

高等院校『十二五』艺术类专业精品课程系列教材

The New pat ter ns

of Decorative Painting

装饰绘画新表现

陈伟萍 编 著

武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

高等院校『十二五』艺术类专业精品课程系列教材

The New Pat ter ns

of Decorative Painting

装饰绘画新表现

陈伟萍 编 著

武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰绘画新表现 / 陈伟萍编著. — 武汉: 武汉理工大学出版社, 2010.11

ISBN 978-7-5629-3358-8

I . ①装… II . ①陈… III . ①装饰美术 - 绘画 - 技法 (美术) IV . ① J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 226877 号

项目负责人: 杨 涛

责任编辑: 杨 涛 陶 冶

责任校对: 吴梦妮

装帧设计: 南 洋

出版发行: 武汉理工大学出版社

社 址: 武汉市洪山区珞狮路 122 号

邮 编: 430070

网 址: <http://www.techbook.com.cn>

经 销: 各地新华书店

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 880 × 1230 1/16

印 张: 6.5

字 数: 234 千字

版 次: 2011 年 1 月第 1 版

印 次: 2011 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

定 价: 38.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请向出版社发行部调换。

本社购书热线电话: 027-87394412 87383695 87384729 87397097 (传真)

· 版权所有 盗版必究 ·

高等院校“十二五”艺术类专业精品课程系列教材 编审委员会名单

主任委员：杨永善 国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员
中国教育学会美术教育专业委员会主任
教育部艺术教育委员会常务委员
清华大学美术学院教授、博士生导师
鲁晓波 教育部工业设计教学指导分委员会副主任
中国美术家协会工业设计艺委会副主任
清华大学美术学院党委副书记、教授、博士生导师
雷绍锋 武汉理工大学教授、博士生导师

副主任委员：(以姓氏笔画为序)
丁肇成(台湾) 王安霞 刘永坚 朱明健 张建翔
娄宇 涂伟 夏万爽

委员：(以姓氏笔画为序)
丁晓 邓后平 邓嵘 王珏殷 王梦林 史瑞英
刘小林 刘亚莉 刘博 刘辉 朱华 朱国栋
李学勇 李蕾 江锐 邱子庆 邱红 余庆军
张伟博 张岩鑫 张健 张焘 张朝晖 邹欣
陈峰 杨鲁新 杨翼 易西多 郑肖予 周燕
赵记同 饶鉴 曹琳 蓝江平 蔡新元 熊承霞
薛勇 魏惠筠

序

装饰画是与人们生活密切相关的大众化艺术，她装饰着生活中的各个层面。广义而言，装饰画包含所有具审美与实用价值的二维艺术品类，她外延宽泛，包容性强；狭义上则是指那些强调画面形式感，赋予平面化表现与形式造型特征的画面。装饰画还涉及许多材料制作的画面。

装饰绘画的表现是一种极富创造性的创作活动，她介于艺术设计与绘画之间，既有设计的理性意识，又有绘画的感性成分，是集功能与艺术为一体的独特艺术门类。学习装饰绘画即是学习如何开展艺术创作，虽说艺术创作多属个体活动，但了解创作的一般规律，如何借鉴古今中外优秀的艺术作品，利用各种途径收集创作素材，探索具有新奇与美感的表现方式成为装饰绘画发展创新的关键。学习的过程始终有迹可循，艺术创作亦然。我们从观察生活到经典佳作分析，从资料积累到蓝图借鉴，进而扩展到自主的艺术创新，装饰画创作伴随着时代进程步入自由挥洒的全新境界。

艺术的生命力在于发展，装饰绘画虽具有很强的应用价值，但长时间以来始终离不开二维特征，更新与发展往往停留在造型形式、材料与表现手法等方面。装饰画的特点是装饰美化生活，传统的装饰艺术始终与生活密切相关。装饰绘画新表现首先在艺术创作点的着手与切入方面作指导，由借鉴到扩展层层推进；其次在表现形式方面与时俱进，采用新材料、新工具的同时，将画面形式归纳于传统、民间与现代三个方面；再次尝试探索从二维走向三维，从平面走向立体，将装饰绘画延伸到更多的生活领域，成为多方位系统化的艺术，实现装饰参与生活，装饰美化生活，装饰使生活更美好的愿望。

本书引用了许多优秀的图片资料，除在书中具体注明作者之外，还要特别感谢江南大学设计学院美术学专业2003、2004、2005、2006、2007、2008级的同学们为本书提供了大量的精美图片，为在具体图片中不能一一标明作者深表歉意，并衷心感谢这些同学！

