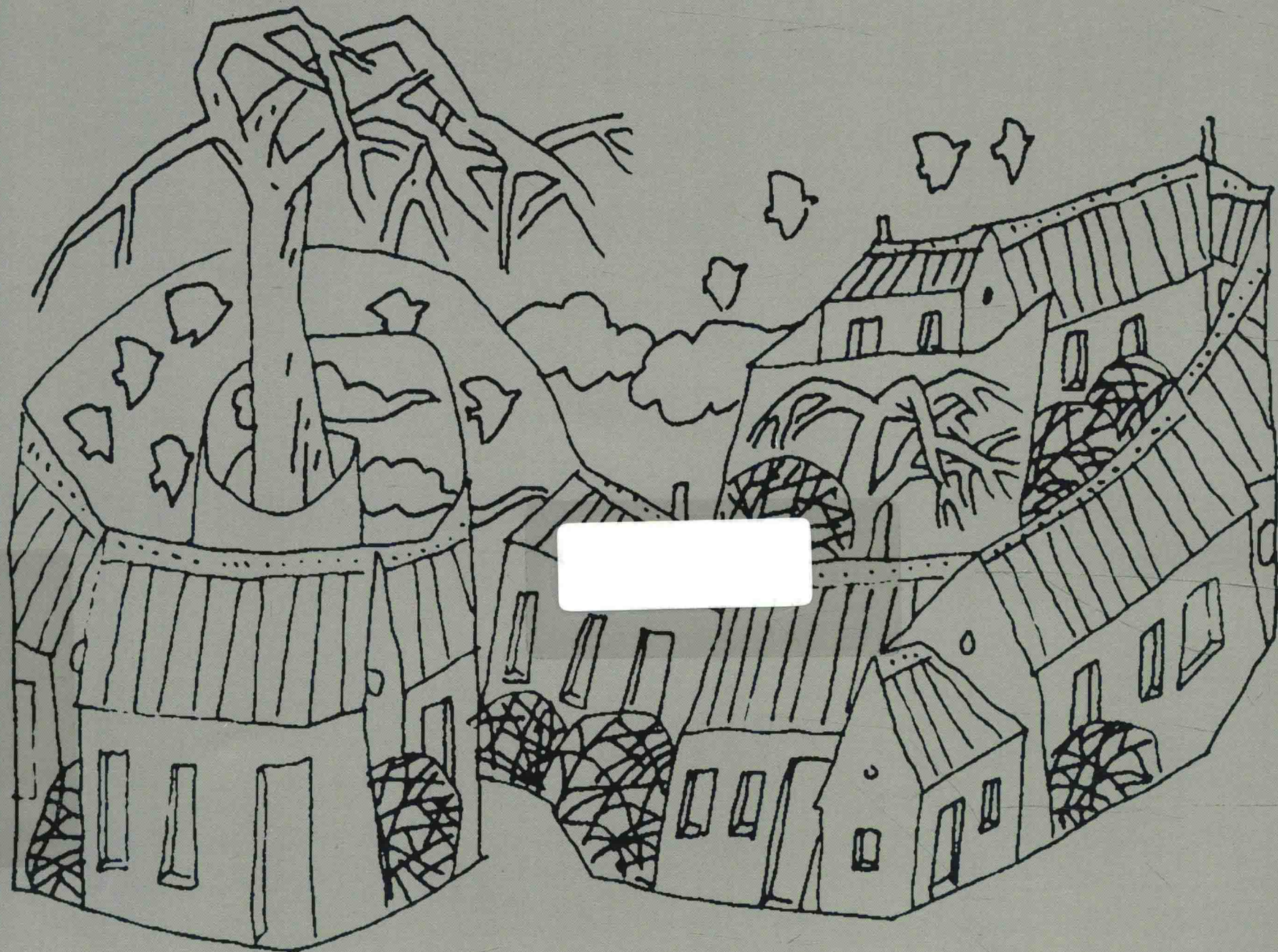

● 梁百度 著

手绘风景装饰

SHOUHUI FENGJING ZHUANGSHI

中国纺织出版社

手绘风景装饰

梁百庚 著

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

手绘风景装饰/梁百庚著. —北京: 中国纺织出版社,
2014.2

ISBN 978-7-5180-0243-6

I. ①手… II. ①梁… III. ①风景—装饰美术—绘画技
法 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第299385号

策划编辑: 谢婕妤 责任校对: 陈 红
责任设计: 谢婕妤 责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010 — 87155894 传真: 010 — 87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
官方微博 <http://weibo.com/2119887771>
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2014年2月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 13
字数: 83千字 定价: 42.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

手绘风景装饰

梁百庚 著

 中国纺织出版社

风景装饰的创作与表现

风景装饰的画面中表现的是山川树木、房屋桥梁，但更重要的是画面中还承载了人的情感和品格。无论一位画家多么不经意地随意涂抹，一棵树、一块石，这些景物跃然于纸上之后，就完全不是自然之物，而是观念的景、艺术的物了。古今中外多少艺术家、文人墨客，对山川大漠、狂风朗月发出过感人肺腑的感慨，这些震撼人心的书画、诗文作品，启发我们从自然界中看到了美的存在，看到了表现美的多种形式的存在。装饰艺术以其独特的形式美，为人类提供了不可或缺的艺术形式。

