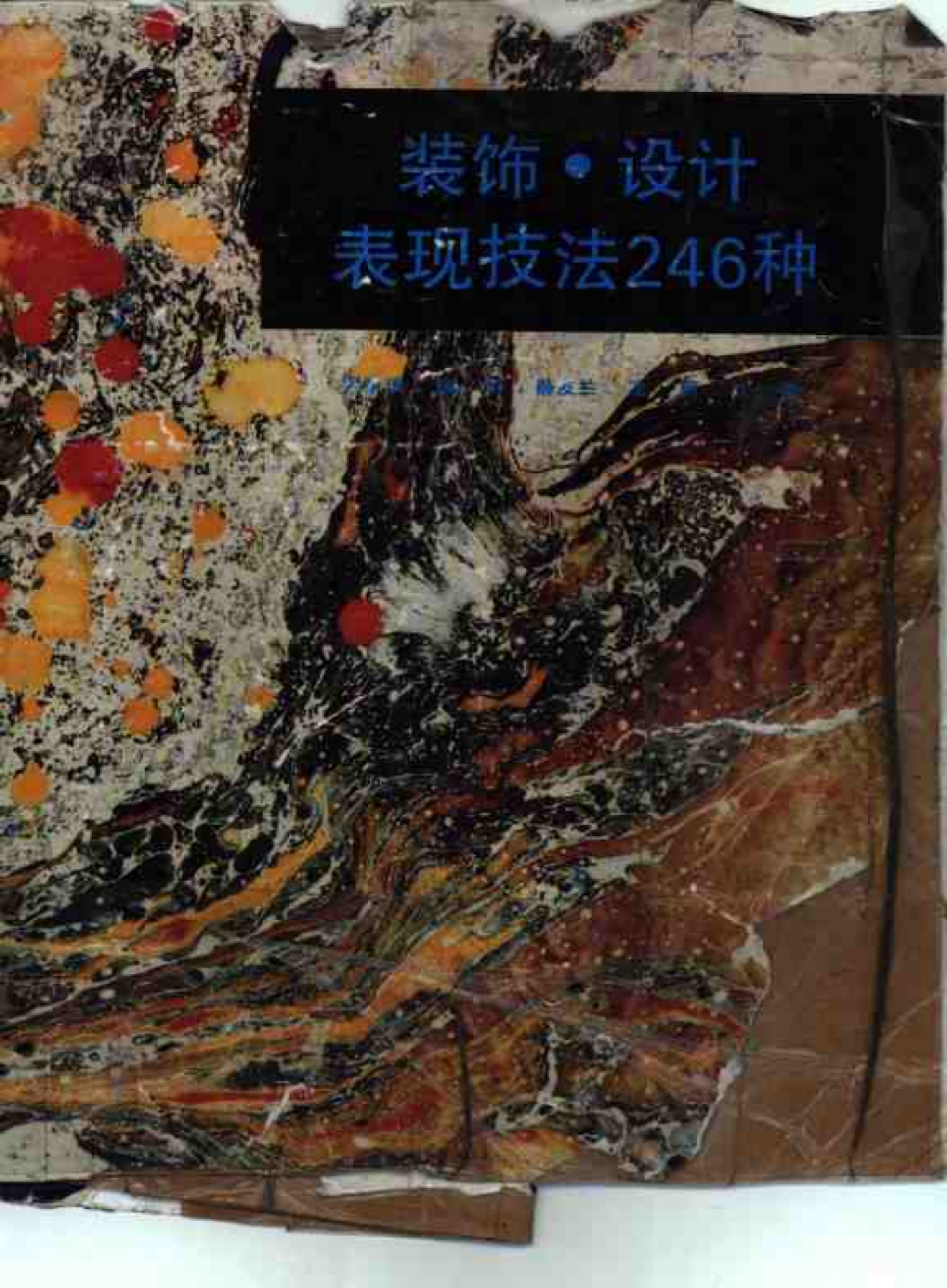

装饰·设计 表现技法246种

陈友兰 编著

装饰·设计

表现技法246种

尹家琅 佩华 薛友兰 沈蔚 沈蕾

上海科学技术出版社

内 容 提 要

本书除向读者阐明装饰设计的一些理论外,对形式美和形式美法则进行了论述,对掌握形式美法则指导装饰设计创作实践提供了理论指导和图解辅导。

本书着重阐述了五类装饰设计表现技法(手绘装饰法、借助手工装饰法、借助媒介物装饰法、拓印装饰法和拼贴装饰法),共计 246 种。每一种表现技法至少配有一张彩色图例,每一种表现技法还有详细的文字介绍。

本书可作为美术学院装饰基础课、装饰画课和设计基础课的教材。又是装饰、美术设计工作者进行美术创作的参考资料。更是广大热爱装饰、美术设计读者提高创作水平的良师益友。

DN29/05

装饰·设计表现技法 246 种

尹家琅 佩华 薛友兰 沈蔚 沈蕾

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路 450 号)

新华书店上海发行所经销 祝桥新华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/12 印张 5.33 插页 30 字数 51,000

1993 年 12 月第 1 版 1993 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—5,430

