

学前教育专业及艺术设计专业“十二五”规划教材

DESIGN 5.1

装饰画设计

主编 唐春妮 蔡炳云 吕莎

航空工业出版社

学前教育专业及艺术设计专业“十二五”规划教材

装饰画设计

主编 唐春妮 蔡炳云 吕 莎

航空工业出版社
北 京

内 容 提 要

装饰画的历史源远流长，它起着装饰的作用但却又不同于装饰艺术的其他画种，它的构成融合了多方面的内容，是其他装饰画所不能相比的，所以在视觉上也会产生一种独特的感觉。本书主要介绍了与装饰画设计相关的知识。全书共分5章，具体内容包括装饰画概述，装饰画的表现，装饰画设计与练习，装饰画的设计运用，作品赏析。

本书既可作为学前教育专业的美术基础教育教材，也可作为艺术教育或相关专业的教材、美术培训学校的教材。

图书在版编目（C I P）数据

装饰画设计 / 唐春妮，蔡炳云，吕莎主编. — 北京：
航空工业出版社，2015.9

ISBN 978-7-5165-0889-3

I. ①装… II. ①唐… ②蔡… ③吕… III. ①装饰美术—绘画技法—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第228746号

装饰画设计

Zhuangshihua Sheji

航空工业出版社出版发行

（北京市朝阳区北苑2号院 100012）

发行部电话：010-84936597 010-84936343

北京市科星印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经售

2015年9月第1版

2015年9月第1次印刷

开本：787×1092

1/16

印张：6.5

字数：116千字

印数：1—3000

定价：48.00元

前言

QIANYAN

装饰画是一种较为特殊的美术形式，它对思想情感的表达没有严格要求，绘画形式却别具匠心。装饰画的最终完成，体现出作者对生活的观察，对事物规律的把握，体现了作者的主观情感、审美情趣，同时也体现了作者的艺术修养和创造性的表现能力。

与一般绘画不同，装饰画非常讲究制作技巧，各种不同的处理方法能表现出不同的效果，带有很强的工艺制作性质，既是工艺设计必不可少的一门基础练习，同时又是一门相对独立的艺术。本书从初学者的情况入手，系统阐述了学习装饰画的基本原理、步骤和方法，注重可操作性，展示了大量作品，风格多样，浅显易懂，深入浅出，具体形象地阐明了装饰画的主要特征及装饰画设计的一些基本步骤和要领。

装饰画是美术的一种风格，它遍及各个美术范畴，特别是现代美术作品上，更是大量运用。本书突出实用性和可读性，教材就装饰画的设计运用及拓展做了一定篇幅的介绍，行文编写尽量使用通俗化的语言，并结合大量实践作品加以阐释；采用图文并茂的形式让读者倍感轻松，享受美术学习与创作的乐趣。

本书使用范围较广，既可作为学前教育专业的美术基础教育教材，也可以作为艺术教育或相关专业的教材，同时，教材还提供了大量可操作的装饰画技法，也可以作为家长学习及美术培训学校的教材。

本书编写的顺利完成，得益于一个积极投入、有理论、有实践的创作编写团队。他们把自己在教学实践中积累多年的经验无私地奉献出来，并提供了大量的图片及评语，使本书具有一定的前瞻性和普遍性。

