

四大变化

③

风景变化

田喜庆 编著

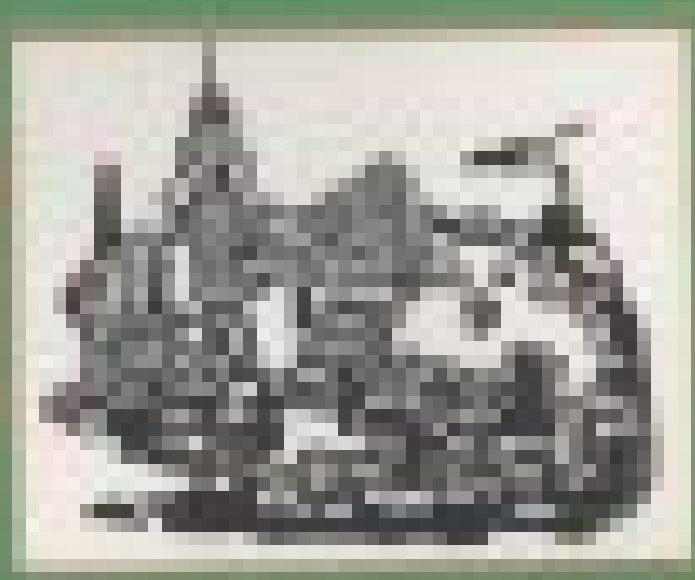
设计基础图案

辽宁美术出版社

设计色彩

设计基础图案

四大变化 ③

设计基础图案

出版社

图书在版编目(CIP)数据

四大变化: 设计基础图案/田喜庆编. - 沈阳: 辽宁美术出版社, 1993年11月第1版(1995.6重印)

ISBN 7 - 5314 - 1027 - 3

I.四… II.田… III.图案 - 中国 - 图集 IV.J522

中国版本图书馆CIP数据核字(95)第08317号

设计基础图案 风景变化

She Ji Ji Chu Tu An Feng Jing Bian Hua

田喜庆 编著

辽宁美术出版社出版

兴城首钢东华彩印厂印刷

(沈阳市和平区民族北街29号)

辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092

1/24

印张: 3 $\frac{1}{6}$

彩页: 12页

印数: 33000—43000

1993年11月第1版

1997年11月第7次印刷

责任编辑: 张东明

装帧设计: 张东明

责任校对: 侯俊华

ISBN 7—5314—1027—3/J·346

定价: 12.00 元

序

乌密风

写生变化——通过对物写生收集素材，再依据形式美法则，运用多种变形方法加以提炼升华，使自然形态转化为艺术形象，进而应用到产品设计中，使之更适合生产，更符合产品的审美与功能要求。其作为一种设计与教学的方法，在我国工艺美术领域的应用已有几十年的历史。

本世纪二三十年代，我国老一代工艺美术教育家陈之佛、庞薰琹、雷圭元、李有行、邓白等先生，先后赴西欧和日本留学，回国后将西方的写生变化教学方法移植到我国工艺美术教学之中。从而改变了千百年来我国工艺美术行业传授技艺的师傅带徒弟，以临摹入手的“艺徒制”的局面。

新中国成立以后，随着工艺美术事业的蓬勃发展，我国的工艺美术教育开始了新的历程，建立了一大批工艺美术专业院校。广大教育工作者经过几十年的研究、探索和教学实践，将西方的写生变化方法与中国优秀图案传统相结合，形成具有中国特色的教学体系和方法，为国家培养出大批工艺美术设计人材。

70年代末，改革开放使国门洞开，国外的教学体系及方法又传入国内，作为工业产品设计基础的“三大构成”的引入，无疑对国内工艺美术基础教学是一次革命。“三大构成”课的设置，把更为基础的诸如造型要素（平面、立体、色彩）基本原理及构成规律的训练从写生变化分离出去，使写生变化课主要解决从自然形态到艺术形象的创造，培养学生想象装饰能力，从而使写生变化教学目的更为单纯明确，更加科学。

我国的写生变化教学经过几十年的吸收、融合和发展，至今已日臻完备。它融西方的对物写生与我国的观察默记于一体，写实变化与写意变化相结合，具象变化与抽象变化相统一，

西方的与东方的，传统的与现代的有机结合，形成较科学的、完整的教学体系，对于启发学生的想象设计，培养学生艺术造型及审美能力起到极为重要的作用。

鲁迅美术学院回顾、田喜庆、孙大伟三位中、青年教师编写的这套《设计基础图案》丛书，收集了大量作者及学生的近期作品，从一个侧面反映了我院写生变化教学的现状。书中以图文并茂的形式，深入浅出地介绍了多种写生和变化的方法以及表现技法，颇有新意。它的出版为我国工艺美术设计与教学提供了一套有价值的参考书。

