

设计类研究生设计理论参考丛书
Design Theory Reference Series for
Design Graduates

DESIGN Design Theory, As Important As Practice. DESIGN
DESIGN DESIGN

装饰艺术研究

Study on Decorative Art

倪 峰 编著

中国建筑工业出版社

设计类研究生设计理论参考丛书

装饰艺术研究

Study on Decorative Art

倪 峰 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰艺术研究/倪峰编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2015.4

(设计类研究生设计理论参考丛书)

ISBN 978-7-112-18082-0

I. ①装… II. ①倪… III. ①装饰美术—艺术评论 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 085168 号

责任编辑: 李东禧 吴 佳

责任设计: 陈 旭

责任校对: 李欣慰 党 蕾

设计类研究生设计理论参考丛书

装饰艺术研究

倪 峰 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 10¹/₂ 插页: 4 字数: 220 千字

2015 年 7 月第一版 2015 年 7 月第一次印刷

定价: 42.00 元

ISBN 978-7-112-18082-0

(27249)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

设计类研究生设计理论参考丛书编委会

编委会主任：

鲁晓波（清华大学美术学院院长、教授、博士研究生导师，中国美术家协会工业设计艺术委员会副主任）

编委会副主任：

陈汗青（武汉理工大学艺术与设计学院教授、博士研究生导师，中国美术家协会工业设计艺术委员会委员，教育部艺术硕士学位教育委员会委员）

总主编：

江滨（中国美术学院建筑学院博士，上海师范大学美术学院环境艺术设计专业负责人、学科带头人、教授、硕士研究生导师）

编委会委员：（排名不分先后）

王国梁（中国美术学院建筑学院教授、博士研究生导师）

田青（清华大学美术学院教授、博士研究生导师）

林乐成（清华大学美术学院教授、工艺美术系主任、博士研究生导师，中国工艺美术学会常务理事，中国美术家协会服装设计艺术委员会委员）

赵农（西安美术学院美术史论系教授、系主任、博士研究生导师、图书馆馆长，中国美术家协会理论委员会委员，中国工艺美术学会理论委员会常务委员）

杨先艺（武汉理工大学艺术与设计学院设计学系主任、博士、教授、博士研究生导师，中国工艺美术学会理论委员会常务委员）

序 言

美国洛杉矶艺术中心设计学院终身教授 王受之

中国的现代设计教育应该是从20世纪70年代末就开始了，到20世纪80年代初期，出现了比较有声有色的局面。我自己是1982年开始投身设计史论工作的，应该说是刚刚赶上需要史论研究的好机会，在需要的时候做了需要的工作，算是国内比较早把西方现代设计史理清楚的人之一。我当时的的工作，仅仅是两方面：第一是大声疾呼设计对国民经济发展的作用，美术学院里的工艺美术教育体制应该朝符合经济发展的设计教育转化；第二是用比较通俗的方法（包括在全国各个院校讲学和出版史论著作两方面），给国内设计界讲清楚现代设计是怎么回事。因此我一直认为，自己其实并没有真正达到“史论研究”的层面，仅仅是做了史论普及的工作。

特别是在20世纪90年代末期以来，在制造业迅速发展后对设计人才需求大增的就业市场驱动下，高等艺术设计教育迅速扩张。在进入21世纪后的今天，中国已经成为全球规模最大的高等艺术设计教育大国。据初步统计：中国目前设有设计专业（包括艺术设计、工业设计、建筑设计、服装设计等）的高校（包括高职高专）超过1000所，保守一点估计每年招生人数已达数十万人，设计类专业已经成为中国高校发展最热门的专业之一。单从数字上看，中国设计教育在近10多年来的发展真够迅猛的。在中国的高等教育体系中，目前几乎所有的高校（无论是综合性大学、理工大学、农林大学、师范大学，甚至包括地质与财经大学）都纷纷开设了艺术设计专业，艺术设计一时突然成为国内的最热门专业之一。但是，与西方发达国家同类学院不同的是，中国的设计教育是在社会经济高速发展与转型的历史背景下发展起来的，面临的问题与困难非常具有中国特色。无论是生源、师资，还是教学设施或教学体系，中国的设计教育至今还是处于发展的初级阶段，远未真正成型与成熟。正如有的国外学者批评的那样：“刚出校门就已无法适应全球化经济浪潮对现代设计人员的要求，更遑论去担当设计教学之重任。”可见问题的严重性。