编 者

2015年8月

本书编委会

主 编：唐春妮 蔡炳云 吕 莎

副主编：高 媛 李 安 胡 玲

胡家菊 黄 文 戴 禹

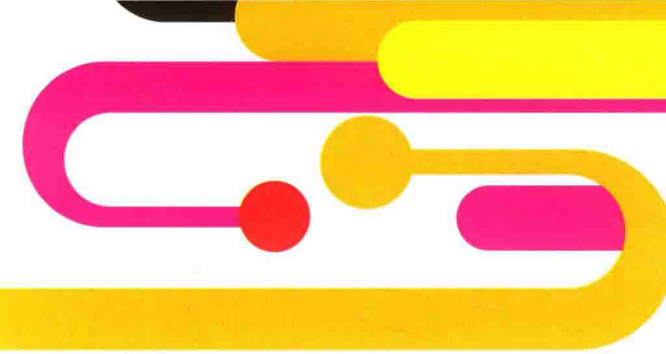
参 编：曾其君 温明胜 王 卫

聂耕宇 罗 兰 王 锐

广耀权 杨 宁 贾小琴

淳 敏 文卫民 先帷帷

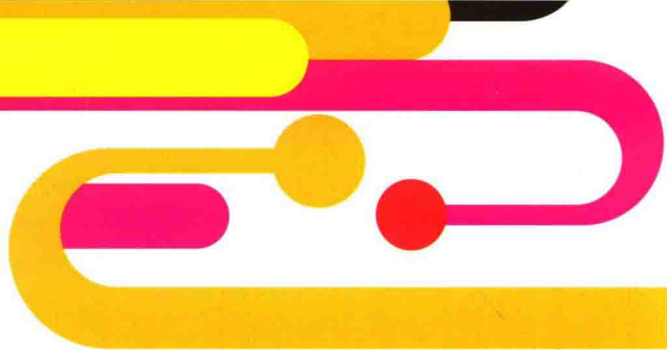
王 芳

目录 MULU

第一章 装饰画概述·····	1
一、装饰画·····	2
二、装饰画的分类·····	3
三、装饰画的特点·····	3
三、装饰画的材料工具·····	4
第二章 装饰画的表现·····	9
第一节 黑白装饰画·····	10
一、图与底·····	10
二、点、线、面的形式·····	10
三、表现技法·····	13
第二节 彩色装饰画·····	17
一、装饰色彩基础·····	17
二、装饰色彩的特点·····	31
第三章 装饰画设计与练习·····	37
第一节 装饰画的设计原则·····	38
一、造型设计的要求·····	44
二、造型设计的步骤·····	44
三、构图设计·····	45
第二节 装饰画的材料表现·····	53
一、吹塑纸版画·····	53
二、拼贴画·····	57
三、肌理·····	59
四、挂盘装饰·····	63

