

高等院校艺术设计及美术教育专业教材

装饰艺术设计

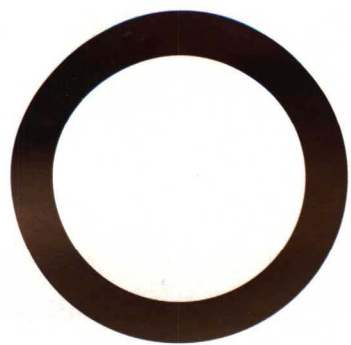
DECORATING ART DESIGN

●
杨文会 梅映雪 等编著

河北美术出版社

50
8

高等院校

术教育专业教材

装饰艺术设计

DECORATING ART DESIGN

杨文会 梅映雪 等编著

河北美术出版社

编审委员会：靳尚谊 杨永善 张绮曼
谷守纲 广 军 苏高礼
高中羽 张立辰

编 委 会

主 任：杨文会 张晨光
副 主 任：徐福厚 罗磊明 曹宝泉
编 委：孟东生 张成来 李槐清
吴建刚 王继平 米宝山
孙冀东 张俊来 宋鸿钧
夏万爽 刘晓岭 牛运功
张新武 张奎英 郭宝君
张志强 马威池 王彩峰
刘景森 王青海 邹 寅

策 划：张晨光 曹宝泉
责 任 编 辑：马志实
装 帧 设 计：北京妙音通广告有限公司

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰艺术设计/杨文会等编著. —石家庄: 河北美术出版社, 2002.7
高等院校艺术设计及美术教育专业教材
ISBN 7-5310-1934-5

I. 装... II. ①杨... III. 装饰美术—造型设计—高等学校—教材 IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 040461 号

高等院校艺术设计及美术教育专业教材
装饰艺术设计

出版发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里 8 号
制版印刷：河北新华印刷二厂
开本：889 毫米×1194 毫米 1/16
印张：4.5
印数：1-4000
版次：2002 年 7 月第 1 版
印次：2002 年 7 月第 1 次印刷
书号：ISBN 7-5310-1934-5/J · 1623
定价：34 元

总 序

学科建设的新成果

在以往的艺术设计和美术教育领域里,还不曾有过统一规定的教材。各个院校教学所使用的教材,都是自己编写的或是参考兄弟院校的教材进行综合的,这是多年来艺术教育的实际情况,应该说也是符合艺术教育客观规律的。艺术设计和美术教育的教材是不可能强求一致的,应依照教学大纲的基本要求,发挥各个院校的特点和长处,采用多种教学内容和教学方法,有利于相互影响和补充,有利于提高教学质量。

艺术设计和美术教育既应该严格地遵循专业目的的基本要求,又应该允许在教学中有自己的特点和侧重,甚至形成自己院校教学的优势。因而,在艺术设计和美术教育中,教材的建设更显得特别重要。有人说,教材就如同一部电影或戏剧的剧本,是付诸实现和表现的根本,是进行教学和专业训练的根本。教材是根据本学科的教学任务,编选和组织具有一定专业范围和深度的理论知识和专业技能的体系,以系统的教科书的形式来具体反映的。

河北省艺术类院校及美术出版单位,一直重视教材的编写工作,长期积累,积极倡导,不断充实,努力改革,使艺术设计与美术教育的教材配备成套,付梓成书,这对于教学质量的提高,无疑会起到很好的作用。

去年,在这套教材编写的准备会上,我听到了主编杨文会教授的设想和计划,他特别强调了教材要以学生接受知识的规律为主线,培养学生的创造性思维,并作为提高学生整体素质的组成部分。通过专业课的教材,向学生灌输自学的能力和方法,自主把握专业方向,学会在专业领域里进行理论思考,形成自己的学习方法,提高学习的能力。我认为这些想法是很好的。他们在不断努力地去实践,取得了初步的成果。这套教材在内容方面既有长期教学经验的积累,又增加了新的、系统的反映当前科学技术成果的内容,把文字和图片结合在一起,从艺术教育的特点出发,相信会发挥很好的实效。

这套教材的编写要求明确,不是简单的材料汇集和罗列,也不是作业过程的繁琐描述,而是教师们在长期的教学实践中,不断学习、总结和研究,对规律和方法的科学把握,同时吸纳了各方面有益的经验,丰富了教材的内容。教材建设不是一蹴而就的,需要坚持不懈,持之以恒。这套教材的出版,不仅为学生提供了学习的课本,也促进了与其他省市及兄弟院校教材的交流。相信在以后的教学实践中,会有更多更好的教材出现。

楊永善

2002年5月

目 录

第一章 装饰艺术概述

第一节 装饰艺术的基本概念	1
一、装饰	1
二、装饰美	2
三、装饰性	2
四、装饰艺术	3
五、装饰风格	3
第二节 装饰艺术的基本特征	4
一、内蕴性与自律性	4
二、适应性与创造性	5
三、意象表征性	5
四、条理规范性	6
五、悦目怡情性	6
第三节 装饰艺术的类别和形式	6
一、装饰美术	6
二、装饰陈设	7
三、实用装饰艺术	8
四、环境艺术	8
第四节 装饰艺术发展历史概述	8
第五节 装饰艺术与环境	13
一、环境的意识本是装饰应有之义	13
二、装饰是把握空间的一种符号手段	14
三、装饰艺术如何处理与环境的关系	14

第二章 平面装饰艺术

第一节 装饰画	16
一、装饰画与装饰风格的绘画	16
二、装饰画的样式	17
第二节 软壁饰	24

一、艺术壁饰的分类与功能	24
二、装饰壁毯	25
三、个性编织壁饰	25
四、刺绣壁饰	26
五、缝缀壁饰	27
六、蜡染壁饰	27
七、扎染壁饰	28
第三节 硬壁饰	29
一、陶艺壁饰	29
二、木雕壁饰	29
三、金属壁饰	29
四、综合壁饰	30
五、面具	30
附：本章重点内容提示	30
作业安排指要	30

