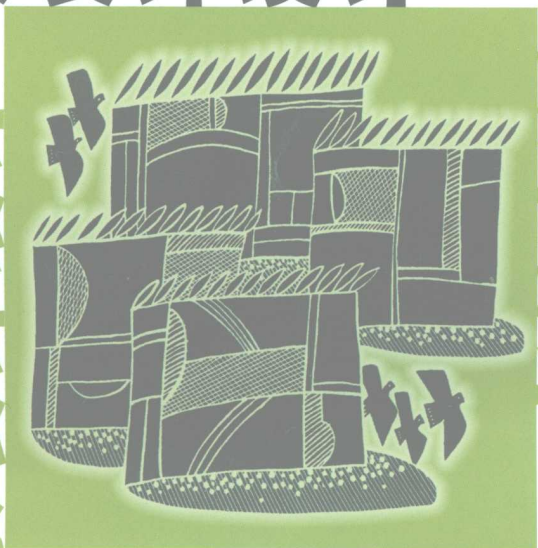

郑军 著

FENGJING ZHUANGSHI SHEJI FENGJING ZHUANGSHI SHEJI

风景装饰设计

风景装饰设计

风景装饰设计

DESIGN

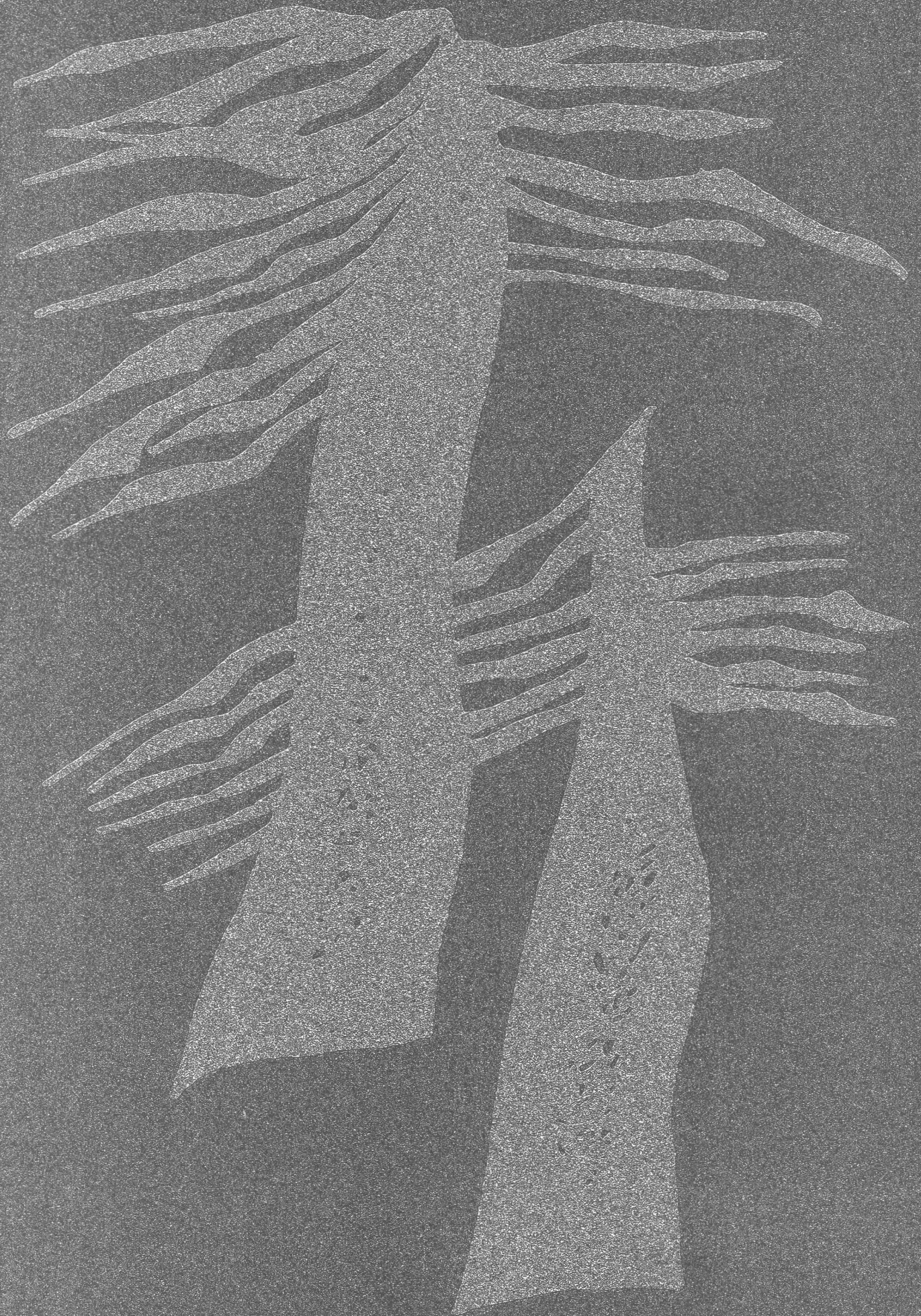
的各个领域，这种经过艺术加工后的形象，以突出实用性
与美观为主。远在石器时代，我国古人就有了较为动
人的创造，如新石器时代的彩陶、奴隶社会的青铜器、战
国时代的漆器和玉器上的各种夸张变形的装饰纹样等，都
充分显示了装饰之美。其实，具有装饰特征的设计是与
写实形象相对而言的，写实的形象一般是不追求装饰性
的。非写实的形象不一定带有装饰性，但带装饰性的形象
则一定是非写实的。那么，什么叫装饰风景？装饰风景指
以自然环境为描绘对象，包括大自然景物、花卉、山水、
草木和建筑等，通过研究写生变化规律，得其结构特征要
领，以达到合理组织画面，寻找装饰变化的目的、依据和
手段及变化的过程。装饰的目的是为了生活的需要和艺术
的需要，通过艺术加工美化，达到内容和形式的高度统

