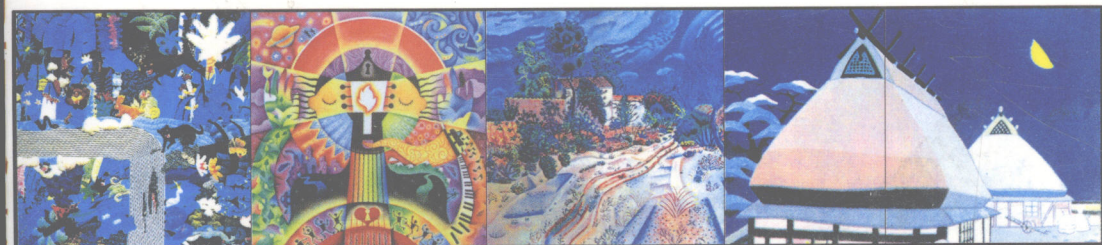

指南针

初级部分

21世纪

主 编 巨德辉

中国美术基础教材
THE 21ST CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

设计初级教程

植物与风景

孙晓毅 巨德辉 著

辽宁美术出版社

孙晓毅
巨德辉
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

设计初级教程

植物与风景

初级部分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总 策 划 范文南
总 主 编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总 编 审 李兴威
副总编审 金程斌 (特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚 蔚
版式总体设计 曾爱军
印 制 总 监 鲁 浪 徐 杰
编辑委员会
主 任 洪小冬
副主任 申虹霓 童迎强 王 嵘 刘志刚
委 员 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
罗 楠 苍晓东 肖建忠 郭 丹
杨玉燕 宋柳楠 林 枫 邵悍孝
肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
侯俊华 刘 时 张亚迪 方 伟
孙 红 鲁 浪 徐 杰 薛 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰画初级教程.植物与风景 / 孙晓毅编著. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2006.10

(21 世纪中国美术基础教育规范系列教材)

ISBN 7-5314-3612-4

I. 装... II. 孙... III. ①装饰美术—植物—绘画—技法 (美术)—教材②装饰美术—风景画—技法 (美术)—教材 IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 081882 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 12 千字

印 数: 1—3000 册

出版时间: 2006 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 10 月第 1 次

责任编辑: 宋柳楠

图片翻拍: 刘 时 张 雷

版式设计: 曾爱军

责任校对: 张亚迪

定 价: 29.00 元

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

邮购部电话: 024-23414948

http://www.lnpgc.com.cn

前言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》是新世纪、新的教学理念、新的美术教材，融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展，真正的使用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括：素描、色彩、速写、装饰画、设计等，在编写的过程中，我们本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性。将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理，并加以诠释。在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密，在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出。音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随同学们度过愉快的学习时光。

龙力游

2006年4月6日于中央美术学院

第一章	07	装饰画概述
第一节	07	什么是装饰画
第二节	07	装饰画的基本特点
第三节	09	传统装饰的启示
第二章	12	装饰造型设计基础
第一节	12	常用工具与材料介绍
第二节	14	收集素材资料
第三节	16	装饰画的图形变化方法
第四节	21	装饰画的色彩
第五节	25	装饰画的表现技法
第三章	32	植物装饰画的设计
第一节	32	对植物的初步认识
第二节	36	植物分类设计
第四章	42	风景装饰画的设计
第一节	42	风景装饰画写生应注意的问题
第二节	42	风景装饰画构图
第三节	44	风景装饰画的分类设计
第五章	51	装饰画作品赏析

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

学术评定委员会

主 任

宋惠民 鲁迅美术学院(原院长) 教授

副主任

何 杰 清华大学美术学院副院长 教授

龙力游 中央美术学院附中 教授

申胜秋 中央美术学院附中 教授

袁 元 中央美术学院基础部 教授

安 滨 中国美术学院基础部 教授

教材编写委员会

主 任

巨德辉

副主任

王传杰

主 编

巨德辉 王传杰 韩 雪

副主编

全晓男 陈 兵 谢 天 冯利源

教材编写统筹

韩 雪

教材内容总体设计

巨德辉

编 委

孙晓毅	刘洪帅	冯利源	姜复越	刘永雄
张 军	于 健	王珂岳	王 进	韩福营
薛继斌	高 媛	张 艳	鞠 峰	陈金龙
曹建丽	朱海滨	张可隽	冯连生	金勇文
王 丹	何 伟	吴彦蓉	黄志平	张鑫峰
韩 雪	伊 凯	王闽宁	刘秀芳	全晓男
李元成	杨 军	解文金		

