

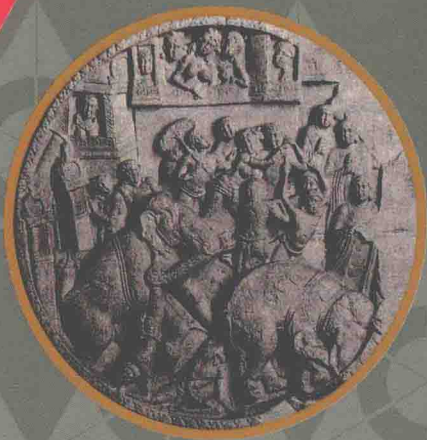
普通高等教育艺术设计类

“十三五”规划教材

ZHONGWAI ZHUANGSHI YISHU SHI

中外装饰艺术史

高阳 编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

普通高等教育艺术设计类

“十三五”规划教材

ZHONGWAI ZHUANGSHI YISHU SHI

中外装饰艺术史

高阳 编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

本教材紧密结合“中外装饰艺术史”课程大纲撰写,使读者系统了解中外装饰艺术的发展概况,并有重点地介绍具有代表性的装饰艺术门类和作品。该教材共分为三篇,第一篇装饰艺术概述,介绍装饰艺术的概念、分类、特征等,让读者对装饰艺术的概念有较清楚、深入的了解。第二篇中国装饰艺术,以历史年代为脉络,介绍中国不同历史时期装饰艺术的重要门类和优秀作品,并分析作品的装饰美感和文化内涵。第三篇外国装饰艺术,以空间地域为划分,介绍世界上不同地域、国家、民族的重要装饰门类和经典作品,并分析其装饰美感和文化内涵。本教材的写作旨在让读者系统了解中外不同历史时期、不同国家地域、不同文化背景下装饰艺术的审美特点,拓宽专业知识视野,增强审美素质和审美能力,在丰富艺术史知识和提高文化艺术理论修养的同时,为增加设计灵感和丰富设计思路打下基础。

本教材可供大专院校设计专业的本科生及研究生教学使用,也可作为设计公司 and 设计厂家从业者的参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

中外装饰艺术史 / 高阳编著. — 北京: 中国水利水电出版社, 2017.3
普通高等教育艺术设计类“十三五”规划教材
ISBN 978-7-5170-5247-0

I. ①中… II. ①高… III. ①装饰美术—工艺美术史—世界—高等学校—教材 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第055572号

书 名	普通高等教育艺术设计类“十三五”规划教材 中外装饰艺术史 ZHONGWAI ZHUANGSHI YISHU SHI
作 者	高阳 编著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
规 格	210mm×285mm 16开本 11印张 348千字
版 次	2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	42.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

Preface

本教材的写作，基于笔者在教学中所讲授的“中外装饰艺术史”课程。该课程的教学目的是较为全面，系统地介绍中外装饰艺术的历史与文化，通过分析历史上中外优秀装饰艺术作品，让艺术设计专业的学生理解装饰艺术的形式美法则、文化内涵和其创意设计中所包含的规律，从而拓宽视野，增长艺术知识，将来在艺术设计的各领域中，很好地吸收和借鉴前代的文化艺术遗产，在继承的基础上进行创新，“古为今用，洋为中用”，创作出具有时代感和深厚文化历史内涵的现代设计作品。同时，本教材也面向一切对装饰艺术与文化感兴趣的普通读者，通过详细的文字叙述和丰富的作品图片，为读者展现装饰艺术之美，使读者了解装饰艺术之美。

