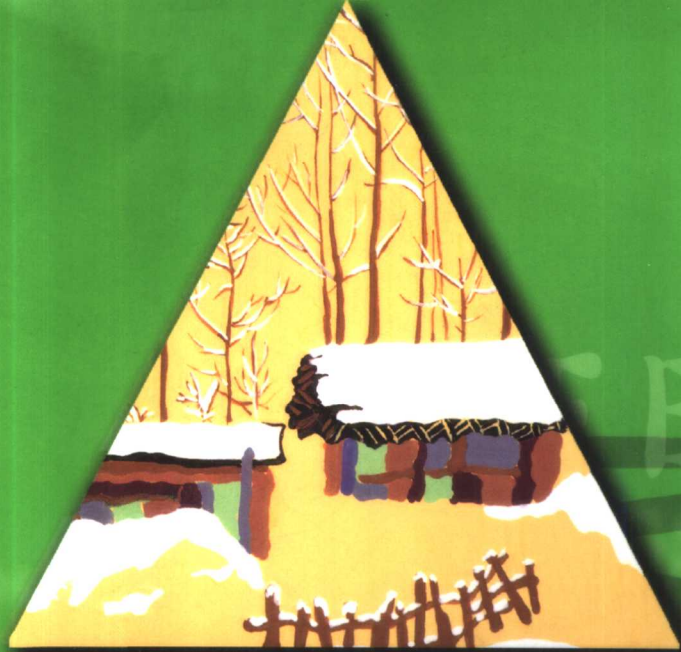

图案设计丛书

风景装饰图案

FENGJING ZHUANGSHI TUAN

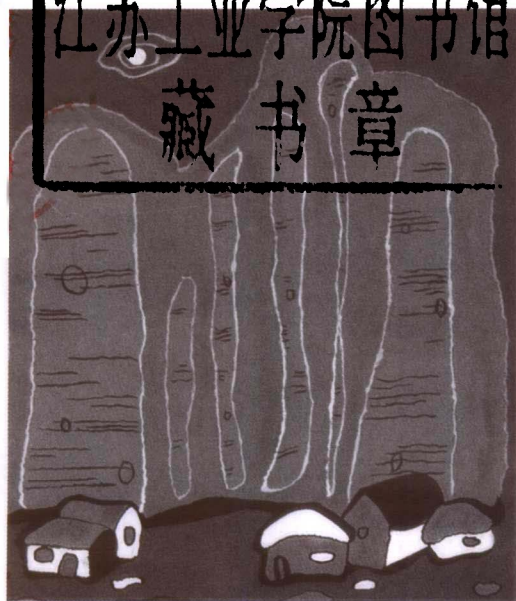
刘彦荣 牛建忠 著

河北美术出版社

图案设计丛书

风景装饰图案

江苏工业学院图书馆
藏书章

刘彦荣 牛建忠 著

河北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

风景装饰图案 / 刘彦荣, 牛建忠著. — 石家庄: 河北美术出版社, 2002. 1

(图案设计丛书 / 李连志, 伍立峰, 崔彦伟主编)

ISBN 7-5310-1712-1

I. 风... II. ①刘... ②牛... III. 风景画 - 图案 - 图集 IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 077067 号

(冀) 新登字 002 号

选题策划 郭 涌

责任编辑 韩方敏 郭 涌

封面设计 赵 建

版式设计 林泰增

图案设计丛书

风景装饰图案

李连志 伍立峰 崔彦伟 主编

刘彦荣 牛建忠 著

出版发行 河北美术出版社

地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码 050071

电 话 (0311) 7083045 7060677

制版印刷 河北新华印刷二厂

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/24

印 张 5.5

印 数 1 ~ 5000

版 次 2002 年 1 月第 1 版

印 次 2002 年 1 月第 1 次印刷

定 价 33.00 元

目 录

风景装饰图案	1	2. 立面构图	5
		3. 层叠式构图	6
一、风景装饰图案的观察与写生	1	4. 综合式构图	6
1. 宏观的归纳	1	四、风景装饰图案构图的形式美规律	7
2. 微观的分析	2	1. 构图形式美的一般规律	7
二、风景装饰图案的构成要素	2	2. 古典形式美的超越	8
1. 独特的构思	2	五、风景装饰图案的变形技法	9
2. 严谨的布局	3	1. 山	9
3. 突出的主体	3	2. 树	9
4. 清晰的层次	4	3. 云、水	9
5. 画面的完整	4	4. 亭台、楼阁	10
三、风景装饰图案的构图	5	后记	131
1. 平面构图	5		

