

图案四大变化教学书系

装饰动物

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

装饰动物

色彩

的

J525/50

创意表现

周嘉勋 著

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰动物色彩的创意表现/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 7-80678-376-8

I.装... II.周... III.动物-装饰美术-色彩学

IV.J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 034239 号

装饰动物色彩的创意表现

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

4

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

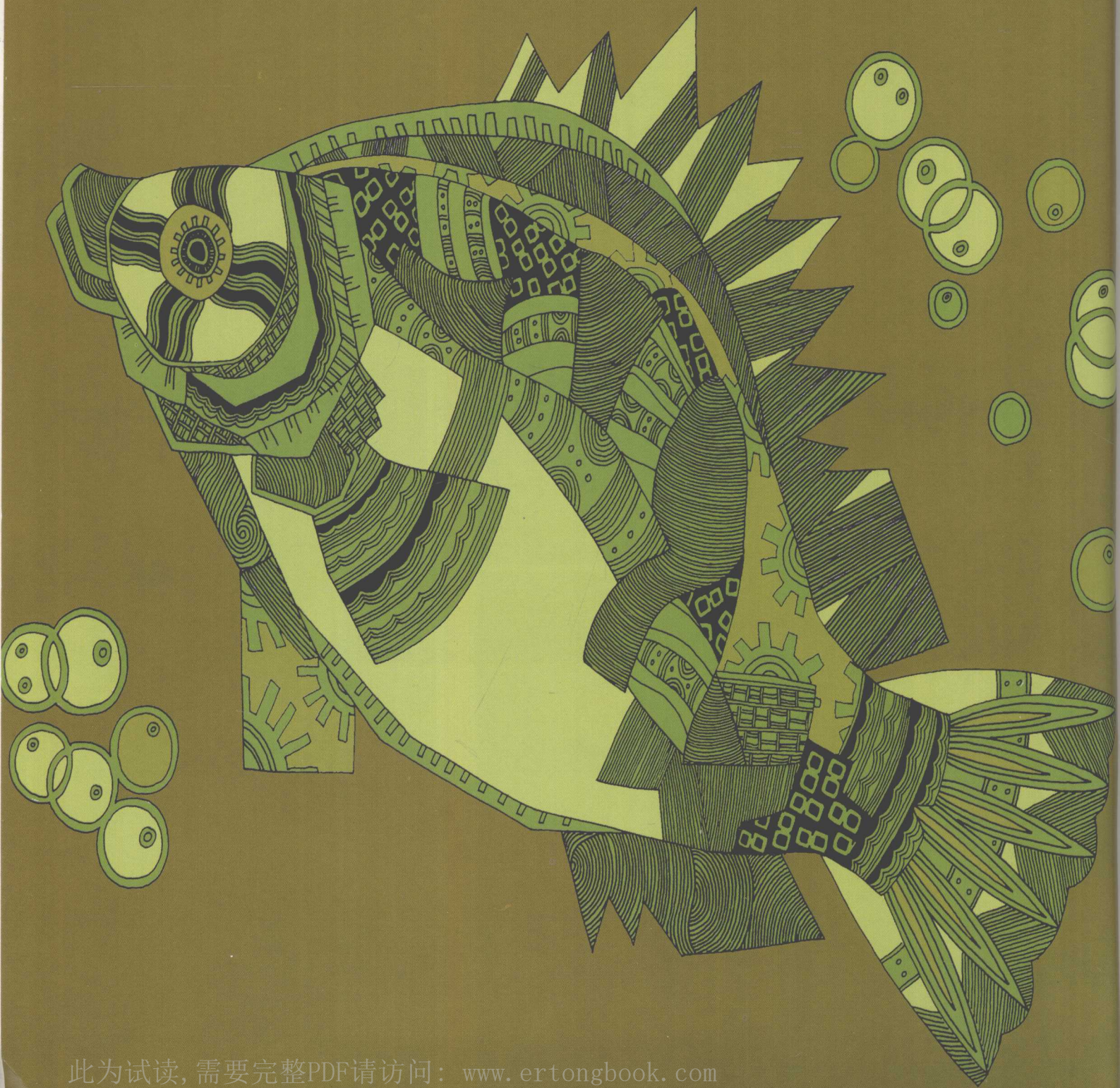
ISBN 7-80678-376-8/J·198

定 价

26.00 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，他们亟待解决的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：

