

高 职 高

专 设 计

艺 术 基

础 教 材

A

B

C

D

E

F

G

H

I



J

装饰画

周利群 主编

K

L

M

N

湖南大学 出版社



高 职 高 专 设 计 艺 术 基 础 教 材

装 饰 画

ZHUANGSHI HUA

主 编 周利群

副主编 金淑芳 郝雅莉 徐永成

参 编 熊 伟

湖南大学出版社

内容简介

本书对装饰绘画艺术的概念和历史、装饰画的基本表现形式和技巧进行了系统的介绍,并引用和讲解了大量优秀装饰画作品。在讲述装饰画造型基本规律、构图、色彩、技法时,结合了编者长期的教学经验和创作过程中碰到的常见问题,阐述深入浅出,力求解决学习过程中可能遇到的问题。

本书可作为高等院校设计艺术专业教材,亦可供广大设计艺术工作者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

装饰画/周利群主编.——长沙:湖南大学出版社,2005.5

(高职高专设计艺术基础教材)

ISBN 7-81053-937-X

I.装... II.周... III.装饰美术-绘画-技法(美术)-高等学校:技术学校-教材 IV.J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第046502号

高职高专设计艺术基础教材

装饰画

Zhuangshi Hua

主 编:周利群

责任编辑:李 由

特邀编辑:朱 玲

装帧设计:吴颖辉

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山 邮 编:410082

电 话:0731-8821691(发行部),8649149(编辑室),8821006(出版部)

传 真:0731-8649312(发行部),8822264(总编室)

电子邮箱:press@hnu.net.cn

网 址: <http://press.hnu.net.cn>

印 装:湖南新华精品印务有限公司

总 经 销:湖南省新华书店

开本:889×1194 16开 印张:7

版次:2005年8月第1版 印次:2005年8月第1次印刷 印数:1~5 000册

书号:ISBN 7-81053-937-X/J·68

定价:35.00元

版权所有,盗版必究
湖南大学版图书凡有印装差错,请与发行部联系

高职高专设计艺术基础教材

丛书编委会

主 编 张小纲

副主编 丰明高

委 员 (按姓氏笔画排列)

丰明高 张小纲 吴天麟 陈鸿俊 李德胜

罗星源 邹海霞 段林杰 姚 铭 唐宇冰

曹永智 符 远 廖少华 熊 伟

参 编 学 校

深圳职业技术学院

广东轻工职业技术学院

湖南第一师范

湖南女子职业大学

湖南工艺美术职业学院

湖南科技职业技术学院

湖南涉外经济职业学院

长沙民政职业技术学院

武汉职业技术学院

郑州轻院轻工职业学院

江西大宇职业技术学院

江西陶瓷工艺美术学院

西安欧亚学院

青岛职业技术学院

序

X U

据资料显示,我国独立设置的高等职业技术学院已有1000余所。从其办学特色、办学规模、人才培养质量以及毕业生就业等多方面情况来看,都有了长足的发展,呈现着一种蓬勃向上、迅速扩张的态势。这其中,设计艺术相关专业由于适应性强、市场需求大、就业形势好,被普遍认为是高等职业技术教育中的热门专业而受到“追捧”。也正是在这种大背景下,人们已清醒地意识到:越是“市场”看好,越要冷静思考。如果一味追求数量的扩充而忽视质量的提升,无疑会“自毁前程”。坚持高等职业技术教育的人才培养目标定位,强化办学特色,不断提升办学质量,是高等职业技术教育健康、可持续发展的必由之路。

高等职业技术教育在人才培养目标上的定位,决定了其在人才培养模式上的定位,这就是职业针对性。即针对行业、职业及岗位对人才知识、能力结构的需求来开展教学,来设置课程,来编写教材。反过来说,只有当课程建设、教材建设乃至整个教学建设都能够真正体现职业岗位对知识、能力结构的要求,能反映最新和最前沿的应用技术成果的发展趋势,所培养的人才才可能真正带有鲜明的职业针对性,也才可能是“应用型”而非“学术型”的。

