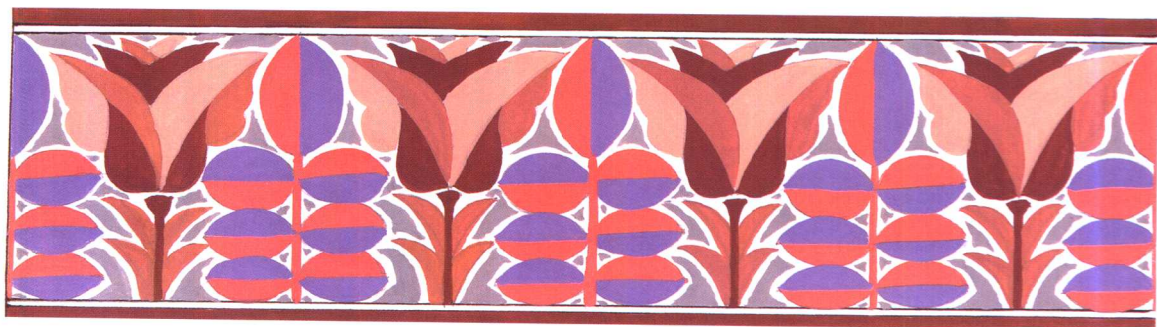
基本花形变化

基本叶形变化

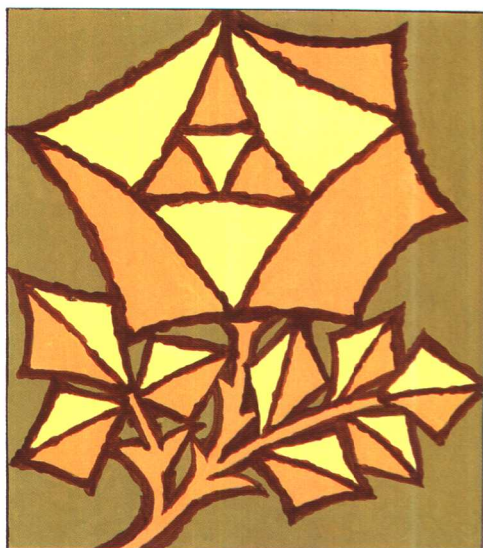
二方连续图案

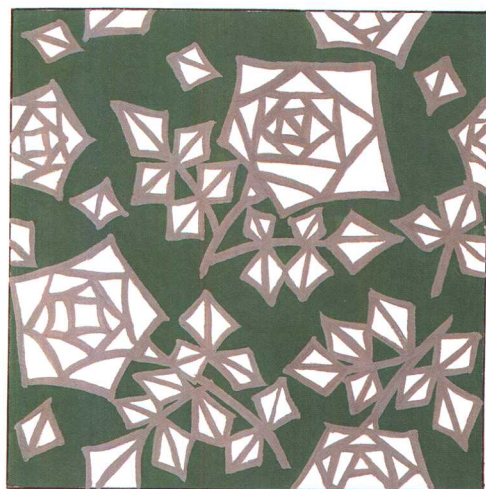
二方连续图案

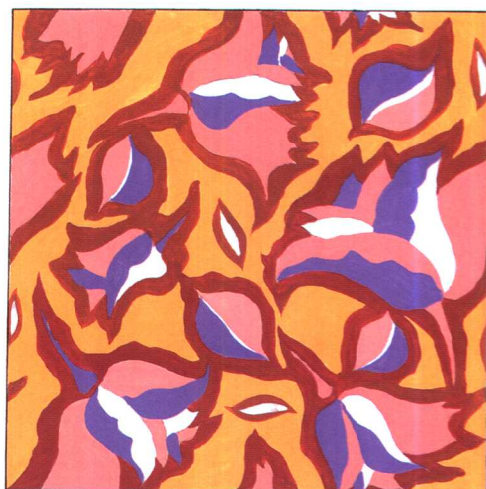
单独纹样图案

单独纹样图案

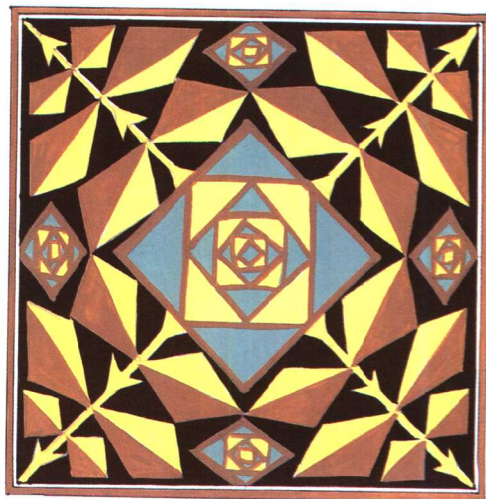
四方连续图案

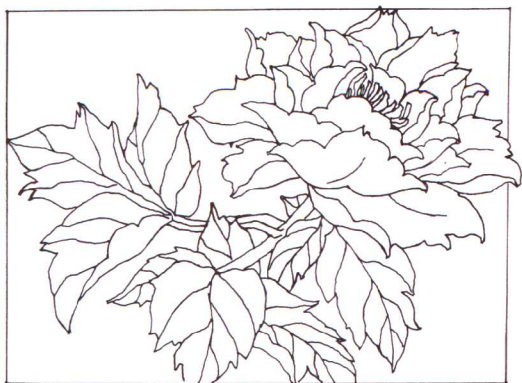
