

辽宁美术出版社 辽宁美术出版社 辽宁美术出版社

SHE JI

13

设计丛书

海底世界装饰构成 /

陈道远 著

现代设计表现技法

HAIDISHI
JIEZHANG
SHIGOUCHENG

HAIDISHIJIE

现代设计表现技法

海底 世界装饰构成

陈道远 著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代设计表现技法(13)/陈道远编著. —沈阳:辽宁美术出版社,1996
ISBN 7-5314-1513-5

I. 现… II. 陈… III. 实用美术-造型设计 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 19473 号

海底世界装饰构成

HAI DI SHI JIE ZHUANG SHI GOU CHENG

陈道远

辽宁美术出版社出版
(沈阳市和平区民族北街29号)

沈阳新华印刷厂印刷
辽宁省新华书店发行

开本:787×1092 1/16

印张:8.5

印数:1—3000

1997年2月第1版

1997年2月第1次印刷

责任编辑:李 嫫
责任校对:侯俊华

封面设计:张东明
版式设计:庄子平

ISBN 7-5314-1513-5/J · 724

定价:36.00 元

致读者

《海底世界装饰构成》一书从选题的确定，到最后结稿，用了近一年的时间。这期间从收集素材、整理资料到每一个画面的设计、制作都要亲自动手，目的是要在实践中摸索出有新意的装饰形式和技巧，使理论能够应用，以期对读者的创作和设计有所帮助。如果能起到这种作用的话，那将使我备感欣慰。

本书的电脑制作部分得到了沈阳电视台任玉恒老师以及鲁迅美术学院孙蒙同学的有力协助，在此表示诚挚的谢意！特别值得一提的是本书的责任编辑辽宁美术出版社的李焯女士，在本书的编辑过程中表现出极强的责任心，没有她的勤奋工作，这本书是无法完成的。出版社的有关领导也对书稿的修改提出了宝贵的意见，在此谨向他们表示衷心感谢！

陈道远

1996年11月末

序

海洋是孕育生命的母体，它不仅为人类创造了极其丰厚的物质财富，同时也为人类创造了极为宝贵的精神财富，大海对于人类来说即是神秘的，又是美丽的。

现代化的潜水设备可以让科学家和探险家们深入到海底世界的任何地方，并通过摄影和摄像把所见到的精彩的一幕幕真实地记录并再现出来，让人们更多地了解大海，领略那如梦境般神奇的世界。海底火山的喷发和积淀造就了海底独特的地形地貌，大大小小、形形色色的“堡礁”和“环形礁”数不胜数，在海中构筑了一道道美丽的风景区。这里又是珊瑚、海绵、海藻、海葵、软体动物以及鱼类、贝类、甲壳类等动物繁衍栖息的地方。如锦绣般的鱼儿穿梭于花团锦簇的珊瑚丛中，或成片成群地逶迤而行，越高山、穿峡谷，气势如虹。不同海域由于水温、水流、环境气候等诸条件的差异，生活着不同种类的鱼和其他哺乳类动物。如深水域中的海豚、鲨鱼、旗鱼、虹鱼等等。两极的冷水海域则是鲸鱼、海狮、海象、海豹，以及企鹅等动物的乐园。它们如诗意般的生活在海中，构成了极为壮丽的海底奇观，像一帧帧精致的、色彩斑斓的装饰画，令人赏心悦目。

海底世界热闹非凡，处处充满着生命力，即有诗意般的浪漫，更有“剑拔弩张”惊心动魄的一幕。海底世界对于人类来说是审美的存在，动物之间的竞争是力与美的竞争，是自身价值的体现。海底动物在各种不同的环境中为适应生存而表现出来的聪明和机智，无不揭示出自然界生命力的主题和内涵，启示人生哲理。《海底世界装饰构成》即是想通过对海底世界的描绘，从一个新的视角去揭示源于自然界中的形式美感，探讨装饰构成的基本规律和表现形式，为繁荣装饰艺术设计，满足日益提高的社会需求做出积极的努力。

