

高等院校艺术设计专业教材

21世纪设计基础新主张

装饰绘画

■ 荆鹏举 著

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

ZHUANGSHI HUIHUA
ZHUANGSHI HUIHUA
ZHUANGSHI HUIHUA

图书在版编目(CIP)数据
装饰绘画 / 荆鹏举著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2005.9
ISBN 7-5621-3438-3

I. 装… II. 荆… III. 装饰美术—绘画—技法(美术) IV. J525
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 105972 号

装 饰 绘 画

著 者: 荆鹏举
责任编辑: 王 煤
封面设计: 梅木子
装帧设计: 梅木子
出版发行: 西南师范大学出版社
网 址: www.xscbs.com
中 国 · 重 庆 · 西南师范大学校内
邮 编: 400715
经 销: 新华书店
制 版: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司
印 刷: 重庆康豪彩色印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 6.75
字 数: 175 千字
版 次: 2005 年 12 月第 1 版
印 次: 2005 年 12 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-5621-3438-3/J · 330

定 价: 36.00 元

第一章	02	装饰的起源
第二章	04	装饰绘画的基本特征
	第一节 04	装饰绘画的基本概念
	第二节 05	装饰绘画的基本特征
第三章	10	装饰绘画与写实性绘画的比较
	第一节 10	中、西绘画艺术状况简介
	第二节 12	艺术表现形式是两种绘画样式的共同特性
	第三节 12	写实性绘画与装饰绘画的比较
第四章	14	装饰绘画多种类型的体现
	第一节 14	从属于器物造型的装饰绘画
	第二节 16	从属于特定环境，用于装饰环境的装饰绘画
	第三节 19	从属于工艺品（运用各种工艺材料制作）装饰的装饰绘画
	第四节 19	用于人类日常用品的装饰绘画
	第五节 21	用一般性绘画材料、工具绘制的装饰绘画
	第六节 21	各画种中具有鲜明装饰性的绘画作品
	第七节 22	装饰绘画在多种领域中的应用
第五章	24	中国历代装饰绘画艺术点评
	第一节 24	彩陶纹饰艺术
	第二节 25	宴乐水陆攻战纹壶
	第三节 25	战国帛画
	第四节 26	汉代帛画
	第五节 27	汉代画像石、画像砖

	第六节	28	敦煌莫高窟唐代壁画
	第七节	28	永乐宫道教壁画
	第八节	29	陈老莲的人物画
	第九节	29	民间木版年画
	第十节	30	现代装饰绘画
第六章		34	外国装饰绘画点评
	第一节	34	古埃及装饰壁画
	第二节	35	古希腊瓶画
	第三节	35	波斯细密画
	第四节	36	印度细密画
	第五节	36	日本的浮世绘
	第六节	37	非洲木雕艺术
	第七节	38	玛雅、印加装饰艺术
	第八节	41	维也纳分离派
	第九节	41	日本现代装饰风格绘画
	第十节	43	西方现代派绘画艺术的启示
第七章		48	装饰造型
	第一节	48	艺术联想与艺术想像
	第二节	49	适形造型与适形变形
	第三节	50	概括、归纳
	第四节	50	丰富、添加
	第五节	50	装饰变形

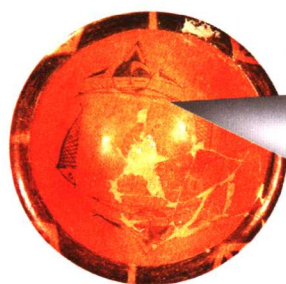
	第六节	55	平面化的造型方法
	第七节	55	抽象手法的应用
	第八节	58	造型角度的选择
	第九节	58	以线为主的造型手段
	第十节	60	程式化的造型方式
	第十一节	60	重视造型的基本功训练
	第十二节	61	把握形体的结构和动态
第八章		62	装饰构图
	第一节	62	重视画面的整体效果
	第二节	63	构图饱满，形象完整
	第三节	64	超时空构成观念
	第四节	64	虚实相生
	第五节	64	基脚线的平行处理
	第六节	65	注重营造画面的结构形式
	第七节	66	引导观者漫游
	第八节	67	关于造型基调
	第九节	68	情景交融
	第十节	69	装饰绘画的构成形式
第九章		74	装饰绘画构成的基本形式美法则
	第一节	74	变化与统一
	第二节	75	对称与均衡
	第三节	75	对比与调和

