

风景图案设计

主编 郑军 编著 郑军 徐丽慧 泉子

辽宁美术出版社

实用美术设计

基础丛书

教与学

S H E J I J I A O Y U X U E

F E N G J I N G T U A N

风景 图案 设计 教与学

主编：郑 军

编著：郑 军

徐丽慧

泉 子

辽宁美术出版社

主编

郑 军

本册编著

郑军 徐丽慧 泉子

作品提供者

安 宁	刘新刚	刘 涛	戴 芳	马相亮
姜平平	曲 展	李士锋	郭琳琳	胡大伟
史艳丽	李彩霞	张 维	王 娜	李 萌
张 宁	孟 昕	马健凡	姜 伟	张 君
路 鹏	成 铖	邓 平		

图书在版编目 (CIP) 数据

风景图案设计教与学 / 郑军等编著. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2002. 11
ISBN 7-5314-3027-4

I. 风… II. 郑… III. 风景—图案—设计 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 089370 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号, 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 6

印数: 1 — 3 000 册

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

封面设计: 李佩昆 责任校对: 王 岩

责任编辑: 张东明 版式设计: 张东明

定价: 38.00 元

目 录

- 一、关于风景图案 / 1
- 二、风景图案的组织形式 / 6
- 三、风景图案的色彩表现 / 10
- 四、风景图案的技法效果表现 / 14
- 五、风景图案的设计步骤 / 18
- 六、风景写生与变化实例 / 20
- 七、风景图案参考·单独纹样 / 50
- 八、风景图案参考·适合纹样 / 74
- 九、风景图案参考·二方连续纹样 / 80
- 十、风景图案参考·四方连续纹样 / 90

一、关于风景图案

风景图案,是根据大自然中绚丽多姿的自然景物变化而来的,通过写生变化的图形,以强调主观表现为主,同时强调主观的理想化,它不拘泥于客观的比例、透视及空间的真实感,仅仅用有限的色彩、简洁的造型、灵活多变的构图来表现出具有美感的视觉效果。因此,风景图案是人们生活中不可缺少的一种实用装饰艺术。

风景图案的取材,包括自然景物和人为景物两大部分,例如名山大川、江河湖泊、北国风光、江南春色;港区码头、厂景外貌;小桥流水、农舍村景、田园庄稼;以及亭台楼宇、古木

盆栽、清流碧潭等均可入画。在不违背自然环境真实性的前提下,一般都可以大胆地夸张、变形,使自然风景在形象、构思、色彩等方面,由自然具象形态升华为较为抽象的艺术形态。

由于装饰的局限性,风景图案不能像油画那样自由表现,也不能像中国画那样多次皴、擦、染等描绘,它只能用对比极强的两极色(黑与白)来进行组合、造型;彩色风景图案也只能用有限的套色进行色彩层次的变化。在进行变化时,应将客观世界的形象化繁杂为简洁、化立体为平面、化具象为抽象,使不规的形象规则化,自然状态形象条理化。

在进行风景变形时,要注意客观对象本身的“轮廓美”,对复杂的细节和内在的结构尽量简化,重点应放在外形边线的起伏变化上,这种具有曲直刚柔变化的外轮廓线,在经过仔细推敲之后则构成富有韵律的具有强烈视觉冲击力的装饰形象。另外,还应注意形与形之间的“组合美”,通过提炼、夸张后的形象,特别是形与形之间的面积比例等,要进行合理的穿插组合,使之呈现出源于自然又不同于自然的富有装饰感的新形象。有时为了构图的需要,可将形与形之间真实的空间关系打散,从而使画面主题更加集中,同时可以添加诸如云、鸟、远山、树木、水等作为衬景。在一定情况下,这些衬景则能起到增强意境,丰富画面内容,活跃画面气氛的作用。一只鸟、一棵树、一朵云,虽然不能构成独立画面,但却在构图中起着举足轻重的作用。

