

装饰造型基础

编著 尹燕 许学民 刘丹

21

世纪高职高专艺术设计专业教材

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY
FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

丛书主编 徐勇民

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

装饰造型基础

丛书主编 徐勇民

21

世纪高职高专艺术设计专业教材

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY
FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

编 著 尹 燕 许学民 刘 丹

参 编 陈秀莉 徐 琼 王 晶

尹胜方 黄冠华

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

项目负责 张 浩
责任编辑
书籍设计 庄 黎
技术编辑 李国新

图书在版编目(CIP)数据

装饰造型基础 / 尹燕 许学民 刘丹 编著

— 武汉: 湖北美术出版社. 2006.7

(21 世纪高职高专艺术设计专业教材)

ISBN 7-5394-1859-1

I. 装...

II. ①尹... ②许... ③刘...

III. 装饰美术—造型设计—高等学校: 技术学校—教材

IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 076587 号

装饰造型基础 © 尹燕 许学民 刘丹 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号
湖北出版文化城B座

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮 政 编 码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E - m a i l: fxg@hbapress.com.cn

制 版: 武汉金源设计工程有限公司

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 6

印 数: 4000册

版 次: 2006年8月第1版

2006年8月第1次印刷

ISBN 7-5394-1859-1/J·1480

定 价: 32.00元

《21 世纪高职高专艺术设计专业教材》

丛书编委会

主 编：徐勇民

委 员：（按姓氏笔画排列）

方湘侠 王金鼎 王代萍 邓学丰 向极鼎 李三汉 关俊良
刘家寿 刘晓敏 李友恭 李志武 孙建军 刘镜奇 余 勇
汪京元 杜卓选 陈天荣 何雄飞 张 勇 张小纲 李 跃
陈 新 张立学 赵 罡 金 波 贾银镯 熊 风 罗星源
周利群 杨 勇 罗 潘 段林杰 姚 强 高 卿 高 爽
袁公任 程志庆 舒湘鄂 彭 亮 曾维华 戴 荭

参 编 院 校

湖北教育学院	鄱阳师范高等专科学校
武汉职业技术学院	荆门职业技术学院
长江职业技术学院	黄冈职业技术学院
湖北工业大学商贸学院	鄂州大学
武汉科技大学中南分校	湖北职业技术学院
武汉商贸职业技术学院	襄樊职业技术学院
仙桃职业技术学院	深圳职业技术学院
湖北艺术职业技术学院	广东轻工职业技术学院
武汉商业服务学院	广东外语艺术职业技术学院
湖北大学知行学院	番禺职业技术学院
武汉工交职业技术学院	顺德职业技术学院
湖北轻工职业技术学院	温州大学美术与艺术学院
湖北城市建设职业技术学院	北京电子科技职业学院
湖北广播电视大学传媒艺术学院	长沙民政职业技术学院
咸宁职业技术学院	景德镇陶瓷学院

前言

近十年来,随着“中国制造”的各种品牌在全球的影响的来临,全国上千所高职高专的办学理念、办学特色和办学规模也随之与时俱进,呈现出蓬勃发展的态势。其中,艺术设计专业毕业生的市场适应性普遍加强,而且市场岗位的需求潜力也不断加大,就业形势看好,这已成为高等职业技术教育界的共识。在社会主义市场转型期的大背景下,明确高等职业技术教育的人才培养目标,不断探索办学特色,采用应用技术的最新成果提升教学质量,是高职高专艺术设计教育的当务之急。

高职高专艺术设计专业的教育特色就是职业岗位教育,其培养的学生必须符合市场相关行业及职业岗位对应用型人才的能力要求。如何有针对性地展开教学、设置课程及组织编写具有高职高专特色的艺术设计专业教材,是职业艺术设计教育工作的中心内容。

在整个教学建设中,教师队伍建设、课程建设、教材建设只有真正适应职业岗位对学生的知识结构与应用能力的要求,才能培养出社会急需的应用型人才。高等职业技术教育以应用能力培养为核心,彻底改变过去以知识和概念灌输为主的理论教育模式,推行的是注重实际操作能力的教育模式,理论知识够用即可。具体而言,高等职业技术教育必须具有课题模块化教学、能力培养过程教学、职业岗位实训教学三大特点。