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

**THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION**

第一章 装饰画概述

教学目的: 1. 了解装饰画的概念和特点

2. 通过对装饰画的学习, 培养审美情趣和学习兴趣, 提高艺术鉴赏力

3. 通过范画的展示, 开阔学生视野, 启发学生设计思路, 为下一步的分类设计奠定基础

教学方法: 1. 通过多媒体教学展示装饰画图片进行概念讲授, 感性认识装饰画

2. 可配合相应的背景音乐或与课程内容同步的短片

第一节 什么是装饰画

装饰是自然界动物和植物的本能, 是随着人类对工具的发明与利用以及对美的追求而诞生并不断伴随着人们对美的追求而发展着, “装饰”一词在西方最早出现于18~19世纪, 多指修饰。在中国最早出现于5~6世纪, 指修饰、打扮的意思, 而今装饰艺术已成为了我们生活中不可或缺的一门艺术。它与纯艺术是有一定区别的: 首先, 纯艺术是一种没有直接功利性的艺术, 它不具备实用性, 是以反映艺术家个人意志为主旨, 负载较宽泛的社会意识的一门艺术, 以原作最为有价值, 无特定的环境选择; 而装饰艺术具有功利性, 是指为适合一定的实用目的而产生的, 对环境有依附情结, 既需要体现与环境的适应性和协调性, 又要体现大众的意志, 反对个人极端化的创作, 比较唯美。

那么何为装饰画呢? 从广义上讲, 泛指装饰方面的一切绘画, 而狭义的装饰画是指装饰壁画、商业美术中的广告画等(如图1、2), 它是指为适用于客观环境或某种客观对象, 如装饰墙体、器皿等而设计制作的作品。

图1

图2

第二节 装饰画的基本特点

一、形象的图案化

大部分的绘画形式在造型上、明暗体积以及物体的质感和肌理等都是追求写实效果, 而装饰画中的形象是非写实的, 不追求与对象的完全相似, 是图案化的, 是其在长期的历史发展过程中, 形成的一套完整的艺术程式和表现手法, 是通过对大自然中自然形象的认识、改造、加工和再创造后, 形成的设计所需求的形象。

二、构图的平面性

装饰画构图的最大特点是平面性, 画面不追求立体感, 取消或减弱了纵深空间的层次, 可根据主题要求将形象平面摊开任意布局, 也可以将古今中外不同时空的形象组合在一起, 或是将具体形象和想象形象结合在一起。主要体现在形象的平面化处理、全方位多视点(贴士)的表现等(如图3)。

装饰画由于不同的实用要求,有些运用了较强的写实风格,在主体形象上用了少许的明暗,有一定的立体感,但就整体画面处理来看,并不是要强调对象的实体感,所以装饰画中的平面化处理还是占主导的。

能,诱发创作者的抽象意念,把艺术想象和材料的自然效果融为一体,最终结合为一件完整的作品。比如金属材料 and 纤维材料,它们的特性是一硬一软,在设计时就可以利用挖掘材质本身的特性,形成各自不同的加工工艺和视觉效果(如图4、5)。

图3 画面中的形象都是在自然形象的基础上进行了概括处理,构图上也没有透视关系,完全是一种平面化处理。

三、表现的多样化

表现的多样化可以从表现题材和表现技法两个方面来看。装饰画所涉及的题材十分广泛,包括植物、动物、风景、人物、几何图形等可见的和想象的形象。由于在设计时还会吸收工艺制作和材料的美感因素,因而这也就决定了装饰画在其表现技法上的多样性,可以是手绘的,也可以是材质的加工处理。利用材料所具有的形态、质感、色彩等理性性

图4

图5

四、环境的适应性

装饰画的主要作用即是它的装饰性,而装饰是离不开环境的,在对其进行艺术价值评判时,其自身的形式美感因素是一方面,另一方面还要看其是否体现了与环境整体的协调一致性,在成为环境的有机组成部分的同时是否真正起到了对环境的装饰作用(如图6)。这种一致性表现在以下两个方面:(1)装饰画的构造性,包括构图、形象、色彩、材料等。这些都应该具备与环境有直观的一致。(2)装饰画的位置和尺寸,指作品与环境空间的比例分配,正确处理与被装饰环境的主从关系,否则会丧失一些实效价值。

