

21世纪

设计系列丛书

新四大变化

XINSIDABIANHUA

风 · 景 · 变 · 化

风景变化的特征及题材

风景变化的写生

风景变化的原理

风景变化的构图

变化的表现技法

变化步骤

郑军 东明 编著

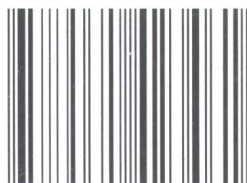
辽宁美术出版社

新四大变化

XINSIDABIANHUAFENGJINGBIANHUA

ISBN 7-5314-2346-4

9 787531 423461 >

ISBN 7-5314-2346-4/J · 1393

定价：20.00 元

21ST CENTURY
LIAONING FINE ART PUBLISHING HOUSE

新四大变化 XINSIDA BIANHUA

风·景·变·化

郑军 东明 编著

辽 宁 美 术 出 版 社

策划：郭治国

图书在版编目 (CIP) 数据

新四大变化：风景变化／郑军等编著．—沈阳：辽宁美术出版社，1999. 12

ISBN 7-5314-2346-4

I. 新… II. 郑… III. 风景—图案学—高等学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 71766 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)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本：880 × 1230 毫米 1/24 字数：40 千字 印张：7.5

印数：1 — 5000 册

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑：小 冬 亦 铭 郭治国 责任校对：王 岩

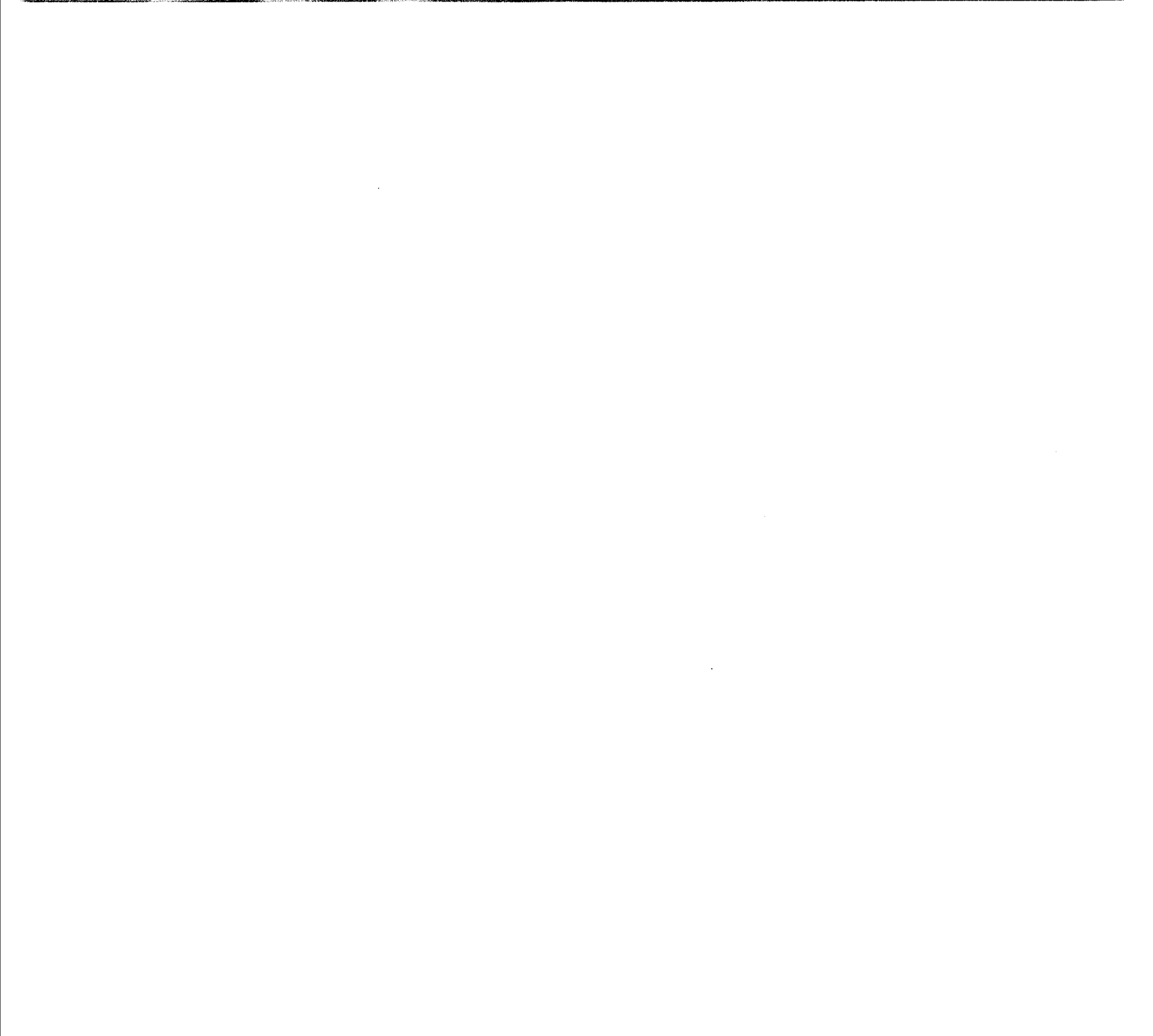
封面设计：张东明 版式设计：小 冬

定价：20.00 元

目 录

序

第一章：风景变化的特征及题材	8
一、风景变化的特征及发展	8
二、风景变化的题材	11
第二章：风景变化的写生	12
一、风景写生的目的	12
二、风景写生的形式	12
第三章：风景变化的原理	13
一、风景变化手法	14
二、风景变化的一般规律	15
三、风景变化的艺术处理手法	18