邱言、吴哲、周彦朝、刘宁、于丁、刘文静、孟昕、孙威、王莹莹、李丹、赵爽、殷媛、贺丹、杨楠楠、王萍、王倩、代进、季阳、安洋、唐先亮、王希、夏洋、王弘苏、胡乃坤、张晶、郑鸿、冯晓霞、张晓铃、石健鑫、司丹、腾冠男、荆琮、王晶宇、单继扬、段勇、刘兴、安辉、王东旭、王璐、刘沫云、郝赫、王国强、赵威、李晓淳、白雪皎、陈曦、张丽、纪珊珊、杨嘉鑫、李翠丽、李男、钟旭、宿绍松。

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 装饰动物的色彩写生与归纳 001

一、装饰动物的色彩写生 001

二、装饰动物的色彩归纳 003

第二章 主观意念的装饰动物色彩表现 008

一、装饰动物色彩理想化的表现形式 008

二、装饰动物色彩表现的抽象性与单纯性 009

三、装饰动物色彩的配置依据 010

四、装饰动物色彩的情调分析 016

第三章 装饰动物色彩的形式规律 017

一、装饰动物色彩的变化与统一 017

二、装饰动物色彩的节奏与韵律 017

三、装饰动物色彩的层次与空间 018

四、装饰动物色彩的面积与比例 018

五、装饰动物色彩的并置与重叠 018

第四章 装饰动物色彩创意图例分析 018

一、提取自然物象或人为色彩元素 019

二、将归纳整理的色彩元素与装饰动物相吻合 019

第五章 装饰动物色彩的肌理表现 022

一、平涂法 二、反衬法 三、蜡染法 022

四、彩铅笔画法 五、点彩法 六、虚幻法 022

七、晕染法 八、托墨法 九、墨流法 024

十、刮粉晕染法 十一、拼贴法 十二、刮粉皴法 024

十三、底色刻线法 十四、利用纸纹法 十五、木刻法 024

十六、油画棒法 十七、皱纸晕染法 十八、刮粉打磨法 024

第一章 装饰动物的色彩写生与归纳

一、装饰动物的色彩写生

装饰动物的色彩写生与装饰花卉、人物、风景的色彩写生,相比较起来有一定的难度,当我们进行动物写生时,动物的意向不以我们的意志为转移,所以必须用心地观察,捕捉动物形态的精彩瞬间,了解动物自身的生理结构及生活习性、色彩特征。要将这些因素认真地记录下来,充分、详细地占有第一手资料,为装饰动物下一步的色彩创作打好基础。

(一) 动物色彩的自然美

自然界动物的色彩是异常丰富的,如兽皮禽翎、鱼纹虫斑、鸟羽蝶翅等等天然色彩的变化奇妙,美不胜收。斑斓的动物色彩和各具特色的质感给现代动物色彩的设计以启迪,如同自然界的声响给音乐创作以基点一样。

动物色彩的自然美主要体现在动物自身色彩的和谐、色彩的对比变化和节奏变化等自然美感上,如斑马身上有韵律的条纹,给人视幻的感觉;孔雀开屏时的羽毛造型美丽,色彩斑斓动人。甲虫和蝴蝶的色彩千变万化,构成一幅幅色彩缤纷的图案。海底世界的鱼类斑纹和色彩,千姿百态,神秘莫测。鸟类的羽毛不但有美丽和谐的色彩,又有天然“造化”的色彩对比。动物的自然色彩让人叹为观止,而自身色彩的作用更令人感慨自然界的神奇和独具匠心。动物自身的色彩和图案与周围环境色彩非常地和谐,以适应赖以生存的环境,起着保护色的作用,那是为了防止天敌的侵害。有一些动物还可以根据环境色彩的变化,改变自身的颜色来保护自己,这已经成为动物的生存本能。

另外,动物的自然美不仅仅表现在自身的色彩上,其形体、习性、秉性特征等也各具特色美感,如羊的温和、友善;狐狸的狡猾奸诈;狮子、老虎的强壮凶猛;猴子的灵活机智;猪的肥腴与贪睡;鹿奔跑的风驰电掣等等,以及动物生活中的动态充溢着美感。动物所呈现的性情美感,也是我们在动物色彩创作过程中,必须研究的问题之一,只有这种研究才能将动物的自然美挖掘出来,并

