

美术设计备考丛书
丛书主编 张建新 荆雷

郑军 主编

装饰画设计 备考

DESIGN

高等教育出版社

美术设计备考丛书

丛书主编 张建新 荆 雷

装饰画设计备考

郑 军 主编

高等教育出版社

内容提要

本书是《美术设计备考丛书》之一。

本套丛书的读者群是经过三年高中洗礼的美术设计类高考生,旨在给广大高考生提供一份比较直观、全面且水平较好的设计备考资料,让高考生在较短的时间内尽快提高本专业成绩和专业素质,顺利通过各大高校的专业测试,进入高校继续深造。

本书内容主要包括装饰画设计的基本规律、装饰画设计的色彩运用、装饰画设计应注意的问题、试卷评析与摹拟试卷、装饰画作品欣赏等。

本书图文并茂,可读性强。

图书在版编目(CIP)数据

装饰画设计备考/郑军主编. —北京:高等教育出版社, 2001.7

ISBN 7-04-009678-1

I. 装… II. 郑… III. 装饰美术—绘画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 029587 号

责任编辑 刘晓红 封面设计 张建新 责任绘图 刘晓红
版式设计 周顺银 责任校对 殷然 责任印制 韩刚

装饰画设计备考

郑军 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 787×1092 1/16

版 次 2001 年 7 月第 1 版

印 张 9.5

印 次 2001 年 7 月第 1 次印刷

字 数 220 000

定 价 41.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前言

美术设计备考丛书是应广大美术设计专业高考生的需求而编写的美术设计系列丛书。旨在给广大考生提供一份比较直观全面且质量较好的美术设计备考资料,为准备参加美术设计专业高考的学生提供切实有效的帮助。

本丛书的最大特点是除了完整、系统的基础理论及技能训练辅导外,增设了分析考题的程序、临场发挥的表现手法等问题的系统化指导,并以考生考卷为例,详细分析了临场把握的技巧和如何充分发挥自己最好专业水平的方法。

在行文体例上,本丛书突出强化了专业学习的层次感和程序性,从最基本的造型基础入手,逐步进入专业基础及专业设计层次。

第一个层次 造型基础类

在《素描备考》、《色彩备考》编写中,改变了目前流于市场的大部分同类型书籍的仅注重绘画性指导的宽泛教育方式,更有针对性地根据美术设计专业要求,为高考生提供较全面的素描、色彩理论及技能指导。

第二个层次 专业基础类

《美术史常识备考》是为适应美术设计高考生参加专业高考口试或笔试需要,在中外美术简史的基础上概括精练而成,本书对广大美术高考生及美术爱好者提高美术修养也将起到积极的作用。

第三个层次 专业设计类

《装饰画备考》、《平面设计备考》、《服装设计备考》、《室内设计备考》、《工业造型设计备考》是不同于专业高考生的重要专业指导用书。

突出由浅入深、循序渐进的学习次序,吻合各类美术院校对同一专业的不同要求,提高高考生的应试能力和鉴赏水平是我们编写这套备考丛书的主要宗旨。

参加本套丛书编写的作者,均是经验丰富、长期从事美术设计各专业教学及招生考试工作的资深教师。

本系列丛书中,《素描备考》由陈佶生主编,《色彩备考》由远宏、刘志强主编,《装饰画备考》由郑军主编,《美术史常识备考》由荆雷主编,《平面设计备考》由孙迎峰主编,《服装设计备考》由陈闻、王希元主编,《工业造型设计备考》由何晓佑主编,《室内设计备考》由周长积主编、周长亮副主编。全套丛书由清华大学美术学院著名陶艺家、博士研究生导师杨永善先生主审,在此表示感谢!

丛书主编

2001年2月

目 录

1	绪论	2
2	装饰画设计的基本规律	6
	(一) 向传统学习	6
	(二) 素材的积累与选择	7
	(三) 装饰变形方法和规律	12
	(四) 装饰形式美的法则	27
	(五) 装饰构图原理	30
	(六) 装饰设计表现技法	34
	(七) 黑白装饰画参考范本	38
3	装饰画设计的色彩运用	54
	(一) 装饰色彩的基本原理	54
	(二) 装饰色彩的设计技法	69
	(三) 装饰画设色步骤	74
4	装饰画设计应注意的问题	76
	(一) 工具与使用	76
	(二) 如何应考	77
	(三) 考试时应注意的问题	77
5	试卷评析与摹拟试卷	78
	(一) 试卷评析	78
	(二) 摹拟试卷	81
6	装饰画作品欣赏	84

