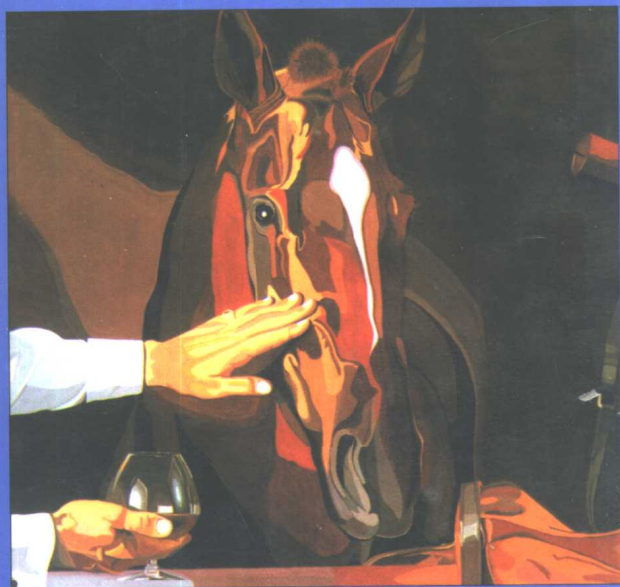

归纳

装潢广告
设计技法
GUINAHUAF

崔栋良 崔齐 编著

中国纺织出版社

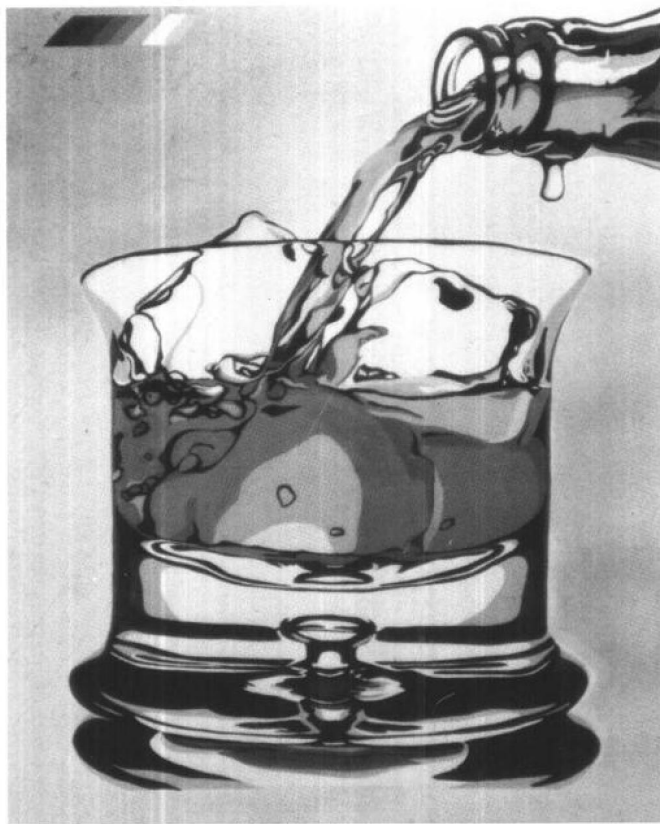
法

画

J51/16

装潢广告设计技法

归纳画法

崔栋良 崔齐 编著

中国纺织出版社

首都师范大学图书馆

21586541

内 容 提 要

归纳画法,是装潢广告设计的基本功,是在黑白造型基础上,概括地表现色彩关系的基本技法。《归纳画法》是“装潢广告设计技法”丛书中的一册。本书重点介绍花卉植物、风景人物、应用产品、广告创意的归纳表现技法。

本书通过讲解归纳画法的方法与步骤,给初学者、自学者、设计者提供了具体的学习方法,根据需要可选择不同的内容与形式的图例。归纳画的特点是:设计意识明确、构思新颖独特、色彩层次分明,主调突出协调而完美;最后使画面概括、醒目、规范、整洁而统一。归纳画法,其目的就是在视觉上给人以刺激,有强烈的吸引力和感染力。