ISBN 7-5323-3147-4/TS·266

定价: 24.50 元

(沪)新登字 108 号

前言

对一个美术工作者而言,创作是个艰辛的劳动过程,对作品要倾注全部的热情、智慧和诗意的幻想。作品是作者的思想、情感、文化修养和全部技巧的有机综合。

画家只有深刻地研究生活,关心人民的命运,并善于揭发人物的个性特征,具有灵敏的美感触角,把自己所观察到、感受到的一切经过组织、提炼、概括,并全神贯注地努力追求最适当、最新颖的表达方式时,才能使工作得心应手,创造出具有鲜明个性的独一无二的艺术语言。简言之,即内容与形式的辩证关系。一件好的作品是两者最完美的统一体。好的内容,没有好的形式去表达,成不了好作品;内容不好,只追求形式,会陷入形式主义的泥坑,当然更谈不上是好作品了。现在,本书专门谈形式、技法,是要读者掌握技法后更好地为内容服务,千万不能单纯追求为形式而形式。

然而,在追求最适当、最新颖的表达方式时,作者同样要经过孜孜不倦的艰苦劳动,努力探索,努力实践,勤奋学习(传统的、民间的、少数民族的和国外的艺术精华),勇于创新。

本书除了笔者创作绘制之外,还有多年来所收集的国内外资料。希望本书对美术设计者及美术创作者在设计、创作中能起到启发、参考作用,也希望本书能起到抛砖引玉的作用,希望有更多、更新的好作品问世,藉以歌颂生活、歌颂世间美的事物,造福于人类。

尹家琅

1993.5.5.

目 录

一、概论	1	13. 花边线	7
(一) 内容与形式的关系	1	14. 线面并存法	7
(二) 装饰	1	15. 曲直结合线	7
(三) 装饰性	1	16. 粗细渐变线	7
(四) 装饰画	1	17. 填色露线法	7
(五) 设计	2	18. 虚线	7
二、形式美	3	19. 外方内圆线	7
(一) 对称	3	20. 彩色轮廓线	7
(二) 均衡	3	21. 粗细并用线	7
(三) 重复	3	22. 外圆内方线	8
(四) 比例	4	23. 水渍块面	8
(五) 渐变	4	24. 劈丝线	8
(六) 变化与统一(对比与调和)	4	25. 钢笔淡彩法	8
(七) 节奏与韵律	5	26. 铅笔淡彩法	8
三、装饰设计表现技法	6	27. 圆头线	8
(一) 手绘装饰法	6	28. 方头线	8
1. 粗线	6	29. 双勾线	8
2. 全等粗线	6	30. 铁丝网线	8
3. 特粗线	6	31. 长城线	9
4. 细线	6	32. 抖动线	9
5. 特细线	6	33. 硬性线	9
6. 毛笔随意线	6	34. 匀色与不匀色块并列法	9
7. 水化法	6	35. 单线平涂法	9
8. 麦克笔勾线法	6	36. 光边内外晕染法	9
9. 排笔丝刷痕法	6	37. 光边内干擦法	9
10. 衣褶阴影装饰线	7	38. 线、面错位法	9
11. 细曲线	7	39. 工笔重彩画法	9
12. 细直线	7	40. 晕染法	9
		41. 糙底版浮绘法	9

42. 水渍线	10	78. 细线立体衬影法	13
43. 块面互错换色法	10	79. 邻近色块面并置法	13
44. 主体物向外晕染法	10	80. 对比色块面并置法	13
45. 主体物向内晕染法	10	81. 冰纹底版透色画法	13
46. 重点投影晕染法	10	82. 极细线条分界、不匀色块画法	13
47. 淡彩法	10		
48. 糙纸上不匀块面勾线法	10	83. 丝带线	13
49. 水彩块面光边画法	10	84. 仿机织画法	13
50. 几何方块面画法	10	85. 外不匀内匀纯块面穿插错位画法	13
51. 全半圆块面画法	10		
52. 纹样添加法	10	86. 外光内毛块面画法	13
53. 流淌块面画法	10	87. 仿剪纸画法	13
54. 点、线、面枯笔搓绘法	10	88. 仿木刻画法	13
55. 点、线、面并用法	10	89. 叠彩法	13
56. 几何块面画法	11	90. 厚色干裂皴纹法	14
57. 明暗立体法	11	91. 外光边内丝绘法	14
58. 分块分面法	11	92. 点衬立体法	14
59. 方块影印面内点、线、面塑形法	11	93. 丝绘法	14
		94. 油画棒丝绘法	14
60. 光效应边缘线	11	95. 色块内不均齐点彩法	14
61. 影子画法	11	96. 圆点画法	14
62. 空间混合色彩构成画法	11	97. 轮廓线匀齐点绘法	14
63. 电脑边缘线	11	98. 匀齐点绘法	14
64. 明度推移画法	11	99. 刻版刷点法	14
65. 全色相推移画法	12	100. 色块明暗对比衬留露线法	14
66. 纯度推移画法	12	101. 颗粒水彩纸质表现法	15
67. 块面分割法	12	102. 点彩法	15
68. 打散构成法	12	103. 装饰点绘法	15
69. 飞白法	12	104. 连线块面法	15
70. 短折线画法	12	105. 厚色堆砌法	15
71. 画面构成线	12	106. 色彩归纳法	15
72. 平行渐变线	12	107. 黑白与彩色块面相隔细线勾勒法	15
73. 块内装饰线	12		
74. 厚色干剥痕迹线	12	108. 泼彩底版压重色画法	15
75. 干擦法	12	109. 淡妆法	15
76. 平行立体线	12	110. 专业水粉画法	16
77. 车轮痕迹线	13	111. 专业水粉人物加奔放背景画法	

