

高等学校美术与设计专业教学丛书

丛书主编 蒋 烨 刘永健

现代DESIGN 装饰画

GAODENG XUEXIAO MEISHU YU SHEJI ZHUANYE JIAOXUE CONGSHU

主编 陈敬良 赵金秋 副主编 戴建华 沈名杰 黄喜云

ART

湖南人民出版社

高等学校美术与设计专业教学丛书

J525/41

2007

现代装饰画

主 编：陈敬良 赵金秋
副主编：戴建华 沈名杰 黄喜云

湖 南 人 民 出 版 社

现代装饰画

图书在版编目(CIP)数据

现代装饰画 / 陈敬良, 赵金秋主编. - 长沙: 湖南人民出版社, 2007. 9

(高等学校美术与设计专业教学丛书 / 蒋烨, 刘永健主编)

ISBN 978-7-5438-4961-7

I. 现... II. ①陈... ②赵... III. 装饰画 - 高等学校 - 教材 IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第126725号

现代装饰画

出 版 人: 李建国

总 策 划: 龙仕林 蒋 烨 刘永健

丛 书 主 编: 蒋 烨 刘永健

本 册 主 编: 陈敬良 赵金秋

本册副主编: 戴建华 沈名杰 黄喜云

责 任 编 辑: 龙仕林 夏文欢 谭 慧

装 帧 设 计: 蒋 烨

出 版 发 行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路3号

邮 编: 410005

营 销 电 话: 0731-2226732

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华精品印务有限公司

印 次: 2007年9月第1版第1次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 10

字 数: 250 000

印 数: 1-3 500

书 号: ISBN 978-7-5438-4961-7

定 价: 58.00 元

高等学校美术与设计专业教学丛书编委会

顾问：黄铁山 朱训德

主编：蒋 烨 刘永健

副主编（以姓氏笔画为序）：

刘 丹 坎 勒 陈 耕 严家宽 孟宪文 洪 琪 谢伦和 黎 青

编委（以姓氏笔画为序）：

马 旭	东莞理工大学	刘磊霞	怀化学院	周海清	湖南科技职业学院
方圣德	黄冈师范学院	朱露莎	湘潭大学	孟宪文	衡阳师范学院
文卫民	长沙理工大学	许 彦	衡阳师范学院	邹海霞	湖南涉外经济学院
文旭明	湖南师范大学	许砚梅	中南大学	段圣君	湖南科技学院
文泊汀	湖南工业大学	严家宽	湖北大学	胡 忱	湖南师范大学
尹晓燕	湘潭大学	邹夫仁	湖南人文科技学院	胡 嫔	长沙学院
尹建国	湖南科技大学	何 辉	长沙理工大学	柳 毅	上海应用技术学院
尹建强	湖南农业大学	何勇胜	武汉科技学院	贺 克	湖南工程学院
王 健	邵阳学院	坎 勒	中南大学	洪 琪	湖南理工学院
王幼凡	怀化学院	陆序彦	湖南人文科技大学	赵持平	湖南商学院
王佩之	湖南农业大学	张 雄	湖南工程学院	赵金秋	长沙女子大学
王锡忠	湘西美术学校	李 伟	湖南商学院	殷 俊	长沙理工大学
丰明高	湖南科技职业学院	李 刚	武汉科技大学	唐 浩	湖南工业大学
毛璐璐	湘潭大学	李 洁	长沙理工大学	唐卫东	南华大学
邓云峰	湖南人文科技学院	杨凤飞	湖南师范大学	夏鹏程	益阳电脑美术学校
叶经文	衡阳师范学院	杨乾明	广州大学	郭建国	湖南城市学院
冯松涛	黄冈师范学院	杨球旺	湖南科技学院	郭韵华	山东青岛农业大学
卢盛文	湘潭大学	肖 晟	湖南工业大学	高 冬	清华大学
田绍登	湖南文理学院	肖德荣	中南林业科技大学	黄有柱	湖北襄樊学院
龙健才	湘南学院	陈升起	湖南城市学院	鲁一妹	湖南师范大学
过 山	湖南工业大学	陈 杰	中南林业科技大学	彭桂秋	湖南工艺美术职业学院
刘 丹	湖南农业大学	陈 耕	湖南师范大学	曾景祥	湖南科技大学
刘 俊	吉首大学	陈 新	长沙民政职业技术学院	曾宪荣	湖南城市学院
刘克奇	湖南城市学院	陈晓征	湖南城市学院	曾嘉期	湘潭大学
刘玉平	浙江湖州职业技术学院	陈飞虎	湖南大学	蒋 烨	中南大学
刘文海	中南林业科技大学	陈敬良	湖南工业职业技术学院	谢伦和	广州美术学院
刘永健	湖南师范大学	陈罗辉	湖南工业大学	蔡 伟	湖北襄樊学院
刘寿祥	湖北美术学院	罗仕红	湖南师范大学	廖建军	南华大学
刘佳俊	益阳职业技术学院	周建德	湖南工业大学	黎 青	湘潭大学
刘燕宇	湘潭大学	周益军	湖南工业大学	燕 杰	中南大学

