

设计语装饰

邬烈炎 著

现代设计思维

Modern Design Program

现 代 设 计 基 础 教 程

装 饰 语 意 设 计

邬烈炎 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰语意设计 / 邬烈炎编著. — 南京: 江苏美术出版社, 2002.2

现代设计基础教程

ISBN 7-5344-1313-3

I . 装... II . 邬... III . ①装饰美术 - 图案 - 设计 - 教材②装饰美术 - 绘画 - 设计 - 教材 IV . J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 090385 号

责任编辑 徐华华 张韞

封面设计 冯忆南

文字审读 钱兴奇

责任校对 吕猛进

责任监印 符少东

装饰语意设计

邬烈炎 编著

出版发行 江苏美术出版社

经 销 江苏省新华书店

印 刷 扬州鑫华印刷有限公司

开 本 889 × 1194 16 开 9 印张

版 次 2002 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1—5,000 册

书 号 ISBN 7-5344-1313-3/J · 1310

定价: 38.00 元

社 址 / 南京市中央路 165 号

电 话 / 3308318 邮编 / 210009

发行科 / 南京市湖南路 54 号

电 话 / 3211554 3301523 邮编 / 210009

作者简介

邬烈炎 江苏南通市人。毕业于南京艺术学院,获艺术设计学博士学位,现为南京艺术学院设计学院副教授、副院长。中国美术家协会会员。从事色彩艺术与装饰艺术的教学、创作、研究,作品具有个人风貌,多次展出、发表、并被专业刊物专题介绍。水粉画作品曾获“第二届全国水彩·水粉画展”、“中国水彩画大展”等展览的奖项。曾赴美国进行专业考察与教学交流,在数所院校讲学示范。应奥地利文化部邀请赴维也纳进行学术交流、创作展览活动。多幅作品曾被国内外美术馆、高等院校收藏。出版专著《色彩》、《色粉画技法》、《邬烈炎静物画集》、《外国原始装饰艺术》、《外国艺术设计史》,主编《现代手工艺》丛书、《现代十大设计理念》丛书等。