图6

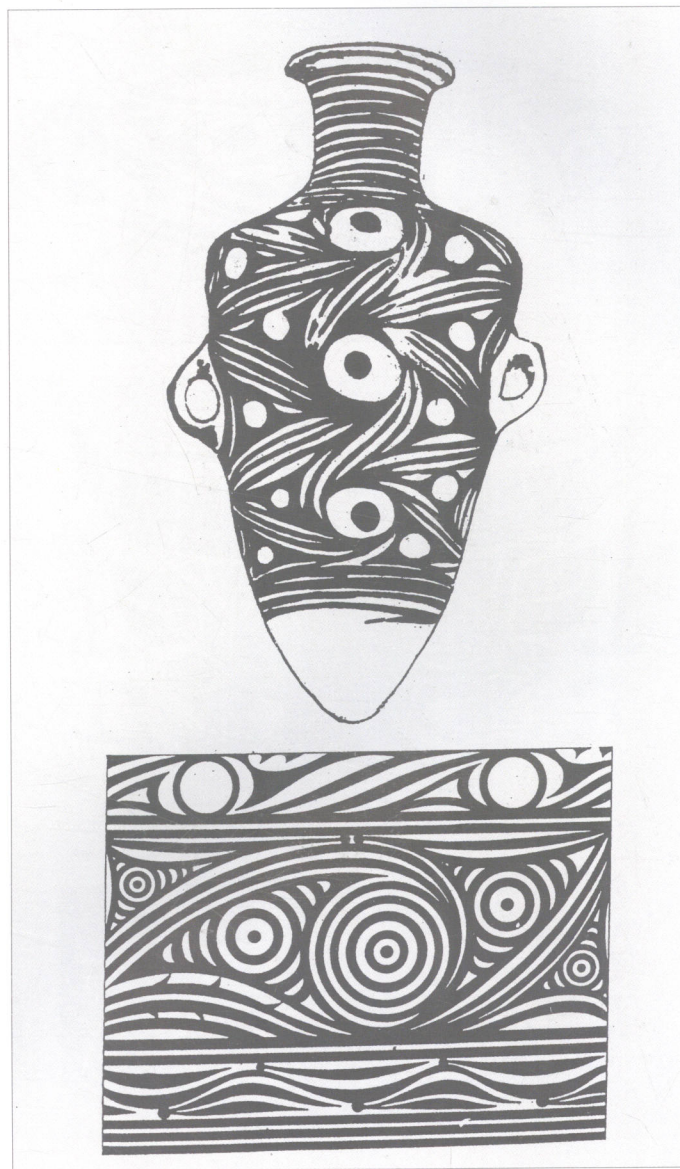
图7 古埃及的壁画中展现了活生生的航海、捕鱼的场景。图中可见其船帆等处的装饰。

第三节 传统装饰的启示

装饰画中的形象来源非常广泛,除了生活中的劳动、耕种、收获、饮食、节庆、飞禽走兽、建筑等,我们还可以从国内外不同时期的优秀作品中去汲取。中国传统的装饰艺术有着显著的民族特色,为我们的装饰艺术提供了宝贵的财富。

新石器时期的彩陶纹样上的花纹、波浪纹、水纹、网纹等直接把生活纳入了装饰纹样中;到了阶级社会中,结合原始图腾或神话传说和祭祀,出现了青铜器上的饕餮纹、龙凤纹等;随着道教的兴起和佛教的引进,梅兰竹菊、莲花蔓草等在被赋予了吉祥含义的同时,使用在了漆器、丝织、彩瓷、石窟、寺庙、宫廷等不同的载体和场合;至于富有乡土气息的民间装饰纹样,如剪纸、刺绣、蜡染、木雕等结合日常生活的装饰就更加数不胜数了(如图7~14)。

