

黑白 装饰画的 色调研究

RESEARCH ON THE TONE OF
BLACK AND WHITE DECORATIVE PAINTINGS

◎曲业华 / 著

辽宁大学出版社

以黑白入画，以黑白入情，以黑白入理，黑白
互生，黑白虚实，黑白共体。白主动，黑主静，白
主阳，黑主阴，白主明，黑主暗，白主乾，黑主
坤，白为昼，黑为夜，白为清，黑为浊。

黑白 装饰画的 色调研究

RESEARCH ON THE TONE OF
BLACK AND WHITE DECORATIVE PAINTINGS

◎曲业华 / 著

辽宁大学出版社

以黑白入画，以黑白入情，以黑白入理，黑白互生，黑白虚实，黑白共体。白主动，黑主静，白主阳，黑主阴，白主明，黑主暗，白主乾，黑主坤，白为昼，黑为夜，白为清，黑为浊。

图书在版编目 (CIP) 数据

黑白装饰画的色调研究/曲业华著. —沈阳: 辽宁大学出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-5610-9497-6

I. ①黑… II. ①曲… III. ①黑白画—装饰美术—色调—研究 IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 250565 号

黑白装饰画的色调研究

HEIBAI ZHUANGSHIHUA DE SEDIAO YANJIU

出版者: 辽宁大学出版社有限责任公司

(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)

印刷者: 沈阳元亨印务有限公司

发行者: 辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸: 170mm×240mm

印 张: 12.5

字 数: 110 千字

出版时间: 2018 年 12 月第 1 版

印刷时间: 2018 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 范 微

封面设计: 韩 实

责任校对: 齐 悦

书 号: ISBN 978-7-5610-9497-6

定 价: 48.00 元

联系电话: 024-86864613

邮购热线: 024-86830665

网 址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

曲业华，1978年生人，毕业于鲁迅美术学院，硕士研究生学历。现为沈阳化工大学工业与艺术设计系讲师，主要从事视觉传达设计及其相关领域的专业教学与研究工作，中国包装联合会设计艺术委员会第九届、第十届全国委员，中国包装联合会CDC中国设计师。

目 录

第一章 装饰绘画概述	1
第一节 装饰绘画的基础认知	1
第二节 装饰绘画中关于图案的概念	8
第二章 黑白装饰画概述	19
第一节 黑白装饰画的基础认知	19
第二节 黑白装饰画的装饰性表现	25
第三节 黑白装饰画的绘画性表现	30
第三章 装饰绘画构成的形式美感	35
第一节 装饰绘画的形式美	35
第二节 装饰绘画中的构图形式及规律	42
第四章 黑白装饰画的线条语言	49
第一节 黑白装饰画线条语言的定义	49
第二节 东西方黑白装饰画线条语言的比较分析	50
第三节 黑白装饰画线条语言的构成美感	56
第四节 黑白装饰画线条语言的表现技法	58
第五章 黑白装饰画的色调魅力	69
第一节 黑与白的美学意义	69
第二节 黑与白的艺术特征	72
第三节 黑与白的传统文化特征	75

第四节 黑与白的时代特征·····	76
第五节 黑白装饰画的色调解析·····	78
第六节 黑白装饰画的造型元素对色调的影响·····	81
第六章 黑白装饰画色调中黑白元素的创新·····	85
第一节 黑白元素理想的实现·····	85
第二节 黑与白的创新方法·····	87
第三节 黑白装饰图案的分解重构·····	90
作品赏析·花卉图案·····	97
作品赏析·动物图案·····	127
作品赏析·人物图案·····	157
作品赏析·风景图案·····	175
参考文献·····	194

