

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

装饰绘画

杨悦主编

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

装饰绘画

杨悦 主编

NLIC 2970672823

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书重点从造型之美、构图之美、色彩之美、形式之美、经典之美这五方面入手,力求全面、深入地介绍装饰绘画的基本理论、形式特点和相关的表现技法,以期能帮助读者具体掌握装饰绘画的特征和规律、技法与技巧,提高装饰绘画的创作能力。

本书的内容组织突出实用性、系统性、综合性、现代性,按教学课时、教学目标、教学重点、课后练习等进行内容划分与知识点分析,以对艺术类院校教师的教学起到较好的辅助作用为目的,使本教材更符合设计教育发展和设计实践的需要。

本书蕴涵了作者多年的教学经验和丰富的创作经验,配合了大量的经典图片进行分析说明,具有可视性和可参考性,适合高等艺术院校作为教材使用,也可供从事装饰绘画创作的人员作为参考资料使用。

图书在版编目(CIP)数据

装饰绘画 / 杨悦主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2011.2

普通高等教育“十二五”规划教材. 数字艺术设计系列教材

ISBN 978-7-5084-8186-9

I. ①装… II. ①杨… 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(2011)第008849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 装饰绘画
作 者	杨 悦 主 编
出 版 发 行	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 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京零视点图文设计有限公司
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 7印张 178千字
版 次	2011年2月第1版 2011年2月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	35.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究

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

曹小卉：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设计的学院动画系主任

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
张继渝：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 Design 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 Design 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：华东理工大学艺术与 Design 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：苏州工艺美术职业技术学院数字艺术系主任

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 Design 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

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的、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”。在教材编写过程中,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。

很多人为本系列教材的编写做出了努力,付出了心血,在此一并表示感谢。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,以便再版时修订改进。

丛书编委会

2010年3月

前言 ▶▶▶

如今,装饰绘画艺术已经融入社会生活的每一个角落,渗透于视觉艺术的各个领域,成为当代艺术审美体系中一个重要的组成部分。装饰绘画艺术的运用领域越来越广泛,社会对装饰绘画专业人才的要求越来越高,艺术院校需要培养大批创意新颖、技法精湛的高级专业人才。本书既介绍了装饰绘画的形式技法,又把它与绘画观念及意识的开拓联系起来,既强调它的创意性,又引导读者在学习过程中掌握和运用装饰规律,并把民族装饰绘画特点和西方装饰绘画特点结合介绍,涵盖了较宽的知识面。

本书在编写中总结了多年来的装饰绘画教学经验和成果,力求全面、深入地介绍装饰绘画的基本理论、形式特点和主要表现技法,同时还附加了大量风格各异的精美图片,望能开阔学生的眼界,博采众长,使本教材具有更高的可视性和可参考性。

本书选编了国内外一些出版社出版的装饰绘画作品,以及业内众多朋友、网站上的装饰绘画作品,由于无法一一与这些出版社及作者联系并致谢,在此深表歉意。本书在策划、编排过程中得到众多朋友的支持和帮助,在此谨向他们表示衷心的感谢。另外,还要特别感谢郝恩参与本书的编写工作,感谢重庆工商大学设计艺术学院、重庆师范大学美术学院的同学们所提供的相关作品。

本书教学课时安排如下:第1章装饰绘画概述,4课时;第2章装饰绘画的造型之美,30课时;第3章装饰绘画的构图之美,8课时;第4章装饰绘画的色彩之美,20课时;第5章装饰绘画的形式之美,25课时;第6章装饰绘画的经典之美,6课时。