高职高专艺术设计教育突出实训教学,旨在培养企业一线的应用型设计人才,以能够独立解决企业实际问题、动手能力强为培养目标,强调将体现设计意图的工程图纸加工转化为产品的基本操作能力。在工作现场进行专业教学指导,在强调动手能力的同时,又注重开发学生的创造性思维能力,惟有如此,学生才能在今后的职业道路上具备可持续发展的前途。因此,配套的教材建设必须以实训教学为基础,充分展现出实训教育的全过程。

鉴于此,我们邀请了北京、上海、深圳、湖北、湖南、广东和浙江等省市在高职高专艺术设计教育方面有特色、有规模的院校,以优质的教学课程为依托,以有实践经验的优秀骨干教师为核心,经过两年多的讨论、编写、修改、编辑出版了《21世纪高职高专艺术设计专业教材》。该教材涵盖了艺术设计学科各专业课程,强调学生实际应用能力的双向培养,注重体现实际应用能力的培养过程,具有较强的针对性和实用性,其出版必将会对我国职业技术教育起到积极作用。

在教材出版之际,我们感谢湖北省教育厅和湖北美术学院徐勇民院长的大力支持!感谢各职院的专家教授的辛勤指导!感谢参加教材编写的一线教师孜孜不倦的劳作,使本教材实际体现了当代中国特色的艺术设计职业教育的发展水平。

本套教材在编写过程中难免存在一些问题,有不当之处,恳请广大师生与专家提出宝贵意见,以便我们再版时更正。

《21世纪高职高专艺术设计专业教材》编委会

目 录

第 1 章 装饰造型概说	6
1.1 装饰造型的概念与类别	6
1.2 装饰造型的特征	10
1.3 装饰造型学习的目的与意义	12
1.4 学习装饰造型的准备与学习方法	13
第 2 章 经典装饰造型的符号与特征	17
2.1 中国传统装饰造型	17
2.2 国外装饰造型	38
2.3 中外经典装饰造型的对比	46
第 3 章 装饰造型的元素	52
3.1 装饰造型的设计的形	52
3.2 装饰造型的视觉元素及造型表现方法	57
3.3 装饰造型的形式美法则	62
3.4 装饰造型的色彩与表现及制作	66
3.5 装饰造型设计与表现的关系（图例讲解）	77
第 4 章 装饰造型在专业设计中的实际应用	80
4.1 装饰造型在广告设计中的应用	80
4.2 装饰造型在 CI 设计中的应用	83
4.3 装饰造型在包装设计中的应用	85
4.4 装饰造型在服装设计中的应用	86
4.5 装饰造型在工业造型中的运用	88
4.6 装饰造型在建筑中的应用	90
4.7 装饰造型在室内陈设中的应用	93
4.8 装饰造型在壁画及小型雕塑上的运用	94

第1章

装饰造型概说

学习目的

本章是学习装饰造型的基础,通过对这一章节的学习,使学生对装饰造型学科的特点和性质有一定的概念,并对其后面章节的学习产生兴趣。

学习提示

本章重点是学习装饰造型的特征,装饰造型的特征可以说贯穿整个教材,在第一章里介绍的知识是要学生了解装饰造型的造型思路与学习任务。而学习的难点是学习方法这一小节,它要求学生能够清楚地了解观察、记忆、归纳和提炼之间的关系和各自的作用。

1.1 装饰造型的概念与类别

1.1.1 装饰造型的概念

装饰造型是装饰性和实用性相结合的形象创造活动,装饰造型几乎包括人类生活中一切创造性的艺术活动。装饰造型有多层次的含义,广义指对某种器物的内外形态结构、色彩搭配及纹样构成的设计,并根据材料要求、制作要求、审美要求、使用功能等所创作的设计方案;狭义是指器物上的装饰纹样,仅仅是对主体物的美化加工。

1.1.2 装饰造型与图案

图案要依附于一个载体表现出来,装饰造型则涵盖一切与设计相关的造型表现,它具有独立生存的空间,不强调依附性和从属地位。

1.1.3 装饰造型的类别

装饰造型设计的范围很广,在分类方面不可能从一个角度进行全面概括,因此从不同的角度出发就会产生不同的分类方法。

常见的分类如下:

1. 按装饰造型的用途来分,可分为日用品的装饰造型和陈设装饰图案。

图1-1-1 染织图案

图1-1-2 陶瓷图案

图1-1-3 服饰图案

图1-1-4 装饰壁挂

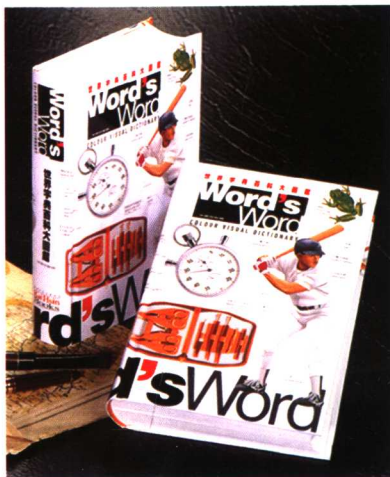

图1-1-5 书籍装帧

图1-1-6 陶瓷饰品

图1-1-7 屏风装饰

图1-1-8 金属工艺

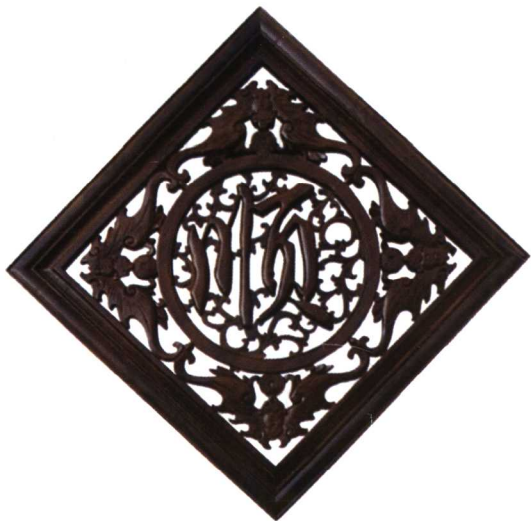

图1-1-9 木雕

日用品图案：日常生活中所接触到的物品装饰，如染织图案、陶器图案、服饰图案等。（图1-1-1～图1-1-3）

陈设装饰品图案：主要起点缀、美化环境的作用，如装饰壁挂、书籍装帧、陶瓷小饰品、屏风装饰、金属工艺品、木制浮雕壁饰品等。（图1-1-4～图1-1-9）

2. 按装饰造型的风格特征来分，不同的国家，不同的时代有不同的历史时期划分。

中国传统装饰造型可按不同历史时期划分为：原始风格、商周风格、秦汉风格、隋唐风格、宋元风格、明清风格等。

外国装饰造型则可划分为：巴洛克风格、洛可可风格、新艺术风格、波普风格、现代设计风格等。

3. 按地域与民族表现来分，可分为中国图案、日本图案、波斯图案、希腊图案、非洲图案、阿拉伯图案等。

4. 按装饰造型的空间来分,可分为平面图案和立体图案。

平面图案:是在纸面上进行基础图案的练习和应用于平面的装饰图案设计意图的表现,比如染织图案、书籍装帧、广告招贴等。

立体图案:立体图案是相对平面图案而言的,此类装饰图案主要用于建筑、家具、陶瓷品、金属制品、木雕等具有立体特点的器物装饰。

5. 按装饰造型的内容表现来看,可以分为植物、动物、风景、人物、几何造型等。(图1-1-10~图1-1-14)

6. 按装饰造型的组织形式来分,可以分为单独纹样、适合纹样、二方连续、四方连续。(图1-1-15~图1-1-18)