高等职业技术教育强调以能力培养为中心,这就需要在课程建设、教材建设中突出反映能力培养的特点,而非满足于知识、概念的传授,必须兼顾理论知识与实践知识并重,既应体现理论“够用为度”,更应突出足够的实训(实务)内容,从而形成“模块化、组合式、实践型”的课程体系和教材特色。

高职设计艺术教育的目标是培养服务于生产第一线的应用型艺术设计人才。这类人才应当以动手能力强、解决实际问题能力强为主要特征,他们既具有大学程度的专业知识,又具有熟练的专业技能;既能进行创意设计,又能将创意设计、工程图纸转化为产品或应用于特殊的实体,并能在现场进行技术指导。

但是应当指出,我们所说的应用型人才并不只是“工匠型”的人才,艺术设计毕竟是一种智力劳动,应用型设计人才还是以掌握理论技术为主,应用智力技能来完成设计任务的。因而在强调培养学生实践能力、动手能力的同时,还应高度重视对学生创新思维、创造能力的培养,这一切也应当在我们的课程建设、教材建设中,在教学过程中得到充分地体现。

湖南大学出版社拟出版一套实践性、实用性俱佳,品种齐全,特色鲜明的高职类艺术设计系列教材。为此,他们力邀全国14所有相当影响力的高等职业技术学院组成强大阵容,从中遴选部分专家和骨干教师参编,反映出他们的魄力与远见卓识。值得一提的是,笔者曾有幸作为该社的一名普通作者参加过另一套教材的编写,对编辑们敏锐的市场洞察力、果断的决策能力、超强的策划与组织能力、极高的办事效率以及对事业的执著和专业精神早有领略,他们给我留下了深刻的印象。可以相信,他们与主编院校的努力必将获得成功,中国的高等职业技术教育发展史也将为之记下浓浓的一笔。

当然,努力的预期与结果之间能否高度一致,有待读者与同仁们来评价,但有一点是可以肯定的,那就是只有当大家携起手来,为共同的事业而齐心努力时,我们的事业才可能真正拥有辉煌的明天。

张小纲

2005年5月14日

contents

目录

1 装饰画概述 1

1.1 装饰画基本概念 2

1.2 装饰画的特征 4

1.3 装饰画的分类 8

2 装饰画的发展 11

2.1 中国传统文化中的装饰画 12

2.2 外国传统文化中的装饰画 19

2.3 外国现代艺术中的装饰性绘画 23

3 装饰画造型的基本规律 25

3.1 装饰画造型的基本元素 26

3.2 装饰画造型的形式美法则 28

3.3 装饰画造型的基本方法 31

4 装饰画色彩 35

4.1 装饰画色彩的形式语言特点 36

4.2 装饰画色彩的视觉心理 36

4.3 装饰画色彩的对比与调和 40

4.4 装饰画色彩的构成关系 45

4.5 装饰画色彩的个性化表达 49

contents

目录

5 装饰画的构图 51

5.1 装饰画构图基本原则 52

5.2 装饰画构图的基本形式 54

6 装饰画基本技法 57

6.1 黑白装饰画技法 58

6.2 色彩平涂装饰画技法 62

6.3 彩墨装饰画技法 63

6.4 沥粉装饰画技法 65

6.5 拼贴装饰画技法 67

6.6 磨漆装饰画技法 68

7 装饰画佳作赏析 71

8 优秀装饰画范例 87

参考文献 103

后记 104



1

装饰画概述

1.1 装饰画基本概念

装饰画是一种用形式美的规律和装饰艺术手法,借助于可被利用的物质材料与相应的工艺制作方法,以线条、块面、色彩、明暗等造型因素,创造出合乎人们审美理想的一种绘画形式。装饰画不同于写实性绘画追求真实地反映客观自然,而是依照主观的感受和形式美的法则,诸如对称、均衡、节奏、韵律、对比等规律,运用夸张、变形、抽象的艺术方式,以平面化的造型语言进行艺术的加工处理,形成富有装饰性的画面(图1-1)。