风景装饰的创作应该是严谨的。从多方面去研究，遵循风景装饰的一些特点，掌握风景装饰对一些景物造型、构图等的表现技能，才能把我们对于自然景观的感触表现出来。

一、风景装饰创作的依据

1. 风景装饰的真实性

观察、写生对于一切绘画都是不能缺少的，而且是十分必要的。风景装饰的创作也不例外。写生的根本目的就是日常生活中、从客观世界中去了解对象的形象、结构、生长、生活以及变化的规律，为表现对象、进行艺术创作打好基础。

根据风景装饰创作的需要和个人爱好，装饰风景写生要有自己独有的特点。装饰风景的写生不应该与油画、国画的写生完全相同，方法可以多一些。什么方法有利于风景装饰创作，就用什么方法。例如黑白画的方法、版画的技法，有时非常复杂，有时又极为简练，有时可以用色块的方法，有时可以用线条的方法。方法越多越好，这样能够拓展自己在创作时的选择余地和表达的能力。情感越真越好，写生时心中要有一种诗情画意的文学性情绪涌动，这样的心态会为写生素材注入难得的精神因素。另外，写生的含义也要拓展，看电视、看电影、看摄影作品、看别人的绘画、看石纹、看树皮、看破墙、看水痕、看黎明、看黄昏等，都应看作是写生。通过这些渠道和方法，会让一位有良好素质的画家时时都处在一种被激励、被感染的氛围之中，这种心态和眼光

的统一，是装饰艺术绝对必要和难能可贵的。同时，还应该有一种把这些景、这些物、这些画精读的能力。何为精读呢？就是带着一种思考的心去探索般地看。例如：一个有山、有树的黄昏，是深秋的、没有风的黄昏，它的色彩的变化是怎样的？山的层次是如何变化的？树的外形有什么特点？这需要有一些联想和悟性。又如：在黄昏中，如果响起一声乌鸦的凄厉叫声是一种什么感觉？如果在山林中升起几缕炊烟并伴有几声狗吠，又是怎样一种效果？我们都承认画画是艺术创作，并不是真实的再现，所以，一定要从初学画时就持有对于精神、对于意境的追求。否则，随着技能的提高和熟练，作品会越来越显得空虚和苍白。