本书的编著得到了许多热心人士的支持，在此尤其要感谢无锡钰·兰家具生活艺术馆提供的资料图片，在此表示衷心感谢！

陈伟萍

2010年11月

目录

1	装饰画概述	1
1.1	装饰画起源与发展	2
1.2	装饰画认识与界定	3
1.3	装饰画特性	4
	课后习题	6
2	装饰画学习	7
2.1	直接学习——师法自然	8
2.2	间接学习——师法传承	10
2.3	学无止境	22
	课后习题	22
3	装饰画构想与创意	23
3.1	装饰画构想	24
3.2	装饰画创意	29
3.3	主题创意与自我创意	36
	课后习题	36
4	装饰画构成	37
4.1	装饰画构图	38
4.2	装饰画造型	45
4.3	装饰画色彩	50
	课后习题	56
5	装饰画形式表现与工具应用	57
5.1	装饰画形式	58
5.2	装饰画表现	59
5.3	装饰画工具与应用	61
5.4	绘制装饰画的基本方法	62
	课后习题	68
6	装饰画应用与未来	69
6.1	装饰日常生活	70
6.2	融入其他画种	74
6.3	装饰绘画的未来	76
	课后习题	78
7	装饰画基础练习	79
7.1	装饰画基础练习的目的要求	80
7.2	装饰画基础单项练习	80
7.3	装饰画综合练习	88
	参考文献	98

装饰画概述

[学习要点]

重点学习装饰画的起源与发展,装饰画经历的四个主要时期,装饰画的认识与界定,装饰画的特性,装饰画与写实绘画、图案、图形之间的区别。

装饰是人类精神意识与生产劳动的产物。装饰作为人类生活的重要组成部分,早在原始社会即已开始。装饰画这一具体的艺术形式,是在原始绘画与装饰纹样的基础上产生发展并流传至今,它伴随着装饰艺术相互依存,共同发展。

1.1 装饰画起源与发展

装饰画的起源没有明确的日期,但装饰艺术亘古久远。人类最早的装饰艺术可以追溯到距今3万多年前西班牙阿尔塔米拉洞穴中野牛、鹿、马等动物的原始壁画。我国山顶洞人遗址出土的各种饰品,新石器时期陶器纹盆上的几何纹、鱼纹、鹿纹、蛙纹、羊纹、人面鱼纹等,都是原始装饰艺术的代表,是装饰最早的表现形态。

真正独立的装饰画与传统绘画的发展是分不开的,有些西方美术史家常常把中国绘画划为装饰画范畴,这种划分方法在某种意义上不无道理。东方艺术偏重于主观世界的表现,中国传统绘画重写意,轻写实,所谓“逸笔草草,了写胸中逸气”就是在强调主观意识。而西方传统绘画侧重于客观对象的真实再现,传统写实绘画以描摹反映客观世界中的真实为绘画艺术的最高境界。从这一角度来看,中国画的确具有“装饰性”,装饰画的起源与发展历史可借用中国美术发展史。但需要加以强调的是,中国绘画艺术的历史绝不能用简单的“装饰性”可以概括。

中国装饰历史悠久、种类繁多,它既代表着中华民族的

文明传承,同时也是世界艺术宝库中的巨大财富。装饰画集中国传统绘画与装饰纹饰于一体,装饰画的发展也即装饰艺术的发展,这其中主要经历了以下四个时期:

(1) 萌芽期

原始社会到新石器时期是装饰艺术发展的萌芽时期。这一时期的艺术思想还处于孕育朦胧状态,装饰手法简单直率。从这一时期出土的陶盆、陶罐上的装饰纹样看,以几何纹、植物纹居多,也有简单的人形和鱼纹,形象单纯直率,多符号性。这一时期是原始人类装饰表现的初始阶段,是真正的原创艺术,是人类在劳动生活中对审美本能的追求,为后世推陈出新、纷繁多变的装饰繁荣奠定了基础(图1-1)。

(2) 发展期

自先秦至秦始皇统一前期,为装饰艺术的发展阶段。这一时期随着社会形成与发展,装饰艺术也由简单符号发展成具统治与象征寓意的饕餮纹、蟠龙纹,装饰的范围由原来简单粗陋的生活器具逐渐扩大到象征权利与统治的祭祀器物、墓葬用具等方面。这一时期的装饰纹饰在继承前期几何纹、连续纹的基础上,出现了许多与日常生活有关的人物场景,构图多变,内容丰富(图1-2)。

(3) 成熟期

秦王朝统一中国的同时,也试图统一文化艺术,但艺术是个体发展的产物,它既有传承性又有时代性。这一时期的装饰风格在继承前期夸张抽象,表现宗教、神灵或祈求来生题材的基础上,出现更多的是与生活息息相关的内容,表现手法也更丰富,更具体细致。这一时期装饰艺术由发展走向成熟(图1-3)。

