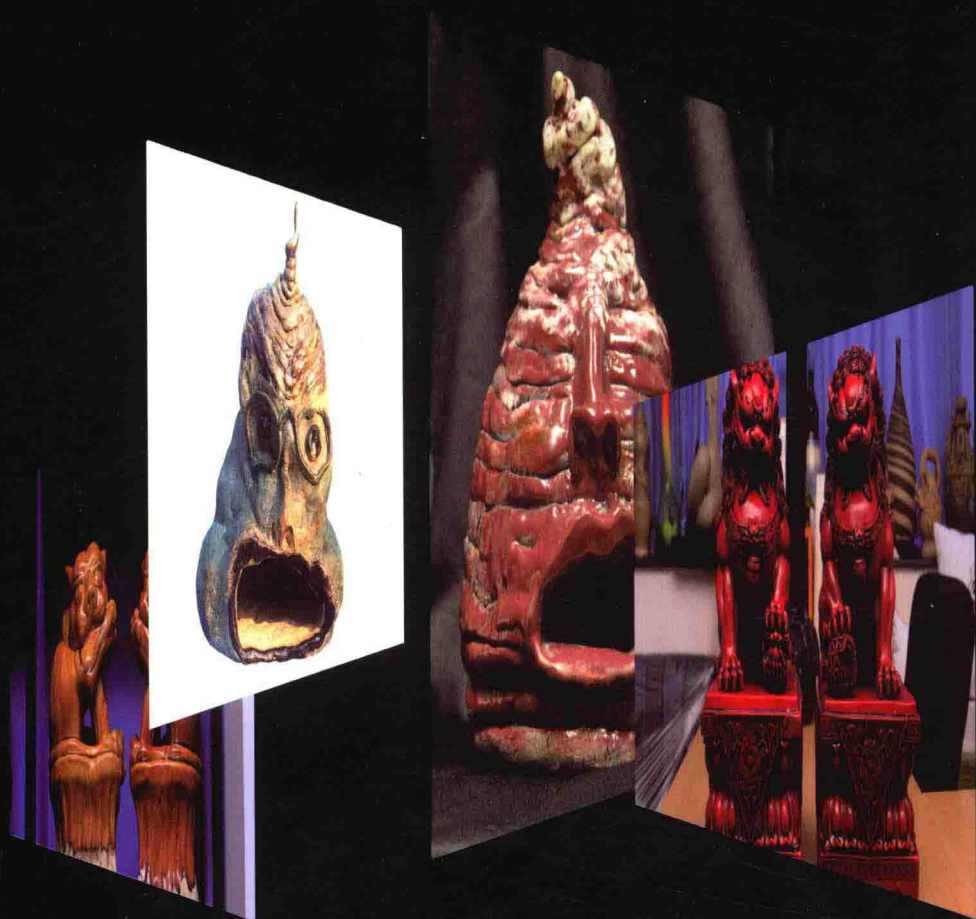

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

公共装饰艺术设计

田晓冬 著

西南大学出版社

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

公共装饰艺术设计

GONGGONG ZHUANGSHI YISHU SHEJI

田晓冬 著

西南交通大学出版社

· 成都 ·

内 容 简 介: 随着世界的进步和各国城市的发展,“公共艺术”已极大地促进了各国和各地区的文化繁荣。公共艺术,也就是人们所说的“艺术生活化的延伸。”《公共装饰艺术设计》是一本伴随当代城市发展的公共艺术设计专业的指导教材。教材结合了大量国内外优秀案例,并且同作者本人近年来的实践案例相结合,详尽地解析和示范了本学科的关键点,具有一定的创新性和前沿性。

《公共装饰艺术设计》是一本适合高等艺术院校公共艺术专业、建筑学、城市规划、环境艺术、景观学、雕塑等专业学生的学习教材,也可为相关的艺术设计工作者及爱好者提供一些创作思路。

图书在版编目(CIP)数据

公共装饰艺术设计 / 田晓冬著. — 成都: 西南交通大学出版社, 2015.11

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5643-4394-1

I. ①公… II. ①田… III. ①装饰设计—高等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 269340 号

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

公共装饰艺术设计

田晓冬 著

责任编辑 杨 勇
特邀编辑 李秀梅
封面设计 姜宜彪

出版发行 西南交通大学出版社
(四川省成都市金牛区交大路 146 号)

