

图 案 基 础 设 计 教 学 丛 书

风景图案设计基础

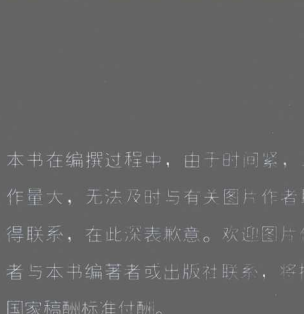
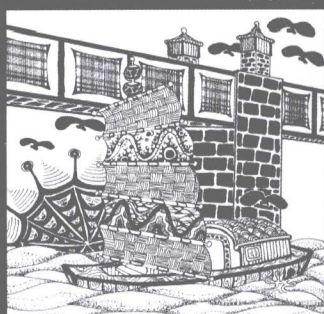
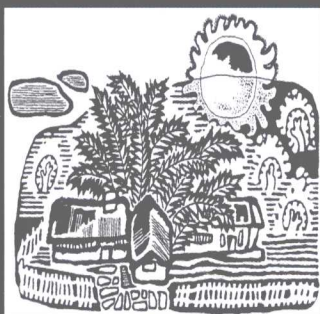
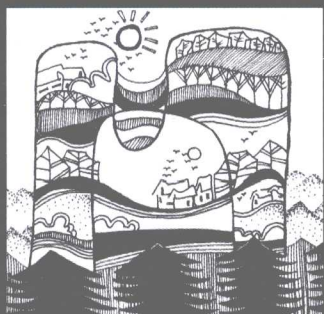
FENGJINGTUANSHEJIJICHU

聂磊 罗梦云 徐艺瑞 编著

学院图书馆

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

本书在编撰过程中，由于时间紧，作量大，无法及时与有关图片作者取得联系，在此深表歉意。欢迎图片作者与本书编著者或出版社联系，将国家稿酬标准付酬。

FENGJINGTUANSHEJIJICHU

风景图案设计基础

聂磊 罗梦云 徐艺瑞 编著

从简单的图案造型方法到细节更多的创意组合，
本书将带给你实用贴切的帮助。易懂好临，富有启
发与创意的作品图库，品味其设计灵感，你会在书
中找到适合自己的东西，你会发现许多图例都是能
借鉴与临摹的，许多的细节设计都能够复制组合到
新的作品中去

我们

图书在版编目 (CIP) 数据

风景图案设计基础 / 聂磊 罗梦云 徐艺瑞 编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2008.8

(图案基础设计教学丛书)

ISBN 978-7-5394-2329-6

I. 风 ...

II. ①聂 ... ②罗 ... ③徐 ...

III. 风景—图案—设计

IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 116351 号

丛书策划 / 韦 冰

责任编辑 / 韦 冰

装帧设计 / 韦 冰

技术编辑 / 李国新

风景图案设计基础

© 聂磊 罗梦云 徐艺瑞 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E - m a i l: hbapress@vip.sina.com

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 4.5

印 数: 3000 册

版 次: 2008 年 8 月第 1 版

2008 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 21.00 元

第一章 关于风景图案 /4

第二章 风景图案的造型方法 /5

第一节 风景图案的写生 /5

第二节 风景图案的构图 /6

第三节 风景图案构图的形式美规律 /7

第四节 风景图案的变化方法 /8

第三章 风景图案造型设计图例 /13

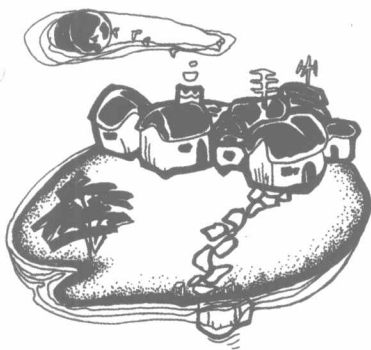
第四章 风景图案黑白、色彩对照图例 /33

第五章 风景图案的运用 /59

第六章 风景图案设计优秀范例 /61

第一章 关于风景图案

大自然景色绚丽多姿，历来是各种文学艺术争相描绘的对象。作为造型艺术的风景图案，它虽然不受绘画工具的限制，但必须依附工艺制作反映其艺术功能。风景图案能揭示大自然的美，源于自然高于自然。风景图案人人喜爱，应用极广，是人们生活中不可缺少的一种实用装饰艺术。

