

高等教育艺术设计专业“十一五”部委级规划教材（本科）

装饰画

painting

Decorative

谢登喜 主编 谢军 张恒 张蓓 副主编

中国纺织出版社

高等教育艺术设计专业“十一五”部委级规划教材（本科）

装饰画

谢登喜 主编 谢军 张恒 张蓓 副主编

 中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰画 / 谢登喜主编. —北京: 中国纺织出版社, 2010.12
高等教育艺术设计专业“十一五”部委级规划教材. 本科
ISBN 978-7-5064-6772-8

I. ①装… II. ①谢… 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 (2010) 第 164110 号

策划编辑: 余莉花	责任校对: 王花妮
版式设计: 余莉花	责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2010 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8
字数: 111 千字 定价: 39.80 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

高等教育艺术设计专业“十一五”
部委级规划教材（本科）编委会

主编 廖 军（苏州大学）
贾荣林（北京服装学院）

编委（以姓氏笔画为序）

王芙亭（天津工业大学）
王 坚（西安工程大学）
王 峰（江南大学）
王晓林（浙江理工大学）
王铁城（北京服装学院）
王 鹏（中国人民大学）
孙 戈（天津工业大学）
任文东（大连工业大学）
许正立（天津工业大学）
过伟敏（江南大学）
任利民（浙江理工大学）
刘 佳（苏州大学）
孙 青（大连工业大学）
孙宝珍（青岛大学）
朱瑞波（西安工程大学）
张 立（天津工业大学）
李加林（浙江理工大学）
吴 洪（深圳大学）
沈爱凤（苏州大学）
李超德（苏州大学）
庞少杰（东北电力大学）
邹宁馨（北京服装学院）
陈琦昌（西安工程大学）
陈嘉全（江南大学）
林 璐（浙江理工大学）
郑 泓（浙江理工大学）
赵 明（江南大学）
高华云（大连工业大学）
徐百佳（苏州大学）
徐青青（西安工程大学）
徐海鸥（苏州大学）
黄 艾（苏州大学）
梁昭华（西安工程大学）
彭 波（东华大学）
谢登喜（西京学院）
解基程（天津工业大学）
潘 荣（浙江理工大学）

全面推进素质教育,着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才,已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分,如何适应新形势下我国教学改革要求,与时俱进,编写出高质量的教材,在人才培养中发挥作用,成为院校和出版人共同努力的目标。2005年1月,教育部颁发了教高[2005]1号文件“教育部关于印发《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》”(以下简称《意见》),明确指出我国本科教学工作要着眼于国家现代化建设和人才的全面发展需要,着力提高大学学生的学习能力、实践能力和创新能力。《意见》提出要推进课程改革,不断优化学科专业结构,加强新设置专业建设和管理,把拓宽专业口径与灵活设置专业方向有机结合。要继续推进课程体系、教学内容、教学方法和手段的改革,构建新的课程结构,加大选修课程开设比例,积极推进弹性学习制度建设。要切实改变课堂讲授所占学时过多的状况,为学生提供更多的自主学习的时间和空间。大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力。区别不同学科对实践教学的要求,合理制定实践

教学方案,完善实践教学体系。《意见》强调要加强教材建设,大力锤炼精品教材,并把精品教材作为教材选用的主要目标。对发展迅速和应用性强的课程,要不断更新教材内容,积极开发新教材,并使高质量的新版教材成为教材选用的主体。

随着《意见》出台,教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有103种教材被纳入国家级教材规划。在此基础上,中国纺织服装教育学会与我社共同组织各院校制订出“十一五”部委级教材规划。为在“十一五”期间切实做好国家级及部委级本科教材的出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性,使教材内容具有以下三个特点:

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点,从提高学生分析问题、解决问题的能力入手,教材附有课程设置指导,并于章首介绍本章知识点、重点、难点

及专业技能,增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景,章后附形式多样的思考题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力,提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容。

(3) 实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点制作成教学课件,以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社教材出版中心

装饰画是一种独具风格的造型艺术形式，与我们的生活密切相关。它不但美化着环境、装饰着生活，与人们的生活需要、审美追求和谐统一，而且形成了一种独特的产业文化，并被转化为生产力，广泛应用于市场经济的浪潮中，同时它也提高了人们的审美意识，促进着市场和消费的良性循环。

