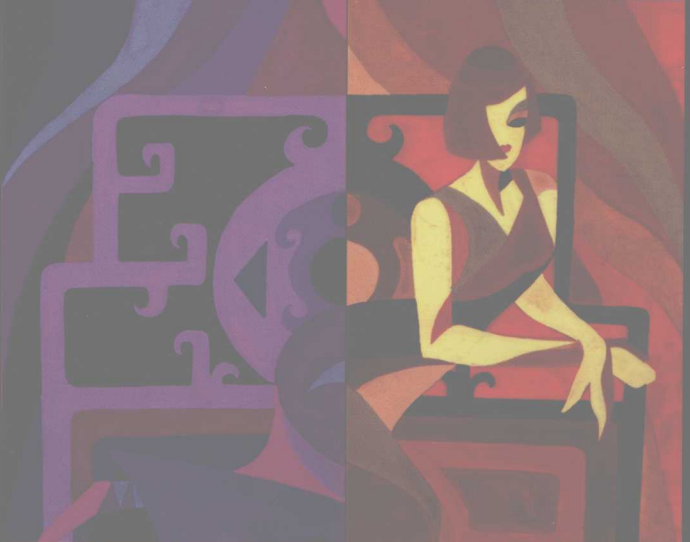
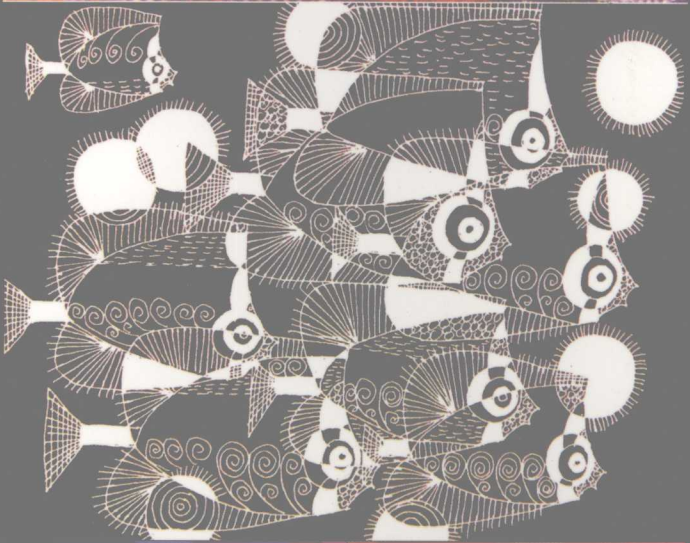
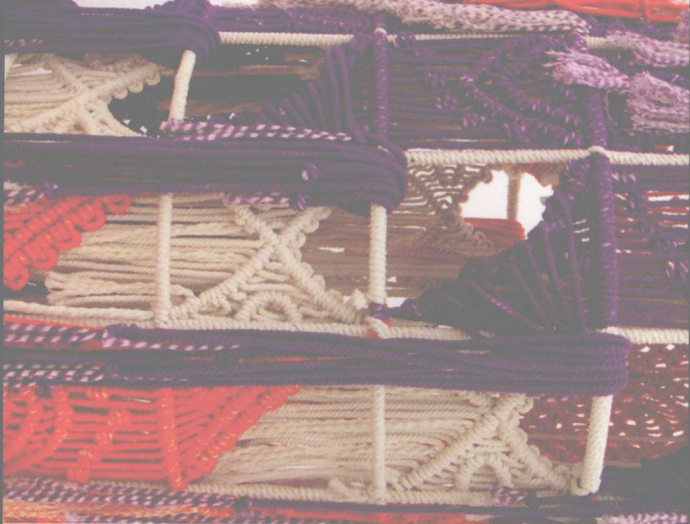

中国美术基础教学特邀名家讲坐

董庆文 宋瑞霞 编著

装饰色彩设计

中国美术基础教学特邀名家讲坐

董庆文 宋瑞霞 编著

董庆文讲装饰形象设计

福建美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

董庆文讲装饰形象设计/董庆文, 宋瑞霞编著. ——福州:
福建美术出版社, 2007. 9
(中国美术基础教学特邀名家讲座)
ISBN 978-7-5393-1881-3

I. 董… II. ①董…②宋… III. 装饰美术—造型设计
IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第147223号

中国美术基础教学特邀名家讲座

董庆文讲装饰形象设计

编 著: 董庆文 宋瑞霞
出版发行: 福建美术出版社
印 刷: 福建才子印务有限公司
开 本: 889×1194mm 1/16
印 张: 6
版 次: 2007年9月第1版第1次印刷
印 数: 0001-3000
书 号: ISBN 978-7-5393-1881-3
定 价: 38.00元

序 | 惠淑琴 鲁迅美术学院染服系主任

对于一个立志成为设计师的学习者来说，设计基础的学习和训练，就好比打造和经营一座建筑物的地基，其基础愈深愈牢，愈有成为摩天大厦的可能。任何一个成功的设计者都是在这种艰苦的锻炼中一步一个脚印踏踏实实走过来的，这是一条规律。当然，设计师基本素质包括两个方面：一方面是基础造型能力的学习，比如造型、色彩、技法等，它是“硬件”，是看得见摸得着的东西；另一方面是基本适应能力的学习，它是“软件”，比如修养、见识、灵性、机遇等。

