

K U N C H O N G Z H U T I Z H U A N G S H T U A N

装饰绘画实验教学课程项目

昆虫行天下

昆虫主题装饰绘画作品
Insect Theme Decorative Painting Works

编著 ■ 龙真
郭磊
庄云鹏
王永波

山东美术出版社

装饰绘画实验教学课程项目

昆虫主题装饰绘画作品
Vignette Experiment Teaching Curriculum Project

编 著 ■ 龙 真
郭 磊
庄云鹏
王永波

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

虫行天下：装饰图案设计课题教学 / 龙真, 郭磊,
庄云鹏, 王永波著. -- 济南：山东美术出版社, 2014.10
ISBN 978-7-5330-5163-1

I. ①虫… II. ①龙… ②郭… ③庄… III. ①装饰图
案-图案设计-高等学校-教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第117436号

责任编辑：杨之鹏

装帧设计：龙 真 郭 磊

主管单位：山东出版传媒股份有限公司

出版发行：山东美术出版社

济南市胜利大街39号（邮编：250001）

<http://www.sdmspub.com>

E-mail:sdmschs@163.com

电话：（0531）82098268 传真：（0531）82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号（邮编：250001）

电话：（0531）86193019 86193028

制版印刷：山东奥美雅印刷有限公司

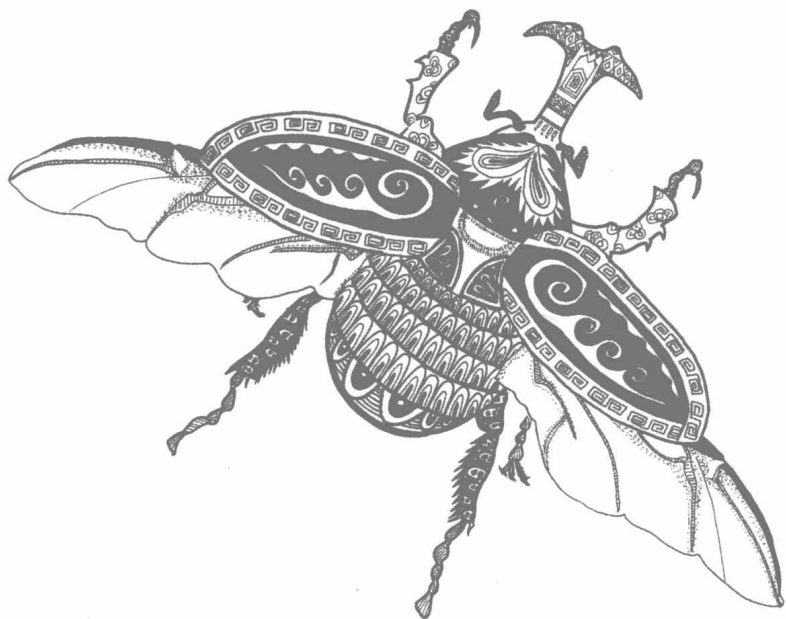
开 本：889mm×1194mm 16开 13.375印张

版 次：2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷

定 价：49.00元

目 录

5	前言
7	黑白画映
8	装饰绘画中的构成形态
	1. 自然化形态
	2. 抽象化形态
	3. 人文化形态
10	装饰绘画中的造型语言
	1. 点
	2. 线
	3. 面
12	装饰绘画中的构成形式及规律
	1. 构图形式规律
	2. 画面形式规律
16	昆虫装饰绘画设计与表现
212	后记 参考文献

装
饰
绘
画
实
验
教
学
课
程
项
目

昆虫行天下

昆虫主题装饰绘画作品
Vignette Experiment Teaching Curriculum Project

编 著 ■ 龙 真
郭 磊
庄云鹏
王永波

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

虫行天下：装饰图案设计课题教学 / 龙真, 郭磊,
庄云鹏, 王永波著. -- 济南：山东美术出版社, 2014.10
ISBN 978-7-5330-5163-1

I. ①虫… II. ①龙… ②郭… ③庄… III. ①装饰图
案-图案设计-高等学校-教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第117436号

责任编辑：杨之鹏

装帧设计：龙 真 郭 磊

主管单位：山东出版传媒股份有限公司

出版发行：山东美术出版社

济南市胜利大街39号（邮编：250001）

<http://www.sdmspub.com>

E-mail:sdmscbs@163.com

电话：（0531）82098268 传真：（0531）82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号（邮编：250001）