风景装饰图案

中国的山水画、西洋的风景画源远流长，写尽了人间春色，虽然它们作为独立画种的历史较之动物画、人物画要短得多，但远古符号已表现了“山”的意象。（图1）

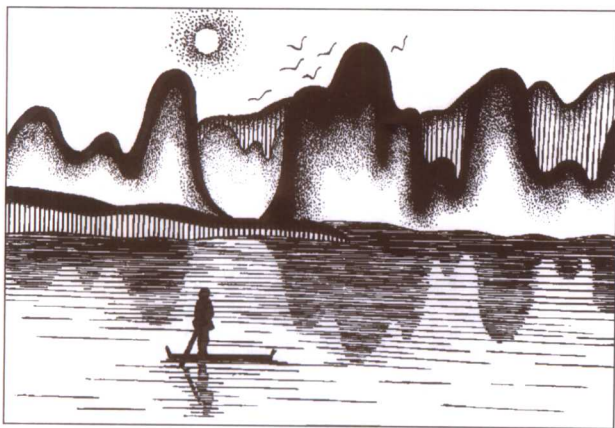

图1

现代生活中，风景装饰画地位的重要性日增，尤其是室内装饰的壁挂、壁画等，更显方兴未艾，它们使山、林、树、石尽收眼底，大河波涛超越高墙，把有限的视觉空间向无限扩展。总之，大自然的风光、人为的建筑和生存环境，都是风景装饰画刻意表达的

对象。

风景装饰画是设计者把对大自然的感受按照装饰艺术形式美的法则，经过加工、组合而成，其特点是富于夸张、取舍，使其条理化、秩序化和理想化。一幅好的风景装饰设计作品，给人看到的应是画中之景，而感受到的则是景中之情，就是所谓的“情趣”和“意境”。

在现代艺术中，风景的写生性与装饰性之间的界限已不十分明确，画家蒙德里安的一幅像地图一样的作品《纽约百老汇的交响乐》，实难说是一幅具象画还是抽象画，许多版画更是追求浓厚的装饰意味。而风景本身，由于人造环境的规律化和装饰化，如立交桥那样充满韵律的形象，即使写实也充满装饰性。所以风景装饰画的含意，只能相对而言。

一、风景装饰图案的观察与写生

风景谁都见过，许多人也画过不少写生画，但从装饰所需的角度来观察和写生，却有不同的要求。凭记忆表象来画风景装饰画固然可以奏效，但如何求新，如何反映一地一景之风貌，却离不开实地观察和记录。

1. 宏观的归纳

在一般的实地观察中，首先是对景物的选择和取舍，这与风景写生是一致的。但装饰画要求把复杂的景物归纳为几何学的点、线、面布局，因为任何景物总由此三者组成，对它们的空间布局（位置）、大小比例、主次关系和明暗关系（包括投影）应有总体的认识 and 把握。同时，建筑的透视线、地平线以及河川、小路等等都可以起到构架作用。（图2）

