

THE WORLD OF THE DECORATION

ART

装饰艺术的世界

倪洪泉 著/中国商业出版社

装饰艺术的世界

倪 洪 泉 著

中 国 商 业 出 版 社

目 录

装饰艺术的世界

前 言	4
第一章、装饰的概念	7
一、装饰的内涵	9
二、装饰的本质	11
第二章、装饰画的特性	15
一、绘画的本质	17
二、装饰画的本质	18
三、装饰画中“美”所具有的特性	18
第三章、装饰画的造型规律	23
一、绘画人物造型的观察方法	25
二、装饰人物造型的特性	27
三、装饰造型练习的方法步骤	28

第四章、装饰画的构图与色彩	37
一、装饰的构图原理	39
二、构图两种思维方法	41
三、装饰构图方法	43
四、装饰画(装饰图案)的色彩规律	48
第五章、装饰壁画的环境、 空间与心理	53
一、装饰壁画的环境	55
二、装饰壁画的空间	59
三、装饰壁画的心理	66
四、装饰壁画的形式结构	71
第六章、附 图	81

理论家汉斯·赛多尔玛亚指：“如今很难为装饰下定义，因为它已经丧失了原来的意义和作用。”虽然很难确切的给装饰下一个严格的定义，但人们不得不承认装饰在生活中是无处不有的。我们是处在一个充满装饰性的世界。

研究“装饰”一定要先从装饰与生活的关系入手，要从人创造“装饰”艺术的心理因素开始。首先，我们看到原始人创作的“装饰品”是原始人生活的一部分，“装饰”是原始人自我精神的表现。原始艺术中的“装饰”不仅仅是为了“美”。当时，原始人用绘画、雕刻的形式表现了捕鱼、捉兽、建造房屋等维持生命的劳动场面。不难看出，原始人的这一行动本身就是为了生存。假如把为自己生活而作出的必要思考称作为精神，那么，装饰艺术就是人类精神表现的一种方式。为此，研究“装饰”的表现根源，应从原始人“潜意识”的自我表现开始。

随着时代的变化，人们越来越认识到在潜意识的“装饰”之外，装饰具有独特的规律性。这就是装饰的“自律性”。

学习“装饰”，必须从学习装饰规律开始。例如，“装饰”的形式规律；“装饰”与材料的关系；“装饰”与环境的关系等。在“装饰”形式规律中“装饰画”的造型、构图、色彩规律是每一位装饰艺术家必须研究的课题。虽然，装饰艺术有东方风格和西方风格之分，但装饰画的造型、构图、色彩规律却是东西方共通的，它有着严密的科学依据。