本书适用于中高等工艺美术的装潢、广告设计专业师生,也可供初学者、自学者、设计者学习与参考。

图书在版编目(CIP)数据

归纳画法 / 崔栋良, 崔齐编著. — 北京: 中国纺织出版社, 1999.3

(装潢广告设计技法)

ISBN 7-5064-1591-7/J·0052

I. 归… II. ①崔… ②崔 III. 广告-技法(美术)
IV. J524.3

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第05906号

责任编辑: 范森 马涟 责任校对: 陈红
责任设计: 何建 责任印刷: 刘强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号

邮政编码: 100027 电话: 010-64168226

精美彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

1999年7月第一版第一次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 9.125

字数: 224千字 印数: 1-5000 定价: 55.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

归纳画法

◆前言◆

装潢艺术设计，是美化人们的衣、食、住、行、用的表现形式；是实用性与装饰性相结合的设计艺术。

装潢、广告设计是生活与产品的设计艺术。它与生产美学、材料美学、技术美学、生活美学、环境美学等均有密切关系；其必然与人们的审美意识、审美观念、审美情趣有着千丝万缕的内在联系。装潢广告设计，从设想、构思到设计制作，它是生产的全过程。设想与形象构思，不能只停留在语言与文字上，必须由设计人员进行视觉化、实体化、技术化、完整化的专门设计来实现与完成。

装潢广告设计，也称视觉传达设计。它是借助于视觉信号进行信息传达的设计。当然，信息不仅具有视觉性，也存在触觉性与听觉性。我们将商品（或称产品）进行系统的装潢广告设计，必须具备表达信息的手段，也就是借助视觉信号来传达信息。诸如商品的标志、包装、版式、装饰、展示、宣传卡、广告招贴、书籍装帧等。设计的视觉形象决定于商品或产品的内在因素，如功能、结构、形态、材料、工艺、经济等，它们是不能分割的，有机联系在一起的。若想达到完美的设计意向，就必须由具备美学设计基础的设计师来加以构思、设想，达到预先制定的方案的效果；使其视觉化、实体化、技术化、完整化。因此，作为从事装潢广告设计的设计师，就必须具备专业设计的技能与技法，这就是编著本书的主要目的。

设计人员若想完成已定的目标，必须全面系统地学习与掌握装潢广告设计的基本技能与技法。这些技法可分为“黑白画法”、

“归纳画法”、“写实画法”三种基本画法，它们是在忠实于描绘对象的形体的基础上，采用“黑白”、“归纳”、“写实”的表现技法来准确地表达物体的造型，达到传达商品信息的目的。黑白画法，是采用黑白两种颜色来表现；归纳画法，是依据物体的自然色彩，给以分类来表现层次，经过归纳、整理、分割，并给予合理的夸张、概括，采用限制色彩来表现；写实画法，则是采用多种色彩与层次来表现，使其表现出几乎与真实物体完全一致的形与色。掌握了这些基本技能与技法，在实际创作中就能得心应手。

在学习中，只有通过认真、细致、深入的实践，即通过课堂作业、临摹、复制、设计制作，由浅入深、由简到繁、循序渐进的过程，才能真正掌握这些专业设计的技能与技法。在学习时，收集素材可以采用两种方法：一种是通过写生方法，描绘物体的外形、结构、特征、形态与色彩；另一种是采用已有的图片、资料，注重选择，去粗存精，去伪存真，描绘物体的形象与色彩，然后用不同的方法进行创作与设计。