还有一些令人担忧的问题，教育质量亟待提高，许多研究生和本科生一样愿意做设计项目赚钱，而不愿意做设计历史和理论研究。一些设计院校居然没有设置必要的现代艺术史、现代设计史课程，甚至不开设计理论课程，有些省份就基本没有现代设计史论方面合格的老师。现代设计体系进入中国

刚刚 30 年，这之前，设计仅仅基于工艺美术理论。到目前为止只有少数院校刚刚建立了现代概念的设计史论系。另外，设计行业浮躁，导致极少有人愿意从事设计史论研究，致使目前还没有系统的针对设计类研究生的设计史论丛书。

现代设计理论是在研究设计竞争规律和资源分布环境的设计活动中发展起来的，方便信息传递和分布资源继承利用以提高竞争力是研究的核心。设计理论的研究不是设计方法的研究，也不是设计方法的汇总研究，而是统帅整个设计过程基本规律的研究。另外，设计是一个由诸多要素构成的复杂过程，不能仅仅从某一个片段或方面去研究，因此设计理论体系要求系统性、完整性。

先后毕业于清华大学美术学院和中国美术学院建筑学院的江滨博士是我的学生，曾跟随我系统学习设计史论和研究方法，现任国家 211 重点大学华南师范大学教授、硕士研究生导师，环境艺术设计系主任。最近他跟我联系商讨，由他担任主编，组织国内主要设计院校设计教育专家编写，并由中国建筑工业出版社出版的一套设计丛书：“设计类研究生设计理论参考丛书”。当时我在美国，看了他提供的资料，我首先表示支持并给予指导。

研究生终极教学方向是跟着导师研究项目走的，没有规定的“制式教材”，但是，研究生一、二年级的研究基础课教学是有参考教材的，而且必须提供大量的专业研究必读书目和专业研究参考书目给学生。这正是“设计类研究生设计理论参考丛书”策划推出的现实基础。另外，我们在策划设计本套丛书时，就考虑到它的研究型和普适性或资料性，也就是说，既要有研究深度，又要起码适合本专业的所有研究生阅读，比如《中国当代室内设计史》就适合所有环境艺术设计专业的研究生使用；《设计经济学》是属于最新研究成果，目前，还没有这方面的专著，但是它适合所有设计类专业的研究生使用；有些属于资料性工具书，比如《中外设计文献导读》，适合所有设计类研究生使用。

设计丛书在过去 30 多年中，曾经有多次的尝试，但是都不尽理想，也尚没有针对研究生的设计理论丛书。江滨这一次给我提供了一整套设计理论

丛书的计划，并表示会在以后修订时不断补充、丰富其内容和种类。对于作者们的这个努力和尝试，我认为很有创意。国内设计教育存在很多问题，但是总要有人一点一滴地去做工作以图改善，这对国家的设计教育工作起到一个正面的促进。

我有幸参与了我国早期的现代设计教育改革，数数都快 30 年了。对国内的设计教育，我始终是有感情的，也有一种责任和义务。这套丛书里面，有几个作者是我曾经教授过的学生，看到他们不断进步并对社会有所担当，深感欣慰，并有责任和义务继续对他们鼎力支持，也祝愿他们成功。真心希望我们的设计教育能够真正的进步，走上正轨。为国家的经济发展、文化发展服务。