第三章 装饰雕塑

第一节 装饰雕塑发展概述	31
一、装饰性为主要特征的中国传统雕塑	31
二、西方装饰雕塑的发展源流与变革	35
第二节 装饰雕塑的特质与形式	40
一、装饰雕塑的从属性	40
二、装饰雕塑的造型特征	41
第三节 装饰雕塑的材料与肌理	45
一、黏土	45
二、石材	45
三、木材	45
四、金属	46
五、玻璃钢	48
六、混凝土	48
七、陶瓷	48

八、软质材料	50
第四节 装饰雕塑理论的发展	50
一、传统雕塑概念	50
二、现代装饰雕塑的阐释	51
三、科学技术的发展带来全新的艺术语言	51
第五节 装饰雕塑的美学价值	51
一、现代文明的标志	51
二、丰富多彩的艺术形式	51
三、材料的审美特性	52
四、美感中的信息视觉传达	52
附：本章重点内容提示	52
作业安排指要	52

第四章 现代装饰艺术发展趋势

第一节 现代装饰艺术与世界文化背景	53
一、环境意识的觉醒	53
二、社会审美取向的趋同性与特异性 ..	55
三、以人为本的设计意识	56
四、科学技术发展的促进作用	56
第二节 当代装饰艺术的发展状况	58
一、现代装饰艺术教育的发展	58
二、装饰艺术教育理论建设与创作实践	60
第三节 现代装饰艺术发展展望	62
一、装饰艺术创作向着多元化发展	62
二、电脑设计丰富了装饰设计的模式 ..	64
后记	66

第一章 装饰艺术概述

第一节 装饰艺术的基本概念

装饰及其派生的装饰性、装饰美、装饰艺术、装饰风格是一系列含义关联而又不同的专业术语。概念,是反映事物本质的一种科学认识,它说明本学科所涉及的范畴、内涵、外延、原理和规律。概念又是构筑理论的基础柱石。要学习装饰艺术,首先要弄懂它的基本概念。

一、装饰

装饰,传统的含义指装扮,修饰。人类这一文化行为起源于最原始的狩猎、巫术的人体装扮(如画身、纹身、佩戴兽角、羽毛等装饰品。见图1)和对工具、器物的修饰。随后,所谓古之君子正衣冠、习礼仪,装饰作为文明开化的标志和体面、教养的象征。“装饰”一词我国最早见于《后汉书·梁鸿传》“女(孟光)求作布衣麻屨、织作筐辑之具。及嫁,始以装饰入门”。西方在1791年才第一次使用“装饰”一词。从古至今,装饰的概念有多种解释。如《现代汉语词典》装饰:1.在身体或物体表面加些附属的东西,使之美观。2.装饰品。这一解释仍属一

般现象的表述,而且容易使人产生装饰只是表面的、附加的误解,不是专业的解释。日本设计词典装饰的含义包括四个方面:1.赋予美的行为,不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.作动词用,即使用一定的装饰材料进行装饰活动;3.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。总之,装饰的概念有广义和狭义之分。广义的装饰泛指一切装饰行为和装饰现象,而狭义的装饰,主要指装饰行为的结果,即“装饰艺术”之意,如具体的装饰品类、图形、纹样等。

从宏观的认识和科学的概括来看,装饰是人类为了美化自身和环境的一种独具特色而又极为普遍的文化行为,是人类以审美和艺术的方式掌握世界

图1 原始部落人体装饰

的一种广泛的作业。从文化学定位装饰的概念,装饰从来不是个人的心血来潮、任意所为,而是要服从人的“文化指令”。装饰作为行为方式和造物方式所具备的“文化意义”,这才是装饰的内在特征和精髓。当代装饰思潮由注重“审美趣味”演化为追求“文化品味”,尤其是“后现代主义”对装饰与历史文脉的深刻阐发,从理论和实践上加深了我们对装饰基本概念的正确理解。

二、装饰美

装饰出于人类爱美的欲望,并求达到美化之目的。所谓“装饰作用”,确切地说,应该是“装饰的审美作用”。装饰就是要创造审美价值,必须从美学的意蕴来理解装饰,那么从基本概念上要弄清什么是“装饰美”?什么是“装饰的美”?

美的形态可以概括分为“自然之美”和“人文之美”。装饰美是人文之美的形象表征;是“乐感文化”的表情符号;是审美观的时尚典范。装饰美是人类为自己创造的审美文化,是生活美的“物态化”、“生活艺术化”的不断追求;还是社会物质文明与精神文明“形象化”的结晶。因此,随着时代、民族、地域、风俗、文化传统、审美时尚的不同,装饰美呈现出千姿百态、五彩缤纷的面貌。

“装饰的美”是人们利用各种装饰因素,按照装饰规律与对象有机结合这一装饰行为而形成的。打个浅显的比方,口红抹在少女的嘴唇上是装饰的美,抹在鼻子尖上就成了小丑。问题就出在了“装饰行为”上。由此可以得出三点认识:1.装饰不等于美;2.有装饰不一定就产生美;3.不是装饰越多就越美。生活中那些不伦不类、生搬硬套、画蛇添足、矫揉造作、装饰不当的现象不是常有所见吗?“装饰的美”是一种总体的把握。作者不仅要把握装饰要素如形体、线条、色彩等,更要把握“关系”和