电话：（0531）86193019 86193028

制版印刷：山东奥美雅印刷有限公司

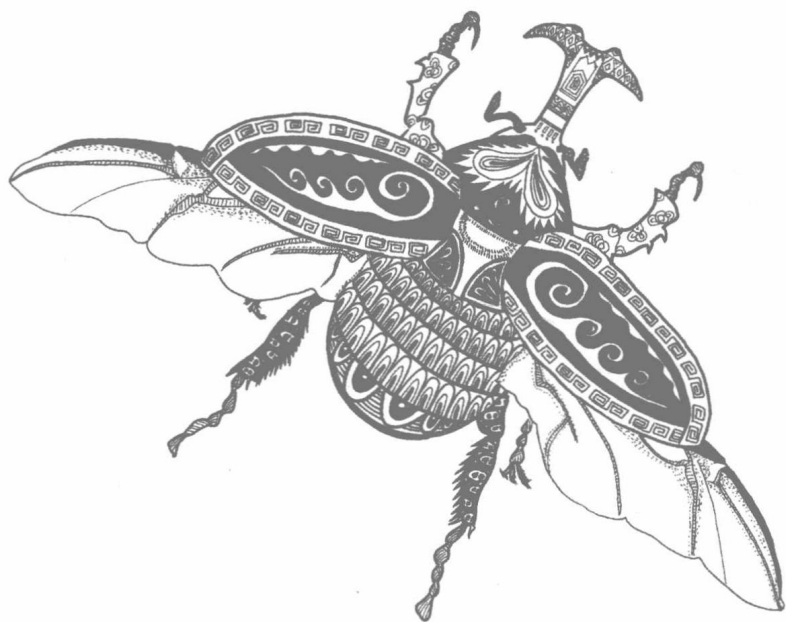
开 本：889mm×1194mm 16开 13.375印张

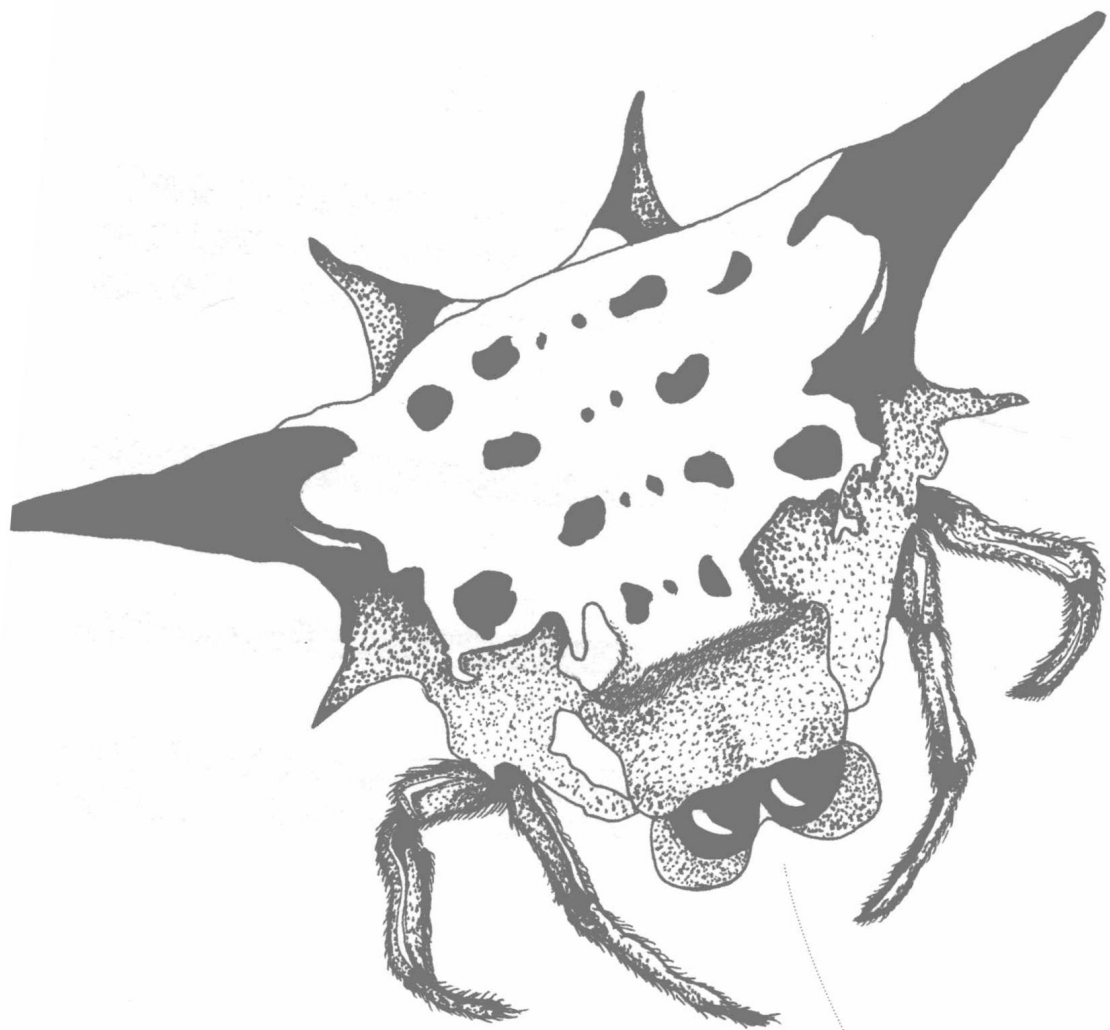
版 次：2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷

定 价：49.00元

目 录

5	前言
7	黑白画映
8	装饰绘画中的构成形态
	1. 自然化形态
	2. 抽象化形态
	3. 人文化形态
10	装饰绘画中的造型语言
	1. 点
	2. 线
	3. 面
12	装饰绘画中的构成形式及规律
	1. 构图形式规律
	2. 画面形式规律
16	昆虫装饰绘画设计与表现
212	后记 参考文献

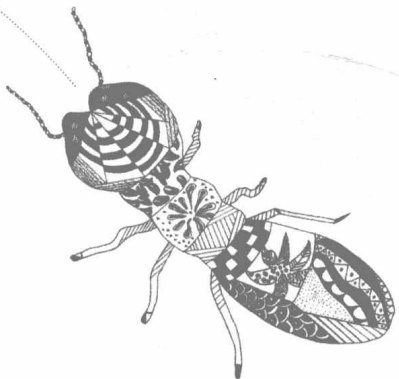
「前言」

自阿洛瓦·里格尔编撰出版了著名的《风格问题——装饰艺术史的基础》一书，便拉开了系统研究装饰艺术的序幕。装饰艺术作为联系人与社会、人与自然的一种创造性的心智成果，用视觉化的方式沟通着历史与当下、现实与未来。装饰绘画作为装饰艺术中重要的门类，是集绘画语言与文化精神于一身的综合性艺术。它既包括画面场景造型，也包括单纯的人物、动物、景观、建筑等物象造型，以及复杂的造型叠加。回望中国历史中蕴藏的装饰基因，如同河流，裹挟着丰富的内容奔流向前，源远流长。这些多彩的风格、形状、符号、仪态、色彩、手法、技巧，不仅为当代装饰绘画艺术心理程式与艺术风格的塑造，提供了取之不竭的文化素材，而且为装饰绘画创作与研究实现文化寻根提供了立足的土壤和地基。

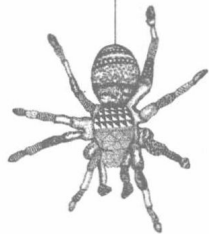
基于中国传统装饰文化之上的纹样装饰教学模式和方法，在中国现代工艺美术教育体系中，出于工业化生产的标准量化需求，逐渐脱离了“器以载道”的完整的造物设计理念，大多同器物造型、材料选择、制作工艺区别开来，并逐渐从单纯的纹饰设计转向具有自由描绘特征的装饰绘画领域。自上世纪80年代以来，视觉传达设计教学体系的引入和快速发展，中国传统图案教学逐步向鉴赏类、临摹性、传承性为教学目的的基础课程转化，这是教与学对社会发展的适应性转变，是一种必然。《虫行天下》一书，是鲁东大学装饰绘画教学团队郭磊、龙真、庄云鹏、王永波四位教师在课程教学改革方面的有益尝试。

该书以课题导入的方式，将装饰绘画创作集中于昆虫这一既熟悉又鲜有涉足，看似单一却又妙趣横生的主题上。书中以科普的方式详细介绍了每类昆虫的形态特征、生活习性和生长繁殖等情况，并用大量的文字阐述每幅作品的创意取向和创作感悟，为读者了解昆虫装饰绘画创作提供了丰富的基础性资料和多样的创意路径；客观的作品点评更为我们品读佳作，关照装饰绘画创作点滴提供了多维的视角。

在近600幅原创作品中，在感官狂欢和视觉冲击的联合发力下，既向我们展示了装饰绘画艺术语言的魅力，又让我们体味了装饰文化里含蓄、内敛的审美姿态，以及静观、沉思、心灵体悟的审美方式。书中一个个生动的表情、一组组精妙的造型、一张张别致的构图，拓展了艺术视野和想象力，展示了装饰绘画这一意义载体和艺术语态，在当下艺术创作与传统文化沟通接续，以及再创造方面的价值与积极意义。

