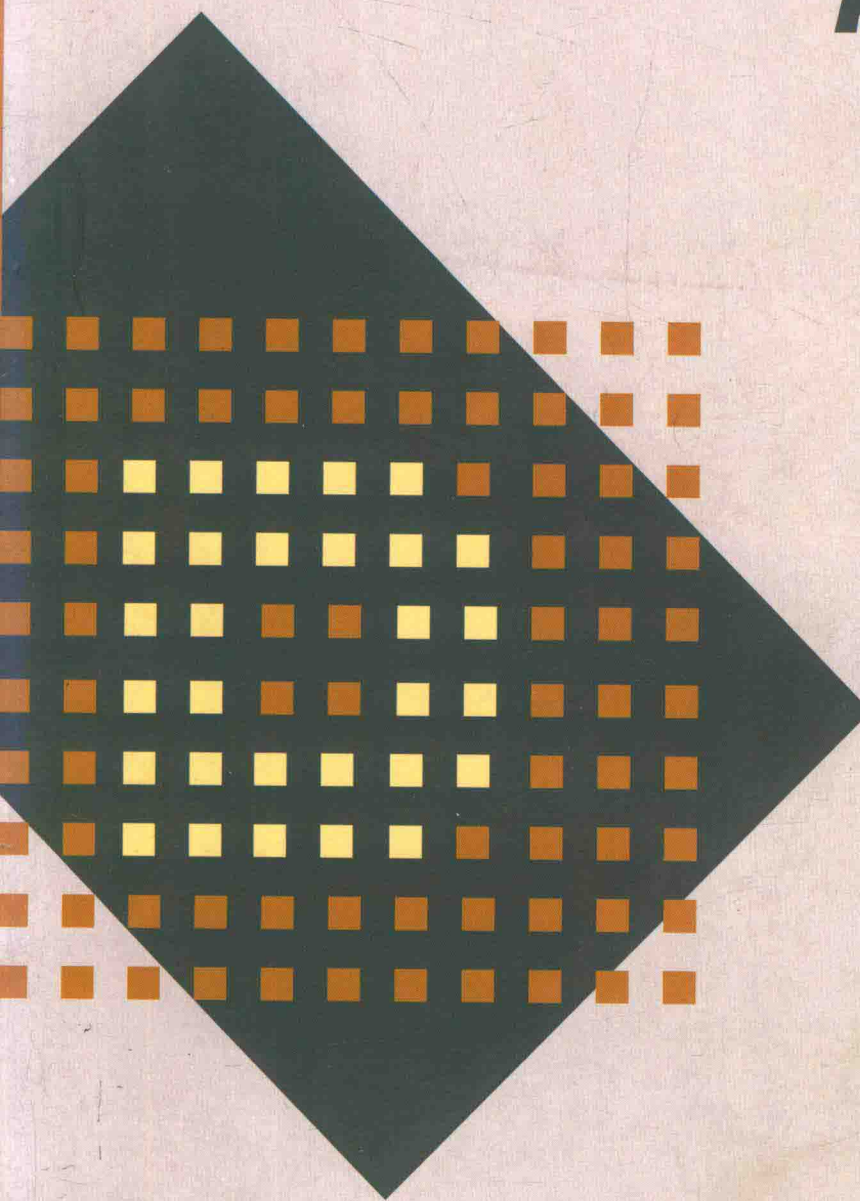

Art& Design

新世纪

全国高等院校艺术设计专业

十二五重点规划教材

何洁 叶苹 主编

装饰基础

Decoration Basis

余雅林 编著

40%理论+30%案例+30%课题训练，完美打通理论和实践的界限。

另配有教学课件，方便教学、方便自学、方便使用。

■ 设计了九个课题，并且对课题设置的目的、要求等都做了说明，根据课题要求还设计了练习册，使该书有了教辅的功能性和实用性。

■ 增加了大量课堂教学的案例，使该书具有工具书般庞大的信息量。

新世纪全国高等院校艺术设计专业十二五重点规划教材

装饰基础

余雅林 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰基础 / 余雅林编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5322-8269-2