“分寸”,做到关系和谐、装饰有度。陈子佛先生说:“装饰的本意,无论对于构造的,平面的,都以实现其调和为目的,以能显现其调和美的价值便是要着”。从专业的角度讲,装饰不仅是变形、抽象、夸张,不仅是一种方法和手段,更重要的是与装饰艺术家特殊劳动有关的“感受能力”和“驾驭能力”。装饰是对美的发现,同时又是美的感受能力和技巧的表达。抓住了“装饰的美”,也就实现了美的装饰。在这种意义上我们使用“装饰美”这个概念,就大可不必咬文嚼字了。

三、装饰性

“装饰性”是人们的装饰意志和装饰行为内在的品格和特殊性质。表面上看,装饰性是和写实性相对而言的,有了写实性才显现出装饰性。其实不然。装饰在“骨子里”决定了它不会走“写实”的路子,因为它是“改造”现实,并非再现现实。怎么改造?也就是使其条理化、秩序化、规范化。在艺术表现上就是强调程式化,突出形式美。王朝闻先生说:“工艺美术的形式,以其装饰性这一特殊因素感人。”“装饰性艺术的一个重要方面,是造型的形式美”。雷圭元先生也说:“工艺美术的审美性、艺术性,突出地表现在它的装饰性上,表现在它的外露的形式美上。”“工艺美术的装饰性包括造型(形体)的装饰性、色彩的装饰性、结构(构图)的装饰性,也包括整体的装饰性和装饰纹样、装饰附件的装饰性。”

装饰性就是以条理性、规范性作为激发审美快感的重要因素。条理即秩序。对称均衡、比例尺度、宾主呼应是“量”的有秩;重复渐变、安定重心、节奏韵律是“运动”的有序。条理性就是形式美的“多样统一性”,装饰性就是“关系的律动”。雷圭元先生说:“装饰性是形式美的一种手段”,而且是最突

出、最露骨的表现。

“规范性”源于“装饰”一词的含义当中。拉丁语“de'cor”(装饰)原本有礼貌、得体的含义。我国古代所谓“饰”也是仪态装扮要有模有样。“模”是规范,“样”是程式。艺术中没有程式化就没有装饰性。京剧中生、旦、净、末、丑的手眼身法步各有程式。骑马、划船、开门等各种程式动作,都是从生活中高度提炼并加以美化而成的,是艺术语言“高纯度”和“成熟”的标志。传统图案、壁画、雕塑、建筑、家具、庭院设计、石窟造像等都表现出一定程式化的特征。程式化不是概念化,程式化和形式美使人的视觉经验和审美表现上升到理性而不趋于概念,这是非常高明的“艺术理解”和表现,也是装饰性令人推崇和欣赏喜爱的重要原因。

四、装饰艺术

装饰艺术是装饰性、装饰美集中化、典型化的艺术形式。首先以艺术类型学来看,从艺术本体形象符号系统来区分,艺术分为“再现”和“表现”两大类型:

再现型——写实的,摹拟的,叙述性的,如绘画、雕塑、小说、艺术摄影。

表现型——装饰的,表征的,诗意化的,如装饰艺术、音乐、舞蹈、戏剧、建筑艺术。

装饰艺术是与写实性的“纯美术”相对而言的,即不论是作品所追求的审美情趣,还是艺术形式的表现方法,均是以强烈、丰富、完美的装饰性为特征的一种艺术形式。它包括:1.以装饰为体裁或向装饰过渡的艺术类型,如装饰绘画、装饰雕塑、壁画等;2.漆艺、陶艺、金属等多种工艺手段制作的陈设品与装饰品;3.不做独立的艺术样式存在,对建筑、家具、服饰或某些实用品所做的装饰处理。从空间存在形式上区分为:平面装饰、立体装饰、动

态空间装饰;从装饰实践的活动形式可分为:人体装饰、服饰、日用装饰、工业产品装饰、室内装饰、建筑装饰、环境装饰等,这样“装饰艺术”又成为一种内涵丰富、门类众多的“集约性”概念。

如果概括其定义,装饰艺术就是运用装饰性的艺术语言和条理化、程式化、理想化的艺术手法,融会于艺术、设计多种途径,对于人类的生活、环境进行美化的艺术形式。遵循创作和设计原则,其装饰性和装饰美的表现,随着装饰实践活动的不同内容和形式,形成了各自的特色和规律。它既是审美文化的形象表现,又是审美改造的具体实践。因此受到装饰对象、环境、功能、材料、制作条件的制约。在适应性与内蕴性原则下,其形式表现了审美创造极大的自由和多姿多彩的艺术风貌。

