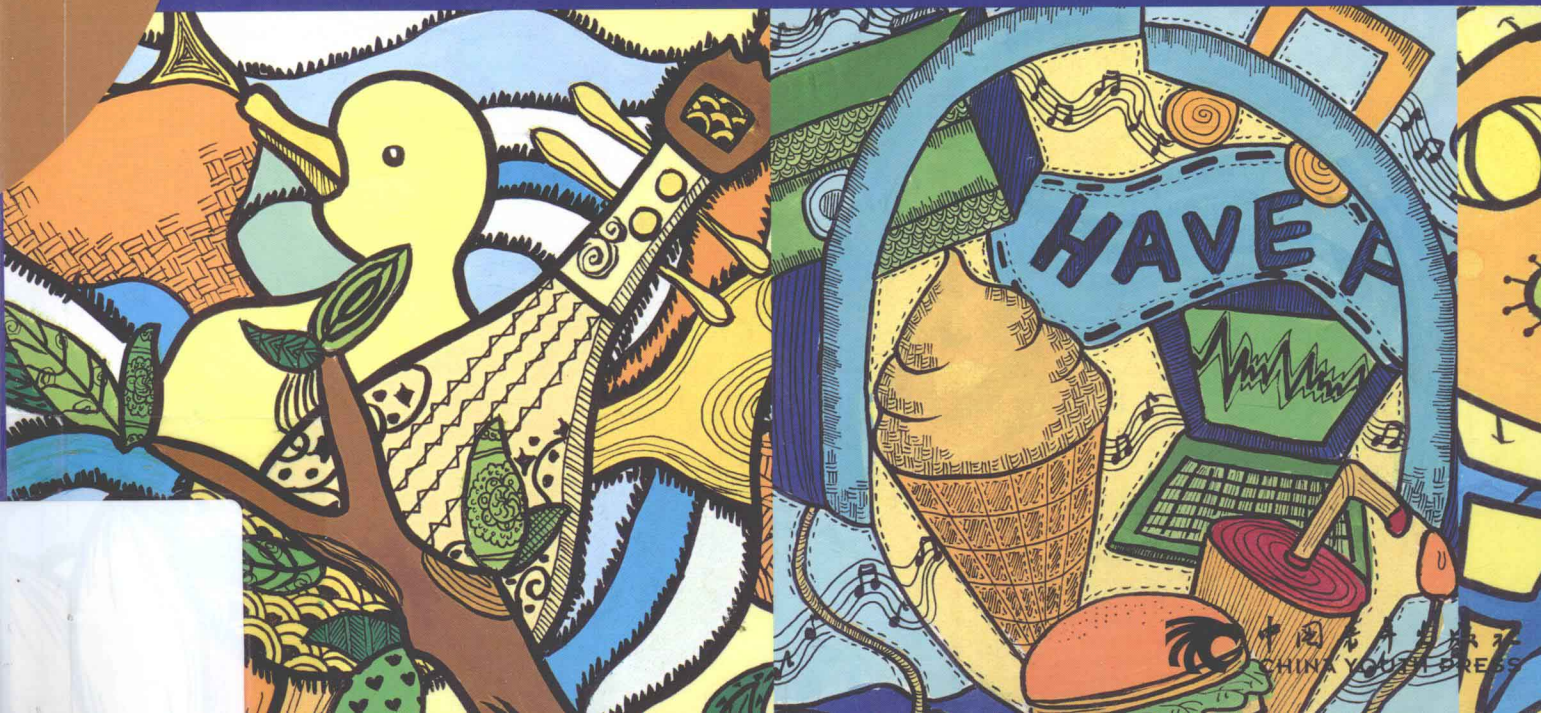

李光栋 李 恒 策划

装饰画

了解装饰画的基础 ○
掌握装饰画的关键 ○
突破装饰画的表现 ○
发掘装饰画的精髓 ○

DECORATIVE
PAINTING

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

Email: cyp_law@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

装饰画 / 李淑琴, 高新华编著. — 北京: 中国青年出版社, 2012.7

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-0917-0

I. ①装… II. ①李… ②高… III. ①装饰美术—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第158188号

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材 装饰画

李淑琴 高新华 编著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 郭 光 张 军 李普曼

封面设计: 六面体书籍设计

唐 棣 张旭兴

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 11.5

版 次: 2012年8月北京第1版

印 次: 2012年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-0917-0

定 价: 59.80元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站:

<http://www.lion-media.com.cn>

装饰画

DECORATIVE PAINTING

李淑琴 高新华 编著

作者寄语

本书从基本的知识要点开始入手,并且结合大量实际图片举例,逐一解剖装饰画的精髓要点。在编著此书的过程中,我们始终把握了读者的求知心态,站在读者的角度去思考本书的构成,因此我们删繁就简、择重去轻,以最质朴的话语,最简练的表达形式表达了装饰画的核心要点,以求使读者能更快更好地掌握装饰画的精髓所在。

在如今琳琅满目的装饰类书籍中,想要寻求一本适合自己的,其实并非易事。本书从装饰画的概念特征、装饰画的形式法则、装饰画的造型处理、装饰画的色彩应用、装饰画的颜色分析等等几个方面进行了较为详细的论述,在编写上力求严谨丰富、新颖独特、表达清楚明白、猛抓核心、透彻而又深入,还结合了大量优秀作品进行讲解,直观、清晰地阐释了装饰画的核心要点,相信会是您学习装饰画的不二选择。

希望读者能够从本书的讲解和指导中拓展思维,获取知识要点,最终创作出精彩的装饰画作品。

致谢

本书最终得以出版,是受到了很多机构与朋友们的帮助,本书收录了大量的学生作品,这些学生们在平时训练时非常勤奋,也非常辛苦,不过今日看来也算是有所回报了吧。在此,需要特别感谢欧阳涵、吴冰琪、殷然、李彦慧、杨晶祺、张云帆、以及其他为本书供稿的同学们。愿他们在接下来的路程中前程似锦、寻找到属于自己的一片蓝天。

特别感谢美考培训中心以及51美术网和中青雄狮美术网的鼎力支持。最后要感谢中国青年出版社的编辑老师们的指导和勘正,才使本书终得以付梓出版。

由于出版周期紧迫,本书中难免有纰漏,望各位老师、朋友指正。谢谢。

目录

作者寄语

致谢

第一章 黑白装饰画

一、工具的使用和选择

二、点线面

三、构图方法

四、图案表现技法

05

11

19

20

第二章 彩色装饰画

一、色彩基础的理论知识

二、配色原理

三、构图方法

四、图案表现技法

23

26

27

28

第三章 装饰方法训练

一、从写生到变形

二、素材积累

34

36

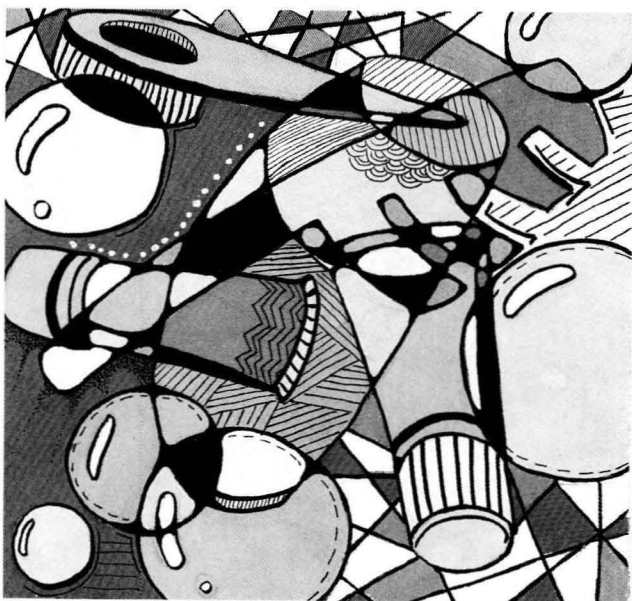
第四章 装饰画作品解析

一、黑白装饰画作品解析

二、彩色装饰画作品解析

40

89

媒体支持

中国美术网 www.51meishu.com

第一章 黑白装饰画

在画黑白装饰画时,选择合适的工具,了解点线面和黑白灰的规律,掌握构图方法和图案表现技法是非常重要的。

一、工具的使用和选择

黑白装饰画作为一门新颖的设计考试科目,在工具的选择和使用上具有明显的独特性。如何画出一张细致、清晰、干净的黑白装饰画,首先就取决于使用什么样的工具。很多同学在学习黑白装饰画的时候都忽视了工具的重要性,从而导致自身的绘画水平不能完全地发挥出来。

就这种情况而言,了解工具本身的特点和知道如何使用工具是非常重要的。下面就来详细地了解一下工具的特点和运用方法。

1. 铅笔

铅笔是所有绘画类的基本工具,由于容易擦拭,所以一般用于构思起形等。我们在绘制设计类作品时,一般运用自动铅笔,因为自动铅笔笔芯粗细一样,可以方便细节等地方的表现;普通铅笔一般运用软硬度为2B左右的铅笔,这样容易擦改,而且不会在画面上留下痕迹。