I. ①装… II. ①余… III. ①装饰美术 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第305410号

装饰基础

新世纪全国高等院校艺术设计专业十二五重点规划教材

作者: 余雅林

责任编辑: 孙青柳方

技术编辑: 季卫

版面设计: 郭雯璐

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 8印张

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8269-2

定 价: 38.00元

contents

目录

序

前言

第一章 装饰的概念 / 7

第一节 装饰的萌芽及概念 / 8

第二节 传统装饰器物的演变 / 9

课题训练一 / 13

第二章 装饰的目的 / 17

第一节 对自然美的提炼 / 18

第二节 装饰与人类的关联 / 19

课题训练二 / 20

第三章 装饰图案的表现 / 23

第一节 装饰图案的写生 / 24

第二节 花卉、动物、人物的形态特征 / 27

第三节 图案的表现手法 / 31

第四节 图案的构图 / 45

课题训练三 / 52

课题训练四 / 58

课题训练五 / 67

课题训练六 / 71

第四章 装饰的联想与借喻 / 75

第一节 联想与创意 / 76

第二节 借喻与和谐 / 79

课题训练七 / 81

第五章 传统装饰纹样的创新表现 / 85

第一节 传统装饰纹样的寓意 / 86

第二节 主题纹样的创新表现 / 89

课题训练八 / 92

课题训练九 / 95

课堂练习册 / 105

新 世 纪 全 国 高 等 院 校 艺 术 设 计 专 业 十 二 五 重 点 规 划 教 材

装 饰 基 础

余雅林 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰基础 / 余雅林编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5322-8269-2

I. ①装… II. ①余… III. ①装饰美术 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第305410号

装饰基础

新世纪全国高等院校艺术设计专业十二五重点规划教材

作者: 余雅林

责任编辑: 孙青柳方

技术编辑: 季卫

版面设计: 郭雯璐

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 8印张

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8269-2

定 价: 38.00元

序

Sequence

经历三十多年的改革开放，我国高等艺术设计教育在办学规模和办学水平上都有了很大的发展。在国家提出创建创新型国家和大力推进文化创意产业的背景下，高等艺术设计人才培养又面临着一次难得的发展机遇。与此同时，《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中明确提出了人才培养在高校工作中的中心地位，而全面提升本科教材质量，充分发挥教材在提高人才培养质量中的基础性作用就显得尤为重要。

受上海人民美术出版社之邀，在对该出版社近几年出版的几套相关教材使用情况的分析基础上，我们共同组织和策划了这套针对性很强的艺术设计类教材，其主要出于以下几个方面的考虑：

首先是要基于不同学校不同办学定位和共享教学成果的考量。由于办学体制和办学历史等原因，我国高等艺术设计教育在不同学科背景下呈现出不同的办学类型、办学定位和不同的人才培养规格。同时，由于学校类型、层次和所处地域不同，其生源结构和素质也大不相同。该套教材主要面向以文、理学科为主体的综合性普通院校，并选择以平面设计专业方向的课程为主。这一方面是考虑到这类院校开设这个专业方向较多，另一方面是有利于各院校之间的教学经验、教学成果的交流与共享。

二是要充分体现当今艺术设计发展的新特点、新趋势。近几年，随着经济全球化的发展和信息化社会的来临，学科之间的交叉、融合趋势越发明显，艺术设计领域出现了许多新的观念、新的思潮和新的媒介。尽管平面设计是一门相对成熟的专业，但从其历史发展的过程中可以看到，平面设计师是最具创新精神，总是走在时代前列的设计艺术家。该套丛书力求体现当今艺术设计，尤其是平面设计领域新的设计理念、新的知识点和最新设计成果。

三是主张教材编写要与创新教学方法相结合。在互联网高度普及和迅猛发展的时代，即时性传播的特点和便捷性的交流方式，促使我们的教材编写必须有别于过去那种刻板的理论教科书，创新教学方法，将理论、知识点和方法融入到课题教学和课题训练的过程之中。为此，教

材中专门设置了独立的、以课题训练内容和过程为主的章节,包括课题训练的目的、要求、课时、作业点评等操作性内容。另外,本套教材的作者大多都是70后、80后的青年教师,他们既有一线的教学经验又具有改革创新的时代精神,这也是本套丛书充满鲜活气息的地方。

