

ZHUANG SHI ZHUANG SHI ZHUANG

设计丛书

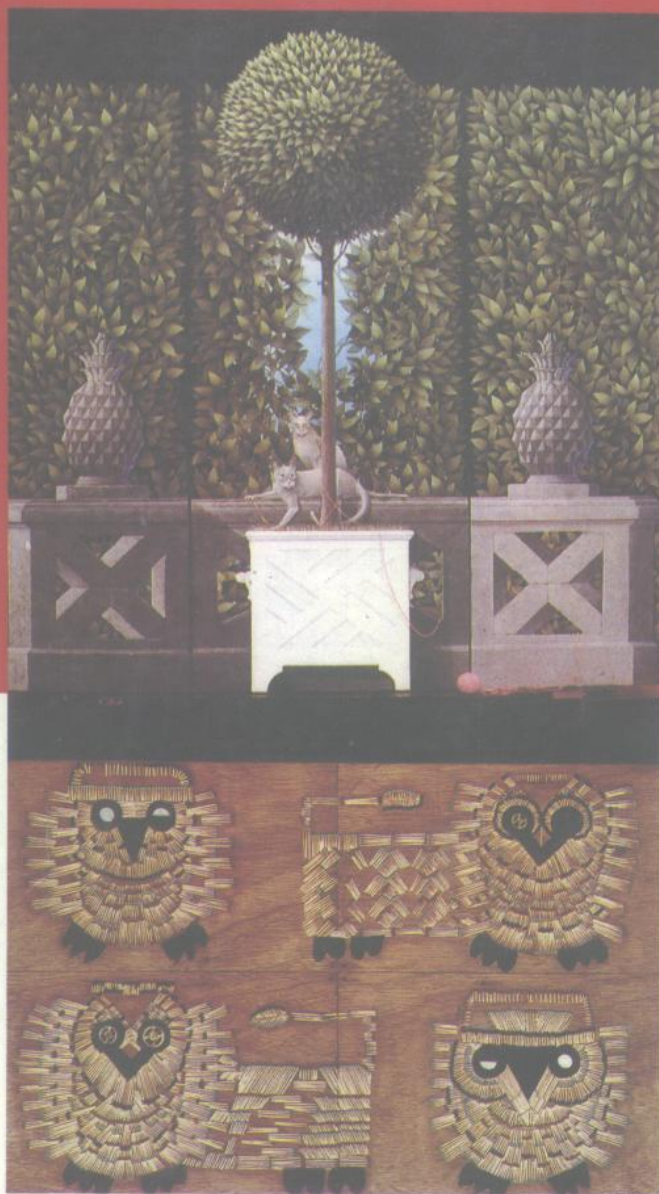
装饰设计表现

黄亚奇 韩 娜 编著 XIAN DAI SHE JI

1

设计丛书

现代设计表现技法

辽宁美术出版社

ZHUANGSHISHEJIBIAOXIAN ZHUANGSHISHEJIBIAOXIAN ZHUANGSHISHEJIBIAOXIAN

装饰设 计表现

ZHUANGSHI
SHEJIBIAOXIAN
1995

黄亚奇 韩 婕 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰设计表现/黄亚奇、韩婕编著.-沈阳:辽宁美术出版社,1995.12

(现代设计表现技法 11)

ISBN 7-5314-1385-X

I. 装… II. ①黄…②韩… III. 装饰美术-造型-设计-技法(美术) IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第01434号

装饰设计表现

ZHUANG SHI SHE JI BIAO XIAN

黄亚奇 韩婕 编著

辽宁美术出版社出版 辽宁省印刷技术研究所印刷
(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092 1/16 印张: 8.5 字数: 17000

印数: 3000—6000

1995年12月第1版 1996年12月第2次印刷

责任编辑: 胡蓉 装帧设计: 胡蓉 栾鹏
责任校对: 侯俊华 臧红

ISBN 7—5314—1385—X/J · 625

定价: 39.00元

鸣 谢

首先衷心的感谢曾经教育过我们的老师。

在编著这本技法书的过程中，选用的图例量很大，其中有一部分是在装饰设计教学中采用的中外画册、杂志上的参考资料，一部分是编者及所在学院教师和学生的作品。由于一些作品难以核实姓名，因此书中所有图例没有标明作者姓名，在此特向有关作者表示歉意，并表示衷心感谢。