装饰风景写生有地域性与民族性。不论是山、是河，还是房屋、车船，在不同的地区（如在南方或在北方，在城市或在农村），差别就太大了。即便是说南方，北方人也只知道江南水乡，其实，水乡还有江浙风格、皖南风格的不同，更不用说还有门、廊、亭、榭、楼、院、屋、台等。在某种风格之中，还有许多局部变化，真是变化万千、美不胜收。如果我们从写生和表现出发，再加上从正面、侧面、俯视、仰视等角度，辅之以花鸟、器物、人物的配合，或近、或远的取舍，那变化更是无穷无尽。如果不深入地了解这些美妙的变化，不在写生中加以比较而得其神韵，画国画、画油画不行，画装饰画也不行。为什么有许多装饰画会给人一种概念化、千篇一律的感觉？肯定是没有在写生时深入地了解对象。装饰艺术作品如果丧失了千变万化的形式语言，缺少生活之源的滋养，肯定是低层次的、不好的。

写生时，应该深入地观察，但是深入观察还要有趣味、有情调，就是要有生活气息。例如，一个农村的院落，有房屋、有院墙，还有什么？深入观察，发现还有水缸、水桶，有农具，有小凳、马扎，有洗晒的衣服，墙上挂着大蒜、玉米，屋顶上爬着茭瓜，鸡在地上、在草垛上。这些，是一个农村院落中的真实写照，叫人感到十分温馨和亲切，富有十足的人情味。我们了解了这些复杂而真实的场景，就可以从各个不同的角度，选出你感兴趣的细节和角度去装饰变化，而避免使自己的作品落入没有生气、没有情感的浅薄之中。

为了使作品更感人，在写生时还要注意多画一些特写，例如墙角、门楼、栅栏、台阶、水缸、小路、猪圈、鸡舍、推车等。这是一种能力，是一种眼光，更是一种与众不同的心态和一种积累。只有见多识广，又不走马观花、浮光掠影，在创作时才能囊中有物。

2. 风景装饰的联想性

在许多风景装饰中，我们看到的是真实风景的简化，是稍加取舍的写生。这对于现代装饰艺术来说是根本不够的。精彩的现代风景装饰之所以精彩，是它展现了一幅你似曾相识又在现实生活中见所未见的风景。这种效果是一种艺术效果，是由艺术家在创作中加入了许多个人联想而产生的。所以，在进行风景装饰创作的过程中，一定要加入自己的联想，这是提高作品艺术品位不可缺少的。

什么是联想呢？心理学上讲，联想是由一事物想到另一事物的心理过程。包括由当前感知的事物联想起另一有关的事物，如看到冰河解冻，想到冬去春来；还可由已经想起的事物而想起另一事物，如由冬去春来，自然而然又想到万物复苏，由万物复苏又想到百花齐放；还有，就是从此类事物想到另一类事物，如由冬去春来想到了大病初愈，由万物复苏想到百舸争流，如此等等。在学习装饰艺术创作时要在联想的层次上多加练习。在构思或设想某种事物时，不要只停留在一个点上，或停留在一个层次或一个环节上，而要把这种事物的出现、动作、未来以及与此相关的事物的相关变化，给予不停顿的联想，在思考过程中，把视点不断地移动到新的环节上去再思考，并有能力由此及彼，把思路推到无限的发展之中。联想是一种生命力极强的思维形式，是一种使任何一个具体事物都可以发展、都能够生动变化的思考形式。这是装饰艺术创作不可缺少的思维形式。

具体该如何去做呢？下面的例子对于初学者可能是有参考价值的。

以一农舍为例：当我们想到这所农舍处在盛夏时节时，还可以想象它处在秋天、冬天和春天的气氛；可以想象它在春夏秋冬的早晨、晚上、阳光下、阴雨天的情景；想象它在春节贴上红色的春联、挂上红色的灯笼的效果；想象院子中有一群鸡，院中的树上挂满了累累硕果，房子的墙是雪白的，再想象院子里许多物品的变化，想象房子由平房变成了楼房。

