

风景图案设计初步

陈 君/编著

SHE JI CHU BU

设计美术辅导教材

浙江人民美术出版社

风景图案设计初步

陈 君 编著

浙江人民美术出版社

作者简介

陈君,1970 年生于杭州,1994 年毕业于中国美术学院工艺系,获学士学位,1998 年结业于中国美术学院装潢专业助教进修班,现执教于杭州商学院商业美术系。多年从事图案、构成、装饰画等课程的教学,对装饰艺术有较深的研究。

目 录

引言	1	古堡	38
工具准备	2	春	42
风景图案设计内容		房子配树的风景	46
题材范围	3	季节性命题	
素材的收集	4	命题要点	48
风景图案设计构图		春的命题	49
平行构图、S形构图	5	夏的命题	50
斜线和平行垂直线构图	6	秋的命题	51
金字塔形构图	7	冬的命题	52
形式的对比	8	景物性命题	
风景图案变形的的基本手法		命题要点	53
简化法、夸张法	10	以房子为主的命题	54
添加法、归纳法	11	房子和树结合的命题	55
风景图案的表现技法		植物和动物结合的命题	56
点	12	城市建筑命题	57
线	13	乡村命题	58
面	14	水乡命题	59
点、线、面的综合表现	15	画面的变调处理方法	
点、面综合表现步骤图例	16	冷暖调子变化	60
特殊效果	17	季节性调子变化	62
特殊效果步骤图例	18	各种调子变化	64
风景图案的配色方法		风景图案示范作品分析	
配色要点	19	山村暮色	67
高纯度调子	21	原野	68
低纯度调子	22	山水	69
亮调子	23	树林	70
暗调子	24	大地回春	71
暖调子	25	微风	72
冷调子	26	民居	73
对比色调子	27	西洋建筑	74
以色彩命名的调子	28	雨季	75
作画步骤		水乡周庄	76
傣家小楼	29	风景图案设计考试	
水乡	32	应试要点	77
红房顶	34	试卷分析	78

引言

设计艺术是一门思维艺术，它是美的创造过程。图案设计的学习是对创造性思维和审美能力的一种提高和培养。

风景图案设计作为设计艺术教学的一门基础课程，与专业设计的学习有着很强的连贯性，在各门专业设计中有着普遍的应用。同时，风景图案本身作为一种装饰艺术形式，也具有较强的实用价值。

风景图案的学习，可以培养和考察一个学生在画面构图、形象装饰及色彩配置等多方面的艺术能力和修养，所以，它也被列入高等美术院校和中等美术专业学校入学专业设计考试的主要内容之一。

本书总结了笔者多年来从事设计类专业招生考试及本科图案教学工作的经验，从初学者角度出发，结合大量的图例说明，形象细致地讲解了风景图案设计的基本规律和技法，详细介绍了风景图案的作画步骤，使初学者能较好地领会、吸收，并对专业设计考试的要求及高考试卷作了分析讲解，是一本较为系统、实用的美术基础技法书，可作为美术设计自学者、美术设计专业考生及大中专院校学生的学习参考书。

愿本书对你的学习有所帮助。

工具准备

图案设计需要工整、精细的描绘。所以，工具的正确选择和使用是一幅优秀图案作品制作完成的前提。另外，工具的准备不在于多，而在于精，用起来能够得心应手。图案设计的主要工具有以下几件需要配备：

笔

描笔的选择应有大、中、小之分，大描笔铺大色块，吸收颜料应较为饱和。小描笔用来勾勒线条、加点等。描笔应有一定的弹性，且不易开叉。在购买时应注意质量，手握感觉舒适，笔杆不宜过细。同时，可以准备一支大号水粉笔，供铺底色用。

颜料

图案制作一般用水粉色，首先应保持颜料的整洁，特别是高纯度的颜色。其次，不要用含胶过多的颜色。新开启的锡管装颜色应把胶水挤掉，否则会使色彩发暗，且降低覆盖力，不易干。

