

装饰命题设计

杨吟兵 编著

工艺美术
高考应试
丛书

四川美术出版社

Contents

目录

Decoration Theme

1---序

2---装饰画的形式美法则

6---装饰画的审题要领

8---装饰画的构图形式

12---装饰画的造型设计

14---装饰画的色彩运用

18---装饰画的制作处理

29

后记

Design

术形象不是自然形象的翻版,装饰画也渗透着创作者丰富的艺术想象力。这想象力多是来自艺术家理想化了的物象,把物象理想化,把现实理想化,是装饰艺术的普遍特征。

在装饰画中,物象不受客观、时间、空间及透视等限制。浪漫主义的、理想化的、寓意的、象征的艺术手段是首要具备的。装饰画在造型和色彩运用上,不受客观真实的限制,可以大胆取舍,运用夸张手法,变色、变形。以达到理想化的境界。这需要作者有丰富的艺术想象力。而丰富的艺术想象力的产生,则源于作者对自然界细致的观察,对现实社会众多场景的积累。儿时的一幕、欢乐的一刻、感人的一瞬,都可以成为一幅好的命题装饰画的灵感来源。而要做到创作时得心应手,则需要平时多看、多记、多想的“三多法”增强艺术修养和艺术表现力。对现实生活进行浓缩,取其精彩的一点、一面而加以变形、夸张、强化、简练,创造出具有特殊美的艺术形象来。

装饰画是一种综合平面艺术。平面化是中国传统艺术和民间艺术的一大特征,也是世界现代艺术的普遍特征之一。装饰画用线和色块造型,通过构图平、造型平、色彩平的“三平法”显示出平面之美,但平而不板,平面有趣。

命题装饰画作为工艺基础训练中重要的一部分,在艺术类高考中占有很大的比重。而对没有接触过装饰画的考生而言,如何画好装饰画则是一个非常迫切和困惑的问题。本书作者通过在四川美术学院和四川美术学院培艺校装饰画教学中的体会,和对优秀生作业的评述,系统地、直接地介绍了命题装饰画的设计要领和创作规律。希望本书能成为一盏明灯,指引广大同学走上成才之路。

杨吟兵

于四川美术学院春园

形式

法

则

装饰

装饰画是一种平面艺术，而命题装饰画是带有设计主题的平面艺术。要达到完美体现设计主题，构成完美的形象目的，必然是讲究形式美的。装饰画与写实画相比，其美感法则的运用显得更直接，无论构图、造型、色彩都必须服从于形式美法则。

形式美法则是人们在艺术实践中，把在生活中认识到的客观规律提炼、概括成能赋予作品形式美感的艺术法则，它包括：

一、变化与统一

变化是指性质相异的东西放置在一起，造成对比的感觉。形体和色彩的相异都能产生变化。画面生动丰富，具有动感。

统一是指相同或相似的东西并置在一起，具有一致趋势的感觉。它可分为和谐型、主从型和平衡型三种类型。画面宁静、和谐，但易呆板。因而在对装饰画处理中，应先求得整体统一的美，在统一整体的前提下，进而达到局部变化、丰富多样的美。一幅装饰画只有变化，没有统一，就会杂乱无章；只有统一，没有变化，就会呆板乏味。只有两者有机结合，才能获得和谐生动的画面效果。

二、对称与均衡

对称是以相对中轴线的轴心，上下左右图形相等。它分为绝对对称、相对对称和相反对称。对称具有稳定、庄重、整齐和宁静的特点，但易产生呆板的感觉，为

图1《夏》 王丽

图2《夏夜》 赵臻

图3《城市风景》 高飞

图4《都市交响乐》 张佳

图2《夏夜》,整个画面采用了冷色调,主体人物采用了弱对比,使画面协调丰富。装饰性的叶子使画面产生疏密节奏,而猫头鹰和蜗牛更增加了画面的情趣。夏夜的宁静与凉爽得到了充分的体现。

图5《童趣》,构图上有特点,形象完整,表现独特,开裆裤使主体人物更富有生气。画面是冷色系列,而红色的使用增强了冲突性,使画面不显呆板,单一。两排鱼的整齐排列,更增加了画面的装饰性和节奏感。

