

插花创作中色彩的设计

齐虹凌, 张彦丽

(牡丹江师范学院, 黑龙江 牡丹江 157012)

摘要:在阐述与插花有关的色彩学理论知识的基础上,探讨色彩在插花创作中的设计原则,提出插花创作过程中运用色彩时应考虑到花材、作品造型、花器、垫座、环境、季节以及流行色。

关键词:插花;色彩;设计

中图分类号:J 063 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2013)16-0095-03

插花艺术不仅是一门造型艺术,而且还是一门视觉艺术,其中最引人注目的是作品的色彩。插花创作过程中色彩运用的恰当与否,直接关系到作品的成败。运用的好不仅可以深化作品的主题思想,还能使作品形神兼备,艺术价值得到提高。现通过对与插花有关的色彩学基本理论及插花创作过程中色彩运用的2个方面进行

阐述,旨在为插花作品创作时色彩的选择与搭配提供理论参考依据。

1 与插花有关的色彩学基本理论

1.1 色彩三要素

色彩由色相、明度和彩度三要素构成。色相即色彩的相貌,也是区别各个色彩的名称,如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等,其中红、黄、蓝三色为原色。2个原色之间混合产生间色,即橙、绿、紫三色。间色与间色混合所得的色彩为复色。当2种颜色混合成黑色时,这2种颜色称为补色。任何一种原色和其它2种原色混合而成的间

第一作者简介:齐虹凌(1979-),女,硕士,讲师,现主要从事园林等教学与科研工作。E-mail:swxqhl9@126.com.

基金项目:牡丹江师范学院青年指导资助项目(QZ201218)。

收稿日期:2013-04-09

5 结语

城市雨水利用是创造环境效益的公益事业,也是提高人民生活质量的生态措施,不应该将它作为增加建设成本的负担。尤其是在我国多数城市都处于缺水的现状下,更应该将雨水作为一种宝贵的资源加以利用,增强节水观念,改变用水方式,尽快制定相关的法律、法规,提高雨水收集和利用效率,实现水资源的良性循环,实现城市的可持续发展。

参考文献

- [1] 王彦红.城市雨水收集与利用研究[J].洛阳理工学院学报(自然科学版),2010,20(1):11-13.
- [2] 吴小苏.屋面雨水利用技术的探讨[J].科技经济市场,2007(11):152.

- [3] 叶水根,刘红,孟光辉.设计暴雨条件下凹式绿地的雨水蓄渗效果[J].中国农业大学学报,2001,6(6):53-58.
- [4] 赵晶.道路与场地中雨水花园景观生态思想的引入[J].江苏农业科学,2012,40(3):152-154.
- [5] 里埃特·玛格丽丝,亚历山大·罗宾逊.生命的系统:景观设计材料与技术[M].朱强,刘琴博,涂先明,译.大连:大连理工大学出版社,2009.
- [6] 孙静.德国汉诺威康斯伯格城区一期工程雨洪利用与生态设计[J].城市环境设计,2007(3):93-96.
- [7] 陈端,黄国兵,张鹤,等.澳大利亚雨水管理技术介绍及其在中国应用前景初步分析[C].第三届全国水力学与水利信息学大会论文汇编,2007:149-155.
- [8] 布莱登·威尔森.塔博尔山中学雨水花园[J].风景园林,2007(2):43-45.

Discussion on Utilization of Rainwater in Urban Green Space

FENG Shun-lei¹, CAO Chuan-sheng², LIU Hui-min²

(1. Qingdao New Artland Municipal Gardens Group Ltd, Qingdao, Shandong 266102; 2. College of Horticulture, Northeast Agricultural University, Harbin, Heilongjiang 150030)

Abstract: The features concerning the rainwater distributes on the greenspace, the plaza and the roof were analysed, and the reasonable rain-collecting method was proposed. On the other hand, how the rainwater can be properly used was also introduced through analysing the foreign prominent case. In which base, a few conclusions were come up which was essential for the development of rainwater utilization in China, and provided a reference of urban rainwater utilization policy formulation, project implementation.

Key words: rainwater utilization; greenspace; rain garden

色互为补色。如果把红、橙、黄、绿、蓝、紫 6 种颜色以不同比例调配所产生的各种色彩依次分布在一个圆周上可以构成一个色相环的话,那么,花卉植物的各种色彩几乎可以囊括整个色相环上的每一种色相。这为插花创作时进行色彩设计提供了完美的素材。

明度即色彩明暗的程度。包含 2 层含义:一层是指不同颜色相比较而产生的明暗程度,白色和黄色的明度最高,黑色和紫色的明度最低;另一层是指色彩本身因光照强度的不同而产生明暗变化,物体在光的照射下,受光的部分颜色浅,明度高;背光的部分颜色深,明度低。插花创作过程中,不同明度的色彩搭配组合,可以使作品富有变化,有层次感和立体感。当作品颜色对比过分强烈致使不协调时,加入明度弱的复色便能起到缓冲协调的作用。

