

DECORATION BASIS

设计教学丛书

装饰 基础

宋莉莉 著

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP) 数据

装饰基础 / 宋莉莉编. — 长春: 吉林美术出版社, 2006.8

ISBN 7-5386-2074-5

I. 装… II. 宋… III. 装饰美术—教材 IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 096895 号

设计教学丛书 装饰基础

出 版 人: 石志刚

编 著: 宋莉莉

责任编辑: 于丽梅

技术编辑: 赵岫山 郭秋来

封面设计: 鹿珈茵

电脑制作: 陈明岩

出版发行: 吉林美术出版社(长春市人民大街 4646 号)

制 版: 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷: 长春吉广集团有限公司

版 次: 2006 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 889 × 1194mm 1/16

印 张: 5

印 数: 1-3000 册

书 号: ISBN 7-5386-2074-5 / · J1751

定 价: 30.00 元

装饰基础

DECORATION BASIS

宋莉莉 著

JM 吉林美术出版社

宋莉莉 1987年毕业于鲁迅美术学院，现为鲁迅美术学院成人教育学院副教授，辽宁省美术家协会会员。主要从事设计专业基础课和专业课的教学工作。擅长装饰艺术和水彩画创作，多次参加国内美展并获奖。壁挂设计作品曾获《辽宁省工艺美术精品展》二等奖并赴巴基斯坦、菲律宾等国展出。

出版著作：《装饰图案设计与应用》。

目 录

第一章 总论 /05

- 一、装饰艺术的魅力 /05
- 二、装饰艺术的含义 /05
- 三、装饰艺术的特征 /06

第二章 装饰设计的法则 /08

- 一、形式 /08
- 二、形式美法则 /08

第三章 装饰形态设计 /17

- 一、装饰形态的含义 /17
- 二、装饰形态的特征 /17
- 三、装饰形态的创作方法 /18

第四章 装饰构图设计 /35

- 一、装饰构图的特征 /35
- 二、装饰构图的透视 /37
- 三、装饰构图的结构特征 /40
- 四、装饰构图的设计要求 /46

第五章 装饰色彩设计 /49

- 一、装饰色彩的含义 /49
- 二、装饰色彩的特征 /49
- 三、装饰色彩设计中形式美的把握 /50
- 四、装饰色彩设计的方法 /54
- 五、加强装饰色彩的认识和修养 /72

第六章 装饰设计的描绘技法 /74

- 一、技法表现的作用 /74
- 二、加强装饰艺术的技法表现力 /74
- 三、技法表现的方法 /74

第七章 装饰设计的想象 /78

- 一、想象是装饰艺术设计的灵魂 /78
- 二、装饰艺术创造性想象的培养 /78

第一章 总论

一、装饰艺术的魅力

装饰艺术是人类特有的一种艺术表现形式,是人类艺术创作中很独特的一朵艺术奇葩,在世界各民族中有着十分悠久的历史 and 传统。不同的民族、不同的地域和不同的历史时期有着不同的风格样式及时代特征,是人类文化艺术中的宝贵财富,在人类艺术史上写下了辉煌的篇章。

装饰艺术充分体现了人类的创造才能和对美好事物的追求与向往,装扮自我形象、美化周边环境,可以说装饰艺术与人类的生活密不可分、无处不在,它就像一条连绵不断的河流,始终贯穿在人类艺术发展的历史中。在中国,装饰艺术最早可以追溯到距今十万年前的旧石器时代晚期,北京山顶洞人为装饰自身而磨制的石珠、兽牙等装饰品,都是用对称的形式串联并染上红色,这些饰品体现出人类的创造本质和对自身审美的关注,也标志着人类从愚昧逐渐走向文明。随着时间的推移,装饰和装饰物渗透在人们不同的空间和时间里,出现在日用品、祭祀品、宗教信物、纺织品、工艺品、建筑物上等,给我们人类生活带来无限的快乐和遐想,也留下了十分丰富的物质财富和精神上的享受,它是时代文化的