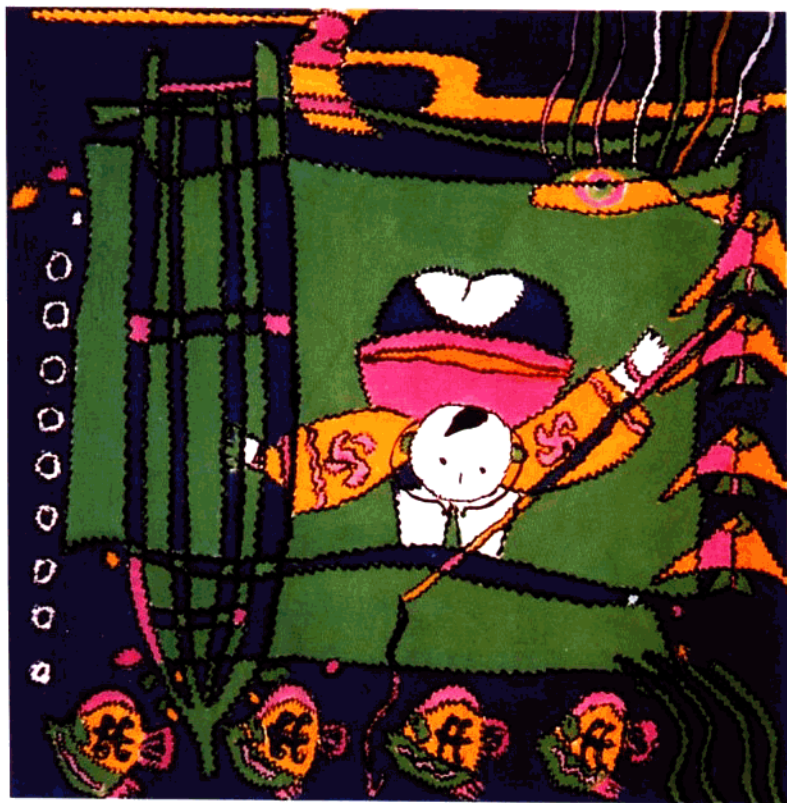

图5《童趣》 赵唯

图6《童年》 杨川

图6《童年》，粗线条使这幅画很有特色，画面人物显得圆润、浑厚。虎头帽的使用增加了画面细节，使主题得到进一步体现。

图8《农家乐》 彭娟

避免这种感觉，通常在总体对称的前提下，调整局部细节，增加其生动性。

均衡是指中轴线的轴心两侧，各种装饰元素方向和位置变移，造成视觉的呼应和谐的平衡形式。它能掌握画面中重心的合理布置和构图的关系平衡，体现秩序、安定、庄重和平稳的审美心理。

三、对比与调和

对比是利用矛盾因素互比互衬的作用造成强烈注目的视觉效果，从而突出画面中心，它包括形式对比和感觉对比。形式对

图7《悄悄话》 王丽

图7《悄悄话》，画面构图饱满、完整，人物造型和神态上有特点。形式上采用了透叠，使画面丰富而不花乱，人物横向的头发与裙上的横条相呼应，增强了画面的韵律感。

比有大小、方圆、长短、曲直等形的对比和冷暖、明暗色的对比。感觉对比指画面的轻重、硬软和刚柔等,它通过画面形和色的不同组合而产生。

调和是整体的一致与和谐。在装饰画中,对比与调和是相辅相成的。过分的对比会造成视觉不当的强烈刺激,过分的调和又显得呆板和单调。

四、配置与组合

配置,是将整个装饰部分进行联系配合。组合则是将这些装饰部分合理的安排。最小单位的点,经过配置和组合,可以形成线,也可以形成面的形象。在装饰画中,凡经艺术配置和组合,元素就形成美的形态。

五、节奏与韵律

装饰画构成要素的长短、大小、强弱、明暗作周期性的变化,即是节奏。韵律则是在节奏中融入情感并作相互交替的变化形式。节奏呈规律性的,而韵律的变化是随节奏而作此起彼伏的运动,是无规律的。节奏与韵律能使画面产生较强的感染力。