我们再继续联想，以这所农舍的门为例：它可能是关闭的，可能是打开

的；这门可能是单扇的，也可能是双扇的；可能是有玻璃的，也可能是满板的；门边的墙可能是由砖砌成的，也可能是由石块砌成的；门前可能有一二级台阶，门侧有石墩，门上贴有门神，门前挂着“过门笺”；门边墙上挂着晒干的玉米、辣椒、大蒜，挂着扁担、锄头等农具；地上有水缸、扣着筐；一条狗可能在阳光下蜷卧在门前睡觉，几只鸡在找食吃。这些情景都是真实的，又是我们在一家一时难以看到的。这些是复杂的，可能是集中了许多家的真实情景而形成的。作为画家要对此了解得全面，在创作时要根据主题加以取舍，同时给予不同方向、不同层次的联想，去进行形象思维的创作构思。这样不仅能使被选择的一幅画是精心提炼之作，而且还可以同时产生许多幅不同主题或不同形式的作品，这就是联想的作用。

对于一棵树、一座桥、一盏路灯、一座凉亭，都应该展开联想的翅膀，把在生活中、写生时积累的资料，给予有情节的、有形式美的构思。这样，任何有限的题材或内容都能够在装饰艺术家的笔下创作出新的作品。

3. 风景装饰的幻想性

幻想与联想是不同的。幻想是什么呢？心理学中讲，幻想是指与个人生活愿望相结合而创造想象的一种特殊形式，是指向未来的想象。幻想应该以真实为基础，想象出许多在真实生活中见不到的，但又是有可能出现的并希望出现的思维形式。幻想是力图弥补现实不完美的一种想象，是比联想更有魅力、更有艺术性的想象。幻想是更能体现人的本质的思维层次。在具有幻想特质的装饰艺术家的头脑中，鱼儿可以在天空中遨游，鸟儿能够在人身上出现，云彩是一片山坡，树干是一座山峰，树叶是人的头发，动物的身上长出奇异的花草，大海的波涛是人的衣服，房顶上的瓦片是由眼睛组成的，人物可以在酒杯里休息……还有许多远不止于此的情景，这些神奇而可爱的情景都是艺术家凭借幻想的翅膀所创造出来的新的世界。

人类幻想类的艺术创作太多了。《西游记》《封神演义》《米老鼠和唐老鸭》《小人国》《美人鱼》《未来世界》《星球大战》等，不胜枚举。

如果说幻想对于成年人是件比较艰苦的事，那么在天真烂漫的孩子头脑里、生活中则是司空见惯的、习以为常的事。孩子们就是艺术家学习幻想思维的老师。

在绘画史上，有三类作品能真正引起人们的惊叹。一类是用相当高超的技

能描绘出微妙的变化,如伦勃朗、委拉斯凯支、安格尔等的作品,能以超乎常人的技能表现出深刻思想。另一类则是以非常简约精到、高度熟练和高度概括的技巧去表现客观事物,如蒙德里安、克利等的作品及中国画的大写意作品。这些大师的作品能使你感到他们具有独特的洞察力、非凡的分析力以及超常的概括力,把繁杂的事物本质十分精练地展现出来。由于他们的存在和他们的艺术,我们知道了许多本来不知、根本不懂的事物。还有一类作品是运用联想、幻想、潜意识、梦想等各种微妙的思维去发现、去选择、去改造、去组合、去创造一种新的景象、新的世界、新的视觉生活,例如达利、夏加尔、毕加索等人的作品。这些大师作品中的某些局部所表现出的技巧,并不是普通艺术家难以达到的,但是,他们是如何想象的?是如何去分解的?又是如何重新组合的?我们真是自叹不如了。在这三类伟大作品中,装饰艺术家特别应该学习后两类作品的才智和思路,而善于联想、乐于幻想则是其中的关键环节。

应该指出,幻想也具有两面性,也有双刃剑的作用。不要以为幻想就是胡思乱想,就是不着边际、毫无根据的凭空臆想,就是不讲善恶、美丑的主观喧闹。无论幻想的翅膀飞得多高,它永远都会像风筝一样受到人类常规生活和伦理道德的制约,都会与人类的传统与文化有挣不断的联系。幻想的现象可以变化,内在的逻辑是不能变化的。情节可以变化,人类的情感是不能变化的。否则,那样的作品可能是荒唐可笑的、无聊的、令人厌恶的。