风景的图案变化，不以如实描绘自然风光为目的，它是在充分把握自然景观的典型形象及其意趣的基础上，运用形式美的艺术规律与法则，通过典型的艺术形象和多样的表现手法，表现大自然蕴藏的画意诗情和不拘泥于自然的艺术之美，是一种理想化的艺术形式。

风景图案重在意境的表现，或老树新屋，或小鸟林泉，或都市大厦，或田园小舍等，都必须把主观的情与客观的景结合起来，有感而发，以景寄情，情景交融。使人们在尺幅方寸之间，感受到大自然的温馨与生命活力，在诗情画意之中，油然而生对生活的热爱之情。

风景图案的题材丰富，形象繁多。从云水日月到山川林木；从大海小舟到飞泉小溪；从都市风光到田园小景，以至小鸟、人物等都是风景图案的题材与素材。这需要我们在生活中，深入观察，搜集素材。既要搜集大自然的万千形象，还要领会大自然深邃的情思，但又不为“自然”所束缚，以省略、概括、夸张、变形的艺术手法，对自然风景中的山、水、草、木加以美的再创造，使形象、色彩、构图等方面更富于形式美的特点，更充分地体现设计的意念与情趣。

风景图案富于夸张、变形和装饰美感。一幅好的风景图案，能使人们看到平时在大自然中发现不到的美，给人看到的不仅是画中之景，更能感受到景中之情，也就是人们常说的意境。然而意境又不是单凭理论和条条框框就能达到目的，意境要靠自己强烈的感受所得，要自己去领悟，这是别人代替不了的，因此风景写生和其他画种一样，要求必须做到写景寄情。只有将自身的激情、愿望、灵感和自然物象融为一体时，才能反映出一定的意境。

第二章 风景图案的造型方法

第一节 风景图案的写生

风景谁都见过,写生也为数不少,但从装饰所需角度来观察和写生,却有不同的要求。凭记忆表象来作装饰风景固然可以奏效,但如何求新,如何反映一地一景之风貌,却离不开实地观察和记录。

◇ 取材

风景图案的取材,应以大自然物象为基础。一幅好的风景图案总要比现实更美,因此艺术家不仅能够再现和记录大自然千变万化的景象,并能揭示出大自然内在的美。

自然界可概括为自然景物和人为景物两大部分,风景图案的取材范围极广,大致可分以下几类:

锦绣山河

指名山大川、江河湖泊、苍天瀚海、北国风光、林海雪原、江南春色、南海碧波等景色。

建设场景

如厂景外貌、机械设备、水利建设、银燕翱翔以及港区码头繁忙景象。

田园小景

指小桥流水、田园耕作、林荫小道、山林庄稼、鸡鸭羊群以及农舍村景。

名胜古迹

指古代传统或现代建筑物配置相应的奇峰怪石、树木花丛、古柏苍松以及清溪喷泉等。

园林风光

指园林布局、陈设、亭台、楼宇、古木盆栽以及玲珑湖石、曲径廊树、碧潭清流、花木扶疏、曲桥连缀、水廊环绕等绝妙景物都可入画。

◇ 选景

装饰风景写生,不仅要记录风景的外貌,还要记录和构成风景有关的局部。在选景时应侧重主要物象的描绘,分清主次。如选择建设场景素材中的机械设备、厂房外貌时,自然景物就成为次要部分;选择田园小景时工厂建设部分就可有可无;描绘城市交通景象,必要的建筑物就不可缺少。在无限广阔的自然物象面前,必须有所筛选,要选好一个理想的场景,首先对