图8 彩陶上的波浪纹、花纹和水纹是对生活环境的生动记录。

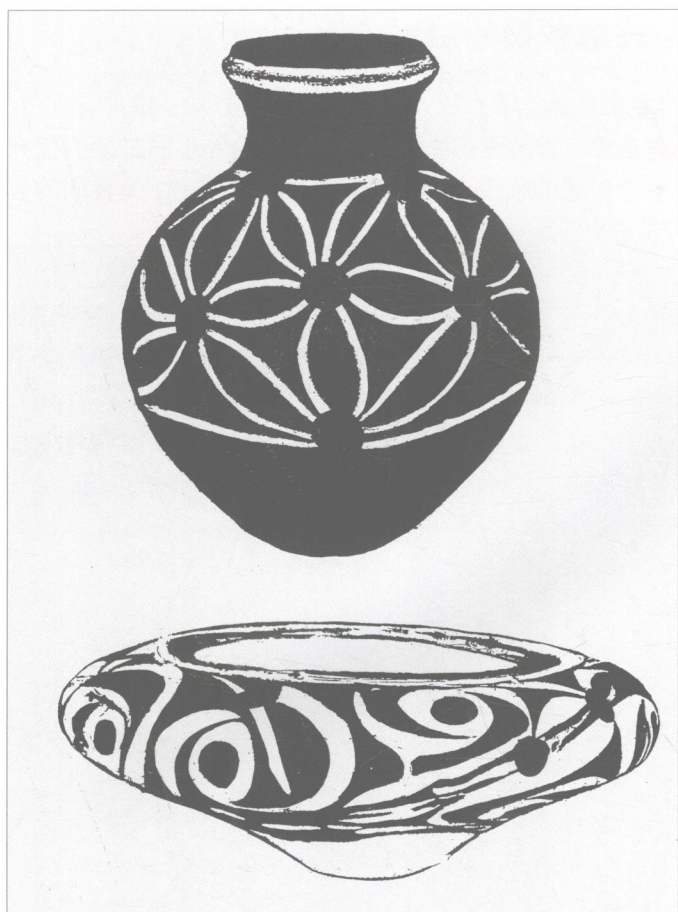

图 9

图 10

象征统治阶级权威的饕餮纹。

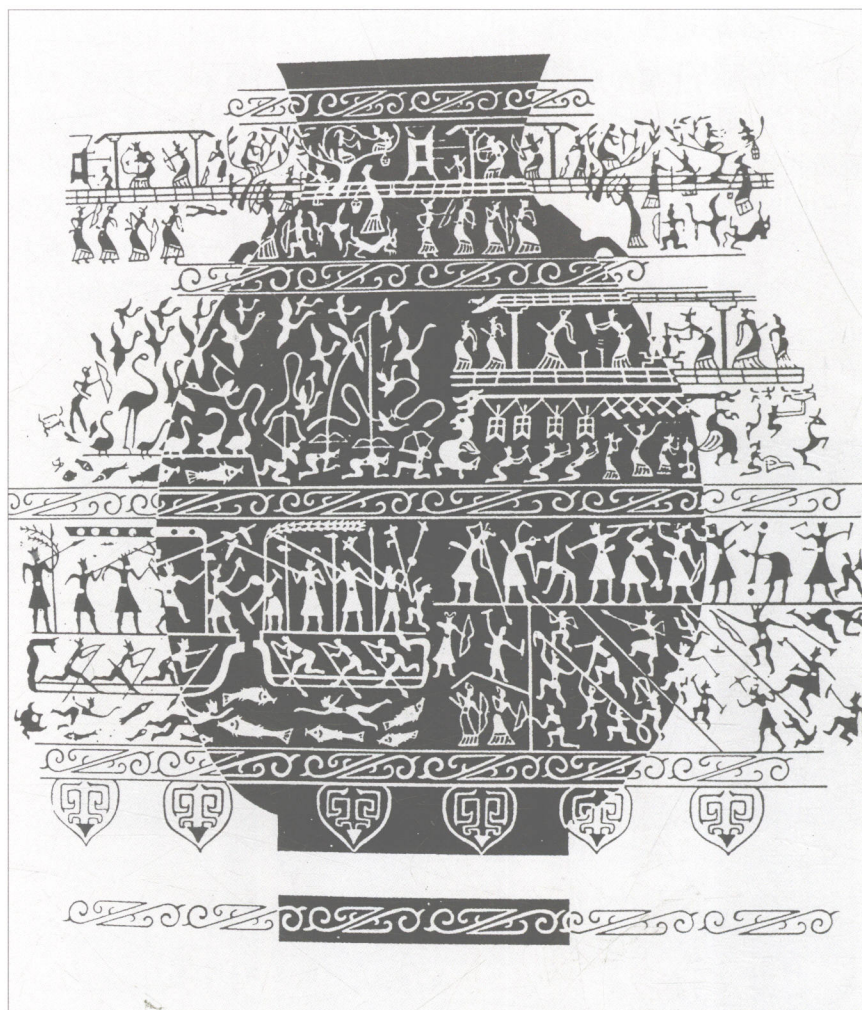

图 11 战国宴乐渔猎攻占图铜壶, 将水战、练武、采桑、宴乐等生活场景通过分层布局, 以带状花纹相隔生动地表现出来。

图 12

小贴士:

多视点。在呈现真实场景的画面中,一般只有一个中心点,即焦点透视,它的视野是有限的、凝固的,而多视点是指将在不同角度中、不同时间段所看到的形象同时放置在一个画面中。

构图又称布局,是指在特定的画面中有意识地安排形象的位置、大小、主次、对比等关系,以期取得完美的整体艺术效果。

思考与练习:

1. 谈谈你对装饰画的认识。
2. 简述装饰画的特点。
3. 分别搜集以植物、风景为主的不同时期的装饰画,从其造型特点、表现手法等角度进行赏析,并从中选出两幅进行临摹。

图 13 刺绣

图 14

第二章 装饰造型设计基础

教学目的: 1. 熟悉装饰画设计的基本工具和材料, 掌握各工具的使用特点和视觉效果

3. 了解和掌握写生的方法, 培养学生敏锐的视觉观察力和基本的造型能力

4. 掌握装饰图形变化的方法规律, 并能逐渐应用于自己的设计实践中

5. 了解装饰色彩的基础知识, 掌握装饰色彩的基本应用

6. 熟悉了解装饰画的表现技法, 并能熟练地掌握运用其中的两种

教学方法: 1. 运用多媒体教学进行理论讲授

2. 学生动手实践与教学指导相结合

3. 个别指导和集中讲评相结合

第一节 常用工具与材料介绍

了解每一种工具的特点是十分重要的。一件工具之所以存在, 一定有其独特的用途。

一、纸张

纸张是最常用、最易掌握的表现材质, 在装饰绘画时采用的纸张常用的有图画纸, 也可以是较厚的纸(如卡纸)或者是较薄的纸(如宣纸)或是旧报纸等(如图15)。

图 15

二、笔

在常规的工具中, 如HB~6B的铅笔, 尽管它们都隶属于铅笔家族, 但功能上却各自不一, 而钢笔、毛笔、彩色水笔、蜡笔、油画棒等每一种笔也都有各自的特点, 在设计时可以利用不同的笔触和特性制作出不同的视觉效果, 如利用彩色油画棒、蜡笔笔触的油性不吸水的特性, 与水彩色、水粉色涂抹相互结合, 能创造出粗犷自然、色彩渗透的视觉效果(如图16)。

