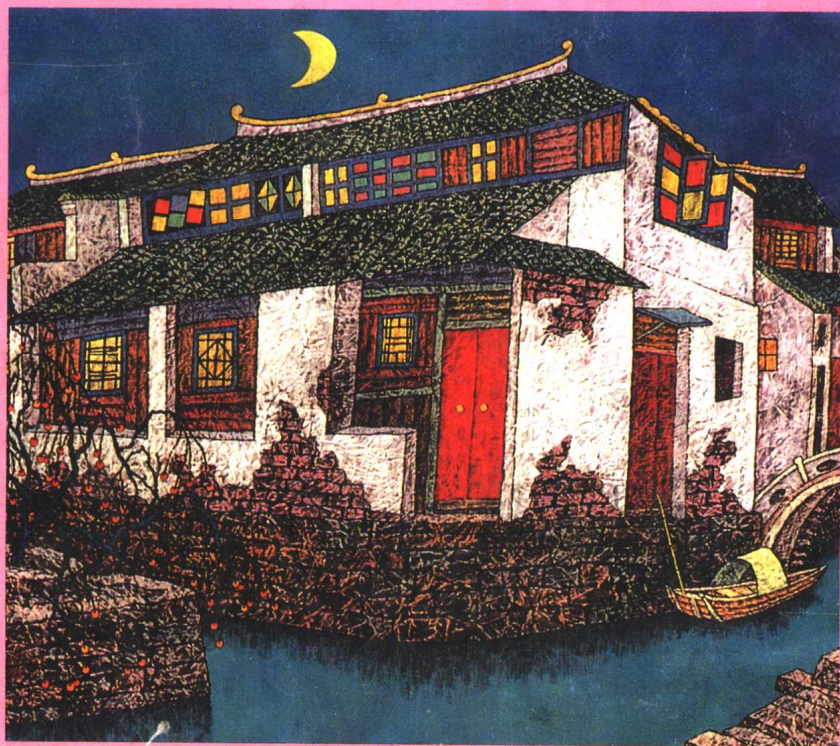

设计基础入门丛书

李明伟 著

装饰绘画入门

303
W

广西美术出版社

基础图案入门
装饰绘画入门
装饰色彩入门
环境艺术入门
包装装潢入门
CI知识入门

展示设计入门
书籍装帧入门
服装设计入门
设计透视入门
平面构成入门

责任编辑:姚震西 苏 旅

责任校对:林志茂

装帧设计:雨 田

(桂)新登字 07 号

装饰绘画入门 李明伟著

设计基础入门丛书

广西美术出版社出版

广西新华书店发行

深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 2.5 印张

1996 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

1996 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-20000 册

ISBN7-80625-091-3/J·68 定价:10 元

ISBN 7-80625-091-3

9 787806 250914 >

0431978

专

目录

264078

序言/1

一、装饰的起源/2

二、素材积累/5

三、装饰语言规律/6

1、平面化的艺术处理/6

2、化繁杂为条理/6

3、化简单为丰富/6

4、化写实为夸张/7

5、构图特点/7

四、装饰色彩的运用/12

1、自然联想/12

2、抽象联想/12

五、装饰绘画的材料应用/14

作品欣赏/15

装饰画小品/15

装饰风景画/19

装饰人体线描/22

重彩装饰画/25

民间艺术风格装饰画/32

装饰磨漆画/36

重彩人物装饰画/39

蜡染装饰画/42

布贴工艺装饰画/42

沥粉工艺装饰画/43

现代装饰画/45

装饰绘画是一种应用艺术。从历史的角度来看,每当装饰艺术迅速发展时,也正是一个民族兴旺的阶段。伴随着时代的步伐,装饰绘画出现在生活的每个角落。从工业产品到室内装饰、服装手饰等各种生活实用、非实用品,都融入了装饰艺术。

装饰绘画也是世界各民族出现最早的视觉艺术之一。几千年前岩画、壁画、图腾绘画都具有极强的装饰效果。装饰绘画的发展一直伴随着人类文明的进程,并成为视觉艺术的一个重要门类。