虽然此书融入了编者大量的时间与心血,但由于本人学识疏浅,掌握的资料有限,加之时间仓促,书中难免存在缺点和不足,恳请读者批评指正,以求共勉。

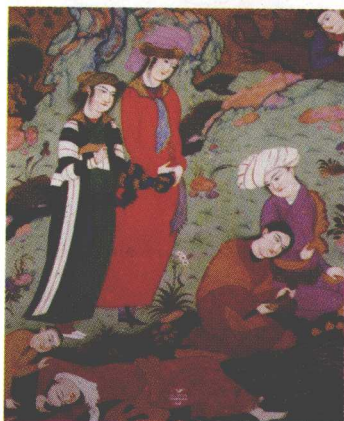
作者
2010年10月
于重庆

丛书序

前言

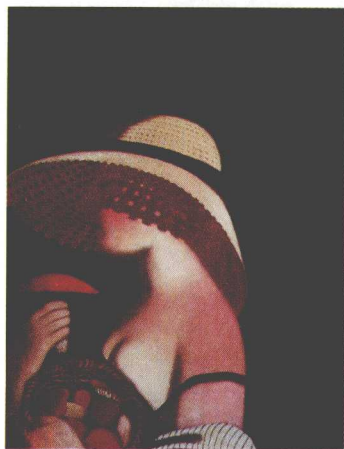
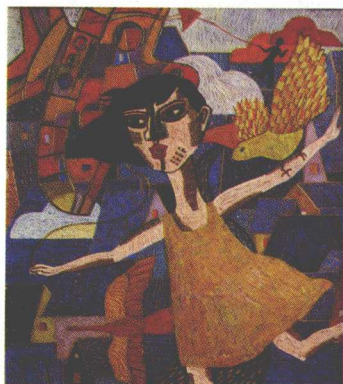
第1章 装饰绘画概述 1

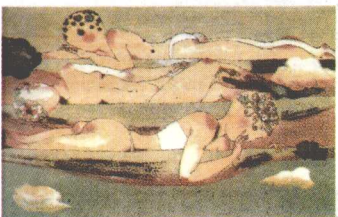
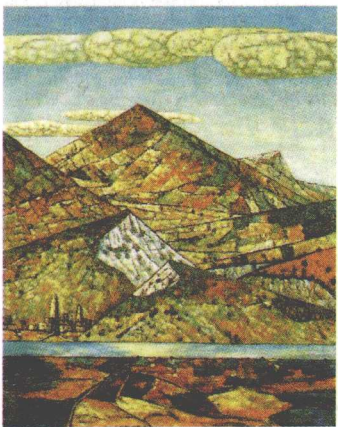
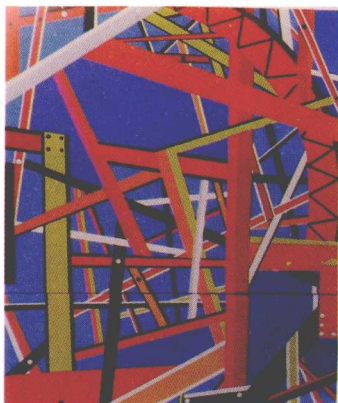
- 1.1 装饰绘画的起源与发展 1
 - 1.1.1 埃及 2
 - 1.1.2 希腊 3
 - 1.1.3 印度 4
 - 1.1.4 中国 5
- 1.2 装饰绘画的概念与艺术特征 7
 - 1.2.1 装饰绘画的概念 7
 - 1.2.2 装饰绘画的艺术特征 7
- 1.3 装饰绘画的现实意义 11
- 本章小结 12
- 思考与练习题 12

第2章 装饰绘画的造型之美 13

- 2.1 装饰绘画造型的基本元素 13
 - 2.1.1 点 13
 - 2.1.2 线 13
 - 2.1.3 面 15
 - 2.1.4 点、线、面的综合运用 16
- 2.2 装饰绘画造型的形式美法则 17
 - 2.2.1 变化与统一 18
 - 2.2.2 对称与均衡 18
 - 2.2.3 比例与尺度 20
 - 2.2.4 节奏与韵律 21
 - 2.2.5 对比与和谐 22
- 2.3 装饰绘画造型的装饰化处理 22
 - 2.3.1 化客观为主观 22
 - 2.3.2 化立体为平面 23
 - 2.3.3 化写实为夸张 24
 - 2.3.4 化繁杂为条理 25
 - 2.3.5 化简单为丰富 26

