

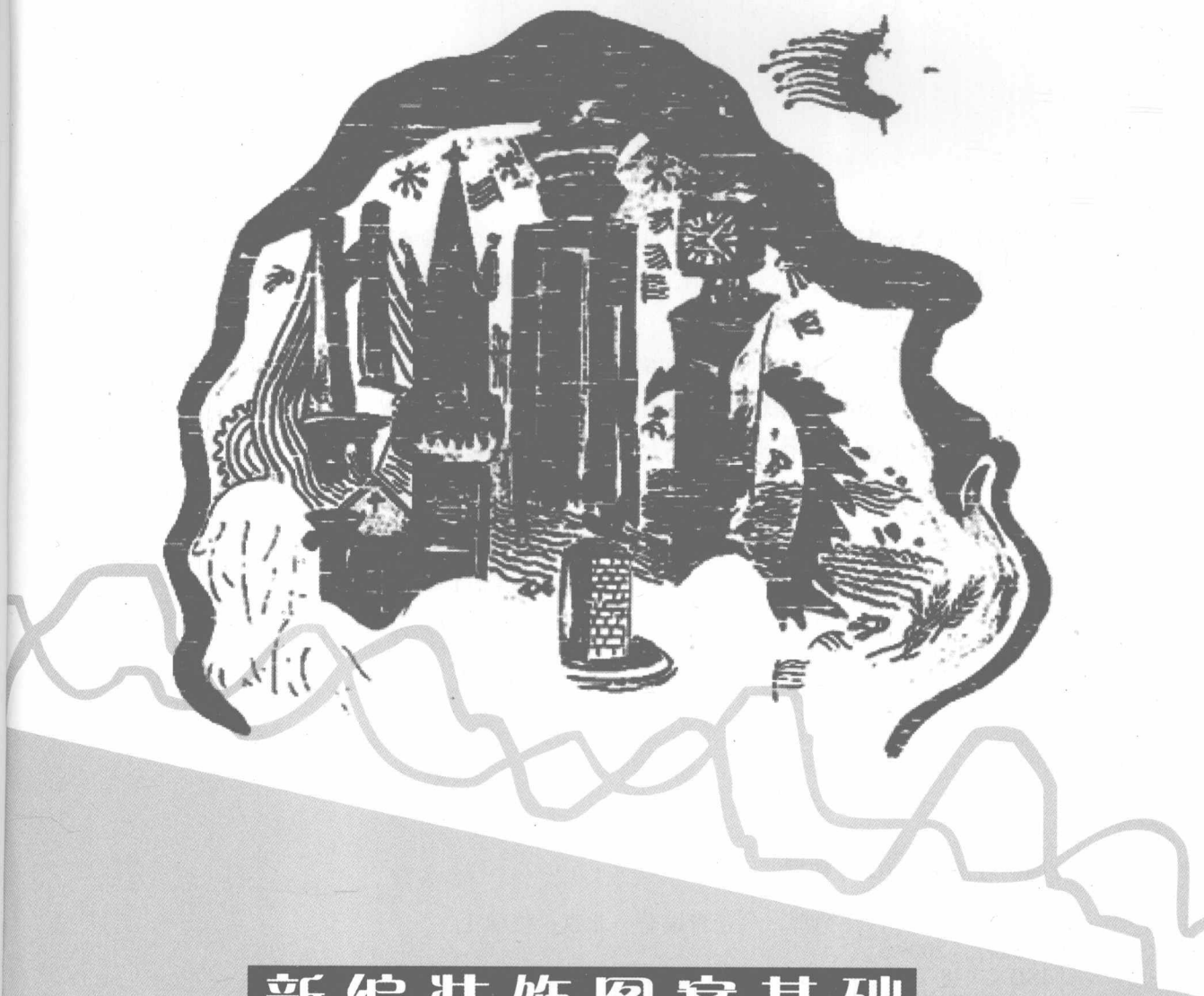
新编装饰图案基础

风景图案

张梅 汪艳辉 贲延青 编著

化学工业出版社

新编装饰图案基础

风景图案

张梅 汪艳辉 贲延青 编著

化学工业出版社

·北京·

《新编装饰图案基础——风景图案》是四册系列丛书之一。本套丛书共分四册，分别是《新编装饰图案基础——植物图案》、《新编装饰图案基础——动物图案》、《新编装饰图案基础——人物图案》、《新编装饰图案基础——风景图案》。