本书作者从新颖的视角深入浅出地论述了对“硬件”部分的理解和学习方法及其程序。在同类书籍中，可以说是具有相当的新颖性、严谨性和参照性，是一本不可多得的好书。

2007年8月

目 录

第一章	装饰形象创造要解决的三个问题	
第一节	装饰形象的来源	05
第二节	装饰形象的加工	07
第三节	装饰形象的组织	15
第二章	装饰形象的分类和变化方法	
第一节	花卉植物的变化	26
第二节	风景的变化	31
第三节	动物形象的变化	36
第四节	人物形象的变化	41
第三章	装饰色彩的表现	
第一节	自然色彩的训练	46
第二节	理想色彩的训练	48
第三节	色彩的联想	51
第四节	装饰色彩的表现技法	55
第四章	装饰形象的组合运用方法	58
第五章	作品欣赏	67

第一章 装饰形象创造要解决的三个问题

第一节 装饰形象的来源

问题一：“经历少”，没见过要画的形象；或者即使见过，一旦提起笔来却“迷糊不确切”，心中无数，画不出来；即使画出来了，往往“幼儿化”、“概念化”、“简单化”。

初学者面对工艺设计基础形象的创造，遇到的第一个难题就是所画的东西包罗万象，决不是画室中所摆的那么一点点静物。涉及的物象仅从大类上即可分为人物、植物、动物、风景、器皿等，而每类形象的结构方式又何止千万？平日里这些东西似乎就在身边，熟悉得很。可一旦提起笔来，脑子里的形象却十分模糊，下笔无形。这说明你没有养成把一切视觉形象印记在脑子里，化为艺术形象储存的习惯和方法。要想做到提笔有形，储存形象的关键是抓住形象的整体关系（结构关系和组织关系），而不是繁杂精彩的个别细节。如果你只被生动而千变万化的细节所吸引，那么你笔下就只会产生支离破碎的片段枝节，这是普通人观察形象的方法。

其实今天人们接受各类信息（包括形象信息）的渠道是极其多元化的：报纸、影视、网络、图片、刊物等等，因为我们不必也不可能事事亲历。你只要习惯于从整体关系上记忆形象，就会在具体的描绘中把握整体，而那些精彩的细节也会自然而然地呼之欲出。

俗语说“好记性比不上烂笔头”。一味的记忆，日久天长也会因缺少“清理”而模糊混乱起来。如果你能随手习惯性地默画下来，或看到很好的作品，认真地临摹几笔，时间长了，你的形象概括能力、直接能力和多变能力就会大大增强。这有益于设计者基本素养的形成。简言之，那就是把储存形象和组织形象能力化为一种自觉。

图1-1 云南白塔

图1-2 江南古镇

图1-3 摩托车手

图1-4 少数民族

图1-5 烟火

解决问题办法:

- ① 多方位收集形象信息，养成整体观察记忆形象的习惯。
- ② 多临摹，多画速写和默写。

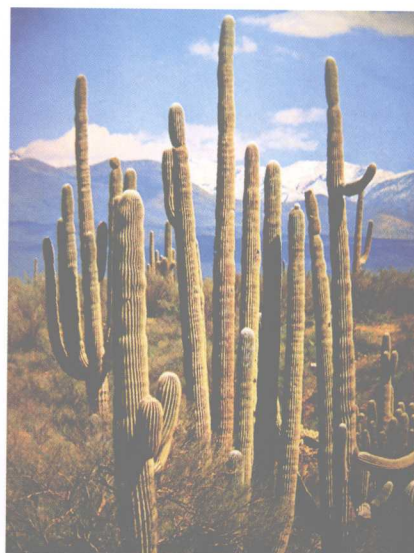

图1-6 仙人掌

图1-7 渔船

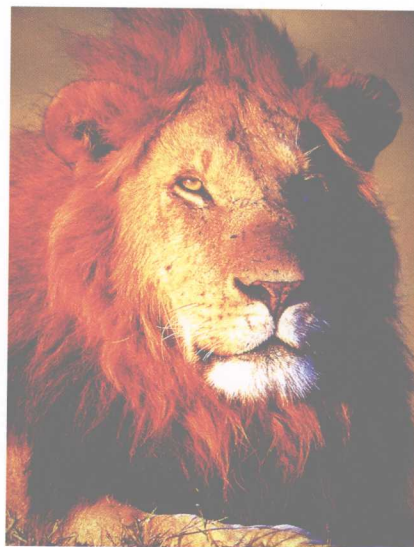

图1-8 雄狮

第二节 装饰形象的加工

问题二：面对错综复杂或平凡无奇的形象，只会“照葫芦画瓢”，形象了无情趣。

装饰形象源于生活，但绝不是对生活的简单直接描绘。装饰形象，从古至今在东西方艺术史上为我们留下了浩如烟海的宝贵遗产：无论是古朴恬静的彩陶、严谨规范的青铜器、大气磅礴的汉画像砖，还是五光十色的唐三彩、繁杂精巧的清代皇室服饰……那上面丰富多彩的人物、动物、植物、花卉的形象都给我们一种形态简洁有趣、耐人寻味、“不同寻常”的总体印象。这种“不同寻常”就是我们要掌握的装饰形象创造法。应该说，它们既是一种技法，更是一种思维观念的表现。它有以下几种基本方法：

