

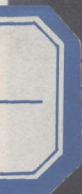
APPLIED
ARTS ·

40

实用 美术

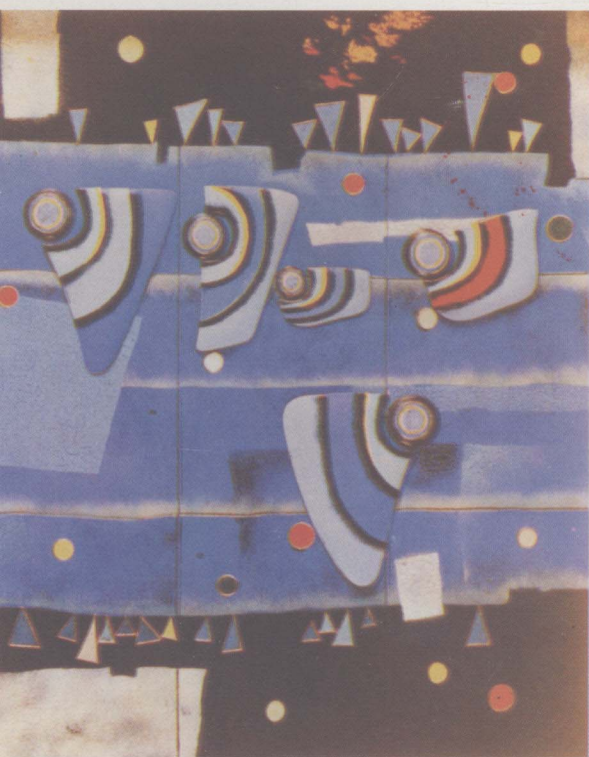
· 现代装饰艺术专辑 ·

05

器皿装饰

概论 装饰艺术

施琪美

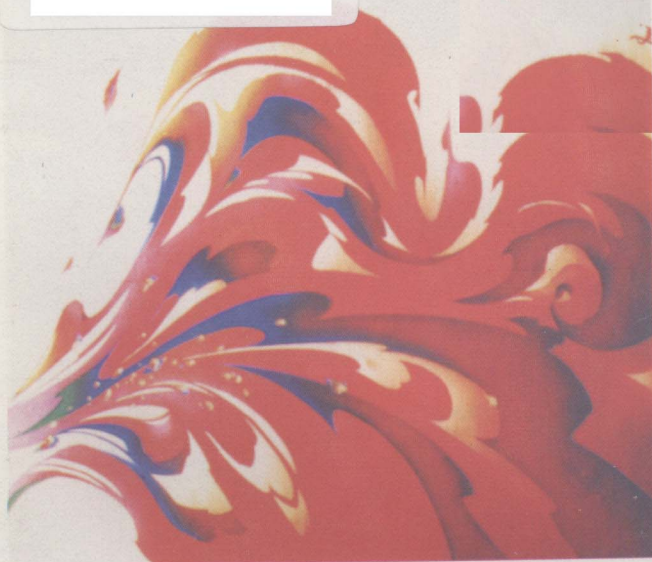
一、装饰艺术的时代特点: 装饰艺术是一门创造环境的艺术。装饰艺术要求在表现形式上不单是再现直观物象具体的色、形等因素, 而是选择和概括表现其本质。从远古时代开始, 人们就进行自身生活环境的美化, 在近代产业发展的同时, 装饰艺术受到更加的重视。从十九世纪到二十世纪, 在欧洲已出版了大量的图形和纹样集, 那些非常精致描绘的纹样, 左右对称的构成, 色彩柔和的“花的装饰”充分说明了装饰的艺术水平和价值。装饰随着时代的发展而发展, 无论从社会、信仰的角度, 或装饰手法、材料

