

【设计形态教学新思维系列丛书】

装饰形态设计 与创意

DECORATION FORM
DESIGN AND CREATIVE

张飞鸽 著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

装饰形态设计 与创意

张飞鸽 著
东南大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

装饰形态设计与创意 / 张飞鸽著. — 南京 : 东南大学出版社, 2013. 7

(设计形态教学新思维系列丛书)

ISBN 978-7-5641-4274-2

I. ①装… II. ①张… III. ①装饰设计
IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 110178 号

书名: 装饰形态设计与创意

作者: 张飞鸽

责任编辑: 曹胜玫

责任印制: 张文礼

封面设计: 夏 洁

版式设计: 张飞鸽 夏 洁

图片处理: 陈 辉 丁 红 许 杨

出版发行: 东南大学出版社

出 版 人: 江建中

社址: 南京市四牌楼 2 号 (邮编 210096)

经销: 各地新华书店

印刷: 南京精艺印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 10

字数: 300 千字

版次: 2013 年 7 月第 1 版

印次: 2013 年 7 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5641-4274-2

印数: 1 ~ 3000

定价: 58.00 元

凡有印装质量问题, 请与营销部联系调换。电话: 025-83791830

目录

CONTENTS

第一部分 装饰设计

PART1

DECORATION DESIGN

第一章 06

装饰形态概述

- 第一节 装饰形态概念 06
- 第二节 装饰形态分类 08
- 第三节 装饰形态应用 26
- 第四节 装饰形态设计学习方法 28

第二章 32

装饰形态素材

- 第一节 素材划分 32
- 第二节 素材选择 40
- 第三节 素材采集 44

第三章 56

装饰形态造型

- 第一节 造型基本元素 56
- 第二节 造型特点 62
- 第三节 造型手法 66

第四章 74

装饰表现

- 第一节 表现技法 74
- 第二节 表现形式 84

第二部分 创意装饰
PART2
CREATIVE DECORATION

第五章 96
装饰形式美法则

- 第一节 形式美 96
第二节 形式美的基本
规律与构成法则 98

第六章 112
装饰呈现

- 第一节 装饰形态构图
形式 114
第二节 装饰形态组织
形式 118

第七章 136
创意装饰思维

- 第一节 发散思维 138
第二节 独创思维 140
第三节 连动思维 142
第四节 虚构思维 144
第五节 综合创意 146

第八章 148
创意装饰造型

- 第一节 置换 148
第二节 同构 150
第三节 共生 152

第九章 154
装饰形态再创造

- 第一节 独立性装饰形
态再创造 154
第二节 从属性装饰形
态再创造 156

后记 158
参考文献 159

装饰形态设计 与创意

张飞鸽 著
东南大学出版社

装饰形态设计
与创意

目录

CONTENTS

第一部分 装饰设计

PART1

DECORATION DESIGN

第一章 06

装饰形态概述

- 第一节 装饰形态概念 06
- 第二节 装饰形态分类 08
- 第三节 装饰形态应用 26
- 第四节 装饰形态设计学习方法 28

第二章 32

装饰形态素材

- 第一节 素材划分 32
- 第二节 素材选择 40
- 第三节 素材采集 44

第三章 56

装饰形态造型

- 第一节 造型基本元素 56
- 第二节 造型特点 62
- 第三节 造型手法 66

第四章 74

装饰表现

- 第一节 表现技法 74
- 第二节 表现形式 84

第二部分 创意装饰
PART2
CREATIVE DECORATION

第五章 96
装饰形式美法则

- 第一节 形式美 96
第二节 形式美的基本
规律与构成法则 98

第六章 112
装饰呈现

- 第一节 装饰形态构图
形式 114
第二节 装饰形态组织
形式 118

第七章 136
创意装饰思维

- 第一节 发散思维 138
第二节 独创思维 140
第三节 连动思维 142
第四节 虚构思维 144
第五节 综合创意 146

第八章 148
创意装饰造型

- 第一节 置换 148
第二节 同构 150
第三节 共生 152

第九章 154
装饰形态再创造

- 第一节 独立性装饰形
态再创造 154
第二节 从属性装饰形
态再创造 156

后记 158
参考书目 159

PART1
DECORATION DESIGN

第一部分
装饰设计

第一部分 装饰设计

PART1 DECORATION DESIGN

第一章 装饰形态概述

第一节 装饰形态概念

一、装饰

装饰是一种带有文化性质的行为，它的本义是修饰、打扮。概括地讲装饰是人类美化自身和环境的一种具有普遍性和文化性的行为，是人类审美活动和艺术活动的一种实用性转化。从现代艺术学的角度理解，装饰是一种设计，是一种使生活艺术化、理想化的设计，同时又指跟写实相对应的一种艺术风格形式。

二、形态

关于“形态”(form;shape;pattern)一词，不同领域各有自己的解读。汉语词典里关于“形态”一词的解读是：事物的形式与状态。引证解释为：1. 形状神态；形状姿态。唐代张彦远《历代名画记·唐朝上》：

“冯绍正开元中任少府监，八年为户部侍郎。尤善鹰鹞鸡雉，尽其形态，觜眼脚爪毛彩俱妙。”巴金《家》二十：“还有山、石壁、桃树、柳树，各有各的颜色和形态。”2. 指事物在一定条件下的表现形式。

