

工艺美术丛书

风景图案

周绍森 著

FENGJINGTUAN

风景图案

周绍森 著

辽宁美术出版社

责任编辑：栾禄璋

封面设计：郭长贤

风景图案

辽宁美术出版社出版
(沈阳市民族街2段5里6号)

辽宁省新华书店发行
辽宁美术印刷厂印刷

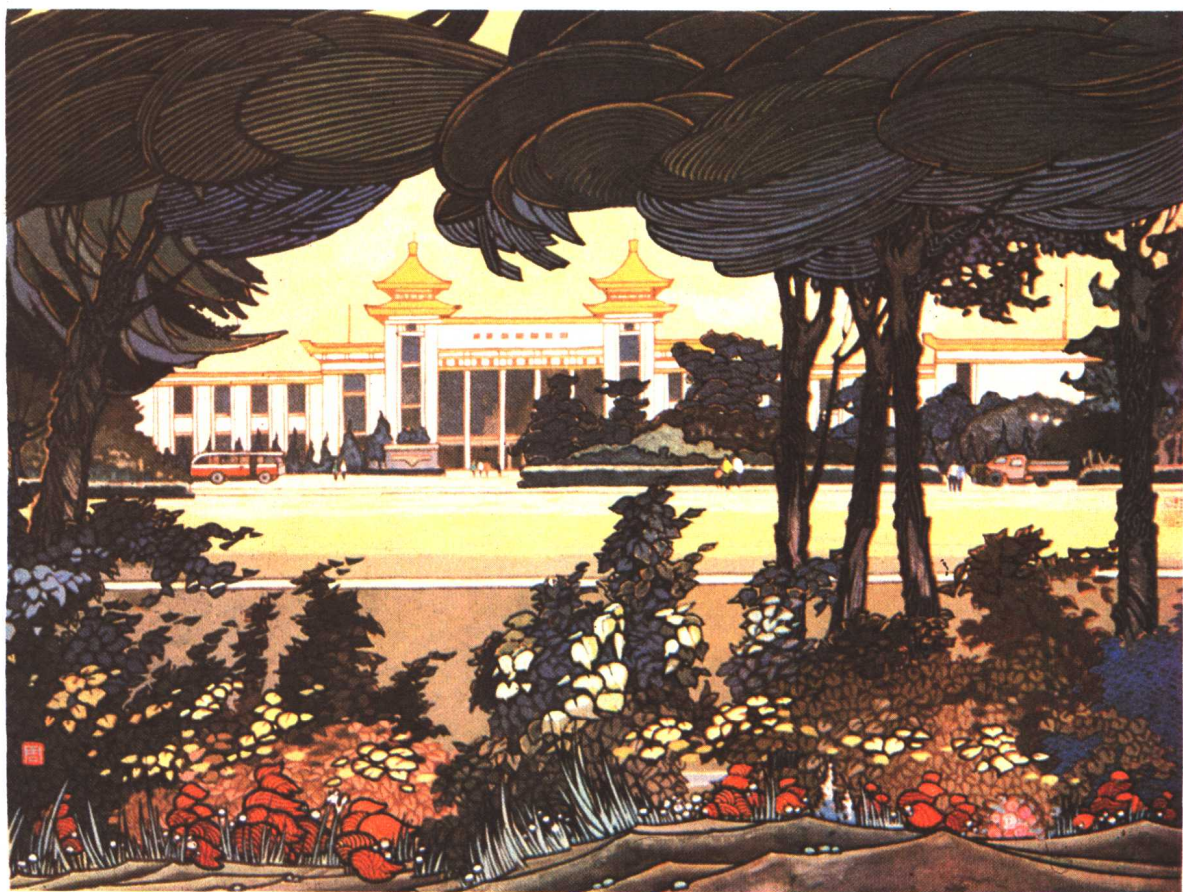
开本：787×1092 1/16 印张：7

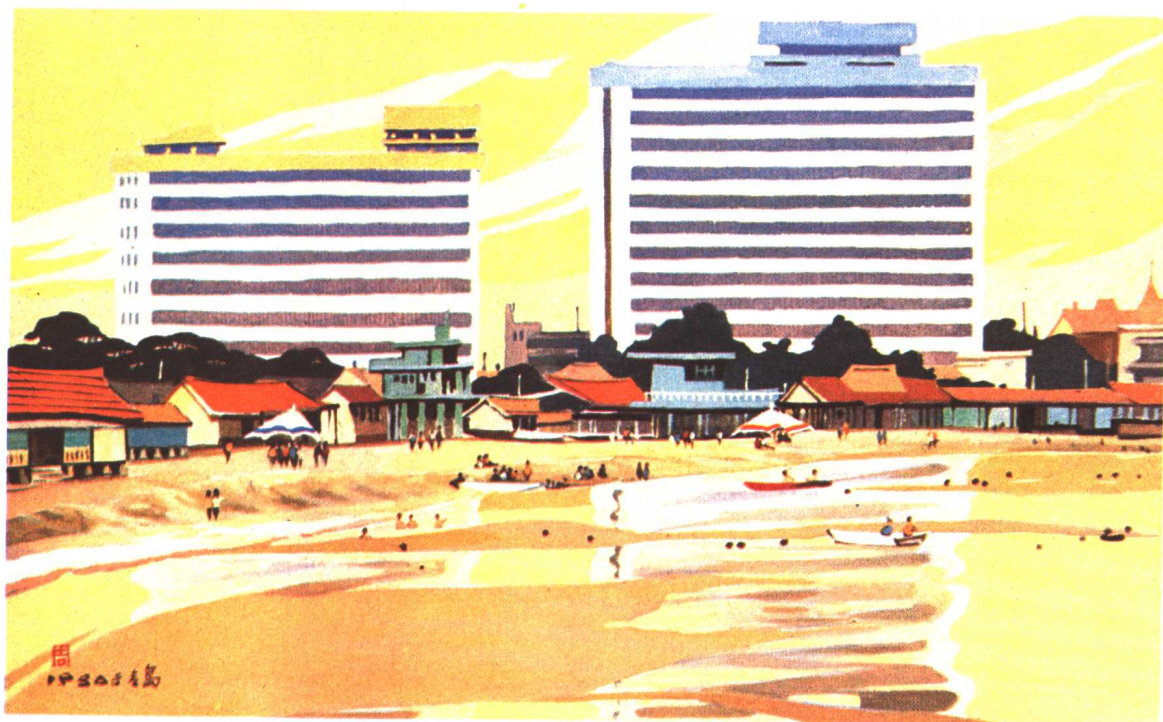
印数：1—5,300