.....	16
112. 仿砖刻、画象石画法	16
113. 功力线	16
114. 夸张衣折晕染法	16
115. 钢笔随意线	16
116. 共用边缘线块面法	16
117. 影形彩色块面法	17
(二) 借手工装饰法	17
118. 揉、搓、拧纸法	17
119. 上色皮纸撕毛边法	17
120. 厚色冲痕法	17
121. 瓷盘画法	17
122. 瓷板画法	17
123. 折纸印色法	18
124. 墨纹法	18
125. 流彩法	18
126. 指印迹绘法	18
127. 刮痕法	18
128. 滴流法	18
129. 击色法	18
130. 刮绘法	18
131. 敲印法	19
132. 重压凹凸法	19
133. 刷色法	19
134. 铁工盘花法	19
135. 洒色法	19
136. 针划刻痕法	19
137. 针挑纸质法	19
138. 针刻露底法	19
139. 镶嵌玻璃法	20
140. 海绵粘色敲击法	20
141. 剪纸法	20
142. 刻纸法	20
143. 卡纸团粘色敲击法	20
144. 吹色四溅法	20
145. 皱纸上色法	21
146. 折纸法	21

147. 竹刻法	21
148. 喷笔画法	21
149. 喷迹线	21
150. 彩条纸交编法	21
151. 麻编法	21
152. 手工编结绒线壁挂	21
153. 手编纱绳壁挂	21
154. 十字花刺绣法	22
155. 枪织绒线壁挂	22
156. 刺绣法	22
157. 绒布手绣法	22
158. 彩珠穿挂法	22
159. 抽纱编	22
160. 绒布双线机绣法	23
161. 纱线构图	23
162. 敲钉成形装饰法	23
163. 染色麦杆扎结装饰法	23
164. 砂粒堆砌法	23
165. 草编装饰法	23
166. 玉米皮编装饰法	23
167. 布条编装饰法	24
168. 原木艺术装饰法	24
169. 弹线装饰法	24
170. 陶板装饰法	24
171. 麻编装饰法	24
172. 压迹法	24
173. 丝、麻、羊毛交织壁挂	25
174. 漆盘刻绘法	25
175. 银丝编	25
(三) 借助媒介物装饰法	25
176. 洒明矾水法	25
177. 洒盐、洒洗衣粉法	25
178. 真丝染化法	25
179. 吹彩色肥皂泡法	25
180. 乳胶画法	26
181. 蜡质防水法	26
182. 油质防水法	26

183. 胶质防水法	26	215. 彩纸拼贴法	30
184. 烫电化铝法	26	216. 瓦楞纸涂色拼贴法	30
185. 蜡染法	26	217. 仿大理石纸(木纹纸)拼贴法	30
186. 扎染法	26	218. 牙签(火柴)拼贴法	30
187. 撕白胶迹痕法	27	219. 画报剪贴法	31
188. 磨漆画	27	220. 发泡墙纸上即字贴拼贴法	31
189. 烙画	27	221. 皮纸染色撕纸拼贴法	31
190. 沥粉堆砌线	27	222. 木材断面拼贴法	31
191. 铜浮雕装饰法	27	223. 短塑料电线拼贴法	31
192. 橡皮擦画	27	224. 松针、木纹拼贴法	31
193. 橡皮擦迹画法	27	225. 唱片、麻线、铁丝拼贴法	31
194. 浮彩法	27	226. 金属丝拼贴填色块法	31
195. 复印肌理装饰法	28	227. 贝壳拼贴法	31
196. 石膏装饰浮雕	28	228. 树叶、麻丝拼贴法	31
197. 电脑图形	28	229. 树皮、羽毛拼贴法	31
198. 连续曝光摄影法	28	230. 勾编织物拼贴法	31
199. 瓶身磨色法	28	231. 笋壳、铜丝拼贴法	32
200. 摄影暗房处理	28	232. 熏炙木片拼贴法	32
201. 显微摄影法	29	233. 自由彩绘细铜丝贴线法	32
202. 不规则性布纹网印刷	29	234. 回丝拼贴法	32
203. 负片反阴图印刷法	29	235. 麻绳、吹塑纸拼贴法	32
204. 晃动相机摄光点法	29	236. 草席拼贴法	32
205. 烟熏法	29	237. 铁片、铁屑、铁丝、蛋壳拼贴法	32
206. 规则性圆线网	29	238. 铁丝条拼贴填色法	32
(四) 拓印装饰法	29	239. 绳线拼贴法	32
207. 陶盘浮雕线	29	240. 高粱穗拼贴法	32
208. 玻璃绘色拓印法	29	241. 彩绘枫叶拼贴法	32
209. 擦印法	29	242. 花色墙砖拼贴法	32
210. 版画	29	243. 绒贴法	32
211. 植物肌理拓印法	30	244. 塑料颗粒拼贴法	32
212. 织物肌理拓印法	30	245. 碎绒线拼贴法	32
213. 纸拓镂版法	30	246. 葫芦、草垫拼贴法	32
214. 钙塑刻章涂色敲印法	30		
(五) 拼贴装饰法	30		

一、概 论

（一）内容与形式的关系

这里需要着重提出的是：衡量一件作品的好坏，首先要看内容、看是歌颂什么、反对什么的，一定要是健康、向上，给读者以启迪、鼓舞和美的享受。反之，如果内容不健康，技巧上即使形式美法则用得很好也是件坏作品。在作品创作中，应该明确形式是为内容服务的，内容是通过形式来体现的。

