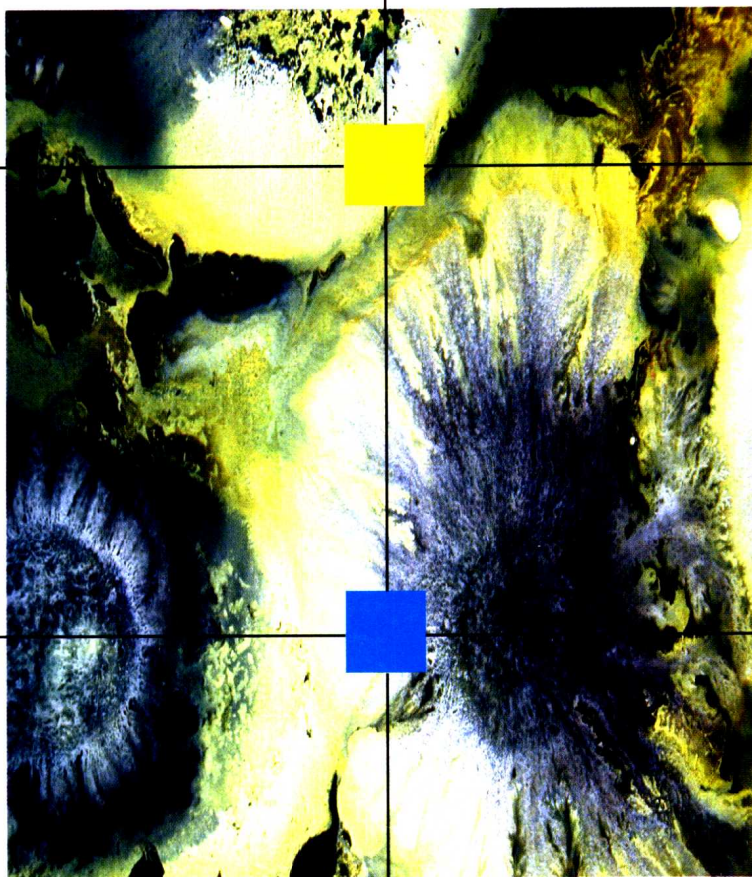

设计装饰肌理

表现

郭冬梅 著
李 荣

SHEJIZHUANGSHIJILIBIAOXIAN

▲ 辽宁美术出版社

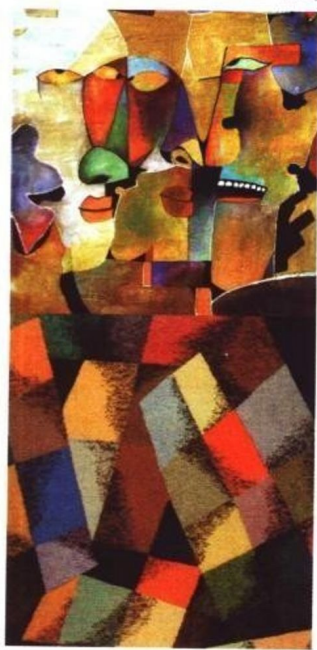
SHEJIZHUANGSHIJILIBIAOXIAN

设计 装饰 肌理 表现

郭冬梅
李荣
著

辽宁美术出版社

SHE JI ZHUANG SHI JI LI BIAO XIAN

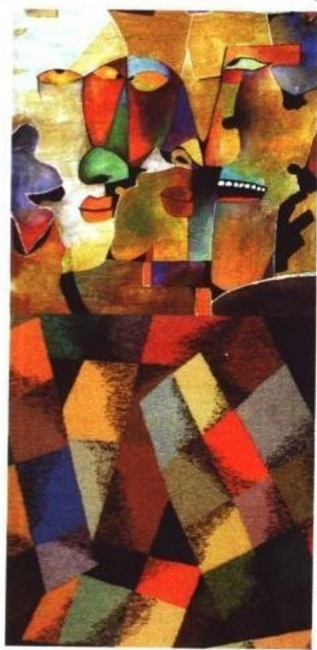

设计 装饰 肌理 表现

郭冬梅
李荣
著

辽宁美术出版社

SHE JI ZHUANG SHI JI LI BIAO XIAN

ISBN 7-5315-3111-1

目 录

CONTENS

图书在版编目(CIP)数据

设计装饰肌理表现/郭冬梅,李荣著—沈阳:辽宁
美术出版社,2001.9

ISBN 7-5314-2834-2

I.设… II.①郭… ②李… III.装饰美术-艺术
手法 IV.J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第085604号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 字数: 10千字 印张: 3

印数: 1—3000册

2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

责任编辑: 姚 蔚 责任校对: 王张孙

郭志国 版式设计: 人 慈

封面设计: 乃 吉 技术编辑: 谢茉莉

定价: 21.00元

前言

第一章 控制····· 4

第二章 漂浮法····· 5

第三章 转印法····· 10

第四章 酒精与墨汁的排斥法····· 14

第五章 挤压做地法····· 16

第六章 刮纸做地法····· 18

第七章 拼贴法····· 19

第八章 白蜡法····· 22

第九章 喷绘····· 23

第十章 同一主题几种装饰肌理特征····· 25

(一) 技法手段的选择····· 25

(二) 试探纸的表面肌理效果对

装饰效果的影响····· 26

(三) 自然状态下的肌理应用效果····· 28

第十一章 点 线 面····· 30

第十二章 绉纸法····· 35

第十三章 作品实例····· 36

前言

无论是绘画艺术、雕塑艺术、平面设计艺术等它们都有各自的表现技法。无论哪一种技法都是为各自的艺术形式和所要表现的内容服务的。它可能成为一把金钥匙，打开你走向真正艺术之路的大门，使你的艺术作品熠熠生辉。

装饰艺术的表现技法是丰富多彩的。肌理表现作为表现技法之一既能成为平面设计艺术的一部分，经过深入研究又往往会成为可供人们独立欣赏的装饰艺术作品，就看你如何应用它。设计家和装饰艺术家会各取所需。我们在这里只是介绍一些装饰肌理的常规作法和一些自己对装饰肌理的作法加以探讨和研究，尝试所作出的一些装饰作品，作为范例供给那些志同道合者借鉴和研究参考之用。在探讨研究装饰肌理过程中的关键是如何在一定范围内控制和利用这些效果的发生，使装饰肌理的效果既有偶然性又有可寻规律的必然性，这才能利用肌理效果进行装饰艺术的设计。

“肌理”这个词，对于从事美术专业的工作者来说并不陌生，什么是肌理？肌理就是物体表面的现象特征。当我们称作“设计肌理”或“装饰肌理”的时候，它不再是纯自然现象了，而是加进了人为的痕迹。本书称谓“设计装饰肌理”，就是要肌理效果为设计服务、为装饰艺术服务，当你的心灵有所发现的时候，肌理本身就可以变成一幅幅装饰作品，并有另一番天地。这些装饰作品并不神秘：它不需要你多么深奥的艺术造诣；也不需要你有很深的造型能力的功底；更不需要你研究多么高深的理论；需要的是你的艺术灵感，这是不可缺少的，可能这对于懂美术会设计的人员来说是不成问题的，关键在于实践。在实践中不断研究和总结，不断有所发现有所创造就可以创作、设计出能激活人们视觉上的享受，唤起人们心灵上的美感的装饰作品，这就是艺术。这种装饰艺术应该成为人们生活的一部分，虽然它不是生活的直接反映，但是，它伴随人们的生活，贴近人们的实际生活。当人们用另一种独特的眼光静静欣赏你的作品时，它就会用自己独有的魅力，使得人们在不知不觉中感悟到自然的美好和生命的可贵。