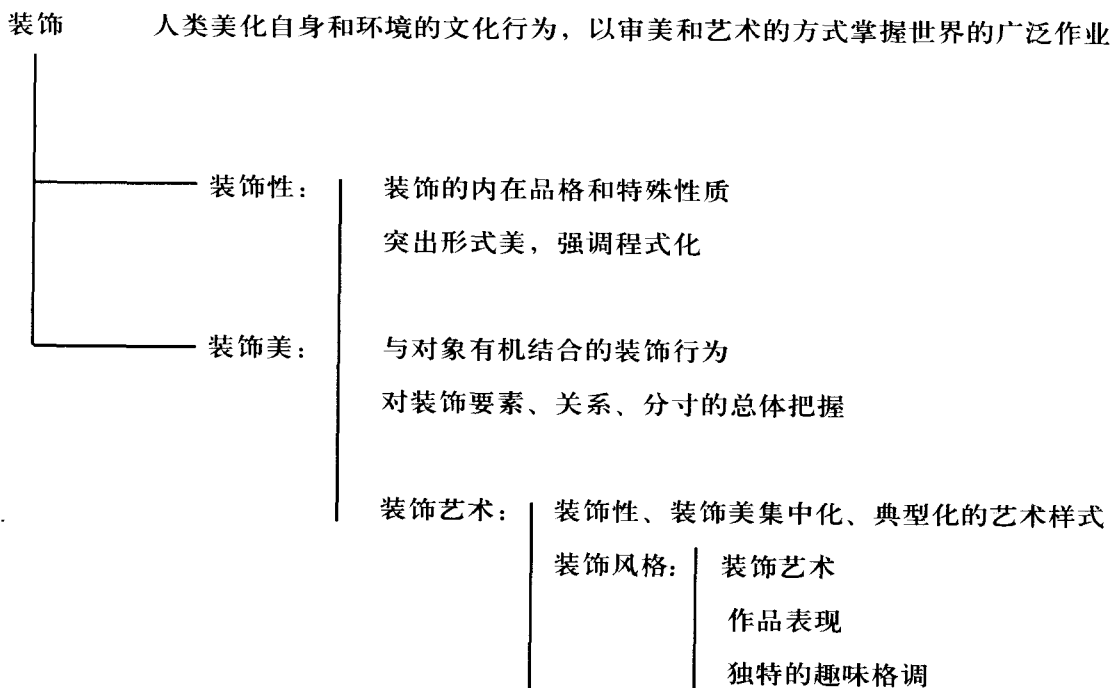
五、装饰风格

“装饰风格”通常指装饰艺术作品因时代、民族、地域、文化传统、审美观念不同,在形式语言、趣味格调等方面表现出新颖独特的文采风貌。一种成熟的风格,必须具备以下三点:第一,独特性。有一目了然的鲜明特色,与众不同;第二,一贯性。它的特色贯穿于作品的整体和局部,直至细枝末节,很少芜杂、格格不入的部分;第三,稳定性。不仅表现在几件作品上,而是表现在一个时期内一批作品上,尽管可能类型、形制、形式不同。“风格意识”的形成比风格要晚,它通常只是一种追认。在某些类型的设计或作品中,对某种装饰风格的模仿或借鉴也是常有的。

时代不同,装饰风格自然不同。原始社会的清新、质朴;奴隶社会的威严、恐怖;秦汉的雄阔、浑厚;盛唐的丰满、华贵、雍容大度;宋代的清丽、典雅;明代的端庄、纯厚;清代的浮华、繁缛。以上只是概而言之。材料、技术不同,风格各异:清新

明快的蓝印花布，不同于富丽眩艳的云锦；宜兴紫砂陶器那种细润、文雅；磁州窑花瓶那种粗犷、奔放，约可见出江南和北方不同的装饰风格。蒙、藏、苗、黎……各少数民族，装饰风格各有情趣。艺术家个人的装饰风格，古代如吴道子、现代如张光宇，

都是一代宗师。装饰风格是在发展变化的，是极为丰富的。尽可能通过资料、史论的学习，更多地了解中外历代的装饰风格，从中吸取有益的营养，是学好装饰艺术必须做到的。最后，我们对装饰艺术的基本概念及内在层次总结如下：

第二节 装饰艺术的基本特征

一、内蕴性与自律性

有人认为，装饰是外加的、表面的，甚至是有可无的；也有人认为，装饰艺术就是花花草草的点缀，是纯形式，没什么内容。以上这些表面的和片面的观点，就涉及到我们对装饰艺术基本特征的认识，因此首先从这个问题谈起。

内蕴性是和所谓的“外饰性”相对而言的。内蕴性首先指装饰艺术的内涵本质及其意义与作用。装饰艺术在于人类爱美之心的合乎人性的需要；饮食不仅是解渴充饥、箪食瓢饮而有美食美器；穿衣不

仅是遮羞蔽体、披荆挂布而有衣冠华服；居住不仅是防潮挡风、篷户斗室而有楼堂馆所。这是人的创造性本质力量对人自身的肯定、丰富和完善。爱美而装饰是精神反作用于物质，是人的高贵、人的自由。即使是原始人打制最粗糙的石斧，也要在上边留下“人的印记”，那是人的智慧、人的情感。从那时起人类造物力求打破物质外壳、突破技术的樊篱而进入到人性和心理的领域，让物质“带着诗意感性的光辉对人的全身心发生微笑”（马克思语），这就是美。装饰艺术所表现的美是内在的、必需的，绝不是可有可无的。

其次，装饰艺术的“内蕴性”有自身的特点。它的形式是有“意味”的形式。例如活泼、庄重、典

雅等等，装饰是人类情感模式与审美体验的结晶。它还包含着深层的文化意义。

装饰就是美化。它从属于装饰对象和环境条件的制约。但制约并不是决定，它在满足上述条件的同时，装饰美最终是人们内心审美意识和装饰表现意识来决定的。从马克思主义的实践美学观点来看，人类符合规律又符合目的的劳动生产，是“按照美的规律来造型的”。装饰就是美的规律，是“美之术”或准美术。艺术回到艺术语言本身来看，[前苏联]莫·卡冈在其《艺术形态学》中写到：“而装饰性是艺术的向心力，是它的自向，它的创造现实世界中所没有的新的美的形式的定向。在这种含义上，造型艺术中的装饰结构就接近于语言艺术中的诗歌的结构。”装饰艺术是造型艺术之母。著名美术史家沃尔夫林说：“美术史主要是一部装饰史”“一个民族的艺术意志在装饰艺术中得到最纯真的表现。”（《抽象与移情》）

二、适应性 with 创造性

装饰艺术具有“从属性”。但装饰艺术不是被动的“屈从”，而是主动去适应。在艺术的各门类中，难得像装饰艺术有如此广泛的适应性。它遵循“适用、经济、美观”的原则，适应功能要求、材料特性、工艺制作；面对装饰主体和环境，还要做到因人、因地、因时、因事而宜，讲求“适宜性”。这不是缺点，而是装饰艺术的特点。同时它还是一门广义的“公共艺术”，寻求社会认同，具有“普遍传达性”。这就需要适应大众的审美心理与欣赏爱好。适应不是简单的迎合，“适应为了征服”（王朝闻语），正是在积极主动的适应限制当中，装饰艺术表现出极大的创造性。