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。本书根据设计教学特点，本着循序渐进、由浅至深的原则，从装饰画的历史渊源到实际应用都有完整的叙述。根据形式美的创作法则启发学生的思维，诱导学生的想象力，培养学生对装饰艺术设计美的感知能力，发挥其主观能动性。每一章节内容都有对应的相关图例，进一步说明和展示效果，以便读者能更好地理解 and 体会。书中不仅有系统的理论和大量的图例，还侧重于装饰画的设计引导及创造力的开发。

引导读者从构图、色彩、图形变换、空间、虚实等表现手法中获得变化美，完整地表达美的境界，做到装饰性和功能性的完美统一。

本书通过对基本理论知识的讲解，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。通过案例教学，加以分析和启发，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。并且，本书在装饰画的理论性和可操作性两个方面都做了积极探索和实践，符合艺术设计服务于社会、服务于人类的思想，培养适应学科和社会发展需求的应用型的艺术设计人才。

编者从设计教学基础出发，在总结、阐述自己的教学思想的同时，结合教学过程中新创作的作品，系统地讲述装饰画设计的各种技法，研究装饰艺术的表现形式及构成规律，并将大量示范实例运用到课堂教学中，运用到装饰设计中，大胆创新装饰画新的表现形式。

书中每章节都有生动的范例和相应的作业安排。全书注重教材的全面性、新颖性和实用性，适合作为高等艺术院校艺术设计专业教材，也可作为艺术设计从业者参考用书。

本书的编著者来自不同的高等院校，所以带有不同的教学风格特色。但愿本书的出版能进一步推进我国装饰画设计教学工作的发展，为人民创造更多、更美好的空间环境作出新的贡献。

本书第一章和第七章的部分内容

由西安工程大学张蓓编写；第二章和第五章内容由西京学院张恒编写；第三章和第六章内容由延安大学谢军编写；第四章和第七章的部分内容由西京学院谢登喜编写。全书的文字统稿和图片整理由谢登喜完成。

本书图例由西京学院艺术学院教师及艺术设计专业2005级、2006级、2007级的学生和西安工程大学艺术学院环境艺术设计专业教师及2005级、2006级、2007级的学生共同提供（部分学生作业借鉴、临摹了一些名家的绘画作品），在此表示感谢！另外，有一部分图例由于各种原因找不到作者的资料，而无法署名，在此表示歉意，并表示诚挚的谢意。

由于编者时间仓促，书中存在疏漏之处在所难免，如有不妥之处，望各位老师及广大读者予以指正。

2010年7月于西安

第一章 装饰画的起源与发展	001
第一节 中国古代装饰艺术的起源	001
第二节 国外古代装饰艺术的起源	003
一、古埃及装饰	003
二、古希腊艺术	003
三、古印度装饰	004
第三节 现代装饰艺术	004
第二章 装饰画的美学原理	007
第一节 形式美法则	007
一、对比与调和	007
二、变化与统一	008
三、对称与均衡	008
四、节奏与韵律	008
第二节 自然美是形式美的根基	011
第三章 装饰画的应用范围	013
第一节 建筑设计中的装饰艺术	013
一、室内装饰画的应用	014
二、室外装饰画的应用	014
三、景观环境中装饰画的应用	014
第二节 服装设计中的装饰艺术	015
第三节 产品设计中的装饰艺术	016
第四节 平面设计中的装饰艺术	016
一、平面广告设计中的应用	017
二、包装设计中的应用	017
三、动漫设计中的应用	017
四、网页设计中的应用	018
第四章 装饰画的构图	019
第一节 平视体构图	019
一、骨格式构图	019
二、自由式构图	020
第二节 立视体构图	023
第三节 组合式构图	026

026	一、散点式构图
026	二、重叠式构图
029	第四节 适合式构图
029	一、不规则适合式构图
029	二、规则适合式构图
030	第五节 层叠式构图
030	第六节 装饰画中空间与时间的表现
030	一、空间的表现
031	二、时间的表现

033	第五章 装饰画的色彩
033	第一节 色彩的种类与属性
033	一、色彩的种类
033	二、色彩的属性
033	第二节 色彩的对比
033	一、明度对比
035	二、纯度对比
036	三、色相对比
038	四、冷暖对比
039	第三节 色彩的调和
039	一、色相调和
042	二、明度调和
043	三、纯度调和
044	四、面积调和
046	第四节 色彩的心理
046	一、红色
047	二、黄色
047	三、绿色
047	四、蓝色
048	五、紫色
048	六、黑色
048	七、白色
048	八、灰色