第一章 控制

从事美术设计的人,运用现有的手段,做出一些肌理效果,应该说的不困难的。但如何控制效果的产生和发展,特别是欲达到预想的效果,并非所有设计者都能够做到。其一是艺术修养问题;其二是控制问题。对于徒手做出的一些效果还好办一些,而对那些带有偶然性的效果,特别是那些通过化学反应或是一些物理现象生成的肌理效果,往往随意性很大,如何进行控制则是要深入探究的。绝大多数的设计人员对一些肌理效果的做法也略知一二,但也随之弃之,究其原因,主要是觉得控制不了它。所以,肌理效果要应用到设计上,特别是用到装饰上,或者说肌理效果要真正成为装饰肌理,关键的问题是控制。

我们以火烧的效果为例,用火烧出个随意形是很简单的,如果要烧出一个鸽子形可以吗?回答是肯定的。我们可以试验一下:将一张纸,用毛笔蘸上清水,在画面上平涂一个鸽子形,鸽子形内的水要饱和,水火不相容,这是人人皆知的道理,火烧到有水的地方自然却步(如果火苗过大或水分不够都是不行的,因为火可

以将水烤干而继续燃烧下去)。但这只能是烧出大概形,不尽人意。随后将烧出来的形状让其继续保持湿润,再用小火局部烧烤,只要是不满意的地方就可以这样修正,直至达到你所满意的形状。

图1,第一次被烧出来的基本形状。

图2,还用燃烧的办法,将不理想的地方做进一步修正。纸虽然还是湿的,形状边缘部分首先接触到火而被烘干,烘干后接着就被烧掉了,不需要继续烧的,把火另移它处即可。这样你就可以随心所欲地修正了。

这就是我们所说的控制,只有可控制性,我们才能对装饰肌理感兴趣,才有可能将它变成装饰画。即便是为平面设计而做的效果,也是需要控制的,它不仅为设计所需要,而且可以使设计灿烂生辉。自然界普遍存在着自然美,然而与装饰美相比,不仅概念不同,在形式上两者也是不能等同的。自然美加进人为的因素,就可能成为装饰美,这就是我们做肌理效果进行控制所要达到的目的。

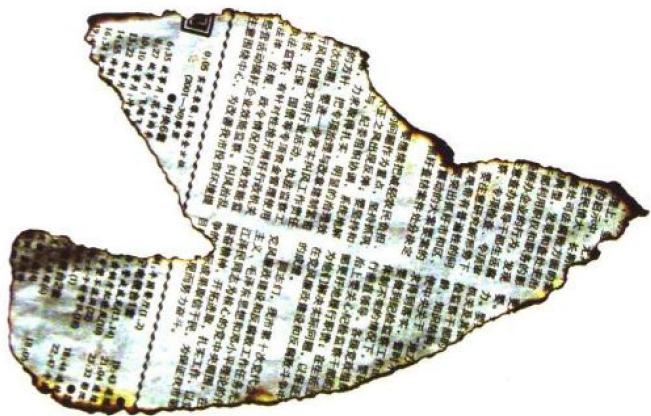

图1 第一次被烧出来的基本形状。

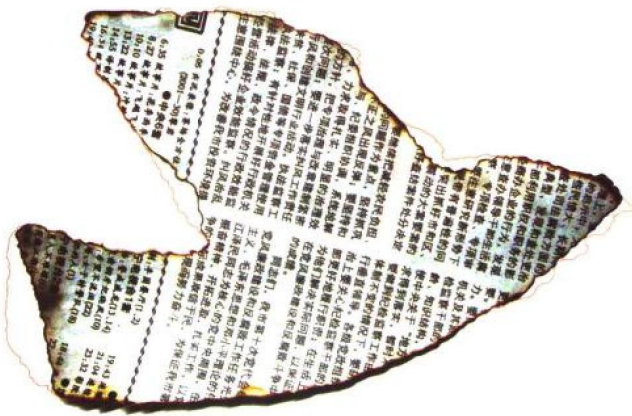

图2 还用燃烧的办法,将不理想的地方做进一步修正。

第二章 漂浮法

将油彩用汽油、松节油等稀释剂稀释后放入水中，接触到水后的油彩，由于油的比重比水轻及油水不混的道理，油彩不仅漂浮于水的表面，而且会在水中自动散开（也可以搅动一下，油彩会进一步发生游动），掌握好时机，再用纸覆盖在水的表面，纸就会将油彩吸附到纸的表面，形成各种形状图案。作为一名设计者，仅仅停留在这一步上是没什么意义的，原因在于，你没研究它的图案形成规律，因而很难掌握它，你会处于被动地位。经过你的仔细观察和研究之后，就会发现其中的奥秘。稀释后的油彩放入水中时，只要你不搅动它，它会按自己的运动方式，在不停运动着，慢慢向四面扩散，扩散到容器的边缘后，又会重新进行聚散组合。但图案无论怎样变化绝不重复。假如你再次重复使用同样的颜色、同样的稀释剂、同样的容器稀释油彩，放入水中的油彩图案变化就会发生与上一次相似的变化过程。这就是对规律的一种认识，认识了这个规律你就可选取你想要的图案，及时吸附上来。对于运用高科技手段进行设计的人员来说，这是运用电脑也无法做到的效果，你把这种图案再以电脑为手段进行处理时，你的视野一下子就会开阔起来，起码不需要依赖别人提供的那些毫无生气的资料了。

同样的油彩由于稀释剂的不同，水面漂浮的图案特点也不相同；用同样的稀释剂，稀释不同的油彩，漂浮在水中的图案也不会相似；容器的不同对水中的图案形成都会产生千差万别的影响。

虽然这仅仅是提取图案的过程，但是，在这过程里，却深刻地含有“从必然王国到自由王国”的哲理。从下面的图例中我们可以看出提取图案不再是盲目的、杂乱无章的，而是要有条不紊地进行。

