

设计家

现代 装饰艺术

浙江人民美术出版社

33
12/5

现代 装饰艺术

陈之川 著

00061411

浙江人民美术出版社

SA638/05

艺术灯饰

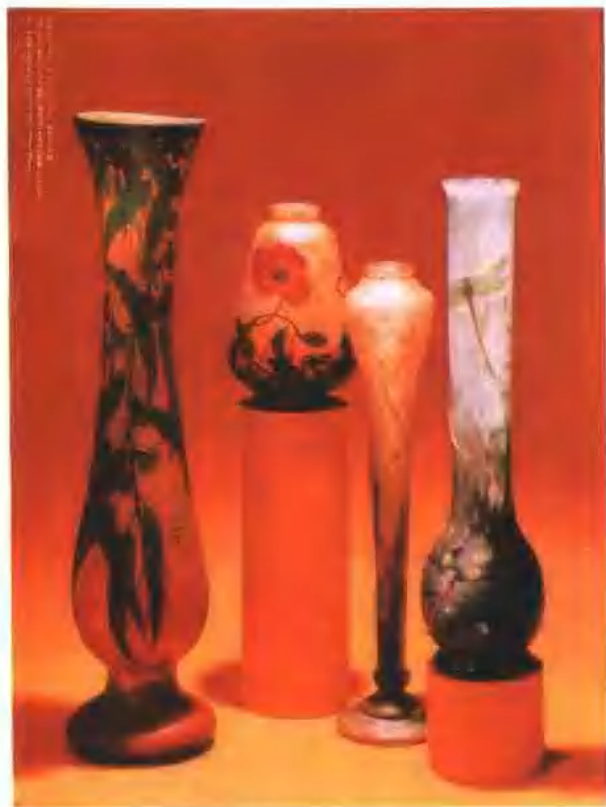

玻璃装饰艺术

竹木器皿装饰

陶罐、玻璃装饰艺术

玻璃器皿装饰

现代装饰图形

现代装饰画

现代装饰画

现代家具艺术

现代 装饰艺术

目录

一、准备

- 第一章 起步与基础
- 第二章 认识与学习

二、实践

- 第一章 进程与安排
- 第二章 形状与训练
- 第三章 归纳与处理
- 第四章 借鉴与溯流

三、法则

- 第一章 构图原理
- 第二章 造型特色
- 第三章 形式规律

四、色彩

五、制作

- 第一章 技法应用
- 第二章 材料选择

前言

艺术的发展总是伴随着社会的发展,社会的变迁也要求相适应的艺术,要求艺术赶上时代潮流。人们在发展和变化的现代社会和自然环境中,不断出现新的审美需求,要求艺术去适应新的市场。现代社会对艺术要求的同时,也需要艺术作出新的举措,去满足动迁的社会环境和人们的精神世界。我们纵观世界工艺设计史,从文艺复兴时期的工艺观念,工业革命和手工艺的衰落,英国工艺设计的革命,德国包浩斯工艺教育的兴起,现代设计的繁荣等等,都能证明这一点。

