

装饰设计基础

ZHUANGSHI SHEJI JICHU

李寅虎 编著

装饰设计基础

李寅虎 编著

图书在版编目(CIP)数据

装饰设计基础 / 李寅虎编著. —北京: 中国纺织出版社,
2016.4

ISBN 978-7-5180-2296-0

I. ①装… II. ①李… III. ①装饰设计 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第015673号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 楼旭红
版式设计: 胡 姣 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2016年4月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 11.5
字数: 138千字 定价: 59.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

科技的发展、各种新型材料、先进工具的快速更迭，尤其是电脑技术的普及，使本来以个体手工操作为其突出特点的绘画、设计诸专业首先受到冲击。一时间科技与手工艺、技术与艺术之间的争论，唇枪舌剑，各不相让，热闹非凡。这一冲击波，突破了美术院校大门之后，使这一专业群体，方方面面都受到不同程度的影响，甚至有人觉得绘画艺术已经走到了穷途末路、寿终正寝的边缘。这种悲观情绪纯属个别，但很快在一些人中蔓延开来，想改弦更张者有之，别谋出路者有之，搁笔观望者有之……除此之外，还有另一种情绪：电脑就是一切，手工操作一文不值！这两种情绪都过于偏颇，不仅影响着课堂教学的改革，学生学习的积极性和主动性的发挥，而且还会影响创作人才的发现与培养。

在科技领跑的今天，无论哪个专业，都在逐渐适应当前形式的发展，艺术教育也不例外。李寅虎副教授的编写的《装饰设计基础》一书是在教学实践中成书的，此书的内容主要在以下四方面进行了探索。

其一，在基础训练中，以提高学生审美能力为第一目标，强调手、眼、脑并用，在设计实践中体会变形、变色的奥秘。

其二，装饰设计基础作为造型艺术的基本功，强调手头工夫的磨练，以提高其绘画的技能、技巧。

其三，为了装饰的需要，在“变”字上下工夫。自然美不能替代艺术美，艺术是艺术家由自然的概念到艺术形象的创造。

其四，各种技法的综合运用。在装饰设计的创作中不仅看到了变废为宝，化腐朽为神奇的艺术作品，而且在电脑技术的帮助下创造出了种种新的艺术样式和格调。

《装饰设计基础》一书中的图例大都是在传统教学方式的基础上，根据装饰的要求，对黑白构图、色彩配置，特别是由自然型转换成装饰型的训练过程中，一丝不苟、反复推敲、认真实践的产物。不少作品几易画稿，细细读来，妙趣横生。其变形之大胆，夸张之适度，特别是对自然物象精、气、神的准确把握，令人叫绝；色彩之丰富、艳丽，色调之明快、协调，更让人喜爱。这既是一本课堂习作与创作完美结合的好书、又是一本以手工绘制为主的作品集锦。书中所提及的装饰艺术教学方法是当前艺术院校所应遵循的教学之路。

李家旭

2016年2月于天津美术学院

第一章 概述	001
第一节 装饰设计的观念	001
第二节 装饰设计的历史	002
第三节 装饰设计的特点	003
第二章 装饰设计的形式美及构图、造型、色彩训练	005
第一节 装饰设计的形式美	005
一、装饰设计的表现效果	005
(一) 平面化	005
(二) 程式化	005
(三) 秩序化	005
二、装饰设计的形式美法则	005
(一) 统一	005
(二) 变化	006
第二节 装饰设计的构图训练	007
一、规则的构图骨架	007
(一) 装饰设计中的平视构图	007
(二) 装饰设计中的立视构图	007
(三) 适合式构图	007
(四) 连续式构图	008
(五) 叠层式构图	008
(六) 构图骨架的节奏与韵律	008
二、灵活多变的构图	009
(一) 点、线、面的建构	009
(二) 汉字的演化	009
(三) 字母的变奏	009
第三节 装饰设计的造型训练	011
一、变形的具体方法	011
(一) 归纳、理顺	011

011	(二) 提炼、取舍
011	(三) 删添、添加
011	(四) 分解组合
012	(五) 形与形重合造型
012	(六) 适形造型
012	(七) 共用边缘线造型
012	(八) 乱中取胜造型
012	二、变形训练的过程
012	(一) 具象形体的概括
013	(二) 抽象形式的变异
014	(三) 几何符号的生成
016	第四节 装饰设计的色彩训练
016	一、色彩的情感张力
016	(一) 兴奋色调与沉静色调
016	(二) 软色调与硬色调
017	(三) 轻色调与重色调
017	(四) 华丽色调与朴素色调
018	(五) 强色调与弱色调
018	二、色彩的视觉和谐
018	(一) 色彩的基础知识
019	(二) 色彩的调和方法

