

艺术与设计系列丛书

装饰设计基础

DECORATE DESIGN FOUNDATION

刘咏清 何悦菡 | 编著

中国电力出版社

www.cepp.com.cn

艺术与amp;设计系列丛书

装饰设计基础

DECORATE DESIGN FOUNDATION

 刘咏清 何悦菡 | 编著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

作为装饰设计教材,本书的特色有二点:一是装饰设计基础理论简明扼要,分阶段性编排并结合实践性的作业使其与各类艺术院校的分阶段、分课题的教学安排能有效衔接;二是实践环节体例明确,实际操作性强,特别是各章节的专题案例设计是作者近年来教学探索的最新成果,其不仅紧扣艺术设计基础阶段“重技能培养”的教育原则,也顺应艺术设计专业的学习规律,非常适合于各类艺术设计专业学生和广大美术爱好者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

装饰设计基础 / 刘咏清, 何悦茵编著. —北京: 中国电力出版社, 2010

(艺术与设计系列丛书)

ISBN 978-7-5123-0552-6

I. ①装… II. ①刘… ②何… III. ①装饰美术—造型设计 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第114669号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

策 划: 王 倩 E-mail: ian_w@163.com 责任编辑: 王 倩

责任印制: 甄 茁 责任校对: 太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷 各地新华书店经售

2010年8月第1版第1次印刷

889mm×1194mm 1/16 8.75印张 308千字

定价: 52.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话(010-88386685)

装饰意识的出现是人类意识发展的重要里程碑，它标志着人类从动物性地顺应自然到主动性地影响自然的过程。其后的装饰设计作品不仅是人类自由精神的物化，也承载了人类漫长劳动的过程和生活的艰辛岁月。从古到今，经过无数装饰艺术家的创造和辛勤提炼，形成了规模宏大的各类装饰艺术经典作品。装饰设计不仅映射出人类传统的生活模式，从现代人类衣、食、住、行的各类设计领域中我们也看到，它正在创造着人类越来越宽广的新文化生活。

装饰设计是一种实用性的艺术形态，与装饰艺术在概念上略有区别。人类的生活用品，基本分为两大类型：一类是装饰品，一般以欣赏为主；另一类是实用品，一般是为了满足人类物质生活的需要。

本书是为各类院校艺术设计专业学生撰写的专业教材，针对艺术设计专业基础学习阶段重在技能培养的教育原则，将有关装饰设计的基础理论放在前面的概述中，尽量精简、扼要。然后分单元地将装饰设计基础所涉及的内容进行编排，每个单元从基本设计原理的介绍、设计方法的研究、设计的拓展到最后的课题作业都相对完整而独立，非常适应于分阶段、分课题的艺术设计专业的设计教学。同时通过具体的专题设计和实际案例将复杂的理论具体化、视觉化，具有较强的可操作性，也是本教材的创新点。

在教材即将面临付梓之际，我要特别感谢苏州大学应用技术学院艺术系刘观庆教授的支持与关心，感谢2007、2008 艺术设计专业的同学为本教材提供了精美的装饰设计习作，同时还要感谢苏州大学应用技术学院陈建荣、高春雷、李金超、王林以及还来不及署名的同仁和朋友的无私帮助。

