

风景名胜图案

风景名胜图案

北京纺织科学研究所编

人民美術出版社

1983 北京

风 景 名 胜 图 案

北京纺织科学研究所编
人民美术出版社出版
(北京北总布胡同32号)

责任编辑、装帧设计 詹蕙娟

北京人民印刷厂制版印刷
新华书店北京发行所发行

1983年6月第一版第一次印刷

书号: 8027·8192 定价: 1.80元

前 言

我们的祖国是个历史悠久的文明古国，有着九百六十万平方公里的壮丽河山，名胜古迹遍布全国。“桂林山水甲天下”，“上有天堂、下有苏杭”，说出了人们对祖国风景名胜地的赞美和喜爱。而这些风景名胜也一直成为绘画和工艺美术的重要题材；风景画和装饰着各种风景图案的工艺美术品，无论对于中外人士来说，都是极好的纪念品。特别是由于旅游事业的不断发展，向美术工作者提供更多的风景图案资料是一件急需的工作。为此我们将写生的风景画加以变化整理，并将收集的一部分传统风景资料集中编绘起来，供美术工作者和美术爱好者参考；另外还有一部分外国风景资料，得来不易，也附在书后作为设计友谊产品时参考使用。不足之处欢迎批评指正。对于中央工艺美术学院袁运甫、朱军山、何镇强、岳景荣四位同志为本书的出版所给予的帮助，谨在此表示谢意。

北京纺织科学研究所

动物图案资料

北京纺织科学研究所编

二十四开

○·九五元

装饰风景

高潮编绘

二十四开

○·七〇元

工艺美术设计

庞薰琴作

二十四开

○·一〇元

适合纹样集

国营五四一厂美术教研室编

二十四开

〇·六六元

中国古代图案

北京纺织科学研究所编

二十四开

一·〇五元

唐代图案集

故宫博物院陈列设计组编绘

二十四开

一·一〇元

目 录

风景图案画法 1—10

彩 色 图

- 故宫博物院（水彩画） 王德平作 11
北 海（水彩画） 王之久作 11
北京五塔寺（水粉画） 徐乃湘作 12
太 湖（水粉画） 李德一作 12
西双版纳小景（水粉画） 朱军山作 13
桂林风光（水粉画） 朱军山作 13
桂林芦笛岩（水粉画） 张涤尘作 13
阳朔大桥（水粉画） 王存德作 14
阿拉伯小城镇（水粉画） 刘声扬作 14