目 录

序 言	iv
第1章 装饰的起源	003
1.1 生存与发展	004
1.2 劳动创造与精神的愉悦	009
1.3 神祇之旅	010
1.4 原始人类的审美体验	013
第2章 装饰的历史进程	015
2.1 工具的演变	015
2.2 天工开物	019
2.3 汉字的演变	025
第3章 装饰设计原理	030
3.1 形与型	030
3.2 象征与比喻	036
3.3 符号的运用	038
3.4 简与繁	042
3.5 易变与创生	046
第4章 装饰设计的形式法则	059
4.1 变化与统一	059
4.2 对称与均衡	061
4.3 条理与反复	064
4.4 对比与调和	067
4.5 节奏与韵律	070

4.6 比例	072
4.7 正形与负形	074
第5章 社会与人文	075
5.1 装饰设计的地域性	075
5.2 装饰设计的文化性	078
第6章 装饰设计色彩	082
6.1 色彩的概念	082
6.2 色彩的对比与调和	085
6.2.1 色彩的对比	085
6.2.2 色彩的调和	093
6.3 色彩在设计中的应用	096
6.3.1 广告设计中的应用	096
6.3.2 室内设计中的应用	098
6.3.3 包装设计中的应用	100
6.4 色彩构成理论	102
6.4.1 色彩的象征	102
6.4.2 色彩的心理	106
6.4.3 装饰设计的色彩构成形式	107
6.4.4 装饰色彩的文化性	107
第7章 装饰设计的视觉元素	111
7.1 点	111
7.1.1 点的概念	111
7.1.2 点的类别	112
7.1.3 点的情感特征	112
7.1.4 点在装饰设计中的应用	113
7.2 线	115
7.2.1 线的概念	115
7.2.2 线的分类	116
7.2.3 线的情感特征	116
7.2.4 线在装饰设计中的作用	117

7.3 面	119
7.3.1 什么是面	119
7.3.2 面的构成和分类	119
7.3.3 面在装饰设计中的表现	121
7.4 体	123
7.4.1 体的构成	123
7.4.2 体的表现	123
7.4.3 点、线、面对体的作用	125
7.5 肌理	126
 第8章 装饰设计应用	131
8.1 装饰设计与建筑	131
8.2 装饰设计与家具	137
8.3 装饰设计与陶瓷艺术	143
8.4 装饰设计与服装	146
8.5 装饰设计与室内设计风格	149
 参考文献	157

装饰一般是指在建筑、器物、服饰等的表面添加纹样、色彩以达到美化的目的。装饰(Decoration)这个词在西方最早出现于17~18世纪,泛指艺术修饰,在中国最早出现于5~6世纪,指修饰、打扮。现在较为普遍的解释为:依附于某一主体的绘画或工艺,使被装饰的主体得到合乎其功利要求的美化。装饰艺术与人的日常生活联系广泛,结合紧密,如环境艺术设计、工业造型设计,日常用品装饰和服装、首饰、商品包装等(图0-1~图0-5),几乎一切工艺领域均与装饰艺术有关。从其与装饰主体的关系看,它有双重性质:一方面,它必须从属于主体,即装饰是从美感的角度来标明主体的特征、性质、功用以及价值。另一方面,装饰艺术也可从主体当中独立而出,显示出自己的审美价值,如中国古代汉墓中的画像砖、传统宫殿建筑中的彩绘和浮雕、瓷器表面的纹饰等(图0-6~图0-8)。它虽然附属于整体,与其浑然一体,然而,其制作之精美、形式之多样、影响之深远,无不体现其高超的艺术水准,完全可视为完美的艺术品。事实证明,其超脱主体功能的审美意味,使装饰具备了纯欣赏性的因素,使其成为艺术设计中必不可少的学习内容和研究对象。

