

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材

方佳蕾·编著

COLOUR

DECORATION

ASSOCIATION

色彩·装饰·联想

艺术设计专业基础教材

- 《色彩·装饰·联想》一书阐述了物象形态的写生、色彩联想、色彩装饰的学习方法，例举了素材采集后主题创作的选择角度，展开了设计思维的开发、联想与渐变的运动轨迹，寻求、模拟、生成创新设计的演化过程。是一本将写生基础、色彩基础、图案基础与联想思维综合训练的独创性教科书。

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材

COLOUR

DECORATION

ASSOCIATION

色彩·装饰·联想

艺术设计专业基础教材

方佳蕾·编著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩·装饰·联想 / 方佳蕾编著. --上海: 东华大学出版社. 2010.7
ISBN 978-7-81111-715-8

I.①色... II.①方... III.①艺术—设计 IV.
①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第113576号

内容提要

- 《色彩·装饰·联想》一书阐述了物象形态的写生、色彩联想、色彩装饰的学习方法,例举了素材采集后主题创作的选择角度,展开了设计思维的开发、联想与渐变的运动轨迹,寻求、模拟、生成创新设计的演化过程。是一本将写生基础、色彩基础、图案基础与联想思维综合训练的独创性教科书。
- 本书适用于高等院校艺术设计专业初级教科书。亦适宜志向艺术设计创作学习者的入门读本。

责任编辑 杜亚玲
装帧设计 新 树

色彩·装饰·联想
方佳蕾编著

东华大学出版社出版
上海市延安西路1882号 200051
新华书店上海发行所发行
苏州望电印刷有限公司印刷
开本 889 x 1194 1/16
印张 5.25
字数 200千字
2010年12月第1版 2010年12月第1次印刷
印数 0 001—5 000

书号 ISBN 978-7-81111-715-8/J·095
定价 29.50元

目 录

CONTENTS

第一章 写生与构图	1
第一节 线描写生	1
第二节 自然色彩写生	5
第三节 构图提炼	8
第四节 素材收集	12
第二章 写生色彩归纳	13
第三章 色彩装饰与归纳	17
第一节 平面化装饰归纳	17
第二节 简化装饰归纳	18
第三节 添加装饰归纳	20
第四节 条理性装饰归纳	21
第五节 夸张性装饰归纳	22
第六节 质感装饰归纳	23
第四章 主题与色彩联想	24
第一节 主题选择的角度	24
第二节 色调倾向的确立	29
第三节 色彩联想	43
第五章 形态联想与渐变	50
第一节 联想思维	50
第二节 联想与渐变	51
附 作品欣赏	64
附图一：写生与创作	64
附图二：色彩联想与渐变	68
附图三：抽象联想与渐变	73

第一章 写生与构图

第一节 线描写生

■ 线描写生

线描写生即速写写生，是收集素材最常用的方法之一。线描写生可分为绘画速写和装饰速写。绘画速写线条强调用线的粗细、曲直、刚柔、抑扬顿挫来刻画和表现自然物象的轮廓、结构、动态及形体特征。在表现手法上，落笔大胆，线条舒展，自由度较高。即使画不准确，也不需要橡皮擦拭，就在理想之处再补画，画错的废线有时还可以成为画面中有用的因素。

相对于绘画性速写，装饰速写的线条则要求更加简练、准确、流畅，而富有装饰感。装饰速写对物象的形体结构、轮廓、比例的把握要求也更严格，强调其节奏感、整体感、完整感的艺术性装饰处理。

■ 线描归纳

装饰线描以绘画速写为基础，线描归纳以装饰形态为基础。从自然中写生来的物象，其线条保持着绘画写生的面貌，还不具备装饰特征，也不能适用物象的归纳塑造。要将写生素材或收集来的素材转化为适用装饰归纳的图像，首要方法就是把写生线条运用多种加工手法进行装饰整合。其加工手法须对应物象形态的生长规律，以物象的现实形态为依据作线条的装饰归纳。线条的装饰手法、装饰风格需一致。

线条的归纳整合手段丰富多样。线描的形态塑造手法可独立完成，也可多种手法综合完成。无论运用什么样的手法，都要对物象形态做客观的、形象的刻画。可以从线条的主次归纳、线条的虚实归纳、线条的疏密归纳、线条的刚柔归纳几个方面作考虑。从物象线描形态上可分作：形态结构的轮廓线归纳，形体特征归纳，比例形态归纳，质感特征归纳等。

从表现手段上可分为：

● 形态结构归纳

物象形态离不开生长关系的形体结构。无论是写实形态还是装饰形态，都离不开对物象形体结构认识，每一个结构点的夸张或装饰都会给物象带来不同形态的视觉感。物象形态的结构是隐秘的骨架，在质感的外衣下常常被忽略，而轮廓线是形体结构的外衣，能够表现出物象形态的比例、特征和质感。

写实线描表达物象形态真实的客观面貌，对物象

的形体结构有准确的描绘。归纳线描要借助多样化的装饰手法对客观物象的结构做主观意识的夸张变形，达到归纳形态的要求。以桃花和梅花为例：桃花和梅花都是五瓣结构，但是花瓣形状略有区别，开花季节也不同，见表1-1-1。

表1-1-1梅花与桃花的区别

花种	区别			
梅花	椭圆形梨瓣状	花后抽叶	严冬开放	枝干苍劲挺拔
桃花	椭圆形梨瓣状花瓣稍尖	开花时，桃花枝有小叶芽	春季开放	枝干光滑娇嫩

不同的花卉品种其结构有很大的区别，它们的构造原理能够体现出它们的共性。花卉植物结构分为内部结构和外部结构，外部结构主要通过茎、叶、花、果实和生长关系来体现。内部结构主要体现在花朵和果实上，花的内部结构可以从切开的剖面加以研究。一个花朵由花梗、花托、花萼构成，雄性花朵和雌性花朵的内部结构也有所区别。