铅笔的具体特点如下。

① 方便起形,容易修改。起稿的时候可以天马行空地表现,然后删繁就简,取其精华。

② 易于擦拭,不留痕迹。不用担心在画面上留下痕迹,初学者必须通过长期的铅笔稿练习,反复擦拭修改,方能打下坚实基础。

③ 锻炼构思,便于控制。设计需要构思和想法,构思不单单只是在脑子里面想想就好,必须有一个头、手的配合练习,而铅笔恰恰就能够起到锻炼的作用。

④ 形体把握,从形开始。一张好的创意速写,形体的美观度是非常重要的,铅笔作为表现形体的最初工具,对物体表现得充分与否起着绝对性的作用。

方便起稿,容易修改。

易于擦拭,不留痕迹。

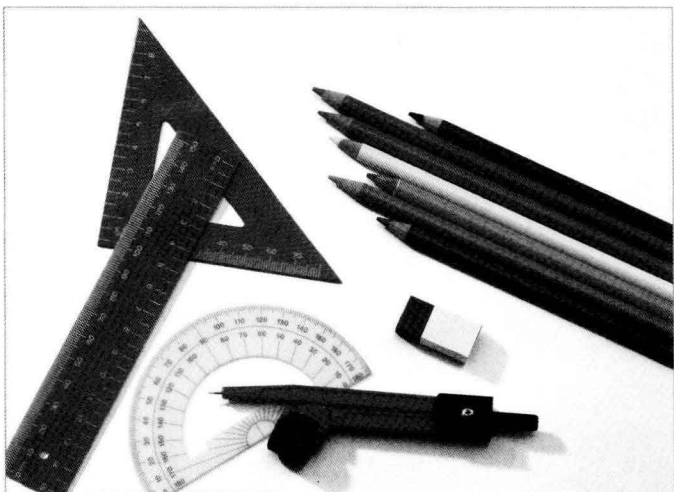
锻炼构思,便于控制。

形体把握,从形开始。

铅笔

彩色铅笔及尺规工具

2. 针管笔

针管笔一般用来勾线和加肌理。肌理的添加属于黑白装饰画中比较重要的部分之一。我们运用针管笔的时候，一定要多加练习，绘画时一定要做到“稳”“准”“狠”，因此这种工具的使用需要有一个长期的练习过程。

针管笔的具体特点如下。

① 起形快捷，绘制均匀。当草稿起好以后，我们需要用针管笔来使物体形体轮廓线明显突出，以便更好地进行下一步操作。

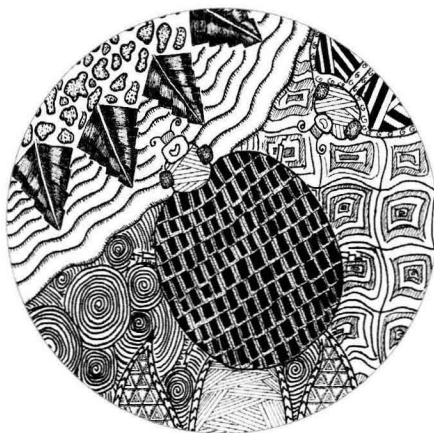
② 细节刻画，丰富画面。针管笔最大的用途就是进行肌理装饰，利用它可以画出很细的肌理。这是让画面丰富起来很重要的一步。

③ 不脏画面，容易控制。针管笔采用的墨是易干型的，不容易蹭脏纸面，因此用针管笔绘图画面会很干净。

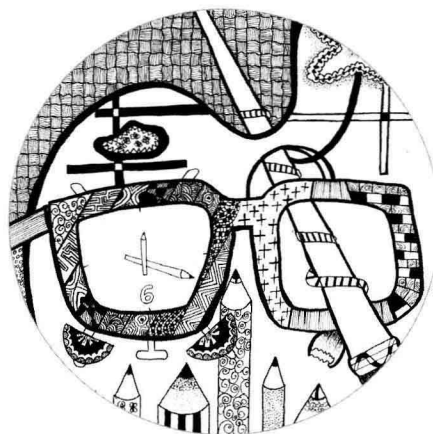
④ 有粗有细，层析丰富。针管笔也有粗有细，粗细结合，再配合软头笔可以形成很丰富的层次感。