六、比例与尺度

比例是装饰各部位之间的匀称和谐,尺度则是装饰各部位比例的相互关系,在命题装饰画中,各装饰造型因根据构图的需要来确定其比例与尺度,使画面产生一种匀态的美感。

形式美法则是装饰画构图、造型、用色的准则,要将它们综合地、灵活地自由运用,才能创造出具有较强艺术美感的装饰画。

图9《牧羊女》 陈彦

图10《秋韵》 王丽

审 题 领

Decoration theme design

命题

命题装饰画与其它装饰画不同之处是它有主题。如同是写作文一样，它的审题显得格外重要。通过装饰画的这种形式来准确地表达题目的含意，关键在于作者对于题目的理解和把握，分析画面的主题和所要表述的情感。

一幅好的命题装饰画，主题应是明确的，情感应是直接的。它所传达出的主题和表达的情感应与读者迅速地产生共鸣。产生共鸣的因素有很多，可能是色彩好、构图好，而准确表述题目的构思立意则是首要的。它是作者意会和意象的融合和转化，是一个艺术抽象的过程，其立意新颖，与众不同。而一幅偏题的命题装饰画，给人的感觉却是张冠李戴，词不达意。即使手法老练，色彩响亮，造型准确，得到的也只是遗憾。

通常而言，艺考类命题装饰画大都是以人为主，通过对人物的处理来表达意义。象《春》、《夏夜》、《秋韵》等四季题材，《都市夜景》、《田原》等题材，大多数都是以人为主而贯穿起来。单纯地表现自然景色，以风景装饰画的形式出现是较少的。

应试要点：

- ◆ 审题准确，不偏题。
- ◆ 多以人为主，构思要巧。

图11《过年》 赵姝

图12《过年》 赵姝

图13 《美丽的房间》
张明

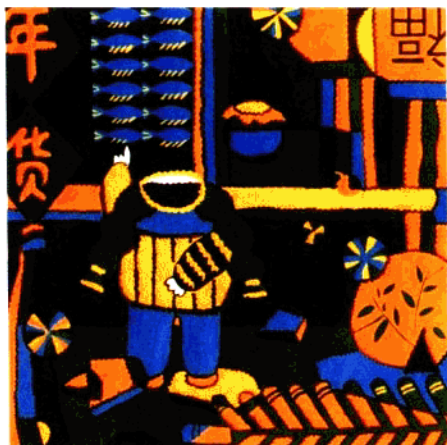

图14 《买年货》
罗林

图15 《童趣》
王钱德

图11、图12《过年》，是相同构图的色调练习，在色彩运用上具有中国民间传统特点，体现了过年的喜庆气氛。

图15《童趣》，画面表现的情节使主题得到了充分体现，趣味性很强，创意较巧。在表现技法上采用了压盖法，先平涂红色为底，再加以色点压盖，并透出底色，使画面丰富而有变化。

构形式

Decoration theme design

绘 画的构图，是依据主题和内容，将所要表达的形象加以组织和配置，构成一个完整协调的画面。唐代张彦远评价它为“画之总要”，把它放到了对于形和色的主导地位。

装饰画的构图与写实画的构图相比，两者有共同的规律，但也有明显的差异。最大的不同，就是装饰画的构图特点是着力于二维空间的营造，不追求体积和纵深的逼真表现。

采用二维空间样式的装饰画，在构图上要求平稳、饱满、完整。

平稳——是功能和视觉的要求。一件物体平放着，给人安定的感觉，而当它倾斜或颠倒时，感觉就截然不同，这种稳，不仅要求画中的物体平稳，更要求画面布局的平稳。如果一幅装饰画，在感觉上给人不稳定，无论在其它地方画得多好，整体而言都是失败的。但是这里讲的平稳是画面感觉上的平稳，要稳而不死，否则，画面就失去活力，变得呆板。