彩度即色彩的饱和程度或者说纯粹度、纯净程度,即彩色中混入无彩色(黑、白、灰)的多少。在植物当中,绝对纯正的颜色是不存在的。但在选取花材时,如果选择色彩纯度较高的花枝,则能使插花作品的装饰色彩更为鲜明、生动;反之,如果选择纯度不足的花材,则往往会造成作品色泽暗淡,令人有压抑之感。

1.2 色彩的视觉效果

1.2.1 色彩具有冷暖的视觉效应 色彩本身并没有温度差别,但它却能令人产生联想从而感到冷暖。红、橙、黄等近于红端区的颜色使人联想到太阳、火光,产生温暖的感觉,因而称暖色系,能使人具有明朗、热烈和欢乐的感觉。蓝、青、紫等接近紫端区的颜色为冷色系,能使人心情平静、清爽。绿色在温度上居于暖色与冷色之间,温度感适中,是中性感。掌握了色彩的冷暖感,在插花时就可以根据不同的场合、用途来选择不同的色彩。如喜庆场合应选择暖色系的花材,哀伤的场合应选择冷色系的花材,冬季宜选择暖色系的花材装饰室内,夏季宜选择冷色系的花材美化环境。

1.2.2 色彩具有轻重的视觉效应 色彩的轻重视觉效应取决于明度与彩度。明度越高,色彩越浅,感觉越轻盈;而明度越低,色彩越深,感觉越沉重。插花创作过程中可以利用色彩的轻重视觉效应调整花型的平衡稳定。色彩深的花材插在低矮处,而飘逸的花枝可选用明度高的浅淡颜色。

1.2.3 色彩具有远近的视觉效应 暖色系波长较长,看起来距离会拉近所以称前进色。冷色系波长较短,看起来距离推后,所以称后退色。黄绿色和红紫色等为中性色,感觉距离中等,较柔和。明度对色彩的远近感影响也很大,明度高者感觉前进而宽大,明度低者则感觉远退且狭小。插花创作过程中可以运用色彩的远近感调整不同颜色花材的大小比例,从而增加作品的层次感和立体感,丰富插花的意境。

1.3 色彩的感情效果

不同的色彩会产生不同的情绪反应。橙色给人以高贵、明亮、庄严、华丽及卑俗之感。红色给人以温暖、

光明、热情、幸福活力及恐怖、危险之感。黄色给人以豪华、温和、纯净、高贵之感,但是在丧礼上,黄色的花却使用十分普遍。绿色给人以舒适感。蓝色有深远、清新、秀丽及压抑之感。紫色有典雅、幽雅、华贵、娇艳之感。白色有神圣、纯洁、轻盈及不详之感。黑色有含蓄、坚实、黑暗、威严、不幸、神秘的感觉。色彩给人的这些心理感觉是极其复杂的,人对色彩产生的感觉还会受到特定环境条件的影响。所以在插花创作时这些只能作为一种参考,还应依据作品的主题和观赏对象等一些因素进行色彩搭配。

2 插花创作中色彩的设计

插花用色时虽然是以自然色彩的某些特征为基础,却不以自然色彩的美为满足,而要更高于自然色彩的群体美、综合美和意境美。设计时,首先要服从设计者所要表达的思想感情,或鲜艳,或清淡。其次,色彩要和谐,要主次分明。具体设计时可以从以下 7 个方面进行考虑,一是花材与花材之间的色彩搭配;二是花材与花器之间的色彩搭配;三是花材与造型之间的色彩搭配;四是插花与垫座之间的色彩配合;五是插花与环境之间的色彩配合;六是插花与季节之间的色彩配合;七是插花与流行色之间的关系。

2.1 花材与花材之间的色彩搭配

花材与花材之间的色彩搭配可以是多种颜色之间的搭配,也可以是单一颜色,要求搭配在一起的颜色能够和谐。每个作品中,花色搭配不要过多,否则易产生眼花缭乱之感,一般以 1~3 种花色相配为宜。选用 2 种或 2 种以上颜色花材搭配时,一定要有主次之分,确定一主色调,切忌各种颜色平分秋色。主色调的选择要适合使用的场所。浓重温暖的色调适于喜庆场合;明快洁净的中性色调适于卧室、客厅和书房;而冷色调适于哀悼场合。色彩的比例对色调很重要。在用到 3 种颜色的时候,最好多用一些浅色,少用一些深色。最浅色可占 65%,中间色占 25%,最深色占 10%。最深色的花安排在作品的中心附近,效果最好。插花中的绿枝、绿叶起着重要的辅助作用,如果运用得体会收到良好的效果。常见花材与花材之间的配色方案如下。

2.1.1 同色系配色(单色系配色) 同色系配色可以用同一明度的单色,也可用同一色相的不同明度按一定的方向或次序搭配,比如红色系的粉红、红、深红、暗红等,这样可以表现出浓淡层次的调和美。这类配色多用于花型丰满的作品中,色彩设计比较简单,具有柔和、高雅、耐看的效果,是目前国际上较为流行的插花设计配色方法。

2.1.2 类似色配色(近似色配色) 在色环上,任一原色与其左右 90°夹角内的邻近色都是类似色。这种配色由于颜色相近或有过渡,容易统一、和谐,是最普遍最受欢迎的组合之一。插花配色时,应选定 1 种颜色为主色,其它为陪衬,数量上不要相等,然后按色相逐渐过渡产

