

装饰画表现技法

● 概 论

● 教 学

● 应 用

李 媛 满 懿 编 著

绘画技法研究

 辽宁美术出版社

装饰画表现技法

概论·教学·应用

李嫫 满懿 编著

辽宁美术出版社

撰 文: 李 姝
整体策划: 郭丽洁

图书在版编目(CIP)数据

装饰画表现技法/李姝等编著. - 沈阳: 辽宁美术出版社,
1998.7

(绘画技法研究丛书)

ISBN 7-5314-1940-8

I. 装… II. 李… III. 装饰-绘画-技法(美术) IV. J21
8.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 14926 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳新华印刷厂印刷

辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 30 千字 印张: 7½

印数: 1-2000 册

1998 年 7 月第 1 版 1998 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 郭丽洁

责任校对: 王 岩

封面设计: 栾禄璋

版式设计: 达 歌

定价: 45.00 元

李嫒

1956年生于辽宁省沈阳市。1984年毕业于鲁迅美术学院工艺系。现任辽宁美术出版社编辑,中国书籍装帧学会会员,辽宁美术家协会会员。擅长工笔花鸟画创作,其画风纯真、清新,追求生活情趣。代表作品有:《花好月圆》、《幸福花》、《鸟语花香》等,颇受欢迎。

满懿

1962年生于北京。
1984年毕业于鲁迅美术学院。
现执教辽宁教育学院职业教育系。
中国服装设计师协会会员。
全国美术教育研究会会员。
出版著作有《学生美术实用图解辞典》、《服饰构成艺术》、《服饰美学》、《平面构成》。

序

装饰画是涉猎范围十分广泛,具有丰富的审美内涵和独特表现形式的装饰艺术。如简要而论,似乎可以概括为下述几点:

首先,装饰画是一门既现代又传统的艺术门类。中国的现代装饰艺术如果从张光宇先生算起,至今不过六七十年的历史,而真正繁荣发展则是从“文革”以后1978年北京国际机场壁画开始,只不过二十几年。然而,作为具有装饰风格的艺术形式在我国却有着十分悠久的历史。我们暂且不以西方人的观点把一切中国传统艺术都看做装饰艺术,仅以我们自己的审美观念和艺术分类的方法去审视,信手拈来,从远古时代的彩陶算起,就有商周的青铜、战国的漆器、汉代的画像、魏晋至唐宋的敦煌壁画、明清的民间木版年画……上下几千年形成了独具民族风格和气派的装饰艺术的传统。

装饰画强调与材料的结合,注重工艺制作,也是区别于其他画种的一个显著特点。尤其是现代装饰画,几乎无所限制地利用人类创造的一切新技术、新工艺和新材料,从传统的木、纸、布、石到现代的陶瓷、金属、树脂、塑料、光电等材料,都成为装饰画的物质载体。与材料的应用相适应,装饰画的制作包括绘画、雕刻、锻铸、粘贴、镶嵌、编结、髹漆以及计算机设计等多种工艺手段。而相应的设计与工艺材料的有机结合,就形成了诸如重彩、沥粉贴金、布贴、毛织、木雕、嵌石、陶艺、树脂或金属浮雕、漆画、电脑画等各具特色的装饰画。

如果说到装饰画应用范围的广泛,那更是其他画种所不可比拟的。大到建筑内外的公共空间,小到家庭居室的特定环境,包括现代信息传递领域,装饰画已深入到人类生活的每个角落,成为美化人类生存环境不可缺少的重要内容。伴随着装饰画的广泛应用,其规格形式也呈现出极为丰富的多样性。从大型建筑壁画的鸿篇巨制到宾馆展厅的墙上装饰,从家庭居室的点缀小品到床头几案上的摆设之物,同一画种差别之大也是绝无仅有的。因此,

装饰画又有装饰壁画、装饰画、装饰图案、装饰小品等之分类。

充分运用造型艺术的形式美法则,注重形式美的创造又是装饰画的一大特色。从特定的艺术视角反映现实生活,运用艺术的概括、夸张、抽象与变化等多种表现手法,创造出富于节奏与韵律美的装饰构图和从写实到抽象,从平面到立体的装饰造型,以及绚丽而概括的装饰色彩,从而形成装饰画富于形式感的装饰美。