049	第六章 装饰画的创作
049	第一节 素材的积累
049	一、自然界中直接写生
052	二、采用摄影的形式

三、阅读书籍和观看展览	052
四、互联网的资料	052
五、临摹优秀作品	053
第二节 装饰画的创作过程	053
一、构思	053
二、主题定位	054
三、布局	054
四、手法	054
五、层次	054
六、虚实	054
七、整体	054
 第七章 装饰画的表现技法及绘制	 055
第一节 黑白装饰画的表现技法及绘制	055
一、以点、线、面为造型的风格	057
二、剪影风格	074
三、烟熏画	075
四、烙烫画	075
五、木刻	076
第二节 彩色装饰画的表现技法及绘制	076
一、喷绘	076
二、沥粉画	076
三、漆画	077
四、沙画	083
五、拼贴画	084
六、嵌丝画	084
七、编织画	084
八、蜡染、扎染	084
九、镶嵌画	090
十、丝网版画	092
十一、民间木版年画	093

装饰画一词在英语中的原意为“decorative painting”，可译为“将自然物像加以规则的变形，并用于装饰的画”。现在人们把装饰画定义为：凡是从属于环境与器物并且起到装饰作用的绘画，或者是从属于工艺制作以及某些注重形式的装饰性的绘画都属于装饰画的领域。

装饰画是绘画门类中的一种。它既是画，又迥异于其他类别的画，它是一种装饰性艺术，于装饰性和创造性为一体的艺术表现形式，是讲究与环境的协调和美化效果的特殊艺术作品。其主要特征是运用工艺手段对材料进行艺术设计与制作，突出装饰风格。装饰画在表现形式上受材料和制作工艺的制约，因此，它强调平面化处理，注重造型特征，突出概括性和简约性，具有一定的象征意义。装饰画作为一种艺术形式、一种独特的艺术风格、一种别具特色的艺术表现手法，事实上一直在民族民间的艺术土壤中茁壮成长。

装饰画是与工艺、材料、技法联系最为紧密的画种之一，而装饰造型、装饰色彩、装饰构图是装饰绘画的三要素。在装饰画的作品中，对表现技法的探讨与研究是架设在设计中的精神内涵与材料美的物质表现之间的一座桥梁，制作本身就是体现工艺制作性、思维创造性的全过程，它完美地展现装饰画的装饰性与物质性的特征。因此，各种装饰手段已为众多

的艺术家所接受和弘扬，使其作品的艺术创造性不断完善。

总之，装饰画是一种高度概括，再现作者意识和审美观念的艺术形式。人们可以在具象和抽象的广阔视野里，毫无拘束地追求，大胆地利用形式感的规律，利用夸张、变形等手法，对自然物象进行加工，以美化社会及人们的生活。

第一节 中国古代装饰艺术的起源

“装饰”一词在中国最早的文字记载里指修饰打扮，从字面上分析，具有内与外的双重意义。《说文·衣部》中提到：“装，裹也。”；“裹，衣内也”。“裹”具有内敛的含义，在外谓之表，在内为之裹。“装”也具有“束、服、妆”的意思。“饰”的原意与服装有关，即

巾。《后汉书·梁鸿传》中有“女求作布衣麻履，织作筐绩之具。及嫁，始以装饰入门”之说。另外，“饰”也通“拭”，《周礼·天官·羊人》：“饰即拭也。”拂拭物体外表，则发出光彩，所以被进一步引申为“修饰”、“粉饰”、“文饰”等义。由此看来，所谓装饰，是一个由里及外的物化过程，而不仅仅是停留在表面的纹饰图案。

中国的装饰画历史悠久，新石器时代的仰韶文化出现的彩陶装饰纹样成为中国古代艺术装饰起源的代表。早期人类可能多使用兽毛制成的笔，用墨色绘在红质的彩陶上，色感十分强烈，具有写与绘的表现力，在装饰绘画中可算得上最早的主题绘画作品了（图1-1、图1-2）。