目前所见出版物中，中外美术史、中外艺术史、中外工艺美术史、中外设计史的专著和教材林林总总，不一而足，但题名为《中外装饰艺术史》的著作尚没有。美术史、艺术史的著作里会涉及装饰艺术的门类，但往往是简要概述，一带而过；工艺美术史的著作会系统介绍基于器物和手工艺的装饰艺术部分，但又不会涉及那些主要供人们欣赏的、接近于艺术创作的装饰绘画与装饰雕塑部分；设计史的著作往往将重点倾向于西方工业革命以后的现代设计领域，分析现代设计理念的形成与设计功用的价值，不会重点从装饰艺术的角度去分析实用功能和装饰形式美之间的关系，也往往不会把中国古代、西方古代和原始土著艺术中具有“设计”理念的手工艺作品纳入设计史的范畴当中。其实，装饰艺术是一个广义的概念，不可从狭义去理解，它既不是单纯的实用主义，也不是简单的形式主义的产物，装饰艺术的要点是将实用功能与艺术审美高度融合和完美呈现。由于装饰艺术的各种载体存在于人们日常生活衣食住行的方方面面，反映出的是最广泛的大众审美和最丰富的人类情感，从历史的角度来看，透过装饰艺术的发展史，也记载了不同时代不同民族的政治经济发展状况和文化精神风貌。因此，本教材从装饰艺术这一角度来写作一部较为系统、全面的艺术史，具有一定的创新思路和意义。

由于装饰艺术内涵广泛，加之本教材为方便学生和读者的全面了解，将中外装饰艺术史写入一册，要涉及的内容更是纷繁浩大。本教材尽量以简明概括的语言，勾勒出完整而清晰的装饰艺术史系统轮廓，并将重点内容做深入阐述，做到繁简得当。

前言

Preface

本教材的中国装饰艺术中部分内容基于笔者先前所出版的数部有关中国传统装饰艺术的著作，并加以进一步细化与深化。外国装饰艺术部分则是全新的梳理。本教材在写作过程中，借鉴学习了许多前辈、学者、师长与同侪朋辈的研究成果，深得裨益。书中为文字内容所配的图片，一部分为笔者亲自拍摄，一部分引用自其他出版物，均于文后以参考文献形式列出，并在此一并对上述师友和作者表示衷心的感谢！

本教材的顺利出版，要感谢中国水利水电出版社的大力支持。在此书稿完成付梓之际，向认真负责此书编辑出版的谈智慧女士、刘佼女士，以及负责校对、美术装帧的出版社工作人员表示诚挚的谢意！

由于时间仓促，加之水平有限，教材中错误与疏漏之处在所难免，望广大读者与专家指正赐教。

高 阳

2016 年初冬

目录

Contents

前言

第一篇 装饰艺术概述

第一章 装饰艺术的概念与门类 1

第一节 中西造型艺术手法比较——装饰与写实/1

第二节 装饰艺术的概念/3

第三节 装饰艺术的门类/5

第二章 装饰化艺术 7

第一节 什么是装饰化艺术/7

第二节 装饰化艺术和装饰艺术的区别与联系/8

第二篇 中国装饰艺术

第三章 中国原始社会装饰艺术 9

第一节 彩陶装饰/9

第二节 黑陶与印纹陶装饰/12

第三节 岩画装饰/13

第四章 商周、春秋战国时期的装饰艺术 14

第一节 青铜器装饰/14

第二节 玉器装饰/21

第三节 织物装饰/22

第四节 漆器装饰/24

第五节 建筑装饰/26

第五章 秦汉时期的装饰艺术 28

第一节 金属制品装饰/28

第二节 织物装饰/29

第三节 装饰雕塑/32

第四节 装饰绘画/35

目录

Contents

第五节 漆器装饰/36	
第六节 建筑装饰/37	
第六章 魏晋南北朝时期的装饰艺术	41
第一节 佛教石窟装饰/41	
第二节 织物装饰/43	
第三节 陶瓷装饰/45	
第四节 建筑装饰/46	
第七章 隋唐时期的装饰艺术	48
第一节 佛教石窟装饰/48	
第二节 织物装饰/49	
第三节 陶瓷装饰/52	
第四节 金属制品装饰/53	
第五节 装饰雕刻/54	
第八章 宋代的装饰艺术	56
第一节 陶瓷装饰/56	
第二节 织物装饰/57	
第三节 金属制品装饰/59	
第四节 漆器装饰/60	
第九章 元代的装饰艺术	62
第一节 陶瓷装饰/62	
第二节 织物装饰/63	
第三节 金属制品装饰/64	
第四节 漆器装饰/65	
第十章 明清时期的装饰艺术	67
第一节 陶瓷装饰/67	
第二节 织物装饰/68	
第三节 金属制品装饰/73	
第四节 漆器装饰/74	
第五节 家具装饰/76	

