

高等美术院校系列教材

装饰画

主编：戴 端

湖南美术出版社

3.9
2

「高等美术院校系列教材」

装饰画

主编：戴 端

湖南美术出版社

高等美术院校系列教材

丛书策划: 左汉中 李 松

主 编: 朱训德

副 主 编: 郑林生 胡师正 谢 雳

编 委: 朱训德 郑林生 胡师正 谢 雳 陈和西
曲湘建 姜松荣 李蒲星 李荣琦 洪 琦
坎 勒 杨国平 严 明 陈飞虎 苏厂元
曾宪荣 许 彦 唐凤鸣 何 辉 蒋尚文
戴 端 孙湘明 何人可 文 术 焦成根

图书在版编目(CIP)数据

装饰画/戴端主编. —长沙: 湖南美术出版社, 2003

(高等美术院校系列教材)

I. 装... II. 戴... III. 装饰美术—技法(美术) 高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第030386号

装饰画

主 编: 戴 端

副 主 编: 陈翊斌 卢 雨

参与编写: 范 伟 蒋君兰

责任编辑: 李 松

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市雨花区火焰开发区4片)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南省化工地质印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 7

印 数: 1-3000册

版 次: 2003年7月第1版 2003年7月第1次印刷

ISBN7-5356-1858-8/J · 1731

定 价: 25.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: www.arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请寄回本社市场营销部调换。

前言

随着科技文明的进步和发展,人类审美意识的不断增强,装饰画越来越多地进入了人们的生活,作为一种文化的存在,一种独具风格的艺术表现形式,将被更广泛地应用。

自1984年工艺绘画专业毕业,我便与装饰绘画结下了不解之缘。在多年的教学实践和绘画创作中,一直想编撰一部关于装饰形象研究的书。从装饰造型单元的生成、变异与重构到装饰画面的创作形式、表现语言与构成风格,以及特定环境下装饰画的应用研究,都亟待有一套较为系统的研究范例。

装饰画这门课在艺术设计教学实践中占有重要地位,对培养学生艺术创作的审美情趣、创意想像力和独特的艺术表现个性及体验社会共性美等方面具有重要的引导作用。有关这方面的书籍虽然出版不少,但能结合实际装饰内容和环境,使教学直接为社会服务的装饰画教材并不多,对于符合新时期要求的现代艺术设计应用型人才的培养和提高,本教材的出版更为需要和及时。

陈翊斌、范伟、蒋君兰、卢雨几位同志先后毕业于中央美术学院、湖南师范大学美术系,他们一直从事装饰画基础教学与专业设计课的教学,努力研究装饰艺术的表现形式及构成规律,并将大量的实例运用到课堂教学中去,在装饰形态、手段、构成、材料、表现和应用等方面进行大胆的尝试与创新,他们不仅在装饰画教学中经验丰富,而且创作了很多好的作品,完成了大量的不同环境的装饰画创作和装饰工程。其理论研究和创作实例为编著本教材积累了很多好的素材。本教材印制的黑白、色彩装饰画有三分之一是他们本人的作品,三分之二均选自国内外经典的装饰画作品,信息量丰富,并具有一定的代表性。

装饰画作为一种艺术形式,它以秩序化、规律化、程

式化、理想化为要求,改变和美化事物,形成与人类需要和人类审美理想相统一相和谐的美的形式,其对材料、结构、功能特性、装饰环境美的追求,本身就是一种创造,一种创建,一种新的整合。由于其自身的性质具有普遍适应性和艺术的整合力,因此,在编著本教材的过程中,注重从装饰基础原理,艺术实践上把设计与材料、工艺、科技、应用及形式美诸问题有机地结合,并对装饰画的起源与发展,现代装饰画的艺术特征及其形式语言,形式美法则,装饰绘画创作方法和不同材料的制作技法,不同环境的装饰表现等方面进行了较系统的介绍,达到了改造、创建、整合的目的。每章节都有生动的实例分析和相应的作业安排,全书从文字到图例注重体现其教材编写的全面性、典型性、新颖性和实用性,是一部很好的适合艺术设计类教学的装饰画教材,也是企业、设计实体从事设计实践的专业技术员的最佳用书。同时,对于追求装饰美的的用户来说,具有很好的指导性意义和欣赏应用价值。

