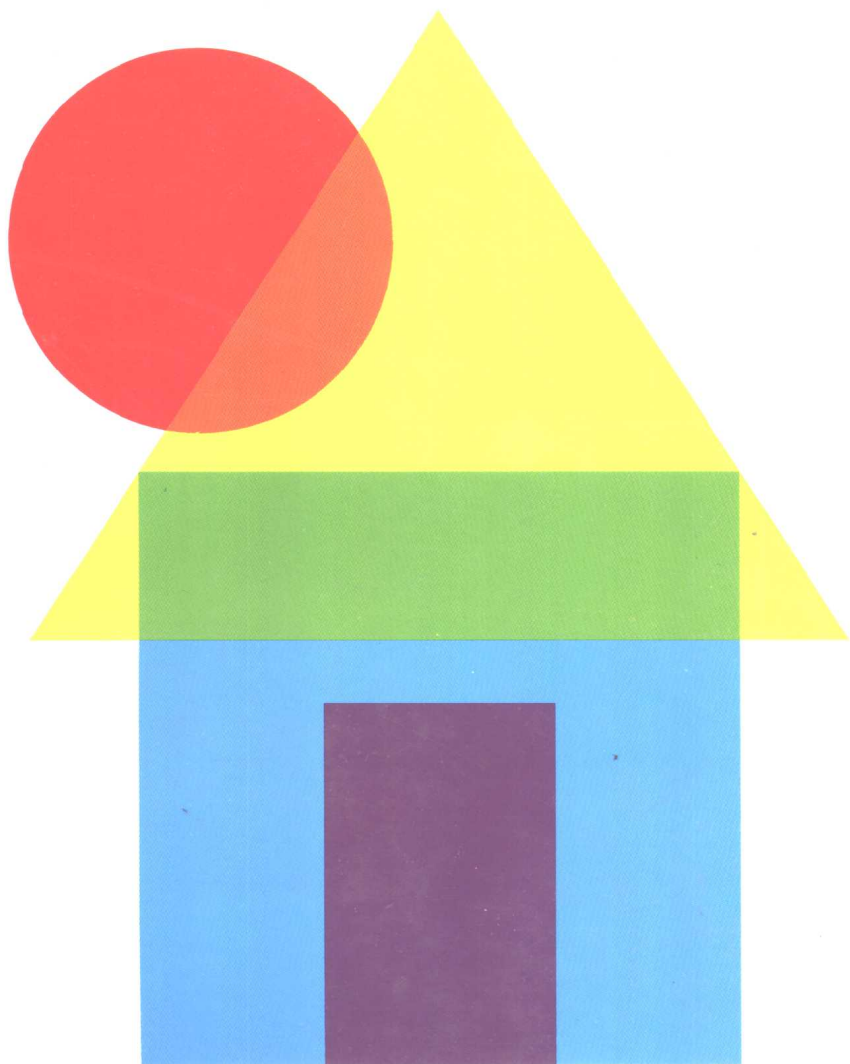

建筑装饰画

董汉铭 绘编

中国建筑工业出版社

作者简介

董汉铭 1931年生于江苏省常州市。

1955年毕业于江苏师范学院美术系。现为北京工艺美术学校高级讲师。中国美术家协会北京分会会员。北京工艺美术学会会员。

作品水彩画、装饰画、宣传画曾在北京、上海、南京等地展出。1991年由北京广播电视中等专业学校录制“图案基础”教学一套，随录相编著“图案基础”教材。1992年水彩画（军事博物馆）和装饰画（北京电视台）参加“美丽的北京”建筑画展得纪念奖，并在《美丽的北京建筑画选》刊登。水彩画（军事博物馆）被“北京市城市建设档案馆”收藏，并发荣誉证书。1995年出版《建筑装饰画》和《装饰图案》。

TU-884 9500277

建筑装饰画

●董汉铭绘编

中国建筑工程出版社

(京)新登字 035号

本书主要介绍建筑装饰画的创作方法,及如何将建筑这一物质产品,经过装饰美的法则,演变成具有装饰性的图案。主要内容包括:素材,变形及变形的一般规律,建筑物的变化,树的变化,云、水的变化,山、石的变化,构图,色彩及各类建筑装饰画实例。

