

● 黑白装饰图典

白

花卉

植物

西南师范大学出版社

冬

典

赖晓静 编著

黑

黑白装饰图典

白

花卉植物

西南师范大学出版社

HUAHUI ZHIWU

赖晓静 编著

图书在版编目(CIP)数据

黑白装饰图典. 花卉植物/赖晓静编著. -重庆: 西南师范大学出版社, 2001.2

ISBN 7-5621-2443-4

I. 黑... II. 赖... III. 花卉画-装饰美术-作品集-中国-现代 IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第02061号

责任编辑 王煤 装帧设计 梅子

花卉植物

HUAHUI ZHIWU

西南师范大学出版社

黑白装饰图典

花卉植物

2001年6月第1版

2001年6月第1次印刷

西南师范大学出版社

中国·重庆

全国新华书店

四川省印刷制版中心

四川新华彩印厂

开本: 889×1194 1/16

出版、发行

邮政编码400715

经销

制版

印刷

5印张

ISBN 7-5621-2443-4/J·214

定价: 25.00元

序

赖晓静

图案设计是设计领域里重要的基础课程。图案设计是艺术，是与我们的生活息息相关的艺术。人类生活在千姿百态的图案艺术之中，图案带给人们美的享受，满足人们的需要，装点人们的生活。21世纪的今天，人们更加重视自身的精神、文化修养，对大自然有了更多的热情、向往、情趣，更多更多的感受，这一切都来自于图案这门具体与抽象之间所富有的装饰性、实用性的艺术。它带你去寻找、去感悟、去发现、去创造，使你更加完美地健康地生活。

由此可见，图案艺术的创造，包含了多少丰富的想象力，使人们去向往、热爱、追求、创造。

作为学习图案的设计者，必须以严谨认真的态度，敏锐的观察力，去发现自然物象，掌握自然生态规律、特征，这样才能提高基础训练，及创造性设计思维的能力展现。因此，如何培养初学者在生活中去观察自然，领悟其中奥秘，注入自己的认识和主观的意念，把自然形象提升到艺术形象，同时掌握图案的规律、法则，采用概括、夸张、幻想、虚构、象征手法去表现自然，发挥自己的思维能力，追求多种多样的艺术形式，是我们教学的目的。本书力图将一些作品介绍给大家，希望对学者有所帮助，虽然这些作品仍有幼稚和不尽完善之处，或许有一些作品仍有较明显的模仿痕迹，但作品中仍然能透露作者们对图案的那份执着的热情及作品中所表现的思维潜能的创造。他们那一丝不苟的认真劲实在让人感动。通过对图案的学习，提高我们的设计观念，充分发挥我们用更大的空间去表现自然，为丰富精神内涵的创造思维能力打下基础。希望这本书能唤起更多朋友对图案的关注与兴趣。希望更多的朋友热爱图案、热爱自然、热爱生活。

一、图案——运用、法则

图案与其他绘画作品既有联系，也有区别，图案不仅是带装饰性的艺术，而且是具有生产出来的成品艺术，如果说绘画作品最后工序的完成在于画家主观精神与客观对象交互感应后在画面上的反映，而图案则具有很强的实用目的，并与一定的物质材料相联系，通过生产工艺来完成的。例如各类建筑装饰图案、花布图案、商品包装图案、陶瓷图案等一切实用美术。绘画作品里也有不少带装饰图案与写实绘画结合，被称为带装饰性的绘画。图案不仅是一种艺术形式，在实用美术工艺美术设计领域里，图案还是一门重要的基础课。图案的范围很广，归纳起来可分为两类：平面图案、立体图案。

平面图案：是在平面的物体上配置纹样。例：商标、书籍装帧、广告、印刷等，装饰纹样设计。

立体图案：对器物的立体造型与装饰。例：家具、建筑、工业产品、包装装潢的造型装饰等。而图案形象、图案色彩、图案构成，是我们必须掌握运用的，是学习图案的核心。

1. **图案形象：**主要解决从写生到变化，从自然形象，经过夸张、概括、装饰整理之后所完成的形象。
2. **图案色彩：**不是自然色彩的写生，而是通过高度概括、归纳，并在特定内容之下所带有抽象的理性的色彩，色彩的关键在于设计者的把握。色彩既统一，又丰富多彩。
3. **图案构成：**变化与统一是图案构成的法则，是设计者创作构思的核心。变化使画面丰富多彩、对比强烈、有鲜明的节奏感。统一则是使画面产生条理、秩序、整体的和谐美。由此可见变化统一是相互依赖、相辅相成。

