

高等教育艺术设计专业“十二五”规划教材

装饰 绘画

主编 耿 聪 张弓强 卢 艳

中国民族摄影艺术出版社

主 编:耿 聪 张弓强 卢 艳
副主编:黎红波 赵 潇 刘 萌

装饰绘画

中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目（CIP）数据

装饰绘画 / 耿聪等主编. -- 北京 : 中国民族摄影艺术出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5122-0237-5

I. ①装… II. ①耿… III. ①装饰美术—绘画技法
IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第134587号

书 名：装饰绘画

主 编：耿 聪 张弓强 卢 艳

责任编辑：白 弋 萨社旗

出 版：中国民族摄影艺术出版社

地 址：北京东城区和平里北街14号 邮编：100013

发 行 部：010-64211754 84250639

网 址：<http://www.chinamzsy.com>

印 刷：北京画中画印刷有限公司

开 本：1/16 889*1194

印 张：7

字 数：210千

版 次：2012年7月第1版第1次印刷

印 数：1—5000 册

I S B N 978-7-5122-0237-5

定 价：45.00 元

版权所有 侵权必究

前 言

装饰画是一种极具表现力的绘画形式。最初的装饰画具有实用性的特点，后来逐渐发展成为一种脱离了实用的独立的艺术形式。它的制作形式多种多样，制作材料和手段不拘一格，题材内容广泛丰富。随着对装饰画材料和技法的不断探索，现代装饰画不再局限于传统的一些绘画形式，出现了各种新的表现形式，如丙烯画、沥粉画、烙画……，还有以编织材料、布质材料、金属材料、陶艺材料等多种形式和技法的表现。

总之，装饰画为我们的艺术创作提供了广阔的探索和表现空间。学习装饰画，不仅要掌握装饰画中形式美的一般规律，更要不断的创新装饰画的表现形式和手段，要敢于尝试不同的材料和技法，以丰富装饰的内容。

本书通过大量的图片实例，系统讲解了装饰画的分类、造型语言、构图、创作方法等，希望能够成为装饰画教学和学习的一个有益参考。

编者

2012年5月

目录

CONTENTS

第一章 装饰画概述	1	第五章 装饰画的构图	57
第一节 什么是装饰画	1	第一节 装饰画的构图基本原则	57
第二节 装饰画与绘画的区别	3	第二节 装饰画构图的基本形式	60
第三节 装饰画的溯源	8	第六章 装饰画造型的基本规律	68
第四节 装饰画与环境的关系	11	第一节 装饰画造型的基本元素	68
第二章 装饰画的分类	13	第二节 装饰画造型的形式美法则	71
第一节 黑白装饰画	13	第七章 装饰画的材料媒介和制作技法	80
第二节 彩色装饰画	15	第一节 装饰画的材料媒介	80
第三节 人物装饰画	16	第二节 装饰画的制作技法	88
第四节 风景装饰画	17	第八章 装饰画的创作	95
第五节 油画装饰画	18	第一节 装饰画的主题	95
第三章 装饰画的造型和语言	19	第二节 装饰画的创意	99
第四章 装饰画的色彩	38		

第一章 装饰画概述

第一节 什么是装饰画

学习装饰画，首先要了解什么是装饰画。装饰画是一个笼统的概念，由于装饰画无论在造型、色彩、形式、题材、风格，以及制作手法和材料等各个方面，都表现出极大的自由和灵活，表现形式呈现出多元化的、不固定的特点，因此，很难从其某一方面进行定义，这也是一直以来对装饰画的概念说法不一的原因。无论是采用民间图案、色彩所绘制的绘画，还是现代的重彩画、强调形式感的油画、水粉画、丙烯画等，都可以称之为装饰画。也就是说，装饰画即是强调装饰功能的绘画，是运用各种装饰的手段和方法所创作的一种具有装饰空间、环境、器物的绘画，通常是指运用形式美的规律和装饰设计手法创作的绘画，不仅具有绘画艺术的特征，同时又具有装饰设计的形式特征以及功能，内涵上包括装饰和绘画两个组成部分。广义的装饰画泛指具有装饰功能的画，狭义的装饰画是指装饰壁画、商业美术中的广告等，它虽然偏重于其表现形式，但一般都具有实用功能。（图1-1至图1-4）