目录

致读者

序

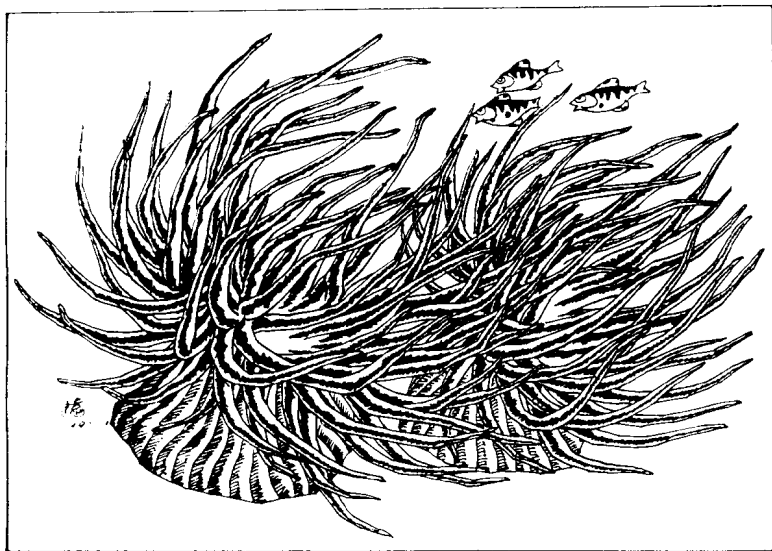
一、海底世界中的节奏与韵律	2
二、装饰构成的含义	4
三、素材的整理与再创造	5
四、想象与构思	6
五、装饰规律	7
1. 归纳与概括	7
2. 夸张与变形	7
3. 平面与立体	7
4. 添加与组合	7
5. 分解与构成	8
6. 对比与统一	8
六、装饰构图的特点和构成形式	9
1. 装饰构图的特点	9
2. 装饰构图的基本形式	9
七、绘制工具和表现技法	11
1. 绘制工具	11
2. 表现技法	13
八、装饰色彩概述	16
1. 单纯化	16
2. 秩序化	16
3. 理想化	16
4. 抽象化	16
结 语	16
图例欣赏黑白部分	17
图例欣赏彩色部分	91

一、海底世界中的节奏与韵律

节奏在装饰构成中表现为线的长短、曲直、刚柔，缓与急，以及形的大小、疏密，色彩中的明暗、冷暖、强弱等变化合乎一定的规律。韵律原指音调高低起伏变化形成的律动。线，体现出舒缓、流畅的节奏，给人以美的感受。节奏与韵律是紧密联系的，没有节奏就没有韵律，反之亦然。

