

Z H U A N G S H I H U A

主 编 黄 文 干一清
副主编 蔡炳云 罗 蓉

装饰画

西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

装 饰 画

主 编 黄 文 干一清

副主编 蔡炳云 罗 蓉

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

.....
图书在版编目 (C I P) 数据

装饰画 / 黄文, 干一清主编. —成都: 西南交通大学出版社, 2009.2

ISBN 978-7-5643-0175-0

I. 装… II. ①黄…②干… III. 装饰美术—绘画—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第 006758 号
.....

装 饰 画

主编 黄文 干一清

责任编辑	郭发仔 (gfz87@126.com)
封面设计	本格设计
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段111号)
发行部电话	028-87600564 028-8700533
邮 编	610031
网 址	Http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	四川省印刷制版中心有限公司
成品尺寸	210mm×285mm
印 张	4
字 数	98 千字
印 数	1—6000册
版 次	2009 年 2 月第 1 版
印 次	2009 年 2 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-0175-0
定 价	24.00元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

《装饰画》编委会

主 编 黄 文 干一清

副主编 蔡炳云 罗 蓉

编 委 (排名不分先后)

李 刚 (武汉科技大学中南分校)

王 芳 (武汉科技大学中南分校)

单晓春 (武汉科技大学中南分校)

文卫民 (长沙理工大学设计艺术学院)

唐北明 (湖南工业职业技术学院)

汪田甜 (广州大学华软软件学院)

李 晶 (湖北美术学院)

刘 倩 (武汉软件工程职业学院)

刘 科 (青海师范大学美术系)

胡凌琚 (湖北美术学院)

白 鑫 (沈阳大学美术学院)

邹 婧 (湖南工业大学包装设计学院)

于 斌 (山东农业大学景观艺术设计系)

陶 珂 (广西大学林学院艺术设计系)

王 锐 (泸州职业技术学院)

冯斌斌 (河南理工大学建筑与艺术设计学院)

江润滋 (荆楚理工学院)

江朝伟 (长沙理工大学设计艺术学院)

李 艺 (武汉科技大学城市学院)

付 静 (江汉大学现代艺术学院)

前言

装饰画是一种较为特殊的美术形式。它在思想情感的表达方面没有严格要求，其绘画形式却别具匠心。装饰画的最终完成，体现了作者对生活的观察、对事物规律的把握，体现了作者的主观情感、审美情趣，同时也体现了作者的艺术修养和创造性的表现能力。

与一般绘画不同，装饰画非常讲究制作技巧，采用不同的处理方法会出现不同的效果，带有很强的工艺制作性质。装饰画既是学习工艺设计时必不可少的一门基础练习课程，又是一门相对独立的艺术科目。本书主要针对初学者的情况，系统阐述了装饰画的基本原理、步骤和方法，注重可操作性；展示了大量风格多样的作品，深入浅出，具体、形象地阐明了装饰画的主要特征及其设计的一些基本步骤和要领。

装饰画是美术的一种风格，遍及各个美术领域。特别是在现代美术作品中，装饰画更是得到了大量运用。广义上的带有强烈装饰意味的作品也属于装饰画范畴。本书就装饰画的延伸和拓展作了一定篇幅的介绍。

本书编撰成员遍及全国各个高校，他们把自己多年在教学实践中积累的经验无私地奉献出来，提供了大量图片并加上评语，使本书具有一定的前瞻性和普遍性。

本书在编写过程中，由于教学需要，采用了一些同行和学生的作品（图片），在此谨表谢忱！此外，本书的出版得到了西南交通大学出版社的大力支持，在此一并感谢！

编者

2008年12月

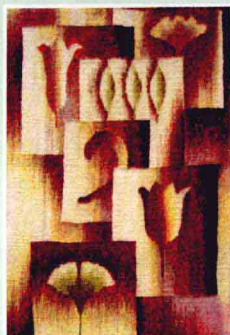
目 录

第一章 概 述	1
一、装饰画的分类	1
二、装饰画的特点	2

第二章 装饰画设计与练习	3
一、造型设计	3
二、构图设计	10
三、装饰色彩	14
四、常见的画面处理技法	32

第三章 装饰画的拓展	42
一、装饰意味的绘画	42
二、民间美术与工艺品	44
三、纺织品	45
四、浮雕与镶嵌壁挂	46

第四章 作品评析	48
第五章 黑白画素材	53

结束语	57
参考文献	58

第一章 概述

一、装饰画的分类

装饰画，顾名思义，是指主要用于装饰的、一种并不强调很高的艺术性，但非常讲究与环境的协调和美化效果的特殊艺术类型，通常是指按照形式美的规律，采用装饰设计手法创作的一种绘画形式。

