

艺术设计新视点丛书

Neo-viewpoints of Design

装饰绘画设计

Decorative Design

方 健 编著

JJ2
88
艺术设计新视点丛书

装饰绘画设计

方健 编著

化学工业出版社

·北京·

艺术设计新视点丛书编委会

主任：徐 宾

副主任(按姓氏笔画排序)：于肖飞 方 健 刘咏清 周 静 高志强
编 委(按姓氏笔画排序)：于肖飞 方 健 刘 宁 刘咏清 李 波 李 颖
周 静 周 慧 徐 舫 高志强

图书在版编目(CIP)数据

装饰绘画设计 / 方健编著.
北京：化学工业出版社，2012.8

(艺术设计新视点丛书)
ISBN 978-7-122-14911-4

I. 装… II. 方… III. 装饰美术-绘画-设计 IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第160605号

责任编辑：徐 娟
封面设计：徐 舫

装帧设计：吴 凡

出版发行：化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装：北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm

1/16

印张 8

字数 190千字

2012年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888 (传真：010-64519686) 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：49.00元

版权所有 违者必究

丛书序

一所好的设计学院如何能够培养出优秀人才，教师个人的学术水平与实务操作能力固然重要，但还要看这个学院如何设计出一整套合理的课程体系，并且建立好每门课的课程基础。因此，编辑一本好的教材就显得尤为重要。

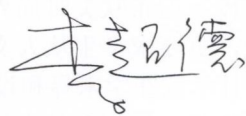
我一直推崇美国的帕森斯设计学院（Parsons School of Design），这是一所享誉世界的设计学院，与意大利的马兰欧尼学院、英国的中央圣马丁设计学院、巴黎的ESMOD时装艺术学院并称世界四大设计学院。作为一名设计教育工作者，同时受我的专业背景影响，我对这四所设计学院关注颇多，尤其是对他们的设计课程安排、课程内容更为敏感。帕森斯设计学院作为一所综合性的设计学院，为来自全世界的设计专业的学生提供各方面的专业设计课程，提供学生在专业及实务经验上的学习，给予学生多样化的设计概念，并且让学生学习到独自及团体设计上的实务经验及理念。而且，在这里学习的同学多半都会有兼职的设计工作，帕森斯设计学院为培养优良的设计人才，营造学生跨学科的设计观念，其中艺术、音乐、戏剧、管理、设计等八个学院的课程可以交叉学习。学校重视创新、艺术与设计的教育理念，使得毕业生与校友遍布欧美时尚界与设计界。他们的师资多为业界顶尖设计师，除了面对设计的技术挑战，更要求学生从人文历史理论中学习和理解设计的社会属性。由于上述种种原因，帕森斯设计学院在学术界和设计界享有盛名。因此，我以为设计专业学生的设计课程，除了掌握必要的基本知识和基本技能技巧外，更应该强调设计文化在设计过程中的展开。注重设计过程的展开，加强设计专业学生对设计主题和设计元素的深入思考和深化设计。特别是细化设计细节的过程，也是学生积极的创意思维活动作用于设计观念、设计使用、设计技能、设计形式语言不断外化的过程。强调设计文化的专业学院，学生的设计作品往往被要求显现出优美流畅的形式，以及清晰的实用逻辑思考与自信的应对能力。

我始终认为，大学设计教育是一种文化。说现代设计教育，言必谈包豪斯的“三大构成”教育，我们认识的“三大构成”，早年大都从日本和我国的香港、台湾地区转道而来，用今天的眼光来看，其中夹杂着许多曲解和歧义。包豪斯其实就是一个中等专门学校，30多位教师，十几年就培养了600多名毕业生，但包豪斯确实已经成为全人类的文化财富。伊顿当年开创构成教学，他的本意是要启发设计学生的想象和思维能力、平面和空间的构成能力。但所谓“三大构成”发展到今天，却被有些院校僵化为耗费时间的手工劳作。我在俄罗斯的一所学校看到，一件简单的立体构成作业被要求用120小时来完成，空间构成的想象能力被细密的手工制作所取代。更不能想象国内有些院校平面构成作业中，老师让同学用大量时间描绘细小的点点，这是同伊顿的初衷相违背的。更何况，包豪斯设计强调无机形的功能主义风格在近一个世纪的发展中，它的形式单一化的弊端也早已暴露出来。面对世界文明多样化的发展趋势，设计样式的多纬度文化思考，已经不是单一的包豪斯所能够替代的。有什么样的时尚生活就应该有什么样的设计教育。设计教育中的“三基本教育”是职业知识与技能技巧的基础训练，但要成为合格的设计师单靠这个不行。我常说，设计教育倡导的是“浪漫色彩与理想情怀的学院风格”，倡导一种“归于人文的都市情怀”。设计的最高境界是设计一种生活方式。“与其说是设计产品，不如说是设计人和社会。”

