

ART&DESIGN

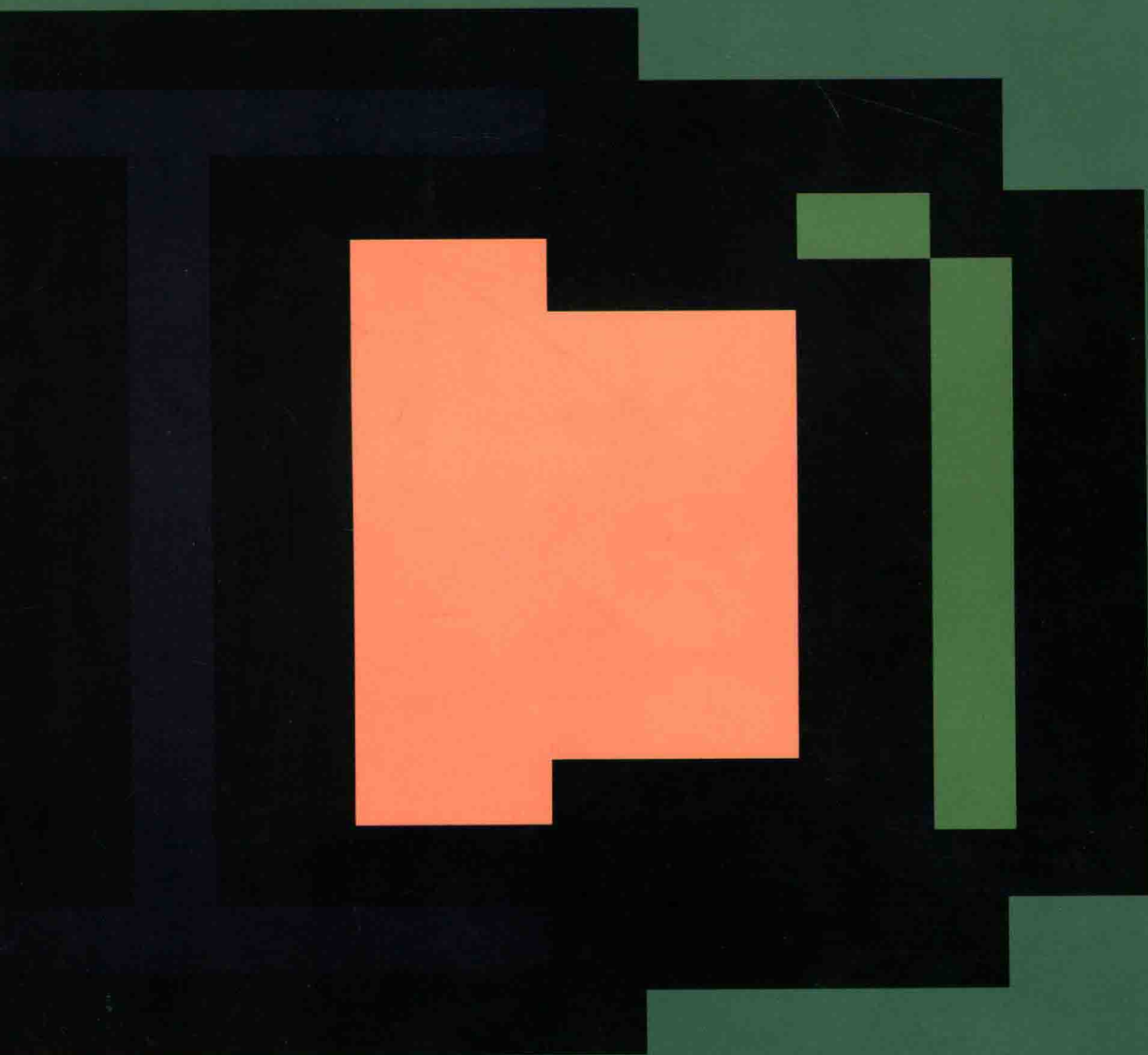
装饰画(第2版)