本书可供建筑装饰设计人员、室内设计人员、广告制作人员及相关专业大专师生参考。

建筑装饰画

董汉铭 绘编

责任编辑:欧 剑

版面设计:刘 洋

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

二二〇七工厂印刷

开本:787×1092毫米 1/16 印张:6³/₄ 字数:165千字

1995年7月第一版 1995年7月第一次印刷

印数:1—6,100册 定价:45.00 元

ISBN 7-112-02510-9

TU·1930(7591)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

序

我们的祖先，从构木为巢，到茅屋砖房、亭台楼阁的营造，直至现代的高楼大厦，它给人类以安居乐业的保证，使人们得到精神上的享受。不管是古代的、现代的、东方的、西方的建筑，都是按美的法则，设计成各式各样，多姿多态的形状。无论你走在马路大道、漫步乡村小径，还是旅游到海滨湖畔、高山峻岭，都能看到形形色色的楼、台、亭、塔，它们将自然点缀得更富生气，让人们生活得别有情趣，这些迷人的景观、优美的造型，不知陶醉了多少诗人画家。自古以来许多艺术家为它歌颂，为它赞美。中国的山水画，西洋的风景画，都少不了对建筑的描绘。远到战国漆器，汉代画像砖，敦煌千佛洞等，近到宋、元、明、清的寺观壁画，以及工艺品，实用品上，都留下了精品佳作，“清明上河图”就是一幅描绘建筑的最美画卷。

我们这个时代，新建筑群起，形式更是丰富多样，它吸引我们去观赏，去描绘。我这些建筑装饰画，是教学之余，在风景写生变化过程中对建筑美的感受和记录，历年心血，敝帚自珍，但其中一定有很多不足之处，现在奉献给读者，还望专家和读者给予指正。

目 录

建筑风景装饰画_____11

建筑图案_____87

水彩写生_____97

历来人们称颂建筑为“凝固的音乐”、“城市的雕塑”，所以说建筑不但是物质产品，而且是艺术创作。如何把这已经艺术化的形象变为美的装饰画，这就要经过一番艺术的再创造，用高度概括和强烈夸张的艺术手法，并倾注设计者的情感，使之更加程式化、理想化，才能使建筑装饰画成为美化人们生活的一部分。

一、素材

进行装饰画创作，必须要有素材，素材来源于生活，主要靠写生来完成。写生前要细心观察，观察时首先抓住物象外轮廓大的形态，再注意对象的形体结构，考虑构图的视觉效果，更要注意环境色调的谐和。观察时一方面客观地了解所描绘的对象，另一方面要带着主观意图和审美情趣去概括提炼，去发现装饰美的规律。

装饰美的法则，本来就是从自然界提炼出来的。例如植物的对生、互生、轮生，贝螺的纹理，石子扔入水中形成的同心圆水波，山峦的起伏等现象，人们感觉到这些对称与均衡、条理与反复、节奏与韵律等的规律美，是有秩序、有韵味的装饰因素，逐步归纳成为美的法则。自然界蕴藏着很多这样生气勃勃、富有装饰美感的形态，我们在写生时就带着装饰的眼光去观察、去发现、去提炼，在写生过程中就开始了变化的雏形，这样收集素材，就可缩短写生到变化之间的距离。

写生时要把观察时对景物的感受，进行分析，在脑子里产生美的意趣，浮现出理想的画面，在所描绘景物的主次上，要记取什么、省略什么，必须周密考虑，因为不是所有的对象都能入画，要有所取舍，吸取客观美好的景物，再加上设计者的感受，也就是把观察到对象的“形”和表现对象的“意”结合起来，达到情景交融，画中有诗的境界，这就是“意境”。

在写生中还可以“移植”，就是根据画面的需要来挪动景物，当然挪动要符合自然规律，注意构图的完整、画面的统一，以突出主题为目的。

写生可画整幅构图，也要画单个的建筑、树木等，回来再进行组织。至于大小、比例、空间、远近、光影、透视等问题，既要尊重客观的规律和特点，又不受它的拘束。总之，要细致观察，高度概括，把结构画准，特征画透，不能潦草从事，否则变形就无所依据了。

二、变形

装饰就是美化，要求将不美的变成美的，美的变得更美。其实不仅装饰形象要变化，任何艺术都要变化，因为自然界的物象固然很美，但与艺术不同，艺术要求比实际生活更典型、更理想，客观的东西有美的，也有杂乱的，就要求设计者将收集的素材，通过省略和夸张等手法，进行重新组合。同时装饰要适合于一定的实用功能，受生产制作的制约；还要适合特定场