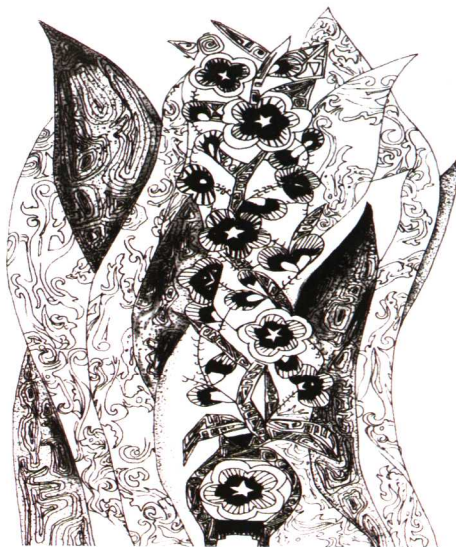

图 1-1-10 植物造型 作者: 廖凌

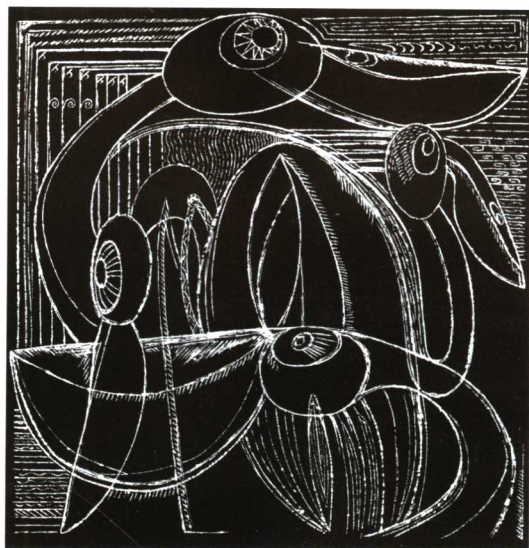

图 1-1-11 动物造型 作者: 张浩

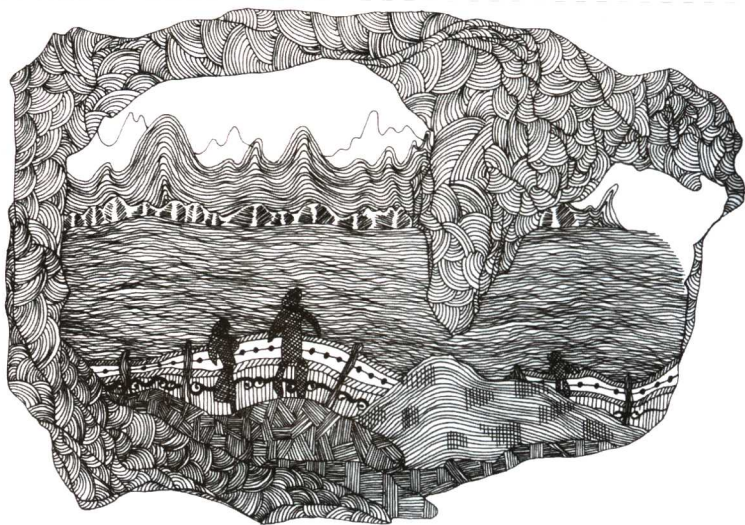

图 1-1-12 风景造型 作者: 张卓

图1-1-13 人物造型 作者: 胡杉玲

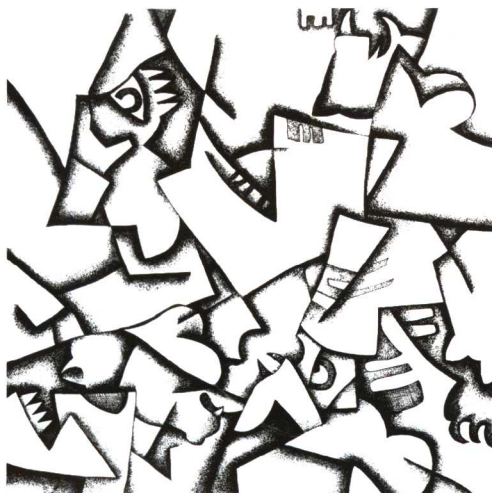

图1-1-14 几何造型 作者: 彭鹏

图1-1-15 单独纹样

图1-1-16 适合纹样

图1-1-17 二方连续

图1-1-18 四方连续

图1-2-1 民间版画
传统版画造型图案，它以写实的手法对人物形象加以概括，具有强烈的装饰效果。

1.2 装饰造型的特征

装饰造型基本取材于自然物象，是源于生活却高于生活的艺术表现形式。设计者可根据设计主题、应用环境、材料工艺等方面的资料信息来表达对物象的感受，追求表现艺术的形式美，适应特定的装饰环境用途。因此，装饰造型是以描绘对象为前提，不受光感、透视甚至对象自身的结构的限制，可以采取夸张、变形、象征、寓意等抽象的艺术语言，遵循装饰造型的形式美法则，以适应设计特有的需要。装饰造型主要有以下几个方面的特征。