1. 省略概括

喜欢一目了然 是人类共同的特点。省略概括是一切装饰形象创造的基础。它是将现实中形态繁杂的、琐碎的、重复的部分合并、减弱或去掉，达到以少见多，以精见繁的效果。（图1-9至图1-12）

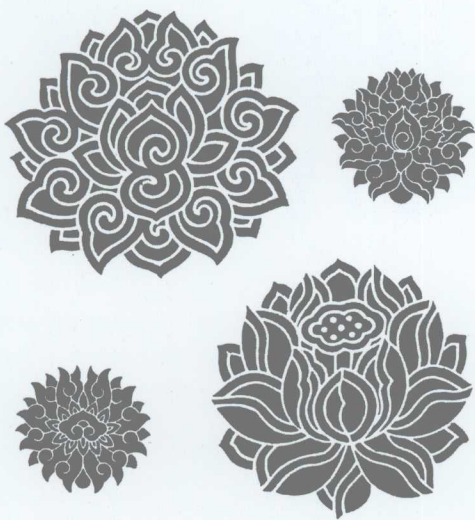

图1-9

图1-10

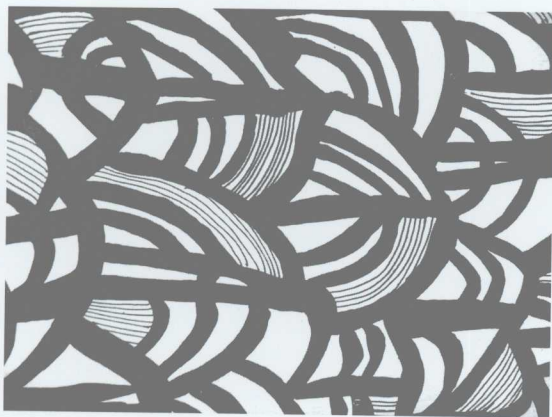

图1-11

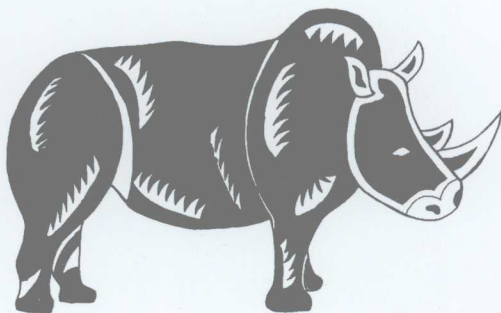

图1-12

2. 夸张

夸张是装饰形象创造很重要的方法。经过夸张的形象能增加作品的感染力，使自身特点更突出、更个性化。在具体处理形象时，一方面可以从形象的整体动态姿势上作夸张处理：比如直线化竹子的挺拔刚健，曲线化云气以示其朦胧飘逸。总之要使形态似圆者更圆，似方者更方，阳者更刚，阴者更柔（比如男女形象）。另一方面可以从形象的局部入手，夸张其独具特色部分的体积和数量，比如加长长颈鹿的脖子，加大松鼠的尾巴，增加果树上的果实数量等。但应处理好整体特点与局部特征的比例及结合部位的结构关系，避免出现夸张过度，丢失美感的结果。（图1-13、图1-14）

图1-13

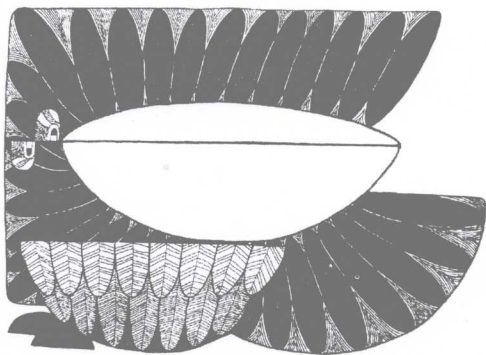

图1-14

3. 条理与归纳

归纳方法就是将复杂的现实形象归纳为几种基本形态符号的组合，比如都市建筑的形象，就可将屋顶、房体、窗门、道路归纳为几种几何形态的组合，其变化丰富是来源于穿插组合关系的疏密交错；条理就是把以上的形态符号在面积的大小、数目的多少、方向的排列、位置的布置法的表现上做出整齐化规律性的处理。比如在同一画面中将其众多形象的“同一性”和“统一性”表达出来，化解它们之间的异质差别。（图1-15、图1-16）

图1-15

图1-16

4. 添加和变形

添加手段是装饰形象创造中最具特色的技巧。如果说写实形象可以通过细节的刻画和色彩层次的增加而得到丰富的效果的话,那么装饰形象却需要通过“加法”的手段(同质相加或异质相加),使原本平淡无奇的形象更加富有情趣。所谓同质相加,就是可以让开花(春季)、结果(秋季)、多叶(夏季)的现象出现在同一画面的一棵果树上,而且究竟是花多叶少,还是果多枝疏,完全根据作者表现目的需要;但此时形象之间的结构关系还是外在的、分离的、合乎生长规律的。所谓异质相加,就是根据作者自我想象和需要,把在自然中不可能出现的形象组合呈现在观者面前:比如花中有叶、叶中有花;同一株花上开几种不同季节的花,结几种不同地域的果;人的头发里可以穿虫游鱼,可以翻云覆雨等等。