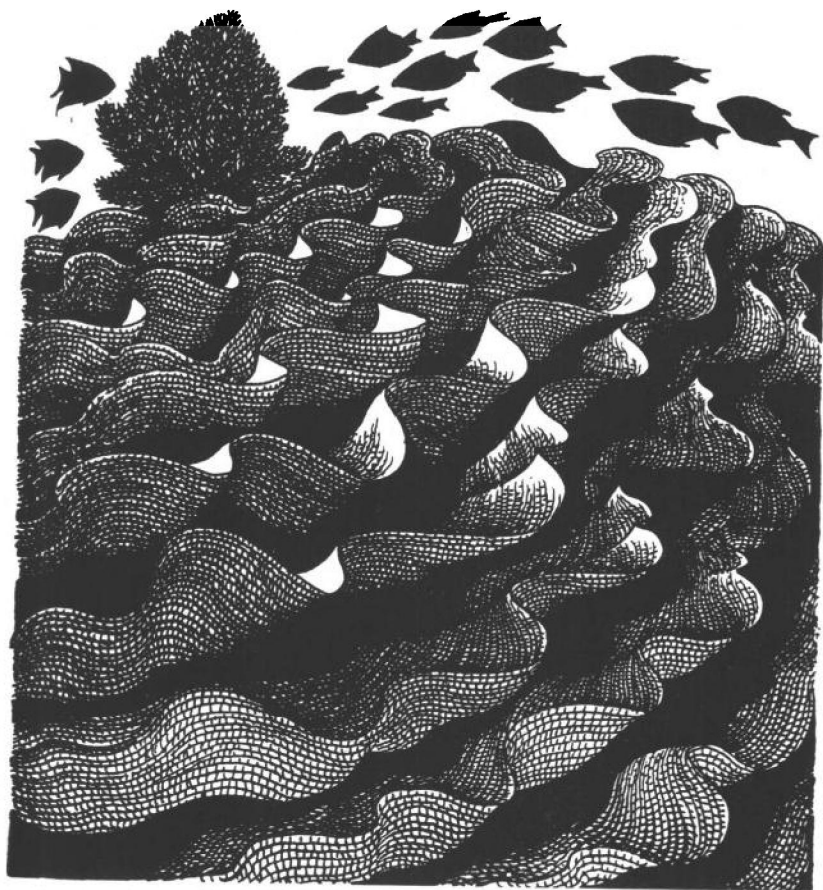
海底世界的节奏和韵律在海底生物中表现是极突出的，一个重要原因是由于水的缘故吧。海中的鱼以及其他动物都有极好的韧性，自然造就的身体结构，在海洋环境中其完美程度无懈可击，因此无论做出什么样的姿态都会表现出很美的韵律。鱼的形体呈流线型，游动时靠两个胸鳍的摆动，加上背鳍、臀鳍和尾鳍的协调配合，行动起来极为敏捷，翻转自如，在水中划出道道优美的曲线，很有韵味。虹鱼的身体平阔，胸鳍宽大像一对翅膀，借助胸鳍的摆动虹鱼便像空中大鹏一样在太平洋中翱翔，其场面极为壮观。那些大大小小的鱼群常常结伴而行，浩浩荡荡，它们的群体意识很强，动作协调性也很强，在水中跟随领头鱼变换着各种姿态，整齐而有秩序，如同大型的舞蹈一样，体现出优美韵律和节奏感，令人赏心悦目。群体中的鱼在水中做着几乎同一姿态的重复变化，这种重复变化恰恰能加强整体的韵律和节奏，具有一定的装饰性。小巧玲珑的海牛体表光滑，长着像波浪一样的外缘，颜色也非常鲜明，游动时外缘如波浪一样，整个造型又像翩翩起舞的蝴蝶穿梭往来于珊瑚丛中。海牛很美，这除了它自身的造型和靓丽的色彩而外，更重要原因是它的动作优雅和美的韵律。旗鱼是海中游得最快的鱼之一，它的身体狭长，嘴尖细，像一把锋利的剑一样，宽阔的背鳍如同迎风飘摆的旗帜，在大海中行进时经常跃出水面，在半空中划出一道漂亮的弧线落入水中，气势磅礴，是力与美的体现。海豚常常追逐在大船的周围，并且成群结队地跃出水面，流线型的动态体现出优美的韵律。在陆地上走路摇摇摆摆，体态笨拙的企鹅一到海里就是另一种形象了，它的身体极为灵活，游速很快，如鸟儿一样在海中飞翔……。鱼在游动时能产生各种不同的韵律，而海底生长的珊瑚等生物也同样有极好的韵律和节奏。特别是鸡冠软珊瑚，如植物一样成片地生长在

海底，构成海底花园，它不仅自身的造型有植物一样的韵律，而且随着水流的变化会产生浪漫的波状运动，构成优美的律动。相对静态的海扇角珊瑚，有树一样的主干及细枝，像扇子一样在同一平面上生长，构成有秩序的结构线，体现出均齐美。环节动物中的旋毛管虫，是生长在珊瑚礁中的动物，整个身体穴居在褐色管内形成一组组旋转的鳃冠，如同盛开的花朵一样美丽。鳃冠如羽毛一样组织在像螺旋状的结构中，构成有秩序的韵律美。海葵长着许多美丽的触手，如同开放在海底的菊花一样美。其实它是一种食肉动物，为了捕捉到食物，它的触手经常是有节奏地变换姿态，捉到食物便送到口中，待吃完后，触手又恢复原样。它的每一个姿态变化都体现出很好的节奏感，尽管是为了迷惑猎物，但它的动态却很优美。海底世界是一个展示韵律美的世界，处处都体现出不同的形式美，无论是游动的鱼还是寄生动物，个体或群体，小到极细小的“点”，大到几米甚至十几米的“面”，无论是“点”的运动，还是“面”的运动，或是“线”形的运动，其每个运动轨迹，都会画出条条优美的曲线，体现出刚柔的变化。同时由海底生物自身的形状关系构成了点、线、面的奇异的对比关系，这正是装饰构成中的重要因素。

