

实用美术丛书

现代装饰 风景 图案

◎张美影 张永清 梁超凡 编著 河南美术出版社

前 言

装饰风景图案是以山水云树、建筑、楼台、亭榭以及用作点缀的花卉、人物、鸟兽为素材,运用图案艺术装饰手段进行创作的。它比自然景物更集中、简炼、明快、生动,更富有理想化。成功的装饰风景图案作品往往具有引人入胜、耐人寻味的艺术效果。

装饰风景图案广泛应用于报刊美化、书籍装帧、广告宣传、包装装潢、橱窗布置以及地毯、壁画、木雕、陶瓷等工艺美术作品的设计创作之中。

装饰风景图案的表现形式有:黑白线描、木刻、剪纸、速写、黑白添色、块面对比等。本书为黑白装饰风景图案,它有对比强烈、装饰趣味浓、节奏感韵律感强、适用范围广泛等特点,是工艺美术工作者及工艺美术院校师生的创作参考资料。

本书主要内容有装饰风景图案创作的素材;装饰风景图案装饰美法则;装饰风景图案景物的变化;装饰风景图案的构图方法;装饰风景图案参考图例等。

大自然给我们装饰风景图案的创作提供了丰富的创作源泉。如何将这些自然美的形象变为更美、更理想的装饰图案,这就需要经过一番艺术的再创造,运用高度的概括和强烈的夸张艺术手法,并倾注设计者的情感,使之更加理想化,使装饰风景图案成为美化人民生活的一部分。

