

装饰绘画

现代设计基础教材丛书

李明伟 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰绘画 / 李明伟编, 一南宁: 广西美术出版社, 2003.7
(现代设计基础教材丛书)
ISBN 7-80674-392-8

I. 装… II. 李… 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(2003)第 055867 号

艺术顾问 黄格胜 李绍中

主 编 陆红阳 喻湘龙

本册著者 李明伟

编 委 柴万里 黄文宪 汤晓山 陆红阳
喻湘龙 李明伟 张燕根 黄江鸣
黄卢健 林燕宁 蒋才冬 林振扬
袁筱蓉 何 流 胡文杰 胡文娟
赵慧宁 叶颜妮 李西宁 钟云燕
罗 鸿 苏华君 利 江 陶雄军
李 娟 江 滨 尹 红 陆海燕

策 划 姚震西

责任编辑 白 桦 何庆军

封面设计 姚震西

版式设计 静 坤

丛书名: 现代设计基础教材丛书

书 名: 装饰绘画

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号(530022)

发 行: 广西美术出版社

制 版: 深圳市彩帝毕升实业有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2003 年 8 月第 1 版

印 次: 2003 年 8 月第 1 次

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5

书 号: ISBN 7-80674-392-8/J · 276

定 价: 26.00 元

版权所有 翻版必究

J51
L217

现代设计步入了一个新的阶段，它在不断发展、创新。现代社会对设计的要求也越来越趋于个性的完美追求，在今天这个市场经济繁荣的时代，设计包含了许多新的观念与文化，阐述了当今的人们已不再满足于物质生活的简单重复与消费，在追求物质丰富的同时，也不放弃对深层文化内涵的渴求。

说到设计，人们往往误以为这只是设计师们独有的特权，其实不然，设计应是人类生活中一个不可或缺的组成部分，生活中的每一件物质产品都是根据人们的生活需要来进行设计和生产的，当然它也融合了人们的精神和价值取向。人人都有参与设计的权利与天赋，每一

件成功的产品设计，都表达的是设计师与大众相共有的创意与默契。在现实社会里，设计师们参与的设计实践不胜枚举，如环境艺

序 言

广西艺术学院院长 黄格胜

术设计、装潢设计、服装艺术设计、广告设计等，有时他们也会介入到各类社会及文化活动中，如文艺演出、公益宣传等活动的设计与策划。其中有集体的行为，也有个体的行为，这表明设计的思想已深入到我们生活的方方面面。

为了提高全民的设计意识与素质，设计教育的任务更显得任重而道远。艺术院校中设计教育的不断创新与改革是当前非常重要的工作课题，而其中教材的编写与研究成为重中之重，没有完善的教材体系，将会制约设计教育的发展，影响到设计人才的教育与培养。同时，由于近年来报考艺术类院校设计专业的考生不断增多，他们非常需要一套针对性强、质量高、有特色的辅导教材。本次由我院设计系教师主导及部分外省市艺术院校教师、设计专业人员配合编写的《设计基础入门丛书》的重新出版，是一件非常值得庆贺的大事，对设计教育的发展和普及有着深远的影响和意义。希望本套丛书的出版与发行，对促进设计专业教学质量的提高，满足广大设计爱好者的需求，提高人民群众的设计意识与素质发挥良好的作用。