所的装饰要求，所以必须提炼、变化，将自然形变成适合于装饰要求的形象，这是一个艺术加工的过程，也就是变形的过程。

三、变形的一般规律

1. 讲究单纯：单纯就是去繁求简的方法，运用概括外形、简化边线的方法，提炼出物象大的基本形，去掉可有可无的枝节，概括简化的程度可大可小，甚至可以简化成几何形，使形象突出而鲜明。（如“小洋楼”、“天坛”等）。

2. 讲究平面：自然物是立体的三维形态，装饰形象要求二维的平面结构。平面化的方法，一般多用平视，就是要选取富有形象特征的角度去造型，只表现物象的一个面，抓住物象外轮廓所形成的影像，让形象各局部间不要重叠，只表现上下左右间平面的构成关系。当形象间发生重叠时，可用透叠法，形成透明感的平面造型效果。（如“中央电视塔”、“组合楼”、“日出”、“北京科技活动中心”等）。

3. 讲究程式：程式就是有秩序、有规律地形成一种统一的美感，自然界有很多天然程式美的统一因素，改造其杂乱部分，用一种形式或数种形式去归纳、概括，形成有节奏有韵律的程式化的艺术形象，（如“大禹陵”的水纹，“三潭印月”的水纹、树条纹等）。

4. 讲究结构：结构好比人体的解剖，建筑的骨架稍有差错，就不自然，也就不美。客观物象都有结构，即使无生命的东西，也有它的结构，如雪花和矿石的结晶，我国传统画中把飘忽不定的云、水、火等也刻划出它的结构，形成固定的形象。结构是物象共性的特征，只有抓住结构特征，大胆夸张，才能创造出生动而有特色的形象，（如“楼群”、“渔家”、“渔家屋”、“多层楼”等）。

5. 讲究完整：我国人民的欣赏习惯一般是喜欢圆满、完美，这是人们的一种“求全”心理，要求装饰的完整美。象中国建筑，经常采用对称结构的骨架，给人一种稳定、安全、完整的感觉。天花板、墙面的装饰常常用完整的形象，也能增加建筑的安定感和完整感。我国传统寓意纹样和民间艺术，都强调形象的饱满和完整，以寄托人们美好的愿望。建筑装饰画中的形象，基本上是完整的。

四、建筑物的变化

建筑物有现代建筑、古老的宫廷建筑，以及供欣赏的亭台楼阁和桥梁等。建筑物一般是用混凝土、砖瓦石等建成，给人一种厚重感，所以画起来线条要肯定、挺拔、有规则，不管用直线或弧线画出来的房屋，都要站得稳、立得正，还要表现出坚硬的质感。就是画浅色的房屋也要表现出一定的份量。（如“北京国际饭店”、“Y字形楼”、“塔楼”等）。

各种不同的建筑，要突出风格特点。南方的和北方的不同；

东方的和西方的不同；现代的和古代的不同。现代建筑、高楼大厦，线条要简单大方，色彩淡雅柔和，形式有对称的，有均衡的。古代建筑，结构复杂稳重，线条曲直并用，色彩富丽雄壮，形式多数是对称的。亭台楼阁，运用曲直线更多，结构小巧玲珑，色彩鲜艳华丽。

建筑物一般用线或面来描绘形体，也可用明度推移（退晕的方法）（如“北京木樨地”），或用明暗来组成，也可用“影绘法”处理早晚等时空感。

其他如桥梁、交通工具等，形式多种多样，都要画出装饰的意味（如“北京西直门立交桥”等）。

五、树的变化

山水风景没有成为装饰画以前，树形早以优美的造型出现在装饰上了。古代树的造型形象优美、变化生动，一般是以简洁的几何形概括地进行组织。如松针、竹叶等，都是以几何形提炼变化的。树的变化基本上属于分枝式的变形，组织规律分静的（对称式）（如“天坛”、“德式建筑”的树形）。动的（均衡式）（如“三潭印月”“蓬莱仙阁”、“苏州虎丘”、“红色小景”、“绿色小景”、“山村”等的树形）。

六、云、水的变化

云和水在自然现象中，变化多端，不可捉摸，而中国传统画中却把云、水创造了千变万化的形象。如新石器时代彩陶上的水纹，战国漆器上的云纹，直至后来工艺品上，传统画里云、水纹的造型技巧愈来愈高超。