由于艺术设计是创造性和技能性极强的应用型专业,加之其一对一的个性化教学的特点,除少数的基础理论课程教材外,大多数专业课程的教材编写很难做到真正意义上的“普适”作用。所以,本套教材也难免存在不足,但只要我们的策划考量能在教学使用当中得到体现,我们便会感到欣慰。同时,也在这里对上海人民美术出版社长期致力于我国美术与设计图书的出版和对艺术设计教育的支持表达由衷的敬意。

何 洁 (教授、博导、清华大学美术学院副院长)

2011.11

前言

Preface

“装饰基础”是我最为熟悉并喜爱的一门课程，从教十几年来，从未间断。这是一门有趣的课程，因为它与大自然紧密关联！说起装饰的起源，可不就是对大自然的描摹，对人类自身以及对生活、环境的修饰吗？每次欣赏一张张拍摄于大自然中的图片，仿佛已身临其境，沉醉其中。如果你能亲自接触大自然，了解大自然，体会大自然，你就会发现，原来它是那样多姿多彩。生命体是多么的奇妙！

源于这种真切的感受，我们的祖先才创造出了生动的装饰形态和美轮美奂的器物造型。每到一个陌生的城市，我最想去看的是博物馆或者是有历史印记的地方。每一件器物，都让人感觉时空交错，仿佛在讲述着一个个娓娓动听的故事。感慨古人艺术造诣之高深，手艺之灵巧，心灵之纯净……我们真的无法企及！我们所能做的，就是真实地生活，并热爱生活！

本书，试图探索符合现代装饰审美的形式和表现手法，尝试了对传统图案的提炼，再结合现代元素表现，构图时打破传统图案的形式，避免过于饱满与绝对对称，尽量空灵和使用自由的流线。画面取得了比较成功的效果，既具有传统的典雅，又具有现代的灵动。在卡通装饰造型的训练项目中，采用了平面到立体的转换，加入了材料的表现，让装饰真正走进了生活和空间……

每次俯首在案，不知不觉已到深夜！当书稿最终成形时，总觉得还有不少地方需要仔细斟酌、修改，我知道没有至善至美，也许这就是永无止境吧！对于“装饰基础”这门课，十几年的教学历程和教学经验在这一刻得到释放。在这一年多漫长的“工作总结”中，感谢家人的支持，感谢我的母亲在生活中给予的支持，让我能挪出时间，全身心投入工作；感谢儿子对我工作的啧啧称赞，给予我信心；也感谢所有在工作中给我帮助的老师、同事、朋友、学生！最后特别感谢我的研究生刘琪，本科生曹蕴然、龙雪晶在资料整理和编写中的大力协助！希望这本书面市之时，能得到同行们的认可，也希望不足之处能得到专家们的指正，我将在“装饰”这条路上一如既往地探索下去！

余雅林

2013年12月1日

contents

目录

序

前言

第一章 装饰的概念 / 7

第一节 装饰的萌芽及概念 / 8

第二节 传统装饰器物的演变 / 9

课题训练一 / 13

第二章 装饰的目的 / 17

第一节 对自然美的提炼 / 18

第二节 装饰与人类的关联 / 19

课题训练二 / 20

第三章 装饰图案的表现 / 23

第一节 装饰图案的写生 / 24

第二节 花卉、动物、人物的形态特征 / 27

第三节 图案的表现手法 / 31

第四节 图案的构图 / 45

课题训练三 / 52

课题训练四 / 58

课题训练五 / 67

课题训练六 / 71

第四章 装饰的联想与借喻 / 75

第一节 联想与创意 / 76

第二节 借喻与和谐 / 79

课题训练七 / 81

第五章 传统装饰纹样的创新表现 / 85

第一节 传统装饰纹样的寓意 / 86

第二节 主题纹样的创新表现 / 89

课题训练八 / 92

课题训练九 / 95

课堂练习册 / 105

第一章

CHAPTER

01

装饰的概念

The Concept of Decoration

Decoration

Basics

第一节 装饰的萌芽及概念

1:Germination and Concept of Decoration

第二节 传统装饰器物的演变

2:The Evolution of Traditional Decorative Items

课题训练一

Training Program One

第一节 装饰的萌芽及概念

1: Germination and Concept of Decoration

装饰的萌芽及概念

装饰从一开始,就和人类的生活密不可分,在为人遮风挡雨的岩洞里,在这些壁画上的涂鸦中显露着夸张的装饰形态;在生活器具上有唯美的装饰纹样和造型;在古汉字里蕴含着简练的装饰形式;在人类身体上穿戴着精巧的装饰物件……