一九九八年十一月

目 录

一、装饰风景图案的创作素材	3
二、装饰风景图案装饰美法则	3
三、装饰风景图案景物的变化	8
四、装饰风景图案的构图方法	11
五、装饰风景图案参考图例	17

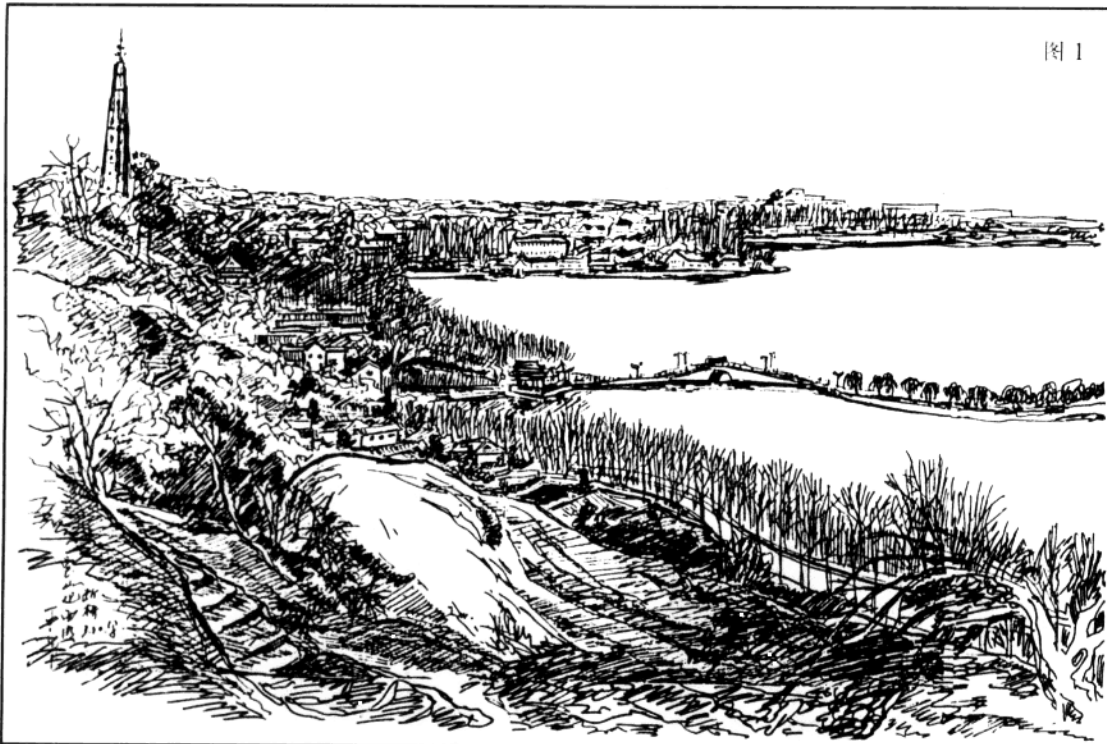
一、装饰风景图案的创作素材

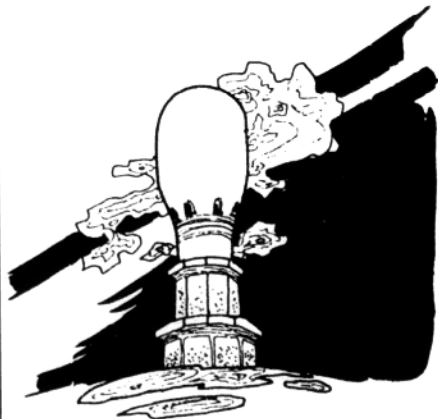
进行装饰风景图案创作,必须要有丰富的创作素材,这就需要我们到生活中写生搜集。写生时要细心观察,深入理解,注意构图的视觉效果,选择合适的角度,抓住景物最基本的大体形态,并注意景物的形体结构,以及对景物的取舍、变化、韵律等,以达到景物的谐和统一。总之,一方面要客观地全面地了解所画的景物;另一方面还要以创作意图和审美情趣对景物进行概括提炼,去发现装饰美的规律。(如图1)

二、装饰风景图案装饰美法则

装饰美形式及法则都是从自然界中提炼出来的。例如:植物的对生、互生、树轮、贝螺的纹理、云水的变化、蝶翅的对称、蜂巢的规范以及石子投入水中形成的圆形水纹、山峦的起伏、四季景物的变化等都使人们感到这些对称与均衡、条理与反复、节奏与韵律的规律美,它们有秩序、有韵味的装饰因素逐步形成了美的法则。大自然中,蕴藏着许多像这

图 1

样生气勃勃、富有美感的形态,我们写生时,就要善于去发现、提炼、整理,同时还要考虑如何变化的雏形设计。这样既动手又动脑地去搜集素材才能缩短从写生到创作之间的距离。

A. 观察、写生

我们在写生时要把观察时对景物的感受进行分析,在脑子里产生美的意向,并且浮现出理想的画面。面对景物要分清主次,要有取舍,因为不是所有的景物都能入画,所以要有取有舍。同时我们要把自然美升华到形式美的意境中去。也就是把观察到的对象“形”和表现对象的“意”结合起来,达到情景合一、画中有诗的境界。另外,在写生中还可以运用“移植”的手法,就是说根据画面的需要来挪动某些景物的位置。当然,这种挪动要符合自然的规律,以使构图完整、画面统一、主题突出。

写生时既可完整地考虑构图,也可单取某个建筑物或树木,然后再进行加工组合。在组合时,思想要放开,可不受时间、地点、光影、远近、比例的限制,最终达到美和装饰性强的目的。

B. 塑造、变形

装饰就是塑造美化,要求将不美变化为美的,美的变化为更美的过程。

客观的自然界景物,有美的也有不够美的。而艺术作品则要求比客观的自然界更典型、更美、更理想。这就要求设计者将搜集来的素材,通过整理、概括、补充和夸张等手法,进行重新组合、美化装饰,使之更完美、更理想。为此,我们必须对素材进行加工、变形和重新塑造,将自然形态变成适合于装饰要求的形象。这是一个艺术升华的过程,也是塑造、变形的过程。(如图2、3、4、5、6)

C. 讲究、规律

讲究、规律就是去繁求简的方法,它运用概括外形、简化边线的方法,去掉那些不美的、可有可无的部分,从中提炼出物象大的基本形,乃至简化为几何形等,逐步形成规律。自然界物象都是立体的三维形态,而装饰图案一般只要求二维形态的平面结构。它多运用平视角度,就是选取富有形象特征的角度去造型、表现物象。它是抓住物象外轮廓所形成的影像,让形象的各个部位不相重叠,只表现平视面,其余可全省去,这就是一般装饰画的规律。