1. 风景图案溯源

风景图案,首先来源于自然界本身的启迪,如云南沧源岩画中表现的原始村落的景象,就是很好的例证。甲骨文中的日、月、山、水等象形文字,从某种意义上说也是一种符号性的风景图案,既是文字又是抽象图形。从春秋战国时代开始,在陶瓷、染织、金银器、漆器、建筑、画像石、画像砖等方面都大量地装饰着风景题材的作品,其中具有代表性的是汉代画像石、画像砖以及木结构建筑上的风景图案,造型简练、质朴,结构富于变化是 its 特点,并常常采用“平视体”的构图方式及平面剪影式的造型,具有古拙的艺术格调。唐宋及明清时期,风景图案则受绘画艺术的影响,侧重于客观自然,强调细节的逼真写实,追求诗中有画、画中有诗的意境,讲究意趣、情调,由此构成了这一时期风景图案的情趣性、写真化的艺术特征。

2. 风景图案的写生

现实生活是风景图案设计的源泉,只有抓住了“源”,才能有长进,否则依据别人已经画过的图案去画,画来画去还是跟在别人后面跑,自己的特点则显现不出来。怎么办?只有通过写生,写生的过程,就是收集素材和积累素材的过程,通过写生,可以深入地认识对象,为图案的变化打下丰厚的基础。

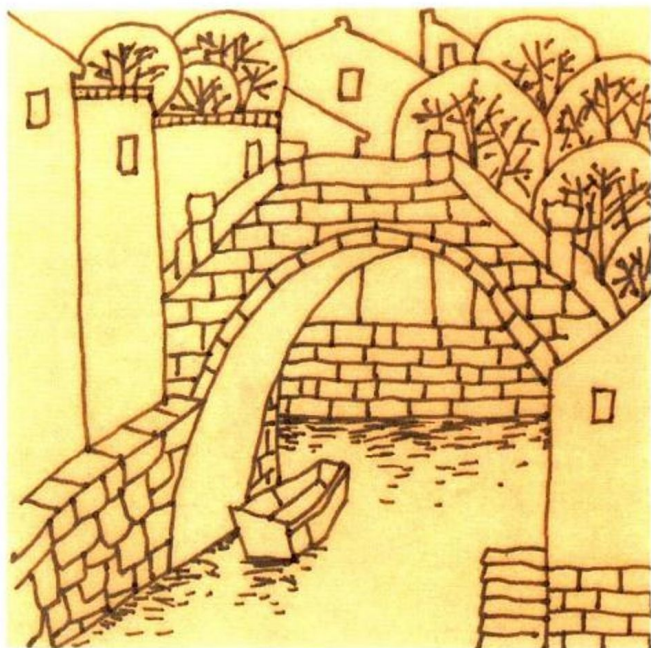
写生时应该先选景,要分清主次,对主要物象应侧重描绘,同一景象,有时可以画出多种形式的构图,直至满意为止。在写生过程中要将风景中的全貌记录清楚,所谓全貌不是看见什么画什么,而是有所选择、有所取舍,同时还有必要将一些精彩的局部描绘仔细。有时为了构图的完美性,可以进行移花接木式的组合,将前后、左右的风组合在一个画面中。

风景写生,从形式上分有白描线条式写生、明暗块面式写生、影绘平涂式写生、水粉限色(色彩归纳)式写生等多种形式;从材料上分有钢笔写生、铅笔写生、淡彩写生、毛笔写生、油画写生等。下面介绍几种常用的写生方式。

(1)勾线法 勾线,近似中国画中的“白描”,是用概括而洗练的线条准确地表现对象,由于它经过取舍,线条清晰而明确,对景物的轮廓结构交待得比较细致具体。有时可以一面画一面组织取舍,将自己喜爱的一切集中、组织起来,完全按照自己的审美意愿重新组织,其主观成分远远超过客观,这种以当场写生为主要方式的创作,既可以叫“写生”,也可称为“创作”,因为在写生过程中已融入了很大的创作成分。写生时可用铅笔、钢笔、毛笔等来表现,也可用麦克笔、圆珠笔等来表现。