编者

2010年3月

目 录 | Contents

前言 课时安排

1 第一部分 装饰设计的基本理论

1 第一章 装饰设计的基本知识

- 1 第一节 装饰概念的界定
- 2 第二节 装饰设计的分类
- 3 第三节 装饰设计的本质特征

4 第二章 装饰设计的形式美原理

- 4 第一节 比例与尺度
- 4 第二节 对称与均衡
- 5 第三节 节奏与韵律
- 5 第四节 对比与调和
- 6 第五节 条理与反复

7 第三章 装饰设计的创意思维模式

- 7 第一节 顺向性思维模式
- 8 第二节 逆向性思维模式
- 8 第三节 整合性思维模式
- 9 第四节 发散性思维模式
- 10 第五节 历时性思维模式

11 第四章 装饰设计的色彩

15 第二部分 装饰设计的基础

15 第一章 装饰设计的素材与主题

- 15 第一节 素材基本分类
- 17 第二节 素材观察与主题分析
- 17 第三节 素材收集
- 18 第四节 素材与主题设计案例

24	第二章 装饰设计的形式结构
24	第一节 装饰设计的构成形式
25	第二节 装饰设计的构图
28	第三节 形式结构专题设计案例
37	第三章 装饰设计的创意构形
37	第一节 创意构形原理
39	第二节 创意构形手法
41	第三节 创意构形专题设计案例
75	第四章 装饰设计的技术表达
75	第一节 黑白灰装饰性表达
78	第二节 色彩装饰性表达
82	第三节 电脑装饰性表达
83	第四节 装饰表现专题设计案例
99	第五章 装饰设计的材料
99	第一节 肌理与质感
103	第二节 材料的属性
105	第三节 材料的装饰表现技法
110	第四节 材料装饰设计专题案例
127	第三部分 装饰设计的专业实务及商业实践
127	第一节 装饰设计工作简介
127	第二节 装饰设计师概述
128	第三节 装饰艺术设计实务程序
130	第四节 名家设计思想
131	第五节 商业实践设计案例
134	参考文献

课时安排 | 建议72课时

章节	课程内容	课时
第一部分 装饰设计的 基本理论	第一章 装饰设计的 基本知识	4
	第二章 装饰设计的 形式美原理	
	第三章 装饰设计的 创意思维模式	
	第四章 装饰设计的 色彩	
第二部分 装饰设计的 基础 第一章 装饰设计的 素材与主题	第一节 素材的 基本分类	8
	第二节 素材观 察与主题分析	
	第三节 素材收 集	
	第四节 素材与 主题设计案例	
第二章 装饰设计的 形式结构	第一节 装饰设 计的构成形式	14
	第二节 装饰设 计的构图	
	第三节 形式结 构专题设计案例	
第三章 装饰设计的 创意构形	第一节 创意构 形原理	14
	第二节 创意构 形手法	
	第三节 创意构 形专题设计案例	
第四章 装饰设计的 技术表达	第一节 黑白灰 装饰性表达	14
	第二节 色彩装 饰性表达	
	第三节 电脑装 饰性表达	
	第四节 装饰表 现专题设计案例	
第五章 装饰设计的 材料	第一节 肌理与 质感	14
	第二节 材料的 属性	
	第三节 材料的 装饰表现技法	
	第四节 材料装 饰设计专题案例	
第三部分 装饰设计的 专业实务及 商业实践	第一节 装饰设 计工作简介	4
	第二节 装饰设 计师概述	
	第三节 装饰艺 术设计实务程 序	
	第四节 名家设 计思想	
	第五节 商业实 践设计案例	

第一部分 装饰设计的基本理论

第一章 装饰设计的基本知识

装饰,无论作为一种行为,还是艺术表现形式,都发轫于人类的原始社会。早期的人类出于信仰和审美的目的,在岩石、石器及人体等载体上创造出了最早的精神符号,一开始就反映了人类的精神生活和意识形态。之后,经过人类社会多元化的演绎,逐渐形成了千姿百态的装饰形式。

第一节 装饰概念的界定

装饰根据时代、民族、观念、风格、特性的不同而不同,因而对其概念的理解具有一定的不确定性。但它的本质在于人类追求美的动机,是一种独特的艺术形式。装饰设计则是研究艺术形式的特殊性和规律性的一门艺术门类。

就范畴来说,装饰可泛指一切装饰行为和现象,也可狭义地指向行为的结果,即具体的装饰物和装饰形象。

在中国的传统观念中,装饰被释义为“对装饰主题的美化加工”,《现代汉语词典》将其解释为在身体和物体表面加些附属的东西,以增强美感。这种观点以图案为主体,强调对装饰物的附属性和从属地位。《后汉书·梁鸿传》有“女求作布衣麻屨,织作框绩工具。及嫁,始以装饰入门”就是此意。