一面镜子和缩影,具有广泛的文化意义和时代背景,是一条充满智慧和文明的长河,从古至今奔腾不息,魅力永存。

二、装饰艺术的含义

装饰一词在中国最早的文字记载里是指修饰打扮:“女(孟光)求作布衣麻履,织作筐绩之具。及嫁,始以装饰入门。”——南宋范晔《后汉书·梁鸿传》。随着社会的发展,人们对装饰一词不仅赋予一种美化表层的含义,也具有一种审美特征的深层含义,是人类在物质生产和艺术活动中对直观形式美喜好的直接心理反应。经过长期的社会历史发展,

图 1-1 (宋莉莉)

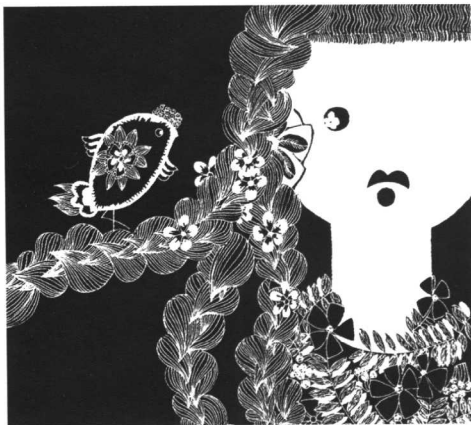

图 1-2 (宋莉莉)

图 1-3 (宋莉莉)

图 1-4 (宋莉莉)

图 1-5 (李娜娜)

图 1-6 (李娜娜)

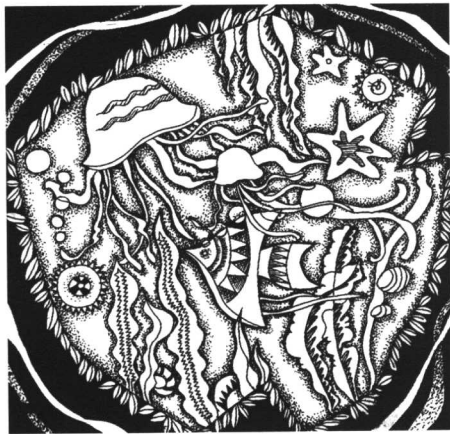

图 1-7 (潘森)

图 1-8 (宋莉莉)

它一方面成为造型艺术的重要表现形式，另一方面发展为以审美为主要目的的设计及相关的工艺美术和绘画。因此，装饰从广义上说是指人类社会中物质的美化和生活的美化，是通过特定的技巧和物质材料来表达人们的审美意识和思想，使事物更加赏心悦目；从狭义上说，就是对物体外在形态的修饰和加工，着重于物质的美感和文采。所以，装饰设计具有社会时尚中最典型且最普遍的审美特征和潮流。

三、装饰艺术的特征

装饰艺术设计强调形态、色彩、质地的美感和情感，注重形式的表现性，强调主观感受，是人类自我完善的一种文化。

1. 审美和怡情

装饰艺术设计是充满美感和诗意境界的，它是对自然形态之美的高度概括和心灵感受，与人们生活密切相关，涉及到人们的衣、食、住、行等。因此，它的创作既要符合使用目的的要求，又要满足人们的审美需求，给人带来美的感受和丰富的想象，使人悦目、怡情，从而达到装饰形式与内容的完美统一。所以，装饰艺术设计既体现了美的规律，也反映了人们审美认识和主观情感，以优美、饱满、健康的艺术形象唤起人们对美好生活的热爱(图 1-1 至图 1-3)。

2. 意象与理想

装饰艺术设计表现了人们对理想境界的追求,表达了人们的主观愿望,把现实生活中的美好事物和谐地组织在一起,借助于自然事物外在形象、生长季节、环境等,通过浪漫的想象和富于表现力的画面及事物,把人们带入一种超现实的理想境界,抒发情怀、表达理想。一个画面中可以把不同场景、不同空间及不同时间的事物组织在一起,构成虚幻的情景(图1-4至图1-6)。

