

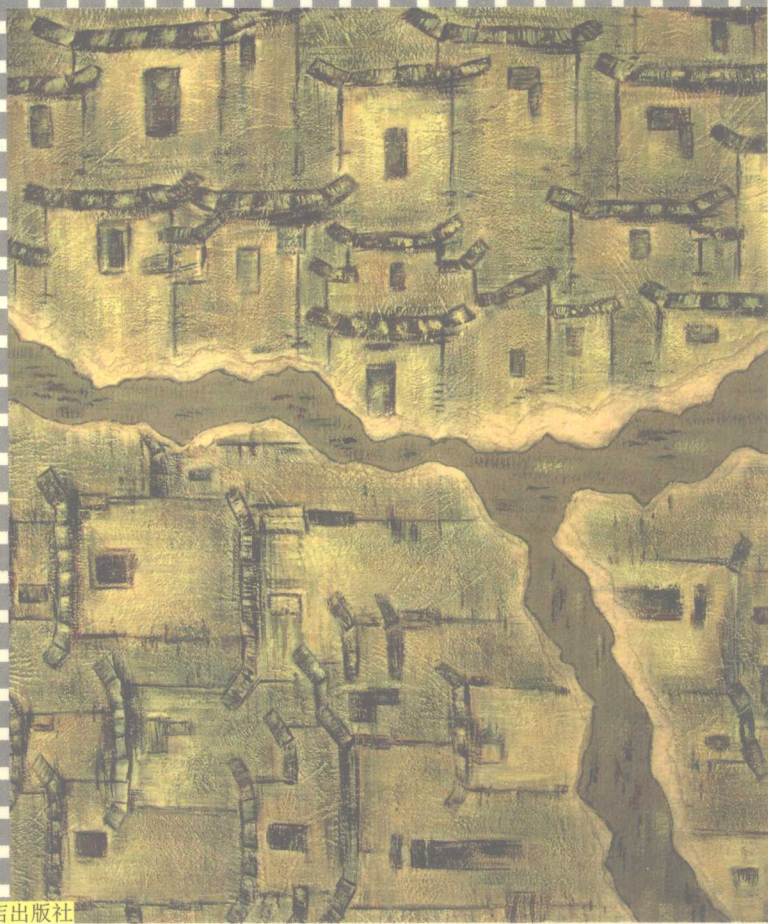
图案四大变化教学书系

装饰风景

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

装饰风景

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

装饰风景色彩的创意表现/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 7-80678-378-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 034237 号