第一章 装饰绘画概述

第一节 装饰绘画的基础认知

一、装饰画的概念

所谓装饰绘画,是具有自身的属性以及规律的。它是人类表达精神世界的一种途径。在装饰绘画中,理性的潜意识精神也包含在内,将自然世界中的物象转换成为人们主观理解中的物象。实际上是通过理解、分析、挖掘自然美的内在组织结构,从中抽取自然物象的特征,再将其有机地重新组合起来,从而表达了画家灵魂深处的感情。现代构成理念最能体现出造型艺术的审美价值观念,这是从感性上升到理性的逻辑思维,是对于理性美的一种探索。与传统的写实绘画相比,装饰绘画有其明显的不同之处,它的主要特征就是对装饰的格外侧重。也就是说,是在器物、平面等特定的空间上进行的装饰、修饰,并且十分重视表达形式的艺术效果。装饰绘画在从属关系上属于需要修饰的环境、器皿、墙壁及工艺制作等。从某种程度上来说,装饰绘画中的主体内容

是那些被修饰的环境。因为被修饰的环境要求所有的装饰元素的设计布局以及创作思想都必须服从于它，而这也是检验装饰绘画是否准确执行了其自身职能的标准，这样它才算是一件合格的作品。现如今，装饰绘画早已在极为广泛的领域中得到运用。除了因为它的简洁美、形式美及强烈的视觉冲击力等特点之外，它还更加符合现代人的审美需求。

装饰绘画的内容及其定义如今还不是界定得非常明确，在概念上也容易产生混淆。它是一种独立的艺术表达形式。相比之下，装饰画则更加宽泛。装饰画是一种表现形式，但是还不能称之为一个画种。根据以往资料与现有对装饰的定义的不断扩充，将装饰画的含义界定为：以审美、欣赏为主要出发点，在造型上利用平面化、秩序化、理想化的方式，通过概括简化、夸张变形、寓意象征、添加突出等手法，构成具有装饰艺术美感或意境的画面，以突出鲜明主题的一种艺术表现形式。

装饰画包含了两方面的性质：一方面，从属于某一载体，如器皿、墙面等，从美感要素出发来凸显主体的特征、功用及价值；另一方面，也可以从载体中把它独立出来，从而显示出其独特的审美价值。

二、装饰与装饰艺术的概念

1. 装饰

关于“装饰”，英文中常见译法有两种：Ornament 与 Decoration，它在西方最早出现于 18 世纪，一般被赋予“点缀品”和“美化”的含义。在中国，“装饰”一词出现的历史更为久远，

依照记载应该是在五世纪至六世纪的时候,在《后汉书·梁鸿传》中,有文指出:“女(孟光)求作布衣麻履,织作筐绩之具。乃嫁,始装饰入门。”从字面意思可以看出,文中所说的“装饰”即是我们如今通常所表达的“美化、打扮、修饰”的意思。另外,“装饰”也可作为名词,指代装饰品,意思是增添了美观性却没有使用价值的物品。因此,“装饰”既有动态的含义,也有静态的含义;既有美化他物的功能,也具有独立的审美内涵,它是一个“意志由里及外的物化过程”。一般而言,狭义的装饰主要是指装饰这一行为所产生的结果,如器物的装饰、平面的纹样以及空间的美化等。而广义的装饰则领域更广,除了运用在造型艺术上,还涵盖了文学、音乐、戏剧等其他艺术表现形式。因此,我们不难看出,通过不断地发展,现代装饰的定义现已扩展到可以用来泛指任何的装饰行为,以及一切为了达到装饰的美而进行的造物活动。

2. 装饰艺术

作为艺术门类的一种,装饰艺术在整个视觉艺术中可以称之为最有典型性的一种艺术形态。它充分地体现了人类审美思维的规律性特征。如果我们单从人类审美意识的形成过程这个角度来看的话,美的形成是源自于人类最早期的装饰观念。我国著名哲学家、中国社会科学院哲学研究所研究员李泽厚先生认为,“在漫长的劳动实践过程中,广大世界中的节奏、韵律、对称、均衡、连续、重叠、粗细、疏密、反复、错综、交叉、一致、统一等种种形式规律,逐渐被人们自然地掌握”。这些变化也逐渐演变成人们对装饰美、形式美、色调美的追求和爱好。