起形快捷，绘制均匀。

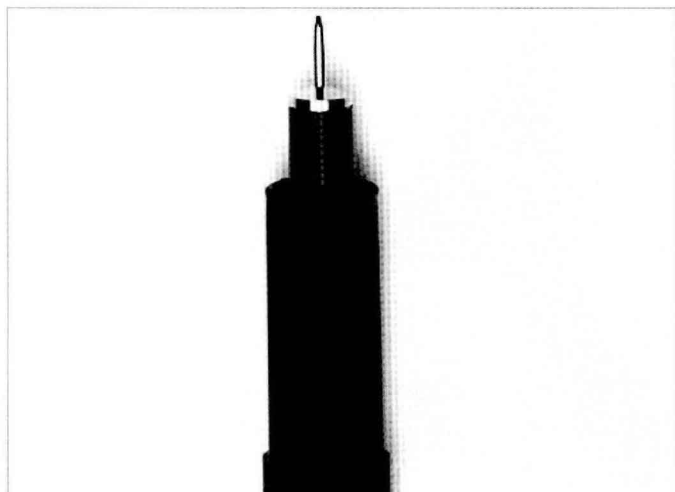
细节刻画，丰富画面。

不脏画面，容易控制。

有粗有细，层析丰富。

针管笔笔尖局部

针管笔

3. 软头笔

软头笔一般用于填充小面积的黑色部分或者加粗线条。其笔头柔软, 可以做出很多线条的变化, 因此经常使用。

软头笔的具体特点如下。

① 笔画粗重, 不易修改。使用软头笔绘制出的颜色浓重, 用时要小心。

② 涂黑面大, 节省时间。小面积的色块可以交给软头笔来处理, 一幅画的画面有很大一部分是通过软头笔来完成的。

③ 结体疏朗, 质地均匀。与马克笔相比, 软头笔的优势在于颜色质地均匀, 不会透叠, 在绘制时可以反复重叠笔触。

④ 丰富肌理, 效果明显。软头笔也可以用来进行纹理的处理, 它可以和使用针管笔形成的纹理相互搭配, 丰富画面层次。

笔画粗重, 不易修改。

涂黑面大, 节省时间。

结体疏朗, 质地均匀。

丰富肌理, 效果明显。

软头笔细

软头笔粗

4. 马克笔

马克笔分为粗细两头，粗的一端通常用于大面积黑色的填充，能够节约很多时间；细的一端通常用于加粗线条，以及小面积的黑色填充。

马克笔的具体特点如下。

① 快速简洁，整体大气。在勾勒草图时，使用马克笔可以在最短时间内绘制出整体效果，以便对画面进行准确把控。

② 快干耐水，不易褪色。使用马克笔绘制的颜色透明、色彩艳丽，并且在涂完后能够长久保持颜色鲜艳，即使遇水也不会晕染褪色，这是彩色铅笔所不具备的优势。