2.3.6 化自然为理想	27
2.4 装饰绘画造型的写生与变形	27
2.4.1 装饰形象的来源	27
2.4.2 装饰形象的塑造	27
本章小结	32
思考与练习题	32

第3章 装饰绘画的构图之美 33

3.1 装饰绘画构图的基本原则	33
3.1.1 构图的概念与任务	33
3.1.2 装饰绘画构图的基本原则	33
3.2 装饰绘画构图与构成的和谐关系	37
3.2.1 构成的概念	37
3.2.2 装饰绘画构成的基本形式	37
3.3 装饰绘画构图的形式感	40
3.3.1 构图形式线的形式感	40
3.3.2 构图几何形的形式感	42
本章小结	46
思考与练习题	46

第4章 装饰绘画的色彩之美 47

4.1 装饰绘画的黑白之美	47
4.1.1 正负形的空间处理	48
4.1.2 灰色的多样化处理	48
4.1.3 边缘线的转换处理	50
4.2 装饰绘画的彩色之美	52
4.2.1 色彩的秩序化	52
4.2.2 色彩的对比与调和	52
4.2.3 色彩的心理联想	58
本章小结	62
思考与练习题	62

第5章 装饰绘画的形式之美 63

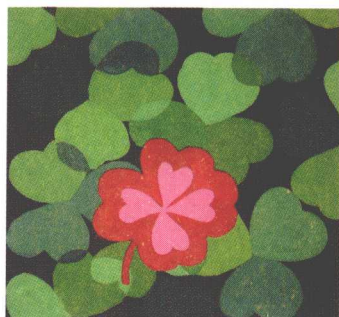
5.1 装饰绘画的表现样式	63
---------------------	----

5.1.1 装饰风格的油画	63
5.1.2 装饰风格的国画	65
5.1.3 装饰风格的版画	67
5.1.4 装饰风格的粉画	68
5.1.5 装饰风格的漆画	69
5.1.6 装饰风格的沥粉画	70
5.1.7 装饰风格的拼贴画	70
5.2 装饰绘画的展示样式	71
本章小结	75
思考与练习题	75

第6章 装饰绘画的经典之美 76

6.1 装饰绘画与中国民间装饰艺术的联系	76
6.2 西方绘画流派对装饰绘画的影响	85
6.3 当代装饰绘画经典赏析	92
本章小结	101
思考与练习题	101

参考文献..... 102

第1章

装饰绘画概述

教学内容:

- 装饰绘画的中外发展历史及演变过程。
- 装饰绘画的艺术特征及发展前景。

教学目的:

- 了解装饰绘画的起源及中外发展历史的变迁。
- 掌握装饰绘画的概念及涵盖范围。
- 掌握装饰绘画独特的艺术特征。
- 了解当代装饰绘画的艺术前景。

教学方式:

- 由教师讲述为主, 追溯装饰绘画的中外发展历史及演变过程, 结合大量图片分析不同的类型风格, 归纳装饰绘画独特的艺术特征。

人类艺术从诞生之时起, 就没有离开过“装饰”这个名词。人类艺术的起源与原始的装饰有着某种不可割舍的关系。著名的美术史学者沃尔夫林就认为“美术史主要是一部装饰史”。而早在文字诞生之前, 人类就已开始使用图案符号来传情达意, 新石器时代的彩陶纹样与刻绘在崖壁上的岩画都记载下了人类最初对自然界的认识与理解, 承载着他们当时内心的希求与期盼。传统的装饰绘画是受这些图案规律影响的绘画形式, 这些图案随着时间的推移、历史的变迁, 随着科学技术、材料工艺的不断演进, 以及与外来文化的融合而不断地延伸衍变, 今天的装饰艺术已变得丰富多彩, 延伸至人类生活的各个领域。装饰绘画这种表现丰富、内容广泛、欣赏性极强的绘画形式, 也成为了一种具有大众性和时代性的艺术载体。