3. 象征与寓意

装饰艺术是通过借物抒情表达某种观念和寓意的,因而具有象征性和寓意性。象征性和寓意性的事物在人们长期社会生产实践和审美活动中得到发展,是民族文化的积累、沉淀,是在人的想象力积极参与下所产生的审美享受,表现的事物也是超脱自然的一种新奇景象,借用一些可视的具体形象、物象组合在一起,比如利用字、物的谐音寓意着吉利、祥瑞,这些理想化的景物成为人们的愿望与追求,甚至成为本民族崇拜和保护者的象征。中国人对鱼的形象就情有独钟(图1-7至图1-8),经常出现在装饰绘画、年画、门联和工艺美术品中,既有很好的装饰审美意义,同时又体现了更深层的象征与寓意的含义——年年有“余”。

4. 概括与条理

装饰设计是从整体与大处着眼,去掉事物的皮毛、非本质的现象,抓住事物形态和动态的变化,注重形态的轮廓、内部构造以及姿态的完整与完美,突出事物的主要特征,强调概括与单纯,效果生动、明确。在布局上讲究条理、秩序、非自然地再现,根据审美和使用目的的需求进行安排,运用条理、反复以及程式化等艺术手法,合理有效地利用空间,有规律地组织安排图形,把凌乱繁杂的事物变得有序和谐,从而产生装饰性的美感(图1-9至图1-11)。

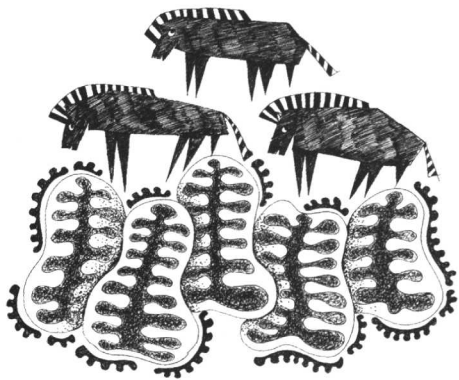

图1-9 (宋莉莉)

图1-10 (宋娜)

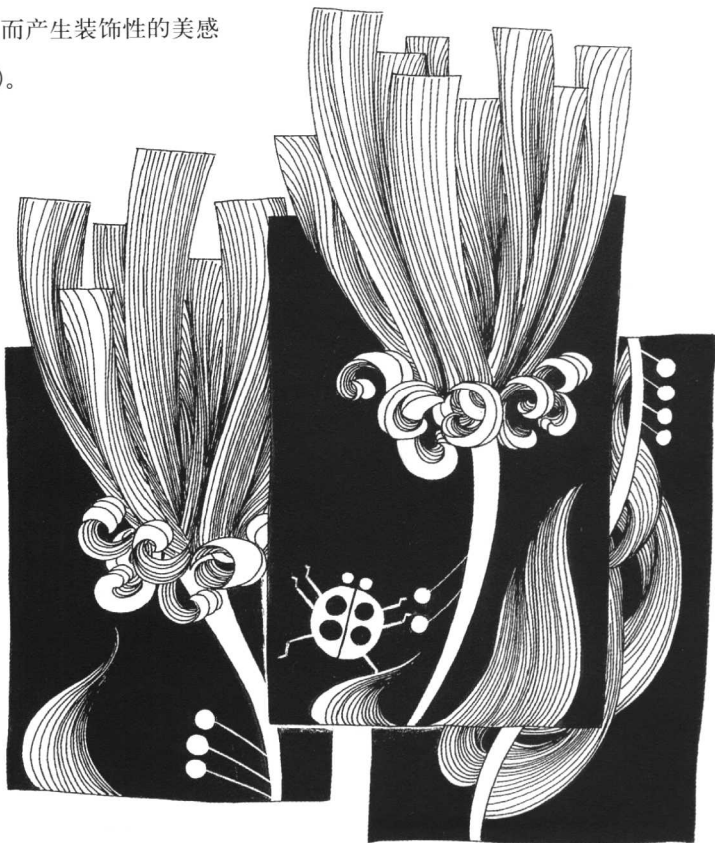

图1-11 (宋莉莉)