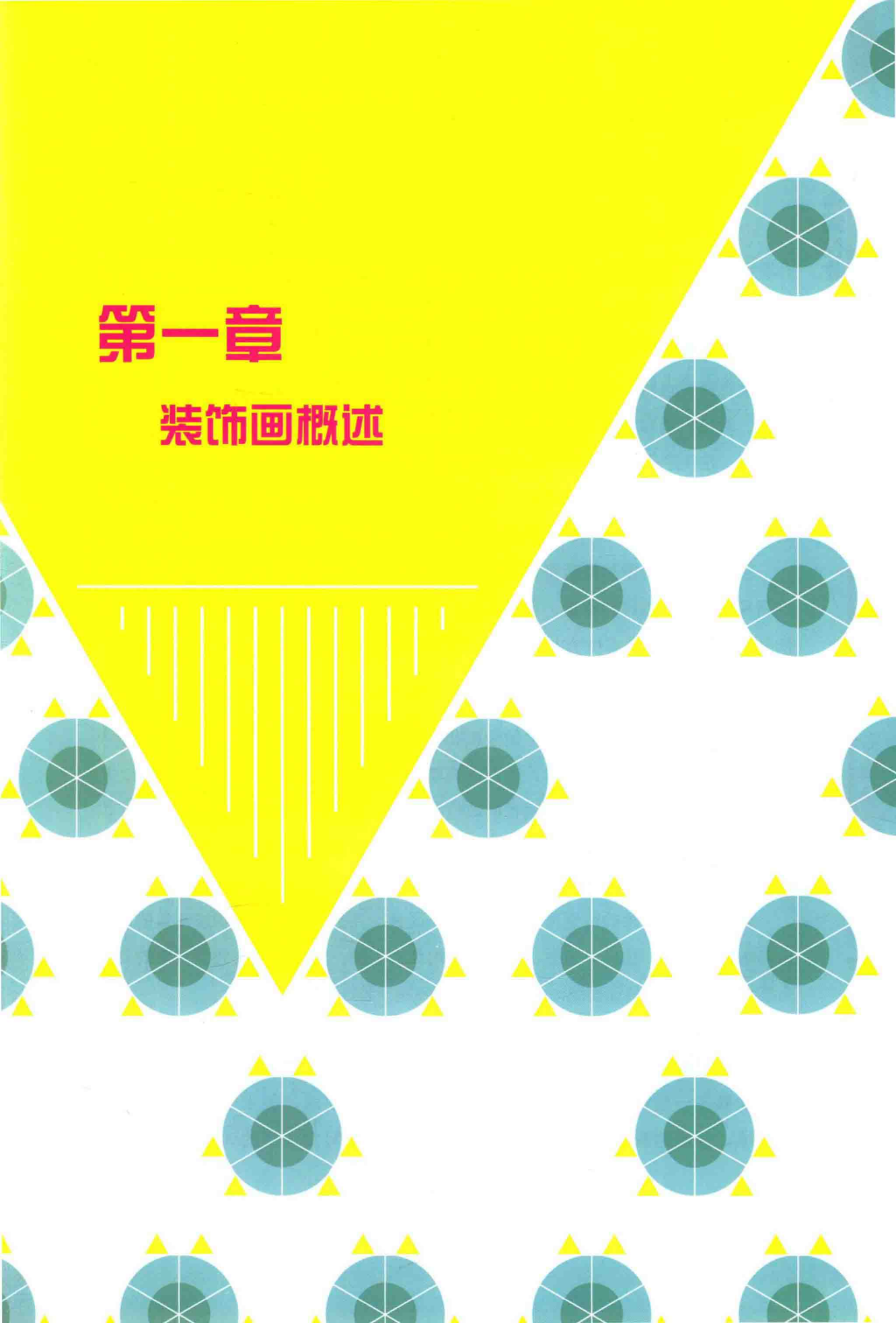
目录 MULU

第四章 装饰画的设计运用.....	67
一、插画.....	68
二、书签.....	69
三、明信片.....	71
四、故事创编.....	76
第五章 作品赏析.....	79
尾 声.....	97
参考文献.....	98

第一章

装饰画概述

一、装饰画

（一）装饰画的概念

装饰画，顾名思义，是指主要用于装饰的、一种并不强调很高的艺术性，但非常讲究与环境的协调和美化效果的特殊艺术类型作品。通常是指采用形式美的规律和装饰设计手法创作的绘画形式。

装饰画对自然形象的表现不是通过摹仿的方式，而是按照对称、均衡、节奏、韵律、对比、调和等形式美的规律，运用夸张、变形、抽象的方式，进行艺术加工和处理，在秩序化的平面中，形成艺术的基本结构。

装饰画作为一种艺术形式，一种独具一格的艺术的表现方法，一直在民族民间的艺术土壤中茁壮成长，并随着时代的发展而不断更新，体现了独特的艺术风格。

装饰画具有构图独特新奇、造型优美奇特和色彩愉悦等特点，这些特点使得装饰画具有较强的制作性特点，也就是说，装饰画不仅是画出来的，更大程度上是制作出来的。因此，美术传统上将它归纳到工艺美术的范畴。

（二）装饰画与绘画的关系

装饰画这一艺术形式是在原始绘画和装饰纹样的基础上产生、发展而流传至今的。从新石器时代的彩陶纹样，到商周铜器上的装饰画；战国时期的帛画艺术、从两汉的画像砖、瓦当；到举世瞩目的敦煌壁画、墓室壁画、宫殿装饰壁画艺术、以及一些别具特色的民间美术，都为我们提供了装饰画最典型的范例。西方现代美术中的很多名作也不乏装饰意味。

装饰画与纯绘画的区别可以从功能上来区分，凡是用来装饰器物或建筑的，无论其选题、构图、色彩、造型，不管其运用什么手法，只要是以被装饰对象的要求为准绳，并使之与装饰物统一于一体的，都应属于装饰画的范畴。

装饰画的主要功能是呈现给人们视觉的愉悦性，相对油画、国画等绘画而言，对思想性、主题性的要求不是很高，也正是因为二维平面的装饰特点，创作者能够在一定程度上摆脱美术基础中写实造型的要求，美术爱好者经过一定的训练，都能达到创作装饰画的基本要求。当然，写实造型的训练是十分必要

的,它能够使创作者更准确地把握造型规律,对提高审美情趣和创作技巧都有很大的帮助。

二、装饰画的分类

装饰画从形式上可以分为三类:一类是占主流的印刷品装饰画(也包括摄影作品);一类是实物装裱装饰画;还有一类是手绘作品装饰画。其中手绘装饰画,艺术价值较高,具有收藏价值。从艺术特点上看,装饰画的艺术表现手法更程式化,更强调节奏和韵律。另外,装饰画由于使用功能上有从属性,生产上有工艺性,而装饰部位、装饰面积对所画内容形式又有所要求、有所制约、有所规范,从而给装饰画规定了造型、布局、变化的规律,进而促成了装饰风格的产生。