J52
4

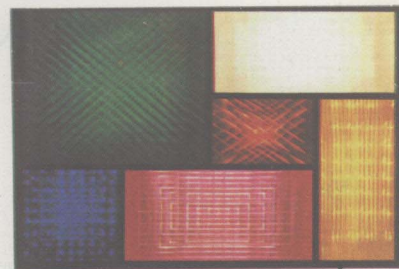
器皿装饰

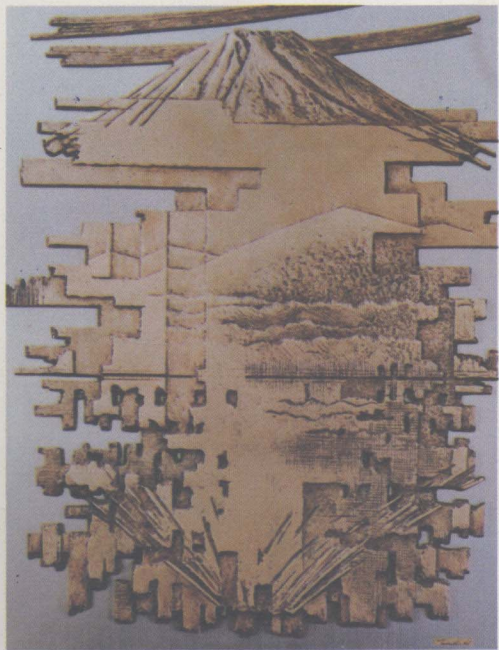

使用、色彩表现等都具有强烈的时代感。回顾历史便可概略了解。

- 史前时代的装饰按照其发展阶段可分为石器时代和金属时代。史前时代的装饰以纯粹的抽象纹样在陶瓷和青铜器上加以表现。

- 古代装饰在欧洲大陆萌芽时，以古埃及装饰为主，希腊、巴比伦、罗马等装饰特点支配了古代文明社会装饰的地位。各种不同地域的装饰都具有各自的特点，古代埃及装饰具有明确性、严密性，装饰以植物、人物为主，挟夹着抽象纹样配列，以构成手法加以组合。可从古埃及大量使用石

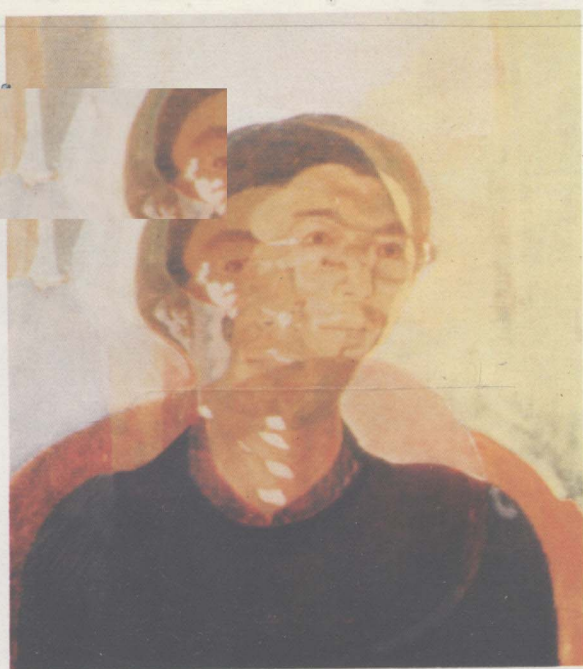
壁挂装饰

材的建筑的装饰风格看到在崇高、威严的精神基础上呈现出冷漠感。

- 中世纪的装饰，包括了初期基督教装饰、拜占庭装饰、罗马式装饰、俄国装饰、哥德装饰等，因社会的变革给予这时代的装饰极大影响。一个国家的政治主权倾覆之时，也就是这个国家艺术衰退的开始。而罗马帝国的衰退，异教主义获得了解救，艺术也就在宗教的保护下发展起来，并按照思想、趣味的必要性、一致性的式样变化，超脱了古典装饰艺术的影响。

