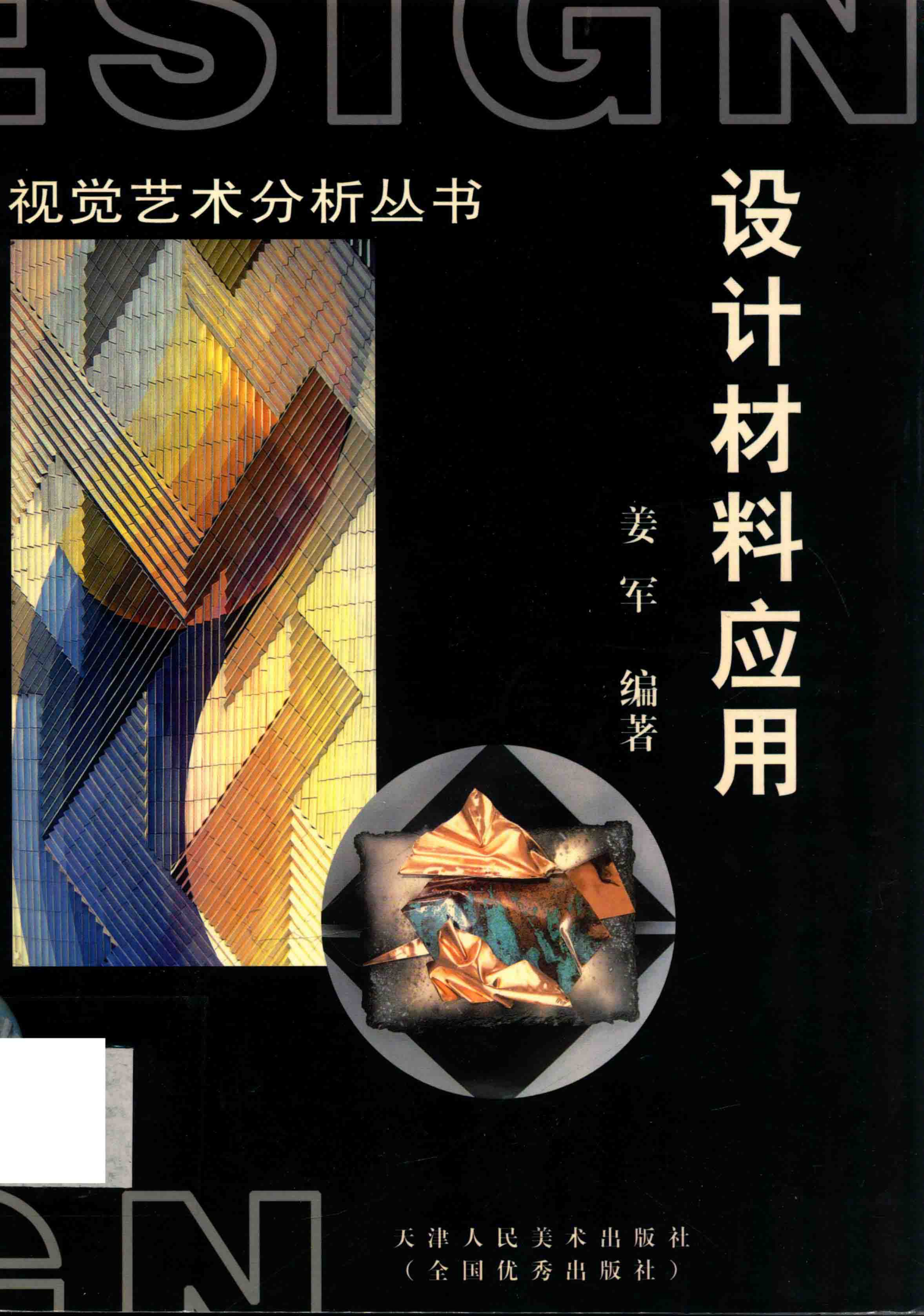
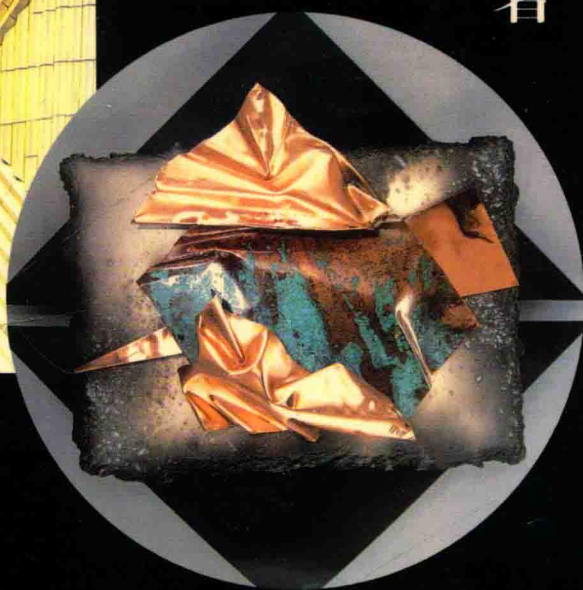
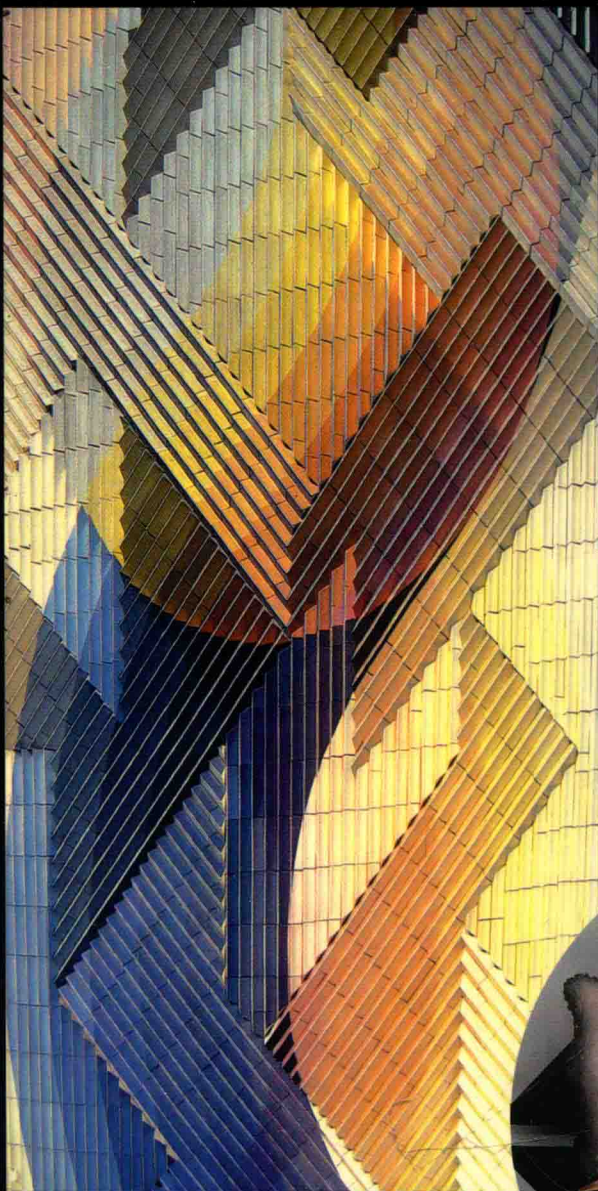

