

Decorative

DECORATIVE

钟 磊 编著

湖北美术出版社

DECORATIVE

DECORATIVE

DECORATIVE

DECORATIVE

DECORATIVE

DECORATIVE

DECORATIVE

DECORATIVE

DECORATIVE

DECORATIVE

DECORATIVE

DECORATIVE

装饰绘画设计

现代设计基础丛书

装饰绘画设计

钟 磊 编 著

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰绘画设计 / 钟磊编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2001.7

(现代设计基础丛书)

ISBN 7-5394-1128-7

I. 装…

II. 钟…

III. 装饰美术—绘画—造型设计

IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 030452 号

现代设计基础丛书·装饰绘画设计 ©钟磊编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

电 话: (027)86787105

邮政编码: 430077

h t t p : / / www.hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷: 深圳现代彩印有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 3.5 印张

印 数: 4000 册

版 次: 2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

I S B N 7-5394-1128-7/J · 1030

定 价: 20.00 元

总 目

第一章 概述 /1

- 装饰绘画的概念 /2
- 装饰绘画的起源与发展 /2

第二章 装饰绘画的艺术特征 /4

- 追求形式感、秩序美 /4
- 平面化的绘画手法 /5
- 夸张与变形 概括与加强 /6
- 象征性 /7
- 寓意性 /8

第三章 装饰绘画中的形式法则 /9

- 对称 /9
- 均衡 /10
- 反复 /11
- 比例 /12
- 节奏与韵律 /13
- 动感与静感 /14
- 变化与统一 对比与调和 /15

第四章 中国传统装饰绘画艺术演变的脉络 /16

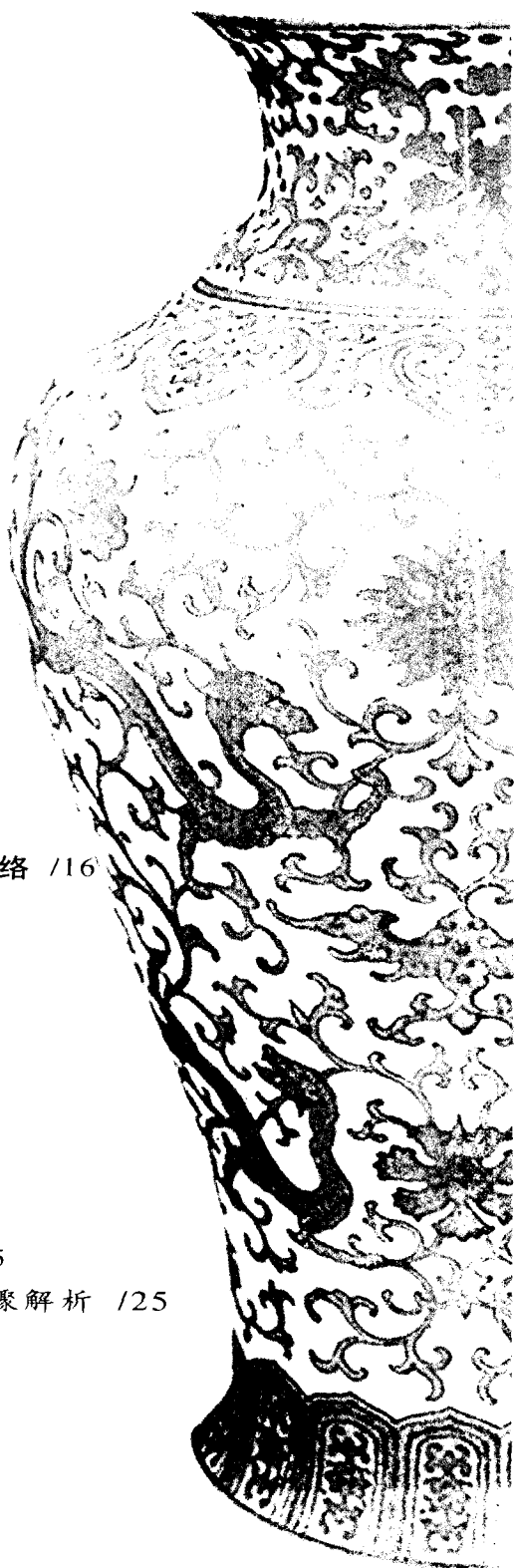
- 新石器时代的彩陶图案 /16
- 商周时期的青铜器装饰图案 /17
- 战国时期的装饰图案 /18
- 汉代装饰图案 /19
- 南北朝时期的装饰图案 /20
- 唐代装饰图案 /21
- 宋元时期的装饰图案 /22
- 明清时期的装饰图案 /23

