

高等美术院校专业考试速成训练丛书

TUAN
SHEJI
FANHUA

图案设计范画

主编 中国人民大学徐悲鸿艺术学院教授 潘吾华

北京工艺美术出版社

图案基础范画

◎作者 王琛琛

前言

文 / 潘吾华

学习装饰图案一般是从学习花卉图案入手,因为花卉图案是装饰图案中最普遍、最被广泛采用的图案之一。所以,花卉图案设计被列为高等美术院校专业考试内容之一。但是报考高等美术院校的考生在紧张的考前时期,大多数人把精力全用在绘画(素描、色彩、速写)的准备上,而忽略图案的基础训练。在评卷的过程中,我们发现不少考生绘画成绩非常优秀,图案成绩却很差,甚至不能及格,影响到录取,实在令人惋惜。

编者根据自己在多年的教学实践中总结出来的经验和方法编写此用书,旨在为那些对花卉图案设计比较陌生或一知半解的考生提供一本速成训练的读物。本书通过对图案的基本知识、变形规律、装饰手段、色彩运用等的介绍,并以装饰图案中的花卉为范例,解剖一个典型,由线描到黑白灰层次,由花头、折枝到适合、连续纹样的组织变化,由黑白灰到丰富多彩的色彩练习,由浅入深地讲解,由简单到复杂,由较少文字到丰富多彩的图例,使广大考生在短时期内尽快了解图案设计的方法,提高自己的图案设计水平和应对考试的能力,以求在图案设计考试中获得优异成绩。

◎作者 洪 娟

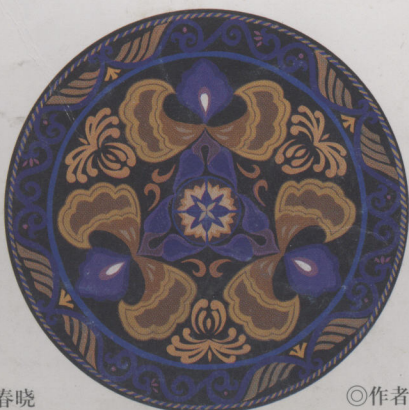

◎作者 朱光军

◎作者 洪 雪

◎作者 刘春晓

◎作者 崔昊舒

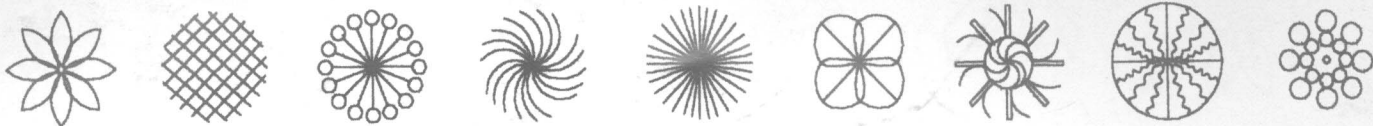
◎作者 王同慧

线形花头变化要点：花心、花瓣、花蕊造型及比例关系、对比和谐关系。

1、花头的基本组成部分

A 花心的变化

B 花瓣的变化

C 花蕊的变化

2、花头的基本骨架

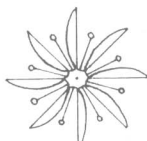
A 平衡

B 对称

C 均齐(向心、离心、旋转)