视觉艺术分析丛书

设计材料应用

姜军 编著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (CIP) 数据

设计材料应用/姜军编著. —天津:天津人民美术出版社, 2005.7

(视觉艺术分析丛书)

ISBN 7-5305-2974-9

I. 设... II 姜... III. 艺术—设计—材料

IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第066485号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津博阳印业有限公司印刷

全国新华书店经销

2005年8月第1版

2005年8月第1次印刷

开本: 889×1194 毫米 1/16 印张: 2

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 16.50 元

设计材料应用

一、现代设计艺术

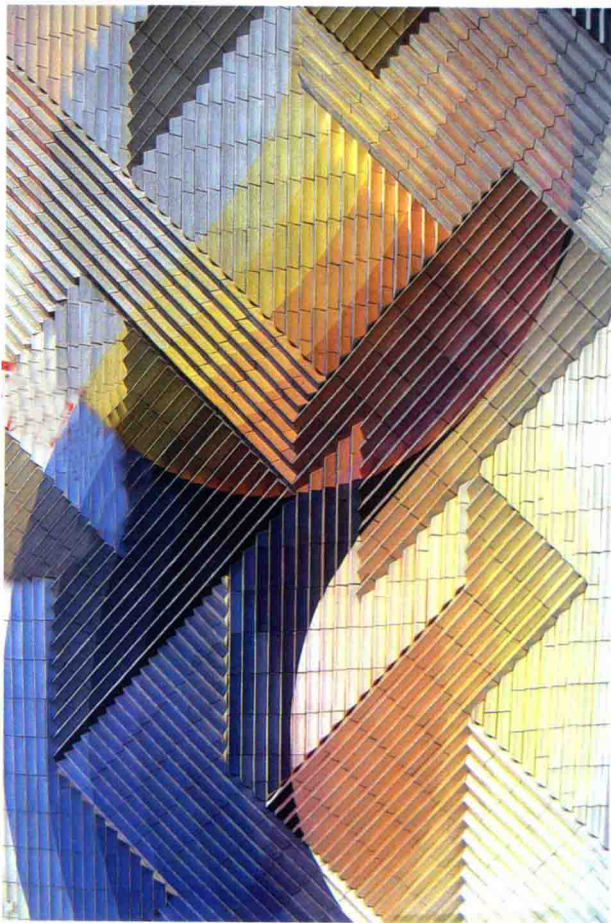
当架上绘画发展到19世纪时,随着印象派的产生,艺术家已不再是简单地再现现实生活场景,而是将主观能动性的因素融入其绘画作品中。首先是对光的表现,追求日光在一天中不同时间照射在物体上的色彩,因此印象派的绘画作品多是色彩斑斓的画面效果;运用细碎的笔触,造成视觉上的跳动感觉,与以前的写实性绘画形成鲜明对比,画面放松了素描和形、注重物象的平面色彩关系。抽象艺术利用点、线、面等符号化的元素表现画面,强调主观的认知和心灵的对应。

进入20世纪以后,德国包豪斯艺术学校的创立,对艺术教育进行了大胆的改革,强调艺术教育中功能的重要性,提高了工艺的地位,使工艺与美术达到平等的地位,在其作坊式的教育中,不再有工匠和艺术家之分,对新材料和新技术进行大胆的开发和利用。在这里塑料、玻璃、陶瓷、纺织品等等材料都被赋予了新的造型意义。直到今天,在世界各地的装饰造型领域中,人们一直在尝试着用这些或更多的材料进行创作,并不断加强其在应用领域的作用。本文涉及的是这些材料在平面装饰领域的应用。这些作品多是从属于环境的壁面装饰,在当代艺术生活中也是较为流行的。这种环境装饰绘画自身有多种表现风格 and 材料使用手段,在许多公共场所大家可以看到各种写实或抽象的创作作品,其中有颜料绘制的、有陶瓷烧制的、有金属锻造的、木刻和石刻的,以及彩色玻璃制成的窗式装饰等等。材料的语言丰富而博大,在此介绍的是经常见到或用到的一些装饰设计材料。它是造型领域材料的审美表现,不同于建筑工程中的室内外装饰材料。它是附属于室内外环境的一件工艺美术作品,是对某些物质材料进行艺术加工的结果,既有实用意义又具有审美意义,是物质文明和精神文明的结合,是美化人民生活的一种重要艺术形式。

二、设计材料的应用

陶瓷材料:我国是最早使用陶瓷材料的国家之一,早在远古时代考古遗址中就有精彩的发掘。今天,陶瓷艺术已在各国发展起来。陶瓷是陶和瓷的总

称,陶的烧成温度要低于瓷,且有微孔,具有吸水性;陶还有粗细之分、黑白之分。具体运用在环境装饰方面,主要是由陶片或陶板烧制组合而成的壁面装饰材料。如果画面内容是具象刻画的,则须在烧制之前在陶板表面进行雕刻。有一些是采用几何形体进行装饰的组合造型,体现出秩序和律动的形式美感,更能烘托出材料表面的肌理特征和色彩效果,运用在当今快节奏和信息现代化的都市环境中,更能迎合人们的心理需求。另外,瓷的烧成温度要高于陶,且坯土的质地也比陶要细腻,基本不吸水,烧成后质地坚硬细密,并可施以釉料,烧成多种颜色的表面效果。运用在建筑表面或室内装饰中,可起到美化环境的作用。

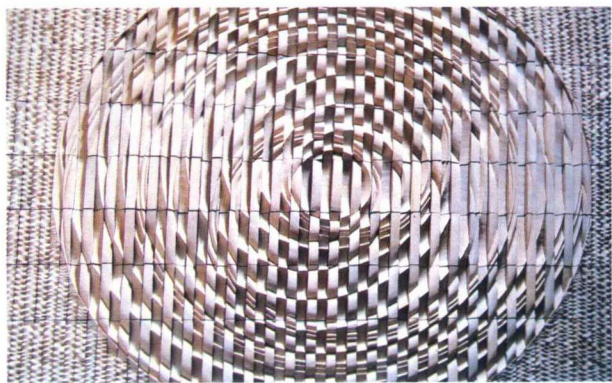

图 2

利用陶土的天然色泽, 结合抽象自然形态烧制成大型壁面装饰, 起到对空间环境的装饰和美化作用。陶制饰品的色泽淳朴、自然, 更容易融入环境中, 但通常体量较大, 制作中对比例关系的把握尤为重要。