	第四节	76	比例和尺度
	第五节	77	条理与反复
	第六节	77	节奏与韵律
第十章		78	装饰色彩
	第一节	78	原色、间色与复色
	第二节	79	色彩的分类与特性
	第三节	79	色彩的情感
	第四节	79	色彩的象征性
	第五节	80	色彩的对比
	第六节	82	色彩的调和
	第七节	83	色彩的构图
	第八节	84	色彩的借鉴与启示
第十一章		86	装饰绘画的表现技法
	第一节	87	黑白装饰画
	第二节	90	重彩装饰画
	第三节	91	水墨装饰画
	第四节	94	油画装饰画
	第五节	95	其他表现形式的装饰画
		99	后记
		99	参考书目
		100	思考与练习

高等院校艺术设计专业教材

21世纪设计基础新主张

装饰绘画

ZHUANGSHI HUIHUA

■ 荆鹏举 著

ZHUANGSHI HUIHUA

ZHUANGSHI HUIHUA

ZHUANGSHI HUIHUA

西南师范大学出版社

第一章 装饰的起源

装饰是人类本能欲求的一个方面，起源于原始社会旧石器时代的晚期。那个时代的装饰，主要表现在对各种石器工具制作加工的进一步规范化，对人类自身的装饰（包括文身和加工身上饰物等）以及绘制、刻画洞穴壁画和露天岩画等行为。

旧石器时代的晚期，人类石器制作技术有了显著的提高。从我国宁夏、河北和山西各地区出土的石器中就可以明显地看出，其类型、样式更加丰富多样，形状更加对称，加工技术更显精致。一部分石器还选用了色泽优美的石髓和玉髓作为石料，这些石器在实用功能的前提下，显示了一定的形式美感，这种装饰行为是在无意识状态下的本能流露，表现出实用功能与艺术相结合的明显特征。

这一时期，生产力有了显著的提高，人类的物质生活也有了一定的保障，社会组织已进入母系氏族公社的早期。为了美化自身和美化生活，我们的先民们以非常简陋的工具制作出用赤铁矿粉末和红色泥岩做染料的装饰品。“我国迄今发现最古老的装饰品，是距今约28940年前峙峪人制作的一件石墨装饰品，该物呈扁平椭圆形，大小似鹅蛋，中央有穿孔，可系绳佩挂。此外灵武水洞沟遗址发现以鸵鸟蛋壳磨成的穿孔串珠”（引自“中国美术简史”，中央美术学院美术史系中国美术史教研室编著），是较典型的装饰品。