目 录

I 装饰语意设计概述 1

II 装饰绘画的基本概念与特征 3

2.1 装饰绘画的基本概念 3

2.1.1 装饰绘画概念的模糊性、边缘性、多元性 3

2.1.2 装饰绘画概念的内涵与外延 5

2.1.3 装饰绘画概念的界定 8

2.2 装饰绘画的艺术特征 9

2.2.1 装饰绘画的类型 9

2.2.2 装饰绘画的秩序性 10

2.2.3 装饰绘画的浪漫性 11

2.2.4 装饰绘画的象征性 12

2.2.5 装饰绘画的公共性 12

2.2.6 装饰绘画的构成要素 13

2.3 装饰绘画的课程教学概述 14

2.3.1 装饰绘画的教学意义 14

2.3.2 装饰绘画的教程 14

2.3.3 装饰绘画课程实例讲析 15

2.3.4 装饰艺术专业课程设置参考 19

2.3.5 装饰艺术学习的发展前景 19

III 装饰绘画的形式构成规律 22

3.1 装饰绘画的形式美构成 22

3.1.1 变化与统一 22

3.1.2 点、线、面 24

3.1.3 节奏与韵律 26

3.2 装饰绘画的画面构成 27

3.2.1 外框 27

3.2.2 骨架 27

3.2.3 定位 27

3.2.4 完整 28

3.3 装饰绘画的空间构成与时间构成 28

3.3.1 装饰绘画的空间构成 28

3.3.2 装饰绘画的时间构成 29

IV 装饰绘画的构图方法 31

4.1 装饰绘画构图的基本体裁 31

4.1.1 平视体构图 32

4.1.2 立视体构图 32

4.1.3 综合体构图 33

4.1.4 自由体构图 33

4.2 装饰绘画构图的基本类型 33

4.2.1 重复式构图 33

4.2.2 渐次式构图 33

4.2.3 对称式构图 34

4.2.4 均衡式构图 34

4.2.5 重叠式构图 34

现代设计基础教程

装饰语意设计

4.2.6 单纯式构图 34

4.2.7 适形式构图 34

4.2.8 散构式构图 35

4.3 装饰绘画构图的基本处理手法 35

4.3.1 分割严谨周密 35

4.3.2 主体鲜明突出 35

4.3.3 层次丰富清晰 35

4.3.4 空白严格讲究 36

4.3.5 画面饱满完整 36

V 装饰绘画的造型方法 37

5.1 自然形的变化构成 37

5.1.1 规整与归纳 37

5.1.2 夸张与变形 39

5.1.3 添加纹饰 40

5.2 复合形的综合构成 40

5.2.1 四维构形 40

5.2.2 五维构形 41

5.2.3 共同构形 42

5.2.4 矛盾构形 43

5.3 意象形的创造构成 43

VI 装饰绘画的色彩方法 45

6.1 装饰绘画色彩的形式语言 45

6.1.1 色彩表达的平面化处理 45

6.1.2 色彩表达的归纳与限色 46

6.1.3 色彩表达的夸张与变化 47

6.2 装饰绘画色彩的视觉心理 47

6.2.1 色彩表达的夸张与情感 47

6.2.2 色彩表达的联想与象征 48

6.2.3 色彩表达的心理与图形 49

6.3 装饰绘画色彩的色调构成 49

6.3.1 色调整体构成 49

6.3.2 色调主次构成 50

6.3.3 色调均衡构成 50

VII 装饰绘画的绘制方法 53

7.1 装饰绘画的一般绘制材料及技法 53

7.1.1 以水粉材料作装饰画 53

7.1.2 以丙烯材料作装饰画 54

7.1.3 以高丽纸作装饰画 55

7.2 装饰绘画的特殊绘制技法及肌理制作 56

7.2.1 喷绘技法 56

7.2.2 肌理制作技法 56

7.2.3 综合材料运用技法 57

7.3 装饰绘画的材料运用及制作工艺 58

7.3.1 漆材料与工艺 58

7.3.2 陶瓷材料与工艺 58

7.3.3 金属材料与工艺 59

7.3.4 玻璃材料与工艺 59

7.3.5 纤维材料与工艺 59

7.3.6 综合材料与工艺 60

VIII 中外装饰绘画作品赏析 61

IX 装饰绘画示范图版 91

I 装饰语意设计概述

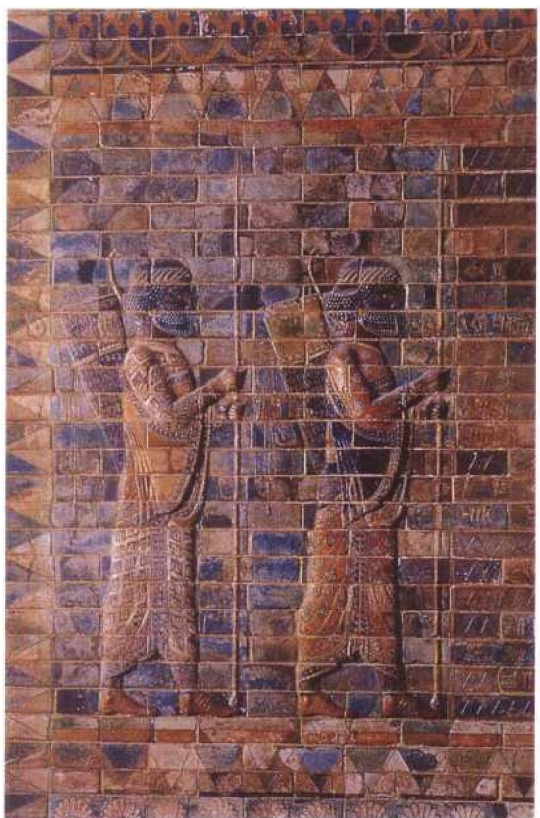
装饰语意这一概念的提出，不仅是对装饰绘画本身题材、形式、情节、主题、场景、功能等的拓宽，也加入了形式、语言、手段之外的设计意识、观念、精神等多方面因素。装饰语意可以更加完整地确立一种“大装饰”的范畴，它模糊了艺术语言之间的界限，突出了设计、创意的意识。

现代装饰绘画顺应时代潮流，在引入大量新题材、新形式、新造型、新材料、新工艺的同时，在更加关注规律化、风格化、秩序化的基础上，还加入了许多与时代同步的审美情趣和艺术理念。对环境、生命、人性等主流思潮的关注和表现在现代装饰艺术中已经司空见惯，使装饰绘画变得更加宽泛、兼容、多元。在以往作品中兼具艺术创作和工艺制作的双重性之外，更加注重其功能、形态和人文的影响力。装饰语意从社会性的角度全面总结了这种人们喜闻乐见的以审美为艺术方式的行为手段，并将这种具有时代性与大众性的公共艺术上升到社会群体的、学术的角度来加以评析，从中寻求规律，继承传统，开拓创新，具有一定的前瞻性，有时甚至能够引领和引导大众的审美走向。装饰绘画是一种比较赞成非极端个人化的原创意识的艺术行为，回避社会批判意识，追求乐观愉悦，有着浪漫抒情甚至唯美的视觉风格。它早已不是仅用于美化的纹样或填补空间空缺的艺术小品，它已经成为一种重要的大众艺术，与环境、规划甚至人们的心理都有着密不可分的关系。同时，它的艺术形式和造型语言又不是孤立的，与其他的艺术形式、各个时期的风格流派，甚至是与建筑的、产品的、科技的、人文的多种因素之间保持着千丝

现代设计基础教程

装饰语意设计

万缕的联系。

装饰绘画的形式同样充满了激动人心的自由创作、个人情怀、深刻思想和众多高超的个人或群体的甚至是社会化的技艺。随着时代的发展,新观念、新材料工艺的加入与古老的装饰纹样、绘画原型共同繁荣且相互融通,体现出其巨大的发展空间和潜力。而以装饰语意所引导的这种以题材、技艺为主线的陈述方法使装饰绘画无论是内容还是形式上都得到更加巨大的发展和兼容,多元文化和信息的丰富创造了没有形式和内容界限的“大装饰”的艺术格局。而装饰绘画也决不再仅仅是对色彩、造型、线条、构图等因素符号化、秩序化的堆积和排列,它成为一种以大众审美趣味为主线的传达主流唯美理想的公共艺术。