图1-1 沧源岩画——舞蹈牧放战争图(新石器时代)

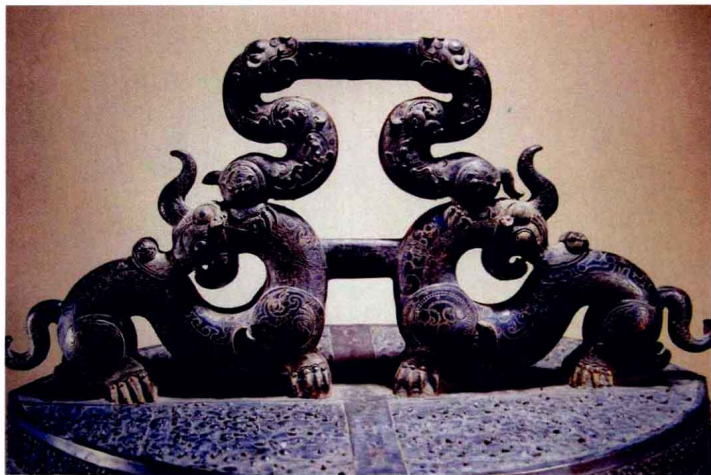

图1-2 楚王罍上的双龙透雕钮饰(战国早期)

(4) 繁荣期

魏晋南北朝起至明清及近现代为装饰艺术的繁荣期。自魏晋南北朝以来,无论是装饰手法、装饰技术、装饰表现以及工艺材料、内容形式,都展开了全新的篇章。在博物馆,人们可以领略到无与伦比的装饰杰作,感受先人智慧与艺术的结晶,感叹装饰艺术的精美绝伦。装饰及绘画艺术进入了繁荣的新时期(图1-4)。

1.2 装饰画认识与界定

绘画是造型艺术的一大门类,其中包含着若干画种,对于这些画种的区分与界定有着许多不同的方法。对装饰绘画的认识与界定可以先从画种着手。

1.2.1 认识装饰画

区分画种的方法通常根据画面特性划分。如从使用

的工具材料来分,有国画、油画、版画、水彩画、丙烯画、漆画等;从题材内容来分,有山水画、花鸟画、人物画、风俗画、宗教画等;从绘画技巧来分,有具象画、抽象画、写意画、工笔画等;从结构来分,有连环画、独幅画、系列画、组画等;从使用来分,有壁画、招贴画、宣传画、漫画、年画、插图等。划分的依据不同,对画种的称谓也不相同。同一幅画,它既可以归类于油画同时也属风景画,或者既是插图又是水粉画。可见对画种的称谓具多面性。

装饰画是依据何种特性划分的呢?在大型综合性画展中我们马上就能认出个性鲜明,形式感极强的装饰画。它可能使用油画工具、中国画材料或丙烯绘制,但它独特的画面语言已使观者忽略了它所使用的工具材料或表现技巧,因画面强烈的装饰性而将其称为装饰画(图1-5)。

图1-4 伏羲女娲图(唐)

图1-3 漆棺彩绘二龙穿壁图(西汉)

图1-5 风韵秀逸的画面具备了许多装饰的形式语言(方俊)

1.2.2 装饰画界定

对于装饰画的界定,专家们在措辞与说法上各不相同,但含义却有着许多共同之处。

张一民先生在《装饰·装饰画·装饰风》中的解释:

“装饰画是一个极为广阔的领域,凡是从属于环境、装饰环境的画;凡是从属于器物、装饰器物的画;凡是从属于工艺制作的画,以及某些注重形式的装饰性的画都属于装饰绘画的领域,都是装饰画,或属于装饰风格的画。”庞薰琹先生在《中国历代装饰画研究》中将帛画、金银错、漆画、画像砖、画像石、壁画、年画、刺绣等都列在装饰画范畴进行研究。国外绘画论著时常将具有装饰功能的壁画、马赛克镶嵌画、彩色玻璃窗画、手抄本插图、彩蛋画、祭坛画和马蒂斯剪纸、克里姆特绘画等列入装饰画探讨范围。可见,装饰画有着广泛、多义的特点(图1-6)。

具体什么样的画属于装饰画呢?“装饰”在《现代汉语词典》中的解释为:“在身体或物体的表面加些附属的东西,使美观”。由此可以看出装饰是附属物,是出于某种目的需要,具有服务与功能性。“绘画”一词解释为:“造型艺术的一种,用色彩、线条把实在的或想象中的物体形象描绘在纸、布或其他底子上。”“装饰绘画”在《辞海》中解释为:“广义指凡属于器物装饰方面的绘画;狭义指装饰壁画、商业美术中的广告画等。装饰绘画偏重于表现形式的装饰性,和一般写实绘画不同。”综合专家论述与词面意义,我们可以把装饰画理解成具有形式