图 3

图 4

陶艺装置艺术作品在环境中具有强烈的视觉冲击力,起到了强化空间艺术感染力的作用。(图5、图6为学生作品)

图 5

图 6

图 7

图 8

图 11

图 9

圆形在中国传统艺术中象征圆满、完整的意思。在圆形陶盘中进行艺术创作，更能尽情发挥艺术想像力，利用陶土的自然色泽与简单的釉色结合，创造出抽象的艺术形态，给人以丰富的想象空间。

图 10

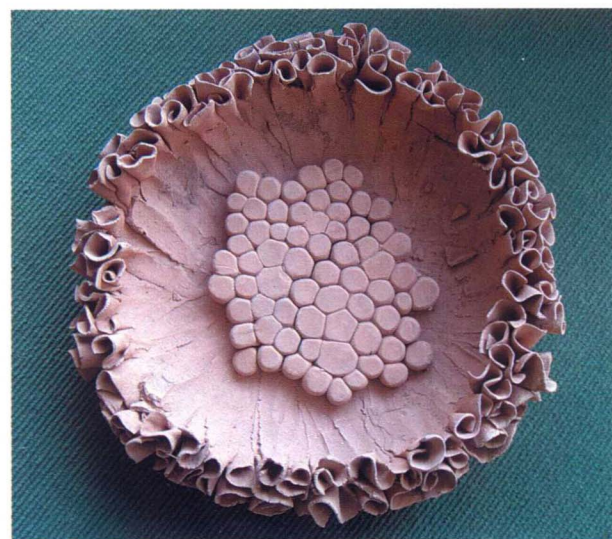

图 12

图 13

图 14

利用陶土的可塑性，塑造出各种造型形态，简单中流露出睿智与情趣，粗犷而不失细腻。(图8至图17为学生作品)

