

教育部高职高专规划教材

DECORATION
DESIGN

装饰设计

第二版

史世任 邱玲玲 主编 廖美华 张伶俐 副主编

化学工业出版社

教育部高职高专规划教材

DECORATION
DESIGN

装饰设计

第二版

史世任 邱玲玲 主编 廖美华 张伶俐 副主编

化学工业出版社

·北京·

第二版前言

根据教育部《关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》有关精神,为满足高职高专艺术设计类及相关专业基本建设的需求,经过广泛调研,化学工业出版社与部分高校共同组织编写了艺术设计类专业规范教材。此套教材根据“以市场需求为导向,以职业能力为本位,以培养应用型高技能人才为中心”的原则,注重增强认知结构与能力结构的有机结合。在教材编写上力求新颖,循序渐进,内容翔实,实例丰富,易教易学,方便自学。

装饰设计教学是艺术设计专业的公共基础课程,属于造型基础与综合性应用设计的必修专业科目。本书第一版的所有章节体现了职业教育特点,以产业应用型技能知识为主体,注重装饰艺术在多领域中的工艺实践教学,该书在全国多所高校广泛采用。2009年《装饰设计》获江西省省级教育科学优秀成果奖一项,同时《装饰设计》一书的教学已经列入并完成了江西省高等院校教学改革研究省级立项课题。在这次修订中我们增编了“产品造型设计与工艺”章节,并修订了其他章节的内容,使《装饰设计》一书更具有完整的多领域产业应用型知识,相比同类教材更加全面,既有工艺美术理论又具有更广阔的职业技能型教学内容。本书适用于装潢艺术设计专业、服装设计专业、环境艺术设计专业、装饰艺术设计专业、广告设计专业、产品造型设计专业、视觉传达设计专业的基础专业课程或专业主干课程的教学,是一部培养一专多能的应用型人才的好教材。

本书修订由史世任、邱玲玲任主编,廖美华、张伶俐任副主编。参加本书编写的还有涂少荣、马翩翩、李洁、吴郁民、戴沂君、司锦秀。

本书在编写过程中,参考了其他教材及相关书籍,在此一并表示衷心感谢。由于编者水平所限,书中难免有不足之处,敬请广大读者和同仁批评指正。

编者

2011年6月

第一版前言

根据教育部《关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》有关精神,为满足高职高专艺术设计类及相关专业基本建设的需要,经过广泛调研,化学工业出版社与部分高校共同组织编写了艺术设计类专业规划教材。此套教材根据“以市场需求为导向,以职业能力为本位,以培养应用型高技能人才为中心”的原则,注重增强认知结构与能力结构的有机结合。在教材编写上力求体系新颖,循序渐进,内容翔实,实例丰富,易教易学,方便自学。

本书在总体结构和内容安排上,体现职业教育特点,立足市场需求,从用人单位岗位需求进行阐述,理论结合实践,同时,注重遵循教学规律,总结教学经验。

装饰设计教学是一门艺术设计专业的公共基础课程,属于造型基础与综合性应用设计的必修专业科目。传统装饰教学只注重形式美感表达,而当代装饰艺术设计则注重功能价值与艺术价值的结合,并非以单纯“美化价值”作为艺术设计的目标。它受到历史与民族传统的影响,同时受到当代社会环境美学、工艺学与材料学等综合因素的束缚,形成了一种有目标性、功利性、特定性、整体性的艺术设计学科。

装饰艺术设计教学涉及多种艺术设计领域。本书以中外装饰艺术应用设计为主导,注重形态材料、艺术语言规律以及在艺术设计领域中的运用知识,作为教学的重点内容。同时将传统性和现代性的艺术设计实践,作为提升高校学生创意设计能力的探索,使此书能够为普通高等院校培养艺术设计专业复合型人才和应用型人才,作出有益的帮助。