《现代装饰画》编委会

主 编：陈敬良 赵金秋

副主编：戴建华 沈名杰 黄喜云

编 委（以姓氏笔画为序）：

丰明高 湖南科技职业学院

王炳炎 湖南理工学院

龙 凌 湖南工业职业技术学院

江再红 长沙开福湘绣研究所

刘 楨 长沙教育学院

刘永东 湖南网路工程职业学院

刘克奇 湖南城市学院

刘佳俊 益阳职业技术学院

刘永健 湖南师范大学

李 伟 湖南商学院

李立芳 湖南商学院

陈 杰 中南林业科技大学

陈 新 长沙民政职业技术学院

邱 柱 韶关学院

沈名杰 湖南女子职业大学

吴 萍 湖南省特教中等专业学校

陈敬良 湖南工业职业技术学院

何雪描 长沙商贸旅游职业技术学院

周海清 长沙师范学校

赵金秋 湖南女子职业大学

郭建国 湖南城市学院

黄喜云 湖南理工职业技术学院

蒋啸镝 湖南师范大学

戴建华 湖南工业职业技术学院

总序

湖南人民出版社经过精心策划,组织全国一批高等学校的中青年骨干教师,编写了这套高等学校美术与设计类专业教学丛书。该丛书是高等学校美术专业(如美术学、艺术设计、工业造型等)及相关专业(如建筑学、城市规划、园林设计等)基础课与专业课教材。

由于我与该丛书的诸多作者有工作上的联系,他们盛情邀请我为该丛书写一个序,因此,对该丛书我有幸先睹为快。伴着浓浓的墨香,读过书稿之后,掩卷沉思,丛书的鲜明特色便在我脑海中清晰起来。

具有优秀的作者队伍。丛书设有编委会和审定委员会,由全国著名画家、设计家、教育家、出版家组成,具有权威性和公信力。丛书主编蒋烨、刘永健是全国知名的中青年画家和艺术教育工作者,在当代中国画坛和艺术教育领域,具有忠厚淳朴的人格魅力和令人折服的艺术感染力。丛书各分册主编和编写者大都由全国高等学校教学一线的中青年教授、副教授组成。他们大都来自全国著名的美术院校及其他高等学校的艺术院系,具有广泛的代表性。他们思想开放,精力充沛,功底扎实,技艺精湛,是一个专业和人文素养都很高的优秀群体。

具有全新的编写理念。在编写过程中,作者自始至终树立了两个与平时编写教材不同的理念:一是树立了全新的“教材”观。他们认为教材既不仅仅是知识体系的浓缩与再现,也不仅仅是学生被动接受的对象和内容,而是引导学生认识发展、生活学习、人格构建的一种范例,是教师与学生沟通的桥梁。教材质量的优劣,对学生学习美术与设计的兴趣、审美趣味、创新能力和个性品质存在着直接的影响。教材的编写,应力求向学生提供美术与设计学习的方法,展示丰富的具有审美价值的图像世界,提高他们的学习兴趣和欣赏水平。二是树立了全新的“系列教材”观。他们认为,现代的美术与设计类教材,有多种多样的呈现方式,例如教科书教材、视听教材、现实教材(将周围的自然环境和社会现实转化而成的教材)、电子教材等,因此,美术与设计教材绝不仅仅限于教科书。这也是这套丛书一直追求的一个目标。

具有上乘的书稿质量。丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册、论文,以及教学改革成果的基础之上,针对新时期高等

学校美术与设计类专业的教学特点和要求编写而成的。旨在:力求体现我国美术与设计教育的培养目标,体现时代性、基础性和选择性,满足学生发展的需求;力求在教材中让学生能较广泛地接触中外优秀美术与设计作品,拓宽美术和设计视野,尊重世界多元文化,探索人文内涵,提高鉴别和判断能力;力求培养学生的独立精神,倡导自主学习、研究性学习和合作学习,引导学生主动探究艺术的本质、特性和文化内涵;力求引导学生逐步形成敏锐的洞察力和乐于探究的精神,鼓励想象、创造和勇于实践,用美术与设计及其他学科相联系的方法表达与交流自己的思想和情感,培养解决问题的能力;力求把握美术与设计专业学习的特点,提倡使用表现性评价、成长记录评价等质性评价的方式,强调培养学生自我评价的能力,帮助学生学会判断自己学习美术与设计的学习态度、方法与成果,确定自己的发展方向。

具有一流的装帧设计。为了充分发挥丛书本身的美育作用,丛书编写者与出版者一道,不论从内容的编排,还是到作品的遴选;无论从封面的设计,还是到版式的确立;无论从开本纸张的运用,还是到印刷厂家的安排,都力求达到一流水准,使丛书内容的美与形式的美有机结合起来,力争把全方位的美传达给广大读者。