三、装饰画的特点

(一) 视觉的愉悦性

装饰画与中国画、油画、版画不同,没有明确的画种手法、材料,与其说是一个画种,不如说是一种造型艺术的风格类型、一个领域。它的表现手法既可以是国画、油画、版画,也可以是多画种的复合体。

装饰画的主要特点是从构图、造型、色彩和肌理上给人以视觉的审美愉悦感,对环境起到装饰作用,对主题性、思想性的要求则比普通绘画的要求弱一些。

(二) 造型的变形性

装饰画对自然形象的表现来源于自然,却不是对客观事物的模仿,而是按照对称、均衡、节奏、韵律、对比、调和等形式美的规律,运用夸张、变形、抽象的方式对自然物体进行艺术加工和处理,在秩序化的平面中,形成适合环境的装饰艺术。

装饰画是二维平面的造型,排斥三维空间的刻画,造型设计都拒绝真实的再现,从比例、色彩等方面均注重区别于真实的形象,用概括、简化、添加、抽象等手法重新塑造形象,使之更具有装饰意味。

（三）构图的限制性

装饰画的构图讲究饱满、疏密得当、形象突出，由于装饰特点的要求，装饰画往往要用于不同场地，受到外框限制，除常用的方形构图外，还有很多异性如圆形、三角形、有机形等，因此造型要根据外形适当变形，使之适合外框形状。使整个画面看起来更完整。

（四）色彩的装饰性

如同造型设计一样，装饰画的色彩从真实生活中来，但是在使用时为了渲染作品气氛或表达作者的情绪，往往要根据作品的要求进行加工，或浓烈，或清淡，并结合一些肌理的特殊表现手法，表现出一种强烈的装饰性，具有强烈的程式化特点。

三、装饰画的材料工具

装饰画是一门综合性学科，材料工具的选择较多。常用的工具主要有笔（包括铅笔、软头笔、马克笔等）、尺类、工具刀、色彩工具（包括水粉画颜料、排笔、毛笔、水粉笔、调色盒、调色盘、吸水棉、彩色铅笔、油画棒、水彩笔、洗水桶等）。（图1-1至1-10）

