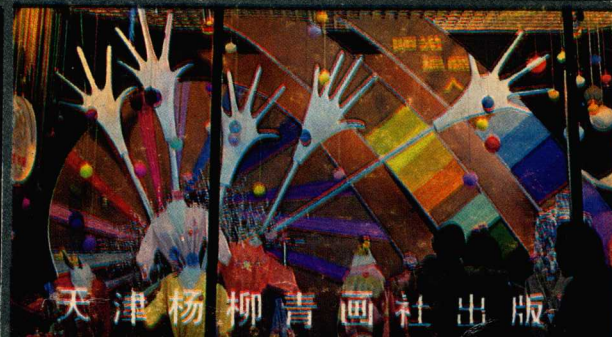

橱窗设计艺术

天津杨柳青画社出版

УДК 74(075)759.7-111.1

橱 窗 设 计 艺 术

李书邦 戚 明 编绘

天 津 杨 柳 青 画 社 出 版

武陵高专工艺美术系
图书资料室

同其它艺术一样，橱窗艺术有着内容决定形式的共性，也有着独立的“立体画面”的个性。

思想内容是橱窗设计的灵魂；艺术形式则是橱窗设计的躯体。抽象的灵魂必须寓于具象的躯体之中，两者达到高度的统一，方有生命力。因此，当确立了思想内容之后，构图、色彩、装饰、文字、照明，以及处理手法等则要统一考虑，务求符合实际。

由于橱窗的“立体”特点，它不仅讲究平面构成，如点、线、面及色彩等，而且需要合理组织好三度空间（高、宽、深）及质感的表现，利用道具、模型、装饰、照明以及电动装置、必要音响等，以充实其内容，完美其形式。巧妙的构思，真实的内容，诱人的情趣，才能唤起人们的兴趣和信任。橱窗不仅是商品陈列的领地、社会生活的缩影，也是城市美化的一种标志，它反映出这一城市工农业生产和科学技术发展水准，以及绘画和装潢设计的艺术水平。

一、橱窗的构造分类

依据橱窗的构造而分为三类：

（一）隔绝式——橱窗的后背与营业场地隔绝封闭。其后背一般是采用木板或砌砖，也有用玻璃隔绝的。在隔绝装置的一侧应安可以开启的小门，以供设计人员出入。

因是封闭的，其通风、散热和保温较差，需在橱窗的顶面或玻璃面的上方钻取直径1.5cm，间距为20cm——25cm 的小孔若干，以调节橱窗的内外温差，夏季散热，冬季保温，延长橱窗的使用时间。

(一) 台座类——是承托商品、模型的用具，以引起观者的注意，也是实现商品陈列效果的手段之一。台座有平或阶梯形之分，也可以有具象和抽象之分。具象者是由功能确定的；抽象者则是形式的划分。

具象的台座，一般是根据商品的用途、外形特征、销售季节、使用对象等等而设计的。比如陈列儿童读物的橱窗，则将台座制成各种变形的动物模型；陈列冬季的体育用品橱窗，则设计出雪花形的道具，以烘托气氛，引人入胜。

然而，也有不少商品在陈列中其具象道具的效果不理想，于是抽象的几何形道具便被广泛的引用。这种抽象的几何形道具，从立体空间概念入手，发挥点、线、面、体的作用，运用立体构成的规律，巧妙组合，以虚代实，以简见繁，别开生面，也能取得陈列上的好效果。

(二) 柜架类——指支架、吊挂和衔夹商品的用具。包括托架、装配式展架、多宝格和画框等。选材可用木、竹、玻璃、塑料、金属（钢筋、钢管和方、扁、角铁）等。

其结构轻巧灵活，可装可卸，随意组合变化，有调度空间、衬托环境、增加层次等作用。

展架组装方式总括有五种：1. 勾挂式；2. 插接式；3. 攀钉式（搭连、拼联）；4. 固定式（铆或焊接）；5. 螺栓加固式。

(三) 屏障类——用以分隔空间，悬挂贴裱或绘画商品的道具，包括假墙、隔板、屏风、图板等。屏风按构造分为座屏、联屏和插屏等形式。假墙和隔板分为具象或抽象几何图形两种。