装饰风景色彩的创意表现

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

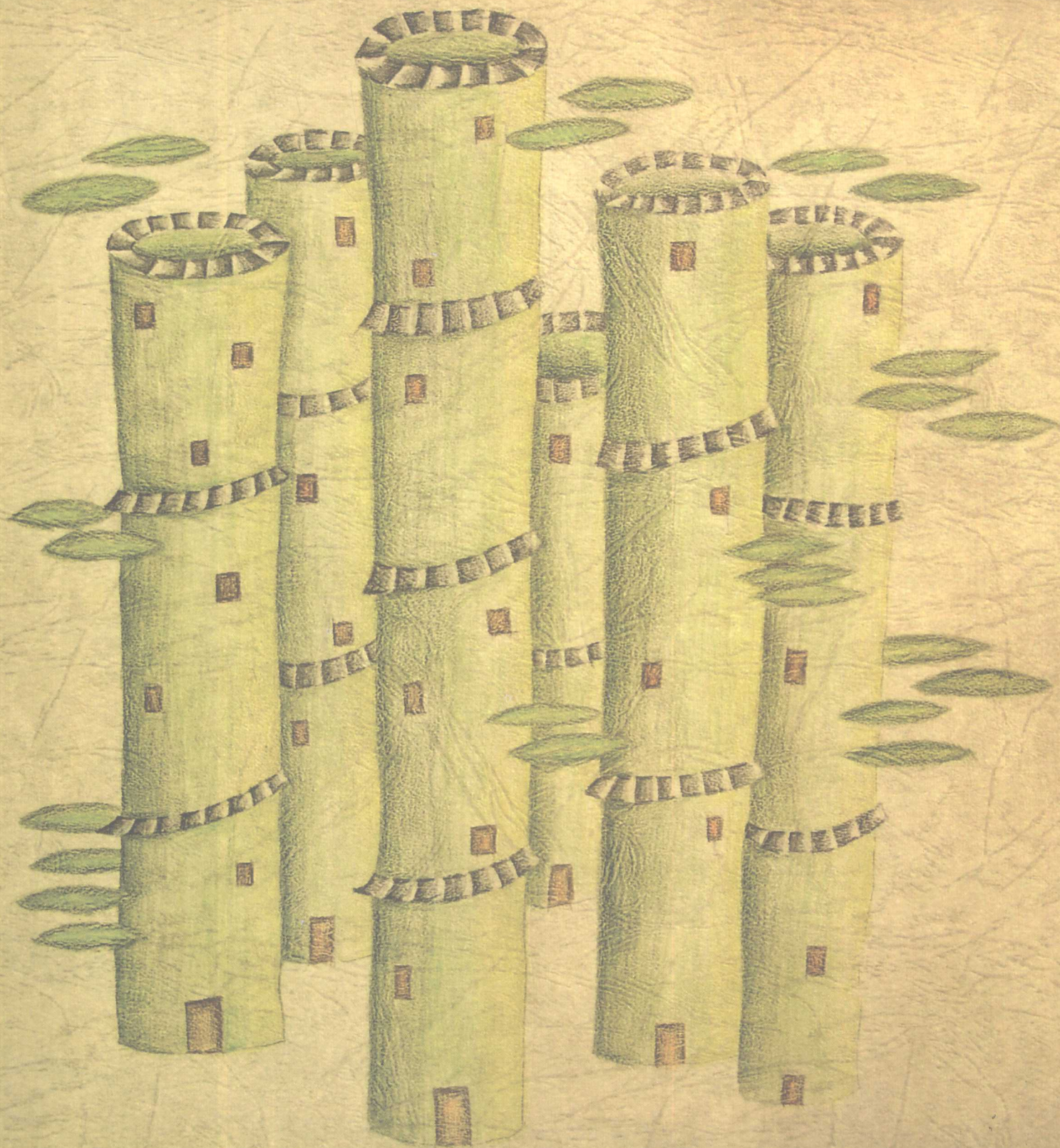
ISBN 7-80678-378-4/J · 200

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意能力。

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：

王戈、刘力、孙乔、潘旭、宋时虎、张博、陈鸿伟、刘建祥、孙建丽、赵慧颖、陈玲、蔡琳、王聪聪、李营、崔华、吕静、林妍、吕丹、马燕艳、邹海丽、侯俊雪、邹晓玲、马维浓、王亚男、闫薇、冯媛、刘博、英明、罗熙、白霜、王宁、孙姣姣、赵丹、张凌霄、薛丽、郭晓彤、沈娜、徐佳怡、李众。

