

北京联合大学高等职业教育课程建设项目

装饰工艺手绘

何海燕 / 编 著

装饰工艺手绘

何海燕 / 编 著

河北美术出版社

河北美术出版社

责任编辑：赫 钧

装帧设计：汪鲜娇

图书在版编目（C I P）数据

装饰工艺手绘 / 何海燕编著. — 石家庄：河北美术出版社，2016.5

ISBN 978-7-5310-7181-5

I . ①装… II . ①何… III . ①装饰美术—绘画技法
IV . ① J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 077206 号

书名：装饰工艺手绘

编著：何海燕

出版：河北美术出版社

发行：河北美术出版社

地址：石家庄市和平西路新文里 8 号

邮编：050071

电话：0311-87060677

网址：www.hebms.com

印刷：虎彩印艺股份有限公司

开本：185mm×260mm 1/16

印张：9

印数：1 ~ 2000

版次：2016 年 5 月第 1 版

印次：2016 年 5 月第 1 次印刷

定价：49 元

河北美术出版社

微信公众平台

新浪微博

本书重点从装饰工艺手绘概述、装饰工艺手绘应用、造型要素解析、装饰工艺手绘技法这四个方面入手,结合作品赏析和深入浅出的案例步骤示范,力求全面、深入地介绍装饰工艺手绘的基本理论、形式特点和相关的表现技法,以期能帮助读者具体掌握装饰工艺手绘的特征和规律、技法与技巧,提高装饰工艺绘画的创作能力。

本书的内容组织突出实用性、系统性、综合性、现代性,按教学进度、教学目标、教学重点、课后练习等进行内容划分与知识点分析,以对艺术类院校教师的教学起到较好的辅助作用为目的,使本教材更符合设计教育发展和设计实践的需要。

本书蕴含了作者多年的教学经验和丰富的创作经验,配合了大量的经典图片进行分析说明,具有可视性和可参考性,适合高等艺术院校作为教材使用,也可供从事装饰工艺绘画创作的人员作为参考资料使用。