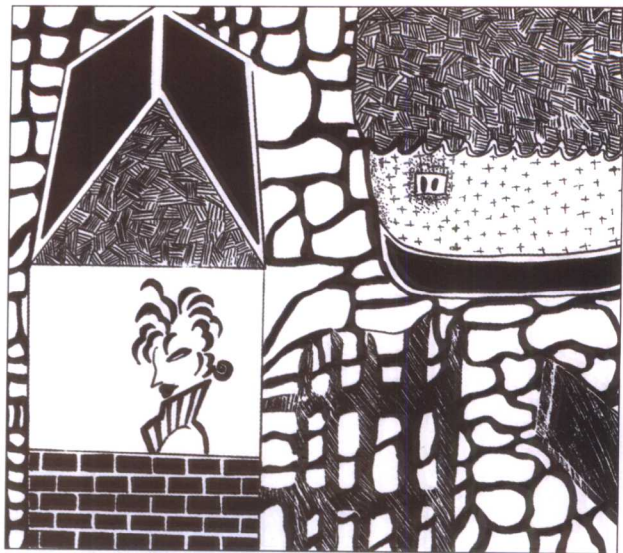

图 3

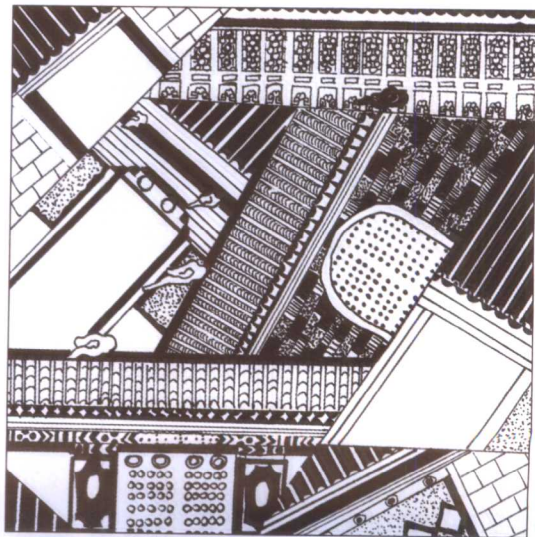

图 4

2

图 2

2. 微观的分析

在掌握大局的基础上,应对景物中最有形式感和装饰性的细部加以分析,如一树、一木的姿态,门楣、窗栏的纹样和小桥飞虹的曲度等等,并做详尽的记录,他们将在整体中起到重要的点缀作用。(图 3)

二、风景装饰图案的构成要素

1. 独特的构思

一幅作品的成败往往取决于构思。风景装饰画从选景、变形、组织构成到技法的表现无不通过巧妙、新颖的构思,既恰当而又充分地表达出作品的效果,从而体现出设计者的思想水平和艺术修养。(图 4)

2. 严谨的布局

巧妙的构思要通过相应的构图来体现,即是要遵循一定的布局来经营画面中各种形象的位置。在风景装饰画中,首先要解决画面中大的布局,即先要有一条大的动势线或几条大的分割线,在此基础上来安排主、次形象的位置。要求画面中一切线、形和色的配置都必须从属于这个大的布局和总的动势,这样才能使整个画面形成一股气势,构成一个气韵贯穿的艺术整体。(图5)

图5

3. 突出的主体

有了总的布局之后,就要决定物象的主次,必须使主体突出,成为观者注目的中心,并使它成为整幅画中最具分量、最精彩和最耐看的部分。否则,会使画面失去焦点而平淡乏味。要达到突出主体、宾主分明的效果,首先要把主体物象放在最显要的位置上,一般是置于画面的中心部位或其他显著位置;其次,要使主体物象比例放大,结构刻画要细致,色彩对比要强烈、鲜明。(图6)

图6

4. 清晰的层次

在风景装饰画画面的定势、定位和主宾确定之后,画面即体现出了层次的变化。为了使画面更加丰富、耐看,就要增加作品的深度和广度,而不致使人感到单调、平庸、一览无余。(图7)

图7

5. 画面的完整

由于装饰作用的需要和人们欣赏习惯的限制,装饰性风景比绘画性风景更注重画面的完整性。首先,在刻画一种物象时,可将与之有关联的形象超越时空条件的限制一并画出,如可把不同时期的花、果和叶同时画出;其次,画面结构要完整、严谨,大的动势线要在画面内结束,或至少将其主要特征显示出来,不使气韵中断。注意形象趋势的向心安排,给人以安定、完整的感觉。(图8)