图1-1 马克笔

图1-2 水粉颜料

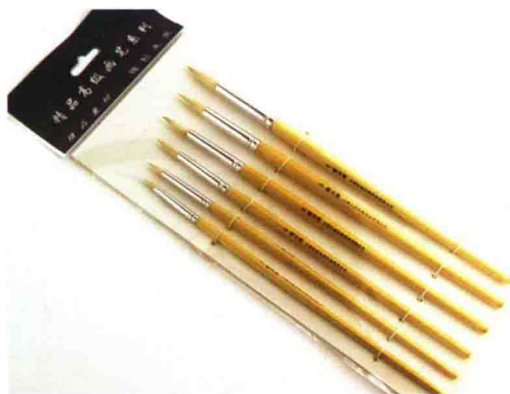

图1-3 毛笔

图1-4 水粉笔

图1-5 调色盒

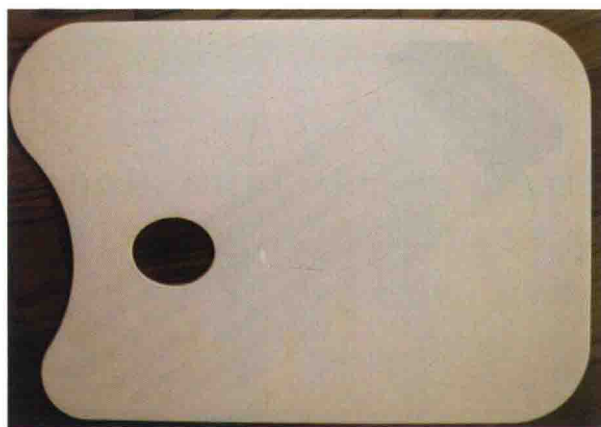

图1-6 调色盘

图1-7 吸水棉

图1-8 彩色铅笔

图1-9 油画棒

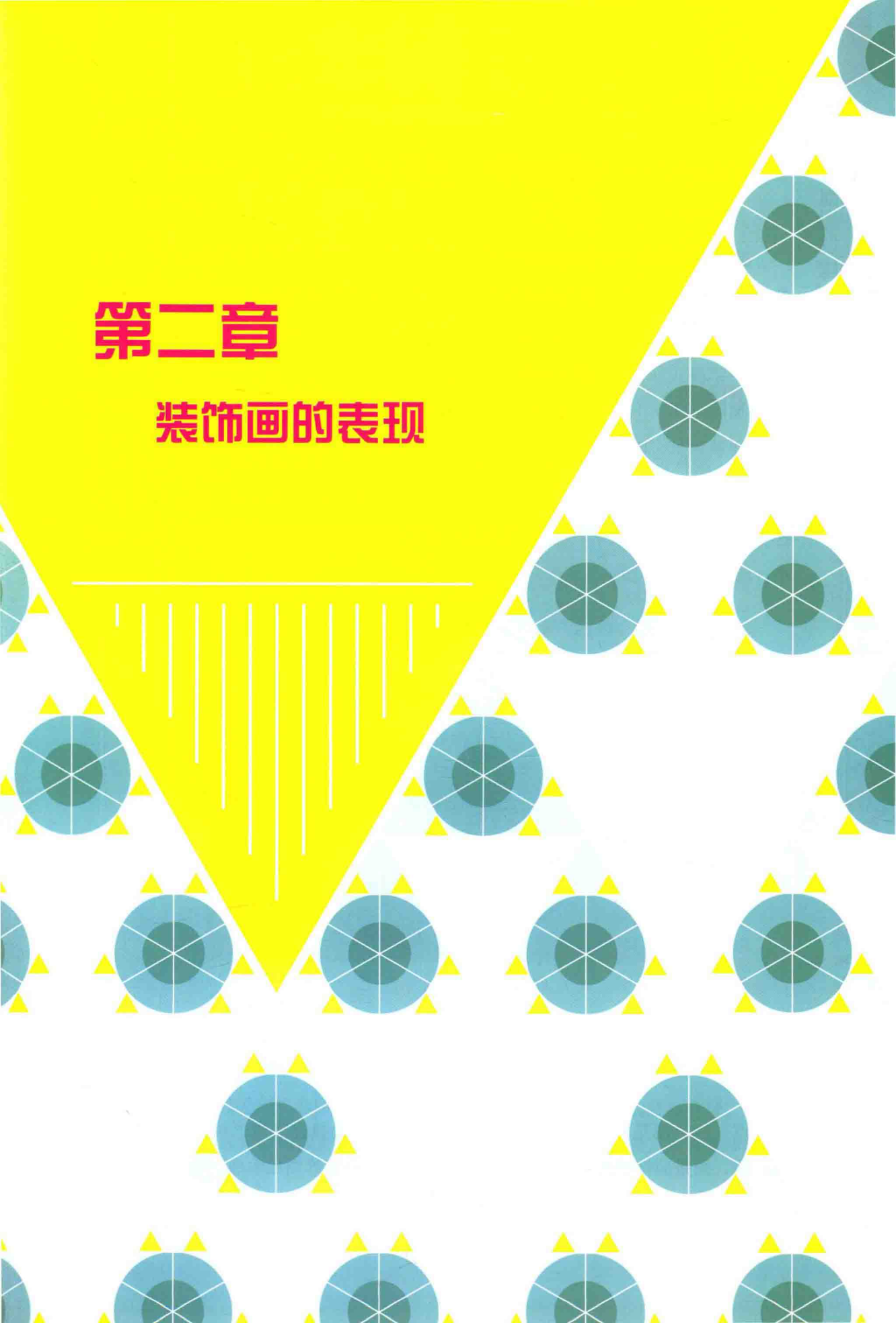
图1-10 洗水桶

思考题

1. 什么是装饰画？与其他绘画种类相比，装饰画有何不同？
2. 简述装饰画的特点。

第二章

装饰画的表现

第一节 黑白装饰画

黑白装饰画是一种单纯用黑白色为表现形式，具有装饰效果的绘画方法。黑白装饰画中多用点、线、面为基本装饰语言。具有强烈的装饰感，是一种高度的概括艺术。

一、图与底

图，或称正形，指成为视觉对象的形。底，也称负形或背景，指图周围的空白地带。图与底相互依存，相互转换，如中国的太极图。一般来说，图形与背景的区别度越大，图形就越可突出而成为我们的知觉对象，反之，图形与背景的区别越小，就越是难以把图形与背景分开。（图2-1）

图2-1 图与底

二、点、线、面的形式

点、线、面是基本的视觉艺术造型要素，通常又被称之为“构成三要素”。点、线、面是装饰画的基础。如果将一张完整的黑白装饰画比喻成一篇文学佳作，