发行部电话 028-87600564 028-87600533

邮政编码 610031

网 址 <http://www.xnjdcbs.com>

印 刷 河北鸿祥印刷有限公司

成品尺寸 185 mm × 260 mm

印 张 9.5

字 数 146 千字

版 次 2015 年 11 月第 1 版

印 次 2016 年 5 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5643-4394-1

定 价 49.50 元

版权所有 侵权必究 举报电话: 028-87600562

教材中所使用的部分图片, 仅限于教学。由于无法及时与作者取得联系, 希望作者尽早联系。电话: 010-64429065

前 言

“公共艺术”是随着城市的发展进程而营造的一门新兴的艺术类的学科，它是为构建和谐、生态社会而设立的集人文、艺术、工艺和技术为一体的最新表现形式。随着科技的不断进步，虚拟空间的不断延伸，人与人之间的感情表面上看起来似乎逐渐淡薄，但人们的依赖和情感释放的需求其实越来越强，时代需要一些能够承载群体共识的文化元素或符号作为人们交流的桥梁。快节奏和高效率是当今社会的主要表现形式，而信息更多的是通过图形化的符号来传递的。在这种时代背景下，公共艺术中的装饰艺术得到了新发展。

艺术本身是轻松、愉快的事情。公共装饰艺术的目的就是通过艺术家的双手给大众生活带来乐趣，带来对美好生活的憧憬。设计人员在拥有一定的艺术设计专业基础之后，其艺术设计作品更多地来自于设计人员悟性的生成及自我意识形态的拔高。因此，本书结合一定实战技术的演练案例，使读者了解艺术设计制作过程的主要环节以及对材料如何的运用。人性化的个性设计与不同材质的共同运用，既可以充分地、针对性地表现不同公共场所各自的内在特点，又可以将实用功能与艺术审美相结合，更好地为广大群众服务。艺术设计的特色在于设计师个性化的独特视角以及材料质感的不同运用，所以本书也专门谈及了设计人员的艺术素养在设计制作中的重要性，从而为广大读者在学习专业技能的同时提高艺术鉴赏能力提供一定的帮助，这也是本书的独特之处。设计人员只有不断地提高审美能力，才能使设计出的公共环境具有高雅的品位以及一定的人文关怀，从而突出公共装饰艺术的独特作用。公共艺术是调合城市文化的有利方式，在处理环境整体性的互动上表现出更多的包容性和审美性。公共装饰艺术设计的多变造型适合现代建筑环境多样化的要求，因而具有广泛的发展前景。

本书一方面对个别案例进行从材料到技法和设计思路的全面分析，另一方面对设计理论进行一定深度的剖析，既具有非常实用的指导意义，又有对于设计思维的深度思考。

书中除了分析介绍一些教师和学生、国内外设计师以及编者工作室部分作品外，还有一部分作品和案例选自一些精美图书，因涉及资料较多，无法与各位作者取得联系并一一列明出处，在此特向原作者和出版社表示真挚的歉意和深深的谢忱。

田晓冬

2015年8月于南京

目录

第1章 公共装饰设计解释 /1

- 1.1 公共装饰艺术设计的理念、特性、性能 /1
- 1.2 公共装饰设计的形式 /6
- 1.3 公共装饰艺术设计与空间、环境的关系 /15

第2章 公共装饰之室内设计 /21

- 2.1 室内住宅设计的特点、发展 /21
- 2.2 室内住宅装饰设计的分类 /25
- 2.3 室内装饰设计图例 /26

第3章 公共装饰设计的材料使用过程 /28

- 3.1 玻璃钢与金属工艺 /29
- 3.2 漆雕塑工艺与漆壁画工艺 /36
- 3.3 纤维艺术设计 /54
- 3.4 多种综合材料的使用 /58

第4章 广场设计与装饰 /67

第5章 公共装饰艺术设计与设计师思维 /76

- 5.1 设计创作应具备的素养 /76
- 5.2 设计思维与设计创作过程中的设计形式 /77
- 5.3 实训案例分析 /86

第6章 公共装饰艺术设计作品欣赏 /99

参 考 文 献 /147

第 1 章 公共装饰设计解释

1.1 公共装饰艺术设计的理念、特性、性能

公共装饰艺术设计，就是针对大众的，既结合设计师自己的思想创意，又能让大众认可的一种能给人带来美感的艺术，它是人们追求美的理想，表现精神世界的一种艺术形式。它与建筑相结合的内容与表现手法形成有机的和谐统一体，丰富了艺术的表现形式。