第五章 装饰绘画的表现技法与步骤 /25

- 寓意装饰画(装饰图案)的作画步骤解析 /25
- 装饰静物画的作画步骤解析 /26
- 装饰风景画的作画步骤解析 /28
- 装饰人物画的作画步骤解析 /29

第六章 作品鉴赏 /31

- 中国部分 /31
- 外国部分 /44

第一章 概述

大自然不仅风景如画，还给自身绘制了许多美丽的装饰图案。在我们经常见到的如斑马、梅花鹿、孔雀、蝴蝶等动物和昆虫的身上都长有精美的令人赏心悦目的图案纹样。应该说是大自然先于人类创造了装饰画，是大自然给予了原始人创造的灵感，才由此产生了原始社会各种装饰画器物绘刻、纹身、纹面等。

在原始社会中，人们的精神世界比现在要狭窄得多，但充满了神秘离奇的色彩和怪诞的想象，这都缘于原始人对大自然神秘不可知力量的畏惧和崇敬。那时，人们的想像力和创造力是不受任何约束的，他们随心所欲地在自己的脸上、身上、器物上、图腾柱上绘刻。从这个意义上说，我们今天从事装饰绘画设计，其表现形式和手段应是非常自由的，绝不能把装饰绘画设计的语言局限在某几种程式化的图案纹样和单一的材料、技法上。

本书分六章向读者阐明装饰绘画设计的基本理念，对装饰绘画的历史、特别是中国装饰绘画的历史进行了简明扼要的阐述，并配以插图。本书还对装饰绘画中形式美的法则进行了论述，对运用形式美法则进行装饰绘画设计的实践提供了理论指导和图解辅导。

为了提高读者对装饰绘画艺术的审美能力，本书最后一章附有古今中外各个时期、各种题材的装饰绘画和图案纹样的彩色插图，以满足读者鉴赏优秀的装饰画作品的需要。

本书可作为有关院校开设学习装饰绘画设计课程的参考教材或自学装饰绘画的参考书。

一、装饰绘画的概念

装饰绘画是指以绘画、工艺等装饰的手法和手段来设计创作,强调形式美感,达到特定的装饰效果而成的画。其表现形式有壁画、壁挂、装饰屏风、书籍装饰画、器物装饰画等。装饰绘画与装饰图案没有本质的区别,它们都是以装饰的手法来表现自然物象的形式。装饰绘画的造型特点是提炼和变形,构图特点是适应性和规律化、程式化,色彩特点是归纳和理想化。