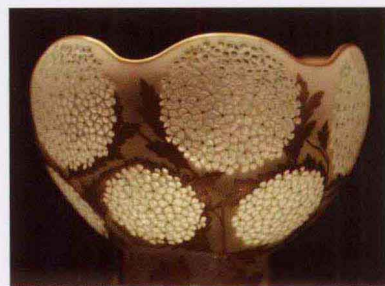
由此，装饰形态可以理解为由人类的装饰行为所带来的结果在物质上的体现。

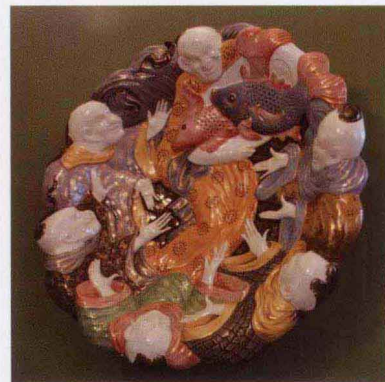
装饰风格的插画。阿尔丰斯·穆夏作品，捷克。

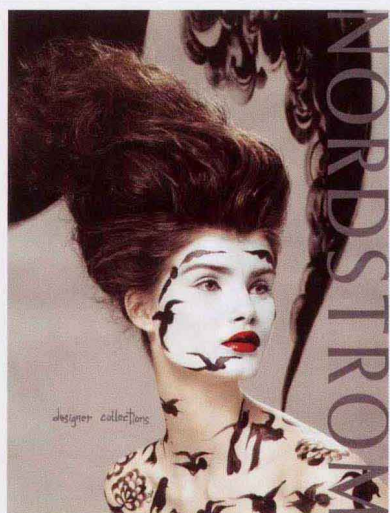
装饰磁盘。法国卢浮宫藏品。

装饰形态在器皿上的应用。法国奥赛美术馆藏品。

装饰挂盘。法国奥赛美术馆藏品。

对人类自身的美化。法国。

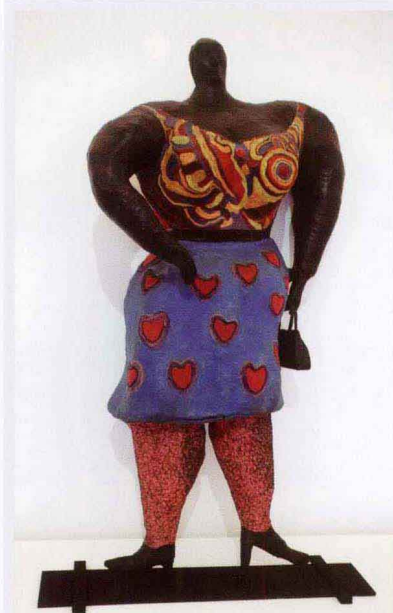
具有装饰风格的绘画作品。2010 记忆之树之一，张飞鹤作品。

装饰形态在生活中的应用。捷克。

墙体装饰。法国。

装饰雕塑。Niki 作品，法国 Nice 现当代美术馆藏。

装饰形态在产品包装上的应用。法国。

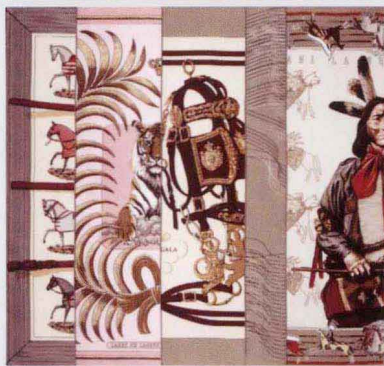