本书由史世任任主编,徐仿、周立伟任副主编。参加本书编写的还有任芳、陈军、曹昊、陈玮、黄鹤。

本书在编写过程中,参考了其他教材及相关书籍,在此一并表示衷心感谢。由于编者水平所限,书中难免有不足之处,敬请广大读者和同仁批评指正。

编者

2006年6月

第一章 装饰艺术设计概论 /001

第一节 装饰艺术涵义与分类 /002

第二节 装饰艺术设计的文化与形式 /011

练习题 /013

第二章 装饰艺术设计简史 /015

第一节 中国传统装饰艺术 /016

第二节 外国装饰艺术设计 /031

第三节 现代装饰艺术设计流派 /044

练习题 /051

第三章 装饰艺术形态设计 /053

第一节 二维与三维形态设计 /054

第二节 装饰色彩设计 /056

第三节 装饰的形式美感法则 /062

第四节 现代装饰材料视觉语言 /064

练习题 /067

第四章 环境艺术篇——装饰艺术应用设计与工艺 /069

第一节 漆艺设计与工艺 /070

第二节 装饰雕塑设计与工艺 /073

第三节 装饰壁挂设计与工艺 /076

第四节 现代景观标识艺术设计与工艺 /078

练习题 /079

第五章 视觉传达设计篇
——装饰艺术设计与工艺 /081

- 第一节 装饰图像在广告设计中的运用 /082
第二节 装饰图像在包装设计中的运用 /083
第三节 民间工艺装饰艺术设计 /083
第四节 装饰绘画艺术 /085
练习题 /089

第六章 服装艺术设计与工艺 /091

- 第一节 染织图案设计 /092
第二节 现代蜡染设计与工艺 /095
第三节 服饰刺绣设计与工艺 /096
练习题 /099

第七章 产品造型设计与工艺 /101

- 第一节 3C产品的外形设计与工艺 /102
第二节 旅游工艺品设计与制作 /104
第三节 家具设计与制作工艺 /107
第四节 玩具分类与工艺 /112
练习题 /117

