

ART DESIGN SERIES

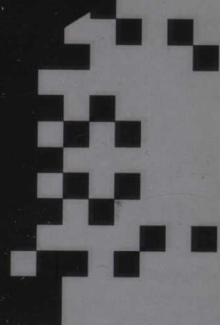
ARCHAEGH

吴培秀 编著

新世纪版·设计家丛书

装饰
绘画

西南师范大学出版社

A R T D E S I G N S E R

DECORATED
PAINTING

吴培秀 编著

新世纪版·设计家丛书

装饰
绘画

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰绘画/吴培秀编著. —重庆: 西南师范大

学出版社, 2006.7

(新世纪版设计家丛书)

ISBN 7-5621-3675-0

I. 装... II. 吴... III. 装饰美术—绘画 IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第074210号

新世纪版·设计家丛书

装饰绘画 吴培秀 编著

责任编辑: 谭 玺

整体设计: 王正端

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路1号 邮编: 400715

http://www.xscbs.com.cn E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895 传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆新生代彩印技术有限责任公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 9

字 数: 288千字

版 次: 2006年8月 第1版

印 次: 2006年8月 第1次印刷

ISBN 7-5621-3675-0/J·379

定 价: 58.00元

本书部分作品因无法联系作者, 客观上不能按照法律规定解决版权问题, 我社已将该部分作品的稿酬转存于重庆市版权保护中心, 请未收到稿酬的作者与其联系。

重庆市版权保护中心地址: 重庆江北区杨河一村78号10楼(400020)

电话(传真): (023)67708230

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252471

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

艺术教育事业部第二编辑室电话: (023)68254107

今天，人类已经步入21世纪，已全面进入一个新的时代。

21世纪将是一个社会经济、科技和文化迅猛发展的新世纪，经济全球化和世界一体化已成为社会发展的趋势，其基本特征是科技、资讯与竞争全球化，是一个科技挂帅、资讯优先的时代。这将是人类社会竞争更趋激烈而前景又更令人神往的世纪。

专门研究发展趋势的美国未来学家约翰·奈斯比特在《亚洲大趋势》一书中强调，21世纪将回归到龙的世纪，中国将会成为一个世界强国，将有一个前所未有的崛起。

21世纪人类将步入知识经济的时代。知识经济最显著的特点是，知识将成为发展经济的资本，在生产要素中将居于最重要的位置，其他要素的发展将依赖于知识的增长。知识将作为重要的资源得到充分的开发、传播和应用，成为社会发展的根本动力。一个国家或地区的经济发展、财富增长，将越来越依赖于知识生产的水平和知识创新的能力。

新 世 纪 · 新 经 济 · 新 文 化

李 巍

21世纪将是一个各种思想文化相互激荡的时代。一种文化不会吃掉另一种文化，一种生活方式不会取代另一种生活方式，而是相互取长补短，共同发展，形成文化多元共存的局面，各种文化将在全球意识的关照下得到发展。不同的文化传统将在确认自身文化内在精神的基础上，充分吸收其他文化的养分，推动自身文化实现新的飞跃。

21世纪也将是一个设计更加发展的时代。设计作为一种文化形态，将完全渗透到社会生活的每个角落。大到城市环境规划，小到一颗衣服纽扣，都将始于设计。人们将主要生活在一个人工设计的环境中，设计成为现代物质生活和精神生活之必需。

设计作为一种生产力，对一个国家或地区的经济发展有着重要的推动作用。正因为如此，设计也越来越受到世界各国的高度重视，成为社会进步与革新的一个重要组成部分，成为投资的重点。设计教育成为许多经济发达国家的基本国策，受到高度的重视。

设计是整个人类物质文明和精神文明的结晶，是一个国家科学和文化发展的重要标志，它不仅创造着今天，也规划着明天。

设计教育是一项面向未来的事业，正面临着世纪转换带来的严峻挑战。

知识经济中人力资源、人才素质是关键因素，因为人才是创造、传播、运用知识的源泉和载体，没有知识的人是不可能有所作为的。可以说，谁拥有知识，谁将拥有财富和资源。

未来的社会将是一个变化周期更短的社会，将是一个以信息流动、人才流动、资源流动为特征的并且流动更快的社会。他要求我们培养的人才有更强的主动性与创造性，有很好的可持续发展的素质，有创造性的品质和能力。这已成为对设计教育的挑战和新世纪设计人才培养的根本目标。

