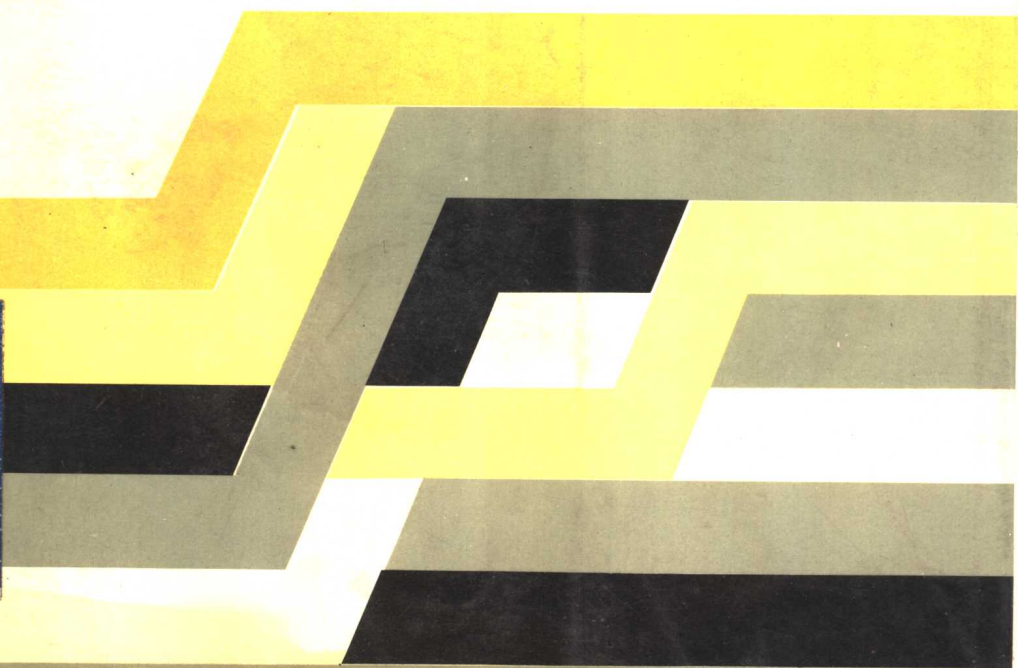

新世纪美术设计丛书

张一民 著

现代装饰画设计

山东美术出版社

新世纪美术设计丛

DESIGN

张一民 著

现代装饰画设计

山东美术出版社

新世纪美术设计丛书编委会

顾 问：孙长林

主 编：耿本清

副主编：张一民 朱 铭

编 委：丁永源 李凤书 吴玉田 龙宝璋
刘庆孝 吴顺平 赵建源 尚奎舜

现代装饰画设计

张一民 著

山东美术出版社出版

(济南经二路纬六路大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂潍坊厂印刷

*

850×1168 毫米大 32 开本 2.5 印张 16 插页 26 千字

1990 年 6 月第 1 版 1990 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—5,000

ISBN 7—5330—0251—2/J·252

定价 5.50 元

(90)新出图字第 429 号

序

张 一 民

你的床上有铺盖，窗上有窗帘，地上有地毯，这印染织绣实用品的图案是经过设计的；你有家具、餐具、茶具、灯具、家用电器及其他日用品，这器物造型是经过设计的；你的服装款式、色彩是经过设计的……

不是优秀的设计，就是平庸的设计，或是拙劣的设计。

你外出乘车，这车辆造型是经过设计的；你环顾楼房、街道、花草树木，这城市环境是经过设计的；你看到广告橱窗商品，这宣传陈设包装是经过设计的；你面对雕塑壁画等艺术品，这本身就是设计。

小到打火机，大到城市环境，简单到一只纽扣，复杂到宇宙飞船，都要进行设计。尼克松的工业（造型）设计顾问诺威就成功地为阿波罗登月飞船进行了舱内环境设计和用品造型设计，从而使宇航员感到象在家里一样舒适，并避免了宇航病。