(四) 栅柱类——是指支托展品或说明牌的道具。多采用钢管、角铁、钢筋做底托，上按圆形、方形或三角形木板，以支托服装、布匹、衣料或标写商品说明书等。

总之，橱窗道具的应用，一般选用几种，互相配合，组合成总体骨架，再着手表面装饰。其总体构成的基本手法有：

A·渐变法：在统一中求变化，在一定的范围内，使骨架形体逐渐变化。但此法一般不能使道具本身突出某一中心，需要借助色彩、装饰纹样、商品或模特儿等其它因素来完成。

B·突变法：在统一中求突破，加大某一道具与其它道具的形体对比。

C·中心透视法：一般用于对称构图。通过几块基本形体的组合，在橱窗中形成中心的视点。

D·综合法：指以上几种手法的混合使用。

道具的运用要力求简洁，以少胜多，为商品的陈列起到渲染而衬托的作用。

三、橱窗背景版面设计

橱窗内的假墙、隔板均离不开平面设计，因而，必需掌握版面设计的基本规律，方可融汇贯通，变化无穷，有助于橱窗背景的多样化。

版面设计仍然需要根据商品的内容、性质、特点，来确定形状、构图形式、照片或画面的大小、字样、色彩及装饰等。

编排版式时注意要留有足够的空白，不使人有压抑、堵塞之感。

要慎重使用花饰，避免喧宾夺主。

版面的编排形式，根据实际要求，可概括分为两大类：（一）规则形；（二）非规则形。（见图例）

(一) 规则形又可分成:

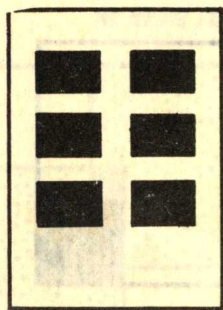
A · 并列 B · 网格 C · 对称 D · 对应对角线 E · 幅射 F · 交贯 G · 边条

(二) 非规则形。

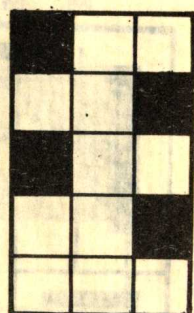
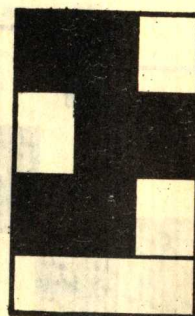
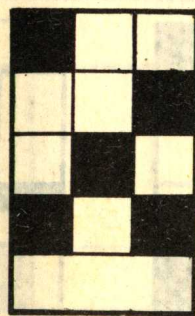
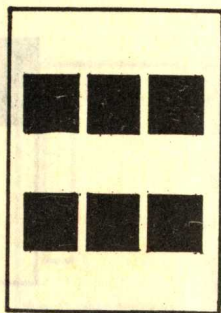
A · 散点 B · 出血 (照片切边线) C · 蒙太奇: 指电影式的连续照片的并联。 D · 分组 E · 重叠 F · 斜分

图 例

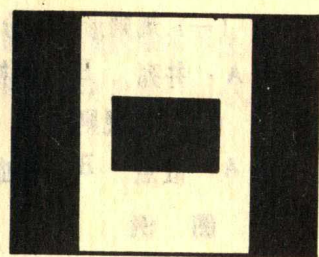
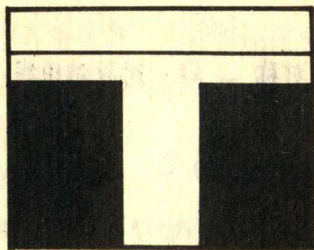
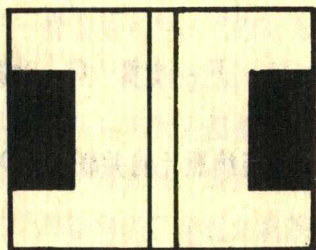
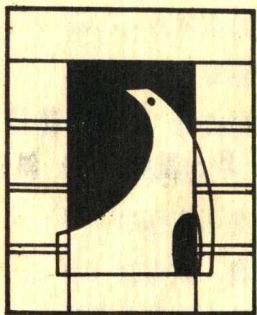
(一) 规则形