感且服务于功能的二维造型艺术(图1-7)。

1.3 装饰画特性

按张一民先生的解释,可以将装饰画的特性归结成两点:一是装饰画的从属性,二是装饰画的独立性。从属性主要表现在对被装饰物的依附、适应和共同创造的合作关系。独立性则表现为装饰绘画独特的表现形式、画面语言及审美样式。为了更清晰地认识装饰画,在此将它与其他二维造型艺术作些比较。

(1) 装饰画与写实绘画

装饰绘画强调作者主观意识,不受客观真实性的制约,强调创作者的主观感受与自主审美,是超越了自然真实的多元化创造。如果把写实绘画比作再现式纪录片,装饰绘画则似梦境般科幻片;写实绘画如真人传记故事,装饰绘画则是神话传说。在此,借用刘巨德先生在《图形想象》中对神话的解释,“神话并不是假象,它是把现实关系用另一种创造的关系表现出来。真正的艺术并不是模仿现实,一般是模仿特征,而特征又是特定的某种关系。所以比较高级的艺术是模仿关系,真正高级的艺术则是创造一种关系来代替原有的关系……”从这段话中我们可以借鉴神话的特点来理解装饰绘画(图1-8)。

写实绘画是以再现客观对象的真实状态为目的,通过再现真实来表达思想,传播情感。画面表现通常运用科学的透视原理,表现空间、光影、体积、质感等。画框就像

图1-6 《列王传》插图中鲁斯塔姆从马背上举起阿弗拉西(菲杜希)

图1-7 用于装饰壁炉后墙的现代艺术家作品在这一环境下成为广义的装饰画

图1-8 不受客观形象制约,是创作者审美情绪的再现(《自画像》)

窗口,画面就是观者看到真实情景的再现,如实地描绘客观物象的诸因素,如特定环境、时间、地点、事件、人物及其心理状态、形象特征等。把握重点与细节刻画,使观众在画前有身临其境的真实感,达到感染观者的目的。写实绘画更多时候表现为自然的“镜子”,是对自然的复制与再造(图1-9)。

(2) 装饰画与图案

装饰绘画与图案设计皆具实用价值,二者相比,图案设计的商业及实用性更强。在图案设计中因实用需求,往往更注重理性表现,更严谨规范,强调适形需要。如床上用品图案、脸盆杯子的装饰纹样,儿童服装装饰花样等。而装饰绘画在实用的基础上兼具美术作品功能,重感性认识,强调作者主观感受,以及画面形式与趣味性。独立的装饰绘画作品还常常借助各类绘画语言与手法,增强画面表现力、形式感、趣味性与象征性等。装饰绘画常用于空间装饰、书籍插图、生活日用品等(图1-10)。

图案在“广义上指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案,制成图样,通称图案。有的器物(如某些木器家具等)除了造型结构,没有装饰纹样,可以归类于图案范畴(或称立体图案)。

狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。”一般而言,图案具有针对性,图案的外观形式更趋规范与合理化,有很强的实用性,如染织、印刷、服装、包装、陶瓷等(图1-11)。

图1-9 油画《吉日》的画面重现真实的光影关系与色彩效果(王沂东)

图1-10 广场马赛克镶嵌壁画(阿尔伯特·厄伦)

图1-11 巴洛克风格的方巾具备了图案艺术的各种特点

（3）装饰画与图形

图形设计是说明性的图画形象，是有别于文字、语言的视觉形式，可以通过各种手段进行大量复制。它是传播信息的视觉形式。图形具有的“说明性”是为了阐述某个概念，传达某种内容，其价值是通过大量复制的作品对观众产生传播效应而得以体现。简而言之，图形就是信息媒介。图形设计主要运用于广告、书籍装帧、标志、文字、公共识别系统等（图1-12）。

在强调传统及民间装饰形式的画面中，图形语言也被加以运用，尤其是具有象征寓意的图形，如中国传统图形中的牡丹、蝙蝠、仙鹤、如意、万年青等。在装饰绘画中结合其他画面要素，在表达创作者主观感受的同时也传达给观者相互默认的某些信息。在这里，图形只是画面要素中的组成部分，且仅限于代代相传，为大众熟知的图形。传统装饰绘画因其包含强烈的绘画性特征，往往都是唯一的手绘作品，不可能被大批量复制传播，无法成为传播信