装饰画具有多元的特性,而不是像中国画、油画、版画各为一独立的画种,装饰画的绘制常与工艺手法相结合,或与刺绣,或与壁画,或与陶瓷工艺,或与漆器工艺,或与中国画、油画、版画等画种结合形成装饰画(图1-2、图1-3)。

传统装饰画所表现的内容始终是以健康、欢乐、光明、真诚、善良、正直为主题,寄托着人们对现实生活中美好事物的肯定和对未来生活的期望。所以,也可以说装饰画是人类生活的一种艺术方式,通过圆满、和谐、喜庆的画



图1-1

扎西德勒图(欢乐的藏历年)
人民大会堂西藏厅壁画 叶星生

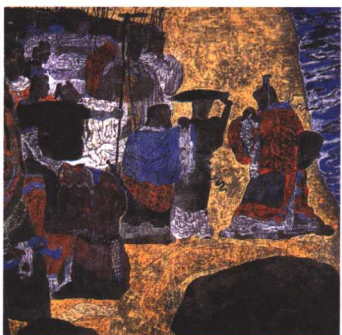


图1-2

田横五百士 刘健



图1-3

热带风景·橘子园中的猴子(油画) 卢梭



图1-5(左) 海风(装饰画) 胡玉康

图1-6(右) 热风 孙太仁

面，影响着人们的情绪，净化着人们的心灵，陶冶着人们的性情。装饰画使人们在满足物质生活的同时，还赋予生活诗意般的色彩和美感，使人获得审美的愉悦和生活的乐趣，让人们在生动的造型、优美的形式、绚丽的色彩中获得享受和启迪（图1-4、图1-5、图1-6）。

图1-4
贲 龚华娅

1.2 装饰画的特征

1.2.1 装饰性

装饰画作为一种艺术形式,其存在的基础就是其装饰性。相对于写实绘画而言,装饰画更为注重形式美的探索和表现,通过对自然物象的抽象化、图式化、视觉化的艺术处理,创造出赏心悦目的审美效果(图1-7)。

装饰画没有固定不变的模式。从古到今,不同的时代除其装饰性的特质没变外,其外在的表现形式和制作工艺都在不断的丰富和发展着。

装饰性作为装饰画的一个特质,它还具有普遍适应性,而且广泛应用于许多种类的艺术形态中,诸如室内外设计、壁画设计、室内陈设物设计、工艺品设计、广告招贴设计、包装装潢设计、陶瓷绘画以及现代主义绘画等(图1-8、图1-9),它们既因各自的专业特点、材料特性、工艺特性而相对独立,更因普遍拥有的装饰特性而相互影响、相互渗透、共同发展。

1.2.2 秩序性

秩序性从本质上来说是一种规律性,是事物存在、运动、发展变化的有序状



图1-7
露战 甘家伟



图1-8
佐藤晃一



图1-9 淘金的故事
任焕斌

态。自然界原来就是依照一定的秩序构成的,如昼夜的更替、花开花落、潮涨潮落、四季的变化等,都表现了有序这一规律性特点。

表现在装饰艺术中的秩序首先是一种从无序到有序化努力的形式秩序。可以说秩序是装饰之美的基本尺度。装饰艺术中所表现出的秩序性体现了人对秩序的认识和追求。正如阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书中所写的:“人所具备的认识能力(其中包括艺术创造能力)寻求的是秩序。科学的使命是在多样化的现象中提炼出有规则的秩序,而艺术的使命则是运用形象去显示出这种多样化的现象中所存在的秩序。”

作为装饰画来讲,在构建特定的艺术秩序方面较之其他艺术形式更显得重要。装饰画要充分运用多样与统一、对比与调和、对称与平衡、比例与尺度、节奏与韵律等形式美的法则以及借鉴中外装饰画优秀范例的艺术风格、表现手法把无序的自然状态最终梳理构建具有个性化的艺术视觉秩序(图1-10、图1-11、图1-12)。

