

● 编绘 刘金平

风景图案

—— 美术高考辅导丛书

山东美术出版社

J51/20

风景图案

——美术高考辅导丛书

山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

风景图案/刘金平编绘. — 济南: 山东美术出版社, 1999. 7 重印

(美术高考辅导丛书)

ISBN 7-5330-1270-4

I. 风… II. 刘… III. 图案, 风景-设计-技法(美术) IV
.J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 29906 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街39号(邮编: 250001)

印刷: 山东新华印刷厂德州厂印刷

787×1092 毫米 12 开本 4.3 印张

1998 年 12 月第 1 版 1999 年 7 月第 2 次印刷

印数: 3201—8200

定 价: 10.00 元

风景图案

一、风景图案的特点

风景图案也称之为装饰风景画。它有别于以风景为题材的其他绘画形式。这是因为它不以描绘自然风光为最终目的,在构图、造型、色彩等方面均以条理化、理想化的装饰手段处理,具有高度提炼、概括的艺术特点,以其明洁、单纯的形式、节奏、秩序之美满足人们的审美需求。

概括风景图案的风格类别大致可分为三种:一种是写生变化,依物造型,表现较为写实的景象,有鲜明的景物形象特征,使我们一看便知这是某某名胜景观,这种风景图案常作为纪念性的装饰艺术绘画;另一种则是抽象的,运用点、线、面等造型形态所具有的形式美感来构成画面,直接对视觉效果产生作用,有着更广泛自由的表现天地;最后一种是介于具象与抽象之间的意象风格,在以自然物象为基本素材的基础上,大胆地运用夸张、变形的处理手法,并展开想象的翅膀,达到“似与不似”、情景交融的艺术意境。

要搞好风景图案的设计创作,首先要向大自然学习,深入观察体验千变万化的自然之美,要学习传统的、民间的和现代的装饰绘画的造型法则,充分发挥个人的艺术想象力。艺术源于生活,高于生活。如何将生活中“平湖秋月”、“高山流水”变为艺术的风景图案,正是我们所要探求研究的问题。

二、风景图案的造型

风景图案的造型是对画面具体形态或组合形态的设计和描绘。

1. 点、线、面

装饰绘画和现代设计的基础理论把点、线、面作为基本造型要素,与几何学所讲的点、线、面不尽相同。在装饰设计中,点有面积大小,形状的不同,点与线、点与面的界线是相对的,其标准只能根据其存在的位置和周围的造型要素相对而言;线有位置、方向、长度和宽度;面的边缘有线的感觉,面又可以成为“体”的外层,多个面的有机结合而成为体。

风景图案中点、线、面的一般特点:

(1)点。小而简单的形态,多在于刻画细部,易造成中心感。点的疏密、聚散,不仅可以表现出浓淡、虚实,还可以表现出立体感,各种形态的点可以组成丰富的肌理变化。点在画面中运用的不得当,易产生散、碎的感觉。

(2)线。线是中国传统造型中的基本因素,有丰富的表现力,通过线的变化组合,显出疏密、虚实、动静、节奏、刚柔、和谐等形式美感。

(3)面。面是点的扩大或者说是点的聚集,大量密集的线条也可以形成面。在一定形状的轮廓内涂满任何色彩所构成的平面,都会给人一种充实感,有较强的概括力和稳定性。面在装饰画中运用不好则易产生板、滞之感。

在我们应用过程中,单纯的用一种视觉要素的情况并不多,多是点、线、面的同时运用,调动各自的优点,在复杂的组织形式中扬长避短。

2. 依物造型

“写生变化”即是依物造型,依照写生稿、照片等资料,运用夸张变形等手法来构成画面,变化程度有大有小,总的风格属写实的,程度不同的保留了对对象的外貌特征。

3. 抽象造型

在画面中为了某种意味的表现,不管是何种物象,都将被视为构建画面的形态材料,依主观随想和情绪,结合其构成骨架,构成抽象画面。

4. 意象造型

意象造型界定于写实与抽象之间的一种造型手法。充分发挥想象力,以记忆中的生活表象为起点,借助近似对象的感觉、经验与联想,按照人的素质、感觉和意图,把游离分散的物象化合成一种既假且真的意象形象,使其抒情达意。

