

装饰画

陈敬良 编著

现代艺术设计系列教材

中南大学出版社

装饰画是一种高度概括，

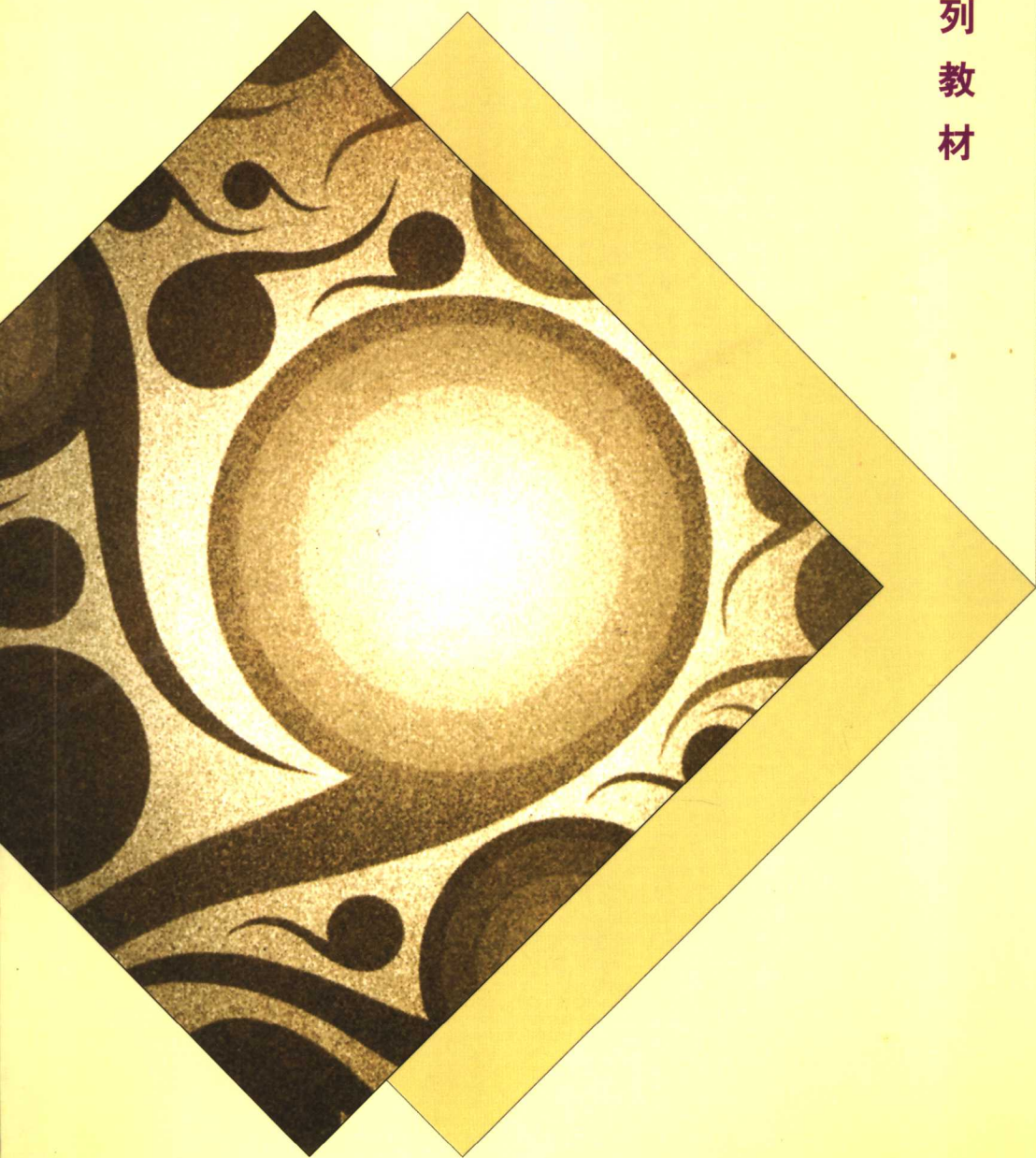
充分体现作者意识和审美

观念的艺术形式，人们可

以在具象和抽象的广阔视

野里无拘无束地探求装饰

画艺术的表现形式。

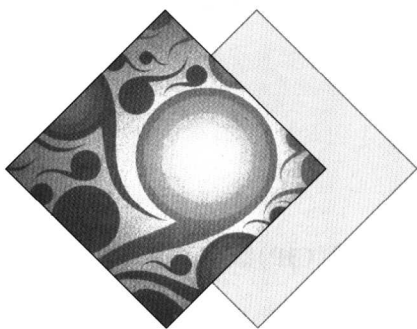

装饰画

陈敬良 编著

现代艺术设计系列教材

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰画 / 陈敬良编著. —长沙: 中南大学出版社,
2005.7

