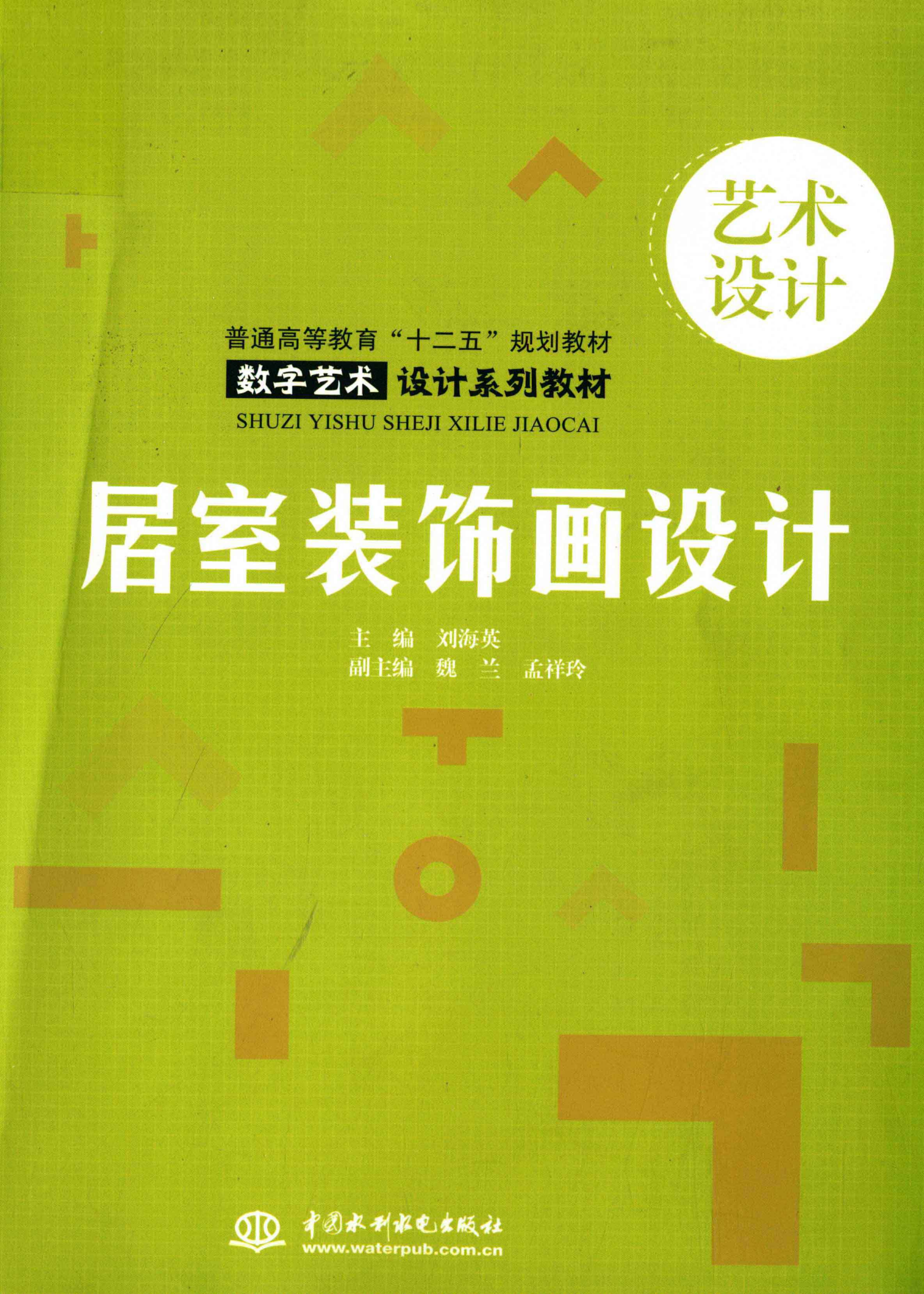

艺术设计

普通高等教育“十二五”规划教材

数字艺术设计系列教材

SHUZI YISHU SHEJI XILIE JIAOCAI

居室装饰画设计

主 编 刘海英

副主编 魏 兰 孟祥玲

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

普通高等教育“十二五”规划教材

数字艺术设计系列教材

SHUZI YISHU SHEJI XILIE JIAOCAI

居室装饰画设计

主 编 刘海英

副主编 魏 兰 孟祥玲

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

装饰画是装饰艺术中的重要部分,是一门涉及多门类学科的综合艺术。本书针对高等院校装饰画教学的实际情况,从装饰画创意构图到色彩运用;从材料应用到装饰画与居室环境关系等方面进行了剖析,是对装饰画设计体系的整体思考。

本书可作为高校艺术设计相关专业的教材使用,也可以为学生课外学习提供参考。

图书在版编目(CIP)数据

居室装饰画设计 / 刘海英主编. -- 北京: 中国水利水电出版社, 2012.7

普通高等教育“十二五”规划教材. 数字艺术设计系列教材

ISBN 978-7-5084-9922-2

I. ①居… II. ①刘… 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140021号

书 名	普通高等教育“十二五”规划教材 数字艺术设计系列教材 居室装饰画设计
作 者 出版发行	主编 刘海英 副主编 魏 兰 孟祥玲 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京英宇世纪信息技术有限责任公司
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 10印张 248千字
版 次	2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	45.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