作为“现代设计基础教程”之一,装饰画的创作设计是从事各类材质装饰艺术品设计与制作和各类环境装饰艺术设计的重要基础,是中外装饰风格、装饰构成方法、装饰形式语言、装饰表现手法的综合体,是培养装饰意识、装饰表现素质与能力的重要手段。装饰语意设计概念的提出,在装饰绘画中提高了设计因素的地位,对它的创意提出了许多理性的归纳,从多种风格、流派、构成方法、形式语言、表现手段中总结了大量规律性的颇具价值的参照,并且指出了重点和难点,是从事装饰艺术设计制作具体有效的范本。随着全球一体化进程的深入和网络化、信息化的文化格局的到来,审美情趣的国际化风潮与地方性的、民族化的欣赏趣味共同发展,装饰语意概念充满了现代的对艺术类型的深刻剖析和严肃思考,体现了学术意味和真正面向教学发展的方向。同时它又是简明直观的,在学习过程中能够迅速抓住重点,找出共性,培养善于总结、善于变通、善于革新的重要创作意识。

II 装饰绘画的基本概念与特征

2.1 装饰绘画的基本概念

2.1.1 装饰绘画概念的模糊性、边缘性、多元性

2.1.2 装饰绘画概念的内涵与外延

2.1.3 装饰绘画概念的界定

2.2 装饰绘画的艺术特征

2.2.1 装饰绘画的类型

2.2.2 装饰绘画的秩序性

2.2.3 装饰绘画的浪漫性

2.2.4 装饰绘画的象征性

2.2.5 装饰绘画的公共性

2.2.6 装饰绘画的构成要素

2.3 装饰绘画的课程教学概述

2.3.1 装饰绘画的教学意义

2.3.2 装饰绘画的教程

2.3.3 装饰绘画课程实例讲析

2.3.4 装饰艺术专业课程设置参考

2.3.5 装饰艺术学习的发展前景

图 2-1 冷冰川《内景》

2.1 装饰绘画的基本概念

2.1.1 装饰绘画概念的模糊性、边缘性、多元性

装饰画概念的定名主要是根据它的表现手法特征。然而装饰画及概念的存在状态往往呈模糊性、边缘性、多元性。

所谓模糊性，体现为含义的混乱与缺乏完整性（图 2-1）。

“装饰绘画广义指凡属于器物装饰方面的绘画。狭义指装饰壁画、商业美术中的广告画等。装饰绘画偏重于表现形式的装饰性，和一般写实的绘画不同。”（《辞海》1979 年版缩印本，上海辞书出版社）

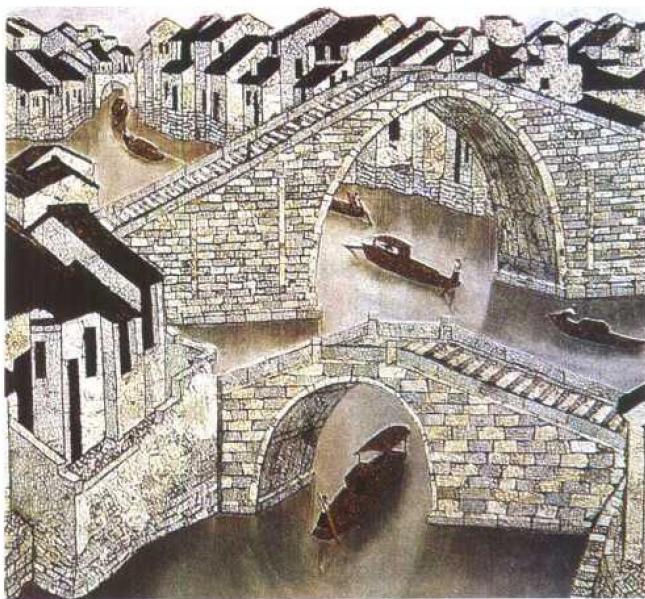

图 2-2 乔十光《盘门双桥》

现代设计基础教程

装饰语意设计

“装饰画这个概念的使用越来越广,其含义也越来越明确。装饰画,可以理解作为一种接受图案规律影响的独特绘画样式;或者理解作为一种介于绘画和图案之间的边缘艺术。装饰画一部分起源自附属于器物之上的小幅画图案,后来逐渐独立出来,却仍然沿袭原来的艺术特点;另一部分则是绘画中一开始就具有的一种作风,延续至