一。风景装饰的特征 风景装饰，是根据大自然中千变
万化的自然景观变化而来的，它所表现的是一种富于想象
和意境的美。它尊重客观现实和真实的存在，同时又尊重
人们美的心理尺度。例如：现实中太阳和月亮不可能同时
出现，而在风景装饰的画面中可以一同起落；四季的花草
不可能在野外同时开放，而在风景装饰的画面中四季花草
可同时开放等等。因此，风景装饰是一种理想化的艺术形
式，它不以如实地描绘大自然为最终目的，也不拘泥于客
观的比例、透视及空间的真实感，而是在不违背常理的前
提下，大胆地运用形式美的艺术规律与法则，在形象及组
合上进行省略、归纳、夸张、变形，从而使画面有情趣、
有节奏、有韵律。首先，追求理想化的风景变化，是在不
违背真实的自然不竟的前提下，进行大胆的夸张、变形，

风景装饰设计

FENGJING ZHUANGSHI SHEJI

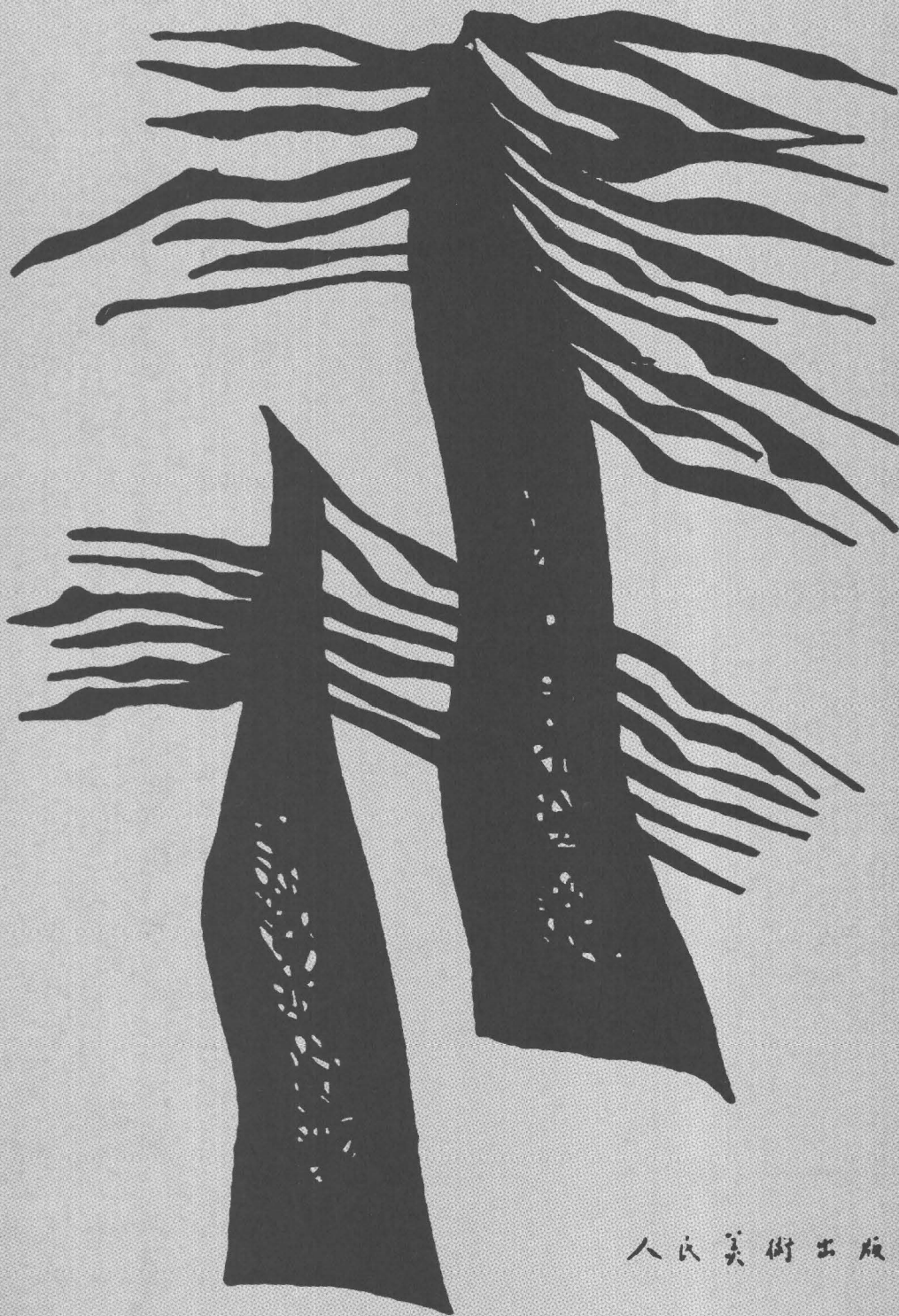

FENGJING ZHUANGSHI SHEJI

风景 装饰 设计

郑军 著

FENGJING ZHUANGSHI SHEJI

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

风景装饰设计 / 郑军编. — 北京: 人民美术出版社,
2010

(中外装饰设计书系)

ISBN 978-7-102-05412-4

I. ①风… II. ①郑… III. ①风景—装饰美术—图案—设计 IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 247016 号

风景装饰设计