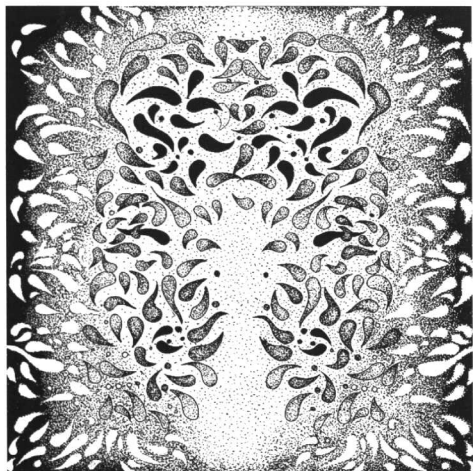

图 2-1 (李楠)

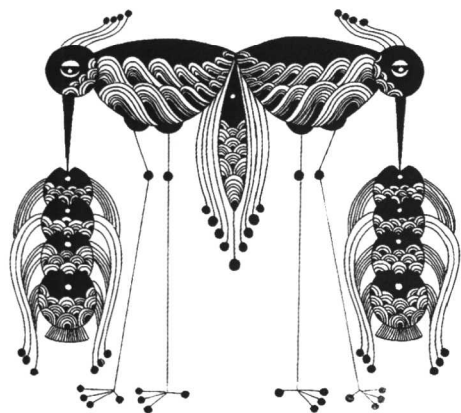

图 2-2 (宋莉莉)

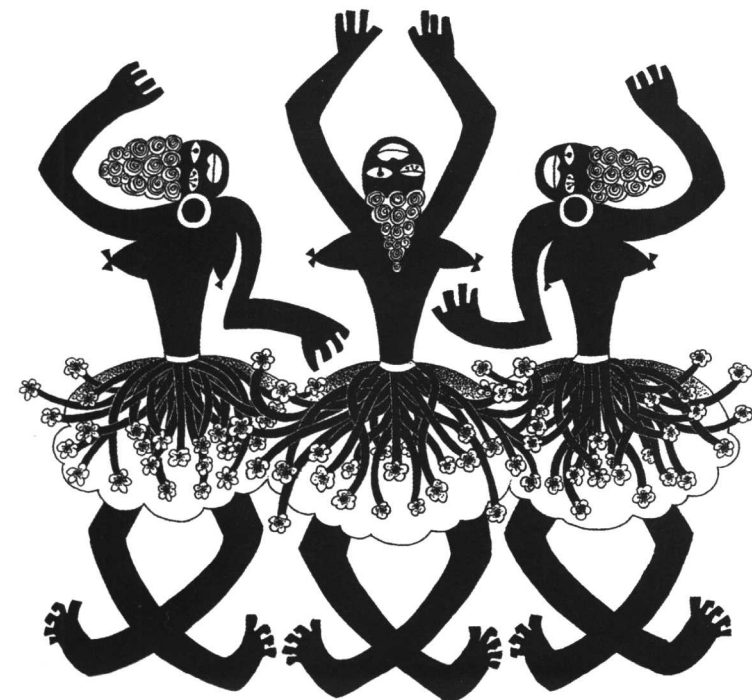

图 2-3 (宋莉莉)

第二章 装饰设计的法则

一、形式

形式是事物的外在因素,包括线条、色彩及组合关系。装饰艺术美的主要特征是形式美,即形态、色彩、技法的有规律组合。有了形式,就可以有规律地强化设计的各元素,继而产生装饰的效果;有了形式,一切美好的愿望和事物就可以通过某种尺度得到衡量和评价;有了形式,优秀的艺术就可以得到传承和发展;有了形式,能直接引起欣赏者的美感。

