

基础图案设计丛书

风景图案变形

主编 伍立峰 郭涌 李连志

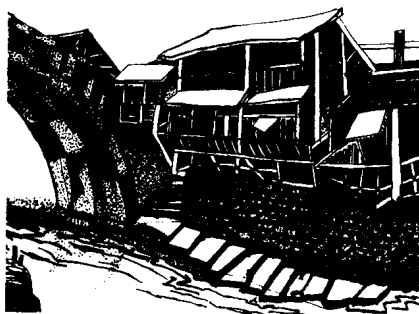
刘彦蓉 著

黑龙江美术出版社

基础图案
设计丛书

风景图案变形

主编 伍立峰 郭涌 李连志

刘彦蓉 著

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

风景图案变形 / 刘彦蓉编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2001.1

(基础图案丛书)

ISBN 7-5318-0862-5

I. 风… II. 刘… III. 图案—中国—图集 IV. J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第81410号

风景类:(部分图稿提供者)

张慧	张丹	李颖	王旭峰	靳秀红
杨宗广	薛彦	李致月	王清燕	史彩霞
张蕾蕾	王峰	张龙	卢军坡	李初见
杨猛	郭富强	赵晓英	张景	毕雨
周艳敏	李占庆	郭银平	解克谦	时东升
缢凤丽	孟静	张立	李大伟	
宋海东	丁月宽	张园	安洋	
武晓丹	杨玉才	孙伯航	闫晓光	

风景图案变形 Fengjing Tuan Bianxing

主 编 伍立峰 郭涌 李连志

著 刘彦蓉

责任编辑 那泽民

整体设计 那泽民

电脑制作 郑云翔

出版发行 黑龙江美术出版社

(哈尔滨市道里区安定街225号 邮编 150016)

制 版 黑龙江龙美制版公司

印 刷 肇东粮食印刷厂

开 本 787 × 1092mm 1/16

印 张 3

版 次 2001年1月第1版

印 次 2001年1月第1次印刷

印 数 1-5000册

书 号 ISBN 7-5318-0862-5/J · 863

定 价 7.50元

中国的山水画、西洋的风景画渊源而流长,写尽了人间春色。虽然它们作为独立画种的历史较之动物画、人物画要短得多,但远古符号已表现了“山”的意象(图1)。现代生活中、风景装饰画的地位日增,尤其是室内装饰的壁画、壁挂,更是方兴未艾。它们使山林树石尽收眼底,大河波涛超越高墙,把有限的视觉空间向无限扩展。总之,大自然的风光、人为的建筑和生存环境,都是装饰风景刻意表达的对象。

图1

装饰风景是设计者把对大自然的感受按照装饰艺术形式美的法则,经过加工组合而成,其特点是富于夸张、变形的装饰效果。装饰风景的创作设计关键在于在素材、资料的基础上提炼、取舍,使其条理化、秩序化和理想化。一幅好的装饰风景设计,给人看到的应是画中之景,而感受到的则是景中之情,就是所谓的“情趣”和“意境”。

在现代艺术中,风景的写生性与装饰性之间的界限已不十分明确,蒙德里安象地图一样的“纽约百老汇的交响乐”,实难说是具象还是抽象,许多版画更是追求浓厚的装饰意味,而风景本身,由于人造环境的规律化和装饰化,如立交桥那样充满韵律的形象,即使写实也充满装饰性。所以装饰风景的含意,只能相对而言。

一、装饰风景的观察与写生

风景谁都见过,写生也为数不少,但从装饰所需角度来观察和写生,却有不同的要求。凭记忆表象来作装饰风景固然可以奏效,但如何求新,如何反映一地一景之风貌,却离不开实地观察和记录(图2)。

图2

1、宏观的归纳

在一般的实地观察中,首先是对景物的选择和取舍,这与风景写生是一致的。另外,装饰化要求把复杂的景物归纳,为几何学的点、线、面布局,因为任何景物总由此三者组成,对它们的空间布局(位置)、大小比例、主次关系、明暗关系(包括投影)应有总体的认识 and 把握。同时,建筑的透视线、地平线,以及河川小路等等都可起构架作用(图3)。

图3

2、微观分析

在掌握大局的基础上,应对景物中最有形式感和装饰性的细部加以分析,如一树一木的姿态、门楣、窗栏的纹样、小桥飞虹的曲度等等,并作详尽的记录,它们将在整体中起重要的点缀作用(图4)。

