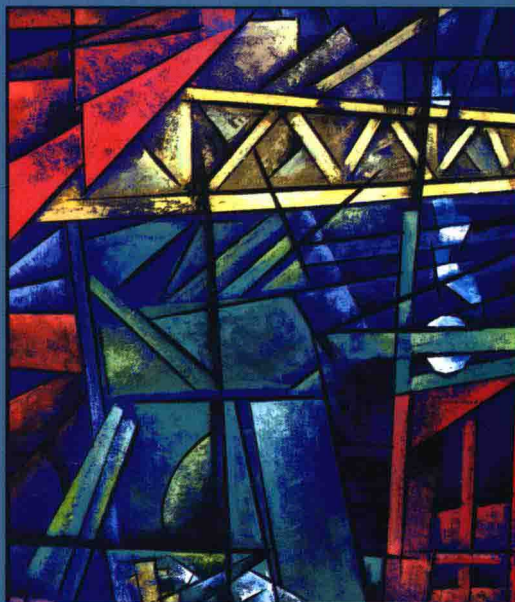

装饰风景

设计基础教学与实践
Design Basis Teaching and Practice

田喜庆 编著
辽宁美术出版社

装饰风景

设计基础教学与实践
Design Basis Teaching and Practice

田喜庆 编著
辽宁美术出版社

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目 (C I P) 数据

装饰风景 / 田喜庆编著 . — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2017.3

(设计基础教学与实践)

ISBN 978-7-5314-7017-5

I. ①装… II. ①田… III. ①风景—装饰美术—教材
IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第038322号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁北方彩色期刊印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 70千字

出版时间: 2017年3月第1版

印刷时间: 2017年3月第1次印刷

责任编辑: 姚 蔚

封面设计: 苍晓东 童迎强

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7017-5

定 价: 30.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目录

□ 概述	⑤
□ 第一章 写生	⑤
1 线描写生	
2 水粉写生	
□ 第二章 构思	⑥
□ 第三章 装饰风景画的构图	⑥
1 平行垂直线构图	
2 平行水平线构图	
3 斜线与水平线结合的构图	
4 对角线构图	
5 “S” 形构图	
6 金字塔式构图	
7 层叠式构图	
□ 第四章 风景装饰构图的三要素	⑩
1 明确画面的基调	
2 黑、白、灰交错变化	
3 画面的稳定感	
□ 第五章 风景装饰构图形式的对比法	⑪
1 大小对比	
2 曲直对比	
3 形状对比	
4 面积对比	
5 疏密对比	
6 明暗对比	
7 色彩对比	

目录

□ 第六章 形式美的法则·····	13
1 对比	
2 和谐	
3 对称	
4 均衡	
5 节奏	
6 统一	
□ 第七章 装饰风景画的造型·····	14
1 风景变形与其它物象变形的区别	
① 典型环境, 典型景物	
② 时、空间的易位	
③ 情感注入, 有感而发	
2 风景变形的基本法则	
① 简化	
② 归纳	
③ 多样组合	
□ 第八章 装饰风景画的色彩表现·····	16
1 色彩的感觉和联想	
2 色彩的好恶	
3 色彩的象征意味	
4 装饰色彩的特征及规律	
5 装饰色彩构成的基本因素	
6 色彩的穿插与呼应关系	
7 色彩的区域性与系统性	
8 装饰色彩的格局(布局)	
□ 作品·范例·····	21

装饰风景

设计基础教学与实践
Design Basis Teaching and Practice

田喜庆 编著
辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

装饰风景 / 田喜庆编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2017.3

(设计基础教学与实践)

ISBN 978-7-5314-7017-5

I. ①装… II. ①田… III. ①风景—装饰美术—教材
IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第038322号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁北方彩色期刊印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 70千字