图0-1 迪拜陶瓷酒店泳池

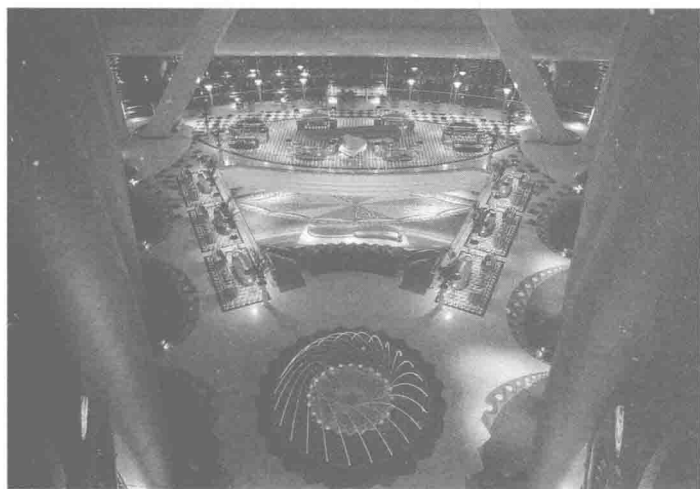

图0-2 迪拜陶瓷酒店大堂

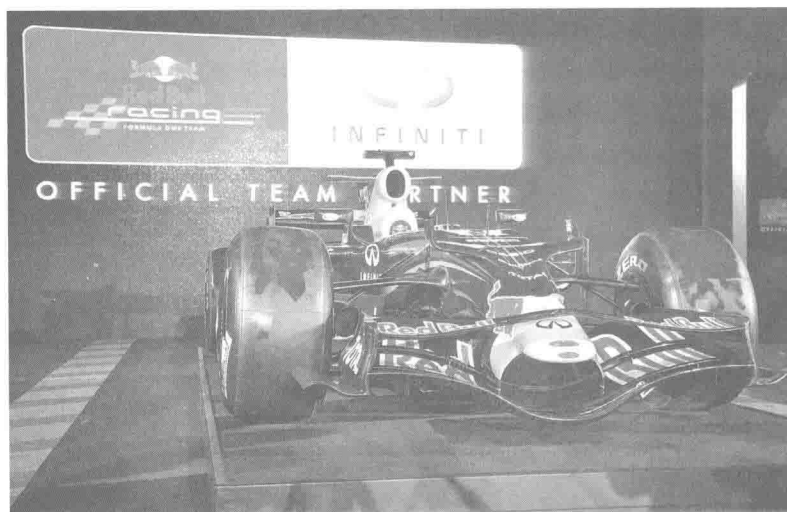

图 0-3 F1 赛车

图 0-4 皮尔·卡丹服饰

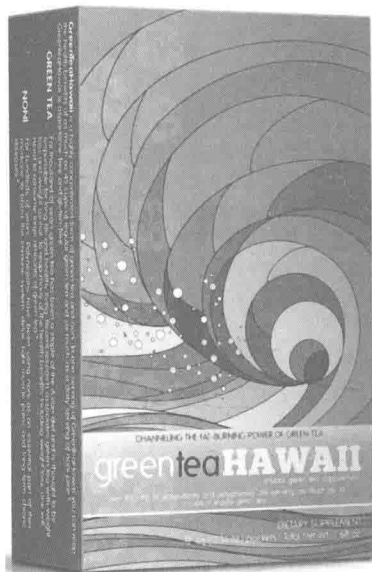

图 0-5 国外绿茶包装

图 0-6 汉画像砖

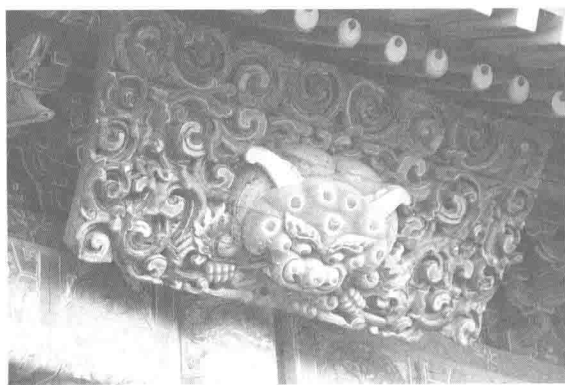

图 0-7 故宫浮雕彩绘

图 0-8 中国元代青花瓷器

第1章 装饰的起源

关于装饰的起源有很多种说法。在学术界最重要的四种理论有：格罗塞的模仿学说、戈特弗里德·桑佩尔的材料学说、李格尔的风格知觉理论以及从心理学角度的解释。

艺术史学家格罗塞在他的著作《艺术的起源》中提出：“原始装潢大多取材于自然界，是对自然形态的模拟。”他对土著部落作了大量的考察，发现其装饰形态虽然从外观上看很像几何图形，但真正的来源是对事物进行的简化与象征的描写，其表现对象也是以动植物和人物为主（图 1-1、图 1-2）。