023 第三章 装饰设计的表现技法

023 第一节 装饰题材的合理运用

023	一、装饰的移植设计
023	(一) 构图移植
023	(二) 造型移植
024	(三) 色彩移植
025	二、装饰的命题设计

三、装饰的主题设计	025
第二节 装饰的基础表现技法	027
一、点绘技法	027
(一) 特点——活泼多变	027
(二) 表现形式——客观归纳,趣味集结	027
(三) 技法——方点、圆点、不规则点的构成方式	027
二、线绘技法	027
(一) 特点——灵活、幽雅	027
(二) 表现形式——精练形,丰富形	027
(三) 技法——以各种不同的线为主	027
三、面绘技法	028
(一) 特点——丰富、厚重	028
(二) 表现形式——依形概括,简练化、几何化	028
(三) 技法——多种语言结合,控制整体效果	029
第三节 装饰的平面表现技法	030
一、黑白法	030
二、平涂法	031
三、晕染法	033
四、喷绘法	034
五、透叠法	035
第四节 装饰的材质表现技法	037
一、编织法	037
二、漆画法	038
(一) 漆画材料	038
(二) 漆画工具	038
(三) 工艺材料	039
(四) 装饰技法	039
三、五谷法	041
四、石子拼画法	043

043	五、沥粉贴金法
044	六、嵌丝成形法
045	七、积砂成画法
047	八、纸浆拼画法
049	九、布贴成型法
051	十、烟熏烙烫法
052	十一、雕刻拓印法
053	十二、丝漏对印法
053	十三、油水分离法
055	十四、纸雕成型法
056	十五、木雕成型法
057	十六、石雕成型法
058	十七、锻铜浮雕法
058	十八、铜铁焊接法
060	十九、铝版漆画法
061	二十、材质组合法
062	二十一、玻璃雕刻与拼贴法
062	（一）玻璃雕刻法
062	（二）玻璃拼贴法
063	二十二、计算机制作法
065	第四章 装饰设计的创作
065	第一节 装饰的时代意识
066	第二节 装饰的风格创作
069	作品赏析
175	后记

第一节 装饰设计的观念

装饰,就其词义而言是指美化。在上海辞书出版社1980年出版的《辞海》中解释为“修饰、打扮”的意思。商务印书馆出版的《现代汉语词典》(2013年第6版)解释为:“在身体或物体的表面加些附属的东西,使美观。”从上述解释中我们不难看出,“装饰”一词实际上包含着动词和名词的双重属性:一方面,它指一定的艺术加工方法和手段,是将美的构想付诸实现的艺术技巧或制作方法,是指艺术活动的过程。另一方面,它又指一定的艺术形态,是一种审美的静态结构,是人们用来美化生活

和表现审美情感的高度理想化秩序化、规律化、程式化的物化形式,是指艺术活动的结果。“装饰”概念的双重性体现的是一种因果关系,它们统一于艺术活动的全过程中。无论我们从广义还是狭义上去理解装饰的含义,它都包括这双重属性。

设计,指根据一定的目地、要求,预先制订方案、图样等。所以传统的装饰设计就是以修饰为目的的方案或意图,其表现形式是装饰性的。装饰设计在特定的条件环境下形成规范的特定形象,其作品采用大量装饰性的语言,形成装饰的韵味和效果,这种强烈的装饰意味源于作品的单纯性、平面性、秩

序性的特点。装饰设计同时又是与装饰物的统一,是具有装饰的构图、形象和色彩以及装饰性的表现形式。装饰设计是一种表现形式的创作,具有独特的艺术规律和特点,而不是以画种和画风来确立的(图1-1、图1-2)。

装饰设计是一种理想化的艺术形式创作。高尔基在《论艺术》中指出:“人们爱听悦耳而又旋律的音乐,爱看鲜明的色彩,爱把自己的环境改变得比原来更好、更美。艺术的目的是夸张美好的东西,使它更加美好。”同样,装饰设计不是以“写实”地描绘对象为目的,而是以形式美法则和装饰表现技法对形象的再创造,是一种夸张美,是自然美