这种把在现实中相关或不相关的形象有机结合在一起的手法,会自然而然地产生各种各样“变形”的结果,它们既可以藏于某一形象当中,也可以在形象外部的边缘展开,它们充满了自然的无限生机和人类想象的天真浪漫,而避免那种生硬的为变而变和风格抄袭的俗套感。(图1-17至图1-24)

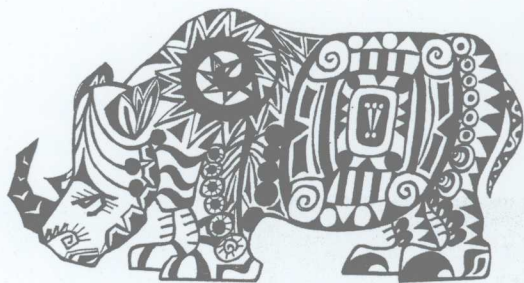

图1-17

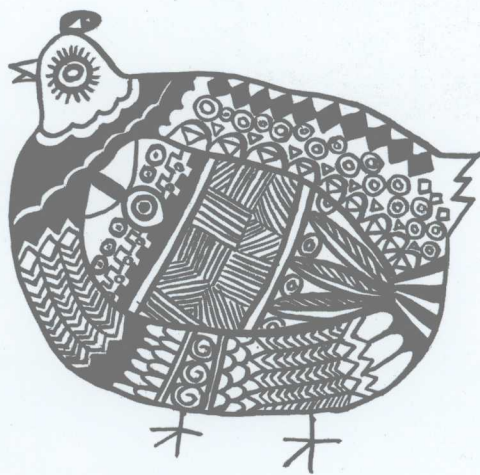

图1-18

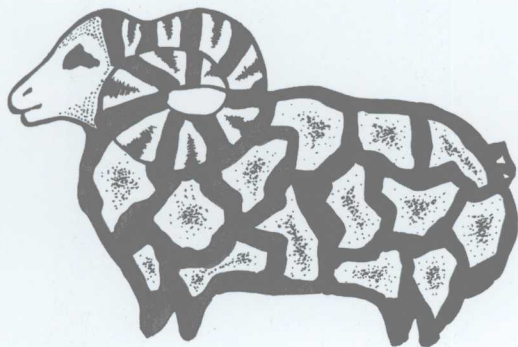

图1-19

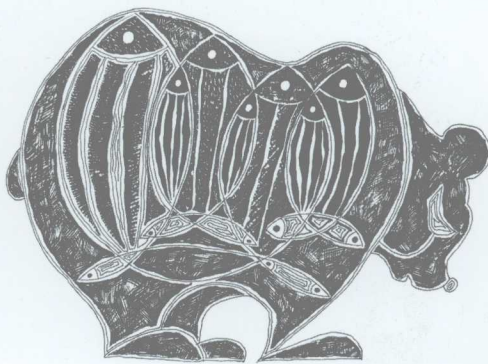

图1-20

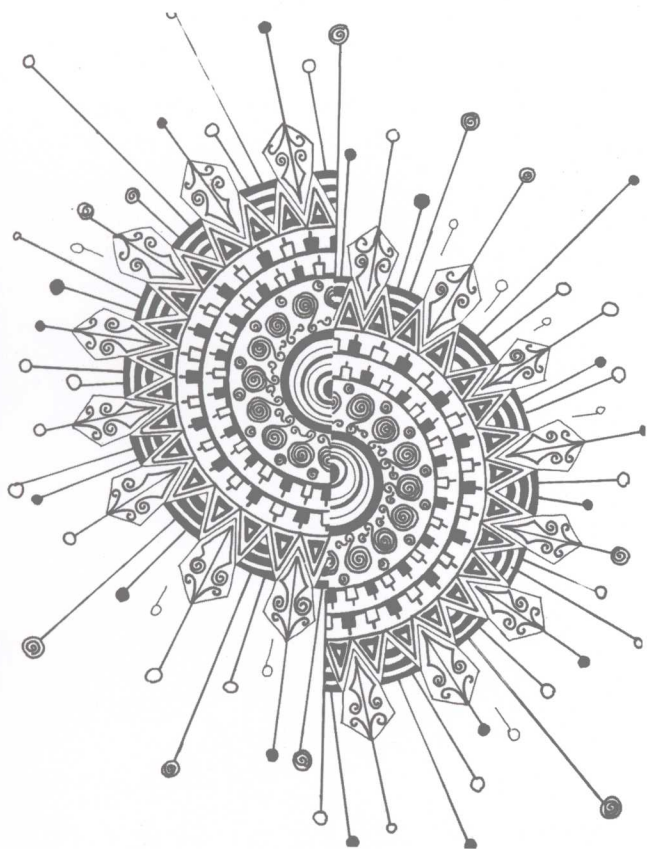

图1-21

图1-22

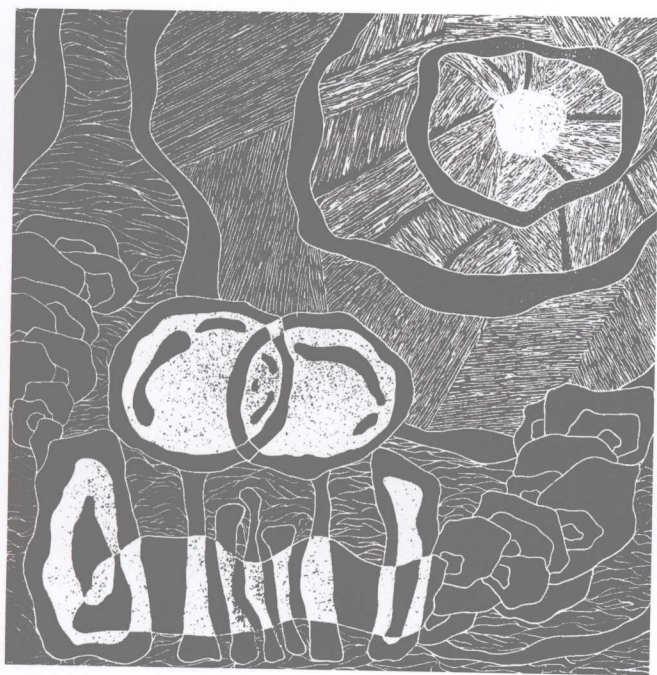

图1-23

图1-24

5. 装饰形象的表现技法

① 线描

古今中外的绘画和民间艺术中有大量优秀的线描作品可供我们借鉴和学习。西方擅长用线的画家如毕加索、马蒂斯等。中国人擅长用线是世人皆知的，我们的祖先从不把它单纯的视为轮廓边界，所以就有了“十八描”，有了无数线描的经典之作，有了“吴带当风”、“曹衣出水”、“如锥画沙”……。