

花卉黑白装饰

现代装饰图案设计丛书

图案变形基础

主编 瞿春伟

上海书画出版社

ISBN 7-80672-505-9

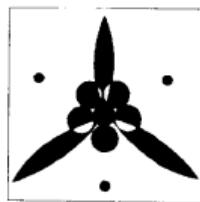
9 787806 725054 >

花卉黑白装饰

图案变形基础

主 编：瞿春伟

副主编：殷 航 喻晓燕 金国明

上海书画出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

花卉黑白装饰图案变形基础 / 瞿春伟编著. —上海：
上海书画出版社, 2003.1
(现代装饰图案设计丛书)
ISBN 7-80672-505-9

I . 花 ... II . 瞿 ... III . 花卉 - 装饰美术 - 图案 -
中国 - 图集 IV . J522.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 001758 号

策 划：金国明
责任编辑：
封面设计：王 峥
技术编辑：朱伟南

花卉黑白装饰图案变形基础 瞿春伟编著

① 上海书画出版社 出版发行

地址：上海市钦州南路 81 号

邮编：200035

网址：www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shepph@online.sh.cn

上海中华印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

开本：787 × 1092 1/16

印张：5 印数：1-3.000

2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-80672-505-9/J · 440

定价：20.00 元

PDG

前　　言

发现，是一种美德

大自然。气象万千，深邃玄妙。

天。地。海洋。森林。云的线条。水的波纹。岩石的肌理。
以视觉的眼光，观测和审度，能够发现一些既定的形态。

花，抑或是自然界业已完成的艺术形态。花瓣，单瓣或复瓣；花茎，直或曲；花叶，对称或错位，均呈现出一种天造的神功。

《花卉黑白（套色）装饰图案变形基础》。在花的自然形态中，寻找、发现、归纳、提炼，成就一种具有艺术价值的装饰造型。书中图案，黑白、单色、纯粹；色彩，经典、辉煌。但从外形的变异，以及点、线、面的组合与构成中，体验到一种灵性的存在，从而唤醒对自然本原的记忆。

自然无可穷尽。花，只是一斑；《花卉黑白（套色）装饰图案变形基础》，也仅是一种开端。

一切涵藏于自然之中，有待发现。发现，对于视觉及视觉工作者，可谓美德。

董基洪

后记

全书具体由瞿春伟执笔，殷航、喻晓燕、金国明等参与完成。黄英浩先生为本书撰写了序言，上海海运学院东校区有关领导和装潢艺术设计专业师生也对本书的编写给予了大力支持。谨此表示衷心感谢！

(部分图稿提供者)

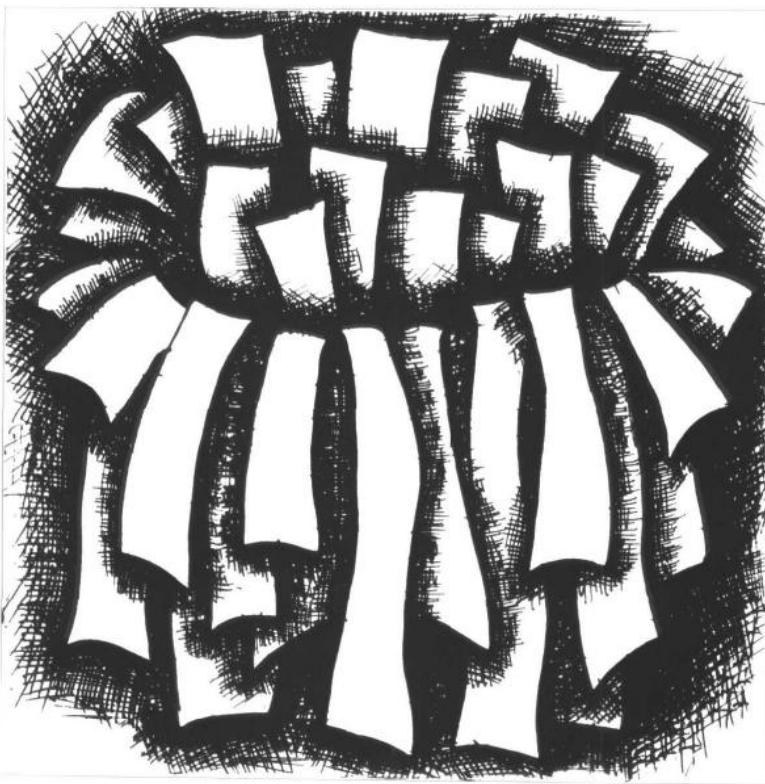
朱振兴 夏文涓 田雅蓉 秦佳瑜 鲁艳珏 胡晓明 池 彦 朱珺琳
刘懿琳 董 琦 郑 炜 王 瑛 朱 峰 施晓英 黄董敏 俞 嘉
张晶晶 龚 丽 林必青 虞 洁 傅圣君 刘思远 楼 敏 康 凌
王佳莹 王妍俊 王晓燕 汤洁慧 成敏婕 瞿永红 沈 岚 康建文
张美珍 颜慧娜 冯 吉