另外,我们运用联想也好,运用幻想也好,都要注意度的问题。特别是初学者,一方面要敢于放开思路去想象、去幻想,不能因循守旧,只是跟着《西游记》《米老鼠》《唐老鸭》跑或者根据他们的思路去跑不行,跟着毕加索、达利去跑也不行。开始时,可以在遵循几条原则的前提下,大胆地去想象,可以有些荒诞地、有些离谱地、不着边际地去想象,在这方面,西方有许多训练方式非常有价值,可以参考着去做。这是一种“放”“开”的过程。这样你就可以产生大量的图像或草图,这些草图对你今后的创作很有价值。另一方面,要注意“收”与“合”,做到收放结合、开合有度。所谓“收”就是面对反映各种想法的草图,要理清思路,要调整想法,要去粗取精、删繁就简,使之符合逻辑,适宜大众,使欣赏者为之惊叹,能从中品出其中的“意味”。这个把材料和零件进行深加工的工作是相当重要的,只有经过了这种艰苦而高水平的工作,艺术作品才能产生。

当然,对于很多初学者来说,其作品主要是缺乏想象和幻想,也就是创新性的构思力不够,因而想要标新立异是十分困难的。这就要向外国学习,向孩子们学习,向原始艺术学习,向少数民族艺术学习,向文学家、音乐家学习。只有在这种有开始、有过程而没有结束的学习中,才有可能使充满幻想情节的装饰艺术永远充满生命力。

4. 装饰风景的“简”与“繁”

“简”与“繁”,在绘画中是研究形式美的问题,在装饰艺术中应该引起特别的关注。我们能不能用最少的笔和色,画出一幅并不单调、含义较多的画?这不是一件简单的事情。这对于初学装饰艺术的人来说,是应该首先重点解决的课题。“简”就是传统图案教学中所讲的“提炼”的装饰手法问题。“提炼”是提取和炼的意思。提取什么?当然是提取要素、提取精髓,把那些能显示主要特征的形象、角度、部位或动势提取出来,进行简之又简的加工,取得以一当十的效果。

练习提炼的变形手法,应该从某些局部性的个别形象着手,例如山头、树木、房屋、桥等。要把不同的山对比一下,尽快地发现各自不同的特点,然后进行多次草图式的练习,用最简练的线条、色块或其他方法把它画出来。对于树也是这样,要把几种不同的树加以比较:高大的与矮小的,粗壮的与细弱的,挺拔的与弯曲的,茂密的与干枯的。以上是从造型的角度去观察与比较,还应该以不同的品种去比较,这样就会对某个品种的树有很深刻的印象,就能在今后创作中得心应手。还应该逐步深入地对同一品种的树加以比较,进行更深入的观察,这样就会对这一种树的认识和了解更加深刻和全面。例如松树,你就可以画出在不同条件下、不同树龄段的千姿百态的松树。这种深入观察与比较,对于更简练地表现对象是很必要的,因为只有这样才能得其要领、得其神韵。

但是“简”并不是简单化,不是单纯的省略。提炼是有各种各样的不同视点、不同层次的。

(1) 部位的提炼

部位提炼可以选择最能概其全貌的某个部位去表现。例如一棵树,如果只画树冠就能表现出这棵树的特点,就没有必要画出全部。就如同给某人画像,如果其五官很有特点,没有必要画出全身,只要画出他的头像就可以了。部位

提炼的关键是要抓住典型性。

（2）数量的提炼

人的头发、树的叶子、森林中的树木、山头的起伏、鸟类的羽毛等，这些客观真实对象的细节，数量很多，一般来说我们不能一点不少地把它们全部画出来。即便是有这种能力，也没有必要。因此，要运用提炼的方法，从数量上简化，尽量用比较少的数量把对象的整体感觉画出来。例如竹子，竹叶的数量很多，表现它应该在数量上大大地提炼，给以某种装饰手法的排列，就可以收到以一当十、以少胜多的视觉效果。