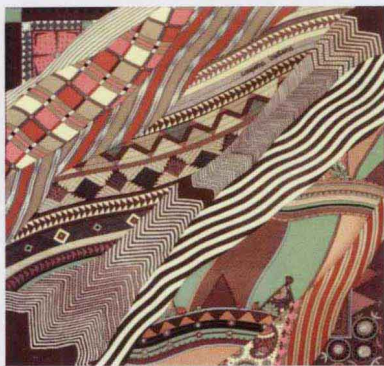
第二节 装饰形态分类

一、按照属性分类

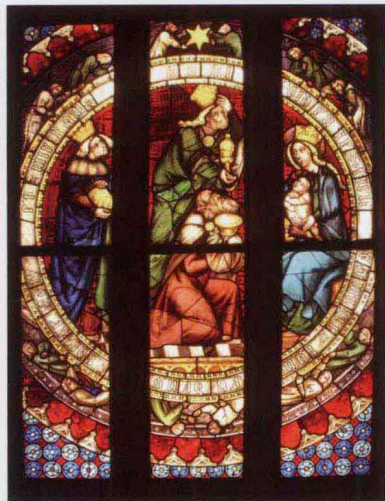
装饰形态按照属性划分,可以分为从属性装饰形态和独立性装饰形态。

(一) 从属性装饰形态

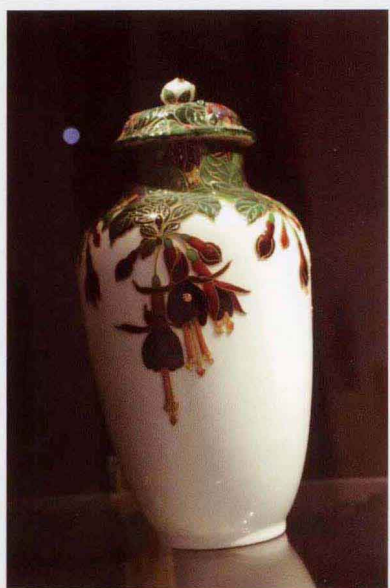
从属性装饰形态通常指狭义上的装饰艺术,承担着一定的功能,带着某种目的性,运用一定的材料、技法、工艺,通过视觉化的形态美化,促使装饰对象或产品达到预期的效果。因此,在以往的从属性装饰艺术中,一直贯穿这样的一条方针:按照实用、经济、美观、科学、适销的要求来进行。因此,从属性的装饰形态从来都不是一种独立的艺术形式,而是一种极具功能性、文化性、审美性的人类普遍行为产生的结果。装饰形态正是依赖于它的从属性,与装饰对象或物质产品一起,互相彰显,互相衬托,使得人们同时获得物质需要的实用性和美感需求的审美性,也使得装饰形态本身在艺术上和审美上得到非同一般的升华。