图 15

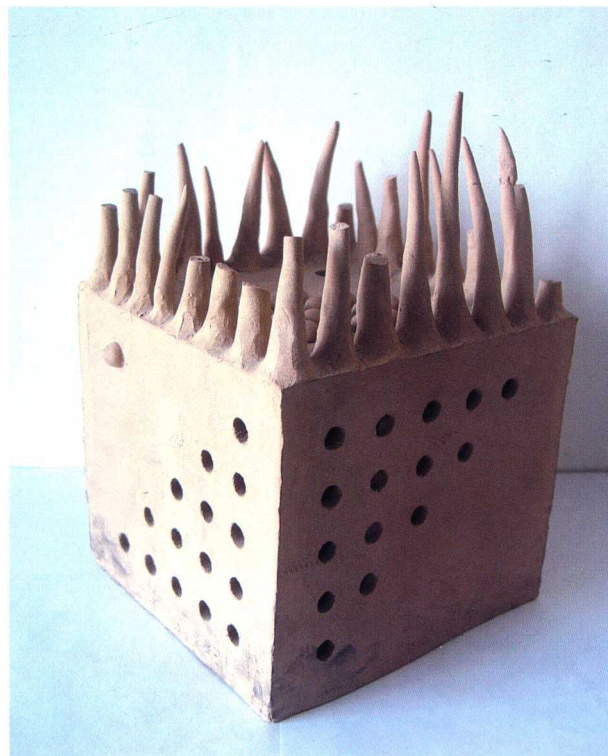

图 16

图 17

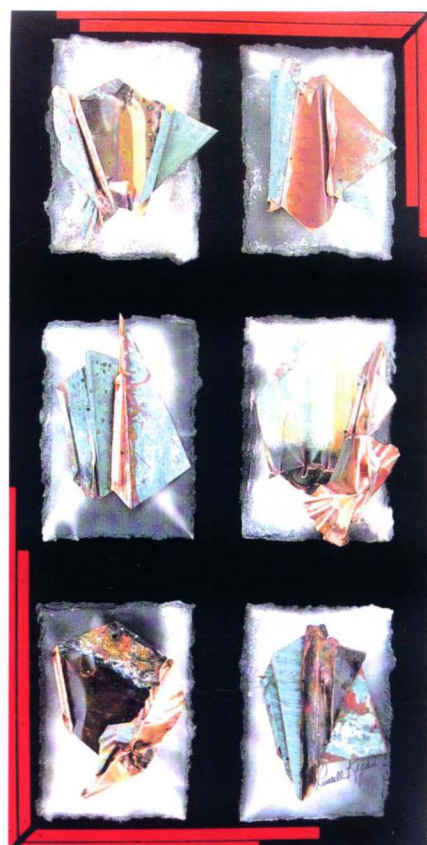

图 18

图 19

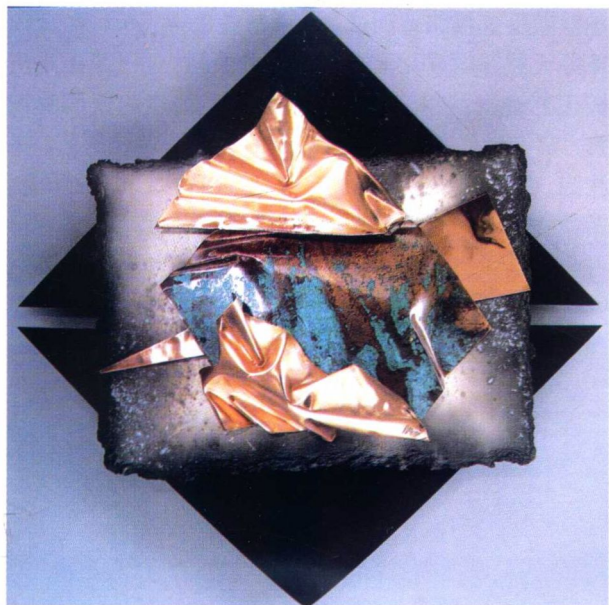

图 20

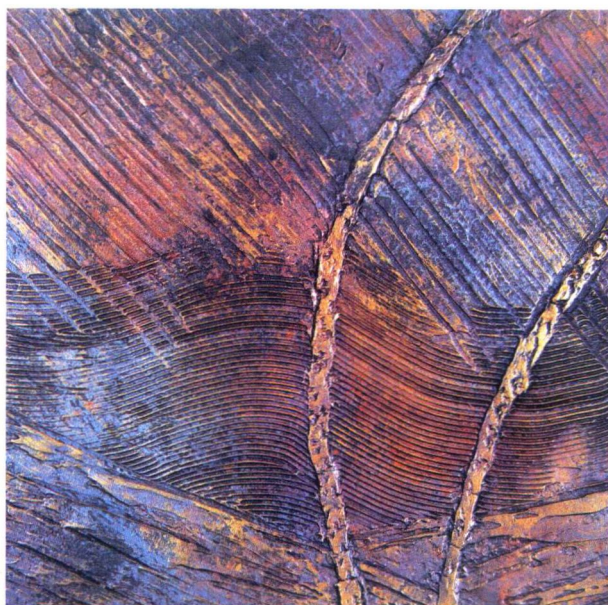

图 21

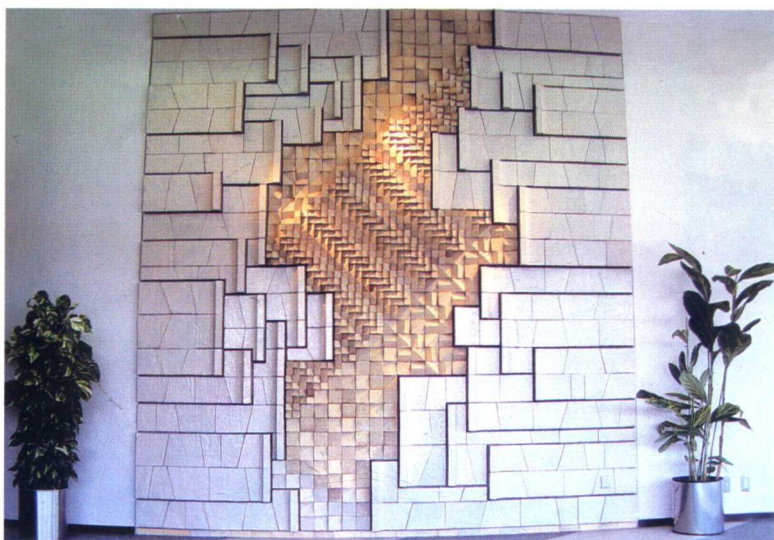

图 22

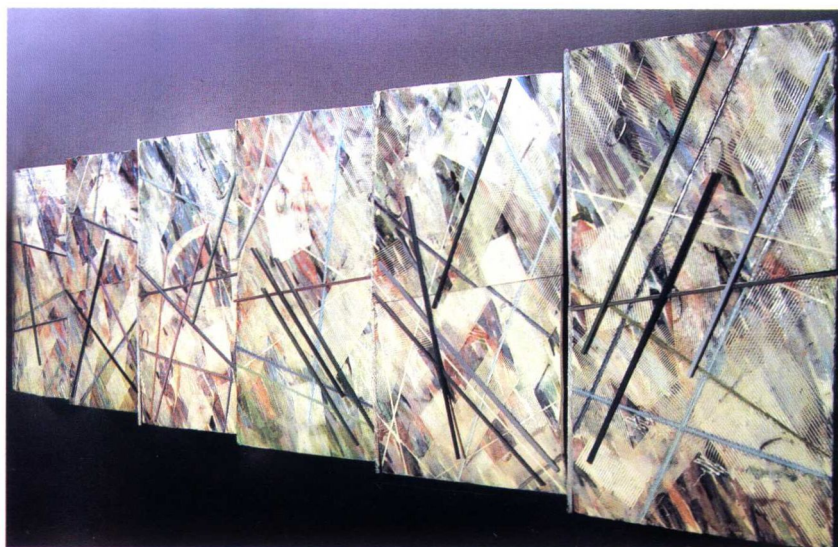

图 23

织物材料：织物材料是指各种纺织材料制成的壁饰。织物材料对室内环境进行装饰具有软化作用，使人置身其中有亲切温暖的感觉。这种材料还有减少噪音、隔热等作用。在室内环境中应尽量避免阳光的直射，因为织物的颜色都是染上去的，在太阳光下照射时间过长会褪色。一般织物材料的壁饰花纹是通过印染或织造形成的，织造在织物上的纹样也需要先对原料进行染色再进行编织，染色是使染料和织物纤维发生化学或物理结合，或是在纤维上形成不溶性的有色物质的工艺过程。染料应在纤维上具有一定的耐水洗、晒、摩擦等性能，称为染色牢度。而用于染色的染料又分为天然和合成两大类。天然染料包含植物染料和动物染料还有矿物染料，在我国古代就已经被广泛应用，长沙马王堆汉墓出土的绚丽多彩的丝织物，就已经表明了几千年前我国的染色和印花技术已达到相当的水平；合成染料又叫人造染料，它与天然染料相比具有色泽鲜艳、耐洗、耐晒、能大量生产等优点，所以这种染料被广泛地应用在纺织、塑料、皮革、造纸等工业领域。本文介绍的主要是各种织物壁挂。如

图 24

挂毯就是直接织造而成的，通常是以棉、麻、毛、丝、革等天然纤维或化学合成纤维做原料，经过手工或机械工艺进行编织、栽绒或纺织而成的室内壁面装饰物，它在世界范围内具有悠久的历史 and 传统工艺。在我国，室内挂毯的历史也很悠久，自古以来，在新疆、西藏、内蒙古等地的游牧民族的劳动人民就善于用羊毛编织壁毯。传统的壁毯多表现山水、人物、建筑风光等。随着现代艺术的发展，对色彩的理性诠释，大量运用简单的几何形体和色彩谱系的表现形式，使现代壁挂艺术形式更加丰富多彩。许多大型的壁毯多用于礼堂、俱乐部、宾馆大堂等场所；而小型壁毯多适用于住宅、卧室、办公室等场所。

图 25

图 26

图 27

简单的小品性编织作品，表现了作者对材料的实验性的创作和把握，从而诠释出各种材料的可塑性。
(图 26 至图 29 为学生作品)