公共装饰艺术设计的内容可以从两个方面来理解：一是精神方面的内容，如装饰、形式、符号、纹样所表现的形式内容，一些抽象、寓意、象征的内容也包括在内，如早期的壁画、浮雕、圆雕等依附在建筑之上的内容；二是物质性方面的内容，它是结构和功能的表现，也就是说将装饰内化到结构中。20 世纪初的包豪斯设计，强调抛弃一切没必要的、过多的装饰，只注重结构的合理性，其实包豪斯的建筑设计从另一个角度来理解就是将装饰内化到结构中，通过几何形状的规则化设计给人以另一种视觉效果。公共装饰艺术最早脱胎于古代壁画（图 1-1-1 至图 1-1-5），后经不断演变，成为贵族阶层奢华享乐以及宣传宗教的工具，直到工业化进程不断演进，民主意识、大众消费成为主流时，公共装饰艺术才孕育出来，并且得到不断繁荣发展。

图 1-1-1 敦煌飞天局部

图 1-1-2 敦煌莫高窟 1

图 1-1-3 敦煌莫高窟 2

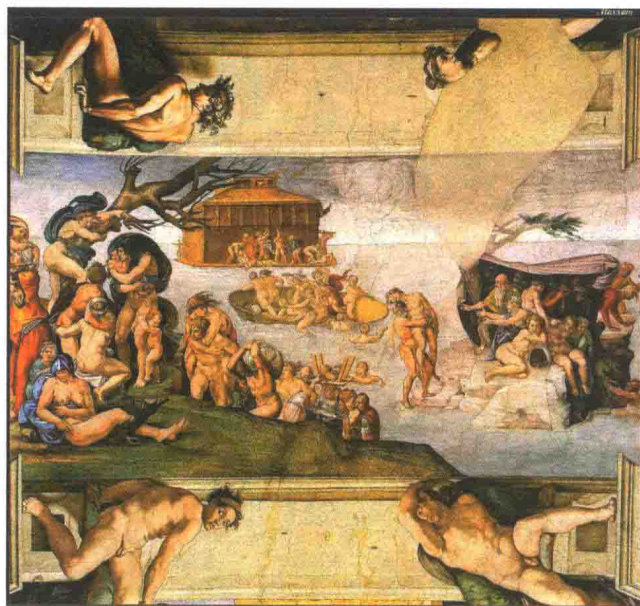

图 1-1-4 文艺复兴时期壁画

图 1-1-5 《弥勒经变之二会说法》局部

随着第三产业的不断深化,各种公共场所不断涌现与发展。网络及科技的高速发展和生活节奏的不断加快,使人与人之间的情感交流越来越趋向于一种虚拟状态,真正的情感诉求却没有得到更好的表达。

公共艺术是一种当代性的空间文化,是城市化进程的一种表现。公共装饰艺术不仅体现了空间的多功能化,而且是对大多数人——城市主宰者的认同和分享,是对城市情感确认度的文化塑造。公共艺术中的“公共”所针对的是生活中人和人赖以生存的大环境,包括自然生态环境和人文社会环境。从文化层面来看,公共艺术尊重自然原生态及重视其产生的异质性生态文化经验就是对文化脉络的一种最根本的延续,也是其公共性在更广义上的延伸。传统是一脉相承的系统,传统与现代实质上是继承与创新的关系。有了这样的传承观,当代设计才可能在整个人类文明进化的大背景下深刻地理解自己的文化特质和历史使命;当代设计在向传统追寻文化血脉和灵感启迪时,才能够从文化的发展动因上解读传统。

作为公共区域的地域性标志，公共装饰艺术承载了该地域文化内涵、民俗风貌、娱乐消遣等内容（图 1-1-6），公共装饰艺术的特色性需求随着城市文明程度的增长而不断增长，但由于科技的高速发展，机械化大生产的标准化、批量化产品严重充斥着社会，现代主义设计过于严谨的科学产品氛围使人们越来越感到生活的单调与僵硬，因而严重缺失由手工制造所产生的体现人性化精神内涵的独特魅力。在这种背景下，后现代主义设计异军突起，成为设计的突出潮流。