中国的设计教育走的是不断西化的道路，如何探索具有中国特色的设计教育新思路？我们还有许多路要走。其实，西方设计教育的经验并不能解决中国设计教育的全部问题，但西方设计教育注重实践教育、追随流行、尊重手工艺的传统值得我们学习。中国设计教育的现状是什么？全国120万的艺术学生，占全国在校大学生总数的11.6%，其中70%是设计学生。国际上没有这样的设计教育国家可以类比。现在国内的普通设计教育本科是两头不落实。一方面是高端的设计人才缺乏，学校培养不出来；另外一方面，最底层的设计操作与实务人员又不愿意培养。中间层次很庞大，培养了大量高不成低不就的毕业生。如何改变这一状况，我们既期望行政政策的引导，也希望于学校课程与教材改革的推进。

徐宾等一批青年教师执着于课程教学改革，他们志同道合、努力探索，以“艺术设计新视点丛书”的形式展示他们的教学成果。我赞同他们“不以降低学术品位为代价，力争将丛书做成精品”的主张和追求。这套丛书除阐明各门课程的基础理论外，还加入了大量课题案例，用以强调对艺术设计专业入门思维的启发和拓展。尤其值得一提的是，这套丛书打破了长久以来设计类图书“先理论讲授，后示范作业”的陈旧模式，延伸设计教材中理论内容与设计实务的可操作性。

我期待这套丛书能够有新的面貌，并为设计教育的课程改革添砖加瓦。

2012.6.26 写在独墅湖畔

李超德 教授 博士生导师
苏州大学艺术学院院长
江苏省教学名师
江苏省优势学科“艺术学”建设项目负责人
江苏省品牌专业“设计艺术”建设负责人
国家社会科学（艺术）项目《现代设计批评》主持人
全国“纺织之光”教师奖获得者
中国美术家协会会员
国务院学位委员会艺术专业研究生教育指导委员会委员
教育部高校纺织服装专业指导委员会委员
教育部高校美术专业指导委员会委员

前言

近年来，随着国民收入和受教育程度的不断提高，人们除了要吃好、穿好，对生活、工作的环境也同样提出了更高的要求。家居饰品店在许多城市如雨后春笋般地发展起来正是这种理念的体现。而在这其中，装饰绘画扮演了一个非常重要的角色。无论是在私人空间还是在公共空间，许多人已经有了用画来装饰环境的意识，不少城市还出现了销售、制作装饰绘画的画廊、工作室。这个市场已经逐步形成而且还在不断地壮大。但是，与之相对应的是许多大中专院校开设的装饰绘画专业或课程的教学理念还停留在几十年前工艺绘画的阶段，即以技法讲授为主，忽视诸如客户的需求、环境与装饰绘画的匹配、学习方法的传授等因素。基于此，笔者编写了这本教材，希望在教学方法和理念上有所突破。

全书共分6章。第一章主要是对装饰绘画做了一个重新的界定。第二章是从实战的角度谈了装饰绘画的设计原则，这是很多同类书很少涉及的内容。安排此内容是想提醒读者，设计专业将来是要面向社会面对市场的。在课堂上学生或许可以自由发挥，但是如果作为设计师，设计就会受到各种制约，所以学生必须学会适应各种不同需求。第三章主要介绍了装饰绘画的设计流程和学习的方法。基础课很重要的一点就是要教会学生学习的方法。有了好的方法，就如同找到了敲门砖，即便以后遇到自己不熟悉的领域也可以从容应对。这也是本书的核心内容。第四章介绍的是装饰绘画的基本知识。第五章关于装饰绘画的风格，因为牵涉的内容太多，所以只是选取了部分风格和重要的画家做了简要的介绍。第六章主要介绍了装饰绘画设计中常用的工具、材料和一般的表现方法。此外，每章后面都附有延伸阅读和课题训练。延伸阅读列出了一些书目，有兴趣的同学可以选取阅读。课题训练是为本章节设计的一些课题，供教师、学生参考使用。