- 第六节 建筑装饰/78
- 第七节 文玩陈设小品雕刻装饰/81
- 第八节 木版插图与年画装饰/85

第三篇 外国装饰艺术

第十一章 古埃及装饰艺术 87

- 第一节 装饰雕刻/87
- 第二节 装饰绘画/89
- 第三节 金属制品装饰与首饰/90
- 第四节 玻璃装饰/91

第十二章 古希腊和古罗马装饰艺术 93

- 第一节 壁画装饰/93
- 第二节 陶瓶画装饰/95
- 第三节 金属制品装饰/98
- 第四节 玻璃装饰/101
- 第五节 建筑装饰雕刻/102

第十三章 古印度装饰艺术 105

- 第一节 装饰雕塑/105
- 第二节 装饰绘画/110

第十四章 古西亚波斯装饰艺术 114

- 第一节 金属制品装饰/114
- 第二节 织物装饰/116
- 第三节 陶器装饰/117
- 第四节 石雕装饰/119

第十五章 日本装饰艺术 122

- 第一节 陶瓷装饰/122
- 第二节 织物装饰/124
- 第三节 漆器装饰/125

目 录

Contents

第四节 浮世绘装饰/126

第十六章 拉丁美洲装饰艺术 129

第一节 陶器装饰/129

第二节 石雕装饰/132

第三节 金属制品装饰/135

第四节 织物装饰/135

第十七章 非洲装饰艺术 137

第一节 陶塑装饰/137

第二节 青铜装饰/137

第三节 木雕装饰/139

第十八章 大洋洲装饰艺术 143

第一节 装饰雕刻/143

第二节 装饰绘画/145

第十九章 欧洲装饰艺术 147

第一节 教堂装饰/147

第二节 家具装饰/148

第三节 织物装饰/151

第四节 金属制品装饰/154

第五节 陶瓷装饰/157

第六节 玻璃装饰/160

第七节 书籍与商业海报装饰/163

参考文献 167

第一篇

装饰艺术概述

第一章 装饰艺术的概念与门类

第一节 中西造型艺术手法比较 ——装饰与写实

美国当代著名文化学家和艺术史学家威廉·弗莱明（William Fleming）在他的著作《艺术与观念》（Art and Idea）开篇写道：“在整个人类历史进程中，艺术是人类的一面镜子，在艺术这面镜子里，我们看到在特定时期和特定地域不同民族历史的面貌、当今的成就和对未来的憧憬。”^① 纵观艺术史，不同时代和地域的艺术表现手法、艺术风格、审美情趣有一定共通之处，但更多时候是体现出明显的差异性。我们在讨论艺术手法和风格问题时，常常把中国艺术和西方艺术作差异性的比较，这种比较，是就其艺术表现的整体特征而言的。在大的整体上来看，中国造型艺术侧重于装饰手法的表现，而西方造型艺术侧重于写实手法的表现。西方的艺术家侧重研究透视、解剖、色光原理等科学规律，而中国的艺术家侧重于研究对称、均衡、节奏、比例等美学规律。

从原始社会人类艺术起源的时期开始，这种中西艺术表现的不同侧重就存在着，并在后世艺术发展进程中承续，众多艺术作品把这种差异呈现在我们眼前。例如，作为西方原始艺术中绘画艺术的代表，西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画、法国拉斯科洞窟绘画中所描绘的大量动物形象，都力图表现自然界动物的真实形态，其比例、结构、色彩，包括运用绘画技法描绘出一定的细节与明暗关系，都体现了一种自然主义和现实主义的表现手法（图1-1）。而同属于旧石器时代晚期到新石器时代的中国宁夏大麦地岩画，所表现的内容也是原始先民熟悉的自然界中动物的形象，运用的表现手法却是平面、概括、装饰的手法，省略了动物结构和形体的一些细节，夸张概括出其最重要和鲜明的特征，用平面化简练的线和面勾勒