1993 年在北京周口店龙骨山的山顶洞穴里

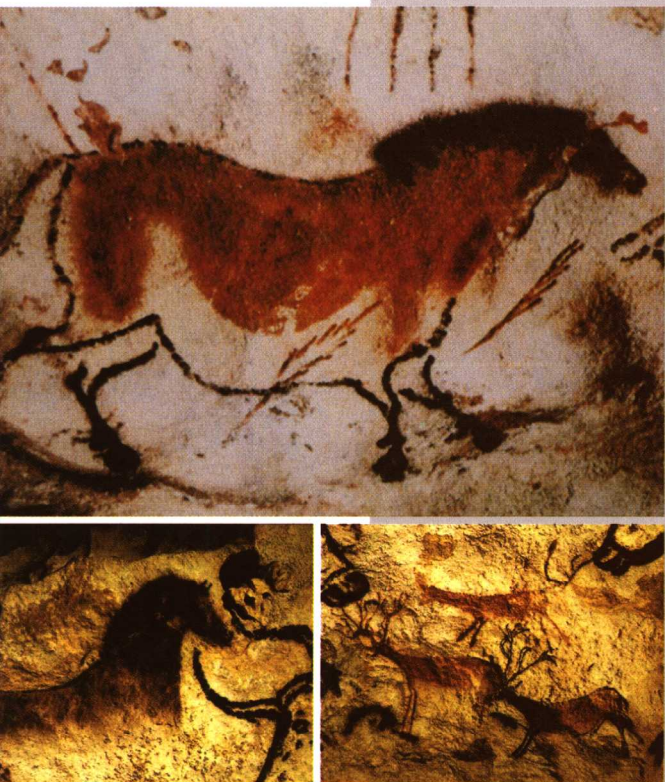

图 1-1 拉斯科洞窟壁画

人们发现了鸡心形钻孔石坠、穿孔的石珠、磨孔的海蚶壳、穿孔的兽类犬齿、刻沟的骨管、精致的骨针等为数不少的装饰品,这些旧石器时代晚期的装饰品,显示了先民们对形体的光滑和规整性所产生的视觉快感的认可,对鲜明色彩的兴奋感和应用,以及对加工物的同一性所产生的和谐感的认知和默许,是先民们在物质生产之外,所获得的精神生产的硕果,是原始人类潜意识的审美感的体现。

距今30000年左右,传承于奥瑞纳文化晚期的法国南部的拉斯科洞窟和西班牙北部的阿尔塔米拉洞窟中的壁画和雕刻,就充分显示了那个时期人们的才能和技艺。在洞穴深处的岩壁上,他们用写实的手法生动地勾画出野牛、驯鹿和野马等大量野生动物的轮廓,并以红、黑、褐色渲染,使形象更具有真实感。在这些形象中透露出原始人类对动物的崇拜和占有欲的矛盾心态,他们并没有制作“艺术品”的意图,是以企求狩猎丰收的目的而为之。(图1-1)

西班牙北部洞窟的《母神雕像》,造型丰满,强调夸张,体现了原始社会时期对母性和生殖的崇拜。

分布在世界各大洲的古代岩画,组成了世界艺术史的最早篇章,时间跨越数万年之久。据有关报道,有的岩画距今有60000~70000年之久。那些绘制(包括凿刻工艺在内)在露天岩石上的鸿篇巨作,与大自然浑然一体,无比壮观,充分显示了人类先民们的智慧和卓越的才能。

《史前岩画》记录反映了史前人类丰富多彩的生活状况,包括有狩猎、放牧、战争、宗教、祭祀、舞蹈、民俗、科学等各个方面的内容。造型简洁、夸张、生动、自然,极富想像力,画面组合气势恢弘,具有一种非理性的原始的天真意味,有着无穷的艺术魅力,也充分显示出先民们从崇拜自然到战胜自然的强烈愿望和自信心以及对生活向往的朴素情感。从古代岩画中,我们可以领略到一种具有内涵的原始精神的审美意识和情趣,正如E·阿纳蒂(国际岩画委员会主席)在谈到古代岩画时所说的:“这些形象和符号是人类有文

图1-2 岩画

字之前,文化和智能的主要记录,它揭示了史前人类的经济生活、社会活动、宗教信仰、欲望和野心、恐惧和企求,以及美学观念和创造性的表现。”

岩画内容不仅反映了史前人类的物质生活,也充分表露了他们的精神世界,为统一集体意志,增强群体的凝聚力起到重要的作用(有关专家分析,不少岩画所处的位置很适合用于进行大型祭祀活动)。从某种意义上讲史前岩画又是适应户外特定环境的装饰艺术,具有实用功能和装饰性特征。(图1-2)

综上所述,我们可以清楚地看到,装饰艺术的起源,实际上也是人类造型艺术的起源。人类最初的装饰艺术的产生,是人类在史前时期,面对浩瀚大自然的生活经历,人们便自然产生一种非自觉的艺术行为,而这种艺术行为首先是具有实用意义的。

图 2-1 木版年画

第二章 装饰绘画的基本特征

第一节 装饰绘画的基本概念

装饰绘画是指以装饰为目的或装饰性很强的一种绘画艺术，它具有美术与工艺的双重性，在众多的艺术领域中，它以其雅俗共赏的审美特点以及丰富性在人们的精神生活中担当着重要角色，是一种最具大众性与时代性的艺术载体。