四、风景变化的空间感	22
第四章：风景变化的构图	22
一、构图的要素	23
二、构图的形与量	23
三、构图的体裁	23
第五章：风景变化的表现技法	25
一、手工装饰法	27
二、材料装饰法	28
第六章：风景变化步骤	31
附图 1：现代风景变化	36
附图 2：传统风景变化	138
附图 3：借鉴与欣赏	157

序

中国的传统艺术，的确也真奇怪，处处流露出装饰的痕迹。连我们的戏剧都没有离开装饰性十分强的图案化，诸如它的表演动作，服装设计，脸谱化妆真是无一不带着图案美。正是这种图案美方显出它们的可贵，也正是这种图案美辅助了戏剧艺术达到更美妙，更高超的境界。

中国传统图案是中国传统艺术的一个部分，其设计的种类甚多，工艺特点也不同，但就其构成要素和规则来讲都是一致的，其基本要素不外乎“形象”、“色彩”、“构图”三个方面。这三个方面的涵义，正是中国传统绘画方法中的“应物象形”、“随类赋彩”和“经营位置”，象形是指形象的再创造，它是色彩，布局所表现的内容，色彩、布局是表现内容的形式。图案的学习与研究不外乎“形象”、“色彩”、“构图”三个方面相互关系的探求，三个方面既相互关联，又各自发挥着作用。可见，图案的设计可以复杂得像一篇大文章，又可以“不着一字尽得风流”，有规律，但又不为常规所局限。

图案的设计，要求它的每一命题来源于自然生活，但它又不以自然的再现为满足，以“艺术夸张”、“创造想象”、“虚构幻想”的手段去表现自然。通过“艺术夸张”使其形象更典型，突出美、集中美的趣味，富有艺术的感染力。通过“创造想象”把无穷的联想和设想运用到创作之中，以达到形象的装饰化。通过“虚构幻想”，可使设计中的造型变化丰富、形象美观、趣味性强。像传统的龙凤图案就是想象虚构的形象，在图案的变化处理上，运用虚构幻想，使它充满着浪漫色彩和对于未来美好的向往。

图案的写生变化是两种技术的结合，“写生”是摘取自然物象，分析自然物象的生长规律及其形体、结构的特征，为创造装饰纹样提供依据的绘画技巧。“变化”是图案的专有名词，即为造型之意。它依据写生的资料，在美的原则的支配下，作取舍与加强的处理，使自然物象成为一种新的形态的基本方法。

图案的写生变化，包括“人物图案变化”、“风景图案变化”、“动物图案变化”、“花卉图案变化”四个大类，在今天的实用美术中，依然发挥着很大的作用，在美术院校，设计学科的学生的学习训练中依然是必修课。