1

绪 论

装饰画是艺术院校入学考试中的必考科目之一。装饰画同素描、色彩一样是进行专业设计的基础,同时,画装饰画又是研究物象造型、构图、色彩、整体感等规律的必由之路。

近年来,全国各地艺术院校美术专业招生入学考试中的装饰画考试,其基本特点和总体要求是一致的,在注重综合素质和基本能力相结合的前提下,并能把握大原则,兼容不同的艺术表现方法。首先,造型应美观、准确。无论是人物、动物、风景或花卉,都应注重其形式美的表现。提取什么、淡化什么、夸张什么等,都要做到心中有数。装饰画虽然取材于自然形态,但要抓住自然形态的鲜明特征,运用概括、夸张等艺术手法进行创作;使变化后的装饰形象,按照一定的规律组织在一个画面之中,构图完整、匀称。装饰形象在组织安排过程中,要主次分明、疏密得当。在活泼、自由的均衡构图中,应注意其协调统一的体现,使之呈现出既活泼欢快又井然有序的美感;在严谨、庄重的对称形式中,应寻求多种变化。另外,色彩的搭配要协调、明快。一幅完美的装饰画,应有明确的主色调,主调色选定后,其他色彩就比较好控制在配色过程中,要注意色相、明度、纯度以及冷暖关系的合理搭配,在形状、面积的处理上应注意相互之间的呼应关系。作画时切忌一种色彩的孤立使用,除非这一种色彩起到画龙点睛的作用。

装饰画的创作要求造型美观,构图完整,色彩协调。在考试中首先要仔细审题,务必做到切合题意。其次,画面在其卷面上布局要合理适度,一般安排在视觉中心偏上一点的位置。第三,绘制时要认真仔细,不能潦草。第四,注意表现手法的恰当运用,有时同样的构图、同样的色彩,只因绘制的方法不同(如笔触有粗有细),完成的效果就会完全不同。最后应注意保持画面的整洁(图 1-1 至图 1-5)。