3、花头的基本角度

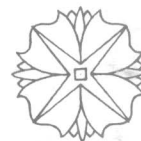
A 俯视

B 侧视

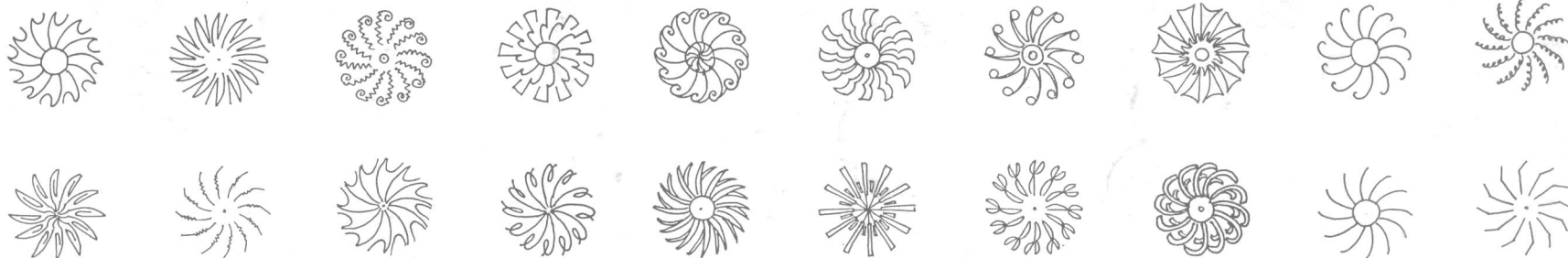
C 半侧

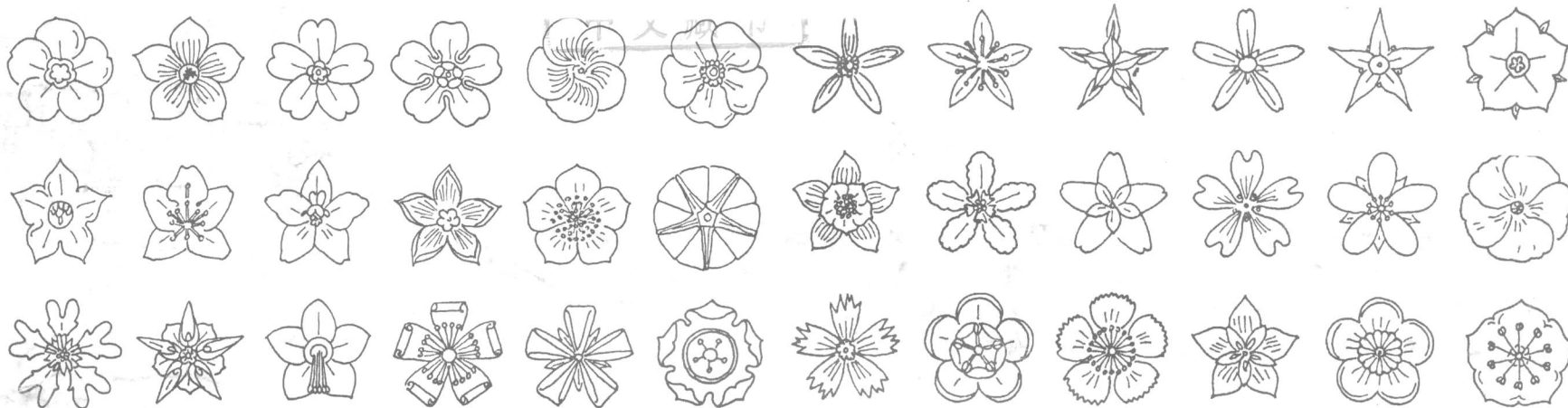
D 背面

4、花头的对比与和谐

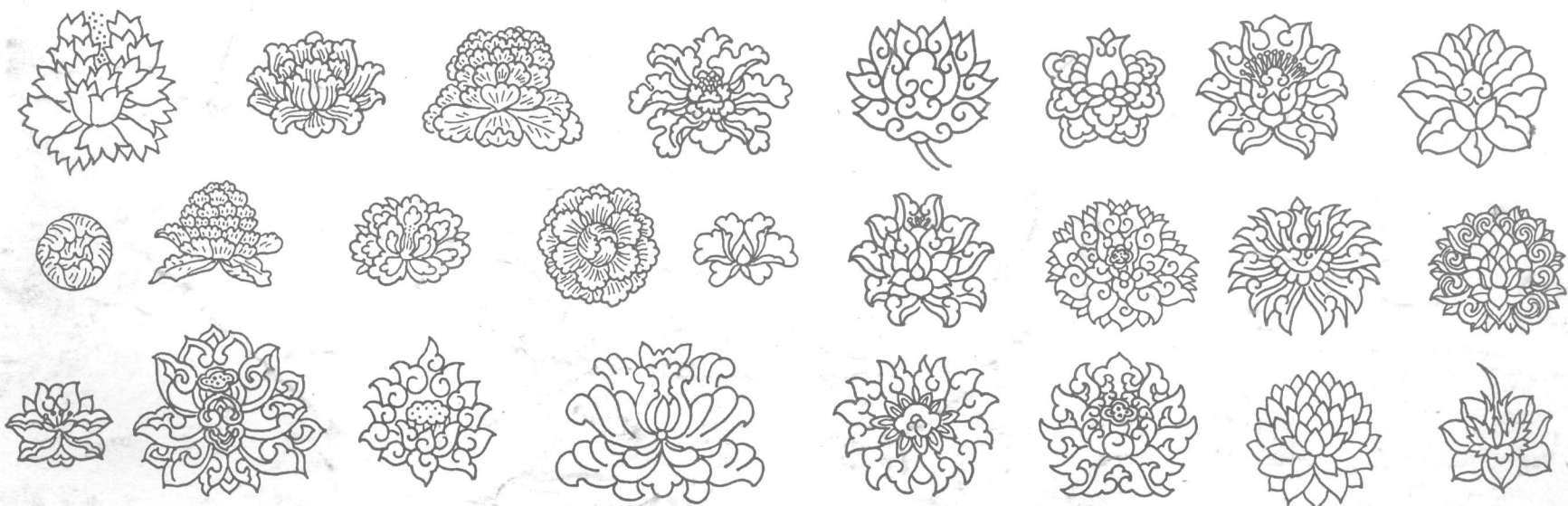
A 多瓣单一花瓣的自身变化

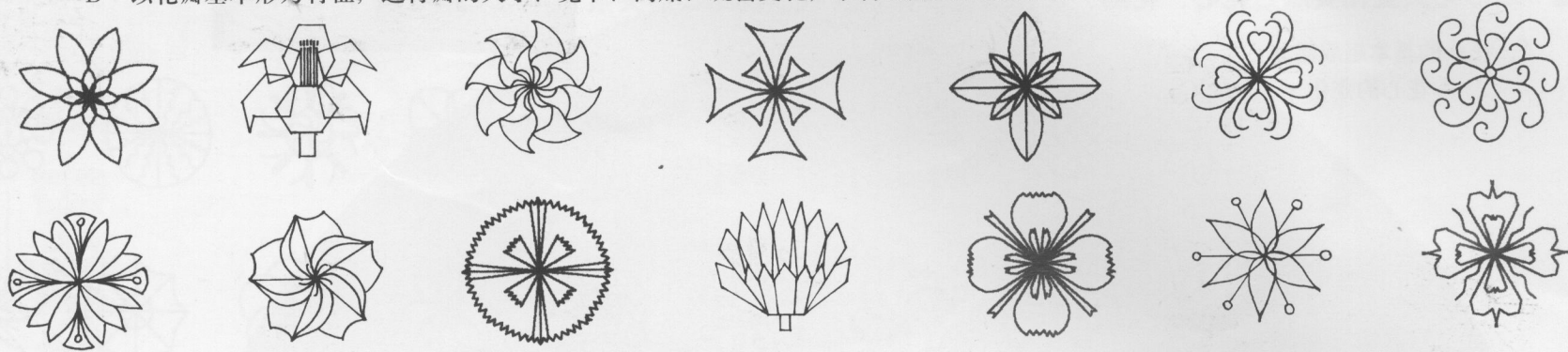
B 五瓣花的多样变化

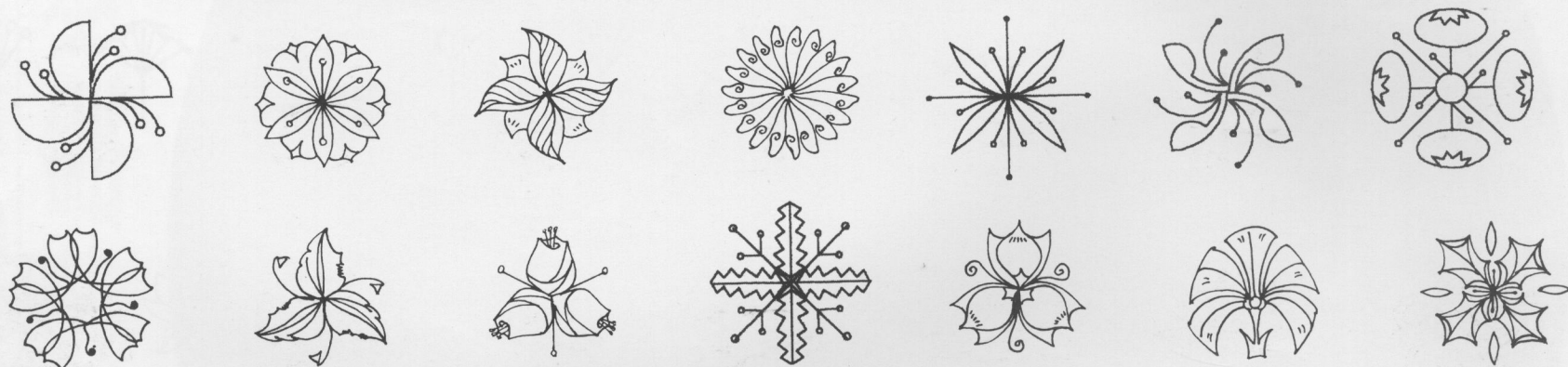
C 传统宝相花的借鉴

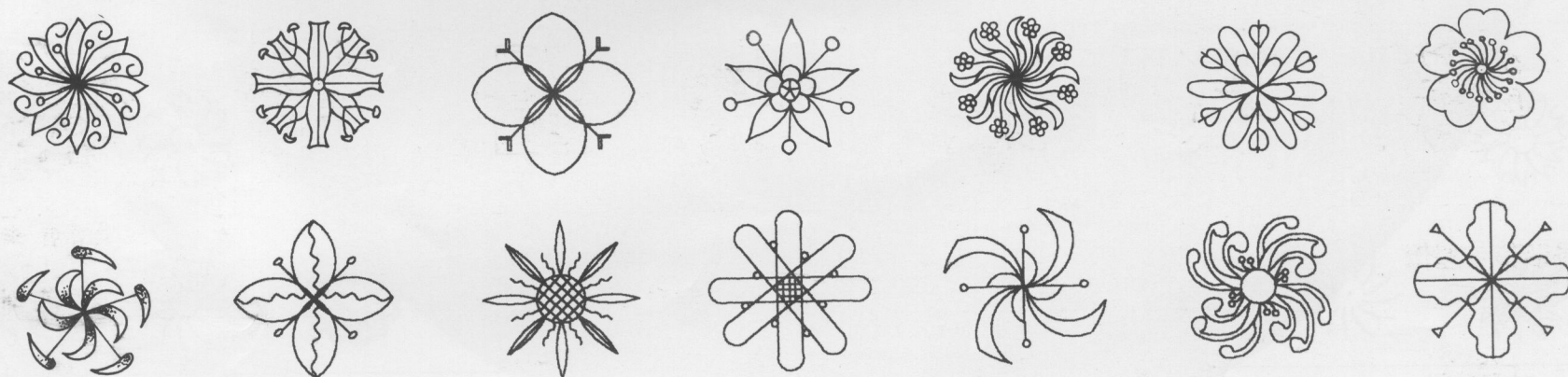
D 以花瓣基本形为特征, 进行瓣的大小、宽窄、高底、疏密变化, 取得既庄重又活泼的艺术效果。

