

21 世纪中国高等院校美术专业基础教材

色彩风景装饰画教程

单小勇 编著

阐述装饰艺术
形式语言的规则

揭示装饰艺术
形式美的真实奥秘

NLIC2970869063

江西美术出版社

21 世纪中国高等院校美术专业基础教材

色彩风景装饰画教程

单小勇 编著

阐述装饰艺术

形式语言的规则

揭示装饰艺术
形式美的真实奥秘

NLIC2970859063

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩风景装饰画教程 / 单小勇编著. — 南昌 : 江西美术出版社, 2012. 11
21世纪中国高等院校美术专业基础教材
ISBN 978-7-5480-1720-2

I. ①色… II. ①单… III. ①风景—装饰美术—绘画
技法—高等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 263280 号

出 品 人: 陈 政
企 划: 北京江美长风文化传播有限公司
责任编辑: 王国栋
编辑助理: 楚天顺
封面设计: 李兆君

色彩风景装饰画教程

SECAIFENGJINGZHUANGSHIHUAJIAOCHENG

单小勇 编著

出版发行: 江西美术出版社
地 址: 南昌市子安路 66 号 (邮编: 330025)
网 址: www.jxfinearts.com
印 刷: 北京亿浓世纪彩色印刷有限公司
经 销: 全国新华书店
版 次: 2012 年 11 月第 1 版第 1 次印刷
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 5.25
书 号: ISBN 978-7-5480-1720-2
定 价: 38.00 元

赣版权登字-06-2012-787

版权所有, 侵权必究

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

序

色彩风景装饰画课程在美术教育整个基础课程体系中属于形式基础课程，此课程的教学目标是让学生掌握形式的基本原理和法则，学会从自然与现实中观察和发现形式，并最终去运用和创造形式。

装饰画是一种介于绘画和图案之间的边缘艺术，它的绘制常与工艺手法相结合，如与壁画、刺绣、陶瓷、国画等画种结合。装饰画不同于写实绘画追求视觉上的真实，而是依照主观的感受和形式美的法则，运用夸张、变形的艺术手法，对自然界加以美的再创造，是一种理想化的艺术形式。

有些人把儿童画也归类为装饰画，这是不准确的。因为装饰画是理智型的绘画，它的每根线条、每块色彩都是艺术家按照形式美的法则精心处理的，而大部分儿童画只是凭天趣和想象作画，并无形式规律的制约。

风景装饰画的造型特点是在平面上作文章，它反对立体，也不追求焦点透视的变化，这样艺术家就可以更“自由”地表现对象。与现实拉开距离，追求形式美是装饰画的审美主旨。

单小勇老师对装饰画的艺术理论有多年的钻研，他在前人研究的基础上对色彩风景装饰画的形式规律进行了总结，并精选了一些优秀范画编著了这本《色彩风景装饰画教程》。此教材文字简洁，真切而实用，把风景装饰画的形式奥秘揭示得通俗易懂，精彩的图例亦让人赏心悦目。教材的图录很多是单小勇老师本人及他教学辅导学生的作品，文字内容也是单老师的教学笔记与授课辅导的摘录。色彩风景装饰画课程培养了学生对于形式的敏感性、重视视觉形式法则、原理以及实际的运用。

处在不断深化改革阶段的中国美术教育，理应秉承不断创新的精神，不懈地铺设通向未来艺术大厦的基石。我们期待单小勇老师和其他优秀的高校教师及艺术家们今后能有更多更好的装饰画作品奉献于社会。