出版时间: 2017年3月第1版

印刷时间: 2017年3月第1次印刷

责任编辑: 姚 蔚

封面设计: 苍晓东 童迎强

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7017-5

定 价: 30.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目录

- 概述 ⑤
- 第一章 写生 ⑤
 - 1 线描写生
 - 2 水粉写生
- 第二章 构思 ⑥
- 第三章 装饰风景画的构图 ⑥
 - 1 平行垂直线构图
 - 2 平行水平线构图
 - 3 斜线与水平线结合的构图
 - 4 对角线构图
 - 5 “S” 形构图
 - 6 金字塔式构图
 - 7 层叠式构图
- 第四章 风景装饰构图的三要素 ⑩
 - 1 明确画面的基调
 - 2 黑、白、灰交错变化
 - 3 画面的稳定感
- 第五章 风景装饰构图形式的对比法 ⑪
 - 1 大小对比
 - 2 曲直对比
 - 3 形状对比
 - 4 面积对比
 - 5 疏密对比
 - 6 明暗对比
 - 7 色彩对比

目录

□ 第六章 形式美的法则·····	13
1 对比	
2 和谐	
3 对称	
4 均衡	
5 节奏	
6 统一	
□ 第七章 装饰风景画的造型·····	14
1 风景变形与其它物象变形的区别	
① 典型环境, 典型景物	
② 时、空间的易位	
③ 情感注入, 有感而发	
2 风景变形的基本法则	
① 简化	
② 归纳	
③ 多样组合	
□ 第八章 装饰风景画的色彩表现·····	16
1 色彩的感觉和联想	
2 色彩的好恶	
3 色彩的象征意味	
4 装饰色彩的特征及规律	
5 装饰色彩构成的基本因素	
6 色彩的穿插与呼应关系	
7 色彩的区域性与系统性	
8 装饰色彩的格局(布局)	
□ 作品·范例·····	21

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。这就形成了比生活更典型、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，取其精化，把繁杂、琐碎的不完整的自然物象，加以提炼、美化。去其皮毛保留其本质的东西，把感性的东西上升到理性上去。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、疏密关系不同于其它绘画，在视觉感官上，装饰风景画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、情感出发，主观灵活的去运用色彩。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，自由的发挥自己的想像力，灵活的创造对象，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，如形状对比简单雷同，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，舍弃不完整零散没有特征的东西，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、物体的结构关系去有轻重、有起伏地刻画。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。

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。通过写生去认识了解自然界中的建筑、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，而且是非常重要的环节。

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。这种构思无论内容和形式的表现都被他方所左右，这种构思无论质和量都不如前一种，因为它不能自由的发挥作者的个性和想像力。

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，能动的搞好构思这一环节。

构思阶段着重考虑下列几个问题：

- 1 题材的选择。
- 2 采用哪一种表现形式(写实、抽象、理想)。
- 3 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。
- 4 工艺适应性，考虑到设计与材料制作的配合。
- 5 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。否则将失去你的市场和观众。

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起来相对均匀一些，它注重形的排列、穿插、对比呼应的关系，注重黑白灰交响与节奏韵律，对“透视学”的运用比较灵活，打破焦点透视的束缚，强调多视点印象的组合。有些形在视觉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、两边的开放与内含的不同，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