图 1

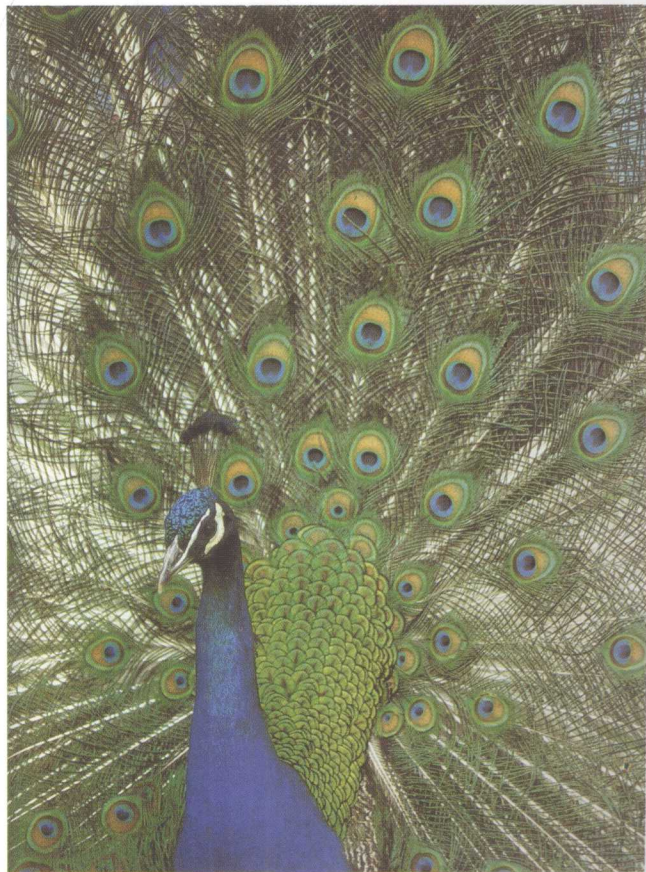

图 2

准确地表现动物的自然美、色彩美、形体美、性格美和形式美(见图1、图2、图3、图4)。

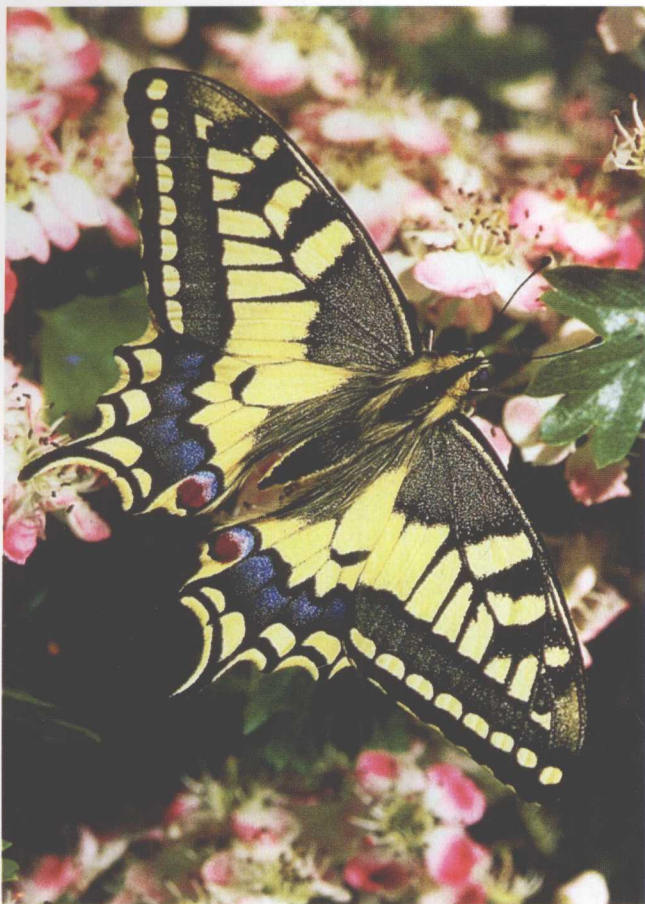

图 3

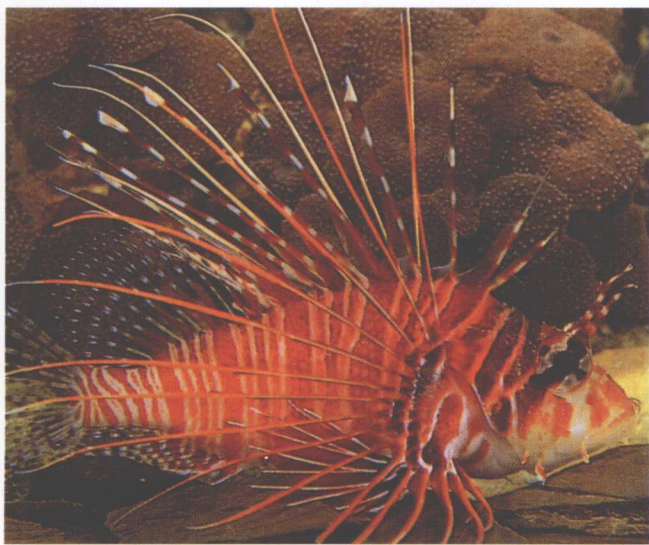

图 4

图 5

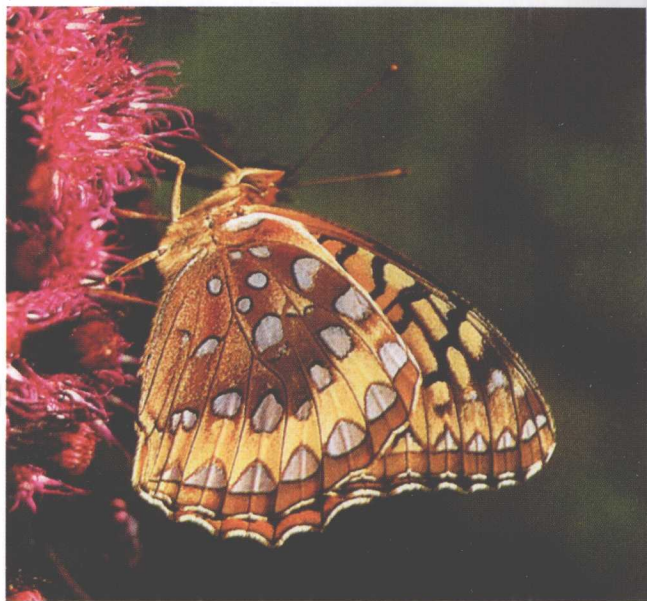

图 6

图 7

图 8

（二）动物色彩的形式美

动物色彩的形式美，主要体现在动物形体上的色彩部分色调的和谐统一，也包括色彩的对比变化（如鸟类羽毛的色彩），色相纯度变化，色彩排列的对称（如蝴蝶的翅膀、甲壳虫的外壳色彩）、重复、渐次关系；还有动物斑纹图案形成的点与线、线与面、疏密、聚散、虚实、动静、强弱等色彩形态关系（如海底鱼类身上的斑纹），以上这些因素构成了动物色彩的形式美，体现了动物色彩的条理化、次序化。可以说每一种动物都具有独特的形式特征，形式美就蕴藏在动物形体和色彩之中，需要我们用敏锐的目光去寻找和发现。如蝴蝶的色彩，无论是黑白关系，还是色彩关系，色彩的面积比例、节奏韵律、对比变化都在展现色彩的形式美感。对动物色彩的夸张和强化处理，是在准确把握动物自然形态特征的形式美的前提下进行的，动物自身的色彩美对现代图案色彩创作起着非常重要的借鉴作用（见图5、图6、图7、图8）。

（三）装饰动物色彩的写生方法

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，用水彩对动物的结构、光影、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。要注意画面色彩表现的简洁、明快。动物形体表现既要单纯，又要富于变化。

2. 装饰动物的水粉写生。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。可以根据动物的色彩、肌理质感，选择不同的技法，以便更准确地表现动物色彩与质感特征。

3. 装饰动物的水彩写生。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。水彩画动物写生要保持动物色彩的透明感，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。

4. 装饰色彩的色粉笔写生。色粉画是用粉状颜料调以黏着剂和白黏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，也可以用摆笔、重叠的手段来表现动物的质感、体积感以及光影等效果。