本套丛书的文字内容是图案的写生、图案的形式美、图案的变化方法、图案的造型与创意、图案的制作技法、图案的构成、装饰构图、图案的应用。图形按植物、动物、人物、风景分册。

《新编装饰图案基础——风景图案》的文字内容是风景图案的写生、风景图案的形式美、风景图案的变化方法、风景图案的造型与创意、风景图案的制作技法、风景图案的构成、风景装饰构图、风景图案的应用。本书系统的阐述了风景装饰图案基础的体系、结构、内容，图文并茂。

全书图例新颖、丰富，为应用设计提供了大量的有关风景的形象资料。

本套丛书可以作为高等学校教材，还可以作为艺术设计领域的美术工作者、设计工作者及高考前艺术类考生的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

风景图案/张梅，汪艳辉，贲延青编著—北京：化学工业出版社，2009.5

ISBN 978-7-122-05262-9

(新编装饰图案基础)

I. 风… II. ①张…②汪…③贲… III. 风景-图案-中图-图集 IV. J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第052965号

责任编辑：高 钰
责任校对：周梦华

装帧设计：于鹏飞 谷亚芹 张 辉

出版发行：化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 刷：北京永鑫印刷有限责任公司

装 订：三河市前程装订厂

787mm×1092mm 1/16 印张14 字数247千字 2009年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888(传真：010-64519686) 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：30.00元

版权所有 违者必究

编写人员

张 梅	汪艳辉	贲延青	张秋彦	刘 颇
贾涛宁	李祎东	王 辉	杜轶姝	运梅园
李 博	尹 璐	谷亚芹	李双远	王文一
许 冬	蔡华立	马维艳	程目刚	李 增
于鹏飞	闫 伟	邱 阳	董 晶	斯日古楞

图案作品提供人员

康钧博	马 跃	杨 悦	李 木	周 浩	李 玮
纪研名	林 明	董文刚	刘秋彤	寒春光	程目刚
方一雯	杨 芳	高 斌	张 亮	李姣妮	王军飞
赵丽萍	何 婷	郑 璐	任康康		

前 言

设计工作者的两个最基本的功夫：一是创造新形象的能力；二是色彩的设计能力。形象是色彩的载体，没有形象“色彩无的放矢”，也不存在无色的形象。因此装饰图案基础是培养学生创造新形象的基础课程之一。笔者在主编《新设计色彩》的基础上，为了设计专业的造型需要，又把多年的图案教学实践经验积累编写成丛书。

这套丛书分别是《新编装饰图案基础——植物图案》、《新编装饰图案基础——动物图案》、《新编装饰图案基础——人物图案》、《新编装饰图案基础——风景图案》。

设计工作者有了坚实的造型基础，在设计应用的时候才能灵活运用，不至于生搬硬套。越来越多的人认识到了图案基础的重要性。

大自然有取之不尽用之不竭的资源，该套丛书在面向自然、崇尚自然，尊重自然的基础上，分别以植物、动物、人物、风景作为写生变化的对象。通过写生了解其生长规律、生活习性、生活规律、生态环境等特征，为图案的变化积累大量的素材。

为了造型思维发展取向和设计专业造型需要，此套书为读者提供创造新形象的方法及形象的审美依据，为艺术院校的设计基础和设计爱好者提供一套比较理想的重视“形”本身的形式美的图案教科书或参考书。不足之处，希望读者提出宝贵意见。

