

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

AR1

高职高专设计艺术基础教材

Decorative Painting

装饰画

修订本

周利群 主编

湖南大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高 职 高 专 设 计 艺 术 基 础 教 材

装 饰 画

ZHUANGSHI HUA

主 编：周利群

副主编：金淑芳 郝亚莉 徐永成

参 编：熊 伟

湖南大学出版社

内容简介

本书对装饰画艺术的概念和历史、装饰画的基本表现形式和技艺进行了系统的介绍，并引用和讲解了大量优秀装饰画作品。在讲述装饰画造型基本规律、构图、色彩、技法时，编者结合了长期的教学经验和创作过程中碰到的常见问题，深入浅出，力求解决学习过程中可能遇到的难题。

本书可作为高等院校设计艺术专业教材，亦可供广大设计艺术工作者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

装饰画/周利群主编. 2版(修订本)——长沙: 湖南大学出版社, 2009. 8

(高等院校设计艺术专业教材)

ISBN 978-7-81113-678-4

I. 装... II. 周... III. 装饰美术—绘画—技法(美术)—高等学校: 技术学校—教材 IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第159322号

高等院校设计艺术基础教材

装饰画

Zhuangshi Hua

主编: 周利群

责任编辑: 李 由 贾志萍

责任印制: 陈 燕

排版制作: 周基东设计工作室

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559(发行部) 88821174(艺术编辑室) 88821006(出版部)

传 真: 0731-88649312(发行部) 88822264(总编室)

电子邮箱: pressliyou@hnu.cn

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 湖南东方速印科技股份有限公司

开 本: 889mm×1194mm 16开

印 张: 7.5

版 次: 2010年2月第2版

印 次: 2010年2月第1次印刷

印 数: 1~5 000册

书 号: ISBN 978-7-81113-678-4 /J·153

定 价: 38.00元

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书若有质量问题, 请直接与本社发行部联系

高职高专设计艺术基础教材

编辑编委会

主 编 张小纲

副主编 丰明高

委 员 （按姓氏笔画排列）

丰明高 张小纲 吴天麟 陈宏俊 李德胜
罗星源 邹海霞 段林杰 姚 铭 唐宇冰
曹永智 符 远 廖少华 熊 伟

参编院校

深圳职业技术学院

广东轻工职业技术学院

湖南第一师范

湖南女子职业大学

湖南工艺美术职业学院

湖南科技职业技术学院

湖南涉外经济职业学院

长沙民政职业技术学院

武汉职业技术学院

郑州轻工职业技术学院

江西大宇职业技术学院

江西陶瓷工艺美术学院

西安欧亚学院

青岛职业技术学院

序

XU

据资料显示,我国独立设置的高等职业技术学院已有1000余所。从其办学特色、办学规模、人才培养质量以及毕业生就业等多方面情况来看,都有了长足的发展,呈现着一种蓬勃向上、迅速扩张的态势。这其中,设计艺术相关专业由于适应性强、市场需求大、就业形势好,被普遍认为是高等职业技术教育中的热门专业而受到“追捧”。也正是在这种大背景下,人们才清醒地意识到:越是“市场”看好,越要冷静思考。如果一味追求数量的扩充而忽视质量的提升,无疑会“自毁前程”。坚持高等职业技术教育的人才培养目标定位,强化办学特色,不断提升办学质量,是高等职业技术教育健康、可持续发展的必由之路。

高等职业技术教育在人才培养目标上的定位,决定了其在人才培养模式上的定位,这就是职业针对性。即针对行业、职业及岗位对人才知识、能力结构的需求来开展教学,来设置课程,来编写教材。反过来说,只有当课程建设、教材建设乃至整个教学建设都能够真正体现就业岗位对知识、能力结构的要求,能反映最新和最前沿的应用技术成果的发展趋势,所培养的人才才可能真正带有鲜明的职业针对性,也才可能是“应用型”而非“学术型”的。

