

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校视觉传达专业系列教材

装饰画设计

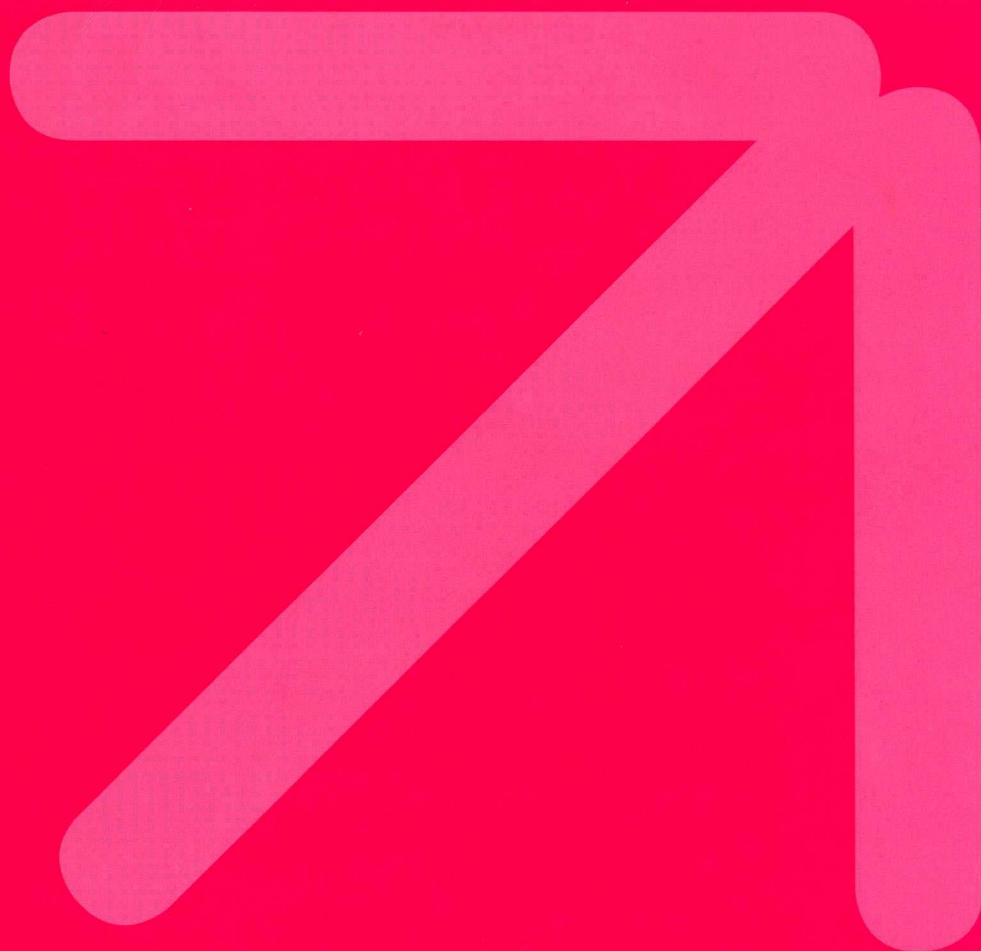
人民美术出版社

肖英隽 主编

直击教学现场

揭秘教学方案

对接设计前沿

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校视觉传达专业系列教材

装饰画设计

人民美术出版社

肖英隽 主编 刘静 副主编

直击教学现场

揭秘教学方案

对接设计前沿

图书在版编目(CIP)数据

装饰画设计 / 肖英隽编著. -- 北京: 人民美术出版社, 2010.8

(高等院校视觉传达系列专业教材)

ISBN 978-7-102-05072-0

I. ①装… II. ①肖… III. ①装饰美术-绘画-技法
(美术)-高等学校-教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第095733号

总策划: 张立

主编: 肖英隽

副主编: 刘静

参编: 许春元 刘斌 刘翠林 王涛

赵盛媛 倪春红 王同旭 马澜

高等教育“十二五”全国规划教材

高等院校视觉传达专业系列教材

装饰画设计

出版: 人民美术出版社

地址: 北京北总布胡同32号 100735

网址: www.renmei.com.cn

电话: 艺术教育编辑部: (010)65122581 (010)65232191

发行部: (010)65252847 (010)65593332

邮购部: (010)65229381

责任编辑: 王远

封面设计: 王远

版式设计: 魏道鹏 邵希

编务: 黎琦

责任校对: 黄薇

责任印制: 王建平

制版印刷: 四川新华彩色印务有限公司

经销: 人民美术出版社

2010年8月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 7.5

印数: 0001-3000册

ISBN 978-7-102-05072-0

定价: 38.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作是有长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