面对新世纪对教育提出的挑战，由雅克·德洛尔任主席的国际21世纪教育委员会向联合国教科文组织提交的报告《教育——财富贮藏其中》明确提出教育的四个支柱：学会认知、学会做事、学会共同生活即学会与他人一起生活、学会生存。其中核心是学会生存。

在今天我们不能指望一种教育和一个阶段的教育能为设计人才终生服务，《21世纪设计家丛书》的改版整合工作，正是在这种世纪交替的大时代背景下进行的，是企求为新世纪设计人才培养更好地提供一种“生存训练”和“生涯指导”，表达一种终生教育的思想，因为设计师作为知识密集与智慧型人才是需要终生学习和不断接受教育的。

这次丛书全面改版工作，除根据我国高校设计教学的实际需要丛书的品种进行了整合完善外，重点是每本书内容的调整与更新，增补了具有当今设计文化内涵的新观念、新思维、新理论、新表现、新案例，使培养的设计人才才能更好地面向世界、面向现代化、面向未来，从而使丛书具有更好的前瞻性、指导性、鲜明的针对性和时代性，并在开本和装帧上也有所变化，希望奉献给读者的新版丛书使你有面目一新的感受。

丛书约请的撰写人是多所高校身处设计教学第一线的具有高级职称的教师，有多年的教学经验，有较高的学术积累，有严谨的治学精神。丛书的编审委员会委员都是国内有威望的资深教育家和设计教育家，对丛书的质量把关起到了很好的保证作用。

力求融科学性、理论性、前瞻性、知识性、实用性于一体，是丛书编写的指导思想。丛书观点明确、深入浅出、图文结合，可读性、可操作性强，是理想的设计教学教材与自学教材。

本丛书是为我国高等院校设计专业的学生和在职的年轻设计师编写的，他们将是新世纪中国艺术设计领域的主力军，是中国设计界的未来与希望。

新版丛书仍然奉献给新世纪的年轻的设计师和未来的设计师们！

“装饰”作为人类的一种与生俱来的天性，从历史久远的原始岩画和古代器物装饰图形上早已鲜明呈现，其独特的表现手法和审美情趣作为一种审美样式延续到今天。今天的儿童画无不显露出幼小的心灵中潜藏着的这种原始的天性——夸张随意，充满了生命的活力。人们在装扮自己的居所时，“装饰”的欲望也随时表现出这种本能来。

作为世界上最古老的艺术形式之一，装饰绘画随着社会文明进步与发展、不同时代历史文化的洗礼、人类对美的追求的不断提升，装饰绘画已由初始的原始纹样走向现代的辉煌。随着社会物质文明与精神文明的不断推进，人们对美的追求也越来越丰富多样，装饰绘画作为一种独特的文化符号形式，始终拥有难以被取代的生存空间，成为当今世界文化中不可缺少的一个艺术门类。

装饰绘画是一个广义的概念界定范畴，它从创作内容到风格趋向，既有属于创意构想上纯艺术的概念，也有其艺术表现时受制于材料限制的物质性，因而是它一种特殊独立的艺术形式。

中国古代最早的岩石绘画是新石器时期的彩陶、甲骨文字等等，从中都可看到我们的祖先对装饰造型机智的把握和丰富的想象力。它们显示了民众对以生命存在为核心的自然要求的肯定态度，将动植物、天象、日、月、山、水赋予生命的灵性，成为人们纳吉祈福的精神依据。同时，追求生命存在自然形式完美性和永恒性，造型简约、明朗，运用对立统一律，注重对称与平衡、节奏与韵律、重复与多样、对照与呼应、虚实相等，使美的韵味已经在质朴的艺术表现中流露出来；商周的青铜器、战国的漆器、秦汉的画像石，都兼顾材料特色，创作出独具时代特色的造型样式，在艺术发展史上独树一帜；端庄与自由的装饰风格，是唐代绘画与生活器物的显著特点，从形式到内容都可以感受丝路风情。引入外来文化滋养的唐风，富丽堂皇又生机盎然，一反前代的拘谨束缚，宋代瓷器高度发达，装饰更加凝重，大量的书法

