

鲁迅美术学院设计基础教材

风景形态创意

Fengjing Xingtai Chuangyi

周嘉勋 著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社

鲁迅美术学院设计基础教材

风景形态创意

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

风景形态创意/周嘉勋著. —沈阳: 北方联合出版传媒
(集团) 股份有限公司 辽宁美术出版社, 2011.1
(鲁迅美术学院设计基础教材)

ISBN 978-7-5314-4687-3

I. ①风… II. ①周… III. ①风景-装饰美术-图案-中
国-图集 IV. ①J522

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第014803号

出 版 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳恒美印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 6.5

字 数: 130千字

出版时间: 2011年1月第1版

印刷时间: 2011年1月第1次印刷

装帧设计: 关克荣

责任编辑: 洪小冬 彭伟哲 关克荣

技术编辑: 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-4687-3

定 价: 35.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnpgc.com.cn>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言 Preface

风景形态创意是设计专业学生的必修课程，旨在培养学生装饰绘画的基本能力，满足学生步入社会后从事艺术设计工作的需求。在教学过程中侧重于具象表现到抽象表现的转换训练，要求学生能够完成写实风格与抽象风格的形态创意。

在教学中主要分三个阶段进行：第一阶段是风景线描写生，主要是训练写实表现的基本功、徒手绘画能力和归纳整理能力。风景写生主要是训练场景的归纳和整体的组织能力。使学生善于发现自然景物中的结构美感，并与当地的地域文化相结合，让写生变得有的放矢，夯实学生的写实功底。

第二阶段是对写生素材加以有选择的归纳整理，重在形式创意。这是在广阅博览、借鉴他人的基础上开始的，是在掌握了一定的规律和方法的前提下进行的，把写生素材的再整理过程作为一种创意依据，重在表现作者的素材感受形态，忽略自然形，经过大胆的尝试，创作出既不失其原有结构，又兼具各种形态、风格的作品。

形式上的创意设计是本书的特色，也是多年教学过程中的摸索和经验总结。在对写生素材进行大量筛选之后，要将具有较强个性的形态加以变异、转换，先从外形入手，也就是从形式入手，这样可以使学生不拘泥于写生素材的束缚，放开手脚大胆构思。然后在多种外形形态草图中选择有意味的形态形式，再思考其内部结构和形态内容。这种依据形式设计内容的训练可以产生很多奇思妙想。在教学实践中得出形态创意的根本就是形式创意的结论，形态的现代感和时尚感主要体现在形式的构建上，无论绘画，还是设计、电影、戏剧等都需要找到属于自己的语言形式，体现作品的张力。舞蹈《千手观音》的成功最主要还应归功于形式，也是最能说明形式的重要性的。形式是一种创造，视觉形态的形式可以给人带来多种感受，感受的来源就隐藏在形态构建的外部形式之中。

形式创意的思维方法也是教学训练中的重要环节。在抽象形态训练中，重点在于解决学生的创意思维能力，提倡冲破传统束缚，运用“反向思维方法”。如在传统教学中常常要求学生做到统一与和谐，

在反向思维训练中要求学生在设计中有意出现不协调元素，有时会收到意想不到的效果。现代人物、风景形态的创意表现随着时代的发展都发生了很大的变化，无论形态表现上还是技法上都如此，特别是在形态表现的认识和观念上都与以往大相径庭。现代的人物、风景形态创意更强调时尚、风格多变、肌理制作以及设计者的自我观念意识表现，同时体现出现代审美取向和时代的印记。

第三阶段是技法表现。这一阶段的训练主要是解决学生把握画面效果的能力和多种技法的表现力。尽管在创作过程中，教师经常强调形式的重要性，但技法表现是断不可忽视的，有了好的形式，没有与之相匹配的技法，不会产生上佳作品。在教学过程中最后一个关键环节就是技法的研究和应用。从其他边缘学科入手，让学生进行大胆的尝试和探索，在实践中不断学习、总结，摸索和创造出好的技法，会收到良好的画面效果。技法上的花样翻新、丰富多样会使风景创意作品更具观赏性。