ISBN 7-81105-189-3

I. 装... II. 陈... 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 072972 号

装 饰 画

陈敬良 编著

-
- ☐ 责任编辑 陈应征
☐ 责任印制 文桂武
☐ 出版发行 中南大学出版社
社址: 长沙市麓山南路 邮编: 410083
发行科电话: 0731-8876770 传真: 0731-8710482
☐ 印 装 湖南新华精品印务有限公司
-
- ☐ 开 本 787×1092 1/16 ☐ 印张 4.75 ☐ 字数 147 千字 ☐ 插页 16
☐ 版 次 2005 年 8 月第 1 版 ☐ 2005 年 8 月第 1 次印刷
☐ 书 号 ISBN 7-81105-189-3 / J·019
☐ 定 价 20.00 元
-

图书出现印装问题, 请与经销商调换

总序

现代设计的步伐随着社会和经济的发展日益加快。顺应时代的需求,设计艺术教育也以前所未有的速度在发展,这使我国在设计艺术教育的整体水平上有了较大幅度的提高。但由于现代设计教育在我国起步较晚,底蕴不足,发展无序,设计艺术教育的课程体系和教材建设令人担忧,全国各个设计艺术院校的教学计划与教学内容还不完善。通过教材建设使课程内容与社会需求相结合,并对课程体系中存在的问题进行调整不失为好的办法,特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥,但适用性不强的情况下尤有必要。

对高等设计艺术教育而言,当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、方式和途径,努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。一方面,教学水平与教学质量的提高需要一套完整、规范的系列化教材;另一方面,由于高校设计艺术类在校生,经过专业测试后进入大学,他们对设计艺术学科领域的认识往往局限于应试需求,缺乏对设计艺术学科的全面理解,缺乏对设计艺术实践性与创造性的理解,教材要使学生在学习理论与应用上有一个质的飞跃。这正是我们组织编写这一套高校设计艺术类教材的初衷和编写思路。

延续这一编写思路,我们在编写时以必需、够用、实用、创新为原则,力求体现设计艺术类教材的特点,深化对实用技能知识的理解,跳出传统教材固有的模式。相对来说,我们想通过大量的实例与经典设计作品来提高学生对教材的理解能力和艺术修养,并由此激发出无限的创造力与想象力,同时,促使学生对技能知识的人文内涵进行全新的学习领会,使之与创造性、实践性技术手段紧密结合。

总之,本套教材集知识性、实践性、指导性与创造性于一身,在知识结构、信息含量等各方面有所突破,以符合高校现代设计艺术专业教学要求。

本套教材在编写中参考了大量的资料,得到了众多同仁的支持,在此表示感谢,同时由于时间紧、任务重,在编写过程中难免会出现一些差错和不尽人意之处,恳请各位同仁批评指正,以便改正。

何辉 蒋尚文

前 言

设计艺术是一门新兴的综合性交叉性学科。装饰画设计是设计艺术的重要组成部分，其方向逐渐涵盖了人们生活基本要素和文化需求的各个层面。随着经济的快速发展，人们的生活水平显著提高，对装饰画艺术的欣赏和质量要求也就越来越高。装饰画设计的内涵应得到不断地充实和扩展。

本书适应于普通高校艺术类设计专业的学生使用。教材具有通俗易懂，操作性强的特点，在内容编排上着重以培养动手能力为主，介绍各种装饰画的设计制作过程，从而达到激发学生学习兴趣的目的。教材在知识点介绍上重点突出，避免了出现大而全的现象，能使学生在较轻松地掌握装饰画的特点和制作要领。