图 1-1-6 《森林之歌》局部

后现代主义设计特征可以归结为以下几点：

（1）装饰隐喻设计。装饰，是后现代设计最为典型的特征。隐喻，即用借喻手法诠释与设计相关的文化、情景内涵等。

（2）想象的和情感的设计。后现代设计认为设计并不只是解决功能问题，还应考虑人的情感因素。

（3）仪式化的特征。消费者对产品的选择与使用过程，更多体现的是一种信仰和自我追求，它让我们感受过程、感受存在的意义以及人与物的交流和对话。

（4）呼唤真实的生活。后现代设计将人们从简单、机械枯燥的生活中解救出来，回归纯真自然的生活中。

（5）有爱心的设计。注意丰富和超越现代主义设计中的功能，将理性的、逻辑的功能发展为既有生理功能、又有心理功能的新功能主义设计。

（6）有卖点的设计。设计的成功是名望和利润的来源。

后现代主义是对现代主义极端理性设计的一种反叛，它更强调设计中的人文关怀，表现在建筑与造型上就是为大众提供娱乐与装饰。（图 1-1-7、图 1-1-8）

后现代主义设计思潮启示我们，人性化的个性设计与不同材质的共同运用，既可以充分地、有针对性地表现不同公共场所各自的内在特点，又可以将实用功能与艺术审美相结合，更好地为广大群众服务。其独特之处或者说其优点就在于，设计师通过材料质感的不同运用，加之个性化独特视角的设计，产生了可以填补人们在当今社会所缺失的精神内涵。

图 1-1-7 北京 798 艺术区涂鸦 1

图 1-1-8 北京 798 艺术区涂鸦 2

1.2 公共装饰设计的形式

公共装饰艺术的设计表现形式我们可以理解为两方面：一方面从设计图形的形式上实现艺术表现形式的多样化；另一方面是从材料入手，通过多种材料的运用来实现设计者所要表达的最终艺术效果。这一节我们主要从图形形式上来分析。

1.2.1 图形装饰的艺术特征

要做好的设计，就得学会从生活中仔细观察并总结规律，将物体最本质的元素抽取并保留，通过对物体原型本身固有的比例、透视、结构、空间、色彩等关系，采用夸张、添减、象征等艺术变化手法，实行归纳与再设计（图 1-2-1 至图 1-2-5）。