初学装饰绘画的人常常对装饰绘画、图案的概念很难理解,其实这些名称在概念上虽有差异,从艺术的角度来看,其实质上是一样的,只是分实用的和非实用的两种。装饰绘画是一种具装饰性或装饰风格绘画,它具有实用和非实用的性质,装饰绘画可以是中国画、油画、版画等,只要具有装饰风格的绘画统称为装饰绘画。

装饰图案在装饰绘画学习中最为重要。中外图案几千年积累的资料,给今天的装饰绘画创作提供了各式各样的装饰语言、造型方法、构图法则,这都是学习的丰富资料。

图案作为装饰绘画的基础,其装饰形象包括自然形——在自然界形象中提炼出来的装饰图形;几何形——从数学中的几何学,以物体的形状、大小、位置及点、线、面、体的基本形。几何形在现代平面构成学科中得到了科学系统的发展。所以必须对中外传统的装饰图案和平面构成下一番功夫,最好从临摹入手,然后在此基础上作模仿性创作,把前人的经验学到手,为以后的创作打下坚实基础。

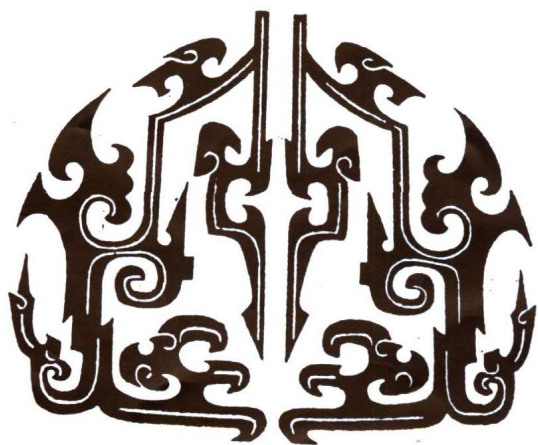
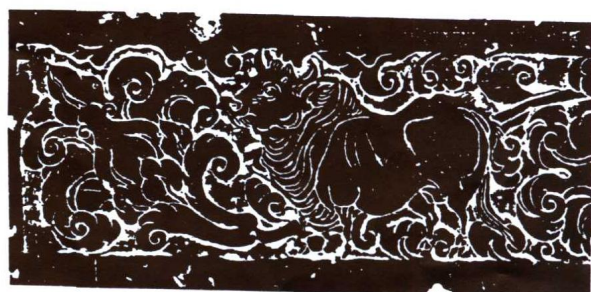
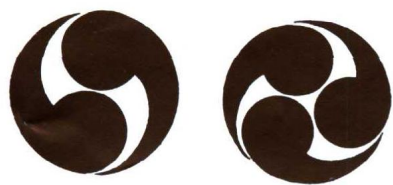
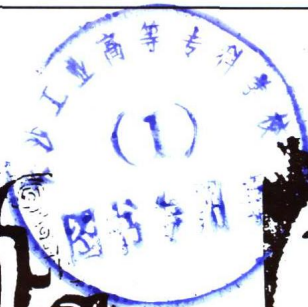
一、装饰的起源

四五千年前,中国人在彩陶工艺美术方面已经熟练掌握了装饰语言,创造了二方连续、四方连续图案以及在点、线、面三者之间,互相对立统一的关系。尤其是善于用点、弧线、弧形、半圆形、圆形,表现图案比较大的运动节奏感,开启了中国装饰绘画的先河。甲骨文字中我们可以看到祖先非凡的智慧,既是字,又是装饰图形,仅仅用了几根直线、曲线,就能把形象特征刻画得栩栩如生。如果

不是在劳动生活中有深刻的体验,其表现技巧是不会有如此高度的概括和如此准确的。后来的商周青铜器、战国漆器、秦汉画像石刻等都是这一传统的延续,并开拓了更为丰富的装饰绘画艺术风格。

我们在学习中吸收中国古代图案的装饰手法的同时,也应该借鉴外国的装饰手法,如古埃及的壁画、古希腊装饰图案的装饰手法和现代西方装饰画、抽象画、平面构成作品等,丰富我们的装饰语言,为进行装饰绘画创作打下扎实基础。