③ 层次丰富，强化形体。虽然马克笔在多层绘制时会形成重叠笔触，但是如果善加利用也会带来丰富的层次感，起到强化形体的作用。

④ 富有张力，冲击视觉。使用马克笔时要大胆放开，用笔流畅利落，这样才能使画面夸张有力，突出主题，否则就会显得犹豫小气，缺乏吸引力。

快速简洁，整体大气。

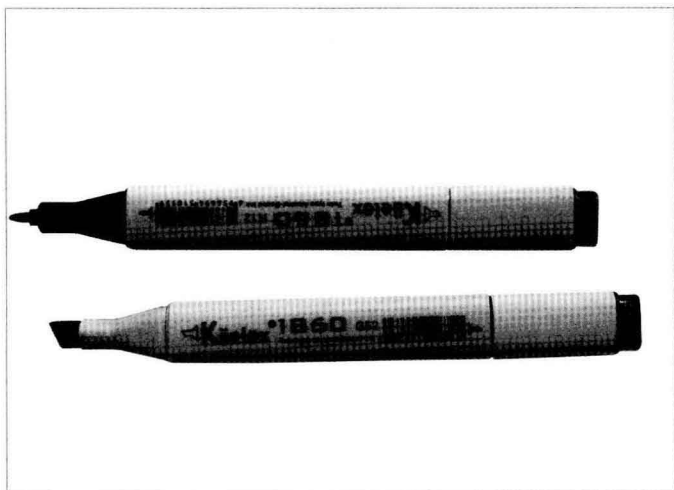
快干耐水，不易褪色。

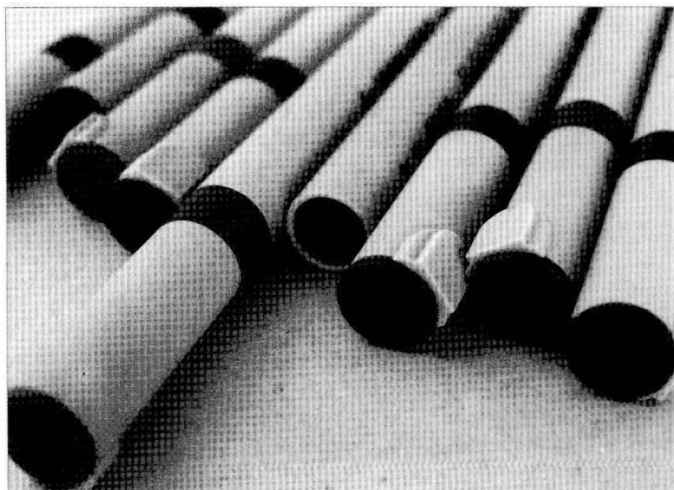
层次丰富，强化形体。

富有张力，冲击视觉。

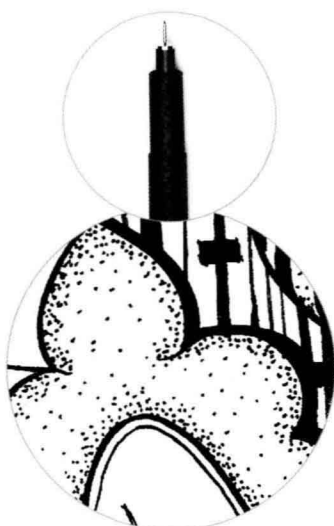
油性马克笔

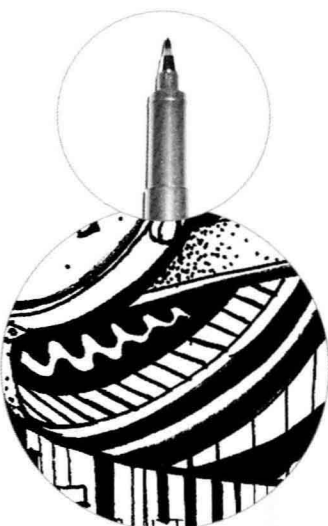
水性马克笔

马克笔
大面积填充颜色

针管笔
做细节处理和填充

软头笔的细端
勾边做肌理和纹理

软头笔的粗端
边缘轮廓处理

5. 尺类

在黑白装饰画中运用最多的尺类是直尺与蛇形尺两类。直尺一般用于绘制画面分割线或边缘框等；因蛇形尺可以任意的弯曲，在绘画一些曲线的时候是非常好的运用工具。

尺类的具体特点如下。

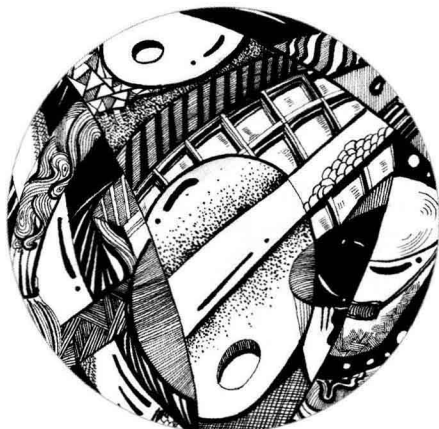
① 方便快捷，计算准确。在进行深入刻画的时候，直尺可以帮助你画得又快又直，节省时间。