在这些年的教学过程中，笔者发现学生越来越不爱看书，尤其不爱看教材。原因可能是多方面的。从教材自身来说，枯燥的讲解、雷同的内容、脱离实际的理论确实是原因之一。所以在本书编写之初就确立了这样的原则：在语言上力求通俗浅显；尽量少讲大道理，少讲空话、套话；多讲学习方法，多联系实际，多举实例，多分析作品，特别是从学生的视角来分析一些作业完成的过程。总之，希望本书能对广大读者学习装饰绘画设计有所帮助。同时，由于编写时间比较紧张，疏漏之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

最后，向在本书编写过程中提供帮助的我的老师、同事、同学、朋友及家人鞠躬致谢！

方健

2012年6月12日于苏州

目 录

第一章 装饰绘画设计概论	1
第一节 装饰绘画设计的界定：是绘画更是设计	1
一、装饰绘画概念的回顾	1
二、对装饰绘画的再认识	2
第二节 装饰绘画的特征：是艺术也是商品	3
一、从属性的特征	3
二、多样性的特征	3
三、艺术性的特征	4
四、市场性的特征	4
第三节 装饰绘画的前景与发展现状：任重而道远	4
一、装饰绘画的发展前景	4
二、装饰绘画的发展现状	5
延伸阅读	6
课题训练	6
第二章 装饰绘画设计原则	7
第一节 满足客户需要的原则：客户就是上帝	7
一、了解客户心理	7
二、合理定价	7
第二节 与环境相协调的原则：设计的根本	8
一、根据环境确定风格与尺寸	8
二、根据环境确定组合安置方式	12
三、根据环境确定装框与装裱方式	13
第三节 符合形式美的原则：万变不离其宗	16
一、装饰绘画的点、线、面	16
二、装饰绘画的节奏与韵律	22
三、装饰绘画的统一与变化	24
延伸阅读	26
课题训练	26
第三章 装饰绘画的设计流程与学习方法	27

第一节 装饰绘画的设计流程：专业的体现	27
一、勘察环境	27
二、确定方案	27
三、设计制作	28
四、实施安装	28
第二节 装饰绘画的学习方法	29
一、学会收集资料	29
二、学会读画	30
三、学会模仿	33
四、学会转化	34
五、学会运用已学过的基础知识	35
第三节 创作图式背景分析：揭开创作的秘密	37
延伸阅读	46
课题训练	46
第四章 装饰绘画的构图、造型与色彩	47
第一节 装饰绘画的构图：要有一个好的开始	47
一、构图的类型	47
二、构图的形式结构	49
三、构图的注意事项	51
第二节 装饰绘画的造型：绘画的根本	52
一、客观造型	52
二、主观造型	53
第三节 装饰绘画的色彩：第一印象很重要	53
一、色彩的对比	53
二、色彩的调和	57
三、色彩的生理与心理功能	58
延伸阅读	61
课题训练	61
第五章 装饰艺术的风格类型	62
第一节 中外装饰风格类型	62
一、中国的装饰风格类型	62
二、外国的装饰风格类型	70
第二节 中外装饰风格的应用分析	84

一、林风眠的彩墨作品	84
二、顾黎明的油画作品	86
三、贾涤非的油画作品	86
四、周长江的油画作品	89
五、吴冠中的彩墨作品	90
六、阎平的油画作品	92
七、苏天赐的油画作品	94
八、张见的工笔人物作品	95
九、蓝剑的油画作品	96
十、洪凌和莫雄的风景油画作品	98
延伸阅读	99
课题训练	99
第六章 装饰艺术的材质与表现方法	100
第一节 装饰绘画的材质	100
一、工具的分类与特点	100
二、颜料、材质的分类与特点	100
第二节 装饰绘画的表现方法	104
一、装饰绘画的一般表现方法	104
二、装饰绘画的综合表现方法	111
延伸阅读	118
课题训练	118
参考文献	119