图 1

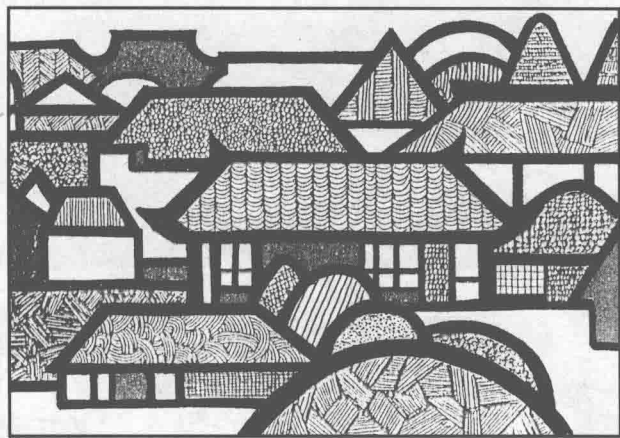

图 2-1

图2-2

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

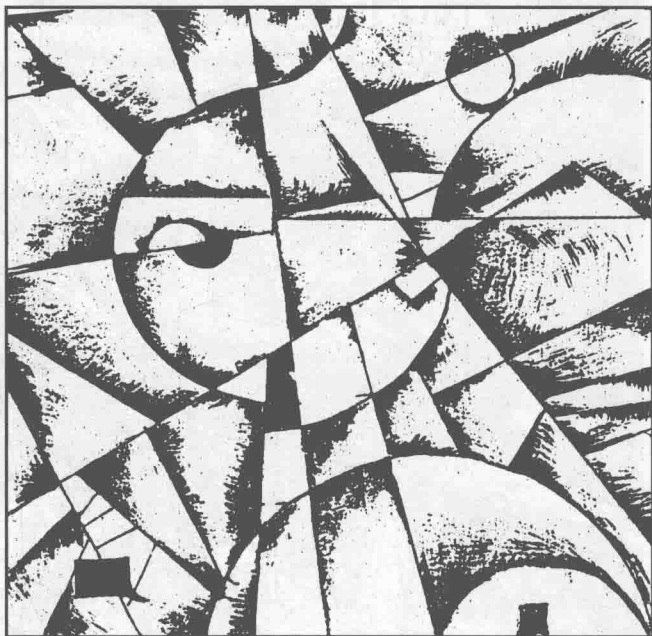

图 3

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