运用其中,追求笔墨情趣,成为若干类瓷器的明显特征,直至明清仍承接其韵……

同样,在世界各地,能产生深远影响的艺术形象都有其强烈的地域特征与形式美感。古代埃及的装饰绘画,大多以人物构图为主,形象以侧面剪影来表示;古伊斯兰装饰以大量的卷草花构架配以文字;古希腊装饰绘画讲求对称、整齐、自然,注重构成的规律性,应用美学的法则进行创作,他们创造了科学的“黄金分割”律,为后世所称道。西方文艺复兴所带来的崇尚自然之风,“巴洛可”式的豪华,“罗可可”式的光怪离奇,不同的风格明显地在不同时期产生过特殊影响。而在近代,装饰风格是随着产业革命发展起来的,社会形态的发展,也使审美面貌焕然一新。第一次世界大战后“包豪斯”倡导的视觉革命,简捷的直线、趋于理性的幻想构成开始盛行,为实用而装饰的理念产生深刻影响。

应该说,近代的装饰与绘画的关系密不可分,它更趋于自由发展,风格、派别叠起,印象、分离、抽象、立体、构成、野兽……观念影响形式,创作形态各异,形成了多姿多彩的艺术装饰与艺术形象。

人类社会的不断发展,为装饰绘画应用开辟了广阔的领域,同时促成了装饰绘画思维观念、艺术形式不断更新。

当今,装饰绘画正面临着挑战,探讨装饰绘画的发展,研究装饰绘画文化使命,研究传统装饰向现代装饰绘画发展的趋势,研究装饰绘画与其他造型艺术的整合与沟通,都成为难以回避的重要学术课题。

本书在编写方法上更注重传统装饰绘画形式和现代装饰绘画观念的有机结合,同时又注重探讨装饰绘画在当今世界文化与民族文化不断交融的社会大背景下怎样发展现代装饰绘画的整体优势,研究装饰的创新及视觉表达。

本书是我们装饰绘画教学实践中探索、学习、研究、思考的结果,重点在于向读者介绍装饰绘画的本质与美感特征,装饰绘画的表现形式和形式美法则等重要原理及法则,以期能帮助读者具体掌握装饰绘画的本质特征和规律与技巧,把握与提高装饰绘画的创作能力。

目前,国内先后出版了不少装饰绘画的书籍,为装饰绘画在我国的发展起到了积极的推动作用。但遗憾的是大部分装饰绘画的书籍更多是一种图形资料的汇编,缺乏一定层面的理论阐述,收集的绘画资料未注明使用类别,因而难以起到更好的学习和借鉴的作用。为此本书精选收录了多件世界优秀的装饰绘画图例,分别按其功能或形式进行了归类;为使读者准确理解装饰绘画的含义,把握其创作思路,还对其使用类别作了译注。

由于我们掌握的装饰绘画作品资料有限,加之不少资料虽然很精彩具有很好的示范启迪作用,但缺乏相关的说明文字就只好忍痛割爱,故本书难以完全反映当今世界装饰绘画的全貌。但愿今后能有条件和机会予以弥补。