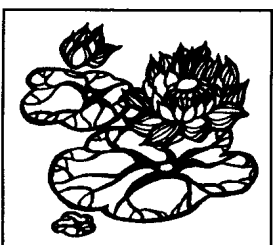
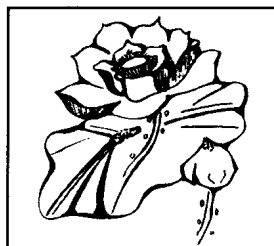
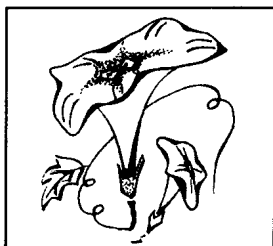
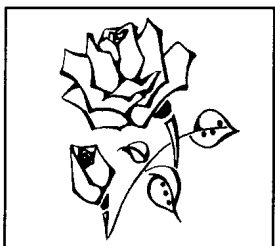
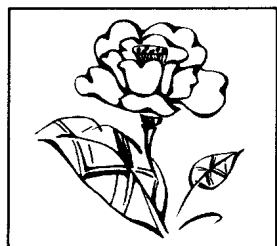
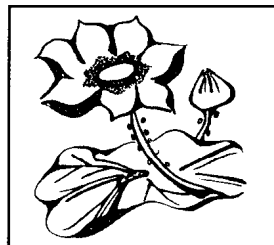
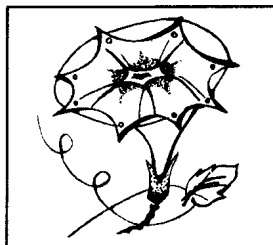
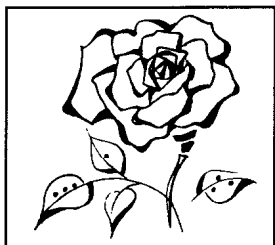
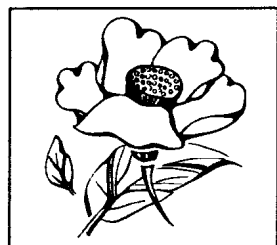
学习图案首先从写生开始，写生的目的是收集素材，通过写生使设计者了解自然生态规律，掌握物象的形体特征、结构及精神面貌，培养学生敏锐的观察力，丰富的想象能力及对形象的记忆能力，是图案设计装饰基础课的重要手段。资料收集越多，设计就越丰富。例：装饰图形中常见的月季花图案，自然生态中的月季花品种繁多，有单瓣花头、复瓣花头，形状有大有小，枝杆带刺状，颜色丰富等，生态特征方面千差万别。所以，在写生时必须选择健康的形象，对繁琐、复杂的形象有取舍的进行提炼，使形象生动、自然、简洁、优美，使画面更具装饰性、更富有生命力。

