

· 南山学术文库 ·

总主编 徐宏力

装饰画及在 环境设计中的应用

ZHUANGSHIHUA JIZAI HUANJINGSHEJI ZHONGDE YINGYONG

李 晴 高月宁 著

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

南山学术文库·

总主编 徐宏力

环境设计中的图形应用

ZHUANGSHIHUA JIZAI HUANJINGSHEJI ZHONGDE YINGYONG

李 晴 高月宁 著

RFID

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

装饰画及在环境设计中的应用 / 李晴, 高月宁著. --
济南: 山东人民出版社, 2017.3
ISBN 978-7-209-10304-6

I. ①装… II. ①李… ②高… III. ①装饰美术—绘画
研究 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第036845号

装饰画及在环境设计中的应用

李 晴 高月宁 著

主管部门 山东出版传媒股份有限公司
出版发行 山东人民出版社
社 址 济南市胜利大街39号
邮 编 250001
电 话 总编室 (0531) 82098914
市场部 (0531) 82098027
网 址 <http://www.sd-book.com.cn>
印 装 青岛国彩印刷有限公司
经 销 新华书店

规 格 16开 (169mm×239mm)
印 张 11.75
字 数 150千字
版 次 2017年3月第1版
印 次 2017年3月第1次
印 数 1-1000

ISBN 978-7-209-10304-6

定 价 48.00元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。

总 序

17 世纪，德国哲学家、数学家莱布尼茨发明了二进位制，将其视为“具有世界普遍性的、最完美的逻辑语言”。他有两个“没想到”：第一个“没想到”是，两百多年以后，二进位制成了计算机软件的数学基础，构筑了丰富多彩的虚拟世界；第二个“没想到”是，五千多年前的《周易》描绘了阴阳两元创化的智慧符号，莱布尼茨从法国汉学家那里看到了八卦，认定那是中国版的二进制。可惜的是，《周易》被拿去算卦，从阴阳看吉凶。莱布尼茨也有宗教情结，他认为每周第一天为 1，亦即上帝，这是世界的一翼。数到第 7 天，一切尽有，是世界的另一翼。7 按照二进制表示为“111”，八卦主吉的乾卦符号为三横。而这三竖三横只是方向不同，义理暗合。

《周易》为群经之首，设教之书，大道之源。“一阴一阳之谓道”，两仪动静是人类活动的总源头，为万物本元图式。李约瑟视其为宇宙力场的正极和负极。西方学者荣格评价更高，谈到世界智慧宝典，首推《周易》。他认为，在科学方面，我们得出的许多定律是短命的，常常被后来的事实推翻，唯独《周易》亘古常新，五六千年，依然活络。

乾与坤，始与终，精神与物质，主体与客体，合目的性与合规律性，工具理性与价值理性，公平与效率，社会与个人，人权与物权，政府与民众，自由与必然，形式与内容，理性与感性，陆地与海洋，东方与西方，和平与战争，植物与动物，有机与无机……在稀薄抽象

中，二元逻辑是通则。我们的家庭也一样，一男一女是基础，有了后代，父母与子女也是二元存在。

世界无比丰富，不似二元那样单纯。但多元是二元的裂变，两端的模糊带构成了丰富多彩的发挥天地。说到四季，根在两季，冬与夏代表冷与热，是基本状态，春秋的天气或不冷不热，或忽冷忽热，在冬夏间往复震荡。我攻读博士学位时学的是美学，摇摆于哲学与艺术两域，如今沉思在文化里，那两个幽灵依然在脑海里“作怪”。我下乡九年，身上有农民气，读大学十年，身上有书生气，下笔喜欢文辞，也喜欢白话，两者掺和在一起，不伦不类，或许也是特色。

烟台南山学院为了总结教学科研成果，启动了“百部学术著作建设工程”。因没有统领思路，我感到杂乱无章，思前想后，觉得还是二元逻辑可靠。从体例上来说二是元的，一个系列是应用型教材，一个系列是学术文库；从内容上来说，也是二元的，有的成果属于自然科学，研究“物”，有的成果属于社会科学，研究“人”。南山学院是中国制造业百强企业南山集团创办的高校，产业与专业相互嵌入，学校既为企业培养人才，也为社会培养人才，也是两元的。我们决定丛书封面就按这一思路设计：二进位制与阴阳八卦，一个正面，一个背面；一个数学，一个哲学；一个科学，一个文化；一个近代，一个古代；一个外国，一个中国。