前言

第一章 装饰绘画的界定 1

第一节 装饰绘画的特性 2

一、装饰绘画具有独特的造型特点 6

二、装饰绘画在构图上追求形式美 8

第二节 民间美术对装饰绘画产生的影响 10

第三节 装饰绘画材质具有丰富的表现力 17

第二章 中西方传统装饰绘画溯源 23

第一节 中国传统装饰绘画溯源 23

一、汉画像石、画像砖 24

二、敦煌石窟 26

三、民间木版年画 28

四、中国民间窗花剪纸 33

第二节 西方传统装饰绘画溯源 40

一、古代埃及的装饰绘画 40

二、古代希腊的装饰艺术 40

第三章 装饰绘画的思想理念与创作 46

第一节 装饰绘画离不开思想理念 46

一、特定的重大事件主题 46

二、特定的宗教思想主题 47

三、特定的民族风俗主题 51

四、美好的吉祥纳福主题 52

五、美好的爱情亲情主题 53

六、抒情的浪漫情调主题 54

第二节 装饰绘画需要创造性 56

一、装饰绘画需要创造性思维 56

二、装饰绘画需要精心构思 57

三、装饰绘画需要一定的表现形式 58

四、装饰绘画需要表现空间 59

第四章 装饰绘画的形式美 62

第一节 装饰绘画的形式美法则 62

一、统一与变化 62

二、对称与均衡 65

三、节奏与韵律 66

四、对比与和谐 67

第二节 形式美元素的运用手法 68

第三节 东西方绘画的不同风貌 72

一、西方绘画的形式韵味 72

二、东方绘画的形式韵味 76

三、东西方艺术交融的形式韵味 78

四、中国西部的一颗明珠 78

第五章 装饰绘画的构图原则 79

第一节 构图的基本原则 79

一、主题鲜明、突出主体 79

二、追求新意、讲究布局 79

三、黑白搭配、虚实相宜 80

四、构图严谨、完整统一 80

第二节 构图的基本形式 82

第六章 装饰绘画的造型 85

第七章 装饰绘画的色彩 91

第一节 装饰绘画色彩的基本特征 91

第二节 装饰绘画色彩的特点 92

第三节 装饰绘画色彩表现的技法 95

第八章 黑白装饰绘画和彩色装饰绘画 100

第一节 黑白装饰绘画 101

第二节 彩色装饰绘画 103

第三节 科学的运用色彩 107

第九章 装饰绘画的风格样式举隅 112

一、装饰壁画 112

二、装饰漆画 116

三、装饰雕塑 119

四、服装装饰画 120

五、装饰纤维画 123

六、电脑装饰绘画 126

七、装饰版画 127

第十章 现代生活与装饰绘画 132

后记 136

装饰绘画的界定

“装饰”一词在西方最早出现于18世纪,泛指艺术修饰,稍后才出现了装饰艺术、装饰流派艺术等术语。根据英国百科全书介绍:第一次使用“装饰”(decoration)一词是在1791年,指的是各种能够使人感到赏心悦目的视觉效应……

在英语中有“装饰绘画”这个词——“decorative painting”,其解释是“将自然物象加以规则地变型,用于装饰(的画)”。

什么样的画属于装饰绘画的范畴?《装饰》杂志1991年第4期发表过张一民先生写的题为《装饰·装饰绘画·装饰风》的文章,其中对什么是装饰绘画作了较为全面的解释,比较其他专家的看法,我认为张一民先生的定义较为准确、简明、全面。张一民先生认为:“装饰绘画是一个极为广阔的领域,凡是从属于环境、装饰环境的画,凡是从属于器物、装饰器物的画,凡是从属于工艺制作的画,以及某些注重形式的装饰性的

画都属于装饰绘画的领域,都是装饰绘画,或属于装饰风格的画。”从这里我们明显地感到“装饰绘画”一词外延的宽泛性。

将装饰绘画的特点归结起来,最主要的有两方面:一是它的从属性;二是它的独立性,它概括了装饰绘画独立于其他绘画之外的特殊性。

装饰绘画的从属性主要表现在对被装饰物的依附、适应和共同创造的合作关系上,并从美感的角度明确提示或标明它的特征、性质、功能及价值观的层次。

装饰绘画的独立性,则表现为它的装饰风格的绘画特点及独立的审美样式。“其内容特点是侧重于欣赏性的,其形式特点表现在造型上有一定幅度的图案化夸张,在色彩上表现为平面空间的对比关系,一般不强调三维空间的真实光影和透视等因素。”(引自《中国大百科全书·美术卷·装饰艺术》)

第一节 装饰绘画的特性

装饰绘画是一个独立的艺术门类,它是画,但又迥异于其他类别的画。

现代装饰绘画是受现代绘画和现代设计理念及实践影响而产生的特定艺术形式,作品的一切因素都为的是建造一个视觉美感的世界,并能给欣赏者一定的愉悦感。装饰绘画有别于其他造型艺术的特点之一便是涉猎材料的广泛性。现代科学技术创造了数不胜数的人工复合材料,加上自然界可选用的天然材料,为装饰绘画的创作提供了极大的方便和表现空间。