图 16

三、色彩

水彩或水粉色, 用平涂法(如图17)、厚涂法(如图18)、肌理法(如图19)等多种方法, 呈现出色彩丰富的画面效果。

图 17

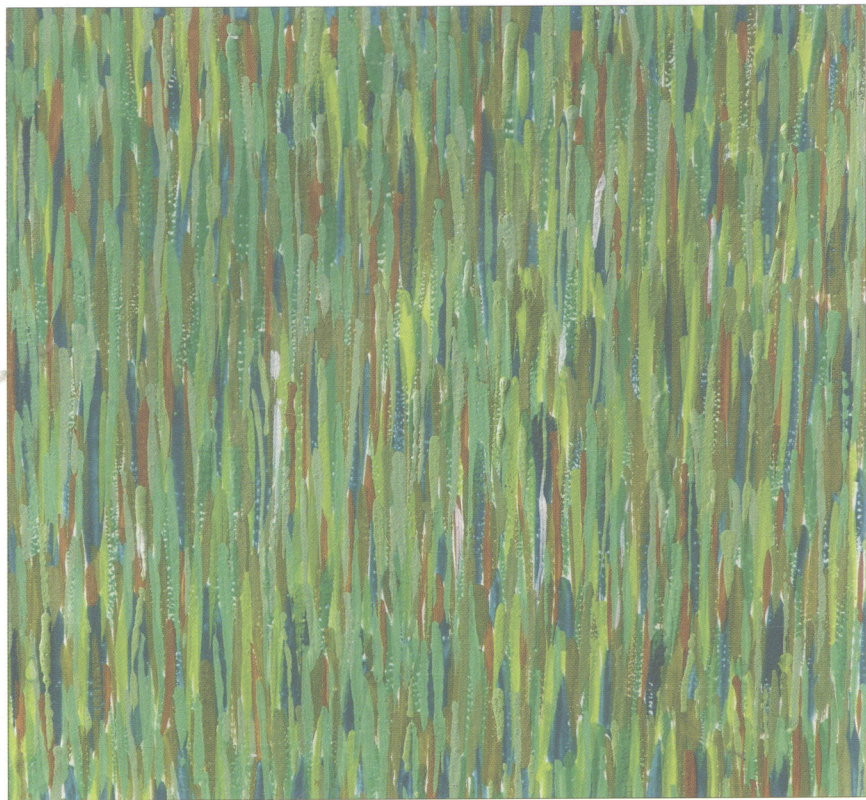

图 18

四、材料

装饰画在表现技法上是非常宽泛的,它既可以是画出来的,也可以是制作出来的,在对材料的使用上是没有任何限制的,纸、布、木等都可以作为装饰画材料。主要是挖掘对材料属性及其特质的综合把握和合理的运用,这已经构成了装饰艺术的很大部分或全部,也是现代工艺美术家应追求与具备的条件。如蜡染就是在布上用蜡扎染、渲染而成的工艺品,深受人们的喜爱。中国的传统艺术漆画,也具有悠久的历史。

初学者由于受到某些加工工艺上的限制,可以先发现和利用周围的某些容易制作和处理的材料作为载体来进行创作,如各种类型的纸、布、线绳等。把这些材料利用相应的工具修整成形,最后用乳白胶、强力胶将其牢固地粘贴在木板上、纸板上。

五、其他

速写本:用于收集素材,画草图。速写本要质地厚实,易于着色,为了携带方便,选择8开、16开大小的比较合适。

橡皮:橡皮正好与其他工具相反,如果说其他工具是以“添加”的形式塑造“正像”,橡皮却是以“减法”的形式创造“负像”。要选择去污力强、质地较软、不伤纸面的绘画橡皮。

还有铅笔刀、剪刀、镊子、胶水、画夹以及固定画纸用的胶带、图钉等(如图20)。

图 19

图 20

第二节 收集素材资料

一、写生

写生是观察认识生活的一种手段,是一种对自然物态的最直接、最深刻的认识过程,在这一过程中,我们可以了解和掌握自然界的物象的形态特点及结构规律,从而发现最美且最富有个性特征的局部,以整体或特写、用线条或色彩的方式描绘,为变形提供形象依据,同时也锻炼了造型的表现能力和描绘能力。

用于为装饰变化积累素材的写生与纯绘画的写生是有些许差别的,下面是写生中应注意的几个问题:

1. 写生时首要解决的问题就是观察方法,不是走马观花似地看一看,要不断训练对自然美的敏锐的捕捉力,既要带着单纯化、平面化、秩序化的眼光去观察世界,又要注意培养从多角度去进行观察(顶视观察、透视观察、局部观察、宏观观察、微观观察),然后选取最佳角度、最典型的特征、最美的姿态来进行表现。比如植物,它的外形、组织形状到边缘的变化、表面的肌理(如图21、22)和色彩变化等都应是表现的重点,因为它们本身就具有极强的装饰趣味(如图23、24)。

图 21

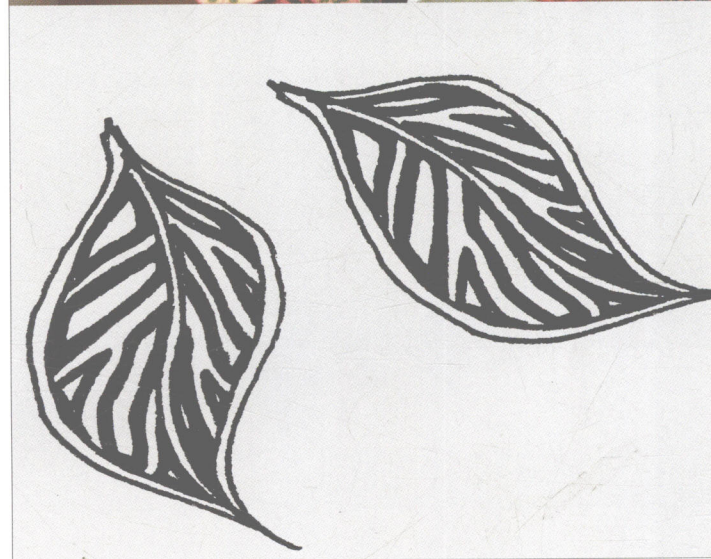
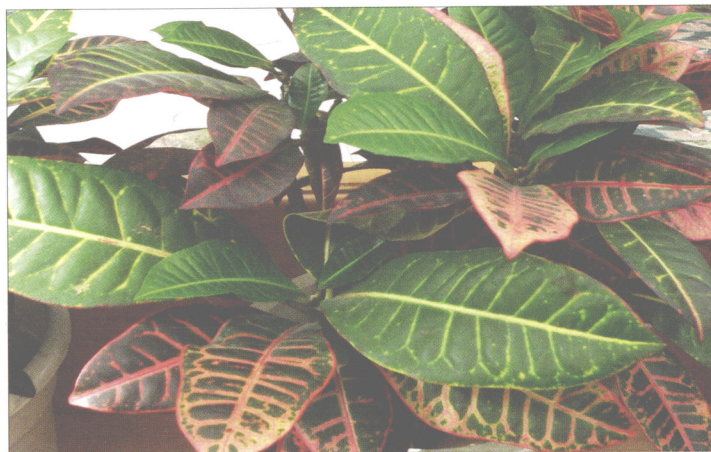

