

装饰画

教学创意应用

ZHUANGSHIHUA
JIAOXUE CHUANGYI YINGYONG

周嘉勋 著
辽宁美术出版社

基础训练

创意思维

审美法则

技法

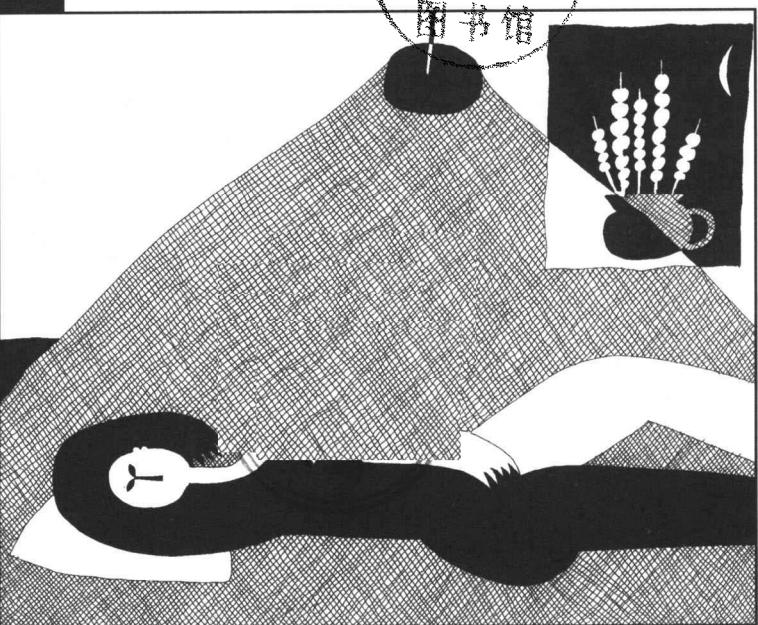
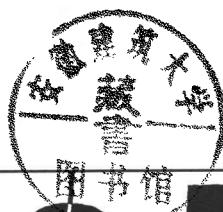
构图

黑白灰

装饰画

教学 创意 应用

ZHUANGSHIHUAJIAOXUE
CHUANGSHI YIYING YONG

周嘉勋 著
辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰画教学、创意、应用/周嘉勋著. - 沈阳 · 辽宁美术出版社, 1999.1

ISBN 7 - 5314 - 2023 - 6

I . 装… II . 周… III . 装饰美术—绘画—技法 (美术) IV
J529

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 32785 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳市第三印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 40 千字 印张: 8

印数: 3001 - 5000 册

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 10 月第 2 次印刷

责任编辑: 葛彬

责任校对: 王岩 张亚迪

封面设计: 葛彬

版式设计: 葛彬

定价: 28.00 元

序 言

序言 XUYAN

乌密风

周嘉勋同志著作的《装饰画教学·创意·应用》一书即将出版，我为之高兴。关于装饰画方面的书籍，虽然出版得不少，但能结合教学，专谈应用的不多，对于专业人士来说这本专著的出版就更为需要、更为及时。

装饰画这门课程在艺术设计基础教学中，占着极为重要的地位，它从装饰基础原理、艺术实践上把设计与材料、工艺、科技、应用以及形式美诸问题有机的统一成为一个整体。装饰画的前提是装饰性，而装饰性有三种要素：其一，造型的单纯、夸张与变形；其二，构图的平面装饰法则和抽象的组合结构；其三，色彩的理想化。装饰画是综合了以上三点装饰性的整体训练，去启发学生的思维想像能力，培养学生从大自然中去捕捉美的素材，用比拟、联想手法代替一般绘画艺术中的形象刻划与构图及色彩的配合，成为一种具有独立趣味、风格的装饰绘画形式。

周嘉勋同志毕业于中央工艺美术学院，来鲁迅美术学院后，一直从事装饰画的教学。他努力研究装饰艺术的表现形式及构成形式。画了大量的装饰画，在装饰形态、构成形式、装饰风格、技法表现等方面都进行了大胆尝试、创新，对不同题材、内容采取了不同变形手段，使其作品在画面形态与表现意境相吻合，形成了各种不同的风格情趣。周嘉勋同志教学经验丰富，他主张装饰画的教学应从写生收集素材入手，使学生在大自然中发现美、表现美、感受美，从而去表现艺术美。强调学生身临其境的自我感受的表达，在写生时就有变形夸张的意味，将自然景物的结构美、组合美以及线的形态美表现出来，逐渐地过渡到装饰画的创作，在创作中也要求不同主题以不同的意境、表现形态、技法去表现以体现作者的审美品味及创意。

本书印制的黑白、色彩装饰画，多数是他本人创作的。作品构思巧，感染力强、新颖，文字与图例配合紧密，易懂易看，这对学习艺术设计者来说，是一本极有价值的教材，能起到很好的指导作用并有很高的欣赏价值。

第一章 装饰画概述	2
第二章 装饰画的特征	3
第三章 装饰画的写生	5
第一节 装饰画线描写生的方法	5
第二节 装饰素材的写生方法	8
第四章 装饰画的创意	9
第一节 创意的构想	9
第二节 创意的表现形式	12
第三节 创意的空间	14
第五章 装饰画的构图	19
第一节 构图的基本要求	19
第二节 构图的构成形式	22
第三节 构图的表现形式	23
第六章 装饰画的造型	36
第一节 装饰画艺术反向思维的联想力	36
第二节 夸张与概括相结合的装饰造型	36
第七章 黑白装饰画和色彩装饰画	48
第一节 黑白装饰画	48
第二节 色彩装饰画	52
第八章 装饰画技法与材料应用	54
第一节 装饰画的技法表现	54
第二节 装饰画的材料应用	58
第三节 装饰画材料的设计制作	60