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。

丁 52/16

周嘉勋

2005年2月于沈阳鲁美学院

第一章 装饰风景色彩的写生与归纳	001
------------------	-----

一、装饰风景的色彩写生	001
-------------	-----

二、装饰风景的色彩归纳	004
-------------	-----

三、装饰风景色彩归纳的方法和步骤	005
------------------	-----

第二章 主观意念的装饰风景色彩表现	008
-------------------	-----

一、装饰风景色彩理想化的表现形式	008
------------------	-----

二、装饰风景色彩表现的抽象性与单纯性	008
--------------------	-----

三、装饰风景色彩的配置依据	009
---------------	-----

四、装饰风景色彩的情调分析	014
---------------	-----

第三章 装饰风景色彩的形式规律	018
-----------------	-----

一、装饰风景色彩的变化与统一	018
----------------	-----

二、装饰风景色彩的节奏与韵律	018
----------------	-----

三、装饰风景色彩的层次与空间	019
----------------	-----

四、装饰风景色彩的面积与比例	019
----------------	-----

五、装饰风景色彩的并置与重叠	020
----------------	-----

第四章 装饰风景色彩创意图例分析	020
------------------	-----

第五章 装饰风景色彩的肌理表现	025
-----------------	-----

一、平涂法 二、反衬法	025
-------------	-----

三、蜡染法 四、彩铅笔画法	026
---------------	-----

五、点彩法 六、虚幻法	027
-------------	-----

七、晕染法 八、墨流法	027
-------------	-----

九、托墨法 十、刮粉晕染法	028
---------------	-----

作品欣赏	029
------	-----

第一章 装饰风景色彩的写生与归纳

一、装饰风景的色彩写生

装饰风景的色彩写生，主要是培养学生自然中捕捉景物色彩美感的能力，了解和掌握景物环境的色彩情调和形式美感，学习运用不同的表现方式有目的地把景物记录下来，为下一步的装饰风景色彩创作做好准备。

(一) 风景色彩的自然美

走进大自然，怡人的景致常常令人忘返；投入大自然的怀抱，缤纷的色彩情境又往往令人陶醉。太阳的起落，昼夜的向背；春夏秋冬，季节的更替，时间的流逝与色彩的变化相随相伴，留给人的是心驰神往的色彩联想。

我国地大物博，自然景区众多，各个地区也都形成了独具特色的景观，南北风格各异。北方山水、建筑风格自然淳朴、粗犷豪放；南方则山清水秀，建筑风格典雅。南方比较典型的景观就是“江南水乡”，高低错落有致、黑瓦白墙的建筑，在青山绿水的映衬下显得格外清新悦目；小桥流水，舟在水中漂行，伴着摇橹妇女的歌声，别有一番味道。北方景致以冬季的大雪最为著称，雪后的树挂营造出神话般的世界，到处银装素裹，清爽洁白的色彩构成了