适应性与开放性使“限制与自由”这一对矛盾在装饰艺术中体现得最突出。而“开放性”又是其“创造性”本质的体现。装饰艺术是世界上最古老的

艺术，又是现代的宠儿，艺术殿堂的明珠；它的适用范围极为广阔；材料几乎无所不用；艺术表现上不择手段；（各种手段皆可为我所用）艺术手法上极大自由；装饰艺术既是“多元的”，又是“综合的”，高度的“整合性”是那样的天衣无缝；艺术的嫁接与重组、吸纳与创新，又是那样的水到渠成！正是在这种适应性与创造性的辩证的发展中，装饰艺术显示了它无可比拟的艺术生命力。

三、意象表征性

装饰艺术的“形象性”，突出表现为“意象表征性”。装饰艺术形象大致可分为三大类：意匠之象、意义之象、意味之象。

第一种为几何形的器物造型，例如茶杯、沙发、家电产品等等，属于“有形无象”，即只有抽象形而不像什么。但它也是一种“意象”，是“意匠之象”，是表达设计类形象的。“它是一种标志。它起的作用就是向我们的眼睛解释某一对象、某一情境或某一事件的特征。它能产生出一种心境，有助于解释一种工具、一套家具、一个房间、一个人或一种典礼的等级和存在的理由。”（[美]鲁道夫·阿恩海姆著《艺术与视知觉》）

装饰艺术形象的第二种是“表意之象”（或称意义之象）。某种观念、意义用象征寓意的方法表现出来，如吉祥图案，标徽图案，远古图腾和现代理念的一些象征图形；又如某种风俗性、纪念性、文化性的装饰图像或雕塑。

装饰艺术形象的第三种是“变形”之象。装饰形象不是自然的如实模仿和再现，而是抓住对象的本质特征，进行大胆的夸张变形和有理想化的再创造。如大量的装饰绘画、装饰雕塑等等。“变形之象”变形不是目的，只是手段。变形常常是追求某种“意味”或表现艺术家的趣味，追求一种“有意味的形

式”。但又和前两种形象不同。故第三种也可称为“意味之象”。在大量的装饰艺术作品中，以上三种形象之划分，界限并不明确、类属也不单一。在此只是为了说明装饰艺术的形象特征。无论哪一种形象，都是大胆的艺术想像和独具匠心的创意。“象由心生”“以形表意”这可以说是装饰艺术一种普遍的创作规律。

四、条理规范性

装饰艺术采用条理、反复、程式化、理想化的艺术手法，以律动的关系和有序的形式组合来平衡生活情感，使繁杂变为规整，混乱变为有序，矛盾变为和谐，体现出人在精神上的条理性与意志上的统一性。这种与生活“异质同构”的视觉形式，凝聚、升华并超越现实的功利目的，创造一种既普遍又独特、既规律又自由的视觉形式。运用形式美的规律，强化自己艺术形式的表现。装饰艺术的造型语言，单纯、简洁、以一当十。抛弃非本质的现象（如透视、光影等）突出主要特征，在单纯、条理、规范中求变化。

五、悦目怡情性

装饰艺术是以健康、完整、优美的形象，唤起人们美好的生活情感。比较回避批判意识、消极意识。形式上浪漫而不离奇，变形而不丑怪，这是装饰表现遵循的原则。这也同变形的漫画及某些现代艺术区别开来。装饰艺术内涵富于诗的韵味、诗的意境。装饰艺术的“情态结构”是“抚慰式”的（区别于其他“宣泄式”）。不是情绪的骚动，而是情感的律动。是以理性含蓄、宁静柔和、愉快轻松、温情抚慰的“表情语言”，体现出装饰艺术“抒情性”这一艺术特色。

第三节 装饰艺术的类别和形式

现代意义的“装饰艺术”是一种内涵丰富、门类众多的“集约性”艺术门类。它是人类以审美和艺术的方式掌握世界这一装饰行为，融会于艺术、设计多种途径，并根据功能和艺术语言特征，呈现出多种类型和艺术模式。（见表1）下面按表中分类做一简要介绍。

一、装饰美术

1. 装饰绘画：以强烈的装饰性和鲜明的装饰风格为特征的绘画。首先是和“写实性”绘画相对而言，其次是和“装饰画”有所区别。庞薰琹先生说：“装饰画与装饰绘画不同。装饰画不能单看画面上的表现，它有‘从属性’，首先要服从整个环境的装饰要求。……装饰绘画，虽然有时也利用工艺手段表现，但它们属于绘画。或者说，它是一种以绘画形式出现的、利用工艺材料和工艺手段制作的，富于装饰性的绘画。”如丁绍光、韩美林的作品。

2. 装饰雕塑：不论材料和体量大小，也不论有装饰作用或独立存在，只要是从艺术特征和艺术风格上具有鲜明装饰性的雕塑，都属装饰雕塑。

3. 装饰画：受一定的装饰对象、空间环境、材料、工艺制约，无论何种形式、风格，装饰在器物 and 建筑上的画。它区别于装饰绘画而有“从属性”；区别于装饰图案而有“绘画性”。如敦煌壁画、希腊瓶画等。

4. 民间美术：民间的美术创作和工艺有很强的装饰性。其品类很多，如农民画、剪纸、织绣、玩具等。其浓郁的乡土风情和淳朴、稚拙的审美趣味与装饰格调，成为装饰艺术中十分宝贵的组成部分。