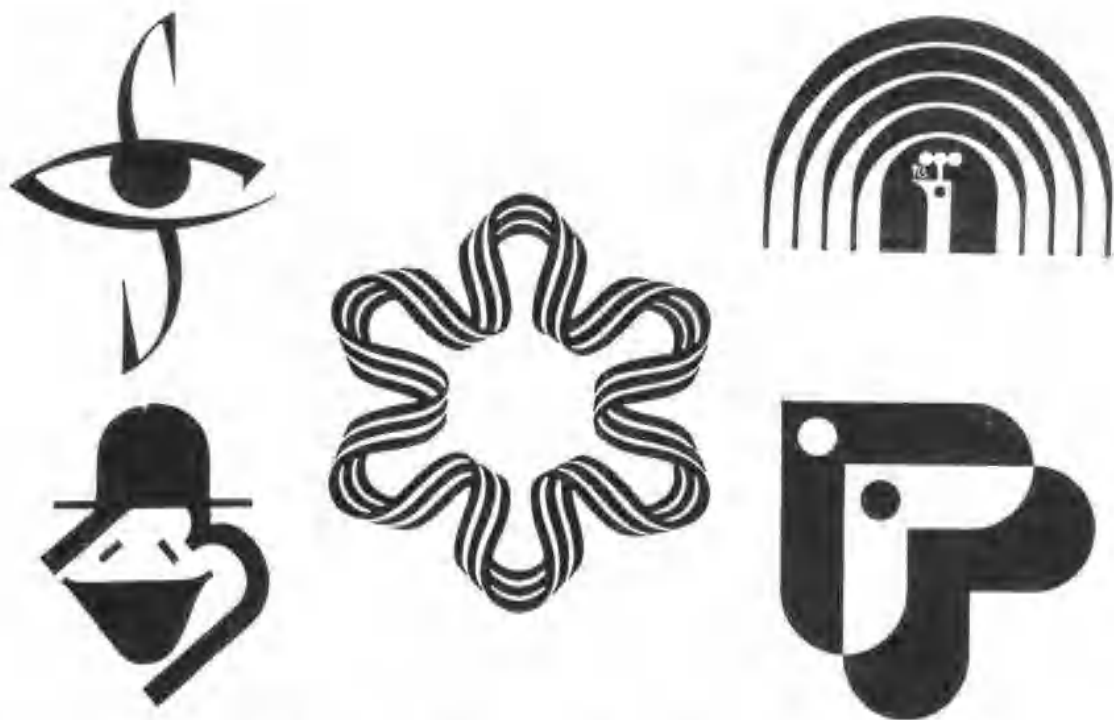
装饰性、装饰手法和装饰画由来已久,可以追溯至史前,并和整个艺术发展史并列依存,可以说,自有艺术活动起,就有了装饰手法。从远至近,装饰艺术的发展,在不断变革和完善,现代社会有了现代艺术,也就有了现代装饰艺术。这是现代人运用现代思想、艺术观、情趣和技术指导下创作的现代作品。在人类文明高度发达的今天,现代装饰艺术不仅是独立的艺术品种,它与现代设计所涉足的广泛领域组成一个不可分的视觉语言设计系统,进一步显示了现代装饰艺术在现代社会、艺术和设计中的重要地位。

装饰艺术因受实用和制作限制,常常是通过人们的爱好、情趣以特殊的艺术手段来反映现实生活。法国雕塑家罗丹称:“艺术,也是趣味,艺术家一切的制作,都是他们内心的反映,……是渗入一切供人使用的物品中的感情和思想的魔力。”

这一阐述,也可以是对装饰艺术而言的。相传我国春秋战国时期著的《考工记》记述:“天有时,地有气,林有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”,也点明了装饰过程对材质、环境、技巧的具体要求。由此看出装饰艺术是一种带有普遍性和实用性的艺术门类,可以作为绘画基础训练进入专业训练的桥梁,是设计人员一门不可缺的必修课,也是有志于从事美术工作特别是工艺美术设计所必须掌握的专业技能。

“装饰”概念是从建筑学中引伸而来,有修饰、美化、装璜和组合之意。在我们的造形世界里,首先接触的是各种各样的“物”,由“物”及“形”,要求设计家以一定的策划思想,通过制作,达到设想的样式。最初的“设计”涵义来自西欧,指的是装饰和纹样的方案,设计的语义从英语“DESIGN”翻译而来,包含有记号、标志、花样和素描等意思,广义上讲,即是通过一定的符号把你的艺术思想、意图、计划以图形表达出来。在过去的几十年,一般使用“图案”字样,“图案”则译自日语,指的是把作者的意图和方案连接在一起。当今则常用“设计”来概括艺术家的整个艺术创造过程,在现代化的社会中,设计朝着更宽广的方向在发展。