云有流云、行云、朵云、层云、片云、团云、彩云，还有云海、云气等现象。云是因受风而飘动，它是向上的，有方向的，有时画得轻，有时画得厚，要有云头、云脚。

画水实际上是画水的动态，微风起波、大风成浪，受风的冲击，又有浪头、浪花、水沫、水珠、旋涡、潮汐等现象。

云、水在风景画中起衬托作用，给画面产生一种气势，“四海翻腾云水怒”，给人一种波澜壮阔的气魄。“天高云淡”，给人一种秋高气爽的感觉。云、水在构图中，还能起到分割画面的作用。（如“外八庙”、“黄鹤楼”等）。

画云画水可用线描，也可平涂（如“外八庙”、“红色小景”、“北海”等）。

七、山、石的变化

我国的汉字“山”，就是由三个山峰“”这样一个表形符号发展来的，把复杂的自然形态单纯化了，特征化了，这是最高的艺术概括。

山有高山、土山、假山等，高山气魄雄伟，山峦重叠，画起来要挺拔有力。远山隐约，用线用色要轻淡，为了显得高山临空高大，可在山腰里画点云彩、山间里画点泉水，增加画面的动感和生气。假山为石堆砌而成，也要表现出石头的厚重感。

土山较松软，山头可用弧线形来表现。

随着时代的发展，山河面貌增加了新的内容。如矿山、梯田、盘山公路、火车隧道、水库、水渠等，这些也要按美的法则进行变化，创造出美的形象。

八、构图

构图是装饰画的组织形式。传统画中所谓“经营位置”就是指的构图。它首先根据画面的外框形状而变化其构成。有的是有规则的形（如“蓬莱仙阁”用圆形、“大钟寺”用钟形、“场院”用梯形等），有的是不规则的形（如“石头寨”、“山寨”等）。

它的创作设计可以把不同时间不同地点的事物安排在一个画面里，不受时间、空间的限制。常常带着艺术的想象，超越常规的视觉局限性去构图。（如“北京火车站”、“外八庙”等）。它不追求透视空间的纵深感，而注重形象与形象间的空间关系。协调形象与形象间的适合关系。它主要解决局部与整体的关系，将各种不同的形象，用完整的形式统一在一起，达到适合效应。这是从对立的東西产生和谐的一种艺术手段。例如建筑和山水、云树，这里就表现出高低、动静等对比而调和，是变化与统一的具体表现。

构图的表现形式多种多样，采取哪种构图形式，必须根据装饰的目的要求，随着对象和内容来决定。

常用的构图形式介绍以下三种：

1. 格律体构图：用几何骨骼线将画面分割成几块，来安排形象。就是以轴心线、对角线交织成的米字格 和用垂直线与平行线交织成的九宫格 ，可以设计出千变万化的构图。中国建筑顶棚的藻井图案、地砖，染织品中的地毯、床单、台布等常用这种构图。

2. 平视体构图：这是一种比较自由的构图形式，画起来一般形象不重叠，视点不集中，对所描绘的景物一律平视，视点与各个景物部位垂直，不画物象的顶部和侧面，而是抓住最能体现物象特征和生动姿态的一面描绘，也就是平面效果，要求轮廓清晰、结构严谨，力求单纯、平面化。如汉画像砖，民间挑花、剪纸、现代装饰画等（本书画面多数采用平视体构图形式）。还有壁挂、壁纸、广告等也常用这种构图。

3. 立视体构图：这种构图是从平视体构图演化来的，它的特点是前景不挡后景，既看到东山、也看到西山，这样的装饰画，画面可向无限高度和宽度伸展开来，在一幅画中能把海阔天空、包罗万象的景象表现出来。

其他还有组合式、适合式、连续式等构图形式，就不一一列举了。

九、色彩

1. 装饰色彩的起源：早在远古时代，人们就会用矿物的粉

末、植物的叶汁、动物的血液来纹身。目的是为了显示自己的力量、民族的强悍。古代图腾就是用自然色，粗糙地涂在器皿上，彩陶就是用红土、黑色绘制而成的。随着科学技术的发展，人们研制成各种颜料，如漆、油料、粉料等来绘制各种器皿，这样逐渐形成了人为的色彩，可以说是最早的装饰色彩。随着人们对文化艺术的不同追求，色彩除涂在陶器上外，又用红、黑漆涂在竹器上或木器上，用染料涂在帛上或布上。到汉代画像砖上的青龙、白虎、朱雀、玄武，它们是自然中的色彩，但成为装饰纹样后，又不是自然色的模仿，而成了装饰色彩。