在本书编写的过程中，编者参阅了大量的专业文献和设计图例。在此向相关专家一并表示真诚的谢意。

由于编者学识与水平有限，本书难免有不妥和错误之处。希望能得到有关专家和广大读者的批评指正，以便今后进一步修订和完善。

编 者

2005年5月

目 录

第一章	装饰画概述	1
	第一节 装饰画的概念	1
	第二节 装饰画的艺术特征	2
	第三节 装饰画的分类	6
	第四节 装饰画工艺的几种表现形式	7
	第五节 装饰画的意义	9
第二章	装饰画素材的来源	11
	第一节 装饰画的素材	11
	第二节 装饰画素材的收集	18
第三章	装饰画的构成原理	24
	第一节 装饰画的元素构成	24
	第二节 装饰画的形式美法则	26
	第三节 装饰画的构图规律	32
第四章	装饰画的色彩应用	34
	第一节 色彩的基本概念	34
	第二节 装饰色彩的设计	36
	第三节 黑白极色	40

第五章	装饰画的风格与造型方法	43
第一节	装饰画的美学风格	43
第二节	装饰画的造型方法	46
第六章	装饰画的工艺与材料	51
第一节	装饰画的创作步骤	51
第二节	装饰画的几种常用的制作技法与材料	53
参考书目		72
装饰画作品欣赏		73

第一章 装饰画概述

第一节 装饰画的概念

装饰画历史悠久，从原始社会洞窟壁画、崖画及彩陶中的装饰造型，到现代各国、各民族丰富多彩的图形无不让人深切地感受到装饰画的魅力。了解和掌握装饰画的相关知识，能为人们树立良好的艺术情操和独特生活品位奠定基础。装饰画为人们的精神与物质生活增添新的亮点和无穷的快乐。学会怎样创造出有独特美感的装饰画作品是本书研究的重点。

“装饰画”源自英文 Decorative Painting。按照中文的理解，它的释义是“将自然物象加以规则地变形加工后用于装饰的画”。既然在“画”字前面加上“装饰”二字，自然与一般概念的绘画是有区别的。因为“绘画”是“纯艺术”，而“装饰画”是“公共艺术（次艺术）”。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，或者理解为介于绘画和图案之间的一种边缘艺术。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、陶瓷壁饰（图 1-1 至图 1-2）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现自然物象。随着时代的进步，千百年来装饰画设计深刻地反映出人类在不同的历史条件下对美感和功能等的理解与追求，同时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。如现代电脑技术产生的装饰画、微观世界或宏观世界所观察到而表现出来的装饰画与原始社会和各个历史时期的装饰画，风格各异等。

学习装饰画的目的是培养设计者的观察、想象、设计思维、表现、材料驾驭、审美等的综合能力。

图 1-1 唐 敦煌壁画 西方净土变

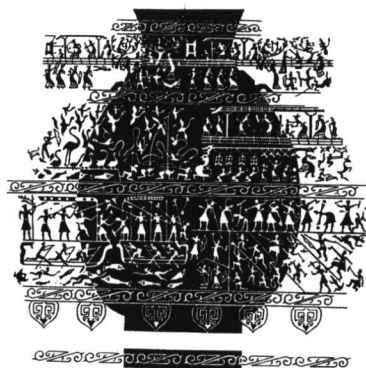

图 1-2 战国 宴乐铜壶上的装饰画(摹绘)

第二节 装饰画的艺术特征

图 1-3 原始岩画

图 1-4 现代装饰图案设计

装饰画创作的源泉源于大自然，源于社会生活，但装饰画的表现方式不同于一般绘画所常用的写实手法，它是依据主题的需要，按照装饰画的形式法则及作者主观的认识和感受，运用各种装饰手段加工“变化”而成的一种特殊的表现方式，它具有程式化、装饰性、夸张变形象征、寓言等特点。装饰画的艺术特征主要体现在以下几个方面：

1. 变形换色

所谓变形是指设计者根据创意和对物象的感受，采取夸张、变形、寓意等抽象的艺术语言，改变自然物象原有的面貌，使其内容更加丰富，更有生命力，更具典型性和抽象性。所谓换色是指依据装饰效果或实用与工艺制作的特殊要求，在一般写生色彩的基础上，高度概括、归纳或夸张、想象。它不受物体固有色以及光源环境、空间、冷暖等色彩关系的约束，个性十分突出。设计者根据需要改变自然物象原来面貌，强调主观感受，按照创意的特点采取必要的夸张变形，突出主要特征，减少不必要的细节，使其典型化、抽象化。色彩的处理也不是对自然色彩的再现，而是依据装饰效果或实用与工艺制作的特殊要求，突出色调，以增强装饰意味，并突出个性的特点。(如图 1-3 至图 1-4)

