

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

装饰画

主编 田罡 周珂 刘斌

ARTS &
DESIGN

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

中国美术学院美术考级教材 素描分册 素描头像 素描半身像 素描全身像 素描静物 素描风景 素描建筑 素描人物 素描动物 素描植物 素描综合

装饰画

中国美术学院美术考级教材 素描分册 素描头像 素描半身像 素描全身像 素描静物 素描风景 素描建筑 素描人物 素描动物 素描植物 素描综合

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

装饰画

ZHUANG SHI HUA

主 编：田 罡 周 珂 刘 斌

副主编：范 军 张津辅 闫丽霞

编 委：田 毅 王 瑜

西安交通大学出版社

内 容 简 介

装饰画是一种特殊的造型艺术形式,遍及各个美术领域。特别是在现代美术作品中,装饰画更是得到了大量运用。而且从人类诞生的那一刻起各种装饰行为就出现在人类生活的方方面面,它我们的生活密切相关,体现了人类对于美的追求。装饰画的创作也体现了作者对生活的观察、对事物规律的把握,体现了作者的主观情感、审美情趣,同时也体现了作者的艺术修养和创造性的表现能力。

图书在版编目(CIP)数据

装饰画 / 田罡, 周珂, 刘斌编. -- 西安: 西安交通大学出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-5605-6195-0

I. ①装… II. ①田… ②周… ③刘… III. ①装饰美术—绘画技法 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 095852 号

书 名	装饰画
主 编	田 罡 周 珂 刘 斌
责任编辑	吴晓今 柳 晨

出版发行	西安交通大学出版社
	(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址	http://www.xjtpress.com
电 话	(029) 82668357 82667874 (发行中心)
	(029) 82668315 82669096 (总编办)
传 真	(029) 82668280
印 刷	河北鸿祥印刷有限公司

开 本	787mm × 1092mm 1/16	印张	8.25	字数	190 千字
版次印次	2014 年 5 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷				
书 号	ISBN 978-7-5605-6195-0/J.123				
定 价	48.00 元				

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

版权所有 侵权必究

教材中所使用的部分图片,仅限于教学。由于无法及时与作者取得联系,希望作者尽早联系。电话: 010-64429065

前 言

装饰画是一种特殊的造型艺术形式，遍及各个美术领域。特别是在现代美术作品中，装饰画更是得到了大量运用。而且从人类诞生的那一刻起各种装饰行为就出现在人类生活的方方面面，它我们的生活密切相关，体现了人类对于美的追求。装饰画的创作也体现了作者对生活的观察、对事物规律的把握，体现了作者的主观情感、审美情趣，同时也体现了作者的艺术修养和创造性的表现能力。通过学习装饰画，可以积累设计专业知识，开拓专业设计思路，丰富思想，提高创造表现能力和艺术设计创新能力，为以后的专业设计等课程打下良好的基础。

装饰画艺术贵在创新，但其创作规律和基本原理依然是有章可循的。本书从装饰画概述、装饰画美的形式法则、装饰画的构成要素、装饰画的素材与创意和装饰画的表现技法五个方面进行了言简意赅的阐述。注重传统装饰绘画与现代装饰画观念的结合，尽可能地以简明的文字和大量国内外优秀装饰画作品来讲解装饰画的设计方法，突出实用性，以培养学生的艺术创作能力、审美能力和艺术表现力。

编者从设计教学基础出发，结合我的课程讲稿和平时收集的大量素材，在总结、阐述自己的教学思想的同时，系统地讲述装饰画设计的创作过程与各种创作技法，使学生能了解装饰画的设计程序和设计方法，掌握创作规律。由于时间原因加之装饰画涵盖内容十分广泛，书中恐有不足和疏漏之处，恳请各位专家和读者提出宝贵的意见和建议。

目 录

第 1 章 装饰画概述 /1

1.1 装饰画的概念及特征 /1

1.2 装饰画的起源 /4

1.3 装饰画的范畴 /8

第 2 章 装饰画美的形式法则 /10

2.1 装饰画的统一与变化关系 /10

2.2 装饰画的平衡关系 /11

2.3 装饰画的对比与调和关系 /13

2.4 装饰画的节奏与韵律 /15

第 3 章 装饰画的构成要素 /19

3.1 装饰画的构图 /19

3.2 装饰画的色彩 /25

3.3 装饰画的造型方法 /31

第 4 章 装饰画的素材与创意 /40

4.1 装饰画的素材 /40

4.2 装饰画的创意 /57

第 5 章 装饰画常用的表现技法 /62

5.1 黑白装饰画 /62

5.2 色彩装饰画 /73

第 6 章 优秀作品赏析 /85

参 考 文 献 /125

第 1 章 装饰画概述

1.1 装饰画的概念及特征

1.1.1 装饰画的概念

装饰画作为一种艺术形式，从人类诞生的那一刻起各种装饰行为就出现在人类生活的方方面面。装饰，可以理解为美化、修饰的意思；更深一步讲，则是人类在对于美的追求中进行的某种装饰性创造活动。从广义上讲任何具有装饰现象和装饰行为的活动都可以属于装饰画；从狭义上讲装饰指具体的饰物和图案等。