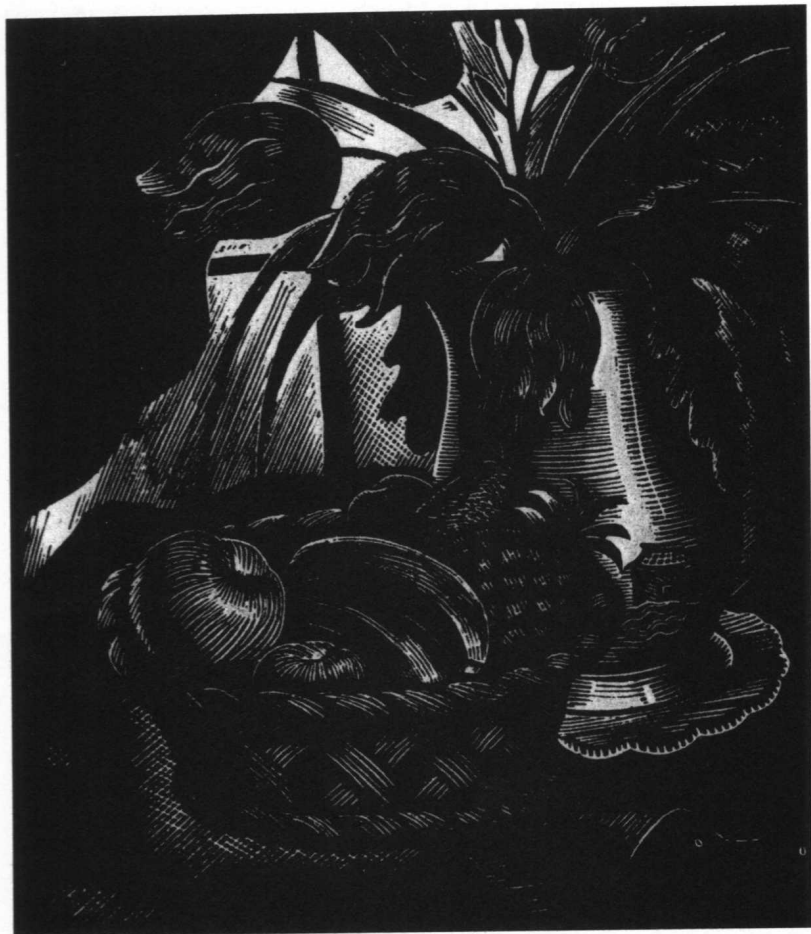
二、图案——点、线、面手法，黑白形式

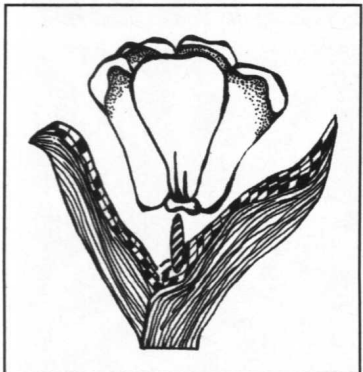
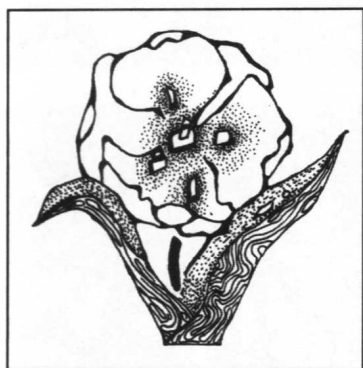
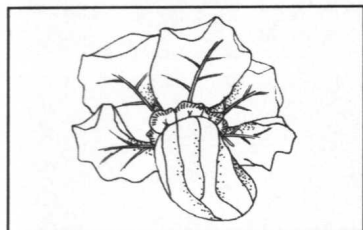
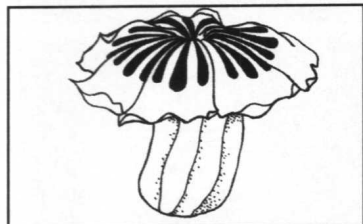
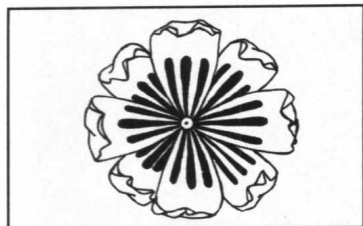
本书作品是以黑白花卉图案形式，展现给大家。黑、白花卉图案的产生，同样是最朴实的手法写生而来，通过写生从而获得资料、获得记忆，把栩栩如生的花卉、植物形象，采用点、线、面的表现手法，黑白的形式表达设计者的感情，并运用不同的艺术手法来发挥自己的想象力，使画面产生一定的效果，采用黑白表现装饰图案。至于点、线、面的形成，大家知道，凡细小的形象称为点，所谓细小，是有比较的，它的形状各一，主要以细点、粗点、方点、圆点等具有疏密、虚实、明暗、层次来表现形象，同时点在线、面中起到过渡作用和灰色效果。线在图案中应用最广泛，有直线、垂线、斜线、折线、曲线等，它千变万化，抒发人的感情。例如：直线具有正直、理想之感，曲线则具有柔和之感。总之，线具有锐利、敏感、流畅、快速之特点。可用来表现形象之间的层次空间，丰富画面的感情，而面则是以一个面加另一个面组合成新的形象的产生，它具有几何学形、有机形、偶然形、不规则形等。所以点、线、面的构成，在视觉上能产生独特的性格及各自的作用、效果。对于学习图案设计者来讲，只要将点、线、面融于图案构成进行练习，用黑、白的表现形式来处理画面，画面也就更丰富、更完整。用黑白两极色塑造形象，表达形象的虚实、宾主关系，高度概括形象，让画面产生对比强烈、个性鲜明的效果，使画面产生一定的节奏感和韵律感。对于低年级学生来讲学习黑白图案练习是有必要的。黑白图案这种艺术形式运用广泛，它不仅用于工艺美术的方方面面，而且中国传统绘画中的木刻、白描、插图、民间的剪纸，均采用黑白这种艺术形式来表现。