“装饰”的字面含义即为“装扮、修饰”之意。但是纵览从远古时期到现在的各时期的装饰形态、装饰风格,不难发现,装饰其实是反映了一种本能行为,即高级动物为了有别于低级动物而采取的一种满足视觉需求、感官需求的行为,是人们不满足视觉上的单调,追求秩序和变化的一种行为。

这样的行为延续了几百年、上千年,然而在上世纪初,西方国家的一个叫阿道夫·卢斯的建筑师却提出一个反主流的观点——“装饰即罪恶”!他认为没有装饰才能突出精神。任何极端的口号都会激起不小的争议,卢斯的主张也引起了人们深思,然而深层次分析他的论调,只是就建筑的整体空间形式与装饰的关系而言,装饰显得毫无价值。在随后一段时期,一些建筑师的设计多少受到了他这种思想的影响。但是任何极左或是极右的东西都难以为继,就像达尔文的进化论所说的那样,不是最强大的生物才能在地球上生存繁衍下去,物种不是一成不变的,而是随着客观条件的不同而相应变异!也就是“适者生存”!卢斯的理论貌似强大,藐视一切“罪恶”,但它的出现就像一个钟摆摆到最左或是最右的时候,最短暂停留的那一刻。

一个世纪过去了,这样的论调阻止不了人们对装饰的追求,因为装饰本身并不需要附加过多的精神层面的东西,它表现出的更多的是一种形式,繁复的或简洁的,粗犷的或细腻的,古典的或现代的,直白的或含蓄的……它或许承载着一些精神寄托,一些美好愿望,但更多的是带给人们感官上的愉悦和享受。

图1 贺兰山岩画。它不仅见证了生活在这里的少数部族的原始崇拜和生活场景,也见证了贺兰山地区人与地的关系演变。岩画中刻画的形象具有生动、简练、夸张等特点,极具装饰感,是人们对生活中事物的细心观察后的生动描摹

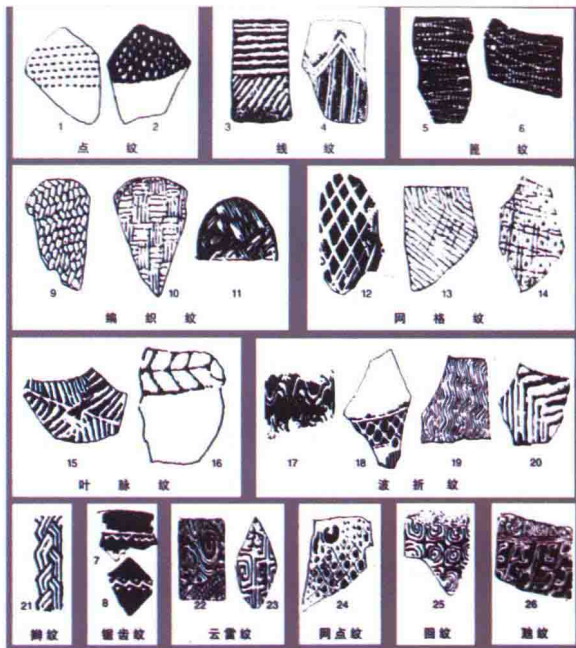

图2 中国陶器纹饰图录, 广汉三星堆博物馆。图片中的纹样是中国陶器上常见的纹样,有的是比较抽象的形态,有的是对自然现象的刻画,有的是对动植物形态的提炼……它们体现了古人对具有规律的形式感的追求

最早的装饰也许是原始人类将兽骨和贝壳或是小石头钻孔穿制的项链，也许是用有颜色的矿石在树干上、岩石上以及在人的身体上的涂抹。图腾和记事文字是初具规模的“装饰”，发展到后来，人们有意识地追求各种装饰风格，这些装饰风格反射给人们的感受就是不同形态依循不同组合方式从视觉传递给大脑的经验再现。