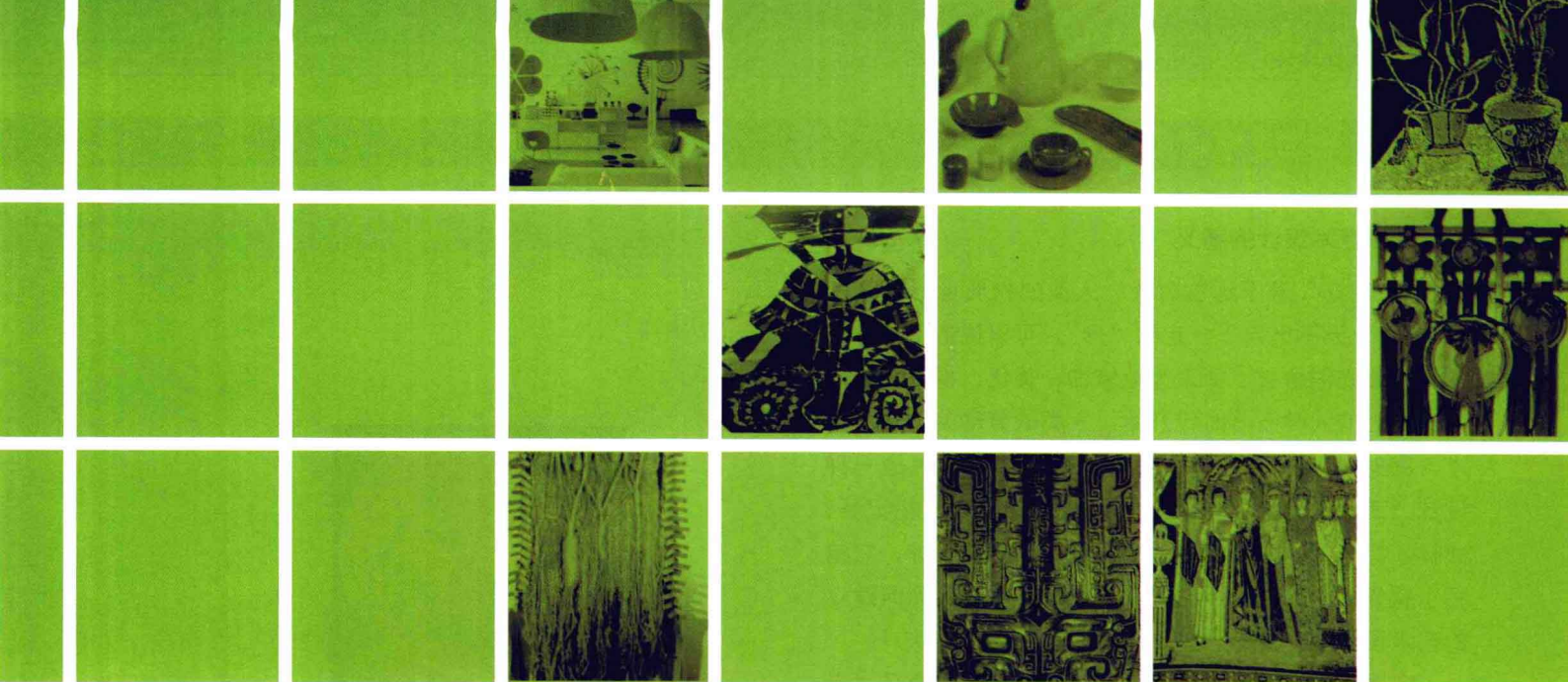
第八章 装饰艺术创意思维与设计师 /119
练习题 /125

第九章 中外装饰艺术设计作品鉴赏与讨论
课题 /127

后记 /162

参考文献 /164

第一章

装饰艺术设计概论

第一节 装饰艺术涵义与分类

第二节 装饰艺术设计的文化与形式

第一节 装饰艺术涵义与分类

一、装饰艺术设计的涵义

“装饰”源于远古时代。人类的物质世界丰富多彩,“物”无不出自于一定的“形”。可以说造型艺术无不具有装饰的涵义,即人为地修饰、美化、构成、装潢等。自史前人类石器时代开始,人类的劳动就创造了艺术,同时也创造了装饰。确切地说,装饰艺术是一种设计,西欧最初定义设计为“Desing”,其含义指记号、式样、标志、素描草图等准备实施的计划或设计,它包括了构思和创造性行为过程,即为实现某一目标而建立的艺术设计制作方案。

中国春秋战国时期的著作《考工记》中记载了“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”。说明了自古以来装饰艺术设计是一项把材质、技巧同环境相结合在一起,具有广泛实用性的设计艺术。

在几十年前,装饰艺术的概念仅局限于日语翻译而来的“图案”,图案设计成为装饰的代名词。随着社会的发展,装潢设计成为工艺美术的理念,由此发展而来的装饰性绘画,成就了大批的艺术大师。艺术总是伴随着社会的变迁而满足不断出现的新的审美需求,而当代装饰艺术的发展,受到现代社会思潮、艺术观念、审美观念等影响,在与科技结合中不断地创新,它不仅具有相对独立的专业艺术性,同时,又与现代设计所涉及的广泛领域,共同组成了一个难以分割的造型艺术系统,日益显示了现代装饰艺术设计的重要价值和位置。

装饰艺术设计是以物为媒介,完成物与环境,物与人之间的相互协调、和谐、美化的整体的设计,并将各种因素与条件作为设计的基本内容。一般来说,它包括了以下四个要素。

1. 功能要素

指装饰设计物的功效与作用,能满足三种不同功能的设计需求。一是实用功能,即装饰设计物的物质功能所产生的“用途”意义;二是象征功能,即装饰设计物寓意的社会伦理观念所具有的象征符号意义,例如,瓦当中“四神”的演义象征,如图1-1;三是审美功能,

图1-1 青龙、白虎、朱雀、玄武(汉瓦当)

即设计物以外在形式美感来满足人的审美情感需求,是物与人相互作用而产生的精神因素功能。

2. 形式要素

指装饰设计物的造型构成因素,由形态构成、外在肌理和色彩三个因素组合而成,也是装饰艺术设计的重要内容,分述如下。

(1) 形态 指装饰设计物内外结构形态特征,是装饰艺术设计的内外各要素的统一综合体,构成形态设计的基本形式有点、线、面、体等。

(2) 色彩 指色彩在人的心理上所起到的作用,以传达装饰设计物的视觉信息为主要形式。研究装饰色彩规律与艺术语言是装饰设计的重要课题。

(3) 肌理 指装饰设计物表面纹理质感、肌理与材质、工艺制作等,设计物的不同肌理效果会产生不同的造型语言,是具有艺术特质的创造形式,如图1-2。以上各形式要求将在后面章节中详细介绍。