本书紧密结合了自己的教学，也从以上三个阶段展开，并将近年来指导学生创作的风景区形态创意作品选用其中，希望有意从事这方面设计的读者有所收益。

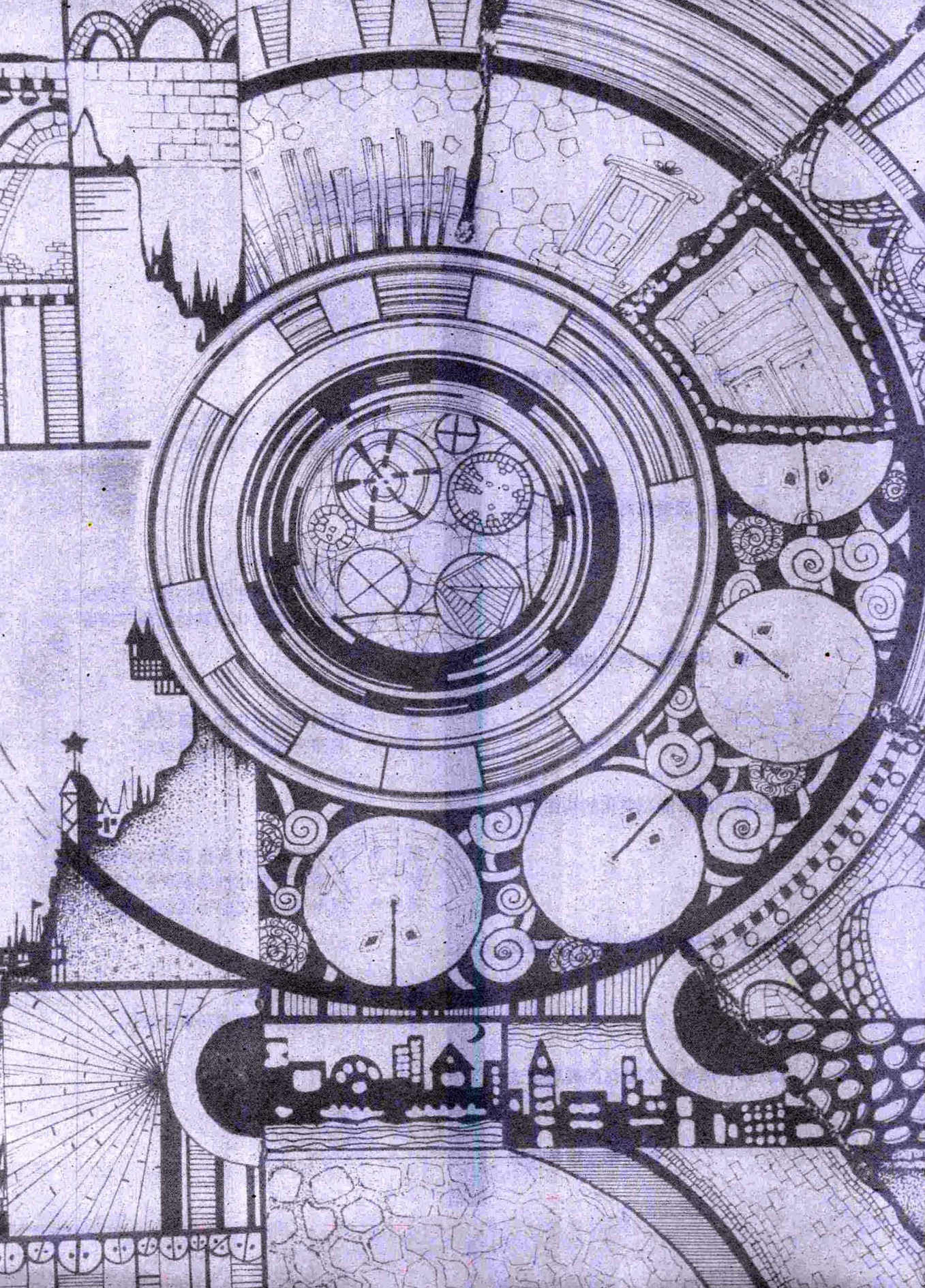
周嘉勋

2011年1月19日写于鲁美

目录 Contents

序言	
第一章 风景形态变化概述	7
第二章 风景形态变化设计起步	13
第三章 风景形态变化的语言表现	20
第四章 风景形态变化的构图形式	31
第五章 风景形态变化的色彩表现	41
第六章 风景形态变化的表现技法	53
第七章 作品赏析	64

第一节 风景形态变化的意义	7
第二节 风景变化的历史沿革	10
第一节 风景线描写生	13
第二节 风景线描写生中景物细节表现技法	15
第三节 风景形态变化的素材收集与借鉴	17
第一节 风景形态变化的具象表现	20
第二节 风景形态变化的抽象表现	26
第一节 风景形态变化具象表现的构图形式	31
第二节 风景形态变化抽象表现的构图形式	33
第三节 风景形态变化的形式空间表现	37
第一节 关于设计色彩	41
第二节 风景色彩的情调和意境表现	50

第一章 风景形态变化概述

第一节 风景形态变化的意义

风景形态变化是通过对风景写生素材进行的整理、归纳、简化、夸张、添加等艺术手段来表达个人主观情感的创意过程。在这一创意过程中,把现实中的景物加以典型化、个性化、意境化、风格化以适应各种设计的需要。

风景形态变化大体上可分为两大类:一类是写实性的风景变化。所谓写实性的风景变化只是相对的写实,是经过了设计者的艺术加工和处理的,并不是直接地表现自然(如图1-1~1-3)。另一类是

抽象的风景变化。抽象的风景变化主要是运用符号性的语言去表现自然,将自然中最具典型特征的部分抽取出来,而后转化为一种象征性的符号形态,并通过一定的形式结构传达出来,使欣赏者通过联想来感受自然(如图1-4、1-5)。