装饰画作为一种艺术形式，一种独具一格的艺术表现方法，一直在民间的艺术土壤中茁壮成长，并随着时代的发展而不断更新，体现了独特的艺术风格。

装饰画这一艺术形式是在原始绘画和装饰纹样的基础上产生、发展而流传至今的。从新石器时代的彩陶纹样，到商周铜器上的装饰画、战国时期的帛画艺术；从两汉的画像砖、瓦当，到举世瞩目的敦煌壁画、墓室壁画、宫殿装饰壁画艺术，以及一些别具特色的民间美术，这些都为我们提供了装饰画最典型的范例。西方现代美术中的很多名作也不乏装饰意味。

装饰画与纯绘画可以从功能上来区分。凡是用来装饰器物或建筑的，无论其选题、构图、色彩、造型如何，也不管其运用什么手法，只要以被装饰对象的要求为准绳，并使之与装饰物统一于一体者，都属于装饰画。

装饰画的主要功能是给人们带来视觉

上的愉悦。相对于油画、国画等绘画而言，装饰画对思想性、主题性的要求不是很高。也正是因为装饰画具有二维平面的装饰特点，创作者能够在一定程度上摆脱美术基础中写实造型的要求来进行装饰画创作，美术爱好者经过一定的训练，也能达到创作装饰画的基本要求。当然，写实造型的训练是十分必要的，它能够使创作者更准确地把握造型规律，有助于提高创作者的审美情趣和创作技巧。

装饰画具有构图独特新奇、造型优美奇特和色彩愉悦等特点。装饰画的这些装饰性特点，使得装饰画具有较强的制作性特点。也就是说，它不仅仅是画出来的，更是制作出来的。因此，装饰画一般被归纳入工艺美术当中。

装饰画对自然形象的表现不是通过模仿的方式，而是按照对称、均衡、节奏、韵律、对比、调和等形式美的规律，运用夸张、变形、抽象的方式，进行艺术加工和处理，从而在秩序化的平面中，形成艺术的基本结构。

装饰画从形式上可以分为三类：一类是占主流的印刷品装饰画（也包括摄影作品），一类是实物装裱装饰画，还有一类

是手绘作品装饰画。其中,手绘作品装饰画的艺术价值较高,具有收藏价值。

从艺术特点上看,装饰画的艺术表现手法更程式化,强调节奏和韵律。装饰画在使用功能上有从属性,在生产上有工艺性,而且装饰部位、装饰面积对所画内容的形式又有所要求、有所制约、有所规范,这就使装饰画在造型、布局、变化方面形成了一定的规律,进而产生了装饰风格。

二、装饰画的特点

1. 突出视觉的愉悦性

装饰画与中国画、油画、版画不同,没有明确的可界定的画种手法、材料,与其说它是一个画种,不如说它是一种造型艺术的风格类型、一个领域。它的表现手法既可以是国画、油画、版画,也可以是多画种的组合。

装饰画的主要特点是从构图、造型、色彩和肌理上给人以视觉上的审美愉悦感,对环境起到装饰作用。因此,它对主题性、思想性的要求比普通绘画的要求要弱一些。

2. 造型的变形性

装饰画对自然形象的表现来源于自然,但不是对客观事物的模仿,而是按照对称、均衡、节奏、韵律、对比、调和等形式美的规律,对自然物体运用夸张、变形、抽象的方式,进行艺术加工和处理,在秩序化的平面中形成适合于环境的装饰

艺术。

装饰画是二维平面的造型,排斥三维空间的刻画,其造型设计都拒绝真实的再现。装饰画在比例、色彩等方面均注重区别于真实的形象,而且用概括、简化、添加、抽象等手法重新塑造形象,使之更具有装饰意味。

3. 构图的限制性

装饰画的构图讲究饱满、疏密得当、形象突出。装饰画往往用于不同的场合,因而要受到外框的限制。除常用的方形构图外,还有很多异形构图,如圆形、三角形、有机形等。因此,装饰画造型要根据外形适当变形,使之适合外框形状,使整个画面看起来更完整。