图 22

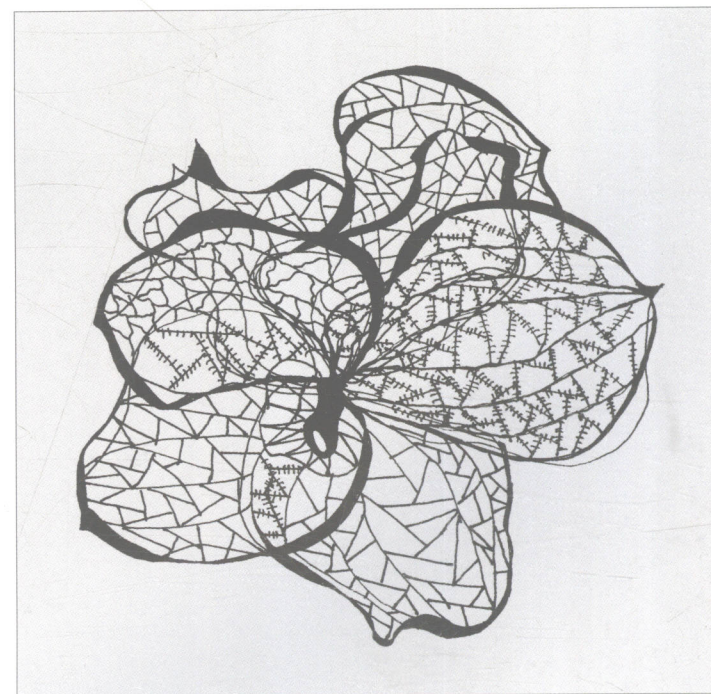

图 23

图 24

2. 在写生中要注意心、脑、眼的共同参与, 多用脑子去思考、用心去领悟、用眼去观察取舍, 而不是简单地记录物态的表象, 需要对生活和大自然有艺术的冲动和自己独特的美的感受, 只有这样才能从中发现美, 才能创造美。