装饰画的审美内涵也是十分丰富的。它往往通过叙事性与含蓄性,标志性与恒定性,寓意性与意味性等手法,对时代与现实生活作出间接而含蓄的反映。体现出或庄重大方、典雅凝重;或欢快热烈、热情奔放;或轻盈绮丽、灵巧流转的审美风格,创造出快乐愉悦的美感。

综上所述,装饰画是以一种稳定的运动关系和有秩序的形式组合来平衡生活的情感,具有共性的愉悦的美感,服从于环境,与周围的空间谐为一体,富于装饰性,具有鲜明的形式感。

以上概括受学识与篇幅所限,难免有以偏盖全、以升量石之嫌,但装饰画的风格特征乃至内容形式,在李焯和满懿编著的《装饰画表现技法》一书中得到十分详尽而深入地阐述。尤其是作者在总结自己装饰画教学与创作实践的基础上,对装饰画的教学与应用给予全面准确和细致入微的介绍:从装饰画的设计构成到材料应用以及工艺制作;从家庭居室到公共场所以及室外空间和信息传递中的应用,涵盖十分系统和全面,并配有大量典型而生动的图例。因而,这是一本对于装饰画的设计教学与应用不可多得的参考书。

鲁迅美术学院工艺系教授 回顾

1998.6.5

目录

第一章 装饰画概论

第一节 装饰画的内容	1
一、装饰画的概念	1
二、装饰画的起源	2
三、装饰画的分类	2
四、传统装饰画与现代装饰画的区别	4
第二节 装饰画的构图	5
第三节 装饰画的形象	7
第四节 装饰画的色彩	9
第五节 装饰画的形式	10
一、装饰画对形式的要求	10
二、装饰画常用的装饰法则	12

第二章 装饰画教学

第一节 装饰画的设计训练	17
一、传统装饰画的临摹	18
二、移植装饰画的设计	19
三、命题装饰画的设计	20
四、主题装饰画的设计	21
五、装饰画的散点构成设计	22
六、装饰画的打散构成设计	23
七、装饰画的分类形象写生设计	25
八、装饰色彩的设计	28
九、装饰画的多样化设计	30
十、自由装饰画的设计	31
十一、计算机装饰画的设计	33
第二节 装饰画的表现	34
一、用黑与白表现装饰性	35
二、用色彩表现装饰性	37

三、用材料表现装饰性·····	42
四、用工艺表现装饰性·····	45
五、用绘制技巧表现装饰性·····	50

第三章 装饰画应用

第一节 室内的装饰画·····	59
一、家庭内的装饰画·····	61
二、公共场所的装饰画·····	69
三、娱乐场所的装饰画·····	74
第二节 室外的装饰画·····	80
一、校园里的装饰画·····	80
二、展览馆外的装饰画·····	82
三、宾馆外的装饰画·····	84
四、娱乐场外的装饰画·····	85
五、纪念场外的装饰画·····	85
第三节 信息传递中的装饰画·····	85
一、书籍中的装饰画·····	86
二、广告中的装饰画·····	88
三、磁卡中的装饰画·····	90
四、计算机中的装饰画·····	92
第四节 其他艺术中的装饰风格·····	93
一、国画中的装饰风格·····	94
二、版画中的装饰风格·····	94
三、油画中的装饰风格·····	94
四、雕塑中的装饰风格·····	95