装饰的英文(名词)为“decoration”,最早出现于1791年,意为“使人感到赏心悦目的各种视觉效应”。但西方进入现代主义后,装饰被重新纳入到现代设计的角度来省视。装饰被赋予自律性的品格,以秩序化、理想化为特征。装饰设计强调以形式法则为指导,结合材料、色彩、工艺等媒介,运用变形、抽象等方式进行设计。《日本设计词典》也将装饰同设计作相近解释,释为意匠、设计。

图1-1-1 装饰艺术作品一

图1-1-2 装饰设计作品二

第二节 装饰设计的分类

装饰设计,根据不同的角度有着不同的分类方式。

从装饰物的空间特点,可分为平面装饰设计和立体装饰设计。平面装饰设计主要指的是在平面媒介上进行平面装饰设计意图的表现,如招贴,纺织图案等;立体装饰设计是指各类立体器物的造型、色彩以及其表面的装饰设计。

从装饰造型的特点,可分为具象和抽象两类。具象造型直接取材于大自然的造型元素,通过写生、提炼、加工变化而成,具有自然、真实、生动的特点;抽象造型以点、线、面、方、圆、曲等抽象几何形为造型元素,按照形式美的法则设计成的,具有抽象、严谨、韵律的特点。

图1-1-3 极具装饰色彩魅力的服装设计

图1-1-4 陶瓶装饰设计

图1-1-5 传统形式的装饰设计

第三节 装饰设计的本质特征

装饰艺术是一种最为大众化和普遍化的艺术形态。企图给这种艺术或艺术形态下一个严格的定义几乎是不可能的,同样,给庞大的装饰设计领域定一个明确的特征也是不明智的。装饰的特征体现在材料工艺、艺术语言、审美个性、形式感等方面,并与时代性、地域性密不可分。从宏观的层面而言,装饰设计的特征,则来自于对纯艺术和现代设计的功能区分。

装饰设计的作用有别于纯艺术。纯艺术不以具体的实用功能为目标,它不受客观现实的影响。它强调独立、完整思想的表达,注重的是主题思想的把握和形象细节的描绘。装饰设计则是为了向人们展示其服务对象的性质和特征,并且使服务对象富有美感,能使人产生视觉和心理上的美感和愉悦。它是主体物的一个组成部分,题材和造型又都受主体物的影响,受整体实用功能的制约。如绣在衣服上的图案,其质地、色彩和造型,作为衣服形象的一个组成部分,反映了衣服的审美内涵;但是受到衣服整体审美功能和实用功能的限制。

装饰设计的组织系统有别于纯艺术。纯艺术从内部出发,看重作品的内涵。装饰艺术从装饰物的外部出发,注重外在形式美感。这一点正如书法和美术字的区别,前者看重个人气质,后者看重统一性。

装饰设计,特别是现代装饰设计,虽然很多理论原则和方法来自现代主义,但还是存在一定程度的差别。现代设计与现代装饰相比,具有更强的功能指向。现代主义设计强调从材料的物理特性、结构特性出发,创造出满足功能要求的形式与结构,并能够在工业化条件下得以生产。装饰设计更强调装饰目的和审美形式。

装饰设计与现代主义在造型形式上也存在很大差异。目前,装饰设计常引入构成的观点来组织教学,但它偏向形式本身的美感。现代主义中的构成则更加基础、抽象,理论上排斥一切具象的形态。所以现代主义设计更加理性,严谨,相比之下,装饰设计的造型显得更加生动活泼和丰富多彩。