我们目光所及，无不是经过设计的事物，只要它是人为的环境和产品。

我们面对一个设计的世界。

所有这些设计，既区别于纯艺术的设计，又区别于纯技术的设计。这些设计，是艺术与技术的结合，是审美与实用的结合，是精神与物质的结合。这门学问当前被通称为“现代工艺美术

设计”或“现代美术设计”。

我们拥有许多优秀的设计，但更多的是平庸乃至拙劣的设计。我国的“古代设计”如彩陶、黑陶、青铜器、丝绸、瓷器、舟车、建筑等曾经执世界牛耳。但是我们的“现代设计”却被发达国家甩到后面。外国商品潮水般涌进来，我们的商品却很难打出去。即使打出去，也有许多商品是：一等质量，二等包装，三等价格或一等“内在质量”，等外“外观质量”。落后的设计使我们国家蒙受着巨大的经济损失。

大力发展现代设计是一个刻不容缓的问题，是一个有关国计民生的重大问题。可以说设计水平是一个国家经济水平、文化水平的重要标志之一。我国现代美术设计肩负着以下使命：改善中国产品的面貌，改善中国环境的面貌，为两个文明建设做出贡献。我们不甘落后，我们要加快步伐赶上去。

《新世纪美术设计丛书》的作者把自己的智慧奉献给社会，也期望全社会一起来重视我们的美术设计事业。要放眼未来，提倡“超前设计”是今日设计界的共同思想，衷心希望有更多的读者同作者一起献身于新世纪的设计事业。让我们一起来设计二十一世纪的生活吧。

目 录

序	
第一章 装饰画的概念	(1)
第二章 装饰画的风格	(5)
第三章 装饰画的构图设计	(8)
一、构图设计要服从环境装饰和工艺制作的要求	(8)
二、构图设计不受特定时间、空间的限制	(12)
三、构图设计要有明确的大结构	(14)
四、构图设计要重视画面形象底线的平行处理	(19)
第四章 装饰画的造型设计	(29)
一、造型设计应服从环境装饰和工艺制作的要求	(29)
二、造型设计应强调对生活原型归纳概括和夸张变形	(32)
三、造型设计经常采用平面展开式的手法	(48)
四、造型设计强调结构和线的作用	(49)
第五章 装饰画的色彩设计	(52)

一、黑白装饰画	(53)
二、色彩装饰画	(62)
后 记	(69)
彩图	

第一章 装饰画的概念

中国画、日本画、西洋画等,得名于国名、地域名;

油画、版画、漆画等,得名于材料工具;

壁画、连环画等,得名于存在方式;

年画、宣传画等,得名于功能;

抽象画、超级写实绘画等,得名于风格;

装饰画,既得名于风格,又得名于装饰的功能……

每个画种又有许多分支。每个分支又分出许多风格流派。还有新的画种不时被创造出来。

真是一个画种的大千世界,美术的大千世界,艺术的大千世界。

装饰这个词,在西方最早出现于 18~19 世纪。泛指艺术修饰。稍后出现了装饰艺术、装饰派艺术等词汇。

装饰这个词,在中国最早出现于 5~6 世纪。指修饰,打扮:“女(孟光)求作布衣麻屨、织作筐绩之具。及嫁,始以装饰入门。”(南朝,宋·范晔:《后汉书·梁鸿传》)。

20 世纪 50 年代末,中央工艺美术学院院刊曾以装饰命名。装饰一词便概括了所有工艺美术专业的特点;该院设立了装饰绘画系,装饰绘画这个词汇便迅速被社

会承认。可以说,同工艺美术这个词汇一样,装饰绘画也是中华人民共和国成立后出现和普及的新词汇。尽管工艺美术、装饰绘画自古就是客观存在着的。

装饰绘画,装饰画,只是不同的习惯叫法,基本上是一回事。

对装饰画这个词,有人持有异议。我看如同人名,只是个代号,大家承认即可。何况基本准确。一些不准确的词不也照样流行着吗(譬如生活用词“吃食堂”、“打扫卫生”之类),只要约定俗成。