- 十五世纪意大利文艺复兴开始。文明的进展、宗教的改革、印刷机的

平面装饰

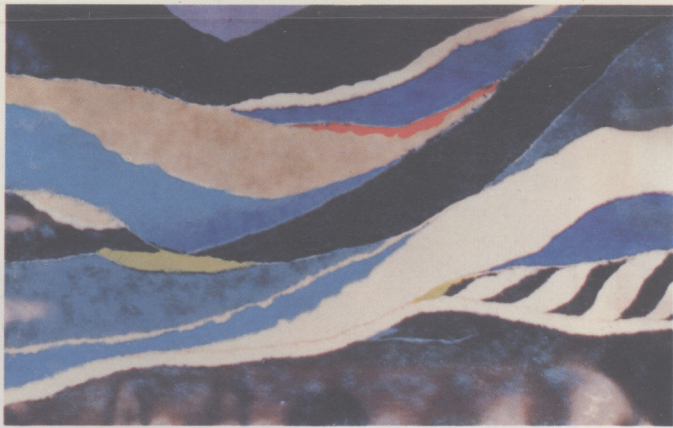

诞生、文字的复兴等，装饰艺术也得到发展。虽大都应用在建筑和陵墓中，但那种壮丽的风格却表现了真实的感情。

- 十七世纪洛可可装饰开始流行，它那自由曲线的运用，左右均整的构图，以及繁琐的精雕细刻，大量用于室内装饰和工艺作品上。

- 十八世纪的古典艺术复兴，装饰受到了建筑和工业艺术的影响，要求创造更有特质的装饰，过去历史的装饰再度流行，从室内装饰、金属造形甚至扩大至家具等领域。

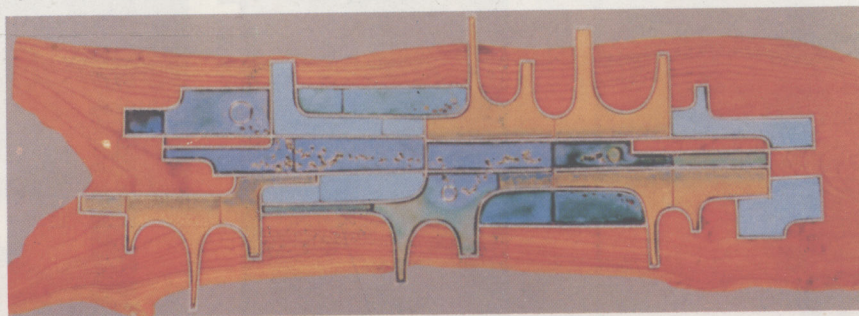

七宝烧装饰

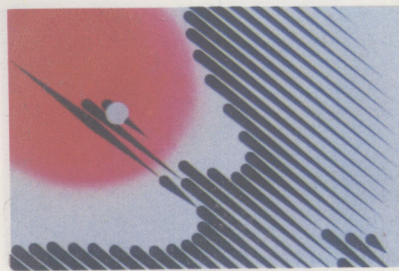
- 世代末的装饰，1890 年开始于法国、比利时，后扩大到欧洲各国，它摒弃了模仿古代纹样，而以花卉、植物优美的曲线创造了新时代式样，使装饰艺术的面貌焕然一新，并波及到建筑绘画、雕刻及服装等领域。
- 现代装饰在现代社会文明基础上，随新材料、新技术不断开发，在量感、空间感、材料感上创造美的装饰艺术，装饰艺术已不受空间限制，可在一个多维的空间范围内展现出奇丽的景色。装饰艺术在集中了色彩技艺的同时也融合了立体构成和雕塑的形态之美。特别在色与光的描绘方面表

平面装饰

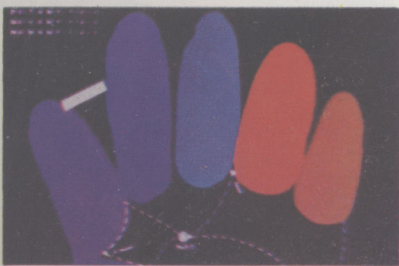
现了强烈的现代感。二十世纪的装饰充分利用科学技术，创造史无前例的装饰风格，目前世界上利用激光投光装置能见到音的变化，利用这种物理原理，还产生了现代的边缘学科——激光装饰艺术。