1.2.3 象征性

以动物、植物、文字、色彩来组成吉祥的画面,表达某种画面之外的意义和情感,寄人们对美好生活的向往和追求,这是装饰画特有的一种象征手法,也是我国各民族文化很重要的一个特点。在当今的广大农村,这种充溢着喜庆吉祥寓意的装饰画面,依然深为老百姓喜爱。特别是在每年的春节“年”文化中,那些以人们喜闻乐见的日常素材来组成某种传达喜庆吉祥的理想涵义 of 装饰画非常受欢迎。例如:长青的松柏、千年的龟鹤、美意延年的灵芝组成装饰画面用来寓意人的长寿不老;以莲花和鱼组成装饰画面象征人们的生活“年年有余”;把喜鹊与梅花的图案组合称为“喜上眉梢”;喜字的对称形式“双喜”被象征为婚姻的美满幸福;牡丹花构成的图案象征着生活的富贵。这些反映美好生活的理想画面,具有精神的象征性,朴素地反映了广大人民群众对未来理想生活的一种期盼和向往,含蓄地表达了一个具有民族特色的精神世界(图1-13、图1-14、图1-15)。

1.2.4 表现性

表现性是相对于再现而言的。后者以再现客观对象为目的,前者以表达画家内心的情感为主导,强调有感而发或主观情感的宣泄。这二者之间的差异是很大的。

装饰画家从自然之中获得创作的原型和感受,然后以适合表达特定感受的艺术形式来予以表现,或是以流畅纤巧的线条表达轻松愉快的情绪,或是以沉郁阴冷的色彩表示郁闷悲凉的气氛,或是以斑斓艳丽的图形和色彩表达节日喜庆。每个装饰画家对自然的感受都是很独特的,因而其艺术的表现形式如果很恰当地表达了自己的真情实感,这种形式就具备了表现性。像蒋铁锋、丁韶光画中充满强烈表现意味的线



图1-10 战国时代针刻漆图案



图1-11 死船 冷冰川



图1-12 午后时光请来喝茶 赵澄襄

徐有年莲



图1-13 莲年有余 杨柳青年画



图1-14 双喜 江苏



图1-15 鸳鸯戏莲 浙江



图1-16 英雄谱 蒋铁峰



图1-17 祝福 丁绍光

条和色彩,冷冰川细密含蓄典雅的线条构成的黑白画面,都具有超乎寻常的表现性,因而也更为打动人、感染人(图1-16、图1-17、图1-18)。

1.2.5 公共性

装饰画是一个人类精神理想覆盖面极为宽泛的艺术形式,可以说它是最具有时代性与大众化的公共艺术。这里所说的公共性,并非是将装饰画置于公共的空间,而是指装饰画观照自然的视角,表现的内容、表现的形式、欣赏习惯几乎为所有大众所认可,是一种没有替代性的公共艺术语言表达方式。正如杜威所说:“每一种艺术都有它自己的媒介,那种媒介又特别适合某一类的传统。每一种媒介所说的那些话,用任何其他语言都不可能说得那么好,那么完整。”像中国传统装饰绘画年画、剪纸所传导的那种吉祥、喜庆,对理想生活充满期盼和赞美的表述方式,就是一种大众语言表达方式,是千百年来传统文化积淀而成的一种大众精神生活不可缺少的公共艺术形式,一种以大众审美趣味为主线的传达传统唯美理想的公共艺术(图1-19、图1-20、图1-21)。