E 以花瓣基本形为主, 配置纤细花蕊的长短、方向、旋转对比, 显得更加活泼有趣。

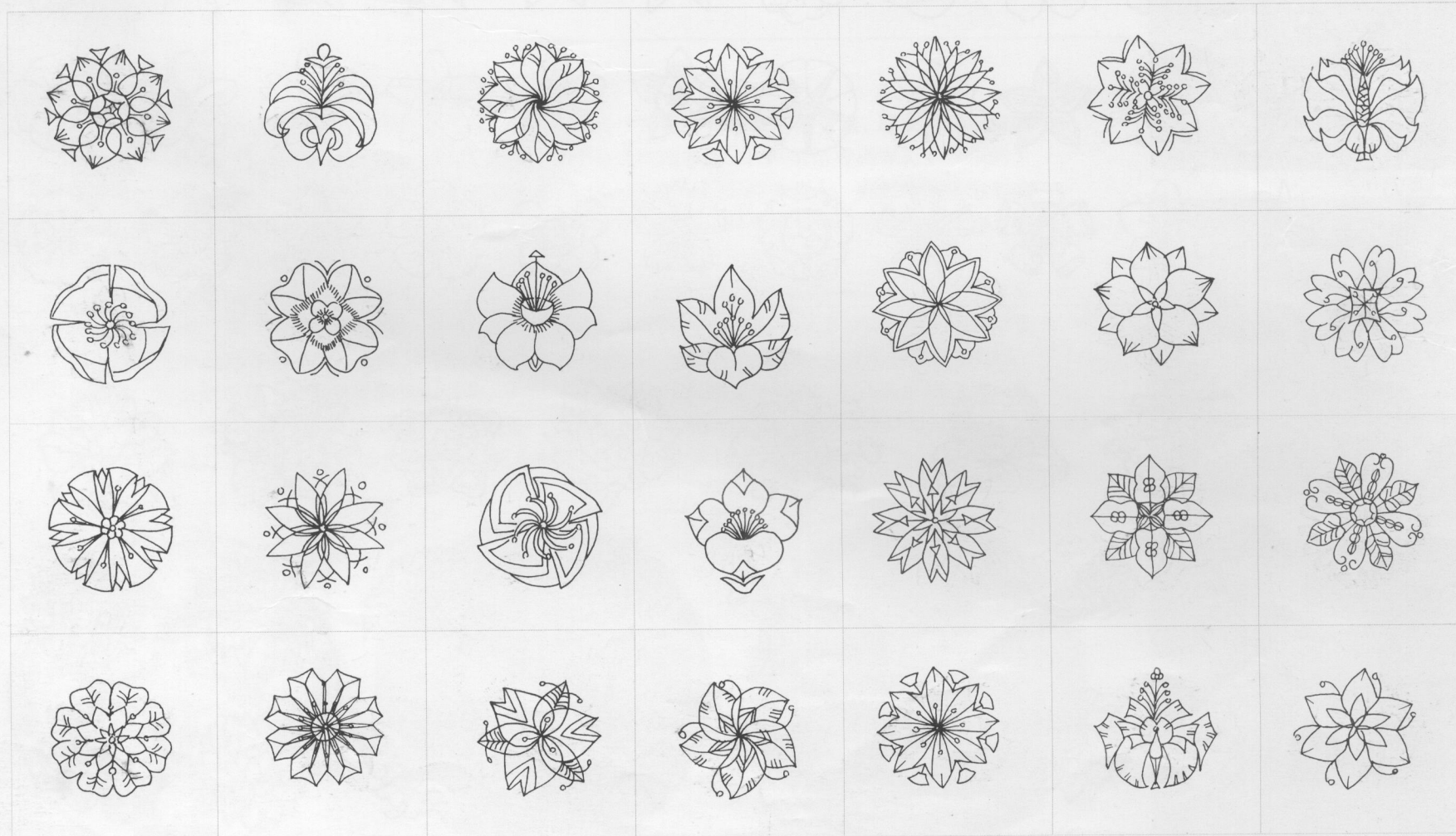

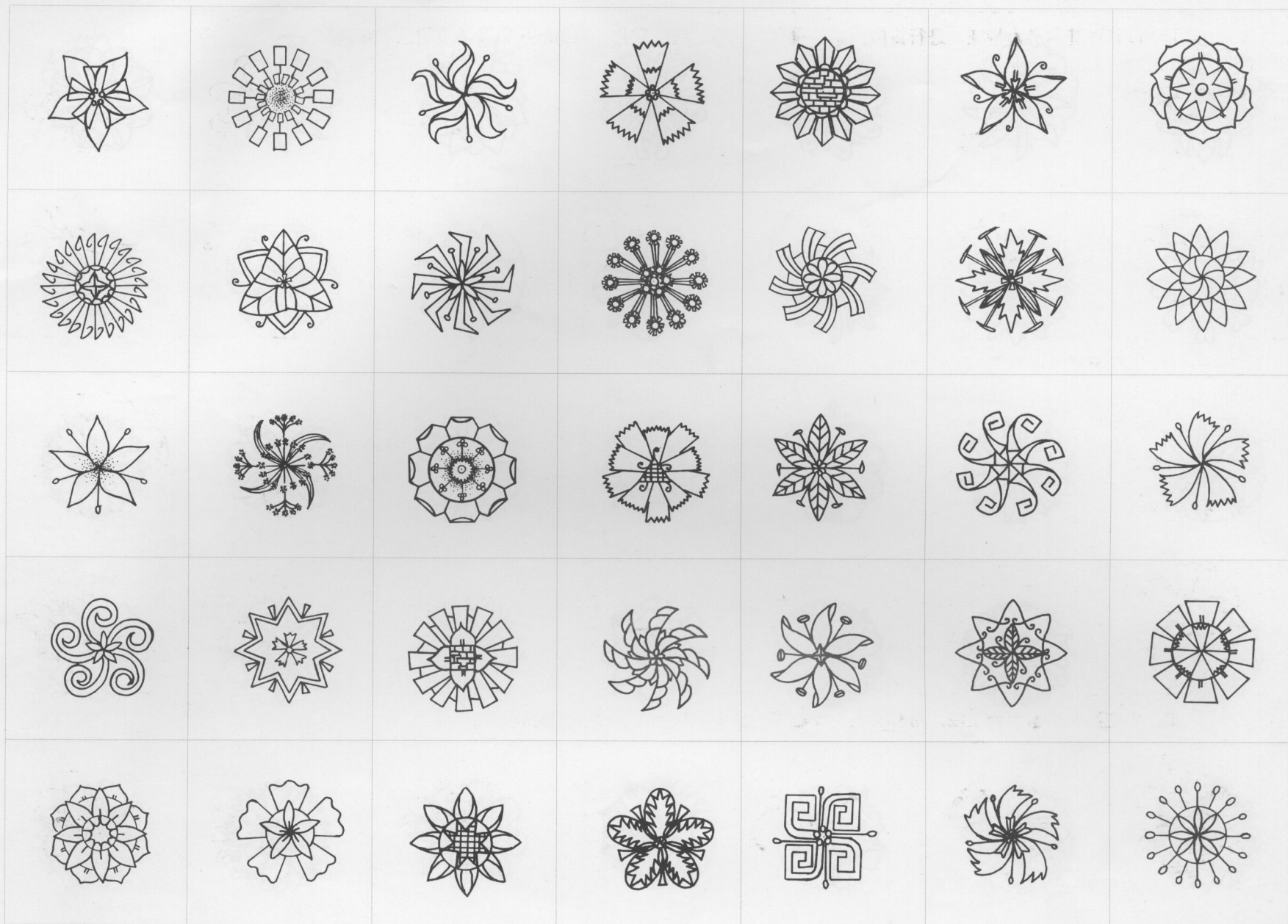
F 以花瓣的基本形为主线, 用有特色的花心或花芯做点缀也会有较好的效果。

线形花头图例

◎作者 王 静

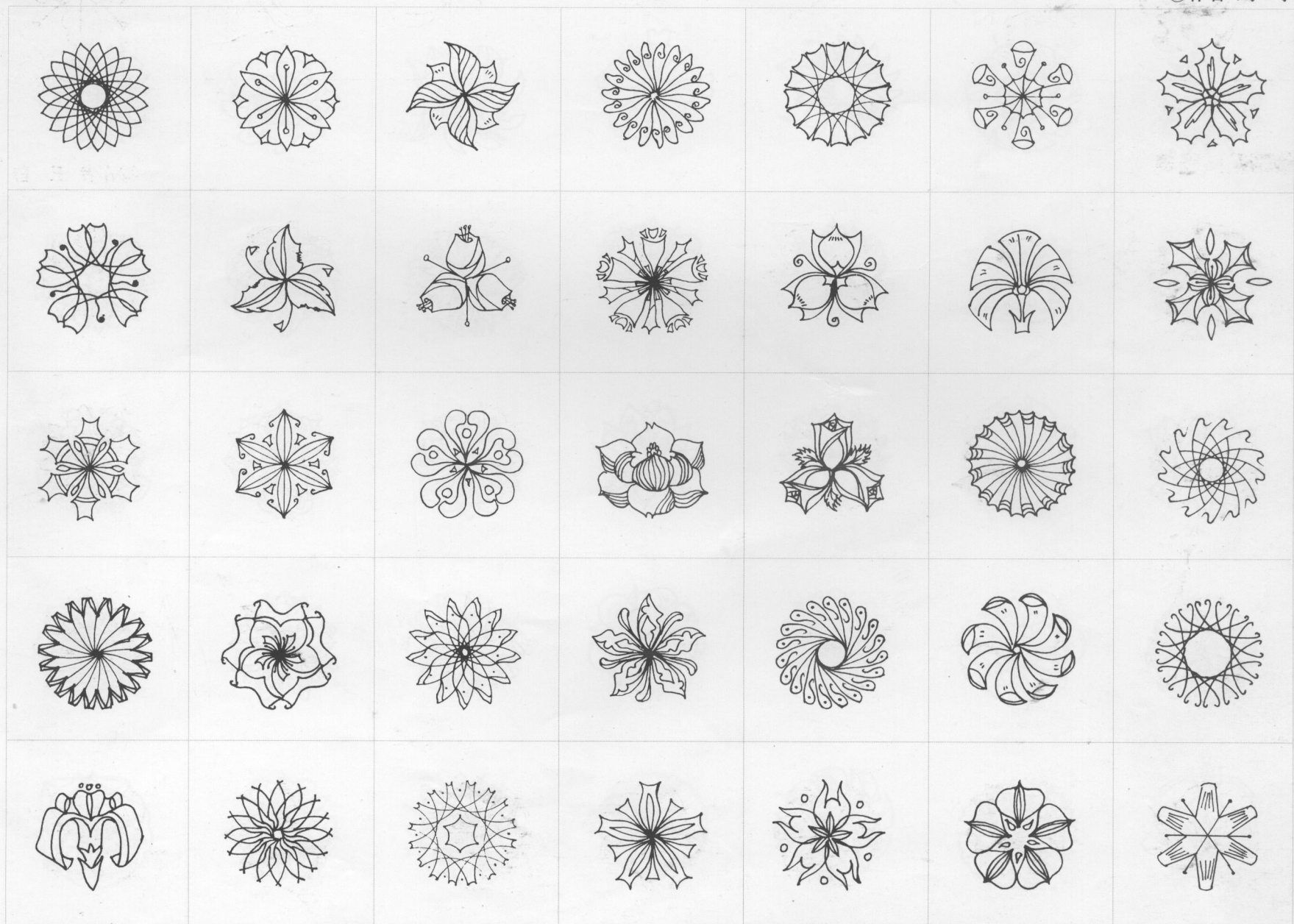

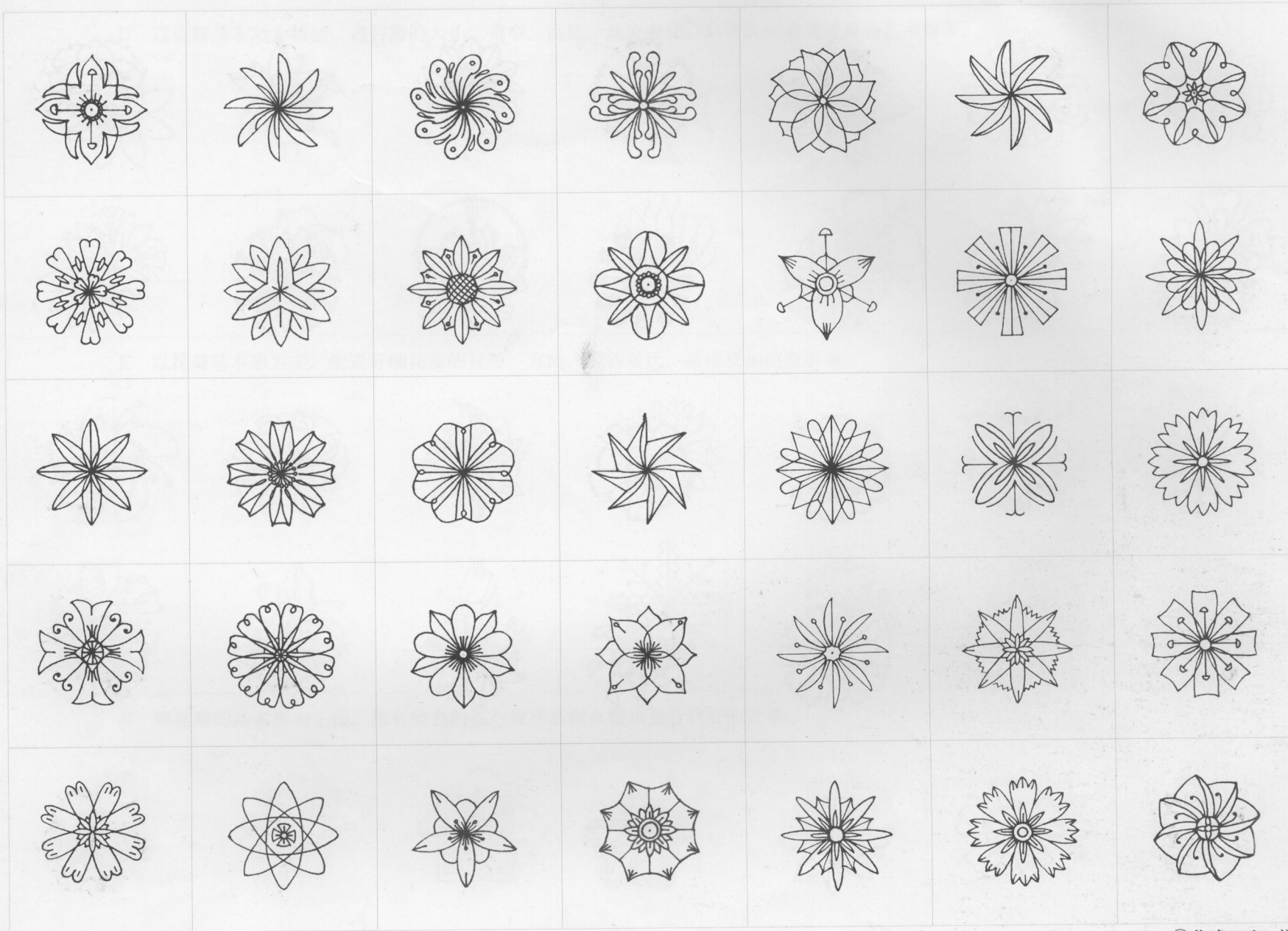

◎作者 李恩斯

◎作者 刘 宁

线形花头图例

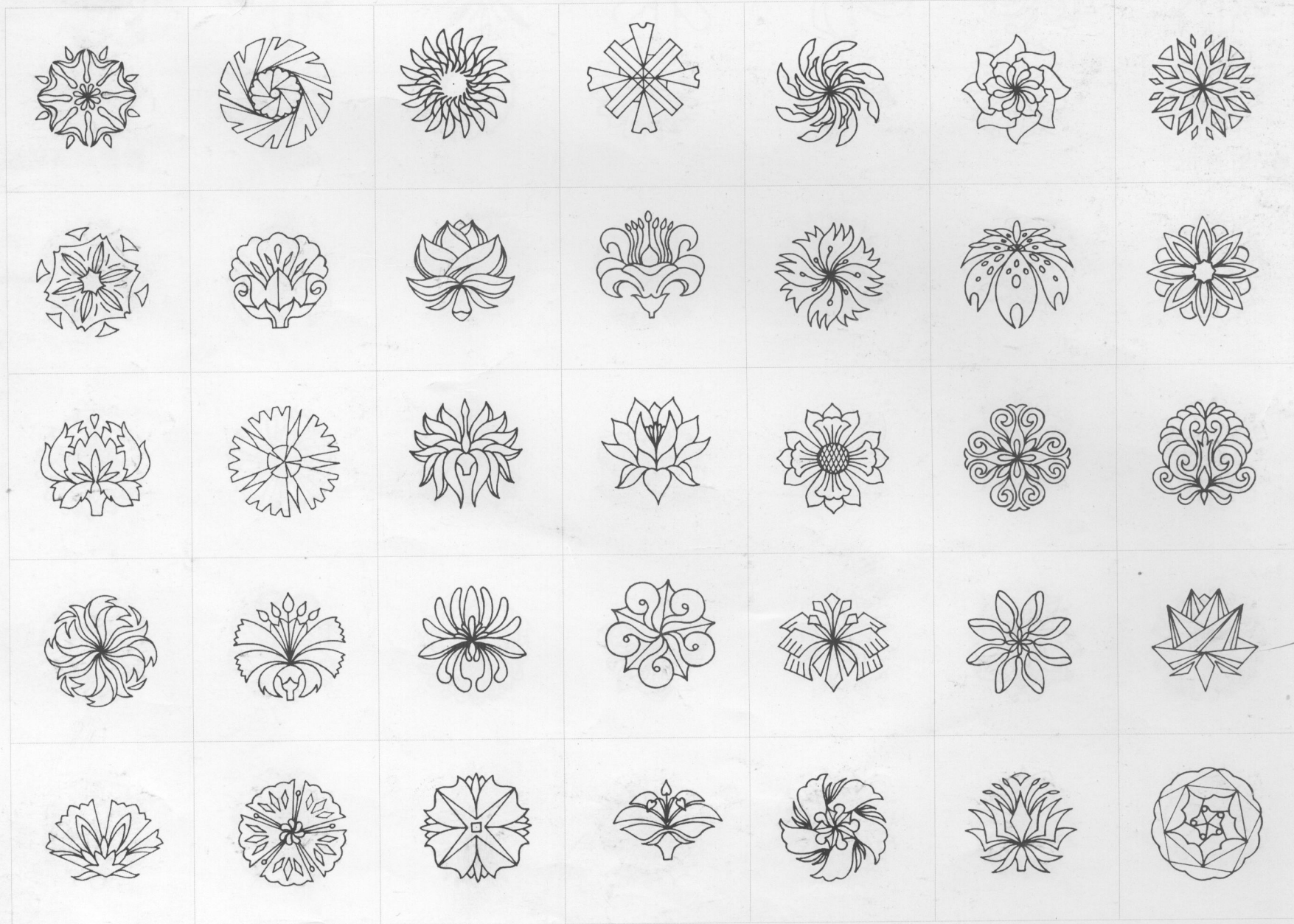

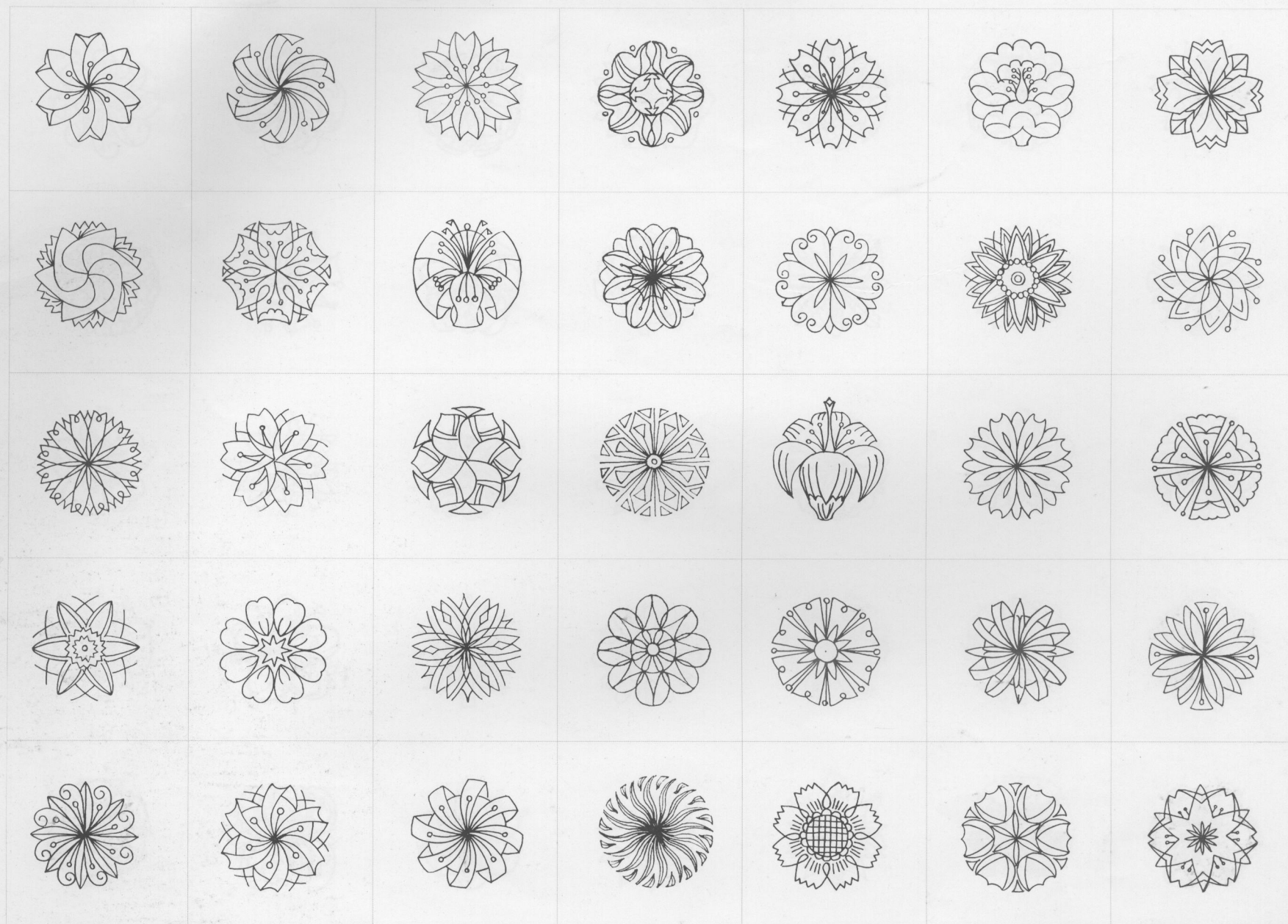

◎作者 于 洋

◎作者 孟 磊

线形花头图例

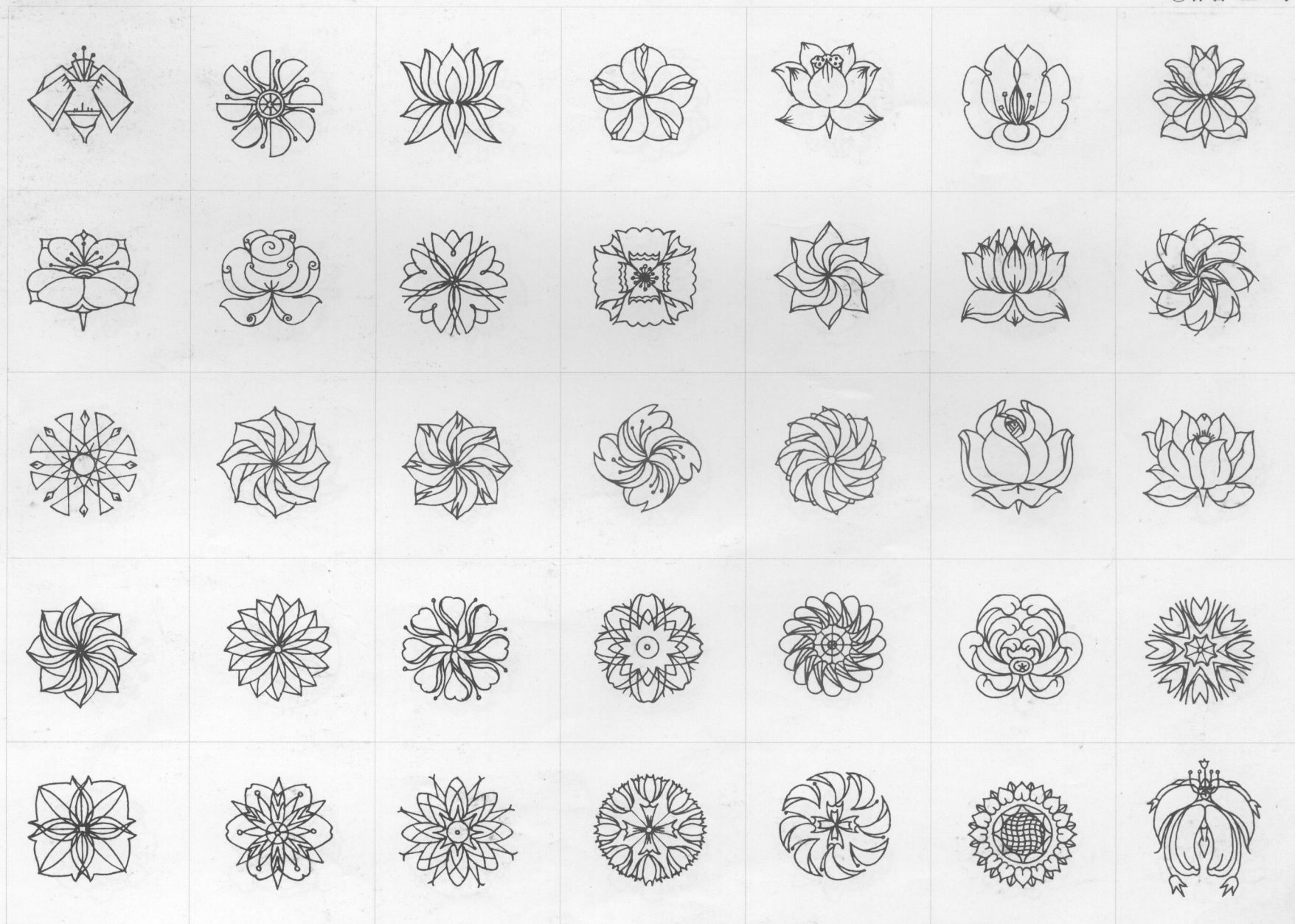

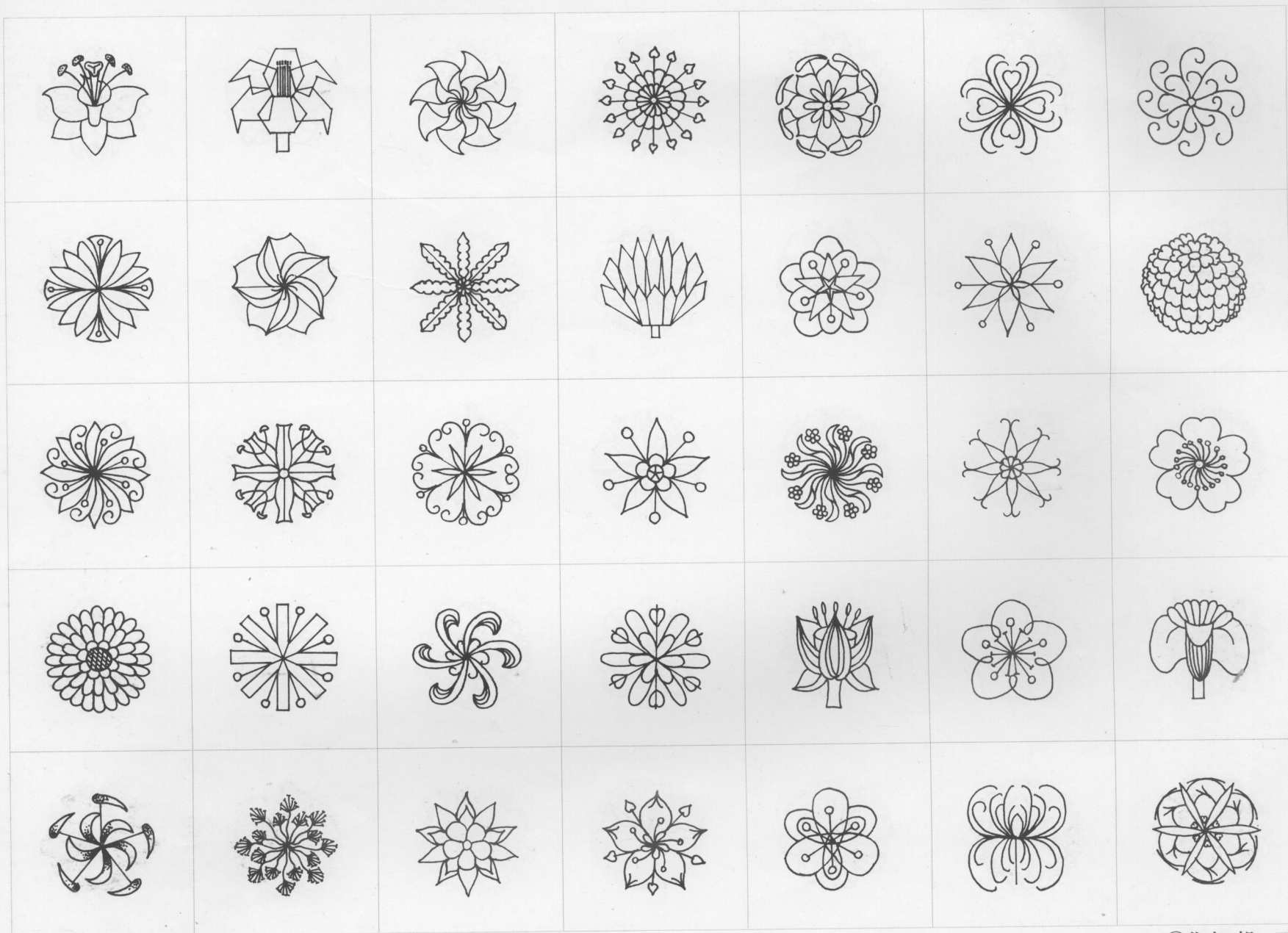

◎作者 李 琳

◎作者 王 宁

线形花头图例

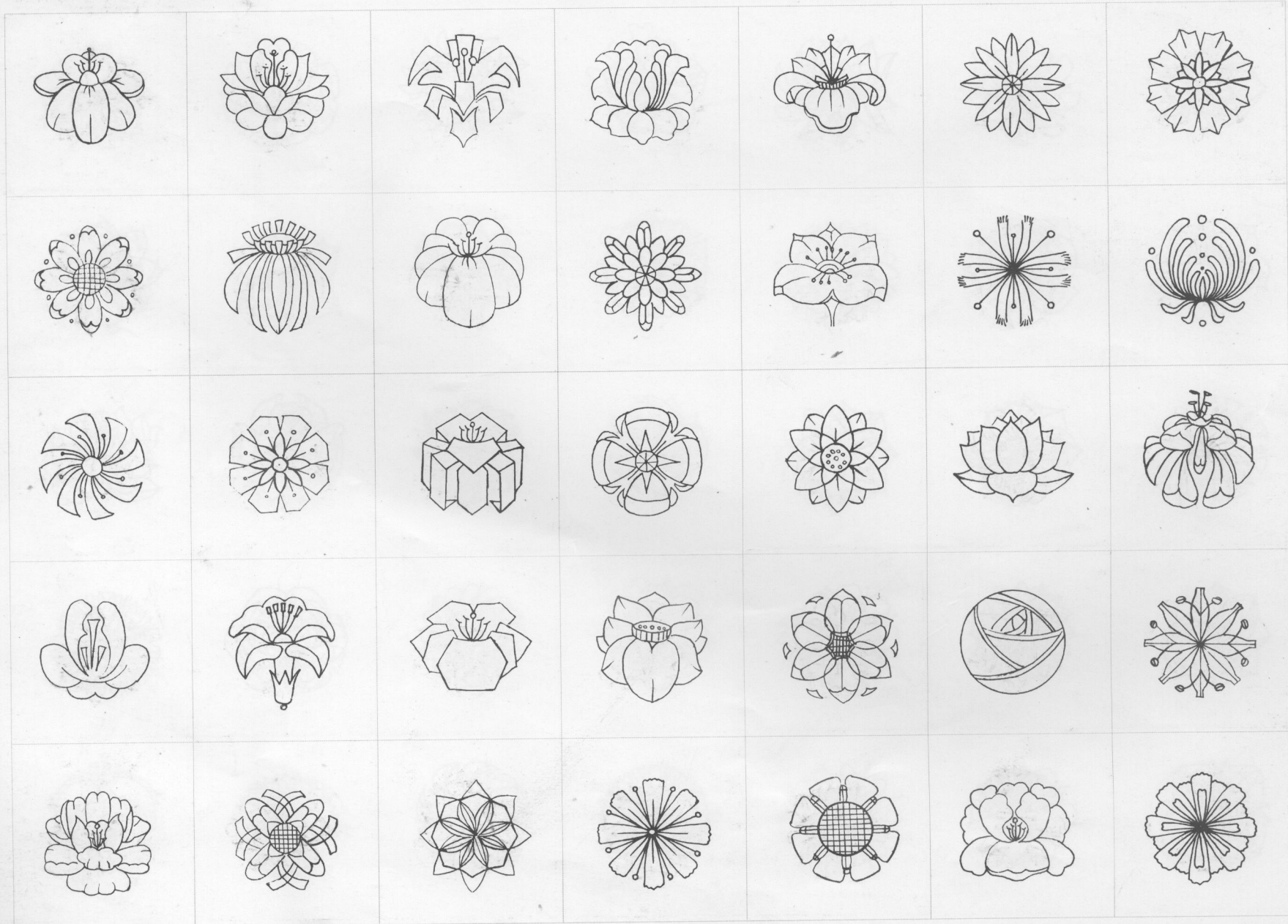