装饰艺术

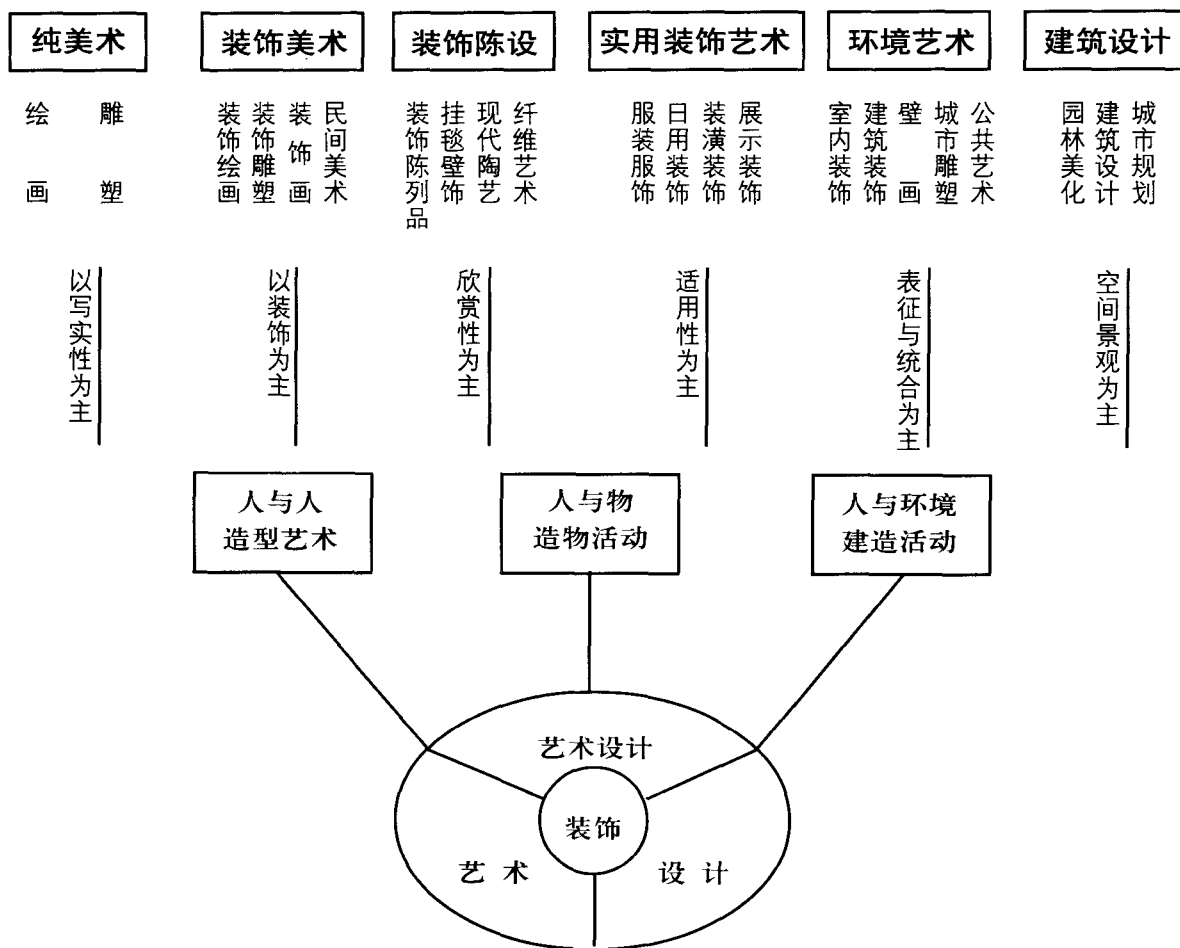

表 1

二、装饰陈设

1. 装饰陈设品：包括传统和现代的、小型立体的室内陈设欣赏品。

2. 挂毯壁饰：挂毯传统以毛线、丝线手工编织而成，也称壁毯。后有棉、麻、棕、草、化纤材料，增加了多种织法和编法，生产工艺有“枪刺胶背”和机织。壁饰是室内墙壁上小型的“挂件”。如挂盘、面具、木雕、石膏浮雕、蜡染、扎染的壁挂、布艺装饰品。

3. 现代陶艺：作为脱离古老陶瓷母体的现代陶艺，也摆脱了实用功能的束缚，以纯艺术的崭新面

貌，施展着泥、釉、火的神奇魔力，展现出现代艺术观念和艺术家的创作个性。而“陶吧”又在吸引着爱好者的参与。

4. 纤维艺术：是 20 世纪 80 年代初引入我国的一个装饰工艺品种。顾名思义，其材料主要是各种天然和化学纤维，也采用了塑料、纸、金属等其他材料。制作运用编织、环结、缠绕、缝缀、拼贴等技巧；着色用染、绘、喷、印等方法；采用平面和立体的结构；新奇的构思和新颖的视觉语言，创造了大型的“软雕塑”和不规则的、多件组合的纤维艺术品，成为室内装饰新的家族。

三、实用装饰艺术

1. 服装服饰: 包括职业装、时装、民族服装和首饰、佩饰品。

2. 日用装饰: 各种日用器物如家具、灯具等等。

3. 装潢装饰: 商品包装装潢、书籍装帧等。

4. 展示装饰: 标徽、展牌、橱窗、陈列等装饰。

实用装饰艺术以上门类, 以设计意识和适用功能为主导。对各类实用品或商品、展品所做的装饰处理, 是包含在整体设计中的有机成分和手段, 而不成为独立的艺术样式, 主要体现在各专业的艺术设计中。