(2)淡彩法 可用铅笔或钢笔勾出轮廓,然后用水彩色等上淡彩。画面中既有勾线中的线描,又有色彩中的淡彩,既易于掌握又易出效果。

(3)色彩归纳法 这种方法一般采用水粉色来完成,它要求练习时只能用简单的色块对景物进行概括和归纳处理,以形式统一的色调关系。用

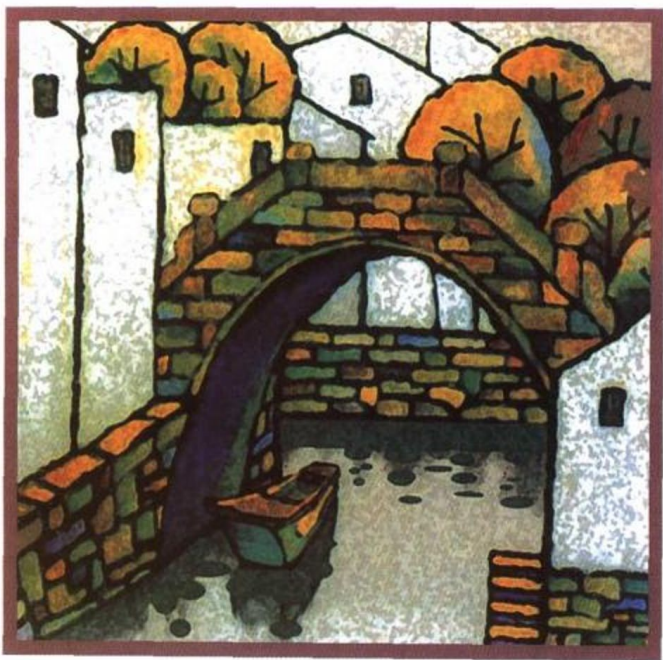
勾线法写生

淡彩法写生

极少的色彩表现丰富的自然风景,可以锻炼初学者不致为风景中繁琐复杂的色彩关系所迷惑,为日后的专业设计来说也是大有益处的。

(4)色彩写意法 这种方法是将自然界中复杂的色彩,进行归纳和概括,只抓大的色彩关系,省略细微的描写。也就是说以自然色彩的某些特征为基础,充分发挥其艺术想象力与创造性,合理而大胆地夸张,从而使色彩效果更加理想化。

归纳法写生

写意法写生

3. 风景图案的构图

构图，是指形象组合(包括点、线、面与黑、白、灰)之间的关系，以及它们在画面中所占的空间，只有通过构图，才能表达出作者的思想。构图的目的是使画面形成丰富而不杂乱、统一而不单调的艺术效果，采用何种构图形式，应根据装饰的目的和要求，并随对象、内容而异。

下面介绍几种常用构图形式，供参考。

(1) 平视形式构图 平视形式的构图是将画面

中所有形象内容一律平视摆放，景物没有俯视面和侧立面，形象之间互不相交、互不遮掩，具有自身的完整性。在进行构图时，要特别注意景物的影像效果，要求轮廓清晰，结构严谨，如表现层次，则以形体的大小、疏密或色彩的明暗、浓淡来体现。

平视形式构图之一

平视形式构图之二

(2)立视形式构图 这种构图是由平视体演化而来的,即在平视体的基础上画出景物的顶面、侧面,便构成了立视体构图。具体画法是将所描绘的各种景物的顶面和侧面的轮廓线向左或向右上方画成45度左右倾斜的平行线,也可把立体形象放在画面中间,左右景物各向两边作45度左右倾斜的平行线。