图1-18
寒露 断弦 冷冰川

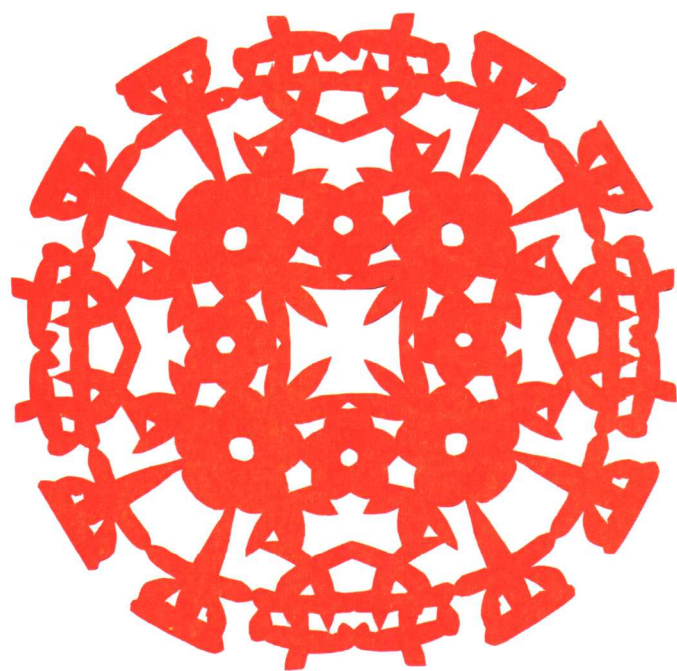


图1-19 平平安安(剪纸) 陈华荣



图1-20(左) 祖国吉祥 张涛



图1-21(右) 宗教与和平 丁绍光



图1-22
百鸟图（釉下彩） 陈琦



图1-23 希腊瓶画



图1-24
中国民间图形运用

1.3 装饰画的分类

装饰画涉及的面很广，在我们生活的不同空间，可看到装饰画的不同存在形式。明确划分装饰画的种类，有利于我们了解不同类型装饰画之间的特点和规律，下面我们从这样几个方面来作分类介绍。

1.3.1 从功能上分

装饰画按其不同空间中的功能特点，可分为日用饰品类装饰画、室内装饰画和公共环境装饰画三种。

（1）日用饰品类装饰画

日用饰品类装饰画主要指在家居饰品上出现的装饰纹样和画面。这些纹样和画面首先是为了装饰器物而绘制的，具有较强的装饰性，它是器物的有机组成部分，在构图和造型时，首先要考虑器物的形，要使装饰图形和器物高度吻合，像装饰彩陶、青铜器、瓷器、漆器等（图1-22、图1-23）。

（2）室内装饰画

室内装饰画主要是指用来装饰居室空间的装饰画，此类装饰画因居室主人的个人经历、文化素养、兴趣爱好以及审美的差异，在装饰画的选择上有很大的差异性，也正因为如此，室内装饰画的形式也显得丰富多样（图1-24）。

（3）公共环境装饰画

公共环境装饰画是指应用于公共场所的装饰绘画，如壁画、壁挂等。这类装饰绘画的设计，一定要注意根据环境功能和审美需要，使装饰绘画形式服从于整体环境，成为环境的有机组成部分，并与其保持有机的统一，同时还要弥补其不足，为其增辉（图1-25）。



图1-25 关羽在荆州（局部）徐勇民



图1-26 (左)
瓶花 胡永凯



图1-27 (右)
环鱼图 冯建平

1.3.2 从形态上分

从形态上分,装饰画可分为平面装饰画和立体装饰画两大类。

(1) 平面装饰画

平面装饰画是指以装饰纹样为基础,在平面物上所作的装饰画设计,常见的有彩墨、重彩、剪纸、蜡染、平涂彩绘等(图1-26)。

(2) 立体装饰画

立体装饰画是指装饰画表面形态有明显的凹凸起伏,是和平面装饰画呈对应形式的一种装饰画。如装饰木雕、面具、金属雕刻、沥粉画等(图1-27)。

1.3.3 从表现形式上分

从装饰画表现形式上可分为具象装饰画和抽象装饰画两种。

(1) 具象装饰画

具象装饰画是指在自然表象的基础上,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,装饰中的具象形既包含了自然形象的表象特征,在形式上又有装饰艺术的特质(图1-28)。

(2) 抽象装饰画

抽象与具象相互对应,它是作者将自然的形态进行归纳、比较、分析,抽出其内在的精神,而忽略具体的形象,经抽象的方式表达形象的本质和作者的感受。其艺术形象的构成因素,常常是源于自然形象的启示,这种抽象艺术能给人无限想象的空间,激发视觉的情感,并具有鲜明的时代特点(图1-29)。