教 程

- 第一章 装饰画概述
第二章 装饰画的特征
第三章 装饰画的写生
第四章 装饰画的创意
第五章 装饰画的构图
第六章 装饰画的造型
第七章 黑白装饰画和色彩装饰画
第八章 装饰画技法与材料应用

DI YIZHANG ZHUANGSHIHUA GAISHU
DI ERZHANG ZHUANGSHIHUADETEZHENG
DI SANZHANG-ZHUANGSHIHUADE XIE SHENG
DI SIZHANG ZHUANG SHIHUADE CHUANG YI
DI WUZHANG ZHUANG SHIHUA DE GOU TU
DI LIUZHANG ZHUANG SHIHUADE ZAO XING
DI QIZHANG HEIBAIZHUANG SHIHUAHE SE CAIZHUAUNG SHIHUA
DI BAZHANG ZHUANG SHIHUA JI FA YU CAILIAO YING YONG

第一章 装饰画概述

长期以来，装饰画概念的界定一直存有争议，在回答装饰画概念前，我们不妨先探讨一下什么是“装饰”及“装饰艺术”。

那么什么是“装饰”呢？装饰是指通过一些艺术活动使人类的审美理想与审美趣味形象化的过程。简单地说，就是对自然物象的美化。装饰这种艺术形式，是以深层次的秩序感、节奏感、整体感为目的，是审美意念与审美行为相和谐的过程、是把审美要求通过各种表现技巧，表现手段使之理想化的方式。

装饰艺术是依靠自己的语言表现形式来完成其审美目标，这种语言是它本身所固有的职能。每种艺术形式的界定都是由其特殊语言通过技巧、手段，达到为事物创造某种形象的活动来完成的。这种创造过程，决不能只用简单的程序去说明。因为这是一个融化强化语言并表现装饰形态的过程，是审美意识外在物态化的表现形式。

装饰艺术大体可分为平面艺术品与材料艺术品。无论是平面的装饰艺术，还是运用材料表现的装饰艺术品，都具有独立欣赏的价值。但就装饰画艺术而言，它的品味、风格、审美取向都与环境有着密切的联系。即平面及材料的运用选择也往往取决于环境的需要，环境的氛围也决定着装饰作品的风格与审美趣味。

装饰艺术的产生经历了一个漫长的历史发展演变过程。远在八千年前的新石器时代，原始人类就用小块的兽骨串成项链挂在胸前作为装饰品，这是人类的审美观念与理想外在物态化的开始。象形文字的出现揭示了人与自然的关系，它是将所接触到的自然，通过简单的形象文字抽象的表达出来，既是字又是画。如虎、猪、马、牛、羊，日、月、山、水等，都非常生动准确的揭示了事物的性质、特征面貌。随着历史的发展，象形的符号语言向具有使用功能的物质性装饰转变。如青铜器、漆器、画像石、画像砖等。在装饰表现风格和工艺制作都有很高的艺术价值。各个时期的艺术受当时文化、经济的影响，形成了各自不同的风格特征。秦汉时期的画像石《荆轲刺秦》造型单纯有力，画面朴实厚重。隋唐时经济高度发展，人们生活富足，装饰画风格豪放，表现手法多样。明清画风细致，整体内容表现丰富。

纵观中国装饰画的发展史，是一个与时代历史紧密相连的文化史。如敦煌壁画从北魏开始，在发展的各个阶段都融入了各个时期的风格、品味，反映了各个时代的面貌精神。装饰画在不断的发展变化中逐渐形成自己的风格，作为一种独立的视觉艺术而日臻完善。

宋红柳

图1 这是一张透过桥来表现水乡的作品，作者通过建筑中的瓦的流线和水中月亮的重复出现来表现水的朦胧和水的动感，这是一种抽象的象征性的表达。构图别致，有新奇感。

第二章 装饰画的特征

装饰画因其特有的装饰趣味及表现形式，使其不同于一般的绘画艺术。一般的绘画艺术只注重于自然景物的客观的真实性的描写，而装饰画则更注重于自然景物的抽象性、象征性的表现。这种抽象性与象征性，在很大的程度上是与自然景物形象的真实感具有一定的距离，更多是作者主观情感的表达。它的真实是靠欣赏者的心里想像与视觉补偿来完成的。装饰画是以自然景物特征典型性的转换为一种语言符号的。这种符号具有一定的引导性，使欣赏者产生与自然界物象相关的特征联想，而产生欣赏的欲望与共鸣。

除了以上我们所说的装饰画的特性外，它还有以下几个特征：

1. 装饰画表现的是理想中的自然

装饰画主题的设定往往并不直接描写自然物象，它是将“真实”的自然通过大胆的联想，运用夸张、概括、变形等表现技巧和表现手法，将客观自然物象升华至一种理想中的主观物象。这种表现注重自然物象本身的结构美和特征。甚至可以说，它不受物象的自然色彩、形象的限制，它所表现的是人内心世界理想化了的事物。如杏柿桃李结满一树；太阳与月亮同时升起；春夏秋冬在一个画面出现，等等不同时空的求全组合。色彩表现上的绿太阳或人物的眼睛画成紫色或蓝色的，这些都是理想化的浪漫主义表现形式。这种形式犹如电影中的蒙太奇，将不同时间、地点、场合、人物等同时出现在一个画面上，看上去就有了出乎意料的装饰效果。