2. 概括与加强

装饰画概括与加强的手法是将观察自然物象与主观感受相结合来体现的。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，才能从大处着眼，以宏观的方法来研究所要表现的物象，捕捉他们的动势和形态变化，再用微观的方法发现某些局部中的细微的纹理变化，取其所需，将之运用于装饰画，以增添画面的情趣，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1-5至图1-6）。

图1-5 人物概括

图1-6 风景加强

3. 平面化的表现

装饰画平面化的表现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，视点不固定，有许多焦点，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。中国长卷山水画多采用此法，呈现步步有景，景随人移的效果。另一方面是色彩关系。色彩关系上不再追求空间关系。光源环境和冷暖变化，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（如图1-7至图1-8）。

图1-7 树居

图1-8 平面化装饰画

4. 追求秩序的美感

装饰画在布局方面追求形的完美,但它已不再是自然的真实写照,而是由设计者依据形式美的法规来安排,装饰画的布局要体现秩序的美感,就必须解决形象与形象之间有规律的变化、组织安排,来构建画面的动静、虚实与空间等(如图1-9至图1-10)。

图 1-9 彩绘双凤纹漆盘

图 1-10 金银错龙纹镜

图 1-11 龙凤纹北魏石刻

图 1-12 忍冬纹内填伎乐人及瑞兽图案

5. 理想化景象

所谓理想化景象是指在装饰画中出现的一些不符合常理,非现实的景象。如日月同辉、双龙戏珠、花中套花、花中套叶,等等。这些景象来源于生活,但又不同于生活。它们是被理想化了的装饰画,表现了创造者的丰富想象力,人们对美好事物组织起来,构成一种新的、超现实的美好幻境,花果同枝就属于此类;其二是各种造型纹理装饰的组合,如动物套动物;其三是本不存在于自然界,但随着时间的推移逐渐变为一种象征,使人们有一种它确实存在过的幻觉,如龙、凤、宝相花等的造型(如图1-11至图1-12)。

6. 吉祥寓意

吉祥寓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族风情,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，但吉祥如意比理想化景象更富哲理性、更直观、更意味深长，同时内容与形式也更加完美，如春节期间出现在各大喜庆市场的连（莲）有余（鱼）、百事（柿）大吉等吉祥如意画，其畅销程度便反映了人们对美好生活的憧憬（图1-13至图1-14）。

图1-13 杨柳青：富贵绵长

图1-14 杨柳青：连年有余

第三节 装饰画的分类

了解装饰画的用途,首先应知道装饰画的分类。装饰画是一种视觉艺术语言,它包括具象语言、意象语言和抽象语言。

1.按装饰画的陈列场所可划分为家居装饰画、公共环境装饰画、娱乐场所装饰画、办公场所装饰画和纪念场所装饰画。

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;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;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;办公场所装饰画是指办公室、接待室、会客室、会议室等处使用的装饰画;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。

2.按装饰画的造型特征可分为具象装饰画和抽象装饰画两大类。

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。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型因素。具象装饰画常用在办公室、运动场、歌舞厅、展览馆等地方;抽象装饰画常用在客厅、文化广场、文化长廊、茶楼等地方。

3.从装饰画的装饰艺术形态分为平面装饰画和立体装饰画两大类。

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。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。平面装饰画常用在家庭、宾馆、歌舞厅、会议室等地方。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。

4.从装饰画的表现手法可分为绘画装饰画和材料制作装饰画两大类。

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。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。绘画装饰画常用于家庭、办公场所等地方,材料装饰画常用于纪念馆、文化长廊、文化广场等地方。