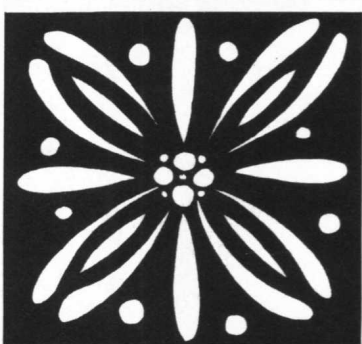
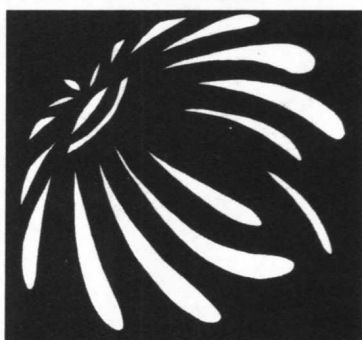
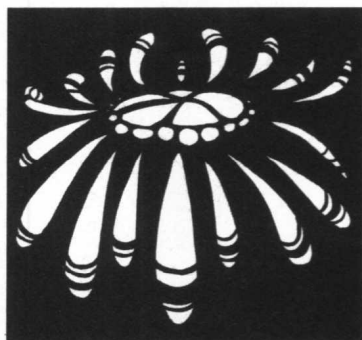
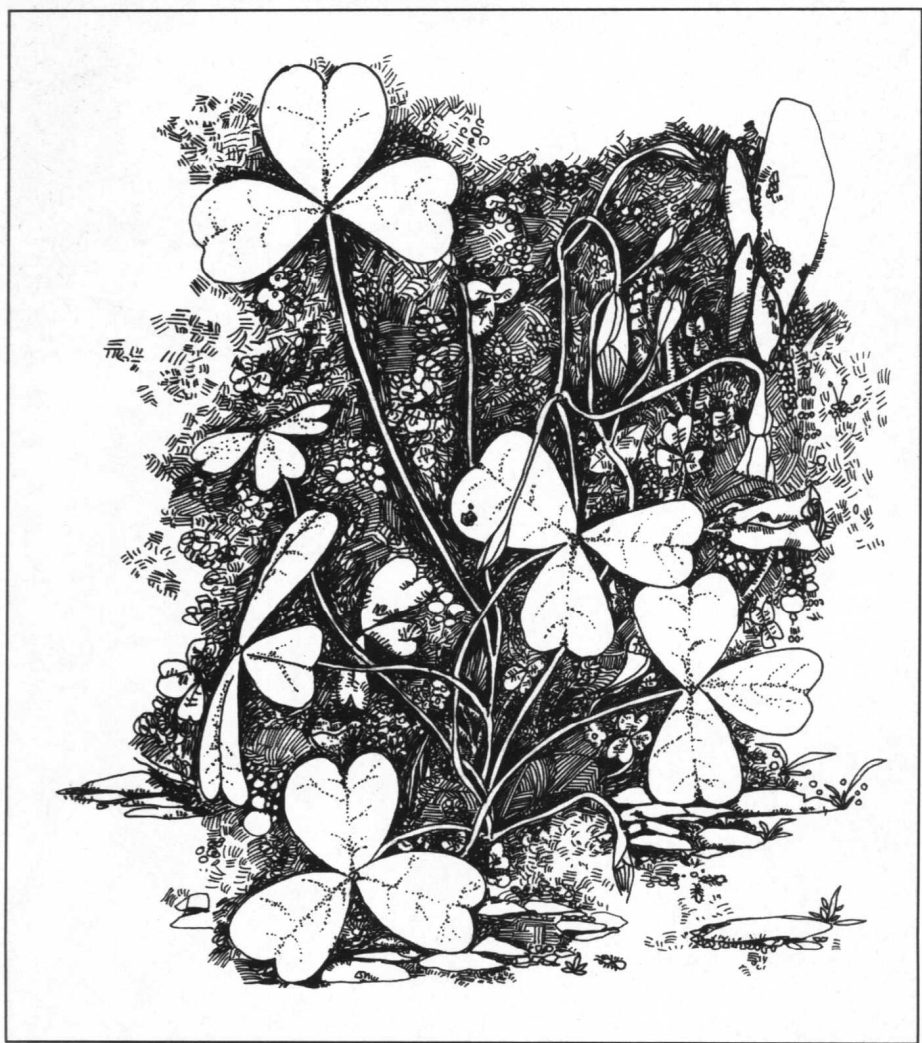
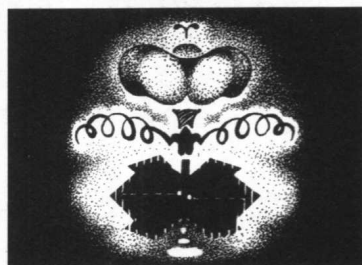
三、图案——构成规律