图1-1-6 十二星座人体彩绘装饰设计

第二章 装饰设计的形式美原理

装饰艺术的形式美体现在对艺术的秩序上,具体表现为比例与尺度、对称与均衡、节奏与韵律、对比与调和、条理与反复等五大法则。但秩序并不等同于没有变化,装饰艺术的形式美都体现在变化和统一之中。主次、虚实、繁简、动静、刚柔、明暗、冷暖……都体现在作品之中,从而达到多样统一的美感。

第一节 比例与尺度

比例与尺度通常指装饰艺术中整体和局部、局部和局部之间的数量关系。万物具有各自的比例和尺度特征。装饰图案不受自然比例限制,根据需要来安排图像之间的比例,但又必须保持合乎逻辑的数理关系。美的造型需要良好的比例,黄金分割比 $1:0.618$ 就体现了数的和谐之美。

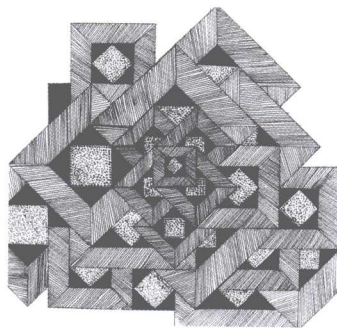

图1-2-1 比例与尺度

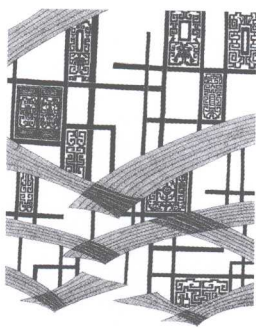

图1-2-2 比例与尺度

第二节 对称与均衡

对称指从某个中心向外,周边造型元素的数量、比例、形态、色彩等均相同的结构形式。对称有左右、上下、放射、色彩等多种方式,强调几何上绝对的静态的视觉平衡。均衡是在对称的基础上发展而来的,由形的对称转变为力的对称,是一种同量不同质的视觉平衡形式。均衡是一种动态的视觉和心理平衡,允许存在多变的造型元素,相比于对称具有更活泼的形式。

图1-2-3 对称形式

图1-2-4 均衡形式

第三节 节奏与韵律

节奏是艺术中有秩序、有规律地出现的音或形、色的连续交替的形象。在装饰作品中表现为造型和色彩有规律地连续交替与重复。有规律的节奏为律，和谐为韵。韵律强调装饰设计中律动带给人们视觉和心理上的审美感受，而不是指简单的元素重复，不同的造型布局和色彩变化的律动变化也能带来韵律美。