1.2.1 变形换色

装饰造型自产生之时起，就是人类的物质生活与精神生活相结合的产物，并且自始至终贯穿着“用”与“美”的两重性。自工业革命后，装饰造型与人类的物质生产、生活的联系比以往更加密切了。

装饰造型的变形换色是指根据设计内容的需要，依据形式美法则，对写生（包括记忆）的自然物象的外形、结构、色彩等进行解释、取舍、加强和重新变化、组织后创造出新的造型。由于省略、舍弃了素材非本

质的特征，突出、加强、夸张了素材的本质特征和精神特征，使装饰造型比自然物象更加简洁、生动、新颖、优美和典型。

变形有具象和抽象两种主要表现形式：

◆具象变形：又叫写实变化，是在按形式美法则对自然物象进行解释、装饰、变化的过程，以尽量保持原物象的外部特征为前提，并力求突出物象的精神特征，创作出形式化、样式化的造型纹样。（图1-2-1）

◆抽象变形：又叫写意变化或意象变化，与具象变化不同的是在对物象进行加工、变化的过程中，常借助于几何形、文字等抽象形态，在充分发挥想像力、创造性的基础上使物象形象更简练、概括，更加理想化、意象化，物象的外形与原型差距虽然增加了，但精神特征却更加突出接近了。（图1-2-2）

抽象变形又可以分为几何形造型与意象化造型。

在色彩方面，装饰造型的要求不是对自然色彩的再现，而是依据装饰效果或实用与工艺制作的特殊要求，突出色调，以增强装饰意味，并突出个性的特征。

图1-2-2 拉美陶罐
拉美陶罐图案，其造型用方形、三角形和圆形等几何形态概括人物形象，形成具有符号美感的造型图案。

1.2.2 提炼与加强

装饰造型提炼与加强的手法是将观察(记忆)的自然物象与主观感受相结合来体现的。提炼主要是去繁求简、去粗存精,使造型更单纯、更传神、更典型;加强是将物象固有的形态、动态和神态等特征加以夸张、强调,使其更生动、更具趣味性。

这就要求设计者在观察(记忆)自然物象要从大处着眼,以宏观的方法来研究所要表现的物象,捕捉动态和形态变化,再用微观的方法发现某些局部中的细微变化,取其所需,运用于造型中,增添图案的情趣,宏观提炼与微观加强相结合,使装饰造型更丰满充实、完美。

1.2.3 平面化

装饰造型的平面化主要通过两个方面来表现:

透视关系的平面化:装饰造型采用的是不断变换作者位置的多点透视方法,即淡化远近关系,使造型更完整,特征更突出。它不同于绘画写生中的焦点透视法,使作者可以将自然物象复杂的结构透视关系尽量简化,以适应设计需求。(图1-2-3)

色彩关系的平面化:装饰造型在色彩关系上不再追求冷暖与虚实的变化规律,而是采用归纳的色调,根据画面的需要分布色彩,用平涂的方法来压缩空间,构图中的各个造型色彩相互呼应、相互衬托或对比或调和,以平面概括的形式表现出来。(图1-2-4)

1.2.4 秩序美感

秩序能够产生整齐、简洁的美感,装饰造型由于在布局方面追求形的完美,合理有效地利用空间,有规律地组织排列图形,因此常常表现出其富于秩序美感的艺术特征。同时,设计者也可以根据设计需要或通过夸张强调或减弱秩序感的方法强化或弱化这方面的特征。(图1-2-5)

1.2.5 理想化、程式化造型

理想化是把一定的理想和愿望通过联想等方法寄寓在自己所设计的造型中,虽然不符合自然规律和现实,却能够通过幻想式的构成画面把人们带入一种超越现实的美好境界,产生一种新奇的景象或是表达一种对美好生活的向往。如将万年青与大象组合于同一图案中,借