郑军、东明所绘“四大变化”套书之一，集多年的创作经验，研究成果而成，其图案造型功底扎实，变化多样，从写实变化到写意变化，在设计创意绘制中也不乏各种表现技法，有“省略法”，“添加法”，“几何法”，“求全法”，“绘写法”，“印拓法”，“喷染法”，“熏灸法”，“擦刮法”，“拼贴法”，“对印法”等等，真可谓“大而全，美而精”。该书的出版对于美术设计界的学者、学子是一件幸事。

张建新

1999年5月

于济南名人画廊

第一章：风景变化的特征及题材

回归自然是现代生活的时尚之一，因而以风景为题材的装饰画也越来越受到人们的喜爱。它既可作为人物、动物的背景，也可独立成画，或在风景中插配相宜的人物、动物形象作点缀，均可取得好的效果。

一、风景变化的特征及发展

风景变化，表现的是一种富于想象和意境的美，它尊重客观现实和真实的存在，同时又尊重人们美的心理尺度。例如：现实中太阳和月亮不可能同时出现，而在风景变化的画面中可以一同起落；四季的花草不可能在野外同时开放，而在风景变化的画面中四季花草可同时开放等等。因此，风景变化是一种理想化的艺术形式，它不以如实地描绘大自然为最终目的，而是在不违背常理的前提下，大胆地运用形式美的艺术规律与法则，在形象及组合上进行夸张、取舍、变形，从而使画面有情趣、有节奏、有韵律。

以风景为题材的装饰变化和其他装饰艺术一样，是人类在长期的生产劳动和实践中逐渐形成的一种艺术形式。甲骨文中的日、月、山、水等象形文字，是早期风景题材的依据，此种形象既具象又抽象，是图形与文字的结合体。

早在史前时的岩画上，就已经出现了原始村落、狩猎等景象。这些景象虽然只是以符号的形式记录场面，却能清楚地说明当时的现实情景。因此，从客观上来说，日、月、山、水或岩画中的风景，都是装饰风景形成的前提和基础，是伴随着岩画出现，象形文字的产生而最终形成的。（图1）

从图形符号式的原始风景的出现到具有实用性的图案化阶段，其中经历了一个漫长的过程。首先在青铜器上出现了水陆攻战纹、舞乐狩猎纹等图形，这些图形偏重半抽象性，偏重在人们日常生活中使用的物品上进行装饰，从而扩大了应用范围，直至达到了在人们所使用的物品中无处不有的程度。例如西汉时期铜鼓上的云鹭纹和羽人竞渡纹；汉代画像石上的树鸟纹、双阙以及长青树纹；画像砖上的弋射收获图及采莲图；宋代铜镜上的娑罗树；元代敦煌图案中的青竹纹；明代瓷器上的梅开五福图、寒山萧寺图，砖雕上的青竹纹以及明代雕漆图案等等，在造型样式、手法、风格上更加多样化。从这些造型中可以看出作者在歌颂劳动、歌颂自然之美。（图2—图4）

从风景变化的历史中可以看出，创作时是要付出艰苦劳动的，它要求作者应从生活中（自然景物中）寻找美的要素，在表现时无论是写实性的还是装饰性的，都应注重客观的再现或主观的表现。

1. 追求理想化

追求理想化的风景变化，是在不违背真实的自然环境的前提下，进行大胆地夸张、变形，对自然景物加以“美”的再创造，使自然形态升华为艺术形态。在变化过程中，应首先注意对象的外形美，淡化细微变化；然后注重构图的视觉效果，淡化透视比例。（图5）

2. 追求简洁化

风景变化不在于画什么内容，而在于你怎么去表现它。从自然形到装饰形，经过了归纳、夸张、认识创造的过程；从装饰形到抽象形，又经过了强化形的本质、放松外形和加入作者主观意图的过程，在这些过程中，单纯、平面、秩序是最基本的要素。