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同 32 号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

选题策划 赵小来

责任编辑 赵小来

装帧设计 郑 军 徐丽慧

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2011 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张: 10

印数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-05412-4

定价: 21.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

前言

QIANYAN

如今,人们的生活质量不断提高,不仅注重物质条件的改善,而且更加崇尚生活中的文化品位。在这种大的背景下,装饰艺术已成为社会发展中人们的生活追求。《风景装饰设计》一书,便是为了适应社会需求而推出的。

回归自然是现代生活的时尚之一,因而以风景为主题的装饰画也越来越受到人们的喜爱。它既可以作为人物的背景,也可独立成画,或在风景中插配相宜的人物、动物等形象作点缀。风景装饰的题材十分广泛,锦绣山河、田园绿野、春夏秋冬、天文气象、名胜古迹、园林风光、现代建筑、农舍村景等等,任凭描绘,皆可入画。

《风景装饰设计》收录的作品,内容丰富,构思奇巧,新颖别致,趣味盎然。这些玲珑精品,贴近生活、美观实用,突出体现了装饰图案异彩纷呈的艺术风格,既可用于各种造型装饰,也具有休闲欣赏价值。本书以荟萃图案为主,同时对风景装饰设计的原理作了简明阐述,以在理论和实践的结合中进行比较、鉴别、学习。不当之处,敬请指教。