二、装饰动物的色彩归纳

装饰动物的色彩归纳，就是用有限的套色去概括表现动物的色彩关系、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。对动物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

图9

出来的动物形象色彩高于自然，更具典型性。在归纳动物色彩的过程中，要逐渐地学会用套色的概念观察、认识、分析总结动物装饰色彩的规律。

装饰动物的色彩归纳主要包括两个方面：一是相对写实的动物色彩归纳；二是动物的装饰色彩归纳。相对写实的动物色彩归纳，是在动物自然的色彩、光源色、环境色，固有色等因素基础上进行的归纳。同时，还要考虑动物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。动物装饰色彩的归纳，可以完全不考虑动物的自然色、固有色、光源色，以及动物的形体与转折关系。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9）。

三、装饰动物色彩归纳的方法和步骤

装饰动物色彩归纳方法的确定主要是依据和利用动物的色彩写生稿及动物的摄影照片资料进行。先将动物的写生稿或动物摄影照片用线描稿进行整理、构图。在构图中要注意动物的外形在画面中的视觉张力，注意动物形体大小、疏密、节奏的变化，动物组合时要注意藏露关系，完整与不完整的对比，还要注意动物形象的呼应关系、虚实关系和色彩关系；要注意色彩的统调和深、中、浅的明暗差别。