上述对风景特征的表现主要还是根据设计的需要来确定。

图1-1 写实风景

图1-2 写实风景 作者:阿里斯蒂德·卡约

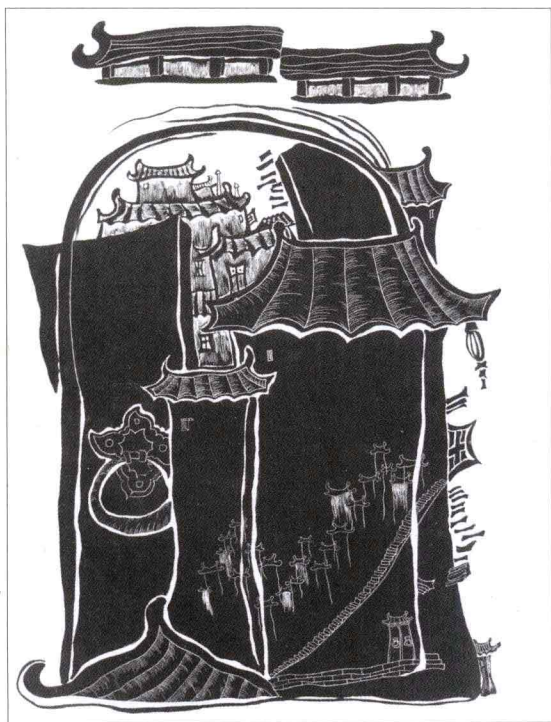

图1-3 写实风景

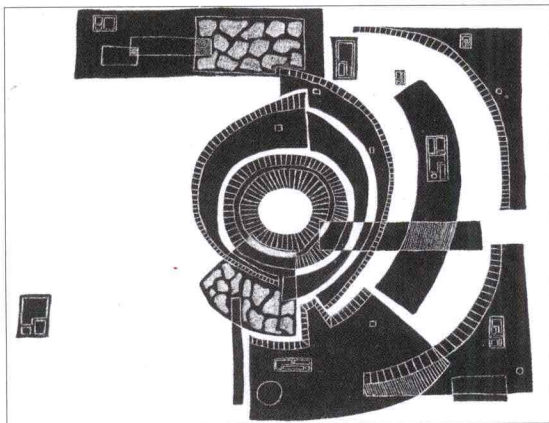

图1-4 抽象风景

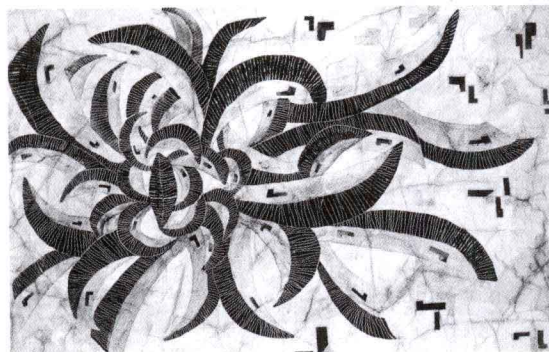

图1-5 抽象风景

在现实生活中,风景形态变化所涉及的领域非常广泛,如现代建筑的室内外壁画和装饰画设计,动画设计、平面设计、书籍装帧、纺织品设计等都需要各种风格的风景区形态设计(如图1-6、1-7)。

随着建筑功能的不同,风景形态设计的风格也将随之发生相应的改变。不同的工艺材料如陶瓷、锻铜、木雕、白钢、大理石等对风景形态变化的设计风格起着一定的制约和限制作用。风景形态变化的设计风格与所用材料的质地有密切的关系,它们之间的相互协调变化产生了众多意想不到的效果,于是便有了细微、简约、粗犷、淳朴、清秀与豪放之分(如图1-8、1-9)。

在风景形态变化的平面设计中,它的风格也是多变的。如广告中的风景变化可以简约概括,也可以对自然景物进行创意。书籍装帧的封面设计和书中插图则需要根据书籍的主题风格、涵盖内容、读者群体等来确定造型风格。由此可见,风景变化的形态风格往往取决于它使用的目的,采用的材料以及表现的工艺性、主题内容与风格的关系、欣赏的人群和品位、地域文化、时尚趣味等。风景形态变化就是在以上这些因素支配下进行的,也只有明确了这些因素及目的性才能更加准确地表现出与设计意图相应的风景形态(如图1-10~1-12)。