1986年2月第1版 1986年2月第1次印刷
统一书号：8161·0839 定价：6.50元

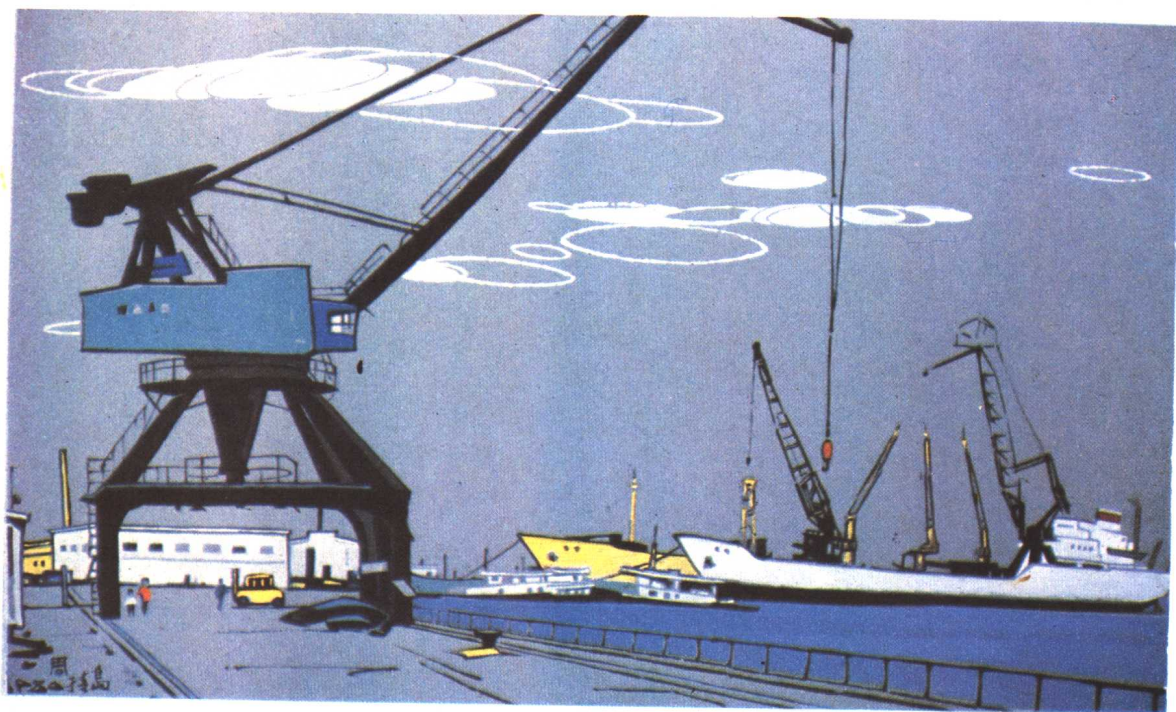
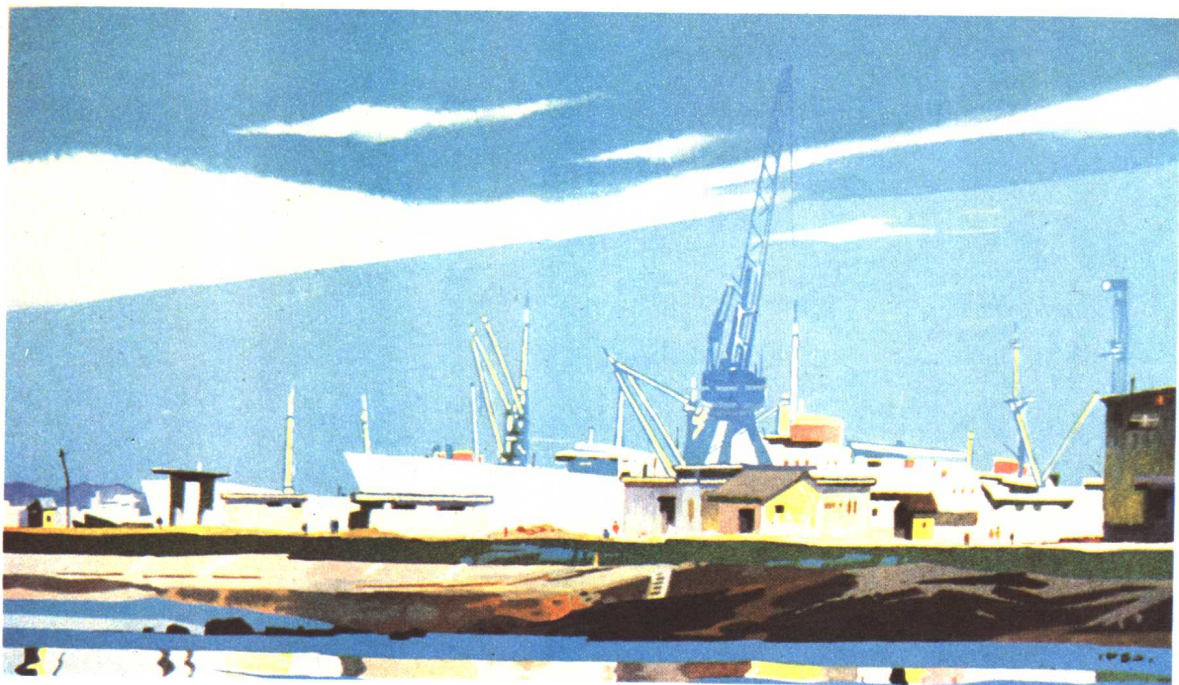
目 录