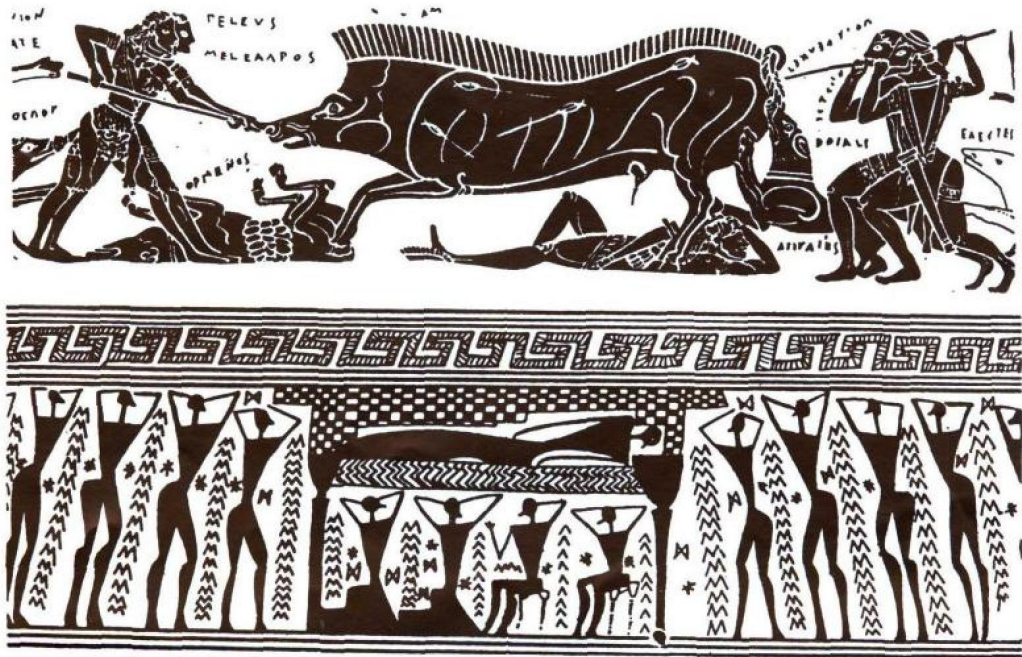

二、素材积累

初学者在学习装饰绘画的过程中,最为困难的是脑子里没有图形资料,两手空空,想画一棵树、一只鸟、一间房,不知如何下手。最好方法是,从临摹入手,写生为据。大量的临摹可以从其他画家对形象概括的装饰语言中,吸收养分,博采众长,积滴水成江河,堆细沙成山丘,久而久之,就能驾轻就熟,所以课徒任务首先是临摹。临摹方法多种多样,不一定要与原作一模一样,可以临摹局部,精采的地方;或临摹构图,记录装饰形象。临摹是学习传统文化的最佳方法之一。师古人而化之,加上自己创造,一定能创作出优秀的装饰画。比如潘天涛临八大山人成为中国画一代宗师;后印象派大师塞尚临米勒;毕加索学习塞尚,创造出立体派;凡·高从日本浮世绘版画中学习平面装饰色彩而结合西方印象派的色彩运用,创造出盖世之作。

临摹是重要的,但要创造出自己的优秀作品,关键是有自己的造型个性。但独特的造型个性不是从天而降的,是随

着知识积累在艰苦的训练和学习中创造出来的。写生是作为创造自己的独特造型最为重要的手段。要掌握对象的形态,表达对象的神情,直到自如运用自己的装饰语言表现对象,都少不了写生。写生是初学者入门必不可少的过程,也是所有其他画种共同的必由之路。当然由于现代科学的发达,各种传媒对艺术实践起到非常大的帮助,没有机会亲自写生对象,可以从摄影、画报、电视等传媒中间接写生。比如我们要创作一幅西欧建筑的装饰画,但没有机会出国写生,可以从摄影画报或其他表现西欧建筑风格的作品中找到自己所需要的素材。利用别人的经验和装饰图形对装饰绘画创作十分重要,从古今中外的图案,到民间美术、民俗文化中提取装饰图形,加上自己对装饰艺术的理解,一定会创作出优秀的作品。建议初学者为自己建立一个资料库,多收集各种图形资料,从古今中外的装饰绘画中选择有独特装饰语言的图形,作临摹记录或复印保留。只有当你手头资料多了,脑子里装饰图形丰富了,创作起来才能够左右逢源,得心应手。