北京吉利大学艺术设计学院院长 房晓溪

2012年11月

目 录

绪论 /1

第一章 风景装饰画的特征 /2

第二章 风景装饰画的构图 /5

第一节 整体观念的构图 /5

第二节 时空观念的构图 /6

第三节 艺术想象的构图 /9

第四节 制约因素的构图 /10

第五节 基线求平的构图 /11

第六节 以大观小的构图 /11

第七节 平面处理的构图 /13

第三章 风景装饰画的形式感与形式美 /18

第一节 形式感 /18

第二节 形式美 /22

第四章 风景装饰画的色彩 /24

第一节 风景装饰色彩的特征 /24

第二节 风景装饰色彩的表现形式 /26

1. 概括提炼的色彩形式 /26

2. 夸张变形的色彩形式 /26

3. 分解组合的色彩形式 /26

第三节 风景装饰色彩的应用 /27

1. 形与色的关系 /27

2. 装饰色彩的调和 /28

3. 装饰色彩的对比 /31

第四节 风景装饰色彩的搭配 /35

1. 同相配色 /35

2. 临近配色 /35

3. 跨度配色 /36

4. 互补配色 /37

5. 多色配色 /37

6. 无彩配色 /38

第五节 单小勇教学辅导学生作品 /39

第五章 风景装饰画作品欣赏 /66

绪 论

随着人们文化品位的不断提高,风景装饰画成为人们精神追求的重要内容之一,它既可以作为人物或动物的背景,也可以独立成画,深受人们的喜爱。要画好风景装饰画,除了具备良好的文化素养外,还必须掌握正确的形式规律和较高的艺术技巧。

风景装饰画形象是一种“理想化”的非写实形象。它将自然界中的景物进行删繁就简,保留其典型特征并加以改造,从感性认识上升到理性认识,通过主观意识对自然形态加以美化、夸张,以创造出具有形式美感的程式化形象。装饰画是最具时代属性的艺术表现形式之一,是人类以艺术的方式表现自然的一种手段。作为一种艺术形式,它以规律性、重复性、条理性 and 相对定型为要求,改变和美化事物,形成合乎人类审美需求的形式。装饰艺术家张仃说:“装饰绘画,从它的艺术特点上看,类似文学中的韵文,戏剧中的歌舞剧。它的艺术表现方法是程式化的,强调韵律和节奏感,具有强烈的感染力”。(图1)

图1 《哪吒闹海》/ 张仃

第一章 风景装饰画的特征

风景装饰画是追求形式美感的。其表现手法多以简练、变形、夸张、概括为主，具有平面化、秩序化等特征，给人以简洁明快、对比强烈的艺术感受。它表现的是理想中的自然，在形式上追求意境美，在构图上追求形式美。风景装饰画的造型基础是“程式化”特征。所谓“程式化”是装饰艺术特有的造型方法，它要求用规律性、条理性、重复性，相对定型的形式法则去表现对象，强调韵律和节奏感。“变形”是装饰画的造型渠道，“形式美”是装饰画的审美主旨。装饰形象的思维方式是理智型的。凡是规律性强的形象必然带有装饰性。所谓“体”就是规律性，如书法的“颜体”“柳体”等。在现实生活中有规律的纹样如：水纹、云纹、木纹和石纹等，都带有装饰性(如下图)。

重复能产生别致、和谐、富有节奏的美感，重复艺术是韵味艺术，重复多了就能相对定型。而条理性则能产生一种整齐美，比如：

兰花、柳枝，都是因为富有条理性从而产生装饰趣味。装饰美就是一种条理性，条理性过强易板，不强易乱。程式化在艺术语言上是定型的，定型才有艺术魅力，是艺术家成熟的标志。传统艺术是传承下来的程式艺术，对程式化的概念认识不足就很难看出物象的装饰美来。(图2、图3、图4)

艺术上的所谓真实，不外乎：直观上的真实和心理上的真实。前者是主张原原本本地肖似于现实物象，要求形象不失视觉上栩栩如生的真实感；而后者却属于一种非直观、带有变形夸张、与现实有一定距离的心