息的媒介（图1-13）。

从上述装饰绘画与写实绘画、图案设计、图形设计的比较中，我们可以更清晰地认识与理解装饰画。装饰画外延宽泛，具实用性，装扮着日常生活中的各个层面；装饰绘画也具独立性，它作为一门独特的绘画艺术，结合多种形式表现，以其鲜明的个性魅力参与各类单画种的展示，其独特的表现与丰富多变的画面语言，成为各画种中令人瞩目的焦点。

课后习题：

1. 收集内容、形式、材质各异的装饰绘画，不低于20幅。收集方式可以用拍摄、打印、临摹等。
2. 对所收集的装饰绘画按表现形式、材质、时间进行分类，结合文字说明分类原因。
3. 用文字说明所收集的装饰绘画的具体功能、表现手法和装饰寓意等，不低于5幅。

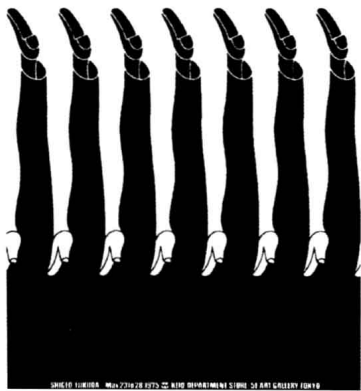

图1-12 图形 福田繁雄（日）

图1-13 河北剪纸中的麒麟送子寓意早得贵子（清代）

装饰画学习

装饰画学习

装饰画学习

[学习要点]

重点学习了解装饰画的两个切入点：直接学习和间接学习。直接学习即向大自然学习，间接学习则是向古今中外传统、民间以及现代优秀的装饰艺术学习。

装饰画的学习与其他绘画艺术的学习相似，它有两个方向，即向大自然学习和向传统学习。

向大自然学习即直接学习。可以说所有艺术的起源皆源于自然与生活，大自然是绘画学习最好的老师，它提供给我们不竭的艺术源泉。自然界中精美的结构、造型、色彩、布局等，无不让我们发出惊叹，从中我们可以了解到创作需要的各种素材，同时也激发了创作者的无限想象与创造力。

向传统学习即间接学习。中国泱泱几千年文明与艺术的积淀为我们提供了灿烂文化。古今中外文化艺术的多元发展是装饰画学习的辽阔沃土。从云南沧源崖画到长沙马王堆帛画，从民间蜡染到传统木版年画，从欧洲古希腊瓶画到日本浮世绘版画，它们虽年代久远，却依然璀璨夺目，依然为我们指引艺术创新之路。间接学习也即是沿着前人留下的艺术足迹，在原有艺术形式基础上进一步借鉴、扩展，从而推陈出新，进入自主创新的广阔天地。

2.1 直接学习——师法自然

装饰绘画的直接学习就是以大自然为最好的老师，

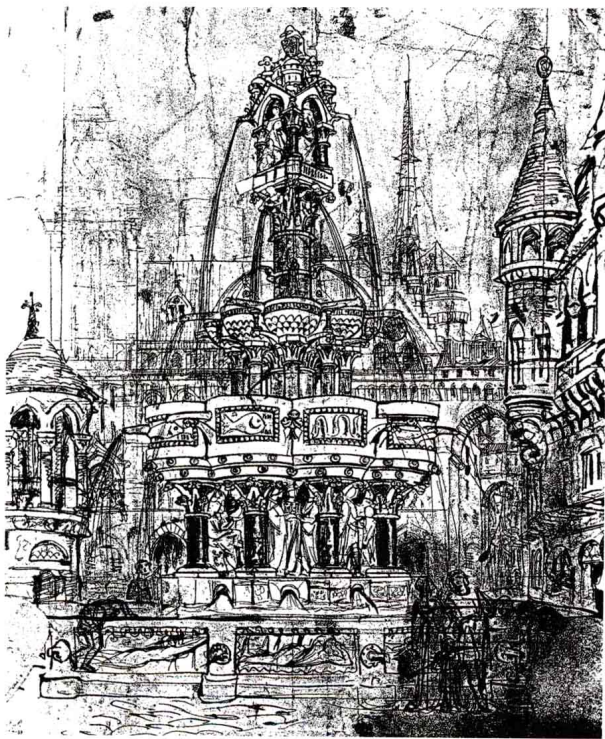

图2-1 墨水笔表现的线描结构清晰主次分明（伯格斯特）

从大自然中汲取丰富的营养。辽阔的大自然蕴藏着无限资源，晨曦微露的黎明、彩霞满天的黄昏、葱郁青翠的山峦、浪涛汹涌的大海、璀璨夺目的宝石、华美灿烂的珍宝……无一不体现出大自然鬼斧神工般的美。师法自然就是拜自然为师，悉心观察，认真研磨，仔细描绘，用艺术家特有的敏锐与智慧感受领悟自然之美，并提炼升华，创造出独具艺术风格的装饰画作。直接学习的方法一般分为装饰写生和装饰资料积累两方面。