1.1 装饰绘画的起源与发展

学习装饰绘画, 首先应该对“装饰”有所了解和认识。《辞海》中对装饰的解释为: 装饰就是修饰; 打扮。装饰起源于劳动人民的创造, 是人类追求美、表达和创造美的手段。在远古时期, 人们出于爱美的目的, 把贝壳或者兽骨打磨后串成项链, 挂在胸前, 从此产生了原始的装饰。

装饰绘画的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, 都是经过夸张变形、高度提炼的图形, 我们也称之为装饰图案。

洞窟壁画、墓室壁画、宫殿装饰壁画艺术对装饰绘画的影响是非常大的，它们都是研究图案发展、装饰绘画起源的最好资料。

1.1.1 埃及

古埃及艺术是人类文明史上的第一个浪潮，它在公元前三千年就已经达到了辉煌的阶段，可以说她是人类文化的母亲。

埃及最早的装饰画见于古象形文字。它在公元前三千五百年左右就有了自己的文字体系。在古埃及艺术中，时常有象形文字出现，在文字中，以画作字；在绘画中，以字作画。文字具有绘画性。文字的形象是对生活进行高度概括的程式化装饰语言，它对形成后来鲜明的埃及艺术的装饰风格产生了深刻影响。其中颇具艺术价值的是古埃及人写给去世者的“死亡书”，因为古埃及人相信来世，相信死后的人会进入另外一个世界，正是这种信仰，所以入葬者都有“死亡书”陪葬。这些纸草文书大部分都绘制了绚丽的写本插画，多采用工笔重彩勾线平涂法，与文字混排，极具装饰风格（图1-1和图1-2）。

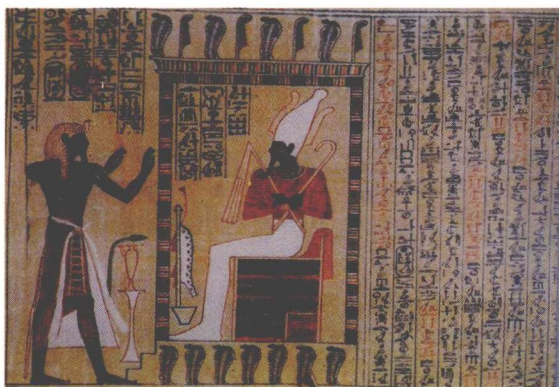

图1-1 埃及“死亡书”

图1-2 埃及纸草

浮雕和壁画是埃及陵墓装饰中不可缺少的组成部分，在古王国时期已经奠定了基础。古埃及艺术是现有人类坟墓艺术中最完整的，这和它的形成原因有关。因为每个法老都要长时间地为“死后生活”作仔细的准备，多亏了有这种宗教习惯，才会出现如此大规模的墓葬建筑、神殿以及随之而来的无数雕像、浮雕、壁画，古埃及杰出的、纪念性的、完整的艺术才得以留存下来（图1-3和图1-4）。

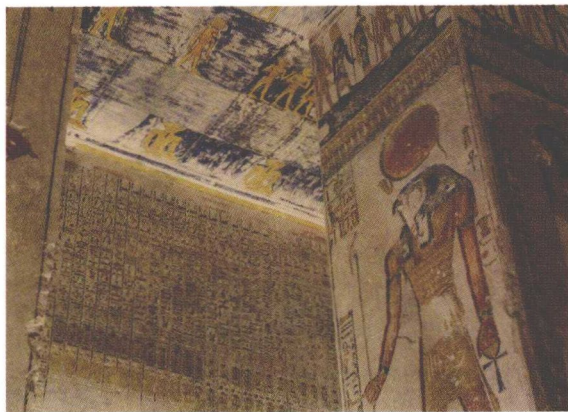

图1-3 埃及壁画

图1-4 埃及壁画

埃及是最早运用程式艺术法则创造装饰美的国家,形式美的法则贯穿在她发展过程的始终。艺术工匠们经历了对客观事物长时间的观察、体验,概括了最典型的艺术形式,它的最精华部分是依据数学和几何学严谨的比例系统制造出来的。古埃及壁画艺术具有高度的程式化装饰美。