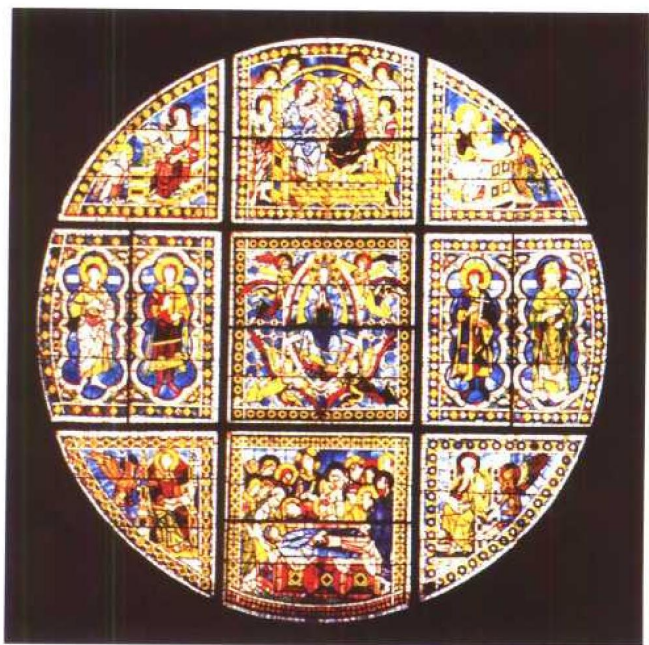

图 2-3 欧洲教堂彩色玻璃窗画

图 2-4 沙雷《去酒吧》

今。”(张世彦《装饰画的构成》,《美术研究》1982.1)(图 2-2)

“装饰绘画,从其艺术的形式风格来讲,是绘画的一种样式。和倾向写实风格的绘画相对而言,是一种富有装饰性的绘画。但两者没有绝对的界限。”(乔十光《试谈装饰绘画的构图》,《美术》1983.6)

庞薰琬在《历代中国装饰画研究》中,将战国至清代的帛画、金银错纹饰、漆画、画像石、画像砖、壁画、重彩画、木刻插图、年画、刺绣等都列为装饰画的范畴进行研究。

不少外国绘画著述中将用于装饰功能的绘画、壁画,或非自觉的、非写实面貌的作品都称为装饰画,如木版祭坛画、马赛克镶嵌画、彩色玻璃窗画、文艺复兴壁画、中世纪手抄本插图、莫奈的《睡莲》组画、维亚尔的蛋彩画、马蒂斯的剪纸、克里姆特的绘画等。(图 2-3)

由于点、线、面、色的构成及几何图案的视觉语言具有较强烈的装饰样式,从而使西方某些现代绘画、抽象绘画也被列入装饰画行列。

除上述概念解释外,在研究、教学、实践中还需常表现出许多片断、矛盾、模糊的含义指向:或将装饰画与写实性绘画作比较,认为一切采用非写实手法的绘画就是装饰画;或认为凡用于装饰器物或建筑又与其装饰物统一于一体的、不管运用什么画法都属于装饰画;或说凡是采用工艺制作手段完成的绘画便是装饰画。这类概念的解释显然失之于偏颇。试想中国重彩画较之西方写实绘画不能被视为彻底的写实画法,将其说成是装饰画就使人难以接受;试想西斯廷教堂壁画虽与建筑风格浑然一体,但人们也不会将《最后的审判》列为装饰画;又试想运用乱针绣工艺复制出的近似照片的图形效果,也不可能称其为装饰画。这类概念的混乱与不恰当的结论,大多出于对某些基本问题的认识和理解有片面

装饰绘画的基本概念与特征

性,将性质有别的装饰、装饰性、装饰画之间画上等号混为一谈。很显然,用于装饰的不一定非要采用装饰性手法;选择装饰性手法的不一定完全用于装饰;用于装饰或采用装饰性手法的不一定就是装饰画。

所谓边缘性,是指装饰画既不似油画、水彩画、色粉画、版画等以工具材料命名的画种一般具有明显的确定性,也不像年画、宣传画、漫画等以社会文化功能命名的画种那样形成肯定的归属感。上述两类画种只要是用装饰手法来表达就可成为装饰画,然而一旦将它们归回到本画种后,装饰画的效应也就几乎在无形中消失。(图2-4、图2-5)

所谓多元性是指装饰画的绘制常与工艺手法相结合,或用刺绣,或用浮雕,或用陶瓷工艺,或用髹漆工艺。这种特性使装饰画无形中变为诸多画种的“集散地”,不少画种都因采用装饰性手法汇集在一起而成为装饰画的,又由于各自的主要特征而归属于某一具体的工艺美术品类或某一类别的画种。另外,装饰画还因使用功能的需要而与器物装饰混为一体。

装饰画的概念界定,仍应从其样式的演化与发展状态,从其构成的内涵与外延关系中找出答案。(图2-6)

2.1.2 装饰绘画概念的内涵与外延

装饰画概念的内涵包括“装饰”与“绘画”两个组成部分,外延还包括装饰画与一般绘画、图案纹样的差别。

“装饰”作为一个词汇,在中国最早见于5~6世纪,“女(孟光)求作布衣麻屨、织作筐缉绩之具。及嫁,始以装饰。”(南朝宋,范晔《后汉书·梁鸿传》)在西方最早则于18~19世纪出现。“装”本身就有装饰之义,即“修饰”、“打扮”。“饰”指器物的附加装饰,即衬托装饰之附加物。在汉语中“装”与“饰”是以同义的概念出现的。