图 1-1 王力平

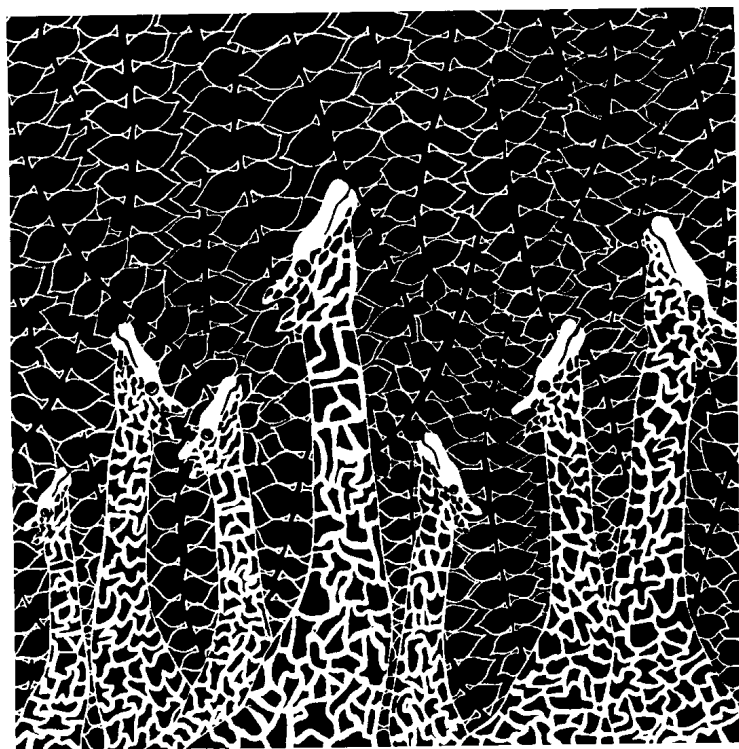

图 1-2 李丽

图 1-3 侯明慧

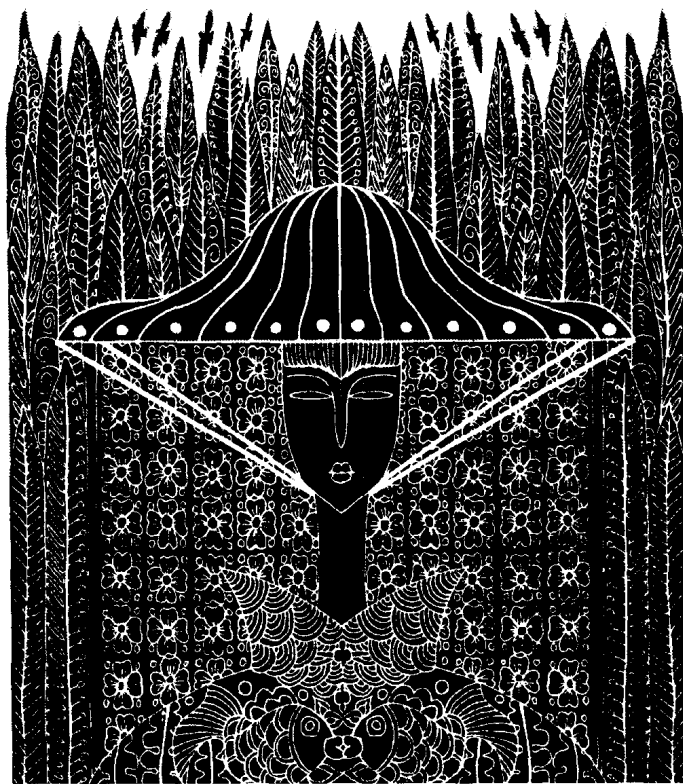

图 1-4 李丽

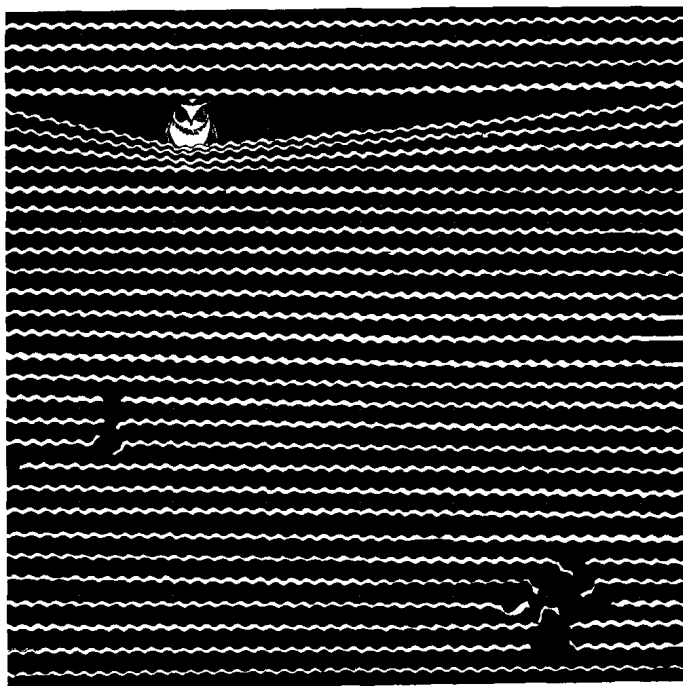

图 1-5 李士锋

装饰画设计的基本规律

装饰画的学习贵在实践和持之以恒。通过临摹、练习、思考等，逐渐熟悉和掌握装饰画设计的基本技法，再进行具体设计也就不难了。

（一）向传统学习

从祖国的传统艺术中吸取养料，采集装饰艺术之瑰宝，是学习装饰画应始终坚持的方法。

一个民族的艺术风格的形成，是经历了漫长的历史岁月，并溶进了这个民族的精神气质、民族性格与审美心理的。一个时代的艺术风貌培育了这一时期人民的审美观，而人民群众的审美观又造就并推动着这一时期的艺术风貌。因此，艺术影响着人民，艺术又来自于人民生活之中；人民大众孕育并推动着艺术的发展。

如何吸取传统及民间艺术精华，体会民族艺术之感情，并应用于今天艺术之创新，是值得人们去做深入研究的。在浩瀚的传统艺术精华中，作为装饰画的借鉴，应学习其装饰手法的运用以及所显示出的装饰美。