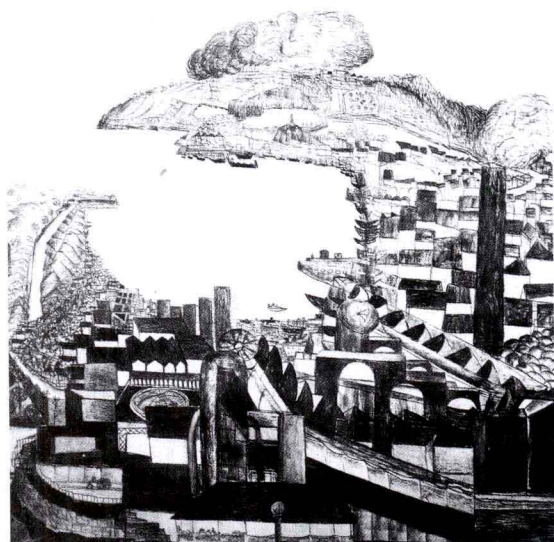

图1-6 书籍装帧风景

图1-7 动画风景

图1-8 壁画风景
作者：唐小禾、程犁、唐晖

图1-9 壁画风景
作者：阿里斯蒂德·卡约

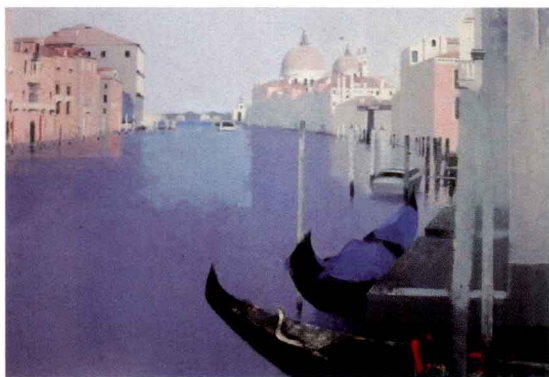

图1-10 插画风景

图1-11 插画风景

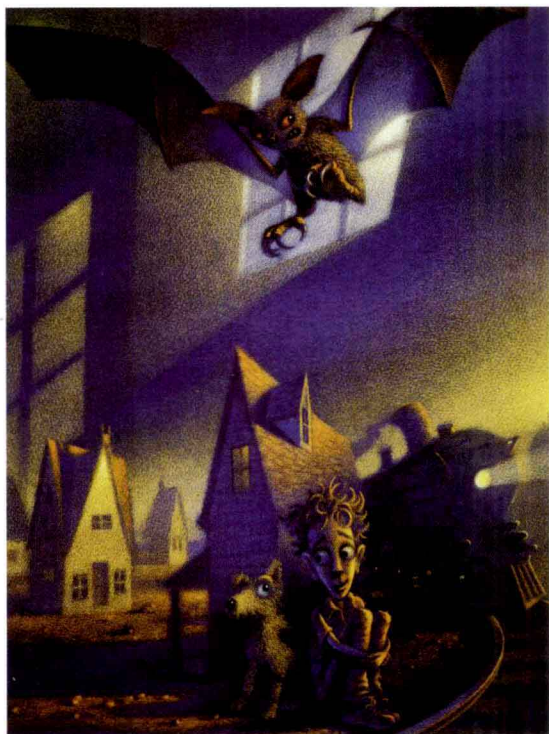

图1-12 插画风景

怎样进行不同风格的风光表现是日常教学过程中学生所关心的问题，也是需要重点解决的问题。

第二节 风景变化的历史沿革

研究风景形态变化，必须对风景形态变化的历史演变过程有所了解。风景形态变化的产生应该说是来源于自然的启示，同时也是人的主观对自然的一种再创造活动，从自然形态到抽象形态的转化和提炼过程无不体现了人类的智慧。

中国风景形态变化的历史可以追溯到新石器时代的岩画艺术。云南的岩画记录了当时的一些场景，也就是科学家所说的远古“作图时代”。随着历史的延续和发展，风景形态变化以文字的形式大量地出现在甲骨文上，这些甲骨文既是字又是画，象形、象事、象意，对现实生活进行了高度的提炼与概括，作为一种符号性语言的风光，既来源于生活又高于生活（如图1-13）。图画记事时代是甲骨

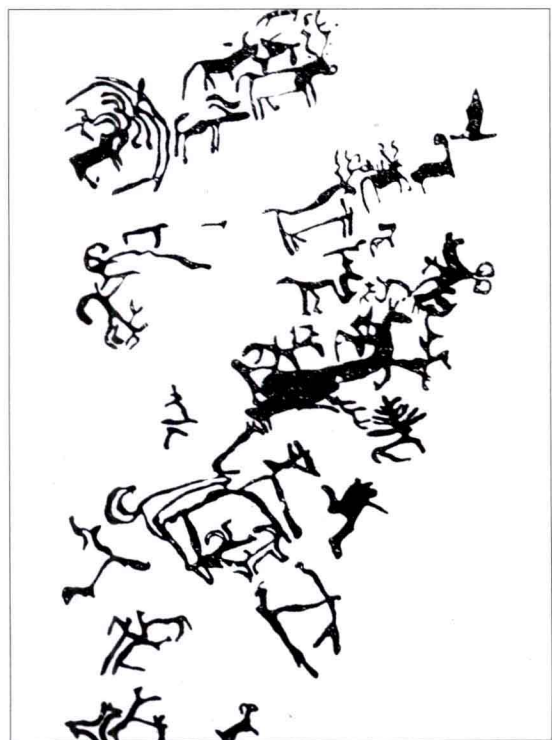

图1-13 岩画

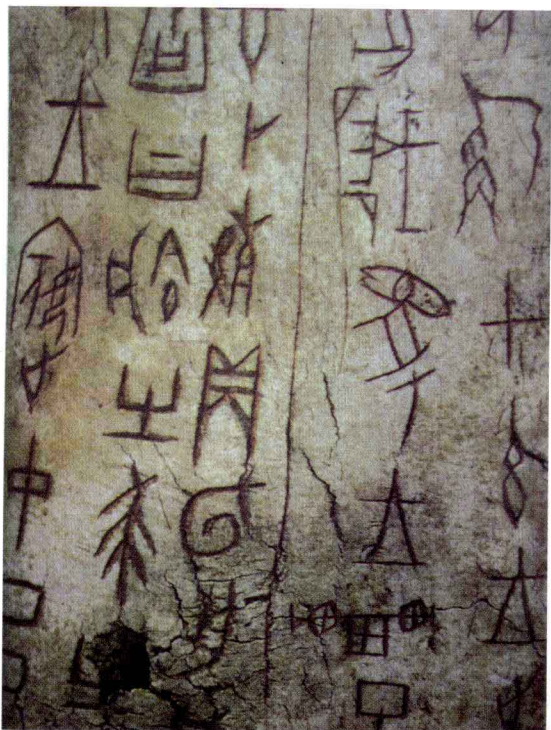

图1-14 甲骨文

文的始祖，也是风景形态变化的始祖，为风景形态变化逐渐走向成熟奠定了坚实基础（如图1-14）。

战国时期的宴乐水陆攻战纹壶是中国古代图案的经典之作（如图1-15），该作品将壶身图案分成上、中、下三个部分：上部主要表现采桑、习射，中部主要表现了弋射和宴乐，下部主要表现水陆攻战的场面。图案整体构图结构合理有序，承上启下，动中有静，杂而不乱，将多个情节生动、概括地和谐统一起来，结合得相当完美，充分地体现了装饰美的特征和空间的想象与表现力。总体上看，战国时期的装饰画比较精巧而又善于变化，在人与景的安排上具有很强的装饰性，也符合工艺制作的要求。