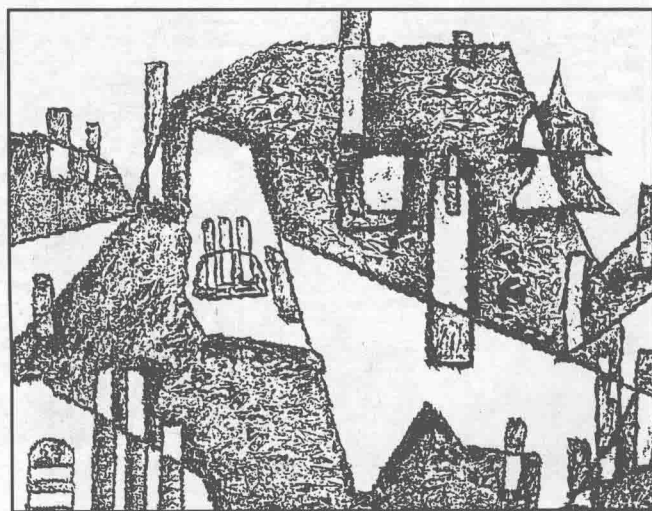

图 4

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

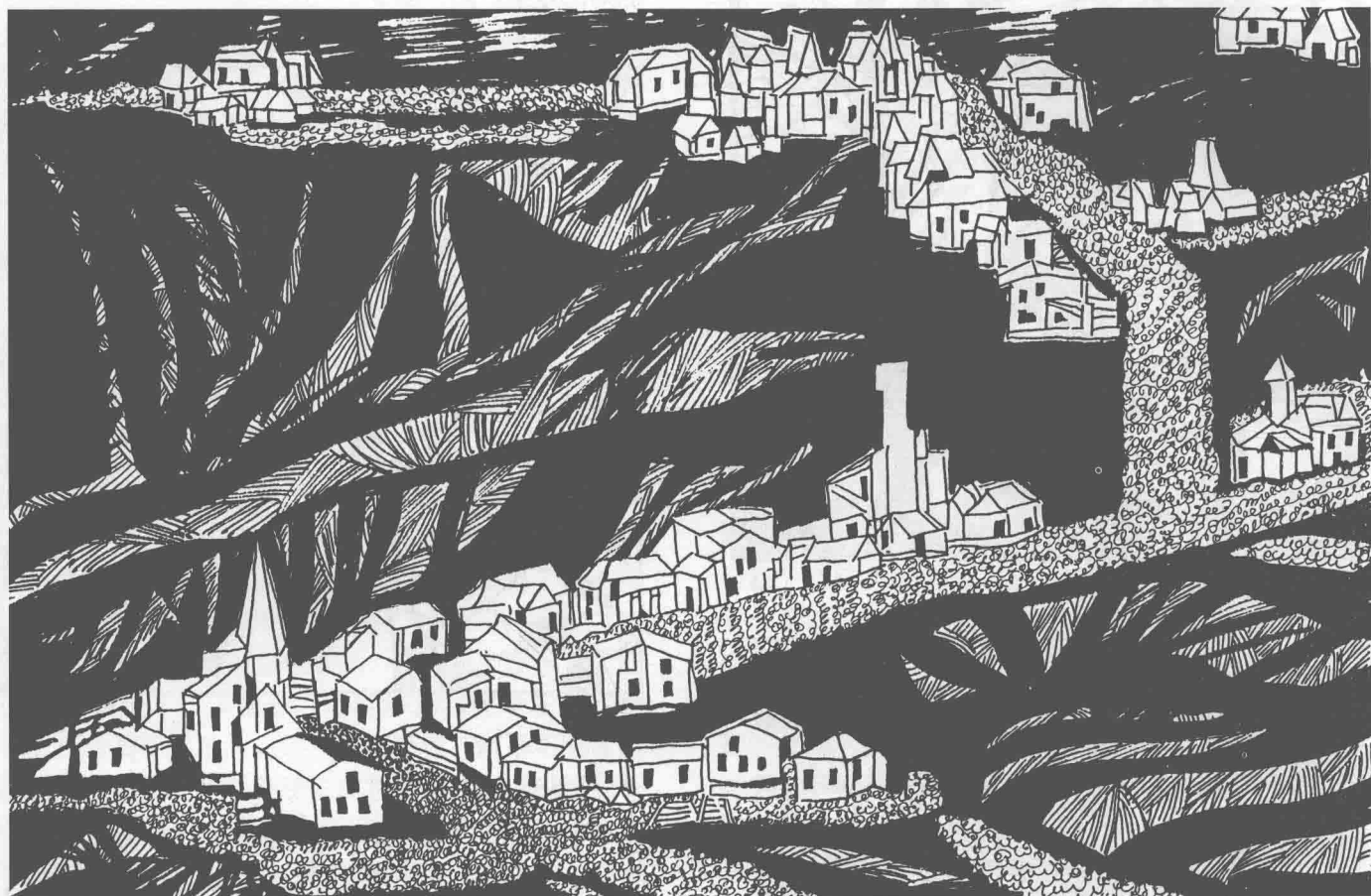

图5

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。这种构图特点是稳定感强，主题突出，庄严肃穆。如：图6 东山魁夷的“富士山”