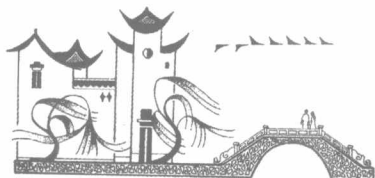
■ 锦绣山河

■ 名胜古迹

■ 园林风光

■ 江南春色

环境要有一个熟悉和了解过程,要善于发现自然景色美。选择好景物后,还要多加推敲和比较,同一景象,有时可以勾画出多种形式的构图,直至满意为止。

第二节 风景图案的构图

构图是美术家根据内容和要求,在画面上摆布处理形象之间关系的一种手法,传统国画中称“布局”、“章法”,图案组织构成同样讲究构图,风景图案构图更具有独特之处,和我国山水构图有近似之处。现代绘画多是定点作画,固定一定的视域范围,由视点、视域勾画出视平线和消失点,完全按规律性的透视学原理作画;装饰风景虽然也讲究透视规律,但在构图上往往超越这一法则而可以置之不顾,采取独特手法组合成富有新意的构图画面。常见的装饰风景构图,可概括以下四种手法。

◇ 平面构图

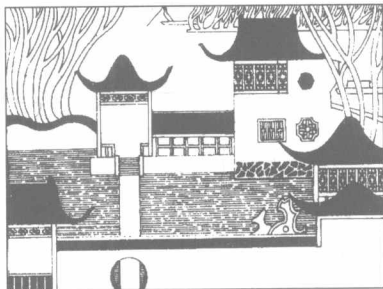
平面构图近似影绘的手法,较为自由。所谓平面是和透视画法中的立体相对而言。图案构成中的格律体,如田字格、米字格、九宫格等格式,有一定的局限性。风景图案可以不受这种形式的约束,例如一幢楼房必然出现仰视效果,侧面由于近大远小而形成透视,从而产生一定的深度。但在平面构图的画法中,不论高低远近,一律当作平面看待,不必画出建筑的顶部和侧面,只要把着眼点集中在一条基线上。一般是形象不重叠,视点不集中,用平行、垂直或倾斜线较有规律和有序地组织成画面。虽有高低远近,但不强调立体感和三度空间。民间剪纸、蓝印花图案等大多采用这种构图方法。

◇ 立面构图

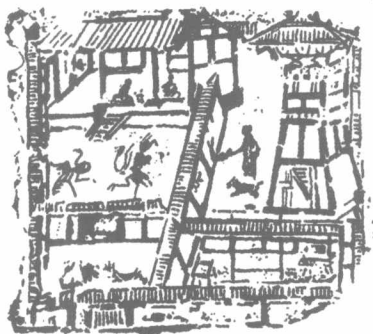
立面构图完全是按透视的规律作画,在透视中一般分平行透视、成角透视和倾斜透视,在风景图案中则以平行透视为主。立面构图具有开拓视野的特点,有较强的空间感和立体效果,有近大远小的变化,但无灭点透视画法,因此没有透视变形的变化。例如画一建筑物,无论以正面或侧面作为画面主体,则主体面必须与画面保持平行,其余面可向视点集中,随着透视大小而变化,这种构图形式可使画面高度和宽度无限伸展,将无限广阔的场景物象包罗在方寸画面之中。《清明上河图》《女史箴图》就是采用立面构图的方法。