1036938

QAS77/05 10

目 录

4

第一章 装饰的起源

12

第二章 素材积累

14

第三章 装饰语言规律

20

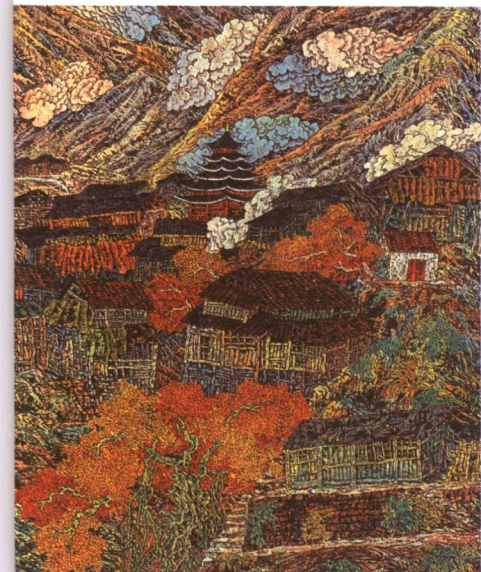
第四章 装饰色彩的运用

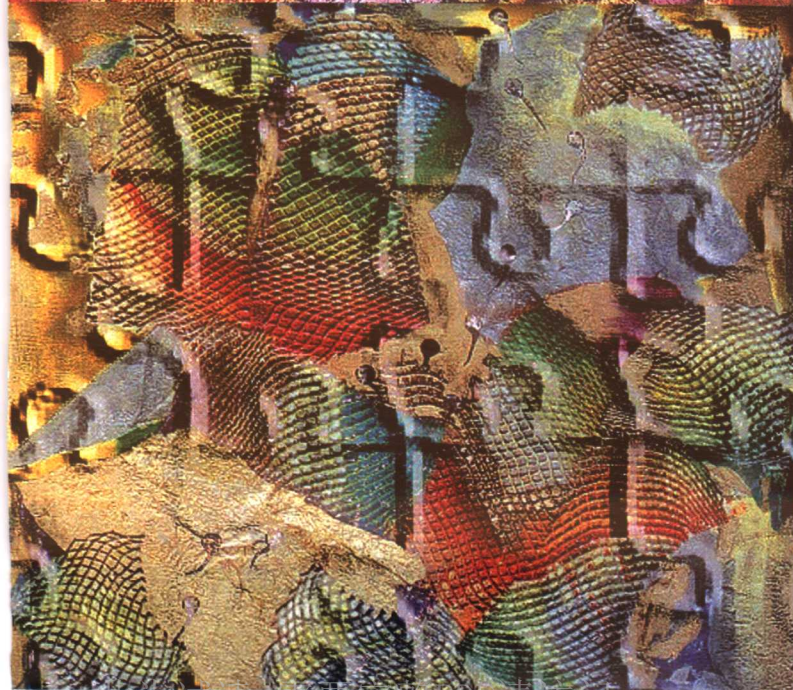
22

第五章 材料与肌理

24

第六章 工具与材料

第一章 装饰的起源

装饰绘画至少始于公元前2万年左右,根据西班牙的阿尔泰米拉洞穴、法国的拉斯科洞穴内壁画的考证,原始人通过简洁的图形来表现他们对宇宙的梦想、生活劳动和图腾崇拜等。装饰绘画无论在欧洲、中国,还是在古埃及、美洲、大洋洲、非洲,都是人类艺术起源的最早艺术表现形式之一。其共同的造型特点都是直观的、单纯的、稚拙的,具有视觉表现力强的效果。

中国的装饰绘画历史悠久,可追溯到新石器时代,距今约有7350至7800年仰韶早期文化的彩陶装饰纹样。1973年出土于青海大通上孙家寨的“舞蹈纹彩陶盆”是仰韶文化晚期马家窑类型的艺术珍品。陶盆的内壁口沿处,15人携手并肩,以5人为一组,翩翩起舞,节奏有序,单纯的跳跃动作,呈现了“马家窑人”精神生活的一个重要侧面。它出于当时使用兽毛制的笔,用墨色绘在红质的彩陶上,色感十分强烈,具有写与绘的表现力,可算得上最早的中国装饰绘画的主题绘画作品了。中华祖先在彩陶工艺运用装饰图案方面,已经十分熟练地掌握了装饰语言的表现,创造了二方连续的多样表现形式,尤其是善于用点、线、弧形、半圆形、圆形,表现图案流畅的运动节奏感,开启了中国装饰绘画的先河。