装饰绘画与写实绘画相对应，是一种偏重于表现形式，具有鲜明的装饰性特征的绘画形式，是人类在追求理想美、创造美的探索精神支配下，表现情感、精神的一种审美活动，是意识形态的产物。

装饰绘画肩负着美化人类生存空间和生活的重任。伴随着时代的前进，它体现着人类精神文明和物质文明的发展与进步。

装饰绘画是一个较为宽泛、笼统的概念，它介于绘画与装饰设计之间，有一定的实用性，因为它偏重于装饰性，是世界各民族出现最早的视觉艺术之一，可谓渊源流长。像我国远古时代的仰韶彩陶与彩绘、古埃及墓室壁画、古希腊彩绘陶瓶等都体现了人类早年时期纯朴的审美特点。

装饰绘画的产生与发展一直伴随着人类文明的进程在不断地发展与变化，由于受现代绘画与现代设计理念的影响，使装饰绘画更具开拓性，更加广泛地生存在人民的生活环境中，具有永恒的魅力。

第二节 装饰绘画的基本特征

装饰绘画是一种涉及面很广泛的造型艺术形式,具有满足人类生产、生活等各个方面装饰需求的实用功能,一部分装饰绘画作品还具有独立的欣赏价值。装饰绘画具有三个主要特征,即装饰性、适应性和工艺性。

(一) 装饰性

装饰一词是指装点、修饰之意。既然装饰绘画具有“美化”的实用功能,它的表现形式和内容也必须具备装饰的特征。

因此装饰绘画的表现题材多体现人类对美好生活的向往和追求,多具有美的特性的内容,是大众化意志的表露。装饰绘画的表现形式和内容具有浪漫主义精神,强调韵味追求意境美,近似中国古典文学中的诗词。造型是对自然物象进行装饰加工而产生的具有审美价值的艺术形象。构图不受自然真实的约束,服从主观的视觉美感,重视形式美,具有完整性、统一性的面貌。其色彩语言的表达,强调主观性、理想性和象征性,因此装饰的特征很突出。

(二) 适应性

大多数的装饰绘画具有实用功能,并属于被装饰物,因此要适应被装饰主体的各种要求。具体表现在装饰部位时要适当,选择内容要合适,表现风格要一致,表现形式要恰如其分等。

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中对开门的装饰要求。年画多选取活泼、喜庆等大众喜闻乐见的题材和内容,以营造热烈、欢快、祥和的节日气氛。(图2-1)

在中国古建筑长廊等各部位出现的装饰纹样和装饰画面既要适应各装饰区域的面积,还要适应形状、内容和色彩等各种条件的要求。器物的装饰同样如此,既要强调与器物的造型风格以及材料质地、色彩倾向等特征协调一致,还要考虑到全方位观照时的装饰效果,使被装饰物形成一个完整和谐的整体。(图2-2)

同样,壁画的选材和内容的确定,以及艺术风格的表现也要适应整个建筑的功能特征和风格面貌,并且还要保持与周围环境氛围的协调一致。(图2-3)