由此可见，深入观察和了解物象的结构特征，辨别其细微之处，对物象形态的个性特征表现有着重要的作用。

● 形态轮廓归纳

轮廓是物象的边缘，是物象的体积空间外化。在二维空间中轮廓是刻画形态的首要表达位置。通过轮廓的装饰，可以让视觉产生判断。

轮廓可分为外轮廓和内轮廓。外轮廓表达体量与空间的对比，内轮廓表达体积和空间的量感。画面中内外轮廓的组织，在不同的条件下通常互为转化。小形态外轮廓线在比它大的体量形态中转化为内轮廓线。大轮廓线在空间层次表达上会趋向内轮廓的转化。

在归纳线描中，被表现的物象形态内外轮廓线已不再是单纯的模仿写实线条，而是有计划的、有目的的针对物象形态特征作装饰性描绘。图1-1-1、1-1-2、1-1-3是陆晓云老师的装饰速写，人物形态的线条归纳简洁而有体量空间感。

图1-1-1 装饰速写- 陆晓云

图1-1-2 装饰速写- 陆晓云

图1-1-3 装饰速写- 陆晓云

● 形态特征归纳

《辞海》中对特征的解释为“一事物区别于他事物的特别显著的征象”。由此，我们可以这样理解：特征形象来自于物象形态的体貌征象。在物象形态中，特征面貌形形色色。其形态面貌有大与小的区别，高与低的区别，宽与窄的区别，方与圆的区别，粗与细的区别，长与短的区别，歪与直的区别，薄与厚的区别，硬与软的区别，钝与锐的区别，轻与重的区别，粗糙与光滑的区别等等。在动物或人物的生命体形态面貌中还存在着善与恶、美与丑，凶悍与柔弱等表情面貌特征和体态面貌特征。

形态特征与归纳线描的表现手法紧密相连，对形态特征的判断，能够指导作者对物象形态的认识表达，表现手段会随着作者的认识程度做出涂鸦。有趣的是，结构相同的形态，作者对其认识不同，描绘出的形象也不尽相同。苹果形态大同小异，但现代绘画之父塞尚能够捕捉到苹果不同的形体特征，运用不同的表现手法表现出苹果千变万化的特征面貌。所以，特征装饰是通过对形态面貌的感受及抓住与之相互关联的认识来表现客观物象的。

图1-1-4、1-1-5、1-1-6树木的体貌特征不同，所表现的形象也不同。

● 形态比例归纳

比例关系是由物象形态的大小、长短的量感对比决定的。在中国画论中有“丈山尺树寸马豆人”、“立七坐五盘三半”等比例说。在西方画论中有黄金分割的序列比，也已广泛应用到我们的设计领域中。由此说明，物象形态的比例是从大到小、从整体到局部合理的布局各形态之间关系的。如今，结构形态的大与小、数量的多与少、长与短是衡量画面物象形态比例正确与否的审美尺度。

装饰归纳的线条描比例则要根据线条的整合手法变

图1-1-4 树木形态特征

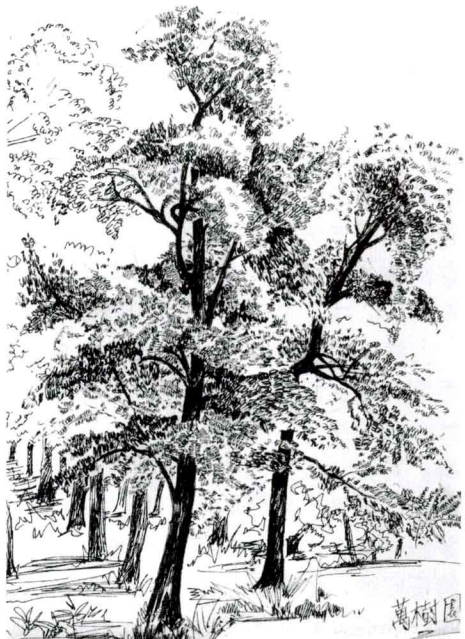

图1-1-5 树木形态特征

图1-1-6 树木形态特征

化表达出形态的比例关系。归纳线条的变化形式可用粗细变化、疏密变化、长短变化、曲直变化、宽窄变化、方圆变化及钝锐变化等手法,通过自然形态作结构变形、特征变形,准确地表现物象的归纳形态。

图1-1-7、1-1-8、1-1-9建筑风景速写,注重物象与周围环境的比例、植物与房屋的比例、场景物体之间的比例等。

1-1-10、1-1-11儿童体态特征短小,动作稚嫩,在确认比例关系时不可与成人比例等同,儿童头大、身矮、腿较短,静止时脚的位置通常为“内八字”。而成人体阔修长,动作成熟、稳健,如图1-1-12、1-1-13,需仔细观察。