装饰画（Decorative Painting）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作品。装饰画作为装饰这一审美创造性行为，在人类装饰活动中有着丰富而鲜明的体现（如图 1-1-1、图 1-1-2）。

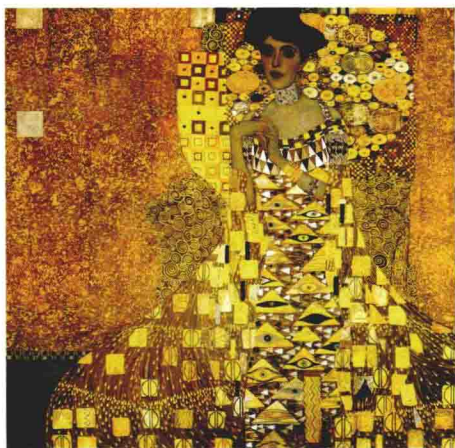

图 1-1-1

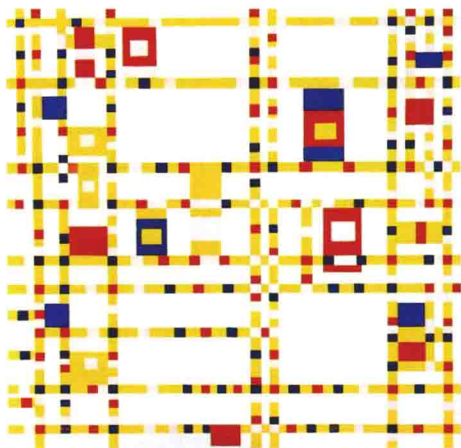

图 1-1-2

1.1.2 装饰画的特征

装饰画是一种以装饰为目的艺术作品。它可以直接画在建筑物、生活用具、屋内墙壁上，从而造成美好的环境，也可以先画后贴在上述各处。装饰画，虽然以装饰为其目的，但又以自己独特的吸引力，为培养人们的审美意识起不可估量的作用，是形式感和整体绘画的相互结合的艺术形式，它源于自然，又超越自然，表现的是画家理想中的自然，是画家对于自然主观认知创造的体现。比起传统绘画，它的表现则更强调主观感受，追求的是形式美、单纯美和秩序美。在表现方法上以变形、夸张、概括为主。在形式上强调美的意境和美的趣味性。装饰画据有实用性、适应性、工艺性和装饰性的特点。

1. 实用性

装饰画的目的主要用于装饰人们生活中的实用物品，使实用物品在满足人们对它功能性需要的同时，给人以美的享受，如装饰性图案的使用（如图 1-1-3、图 1-1-4）。

图 1-1-3 装饰性图案的使用

图 1-1-4

2. 适应性

装饰性的图案要与被装饰的形体相结合，与制作技术的工艺相适应。与被装饰的形体相结合，制约着装饰画的题材、构图和形象，还对装饰画的色彩、线条以及描绘技法等提出了要与被装饰物的形体适应性的要求。与制作技术的工艺相适应，装饰画的表现技法与材料两个方面是密不可分的，在原始社会，笨拙、粗糙的技术使人们只可以用简单的几何纹样来装饰器具，体现了原始时代人们对美的追求，如半坡的陶器。随着科技的不断发展，开发出新的材料及与之相适应的工艺技术，使得人们对美的追求进一步得以体现，并创造了新的装饰画形式如印染、编织、刺绣等（如图 1-1-5 至图 1-1-7）。

图 1-1-5 装饰图案与被装饰的形体相结合

图 1-1-6

图 1-1-7 半坡的陶器

3. 装饰性

装饰性是装饰画最重要的特征。装饰画在造形上多采用概括、变形与夸张的方法，在色彩方面则多采用主观和归纳的方法，注重画面的秩序感、条理性，是理想化形象的美的组合（如图 1-1-8、图 1-1-9）。