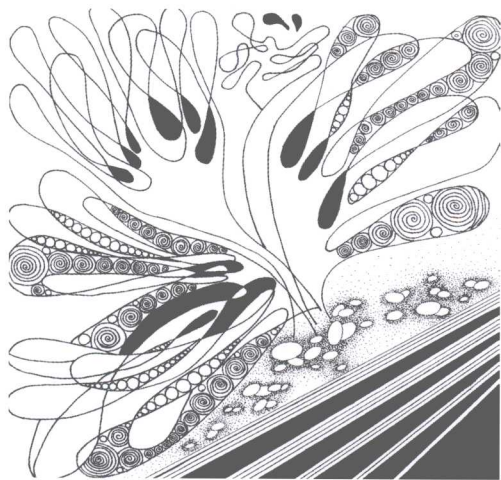

图1-2-5 节奏与韵律一

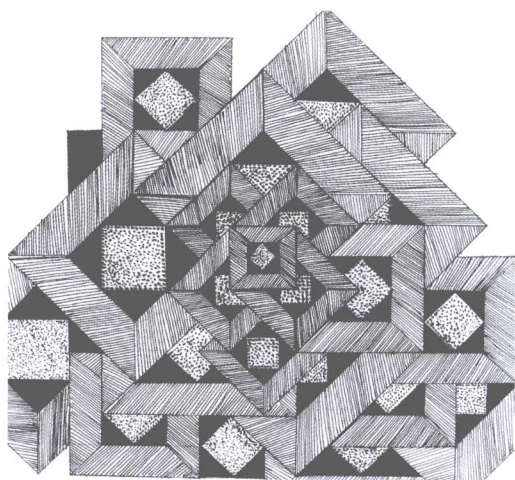

图1-2-6 节奏与韵律二

第四节 对比与调和

对比指画面中各种形象之间的差异或矛盾，从而使画面产生强烈的视觉冲击力。对比有很多形式：造型上有大小、曲直、强弱等对比；构图上有方向、虚实、疏密等对比；色彩上有色相、明度、冷暖等对比。调和、减弱元素差异产生的冲突，显现共性，反映主题。对比和调和是一对矛盾体，需要合理使用才能达到良好的视觉效果。

图1-2-7 对比与调和一

图1-2-8 对比与调和二

第五节 条理与反复

条理是将自然形中繁杂无序的部分剔除然后在组织形式上或造型、色彩上进行有规律的安排，形成整齐化、规律化的美感。反复是指相同的单位形象重复出现，重复就产生一种节奏和韵律美。

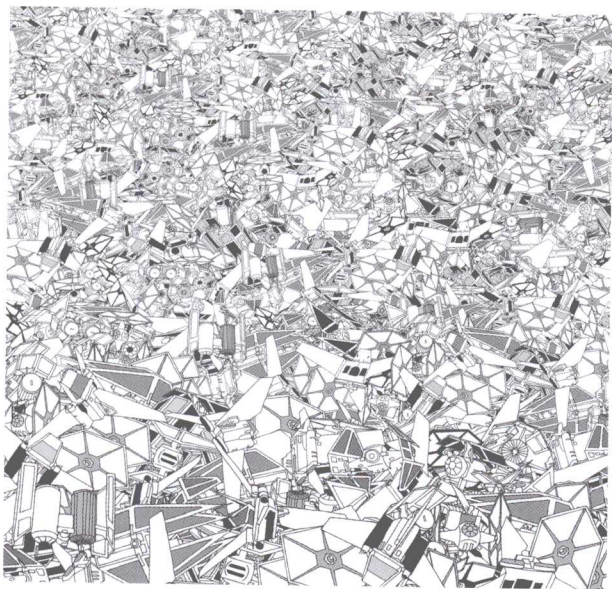

图1-2-9 条理与反复一 周嘉勋供稿

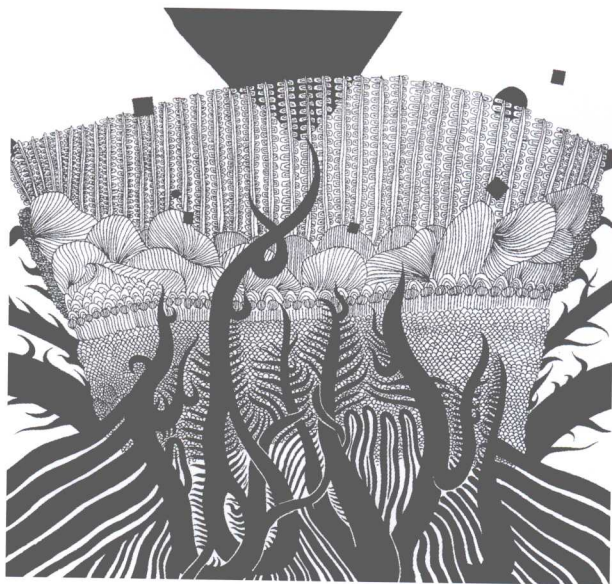

图1-2-10 条理与反复二 周嘉勋供稿

图1-2-11 条理与反复三 周嘉勋供稿

第三章 装饰设计的创意思维模式

装饰设计的创新来源于思维对象和思维的本身。思维对象就是多样化的客观事物，它表现为事物间形式的多样化，如自然界千差万别的树叶；同时，还表现为事物本身的多样化属性，如一片树叶，有绿色、椭圆形、齿状边缘、对称结构等特点；还表现为动态形象的多变性，树叶因不同的季节产生不同的面貌。正因为事物的这种属性，要求设计者具备活跃、开放的思维方法，寻求具有创新性的设计思维新模式。装饰设计的创意思维模式常用方法主要有以下几种。