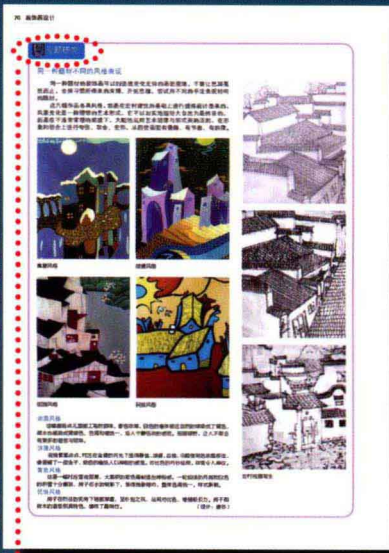
谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

艺海导航:

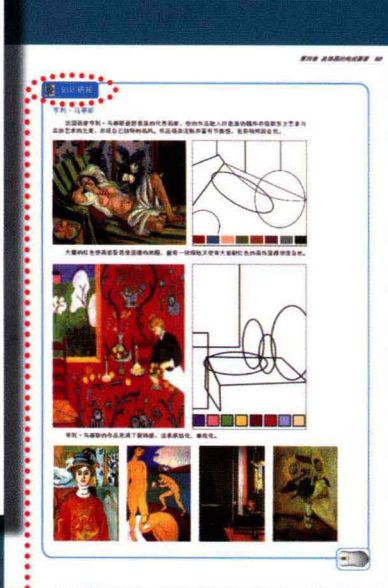
不同的案例具有不同的风格，同一个案例也可以设计出不同的风格，期待您的尝试与创新。

每一种风格都有其独特的韵味，只要你能认真地研究，一定会有所收获。

天道酬勤，付出总有回报，认真对待每一幅画，相信你能画出好的作品来。

你以前想象过要像这样去系统地学习、总结吗？如果没有，那么就从阅读本书后开始形成这个好习惯吧！

丰富的图片资源带您进入装饰画的天地，详细的图片注解陪同您愉快地学习。

寥寥数语已经点明了装饰画的奥妙，像老师每时每刻都陪在自己身边一样，与您随时随地地进行经验的交流。

看过之后是不是也有创作的冲动了？那就拿起画笔记录下那即将闪过的灵感吧！

目录

CONTENTS

第一章 装饰画概述

第一节 装饰画的起源及特征	2
一、装饰画起源	3
二、装饰画特征	4
三、中外传统装饰艺术启示	4
第二节 装饰画的范畴	7
一、从制作工艺上划分	7
二、从材质与艺术表现上划分	8
知识链接：藏族装饰画艺术	
第三节 装饰画与绘画的区别	11
一、使用材料	11
二、使用功能	12
优秀作业点评	
知识链接：埃及壁画	
专题研究：敦煌飞天壁画	
设计项目课堂实训	

第二章 装饰画的组织形式

第一节 装饰画的平衡关系	18
一、对称均衡	18
二、对称形式	19
设计案例 2-1	
三、形与色的量感	21
第二节 装饰画的协调关系	22
一、整体协调关系	22
二、面积大小处理	22
三、疏密主次处理	23
设计案例 2-2	
四、形态的对比	23
五、色彩对比	24
设计案例 2-3	
第三节 装饰画的律动节奏	25
一、层次的律动节奏	25
二、重复的律动节奏	26
三、渐变的律动节奏	26
优秀作业点评	
知识链接：丁绍光	
专题研究：装饰画的装裱形式	
设计项目课堂实训	

第三章 装饰画的素材与表现方法

第一节 植物类装饰画	34
一、写实手法的表现	34
二、抽象手法的表现	35
三、花卉的移花接木	36
设计案例 3-1	
第二节 动物类装饰画	37
一、写实手法的表现	37
二、抽象手法的表现	37
三、动物的拟人手法	38
设计案例 3-2	
第三节 人物类装饰画	39
一、写实手法的表现	39
二、抽象手法的表现	41
三、人物的意境烘托	42
设计案例 3-3	
第四节 风景类装饰画	44
一、写实手法的表现	44
二、抽象手法的表现	44
三、风景的光影透视	45
知识链接：米罗	
设计案例 3-4	
优秀作业点评	
知识链接：立体装饰画	
专题研究：京剧脸谱的装饰画效果	
设计项目课堂实训	