图 1-1-8 装饰画的构图力求完整，给人一种稳定、丰满、舒适的感觉

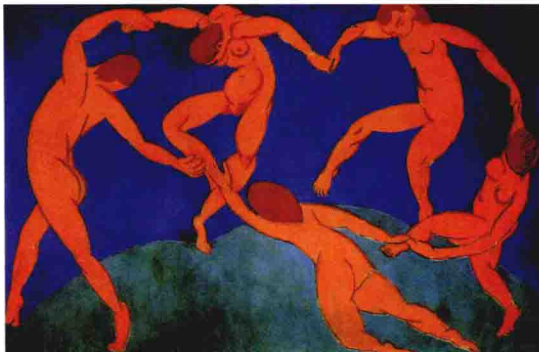

图 1-1-9 装饰画造型简洁、夸张、变异

1.2 装饰画的起源

装饰画是人类艺术起源的最早艺术表现形式之一。由于不同的生存环境等因素，人类形成了不同的文化、宗教和风俗从而逐渐形成了不同的审美观。表现在艺术上也出现了不同的装饰风格和极具地方特色的民族图案等素材，都为我们的艺术创作提供了丰富的创作源泉。

1.2.1 西方装饰画的起源

西方装饰画的起源可以追溯到旧石器时代的山洞岩画,创作于公元前3万~前1万年左右被誉为“史前的罗浮宫”的法国拉斯科山洞岩画和西班牙的阿尔法塔米拉洞窟中的人类洞窟岩画,体现了人类早期装饰艺术的存在,原始人通过稚朴、单纯的线条和简结的图形表现出他们的生活与梦想(如图1-2-1、图1-2-2)。

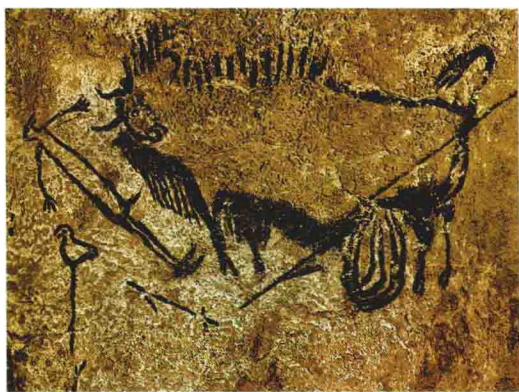

图 1-2-1 法国拉斯科山洞岩画

图 1-2-2 西班牙阿尔法塔米拉洞窟中的壁画

1. 古埃及的装饰艺术

四大文明古国之一的埃及创造了灿烂的古代文明,在公元前三千年时埃及的艺术就达到了光辉灿烂的阶段。其艺术具有鲜明的民族特色,在内容上表现的主要是埃及人的宗教信仰、墓葬习惯和王权思想,尤其在壁画的内容上极为广泛,

表现有宗教仪式和人们日常的生活等。在形式上用水平线来划分,在色彩上,采用单纯的平涂方式,构图不受透视局限,背景空白处配以象形文字,具有装饰性(如图1-2-3)。

图 1-2-3 古埃及的壁画

2. 古希腊的装饰艺术

古希腊的装饰艺术具有纯真的特点。同时,古希腊还绘制了大量的瓶画,其题材广泛,内容丰富,多为神话故事和英雄传说和反映的人们生活、战争、娱乐和运动等。其构图饱满、比例匀称、工艺精巧、富于戏剧性的情节,在表现技法上多使用剪影似的“黑绘法”和“红绘法”。并利用高超的写生技术,将形象进行提炼概括、变形夸张、从而产生了强烈的装饰效果(如图1-2-4、图1-2-5)。

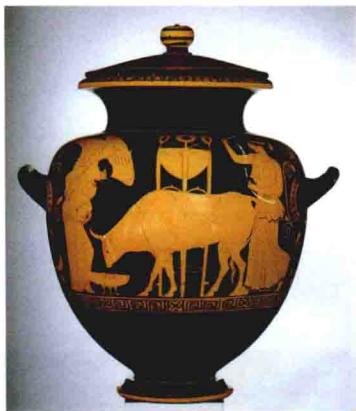

图 1-2-4 古希腊的瓶画

图 1-2-5

3. 古印度的装饰艺术

由于佛教的发源地在印度,所以宗教性和哲学性是印度工艺美术最突出的特征。为了宣传佛教教义使用了大量的雕刻和建筑艺术作为其宣传的方式,也在许多地方留下了与佛教相关的纪念柱雕刻和浮雕等艺术品,如雕刻家巴尔胡特雕刻的圆形浮雕《鲁鲁本生》。除此之外印度在陶瓷、装饰品、象牙雕刻、印染织绣等方面也独具特色(如图1-2-6)。