狭义的“装饰”,仅指器物或作品外部

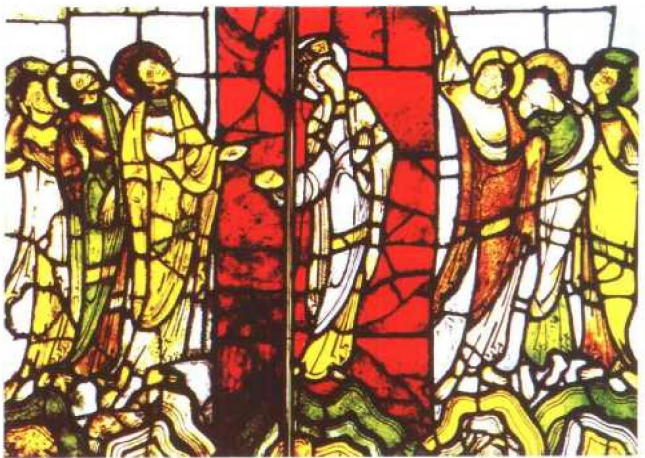

图2-5 勒芒大教堂内镶嵌玻璃之细部。公元1145年的作品

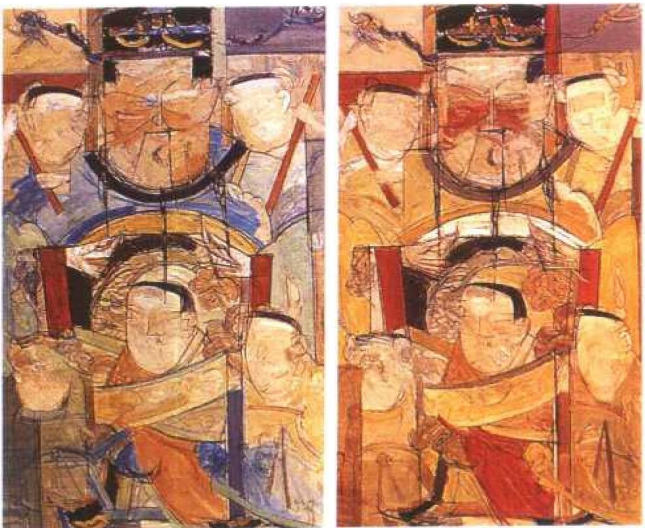

图2-6 顾黎明《木版年画变体之一》

现代设计基础教程

装饰语意设计

图2-7 法兰西瓶 约公元前570年

图2-8 布拉克 《夜晚》

形式及其相互关系留给人的视觉上的美感。最早的装饰概念与人类的实用观念极为密切，装饰的形式完全是在实用器物的基础上发展起来的。(图2-7)广义的“装饰”，是视觉艺术中最一般的特征，也是最常用的制作与设计手法。正如蔡元培所指出：“装饰者，最普通之美术也。”S·朗格也曾写道：“‘装饰’(decoration)与‘得体’(decorum)为同源词，它意味着适宜、形式化。”

而所谓“装饰性”，则是指形式语言、风格样式及处理手法而言，它可以脱离被装饰物而成为装饰画，可以相对独立存在，并不失却其一定的完整性，有其自己的形态学。

“绘画”是用色彩与线条在平面上描绘形象的美术种类，是一切画种品类及其所有样式、形式的统称。广义的绘画还包括图案装饰纹样与建筑设计图等。它借助于可被利用的物质材料与相应的制作方法创造艺术形象，以线条、块面、色彩、明暗等造型因素，通过构图形成视觉形象的画面或图像，是依赖视觉来感受与欣赏的造型艺术。一切绘画都要求思想性与艺术形式的完美结合。在内容与形式的关系上，不同流派有不同的侧重。在表现形式上则有现实的、写实的、写意的、具象的、抽象的、形式的、神似的等区别。(图2-8、图2-9)

当然，简单地将“装饰画”的内涵解释为“装饰”与“图画”的结合是不尽合适的。绘画作为与雕塑、工艺美术、建筑并列的美术概念，其本身不宜与“装饰”这一大概概念作简单的直接联结。然而人类的绘画活动确实也包含有美化现实生活的“装饰”因素，装饰意识体现为人类文明的一种基本的愿望与基本方式，被运用在绘画及其它造型艺术中似乎也是顺理成章的。这一结果对于装饰画的形成产生着内在的、至关重要的联系。