图1-1 西班牙阿尔塔米拉
洞穴绘画《公牛图》
（旧石器时代晚期）

① 《艺术与观念（上）》，（美）威廉·弗莱明玛丽·马里安，宋协立，译，第1页，北京大学出版社，2008年。

出动物基本形象，突出生动的动态，并特别注重整体画面动物大小、疏密布局的分配，使画面具有很强的形式感意味（图1-2）。这种强调形式感的手法可以说从中国原始社会时期的艺术就普遍开始并广泛存在了，包括中国原始彩陶上的纹样，也运用这种装饰的表现手法来描绘自然物象（图1-3）。

古希腊时期的西方哲学家开始提出了一系列艺术美学理论。如赫拉克利特（约公元前530—前470年）提出了“艺术模仿自然”的说法，“绘画用颜色描绘出酷似原物的形象。”^①苏格拉底也认为，绘画是对所见之物的描绘，要准确地把所见之物再现出来。传说古希腊画家所画的一幅画中一个小孩手里拿着一串葡萄，画面如此逼真，以至于鸟儿都向画中的葡萄飞来。而画家却很不满意，认为自己如果把小孩也画得很逼真，那鸟儿看见他就会害怕，不敢飞来。这个故事说明了西方审美传统中，强调艺术接近自然，写实主义获得无上的推崇。古希腊的雕塑作品，西方文艺复兴时期的绘画与雕塑，西方古典主义艺术作品，都充分体现出精湛的写实表现手法（图1-3）。

图1-2 中国宁夏大麦地岩画
（旧石器时代晚期到新石器时代之间）

图1-3 中国原始彩陶上的抽象鱼纹

图1-4 古希腊雕塑作品与
中国汉代陶俑作品

纵观中国古代艺术论著，中国的艺术家从一开始就未把艺术的表现拘囿在模仿自然的形似这一方面之中。象形只是绘画的可见的外在特征，艺术作品更重要的是内在神韵的体现。东晋画家顾恺之提出了“以形写神”和“迁想妙得”的艺术观点，认为传神重于形似。宋代开始，中国艺术家越发重视作品的抒情性和写意性，“绘画与形似，见与儿童邻”的诗句表明了中国艺术家的态度：不否定形似，但形似要服从于意韵的表现。“不似之似”才是艺术表现的更高层次境界。何谓不似之似？就是艺术家以客观现实为创作依据，但又不拘泥于对客观物象亦步亦趋的模拟，而是运用概括、夸张、秩序、变形等手法，把个人的情感和对自然物象的理解融入创作。因此，中国的艺术作品呈现出更具形式美感和作者主观意趣的特点。而这种形式美的体现，也正是装饰艺术的最大特征。所以说，中国造型艺术在表现上侧重于运用装饰的手法（图1-4和图1-5）。

① 《艺术特征论》，汪流等，第23页，文化艺术出版社，1986年。

图 1-5 西方风景画与中国山水画

第二节 装饰艺术的概念

“装饰艺术”所包容的内容非常丰富，所涉及的范围也极其广阔。在进行装饰艺术史的学习和研究之前，首先要清晰地界定装饰艺术的范畴，明确地定义装饰艺术的概念，准确地理解装饰艺术的内涵。“装饰艺术”之所以能够独立地作为一个艺术名词出现，不等同于一般的绘画艺术、雕塑艺术，也不完全等同于工艺美术，是因为这一类艺术作品在创作动机、创作过程以及作品的价值实现上，具有功能上的实用性、审美上的形式感、制作上的工艺性以及内涵上的时代文化性这几大要素。装饰艺术作品，既可能是以绘画雕塑的形态出现，也可能是以工艺美术品、实用物品的形态出现，但必须具有“装饰”的要素，才可以放在装饰艺术的领域里来研究。