窥一斑而知全貌，从彩陶上的装饰图案来看，中华民族的祖先已经十分熟练地掌握了装饰语言的表现技

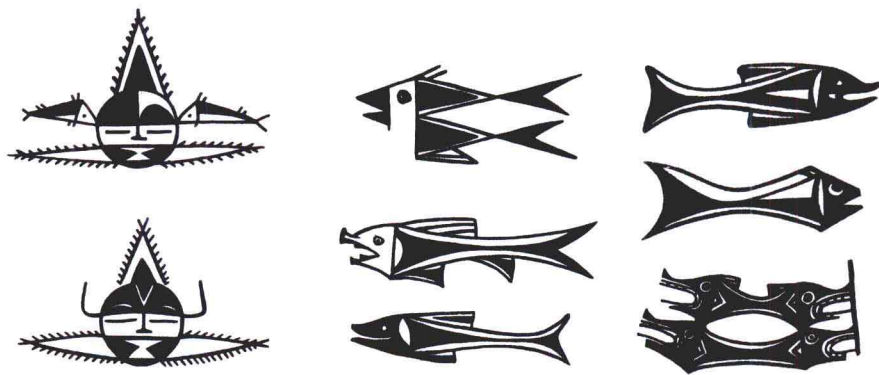

图1-1 彩陶上的人面纹和鱼纹（新石器时代）

图1-2 舞蹈纹彩陶盆 (马家窑仰韶文化)

图1-3 彩陶上的卷曲纹装饰

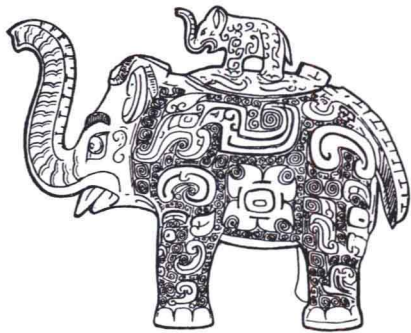

图1-4 青铜尊上的象形纹饰 (商周)

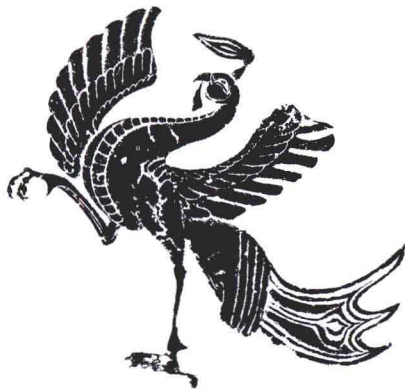

图1-5 画像石 (汉代)

图1-6 瓦当 (汉代)

图1-7 磁州窑黑花牡丹纹罐 (宋代)

图1-8 玉琮和龙纹佩 (商周)

图1-9 青铜角鸟纹图案 (商代)

图1-10 刺绣纹样 (西汉)

巧,如创造了二方连续的多样性表现形式,尤其是善于用点、线、弧形、半弧形、圆形等来展现图案流畅的运动节奏感,开启了中国装饰绘画的先河(图1-3)。

在中国漫长的历史文化长河中,装饰画经历了彩陶、青铜器、漆器、

瓷器以及纺织品等不同器物、众多类型、繁多材质、精湛工艺的发展,形成了具有中国民族特色风格的装饰绘画体系,对于东方乃至全世界的装饰艺术产生了重要的影响。中国装饰艺术的发展既像一条源源不断的河流,又是一个环环相扣的链条,每一个时

期装饰画的特点都是政治、经济和社会文化的缩影,这些因素共同形成了一个完整的时代“审美场”。装饰艺术中无处不渗透出文化本质,所以从某种意义上讲,装饰艺术的发展历程就是一部文化发展史(图1-4~图1-10)。

第二节 国外古代装饰艺术的起源

装饰画是人类艺术起源的最早表现形式之一,其最大的共性就是通过稚拙、单纯的手笔体现出强烈的视觉冲击力。距今约一万五千年前的西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画和法国的拉斯科洞穴内壁画就体现了装饰艺术的存在,原始人通过简洁的图形来表现他们的梦想、生活劳动和图腾崇拜等(图1-11、图1-12)。