美术与设计教育是人类重要的文化教育活动,是学校艺术教育的重要组成部分。唐代画论家张彦远曾有“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”的著名论断,这充分表明古人早已认识到绘画对人的发展存在着很大影响。歌德在读到佳作时曾说过这样一句话:“精神有一个特征,就是对精神起到推动作用。”我企盼这套丛书的出版,能为实现我国高等学校美术与设计专业教育的培养目标产生积极的推动作用;能为构建我国高等学校美术与设计专业科学和完美的课程体系产生一定的影响。

朱新
二〇〇六年夏月

序

纵观古今中外,装饰画作为一种源于生活又高于生活的精神产物,其源头最早可以追溯到远古时期,质朴神秘的彩陶纹样与洞穴壁画是现代装饰画的远祖。世界各国皆有其装饰绘画艺术的经典之作留传至今,如高雅、秀美的古希腊瓶画;绚烂、精致的波斯细密画;热烈、吉祥的中国年画;庄重、典雅的日本浮世绘等等,所有这些都属于人类艺术宝库中的旷世奇珍,为现代装饰画艺术的发展奠定了坚实、广博的基础。

我国传统的装饰画教学体系是在原有的“工艺设计”(包括基础图案设计、基础纹样设计、色彩设计等)课程的基础上建立起来的,曾对我国高校设计类的相关教学工作做出了较大的贡献。但是随着时代洪流的向前奔涌,新的材料、技术先后登上了现代装饰画的制作舞台,同时,现代绘画理念的勃兴打破了传统装饰画艺术与绘画艺术的界限,人们的审美观念、审美追求也随之悄然产生了深刻变化,这些都使得原有的传统装饰画教学体系渐渐凸显出一些弊端。例如:与装饰画有关的概念、定义逐渐陈旧化;教学内容中缺乏对中华民族传统民间艺术精髓的赏析;将装饰画艺术(局部)从绘画艺术(整体)中独立出来而无法解释现代绘画的种种现象;大多数的著作没有涉及现代科技(电脑辅助设计技术)的应用和最新材料、媒介的运

用;图例太少导致理论知识晦涩难懂等等。因此,我们亟待建立一个更加开放、新颖,更能体现我国民族特色,能更好地结合实际运用的装饰画教学体系。本书正是以此作为指导性的原则,重点阐述装饰画的新概念、新定义,并结合全面的图片资料和详实的文字点评来说明装饰画理论的实际运用,同时,又联系现代绘画、现代摄影等相关艺术门类进行深入浅出的解说,以求得对现代装饰画的科学、中肯、客观的探讨和研究。

本教材适合服装设计、染织设计、多媒体设计、产品造型、室内设计、雕塑等艺术设计专业的装饰画教学,也可作为绘画专业造型和创作教学的重要参考书,此外,美术考生和其他美术爱好者也可以借鉴和参考。

本书在编写过程中,得到了中南大学蒋烨先生、湖南人民出版社龙仕林先生的大力支持和热情指教,同时也得到了湖南师范大学美术学院、湖南工业职业技术学院现代设计艺术系、湖南女子大学艺术设计系、湖南理工职业技术学院等院系师生以及长沙开福湘绣研究所(再红湘绣)的帮助,使得本书得以顺利出版,在此表示最诚挚的感谢。

由于编者的水平有限,加之时间仓促,书中难免有纰漏和瑕疵,欢迎广大读者多提宝贵意见,以便再版时予以修订、改进。

编者

2007年8月

目 录

第一部分 现代装饰画概述

- 一、现代装饰画基本概念 / 2
- 二、现代装饰画基本特征 / 3
- 三、现代装饰画美学风格 / 6
- 四、现代装饰画分类 / 7
- 五、现代装饰画艺术价值与意义 / 12

第二部分 传统装饰画发展概况

- 一、中国传统装饰画 / 14
- 二、外国传统装饰画 / 20

第三部分 现代装饰画素材

- 一、现代装饰画素材来源 / 24
- 二、现代装饰画素材收集 / 27

第四部分 现代装饰画构成规律

- 一、装饰画基本元素 / 34
- 二、现代装饰画形式美构成法则 / 34
- 三、现代装饰画构图原则 / 40
- 四、现代装饰画构图基本形式 / 41

第五部分 现代装饰画色彩设计与应用

- 一、色彩基本知识 / 46
- 二、现代装饰画色彩特征 / 48
- 三、现代装饰画色彩设计基本原则 / 49
- 四、现代装饰画色彩配色方法及规律 / 54
- 五、借鉴绘画、摄影等艺术作品色彩 / 55
- 六、黑白灰色应用 / 56