A · 并 例

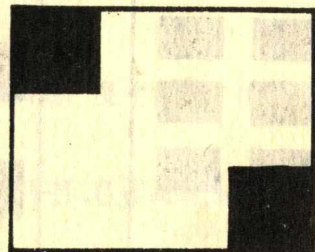
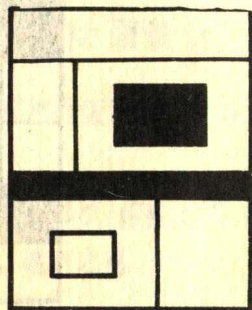
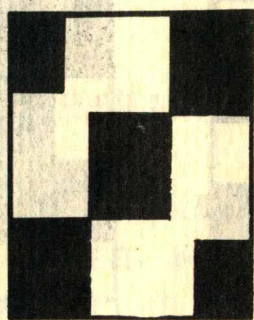
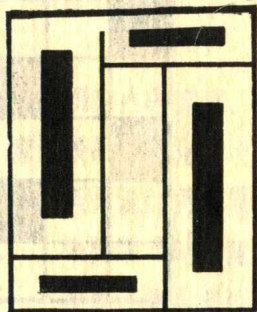

B · 网 格

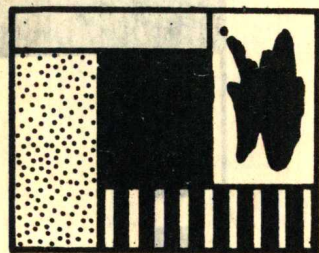

网 格

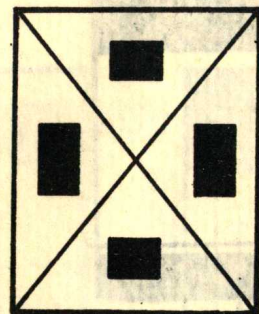
C · 对 称

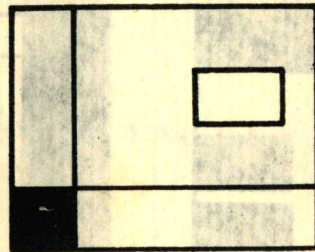
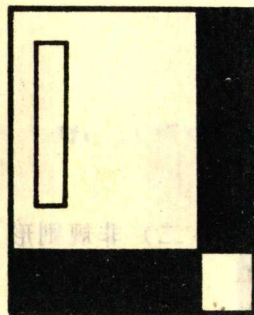
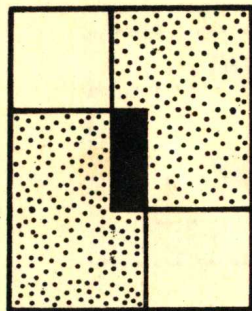
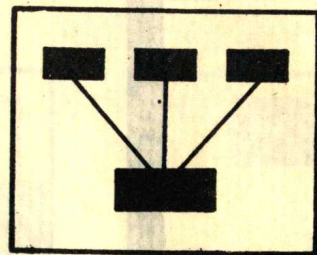
D · 对应对角线