三、装饰语言规律

艺术形式就是从客观的自然形态物体,经过人为艺术加工,展示绘画自身独特的艺术风格。通常我们欣赏一幅画,说这画形式感很强,其意思是说这幅画用独特的艺术语言表现对象。装饰绘画是归纳所有画种的独特艺术语言风格性的画种。它不像油画、版画、水彩画是以材料来命名的,它可以用任何媒材来创作。它本身可以是中国画、油画、版画等等。那么装饰绘画最大特点是什么呢?我们可以分为以下几点来概括它:

1. 平面化的艺术处理

装饰绘画不擅长表现真实空间,它对空间的理解着重放在平面图形之间的关系来处理图形的大小以及点、线、面之间的疏密节奏关系的二维空间。中国画中的以白计黑,这白与黑之间关系就是绘画艺术中的空间关系,而不是真实世界中的三维的空间关系。

2. 化繁杂为条理

我们所见到的自然现象往往杂乱无章,从视觉到听觉无不如此。音乐家可把自然界的杂乱声音加以调整升华,成为乐章;而画家则可以把繁杂的客观形象归纳作艺术处理,把呆板的变生动,把纷乱多余的省略,把复杂变为单纯,变为一种有规律可循的秩序和节奏,这就是装饰绘画的魅力。比如我们都知道自然界中朦胧的景物比清楚景物更美,那是在黄昏或日出时,云蒸雾蔼再加上暖暖的或冷冷的色调把许多繁杂的多余的景物在我们视觉中去掉,形成一种统一的气氛,这比在景物清楚时所看到时感人多了。装饰绘画的语言就是起到这种统一和谐,化繁杂为条理的作用。

3. 化简单为丰富

当我们在创作时,常常面对一个非常简单图形,一只小鸟、一片小树叶,不知如何处理。但当我们把它们经过装饰语言处理,用不同的颜色、不同方向、大

小的设置、重复,使一个简单图形在画面中丰富无比。好比古彩陶图案中的一个点与一根弧线的不断重复就能创造出一幅绝妙的图案。

4. 化写实为夸张

对于装饰艺术来讲,仅仅是如实描摹对象是不够的,“夸张变形”是装饰艺术重要表现手法。夸张是艺术的强化,情之所致,对表达真实事物感受为主,其中“变形”是十分重要的。比如在语言表现中,阴柔的、曲线的代表女性,所以在表现以女性为题材的装饰绘画中把女性的主要生理特征和情感结合起来,把女性的主要曲线特点,加以夸张变形,使画面更加丰富感人。

还有许多民间美术也是运用了夸张变形手法,如民间绘画、民间剪纸、服饰图案等等。对于装饰绘画如何使用装饰语言夸张和变形,从何处入手,怎么变才达到美的效果,最重要的是要根据传统审美规律和从现代大师作品中悟出真

谛。就好像书法艺术,草书和行书都是楷书的变形和夸张,但草到什么程度为之美,这尺度掌握在作者手中,也掌握在观众的手中。对作者而言要符合艺术情理化的范围,对观众则是最大限度的接受能力。所以我们一定要多看一些传统作品和现代大师作品,提高审美修养,从中找到合适自己的表现手法。夸张变形装饰的法则,正如齐白石大师所说:“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”既是变形,一定是在起初客观形象的基础上,根据自己所学的知识技能,夸张自己对客观形象的感受,把繁杂的部分舍去,保留形象最美的部分。可以从轮廓外观形象,用加法或减法,缩短或拉长,抓住外轮廓的特征,加上主观想象,发挥创造,但必需保留自然形的特征。