图1-28 室内 高山辰雄



图1-29 弧中的点 康定斯基



图1-30 增福财神 北京



图1-31 巳蛇 山西

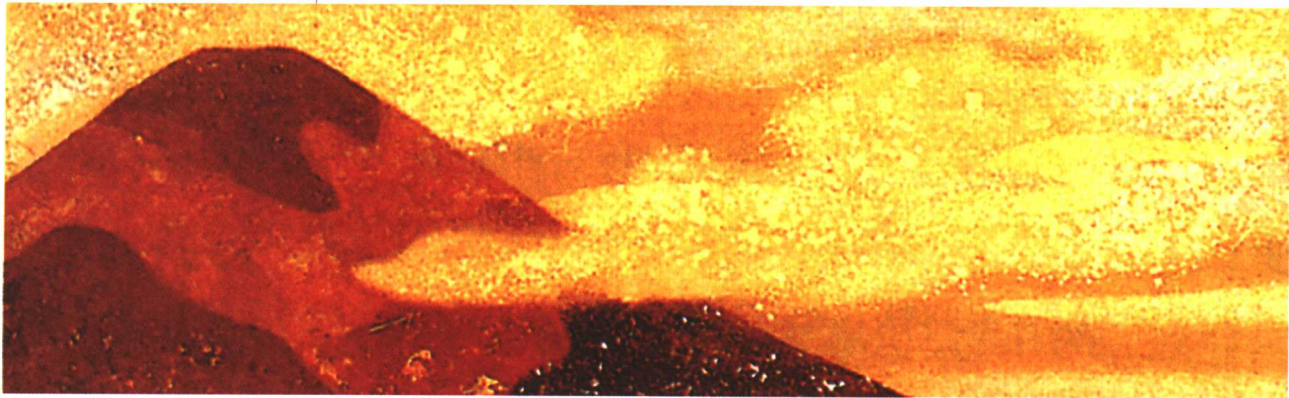


图1-32 亦舞 傅春梅



图1-33 白露之晨 林容生

图1-34 四月四季图（局部）东山魁夷



1.3.4 从题材上分

从题材上可分为人物装饰画、动物装饰画、植物装饰画和风景装饰画四种。

(1) 人物装饰画

以人物作为装饰画表现对象是很受老百姓喜爱的一种方式，像年画、剪纸、刺绣及现代装饰绘画，人物均是其主要表现对象之一。

人物装饰画形象的塑造很重要，一定要能反映出装饰画的特点。像传统木版年画中人物形象既概括夸张，又简洁传神，有很强的装饰性（图1-30）。现代装饰画家丁绍光先生表现西双版纳女子的画面也体现了强烈的装饰性。此外人物装饰画的创作，除了关注单纯的人物形象，还要注意了解相关民族的生活、风俗和地域环境特点，这样画面才会丰富、充实。

(2) 动物装饰画

在我国，以动物为素材的装饰画是很多的，像传统的十二生肖就演化出了异常丰富的艺术形象，在不同的时代都娱悦了百姓的生活（图1-31），在民间剪纸艺术中，动物更是其中表现最多的一个内容。

(3) 植物装饰画

植物的形态是丰富多样的，在不同的季节、不同的时辰，会给人们以不同的美的启示和联想，因而植物也是传统装饰绘画中一个很重要的表现题材。人们常以植物花草来表达美好的意愿和对未来生活的期盼。像民间年画中常以长青的松柏、美意延年的灵芝用来寓意人的长寿不老，牡丹花盛开喻意生活富贵等。在民间的剪纸窗花和刺绣中，也可看到大量精美的植物纹样（图1-32）。

(4) 风景装饰画

风景装饰画以山水风光、建筑屋宇作为装饰画的题材。在传统装饰画中，特别是在木版年画或漆画中颇为多见。风景装饰画内容广泛，可以入画的素材就更为丰富多样。中国民间艺术家在风景装饰画中，常以春、夏、秋、冬四季不同的风光为画题。在用来装饰现代家居的装饰画中，风景画更是以各种不同的艺术形式出现在我们的视野中，丰富和美化着我们的生活（图1-33、图1-34）。