图1-1

图1-2

图1-3

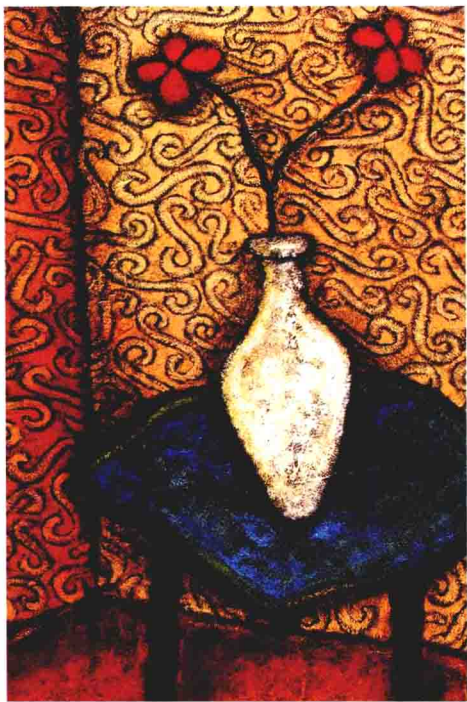

图1-4

装饰画不仅具有美化环境的功能，创作装饰画更是一种创造性的艺术活动，装饰画的艺术语言，也是表达作者审美素养和艺术风格的手段。装饰画是设计艺术的重要组成部分，并逐渐发展成为一个独立的艺术门类，有它独特的表达理念和规律。装饰画虽然没有固定的表现模式或标准，也没有作为一个独立的画种参与到官方的权威画展中，但是，却有许多的画家在从事装饰画创作，并将装饰表现的形式、语言等运用于各种艺术形式中，无论是西画家、中国画家或者版画家等等，都用各自不同的材料和技法进行着装饰画的创作。（图1-5、图1-6）

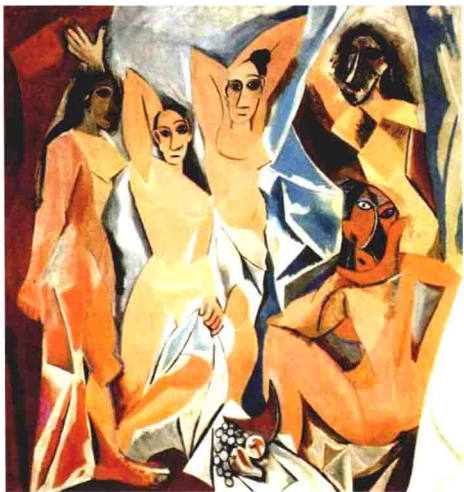

图1-5

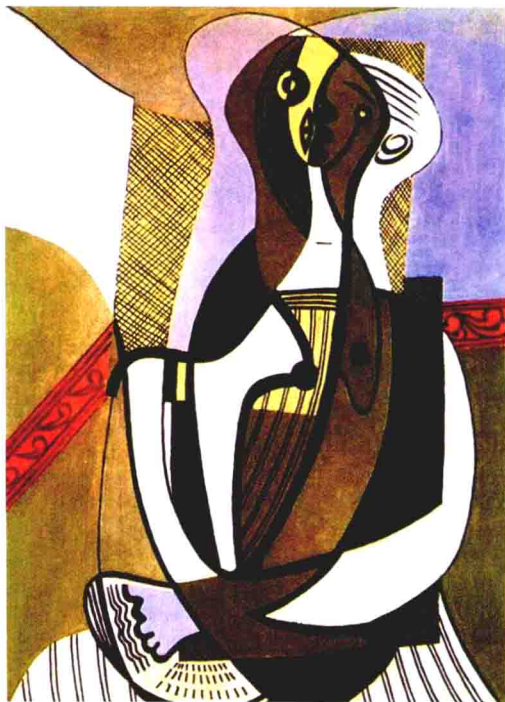

图1-6

装饰画是运用高度概括的表现方法和极具形式感的绘画艺术形式，体现了创作者的审美意识和审美观念。现代装饰画，是受现代绘画和现代设计理论及实践的影响而产生的特定艺术形式，其作品具有强烈的形式美感和艺术表现力。装饰画要着重体现它的装饰性，在表现形式上，不是现实事物的再现，而是通过选择、提炼和概括客观物象，并结合一定的表现手段，运用形式美的法则将其有机的组织在画面中。比如在造型方面，大胆的取舍，完全打破时空的局限，或者将形象做平面化的处理、鲜明的色彩对比、肌理效果的运用等等，以及发挥工具和材料的特性进行表现。人们可以在具象和抽象的广阔视野里，毫无拘束地探求和尝试，大胆地运用形式美的规律，用夸张、变形、添加、简化等手法，对自然物象进行加工、改造。其本质可以认为是独特的工艺制作过程，是艺术家自由思维的结果。艺术家把现代的抽象形式，平面构成规律等，埋伏在造型构思与肌理效应的处理中，以求得装饰画的装饰语言和装饰效果。