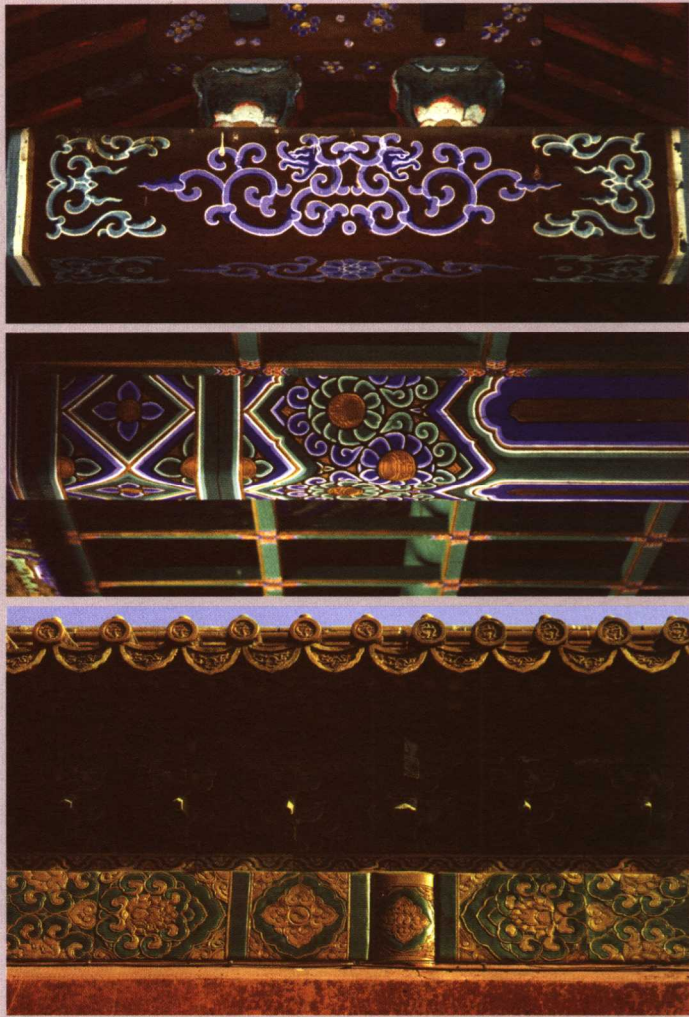

图2-2 长廊 装饰纹样(局部)

图2-3 泼水节——生命的赞歌 袁运生 壁画

图 2-4 弋射收获画像砖 汉代

装饰艺术家创作时一定要依照这些适应的先决条件，再发挥艺术想像力，进行构思设计，化限制为自由，以完美的艺术形式去创造不同凡响的艺术品。

（三）工艺性

所谓“工艺性”，即装饰绘画要受到所选择的工艺材料和加工工艺的制约。这些制约往往会影响到作品的表现形式和艺术风格。

商周时期的青铜器是由红铜加入锡或铅的合金翻制而成的器具。其颜色灰青，造型厚重、沉稳，纹饰工整，显示出一种

威严庄重的艺术气氛。装饰纹样的制作工艺，是运用器模刻画（或浮雕）或模子压印等工艺手段完成的。

汉画像石都是在磨平的石面上刻画图形，多是运用平面阴纹方刻，阳纹剔地，近似半浮雕式的制作方法，具有浑朴，坚实的视觉效果。

汉画像砖是利用阴刻的花模，在砖坯上压印图案，然后烧制而成，具有浮雕的艺术效果。（图 2-4）

陶板材料制作的壁画要考虑到陶板烧制后的色彩效果，以及板面反光度对环境

图 2-5 狮舞（局部） 张国藩 陶板壁画

图 2-6 皮影（民国） 唐山 魏立群收藏

的影响（图2-5）。马赛克壁画也由于受经纬线排列规律的限制，直接影响着画面的造型风格和面貌，所以在造型时必须用垂直线和水平线进行组合，从而形成一种十分简洁、率真的造型特征。

因此，各种材质的装饰艺术品，由于所选用的材料不同，所使用的加工手段也各不相同，这就要求装饰艺术家要认真研究和熟悉有关材料的性能与加工制作过程，同时还要善于发现和利用材质本身所显示的独特的、潜在的艺术特质进行艺术的再创造。为适应材料的加工工艺，往往

要将所刻画的自然物象进行一番装饰加工，从而去创造具有特殊材质美的艺术形象和有意味的艺术形式。

在我国民间艺术中皮影戏的各种造型，多用驴皮做材料，经过雕镂制作而成。装饰花纹雕刻精巧细致、简练大方，浓烈的装饰效果极为突出。皮影戏人物造型的面部，是在侧面脸上表现正面的眼睛，眼睛的一边与脸的外轮廓相接，另一边向内延伸与鬓角相接，这样的处理使面部的各部分结合很牢固，造型上又别有一番趣味。（图2-6）