张梅

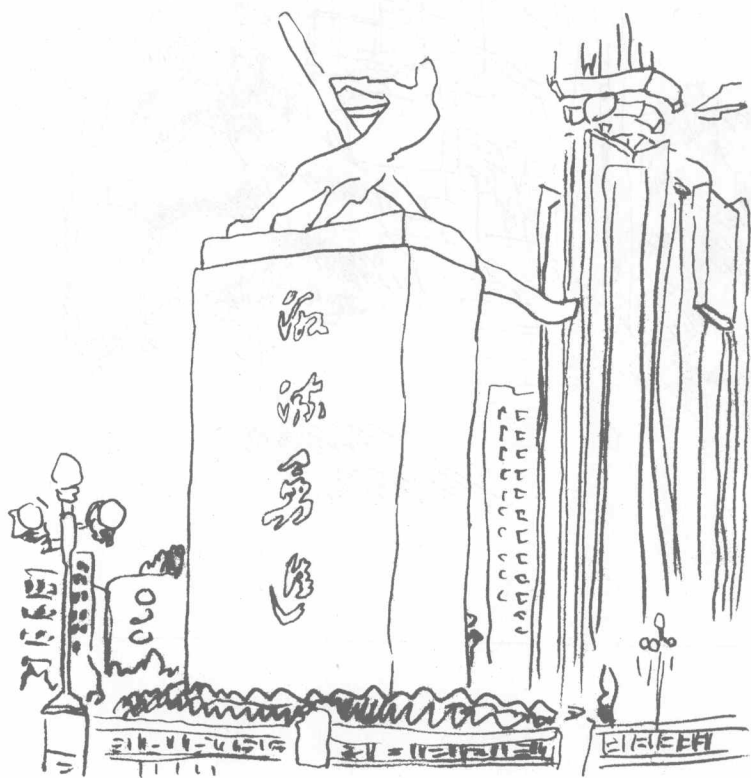
2009年3月

目 录

第一章 风景图案的写生 ·····	1
一、写生的目的·····	5
二、写生的对象·····	5
三、写生的方法·····	5
四、写生的要求·····	6
五、写生的工具及方法·····	7
第二章 风景图案的形式美 ·····	37
一、风景图案的形式美·····	41
二、图案的形式美原理是变化与统一·····	42
三、图案的装饰美原理是条理与反复·····	43
第三章 风景图案的变化 ·····	81
一、省略法·····	85
二、添加法·····	85
三、夸张法·····	85
四、几何法·····	85
五、适合法·····	86
第四章 风景图案的造型创意 ·····	103
一、拟人·····	107
二、拟物·····	107
三、寓意·····	107
四、象征·····	107
五、借代·····	107
六、分解构成法·····	107
七、联想法·····	108
第五章 风景图案的制作技术 ·····	123
一、点绘法·····	127
二、线描法·····	127

三、平涂法·····	127
四、刮刻法·····	127
五、喷绘法·····	127
六、吹法·····	127
七、剪影法·····	127
八、光影法·····	128
九、剪纸和剪贴法·····	128
十、肌理法·····	128
第六章 风景图案的构成 ·····	155
一、单独纹样·····	159
二、连续纹样·····	159
第七章 风景图案的装饰构图 ·····	175
一、格律体构图·····	179
二、透视体构图·····	179
三、框式构图·····	180
四、曲线构图·····	180
第八章 风景图案的应用 ·····	195
一、在服装上的应用·····	199
二、在环境艺术设计中的应用·····	199
三、在平面艺术设计中的应用·····	200
四、在生活用品上的应用·····	200
五、在建筑上的应用·····	200
参考文献 ·····	215