本书提供了大量的按不同题材与画法选编的作品，以帮助读者学习与理解这些画法的具体内容。

本书选用了多年来从事教学的教师的一些范画，并选用了作者任教的中央工艺美术学院、现代实用美术学院与工艺美院附中学生的优秀作业，在此表示深切谢意。

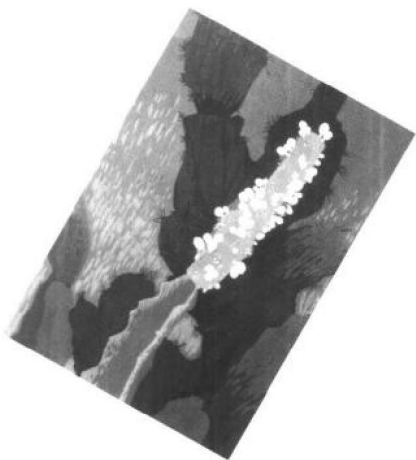
本书不足之处，敬请读者批评指正。

作者

1999年元月

归纳画法

◆目录◆

一、导论····· (1)

■归纳画法的定义····· (1)

■归纳画法的应用范围····· (2)

二、特点与学习方法····· (3)

■归纳画的特点····· (3)

■归纳画的学习方法····· (3)

■学习归纳画的要求····· (4)

三、基础知识·····(5)

■色彩运用····· (5)

■整体色调····· (7)

四、内容与形式·····(10)

■归纳画的内容····· (10)

■归纳画的形式····· (10)

■归纳画的艺术风格与创新·· (11)

五、方法与步骤·····(12)

- 选题与定稿····· (12)
- 修改与加工····· (12)
- 整形与处理····· (13)
- 方法与步骤····· (13)

六、工具的选择与应用·····(14)

- 纸的选择····· (14)
- 笔的运用····· (15)
- 颜料的选择····· (15)
- 仪器配备····· (15)

七、图例·····(16)

- 花卉植物篇····· (16)
- 应用产品篇····· (25)
- 风景人物篇····· (51)
- 广告创意篇····· (99)

一、导论

归纳画法，在工艺美术设计中应用很广。它是根据设计需要进行艺术创作的一种绘画表现技法；也是一些现代设计手段如摄影、电脑设计所不能替代的艺术表现形式。这种画法既简便快捷，又能获得满意的装饰效果。它是包装、装潢、广告招贴、书籍装帧等实用美术设计的最佳表现形式。

归纳画法课程，是在学过静物写生、风景写生、图案、色彩构成等基础课，并对色彩有了初步的认识和了解之后为学生设置的一门课程。这门课程主要是训练和培养学生对造型和色彩的观察理解能力和创造能力，使学生提高对现代生活的审美意识；也是为学习广告招贴、宣传画、书籍装帧等专业课打好基础。

表现在造型设计里的物体形态、色彩和质感，是一种综合性的装饰。如形态相同、质感相同的产品，会因配色不同而引起人们不同的心理变化。如何运用色彩，使其配置适宜，调色适当都在于设计者对色彩的掌握与巧妙运用。因此，对于从事视觉传达的设计人员而言，应该掌握装潢设计的基本技法——归纳画法。

■ 归纳画法的定义

归纳画法是造型设计的基本表现方法之一。

所谓归纳画法，就是把物体的形、色等造型要素，运用设计思维加以归纳省略，在忠于物体“形”的基础上，用有限的“色”将物体的特征表达出来。在此过程中，如何把握物体形、色的重

要特征，将不必要的、繁杂的细节部分去粗取精，去伪存真，便是归纳画法的关键。这是现代设计中的重要手段。我们在日常生活环境中所看到的一切自然形态，或各种物品、机械、建筑物等的人工形态，都可以从各种角度去观察、研究，并将它们彼此间的关系重新加以分析、归纳，概括、整理成理想的艺术造型，达到形象鲜明、色彩概括、主题突出的归纳画面。