立视形式构图之一

立视形式构图之二

自由形式构图之一

自由形式构图之二

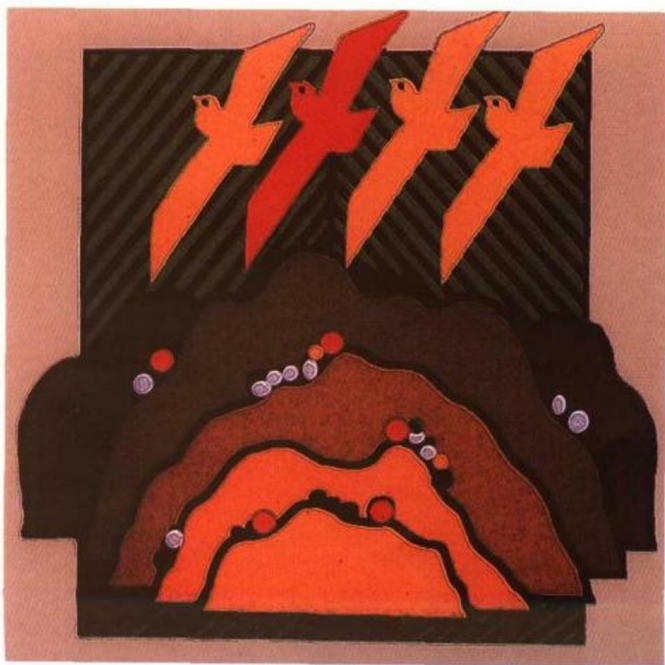
(3)自由形式构图 先用直线或曲线分割画面,然后在分割后的形状内添加组织形象。这种形式的构图具有相当大的自由性,往往以对象所表现出来的形式美决定骨骼线的节奏和韵律,所以极富浪漫色彩。

(4)组合形式构图 这种构图可将生活中本无直接关系的若干形象,根据主题的需要,通过一定形式创造性地组织起来,是打破自然规律的组合,是符合主观理想的组合。

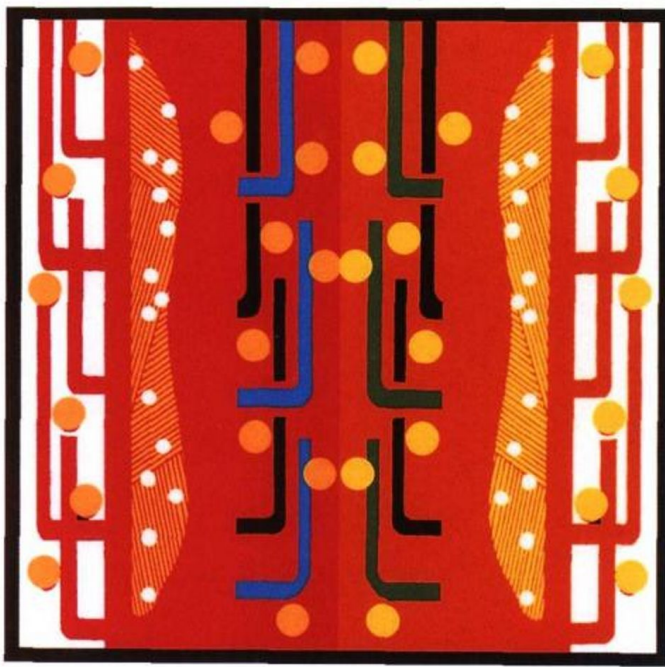
组合形式的构图

(5)均衡形式构图 均衡形式的构图在处理上比较灵活生动,可在假定的中轴线的左右或上下两边,配置异形等量的图形,在不失去重心的原则下,掌握“力”的均势,否则会造成画面的轻重失调。