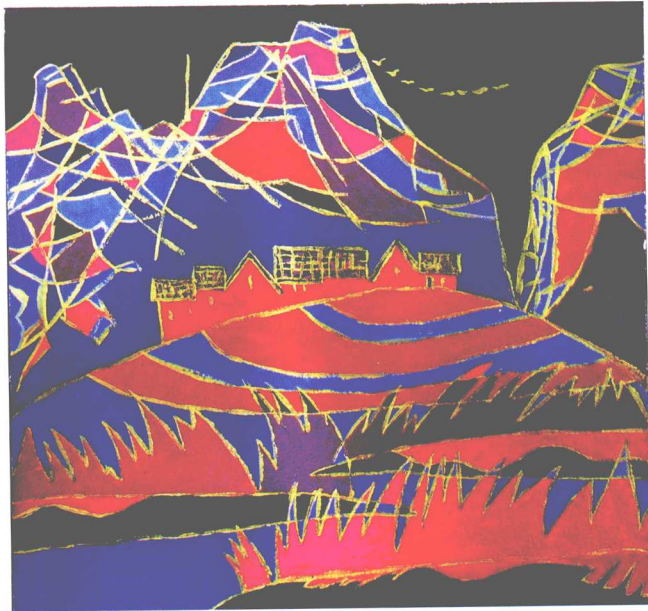
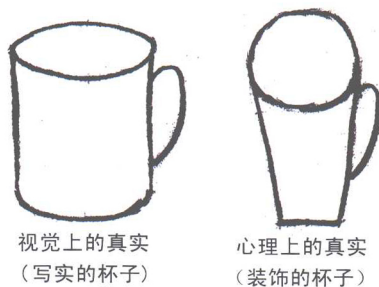

图2 单小勇教学辅导学生作品 / 宋丽娜

理上的真实。装饰形象也是来自于生活，不论其变形夸张得或大或小，它总会带有一定的真实感，这类真实应属于心理上的真实。风景装饰画擅于“形式”地表现对象，是用艺术符号象征性地表现事物，所以装饰画是象征性的。装饰画也是冷静和理智的，每根线条都是作者慢慢推敲出来的，它的取舍根据画面的需要，一切服从形式美感。(图5、图6、图7)

练习：

1. 风景装饰画是用哪些形式法则去表现对象的？

2. 以心理上的真实为标准，各画三帧不同的《水》《火》《云》黑白装饰画。

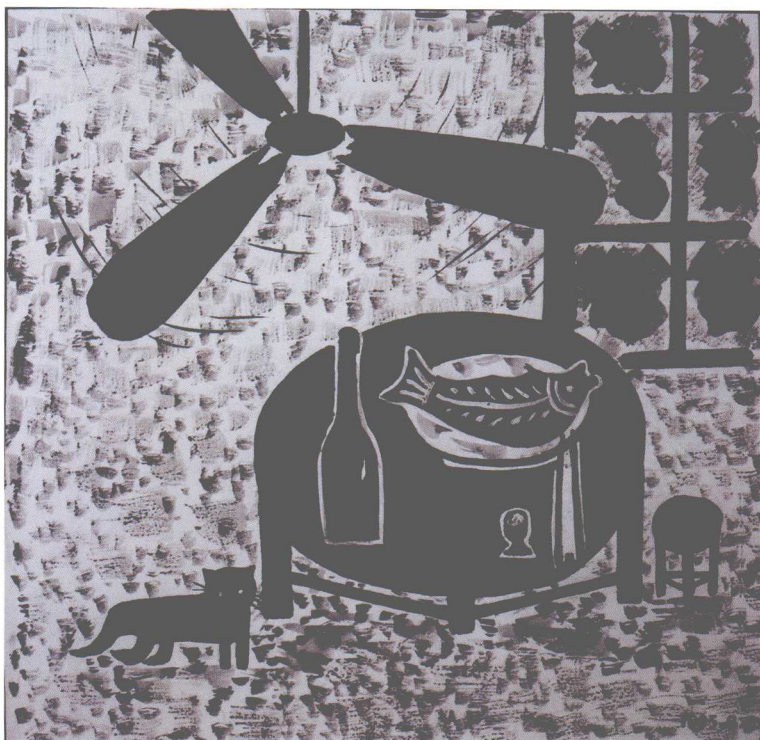

图3 《夏》/ 单小勇

图4 《秋》/ 单小勇

图5 单小勇教学辅导学生作品

图6 单小勇教学辅导学生作品

图7 单小勇教学辅导学生作品

第二章 风景装饰画的构图

第一节 整体观念的构图

风景装饰画常常用于器物或建筑物的美化，因此其构图的完整性绝不仅限于画面本身，而是要求它与器物或建筑物的整体，在风格上保持一致。这就是装饰画构图的整体观念，这种观念贯穿于风景装饰画构思和构图过程的始终。(图8)