4. 色彩的装饰性

如同造型设计一样,装饰画的色彩从真实生活中来。但是,在色彩使用时,往往要根据作品的要求进行加工,或浓烈,或清淡,以渲染作品的气氛。同时,要结合一些肌理的特殊表现手法,以表达创作者的情绪,进而显示出一种强烈的装饰性。色彩的装饰性使得装饰画具有强烈的程式化特点。

第二章 装饰画设计与练习

一、造型设计

装饰画和普通绘画一样，表现的内容十分广泛，只要是能够入画的，都可以用装饰画表现。造型设计的内容主要包括人物（图2-1、图2-2）、风景（图2-3、图2-4、图2-5）、动物（图2-6、图2-7、图2-8）、花卉（图2-9、图2-10）、静物（图2-11、图2-12、图2-13）、抽象（图2-14、图2-15、图2-16）等。

（一）造型设计的要求

装饰画在造型设计时必须了解所要描绘的自然形象的外形特征。在动手之前，还应该确定创作的意图，对主题和情调气氛进行准确的分析和把握，从而选择最佳的表达方式，使主体和局部都统一在同一装饰风格中，利用点、线、面、色彩的搭配等突出作品的装饰倾向，塑造成功的装饰画造型。

装饰画造型来自于自然物象。对自然物象的认识，不能拘泥于对象琐碎的外部特征，而应该对具有普遍意义的共性进行深刻把握，强调其最美的重要特征，对其采取合适的夸张手法，简化甚至舍弃非本质的部分，以精炼的手段概括、美化对象，加强美的形式感，突出美的特征，使之超越自然的物象面貌，成为更美、更有装饰性的艺术形象。当然，由于专业素养和对自然物象特征的理解不同，不同作者的造型大相径庭也是正常的。

2-1 小牧童 赵珂 指导老师：黄文

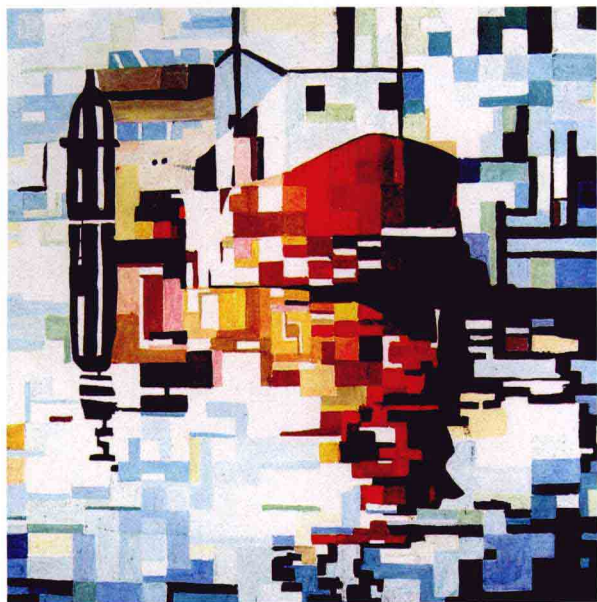
将骑在牛背上的彝族小牧童处理成剪影，突出其脖子上的银饰，生动而有情趣。

2-2 小憩 先帷帷

作品表现的是少女在路途中倚靠背篓小憩，突出了人与自然的和谐相处。

造型变化的程度是不同的，可以遵循自然秩序将形象稍加装饰，也可以将自然秩序完全抛弃，只从中提取抽象的几何符号。这种造型变化程度上的不同，主要是由作者对主题的把握以及作者的美术基础、审美情趣的取向等决定的。