图 1-1 唐代刻花金碗上的装饰

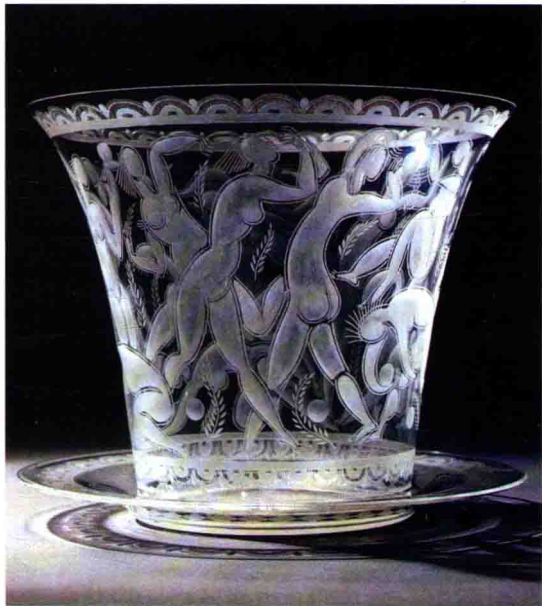

图 1-2 瑞典“玩球少女”玻璃花瓶上的装饰

图 1-3 仰韶文化鲧鱼纹双耳瓶

图 1-4 仰韶文化鹤鸟石斧陶缸

图 1-6 战国龙凤人物帛画

的升华——没有形式，就没有美。装饰设计也是沟通自然与作者心灵深处的二度现实的情感纽带，是一种艺术形式的具体化。

第二节 装饰设计的历史

装饰的艺术形式是从原始绘画和装饰纹样的基础上产生、发展而流传至今。新石器时代的彩陶纹样可以说是最早的器皿装饰设计，其后西周青铜器上的装饰纹样，战国时期的帛画，两

代的画像石、画像砖，直至举世瞩目的敦煌壁画以及诸多各具特色的民间美术，都是装饰设计最典型的范例。中国的历代装饰设计犹如一座巨大的宝藏，它涉及陶瓷、木版年画、剪纸、染织、刺绣、皮影、各种雕刻等（图 1-3 ~ 图 1-13）。

在西方，装饰艺术经过古希腊、古罗马时期的发展，奠定了科学、理性的表现传统。文艺复兴以后，写实表现得恢复和发展，这一时期虽然也出现过重装饰的洛可可艺术潮流，但更多

图 1-7 汉代瓦当

图 1-5 西周青铜器上的装饰

图 1-8 汉代画像砖

图 1-9 敦煌壁画

图 1-10 敦煌藻井

是局限于实用美术领域。直到 19 世纪末,兴起于欧洲的新艺术运动使人们重新认识到艺术装饰美的价值。

第三节 装饰设计的特点

装饰设计的艺术表现手法,具有平面化、秩序化、程式化的特点。它强调节奏和韵律,突出形式美,用极强的夸张、变化等手段来体现和完成材质功能上的生产工艺性(图 1-14、图 1-15)。

装饰设计的价值在于思维方式的创新,但对传统观念的继承是转换思维的前提,在此基础上再来汲取创作灵感。而灵感来源于平时的点滴积累,所以生活是装饰设计传统与创新的基础。

随着现代科学技术与多种材质的引用与开发,装饰的特点已有了相应的变化,从而使设计者进一步认识到技术背后的精神实质与重要性。所以,优秀的装饰设计应该是精神与物质在基础层面的完美结合。

图 1-12 民间泥玩具

图 1-11 民间木版年画

图 1-13 民间皮影

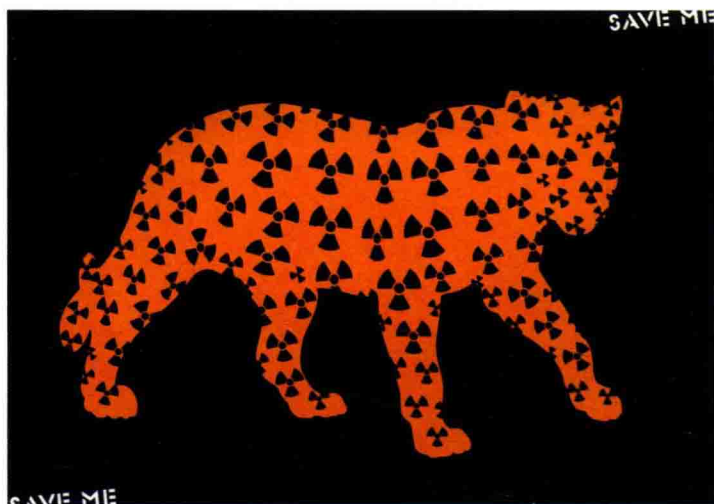

图 1-14 招贴设计

图 1-15 现代地毯设计

课程安排:

讲授装饰画的性质、历史、特点及创作(4学时)。

知识点:

1. 装饰设计的观念;
2. 装饰设计与绘画的不同;
3. 装饰设计的历史;
4. 装饰设计的创作思维、灵感、素材的搜集,以及传统和科学对它的影响。

难点:

装饰设计的特点、观念。

作业:

1. 了解装饰在设计艺术中的位置;
2. 关注装饰设计的观念以及装饰设计的当代延展。

第二章 装饰设计的形式美及构图、造型、色彩训练

在装饰设计艺术中,虽然在不同的历史时期、不同的地域、不同的社会生产力的制约下,其形态是各不相同的,但是作为装饰设计的基本元素,却基本相同。它们都追求形式美感,遵循形式美法则。在此基础之上再对装饰设计的构图、造型、色彩进行不同程度的深化,才有今天装饰艺术设计的丰富性和多样性。

第一节 装饰设计的形式美

装饰设计极力地彰显人的内在需要和设计需要的统一,力求符合装饰形式的法则,追求表现外在的形式美。

图 2-1 装饰设计的平面化 刘国寅

一、装饰设计的表现效果

(一) 平面化

平面化是装饰设计的重要特点之一,是将自然形象进行主观归纳的形式方法,是把形式内容进行单纯化和概括化,取得装饰效果的一个重要途径,也为程式化和秩序化建立了必要的形象基础(图 2-1)。