戴端

2003年3月于长沙

目 录

前 言

1	第一章 装饰画概述
1	第一节 装饰画的概念
3	第二节 装饰画的特征
5	第二章 装饰画的形式语言
5	第一节 装饰画造型
11	第二节 装饰画色彩
19	第三节 装饰画材质
22	第三章 装饰画创作基本原则
22	第一节 装饰画的题材与主题
30	第二节 装饰画的构思与情调
36	第三节 装饰画构图的基本要求
38	第四节 装饰画构图的构成形式
42	第四章 不同环境的装饰画创作
42	第一节 居住空间装饰画
46	第二节 公共环境装饰画
48	第三节 娱乐场所装饰画
50	第五章 装饰画表现技法与材料应用
50	第一节 黑白装饰画技法
53	第二节 色彩装饰画技法
56	第三节 不同材料装饰画技法
64	第四节 不同工艺装饰画技法
66	第五节 绘制技巧装饰画技法
74	第六章 装饰画的艺术风格与赏析
74	第一节 装饰画的写实风格与赏析
76	第二节 装饰画的具象表现风格与赏析
81	第三节 装饰画的抽象表现风格与赏析
83	第四节 现代装饰画创作的新语境
89	参考书目
91	彩图

第一章 装饰画概述

第一节 装饰画的概念

一、装饰画的起源与发展

装饰画作为一种艺术形式,在人类最初时期与绘画没有本质的区别,都起源于原始的壁画、岩画、图腾绘画等。但随着人类物质生活提高,人们对精神生活的要求越来越高,绘画随之便从装饰的功能中逐渐脱离出来,并发展为“纯审美”的艺术形式。而装饰画作为一种独特的艺术形式,始终紧随着生产实践而不断发展、变化与更新。根据其发展变化我们把它分为三个阶段。

一是传统装饰绘画时期。19世纪西方工业革命时期,机器大生产导致装饰的衰落,致使装饰转化为“材料和功能”的“直率的表现”。另一方面,装饰画逐渐脱离“使用功能”的束缚转化为纯欣赏的独立的艺术形式。这种纯欣赏性的装饰绘画直接渊源主要有两个:一是欧洲的绘画传统,二是得益于东方,特别是日本浮世绘的启发。审美观念则倾向于传统装饰趣味和异域情调。

二是近代装饰绘画时期。20世纪前期,由于绘画大师直接参加壁画等领域的创作实践,用现代绘画的材料、工具和观念,使装饰绘画在艺术语言探索上取得辉煌的成就。另一方面某些大师选择了工艺性的材料、技术和手段来绘制装饰画,使现代绘画的造型观念与形色系统和工艺相

结合,导致现代装饰绘画语言出现一定的规范化、明晰化和技术化趋向。它所涉及的工艺材料主要有彩色玻璃、马赛克、陶瓷、丝绒,使用的技术手段有镶嵌、拼贴、窑变、编织。因此出现了彩色玻璃窗画、马赛克壁画、陶板壁画、壁毯等不同的装饰绘画品种。它强调以严格的规则组织构图,去除变数干扰,保留永恒因素,注意从材料技术和质感以及工艺中找到美感,强调简化、几何化、平面化、机械化、标准化、音乐化等装饰特征。

三是现代装饰绘画时期。20世纪70年代至今,属于现代装饰绘画时期。由于大工业的诸多弊病,新思潮、新观念、新学说的逐渐兴起,科技的飞跃,信息时代的到来,人们将设计的目光投向历史的各个层面,设计思想走近生活,走近自然,走近传统,地域性的艺术设计与现代的国际风格相互融合。具体表现在:充分发展艺术创作的非理性潜力,扩大艺术思维范畴,缩短了装饰艺术与生活的界限,提高了人文色彩,同时扩大了对装饰材料的选择和利用,打破了原有的固定设计模式。装饰绘画呈现出多元性、无序性、唯美性和包容性等特征。它在现代艺术的发展中更显其时代个性和艺术魅力。

二、装饰画的分类与特性

随着新技术、新材料的开发、发掘,装饰画的种类也越来越多。我们把装饰画大概分为以下几类:

根据装饰画所采用主题题材,我们把装饰画分为人物、风景、动物、植物等。

根据装饰画使用的空间来分,装饰画有公共环境装饰画、居住环境装饰画、娱乐空间装饰画等。公共环境装饰画、居住装饰画、娱乐空间装饰画因其使用场所不同有其不同的特性。

1. 公共环境装饰画是指应用于公共场所的装饰绘画,既要与周围的环境相适应,又要符合大多数人的审美情趣。具有装饰趣味的大众性。

2. 居住环境装饰画是适用于室内居室的装饰画,它除了与居室环境相适应以外,还要满足居室主人的审美爱好。由于个人的生活经历、个人爱好、文化素质、审美情

趣存有很大的差异,所以居室装饰画要求各异。

3. 娱乐空间装饰画是适用于娱乐场所的装饰绘画。它除了与娱乐场所环境相适应外,相对于居室空间装饰画机动性大,娱乐性强。

装饰画根据表现技法与材料分为黑白装饰画、色彩装饰画、材料工艺装饰画等。

黑白装饰画是以黑与白作为装饰艺术语言,以“计黑当白”作为造型的基本原则,画面朴素、自然。(图1-1)

色彩装饰画遵循对比统一的原则,以色造型,形色一体。画面具有丰富美与和谐美。(彩图1)

材料工艺装饰画是以材料作为艺术语言,以其特殊的工艺方法进行加工的装饰画(又名特种工艺)。它是材料的肌理美、色彩美、质地美的综合创作。(彩图2)

图 1-1

三、装饰画在现代生活中的意义

美学意识随着现代生活的演进,愈来愈深地渗入人们的生活空间。人们对美的追求也体现在衣、食、住、行各个方面,特别是当今现代人的生活环境、现代人的生活节奏比任何时候都需要艺术的调节和平衡。装饰画作为一门独立的艺术形式,由于它雅俗共赏,人们在心理容易接受,再加上装饰画的可制的工艺特点,便于流通,经济实惠,成为人们生活中不可缺少的部分。

第二节 装饰画的特征

一、装饰画的艺术特征

装饰画作为一门独立的艺术形式,它和绘画一样,具有自己的独特的艺术特征。

绘画是一门“纯审美”的艺术形式,是人类在一定历史文化背景下对文化审美纯粹精神要求的反映,而装饰画除了其审美功能外,还注重装饰的使用功能,即“美与用”相统一的艺术特征。

装饰画的实用功能,是装饰画区别于绘画的一个基本功能,它要求装饰画遵循“经济、实用、美观”的设计原则。同时,要考虑装饰材料和工艺技术以及使用对象和

图 1-2

使用功能的要求。装饰画的审美功能与写实性绘画的审美功能虽然都是纯审美性功能,但两者在艺术语言表现上存在着很大差别。在写实性绘画中,虽然也是通过形状、色彩、结构等造型进行表现,即通过写实对象来表现,但它突出的是物象的自然美,而装饰画不要求突出描绘对象的自然美,而更突出形式语言本身的点、线、面,黑、白、灰,夸张变形等形式的美感与趣味。(图 1-2) 强调画面单纯化、平面化、程式化等规则。运用形式美法则,多样中求统一,统一中求变化。(彩图 3、彩图 4)

二、装饰画的形式特征

装饰画最显著的特征是它保持平面艺术最为原本的“平面”形式和“非再现”的形式特征。

装饰画在形式上不是具有“深度”的三维视觉感的再现,也不是对客观对象的如实的描绘,装饰画可以根据作者的主观意识,大胆地想像、夸张、变形。装饰画存在的明暗是明暗基础上的色彩平面,即色平面,是装饰画构成的重要手法。它与写生绘画依附在形体上的明暗存在本质的区别。(彩图 5)

习题:

1. 装饰画与写实绘画在艺术特征和形式特征上有什么不同?
2. 装饰画与写生绘画相比,它具有哪些特征?
3. 根据装饰画的语言特征,举 3—5 个范例进行分析。

第二章 装饰画的形式语言

第一节 装饰画造型

一、造型元素

装饰画造型的基本元素是点、线、面。

点、线、面是一切造型艺术的基础。装饰画设计也是以点、线、面作为其基本造型元素。因为点、线、面既是构成抽象、半抽象形态的造型要素，也是表现具象形态的基本手段。抽象和半抽象形象以具象形态为基础，因而点、线、面这一造型的基本要素和手段自始至终贯彻其间。