图1-2-4 色彩关系平面化

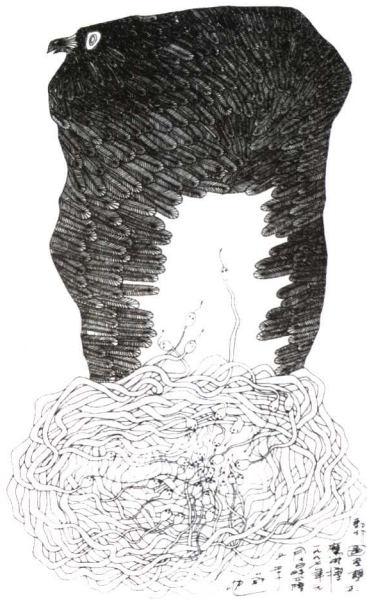

图1-2-5 秩序美感 作者: 蒋建军
将老鹰的羽毛有规律地向中心排列,形成山洞的形象。

图1-2-3 埃及壁画
埃及壁画图案将不同空间透视关系的人物、静物平面化组合在同一空间里,有华丽之美。

喻“万象更新”；将桃子和李组合在同一树枝上，象征“桃李满天下”等等。（图1-2-6）

程式化是历史形成的，它反映了每个民族对装饰形态美的认识和取舍，也反映了该民族文化艺术的大致面貌。如埃及壁画的正面律，玛雅雕塑中反弓形的面部造型等。（图1-2-7）

1.3 装饰造型学习的目的与意义

造型能力是一个设计者应该具备的基础素质，它属于知识（造型理论和造型方法）范畴，只有具备了这种素质，才能与设计相结合从而指导现实的设计实践活动。因而装饰造型可以说是学习设计专业人员的一块基石，只有基石打好了，才能创造出精彩的世界。装饰造型设计的最终目的是实现设计与工艺的完美结合，它要求设计者既是创作者又是制作者，在亲自制作的过程中熟悉装饰与材料与工艺的结合，不断完善原设计的意图，达到最终的完美效果。同时，装饰造型的学习对提高设计者的审美能力与观察能力都有着重要的作用。

图1-2-6 桃李满天下

图1-2-7
玛雅艺术

1.4 学习装饰造型的准备与学习方法

1.4.1 素材与写生

我们都知道,图案中的形象均来源于大自然,只有不断地深入生活,从生活中获取创作素材,才会使创作保持旺盛、持久的生命力。大自然中的一切物象都可以为我们所用,它可以是风雨雷电,可以是有生命的动物植物,也可以是人类所创造的一切文化财富,如文字器物等等。而要使自然界中的丰富物象为创作所用,首先要经过写生、记忆、感受来进行取舍和选择。

写生是装饰造型素材的主要来源,是最常见的方法之一。大自然中的物象千变万化,要从中得到有用的素材,先要认识、了解、分析对象,掌握其特征、比例、结构及有关的规律,只有这样才能客观准确地描绘对象,反映其精神面貌。当创作使用这些内容时,纸面上的形象的特征与区别和脑海中的记忆就会同时发挥作用。

装饰造型设计的写生首先要解决的是观察方法,设计者必须带着单纯化、平面化、秩序化的眼光去观

察和发现物象的特征,对物象的理解及产生的艺术感受和变化“灵感”应及时地在画面当中表现出来,并且进行进一步的加工处理和调整。写生不完全是自然物象的客观再现,还应是注重对自然、生活的体验和理解,体验物象内在的韵律美、节奏美。如花卉写生应从正、侧或背面描绘盛开、半开、含苞的花朵以及各种姿态的叶子,尝试各种构图。注意花卉、叶子的细微纹理变化等。人物的写生更是要注意细节与整体的关系,有详有略。

总之,写生的目的就是为了搜集对设计形象有帮助的素材。写生的方法就是首先从立意开始,即根据变形设计,先在脑中“预构”形象,并以此去选取适当的写生对象。写生要求不要停留在记录对象的形态、结构、色彩上面;而是根据立意要求,或整体,或局部,或特写,或正,或侧,或背面,多方面全方位地去观察、比较,使写生的形象具有独特的个性、风采与神态。这样的写生形象才能为后期造型设计提供详实可靠的素材。

常用的写生方法有:

◆ 线描法:类似中国画的白描画法,用钢笔、铅笔或毛笔根据对

象的质感,用曲、直变化的线条准确、细致地描绘对象的轮廓、结构、特征。(图1-4-1)

◆ 明暗法:类似素描,用铅笔、钢笔形成的明暗调子,表现对象的主体感、质感、空间和结构特征等。(图1-4-2)

◆ 淡彩法:用硬质笔进行素描写生,再用淡彩罩染,强调色调变化,可用水彩、水粉、丙烯、照相水彩、粉彩、马克笔等工具。(图1-4-3)

◆ 归纳法:用单色或水墨平涂画出对象的外形,将复杂的明暗层次归纳为黑、白、灰三色,所需工具同上。(图1-4-4)

◆ 影绘法:用简练概括的手法描绘出物象的外轮廓线的特征,平涂后形成有如剪影的造型方法,使图案生动、立体。(图1-4-5)

1.4.2 相关工具的准备

进行装饰造型训练的相关工具种类繁多,并且随着时代发展产生许多新型、先进的材料,根据不同造型方法的需要

图1-4-1 线描法 杨慧

图1-4-2 明暗法 尹燕

图1-4-3 淡彩法

可以进行选择和组合使用。

装饰造型设计的绘制不同于一般的写实色彩的绘画方法,它需要配备一定的工具来进行。熟练地运用工具来进行创作,对每一位学习者来说,是非常重要的。

工具分为:笔具、器具、纸张、颜料及调色盒、盘等。

1. 笔具:自动铅笔、针管笔,适用于草稿及初稿时使用。小圭笔,如狼圭、紫圭、有弹性的毛笔等,适用于勾线、点缀及小面积着色。小号衣纹笔、叶筋笔等也较适合于勾线及小面积上色。白云类毛笔则毛质柔软,含色量较多,可适用于涂面积较大的色块。另外还需准备一些底纹笔(排笔)、水彩笔之类的笔锋较宽的笔,以用来刷涂底色大面积色块。

2. 器具:指塑料直尺、三角尺、量角器、圆模板、曲线板、蛇尺。另外还有圆规、直线笔等。

3. 纸张:草图用速写纸或较廉价的白纸即可。正式稿需买些较好的纸张,如白卡纸及较厚些的绘图纸,以保证正式稿的质量,也有利于保存。拷贝时需用透明度较好的纸张,如硫酸纸等。

4. 颜料及调色盒:使用的颜

料主要以水粉颜料为主(也称广告颜料),有瓶装及管装两种。一般以管装最佳。颜料盒和调色盘各需准备一至二个即可。调色盘大些更好,便于调色时使用。

随着科技的发展,新的工艺材料还会不断涌现,因此,要求设计者们从生活中汲取营养,开阔思路,以寻求更新颖可行的表现技法运用于装饰造型的创作。

1.4.3 学习方法

1. 视觉阅读

视觉阅读即观察。在对自然物象进行描绘以前,我们要对其进行全面细致的观察,由远及近,由近到微观,在这样的阅读过程中会发现很多可被我们采用、吸纳的不同信息。在进行描绘过程中视觉阅读也应该伴随边观察、边描绘,逐步深入地了解它们的结构、特征、比例关系等相关信息,这样才能全面客观地反映自然物象的真实面貌,深刻感受自然物象的内在美,有利于装饰造型设计的创作。