第一章 装饰工艺手绘概述 / 1

第一节 装饰工艺手绘的认识

一 装饰工艺手绘的概念 / 2

二 装饰工艺手绘的特征 / 4

三 装饰工艺手绘的表现题材 / 8

第二节 中外装饰工艺手绘

一 外国装饰工艺手绘 / 11

二 中国传统装饰工艺手绘 / 26

第二章 装饰工艺手绘的应用 / 35

第一节 装饰手绘的现实意义

一 手绘与个性化时代 / 36

二 手绘时代新商机 / 36

第二节 工艺手绘的应用

一 墙体彩绘 / 38

二 家具彩绘 / 52

三 人体彩绘 / 56

四 服饰彩绘 / 62

五 汽车彩绘 / 64

六 美甲彩绘 / 66

七 饰品彩绘 / 68

第三章 造型要素解析 / 71

第一节 造型样式

一 图案纹样 / 72

二 动漫造型 / 75

三 传统造型 / 77

第二节 构图

一 构图与装饰 / 82

二 装饰构图常见样式 / 82

三 构图形式原则 / 87

第三节 色彩

一 装饰色彩的特征 / 89

二 色彩配置法则 / 92

第四 装饰工艺手绘技法 / 95

第一节 常用工具与媒介

一 工具介绍 / 96

二 颜料与媒介 / 99

第二节 基础笔法介绍

一 尖头笔笔法 / 101

二 平头笔笔法 / 103

三 圆点的画法 / 104

第三节 常用笔法训练

一 尖头笔笔法示范 / 106

二 平头笔示范 / 111

第四节 特殊技法与肌理

一 保鲜膜技法 / 117

二 裂纹技法 / 119

三 渐变肌理技法 / 120

四 纸膜技法 / 121

第五章 装饰工艺手绘作品解析 / 123

第一节 作品步骤示范

一 《钟表》 / 124

二 《果盘》 / 128

三 《首饰盒》 / 130

第二节 作品赏析 / 132

后记 / 136

参考资料 / 137

第一章

装饰工艺手绘概述

学习要点及目标

1

理解装饰工艺手绘的概念

2

掌握装饰工艺手绘的特征

3

装饰工艺手绘的表现题材

4

了解装饰工艺手绘的起源及中外发展历史的变迁

第一节 装饰工艺手绘的认识

一 装饰工艺手绘的概念

装饰工艺手绘是以装饰为目的的一种绘画艺术，具有美术与工艺的双重性。在众多的艺术门类中，它以其雅俗共赏的审美特点而广受欢迎，装饰工艺手绘应用于生活的方方面面，装点着当代人们的精神生活，是一种最具大众性和时代性的艺术载体。

“装饰”在《辞源》中解释为“装者，藏也，饰者，物既成加以文采也。”指的是对器物表面添加纹饰及色彩以达到美化的目的。西方著名美学家和艺术史家沃尔夫林认为，美术史主要是一部装饰史。装饰起源于早期人类的生产劳动，很多原始社会时期发掘出的器物显示出较高的艺术水准，体现出人类对于美的一种本能诉求。

“工艺”是指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工处理，最终使之成为制成品的方法、技巧与过程。工艺是所有视觉造型的基础，无论绘画、书法、雕塑或其他各类工艺品。

在装饰艺术的品类里，从材料的角度可分为手绘工艺与实用工艺两种。手绘工艺的范围很广，包括人们熟知的各类画种，如国画、油画、重彩画、丙烯画、漆画等等。每一个画种都使用自己独特的媒介与材料，这些材料的物理与化学性质不同，相对应的工具、技法也绝不相同。一个专业艺术家必须熟练地掌握某种画种的工艺，才能够随心所欲不逾矩地创作出心目中的美好形象。

装饰工艺手绘在原始社会和古代社会都有其独特的形式，比如在原始社会主要表现为纹身和岩画。在古代社会表现为宗教或宫殿壁画。随着近代社会生产力的发展，人类对美的需求越来越普遍与自觉，装饰逐渐成为日常生活的一部分。时至今日，科技的发展与人们精神文化水平的提高，对装饰艺术的应用变得日趋个性化，装饰手绘艺术的界限也在不断拓宽，延伸至人类生活的各个领域。它被应用于室内外空间装饰、人体艺术、表演艺术、服装艺术、媒体艺术、广告设计等领域，创造出丰富多彩的新的艺术形式，是一种最具大众性和时代性的艺术载体。（见图 1-1 至图 1-6）

图 1-1

图 1-2

图 1-3

图 1-4

图 1-5

图 1-6

- 图 1-1 面部彩绘
- 图 1-2 身体彩绘
- 图 1-3 玩具彩绘
- 图 1-4 陶瓷彩绘
- 图 1-5 内画鼻烟壶
- 图 1-6 墙体彩绘

二 装饰工艺手绘的特征

装饰工艺手绘这一门独特的艺术形式具有双重性，它既是精神产品，也是物质产品。作为精神产品，它反映了不同时代、不同民族的精神需求以及审美取向，具有独立的审美价值。作为物质产品的装饰工艺手绘，它具有满足人类生产、生活等各个方面审美需求的实用功能，能够反映出特定时代的生产技术水平、工艺水平以及当时流行的材料。

（一）装饰性

装饰工艺手绘的产生，首先是由于人们爱美的心理机能。生活中的工具、物品与环境，人们都想去美化。这种美化从两个层面来进行表达，一个是心理、精神层面的美，第二个是视觉造型的美。从第一层的需求来说，人们通过装饰工艺手绘表达对美好生活的向往，故此其题材主要以祈求吉祥幸福、美好的亲情与爱情、民族风俗为主，这些美好的愿望在装饰工艺作品中得到了具体的显化。