◇ 层叠式构图

层叠式构图的特点是将不同的景物分上下层层叠起,前后既有层次,也有关联。有时同一个画面可以把江河湖海,名山

■ 平面构图

■ 立面构图

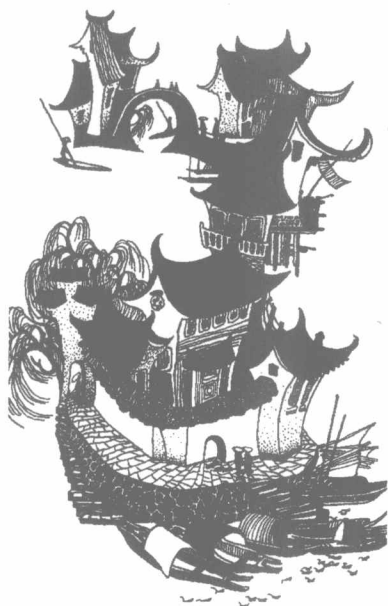

■ 层叠式构图

大川罗列一起，而构成一幅秩序井然的画面。咫尺之间可以一览无余，纵观数千万里，在视觉上给人以无限广阔的天地。层叠式构图不局限一个视点，随着视线的移动往往出现两个以上的视点，也就是透视中的散点透视法。另外也可以采取直接或间接的构图手法，但在前后景物之间要作适当的交错、穿插，以防止单调平板。

◇ 综合式构图

绘画一般都是在视觉上构成一个较为完整的景物形象，而风景图案可以将现实生活中不同地点、不同形式内容组合在一个有限的画面上。形象与形象之间可以突破比例和景物的特定地位，可以按形象主次采取均齐与平衡的形式法则，将不同形象统一在画面上。这在装饰图案中应用极广，只要处理得法，会给人一种自然和顺理成章之感。为避免杂乱，综合式构图必须有中心和主体。

■ 主次相依

第三节 风景图案构图的形式美规律

◇ 多样统一

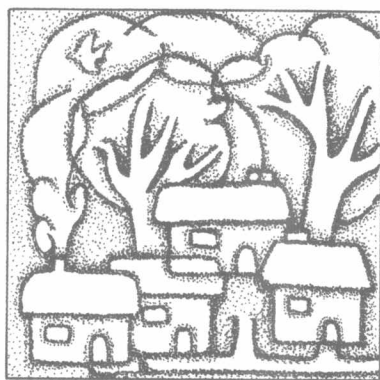
一幅画面有时包含着多种形象和不同的因素，形象之间的区别和差异必然会产生。统一，就是指构成画面的多种因素和形象之间的关联。多样统一是对立矛盾的两个方面，反映在画面上的块面大小、色彩强弱、线条粗细和在组织结构上的疏密、虚实、聚散等是艺术形式的多样变化，在多样变化的同时，要采取统一步调以求得统一而不呆板，多样而不凌乱，在自然现象中亦是如此。例如满天星斗全凭深沉的蓝色天际加以统一，斑斓艳丽的奇花异草被绿色大地所笼罩。

◇ 主次相依

一幅装饰画一般只能保留一个中心主体，以突出其典型部位，使主体部分活跃在人们视觉中心，有舍才有全，那些非主体和分散视线的次要部分可作适当地删减。但在加强主体的同时，并不能排斥其他形象的重要性，所谓主次相依也就是这一道理。有主必有次，主体全凭其他形象的陪衬和烘托，陪衬往往成为主体内容的重要组成部分。“红花全靠绿叶扶。”说的就是这个道理。

◇ 虚实相生

虚实对比是表现风景图案构图中的空间、间距、景物主次极为重要的手法。把画面处理画实了，主体重点就不突出，空间也拉不开。相反，把一切都画虚了，主体更加模糊不清。在构图中应该把虚与实作适当地安排，应该是实的要巧，虚