生渐次感,或者也可以主色为中心,其它的在四周散置也能烘托出主色的效果。

2.1.3 对比色配色 对比色由于对比强烈,所以会使人感到对比鲜明、生动、有跳跃感,但对比色并列时又会相互排斥,因此,要处理好二者的关系。具体包括3个方面,一是要主次分明,主色调在面积上或构图上应占优势;二是2种色彩应在画面上互有穿插,而不是各占一边;三是利用中间色来调和。这种配色方案在礼仪插花及西方古典插花中常用。

2.1.4 分离互补色配色 指色环上任一颜色与其相对互补色紧邻两边的任一颜色的组合,如黄橙和蓝色、黄橙和紫色等,配色效果与对比色配色效果接近。

2.1.5 三等距色配色 在色环上的3种颜色连在一起为等边三角形时,这3种颜色称为三等距色。三等距色配色能给人一种鲜艳明快的感觉。插出的作品色彩绚烂,很适合喜庆场合,西方传统插花常用这种配色方法。

2.1.6 四合色配色 指色环上呈正方形或长方形分布的4种色彩的组合,如黄、红橙、紫和蓝绿。其配色效果和三等距色配色效果接近。

2.2 花材与造型之间的色彩搭配

在明快的插花造型中,应配以明快的色调。在沉重的插花造型中,应配以沉重的色调。重的形式配上重的色调,自然显得更沉重;轻的形式配上轻的色调,自然显得更轻盈;这是一方面的运用。但有时为了取得均衡,或者加强对比作用,在重的形式上配以轻的色调,量感自然就会减轻;在轻的形式上配以重的色调,量感自然就会加重;这是另一方面的运用。

2.3 花材与花器之间的色彩搭配

花器的种类很多,每一种都有其自身的色彩特点,再加上人为的着色,色彩更是复杂多变。插花时如果选择不恰当,会造成整个作品的失败。因此,在花器色彩的选择上,要素雅、简洁、大方。目前,有些插花容器的色泽比较鲜艳明快,这样的容器比较适宜插置现代感的花材和花型。常见花材与花器之间的配色方案如下。

2.3.1 采用对比色处理 对比配色有明度对比、色相对比和冷暖对比。明度对比,如在黑色的器皿中,插入白色的花,一暗一明造成对比,就能产生色彩鲜明的效果。花卉与花器之间由色相的差别而产生的对比称为色相

对比。如红花与青绿色花器,黄花与青紫色花器等。冷暖对比,如用蓝色水盆,插浅红色的花,就会形成一种冷暖对比,会进一步烘托花的妩媚。

2.3.2 采用同类色和近似色处理 同类色如橘红与大红,近似色如绿色和青色等。近似色范围较大,有一定的对比性,易体现出色彩的丰富性和节奏与韵律感。

2.3.3 采用中性色处理 花器选择中性色调(金、银、黑、白、灰)对花材有调和作用。

2.4 插花与垫座之间的色彩搭配

插花作品与垫座的对比反差应该明显,这样才能相映成趣。一般情况下,垫座的颜色要深于作品,最起码要接近或略深于作品的颜色,否则会有头重脚轻、本末倒置的感觉。

2.5 插花与环境之间的色彩搭配

插花作品具有美化环境的作用。具体应用时应根据环境的色彩来搭配作品的色彩。环境颜色较暗时,插花作品的色彩以素淡为宜;环境比较明亮时,插花作品的色彩可以鲜艳一些。此外,还应注意2点,一是摆放作品的具体地点其背景色对作品色彩的选择有影响;二是作品色彩的选择还要考虑到环境的功能。

2.6 插花与季节之间的色彩搭配

插花色彩要根据季节变化来运用。一般来说,春季要求表现出蓬勃的生机,所以宜选用色彩明丽的花材,比如桃、兰花等;夏季要求表现出清淡、幽远、凉爽,所以宜选用色彩淡雅,最好是散逸清香的种类,比如荷花、睡莲等;秋天是收获的季节,此时插花宜选择红、黄等颜色的花作主花。冬天,给人的感觉是寒冷的,此时插花创作应以暖色调为主。

2.7 插花与流行色之间的关系

流行色反映了当时人们的审美观,插花作品的配色可以参考流行服装的颜色。

3 小结

插花创作过程中运用色彩时关键是要主次分明、要和谐,因此要利用与插花有关的一些色彩学基本理论知识,并且需要考虑一些因素,如花材本身的色彩、作品造型、花器、垫座、环境、季节以及流行色等,以达到作品色彩的协调,给人以视觉的享受。

Design Principle of Color in Flower Arrangement

QI Hong-ling, ZHANG Yan-li

(Mudanjiang Teachers College, Mudanjiang, Heilongjiang 157012)

Abstract: Basid on the colour science theory relating to flower arrangement, the design principle of color in the flower arrangement was discussed, and flowers, works modelling, floral vessels, pedestal, environment, season and fashion color these seven factors were proposed.

Key words: flower arrangement; color; design