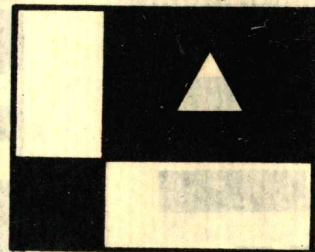
对应对角线

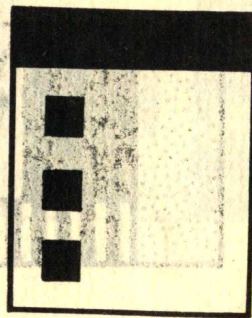
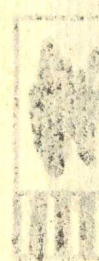
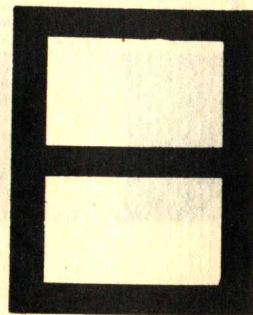
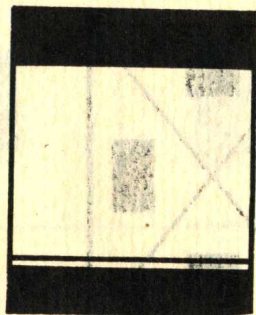
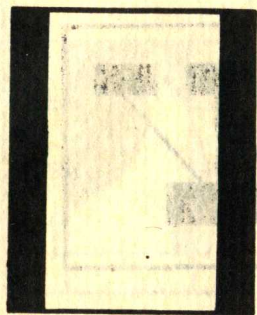

E · 辐射

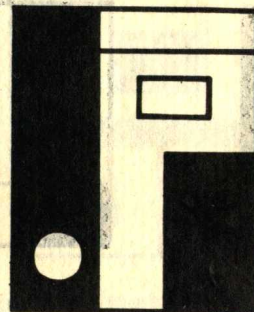
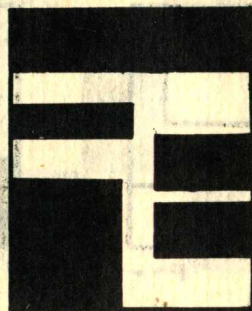
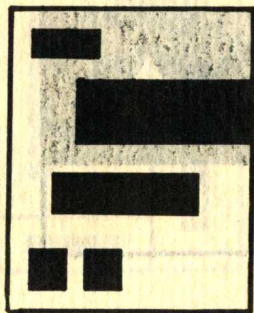

F · 交贯

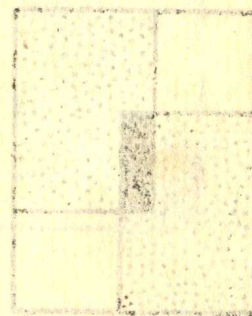

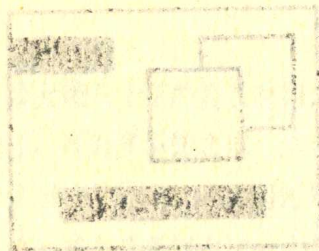
G · 边 条

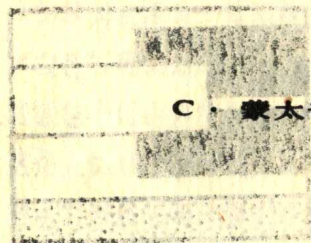
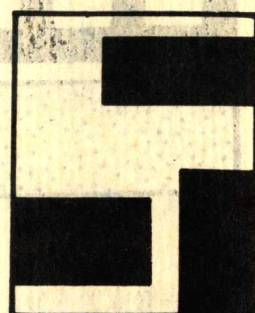
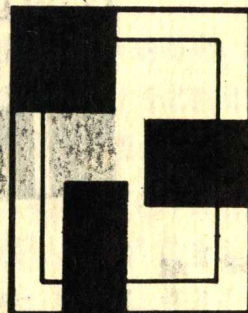
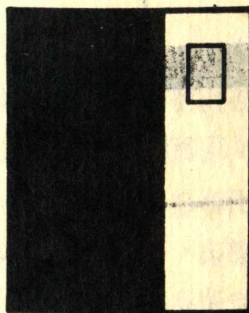
(二) 非规则形