二、现代装饰艺术的表现——符号·信息·传达：装饰应具有“美感”，而美感创造的过程也就是符号形成的过程、信息传达的过程。装饰美的产生与符号、信息、传达等有关。

平面装饰

回顾一下美学和艺术理论发展的历史，美的过程，其本质可以认为是独特的、秩序化的作用过程，是艺术家的自由选择。而信息和传达必须具有这种选择作为一定素材的特定的分布和秩序的符号性格（一般说装饰艺术所具有的识别作用和导向作用就是直接显示了符号、信息、传达的性格和机能）。作为具有美感的分析、解释、评价的装饰艺术是构成高次语言的体系。作为装饰本身则是由记号和构造的体系而构成的。

数学是记号和构造的抽象的体系，因此能给予装饰艺术高次语言。装

器皿装饰

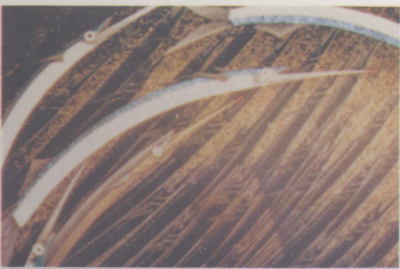
饰艺术作为抽象概念表现的最高阶段则是形、色及相互组织配列的直接化。符号创造了表达具有装饰艺术的构造和形态。

信息理论实质包含了工学的传达科学，把视、听等知觉的技术体系化了科学，即传达只是一种手段，负有扩大信息、传播信息的时代重任。在当今时代，传达的过程就是连接信息的过程，就是使符号起着其历史使命的过程。装饰艺术从符号论的分析和信息理论的考察、传达手段的研究，我们能够获得关于美的创造和美的存在的新思想，也具有了美的状态的统计的

壁挂装饰

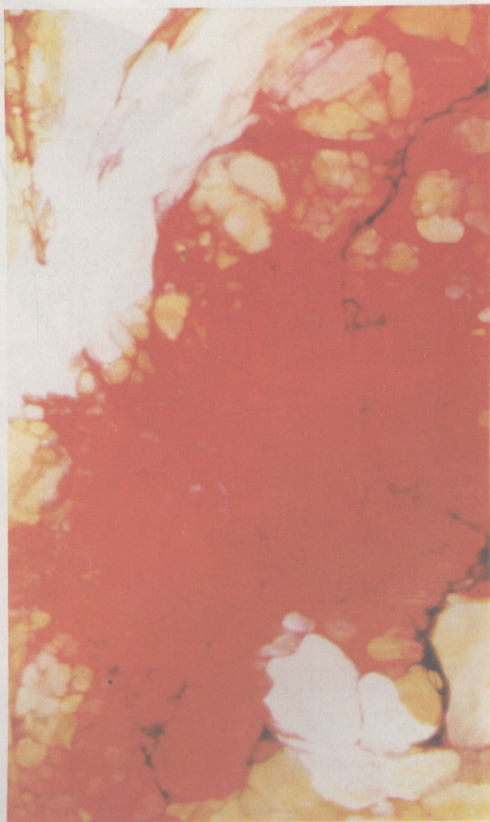

性质，因此也可以说，统计的实在性就是装饰艺术的实在性。

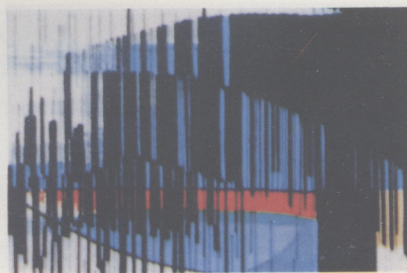
三、现代装饰艺术的特质——造形、色彩、方法：装饰艺术表现了人们的美感形象，即人们主观感情的表达，也可以说是人们本质正确的表象，装饰艺术直接表现了人们内在的普遍情思。在装饰艺术领域中，存在着个体和普遍、主观和客观、自然和精神这一系列的根本对立关系，找出其平衡点则是装饰艺术设计的重要任务。