附 图·····	97
----------	----

第一章 装饰画概论

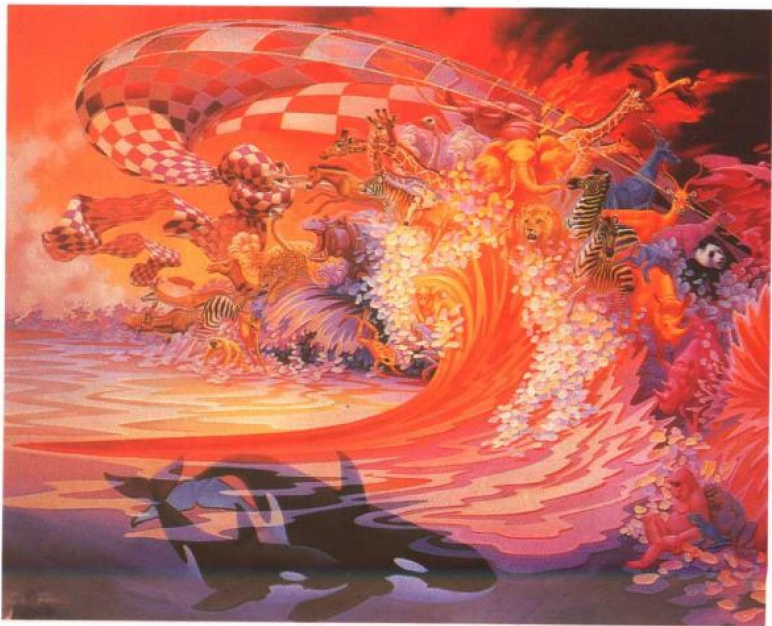
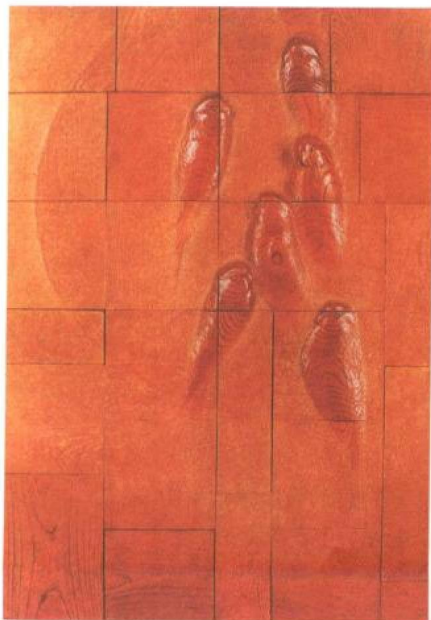
第一节 装饰画的内容

一、装饰画的概念

当画面同时具有装饰性的构图、装饰性的形象、装饰性的色彩以及装饰性的表现形式时，我们便称它为装饰画。它具有独特的艺术规律和特点，是不同于一般性绘画，可以独立存在的一种表现形式。因为装饰画不是一个画种，只是一种表现形式。所以，它可以采纳各种表现手法，颜料及材料。而对于其他带有装饰特征的绘画，则应称之为具有装饰风格的国画、油画、版画，而不是装饰画。

具有装饰性的画面需要采用大量的装饰性表现手法，才可能形成装饰的韵味、装饰的效果。这种浓烈的装饰味，源于画面的单纯性、平面性、秩序性。又因装饰画常强调与被装饰物的统一性，所以常被用来表现以歌颂为主题的、美好的、正面的人和事，形成偏重于抒情、理想、象征等浪漫主义的风格。

装饰画可以接受特定的环境、形态等条件的制约，形成规范的、特定的形象。使它在成为可以被独立欣赏的作品的同时，也可以为装饰某种物品而服务，装饰性绘画则不具备这种可以接受约束的特性。

二、装饰画的起源

装饰画是在原始绘画、原始纹样的基础上发展起来的。原始绘画、原始纹样的历史是悠久的,可以说从岩画、彩陶开始就有了装饰的记载。我们虽不能十分确切地指明装饰画的起源,但从历史痕迹中可以看到比较早的装饰画是战国时期的帛画。因装饰画在表现一定题材与内容上与装饰纹样、装饰图案还有区别,所以,装饰纹样与装饰图案的历史不能代替装饰画的历史。

三、装饰画的分类

依据是装饰画的效果,装饰画的分类方法可以有很多种:

(一)按表现技法可分为:

1. 装饰图案画: 指以图案表现方法为主的装饰画;
2. 装饰绘画: 指以绘画表现方法为主的装饰画。

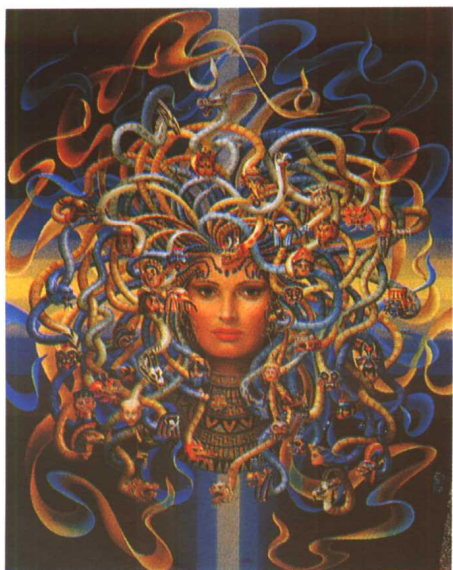
(二)按制作方法可分为:

1. 平面装饰画: 指最终画面效果仍留存于平面的装饰画;
2. 立体装饰画: 指最终画面效果呈现出立体、浮雕性的装饰画。

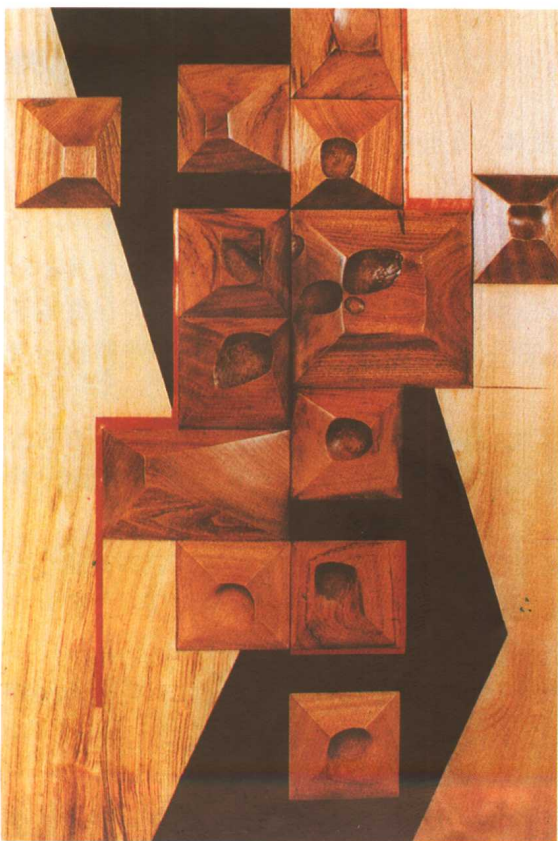
(三)按材料应用可分为:

1. 绘制装饰画: 指选用各种颜料绘制的装饰画;
2. 制作装饰画: 指采用各种材料制作的装饰画,并依据所选用的制作材料,冠以不同的名字。如布贴装饰画,木雕装饰画,金属装饰画等等。

将形象以装饰性极强的对称形式,布置于“T”字形的格局中。单纯而浓重的色彩,经过穿插与散落的布局,形成富于变化的画面。

好似一幅传统的青绿山水画，淡雅别致。不同笔法的点绘，令画面摆脱了单调的控制。而那说不出名字的形象又似熟悉的村落，成为现代装饰的印记。

四、传统装饰画与现代装饰画的区别

(一)传统装饰画的特点

我国传统的装饰画十分重视装饰形式，经常采用整体、全面的“散点构图”。其表现方法是从不同角度出发，观察、描绘一个事物，将从各角度所见到的形象一一列出来后，形成散落的构图形式，其目的就是要使事物表现的更加全面一些。既然是“散点”就没有固定的构成结构，似乎比较自由，比较容易，实际上最容易的也就是最难的。能不能形成装饰性，要看设计师的艺术修养和对画面的控制能力。从传统装饰作品上可以很清楚地看到，中国不曾改变过的装饰特点，即在整体装饰设计中，追求单纯、朴实、大方、稳重，而在一些局部的装饰上，则往往喜欢加上一些精致而又富丽的装饰花纹。

纵观历史，我国的装饰艺术在不断吸收各种外来文化，保持民族文化气质的同时，也在不断溶化这些文化，这使我国装饰艺术风格中有着大量外来装饰艺术的特色，形成了丰富多彩的面貌，并且在不断创新中前进，形成中国传统装饰艺术的精神。

因此，若要作品具有强烈的现代感和民族性，就要学习传统。对于传统真正做到钻得进去，走得出来，这是一件十分不容易的事情。要掌握传统，就要从探索中寻求到传统的精神所在，若要变古为今用，就要拿出凤凰涅槃的精神，在粉身碎骨中求得新生。艺术的惟一道路就是要在长期实践中，始终不断吸取各种新的营养，不断拓展新的领域，在实践中不断的发展、变化，将别人的神采变成自己的神采。

(二)现代装饰画的特点

现代装饰画构成形式的主要特点是“打散构成”。“打散构成”与“散点构成”一样，都是从不

同角度观察一个具体的事物，但最终的表现效果是不一样的。“打散构成”是把一个完整的形象分解成以局部细节为独立存在的零部件形象，然后再按照设计者自己的意愿重新组合在一起，形成一个新的视觉形象。