A · 散 点

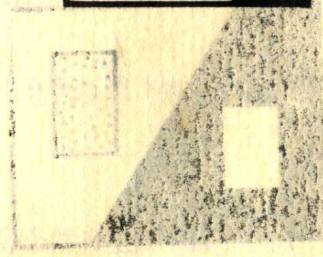
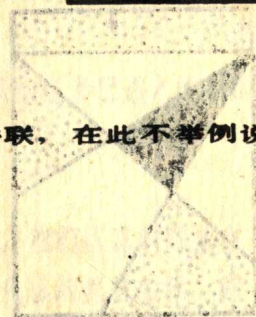
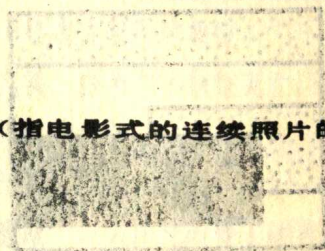

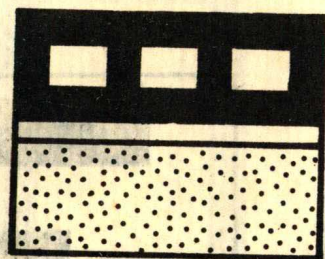

B · 出 血
(照片切边线)

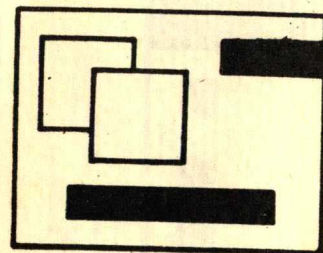
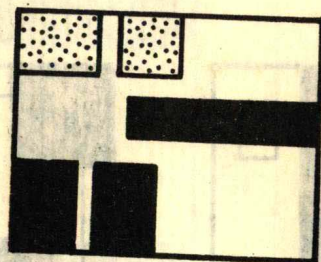

C · 蒙太奇: (指电影式的连续照片的并联, 在此不举例说明)

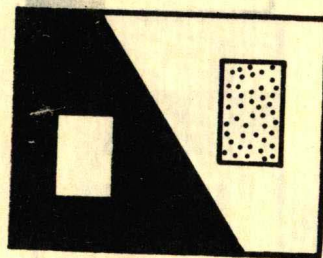

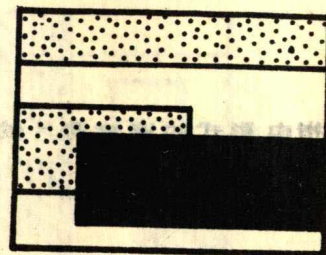
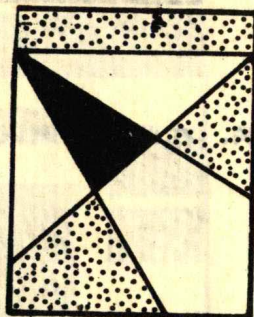
D · 分 组

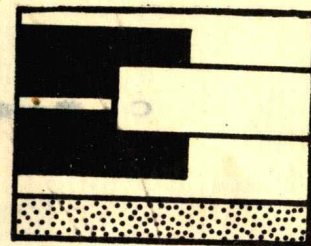
E · 重 叠

F · 斜 分

G · 交 换

四、橱窗的色彩装饰

公元前八十年的西汉时期，就有人开始对色彩进行研究，时至今日已有两千余年的历史。然而色彩学依然是个莫测的海洋，有许多不知之谜！这是因为色彩的综合理论、色彩的内在知识，很少在设计者之间引起广泛而足够的重视。此外，不少书刊也只是专门介绍国内外某些专家的色彩“配方”，因而束缚了设计人员的思想。

设计者在着手创作时，大都是在激情的冲动下，进行构思和设色的，所以作品的色彩往往偏重于“印象”型。而这些色彩和色域又多半受“主观色调”的限制，从而忽视了综合“印象”、“表现”、“结构”的全面考察。