规律就是程式,有秩序、有规律也就形成统一的美感。

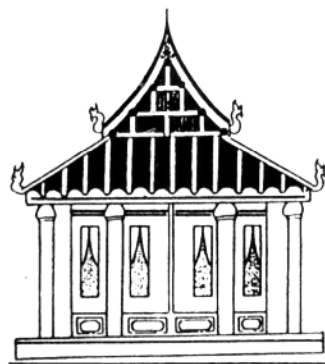
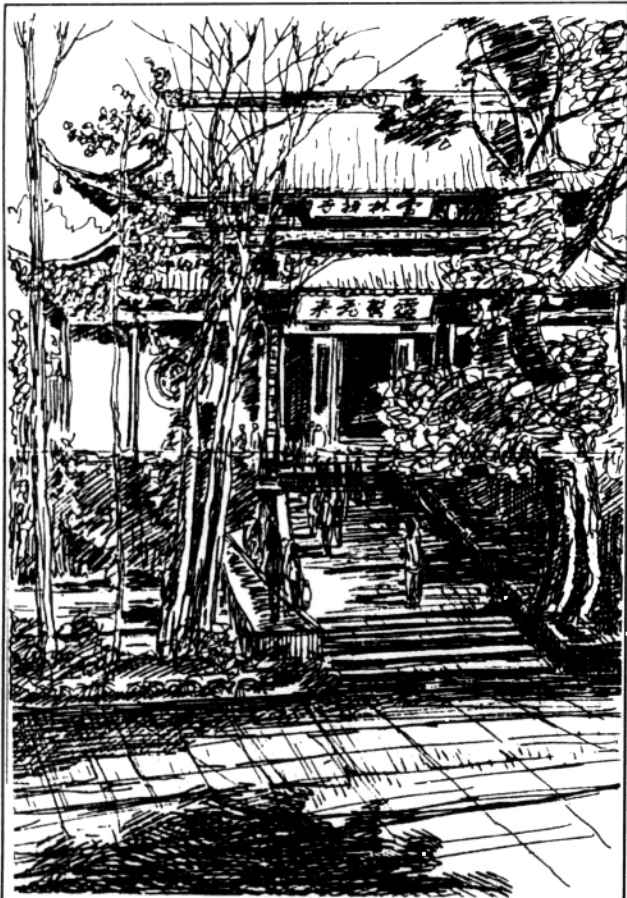

图 3

图 2

图 4

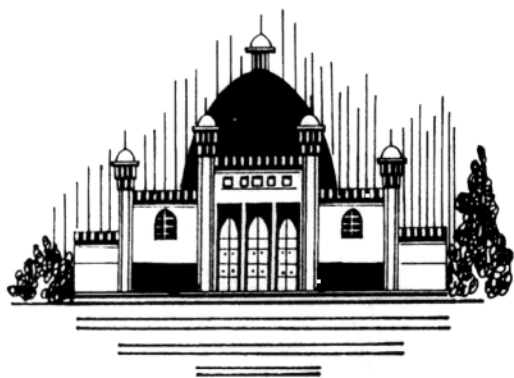

图 5

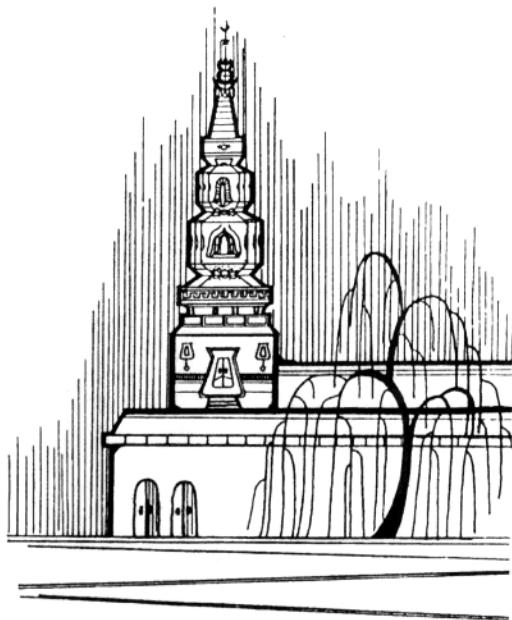

图 6

自然界里存在有许多程式美的统一因素,将杂乱的物象进行归纳、概括,使之形成有节奏、有韵律的程式化的艺术形象。为此,我们首先就需要讲究、规律。(如图7、8、9、10、11、12)

D. 统一、完整

中华民族的欣赏习惯是喜欢圆满、完美、谐和、统一的感受,这也是人们的求“全”心理。装饰画也一样,它要求装饰的完整、统一的完美性,也就是完整美。如中国的古建筑常采用对称的结构骨架,给人一种稳定、完美的感觉。一切物象都有它自身的结构,如果结构错了,就会出现残缺的感觉,也就是不完整、不完美的感觉。即使是没有生命的东西,也同样有它的结构,如雪花和矿石的结晶等。只有讲究统一的完整性,才能达到艺术装饰的完美性。(如图13、14)