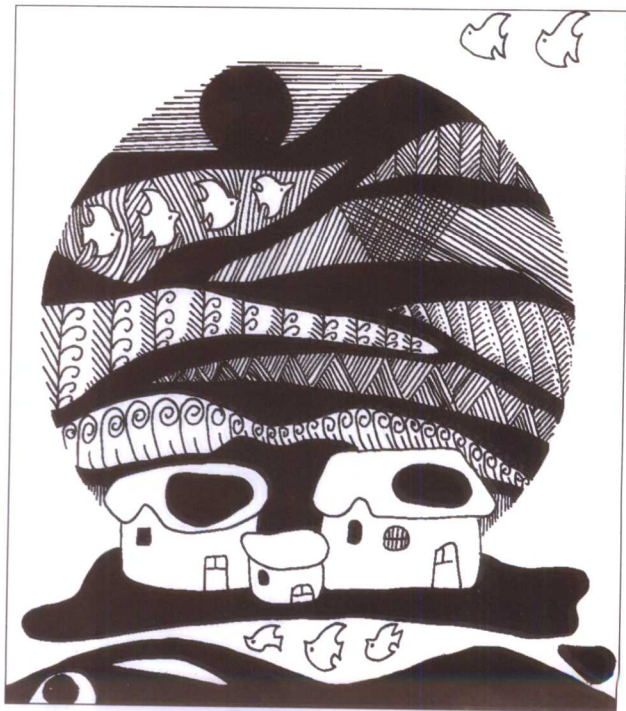

图8

三、风景装饰图案的构图

构图是风景装饰画成败的关键,它的目的在于选择较为理想的形式组合,用以突出重点,加强主题。中国山水画多采取散点透视法,西洋绘画则采取焦点透视法。风景装饰画的构图,这两种透视法都可以采用,甚至矛盾空间的表现方法也常采用,但不管采取什么手法,其目的都是为了装饰需要和有助于艺术效果的表达。

1. 平面构图

平面构图近似影绘形式,较为单纯自由。平面构图尽管要勾画出其中的组织结构部分,但仍具有平面的性质和特点。例如一幢高层建筑,由于其大大超出我们视线的高度,就必然呈现出一定的透视图,侧面部分也由于近大远小的关系而形成一定的深度。但在平面构图的画法中,不论高低、远近,都一律按平面看待,平面构图只把着眼点集中在一条基线上,一般是形象之间不重叠,视点不集中,用平行、垂直或倾斜线较有规律和有序地组织成画面,虽有高、低、远和近,但不强调立体感和三度空间。这种构图有一定的局限性,处理不当,容易使整个画面显得零落呆板。(图9)

2. 立面构图

立面构图是按透视原理的画法,采用平行透视、成角透视和倾斜透视,在风景装饰画中则以平行透视为主。立面构图是从平面构图演变而来,但它比平面体构图更具有开阔视野的特点,立面构图画面具有立体感和空间感,有近大远小的变化和透视关系。如一幅建筑风景画,无论是正面或侧面作为画面的主体,则

主体的一面始终与画面保持平行,非主体的面则向视点集中,随透视角度的大小而变形。这种平行透视的画法较简单,在风景装饰画和立面构图里常用此种方法,它既可使画面向高度和宽度发展,又可以将无限广阔的场景和物象包罗在方寸画幅之中。(图10)

图9(上) 图10(下)

3. 层叠式构图

层叠式构图的特点是将不同的景物分前后上下层层叠置,前后景物既见层次又相互关联。它可以在画面上把江河湖海、名山大川罗列在一起,而构成一个秩序井然、整体统一的画面。咫尺之间可以一览无余,在视域上有无限广阔的天地。

层叠式构图也有“散点透视”之称,我们常见的山水画中山峦前后起伏,层层叠起,但很难找出透视焦点所在。在构图上可采取连接、间接手法,前后景物之间的排列应有交错和穿插以防止构图上的单调、平板和脱节。(图 11)