图 28

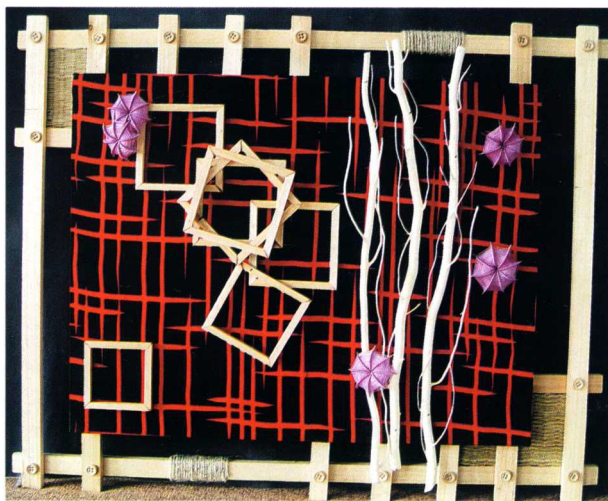

图 29

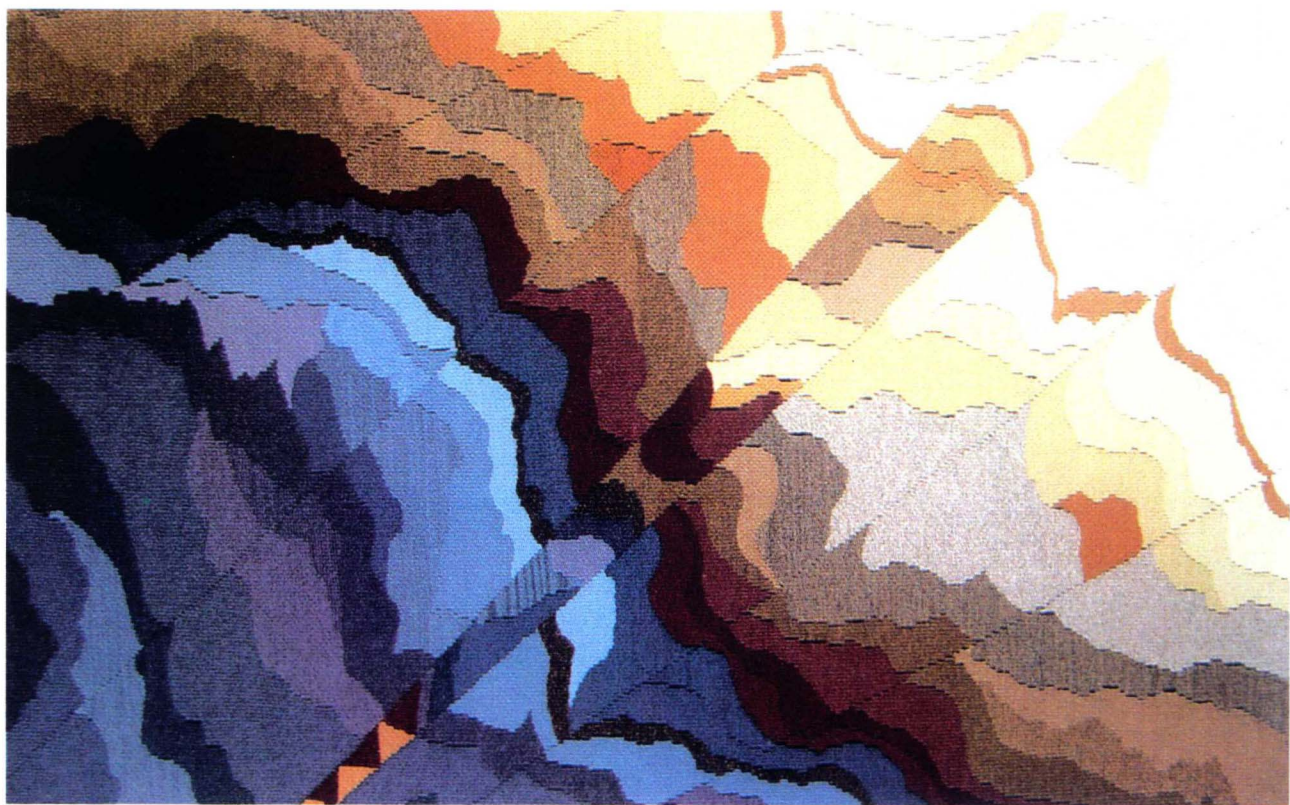

图 30

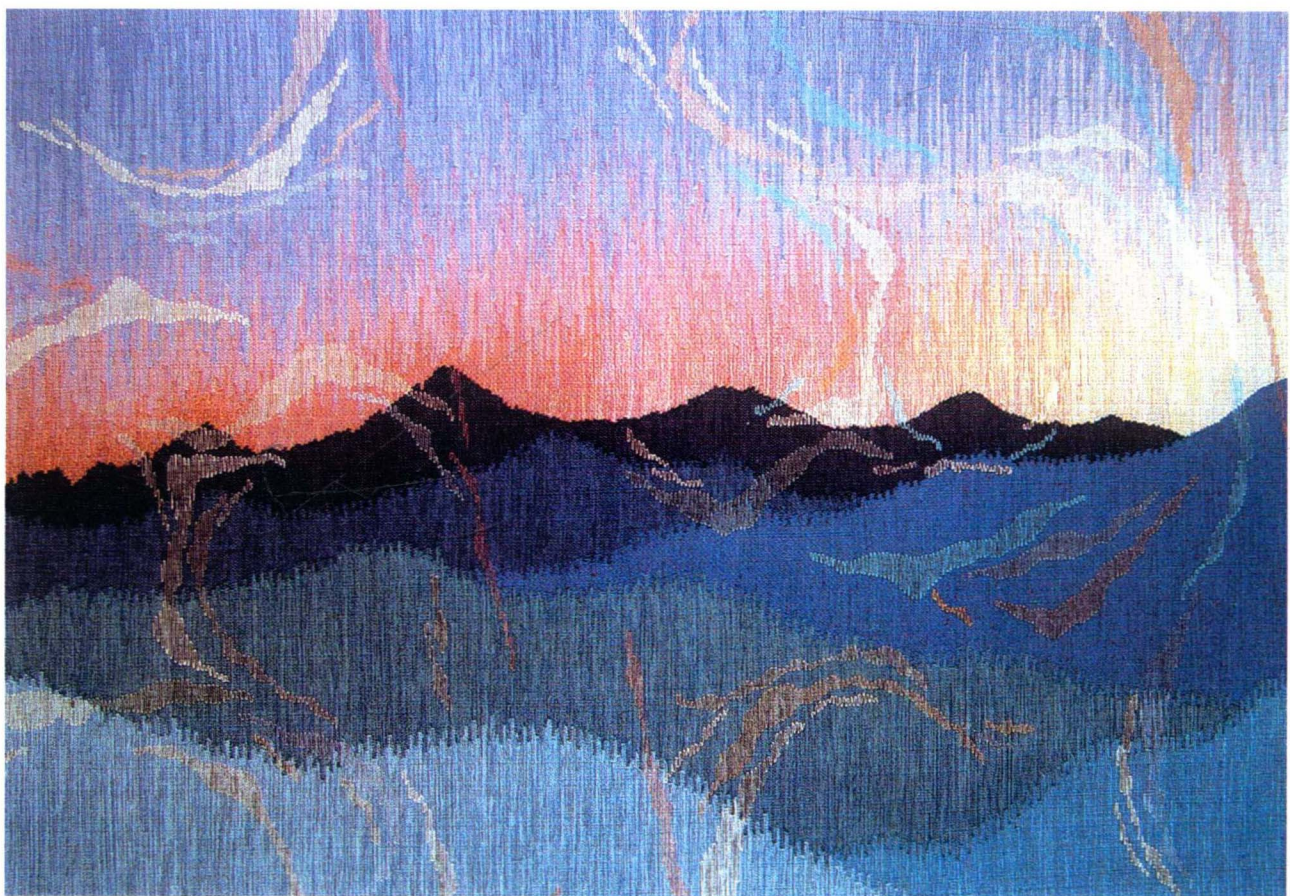

图 31

纤维织物材料是利用机器织造而成，因此，设计过程显得尤为重要。其柔软的质地室内环境中更具有亲和力，其色彩表现层次丰富、柔和亮丽。

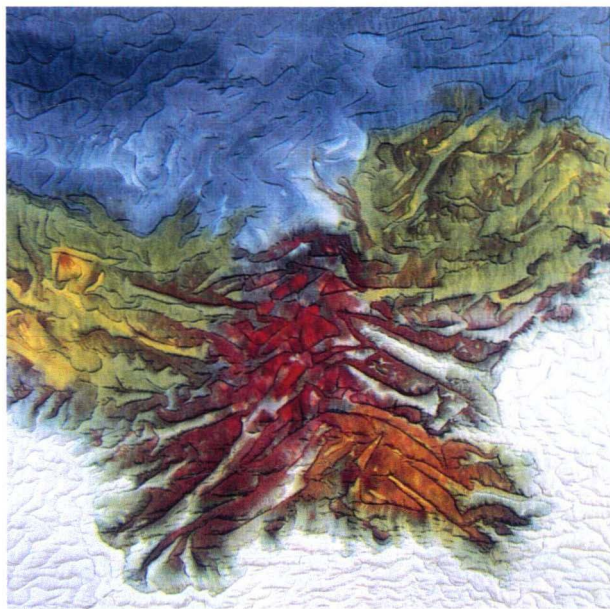