本书在编著过程中得到了辽宁美术出版社栾禄璋先生及责任编辑胡蓉女士的指导和帮助，同时还得到了一些朋友的鼎力支持，在此向他们表示真诚的谢意。

黄亚奇 韩婕

1995年12月于沈阳

目 录

· 写在前面	2
· 点表现法	5
· 线表现法	13
· 面表现法	21
· 线、面表现法	25
· 点、线、面表现法	28
· 淡彩、重彩表现法	33
· 水彩表现法	39
· 彩色笔表现法	43
· 色彩光影归纳法	46
· 细腻画表现法	50
· 麦克笔表现法	53
· 晕染表现法	55
· 裂纹表现法	59
· 几何块面表现法	61
· 复印再创造表现法	65
· 喷绘表现法	67
· 计算机表现法	72
· 摄影表现法	77
· 版画表现法	81
· 刮纸表现法	89
· 透明网纹色调纸表现法	93
· 各种拼贴表现法	97
· 布贴刺绣表现法	102
· 纸雕表现法	107
· 剪纸表现法	109
· 编织表现法	112
· 镶嵌堆砌表现法	115
· 沥粉堆砌线表现法	119
· 磨漆画表现法	121
· 参考图例	124

历史悠久的装饰艺术是最具时代属性的艺术。它始终与人们的生活息息相关，同人们的生活需求、审美需求相一致。人类从最早开始有意识追求美的时候，便诞生了装饰艺术，有了装饰手法。从我国石器时代的器具和彩陶艺术的发现及世界各国工艺设计发展史中，都不容置疑地证明了这一点：装饰艺术是伴随着人类社会的发展和整个造型艺术的发展而发展的。在特定的历史环境中及思想情趣、艺术观念和工艺技术水平下产生出特定的艺术品，反映出一个个时期的社会面貌。同时社会的发展，要求艺术发展与时代潮流相一致，从而适应新的市场需求，满足向前发展的社会环境和人们新的审美要求。装饰艺术发展到今天，在其艺术中占有着很重要的地位，已经不仅仅是独立的艺术门类，它与现代设计所涉足的广泛领域组成一个不可分的视觉语言设计系统，并带有装饰艺术的普遍性和实用性。

装饰设计的目的，是满足生活的需要和艺术的需要。通过艺术加工、美化，达到内容和形式的高度统一。装饰设计是设计家在观察和认识自然形象的基础上，以抽象、夸张、简化、寓意等手段进行艺术加工，创作出符合工艺美术所特有的装饰要求。这是对自然的超越，也是装饰性设计过程，同样是加强和创造装饰形象的过程。其形象不论是写实的、抽象的、完整的或是图形的片断组织，这些形的互相叠置、穿插、掩映、渗透都会造就一个整体；一个新的视觉整体；一个经过设计者重新创造的给人以色彩悦目、形式轻松的艺术整体；一个将实用和美观相结合；使之协调和恰到好处的整体。

在我们探讨装饰设计时，有必要先了解几个名词概念：装饰具有打扮、修饰、美化、装璜及重新组合之意。装饰性就创作而言，指艺术构思、艺术技巧和艺术手法；就作品而言，指艺术风格和艺术形式。装饰性之所以具有广泛的艺术实践价值，正是由于它高度地概括了生活美和自然美。装饰性所特有的表现语汇，即对比、和谐、节奏、韵律、均齐、对称、重复、变形、律动、渐变等要素，经过艺术家的巧妙运用，而形成的一种独特的艺术表现语言。它既是艺术家的视觉、知觉的流露，也是艺术表现和处理的需要。装饰画广义指凡是用来修饰器物或建筑的，无论其选题、构图、色彩、造型，只要以装饰对象为准绳，并使之与装饰物统一于一体者，不管其运用什么手法都应属于装饰艺术的范畴。狭义指装饰壁画和商业美术中的广告画。而设计一词最初从英语DESIGN翻译而来，具有动词和名词的双重词性。不仅是指构思的展开过程，同时又是指可视的方案、模型和图样。它与图案密切相联，又不尽相同。图案译自日语，意思是把作者的意图和方案连在一起。而设计则是工业革命的产物，是工业生产的产物，是工业生产的环节。除了具有美化之意，还须对材料、结构、经济信息、消费心理、人体工程等进行综合的考虑。当今常用设计来概括艺术家的整个艺术创作过程。随着社会的发展，设计这一概念的容量将更宽广，其含义会更深远。

装饰设计的构思及表现是以实用为前提，围绕大众接受心理去认识和选择形体的。随着这种认识，选择之后，我们必须将技法这一处理造型的手段恰当地引入，那样自己的构思才能得到深入与发展。如果我们对装饰设计的本质有了充分了解的话，那么就会自觉地去刻画自然形象的细枝末节，也不会去追求文学语言符号那样的对物象做详尽的说明。就会意识到装饰设计中运用的形象、情节、技法，色彩更注重形式本身，并通过画面的结构、造型的组合本身及反映出来的内容，引发多数观者对美的追求，产生心灵共鸣。并通过装饰艺术形体的巧妙组合设计，得以充分的表现。