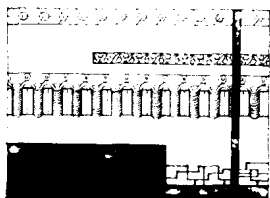

图4

二、装饰风景的构图

构图是装饰风景成败的关键,它的目的在于选择较为理想的形式组合,用以突出重点,加强主题。中国山水画多采取散点透视法,西洋绘画则采取焦点透视法,装饰风景构图两种透视法都可以采用,甚至矛盾空间的表现方法也常采用,不管采取什么手法,其目的都是为了装饰需要和有助于艺术效果的表达。

1、平面构图

平面构图近似影绘形式,较为单纯自由。平面构图尽管勾画出其中的组织结构部分,仍具有平面的性质和特点。例如一幢高层建筑,由于其大大超出我们视线的高度,就必然呈现出一定的透视面,侧面部分,也由于近大远小的关系而形成一定的深度。但在平面构图的画法中,不论高低、远近,都一律按平面看待,平面构图只把着眼点集中在一条基线上,一般是形象之间不重叠,视点不集中,用平行、垂直或倾斜线较规律和秩序的组织成画面,虽有高低远近但不强调立体感和三度空间。这种构图有一定的局限性,处理不当,容易使整个画显得零落呆板(图5)。

图5

2、立面构图

立面构图是按透视原理的画法,采用平行透视、成角透视和倾斜透视,在装饰风景中则以平行透视为主。立面构图是从平面构图演变而来,但它比平面体构图更具有开阔视野的特点。立面构图画面具有立体感和空间感。有近大远

图 6

图 7

图 8

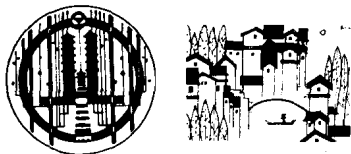

图 9

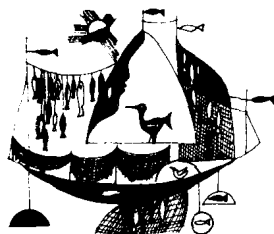
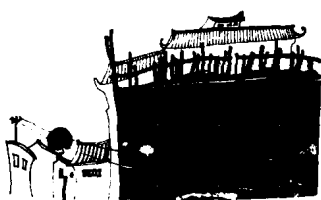

图 10

小的变化和透视关系，如一幅建筑风景，无论是正面或侧面作为画面的主体，则主体的一面，始终于画面保持平行，非主体的面则向视点集中，随透视角度的大小而变形。这种平行透视的画法较简单，在装饰风景和立面构图里常用此种方法，它既可使画面向高度和宽度发展，又可以将无限广阔的场景和物象，包罗在方寸画幅之中（图 6）。

3、层叠式构图

层叠式构图的特点是将不同的景物分前后上下层层叠置。前前景物既见层次、又相互关联。它可以在画面上把江河湖海、名山大川罗列在一起，而构成一个秩序井然，整体统一的画面。咫尺之间可以一览无余，在视域上有无限广阔的天地。

层叠式构图也有“散点透视”之称，我们常见山水画中前后山峦起伏，层层叠起，但很难找出透视焦点所在。在构图上可采取连接、间接手法，前后景物之间的排列应有交错和穿插以防止构图上的单调、平板和脱节（图 7）。

4、综合式的构图

中国山水画、西洋风景画都是在视觉上构成一个较为完整的景物场面，而装饰风景可将不同地点、不同内容组合在一个构图中。形象与形象之间，可以突破比例关系以及自然景物的特定地位，可按照形象的主次采取均齐或平衡的形式法则加以组合。即使是不同形象的罗列，但却给人一种自然和顺理成章的感觉。为避免构图的混乱，在组织排列中处理好虚实和动静的相互关系，从而形成一幅均衡、协调的综合式装饰风景（图 8）。

三、装饰风景构图的形式美规律

1、构图形式美的一般规律

(1)、调和律——对称和呼应

古典构图最讲究对称，以求得稳定平衡，这是行之有效的一种方法。呼应则是以平衡（同量不同形）为原则的构图，在有限的变化中寻找动势。如：小鸟枝头，鸟动而枝静；天高云淡，天空静而云动；小桥流水，则桥静水动（图 9）。

(2)、对比律——大小和明暗

世间万物本有大小和明暗之分，如大树和小草，白昼与黑暗等等，但不一定具备秩序感。因此，装饰风景的对比，无论是形还是色，都应有秩序的变化，有规律的运动以避免纯自然的表现（图 10）。

(3)、节奏律——运动线

运动线（即结构线）对于构图的动感与生命力极为重要。运动线往往联系着有节奏变化和形和色，如直线的快速、曲线的蜿蜒、波线的跳跃、折线的突变，都直接关系到作品的情感表现（图 11）。