装饰绘画具有双重性,它是精神产品,也是物质产品。原始社会时期,由于原始人类的物质、精神的欲求都处于最初的蒙昧阶段,作为世界范围内的原始人类的装饰绘画也显然大同小异。步入阶级社会之后,由于时代的物质与精神的差异及发展的社会背景不同,装饰绘画就随之发生变化,呈现出各自不同的风格面貌。作为精神产品的装饰绘画,不可能不表露出它所产生的那个时代的精神;作为物质产品的装饰绘画,它又记录了它那个时代的生产技术、工艺水平以及当时采用的材料等特色。

20世纪以来,装饰绘画和绘画艺术的界限趋于模糊,许多现代艺术大师广泛运用形式美的原则,追求装饰美的艺术效果。如克里姆特、蒙德里安、康定斯基的作品中充满装饰性的艺术特征,使绘画艺术具有了装饰的味道。同时一些装饰艺术作品也从现代绘画中吸取了丰富的营养,使装饰的概念在绘画领域中得到了外延,扩大了装饰绘画的研究范畴。

从装饰绘画的现状看,可分为具象和抽象两大类。所谓具象是指在自然表象的基础上,运用装饰绘画的变形、夸张、联想等造型方法对自然形象进行再创造。

艺术大师毕加索的立体主义,进一步为装饰绘画语言提供了新的形式。他把自然对象分解为无数的碎片,远离原来的视觉习性,漠视形的常规,忽略物体功能性,为了表达主题而对“世界”进行“破坏”与“综合”;他强调形的复现和线的交错关系,使画面建立起一个完全崭新的秩序和新的艺术宇宙。