第一章 装饰绘画设计概论

第一节 装饰绘画设计的界定：是绘画更是设计

一、装饰绘画概念的回顾

什么是装饰绘画？我们该如何界定它？这是学习装饰绘画过程中非常重要的问题，直接关系到该如何学、学些什么。

下面先回顾一下已有的装饰绘画的界定。

装饰绘画是与写实绘画相对应，偏重于表现形式具有浓郁装饰性的画种。装饰绘画分为两种形态：运用工艺材料和手段制作而成的“工艺绘画”；运用一般绘画材料和工具绘制而成的“装饰画”。（吴山编《中国工艺美术大辞典》）

广义的装饰绘画指凡属于器物装饰方面的绘画；狭义的装饰绘画指装饰壁画、商业美术中的广告画等。装饰绘画偏重于表现形式的装饰性，和一般写实绘画不同。（《辞海》）

装饰绘画是一种注重形式的绘画，是装饰与造型艺术互为渗透的一种风格性绘画形式。（崔彦伟著《装饰绘画画理》）

装饰绘画是一个涉面极为广泛的艺术形式，它不同于一般绘画。……或许可以理解为是一种介乎于纯艺术绘画和图案设计之间的一种艺术。（陶明江、唐启良编著《装饰基础》）

装饰绘画从狭义上理解是介于绘画和图案之间的一门艺术。从广义上看，是综合绘画。（沈黎明编著《装饰画与色彩构成》）

装饰绘画可以理解作为一种受图案规律影响的独特的绘画形式，或者理解为介于绘画和图案之间的边缘的艺术。（刘静宜、薛艳著《装饰画技法要点问答》）

庞薰栻先生虽然没有给出明确的定义，但是他将中国古代帛画、金银错纹饰、漆绘、画像石、画像砖、敦煌壁画、重彩画、木刻插画、年画、刺绣均列入中国古代装饰画的研究范畴。（庞薰栻著《中国历代装饰画研究》）

以上这些定义都是从各自的角度对装饰绘画给出了解释，但是一些疑问也随之而来。

疑问一：《中国工艺美术大辞典》和《辞海》都不约而同地把装饰绘画与写实绘画对立起来，将写实绘画划在了装饰绘画的范围以外。但是，我们熟知的文艺复兴三杰乃至欧洲中世纪的众多绘画作品都是绘于教堂之中，除去宗教的目的，它们也确实起到了装饰环境的作用（见图 1-1）。如果它们不是装饰绘画，那么就无法解释庞薰栻先生将敦煌壁画纳入了中国装饰绘画的范畴。因为，敦煌壁画的内容都与佛教有关，而且它的原始功能也并不是装饰洞窟。正如巫鸿先生所说：“实际上，足够的证据说明古人在创造佛教艺术和墓葬艺术时所遵循的恰恰不是‘视觉’这个概念。检阅敦煌的功德记，造窟者所强调的是‘制作’而非‘观看’，因为只有通过制作他们才能积累功德。”