第一要强调特征：山水树木等，都各有特征。这些特征有共性也有个性，变化时应抓住主要的、典型的特征，把它强

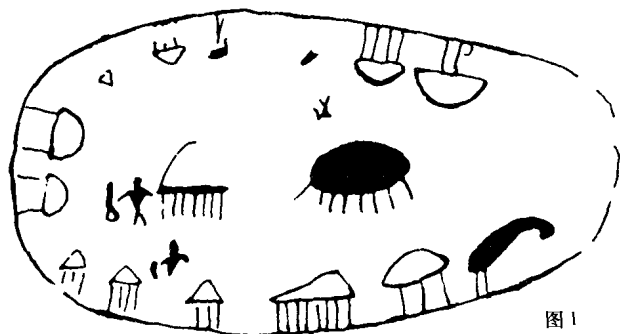

图1

图3

图2

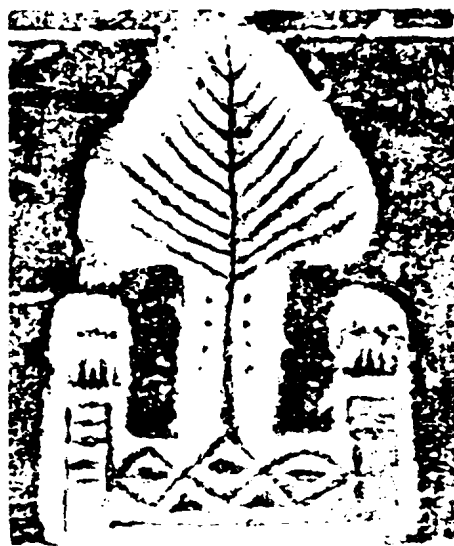

图4

图5

调夸张。

第二要抓住动态：山有山的动势，树有树的动态，或挺拔向上具有生命力，或枯萎下垂失去光彩。变化时应抓细心观察，掌握规律。

第三要掌握结构：大自然中的风景都有自己的结构，变化时应掌握它的来龙去脉，搞清它的生长规律。

第四要赋予理想：风景变化可打破时间、空间的限制，可以大小随效果而调整。

第五要删繁求简：面对繁、杂、乱的大自然，应简化、概括，装饰形象要求小变化归纳到大变化上。该加强的部分尽量加强，应根据不同的特点进行夸张。(图6)

3. 追求装饰化

风景变化的装饰化，也就是将自然形态化繁杂为简洁、化具象为抽象或半抽象、化立体为平面，使自然形象条理化，不规则形象规则化。(图7)

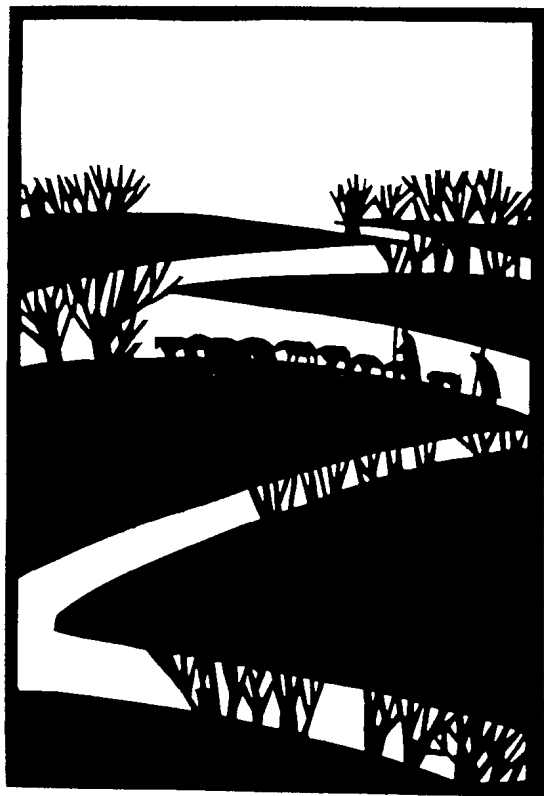

图7

4. 追求多元化

经过提炼、变化后的风景，应与工艺制作联系在一起，不同的材料质地、工具性能和手段方法，既能产生各种特异的艺术

图6

效果,也会带来一些表现力的局限。材料的粗与细、光与涩、灰与艳、杂与纯等很大程度上决定了最后完成的效果。因此,如何更好地运用塑料、泥、石、金属、玻璃、纸张、布、毛皮、丝等材料,是每一位设计者都应考虑的问题。