二、装饰构成的含义

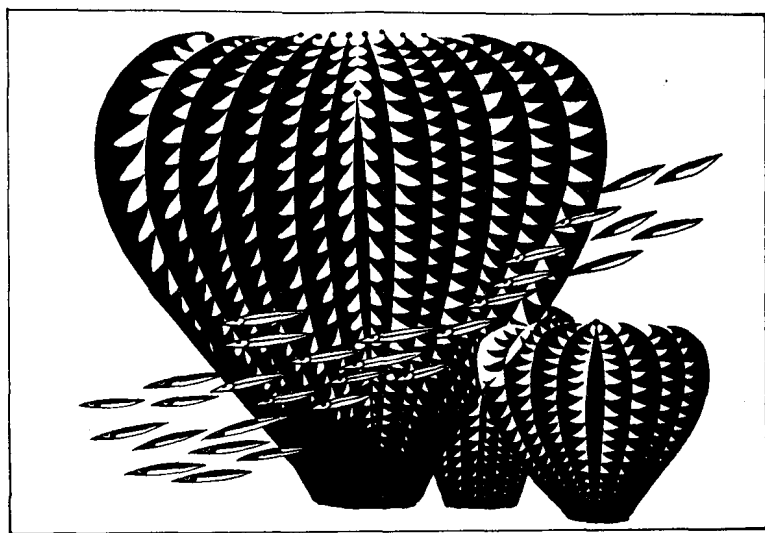
装饰构成研究的是装饰美的一般规律和表现形式，即如何在所限定的“二维”空间内，将客观世界的真实感受上升到理性，进行艺术的再创造，运用装饰规律和美的法则，去组织安排从内到外的结构，从而建立起一个新的视觉世界。装饰构成是一种充满主观感情色彩的艺术形式，它不以真实的描绘自然物象为准则，而是将自然形态依据主观理想的需要做出夸张、变形、归纳、取舍，加以美的再创造，使它变为装饰形象，并通过一定的结构、形式，构成具有审美意义和装饰功能的艺术作品。

三、素材的整理与再创造

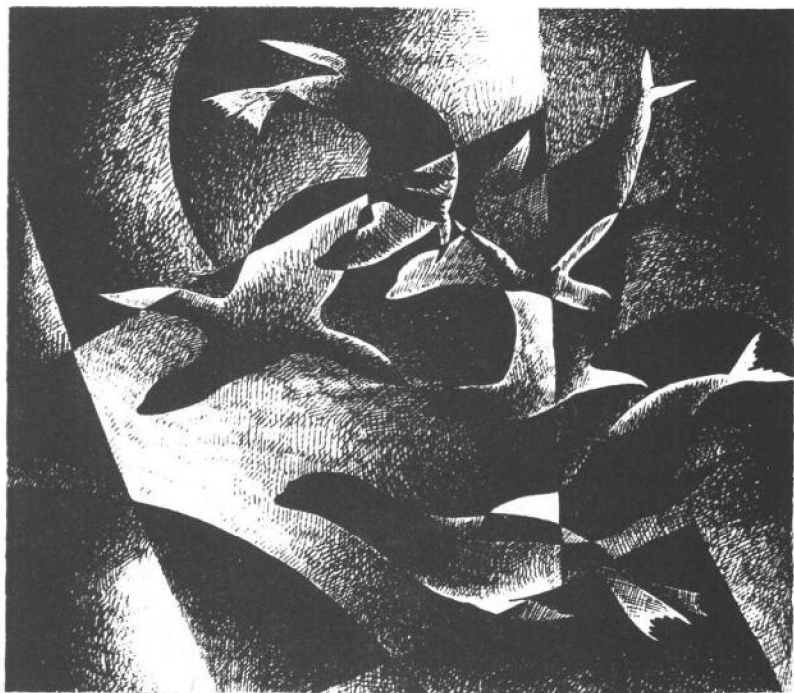
素材是来源于生活中的第一手资料，一般需要通过写生、观察或收集、捕捉生活中有价值的信息（如摄影图片、录像资料等）储存起来，便是日后进行创作和设计的最好素材。作为一个装饰艺术家需要具备以下能力：一是辨别力，要善于从极平凡的事物中，发现独具美感的东西。二是要具有广泛的兴趣和好奇心，兴趣和好奇是从事设计和创作的原动力，兴趣广泛才有较宽的思路，有了好奇心才能唤起探索欲，才能出新意。三是要有极强的事业心，热爱自己所从事的事业，有了爱心，对事物才能产生浓厚的兴趣，发现好的创作素材，创作出好的艺术作品来。

素材的整理和再创造，是基于生活原型的归纳和取舍。整理的过程是对生活再认识的过程。如鱼的品种、形状、结构、动态特征，以及它们的习性和所处的环境等。整理即是对形体、动态、黑白层次进行归纳。再创造是保持在原型的基础上进行重新构思和组合，如构图上重新布局，空间环境理想化的编排等。整理和再创造的画面，虽然形象保持了写实风格，但比原型更生动，层次更加清晰，完整性更强，更有意境美。