下面通过具体图例来分析、说明装饰动物色彩归纳的方法和步骤：

（一）写实性动物的色彩归纳

图10 动物照片

图10-1 色调组织归纳

图10-2至10-5 上色过程

图10-6 完成稿

图10

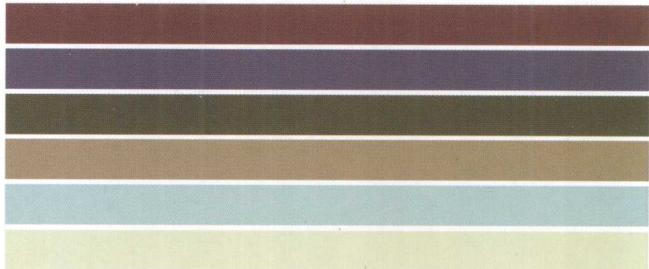

图10-1

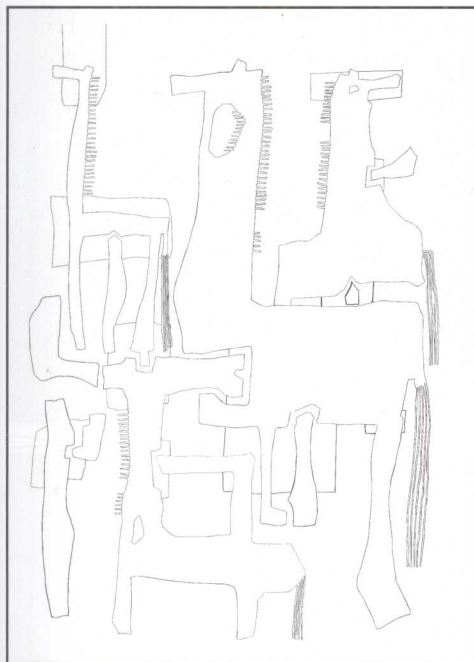

图 10-2

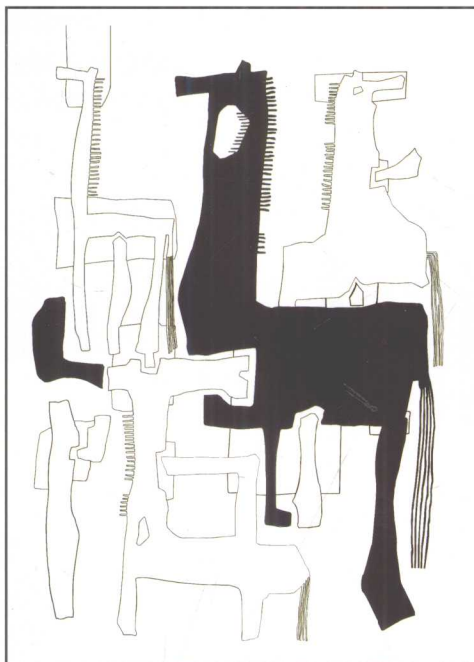

图 10-3

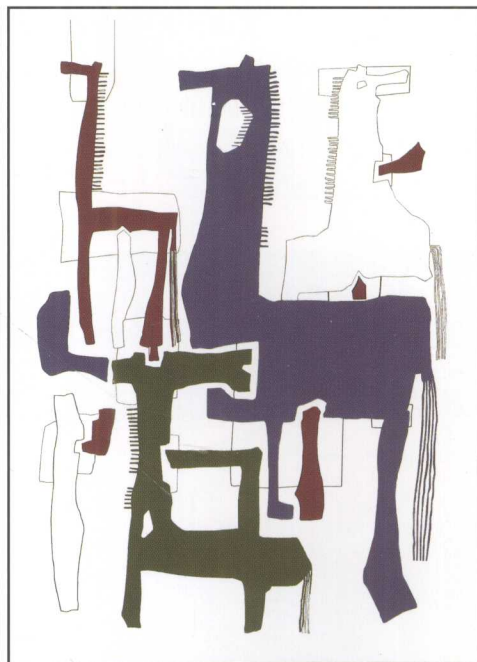

图 10-4

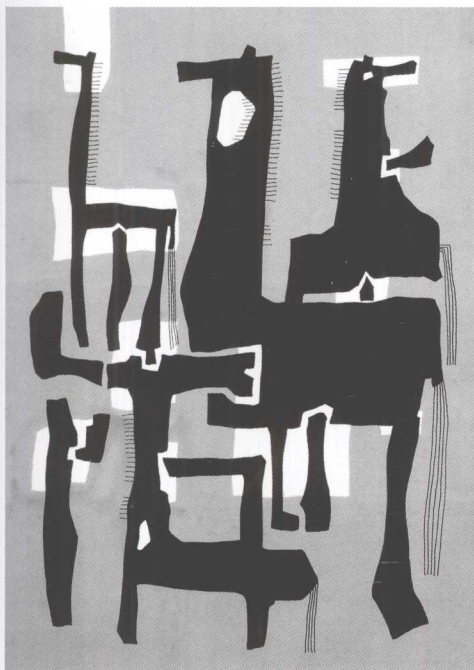

图 10-5

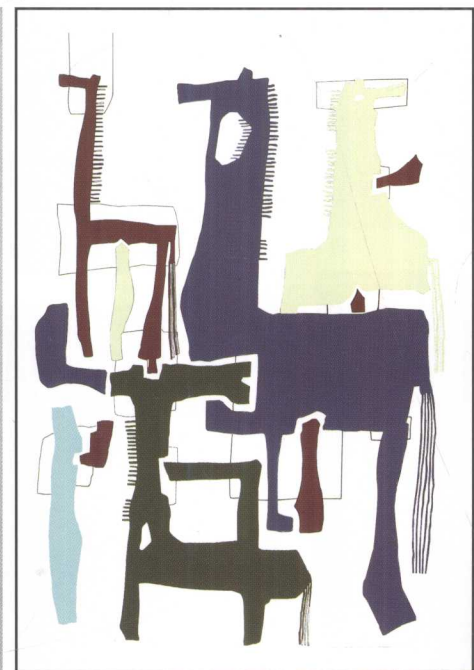

图 10-6

图 10-7

(二) 装饰性动物的色彩归纳

图 11 动物照片

图 11-1 色调组织归纳

图 11-2 至 11-4 上色过程

图 11-5 完成稿