图 1-2-1 莫迪利亚尼作品

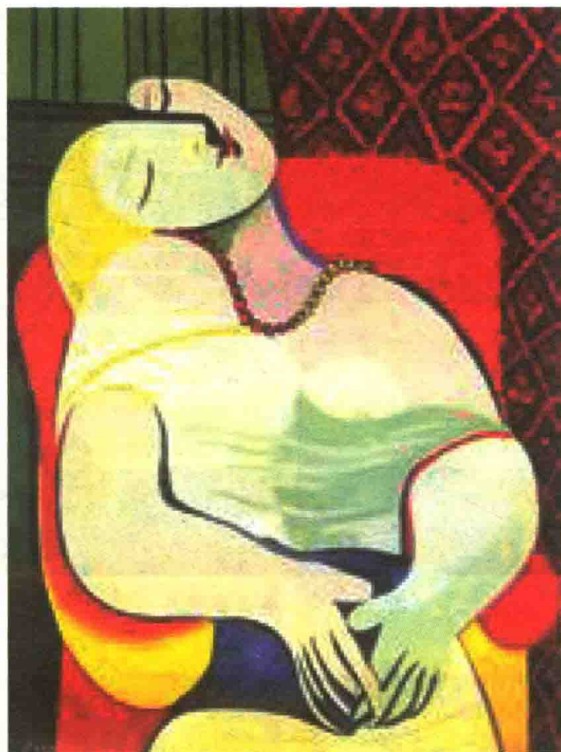

图 1-2-2 毕加索作品

图 1-2-3 毕加索作品

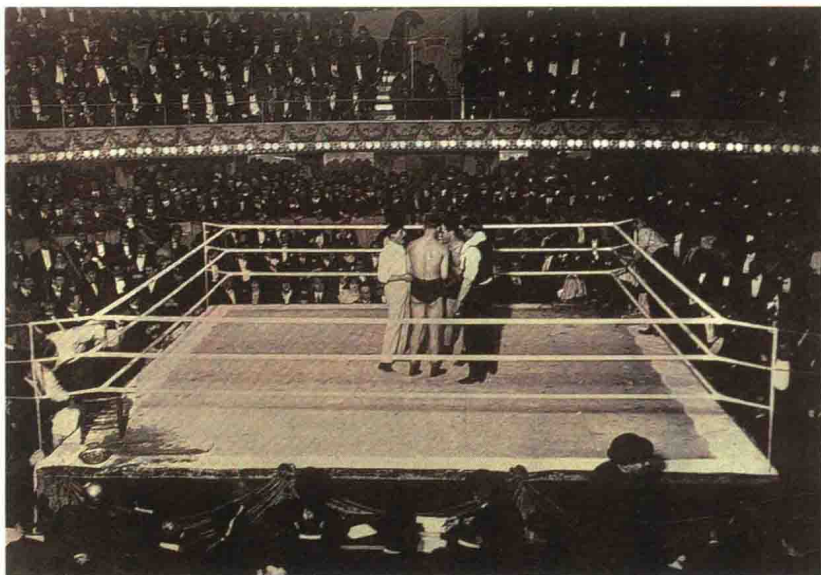

图 1-2-4 拳击赛照片

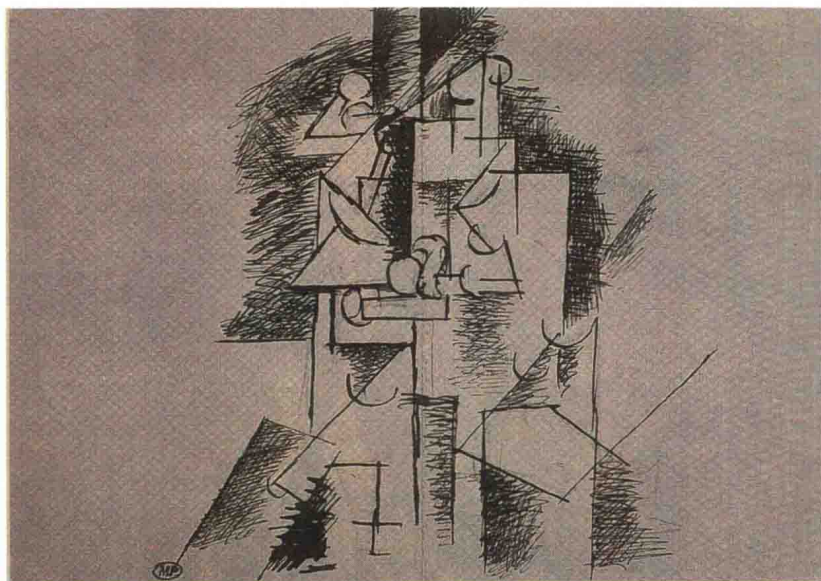

图 1-2-5 拳击手

1. 简洁手法

所谓“简洁手法”就是去繁就简，提炼归纳。设计者根据创作需求对物象特征以外的其他元素进行提炼与归纳，去粗存精，以增强装饰与美化效果。世界上的物象都有自己的体和面，而装饰造型语言应区别于写实的描绘，它需要通过概括、提炼或简化获得一种比较明确的单纯性装饰效果，大胆舍弃不具有代表性的元素，选择最能体现对象美的特征、美的结构和美的动态，将琐碎的、复杂的形象归纳、简化成完整流畅的形状。

2. 夸张手法

以突出特征为目的的夸张与强化，是对自然物象主要特征的夸张、强化。

3. 平面化手法

平面化是装饰图形的重要特点之一，主要表现在淡化自然物象的光影、明暗、远近等透视效果以及色彩的平面化上，将复杂的结构、体积、透视转化为平面处理，使其不再是客观的三维空间，也没有自身的体积感。

4. 理想性手法

通过一定的联想拓展，跨越时空限制，打破自然规律，将非现实与现实有机地结合在一起，在设计过程中，也可以借用类似于电影中蒙太奇的表现手法。

5. 秩序化、规律化手法

在装饰造型取舍组合的过程中，将经过加工提炼的图形的某些元素进行增强或缩减，实现重复的秩序和观感的节奏，就如同曲子中的某一段要进行反复一样。通过归纳和变化等形式，运用均衡、对称、节奏、疏密等一定的程式规则，使图形产生一种韵律之美。中国古代画家就常用“疏能跑马，密不透风”来形容画面的疏密关系。

6. 装饰语言统一性手法

在做装饰的过程中一定要注意表现形式的统一性，不能只注重变化而忽略了统一，它的造型要统一，韵味要统一，样式要统一，色彩也要统一。

7. 均衡手法

画面中的均衡不是物体实际的平衡和对称，而是视觉效果在人们生理与心理上产生的一种平衡。

8. 透视手法

从文艺复兴之后艺术家开始运用科学的透视原理，到立体派的诞生，现在艺术家都可以像照相机一样运用变焦效果的多角度去构图。中国的古代画论中曾谈到过运用平视视角、散点透视的方式刻画出千里山河的巨幅长卷（图 1-2-6）就是用此手法创作出的佳作。