一、古埃及装饰

古埃及艺术在公元前三千年就达到了辉煌的阶段,可以说它是西方人类文化的祖始。古埃及在公元前三千五百年左右就有了自己的文字体系,而象形文字也成为古埃及装饰画的渊源。在其艺术体系中,我们时常可以见到象形文字的出现,埃及人已化字成画,文字的形象成为人们对生活高度概括的程式化的装饰语言,也为形成后来的装饰艺术风格产生了深刻的影响(图1-13~图1-15)。

二、古希腊艺术

古希腊与古埃及的艺术同属于人类童年时期的艺术,具有天然的纯

真、稚朴的特点和装饰的情趣。古希腊文化中最具代表性的历史遗物是金字塔,这座古老而简单的建筑物,以单纯而简洁的几何形体给人们营造了深远的意境、神秘的感受和无穷的想象(图1-16)。

金字塔矗立在一片无垠的荒漠之中,散发着令人慑服的威力。它既是埃及建筑艺术的典型代表,也是装饰艺术宝库中的一朵奇葩。从守卫金字塔的那些庄严、凛然不可侵犯的雕像,到塔内线条流畅优美的绘画,无不体现出埃及鲜明的装饰风格和独特的艺术魅力,为此也充分体现了形式美的法则贯穿着它的发展始终。构成金字塔三角体的三条直线与广阔无垠的地平线,形成了抽象形式的高度统一、完整、和谐,最稳定的形式与永恒的内容达到了完美的结合。在塔内的壁画《舞乐女伎图》中以极其逼真的手法描绘了两个不同姿态的女乐器演奏者,右者弹竖琴,左者拨弄诗琴,好像在一边演奏,一边舞蹈,轻歌曼舞,煞是好看(图1-17)。

古希腊瓶画以极高的艺术水平、精湛的技艺、繁杂多样的风格、生动的造型而成为古希腊艺术中的代表。

瓶画的装饰构图和器物的形体巧妙、完整地结合在一起,展示了瓶画

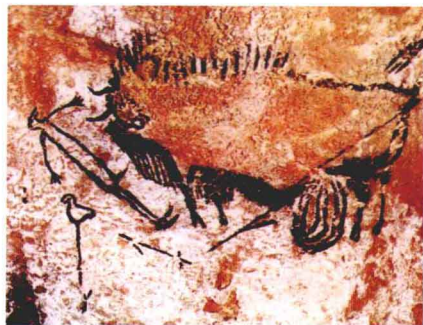

图1-12 法国拉斯科洞穴壁画

图1-13 古埃及的墓室壁画

图1-14 埃及的象形文字图案

图1-11 西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画

饱满的构图、匀称和谐的比例、精巧细致的工艺、追求理性化的风格、富于戏剧性的情节、富有美感的情趣。有人说古希腊的瓶画是一部神话史学,因为神话和现实融合在一起,战争、婚姻、家庭、爱情、生活、狩猎

等成为表现的主要内容(图1-18、图1-19)。

瓶画属于装饰画的范畴,它同希腊的雕刻、绘画占有同样地位。它的高度艺术性使它在本来不是十分突出的领域中具有突出的成就,并得到了高度的评价。

三、古印度装饰

古印度装饰与宗教和哲学密切相关,因为在古印度,文化与宗教是密切联系在一起的。就其原始意义而言,古印度艺术往往是宗教信仰的象征或哲学观念的隐喻,而非审美的对象。20世纪70年代在印度中央邦皮

姆贝德卡等地发现的新石器时代的岩画,多描绘狩猎、舞蹈、战争场面。而印度河文明时代的陶器上,描绘有各种动植物花纹和几何图形,多属于祈愿土地丰产、生命繁衍的生殖崇拜的形象化或抽象化符号,具有奇特的想象力和浓厚的装饰性(图1-20、图1-21)。

第三节 现代装饰艺术

现代装饰画是受现代绘画、现代设计理论以及实践影响而产生的特定艺术,它以独特的表现手法、完美的表现形式、材料的巧妙运用充满了人

们的视觉、熏陶着人们的心灵、装点了人们的生活。装饰绘画更注重现代审美意识的运用,尤其是现代艺术大师们超越性的创造为装饰绘画的发展起到了深远的影响。

保罗·塞尚将“大自然”回归到最简单的“几何形体”,色彩与形体的表现形成了塞尚一生所追求的“造型的本质”,从而确立了现代绘画的造型原则,产生了形体的自律性,为20世纪以来装饰绘画的变形、变色、变空间提出了最根本的理论依据。