我国的民间剪纸艺术具有独特的艺术魅力。平面化、简洁化的造型与饱满充实的装饰纹理相结合，质朴中见灵巧，充分显示了民间艺术家丰富的想像力，卓越的艺术才能和精湛的剪纸技艺。这种独特的造型与剪纸的材料和工艺手段是有关联的。(图2-7)

进入信息化时代的今天，艺术设计早已进入到数字艺术设计的时代，掌握和应用各种电子软件的功能，去实现各种装饰表现手法已成为当今时代艺术设计的一个重要的“工艺”手段。

一部分装饰绘画作品虽然受各种客观条件的制约，但不直接受被装饰物的制约和限制，具有一定的观赏价值，很适合家庭居室和多种环境特点的装饰。因此在制作和绘制的过程中，对所使用的材料性能和工艺手段的掌握，以及被装饰环境所提出的各种要求要有所了解，这样创作出的装饰绘画才有可能融入到该环境的氛围中，达到预期的效果。(图2-8)

图2-7 窗花 河北 染绘剪纸

图 2-8 秋韵 荆鹏举 重彩

图 3-1 哈·菲甫教堂壁画

第三章 装饰绘画与写实性绘画 的比较

第一节 中、西绘画艺术状况简介

关于写实性绘画的评估标准，由于中国和西方的文化背景、审美趣味（取向）存在着一定的差距，标准当然也各有不同。现将有关情况加以介绍，会有助我们对中、西绘画形式进一步的了解。

（一）西方绘画艺术发展简况

从古代到14世纪，欧洲绘画艺术主要是壁画、镶嵌画和手抄书插图。公元4世纪~15世纪的拜占庭艺术中大量的镶嵌画、壁画艺术作品，多用平面化的方式表现，其色彩鲜明、材质有光泽感，具有较强的装饰特征，对中世纪欧洲各国的绘画艺术影响很深。（图3-1）

14世纪下半叶至16世纪，由意大利开始进而波及欧洲各地的文艺复兴运动，确立了西方写实性绘画的面貌。此后的400多年间尽管有不同风格的各种画派出现，却始终保持着写实性的美学特征。直至19世纪下半叶开始，西方现代绘画艺术才逐渐冲破了西方传统绘画的禁区，使西方现代派绘画艺术宗派纷呈，艺术表现样式繁多，其艺术观念的宗旨是对欧洲传统艺术观念的否定，在不少现代绘画艺术作品中具有鲜明的装饰意味，与此同时写实性的绘画艺术在西方各国和地区也并未中断。

西方写实性绘画具有逼真地再现自然物象的艺术特征,正像达·芬奇所指“自然是绘画的源泉,绘画是自然的模仿者”。(图3-2)

(二) 中国写实绘画特征简介

中国传统绘画扎根于中华民族文化的沃土,具有独特的艺术风格和面貌,中国画强调“外师造化,中得心源”,即主客观统一的创作原则。而移动视点的观察方法,决定了中国画所表现的是非自然的艺术空间。以线为主,着眼于组织结构的造型方法,决定了绘画造型的非客观真实性。尽管历代绘画作品中有不少刻画细微,写实性很强的优秀作品,但不是西方绘画模拟自然真实的样式。所以中国画是不同于西方写实性绘画的另一种绘画。(图3-3)

20世纪初,国内前去国外留学习画的学子,将欧洲画法引进中国,西方写实性绘画样式从此在中国开始具有真正的影响力。新中国成立后,写实性绘画艺术得到进一步发展并卓有成效。

中国绘画历史传统包括两个方面:来自民间的装饰绘画艺术和传统的中国画绘画样式。来自民间的装饰绘画艺术从5000年前的新石器时代彩陶文化开始,在魏晋南北朝时期出现了供欣赏为主的美术品类,是我国正宗的传统绘画艺术。自此之后两种绘画传统呈现出并列发展的趋势,各自的艺术面貌互补共生,共同谱写着中华民族光辉灿烂的绘画史。

图3-2 垛草 巴斯蒂昂—勒帕热 法国 油画

图3-3 缓带鸟 虚谷 清代