饱满——装饰画构图采用二维空间样式，使画面所有形象只能平面化。与写实绘画相比，在容量上大大缩小。如何来弥补这一不足，就只有求满。打破传统的透视法则，充分利用画面的各个角落，上下左右安置各种物象。并在虚实、疏密、刚柔及形象特征等造型特点上形成对比。这样不仅能增加画面内容，并使画面丰富、耐看。同时，构图在透视法则上的突破，并

图16《交流》 邹月

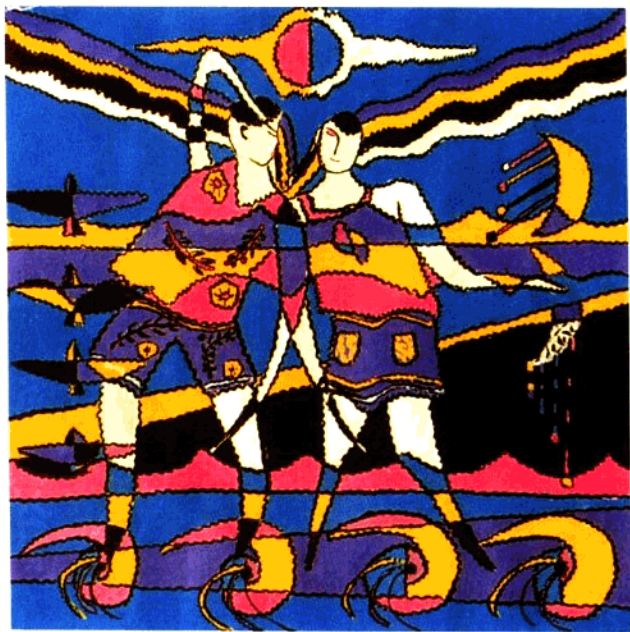

图17《青春》 赵唯

不受客观自然界时间、空间特性的制约，使天上人间可同为一体，现实神话可同存一画。创作天地比写实画更为广阔自由。

完整——自然界的纷繁复杂的物象，不可能都完整地进入人们的视野，后面的物象必然被前面的物象所遮住，但在装饰画构图中，往往要求把形象完整地描绘，特别是主体形象更要求完整，以满足人们的全面的艺术享受，“前景不挡后景，东山不遮西山”。使形象完整地展现出来，是装饰画组织画面的一大特点。

绘画是相通的，装饰绘画与写实绘画也有许多相同的地方。为了更强烈地突出构图形式，可将一些写实绘画的构图形式用到装饰画中来。如图16，采用了团状构图；如图17，采用了平行构图；如图18，采用十字形构图；如图20，采用了对角线构图。

图18《春韵》 江婷

图19《过年好》 高畅

图20《童年趣事》 徐燕

装饰画的构图是多样的，应根据不同的要求而采用不同的方式。装饰画的构图也是非常重要的，因为它是装饰画成败的开始。

应试要点:

- ◆ 画面构图饱满，场景要小。
- ◆ 运用构成形式，主体以人物为主。
- ◆ 根据题目要求，提取相关因素，运用法则，排列整齐，使之产生节奏感韵律感。
- ◆ 完成前三项后，画面还感觉空，在背景处理上宜进行水平分割，注意疏密关系。

图 21 《夏夜》

黄红丽

图 22 《包饺子》

王丽

图 23 《春韵》 屈鹏

图 24 《买年货》 江婷

图 25 《夏》 夏开玲

图 26 《都市》 彭娟

图 16 《交流》。画面构图完整，形式明确，有流动感。在色彩运用上，黄色的集中使用，使画面主次分明。在背景处理上运用了大量的点进行填充，使画面更为丰富。

图 17 《青春》。采用平行构图，形式感很强，色调统一又不失对比，画面有较强的节奏感和韵律感。

图 22 《包饺子》。画面采用团状构图形式，画面构图饱满，在色彩运用上、人物造型上、服饰上、窗花及窑洞外形上都具有中国民间传统特色和过节气氛。

造型设计

Decoration theme design

平面的造型是装饰画的特点，在平面化的空间中用二维的造型来表现三维的形象。它的空间不受透视习惯的制约。装饰画里的空间指的是形象与余白的相互关系，即实形与虚形的相互关系。