二、装饰绘画的起源与发展

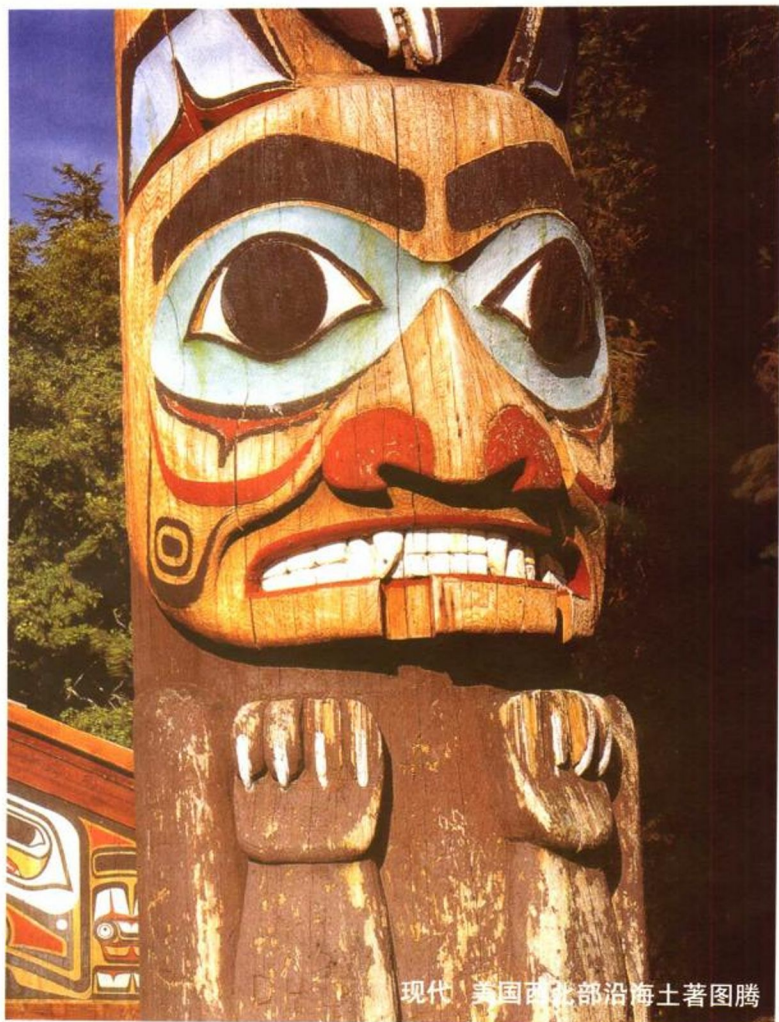
据考古学者考证,在旧石器时代晚期,人类对身体的装饰,不但有利用装饰品的种种“活动装饰”,还有直接画或刺刻在肉体上的纹身、纹面等“固定装饰”。纹身出现的因素是较为复杂的,有为了审美的快感而涂抹身体的,有因战斗和狩猎负伤留下疤痕而被妇女认为是勇武壮美男子的标志使残体装饰盛行的,还有作为氏族正式成员的标志确立起来

新石器时代 仰韶文化 彩陶

新石器时代 仰韶文化 彩陶

现代 美国西北部沿海土著图腾

而成为一种制度的。到新石器时代早期，一部分工具转化为礼器，而对人体的装饰也开始波及各种工具和日用品。其中陶器的造型有着既基本而又复杂的特征，它最先起源于对自然形的摹拟，后来在人类非凡的创造力的推动下，它又衍变为各种丰富多彩的自然界所没有的抽象形式。原始人是在烧成的陶器上，看到一些坚硬而凌乱的篮纹和绳纹之后才领悟到可利用陶器的器表进行装饰。初看上去，这些纹饰确无多大的艺术性可言，它们仅仅是一些编织技术的再现。但是，后来的原始人却由此发现了一个可以让自己的艺术才能得以自由驰骋的天地。他们通过对这

些几何线条组成的图案举一反三地琢磨和运用，从而使几何形陶器装饰图案成为后来原始人最喜欢采用的绘、刻的艺术形式。其中的弦纹和圆窝印纹都是后来装饰图案中常见的主题或辅助纹饰，而在陶器上涂抹朱色乃是旧石器时代涂绘染色技艺的延伸，也是后来彩陶的萌芽。

旧石器时代晚期的人体纹身、纹面和新石器时代早期初步形成的彩绘陶和各种绘刻法，不仅标志着装饰绘画艺术的诞生，还标志着人类的抽象思维和艺术水准已达到了一个空前的高度，对后来艺术的演变影响深远。