民间美术贴近生活，衣食住行、婚丧嫁娶、年节时令、市井生活、民俗风情等无不包括其中，其内容本身就亲切感人。

民间美术与生活密切相关，它美化人们的生活，真正将美带到生活之中，给人以美的享受，如剪纸中的装饰性处理，皮影中线条的疏密组织，彩陶中的纹样；再如画像石、画像砖拓片，少数民族流行的甲马纸以及自唐、宋、金到明、清最盛行、流通广、发行量大的年画等应有尽有。这些优秀的作品，从题材到艺术处理，从构图到表现方法，都是学生学习的宝贵财富。有些作品不求真实合理，但求合乎“情理”，通过主观想像化的创造把艺术的样式表现得浅显而深刻，通俗而富有哲理。

学习民间美术，更要学它的艺术思维表现方式，追根寻源，加深理解和研究。然后熟悉广大民众的审美情趣，把它融入到自己的创作中去，再发现、再创造，使它真正能为我所用，以至成为艺术修养中的重要组成部分。

以人物装饰为例，简单介绍一下传统装饰绘画中线的装饰性、神态的表现以及变形手法。线是传统艺术主要的造型手段和表现形式，中国的传统艺术极注重线条的运用，中国画论所提出的“十八描”、“十八皴”，线成为其基石和灵魂。从敦煌壁画、永乐宫壁画、大足石刻佛像、唐永泰公主墓石椁线画人物等作品可以看出线在画面中造成的气势、意境。线与其装饰性融和成一个完美的整体，彼此难以分割。

以唐代永泰公主墓石椁线刻画为例，这些石刻线画，表现出浓郁的装饰风格。出现在画面中的宫女们的形象，个个都描画得神气活现，如宫女们有的捧盒，有的抱壶，有的逗戏乌雀，有的闲立对话，有的恬静端庄，有的俏丽潇洒等，栩栩如生，犹如一幅幅身份各异的宫女的生动写真，概括地展现了中国盛唐时期宫廷生活一隅的典型画面。这些线描石刻作品，不仅生动而优美地刻画了她们不同的姿态神情，而且深刻而精炼地刻画了各自的性格特点。经过提炼修

饰的线描,加上雕刻的镌刻技艺,形成了舒展流畅又富于韵律美的装饰效果。它们既如铁划银钩般的健劲凝练,又像行云流水般的轻盈舒畅。另外,石椁线画还运用了艺术对比手法,在人物形象周围用不同刀法砍凿石面,使黑白层次间增添了柔和的灰色调,既突出了人物形象,又增加了画面的装饰效果(图2-1)。

元朝的永乐宫壁画,在中国的壁画艺术中占有重要的地位,尤其是三清殿的《朝元图》更为突出。分布在大殿四周的壁画共有286个人物,人物高达3m,如此众多的神像画在一起,虽然面貌各异,但整体风格却十分统一。画面中,众仙腾云驾雾,翩翩而来。其飘带衣饰均由挺拔舒展的长线条画出,找不到停顿接缝,分不出起笔落笔,整个画面气韵贯通流畅。由此可见当时画工非凡的艺术才能,用线构成了壁画的主要艺术语言,用线统帅了整个画面,从而塑造了呼之欲出的众多神仙形象,这就是传统人物作品中线的艺术魅力。仅以上几例,就可以看出线条对传统装饰人物造型所起的巨大作用。

传统人物的装饰美,还体现在其神态与形态的完美结合上。以形写神,寄情于形,是传统造型艺术的精华。无论是隋代的女俑、唐代的彩绘舞俑,还是麦积山石窟的观音、敦煌彩塑以及大足石刻中的观音菩萨等,均以刻画人物的情感而体现生活气息,如四川大足石刻,其人物有的姿态婀娜、神态妩媚,有的表情肃穆庄重、慈祥隽秀;其体态之匀称,视觉比例之适当是无可比拟的。衣饰、五官、眼神均使人感到神奇般的美。塑像或坐或立,或合掌或盘足,其姿态均不相同。大足石刻人物衣冠服饰的表现极其工细,使人感到光彩夺目。男性形象夸张了五官,浓眉高额,深目大鼻,身躯魁梧,手臂粗壮,与女性体态形成鲜明对比。

在变形的处理上,传统装饰艺术同样表现得淋漓尽致。以出土文物中陶俑的塑像为例,人体多被简化成一根柱体,将四肢概括于柱体之中,几乎省略了所有细节。另一方面却大胆地拉长了身躯,夸张人体正常的比例。陶俑省略了繁杂写实的华丽服饰,有的略弯前膝、有的微耸双肩、或仰或屈,其简练的造型把人物的动态和神情表现得十分生动(图2-2至图2-4)。