单 色 图

- 北京风景名胜 15—60
各地风景名胜 61—114
风景集锦 115—160
外国风景 161—196

编绘者：张涤尘 王存德 孙为平 王济成 李德一

刘声扬 王之久 徐乃湘 王德平

撰文：徐乃湘

风景图案画法

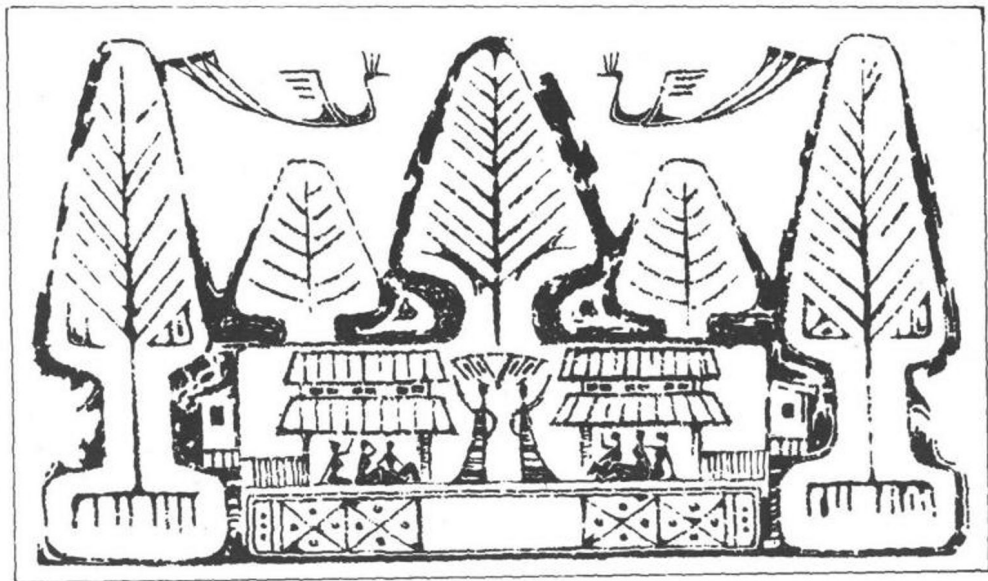
风景写生

要得到生动完美的风景图案，写生是非常重要的。尽管写生所用的工具和方法多种多样，可它们的目的却是一致的。那就是积累创作的素材和训练观察、描绘、记忆的能力。我们在写生时应根据需要，有时重点抓神情、气势；有时应当抓轮廓特征；有的时候应当强调装饰效果；有的则要做到近于特写的抓细节、抓具体结构。画景是为了写情——写作者的思想感情，因此首先应以此为出发点经营好位置，设想好整个画面的色彩调子和表现、处理方法。要有侧重、有省略，在具体的色彩配置、虚实远近、浓淡干湿以及用笔方面，都要有所考虑，精心对待。要有紧有松，整体效果及画面中起决定作用的部分要抓紧，一般的部分则应放松，有的地方意到笔不到，可以松到一带而过。

风景的图案变化

首先要根据作品的需要与用途，使用的材料，制作工艺来选用素材，进而就要对形象、构图、色彩从整体上装饰构思：

- 一、根据需要与用途，使用的环境，选用适宜的素材；
- 二、深入研究材料和生产，制作工艺，尽可能掌握、运用材料的质地美、制作的工艺美，使之与内容完美地统一成整体，成为一件精美的艺术品；
- 三、形象的装饰变化，构图的装饰变化，色彩的运用，必须根据上述要求通

例图一

盘设计:

1. 形象处理 由于用途与工艺材料的制约,原始素材中的形象需要从均衡、适合、对称或连续等方面归纳、概括、提炼或装饰变化,使景物的个性特征、美感更加突出。(例图一)

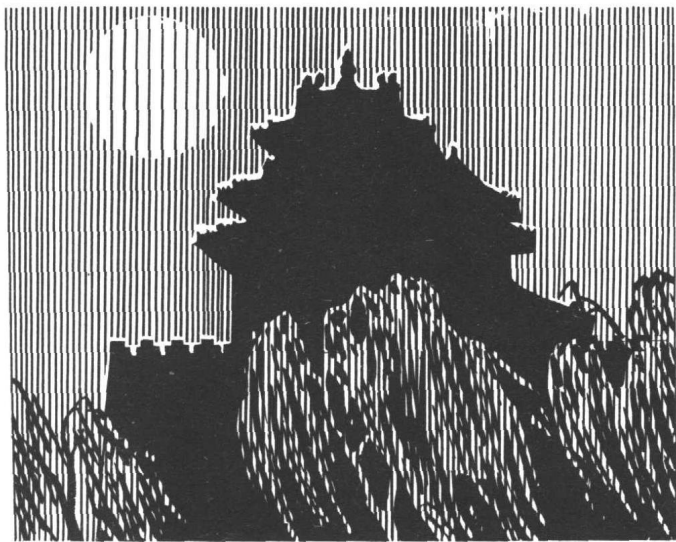
2. 构图 构图在工艺装饰上所受到的限制有时要更多些,但它的装饰变化却有着非常广阔的天地。为了充分表现内容,我们可以在真实的基础上对宾主的关系从衬托呼应、虚实均衡、参差疏密、节奏韵律诸方面进行变化,也可以把景物进行组合,即以大观小,居高临下,或将原来不在一起的景物理想地穿插集中起来,收敛聚合,于咫尺之图写千里之景。(例图二)

3. 色彩 首先要根据用途或放置环境确定总的色调。由于风景图案的色彩常常因工艺条件而被限制到只能使用一种或几种颜色，这就要求我们从便于表现内容出发，灵活多样地运用色彩的对比、调和、集中分散、对称呼应，大小、明暗、灰亮相衬、复色与原色的配置，黑白、金银等色的关系。使其富有节奏韵律感。但是在运用这些关系的时候，一定要服从整体，使画面色彩富丽而不繁乱，安宁、恬美而不沉闷，具有统一的色调，动人的节奏，比自然景色更加感人。