图 32

图 33

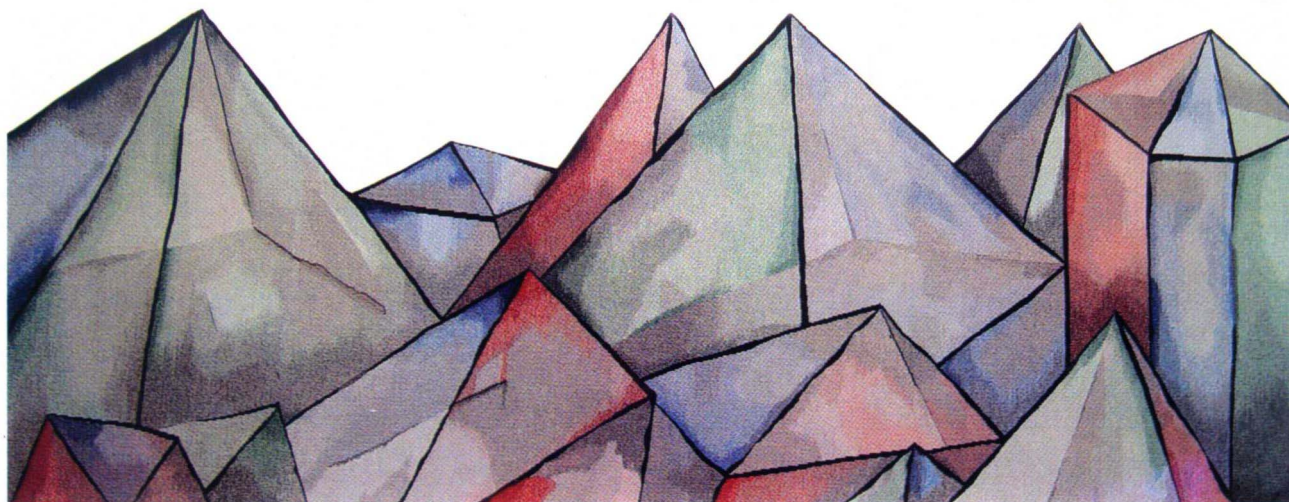

图 34

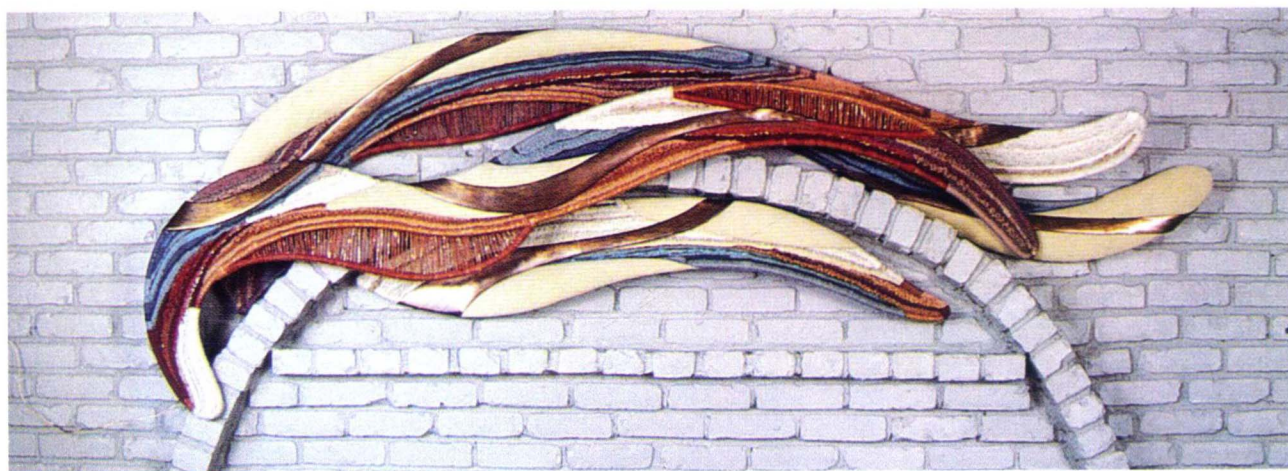

图 35

图 36

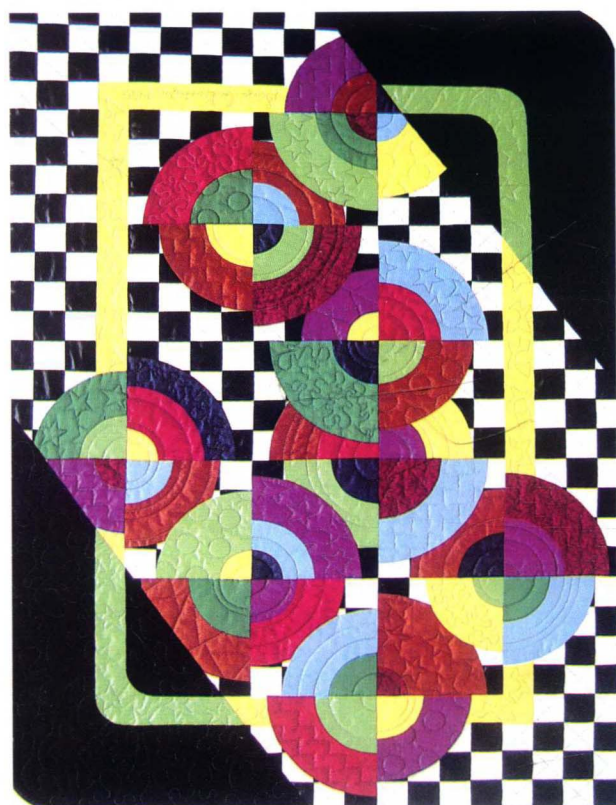

图 37

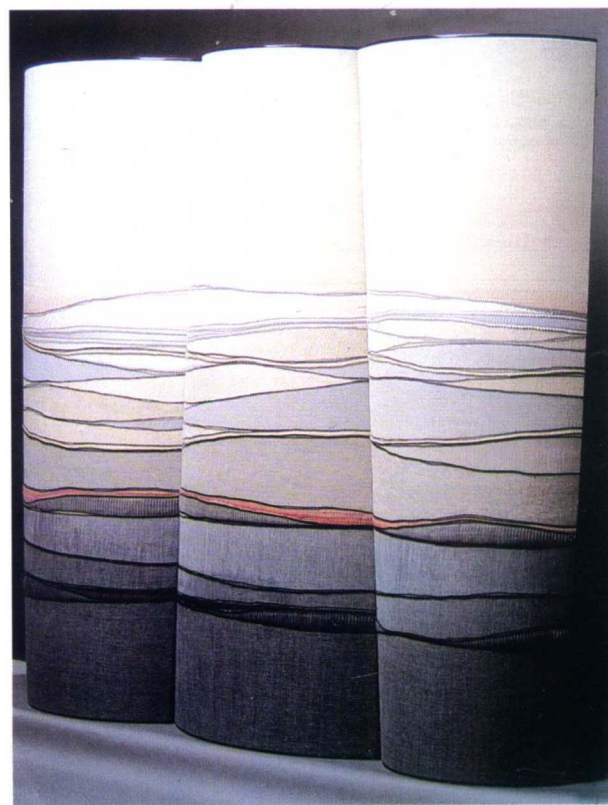

图 38

图 39

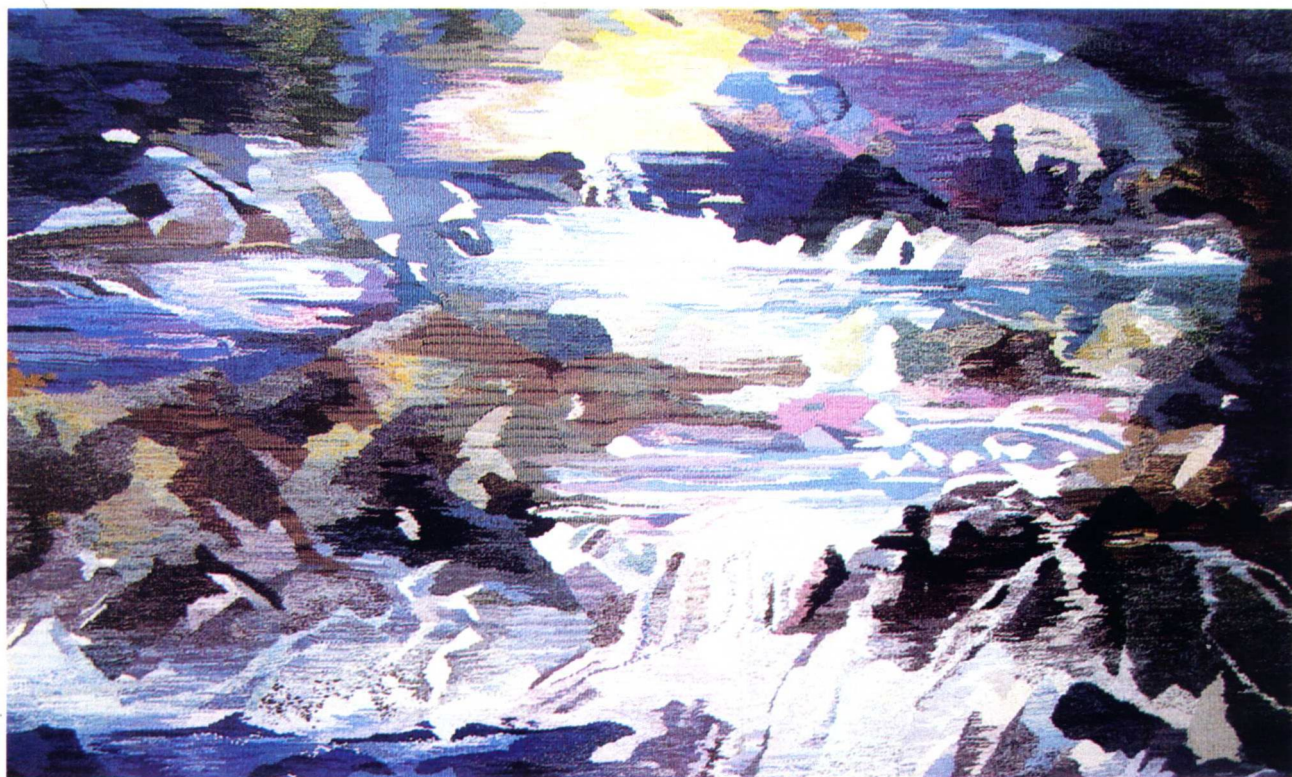