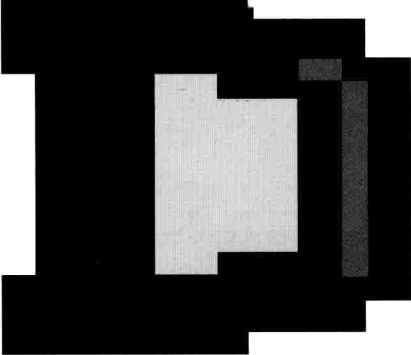
高等院校艺术设计教育“十一五”规划教材

总主编 张夫也

陈敬良 编著

中南大学出版社

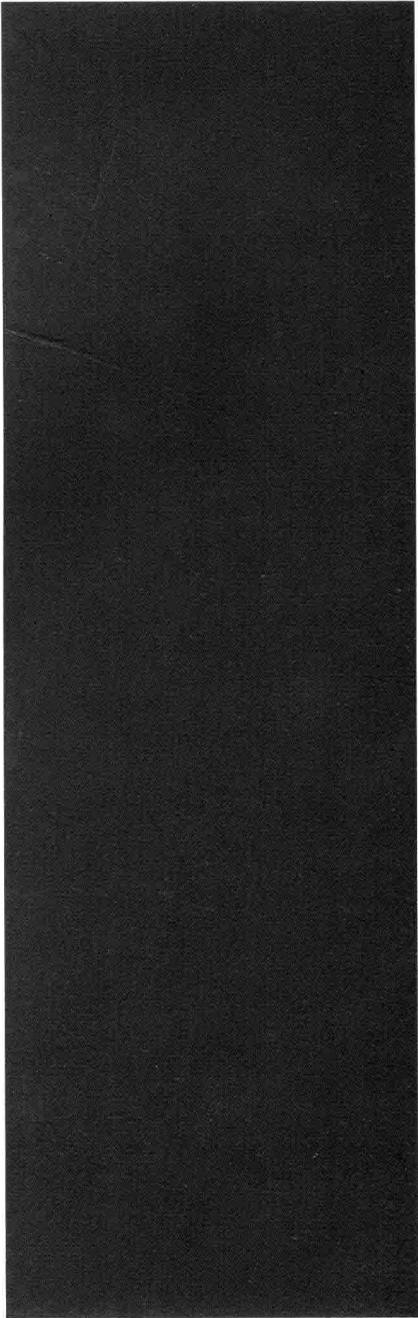

高等院校艺术设计教育
“十一五”规划教材

装饰画(第2版)

陈敬良 编著

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰画/陈敬良编著. —长沙:中南大学出版社, 2005.7

ISBN 978-7-81105-189-6

I.装... II.陈... III.装饰美术-绘画-技法(美术)

IV.J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第072972号

装饰画(第2版)

陈敬良 编著

☐责任编辑 谢贵良

☐责任印制 汤庶平

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路 邮编:410083

发行科电话:0731-8876770 传真:0731-8710482

☐印 装 湖南媲美彩色印务有限公司

☐开 本 880×1230 1/16 ☐印张 5.25 ☐字数 268千字 ☐插页 20

☐版 次 2008年7月第2版 ☐2008年7月第2次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-81105-189-6

☐定 价 28.00元

图书出现印装问题,请与经销商调换

总序

人类的设计行为是人的本质力量的体现，它随着人的自身的发展而发展，并显示为人的一种智慧和能力。这种力量是能动的，变化的，而且是在变化中不断发展，在发展中不断变化的。人们的这种创造性行为是自觉的，有意味的，是一种机智的、积极的努力。它可以用任何语言进行阐释，用任何方法进行实践，同时，它又可以不断地进行修正和改良，以臻至真、至善、至美之境界，这就是我们所说的“设计艺术”——人类物质文明和精神文明的结晶。

设计是一种文化，包含着人为的、主观的因素和人文思想意识。人类的文化，说到底就是设计的过程和积淀，因此，人类的文明就是设计的体现。同时，人类的文化孕育了新的设计，因而，设计也必须为人类文化服务，反映当代人类的观念和意志，反映人文情怀和人文主义精神。

作为人类为了实现某种特定的目的而进行的一项创造性活动，作为人类赖以生存和发展的最基本的行为，设计从它诞生之日起，即赋有反映社会的物质文明和精神文化的多方面内涵的功能，并随着时代的进程和社会的演变，其内涵不断地扩展和丰富。设计渗透于人们的生活，显示着时代的物质生产和科学技术的水准，并在社会意识形态领域发生影响。它与社会的政治、经济、文化、艺术等方面有着千丝万缕的联系，从而成为一种文化现象反映着文明的进程和状况。可以认为：从一个特定时代的设计发展状况，就能够看出这一时代的文明程度。

今日之设计，是人类生活方式和生存观念的设计，而不是一种简单的造物活动。设计不仅是为了当下的人类生活，更重要的是为了人类的未来，为了人类更合理的生活和为此而拥有更和谐的环境……时代赋予设计以更为丰富的内涵和更加深刻的意义，从根本上来说，设计的终极目标就是让我们的世界更合情合理，让人类和所有的生灵，以及自然环境之间的关系进一步和谐，不断促进人类生活方式的改良，优化人们的生活环境，进而将人们的生活状态带入极度合理与完善的境界。因此，设计作为创造人类新生活，推进社会时尚文化发展的重要手段，愈来愈显现出其强势的而且是无以替代的价值。

随着全球经济一体化的进程，我国经济也步入了一个高速发展时期。当下，在我们这个世界上，还没有哪一个国家和地区，在设计和设计教育上有如此迅猛的发展速度和这般宏大的发展规模，中国设计事业进入了空前繁盛的阶段。对于一个人口众多的国家，对于一个具有五千年辉煌文明史的国度，现代设计事业的大力发展，无疑将产生不可估量的效应。