戈特弗里德·桑佩尔作为材料学说的代表人物，则认为每种材料都有其独特的语言和形式以区别于其他材料。不同的材料会表现出相异的形式风格，并在生产和使用的过程中表现出来。他认为装饰伴随材料而生，并通过它实现。但对于这种观点，风格知觉理论的创始人李格尔则提出了尖锐的批判，认为其过于物质化，而忽视了艺术想象的意愿。在他看来，装饰虽然要服从材料和技术的要求，但创造性的自主选择才是装饰艺术的根源和活力所在（图 1-3、图 1-4）。

图 1-1 非洲纳米比亚特威菲尔泉岩画（左）

图 1-2 非洲纳米比亚特威菲尔泉岩画（右）

图 1-3 砧子山古岩画，位于内蒙古赤峰达里诺尔湖北岸。完整地存留有古岩画 7 组，共 35 个部分，画上的人物、动物栩栩如生（左）

图 1-4 西藏西北部的阿里日土岩画，这些岩画是用坚硬的石头或其他硬物在岩面或岩石上刻凿而成，线条笔划有深有浅，还有少数彩绘画面。岩画内容十分广泛，有狩猎、宗教祭礼、骑乘、放牧、农耕、日、月、山、牛、马、羊、驴、羚羊、房屋、人物等（右）

图 1-5 古老的非洲面具
(左)图 1-6 古老的非洲面具
(右)

从心理学的角度去解释装饰的起源,有两种倾向:一种是德国艺术史家沃林格在他的著作《抽象与移情》中提出的“空间恐怖论”,认为对虚无空间的填充是人们的一种本能表现,装饰图形和几何纹样就是出于人们对空白填补的本能情感。另一种则是贡布里希的“秩序感”论点。他认为人类天生有一种秩序感,装饰的秩序就是人的心理审美秩序的具体反映。他的这一观点对装饰设计的发展产生了极大的影响(图 1-5、图 1-6)。

按使用类型划分,最先用于生活用品的装饰图形被称为实用装饰,用于装饰人体的图形被称为纹身装饰,用于栖居场所的装饰图形被称为环境装饰,这些可称为早期的装饰图案,其中充满了早期人类的单纯、稚趣,对生活的描绘和对未来的幻想。

1.1 生存与发展

从远古时代开始,人类就为谋求生存而进行激烈的竞争,没有竞争就没有人类的生存和发展,也就没有今天和将来的人类。在整个人类历史中,人类总是面临着两个方面的生存竞争,首先是在自然中的生存竞争,然后是人类在自己社会中的生存竞争。早期人类在与自然的竞争中寻求生存所必需的物质,为了生存,人类与饥饿、猛兽和各种自然现象相对抗,以刚萌芽的智慧寻求自然事物的性质与本质,从而掌握自然事物的内在规律,并在劳动过程中创造了生产工具和生活器具。原始的工艺形式是随着石制工具的创造和使用而形成的,在长期的劳动实践中,人们感到对称规整的器具不但便于使用,而且在感官上还能产生愉悦感,于是制作了造型对称或均衡的石刀、石斧,这就是工艺品的开始。同时,人类在狩猎过程中,发现动物的毛发、骨头和牙齿通过简单的加工也可当作工具使用,而且用于配饰还能体现人类的勇敢和力量,于是就在上面制作了多种线条和划痕,使其看起来更独特和美观,从那富有生命力的线条与简约的造型可以看出,人类已开始符号与图形之间寻找艺术的归宿和用于

