

装饰 设计

DECORATION DESIGN

高等院校设计学精品课程规划教材

■ 顾 丽 金 兰 柴方松 主编

江苏

装饰 设计

DECORATION DESIGN

高等院校设计学精品课程规划教材

主 编：顾 丽
金 兰
柴方松
副主编：王 珏
张颖超

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰设计 / 顾丽、金兰、柴方松主编. -- 南京:

江苏美术出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5344-6974-9

I. ①装… II. ①顾… ②金… ③柴… III. ①装饰设计 IV.

①J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第285745号

出 品 人 周海歌

责任编辑 方立松 韩 冰

装帧设计 曲闵民

责任校对 刁海裕

责任监印 贲 炜

书 名 装饰设计

主 编 顾 丽 金 兰 柴方松

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰新华印务有限公司

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张 7.25

版 次 2013年12月第1版 2013年12月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-6974-9

定 价 45.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

前言

装饰艺术历史悠久，是人类社会最早、最普遍的艺术形态。远古时期的先民就已经注意到实用与美术结合、器型与装饰的统一，以单纯质朴、极具装饰美感的彩陶纹样为我们点亮了艺术创造的智慧之光。在几千年的人类文明发展史上，装饰艺术形成自身独特的文化品质：一方面从属于主体，从美感的角度来标明主体的特征、性质、功用以及价值；另一方面从主体中分离，以独立的艺术品格、多元的艺术形态显示出自己的审美价值。

21世纪是一个设计的新世纪，装饰艺术丰富的表现形式为现代设计增添了内涵和神采。随着现代设计理念的发展，产生的新的艺术形式也发展了传统装饰艺术语言，因此，研究现代装饰艺术必须了解艺术风格在各个历史环节中的流变，把握住时代特征和艺术设计语言的变化规律，以新的目光和心态走向未来，去追求现代设计的时代风尚。

装饰艺术是一种带有普遍性和实用性的艺术门类，通过多种形式的装饰设计满足人们审美、功能、文化的需求。从应用范围讲，装饰艺术是实用性的设计艺术，如建筑中的室内外设计、家具设计、壁画设计、室内陈设物设计、室内纺织品设计、各种器具设计、工业造型

设计等都包含装饰设计部分。从视觉传达的角度看，装饰艺术又是信息传播的手段，如广告设计、包装设计、标志设计、插图设计、样本展示设计、书籍装帧设计中都含蓄地体现着装饰艺术的精华。

装饰艺术是一种使生活艺术化，使艺术生活化的艺术设计。我们生活的每一天都充满了设计的新成果。设计生活，就是设计生命，设计人生。只有经过长期的艺术体验和设计训练，才能进入设计状态；只有坚持不懈对自然形态结构进行深入了解和细微观察，培养自己丰富的艺术想象力，训练一般绘画能力和专业设计基础，熟悉并掌握传统装饰风格及装饰形式，积累丰富的相关知识和工艺信息，才能做一个称职的装饰艺术设计者。

在本书编写过程中，编者依据当代装饰艺术的发展现状，从历史发展的角度探讨装饰艺术设计的特点和规律，比较全面完整地介绍装饰艺术设计的基本内容和思想。同时，从艺术设计教学的特点出发，突出各章节的知识性、操作性，注意搜集能反映学科前沿的理论和作品，借鉴前辈同行的优秀成果，力求教学的实用性、效果性。

全书共分七章，可在90课时内完成教学任务，其中40个课时用于理论知识讲解与阐述，20个课时用于各种资源的搜集、整理与讨论，30个课时用于作业实践与交流。全书从理论阐述和设计方法两大板块分别探讨装饰设计的诸多问题，注重基本理论和设计实践相互结合，注重文字与图例紧密配合以增强阅读效果，兼顾对历史传统的解读和对现代设计理念的引入，立足中国博大

深厚的文化根基，吸收世界各民族优秀文化艺术的精华，以大量资料图片和精美作品激发读者的兴趣，利用直观、生动的PPT将他们带入装饰艺术神奇空间去探寻“艺术之源泉”“发展之动力”“技法之变革”“创作之灵感”“风格之流变”，思考装饰艺术设计的奥秘，领悟“美之真谛”。