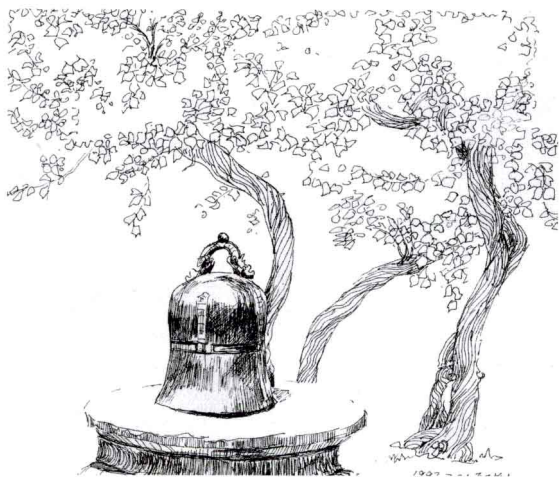

图 1-1-7 比例特征

图1-1-10 儿童比例特征

1-1-11 儿童比例特征

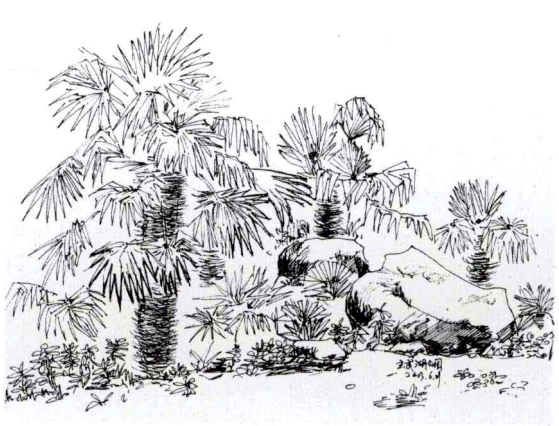

图1-1-8 比例特征归纳

图1-1-12 成人比例特征

1-1-13 成人比例特征

● 质感特征归纳

《辞海》中对质感的解释为:“通过不同的表现手段,表现出各种不同物体具有的特质。如钢铁、竹木、陶瓷、玻璃、呢绒等的软硬、轻重、粗细、糙滑等感觉,给人以真实感。”

用归纳线条表现质感特征比较有难度。首先要求作者有细心的观察力,有丰厚的线描应用经验,才能在表现质感特质时得心应手。物象形体除了有不同的

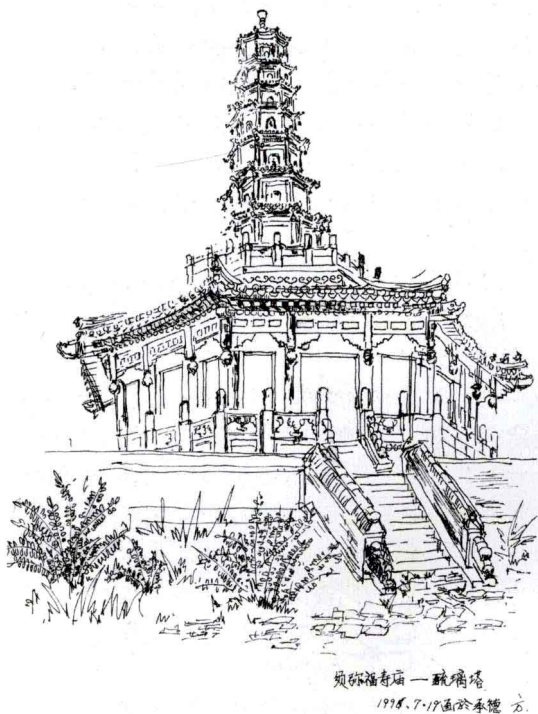

图1-1-9 比例特征归纳

形体特征和结构特征外,不同的质感给人的视觉感受也不同。其最直接的表现方法就是:运用线条对比产生的差异来凸显质感特征。

图1-1-14、1-1-15王僖山先生的速写习作,把模特穿着的花布裤和翻毛马甲通过不同线条的运用,区分出质感特征。服饰质感的呢绒等纺织品织物因其薄厚、粗细、软硬不同,所形成的质感有明显的差别。表现线条可以在粗细变化中转承起合、疏密交错,在对比中产生织物的质感效果。而金属、玻璃质感可运用粗线与细线及强烈的黑白面积对比产生光亮的质感效果,见图1-1-16金属质感特征。

视觉认知物体离不开材质的识别,即便没有色彩人们也会通过材质感受到物体的存在。运用色彩技法表达物象材质的真实模拟,也是质感特征归纳的有效方法。图1-1-17是一幅以罗丹大师的《思想者》为蓝本创作的作品。作者用黑、白、灰的强烈对比表现思想者强劲有力的肌肉体魄,黑白色块粗犷、凝重,色彩明暗对比强烈,显示出钢铁般的力量质感。与之相对应的儿童形象则采用高明度、含混、淡雅的色彩表现出儿童娇嫩、柔弱的质感,以此与思想者作强烈的明暗对比。

图1-1-18、1-1-19、1-1-20、1-1-21四幅线描归纳图,运用了不同的加工手法做线描整合。表现手法能够结合物象质感、比例、结构特征作描绘。

总之,从自然中写生的物象形态或采集来的资料图片均具有真实性,对写生物象作整理是非常必要的。运用线描归纳的艺术创作手法使物象素材取之于自然而有别于自然是艺术创作的第一步。所以,写生素材通过反复摹写,就会在脑海中留下深刻的印象记忆。素材越丰富,越广泛,对今后的创作越方便,越得心应手。要使自然界中的物象为创作所用,就要勤奋自勉,为设计创作积累素材。