图6-1

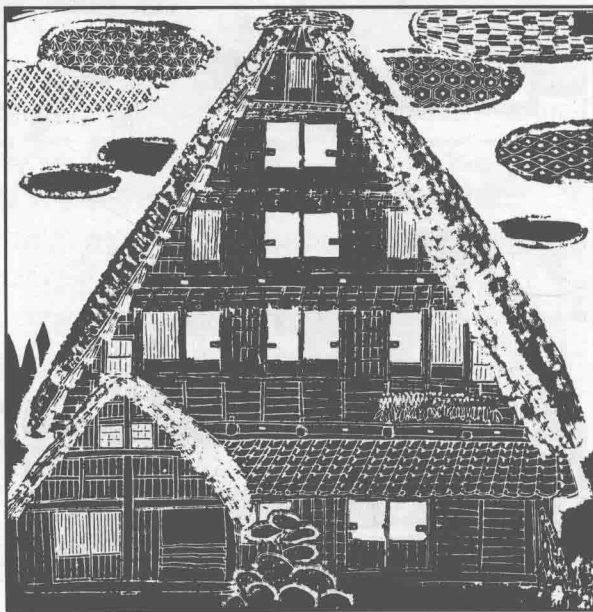

图6-2

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

图7

第四章

风景装饰构图的三要素

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

画面的基调有三个：

① 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》

② 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》

③ 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。

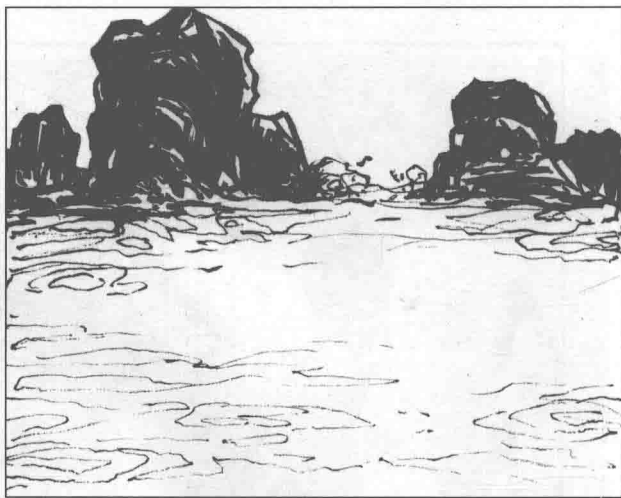
2 黑、白、灰交错变化

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。做到既集中又变化有致，才能不失整体感。

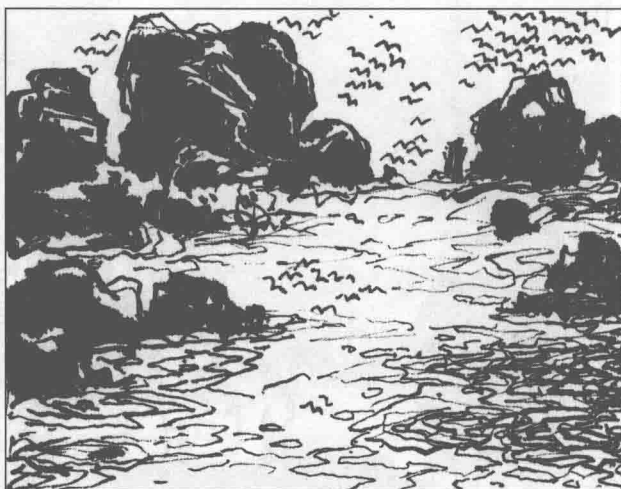
我们分析一下下图的三个画面：

甲图：黑、白、灰面积相等，各个独立，三个色块互不联系，画面显得呆板、凝滞而缺乏生气。

乙图：由于天上加有海鸟，水中加有几组大小不等的礁石，画面黑、白、灰既穿插又呼应，色块的疏

甲图

乙图

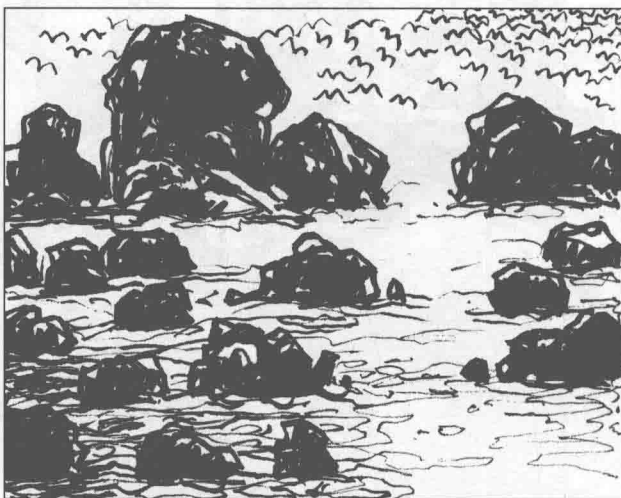

图 8

丙图

第五章

风景装饰构图形式的对比法

密、大小排列秩序感强。主次分明，节奏感明确，整个画面谐调统一，非常生动。

丙图：整个画面黑、白、灰交错变化缺乏整体性、系统性，没有主次之分，没有节奏变化，整个画面显得十分分散，杂乱无章。同一色块的大小、形状和空间分布没有区别、没有疏密、没有主次就必然会破坏画面的整体感。那么这个构图就不成立。