为了让形式更好地为内容服务，就要考虑每幅作品有用上一种形式美法则的，也有同时用上二种、三种，甚至更多种法则在画面上的。

在肯定内容是健康的前提下，检验一幅装饰画或设计作品艺术水平的优劣，往往就用形式美法则这把尺来衡量。凡违背形式美法则规律的作品就是失败的，凡符合形式美法则的作品，在艺术水平上就是成功的因素之一。

装饰画和设计作品在形式上除了要符合形式美法则之外，当然还有立意构图、色彩、造型、取材、手法的运用等构成要素。

装饰画和美术设计的构图、造型、色彩，在表现手法之间互相牵制，彼此补充。表现手法是构图的深化，是造型的继续，是色彩的体现，是进一步完善装饰画或设计作品构成的不可缺少的因素。

形式是为内容服务的。不能为形式而形式，但不同类型的装饰画或美术设计，有着各自的要求和特点，尽量适当又完美丰富多采的表现手法，可使作品达到尽善尽美的境地，

使作品出奇制胜、吸引观众，达到锦上添花的目的。

（二）装饰

装俗语叫打扮、装扮，饰就是修饰、佩饰。在打扮过程中，增加各种附加件，以示更美，通常都叫“装饰”。

（三）装饰性

所谓装饰性，就创作而言，包括艺术构思、艺术技巧、艺术手法。就作品而言，体现了艺术风格和艺术形式。

从中外传统装饰艺术中，尤其是工艺美术、图案设计中强调了装饰性的形式美，从而使作品体现出耐人寻味的艺术魅力及永恒的生命力。

（四）装饰画

装饰画可分为两大类：一类是属于工艺性的装饰画；另一类是独立的装饰绘画。装饰画是介于绘画与图案之间的一种边缘艺术，是独立的艺术形式。

装饰画是以各种装饰的特殊手段（有绘画的、工艺的等）来创作，强调形式美感，达到特定的装饰效果而成的画。

如装饰壁画、壁挂、装饰屏风、书籍装饰画、器物装饰画等。

装饰画的取材较一般绘画更灵活多样，既可反映现实生活，也可是想象、联想和幻想。

装饰画的构图特点是适应性和规律化程式化。

装饰画的造型特点是提炼和变形。

装饰画的色彩特点是归纳和理想化。

装饰画的表现手法十分丰富多彩，它可根据特定的装饰要求和工艺制作条件选择各种恰当的表现形式和表现方法。

（五）设计

英语 design (迪萨因) 来自拉丁语 designare, 是多义词, 具有动词和名词的双重词性, 既可指构思的展开过程, 又可指可视的方案、模型、图样, 这种复杂情况使汉译遇到困难, 近几年逐渐用设计取代图案是否科学? 已成了争论的焦点。

从中外经验的比较分析, 图案与设计紧密相联又各有所不同。设计说明 design 的过程, 图案说明 design 的结果, 还包括难以取

代的其它含义, 唯有两者的结合, 才足以表达 design 完整的词义。

设计是工业革命的产物, 是工业生产的环节。因为产品将是大量的、定型的、规范化的, 必须有周密、精确的考虑。

设计除了美化外, 还必须对材料、结构、工艺、经济信息、生产、消费心理学、人体工程学进行综合规划和考虑。

设计除了美化外, 更重要的是功能, 在商品生产和流通中要起到保护、陈列、储存、运输等作用。

本书着重介绍设计的美化手段方面, 即设计人员必备的装饰能力、表达能力。

二、形式美

形式美就是现实形象或艺术形象的形式之美，它包含构成形象的色、线、形、音的美，这些形式因素有规律的组合的美，以及最后形成的形象的完整形式的美。

形式美法则有：

（一）对称

对称是指左右等量、等形，其形式有上下、左右、斜角、多面、多角等对称（见封二图1-3例）。

对称是有节奏的美，包含人工后的意匠美，对称的图案规律性强，对称好比天平。有统一感，使人看了产生庄严、整齐的美感。

古代人们在与自然搏斗和生活中就发现了有条理的、整齐的、左右相同会产生美感，如人自身的五官、手脚等结构及动物身体结构、鸟的双翼、蝴蝶的翅膀及花纹、对生的花木等都是对称的。

对生的花叶被虫咬残，就会使人感到不完整、不稳定。唯对称了，才会感到完整、舒适、稳定、全面。所以说，欣赏对称的能力也是自然赋予我们的。人们最早发现和运用的美的形式法则就是对称。如石器时代的石斧、项链、石刀，其形状都磨成对称的。

唯对称用得太多了，也易产生缺少活泼感、呆板感的弊病。因此，对称的运用也要注意适当的场合。

（二）均衡

均衡是支点两边的形象、形状相异而量感等同。其结构特点是生动活泼、富于变化，有动的感觉。均衡好比是秤。它是图案中求

得重心稳定的一种结构形式。

人在劳动和生活中，发现人体在活动中要不断保持平衡才能稳定；伸左手，必也要伸右脚才能稳定，如果用左手左脚同向前伸，再右手右脚同向前伸行走，则动作又如一个滑稽的小丑，给人一种不稳定的异状感觉。同样，动物奔跑各肢体部位动作也是均衡的体现，花木互生、轮生的变化，既生动活泼，又不排除破坏安定感。日本的花道，其实有很多就是在展现平衡所产生的美。