2-4 船 陈海章 指导老师：单春晓

以规则的方块造型，不同色彩的运用展现了波光粼粼、水天一色的感觉。船的红色尤其醒目。

2-3 山村 冯旭琴 指导老师：黄文

色彩对比强烈，但都统一在蓝色和黑色的氛围中，显得十分宁静。

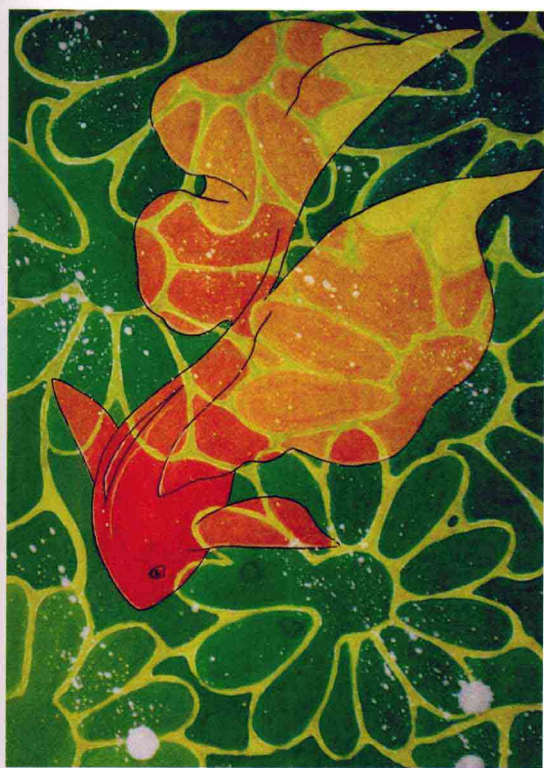

2-5 风景 指导老师：黄文

用写意的抽象造型、宁静甜美的色彩，勾画出一幅令人愉悦的、想象中的风景。

2-6 山羊 王玉屏 指导老师：黄文
画面以蓝绿为主调，造型简洁，山羊形象活泼可爱。

2-7 金鱼 张英华 指导老师：黄文

底色处理为从黄绿到蓝绿，画面遍布花朵纹样；勾勒的线条既像花朵，又像水纹，构思精巧。金鱼造型简练，体态灵活。

2-8 鱼 余思慧

造型刻画主要表现在其装饰性上，热带鱼身上的饰纹、海水的纹样，与海水晕染的模糊效果形成鲜明的对比，与图2-7的表现手法截然不同。

2-9 花树 指导老师：蔡炳云
画面采用工笔绘画与立得粉勾线再饰金饰银的手法，画面显得金碧辉煌。

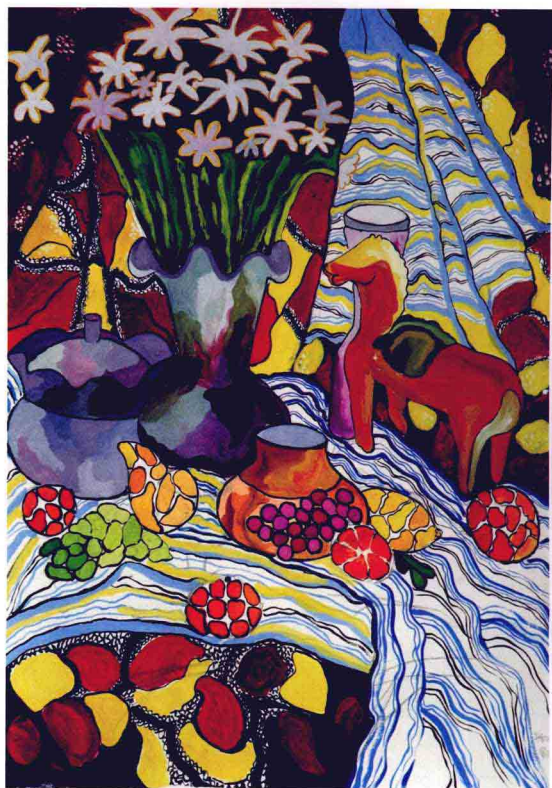

2-10 莲蓬 辛春 指导老师：白鑫

以淡彩的手法、主观的色彩，刻画了荷塘里成熟的莲蓬，表现出了丰收的喜悦。

2-11 静物 周惠 指导老师: 王芳

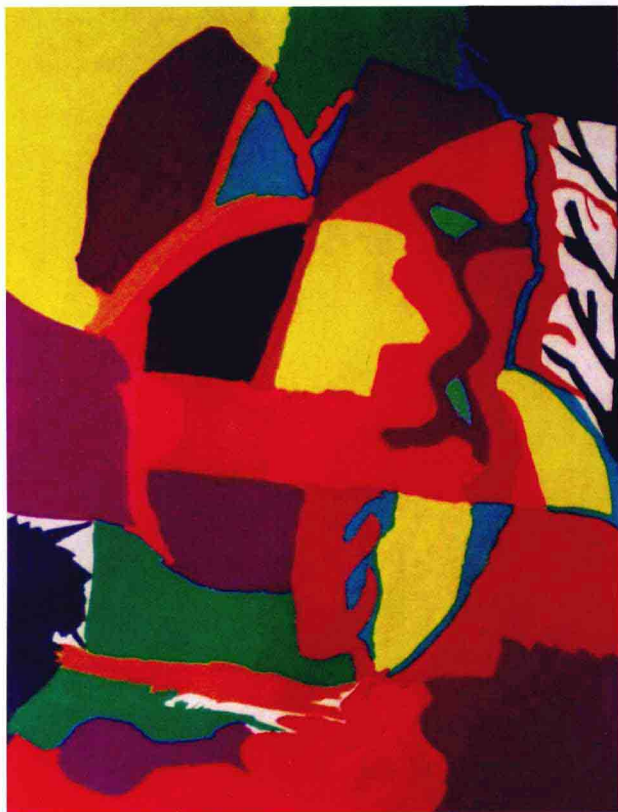

2-12 静物 罗贝 指导老师: 王芳

图2-11、2-12、2-13三张均为装饰写生静物画。作者没有着力刻画物体的立体感,对空间感也进一步淡化。色彩鲜艳生动,充满活力,极富装饰性。

2-13 静物 李萍 指导老师: 王芳