对于“装饰”一词，古今中外的典籍和学者著述中对其的定义和解释林林总总，各不相同。例如：《现代汉语词典》对“装饰”一词的解释为：①在身体或物体的表面加些附属的东西，使美观。②装饰品。另有对“装饰品”一词的解释为：专为增加美观的物品。^①《简明不列颠百科全书》中对“装饰”做了如下的解释，“指各种能够使人赏心悦目而并不一定表达理想或观念，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表现形式。”^②

《现代汉语词典》中对“装饰”的解释，一是动词性的，认为装饰是一种对于现实生活中存在的实体进行美化的行为；二是名词性的，认为装饰是指用于增添生活中美感的实用物品。这个解释揭示了“装饰”与“物质”和“实用”密不可分的关系。但在装饰行为与被装饰物之间的关系方面，仅仅把装饰理解为对实用物品的表面添加和美化，认为装饰是一种从属行为或附属品，是不够全面和确切的。

装饰并非单纯指表面的修饰，而是实用与美观、内容与形式、价值与审美诸方面统一的整体创造。中国现代美术教育家、工艺美术家陈之佛先生曾提到：“所谓装饰，就字面上来看，仿佛有附加的意味，或奢侈的意味，能予人一种多余价值之感，但我们要知道，这决不是装饰本来的意义。装饰的本意，无论是对于构造的、平面的，都以实现其调和为目的，以能显现调和美的价值便是要着。故无装饰处而能得装饰的效果，仍不失装饰的本意，不一定要附加许多装饰才是装饰。”^③若狭义地去解释装

① 《现代汉语词典》，第1522页，商务印书馆，1978年。

② 《简明不列颠百科全书》，中国大百科全书出版社，1986年。

③ 转引自《工艺美术概论》，李砚祖，第145-146页，吉林美术出版社，1991年。

饰的含义，往往会把“装饰”简单地等同于绘制和添加“花纹”或“纹样”，以至于在现代设计观念中产生了认为装饰可有可无，甚至反对装饰，“装饰是罪恶”的思想。事实上装饰艺术的创作是一种对造型、色彩、花纹、材质、使用功能、制作工艺进行综合处理，使各方面达到协调统一的创造性活动。纹样或图案是装饰的重要组成部分，但不是装饰的唯一。装饰艺术大师张光宇先生在《装饰诸问题》一文中曾经着重分析装饰的实用性与美观性如何结合的问题，指出“在装饰问题上要极力运用恰当，应极力避免装饰的过分繁琐与虚伪，尤应记住不破坏富有功用的结构和不必要的装饰间的不协调的问题。不要以为我们从事于装饰艺术的人把‘装饰’看得简单地属于一切只有‘加工’或‘锦上添花’的事，那就往往把好事办成坏事了。要尽量做到‘雪中送炭’而不是‘为装饰而装饰’。”^①将“装饰”的概念与“添加纹样”区别开来，广义地去理解装饰的意义，就可以更加充分和全面地去体会装饰之美。装饰之美以适度的美化与整体的和谐为最高境界。以一件紫砂陶的装饰为例，器物形状并不复杂，表面亦无过多附加的纹样或色彩装饰，简洁合用的造型、天然细腻的材质、古朴自然的色泽及完美精巧的制作工艺，使得器物呈现出高度和谐与优雅的装饰美感，在“无装饰”中体现了装饰的真正内涵（图1-6）。