不管是变形、抽象、意象,从严格意义上来说,都是运用夸张变形的结果,区别只在程度的不同而已。

5. 造形造型

一般来说,装饰图案是按一定的使用要求而创作的。与花卉图案中的“适合纹样”是一致的。造形是装饰造型中的常用手法,将某种形态有机地适合在某种外形之内。这种变化是积极的,主动的,从制约中获取自由,创造出新艺术形态。

6. 造形法则

不论是采用哪一种造型手法,都要遵循以下形式法则:

(1) 均齐与平衡 均齐与平衡是动力与重心的矛盾统一。均齐,也叫对称,是等形等量的组合,是以中心线或辐射线来划分上下或左右都完全相等的一种形式。均齐式是客观存在的、极为普遍的一种形式。如对生的树木和人们发现并运用了这种规律的对称式建筑天安门、四合院等,它具有庄重、安定的特点。

平衡是异形等量的组合,是以支点和重心,保持两方的平衡,使不对称的物象求得稳定,从力量上可比作秤与所称的物体,物体重量和距离的关系,即平衡的形式。如互生的树木,错落的建筑物等,它有灵活、运动、优美的特点。均齐与平衡的规律也是动和静的矛盾统一,各自具有其鲜明的特点,运用好均齐与平衡这两种图案构图形式,对于风景图案创作是重要的。

(2) 对比与调和 对比是通过画面的造型之素各自之间的不同矛盾关系相互比较而存在的。如线条的长短、曲直、粗细、疏密、强弱,以及形态的大小、高低、动静、色彩的冷暖、明暗、灰纯等,通过对比产生变化,可使画面具有强烈的视觉效果。

调和,即从画面的整体效果出发,使各元素的配合在视觉上产生协调感,但对比较弱,容易使画面单调。相反,异形元素过多,对比增强后,但容易零乱不和谐。近似的形态和颜色的和谐处理,既有对比又有一定的变化,易使画面和谐。

(3) 节奏与韵律 节奏是指同一形态元素或色彩连续重复所产生的运动感。而韵律则是赋予节奏以情调的具有条理性与变化的运动形式。没有节奏,就没有韵律;没有韵律,也就谈不上节奏。风景图案如果缺乏节奏,画面就会杂乱,如果只是单一的节奏重复而缺乏韵律,就使人感到单调和枯燥。因此,节奏与韵律在装饰画中应是辩证统一的。

(4) 实体与空白 在装饰风景中,实体与空白的关系即是一种空间处理中实与虚的关系,实,是空间中的形象元素;虚,是形象元素周围的空白,它们是矛盾的统一体。既相互制约,又相互依存。我们在肖形印章、瓦当、蓝印花布的图案中常可发现,纹样和空白都是适应各自的装饰面的,造型舒展平衡,严谨生动,空间占有恰如其分,它们既不可增减,也不能换位,各自都是独立的有机体。所谓“计白当黑”,就是说的虚实互补的关系。因此,我们在创作中,既要精心刻画实的形象、形态,又要仔细推敲虚的空白、空间。虚实的巧妙处理,也正是黑白图案的生命。

(5) 形态单纯化 在装饰风景中,往往越简洁的形象对视觉的冲击力越强。概括、提炼就好比算术中的减法,减去那些琐碎而无关紧要的细节,提炼出具有典型性的、本质的形态。这不仅

是设计中制造工艺的制约,也是现代审美的需要,以最精炼的艺术语言表达最丰富的内容,这正是现代设计和现代艺术所追求的。

(6) 形的统调 所谓形的统调,也就是以何种线、形作为主要的造型语言去统率画面的整体形象。在同一画面里是以线为主还是以点为主,是曲线为主还是直线为主,要有形的主调,就像用色要有色调一样,有了主调,其他形和色就不得超过主调的形。一幅画中没有统调,就会杂乱无章,形的统调就是从无序到有序的过程,是完整的需要。美国美术家鲁道夫·阿恩海姆说:“人所具有的认识能力(包括艺术创造力)寻求的是秩序;科学的使命是在多样化的现象中提炼出规则的秩序。”在装饰图案造型中,这种秩序主要表现为两种:一是有规律的简单重复,即同样粗细、疏密的线或同样大小形状的面的整齐重复排列;另一种是渐变的重复,如形由大渐小、由方渐圆等等。