从造型要素的角度来看，装饰工艺手绘确实存在着实用目的和工艺技巧的需要，但它同时也是一种以视觉形式出现的，富有装饰性的绘画。“装饰作为一种形式冲动的根本艺术活动，其特征是在根据对称、均衡、节奏等形式原理赋予作品以抽象化、规则化的形式美，实际上装饰本身就是艺术，是装饰性与艺术性密不可分的一个整体。”（《美学百科词典》）总而言之，装饰工艺手绘将美的内容与形式融汇于一身，它包括了美的精神、美的形式、美的造型、美的色彩与美的材质。（见图 1-7、图 1-8）

（二）适应性

装饰工艺手绘具有实用性，它是从属于被装饰物的。而被装饰物不是纯绘画的基地材料——二维平面纸张，它往往是具有三维立体空间的实用器物，比如一个碗、一双筷子、一件家具、一把斧头、一件衣服，其造型因其实用功能需求的不同而各异。如果说绘画由于纸张的平面性只需要考虑平面因素即可，那么对工艺手绘来说就复杂多了，要根据每件器物不同的造型或环境考虑它各个面向的装饰，包括装饰如何与各部分的造型相符合，以及其各个面向组合在一起的整体艺术效果，这就需要艺术家具有全方位综合构思的能力。

例如我国的民间木版年画中的门神画，在造型、内容和形式上都要适应农村民居对开门的建筑特点。而一些宫廷建筑的样式非常繁复，针对它们的彩绘装饰也会因地制宜地在构图上有所变化（如图 1-9）。器物的装饰也同样如此，从图（如图 1-10）中我们可以感受到，艺术家并没有将器物变成画底，仅仅简单地上面画一幅莲花，而是巧妙地将莲花造型与器物轮廓合二为一，使器物本身就是一朵美不胜收的花朵，体现出艺术家的匠心独运。

图 1-7

图 1-8

图 1-9

图 1-10

图 1-7 彩绘瓷器

图 1-8 彩绘瓷器

图 1-9 建筑彩绘

图 1-10 粉彩瓷器

（三）工艺性

只要是装饰艺术，都离不开工艺。无论任何画种都需要依附于某种特定材料来进行创作，而每种材料都会有其特定的物理、化学属性，也有着自己独有的技术、技巧，在创作中有其表现优势同时也存在着客观局限。艺术家应熟练掌握材料的属性，才能在创作中顺应材料特点展现出独有的美感，有时也会利用材料的限制来进行创意设计，获得意想不到的艺术效果。如果不能够掌握材料的特点及工艺的运用技巧，纵然有好的创意也无法具体实施出来。

如图 1-11、图 1-12 所示，作为实用家具的一种，屏风是起到分割室内空间作用的。由于屏风本身的造型较为简单，所以创作时相对自由，不直接受到被装饰物器形的限制。图中的两个屏风都是漆画，漆画的工艺在各个画种中是比较复杂的。它是使用漆树上割下来的生漆制作底胚，生漆同时也是颜料的调合剂，用它调和各种颜料粉或金属粉、螺钿、蛋壳等特殊材料，并运用嵌、引、撒、罩等特殊手段，最后打磨出五彩斑斓，闪闪发光的画面效果。漆画工艺所特有的富丽堂皇的视觉特征具有很强的观赏价值，非常适合家庭居室和多种环境特点的装饰。

图 1-11

图 1-12

图 1-11、图 1-12
漆器彩绘屏风

三 装饰工艺手绘的表现题材

装饰工艺手绘表现的题材非常广泛，自然界中各种丰富的物象都可以作为图案创作表现的对象和素材，主要包括植物、动物、人物、景物、静物等。除此之外还有以点、线、面、肌理为表现对象的抽象图案。

（一）具象类图像

具象类图像包括自然与社会中存在任何形象。最为艺术家喜爱的就是植物题材了，大自然中的植物形态各异，提供了大量的素材，其中花卉一直是装饰艺术中最受大众喜爱的内容，在各种形式的装饰作品中被广泛应用。（见图 1-13）