图 1-2-6 圆形浮雕《鲁鲁本生》

1.2.2 中国装饰画的起源

中国的文化底蕴雄厚，在艺术上也是内涵丰富。“装饰”一词有修饰打扮和意思。在《说文·衣部》中：“装，裹也。”；“裹，衣内也”。现代装饰画设计便是从中国传统图案中发展来的。中国装饰画的历史悠久，起源可以追溯到新石器时代彩陶器身上的装饰性纹样，如动物纹、人纹、几何纹，在表现技巧上出现了二方连续等多样性的表现形式，并善于运用点、线、弧、圆等来展现图案的流畅给人以强烈感的节奏与运动感。商周时期，装饰的图案从简单的几何纹样转变为青铜器上的兽面纹、云纹、龙纹、饕餮纹、夔纹等，其构图饱满，凝重、肃穆，图案变形夸张极具装饰性。到了汉代，装饰图案受多重文化思想的影响，其中具有代表性的如汉代的画像石、画像砖和汉代的瓦当等，它们集绘画、浮雕、工艺美术于一身，以其独特的浅浮雕的方法在艺术形式和装饰手法成为中国古代艺术宝库中的一个极具特色的艺术种类。之后在中国漫长的历史文化长河中装饰画又经历了瓷器、玉器、家具、刺绣等不同器物、不同类型、不同材质的装饰绘画体系。如唐代的唐三彩、元代的青花瓷、明清的家具和织绣等都对中国乃至世界的装饰艺术产生了重大的影响（如图 1-2-7 至图 1-2-18）。

图 1-2-7 风格独具的半山彩陶

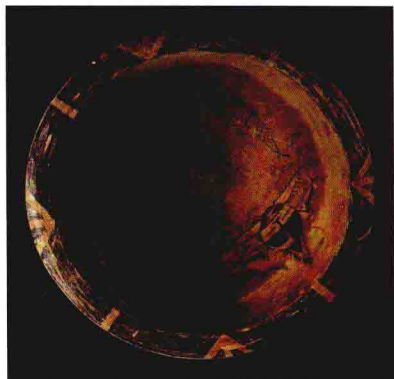

图 1-2-8 人面鱼纹盆

图 1-2-9

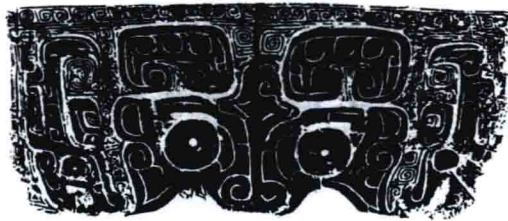

图 1-2-10 饕餮纹

图 1-2-11 青铜器

图 1-2-12

图 1-2-13

图 1-2-14 王莽四神瓦当

图 1-2-15

图 1-2-16 唐代的唐三彩

图 1-2-17 元代的青花瓷

图 1-2-18 元代的青花瓷

1.3 装饰画的范畴

装饰画是一种艺术性很强的表现形式，其目的在于与环境的协调性和对环境的美化效果，在风格上不仅仅是平面的，也包括立体的和半立体的。因此装饰画的范畴很广，依照不同的角度有多种不同的分类方法。

1.3.1 从制作工艺划分

由于工艺制作水平的不断提高，装饰画从最早期的简单绘画演变为现在的多种不同形式的装饰画形式。装饰画从制作工艺划分可以分为编织、染织、刺绣、剪纸、雕刻、手绘、烧制、漆艺烙画等。

1.3.2 从材质与艺术表现上划分

装饰画的材料应用实际上就是装饰画的再创造过程，通过选择与使用不同的材料同一幅作品可以给人以完全不同的感受。装饰画从材质表现上划分大致可以分为两类：即硬质材料和软质材料。硬质材料包括石材、金属、木材、塑料、硬纸等，常用于雕塑、浮雕等。软质材料包括毛、麻、皮、丝、纤维等，常运用于编织壁挂、扎染、蜡染等。硬质材料多给人以坚硬、冷漠之感。软质材料则具有亲切的和谐之美，使人们更容易接受与容纳。因此也多用来制作室内的装饰品（如图 1-3-1 至图 1-3-8）。