目录

MULU

- 一、风景装饰的特征及题材 /1
  - 1. 风景装饰的定义 /1
  - 2. 风景装饰的特征 /1
  - 3. 风景装饰的题材 /4
- 二、风景装饰溯源 /6
  - 1. 汉字中的风景表现 /6
  - 2. 岩画中的风景表现 /7
  - 3. 实用性的风景表现 /10
- 三、风景装饰的写生 /17
  - 1. 风景写生的目的 /18
  - 2. 风景写生的要求 /19
  - 3. 风景写生的表现形式 /19
- 四、风景装饰的原理 /21
  - 1. 风景装饰的手法 /21
  - 2. 风景装饰美的规律 /25
  - 3. 风景装饰的艺术表现手法 /30
- 五、风景装饰的画面经营 /35
  - 1. 构图的要素 /35
  - 2. 构图中形与量的安排 /40
  - 3. 构图的形式 /41
- 六、风景装饰中的黑白表现 /46
  - 1. 黑白意识的体现 /46
  - 2. 黑白空间的拓展 /47
  - 3. 黑白外延的表达 /51
  - 4. 黑白在画面中的比例与感觉 /52
  - 5. 色彩的处理 /53
- 七、风景装饰作品 /55
- 后记 /153

一、风景装饰的特征及题材

1. 风景装饰的定义

装饰,涉及人们生活中的各个领域,这种经过艺术加工后的形象,以突出实用性与美观为主。远在石器时代,我国古人就已经有了较为动人的创造,如新石器时代的彩陶、奴隶社会的青铜器、战国时代的漆器和玉器上的各种夸张变形的装饰纹样等,都充分显示出了装饰之美。其实,具有装饰特征的设计是与写实形象相对而言的,写实的形象一般是不追求装饰性的。非写实的形象不一定带有装饰性,但带装饰性的形象则一定是非写实的。

那么,什么叫装饰风景?装饰风景指以自然环境为描绘对象,包括大自然景物、花卉、山水、草木和建筑等,通过研究写生变化规律,得其结构特征要领,以达到合理组织画面,寻找装饰变化的目的、依据和手段及变化的过程。装饰的目的是为了生活的需要和艺术的需要,通过艺术加工美化,达到内容和形式的高度统一。

2. 风景装饰的特征

风景装饰,是根据大自然中千变万化的自然景物变化而来的,它所表现的是一种富于想象和意境的美。它尊重客观现实和真实的存在,同时又尊重人们美的心理尺度。例如:现实中太阳和月亮不可能同时出现,而在风景装饰的画面中可以一同起落;四季的花草不可能在野外同时开放,而在风景装饰的画面中四季花草可同时开放等等。因此,风景装饰是一种理想化的艺术形式,它不以如实地描绘大自然为最终目的,也不拘泥于客观的比例、透视及空间的真实感,而是在不违背常理的前提下,大胆地运用形式美的艺术规律与法则,在形象及组合上进行省略、归纳、夸张、变形,从而使画面有情趣、有节奏、有韵律。

首先,追求理想化的风景变化,是在不违背真实的自然环境的前提下,进行大胆的夸张、变形,对自然景物加以“美”的再创造,使自然形态升华为艺术形态。在变化过程中,应在注意对象外形美的前提下,注重构图的视觉效果,淡化的是细微的变化和透视比例的关系。

其次,追求简洁化。风景装饰变化不在于画什么内容,而在于你怎么去表现它。从自然形到装饰形,经过了归纳、夸张、

认识创造的过程；从装饰形到抽象形，又经过了强化形的本质、放松外形和加入作者主观意图的过程。在这些过程中。单纯、平面、秩序是最基本的要素。

为了达到简洁化的目的，就要符合如下几个要求：第一要强调特征。山水云石等都各有特征，这些特征有共性也有个性，变化时应抓住主要的、典型的部分，对其强调夸张，仔细描绘。第二要抓住动态。山有山的动势，树有树的动态，或挺拔向上具有生命力，或枯萎下垂无精无彩，变化时就要细心观察，掌握规律。第三要掌握结构。大自然中的风景都有自己的结构，变化时应掌握它的来龙去脉，搞清它的结构及生长规律。第四要赋予理想。风景变化可打破时间、空间的限制，大小、远近等可以随效果而调整。第五要删繁求简。面对繁、杂、乱的大自然，应简化、概括，装饰形象要求小变化归纳到大变化上，该加强的部分尽量加强，应根据不同的特点进行夸张。