本书在编写过程中得到了无锡太湖学院金兰老师、安徽工程大学柴方松老师、无锡职业技术学院王珏老师的帮助和支持，使得本书得以顺利出版，在此表示诚挚的感谢。

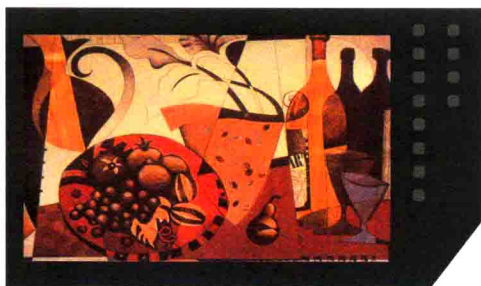
由于时间仓促，在编写过程中对相关理论的叙述不尽完善，敬请批评赐教。

顾丽

2013年11月

目录

CONTENTS

前言

第1章 ■ 概论

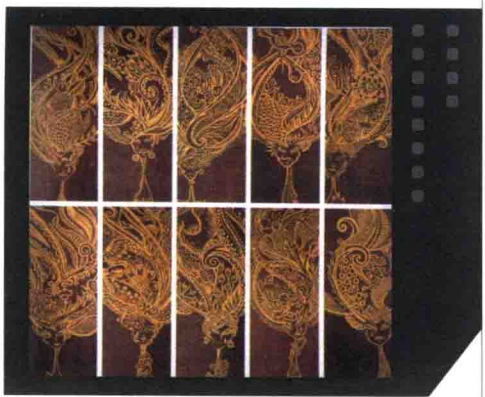
- 1.1 解读装饰 2
- 1.2 解读装饰设计 7

作品点评 9
课后训练 10
拓展阅读 10

第2章 ■ 装饰设计风格演变

- 2.1 远古时期原始风格 12
- 2.2 文明时期民族风格 15
- 2.3 近现代国际风格 26

作品点评 33
课后训练 34
拓展阅读 34

第3章 ■ 装饰设计的材料与工艺

3.1 装饰材料的种类 36

3.2 材料的应用与工艺 42

作品点评 47

课后训练 48

拓展阅读 48

第4章 ■ 装饰设计的种类

4.1 装饰图案 50

4.2 装饰画 55

4.3 装饰性设计 57

作品点评 58

课后训练 60

拓展阅读 60

第5章 ■ 装饰设计的原则

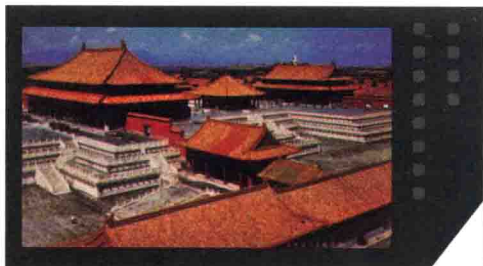
5.1 掌握基本的形式法则 62

5.2 遵循基本的形式原理 63

作品点评 66

课后训练 68

拓展阅读 68

第6章 ■ 装饰设计的表现

6.1 装饰设计的图形 70

6.2 装饰设计的构图 74

6.3 装饰设计的色彩 78

6.4 色彩的表现 81

作品点评 85

课后训练 86

拓展阅读 86

第7章 ■ 装饰设计的应用

7.1 建筑中的装饰因素 88

7.2 室内设计中的装饰因素 91

7.3 视觉传达设计中的装饰因素 94

7.4 产品造型设计中的装饰因素 100

7.5 服装设计中的装饰因素 100

作品点评 104

课后训练 106

拓展阅读 106

参考文献 107

第1章 概论

■ 学习目标

1. 介绍装饰艺术基本知识，通过形式多样的装饰艺术设计作品深化理解、提高教学效果。
2. 结合专业特点，拓展课外学习，提高学生的艺术修养，培养学生学习兴趣和自觉性。

■ 重难点

装饰艺术设计所涉及的知识面广泛，尤其是历史文化、社会发展、艺术史、美学等方面，要求学生通过课外学习，加强全面综合的知识储备。

■ 训练要求

1. 通过本章学习，掌握装饰艺术设计的基本概念，了解装饰艺术设计的特点和内涵。
2. 在理解的基础上，学会分析作品，并做适当的临摹练习。

1.1 解读装饰

1.1.1 装饰的起源与发展

人类造型艺术起源于旧石器时期，人类最早的装饰从原始社会开始，在粗陋的石斧上刻画的第一条线、开凿的第一个孔也就是人类最早的装饰行为。在距今1.8万年前的山顶洞人遗址中发现的装饰品，如石、骨、牙、贝壳等材料经过刻画、染色等手段呈现出一种刻意而为的美感。新石器时代的彩陶纹样和崖壁岩画记载下了人类最初对自然界的认识和理解，如仰韶文化大河村类型的太阳纹、月亮纹，半坡类型的鱼纹，庙底沟类型的鸟纹以及鹿、蛙、羊的形象，马家窑文化舞蹈纹样等彩陶装饰图案生动鲜明地展示了远古人类对于美的追求、信仰的尊重。彩陶上的这些纹饰已创造出单独、连续等多种构成形式，随器型不同而出现多种变化，达到器型和装饰的统一，实用和美观的结合（图1-1）。