在艺术上大量运用均衡法则，以满足人的审美需求。均衡表现在画面中有：上下、左右、重量的均衡；向心力与离心力的均衡（见封二图3-4例）；分散力与呼应力的均衡等。

（三）重复

同一形象以类同方式多次出现称重复。

锄地、敲钟、打铁等劳动的反复动作、水浪的层层推向前、芭蕾舞“四个小天鹅”划一的舞蹈动作都产生条理性的重复，给人以美感。

重复法则可以使已经获得的最初印象进一步加强，并能产生秩序美。

中国彩陶图案中的二方连续、四方连续都展现了重复。一个并不繁复的形象经重复组织就产生了美感；又如青海舞蹈彩盆，五个连续出现的舞蹈人物，产生了既生动又美的印象。

封二图6鱼形的重复出现、图7大同小异5个人物的重复出现都使画面产生了装饰美的效果。

(四) 比例

比例是指整体与局部存在着的一种必要的、合乎逻辑的关系。

将整体的形式和规模中的各个局部彼此间的比率、次序表现出来,达到整体的和谐美。

所以,不论是平面构成中的主体和陪衬的比率;还是立体构成中的广度、深度和高度的正确比例关系,都体现了图案美的形式法则。

黄金分割的比例(1:1.618)被认为是最美的比例。黄金分割的比例,是由古希腊毕达哥拉斯学派从数的量度中发现的。数学所反映的客观规律,也包括美的形式规律。这种比例的美是有科学根据的,从人的两个眼睛的视角范围来考察,这个比例与视圈是相适应的。人的视角范围:两个圆等于两个正方形1:2,视圈为两个圆交错的一部分,近似1:1.62。

中国古代的秦砖、汉砖、比例也近似黄金分割的比例。

另外,德国标准比例(1:1.41)及柏拉图矩形比例(1:1.732)等,从古希腊至今,许多人把它们作为设计的最理想比例。

封二图8整个红色画面,其主题重点都集中在手中的香蕉皮与狗熊的鼻、眼及小鼻子上。这些东西与黄色的光束所处位置都在长、宽的黄金分割位置上,所以使人看了感到特别舒服。

(五) 渐变

渐变,就是连续出现的近似现象的变化,表现出同方向递增或递减的规律。

渐变法则中,递是核心,所谓递增或递减,就是按一定比例逐渐地实行量的增加或减少,在此过程中,不容许有反复无常的起落变化,否则会导致渐变美的丧失。

光效应美术,以渐变美为形式感的灵魂,

表现了运动和光,创造了眩目迷离的画境。

渐变的方法很多:

(1) 空间的渐变 如位置、方向、前后、大小、远近、正侧、轻重等。

(2) 形状的渐变 如形状的增减、分裂。另外还有大小的渐变和视点方向的渐变。一般是渐变的过程越多,效果越好。例如消长渐变,由圆形逐渐变成正方形或三角形等。

(3) 色彩的渐变 在色彩上由浓到淡或由淡到浓的渲染和退晕也是一种渐变(见封三图9例)。色彩上由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫光环色的渐变造型(见封三图10例)。又如从黑色渐变成白色,其间一些缓和的灰色系列发挥了良好的作用。

渐变有两种系列:一是直线性系列;二是放射性系列(以一点为中心向圆形发展)。

要掌握渐变的方法,必须重视渐变的骨骼,渐变的骨骼有:

1) 空间宽窄渐变 即通过线的密度、位置变化,由密到疏或由疏到密,要注意疏密比例的协调。

2) 二元渐变 即横线与垂直线同时产生宽窄的变化。

3) 分条渐变 即单元线不变动,只作分割,各单元内的线条,可做规则的或不规则的变动。

4) 等级渐变 即水平线渐变渐疏,而垂直线保持一种重复,线的方向、线质都可作变化。

5) 阴阳渐变,黑白、明暗的渐变 可将骨骼线的粗度扩大,使这种粗线有面的感觉,用粗线做基本形使用,不再加别的基本形。可以分单元、二元,按比例、方向、线质、分条等进行综合变化。

总之,渐变能起到协调作用,有柔和感。

(六) 变化与统一(对比与调和)

这一法则是形式美最基本的法则。是符

合“对立统一”这一宇宙间最基本的矛盾法则的。

在装饰设计中,方圆、大小、高低、长短、宽窄、肥瘦、厚薄等是形象对比(见封三图15例);上下、左右、前后、向背等是方向对比;有深浅、冷暖、明暗、动静等是色彩对比(见封三图12、图13例);多少、轻重等是份量对比;粗细、曲直、刚柔、疏密、长短等是线条对比(见封三图12、图14例);软硬、光滑与粗糙等是质感对比(见封三图13例);主次、先后等是内容对比;虚实、聚散等是构图对比。

这两个的对立面都是互相矛盾的因素,组成了画面中的对比和变化。对比与调和是取得变化与统一的重要手段。

对比强调差异,如大小对比,以小衬大,显得大的更大,小的更小。经过对比,互相衬托,彼此作用,会更明显地突出其各自的特点,以取得完整而生动的艺术效果。

对比处理得当,能使画面生动活泼、强烈新鲜、富有生气;运用不当则容易使人感到松散、杂乱无章、俗气、不中看。

调和与对比相反,调和差异程度小,是由视觉上的近似要素构成。线、形、色以及质感等要素,相互间差距较小,而具有某种共同点时,就容易得到调和,如色彩的黄绿与绿、红与橙等往往具有和谐宁静的效果,给人以协调感。