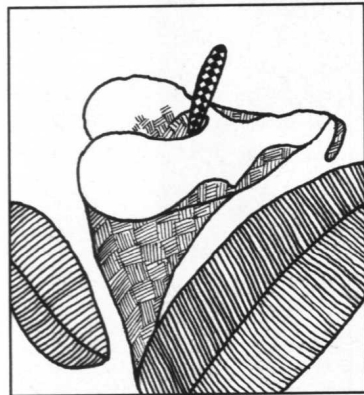
“构成”这个词，如今用起来很时尚，而中国传统早把绘画中构图称叫“章法”、“布局”、“经营位置”，建筑学称“结构”，化学称“合成”一样，称法不同，目的相同，无论称“构图”、“构成”在设计中就是让各种不同‘的因素用装饰手法，按照一定的形式、规律，作合理的组合。作为装饰图案设计，受装饰的约束，在构成形式上多采用平面化、理想化去处理画面，打破透视规律，追求人为空间，打破比例概念，追求抽象意境。把不同时间、不同季节、空间的物象自由地组织在一个画面内进行装饰处理，画面里没有了三维空间，没有了体积，但构成中你却能感受是与非、真与假的境象，鱼在空中飞，鸟在水里游，冬天是红色的，夏天是蓝色的，追求更大的夸张，满足自己的想象，这就是装饰图画构成的目的。