2、古典形式美的超越

古典美学对于形式美的研究和总结，无疑是重要的，但在现代艺术中，人们开始作逆反的思维，以追求激烈的变化和强烈的刺激。因此，默守陈规，势必固步自封。从一些现代理论看，这一反思主要有以下两方面：

(1)、非对称、不平衡

非对称而又不平衡的构图，势必造成视觉的紧张，由此产生强烈的印象，往往使人难以忘怀。

重力不平衡——偏重一侧，重心不稳，即使外框平稳也有不能支持之感（图 12）。

透视不平衡——多个地平线和视焦的出现，形成非现实的透视关系，致使地面呈现凹陷或突出，有异常多变的感觉（图 13）。

(2)、不协调、无规律

和谐一致的原则，本来是不可动摇的形式美基础，例如形、色的相似，动

势的呼应等等,但蓄意破坏这一平静,就象原始艺术中许多不协调、无规律的幼稚举动一样,是吃多了甜食之后的“辣味”,是成人画的“儿童画”,在必要时,是可以被人所接受的(图14)。

四、装饰风景的变形技法

装饰风景多以亭台屋宇、飞禽走兽、交通桥梁等物象的组合来构成,但山、树、云水、亭台楼阁却是装饰风景中不可忽视的重要因素。在一定情况下,能够增强意境,丰富画面内容,活跃气氛。一座山、一棵树、一朵云彩、一幢楼阁,虽不能构成单独画面,而在装饰风景中确起着举足轻重的作用。

1、山

我国将传统绘画中风景画称为山水画,可见山在风景画中所占的主导地位。画山要讲究气势,注意层层山峰的前后起伏,一般是近山处理厚重具体,结构特征明显。远处的层层山峦起伏,强调外形轮廓的造型美。用点、线、面作前后层次的差别,以求层次明显,并起到衬托主体的效果。

山的形状不同,变化各异。传统山水画中的各种皴法;如披麻皴、荷花皴、雨点皴、大小斧劈等,都是根据山的不同结构、表面纹理变化形成的处理手法。这些手法对装饰风景的创作设计,有很多值得借鉴的。

2、树

树在装饰风景中占有重要作用,如果风景画中缺少树形的配置,总不免存在单调之感。根据装饰需要和可能,同一树形,可以在形、体、色上采取多样处理手法,以求得不同的装饰效果。

树形之间的配置与排列,要有对照和衬托,可借鉴山水画的一大加一小为“负老”,一小加一大则为“携幼”,老树婆娑,幼树窈窕,女人之聚立相互顾盼。三株法要左右互让,穿插自如。

3、云、水

云水在自然现象中,动静无常,瞬息万变。水有时波涛汹涌,有时则涓涓细流,倾泻性很大;云有时乌云翻滚,云气飘忽,流动性极强。所以有“一泻千里”,和“潮如白马”的比喻。装饰风景中有了云水的烘托和陪衬则生气盎然,给画面增添了情趣和气氛。在构图上还可起到填衬空间和协调布局的作用。

云水的描绘和变形,必须掌握其特征及其规律。前人在艺术实践中,不仅总结出了许多程式化的艺术形式,并能将人的思想情感揉合进去。除观察掌握云水的不同形象外,还必须研究了解影响云水形象的外界因素,如高山瀑布、江水东流,是受着吸引、冲击、倾斜等原因所致。水的成纹、成浪、成涛;云的流云、朵云、团云的形成是气流,风力强弱的具体反映。

4、亭台、楼阁

亭台、楼阁是装饰风景设计的主要素材之一,这是因为建筑物的规范的造型美很符合装饰美的要求,在装饰风景中对建筑物可以夸张其主体部分,也可以减略主体中的次要部位,以使主体更加鲜明。根据不同装饰要求,对其细部结构描绘可模糊不清,却要突出外形姿态的美感。有时则要求其严谨的建造结构,甚至描绘出建筑物的某些细部,如房瓦、砖、石的排砌等,在装饰风景中都能起到很好的装饰效果。

装饰风景不管是夸张或变形,都应当有所依据。这个依据就是透视和体面的关系。否则变形后的建筑结构会呈现出倾斜和不稳定的感觉。在建筑物的正、侧面的造型结构有所区分时,在画面上则应当加以反映。这样既可表现平面和立面,同时又可以把握建筑物整体造型的完整性。

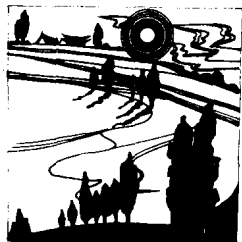

图 11

图 12

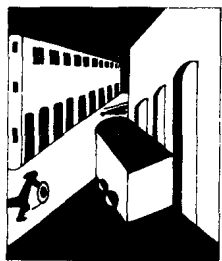

图 13

图 14