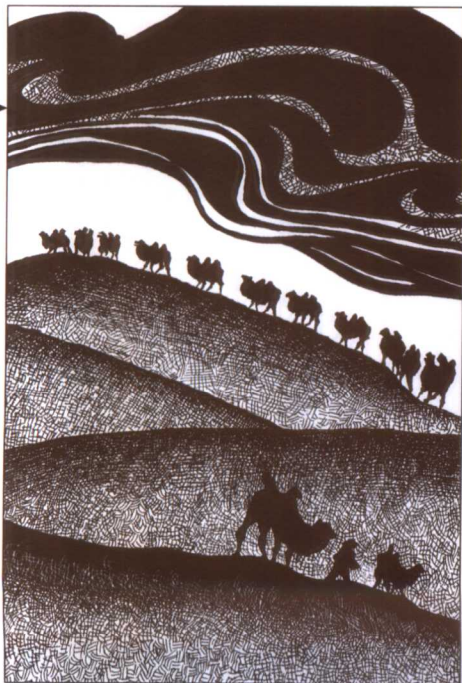

图 11

4. 综合式构图

中国山水画、西洋风景画都是在视觉上构成一个较为完整的景物场面,而风景装饰画可将不同地点、不同内容组合在一个构图中,而形象与形象之间,可以突破比例关系以及自然景物的特定地位,可以按照形象的主次采取均齐或平衡的形式法则加以组合。即使是不同形象的罗列,都会给人一种自然和顺理成章的感觉。为避免构图的混乱,在组织排列中处理好虚实和动静的相互关系,从而形成一幅均衡、协调的综合式风景装饰画。(图 12)。

图 12

四、风景装饰图案构图的形式美规律

1. 构图形式美的一般规律

①**调和律——对称和呼应**：古典构图最讲究对称，以求得稳定平衡，这是行之有效的一种方法。呼应则是以平衡（同量不同形）为原则的构图，在有限的变化中寻找动势。如：小鸟枝头，鸟动而枝静；天高云淡，天空静而云动；小桥流水，则水动而桥静。（图 13）

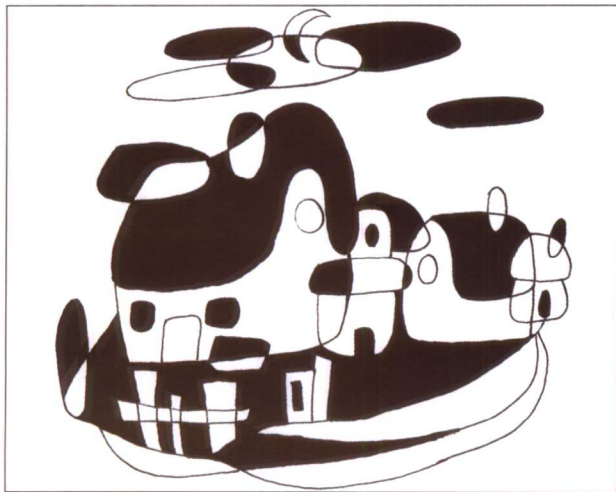

图 13

②**对比律——大小和明暗**：世间万物本有大小和明暗之分，如大树和小草，白昼与黑夜等等，但不一定具备秩序感。因此，风景装饰画的对比，无论是形还是色，都应有秩序地变化，有规律地运动以避免纯自然的表现。（图 14）