数字艺术是计算机技术与传统艺术相结合的产物。随着计算机技术,尤其是计算机图像处理技术的发展,数字艺术这种新兴的艺术形式也得以飞速发展,其应用领域也越来越广泛。

“数字艺术设计”是以计算机及其相关技术飞速发展为背景而孕育产生的交叉性专业方向,是科学与艺术的完美结合,具有很强的实用性与艺术性。本专业侧重培养学生在数字科技与艺术设计方面的整合能力,以及以用户体验为中心的创新设计能力。

本系列教材是中国水利水电出版社联合国家工业和信息化部中国电子视像行业协会中国数字艺术设计专家委员会,在推进中国数字艺术设计工程师专业技术资格认证的同时,面向高等院校、职业院校数字艺术设计领域推出的系统、完整的大型系列教材。本系列教材目前涵盖的专业方向有:艺术设计、环境艺术设计、工业设计、动漫游戏、数码影视等。

本系列教材按艺术设计、动画、影视等专业的课程体系设置进行编写,并根据实际情况确定明确的培养目标,重构课程体系,改革教学方法,注重能力的培养,强调实践活动;教学思路明晰,结构科学合理,项目教学案例资料丰富,把创意表现与技术表现融为一体,使教学的系统性得到较为全面的展现;以案例教学的形式进行讲解与阐释,让读者形象、直观地了解数字艺术作品的创意设计与创作实践过程。

本系列教材努力在以下几个方面做出特色:

- (1) 紧密配合课程内容与课程体系改革和实验教学改革的要求。
- (2) 体现课程内容的基础性和系统性。
- (3) 内容通俗易懂,理论联系实际,使学生真正学到有用的知识。
- (4) 保证教材内容的先进性和实用性。
- (5) 重视教学资源建设,提供多媒体教学课件和光盘资料。

希望本系列教材的编写与出版能够有力地推动数字艺术设计新课程体系的建立与发展,同时也能为数字艺术设计教育带来与时俱进的活力和生机。

参与本系列教材编写工作的都是具有多年一线教学实践经验的教师,很多教材是相关学校的“教改优质课程”和“精品课程”,体现了作者对课程和教学的探索与创新。在教材编写过程中,他们本着学术性、艺术性、示范性、实用性等多方面兼容的主旨,根据丰富的教学经验,广泛借鉴国内外相关资料,针对学习者的需求,多次征求专家的意见,对教材的编写进行了多次修改与完善。

尽管很多人为本系列教材做出了许多努力,付出了许多心血,但由于到目前为止,一些专业方向仍然没有完善的教学体系与统一的教学大纲,加之新技术的发展速度很快,因此本系列教材一定会有各种不足与缺点,恳请使用教材的师生提出宝贵意见,以便再修订再版时改进。

装饰画作为一种艺术表现形式，是介于绘画和图案设计之间的一种边缘艺术，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。装饰画的命名并不是以材料工具、使用功能为依据，而是由其本身艺术特点而决定的。装饰源自人的天性，人类早期的艺术活动是从古代洞穴岩画开始的，从记事用的简单图形标志到新石器时代的彩陶纹样、商周铜器上的装饰画、两汉的画像石和画像砖，以及举世闻名的敦煌壁画和各民族别具特色的民间美术，都为现代装饰画设计提供了最典型的素材。可以说，人类早期的绘画史也就是装饰画的发展史。

装饰画是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的作品。从艺术特点看，它的艺术表现手法更程式化，强调节奏和韵律。另外，由于装饰画使用功能上有从属性，生产上有工艺性，从而形成了装饰画造型、布局、变化的规律性，并促成了其装饰风格的产生。由此看来，装饰画是一种运用高度概括的美学语言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毫无拘束地探求，大胆地运用形式美的规律，用夸张、变形等手法对自然物象进行加工，来美化社会，美化人们的生活。

随着信息化、标准化、社会化的生活方式的普及，人们对生活环境有了更高的要求，希望自己的居室环境设计不仅要满足日常使用功能，还要使空间可观、可赏、可品味，满足交际、活动、娱乐等多方面需求。因此，居室装饰画以其特有的丰富性和多样性进入人们的精神领域。有了装饰画的点缀，可使室内环境和效果大大增色，增强了居室空间的艺术成分。随着装饰艺术的深入发展，居室装饰画设计将触及更为广泛的领域和深层次的文化指引，现代装饰画也将以不同的面貌、不同的手段、不同的方式改善和提升人们的审美水平与素养，并不遗余力地为人民营造出艺术化的理想生活空间。

本书针对高等院校装饰画教学的实际情况，从装饰画创意构图到色彩运用、从材料应用到装饰画与居室环境关系等方面进行了剖析，是对装饰画设计体系的整体思考，是在作者多年装饰画设计教学实践的基础上编写而成的。希望本书能成为高校教师、学生的教学资料，能给他们带来丰富的参考信息。

本书由刘海英任主编，魏兰、孟祥玲任副主编。由衷地感谢在本书编写过程中帮助整理、收集、校对资料的孙珊乐、修宏利、臧凡凡等同学，并对提供优秀装饰画作业的历届往届学生表示感谢。

由于时间仓促，加之作者水平有限，书中疏漏之处在所难免，敬请读者批评指正。

作者

2012年1月

工业和信息化部中国电子视像行业协会 中国数字艺术设计专家委员会

顾 问:

尹定邦: 广州美术学院副院长

马克宣: 北京大学软件学院数字艺术系教授、中国数字艺术设计专家委员会主任委员

曹小舟: 北京电影学院动画艺术研究所常务副所长

张祥和: 吉林动画学院副院长

主 任: 郝亚斌

副主任: 孙春亮 王新霞 刘晶雯 谢清风

编委成员(按姓氏笔画排序):

丁 斌: 上海大学数码艺术学院院长助理

马振龙: 天津理工大学艺术学院动画系主任

王建国: 广播电影电视管理干部学院副院长

王玉红: 浙江林学院艺术设计学院数字媒体系主任

孙 哲: 成都学院动画系主任

仲星明: 上海大学数码艺术学院院长

朱明健: 武汉理工大学艺术学院副院长

朱 涛: 三峡大学艺术学院艺术系主任

刘同亮: 徐州工程学院艺术学院副院长

刘秀伟: 北京印刷学院设计学院平面教研室主任

刘东升: 烟台南山学院艺术学院院长

刘 杰: 海口经济学院动画系主任

刘永福: 广西职业技术学院艺术系主任

邢小刚: 三江学院艺术学院院长

李春富: 华中科技大学工业设计系主任

李 克: 南京工业职业技术学院艺术设计系主任

李必谨: 云南师范大学计信学院动画系主任

李 丹: 广州科技贸易职业学院艺术设计系主任

李 铁: 天津工业大学艺术学院动画系主任

吕 艳: 北京科技经营管理学院艺术系主任

余 雁: 黑龙江大学艺术学院副院长

余永海: 浙江工业大学交互设计研究所所长

孟祥林: 辽宁广告职业学院院长助理

沈 雷: 辽宁工业大学艺术设计与建筑学院副院长

辛宏安: 中国美院设计职业学院动画系主任

邹 明: 沈阳大学动画系主任

庞永红: 西北大学艺术学院院长

陈小清: 广州美术学院数码艺术设计系主任

陈 磊: 福州大学厦门工艺美术学院动画系主任

陈彦许: 河北软件职业学院数字传媒系主任

陈晓莉: 紫琅职业技术学院艺术系主任

劳光辉: 湖南大众传媒学院广电传媒系主任

马新宇: 上海工程技术大学艺术设计学院院长

方 浩: 中国地质大学艺术学院实验中心主任

王秀萍: 浙江理工大学艺术设计学院环艺系副主任

卢少夫: 浙江树人大学艺术学院院长

丛红艳: 西安工程大学动画系主任

冯 莉: 厦门城市职业学院副教授

朱方胜: 江南影视艺术职业学院艺术系主任

朱 宏: 北京信息职业技术学院艺术系主任

林学伟: 哈尔滨理工大学艺术设计学院院长

刘 锋: 北京印刷学院设计学院动画系主任

刘洪波: 广西柳州城市职业学院艺术系主任

刘海英: 哈尔滨理工大学艺术设计学院艺术系主任

江 度: 大连交通大学艺术学院院长

李 益: 重庆邮电大学传媒艺术学院副院长

李爱红: 中国美院设计职业学院艺术系主任

李若梅: 长沙师范高等专科学校校长助理

李剑华: 石家庄三川文化传播有限公司总经理

李 莉: 重庆科技学院艺术系主任助理

吕海景: 东北农业大学成栋学院艺术系主任

闫英林: 沈阳航空工业学院艺术学院副院长

余 武: 南京邮电大学传媒技术学院院长

邱 萍: 广西民族大学艺术学院副院长

谷高潮: 唐山学院艺术系主任

沈 浩: 陕西科技大学动画系主任

何祥文: 中山职业技术学院艺术系主任

邹晓枫: 哈尔滨理工大学国际动画学院动画系主任

陈 义: 湖北经济学院艺术学院院长

陈昌柱: 四川音乐学院成都美术学院动画系主任

陈 亮: 苏州托普信息职业技术学院院长助理

陈凌广: 浙江衢州学院艺术系主任

陈 鹏: 西安理工大学艺术与科技学院动画系主任

张 鹏: 沈阳师范大学艺术学院院长

张小鹭：厦门大学艺术学院副院长

汪维汀：重庆工商大学设计艺术学院副院长

张 苏：四川大学艺术学院副院长

张晓叶：东北师范大学美术学院动画系主任

张 辉：西安理工大学艺术与设计的学院摄影系主任

张爱华：湖北工业大学艺术设计学院动画系主任

张 莉：南京工业职业技术学院艺术系主任助理

杨开富：重庆工商大学设计艺术学院动画系主任

杨定强：重庆大学艺术学院教研室主任

吴雪松：湖南大学数字媒体研究所艺术总监

杜静芬：中州大学艺术学院动画教研室主任

邵 斌：苏州科技学院传媒艺术学院动画系主任

周 艳：武汉理工大学艺术学院动画系主任

武 丹：桂林电子科技大学艺术学院院长

赵 前：中国人民大学艺术学院动画教研室主任

赵红英：河北科技大学动画学院动画系主任

屈 健：西北大学艺术学院副院长

郑 泓：浙江理工大学艺术与设计的学院美术系主任

段新安：北京工商大学数字艺术制作中心主任

徐亚非：东华大学服装学院艺术设计学院副院长

钟 蕾：天津理工大学艺术学院副院长

贺蜀山：重庆科技学院培训中心主任

胡左英：南昌大学科技学院艺术系主任

贾秀清：中国传媒大学动画学院副院长

晓 欧：中央美术学院城市设计学院动画系主任

高春明：湖南大学数字媒体研究所所长

高中立：川音学院成都美术学院二维动画教研室主任

翁炳峰：福建师范大学美术学院副院长

卿尚东：重庆师范大学美术学院动画系主任

殷 俊：江南大学数字媒体学院副院长

黄心渊：北京林业大学信息学院院长

黄 迅：广州工业大学艺术设计学院动画系主任

