

图案四大变化教学书系

装饰花卉

色彩

的创意表现

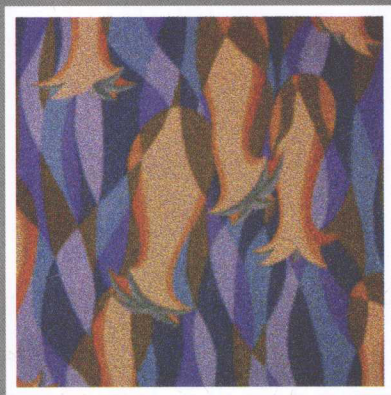
周嘉勋 著



上海书店出版社

图案四大变化教学书系

装饰花卉



色彩

的

创意表现

周嘉勋 著

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰花卉色彩的创意表现 / 周嘉勋著. ——上海: 上海书店出版社, 2005.5

(图案四大变化教学书系)

ISBN 7-80678-375-X

I. 装... II. 周... III. 花卉-装饰美术-色彩学
IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 034240 号

装饰花卉色彩的创意表现

著

周嘉勋

责任编辑

那泽民

整体设计

润 泽

技术编辑

张伟群 丁多

出 版

世纪出版集团 上海书店出版社

发 行

上海世纪出版集团发行中心

地 址

200001 上海福建中路 193 号

易文网 www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷

上海美术印刷厂

开 本

889 × 1194mm 1/20

印 张

5

印 数

1-5000

版 次

2005 年 5 月第一版

印 次

2005 年 5 月第一次印刷

书 号

ISBN 7-80678-375-X/J · 197

定 价

32.50 元



周嘉勋 1958年10月，生于辽宁省沈阳市。1984年毕业于中央工艺美术学院。同年到鲁迅美术学院任教，现为该院染织服装艺术设计系副教授，研究生导师。主要从事装饰基础课、装饰画设计、装饰艺术品设计等方面的教学工作。现为中国美术家协会辽宁分会会员，辽宁水彩画会会员。专著：《装饰画教学·创意·应用》、《装饰风景的创意过程解析》、《装饰人物的创意过程解析》。主要作品：《山西古城印象》选入中国首届水彩艺术展，《少数民族风情》选入辽宁省首届水彩艺术展，获银奖。并有壁挂艺术品、装饰画、水彩画、速写等作品在全国性刊物上公开发表。



序 言

装饰色彩在设计领域的应用非常广泛,因而在设计学科中占有重要位置。装饰花卉、动物、风景、人物的色彩创意表现课程,是艺术设计学科学生的必修内容。它涵盖了设计学科装饰语言表现的基本知识,也是步入艺术设计创作的基础。

本系列套书主要是从形态、色彩、技法创意以及装饰色彩的表现风格入手,意在让热心于装饰画学习、设计、创作的人,在学习装饰色彩的创作过程中,找到装饰色彩的设计规律,学会用自己的色彩美学观念表现自然物象,并采用不同的形式、风格、技法表达个人的情感感受。通过装饰色彩的训练、创意来提高色彩修养,以指导将来的艺术设计,提高色彩配置能力和创新能力。

在多年的装饰色彩教学过程中,我对装饰色彩有了更深一步的认识,体会到装饰色彩设计初学者的苦衷,他们亟待解决是装饰色彩的搭配问题;装饰色调的组织及色彩的统一与变化等问题。本书针对上述疑难问题进行了阐释,并在装饰色彩的创意、技法应用等方面做了大胆的尝试,以飨读者,与同行切磋。

本书中除了选用作者本人的图案作品外,还精心选择了部分学生作品,名单如下:秦爱博、白龙、高林、邱红伟、李小明、柏建华、苑少纯、翁海楠、张玲玲、王琳、杨雨、武佳音、翟丽萍、黄洋、宋宛珍、刘洋、孙丹、白楠、魏巍、周启坤、李霞、宋佳佳、刘晶、穆莉莉、朱金霞、邵秀丽、汪茜、李莎莎、李凡、李丹、隋囡、佟晓楠、朱红梅、王宇、王梦吟、敖丽鸿、董佳桢、彭雪菲、马丽美、李立平、刘竞艳、袁林、王瑞秋、杨春玲、吕明、勾利鹏、朱丹、郁梅、金思远、白媛媛、张楠、常虹、许娟、汪妍、钟惠玲、贾慧萍、林悦、靳菲、付鑫莹、华琳、白露露、方雯晖、刘潇、田娜、胡晶、张莉莉、黄晓艳、孙娜、佟进、张宁宁、王烁、李芳芳、那珈、郭妍妍、韦光明、张学宁、张小生、安琦、杨露文。