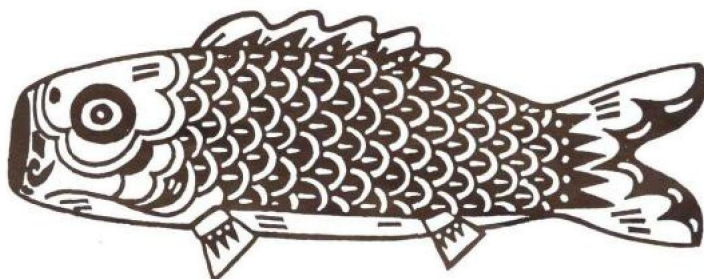
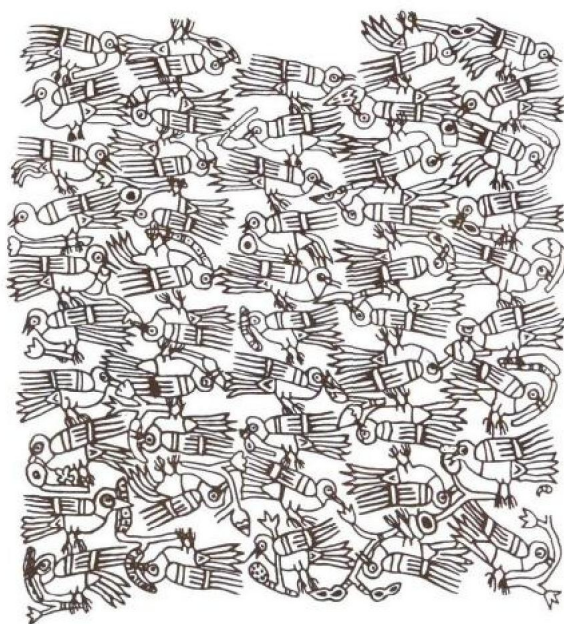
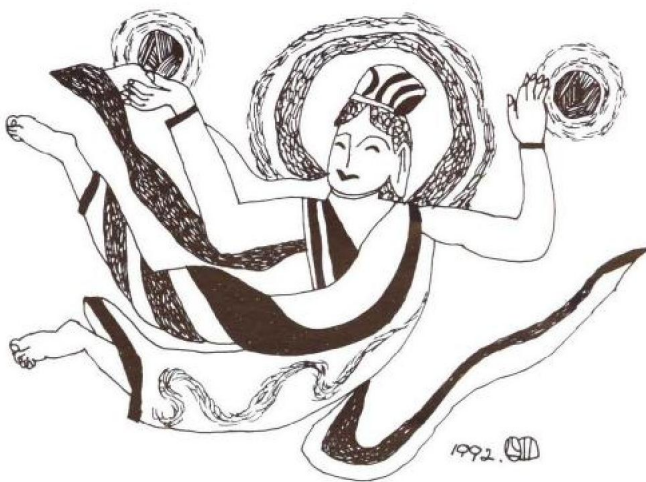
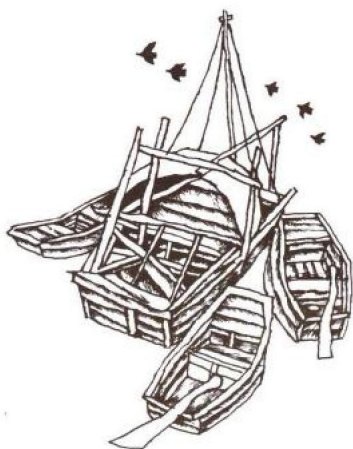
5. 构图特点

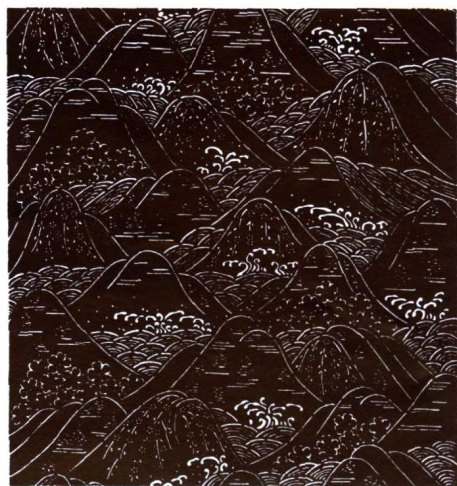
构图是装饰绘画的骨架,对一幅作品的成败起着决定性的作用。装饰性的构图有别于写实绘画的构图,它不受表