图 40

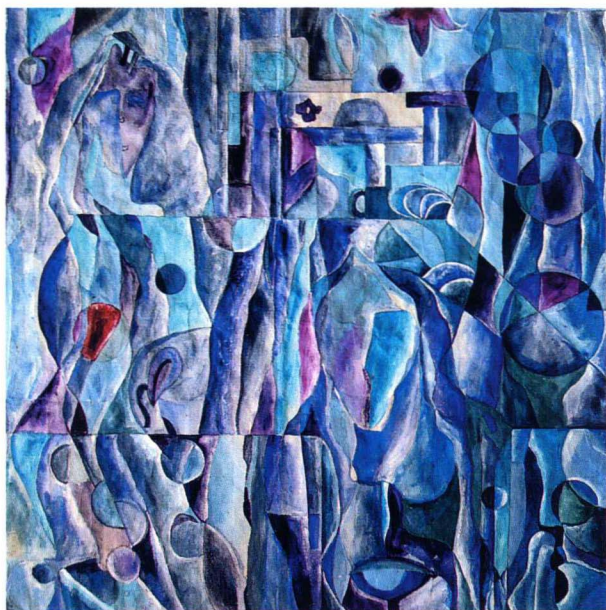

图 41

装饰画的表现可以用油画颜料、水粉、水彩颜料、丙烯颜料，甚至丝网版画的表現手段。因为它不像国画、油画、版画等是一个画种，而可以说它是造型艺术的一种风格类型。与写实性的绘画相比较，装饰风格的绘画更注重表现主观感受，富于浪漫主义的夸张、变形、象征、虚构、幻想的表现与现实生活相隔一定距离。在其创作中往往强调平面效果，在其构图、造型、色彩上尽可能将三维立体的空间形态变为二维平面的形象。