（图1-7、图1-8）

图1-7

图1-8

装饰画的特点是单纯化、平面化、秩序感，它追求的是形式美、单纯美和秩序美。装饰画的风格多样、内容丰富、装饰手段灵活，且随时代的变化而变化。因此，装饰画因时代、地理环境、经济条件、文化水平、民族风尚和审美观点的不同，表现出不同的风格。装饰

画与我们的生活和环境关系密切，随着经济的快速发展，人们物质生活和文化生活水平的显著提高，其对装饰画艺术的欣赏和质量要求也在不断提高。装饰画的内涵也在不断地充实和扩展。装饰画也渐渐涵盖了人们生活基本要素和文化需求的各个层面。

第二节 装饰画与绘画的区别

装饰画不同与一般的绘画，它是通过各种装饰的特殊手段来创作，以达到特定的装饰美感。它是一种受装饰规律影响的独特绘画形式，或者说是一种介于绘画和图案之间的边缘艺术。它具有不同于一般绘画的独特艺术魅力，可以大大提高审美情趣。（图1-9至图1-12）

图1-9

图1-10

图1-11

图1-12

装饰画与纯绘画之间有共同点，装饰画和纯绘画都强调主观感受，有时也偏重于表现与写意，但在对装饰语言的具体运用上却是有区别的，一般来说，装饰画的装饰性强而外露，强调装饰性和形式感以及单纯的对比；纯绘画的装饰性弱而含蓄，强调天然雕饰，不露痕迹，浑然一体，强调艺术语言的个性化，并注重把思想性与艺术性融为一体。装饰画更注重外观的视觉形式美感的设计性，有明显的人工美化的刻意匠心，其形式概念化、艺术语言程式化，共性大于个性。在造型上，注重夸张变形，突出高度的概括性与简练性；在构图上，注重追求自由时空，表现平面化的无焦点透视的多维空间；在色彩上，装饰画讲究化繁为简，不追求明暗、远近及写实的冷暖关系，而追求色彩的象征性；又因为装饰画的依附性、实用性和局限性决定了它缺乏绘画作品对客观事物进行充分表现的自由度和独立性，自然也就缺乏充分展示画家思想情感的艺术空间。

装饰画有着自己鲜明的个性特征：一是它的从属性，装饰画表现出对装饰物主体的依附与适应，也就是装饰作品依附于某一物体或适应于某种环境，这种从属性正是装饰画产生和赖以生存的基础；二是它的独立性，装饰画有着自己独立的审美风格和样式，它淡化内容性、淡化思想性，强化形式美与装饰美，突出了人工创造与自然状态的区别，甚至刻意追求错彩镂金的华美艺术风格。而绘画不仅讲究绘画的形式美，更注重表现画家的思想感情以及鲜明的个人风格。（图1-13至图1-16）