三、风景图案的构图

构图是决定画面大小和景物(或点、线、面各形态及其组合)在画面中大小和位置的一种手段,对立统一是构图的规律。

1. 平视体构图

它是一种较为自由的构图形式,在装饰绘画和现代装饰绘画、设计的构图中都得到了广泛的应用。其构图特点是不受时空限制,一目了然,画面所表现的景物互不掩盖、重叠,既可重复,又可任意伸展连续,富有强烈的装饰性。如汉代的画像砖石、民间剪纸、皮影等,多采用平视体构图。

张光宇先生在论构图时曾谈到,“装饰构图有时讲生动,但有时就要抛弃它。如京戏中的‘亮相’,他是雕刻般的姿势,供人欣赏。我们有时也喜欢把一种东西平铺着或者压扁了来尽情欣赏,这叫做标本式的美。这并不奇怪,人们有一种本能,是爱好装饰与图案美的。”

2. 时空与透视

装饰绘画不受透视和时空的局限,这并非它是它不讲求透视和空间,而是更自己的利用透视,更浪漫的组织时空。可在深山,也可在海底,更可以上天入地。利用了多角度、多侧面、多视点、多层次、天马行空般地构建出空间世界。在中国传统绘画中讲求多点透视,近大远小,近实远虚。致于大多少,是否消失于一点,都不是重要的,重要的是它符合透视的概念,符合形态在画面中

安排上的需求就可以了。

装饰形象和装饰空间是相辅相承的,是矛盾的统一体。相互制约又相互依存,虚形、实体错落有致,内形、外廓呼应有序,其变化寓于规矩中,规矩又生于变化之外。

3. 导向与动势

在风景图案的构图中,动向线起着视觉导向作用。这是一种造型暗示,通过暗示可以把观众的视觉引向画面所建构的线路上。在繁杂的画面构成中,利用形体的动向线,造成视觉上的推移转换,从而给人一种明确的动向感。动向线是依赖于形态的排列或空白余留而形成,是对画面的分割,也是积极的引导观众进入审美境界的导向。画面要表现可见的动势,也要表现静止状态中的运动“感”。两者皆通过视觉传递,能否给人以运动感的第一条件,在于绘画的造型形态中有无运动感“基因”来刺激视觉感官。

4. 以大观小与小中见大

以大观小是说将大而繁杂的物象通过“删繁就简”的提炼概括方法时代对其进行准确的把握,才能把“江山万里”纳入画面。小中见大则是从简化了的景象中归纳总结,体现整体画面效果,是“一滴水见大海”的简约形式。繁简、大小也是辩证统一的。《清明上河图》是繁的,但减了哪里也不合适,在有的学生作业中,才画了几个方块、圆点、三角形,可怎么看也有多余的东西。要善于判断,做到以大观小、小中见大。

总之,构图是思考的过程,也是组织的过程,其中包含许多对立因素以及互相的作用;图与地、明与暗、平面与立体、视角与导向、动势与静态等,使它们在画面中安排取舍,达到和谐统一,也就是理想的构图。创作是无限的世界,构图方法是有限的经验总结。最好的办法是理解矛盾统一的道理。

四、风景图案的色彩

风景图案的色彩与一般写实性绘画的色彩理论是不尽相同的,他们之间有相同的基本色彩规律,但装饰绘画色彩更带主观性,是对自然色彩有意识地概括、提炼、加工了的理想化色彩,是“突破自然主义”的装饰色彩。除了对色彩的情感和象征意义的关注外,还要着力于研究物象固有色的色相、明度和纯度之间的调和与对比规律。