第一节 顺向性思维模式

顺向性思维模式是一种按照常规逻辑去推导的思维方式。在装饰设计构思中表现为相似事物之间的比较，寻找它们的相关点，比如由罂粟花想到毒蛇，由毒蛇想到死亡；由沙漠联想到骆驼，由骆驼想到远古的丝绸之路等，然后根据顺向思维的结果进行组合构形。

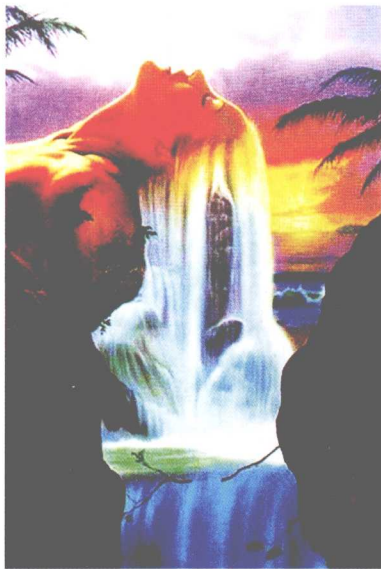

图1-3-1 油画作品

图1-3-2 鸡的装饰造型设计

图1-3-3 装饰绘画 杨潮潮

第二节 逆向性思维模式

这是一种不同于寻常思考模式的思维，它善于“反其道而思之”，让思维向对立面的方向发展，从问题的相反面深入地进行探索，树立新思想，创立新形象。体现在装饰设计中表现为形、色、构图、构成、肌理、意境上追求与众不同。

图1-3-4 逆向性思维的平面装饰设计一

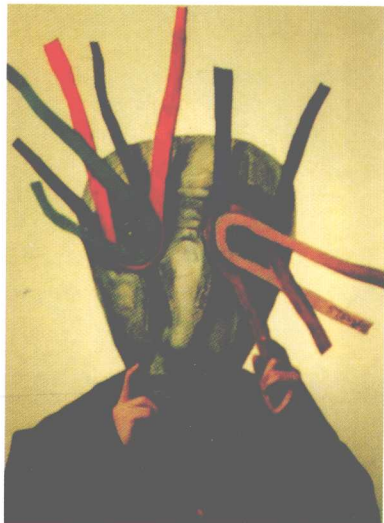

图1-3-5 逆向性思维的平面装饰设计二

第三节 整合性思维模式

整合性思维与顺向性思维是相对的，它是在看似不相关的两个或多个事物中寻找内在的关联性，然后进行组合、重构。装饰图案中常常根据主题意义将许多具有象征意味的造型组合在一起，形成蕴含精神特质的新形象，比如中国传统的吉祥图案、民间的刺绣图案等。

图1-3-6 清代刺绣喜相逢图1-案

图1-3-7 清代刺绣福寿图1-案

第四节 发散性思维模式

面对问题尽量从各个方向拓展思考以求多种不同的解决方法,这是设计中常用的一种思考模式,它可以帮助我们获得不同的结果,从而找到最佳方案。在装饰设计中可以进行材料发散、形态发散、结构发散、色彩发散、功能发散等。