例如：在用装饰手段描绘一个人物形象时，“打散构成”是选用某种方法将一个原本完整的人物形象割裂开，并在打乱原有的秩序后，再重新组合在一起，最后的结果自然是可想而知的了。而“散点构成”则用多个不同角度，不同形态的形象来说明一个人物的特点。

虽同是从多角度看事物，但因头脑中思想的路径不同，这个角度的选择也就有了区别。又因表现目的的不同，表现的方式也就同中有异，出现了截然不同的效果，形成东方与西方、传统与现代的本质区别：一个是用完整的整体来表明一个观点的独立性；另一个是用分解的局部来表现一个观点的普遍性。

世界各国装饰艺术都有自己的传统，现代装饰画正是在吸取各国传统艺术特色的基础上，不断相互影响，不断相互渗透，并在不断的前进中求得更大发展。

第二节 装饰画的构图

一幅装饰画的装饰性是否强烈，首先看构图。构图，不单要讲究表现内容在画面中的安排，更看其装饰效果是不是在与周围环境相适应的同时又能使自己突出。其次是看形象的装饰性是否浓郁，最后才是看色彩的装饰性及在形式上采用了什么样的装饰表现手法。因此，在装饰画中要解决的问题有：装饰构图，装饰造型，装饰色彩，装饰形式。

面对装饰画，若要讲它的装饰性，那么首先就要看它的构图是否有装饰性，因为构图起着决定性作用。构图中的结构组织，就好像是人体的骨架，起着支撑的作用，而形象是血和肉的关系。因此，装饰画首先要解决的问题是装饰性的构图。

装饰画利用形象的散落，追求构图形式上的平整，但要避免平铺少变的乏味；将形象做对称布局，追求装饰画面的稳重感，但不可呈现呆滞蠢笨的木讷；在画面上满布形象，追求装饰画面的丰满感，但不能有密实板结的刻板。可见装饰画面上追求的平、稳、满，为的是让人得到安定、丰满、舒适的感受。这样，装饰构图既可以用形象充满画面，更可以用空白形成虚空，形成负形的充满感。

装饰画虽然需要较多“静”的感觉，但这并不与“动”相矛盾，在装饰画上，“动”与“静”是起着互相衬托作用的。在装饰画构图的结构上，常常是将各个形象的位置做上下左右的移动，让垂线、横线、弧线、曲线、斜线组成富于变化的画面，利用线条来活跃画面，使其形成强烈的音乐感，好像是在谱写一首交响乐，让每个空间的乐章里都有不同的表现主题，形成

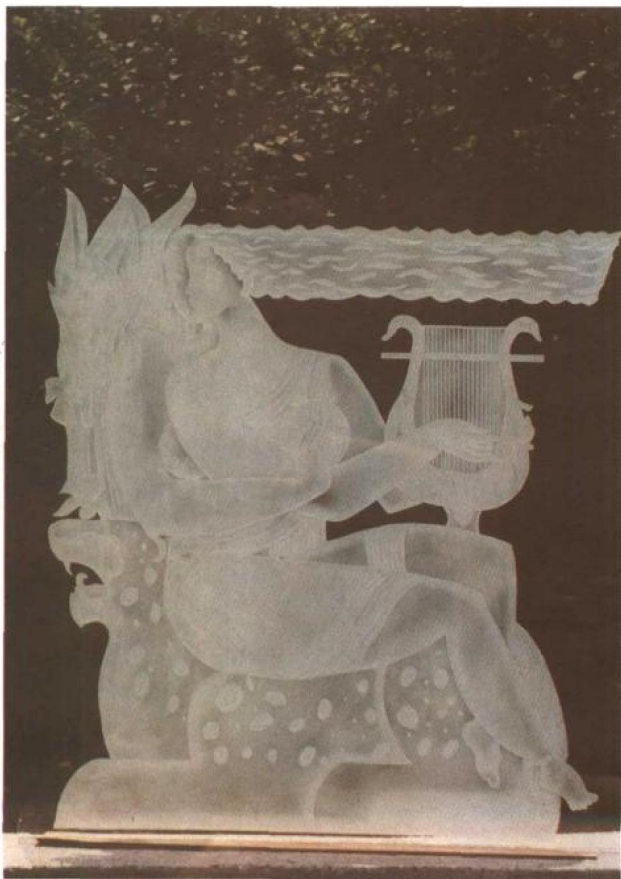
一切都从模仿开始，但仅仅停留在模仿上，那就失去了模仿的意义。因为模仿是为创造而做的准备。