装饰壁画是建筑整体的一个组成部分，保持墙画的平面效果，对于维护建筑的安定感和整体性是很重要的。如果在壁画构图上过分追求景物的立体感，则会产生“推倒”墙面的感觉。(图9)

钩羽圆点纹彩陶盆

马家窑文化彩陶

图8

图9 《巴山蜀水》(局部) / 袁运甫

第二节 时空观念的构图

风景装饰画构图另一个特点就是不受时间、地点的限制。它可以把山前山后,屋内屋外等不同场合的景物都同时表现在同一画面之中,也可以将不同时间发生的故事描绘在同一画面之内,而且使人不会产生牵强的感觉。在敦煌壁画中,不少宗教的故事情节都是采用这种构图形式来处理的。(图10)

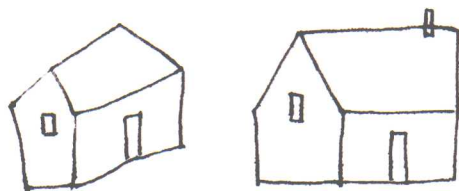

图10 《五百强盗成佛》局部 / 敦煌壁画

学装饰画要先学严谨的造型规律,包括焦点透视规律,先不自由,而后再自由。装饰构图之所以有味道是因为很多艺术家“装”不会画(见右下角图),你不要以为这样就可以很随意,其实也必须非常严谨。正像打醉拳一样,你认为醉拳没有功夫吗?这就叫有法之极归于无法。

风景装饰画构图对于时空的处理不受客观真实的束缚。装饰艺术家张光宇说:“装饰画家的视点好比《西游记》中的孙悟空,任其自由纵横驰骋,既可以在深山,也可以在海底;既可以在天上,也可以在地上”。总结得非常精辟。(图11)

凡称之为“装饰”的形象,就不允许再保留其自然面目,而是要求以“形式美”的规律为法则,对客

近小远大,装不懂透视。

观形象进行高度地概括、夸张，使之变为一种不失对象特点的“程式化”形象。这种“程式化”的形象，就是一种人为的“修饰美”，一种理想化的艺术形象。

从风景装饰画的角度来说，关键是要捕获到对象最典型、最突出的形象特征，然后按其典型特征再作各种主观或客观方面的夸张。

敦煌壁画以其独特的中国绘画构图形式，运用焦点、平行、散点等多种透视关系，创造出了变化莫测的神秘空间。有的画面为了突出主体，采用了近小远大的反向透视处理空间，这种貌似不合理的合理，体现了古代艺人高超的智慧，反映了中国传统装饰画构图分割空间的形式。