装饰绘画要求在表现形式上不单是再现直观物象,而更多的是选择和概括,从而表现其设计主题思想。

装饰绘画的目的和任务是创造具有装饰的美感。而美感也就是装饰艺术符号形成的过程和其中蕴含的特定信息传达的过程。

图1-1 藏画艺术

图1-2 《禧船》 丙烯、亚麻布

图1-3 《夏风》 水印版画

图1-4 《面具》

图1-5 毛利酋长面部刺青图案

图1-6 努巴族男子在装饰自己的面部

图1-7 《人物》吹塑版画 冯艺

图1-9 选自《幻想》2005年02期

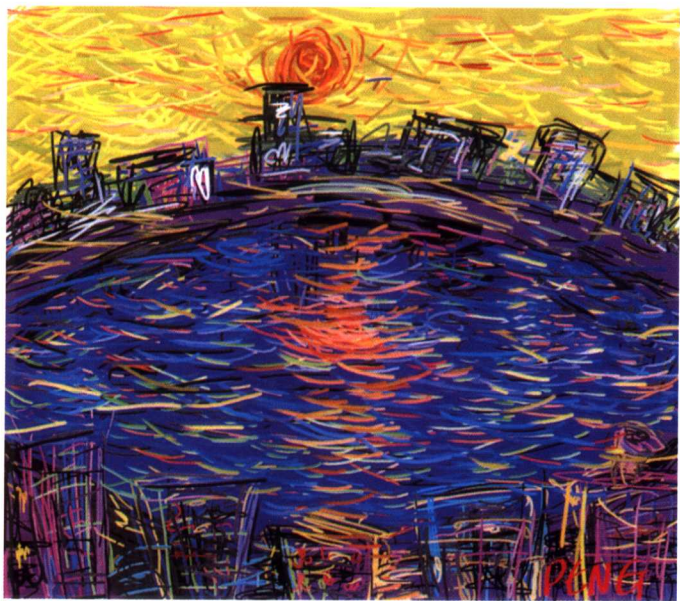

图1-8 《晨歌》数码版画 彭刚

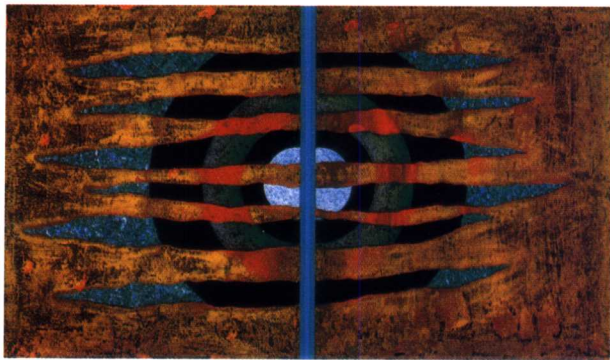

图1-10 《月光》漆画 洪思钰

图1-11 《树》纤维装饰画 李永平

图1-12 综合材料

图 1-13 《红墙蓝天》中国画颜料、丙烯、宣纸、画布 冯斌

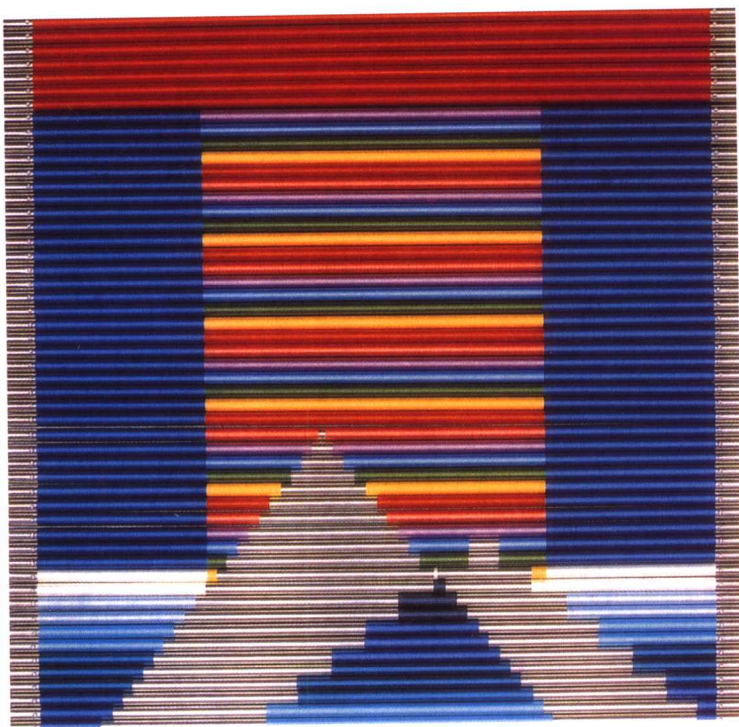

图 1-14 《珠穆朗玛》壁挂、真丝、不锈钢管 胡明珠等

图 1-15 《秋酣》中国画 彭柯

一、装饰绘画具有独特的造型特点

装饰绘画的造型特点是以“美”和“变”为基础的。美，是装饰绘画造型的目标；变，则是装饰绘画造型的手段。在装饰绘画的创作中，作者通过变形、夸张、概括等表现技巧和表现手法而最终形成一幅具有独特美感的作品，为了使作品充满情趣，绘画者总是善于对那些具象形态的装饰元素采用变形的手法。但并非所有的变形都能获取美的效果，真正美的装饰绘画必须依从于作品内容的特殊要求才能充分显示，如曹力的装饰绘画兼容了古典与现代、东方与西方的装饰情趣，图1-16 马蒂斯的《蓝色裸女》其作品中的人物变形优美而抒情，十分准确地表达了绘画者的创作思想和审美情趣，因此将客观自然物象升华至一种理想中的主观物象。这种表现注重自然物象本身的结构美和特征，甚至可以说它不受自然物象的限制，表现的是人内心世界理想化了的事物。

装饰绘画不像写实绘画那样注重描写自然景物的丰富层次、明暗、色彩，而是将其抽象化，即简练、单纯，平面化的“几何形”处理，似像非像的形象符号，朦胧迷离的情感意念表达，这些构成了装饰绘画不同于其他绘画的主要特点。