梁 岩：吉林艺术学院新媒体学院副院长

梁亚琳：厦门理工学院艺术系主任

崔天剑：东南大学艺术学院副院长

程建新：华东理工大学设计与传媒学院院长

彭 梅：浙江理工大学视觉传达系主任

谭建辉：阳江职业技术学院艺术系主任

漆杰峰：广东中山职业技术学院艺术设计系副主任

黎成茂：桂林电子科技大学设计学院动画系主任

濮军一：苏州工美职业技术学校数字艺术系主任

张 蓓：天津科技大学艺术设计学院院长

张玉新：宁波大学艺术学院副院长

张建翔：西华大学国际动画艺术学院副院长

张英杰：东北师范大学美术学院动画系副主任

张群力：北京城市学院信息学部教研室主任

张锦华：北京城市学院信息学部教研室主任

杨鲁新：青岛恒星职业技术学院动画学院院长

杨 明：安徽电子信息职业技术学院艺术系主任

杨建红：湖南工艺美术职业学院高级工艺美术师

吴让红：武汉商贸职业学院艺术设计教研室主任

杜 兵：天津轻工职业学院艺术设计教研室主任

周绍斌：浙江师范大学美术学院院长

武 军：天津美术学院动画艺术系主任

武小明：山西大学美术学院媒体工作室主任

赵晓春：青岛农业大学传媒学院院长

苏大椿：重庆正大软件职业学院数字艺术系主任

郑 鼎：云南大学艺术与设计的学院数码艺术系主任

范旺辉：广州大学华软软件学院数码媒体系主任

容旺乔：南京师范大学动画系副主任

钱为群：上海出版印刷高等专科学校艺设系主任

侯 健：北京城市学院信息学部主任

姜 滨：江西师范大学传播学院副教授

韩明勇：天津科技大学艺术设计学院动画系主任

饶 晶：江西陶瓷工艺美术职业学院动画系主任

袁晓黎：金陵科技学院动画系主任

高立峰：南京艺术学院传媒学院动画系主任

高 博：福建农林大学艺术学院动画系主任

盛 晋：南京艺术学院传媒学院动画系副主任

常 虹：浙江工业大学艺术学院院长

殷均平：宁波大红鹰学院数码艺术学院副院长

黄 凯：安徽工程科技学院设计艺术学院院长

黄 远：石家庄职业技术学院艺术设计系主任

梁海燕：上海大学数码艺术学院专业教师

淮永建：北京林业大学数字媒体系主任

曹 治：南昌航空大学艺术学院动画系主任

彭 军：天津美术学院设计艺术学院副院长

彭 纲：浙江师范大学文化创意与传播学院副院长

廖建民：湖南商学院设计艺术学院动画系主任

黎 青：湘潭大学艺术学院常务副院长

黎 卫：南宁职业技术学院艺术工程系主任

丛书序

前言

第1章 装饰造型 1

- 1.1 装饰造型的变化构成规律 1
- 1.2 装饰造型的创意 6
- 1.3 装饰造型的一般技法 8
- 1.4 装饰造型的特殊技法 10
- 作品欣赏 12
- 本章小结 28
- 思考与练习题 28

第2章 居室装饰画的构图方法 29

- 2.1 装饰画构图的审美法则 30
- 2.2 装饰画构图的基本类型 32
- 作品欣赏 35
- 本章小结 46
- 思考与练习题 46

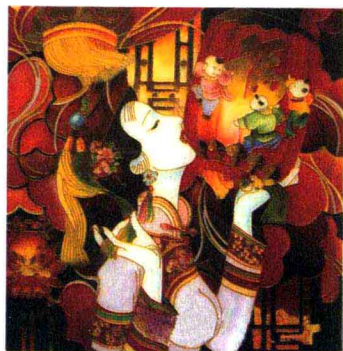
第3章 装饰色彩 47

- 3.1 装饰色彩概述 47
- 3.2 装饰色彩与视觉心理 48
- 3.3 色彩的对比与调和 51
- 3.4 装饰画色彩与不同居室空间的关系 52
- 作品欣赏 54
- 本章小结 68
- 思考与练习题 68

第4章 居室装饰画技法与材料应用 69

- 4.1 装饰画的材料应用 69
 - 4.1.1 确立主题选择材料 70
 - 4.1.2 材料的对比 70
 - 4.1.3 装饰画的材料选择与环境的关系 71
- 4.2 装饰画材料的设计制作 72
 - 4.2.1 石膏材料装饰画 72

4.2.2 金属材料装饰画	72
4.2.3 木质材料装饰画	74
4.2.4 纤维材料装饰画	76
4.2.5 漆画	83
4.2.6 树脂装饰画	84
4.2.7 沥粉装饰画	85
4.2.8 综合实验材料装饰画	86

作品欣赏	88
------------	----

本章小结	106
------------	-----

思考与练习题	106
--------------	-----

第5章 装饰画画框的制作与搭配 107

作品欣赏	109
------------	-----

本章小结	120
------------	-----

思考与练习题	120
--------------	-----

第6章 装饰画与居室环境 121

6.1 居室装饰画的作用	122
--------------------	-----

6.2 装饰画与室内空间的比例与尺度	122
--------------------------	-----

6.3 居室装饰风格与装饰画的选择	124
-------------------------	-----

作品欣赏	126
------------	-----

本章小结	150
------------	-----

思考与练习题	150
--------------	-----

第1章 装饰造型

主要内容:

● 讲解装饰画教学中,装饰造型的塑造变化规律及方法、装饰造型的一般表现技法及特殊制作技法。

重点难点:

● 理解在形象思维与抽象思维基础上形成的创造性思维在装饰造型创意中的重要作用,掌握造型的创意变化规律及表现方法。

学习目标:

● 运用创造性思维进行装饰画重要组成部分——装饰造型的设计创意与制作表现。

长久以来,装饰画设计课程一直是中国高等艺术院校非常重视的一门课程。在这门课程的教学,影响最大的教学环节是对装饰造型的塑造,对于设计专业的学生来说,可以通过装饰造型训练培养他们的审美意识和创意思维(图1-1)。

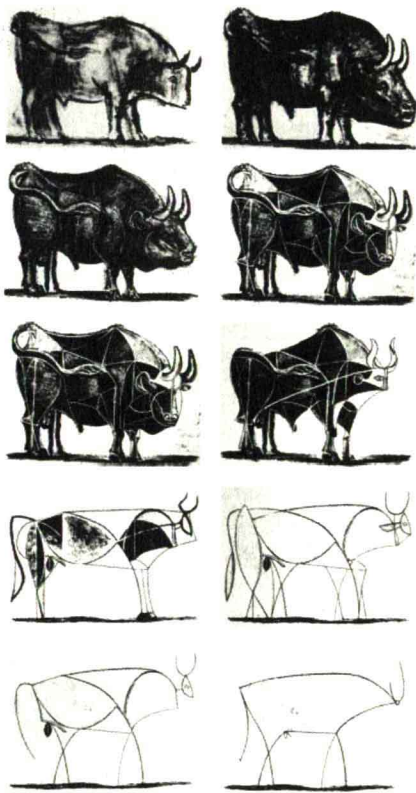

图1-1 公牛变形(毕加索)

1.1 装饰造型的变化构成规律

装饰艺术的产生应该追溯于人类爱美的本能和天性,我们的祖先很早就已学会利用各种各样的材料来装饰他们的生活环境,如在洞窟画壁画、纹身并利用动物的骨骼或羽毛、植物的花朵或树叶来制作美丽的饰物和服装,这些都是为了达到装饰美化生活的目的。当人们开始将骨头或贝类磨成相同的造型串成链子挂在脖子上的时候,他们可能感受到的是一种从未有过的愉悦与满足。在现代生活中,装饰更是无所不在,装饰画以其别具一格的艺术表现方法和独特的艺术审美特征得到了大

众的普遍喜爱（图1-2）。

图1-2 室内装饰画

传统绘画重“形”，装饰画则强调“神”，其构成的核心是夸张与理想化。装饰画又是通过特定的“造型”语言来构成与体现的。我们常常可以看到千姿百态的装饰造型，每一造型都体现着不同的设计意识和造型风格。

装饰画造型元素强调的是应物象形，它主要来源于自然物象的原生形态，从自然物中变化而来，在变化中保留事物特征的结果。装饰画设计造型偏重于形象性，注重感性和抒情，是一种注重人的认知的自然方式，包含某种思想观念的表现。我们面对自然形态，总会首先运用感性思维。大自然给我们提供的思维材料是一个个相对静态的、包罗万象的事物，人们通过与自然交流对事物产生感性的认识，在感知表象中沉淀、融汇、凝成具有具体感性特征，又充溢着内在哲理意蕴的意象，最终形成自己的思想观点和对事物的认知（图1-3～图1-5）。

图1-3 女孩（毕加索）

图1-4 女孩（毕加索）

图1-5 女孩（毕加索）

总的来说,装饰造型的创意变化构成规律就是需要用更加理想、更加超然的艺术形象对自然形象进行美化,是创意思维转换为视觉形象的过程。装饰画中的造型形象是设计师根据形象特点进行的创意表现,使原有的自然视觉物象拥有一种崭新的形象,使形象更完美、更理想、装饰性更强。人物、动物、植物、景物都是装饰画设计中的重要构成元素,这四大形态的装饰造型创意是装饰画教学中最为重要的学习内容。它们的写生物象虽然经过了一定的概括和取舍,但还不具备装饰的特征,不能直接去适应装饰物的某些特殊需要。要将它们变为装饰形象,必须运用多种手法进行加工创造。

(1) 概括修饰法。概括修饰法是将自然写生素材中不规则的部分规则化,繁琐雷同的部分进行简化。概括不是粗制滥造,也不是简单的省略,而是一种简化提炼,是艺术的再创造。其目的是使形象更具典型性(图1-6~图1-9)。