对于装饰艺术的概念,在《简明不列颠百科全书》中有所指

出：“各种能够让人赏心悦目而不一定表达理想或观点、不要求产生审美联想的视觉艺术。一般还有实用功能。陶瓷制品、玻璃器皿、宝石、家具、纺织品、服装设计和室内设计，一般被认为是装饰艺术的主要形式……”装饰艺术与人们的日常生活息息相关。装饰绘画介于绘画和装饰这两者之间，这二者关系紧密，它包含了多种形式，而且其范围也极其广泛。装饰绘画具有具象、抽象、意象这三种不同的形态，它是既有程式美和形式美，又极具观赏性的一种艺术表现形式。从远古社会生产工具上的雕绘，以兽皮、骨头、羽毛和植物装点自己的外表，再到现代社会的建筑装饰、室内装修，以及各种极具审美价值的工艺品，无不属于装饰艺术行列。

三、装饰绘画与装饰概念的区别

1. 装饰绘画与装饰艺术

装饰这一行为是对客观存在的对象进行一种视觉上的美化，是人们对自身审美的一种心理需要。而说到装饰，那就一定不能离开物体，也就是客观存在的对象，两者之间是有从属性关系的，而离开这种从属性关系，装饰这一行为就不存在。装饰的过程是一种艺术行为，它也被称为装饰艺术。而根据不同的角度，装饰艺术也有不同的类别，包括但不限于建筑装饰、公共装饰、绘画装饰、陶瓷装饰、空间装饰、器皿装饰等。当我们强调装饰这一行为过程时，装饰就是动词；而当我们强调装饰这一行为所带来的结果时，装饰就是名词。

装饰绘画是一个相对来说比较新的词汇，它是在中华人民共

和国成立之后出现并得到普及的。中央工艺美院在 20 世纪 50 年代末设立了装饰绘画系，从此装饰绘画这个词便迅速被社会所认知并熟悉。在 1991 年，《装饰》杂志在第四期曾发表过张一民先生的文章，题为《装饰·装饰画·装饰风》。张一民先生在文章中说道：“装饰艺术、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是装饰绘画的领域，都是装饰画，或属于装饰风格的画。”这种概念的形成来自于装饰绘画的装饰作用以及其从属性关系，但是装饰绘画和装饰画的概念却相对模糊不清。如果是依据这种概念，在装饰环境下的写实性绘画就应该称为装饰绘画，但这显然是不恰当的。我们不禁要问，那些从属于工艺制作的画就是装饰绘画吗？某些注重形式的装饰性的画也是装饰绘画吗？

关于装饰绘画，在《中国大百科全书》的美术卷中有阐述：“装饰绘画的内容特点是侧重于欣赏的，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、光影和透视因素。”这些对装饰绘画的解释主要是从画面内容、画面形式的角度说的，因而我们可以看出装饰绘画是让人去欣赏的一种风格概念，是一种独立的绘画艺术形式。从装饰的作用和从属性关系去命名是不妥的，因为所有被叫作是画的内容、形式，用于装饰的时候都有着装饰作用和从属性关系。

2. 装饰绘画与装饰画

庞薰琴先生是中国近现代著名的工艺美术家、工艺美术教育家，原中央工艺美术学院院长、教授，他曾明确指出装饰画和装

饰绘画的不同。庞先生认为装饰画有“从属性”，服从于整个环境的装饰要求是首要因素，因而不能单看画面的表现。而装饰绘画则不同，虽然有时也利用工艺手段来表现，但它们属于绘画。换句话说，装饰绘画首先就是以绘画形式出现的，它利用工艺材料和工艺手段来进行制作，而同时又富于装饰性。综上所述，首先，庞先生肯定了在概念上装饰画和装饰绘画这两者之间的不同；其次，庞先生认为装饰绘画属于绘画的范畴；最后，庞先生指出仅用从属性关系来区分装饰画和装饰绘画是不严谨的。因为装饰画除了是一种独立的艺术形式以外，它也是一种可以根据不同的装饰风格来命名的艺术；同时，它也可以离开被装饰的物体而独立存在，从属性关系并不是它的特有属性。那么，我们该如何才能区分装饰画和装饰绘画呢？