2. 装饰画在表现形式上追求“意境”美

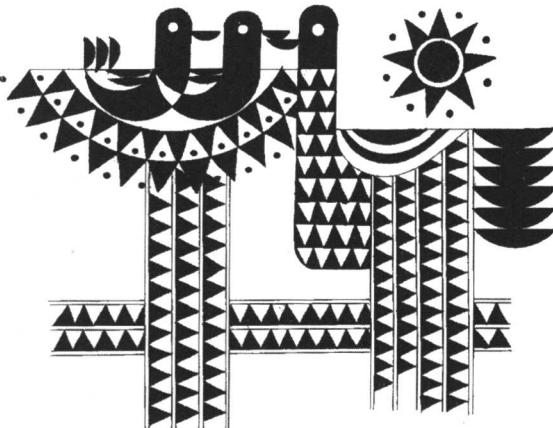
装饰画的意境表现具有灵活自由等多样的特征，这是由于装饰画的性质决定的。在表现形式上它没有时间和空间的限制，更没有透视比例的约束。它注重审美的心理尺度的视觉效应，更注意表现形式的装饰意味。如表现江南水乡的主题，可以表现建筑屋顶的高低错落，黑白的节奏，可以表现窗的构成格律，可以表现桥与水的韵味，也可以通过水的倒影表现水乡的朦胧与那迷雾般的幻境（图1~2）。装饰的意境的表现也是一个诗意化的过程。装饰的符号语言更接近古诗的韵律，诗句表层的文字好懂，但诗以外的意境却要靠想像。如古诗中的一句“春风又绿江南岸”，一个生动的“绿”字令人所产生的意境不只有了颜色，而且有了动感。所以在意境的表达上，装饰画与诗的联想力有着异曲同工之妙。

3. 装饰画的造型语言是符号性的语言

装饰画设计中的符号性语言，是由自然物象的典型特征转化而来的。表现在造型上就是用黑

周嘉勋
图2

安建国
图3 运用抽象的几何形表现一只大鸟哺育小鸟的情景，语言单纯，具有图案的格律美。

白两色或几套色将复杂物象的明暗、虚实、结构、色彩及空间进行高度的概括和提炼。由于这种符号语言的表现，装饰画不像绘画那样注重描写自然景物的丰富层次、明暗、色彩。而是将其抽象化，即简练、单纯、将形象平面化的“几何形”处理，似像非像的情感意念表达，就成了装饰画不同于其他绘画的主要特征（图3、4、5）。

4. 装饰画在构图上追求形式美

装饰画的构图是装饰画的“骨架”，是将客观物象变化为具有装饰味图案，按照形式美法则重新组合的过程。具体表现在两个方面：

(1) 整体形象组合的视觉美。装饰画的形象是重新变化了的形象。这种形象的变异既来源于自然又区别于自然，它忽略掉自然常规的比例、透视、虚实等绘画法则，将原来物象的面积、形与形的间隔，以及色彩的分布，进行了重新的穿插组合，以求得视觉上新的审美效果。

(2) 外形轮廓的韵律美。一幅装饰画首先入眼的是整体形象轮廓的转折起伏、点的疏密变化、线的刚柔力度。这些都是构图时经重新排列组合而形成的新的视觉形象。这种构成形式上的节奏也就形成了韵律。韵律美的形成需要内部平面化处理与外部轮廓形象的一静一动的对比和统一。既需注意外形变化的韵律，也需加强内部形象的丰富变化。只有这种内外相衬托，相呼应的骨架构成，才能更好地突出构图外形轮廓的美感。

5. 装饰画制作材料的多样化

装饰画的创意与设计中的装饰性需要通过具体的材料加工得以体现。作为材料本身并不具有装饰性，只有作为装饰的承载体，它才发挥了装饰功能。材料在利用时，先从外观去感受包括色泽、质地、质感、触感等，从而联想其装饰的可能性。等到了解材质本身特性，及与主题的巧合，才引发创造的欲望与灵感。

材料的联想首先要考虑材质间肌理的对比。毛线的绵柔与麻绳的粗犷对比；粗陶的涩钝与细陶瓷的光滑对比；木质纹理与大理石纹理的对比，这种材料间的差异正是语言选择的基础。材质本身所蕴含的特性，有待于作者的开发利用。

总之，装饰画在造型上、构图上、主题表达上、意境表现上，都具有其他绘画所无法表达的美感。它的语言可以呈现出浑厚、纤细、柔美、稚拙，是一个多彩多性格的世界。并形式多样、宜简宜繁，既体现有人文气质，又有大自然的余韵。使欣赏者心里有着意味深长的感受，品匝着这种独特超然的美。

王亚竹

图4以黑白相间的几何形设置画面，形成单纯而又有变化的秩序，整体形象的透叠分割与几何形的造型，形成语言上的和谐。方中见圆的对比，使画面更加丰富，并有神秘的韵味。

安德馨

图5这是一幅由椭圆及三角形为主处理的虚实相映的鱼形图案，鱼尾部的表现打破了几何形的呆板形式，又增加了鱼的动感。

第三章 装饰画的写生

第一节 装饰画线描写生的方法

装饰画的创作素材一般通过两个途径来获得：一是搜集整理前人的资料，即传统的原有素材，包括绘画作品、画刊等。从这些搜集的资料中可以发现已被高度概括的表现形式和表现技巧，重新审视这些资料还会发现所具有的、新的美感，从而加以运用并得以充分地发挥、创造。第二种获得素材的途径就是写生。写生能培养人的动手能力、观察能力和组织能力。更是从原始素材中提炼美的形象的直接途径。写生可以加强形象记忆，将普通的自然形象，从直观的角度得以深化。为掌握典型的、有特征的艺术形象，打下良好的创作基础，写生对创作素材的积累无疑是一个更为有效的方式。