第四章 装饰画的构成要素

第一节 装饰画的透视构图 52

一、二维平视虚幻空间 52

设计案例 4-1

二、多维时空再造 54

三、鸟瞰式构图 55

四、层叠式构图 55

知识链接：透视

第二节 装饰画的色彩 58

一、色彩的基调 58

二、装饰画色彩的调和 62

设计案例 4-2

第三节 装饰画的常用材料 64

一、水粉装饰画 65

二、丙烯装饰画 65

三、油画装饰画 65

四、水彩装饰画 66

优秀作业点评

知识链接：亨利·马蒂斯

专题研究：同一种题材的不同表现

设计项目课堂实训

第五章 装饰画的创意与风格

第一节 装饰画的创意 74

一、创意构思 74

设计案例 5-1

知识链接：联想的方法

二、创意表现 78

设计案例 5-2

第二节 装饰画的风格 82

一、浪漫自由的风格 82

二、田园风格 83

三、抽象的装饰画 84

第三节 装饰画的造型 85

一、提炼概括 85

二、体现秩序 86

优秀作业点评

知识链接：保罗·高更

专题研究：墙体彩绘潮流

设计项目课堂实训

第六章 装饰画常用的表现技法

第一节 黑白装饰画技法 94

一、黑与白 95

二、图与地 96

三、点、线、面 96

设计案例 6-1

四、黑白装饰画常用的表现技法 99

第二节 彩色装饰画表现技法 102

一、勾线法 102

二、平涂法 102

三、勾填法 103

四、湿画法 103

五、晕染法 104

六、撒盐法 104

七、重彩法 104

八、重度肌理法 105

九、彩色铅笔 105

十、色粉笔 106

十一、油画棒、蜡笔 106

设计案例 6-2

十二、电脑制作 107

设计案例 6-3

设计案例 6-4

设计案例 6-5

优秀作业点评

知识链接：比亚兹莱的黑白画艺术

专题研究

设计项目课堂实训

第一章 装饰画概述

第一节 装饰画的起源及特征	2
一、装饰画起源	3
二、装饰画特征	4
三、中外传统装饰艺术启示	4
第二节 装饰画的范畴	7
一、从制作工艺上划分	7
二、从材质与艺术表现上划分	8
知识链接：藏族装饰画艺术	
第三节 装饰画与绘画的区别	11
一、使用材料	11
二、使用功能	12
优秀作业点评	
知识链接：埃及壁画	
专题研究：敦煌飞天壁画	
设计项目课堂实训	

第一章 装饰画概述

从原始社会洞穴岩画开始,就有了早期的艺术活动,从记事用的简单的图形标志到部落图腾,人类都充满了稚拙的装饰性,特别是那些富有情趣的动植物彩陶纹样,更加证实了装饰画的悠久历史。

学习要点及目标:

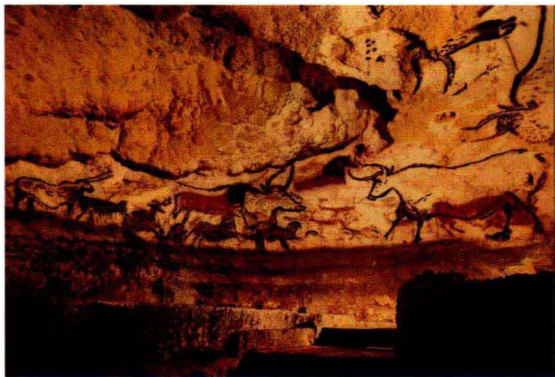
1. 理解装饰画的概念。
2. 了解并掌握装饰画的创意表现特点。
3. 掌握装饰画的风格特点和造型规律。

第一节 装饰画的起源及特征

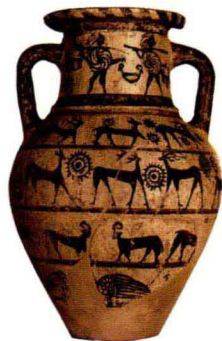
在正式进入装饰画的学习之前,先来欣赏一些中外原始洞窟壁画、崖画及彩陶中的装饰造型,看看从中能发现什么。