1993年10月30日

目 录

概述	3
第一章 写 生	4
(1) 线描写生	4
(2) 水粉写生	4
第二章 构 思	5
第三章 装饰风景画的构图	6
(1) 平行垂直线构图	7
(2) 平行水平线构图	7
(3) 斜线与水平线结合的构图	7
(4) 对角线构图	7
(5) “S”形构图	8
(6) 金字塔式构图	8
(7) 层叠式构图	8
第四章 构图的三要素	8
(1) 明确画面的基调	8
A 亮调子	10
B 灰调子	10
C 暗调子	10
(2) 黑、白、灰交错变化	10
(3) 画面的稳定感	12
第五章 构图形式的对比法	13
(1) 大小对比	13
(2) 曲直对比	13
(3) 形状对比	14
(4) 面积对比	15

(5) 疏密对比	15
(6) 明暗对比	15
(7) 色彩对比	16
第六章 装饰风景画的造型	16
(1) 风景变形与其它物象变形的区别	16
A 典型环境、典型景物	16
B 时、空间的易位	17
C 情感注入	17
(2) 风景变形的基本法则	18
A 简化	18
B 夸张	18
C 归纳	20
D 多样组合	21
第七章 装饰风景的色彩	22
A 色彩的客观性	22
B 主观色彩	22
(1) 色彩的单纯与概括性	23
(2) 色彩的联想	23
第八章 表现技法	24
A 影绘	24
B 线描	24
C 点、线、面结合	24
D 喷绘	24
E 刻漏	24
F 干粉贴金	24
G 软材料剪贴	24

概 述

装饰风景画不同于一般的绘画，它有自己的语言，它源于生活，又高于生活。它是艺术家在对生活的认识、体验的基础上，把自然物象上升为理想化、艺术化。这种理想化、艺术化就是客观世界的再创造，这种再创造就是由客观世界转化为艺术世界。把视觉中的客观物象重新改造、组装，形成比生活更典型、更完美、更感人的第二世界：艺术世界。

装饰风景画就是要把自然界中千变万化的真实景物的原始面貌，通过艺术的主观想象，去其糟粕，取其精华，把繁杂、琐碎的不完整的自然物象，加以提炼、美化。这样经过提炼、归纳、概括把典型物象、典型环境揭示出来，使形象、内容与表现形式达到完美统一。

装饰风景画与其它绘画的区别，其一是实用性，其二是装饰性。在构图上，装饰风景画的画面空间安排、形象的位置分布、大小、主次、疏密关系等，在视觉感官上，给人以稳定平和的感受。装饰风景画在艺术处理上力求平稳与均衡，空间分布均匀、谐调，重视节奏与韵律的关系，造型上要求特征突出、概括、简练，高度的规整与条理化。色彩不受客观制约，根据画面的内容，从情感出发，主观灵活地去运用色彩。这是写实绘画所不容许的。写实绘画强调景物的真实性，而装饰绘画则重表现。重情感表达，重意境刻画。归纳一句话，就是重“自我表现”。装饰风景画是一个自由表现的“王国”。它不受“时空”限制，不被客观约束，自由地发挥自己的想象力，灵活地创造对象，展现出一个新的世上未有的艺术天地，给艺术殿堂增辉添彩。

第一章 写 生

写生是观察认识生活的一种手段,通过写生掌握风景变化的第一手材料。通过写生观察了解自然景物的形态与层次的关系,为风景变形提供确切的材料和依据,它是风景变形的前奏,也是变形必不可少的重要环节。若没有完整、细致、肯定的物象素材记录,那么在变形中往往会遇到这样或那样的问题,如形状对比简单类同、层次感不强等,这就要求我们写生稿尽量完整一些、细致一些。写生前要深入地观察、分析、归纳总结对象的组织结构与构成规律。做到胸有成竹,然后动笔,写生先从整体着手,掌握大的比例关系。注意局部与整体的联系。有选择、有舍弃地描绘对象,选择个性突出,结构明显,层次感强的,舍弃不完整分散没有特征的东西,这样有利于风景变化。

风景写生的工具和表现形式主要有两种:一种是线描写生,另一种是水粉写生。但不论用哪一种写生,其目的都是为了反映风景这一客观对象的真实性和特征,为变化提供条件。

(1) 线描写生

线描写生是写生中最常用的一种方法,它以线去表现形象。通过不同的线条(粗、细、浓、淡、曲、直),去刻画不同质量感的物体。在描绘对象时要根据对象的明暗转折、物体的结构关系去刻画。起笔、落笔要清晰,把物体的结构以及物象之间的层次关系交代清楚。工具可用铅笔、钢笔。图 1-4