四、想象与构思

想象是用形象化进行创造性思维的过程，装饰构成即是在想象的基础上构思完成的。以生活原型为线索展开想象的翅膀，艺术家脑子里会浮现出与此相关联的某些形象、事物，产生相近或相似的联想活动，然后运用构思把它们巧妙地串联起来，构成一个完整的情节内容。展开想象的翅膀需要有艺术家广泛的知识面作基础，才能腾飞遨游，否则构思也会变得苍白单薄。构思可以先着重于客观自然形态的构思，体现人们普遍易于理解的直观形象。在原型的基础上进行概括、提炼，去粗取精，达到形神兼备。另一方面，构思则偏重于夸张、变形。像文学描写中的夸张、比喻的手法一样，运用创造性的联想冲破自然形态在时间、空间、结构规律的束缚，完全依主观的审美理想去夸张、虚构、分解、组合，使形象更理想，更具个性化和艺术感染力。

五、装饰规律

1. 归纳与概括：

归纳是在原型的基础上的删繁就简，去粗取精，纯化艺术形象。自然形态由于所处的环境关系而显得琐碎和复杂，需要进行整理，对外形、结构、光影、色彩、层次等进行归纳概括，省略部分细节变化，加强形象的整体韵律，最终达到使形象整齐，秩序和条理化。

2. 夸张与变形：

夸张是将自然形态的整体或局部，改变其比例和透视，使美的特征更鲜明更突出。变形是有意识地改变对象的性质，使对象脱离自然所形成的标准，达到最大的表现力。夸张与变形是密切联系的，夸张是变形的依据，变形是夸张的具体形式和手段。从自然形象转变到装饰形象，从具象到半具象直至抽象的变化过程，都会伴随着不同程度的夸张变形，使自然形象从常规中“脱颖而出”，达到理想化的艺术境界。

3. 平面与立体：

装饰构成的特点体现在“二维”的平面关系上，即“形”与“空间”发生关系。画面中的所有形象都已脱离了自然形成的体面、比例和透视关系，而平展在视觉面前，一览无余。以平面化的形式去处理空间布局和形象内容的关系，是装饰画最显著的特征之一。但并不是说装饰形象不可以是立体的，相反由于“立视体”形象可视性强，所以也是装饰构成中最常用的一种表现形式。当然这种由点线面构成的立体形态与自然形态有本质的区别。平面与立体在装饰构成中互为补充，创造了多样的艺术风格。

4. 添加与组合：

自然界中的形态、物象都有不同的美感，这种“美”是天然造就的，并不具备装饰美。而形象外形动态的夸张变形又显得平白和单调，在外形轮廓中根据想象和构思添加些装饰形象或图案，使形象丰富起来，具有主观的“理想美”。就像中国民间剪纸艺术形式一样，如鱼形中添加植物图案，使鱼“锦上添花”，更加好看。添加装饰有三种形式，一是围绕动植物自身的花纹结构特征进行添加；二是根据构思组合一定意义的图案内容，构成主题；三是与主题意义和结构无关的装饰性添加。添加装饰要与对象的性质

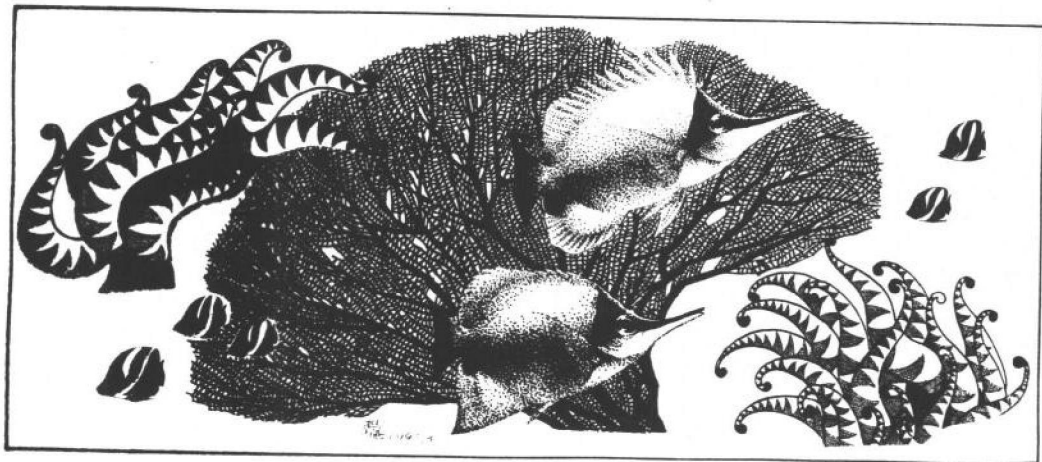
相谐调，做到两者有机地结合，让人觉得合情合理。装饰构成中经常把不同时空和环境的内容组合在一起，有的则利用物象在音、意上的相谐相合，巧妙搭配组合在一起，赋予形象以新的内容和含义，令人耳目一新，取得了“吉祥如意”的装饰效果。添加是形式、手段，组合，使装饰达到一个新的艺术境界。