原始洞窟壁画如同人类童年时的作品,充满了对生活的希望。随着历史的发展,人类不断走向成熟,绘画也由质朴烂漫的童真演变为写实或表意的绘画。而当人们的绘画作品已经精致到可以和照片相媲美时,绘画往哪里走?人们厌倦了客观事物带来的束缚,开始怀念纯真的童年,于是各种绘画风格流派不断派生出来。

聪明的古希腊人创造了为世人所瞩目的雕刻、建筑艺术,其闻名遐迩的瓶画艺术美得震撼人心。它将器形、图案及装饰融为一体,使用了极为特殊的图案语言及装

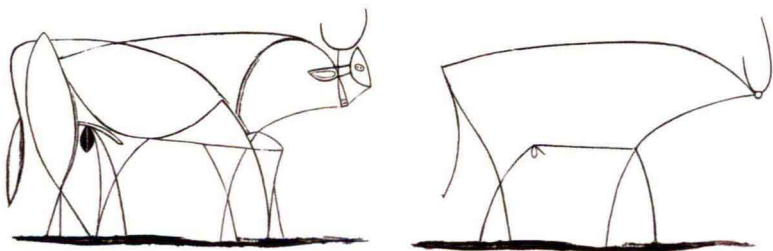

洞窟壁画

古希腊瓶画

饰手法。它从几何形向“写实”过渡,创造了独特的形象,将精彩的装饰线与格律化的平行线有机地组合于同一画面上,展现了平行线与曲线对比而又统一的鲜活的形式美。

这两头牛是毕加索画的，与前面的原始洞窟壁画是不是有异曲同工之妙？

一、装饰画起源

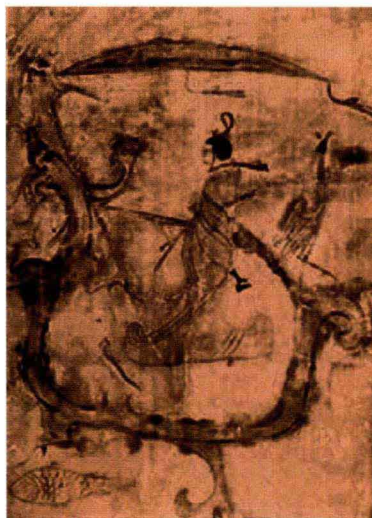
装饰画作为一种特殊的艺术形式，最早出现于原始时期。从原始岩洞壁画到现代装饰画、从商周时期青铜器上的动植物和人物造型到明清年画和民间剪纸中的表现形式，从中世纪玻璃彩绘到近代各绘画流派，无不凝聚着人类独特的审美智慧。尽管人类早期的艺术作品并不单纯是为了美而创作的，装饰意味也显得质朴和相对粗糙，却印证了人类审美意识的觉醒。

《人物夔凤图》（春秋战国帛画）

青铜器纹样

《人物御龙图》（春秋战国帛画）

彩陶纹

马家窑彩陶舞蹈纹样

简约而生动的原始装饰美，给我们的创作艺术注入新的生命。
作品注重精神、气韵、神似。运用夸张、变形、寓意等手法，表现心灵的寄托。

我们可以把装饰画理解为一种受图案规律影响的绘画形式，是介于绘画和图案之间的一种边缘艺术。它具有不同于一般绘画的独特的艺术魅力。它所描绘的对象不受时空的限制，更多考虑的是形象、色彩、构图与环境空间的协调统一，强调与整体呼应的和谐美。广义的装饰画一般泛指与装饰相关的一切绘画，狭义的装饰画是指装饰壁画、商业美术等。它偏重于表现形式，在现实生活中具有较强的实用价值。

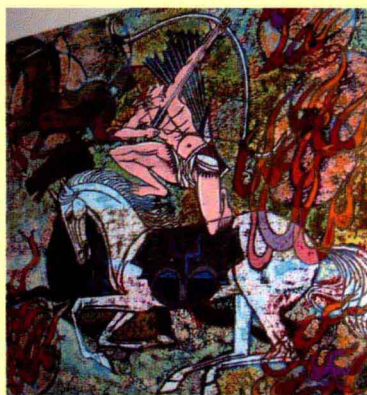
二、装饰画特征

装饰画追求形式美感和整体绘画的有机统一，表现手法多以简练、变形、夸张、概括为主，具有单纯化、平面化、秩序化等特征，给人以简洁明快、对比强烈的艺术美感。它表现的是理想中的自然，在形式上追求意境美，在构图上追求形式美，在制作材料上实现多样化。如今，装饰画逐渐以其独特的风格，重新为时代所青睐，在当今绘画中占有愈发重要的地位。