四方连续图案

适合纹样图案

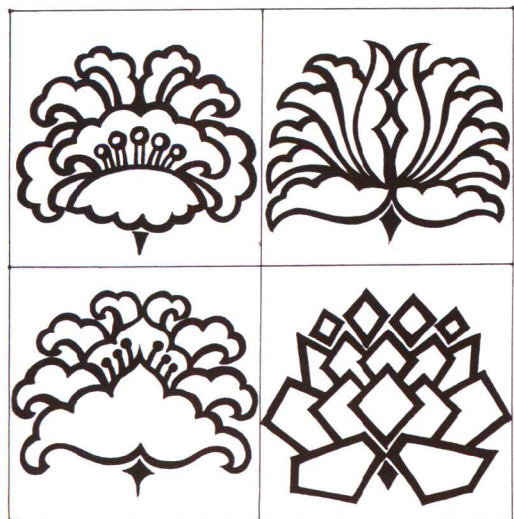
适合纹样图案

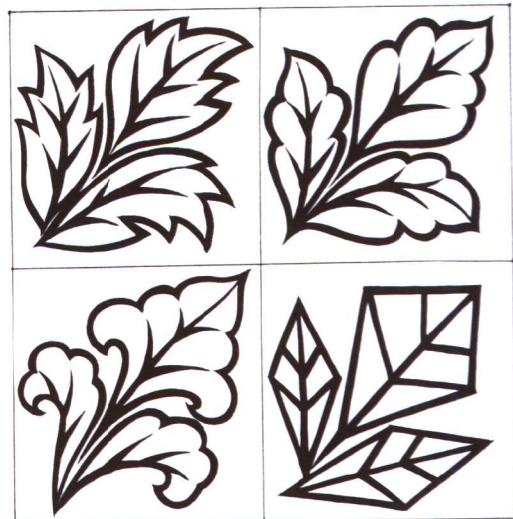
写生原形

例图二：牡丹花

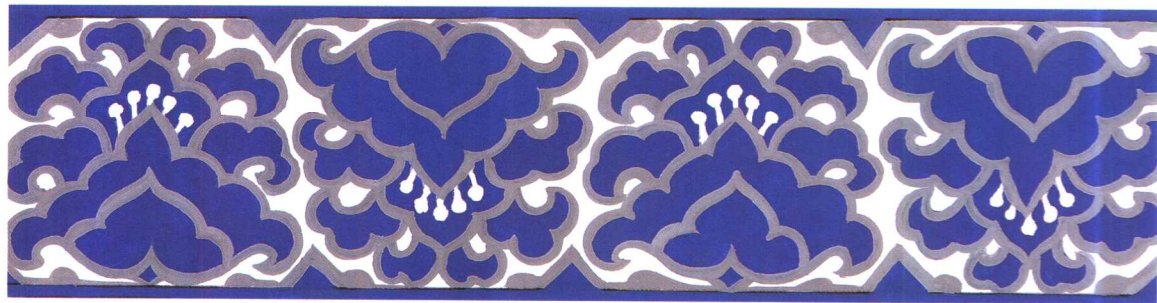
造型特征提示：贵称国花，花色有红、白、黄、紫、蓝等品种，雍容多姿，呈多瓣式结构，灿开的花苞外形较一般花形要大，错落有序，多以侧面造型为佳，花蕊为细条状形。叶片外形也较大，多为三片组合，呈三角形，叶边带有齿状形，叶脉为交互结构。