5. 分解与构成

分解使原来的形态构成“元素”解体（如动物的眼、嘴、鼻、耳，植物的茎、叶、花、果实等），解体后的形态“元素”被看作是抽象的点、线、面和形状，然后根据创作者的想象和构思进行重新组合。形态“元素”在构成时可依照画面需要进行放大或变形处理，“元素”之间在组合时相互交错、互补，派生出新的形态，从而打破了正常形态结构的束缚，产生出一种新颖奇特的艺术效果。构成后的空间与形状已无确切的界定，形即空间，空间即形。

6. 对比与统一

对比是使装饰构成中各部分要有变化，如形的大小、疏密，线的长短、粗细、刚柔、曲直，动态的韵律与节奏，色彩的鲜与浊、冷与暖、强与弱等等。对比的结果是使美的特征更鲜明，个性化更强烈，通过对比产生不同的形式美，使形象更加丰富，情节内容更有趣味性。统一是要求在构成中各部分要做到有机的联系，使内容与形式、风格与手法、色彩与意境的完整统一。

六、装饰构图的特点和构成形式

从装饰艺术的整体而言,在构图的体裁上分为“平视体”、“立视体”和“自由体”。而海底世界装饰构成从幅度上和装饰场面上不能与大型的壁画相提并论,它是研究小范围的装饰构成。但其基本的规律和法则都是相通的,从基础着手便于掌握,熟能生巧,举一反三。

1. 装饰构图的特点

①装饰构图不受自然环境、时间、空间、条件的限制,也没有透视、比例的约束,完全依主观的构思和理想去处理主次、疏密、大小、节奏和律动关系,布局上有很大的自由。

②装饰构图当受到装饰载体的制约时,装饰的形象和内容就会在限定的空间和骨格内组合,如圆形空间,菱形空间,“井”字格或“米”字格等空间,但有限的空间内仍然是艺术家的自由天地,海阔天高,要化有限为无限。

③形象内容的完整性。装饰画面中表现的内容有繁有简,但无论是像传奇故事那样情节复杂的大场面,还是自然界中的小情趣和小片断,都将构成完整的内容和形象,讲究完美无缺。

④布局结构的严谨。装饰画面无论大或小,所有的形象内容都将按照事先规划好的骨格结构进行组合。这种骨格结构线有的是有形的,大部分是无形的,但却都体现出严谨的架构关系。

⑤强调以中心为主体。装饰画面的主体部分一定是在画面的中心位置,从装饰的环境功能来说,突出最精彩的和高潮部分,使之成为欣赏者注目的中心,才能获得审美需求的最大满足。

⑥强调形式美。装饰画中的情节、内容、形象,无论是静态的组合还是动态的构成,都要体现出很强的形式感,给人以美的韵律和节奏。特别是那些没有什么大情节的小装饰构图,小画面,却能从漂亮的形式美中体现一种具有生命力的律动和节奏,给人以美的启迪和联想。

2. 装饰构图的基本形式

装饰构图从小到大千变万化,不同的内容决定不同的形式,归纳起来有以下几种:

①对称式:即画面中轴线两边对应等同。对称的格式也有不

同的变化，如轴线左右对应等量对称；轴线左右等量不等形的对称；以主体形象为中心的两边等量不等形的对称等。

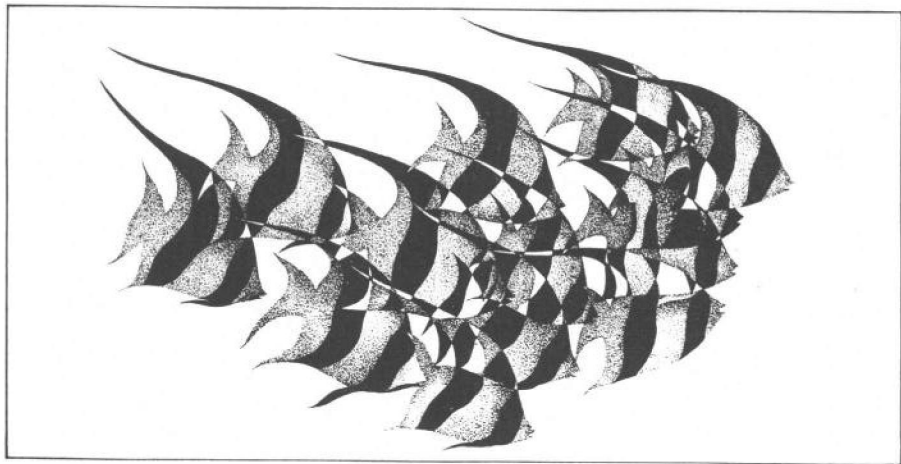
②重复式：以相同的形象重复出现构成画面。重复构成，目的是通过群化来表现对象的形式美。生活在海中的动植物，如鱼、企鹅、海豚等，还有海藻、海葵和珊瑚等，它们都有很美的动态，运用重复组合能恰到好处地体现韵律和节奏美。

③平衡式：即运用动态的平衡规律形成自由骨格。海底的一些生物同陆地的植物类似，其结构动态本身就体现出平衡状态下的动势美，很能入画，而且具有很强的装饰效果。

④适合式：在预定的形体空间内，形象以各种形式对空间构成最大的占有率。“适合”因没有多余的空间，形象集中，因而对视觉能构成很强的冲撞力。

⑤几何式：用直线在画面当中做竖向、横向、斜向的交叉错位分割，形成各种几何形框架空间，在这些几何形的空间内组织各种内容和形象的装饰构成。

⑥组合式：在由自由曲线构成的骨架上，将不同的形象加以分割组合。首先在骨格中确定主体形象的位置，其他内容、形象将依骨格线所确定的空间和律动构成大小、疏密的变化，各种形象在组合时要构成有机的联系，使风格和韵律和谐统一。

七、绘制工具和表现技法

1. 绘制工具

装饰画的绘制工具与其他绘画工具相比要多一些。除了通用的铅笔、纸张以外,还有彩铅笔、油画棒、绘图笔、马克笔、喷笔等(图1)。

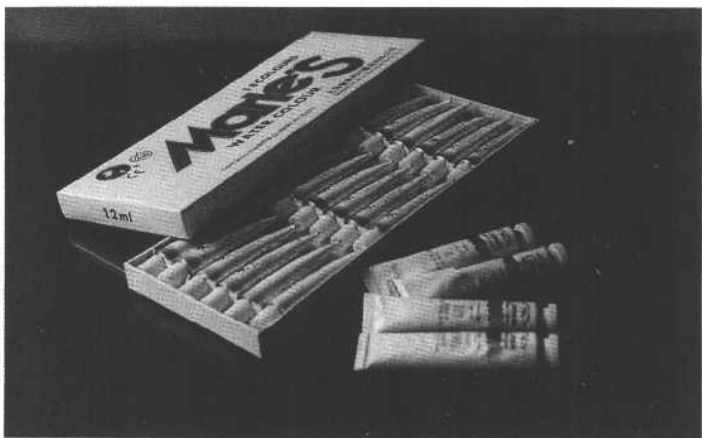

喷笔是利用空气压缩机喷出雾状的色粒进行作画,能产生极柔和的调子。喷笔的口径(喷嘴)一般使用0.2毫米即可(图2)。

水粉笔、水彩笔、油画笔是绘画的常用工具，装饰画也不例外。衣纹笔、叶筋笔等较细的笔，可以勾画各种不同的线条（图3）。

水彩颜料应选择透明度、耐水性较好的使用，以确保画面的色彩效果和便于长期保存（图4）。

水粉颜料是装饰画的常用颜料，无论设计画稿、喷绘制作都是极方便的。为了易于修改，增加覆盖力，可将水粉颜料与丙烯颜料合用（图5）。

另外，为了创造一些特殊的装饰效果，还要备用其他所需的材料。如染料、酒精、松解油和纤维（棉、麻、丝、海绵等）。