我们首先需要来看一下“画”和“绘画”这两者之间的关系。一是“画”，依照汉语语言所解释的意思，我们可以将其理解为“在长和宽两维空间内所呈现二维平面的或三维立体感的美的图式”。二是“绘画”，这就对“画”有了限制。在现代汉语词典中，对“绘”字的注解为描绘、描摹，因而从字面上我们可以将“绘画”简单地理解为描绘、描摹的画，在意思上更加侧重的是描绘。所以，“绘画”的概念不像“画”的概念范围那样大，画是使用任何方式组成的一切画面，它的概念里面就包括了绘画，而绘画则只是画的其中一个部分。因此，我们可以说，装饰画的概念里也应该包括装饰绘画。

装饰绘画也就是侧重于描绘的用于装饰性的画，那么凡是那些注重于工艺制作以及注重形式的装饰性的画也都属于装饰画。而当一幅画在制作和描绘上都存在的时候，就需要来区分彼此的

比重,以比重多的成分来进行命名。

3. 装饰绘画、装饰性绘画与绘画的装饰性

20 世纪以来,装饰绘画给很多现代艺术家提供了新鲜的视角,通过对平面化的表现手法和形式美法则的运用,使绘画艺术又具有了装饰艺术味道。与此同时,一些装饰艺术作品也受到现代绘画的影响,在除了具有现代绘画性的多元性因素之外,也同时具备了时代感和流行的元素。纯绘画艺术和装饰绘画艺术这两者之间的相互影响也让它们的边界愈发模糊,很难清晰地界定两者之间的具体界限。

想要区分纯绘画艺术和装饰绘画艺术,主要还是需要权衡装饰这一因素在不同艺术中所占的比重。在绘画中,如果装饰因素或者是装饰性很强的时候,整个画面充满了装饰风格,我们就可将其称为装饰绘画;而当画面中的装饰因素或者是装饰性只是稍有显露,还未能形成以装饰风格为主的绘画形式,我们则可将其称为装饰性绘画或绘画的装饰性。

综上所述,我们可以对以上诠释的内容概括如下:装饰艺术

是对事物的装饰与美化，它的主要特点是从属性关系；装饰画是具有较强装饰性的画，其中包括工艺制作和描绘这两部分，它的主要特点是装饰性和独立性；装饰绘画则是侧重于描绘的装饰性的画，它的主要特点是描绘性和独立性；而那些稍有装饰性但是还没占主导风格的绘画，我们可将之称为装饰性绘画或绘画的装饰性。通过这样的分析、阐述与分类，可以避免不同概念之间的混淆，让每个概念各有所指，更有利于我们认识各门艺术以及其发展历程。

第二节 装饰绘画中关于图案的概念

一、图案的概念

视觉的表达与受众的接受方式是多样化的，但“图”是最核心、最悠久也最重要的方式之一。与其他视觉信息传达方式，如文字、色彩、动态、光影等相比较，“图”是最具视觉表现力与感染力的表达样式，同时也最能反映出“看”的本体价值。

在人类发明创造出成熟的文字之前的历史长河中，“图”是传递和保留信息的最重要的手段和方式。多种不同文明体系都莫名其妙地以相对规范和抽象的“图”作为文字发明最初成型的基本样式，这也就是我们所说的象形文字。象形文字的出现是文字发明创造的初始阶段，无论是中国的汉字、古埃及文字，还是现在的拉丁字母，它们在被发明创造之初都带有非常强烈而明显的

“图”的基本特征，是从原始社会最简单的图画和花纹中产生出来的。

在各种文明体系下，各种文字体系在已经十分稳定后的相当长的时期中，由于被阅读和书写，所以被视为只有少数人才能拥有的权利。如果人们想要了解信息、传播文化，在很大程度上仍然需要依赖于“图”。比如早期的绘画和雕塑所具有的叙事性和记录性；又如哥特式大教堂中的玫瑰花窗上所绘制的那些圣经人物与故事；还有我们民间年画中体现出的道德说教以及敦煌壁画中绘制的佛教故事等。