(二) 素材的积累与选择

在学习装饰画的过程中,素材的积累显得尤为重要,只有资料准备丰富,且设计思想不断涌现,设计时才能左右逢源,得心应手。

素材的积累包括前人、他人的经验和个人的经验,可以博采众长,广泛地吸取古今中外优秀文化之精华,养成眼勤手快的习惯,做一个有心之人“积滴水成江河,堆细沙成山丘”,为以后的创作奠定扎实的基础。

素材的积累可从临摹入手,写生为据。

临摹入手 临摹是中国传统文化最基本的学习方法之一。就如学写诗者熟读唐诗三百首;学书法者或临帖或临碑、面临或背临一样。临摹似乎是一条便道,临摹多了,加上自己的创造,一定能创作出优秀的作品,如潘天寿临八大山人而成为中国画一代宗师;后印象派大师塞尚临米勒;凡·高从日本浮世绘版画中学习平面装饰色彩并结合西方印象派的色彩运用,而创作出盖世之作。

写生为据 写生是创作装饰画的前提之一。清《芥舟学画编》记道,“初学作人物,若全依影摹旧本,习以为常,将终身不得其道。法当先将古人名迹细之玩味,如头面部位,须分三停五

图 2-1 唐永泰公主墓石椁线刻画

图 2-2 徐薇 根据大师速写变化的装饰画

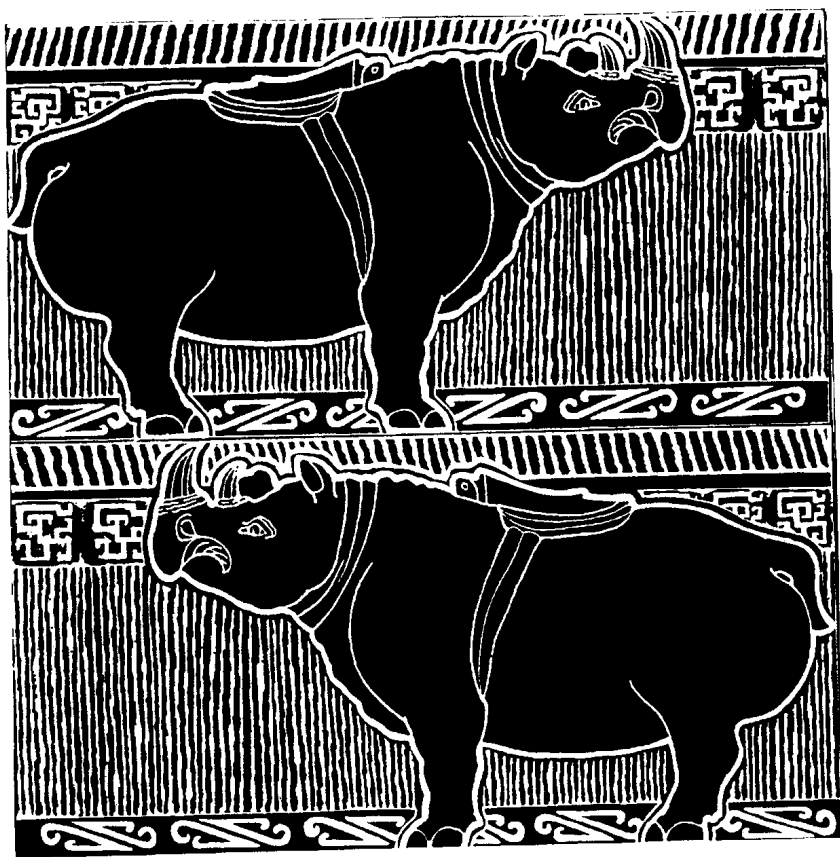

图 2-3 李强 根据青铜器而变化的装饰画

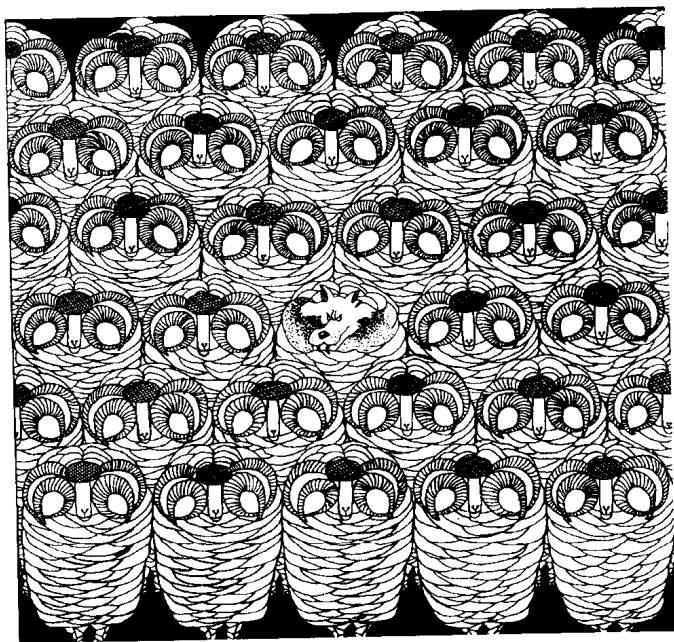

图 2-4 王敏 根据木刻而变化的装饰画

眼……”指出既要品味名迹，但只靠临本终身不能得其道，还必须进行实物写生。写生时对物象的细致观察，可以培养自己捕捉对象、表现对象的能力，加之自己的理解，便可创作出优秀作品。

花卉写生

花卉是人们喜爱的观赏植物，以花卉为题材的装饰绘画被广泛应用。花卉的写生与素材收集是花卉装饰设计的一项基本功。

花卉一般由花托、花萼、花瓣、花蕊、花柱、花丝和子房等几部分组成。花梗顶端部分称花托，花头的各个部分都与花托相连，并依靠花托承重。

由于花卉的品种不同，花卉在枝干上的排列次序也不相同，通常将这种次序称为花序。常见的花序有单朵花序(如郁金香、荷花等)、总状花序、复总状花序、穗状花序、伞状花序、伞房花序等。