四、环境艺术

1. 室内装饰: 包括室内的空间、界面的装修和陈设布置。

2. 建筑装饰: 包括建筑的造型、构件, 如屋顶、墙面、门窗、廊柱等装饰结构和结构装饰, 还包括与建筑一体的浮雕、图案彩绘等。

3. 壁画: 现代壁画已经不是“画在墙壁上的画”那样简单的含义, 而是和建筑空间环境一体的有机组成部分。

4. 城市雕塑: 包括主题性、纪念性雕塑, 园林雕塑及配合建筑的装饰性雕塑。与纯艺术的“架上雕塑”不同, 功能上要起到美化城市的作用, 并要适应现代化城市的文化氛围。

5. 公共艺术: 是指公共开放空间中的装饰艺术创作与相应的环境设计。包括广场景观(建筑小品、花坛、路面、水景、照明等)、公园、街面、车站等开放性场所; 二是公共设施, 如路灯、路标、垃圾筒、电话亭、候车亭、座椅等, 这些都是构成城市景观而绝不可忽视的内容。

总之, 环境艺术中的装饰以“表征”与“统合”

为主。表征所含的形象和文化内涵, 统合各类视觉要素并使之有序化、艺术化。这种作用是任何其他艺术形式不可比拟与替代的。

第四节 装饰艺术发展历史概述

装饰艺术是人类史上最早产生的艺术形式之一, 时间可追溯到4~1.5万年前的旧石器时代晚期。代表性的有雕刻、岩画和人体装饰品。如欧洲著名的奥林多夫的维纳斯; 西班牙阿尔特米拉洞穴壁画的野牛; 中国山顶洞人的装饰品。(图2、图3) 新石器时代陶器的发明, 装饰艺术史上出现了第一次高峰——彩陶艺术。如我国距今7000~4000年前的仰韶文化、庙底沟文化、马家窑文化、龙山文化大量精美的彩陶、黑陶。(图4) 从造型到图案变化、纹样组织、形式规律得到淋漓尽致的发挥, 达到了空前的水平。奴隶社会的青铜艺术是装饰艺术史上的第二次高峰。商和西周前期制作厚重华丽, 纹饰多为狞厉威严的兽面纹、夔龙纹。西周中期至春秋, 风格雄浑简朴。战国时期制作轻巧、纹样活泼, 其中描绘渔猎、宴乐、攻战的装饰画面, 充满了生活气息。(图5、图6)

图2 奥林多夫的“维纳斯”

图3 西班牙 阿尔特米拉洞穴壁画

图4 彩陶旋涡纹瓶

图5 商代 大禾人面方鼎

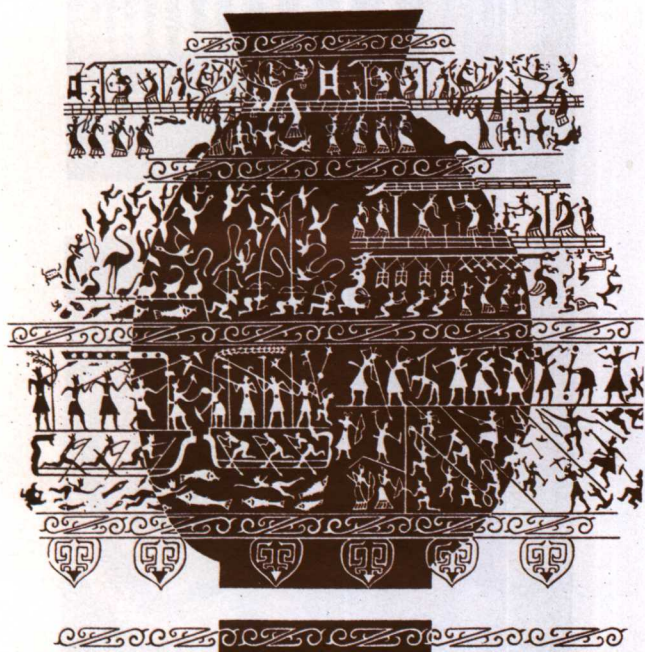

图6 宴乐 渔猎 攻战纹壶

进入封建社会后,随着生产力的发展,科学技术的进步,经济的繁荣和手工业的昌盛,由两汉经盛唐到明、清的两千年中,装饰艺术的百花园中千姿百态、斗妍争辉。例如汉代的丝织、漆器、画像、石刻(图7);唐代的金银器、唐三彩、染织、服装;宋代的瓷器、织锦、木版印刷;明代的家具、景泰蓝、青花瓷;清代的刺绣、雕漆、牙、玉雕刻等都取得了突出的成就。建筑艺术从历代巍峨辉煌的皇宫御苑,到风姿各异、自然秀美的民居和江南园林,充分显示了民族特色和地方风情。环境装饰和宗教美术有石窟造像(如龙门、云冈、敦煌)、彩塑、壁画。仅敦煌壁画就包括九个朝代的作品,左右连接可达到三十余公里,面积为4.5万平方米,成为举世闻名的艺术宝库(图8)。元代的永乐宫壁画(图9)、明代的法海寺壁画也有杰出的成就(图10)。特别值得一提的是直接反映劳动人民审美情趣的民间装饰美术,包括木版年画、剪纸、编织、刺绣、蓝印