调色盒里的颜色应按冷暖顺序进行排放。

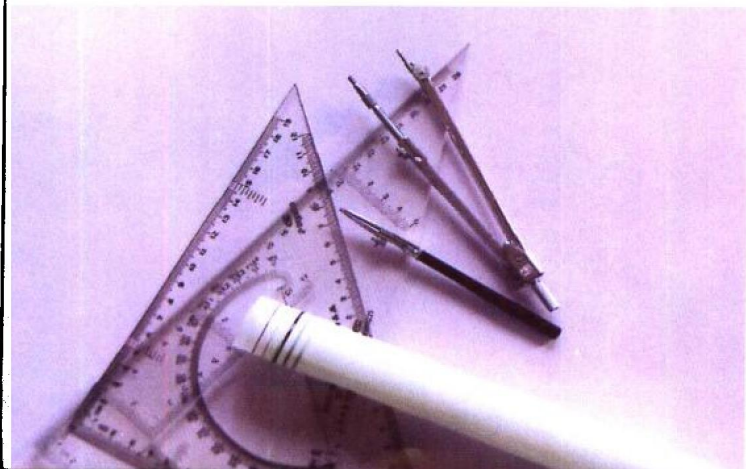

仪器

三角尺的大小应在 25 厘米以上。另外，还需要准备园规和鸭嘴笔，用来画圆和直线。

纸张

纸张要求平整、厚实，不宜太薄，通常用 250 克白卡纸。

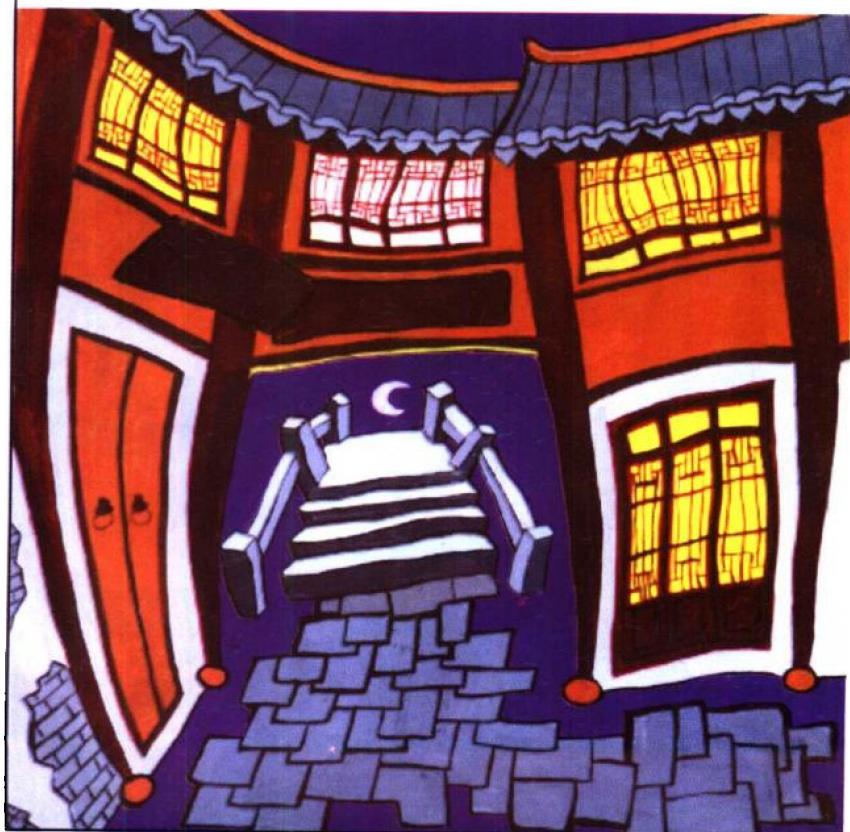

题材范围

风景图案的内容十分广泛，大自然中所见的景物，都可以通过一定的取舍、归纳、组合来创作风景图案。它可以是一个宏大的场景，也可以是一个局部的小景。

城市街景

我们一般创作的风景图案所采用的题材，都是在日常生活中所见的，或是所经历的。

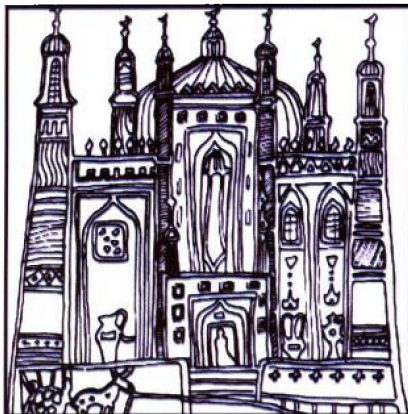
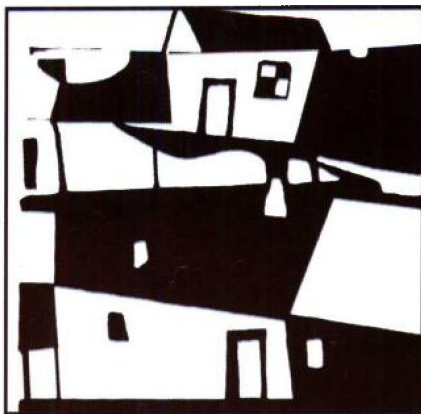
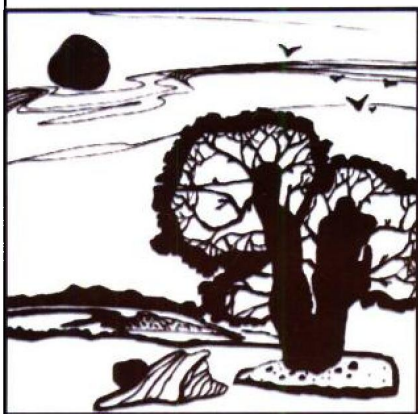
如常见的房屋建筑，花草植物，以及蓝天白云等等相关景物的组合或是再配以熟悉的动物来组织一幅风景图案。