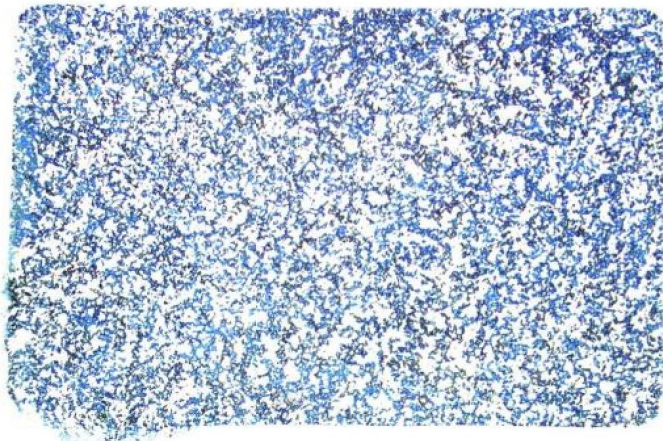

图3 稀释后的油彩放入水中后，慢慢向四面散开，扩散到容器的边缘后产生的图案效果。

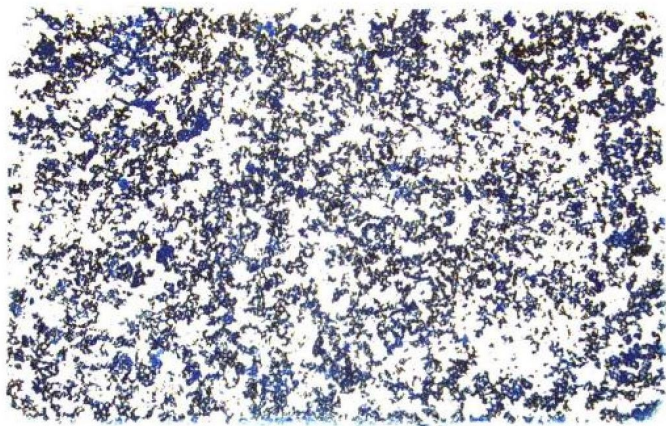

图4 扩散到边缘后的油彩，随着时间的延长，漂浮的油彩又重新聚散组合，形成新的图案形式（不加任何外力）。

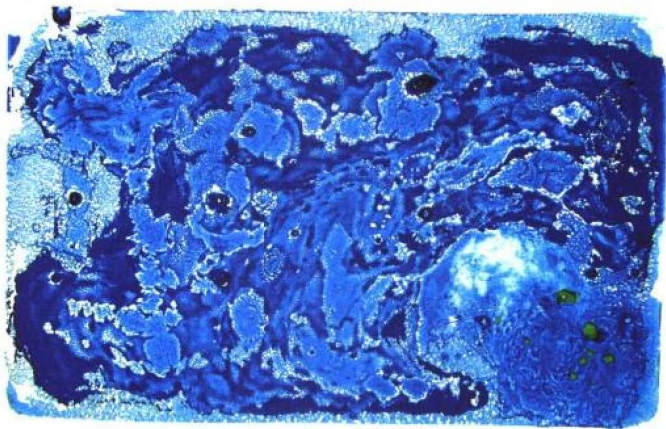

图5 漂浮的时间进一步延长，油彩会更进一步聚合，在这以后的时间里，图案形态会变成几大块的片状状态。掌握时机是提取图案的关键。

图6 是图4图案被吸附上来以后的水面，有时还可以再吸附一次。

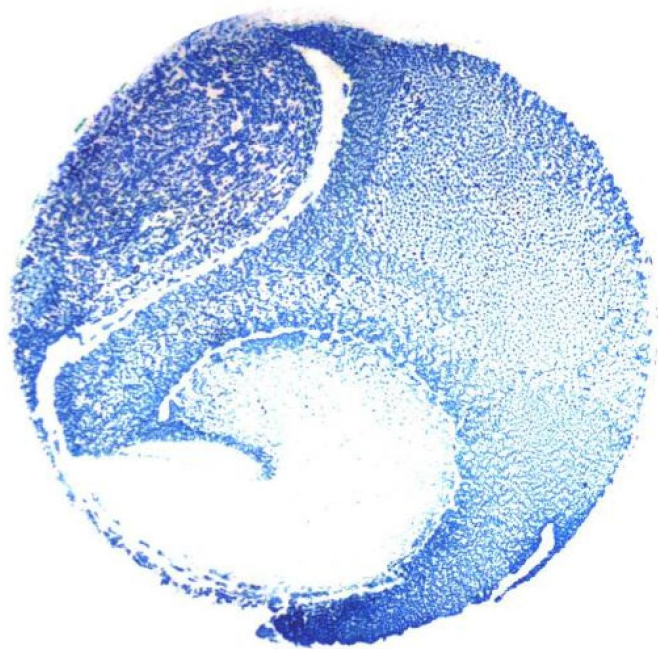

图7 在色彩、稀释剂、容器都相同的前提下，只需要将水稍加搅动一下，水面上油彩则会出现另一番情景，吸附上来的图案不仅也产生动感，而且吸附及时就好比用摄影机及时抓拍一个好的镜头一样，一幅畅游在水面的白天鹅被及时地吸附上来，这是一幅未加任何修饰的图案，恰似一只仰天长鸣的天鹅定格在求偶的瞬间。

图8 用同一容器，同样的稀释剂，只在同样的色彩里调入其它颜色，调好后放入水中，图案形成的规律就发生了改变。两种和两种以上色彩调和和不调和，以及放入水中的先后秩序不一样，图案都会发生千变万化的式样。这幅图案也是没加任何修饰的，在我的眼里，似乎看到了苍海桑田的变迁。因此为它题了一个雅名——“远古”。

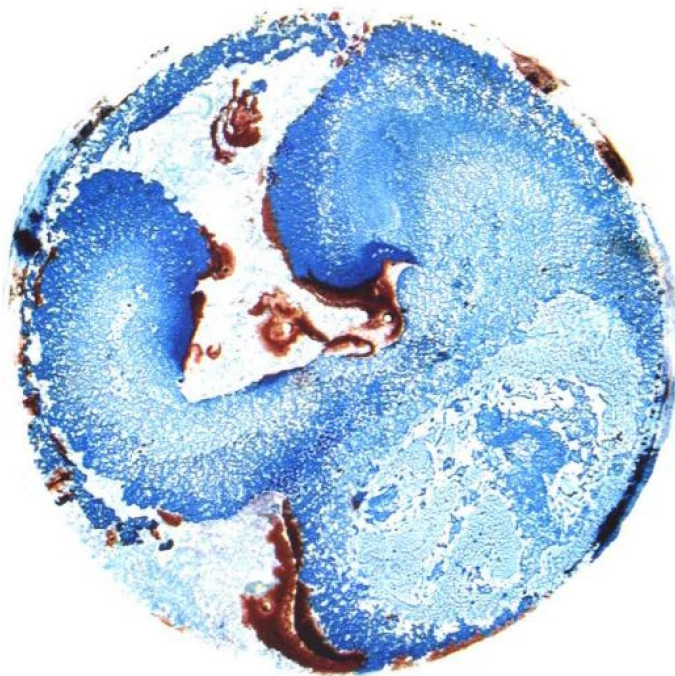

图9 画面的两种色彩不在同一时间置入水中的，都置入水中后略加搅动，它们并不相互混合，油彩漂浮出来的图案更加丰富多彩。被吸附上来的图案更是楚楚动人，一幅装饰性的鸽子轻盈地飞起来了。

从后面的7幅图例中,我们可以看出在漂浮的图案中,只要你能及时“抓拍”到美妙的瞬间,随时都可以激发出你的创作灵感,可以让设计展开想象的翅膀,在这有待开辟的审美创造的天空中自由翱翔。特别是你