装饰绘画在我国文化中的表现几乎无处不在，它是我国文明史上最基本的内容之一，也是东方文明的典范之一，是我国文化宝库中最重要最丰富的文化遗产。它源远流长，涉及范围的广泛是任何其它艺术形式无法比拟的。所以我们说在平面造型艺术中，装饰绘画艺术所具有的涵盖范围最广泛，体现造型规律的内蕴最丰富，表现视觉艺术的规律最具有典型性。

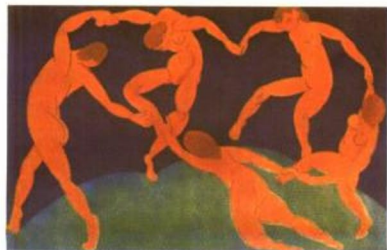

第二章

装饰绘画的艺术特征

一、追求形式感、秩序美

装饰绘画在构图布局上利用有限的空间，有规律地组织排列线条，重复地并置物象的轮廓、图形，从而使画面产生韵律、秩序的美感。而在产生形式感、秩序美的元素中，与点、面相比，线的装饰性是最突出的。线在造型艺术中是假定的，因为自然界中不存在线，只有线的感觉。由于线的千变万化、曲直蜿蜒，使得任何一种形态的物象都可以通过线的界定把它确定下来。所以，线的装饰性是追求形式感、秩序美的重要手段，也最能表达设计者的思想感情。