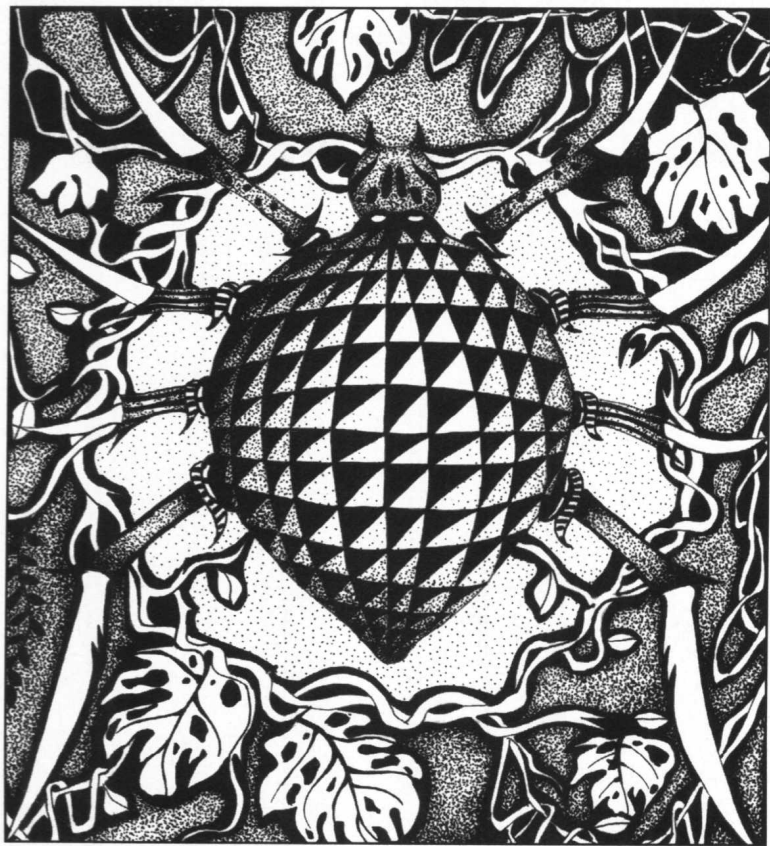
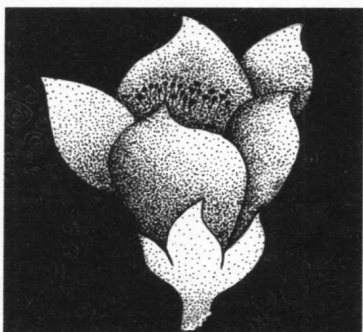
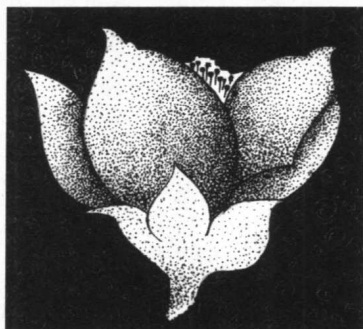
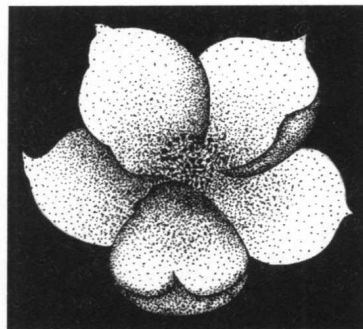
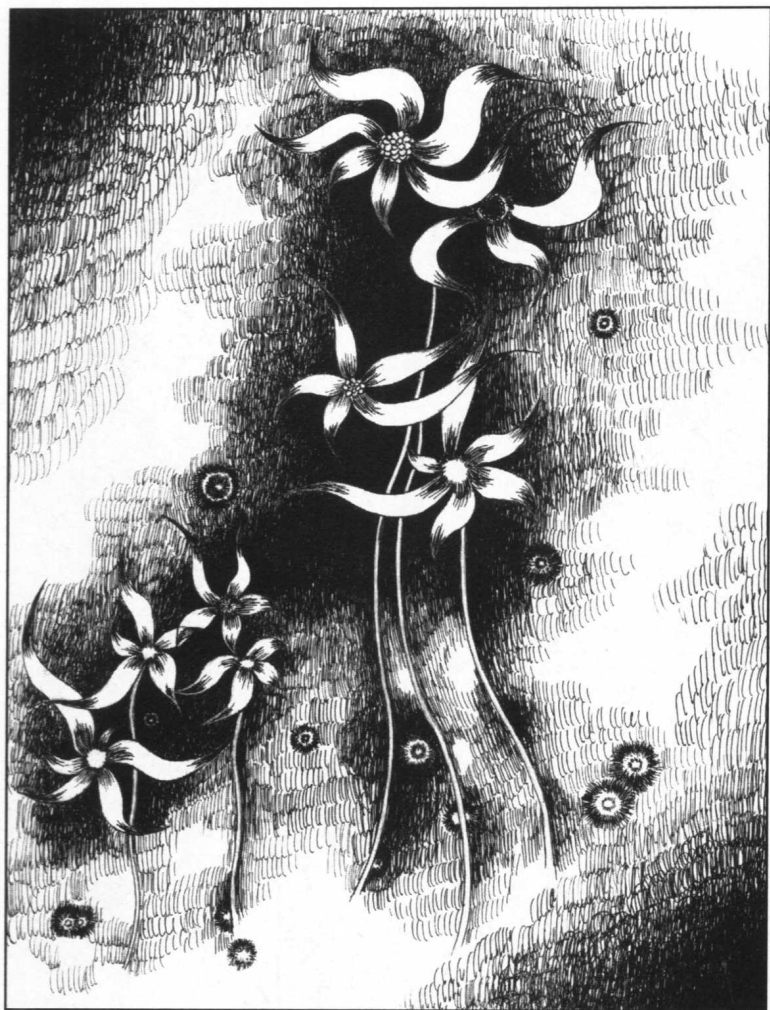