第六部分 现代装饰画创意与造型方法

- 一、创意概念 / 60
- 二、创意构思基本思维方法 / 60
- 三、创意构思表现方式 / 60
- 四、现代装饰画造型方法 / 61

第七部分 现代装饰画工艺制作技法与材料应用

- 一、现代装饰画制作程序 / 68
- 二、现代装饰画表现技法 / 70

第八部分 现代装饰画优秀作品欣赏

DESIGN

第一部分

现代装饰画概述

ART

一、现代装饰画基本概念

“装饰画”是从英文“Decorative painting”翻译而来的,它的中文含义是“将自然物象加以规则地变形加工后用于装饰的画”。所以,人们可以把装饰画理解为一种受图案规律影响的绘画形式,是介于绘画和图案之间的一种边缘艺术。它是在原始绘画和装饰纹样的基础上产生、发展起来的。从新石器时代的透露着质朴美的彩陶纹样,到商周时期的沉积着狞厉美的青铜器装饰纹样;从两汉灿烂辉煌的画像石、画像砖,再到举世瞩目的敦煌壁画,都为我们提供了装饰画的最典型的范例。

装饰画是“画”,它与其他绘画艺术一样,能够表达思想感情,是源于生活而又高于生活的精神产品,表达了比现实生活更加理想的境界。装饰画一方面表现内在的意识境界,另一方面追求表现外在的物质形式美,它能起到善化人们的道德、美化人们的生活、陶冶人们的情操的作用(图1-1)。但既然在“画”字前面加上“装饰”二字,自然与一般概念的绘画存在区别。因为“绘画”是“纯艺术”,而“装饰画”是“公共艺术(次艺术)”,它在很大程度上受环境、主体造型以及工艺制作的制约和规范,如壁挂、招贴画、装饰浮雕、陶瓷壁

图1-1 欢乐的泼水节(局部) 袁运生

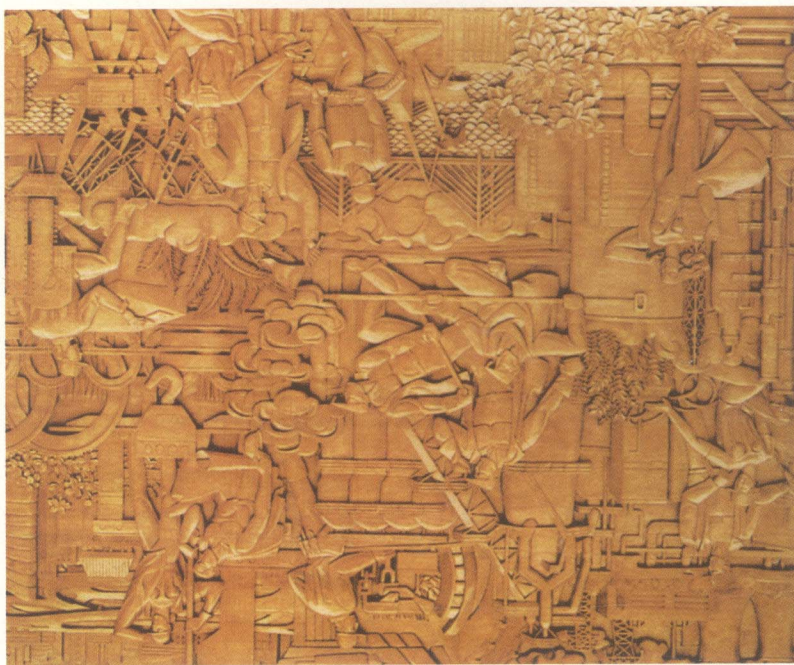

图1-2 锦绣江淮(木雕) 李伶

饰等。由此可见,装饰画与装饰图案没有本质的区别,都是以装饰的手法表示自然的物象。装饰画将客观存在的自然物象、形态运用浪漫主义的创作方法,以装饰手法进行再创造,创造出新的艺术样式和艺术风格。如果我们说绘画反映了现实生活中某种意义和价值的美,那么装饰画更加侧重于客观世界中千变万化的形式美感;绘画多反映个性,而装饰画多反映共性;绘画可以起到谴责、揭露、打击、战斗的作用,而装饰画更长于歌颂、同情、向往、启发、诱导等。在西方,一些美学史家把传统的中国绘画归入装饰画的范畴,虽然从某种意义上来讲也不无道理,因为装饰画的发展与一定的历史条件、文化传统、民族心理、美学思想等相联。但是我国的绘画艺术绝非用“装饰画”这个词就能概括。

装饰画同图案一样,是为装饰器物和环境而作的设计,不是独立的欣赏作品,然而它又要表现一定的题材内容,具有自己独特的程式和秩序美的构成。千百年来装饰画设计深刻地反映出人类在不同历史条件下对美感和功能等的理解与追求,同时装饰画也受到不同的历史条件下的社会经济、文化背景、技术条件、工艺制作、生活方式、审美要求等的影响(图1-2)。装饰画受着材料、环境、条件、功能、观念等的制约,是通过材料和工艺手段创作的、