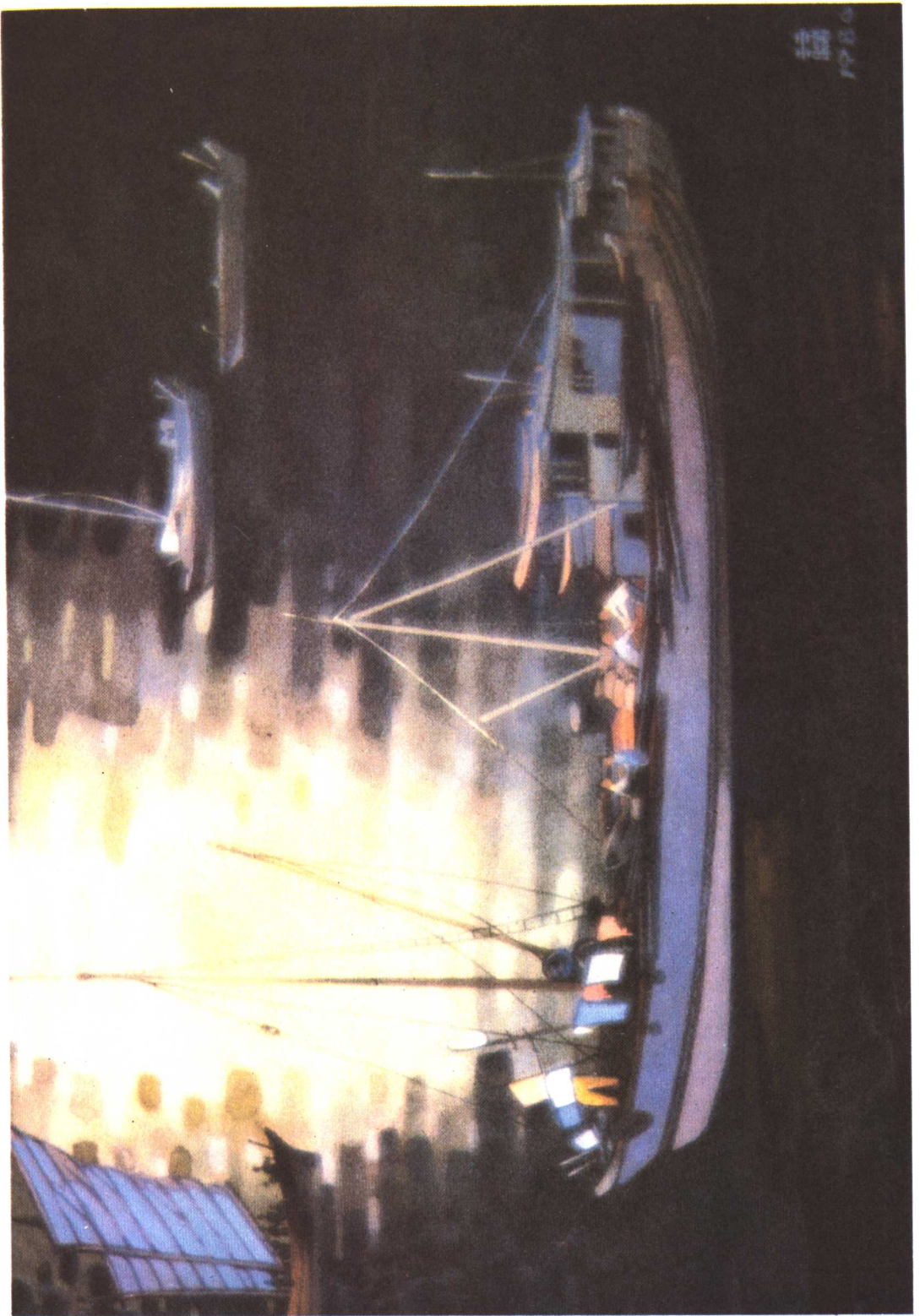
风景图案作品.....	1
风景图案的功能与特点.....	11
素材.....	14
造型.....	15
色彩.....	18
构图.....	23
技法.....	28
图例.....	29
附图.....	61