二、风景变化的题材

风景变化的题材十分广泛,田园绿野、锦绣山河、春夏秋冬、天文气象、名胜古迹、园林风光、小桥流水、现代建筑、农舍村景等等,任凭描绘,皆可入画。

1. 田园小景

包括田园耕种、收获、鸡鸭鹅鱼、农舍村景、山林小道等。

2. 山水云石

山指“大山”,石指“花石”,花石以皱、瘦、漏、透而见长。山则讲究气势,近山要具体、结构明显,远山层层重叠,只强调外形轮廓,要注意层峰起伏。云、水则变化无常,万变莫测。神话故事、天宫仙阁多以云水衬托,令人触目神往,幻象俱生。

3. 建设场景

包括厂景外貌、水利建设、港区码头等。

4. 名胜古迹

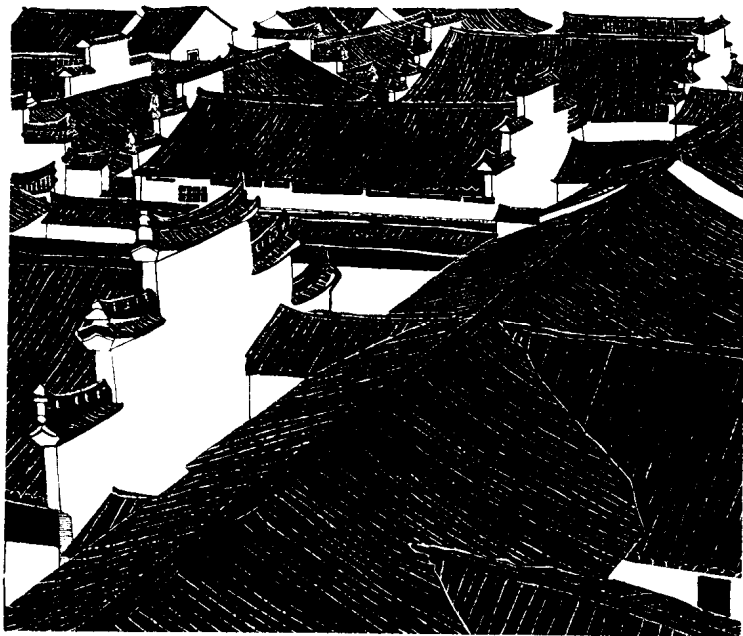

图8

图9

包括古代遗迹、奇峰怪石、千年古树、纪念碑、清溪喷泉等。

5. 园林风光

包括园林布局、陈设、亭台楼宇、古木盆栽、曲径廊榭、清流碧潭、水廊环回等。

总之,风景变化的题材是无所不包的,我们可以根据各自形象的不同而创作出不同情调、不同艺术趣味的作品来。(图8、图9)

第二章: 风景变化的写生

风景写生,贵在实地感受,只有感受深刻,才能产生强烈的表现欲望,才能引发更多的奇巧构思,从而挖掘出常人不易发现的具有装饰美感的要素。

当你置身于大自然的怀抱中时,切不可忘记“庐山真面目”,要将前后、左右、四面八方的景象加以分析比较,剪裁归纳,把最具典型性、装饰性的景物收到画中来。

一、风景写生的目的

风景写生的目的是为进行变形创作而搜集素材,积累美的形象,并训练敏锐的观察力和快速描绘的能力。

从创作的角度来说,风景写生只是手段而不是目的,它是一种深入对象、感受对象、认识对象和增强记忆的过程,是观察、思维和表现的有机结合。风景写生,可以培养观察掌握对象的结构、特征和意境,提高对物像正确的思维能力和概括能力,从而更好地提高风景变化的表现技法 and 技能。

风景写生,既要把握所要描绘风景的全貌,又要抓住某些精彩的局部。所谓“全貌”,不是面面俱到,要有选择、有取舍、有对比。所谓“局部”,即对所选择的对象应进行完整、细致、全面地描绘和表现。例如画园林古建筑,不但要画建筑全貌,还应注意写生瓦的排列及形状;木雕帽子或替子上的花纹;檐头的彩画以及砖雕石刻等。画乡土风景,既要注意小桥流水,又要注意远近山色。