画面已有了对比、相对立矛盾的因素时,就要去找到统一的因素,使变化得到和谐。“统一”是一种协调关系,它可以使图案调和、稳定、有条不紊、有静的感觉。但是,过分的“统一”则容易呆板、生硬、单调、乏味。

在画面中应该追求变化中求统一,统一中求变化;对比中求调和,调和中求对比的形式美法则。

设计中的方中见圆、圆中见方,刚中见柔、柔中见刚,动中有静、静中有动,冷中见暖、暖中见冷,平中求奇、奇中求平,……概括了这种表现手法的特点。

(七) 节奏与韵律

节奏是规律的重复,条理性与反复性产生节奏感。韵律是在节奏基础上的丰富和发展,它赋予节奏以强烈起伏、抑扬顿挫的变化。所以节奏带有机械美,而韵律则是在节奏变化中产生的情调,具有音乐的美感。

在诗歌、音乐中靠音律的高低、快慢变化来显示韵律美。

人在生活中和劳动生产过程中发现有规律的节奏能使人们齐心协力、减轻疲劳,并且提高劳动效率,像吭歌、号歌等。在生活中,人们也看到远山高低起伏、绵延不断、流水向前悠扬缓急的变化、波浪一层层推进、花木叶蔓左右向上生长的结构、人与动物奔腾跳跃的姿态,都很有条理地按着一定的规律进行,都产生了节奏和韵律感。

在装饰画或设计中,利用点、线、面、色、形体的巧妙安排,就可在画面上显示各种不同的节拍,如急缓、强弱、起伏、行止、转折、远近……等变化,以产生各种不同的节奏美和韵律美(见图16、图17例)。

节奏与韵律表现得好,可产生静态的、激动的、雄壮的、单纯的、复杂的等多种不同的感觉。一件艺术作品,运用不同的、千变万化的线、形、色、量的复杂配置,如音乐一般唤起人们在思想感情上的愉快感觉,所谓“诗情画意”,正是我们所要表达的艺术效果。

理解了形式美法则之后,在平时的装饰画创作或美术设计中,有意识地运用这些法则去指导创作实践,从技巧上来讲,定能达到完满的境地。

三、装饰设计表现技法

表现技法分手绘装饰法、借助手工装饰法、借助媒介物装饰法、拓印装饰法、拼贴装饰法等五大类。每类装饰法中又有多种表现技法。一幅成功的作品,有用一种技法的,也有多种技法同时运用在一幅画面上的。以下就把这 246 种基本技法逐一加以介绍。

(一) 手绘装饰法

1. 粗线 线是最主要的造型手段。“用线”更是中国传统的造型方法,装饰用线比国画纸描更强调提炼、夸张。

用粗线把不同的色块分割开,增加了装饰性,显示了动态、流动、滑动、转动等;或急、或缓;或高、或低;或飘忽、或舒缓;或一往无前、或迂回曲折等。粗线产生的心理效果是清晰、单纯,具有男性性格的强性和直接、固执感。

2. 全等粗线 全等粗线除了用工具画外,不规则的粗线要使其为全等粗,就需要较强的基本功。线条的粗细、曲直必须完全一样,没有起笔、落笔,没有顿挫,只有规整的图案装饰美感,它以柔和优美的曲线或刚劲挺拔的直线组成了庄重的韵律美。

3. 特粗线 粗线本身就包含了概括、精炼、简化、夸张的含义,用了特粗线就更强调了男性性格之强烈,显示了阳刚之美。有时画一些大厂房、大机器等概括力十分强的东西,用了特粗线可强调重量、粗笨感。在标志图案上常用简练概括至极的粗直线表示对象最强烈的特征,使人在远处就能一目了然、印象深刻。

4. 细线 细线产生优雅感、柔软感;它的速度变化给人以运动感;富有变化的细线产生年轻活泼的感觉。

5. 特细线 比一般细线更精细的特细线与淡雅色彩块面的结合,造成更强烈的对比。特细线条的疏密排列组合组成了精雕细刻的优美画面。

6. 毛笔随意线 毛笔随手勾勒线条,没有严格的基本功要求,可以粗细不匀,这种线画时较简易、随便,适宜表现漫画式的或较有稚拙感的图形。

7. 水化法 趁勾边线条未干时,马上用水分较多的水彩色涂上、或先涂上水分较多的水彩色,在将干未干时,用色笔勾线条,这样,勾边线条就会化开,造成一种水化的视觉效果。

8. 麦克笔勾线法 麦克笔有圆头、方头、扁头、粗笔头、细笔头之分。笔内注以彩色墨水,各种颜色都有。可以象钢笔一样,颜色源源下来,用起来很方便。利用其笔尖的粗、细、方、圆可以画出各种类型的线条,画出的线条色彩透明,与画面中色块重叠处会多生叠色效果。

9. 排笔丝刷痕法 要画出图 9 的效果来,需先把笔“做”一下:将底纹笔(或排笔)笔端沾上胶水,再将笔端毛捋直干透,然后将笔端用水稍发开些,撮成间隔疏密状,擦干后就可画了。画时可沾上水分较少的水粉色,在白底或已涂好色块的底版上自左至右地一口气拖过去,这样,就画成了粗细不匀的排笔