2-14 抽象 何朝霞 指导老师: 黄文

画面被分割为有机形, 不同的色彩产生对比, 使整个画面十分和谐。

2-15 抽象 吴浩溪 指导老师: 黄文

作品显然模仿了蒙德里安的手法, 采用多种颜色刷底, 再用黑色直线分割。

2-16 混沌的思想 王宁

作品显然借鉴了康定斯基的抽象表现手法, 采用抽象、纷乱的形象, 用油画棒完成了画面。图形的纷乱体现了混沌的主题。

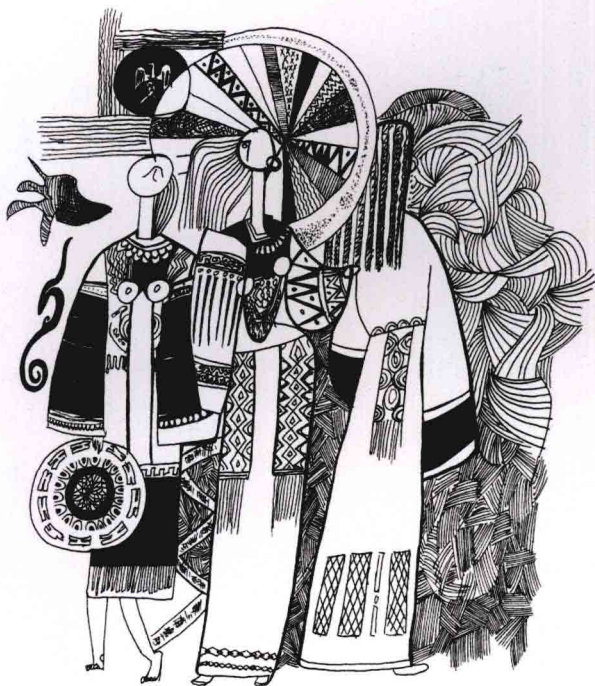
（二）造型设计的步骤

初学者怎样进行造型设计呢？首先，可以从临摹黑白装饰画入手，在进行一段时间的临摹，对装饰画的造型特点有所了解之后，就可以练习把黑白装饰画进一步变形，添加形象，把单独的装饰画造型修整、补充成一张完整的黑白装饰画。其次，进行写生变形。由于临摹阶段已经对装饰画的造型规律有了一些了解，所以在把写生作品变成装饰形象时，就能够抓住形象的特征和内涵。在这个阶段需要大量运用提炼、简化、夸张、变形等艺术手法，使之成为符合要求的装饰画形象。如图2-17、图2-18所示。

2-17 游戏 指导老师：蔡炳云

画面黑白分割井然有序，点、线、面的运用也较为恰当，身体的细小点状丰富了画面的表现力。

2-18 时装表演 张渭贤 指导老师：文卫民

背景用密集的线性处理成肌理，衬托出前面的时装模特儿形象。

二、构图设计

装饰画的构图设计与油画、国画等相比,具有自己的独特性。装饰画是在画幅大小、外形形状、色彩倾向上都要受到限制的艺术。造型设计的完成,只是装饰画构成的第一步。怎样把各种造型设计有机地运用于画面中,使之成为具有强烈的形式感和装饰趣味的装饰画,是我们构成装饰画的第二步。