1.1.2 希腊

古希腊是西方历史的开源,产生了光辉灿烂的希腊文化,对后世有深远的影响。古希腊瓶画是希腊陶器上的装饰画,依附于陶器而得以流传下来,代表了希腊的绘画风貌。希腊瓶画经历了东方式、黑绘式、红绘式、白描式四个时期。东方风格出现在公元前1200年至公元前800年,由于和亚细亚沿岸东方民族的交往,希腊瓶画的题材多采自东方民族的图案和形象。把动物、人及几何图案同时画在陶器上,是把东方(即埃及)的文明更精准而技巧地表现在陶作上。他们把含有多量氧化铁成分的陶土碾碎,以水调和,用笔画在黄褐色的陶壶素胚上,再以炉火烧成陶器,件件精美。深褐色的规格线条或连续图案,加上抽象的人或动物,气质出众(图1-5)。

到公元前6世纪初,希腊的瓶画已经开始摆脱东方传统的影响并且逐渐形成了自己的装饰风格。希腊瓶画经历了“黑绘式”与“红绘式”两个主要的发展阶段,多采用黑和红两种颜色。刻画人或动植物均以线造型,其准确程度令人吃惊。但线条自身多无变化,与中国画强调线条自身的美感趣味、风格不同。

黑绘风格指在红色或黄褐色的泥胎上,用一种特殊黑漆描绘人物和装饰纹样的陶器。红绘风格与黑绘风格相反,即陶器上所画的人物、动物和各种纹样用红色,而底子则用黑色(图1-6和图1-7)。进入古典时期(约公元前480年至公元前323年),还出现了一种白底彩绘瓶画,这些瓶画造型简练优美,结构严谨,本身就是一幅幅素描杰作(图1-8)。

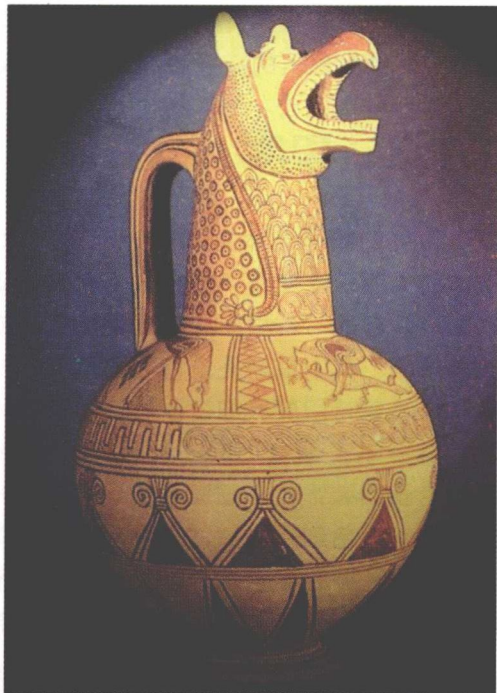

图1-5 东方风格

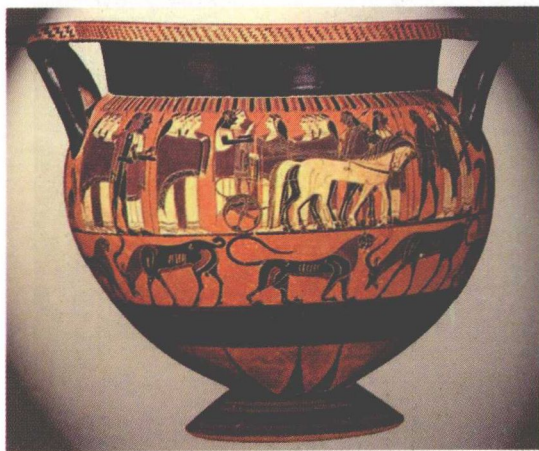

图1-6 黑绘风格

图1-7 红绘风格

陶器是古希腊人的主要艺术，因为他们的图像主要描述神话和日常生活场面，能够反映出当时这个伟大文明的物质现实和价值观。希腊瓶画也被称为一部神话史学。因为它反映了战争、狩猎、家庭生活、爱情、婚姻的现实世界，这部神话是和当时的现实生活紧密结合的。希腊瓶画以其匀称和谐的比例，精巧细致的工艺，生动的造型，写实的手法，追求理想化的风格，饱满的构图，富于戏剧性的情节，给人以美的抚慰和启迪，陶冶人美的情趣。