四、黑白画的风景图案在实践中运用非常广，而它本身又有着非常独特的艺术特色，因此需要很好地讨论研究。尽管概略地说，它的色彩是黑、白、灰；它

例图二

例图三

的表现方法是点、线、面。但是由于变化穿插，处理得当，它不仅同样可以表现景物的质感、气韵，做到形神兼备；而且还因为它的质朴、鲜明的语言而使它别具一格。

1. 表现形式

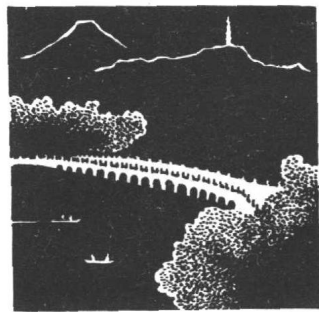
在一幅黑白风景图案的表现形式中，最重要的是黑白空间的安排，这直接与构图关联，是画面的总效果。

例图四

例图五

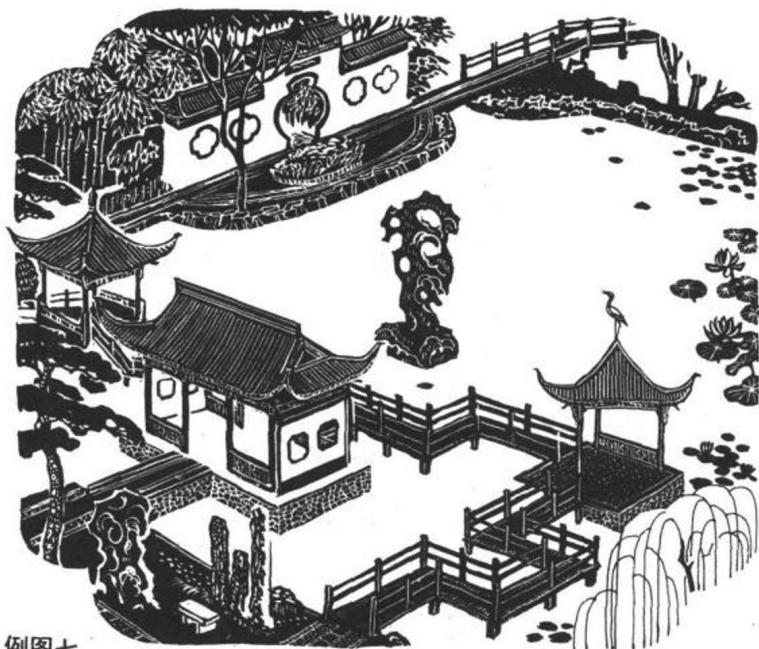

例图六

点线面的组织和表现形式是丰富多彩的。(例图四、五、六)

(1) 点：
有大小、不同形状的点，它的组织有疏密、连续、平均、放射；可以组成线、面；可以表现光、物体及空间。

(2) 线：
有刚柔、粗细、长短、断续、曲

例图七

直、平直、放射；可以表现线、面；也可以表现光、物体及影象、空间等。

(3) 面：有黑、白、灰面，可以表现物体、空间、影象等等，再加上点、线、面的穿插，真是变化万千。如果将它们的构成形式加以图案式的变化——可以取得形式优美的装饰效果。但是，一定要注意整体，注意大的块面关系。

2. 黑白风景图案的艺术特色

(1) 强烈明快：黑白图案的独特语言就是高度概括、朴实无华。由于作品的内容与作者的风格不同，在画面中采用极其洗练的形象、高度归纳的色彩（两

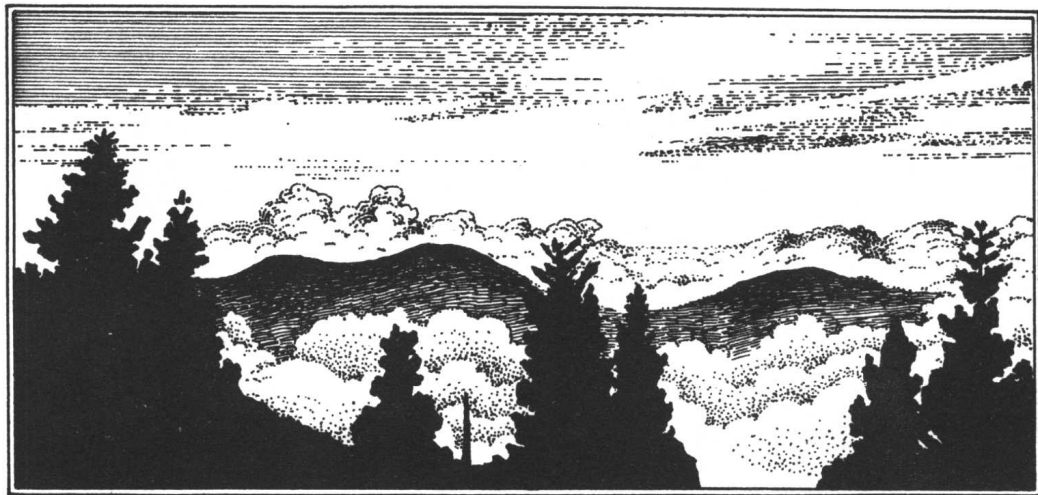
例图八

极色)可以得到黑白对比、明快强烈的艺术效果。(如图96页)