3 画面的稳定感

在构图中最后应该强调的是保持画面的稳定感。所谓“稳定感”并不是指绝对“平稳”，而是指“协调”。

什么是稳定感的标准呢？只有感觉的舒适、感觉的均衡。这就是强调总体感觉的协调。这种感觉是依据于“杠杆原理”的。

画面的稳定感取决于主次物象的位置与黑、白、灰的整体安排以及画面四角的黑、白、灰与色彩的重量分布。

当画面的核心与主次物象的位置确定后，画面四角的稳定与整个画面的稳定感是有直接影响的。当然，四角都填满，自然是稳定的，但不免为“四平八稳”，画面过于呆板，如果占有两个角或三个角，都会使稳定感和意趣恰到好处。最佳的稳定，还是对角的填满，用“天平秤”的原理去衡量稳定不稳定。把整个画面作为“天平秤”，以画面中心为支点，用重量的平衡比拟画面的均衡，这种稳定感是带有理性的，整个画面既稳定又活泼。如：图9

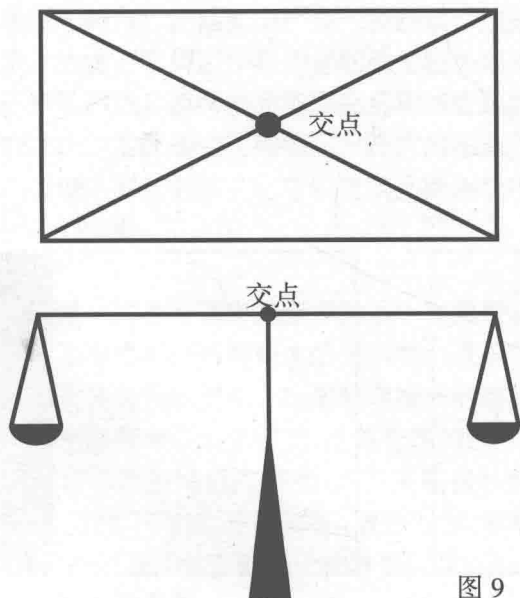

图9

对比是一切艺术领域所不可缺少的重要手段。没有对比，艺术作品就没有感染力，就不称其为艺术。任何艺术作品都是在对比中进行和形成的，风景装饰画也不例外。

1 大小对比

在形象的大小对比中，一般是大的比小的突出，所谓“鹤立鸡群”就是这个道理。所以主宰全局的核心物象，无论它的本身的高度，或是借助地形，或借远近的透视关系，使之比其它形象高大，是一种最简单的对比法。然而有时大的形象反而处于从属的地位，而小的形象在这种对比中反而却突出。这是因为受色彩的明暗、冷暖、灰纯对比的制约，同时也受疏密互相衬托的影响。

2 曲直对比

曲直对比是动静对比的直接手法。它们互相依存，又相互弥补对方的不足，一幅画全部是用直线表现，那么画面则显呆板、生硬，没有生气。反之，全部是曲线表现，整个画面感觉软弱无力，跳动不安，只运动不休息，视觉产生疲劳感。二者融为一体，整个画面有动有静，有刚有柔，既对比又谐调，相得益彰。

曲线在视觉上造成的心理作用是运动的、活跃的，韵律感强。直线是死板的、静止的，但有阳刚之美。曲直对比同时涉及到刚柔对比，直者为刚，曲者为柔。曲直对比与强弱对比也有联系，直者为强，曲者为弱。曲直对比包含对比因素较多，它对节奏与韵律的变化起着重要的调节作用。我们一定要重视它。