图1-13

图1-14

图1-15

图1-16

另外，在审美体验上，装饰画由于是以实用为目的，旨在给人们以轻松愉悦的美感，思想内涵和情感意蕴相对较少，因而它给人的审美体验只是浅表性的，缺乏深度。而绘画是以运用装饰语言来表现画家情感，挖掘人思想的丰富性，以表达自己对人生、对社会的深刻理解为目的，具有丰富的意蕴和深刻的含义。可以看出，装饰画与绘画在表现手法、表现目的以及审美体验上都有许多不同。现代绘画创作普遍引入西方平面构成的装饰原理，以使画面具有强烈的平面化、单纯化、夸张性、稳定感、韵律感和秩序感等特点，给人以所谓现代感，也使得作品具有了一定的装饰性。但须要特别指出的是，纯绘画创作和装饰画不同，过分强调规则、秩序等构成因素，会导致画面形式的僵化和呆板。因为镂刻太甚，损伤内美，过分人工化的斧凿修饰，会使艺术形象远离生活真实，丧失自然之美的纯朴性。但在装饰画中运用平面构成中理性的、共性的一般形式规律，以及一些符号语言和形式法则，则是装饰画的特点所必须需要的。现代感也不仅是一种构成语言，还应包括现代人的意向、情感和趣味。构成是艺术思想和个性表现的载体，而非艺术创造的最终目的。如果把构成的基本规律变成僵死的程式与教条，便违背了艺术的规律。因此，绘画创作应创造性地运用这种装饰语言，表现自己的艺术思想，还应重视对绘画形式及美学原理的研究与继承。比如中国画在绘画上力求体现精神与自然的统一，表现与再现的统一，似与不似的统一，人工美与自然美的统一，意识与无意识、理性与非理性的统一。在具体处理上讲求虚实相生、浓淡相宜，以及藏与露、方与圆、聚与散、疏与密、动与静、曲与直、开与合、连与断、有与无、纵与横、大与小、长与短、阳与阴等对偶范畴，这些都处处体现了适度的原则。这一原则恰恰是对自然之美的崇尚，这种自然之美包含有装饰成分，只不过“既雕既琢”后能“复归于朴”，不留人工痕迹，这是艺术加工、装饰应遵循的原则，也是艺术创作的规律。因此，装饰之美与自然之美并不是绝然对立的，而是相互为用的。（图1-17至图1-19）

图1-17

图1-18

图1-19

装饰画与纯绘画的区别可以从功能上来划分，凡是用来装饰器物、环境或建筑的，无论其选题、构图、色彩、造型、不管其运用什么手法，只要是以被装饰对象的要求为原则，并使之与装饰对象统一于一体的，都应属于装饰画的范畴。从艺术特点上看，它的艺术表现手法更程式化，更强调节奏和韵律，这也是它区别于纯绘画的一个重要的特点。另外，装饰画由于使用功能上有从属性、制作上有工艺性，而装饰部位、装饰面积对所画内容形式又有所要求、有所制约、有所规范，从而给装饰画规定了造型、布局、变化的规律，进而促成了装饰风格的产生。由此看来，有制约不一定是坏事。歌德说过，在限制中才能显示身手，只有法则能给我们自由。正是这种制约才促使装饰风格在其特色基础上不断发展，并在人们思维中生根，逐渐形成装饰画独有的美学观念。（图1-20至图1-23）

图1-20

图1-21

图1-22

图1-23

装饰画的内容特点是侧重于欣赏的，其形式特征表现在造型上有一定幅度的图案化夸张，在色彩上表现为平面空间的对比关系，不强调三维空间的真实光影和透视等因素。装饰画是从绘画中派生出来的，它与绘画有难以割舍的亲缘关系。但它现在已经形成了独立的个体，我们将它们进行比较，可以更清晰的认识装饰画。

1. 纯绘画从主观表现来说鼓励并欣赏实现画家个人的意志，而装饰画则以的大众意识为归依。

2. 纯绘画是反对重复的艺术，而装饰画则不反对复制。

3. 纯绘画不强调实用性，而装饰画则比较兼顾应用目的。

4. 纯绘画负载较宽泛的社会意识，如沉郁、落拓、荒诞等，而装饰画则窥避社会意识，尤其是批判意识，总是轻松、乐观甚至唯美。

5. 纯绘画在材料运用的广泛性上是有限的，而装饰画在材料应用的广泛性上则几乎是无限的。

因此，装饰画和一般绘画之间的根本区别不在题材内容，不在工具手段，而是在表现形式的面目迥异。进而言之，这种差别的实质是形式感的不同。装饰艺术的最大长处就在于一个“变”字，装饰画本身之所以能成为独立绘画形式，就是从各种绘画中“变”出来的。