然而，方兴未艾的中国现代设计，在大力发展的同时也出现了诸多问题和不良倾向。不尽如人意的设计，甚至是劣质的设计时有面世。背弃优秀的本土传统文化精神，盲目地追捧西方设计风格；拒绝简约、平实和功能明确的设计，追求极度豪华、奢侈的装饰之风；忽视广大民众和弱势群体的需求，强调精英主义的设计；缺乏绿色设计理念和环境保护意识，破坏生态平衡，不利于可持续性发展的设计；丧失设计伦理和社会责任，极端商业主义的设计大行其道。在此情形下，我们的设计实践、设计教育和设计研究如何解决这些现实问题，如何摆正设计的发展方向，如何设计中国的未来，当是我们每一个设计教育和理论工作者关注和思考的问题，也是我们进行设计教育和研究的重要课题。

目前，在我国提倡构建和谐社会的背景之下，设计将发挥其独特的作用。“和谐”，作为一个重要的哲学范畴，反映的是事物在其发展过程中所表现出来的协调、完整和合乎规律的存在状态。这种和谐的状态是时代进步和社会发展的重要标志。我们必须面对现实、面向未来，对我们和所有生灵存在的环境和生活

总序

方式,以及人、物、境之间的关系,进行全方位的、立体的、综合性的设计,以期真正实现中国现代设计的人文化、伦理化、和谐化。

本套大型高等院校艺术设计教育“十一五”规划教材的隆重推出,反映了全国高校设计教育及其理论研究的面貌和水准,同时也折射出中国现代设计在研究和教育上积极探索的精神及其特质。我想,这是中南大学出版社为全国设计教育 and 研究界做出的积极努力和重大贡献,必将得到全国学界的认同和赞许。

本系列教材的作者,皆为我国高等院校中坚守在艺术设计教育教学第一线的骨干教师、专家和知名学者,既有丰富的艺术设计教育教学经验,又有较深的理论功底,更重要的是,他们对目前我国艺术设计教育教学中的问题和弊端有切实的体会和深入的思考,这使得本系列教材具有了强势的可应用性和实在性。

本系列教材在编写和编排上,力求体现这样一些特色:一是具有创新性。反映高等艺术设计类专业人才的特点和知识经济时代对创新人才的要求,注意创新思维能力和动手实践能力的培养。二是具有相当的针对性。反映高等院校艺术设计类专业教学计划和课程教学大纲的基本要求,教材内容贴近艺术设计教育教学实际,有的放矢。三是具有较强的前瞻性。反映高等艺术设计教育、教材建设和世界科学技术的发展动态,反映这一领域的最新研究成果,汲取国内外同类教材的优点,做到兼收并蓄,自成体系。四是具有一定的启发性。较充分地反映了高等院校艺术设计类专业教学特点和基本规律,构架新颖,逻辑严密,符合学生学习和接受的思维规律,注重教材内容的思辨性和启发式、开放式的教学特色;五是具有相当的可读性。能够反映读者阅读的视觉生理及心理特点,注重教材编排的科学性和合理性,图文并茂,可视感强。

总之,本系列教材具有鲜明的专业性和时代性,是高校艺术设计专业十分理想的教材。对于广大设计专业人士和设计爱好者来说,亦不失为一套实用的参考读物。相信本系列教材的问世,对促进我国设计教育的发展和推进高等艺术设计教学的改革,对构建文明而和谐的社会发挥其积极而重要的作用。

是为序。

2006年圣诞前夕于清华园

张夫也 博士 清华大学美术学院史论学部主任、教授、博士生导师

《装饰》杂志主编

中国美术家协会理论委员会委员

前言

设计艺术是一门新兴的综合性交叉性学科。装饰画设计是设计艺术的重要组成部分，其方向逐渐涵盖了人们生活基本要素和文化需求的各个层面。随着经济的快速发展，人们的生活水平显著提高，对装饰画艺术的欣赏和质量要求也就越来越高。装饰画设计的内涵应得到不断地充实和扩展。

本书适应于普通高校艺术类设计专业的学生使用。教材具有通俗易懂，操作性强的特点，在内容编排上着重以培养动手能力为主，介绍各种装饰画的设计制作过程，从而达到激发学生学习兴趣的目的。教材在知识点介绍上重点突出，避免了出现大而全的现象，能使学生较轻松地掌握装饰画的特点和制作要领。

在本书编写的过程中，编者参阅了大量的专业文献和设计图例。得到刘郁兴、戴建华、吴萍、唐北明、马昆林、蔡薇等人的支持与帮助。在此向相关专家一并表示真诚的谢意。

由于编者学识与水平有限，本书难免有不受和错误之处。希望能得到有关专家和广大读者的批评指正，以便今后进一步修订和完善。

编者

2008年5月

目 录

第一章 装饰画概述	1
第一节 装饰画的概念	1
第二节 装饰画的艺术特征	2
第三节 装饰画的分类	6
第四节 装饰画工艺的几种表现形式	7
第五节 装饰画的意义	9
第二章 装饰画素材的来源	10
第一节 装饰画的素材	10
第二节 装饰画素材的收集	16
第三章 装饰画的构成原理	24
第一节 装饰画的元素构成	24
第二节 装饰画的形式美法则	26
第三节 装饰画的构图规律	32
第四章 装饰画的色彩应用	35
第一节 色彩的基本概念	35
第二节 装饰色彩的设计与应用	37
第三节 黑白极色	41
第五章 装饰画的风格与造型方法	43
第一节 装饰画的美学风格	43
第二节 装饰画的造型方法	47
第六章 装饰画的工艺与材料	52
第一节 装饰画的创作步骤	52
第二节 装饰画的几种常用的制作技法与材料	53
第七章 电脑绘制装饰画法	72
第八章 课程实训	76
参考书目	80
装饰画作品欣赏	81