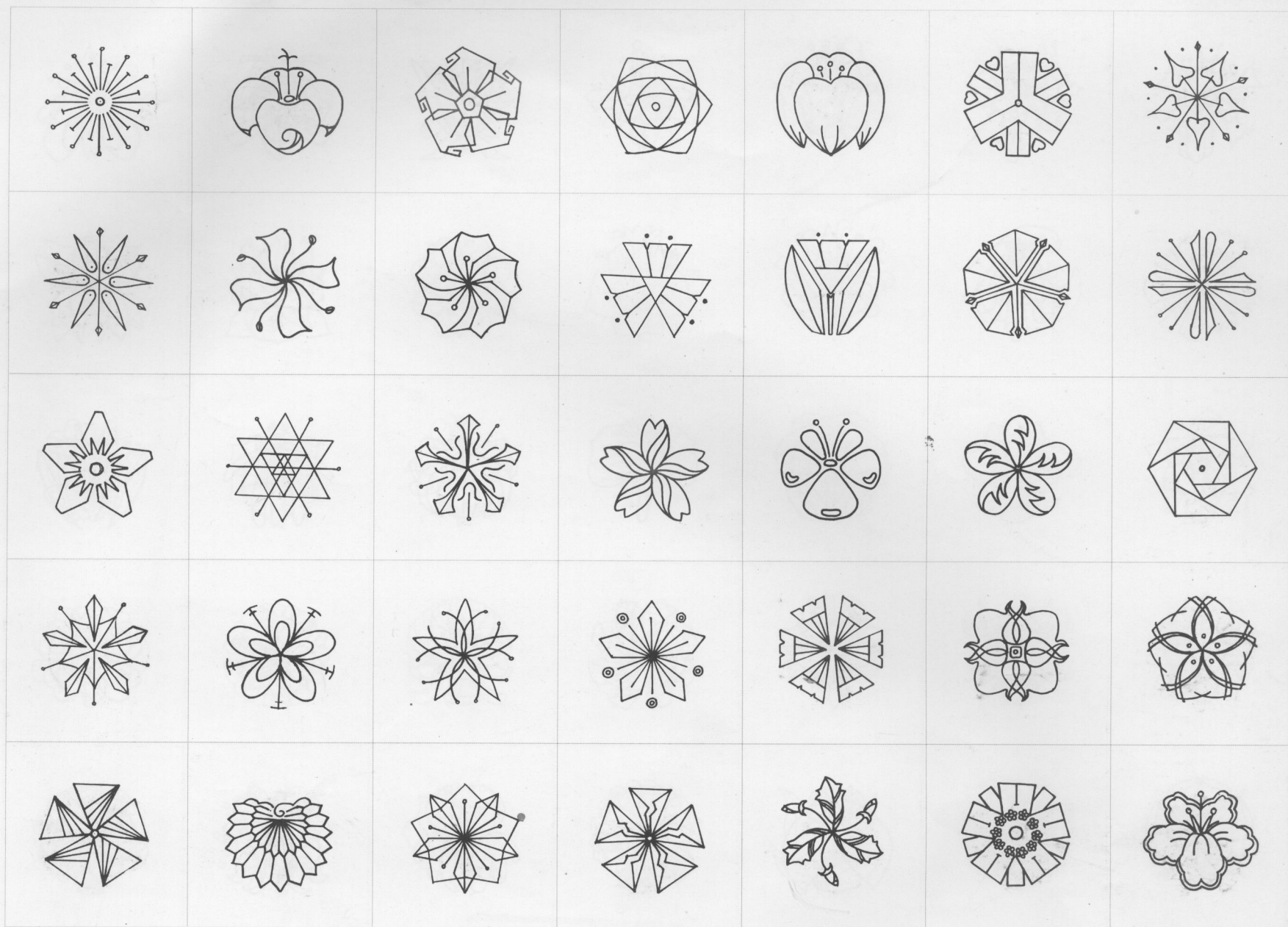

◎作者 胡 玉

线形花头图例

◎作者 周金良

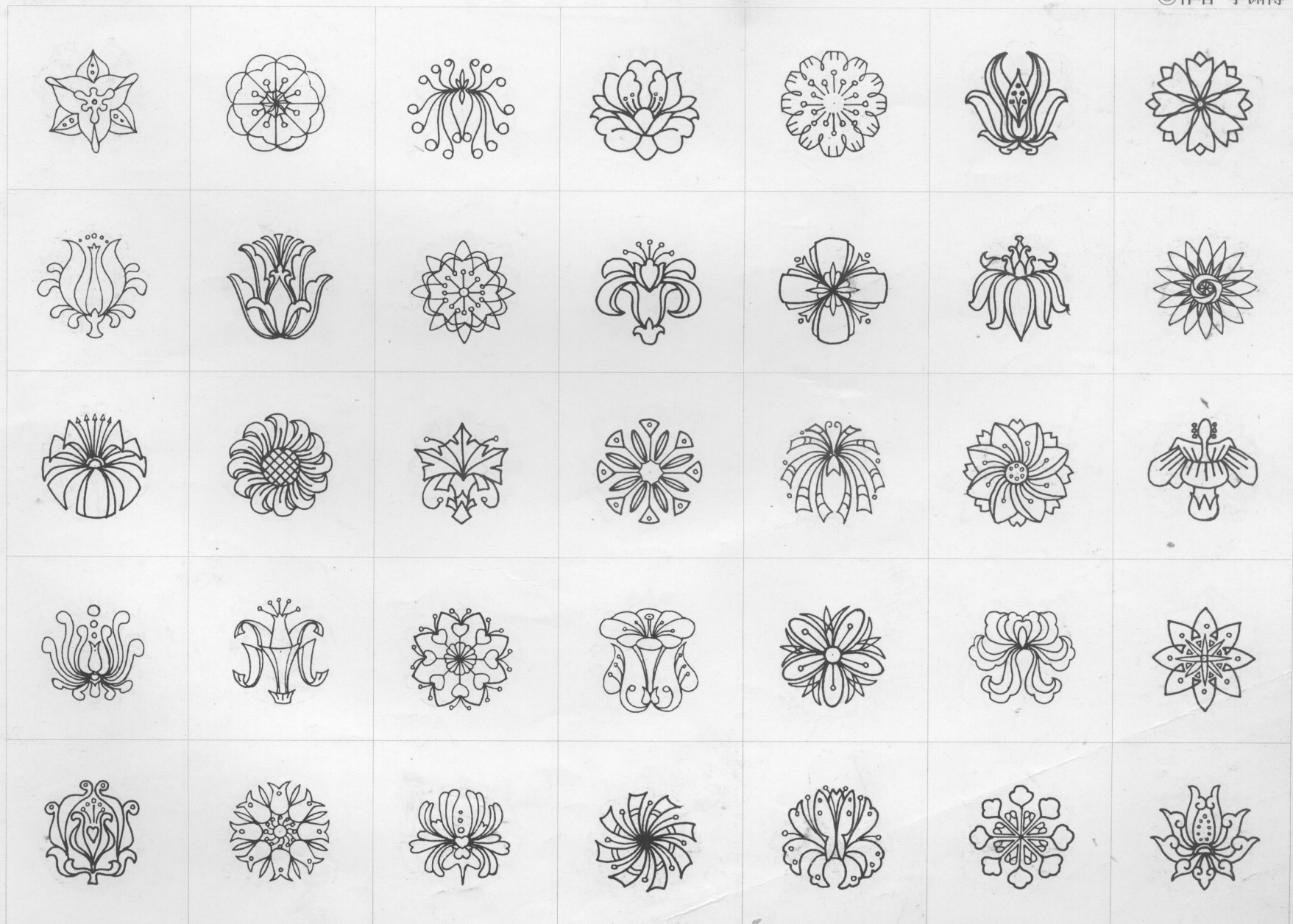

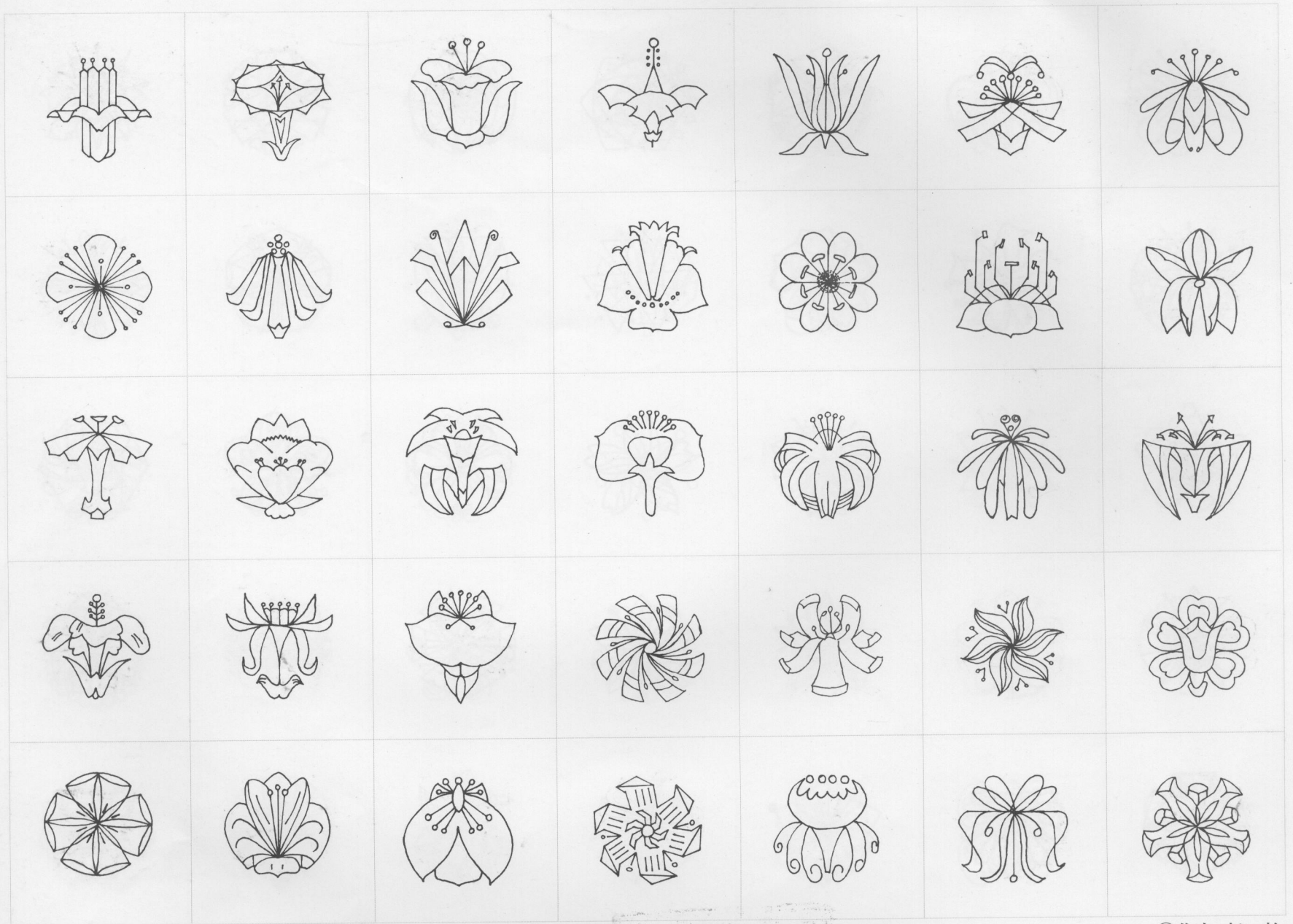

线形花头图例

◎作者 高 翔

◎作者 李渊博

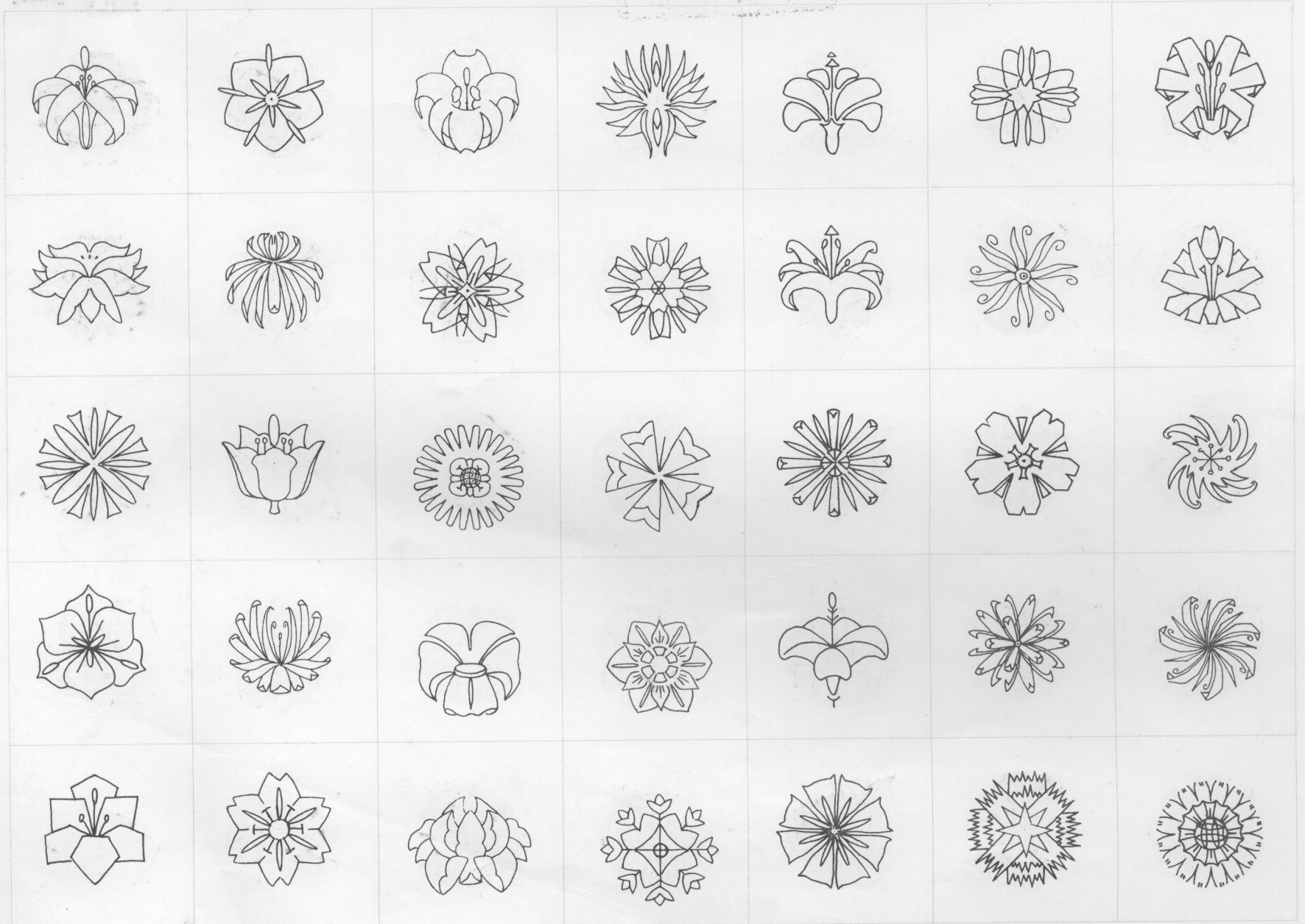

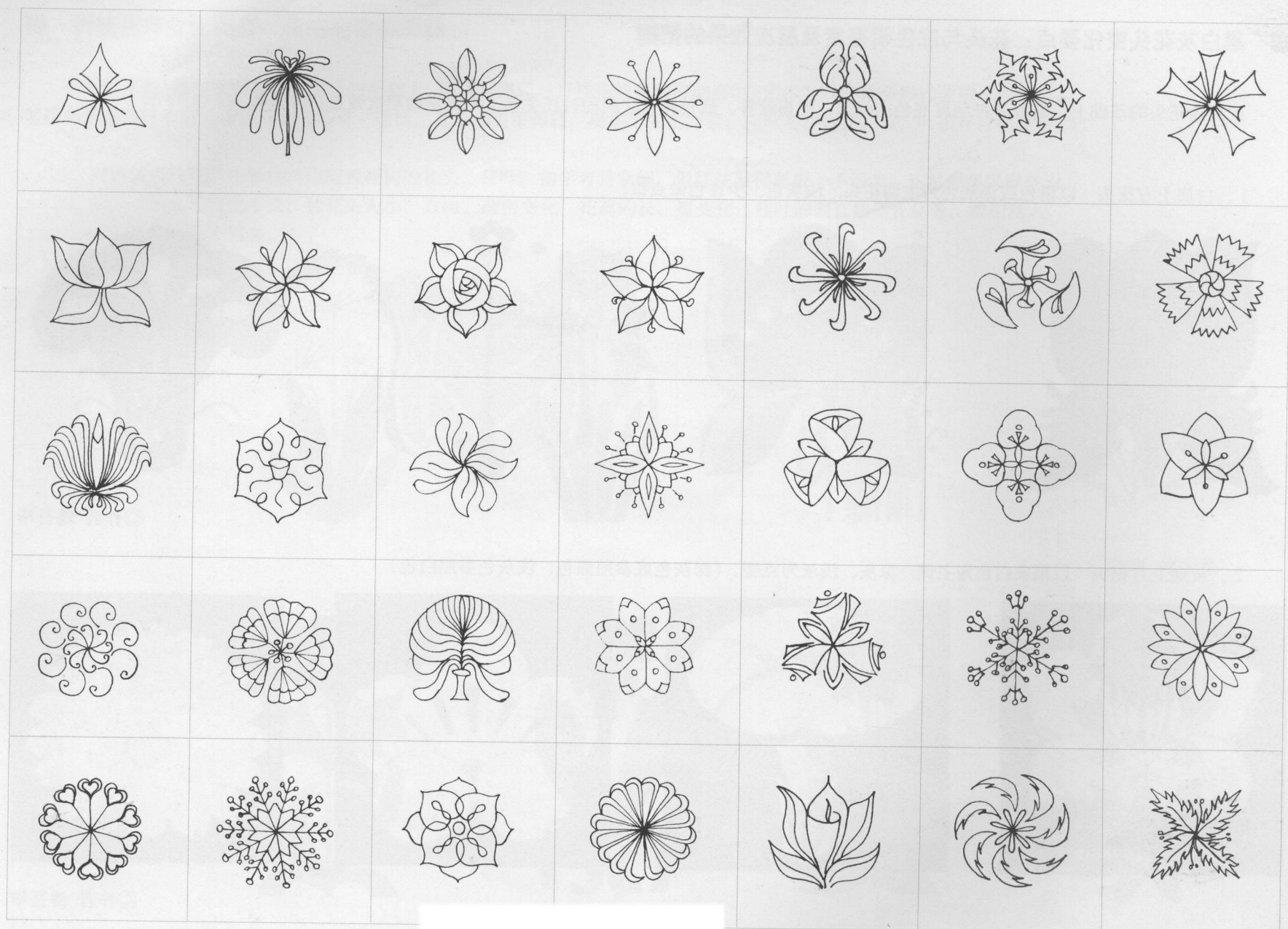

◎作者 赵 怡

◎作者 杨淑萍

线形花头图例

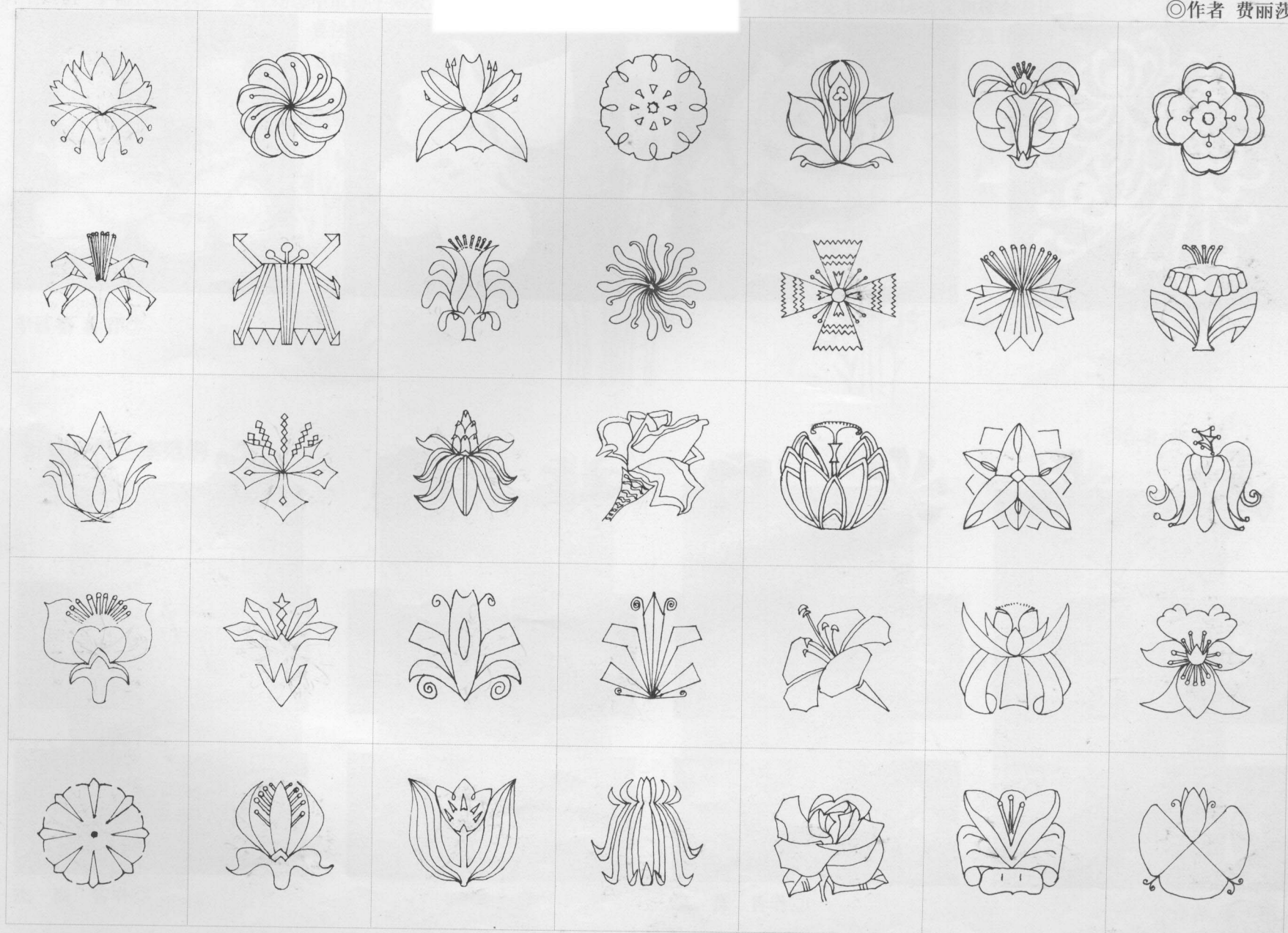

线形花头图例

◎作者 赵 凯

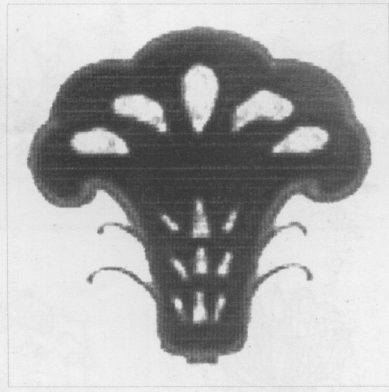
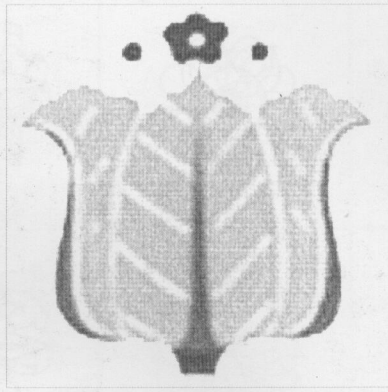
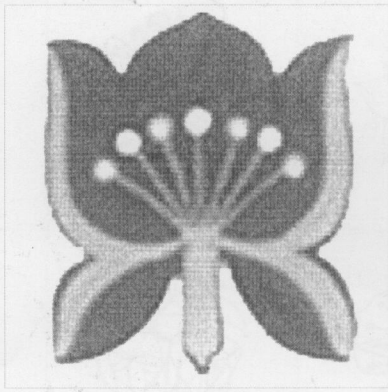
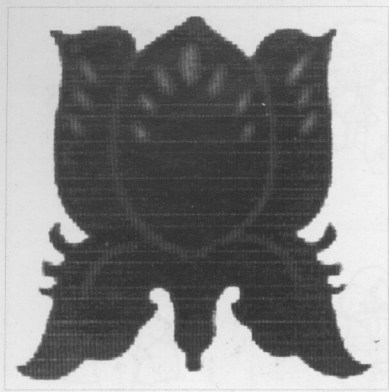
◎作者 费丽莎

黑白灰花头变化要点：花头与底色明亮度及层次效果的把握