独具特色的图画。自然界中美丽的色彩随处可见，关键要学会仔细观察和发现。画家吴冠中先生最善于在别人司空见惯的景物中发现美，本来很普通的景物，在

图 1

图 2

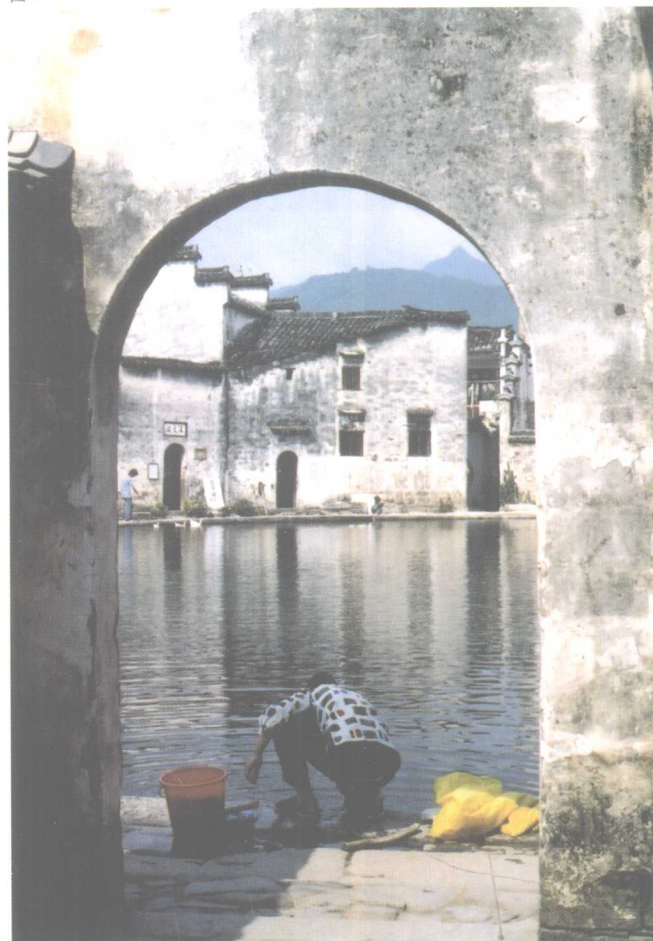

图 3

图 4

他的画笔下就有了神韵，集形式美、色彩美于一身。名山大川、寺庙斋院、民居风情等，固然是写生的好去处，但身边很多不经意的景物也不容忽视，如小溪流水、池塘鱼趣、风化的老墙、水中倒影等等，无论是形式还是色彩都蕴藏着丰富的内涵。

我们之所以要走进自然，那是因为自然景物本身就隐藏着很美的色彩，美的肌理，美的形式。景物色彩自身的和谐对比和统一是自然的造化，正所谓“丽姿天成”，这些都是在创作中值得借鉴和吸取的精华（图1-图4，自然风光照片）。

（二）风景色彩的形式美

进行写生前在观察自然景物时，必须预先思考“景

图 5

图 6

物色彩的形式美感在哪？”“如何抓住景物色彩的形式美？”等问题。色彩的形式美主要包括三个方面的内容：一是色彩之间组织结构关系；二是色彩表现的语言技巧；三是色彩的形式美规律。

在风景色彩的写生过程中，应强调对景物色彩表现的第一感受，这包括色彩的情调氛围，色块的组合搭配，表现的技法等因素。景物色彩的形式美一般隐藏在景物繁杂的色彩之中，需要画者细心地观察、挖掘、提炼、概括、统一、强化，使景物色彩单纯化，表现出的色彩既有自然的色彩成分，而又高于自然（见图5，西递村照片；图6，写生作品）。这幅风景色彩写生，是在建筑局部色彩的启发下进行的色彩夸张与强化。作者将建筑年久风化形成的色彩引申为画面的主色调，这种色调看似陈旧、

图 7

图 8

图 9

压抑，却与百年村镇的情境正相吻合，把人们带回到那遥远的岁月。坚实、古朴的石板桥成为历史的见证，整个画面体现一种古老、朴实的氛围。当然装饰风景的色彩写生只是记录一种情境、色调，但会为后来的装饰风景色彩创作打下基础。

要重视景物色彩的形式美，它可以使景物得到升华，也可以使景物情境更加典型化，从而更具感染力。景物色彩的形式美隐藏在景物之中、色彩之间，等待画者的

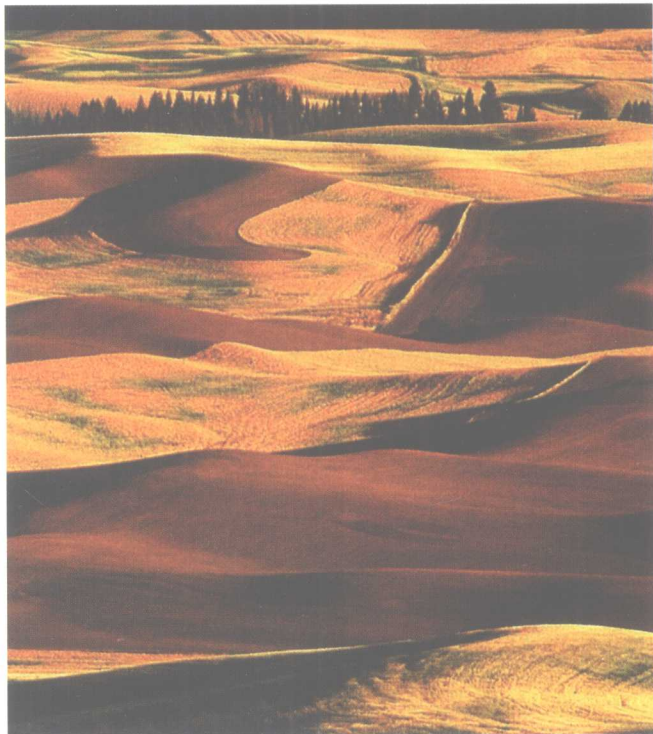

图 10

图 11

发现和主观的艺术加工、处理（见图7-图11）。

（三）装饰风景色彩写生的方法

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，用水彩对风景的结构、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。风景表现既要单纯，又要富于变化。