法国《舞蹈》马蒂斯

明 青花缠枝莲纹罐

现代《浪》钟式震

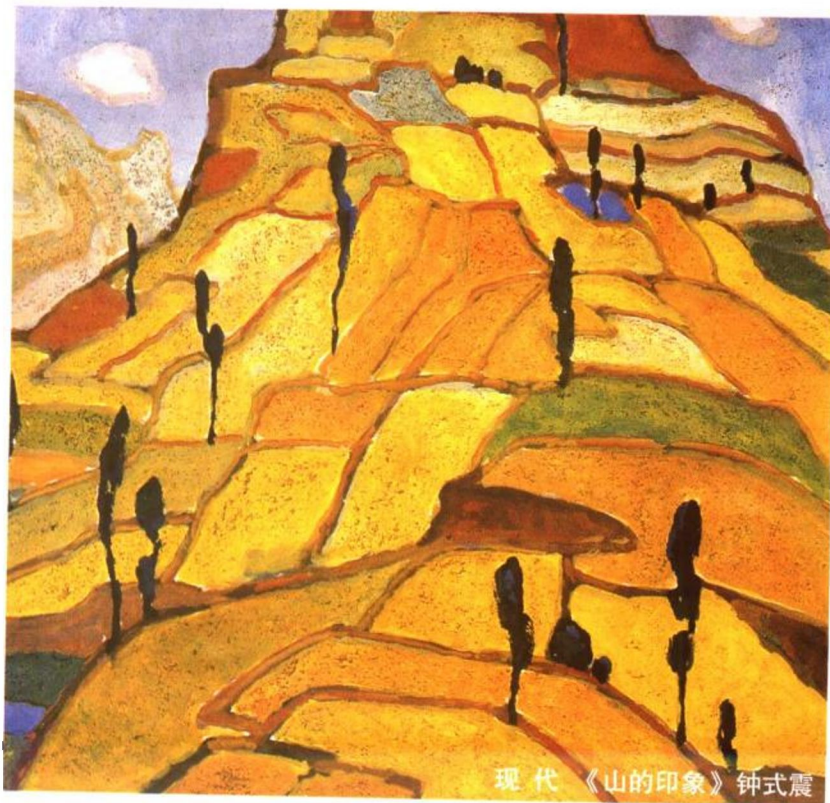

二、平面化的绘画手法

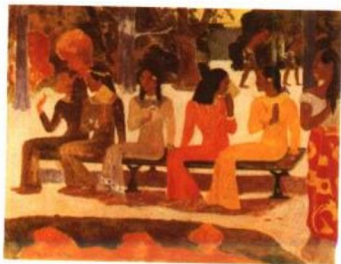
平面化的绘画手法就是在装饰画中打破焦点透视，运用平展法来表现物象的一种艺术手法。焦点透视是帮助画家复现自然的一种科学的透视方法。在欧洲文艺复兴时期，人们大胆追求艺术的逼真，因而绘画中使用焦点透视法很流行。但过分地强调逼真又使绘画最终走向了自然主义。而在装饰性绘画中，要使画面逼真，就必须打破三度空间，运用东方绘画中的多点透视法。这样可以淡化远近关系，使造型更完整，特征更突出。所以在装饰绘画中人们通常采用两度空间，舍弃三度空间，运用垒叠法或透叠法，把距离拉近。没有透视变形，原形的规律性反而得到了体现，在视觉效果上装饰性更强。

古埃及墓室壁画

现代 《山的印象》钟式震

法国 《集市》高更

三、夸张与变形 概括与加强

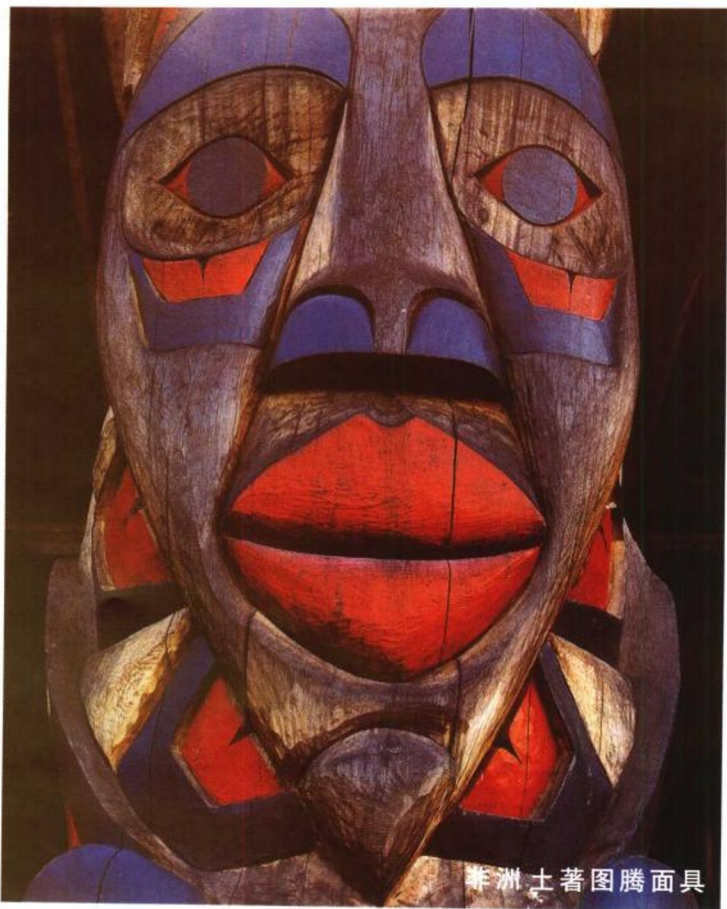
画家在创作装饰绘画的过程中，往往强调对自然物象的主观感受，采取必要的夸张与变形，以突出形象的主要特征，简化不必要的细节，使其典型化、抽象化。

强调比例节奏的美，突破自然的比例，以突出形象的特征，实质就是艺术的夸张，与漫画有相似之处。不过漫画是夸张丑的一面，装饰绘画中的形象是夸张美的一面。

在装饰绘画中，概括与加强是指观察自然物象与主观感受相结合的表现手法。装饰绘画注重轮廓美、造型美、姿态美，这就要求作画者在观察自然物象时，先从大处着眼，用宏观的方法概括，再用微观的纹理形式加强，以增添画面上图案的情趣。

马蒂斯剪纸

非洲土著图腾面具

汉中陇县河沟寨古灶火脸谱

四、象征性

象征性是指一种装饰内容蕴含着特定的意义。距今越久远的装饰绘画，其象征意味就越浓。在现代装饰绘画中，有些也或多或少地具有象征的意味。象征性可分力量的象征、权力的象征、生命的象征和吉祥的象征四种类型。