疑问二：如果说装饰绘画是介于纯绘画和图案之间的一种艺术形式，那么马蒂斯创作的壁画《舞蹈》（见图 1-2）到底属于装饰绘画还是纯绘画的范畴？马蒂斯在绘画史上的地位

图1-1 米开朗基罗 《创世纪》
天顶壁画局部

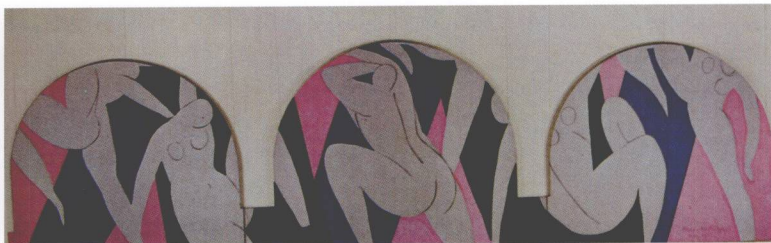

图1-2 马蒂斯 《舞蹈》 壁画

毋庸置疑，也没有人将其作品定义为装饰绘画。很多美术史的书籍也经常将他的《舞蹈》作为图录收入。但是他的这幅作品确实是为装饰墙面而设计绘制的。

疑问三：庞薰栻先生将漆绘、金银错纹饰划入装饰绘画的范畴，那么中国宋、元、明、清以来的瓷器上的装饰是纹样还是装饰绘画？（见图 1-3）

疑问四：中国传统的水墨、工笔是装饰绘画吗？如果不是，那么过去的乃至当今的许多家庭将中国卷轴画悬于厅堂之上又起到了什么作用？（见图 1-4）

面对众多的解释和诸多的疑问，我们到底该如何来定义装饰绘画？

二、对装饰绘画的再认识

对于前面的诸多疑问，我们要用一种更开放的眼光重新来认识一下装饰绘画。

首先，装饰绘画是设计，它是经过设计的绘画。这也是它与所谓纯绘画之间最大的区别。纯绘画的创作可以无所顾忌，随心所欲，想怎么画就怎么画，而装饰绘画却不可以。它是有限制、受到诸如环境、风俗、宗教、成本、雇主喜好等制约的绘画。文艺复兴三杰的许多作品、敦煌壁画、中国古代的漆绘等都是如此。

其次，从前面的定义我们不难看出，它们很多都是从风格、形式的角度去定义装饰绘画的，而如果我们从功能的角度去定义它，那么很多疑问或许也就迎刃而解了。从功能的角度来定义，装饰绘画将是一个非常宽泛的概念。它可以泛指一切具有“装饰功能的绘画”，这其中当然包括写实绘画、中国的传统书画，甚至可将摄影、动漫、电脑绘画这些新兴的艺术形式纳入装饰绘画的范畴（见图 1-5）。

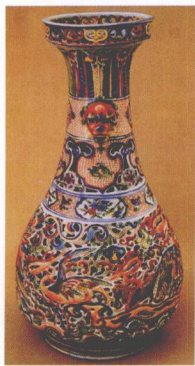

图1-3 明万历年间的
五彩云纹瓶

图1-4 客厅一角
墙上挂的是一幅唐代绘画的复制品。

图1-5 客厅一角
注意左边墙上是一幅摄影作品。

最后,装饰绘画还是一个动态的概念。一幅所谓的纯绘画作品,如果将其放置在一个恰当的环境中,客观上起到了装饰的作用,那它也可以被称作装饰绘画。而且随着时代的发展,一定还会有新的艺术形式加入到装饰绘画的队伍,它的定义还将不断拓展和延伸。

第二节 装饰绘画的特征:是艺术也是商品

一、从属性的特征

装饰绘画的功能决定了它必须从属于某个特定的环境或器物。如果将米开朗基罗的西斯廷教堂的天顶壁画与敦煌的洞窟壁画互换一下位置这将是难以想像的事情;同样,如果在苏州拙政园的厅堂里悬挂马蒂斯的作品,而在英国的白金汉宫的客厅里高悬八大山人的水墨,那也将是一件奇怪事情。所以在设计创作时必须考虑它的题材内容、风格样式、工艺材质、表现手法要与所处环境相协调。

二、多样性的特征

1. 题材内容上的多样性

装饰绘画在题材内容上几乎没有什么限制,可以说是无所不包。人物、动物、静物、风景、文字甚至符号都可以入画,而且不受时间和空间的限制。装饰绘画可以浪漫,可以抒情,可以象征,可以叙事。只要有需要,一切都是可能的(见图1-6)。

2. 表现手段的多样性

装饰绘画具有多种多样的表现手段。现有的各类画种我们都可以采取“拿来主义”方法。传统的表现手段有油画、版画、中国画、水彩、水粉,现代的表现手段有丙烯、剪纸、拼贴、摄影、电脑绘画。这些表现手段我们不仅可以单独使用,也可以综合使用(见图1-7)。

3. 风格样式的多样性

装饰绘画的风格样式也具有多样性。无论是具象还是抽象,是写实还是写意,是古典还是现代,是洛可可还是巴洛克,是印象派还是野兽派,是宋人花鸟还是明清山水,是日本的浮世绘还是澳大利亚的土著艺术,可以这样说只要适合古今中外一切风格样式都可以为我们所用(见图1-8)。