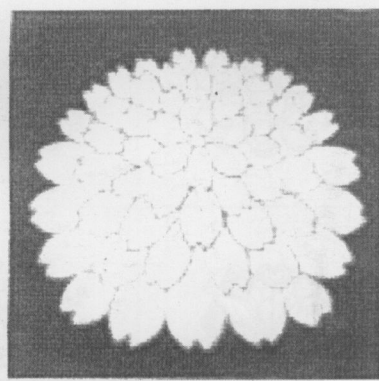
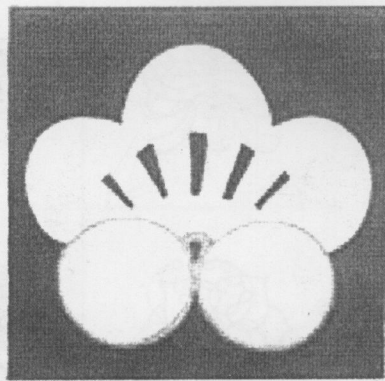
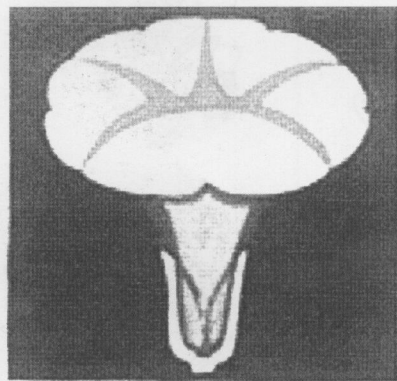
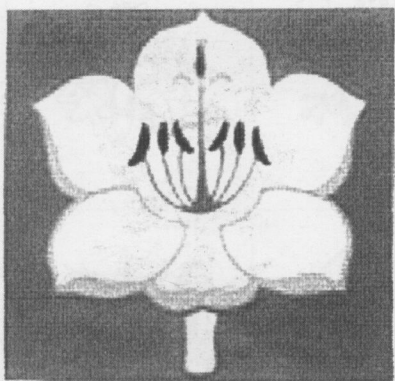
在线描花头的基础上，进行各种明度底色的练习，把握纹样、底色相互之间的衬托关系，为图案的层次效果打好基础。

1、白底上方花头 以黑色或深灰色为主调花头，浅灰色、少许色做点缀。

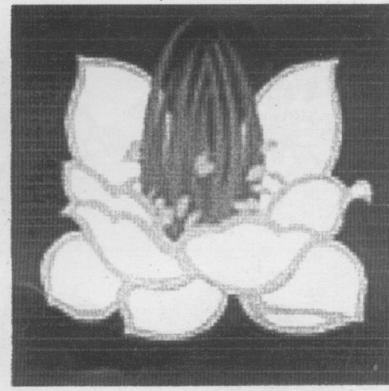
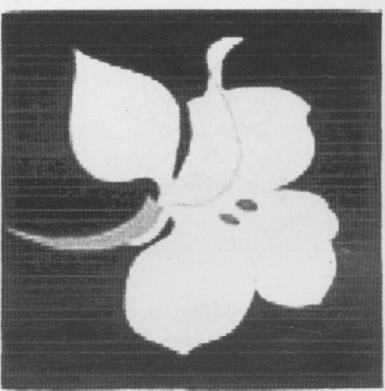
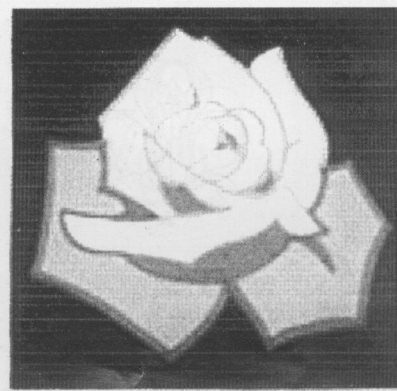
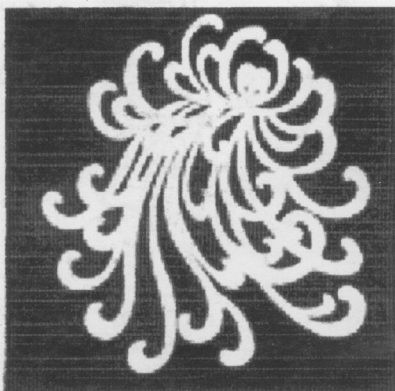
◎作者 潘吾华

2、灰底上方花头 以黑或白色为主调，深灰、浅灰为点缀。（深灰色底参照黑色、浅灰色参照白色）

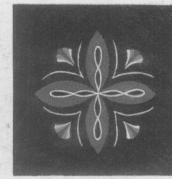
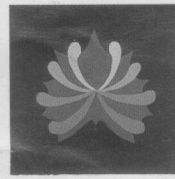