在此列出的作者名单也许会有疏漏,敬请见谅。在此谨向所有为本书提供作品的作者表示诚挚谢意。

周嘉勋

2005年2月于沈阳鲁美学院





第一章 装饰花卉的写生与色彩归纳 001

一、装饰花卉的写生 001

二、装饰花卉的色彩归纳 005

三、装饰花卉色彩归纳的方法和步骤 006

第二章 主观意念的装饰花卉色彩表现 018

一、装饰花卉色彩理想化的表现形式 018

二、装饰花卉色彩表现的抽象性与单纯性 018

三、装饰花卉色彩的配置依据 019

四、装饰花卉色彩的情调分析 027

第三章 装饰花卉色彩的形式规律 040

一、装饰花卉色彩的变化与统一 041

二、装饰花卉色彩的节奏与韵律 041

三、装饰花卉色彩的层次与空间 041

四、装饰花卉色彩的面积与比例 042

五、装饰花卉色彩的并置与重叠 043

第四章 装饰花卉色彩创意图例分析 043

一、提取自然物象或人为色彩元素 043

二、将归纳整理的色彩元素与装饰花卉相吻合 044

第五章 装饰花卉色彩的肌理表现 055

一、平涂法 二、反衬法 055

三、蜡染法 四、彩色铅笔画法 五、点彩法 056

六、虚幻法 七、晕染法 057

八、托墨法 九、墨流法 十、刮粉晕染法 058

第一章 装饰花卉的写生与色彩归纳

一、装饰花卉的写生

装饰花卉的色彩创意是从写生开始的,到大自然中进行花卉写生,细心观察和寻找发现花卉的自然美和形式美,去了解花卉植物的生长规律,从而引发创作的灵感。在花卉的写生过程中,要尝试运用不同的写生方法记录花卉形态的特点,为进入下一步花卉的色彩创作阶段打下良好的基础。

(一) 花卉的自然美

花开的季节,是进行花卉写生的最佳时机。大自然中随处可见的花卉,千姿百态,婀娜多姿,色彩缤纷,不知不觉地你就会被那美的形态与丰富的色彩所吸引,由此产生一种赞叹、表现花之美的欲望。不同的花卉,呈现不同的美感和风格特征。如牡丹的形体饱满,花瓣层次丰富,造型端庄华贵,堪称花中之冠。月季花被誉为“花中之后”,其形态独特,方中见圆,花瓣的自然错位排列、翻卷形成一种次序美和韵律美。晶莹剔透的荷花,长长的茎干在水中支撑着圆圆的叶子,形成点、线、面形态美的和谐与均衡。这些美感特征,都是花卉的形态与色彩给欣赏者带来的视觉感受。

由于花卉的生长结构不同,因而也就形成了各自不同的风格特征,不同的花卉形体姿态显露出不同的性格品质。如梅花枝干挺拔,花形轮廓简洁分明,体现出顽强的生命力和坚忍不拔的品格。菊花的形态比较丰富多样,花瓣多样而又富于力度,花瓣的长短姿态自然洒脱,表现出刚毅、坚韧的性格美。花卉以其自身的形态,花瓣薄厚的质感,肌理及质地的不同,让欣赏者感悟到花卉的不同品质与性格。花卉自身所显现的高贵、富丽、质朴、轻盈、明快、秀丽、浪漫等风格品质,都来自于欣赏者对花卉自然形态的细心观察和内心的情感感受,这些感受也是最后完成装饰花卉色彩创作的重要依据。