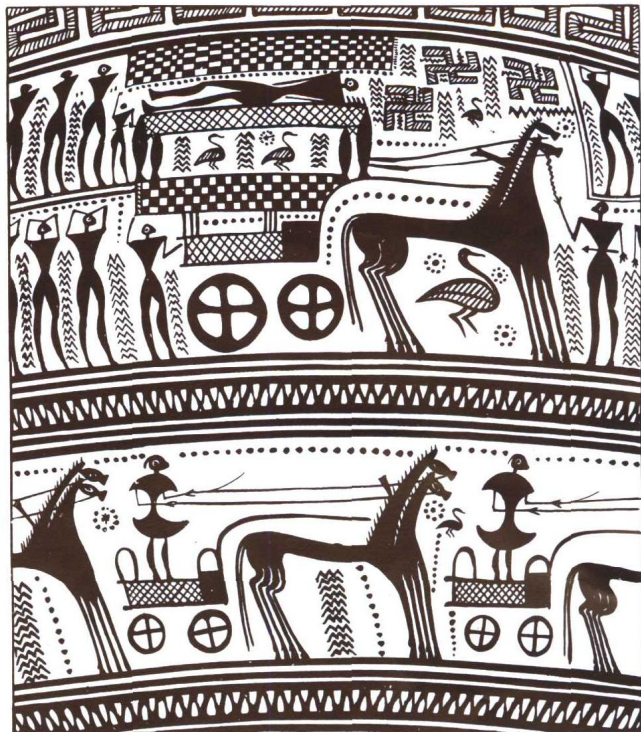

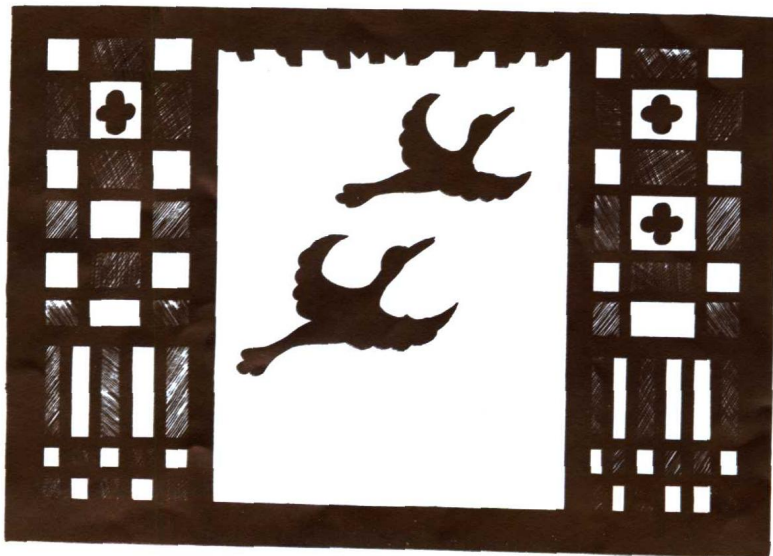
现对象的时间、空间限制。透视则取散点透视为主。可以利用古代彩陶的纹样图形与现代图形结合创作,可以把黑夜、白天、古代、现代在一幅画中尽情表现。装

饰性构图主要是为了表现画面美感而不择手段、追求形式美感的一种方法。因此,装饰绘画的构图是自由的、生动的、直观的、没有时空限制的。

四、装饰色彩的运用

色彩是装饰绘画艺术的重要要素之一,它对所有视觉艺术也是同样重要,初学者可选择一些社会色彩学专著来学习。我认为对装饰绘画入门帮助最大的色彩书籍是色彩构成方面的书,它同样也是所有工艺美术设计学科的专业基础入门书籍之一,是学习装饰色彩之本。

先谈谈写生色彩,按科学的色彩学,我们知道色彩中,有原色和补色关系,如色谱中的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,每种色还有浓淡之分和明度、纯度之分。红、黄、蓝三原色是颜色中纯度最高的,它们之间对比是最强烈、最鲜明。色彩还有冷暖之分,红、橙、黄为暖色;绿、青、蓝、紫为冷色。不同的色彩调合、对比可以造成不同的绘画调子。写生色彩是对自然状态中对象的直接描绘,尽量表现对象固有色和环境色,写生色彩是提高色彩表现力的基础,一定数量的直接写生色彩训练是必不可少的,熟练的色彩运用对进一步提高装饰色彩的表现能力提供了扎实的基础。有些业余作者也搞装饰画创作,但由于没有科学的写生色彩基础,所以在装饰色彩应用方面路子显得很窄,作品格调低,一辈子都停留在业余水平上。