平缓起伏的线条与垂吊晕色的花枝相呼应，柔和的小曲线，传递着装饰感的寂静。圣洁而美丽的少女，清冷的色调如水漫肌肤，令月光增添几分轻柔魅力。整幅画面用极富装饰情调的修饰语感，述说着月夜下的温情。

大块面的形象分割，单一的制作材料和表现色彩，全都依赖着光的语言。变幻的阳光装饰着画面的单纯，就连底幕上的玻璃也不肯放弃对光的追逐。所有带光泽的语汇都在极力描述一个金碧辉煌的厅堂。

错落有致的形象节奏，形成丰富多变的画面旋律。为此，无论画面是悲壮的节奏，还是优美的节奏，都要通过构图的结构，向读者传递信息，形成空间造型艺术的特征。传统装饰画的构图同现代装饰画相比较而言则自由多变，常突破时间、地点、透视、比例等关系，按照装饰的想象和需要，在需要符合形式美的条件上作“散点”结构的装饰处理。

装饰画的结构经常和特定环境发生直接关系，常要根据所装饰的物品、空间、位置等条件来安排装饰画的结构，满足人们从正面、侧面、背面等多角度观察的要求，力求将形象表现得更加完整丰满。在装饰画中可以适当考虑形象的透视问题，但不能过分强调透视，那样会破坏装饰形式中平面化的效果。

第三节 装饰画的形象

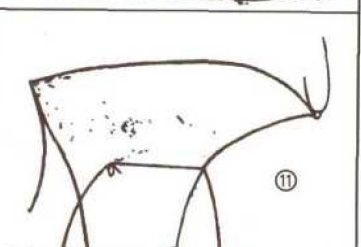
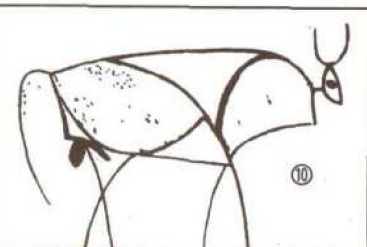
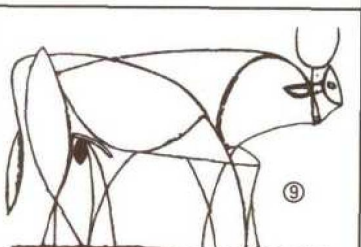
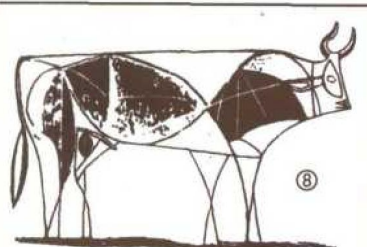
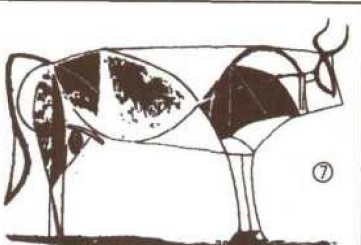
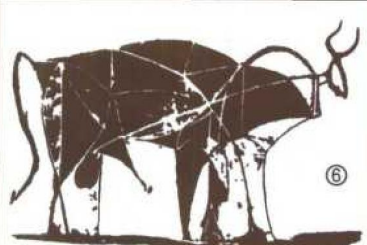
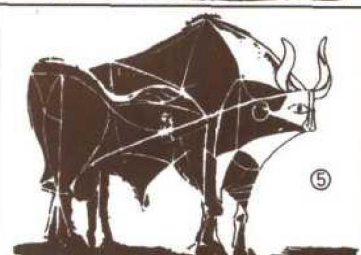
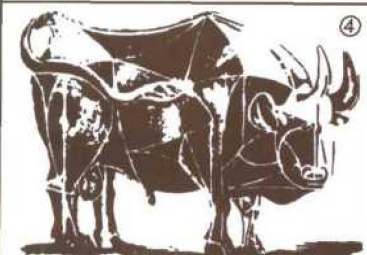
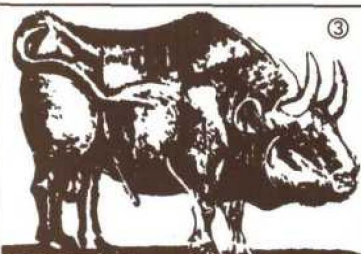
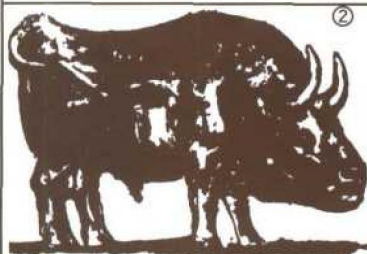
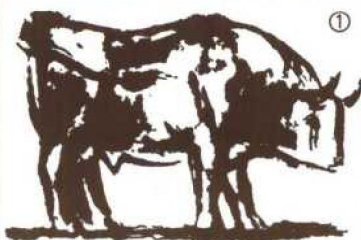
画中的装饰造型形象既可以是写实的又可以是变形的。所谓“写实”，是指形象尽管加有作者自己的思想、理想及印象，但在表现的总体上仍属于比较真实地反映了生活中的形象与现象。装饰画要求“变形”变得要生动和不失美感，是将从写生中得到的东西，通过夸张变化、经过去伪存真的艺术处理，使其形、其势更加突出，更具有典型化、平面化等装饰艺术所特有的视觉语言性，而不是盲目的将从写生中得到的东西去变形。