图1-6 花卉摄影

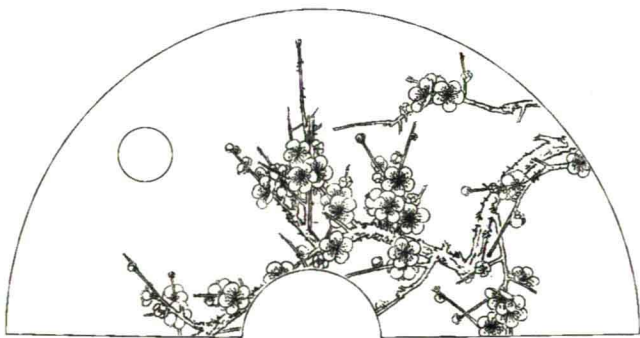

图1-7 花卉写生

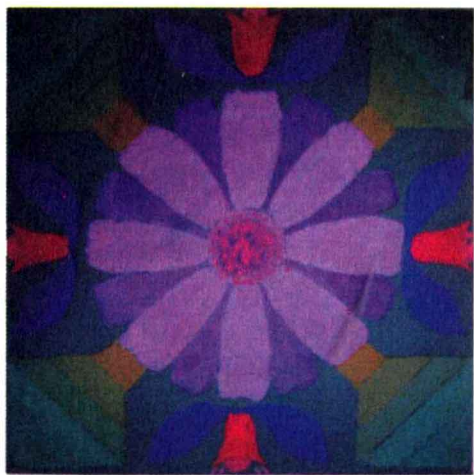

图1-8 花卉概括修饰法

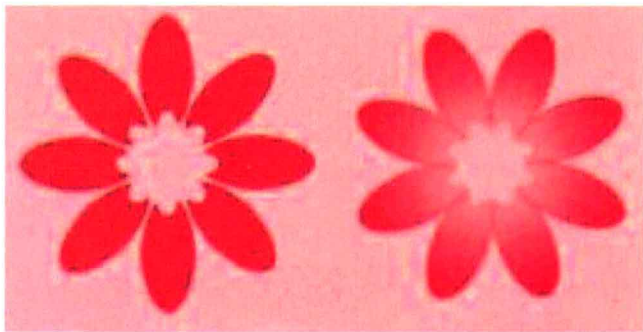

图1-9 花卉概括修饰法

(2) 夸张变形法。这是装饰变形手法中最必要的一种手法,主要针对事物的特征进行夸张和变形,从而获得自然状态中所没有的美感表现,增强画面的装饰性。运用这种手法时要夸张和突出本质的、富有特征性的东西,放弃非本质的、非特征的东西。夸张变形是装饰变化的重要手段。它与概括法是紧密联系在一起,是一种手段的两个方面。夸张的前提是概括,概括的目的则是为了更好地夸张(图1-10)。

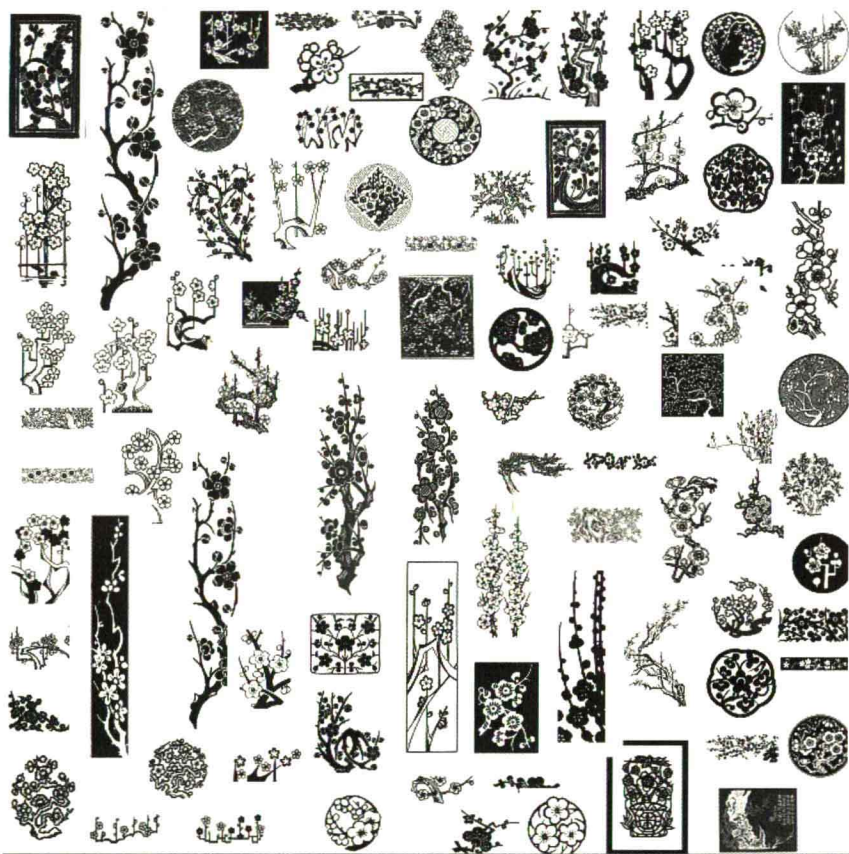

图1-10 花卉夸张变形法

(3) 扩展添加法。扩展添加法是装饰变化中常用的手法之一。扩展主要是细节上的放大，然后再添加一些具有特征、理想的装饰纹样，从图案的整体形式美需要在简化后的形象中添加一些抽象的点、线、面或其他形象，使画面的层次更丰富，图案更理想、更完美、更具有装饰趣味性。但应该注意添加的纹样与原形象的风格要统一，防止生搬硬套（图1-11）。

(4) 解构重组法。解构重组法是将原形分解以后再重新组合的方法。解构的本质是通过原形的分解、颠倒、变构、重建使造型产生变化、拓新的基本手段（图1-12）。

(5) 组合变异法。组合变异法通过对自然理想化的想象，将原形通过自身的变化或不同形的变异手段创建渐变或突变的趣味形象（图1-13～图1-15）。

(6) 诙谐幽默法。诙谐幽默法是运用机智、风趣、凝练的语言对不合理、自相矛盾的事物或现象作轻微含蓄的揭露、批评和嘲笑，创造出一种充满情趣而又耐人寻味的幽默情境，从而产生一种特殊的审美效果（图1-16和图1-17）。