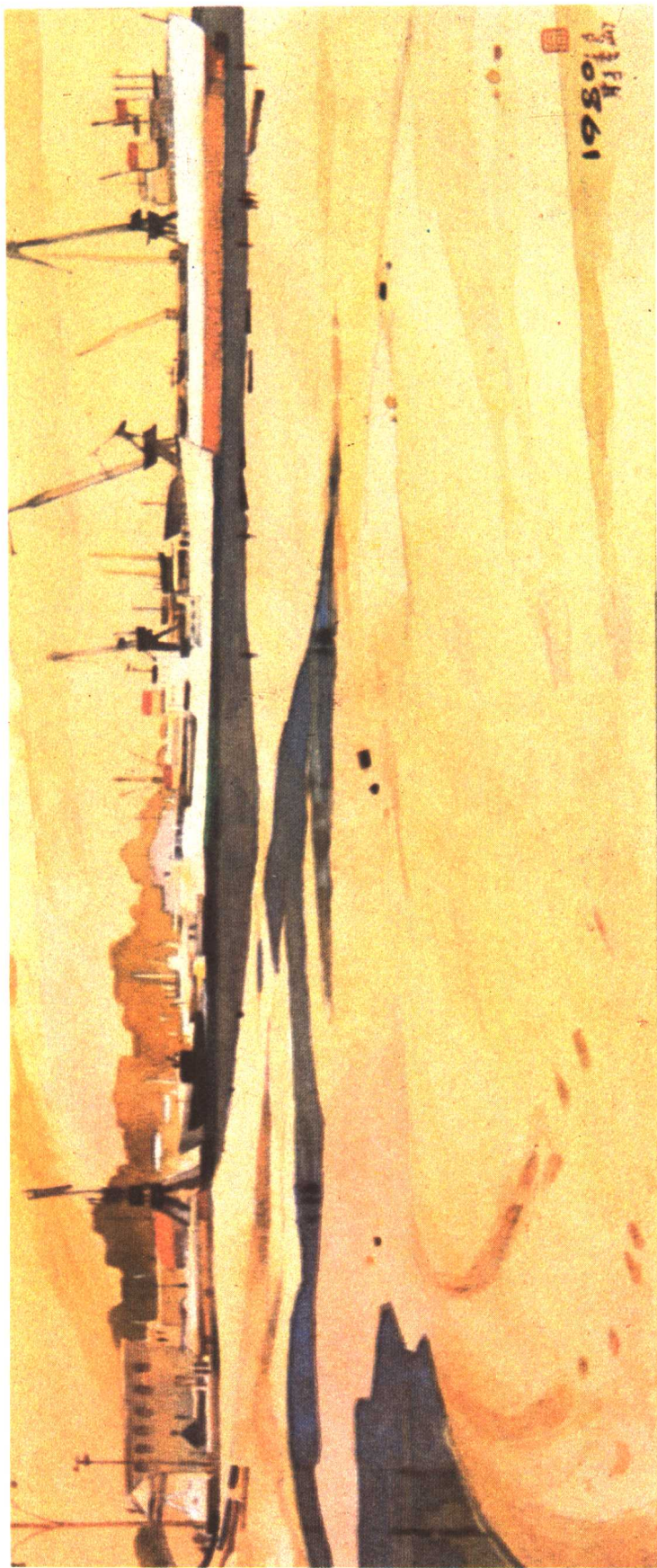

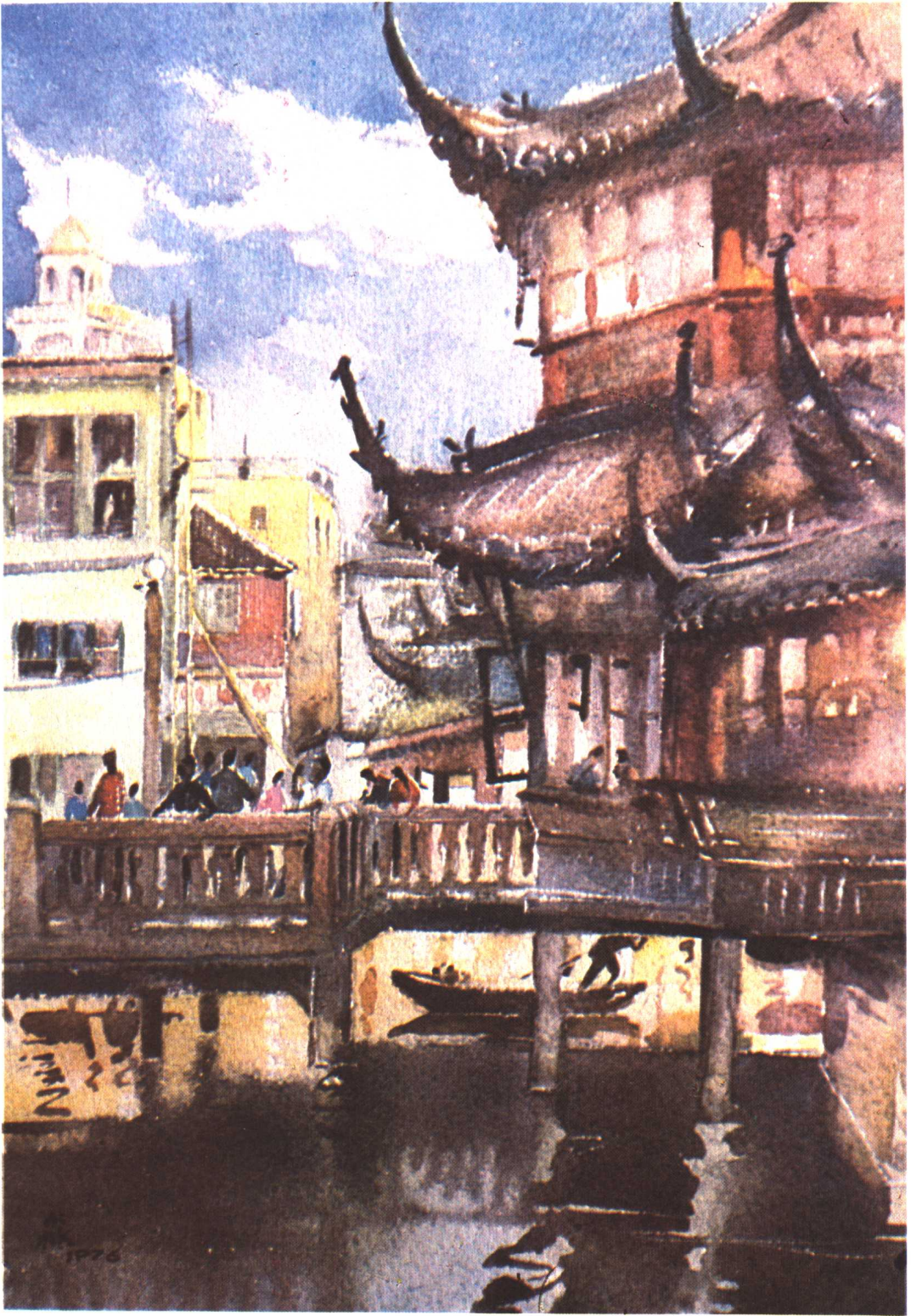

风景图案的功能与特点

所谓风景图案，是图案工作者的术语。这种风景画不同于油画、水彩（水粉）画，和中国画的山水画也有所区别。一般是指风景图案设计者依着实用要求、生产制作条件、材料性能和适合美的原则，将被描绘的景物，如山、树、云、水、舟、车和其他建筑物等，设计出它们单独的形象和各种形的组合，以图案化的形式固定下来的图画，便叫做风景图案。

风景图案重视平面效果，把风景中的形象视为平面物。在艺术处理上多采用平面形象的安排，空间的分割（块面的大小），色块的深浅、寒暖及对技法的选择来满足设计意图，这点与绘画所追求的三度空间（高度、阔度、深度）迥然不同。