图1-1 八角星纹彩陶豆（资料来源：钱永宁，侯慧俊.器物纹饰图典.上海：上海科学技术文献出版社，2008）

人类五千年文明史经历了石器时代、陶器时代、青铜时代、钢铁时代，继而进入当今电子信息时代。从某种意义上说，一部人类文化史也是一部装饰史。装饰风格的演变是人类物质文明和精神文明不断演进的形象写照。石刀和石斧所具有的匀称、均衡之美；彩陶质朴、豪放、流畅的韵律之美；青铜器凝重、威严、雄厚的苍劲之美；石刻佛像以其静穆、飘逸的神情表达的端庄之美；非洲木雕之原始粗犷的野性之美（图1-2）；哥特式教堂炫彩玻璃画的神圣之美（图1-3、图1-4）……形象地说明了“装饰”是人类按照美的规律来创造表达美的感受与审美情趣的一种艺术活动。

图1-2 非洲木雕面具（资料来源：牛克诚.原始美术.北京：中国人民大学出版社，2010）

图1-3 意大利圣维尔塔教堂大殿装饰（资料来源：李建群.欧洲中世纪美术.北京：中国人民大学出版社，2010）

图1-4 意大利圣弗兰西斯科教堂内部（资料来源：李建群.欧洲中世纪美术.北京：中国人民大学出版社，2010）

装饰是人类文化发展的产物，人类早期的审美要求是希望事物有更加令人愉悦的视觉感受，为达到这一目的而进行一种人为的补充与调整。于是，人们就在自

身或其他事物上添加一些令人感到轻松、舒适的东西，如颜色或某些附属物，这些“添加的东西”就是装饰。人类的装饰活动和装饰意识逐渐由朦胧走向自觉，由实用走向与审美结合。从早期的装饰艺术看，装饰是为了适应一定的实用目的，大多适用于客观环境和对象，如装饰壁画、点缀器皿等（图1-5、图1-6）逐渐形成

图1-5 凡尔赛宫路易十五寝室（资料来源：袁宝林.欧洲美术：从洛可可到浪漫主义.北京：中国人民大学出版社，2010）

图1-6 埃及彩绘木箱（资料来源：苏华.图说西方工艺美术.上海：上海三联书店，2009）

一套完整的艺术程式和表现手法。随着时代的变迁,生活条件、生产方式的变化,对美的追求也在不断变化。在不同地域、不同历史时期的先民们先后创造出了各具特色的装饰风格,这些装饰艺术造型优美、风格各异、变化多样,以经典的艺术形式诉说着历史,传播着民俗民风民情。装饰的产生、发展与人类文明同步,与各种艺术流派、各种艺术表现形式息息相关,是一种既饱含民族特色,又极富时代特征的艺术形式。

1.1.2 装饰的艺术文化价值

装饰艺术从自然母体脱胎出来,从“造物”到“物化”而成为一种文化的象征,解读凝固在其中的文化意义,可以使我們更清楚地看到它与人的生活、与人的创造性劳动的关系,看到装饰艺术作为人类独特文化的内在结构和品格(图1-7、图1-8)。

图1-7 库特卜尖塔柱身装饰(资料来源:王镛,《印度美术》,北京:中国人民大学出版社,2010)

图1-8 毛利人酋长房梁雕刻(资料来源:贡布里希,《艺术的故事》,南宁:广西美术出版社,2008)

远古时代人们就佩带彩陶纹饰项链,这些装饰在最初或许只是为了创造一些更漂亮的样式,但创造这些视觉样式的过程却包含了一些极其重要的审美因素,如色彩的选择、形式的组合、价值的判断等。这些附着物装饰还包含着更深层次的精神含义,具有浓厚的原始宗教成分,如半坡类型原始彩陶中大量存在的“人面鱼纹”含有巫术性含义;又如在装饰取材范围中,本来作为素材的龙、凤、白鹤、牡丹由于被赋予了图腾或象征的含义,使其成为一种满载着文化信息的装饰符号而不可更改、不可逾越。当然这种现象只适用于一个特定的文化圈中。装饰是一种独特的艺术语言,既有自身独立的属性特点,又有广泛的应用性。它不仅具有视觉的形式美,而且具有文化上的内涵美,贯穿于艺术、生活的方方面面,随着时代的进步而发展变化,注重风格化和时尚感。