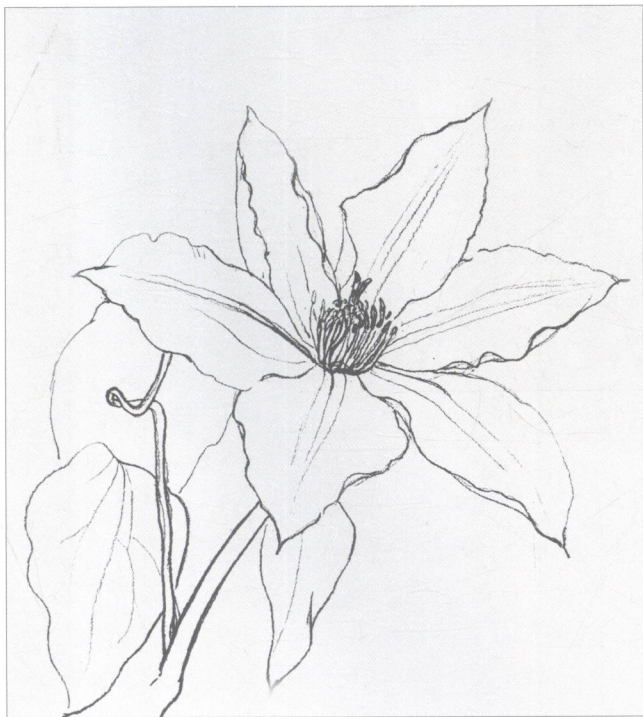

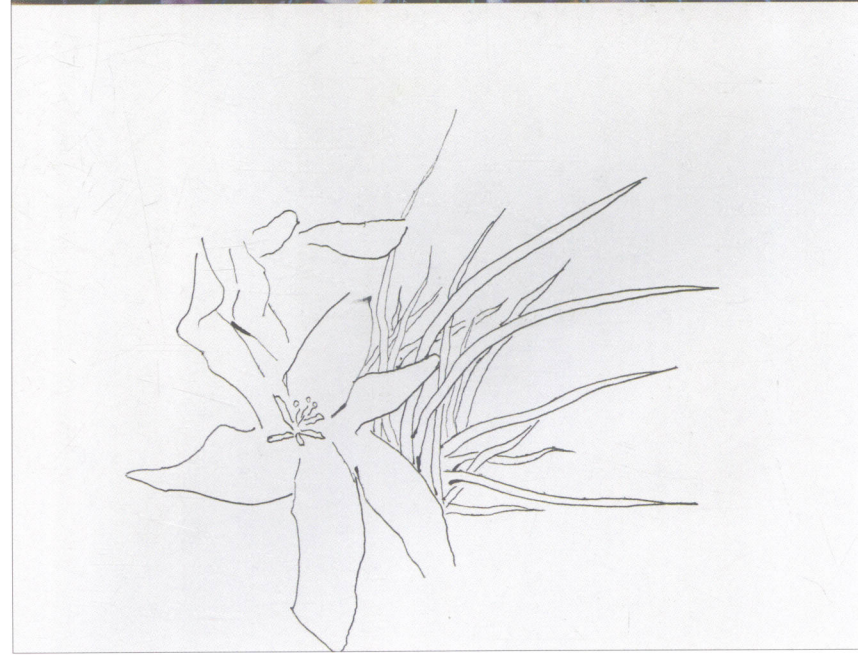
图 25

3. 写生时, 感受形象、掌握特征最重要, 应从整体着眼, 把握住大的动势规律, 然后再去通过刻画局部来带动整体效果。

4. 如果因为某些原因, 没有室外写生条件的话, 也可以进行图片写生。图片写生是区别于以现实世界的事物为对象的写生活活动, 它特指以图片作为写生对象进行的写生活活动。图片写生并不是简单地描摹图片, 它同样是基于装饰画特有的观察、思维、情感方式进行的写生活活动。图片应该选择写实或由照片印刷而成的图片。

如果你是一个初学者, 还没能很好地掌握写生的基本方法, 那也没关系, 慢慢来, 我们可以先从某一个小局部开始, 如一朵花或几片叶子 (如图 25、26)。

图 26

二、图片资料的采集、收集

对资料图片的整理收集主要可从以下两个方面着手:

1. 可以用摄影方法主动观察生活, 获取形象素材。摄影方式感受深刻, 快速准确。通过摄影方式去快速准确地记录各种物象在各个不同的季节所呈现的瞬时的不同形态, 它的优点是随时发现可以随时以适合的角度摄取, 可以由多个角度获得形象资料。但摄影不能以概括和取舍的方式人为主观地自由组织自然物象, 也不能提高我们的动手写生能力, 只能作为积累资料的一种手段。

2. 除了从专门介绍植物风景的书籍和图片中收集之外, 在一些指导绘画的图谱中(芥子园画谱等)也精练准确地总结了植物山石等的形态结构特点, 因为这些图谱是建立在自然写实的基础上, 并且进行了精心的整理和分类, 学习理解这些画谱省却了我们对每种物象的亲自写生过程, 可以使直接了解和掌握植物风景的特征和规律。

小提示: 写生的方法

1. 线描法: 只用简练的线条勾画出物象的轮廓结构和特征, 是最常用的写生方法。主要使用工具为铅笔、钢笔。

2. 影绘法: 先用简练的线条勾画出轮廓后, 再用深颜色将物象平图成面, 形成影像效果。也可将背景平图, 突出白色的物象(如图27)。

3. 淡彩法: 先用线条简练地将外轮廓勾画出来, 再用水彩或水色彩铅笔罩色, 这种方法主要是记录物象的色彩。

图 27

第三节 装饰画的图形变化方法

装饰画中图形的变化过程就是对写生收集来的自然形进行归纳、整理和想象, 更强调作者的主观意图和想法, 对其评判的标准不是是否还原了自然和生活的真实性, 而是变化后的图形是否更好看、更具装饰性和实用性。变化中主要是从形态、质感、色彩几个方面抓住特征。

一、设计方法

1. 简化与夸张

简化: 就是对自然形态进行高度概括, 删繁就简, 略去繁枝末叶, 提出生动的典型特征, 使其更典型、更集中、更突出、更感人, 营造出形象美感(如图28、29)。

图 28