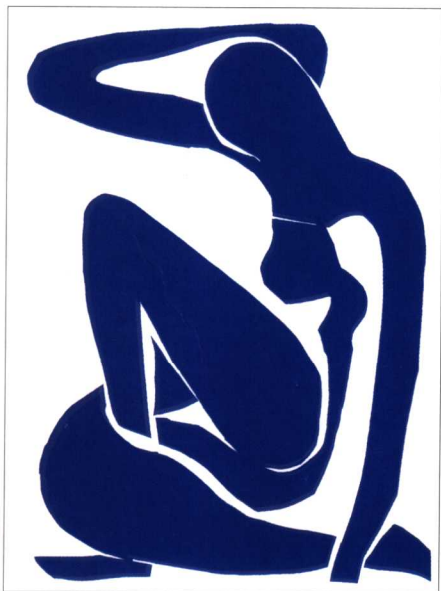

图1-16 《蓝色裸女》

图1-17 《柯里乌尔的舞者》

图 1-18 《罗马尼亚式的衣饰》

图 1-19 《朵拉·玛尔肖像》

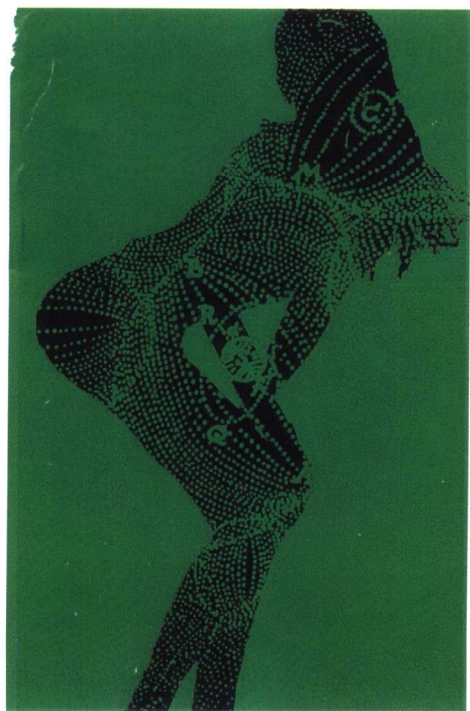

图 1-20

图 1-21 《星空》

图 1-22 《即兴第六号》

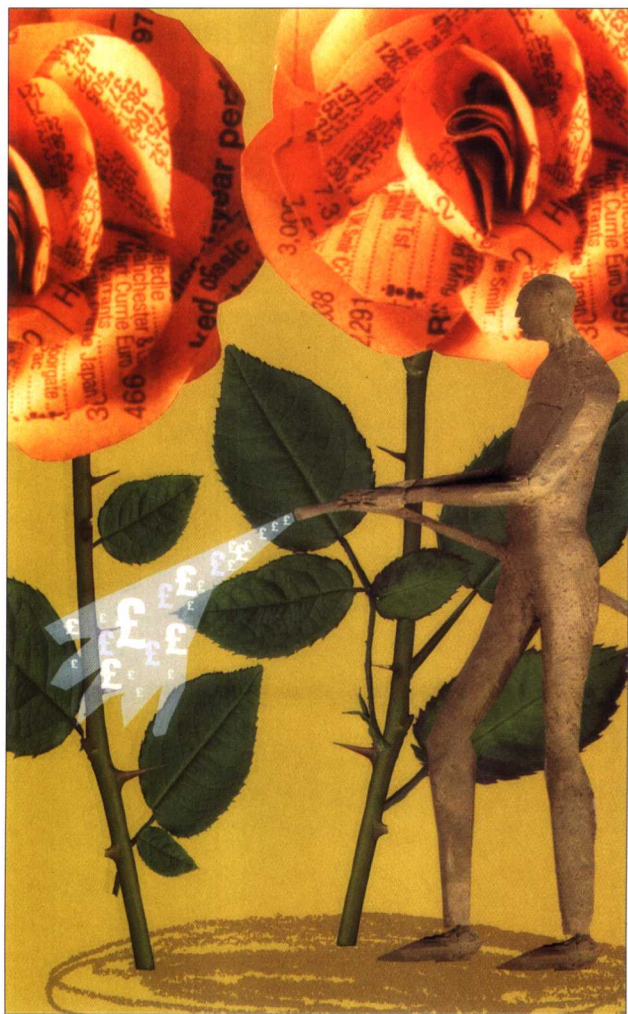

图 1-23

二、装饰绘画在构图上追求形式美

装饰绘画在构图上追求形式美，主要在两个方面：

其一，整体形象组合的视觉美。装饰绘画的形象是重新变化过的形象，这种形象的变异既来源于自然又区别于自然，它着意忽略掉自然视觉的比例、透视、虚实等绘画的基本法则，将原来物象的面积、形与形的间隔以及色彩的分布，进行了重新的穿插组合，以求得视觉上新的审美效果。其二，外形轮廓的韵律美。一幅装饰绘画首先入眼的是整体形象轮廓的转折起伏、点的疏密变化、线的刚柔力度。这些都是构图时重新排列组合而形成的新的视觉形象。这种构成形式上的节奏也就形成了韵律。韵律美的形成需要内部平面化处理与外部轮廓形象一静一动的对比和统一。它既需要注意外形变化的韵律，也需要加强内部形象的丰富变化。只有这种内外相衬托、相呼应的骨架构成，才能更好地突出构图外形轮廓的美感。

蒙德里安是20世纪运用几何抽象形式作画的最伟大的倡导者，也是此后在这一领域里几乎所有艺术活动的典范。他那奉献的精神和视觉的纯真早已传为佳话。他的作品系列极其细致地反映出他35年成熟的艺术生涯发展的过程，包括其探索中的成功和失误，这在西方艺术史上的所有画家中是独具一格的。