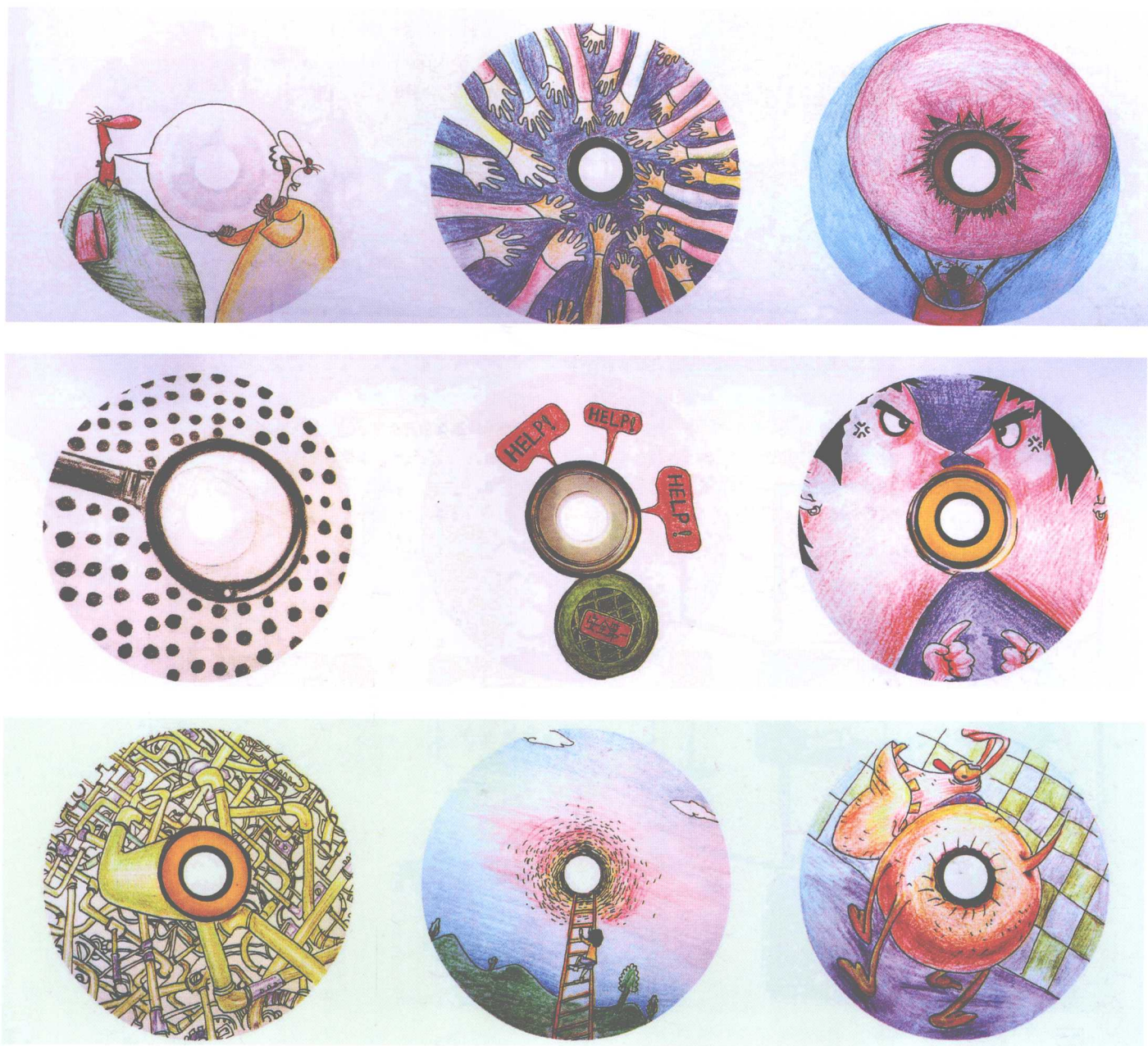

图1-3-8 CD唱片的装饰设计

第五节 历时性思维模式

这是一条遵循唯物辩证法规律的思维方式，它是从事物发展、变化的角度看待问题。历时性的思维模式为设计提供了一个连接彼此孤立形象的角度。在很多装饰绘画和图案中，创作者常常着意表现物象运动变化的过程，如条形码一步一步变化为斑马，老虎一步一步变化为老人头像等，这些创作构思都是源于历时性思维模式。

图1-3-9 油画作品

图1-3-10 平面装饰设计