图1-1-16金属质感特征归纳

图1-1-17力量质感特征归纳

图1-1-18 装饰线特征归纳

图1-1-19装饰线特征归纳

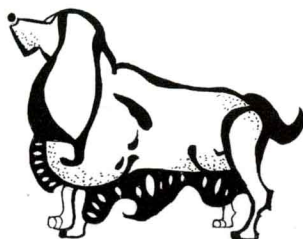

图1-1-20装饰线特征归纳

图1-1-14 织物质感特征归纳

图1-1-15 织物质感特征归纳

图1-1-21 装饰线特征归纳

第二节 自然色彩写生

自然色彩写生追求物象形态色彩的真实性和色彩以立体造型为基础,把准确的表达物象客观状态作为目标。在写生造型中强调的是作画者的直觉和感性认识。

写生过程强调观察方法,自始至终都需要参照真实物象,充分理解物象,并客观地表现出物象的真实面貌。运用整体比较法,建立整体观念,全面地、相互联系地、互相比较地进行观察,比较出画面的明与暗、鲜与灰、冷与暖以及主与次、前与后、大与小、轻与重、虚与实等方面,始终注意物象之间的整体关系。抓住画画大的色彩倾向,确定基本色调,再从整体出发进一步分析和研究局部的色彩变化。大局部由若干个小局部组成,整体又由几个大局部组成。视觉与思维不停地游离在把握局部与整体,整体于局部的相互关系上,整体观察始终贯穿于整个作画的过程中,构成画面的最终效果。

自然色彩写生按常规学习可分为水粉画和水彩画两大画种学习。

■ 水粉写生

水粉画的特点是色泽亮丽、鲜艳,质感浑厚,凝重,其材料具有较强的覆盖力。水粉画法笔法灵活,易于修改,可塑性强。作画顺序首先为先湿画铺色,一气呵成,后干画堆积,小面积深入,逐层加厚,细致刻画,可形成厚重的油画效果。笔法运用有很大的自由度,可细腻,可豪放,充分运用笔触痕迹塑造物象。在构形、构色等造型方面要求一丝不苟的追求物象的真实体积感、固有色特质和环境空间感,见1-2-1至1-2-11图例。

其中,图1-2-9、1-2-10、1-2-11均为学生自画像作品。摆好姿态,拍出照片,把自己的动态画出来,比起临摹作品更能增加学生的学习兴趣,对自己形象的描摹、色彩的运用也更用心,更能锻炼学生的写生能力。

图1-2-2课堂演示范例

图1-2-3 课堂演示范例

图1-2-4水粉写生

图1-2-1课堂演示范例

图1-2-5 水粉写生

图1-2-6水粉自画像写生

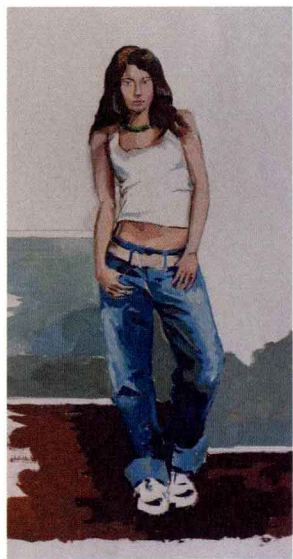

图1-2-7水粉自画像写生

图1-2-8水粉自画像写生

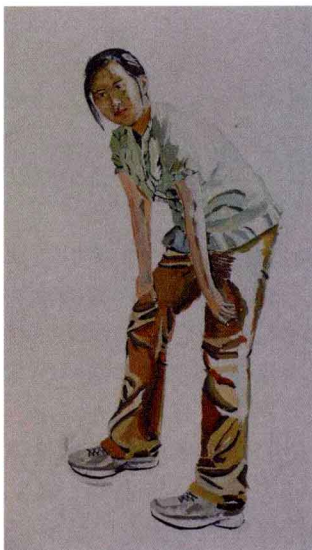

图1-2-9林海涛自画像

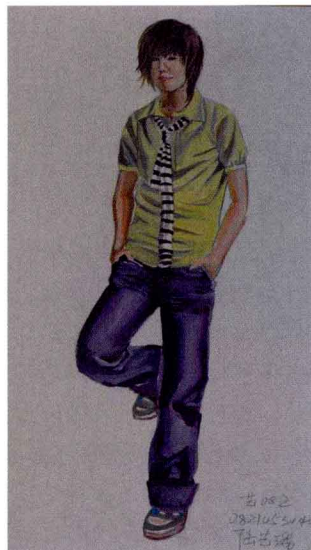

图1-2-10陆艺璠自画像

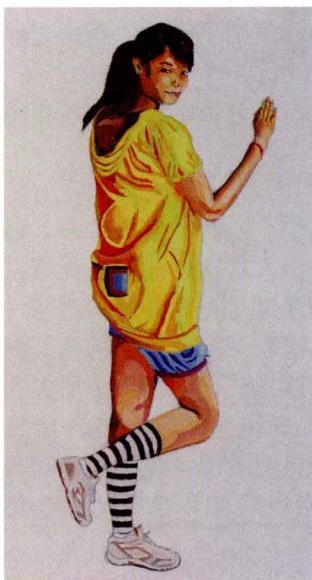

图1-2-11李慧自画像

■ 水彩写生

水彩画的特点色彩透明、温雅、润泽、含蓄，有较强的水色流利特质。其材料透明度高，不宜覆盖。下笔要求准确无误，笔笔见形。笔法可大刀阔斧、酣畅自如，也可精雕细琢塑造形体。充分运用水分的湿润程度控制物象形体塑造。水彩写生强调一个“水”字，意味着用水的重要性。水分掌握首先是用水量。高明度的亮色，笔上应饱含水分，稀薄的水色，透明度显得明亮、清澈。二是掌握水、色衔接。水、色落在纸上，依次落笔，湿与湿接，随着用水量的多少，间歇落笔的时间间隔长短，会产生不同的效果。间隔时间长，水分减少，扩散力逐渐降低，色彩衔接逐渐明确而又湿润柔和。控制好用水量及落笔时间的先后，可以表现形体结构、色彩变化及虚实。在构形、