点、线、面在装饰画设计中共有几大优势：一是科学性，既强调事物构成的规律性，又可以通过各种形式的组合产生新的视觉形象。二是时代性，适应现代艺术的发展趋势。三是单纯性，应用点、线、面设计，画面单纯、明快，具有运动的规律性，适应现代人的心理需要。四是生动性，它具有强烈的动感、光感等视觉印象，使人产生丰富的想像力。点、线、面在装饰画造型上具有普遍的意义和应用价值，是装饰画造型的基本元素。

二、组合形式

装饰画造型的基本元素通过不同的组合，会产生不同的视觉形象。

两个以上的单形或基本形，在其组合上产生下列几种不同的关系：

1. 分离——形与形之间不相互接触，存在一定距离。

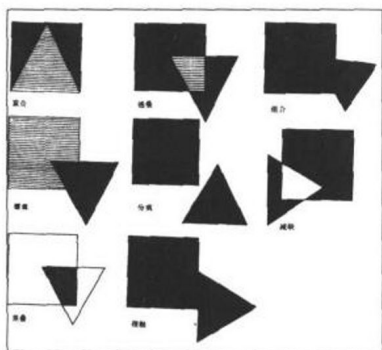

图 2-1

2. 相触——形象与形象之间，其边缘线恰好相接。

3. 覆盖——就是一个或一些形象覆盖于另一个或一些形象之上，产生或上或下、或前或后的空间关系。

4. 透叠——形与形之间交叠部分透明，但不产生空间关系。

5. 联合——形象组合相遇后形成一个新的形象。联合的形象常处于同一空间平面，而其色彩与肌理必须保持一致性。

6. 减缺——一个形象的某一部分经组合后被另一个形象所吞减，而被吞减的形象必小于未吞减之前的形象。减缺可使原有形象变为另一新的形象。

7. 差叠——是指两个形象互相叠置后所得到的减缺部分的形象。

8. 重合——形与形相互重合，变为一体，形成新形。
(图 2-1)

三、形的意蕴

我们知道任何形可以简化为不同的几何基本形，由于形的形状以及人的习惯会产生不同的联想。

正方体具有端正、庄重、平稳、大方、正气的象征，正三角锥体具有稳定、匀称的美感，球体则具有丰满、饱满、圆满结局、大团圆等美好的象征性，卵形暗示生命力的紧张度，直线具有静感，曲线具有动感，垂直直线代表生命、尊严、永恒、有力、强直、上升、下落等，向上的斜线意味着运动、飞跃、积极、阳性、无法控制的感情等，而向下的斜线则有危险、沉滞、消极、阴性等感觉，有规律排列的曲线具有音乐的节奏感、生命感，凌乱的曲线具有烦躁、压抑感。

形的意蕴并不代表大多数人都有同样的反应，它与人对事物的敏感性、文化素养、经验等有密切联系。

四、形式美法则

形式美法则是一切造型艺术所必须遵循的基本法则。

1. 变化与统一

“变化”与“统一”是事物对立统一的普遍规律，也

是设计的一条基本规律。变化是

指各组成部分之间的区别。统一是指各部分之间产生一致的视觉效果。“变化因素”多,呈对比关系,画面具动感。“统一因素”多,则呈调和关系,有静感。但过分强调“变化”,画面杂乱无章。反之,过分强调“统一”,画面必然单调死板,缺乏形式美感。只有在变化中强调统一,统一中追求变化,才能使画面更富有节奏和美感。

2. 平衡与对称

平衡是一种生理机制和心理现象,因此画面平衡才能产生心理稳定和视觉平衡的舒适感受。

对称是指同形、同量、同色,即整齐划一,又庄重严肃。民族、民间装饰多采用这种绝对平衡的形式来装饰画面。异形、同量的均衡,灵活多变,丰富多彩,现代装饰多采用这种变化平衡形式来装饰画面。(图2-2)

3. 对比与调和

对比是变化的一种形式,也是一切造型艺术的重要法则。对比,即差异的对立,即将相关联又极不同的事物并列在一起,便形成对比。“对比”的视觉效应取决于对比双方的关系。如方位、大小、色彩的冷暖等等。对比强调差别,差别大则对比强烈,差别小则对比弱。各种不同的差异对比相互衬托、相互补充、相互依存。(彩图6)

调和,即和谐,强调画面的统一,减少差异,增强协调统一。过分强调和谐,画面效果单调乏味。装饰画利用对比的差异来强化表现力和感染力,利用统一来协调画面。(彩图7)