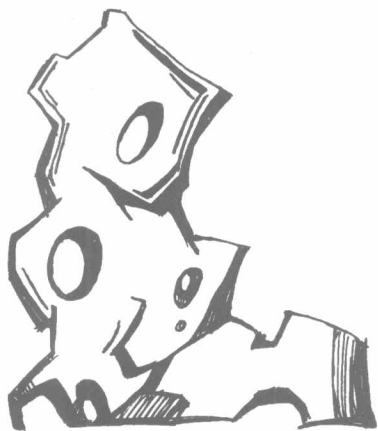
■ 虚实相生

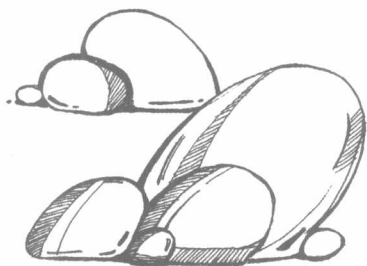
■ 虚实相生

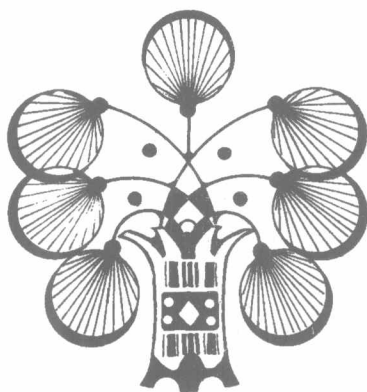
■ 动静相宜

■ 山的变化

■ 石的变化

■ 树的变化

的要妙，即虚中带实，实中带虚。虚实在装饰构图中可以呈现出间距、远近和隐显，从而突出主体。根据构图需要，虚实比例要相宜，只有虚实相当，才能激发人们的联想、增强艺术感染力。

◇ 动静相宜

一切事物总是处于动静之中，从而产生差异，呈现不平衡现象。动是不平衡因素所产生。在画面构图中一旦形成差异，往往会使某些形象活跃异常。但动与静是相对的，只有在不平衡中求得相对平衡的构图效果，才能显示节奏和韵律的美。某些形象在一定情况下是静止现象，装饰地位变化后又形成动的状态，例如水平、直线形，用作视平线划分时是稳静的，用作装饰水纹图案时，则具有流动不定之感。在装饰风景图案构图中，形象、线形、色彩是动与静的主要因素，彼此间的对照，联系，呼应都必须同时考虑。动静对照在自然环境中到处可见，如小鸟枝头，鸟动而枝静。天高云淡，则天静而云动。小桥流水，则桥静水动。总之风景图案构图中的动静处理，是形成构图、形象、色彩生动与否的关键所在。

第四节 风景图案的变化方法

装饰风景图案，多以亭台屋宇、飞禽走兽、交通桥梁等物象作为组合体，然而装饰风景中经常出现的山、水、云、树，却是组合体中不可忽视的重要因素。在一定情况下，能够增强意境，丰富画面内容，活跃气氛。一座山、一棵树、一朵云彩，虽然不能构成独立画面，却在装饰风景图案中确实起着举足轻重的作用。

◇ 山

山是风景图案中常见的素材。传统山水画中的山很讲究气势，画山要注意层峰起伏。近山要表现得具体，结构需明显，远山层层山峦重叠，只强调外形轮廓的造型。山的结构各异，在表现手法上也必须加以区分。传统山水画中仅皴法就不下十多种，如披麻、荷叶、两点、斧劈等皴法，对装饰风景图案的表现技法很有借鉴价值。

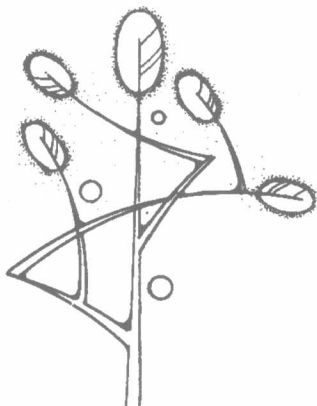
◇ 树

树在风景图案画中占有重要地位，一幅装饰风景画，如果缺少树形的陪衬，是难以想象的。关于树的优美造形在汉代画像砖、瓦当中早有应用，其造型之简洁，变形之生动，结构之巧妙堪称学习的典范。在树形的排列上很讲究对照和衬托，如“树谱”中的二株片中，一大加一小为携幼，一小加一大为扶老，