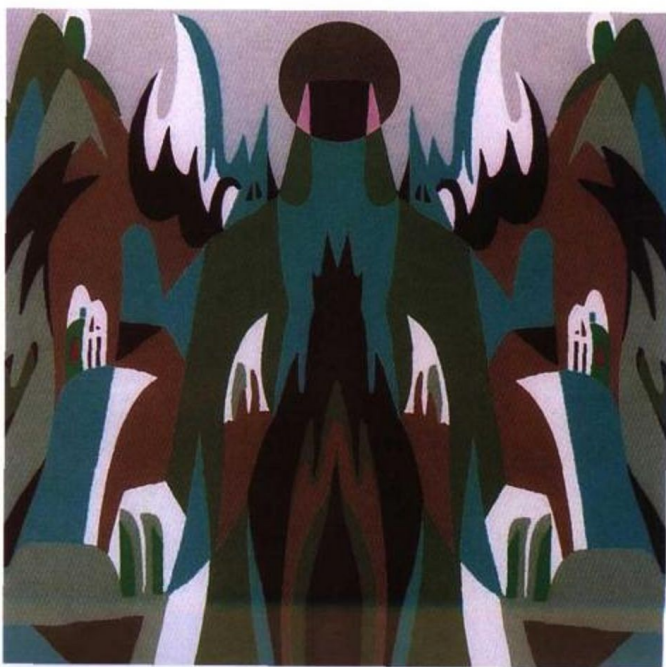

均衡形式的构图

(6)均齐形式构图 均齐即对称,基本骨式有上下均齐、左右均齐、三面均齐、四面均齐乃至多面均齐等。用这种形式作基本骨式的构图,具有装饰效果,它给人以完整规则、统一秩序、庄重平稳的美感。总的说是具有同形而相反的外观,是同形同量的结合。

均齐形式的构图之一

均齐形式的构图之二

(7)适合形式构图 这种构图是将景物组织在一定的外形轮廓中,所构成的纹样要完整,必须与外轮廓严密适应,尤其要注意外边缘纹样的严谨。纹样在既定的轮廓内要伸展、舒适、自然,不应生硬勉强,应使外形轮廓、构图与纹样三者有机地结合在一起。

适合形式的构图之一

二、风景图案的组织形式

风景图案的组织形式有单独纹样、适合纹样、二方连续纹样和四方连续纹样。

1. 单独纹样

单独纹样具有一定的独立性,是相对于连续纹样而言的。如一块石头、一座山等均可独立成形。单独纹样可单独使用,不受任何外形的约束,是风景图案形成的基本单位。

从总体来看单独纹样的构成形式可分为对称式和均衡式:

(1)对称式单独纹样 即以中心点或线为轴,分为不同的对称形式,有左右对称式、上下对称式及上下左右对称式等。对称式的特点是平稳,有节奏感,装饰性强。

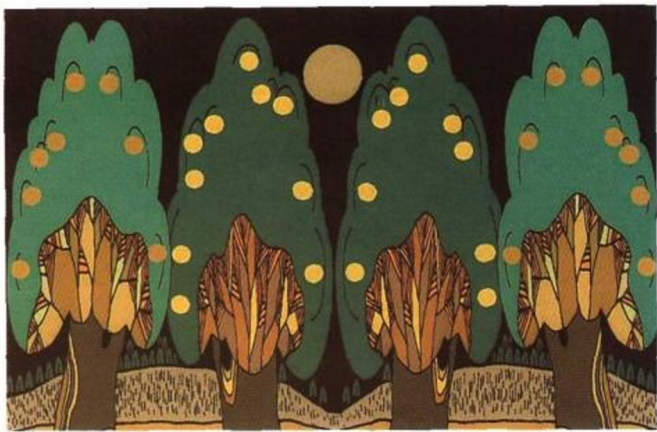
(2)均衡式单独纹样 这是一种自由组合的纹样格式,不求对称,只求构图、造型均衡平稳,韵律感强。

适合形式的构图之二

对称式单独纹样之一

对称式单独纹样之二

均衡式单独纹样之一

均衡式单独纹样之二

2. 适合纹样

适合纹样指纹样的外形轮廓适合在一定的几何形中,如外形呈圆形或椭圆形的团花图案,外形呈三角形的角花等。适合装饰不等于填塞纹样,它要求装饰纹样在固定形体内伸展自如,疏密相宜,结构合理。在形体的边缘,转角处要处理得体,畅通自如。

(1) 均齐形适合 均齐形适合也称规则形适合,即以中轴线为准,组织成均齐形适合纹样。轴线分纵、横、对角等式,由轴线左右组成的纹样称左右均齐;上下组成的纹样称上下均齐;左右或上下纹样呈倒置形则称转换均齐形适合等。