5. 按装饰画的面积大小可分为大型公众装饰画和小型室内装饰画。

6. 按装饰画的表现内容分为植物装饰画、动物装饰画、人物装饰画、风景装饰画和综合型装饰画五大类。

植物、动物、人物、风景装饰画可应用在人们生活的每个空间,综合型装饰画一般来说用在公共环境和纪念馆较多。

第四节 装饰画工艺的几种表现形式

1. 建筑装饰

为达到装饰画图形的设计与整体装饰形式和功能融为一体的效果,建筑装饰主要采用了浮雕、彩绘、镂空等工艺形式与不同材料相结合,这样就充分显示出其作为建筑装饰整体设计思想的重要组成部分。如北京的故宫,它是明、清两朝二十四代帝王的皇宫,不仅在建筑上气势宏伟,在装饰上也是精雕细琢,各种浮雕、彩画龙飞凤舞、富丽堂皇,充分显示出封建王朝最高统治者的地位,同时也集中体现了我国这一时期古建筑的特征(如图1-15至图1-16)。

2. 陶瓷装饰

陶瓷制作是一种古老的工艺形式,采用陶土原料和釉

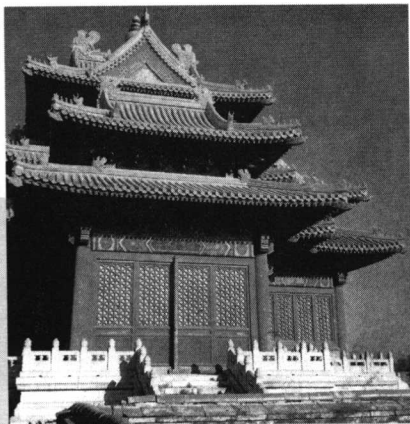

图 1-15 北京故宫角楼近景

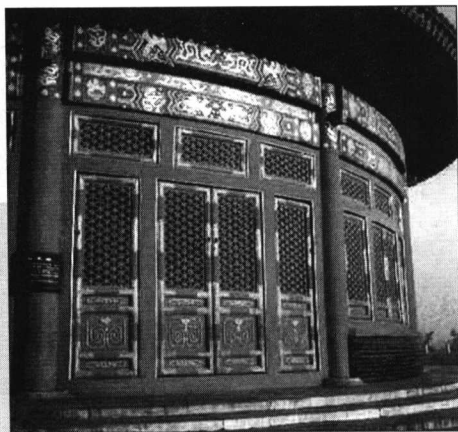

图 1-16 祈年殿门窗

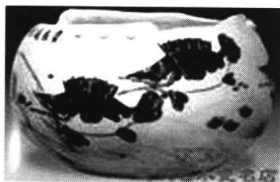

图 1-17 陶瓷装饰

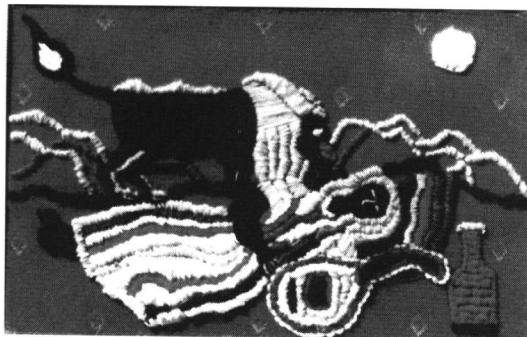

图 1-18 绣织装饰

彩原料，通过陶土处理、塑型与拉坯、陶坯装饰、上釉、烧炼等过程制作形成。陶瓷的装饰设计首先取决于塑型，再就是装饰、釉彩等方面。它的装饰要与设计协调一致，要服从整体和材料的要求（如图 1-17）。

3. 染织装饰

染织装饰不仅用于人们的衣着、室内纺织物等生活用品，也用于室内用的装饰品，不同的工艺制作所产生的效果也各不相同。染织工艺包括印、染、织、绣等，可分为手工制作和机械制作。印与染是两种不同的工艺。印是由不同套色的印刷来体现装饰图案，这种工艺不仅常见于人们的日常生活用品，有时也应用于装饰用品，而且装饰形式变化不拘一格，造型及色彩变换无穷。染不仅仅是单色的变换，也可通过某种手法或多种手法相配合而制作出美丽的图案（如图 1-18 至图 1-20）。

4. 书籍装饰、商品装饰

书籍装饰设计与商品装饰设计能表达出事物的内容，并常与美术字、美术摄影或绘画组合在一起，它不再是简单的纯装饰画图案设计，而是一种综合的艺术设计。在设计过程中应用装饰画图形式的设计占有相当的比重，这不仅与物品及工艺要求相关，同时与人们的欣赏习惯有联系（如图 1-19）。