如我们每年所经历的四季变化，以季节来命题创作一幅风景的图案，如早春二月、晚秋等等。

小街

素材的收集

写生是图案素材收集的主要手段之一。写生不完全是景物的客观再现，应注重对自然、生活的体验和理解，体验对象内在的韵律美、节奏美。以下是根据写生稿整理的黑白稿。

写生要求

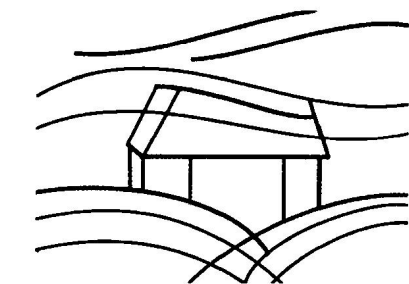
△在写生过程中，要注重景物给你的感受，注重景物的情趣，要善于发现景物内在的美。从对景物的观察到美的感受，然后经过作者的归纳、想象直到表现，实质上是作者的主观意图的完善过程。

再根据写生稿进行调整，创作出来的图案就会充满生机，避免情感上的僵化。

▷也可以收集一些摄影图片资料，作为自己的创作素材，但必须服从于自己对生活、自然景物的切身感受加以利用。右图是根据图片整理的黑白稿。

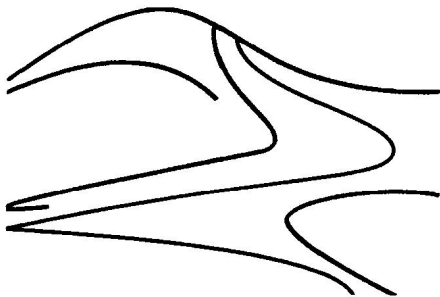
风景图案的构图是指所需表现的景物，在限定的平面里所占有的空间位置，它所形成的画面分割形状，也称为画面的结构。风景图案讲究形的对比、排列、穿插及呼应等关系，注重画面的节奏感和均衡感。主要的构图形式有：