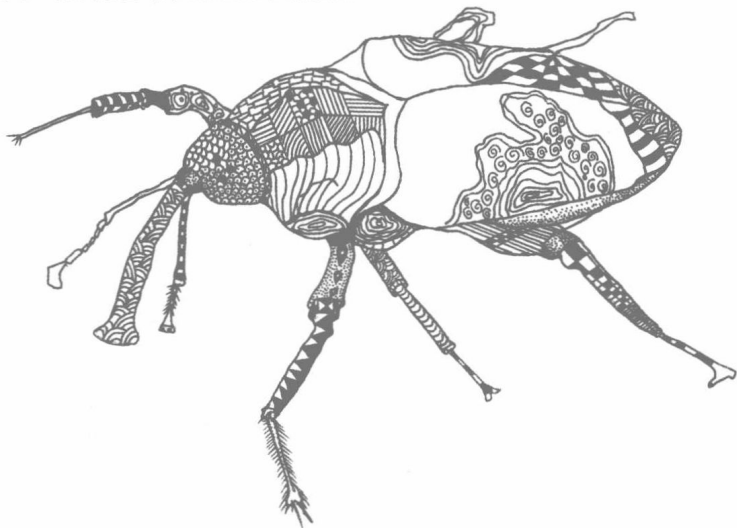
黑白画映

黑与白是对奕者指间决绝的棋子，黑与白是钢琴家指尖欢快的琴键，黑与白是摄影师底片中流动的光影，黑与白是白昼永恒的纠缠，黑与白是作画人笔下潺潺的思绪……

黑与白，世间最朴素的两种色彩，却又有着最为丰富的内涵和情感……

黑白艺术在我国有悠久的历史，在装饰绘画中，黑白是诠释现实世界或虚拟形象的一种艺术形式，将自然物象的黑白结构与主观意念的黑白意识相结合，通过黑白两色的设置与组合，表现出节奏、韵律、对比、调和、均衡、反复等各种形式，从而实现视觉上的愉悦。

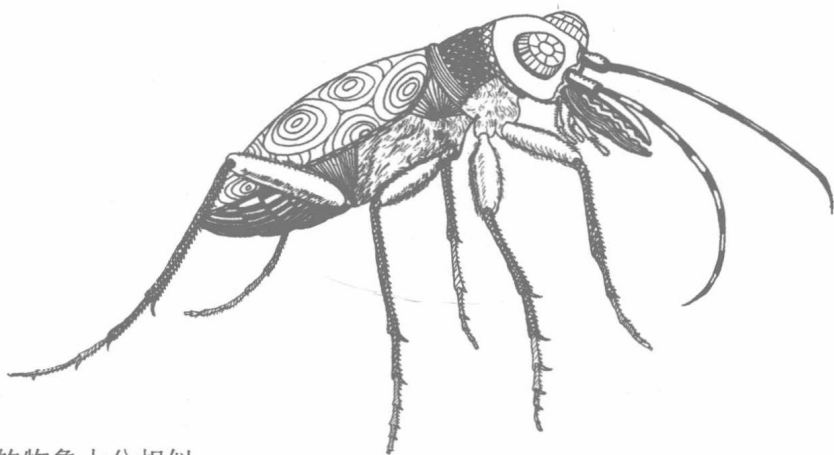
装饰画中的黑白艺术渊源已久，如“水墨为上”、“水墨无色，实乃大色”，便蕴含着无色而色全，绚烂之极之意。东方人对黑白的理解，不单指色彩而言，更重要的是将黑白注入了哲学精神。如道家认为“道即是天，天即是道”，这种黑白意识体现了中国文化中“天人合一”的哲学理念；佛家视黑白为万物的起始终结；魏晋以来的种种艺术无不受此深刻影响，进而产生了宋代以水墨山水为主导的文人画。在这些艺术家手中，黑白成为了他们表现内心世界的最佳选择。在现代装饰艺术中，凝练在平面世界中的黑与白，有着两极分化的明确与清晰，它以单纯的色彩描绘斑斓的世界，呈现出令人遐想的空间，展现着非凡的艺术张力。

装饰绘画中的构成形态

1. 自然化形态

装饰绘画中的自然形态与自然对象中的物象十分相似，广泛的存在于人们的精神活动中。它与装饰绘画中的抽象形态相对存在。以自然化形态为核心元素的艺术作品，在物象形状与造型方面比较尊重客观对象，真实的记录了现实世界中的事与物，作品具有直面真实的精神气质，将造型的真实感和绘画者的创作取向很好的融合起来。