装饰画中的平面性是装饰造型、构图、色彩关系的重要环节。掌握

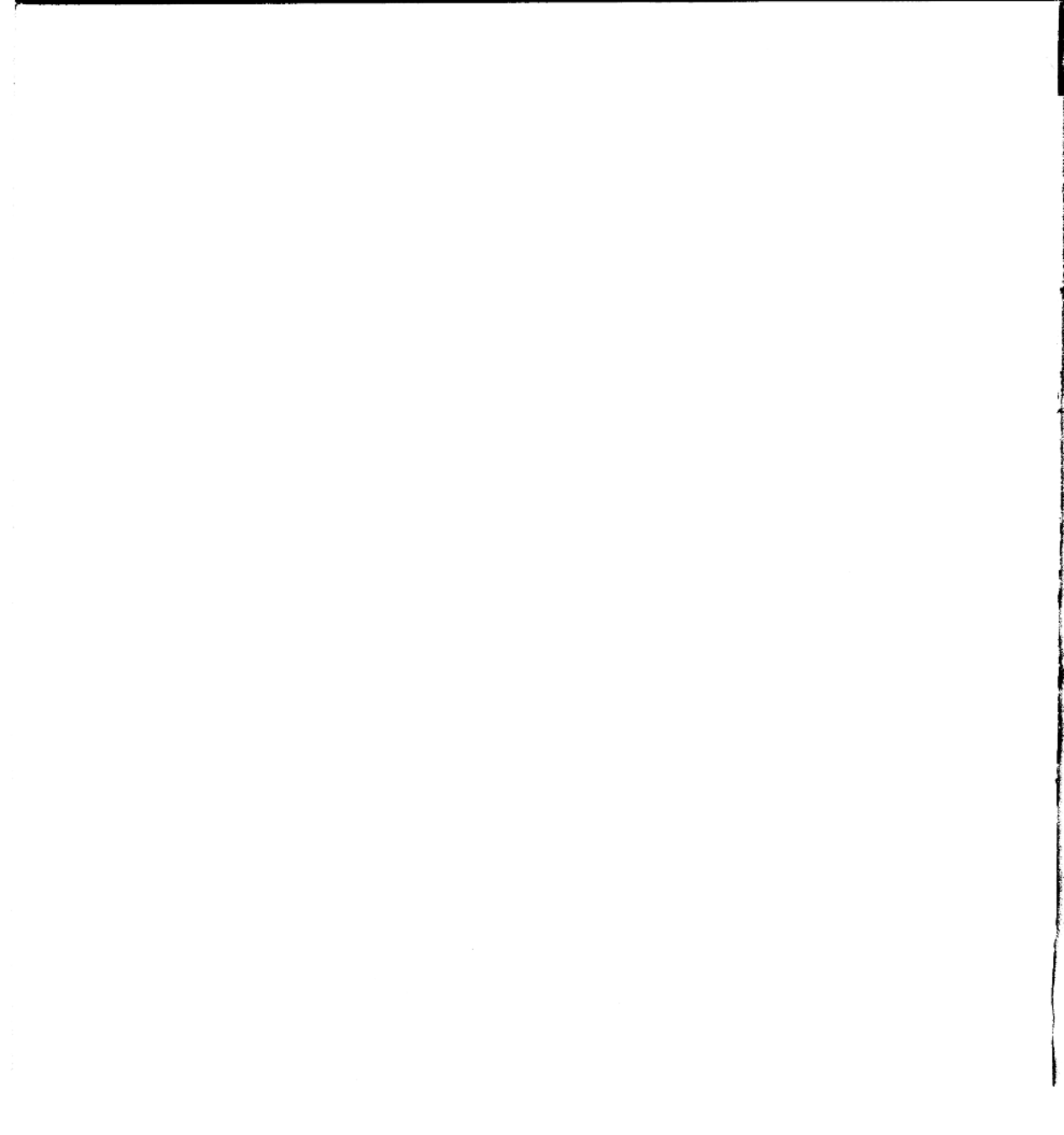
装饰的平面性需从无透视性,非客观性,主观理性方面深入研究。在造型方面注意形象的影形关系;在构图上注意构图的自由平面组织关系;要色彩方面注意色彩的并置关系……。

装饰画与环境的关系是装饰形式规律中的重要部分。它要求画者掌握装饰画与建筑空间,装饰画与自然空间的互相关系,懂得装饰画结构、造型、色彩每一环节与装饰空间的相互制约关系。一般宽敞的空间,适用于抽象造形、大块色彩的装饰构图;狭窄又有休息人观赏条件的空间适用于表现柔和色彩的自然形象的装饰构图等。

装饰画与材料的关系分为二个方面,即装饰画自身材料的关系及装饰画与表现材料的关系。不同的材料会适用不同的装饰画内容,如“花釉”陶板材料适用于表现粗犷内容的装饰画,“漆艺”及“釉下彩”材料适用于表现较细腻内容的装饰画等。油画、工笔重彩、丙烯装饰画所用颜料自身的肌理对装饰画所表现的内容也有制约性。

为了更清楚的说明以上内容,为了使读者在学习、研究装饰画中能够掌握装饰画的造型、色彩、构图、规律,本书通过五个章节对装饰作简要的论述,供读者参考。希望读者通过本书能够对现代装饰画(或装饰图案)有更多的了解,并掌握创作装饰画的一些方法。