第三节 装饰画的溯源

装饰画这一艺术形式是在原始绘画和装饰纹样的基础上产生、发展而流传至今的。早在原始时代就已经出现了。如原始洞窟壁画、岩画，新石器时代的彩陶、黑陶和印纹陶上的人物造型、动物纹、人纹、几何纹，奴隶社会的器皿上的纹样，从商周的青铜器、战国时期的帛画艺术，洞窟壁画、墓室壁画、宫殿装饰壁画、漆器，秦瓦当、以及两汉的画像石、画像砖、汉铜镜，唐三彩、宋瓷到明锦、举世瞩目的敦煌壁画、清金银器，别具特色的民间美术等，都具有很强的装饰性，都显示出装饰艺术的成就，凝聚着东方人独特的审美观。尽管人类早期艺术作品并不是为了美而创作，且装饰性也显得很稚朴，但这足以表明了人类审美意识的觉醒和对美的追求。在我国，装饰造型更具特色，它与现代设计所涉及的广泛领域组成了一贯不可分的视觉设计系统，在社会生活中有着十分广泛的应用。（图1-24至图1-29）

图1-26

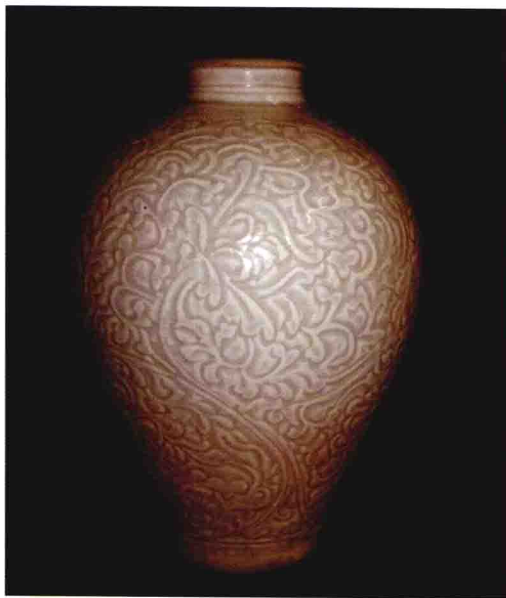

图1-27

图1-24

图1-25

图1-28

图1-29

在奴隶社会和封建社会，装饰艺术主要是为帝王、权贵和宗教服务的，华贵的装饰、昂贵的材料、精巧的手工、细密的图案都是这一时期装饰艺术的主要特征。如我国商代的代表性艺术品就是青铜器，青铜器的设计必须要满足统治阶级的需要，要反映出他们的审美趣味和价值观。为了表现帝王的威严，这一时期的装饰艺术大多强调高大的尺度、夸张的造型，产生强烈的视觉震撼力。（图1-30、图1-31）

图1-30

图1-31

我国古代装饰画最具典型的表现形式是壁画。从南北朝至隋唐五代的壁画都有完整的保存，其中南北朝、隋唐及五代的壁画最具特点，内容多为本身故事，仙佛世界，飞天仙乐及供养人像。由于敦煌及其特殊环境是人们寄托精神希望的现实场所，所以宗教和绘画艺术相结合，使前期较为写实的装饰之风在这里完全变成浪漫神秘的神佛世界，装饰造型极具飘逸，飞天的神韵成了敦煌艺术的代表，线线相依，形形相生，增加了画面的艺术趣味与装饰情调。

西方的装饰艺术从尼罗河畔古老的埃及法老陵墓到爱琴海岸古希腊风格的建筑、雕刻，再到两河流域古巴比伦的精美饰物。出现于古代欧洲，至今有500年历史。而此前欧洲曾经历了古代胶彩画、腊彩画、镶嵌画、干壁画、坦培拉绘画以及油画混合技法的漫长历史变迁。现代艺术马蒂斯、毕加索、高更、莫迪利阿尼、克里姆特、克利、米罗等人的壁画和油画作品作为研究对象。（图1-32至图1-38）

图1-32

图1-33

图1-34

图1-35

图1-36

图1-37

图1-38

第四节 装饰画与环境的关系

装饰画的产生,首先是由于人们爱美的心理。生活中的物品和建筑,人们都想去美化。人们在美化它们的过程中发现,要达到美化的目的,不能简单使用写实性绘画而需要专门具有装饰效果的绘画。其次是因为社会及审美需要的因素。社会的发展,主要是科技的进步和交流形式的广泛以及交流节奏加快,引起了各方面的变化。同时也引起了人们审美心理的变化和创造力的提高。人们在传统写实性绘画的基础上,不断探索新的绘画形式和绘画语言。工艺美术、建筑美术和其他以适应生产、生活为目的艺术领域空前扩大,这些都为装饰画的产生和发展创造了条件。