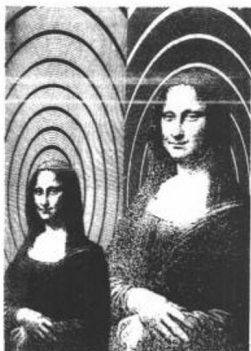
装饰设计表现技法，在重多造型艺术手法中，可以说是最为广泛的、影响面最

大的一种表现形式。它综合了各画种中的一些技法，使之相互渗透、延伸。如水彩画中的洗、刮、洒盐等；国画中的烘染、冲水、泼矾；版画中的多种刻印；油画中的刮、堆、磨等等都可以利用，并把这些融合于各种工艺语言表达之中，使之成为自己的一种特殊语言形式，以表达自己特有的装饰情趣。如果简略地将装饰设计分为两部分的话，其一是基础部分；其二是应用部分。基础部分解决整个实用美术范畴之内的，带有普遍意义的形式美法则及基础造型和基础技法等内容；应用部分解决实用美术全部内容中的不同实践活动的不同形式。如建筑装饰、室内装饰、环境装饰、商业美术中的广告装璜、器物装饰、织物装饰、生活用品装饰、人们的衣服佩戴装饰、书籍等文化用品装饰及独立存在的装饰画等。可谓一个整体设计的重要内容。本书总结、归纳出几十种具有实用意义及价值的表现技法。实际上它远不止这些，它的表现形式、手段是不受限制的。它有极为广阔的艺术领域，最具实用功能，最贴近大众生活。因此，它还将随着社会发展与进步，产生新的变化形式和新的表现技法。只要我们认真去实践、去寻找，并运用得恰如其分，充分发挥，就能取得事半功倍的效果。

强调技法在装饰设计中的位置，并非为了技法而技法的表面形式主义。拓宽技法的审美表现，也是一种艺术创造。没有起码的艺术技巧、技法，任何层次的艺术创作，艺术观念的表达将无从实现。在一幅作品的构思与创作中，特殊的技法往往影响着我们的思维创作过程，它所具有的质感、色彩和肌理效果，往往能开发作者的创作思维，产生抽象的意念，暗示某种意向，提供某种表现形式的范围。单纯将技法看作是一种描绘手段是不够的，它是整个创作过程中的重要组成部分，不仅能将构思、创意表达出来，而且在进行二度创作的过程中，往往可以使思维升华。同时具体的技法将表现出具体的造型，并使主题内容得到充实和延伸，达到了构成内容与形式的和谐的统一，进而方能构成一幅完美的艺术作品。

在装饰设计中，同样的主题，同样的内容，如用不同的手法，不同的形式，画面将产生不同的艺术效果，传递给人们的感受和信息也有所差别。由于表现技法的不同，必将从造型上、装饰风格上，产生差异和区别。我们不妨在实践中去体验、去认识。一位装饰艺术家或设计家，要尽量施展自己的艺术加工能力及形式表达能力。具备控制把握画面艺术效果的能力。只有达到了随心所欲，形成借用技法表现出的独特肌理，充实和表现形体的本能直觉，那样才能使形体、内容、技法达到统一。最初的训练，我们可以从下面入手：①同一形态，选用不同的手法去表现，可以试着用点、用线或用面等不同的语言形式去表现，可以强调强烈对比的高反差，也可以强调温和协调的低反差。可以用追求剪纸效果的简约的块面效果，也可以用针管笔勾勒出入微的细腻效果。可以用毛笔，也可以用油画笔，可以用钢笔，也可以用麦克笔等等，注意不同的笔产生的不同效果。②选用同一形态，手法不变，变换不同的处理方式，变动不同的明暗，变动不同的层次，变动不同的黑白等。从画面整体出发，充分认识画面的美感。③可以选用同一题材，形体和结构不变，然后试着用各种各样的技法去表现，可以是黑白的单色处理，也可以用色彩表现丰富多彩的变化。同样也可用不同质地的纸，追求不同的纸味。可以用不同性能的颜料，使其相互混用，或调入不同的媒介材料。如：水、油、胶水、糨糊等产生吸引与排斥带来的不同效果。只要我们认真不断地去做、去摸索，才能有量变到质变的过程。④可以选用不同的材料做媒介物。如：有纹理的植物、编织物、麻布及摄影作品等进行对印、复印、拼贴等所产生的特有的变化纹理，进行再组合、创作等等。办法很多，无穷无尽，只有用心去发现，去挖掘，尽量从笔法、风格、手段、组

织、工具等多方面训练，开启处理画面的潜能，丰富技法语言，增强表现能力。

经过训练，我们有了尝试不同手段去表现的习惯，养成了善于用眼睛去观察、用心去体验的习惯。罗丹说：“世界并不缺少美，而是缺少发现。”这句话同样可以用在技法的求得上。只有养成观察、思考和随手表现的习惯，在偶然中可以获得很多的启示。如在电影、电视的画面中，在斑驳的旧墙体中，在烟熏黑的形状中，在冻裂的冰体中……都可以获得灵感的启示。只要我们抓住这瞬间的感受，稍加整理，必将尝到一种获得的乐趣。