图 1-2-6 丙烯重彩

1.2.2 装饰的形式与规律

装饰的形式大致可以分为两种：动态的和静态的。动态效果呈扩张、膨胀、辐射之气势，画面的张力给人以开阔感、运动感，画面较多运用弧线、曲线、交错之线（图 1-2-7）；静态效果，画面平稳、严肃，呈收敛之势，多用平行线、垂直线，以保持画面的平静感。装饰的形式表现方式可以分为对称形式、不对称形式、共用线形式等。

图 1-2-7 北京地铁某站

1. 点、线、面的运用

(1) 点是造型艺术的最基本元素之一。点通过间距、疏密、起伏等艺术效果体现节奏、韵律的美感。

(2) 线在艺术表现中占有突出的地位。它可以表现物象的外形、结构、体积、质感、量感等,装饰艺术特别重视线的组织美,通过线的长短、粗细、曲直、顿挫、疏密、变化与统一、条理与反复所产生的节奏感、韵律感会使情与意高度结合。曲线与直线的良好运用也会达到一种意想不到的效果。现代画家康定斯基作品以曲线、直线、圆形、方形、三角形进行组合,产生了如音乐般的视觉效果。

(3) 运用面的分割和明暗处理,体现变化与统一。面的变化可以产生强烈的对比、调和、分散、呼应、虚实、对称、均衡等独特的艺术效果(图1-2-8)。

图 1-2-8 康定斯基的作品

2. 装饰色彩的表现方式

色彩在生活当中随处可见,与衣、食、住、行息息相关。它对我们的生理、心理都产生了重要的影响。在色彩学上要知道色彩的三个基本要素:色相、明度、纯度。

色相:色彩本身所呈现的固有的面貌。如红色、黄色、蓝色等。

明度:色彩的明暗程度。在无彩色中,黑色明度最低,白色明度最高;在有彩色中,黄色明度最高,紫色明度最低。

纯度:又称饱和度,是指色彩色相的纯净程度。如红色比粉色纯度高。

在装饰色彩方面了解一些配色的规律，才能更好地运用色彩，创造出美丽的效果。

(1) 对比与调和。色彩的配置离不开对比与调和，它们是相互对立又相互依存的辩证统一体。一般来说，同类色配色呈现出宁静柔和的统一色彩关系。对比色会给人以鲜明、强烈、动感的印象，对比因素占主导，可以借助色相、明度、纯度加强对比（图 1-2-9 至图 1-2-12）。

(2) 层次与色调。底色与底纹以及浮纹可以构成不同层次的变化，使画面变得更加丰富。

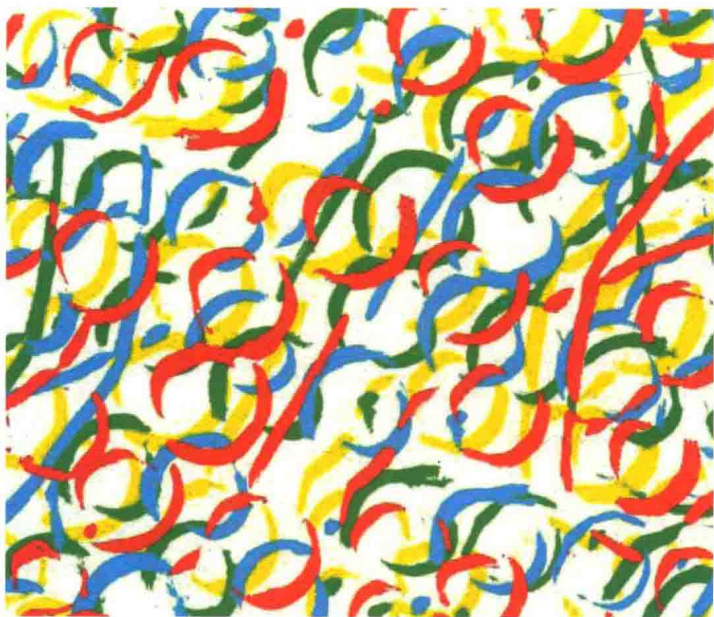

图 1-2-9 对比

图 1-2-10 调和