构色等造型方面要求具有写意、流淌、灵动的艺术效果,见图1-2-12~1-2-15。

自然色彩写生是造型学习的重要手段。通过描绘写实形象在画面上相对真实地再现客观物象的自然色彩,把造型中观察到的色彩形态通过眼和手准确地刻画到平面上,熟练掌握物象色彩的光源色、固有色、环境色这三种因素的关系表达。使物体表面对光的反射方式形成了物象的光彩和不同质感,造型形态运用透视手法塑造物象的空间层次感,展示其丰富、感人的自然色彩现象。

图1-2-12水彩静物

图1-2-14水彩创作

图1-2-13水彩风景

图1-2-15水彩创作

第三节 构图提炼

构图是由创作者的艺术构思产生的,构图式样能够完好地表达创作者的艺术构想。不同的构图可以演化出各种各样的艺术风格。构图需要丰富的内容和相适应的表达形式两者完美组合。注重构图能力的培养,对深层次的艺术创作有着至关重要的意义。

■ 独立性构图

这是与绘画构图相近的构图方法。散点透视、焦点透视等,多为三角形构图、S形构图、平行线构图、垂直形构图、对角线构图、向心构图等。向心构图与焦点构图同出一辙,仅仅在物象布局上有所变化而已。图1-3-1至1-3-7为几种常见构图形式。

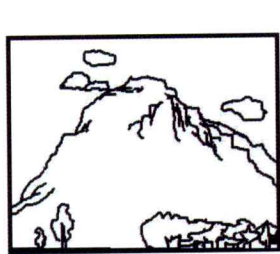

图1-3-1 三角形构图 (1)

(2)

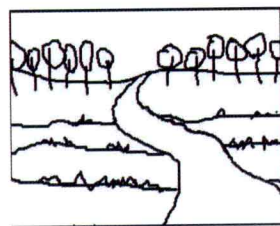
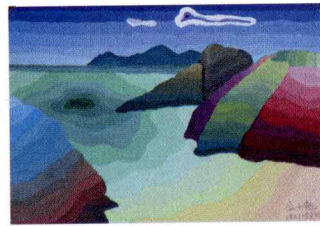

图1-3-2 S形构图 (1)

(2)

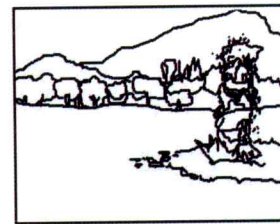

图1-3-3 平行线构图 (1) (2)

图1-3-4 垂直构图 (1)

(2)

(3)

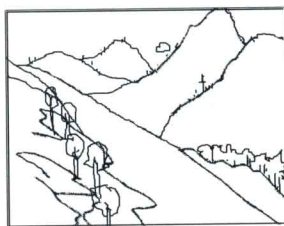

图1-3-5 对角线构图 (1)

(2)

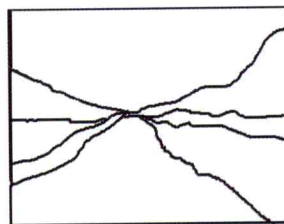
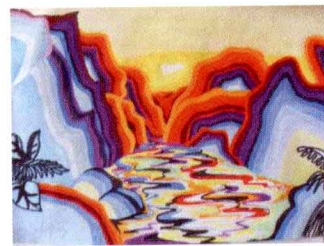

图1-3-6 焦点构图 (1)

(2)

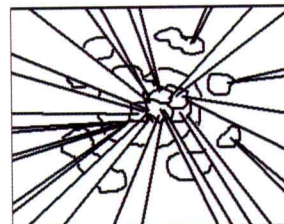

图1-3-7 向心构图 (1)

(2)

■ 装饰构图

装饰构图是在传统构图基础之上的反传统思维构图形态。在不失自然形态的情况下通过线条的组织变化与处理,使构图、构形有别于写实构图写生。近年来比较流行的构图方法有:

① 散点构图: 不按照一点透视或两点透视的视点构图。物象的位置随眼光的移动摆放,比例大小以视点明了为主,没有远近区别。构图组织随意自由,能把自己喜欢的内容全部组织在画面之内,平面化倾向较重。

这种构图形式常见于古代壁画等作品及民间的民俗画。我们借助古老的传统构图形式,赋予现代新生命。

② 俯视构图: 借助焦点透视的方法,把视点从上方引向下,做俯视状构图。如同从空中拍摄的图片一样,表现的物象形态均为顶面或四分之三顶面。俯视构图与向心构图如出一辙。

图1-3-8 利用向心的建筑方向把视点引向画面的中心点。

图1-3-8 向心构图

图1-3-9 俯视构图

图1-3-10 四分之三俯视构图

图1-3-11 俯视向心构图

图1-3-9这幅作品利用线条的向心方向表达构图形式，按照焦点透视原理构图，确定位置和比例，把视点引向画面中心。

图1-3-10四分之三构图是静物写生常用构图形式，运用常规构图做平面装饰也是图案表现手法之一。

图1-3-11从俯视的角度表达植物生长方向，把立体形态转化为平面形态。

③ 反向构图：这是一种打破常规视点的构图形式，把远处应该小的透视图形放大，使后面的物象形态比前面的物象形态大。还可以运用多种透视方法把物象组织在同一构图中。画面中物象形态的虚实、远近、大小，随构图需要作变化。与散点构图有相近的地方。