在我们研究技法的同时，不能不提及人们对技法表现的肌理效果产生的心理感应。即通过视觉和形体所引发出观者对以往经验的联想。“点、线、面是装饰艺术最基本的视觉形式语汇”。点与线，线与面，点与面等将给人以不同的心理感应。粗细、软硬、光涩、明暗、厚薄等都在对比与均衡中蕴含着装饰艺术家表达情感的艺术语言和开创新的形式美感。作为装饰设计，不仅要解决装饰美的形式问题，还应加强对知觉、艺术心理学、美学、艺术功能、构造、材料等方面的认识。正是由于技法的认识是由多种因素所决定的，这就要求我们必须从多方面去认识技法，不断实践，认真总结以往的经验。在形体和视觉之间的心理关系上，要特别敏感，不能漠然处之。只有深入地了解各种技法表现的内在本质，才能有效地将其美的本质在具体的应用中体现出来。技法不仅仅是外在的形式，更主要的是技法本身带给观者的感染力，暗示力及赏心悦目的激情。

一般来讲，实用装饰设计表现技法，分为两种主要手段，一种是手绘技法；一种是制作技法。手绘技法主要是指不借用其它手段，而用手执笔将形象直接地绘制于画面上，其自由性很强，多种多样，使形体与具体表现的内容相符合，使技法的意义进一步深入，并展现在画面的每一个部分；制作技法强调制作，借助一定的媒介，通过一定的制作手段和程序，利用材料本身的质地、特性、纹理、组织，经过特殊的处理或经过其它辅助材料的处理与安排，转化为某种形态的技法，并利用高新科技，以最简便、最大的可能性，表现出用手绘很难表现出来的视觉效果。

装饰设计强调以实用为前提，强调大众的接受心理，同时它也是一种艺术创作。作为艺术创作，就不能排斥艺术家个人的、独特的面貌和独立价值的个性表现，及其形象的包容性和含量。用文字想说明白总有言犹未尽的感觉，还是放弃了论述每一幅作品的方法，而是归纳出一些表现技法，作简略介绍，并附一些图例，而不做具体介绍与分析，留有余地。不同的接受者会有不同的感受力、理解力和接受力。鉴于对装饰资料收集的局限和编辑此书的时间仓促，书中所写的文字和图例选编都有待进一步推敲和完善。实用装饰设计表现技法，是从事工艺美术设计工作者必须掌握的专业技能。本书的出版如能给同行和初学者提供一些参考资料，起到启发和引导的作用，便是我们的本意了。