在花的海洋之中,花的自然色彩是极其丰富多彩的,并形成了天然和谐的色彩世界。花卉植物的色彩本身就具有一种和谐美,在和谐之中求得对比,在统一之中求



图 1

得变化。从单一的赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫的色彩变化,到不同色相的组合变化、明度变化,不同纯度的色相变化等都是极其微妙的。花卉的自然色彩变化给装饰色彩的创作以启示和依据。在表现自然色彩的同时,还要注意主观情感的表现,应将自然色彩与主观色彩统一协调在所要表现的画面色彩情调之中。

(二) 花卉的形式美

花卉的形式美主要体现在花卉自身的生长结构特征上,如花朵及叶子、枝干生长形态的对称、重复、排列、高低错落、重叠等花卉自身外形特征都蕴涵着形式美感。花卉形态的对称、均衡本身就具有一定的装饰性和抽象性。花卉植物的结构和比例形成了花与茎、花与叶之间的点与线、线与面、疏与密、聚与散、虚与实、动与静的对比。这些都是花卉植物自身形态构成的美感因素,可以说每一种花卉都具有独特的形式美特征,它往往就隐藏在花的形体或叶子、枝干当中,关键在于敏锐地去发现、去捕捉。如抓住荷花花朵色彩和荷叶色彩的对比与和谐,荷叶叶脉纹理特征的形式美,并加以强化和夸张,便能够表现“荷”的情感和品格(见图1,荷花照片;图2、图3、图4、图5,荷花装饰色彩的四种色调表现)。

对花卉色彩的夸张与强化,是在准确把握花卉自然形态特征的形式美的前提下进行的。花卉色彩的形式美主要体现在花朵的花蕊、花冠、花叶及枝干色彩的强弱对比、虚



图 2



图 3

实关系、色相的纯度变化上，这些都体现了花卉内在的条理化、次序化，以及天然造化的自然美感。如图6的色彩强弱对比，图7的色彩虚实对比，图8的色彩色相纯度变化。



图 4



图 5

（三）装饰花卉的写生方法

1. 装饰意味的线描淡彩写生。线描淡彩写生就是在写生的线描稿上加上淡彩，用水彩对花卉的结构、光影、



图 6



图 8



图 7

质感进行简洁、概括的描绘。这种写生方法具有方便、快捷、实用的特点。运用淡彩画法写生要注意颜色的透明度，淡彩的使用次数不宜过多，以免失去淡彩的特色。要



图 9

注意画面色彩表现的简洁、明快。花卉形体表现既要单纯,又要富于变化(见图9)。

2. 装饰花卉的水粉写生。这种写生方法具有覆盖力强,色彩效果浓重、厚实的特点。画面色彩丰富,变化微妙,而且便于涂改。在写生中可以采取干湿结合的绘画方法。可以根据花卉的色彩和花朵、叶子的肌理质感,选择不同的技法,以便更准确地表现花卉色彩与质感特征(见图10、图11)。

3. 装饰花卉的水彩写生。水彩画的表现技法是非常丰富的,如干湿画法,技法上使用了点彩水迹法、晕染法,并运用撒盐、酒精等手段。这些技法和手段的运用使画面上出现了很多特殊的艺术效果。水彩画花卉写生要保持花卉色彩的透明感,选择专业水彩纸或其他吸水性较好的纸张进行绘画。因为水彩不像水粉覆盖力强,所



图 10



图 11



图 12



图 13

以绘画时最好是一气呵成。一般情况水彩绘画的遍数不宜过多，一至三遍即可，遍数多了就会使水彩失去透明感，也就失去了水彩的特性（见图12、图13，作者周嘉勋）。

4. 装饰花卉的色粉笔写生。色粉画是用粉状颜料调以粘着剂和白粘土制成的粉笔来作画，色彩多达几百种甚至上千种。色粉画在欧洲是一个传统画种，其特点是简便、明快，表现力强。绘画大师德加的作品很多都是由色粉笔完成的，其中以《跳芭蕾舞的人》闻名于世。色粉画可以表现丰富的画面效果，但要注意画的程序，用笔的方法与技巧，防止画面单调乏味。在作画前先选好专用色粉纸，确定主色调。先画重色或浅色没有固定的要求，一般情况是先画重色、中间色，然后提白。技法上可以根据个人习惯，采用揉擦方法，如用手或纸笔绘制，