作者:倪洪泉 一九九三年于北京

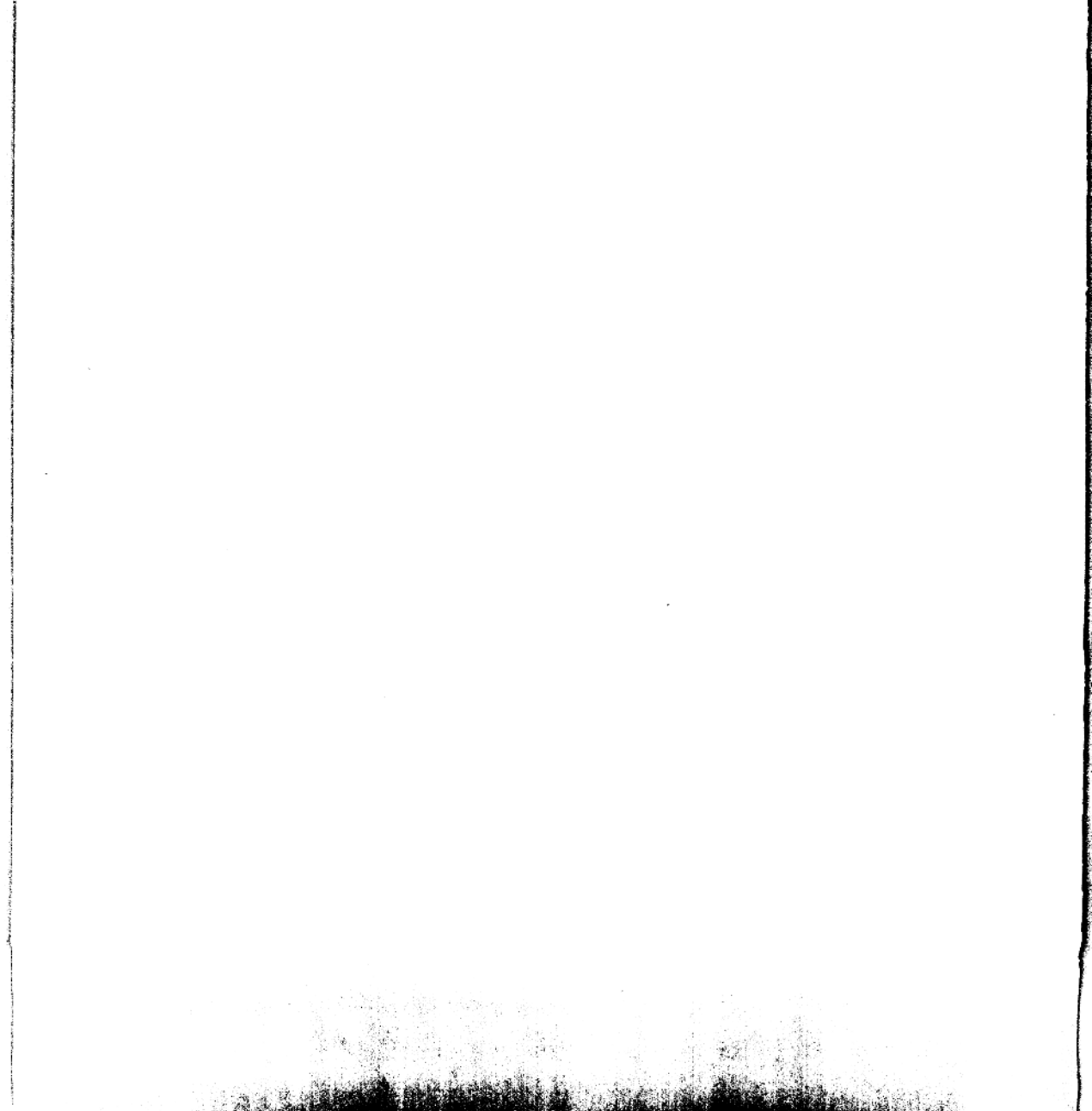

设计艺术的世界

第 1 卷

装饰的概念

一、装饰的内涵

装饰作为人生活的重要组成部分，起源于原始社会。人类初期，装饰是人生活的重要环节。当时人们为了强化自身，战胜其它部落及在与大自然的斗争中创造了纹身、身中饰物、偶像崇拜物等装饰品，以及具有象征意义的装饰符号。这种超越民族、种族及时代的具有普遍性的装饰物、装饰符号，包含了原始人对现实生活的理解。因此，装饰不仅仅是为了美，而更重要的是人类精神生活的重要表达方式。

简尔曼·巴赞在《美术简论》中曾写道：“若想正确地认识人类最古老的精神表现方式，必须从原始艺术创作的最初冲动中寻根求源。原始旧石器时期后期人类最早的雕像，以及原始时期的岩画艺术，并不是原始人类美的意识在特殊形式下的表现，而是人类精神的一种表现形式。……。”中国新石器时代彩陶中的装饰图案，以及岩画中的装饰人物形象同样反映的是原始人的自我精神。

进而言之，我们在各个时期的原始壁画中，不但看到装饰化的自然形象，而且还看到装饰化的超自然形象。如在法国拉斯格洞窟壁画中作者表现出鸟形人像。从画中的人身鸟脸及小鸟儿的振翅欲飞形象，可以更深一层的看到作者潜意识的精神表现。为此，可以断言潜意识的精神表现不是现代艺术的“独有物”，远

在原始时代的装饰艺术中就包含了艺术家、作者的潜意识精神世界。

从原始装饰艺术中，可以看到原始人的创作欲念大部分应归属于潜意识的世界。而潜意识在作品中的具体体现是象征化、形象化的。埃利阿特在论文《形象和象征关系》中写道：“潜意识中的形象就其构造来讲是‘多方面’的。如果此种形象能够反映精神，那么人的精神在形象中的反映方法就是象征。象征中包含了形象，形象又是象征的原素，这是相互矛盾的两个方面。