第二节 传统装饰器物的演变

2:The Evolution of Traditional Decorative Items

传统装饰器物的演变

装饰是需要载体的，如上一节所提到的，人类最早是以大自然岩壁和山洞壁为载体创作出岩画，以人的身体为载体制作出兽骨、贝壳串珠，以日用器具为载体“设计”出精美的图案，以文字为载体发明出形意结合的“抽象符号”。

从考古史来看，陶瓷是挖掘出来最多的生活器具之一，它详细记载了古人的生活方式、社会活动、审美情趣、装饰手法等内容。因此，从不同时期的陶瓷纹饰、造型的特征，能看到装饰风格的演变。这种演变离不开当时时代的社会背景，如经济、文化、技术、生产力、生活习俗，甚至与政治等因素有关。

原始社会时期，各方面都比较落后，社会形态初具规模，人与自然依然紧密相连，人们把很多自然现象初步加以抽象，描绘、刻画在日用器具上。这个时期的装饰纹样及手法简洁、质朴、浑厚，没有过多的修饰。

商周时期，祭祀礼仪盛行，青铜冶炼技术发达，青铜器上的装饰纹样细密复杂，造型狞厉威严，具有神秘感，这和祭祀礼仪活动相互呼应。

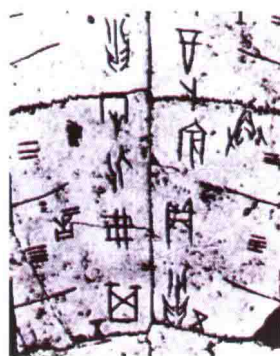

图3 甲骨文，是一种刻画在骨头上的文字符号

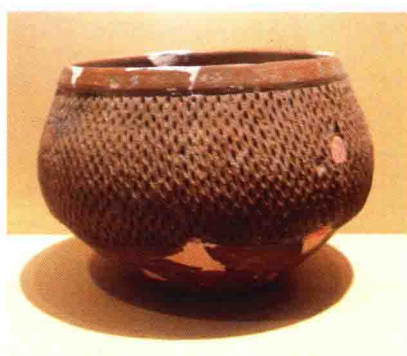

图4 戳印纹陶盂，新石器时代，公元前5000—前3000年陕西临潼出土

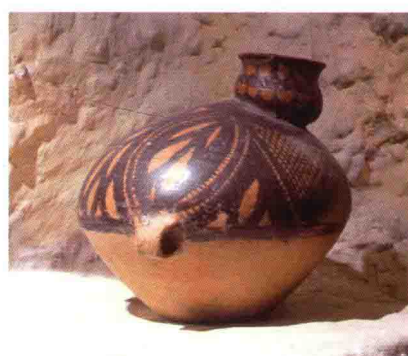