图 14

也可以用摆笔、重叠的手段来表现花卉的质感、体积感以及光影等效果（见图14，色粉笔画法作品，作者王琦）。

二、装饰花卉的色彩归纳

装饰花卉的色彩归纳，就是用有限的套色去概括表现花卉的色彩关系、明暗关系和形体关系，并将自然、繁杂、微妙的色彩关系加以夸张、简化。对花卉的美感特征进行归纳，省去繁琐无典型意义的次要部分，使归纳出来的花卉形象色彩高于自然，更具典型性。在归纳花卉色彩的过程中，要逐渐地学会用套色的概念观察、认识、分析、总结花卉装饰色彩的规律。

装饰花卉的色彩归纳主要包括两个方面：一是相对写实的花卉色彩归纳；二是花卉的装饰色彩归纳。相对写实的花卉色彩归纳，是在花卉自然的色彩、光源色、环境色、固有色等因素基础上进行的归纳。同时，还要考虑花卉的形体转折关系和明暗关系；要注意色彩的明度和纯度的深、中、浅的色彩关系，也就是黑、白、灰的关系。花卉装饰色彩的归纳，可以完全不考虑花卉的自然色、固有色、光源色，以及花卉的形体与转折关系。它是一种纯粹的主观意念图案的色彩表现形式，也叫“装饰色彩”（见图15）。



图 15

三、装饰花卉色彩归纳的方法和步骤

装饰花卉色彩归纳方法的确定主要是依据和利用花卉的色彩写生稿及花卉的摄影照片资料进行。先将花卉的写生稿或花卉摄影照片用线描稿进行整理、构图。在构图中要注意花朵和叶子的疏密、大小、节奏，花朵的完整与不完整，还要注意花头的方向，以及花与花之间的响应关系、虚实关系和藏露关系。在色彩上要注意统调和色彩的深、中、浅的明暗差别。下面通过具体图例来分析、说明装饰花卉色彩归纳的方法和步骤：

(一) 写实性花卉的色彩归纳

图 16 令箭花照片

图 16-1 色调组织归纳

图 16-2 上色过程 (见图 16-2-1 至 16-2-7)

图 16-3 完成稿：令箭花色彩图案 (作者 陈道远)