大自然中具有远近的层次关系,写生时也要注意。例如前后重叠的建筑物存在层次关系;满山遍野的树林花草也存在着层次关系,写生时可根据需要移动位置,或者进行“移花接木”式的重新组合,可以自由、美观地把前后左右的风景区组合在同一个画面中,或者选取不同的角度表现同一自然景物。

风景写生要注意选取那些形式感和装饰感较美的景物去描绘,里面本身就具有点、线、面的迭变以及整齐、均衡和富有节奏感的要素,抓住这些要素,变化时就容易出效果。例如峰峦高低、远近错落,云烟缭绕,山石湖水环绕、碧波荡漾等等。写生时就应有意识地去表现这种自然形式的美,利用景物本身的疏密关系、韵律美感等形式进行大胆选择和加强,利用线的粗细、疏密来表现所描绘风景的主次关系。(图10)

二、风景写生的形式

风景写生的方法很多,从形式上分有白描线条式、明暗块面式、影绘平涂式等。从所使用的材料分有铅笔写生、钢笔写生、毛笔写生、色彩写生等形式。

下面介绍几种常用的风景写生表现形式:

1. 影绘式写生

这种写生方式主要描绘景物的外形轮廓，一般采用单色涂抹来描绘表现对象的，它的特点是有利于概括形象，抓住形象的总体神态，及外轮廓特征。

2. 线描式写生

线描式写生通常用铅笔、钢笔、绘图笔及毛笔等绘写工具，一般用单线勾勒出景物的轮廓与结构，方法简便，利于掌握。写生时，线条应该明确、准确而生动，笔力要轻重分明，虚实结合。线条要流畅而又富于变化，目的是要让所描绘的物象栩栩如生。

3. 淡彩式写生

用这种方法进行风景写生，要求画面中既有线条又有色彩。具体方法是先用钢笔或铅笔进行单线勾勒，然后根据景物的色彩变化加以渲染，上色时要有高度的概括性，充分利用色彩的透明性，保留住所勾勒的线条。(图11)