中国现代工艺美术教育事业的奠基人之一,原中央工艺美术学院副院长、已故庞薰琹教授在他的《中国历代装饰画研究》中,把自战国至清代的帛画、金银错纹饰、漆画、画像石、画像砖、壁画、重彩画、木刻插图、年画、刺绣等都列为装饰画领域加以研究。

《辞海》(1979年版缩印本,上海辞书出版社)对装饰绘画一词的解释是:“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,和一般写实的绘画不同”。《简明不列颠百科全书》(1986年版卷九·中国大百科全书出版社)对装饰艺术一词的解释是:“指各种能够使人赏心悦目而不一定表达理想或观点、不要求产生审美联想的视觉艺术。一般还有实用功能。陶瓷制品、玻璃器皿、宝石、家具、纺织品、服装设计和室内设计,一般被认为是装饰艺术的主要形式……”

从以上引用的文字可以看出,装饰艺术、装饰绘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是装饰绘画的领域,都是装饰画,或属于装饰风格的画。

譬如壁画,是从属于建筑、装饰环境的装饰画(既是壁画,又是装饰画);譬如漆画,是装饰漆器的装饰画(既是漆画,又是装饰画);譬如刺绣(手绣、机绣)的画面,是装饰绣品,经过工艺制作的装饰画(既是刺绣,又是装饰画);还有既不从属于特定环境,也不从属于器物,又不从属于任何工艺制作,但注重形式的装饰性的独幅装饰画也是大量存在着的(多用广告颜料、丙烯颜料、彩墨绘制)。装饰性极强的中国画(尤其是重彩)、油画(尤其是现代风格的油画)、版画、连环画、年画、宣传画等比比皆是,有的可以当做装饰画来理解,但不必都叫做装饰画,仍然叫做“国画、油画、版画、连环画、年画、宣传画(或其他)”即可。

即使是图案,不管是传统的和现代的,具象的或抽象的,都可以作为装饰画来理解。因为图案总是从属于建筑、从属于器物、从属于工艺而发挥其装饰的功能的。它的最大特点就是注重形式的装饰性。既然蒙德里安的极为抽象、极为简单的点、线、面组合可以称为“冷抽象绘

画”，甚至更为简单的两三个平面色块组成的现代派绘画也可以称为“画”，为什么图案就不能称为画呢？

因此，纵看历史，战国之前，原始彩陶上的纹样及画面，青铜器上的纹样及画面，以及战国之后历代装饰环境、装饰器物、装饰工艺品、实用品、许多富于装饰性的绘画都属于装饰绘画的领域；横看现代，小到标志及工艺美术各专业的作品、产品上的画面，大到环境艺术中的壁画、广场艺术中大型团体操的背景画，都属于装饰画的领域；中国民间美术中，不论是平面的、立体的也都属于装饰艺术的领域。平面的都是装饰画，如剪纸、皮影、年画、印染、编织、绣品及装饰器物表面的画面等。

那么，装饰画岂不成了天下第一大画种了吗？不是这个意思，这里只是说明装饰画覆盖面极广，装饰风格是一个极为广阔的领域。在造型艺术形态上，古今中外一直存在着两大风格类型（当然风格是多元的，千变万化又互相交融、不断发展的，但主要的是两大风格类型），装饰风格便是其中一大类型。所以装饰绘画有如此广阔的领域。

写实风格则是另一大类型。

第二章 装饰画的风格

同是装饰绘画,由于领域广阔,因装饰的对象、题材、材料及装饰的程度各不相同,在形态上也就千差万别,谁能把一件小标志和一件大壁画联系起来呢?谁能把一件器物上的抽象几何图案和一件有主题有情节具象的装饰画联系起来呢?然而各种装饰绘画总是有一些基本的、共性的特点的(或强或弱),与写实风格的绘画有所不同。