4. 条理与反复

条理,即通过对画面点、线、面、色彩的排列组合,使画面形式呈现出秩序美,连续、反复、节奏、韵律等都是条理的体现。运用条理和反复构图,画面富有节奏感和韵律感。(图2-3)

5. 节奏与韵律

节奏和韵律是一种内在的形式美,它用于营造氛围,渲染画面。

节奏,即各种可比因素连续地交替或运动过程的连

图 2-2

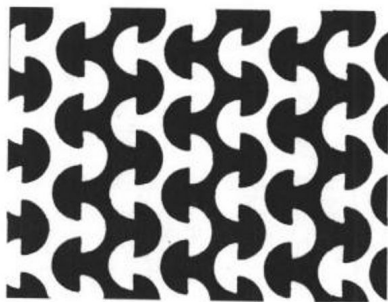

图 2-3

续。节奏是“条理”和“反复”手法的体现。

韵律,则是节奏强弱起伏、悠扬急缓的变化赋予画面一定的情调。(彩图 8)

五、造型手法

装饰画不拘泥于自然界中的时空观,不沉迷和满足于再现自然的客观存在的状态。它需要发掘作者的理性和创造性思维。在画面中既强调对客观对象的感受和冲动,同时强调独具匠心的构思和在构图、构形、构色等方面的主观想像。装饰画强调大胆的概括,注意程式化的色的关系,突出构成总的因素,让自然的形态、色彩从自然形态中经过人为处理变成主观的造型。在造型手法上,强调以下几种方法:

1. 形式平面化

对装饰艺术来说,语言形象的平面化是装饰造型语言的基本特征,主要将表现形体空间的点、线、面、色彩等造型语言纯化为不以“再现”三度空间为目的的平面形式。这是它与写实绘画最大的区别。如何进行语言形式平面化,方法如下:

① 平视观察

平视观察是指在观察对象时,把对象的体积、空间、位置等一律平看。由于视点不固定,形态之间可上下左右并置展开,形与形之间尽量避免重叠、交叉,前后之间不分层次,以呈现另一种富有秩序和条理的人为空间构成形式。

平视观察最基本的方法是平摊变位,平摊变位即把物理空间中的纵深和体积,摊压成扁平的形状,并布置在同一平面层次上。它取消了绘画空间的纵深层次和体积感。如古埃及壁画中,人物的形体形象,头为侧面,肩为正面,臂和四肢为侧面。

② 剪影表现

剪影表现是建立语言形式平面化的重要方法,它是通过光照获得投影或黑影,即阴影投在垂直于光线的平面上,所呈现的物象影子。它主要是采用重外减内,以线造型的手法。(图 2-4)

2、空间解构

空间解构在现代平面造型艺术中既是一种造型手段,也是一种风格。“解构”也叫“分解重构”。“解”表示对对象的分解、打散,把主观形态化整为零,变整形为元素。“构”即对分解出的元素进行形象化的新创造,它包括对构图的骨骼、势态、画面、位置等方面进行重新构成。空间解构简单地说就是将原有形体空间分解为视觉形式要素,重新构成一个带有原形特征的新的空间形式。(彩图 9)

空间解构具体体现在形体描绘与空间构成两个方面。

一是在形体结构上表现为“异质同构”和“同质错构”。“异质同构”,即将不同性质的物体形象人为巧妙地结合为一种“异类形象”。如中国龙就是由鹰爪、蛇身、鱼鳞、鹿角嫁接而成。“同质错构”即改变物体结构,通过“错误嫁接”使空间结构产生“矛盾”的视觉效应。

二是表现在物体形象空间关系与组织上,突破约定俗成的时空观念,将不同时空的物象组织在“风马牛不相及”的虚拟空间形式构成中。(图 2-5)

超客观结构反映“正常”的客观现实的造型和空间构成,在现代绘画和现代装饰艺术中有突出的表现。

3. 材料构成

材料作为装饰画的造型手法,主要是源于材料的性质和纹理形式在视觉与触觉上的互通性。材料形式一直在我国传统装饰艺术中受到青睐。随着人类科技进步,新技术、新材料不断出现。为装饰画运用多种物质形态的艺术创造提供了丰富的可能性。(彩图 10)