(二) 程式化

程式化就是按一定的格式,在艺术创作中根据主体和审美需求表现客观世界(图 2-2)。

(三) 秩序化

秩序化是指自然状态的事物按一定秩序进行排列,建立起一种人为的

艺术秩序,使观者在心理上产生一种同步的情绪共鸣。“无规律不成方圆”,故此,在装饰构图中产生了一定的秩序规则,即形成了各种多变的骨架构图(图 2-3)。

构成装饰设计形式感的核心是程式化与秩序化。两者之间的关系是相互联系和相互制约的。程式化与秩序化是不可分割的,程式化包含着秩序化的因素,秩序化制约着程式化。

二、装饰设计的形式美法则

(一) 统一

统一指画面各组合部分的内在联系,具体表现为形态、色彩、材质技法等

图 2-2 装饰设计的程式化 张然

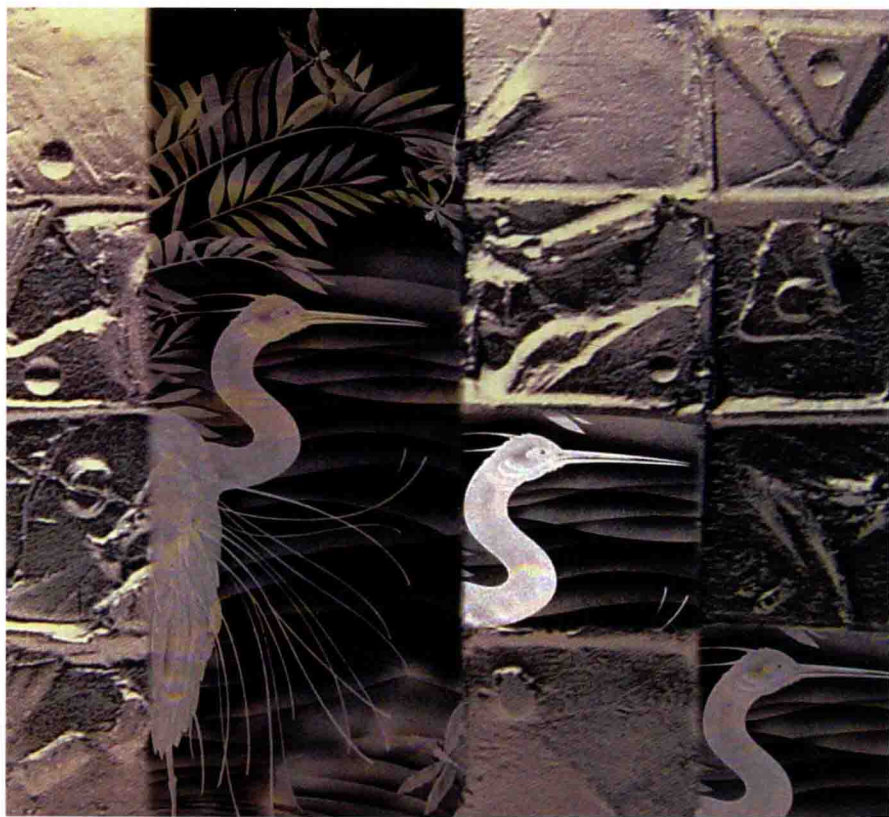

图 2-3 装饰设计的秩序化 刘明

的相同或相近。其艺术特点是具有明显的秩序感和条理性,能够使人产生宁静和谐、井然有序的美感体悟。

(二) 变化

变化即画面各组合部分的本质区别。它具体表现为造型形象性质相异的布局形式,如形式的大小和方圆,色彩的冷暖、明暗和鲜浊,肌理的粗细、软硬和凹凸,方向的上下和左右,位置的前后及主次等的差异。

装饰设计的形式美基本法则是由总法则“变化与统一”派生出来的。这些法则包括对称与均衡、条理与反复、对比与调和、动感与静感、节奏与韵律、比例与对照(图 2-4 ~ 图 2-6)。