图1-6 紫砂陶装饰

《简明不列颠百科全书》中对“装饰”一词的解释，也仅仅是强调了装饰的审美性与实用性这两大特点。认为装饰不反映理想与观念，不引起审美联想，这个概念也是非常片面的。从装饰行为和装饰品的诞生之初，就与人的物质生产生活和社会活动紧密结合，不可分割。装饰的起源，也是人类文化的起源。“装饰”与“物质”的关系，是融为一体，共同发展变化，而绝非可有可无的简单附属关系。人类的造物和对客观物象的改造，从一开始就是有目的的，并具有社会性、文化性和功能性的。原始先民以赤铁矿与兽血混合成的红色颜料在岩壁上描绘具有装饰意味的岩画图形（图1-7）；以石块、贝壳在居住的村落或墓葬的地面上摆设具有神秘意义的图案；用黥面纹身、彩绘的手段或兽牙、兽骨、羽毛串成的饰物装饰躯体；在日用的土陶上

描绘丰富多彩、神秘古拙的装饰花纹（图1-8）……这些早期原始的富于创造力的装饰行为出现并由此而产生形形色色的装饰艺术品，不是出于人类的本能和无意识，也不仅仅是为满足审美观感的需要，

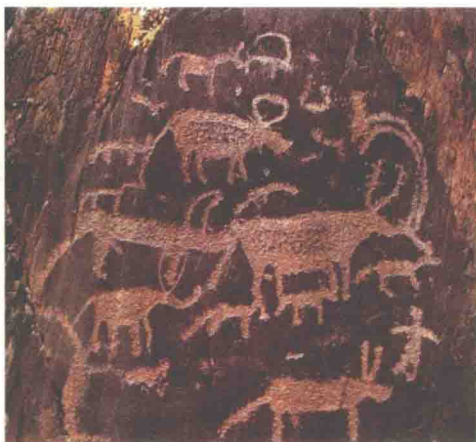

图1-7 原始岩画

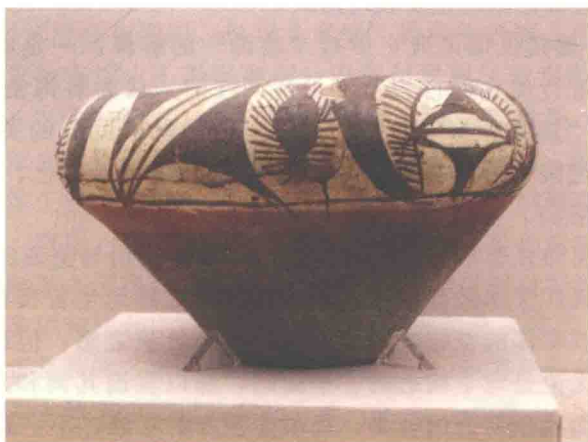

图1-8 原始彩陶装饰

① 《装饰》，第51页，1959年第5期。

或是单纯出于美化生活的目的,在装饰活动和装饰品中记录了人类在开辟鸿蒙之初对于自然界的万事万物从敬畏、到探寻、至理解的过程,反映了在社会生产发展过程中人与人之间关系、等级、社会观念、思想、宗教体系的形成,甚至也已经包含着哲学与美学的萌芽。因此,“装饰现象本质上是一个文化现象,装饰的产生是以人类文明和文化的发展为基础的,它本身便是文化的产物和文化的一种存在方式。装饰作为文化是人类文明进步的标志。人生来就完全没有装饰,必须自己动手装饰自己。装饰是人类生存活动的一部分,也是劳动创造的一种成果,这种活动或成果无疑是人类的文化表现,而且人类的装饰意志、动机从一开始便是文化性的。”^①装饰是将人的精神和意识作用于物质的产物,不仅是物质的创造,还是内涵丰厚、范围广阔的艺术和文化创造。以装饰的手段和科学的加工技术去改造物品,通过在日常生活中使用这些物品,使之与社会活动相结合。这一过程使装饰艺术品在满足实用的同时也成为情感、理想的载体,甚至具有象征性和寓意性,从而得以表现创造者的思想感情乃至整个社会时代的精神。

综上所述,笔者将“装饰”的定义概括为:“人类以满足实用性为前提,利用不同材质和工艺技术进行的创造性造物活动,创造的物品具有功能性与审美性统一的特点,起到美化生活的作用,并通过这一创造活动反映社会物质文化和精神文化风貌。”