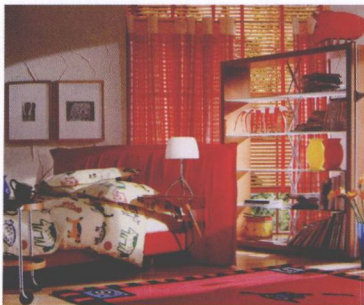

图1-6 卧室一角
床的上方是两幅涂鸦作品。

图1-7 英国哈莫森集团购物中心玻璃装饰绘画作品

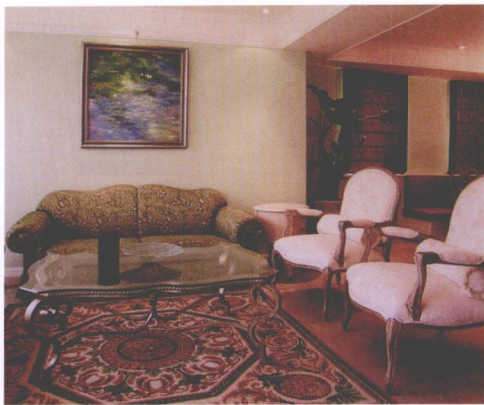

图1-8 客厅一角
墙上印象派风格的油画。

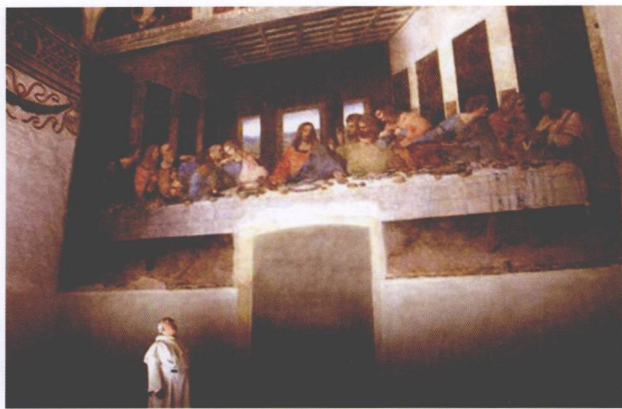

图1-9 达·芬奇 《最后的晚餐》 壁画

三、艺术性的特征

从主观上说，装饰绘画的主要目的是装饰环境、愉悦观者，这就造成在创作过程中不可能像纯绘画那样自由地抒发、宣泄情感，这多少会使装饰绘画的艺术性打一点折扣。但是，这并不能说装饰绘画在艺术性上就“低人一等”，更不能成为某些人创作庸俗、低劣作品的借口。

古今中外的大量装饰绘画作品在满足了装饰目的的同时，也并没有降低它的艺术性。即便将这些作品单独拿出来，它依旧是一流的艺术品。达·芬奇著名的《最后的晚餐》其实是画在教堂的食堂墙面之上的（见图 1-9），但是这并没有影响它成为世界闻名的杰作；敦煌壁画的作者大都是些连名字都没有留下的工匠，他们同样创造了一流的装饰绘画作品。

四、市场性的特征

如果说前面的三个特征还是从作品本身来谈的话，那么装饰绘画的市场性特征就在一定程度上已经离开作品本身了。装饰绘画首先是设计，设计就必须考虑市场，考虑它的商业价值，要充分考虑客户的需求、成本的因素、与环境的协调等各种因素。所以装饰绘画不能过多强调个性，而应该多考虑客户的认可度。

有一点是始终要牢记：我们是设计师而不是画家。画家可以不考虑市场，不考虑商业，设计师是绝对不可以的！有人用“戴着枷锁舞蹈”来形容设计师的工作，这非常贴切地点出了设计师与画家的本质区别。装饰绘画的设计与创作应该是：既叫好，又叫座。即：既有艺术性，又能被大多数人所认可。

第三节 装饰绘画的前景与发展现状：任重而道远

一、装饰绘画的发展前景

近年来，随着国民收入和受教育程度的不断提高，人们已经不仅仅满足于吃好、穿好，

对生活的环境也提出了更高的要求。装饰、装修热正是这种要求的体现，而且这种热潮也正逐步由重装修、轻装饰向既重装修也重装饰的方向发展。家居饰品店在许多城市如雨后春笋般地发展起来正好可以说明这种的发展趋势。而在这其中，装饰绘画可以扮演一个非常重要的角色。需要装饰绘画作品的地方有餐厅、宾馆、酒店、会所、夜总会、KTV、咖啡馆、酒吧、茶馆、办公室……太多的地方可以成为装饰绘画的用武之地，装饰绘画拥有一个潜在的巨大的市场（见图1-10～图1-12）。