一、装饰画对室内色调及心理的影响

随着人们对居家生活品味的要求越来越高,室内环境的不断改善,室内装饰多了起来。装饰画作为能体现主人个性的一种室内装饰,为温馨的家增添了几分灵性与情趣。除了装修风格、家具以外,装饰画其实完全可以担当起居室的“点睛之笔”。虽然身价可能不如家具昂贵,却能体现出家的格调,反映主人的修养与品味。装饰画的运用不在多,而在于精,妙在因地制宜,画龙点睛。

在室内设计中,色彩的搭配是极为重要的,单纯的某种颜色没有好坏之分,关键在于搭配,只要搭配得好,都会产生良好的效果。色彩的组合方法有两种:第一种是在统一中求变化,称为“类似调和”,第二种是在变化中求统一,称为“对比调和”,一切关于色彩的设计都是利用这两种方式进行配色。在这些对比调和中,必须考虑色彩所占的面积比例,只有在强烈色彩的面积较小,柔和色彩面积较大时,才能保持均衡的配色效果,这是一条在室内装饰中运用色彩的通则。

红色、黄色给人的感觉是火热的,人们将他们称为暖色;蓝色、青色给人的感觉是冰冷的,人们将它们称为冷色;黑、白、灰色属于中性偏冷色。对色彩的运

用就是合理的调和冷、暖、中性色彩。用暖色装饰房间,使人心情愉快,并能增进食欲。所以,起居室、餐厅、健身室、不朝阳的房间一般多用暖色。起居室中小面积高纯度的暖色,打破了室内整体呆板的感受,起到提神的作用。同时,在运用暖色的时候,要注意加入适当白色或灰色来降低其纯度,这样不会太醒目、刺激。例如在卧室中,暖色的纯度一定要降低,尽量使人感到一些朦胧的气氛,以达到休息的目的。(图1-39、图1-40)

图1-39

图1-40

油画是装饰画中最具贵族气息的一种,属于纯手工绘制,同时可根据消费者的需要临摹或创作,风格比较独特。现在市场上的油画题材一般为风景、人物和静物,一些抽象油画组合也很受欢迎。漆板画题材广泛,也较为大气。国画艺术价值较高,具有收藏价值。工艺

画包括剪纸和景泰蓝等,采用手工制作,颇具中国传统特色。(图1-41、图1-42)

图1-41

图1-42

装饰画作为整体家居设计的一部分,要以整体布局作为统一参照。悬挂装饰画应更多地考虑形象、色彩、构图和环境空间的协调统一,强调与整体的和谐美。以中式风格装修的居室最好选择国画和水彩、水粉画,内容以传统为主,写意山水、水乡风光都是上佳的选择,但水彩画作品不宜太大;西式风格装修对挂画种类的限制较少,但如果居室的面积在15平方米以下,选择挂油画时最好选古典式的作品,如静物、花卉、人物等。抽象画具有一种无形张力,如果运用在空间较小的居室会显得有挤压感,因此抽象画多用于面积较大的客厅。

二、装饰画的内容和室内环境功能相统一

从观赏角度来说,装饰画在同一个观赏空间里只能

表现一个主题,一种风格。

客厅是每个家庭中最引人注目的地方,并负有联系内外、沟通宾主的使命。客厅的装饰画要宁少勿多,大厅的主墙面上适合放置一幅大尺寸的作品,内容应丰富耐看,艺术水准越高,越能提高主人的身份。画框与作品的风格应与大厅内的家具风格统一,色彩可以亮丽鲜艳些,成为视觉中心。因为作品大,所以不宜过高,底线比沙发背高30厘米就可以了。

卧室是美妙梦境、异想天开的温床,是联结现实人生与臆想幻觉的催化剂。既然是私密的个人空间,那么装饰画就可不拘泥内容,自己喜欢就是最好的。当然,如果自己喜欢的装饰画又能与卧室内家具、床上用品的风格相协调,那就锦上添花了。(图1-43)

图1-43

厨房、餐厅追求整洁、怡人的风格,可装饰色彩淡雅的小画,看上去漂亮又干净,如果内容能促进食欲就更好了。绿色和白色,经常成为餐厅的主色调,容易营造清爽、新鲜、美观的气氛。柔和的画面色彩都能让人放松,使神经尽快地恢复愉快的状态,从而令人胃口大开。(图1-44)

图1-44