目 录

- 一 花卉图案的特征 / 1
- 二 花卉图案的写生 / 2
- 三 花卉图案的形式法则 / 3
- 四 花卉图案的表现技法 / 18
- 五 花卉的图案设计实例 / 28

花卉装饰图案作为艺术与技术的有机结合，被广泛运用于视觉识别、商标设计、广告信息的传递等诸多领域，是大众传播的重要形式，也是现代专业设计人员所必须具有的素质。

一 花卉图案的特征

图案的主要特征是由其自身所具有的装饰性决定的，通过夸张、概括、象征、寓意等抽象的艺术语言打破焦点透视，以平面的方法处理画面，以秩序化、条理化的形式来组织造型、空间及其纹饰，简化不必要的细节，使其典型化。装饰图案注重轮廓美、造型美、姿态美、纹饰美；并运用象征、寓意的手法来丰富图案的内涵，增强画面的情趣。同时，在造型上具有的单纯化、典型化、平面化、秩序化、理想化等诸特征相互联系、相互依存，共同构成了图案的装饰特点。（见上图）

素描明暗写生

二 花卉图案的写生

线描写生

写生，是对花卉进行观察、分析、描绘。对花卉的组织结构、生长规律进行系统和科学的剖析、了解，以便找出符合花卉装饰需求的自然美的素材，作为花卉图案设计的有用资料。写生的过程既需要锻炼技巧，丰富构思，练习多种多样的表现方法，又要对自然形进行选择、取舍、提炼，使它变成图案形。加强记忆和默写能力，而其最终目的是为了装饰。

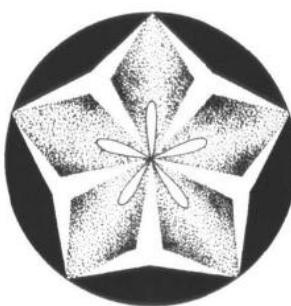
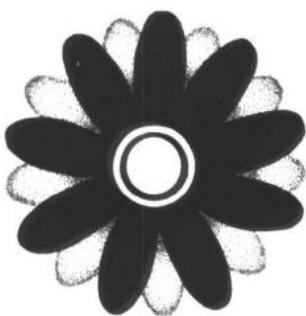
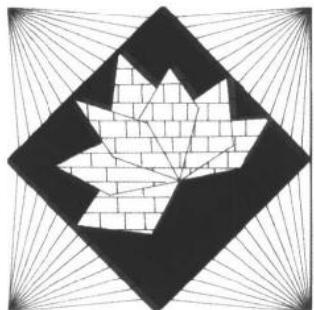
具体的花卉写生技法常采用线描写生和明暗写生（素描写生）两种。