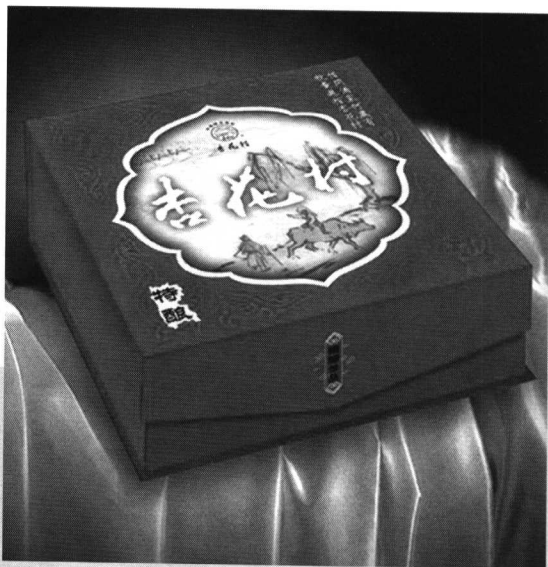

图 1-19 商品包装图饰

第五节 装饰画的意义

装饰画是一种高度概括，充分体现作者意识和审美观念的艺术形式。人们可以在具象和抽象的广阔视野里无拘无束地探求装饰画艺术的表现形式。

装饰画艺术对于艺术形象的塑造，对作者审美情趣的传递，均是借助点、线、面、形、色等最基本的视觉元素，以不同的组合方式来实现的。而人们对于装饰绘画作品的感知、审美是通过视觉来完成的。对视觉形态再造的研究，还应包含对自然的客观规律与艺术的主观创造规律以及生活的现实与装饰艺术的浪漫之间所构成的相互关系的综合研究。因此，对装饰形态再造的研究不仅仅是对纯粹艺术形式的研究。它需要研究生活和自然界中客观美感的存在形式，去解析装饰艺术中形式美感与意境美感产生的规律，去探索如何发现美，认知美，如何恰当地运用装饰语言来表现这些美。

黑格尔说过，艺术家不应该先把雕刻作品完全雕好，然后再考虑把它摆在什么位置，而应该在构思时，就充分考虑到它所处的外在世界，作品本身的空间形式以及摆放的位置。黑格尔的这个论述不仅仅适用于雕塑，对装饰画也同样适用。

装饰画作为装饰空间的一部分已经融入人们的生活环境。优秀的装饰画在悄然改变空间环境效果的同时，还起到浸润人的心灵，营造美丽氛围的作用。装饰画自身存在的价值和魅力就在于此。

高尔基在《论艺术》一文中指出：人们爱听悦耳而有旋律的音乐，爱看鲜明的色彩，爱把自己的环境改变得比原来更好，更美。艺术的目的是夸张美好的东西，使它更加美好。

高品位的装饰画能够以其独特的艺术魅力，不同凡响的艺术效果引导和陶冶人们的心灵。吴冠中先生在《吴冠中谈美》一书中提到，艺术有两路：小路作品娱人，大路作品撼人。装饰画作为一种艺术形式，同样是这样的艺术表现力。它既可以点缀环境，悦人眼目，又可以作为环境的主体，撼人心魄，关键在于作者的风格。无论作品表现出哪种艺术效果，都必然凝聚着作者“心动”的历程。

因此装饰画的用途越来越广，但要根据周围环境、空间、人的心理影响，各有其爱、各取所需，使装饰画真正达到“随风潜入夜，润物细无声”的意境，“悄无声息”地提高人们的生活品位和审美情趣。

当今是科学技术时代，是多学科综合发展的时代，也

是物质文化生活水平迅速提高的时代。作为与人们生活息息相关的装饰艺术，必将随着新的变革和人们审美需要的更新而发展。现代生产方式的完善，新技术，新材料的不断出现，必然对装饰艺术提出新要求，同时又带来装饰画艺术新的用途。

思考题

1. 举例说明对装饰画的理解及学习的目的与意义。
2. 装饰画的艺术特征主要体现在哪些方面？
3. 举例说明装饰画的工艺表现形式？