图7 汉代画像石

图8 敦煌壁画

图9 元代 永乐宫壁画

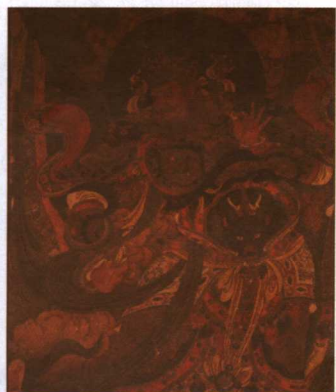

图10 明代 法海寺壁画

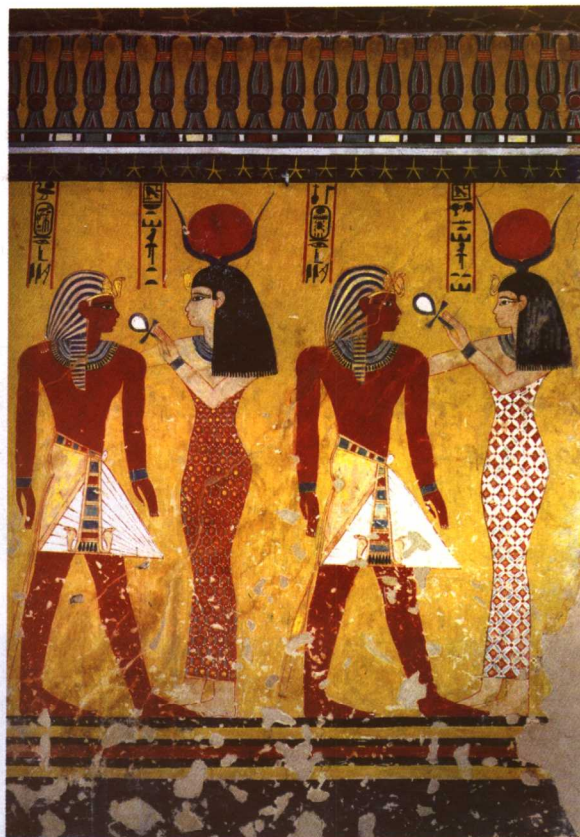

图12 古埃及 墓室壁画

图11 民间玩具

图13 古希腊 神庙

图14 古希腊 瓶画

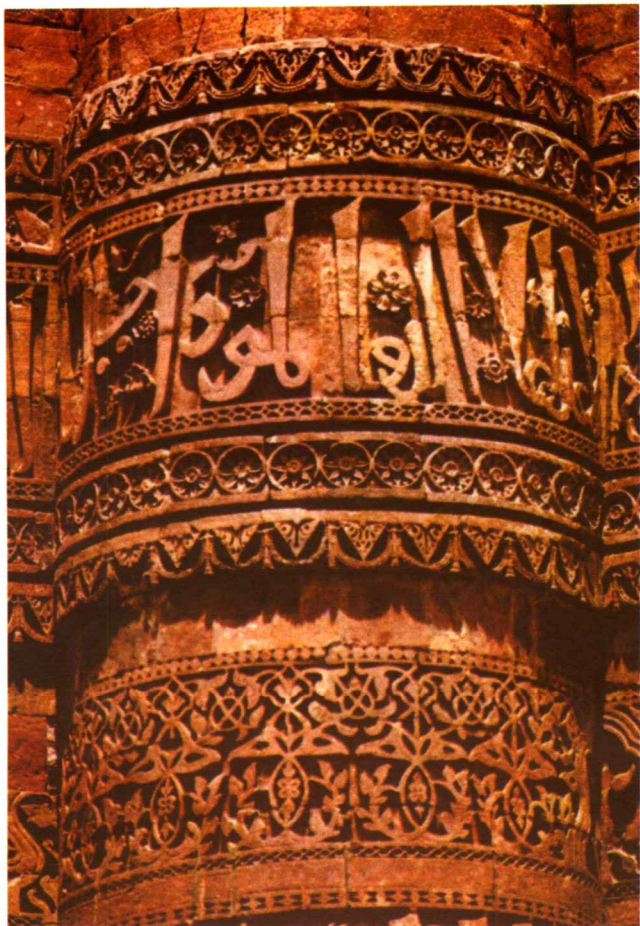

图 15 伊斯兰风格建筑

花布、皮影、风筝、民间玩具等等(图11),都是我们学习的典范。

世界古代文明发祥地中的印度、埃及、巴比伦和西方文化为根基的古希腊、古罗马文化,装饰艺术都有杰出的成就。古埃及金字塔及狮身人面像,被誉为古代世界七大奇观之一;墓室壁画表现的是“法老”的功绩和生活。人物一律采用侧面脸、腿,正面身躯的程式化方法,装饰性很强(图12)。古希腊、古罗马的建筑有神庙、卫城、角斗场、凯旋门等,雄伟壮观和谐统一(图13)。其柱式体系、拱券结构等形制、样式和艺术成就,影响了欧美乃至全世界。希腊雕刻、壁画、瓶画等装饰艺术,代表着古典写实主义的风格(图14)。公元7世纪时,继承了两河流域和波斯传统的伊斯兰文化的崛起,其清真寺建筑及地毯、陶瓷等工艺品,装饰多为变形的

图 16 玛雅文化

几何图案和缠卷流畅的植物花纹,更有回曲的阿拉伯文字点缀其间,形成独特的伊斯兰风格(图15)。古代中美洲的墨西哥、南美的秘鲁及神秘消失的“玛雅文化”,其原始艺术、建筑、壁画、图腾面具等,呈现出一种神秘的、原始的装饰风格(图16)。

欧洲中世纪的“哥特式”建筑及装饰风格,直插云霄的尖顶造型,配以彩色玻璃,呈现斑斓迷离的光照气氛,充分表现了向往升向天国的宗教情感(图17)。15世纪以后的文艺复兴运动,借复兴古希腊古罗马的古典主义风格,又融入人文主义思想进行大胆的创作,建筑、壁画、雕塑、工艺都取得了划时代的成就。达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗等大批著名艺术家,创造了欧洲艺术史上的第二次高峰(图18)。16~18世纪,欧洲先后流行“巴洛克”和“洛可可”艺术风格。前者豪华奔放、夸张雕琢,