力量的象征

权力的象征

吉祥的象征

生命的象征

五、寓意性

寓意性是许多装饰绘画最初被绘制的目的，并常以壁画的形式表现出来，如我国的敦煌壁画和西方教堂中的许多大型壁画都是用来进行说教的宗教寓意画。随着时间的推移，这些绘画已淡化了它们原来的意义而仅具有单纯的审美价值了。

民间版画《招财童子》

宗教寓意 教堂壁画(基督教)

宗教寓意 敦煌壁画(佛教)

第三章 装饰绘画中的形式法则

装饰绘画注重形式的美、外在的美，强调形式的表现。那么什么是形式美呢？形式美就是现实形象或艺术形象的形式之美。它包含构成形象的色、线、形、音的美，形象构成元素有规律地组合的美以及形象最后成形的完整形式的美。

蕴含于装饰绘画中的形式美法则包括对称、均衡、反复、比例、节奏与韵律、动感与静感、变化与统一、对比与协调。

一、对称

对称是有节奏的美。对称好比天平，是指左右等量、等形，其形式有上下对称、左右对称、斜角对称、多角对称等。对称的图案规律性强，具有庄严、整齐的美。

对称的形式在生活中极为常见，如人体的左右部分，飞禽、昆虫的双翼及双翼上的花纹，植物的种子、叶子、花朵等，都是以对称的形式有规律地生长排列着。所以，欣赏对称美的能力是自然赋予我们的，人们最早发现和运用的美的形式法则就是对称。

对称能给人稳定感，但过多的对称重复会让人觉得单调、呆板。因此，在装饰绘画中运用对称的手法要适当。

商周 青铜器纹样

商周 青铜器纹样

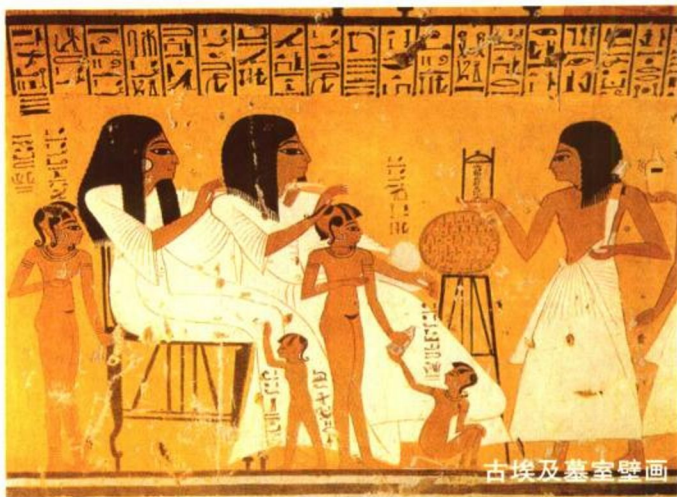
时代不详 苗族 刺绣图案

二、均衡

均衡好比是秤，它不受中轴线和中心点的限制，没有对称的结构，但有对称的重心。均衡是在对称的基础上发展起来的，体现了变化中的稳定，给人以同量不同形的感觉。如我们的身体在生活劳作中、动物在奔跑运动中各肢体部位的动作等都是均衡美的体现。

均衡法则在装饰绘画艺术中的运用，表现在画面中有上下、左右、重量的均衡，向心力与离心力的均衡，分散力与呼应力的均衡等。采用均衡形式设计图案，要掌握好重心，抓住实体的平衡、动势的平衡、色彩的平衡、空间的平衡等环节，从而创作出生动、优美的绘画。