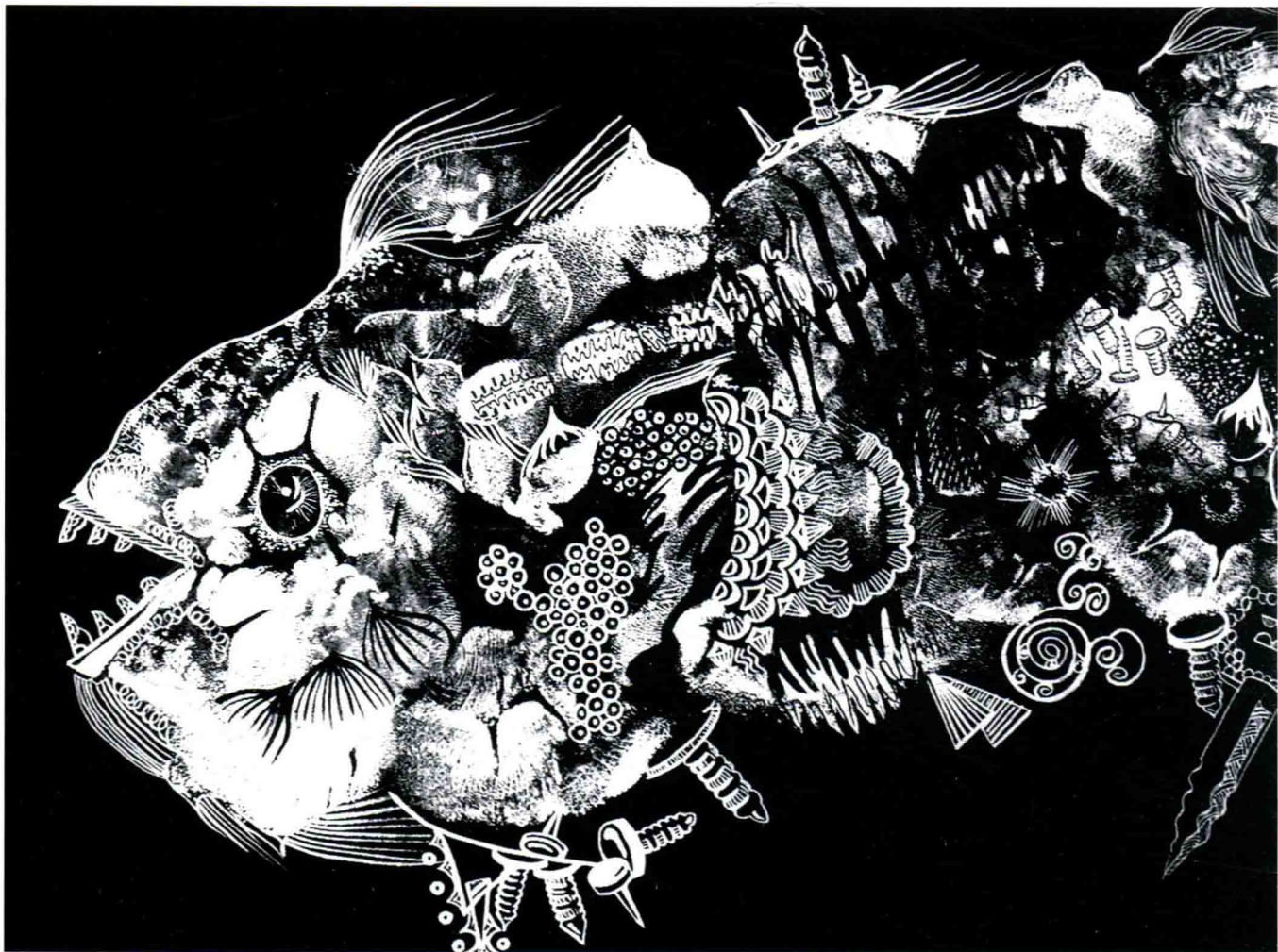

图 2-4 装饰设计的变化与统一 张丽

图 2-5 装饰设计的变化与统一 黄悦欣

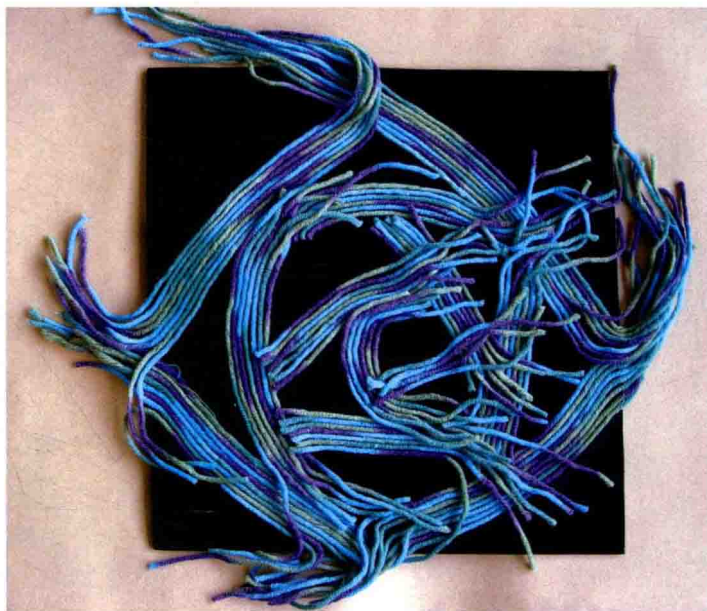

图 2-6 装饰设计的变化与统一 王丹

第二节 装饰设计的构图训练

《辞海》对“构图”的解释是：“艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，把个别或局部的形象组成艺术的整体。在中国传统绘画中称为‘章法’或‘布局’。”构图就是指如何把人、景、物安排在画面中以获得最佳布局的方法，是把形象结合起来的方法，是揭示形象的全部手段的总和。

米勒说：“所谓构图，就是把一个人的思想传递给别人的艺术。”

“构图”和“设计”在一定程度上可以通用，因为它们的基本形式含义是一样的。构图结构是设计的艺术，就是如何把材料组织得好，所以结构技巧就是组织材料的技巧。普多夫金说：“每一种艺术，首先必须有素材，其次是组织这种素材的方法，而方法必须特别适合于这种艺术。”音乐家以声音做素材，按时间顺序把它组织起来。画家的材料是点、线、面、明暗和色彩，在画面上按着空间秩序把它们组织起来。

一、规则的构图骨架

我们不妨了解一些装饰设计中经常采用的构图骨架，这些构图骨架在装

饰设计中所表现的要素与原理，在视觉作用中起到了某些基本特征的作用。

(一) 装饰设计中的平视构图

平视构图即视点不集中，对于所描绘的景物一律平视；视线始终与物象立面的各个部位垂直；不画物体的顶面和侧面，只画最能体现物象特征和姿态的最生动的一面。

运用平视构图要特别注意影像效果，要求形象外轮廓清晰，形象间不重叠，前景不挡后景，并在一个平面上出现，垂直线一律垂直，水平线一律水平，平行线一律平行。这种构图形式可以向上下或左右伸展（图 2-7）。