在相对中求一致（Coincidentia oppositorum）是形象和象征的共同方法。”接着他又对纯写实的自然主义艺术批评道：“在艺术中原封不动地表现自然以及概念表现对象是神学、形而上学的方法，……在艺术中运用象征来表现客观事物才是‘真正的艺术’。由于象征排除了一种形象只能表达一种内容的‘常规’，它除了表达特定的形象外，还使人产生联想，表达出形象之外的精神。因此，具有潜意识的象征性的形象更能反映人的特定精神。”

分析装饰艺术形象的象征性，可以得知象征与记号是紧密相联的。例如：西班牙阿尔塔米拉的洞窟壁画，是动物图形这一记号化形式的表现结果；古代埃及的雕像，用记号化的形式表现出人类永生的愿望；现代画家克利、米罗的绘画和原始艺术一样，直接用线和形的记号化形式，表达出了自我灵魂深处的原始感情。

记号、象征的最大特征，就是从个别当中提取出具有普遍性的东西，它作为人类共通的语言，超越了种族、民族与历史，使人们相互理解。装饰的语言就是具有超越民族性的共同语言。正因为如此，我们现代人才能通过凝聚在装饰作品中的记号，了解各个不同时代，不同民族的现实生活及作者的精神表现。如通过法国拉斯格洞窟壁画《~~半鸟半形人~~》中的鸟形符号，看到原始人恐怖、畏惧的心理以及他们希望入死而能复生的潜意识精神；通过马雅文化中变形夸张的女~~身~~体陶俑，看到远古人对女性肉体的畏惧及通过女性而产生的欲望。

总之，一切装饰艺术及其装饰表现，其目的不单单是为美化、装饰自己的环境，得到快乐，而是人类将内心深处存在的某种感情，通过图案化、象征化的方式表达出来，以在自我的心灵中得到某种慰藉。因此，装饰艺术创作是人类本能精神的一种表达方式，是人在同外界接触、交流的过程中酝酿产生的一种精神活动。它既包含了理性，又包含了潜意识精神。