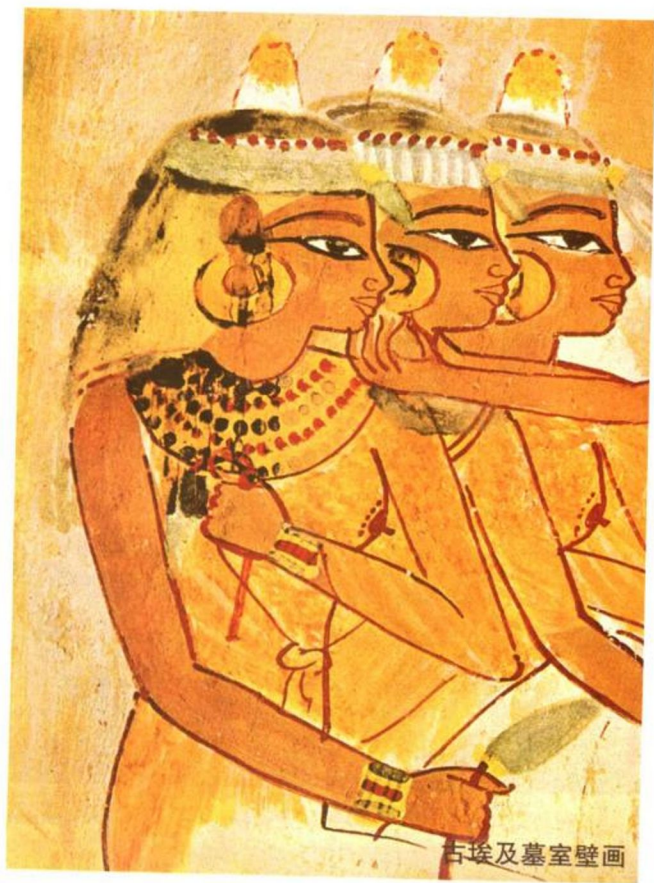

古希腊瓶画

三、反复

反复是装饰图案艺术所特有的一种形式，具有单纯、整齐的美感效果。反复是指相同、相似的形象或单元以某种形式有规律地重复排列。如会议室、电影院内的座椅、街道两旁的树木、电线杆、广告牌、海浪的层层推进以及一些劳动场面中的反复动作等，都能产生有条理的反复。重复的法则使人们已经获得的最初印象进一步加强，从而感受到生活中的秩序美。

在装饰绘画中，中国古代彩陶图案中的二方连续、四方连续都展现了重复的法则。从商周时期的青铜器纹样，汉代的画像石、画像砖，唐代的卷草纹样，敦煌藻井纹样，各种古建筑的浮雕、彩画图案，直到今天的染织、服装、日用器皿的某些装饰图案，都采用了这种装饰形式。