图 1-3 阳新布贴画

迥异于自然的艺术作品。如现代电脑技术生产的装饰画、微观世界或宏观世界所观察到而表现出来的装饰画、原始社会和各个历史时期的装饰画等。

了解和掌握装饰画的相关知识,可以美化和装饰人们的生活环境、提高工艺设计水平、减少盲目性,为人们树立良好的艺术情操和独特生活品位奠定基础;系统地学习装饰画理论,可以培养设计者的观察、想象、设计思维、表现、材料驾驭、审美等的综合能力;学会创作和运用装饰画,能为人们的精神与物质生活增添新的亮点和无穷的快乐。因此,学会怎样创造出独特美感的装饰作品是本书研究的重点。

二、现代装饰画基本特征

(一) 实用性

实用性是装饰画基本特征之一。装饰画制作的内容、形式往往跟物品的实际用途有机地联系在一起(图1-3)。从古代原始彩陶装饰到现代公共场所装饰,均体现了这个基本特征。

(二) 概括性

装饰画概括与加强的手法是通过将观察自然物象与主观感受相结合的方式来体现的。装饰画注重轮廓美、造型美、姿态美的完美特征,这就要求创作者首先在观察自然物象时,能从大处着眼,以

宏观的方法来研究所要表现的物象,捕捉他们的运势和心态变化,再用微观的方法发现某些局部中细微的纹理变化,取其所需,将之用于装饰画,以添加画面的情趣,即用宏观的方法概括,用微观的形式加强,使装饰画变得丰盈和完美(图1-4)。

图 1-4 原始彩陶

(三) 完美性

许多绘画由于构图需要,形象可以虚或半露,即画外有画。装饰造型则要求形象完整,如果受到制约,可以通过变形达到完整的目的(图1-5),但构图必须做到结构清楚。这就给创作和写生提出了严谨、细致的要求。除了横向要完整,纵深透视形象也要完整。这不仅是装饰画的特殊需要,也是满足我们民族的传统视觉趣味的需要。

图 1-5 民间剪纸

图 1-6 舞龙图

（四）象征性

象征是“通过某一特定的具体形象以表现与之相似或相近的概念、思想和感情”，具有较明显的符号性、比喻性和暗示性。装饰画通常是由人物、动植物、文字色彩等造型元素构成，以“借景抒情”、“托物寓意”手法，表达特定的含义、思想感情以及人们对美好生活的向往与追求。这是我国各民族文化很重要的特点，也是装饰画特有的一种表现手法，特别是在传统的年画、剪纸、雕刻等艺术中尤为明显。如利用谐音方式绘喜鹊站在梅树枝头来象征“喜上眉梢”的吉祥；以鸳鸯、双飞燕、并蒂莲寓意夫妻恩爱永结同心；以龙凤象征吉祥（图1-6）；以莲花和鱼象征“年年有余”；以长青的松柏、千年的龟鹤象征人的“长寿不老”。所有这些都具有强烈的民族特色和精神象征性，均是以人们喜闻乐见的日常生活素材来表达一种喜庆、吉祥、如意的思想内涵，并含蓄地表达了广大劳动人民对未来美好生活的向往和期盼，深受老百姓的喜爱。

（五）寓意性

吉祥如意是装饰画中一种特有的装饰形式，它反映了一个国家的传统文化和浓郁的民俗风情。对作品赋予吉祥寓意的形式是多种多样的，可以用字或实物的谐音寓意来组织画面。它和理想化景象一样，都是要表达对美好生活的向往和追求（图1-7）。

图 1-7 壁挂

（六）理想性

装饰画擅长于歌颂理想、表现浪漫主义感情。它的造型源于作者对幸福的美好追求，是理想在头脑里升腾、飞跃并产生无穷无尽的美妙遐想的结果。这就要求充满丰富的想象力，创造出使人感到亲切的形象，来

补充现实生活的不足，满足人们对美的需求，唤起人们对美的向往。远古时代产生了许多美好的神话故事，其中许多幻想今天已成为现实，还有许多成为我们新的造型对象（图1-8）。

（七）装饰性

装饰性是装饰画存在的基础，也是区别装饰画与其他写实性绘画的一个重要特点。装饰画通过对自然物象的变形、概括、抽象等造型手段，追求色彩的理想化，探索和表现出独特的视觉形式美