均齐形适合纹样

(2) 平衡形适合 即不对称适合,是在不超出外形的范围内,纹样的左右或上下形状可以不一致。这种形式构成的纹样自由、富于变化、动感较强。

(3) 角隅形适合 角隅形适合也叫角形适合,多应用于90度上下角形之间,在结构形式上仍以均齐、平衡形为主,在处理上比较灵活随意。

平衡形适合纹样之一

平衡形适合纹样之二

角隅形适合纹样之一

角隅形适合纹样之二

二方连续纹样之一

二方连续纹样之二

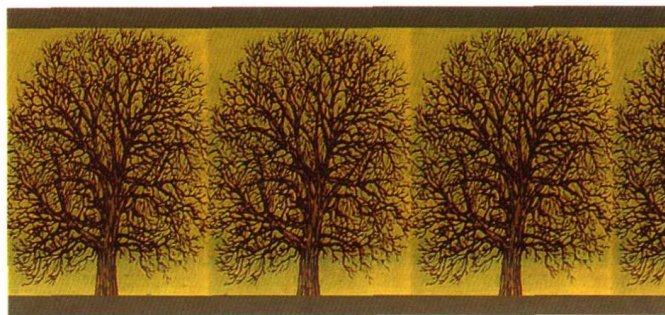

二方连续纹样之三

3. 二方连续纹样

二方连续就是将一个基本单位向左右或上下两个方向反复排列,形成可以无限延长的连续状。二方连续是按一定的规律和秩序进行的,规律便是构成连续的因素。

二方连续只有将基本单位作反复排列后,才能显示出连续性特征,因此,基本单位纹样经过反复排列所形成的节奏是二方连续的一大特征。它的基本排列格式可分为几何式、散点式、悬垂式、对称式、波纹式、连环式、折线式、平衡式、综合式等。

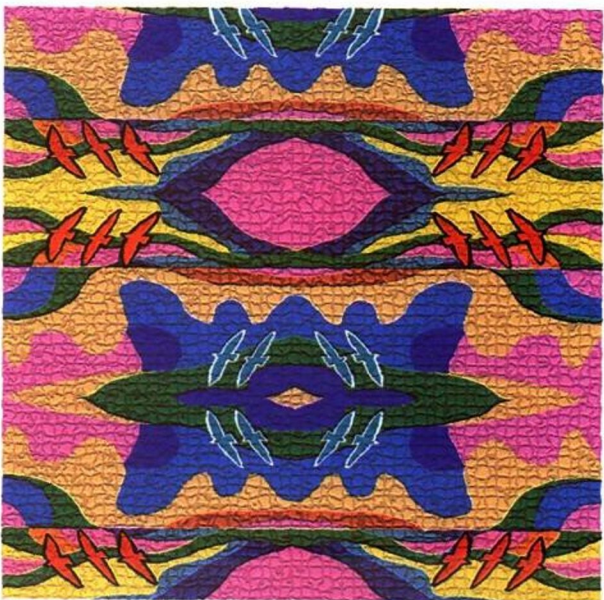
二方连续纹样之四

4. 四方连续纹样

将一个或两个以上相同或不相同的单位纹样，在规定尺寸的区域内进行适当排列，使其上下左右均能连续延伸。四方连续常用的组织形式有散点式、连缀式、条格式、重叠式等。

四方连续纹样之一

四方连续纹样之二

三、风景图案的色彩表现

1. 三原色

虽然大自然的颜色变化无穷，但归纳起来可分为彩色系和无彩色系两大类。彩色系指红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色。无彩色系指黑、白、灰色。其中红、黄、蓝是最基本的颜色，被称为三原色。三原色是其它色彩所调配不出来的，而其它色彩可由三原色按一定比例调配出来。

2. 间色和复色

间色就是三原色中任意两色相混合得到的第二次色，即橙、绿、紫色。复色就是间色与原色相混，或间色与间色相混得到的第三次色，其中也包括一种原色与黑色或灰色相调和所得到的带有色相的灰色。