图5 偏口彩陶壶，新石器时代，宁夏固原博物馆

图6 三星堆遗址出土陶器刻画符号图录，广汉三星堆博物馆。这些或对称或均衡的符号，显示了古人对形态的高度抽象的能力，也是装饰的能力

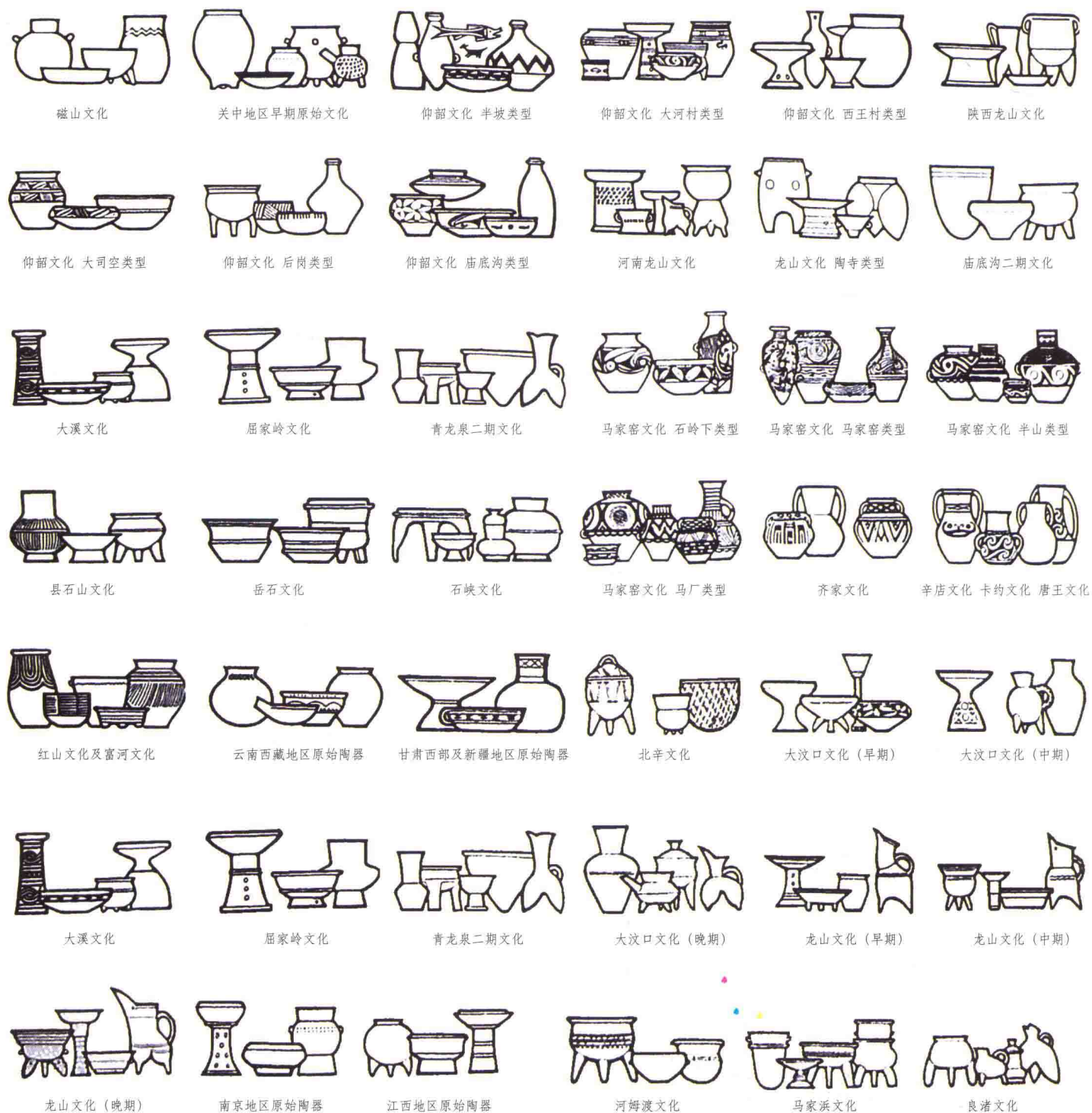

图7 中国原始陶器主要类型图，广汉三星堆博物馆。这些陶器产自于不同地域、不同时期，在装饰造型上各具特色。但它们也有共通的特点：由于原始社会时期，人们大多是席地而坐，陶器都是以摆放在地面使用为主，由于观赏视角的原因，其上面的装饰纹样大多是在陶器的上半部分

商代兽形觥为盛酒器，共有四条扉棱将器身分分为四部分。整器均以雷纹为地，满花浮雕，立体感较强。耳部前端为一兽面，兽角似蜗牛触角，上装饰云纹与两周曲折纹，角顶部装饰有三角雷纹；面部浓眉大眼，叶状招风双耳，张口露齿，牙齿以曲折纹表现，圆状下颚。头顶正中装饰以圆雕兽角；盖后也是一个兽面雕饰，角向内卷曲，以两对视的卷鼻卷尾夔纹表现。

西周鸟尊作伫立回首的凤鸟形，头微昂，圆睛凝视，高冠直立。禽体丰满，两翼上卷，鸟背依形设盖，盖钮为小鸟形。双腿粗壮，爪尖略蜷。凤尾下设一象首，可惜象鼻残缺，依据象首曲线分析，象鼻似该内卷上扬，与双腿形成稳定的三点支撑，凤鸟颈、腹、背饰羽片纹，两翼与双腿饰云纹，翼、盖间饰立羽纹，以雷纹衬地，尾饰华丽的羽翎纹。鸟尊的盖内和腹底铸有铭文“晋侯乍向太室鸟尊彝”，可证其确为宗庙礼器。鸟尊造型写实、生动，构思奇特、巧妙，装饰精致、豪华，是一件罕见的艺术珍品。