第一章 装饰画概述

装饰画同其它绘画艺术一样,是表达思想情感的。装饰画是源于生活而又高于生活的精神产品,表现了比现实生活更理想的境界。它一方面表现内在的意境,一方面追求表现外在的形式美。装饰画起着善化人们的道德,美化人们的生活,陶冶人们情操的作用。装饰画在我国有着悠久的历史,七千年前(新石器时代)的仰韶文化中,我们的祖先就在彩陶上创作了装饰画(如图1-1),装饰画是劳动人民创造的,自古以来是广大人民喜闻乐见的形式,成为传统的艺术样式。它有着广泛的功能,描绘的对象从人物到风景,从花鸟到动物,从静物到建筑,无所不能,它既能抒发情感,又能描写故事。可运用国画、油画、版画、雕塑等多种工具手段,又能运用新型的工艺材料进行创造,由于装饰画相较其它绘画更适应于工艺美术生产的特殊要求,因而早已成为工艺美术的设计手段。为美化和装饰人们的生活,为提高工艺美术设计水平,减少盲目性,装饰画在不断的发展、变化中逐渐形成自己的风格,并随着科技进步,新材料的开拓,作为一种独立的视觉艺术而日臻完善。

了解和掌握装饰画的相关知识,能为人们树立良好的艺术情操和独特生活品位奠定基础。装饰画为人们的精神与物质生活增添新的亮点和无穷的快乐。学会怎样创造出有独特美感的装饰画作品是本书研究的重点。

第一节 装饰画的概念

“装饰画”源自英文 Decorative Painting。按照中文的理解,它的释义是“将自然物象加以规则地变形加工后用于装饰的画”。既然在“画”字前面加上“装饰”二字,自然与一般概念的绘画是有区别的。因为“绘画”是“纯艺术”,而“装饰画”是“公共艺术(次艺术)”。人们可以把装饰画理解为一种受图案规律影响的绘画形式,或者理解为介于绘画和图案之间的一种边缘艺术。它在很大程度上受环境、主体造型以及工艺制作的制约和规范,如壁挂、招贴画、装饰浮雕、陶瓷壁饰(图1-2)等。由此可见装饰画与装饰图案没有本质的区别,都是以装饰的手法表现自然物象。随着时代的进步,千百年来装饰画设计深刻地反映出人类在不同的历史条件下对美感和功能等的理解与追求,同时也受到不同的历史条件下的社会经济、文化背景、技术条件、工艺制作、生活方式、审美要求等的影响,如现代电脑技术产生的装饰画、微观世界或宏观世界所观察到而表现出来的装饰画与原始社会和各个历史时期的装饰画风格各异等。

学习装饰画的目的是培养设计者的观察、想象、设计思维、表现、材料驾驭、审美等的综合能力。

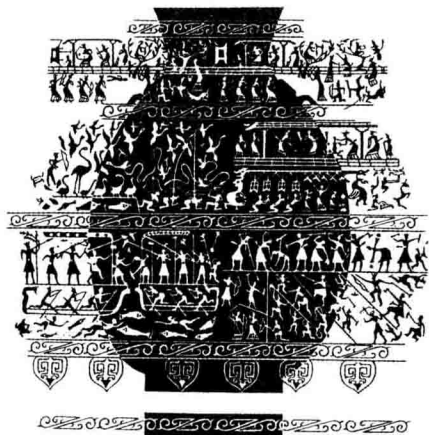

图 1-1 战国 宴乐铜壶上的装饰画(摹绘)

图 1-2 彩陶

第二节 装饰画的艺术特征

装饰画创作的源泉源于大自然,源于社会生活,但装饰画的表现方式不同于一般绘画所常用的写实手法,它是依据主题的需要,按照装饰画的形式法则及作者主观的认识和感受,运用各种装饰手段加工“变化”而成的一种特殊的表现方式,它具有程式化、装饰性、夸张变形象征、寓意等特点。装饰画的艺术特征主要体现在以下几个方面:

1. 变形换色

所谓变形是指设计者根据创意和对物象的感受,采取夸张、变形、寓意等抽象的艺术语言,改变自然物象原有的面貌,使其内容更加丰富,更有生命力,更具典型性和抽象性。所谓换色是指依据装饰效果或实用与工艺制作的特殊要求,在一般写生色彩的基础上,高度概括、归纳或夸张、想象。它不受物体固有色以及光源、环境、空间、冷暖等色彩关系的约束,个性十分突出。设计者根据需要改变自然物象原来面貌,强调主观感受,按照创意的特点采取必要的夸张变形,突出主要特征,减少不必要的细节,使其典型化、抽象化。色彩的处理也不是对自然色彩的再现,而是依据装饰效果或实用与工艺制作的特殊要求,突出色调,以增强装饰意味,并突出个性的特点。(如图 1-3 至图 1-4)