② 弧度可随意调整。蛇形尺最大的好处就是可以随意弯曲，想画什么样的曲线都可以，但要注意蛇形尺弧度越多，在绘画时就越不好控制。

③ 画面控制稍弱。因为尺类上时常沾有墨水，在使用尺类工具时，要注意画完拿起时不要留下飞白，否则不易修改。

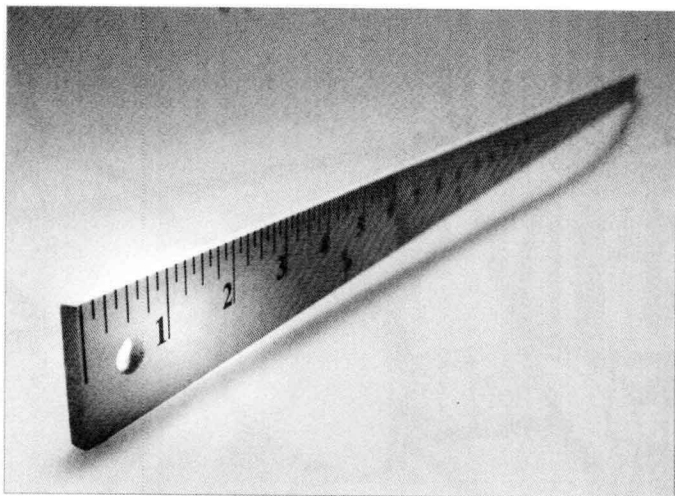
方便快捷，计算准确。

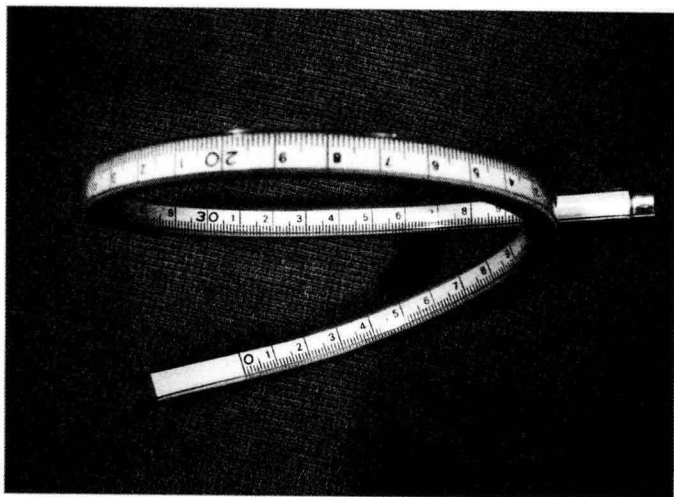
弧度随意调整。

画面控制稍弱。

直尺

蛇形尺

二、点线面

点、线、面是装饰画的基础。如果将一张完整的黑白装饰画比喻成一篇文学佳作，那么点、线、面就好比构成文章的字、词、句。点、线、面的合理巧妙运用可以让画面更加完整有序、更有层次感和设计感。

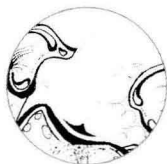
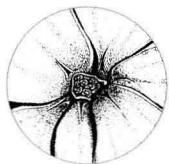
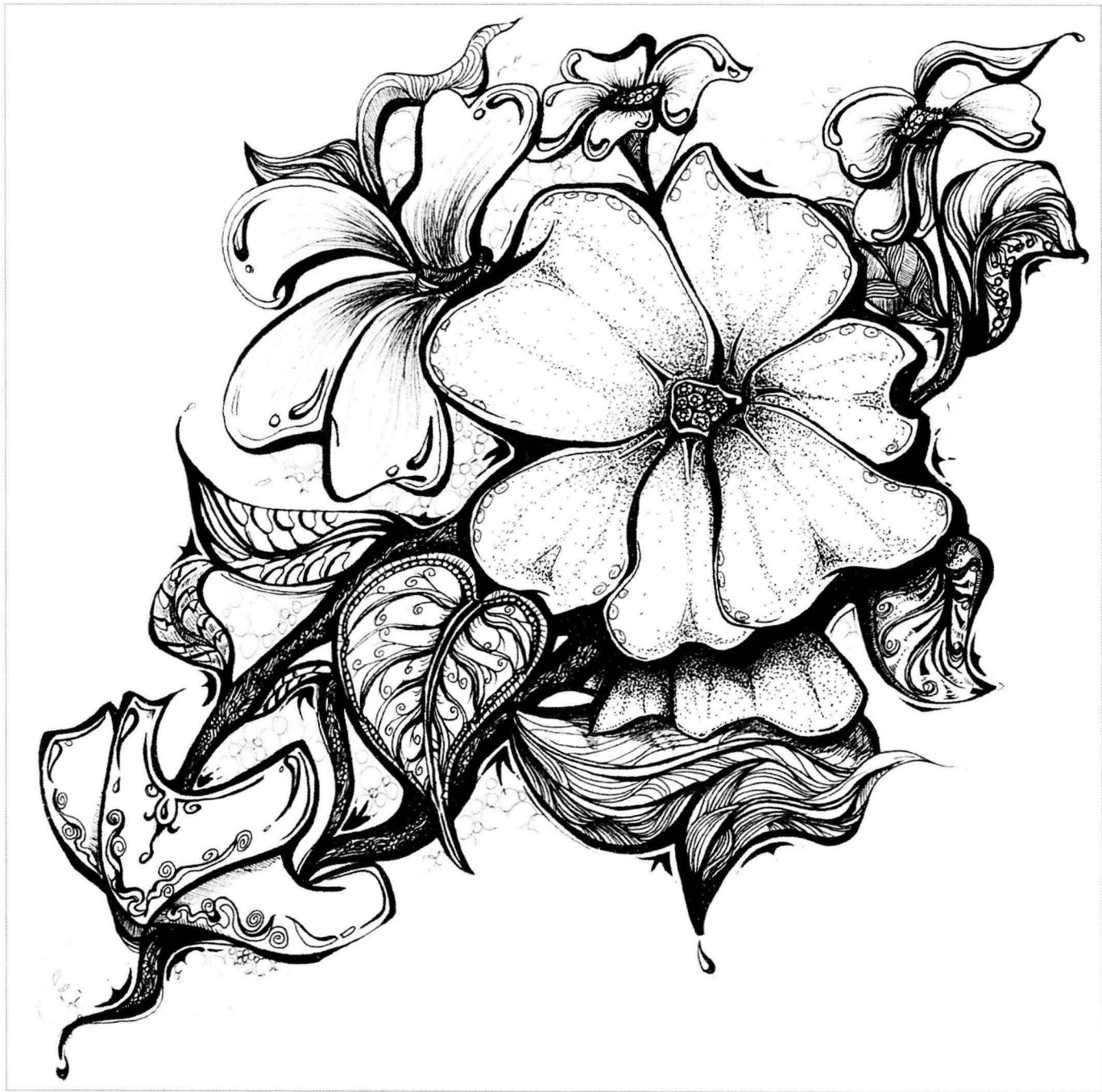
点、线、面是基本的视觉艺术造型要素，今天的图案和装饰虽然在内容和风格上不同于传统的图案，但仍然是由这些基本的元素所构成的。