南山学术文库重视学理，也重视术用，这便是二元关照。如果在书中这一章讲理论，另一章讲实践，我们能接受。最受欢迎的是有机状态，在揭示规律的同时，也揭示运用规律的规律，将科学与技术一体化。科学原创是发现，技术原创是发明，要让两者连通起来。对于“纯学术”著作，我们也提出了引向实践的修改要求，不光是为了照顾书系的统一，也是为了表达二元的学术主张。如果结合得比较生硬，也请读者谅解。我们以为，这是积极的缺欠，至少方向是对的。清流学者与实用保持距离，以为那是俗人的功课，这种没有技术感觉的科学意识并不透彻。我们倡导术用的主体性，反对大而无当的说

理，哪怕有一点用处，也比没用的大话强。如果操作方案比较初级，将来可以优化。即便不合理，可能被推翻，也有抛砖引玉的作用，并非零价值，有了“玉”，“砖”就成了过季的学术文物，但文物不是废物。在学术史上哪怕写上我们一笔，仅仅是轻轻一笔，我们也满足了，没白活。

吴国华教授曾经提出，应用型大学的门槛问题在标准上，我很赞成，推荐他随中国民办教育协会代表团去德国考察双元制教育。回来后，吴教授主持应用标准化建设的信心更足了。德国的双元制教育有两个教育主体——学校与企业，受教育者有两个身份——学生与员工，教育者有两套人马——教员与师傅。精工制造，德国第一，这得益于双元制教育弘扬的工匠精神。我们必须改变专业主导习惯，提倡行业引领，专业追随行业，终端倒逼始端。应用专业的根在课程里，应用课程的根在教材里，应用教材的根在标准里，应用标准的根在行业里，线性的连续思路也是两元转化过程，从这一点走向另一点。我们按照这样的逻辑推动教材建设，希望阶段性成果能接地气。企业的技术变革速度快于大学，教材建设永远是过程，只能尽可能地缩短时间差。

在《论语·子罕》中，孔子说：“吾有知乎哉？无知也。有鄙夫问于我，空空如也。我叩其两端而竭焉。”他认为自己并没掌握什么知识，假使没文化的人来请教，他不知道如何回答。但是孔子自认为有一个长处，那就是“叩其两端而竭”，弄清正反、本末、雅俗、礼法、知行……把两极看透，把两极间的波动看清，在互证中获得深知与致知，此为会通之学。这时，“空空如也”就会变成“盈盈如也”。那“竭”字很有张力，有通吃的意思。孔子是老师，我们也是老师，即便努力向先师学习，我们也成不了圣人，但可以成为聪明些的常人。

世界原本是整块的，宇宙大爆炸后解散了，但依然恪守着严格的队列。《庄子》中有个混沌之死的故事，混沌代表“道”，即宇宙原本，

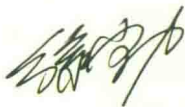
亦为人之初、命之始，凿开七窍后，混沌死了。庄子借此说明，大道本来浑然一体，无所分界。“负阴而抱阳”，阳体中有阴眼，阴体中有阳眼。看出差别清醒，看出联系明晰。内视开天目，心里有数。

两元逻辑的重点不在“极”，而在“易”，两极互动相关，才能释放能量。道家以为，缺则全，枉则直，洼则盈，少则得，多则惑，兵强则灭，木强则折，坚强处下，柔弱处上，事物在反向转化中发展着。《周易》乃通变之学，计算机中的二进位制，也是在高速演算中演义世界的。

哈佛大学等名校在检讨研究型大学的问题时，比较一致的看法是忽视了本科教育。本科是本，顶天不立地，则脚步发飘。中国科学院原就有水平很高的研究生院，现在又成立了中国科学院大学，也要向下延伸到本科。高等教育的另一个极化问题出现在教学型高校中，许多人认为这里的主业是上课，搞不搞研究无关大局。其实科研是教学的内置要素，是两极，也是一体，要两手抓，两手都要硬。科研好的教师不一定是好教师，但是科研不好的教师一定不是好教师，不爱搞学问的老师教不出会学习的学生，老师自己都没有创新能力，怎么能培养出有创新能力的学生呢？二元思维是辩证的，不可一意孤行。我们的“百部学术著作建设工程”包含教学与科研两大系列，想表达的便是共荣理念，虽然水平有限，但信念是坚定的。