图 1-3 现代装饰图案设计

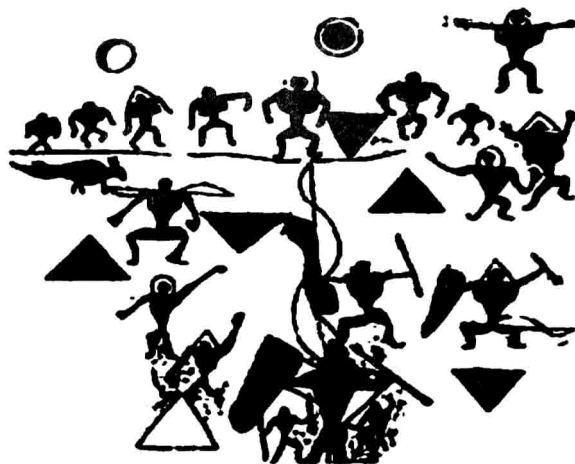

图 1-4 原始岩画

2. 概括与加强

装饰画概括与加强的手法是将观察自然物象与主观感受相结合来体现的。装饰画注重轮廓美、造型美、姿态美的完美特征，这就要求创作者首先在观察自然物象时，从大处着眼，以宏观的方法来研究所要表现的物象，捕捉他们的动势和形态变化，再用微观的方法发现某些局部中的细微的纹理变化，取其所需，将之运用于装饰画，以增添画面的情趣，即用宏观的方法概括，用微观的形式加强，使装饰画变得丰盈和完美。（图 1-5 至图 1-6）

图 1-5 人物概括

图 1-6 风景加强

3. 平面化的表现

装饰画平面化的表现主要体现在两个方面。一方面是透视关系。装饰画的设计方法不再简单地拘泥于焦点透视,而往往采用多点透视,视点不固定,有许多焦点,也不一定都在同一水平线上。画面的左右或上下方向可以无限连续延长。中国长卷山水画多采用此法,呈现步步有景,景随人移的效果。另一方面是色彩关系。色彩关系上不再追求空间关系。光源环境和冷暖变化,通常采用归纳的色调,按照画面的需要来调整色彩,用平涂的方法来压缩空间。(如图1-7至图1-8)

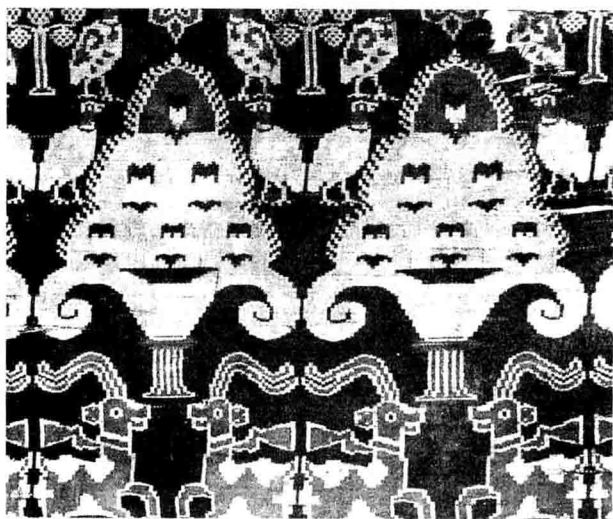

图 1-7 对兽对禽纹锦

图 1-8 平面化装饰画

4. 追求秩序的美感

装饰画在布局方面追求形的完美,但它已不再是自然的真实写照,而是由设计者依据形式美的法规来安排,装饰画的布局要体现秩序的美感,就必须解决形象与形象之间有规律的变化、组织安排,来构建画面的动静、虚实与空间等(如图1-9至图1-10)。