形式存在于外部世界,但形式美感却是人的一种高级感知能力和认识,它

是人们在长期的社会实践中对美的事物的概括和反应,不是凭空产生的,也不是偶然得到的,是在艺术活动中千锤百炼的结果。人们反复直接接触美的形式,便形成了对对称、均衡、对比、调和、节奏和韵律的视觉美感,从而使这些形式具有相对独立的审美意义。没有形式美的感知能力,也就不能产生美感。因此,训练自己既要有适合形式美的眼睛,又要有感知形式美的头脑。

研究形式的重要意义在于培养对形式的敏感性,自觉地运用形式美的法则进行创作。规范的形式规律也是艺术高度发展的体现,要灵活运用,不能生搬硬套,如石涛所说“至人无法,非无法,无法而法,及为至法”。要想搞好装饰艺术设计,形式的语言一定要牢记和掌握,要具备相当程度的形式美感知能力和表现力,通过训练和培养逐渐提高对形式美感的敏感性,最终融入到自己的头脑及设计行为中去。

二、形式美法则

1. 对称

对称指图形的中轴两边或上下形象相同、方向相反,同形同量,具有安静、庄重、稳定的特性。对称形式符合人的审美心理,体现了生命正常发育状态及人们的情感表现,也是对自然界大量对称

事物的概括和总结。普列汉诺夫说：“武器和用具仅仅由于它们的性质和用途，往往也要求对称的形式。”这一点说明对称的形式美感是在实践和劳动中产生和发展的，从古至今它是被广泛运用的一种形态构造方式，深深地植入于人类造物之中。从人类早期制造的工具及饰品就可以看出，对称式的形态构造一直被人类所钟情和喜爱，并由此创造出无数以对称形式为主的建筑物、日用品、服装、工艺品等。

对称在实际构造上可分为两种状态，即绝对对称和相对对称。绝对对称通常说的是镜面反射，指一半与另一半完全吻合。镜面反射式对称在自然形态中很难找到，是人的理想化的构造。人、动物及大量植物、花卉的结构，虽都是以对称特征，便于直立于地面，可实际上多少都有些差别。绝对对称在构图中有四种形式：左右对称、上下对称、发射对称、转换对称（逆对称）。人类以对称形式创造的事物基本上都是左右对称，左右对称符合人的眼睛构造和视野方向。自然界的动植物也以左右对称的居多（图2-1至图2-2），在左右对称的基础上人们又发展了相对对称。相对对称是指物象大的结构、脉胳是相同的，而小的局部在形态和色彩上有差异和变化（图2-3至图2-4），它比绝对对称灵活些。这种表现

形式在我国传统艺术中可看到，像对联、门神、门前的石狮。门联有上联、下联；门神有文武之分；石狮又有雌雄不同。

运用对称式构图组织画面并不意味着都能产生美的效果，如果形态组织不当，则会显得单调、呆板。

2. 平衡

平衡指图形中心两边形态的形不同、量相同或相似。平衡较对称有些变化，比较自由、活泼，也可以说是对称的变体。平衡实际是一个很重要的自然生态生存法则和宇宙运行规律。天体星球缘于万有引力定律而得以平衡运转，一旦失去平衡就化作天体流星消失。人也时时处

图2-4 (宋莉莉)

图2-5 (宋莉莉)

图2-6 (宋莉莉)

图 2-7 (宋莉莉)

图 2-8 (宋莉莉)

于运动状态,在运动中,人对称的身体状态就会打破,这时就需要重心的平衡,以求得运动中的稳定、安全。人们往往对不平衡的事物都有一种恐惧、防卫的心理,如对要倾倒的房屋及树木,人们都会有自我防卫意识,避而远之。因此,人对自身要求有平衡感,对周边环境也要求有稳定安全之感。所以,平衡是人心理和生理的反应与需求。