装饰画的写生包括动植物、花卉写生。人物写生，风景写生，写生工具不限。可以根据所创作的需要来采取写生的形式。钢笔的线描表现，铅笔的块面表现，以及水粉、水彩的色彩表现都是经常使用的。在这里我们重点介绍一下线描写生方式。

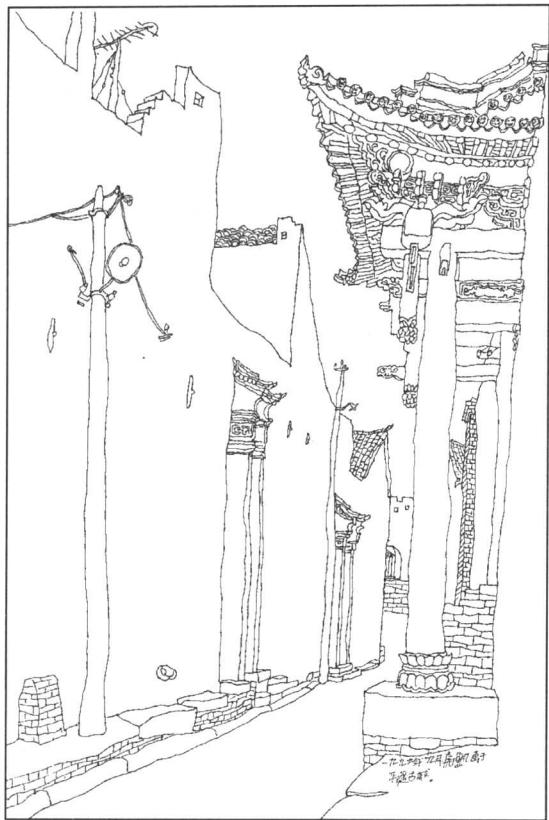
线描有些接近中国画中的“白描”，白描线能够周密而又细致准确地概括所描绘的对象，讲究起伏转折、刚柔相济的造型能力。一幅写生稿中的细部刻画往往是最值得探索的部分之一，所以线描既有细部描写，又有大的整体形象的描绘，是线描写生的重要特征。

线描写生有以下几个特点：

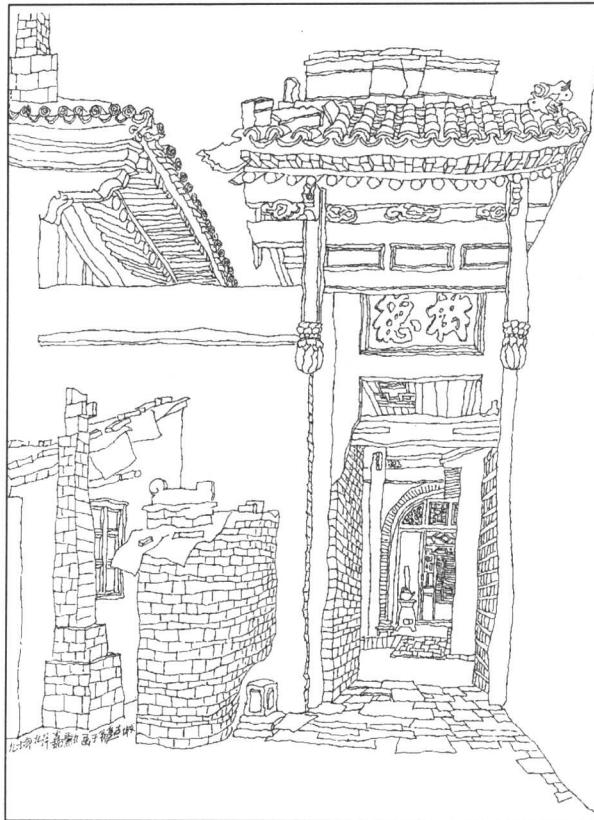
1. 线描写生中的结构美。云南的竹楼构造中竹子与竹子的穿插咬合、衔接与组成，用线描的方法表现横纵关系，就有了细致、精巧的美感。山西祁县的建筑用线表现其高大、内封闭的感觉，就有了参差、错落有致的装饰味道（图6~7）。植物花卉人物用线描写生，画面有种纤巧、柔和的美感。线描的细致，婉约表现在结构上就有了很丰富的内容，更能体现被描绘对象的结构美感。

2. 写生中的“移植”现象。因线描表现的灵活性，在装饰写生中可以进行物象间的“移植”，即将A处的房屋与B处的街道组合；C处的门移植了D处的窗户，这种移植的特点就是将具有美感的物象组合在一起，形式上相统一，为以后的创作打下了基础。需要注意这种移植形与形要和谐，衔接起来要不露痕迹，线与线的联系要自然、生动，不能有生硬、莫名其妙的感觉。