《乐园之梦》（作者：丁绍光）

这幅作品造型多变夸张、线条优美丰富、画面清新秀丽，在静谧的蓝色密林中，人与自然相依相戏，引发人们无限的联想，带来许多温情与欢愉。

《勇士之弦》（作者：丁绍光）

这幅作品繁而不乱、多而不杂。勇士的头发、手臂、服饰以及火焰、月华、箭翎等都是用铁线绘制的，线描的功能在这里发挥得淋漓尽致。

三、中外传统装饰艺术启示

传统文化博大精深，传统装饰艺术也有着悠久和深厚的历史底蕴。取其精华，古为今用，从传统装饰艺术中汲取营养能够促进装饰画的创造、传承和发展，传统文化是我们研究的重要课题。

纵观我国五千年历史文化的发展，伴随着各种装饰艺术的百家争鸣，既有史前的彩陶、商周的青铜器、魏晋隋唐的石窟、唐宋的陶瓷、明代的家具版画等，也有漆画、泥塑、蜡染、皮影、剪纸、木雕等民间民俗文化及手工工艺，它们共同构成了多姿多彩的中国传统文化，形成了鲜明的东方艺术特点和浓厚的民族特色。

《荆轲刺秦》（汉代画像石）

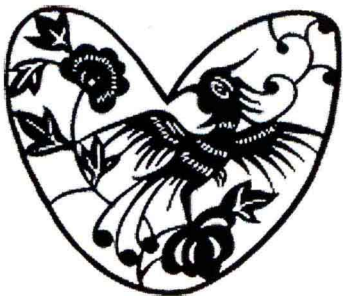
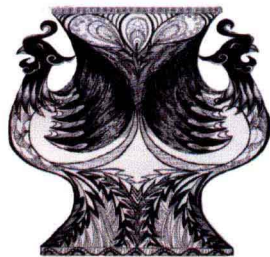
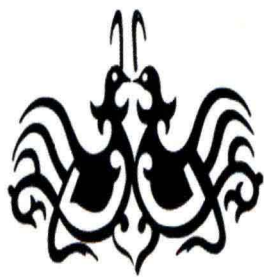
荆轲刺秦为陕西神木汉墓画像石之一，代表了精湛的汉代画像石艺术。其表现方法有阴线刻、平面剔地刻，以及平面剔地加线等。人物造型大都呈侧面姿势，罕有正面造型，它们被放置在祠堂、墓室当中，成为建筑装饰画。

龙——龙在东方，特别是在中国，象征宇宙之精神，象征遥不可及的大彻大悟。从公元前2世纪始，龙成为帝王的权力的象征。祖先在龙的造型上大胆想象，先后综合了鹿角、牛嘴、羊须、蛇身、鹰爪等特征，在表现形式上天马行空，以突出龙的精神内涵。传说公元6世纪，龙随佛教传入日本，并逐渐被融入日本文化当中。

这几幅吉祥纹样描绘的是几条盘旋舞动的龙的形象，画面饱满、灵动。

凤——作为一种祥瑞之鸟，是四灵之一，百禽之王。据说，凤凰为五行中离火化为精而生成的，它的头像天、目像日、背像月、翼像风、足像地、尾像纬，可见它是天地之灵物。它的吉祥意义较为丰富，是构成传统图饰的重要标志。经典的凤凰纹有：龙凤祥云、百鸟朝凤、凤凰双飞等。

这几幅吉祥纹样描绘的是展开双翼的凤凰，它们有着丰满漂亮的羽毛，高昂的头更加显示出高贵的气质。整幅画面构图饱满，繁而不乱，云形弧线的运用更加显现出主体物的动势美。

门神画装饰形象包括古代将军勇士、民族英雄、天官娃娃等。潍坊杨家埠门神画以橙色和蓝色对比为主；开封朱仙镇则喜用黄和紫的对比；衡水武强为红和绿对比；天津杨柳青和苏州桃花坞，图案精细，用较多的中间色、调和色，色调柔和、优雅清丽。