3. 色彩三要素

(1)色相 色相就是色彩的相貌，它能确切地表示颜色的特色，如红、绿、黄、黑等。

(2)纯度 纯度就是色彩的纯净程度。其中，原色纯度最高，间色纯度稍次，复色纯度最低。以彩色系中的色彩为例，某种色彩加白则明度提高，纯度降低；加黑则明度降低，纯度也降低。以自然色为例，由于空气中灰尘所致，近山绿，远山蓝，近处天空清澈，远处天空灰暗。

(3)明度 明度指色彩的明亮程度，如同色相的不同明度，不同色相的不同明度等。

4. 色彩的和谐美

一幅风景图案是否好看，除构图外，色彩的搭配很重要。一般来说相近的色相搭配容易调和，强烈刺激的色彩与黑或白相配也会调和，粉红或粉绿等色与灰色相配也容易调和。色彩的调和一般有三种情况：同一调和、类似调和、对比调和。

同类调和是同一色相的深浅搭配。如深红——浅红、土黄——柠檬黄、墨绿——灰绿等，具有完整、柔和、协调等特点，设计时除在面积上合理搭配外，明度和纯度也应有所区别。

对比主要指明度或纯度上带有的差异配色。主要有近似色搭配，如绿——黄、蓝——紫、红——橙、黄——蓝等；两原色搭配，如红——黄、黄——蓝、蓝——红；互补色搭配，如红——绿、

黄——紫、蓝——橙等。另外，除了主色以外，其它被称为搭配色或点缀色，主色色块较大，搭配色起辅助作用，点缀色往往处于显著位置，常常成为人们的视觉中心。配色的顺序为先选主色，后配搭配色，然后根据配色效果最后选点缀色。

类似调和图案

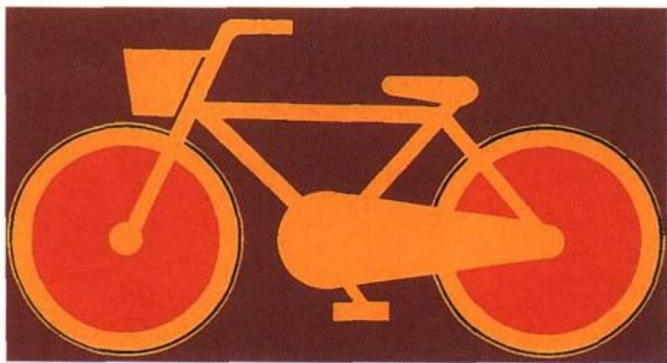

对比调和图案

5. 色彩的对比美

在风景图案的设计中，讲究和谐固然重要，但是适当运用色彩的对比关系，则会收到意想不到的效果。

(1) 色相对比美 色相对比主要指色相间的差异所形成的对比。色相对比分强对比、中对比和弱对比。强对比主要指互补色的对比，如红与绿、黄与紫等，具有强烈、鲜明的特点。中对比主要指两种间色或两种原色之间的搭配对比，如绿与紫、红与蓝、黄与红等，具有色彩明快、艳丽的特点。弱对比主要指近似色相的对比，如翠绿与淡绿、土黄与柠檬黄等，具有单纯、柔和的特点。

色相的中对比图案

(2) 明度对比美 明度对比指色彩深浅差异的对比。以黑与白色为例，黑色的明度最低，白色的明度最高。深蓝、紫红、墨绿的明度接近于黑色；柠檬黄、粉绿、粉红色的明度接近于白色。

明度对比图案

(3)纯度对比美 纯度对比指色彩含灰度的对比。白色、黄色、红色的纯度较高,如果调入其它颜色,纯度会降低,调的次数越多纯度越低,最后变成纯度极低的灰色。原色加白,纯度降低明度提高;原色加黑,纯度降低明度也降低;原色加互补色,纯度随加入的多少而有所变化,明度变化不明显。低纯度色彩朴素、沉着;高纯度色彩刺激、醒目。