第三节 装饰艺术的门类

由于装饰艺术是一种与人类社会生活联系紧密,息息相关的艺术形式,因此它涉及的范围十分广阔。在我们的日常生活中,“装饰”可谓无处不在。若要给装饰艺术分门别类,可以从多个角度有多种不同的分类方法。

著名学者、教育家蔡元培先生曾经从各个不同的角度对装饰艺术进行过详尽的分析:“装饰者,最普通之美术也。其所取之材,曰石类、曰金类、曰陶土,此取诸矿物者也;曰木、曰草、曰藤、曰棉、曰麻、曰果核、曰漆,此取诸植物者也;曰介、曰角、曰骨、曰牙、曰皮、曰毛羽、曰丝,此取诸动物者也。其所施之技,曰刻、曰铸、曰陶、曰镶、曰编、曰织、曰绣、曰绘。其所写象者,曰几何之线画、曰动物及人类之形状、曰神话宗教及社会之事变。其所附丽者,曰身体、曰被服、曰日用、曰宫室、曰都市……。人智进步,则装饰之道渐异其范围。身体之装饰,为未开化时代所尚;都市之装饰,则非文化发达之国,不能注意。由近而远,由私而公,可以观世运矣。”^②

蔡元培先生在以上论述中列举分析了装饰艺术所利用的不同材质,如矿物、植物、动物等;装饰艺术所采用的不同工艺手段,如雕刻、镶嵌、织绣、绘画等;装饰艺术所表现的不同题材内容,如几何、人物、动物、神话等;装饰艺术所服务的不同对象,即被装饰物如人体、服装、日用品、建筑等。并指出了装饰艺术是最普通的美术,这种艺术形式与人们的社会生产和日常生活密不可分。装饰艺术的门类和范畴是随着社会的进步而发生变化的,装饰体现了社会的发展和人类的进步,通过装饰艺术可以反映出社会生活的状况和发展趋势。

蔡元培先生的这段论述可谓全面而精辟。我们今天对于装饰艺术门类的划分,仍然要从这些方面入手。例如:传统装饰艺术品中的石雕、玉雕、木雕、果核雕、骨雕、牙雕、泥塑、陶艺、漆艺、草编、藤编等品种,是从所用材质的角度划分类别。传统装饰工艺中的雕刻、铸造、髹饰、镶嵌、编织、印染、刺绣等技术,是从装饰手段和技法的角度分门别类。现代从事实用艺术设计的专业包括建筑设计、环境设计、平面设计、陶瓷设计、染织设计、服装设计、工业设计等,是从服务于人们日常生活中衣食住行几大物质生活领域的角度分类。装饰图案中包含的动物图案、植物图案、几何图案、人物图案、风景图案;装饰绘画和装饰雕刻中表现的神话、历史、宗教、文化内容等则是从装饰艺术所表现题材的角度分

① 《装饰之道》,李砚祖,第3-4页,中国人民大学出版社,1993年。

② 《蔡元培美学文选》,蔡元培,北京大学出版社,1983年。

类……这些不同角度互相交叉，共同构筑了一个全方位的装饰艺术系统，在任何历史时期和任何社会形态下，装饰都作用于人类生活的方方面面。因此，对于中国传统装饰诸多门类的深入研究，对于新时代各个生活领域装饰艺术的积极创造，应该成为当代艺术设计乃至物质精神文化建设的一个非常重要的组成部分。

第二章 装饰化艺术

第一节 什么是装饰化艺术

装饰化艺术是不以写实为追求,努力体现艺术家的个人情感,运用形式美规律的一种装饰造型作品,如装饰绘画、装饰雕塑等。

装饰绘画是绘画艺术中的一个类别。“它是一种以绘画形式出现的,利用工艺材料和工艺手段制作的、富于装饰性的绘画。”^①作为绘画形式,装饰绘画具有一般绘画的普遍因素和规律,如造型、构图、色彩、线条、笔触等。但装饰绘画与一般绘画有所区别,有它自身的特征。装饰绘画必须具有装饰性,即创作中强调主观感受,可以不受客观世界局限,对自然物象进行概括、简化、强调、取舍、夸张、变形、综合、分解等。造型上提炼概括,来源于自然而又高于自然,“妙在似与不似之间”;色彩上强调主观情感的表现,不拘泥于自然界的光色等。这样的绘画作品,都可称为“具有装饰风格的绘画”。