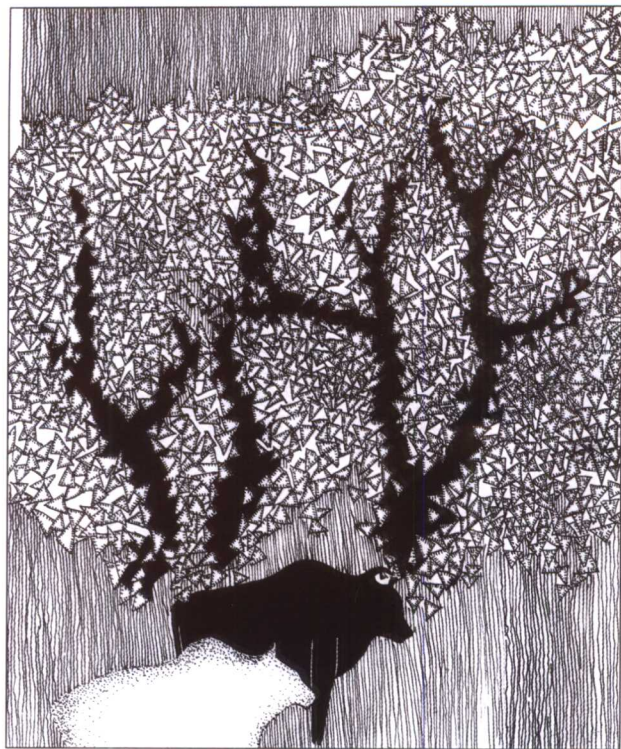

图 14

③**节奏律——运动线**：运动线（即结构线）对于构图的动感与生命力极为重要。运动线往往联系着有节奏的变化及形与色，如直线的快速、曲线的蜿蜒、波线的跳跃和折线的突变等，都直接关系到作品的情感表现。（图 15）

图 15

8

2. 古典形式美的超越

古典美学对于形式美的研究和总结,无疑是重要的,但在现代艺术中,人们开始做逆反的思维,以追求激烈的变化和强烈的刺激。因此,墨守成规,势必固步自封。从一些现代理论看,这一反思主要有以下两个方面:

①**非对称、不平衡**:非对称而又不平衡的构图,势必造成视觉的紧张,由此产生强烈的印象,往往使人难以忘记。

重力不平衡——偏重一侧,重心不稳,即使外框平稳也有不能支持之感。

透视不平衡——多个地平线和视焦的出现形成非现实的透视关系,致使地面呈现凹陷或凸出,有异常多变的感受。(图 16)

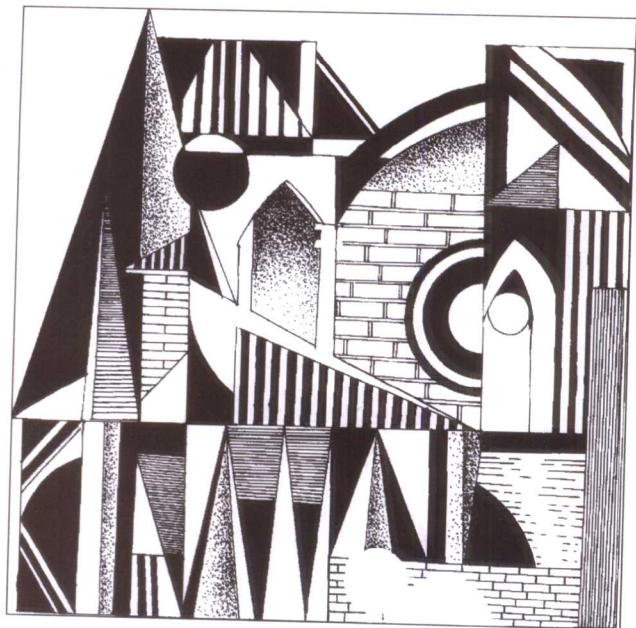

图 16

②**不协调、无规律**:和谐一致的原则,本来是不可动摇的形式美基础,例如形、色的相似,动势的呼应等等,但蓄意破坏这一平静,就像原始艺术中许多不协调、无规律的幼稚举动一样,是吃多了甜食之后的“辣味”,是成人画的“儿童画”,在必要时,是可以被人所接受的。(图 17)