再加少许的添加或改动修饰,每幅画面都会变成新颖别致、妙趣横生、另有洞天的艺术作品来。每幅又都给它们起了一个名字,其想象空间就会一直伸向远方。

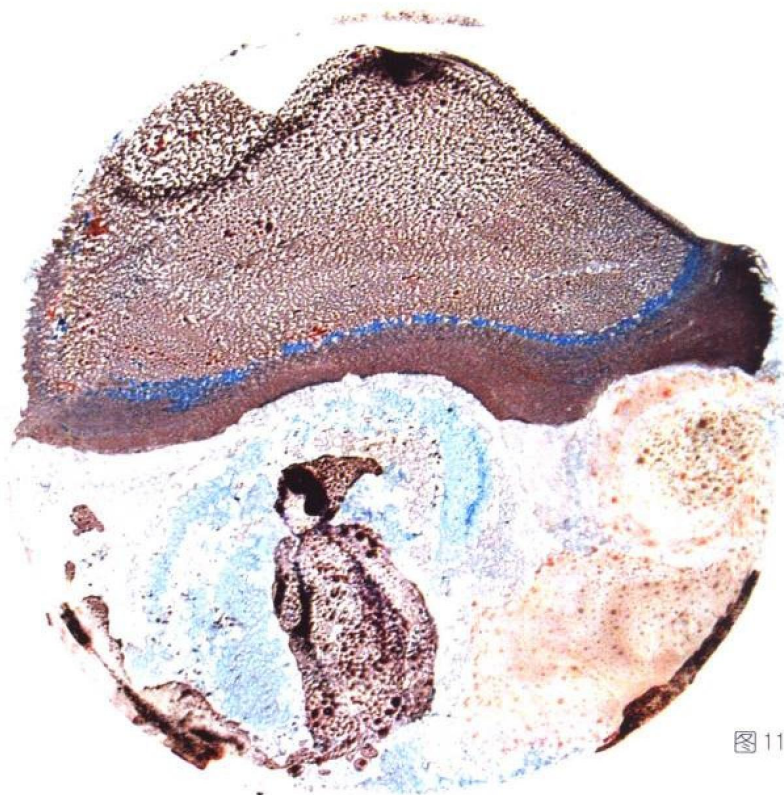

图11 《打工妹》

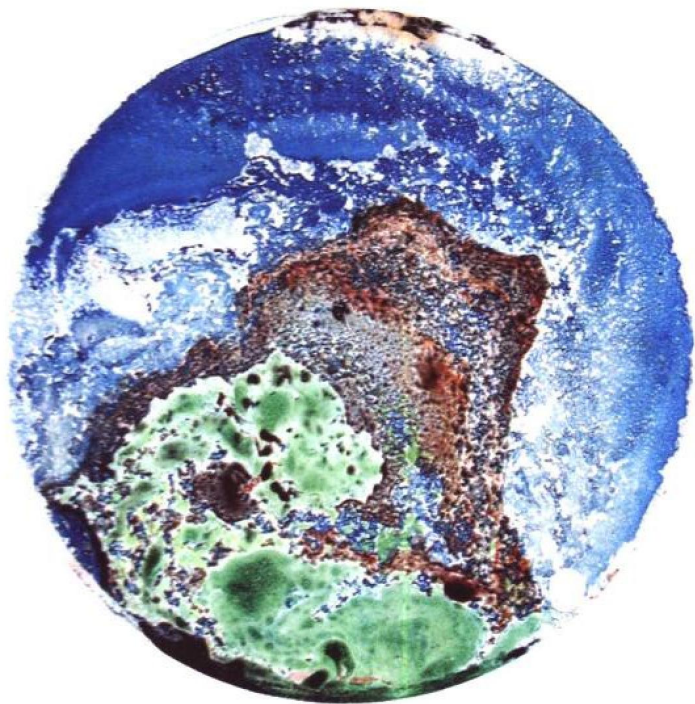

图10 《涛声》

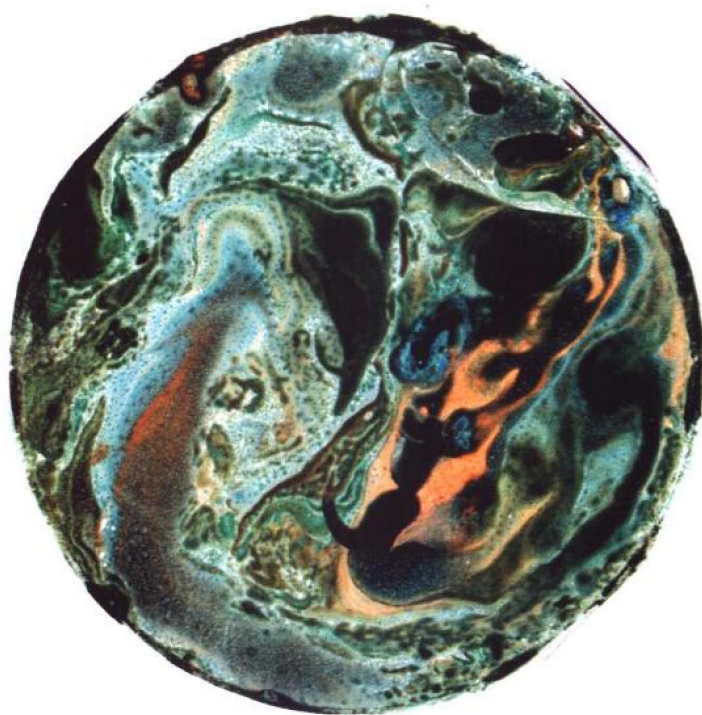

图12 《飞天》

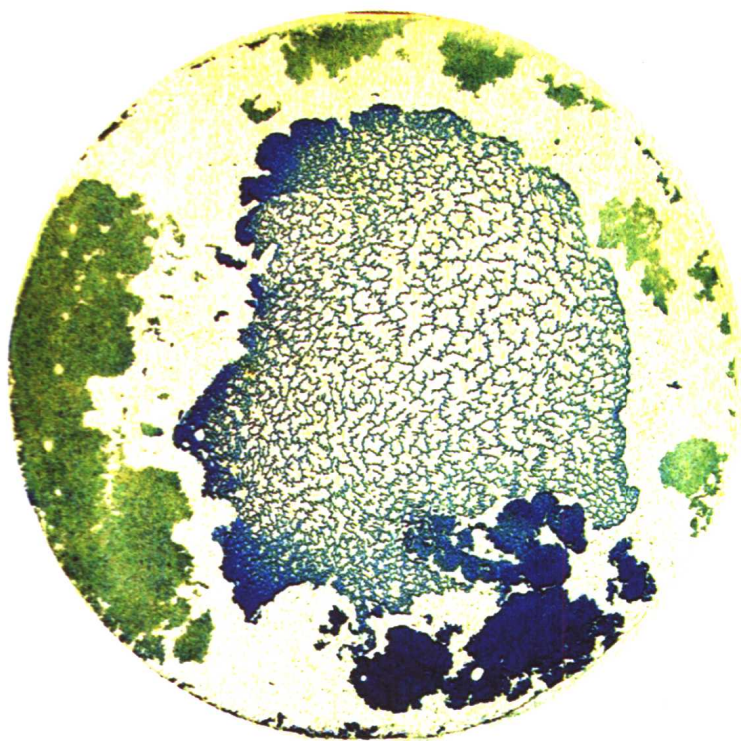

图 13 《相对论》

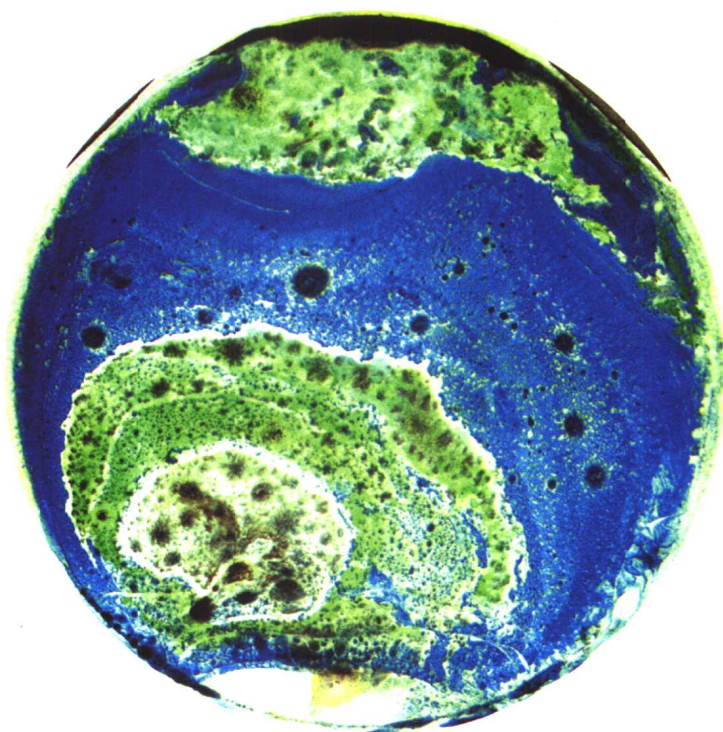

图 15 《恬静——小鹿》

图 14 《生态》

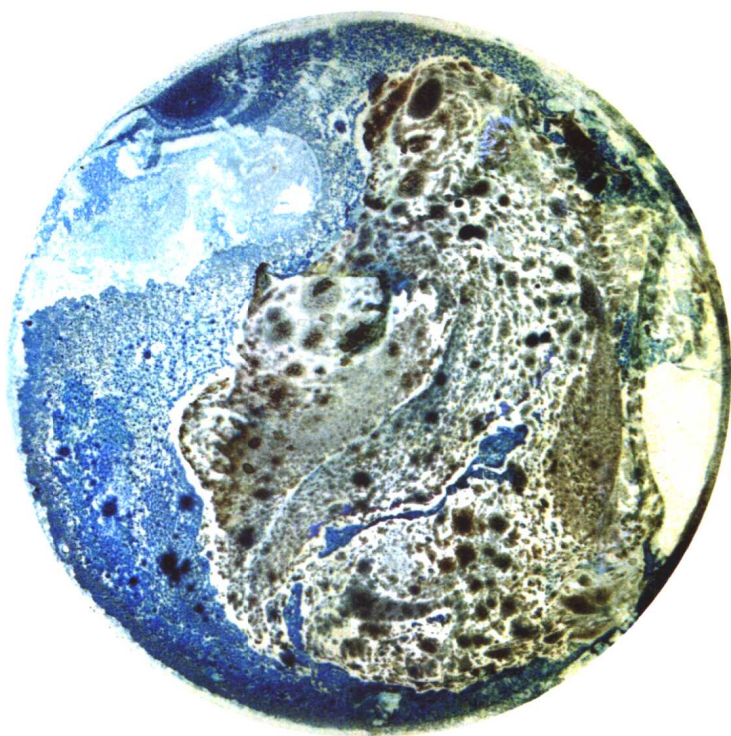

图 16 《母与子》

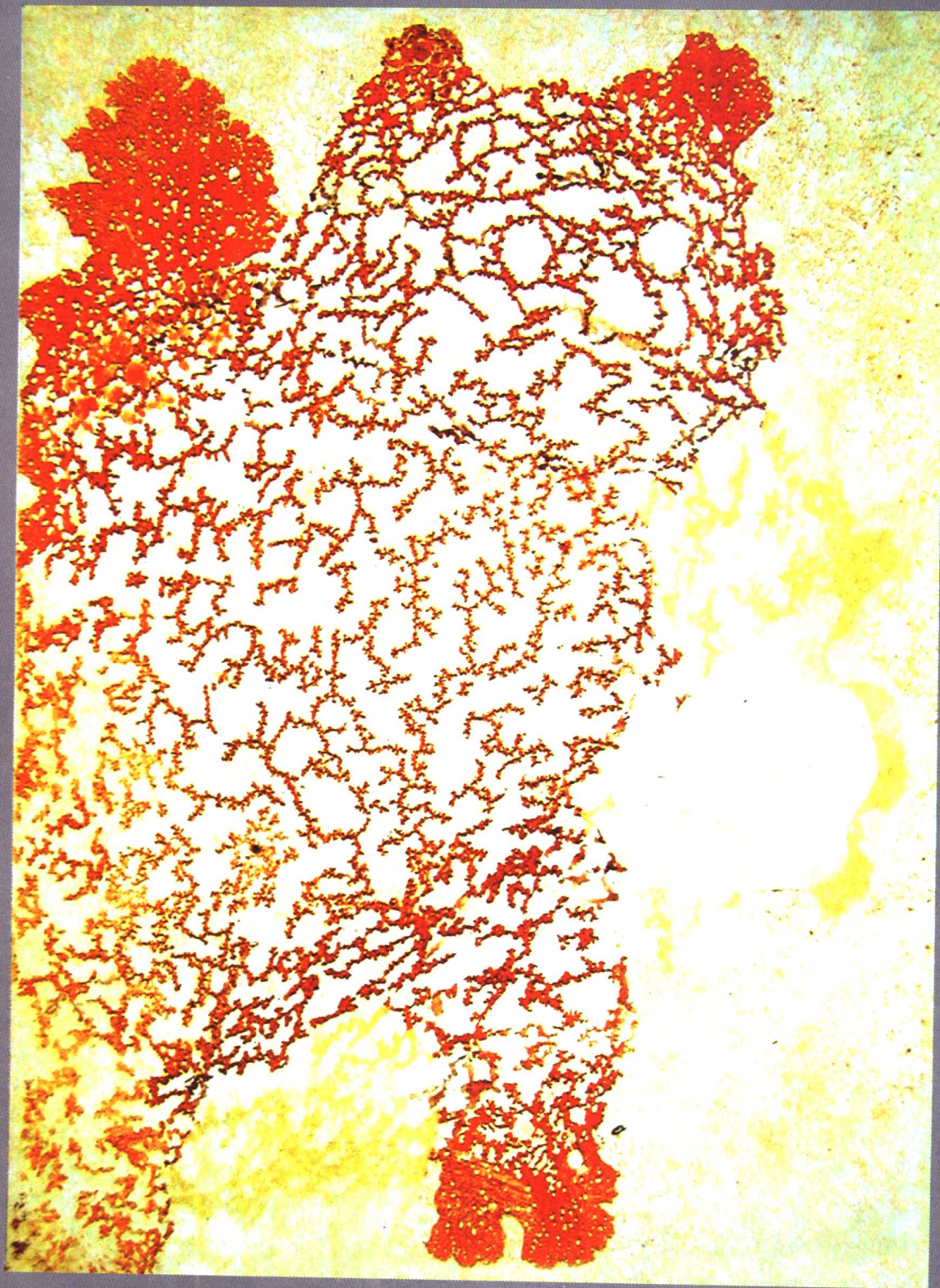

图17 《啊，耗子》

第三章 转印法

这是设计者常常会碰到的一种现象。由于不小心的原因，将一滴水粉色滴在一个平面上或是一张纸上，恰巧又有一张纸将色滴覆盖压在上面，在你揭开这张纸的时候，这张纸就会呈现出这滴色被挤压过的痕迹。把这种现象应用到装饰肌理的制作上称之为转印法。