高等职业技术教育强调以能力培养为中心,这就需要在课程建设、教材建设中突出反映能力培养的特点,而非满足于知识、概念的传授,必须兼顾理论知识与实践知识并重,既应体现理论“够用为度”,更应突出足够的实训(实务)内容,从而形成“模块化、组合式、实践型”的课程体系和教材特色。

高职设计艺术教育的目标是培养服务于生产第一线的应用型艺术设计人才。这类人才应当以动手能力强、解决问题能力强为主要特征,他们既具有大学程度的专业知识,又具有熟练的专业技能;既能进行创意设计,又能将创意设计、工程图纸转化为产品或应用于特殊的实体,并能在现场进行技术指导。

但是应当指出,我们所说的应用型人才并不只是“工匠型”的人才,艺术设计毕竟是一种智力劳动,应用型设计人才还是应以掌握理论技术为主,应用智力技能来完成设计任务的。因而在强调培养学生实践能力的同时,还应高度重视对学生创新思维、创造能力的培养,这一切也应当在我们的课程建设、教材建设中,在教学过程中得到充分的体现。

湖南大学出版社拟出版一套实践性、实用性俱佳,品种齐全,特色鲜明的高职类设计系列教材。为此,我们力邀全国14所相当影响力的高等职业技术学院组成强大阵容,从中遴选部分专家和骨干教师参编。值得一提的是,笔者曾有幸作为该社的一名普通作者参与过另一套教材的编写,对编辑们敏锐的市场洞察力、果断的决策能力、超强的策划与组织能力、极高的办事效率以及对事业的执著和专业精神早有领略,他们给我留下了深刻的印象。可以相信,他们与主编院校共同努力必将获得成功,中国的高等职业技术教育发展史也将为之记下浓浓的一笔。

当然,努力的预期与结果之间能否高度一致,有待读者与同仁们来评价,但有一点是可以肯定的,那就是只有当大家携起手来,为共同的事业而齐心协力努力时,我们的事业才可能真正拥有辉煌的明天。

张小纲

2005年5月14日

1 装饰画概述	1
1.1 装饰画基本概念	2
1.2 装饰画的特征	4
1.3 装饰画的分类	8
2 装饰画的发展	13
2.1 中国传统文化中的装饰画	14
2.2 外国传统文化中的装饰画	21
2.3 外国现代艺术中的装饰性绘画	25
3 装饰画造型的基本规律	27
3.1 装饰画造型的基本元素	28
3.2 装饰画造型的形式美法则	31
3.3 装饰画造型的基本方法	34
4 装饰画色彩	37
4.1 装饰画色彩的形式语言特点	38
4.2 装饰画色彩的视觉心理	38
4.3 装饰画色彩的对比与调和	41
4.4 装饰画色彩的构成关系	45
4.5 装饰画色彩的个性化表达	48

5 装饰画的构图 51

- 5.1 装饰画构图基本原则 52
- 5.2 装饰画构图的基本形式 54

6 装饰画基本技法 57

- 6.1 黑白装饰画技法 58
- 6.2 色彩平涂装饰画技法 62
- 6.3 彩墨装饰画技法 63
- 6.4 沥粉装饰画技法 65
- 6.5 拼贴装饰画技法 67
- 6.6 磨漆装饰画技法 69

7 装饰画佳作赏析 71

8 优秀装饰画范例 89

参考文献 111

后记 112

1

装饰画概述

装饰画是人类最古老的艺术形式之一,历经石器时代、陶器时代、青铜时代、钢铁时代,有将近5000年文明史,它的成熟和发展可以说与人类文明的进程同步,伴随着人类的装饰意识和装饰活动逐渐由朦胧走向自觉,由实用走向与审美相结合。它既反映着物质利益,也体现着精神价值。解读它蕴含其中的文化品性及意义,可以使我们更清楚地看到它与人的生活、与人的创造性劳动的关系。