图 1-8 赶集 周嘉勋

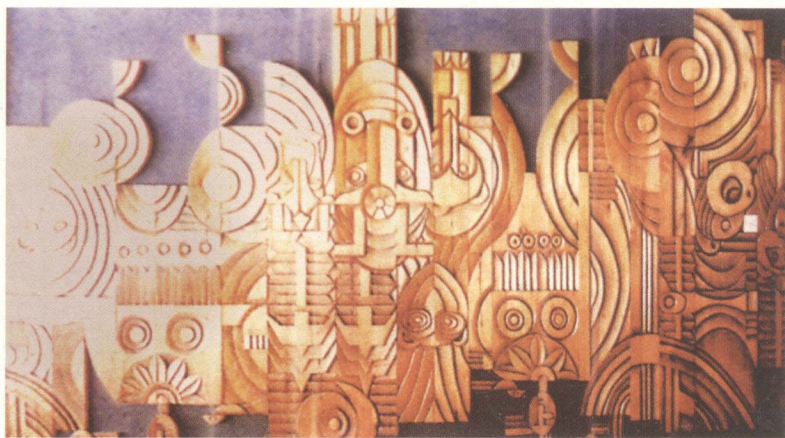

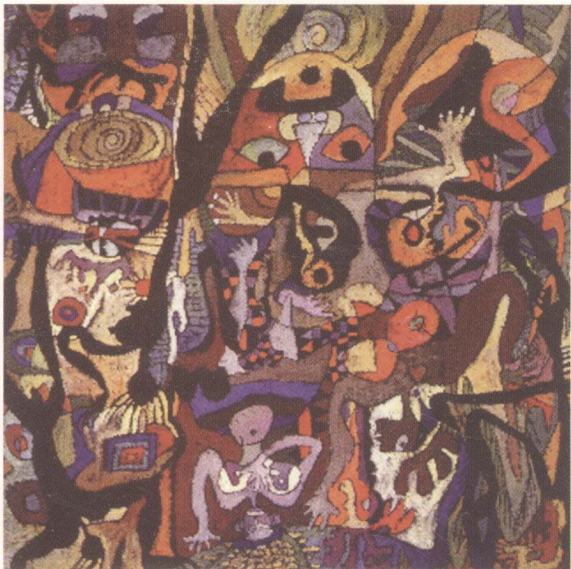
图 1-9 人类的朋友 宋得昌

感(图 1-9)。

装饰画的装饰性主要体现在造型语言的多样性、材料的广泛性、色彩搭配的趣味性、制作工艺的特殊性等方面。

正因为装饰画具备特有的装饰美感,所以它被广泛应用于不同的艺术形态之中,比如日用品装饰设计、建筑室内外设计、室内陈设物设计、工艺品设计、公共环境艺术设计、广告装潢设计、书籍装帧设计、服饰设计以及现代主义绘画等。不同艺术门类在共有的装饰性基础上,既保持各自的专业特色、材料特性、工艺特点,又彼此相互影响、渗透融合,共同发展,使艺术变得更加丰富多彩(图 1-10)。

图 1-10 人生之戏 刘绍基

(八) 平面性

装饰画的平面性主要体现在两个方面。一方面是透视关系。装饰画的设计方法不再简单地拘泥于焦点透视,而往往采用多点透视,透视点不固定,

有许多焦点,这些焦点也不一定都在同一水平线上。画面的左右或上下方向可以无限连续延长。一些大型壁画多采用此方法,以呈现步步有景、景随人移的效果(图 1-11)。另一方面是色彩关系。装饰画在色彩关系上不再追求空间关系、光源环境和冷暖变化;而通常采用归纳的色调,按照画面的需要来调整色彩,用平涂的方法来压缩空间。

(九) 抽象性

抽象是装饰画艺术造型的一种重要手段。在装饰画的造型过程中,面对纷繁复杂的物象,通过抽象、概括,去繁就简的手段,抓住物象的典型特征予以夸张、变化,使物象特征更加明显,更具典型代表意义,具有一种特殊的美感,其抽象表现手法主要有以下几种:

1. 寓意性抽象。多表现作者的感情。如陕西农村母亲给儿子做的虎头鞋,人们对虎的印象不再是凶猛残忍的野兽,而是智慧勇敢、虎虎生气的化身(图 1-12)。

图 1-12 虎头鞋

它表达了母亲对孩子的保护和所寄托的希望,达到了你中有我、我中有你的境界。这种造型艺术是似与不似之间的造型,是抽象与具象的有机结合。

图 1-13 快乐之歌

2. 几何形抽象。万物都在方圆之间，把事物变成几何形的组合构成，把点线面这些基本语言作为主题表现，也是现代艺术的重要手法（图1-13）。比如京剧脸谱是传统艺术性很强的装饰形象。这种抽象形式使得平面艺术与音乐、舞蹈、戏剧更加接近，它们之间相互渗透。

3. 简化法抽象。将自然形象简化到极致。如写生的风景可以用黑白灰、点线面去组合，三片瓦可以变成一匹马，一个甲虫的造型可以变成既科学又美观的小汽车。这些造型方法值得我们学习。

4. 象征性抽象。从大自然中寻找象征性的抽象美。如假山（寿石）大理石纹、树根艺术、万花筒里的图案等。又如中国书法之美在于象征性，横如千里阵云，竖如万岁枯槁，钩如倒挂劲松，点如高山坠石。