图 11 《迎新春》/ 张光宇

装饰画不同视点的组合构图，如右图（抓住最能反映物体特征的视角进行组合）。

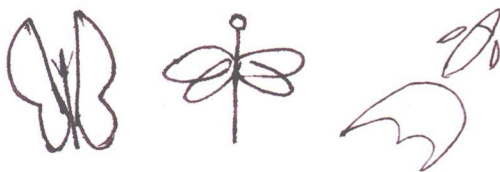
正面

侧面

顶面

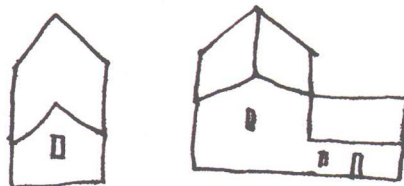
正 + 侧

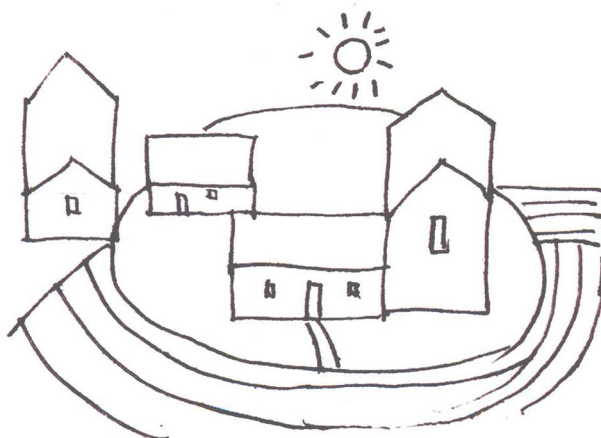
正 + 顶

侧 + 顶

正 + 侧 + 顶（多视点）

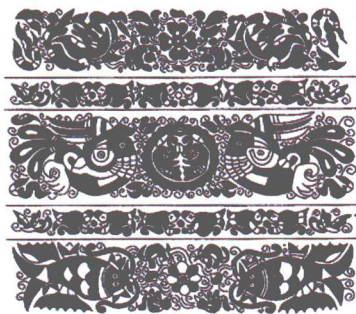

第三节 艺术想象的构图

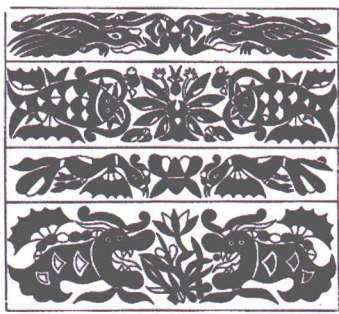
风景装饰画构图是一种理想化的构图，它不受自然景色焦点透视的限制，也不受视野的约束，而着重强调视觉上的美感。这种构图不但可以表现人们所见到的，而且也可以表现人们所想到的。比如一些儿童画、农民画不少是属于这类构图。因此说，装饰构图的特点更富夸

图 12 莲花凤鸟纹

双凤朝阳（刺绣）

龙凤呈祥（刺绣）

图 13

张和浪漫色彩。

尽管焦点透视在写实绘画当中是科学的，但是不理想，因为对于人们心灵上的形象，焦点透视往往是无能为力的。装饰画的形象很多并不是现实中直接看到的，因为画面的形象是作者心灵的造物。生活是无所不包、无奇不有的，而装饰画恰恰走向它的反面，追求单纯、概括、夸张、鲜明。风景装饰画的构图是离不开艺术想

象的，作者的构思立意是形象思维的过程，艺术想象越丰富，艺术境界也越高。（图 12、图 13、图 14）

把本来不存在的形象，通过作者的联想变成可视的生动形象。艺术想象活动既可畅游于已知的天地，又可大胆地伸向未知的领域。装饰画虽不排斥既合理又合情，但往往是不合理而合情，因为艺术是情感的表现，而不是理性的图解。要设想：我就是造物主，是人类设计美的工程师，我不是画哪座山，而是设计山，设计美。这同儿童设计在月亮上打秋千是一个道理。不要管现实如何，只是参考现实，这就是理想化，就是超脱。我们常常可以从传统的装饰画中见到日月相映争辉

图 14 单小勇教学辅导学生作品 / 游海燕

于同一画面，这种阴阳并存，时空颠倒，貌似不合常理，然而却蕴含中华民族追求理想美的艺术情趣。

第四节 制约因素的构图

在风景装饰画构图中，制约因素是处理形、结构、比例、节奏等关系的重要条件。所谓制约因素，是对画面构成关系的控制。如圆形画面的构图，在表现手法上应当考虑整个构成要与圆形相适应，不能随心所欲。（图15、图16、图17）