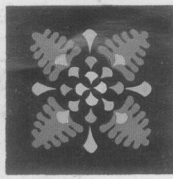
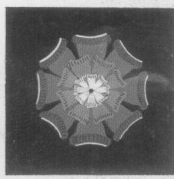
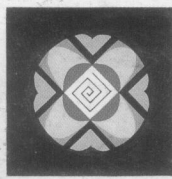
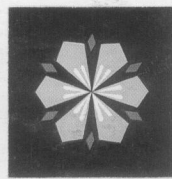
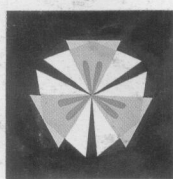
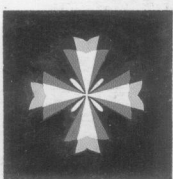
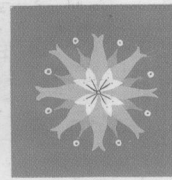
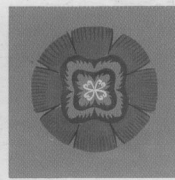
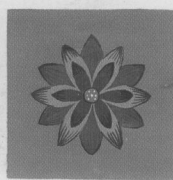
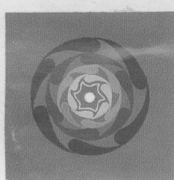
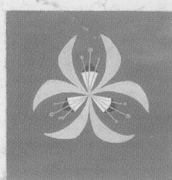
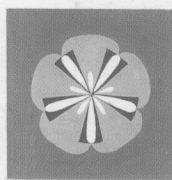
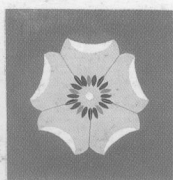