图 1-24

图 1-25 《生之欢乐》

图 1-26 《圣玛丽大街》

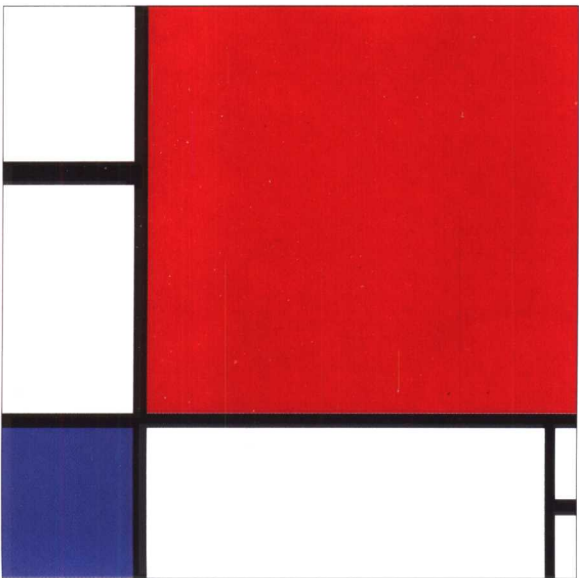

图 1-27 《红、黄、蓝》 蒙德里安

此画是荷兰画家蒙德里安的画面油画，这件作品几乎是全用斐波那契数列的各数构成。该画具有稳中有变化的结构感，通过“对立的等式”去寻求统一，以表现绘画者心中宇宙的神秘理性思想。蒙德里安的作品给美国曼哈顿摩天大楼的构想以巨大的启示。

在立体派的影响下，1912年到1914年间他的作品构图趋于严谨，颜色逐渐减少，但作品中仍不难看出有涂改的痕迹，表明他在致力于技术上的调节、集中和完整。这足以证明他正在进行反复实验，有时会出现迟疑不决的过程，这种状况一直延续到20年代，那时他终于建立了自己的构图的基本关系——直线、直角到自己的色彩体系（红、黑、灰）。

蒙德里安的工作方法很难精确地复制出来，但有些第一手材料可以证明在他著名的巴黎画室里有雪白的墙，墙上有流动的各色长方形。他偏爱接近方形的画布，但很少有一幅画两边完全相等。《红、黄、蓝》和他在巴黎创作的诸多作品相比只能算一幅小画。他常从小画稿画起，然后再用炭笔将草图转移放大到打好底的画布上。

对蒙德里安来说，横线和竖线的交叉代表着生命节律的精华。他毕生都在探寻这一关系。

在20年代的最初两年中，蒙德里安完成了他理想的构图结构，和为之带来生命力的色彩间的对话。但是仔细观察这幅作品的表面会使我们意识到，画家对整体效果的关注远胜于画面的平整，在布局经营上比着色更煞费苦心，然而更为重要的是，他对作品思想和精神价值的重视远远超过对绘画材料本身的重视。