除花头外，叶子也至关重要。它一般由叶片、叶柄和托叶组成。叶片大多是扁平状，生有叶脉，叶脉按粗细和级序分为中脉(主脉)、侧脉和细脉；按脉序又分为平行脉、弧形脉和网状脉等。叶柄多为圆柱状或半圆柱状，极少部分呈扁平状。托叶大都成对生长，位置在叶的基部，大小形状各有不同，有的托叶甚至和叶片的大小相等。叶又分为单叶和复叶，一个叶柄生一个叶片的称单叶；生两片以上的称复叶。

除了解花卉的基本构造外，在写生时，还要掌握具体的现场习作要领，主要包括观察、取舍、构图、步骤等。

观察 花卉千姿百态，各具特色，写生时不可能尽收入画，必须作一番选择和取舍，而这个选择和取舍的根据就是观察。观察的步骤一般先正面，后侧面，先整体，后局部。通过反复深入观察，把最能反映物象形态的特征抓住，把最能体现自然美感的角度选准，然后方可写生。

取舍 有取舍才有主次。写生时应选取有明显特征、有自然美感、能表现形态动势的角度来进行写生。凡符合装饰艺术构图要求的取之，否则一律省略。

构图 构图即安排布局，如花姿、动势、朝向等，如从哪里出枝，主、次花各放在什么位置，叶片如何安排才能够疏密有致等，都要在画面上作一番精心安排。

步骤 第一步从其主花开始，从近景中间的花瓣入手；第二步画其左右前后花瓣，然后画花蕊、花托和花梗；第三步画其前面的叶子，画时先画主脉、再画叶片、后画侧脉；最后画后面的叶子、花枝等。

动物写生

动物的种类繁多，形态各异，是装饰艺术经常采用的纹样要素之一，动物形象的可贵之处是它们多变的姿态和可爱的神情。

动物写生的目的是为了提高自己对美的修养和对美的观察能力，从而进一步去表现美、创造美。在写生时，首先要细致观察，最好先选取自己熟悉的一二种动物，把其各部位的结构搞清楚，默记在心。这种观察、默记、默写、速写的过程，也是对其理解的过程，只有熟悉形象、理解形象，才能更好地表现在画面上，使作品完整地显现出来。

动物写生时着重其灵气和神韵、意趣和意境的表现，不必过多要求画面的表现技巧，写生的目的是收集素材，绘画技巧高固然好，差一点也无妨。动物写生可一个课题一个课题地去攻破，先研究猛禽还是鸣禽，海洋动物还是昆虫，怎样抓好动态速写？怎样表现神态？如何处理组合关系？怎样处理好构图等等，都要列出具体的计划。