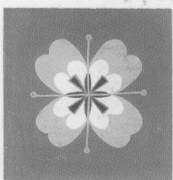
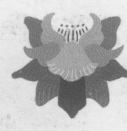
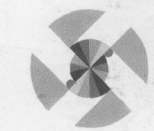

◎作者 潘吾华

3、黑底上方花头 以白色或浅灰色为主调花头，深灰色或浅灰色，甚至少许白色为点缀色，增加画面的活泼因素。

◎作者 潘吾华

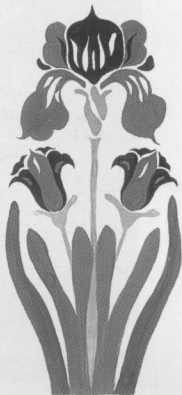
◎作者 蒋 慧

◎作者 高 杰

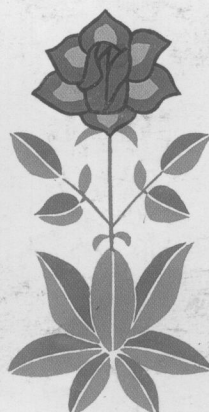
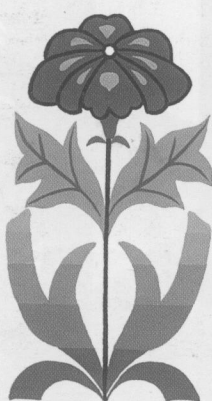
■ 折枝花卉变化要点：花卉的姿态美感

在线描花头、黑白灰花头变化要点的基础上，进一步强调对折枝花的姿色与动态，在艺术实践中体会形式美感平衡规律，怎样在图案设计中有所运用，切记不可一边倒，更不该头重脚轻，增加不安定因素。同时要注意花、枝、叶相互衬托关系。

- 1、对称式折枝花 中轴线两边配置相同的花头、枝叶，初学者易掌握，但往往显得死板，不活泼。这时要多采取些对比手法，如花头大小、方向、疏密变化，花蕊的长、短变化，枝叶的曲直翻卷变化等，增加动人情趣。