(2) 水粉写生

水粉写生的目的是掌握了解色彩的基本构成规律，色彩的对比与调和的关系。通过写生去认识理解自然界中的建筑、树木与其它物体的色彩的基本外貌与它们之间固有色的谐调性。为风景变形的色彩处理打下基础。

第二章 构 思

构思是一切艺术创作的前奏，而且是非常重要的一环。

构思要对所要表现的物象在头脑中经过周密的反复的酝酿与思考，把你将要描绘的物象，无论从内容、形象、形式及处理手法上大概做一个初步的规划，在头脑中构成一个简单的轮廓，这就是构思。

构思有两种情形，一种是外界触发带有灵感性，如，突遇一个新奇的事物触发了你的灵感，所产生的创作欲。另一种是委托性，属功利性。一般指受某一团体或某一个人委托的创作。这一种构思无论内容和形式的表现都被它方所左右，这种构思无论质和量都不如前种，因为它不能自由地发挥作者的个性和想象力。

构思的前提必须是对所要表现的对象有生活的基础，对所要描绘的物象有深刻的了解，这样才能做到心中有数。开始不必面面俱到，要有重点选择，抓住自己感受最深的那部分，这就涉及到情感注入的问题；作者对所表现的对象没有激情，就不可能创作出好的作品来，更不能感动欣赏者，所以要求我们在创作中必须有感而发，把自己的情感注入你的作品中去，能动地搞好构思这一环节。

构思阶段着重考虑下列几个问题：

一、题材的选择。

二、采用哪一种表现形式（写实、抽象、理想）。

三、采用哪一种描绘手法，如，线描、影绘、点线面结合、黑白还是色彩等。

四、工艺适应性，考虑到设计与材料制作的配合。

五、不同层次人的好恶。

以上五个问题是风景装饰画构思应该重视的问题。

第三章 装饰风景画的构图

什么是“构图”？“构图”是造型艺术的专用名词，它是指画家在有限的空间里或平面里，对自己所要表现的形象进行组织、排列，形成整个空间或平面的特定结构。通过这样的艺术加工和构成，取得恰如其分的艺术效果，藉以实现艺术家的表现意图。它包括的范围很广：绘画、雕塑、建筑布局、工艺美术、电影和摄影的画面、舞台美术等。在装饰风景画中，“构图”即指画面的结构，一般是指形象在画面中占有的位置和空间所形成的画面分割形式。在中国画中，称“构图”为“布局”、“经营位置”以及“章法”等等。

装饰风景画的构图与其它绘画构图是有区别的，特别是中国画中的“疏可跑马、密不透风”的“位置经营”在装饰风景画中是不允许的。装饰风景画的空间分布与其它画种比相对均匀一些，它注重形的排列、穿插、对比呼应的关系，注重黑白交响与节奏韵律，对“透视

学”的运用比较灵活，打破焦点透视束缚，强调多视点印象的组合。有些形在视感官中造成平铺上去的感觉，均衡感强。装饰风景画构图与其它绘画构图比相对单纯一些，装饰风景画构图主要有以下几种：

（1）平行垂直线构图

垂直线一般给人以稳定、沉着、庄重之感，它可以同时将一排主要形象展示给观众。平行垂直线组合可以利用形象空间位置的不同、高矮的不同、两边的开放与内合的不同，形成画面的表现的变化。这种组合类似文学中的叠句，画面中的形象的层层叠出，是加强形式感染力的一种手段。如：图 1

（2）平行水平线构图

水平线在画面中，可以对画面情绪产生抑制作用，这是由水平线的平静、稳定的特性决定的。当这种水平线成为画面形式的基本格式时，体现了安宁、平静的意境。如：图 2

（3）斜线与水平线结合的构图

斜线给人倾倒的感觉，倾倒必然产生动势，这种由上向下滑动的感觉使画面产生一种运动感，在动感之后人们需要一种安定，水平线的出现给画面增加一种平和的作用，给画面增加一种静中有动、动中有静的对比效果。如：图 3

（4）对角线构图

这种构图格局主要吸取中国画的杠杆构图原理，利用这种构图格式加强画面的稳定感。使整个画面的重量分布既有对比又谐调，均衡感强。如：图 4

(5) “S”形构图

当画面中主要轮廓线基本呈“S”字形的联系时，这就构成“S”形构图，它的美感也就在于这种形式的回转曲折变化。整个画面律动感强，非常生动，富有变化。如：图5

(6) 金字塔式构图

当画面中心物象或外轮廓呈金字塔形可称为金字塔式构图。这种构图特点，稳定感强，主题突出，庄严肃穆。如：图6

(7) 层叠式构图

这种构图的特点是打破正常“焦点”透视的常规，吸取中国画的“散点透视”法，排除近大远小、近实远虚的透视规则，画面中的所有物象都是层层重叠，远近大小差别不大，而且形与线的刻画都很明显、清晰，这种表现方法，虽然不符合透视原理，但在感官上、空间、深度、层次都体现出来。如：图7