春秋战国时期，战争频繁，社会较为动荡，器物 and 装饰都趋于简洁实用。春秋时期的夔凤纹鉴有一定代表性，器形为敞口，颈部微微收敛，平底，矮圈足，颈腹附对称的四个耳，颈部和下腹部饰夔凤纹带。上腹部为兽面纹带，用瓦棱纹、三角回纹、斜线作填纹。

另外，战国的采桑宴乐射猎攻战纹铜壶造型和纹饰也具有代表性，壶形鼓腹、斜肩。壶身满饰嵌错图案，以三角云纹为界，分上、中、下三层，每层图像的左右侧描绘的场景也各不相同：上层为采桑射猎图，中层为宴乐戈射图，下层为水陆攻战图。嵌错精致、工艺高超、内容丰富、结构严谨。漆器在战国也得到了很大发展，中期以后漆器从木工作业中分化出来，成为新兴手工业，除木、竹胎外，还出现了木片卷、粘胎、夹苎胎。

汉代延续了春秋战国时期的风格，器物造型简洁质朴、雄浑奔放、粗犷浑厚。汉代漆器，在战国时期生产的基础上达到了一个鼎盛时期。汉代的髹漆器物，包括鼎、壶、钫、樽、孟、卮、杯、盘等饮食器皿，奩、盒等化妆用具，几、案、屏风等家具，种类和品目甚多，但主要是以饮食器皿为主的容器。另外漆器还增加了大件的物品，如漆鼎、漆壶、漆钫等，并出现了漆礼器，以代替铜器。汉画像石、画像砖以及瓦当等反映出汉代艺术气派雄沉、蓬勃旺盛的生命力和气势。无论是处理大场面人物群像或是独幅画面，均能恰如其分地刻画人物各自不同的神情及其相互之间的关系。构图上既能表达繁复而又富于韵律的巨幅画面，也善于处理某一主题所需的小型画幅。创作者经常抓取历史故事矛盾冲突的高潮，并且善于运用必要的景物以交待特定的环境，人物之间的呼应关系也处理得非常出色。

图8 兽形觥，商，山西博物院

图9 鸟尊，西周，山西博物院

图10 夔凤纹鉴，春秋，山西博物院

图11 长信宫灯，汉，河北省博物馆

图 12 三彩双龙柄壶，唐，陕西历史博物馆

图 13 倒灌提梁壶，宋，陕西历史博物馆

图 14 青花瓷罐，元代，辽宁博物馆藏

图 15 粉彩开光四季山水盖罐，清乾隆，故宫博物院藏

汉代的宫灯艺术也达到了一定高度，其中“长信宫灯”造型优美，工艺精良，将装饰性和实用性完美结合，构思巧妙独特，堪称“中华第一灯”。在造型设计上，从长信宫灯的灯罩高度来看，正好适合跪坐时眼睛的视线范围。汉代青铜灯具的装饰纹样表现多样化，但“长信宫灯”的装饰简洁，正好表现出了朴素的宫女形象，此造型使原本厚重的青铜器显得轻巧和细致，通体鎏金增加了宫灯的华丽感、统一感。

唐朝时期，社会繁荣昌盛，科技发达，能工巧匠辈出，器物造型精巧细致，装饰丰满华丽，线条流畅，浑然一体。唐三彩就是这一时期产生的一种彩陶工艺品，以黄、褐、绿为基本釉色，以造型生动逼真、色泽艳丽和富有生活气息而著称。唐三彩器物种类很多，以人物、动物、器皿、文具、家具、房屋等内容为主。至于人物造型有妇女、文官、武将、胡俑、天王且根据人物的社会地位和等级，刻画出不同的性格和特征：贵妇面部丰圆，梳成各式发髻，穿着色彩鲜艳的服装；文官彬彬有礼，武士刚烈勇猛，天王怒目威武、雄壮气概，是为我国古代雕塑的典范精品。

宋代，造物清秀简洁，浑然一体。耀州窑青釉刻花倒灌提梁壶出自这个时期，其壶身呈圆形，提梁作昂首振翅的凤凰造型，壶体饱满。该壶壶体造型犹如陕西关中地区常见的柿子，壶顶部还贴有模拟的柿蒂。其凤状提梁和子母狮流相为呼应，壶身雕刻的牡丹纹样饱满富丽，在壶顶和肩部还加饰有联珠和锯齿纹样，使全器纹饰自然过渡，完整统一。