图1-11 花卉扩展添加法

图1-12 花卉结构重组法

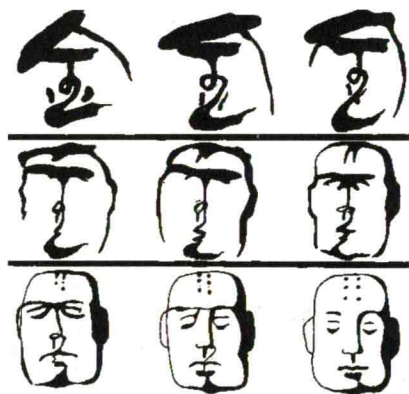

图1-13 人物组合变异法

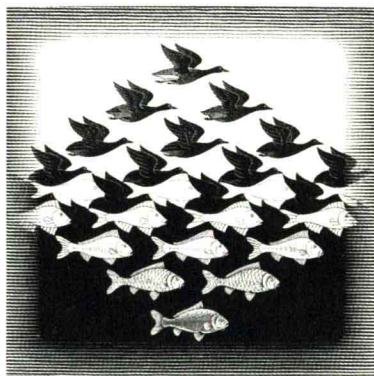

图1-14 动物组合变异法

图1-15 动物组合变异法

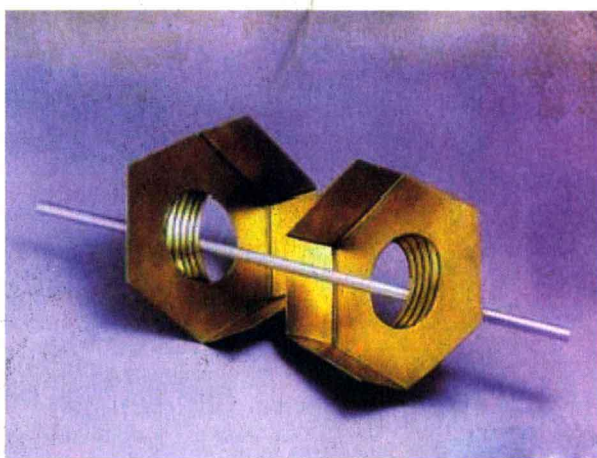

图1-16 诙谐幽默法

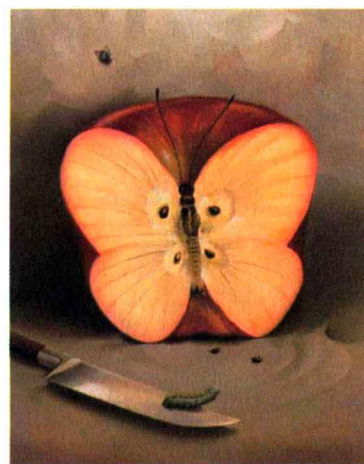

图1-17 诙谐幽默法

(7) 影绘简化法：就像描绘物体的影子一样去表现对象的轮廓特征，最大限度地简化结构关系，对外形轮廓进行概括性的简化，去繁就简。例如民间的剪纸和皮影就是典型的影绘简化的风格（图1-18和图1-19）。

图1-18 影绘简化法

图1-19 影绘简化法

1.2 装饰造型的创意

创意是对传统的叛逆，是一种智能拓展，是破旧立新的创造。创意就是具有新颖性和创造性的想法，它在装饰画中起着举足轻重的作用。

创意构思就是指具有新颖性和创造性的一种审美活动。在艺术的角度上来说，是指美术家在孕育具体的美术作品的过程中所进行的思维活动。装饰画设计构思成型就要经历一系列复杂的思维过程，要经历认知（具象形象）—记忆—想象—变化组合（抽象形象）等过程，从本质上说，创意构思是一种审美认识活动，是主客体相统一的审美意象的建构过程。在装饰造型构思之前，先了解创造性思维的产生方法，即创新意识是如何来的。创造性思维一般可分为形象思维和抽象性思维。形象思维所反映的对象是事物的形象，思维形式是意象、直感、想象等形象性的观念，其表达的工具和手段是能为感官所感知的图

图1-20 形象思维绘画作品（雷诺阿）

形、图像、图式和形象性的符号。形象思维的形象性使它具有生动性、直观性和整体性的优点。形象思维是以观察为基础，即人们通过与自然交流对事物产生认识，最终形成自己的思想观点和对事物的认知的过程。抽象性思维以想象力为后盾，舍弃具体表象，以概念为思维要素，思维过程的展开以抽象的理性逻辑为基本依据和方式，是逻辑推导的过程（图1-20和图1-21）。