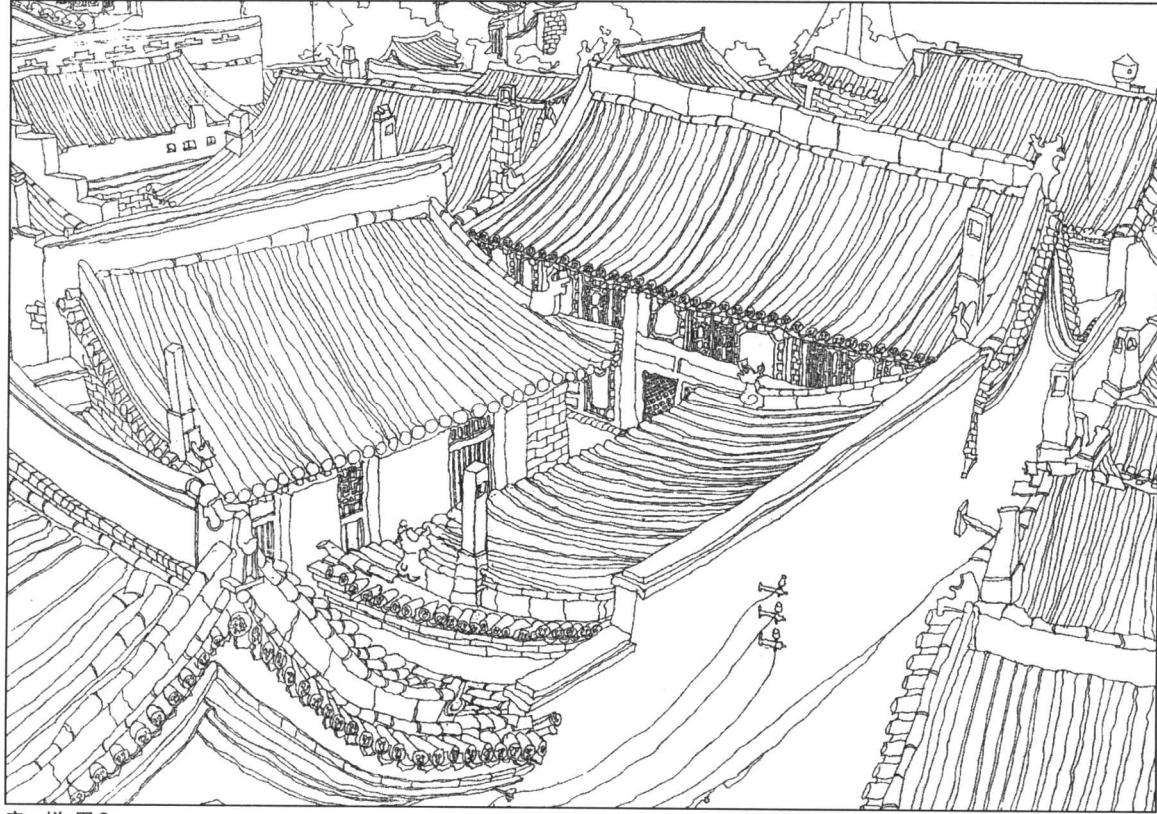
3. 写生过程中的情感表达。在这种写生过程中因为是用线去勾勒、描绘，在起笔画的时候就要注意整体大的画面布局。对线的疏密、形的转折，都应该有个了解。因为这种上上下下的审时