图1-3-12 反向构图

图1-3-13 反向构图

图 1-3-14 反向构图

图1-3-12 为了突出房屋群落的紧密重叠形态，把大树体积压缩得比房子还要小。村庄地形图也按照构图位置忽略了常规的近大远小的透视规律。

图1-3-13强化远处的建筑和大树，把之 拉近拉大。把应该遮挡视线的前面植物缩小、压低，构成反向构图形式。

图1-3-14把村庄作平面展开，人物、房屋、植物等形态以平视的视点在适合形里任意放大组织构图。外围的植物形态随构图需要作一定的装饰美化。

图 1-3-15 反常规构图

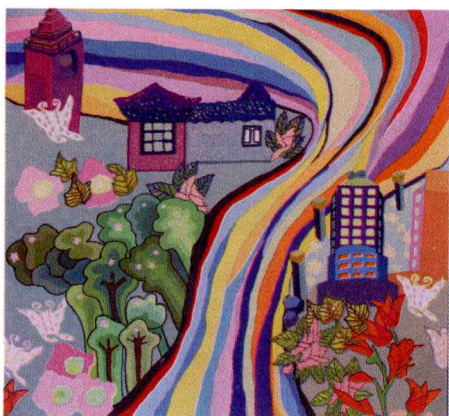

图 1-3-16 反常规构图

图1-3-15放大近景和远景，缩小中景，像汉堡包一样，把中间浓缩其中，开创一种新视点构图。

图1-3-16灵感来源于“黄河之水天上来”之句。把平视、俯视、仰视集于一幅构图中，强化视点构成。

④ 时空组合构图：把不同年代、不同季节、不同时段、不同事物的形态特征组织在同一画面中，构成新图形。时空组合构图形式来源于中国民俗画的启发，如上海金山农民画、山西户县农民画等，构图形式不拘一格，当把不同事件同组在一起时，其事物之间都有相应关联。

图1-3-17 时空组合构图

图1-3-17 把本地区不同特色的景致按东、南、西、北、中组合在一个画面中。勾画出本地区城市建设和旅游项目的全貌。

■ 构图的层次叠加

画面构图存在两个或两个以上的物象时，就会产生物象与物象之间的层次关系。由于对方的存在，每个个体的物象在处理方法上都要考虑到另外一个或几个物象的位置摆放、大小定位的对比关系。由于一方的存在，势必会对另一方产生影响，因而物象形态的层次关系是画面重要的视觉效果。

常规的构图方法为：大形态在前，小形态在后。把多重形态按“八、五、三、一”数字量化，最大的“八”在前，其次“五”，依次“三”，最后为“一”。

然而，在实际构图中，不存在这样机械的排列。大形态衬托小形态的位置要根据画面需要做灵活安排：把小形态安排在大形态的或上或下，或左或右。或者把大小形态做相反的衬托，使小形态在前，大形态在后等等。形态叠加的关系，可前后重叠，可大小重叠，把形与形之间的疏密关系作相互穿插状，都可以组织有层次、灵活多变的构图。

多物象形态组合时，势必存在“空底”。个体形为实，称为正形，“空底”形为虚，称为负形。学习者往往注重正形的实体形态造型美，而忽略了“空底”的虚形形态美，当每个个体之间利用边缘空底做形与形之间的适应性穿插时，也要把“空底”虚形当作重要的构图组成部分。红花还需绿叶扶，就是这个道理。把正形与负形相互转化为装饰形态，达到构图层次的合理性和完美性。

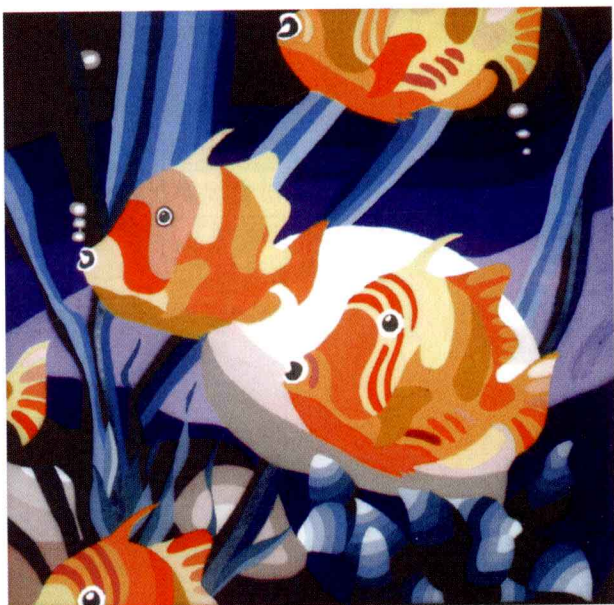

图1-3-18 构图的层次叠加

图1-3-18 中视点中心的大鱼、小鱼和空地白色已经构成整体的大形态，但在大形态里还存在着大、中、小三个层次的叠加，辅之以植物和其他游动的生物形态，组成构图的整体层次。