■ 归纳画法的应用范围

归纳画法，作为造型艺术，它可以单独存在，也可与其它造型艺术形式共存，相互制约，相互依存。

现代人的思维，是建立在信息时代的国际性文化背景基础上的；对历史与未来有着各民族、宗教的神话传说痕迹的幻想，其思维随着对宏观、微观世界的了解与想象而十分活跃；在思维方式上更注重趣味性及怪诞意念的表达，视觉则追求快节奏、新特奇、多含意的形象刺激以满足精神上、心理上的平衡需求。因此，设计师在设计过程中，要以新的观念和思维方式，充分扩展想象的心理空间容量，运用现代设计理论和设计手段，创造超于现实的视觉天地。

归纳画法正是这样一个便捷的表现方式，它的适用范围是很广的。

如应用于广告招贴画中，采用几种对比鲜明的色彩表现出物体的特征，取得出人意料的效果。本书所选范画中的“你要牙医吗？”一幅，色彩明亮，表情生动，使人过目不忘，正是这方面应用的范例。

二、特点与学习方法

■ 归纳画的特点

1. 主题突出、构图完整、生动具体。
2. 整个画面规范、整洁、统一、醒目，视觉上给人以刺激，有强烈的吸引力。
3. 明快、简洁、洗练、质朴、对比而又生动优美。
4. 归纳画以制作简便、工具简单、效果简练概括，而具有广泛的实用价值。
5. 归纳画色阶层次分明，可用浓淡、深浅、轻重、虚实来表现色阶的变化。
6. 归纳画有的偏重于写实，有的侧重于装饰，既可精细描绘，细腻传神；也可夸张描绘，粗犷豪放。

■ 归纳画的学习方法

1. 归纳画可以从写生入手，通过加工、概括、取舍、夸张等艺术手法，把写生变成写意，保留内在与外在美的本质，以达到形神兼备的境界。
2. 归纳画是造型艺术创作设计的基础。一切色彩的创作与设计，必然要以黑白画的定点、定位、定局的构图法则来进行组织，为设色提供依据。
3. 归纳画对构成整体的各要素的形状、大小及肌理等都要了解，同时要探讨部分和部分、整体和部分的关系。

4. 归纳画不必将观察所得全部资料罗列下来进行整理,可抽取必要部分再加以简化,使人印象深刻,一目了然。

5. 归纳画是以色彩构成形象,必须注重新颖的构思,富有变化的构图,以其特有的形式去吸引、感染观众。

6. 归纳画色彩设计要有主调,绘制必须均匀、明快,整个画面必须具有黑、白、灰的层次,也就是说画面层次感要强,色彩要完整饱满。

■ 学习归纳画的要求

1. 归纳画是从事装潢设计者的入门课程。要努力熟练掌握归纳画的表现技法,要认识与熟悉归纳画的一般规律。

2. 归纳画是一门造型要求严格、描绘要求精确、观察要求深刻、想象要求丰富、训练要求严格的课程。

3. 要培养敏锐的观察能力,变客观观察为主观观察,造就丰富的想象能力,使之掌握技法,熟悉规律,运用自如而达到真正得心应手的程度。

只要认真理解归纳画的特点,掌握正确的学习方法,对所选资料用科学方法进行观察、分析和引申,就会进入新境界,创作出超乎现实的好作品。若单凭脑中存在的简单概念进行设计,就容易使画面变得贫乏无味。

三、基础知识

在学习归纳画这门课程之前，应首先了解色彩基础知识，比如原色、间色、复色；固有色、光源色、环境色；色相、明度、纯度、色性；以及色彩的对比、色彩的调和等知识。在这门课程中，色彩的对比和色彩的调和运用较多。

■ 色彩运用

● **色彩的对比** 色彩的对比是将两色进行比较，其效果产生变化。对比是绘画中经常使用的手段，它可使对比双方的色彩更加鲜明、更加强烈。

白墙上写白字，什么都看不见了，写在黑板上，就十分清楚，这就是对比的结果。有人认为为了表明对象鲜明的色彩，把最鲜的颜色用上就能达到目的。这种理解很片面，使用的颜色鲜，并不等于画面新鲜。再比如，颜料中最纯的红和橙与灯光及鲜花比，都会显得灰暗；白色与阳光比，明亮度也不知差多少倍。尽管如此，人们还是可以用水粉画颜色画出明亮的太阳，鲜艳的红花。这就是靠对比，用比较冷和比较暗的颜色来衬托。

