

◎ 张 兰 编著
◎ 西泠印社出版社

艺术设计类基础教材
Yishu Sheji lei Jichu Jiaocai

二维装饰与设计表现

■ 陈苑 洛齐 主编

ER WEI ZHUANG SHI YU SHE JI BIAO XIAN

Abstract

YISHUSHEJILEIJICHUJIAOCAI
← 艺术设计类基础教材

Erwei Zhuangshi Yu Sheji Biaoxian
二维装饰与设计表现

陈苑 洛齐 主编

张兰 编著

西泠印社出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

二维装饰与设计表现 / 陈苑, 洛齐主编; 张兰编著.
杭州: 西泠印社出版社, 2006.9
艺术设计类基础教材
ISBN 7-80735-119-5

I.二... II.①陈...②洛...③张... III.图案—
设计—高等学校—教材 IV.J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 118873 号

二维装饰与设计表现

责任编辑: 项瑞华

责任出版: 李 兵

装帧设计: 尼 摩

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本: 887 × 1194 1/16

印 张: 9.75

印 数: 00 001-3 000

版 次: 2006 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80735-119-5/J · 120

定 价: 43.00 元

■1984年毕业于无锡轻工业学院(现为江南大学)。■1984年至2002年一直在杭州安琪儿置业股份有限公司担任产品开发主管设计师。■1990年主创设计的安琪儿品牌610毫米、510毫米系列女式自行车一举打响国内市场,并数年获国内多项金奖。相关产品连年获得国内多项金奖。被市政府授予“杭州市十大有突出贡献优秀科技工作者”称号;并获得“杭州市十大杰出青年”、浙江省“三八红旗手”;轻工业部“巾帼先进个人”、杭州市八届人大代表等荣誉。■1996年破格评聘为高级工程师。■2000年至2002年期间兼任中国美术学院(总院及上海分院)工业设计专业课教师。■2002年调任中国美术学院视觉艺术设计系工业设计系专业教师、学科带头人。擅长产品设计和产品结构。■2002年任教以来,连续三年被学院评为优秀教师。

陈苑

中国美术学院视觉艺术设计系副教授

- 1988年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)工艺美术系,获学士学位。■2003年完成中国美术学院视觉传达系研究生班学习。
- 曾任职于浙江大学建筑工程学院。●现任教于中国美术学院视觉艺术学院,艺术设计系。
- ▲浙江美术家协会会员。▲浙江规划设计协会会员。

张兰

任职于中国美术学院/意大利亚太当代艺术委员会委员/《翰墨大匠》《水墨名家》杂志主编

洛齐

■ 杭州图雅图艺术机构总监/从事绘画/摄影/书法/出版工作 ■ 作品在纽约/华盛顿/温哥华/米兰/巴黎/斯德哥尔摩/墨尼黑/卢森堡/

汉城等美术馆展出/访问讲学于美国华盛顿大学/意大利米兰美术学院/瑞典隆德大学/韩国梨花大学 ■ 著有《看见韩国》《水墨音乐》

《书法主义文本》等 ■ 作品及评论被载入《蒙德里安在中国》《新中国美术史》《90年代以来的中国前卫摄影》《书法主义》《中国现代美术》

《中国书法现代史》等

目 录

001

序言

005

概述

一、装饰的理由

二、装饰的想象

三、装饰的形式美与基本方法

四、装饰设计的必备基础知识

五、装饰与材质

011

第一部分 传统图形的表现

065

第二部分 图形创造表现

131

第三部分 综合表现

151

后记

序言

二维装饰从狭义上可以理解为人类对某种器物造型结构、色彩及纹饰进行的工艺处理。就此而言，人们会联想到日常生活中常见的各种纹饰，如纺织品、瓷器上的纹饰等。虽然纹饰与装饰的概念关系密切，但是我认为尚不能涵盖装饰一词的完全意义。

图1 彩陶装饰纹样

图2 饕餮纹样

在中国，所谓装饰，广义地解释为人类对与自身以及周围环境所做的一切美化过程，也是人类在身体或物体表面加一些附属的东西使其美观，是人类创造性的表达方式之一。从不自觉地对自己身体的装饰开始，发展到对器物的简单地按压式刮出条纹，逐渐地扩展到在布料、建筑、日用品等上的装饰，也即泛指一切装饰行为和装饰现象。

“装饰”作为艺术设计而言，则更注重装饰行为和结果，并且作为一种艺术方式，以秩序化、规律化、理想化为要求，同时追求材料、结构、功能特性的美。强调综合考虑融于作品中的某种艺术性与艺术表现形式不可分割的特性，共同组成完整的视觉形象作品。装饰性是包含于作品形式中的一种审美性能，它的赋予规范化、秩序化的视觉效果，对于艺术设计来说是至关重要的。