◎作者 张小薇

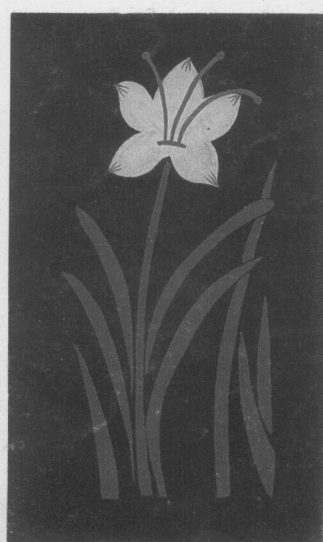
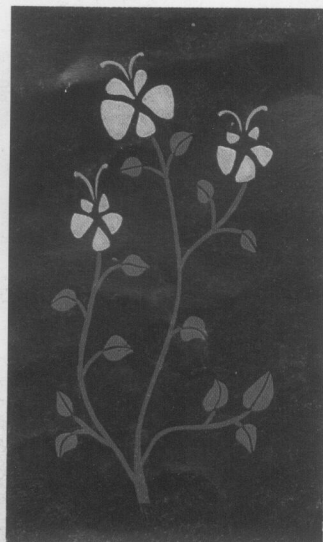
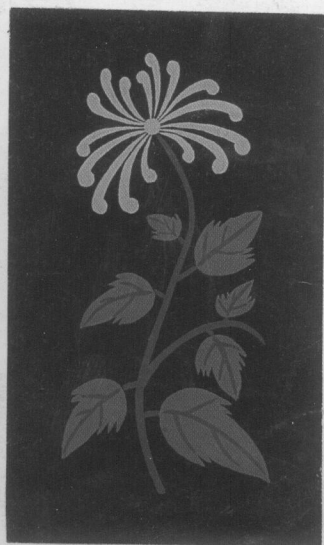
◎作者 于 洋

- 2、平衡式折枝花 是在动态中取得平衡效果的折枝花，这种变化难度要大一些，所以对变形的准确把握和枝态表达更为重要。要注意花的特征、花形和枝叶的一致性，同时要注意花枝造型，不能上重下轻及花枝动态一边倒的毛病。

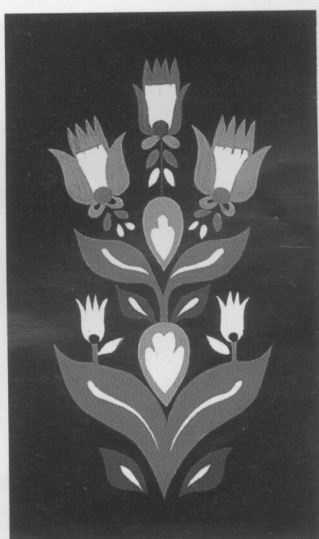
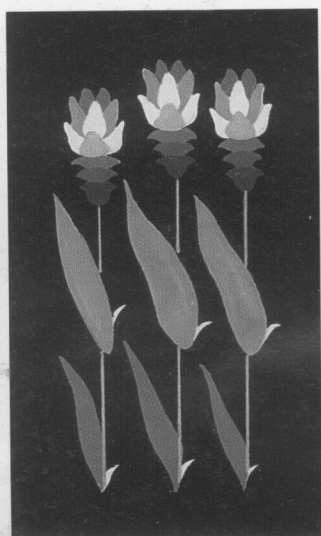
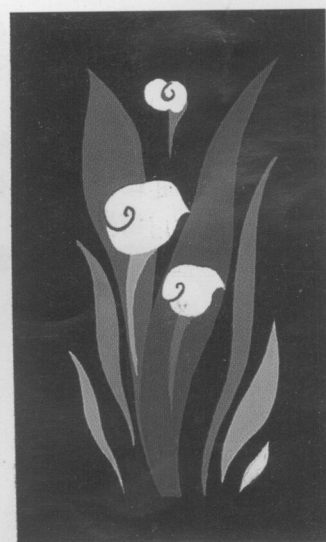
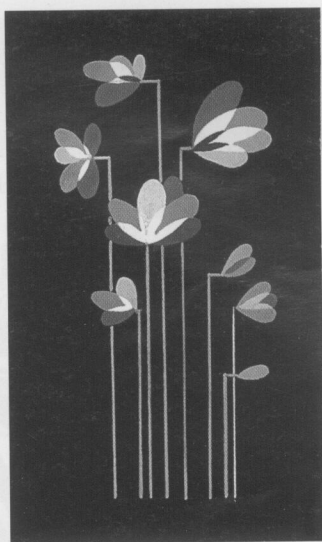
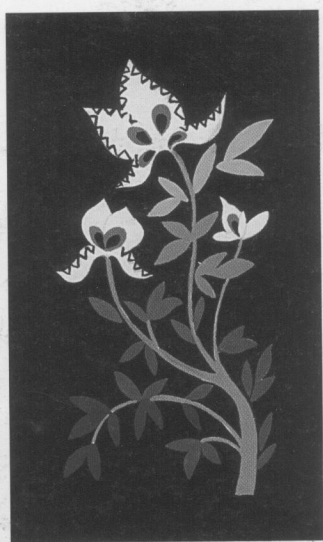
◎作者 张小薇

折枝花卉图案范例

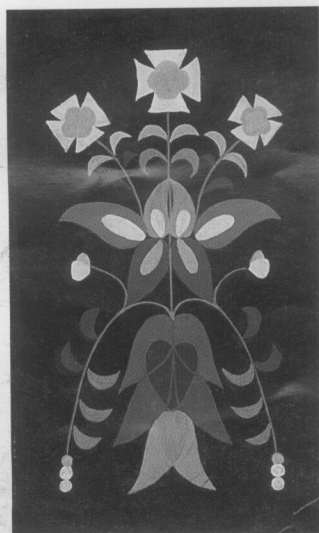
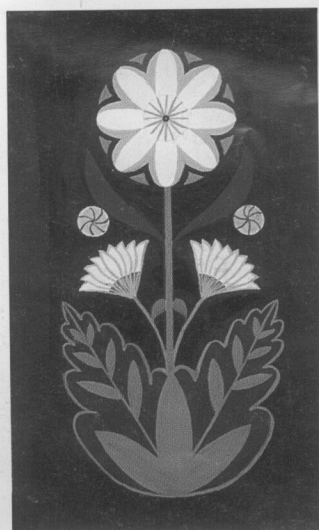
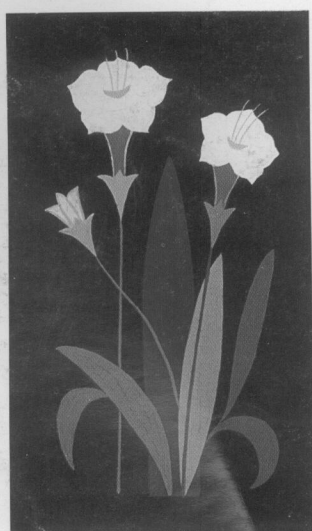
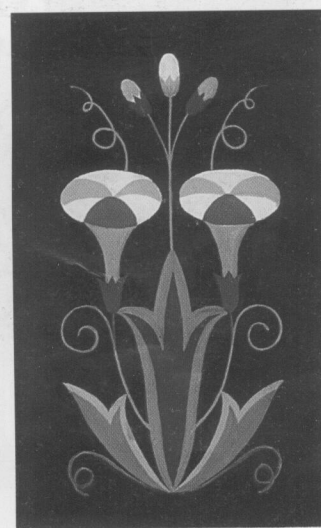
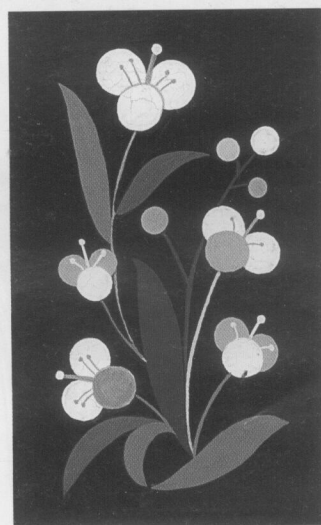
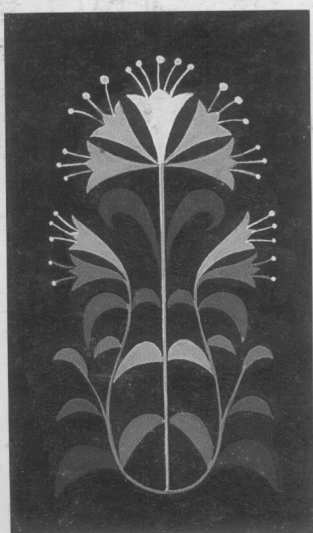

◎作者 于 洋

折枝花卉图案范例

©作者 刘亚南

©作者 蒋 慧

■ 适合图案变化要点：花卉变化适合形体

在折枝花卉变化的基础上，进行适应各类外形的变化，如圆形、方形、三角形、六边形、八角形、菱形等多种外形。折枝花在形体中好似花生米的外壳一样，随曲就弯，依照外形的特点而生存。

1、对称式适合图案 将对称式折枝花卉按照形体，设计充满空间的布局，注意花枝的主次关系，外形与花枝叶的衬托关系，花蕊、花瓣、叶子、枝干、边框与底色的层次关系，都需认真体会把握，才能取得既有总体大效果，又有深入细致的变化。特别要打破两侧绝对对称的格局，可用局布花形、色彩、质地变化，增添活泼氛围。

2、平衡式适合图案 将平衡式折枝花按照形体，设计充满空间的布局。造型、构图、层次，同上所述要简洁、大方。但因平衡式花枝活泼，可以多在和谐方面想办法，如造型简洁、色彩邻近、技法单纯等都会取得简练、大方的好效果。

3、均齐式适合图案 将花头或花枝，依照适合形中的多种骨架（如图所示），进行二面、三面、四面、六面、八面等均齐形式添置花、枝、叶，要点仍是适合外形。因同样花形多，会显得花枝单调，构图分散。这种情况下可以在花头、花叶的大小，枝干的翻转、长短、旋转变化上、布局的疏密上、色彩的深浅上下功夫，同样会出现丰富而生动的艺术佳作。

◎作者 潘吾华

对称式（饰纹不同）

◎作者 李继斌

相对对称（花、色不同）

◎作者 李欣

绝对对称

◎作者 佚名

多面适合图案欣赏

◎作者 林佳路

◎作者 韩红梅

◎作者 崔跃林

◎作者 于云鹏

平衡式（随形饰纹）

◎作者 王 晶

平衡式（散点排列）

◎作者 霍 虹

平衡式（充满圆形）

◎作者 姚 馨

六面离心旋转适合图案

构图新颖活泼，由动感的大叶、三种蓝色递减变化，增加了画面的层次美感。俯视可爱的小粉花，由一片花瓣基本形进行不同大小、不同瓣数、不同深浅的变化，再次补充了画面的层次。小小叶子没有用写实手法画出枝干，显得很含蓄；小叶子采用花与叶的过渡颜色，增强了色与色文间的联系。小叶的数量略减少会更加完美。

◎作者 刘亚南

◎作者 于 洋

四面向心旋转适合图案

构图严谨，骨架含蓄，画面工细，四组花卉做旋转式排列，枝动花静、枝隐花现，用对比的手法增添层次变化。在深咖啡底色上，一群大、中、小红花均匀排列，成为画面主角，构成色彩的主色调。花心、花蕊采用亮色作为主要点缀，活跃画面气氛。六层花边采用不同形与色的抽象几何形，起到陪衬主体、过渡主体、丰富层次的桥梁作用。最外二环较强的明暗对比，有效地把握住画面的整体。内环小梯形改为小三角形效果会更好。

三面向心旋转适合图案

构思活跃，处理手法大胆，画面效果概括、明快。在深蓝底色上，用中明度、同深浅的五种蓝绿色及宽窄不同的弧形叶子环绕，丰富而有层次。用三组小花采取大小不同、疏密不等、色彩各异、重叠等手段丰富画面层次。用底色衬托出叶子，由叶子和深蓝底色又衬托出不同明度对比的花形，花形的聚散也恰到好处。外环白色细边改用紫灰色，不妨一试。

◎作者 陆 献

◎作者 黄 沫

四面旋转边饰适合图案

构思大胆，构图寻求变化，四朵俯视花比较死板。作者采用了较大的弧形枝、叶进行转动，叶子用深、浅色形成明度对比，增加了动感，同时用绿色深浅色渐变的规律，与砖红底色进行补色的对比，起死回生，顿时活跃了空间氛围。尤其在外围弧线上，小花朵由大到小均匀排列，花色、花心、花边都进行了有效处理(色与色互相串门)，添加几分情趣。花瓣与花瓣之间按花的结构断开，能够增强花的生命力。