（3）角度的提炼

应该说角度是一种选择，似乎不应该说是提炼。但是从许多不同的角度去观察和表现对象，究竟选择哪个角度好，选择哪个角度最能全面、正确地表现对象，还要做“提取”“锤炼”的加工才行。前面讲的房屋、树木，一般人只看到了有限的几个角度，而从俯、仰、侧、偏、正等各个角度去观察对象，才能选择出最佳的角度、最佳的形式去表现对象。

（4）空白的提炼

空白是画面中的效果，而不是真实生活中的存在。空白的提炼实际是画面构图与处理虚实关系的问题。“空”与“实”是画面中两个最重要的部分。如果处理得好，“空白”部分能更好地衬托出“实体”部分。对于初学者来说，应当知道“空白”不是无意识的遗漏，而是有意识的处理。“空白”是在“实”与“满”的基础上提炼出来的。我们面对那么多可以画得很满的东西，虽然已经挑选了比较重要的部位，确定了有限的数量，选择了一定的角度，但是当我们落笔时，这些被提炼了的东西放置在什么地方呢？这又要选择和提炼，要在有限度的画面上，选择各个不同物体的位置。山、树、水、房、路、桥都堆集在一起，肯定是不行的，应该有空有实、有多有少地布置，才能收到好的效果。如何把“空白”处理好，这要向前人学习，要多看，多临摹前人的优秀作品，学习有益的经验。

说到学习，不仅要学习古人的经验，也要学习其他绘画的特点。例如版画、剪纸、雕塑、写意画，这些都有十分精到的提炼过的形式语言，是装饰艺术家应该认真学习的。

在传统图案教学的造型手法中有“添加”手法。应该表明这样一种观点：

“简”有“简”的美感，“繁”有“繁”的长处。“简”与“繁”都要围绕着一好来选择。有时候删繁就简、以一当十效果非常好，有时候不厌其烦、多多益善的效果也非常好。八大山人与范宽的简与繁就是明证，都是上乘之作。

张光宇先生在装饰艺术教学与创作中有加减法之说，是很有价值的。这个加减之法在今天应该如何理解和运用呢？加减之法应该有多重含义。“加”的第一层含义就是从生活中去了解对象的特征，做到胸有成竹、囊中有物。“减”的第一个含义就是要提炼，要概括，要简练，要减去一切可以减去的東西。这是第一层的艺术加工。如鲁迅所说，文章中没有一个多余的字。要使对象的本质因素、灵魂毫无遮拦地表现出来。“加”的第二层含义，应该是“添加”在被提炼了的精华形象之中的许多东西。这是一种着重强调，是加重语气，是重点渲染。能夸张则夸张，能鲜艳则鲜艳。重要处要不厌其烦地去多加笔墨，如齐白石的“兼工带写”，在大写意之中画出精微至极的花草来。“减”的第二个含义，应该是指“添加”时不要把酸、甜、苦、辣、咸都搅在一起，不要把红、橙、黄、绿、蓝、紫都混在一块。应该选择尽量少的形象元素，做千变万化的加工处理。这样的“减”，可能是相当复杂的，非常丰富的。经过这样几个层次的艺术加工，简中有繁，繁中有简。“繁”者不令人厌烦，“减”者不使人感到简单。

二、风景装饰中主要景物的表现

1. 树木

在风景装饰中，树木是主要的内容和题材。树既可以与其他景物一起构成风景，也能独立成画。传统的中国山水画、油画中的风景画都是如此。

树的种类很多。有高大的乔木，有矮小的灌木；有常青的，有落叶的；有挺拔直立的，有弯曲扭动的；有的长在山巅之上，有的生于溪水之旁；有的树干光滑如镜，有的树干皮皱如鳞；有的树叶大如华盖，有的树叶小而繁密；有的树上果实累累，有的树上藤条缠绕。