写生时应特别注意以下几点。

① 禽鸟类的身体和头部可看作是大小比例不同的卵形，在画面上用大小不同的椭圆形确定头部和身体的位置，然后再加上颈部、翅膀、脚和尾巴，就可以画出一个完整的鸟类动态图。

② 畜兽类除头、颈、尾外，躯干和四肢是形体结构的核心部分，写生时可先将躯干和头部用不同的几何形体确定位置，四肢和其他部位可根据不同动物的外部特征和动态进行勾画。

③ 鹿科动物体形优美细长，头部长有大小不同的角，颈部随着各种姿势的不同而变化较大。鼬科动物身躯、尾部较长，四肢较短，善于快速穿行。猫科动物头圆，视觉、听觉灵敏，有强健的体形和锐利的爪牙以适合捕杀其他猎物。

④ 哺乳动物的毛皮各有不同，牦牛和猴类的毛长，可用长线条表现。以针状毛为主的动物，其毛可画得重一些；以绒毛为主的动物，其毛可画得松一些、短一些。犀牛等动物的皮厚且硬，主要部位均有褶皱，线条可画得粗重一些。

⑤ 有些动物很有特点，写生时一定要将特点表现清楚，如虎、斑马身上的条纹，小黑熊胸前的月牙形白斑，老鼠背部的色带，某些啮齿类动物背部的黑线等等。

写生时可在其旁边配以文字，记录对象的特点与当时自己的感受。文字记录的过程也就是感受理解的过程，有助于增强形象记忆。

风景写生

回归自然是现代生活的时尚之一，因而目前以风景为主题的装饰绘画越来越受到人们的喜爱。它既可以作为人物的背景，也可独立成画，并在其中插配相宜的人物、动物形象作为点缀。

风景画的题材十分广泛，锦绣山河、田园绿野、春夏秋冬、天气气象、名胜古迹、园林风光、现代建筑、农舍村景等等皆可入画。风景写生，贵在实地感受，深刻的感受能够产生强烈的表现欲望，从而引发更多的奇思妙想，挖掘常人不易发现的具有装饰美感的因素。当你置身于大自然的怀抱时，不可忘记其“庐山真面目”，要将其前后、上下、左右、四面八方的景象加以分析比较，剪裁归纳，把最具典型性、装饰性的景物收进画中。

人物写生

相对来说，人物写生的难度较大，尤其是富于变化的情感表情和动作，既是写生的难点，也是构成以人物为主题的装饰画的重点。写生时要注意“人”的形体美、动态美、服饰美。值得一提的是服饰美，服饰除了御寒，还有强烈的美感，有些画家喜欢画少数民族的人物题材，其原因之一便是少数民族的服饰绚丽多彩，具有天然的装饰美感。画服饰时要注意服饰与人物的一致性，如画历史人物，切不可张冠李戴。画少数民族人物，最好进行实地写生，在没有条件的情况下，也应仔细查阅图片资料，了解其服饰的款式、细节、特征。

人物写生的基本要求

抓特征 有些人物漫画，尽管很夸张，但看上去还是像某某人，为什么“改变”了对象仍会“酷似”对象呢？其中一个重要原因就是抓住了对象的特征。在进行人物写生时，要捕捉其特征，变化时才能有所依据，人物装饰画才能充分展现对象的个性，从而达到“似与不似”的艺术境界。

求精神 中国绘画历来讲究“形神兼备”，人物装饰画要求充分展现人物的精神风貌，因此从写生开始，就要仔细观察、认真体会，抓住人物的精神风貌。

有取舍 人物写生时不能将其自然形态原封不动地照搬，而是要进行去繁求简，把人物主要的、生动的、优美的、有代表性的部分取下来，舍去杂乱的、次要的部分。

重整体 写生时要全面观察和描绘形象,以达到形象准确、神态生动的效果。如果不注意整体,画面就会显得支离破碎。

写结构 结构包括形体、解剖、透视等因素。人物写生大都从对象的内在结构入手,而明暗、光影只起衬托作用。

总之,装饰绘画创作前的写生,应从大处着眼、细部入手,大处指突出物象形态、特征,看上去“像”,这是写生的基本要求。细部指突出物象的结构纹理,看上去“真”,这是孕育自然美的关键因素。两者结合起来,才算得上是“形象逼真”。这样的写生,为以后的创作奠定坚实的基础。