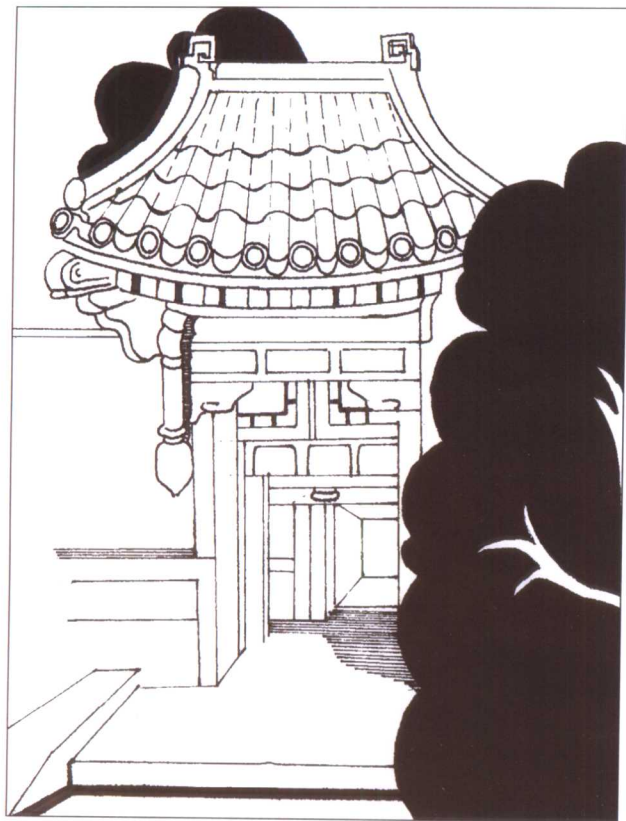

图 17

五、风景装饰图案的变形技法

风景装饰画多以亭台屋宇、飞禽走兽和道路桥梁等物象的组合来构成，但山、树、云、水、亭台及楼阁却是风景装饰画中不可忽视的重要因素。在

一定情况下，能够增强意境，丰富画面内容，活跃气氛。一座山、一棵树、一朵云彩和一幢楼阁，虽不能构成单独画面，而在风景装饰画中却起着举足轻重的作用。

1. 山

我国将传统绘画中风景画称为山水画，可见山在风景画中所占的主导地位。画山要讲究气势，注意层层山峰的前后起伏，一般是近山处理厚重具体，结构特征明显。远处的层层山峦起伏，强调外形轮廓的造型美。用点、线、面作前后层次的差别，以求层次明显，并起到衬托主体的效果。

山的形状不同，变化各异。传统山水画中的各种皴法，如披麻皴、荷花皴、雨点皴、大小斧劈等，都是根据山的不同结构、表面纹理变化形成的处理手法。这些手法对风景装饰画的创作设计，是值得借鉴的。

2. 树

树在风景装饰画中占有重要地位，如果风景画中缺少树形的配置，总不免有单调之感。根据装饰需要和可能，同一树形，可以在形、体、色上采取多样处理手法，以求得不同的装饰效果。

树形之间的配置与排列，要有对照和衬托，可借鉴山水画的一大加一小为“扶老”，一小加一大则为“携幼”，老树婆娑，幼树窈窕，如人之聚立相互顾盼。三株法要左右互让，穿插自如。

3. 云、水

云、水在自然现象中，动静无常，瞬息万变。水有时波涛汹涌，有时则涓涓细流，倾泻性很大；云有时乌云翻滚，云气飘忽，流动性极强。所以有

“一泻千里”和“潮如白马”的比喻。风景装饰画有了云、水的烘托和陪衬则生气盎然，给画面增添了情趣和气氛。在构图上还可起到填衬空间和协调布局的作用。

云、水的描绘和变形，必须掌握其特征及其规律。前人在艺术实践中，不仅总结出了许多程式化的艺术形式，并能将人的思想情感糅合进去。云、水的流动，是受着吸引、冲击、倾斜等原因所致。水的成纹、成浪、成涛；云的成流云、成朵云、成团云的形成均是气流、风力强弱的具体反映。

4. 亭台、楼阁

亭台、楼阁是风景装饰画设计的主要素材之一，这是因为建筑物规范的造型美很符合装饰美的要求，在风景装饰画中对建筑物可以夸张其主体部分，也可以减略主体中的次要部位，以使主体更加鲜明。根据不同装饰要求，对其细部结构描绘可模糊不清，却要突出外形姿态的美感。有时则要求其严谨的建造结构，甚至描绘出建筑物的某些细部。如房瓦、砖、石的排砌等，在风景装饰画中都能起到很好的装饰效果。

风景装饰画不管是夸张或变形，都应当有所依据。这个依据就是透视和体面的关系。否则变形后的建筑结构会呈现出倾斜和不稳定的感觉。在建筑物的正、侧面的造型结构有所区分时，在画面上则应当加以反映。这样既可表现平面和立面，同时又可以把握建筑物整体造型的完整性。