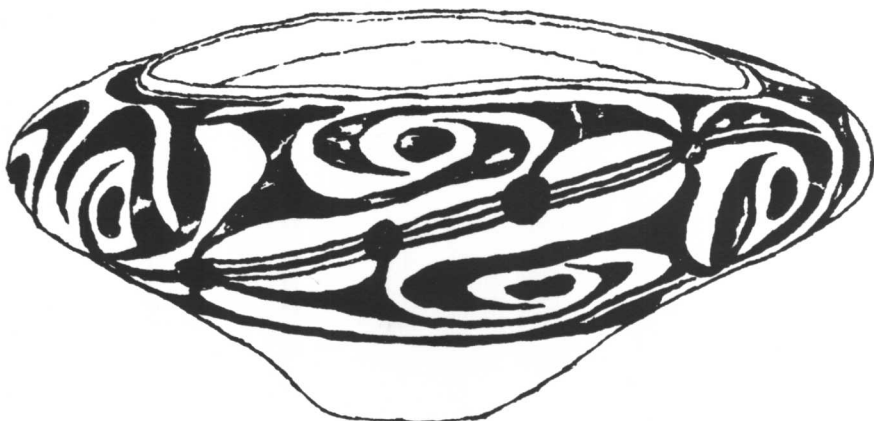
汉瓦当图案

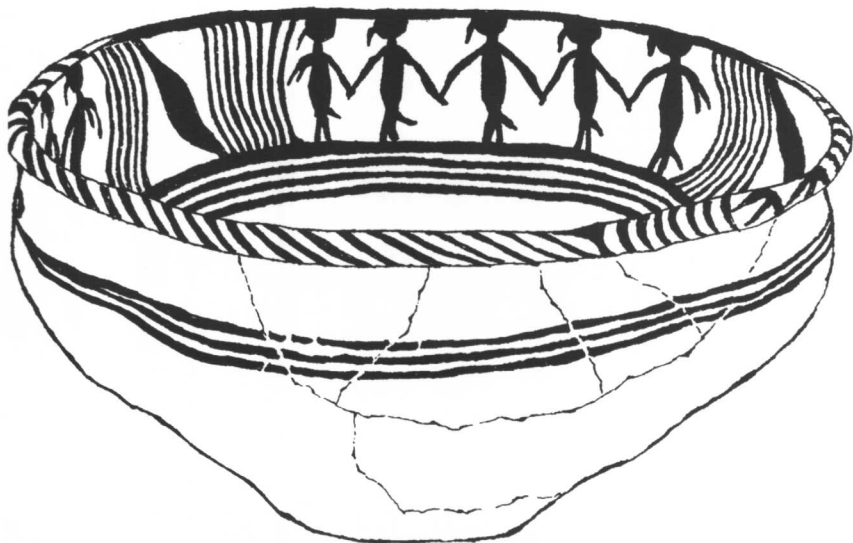
汉瓦当图案

汉瓦当图案

彩陶

舞蹈纹彩陶盆

马家窑彩陶盆图案

马家窑彩陶盆图案

中国的装饰图形直接影响到汉字的起源，从出土的甲骨文字中，我们可看到祖先非凡的智慧，既是字，又是装饰图形，仅仅用几根直线、曲线，就能把形象特征刻画得栩栩如生。如果不是我们祖先在劳动生活中具有深刻的体验和细致的观察，其表现技巧不会有如此高度的概括和如

此准确的表达。甲骨象形文字的发展，延伸到殷商青铜器、战国漆器、秦汉画像石刻等。我们对甲骨文字的造型的体会和理解，对我们的图案装饰运用起十分重要的作用。简单地说，那就是对造型的线条与形象的高度概括与表现。