平面装饰

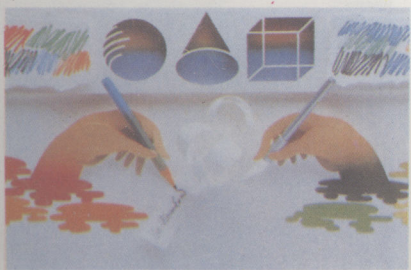
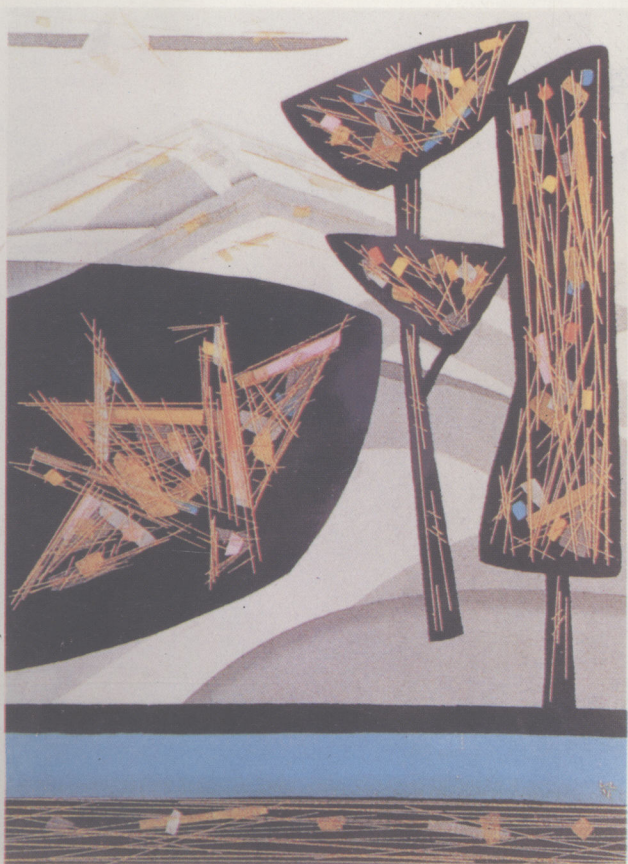
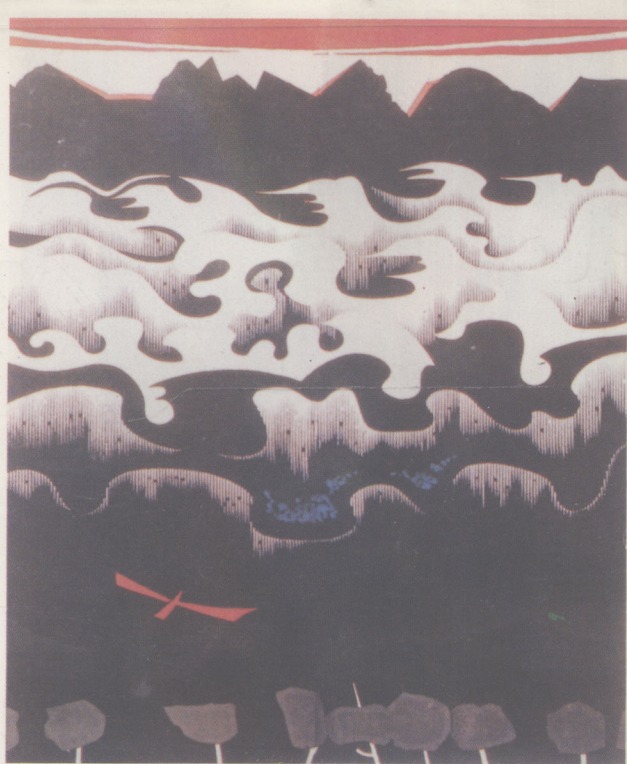