细丝刷痕,用以丰富画面效果,别有一番味道。

10. 衣褶阴影装饰线 将衣褶阴影部分加以归纳、提炼,组成方圆结合、粗细渐变的衣褶装饰线,色彩可与原衣色调和,也可用较深的同类色彩。衣褶阴影装饰线既能显示形象的立体感,又起装饰作用,丰富画面层次。

11. 细曲线 曲线有几何曲线和自由曲线两种。

几何曲线由规则的圆弧线组成,具有现代性的旋律感。如抛物线、螺旋线等。

自由曲线,是曲率随意的曲线,其起伏多变,旋律奔放。

细曲线给人的感觉是:轻柔、优雅、婉转、流畅、舒缓、和谐。最大的特点是易于表现动态,容易构成调和的韵律感和浓郁的装饰趣味。

12. 细直线 直线具有明确性、简洁性、锐利性。给人的感觉往往是很刚健、简朴和有力的。

直线在画面上有方向性。主要有水平、垂直、斜向三种方向,不同的方向,也能产生不同的感觉。

细直线更具有明快、锐利的特点。

13. 花边线 线条均由带装饰性的花边图案组成。多二方连续,也有有规则的锯齿形线、彩条线等组成。花边线可以丰富画面的装饰效果。

14. 线面并存法 画面上某些部分用色块表现,某些部分不用色块、单用勾线表现,形成有虚有实、虚实并存的画面。线面并存法避免了呆板单一的表现方法,使画面显得较生动、活泼、有变化。

15. 曲直结合线 曲线产生柔和、流动的艺术效果。直线则产生刚健、挺拔、具有力度的艺术效果。

曲与直是对立统一体的两个方面。把曲

直结合并存,定会产生更强的装饰美感。

16. 粗细渐变线 这种有粗细变化的线条必须是由粗而细,或由细而粗均匀地过渡,线条需严格修饰,一丝不苟,产生渐变的装饰美。

17. 填色露线法 色块勾线的一般画法是先画色块,在色块与色块间画线以示分界。但此法易呆板。如果换一种办法,用勾线的色彩先涂满全张画纸,再依次填上各色块,在各色块间留出间隔的线条,这种露出的线十分自然、有变化,不易产生呆板的感觉。

18. 虚线 画面所有的线均由虚线组成。这样的线放在画面中也产生了较“虚”的艺术效果。

主要应根据内容的需要来决定形式,在有的画面上感到用实线勾太深,或感太呆板,用虚线就感到淡了、虚了、有韵味有变化了。

19. 外方内圆线 外方内圆线有二种。

一种是轮廓线内侧严格表现出对象的形、轮廓,全力表现形象的完整和曲线的柔和,而线的外缘却用直线作高度概括,做到棱角分明。

另一种是画中每一根线条,外侧是硬直线,内侧所有的角都修成柔和的圆角,以弥补纯直线或纯曲线的单调感,取得方中有圆、圆中有方;内外对照;曲直呼应的艺术效果。

20. 彩色轮廓线 用单一色的线勾轮廓,往往过分单调、统一。在需要色彩缤纷、丰富的场合可勾勒彩色轮廓线。勾线的色彩一般用调和色或比原色块稍深或稍浅的邻近色勾勒比较好,色彩的恰当配置则具有丰富协调的美感。

21. 粗细并用线 在同一幅画面中,粗线特粗、细线特细。其本身就体现了图案的对立统一形式美法则。

粗线在画面上起着概括统一的作用、细线则起着挺秀、精巧的作用。粗细对比,粗中

有细、相补相衬,造成别致的装饰美感。

在装饰图案中往往把外边缘的轮廓线或关键部位画成粗线。而叶茎、衣纹、发丝等细节部位用细线画。

22. 外圆内方线 外圆内方线与外方内圆线正相反。它也有两种。

一种是外轮廓线为很概括、提炼的圆线,内轮廓线为直线组成,其内角均有棱、有角。

另一种是每一根线条外侧为圆的或把交叉的直角都修成圆角,而内侧均为有棱、有角的“方”线、折线。

23. 水渍块面 大块面中,故意造成各种色彩的水渍印,避免了平涂造成的单调乏味感。此法不但能使画面产生活泼感,也能使画面的色彩丰富起来。

24. 劈丝线 此法多用于毛巾、床单、花布等需限色印染而又需表现立体感的场合。表现的内容多为花朵、叶茎等,形式较写实。

画的时候,用较干的笔墨,按花叶的生长结构来表现花叶的翻卷及结构层次。一般从花叶瓣的顶部或根部画起,毛笔逐渐提起,至末端、末梢渐虚到结束为止,每一笔需一气呵成。为了更立体,往往最底一层画劈丝的线拉得最长、色最淡,第二层线短些、色较深些,第三层线更短些、色最深,象阶梯一样,能很好地表现花、叶的立体感。又适宜非胶印分几套色印制的工艺要求,此法在印染工艺设计上用得较多。

25. 钢笔淡彩法 用优质不化水的碳素墨水或优质彩色墨水钢笔把装饰线条画上,线条必经提炼、概括,要注意疏密关系,待线条干透后,再用稀释过的水彩色或彩色墨水涂上,线条仍清晰可见,形成了带装饰性的钢笔淡彩画。