1. 色彩的调和

色彩的调和即是通过两个以上的色彩组合而产生的均衡、协调、统一的色彩效果。多样统一的造型法则同样适用于色彩处理中,因为形、色相依共同造就画面的情调。在近似色中,调和是较为明显的;而在对比色中,调和则是平衡对比色之间的矛盾,使之有对比又谐调。

在风景图案中,色彩的调和有以下几种基本规律:

(1)同类色调和 因为同类色调和是一个色相相近明度、纯度的变化,所以它是最富有统一感的色彩调和。缺点是变化少,可通过调整冷暖关系来增强变化。

(2)近似色调和 近似色同属较为统一的邻近色,在明度、纯度上的变化,虽比同类色丰富,但仍显单调。可通过调整面积的对比变化,来增强其丰富性。

(3)同色调和 为减弱对比色之间的强度,在互相对比的色彩中,各自加入同一色素。这样既保持了原有的对比变化,又通过平衡达到统一。

(4)秩序调和 这种方法与同一色调和的手法相同,是通过渐变,等差进行和谐有秩序的处理,使不调和的对比色产生出两组色相序列,再有序地加入这两种极不调和的对比色中,从而达到色彩的和谐。

(5)面积调和 增减对比色之间的面积,使之均衡,如黄和紫的对比,增加黄的面积,则减少紫的面积,以造成色彩的统一和谐。

(6)分割调和 在对比色的画面中,采用黑、白、灰、金、银(根据需要,选择其中一两种)将对比色进行分割处理,借以达到统一目的。

2. 色彩的对比

色彩对比就是两种色相比较所产生的差异效果。在风景图案中,色彩对比有如下几种类别:

(1)色相对比 较简单的色相对比,也是最热烈有力的。在十二色相环中,三原色红、黄、蓝是色相对比最为极端的。三间色橙、绿、紫的对比则相对弱一些,而以色环直径相对的复色相对比就更弱。

(2)明度对比 明度对比是色彩对比的基础,不同的明度,产生不同的色调,明度对比越强,则光感就越强,形态的清晰也就越高;明度对比越弱,光感也就越弱,形态的清晰也就越低。色彩的明度对比越强,易使画面显得生硬、单调。明度的对比,应根据画面需要来选择。

(3)纯度对比 它包括高纯度色与低纯度色的对比、纯色与纯色的对比和灰色与灰色的对比,纯度对比越强,色彩的对比效果越鲜艳、生动、活泼;反之,色彩的对比效果越灰暗、模糊而缺少生气。太强则生硬,太弱则灰暗,故要强弱得当。

(4)互补色对比 互补色是指两色调和后产生中性灰黑色,那么这两种色即是我们所说的互补色。我们可以从十二色环中看到,每一种特定的色调通过圆环的直径相对应的即是这种颜色的补色。如红与绿,黄与紫,蓝与橙。红与绿既是饱和色,又是互补色,两者有着相同的明度。黄、紫既是补色对比,也是极度的明暗对比。蓝、橙既是补色对比,又是冷暖的极度对比。

(5)冷暖对比 如上所述,蓝、橙是冷暖的极度对比。因此,最冷的色是蓝色,最暖的色是橙色。蓝、蓝绿、蓝紫等属于冷色系列,红黄、橙等属于暖色系列。在冷暖范畴中,黑、白、灰、绿、紫属于中性色。但必须注意,冷暖是相对的,即使在暖色系

列中或在冷色系列中以及在同类色中,也都存在着相对的冷暖对比关系。

(6)同时对比 当我们的视觉感受任何一种特定的色彩时,眼睛便会同时要求它的补色作为视觉平衡。如在大块红色旁放一块灰色,那么这块灰色就会在视觉上呈现出绿灰色的感觉。除了这种灰色与强烈色彩的同时对比外,在两种并不准确的互补色之间,两种色都会各自将对方推向自己的补色,这种色变现象也是同时对比。

(7)面积对比 面积对比是一种色彩用量的对比,即在由色块组成的色域中,多与少、大与小之间需要通过对比达到平衡。在其对比中,明度色的面积对于纯度色面积的平衡起着决定作用。

刘金平