点线面的表现

1. 点

点是所有形态的起源，一个点的移动可形成线，几个点的移动可构成面。世界上没有绝对的点，不同的环境下定义为点的事物也不同。比如：足球与地球相比，足球是地球上的一个点；而地球与宇宙相比，地球又是一个点。由此可见，任何物体都可以随着场景的变换而转换成点。

(1) 点的形状

通常都是用圆形来表示点,但这是我们将点分为两种:规则的点与不规则的点。

规则的点即指几何形的点。例如圆形的点、方形的点、三角形的点、梯形的点等等。

不规则的点指形状不稳定的点,即无规则点,比如多边形的点、水滴状的点等等。

我们在绘制黑白装饰画的时候,需要充分认识点的意义。点的聚集可以形成一条线,也可以构成一个面,更加可以组合成一个立体的空间,因此,在画面中可以适当地用点代替“线”与“面”,使画面的效果更佳。

同时,点还会在画面中起到填充画面和装饰画面的作用。另外,点还具有独特的吸引力。比如当一张白纸上只有一个点时,人们的视线就会被这个点所吸引。因此在画面中适当地使用点,能够吸引人们的眼球,让画面达到一个更高的水平。

圆形的点

水滴状的点

椭圆形的点

多边形的点

不规则的点

(2) 点的特性

① 点是画面的基础。我们的任何绘画工具,与纸张或者任何材质接触的时候,最先出现的就是“点”。

② 点有本身的位置、大小、形状之分,因此可以变换出各种不同的形态,形成不同的效果。

③ 使用不同的工具能够形成不同质感的点。

2. 线

线可以构成世间万物，是变化最为丰富的造型元素，对客观事物具有非常完美的概括性。通过删减取舍，线条可以简洁而又生动地表现物体的形态与结构。线条的感觉是最难把握的，从古至今，国内外很多艺术家一生都在追求线条的完美性，可想而知线条对于绘画的重要性。

线条在设计中也是非常重要的表现元素。线的变化十分丰富，一般分为粗细、长短、缓急、轻重几大类。线条的表现力很强，运动自由，可无限延伸变化，在设计领域中应用非常广泛。经过精心的组织，线可以形成多种不同的肌理效果。