2. 色彩是构成装饰的重要因素：造型、构图、色彩三者互相关联。在设计时，除了将造型、构图画好外，还要认真考虑色彩的运用，才能使画面得到良好的效果。例如在设计铅笔稿时，觉得很不错，一上颜色效果就差了。有时同样的稿子，由于用色不同，得出来的效果也大不一样，这说明色彩对一张画的影响很大。尤其是现代工业设计，如建筑、汽车、电视机、冰箱、洗衣机以及包装瓶、盒等的外型，可以不装饰纹样，但必定有色彩，所以色彩的运用成为装饰的主要手段。

3. 装饰色彩可以浪漫设色：绘画色彩是随类赋彩。装饰色彩不受自然色的限制，可以浪漫设色。它只注重色彩间的色相、纯度、明度的调子的不同组合。着重研究物质材料色彩的相互对比与协调，考虑人对色彩的感觉，注意色彩关系的象征性，往往根据设计要求和作者的设计思想来定色。例如“天安门广场革命纪念碑”的设色，天空用红色，纪念碑用灰色，使人感到雄伟悲壮、可歌可泣，远景用黑色，加强了画面肃然起敬的气氛。又如“颐和园”用暗红色、黑色、假金色等，一方面表示皇家园林昔日的豪华，另一方面说明颐和园还不失当年辉煌的景色。这些都不是自然色，而是对现实生活的夸张，给以浪漫主义的手法。

4. 装饰色彩要以少胜多：装饰品由于工艺条件的限制，由于“适用、经济、美观”的要求，就要少用色，用一个或二个色就能设计出丰富多彩的画面，象民间兰印花布、剪纸，是一种高度概括而简明的造型，是在最少色彩环境中呈现最强烈而鲜明的色彩效果，是以少胜多的最美例子。例如“热河泉”，用一个偏暖的褐红色加白（同种色），表示热河泉当年的温泉感。又如“黄鹤楼”，用黄和绿两个邻近色，以黄色描绘主题，南方郁郁葱葱，用绿色铺地，黄和绿调配的色画树和水，画面平静、幽雅。

5. 装饰色彩讲究主色调：音乐中有音调，色彩中有色调。人们常常用色彩来比喻音乐，如“音色如何”。又常用音乐的语言来形容色彩，如“色彩要响亮、色彩太沉闷”等，所以说色彩的色调和音乐的音调一样，会给人一种调子的感觉。