装饰风格的绘画偏重于表现、写意、强调主观感受、浪漫主义。

写实风格的绘画偏重于再现、写实、强调客观真实、现实主义。

两者互相融合,互为依存。浪漫主义要以现实主义为基础,现实主义应有浪漫主义激情。浪漫主义善于夸张、虚构、幻想、象征,和客观生活(生活原型)拉开一定距离;现实主义长于描绘客观生活(生活原型)的真实图画,甚至达到酷似生活、乱真的境界。浪漫主义重情,现实主义重理,而情理互为依存。

不只是造型艺术,一切文学艺术从形式到内容都有上述两种基本风格之分,或互相交融,或小有区别到大有

区别。

为什么说装饰画的风格偏重于表现、写意、主观、浪漫主义呢？

表现、写意、主观、浪漫主义这些词汇的含意是相同、相近的。都是和客观生活（自然和社会的生活原型）拉开一定距离。

我们生活在一个无限的多维（多度、多次元）空间里。在各种绘画的视觉空间中：

有二维的（长度、高度——面）；

有三维的（长度、高度、深度——体）；

有四维的（长度、高度、深度、时间——时）；

有五维的（长度、高度、深度、时间、意念——意）等。

从直感上，客观生活（生活原型）主要表现为三维空间。装饰画去装饰建筑（及各种环境），去装饰器物，或经过工艺制作，通常需要维护建筑墙面的平面感、稳定感，维护器物平面（表面）的平面感及器形外形的完整和统一。因此，装饰画一般不强调三维空间（立体感、纵深感），而是强调二维空间，强调平面感。即使是多维的画面，也强调平面感。这就和直感上是三维空间的客观生活拉开了距离，不强调写实地反映生活，而是强调从属性、装饰性、平面性，以二维空间的形态去表现主观感受，写意地反映生活。又因为装饰画强调与被装饰物的统一，多表现美感的、正面的、歌颂的事物（很少表现丑恶的、反面的、揭露的事物），所以装饰画偏重抒情的、理想

的、象征的浪漫主义风格。反映到染、织、绣、装潢、工业品造型、服装、雕刻等工艺品、产品上则起到美化工艺品、产品，从而美化生活的作用。

用科学透视、写实技法再现生活的绘画，强调形象和空间的体积、纵深，是三维的。

用理想透视、装饰技法表现生活的装饰画，强调形象和空间的平面效果，是二维的（也有多维的，多维的也强调画面的平面效果）。

在装饰画的构图、造型、色彩及工艺诸方面都贯穿着二维的、平面的精神。

中国传统绘画和工艺美术在构图、造型、色彩及工艺诸方面历来贯穿着二维、平面的精神，帛画、金银错纹饰、漆画、画像石、画像砖、壁画、重彩画、木刻插图、年画、刺绣等概莫能外。连诗词歌赋、戏剧也充满着装饰的精神。中国是装饰艺术的宝库。中国是装饰艺术的故乡。装饰风格源远流长，古往今来从未中断。

偏重于表现、写意、强调主观感受、浪漫主义的装饰风格在现代世界上得到极大的发展，形成装饰风，形成主潮流，更加丰富多彩，大有方兴未艾之势。

第三章 装饰画的构图设计

构思决定之后,构图就是设计的第一关。构图往往是作品成败的关键——体现构思,创造意境;构图是区别装饰画和非装饰画的重要标准——体现装饰性、平面感、图案美。

一、构图设计要服从环境装饰和工艺制作的要求

1. 服从环境装饰

从属于建筑的装饰画——壁画,是建筑的有机组成部分。在设计壁画构图时,首先要考虑建筑环境、建筑构件的需要,并与其保持统一,为其增色,或弥补其不足。

考虑建筑环境。以张一民为济南舜耕山庄门厅设计的大型丙烯壁画《舜耕历山》(31.6m×3.9m)为例:走进门厅,正对着迎面壁画的左侧(画面1/4处),而不是对着壁画正中。在构图上,作者考虑到壁画正对大门的部分要给人第一印象,非常重要,作者就将点题的重要情节“舜耕”(传说中的舜正在使用大象耕地)放在这个位置,使人一进大门就感受到这座名为“舜耕山庄”的宾馆的“舜耕”