它对于我们今天表现装饰形象同样有着巨大的启示。那就是利用不同的线质（粗细、曲直、长短、疏密、浓淡、虚实等）来表现形象的总体特征、质感、感觉。它的特点是结构清晰、风格优雅、节奏韵律感强。另外在实用意义上，它便于把握形象的组织结构和生长规律。具体描绘时应做到先多方位观察，做到心中有数，然后果断下笔，笔笔到位，不可似是而非。

线的整理是装饰形象创造的第一步，初学者可先用较容易把握和出效果的钢笔或直线笔训练；后期再改用毛笔，因为毛笔的表现能力比钢笔类的工具要丰富得多。（图1-25至图1-28）

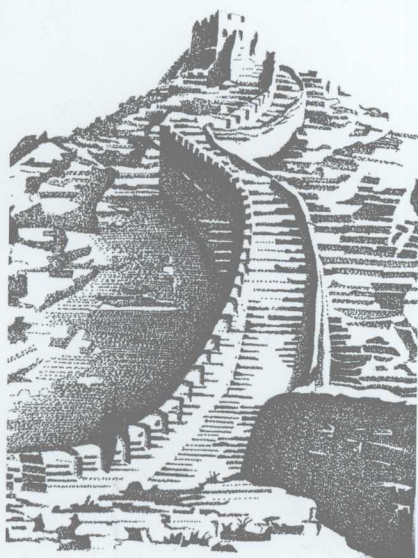

图1-25

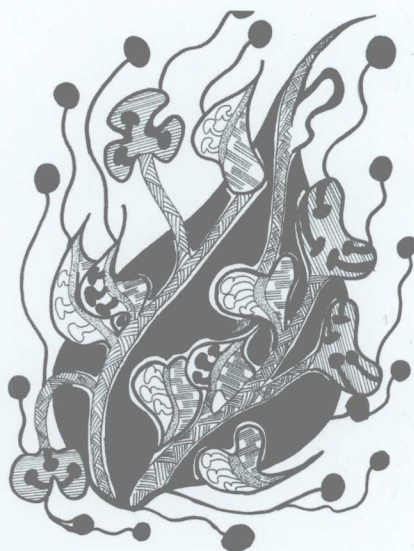

图1-26

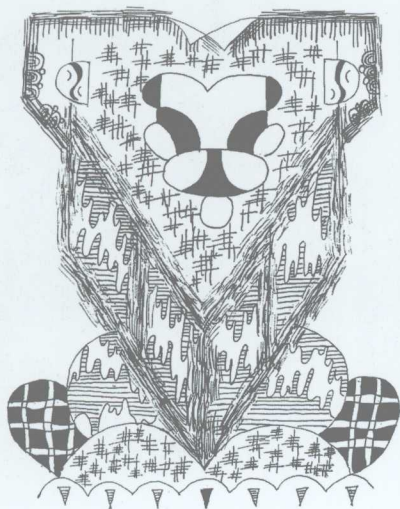

图1-27

图1-28

a. 均匀统一的线

它是装饰形象中最多见、最常用的方法之一。这种线描力求规整，以柔和优美的曲线或刚劲挺拔的直线为主，无顿挫，无起落笔，上下左右粗细一致。这种线条组成的画面体现出的是—种华丽悦目的韵律美感，随着线径的粗细变化，可出现由纤细优雅到粗壮厚实的不同感觉。(图1-29)