图 1-9 彩绘双凤纹漆盘

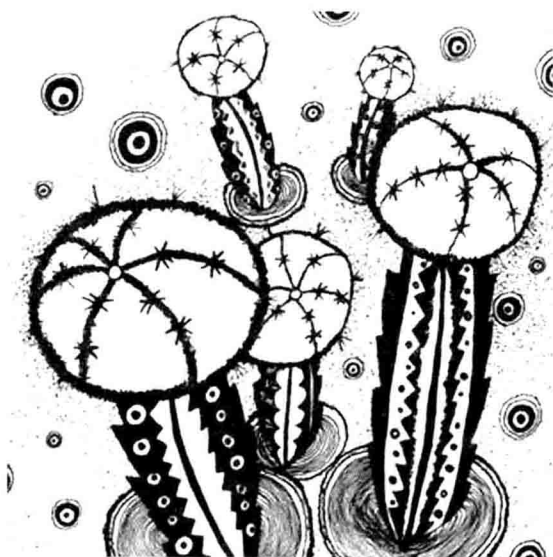

图 1-10 仙人掌

5. 理想化景象

所谓理想化景象是指在装饰画中出现的一些不符合常理的非现实的景象。如日月同辉、双龙戏珠、花中套花、花中套叶，等等。这些景象来源于生活，但又不同于生活。它们是被理想化了的装饰画，表现了创造者的丰富想象力，人们把美好事物组织起来，构成一种新的、超现实的美好幻境，花果同枝就属于此类；又如各种造型纹理装饰的组合，如动物套动物；还有本不存在于自然界，但随着时间的推移逐渐变为一种象征，使人们有一种它确实存在过的幻觉，如龙、凤、宝相花等的造型（如图1-11至图1-12）。

图 1-11 龙凤纹北魏石刻

图 1-12 忍冬纹内填伎乐人及瑞兽图案

6. 吉祥如意

吉祥如意是装饰画中一种特有的装饰形式，它反映了一个国家的传统文化和浓郁的民族风情，对作品赋予吉祥寓意的形式是多种多样的，可以用字或物的谐音寓意来组织画面。它和理想化景象一样都是要表达对美好生活的向往和追求，但吉祥如意比理想化景象更富哲理性、更直观、更意味深长，同时内容与形式也更加完美，如春节期间出现在各大喜庆市场的连（莲）年有余（鱼）、百事（柿）大吉等吉祥如意画，其畅销程度便反映了人们对美好生活的憧憬。（图1-13至图1-14）

图 1-13 杨柳青：连年有余

图 1-14 杨柳青：富贵绵长

第三节 装饰画的分类

了解装饰画的用途,首先应知道装饰画的分类。装饰画是一种视觉艺术语言,它包括具象语言、意象语言和抽象语言。

1.按装饰画的陈列场所可划分为家居装饰画、公共环境装饰画、娱乐场所装饰画、办公场所装饰画和纪念场所装饰画。

家居装饰画是指客厅、卧室、餐厅、阳台、卫生间、过道等处使用的装饰画;公共环境装饰画是指文化广场、宾馆饭店、文化长廊、车站、码头、超市商场、公园、图书馆等处使用的装饰画;休闲娱乐场所装饰画是指运动场、歌舞厅、茶楼、网吧、会所等处使用的装饰画;办公场所装饰画是指办公室、接待室、会客室、会议室等处使用的装饰画;纪念场所装饰画是指纪念馆、体育馆、展览馆等处使用的装饰画。

2.按装饰画的造型特征可分为具象装饰画和抽象装饰画两大类。

具象是指在自然表现的基础上,运用装饰画的变形法、夸张法、联想法等艺术造型方法进行再创造。所谓抽象是表达形象的本质和作者的感受,而不是对自然中表象的再现,从对自然表象的感悟中,分析出构成艺术形象的造型因素。具象装饰画常用在办公室、运动场、歌舞厅、展览馆等地方;抽象装饰画常用在客厅、文化广场、文化长廊、茶楼等地方。

3.从装饰画的装饰艺术形态分为平面装饰画和立体装饰画两大类。

平面装饰画是指在平面上通过技法的形式表现的画面,彩墨、重彩、蜡染、刺绣等属于此类。立体装饰画是指通过材料的表现制作的带有三维倾向的画面,壁挂、

浮雕、拼贴等属于此类。平面装饰画常用在家庭、宾馆、歌舞厅、会议室等地方。立体装饰画常用在纪念馆、车站、体育馆、文化广场、文化长廊等地方。

4. 从装饰画的表现手法可分为绘画装饰画和材料制作装饰画两大类。

绘画装饰画是指通过绘画技法,用水彩、水粉、丙烯、油画、国画、彩墨等颜料绘制出来的装饰画。材料制作的装饰画是利用各种装饰材料表现出来的装饰画,如沥粉画、积砂画、浮雕画、嵌丝画等都属于此类。绘画装饰画常用于家庭、办公场所等地方,材料装饰画常用于纪念馆、文化长廊、文化广场等地方。

5. 按装饰画的面积大小可分为大型公众装饰画和小型室内装饰画。

6. 按装饰画的表现内容分为植物装饰画、动物装饰画、人物装饰画、风景装饰画和综合型装饰画五大类。

植物、动物、人物、风景装饰画可应用在人们生活的每个空间,综合型装饰画一般来说用在公共环境和纪念馆较多。

第四节 装饰画工艺的几种表现形式

1. 建筑装饰

为达到装饰画图形的设计与整体装饰形式和功能融为一体的效果,建筑装饰主要采用了浮雕、彩绘、镂空等工艺形式与不同材料相结合,这样就充分显示出其作为建筑装饰整体设计思想的重要组成部分。如北京的故宫,它是明、清两朝二十四代帝王的皇宫,不仅在建筑上气势宏伟,在装饰上也是精雕细琢,各种浮雕、彩画龙飞凤舞、富丽堂皇,充分显示出封建王朝最高统治者的地位,同时也集中体现了我国这一时期古建筑的特征(如图1-15至图1-16)。