装饰画也可以说是最大众化的视觉艺术,因为它是一种理想化的艺术形式,追求乐观愉悦的感受,有着浪漫抒情甚至唯美的视觉风格,在一定程度上能够引领大众的审美走向。因而,我们系统地了解装饰画艺术的原理,有着现实的意义。

1.1 装饰画基本概念

装饰画是一种用形式美的规律和装饰艺术手法,借助可被利用的物质材料与相应的工艺制作方法,以线条、块面、色彩、明暗等造型因素,创造出合乎人们审美需要的一种绘画形式。装饰画不同于写实性绘画,后者力求真实地反映客观自然,而前者则依照主观的感受和形式美的法则,诸如对称、均衡、节奏、韵律、对比等规律,运用夸张、变形、抽象的艺术方式,以平面化的造型语言对现实生活进行艺术的加工处理,形成富有装饰性的画面(图1-1)。

图1-1 丝路情 候一民 邓澍

装饰画具有多元的特性,而不是像中国画、油画、版画那样各为一独立的画种,装饰画的绘制常与工艺手法相结合,或与刺绣,或与壁画,或与陶瓷工艺,或与漆器工艺,或与中国画、油画、版画等画种结合而成(图1-2、图1-3)。

图1-2 田横五百士 刘健

图1-3 日本美人画

传统装饰画所表现的内容始终是以健康、欢乐、光明、真诚、善良、正直为主题，寄托着人们对现实生活中美好事物的肯定和对未来生活的期望。所以也可以说，装饰画是人类生活的一种艺术方式，通过圆满、和谐、喜庆的画面影响着人们的情绪，净化着人们的心灵，陶冶着人们的性情。装饰画使人们在满足物质生活的同时，还赋予生活诗意般的色彩和美感，使人获得审美的愉悦和生活的乐趣，让人们在生动的造型、优美的形式、绚丽的色彩中获得享受和启迪（图1-4～图1-6）。

图1-4 李明伟作品

图1-5 海风 胡玉康

图1-6 热风 孙太仁

1.2 装饰画的特征

1.2.1 装饰性

装饰画作为一种艺术形式,其存在的基础就是其装饰性。相对于写实绘画而言,装饰画更为注重形式美的探索 and 表现,通过对自然物象的抽象化、图式化、视觉化的艺术处理,创造出赏心悦目的审美效果(图1-7)。

装饰画没有固定不变的模式。从古到今,不同的时代除其装饰性的特质没变之外,其外在的表现形式和制作工艺都在不断地丰富和发展着。

装饰性作为装饰画的一个特质,它还具有普遍适应性,而且广泛应用于许多种类的艺术形态中,诸如室内外设计、壁画设计、室内陈设物设计、工艺品设计、广告招贴设计、包装装潢设计、陶瓷绘画及现代主义绘画等(图1-8、图1-9)。它们既因各自的专业特点、材料特性、工艺特性而相对独立,更因普遍拥有的装饰特性而相互影响、相互渗透、共同发展。

图1-7 欢跃 王健勇

图1-8 四季图(局部) 东山魁夷

图1-9 淘金的故事 任焕斌

1.2.2 秩序性

秩序性从本质上来说是一种规律性,是事物存在、运动、发展变化的有序状态。自然界原来就是依照一定的秩序构成的,如昼夜的更替、花开花落、潮涨潮落、四季的变化等,都表现了有序这一规律性特点。

表现在装饰艺术中的秩序首先是一种从无序到有序化努力的形式秩序。可以说秩序是装饰之美的基本尺度。装饰艺术中所表现出的秩序性体现了人对秩序的认识和追求。正如阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书中所写的:“人所具备的认识能力(其中包括艺术创造能力)寻求的是秩序。科学的使命是在多样化的现象中提炼出有规则的秩序,而艺术的使命则是运用形象去显示出这种多样化的现象中所存在的秩序。”