2. 装饰风景的水彩写生。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。这些技法和手法的运用使画面上出现了很多特殊的艺术效果。水彩画风景写生要保持风景色彩的透明感，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。

3. 装饰风景的水粉写生。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。可以根据风景建筑的肌理质感，选择不同的技法，以便更准确地表现风景色彩与质感特征。

4. 装饰风景的色粉笔写生。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、重叠的手段来表现风景的质感、体积感以及光影等效果。

二、装饰风景的色彩归纳

装饰风景的色彩归纳，就是用有限的套色去概括表现风景的色彩关系、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。对风景的美感特征进行归纳，省去繁琐无典型意义的次要部分，使归纳出来的风景形象色彩高于自然，更具典型性。在归纳风景色彩的过程中，要逐渐地学会用套色的概念观察、认

图 12

图 13

识、分析、总结风景装饰色彩的规律。

装饰风景的色彩归纳主要包括两个方面：一是相对写实的风景色彩归纳；二是风景的装饰色彩归纳。相对写实的风景色彩归纳，是在风景自然的色彩、光源色、环境色、固有色等因素基础上进行的归纳。同时，还要考虑建筑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。风景装饰色彩的归纳，可以完全不考虑风景的自然色、固有色、光源色，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12，康定斯基作品；图13，吉拉芒作品）。

三、装饰风景色彩归纳的方法和步骤

装饰风景色彩归纳方法的确定主要是依据和利用风景的色彩写生稿及风景的摄影照片资料进行归纳。先将风景的写生稿或风景摄影照片用线描稿进行整理、构图。在构图中要注意景物的疏密、大小、节奏，景物的完整与不完整，还要注意景物的方向变化，以及景物之间的呼应关系、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。