黄亚奇 韩婕

一九九五年十一月二十六日

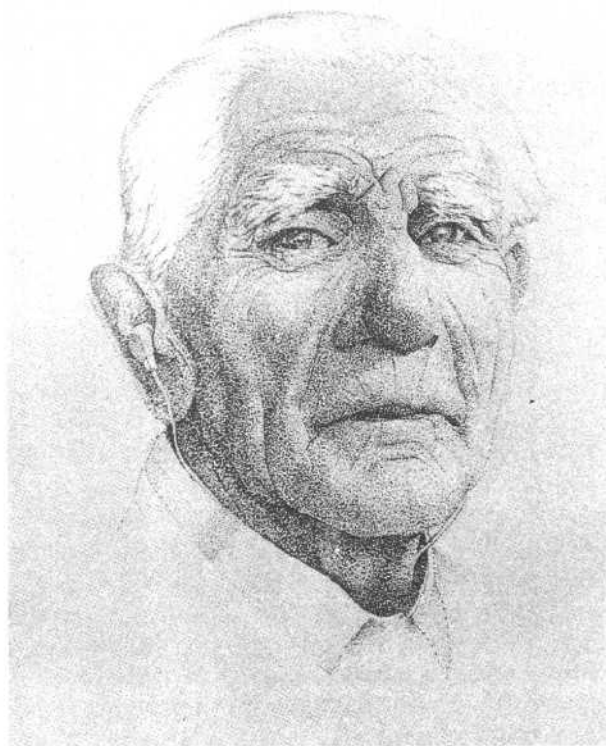
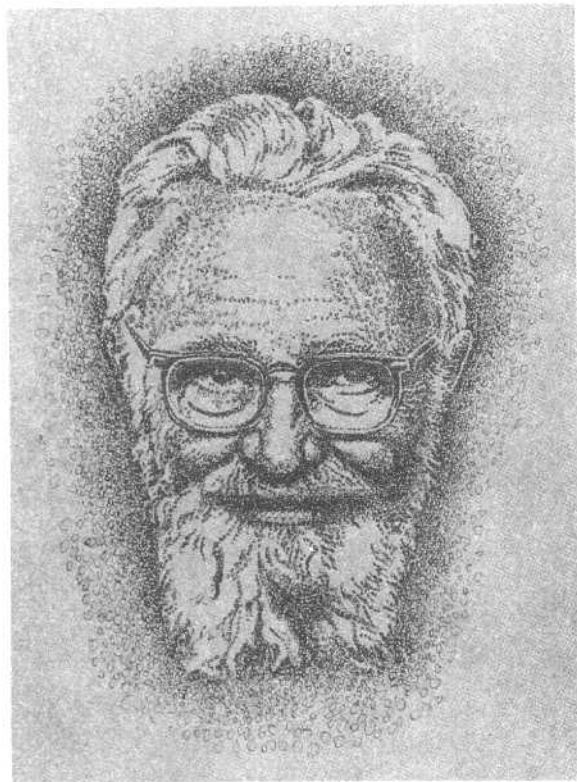
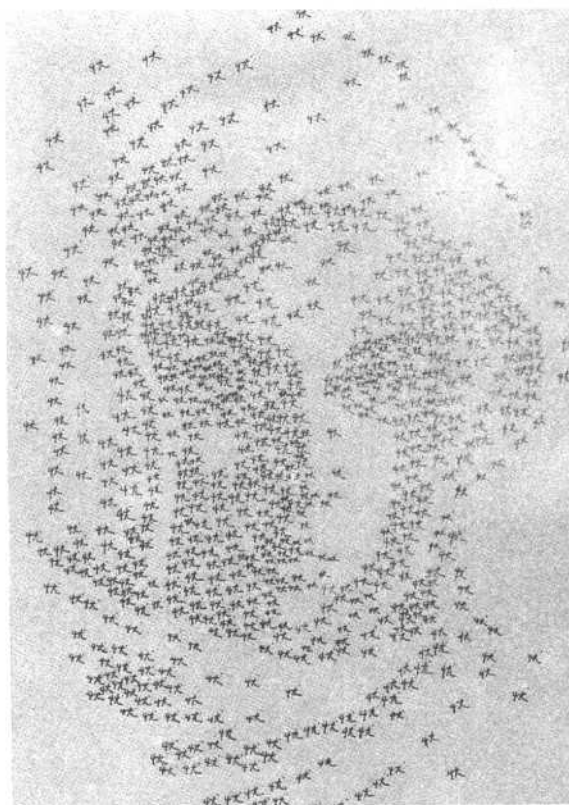
◎点表现法

点在几何学上是平面上面积趋于无穷小的圆的极限。只有位置，没有面积。然而在视觉艺术中，点、线、面是视觉造型艺术最基本的元素。这里的点，不仅有其位置，而且还相对地具有不同形状，不同色彩。由于点的位置不同、形状不同、色彩不同，所以能够产生不同的作用和许许多多变化无穷的视觉效果，给人以不同的感受。

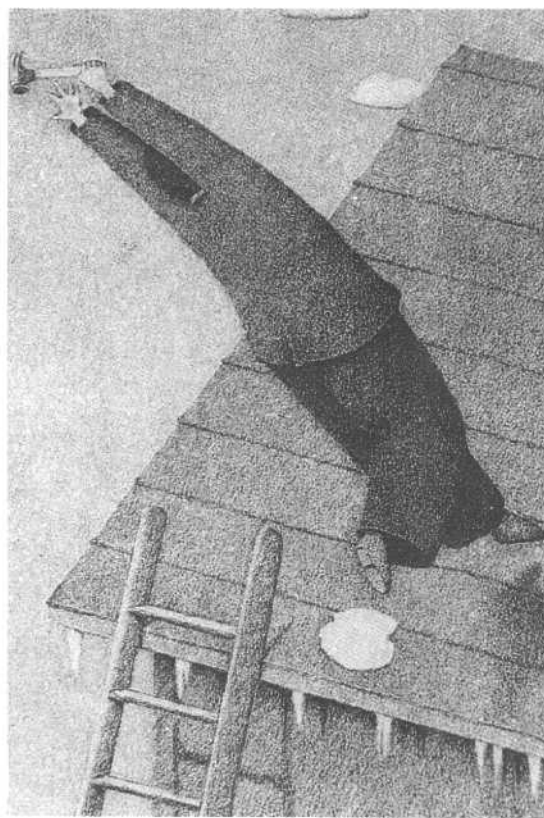
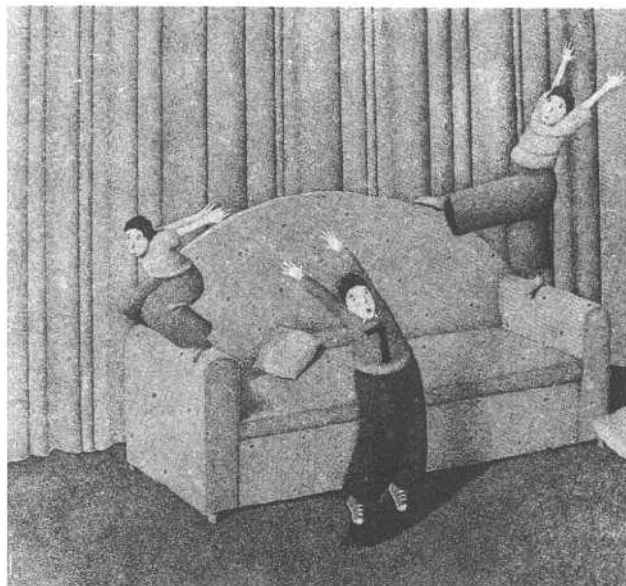
点可归纳为两类，即：规则形点和不规则形点。规则形点一般多借用绘图仪器描绘出比较整齐的机械形和几何形，并通过大小，形状疏密等渐次组成有组织、有规则的变化。不规则点随意性较大，多指用手绘和意外做出多样变化的自由形的点。