(二) 装饰设计中的立视构图

立视构图即中国画中的俯视散点构图，在中国传统绘画中常采用此法，在汉画像砖和早期敦煌壁画中较常见。这种构图方法不强调近大远小和物象的真实比例，人物的比例往往大于环境、道具的比例，并且常以道具或景物作为不同时空的分割物。

采用立视构图的画面，如同沙盘或建筑立体效果图一样，它描绘的事物具体而细微，场面宏大，呈现出“以大观小，如人观假山”般的景象。

立视构图的特点：前景不挡后景，

就好像看到东山又能看到西山，有透视效果，视野大，多呈现出半侧面 45 度倾斜角度的鸟瞰画面（图 2-8）。

(三) 适合式构图

适合式构图是根据器物造型方、圆、长、宽不一的形式和不同形状，进行填充式的自由组合。

适合式构图形式根据骨架特征可归纳为以下几种格式：

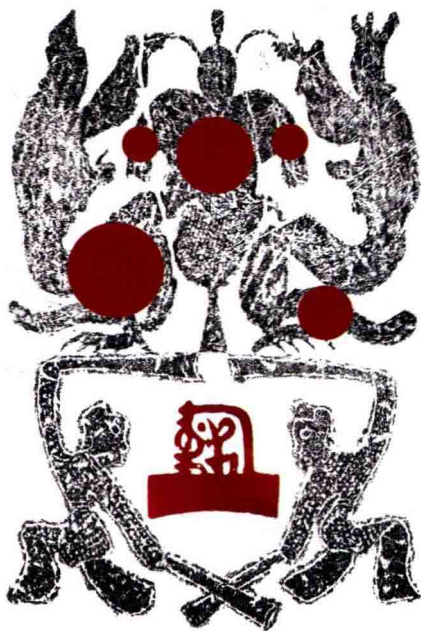

图 2-7 平视构图

图 2-8 立视构图

图 2-9 填充式适合构图 谢富辉

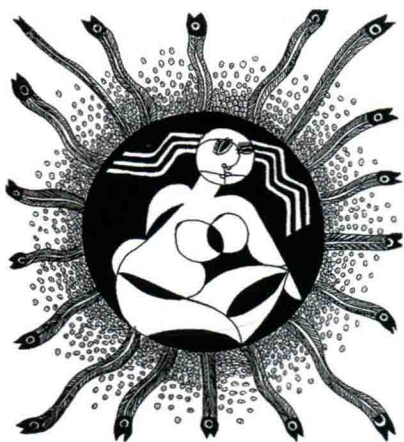

图 2-10 辐射式适合构图

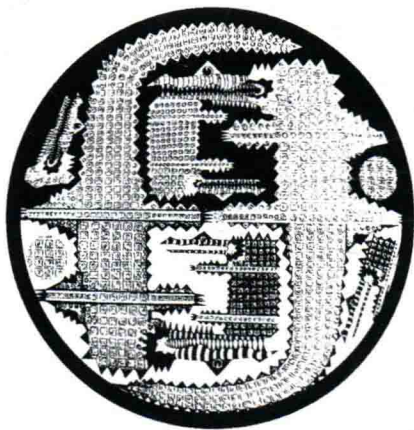

图 2-11 均齐式适合构图

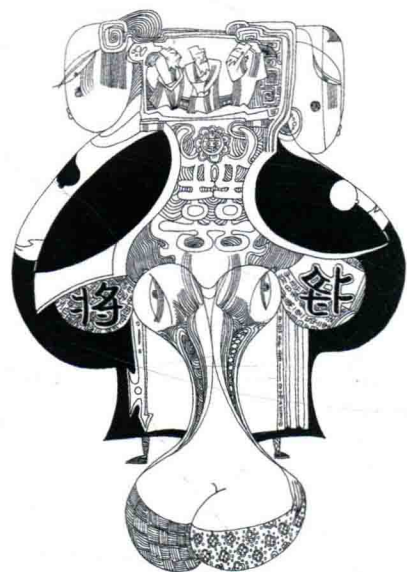

图 2-12 均衡式适合构图

1. 填充式适合构图

填充式适合构图无一定的骨架样式。纹样疏密得当，填充到外轮廓内，做到构图饱满而不拥挤，简洁而不空旷（图 2-9）。

2. 辐射式适合构图

辐射式适合构图的骨架是以中心点为基准，向中心辐射或向四周辐射。纹样采用多方均齐的构成方式，采用这种构图形式时，要注意形象间的彼此呼应，要做到虚实相生（图 2-10）。