图3 旧玉饰·晚周

图4 金属饰品

图5 瓷器·英国

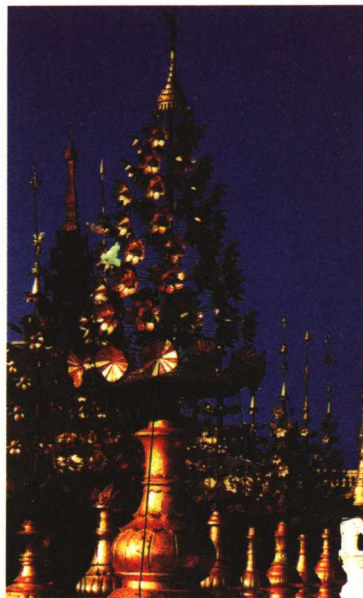

图6 寺庙·泰国

当然，人的认识随着时代的发展以及文明的进步发生着变化。艺术设计也是如此。艺术设计领域的新观念、新理念层出不穷，各个学科专业被不断细分，装饰也不能等同于设计这个庞大的概念。因为，装饰结果是要受到工艺材料、用途、经济、生产等条件制约，需要有一个综合的概念。而设计作为真正的实用艺术，不仅受到时空、技术、审美、传播手段等客观条件的影响制约，它更是一项综合性工作。所以，装饰课程与设计一样，它强调的是约束与突破、理性与感情的结合，同一个想法通过不同的载体、不同的表现方法、不同的图形调整，其结果可能截然不同。装饰的练习能使学生渐渐掌握如何通过创意、采集、变形、着色等手段准确传达主题的方法。

图7 宝石胸针

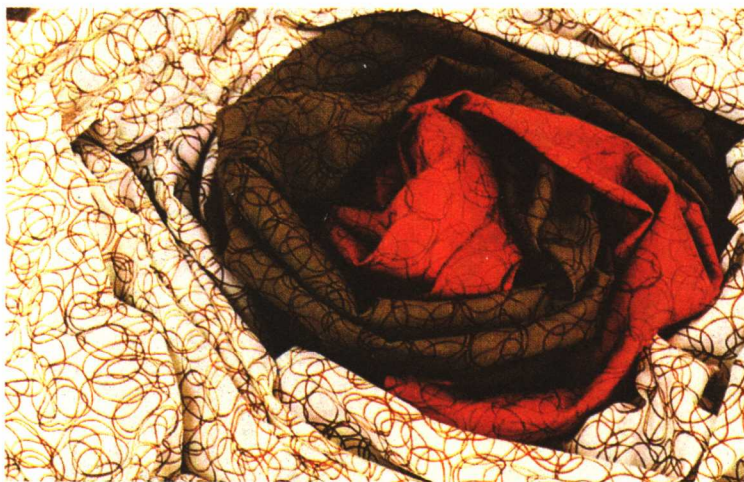

图8 织物

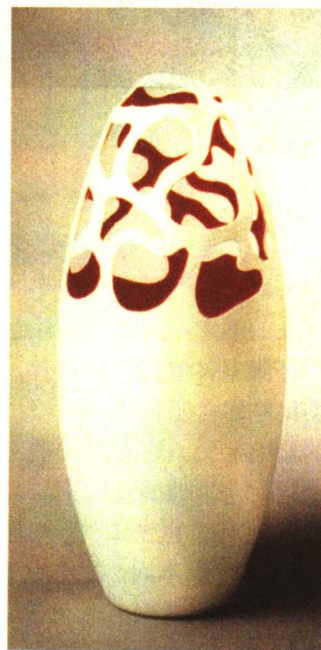

图9 陶瓷花瓶

概述

“二维装饰”是一门学习和掌握美化事物过程规律的课程。这其中包含古老的纹样、传统教学中的图案变形，以及二维设计基础课程中形态基本构成法则及形式的审美标准。

一、装饰的理由

1. 在不同人的眼中对相同的自然有着不同的感受。面对万家灯火，有人感到家的温暖，有的人感到离乡的愁绪。

2. 没有经过加工的自然形态是千姿百态、变化无穷的。为了更深入地了解形态的发展，需要对复杂的自然形态进行变化提炼、删繁就简，从而达到主观性的认识和创造，以提高视觉冲击力和识别力。

上图10 梦·回家·装饰小品

左图11 贝壳纹理

左图 12 自然色彩

中图 13 饰品·陶

右图 14 饰品·宝石

二、装饰的想象

装饰和设计的内容有着无穷变化的魅力。因此，在观察和研究自然形态组织、结构、生长、运动等变化之后，综合考虑表现作品的形态、明暗和色彩的关系，力求达到创造性的发挥。因此，展开联想，截取一个形态中最具个性的闪光点必须是必须的。材料、形态、加工、肌理、空间、变化与重构，都是装饰想象可考虑的重要元素。