射

乘

系

鱼

万

狩

渔

象形文字

汉画像石图形

西周青铜器纹样

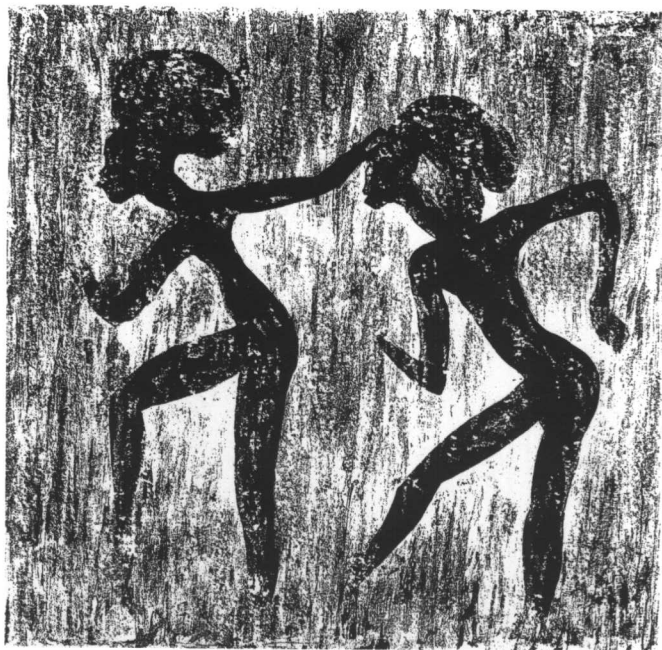

我们在学习中国传统图案的作法时，亦应吸收和借鉴国外的装饰图案作法和表现形式，如古埃及的壁画，希腊的装饰图案，非洲、大洋洲的原始美术。另外，现代西方

的装饰绘画、抽象绘画、平面构成等表现形式亦应认真学习，以丰富我们的装饰语言，为装饰绘画创作打下扎实的基础。

古希腊瓶画

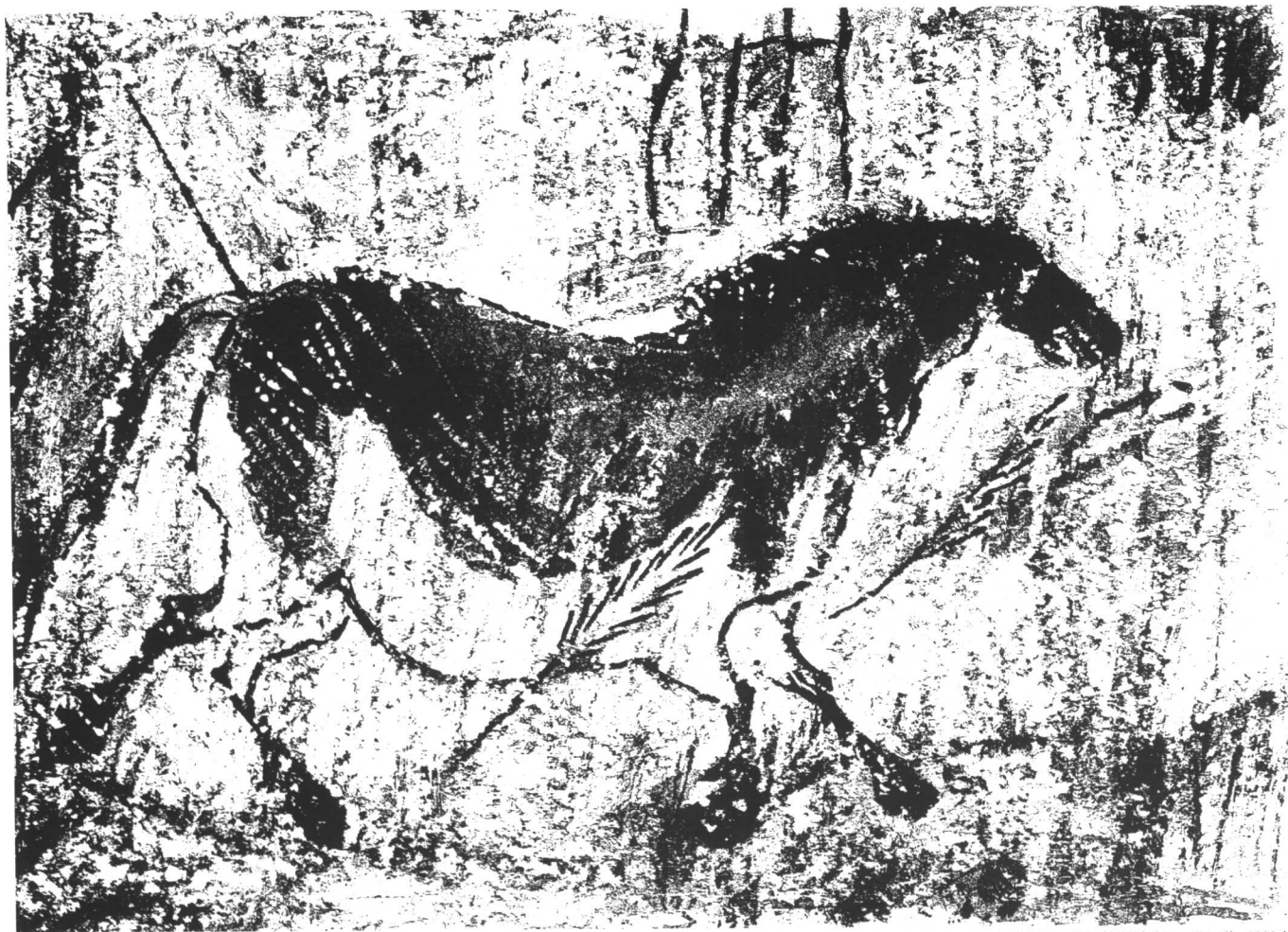

非洲岩石

中国民间剪纸

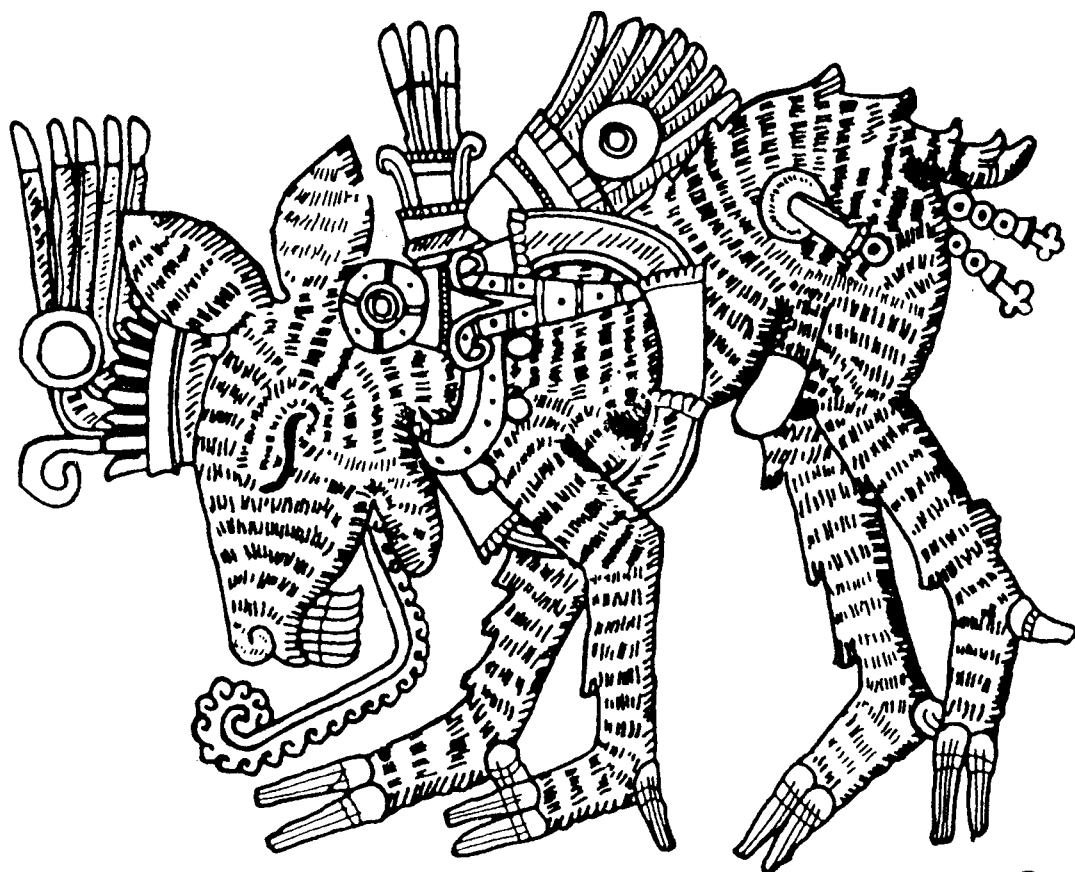