另外,马蒂斯的作品同样具有天然的装饰性。他作品中所绘制的线是表现性与机能性并存的,并具有情

图1-15 阿尼的《亡灵书》(彩绘纸草, 古埃及)

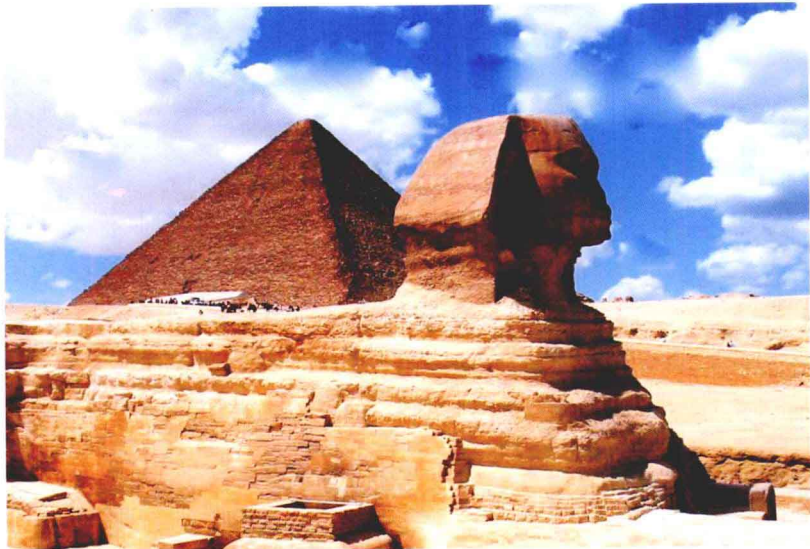

图1-16 金字塔与狮身人面像(埃及)

图1-17 舞乐女伎图

感与形式的独立意义,成为独立的绘画语言。他的创造对于现代装饰画和绘画的装饰性均产生着巨大的影响。马蒂斯认为为了画面美的秩序而将对对象夸张或变形是必要的。而毕加索的立体主义则进一步为装饰绘画的语言提供了新的形式。他把自然对象分解为无数碎面,再在画面上建立新的秩序,远离原来的视觉习惯,漠视形的常规,他忽略物体的功能性,不做主题性的表白,对自然物象进行破坏与综合的工作,讲究形的复现和线的交错关系,完全建立了一个崭新的艺术宇宙。

康定斯基强调形与色自身的美感,他认为绘画中的形与色都具有固有的生命。他强调以纯粹的要素构成的画面应具有新鲜美感,并强调绘画的音乐性。康定斯基的绘画理念为后来抽象绘画和抽象性的装饰画,开辟了一条先河。克利与米罗又创造了既不属于康定斯基,也不属于蒙德里安的具有独特面貌的造型世界。在现代装饰画创作中,均可找到他们的艺术的影子(图1-22)。

现代装饰画具有多风格、多材料、多功能的特点,很难用一个画种的概念概括它的面貌。不论哪类画种,也不论用哪种材料,它都直接受到现代美术与现代设计的理论与风格的影响。现代装饰画是现代艺术的一个侧面,到20世纪为止的美术,主要是寻找自然描写、自然再现这条路为

图1-18 古希腊瓶画

图1-19 阿甲利斯与阿扎克斯战后休息(古希腊瓶画)

图1-20 古印度陶器上的几何图形

图1-21 古印度细密画

表现形式。从西班牙阿尔达米拉洞窟的原始人所遗留下来的壁画,到古埃及的透视运用,再到文艺复兴的应用人体解剖,都在写实的功夫、自然再现的路途上迈进。

19世纪,照相术的发明,迫使一部分艺术家不得不放弃专心描写自然的工作,而从客观表现转到主观表现上来。因此,新的美术形式产生了。立体派、野兽派、构成派和其他诸艺术流派都在自然形态中探求形的

要素,对于绘画诸要素进行分析,建立自己的观念,有个性地进行创造。如蒙德里安将几何形抽象造型逐步发展到高峰。波普艺术和克利、康定斯基、米罗等艺术家的出现,推动了现代美术与现代设计相互联系、相互影响的造型运动。现代艺术流派与艺术风格异常繁多,就其特点而言,可以概括为两种明显倾向:即抽象构成主义和超现实主义。抽象构成主义追求有秩序的、合理的美,它以多变化、