另外，追求装饰化。风景变化的装饰化，也就是将自然形态化繁杂为简洁、化具象为抽象或半抽象、化立体为平面，使自然形象条理化，不规则形象规则化。有些物象本身就具有装饰化，在变化时稍作调整即可。例如有些山石和卵石的自然纹理，在变化时本身就包含着统一，在杂乱中包含着整齐，是不齐之齐，也可以说就是山石纹理的装饰因素。

再次，追求多元化。经过提炼、变化后的风景，应与工艺制作联系在一起，不同的材料质地、工具性能和手段方法，既能产生各种特异的艺术效果，也会带来一些表现力的局限。材料的粗与细、光与涩、灰与艳、杂与纯等，在很大程度上决定了最后的完成效果。因此，如何更好地利用各种材料进行创作，是每一位设计者都应考虑的问题。

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进行修正，修正的是自然形，创造出的是装饰的美。正如雷圭元先生所说：“‘加强’对于形式的完整美只是一种技术手段，是模仿自然、描写自然、超越自然的一种手段。加强不是目的，运用‘加强’这种手段是为了创造理想的、美的装饰整体。如中国新石器时代彩陶上的纹样、中国商代青铜器上的纹样、埃及的莲花纹、希腊的掌状叶纹等，都是用加强这种艺术手段创造出伟大的风格，都是把庞杂的兽头、琐碎的莲花和掌状叶提炼成比自然更为优美的图案。‘加强’自然物成为艺术品，这艺术品已经不是自然本身了。如图案上的一朵牡丹花，花的

形状和花瓣的数目，绝不会与自然中的牡丹花完全相同。自然界没有纯黑的牡丹、金色的牡丹或银色的牡丹，可是图案中却可以有黑牡丹、金牡丹、银牡丹。中国图案中的龙凤只存在于图案中，而不存于自然中。图案把自然中种种美的形象化为理想的龙凤，代代相传，成为能够寄托中国劳动人民理想的美的形象。”

总之，在进行风景装饰变形时，要注意客观对象本身的“轮廓美”，将复杂的细节和内在的结构尽量简化，重点应放在外形边缘的起伏变化上。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。(图1)

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。这些衬景有时会起到增强意境、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，但却在整体组合中起着举足轻重的作用。

图1 村庄 郑军

3. 风景装饰的题材

风景装饰的题材十分广泛，它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。

(1) 田园小景：包括田园耕种、收获、放牧、鸡鸭鹅鱼、农舍村景、山林小道等。

(2) 山水云石：山指“大山”，石指“花石”（花石以皱、瘦、漏、透而见长）。山则讲究气势，近山要具体、结构明显，远山则层层重叠，层峰起伏；云、水又变化无常，万变莫测。例如神话故事、天官仙阁多以云水衬托，令人触目神往，幻象俱生。

(3) 建设场景：包括厂景外貌、工地建设、筑路修桥、港区码头等。

(4) 名胜古迹：包括古代遗迹、奇峰怪石、千年古树、纪念碑、清溪喷泉、祠堂庙宇等。

(5) 园林风光：包括园林布局、陈设、亭台楼宇、古木盆栽、曲径廊榭、清流碧潭、小桥流水、水廊环回等。

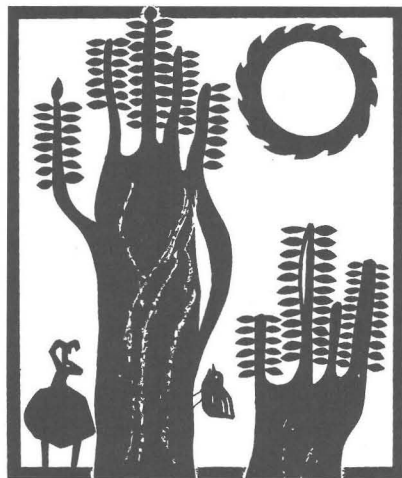

图2 风趣 郑军

图3 树的精灵 郑军

图4 静静的村庄 郑军

总之，风景装饰的题材是丰富多样的，我们可以根据各自不同的环境及形象而创作出不同情调、不同艺术趣味的作品。（图2至图4）

二、风景装饰溯源

以风景为题材的装饰变化，和其他装饰艺术一样，是人类在长期的生产劳动和生存实践中逐步形成的一种艺术形式。甲骨文中的日、月、山、水等象形文字，是早期对风景题材的表现。此种形象既具象又抽象，是图形与文字的结合体。