意境,留下既新奇又深刻的印象。在壁画画面中心,作者创造了一个虽然在情节上(实的)比“舜耕”次要,但在内涵上(虚的)却比“舜耕”重要的凤和舜融为一体的“凤图腾”形象(舜是凤的化身,图腾是舜的象征)。这样就在壁画中心位置也有了相当分量的内容(彩图 1、3、4)。

考虑建筑构件。上述壁画《舜耕历山》的“舜耕”部分左侧有一个门,等于壁画墙面中有一个洞,本是墙面的不足,但由于作者把这个门看做是壁画构图的一部分,让一只凤的形象顺应门上方的空间来进行造型设计并将凤的一只脚踏在门上,拍岸浪也拍在门上,使观众在不知不觉之中将门看成了画面的一部分,并没有感到这个门是游离于画面之外的累赘。这个建筑构件的存在反而更突出了壁画特点:画和壁融为一体,成为建筑的有机组成部分,壁画也成了一个“建筑构件”(彩图 2)。

另外,孙景全、张一民为山东梁山忠义堂设计的大型瓷板壁画《水泊英雄聚义图》(东壁、北壁、西壁三面通景、117m²)中,北壁居中,中间有一大门。作者将梁山泊英雄(以三十六“天罡星”为代表)排座次的情节安排在大门的周围,以门的高度形成山势的错觉,虽然没有画山,但有山的感觉。大门是建筑构件,也成了壁画构图的一部分(彩图 5)。

再如张宏宾的陶板壁画设计稿《踏歌行》中,左侧墙面有一突出墙面 10cm、平面宽为 80cm 的柱子,是一个没有道理、很不完整的墙面(烟囱没设计好,顶出了墙面),

作者将柱子设计成一个“龙柱”，三面贴陶板，与整个陶板壁画浑然一体，不仅装饰了难看的柱子，也附合正月里闹龙灯的题材需要，与画面其它歌舞内容一致。因而也体现了壁画构图要考虑建筑构件的特点(彩图6)。

2. 服从工艺制作

从属于器物的装饰画，是器物的有机组成部分，在设计构图时，首先要考虑器物的形制，或平面，或立体，或方形、圆形、各种角形等形状。要象图案中的适合纹样那样和器形保持统一或基本统一。如画家韩美林设计的基本是平面的圆形挂盘，其装饰画构图(及造型)与圆形保持了统一(彩图7)。立体的各种圆柱体或多面体的器物，以希腊古代瓶画为例，其依附于器物表面的装饰画构图要与器物360°圆周即表面总体保持统一或基本统一。不仅重视局部画面的相对独立性，同时重视四周全部画面的整体性及局部之间的互应(黑白图1)。器物装饰画有平面的，有基本是平面但略带起伏的(凸起呈阳纹，凹进呈阴纹，或呈浅浮雕状，有镂空的等)，不仅考虑构图和器形的统一，还要考虑适应工艺制作的要求。而且所有经过工艺制作的装饰画如染、织、绣、银嵌、木版印刷等形式的画面(包括造型、色形)都要服从制作工具、程序、材料的限制，在限制中取得自由和各自的艺术特点。如袁运甫壁毯《乡情》、《窗》在构图及造型设计中为适应纤维材料工艺制作，注重了经纬关系中的几何性和软性材料的力度(彩图8—9)。张一民的玛赛克壁画设计稿《泉》