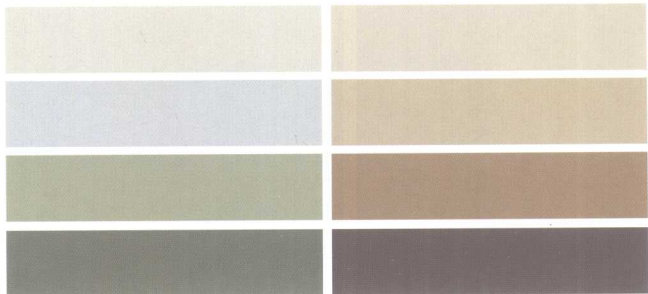
下面通过具体图例来分析、说明装饰风景色彩归纳的方法和步骤：

（一）写实性风景的色彩归纳

图14 西递村建筑窗格图案

图14-1 色调组织归纳

色彩组织

图14-2至14-5 上色过程

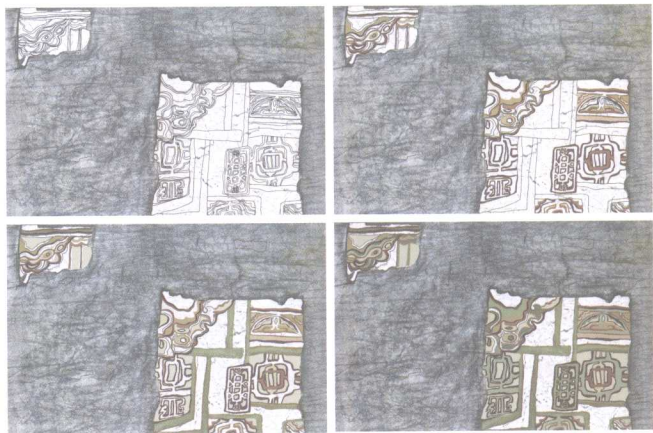

图14-6 完成稿

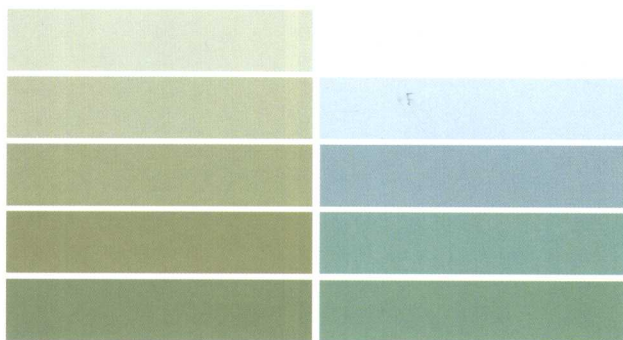

(二) 装饰性风景的色彩归纳

图 15 教堂照片

图 15 - 1 色调组织归纳

色调组织

图 15 - 2 至 15 - 7 上色过程

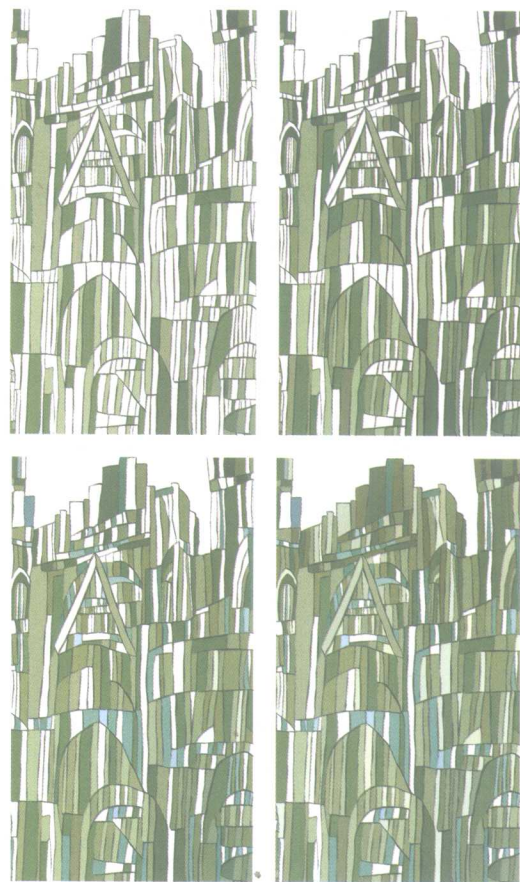

图 15 - 8 完成稿

（三）不同底色的风景色彩归纳

要想学习掌握装饰风景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风景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,即将自己要表现的风景区的主色调定下来。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. 明确底色和风景色彩的深浅、冷暖关系。通常情况下,底色深,图案风景则浅;底色为冷色,风景图案则应是暖色,也就是在自己所选择的色调中找冷暖差别,如底色是冷绿,风景形象应是暖绿。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. 配置风景自身色彩。在画面整体冷暖色调明确后,在景物的同一色调中,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 16, 深底色, 浅色风景图案的色彩配置。