2. 抽象化形态

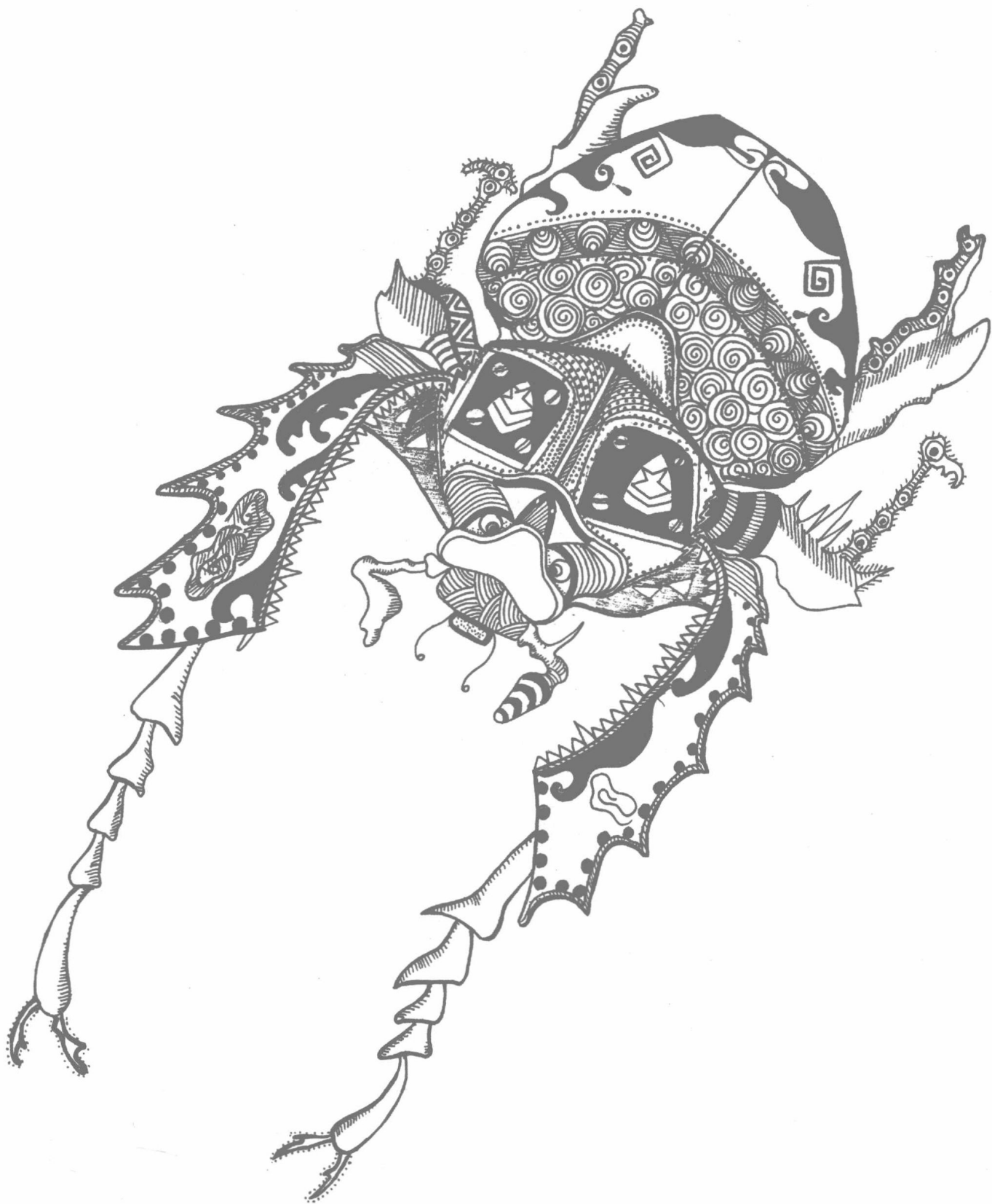
装饰绘画中的抽象形态是指在客观世界物质形态基础上演变而来的，依据触觉、视觉、味觉等过感官体验，以及对物象概念和意义的理解和感受，进行视觉化的意象呈现，创造出源于自然却又不同于此的更高级形态。

在装饰绘画抽象化形态创作中，往往舍弃对自然物象外在特征的真实模仿，剥离了物象表面特质，从内在本质观察对象，发觉事物内在本质和造型规律。抽象化形态多采用具有视觉冲击力的点、线、面、色块、肌理等绘画语言，进行视觉形式组合，使之形成精准凝练、气韵升华的艺术作品。这种拥有高度概括性和抽象化造型构成因素的装饰绘画，多是凝聚绘画者解读世界、品味百态的精神盛宴。