绘画中经常接触的对比现象有明度对比、纯度对比、冷暖对比和补色对比。

明度对比，是指明色与暗色、深色与浅色的对比。在明度对比中，黑白是两极，效果最强烈，中间是一系列由浅到深的“灰”

而构成的色阶。

纯度对比，指的是纯色与浅色、弱色之间的对比效果。如单纯明净的红与经过两种以上颜色调配过的红色的对比。

冷暖对比，即指色彩的色性对比。暖色一般指黄、黄橙、橙、红橙、红和红紫色；冷色一般指黄绿、绿、蓝绿、蓝、蓝紫色。但是，冷暖对比如仅仅限于这一范畴，则会产生谬误。应用比较方法决定色性，如紫、绿与黄、红并置时，紫、绿成冷色，但与蓝色并置，紫、绿就成为暖色。可见，冷暖是相对的。

补色对比，色彩学上称间色和三原色之间互为补色关系。意指它们互相补足三原色成分。例如，绿（黄加蓝）与红，橙（红加黄）与蓝，紫（红加蓝）与黄是三对最基本的互补色。

所以在作归纳画练习时，一定要认真观察所选资料的客观色彩，不能简单表现色彩的对比关系。客观世界的色彩对比极为复杂，是由色彩冷暖对比、色彩鲜明与灰暗的对比、色彩的明度浓淡的对比等相互混合在一起的。所以，大千世界的色彩总是非常自然、协调，决不存在生硬的对比关系及单调呆板的色彩。

● **色彩的调和** 色彩的调和就是色彩与色彩之间的协调关系所产生的统一和谐。组合两种以上的色彩使其产生新的视觉效果的工作称为配色。当人们的眼睛接触到色彩时，绝不会只见它的单一色，会因周围其他色彩而在人们的视觉中自然地产生比较的作用与关系，而使人有冷、暖，明、暗，强、弱，清、艳等各种不同的情感效果。同时，配色的调和与否，也会使人产生愉快或不愉快的感觉。

色彩的调和感各有不同，依配色物体的本身与周围的环境，而给人不同的感受。色彩的搭配应作实际上的运用，仅靠抽象性的色彩理论来组合，并不能决定配合是否良好。配色时，必须配合机能对色彩作适当的组合调整，才能真正地发挥色彩的功能。有时，对甲来说是很好的配合，而对不同目的的乙来说，可能就成为不良的配合了。所谓的配色效果完全要针对设计的对象、目的与机能来考虑。唯有如此，才能表达出色彩的优点与美感。

调和的色彩，是指具有某种秩序的色彩组合。可以运用色相、明度或彩度的变化来调整色彩之间的关系；并以统一与变化的平

衡原理加以整理,同时考虑色彩的面积比,进而达到调和的效果。调和是一种画面效果,学习归纳画必须掌握这一方法。在创作中色彩的调和一般有以下几种方法:

(1) 主导色的调和:主导色调和,是将画面占主导地位的色彩作为基础,其它色彩处于次要及陪衬的地位,使画面整个色彩协调。

(2) 类似色的调和:类似色调和,配色最讲求色彩的调和,在色彩与色彩之间,具有某些共通性或类似性的情况下,色彩自然可以产生统一感。因此可利用相同色相、相同彩度及相同明度的配色,或者利用类似色相,明度或彩度的配合获得统一感。但这种统一有时可能显得过于单调呆板,因而加以少许的变化是必要的。例如相同色相或类似色彩,都可借助变化明度彩度来求得变化,这种在统一中求变化的调和配色方式,较容易得到画面的稳重与安定。