1.1.3 印度

印度的绘画艺术主要是近代的写本插图细密画。几千年的文明积淀使印度成为一个充满神秘色彩、华丽迷人的国度，它的写本插图细密画当然也就浓重地打上了这唯美的烙印。其中最漂亮最精彩的是莫卧尔王朝伊斯兰细密画和拉笈普特印度教细密画，二者堪称印度插画艺术之双碧。莫卧尔王朝（1526~1858年）细密画大量融合了波斯细密画的装饰性，画面多表现宫廷仪式、日常生活和风土人情，也描绘肖像类和花鸟类，线条简洁洗练，设色细腻工致，人物和动物的刻画则追求逼真传神的写实风格。拉笈普特细密画是民间细密画，比莫卧儿早七八个世纪，作品线条粗犷，构图生动，用色大胆，对比鲜明，人物造型朴实自然。喜用象征主义手法，充盈着诗意的神秘和浪漫的情感（图1-9~图1-11）。

图1-8 希腊瓶画

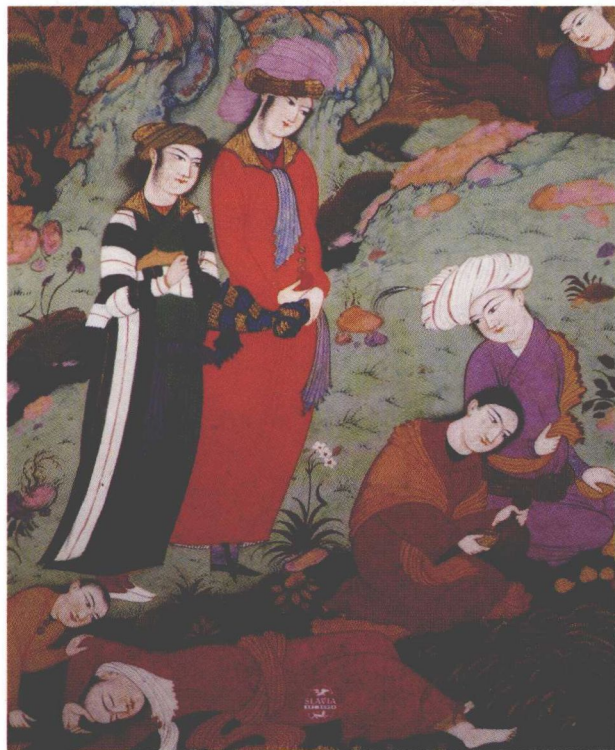

图1-9 印度细密画

图1-10 印度细密画

图1-11 印度细密画

1.1.4 中国

纵观我国几千年的中华美术史，其实就是一部包含着无数画家、工匠及设计师在工艺装饰创作活动上的创造史。从根本上说，我国的现代装饰艺术诞生于我国的工艺美术创作中，是中国美术极其重要的组成部分。在《中国历代装饰画研究》一书中认为“装饰画是用来装饰器物的，一般是通过工艺制作来表现的绘画、插图、图案等，如晚周帛画、战国铜器装饰纹样、汉代画像砖、敦煌壁画、永乐宫壁画以至明、清木刻插图等。”可见，传统的装饰绘画是在原始绘画和器物装饰纹样的基础上发展和成熟起来的，它是受到图案规律影响的绘画形式。如青铜器、漆器、画像砖等，在装饰表现风格和工艺制作上都有很高的艺术价值。不同时期的艺术由于文化、经济的影响，形成各自不同的风格特征。秦汉时期装饰画造型单纯、画风朴实厚重；隋唐时期装饰画风格豪放、手法多样；明清时期装饰画风格细腻、表现内容丰富（图1-12~图1-14）。