3. 均齐式适合构图

均齐式适合构图是从中心点或中轴线上划分几个相等的区域，把同形同量

的纹样置入其中。这种构图可以上下、左右、回旋交叉（图 2-11）。

4. 均衡式适合构图

均衡式适合构图是以假定的中轴线为基准，两侧的形等量不等形。这种构图形式的形象不受约束，处理上自由、灵活、生动（图 2-12）。

（四）连续式构图

连续式构图采用二方连续、四方连续等方式完成，形成各种不同的装饰效果。以一个基本单位纹样左右横向反复连续的构图形式称为横式二方连续式构图；以一个基本单位纹样上下纵向反复连续的构图形式称为纵式二

方连续式构图；以一个基本单位纹样向上、下、左、右四个方向反复连续，构成四方连续式构图（图 2-13、图 2-14）。

（五）叠层式构图

叠层式构图的特点是将景物层层叠起，上下左右紧密相接，形成交错状（图 2-15）。

（六）构图骨架的节奏与韵律

诗歌、舞蹈、音乐、绘画中有许多相互借喻的术语，如节奏、韵律。一般来讲，在构图的形象中往往存在一条或隐或现的旋律主线，好似文章中的主旋律，贯穿于画面结构的始终，形成了富有装饰美感的构图骨架（图 2-16）。

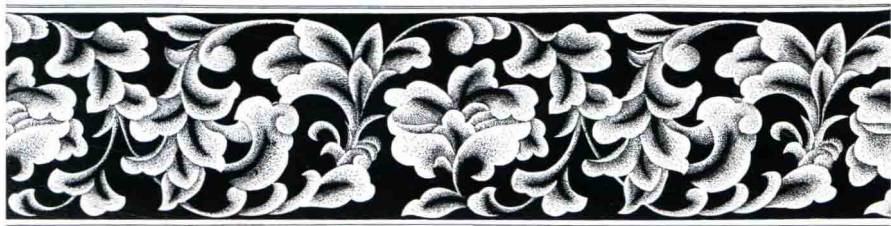

图 2-13 横向二方连续式构图

二、灵活多变的构图

(一) 点、线、面的建构

点、线、面是平面构成中的基本要素，作为构成图形因素以外的构图组构因素，其实质是对构图的基本组成图形概括后的画面“势”因素的解析，也是装饰设计骨架的构建形式，从而使装饰图形形成有秩序感的设计，为进一步组织造型、色彩做预先的安排和设计。

点、线、面的建构实际是排除具体形象以后的纯形式的抽象组织方法，是情绪、节奏、韵律等的纯形式因素的

组合方法。而点、线、面本身的相互转化也进一步丰富了画面的构成元素，并且可以从单一元素做起，获得更丰富的效果。它本身是具体的构图方法，同时也是所有构图形式的重要组成环节(图 2-17)。

(二) 汉字的演化

汉字抽象构图形式在装饰艺术中的出现无疑是一个新的爆发现点。它丰富的变化、简洁的语言、灵活的方式以及宽广的想象空间都拓展了艺术家构图形式上的探索空间。

文字是一种文明成长的基本视觉

语言符号，其本身就是一件不可多得的艺术作品，它从古至今的演变也是一个艺术演变的过程。

以下是几个以文字来理解构图的实例，有助于我们认识汉字在装饰艺术中的功能。

中国书法草书中的“虎”字，在布局章法上疏密有序，整体造型上点、线、面连接合理，整个字体纵横贯穿，松紧有度，产生了动感十足的气势，给人以鲜明的个性与饱满感(图 2-18)。

在具体的文字设计中，要先找到文字框架的特点，然后据此进行创意性的发挥，并借鉴于整体的构图形式中。图 2-19 是“天地”二字在平面视图中的组合，图中字体框架的加强和减弱、交错和发展都具有很强的灵活性。

(三) 字母的变奏

英文字母的抽象性显而易见，26 个字母基本是由直线、曲线来组成圆形、

图 2-14 四方连续式构图

图 2-15 叠层式构图