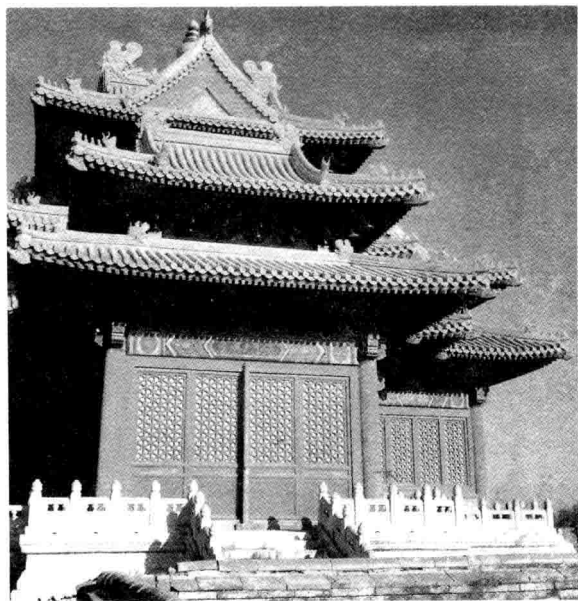

图 1-15 北京故宫角楼近景

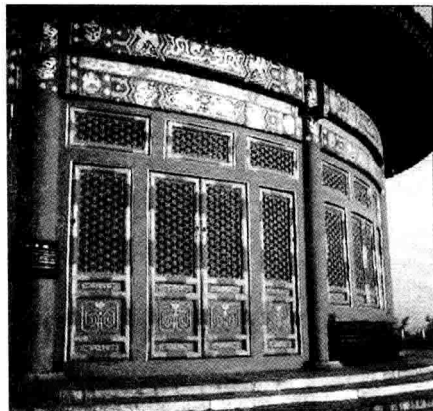

图 1-16 祈年殿门窗

2. 陶瓷装饰

陶瓷制作是一种古老的工艺形式,采用陶土原料和釉彩原料,通过陶土处理、塑型与拉坯、陶坯装饰、上釉、烧炼等过程制作形成。陶瓷的装饰设计首先取决于塑型,再就是装饰、釉彩等方面。它的装饰要与设计协调一致,要服从整体和材料的要求(如图1-17)。

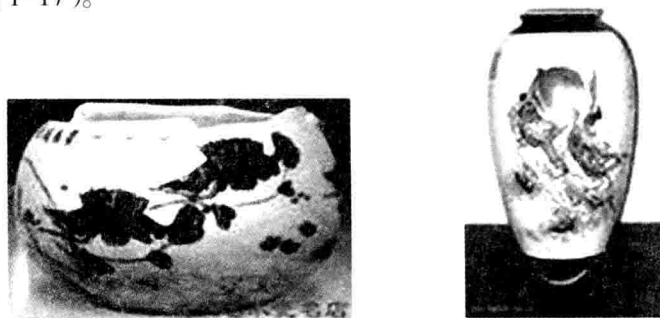

图 1-17 陶瓷装饰

3. 染织装饰

染织装饰不仅用于人们的衣着、室内纺织物等生活用品,也用于室内用的装饰品,不同的工艺制作所产生的效果也各不相同。染织工艺包括印、染、织、绣等,可分为手工制作和机械制作。印与染是两种不同的工艺。印是由不同套色的印刷来体现装饰图案,这种工艺不仅常见于人们的日常生活用品,有时也应用于装饰用品,而且装饰形式变化不拘一格,造型及色彩变换无穷。染不仅仅是单色的变换,也可通过某种手法或多种手法相配合而制作出美丽的图案(如图1-18至图1-20)。

4. 书籍装饰、商品装饰

书籍装饰设计与商品装饰设计能表达出事物的内容,并常与美术字、美术摄影或绘画组合在一起,它不再是简单的纯装饰画图案设计,而是一种综合的艺术设计。在设计过程中应用装饰画图形式的设计占有相当的比重,这不仅与物品及工艺要求相关,同时与人们的欣赏习惯有联系(如图1-19)。

图 1-18 绣织装饰

图 1-19 商品包装图饰

第五节 装饰画的意义

装饰画是一种高度概括,充分体现作者意识和审美观念的艺术形式。人们可以在具象和抽象的广阔视野里无拘无束地探求装饰画艺术的表现形式。

装饰画艺术对于艺术形象的塑造,对作者审美情趣的传递,均是借助点、线、面、形、色等最基本的视觉元素,以不同的组合方式来实现的。而人们对于装饰绘画作品的感知、审美是通过视觉来完成的。对视觉形态再造的研究,还应包含对自然的客观规律与艺术的主观创造规律以及生活的现实与装饰艺术的浪漫之间所构成的相互关系的综合研究。因此,对装饰形态再造的研究不仅仅是对纯粹艺术形式的研究。它需要研究生活和自然界中客观美感的存在形式,去解析装饰艺术中形式美感与意境美感产生的规律,去探索如何发现美,认知美,如何恰当地运用装饰语言来表现这些美。