像诗歌一样优美的画面，可以给人留下无尽的想象空间。(图 41 至图 48 为学生作品)

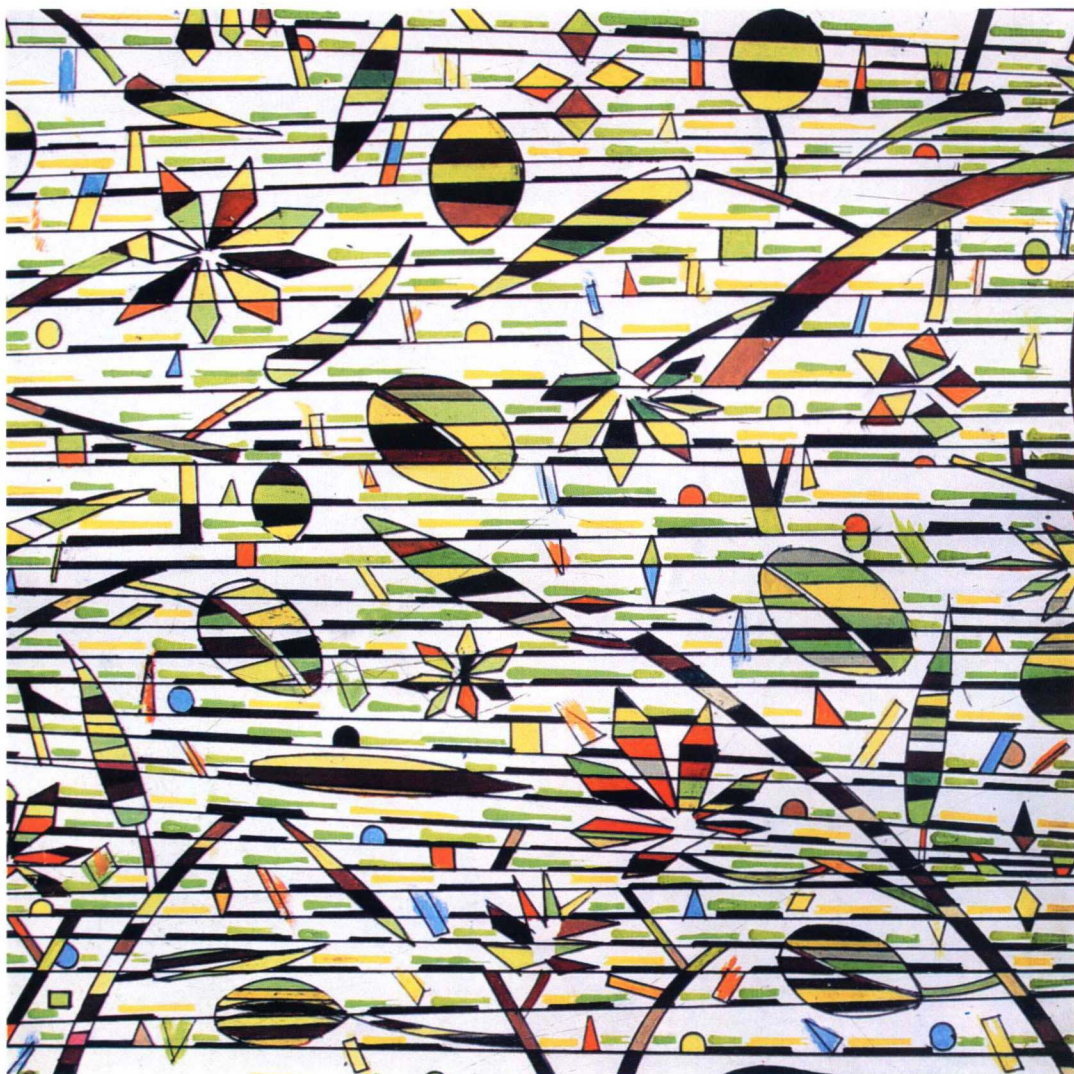

图 42

利用水彩颜料刻画出淡雅、清丽的色调。

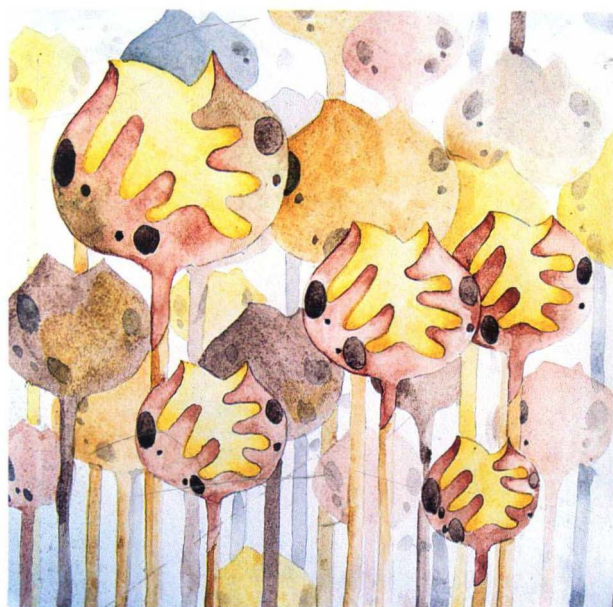

图 43

利用对比色和共用图形，将植物和人物巧妙地结合在一起。

图 44

利用丝网印的方法，制作出具有版画效果的装饰画，也不失为一幅颇具工艺性的装饰绘画作品。

图 45