有别于绘画性的钢笔淡彩画的关键在于线、形的提炼、概括、夸张,在于图案化及色彩的理想化。

26. 铅笔淡彩法 区别于钢笔淡彩法的是在白纸上不是用钢笔而是先用铅笔画上装饰线条,然后再用透明的水彩或彩色墨水罩上色,透出铅笔画迹。

图中这张铅笔迹所起的作用为用素描法衬阴影,造成一定的立体感和潇洒随意感,使本来较严谨的画面显得轻松起来。

27. 圆头线 此线多出现在河南民间泥玩具上。民间艺人一般习惯于在黑与白底上用红、黄、绿、白等纯色的线、点进行装饰,因为用圆头的毛笔作画,随手画出的线都属圆头线,十分自然质朴。

还有一种规整的圆头线。画面上用十分工整的直线或曲线,将此线两头画成十分光挺规则的半圆。统一以此线来装饰画面也别有情趣。以此种线来写美术字称圆头体美术字。

28. 方头线 线的两头均为方的,每一横、一竖、一角均为方头,有棱、有角,整幅画面都统一用此种线,很有装饰性。

29. 双勾线 在轮廓线的内侧或外侧再勾上一层线,称双勾线。原来的轮廓线若是块面的边缘,外面勾的双勾线一般应勾得十分细,形成粗细对比、块面与线条的对比,如原来的轮廓线是一根线,那内侧(或外侧)勾的双勾线的色彩或粗细最好有变化。

勾线的色彩既可用彩色或原色、又可用金、银色线勾成,使画面色彩丰富起来。

画双勾线应尽量注意造成色彩对比、线条的粗细对比,才能避免因重复勾线所造成的过于统一而形成的呆板感、单调感。

30. 铁丝网线 此线类似于绒线新产品:圈圈绒。圈圈绒当中总有一根细的腈纶线是笔直的,围绕这根笔直的线,四面八方不断有羊毛在打着大大小小的圈圈,而此圈圈直径又是有一定范围的,不会无止境的大下去。

铁丝网线,从局部看,此线是乱的,似搅

在一起的铁丝网,但从整体看,却非常统一,因为它的乱只是在一定范围中的乱,绝不允许离开此范围求乱。因此造成“乱中求整”、“花俏富丽”的艺术效果。

铁丝网线是从不规则和乱中求有规律的“不规则”和“乱”。

31. 长城线 有时画面上需要粗线,但又嫌粗线太单调,可使粗线的一面光挺,一面有意识地画成像长城一样的缺口;也可画成二面都像长城一样的缺口,形成双边长城线,使之在统一中有变化。当然长城缺口的宽窄及高低、距离应做到基本一致,不使人感到零乱无章,做到变化中有统一。

32. 抖动线 用毛笔或抹布蘸上颜料作有意识、有规则、有节奏的抖动画成的线叫抖动线。

抖动线能避免一般单线平涂法中线的单调感,使画面纹样浑厚、层次丰富。抖要恰如其分,使整个线条协调统一。

33. 硬性线 粗线内外侧都是横来竖去棱角分明的直线、硬角,它适宜表现具男性力度感、刚健感、明快感的内容。

34. 匀色与不匀色块并列法 在不匀色块中夹杂几块涂得十分均匀的平涂色块,造成一种对比效果,相互衬托,十分有味。

35. 单线平涂法 各块平涂色块间用光滑的单线勾勒隔开称单线平涂法,这是最普遍、最常用的表现方法。动画片用此法描绘的也较多,它便于用流水作业法大量制作画面。

36. 光边内外晕染法 以造型物的边缘线为准,在边缘线向底色过渡中用一个比底色稍深或稍淡的色彩有重点地进行单色晕染;同时在主体物边缘线上用白色向内晕染,这样边缘线便十分强调(如图所示)。用此光边内外晕染法能使主体物更加突出,并能使画面丰富多彩。

37. 光边内干擦法 在画面中唯有造型

物的边缘线是最光挺笔直的。当我们用不同的色彩强调塑造形体的光边,向内则用干笔干擦,形成一定的干笔笔触,形成光边与干糙的干笔笔触强烈的对比,使画面十分生动。

38. 线、面错位法 线、面错位法是在单线平涂法基础上稍加变化形成的另一种装饰表现方法。它有两种处理方法,

一种是概括地画好一些色块较艳的几何形,在色块上稍歪向一边再勾画出表现具体形象的装饰线条。

另一种线面错位法是使平涂的色块不完全依其形而是有些出入的色彩块面再在其上勾画出表现具体形象的线条。

39. 工笔重彩画法 这是一种十分工整细致的画法。一般用线条勾勒经变形、提炼、夸张后的物象轮廓,再反复晕染物象、分出阴阳向背,加强艺术效果,画出细腻、精致的立体感。

40. 晕染法 也称渲染。就是将各色由深到浅、由浓到淡,渐次渲染,它主要是用色彩的渐变使形象产生明暗、体积和层次。

晕染有单色晕染和复色晕染,有水晕和色晕。用此法,色彩总是渐强渐弱、渐浓渐淡,即使只用很少色彩,由于用了晕染法,也会产生变化丰富的效果而避免画面的单调乏味之感。它不但能使物体具立体感,而且能使对比强烈的色彩改变色相的饱和度、变刺激为调和。

它不受特定光源的限制。特别是在构成一幅画面的形象,可以有各自独立的亮面和暗面。这种多面光的运用,一般是根据构图的轻重、明暗的配置、形象的排列组合而定。

41. 糙底版浮绘法 凹凸不平、粗糙的布纹底版上,用较干的色彩画上去,底版凹处色彩就有别于底板凸处画上去的色彩,但仍隐隐地透露了出来,使单调的色彩块面有了“生机”。

• • •