1. 汉字中的风景表现

汉字中的一笔一画，一撇一捺，所反映出的是中华文明的根基和中华民族的魂魄。那些契刻在甲骨背上、铸造在青铜器上、雕琢在鼓形石上的汉字，是记录并推动文化发展的重要工具，在祖国悠久的发展进程中起着重要的作用。

汉字的原发形态，原本就是现实景或物的直接摹写。在造字之初，采用的都是“象物之形”的造字方法，因此，“六书”中便将“象形”列为首位。“六书”是汉字形成过程中产生的六种造字方法，虽然最早见于《周礼·地官》：“保氏掌谏王恶，而养国子以道，乃教之六艺：一曰五礼，二曰六乐，三曰五射，四曰五驭，五曰六书，六曰九数。”但真正对此作详细叙述的则是西汉刘歆的《七略》，见于班固《汉书·艺文志》：“古者八岁入小学，故周官保氏掌养国子，教之六书，谓象形、象事、表意、象声、转注、假借，造字之本也。”此后，郑众的《周礼·地官·保氏注》解释六书：“六书：象形、会意、转注、处事（即指事）、假借、谐声（即形声）也。”东汉许慎著《说文解字》，其《说文·序》里提出详细的六书说：“《周礼》八岁入小学，保氏教国子先以六书：一曰指事。指事者，视而可识，查而见意，上下是也。二曰象形。象形者，画成其物，随体诘屈，日月是也。三曰形声。形声者，以事为名，取譬相成，江河是也。四曰会意。会意者，比类合谊，以见指伪，武信是也。五曰转注。转注者，建类一首，同意相受，考老是也。六曰假借。假借者，本无其字，依声托事，令长是也。”

从以上的描述中我们可以看出，“象形”就是像实物之形，也就是把客观事物的形体描绘出来的意思。如“日”、“月”就很像一轮红日和弯月高悬太空；“旦”字的上部是“日”，下部是地面（或水面），从地面上的升起太阳，是表示早晨的意思。甲骨文中的“文”字就像一个人胸部刻的花纹（即为“祝发文身”的“文”），“云”字就像一朵白云的形状，“羊”字像羊头，“鱼”字像鱼形。另外，甲骨文和金文中的“州”字都是三条曲线，表示波涛汹涌的流水，其中间的小圆点或小黑点，

表示水中的一块绿地。《诗经》的开卷第一首就是“关关雎鸠，在河之州，窈窕淑女，君子好逑”。这个“州”就是“雎鸠”在河中栖息繁衍之地。甲骨文中的“矢”字的上部为锋利的箭镞，中为箭杆，下为搭弦的尾翎，可见“矢”就是“箭”的象形字。

再比喻甲骨文中的“木”字就是一棵树的样子，上部是树头，下部是树根，“木”字的本意就是“树”。如《韩非子·亡征》：“木虽蠹，无疾风不折。”说的是：树木虽然被虫咬坏了，但如果不是疾风还是不会折断的。由“树”又引申出“木材”之意。如果要表示树的根，就在“木”的下部加一个“点”，这个“点”就表明根部所在处，成为“本”字；要表示树的梢部，就在“木”的上部加一“点”，这个“点”就表示树梢所在处，成为“末”字。可见“本”与“末”的含义正好相反，成语“本末倒置”也正由此而来。

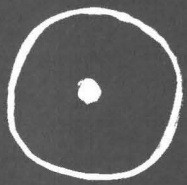
让我们再看看“山”字的造型。“山”的甲骨文字形，当中一峰凸起，周围群岚环抱，颇有一点“远近高低各不同”的意味。而“土”字则表现为一棵苗破土而出的形象，简明、自然，同时它又像一个土堆，部分甲骨文周围的小笔画可能表示弥漫在风中的土粒。（图5）