令人可喜的是，当今装饰绘画的发展势头非常好。无论是在私人空间还是在公共空间，许多人已经开始有用画来装饰空间的意识了，不少城市还出现了销售、制作装饰绘画的画廊、工作室。这说明这个市场在逐步形成而且还在不断地壮大。可以预见，未来装饰绘画的设计与创作一定会拥有一个非常美好的发展前景。

二、装饰绘画的发展现状

虽然装饰绘画有着潜在的巨大市场和美好的发展前景，但是目前装饰绘画也确实有一些令人担忧的地方。

首先是不少设计创作人员对装饰绘画本身理解不深将其“简单化”，以为就是简单地挂几张画而已，缺少科学、严谨的设计。

其次是对装饰绘画定义的模糊将其“庸俗化”。曾经在很长一段时期内，提起装饰绘画很多人的理解就是以丁绍光、蒋铁峰为代表的云南重彩画。甚至那种拉长变形的风格，勾线、填色、背面刷墨的表现方法一度成了装饰绘画唯一的手法。至今这种影响也还仍然存在。

此外，目前的装饰绘画市场还充斥着大量缺少创意、制作粗糙、价格低廉的作品。它们的存在扰乱了市场，误导了消费者，使不少消费者误以为装饰绘画就是这个样子。面对这样的情况就需要我们一方面逐渐改变消费者错误的观念，另一方面要努力拿出高质量的作品。

图1-10 茶馆包间的装饰

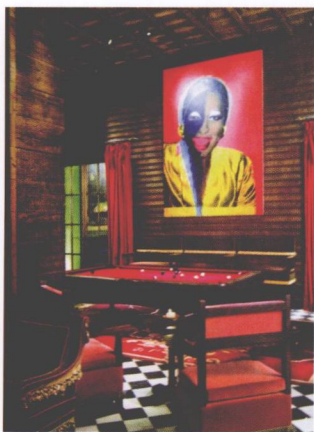

图1-11 酒吧台球室的装饰

图1-12 纽约肖勒姆旅馆大堂的装饰

延伸阅读:

1. 吕胜中, 邬建安著. 中国公众家庭审美调查. 北京: 北京大学出版社, 2007.
2. [英]E. H. 贡布里希著. 秩序感——装饰艺术的心理学研究. 范景中, 杨思梁, 徐一维译. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2005.
3. [美] 保罗·福塞尔著. 格调. 梁丽真, 乐涛, 石涛译. 北京: 中国社会科学出版社, 1998.

课题训练:

1. 关于装饰绘画市场的调研

要求: (1) 以2~3个同学为一组自行设计调查内容进行调研。调研形式应尽量多样化, 问卷、访谈、录音、录像、笔录都可。(2) 调研内容应包括: 装饰绘画的消费对象的情况、装饰绘画设计制作者的情况、装饰绘画的价格利润、目前市场流行的装饰绘画的情况等。(3) 整理各种资料并撰写一份调研报告。

2. 中外装饰绘画的分析

要求: (1) 以2~3个同学为一组。(2) 列举中国和外国装饰绘画各一幅。(3) 试着通过各种途径, 如到图书馆、上网查资料或者咨询老师了解作者生平及艺术风格。(4) 收集各种资料并撰写一份分析报告。

第二章 装饰绘画设计原则

第一节 满足客户需要的原则：客户就是上帝

一、了解客户心理

了解客户心理是开始装饰绘画设计与创作的第一步。对于装饰绘画而言，如果作品没有得到客户的认可，再好的作品也是空中楼阁。

想要了解客户心理，就必须通过全方位、深入的沟通才能实现。沟通的方式有很多种，例如电话、网络、短信、当面的交谈（最好的沟通方式还是当面交谈）。我们应该根据实际情况选择合适的沟通方式。

沟通的目的是尽可能多地掌握客户的各种信息。这包括：（1）作品的性质，即是装饰私人空间还是公共空间以及谁对作品有最终的决定权；（2）作品的预算或者客户大致的承受能力；（3）客户的个人品位及喜好；（4）作品最终的完成时间。

沟通前还要做一定的准备工作。最好能带上自己设计创作的并已被采纳的作品。如果暂时没有，也最好能带上自己现有的各类作品。这样做是为了更好地展示自己的实力，建立起相互间的信任。除去自己的作品还应带上一些其他的装饰绘画作品，风格尽量多样一些。这样做是为了在沟通时更方便做解释说明工作。