装饰是一种复合型艺术,人们的审美判断、审美习惯与审美趣味受深层的哲学、美学、文学、艺术等多重文化的支持与影响,使装饰艺术也带有了强烈的复合型文化含义。同时,装饰艺术以自己独特的生命形式渗透在戏剧、书法、绘画、雕塑、建筑等艺术门类之中,将装饰艺术特

有的形式美法则融汇其中。装饰艺术与其他艺术的共同点在于都是艺术家通过一定的载体形式与公众进行思想交流所产生的,研究客观美感的存在形式,揭示形式美感的规律,探索如何发现美、认知美,如何恰当地用艺术语言来再现和表现美。

装饰是一种设计。装饰艺术既要满足人们的生理需求又要满足人们的心理需求,创造设计人的生活,引导人们新的建立在现代科学技术和生产力基础上的生活方式。各种以装饰为目的的艺术品到处可见,如壁挂、装饰画、贺卡等分别以不同的形式装点着生活的角落。设计需要协调人与人的关系、人与环境的关系、人与物的关系。现代设计更重视装饰的人文意义,强调对人的情感重视与尊重,强调设计的有机结构和感情品质,从而获得人们

对设计的亲近感和信任感。传统装饰艺术源于生活,植根于传统文化,有着纯朴的艺术样式,如陶瓷、蜡染、剪纸等反映了民族文化的精髓,成为现代设计创作灵感的宝贵源泉(图1-9)。东西方美术缘于两种不同的文化体系,形成了不同的艺术体系,但在审美意识方面,它们在彼此交融的过程中相互渗透和影响。随着现代科技的发展,地域的封闭逐渐消失,多民族的文化交融也更明显,使各民族传统装饰艺术得到发展的同时极大丰富了现代艺术设计的领域(图1-10)。

装饰文化是人类文化的一个重要有机组成部分,它不仅接受着它类文化的影响,也影响着它类文化的发展与变化,与各文化门类之间是一种相互影响、相互促进的互动关系,共同构筑人类文化宝库。

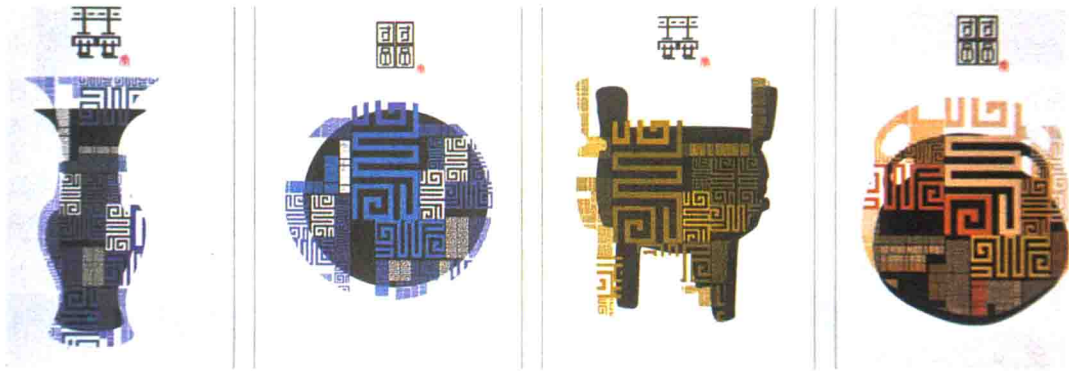

图1-9 平安团圆(资料来源:靳埭强设计奖.合肥:安徽美术出版社,2008)

图1-10 加泰罗尼亚风景,米罗(资料来源:易英.西方20世纪美术.北京:中国人民大学出版社,2010)

以陶瓷工艺为例，其功能古今相差无几，其本质没有太多改变，唯装饰与时俱进，从原始彩陶到唐代釉下彩绘，从元青花到清五彩，变者皆为装饰。陶瓷工艺的发展史更应该说是陶瓷装饰的发展史（图1-11、图1-12、图1-13、图1-14、图1-15）。当然，由于装饰的依附性，其他文化的发展为装饰文化的发展提供了发展的前提和可能，这里所说的依附性只是从装饰的应用性角度强调其“纹饰”符号的从属地位，换一个角度来看，或许被装饰物体倒是这种装饰文化的载体，而装饰成为整个艺术创造的主要价值构成。