皮影造型融合了剪纸艺术中绘画、雕刻、镂空等综合装饰艺术，小巧玲珑，雕刻精致细腻，色彩鲜艳。

同样，西方传统装饰艺术随着历史的变迁而发展变化，并体现出每个时代的不同元素，在历史的长河中留下浓重的一笔。从古埃及壁画、古希腊雕塑、古希腊瓶画到中世纪教堂玻璃画，从波斯细密画、日本浮世绘到非洲装饰艺术，无不刻有时代的烙印和艺术成长的足迹。

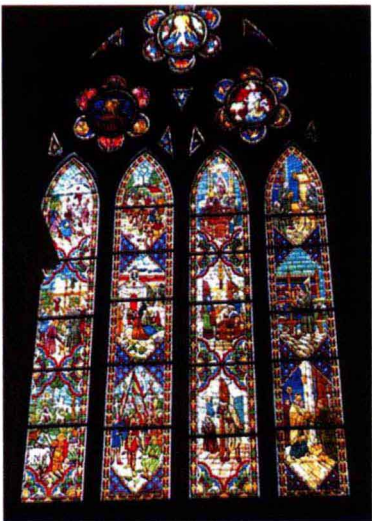
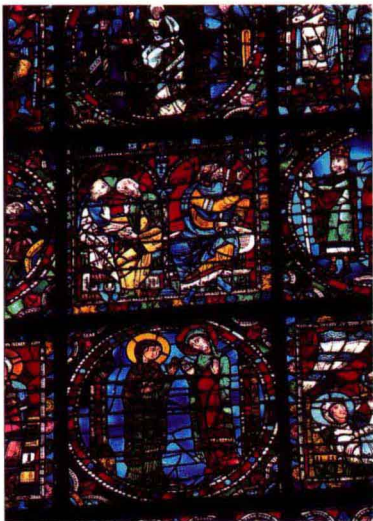

西方装饰艺术发展到古罗马时期已相当成熟，在人体比例和透视关系的理论上，都有了很大的突破。古希腊和古罗马时期的绘画艺术对于后来西方绘画艺术的发展起到了重要作用。

西方教堂玻璃画

中世纪的西方文化艺术主要以宗教为主题进行艺术表现。教堂的彩色玻璃装饰画成为当时具有代表性的艺术作品。

几何构图的玻璃画多以宗教性的故事为主，也夹杂少量现实生活的题材。神圣的故事被深深地印在了观看者的脑海中，拉近了梦想与现实之间的距离。

西方绘画发展到现代，出现了很多的艺术流派与代表画家，比如印象派的马奈、立体画派的毕加索、野兽派的马蒂斯、点彩派的修拉等。这些流派的构图、色彩、使用材质、表现方法、艺术探讨，给装饰画的发展带来深远意义。

巴勃罗·毕加索作品

只用线条轮廓勾画女人体，女人肢体没有作更大分解，稍稍作了夸张划分，色彩也极其单纯。这是毕加索以立体派描绘女人形象和新古典派风格相结合的产物，是形象的极端自由——线条和色彩自由组合的杰作。

第二节 装饰画的范畴

装饰画是一种艺术性很强的特殊表现形式，尤其注重装饰画与环境的协调和所产生的美化效果。装饰画的范畴很广，按照不同的角度有多种分类方法。

一、从制作工艺上划分

装饰画可分为染织、刺绣、镶嵌、雕刻、手绘、烧制、印刷、漆艺、烙画等。具体分为三大类：

第一类是印刷品装饰画，这是目前装饰画市场的主打产品，包括各类电脑合成的印刷图片、摄影印刷作品等。

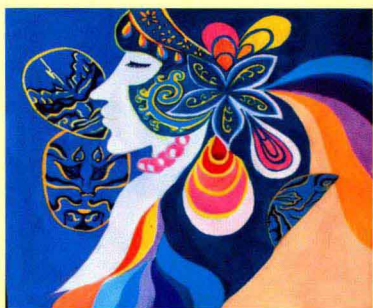
在康定斯基的绘画作品里看不到具体物象，他认为色彩在绘画构成要素中占有首要地位。画面中有着无数的重叠和变化，每一个变化又在这个整体中发挥着强大的冲击力，使画面本身充满着律动感，又如同一部伟大的交响乐。他的作品极具抽象装饰效果，很受欢迎，因此被大量印刷并装裱成装饰画，广泛地使用。