基本花形变化

基本叶形变化

二方连续图案

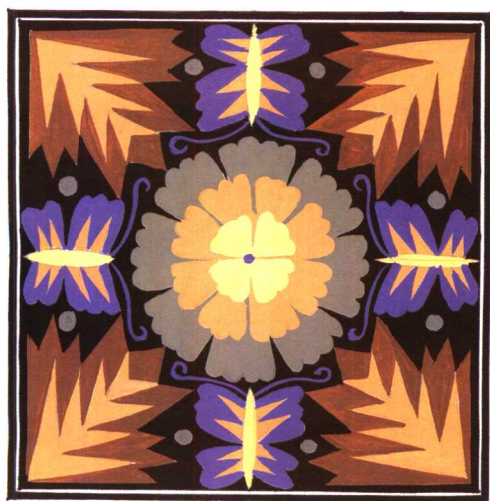
二方连续图案

单独纹样图案

单独纹样图案

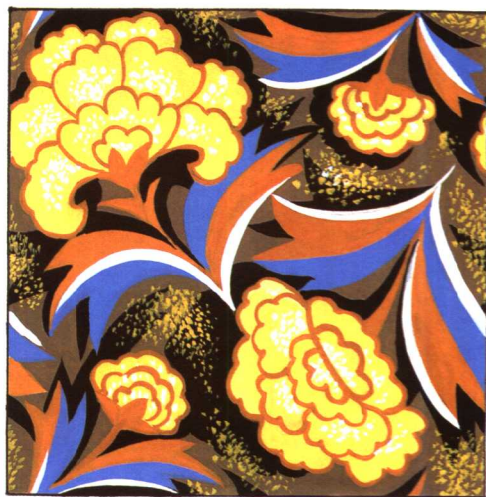
适合纹样图案

适合纹样图案

四方连续图案

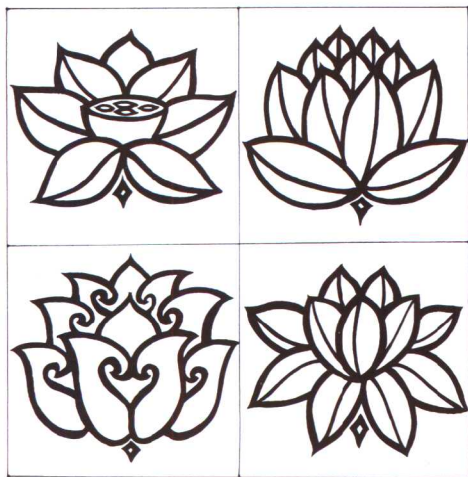
四方连续图案

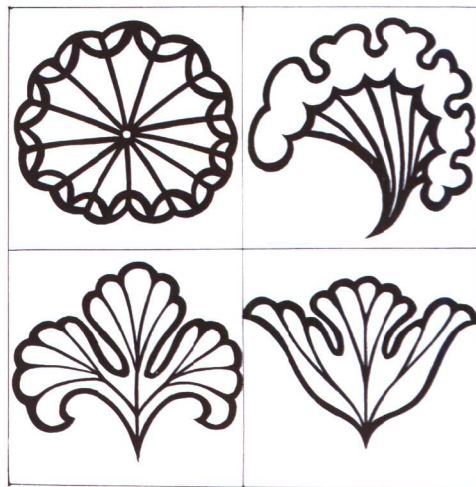
写生原形

例图三：荷花

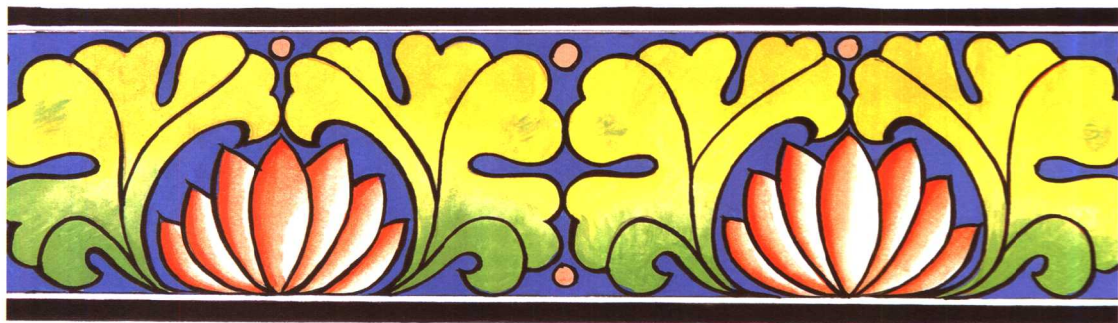
造型特征提示：荷花大多呈白色或粉红色，清洁高雅，花苞为多层花瓣组合生长，花瓣外形略显椭圆形，并呈勺状。花蕾及花苞外形较易掌握，正、侧面造型均可，花蕊较大极具装饰效果。荷叶多为圆形，叶片很大，叶脉清晰，正面侧面都能入画，根茎较长，也是其主要特征之一。

基本花形变化

基本叶形变化

二方连续图案

二方连续图案