要善于把不同的树分类。具体的分法可以因人而异、因需而异，没必要完全相同。在具体表现一棵树时，还可以选定你感兴趣的某一个方面加以重点刻画。例如：同是一棵柳树，这幅画如想重点表现它枝条的整体摆动感，就可

以减弱对树干或树叶的具体描绘；如想重点表现树枝和树叶的特点，就可以减弱对其他部位的刻画，减弱风吹摆动的动态就可以了；如果要表现它的粗大树干、树皮龟裂，显出苍老感，就可以减弱对其他部位的表现而加强对树干和树皮的刻画。

在装饰绘画中，对一些东西的表现，常常采取程式化的表现手法。在确定了一种表现手法之后，要把这种手法推到整个画面中；或者是把一种已确定的表现手法，在其他位置多次出现。例如树叶的画法已确定，那在任何一个部位都要这样画。这种程式化的方法也要注意追求变化，可以在位置、多少、大小、色彩上变化，而它的基本形象不能变。在中国山水画中，画树的方法是这种方法的典型代表。

还可以做一些基础性的训练。首先应该这样去想：树是什么样的？也就是具有哪些东西，它就是一棵树了。树干、树枝、树叶、树根、果实，这些是构成树的主要部件。具体的树是这样，抽象的树也是这样。只要把这些部件组合起来，它就是一棵树。这样，你就可以画出许多种不同形象的树。虽然在真实的世界里找不到这种树，但是它可能是一种被创造出来的新品种，这种树与真实的树有着千丝万缕的联系。

2. 建筑

花草树木、河流湖泊、山峦、云雾是天然之物，而建筑则是在风景中的人造之物。它们之间有各种差别，最重要的差别是建筑是人的精神和文化的产物，它能反射出民族、文化、地域、意识上的特点。各种不同类别的建筑就是我们研究的对象。

从功能上分：有安居栖身的民居，有宗教的寺庙和教堂，有休息闲坐的凉亭，有进行文艺演出的剧院，有生产劳动的厂房，有储存藏物的库房。

从形象上分：有平顶房，有层脊房，有江南的民居，有北京的四合院，有竹楼，有福建的土楼，有古代皇家建筑，有现代化的摩天大楼。

从材料上分：有砖石结构的，有土木结构的，有混凝土结构的，有钢架结构的。

在进行风景装饰中的建筑形象变化时，要把类别分清。在建筑的变化中，有一些细节很重要，不可忽视。门、窗、烟囱、台阶、栅栏、门窗上的把手等都要刻画好，否则会影响整体效果。

3. 花卉

(1) 从抽象形象出发进行构思。例如：在画装饰荷花的时候，先确定一下，这几张要用直线去表现，或者要用圆形去表现。在选定形象元素的基础上再去变化这些形象元素，同时还要符合荷花的生长规律，这样就可以表现出新的形式。

(2) 从借用装饰风格出发进行构思。例如：借用汉代画像石或者漆器的艺术风格，或者借用张光宇的装饰风格，或者借用某些现代派的艺术风格去加以变化，进而创作出新的装饰形式语言。

(3) 从借用民间工艺美术的效果出发进行构思。例如：借用草编的工艺效果，借用蓝印花布的风格，借用剪纸或者泥玩具的风格再构思某种花的装饰变化。

(4) 从确定制约的外部、内部形式出发进行构思。例如：首先确定把一种花一定要画在已确定的圆形之中，并使之自然舒适。或者确定画牡丹花，在画面上不画一点枝干，但要使人感到牡丹枝叶繁茂。

许多绘画艺术的研究展示了这样一种可能，这就是任何一种原始、真实形象，都能够被有能力的艺术家改变成或方或圆、或长或扁、或简或繁的新的艺术形象。这个新的艺术形象不仅仍然使人一目了然，而且还会有全新的面貌。因此，以上所列举的构思方向所产生的艺术风格，是可能的，也是符合人们视觉审美感受的。

风景装饰的创作要从以下三个方面去做：第一，要多写生，要有生活。第二，要学习别人的经验，掌握现有的形式语言。第三，要善于创造和发现，要多练习。