图 1-3-1 软质材料扎染作品

图 1-3-2 软质材料 蜡染作品

图 1-3-3 软质材料 壁挂作品

图 1-3-4 软质材料 编织

图 1-3-5 软质材料 刺绣

图 1-3-6 软质材料 剪纸

图 1-3-7 硬质材料 雕塑

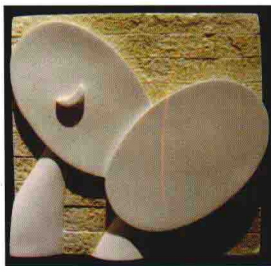

图 1-3-8 硬质材料 浮雕

设计项目课堂实训

1. 根据汉代瓦当上的装饰图案进行设计，并配上丰富的色彩，体现装饰画的味道。
2. 临摹古希腊的瓶画并在临摹的基础上，加入自己的主观感受，进行装饰画创作。

第2章 装饰画美的形式法则

美的形式法则是人类在创造美的形式、美的过程中对美的形式规律的经验总结和抽象概括。研究、探索、掌握形式美的法则，能够培养人们对形式美的敏感，指导人们更好地去创造美的事物，能够使人们更自觉地运用美的形式法则表现美的内容，达到美的形式与美的内容高度统一。在艺术创作中，形式与美感往往是被紧密地联系在一起的，形式是制造美感的主要创作手段和方式，但形式美的法则不是凝固不变的，随着美的事物的发展，形式美的法则也在不端发展，因此，在美的创造中，既要遵循形式美的法则，又不能犯教条主义的错误，生搬硬套某一种形式美法则，而要根据内容的不同，灵活运用美的形式法则。

装饰画注重对于形式美的追求。在画面的组织形式上更具有主观性，强调画面造型、色彩、材质等多方面的秩序美。形式是有规律可循的，是可以通过学习所获得的。而美感是靠培养的，是通过长期的艺术鉴赏与艺术创作实践循序渐进地、逐步形成的。二者都要通过长期的艺术积累所获得。因此，一位哲人曾说过：生活中不缺乏美，缺乏的是我们有一双能够发现美的眼睛。

2.1 装饰画的统一与变化关系

变化与统一又称多样统一，是形式美的基本规律。任何物体形态总是由点、线、面、空间、颜色和质感等元素有机的组合而成为一个整体。变化是寻找各部分之间的差异、区别、统一是寻求他们之间的内在联系、共同点或共有特征。没有变化，则单调乏味和缺少生命力；没有统一，则会显得杂乱无章、缺乏和谐与秩序。

变化与统一构成整体的各个局部之间的有机联系，犹如人体组织彼此是不可分割的。在装饰画中各个局部主要指构成整体的各个部件，它们的形状变化多样而又统一在一个整体的气韵中。变化和统一是一对互相依存的矛盾，任何一个完美的艺术作品必须具有统一性，这种统一性越单纯，越有美感。但只有统一而无变化，则不能使人感到有趣味、美感也不能持久，变化可以打破单调刻板乏味的过分统一，给人以刺激而唤起人的兴趣。形式美的变化统一，有一个度的把握问题，过分统一或过分变化都会影响形式美感。变化从统一中产生，必须符合形式法则的规律，统一中有变化，变化中有统一（如图2-1-1至图2-1-3）。

图 2-1-1

图 2-1-2

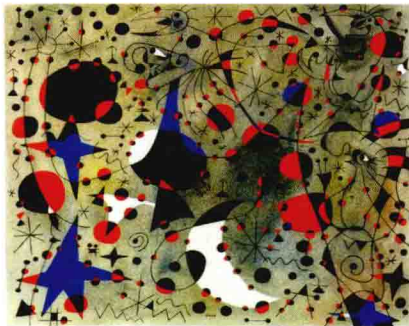

图 2-1-3 装饰画的统一与变化

2.2 装饰画的平衡关系

平衡感符合人生理和心理的要求，是人审美的重要因素。平衡分为实际平衡（物理平衡）和视觉平衡（心理平衡），在艺术设计领域研究的主要是视觉平衡。

2.2.1 对称均衡

对称与均衡是构图的基础，主要作用是使画面具有稳定性。所谓对称，是视觉上、形式上及物理上的实际的、绝对的平衡，是指在轴线或中心点的上下、左右配置相同的物象是等量等形的关系，可以给人以庄重稳定的感觉。均衡是对称在形式上的发展，是指在轴线或中心点的上下、左右配置不同的物象属等量不等形关系，它追求的是心理与视觉上的平衡。在实际的设计中我们根据作品的需要来选择对称与均衡的形式以突出作品的艺术效果（如图 2-2-1 至图 2-2-4）。

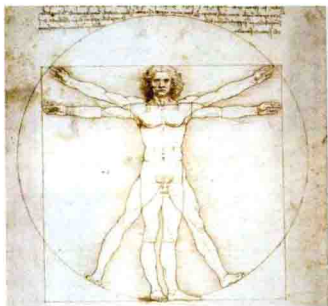

图 2-2-1 对称

图 2-2-2 对称