如今，我国的纳西族仍然保存有纳西东巴象形文字。这种似图似画的文字，被纳西人称为“森究鲁究”，其意为“木石上的痕迹”，引申为见木画木、见石画石。由于至今还有纳西祭司“东巴”能读解，这些象形文字写的书，因此被海内外誉为“当今世界上唯一活着的象形文字”。这种人类“童年的文字”，是研究人类社会文字产生的重要资料。（图6）

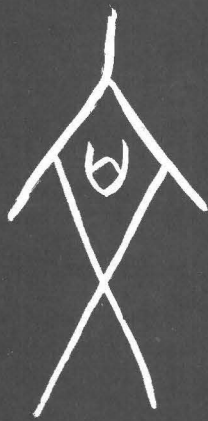
2. 岩画中的风景表现

早在史前时的岩画上，就已经出现了原始村落、狩猎等景象。这些景象虽然只是以符号的形式记录场面，却能清楚地说明当时的现实情景。因此，从客观上说，甲骨文中的日、月、山、水或岩画中的风景，都是装饰风景形成的前提和基础，是伴随着岩画的出现、象形文字的产生而最终形成的。

以西藏畜牧岩画为例，所表现的是人们当时放牧的情景。如在日土塔康巴地点的岩画中，人们牵赶着牲畜随部落向远方迁徙；在加林山岩画中，骑马的牧人对牦牛群实行“领牧”的放牧方式进行放牧；在日土那布龙地点的岩画中，有徒步牧人在牛群之后“赶牧”的场面等等。这些多样化的畜牧方式所表现出的是一幅幅生动的草原放牧风景。（图7、图8）