3 形状对比

大千世界众多物象形态各异，这给我们的装饰绘画创作的物象形状对比造成有利因素。一幅装饰风景画不可能只有一种物象一种形状出现，是要有几种或者众多的物象出现。由于物种不同，形状就不同。如：方的、圆的、三角的、大的、小的、高的、矮的、规整的、残缺的、曲线的、直线的等等。这样要求我们在构图中除了运用其它对比手法外，同时要考虑形状对比。风景变形有很多几何形出现，如，建筑物的方形、树的圆形、三角形等，在构图上一定要

注意它们之间的形状对比关系。

我们在表现现代城市建筑时，必然以直线的方形为基调，整个画面全部是大小、高矮不同的方形，画面肯定会生硬一些。如果我们在上方加一圆形的太阳或月亮，给画面增加一点对比因素，而这一点圆形是从属于方形的，使整个画面主次明确，既对比又谐调，画面显得既丰富又完整。

形状对比包括形状的大、小、方、圆、三角，规整、不规整，完整的、残缺的。在形状大、小的对比中要有秩序感，要建立主次关系。在方、圆、三角的对比中应注意刚、柔、曲直的对比关系，重视它们间的主、副量比与基调，使之谐调整体。同时加强画面完整与残缺的对比，增加画面的趣味性。

4 面积对比

面积对比是色块在画面中占有的面积的大小、主次排列的次序关系。它包括两个方面：一个是黑色块，另一个是彩色块。

当由黑色块组织成一幅画面时，应考虑这些黑色块的比例关系，而不是盲目的平均分配，这样才能产生主次、节奏与韵律的关系。

由彩色块组织一幅画面时，首先要考虑的是色调问题，装饰风景画的色调构成与绘画是有区别的，它不是靠色彩的过渡和渗透，而是靠色块的并置去完成的。但色彩的谐调关系是一致的。一幅装饰风景画它的色调形成，是取决占据画面最大的色块和画面其它同类色块。这个问题我们不能忽视。

5 疏密对比

疏密对比是画面空间变化的重要因素。当众多物象出现在画面时，我们不能平均把它们分布在画面上，而是有的集中，有的分散，有的很稠密，有的很空旷，这就形成了疏密对比。这种对比还造成了松弛与紧张的对比。

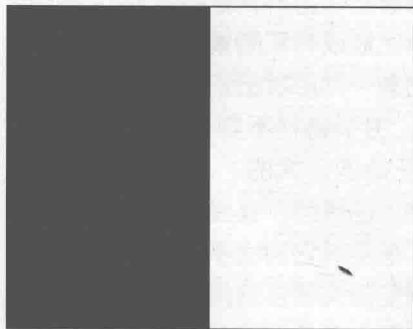
一幅画如果没有疏密对比，画面就显得平淡无奇，死水一潭。反之，当物象有疏有密地摆在画面上，画面感到既生动又丰富，节奏韵律感强。

6 明暗对比

明暗对比是指黑白色块各占画面面积的量比。当以黑白构成的画面时，黑白色块不能等量出现在画面上，而是有主有副，暗色调必须以黑为主，亮色调以白为主。如果等量出现，色调就不明显。如：图 10

7 色彩对比

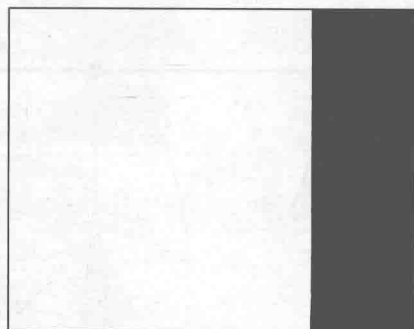
色彩对比是指色彩的寒暖、灰纯、明度的对比。风景变化的色彩对比与绘画的色彩对比是有区别的，风景变化的色彩对比比绘画的色彩对比要简练、单纯一些。特别是明度对比与灰纯对比，绘画是靠无数个色阶去过渡对比，而风景变化是靠几块颜色的对比，但对比规律是一样的。在色彩对比中“谐调”是目的。如果只强调对比不求“谐调”，那么这种对比是无意义的。这就要求我们在色彩对比中一定要注重它们的谐调关系。

色调不明确

暗色调

明色调

图 10