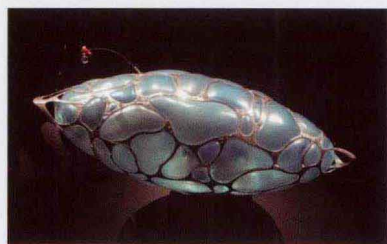
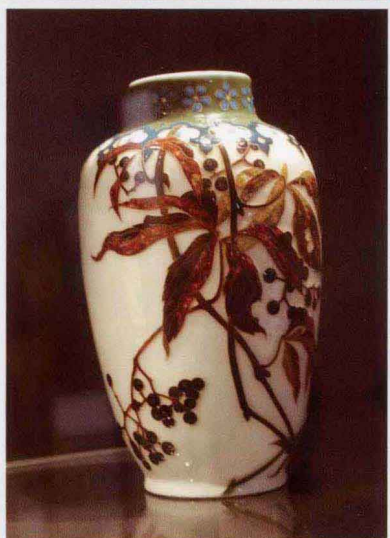
从属性装饰形态在纺织品中的应用。爱马仕丝巾。

从属性装饰形态在彩绘玻璃中的应用。法国卢浮宫。

从属性装饰形态应用。法国奥赛美术馆藏品。

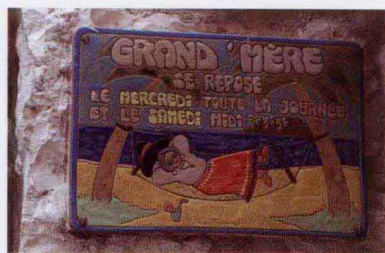

抽象形的从属性装饰形态在饰品中的应用。上海世博会。

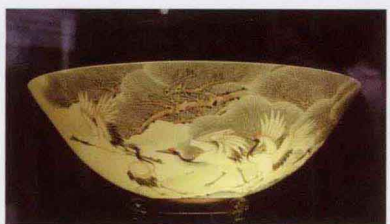

从属性装饰形态在陶瓷制品中的应用。上海世博会。

从属性装饰形态在陶瓷器皿中的应用。装饰风格的彩绘瓷瓶，法国奥赛美术馆藏品。

从属性装饰形态在门牌中的应用。法国。

从属性装饰形态在器皿中的应用。上海世博会。

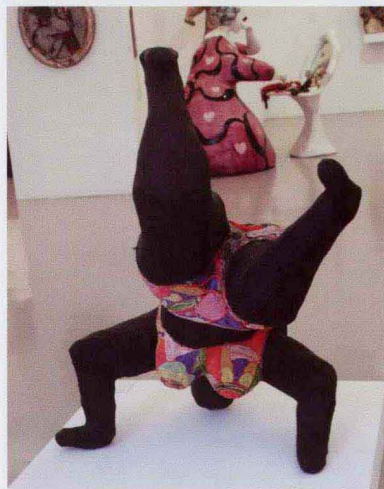
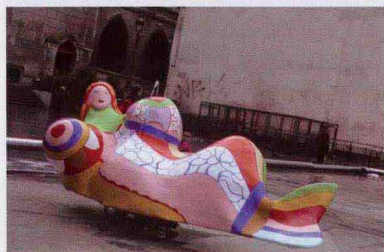
从属性装饰形态在食品中的应用。巧克力，日本。

（二）独立性装饰形态

独立性装饰形态是相对于从属性装饰形态而言的。独立性装饰形态通常指的是广义上的装饰艺术，具有独立的欣赏价值，不要求具备一定的实用性能。独立性装饰形态是以相对独立的审美价值被艺术家加以发挥和创造，从而创作出具有“装饰”这一艺术风格的审美艺术形式，常见的有装饰绘画、装饰雕塑等。这种艺术形式区别于写实绘画和写实雕塑，具有强烈的形式感，突出画面的图案化、程式化，但同时又具备架上艺术的独立性、完整性、叙事性和情节性，并且常常把装饰技艺、装饰手法和装饰材料运用其中。