雕塑艺术,从表现方法分为两大类:雕刻与塑造;从表现形式上分为平面化的浮雕(塑)和立体的圆雕(塑);从使用材料上分为石雕、木雕、砖雕、玉雕、竹雕、泥塑、陶塑、面塑等。“从认识功能和审美意义上类型化的划分出写实雕塑、装饰雕塑和抽象雕塑。”^②与写实雕塑强调逼真、客观地表现自然物象,抽象雕塑强调用单纯的点、线、面元素表现形式美感的特点不同,装饰雕塑具有独特的特征和美感。雕塑家何燕明先生将装饰雕塑的特点概括为:“一是题材和意境的抒情性,二是艺术表现手法和风格的装饰性;三是实用及欣赏的功能性;四是材料与制作的工艺性。这四个相互联系的特点,是装饰雕塑区别于一般雕塑的美学特征。”^③装饰雕塑有具象的造型,但又不是对客观物象完全真实的再现,而是运用夸张、概括、变形等装饰手法,创造“形神兼备”的艺术作品(图2-1和图2-2)。

图2-1 绘画作品(林风眠)

图2-2 雕塑作品(韩美林)

① 《庞薰琹工艺美术文集》,庞薰琹,第67页,轻工业出版社,1986年。

② 《试论装饰雕塑的界定》《中央工艺美术学院艺术设计论集》,赵萌,第586页,北京工艺美术出版社,1996年。

③ 《装饰雕塑的美学特征》《装饰艺术文萃》,何燕明,第18页,北京工艺美术出版社,1991年。

第二节 装饰化艺术和装饰艺术的区别与联系

综上所述,我们可以看出,装饰化的艺术指的是在表现形式上体现了装饰形式美法则的艺术作品。在作品的造型、构图、色彩等方面,都充分体现形式美感。将自然界和现实生活中的事物,升华为具有装饰艺术审美特征的造型。在这个发现—感受—创造的过程中,依据自然,但又不受自然形象的限制,根据物象的客观特征和个人的主观感受,大胆地对自然形象进行夸张变化,创作出个性更为鲜明,富于装饰美,令人印象深刻的作品。装饰化的形象不追求体积感、体量感和明暗光影变化,而是把这些因素尽可能地淡化。在构图上,一般不采用焦点透视法,而是采用多点透视,平面展开的构图,削弱远近关系,形象互不遮挡,使画面构图完整求全;在色彩上,装饰色彩不拘泥于自然物象的固有色和光源色,而是根据画面色彩搭配需要对自然色彩概括归纳之后进行运用,色彩的冷暖变化和虚实关系也都为突出画面装饰效果而安排。装饰化的艺术形象还强调突出物象的整体感和典型特征。一方面是删除多余的细节,另一方面是强化和重点表现具有美感的部分。同时,比起写实的艺术来说,装饰化的艺术中包含着更多作者主观个性化的语言,可以充分发挥作者的想象力和创造力。富于想象的创作表达手法能够充分表达理想,具有丰富内涵和象征的特点。也是情感、理想的载体,甚至具有象征性和寓意性,能够表现设计者的思想感情乃至整个社会时代的精神。

装饰艺术则是一个包含着更多层面的概念,不仅仅指艺术表现形式。我们界定装饰艺术,一般要具备实用性、工艺性、装饰性三方面因素。即作品具有实用功能,区别于仅供欣赏的绘画与雕塑。创作作品需要运用特定的材料和工艺技术。作品的表现手法注重形式美,在造型、构图、色彩等方面均注重形式感的表现,遵循装饰美的形式法则,如变化与统一、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、比例和权衡等。