我国古代认为最明亮的色彩是“黄色”。所以“黄色”为皇帝专用。同样，在欧洲，许多圣像也是以黄色的衣着来组合的。人们将黄色视为“最高智慧”、“最高文明”的象征。

“白色”，我国旧时丧事多采用。其实，白色并不象征死亡，而是意味死者已进入纯洁的天国。白色象征着“纯洁”。欧洲人结婚也采用白色的服饰，象征着纯洁的爱情。

这是人们对色彩象征性的理解，即“结构”色彩的揭示。

在对大自然的充分研究中，“印象派”认为阳光改变了固有色调。他们认真的探索在一天的每个时辰里，一幅幅不同色调的画面，使色彩真实而尽量完美地表达出来。“印象派”研究了色彩的视觉效果，即“印象”色彩的追求。

后来欧洲的部分画家，如马蒂斯、毕加索、康定斯基以及比他们早些时候的埃尔、格列科和格鲁耐瓦尔都曾研究过色彩的表现的特性。他们运用理智观察色彩内在感情，然后表现在自己的作品上。比如“蓝色”表现着智慧、精神、信仰等等，马蒂斯掌握了蓝色的这一特性，画出了巨幅的《蓝色的裸体》，引起轰动。这是对色彩感情上的“表现”特性的探讨。

总之，色彩在美学中有三个特性，即一、印象（视觉上）；二、表现（感情上）；三、结构（象征上）。

生理学家研究了光和色对人们视觉器官和脑的作用，以及它们的组织联系和功能效果。

心理学家研究色彩辐射，对我们头脑和精神的影响。研究色彩的象征力、主观知觉力和色彩辨别力等等课题。

物理学家在电磁力颤动和粒子自然现象的研究中，也包括了对光的现象和色彩现象的学术探索。

艺术家虽然从美学角度来研究色彩，但也需要研究生理学和心理学，以揭示由眼睛和头脑传达的色彩在人们身上的反应，视觉的、思想的和精神的现象在色彩范围和色彩艺术中是多方面地互相联系在一起的。橱窗设计师还要具有物理学的知识，要懂得如何利用光学的感觉，加强绘画的效果。研究从漆黑的黑色到炫目的白色，微妙的色彩调制方法。

（一）色彩的协调

当我们把两种以上的颜色块摆在一起的时候，就会发现每一个人对色彩的和谐或不和谐的判断是不同的，这是由于年龄、民族习惯、文化修养以及主观色调的不同而异。但是，对色彩调配得美而协调，会产生一种愉快而悦目的感觉，看法却是一致的。那么，设计者想用自己的主观色彩趣味，来解决所有色彩问题是不够的。因此，把握色彩的客观规律，正确评价和使用色彩是十分重要的。在这里我们不妨考察一下色彩视觉中的生理现象：

如果你观察一块在黑衣上的白色方块，然后闭上眼睛，就会发现在你的前方出现一块与白色方块同样大小的黑块。同样观察一块在白衣上的黑色方块，这种视觉残象就会是一个白色的方块。但是当你对着涂有中性灰色背景的一个中灰色块，那么就不会出现和中灰色块相反的视觉残象。这是因为中性灰色是同视觉的实体状况相一致，它满足了视觉。中性灰色在眼睛中产生一种完全平衡的状态。

我们再作一个实验：你对着一块红色注视一会儿，然后依然闭上眼睛，得到的视觉残象是绿色块。

或者，你将一块中灰色块摆在红色底子上，会发现中灰色块，带有绿味；如果将这块中灰色块摆在绿色底子上，这块灰色又带有红味；将它摆在黄色底子上，它又似乎带有紫色味了。每种色彩都会使灰色带上那种色彩的补色味。