受伤的马 法国拉斯科壁画 公元前13000年

埃及壁画

古希腊瓶画

外国民间图形

第二章 素材积累

在学习装饰绘画的过程中,最为困难的是脑子里没有图形资料,两手空空,想用装饰的手法去表现一朵花、一棵树、一只鸟、一间房,不知如何下手。最大的障碍是自然界的形象在脑海里不断出现,每每描画大都写实呆板,点、线、面与形象之间的关系不知如何处理,图形之间大小、疏密不当。我认为,最好的方法,是从临摹入手,以写生为据。大量的临摹,可以从优秀画家对形象概括的装饰语言中,吸收养分,博采众长,积滴水成江河,堆细沙成山丘,久而久之,就能驾轻就熟,所以课程任务首先要临摹。临摹方法多种多样,不一定要与原作一模一样,可以临摹精彩的局部或临摹构图、装饰图形等。临摹是学习传统表现手法的最佳方法之一。师古人而化之,加上自己在生活中观察和写生,反复练习,融入自己的个性语言,一定能创作出优秀的装饰绘画作品。比如国画大师潘天寿临摹八大山人成为中国画一代宗师;后印象派大师塞尚临米勒;毕加索学习塞尚,并结合非洲艺术的装饰表现,创造出立体派绘画;凡·高从日本浮世绘版画中学习平面装饰色彩原理而结合西方印象派的色彩运用,创造出盖世之作。

临摹是重要的,但要创造出自己的优秀作品,关键是有自己的造型个性。独特的造型个性不是从天而降的,而是随着知识的积累,在艰苦训练和学习中创造出来的。写生是创造自己的独特造型最为重要的手段。要掌握对象的形态,表达对象的神情,直到自如运用自己的装饰语言表现对象,都少不了写生训练。写生是初学者入门必不可少的过程,也是学习所有其他画种共同