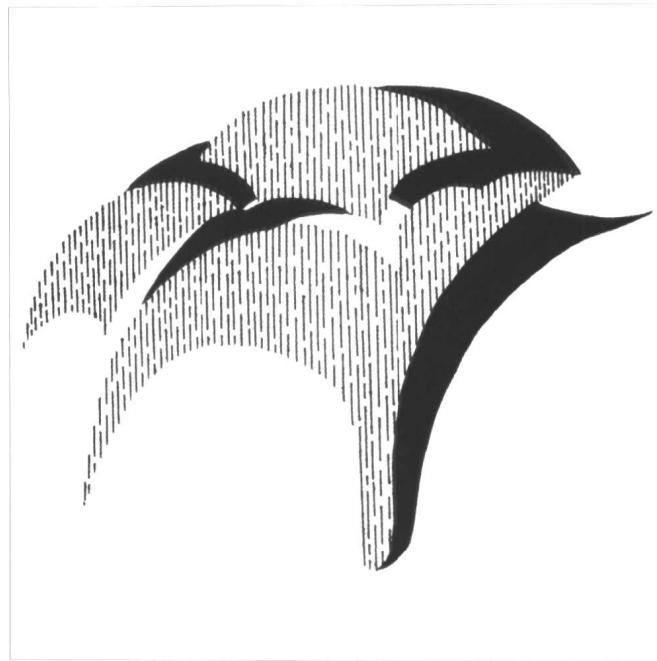
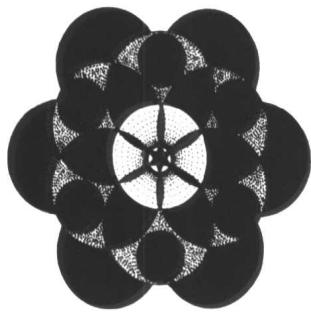
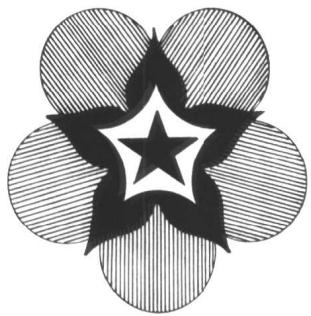
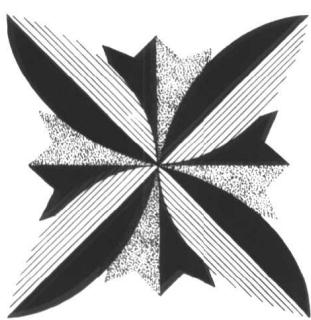
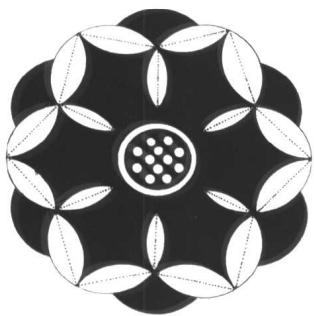
三 花卉图案的形式法则