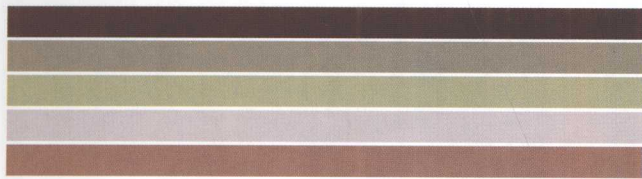

图 11-1

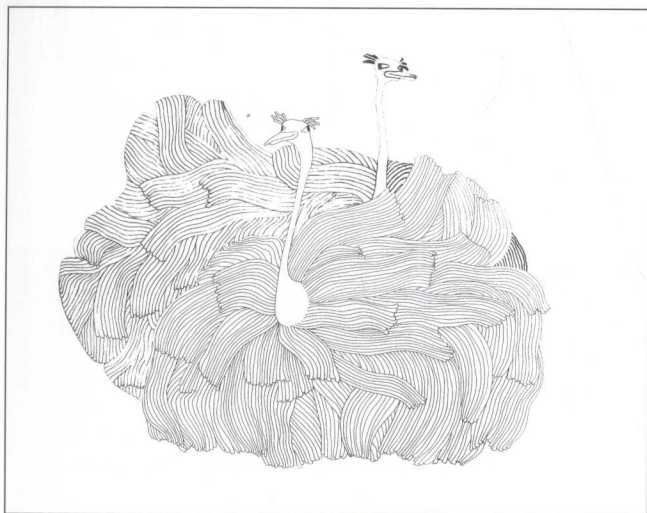

图 11-2

图 11-3

图 11

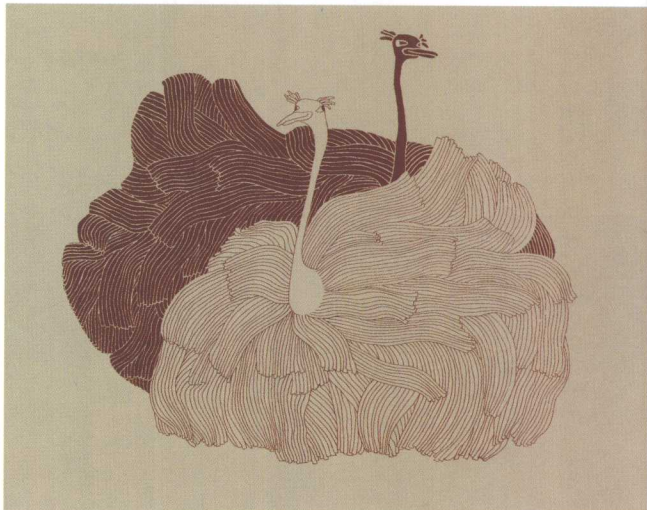

图 11-4

图 11-5

（三）不同底色的动物色彩归纳

要想学习掌握装饰动物色彩的运用规律和技法手段，在不同色彩的明暗和冷暖底色上进行动物套色训练是不可缺少的基础。在不同底色上进行的色彩归纳训练，是为了更好地掌握装饰色彩的规律，提高色彩的配置技能，为专业设计中色彩的运用奠定良好的基础。具体讲不同底色上的色彩归纳应从以下三个方面入手：

1. 确定色调，即将自己要表现的动物图案的主色调定下来。如绿色调、蓝色调、黄色调、蓝紫调、蓝绿调等等，每一个画面都需要确定一种主体色调。

2. 明确底色和动物色彩的深浅、冷暖关系。通常情况下，底色深，图案动物则浅；底色为冷色，动物图案则应是暖色，也就是在自己所选择的色调中找冷暖差别，如底色是冷绿，动物形象应是暖绿。这样的色彩配置，是为了使画面的色彩产生对比关系，也使色彩更加明快。