图1-22 灰色 康定斯基 (法国)

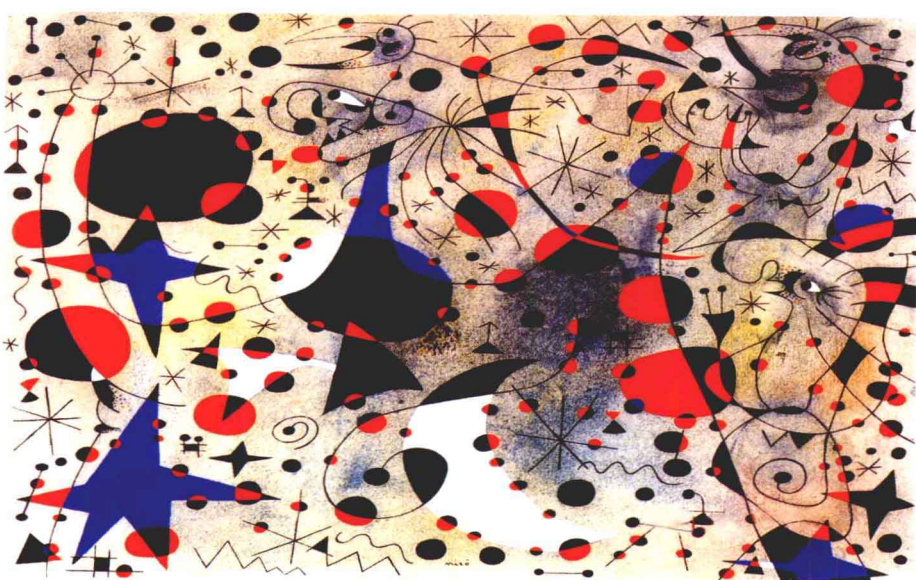

图1-23 夜景 米罗 (西班牙)

图1-24 塞内西奥 克利 (瑞士)

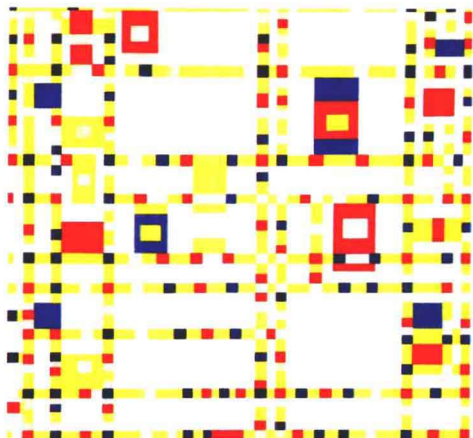

图1-25 百老汇爵士乐 蒙德里安 (荷兰)

图1-26 罗莎斯平原上的裸女 达利 (西班牙)

多形体的几何形构成画面，此类风格多反映在建筑、室内陈设、工业造型、纤维壁挂等装饰艺术领域中。超写实主义沿着现实与幻想、合理与不合理的两种境界发展，有的以新观念反映人造空间逼真世界的一角，有的透过写实的具象表现超自然的不合理

世界。这一类风格，多表现在大型的室内壁画以及中、小型公共场所的装饰艺术中（图1-23、图1-24）。

以蒙德里安为代表的抽象构成主义，使用直线与横线创造出线的立体空间世界。抽象构成主义强有力地影响了现代艺术与现代设计某些领域的

装饰艺术的造型观与构成观（图1-25）。以达利为代表的超现实主义，以最写实的具象表现，打破了合理的正常关系（图1-26）。当代的装饰艺术家，可以从中吸取营养，借此创作出具有幻想、求索、理想境界与气氛的装饰画。

●思考与练习

1. 反复观看、品味古代岩画的内涵及艺术表现力，临摹岩画中的人物、动物图案。
2. 临摹古希腊瓶画和古埃及的墓室壁画。要求在临摹的过程中强调非客观性的临摹，注重主观表现，通过对瓶画、墓室壁画的临摹，加深对艺术的理解与领悟，同时可以提高装饰绘画的创作水平。