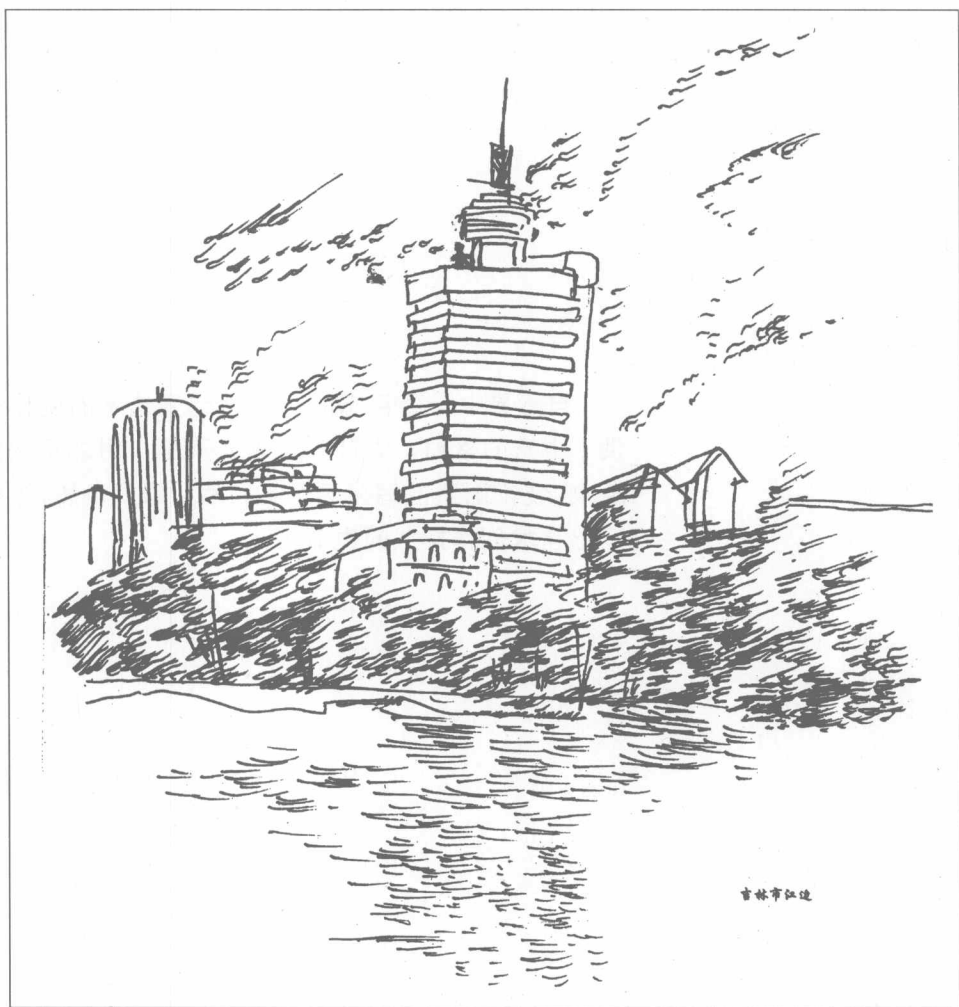
第一章 风景图案的写生

畫於：北山公園
時間：二〇〇〇年五月

自然界中千姿百态的物象为造型艺术的创作提供了丰富的素材，大自然是取之不尽、用之不竭的源泉，装饰图案的写生要面向自然、崇尚自然，才能保持艺术创作持久的生命力。

一、写生的目的

写生是为图案的变化收集素材,是观察客观物象、记录客观物象,为图案变化积累素材的有效途径之一。通过写生可以熟悉动物、植物、人物、风景等客观物象的生长规律、生活规律、生活习性、生态环境等特征,为图案的变化积累大量的资料,同时,通过写生还可以锻炼观察能力和表现技巧,激发创作灵感,为图案的变化做好准备。

二、写生的对象

在自然界中,凡是合适的客观形态都可以作为写生的对象。这种客观的形态包括自然形态和人文形态。

自然形态:植物、动物、人物、风景等。

人文形态:房屋建筑、交通设施等。

三、写生的方法

写生时要选取合适对象及对象合适的角度,要对描绘的对象进行细致全面的观察和分析。描绘时根据需要进行处理。方法如下:

1. 整体描写与局部描写相结合

任何物象都是由各个局部组合成为一个整体的。一般绘画写生时是先从对象整体着眼,观察对象的外形特征及精神面貌,之后再观察对象的局部,然后进行刻画描写,一般情况下遵循整体-局部-整体这样一个规律。装饰写生不用遵循这个规律,可以整体描写,也可以只描写某个局部,或整体和局部结合,还可以把另一个角度看到的姿态,画到当前的画面上。达到积累素材的目的,为创作图案做好准备。

2. 如实描写与适当取舍相结合

在写生时,并非必须是对所有的物象进行如实地描写,有时可以根据美的需要,进行适当的取舍。适当的取舍是在写生过程中对具体对象的归纳与总结。如将多处的不同的物象结合在一个画面中,或将所观察的对象中不美的、凌乱的部分去掉。适当的取舍可以突出所要描写对象的主次关系及形式美。