线条归纳图

直线条

流畅的线条

波浪状的线条

粗细组合的线条

(1) 线的性质与作用

线条是绘画造型的重要手段之一，在设计中也是如此。线条是点的移动轨迹，因此通过点不同的移动方式，能够得出不同的线条感觉。

粗线：阳刚庄重，粗犷而具有质感。

细线：轻柔飘动，柔美优雅，单纯而又尖锐。

长细线：具有一定的延伸感和速度感，相对短线形态复杂，容易破碎。

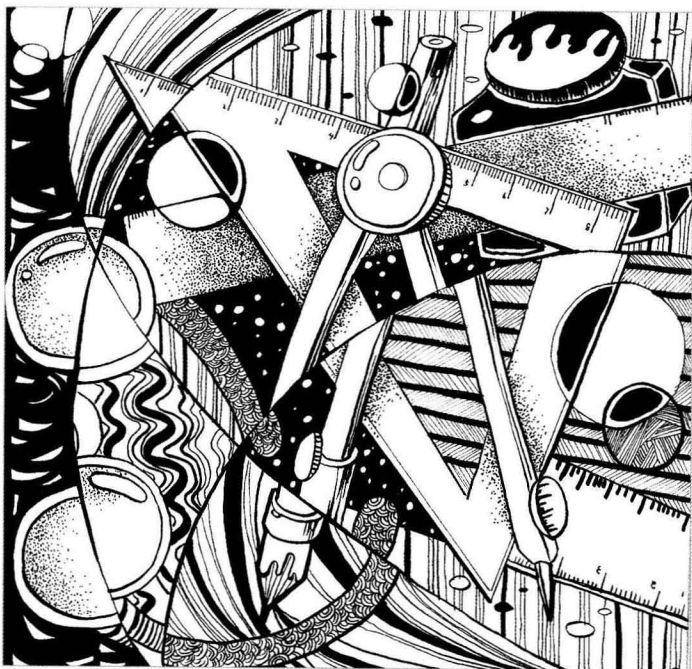
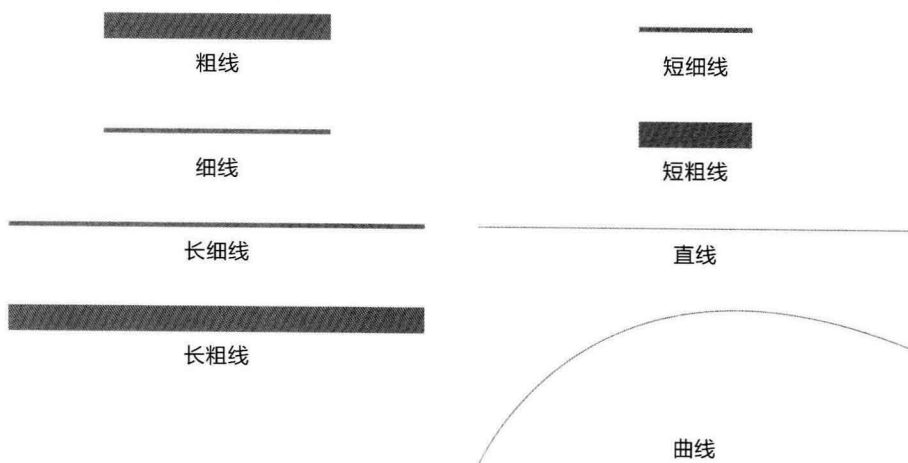
长粗线：质感坚硬，具有一定的力量感。

短细线：具有一定的收缩感，质感尖锐锋利。

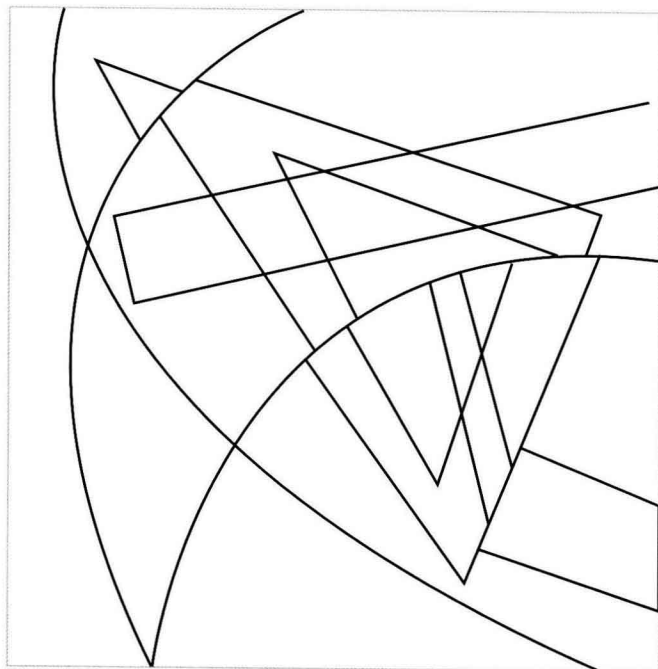
短粗线：具有一定的重量感，密度大。

直线：直线能够代表静止，简单明了，没有太大的变化，刚硬向前。直线还能够代表男性。

曲线：曲线能够代表自由，可无限延伸，柔美而多变。曲线还能够代表女性。

线条分割范例

线条归纳图