（十）民族性与地域性

由于地理环境与民族文化背景的差异，同种类型的装饰画会在造型语言、色彩运用、表现手法等方面具有不同的特点（图1-14）。比如我国的墓室、建筑壁画与古埃及的壁画在构图、形象的塑造、色彩搭配等方面就有明显的不同；我国的四大刺绣——湘绣、蜀绣、粤绣、苏绣也是各有各的特色。

图 1-14 抬花轿

三、现代装饰画美学风格

（一）优美

狭义上，优美与壮美相对应；广义上，优美与丑恶相对应。这里指狭义上的优美，又称秀美。一般优美风格的装饰画，在内容方面纤巧、细腻、柔和、相对平衡和静止；在形式方面优雅、精致、轻盈、飘逸。总之，风格优美的装饰画有雅致、清新的效果，给人心旷神怡的感受（图1-15）。

（二）壮美

壮美风格的装饰画，一般在内容方面有冲突或动荡的强烈效

图 1-15 化妆 吴萍

果;在形式方面有雄壮、奔放、热烈等特征。这是通过激化矛盾,使对立的双方突显个性造成的。与创作优美风格的方法相反。总之,壮美风格的装饰画有深沉、雄浑的气势,有张力、劲健的造势效果,令人震撼激动(图1-16)。

(三) 朴素美

朴素是自然的流露。“清水出芙蓉,天然去雕饰”,朴素风格的装饰画,在内容方面一般不事雕琢,产生“素面朝夭”的魅力;在形式方面,具有质朴、天然、率直等特征。朴素美风格的装饰画给人自然亲切、返璞归真的感受(图1-17)。

(四) 稚拙美

稚拙是一种率真的表现。这种“拙”不是笨拙,而是大巧不工,大工返拙,不觉其巧,只觉其妙。稚拙美风格的装饰画,在内容方面一般纯任天性、自由自在、潇洒放达、无拘无束;在形式方面具有天真、稚趣、恣意、直率的特征。这一形式的装饰画以其灵动、单纯的特点,赋予人们童趣的联想(图1-18)。

(五) 新奇美

新奇是一种非一般的展现。新奇美风格的装饰画,在内容方面一般具有奇异新颖、创意独特的魅力;在形式方面具有新鲜、离奇、荒诞等特征。新奇美有异于自然真实的艺术形态,包括新颖式和怪诞式两种,创作手法常采用“分解重构”的形式。具有新奇风格的画家,往往才智过人,具有神经质的敏感性格,并且想象力和创造力强,用发散思维方式来完成作品。人们欣赏时可产生奇特、震撼的感受(图1-19)。

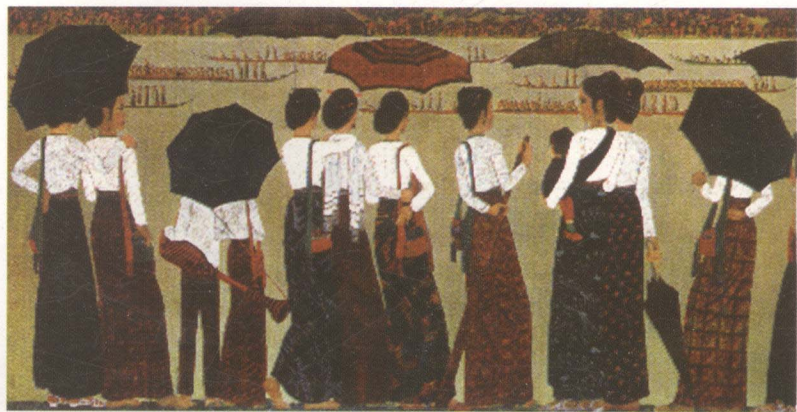

图1-17 泼水节 乔石光

图1-18 祈祷(木雕) 学生作品

图1-16 生命运动交响曲(局部) 李向伟 陈白等

图1-19 米罗作品

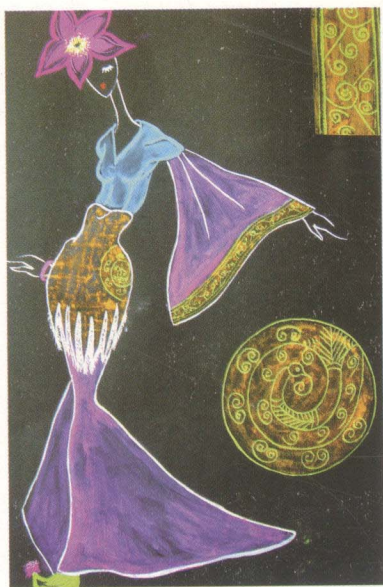

图 1-20 服饰装饰 廖珍

图 1-21 陶盆

图 1-22 清代木雕

四、现代装饰画分类

(一) 按功能用途分

1. 日常用品类装饰画。从原始社会的彩陶、黑陶(“人面鱼纹”盆)的制作开始,人们就一直致力于在日常用品中熔铸装饰艺术的各种语言元素,科学与艺术首次达到了完美的融合。随着社会经济的发展,装饰画广泛应用于餐饮器皿、服饰等日常生活用品中(图1-20至图1-21)。