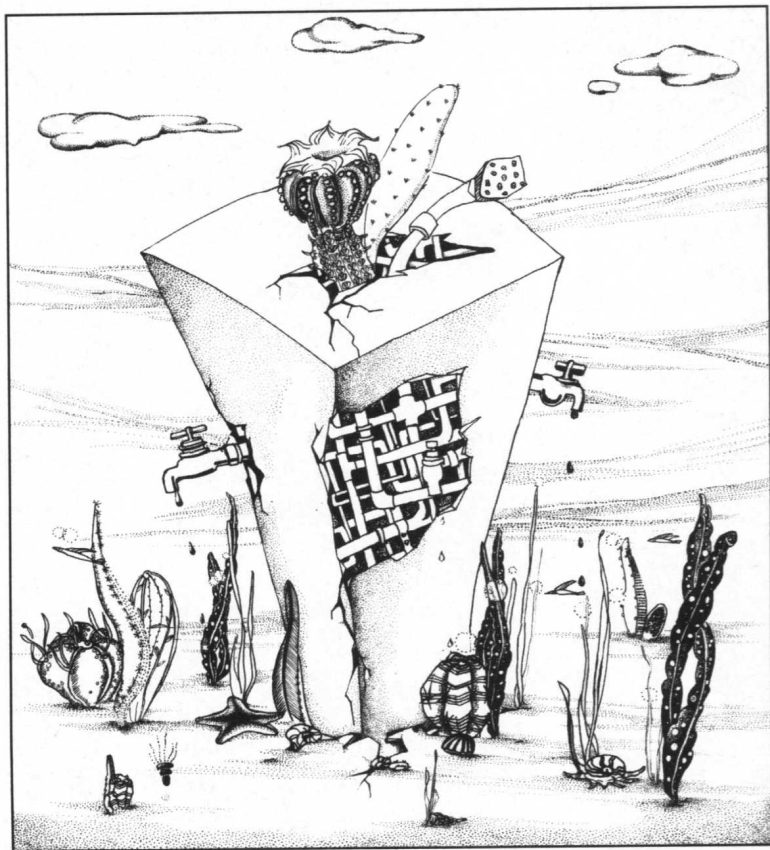
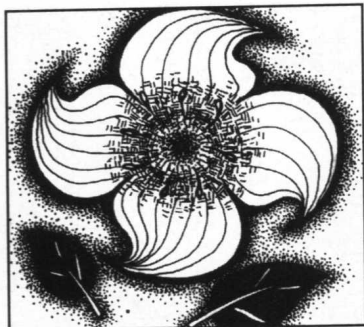

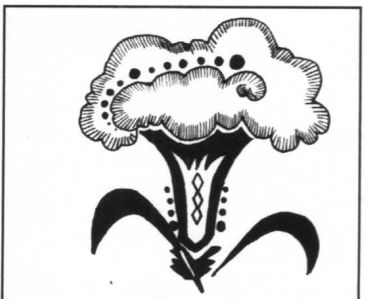
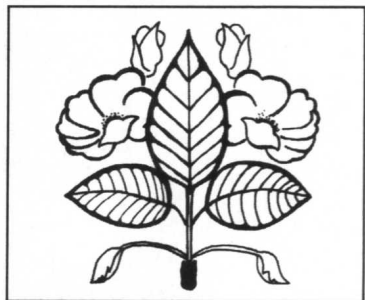