2. 视觉记忆

在对自然物象经过全面的视觉阅读后,我们的脑海里就会留下记

图1-4-4 归纳法 高海英

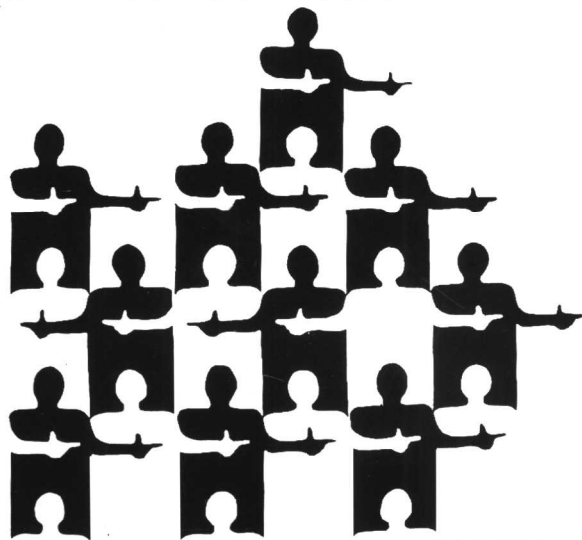

图1-4-5 影绘法 朝仓直己

图1-4-6 鸵鸟 濮文娟
抓住了鸵鸟的第一视觉感觉，将其独特的美感表现了出来。

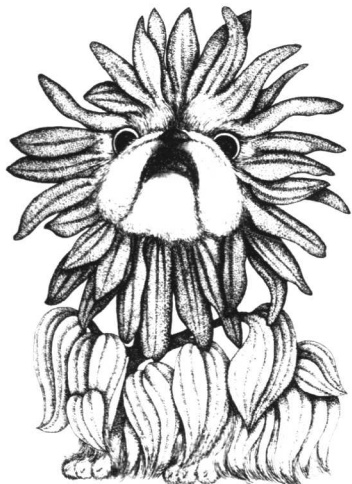

图1-4-7 杨慧
将丝毛狗的毛置换成树叶，规律化、条理化地表现动物毛发的特征。

忆，此时，可以将其捕捉记录在画纸上。在描绘过程中，根据记忆里印象深刻突出的部分，结合观察，把它们完善起来，这样记录下来的自然物象的素材才会生动。在视觉记忆的过程中，我们应该用心地去感受自然物象的美，经过全面观察与用心体会，所表现出来的艺术形象才有生命力和感染力。(图1-4-6)

3. 归纳综合

当我们描绘自然物象时，面对眼前众多的景物该如何下手？如何取舍呢？这就需要我们z那些繁琐的部分整齐化、条理化，将它们归纳、综合为几个具有典型性的形。比如，在描绘植物时，有时看到的是争相开放的花，有时则看到的是错综生长的叶，这时，我们可以大胆地舍去那些杂乱和残缺的花和叶，综合有代表性的部分，甚至可以移花接木——将形态美的花头移接到姿态美的枝叶上去。当然使用这种方法要注意按照植物的生长规律与结构特点，不可张冠李戴。这种综合、归纳的方法不仅可以用于物象的描绘上，而且也可以用于物象的装饰处理上。(图1-4-7)

4. 提炼

提炼是装饰造型设计中由写生到装饰变形处理的一个重要步骤。它最大的特点就是去繁就简，去粗取精。用简洁、单纯、典型的艺术语言来表现形式美与丰富的内涵，使主题更为突出，正如戏剧艺术中在舞台上用“七上八下”的概括形式表现上楼下楼的生活场景一样。运用提炼的手法概括形象可以给人留下深刻而单纯的印象。(图1-4-8)

课后思考与练习

1. 植物、动物、人物、风景的写生各一幅。

要求：写生对象主题突出，特征鲜明。

2. 运用夸张、提炼、概括的手法对某一写生对象进行变形。

要求：用线描法、明暗法、淡彩法、归纳法、影绘法丰富造型。

尺寸：20cm × 20cm

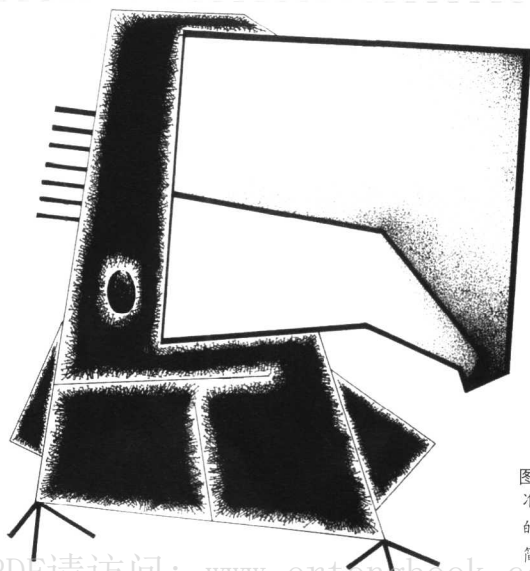

图1-4-8 何源
准确地提炼夸张了鸟的生理特点，形象、简洁、生动。