左图 16 装饰小品

右图 15 材料肌理

三、装饰的形式美与基本方法

生活既是艺术，而艺术又是生活。关注身边各种有趣

的、能吸引人打动人的事物，培养学习者的观察能力和思维能力，训练对形态的感受，并进行自主的分析和提炼，从中获得造型的技巧和表现能力。

“美”是一个相对的概念，不同的人对美都有自己的评判标准。审美修养并不是一件容易培养的事情。因此，评判的合理性也存在着物质与精神、地域与时尚等的制约，在强调个性化的今天，合理性就不能一概而论了。在教学上被总结的形式法则如下：

1. 变化与统一；
2. 节奏与韵律；
3. 对比与调和；
4. 重复与特异；
5. 均衡与对称；
6. 夸张与简约；
7. 比例分割与构图。

左图 17 色彩的对比与调和
右图 18 传统纹样

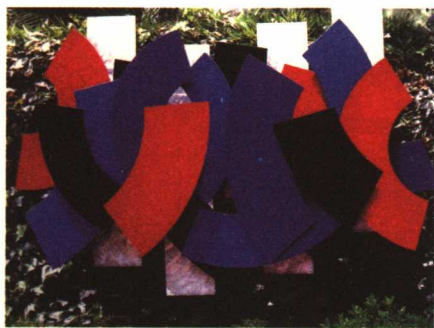
图 19 丝绸纹样

图20 装饰纹样

为了满足人们不同的审美需求,装饰形式是多种多样的。在实际教学中,让学生根据现实自然素材加以整理重构而成新的装饰趣味,也就是让同学将想象图形的细小元素的记忆、经验加以重构,形成不同凡响的艺术想象,供大众识别与理解。构成基本方法如下:

1. 高度简化与概括。需要同学打破现实中的固定概念,以点带面;
2. 对装饰事物进行夸张与强调,打破自然的比例法则。要注意平面化的处理,取消或减弱空间层次;
3. 宏观、微观的观察方法。强调写生时的理想化处理;
4. 表面装饰化手法,如对称、重复、正负形、添加与外形无关的内部处理,使形象更完整;
5. 结构完整、严谨、独特及精致。

左图21 弧·重复

中图22 正负形

右图23 太极·平衡

四、装饰设计的必备基础知识

1. 研究形式和色彩以及其他相关方面的关系,不断提高设计中对形态色彩等的敏锐观察力;

2. 努力培养对美的敏锐辨别力。装饰的美感不仅仅需要艺术家认识并运用它，而且应该通过作品最大程度地传递给观众；

3. 对中外传统装饰纹样与经典设计的学习；

4. 加强对设计空间环境的理解与学习。同时学习装饰实用工艺与材料开发。除了学习形态协调和变化之外，立体空间的掌握有助于拓展视觉语言，丰富的材质、肌理的变化也会使装饰形式更具魅力。

左图 24 传统纹样

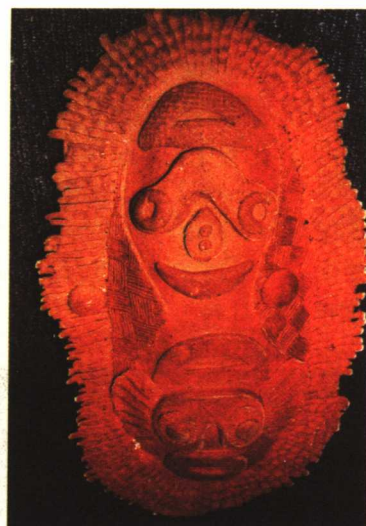
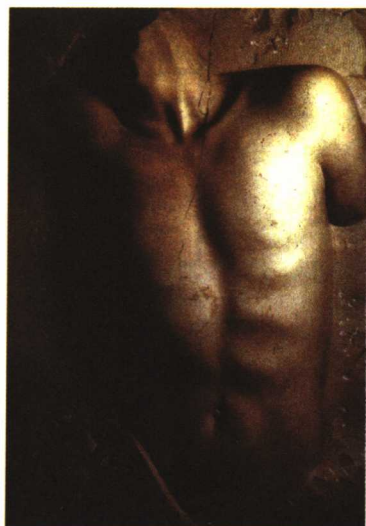
中图 25 装饰小品

右图 26 装饰小品

五、装饰与材质

材料体现美的感受有时是最具吸引力的。丰富的材质、肌理的美感具有极其丰富的变幻，当材料的大小、面积、色彩、分量、比例、种类等发生变化时，装饰的形式和形态可能会发生根本性的变化。

古代希腊大理石雕塑作品，其光滑的表面处理，既是艺术家表现材料的美感，又是艺术家希望通过光滑的肌肤吸引人们去抚摩和接触作品的目的。而当金属或者木质材料的作品表面打磨得光洁或者非常粗犷时，艺术家表达的感情就有所不同了。因此，材料表面的处理效果会产生其他表达形式所无法表达的一种强烈视觉吸引。儿童在玩耍黏土造型的过程中触摸材料的乐趣，以及学生在陶艺制作的手工训练中，通常都可以获得一种材料变化所特有的感悟。

左图 27 雕塑·大理石
右图 28 小品·陶