3. 配置动物自身色彩。在画面整体冷暖色调明确后，动物与其他的陪衬色彩要同一色调，仍然要找出色彩层次关系和冷暖差别，使画面色彩更加丰富多彩，产生色彩的主旋律。

图 12，深底色，浅色动物的色彩配置。

图 13，浅底色，深色动物的色彩配置。

图 14，对比色色彩的配置。

图 15，邻近色色彩的配置。

图 12

图 13

图 14

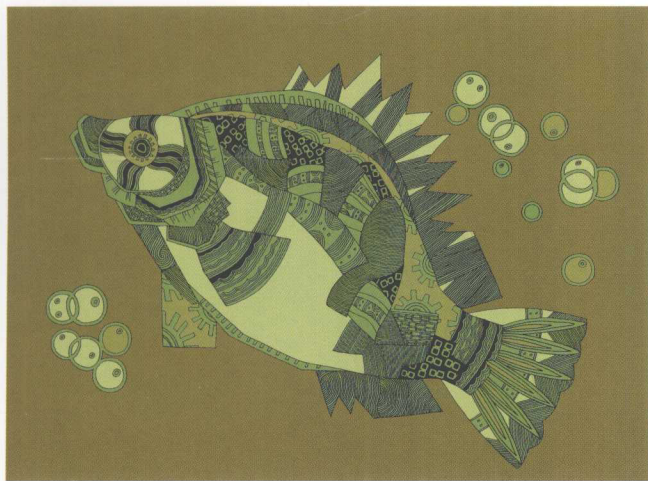

图 15

第二章 主观意念的装饰动物色彩表现

一、装饰动物色彩理想化的表现形式

装饰动物色彩的表现形式，既要富于理想主义的浪漫情调，又要具有很强的装饰性。它所表现的色彩与自然物象的色彩有很大的差异，它不注重表现自然色的微妙变化，而更注重色彩抽象性与概括性的表现。从某种意义上说，抽象、概括、夸张是装饰色彩的表现内涵。装饰色彩是借助人们对色彩的联想、情感、象征等作用，运用色彩的对比调和，反复渐次，单纯统调来表现和烘托一定的意境、情调，潜移默化地影响人们的情感和审美情趣。简而言之，装饰动物的色彩表现是以少胜多，而又产生丰富的装饰色彩效果。这种色彩的表现方法不是凭空臆造，也不是对自然色彩的简单模仿，而是根据作者的主观意念和理想在观察自然物象的基础上，进行高度概括、集中归纳、夸张变化而产生的。它不受固有色的束缚，更不受光源色和环境色的约束。它是运用装饰色彩形式美的规律，追求艺术上的合理性，强调主观意念的情感表现，也是对自然色彩概括的装饰化、抽象化和理想化处理。尽管装饰色彩的产生源自自然色彩的启发和认识，但它又使其从自然色彩中超脱出来，吸收众

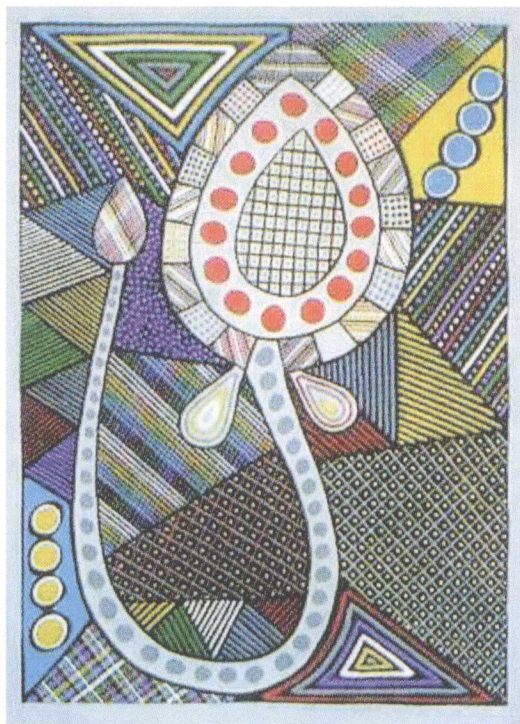

图 16

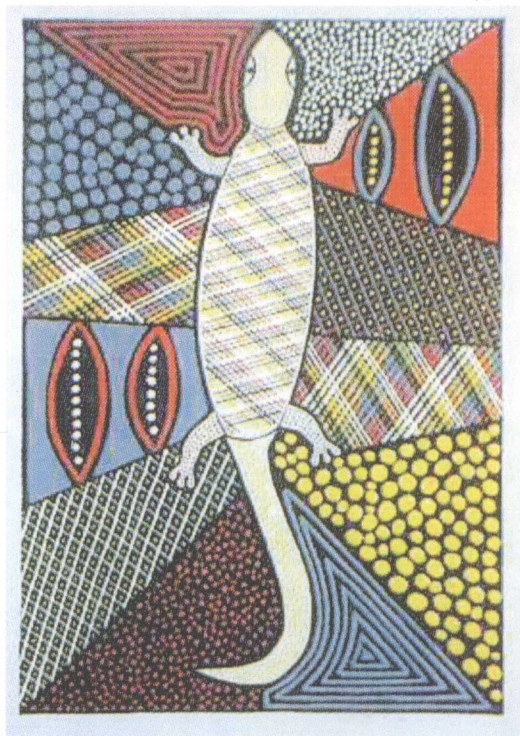

图 17