3. 写实与写意结合

写生的过程也是对美的发现过程,作者表现的过程也是对感受抒发的过程。因此在写生时,作者可以根据自己的个性、喜好等对所要描写的对象进行适当的

写意，或将写实与写意结合起来处理。

4. 速写与慢写相结合

由于所描绘的对象不同，描绘的速度也不同，所以有速写和慢写之分。速写是快速表现对象的写生方式，多用简洁的线条记录下生动的姿态。常用于运动中的动物、人物写生。有时也用于风景写生。慢写则是多用于表现静止的物象，可以深入地表现对象的结构特征和面貌，一般常用于植物、风景写生。

5. 写生与记忆结合

将观察过的事物在大脑中记下来，之后再在纸上描写出来，这就需要对事物进行细致入微的观察，掌握事物的形态特征、结构规律。根据分析、研究、综合的结果在纸上把记忆的对象表现出来。记忆是以速写和慢写作基础的写生，它比速写和慢写难度更大，要求在观察时要认真分析，在默写时不断的与记忆中的物象进行对照和改进。

四、写生的要求

在写生过程中，要注意到以下几点：

1. 抓住让你感动的对象

写生不仅是记录客观形象，同时也是人与自然的一种交流和表达，这种记录与表达是同步进行的。因此，写生时要善于抓住稍纵即逝的感受或灵感，进行自由奔放的、丰富的联想。不仅要观察对象整体和局部，还要体会它的内在神韵。写生的对象感动了自己，记录下的写生对象就会感动他人。

2. 抓典型姿态和特点

当选好所要描绘的对象后，再从各个角度反复观察比较，取其最能体现对象特点和美的姿态进行写生，这样可使你描写的对象生动，具有鲜活的生命力。

3. 角度要适宜

写生的角度非常重要，写生成功与否，很大程度取决于角度的选择。图案形象虽然千变万化，但其表现的角度则是很有规律的，一般来说侧视、正视、俯视的角度居多。只有能够鲜明表现形象特征，优美，清晰的角度，才是最佳的角度。