4. 写生变形

装饰形象的变形是在自然物象的基础上予以剪裁、取舍、修饰、变化,保留对象特征,并对特征进行艺术处理。变形手法如下:

① 提炼法

提炼法即去繁求简,突出对象特征上有性格的部分。剔除繁杂多余的东西,化复杂为单纯,用简洁朴素的艺术语言表达丰富的内涵。

② 夸张法

图 2-4

图 2-5

夸张是为了更突出对象的基本特征,在依照客观事实的基础上对所描绘的对象特征进行了夸大和强调,以增强艺术感染力。它主要有比例夸张、透视夸张、局部夸张、整体夸张、适形夸张。

③ 添加法

添加与简化、提炼是一对矛盾。提炼是为了突出形象,添加是为了完善形象,使其更完美,更具有装饰性。它主要有纹饰添加、形式需要的添加。

5. 意象性归纳

意象是指主观情意与客观物象交融而成的心理形象。意象性归纳强调主体对客观对象的充分感受,在创作中强化主观意念,在表达形式上更趋于情绪化、意境化、表现化。它有以下几种方法:

① 写意性

写意是中国画传统的笔法之一,它是指用豪放、洒脱、简练的笔墨描绘物象与形神,抒发作者的情感。在造型上,写意变化不是对对象加工修饰,而是以物象为契机表达自己心中的意气。在形象、色彩、构图等方面完全可以突破对象本身的束缚,充分发挥想像力,运用各种手法和技法,大胆加工,但又不失原形固有特征。

写意性装饰形象的主要特征是整体夸张,概括强调感性、随意性。在造型上强调力度和强度,运用大色块、大笔触来表现,画面充满激情,粗犷兼有张力。(彩图11)

② 表现性

表现性装饰形象更注重主观意识和情感的表现或意境,强调人的内在需要与外在表现。创作时多强调有感而发或主观激情的宣泄,以形、色、线、块、肌理为媒介,根据情感需要作以性=形象的主观组合。画面中多以奇艳的色彩,粗犷的线条,夸张、变形、扭曲的形体来表现,产生一种强烈的视觉冲击感。(彩图12)

③ 寓意性

寓意性装饰形象是指运用比喻、联想、寓意、象征的手段,来表现作者意图和思想情感的一种方法。在寓意性中立意和构思更为明显。除以现实物象为依据的写实化和抽象化的写意变化外,还有一种是通过对客观物象注入某

种文化内涵而形成的变化手法。这种变形更多揭示文化作用下的心理情趣。(彩图 13)

寓意性尤其可以在色彩的情感方面得以表现,如红肥、绿瘦、愁云、喜雨等。由于每个人对形态和色彩的感觉,以及人的生活经历、性格、年龄、性别、爱好、习惯等都会对感觉要素产生明显的影响,所以在装饰画创作中较容易形成个性和形式风格的多样性。

第二节 装饰画色彩

色彩是组织装饰画形式美的一种重要表现要素。装饰色彩不拘泥于固有色、环境色、光源色的束缚,更多的是从主观情感和工艺技术出发。立足于色彩三要素的变化规律。装饰色彩的“主观性”是指提炼、归纳、变化、夸张等特征。因而装饰色彩具有强烈的象征性和浪漫性。

一、色彩概述

白光通过三棱镜,折射为红、橙、黄、绿、蓝、紫六种色光。这六种颜色称标准色。其中红、黄、蓝为三原色。由三原色中的任何两种颜色相混合得到间色。由三原色或两种间色混合得到复色。由于混合比例的差异,便会调出各种变化微妙的颜色来。

颜色分有彩系和无彩系,原色、间色、复色属有彩系,黑、白、灰属无彩系。有彩系与无彩系混合调配,使有彩系颜色的变化更加丰富而多彩。

色彩具有三大要素:色相、纯度、明度。色相,即颜色的相貌。例如,红、黄、绿等。不同的颜色有不同的色相。纯度,即颜色的饱和程度,如红、橙红等红色系列中,原色红的纯度最高,其他红色纯度小。在所有的彩色系列中,三原色的纯度最高。明度,即颜色的明暗程度。例如绿色中分别加入白与黑,得到浅绿和深绿,浅绿的明度高,深绿明度低。色立体能帮助我们更清晰地理解明度、纯度、色相以及彩色体系和无彩色系的关系。色立体图由一个圆球体和一条轴线组成,轴线表示无彩系,也叫明度