动物也是装饰设计的重要题材之一。早在远古时期，人们便开始在洞窟壁画和岩画中表现动物形象。现代各种空间设计中也广泛运用动物图案作为设计元素，还常常将其拟人化和卡通化，使其更可爱、更容易为年轻人所接受。（见图 1-14）

人物题材的设计在古代装饰品中比比皆是，如瓷器中的仕女、渔翁、文人等等。如今的装饰绘画也常常表现当代时尚人士与其生活，但表现手法与古代不同，不再是写实性的细细描摹，而是结合平面设计的简约概括，强化人物的鲜明特征。

装饰工艺手绘中以风景为题材的作品十分广泛，如小桥流水、山川湖海，高楼大厦皆可入画。可以运用西方的焦点透视法手法，也可以采用中国传统的散点透视法、平视法和立视法。为了使画面更加丰富多彩，还可以将不同时空的形象结合在一起，形成多样的组合方式，创造出匠心独具的设计作品。（见图 1-15）

图 1-13 花卉题材彩绘

图 1-14 动物题材手绘

图 1-15 风景题材彩绘

图 1-13

图 1-14

图 1-15

（二）抽象类图像

抽象绘画是现代艺术最为常见的形式，它表现的是各种造型元素的美感，以点、线、面、体、肌理、结构、色彩为研究内容，按风格划分可以分为冷抽象和热抽象。抽象类绘画与具体物象无关，不受对象和表现技巧的束缚，提供给观者更为开阔的想象空间。抽象艺术在美术史的各个阶段都有其独特的表现形式，比如远古时期的彩陶纹样、中国历代书法艺术以及 20 世纪的抽象绘画，甚至生活中的斑驳的墙壁与织物肌理，都是启发设计师们的灵感源泉。（见图 1-16、图 1-17）

图 1-16

图 1-17

图 1-16 线造型抽象彩绘

图 1-17 抽象类彩绘

第二节 中外装饰工艺手绘

世界美术从地域来划分,大致可分为两个体系,即东方美术与西方美术。东方美术包括中国、日本,东南亚各国,阿拉伯与中亚等地区的艺术。西方美术主要指的是欧洲和美洲。由于东西方不同民族的地理环境、民族性格与传统文化的差异,造成在美术风格与观念上的区别,形成了截然不同的两大美学思想体系。东方美术总体倾向平面化造型,注重装饰性和意境传达。而西方美术较为理性,以再现客观物象为目的,偏重于写实。在这里的东西方美术划分是一个大的分类,具体到不同的地区,会呈现出具体的民族差异,正是这些差异极大地丰富了世界美术的内涵。

在世界一体化进程中,各民族文化的交流、融合、碰撞更加频繁,纵向历史与横向地域的文化已经被压缩成为可以及时获取的丰富资源。今天的艺术家更加了解世界各国装饰艺术的发展状况、风格面貌和表现形式,善于汲取古今中外的各种流派与技法,用以拓宽创作思路,丰富表现手法,提高艺术修养,创作出符合当代社会需求的装饰工艺手绘作品。

一 外国装饰工艺手绘

(一) 古埃及装饰壁画

古埃及是世界文明古国之一,其艺术成就在古代美术史中占据着不可逾越的高峰位置。它单纯而高贵,简洁又静穆,庄重且优美,散发着独一无二的艺术魅力。埃及的艺术工匠们是历史上最早运用程式化法则在艺术创作中创造美的典范,他们通过对事物细致入微的观察,大胆地提炼,概括出最为典型、高度程式化的人物形象与造型程式,使得埃及艺术在公元前三千年就达到了辉煌,成为了西方艺术发展的源头。

古埃及壁画具有两个最为显著的特征,第一个就是著名的“正面律”,它把人物头部处理成侧面,而眼睛却是正面的。人物的肩、胸是正面对观众,而骨盆、腿、脚都是侧面的。所有人物形象都用此法来处理,并加强它们的平面化特征,形成了强烈的节奏感,极富装饰效果。

第二个特点是永恒的秩序感。表现为壁画中的横带状排列结构,画匠