美是我们所追求的精神享受，正如装饰绘画所带给人们的艺术魅力。在现实生活中，由于人们的经济条件、文化素质、生活习俗、价值观念等不同而造成了审美标准的差异，但大多数人对美与丑的感觉还是存在着某种相同的共识的，这种共识是人类长期在生活实践中积累起来的，是一种客观存在的法则。而这些法则，我们可以把某些设计元素拆解成若干个形态要素，而这些形态要素的组合是建立在一定的规则基础上的，这种规则我们称之为“造型法则”，又称“形式美法则”，它反映了形态美的内在规律。

第一节 形式美法则

一幅好的艺术作品之所以能带给观者视觉上的审美享受，是因为它是按照某种美的规律而创作出来的，而这种规律就是“形式美法则”。是美的一种范畴，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。它的构成因素可以划分为两大部分：一部分是构成事物材质本身的形式美，如色彩、形状、线条等；另一部分是构成美感材质之间的组合所带来的规律美，如对比与调和、变化与统一、对称与均衡、节奏与韵律等。

在装饰画中，应从材质美、造型美、韵味美来打动观者的内心，使其

产生共鸣。因此我们可以从以下几个方面进行分析。

一、对比与调和

对比与调和是相对而言的，没有调和就没有对比，它们是一对不可分割的矛盾统一体，也是装饰绘画取得统一变化的重要手段。

对比又称对照，即将反差很大的两个视觉要素排列在一起，使人感觉鲜明强烈但仍具有统一感的现象就称为对比，它能够使主题更加鲜明，视觉效果更加强烈。在装饰绘画中可

以通过视觉形象色调的明暗、冷暖，色彩的饱和与不饱和，色相的迥异，形状的大小、粗细、长短、曲直、高矮、凹凸、宽窄、厚薄，方向的垂直、水平、倾斜，数量的多少，排列的疏密，位置的上下、左右、高低、远近，形态的虚实、黑白、轻重、动静、隐现、软硬、干湿等多方面的对立因素来达到。

调和是指构成美的要素在各部分之间不分离、不排斥，而是统一和谐地组合在一起。一般而言，对比强调差异，而调和则注重统一，

图2-1 对比与调和 净晨旭

这幅作品以远古文化作为表现主题，画面中各种要素在对比与调和中得到完美的组合，体现了哲学上矛盾与统一的世界观。

图2-2 变化与统一 李强

图2-3 绝对对称

适当地减弱形、线、色等装饰画中要素的差距，塑造既矛盾又和谐的统一体（图2-1）。

二、变化与统一

变化与统一是一切事物的变化规律。它们是相互对立的两方面，同时又互相依存，缺任何一个要素对方

都不成立。统一中若没有变化将会单调、乏味；变化中缺少统一则会杂乱无章。变化表现在很多方面，装饰画中主要强调色彩的变化，形状的变化（包括组合空间的疏密变化、繁与简的变化、多与少的变化），还有材质所形成的差异。统一则是将内容与形式通过一定的表现手法达到一致性。

因此，在设计中需将二者适度地融合，在变化中寻求统一，在统一的指导下追求变化（图2-2）。

三、对称与均衡

对称与均衡是美的基础，同时也是设计中应用较多的一种法则。对称可以分为绝对对称和相对对称。

（一）绝对对称

绝对对称是同型同量的形的组合，视觉效果庄重、大方、严肃。绝对对称又可以分为左右对称、上下对称和旋转对称等（图2-3）。

（二）相对对称

相对对称是在绝对对称的结构上有少量的形状和色彩之间存在不同和变化，这种对称式的结构给人以庄严感，和变化但其中的变化又有灵活、自如感（图2-4）。

（三）均衡

均衡是不受对称轴的影响，各设计要素按照一定的规律进行排列，达到视觉上的平衡或协调，因此，均衡讲究的是视觉重量上的相等而不是形状相同。在图2-5中，画面上的形象、色彩看似不经意地组合在一起，实际上经过作者的精心考虑而组合成的和谐画面，也突出了均衡所追求的随意性。

四、节奏与韵律

在装饰画中此法则是构成画面的灵魂，有时我们无法用语言来表达节奏与韵律带来的视觉感受，但却可以用心灵去感受它所带来的律动。

（一）节奏

节奏来源于音乐，是指音节在时间上的长短变化和在分量上的轻重变化。应用在装饰画中是指设计各要素（色彩、材质、肌理）的大小、多少、强弱、曲直、长短等方面的有序的变化，给观者带来的视觉上、心理上的起伏与律动（图2-6）。