2. 家居类装饰画。家居装饰画是指客厅、卧室、餐厅、阳台、卫生间、过道等处使用的装饰画。

3. 公共环境类装饰画。公共环境装饰画是指文化广场、宾馆饭店、文化长廊、车站、码头、超市商场、公园、图书馆等处使用的装饰画(图1-22)。

4. 娱乐场所类装饰画。休闲娱乐场所装饰画是指运动场、歌舞厅、茶楼、网吧、会所等处使用的装饰画。

5. 纪念场所类装饰画。纪念馆装饰画是指纪念馆、体育馆、展览馆等处使用的装饰画。

(二) 按表现主题分

1. 人文历史类装饰画。是指以历代有关文人墨客、英雄好汉等经典故事为题材内容进行创作的装饰画。

2. 宗教题材类装饰画。宗教题材是历朝历代艺术家们非常热衷的题材,它主要应用于寺庙、石窟、墓室等建筑场所,旨在宣扬宗教思想,制造神秘感。

3. 文化体育类装饰画。主要以民族、地域文化,体育运动等为创作题材的装饰画,目的是传承民族文化,弘扬体育运动精神。

4. 生活场景类装饰画。艺术来源于生活,这是艺术创作的基本规律,人们的生活场景是装饰画创作的主要来源,我们可以从历代的文学艺术中深刻体会到,比如我国传统的年画、剪纸、雕刻等装饰艺术所描绘的题材基本上是人们喜闻乐见的生活场面,十分亲切感人(图1-23)。

图 1-23 漆画 钟志金

图 1-24 城堡 (水粉)

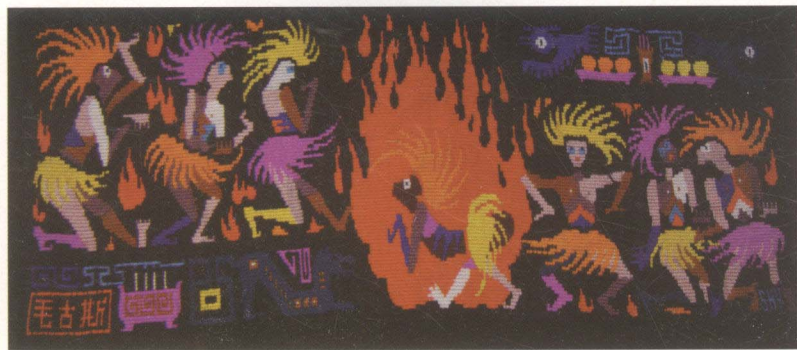

图 1-25 毛古丝 (编织)

5. 自然风景类装饰画。是指以自然景物为取材内容的装饰画。例如花草树木、亭台楼阁、车船鞍马、飞禽走兽、闹市郊野等等均可作为装饰画的创作题材(图 1-24)。

(三) 按表现形态分

1. 平面装饰画。平面装饰画

是指在平面上通过技法的形式表现的画面,彩墨、重彩、蜡染、刺绣等属于此类。平面装饰画常用在家庭、宾馆、歌舞厅、会议室等地方(图 1-25)。

2. 立体装饰画。立体装饰画是指通过材料的表现制作的带有三维倾向的画面,壁挂、浮雕、拼贴等属于此类(图 1-26)。立体装饰画常用在纪念馆、车站、体育馆、文化广场、文化长廊等地方。

(四) 按艺术表现形式分

1. 具象装饰画。具象是指在自然表现的基础上,运用装饰画的变形法、夸张法、联想法等艺术造型方法进行再创造。具象装饰画经常用在办公室、运动场、歌舞厅、展览馆等地方。

2. 抽象装饰画。所谓抽象是表达形象的本质和作者的感受,而不是对自然中表象的再现,从对自然表象的感悟中,分析出构成艺术形象的造成因素。抽象装饰画常用在客厅、文化广场、文化长廊、茶楼等地方。

(五) 按艺术表现手法分

1. 绘画类装饰画。绘画装饰画是指通过绘画技法,用水彩、水粉、丙烯、油画、国画、彩墨等颜料绘制出来的装饰画。绘画装饰画常用于家庭、办公场所等地方(图 1-27)。

2. 材料工艺制作类装饰画。材料制作的装饰画是利用各种装饰材料表现出来的装饰画,如沥粉画、积砂画、浮雕画、嵌丝画等都属于此类。材料装饰画常用于纪念馆、文化长廊、文化广场、主题公园等地方(图 1-28)。

图 1-26 牛头 (木雕)

图 1-27 少数民族 周嘉勋