被挤压的颜色痕迹成叉形条状影像的组合。初次看来似乎没什么规律可寻，只是偶然出现的一些图案，其实也是有规律可寻的。以图18—图20为例，都是用挤压的方法转印出来的，其效果完全不一样，呈现出三种纹理完全不同的图案。

图 18

图 19

图 18 颜色较稀，转印到纸上后挤压的纹理几乎没有，各种颜色交融得充分。

图 19 颜色浓重，且涂地较厚，转印到纸上后，只能看到种种颜色相接触处的交融渗透状态，挤压的痕迹不明显。

图 20 颜色的浓度适中，又不过多向板面上涂色，且有意识地不要涂匀，这样就会出现比较满意的转印效果。

如果你只满足这个效果，你就无心再进一步去研究它。这是因为画面的效果还是处于偶然上，自己处于被动地位。但是，在转印的过程中，如果你留心注意观察的话，你就会发现，在偶然性里包含了必然性。对于转印的效果，你就会得出这样一

图 20

些结论: 不仅和颜色浓度有关, 与涂的厚薄也有关, 而且, 使用的平面材料如玻璃、纸板、木板等等都有关系, 甚至于对揭开纸时的方向、速度、方法等也会直接影响压印痕迹效果, 但色的浓度是关键。有了这些认识之后, 你就可以按照自己的构思大致轮廓进行作画了, 有意识地进行某些安排。在转印时同样会出现偶然现象, 但是, 这是在总体安排的框架下发生的。所以, 转印后的效果, 往往就会产生既是意料之中又有意外收获的艺术效果。