4. 结构和比例要清楚

结构和比例是进行图案变化的根据，图案不管怎样变，清楚对象的结构和比例才知道在哪下手，如何下手。因此装饰写生主要任务是要记录写生对象的结构、

比例，然后是明暗，也可以忽略明暗关系。

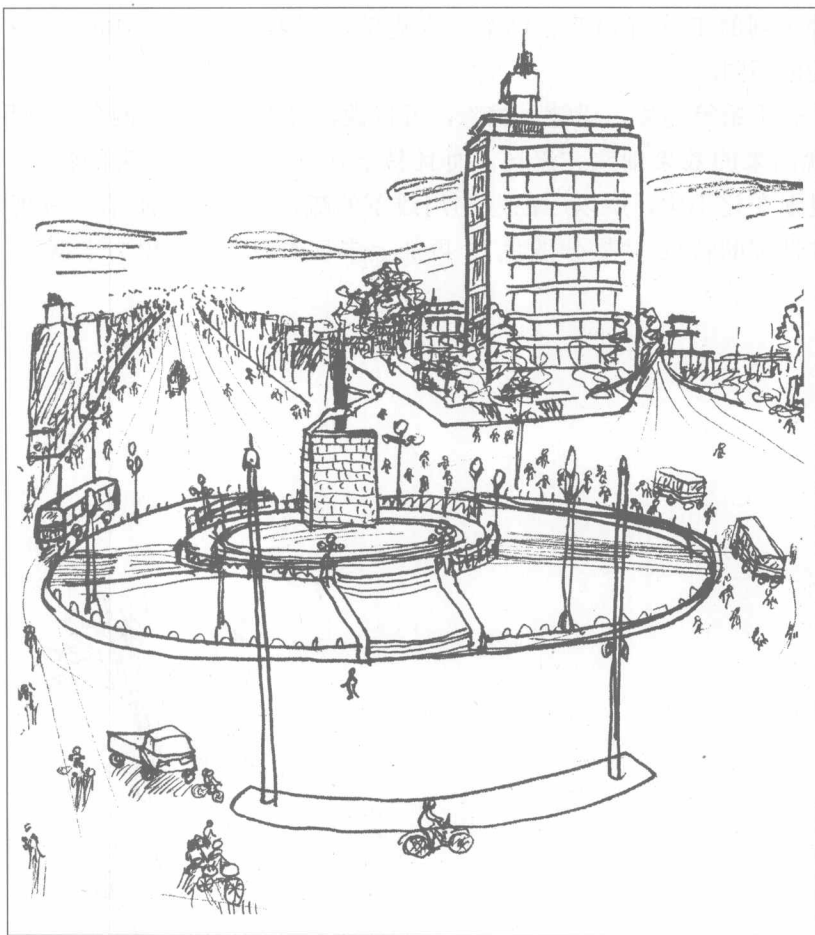
五、写生的工具及方法

写生时常用到的工具有铅笔、钢笔、麦克笔、碳素笔等。使用的工具不同表现出来的效果也不同。

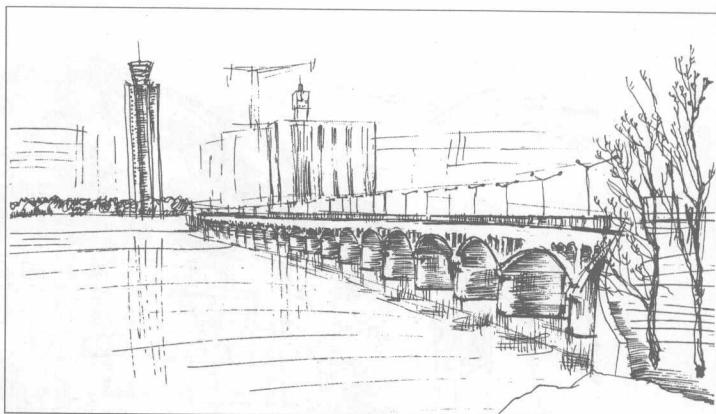
初学者一般用铅笔写生，铅笔易擦除，可修改，可以分出深浅两色。使用钢笔和麦克笔表现出来的效果细致、流畅，而且易于保存。但由于笔尖的特点，绘画出来的线条粗细变化不大，所以应注意利用线条的疏密、虚实、刚柔来表现对象。毛笔具有吸水性强的特点，“墨分五色”，再加上丰富的用笔，表现力丰富。

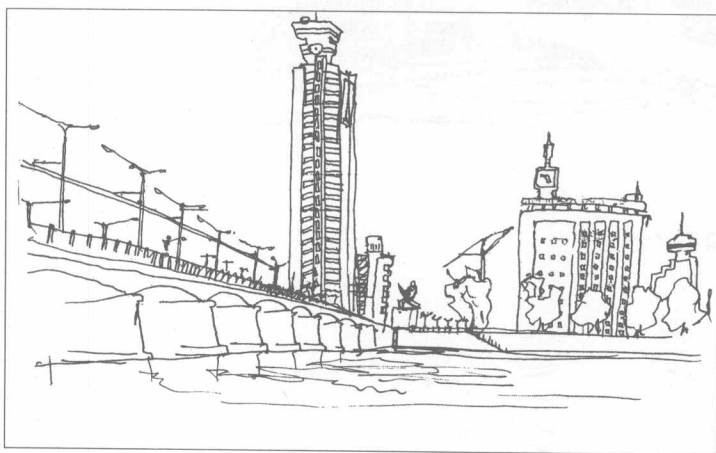
整体描写

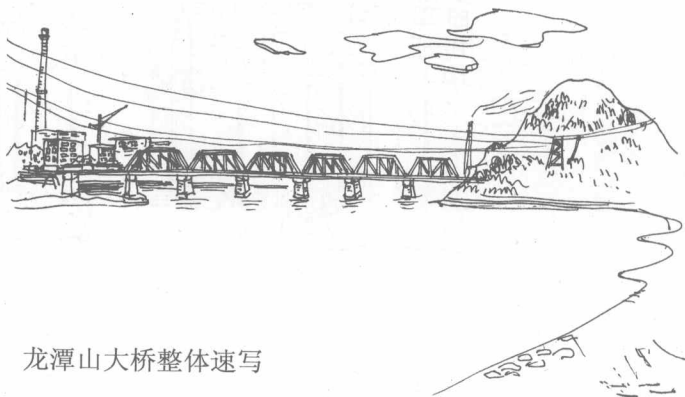
桥头广场、电信大楼及大街整体速写

江南大桥整体速写

电信大楼整体速写

龙潭山大桥整体速写

整体描写

北大湖滑雪场建筑整体速写