2.1.1 装饰写生

写生能培养人的观察能力、动手能力和组织能力，是绘画学习的必经之路。装饰画写生在培养各种能力的基础上更多的是为装饰画创作提供素材资料。所以，装饰写生又不同于单纯培养造型能力的写生，是“功利的、实用的”。写生的重点是创作与使用，是一种片段式的素材记录。

常用的装饰写生方法有线描写生、彩笔写生、水粉水彩写生等。每种写生方法都有其特点，关键是明确写生目的，在表现对象造型、结构、色彩时做到既重点突出又细部清晰，需要时对重点部位的各个角度做特殊记录、特殊描写（图2-1）。

线描写生无论是钢笔还是铅笔，更适宜表现复杂的结构，如中国传统建筑中建筑部件之间的咬合、衔接，门窗格扇间复杂的纵横关系等。除了传统的铅笔、钢笔之外，还有很多的写生工具，如彩色铅笔、马克笔、色粉笔、油画棒、微孔勾线笔等。这些新型的写生工具便于携带、使用简单、操控性好。水粉和水彩也是写生的常用工具，用水彩或水粉颜料进行写生宜于表现环境状态中的色调、气氛和直接感受，如朝霞、彩虹、花圃、光影关系等。装饰写生无论使用何种工具，面对何种写生对象，一般需注意以下几点：

（1）写生是为创作服务的。写生的目的不是为了获得一张华美的写生稿，而是为创作收集素材资料，画面效果不必过分在意，关键是写生内容是否对创作有益。写生时应该细致地记录对象在不同视角下的各种形态、生长过程、结构、色彩、质感等，力求全面、准确。

（2）有时装饰写生只为获取创作灵感和积累素材。在写生中特别需要强化见到对象时的第一感受。当你选择它（她或他）作为写生对象时，一定具有吸引你的独特之处，把这一强烈的感受描绘、记录下来，它将成为创作的重要资料和灵感源泉。装饰写生需要强调写生者的主观感受，写生中可以运用概括、夸张、变形等艺术加工手法强

化第一特征(图2-2)。

(3) 装饰写生不同于单纯强化造型能力的基础写生,它需要忠实于写生对象。装饰写生可以“移花接木”,从写生者的需要出发,把彼处的“花”移至此处的“枝”上,将“张家”的门安在“李家”的墙上,将昨天的“彩虹”搬到今天的“海边”,一切为创作所用,为画面服务(图2-3)。

(4) 装饰写生是一种情感写生,是有需求的写生,同时也是创作笔记。写生不仅描绘对象的外形和结构,还可以记录下对象的神态气质、精神面貌、心理活动或生长过程。这些记录可以借助文字加以完善,就像电影中的旁白,用以补充说明画面。

2.1.2 装饰素材积累

直接学习除了用写生的方式以积累装饰素材外,还可以通过拍摄照片来获取更多的素材。数码相机与提供大量存储空间的计算机结合后,为装饰资料的收集与积累提供了无限广阔的空间,尤其在短时间内内容多的情况下,数码

照片拍摄的快速、准确是写生无法替代的。

用于装饰资料收集或创作主题拍摄的素材与一般生活照片不同,拍摄时必须根据需要加大像素,对于拍摄对象的各个角度、各个层面,以及局部特写,力求全面细致。拍摄中还需注意对造型、质感、光感的把握,有些对象在不同环境、角度、光线下会呈现不同的外貌特征,拍摄时既要抓住特征又要保留独特。拍摄装饰资料切忌走马看花,泛泛而过。

素材积累除了关注日常生活外,还存在着另一广阔领域——宏观及微观世界。随着科学技术不断发展,我们对大自然的了解也越来越深入细致,许多以前无法想象的宏观、微观世界通过各种高科技手段得以展现在世人面前,为装饰素材的积累又打开了一扇门。这些素材往往来自于显微镜、望远镜、折光镜、深海探测器、人体内窥镜、人造卫星以及计算机等工具。现代科技为我们提供了全新的图像,对这些图像的收集、归纳、整理,必将为装饰绘画的构思创新提供更为丰富的素材(图2-4、图2-5)。