“写实”与“变形”并非矛盾。理想的“变形”，来自“写实”的基础。“变形”不是装饰的目的，“变形”的原因是要强调装饰，是为了取得更理想的装饰效果，以及是为了更好地适应制作条件的要求。因此，没有不“写实”的“变形”，也没有不“变形”的“写实”。需要抓住的是：简

牛的变形过程

毕加索作于 1945.12 — 1946.1

变化是装饰的基础。但万变不离其宗则是装饰不可变化的原则。形象因变化越来越单纯，变化后的形象使语言越来越精练。浓缩的形象绝不会因稀少的线条而改变作用，犹如五言绝句的精妙，将爱藏隐于文章外，将意凝结在画面中。

而变。“变”是为了取得画面上的协调,是为了求得更美好的艺术效果。“变”往往是更典型的描写,更概括的表现。“变”是要达到对画面起到突出、衬托和配合的目的,是为了迎合画面空间的限制,是为了适应与满足制作条件的要求。

在装饰画上,可以利用“意到”的手法。即许多东西并不全部画出来,而是在人们能意识到的程度上止笔,成为“简”。通过反复的整理、变化,逐步形成精致而不琐碎,浑厚而不板涩,活泼而不浮躁,写实而不乏幻想的装饰艺术形象,以便为今后形式明确、造型完善、格调高雅的装饰画面而打下装饰形象的基础。

第四节 装饰画的色彩

对于现代装饰画的设计表现,装饰性色彩在画中占有极为重要的地位,特别是在现代装饰画的表现上起着重要的作用,用色的好坏直接关系到装饰的效果。在普通绘画中可以有个人的色彩风格,允许选用偏爱的色彩,而在装饰画设计中则不允许对色彩存有偏爱性,需要满足各种各样的环境色彩对装饰画色彩的要求。具有偏爱性的装饰色彩不仅不会成为锦上添花,反而会成为败笔,影响装饰的效果,失去装饰的意义。

装饰色彩的最大特点就是不满于现实丰富多彩的色彩,而要思考如何用随心所欲的色彩,来表现比现实生活更加理想、更高境界的色彩,即不受自然色彩的制约,用心中的色彩画画。白色的花可以画成黑的,红色的花可以画成绿的,有色的可以变无色,无色的可以变得五彩缤纷……从这个意义上讲,装饰色彩具有强烈浪漫主义的气息。一幅装饰画上是否具有浪漫主义的色彩,也来自于设计师自身的修养,没有丰富的想象力,就无法满足浪漫主义情调与色彩的要求。

因而,在装饰画上的用色是一个很重要的内容。装饰画的色彩可以选用的丰富多彩,也可以只选用几个颜色,或者根本不选用颜色只用线描来表现。色彩能不能打动人,色彩感是否强烈,不在于所选用装饰色彩的数量有多少,而在于色彩“层次”上的变化。让色彩变化有了层次,就