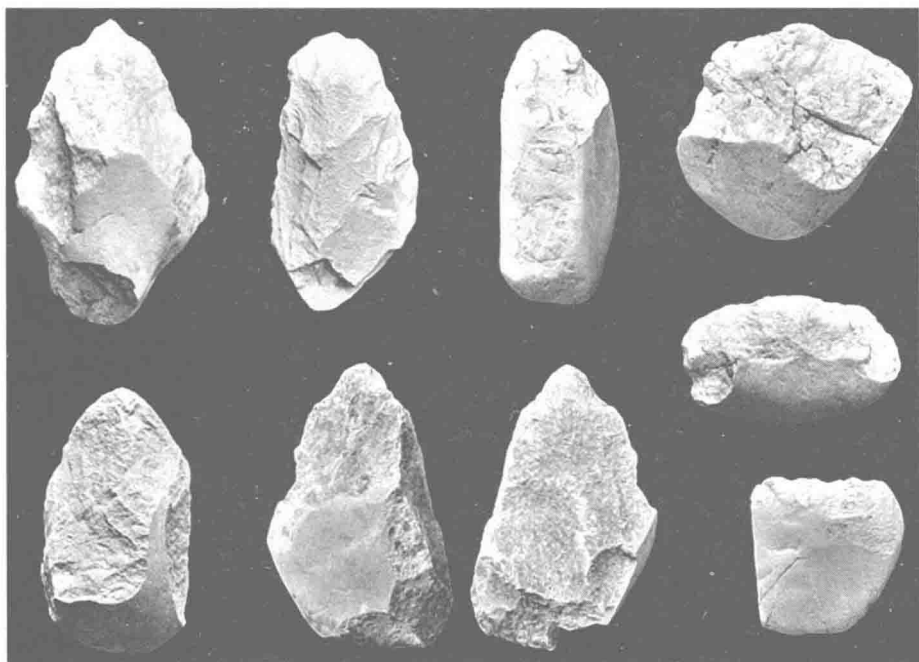

图 1-7 广东南江流域旧石器时代遗址发现的工具

传达情感的美妙神韵，这就产生了原始的装饰（图 1-7）。

在新石器时代，原始人类就用兽骨和羽毛做成项链和头饰以美化自己。但对于生存而言，打磨石器制作的工具和弓箭和为了生活取水而烧制的尖底陶罐等，则更具有实际功能和价值因素。早期人类涂抹刻画的色彩和图形，大多出于自我保护的本能和繁衍生息的愿望，如祈福辟邪、乐居繁衍等。中国早期陶器上的“印纹装饰”则是在偶然中诞生的，如绳纹、席纹、网纹等。绳纹是在潮湿的泥胎器物上为使器物不坍塌而加固器壁留下的；席纹是未干的泥胎器物放在编织席上留下的；网纹则是网绳提起未干的泥胎以便干燥时留下的。这些纹饰经过偶然的野火之后，形成坚硬、清晰而有秩序的装饰。这种具有浮雕和层次美感的立体装饰被后人有意识地模仿并发展。在“印纹装饰”中，点、线、面的反复排列和有序变化对后来的彩陶纹饰产生了很大的影响。

在新石器时代中晚期出现的“彩陶”，图案类型十分丰富，其主要特点是简朴的造型和抽象的纹饰。这时的装饰艺术已经非常成熟，人们惯常用红、黑等色来绘制，陶器上的纹饰千变万化、优美动人。纹样包括人面纹、鱼纹、蛙纹、鸟纹等（图 1-8、图 1-9）。彩陶的诞生，是人类装饰史上的里程碑。它以合乎规律的装饰结构和简括有序、抽象夸张的装饰手法体现了典型的形式美特征和原始的装饰风格。它确定了人类早期抽象纹样的基本图式，甚至成为现代艺术的审美参考尺度。

后来出现的青铜器造型雄浑历练，有兽面纹、凤纹、人面纹、动物纹等（图 1-10 ~ 图 1-12）。黑格尔在《美学》（第一卷）里说：“美的要素可分为两种：一种是内在的，即内容，另一种是外在的，即内容借以体现出意蕴和特征的东西。”形式是任何事物都有的，青铜器也不例外。从青铜器的形式美，我们可