一般来说，客户可以大致分为两类。

一类客户懂艺术、自身素质较高，已有较明确的想法。通过与设计师的沟通是想更进一步明确想法，帮助其实施想法。这类客户应该是极少数。对于这种客户，设计师要做的是：少说、多听，明确对方意图后给予一定的建议或意见。

另一类客户不太懂艺术，对方案并没有明确的想法。这类客户可能是设计师经常要面对的。对于这类客户，我们应大胆提出方案，积极加以引导，在沟通中建立信任，掌握主动。

二、合理定价

通过沟通，了解了客户的要求是为了提出一个合理的价格，让客户接受。影响定价的因素很多，一般说来，要考虑以下问题。

首先是装饰绘画的风格问题。例如：写实风格相对于抽象风格由于制作周期较长、难度较大，价格就要高一点。

其次是绘制的材质问题。油画、丙烯、水彩、水粉这些材质的价格是不同的，而且不同的颜料所用的基底也不尽相同。比如：油画颜料一般绘制在油画布上，其质量、价格就有很大的不同；纸张也有不同的质量和档次。如果是特殊的材质，如漆画、金属工艺等就更要准确计算成本了。

最后是人员场地的问题。如果由于完成作品的时间限制或工作量较大而个人无法完成，还要考虑雇用助手的费用。如果作品体量较大，还有可能涉及租用场地制作的问题。

需要提醒的是：无论是了解客户心理还是仔细核算成本、合理定价，最终目的都是为了客户服务，使他们满意。

第二节 与环境相协调的原则：设计的根本

一、根据环境确定风格与尺寸

装饰绘画的风格与尺寸除了根据要客户的喜好确定，更重要的是要根据周围的环境来确定。在设计时应注意以下几点。

首先，要在充分把握室内设计风格的基础上制作装饰绘画作品。一般来说室内设计风格决定了绘画作品的风格。中国书画作品可以用于中国传统室内设计风格（见图2-1）；欧洲古典风格可以用古典风格的油画、水彩、素描作品（见图2-2）；现代主义风格则可以用现代派的抽象、具象作品（见图2-3）。例如世界著名连锁店“肯德基”，其店堂的装修风格是简洁、明快、以直线条为主的现代风格，店内墙面的装饰绘画作品多以现代风格的抽象、半抽象、具象的水彩、拼贴作品为主，与店内的装修风格趋于一致（见图2-4）。再如现代主义风格的建筑师贝聿铭，其设计的伊佛森美术馆雕塑厅东侧天窗下的空白墙面，放置了美

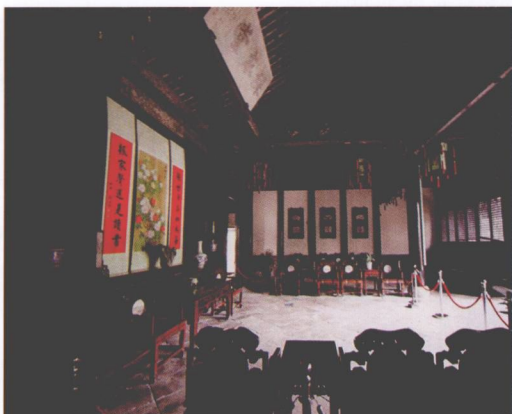

图2-1 中式传统的室内装饰陈设

图2-2 欧式古典的室内装饰陈设

图2-3 现代风格的室内装饰陈设

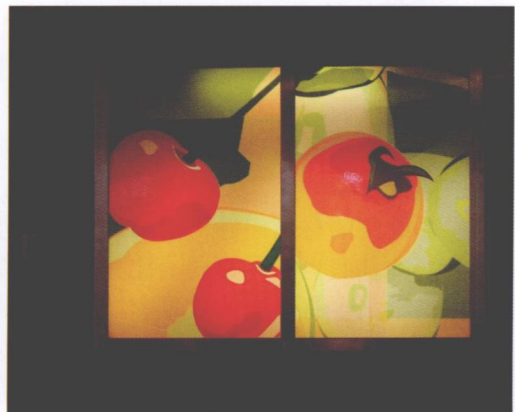

图2-4 肯德基餐厅一角 具有波普风格的装饰绘画