色调是以各种色彩组成的一种调子，里面有一个主色来统

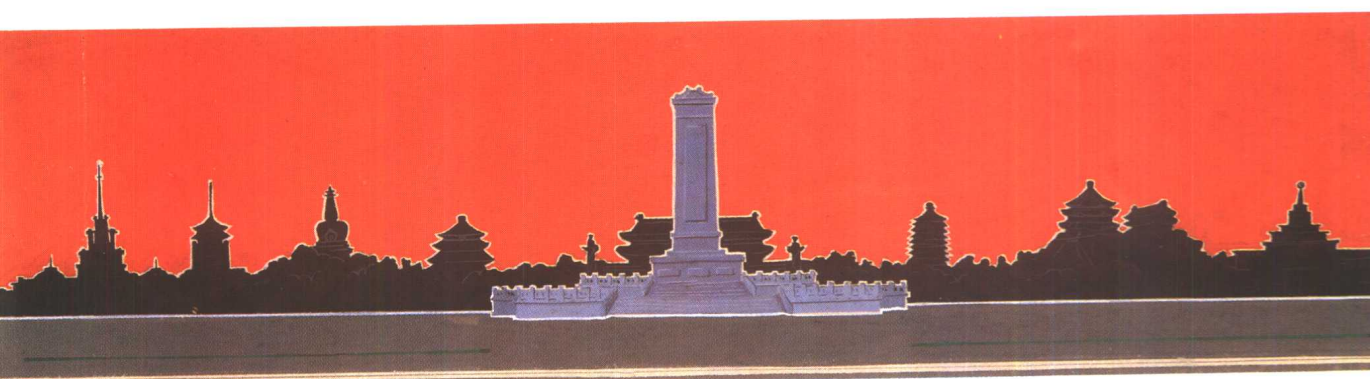
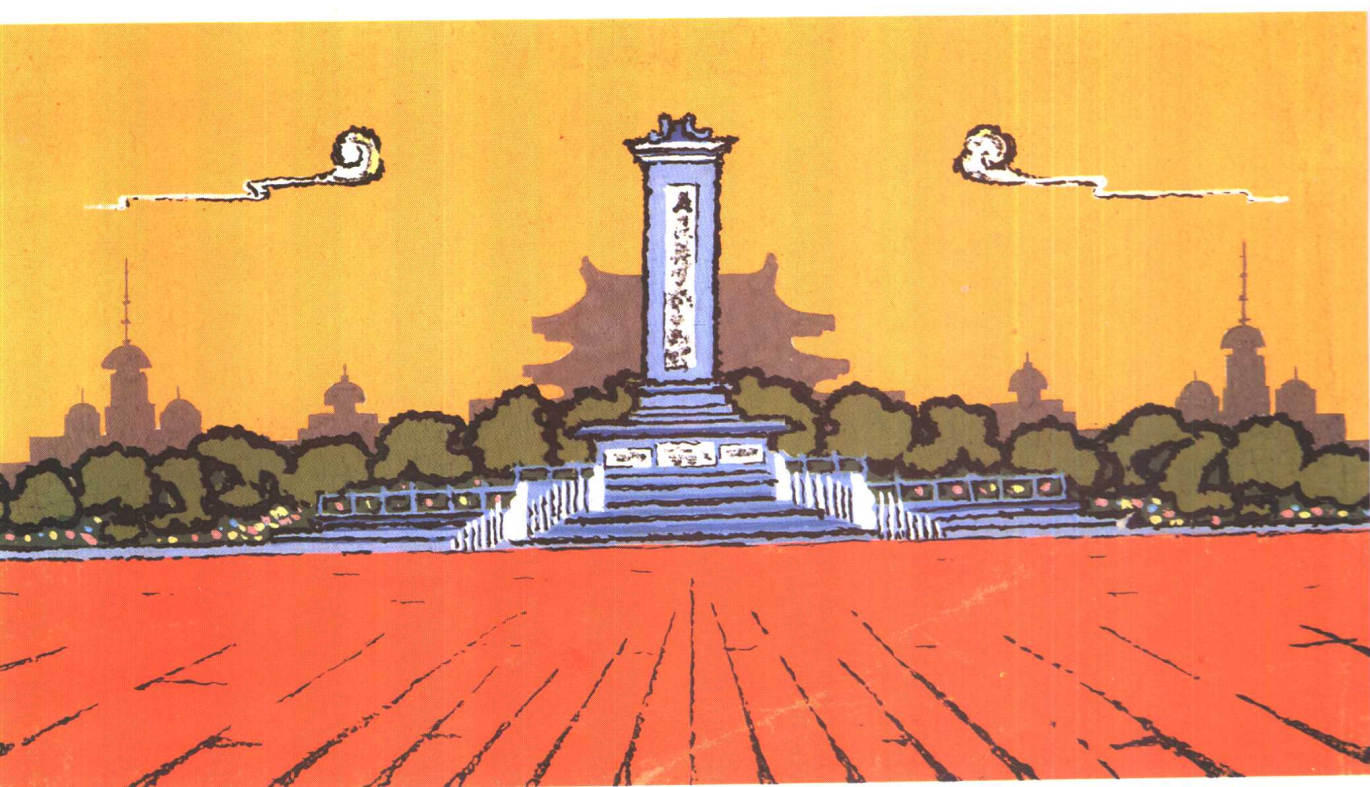
一整个画面，其他色都必须与主色构成有对比，又有呼应的关系，如橙、红色为主的暖调，或是青、绿色为主的寒调，还有中间调、明调、暗调、灰调等，如果没有主色调，画面就杂乱，不明确，更不能表现装饰画的特有风格。一张画有时使人感到幽静、轻快（如“月光”、“月色”、“苏州虎丘”、“苏州民居”等），有时使人感到兴奋、热烈（如“舍利塔”、“新房”等）。这就是色的主调在起作用。画面上面积最大和最多的色为主色，往往底色就是主色调，经常用一个色来平涂天地，就是为了统一画面，突出主题。（如“苏州虎丘”、“西安大雁塔”、“德式建筑”、“月色”、“音乐堂”等）。