古埃及墓室壁画

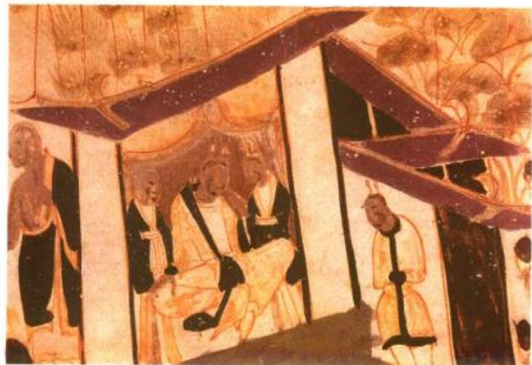
明 青花瓷

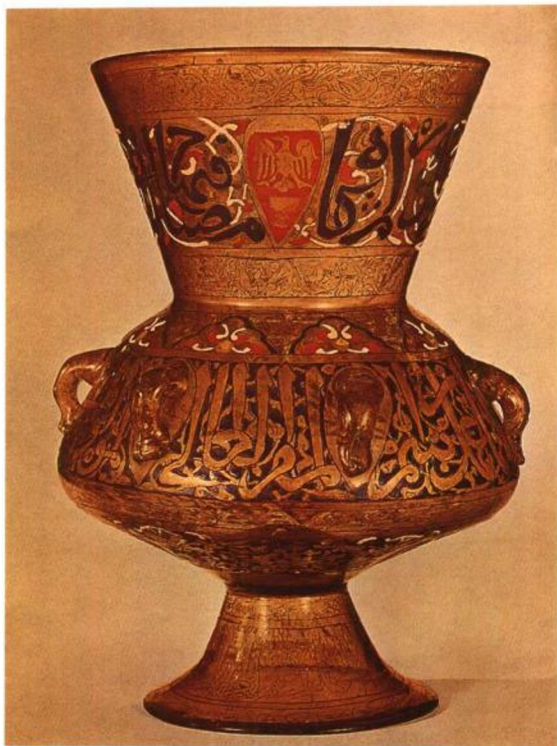
四、比例

事物的整体与局部存在着一种必要的合乎逻辑的关系,这种关系就是比例。比例是一个数字概念,黄金分割的比例 $1:1.618$ 被认为是最美的比例。这个比例是由古希腊毕达哥拉斯学派从数的量度中发现的。这种比例的美是有科学根据的,从人的两个眼睛的视角范围来考察,这个比例与视圈是相适应的。从古希腊至今,许多人把它们作为设计的最理想比例。中国古代的秦砖、汉砖,比例就近似黄金分割的比例。

比例在装饰图案中的另一种表现形式是不受自然比例的限制,即根据需要来安排图像之间的比例关系,由注重自然比例变为注重画面比例。这种手法在今天的装饰画中的运用已变得很普遍,其装饰意味也更为强烈。

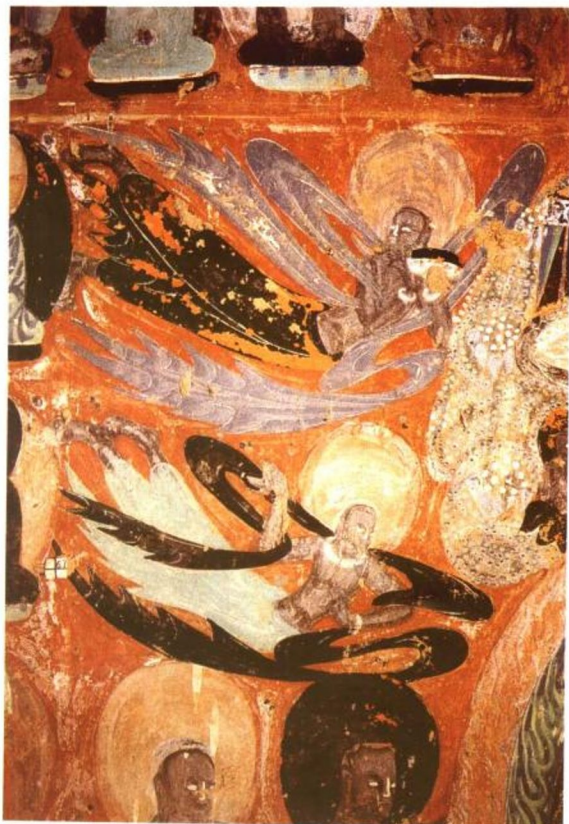
西魏 敦煌壁画

14 世纪 有回文装饰的伊斯兰彩瓶

宋 耀州窑刻花瓶

西魏 飞天敦煌壁画

时代不详彩陶双耳涡纹瓮

五、节奏与韵律

节奏与韵律原是构成音乐和诗歌的要素，用在装饰绘画中是指画面中的造型布局及色彩变化；它同样能使观众的视觉与心灵产生节奏与韵律的美感。所谓节奏就是有规律的重复。韵律是在节奏基础上的丰富和发展，它赋予节奏以强烈起伏、抑扬顿挫的变化。

节奏与韵律存在于我们的生活和大自然中，那山峦的起伏绵延，流水的曲折缓急，海涛的后浪推前浪，日月轮回，季节的更替以及动物、昆虫身上的斑纹，等等，都充满着节奏与韵律的变化。在装饰绘画的设计中，可利用点、线、面、色、形体的巧妙安排，在画面上显示各种不同的节拍，如急缓、强弱、起伏、行止、转折、远近等的变化，可以产生各种不同的节奏美和韵律美。

明 嘉靖 黄地红彩龙纹壶