3. 人文化形态

装饰绘画中的人文化形态是指通过绘画者对某一事物、社会现象或观念等有意义的解读，而形成的装饰绘画构成形态。这种人文化形态的创作，既不拘泥于对自然物象的描摹，也不沉醉于对抽象化形态的表达，形式语言较为多样。其中，人文化形态中的抽象部分与装饰绘画抽象化形态不同。它不以解读事物内在规律为准则，而是借夸张、变形、凝练等手法来实现作者自我观念、艺术态度和社会责任的表

达，使作品成为作者内心世界的映射，形成具有感染力的人文化艺术。

装饰绘画中的人文化形态往往十分强调绘画者的经验阅历，它是作者世界观、价值观、艺术素养、道德内涵等因素的融合，是绘画者自我陈述的一种手段，也是艺术家抒发内心现状的一种装饰绘画形态。

装饰绘画中的造型语言

点、线、面是造型艺术表现的最为基础的语言和单位，它们具有符号和图形的特性，能表达不同的性格和丰富的内涵，它们抽象的形态赋予了造型艺术的本质及超凡的精神。

——康定斯基《论点、线、面——抽象艺术的基础》

点、线、面的造型魅力

在装饰绘画中，点、线、面是画面中最基本的造型元素，充分地调动和运用这些造型元素，按照均衡、对称、节奏、韵律、对比、统一等形式美法则，借助形态、大小、明暗、肌理等手法实现视觉化的审美形象。

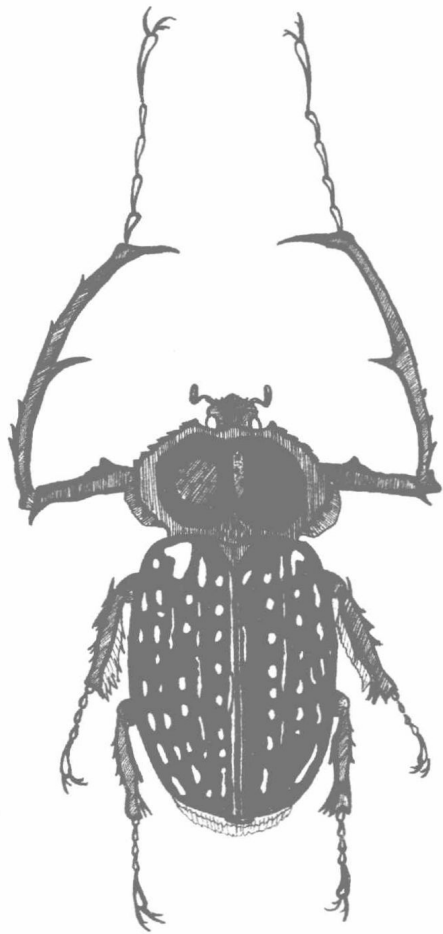
1. 点

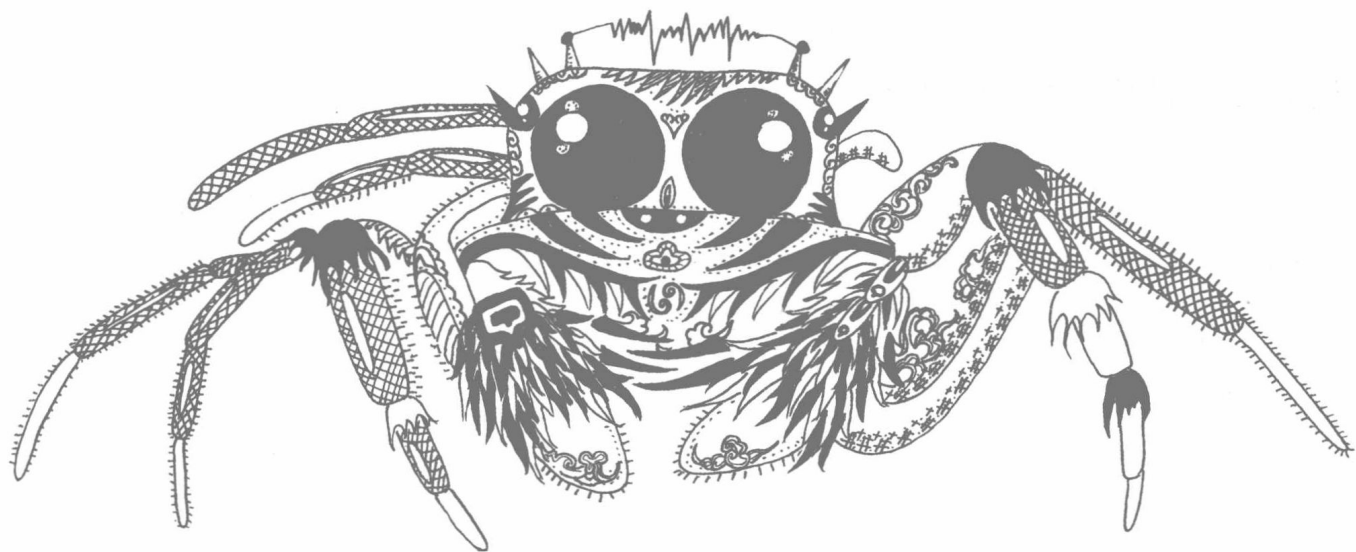
点，是绘画艺术中最小的视觉元素和语言元素，也是最自由的艺术语言之一。点的排列组合既可以表现形态轮廓，也可以塑造体面的明暗和肌理。点有大小、形态、肌理、空间等不同特征，是一切形态的基础。