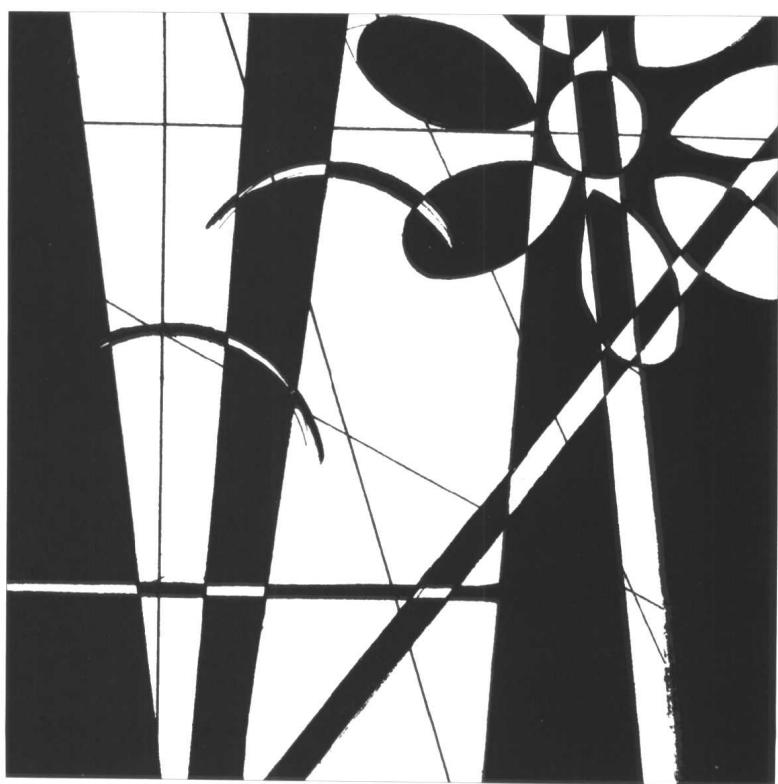
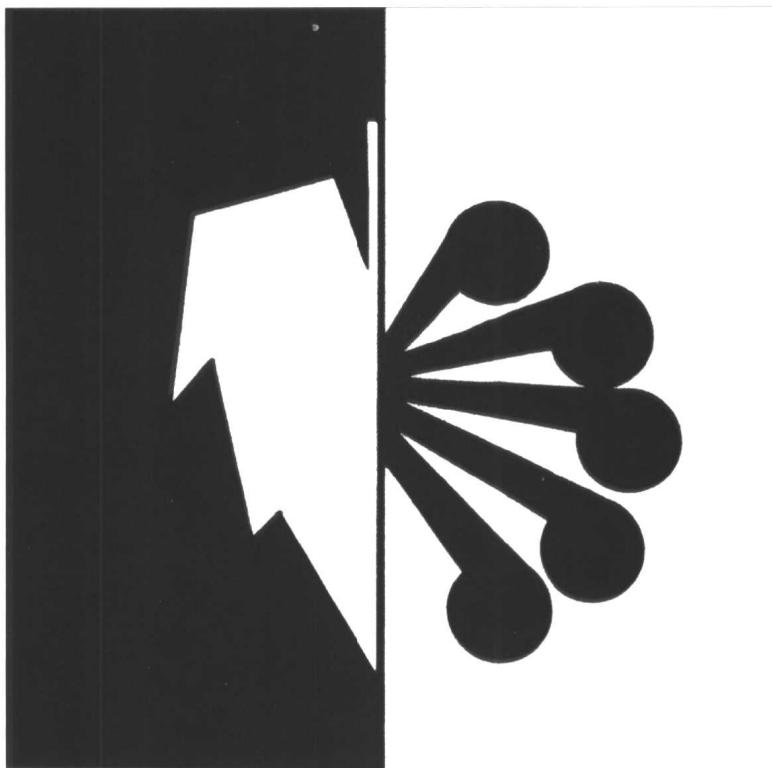
图案的形式法则是进行图案设计的依据，特别在图案的构图和花卉变形过程中，是必须遵循的基本准则和规律，也是组织图案造型的原理和基本理论，帮助调整处理好花卉外部造型和内部结构以及图案形象之间的相互关系。当然，图案的一切形式的设计处理都须通过观感来对图案美进行考量。

1. 对比

指构图上的虚与实、聚与散、疏与密；形象上的大与小、方与圆；线条上的粗与细、曲与直；色彩上的冷与暖、明与暗等。任何艺术形式都需要对比的因素，它可以产生生动活泼及丰富的画面效果，给人以明晰强烈的感觉。而过分的对比也会产生不协调感，这就需要作一定的统一，即对比与统一的和谐。一个完美的花卉图案，是一种对比与统一的有机结合。同时，在具体的作品中，对比与统一之间须有所侧重，突出主题个性；画面或以统一为主，对比为辅，即在统一中求得变化；或以对比为主，统一为辅，在变化中求得统一。对比与统一是相对而言的，两者共存，使画面生动活泼、丰富及和谐。