图21《赏春》, 是用事前构思好了内容, 进行设色转印构成的装饰肌理的小品, 再给它起个名字“赏春”, 可以使人产生很多遐想的一幅小型装饰画。

图22《芦苇荡》, 是用油画色转印出来的, 在揭纸时稍微有拖拉的动作。在此时会给你什么灵感, 就可以适时地起个名字了。

图 21 《赏春》

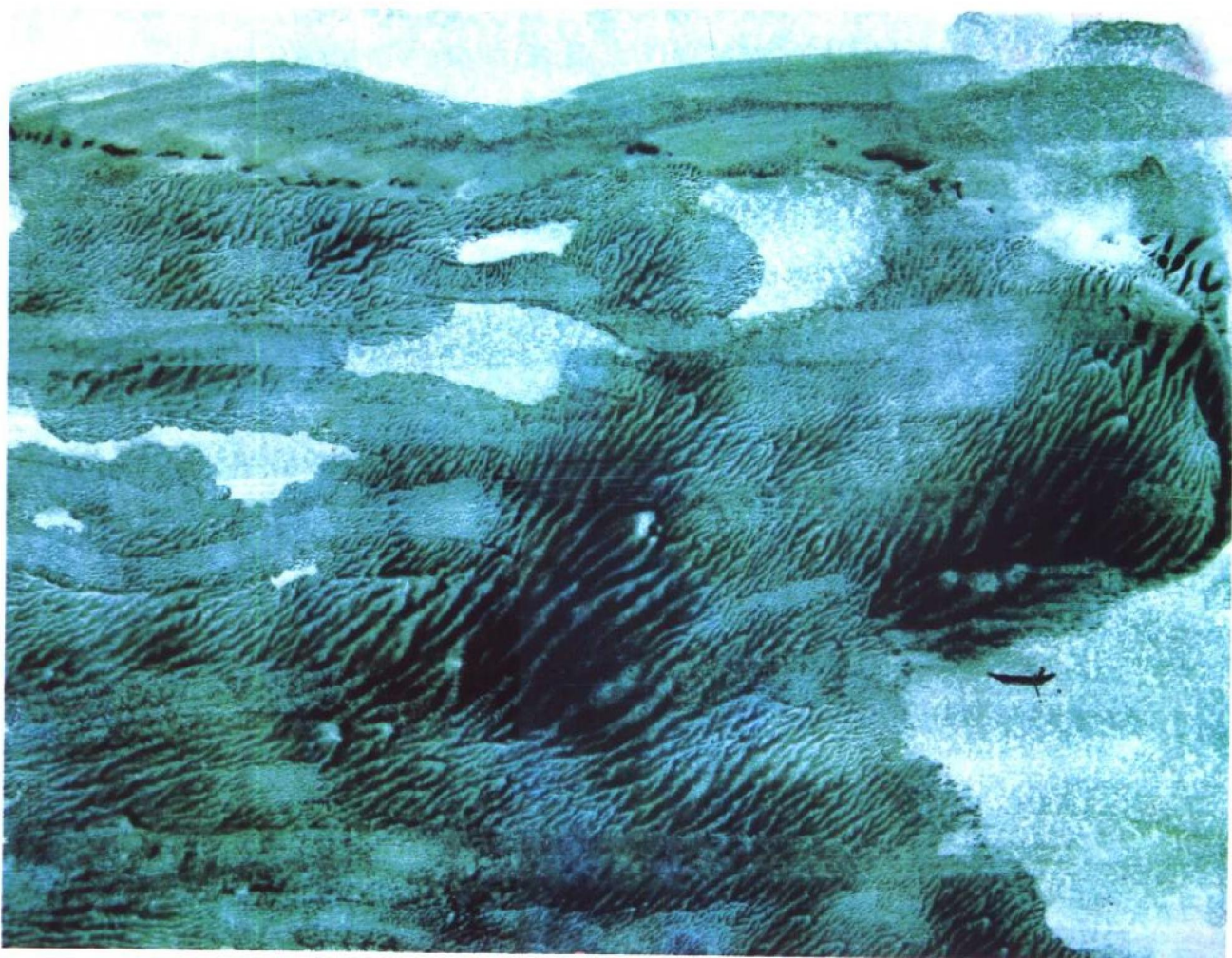

图 22 《芦苇荡》

图23《枇杷》是以另一图案为底进行转印的。

图24《秋》以树叶为介质(或利用其它某些介质的特征)进行反转压印。如果再借用电脑辅助设计功能,可以帮你换

成原本无法实现的色调。图24-27春夏秋冬四季景色跃然纸上。

图24《秋》

图25《冬》

图 26 《春》

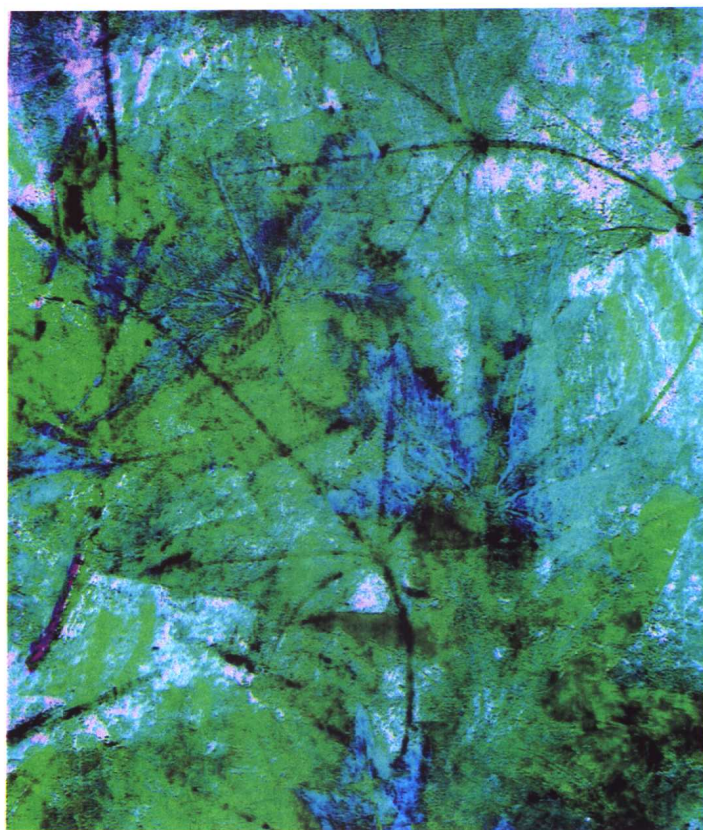

图 27 《夏》

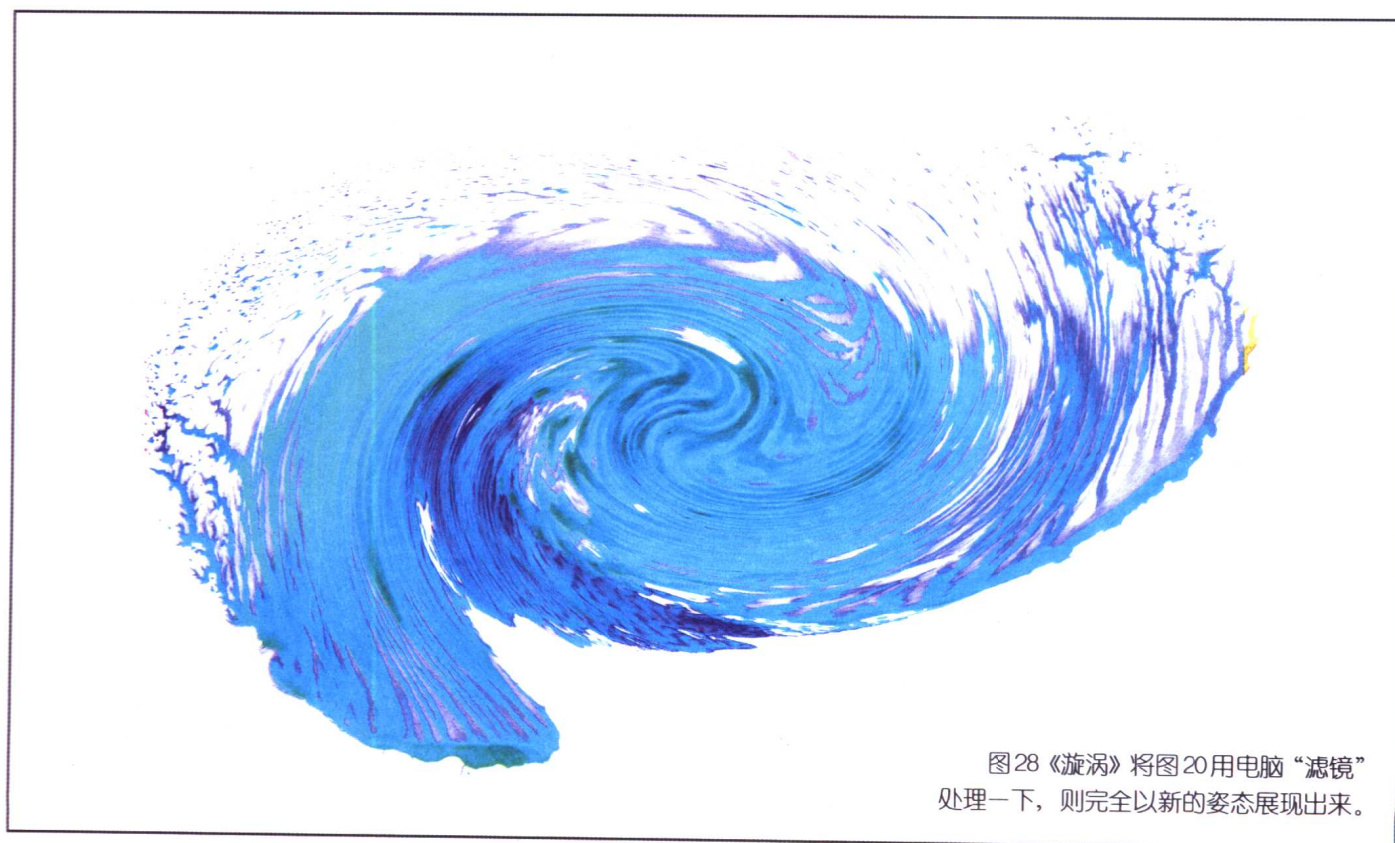