造型领域的平衡跟物理上的力学平衡是不同的,比如在一个天平上称重量相同的棉花和铁,它们的体积相差很大。如果把重量相同而体积不同的棉花和铁画在一个画面,就会发现画面的平衡感发生偏差。因此,造型领域的平衡往往是一种视觉平衡,形态、色彩、肌理、质感都会起作用 and 产生影响。平衡式画面如果处理得好,相对对称式画面则生动、富于变化;如果处理不当则比较零散、杂乱,画面没有中心感。平衡式画面一定要注意画面平衡点的位置,即画面的重心。单个形态主要靠形象在画面的位置来确定其平衡,如果是多个形态组织画面,就要靠形态之间的呼应、穿插来取得平衡,靠设计者的心理经验来调整画面(图2-5至图2-7)。

3. 节奏

节奏原是音乐中的术语,指音乐运动过程中节拍有序地长短变化,在造型

领域中则是指形态有规律地重复。亚里斯多德认为人生来就有喜爱节奏与和谐的天性,富有节奏的事物会给人带来舒适感。郭沫若曾说:“宇宙间的事物没有一样是没有节奏的,譬如寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推,四时代序,这便是时令上的节奏……做艺术家的人就要在一切死的东西里面看出生命来,在一切平板的东西里面看出节奏来。”

构成节奏有两个重要因素,一是运动时间,二是力量的强弱。人对节奏感受最敏锐的器官是听觉,在装饰形态设计中节奏感主要是通过形态有条理性的排列及色彩有序的组织产生的。造型艺术作品在被观者观看时不能像音乐有较强的时间流动过程,但有规律的形态和色彩组织能产生虚实、疏密的层次感,形成不同的力度变化,引导人的视觉运动方向,控制人的视觉感受,给人的心理造成有节奏的感受,并产生一定的审美情感(图2-8至图2-9)。

节奏是视觉艺术中不可忽视的形式美因素之一,富有节奏的画面能使人产生悦目的审美感受。反之,画面则会显得缺少和谐与条理。

4. 韵律

韵律一词来自诗歌,指音的抑、扬、顿、挫有规律地组合。在造型艺术中,韵律是在节奏的基础上赋予一定情调的节

图 2-9 (宋莉莉)

图 2-10 (宋莉莉)

图 2-11 (宋雨思)

图 2-12 (宋莉莉)

律变化。节奏和韵律在表现方式上有所不同,但两个词的含义有很多共同之处,都是在有序的基础上运动变化。节奏强调的是有规律地反复,指的是变化中的重复性;韵律更多注重的则是有节律性的变化,如形态大小、粗细、长短、疏密的渐变及色彩明暗、纯度、冷暖的渐变。因此,节奏和韵律在表现上是有差别的。如果说节奏不强,是指变化缺少条理、秩序而显得紊乱;如果说韵律不够,是指变化过少,过于平淡、呆板。

韵律具有多样性变化的特征,注重的是变化的丰富性。中国的书法就是以提、按、顿、挫、拖在流畅顺达的线条与造型中形成韵律变化。中国传统装饰艺术的主要特点就是韵律美感,像彩陶纹样及后来的忍冬纹、卷草纹等都有着强烈的韵律变化,体现出变化中的张力和律动。韵律既有外在生动和自由的表现,又有内在的秩序和条理性(图 2-10 至图 2-12),在实际设计中,节奏好表现,韵律难把握。韵律是一种魔力,它能给人们带来更多情趣和赏心悦目的精神享受。

5. 对比

对比是指事物的差异性,其主要特征就是对立的双方共处于一个完整的艺术体中,形成相辅相成的呼应关系。对比所产生的效果是生动、醒目、跳跃、鲜明。对比是各艺术门类很重要的表现形式。