图1-10 战国晚期漆奁纹样

作为装饰画来讲,在构建特定的艺术秩序方面较之其他艺术形式显得更加重要。装饰画要充分运用多样与统一、对比与调和、对称与平衡、比例与尺度、节奏与韵律等形式美的法则以及借鉴中外装饰画优秀范例的艺术风格、表现手法,把无序的自然状态最终梳理构建成为具有个性化的艺术视觉秩序(图1-10~图1-12)。

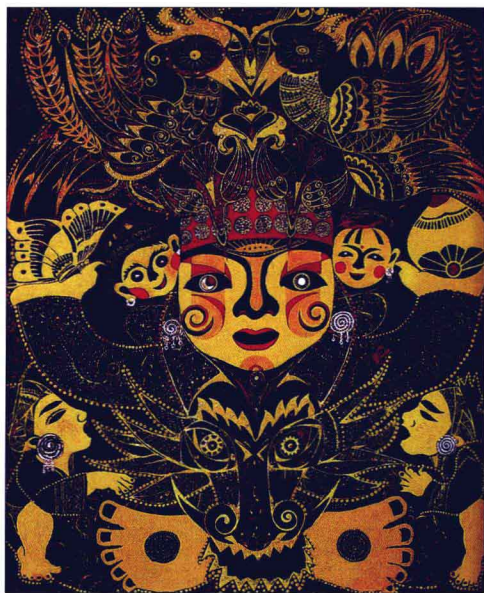

图1-11 吉祥 范娅兰

图1-12 迷离的荷塘 褚曹子建

1.2.3 象征性

以动物、植物、文字、色彩为载体来组织成吉祥的画面,表达画面之外的意义和情感,寄寓人们对美好生活的向往和追求,这是装饰画特有的一种象征手法,也是我国各民族文化很重要的一个特点。在如今的广大农村,这种充溢着喜庆吉祥寓意的装饰画面,依然深为百姓所喜爱。特别是在每年的春节“年”文化中,那些以人们喜闻乐见的日常素材来组成某种传达喜庆吉祥的理想含义的装饰画就非常受欢迎。例如:以长青的松柏、千年的龟鹤、美意延年的灵芝组成装饰画面来寓意人的长生不老;以莲花和鱼组成装饰画面象征人们的生活“年年有余”;把喜鹊与梅花的图案组合称为“喜上眉梢”;喜字的对称形式“双喜”被象征为婚姻的美满幸福;牡丹花构成的图案象征着生活的富贵……这些反映美好生活的理想画面具有精神的象征性,朴素地反映了广大人民群众对未来理想生活的一种期盼和向往,含蓄地表达了一个具有民族特色的精神世界(图1-13~图1-15)。

图1-13 莲年有余 杨柳青年画

图1-14 双喜 江苏

图1-15 人畜兴旺 陕北剪纸

图1-16 英雄谱 蒋铁峰

1.2.4 表现性

表现性是相对于再现而言的。后者以再现客观对象为目的，前者以表达画家内心的情感为主导，强调有感而发或主观情感的宣泄。这二者之间的差异是很大的。

装饰画家是从自然之中获得创作的原型，然后以适合表达特定感受的艺术形式来予以表现，或是以流畅纤巧的线条表达轻松愉快的情绪，或是以沉郁阴冷的色彩表现郁闷悲凉的气氛，或是以斑斓艳丽的图形和色彩表达节日喜庆。每个装饰画家对自然的感受都是很独特的，因而其艺术表现形式如果很恰当地表达了自己的真情实感，这种形式就具备了表现性。像蒋铁峰、丁韶光画中充满强烈表现意味的线条和色彩，冷冰川画中细密含蓄典雅的线条构成的黑白画面，都具有超乎寻常的表现性，因而也更能打动人、感染人(图1-16~图1-18)。