4. 限色式写生

这种方法是将自然界中丰富的色彩归纳成为几种色进行表现，最好为3—5种色彩。根据装饰需要而归纳的色彩，大大提高了创作过程中色彩的表现力。

第三章：风景变化的原理

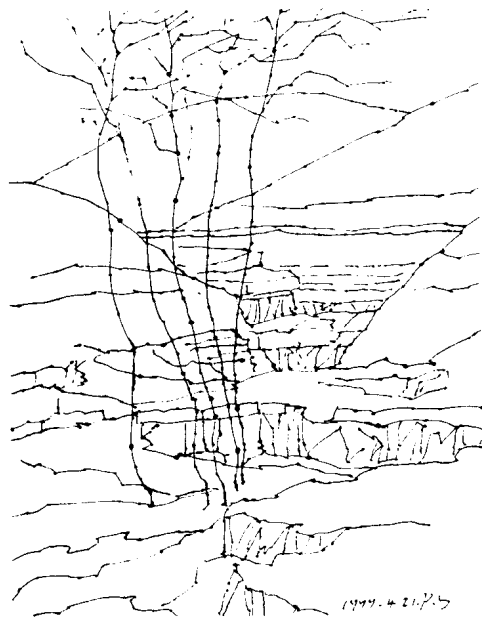

图10

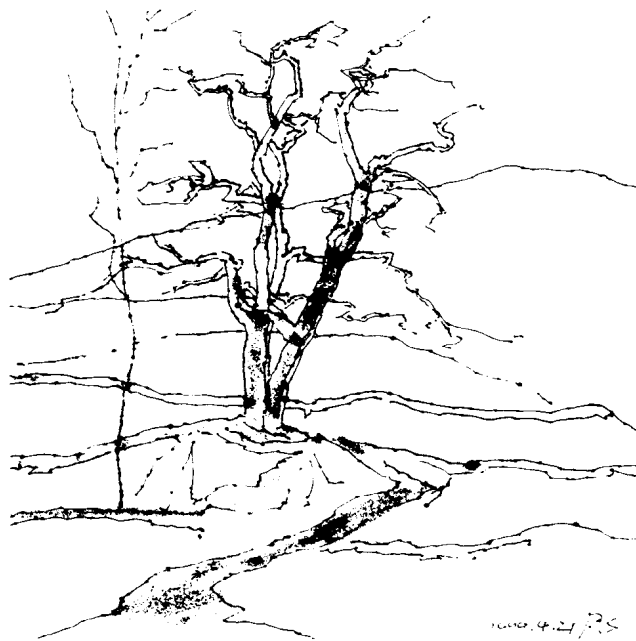

图11

从写生到变化,是装饰基本功的训练,因此,在进行风景变化时,要注意内容与形式之间的辩证关系,严格遵循内容决定形式,形式反作用于内容这一基本原则。风景变化,无论外形和内部结构的联系;无论骨架的扩张或收敛、运动或平衡;无论定位的上下左右等,都应根据内容的需要而予以安排,如果内容与形式经营得严格而准确,并符合形式美的规律,就能使题材和主题得到最充分的表现。

一、风景变化手法

1. 影绘平涂法

影绘原则上和剪影是相同的,表现风景必须选择最佳角度,也就是选取对象的整体形状,抓住动势,其他细节从略。影绘的块面分布应注意在画面中的节奏和韵律。例如 树林、房舍、山水等组合在一起,如何将各自的特征表现出来又不单调平庸,还应该仔细推敲(图 12)。

2. 条理修饰法

修饰就是修整、加工、装饰的意思。大自然中的景物变化万千,形状各不相同,条理修饰就是将这些杂乱多变的景物进行统一有序的整理,使之整齐划一。

条理修饰过程中,对复杂的形、线要进行理顺,强调其统一的一面,接近平行的使之尽量平行,垂直的尽量垂直,尽量减少无规则的变化。修饰时对过于繁杂的形象在造型上尽量整齐、单纯、统一,可有可无的部分尽量合并或删减,有特征