图1-2 漆画 (以鸡蛋壳为肌理)

3. 技术要素

指为一定目的而运用科学知识、技术所进行物质加工的过程和手段,包括从设计图纸到装饰设计物的实现。在这一过程中,应遵从客观规律与艺术规律的相统一,使主观意图与设计物加工技术工艺要求和材料要求相统一,才是装饰设计物成功的关键点。

4. 经济要素

指装饰设计应满足社会市场需求。其经济要素体现在对其价值的分析,包括市场预测、设计物工程造价等系列从产品到商品的转换。具有从试产、批量生产到销售,以及专利保护权等诸多方面经济因素的考虑,是装饰艺术设计中重要的价值工程。

现代装饰艺术设计是融艺术性、科技性、经济性于一体的综合艺术形式,其设计的目标是为人和环境服务。它涉及历史、文化、经济、科技、艺术、社会学等多领域、多学科知识的相互渗透、相互促进,使现代装饰艺术不断充实与发展。

二、装饰艺术设计的分类

装饰艺术设计是由许多学科相互交叉、相互影响而构成的,是一门内容丰富并涉及多个设计领域的新型学科。在各设计领域中的装饰设计既有共性又有差异性,既有共同的艺术规律性又有不同专业的指向性。掌握不同的装饰艺术设计和应用知识,有助于成为跨学科综合知识结构的复合型人才。

装饰艺术设计涉及以下各领域。

(一) 环境艺术领域

环境艺术是指人类居住环境的综合性工程系统,包括室内外环境设计工程,如图1-3。其装饰设计有以下几类。

1. 雕塑类

(1) 装饰雕塑 一般分为浮雕和圆雕。浮雕是指平面半立体式,多属二维空间造型,如图1-4。圆雕是指立体式,多属三维空间造型,雕塑材料有木、石、玉、金属等,如图1-5。装饰雕塑艺术是环境艺术设计中的重要部分,随着中国城市化的发展,具有较宽阔的市场前景。

(2) 软纤维装饰雕塑 多采用棉、麻、毛、纺织纤维和草、竹等植物纤维或塑料纤维为材料进行的室内装饰。中国在20世纪70年代由中国美术学院成立了“万曼工作室”,为当代室内软纤维雕塑开辟了较好的发展空间,如图1-6。

(3) 综合材料装饰雕塑 指现代室内外设计采用综合性材料进行装饰雕塑设计。欧洲20世纪流行的“普波艺术”,则把实物作为艺术创作材料,而使这种艺术形式趋于平民化。现代室内装饰壁挂注重多种材料、多肌理的艺术语言的组合,形成新的视觉效果,如图1-7。

2. 室内装饰类

(1) 装饰壁画 是属于室内装饰设计形式之一,是采用绘画语言作为建筑物内

图1-3 室内环境设计

图1-4 室内装饰的浮雕作品

图1-5 圆雕 云的牧 (法国)

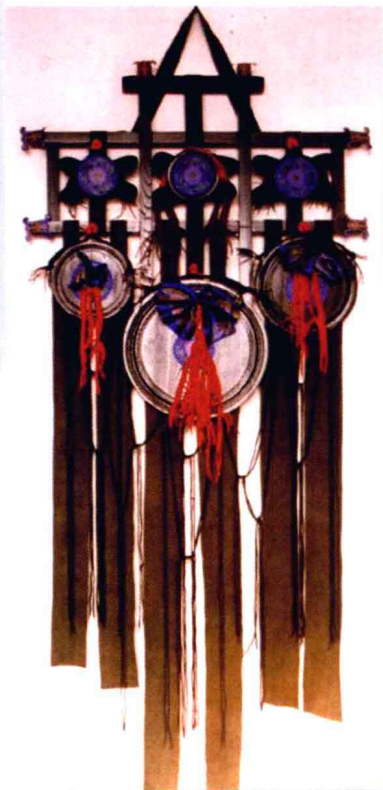

图1-7 综合装饰壁挂

吴青林

图1-6 软纤维装饰壁挂(情绪)