图2-2 运用独特的视角,强调高大的椰子树

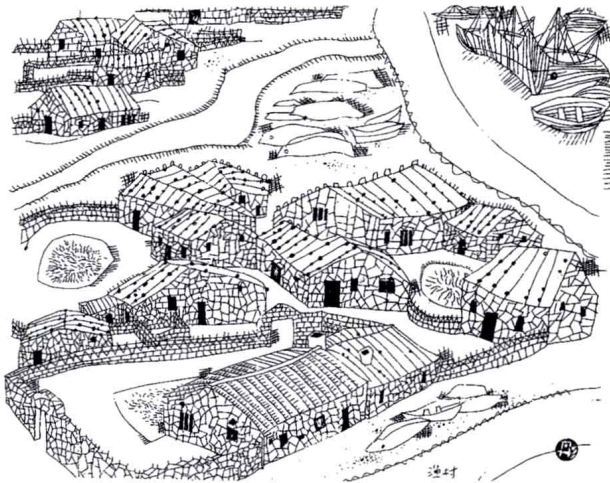

图2-3 作者将渔船、水岸、晒鱼和石屋等元素组合在同一场景之内,烘托描绘出渔村的氛围

图2-4 海底生物

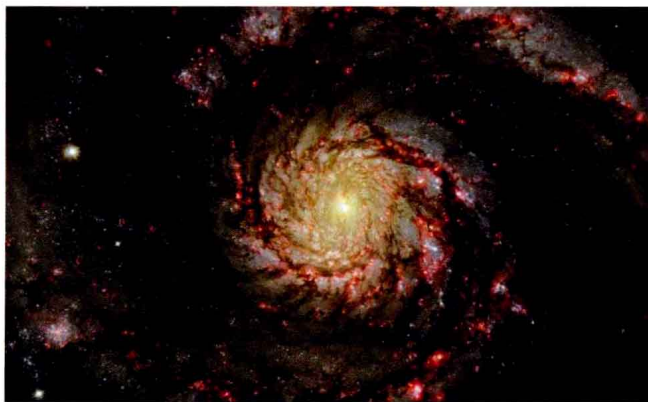

图2-5 哈勃望远镜拍摄的大空星云图

2.2 间接学习——师法传承

装饰绘画的间接学习主要是利用图书资料和文化艺术博物馆,对我国以及世界各地遗存下来的各类资料进行分析、临摹、借鉴与研究,从这些实物、图片、文字资料中,了解古今中外各个不同时期、地域、民族的装饰与绘画艺术,研究分析它们的外观形式、造型特点以及表现方式,为装饰画的创作积累资料与经验。

间接学习除书本和博物馆之外,还可以利用互联网上网搜索,现代化的网络技术为我们提供了便捷的方式。但网络资料也有局限性,尤其是文化艺术类图片资料往往过于简单,像素低、数量少。网络资料通常作为常识性资料,所以也有其相应的价值。

2.2.1 我国不同时期传统装饰艺术

纵观美术史,装饰画作为一种艺术形式,一种艺术风格,一种艺术表现方法,一直在传统、民族与民间的艺术土壤中茁壮成长,它随着时代的发展不断更新。装饰画学习的一个重要方面就是向传统学习,向民间艺术学习。

(1) 新石器时代

新石器时代距今约10000~4000年,主要以彩陶纹饰为代表。彩陶装饰纹大都表现与原始人生产劳动相关的植物和动物,从劳动工具变化而来的网纹,画作虽显稚拙,但已表现出对象的形态特征(图2-6)。岩画是史前绘画的重要形式之一,以内蒙古阴山岩画与江苏连云港将军崖岩画最为著名。阴山岩画存有一万多幅,展示狩猎、放牧、战争、舞蹈、及天体神灵等内容(图2-7)。

这一时期重点学习装饰艺术简单质朴的造型、无拘无束的构图、单纯却不单薄的色彩。

图2-6 彩陶缸绘(新石器时代)

图2-7 阴山岩画围猎图

(2) 先秦时期

先秦时期的装饰艺术重点体现在青铜艺术、帛画等方面。北京故宫博物院所藏的宴乐渔猎攻战纹铜壶极具代表。壶身用四条勾连雷纹区分四个区域,从上至下分别装饰采桑、宴乐、狩猎、水陆攻战和几何纹。整个画面构图严谨,布局富于变化(图2-8)。三星堆青铜雕塑也是这一时期的艺术品,其特点是器形高大,造型生动,结构复杂,具有强烈的震撼和感染力(图2-9)。帛画是指画在丝织品上的图画,是随葬用的招魂幡(图2-10)。