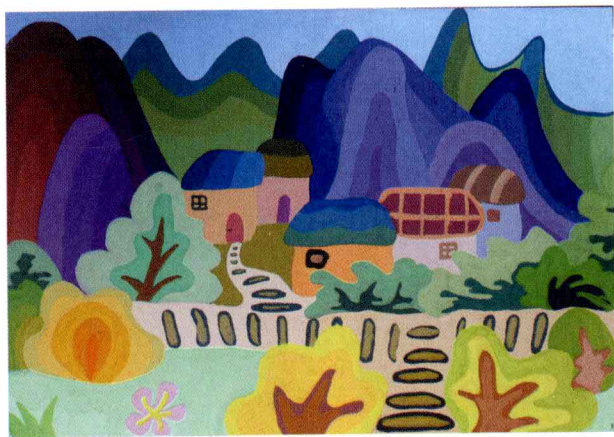

图1-3-19 构图的层次叠加

图1-3-19是四平八稳的层次叠加构图，从前至后逐层后退，植物、篱笆、植物、房舍和几层山体，构成稳定的层次叠加构图。色彩从暖到冷也体现了色彩层次把握得当。

图1-3-20构图的层次叠加

图1-3-20 构图注重造型形态的色彩冷暖对比和色彩色相冷暖推移,背景以点彩技法降低色彩的纯度和明度,在造型形态的交错中完成构图层次的叠加。

■ 构图的整体关系

把构图的整体关系以一个家族来做比喻,一个完整的大家族存在着若干个小家。当节庆时,家族成员汇聚到族长周围欢聚一堂,形成一个欢乐的、强盛的族氏整体。

当画面中存在着多个物象形态组合时,首先要将一组物象看作是一个整体,在整体中若干个体彼此默契相处,互相依存,互相衬托,在相互映衬下显示团队的精神力量。

如果画面中每个物象个体在表现手法、形态安排方面都相互排斥,远离伙伴,各自为政,构图的整体关系就被破坏,不能完整地表达主题思想。

所以说,形与形之间的构成关系、布局技巧的关键是善于把多种形态组成一个统一的整体,使不和谐的个体、分散的个体转化为和谐的统一体。构图的整体组合要求在同一画面里,物象之间彼此要有某种关联性的联系,如:或内在联系,或外在联系,或精神上的联系,或内容上的联系,或手法上的联系,或色彩上的联系等等,关联联系产生的链接,可以使相互之间形成完整的整体。

图1-3-21用铅笔屑喻作飘落的雪花点缀在天空和屋顶上,把整体画面串联起来。

图1-3-22以简洁而完整的造型形态刻画出构图视点。占满构图二分之一的大羊占据视点中心,四只小羊错落的布局在大羊的前后。构图整体和谐,错落有致。

图1-3-23用俯视的视点表达出夜生活人群的状态与面貌。视点从上向下,人物从大到小,以散点形式布局。色彩以冷色调为主调,明亮的黄绿色与逆光人物、深夜色彩、黑色窗框形成强烈对比,构图的整

体关系衔接默契,互相衬托,勾画出了设计主题的内涵。

图1-3-24的几何形构图布局巧妙。把圆形、三角形等规则与不规则几何形的多种形态组合在一起,用重叠分割的手法使不和谐的几何形转化为和谐的统一体。并借用剪纸的锯齿元素使物象彼此之间有了内在联系,构图的整体组合达到和谐。

图1-3-25为散点构图形式。马蹄莲平面展开铺设在四分之三的画面中。每个花卉面积相近,但用色块作不等面积的分割,打破了平等的视点感。画面构图平稳,整体感强。

图1-3-26是对角线构图的变体。用桔黄色的明亮色块与暗色块作交叉对角构图,植物从大到小的排列,把视点引向对角线。左下角虽然没有物象,但“笔断意连”,其空白处显现出了后面空间的层次感。对角线的交叉位置突出了月光明亮的夜色意境,在相互映衬下体现出构图的整体美感。

图1-3-21构图的整体关系

图1-3-22构图的整体关系

图1-3-23构图的整体关系

图1-3-24构图的整体关系

图1-3-25构图的整体关系

图1-3-26构图的整体关系

第四节 素材收集

大自然景象异彩纷呈，景象万千。素材收集方法呈多种形式：线描写生采集、色彩写生采集、书籍画报资料采集、摄影采集、网络图片下载等等。素材收集内容丰富多样，自然界中的花卉植物形态、人物动物形态、风景建筑形态、海洋生物形态、生活器皿与物件及交通工具等等都可以作为素材收集对象。

素材的搜集方法大致分为两种，一种为直接搜集，一种为间接搜集。直接搜集是指采用摄影的形式，间接搜集是指选择自己所需的图片资料。

收集素材要注意素材的广泛性。除了各类题材的收集，还要注意各色彩自身的形象特征、质感形态，通过反复的摹写，会在脑海中留下深刻的印象记忆。若要自然界的形态为创作所用，就要勤奋自勉，不厌其烦，并把收集的素材资料归类成册，以便在今后创作时方便使用。

■ 书籍画报资料收集

■ 网络图片资料收集

■ 民间艺术素材收集

大家对京剧脸谱的造型和色彩比较熟悉，而对民间剪纸、民间玩具、民间皮影、民间织锦、民间印染、民间刺绣、民间年画、民间陶瓷、民间雕塑、民间手工艺及地方戏曲等民间艺术的造型和色彩了解甚少。民间艺术色彩源远流长，它是普通劳动者在漫长的岁月中为满足自身精神生活需要而创造出来的。其中，不少纹样来自于古代原始图腾的崇拜，如蛙纹在原始彩陶中是重要的纹样，它体现了原始先民对蛙的崇拜。中华民族是有56个民族的大家庭，各民族都有自己独特的民族艺术，但其共有的特征是程式化、大众化的。如果我们能够了解熟知他们，对未来设计思路的扩展将受益匪浅。

民间皮影早在战国时期就出现了，皮影在表现形式上深受剪纸的影响。它借助剪纸二维空间的造型特点，夸张其轮廓，使用驴皮或牛羊皮雕刻，使各关节都能够活动。创造故事情节和戏曲人物具有特定的谱式和色彩表现，在民间广为流传。

年画产生来源于人们对一年劳动的丰收祝贺和企盼来年有更好收成的心愿。如互相祝贺叫“拜年”，卖的画就叫年画。年画从早期的对自然崇拜和信仰逐渐发展演化为驱邪纳祥、装饰美化环境的一种节日风俗。年画内容和形式也随着民族信仰变迁和地区风俗习惯形成各自特有的载体式样。

民族服饰装饰是民族历史的载体，是人类文明史在人类社会和人自身的演变中所体现的文明印记。每个民族的生产生活方式、风俗习惯、宗教礼仪、地理环境、气候条件、民族性格、艺术传统等无不体现原著民的本土特色。其绚丽的色彩、丰富的形式是我们学习设计的重要营养来源之一。