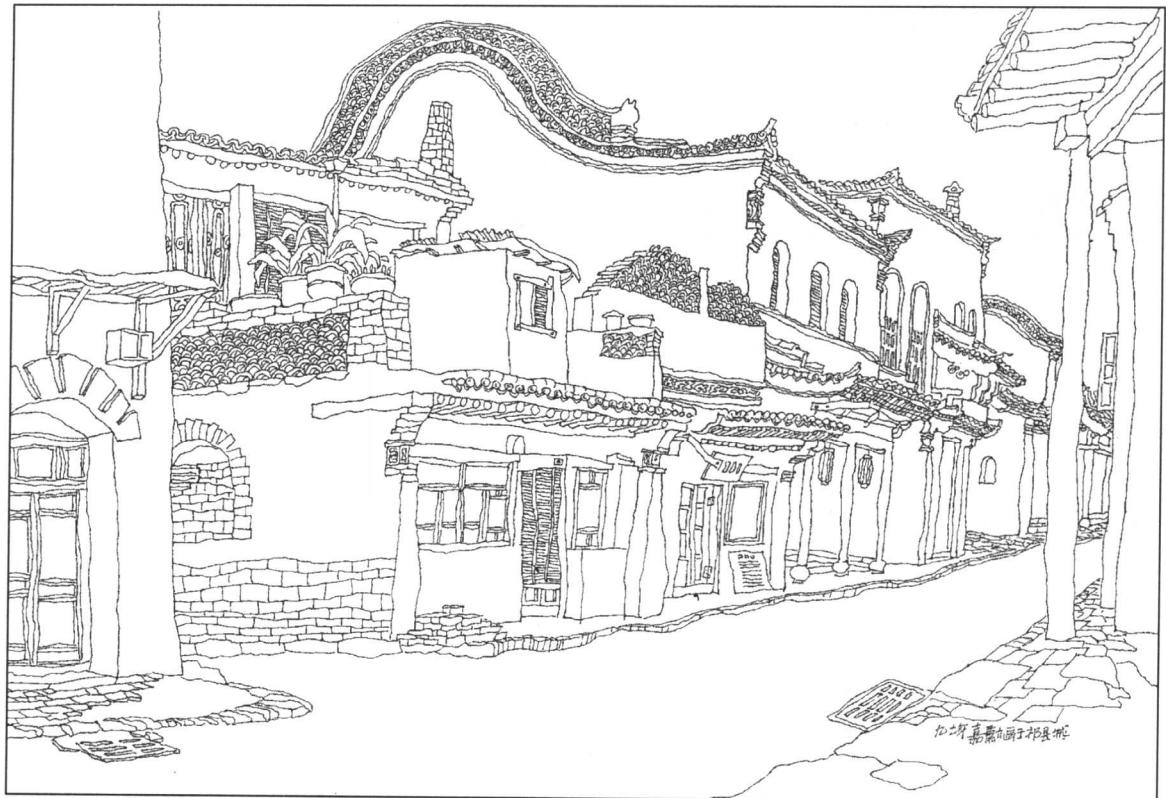
周嘉勋 图 6

周嘉勋 图 7

宋 悅 图 8

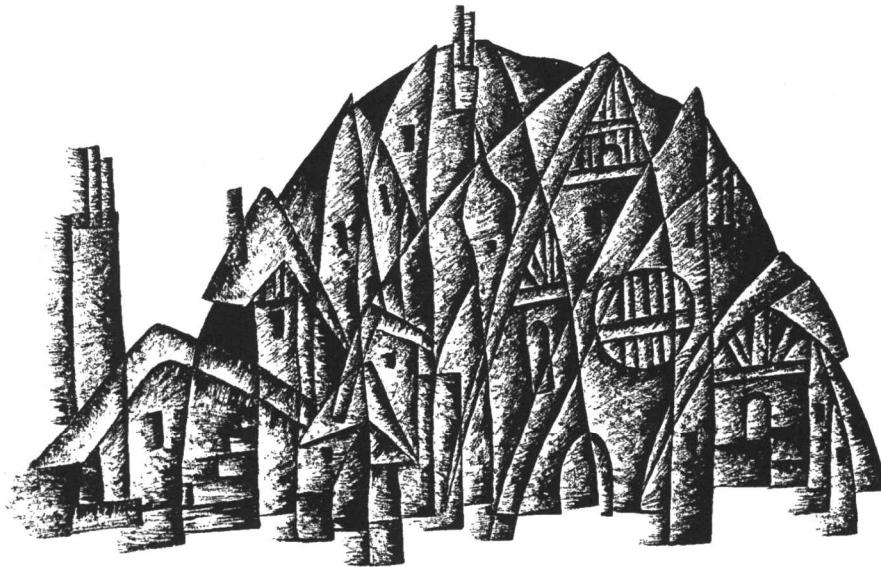
周嘉勋
图9周嘉勋
图10

度势，无疑地就融进了作者个人的情感，自然物象给人的第一感觉就凸现出来，主要有三个方面的表现：

(1) 在写生中强化第一感受，一个自然物象对人脑的第一次反馈往往很重要。美丑善恶，也是人们对物象的情感反映。花卉的妖娆、建筑的雄伟、人的肥胖，这些都是自然存在着，而往往在写实的基础上又强化了这种感受。花更美、建筑更高大、人更胖。在这种强化中不自觉地有了夸张成分，注入了装饰的味道。强化起到了夸张的作用，例如山西祁县的乔家大院墙高院狭，单是第一感受就是天很小，房屋结构复杂。写生过程中就会强调这种沉闷而又压抑的感觉，很自然的把墙画得更高、更厚重。如(图8)，强化了的感受，为以后的创作打下了基础。

(2) 线的味道对情感的表达。装饰用线本身就有装饰意味，表现出节律美。长的直线对人的视觉起着引导的作用。物象的挺拔用直线表达更有着支撑画面的作用。曲线的运用是相对直线来说的，曲线使画面有了动感、旋律、节奏，规则的线严谨、整齐，不规则的线给人自然、生动、朴实的感受。表达物象的情

陶华
图 11

感要与使用的技法线的粗细相吻合。如粗壮有力度的物象适合用粗线表达更贴切，有凝重、朴实的视觉量感（图9、10）。

（3）构图在情感上的反映。构图上情感表现在画面空间的安排，大小、主次、疏密的对比。例如表现院宅高大封闭，在构图上留很少的空白，周围都是密密匝匝的建筑，或透过一扇小门去看里面错综复杂的院落，就有了很挤又压抑憋闷的感觉。这种构图上的安排充分地表达了作者的个人情感。

第二节 装饰素材的写生方法

装饰素材的写生是为了装饰创作。写生是为了发现自然物象的美感，这种美感不是凭空想像得来的，它是受自然美——山的浑厚、人的秀美、水乡的朦胧等的启发而来的。罗丹说：“世界不缺少美，只是缺少发现。”更多的美感隐藏在平常、琐细之中。这就需要重新审视，去发现其中的美，这是装饰创作获得素材的重要手段。下面介绍一下装饰素材写生的方法：

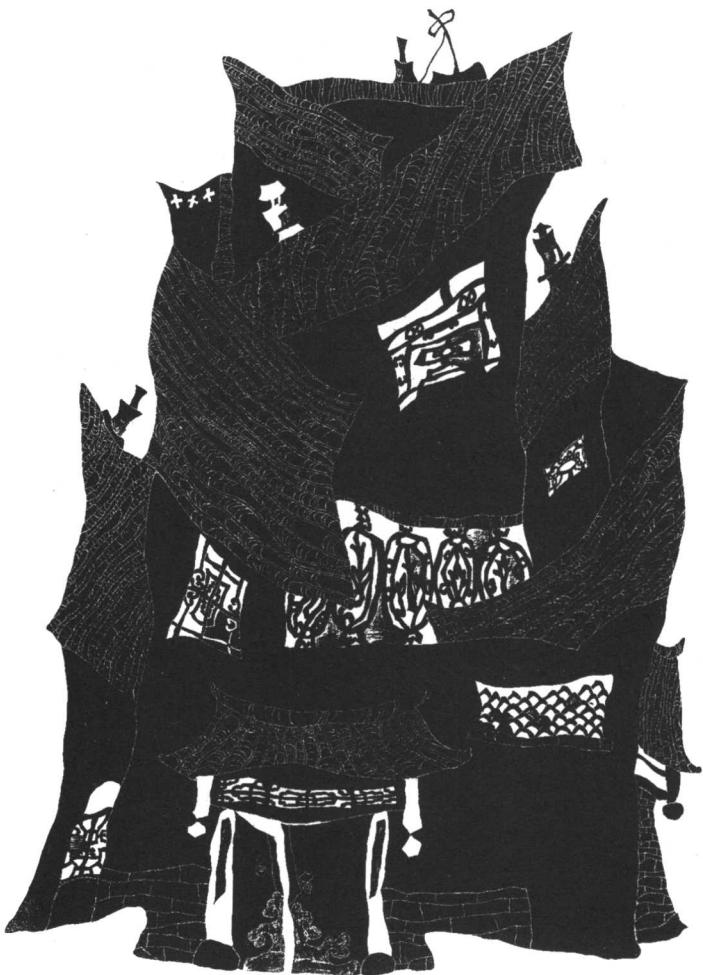
1. 要照顾整体，深入刻画主体形象。在写生开始就要确定自己想要表现的主体形象，即画面的表现意图。如果一幅画面面俱到或看到什么就画什么，画面的整体平均，势必无主次之分。都弱则没有了对比。因此在画面上，要有概括取舍。加强或减弱，选择主体形象，进行细致完整的刻画，同时照顾到整体大局。对非主体做简洁扼要的描绘，交待得体，使整体与主体相得益彰，画面和谐，主次分明。