风景形态变化的目的是为了装饰某种物体，从春秋战国到隋唐时期，在具有一定使用功能的工艺品上出现了很多风景形态变化图画，如金银器、陶瓷、画像石、画像砖等。这一时期的风景形态变化大多受图案的影响，在表现上趋向于抽象、主观和程式化的表现形式。在超脱自然、不拘泥于自然以及大胆想象的精神创造方面一直对现代的风景形

态变化创作有着深远的影响，影响最大的当属汉代，汉代的风景变化在形态上、构图的气势上都具有很强的震撼力。风景形态变化以画像砖《庭院》《采桑》《收割》为代表，运用平视、斜视、俯视三种形式混合构成画面，产生了较强的装饰效果。庭院建筑围墙高低错落，穿插有序，黑白分割，节奏较强，充分地显示了风景形态变化的特征（如图1-16）。

南北朝时期由于战争不断，老百姓陷于恐惧绝望之中，对生活失去信心，迫切需要精神上的支撑，佛教也就利用了这种心理和机会在民间流传开

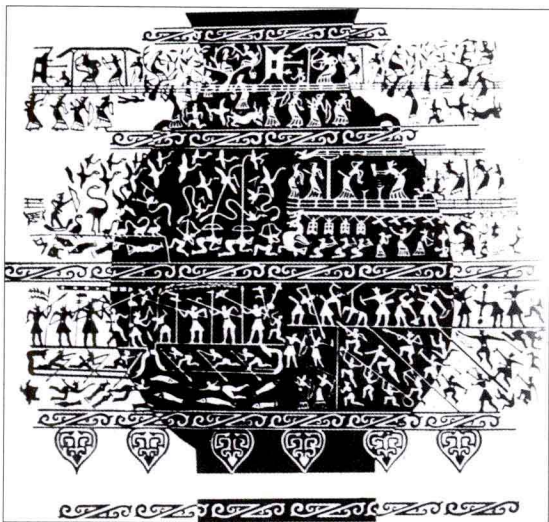

图1-15 宴乐铜壶

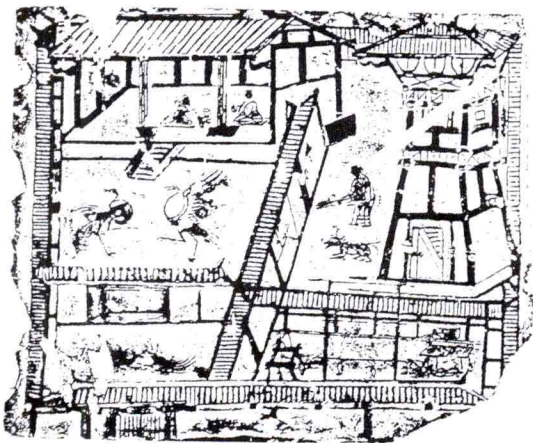

图1-16 汉画像石

图1-17 鹿王本生故事

来；比较有代表性的装饰作品也应运而生，如《以身饲虎》《鹿王本生故事》等。作品以传授佛教思想为目的，在构图上进行了大胆的夸张想象，在表现手法上具有创造性，追求形式美的表现，以现实生活为基础而又超越了现实生活，同时再现了人与景物的情感及意境（如图1-17）。

唐代在我国历史上是政治、经济、文化最发达时期之一，装饰艺术也取得了辉煌的成就。比较著名的敦煌壁画《西方净土变》表现菩萨、罗汉、护法大王、神将、伎乐、舞蹈者等人物和景致，在构图上采取了人与景相结合的方法，利用平视、仰视、俯视等手段表现西方极乐世界，场面宏大，气象万千，对现代壁画设计有着深远的影响（如图1-18）。

唐宋到明清时期的风景形态图案不仅受到装饰纹样的影响，而且还受到绘画艺术的左右。尽管风景形态变化在各种工艺品及实用品上出现，但总体表现风格是自然主义的表现形式，情调世俗，注重细节描绘和诗意表现（如图1-19）。

图1-18 敦煌壁画

图1-19 明代瓷器

第二章 风景形态变化设计起步

风景形态变化的过程是由写生、收集素材再到创作的过程。在进行风景形态变化设计之前,风景的写生和素材收集非常重要,它是进行下一步设计创作的基础。通过风景写生可以提高捕捉自然景物中结构美的能力;素材的收集和占有可以拓宽设计思维,在学习和借鉴中不断丰富自己的创作。