装饰色彩是在写生色彩基础上更进一步自由运用色彩的感觉。它不依赖光源和现实的色彩关系,而是强化感受,是一种表现美感,为作品本身美感服务的色彩。装饰色彩是强调色彩调子,画面气氛,完全可以根据主观感受去表现。它不受客观对象的固有色限制,就好像在装饰色彩应用中,你可以把一头猪画成红色、蓝色、绿色,主要是根据画面的需要。因为所有颜色在绘画中可以被认为是最美的,关键在于充分地运用色彩之间的对比,只有合理的色彩运用,才能产生最美的画面效果。

装饰色彩可分为自然色和理想色的应用。当我们在装饰绘画中希望把夜空中的月亮画成金黄色时,你就应按你的理想去表现;当你想去表现秋天的气氛,你可以把许多绿色的树画成黄色、红色,这是为气氛需要,这就是装饰色彩理想化和浪漫化的艺术处理。反过来自然界的色彩在人们文化心理上也有对装饰色彩的一定制约,就是说,人们认为春天是绿色的,秋天是黄色的,当你去表现春天时,你不得不在冷色的调子中找变化;如果你主观地把秋天画成绿色,人们的心理是不可能接受的,所以自然色彩对装饰画来讲是本。但要表现一幅好的装饰绘画作品,理想色也是十分重要的,理想的色彩可使画面更生动、活泼、感人。下面我们来谈谈关于色彩的自然联想与抽象联想。(参考本丛书的《装饰色彩入门》)

1. 自然联想

红色:可联想到火、血、太阳等。

黄色:可联想到灯光、秋叶、熟了的果子等。

蓝色:可联想到大海、蓝天、牛仔裤等。

黑色:可联想到夜晚、墨、煤等。

白色:可联想到白云、雪地、护士等。

灰色:可联想到乌云、冬天、泥灰等。

2. 抽象联想

色彩的抽象联想是文化和心理的影响产生的。如:

红色:可联想到热情、喜庆、暴力等。

黄色:可联想到温暖、华丽、富贵等。

蓝色:可联想到平静、深沉、梦境等。

黑色:可联想到严肃、死亡、恐怖等。

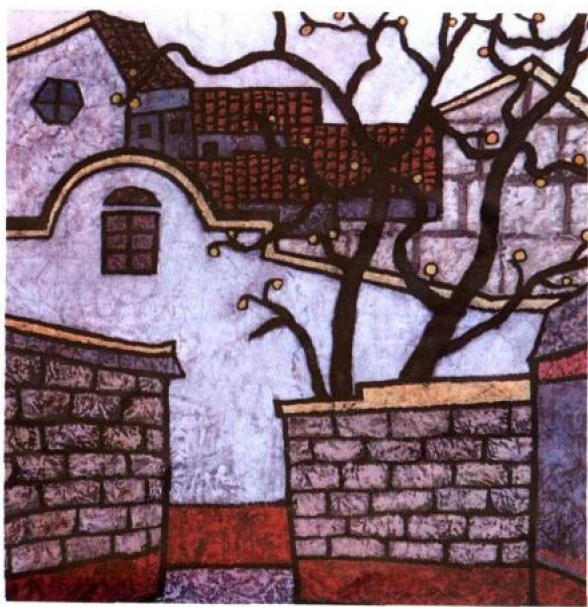
白色:可联想到纯洁、神圣、光明等。

灰色:可联想到失意、平凡、悲伤等。

以上的例子是告诉大家色彩在人的生理和心理中的一种联想,其实在世界各民族中,他们的文化背景不同,个人经历不同对颜色的感受也是不同的。比如,

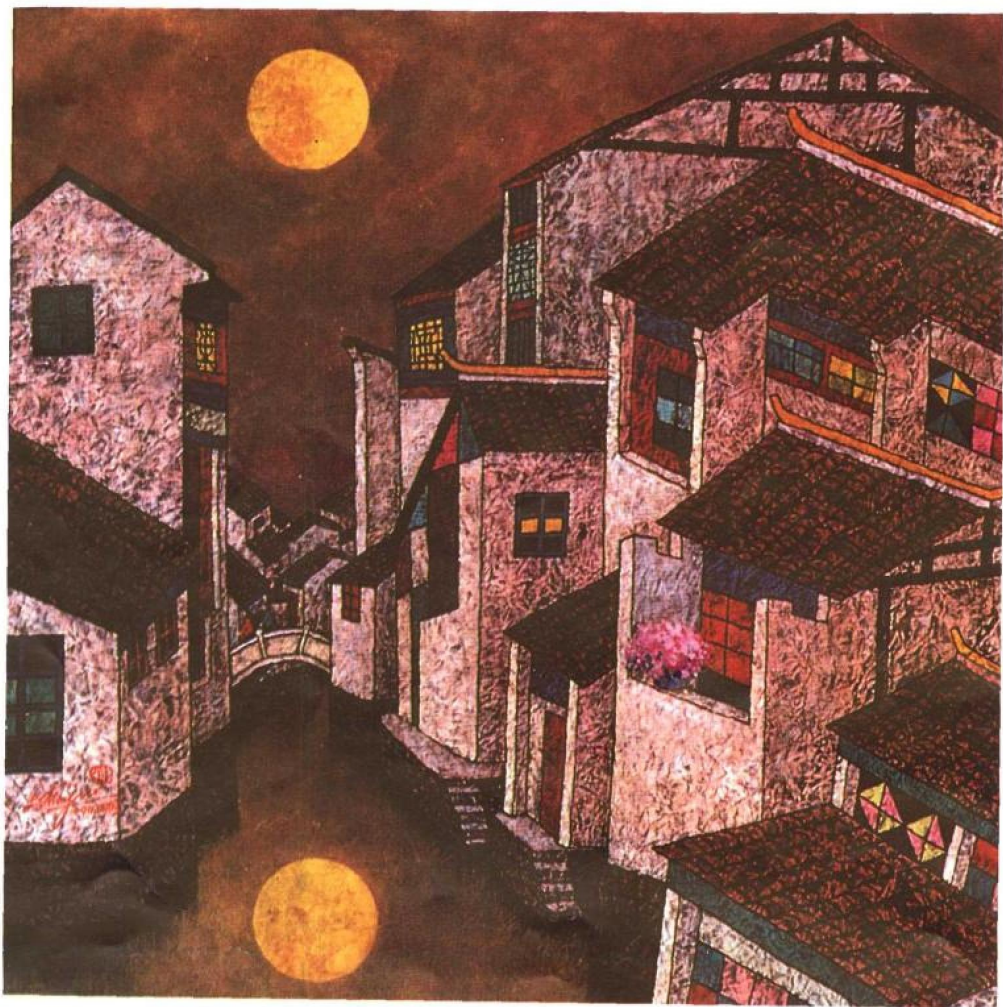
白色在西方国家被认为是神圣的,像新娘穿着白色的婚纱走进教堂举行婚礼,这是多么神圣和喜悦的颜色。但在中国文化传统中,当亲人去世,人们戴孝时才穿一身白衣服,这时白色使人感到悲哀。所以我们在装饰绘画的创作中也应注意到各民族文化对颜色的影响。

最后为装饰色彩作一点总结:装饰色彩是平面的、统一的、鲜明的、一目了然的、感性的、非理性的、自由的、象征的、主观的。但要真正获得在创作中的自由运用,实践更为重要,只要在创作中不断努力,勤于思考,大胆用色,将会走进装饰色彩的艺术世界。

五、装饰绘画的材料应用

装饰绘画在所有画种中是对媒材的应用最广泛的。平面绘画材料通常可用绘画纸、卡纸、宣纸、水彩纸、绢、布或木板等；可用中国画、油画、丙烯、水彩、水粉、色粉笔、麦克笔等其他绘画颜料。在硬质材料方面，可用漆画工艺、陶质材料、金属、玻璃、石材等其他日常生活废旧用品。每种材料都有独自的肌理效果，产生不同材质美感，在创作时可以用几种或更多不同的材料混合作用，加以调整，创作出不同风格的装饰绘画。

作品欣赏

装饰画小品：

装饰画小品可以表现各类题材，其手法单纯明快、轻松自由。