绘画样式演化过程表明，在完满的写实性绘画方法出现以前，出于技法理论的缺陷与工具的落后所形成的“非写实”性手

装饰绘画的基本概念与特征

法,其平面化的造型特征恰是今天被称之为装饰性的绘画表达方法。应该承认,当时人们绘画制作并没有在主观上刻意追求“装饰画”的效果;但当认知世界的扩展使透视学、解剖学、色彩学等技法理论逐渐有了科学的完全诠释,使绘画历史随之进入写实体系的全盛期后,形成了装饰绘画与写实绘画的分化,才有了“装饰画”的称谓。同时,人们又以现代语言去回归体认“装饰”这一人类初始直接的艺术形式,不满现状、富有探索精神的西方画家又从东方艺术、原始与古代艺术中汲取装饰风格的养分。有的画家只是将装饰手法作为辅助手段而主体形式仍保留了原有的绘画性,但也有画家以装饰语言作为主要手法,画出了形式感强烈的装饰画(如比亚兹莱、巴尔福特、克里姆特等),并逐渐以独立画种的姿态出现于画坛。同时,现代画家在以绘画与材料结合进行创作时出于工艺制作条件的限制,在造型手段与方法上必然于装饰手法中寻求突破。这类作品往往出现双重性,既可归为装饰画亦可列入某一工艺画种(图2-10、图2-11)。

位于一般绘画与图案之间的装饰画,以其独具的特征区别于两者。作为一个独立画种,它不同于装饰图案的是具备了“关系性的律动”(鲁迅《比亚兹莱》小引》)。所谓“关系性”,即绘画作品的题材内容须包括主题性、情节性或场景;所谓“律动”,则为绘画作品的形象塑造、构图安排、色彩处理及技法形式等要素的运用。而图案纹样一般不具备这种“关系性的律动”,它往往附属于某个器物,成为一种装饰而很少独立存在,只是在专业基础习作中才将图案当作单独课程展开。装饰画不同于一般绘画之处,主要体现在装饰性手法的运用。具体表现在构图打破真实时间、空间构成的限制,造型方法的夸张与变形,色彩处理的主观化,不受写实绘画诸如固定光源、透视灭点、条件色等三维表达条件的局限,具

图2-9 曹力《盛装》

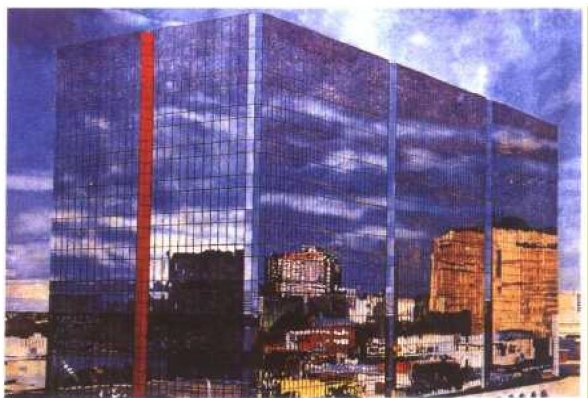

图2-10 姚庆章《玻璃幕墙》

图2-11 布拉克《男人和吉他》

现代设计基础教程

装饰语意设计

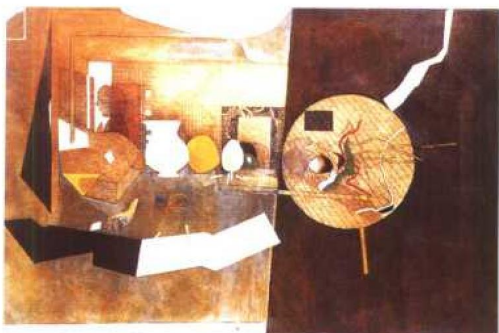

图 2-12 卡斯提罗《静物》

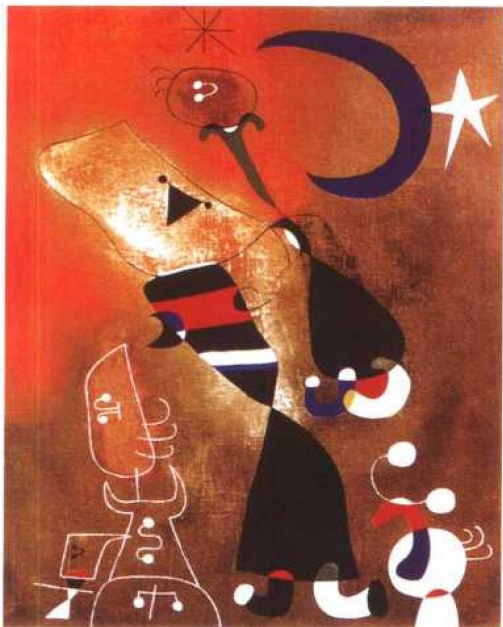

图 2-13 米罗《月光下的女子与鸟》

图 2-14 克利《秩序井然的花神》

有极大的创作自由,以或写意或想象、或象征或寓意的手法体现“关系性”表达,以独特的语言反映出绘画基本构成的存在。(图 2-12)