三装饰风景图案景物的变化

A. 建筑物的变化

在装饰风景图案中,有着不同的建筑物:有现代建筑,也有古老的宫庭建筑,还有亭台楼阁、沟栏瓦舍、小桥茅屋等。由于它们的构造不同,时代不同,地域不同,所以,在创作装饰风景图案时要采取不同的表现技法,以突出表现它们的不同风格、特点及地区国别。南方的建筑和北方的建筑不同,东方的建筑和西方的建筑也不同,因此,在画时尤为注意。在表现现代建筑时,线条要生动、简洁、大方,色调要谈雅柔和,线条色块力求对称、均衡,要曲直线条并用,力图达到宏伟、壮观;而在画古代建筑时,则运用曲直线较多,色彩线条以艳丽华贵为好。(如图15)

B. 树木花卉变化

树木花卉作为装饰景物纹样,自古就已经存在了,它们以其优美的造型、生动的可变性,在远古彩陶文化中就用于装饰物象上了。由于千姿百态的各种树木花卉与人们生活太贴近,龙的传人很早就有爱树、爱花、敬树、敬花的习俗。

图 7

图 10

图 8

图 11

图 9

图 12

图 13

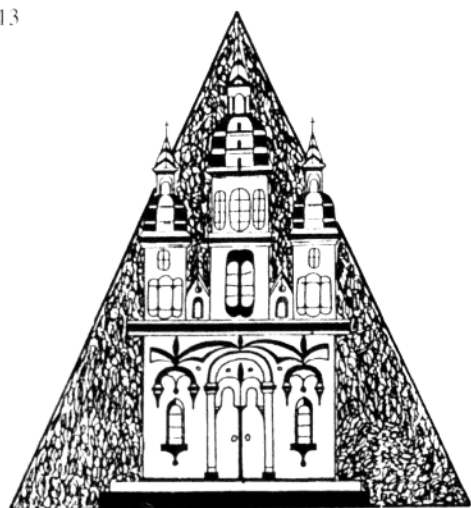

图 15

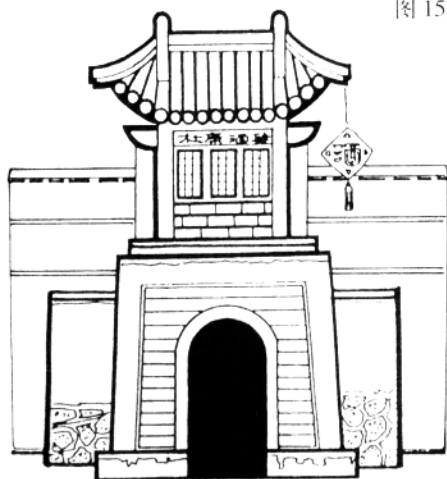

图 14

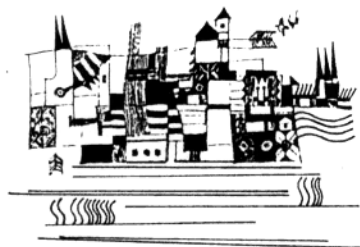
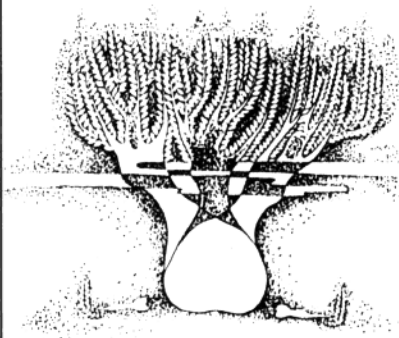
他们将花、树的纹样刻画在物品绘画之上,给我们留下了极其丰富而宝贵的资料。树木花卉造型优美,变化生动,树木花卉可以根据人的思维任意变化,成为装饰风景图案中的重要组成部分。(图 16)

C. 云水河海变化

在自然界中,云和水是变化多端、不可捉摸的,而且也是不易掌握和表现的。而中国传统的中国画中却把云、水、河、海千变万化的形象程式化了,它们都被表现得恰到好处。如新石器时代彩陶中的水纹、云纹和中国画中的云、水、河、海等,更给人们一种生动感人的感受。(如图 17)