日

文

土

月

本

旦

森

末

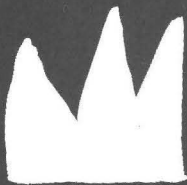
石

矢

云

山水

州

羊

鱼

图5 甲骨文

图6 纳西东巴文字

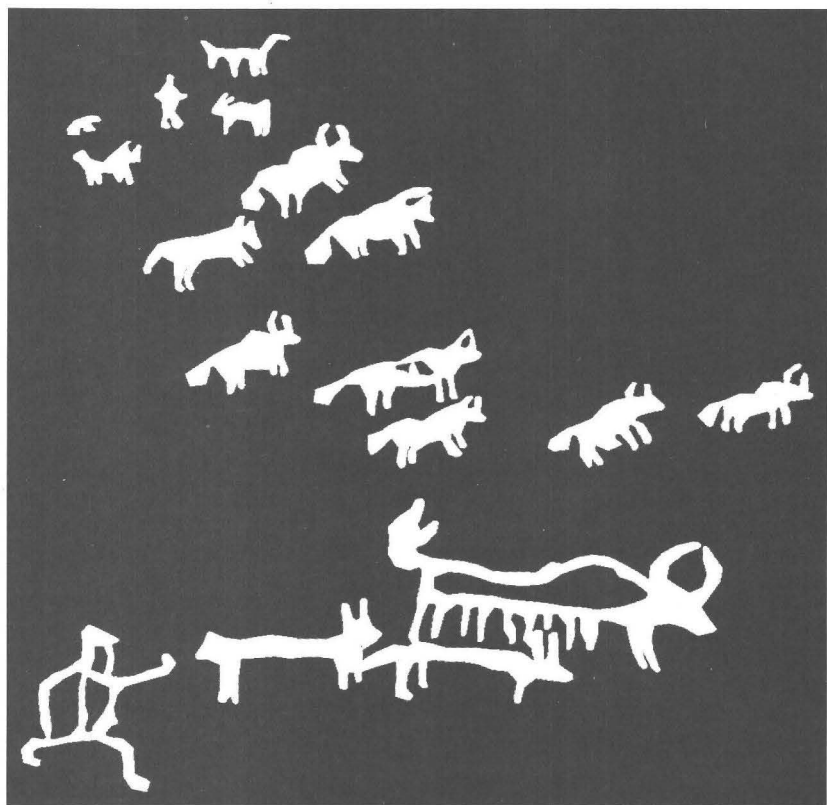

图7 西藏日土岩画

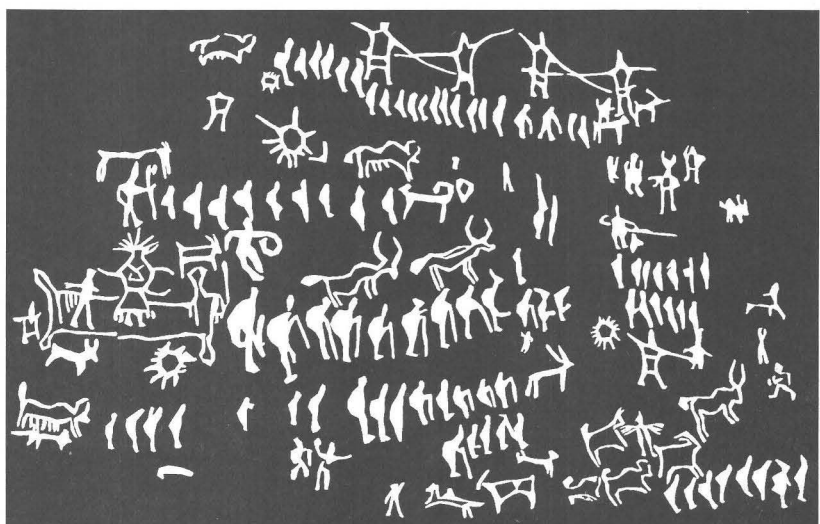

图8 西藏日土塔康巴岩画

3.实用性的风景表现

从图形符号式的原始风景的出现，到具有实用性的装饰形象的出现，其间经历了一个漫长的过程。前期的表现是古人根据自然景物人为地进行创造性的提炼和概括，是大自然风景对人们的潜移默化的影响以及人们对大自然的认识和理解而形成的；后期的表现是偏重人们使用物品上的装饰，也就是以实用为目的的半抽象性的装饰设计。例如青铜器、陶瓷器、金银器、染织、漆器、建筑、画像石、画像砖等方面，都会根据实用的需要或器形的影响而进行装饰。也可以这样说：最初的风景装饰是为了改善人们的生存条件而进行的；后来的装饰是为了与自然环境相协调，并将自然环境的物象升华为艺术形象的相互转化的过程。

春秋战国时期，人们将采桑、狩猎、宴乐、攻战等场面浓缩表现于青铜器上，是从人的活动场所的角度出发而进行装饰的。以战国时期宴乐铜壶上的装饰为例：这是一件将画面分成三个横带面的器皿装饰，在三个横带面中各自又分成上下两层。上面横带里描写了采桑、射箭、狩猎，中间横带描写宴乐、射猎，下面横带描写战争。每个横带虽然分成上下两层，但又不像以纹饰划分成三个横带那样明显，而是有分有合，相互呼应，形成既统一又变化的画面。

让我们先看第一层装饰。第一层分上下两层，上是桑树，下是拿筐接桑叶的人物，上下之间用一条抽象的线象征着地平线，上下的形象是互相联系在一个统一的空间里活动。中间的射猎部分因地平线很低，使人觉得只是一个面，没分上下两层。中层的宴乐部分以建筑分层，楼上宴饮、楼下奏乐。下面第三层描写水陆攻战，一边是平行线之上为岸，之下为水，一边是平行线之上为城里，之下为城外。总的来看，虽然简单地划分为三个横带面，但由于每个横带面的处理手法不同，而造成了丰富的艺术效果。首先，从采桑的情景来看，无论是妇女形象或是桑树形象，均采用了影像的表现手法，靠的是外形和动态来体现人物的生动性。其次，从树的刻画来看，采用的是象征性的表现手法。试想，如果用写实的手法表现桑树的变化，那将会是什么效果？另外，对韵律感的体现也较为充分、完美。铜壶的作者抓住了桑树的特征，主要形体仅用了几条弧线来突出其柔软的枝条，人物的形体也用弧线，与树相呼应，其形体都统一在弧线的律动之中，加上几片叶子点缀在桑树枝上，形成了点的感觉，非常精炼。这种敢于想象，大胆表现，面向现实，