纯度对比图案之一

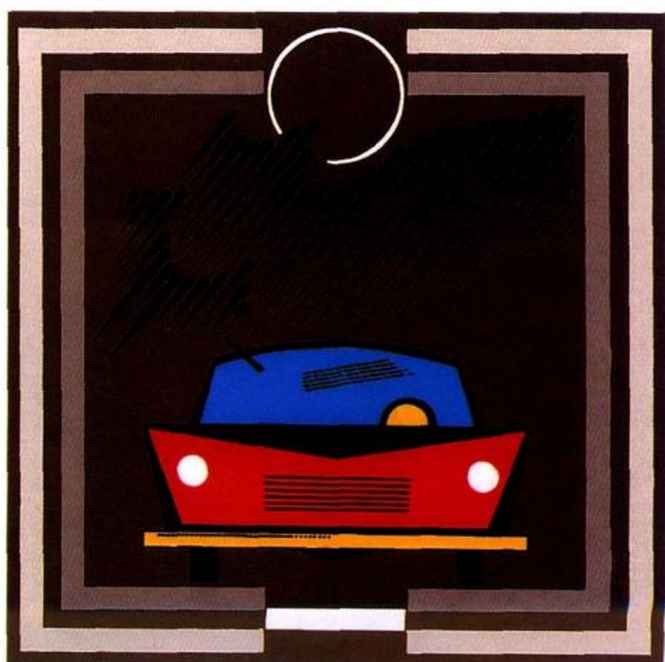
纯度对比图案之一

(4)面积对比美 面积对比指色彩在搭配中所占面积大小的对比。不同色相的大小两块色彩,因色相、明度的不同而会出现不同的感觉。应尽量避免两种色相的面积同等搭配,面积相当,色彩往往相互抵触,效果不鲜明。

面积对比图案

(5)冷暖对比美 冷暖对比即冷暖的差异对比。一年四季,春夏秋冬,各季节的冷暖感觉不同,南北两极形成了冷色调,以蓝、白为主;赤道形成了暖色调,以红褐、土黄为主。如果将两者相对照,就形成了冷暖对比。

冷暖对比图案

6. 色调的转换

色调的转换指同一构图不同的色彩表现，灵活变换所需的各种色调，对初学者来说极为重要，也是必须熟练掌握和运用的设计技巧。

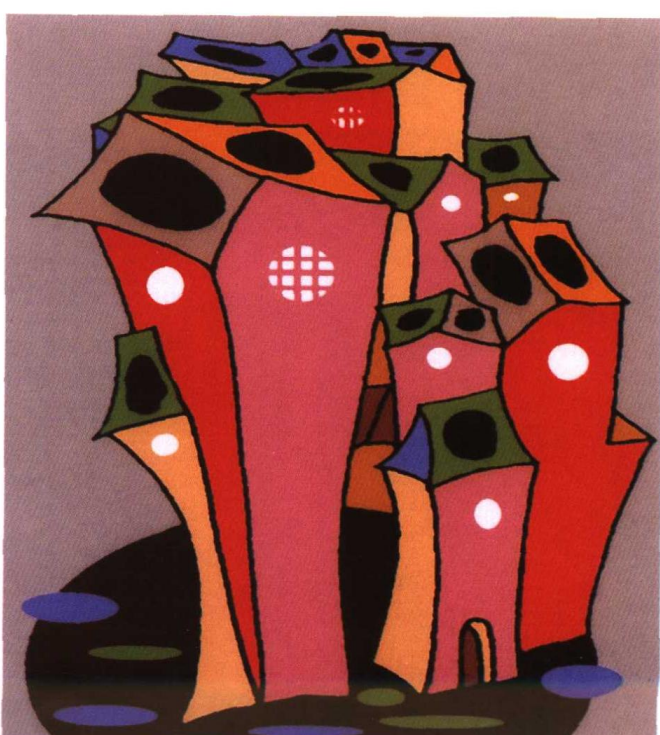
暖色调图案

中性色调图案

冷色调图案

对比色调图案