第四章 构图的三要素

构图三要素是非常重要的，它对画面的色调、整体感、均衡感起决定作用。这就要求我们在构图中必须重视它。

(1) 明确画面的基调

一般在画面中黑白灰都要出现，只是各自占有的比重在各个画面中有所不同。我们可以把黑、白、灰分别比作音乐中的低音、中音和高音，三者只有相互的对比中才能显示出各自

图 2

图 4

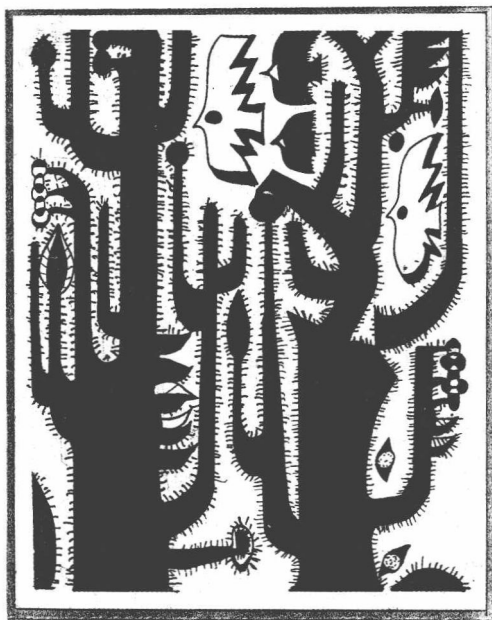
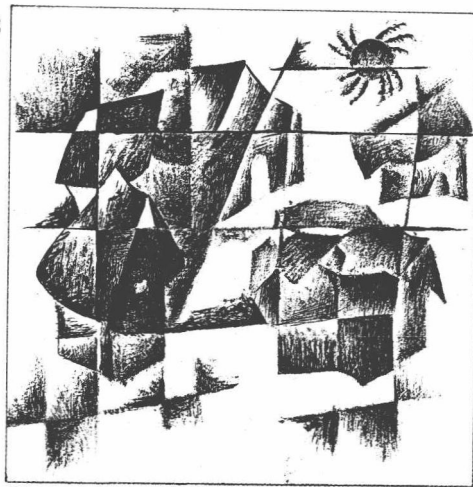

图 1

图 3

的特色和表现力量。也就是说三者在绘画中总是互相映衬的。然而在一个画面中总要有有一个主要倾向，以其中一个为主，这就是画面的基调。

画面的基调共有三个：

A 亮调子（明调子）

“明调子”是以白为主的，它的特点：画面效果明快、轻松、舒畅和悦目。如：谢洛夫的《桃子和少女》。

B 灰调子

“灰调子”基本有两种，一种是中灰，这种调子给人感觉是柔和、缠绵和清静、逸人的情调。如：莫奈的《日出》。另外一种偏灰暗的深灰，它的特点是：画面笼罩着沉闷、凄凉的气氛，透着忧郁、伤感和迷茫的情绪，如《梅杜萨之筏》。

C 暗调子

以黑、灰为主的画面，可称为“暗调子”，一般利于表现沉着、稳定、庄重和严肃的感觉。在某种情况下，还可能呈现低沉、阴暗以至凄凉的气氛。

由此看来，明确画面黑白灰处理的基调在构图中是十分重要的。

（2）黑、白、灰交错变化

黑、白、灰交错变化是加强画面的呼应与穿插关系，是形成画面的内在联系和节奏与韵律的变化的命脉。在黑、白、灰的交错变化中应注重黑、白、灰的主次的次序关系。做到既集中又变化，变化有致，才能不失整体感。

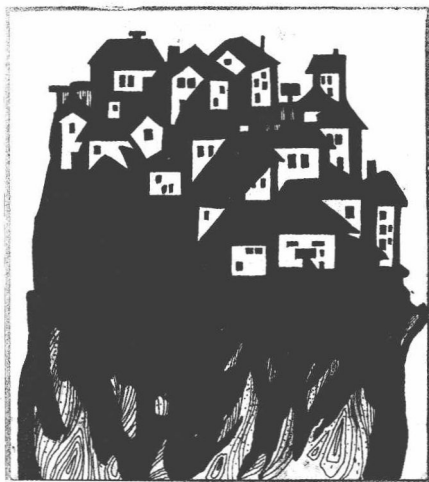

图 6

图 5

图 8