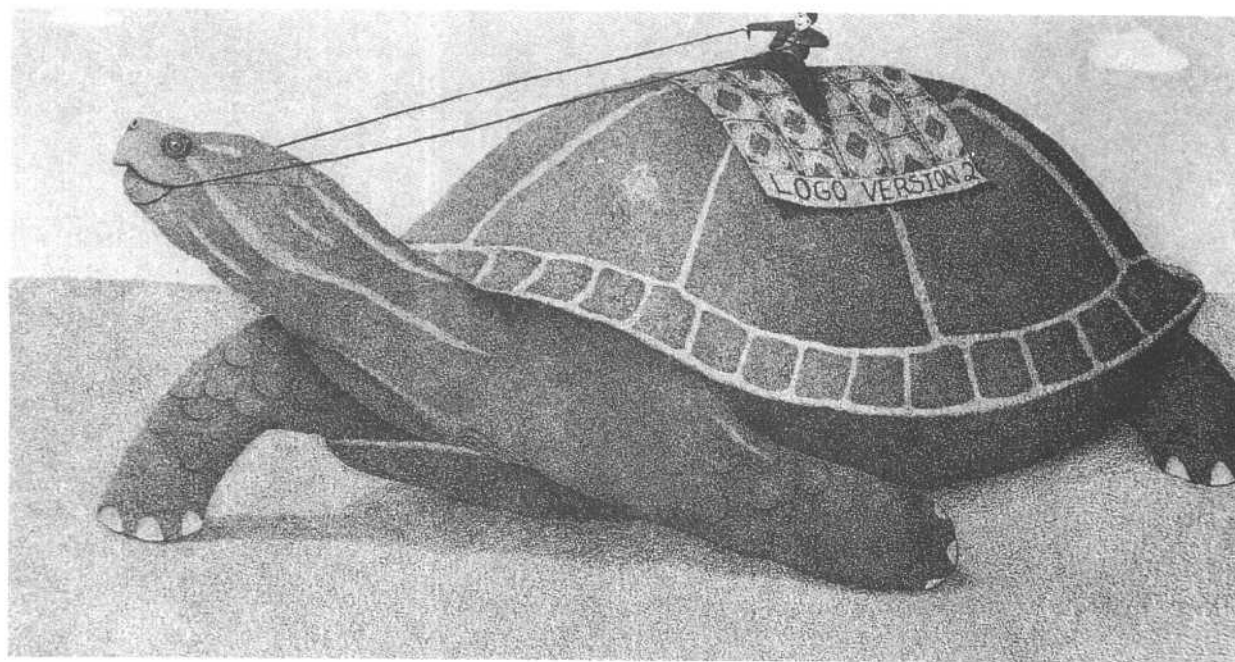
色彩对点也有很大的影响，用相近色的点处理画面，协调沉着有稳定感，点上对比色，画面鲜明有朝气，各种颜色的点并置在一起，便会产生“空混效果”。空间混合是科学地将光和色进行了分解，使在一定距离让观者的视网膜起到调和作用，而形成色彩的效果。色彩空间混合表现，不仅可用笔画点，还可以用拓印的方法来制作点和用彩色纸、画报纸等拼贴，造成点彩效果，比几种颜色在调色板上调和后涂在画面上还要丰富艳丽。