在普及教育文化的今天，“图”仍是传达信息最有通行性的手段之一。孩童在尚未掌握交流及阅读技能时，可以通过看图来进行识字及说话练习，从而了解简单的事物和人物；一个来自不同区域、不同文化、只会使用一种文字的人，如果想要了解更多其他的区域、其他的文化，也可以通过“图”来领略。通过“读图”，人们还可以知晓和掌握一些用文字无法进行描述的信息，如故事的情节、重要的思想、情绪等。“图”就像是一个机器的说明书，它可以把复杂的操作一目了然地摆在人们的面前；“图”也像是一个形体动作，它微妙细腻，不可言说；“图”还像一个历史事件的记录，真实地记载着发生的一切；“图”可以是一张照片中所描绘的微观世界，也可以是一部大片中所叙述的宏伟景观与传奇故事，等等。

随着时代日新月异的发展，普通大众对视觉审美的要求也越来越高。“读图时代”让视觉媒体走上了文化的前台；与此同时，文字则成了“图”的注解和辅助。“图”的出现，加快了大众对世间万物的认知进程，同时也弥补了单纯文字一直以来无法解决的

枯燥无趣。在艺术的视角上，我们可以把“图”细分为如下几种：图案、图形、图像、图画和图式。它们虽具备相同的语言基础，具有共通的特性，但却发挥着不同的作用，表达着不同的艺术内涵。装饰纹样可以视作“图”的一个分支，或是不同表达形式的综合产物，它有着装饰、装点、美化生活的功能。

1. 图案

“图案”两字对于平常人虽然并不陌生，但是极少有人对其含义和功能进行正式的解读。作为生活中最常见的一种“图”的形式，它的意义非凡。

从根本上而言，图案具有多重的概念，一般认为它是某种为了起到装饰作用而设计的特定方案。从狭义概念上来说，图案就是器物的装饰纹样和色彩。而从广义的概念上来讲，图案实际上是设计者对器物的造型、色彩及纹样等进行加工处理前的提前设计，并按照不同材料结合工艺、技术、经济条件等，通过艺术构思来制成图样、模型以及处理方案的统称。简而言之，装饰就是为了对器物进行美化而创作出来的图案。它所透露出的是人们对于自然界万物的美好向往。纵观整个装饰艺术领域，不难发现，装饰图案与设计者的心理、情感不可分割。基于情感表达的需求，装饰不再是简单的点缀，它早已成为地域特色、人类感情以及艺术美学的载体。通常，意象形式语言就是装饰图案自我表达的途径。“意象”是指意思的形象，是一种艺术形象，它是客观物像经过创作主体的情感活动而创制出来的，是理性与感性的相互结合，是客观与主观的自然融汇。这也就是说，“意象”所表达的主观情思是通过客观的物象来呈现的。设计者可以在不受任何约束的状况下进行主观创作，将思想通过意象展现出来，从而将具有特殊

意义的事物在群体间进行交流和传递。

2. 纹样

在人们的日常生活中，纹样装饰随处可见，如纺织品、服装、服饰等就使用了大量的纹样。在纹样的构成中，分为单独纹样、适合纹样及连续纹样。

(1) 单独纹样。单独纹样的外形相对完整，其结构也比较紧密，它不受限于现有的框架以及轮廓。单独纹样又分为对称式和均衡式。而构成艺术中的对称与平衡，则需要线条、形体、色彩和材质等在时间、空间上巧妙的搭配、排列和组合。这种基本的构成规则可以给人安逸、简洁和均匀的视觉体验，进一步体现纹样的形式美学。

(2) 适合纹样。适合纹样则相对比较复杂。构建适合纹样时，必须将图式和形态囊括在一定的空间构架之内，内部的结构和形象结合相对巧妙。从整体上看，几何图形、自然图形以及人造图形是适合纹样的主要组成图形。设计者将这些基本元素通过规律的组合排列、填充色彩等艺术手段，便能完成某个适合纹样的制作。

(3) 连续纹样。连续纹样常见于布艺行业，它的最大构成特征是它在上、下、左、右这四个方向上所具有的循环性。将单个纹样通过特定规则进行连接，产生波浪式、散点式或旋转式等图案，给人一种极强的节奏感，是装饰中常用的一种纹样。

二、图形的概念

在艺术设计的范畴，图形是一种信息传递的载体。这种载体