第一节 风景线描写生

通过风景写生培养和提高学生的动手能力也就是造型能力,同时训练学生的观察能力和对景物的组织能力,在景物素材中直接提炼美的形象。通过风景写生来强化记忆,将普通的、直观的景物形象加以深化,为把握和表现更典型的、更具特征的景物形象打下良好基础。大量的风景线描写生为后面的设计和创作提供了丰厚的素材和第一手资料。

风景线描写生的工具不限,完全可以根据自己的创作需要来选择。常用的线描写生工具有钢笔、水性签字笔、书法钢笔、炭笔和铅笔等,由于笔的粗细、材质的差异,使画出来的线描风格也不同,所以画具的选择完全可以因个人的喜好和习惯来定,只要能比较完整地表现景物特征都是可以的。

线描作为一种艺术语言表现方式具有很强的表现力。风景线描写生近似于中国画中的“白描”,能够比较周密而又细致、准确地概括所描绘的对象,讲究线的起伏、转折、刚柔相济的造型能力。

一、风景线描写生的认识

(一) 风景线描写生的结构美

风景线描写生的结构美指的是自然景物中建筑的结构和穿插咬合的关系所产生的美感(如图2-1)。云南的竹楼是比较典型的建筑,用竹子自然加工而成,竹子与竹子之间的穿插咬合、纵横交错形成大小空间变化,同时也呈现出结构美感,这种结构美用线描语言表现得非常充分。

(二) 风景线描写生的装饰美

风景线描写生不是以自然景物为范本的简单“临摹”,而是从美学心理角度出发,对自然景物进行美化和装饰,它是唯美主义的、理想化的表现。比如可以将景物中具有典型特征的景物形态留下,而将其他次要的景物形态剔除,使画面更具主观性和装饰性,体现装饰美感。风景线描写生作品中所呈现的秩序化、条理化、风格化等特征会成为风景形态变化的依据。

在风景写生时,要尽量选择景物自身装饰美感很强的景物作为写生对象。如江西的一些古老民居中,房梁的结构、古色古香的门窗图案本身就有一种人工雕琢的装饰美,再经过线描的经心描绘和艺术处理,会显得异常精彩。装饰美在自然景物中随处可见,关键在于发现和捕捉,而后对其进行总结、归纳,最终转变成成为具有主观意念的装饰化作品。在写生过程中要追求线描风景形态的装饰味道,以此体现风景线描的装饰美(如图2-2)。

二、风景线描写生的方法

(一) 风景线描写生的观察与构图

在写生中要注意对景物进行耐心细致的观察,选择比较独特的视角加以表现。在确定景物的刻画主体之后,对其前后、左右、上下的景物也要分出

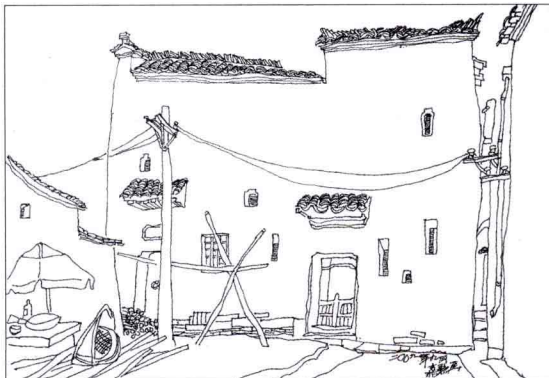

图2-1

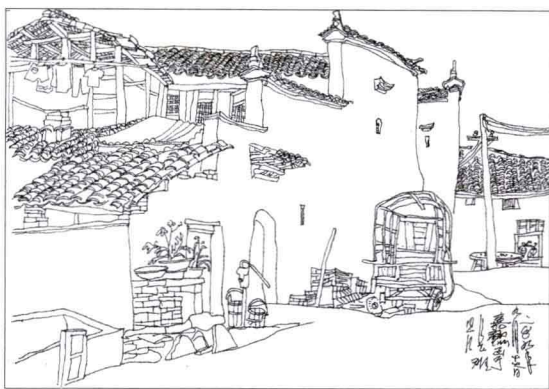

图2-2

主次关系。尽管风景线描不是完全写实性的，但在下笔之前还是要处理好近景、中景和远景之间的关系，确定好画面中主次景物的位置。中国山水画讲究可观、可行、可游，在构图时有来去的脉络，这样结构也越发清晰。在风景线描写生时不要一味追求景物的繁杂，要以少胜多，采用摆积木的方法，把建筑分成大、中、小和近、中、远的层次关系“摆放”在画面中，景物之间的关系处理得好，画面就会显得特别丰满，否则就会单调乏味。另外，

画面中建筑之间的相互叠压、衬托可以增添画面的厚重感，体积感。

在风景线描写生时还要注重建筑之间的藏与露关系的把握和处理，画面中既要有完整的建筑形态，也要有不完整的，这样才能使画面富于变化，避免单调。在构图上还要注意的另一个方面就是构图表现上要具有空间的广泛性和无限性，要把景物延伸到纸外，换句话说就是景物刻画要冲击纸张的边缘线。

（二）风景线描写生中线的疏密关系

风景线描写生作为一种线的语言形式，线的疏密关系处理是至关重要的问题。在风景线描中，“疏”就是空白，“密”就是黑。中国画讲究计白当黑，说的就是空白处同样是形，与黑同等重要，绝不可忽视。风景线描最重要的就是画面疏密关系的安排，在写生时首先要观察的就是景物中包含的黑白关系，疏密关系，强调第一感受，要把影响疏密关系的元素去掉，让空的更空，密的更密，这样才能使画面结构清晰、疏密有致、生动感人（如图2-3）。