部空间的装饰艺术。按材料分类有油画、丙烯画、中国画、漆画、沥粉画、瓷版画、玻璃画、镶嵌画等。近年来,壁画材料不断创新,形成了多种材料结合的壁画形式,有平面造型与立体造型相结合,有不同材料相结合,从而造就了装饰壁画的多样化艺术语言,如图1-8~图1-10。

图1-8 中国画

刘海粟

图1-9 玻璃画

图1-10 镶嵌画

547年 现藏圣维达教堂

(2) 家具设计 中国传统家具的设计与西方家俱设计风格具有差异性,而各自又保持相对独立的设计形式。现代家具设计以中西方文化互相渗透为理念,实现设计中新的审美价值取向,在设计中更多地反映人的文化观念和生活观念,如图1-11。

3. 景观设计

景观设计是城乡规划设计中,对环境综合性的整体设计。其本质是人类所生活的环境设计,包括整体规划、建筑群、社区、园林、交通等景观的设计。这类设计即是物质功能的创造,又要考虑人文因素、社会因素、审美因素,形成和谐宜人的生态环境艺术,如图1-12。

图1-11 椅子设计(韩)

图1-12 意大利17世纪规划设计的城市

（二）工业造型设计领域

在产品设计中，无不把具有艺术形式美感作为产品装饰设计的重要条件，而造型与色彩的设计也将提升产品的附加价值，并创造了现代社会经济，丰富了人们生活的物质世界。工业产品设计涉及日用品、家电、工业设备、仪器、交通工具等多方面的内容，如图1-13～图1-16。

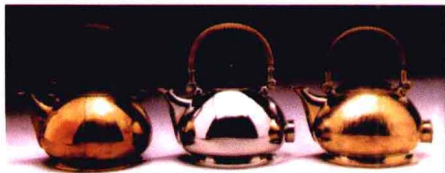

图1-13 电水壶设计

图1-14 中国红釉茶具和美国“现代”餐具

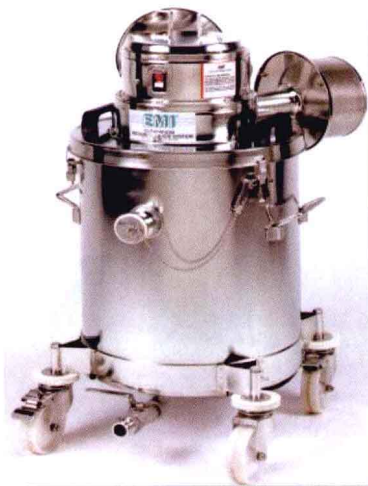

图1-15 工业仪器设计

图1-16 概念汽车设计

（三）视觉传达领域

视觉传达包涵了二维和三维的造型艺术的各个领域，例如，广告设计、包装设计、展示设计等。现代视觉传达设计又涌现出了许多新型的交叉式科目，例如，景观标识设计、VI设计、动漫设计等，如图1-17。装饰艺术在建构以上科目的设计中属于基础性知识，有着举足轻重的应用价值。

图1-17 景观标识设计

（四）服装设计领域

欧洲国家有把服装设计归类于工业设计类，中国则把服装设计作为外贸经济产业之一。在现代科技信息高度发达的社会，中西方服饰间的差异性越来越小。中国在学习西方先进文化的同时，应珍重自己本民族的传统文化，使服装设计能古为今用，洋为中用。传统服饰运用手工艺技术绣、染、盘、织、挑、镶、嵌、绘等作为装饰方式，同时，服饰的文化内涵也十分明显。例如，“天子以四海为家，不壮不丽不以重威”。中国古代服饰中的装饰设计已经达到有图必有意，有意必吉祥，将衣演化为意，而意则升华为文化的高度了。现代服饰设计应采用多样化的形式，除了注重功利性外，也应注重艺术性、民族性和文化性。