这又说明了人类的眼睛，只有在互补关系建立时，才会满足或趋向于平衡。

只有使人类眼睛得到满足或趋向于平衡，才会使人感到视觉的悦目。而为了求得这种满足或平衡，就必须寻求出一个色彩调制的秩序，因而这种秩序即是色彩的谐调。谐调——秩序。

诚然，在求得这种秩序即谐调时，也包括了色彩的色相、明度、纯度，在橱窗艺术中还包括质感，即综合性的秩序。

这里必须指出的是：建立这种秩序，仅仅是手段，而目的是寻求美的感觉。

求得色彩的谐调有如下方法：

A·同种色的调和：

指同一色相加入黑或白色（即与消色的调配）或冲淡。使该颜色有深浅不同的配置调和。也就是同一色相的不同明度

和纯度是取得色彩调和的最简单、最直接的办法。比如：深红——红——浅红；浅蓝——蓝——深蓝；或者绿——灰绿——墨绿等。

B· 类比色的调和：

指类似色彩配置一起。由于都包含有同一色素成份，相类似。也是多为采用的方法。这种类似的色调集合在一起时，有一种调合性。比如：桔红——桔黄——黄，其中都含有黄的成份。蓝——蓝紫——紫，其中都含有蓝的成份。

C· 对比色的调和：

指不同色相的相对调和。比如蓝——黄，但不带绿的间色。或者是红——绿；蓝——橙的直接对比。

无论是类比色的调合或对比色的调和都可把其中最主要色彩加入消色黑或白，突出某一色的对比。比如：红与绿配置时，可以用大红配淡绿（减弱绿）或用深红配淡绿（减弱红），都可以得到调和的效果。

两个对比色并置时因明度不等，两色的面积不等，纯度不等的多种运用，可求得出很多的对比调和的效果。

在对比并置，色素都不能减弱的情况下，可以在两色间采用以消色（黑、白、灰）或金、银等几种特殊的色彩加以间隔，形成缓冲，借以起到调和的作用，

（二）色彩的对比：

将数块色彩摆在一起，因色相、明度、纯度的不同，所产生的效果也不相同。这种由于与其它色彩组合的影响而与单一看时不同的色彩现象，称之为对比。

A · 明度对比:

把两块明度相同的灰色块,分别放在白底或黑底上,则白底上的灰块感觉暗,而黑底上的灰块却感觉亮。也就是说,并列不同明度的两色上,明的色更明,暗的色更暗。

B · 色相对比:

将一块淡紫色放在红色和蓝色的背景上,则红底上的淡紫色带有蓝味;蓝底上的淡紫色则带有红味。

并列于不同色相的合成间色,该色的色相,会各向色相环上相反的方向移动。

C · 补色对比:

放在红、绿底上的同一中性灰色,红底上的灰呈绿味,绿底上的灰呈红味。这是红和绿各将其补色影响灰色的结果。

D · 色度对比:

是指纯度的、强烈的色彩同惨淡的、模糊的(浊色)色彩之间的对比。则会看到鲜的色更亮、浊的色更灰。

E · 连续对比

见到某一色后,立即再看另一色,则因前色的视觉残象而影响后一色。这是补色感觉的连续表现。从注视一个色转向另一色时,后色与前色的补色往往成了加色的混合。也将加大前、后两色的明度差。这会在橱窗设计中常常遇到的。

(三) 色彩的空间效果

色彩的空间效果是由对比产生的;是由色群中的明暗、冷暖、明度、纯度或面积的对比构成而出现的。

虽然说暖色是前进色、冷色是后退色。但是在特定的情况下，它未必能成立。

A·明暗：

如果在一块黑色背景里，按排黄、橙、紫三小块颜色，你会看到黄色在前面，橙次之，紫色几乎则同黑色背景保持一样深度。

反之，在一块白色背景里，按排上述三色，则恰恰相反，紫色从白底上突出向前，橙色次之，黄色则稍微向前。

一个黑色底上的任何明亮色调，都会按照它们的明度级数向前推进，在白色底上时，效果则相反。

B·冷暖：

相同明度的暖色向前，冷色退后。

C·色度：

与一个相同明度的较模糊的色彩相比，那种纯度色彩则向前进。

D·面积：

面积相同的色彩，则按以上所排列。然而当你将一块蓝色作为背景，而中间摆上一小块黄色时，则黄色向前进，蓝色后退。反之将黄色面积扩大到背景色，而蓝色则向前突出。

(四) 色彩的表现

每一种色相都存有一种自身精神和情感的表现价值。而之所以有其特性，是与我们的现实生活分不开的。它即以人的