文学作品通过运用对比手法来塑造人物个性的不同,使每个人物特点都非常鲜明、突出。古典名著《红楼梦》里人物形象就是通过对其言谈举止及生动场景的刻画,运用对比手法的描写,使各自人物性格特征相互衬托得更加生动、典型。文学诗句中为了加强某种意境往往也是运用对比手法。“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”,寂静的环境用声音对比来烘托;“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”,诗句中运用红绿对比增强了意境中的色彩效果。在造型领域,对比的因素主要是通过形态、色彩及构图来表现。形态方面有大小对比、曲直对比、粗细对比、质感对比、疏密对比;色彩方面有明暗对比、鲜浊对比、冷暖对比、面积对比;构图方面有图与地对比、虚实对比、聚散对比、方向对比等。装饰设计的丰富变化是靠多种对比因素产生的,有了对比,才能使作品更加生动(图2-13至图2-14)。但是,各对比因素是有可以接纳的最大限度的,如果对比失度,也会产生生硬、变化过多的不和谐效果。所以,在强调对比的时候,还要考虑到调和的关系。

6. 调和

调和是指事物的一致性,是把相同或相似的事物并置在一起。调和与对比反映出事物矛盾的两种状态。调和所显示出的特征就是整齐、和谐。在西方,毕

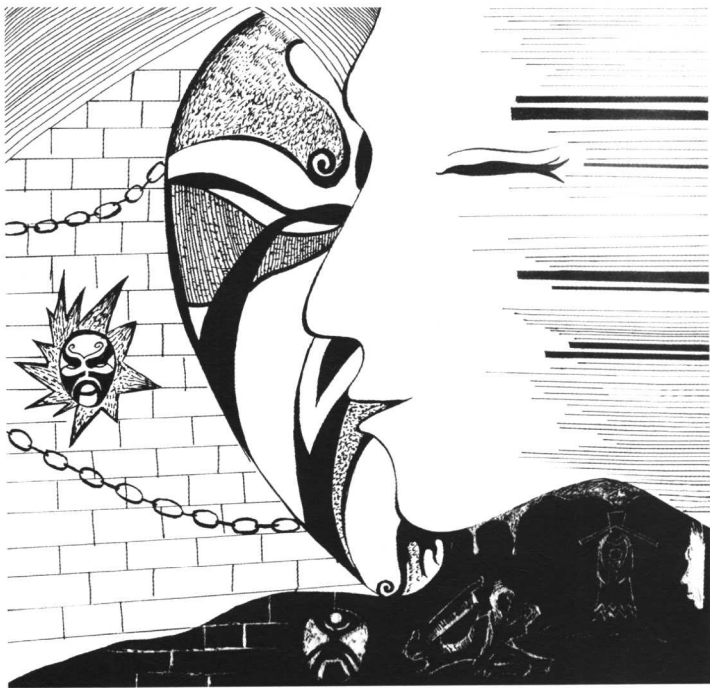

图2-13 (于景波)