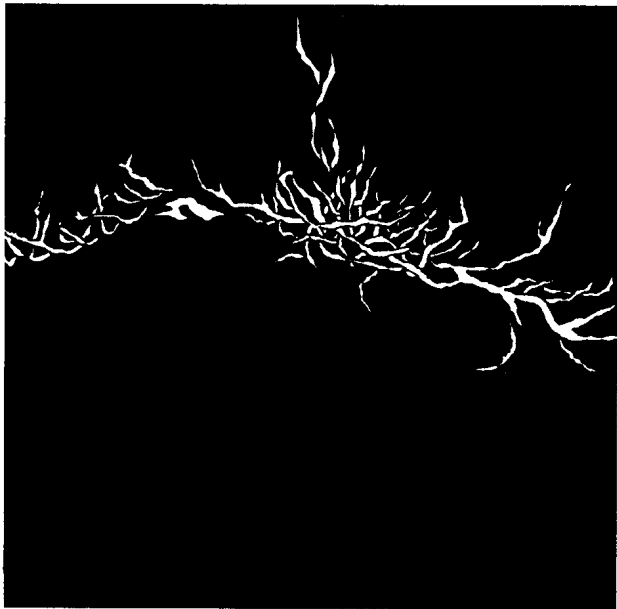

图 12

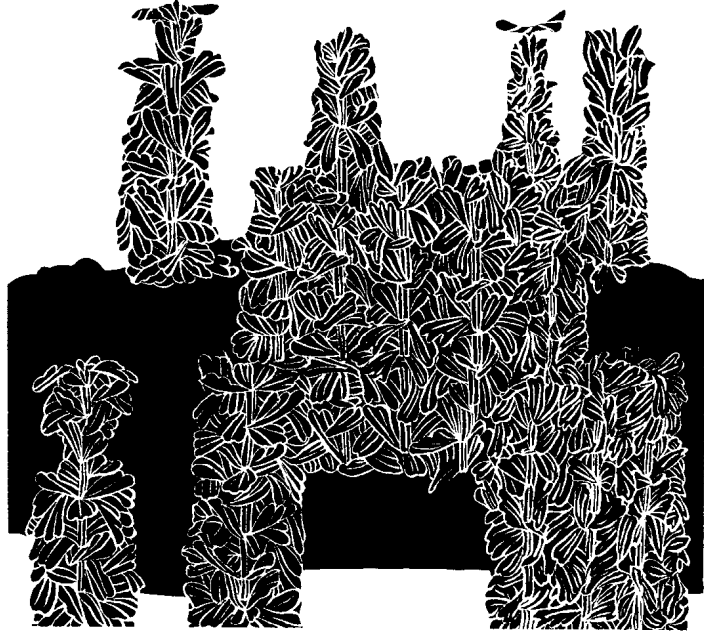

图 13

的部分尽量加以强化,对留下的部分应适当进行装饰加工。

用条理修饰来变化的风景,整体上是倾向于写实的,它保留了自然的美(图13)。

3. 概括夸张法

从自然的角度看,大自然是美丽的,但以装饰的角度看,大自然又是杂乱的,必须将杂乱的东西进行提炼、筛选、简化,从而使所表现的形象更完整、美观。

由于形象的外轮廓对形的塑造起着决定性作用,因此首先应简化外轮廓,然后再处理内部结构。例如茂密的大树、远近起伏的山峦等,都应将外貌处理得规范一些。

风景变化中的夸张与概括一般是同步进行的,夸张物象的形态,是为了进一步强化其神情和性格。夸张不是没有依据地歪曲,无目的的夸张只能使画面效果失去美感。因此,应注意抓取自然界中美的和重要的特征进行夸张,要合理恰当地进行取舍。

概括和夸张是相辅相成的,夸张时必须先进行概括或条理化的处理,它们之间存在着一种互补性的联系,其共同的目的都是为了所描绘的形象和意境更具有装饰意味(图14)。

4. 添加辅助法

在简化纹样的基础上,根据构思和构图的需要,添加一些能辅助突出特征的纹样。添加的目的是使景物特征更完美,更具有装饰性。例如在大山的内部添加花草或树木或动物,以增强大山的神秘感,在房屋的内部添加人或其他物品,来强调屋子的作用等。添加装饰时要注意所添加的纹样应与原形象相协调。

二、风景变化的一般规律

对装饰因素的发掘和运用,都离不开形式美感,构成风景变化形象的色、线、形等形式因素都存在着有规律的组合之美,以及最后形成形象的完整形式之美。

1. 程式美

风景变化往往将美观放在第一位,内容放在第二位,是唯美主义的体现。有些人将程式美与公式之美混同在一起,以至所创作的作品呈一般化。事实上“公式化”的创作是一味拘谨地摹仿和重复前人的创造,“人云亦云而不知所云”,对自然界没有自己的感受和理解。而“程式化”是按一定格律在变化创作中再现客观世界,是对客观世界的整理和提炼,具有准确鲜明,新鲜动人的独到之处。(图15)

2. 秩序美

自然界中的日出日落,花开花落,春夏秋冬等,都体现着一定的条理,这种来自客观世界的秩序,使人们在感受的过程中得到同步感应,进而得到美的享受。

3. 对称美

对称是有节奏的美,对形式上有上下、左右、多面、多角等对称,具有统一性,使人看了产生庄严、整齐的美感。例如对生的花木、船、窗子、天安门前的华表、石狮,传统建筑中的亭台楼宇等。对称主要依据假设中轴线和中心支点的左右、上下分别配置同形、同量、同色或异形、等量异色所呈现出的结果。

图 14

图 15

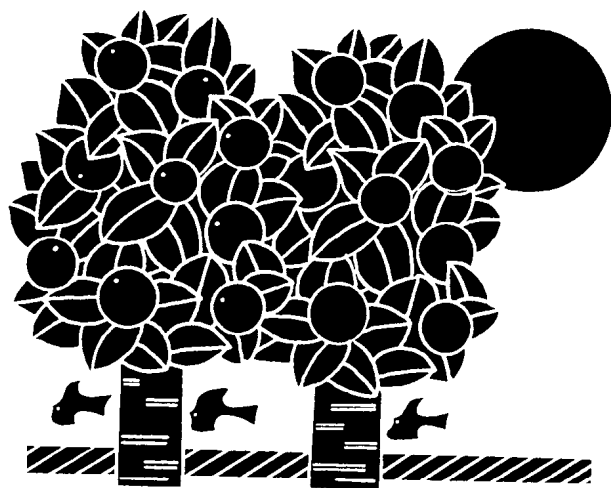

图 17

图 16