元朝，又称大元，是中国历史上第一个由少数民族（蒙古族）建立并统治全国的封建王朝。这个时期的器物造型受到草原民族独特风格的影响，在器形上都新创烧了许多蒙古族特有的器物类型，继承和发展了宋代的钧窑和龙泉窑，釉色肥厚圆润，器形圆壮。很多地方也有明显吸收汉文化特点。以元、明、清三代造型而论，元代造型大多较为钝重稚拙。日常应用的坛、罐、瓶、壶及盘、碗等一般器物中，常有相当大的器形。但是元瓷的纹饰却非常丰富多彩。

明清时期的器物及装饰大多追求精细纤巧的风格。明、清脱胎瓷釉“薄如卵壁”或“莹似玉石”，这些都是难能可贵的特点。明朝宣德时期，瓷器的造型种类繁多，无论盘、碗、杯、壶、罐、瓶等制作都非常精致，而且能独出心裁，锐意创新。清代无论在器形或种类方面均显著增多，并且制作精巧。其中以康熙时期创新之作独树一帜。琢器中如琵琶尊、马蹄尊、象腿尊、凤尾尊、观音尊、中太白尊、苹果尊、杏叶尊、棒槌瓶、布布橙、倒载、柳叶以及凸腹花觚等都是前代少有的器形。雍正时期在器形的创作方面也是丰富多彩的，如双陆尊华博、三羊尊、虬耳尊、鹿头尊、络子尊、牛头尊、蒜口绶带如意尊、撇口橄榄瓶中、太白坛、菊瓣盘等。

课题训练一

Training Program One

在生活中寻找装饰, 以图说“饰”

生活中装饰无处不在, 用心观察就能发现很多物品中有它的“影子”。装饰有时候可以是小情趣, 有时候可以是大境界。小到头发丝也能雕琢, 大到古典园林也可以修饰。园林造景是将大自然山水的大美浓缩于方寸之间, 这样的装饰手法更是需要一定的境界和高度。

从现有的装饰物品中找寻装饰这一训练项目, 有利于强化学生对装饰的认识, 分辨好的装饰形式以及学会借鉴运用装饰表现手法。

难点: 辨别装饰风格的好坏。什么是形式美感, 只有大量地阅读、对比、分析经典的装饰作品, 才能培养出对形式美的感知能力。

练习: 寻找生活中的装饰, 可通过实物拍摄、资料查找、网络搜索等方式, 搜集整理高清电子图片不少于 30 幅。

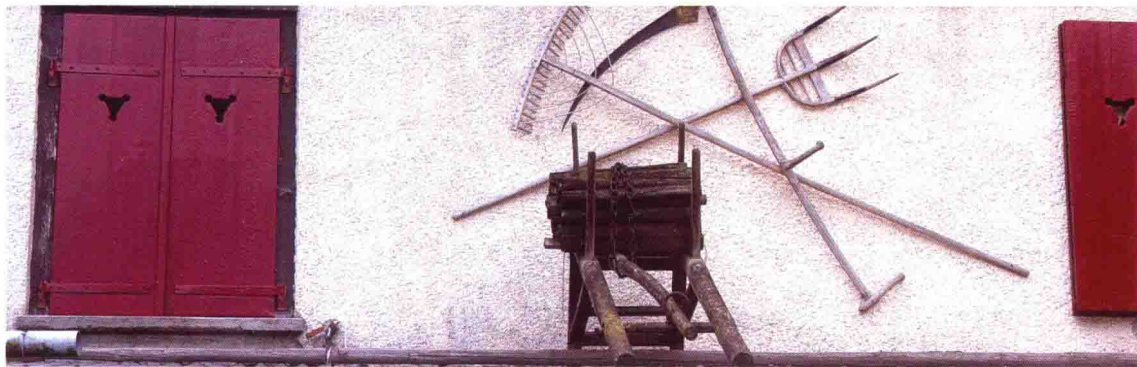

图 16 瑞士因特拉肯小镇民居墙上悬挂的农作工具, 摆放得很有装饰感

图 17 巴黎工艺品商店的旅游纪念品

图 18 瑞士工艺品商店的旅游纪念品