黄武作品

亚非欧妇女 保·伊文斯作品

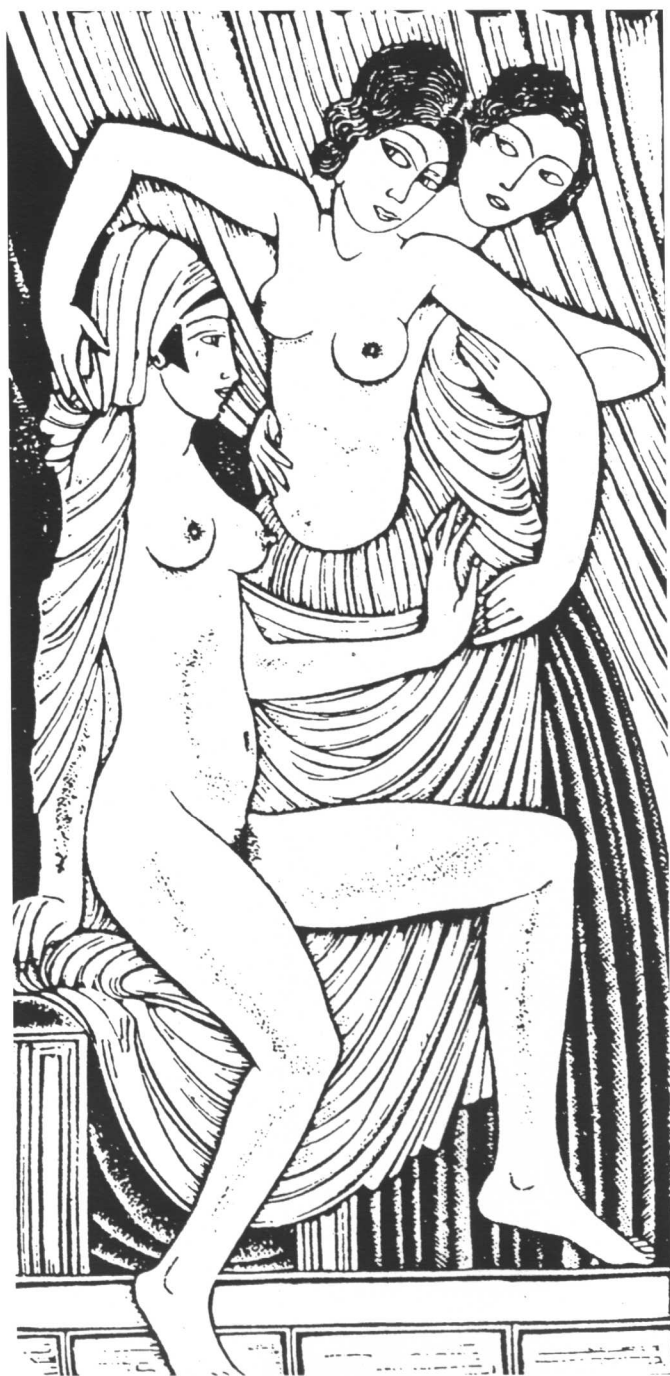

李明伟作品

的必由之路。当然由于现代科技的发达,各种传媒对艺术实践起到非常大的帮助,没有机会亲自写生对象,可以从摄影图片、画报、电视、网络等传媒中间接写生。比如我们要创作一幅西欧建筑内容的装饰绘画,但没有机会出国写生,可以从摄影画报或其他表现西欧建筑风格的作品中找到自己需要的素材。利用别人的经验和装饰图形对装饰绘画创作十分重要,从古今中外的图案到民间、民俗美术中提取装饰图形,加上自己对装饰艺术的理解,一定会创作出优秀的作品。

建议学习装饰绘画的朋友们,为自己建立一个图形资料库,多收集各种图形资料。初学者最好多动手临摹并存档,亦可以从古今中外的优秀装饰绘画中选择有独特装饰

语言的图形复印保留,有条件的可用电脑扫描、刻录存盘。只有当你手头资料多了,脑子里的装饰图形丰富了,创作起来才能够左右逢源,得心应手。

看,你真美 埃·基尔作品

黄武作品

哈什伯格《十日谈》插图

第三章 装饰语言规律

艺术形式就是从客观自然物体,经过人为的艺术加工,展示绘画自身独特的艺术风格,是一种明快的、简洁的、符号化的表现形式。通常我们欣赏一幅画,说画的形式感很强,其意思是说这幅画运用独特的艺术语言表现对象。装饰绘画是归纳所有画种的独特艺术语言风格性的画种。它不像油画、国画、版画、水彩画是以材料来命名的,它可以用多种材料来创作,本身可以是国画、油画、版画、水彩画等。那么装饰绘画最大的特点是什么呢?我们可以分为以下几点来概括它:

1. 线的艺术

线描是装饰绘画的根本,因为装饰绘画的图形是依靠线条来表现的,轮廓、姿态的美离不开线的组织。线运用得好坏对装饰绘画的形式美起到至关重要的作用。中国古代绘画对线的要求十分严格,通常以线描作为绘画创作的目的和风格体现,如“吴带当风”、“曹衣出水”、“屋漏痕”、“如锥画沙”等十八描,体现了中国传统绘画对线的重视。线描对于装饰绘画好比素描对于古典油画一样重要。西方许多现代绘画大师对线描亦十分重视,如克利、毕加索、马蒂斯等,他们的作品形成的装饰风格是因为他们对线描的重视。