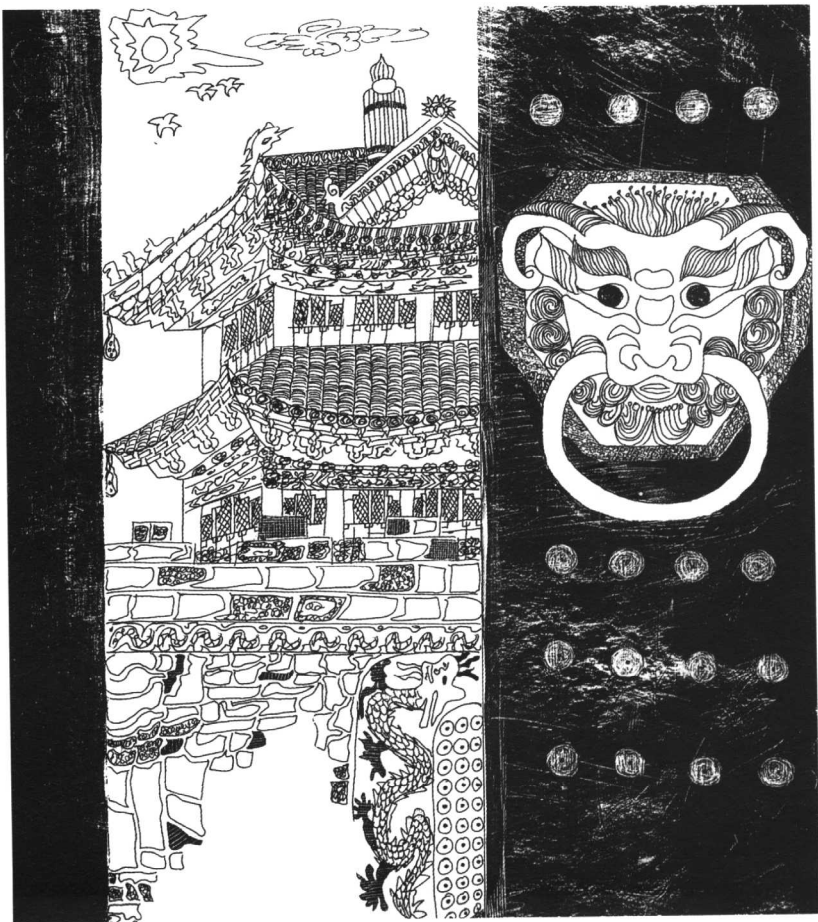

图2-14

图 2-15

图 2-16(许琳娜)

达哥拉斯学派提出了调和的审美特征,认为美是表现于数量比例上的对称与和谐,数的和谐就是宇宙的和谐。黑格尔关于调和也提出“整齐一律”:“整齐一律是外表的一致性,说得更加明确一点是同一形状的一致重复。”黑格尔认为整齐是构成调和的重要因素。实际上宇宙间的自然万物就是处在不断运动变化,同时又共处在和谐的统一体中,这是自然客观规律,也是艺术创作的表现规律,这就要求我们要会利用事物的本质规律来指导艺术实践活动。强调用调和的表现形式处理装饰设计,在形态上更多利用相同、相似的形态组合;在色彩上注意画面主色调的比例,把握住色彩之间的流通与呼应;在表现上描绘方法要协调、统一。调和规律的运用要做到恰到好处,如果调和过度,也会产生不良效果,模糊、死气、不生动。因此,调和也要把握住尺度,使作品丰富多彩。由于作品的主题、意境、风格不同,具体的运用也不尽相同,有的侧重对比的因素多些,追求生动、活泼的效果,有的侧重调和的因素多些,追求和谐之美(图2-15至图2-16)。

7. 比例

比例指事物的整体与局部、局部与局部之间的数量关系。艺术作品中各种形式的因素就是通过形态、色彩之间的比例关系决定的。达·芬奇说:“美感完

全建立在各部分之间神圣的比例关系上。绘画的和谐比例，由各部分在同一时间组合而成……它的优美不论是整体还是细部都可同时观看。从整体看，是看它构图思想；从细部看，是看它组成整体的各部分之意图。”达·芬奇认为要表现人物的美感，不但要强调人的精神特征，而且还要重视人的比例和谐。因此，他像研究数字那样研究人体的结构比例。在艺术创作中，由于事物不同、目的和内在需求不同、人的心理经验不同，优美的比例关系也各不相同。人的审美意识活动都是按照事物的内在尺度来确定比例关系，如中国画论评定身高与头部的比例关系为“立七、坐五、盘三半”。在装饰设计中为了加强人物的修长或憨拙，就要夸张比例，就不是立七，可能是立十或立五。装饰形态对物象比例的处理有两种状态，一种是真实反映事物的比例，另一种是可根据画面来安排物象的比例。为了突出要表现的事物的特征，往往通过变形的手法来改变其原有的比例关系，达到似与不似之间的装饰效果。后一种的比例形式在装饰形态设计运用上更为常见(图2-17至图2-18)。艺术中的比例并不像数学中的比例那么公式化，它往往是在人们能够接纳的特定范围之内，如果比例失调，便会产生畸形，也会失去美感。

图2-17 (宋莉莉)

图2-18 (宋莉莉)