在高考类的命题装饰画中，造型多是以带有装饰性的具象形态出现。它是对自然形象进行高度概括、提炼、把握物体本质和典型特征。造型设计过程应强调自然形象的性格，艺术的省略其琐碎的局部和细节，抓住五个设计环节。

一是抓住特征

抓住特征，夸张特征，显示特征，使装饰形象更强烈、鲜明和典型，突出其美的一面。

二是规则处理

使不匀称的形象安排合理化，使不整齐的形象组织规范化，这对植物形象处理，尤其重要。

三是强调夸张

将自然界形象删繁就简，强调其独特的一面和美感的一面，体现形象的典型性和装饰性。

四是简化变形

将复杂的形提炼为单纯概括的形，并依据作者的感觉进行艺术夸张，达到形象的神形兼备。

五是整理添加

将形象省略简化后，可根据构思和构

图 27 《悄悄话》 周方婷

图 28 《童年趣事》 王丽

图需要进行添加,有自身形象添加,寓意联想添加,增强形式美添加。

从自然界的真实形态到装饰画中的变形造型,对于多数考生而言需要一个过程,一个多看、多记、多想的过程。通过这个过程,掌握一定的变化规律,更主要的是在头脑中建立一个“形象库”,根据不同的命题及构成而迅速地提取有关感的造型,避免因造型缺乏美感而对整个画面的破坏。

应试要点:

- ◆ 抓住特征
- ◆ 规则处理
- ◆ 强调夸张
- ◆ 简化变形
- ◆ 整理添加

图28《童年趣事》,画面构图饱满,人物及动物造型上有特色,具有一定的剪纸味。背景采用单一的剪影形式,而前面物体在自身上进行纹样添加,使画面丰富,层次分明。

图29《舞狮》

李叶娟

图30《春韵》

图31《赶羊》

刘斌

色彩运用

大

自然的色彩五彩斑斓，千变万化，人类生活的世界也是一个色彩绚丽的世界。在装饰画中，色彩的运用是很关键的一个环节。它是使画面产生视觉冲击力和艺术感染力的重要前提。装饰画色彩是对自然界的色彩加以提炼、强化和概括，不受自然界客观因素的制约和束缚，并根据作者的主观感受和所要表达的情感而自由运用。

然而要了解色彩、认识色彩进而运用色彩，必须掌握它的基本构成规律。种种色彩变化可归纳为色彩的对比和调和两种基本形态。

一、色彩对比

对比是普遍存在于一切色彩中的现象。每一种色彩的差异是构成对比的基点。它分为色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比、补色对比，同时对比和面积对比七种基本对比。补色对比是指红与绿、橙与蓝、黄与紫这三组对比色，它们的合理使用，会增强画面的视觉冲击力，响亮、生动；面积对比，是指色面多少与大小之间的对比，是一种比例对比。它能确立调子，得到均衡；明度对比是指因明度的差别而形成的对比，它使形象清晰，主次分明；纯度对比指因纯度的差别而形成的对比。高纯度色彩鲜明、醒目，画面响亮。低纯度色彩含蓄、模糊，画面协调单一；冷暖对比指因色相的冷暖差别而形成的对比。橙、红、紫红、黄等属暖色；

图32《童年趣事》

赵艳娟

图33《都市夜景》

贺品

蓝、绿、紫等属冷色；黑、白、灰则属中性色。

二、色彩调和

色彩调和是指寻求色彩和谐而进行调整组合的过程。它可缩小色彩的对立和差异，缓和对立因素，它分为同类调和、近似调和、同一调和、分割调和、面积调和和秩序调和。由于高考类命题装饰画常有限色的规定，因而常用的有近似调和、分割调和和面积调和。近似调和指邻近色变化其明度和纯度，使其丰富、和谐；分割调合指使用黑、白或灰色的中性色将色块分割，增加同一因素达到和谐；面积调合指增减对比色

图34《买年货》 杨迪

图35《交流》 刁晓凌