图 17, 浅底色, 深色风景图案的色彩配置。

图 18, 对比色风景图案的色彩配置。

图 19, 邻近色风景图案的色彩配置。

图 16

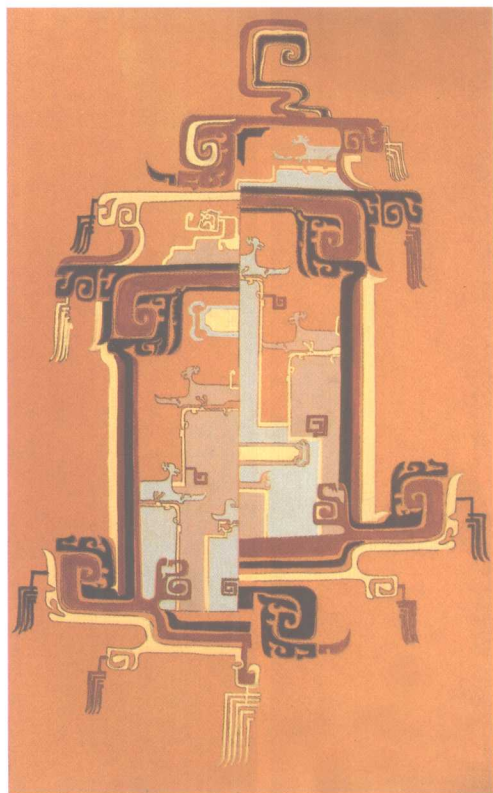

图 17

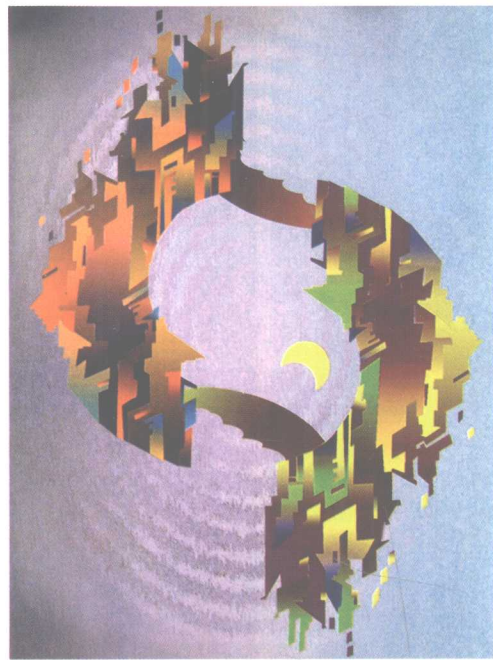

图 18

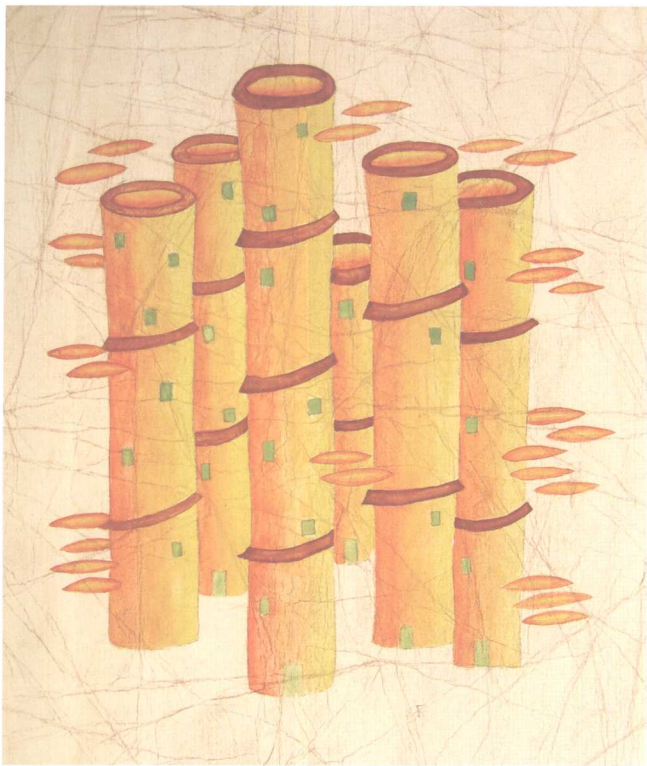

图 19

图 20

第二章 主观意念的装饰风景色彩表现

一、装饰风景色彩理想化的表现形式

装饰风景的色彩表现形式，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，装饰风景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，吸收众家之长，增强了自身的表现力。例如民间色彩中夸张手法的运用，想象的色彩，给现代装饰色彩的表现以很多的启迪（图 20，粟芳英作品）。

二、装饰风景色彩表现的抽象性与单纯性

装饰风景色彩抽象性的内涵，表现在其色彩不是直接地表现自然