康定斯基曾在《点、线、面——抽象艺术的基础》一书中谈到，“从抽象的角度，或按人们想象的情景来看，典型的点是小而圆的。实际上是一个典型的小圆圈。但就像它的大小比例一样，它的轮廓也是相对的。事实上，点能够想象成无比多样的形状。它的圆形可能带有锯齿状的边，可以近似其他的几何形或最终是不规则的形；它可以点成近似三角形，或可以根据需要改变成一个相对稳定正方形，如果它有锯齿状的边，那这种锯齿边可大可小，相互间隔有联系。在这里要想做出任何限定都是不可能的，因为点的范围是无限的。”正如康定斯基所言，点是一个相对概念，无论点元素的形态如何，但它的面积相对于整体而言，必须具备“点”的特性。

2. 线

线，是装饰绘画设计中最具情感作用的构成元素，它比色彩更具审美性质。它让我们感受到了画面里充满的种种矛盾、聚合与分割”。康定斯基曾在其名著《论艺术的精神》中如此描述：“在将直线向偏离中心的位置任意徐徐移动时，冰冷的抒情就徐徐升温成为温暖的抒情，最终形成一种引人瞩目的景象”。这是对线的表意性与抒情性的最佳诠释。线的形态千姿百态，有直、曲、折、粗、细、长、短、虚、实等形

态，变化多样，是画面中最重要的造型手段之一。它不仅可以描绘黑白形象的结构，也可以通过一定的秩序组织构成形态各异的块面与明暗层次。一条线的方向、形状、宽窄、虚实和肌理不仅决定了线的视觉特性，也决定了整件作品的情感意蕴。

在装饰绘画创作中，作者常力求从复杂的现实物象中提取关键性的抽象元素，通过视觉化的呈现达到实现自我情绪的升华与满足。在东方绘画艺术中，尤其是中国传统绘画非常讲究线条自身的气韵，线的浓淡虚实、长短粗细、刚柔强弱、轻重疾徐、飞白干沙之间无不蕴藏着作者的审美情思。南朝画家谢赫所著《古画品录》中“骨法用笔”一议，便是古代中国绘画对于“线”艺术的精辟论述。

3. 面

面，是“点”平面的集合，是“线”平行、交错的轨迹，是“面”的扩展与延伸，在构成中具有积极的视觉价值。

在视觉上，相较于点和线，面的能量表现更加突出；在情感表达上，面形态的多样化和所占面积比例的大小，使它具有了更加鲜明强烈的个性色彩，在装饰绘画表现中占据了主导地位。在形态上，可将面概括为规则形和不规则形两大类。规则形，是指可以借助于工具实现的，如方形、圆形、三角形等。不规则形则包括具象形、抽象形和偶然形。具象形是指具体形象的表现。它是对日常生活中可见的具体存在的物象的描绘，具有可辨认的形象特征；抽象形，可以是脱离现实物象的自由表现，也可以是具象形的高度概括。抽象形的可识别性越小，就越趋于抽象化；偶然形是指非人的意志可以控制结果的形，其最大的特点便是唯一性和不可复制性。

装饰绘画中的构成形式及规律

装饰绘画的构图，是作者按照形式美规律对画面布局的整体构思，是画者组织画面元素，掌控画面风格的一种全局性规划和规范化形式。装饰绘画构图形式主要包括，平视体构图、立视体构图、自由体构图、层叠式构图和综合视体构图。