装饰画概念内涵的基调,是明确其作为一个独立画种在体裁上必须以装饰性手法为主体。它虽然可以与工艺制作相结合,但必须是一种独立的绘画样式

至于抽象绘画则与装饰绘画存在着质的区别。它不表现具象形,不少作品表面只有点、线、面、色的“律动”,视觉效果与几何图案相似。但抽象绘画的真实品格有着意识形态、社会文化功能等深层复杂因素,作品常体现寓意、象征、文脉、理念或某种情绪的冲动,从总体性质而言并不追求以装饰性作为体裁主体。因此,两者之间缺乏根本的共通联系。(图 2-13)

2.1.3 装饰绘画概念的界定

通过对装饰画的模糊性、边缘性与多元性的分析,通过对装饰画的内涵与外延的认识,可以对现代概念中的装饰画提出较为明确的定位。

其一,装饰画是顺应现代需要而形成的新兴的独立画种,为了概念上的明确,可以称为现代装饰画。它兼具的欣赏价值与实用价值具有强大的生命力。应该认为历史上具有装饰画特征的绘画是现代装饰画的远祖,但无需将现代装饰画与传统绘画装饰意味明显的作品及装饰纹样混为一谈,这种提法并不意味着割断历史,目的只是使新兴的现代装饰画得以更健康地发展。(图 2-14)

其二,装饰画需具有主题性、情节性或场景特征,表现手法需以装饰性为主体。不具备绘画品质特性的作品只可称为装饰纹样或图案。这种提法并无贬意,只是说明不同艺术品类的功能与价值的各自区别。

其三,不同的功能、材料及制作方法使装饰画产生不同的存在方式。以一般材料

装饰绘画的基本概念与特征

绘画并用于欣赏的作品,应列为“纯装饰画”;与工艺材料制作结合的作品具有双重性,或称为“工艺装饰画”;附属于壁面而与墙壁成为一体的,可称为“装饰性壁画”。(图2-15)

2.2 装饰绘画的艺术特征

装饰绘画,是按装饰表现形式语言并运用装饰性符号等手法,融合绘画艺术、设计规律而形成的综合性的造型艺术样式。装饰绘画又是一种带有模糊性与边缘性的概念,它与纯绘画、装饰图案之间较难有一条泾渭分明的界限。

如果以符号学标准分析,装饰绘画总体属于“表现型”范畴,变形、变色、变局(构图)等表现符号是其语言体系的基础。是以秩序化、规律化、程式化等艺术方法使理想得以物化、现实得以美化的一种广泛作业。

装饰绘画作为视觉艺术的一个分支,其起源、演化、发展与造型艺术的整体趋势同样经历了或正在经历着原始的、宗教的、民间的、宫廷的、古典的、传统的、近代的、现代的、后现代的等多种形态过程。它既以整个艺术史作为背景参照系,又有着自成体系的清晰的理论史、形态史、风格史、技法史。其中中外装饰风格史的对比分析成为十分重要的研究线索。(图2-16)

2.2.1 装饰绘画的类型

装饰绘画的类别丰富多彩,既相对独立又彼此有联系,各自的专业特性、材料特性、工艺特性、装饰特性在不断地发展或互相影响、互相渗透。有以水粉、丙烯、彩墨为材料的欣赏性的独幅装饰绘画;有以重彩、镶嵌、漆艺、陶瓷、织毯等多种材质、多种工艺、多种风格特点,并处于公共空间与特征环境的具欣赏性、应用性、工艺性、装饰性特征的装饰壁画;有从工笔画中发展出来的偏重装饰风格的重彩装饰绘画;

图2-15 刘秉江、周菱《创造 收获 欢乐》(局部)

图2-16 埃及浮雕

现代设计基础教程

装饰语意设计

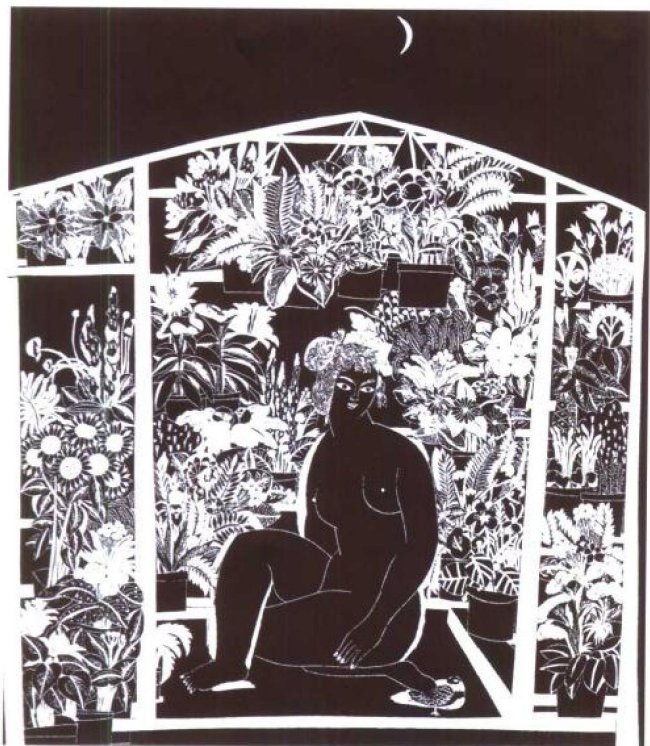

图 2-17 冷冰川《花房之三》

图 2-18 克利《版画集》

有从油画、丙烯画、水粉画等纯绘画样式而倾向平面感与秩序性意味的绘画型装饰绘画；也有作为以突出形式表现为主旨的现代主义绘画及后现代主义绘画，因其风格效果有意无意产生了很强的装饰意味而被视为是装饰绘画；还有从装饰图案中发展其绘画性倾向，最后形成绘画品格而成为相对独立的装饰绘画。装饰绘画的体裁，包括独幅画、装饰组画、连环画、装饰漫画、年画、插图、儿童读物等形式。（图 2-17、图 2-18）