6. 装饰色彩的情感与象征性：客观呈现的五颜六色，有的使人感到愉快，有的使人觉得厌恶。我们用色的好坏，也能引起人们的喜爱与不喜爱。当然色彩本身没有情感，而是由于人们不同的性格、性别、年龄、经历、情绪等产生对色彩的不同审美感情。有这样的诗句写成“怡红快绿”，有的是“惨绿愁红”，这些古人笔下对色彩的不同感受是一种心理因素。除了心理因素，还有生理因素。如红、橙、黄色近似阳光和火，有一种温暖感，绿、青、紫色接近植物和无生命物体，有寒冷的感觉，所以经常用暖色来象征喜庆、幸福、热情、革命、活泼、可爱等情调，用冷色来表示幽静、凉爽、干净、神秘、忧郁、严肃等情绪。这些都是人们长年累月接触自然的经验，加上不同时间、不同场所的差异，而得出的不同的情感和象征意义。还由于不同地区、不同气候，形成的各种民族的不同习惯，对色彩都有不同的欣赏要求，在设计时都要引起十分重视。

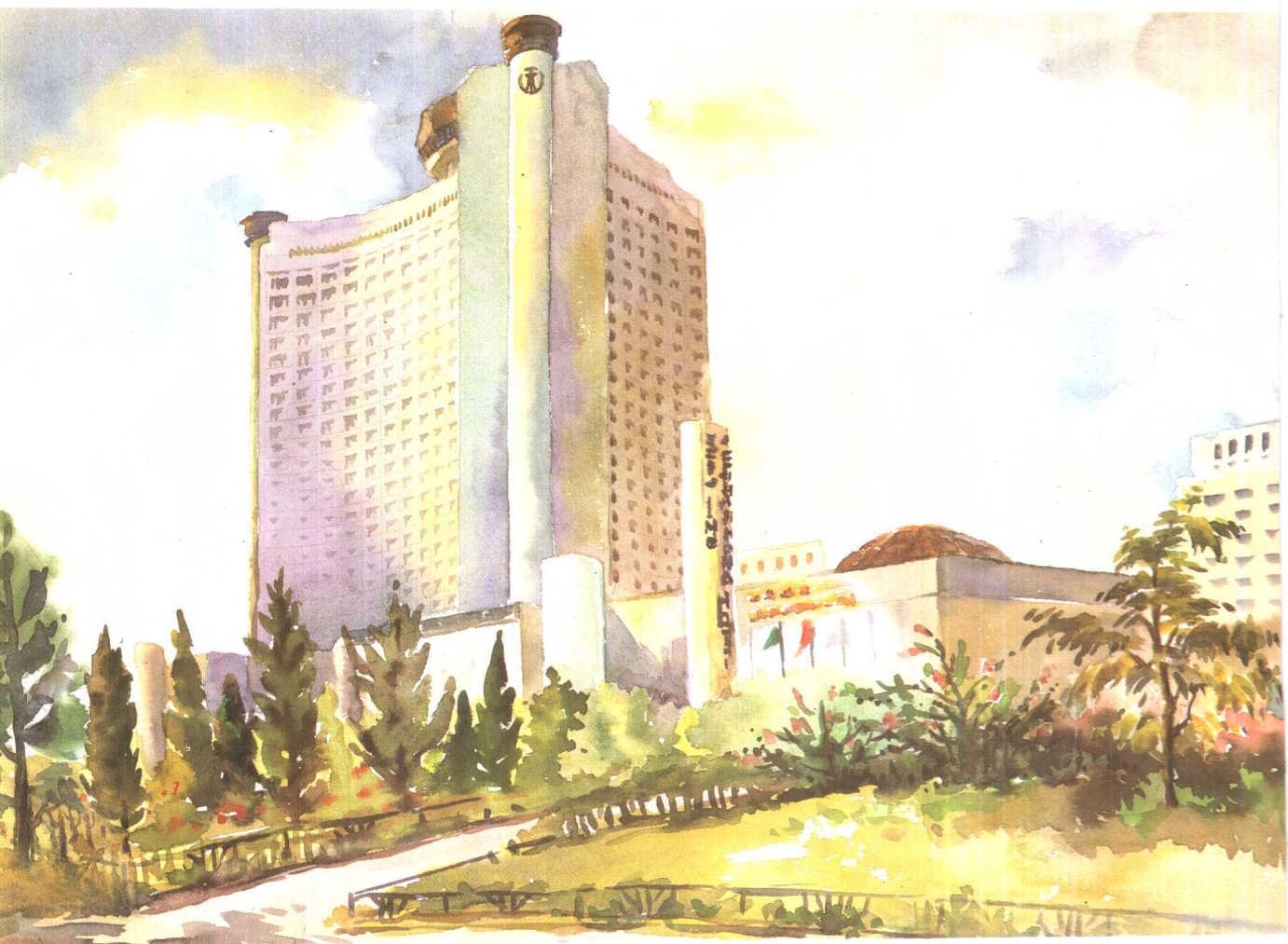
建筑风景装饰画

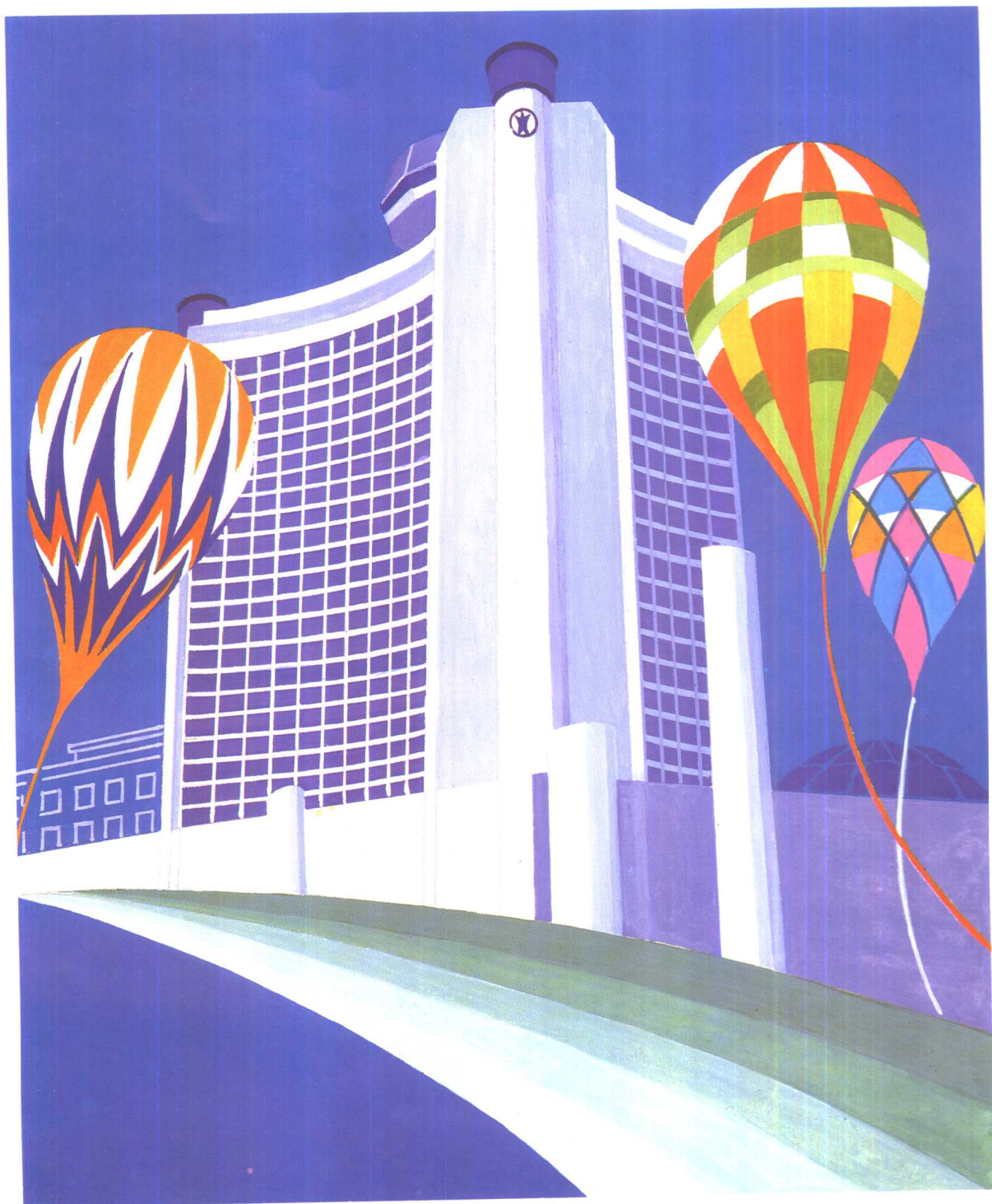
天安门广场人民英雄纪念碑（水彩写生）

天安门广场人民英雄纪念碑（装饰画^上_下）

北京国际饭店（水彩写生）

北京国际饭店（装饰画）