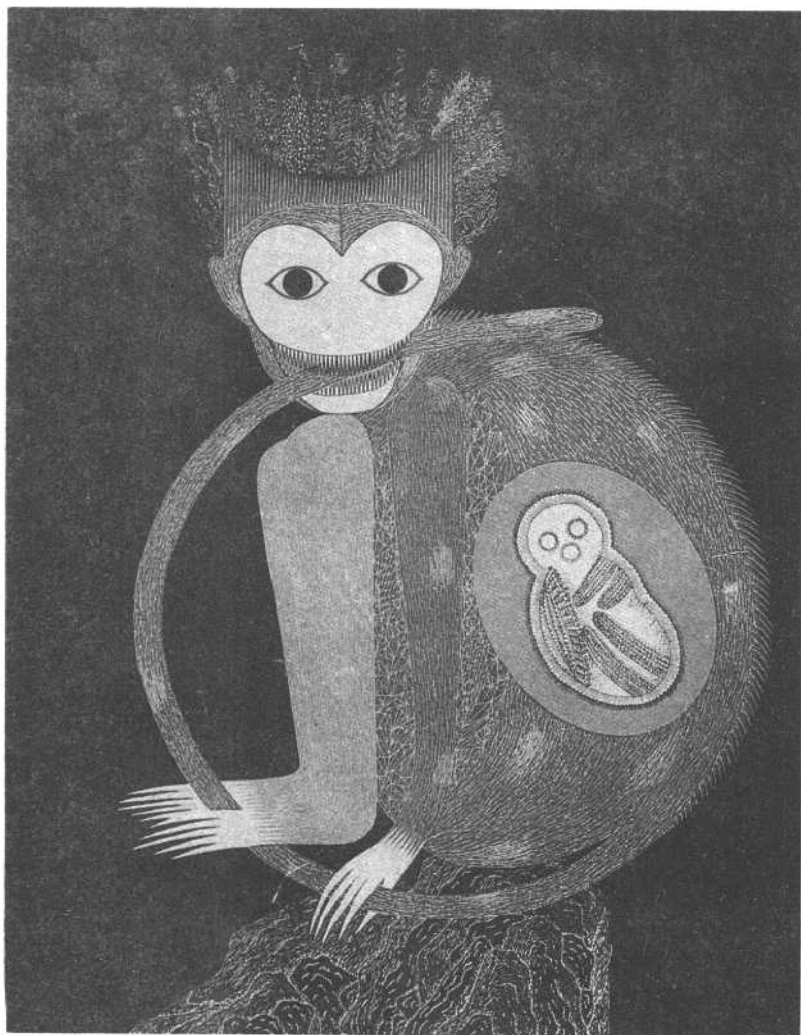
点的处理方法，有很强的表现力，可以用铅笔、毛笔、钢笔。也可以借用工具随意地点出各异的小点，还可以制作出有肌理效果的点等，总之手法很多，不妨多做几次试验。