老树婆娑，幼树窈窕，如人之聚立，相互顾盼；三株法中必须左右相让，穿插自然，这种对比手法，结构处理颇有情趣，很值得借鉴。

◇ 云水

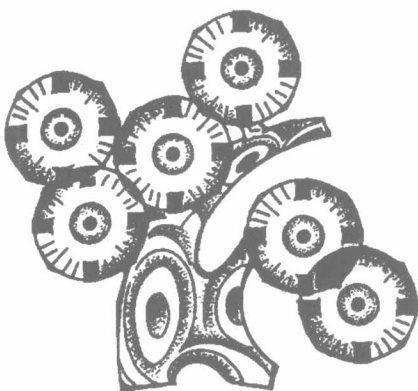
云水动静无常，瞬息万变。水的流动性强，有时波涛汹涌、白浪滔天，有时则潺潺溪流、碧波荡漾。云也一样，时而飘忽、时而翻滚。在传统图案中，将变幻莫测飘动无形的云水，塑造出千变万化、层出不穷的美妙形象。彩陶中的水波和涡纹、漆器中的云纹，寥寥数笔勾画出深邃的意境和神韵。画面中的云水虽然处于配角地位，却能起到增添气势、填补空间、协调布局的作用。

■ 树的变化

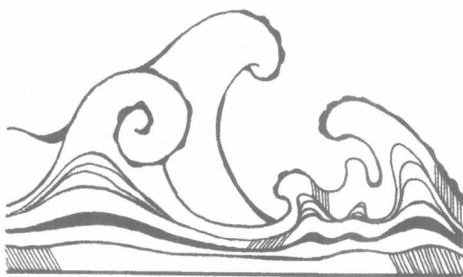
■ 山的变化

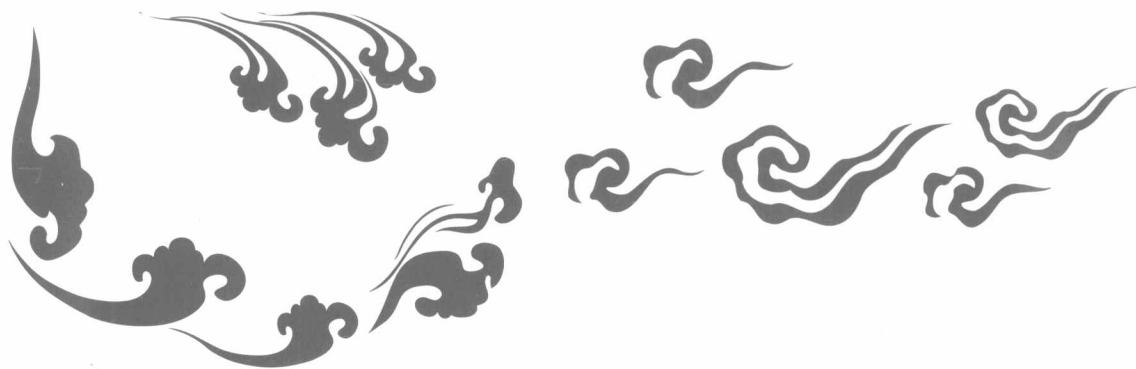
■ 树的变化

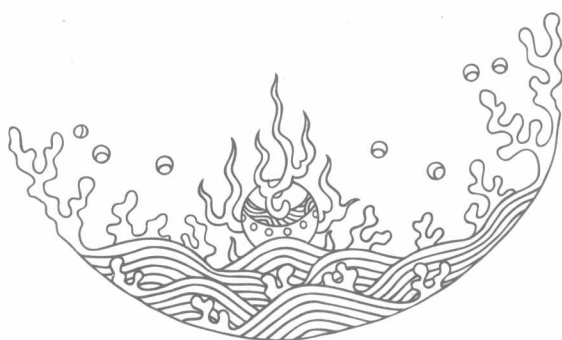
■ 树的变化

■ 水的变化

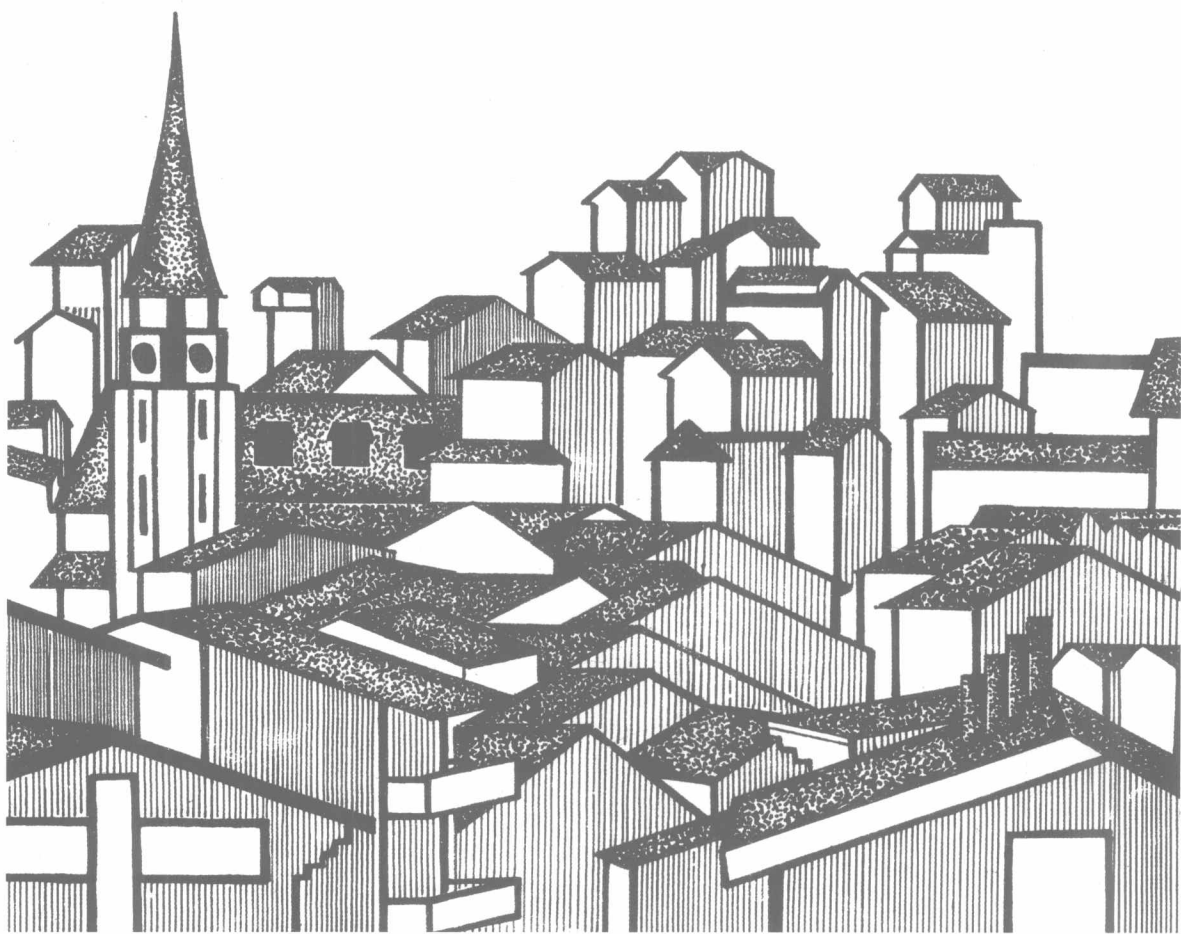

■ 云的变化

第三章 风景图案造型设计图例

下列图例是运用不同的表现方法对风景进行的装饰设计，希望大家能从中找到设计规律，掌握设计方法。

13