2. 仔细观察，视角取向独特。写生中在定下所要刻画的主体物后，为了取得新奇的效果，还有赖于仔细观察，力求在视觉上有独特的发现。主体物的层次以及主体物与前后左右的关系，想要表现的具体、充分就要对所表现的物象有个清晰明确的了解，甚至要想办法研究结构。而不能似是而非、含混而过。在明了结构、层次上，即使不能看到的被遮叠部分也要知道它的穿插走向。一幅画不妨多几个角度、多几个透视点的组合在一起。只要组接自然，写生时多移动空间位置，就会发现与以往不同的视觉角度所产生的新奇效果。

3. 客观要求写实，要注入装饰趣味。写生中的客观写实就是要求作者在客观物象中去发掘其中所包含的点、线、面等形式美因素，并将其形诸于画面。韵律、均齐、节奏，往往蕴藏在树木、人体、动物、花卉的结构里。寻找其间的错落形的变化，用装饰性的语言描绘客观物象。如用点线面去表现疏密、虚实、节奏、韵律、空间等，有意识的将这种装饰趣味注入到写生中，在客观写实的基础逐步过渡到装饰创作上来。

刘 娜

图12这张表现的是山西的建筑，作者打破了建筑的自然布局，将山西典型的建筑根据画面的需要进行重新的组合，使人们更深切地体会到山西建筑的特色。

第四章 装饰画的创意

什么是创意呢？实际上创意更主要来源于艺术家丰富的想像力。准确地说，创意就是为一个旧的内容用一种新的形式去表现。也就是作者从常见的表现题材内容中发现一种新的表现形式、新的形象、新的立意。当这种发现突破了原有的主题时，才具有价值。这种构想在于艺术家心灵的体悟与别具慧眼的观察、捕捉、记忆、积累，也在于从人们司空见惯的事物中发现美的神奇，让作者惊喜于美的显露之中。

第一节 创意的构想

创意的构想主要有两个方面的表现：

1. 自然景物再造的构想。它是在自然景物特征的基础之上进行的选择、提炼、取舍、归纳的表现形式。它所体现的意境则是依赖于相对写实性的物象来表现的，具有直观、易于被人接受的特点。但不是自然的摹写与复制，它是更高层次的表现，这种表现形式具有较强的感染力。

2. 主观意念的创造构想，是在自然物象再造构想的基础上进行的思考。它突破了自然物象形态的局限性，并对自然物象形态进行重新组织分解、虚构，它是把自然物象最典型的特征抽出来，通过主观的设定、变异、变形等手段将其转变为具有内在含义特征的形态。这种形态的构想主要表现在：形态设定，形态联想，形态变异。

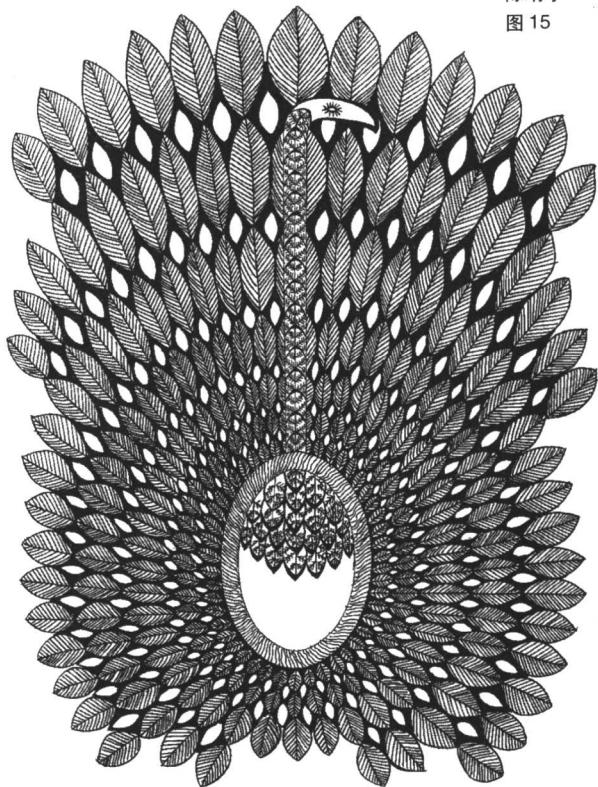
(1) 形态设定：是作者在表现自然物象的意境时对整体画面的装饰构形的选择。在装饰作品