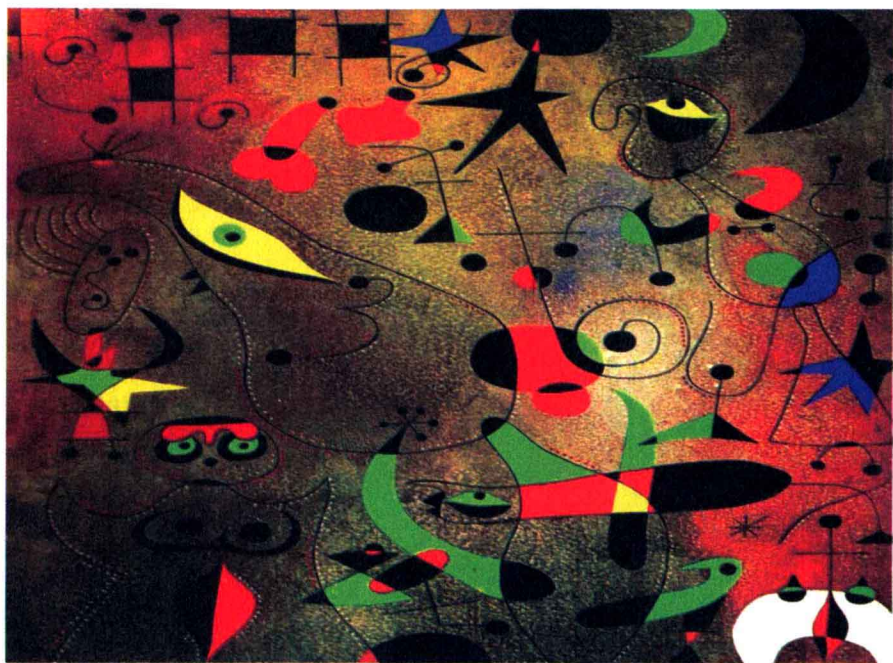

图1-21 抽象思维绘画作品（米罗）

创新的过程就是选择的过程、突破的过程、重新构建的过程、是在认识常规的基础上打破常规，创造新奇。创造性思维可分为以下几种：

（1）发散辐射式：指纵向、横向地联系，多角度、全方位地选择最佳方案，在宽广的视野中得到满意的结果。

（2）集中收敛式：与第一点正好相反，它是集中一点，思路向这一点进行深层次考虑，从不同角度将思路引向中心点，从而寻求最理想的答案。

（3）分合思维：就是将各种各样的思考方案进一步分解或有机地结合起来，从中找到有价值的新东西，加以利用或再生。

（4）逆向思维：是一种逆转法思考，走相反的路，对事物改变常规看法，反其道而行之。

（5）联想思维：联想和想象在意义上虽然有别，但在构思上却难以分割，是通过对相似事物的比较找出相关点、启发点。

综合运用以上思维方式则会想出更多的创作思路。创作思维是一个渐进的过程，需要不断努力、不断更新、不断完善，以达到完美，这正是构思的最终目的（图1-22～图1-25）。

图1-22 创意思维作品

图1-23 创意思维作品

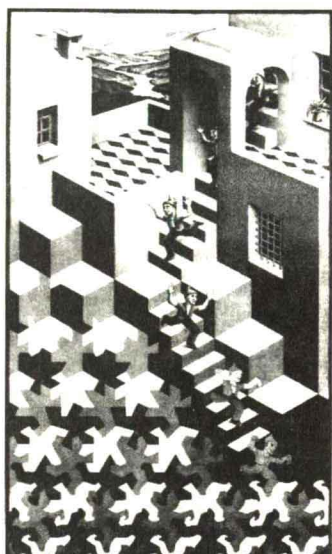

图1-24 创意思维作品

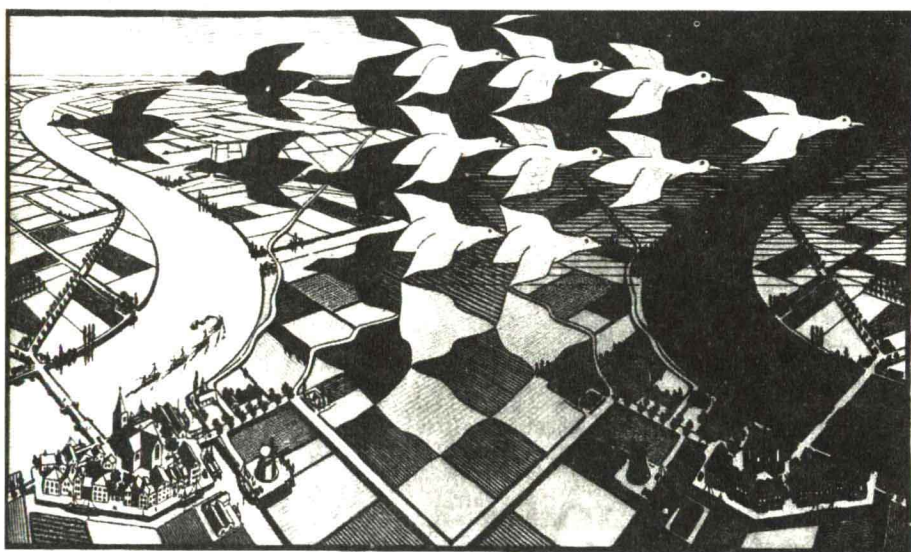

图1-25 创意思维作品

1.3 装饰造型的一般技法

从一般技法角度来说，装饰造型的表现技法以绘制为主，可以用水溶性颜料（如水粉、水彩、国画颜料等）和油性颜料（如油画颜料、丙烯颜料、油漆等），画面构成有以下几种：

（1）点的表现技法。在设计及平面构成的范畴中，点是一个相对的概念，点有大小、方圆、疏密、规则和不规则，点的聚集或疏散，点的大小、位置等变化，规律或不规律的变化，可以产生有一定装饰性效果的画面。一个人相对于一个广场，就是一个点，人的聚集就可以构成点的聚集，从