在色彩方面从中国秦汉时代、西方古埃及开始，就有大量具有丰富复色效果的色彩运用。从而开拓了世界各地精致的复色装饰色彩艺术。以想象化、抽象化、理念化为手段，人为的力求表达某一精神意志而着色，研究对比调和等装饰规律，采用提炼、夸张、变色的方法表达装饰色彩。二十世纪末色彩革命最重要作用之一就是新形式照明的出现，无论从家庭住宅、广告塔、地铁、剧场，舞台装饰、建筑装饰、商店设施装饰等，色光艺术广泛加以应用，使现代装饰超脱了低次元而向着更高次元方向迈进。

平面装饰

可以认为现代装饰、光艺术改变了人们生活的艺术空间。从十九世纪开始，艺术家们对光进行了描写，艺术家们懂得了在光的流动中和光的变化中表现世界。但是跨入二十世纪，以爱因斯坦的相对论原理，物理学的空间——时间这个思考方法给予艺术家极大的影响。欧洲艺术家在自然科学领域和社会科学领域具有强烈的变革敏感，以这样的观察方法、思考方法，创造了充满了新时代气息的现代装饰。光技术的应用大大丰富了现代装饰艺术的表现语言。

平面装饰

装饰方法是具有一定规律的，装饰是从属某个形体的形式和构造，调和于形体之中的，深受物体的形式和材料的功能性质的影响。

装饰方法可分二类：1. 自然的装饰——以自然形态构成；2. 形式的装饰——反映时代精神、人们的观念、宗教哲学思想及外来影响。以不同的装饰方法所产生的装饰风格是时代的产物，它随着时代的变化而变化，且具有民族特点。装饰技法和装饰材料的研究是现代装饰最重要的课题。

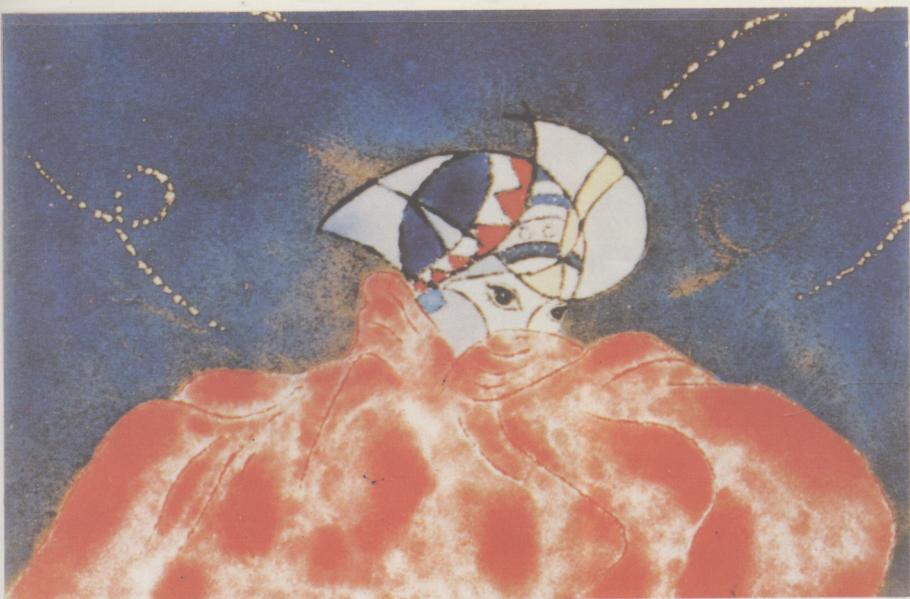

平面装饰

四、现代装饰艺术的材料、技术: 在艺术和技术, 美学和物理学相互间的关系中, 创造新的概念和体系, 促进了向着现代化文明的方向迈进。在这里, 物理学、美学、数学的语言和工学的语言相适用, 培育了艺术、技术的高度结合。现代装饰在技术文明的基础上, 促进了装饰艺术美感创造过程的整体化的理论和实践。装饰艺术的表现与材料、技术有密切关系。表现如果不选择材料, 材料如果不选择技术, 其装饰则是缺乏生命力的, 也无法表现它的功能性。