图15 《闹春》/ 单小勇

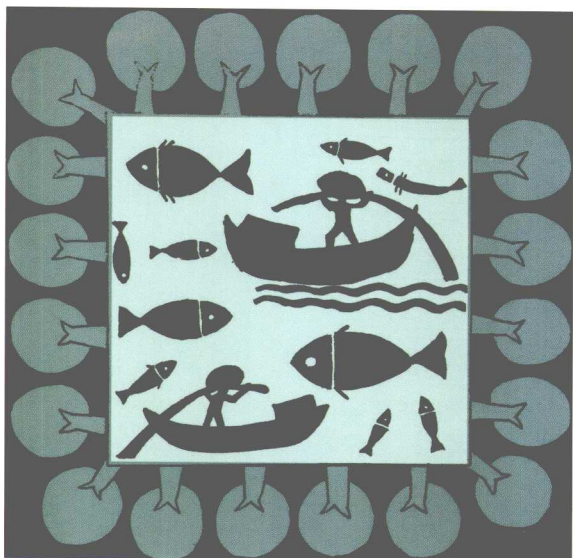

图 16 单小勇教学辅导学生作品

图 17 单小勇教学辅导学生作品

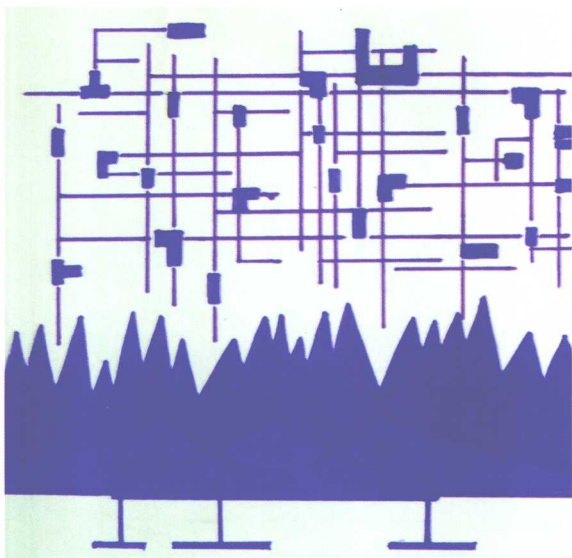

图 19 单小勇教学辅导学生作品

第五节 基线求平的构图

画面基脚线的平行处理,使构图中的形象在视觉上造成一种稳定感。当我们站在海边遥望远处的岛屿时,其基脚线总是平行的,如果在画面上处理成弯曲的基脚线,则既不能在视觉上产生稳定感,也不能造成遥远感。(图 18、图 19)

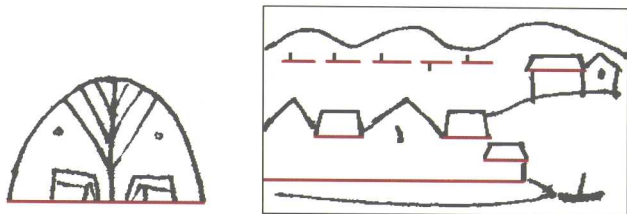

图 18

第六节 以大观小的构图

风景装饰画构图的透视,不采用写实绘画的焦点透视,不需要有固定的视点角度,而是采用散点透视。散点式构图也叫做“以大观小”构图,它是我国传统的一种构图方法。散点式构图,没有固定不变的视点,可“飞来飞去”也可“层层垒高”,表现起来十分自由。装饰画构图的力学基础是平列展开,而在写实构图中这是一大忌。平列展开的优点是视野开阔,缺点是太单薄,要想表现出画的深度就得层层垒高。(图 20)

风景装饰画吸收了中国传统绘画“以大观小”之法。西方的透视法在艺术上是科学的,又是不科学的;科学的方面可以帮助作者更好地解决三度空间问题,不科学方面是把作者降低为照相仪器。作者只有宏观地把握大自然,才有可能以大观小,将大千世界的景色加以取舍概括。

图 20 民间刺绣