(3) 光源色的调和:光源色的调和,使各种色彩统一于光源下,即使对比色,由于光源色的影响,也将变得调和。

(4) 对比色的调和:对比色的调和,是在变化中求统一。为了使画面变化而又不致于纷乱,所以在变化中求其统一是必要的。例如,色相呈对比组合时,就可由明度、彩度求其统一;而若明度、彩度呈对比组合时,则就可以利用相同或相似的色相来求其统一的效果。

● **对比与调和之间的关系** 对比、调和是创作中经常使用的两种配色手法。对比给人产生强烈的心理感受,调和则偏重于色调统一,柔和细腻的变化。它们之间既对立又统一,强调调和时又要注意对比。准确地、恰到好处地处理好客观色彩变化的微妙关系,这就需要多画、多练。同时,多吸取他人画得好的部分,不断的充实提高自己。

■ 整体色调

在介绍色彩色调之前,首先讲一下观察的方法。只有掌握了观察的方法,才能进一步的了解色调。

观察,表面看属于眼睛的视觉行为。对于形与色彩的体验,

是需要靠观察来增加对它们的认识。若想对周边环境和事物作进一步的了解,则必须从观察开始着手。而对设计人员来说,培养观察能力,是非常重要的。

观察,是学习造型的门径。造型与配色的学习,起初必须注重观察。对事物有了深切的观察,才会掌握良好的造型和配色的要素。因为观察的目的,主要的是为了发掘美的形态和表现美的形态结构。

观察对创作的真正意义,不在于对物象外表的描绘,而是在如何从直观的映像中,发掘美的造型,作为创作的源泉。因为,观察的意义,便是要把有限的素材,发展为无限的创造。许多伟大的艺术作品,并非单凭美感而获得,相反,艺术往往是在直观中产生。

观察的方法,可分为客观、主观两种。客观的观察,目的在于写生;写生表现的是将自然美作客观描绘的倾向。而主观的观察目的则侧重于造型性的发挥。

● **客观的观察** 客观的观察,是以观察的对象为主,在造型上作者只要把自己的造型感觉,直接移到画面上去,同时再把对象的形态、色彩、光影及质感等变化,忠实地加以描绘,即可达到造型的要求。又因写生的表现是以自然为范本,故含有以自然为其师的意义。

● **主观的观察** 主观的观察,却是就对象的存在事实,讲究把瞬间的直觉感受诉诸于造型的表现。而且可以根据个人主观的造型意识,任意地对对象作各种不同的强调,而将视觉的形,化为意念的、理想的形,以达到新的视觉效果。这与客观的观察方式截然不同。

从观察到形成,在创作练习中,通常是先把对象忠实地描绘下来,再依照各人的喜好和创作意念对形体加以色化。一般观察造型练习的方法有很多种,而实际上对于基础设计最为重要的就是现在所学的归纳色彩画法。

在归纳画法色彩练习中,色调的把握又是一个关键的问题。色调是指画面色彩的总倾向,是色彩的大效果,色调的变化是丰富多彩的。从色性上区分一般分冷调子、暖调子;从明度上区分一般分亮调子、灰调子。还有人是以内容来区分,有热烈色调、

沉郁色调、抒情悲伤的色调等。尽管角度、概念不同，但都反映出色调是光和色、色彩与情绪之间的互相关系。

初学者非常关心的是画面色调的表现。画面色调的形成，既不是作者主观的偏爱，也不是自然的描摹，他们是以对象所处的时间、地点为依据，或者是依创作内容而确定的。在创作中，面对所选资料，应认真分析客观色彩的本质关系，不能简单地主观臆造某种所谓“色调”强加给对象，也不能把创作中某些色彩盲目地照搬到画面中。对于色调的处理，要按辩证统一的原理，在复杂的条件下，区分主与次的矛盾。在包括色相、纯度、明度、色性的色彩变化中，要分析以暖色还是冷色作为这幅作品的基础，并有意识地强调这种色调的影响。可按正确关系，作等比例的增强和减弱处理，只要保持住正确比例，就不会影响总的效果，画面都会和谐而真实。