研究风景图案，首先有一个如何去认识“景”的问题。有才能有成就的风景图案画家，他们贵在善于发现“景”，他们无不都是热情眷恋其所面对的自然景色，观察体验对象的情趣和外在的主要特征，进一步去探索表现这一对象的形式。优秀的风景图案画家是以他那高超卓越的艺术才能去“引人入胜”。研究风景图案，重要的是在大自然面前，我们如何将感性的东西变为理性的东西，即脱离自然形态变为理想化的形态——从具体到抽象。如果不是这样，风景图案也就不成其为风景图案。因此，设计风景图案不必拘泥于摹拟客观对象，为的是使它更符合理想，以景传情去进行构思，在不失其真实的前提下，构图可以不受透视方法的限制，也可以将景物重新组合，依照图案构成法则进行构图和变形变色等一系列的艺术方法处理，从而达到设计意图。

风景图案历来在人们生活中是不可缺少的精神财富，归纳起来可分为欣赏的和实用的二种，前者是以装饰品为形式出现的装饰画、壁挂、磨漆画、屏风、陶瓷挂盘、陶瓷片镶嵌壁画、木片镶嵌壁画、玻璃镶嵌壁画、贝雕画、羽毛画、剪纸、蜡染等。后者是以日常用品为形式出现的手帕、印花布、丝绸、伞、邮票、火柴盒、暖瓶、脸盆、书籍封面、商品包装装潢等。所以设计风景图案，必须要考虑它的用途、材料和制作的特定要求，使其自身成为一种特殊的形式。

一、风景图案要受实际用途的制约

工艺美术领域种类很多，形式多样，题材广泛。所以，当我们要作一幅风景图案的

时候,首先要明确自己所作的设计要用在什么场合,就拿日常生活用品来说,牵涉到人们的衣、食、住、行各个方面,这些方面的产品,各自有不同的属性,各自有自己的形式而存在。在各类产品中与风景图案关系密切的有:

纺织品:手帕、头巾、毛巾、床单、丝绸、花布、织锦缎、绒绣壁挂、地毯等。

印刷品:食品的盒、罐,纺织品的礼品盒,书籍封面与插图,唱片封套,火柴盒等。

陶瓷制品:瓷片镶嵌壁画、挂盘等。

玻璃制品:玻璃镶嵌窗饰画、玻璃镶嵌壁画等。

搪瓷制品:盆、盘、杯等。

手工艺品:剪纸、磨漆画、蜡染、彩石镶嵌、珠帘、布贴画等。

以上简略地列举了与风景图案有关的各类产品,但其中有些产品还要从属于更广的实用范畴,如陶瓷片镶嵌壁画,在艺术上构图、设色、形象和样式的尺寸比例、画面的繁简、色调效果,以至风格都要符合建筑物的要求,是整体建筑物的有机组成部分。由于瓷片这一材料具有不怕日晒和风吹雨淋、耐脏耐久,始终保持色彩如新。所以现代世界各国的建筑也常以陶瓷片镶嵌壁画作为室内外装饰,风格是多种多样的。例如(图1)。我们也常见一些很精致美观的风景图案装饰在各种印刷包装装潢上,但也还有许多方面的条件需要加以考虑。就以食品来说,食品除了对人直接有益的功能外,还要满足人们的味觉和视觉的需要。如糖果、饼干的纸盒或铁罐,就令人有洁净、新鲜和芳香的感觉。风景图案在这里只是盒(或罐)的一部分,它的题材、形象、色彩和技法等,务必与盒(或罐)的整体设计相调谐,这是此类产品的属性所决定的,也是此类产品的特点,此其一。盒、罐本身是立体形状,装饰这一立体形状要考虑到整体效果(包括它放置在商店货架上的效果),风景图案的位置是装饰在主要部位还是次要部位,它与商标与文字的关系(比例、大小、色彩的深浅、寒暖和画面的安定感)等,不能孤立地去设计风景图案,此其二。盒、罐的制作原材料多数情况下是用纸张和马口铁。设计出来的图案是通过胶版印刷机或凸版印刷机印制出来的,由于这两种印刷机印制出来的效果不一样,设计者要善于发挥其各自的优点,就能获得预期的效果,此其三。例如(图2)、(图3)仅就以上所述,便能看出风景图案与实际用途的关系,其实际意义是很重要的。