1. 构图形式规律

(1) 平视体构图

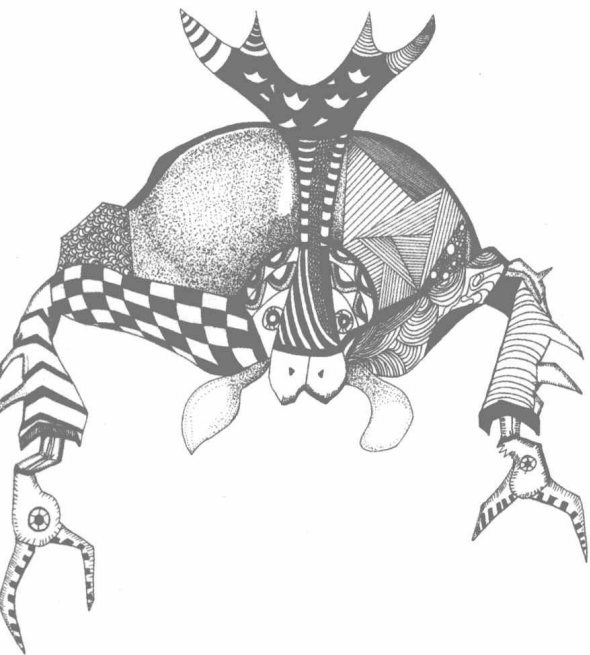
平视体构图，是我国古代传统工艺装饰中的一种独特的表现形式。它一般立足于二维空间的塑造，既不关照形象周围环境的三维空间关系，也不塑造物象自身的立体效果。它的构图特点是视点不集中，所绘物体一律采取平视，视线始终与物象立面的各个部位保持一个特定不变的角度，仅描绘物象最生动和最具特色的一面。装饰绘画的平视体构图特别强调剪影，多要求物体形象轮廓清晰，形象独立、不重叠、不遮挡。在画面整体架构上，可以上下、左右延展，将不同时空的形象同置于一幅画面，并通过形态间的差异、线条的疏密和明度的高低来调节画面的层次感。中国传统的国画、古代埃及壁画以及欧洲教堂壁画都是装饰绘画平视体构图的典型代表。

(2) 立视体构图

立视体构图是在平视体构图基础之上，画出物体的顶面和侧面，将物象的不同面都展示出来，使画面产生空间感和立体感。立视体构图一般采用平行透视，不强调近大远小的透视规律与物象的真实比例，常突破时空条件的局限，使人物比例大于环境和物体比例。

装饰绘画立视体构图的具体画法，是将所描绘人物、建筑等物体的某一立面的各个顶点向左和右同时画出 45° 倾斜的平行线，形成物象的顶面或侧面。这种构图方法可以在二维空间中营造出三维空间效果，突破了时空的约束，利于绘画者自由发挥想象力与创造力，营造出幻化多姿的世界。

(3) 自由式构图

装饰绘画自由式构图，不需要考虑透视和空间层次等问题，创作手法较为灵活，可以直接运用点、线、面、肌理、色彩等元素，按照一定的形式规律进行组合；也可以采用先分割再填充的方法进行创作，用直线或曲线分割画面，并在此基础上用色、形、肌理进行填充。在填充的过程中，分割线既可以是有作用骨骼，规范填充的区域；亦可以是无作用骨骼，仅控制色、形、肌理在分割线交错点上所占据的空间位置。

(4) 层叠式构图

装饰绘画层叠式构图的特点是将所绘物体层层叠加，在视域上无限扩展，通过透叠、差叠、剪缺等手法，使物象之间紧密相连，交错叠加，形成主次、虚实的对比。在装饰绘画中，许多题材多可以采用此种构图，尤其是在创作建筑与风景类题材作品时，其构图优势更加突出。

(5) 综合视体构图

综合视体构图，是指在创作中运用多种构图形式的构图方法，具有较强的灵活性。综合视体构图的运用要求绘画者具有较强的画面控制力，在增加画面的丰富性的同时，把握重点，突出主题，避免杂乱无章。

2. 画面形式规律

(1) 对称与均衡

各形态部分随对称轴或对称点处于等距离的状态，即形成各种对称。对称是一种等量等形的组合关系。在装饰绘画中，对称的形式不仅仅拘泥于左右或上下形式的对称，还包括放射对称、逆对称、移动对称、回转对称等。绘画者如能在画面中灵活运用对称艺术的表现形式，作品效果将会呈现出强烈的形式美感和装饰意味。均衡是一种等量而不等形的现象。形象的左右两方，虽形态不同，但视觉上仍有相等的感觉，均衡是优美活泼的视觉美感形式。它比对称有着相对较宽的自由度，是装饰绘画中运用最为普遍的一种表现形式。

(2) 对比与调和