图1-11 波纹三耳瓶，埃及，公元前14世纪（资料来源：刘刚.外国玻璃艺术.上海书店出版社，2004）

图1-12 古罗马玛瑙瓶（资料来源：苏华.图说西方工艺美术.上海：上海三联书店，2009）

图1-13 唐草纹彩釉陶双耳大壶，伊斯兰，14—15世纪（资料来源：罗世平.波斯和伊斯兰美术.北京：中国人民大学出版社，2010）

图1-14 意大利彩绘陶壶（资料来源：苏华.图说西方工艺美术.上海：上海三联书店，2009）

图1-15 珐琅彩绘高脚杯，威尼斯，15世纪下半叶（资料来源：刘刚.外国玻璃艺术.上海书店出版社，2004）

1.2 解读装饰设计

1.2.1 装饰设计的概念

对于“装饰”的定义有多种。我国美学家、教育家蔡元培先生谈装饰：“装饰者，最普通之美术也。……其所施之技，曰刻、曰铸、曰陶、曰镶、曰编、曰织、曰绣、曰绘。其所写象者，曰几何学之线面、曰动植物及人类之形状、曰神话宗教及社会之事变。其所附丽者，曰身体、曰被服、曰器用、曰宫室、曰都市。……由是观之，人智进步，则装饰之道，渐异其范围。身体之装饰，为未开化时代所尚；都市之装饰，则非文化发达之国，不能注意。由近而远，由私而公，可以观世运矣。”¹日本《设计词典》对“装饰”一词所作的解释包括4个方面：①赋予美的行为，不仅仅表现为外表的装饰，也包括现代设计中所谓“无装饰”的美，而这种追求材料、结构、功能特性的美，本身也是一种装饰；②作为动词来使用，即使用一定的装饰材料进行装饰活动；③标指装饰性；④作为一种工艺方法、技术，如漆工艺的描金绘，景泰蓝的掐丝、点蓝等装饰工艺技法（图1-16、图1-17、图1-18、图1-19）。

图1-16 步行的狮子（资料来源：罗世平.古埃及和美索不达米亚美术.北京：中国人民大学出版社，2010）

图1-17 琉璃砖墙上的公牛（资料来源：罗世平.古埃及和美索不达米亚美术.北京：中国人民大学出版社，2010）

图1-18 圣石圆顶寺壁画，伊斯兰（资料来源：罗世平.古埃及和美索不达米亚美术.北京：中国人民大学出版社，2010）

图1-19 圣女的行列，意大利圣阿波利奈尔新教堂镶嵌壁画（资料来源：李建群.欧洲中世纪美术.北京：中国人民大学出版社，2010）

我们从狭义上理解,装饰一般泛指艺术修饰,是指装扮与修饰的结果²,如服饰图案、瓷器纹样等各种能使人感到赏心悦目的视觉效应,是一种艺术式样或多种相近式样的联合,可以是施于物品上的文采,也可以是附着物,与物品结合在一起发挥作用,其目的在于美化生活。从广义上理解,装饰现象包罗万象,几乎延伸至人们日常物质生活的方方面面,除了造型艺术领域,也存在于文学、舞蹈、戏剧、音乐等一切艺术形式中。装饰成为表达人类审美感受和审美情趣的物化形态,它是意识形态的产物,是由活跃而丰富的想象力所生发的、以表达感情为主的一种审美活动,是美的感受同时又是对美的感受能力和技巧的表达,是一种创造性的美化生活的艺术活动。装饰尊重自然的法则和生活的逻辑,更尊重美的心理学尺度,它是一种富于想象和意境的风格化的美。装饰艺术相比纯艺术涵盖面更加广泛,常常与实用美术、生活物品、生产器具结合在一起。装饰既是动态也有静态,既有美化他物的功能性,也有独立的审美品格(图1-20、图1-21)。

图1-20 埃及墓室壁画(资料来源:贡布里希.艺术的故事.南宁:广西美术出版社,2008)

图1-21 福音书插页(资料来源:贡布里希.艺术的故事.南宁:广西美术出版社,2008)

由于时代民族风格特性的不同,装饰发展出不同的内容形式,特别在20世纪以后,西方设计艺术观念发生很大变化,人们对艺术的理解、对美的意义有了更多元的解释,装饰与其他艺术形态的界限趋于模糊,各种新材料、新媒介、新形式的融入使得装饰设计的样式更为丰富。随着时代的发展和观念的更新,装饰由“饰物”的从属地位逐渐独立成为一体化设计理念,具有完整的系统化自律性,发展为艺术设计的特殊门类。

1.2.2 装饰设计概念的总结

我们试图给“装饰设计”这样定义:装饰设计是以对称、均衡、节奏、韵律的形式美规律法则,运用夸张、变形、抽象等方式,在纹饰图案、空间结构、色彩组合等方面进行设计的一种艺术形式。装饰设计按照美的规律,通过秩序化、程式化、理想化强调形式美感,改变和美化