图 28 《漩涡》将图 20 用电脑“滤镜”处理一下，则完全以新的姿态展现出来。

第四章 酒精与墨汁的排斥法

以广告色为底色,趁湿的时候将墨汁、酒精及一些洗涤剂液体,滴洒其上,广告色的底色就会出现排斥和扩散现象,形成美丽的花纹。要注意的问题是,在涂

色时笔的含色量要饱和,色的浓度直接影响花纹形成的状态。每种纸的吸水程度不一样,也影响到花纹形成的样式。

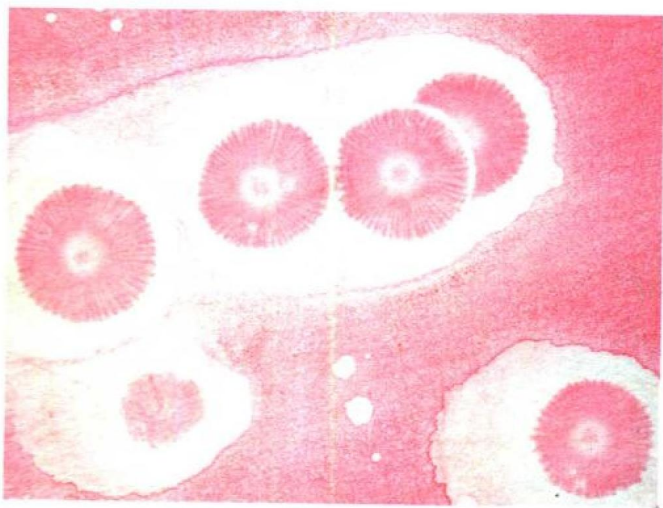

图29 使用图画纸在颜色还含有很多水分时滴入酒精。

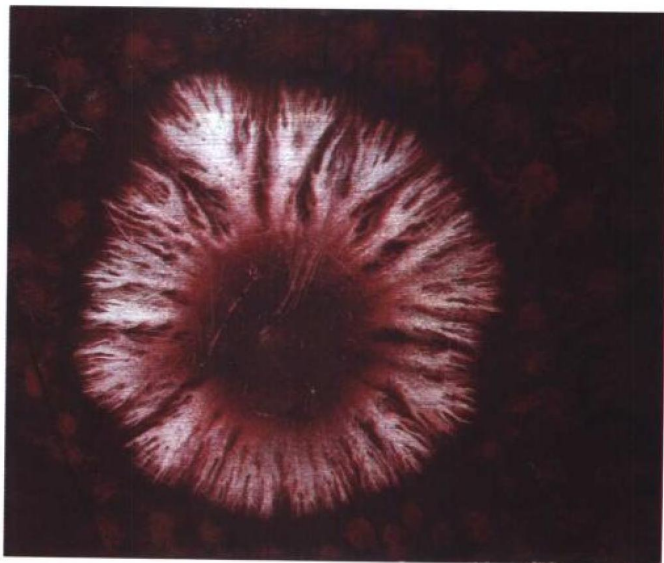

图31 使用玻璃卡纸,由于纸的表面不吸收水分,颜料刚刚涂上后马上开始滴酒精而形成的花纹,周围的小花则是在颜色虽然还处于潮湿状态,但已经明显看不到水分的情况下,滴的酒精所呈现的花纹。