图7-17 丁绍光作品

图1-18 冷冰川作品

1.2.5 公共性

装饰画是一种人类精神理想覆盖面极为宽泛的艺术形式,可以说它是最具有时代性的大众化的公共艺术。这里所说的公共性,并非是将装饰画置于公共的空间,而是指装饰画观照自然的视角、表现的内容、表现的形式、欣赏习惯几乎为所有大众所认可,是一种没有替代性的公共艺术语言表达方式。正如杜威所说:“每一种艺术都有它自己的媒介,那种媒介又特别适合某一类的传统。每一种媒介所说的那些话,用任何其他语言都不可能说得那么好,那么完整。”像中国传统装饰绘画年画、剪纸所传达的那种吉祥、喜庆,对理想生活充满期盼和赞美的表述方式,就是一种大众语言表达方式,是千百年来传统文化积淀而成的一种大众精神生活不可缺少的公共艺术形式,是一种以大众审美趣味为主线、传达传统唯美理想的公共艺术(图1-19~图1-21)。

图1-20 祖国吉祥 张涛

图1-19 麒麟送子

图1-21 丁绍光作品

1.3 装饰画的分类

装饰画的涉及面很广,在我们生活的不同空间,可看到装饰画的不同存在形式。明确划分装饰画的种类,有利于我们了解不同类型装饰画之间的特点和规律。下面我们从这样几个方面来作分类介绍。

1.3.1 从功能上分

装饰画按其在不同空间中的功能特点,可分为日用饰品类装饰画、室内装饰画和公共环境装饰画三种。

(1) 日用饰品类装饰画

日用饰品类装饰画主要指在家居饰品上出现的装饰纹样和画面。这些纹样和画面首先是为了装饰器物而绘制的,具有较强的装饰性,它是器物的有机组成部分。在构图和造型时,首先要考虑器物的形,要使装饰图形和器物特质高度吻合,像装饰彩陶、青铜器、瓷器、漆器等(图1-22、图1-23)。

(2) 室内装饰画

室内装饰画主要是指用来装饰居室空间的装饰画。此类装饰画因居室主人、个人经历、文化素养、兴趣爱好以及审美的差异,而在选择上有很大的差异性;也正因为如此,室内装饰画的形式才显得异常丰富多样(图1-24)。

图1-22 装饰陶瓷

图1-23 玛雅文化时期狩猎纹彩陶盘

图1-24 民间彩绘脸谱

(3) 公共环境装饰画

公共环境装饰画是指应用于公共场所的装饰绘画,如壁画、壁挂等。这类装饰绘画的设计,一定要注意根据环境功能和审美需要,使装饰绘画形式为环境服务,成为环境的有机组成部分,并与其保持有机的统一,同时还要弥补其不足,为其增辉(图1-25)。

1.3.2 从形态上分

从形态上分,装饰画可分为平面装饰画和立体装饰画两大类。

(1) 平面装饰画

平面装饰画是指以装饰纹样为基础,在平面物上所作的装饰画设计,常见的有彩墨、重彩、剪纸、蜡染、平涂彩绘等(图1-26)。

(2) 立体装饰画

立体装饰画是指装饰画表面形态有明显的凹凸起伏,是和平面装饰画呈对应形式的一种装饰画,如装饰木雕、面具、金属雕刻、沥粉画等(图1-27)。

图1-25 麋战 甘家伟

图1-26 幽兰 胡永凯

图1-27 环鱼图 冯建平

1.3.3 从表现形式上分

从表现形式上分,装饰画可分为具象装饰画和抽象装饰画两种。

(1) 具象装饰画

具象装饰画是指在自然表象的基础上,运用装饰画的变形法、夸张法、联想法等艺术造型方法进行再创造,装饰中的具象既包含了自然形象的表象特征,在形式上又有装饰艺术的特质(图1-28)。

(2) 抽象装饰画

抽象装饰画与具象装饰画相对应,它是作者将自然的形态进行归纳、比较、分析,抽出其内在的精神,而忽略具体的形象,经抽象的方式表达形象的本质和作者的感受。其艺术形象的构成因素常常是源于自然形象的启示,这种抽象艺术能给人无限想象的空间,激发视觉的情感,并具有鲜明的时代特点(图1-29)。

图1-28 克里姆特作品

图1-29 柯里乌尔的舞蹈