图1-29

图1-30

b. 粗细渐变的线

这种线条能使画面装饰趣味更浓，更赋予动感和变化情趣。这种线的画法必须根据形象结构或疏密关系，组织出由粗而细或由细而粗均匀的过渡线条，体现出的是一种弹性极强秀美刚劲的节奏美感。(图1-30)

c. 内方外圆的线

这是一种很别致的修饰线形。它是以轮廓线的内外侧变化对比为特点的装饰手段，一般情况下线的内侧基本写实而圆润、柔和，对复杂的形象只做概括性的简化；而外侧的边缘却采用直线，以不规则角度向内侧相切并连接起来。这种内外结合的表现力取得了方中有圆、圆中有方，曲直相应的效果。因形象的轮廓有一定的“厚度”和“强度”，根据采用颜色的不同(黑或白)，还会出现不同的变化效果。(图1-31)

图1-31

② 影绘

影绘就是犹如在夜间一轮皓月下,窗前花卉的影子,或者是顽皮的孩子把自己的双手组合成各种似兔似猫的影子形象投射于白墙之上,既乐此不疲又诗意无限,其美妙之处就是影子的剪影形式的含蓄性和意象性。制作时,只取形象的整体外轮廓,细节从略,稍加整理即可完成。还要注意内部填色时须合并多余的内白,避免零碎枝节,增强简约生动、韵味无穷、引发无尽想象的特色。但对于不同的表现对象,需进行必要的角度选择,目的是突出形态的特点,以免形象混沌不知所云(比如顶面、仰面等)。一般以正面、正侧面为宜。要做到影中见形、影中见神,影像的正形和负形同等重要,互为造型因素,形影不离的效果。中国传统艺术样式中的画像砖和皮影、剪纸艺术都是运用影绘手法的经典之作。(图1-32)

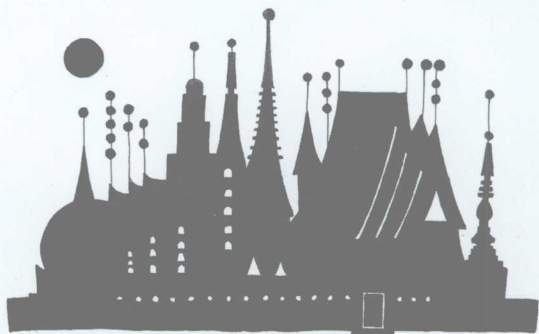

图1-32

③ 黑白灰的表现

装饰形象画面中的黑白灰结果,总的来说是一种相对的组合关系。它们各部分之间呈现黑色调(封闭的重色块)、灰色调(可以是点或线的不同形态和密度的组合)、白色调(有形或无形),取决于作者表现的需要,或形与形之间间隔的处理。请不要将黑色理解为头发(固有色观念)、暗影(自然现象)、转折面(结构关系);把灰色理解为过渡关系(立体的过渡);把白色理解为高光。由于组成画面的黑白灰的面积、位置、比例各不相同,因此可以获得丰富的情调感觉,如黑色占绝大面积的稳重、神秘、庄严之感;灰色占绝大面积的柔和、细腻、朦胧、优雅之感;白色占绝大面积的响亮、洁净、高雅之感,以及黑白灰不同比例组合而得到的千变万化的差别。只要你弄清这一点,它会在你未来的作品表达中发挥出很重要的作用。(图1-32至图1-35)