以看出当时制作工匠的设计思维和智慧。青铜装饰艺术的发展过程显示了工艺美术的基本装饰原理和美学法则。青铜工艺多种多样的造型充分体现了劳动人民的卓越智慧和精湛技艺。汉代出现的画像砖、画像石整体形象粗犷大气，表现出了强烈的动感、速度和恢宏的气势（图 1-13、图 1-14），其造型手法单纯、质朴，整体感十分突出，具有神韵流畅、宏伟博大的艺术感染力。汉代画像石、画像砖的风格是时代精神、民族性格的综合表现。

举世瞩目的敦煌石窟艺术历经千年的创造，在四百多个石窟里留下了无数绚丽多彩的图案彩绘（图 1-15 ~ 图 1-17）。注重装饰是敦煌石窟艺术最大的特点。敦煌石窟图案是敦煌石窟艺术的一个重要组成部分，它装饰于建筑（石窟

图 1-8 马家窑文化（新石器时代）蜗纹彩陶罐（左）
图 1-9 半坡彩陶鱼纹盆（右）

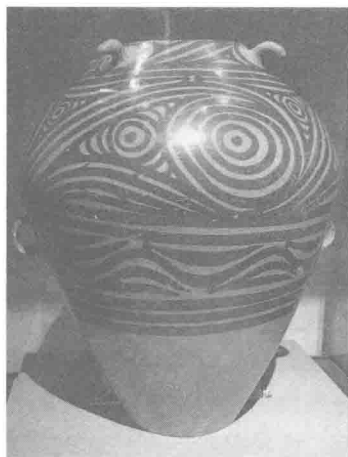

图 1-10 商代青铜兽面纹鼓（左）
图 1-11 西周礼仪青铜兵器铜钺（中）
图 1-12 汉代青铜铺首衔环（右）

图 1-13 汉画像砖拓片（左）
图 1-14 汉画像砖拓片（右）

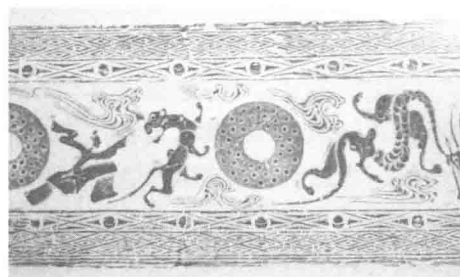

图 1-15 敦煌壁画(左)

图 1-16 敦煌壁画(右)

图 1-17 敦煌壁画

本体及其木构窟檐)、塑像与壁画上,同时也具有自身的独立形态。敦煌石窟图案丰富多样,图案的种类有藻井、平棋、龕楣、佛光、服饰、供器、建筑、动物、植物、华盖、花砖等,与壁画、塑像、建筑的关系密切。它们在技法上,笔法粗犷,线条飞舞有力,色彩鲜明强烈,并着重晕染和渲染,有印度和西域画风的特点,但在形象、线条、章法、情节和题材的处理等方面,又流露出了汉族的风貌,体现出各民族融合的特点。可以说,没有图案装饰,壁画就不完整,整个石窟艺术就不是一个完整体。图案同整个石窟艺术一样,都是朝代的产物,不同时代有不同的特点与风格。

宋代瓷器图案集外来风尚和传统风格于一身(图 1-18、图 1-19),它们的造型单纯挺拔、庄重高雅、工艺精湛,没有富丽的色彩装饰,但十分耐看。图

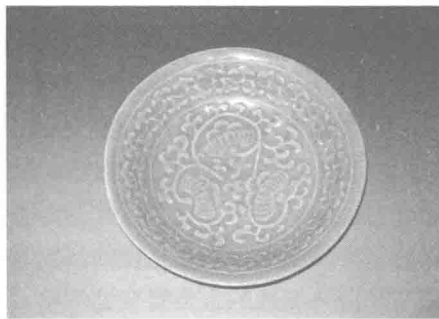

图 1-18 北宋越窑瓷器(左)

图 1-19 宋代定窑瓷器(右)