2.2.2 装饰绘画的秩序性

装饰绘画从画面的整体形式构成到构图结构表达等，无不体现出装饰性的自律性——秩序重构及多样统一法则的实现，它清晰地反映在自身独特的图式结构中。如果说，艺术表现形式是一种特定的有别于自然法则的秩序，那么装饰绘画在构建特定的秩序性方面较其他艺术形式则显得更为突出。装饰性与装饰美本身是作品的表现内容，对形式的推敲经营在作品中构成了重要的独立价值。正如阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书中写道：“人所具备的认识能力(其中包括艺术创造能力)寻求的是秩序。科学的使命是在多样化的现象中提炼出有规则的秩序，而艺术的使命则是运用形象去显示出这种多样化的现象中所存在的秩序。”当然，装饰绘画的秩序重构，除造型外，还包括构图、色彩、描绘手法与整体的构成效果，以及从创作的题材、体裁、构思出发而得出的秩序限定。（图 2-19、图 2-20）

装饰绘画的视觉审美秩序以特有的表现视角，运用概括、夸张、变形、抽象、构成的方法，在限定的环境空间、功能、材料工艺中构建富于形式美的构图、造型、色彩的构成体。在适应性性与内蕴性的原则下充分张扬了多样与统一(对称、均衡、比例、尺度、单纯、渐变、对比、调和)、节奏与韵

装饰绘画的基本概念与特征

律、程式与秩序的作用,着意体现装饰意匠美、装饰意趣美、装饰样式、装饰形式、装饰风格、装饰语言、装饰方法在不同的质与量,在不同的视域视角,在不同的层面上构建起独特的视觉秩序。同时装饰绘画秩序性的生成,还在很大程度上取决于对中外装饰风格的模仿、借鉴、吸收,并通过变化与融合,最终获得具有个性化的视觉秩序形式(图2-21)

2.2.3 装饰绘画的浪漫性

浪漫色彩,是装饰绘画从创意到表现,从形式到手法,从效果到欣赏等不可或缺的主要特征。装饰绘画的非写实性与表现性的倾向,成为促使其具备诗化意韵、幻想趣味的内在因素,并最终催化其从现实走向浪漫。从中外装饰绘画作品中不难发现,创作都以富于想像力的形式去重构内容,将联想升华,使整个画面构成为理想色彩的浪漫表现的物化,而装饰绘画正是依靠这种特有的浪漫色彩与理想的翅膀使之富于活力,使欣赏者获得启迪与欢愉。因此,我们看到创作者的浪漫的想像力解构了时间、空间等自然规律的限定,常常使“日月同辉”、“四季共时”在一幅画面中“纵横几万里、上下数千年”。可以看到装饰造型的重视视觉化、非具象化,进行意象变形的处理;还能够看到色彩的高度类型化、象征化与装饰性;能够认识它的材料的多样化及带来的绘制效果的无限丰富性。可以认为,装饰绘画的整体形式是以浪漫手法构建出的图式结构。它是视觉感受、主观经验、大胆想象及装饰绘画历史与现代风格等诸方面的有机结合,并在其中糅入审美主体经过纯化的意象创造过程;是以装饰形式对表现因素进行高度概括与抽象,大胆变化与组合和理想化的创造过程;是一种象征的符号,一种心绪的表达,一种情境的喻义。装饰绘画最终要求超越视觉极限,以最宽泛的自由度展开梦幻般的创作过程(图2-22)

图2-19 本顿《家民》

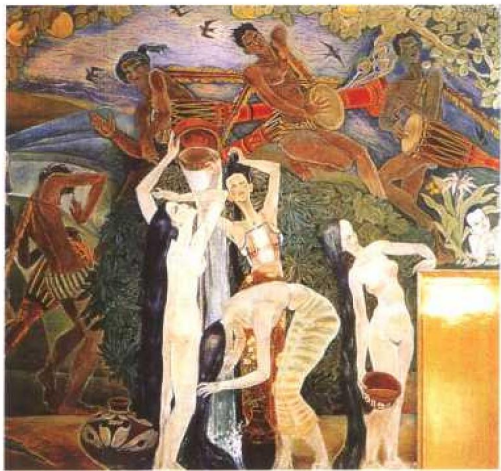

图2-20 袁运生《生命的赞歌——欢乐的泼水节》(局部)

图2-21 崔进《花世界》