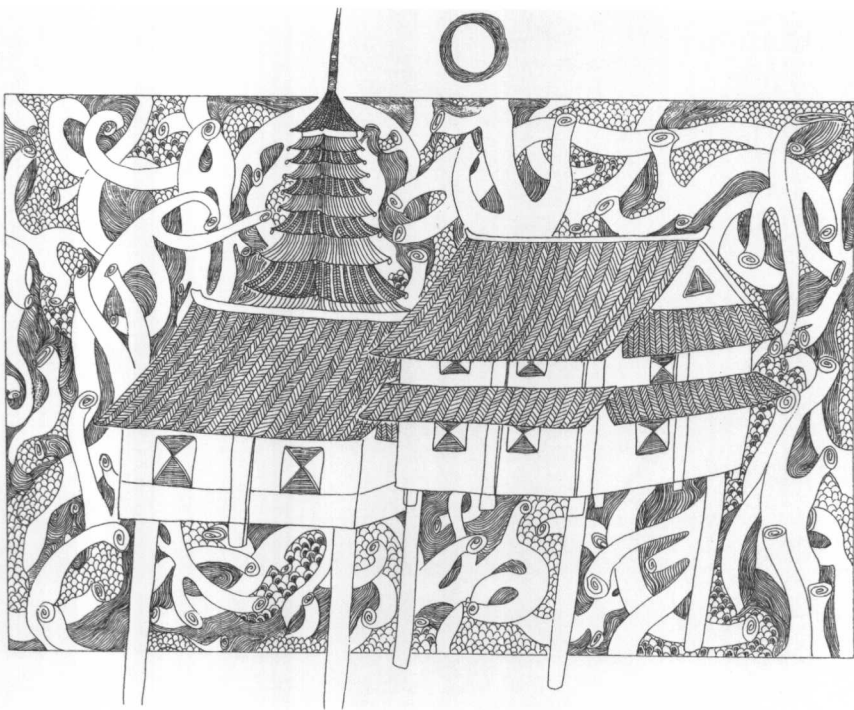
怎样才能自如运用装饰的线条,对于初学装饰线描的朋友们,应该注意两个主要方面:其一是临摹优秀的装饰线描作品,选择样本可多样性,如中国传统线描、民间线描、现代画家的装饰线描等。初学者先使用钢笔,然后再用毛笔。线条的运用不要过快,不要像画速写那样画不确定线条,运用线的表现在自己心里要有点的概念,质量好的线条由心中的点经过手的连接而成,线的目的是为了表现形,形与形之间的关系是为表现整体的画面。其二是需要多写生,通过对复杂的自然景物的观察,学会运用线条概括其主要的特征,逐步形成将三维物体变化成平面的轮廓表现力,循序渐进,经过艰苦的训练,才能培养出装饰的眼光和装饰的表现能力。

比亚兹莱作品

李明伟作品

邓翠敏作品

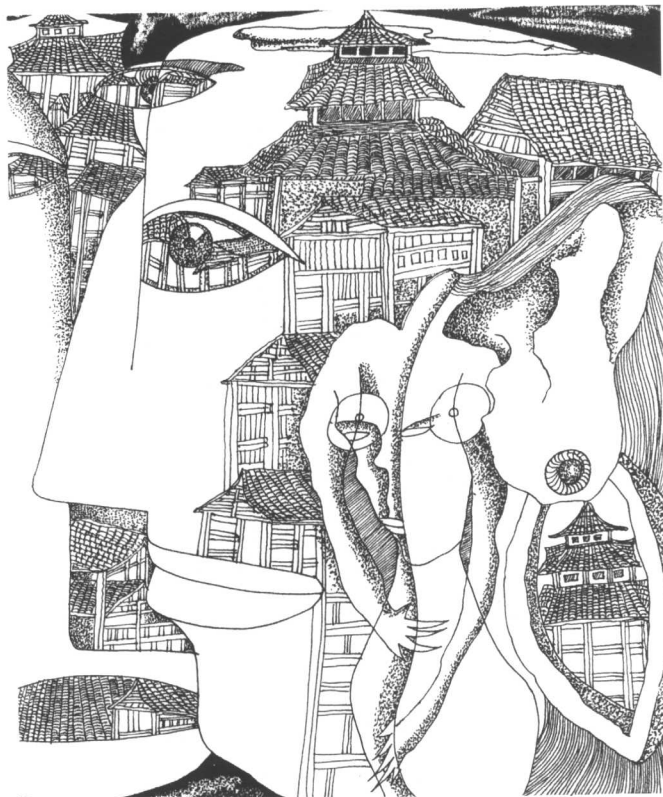
出浴 欧金·卡林作品

出浴 欧金·卡林作品

李明伟作品

陈良作品