图1-12 战国夔龙纹

图1-13 汉代画像石图

图1-14 明代竹刻《刘阮入天台》

其中最具有代表性的石窟艺术要数甘肃敦煌莫高窟。隋唐时期是莫高窟艺术的发展时期，唐代达到极盛，是中国古代社会历史文化艺术的殿堂。敦煌壁画主要是以线造型，线条不仅是表现物象的外轮廓，也是传递思想和情感的手段和媒介。其塑造的千佛、天宫乐伎、众神等形象或秀丽挺拔、或生动活泼、或恭谨庄严，用色富有装饰性，色彩强烈、浑厚、高雅，兼具民族特点。在敦煌石窟中，各个朝代的艺术风格都有所呈现，是我们研究中国传统装饰艺术的宝库（图1-15~图1-17）。

图1-15 敦煌壁画

图1-16 敦煌壁画

图1-17 敦煌壁画

经过历朝历代的发展,以及学习借鉴西方的装饰风格,同时受到了近现代科学技术、新材料、机器发明的影响,当今装饰画风格涉及的内容及范围便更加丰富多彩了。中国的装饰绘画在不断发展变化中,作为一种独立的视觉艺术而日臻完善。

1.2 装饰绘画的概念与艺术特征

1.2.1 装饰绘画的概念

装饰绘画在我国的发展已有多年的历史,但至今人们对装饰绘画的概念仍有些模糊,很多人已经习惯了把那些运用民间图案、民间色彩绘制的作品称为装饰画,或者把现代的重彩画当成装饰画。这种理解是片面的。其实,简而言之,装饰绘画就是运用装饰语言创作的绘画形式,它并没有一种固定的模式,是按装饰表现形式语言并运用装饰符号等手法,融入绘画艺术、设计规律而形成的综合性的造型艺术样式。只是这种装饰语言实在是太丰富了,不是几种语言、几种风格和方法能够代替的。《中国大百科全书》的美术卷作如下解释:“装饰绘画的内容特点是侧重于欣赏的,其形式特点表现在造型上,有一定幅度的图案化夸张,在色彩上表现为平面空间的对比关系,一般不强调三维空间的真实、光影和透视因素。”

装饰绘画本身是一个大的概念,它已经打破了画种的限制,许多按材料划分的画种都在采用装饰的风格、手段和方法进行创作。过去我们常把那些装饰功能的绘画称之为装饰画,后来又把那些用装饰风格创作的画当成装饰画,现在又出现了既不考虑装饰功能,又不顾忌画种和材料而纯粹按装饰表现形式规律,运用绘画语言和设计规律所创作的纯装饰画。因此装饰绘画并没有一个权威的固定模式标准,许多艺术家都是在按照自己的思维方式和表现形式进行创作,这必然造成了装饰画的多元性、模糊性和边缘化。当今还是有许多艺术家在从事装饰绘画的创作,并把装饰表现形式、手段和方法大量地应用于各种艺术门类。他们用水粉、丙烯、油画、国画、版画等材料画装饰画。近几年来装饰的表现形式、手段和方法被大量地应用于各种艺术门类。总而言之,装饰的概念已从过去工艺性很强的花边图案,走向一种灵活多变的现代装饰表现风格,从而被众多的艺术家所采用。

1.2.2 装饰绘画的艺术特征

装饰绘画,从其艺术的形式风格来讲,就是绘画的一种形式。和倾向写实风格的绘画形式相对而言,是一种富有装饰性的绘画。在绘画艺术创作中,“装饰作为基于一种形式冲动的根本艺术活动,其特征是在于根据对称、均衡、节奏等形式原理赋予作品以抽象化、规则化的形式美”(《美学百科词典》)。实际上,装饰本身就是艺术,装饰性与艺术性是密不可分的一个整体。

当然,装饰绘画与写实绘画还是有根本区别的。写实性绘画是对客观自然的真实写照,装饰绘画注重形式美的外化,是对客观自然进行加工、提炼、概括、变形、变色、变局等处理,使之化生出迥异于自然的,具有装饰性、浪漫性、秩序性、反常化、表现性等艺术特征的新面貌。