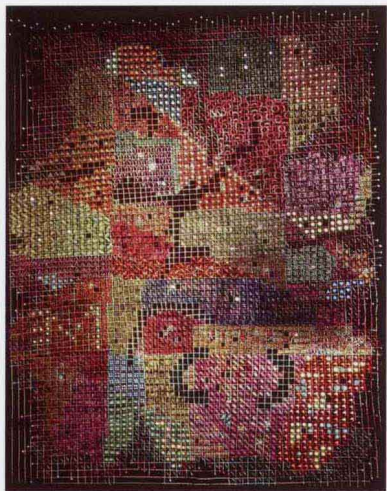
独立性装饰形态。具有装饰风格的绘画，马蒂斯作品，法国。

独立性装饰形态。装饰雕塑，Niki 作品，法国。

独立性装饰形态。装饰雕塑，摩纳哥。

独立性装饰形态。光源镜刻艺术，张飞鸽作品。

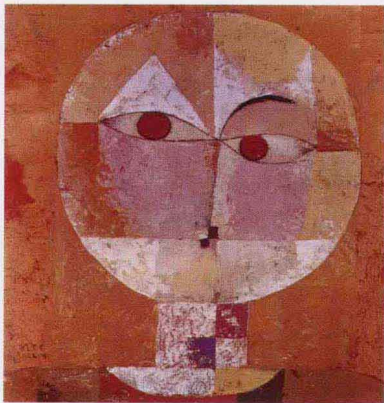
独立性装饰形态。具有装饰风格的绘画，Henri Edmond Cross 作品，法国奥赛美术馆藏。

独立性装饰形态。装饰雕塑，法国。

独立性装饰形态。具有装饰风格的绘画，康定斯基作品，俄罗斯。

独立性装饰形态。具有装饰风格的绘画，瑞士画家保罗·克利1922年创作，瑞士巴塞尔美术馆藏品。

独立性装饰形态。装饰雕塑，法国。

独立性装饰形态。具有装饰风格的绘画，毕加索作品，西班牙。

二、按照存在空间分类

装饰形态按照存在空间来划分,可以分为二维装饰形态和三维装饰形态。实际上两者除了在存在空间上具有很大的差异外,在视觉效果、创作方式、表现手段以及应用范围等方面也存在着本质上的区别。

(一) 二维装饰形态

二维装饰形态也称为平面装饰形态。二维装饰形态分为两种,一种是具有从属性质的,通常用来装饰物体的表面,我们通常称作“装饰图案”。装饰图案一方面指的是装饰艺术设计实践过程中的筹备环节,是装饰设计方案和装饰形式的预先规划,倾向于艺术设计的范围;另一方面,装饰图案指的是具有一定程式和秩序感的图形或纹样,它们按照装饰的形式美规律和法则来进行设计和组合,它们或依附于器物的表面,或作为装饰艺术实践的初步纹样图案。我们常看到的装饰图案有织物图案、产品包装图案、书籍封面图案、器皿图案、服饰图案、建筑装饰图案等。二维装饰形态的另外一种相对独立的,用一种装饰性的造型手法和艺术风格进行画面的描绘,具有独立的审美价值,不具有具体的实用性能,我们通常称作“装饰绘画”。本书所讲的装饰形态设计与创意主要就是针对二维装饰形态而言的。

二维装饰形态。具有从属性质的二维装饰形态在建筑环境装饰中的应用,斯洛伐克。

二维装饰形态。具有独立性质的二维装饰风格绘画,爵士乐,陆陆作品。

二维装饰形态。具有从属性质的二维装饰形态在工艺品中的应用,捷克。