D. 山石土岭变化

“石大为山,山小为石”。这也是在山石造型中的表现手法的写照,也是自然界物象的特点。高山,它雄伟而壮观,有的山峦重叠、郁郁葱葱,有的峻秀挺拔、隐隐约约,我们要用不同的手法去表现它们。同时,由于山、石没有固定的形态,我们在装饰图案创作上,就可以随形就势地表现。画山要高峻富于气势,画石要表现出石头的厚重感觉,画土画岭就要画出沃野的广阔及山岭的秀丽。(如图 18)

四、装饰风景图案的构图方法

构图就是传统绘画中所谓的“经营位置”。装饰风景图案的构图可以把不同时代和不同地点的物象组合安排在一起,而不受时间、空间的限制,通常带着艺术的想象超过它而不追求透视空间的纵深感,而注重形象与形象间的空间关系。所以要协调好两者之间的适合关系及局部与整体的谐和统一关系,从而达到完美的形式美。一般常用的构图法则有三点:

A. 几何体构图法

用几何骨骼——线条将画面分割成几块,在每一块里面安排画面,并且用几何的线条统一全画面的一种构图形式。用这种构图法可以达到千变万化的构图效果。

图 16

图 18

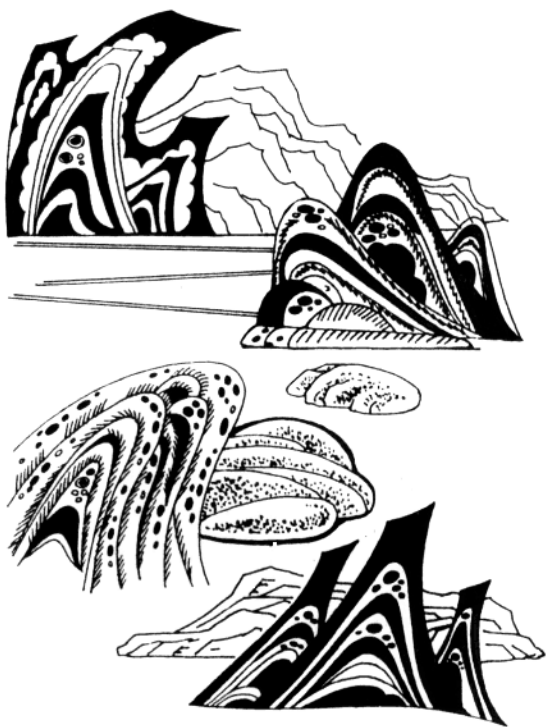
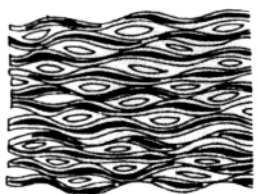
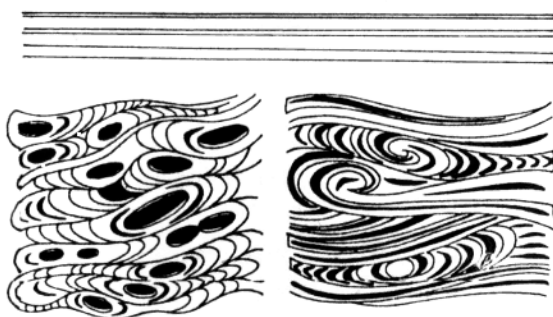
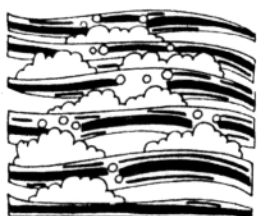

图 17

B. 平视体构图法

这是一种比较自由的构图形式,画起来一般形象不重叠,视点不集中,所描绘的景物一律平视;另外,它不画物象的顶面及侧面,而是抓住最能表现物象特征的正面进行描绘,也就是平视平面效果。其特点是轮廓清晰、结构严谨、表现单纯、平面化。一般木刻、剪纸、广告及装饰画多采用此种构图法。

C. 立体构图法

这种构图是从平面构图演化而来的,它的特点是前景不挡背景,既可看到山前,又可看到山后,既可见到树冠,又可见到树根。这样的构图给装饰风景图案带来了广阔的画面效果。在一幅装饰画中能海阔天空,包罗万象,给设计者提供不受时间、地点、空间限制的创作天地。因此,这种构图方法为最理想的构图法。