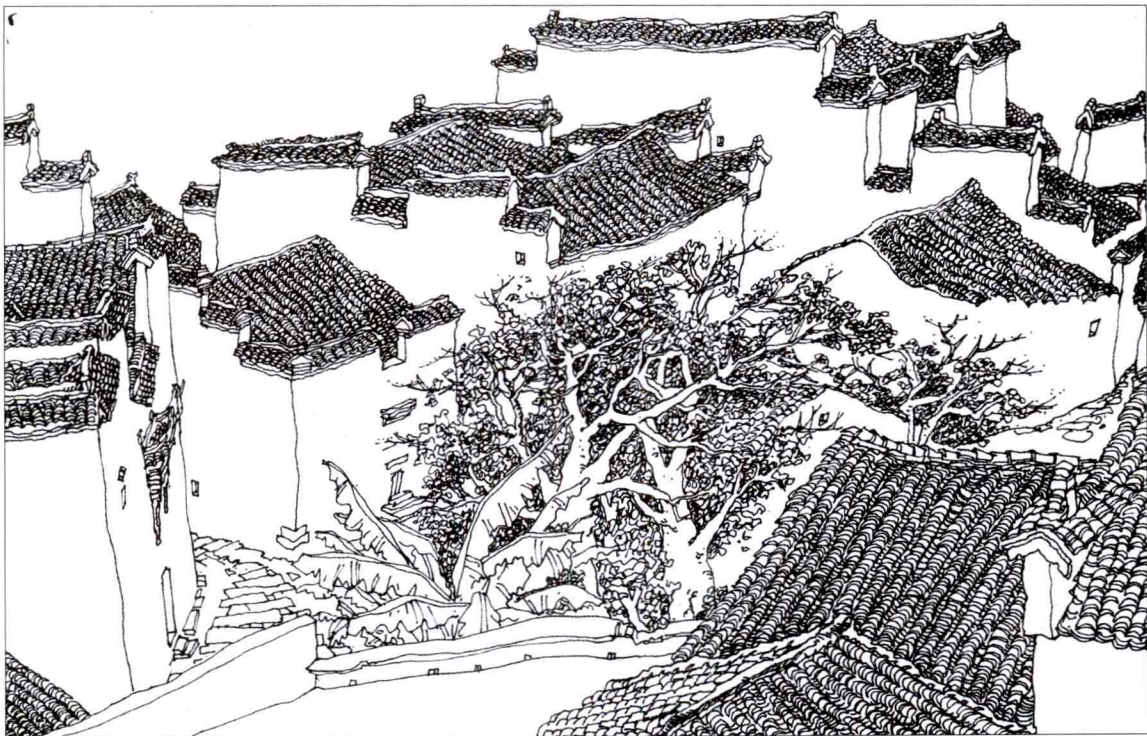

图2-3

（三）风景线描写生中的移花接木

移花接木是工笔绘画中的一种常用方法。例如在进行花卉写生时,根据画面表现的需要,可以将经过精心选定的、要表现的花头移植嫁接到另外一棵已选定的花梗上,而后加以表现,目的是使画面形态更加完美。风景线描写生同样可以采用这种方法,只是移接的不是花头,而是建筑、门窗等景物形态。移花接木的前提是要处理好视觉关系和透视角度,只有这样才能使画面浑然一体,天衣无缝。

（四）风景线描写生的简化

在初学线描时遇到的第一个问题往往就是面对杂乱的景物不知如何下手,这时就需要冷静地观察思考,对景物进行简化和概括,找准主体和次体,并对景物周围加以清理,确定取舍。特别值得注意的是建筑物中的窗子通常会很多,不可能一一表现,选择有典型特征的就可以了。所谓简化就是对景物进行整理,使其结构清晰,既具有单纯性又不乏秩序感,让人产生清新之感(如图2-4)。

（五）风景线描写生的归纳

风景线描写生的归纳是对景物的去伪存真,把典型的景物通过画面的结构归结统一到一定形式中,让画面产生秩序感、整体感和结构感。归纳是把主观创作的构想和意愿通过一定的规则统一起来,而又不失其原有景物的特征,使自然景物在归纳的过程中得到升华。

（六）风景线描写生的夸张

风景线描写生与其他绘画速写最大的区别就是可以进行大胆的夸张变形,对景物的典型特征加以夸张,使自然景物更典型,也更具观赏性。比如高大、雄伟的建筑,为了强化、突出这一特征,在外形比例上要让高的更高,大的更大。对建筑局部细节的夸张,如建筑的门、窗上的图案添加、缩减等,处理好画面的疏密关系(如图2-5)。

在风景线描写生中,大部分的景物表现是采用夸张的手法进行的,线本身就具有抽象性的特点,因而从线的运行移动开始,就已经脱离了自然景物的轨迹,线的转折、顿挫、起伏,体现的节奏和韵律等都是夸张,是一种强化画面效果的有效手段。