二、风景图案要受制作材料和生产工艺的制约

一幅风景图案明确了使用目的之后,制作材料和生产工艺中的一些问题,在作者的艺术构思上占有重要位置,作者对这些问题的熟悉程度和熟练程度关系着艺术效果的高低优劣。

风景图案在不同用途、不同的材料和不同的生产工艺的条件下,艺术处理会遇到一些什么问题?艺术效果会是怎样的呢?下面简略的举例作些比较。例如,拿风景为题材设计火柴盒贴来说,我们都知道,火柴是人们日常的生活必需品,人们几乎每天都会用到它,在它那方寸不大的盒面上,可以反映出一个国家的科学、文化、教育、艺术等的

成就和建设的新风貌，是宣传各项政策，介绍革命纪念地、大山名川、名胜古迹、文物和珍禽异兽的好园地，它以此而起着鼓舞和教育人们并给人们以美的享受，也是设计家们发挥才智用武之地。但是，火柴盒贴由于面积小，成本低，在印刷、纸张上都不可能太讲究，套色不宜过多（一般都限制在一、二套色，属于高档或旅游纪念火柴的纸张和颜色选择性较宽）。因此，要求画面上的表现手法要提炼、概括、鲜明，而这一点正是变形变色图案化最能胜任。虽然有上述种种局限，经设计者掌握了这些条件的特殊性并加以发挥而形成火柴盒贴艺术的特点。大自然的景物要纳入到小小的火柴盒贴上引人入胜爱不释手，不讲究火柴盒贴的艺术特点，就谈不上有艺术处理和表现一定的含义与情趣。而平铺直叙，自然罗列会大大削弱这一特定形式的艺术特点。反之，便能获得美不胜收、妙趣横生的艺术效果。例如（图4），这是设计家为了设计火柴盒贴的素材。象这样的素材，如果根据火柴盒贴的特点，经过一番构思，以不同的艺术方法处理，就是同一素材，也能设计出各种趣味迥然不同的火柴图案。（图5），从素材的暗示，画面是以三条平行线分割成上、中、下三个部分的这样一种构图结构，实景在中部，上下部分是虚景天空与水面。根据火柴盒贴要求简洁醒目、明朗大方的设计原则，用凸版印刷机分四种颜色套印。采取深、浅色对比手法，浅色衬托深色，可使具体形象醒目，用粗旷的黑线描画具体形象，则是加强了形与形和色与色之间的联系，加强了色彩的鲜艳和形的轮廓明确，通过这样的处理，无疑的艺术感染力则有显著增强。画面上建筑物的那些垂直线和烟筒、大楼错落的安排，给予画面的横景起着变化穿插的作用，由于小船的平衡，使画面取得安定完整。这里选用柠檬黄、浅绿、深绿、黑四种颜色，黄为基调，黑是极色，从色相上它与任何其它色相都能相互谐调，从明暗上它是暗系统中最重之色，它在这一画面上起着统帅的作用，使整个画面有明快的感觉。（图6），同一素材，虽然也是凸版印刷机分四种颜色套印，表现的是幽静的月下景色，其写情用色是着眼在温柔抒情的意义上，别有一番情趣。（图7），仍然是同一素材，画面着眼在一排风摆飘忽的垂柳和远处朦胧的高层建筑，吸取了水墨画手法。形象、色调以高度概括，融汇于诗意般的气氛里。所以在处理形象，运用色彩等技法都和图5、图6的方法有别，但所采用的装饰手法和水墨手法仍要统一在火柴盒贴这一特定要求。采用胶版机（平版）印刷，利用网点套印，画面上虚虚实实的景致幽雅朴素而又保留火柴盒贴需要醒目的特点。

以上虽然仅以火柴盒贴为例说明风景图案与制作材料和生产工艺的关系。作为“风景图案”，它的用途是很广的，现代科学日臻发展，人们的物质生活随之起了变化，它必然会对人们的审美观念和精神生活方面有所影响。由于各种新的物质材料和新的生产工艺出现，各种材料的质地不同，这样必然对美术设计者提出各种各样的要求。所以剪纸、绒绣、玻璃、陶瓷等制品对景物的艺术处理和艺术效果便各有各的特点。