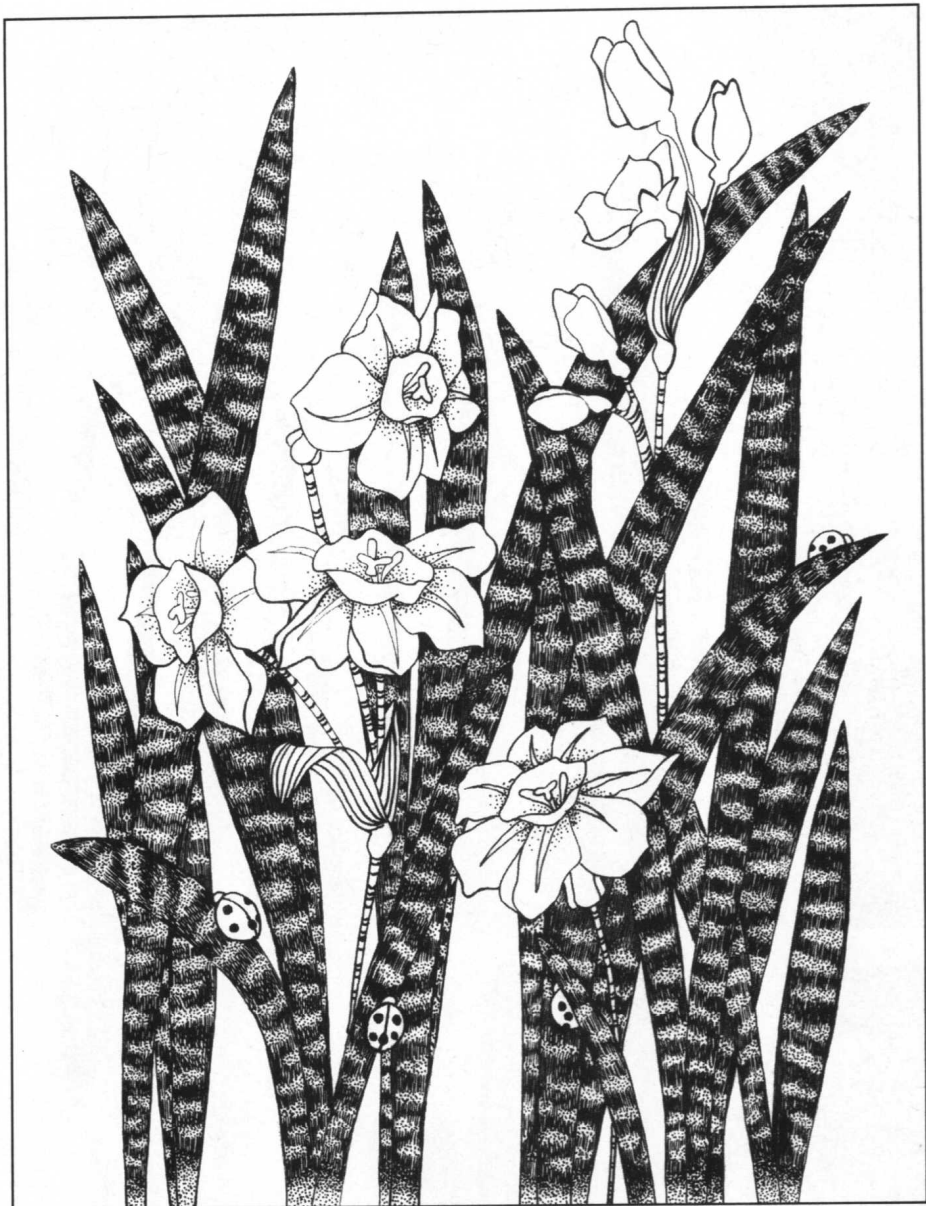
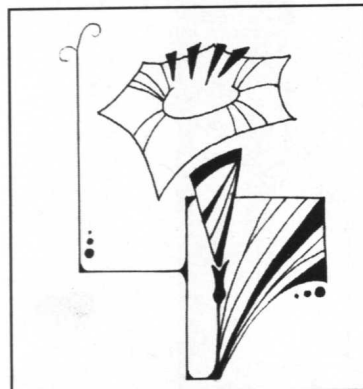
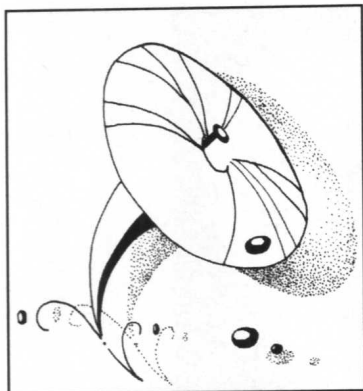

这幅作品表现手法丰富，花卉、叶及花盆、背景的处理，作者采用不同的点、线、面方式表达，使画面产生生动的效果，特别是在背景线条的处理上，让线条产生活动，使画面具有空间层次感。

这幅作品看来作者对叶片处理感兴趣，使花蕊的黑、白、灰色彩层次丰富，而花头表现手法简练，让画面花叶产生疏密、虚实、对比的效果。

左下图，看起来表现手法较简练，这种用白描手法表现，同样显得生动，特别是背景的几何形的处理，使画面产生强烈对比，构图完整、丰富的效果。