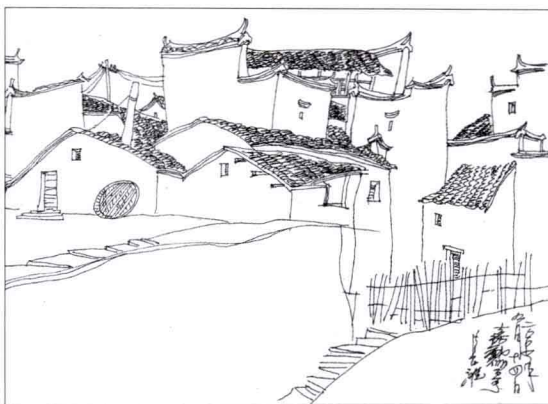

图2-4

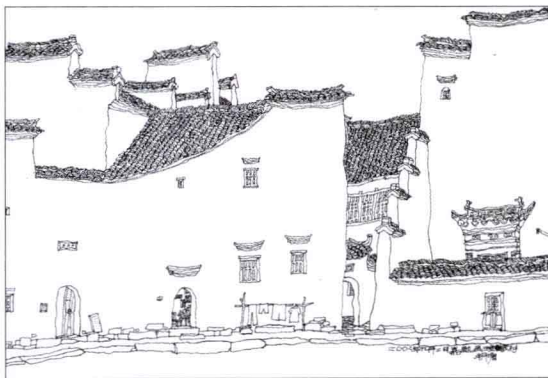

图2-5

第二节 风景线描写生中景物细节表现技法

在对风景线描写生的基础知识有了一定了解之后,写生的技法表现和动手能力就显得尤为重要了。许多基础知识也需要在写生的过程中去逐渐理解、摸索和体会,也只有这样,才能最终做到得心应手,游刃有余。作为一名设计师,写生技能可以说是应具备的看家本领,它将伴随着你的职业生涯。只有熟练地掌握风景线描写生的常用技法,才能创作出好的线描作品,为下一步的设计打下坚实的基础。

一、线的表现技法

风景线描写生中的线可以分为两类:一类是普通线。它没有附加任何装饰,即点的移动轨迹形成

的线。另一类是装饰线,包括抖线、锯齿线、钉头线等。在写生过程中,常用的是普通的直线和抖线。普通直线在风格上既具有力量感,又有飘逸的美感。有时由于过于严谨,会显得有几分古板。抖线在风格上有一种拙味,在自然、轻松之中略含一点装饰的味道,线的力量感则包含在不规则的抖动之中,体现了内在的力量。在画花梗的时候,常常有意把花梗画得弯一点,显得越发挺拔而富于内力(如图2-6)。

二、建筑的表现技法

在风景线描写生中,建筑通常是画面的主体,首先要细心观察,确定好适当的比例,再画出建筑的外形,然后在其中填充其他建筑形象附件如瓦、门、窗等。由于视觉差的缘故,建筑外形一般都是上窄下宽,这样的建筑才会有稳固之感,欧洲绘画中建筑的柱子都是上细下粗,以显得高大雄伟。建筑的外形不求太逼真,中规中矩,那样就缺少了画的味道,为了生动,可以在建筑不倒的情况下,将其画得歪歪扭扭,富于变化一些。

三、瓦的表现技法

瓦的画法是很讲究的,瓦在画面中起到“密”的作用,一般情况下近处的瓦实,远处的瓦虚。近处的瓦交代结构、细节,如瓦的排列、叠压、咬合等。远处的瓦在表现时要采用写意的手法。在瓦的表现上

还要注意一个问题,尽管瓦是由下至上一个压一个地排成竖行,但竖行中的瓦不要画得很垂直,间距的宽窄一样,那样就太呆板,不够生动了。其实现实中的瓦也不是绝对的垂直,在画的时候也要有宽有窄。瓦的排列是越远越密,越远越黑,近处的瓦就要疏散一些,形成通透感和远近感(如图2-7)。

图2-6

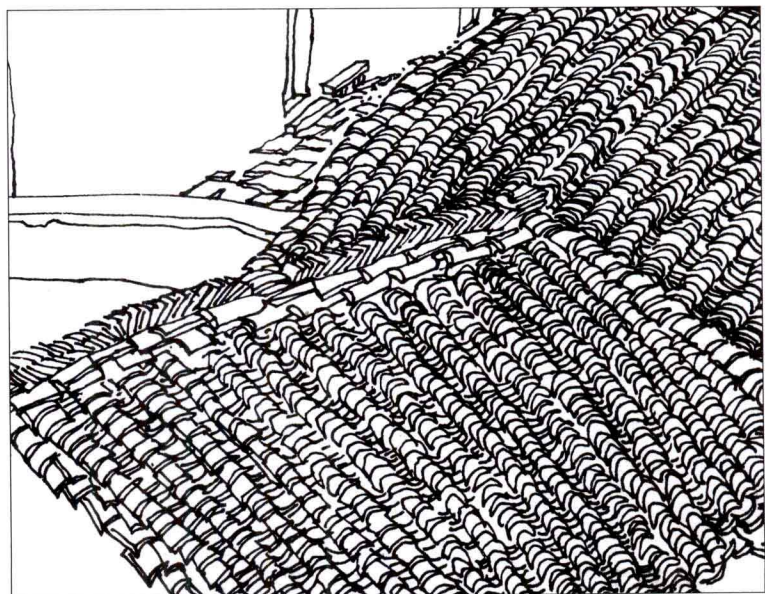

图2-7