平行构图

平行构图在视觉上因平行线的作用，能产生一种平静、稳定的感觉，容易体现出安宁、平静的画面意境。如表现清晨、静夜等。

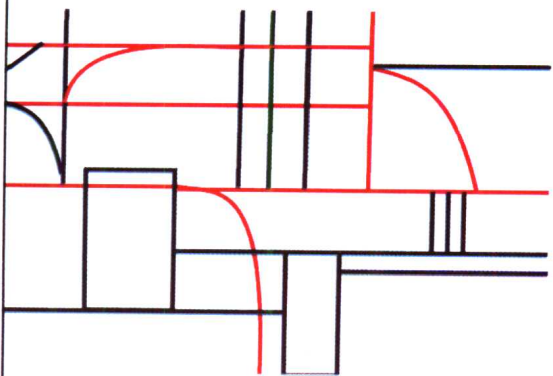
静夜

S 形构图

画面主要景物呈 S 形的排列。这种回旋曲折的构图，富于变化，造成一种流动的视觉效果。

村舍

斜线和平行垂直线构图

斜线给人一种动感，平行线加垂直线给人一种井然有序的感觉，这几种线之间的穿插和形的分割，使画面在平稳中具有运动的感觉，适于表现城市建筑等。

城市

金字塔形构图

金字塔形构图的特点是主体稳重突出。在内部的分割上应注重形式上的对比性。

西藏寺院

创作优秀的风景图案作品，必须掌握形式对比手法，使构图突出重点、紧扣主题。形式的对比也是一切造型艺术不可缺少的重要手段。

面积对比

面积对比是指画面中各主次景物所占画面的面积大小及它们的主次排列关系。画面中色块面积的大小相似，容易造成画面构图的“平板”。

航船

虚实对比

这是指画面中景物刻画的重点部分和省略概括部分的对比。“实”的部分需用适当的装饰手段来充实、丰满。“虚”的部分可有意把景物概括、减弱，甚至留白。

“实”可使画面精彩，“虚”则是更好地衬托“实”，使画面富有想象。

窗外

聚散对比

聚散对比是指画面空间里景物的疏密关系。景物间的相聚集中和分散可使画面具有节奏感和生动感。

阳光下的房子

形态对比

自然景物中的形态可以概括为方形的、长形的，或是圆弧形的等，也可以称为“硬件”的形和“柔性”的形。一个画面中除确定其形态的处理基调外，还需另一个相对比的形态来补充，在谐调中形成对比。

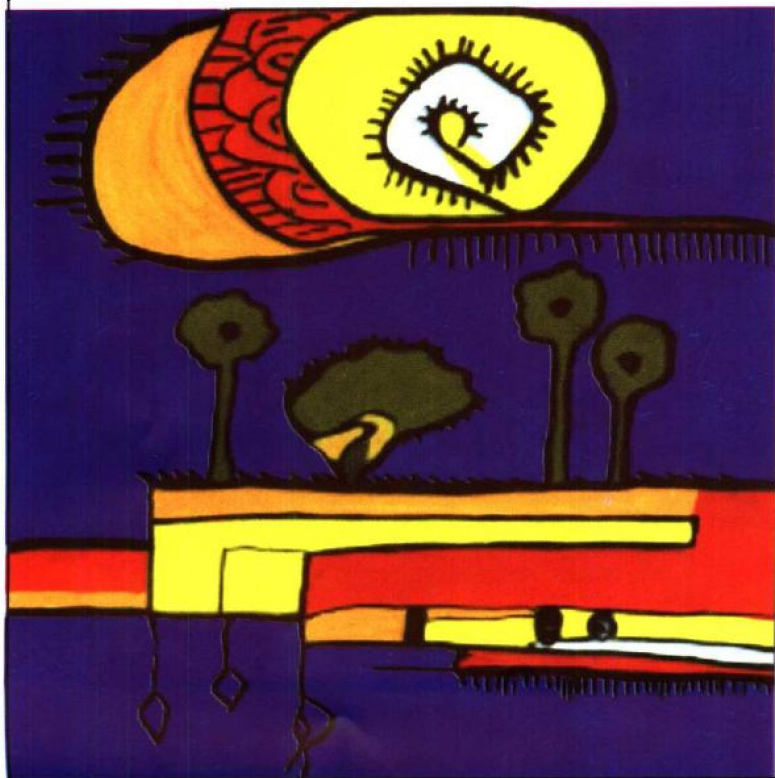

晨

自然的形态固然是美丽的，但作为装饰图案而言，自然的形态必须通过一定的装饰变形处理。装饰变形处理的目的在于使景物更具有个性，更加理想化，充分体现作者的审美情趣和创作意图。这里我们介绍几种风景变形的的基本手段。

简化法

对客观对象进行删繁就简的取舍，就是把那些烦琐的细节，不完整的東西省略掉，留取典型、有特征的部份加以表现，使画面更典型、集中，主题更突出。简化需从外形开始，然后深入到内部细节。

夸张法

夸张是图案创作的重要手法。夸张应抓住对象的主要特征，使它更强化、更突出。有目的、有意识地夸张对象，可以更完美地表达对象的特征，增强图案的装饰美感。

阳光下的风景

添加法

为了使对象更加充实、丰富，我们可以在对象内部添加合适的装饰纹样。添加的纹样要考虑与对象的统一性，与主题内容的联系性。做到既合情合理，又使对象更具有装饰美感。

农家

归纳法

把自然对象的各种组成因素归纳起来，使之条理化。如使不匀称的归纳匀称，不太圆的归纳成圆，无明显规律的找出其规律，使之排列有序，具有秩序感，以增强画面的装饰效果。

民居