写生时,应考虑装饰变形的需要,可通过“移花接木”的手段,将那些理想的但又是分体的自然物象组织到同一幅画面上来,如花卉,有的花头或花蕾较美,但枝干或叶片不够完美,就可以将理想的花头或花蕾“嫁接”到理想的枝干上,并添加构图所需要的叶片。这样就能达到写生素材理想化的要求,稍加整理修饰即可应用到自己的作品中。

(三) 装饰变形方法和规律

装饰变形的目的包括三个方面内容,一是通过变形使原对象的特点更典型、更强烈;二是通过变形使形象更美、更理想、更具装饰性;三是通过变形以符合工艺制作的要求。

对写生收集的素材,必须进行艺术加工,使之更理想、更典型化,达到更完美的艺术效果。要善于将疏密、虚实、方圆、起伏、轻重、刚柔等矛盾的因素统一在一个造型中,构成互相制约而不是互相对抗的和谐的整体(图 2-5 至图 2-9)。

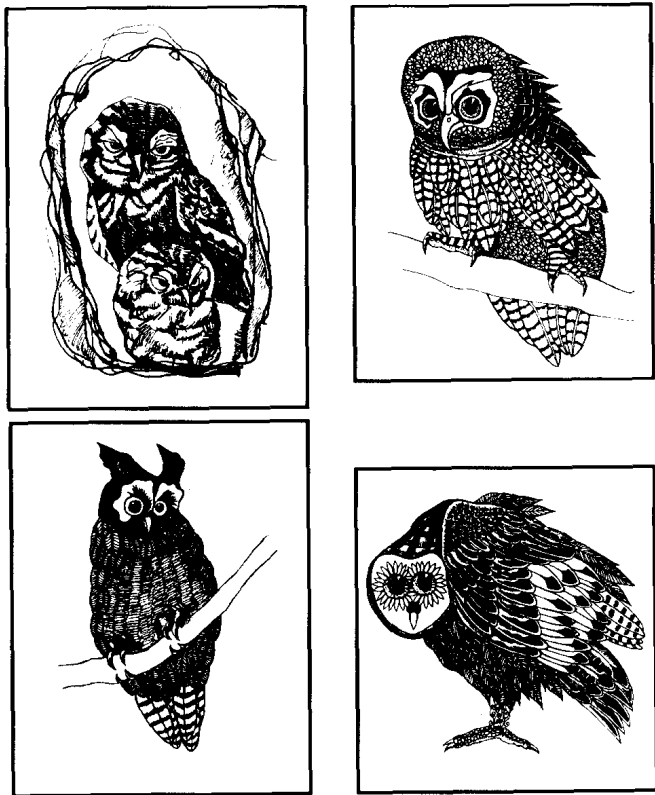

图 2-5 刘海洁 猫头鹰的写生与变化

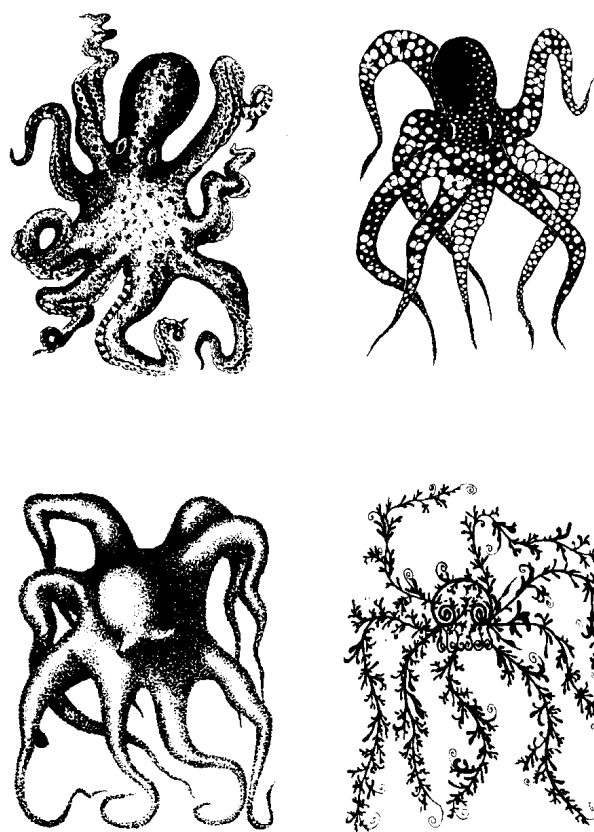

图 2-6 朱登华 乌贼的写生与变化

图 2-7 于瑾 狮子的写生与变化