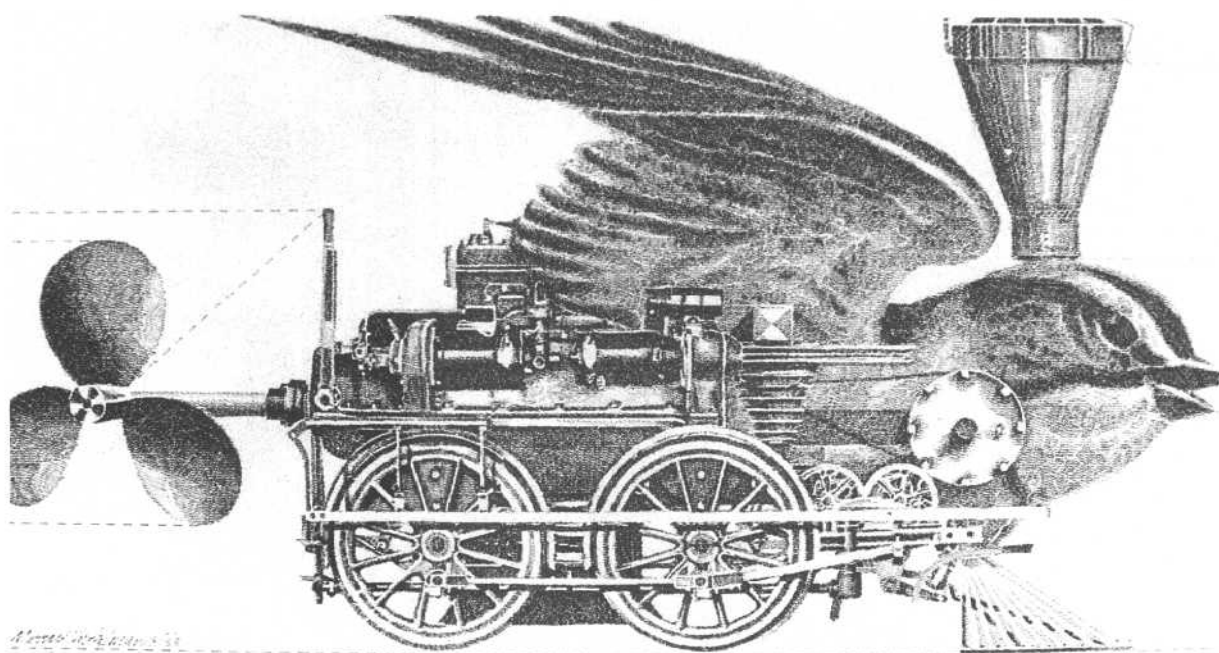
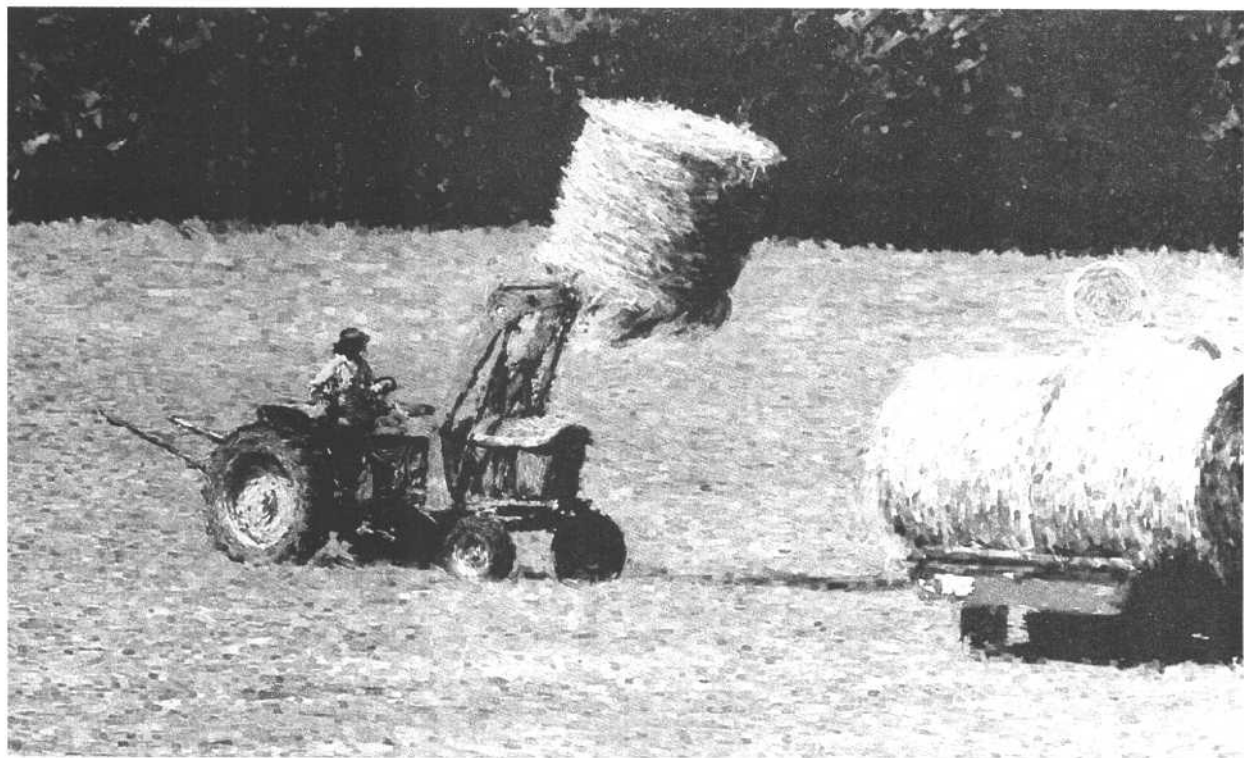

◎线表现法

线是点移动的轨迹。线有粗细、长短、曲直等不同的线，给人以不同的感觉。或急、或缓、或迂回曲折，线是视觉造型艺术最基本的元素之一。

1. 自由细腻线，就是通过线条的精心排列来细致刻画物象。多以细尖钢笔来描绘。细腻画具有很强的艺术表现力，作画时线要流畅、清晰，最后应达到细而不腻的效果。

2. 细单线：细线给人以优雅、清秀、飘逸流畅的心理感觉，有速度感、运动感，并能产生优美感。

3. 粗线：可分自由粗线和等宽粗线。自由粗线特点：线条醒目、单纯，富于变化，强调提炼、夸张，线的粗细、缓急、飘动、粗犷，有一种直接及庄重感。等宽粗线的特点是没有粗细变化，有曲直起伏变化，均匀的粗线会产生韵律的美，构成装饰美感。这种线的处理，要求作者有一定的概括能力和较强的表达能力。明暗、质感、量感等。一般选用平滑的铜版纸为好。

4. 这种线绘画性很强，表现方法注重艺术性、表现性和个性。线的组织及画面布局在作画时也是很重要的。如果用钢笔表现，就要通过有规律的、有秩序的、平行的、交叉的、重叠的密集排列，按形体的明暗、结构塑造物体，我们把它叫做钢笔素描线表现法。也可用自由线，随意地不受任何限定地塑造物体的体积。