以藏民族服饰为例：藏族皮袍的特点是肥大宽松，穿着时胸前形成一个大的囊袋，可放置食物用品之类，还是婴儿的好襁褓。佩饰是西藏服饰的一个重要组成部分，主要有胸饰和腰饰，它起源于远古的自然崇拜。藏民族最早以狩猎游牧为生，常年动荡不定的生活不便携带更多的家产，人们只有将财富变换成装饰物佩戴在身上，日积月累，配饰变成了一个家庭的财富的象征。劳动及生活工具的演变也是西藏服饰文化发展的因素之一。牧区男女喜欢以器具装饰自己，如腰钩、火镰、子弹盒、针包、刀具等，这些都是放牧、挤奶、打猎的工具。随着审美意识的增强，人们逐渐将这些器具看作是威猛、勇敢和富裕的象征。

■ 微观世界之美

我们对宏观物体的美有认知性，对微观世界的认识还是盲点。放大镜带给我们另一个精美的世界，这些微生物放大数万倍后，成为我们设计素材的又一源泉。

第二章 写生色彩归纳

写生色彩归纳是装饰色彩造型的初始化阶段。是建立在写实色彩写生基础上对物象形态色彩面貌作理性概括的过程造型表现的基础，可以从两个方面作理解。首先，其营造过程的设计思想是初级阶段的呈现。

归纳色彩写生把自然色彩作为形态归纳的路径为：自然形态——写实形态——规整形态；而后色彩归纳的路径为：自然色彩—写实色彩—平面概括色彩。

由此可见，在自然形态、自然色彩的基础上，创作者的主观意识是主导。色彩写生的着眼点不放在光源色、固有色和环境色等自然色彩之上。相反，摒弃某些条件色的影响，借助物象形态、物象色彩的母体，把色彩作为一种符号，根据创作者的主观意图改变固有色的本来面貌，改变光源色的自然形象，改变环境色的形态，以服从创作色彩为目的，表达有别于自然物象色彩的、理性的、和谐的色彩，在创作思想上表现出雏型设计意识。表现形式向写实色彩更提升一步，形成以设计造型为需要的思维发展取向，进而使物象形态走向装饰意图。

归纳色彩的立足点为概括和提炼。面对造型繁杂，色彩丰富多样的物象。色彩归纳可以从这两个方面着重思考：

首先对素材形态作主观意愿的组织布局，使写实形态趋向装饰化。其次将自然色彩作分解配色，抛开光源色、环境色、物体固有色的概念，按照色阶层次归纳出符合素材色彩的样式。

当对造型形态作归纳时，要求对造型形态作特征概括，简化和省略不必要的内容，提炼出基本特征，做减法归纳。删繁就简，去粗取精，在生长结构符合自然形态的基础上减去不影响形态特征和结构关系的部分，让造型形态更加单纯化、典型化和精美化。

对物象色彩作归纳时，要求提炼和概括繁杂的色彩，以平面的形式归整出色块。把自然色彩作一定的取舍、改变和重组，以便向装饰色彩靠近，更准确地表达作品色彩的主观意向，运用二维平面的表现手法（即：色块面的形式）归纳表现色彩：使之成为明暗反差较大、色彩高度概括的色块。色彩在形成平面归纳的同时，也构成了色彩装饰的初级阶段。

总之，运用概括、提炼的方法把物象形态和色彩

简化、归纳、整合到最低限度。

- 将形态的内部结构概括简化
- 将局部细节概括简化
- 将明暗色调概括简化
- 将轮廓特征概括强化

三简化一强化的手段明确的说明了归纳写生的取舍方法。把不必要的结构细节省略掉，突出重要的、能说明形态特征的部分，强调结构特征的形态整体性；把繁琐的细节、纹理省略掉，提炼为色块形状，突出整体感；把丰富的中间明暗调子省略掉，形成明暗反差对比强烈的色彩，使形象鲜明生动视觉力强；夸大和强化外形轮廓特征，减少一些半遮挡、半重叠的轮廓细节，突出整体形态的轮廓点，使物象形态既单纯又不单调，达到鲜明的整体视觉效果。

概括归纳的方法可从外形归纳、线形归纳、块面归纳三个方面进行。

■ 外形归纳

外形归纳注重表现物象的整体结构特征，强调物象的特征性和完整性，对物象的结构形式进行深入研究，侧重理性思维的严密性。归纳形态着眼于色块提炼和形象的整体感，形态色块之间突出外轮廓形，在物象的体积空间上做文章，如切割的雕塑造型一般，强化外部结构特征。省略不必要的细节等是外形归纳的要点。图2-1-11、2-1-12、2-1-13、2-1-14抛开物象的内部细节，仅从外轮廓就可以判断出动物品种，完全以准确表现其形象特征为目的，辅以内部结构的体块，把动物形态贴切的归纳出来。

■ 线形归纳

线形归纳强调线条的高度概括能力。轮廓是物象造型的根本手段，轮廓的转折起伏决定物象形态的整体状态。然而，线形概括则从轮廓结构入手，简化整体结构，简化局部结构，运用线条的线迹走向、线条的粗细变化，归纳概括出物象形态的整体造型。图2-1-16的线形归纳主要表现在毛发上面。毛发细密繁多，若要一根一根归纳出来就成为中国画的工笔画，不符合我们学习色彩归纳的要求。把毛发按照体面色块作平面提炼，按发丝走向，一组一组的归纳出线形方向。图2-1-18衣纹的线形归纳、图2-1-20老