黑格尔说过,艺术家不应该先把雕刻作品完全雕好,然后再考虑把它摆在什么位置,而应该在构思时,就充分考虑到它所处的外在世界,作品本身的空间形式以及摆放的位置。黑格尔的这个论述不仅仅适用于雕塑,对装饰画也同样适用。

装饰画作为装饰空间的一部分已经融入人们的生活环境。优秀的装饰画在悄然改变空间环境效果的同时,还起到浸润人的心灵,营造美丽氛围的作用。装饰画自身存在的价值和魅力就在于此。

高尔基在《论艺术》一文中指出:人们爱听悦耳而有旋律的音乐,爱看鲜明的色彩,爱把自己的环境改变得比原来更好,更美。艺术的目的是夸张美好的东西,使它更加美好。

高品位的装饰画能够以其独特的艺术魅力,不同凡响的艺术效果引导和陶冶人们的心灵。吴冠中先生在《吴冠中谈美》一书中提到,艺术有两路:小路作品娱人,大路作品感人。装饰画作为一种艺术形式,同样是这样的艺术表现力。它既可以点缀环境,悦人眼目,又可以作为环境的主体,撼人心魄,关键在于作者的风格。无论作品表现出哪种艺术效果,都必然凝聚着作者“心动”的历程。

因此装饰画的用途越来越广,但要根据周围环境、空间、人的心理影响,各有其爱、各取所需,使装饰画真正达到“随风潜入夜,润物细无声”的意境,“悄无声息”地提高人们的生活品位和审美情趣。

当今是科学技术时代,是多学科综合发展的时代,也是物质文化生活水平迅速提高的时代。作为与人们生活息息相关的装饰艺术,必将随着新的变革和人们审美需要的更新而发展。现代生产方式的完善,新技术、新材料的不断出现,必然对装饰艺术提出新要求,同时又带来装饰画艺术新的用途。

思考题

1. 举例说明对装饰画的理解及学习的目的与意义。
2. 装饰画的艺术特征主要体现在哪些方面?
3. 举例说明装饰画的工艺表现形式?

第二章 装饰画素材的来源

装饰画素材的选择,就像戏剧、音乐、舞蹈、绘画一样,与生活有着密不可分的关系。可以说,是生活给艺术注入了旺盛、持久的生命力,生活是艺术创作的源泉。要从自然界的万千物象中提取所需的有用素材,首先要有选择地进行写生、记忆、感受,这种写生、记忆、感受的素材越丰富,质量越高,使用起来就越方便;反之,则不利于创作,很难使创作达到理想的效果。写生是装饰画创作搜集素材的主要手段。记忆感受与写生是同时进行的,通过对物象的反复观察、描绘写生,就会在自己的脑海中留下一定的记忆;要强化这种记忆,就应把观察和感受到的东西经常储存在自己的形象信息库中,使其不断丰富。同时还可采用摄影的方式搜集素材。摄影可快捷、准确记录物象的真实状态。放映出物象的真实结构特征,并可记录动植物瞬间动态的细微变化,为素材搜集补充详细的资料。

第一节 装饰画的素材

1. 人物素材

装饰人物可供选择的题材是非常广泛的。我们在进行装饰人物创作之前的第一步就是选择题材,确定主题内容,采用相应的形式。通常作品的成功与否与作者所选择的创作题材关系重大,如果选择的题材本身就没有什么可塑性,表现起来也会很困难。所以在题材选择方面我们要多思考,多研究,选择好角度。

(1) 文学戏剧题材

我国的历史故事《霸王别姬》、《包公赔情》,神话故事《白蛇传》等等,国外的宗教故事、神话传说等等都可以作为创作的题材。这类题材相当丰富,每一个题材都有一定的历史文化背景,引人入胜的情节和特定的场景,体现一定的主题思想,可塑性很强,留有很大的想像空间。这类题材适合表现相对具象的风格。(如图2-1)

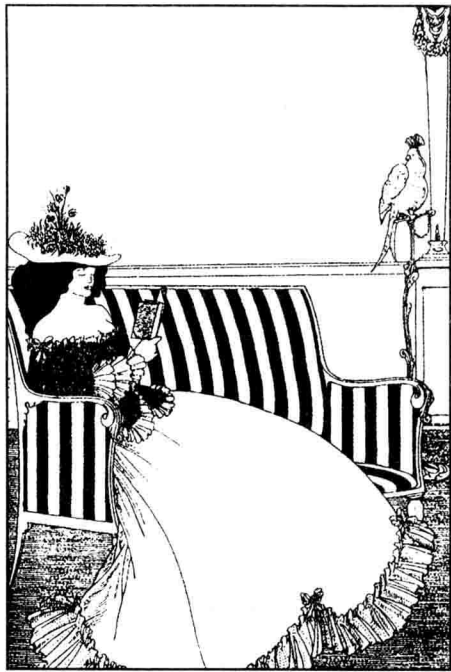

图2-1 外国作品