(2) 沉着浑厚: 中国传统的画像砖石大多采用阴刻, 金石印章里也有相当多的阴刻, 阴刻之法经过拓印, 画面浑厚沉着。阴刻、阳刻之法混合使用, 有丰富饱满, 纯朴之感。(例图一、图七)

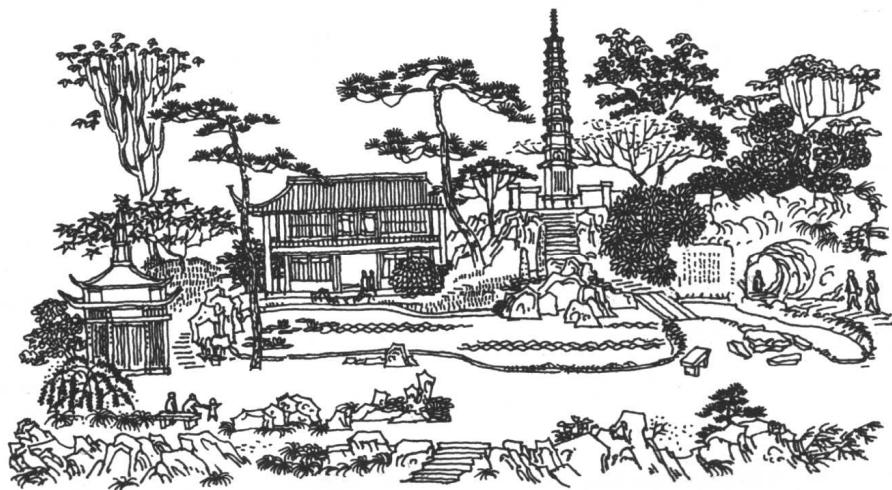
(3) 轻柔恬适: 将点、线、面进行多种形式的穿插, 注意虚实层次, 可使黑白灰变化丰富, 如微风细雨, 轻柔恬适。(例图十四)

(4) 影象: 黑白风景图案还非常适于表现景物的影象, 因为影象略去了繁琐的细节, 突出了景物的外形特征, 特点鲜明, 既传神又富于装饰性。如果同时穿插运用几种方法, 可以增加景物的浪漫主义色彩和神秘感。(例图三)

例图九

台湾阿里山

例图十

杭州西泠印社

例图十一

(5) 点线面的图案式运用：若将点、线、面进行图案式的结合，可以使形象的装饰性因笔法的变化而得到加强，也可以使画面的黑白灰色彩显出强烈的节奏，或优美的韵律，是特别富有装饰趣味的。（例图八、九）