以《周易》名言收笔——“天行健，君子以自强不息”。

烟台南山学院校长

2016年7月17日于龙口

前 言

装饰画是一种源于生活又高于生活的精神产物，其源头可以追溯到远古时期，质朴神秘的彩陶纹样与洞穴壁画是现代装饰画的始祖。世界各国皆有其装饰绘画艺术的经典之作留传至今，如高雅、秀美的古希腊瓶画，绚烂、精致的波斯细密画，热烈、吉祥的中国年画，庄重、典雅的日本浮世绘等等，所有这些都是人类艺术宝库中的旷世奇珍，为现代装饰画艺术的发展奠定了坚实、广泛的基础。

装饰画的设计，指的是设计师利用生动的造型语言和独具匠心的创造性思维，综合表现出来的一种装饰艺术形式。装饰画在我们所处的社会文化环境中几乎无处不在，它与人们的生活息息相关，各种装饰画以丰富多彩的表现形态装饰着人们的生活，为生活增添了一抹诱人的色彩。

随着人们生活水平的不断提高，欣赏和运用装饰画艺术已经是现代生活中人们的一种需求。目前，我国装饰画的设计与教学取得了显著成果，涌现出了许多优秀的甚至是在世界范围内都很有影响力的设计作品。然而，我们也不得不承认，中国的装饰画设计与教学，发展得过于仓促，西化现象也比较严重，从某种程度上讲，这并不利于我国装饰画设计的良性发展。在这种背景之下，笔者撰写了《装饰画及在环境设计中的应用》一书。

本书共七章，主要内容包括：装饰画的基本概念、艺术特征及分类，装饰画的历史演变，装饰画造型的基本元素、形式美法则，装饰

画的构图，装饰画的色彩，装饰画的表现技法与制作工艺，黑白装饰画与彩色装饰画，装饰画在环境设计当中的应用等。

本书在撰写过程中，参考和借鉴了一些知名学者及同行的研究成果，在此表示诚挚的感谢。引用部分未能一一注明出处的，敬请谅解。书中的部分图片借鉴自网络中的相关资源，虽经多方查找，但仍未找到版权所有人，故没有一一写明来源出处，在此表示诚挚的歉意。若在后续工作中能够得知版权所有人，我们将第一时间与他们联系。由于本人水平有限，加之时间仓促，书中难免存在不足之处，恳请各位专家批评指正，本人会在日后进行完善。

另外，本书得到山东省民办本科高校优势特色专业——环境设计专业的建设经费支持，在此表示感谢。

作者

2016年12月

目 录

001	总 序
001	前 言
001	第一章 对装饰画的认识
002	第一节 装饰画的概念与分类
002	一、装饰艺术与装饰画
003	二、装饰画的分类
007	第二节 装饰画的艺术特点
007	一、实用性
007	二、完美性
007	三、抽象性
008	四、平面性
008	五、秩序美感
009	六、理想化的景象
009	七、象征意义
010	第三节 装饰画的起源与发展
010	一、装饰画的起源
011	二、中国装饰画的发展
022	三、外国装饰画的发展
033	第四节 学习装饰画的意义
033	一、培养独特的审美感觉

033	二、培养创造性思维
034	三、培养丰富的想象力
034	四、培养独特的装饰表达技巧
035	第二章 装饰画的元素与要素
036	第一节 装饰画的基本元素
036	一、装饰画中的点
037	二、装饰画中的线
037	三、装饰画中的面
038	四、点、线、面的综合
039	第二节 装饰画的构图原理
039	一、装饰画的构图要求
041	二、装饰画的构图形式
044	第三节 装饰画的色彩表现
044	一、色彩的基本知识
048	二、色彩的心理体验
053	三、装饰画的色彩表现手法
057	四、装饰画的色彩表现特征
059	第四节 装饰画的造型方法
059	一、省略与添加
060	二、夸张与变形
063	三、重叠与透叠
063	四、移位与分割
063	五、条理反复

- 064 六、比例分割
- 064 七、减缺近似
- 064 八、节奏律动
- 065 九、对称均衡
- 065 十、发射渐变
- 065 十一、对比特异
- 066 十二、空间集散
- 066 十三、打散解构

067 第三章 装饰画的创意与构思

068 第一节 装饰画创作的素材积累

- 068 一、装饰画素材的来源
- 072 二、装饰画素材的收集

080 第二节 装饰画的构思

- 080 一、想象与构思
- 081 二、灵感与构思
- 082 三、构思方法探究

084 第三节 装饰画的创作过程

- 084 一、构思
- 084 二、主题定位
- 085 三、布局
- 085 四、手法
- 085 五、层次
- 085 六、虚实

085	七、整体
086	第四节 装饰画创作的影响因素
086	一、敏锐的观察能力
086	二、丰富的想象能力
087	三、一定的绘画基本功和专业基础
087	四、学习传统装饰风格的能力
089	第四章 装饰画的审美与时空感
090	第一节 装饰画的审美原则
090	一、变化与统一
091	二、对比与调和
093	三、对称与均衡
094	四、节奏与韵律
096	五、比例与尺度
097	六、动感与静感
098	七、条理与反复
100	第二节 装饰画创作的时空表现
100	一、装饰画创作的时间表现
101	二、装饰画创作的空间表现
105	第五章 装饰画的表现与制作
106	第一节 装饰画的表现风格
106	一、优美
106	二、壮美