图 16

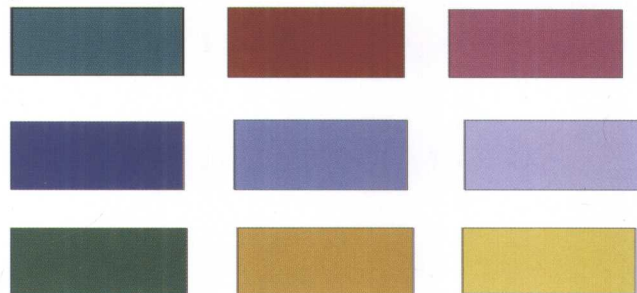


图 16-1



图 16-2-1

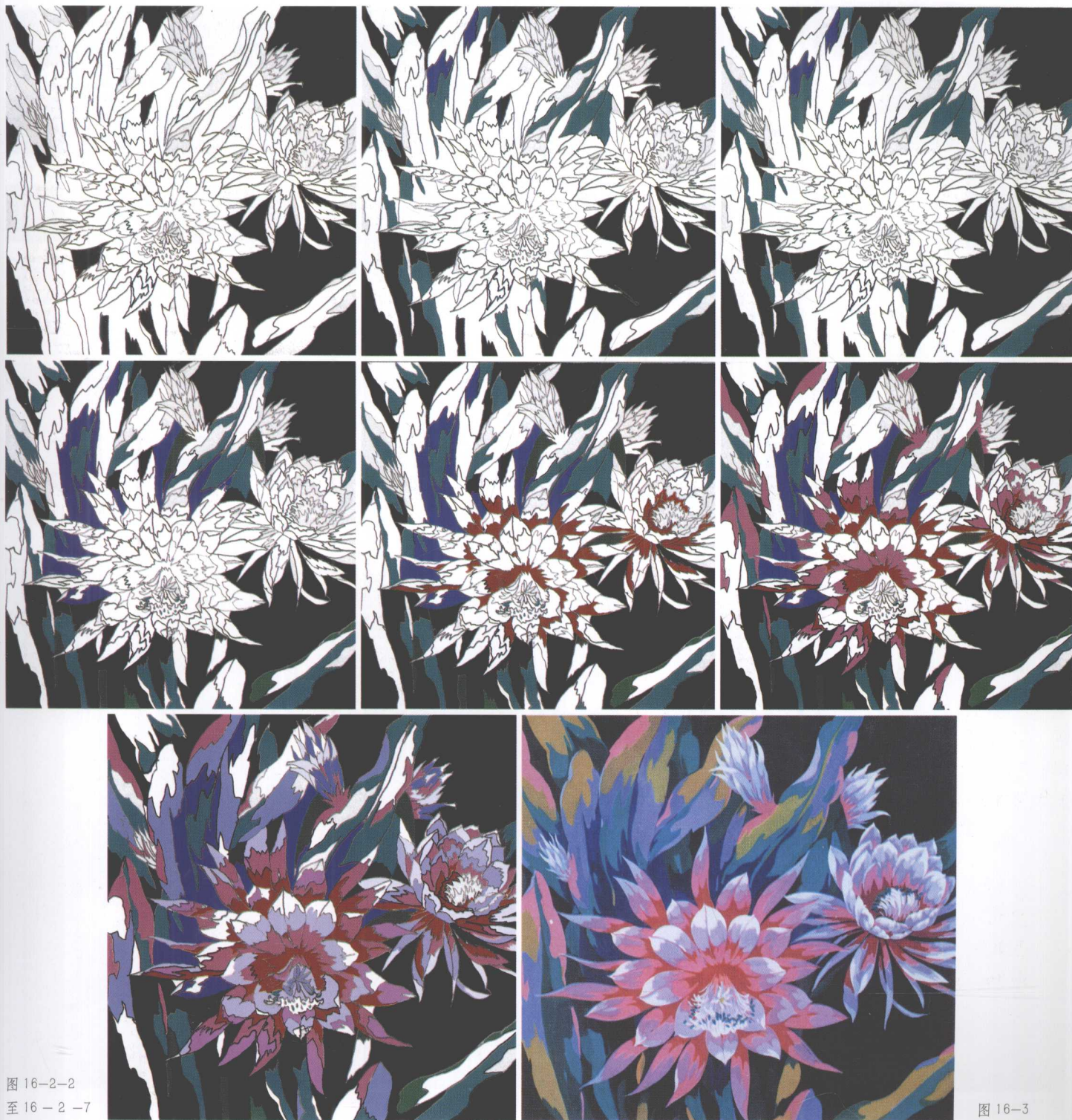


图 16-2-2
至 16-2-7

图 16-3

(二) 装饰性花卉的色彩归纳

图 17 荷花照片

图 17-1 荷花淡彩写生

图 17-2 色调组织归纳

图 17-3 上色过程 (见图 17-3-1 至 17-3-9)

图 17-4 不同色调变化



图 17

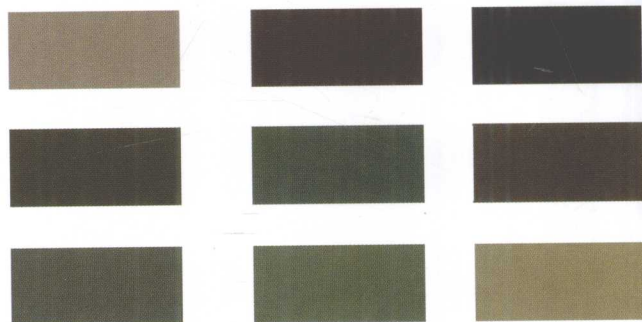


图 17-2



图 17-1



图 17-3