康定斯基作品

康定斯基在包豪斯时期致力于研究设计基础教育体系中平面造型、应用色彩等，包豪斯教育体系是更加强调知识的相通性和领域的横跨度，给人一种全新的知识结构，搭起互通领域的桥梁。

第二类是手绘作品装饰画，包括商业手绘作品（行画）和艺术家的原创作品。前者是画师临摹艺术家的作品而成的纯手绘作品，后者是创意油画、国画等，它有一定的装饰价值；对比来讲，后者艺术价值更高，价格昂贵，一般多用于收藏或拍卖。

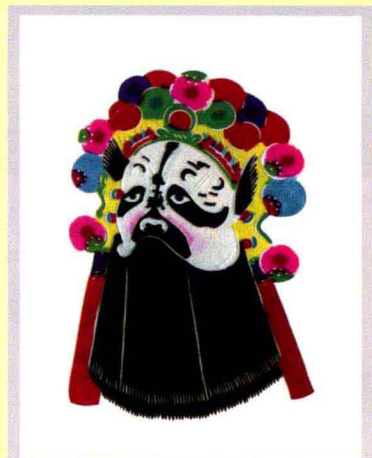

第三类是实物装裱装饰画，这是新兴的装饰画的画种，它以一些实物作为装裱内容，如中国传统刀币、玉器或瓷器等都很有观赏价值。

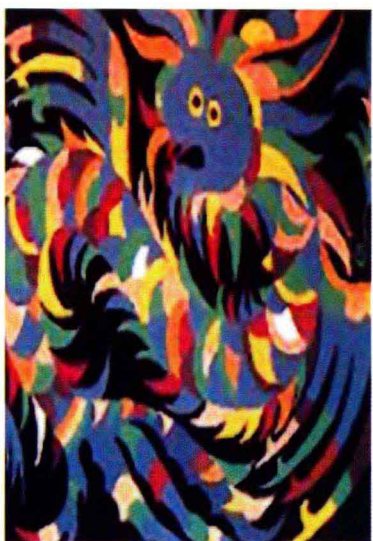

二、从材质与艺术表现上划分

装饰画材质可分为软质材料和硬质材料。金属、陶瓷、玻璃、木头等属于硬质材料，布艺、纸类、棉麻、丝线等属于软质材料。从目前装饰画市场情况看，水彩画、油画、动感画、木制画、摄影画、丝绸画、剪纸、编织画、版画、电脑画、烙画等居主导地位。

藏族堆绣

毛线壁饰

缙丝《湖石孔雀轴》

铜版画

漆画

电脑装饰画

树脂浮雕画

布艺堆绢画

水彩画

装饰画可使用水彩画、油画、国画、水粉画、丙烯画、版画、电脑画等技法。由于其种类繁多，表现技法丰富，所以成为了现代家居装饰的主流。

梁山好汉的系列剪纸装饰画。该系列装饰画既形象地塑造了梁山英雄好汉的形象，又极具装饰效果。

剪纸是一种古老的民间艺术，早在我国汉、唐时期就被老百姓用来作为装饰品。剪纸集中体现了传统民间美术的特点，它的简洁洗练与现代装饰画艺术有着很多的相似之处，而这些相似和相通之处也间接启迪了现代装饰画的创作，使现代装饰画创作空间变得更自由、更广阔。

知识链接

藏族装饰画艺术

唐卡，也叫唐嘎、唐喀，系藏文音译，指用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画。唐卡是藏族文化中一种独具特色的绘画艺术形式，题材内容涉及藏族的历史、政治、文化和社会生活等诸多领域，堪称藏族的百科全书。传世唐卡大都是藏传佛教作品。唐卡的绘制极为复杂，用料极其考究，颜料全为天然矿物质原料，色泽艳丽，经久不退，具有浓郁的雪域风格。唐卡最常见的尺幅是条幅形，底边留有很大的空白，尺寸一般是长 75 厘米、宽 50 厘米。唐卡在施色方面，有独特的讲究，重彩底色约分为红、黑、蓝、金、银五种。

（注：文章节选自佛教导航网）