1. 画面的完整性

装饰画画面的形式是内敛的,形象是完整的,构图是饱满的。画面的所有构成因素都要有意识地努力适合画框界定的画面空间。每一个形象、每一个点、每一条线,都应该认真对待,反复推敲,把它们放到最适合的位置,使每一部分都得到充分的利用。

2-19 童年 指导老师:蔡炳云

画面有意识打破空间,点、线、面合理分布,表现出了一种天真、稚趣。

2-20 神秘园 余思惠

画面外形为有机形,房屋、树木和飞鸟都集中在有机形内,显得紧密而神秘。

2-21 少女 罗蓉

有机形的构图比较有难度。在构图时,因为外形不规则,需要照顾到内容和外形的合理安排,进行有机处理,否则会显得生硬。本图在处理两个少女时,加上了一些肌理进行丰富,显得十分自然、流畅。

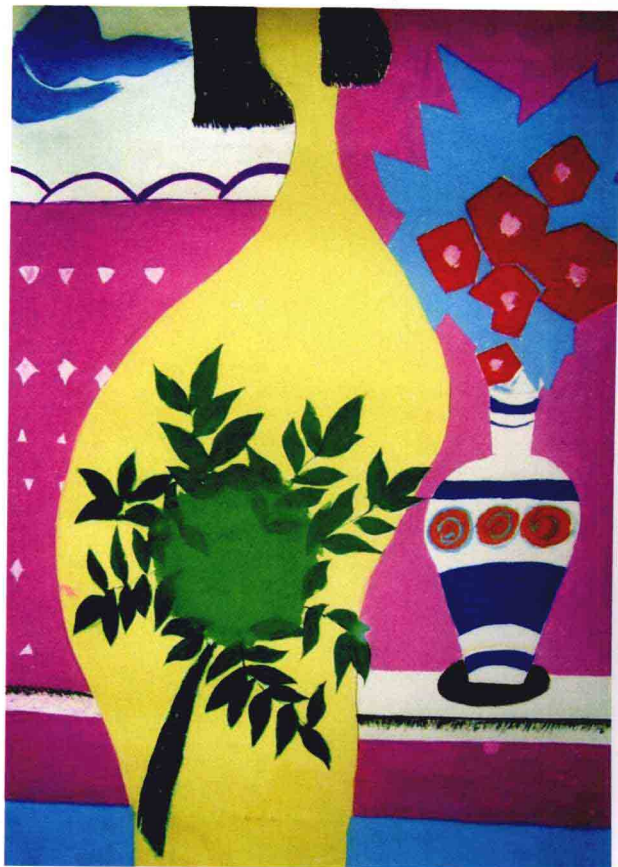
装饰画是受限制的艺术。由于装饰画用于装饰环境，它的外形往往要受到装饰环境的影响，成为除方形以外各种各样的形状，如圆形、三角形、有机形等。这时候，装饰画的造型设计应该服从于构图的需要。在不同外框的约束下，造型设计应该做一些相应的变化。画中的形象，尤其是边缘的形象，其造型都要努力变形，适合外框的需要。造型的特点与构图形式的特点，也是形成形式感强、完整饱满的画面的重要决定因素。所以，装饰画的设计过程是一个理性和严谨的过程。

构图练习要在造型设计的基础上进行。首先可以选择常见的方形构图进行练习，注意画面因素如形状、大小、疏密、虚实、聚散、刚柔等的有机组合。有了一定的经验之后，就可以开始选择圆形构图练习。特别要注意造型设计与外框的统一，尤其是边缘的造型。接下来再进行三角形、多边形构图的练习。最后，把前边的构图经验进行总结，进行有机形的练习。如图2-19、图2-20、图2-21、图2-22、图2-23、图2-24、图2-25所示。

2-22 圆舞 羊烈

圆形构图多要考虑造型和外形的适应性，特别是接近边沿的部分，宁愿牺牲一点造型，也要和外形保持一致，这样看起来才完整。本画中对两个人体的处理很好地做到了这一点。

2-23 瓶花 张怡文 指导老师：黄文

画面构图紧凑，人物、花瓶、树枝井然有序，背景分割合理，色彩对比强烈，整个画面又不失和谐之感。