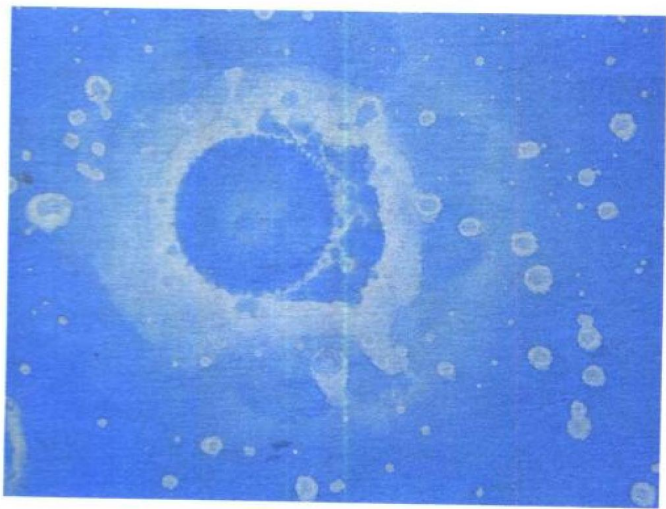

图30 使用图画纸,在颜色的含水量明显减少的情况下滴的酒精,小花点则是色地基本上失去水分,但还没有干时滴的酒精所形成。

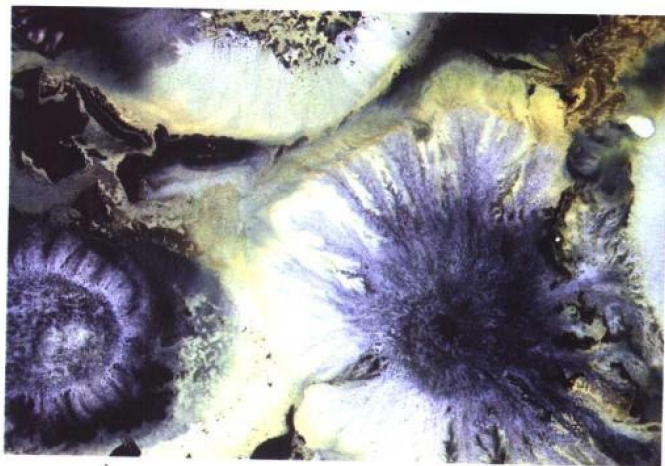

图32 在调色时,颜色的含水量较大,色地涂完后及时滴上墨汁,水的流淌痕迹也保留在画面上。

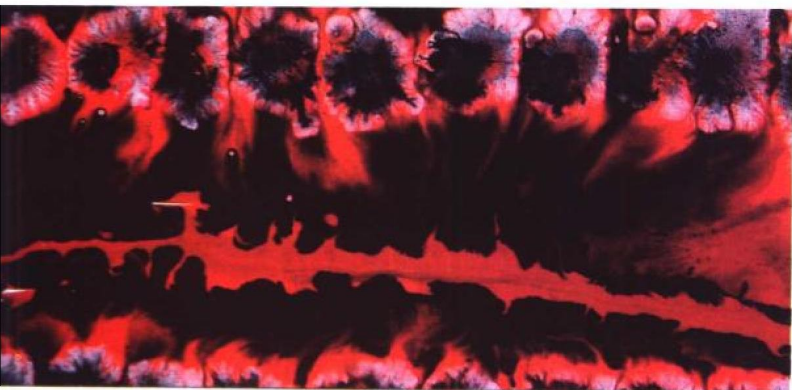

图 33

图33 在湿度很饱和的色块上涂墨汁,然后再很快点上白广告色生成的纹样。

图34 用有一定浓度和饱和度的白广告色做地,一边涂地一边点墨而生成的纹样。

图35 将洗涤剂形成的泡沫置于纸上,再将水粉色用毛笔蘸到泡沫上,颜色会沿着泡沫流向纸面。

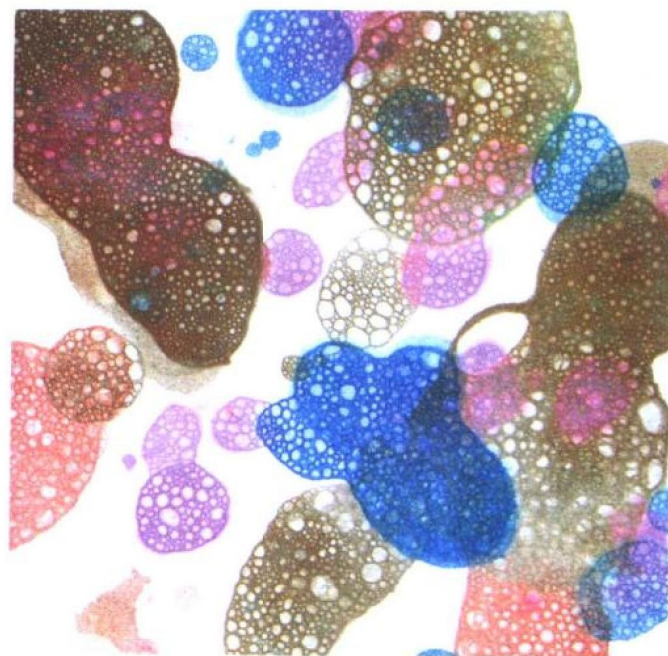

图 35

图 34