中国传统服饰装饰有蜡染艺术，如图1-18；编织艺术，如图1-19；刺绣艺术，如图1-20等，均是以民间手工艺制作为特征。

图1-18 蜡染艺术

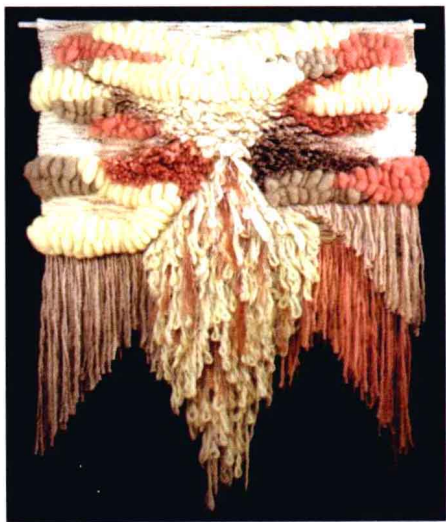

图1-19 编织艺术

图1-20 刺绣艺术

三、装饰艺术设计的前沿性

现代装饰艺术设计呈多学科相互交叉、相互渗透,形成了许多边缘学科。即装饰艺术设计在与其他学科横向联系交叉中,形成创新的学科,并在不断充实和完善的同时,形成新型的现代装饰艺术设计学科。由于当今社会科技发展与社会经济市场化的需求,使装饰艺术设计从多方位发展,举例如下。

(1) 环境艺术领域:标识艺术设计、公共装置设计、园林景观设计、建筑雕塑设计等丰富的现代装饰设计的项目。

(2) 视觉传达领域:网页设计、广告与动漫设计、卡通游戏影视设计等电脑艺术设计均丰富了装饰艺术的内涵和表现形式。

(3) 工业产品设计领域:现代陶艺设计、日用品设计、外贸旅游工艺品设计、玩具设计、家电产品设计、交通工具等产品造型设计,总是以其独特装饰艺术形式美感而获得市场价值。

(4) 服装设计领域:具有较强装饰艺术性的蜡染服饰设计、刺绣工艺品设计、中国民间布艺设计、妇儿服饰设计、皮革设计等,在外贸和西欧市场均有一定的经济前景。

装饰艺术设计的多元化形成了丰富多彩的艺术世界,在世界各国大交融的新时代,信息化、全球化、市场化也带来了西方各国的文化思潮,并影响到装饰艺术设计的理念。而越是具有民族艺术的设计,才越具有世界文化的价值,因此应当结束以“洋”为荣,纯粹照搬西方文化的做法,去创新中华民族的本土艺术,使之自立于世界民族之林。在坚持中华民族文化精华的同时,又吸取外来文化的内涵,中西结合,创新发展,正确引导当代社会文化价值观念的取向。

第二节 装饰艺术设计的文化与形式

装饰艺术设计并非传统的艺术创作,它融合多个专业的课程知识,其目标为复合式地把各个专业相互融合渗透,拓宽专业基础面,扩大专业课程和相邻专业课程等知识体系,并建构装饰艺术设计专业结构的科学性和系统性,使学生精通一个专业,兼通两个至三个专业,达到既专又博的综合艺术设计能力。

一、装饰设计与文化

装饰艺术设计是一种文化现象。它包括了二个层面的涵义,一是属于器物的造型设计与外部的装饰设计,是人类创造的物质成果,即人类智能文化现象。二是这种物质创造所表达出来的人的审美观念,又是人类创造的精神成果,即观念文化现象。装饰艺术设计的这种文化属性,其外在表现的形式则涉及到各种艺术设计的风格。所谓风格即指在特定的历史或地域环境下逐步形成的具有共性特征和个性特征的程式化艺术特征。装饰艺术设计风格,受到时代和民族审美导向等文化观念的影响,是以装饰设计物的基本形态来展示其文化的内涵。

人类是创造文化的主体,也是审美活动的主体,具有艺术创造的活动能力。在各个不同国家的文化背景和艺术理念的创新中,产生了许多出类拔萃的现代装饰设计风格。