宋 悅

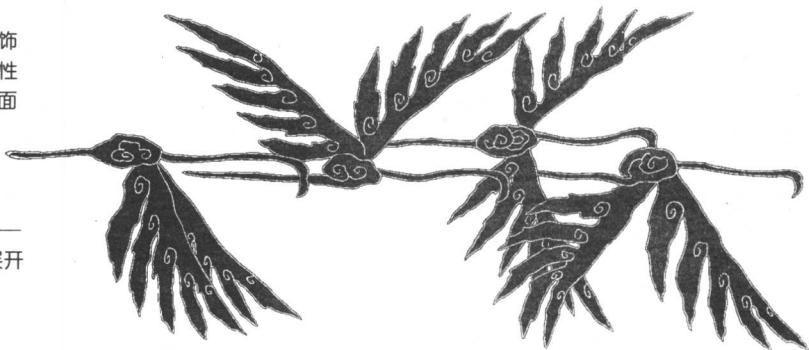
图13这是一幅山西平遥古城的街景，作者没有受自然面貌的局限，将具有典型特征的屋脊形象、正面、侧面、立面不同角度进行组合安排，屋脊的长短、横向纵向与土墙形成疏密对比，形态单纯而有力，具有古老而又原始的特征。

李 湛
图 14

陈靖宇
图 15

图15 作者以鸟的羽毛设定装饰形，并将羽毛由小到大进行了放射性渐变处理，从而使羽毛成为控制画面的主体形态。

陈靖宇

图16由鹤想到它生存的环境——天空中的云，于是鹤的形态由云展开变化，增加了想像空间的层次。

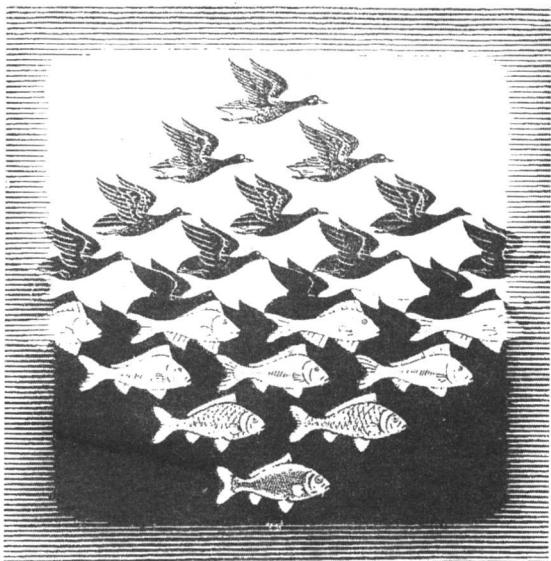

图18

杨傲云

图17受玫瑰花瓣的结构启发来表现的南方黑瓦白墙，具有很强的装饰意味，突破了一般的表现形式，使联想的空间得以延伸。

的创作中，我们常常对物象的某一局部的结构产生联想，于是便由这个局部形态或结构中发展、演变成为一种控制画面的主体形态，也是体现创作意境的装饰形态。如图11表现的是青岛教堂，以教堂建筑屋顶的侧面三角形为整个画面形态的设置点，采用重叠的形式将建筑的各个角度组织在一个整体之中。通过大小不同的三角形的交错对比形成一种次序，体现了一种空间的混合与虚幻的意境（图12、13）。

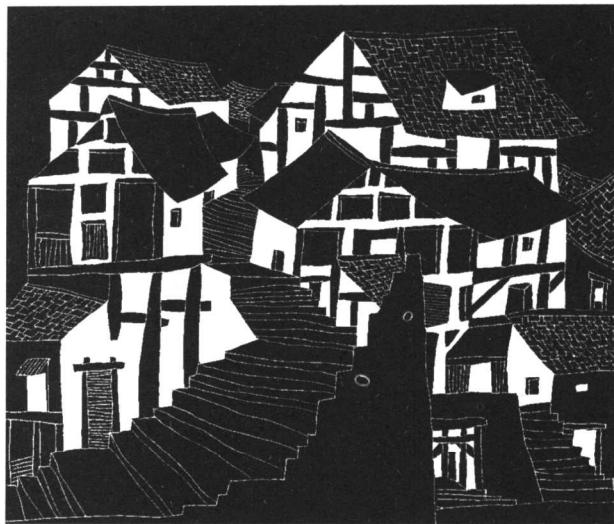
(2) 形态联想：是指由一个形态产生另一种形态的构想（图14）。由枫叶联想到鸽子，是一种视觉形象的巧合，给人以妙不可言的意境联想。这种联想主要是抓住了一个景物形态与另一个景物形态的相似性与联系性，而不是生搬硬套，它所形成的意境已远远地超越了事物本身的联想（图15~17）。

(3) 形态异变：是事物自身形态及其相关的事物或形态之间的变异转换过程（图18）。由水

王 冠

图19由松塔转化成猫头鹰的形象，这种物象变异自然巧妙，在似与不似之间使意境趣味得以深化。

周嘉勋

图20这是一幅表现江南风景的作品，它抓住了江南水乡白墙黑瓦的特征，将支撑屋面的框架结构，这一自然景物本身特征加以强化引伸，并有意识的进行疏密安排，从而产生一种既有原来物象特征，又有构成上的分割形式美，具有江南建筑的典型性。

周嘉勋
图21

中的游鱼逐渐变异转换为空中飞翔的野鸭，运用了正负形的巧合，是赋予想像力和意境趣味的作品（图19）。

第二节 创意的表现形式

创意的表现形式也就是装饰主题以何种方式强化物象的装饰性。常见的有以下几种形式：直接表现，间接表现，象征寓意表现。

1. 直接表现：直接表现注重自然物象的自身美感，经过一定的艺术加工和处理，强化客观对象的特征。如江南水乡的白墙黑瓦，骆驼的憨厚稚拙，荷花的清新秀美。通过抓住这些既有特征，去引发联想力，使重新创造的形象既有原来物象的特征，又区别于物象本身（图20~22）。

2. 间接表现：不是直接去描写客观物象，而是通过表现与主题相联系的题材来折射真正的主