图1-33

图1-34

图1-35

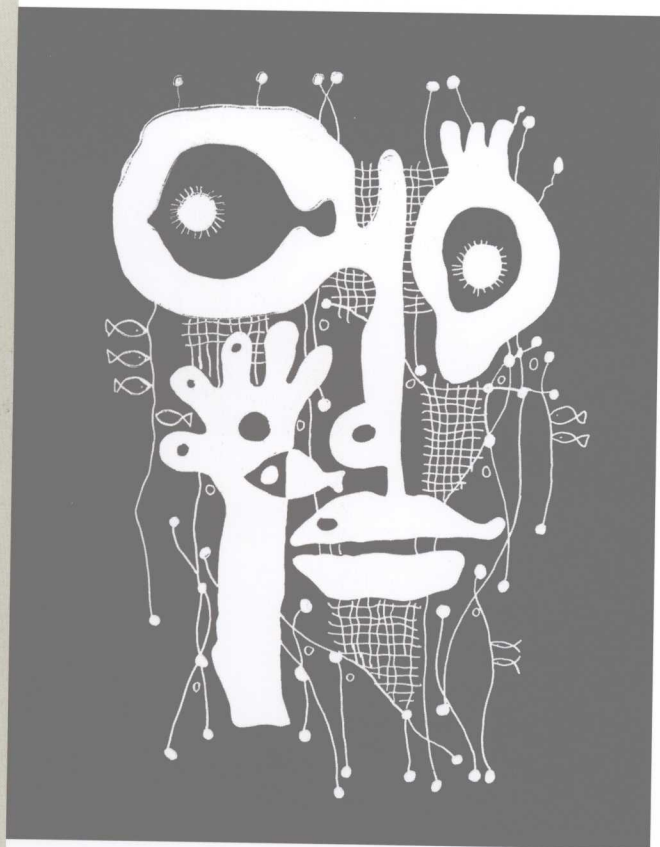

图1-36

④ 点、线、面的结合

根据表现对象的特征和自我感受的需要，将画面组成以点为主，辅以线，面；或以线为主，辅以面、点；或以面为主，辅以点，线的技法。这种方法的特点是视觉效果丰富，构成元素复杂。具体制作时，需要充分运用不同形状的点有不同的表情（圆点的灵动、方点的稳重、三角点的活泼等）；不同的直、曲、粗、细等线质的排列组合（平行、交叉、缠绕等）；不同的面形构成（分离、相交、融合）的视觉构成规律，充分发挥其各自的特征，为达到最佳的表达方式做恰当的处理。（图1-36、图1-37）

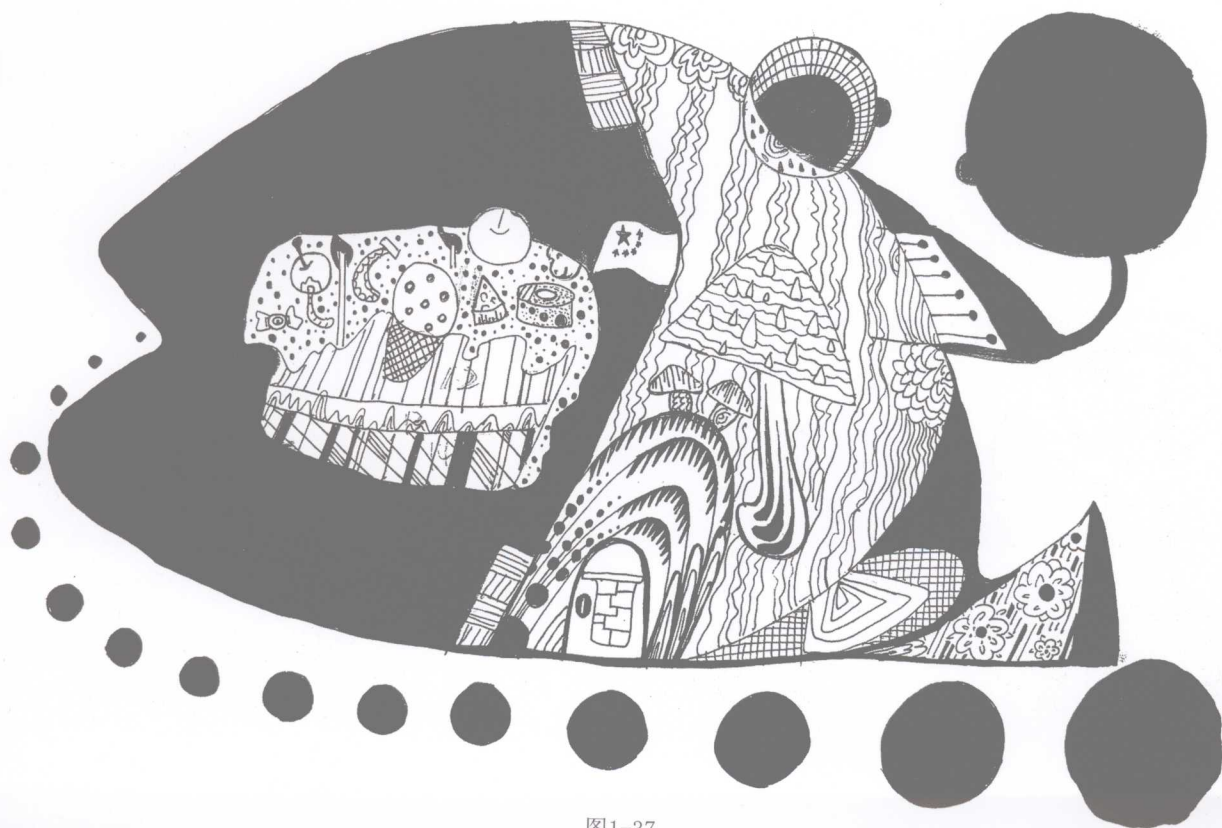

图1-37

第三节 装饰形象的组织

问题三：自我组织一幅完整装饰形象时，只会直白式的“真实再现”，没有内在的形式美感和调整；可一旦学会了各种骨骼规律，又陷入缺乏“灵活性”，程式化太强，千人一面的结局。

这的确是一个应当注意的问题，一个把握分寸的问题。有法与无法就好比问题的两面性，我们既不能只强调“无法”而陷作品于新奇生硬，不见规范的润色；也不能只强调“有法”而陷作品于油滑世故，不见生气的个性张扬。要求我们将个性化自然有机地化为共性的自觉，使自己的作品“不入俗套”。形式美的规律调整（对称、平衡、节奏、韵律、对比统一等），从来都是一种状态和意识，决不是一把万能速成的钥匙和一付包治百病的良方。只有正确了解它们的真正含义和规律，才能优裕自如地的驾驭它为我所用。从某种意义上说，形象图案化是装饰形象的进一步规范 and 提炼。对它的组织形式和骨骼了解，极有益于我们“有法”的品质养成。