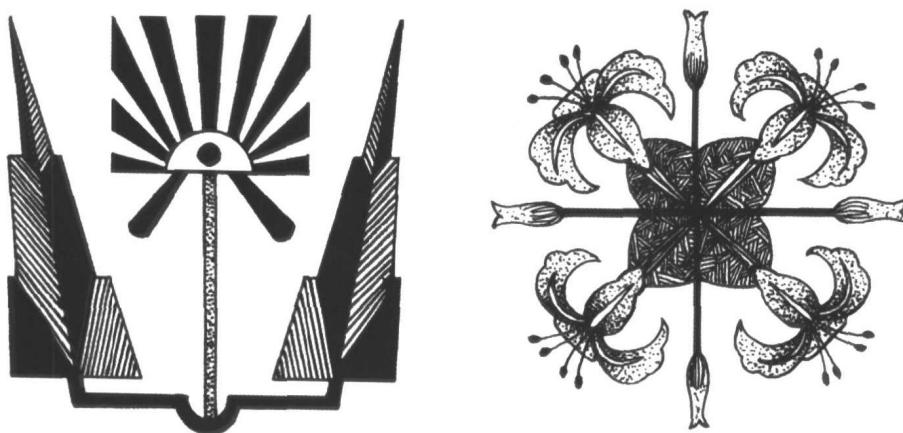

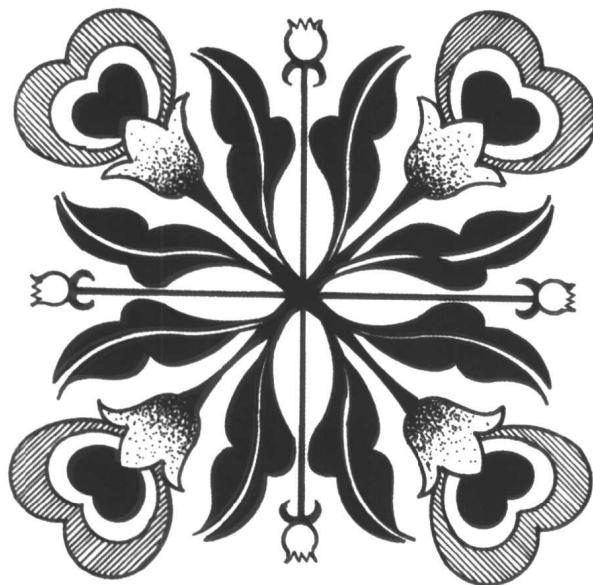
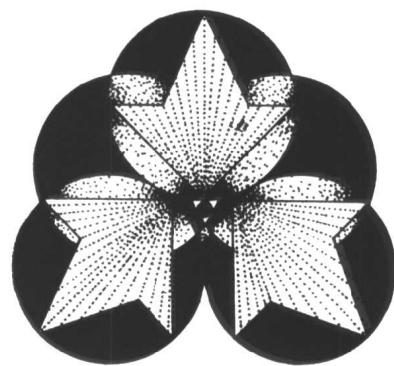
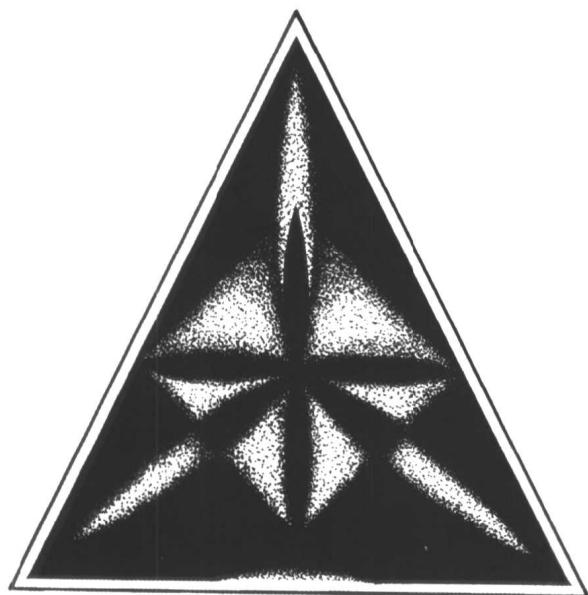

2. 对称

指图案纹饰上下左右保持相同，形成相同的数量、形状和色彩的对称式结构。它在自然界中随处可见。这种形式既有规律秩序，又简洁明了，能产生安静、稳定、永恒的美感。

3. 平衡

指图案形象结构布局在心理方面产生的平衡感，是视觉上对图案的形体分量、大小面积比例、质地、色调和方向位置的平衡感觉。另外，平衡不同于对称平衡，在重心构图稳定的前提下其上下、左右的纹饰没有对称因素，它是一种等量不等形式的均衡，也是在平衡中求变化的一种形式。

4. 反复

指纹样在一定规格范围内的反复出现。它的主要特征是以单纯化的手法求得整体形象连续反复的节奏美，是图案组织结构中排列处理的手法。能在视觉效果上产生时间与空间的连续变化，这种变化直接影响人的心理，产生不同的情感。