二、装饰的本质

装饰，是人按照美的规律所从事的一种具有创造性的艺术活动。它不仅限于绘画、雕刻，它遍及人生活的每一个角落。装饰是一种精神创造，是意识形态的产物，是由活跃而丰富的想象力所生成的，以表达感情为主的审美活动。

然而，在表达个人审美感情的过程中，物质又起着重要的作用，物质作为表达感情的媒介，又受着时代、社会发展的制约。当今高科技复合材料的诞生无疑对现代装饰艺术起着重要的推动作用，这是以往任何时代不能比拟的。因此，装饰的本质包含着物质与精神的两重性。它是人与自然、精神与物质、主体与客体的结合，是人在社会实践中精神物化的形式。

装饰性，是指人在进行装饰创造过程中体现在作品中的美学趣味。同时还包括表达此种审美特性的能力与技巧。在墨西哥马雅文化的装饰雕刻、装饰浮雕中，我们看到的是马雅人粗犷、雅朴的美；在中国商周时期青铜器中的装饰纹样、装饰图案中，我们看到了中国民间艺术家细腻、均匀的美；在现代西方艺术家康定斯基的装饰画中，我们看到的是艺术家富有逻辑思维的理性美。

完美、独特的装饰性，必然是自然法则和生活逻辑的体现。既在艺术家创作和装饰作品中包含了审美的客观性。因此，装饰性是一种客观化了的受材料与技能制约的人格化了的艺术美。

装饰风格，是艺术家在创作作品时，受时代、环境、民族、历史等综合心理因素影响自然流露在作品中的艺术形式。与绘画相比，装饰风格体现的是作者的审美观——具有形式感的审美观。自古以来，人在特定的生活区域内养成了各自不同的生活习惯并信奉着各种观念。此种习俗会自然不自然地影响着区域

性艺术创造者在创作中的审美性。使其区域内的艺术创造者所创作的作品具有独特的装饰艺术特性。这就是装饰艺术的装饰风格。

因此，研究装饰艺术的风格不能脱离特定的历史条件及环境。纵观艺术世界，墨西哥现代民族装饰艺术风格是在古老的阿斯特卡文化及马雅文化的历史长河中形成发展起来的；文艺复兴时期的意大利艺术是同希腊、罗马早期文化的影响分不开的；中国唐代的装饰风格与先秦中国理性哲学及黄河流域文化摇篮的影响同样不可分割。

从传统的角度认识装饰风格还不够，还应从装饰风格形成的时代性去理解、认识装饰风格。按装饰理论家所述：装饰风格的“传统性”是装饰创作的“流”，装饰风格的时代“现实性”是装饰艺术创作的“源”。也就是说仅仅有民族性，传统性是不够的，还必须有时代的“生活”性。

若从装饰风格的时代“生活性”看装饰艺术，就必须了解创作者在各个时代中受现实生活影响的因素。如了解现代装饰艺术家米罗的装饰风格，就需看到他所创作装饰作品的时代是西方社会激烈动荡的时代。在二十世纪初叶，西方社会由于战争和新的工业革命，人们的思想已有巨大的变化，大部分人已开始对传统观念产生动摇。此时的艺术家更是如此，他们率先打破传统，在新的艺术变革中创造人的价值，表现自我。因此，米罗装

饰作品中的装饰美感及风格体现出的是他那复杂、多变的内心精神。

米罗装饰作品的装饰风格代表了那个时代大多数装饰艺术家的作品风格。

又如，前苏联某些艺术家在 50 年代至 80 年代创作的装饰艺术作品（如装饰壁画、装饰浮雕、环境艺术等），是受当时前苏联现实生活影响。特别是受当时苏联社会主义现实主义创作原则影响而创作的。自然在那些装饰作品中流露出的是较健康的美感及具有社会主义现实特性的装饰风格。

装饰画的特性