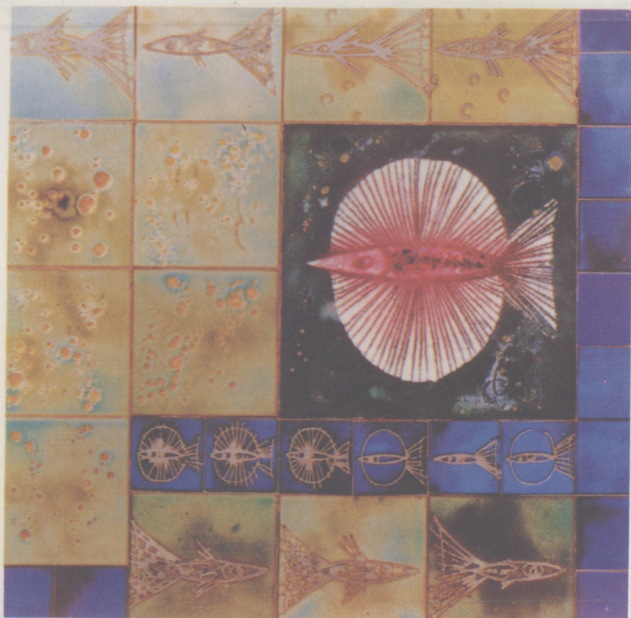

器皿装饰

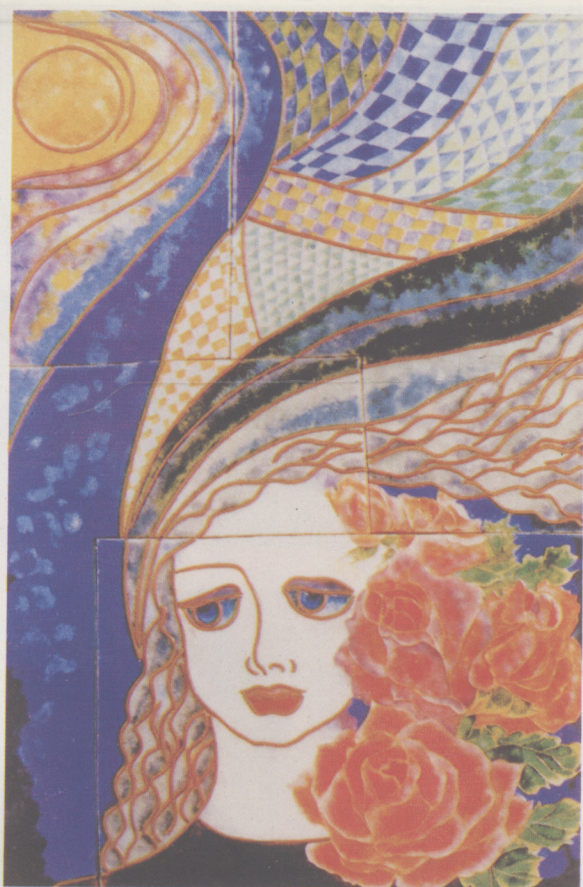

如壁画，要从属于建筑，是建筑的有机组成部分，是建筑的“构件”。从形式到内容，要与建筑、社会诸因素互相协调，取得整体的统一与和谐。在按照建筑要求、环境要求、社会要求、经济要求来选择各种可能性的前提下，同时考虑一定的工艺手段，取得时间上的持久性，这就要求壁画合理使用新材料、新工艺、新技法，充分发挥壁画艺术的宏伟感和长久性的特点。壁画装饰从使用材料及工艺制作及表现方法来说是十分丰富的，有重彩壁画、丙烯壁画、陶版花釉壁画、瓷版粉彩壁画、陶瓷无光釉壁画、