装饰运用于美术可以追溯到原始社会的彩陶纹样,美术上的装饰性也有着深远的历史,几乎是伴随着整个造型艺术的发展。装饰画、装饰造型、

装饰性绘画和绘画中的装饰风格等，在其手法上有一定的联系和一致性，但存在涵义上和程度上的差别。本书重点论述装饰意义在设计中的表现。所谓装饰画，与一般概念的绘画是有区别的，除了掌握绘画所必须具备的比例、结构、解剖和动态表现等能力外，更重要的是作者还应赋予绘画对象以更多的设计意义，采取特定的程式，不但使画面具备特有的艺术观赏价值，还能够直接服务于设计。高尔基在《论艺术》一文中指出：人们爱听悦耳而有旋律的音乐，爱看鲜明的色彩，爱把自己的环境改变得比原来的更好、更美。艺术的目的是夸张美好的东西，使它更加美好；……。对这论述概括地说，也就是人类通过装饰自己而又装饰物品，创造了高于生活的艺术。本书就装饰艺术范围力求将理论和实用、学习和实践贯串一起，使之成为初学者、爱好者、同行和专家案头的实用手册。

在过去的装饰手法训练中，存在着两种倾向，一是拘泥于所谓的写实，进不了设计所必须的美学要求；二是没有写生能力，全靠抄、拼、凑，陷入呆板的死路子。因此，我们尽量多从总结规律上入手，以提高审美能力为宗旨，再加上一定数量和质量的过程训练，这样，掌握装饰艺术的基础要求是并不困难的。

对于装饰艺术的设计，我们不仅要研究形态和色彩等，还应该加强对知觉、艺术心理学、美学、艺术功能、构造材料等方面的认识，这样才能使我

们的装饰设计进入一个更高的层次。我国现代工艺美术教育家庞薰琹先生精辟地论断“好的艺术品都包括变形、抽象、写实”，将它们之间的依存和转化关系，极好地联系在一起。从古代手工艺匠到现代设计家，时代要求我们更多地去关注现代工艺美术里所具备的国际性、科学性、流行性和实用性，又要求我们从工艺美术学中寻找带规律的问题，以体现现代设计所要求的造型美、色彩美、装饰美、材料美和结构美等。

装饰艺术是整体设计的一个重要内容，包括着建筑装饰、室内环境装饰、器物装饰、织物装饰、生活用品装饰、人们的衣服佩戴装饰、书籍等文化用品装饰及独立的装饰画等。作为设计基础，本书着重于提高认识，介绍装饰艺术的艺术特点和规律。编排上努力做到循序渐进，有据可依，如能成为读者的良师益友，也就符合编者的意图了。

一、准 备

第一章 起步与基础

现代装饰艺术的基础主要由:图案制作基础、平面构成基础和基本造型基础等方面组成。从学习的角度,我们可以先从平面逐渐过渡到立体,从基础引向设计,从构想达到制作。

1. 图案制作基础

从工艺美术训练角度,常把平面装饰分为人物装饰、风景装饰、动物装饰等,也常以图案统称。名称概念上虽有些差异,实质上是一样的,所以要学习装饰艺术,应掌握一定的图案制作基础,了解图案的基本规律和要求,这不但可以事半功倍,还是一条捷径。我们不妨先去了解一些图案的基础知识,对图案定义、要求,图案的装饰性、规矩、构图格式及形式法则之类作些了解,视此为入门和引导,使你以后制作时,能够驾轻就熟。

图案和设计属同一范畴,可以看作是形式、色彩和结构的预置方案,通过对图形的组织安排变形,体现作者的设计意图,既包括着对传统的继承,又有着指导现实的内容。以图案的可视图形,可分几何形图案和自然形图案。几何形图案来自数学中的几何学,以物体的形状、大小、位置及点、线、面、体的联系,体现它们的空间形式和数量关系。这些几何元素从客观实际中抽象概括而来,又

运用于造型艺术,可以说几何形是对自然形的概括,它受现实世界的启示,并又回到现实生活中得到运用,是逻辑思维和形象思维的共同产物,同时是艺术语言中一个特殊的语言。在设计中,我们把形象的构造称为“造形”,装饰形象则包括在自然形和几何形之中。我国优秀传统艺术在图案遗产中得到极好的反映,朴素、单纯、富于生趣的图案,夸张的特征以及意境的体现等等,都为现代的设计者提供了丰富的学习内容。