例图十二

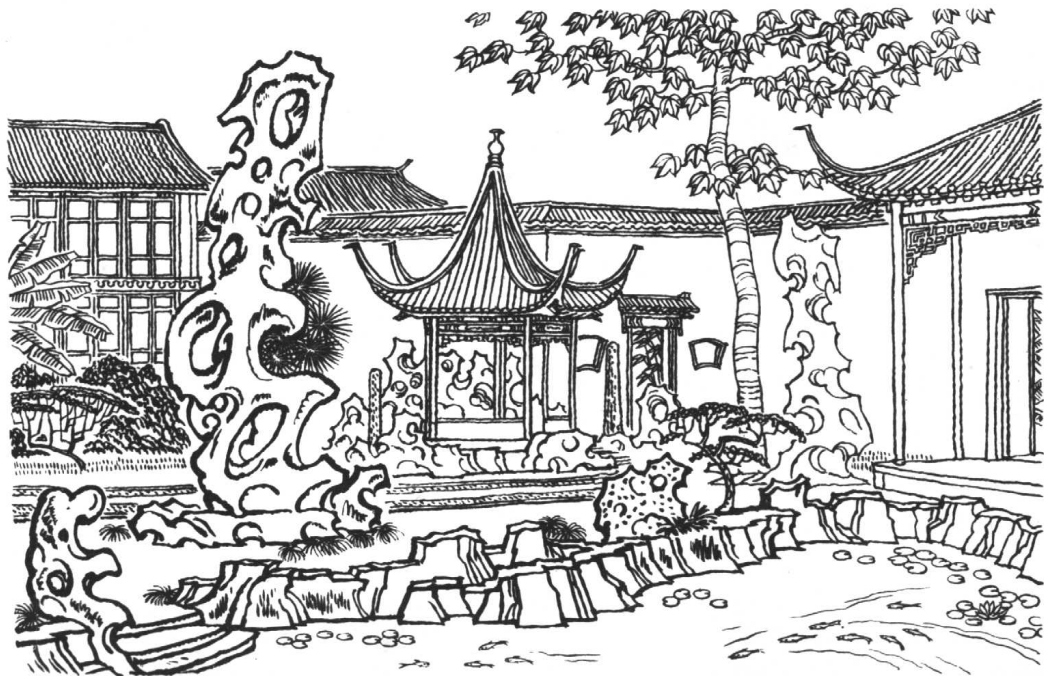

例图十三

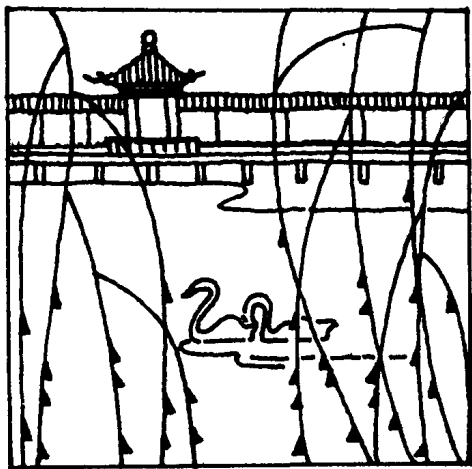
(6) 白描的装饰效果：
中国另一传统方法。白描，
是单纯用黑线来进行描绘的，
线在这里不仅作为表现景物
界面、轮廓、质感、色彩的一
种手段，也是解

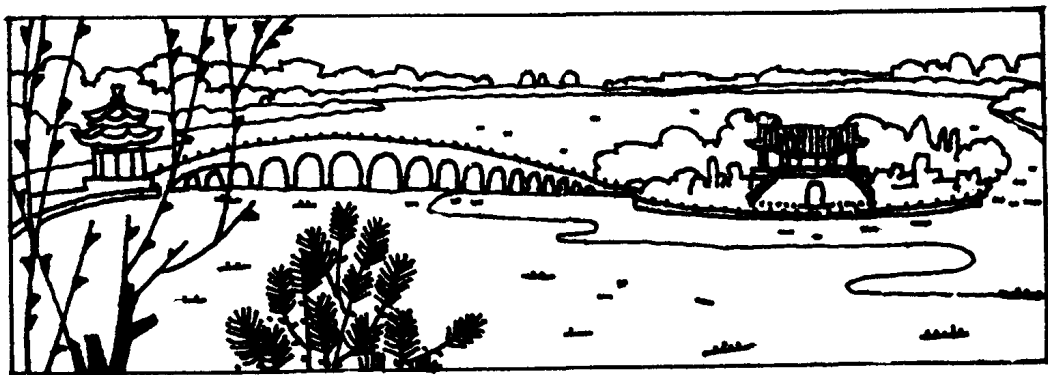
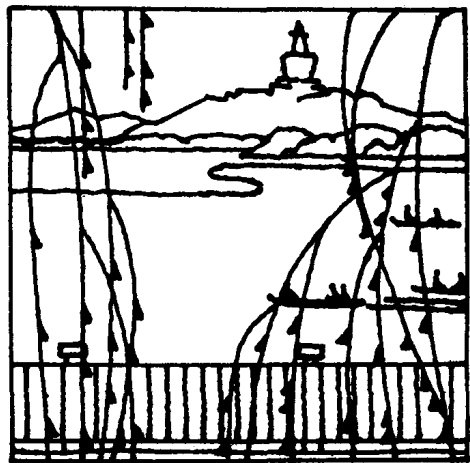
例图十四

例图十五

例图十六

例图十七

决画面形式美的装饰手段，有繁简、有疏密、有节奏的线条的排比运用可以使画面具有清秀的装饰风格。（例图十、十五、十七）

（7）用点线面结合作写真画，可以取得十分真实的效果。（例图十一）