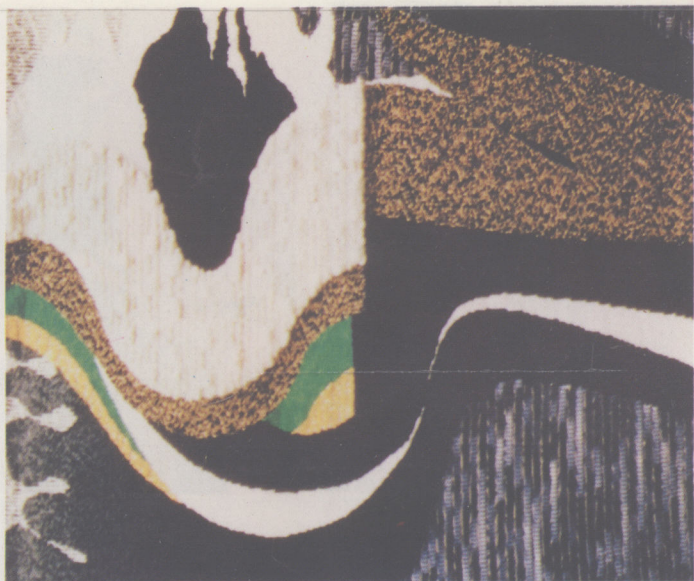
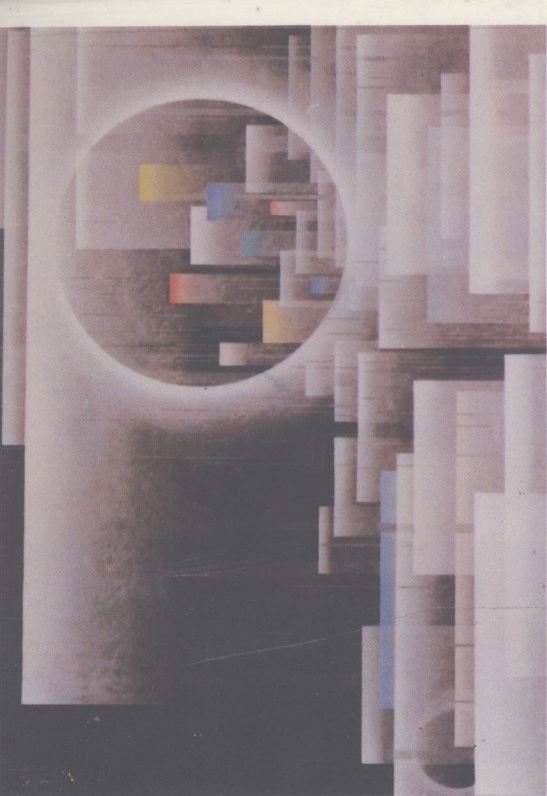

器皿装饰

高温瓷化玻璃镶嵌壁画、玛赛克镶嵌壁画、瓷版三彩壁画、金属壁画、大理石拼镶壁画等。在西欧的现代壁画中，往往融合了绘画、雕塑、工艺与光效果的各种特点，而成为一种新的艺术，平面的纯绘画性壁画已不多见。那种具有浮雕感的，同时采用新工艺材料的壁画代表了欧洲新的潮流。国外还大多采用天然石料进行镶嵌，或木头、玻璃、金属等混合材料。常可发现简练的色块板上放置抽象形态的金属腐蚀铜浮雕，或利用各种材料构成，如直接利用木纹进行浮雕装饰；木纹与布、皮革构成具有不同肌理效

壁挂装饰

果的半浮雕装饰；平面木条和凹凸木条组合构成；装饰木板重叠、分割拼接组合构成整幅画面抽象形和凹凸浮雕结合等；故现在的壁画概念已经超越了绘画范畴，具有了丰富的多样化的趋势，成为科学和艺术相结合的产物，并逐渐由“物”发展到创造环境的佼佼者。

再如壁挂，是平面与立体、具象与抽象结合的新形式语言，在制作过程中发挥编与织的技术表现功能，从而创造与绘画效果绝然不同的造型、色彩和质感，体现了现代壁挂艺术特有的形式美。现代壁挂可用各种不同