这一时期重点学习青铜器纹饰的造型,帛画的构图、造型与色彩,三星堆青铜雕塑夸张的造型手法。

(3) 秦汉时期

汉代画像石、画像砖的内容极为广泛,多表现现实生活、神话传说、历史故事、祥瑞等(图2-11)。秦汉时期漆器、铜器、陶器、玉雕工艺进入高峰,装饰豪华富丽,工序复杂、分工极细。汉代另一装饰艺术——帛画,以湖南长沙马王堆和山东金雀山出土的帛画为代表。帛画内容繁复,构思巧妙,表现出汉代人丰富的想象力(图2-12)。

这一时期重点学习汉画像砖、画像石概括简练的造型、布局,帛画艺术繁复灵动的构图。

图2-8 三星堆面具

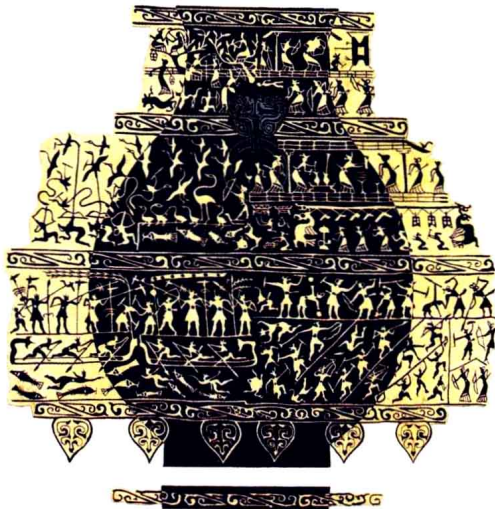

图2-9 宴乐渔猎攻战纹展示图(战国)

图2-10 帛画《龙凤仕女图》(战国)

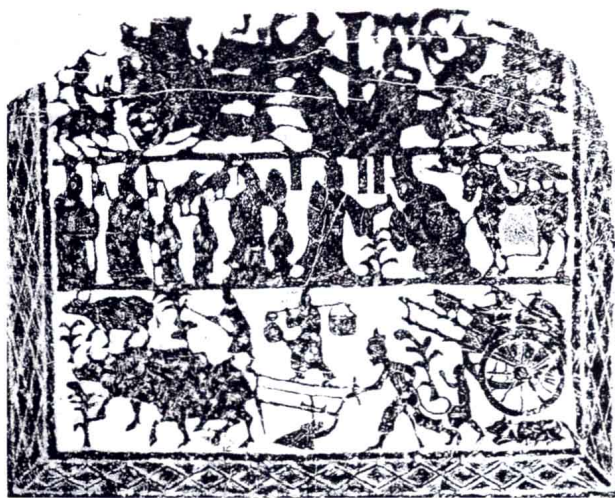

图2-11 牛耕画像(东汉)

图2-12 軀侯妻墓帛画(西汉)

(4) 魏晋南北朝时期

这一时期绘画代表人物为东晋画家顾恺之，其代表作有《洛神赋图》，采用连续画面形式，画卷通过反复出现曹植和宓妃（洛神）的形象，表达对洛神的爱慕之情（图2-13）。南朝墓室绘画以南京南朝墓《竹林七贤》为代

表，墓室绘画构图在人物之间隔以银杏、垂柳、梧桐等树木的长卷形式（图2-14）。北魏装饰艺术《司马金龙墓木板漆画屏风》，共有五块。画面以人物为主，人物旁有文字榜题，表明内容和人物身份（图2-15）。

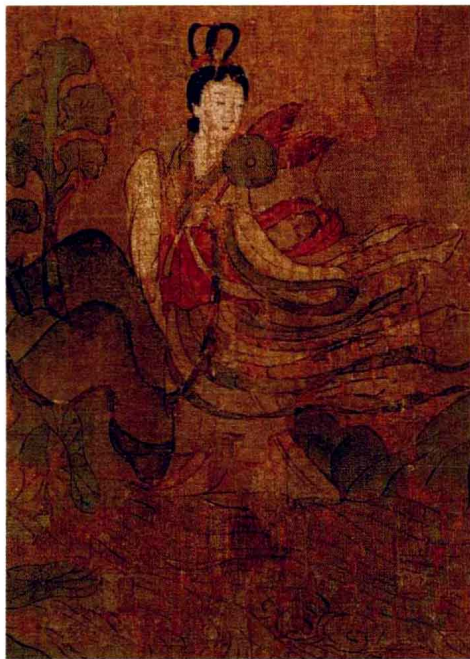

图2-13 洛神赋局部(顾恺之 东晋)

图2-14 《拓片竹林七贤》(南北朝)

图2-15 司马金龙墓木板漆画屏风之一《烈女古贤图》(北魏)