从组织形式来说，图案有单独纹样和连续纹样两大类，单独纹样还可细分为自由纹样和适合纹样；连续纹样可细分为二方连续和四方连续。下面分别作概括性的介绍。

1. 单独纹样

单独纹样即以装饰化的形象为基础，按照形式美的法则（对称或平衡）作进一步的整理规范，形成最初级的图案形式。它的结构样式是相对独立完整的，没有与其它形象构成连接或连续关系的图案。它在具体装饰运用中是比较方便自由的，可以在装饰绘画、工艺美术品、招贴海报或建筑空间的各种局部等多种艺术形式中大量运用。

① 自由纹样

它是一种没有外框约束，比较灵活轻松的图案形式，但非常注重装饰纹样的对称骨骼（绝对对称或相对对称）中形象的上下、左右、对角、旋转、等分割部分的严谨塑造，以及平衡骨骼主体形态的趋势走向和量感的均衡配置布局等。（图1-38至图1-40）

图1-38

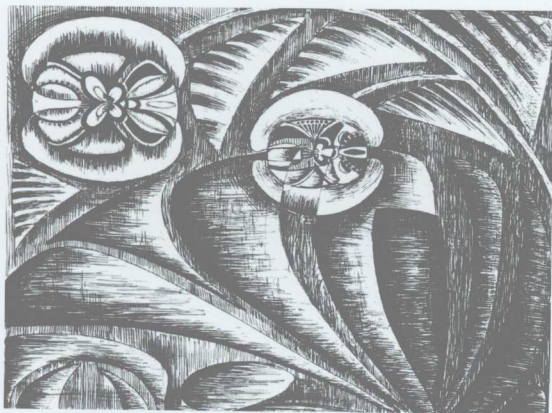

图1-39

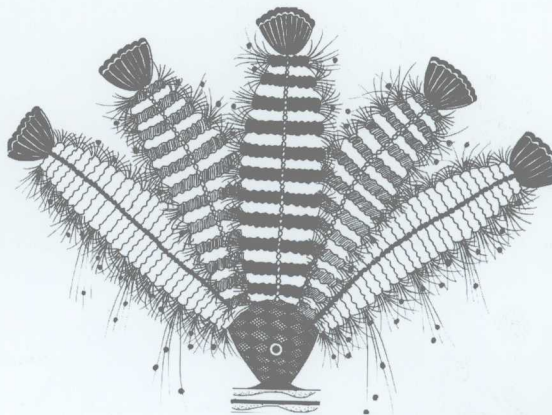

图1-40

② 适合纹样

把组织好的自由纹样雏形放置在某种特定的空间框架中，通过一定的调整 and 变化，使其得到“舒适”、“合适”、“饱满”的效果和美感特征，称为适合纹样。适合纹样最注重纹样自身的结构与特殊外框之间骨骼结构的“巧合性”。具体制作时需大胆变化，化不合理为合理（尤其是人物、动物的姿态），让人觉得那个外框是后来套上去的，而不是图案后塞进去的。

一般常用的外框有：圆形适合、方形适合、三角形适合、多边形适合、椭圆形适合等几何类适合；花形适合、扇形适合、葫芦形适合等自然类适合；还有任意的适合，它的外框更加自由多变些。（图1-41至图1-51）

图1-41

图1-42

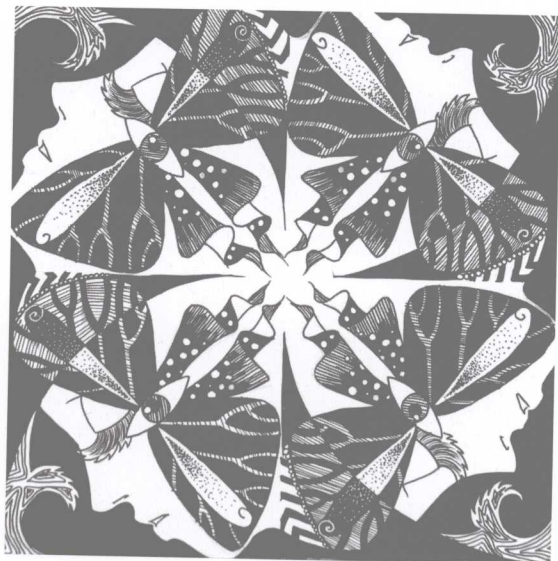

图1-43

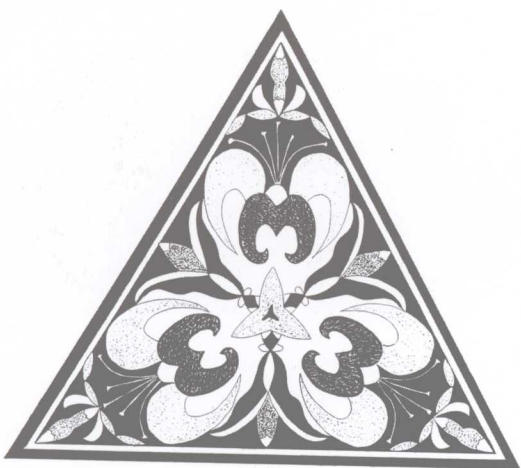

图1-44

图1-45