106	三、朴素美
107	四、稚拙美
107	五、新奇美
108	第二节 装饰画的表现技法
108	一、装饰画的表现形式
115	二、装饰画表现的具体方法
119	第三节 装饰画的制作材料
119	一、装饰材料的分类
121	二、装饰画的材料样式
122	三、装饰画的材料应用
125	第四节 装饰画的制作工艺
125	一、剪纸
125	二、漆艺
128	三、雕塑
130	四、刺绣
130	五、蜡染
131	六、布贴
132	七、陶艺
133	八、扎染
133	九、特殊工艺
135	十、计算机装饰艺术
137	第六章 黑白装饰画与彩色装饰画
138	第一节 黑白装饰画

138	一、黑白装饰画的概念及特点
139	二、黑白装饰画的创作步骤
142	第二节 彩色装饰画
142	一、彩色装饰画的概念及特点
142	二、黑白装饰画与彩色装饰画创作的对比分析
145	第七章 装饰画在环境设计中的应用
146	第一节 居室装饰画设计与应用
146	一、居室装饰风格与装饰画的选择
147	二、不同居室的装饰画应用
148	三、装饰画与室内空间的比例与尺度
149	第二节 室内软装饰与装饰画应用
149	一、室内装饰画应用的总体要求
150	二、室内装饰画的应用风格
151	三、室内空间装饰画的应用范围
156	四、民间传统装饰在室内空间的应用
158	第三节 装饰画在公共空间中的应用
158	一、建筑设计与装饰画
160	二、饮食场所与装饰画
160	三、商业展示与装饰画
162	第四节 景观设计中的装饰画
162	一、文物古迹、文化遗址中的装饰画运用
168	二、园林艺术设计中的装饰画
169	三、景观小品
170	参考文献

第一章

对装饰画的认识

装饰画是人类古老的艺术形式之一，是人类特有的一种实践活动，同时也是人类用审美把握世界的一种方式。人类的装饰意识和装饰活动逐渐由朦胧走向自觉，由实用走向实用与审美相结合，因此，装饰画开始既反映物质利益，也体现精神价值。解读装饰画蕴含的文化品性及意义，可以使我們更加清楚地看到它与人的生活、与人的创造性劳动的关系。

第一节 装饰画的概念与分类

一、装饰艺术与装饰画

装饰是艺术范围内一个常用而又涵盖量大的专用词,《现代汉语词典》把装饰解释为:在身体或物体的表面加些附属的东西,使其美观,以及专指装饰品这两方面的意义。它不仅限于绘画、雕刻,还遍及人们生活的每一个角落,是人们按照美的规律所从事的一项具有创造性的艺术活动。日本《设计辞典》对装饰一词的解释包括4个方面:赋予美的行为,不仅表现为外表的装饰,也包括现代设计中所谓“无装饰”的美,而这种追求材料、结构、功能特性的美,其本身也是一种装饰手法;作为动词来使用,即使用一定的装饰材料进行装饰活动;泛指装饰性;作为一种工艺方法、技术。

现代装饰的定义由传统的装扮、修饰含义不断发展,进而引申到泛指一切装饰行为和装饰现象,以及为装饰而进行的所有材料及其加工的造物活动。而现代装饰艺术设计是以装饰为目的或装饰性很强的一种艺术样式,具有绘画与工艺的双重属性,常常依附于某一主体的绘画、雕塑或工艺。与纯艺术相比,装饰艺术设计的内涵和覆盖面宽泛,常常与实用美术或者日常生产器具、生活物品难解难分,活跃在广大民众的日常生活环境中。

装饰画是绘画门类中的一种,它与写实绘画相对应,又有别于其他类别的绘画,它偏重于表现装饰性,是装饰与造型艺术融合的一种风格性绘画。从本质意义上讲,现代装饰画是现代人对现实生活的体验和感受,体现了现代人的审美需求。装饰画的核心是体现装饰性,其表现形式要与环境相协调,突出装饰风格,