

全国普通高等院校“十三五”规划精品教材
全国普通高等院校创新应用型人才培养规划教材

装饰基础

DECORATION BASIS

刘涛 陆序言 刘翔 编著

北京工业大学出版社

全国普通高等院校“十三五”规划指导教材
全国普通高等院校创新应用型人才培养规划教材

装饰基础

DECORATION BASIS

编 著 刘 涛 陆序彦 刘 翔
副主编 申思明 左 明 罗倩倩
尹 婧 兰海明
参 编 秦 臻

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰基础 / 刘涛, 陆序彦, 刘翔编著. — 北京:

北京工业大学出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5639-4686-0

I. ①装… II. ①刘… ②陆… ③刘… III. ①装饰美术 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第101491号

装饰基础

编 著: 刘 涛 陆序彦 刘 翔

责任编辑: 付贤达

封面设计: 陈港能 郑漳龙

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 邮编: 100124)

010-67391722 (传真) bgdcbs@sina.com

出版人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 北京佳创奇点彩色印刷有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 6.5

字 数: 230 千字

版 次: 2016 年 6 月第 1 版

印 次: 2016 年 7 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5639-4686-0

定 价: 48.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010-60789433)

前言

PREFACE

“装饰基础”是设计类专业必修的一门专业基础课程，是构成课程的延伸，在整体的设计教学中起承上启下的作用。装饰是设计的本源。这门课程可以培养学生的观察能力、造型能力及创新能力，装饰艺术的表现技巧十分灵活，突破了一些艺术限制，需要丰富的想象力和联想力，可以解决学生设计思维方式单一、缺少个性和原创性的问题，通过对装饰元素的再设计，并结合设计类各专业，可以实现装饰设计的再创新。

本教材首先从装饰艺术的理论、概念入手，总结概括了形式美法则及构成元素的特点；其次从九个方面解析了装饰艺术在实践中的应用；然后从装饰艺术素材的收集到装饰艺术设计的创意方法及表现技法等方面都做了深入浅出的讲解；最后又结合新时代的思潮和新材料的开发与应用进行了拓展。总之，本教材强调了章节排列的逻辑性和理论内容的严谨性，而且丰富的图例增添了可读性与欣赏性。一本严谨又不失活泼、引人注目又触发思考的教材，正是我们编写本教材的初衷。希望通过本书的学习，可以为学生后续的专业学习和应用打下扎实的基础，为今后的设计创作做一个好的铺垫。

目录 CONTENTS

理论篇

第一章 装饰艺术的概述 / 1

- 第一节 装饰的萌芽及演变 / 2
- 第二节 装饰艺术的特征 / 12
- 第三节 概念的界定 / 14

第二章 装饰艺术的形式美法则与画面构成 / 15

- 第一节 装饰艺术的形式美法则 / 16
- 第二节 装饰艺术的构成 / 26

实践篇

第三章 装饰艺术的应用 / 37

- 第一节 装饰艺术在视觉传达设计中的应用 / 38
- 第二节 装饰艺术在环境设计中的应用 / 40
- 第三节 装饰艺术在建筑设计中的应用 / 40
- 第四节 装饰艺术在服饰设计中的应用 / 41
- 第五节 装饰艺术在产品中的应用 / 43
- 第六节 装饰艺术在网络及新媒体设计中的应用 / 44
- 第七节 装饰艺术在传统工艺设计中的应用 / 45
- 第八节 装饰艺术在公共艺术设计中的应用 / 46
- 第九节 装饰艺术在动画设计中的应用 / 47

训练篇

第四章 装饰艺术元素的素材来源 / 49

- 第一节 装饰艺术元素的写生 / 50

- 第二节 其他素材来源 / 56

第五章 装饰艺术设计的创意方法 / 59

- 第一节 简化与夸张 / 60
- 第二节 添加与巧合 / 64
- 第三节 几何与拟人 / 65
- 第四节 求全与寓意 / 66
- 第五节 透视与解构 / 68

第六章 装饰艺术的表现 / 71

- 第一节 黑白装饰表现 / 72
- 第二节 色彩装饰表现 / 73
- 第三节 材料装饰表现 / 85

拓展篇

第七章 装饰艺术的新风格 / 89

- 第一节 形式与感悟 / 91
- 第二节 新材料的开发 / 93
- 第三节 新技术的运用 / 95

参考文献 / 100

理论篇

第一章

装饰艺术的概述

- 第一节 装饰的萌芽及演变
- 第二节 装饰艺术的特征
- 第三节 概念的界定

➔ 本章教学重点:

- 1.了解装饰艺术的起源与发展以及艺术特征。
- 2.了解装饰艺术的基本概念。

➔ 本章教学难点:

掌握装饰艺术的特征。

装饰艺术是一个非常流行的概念,与人们的生活密切相关。在人类生活的环境里,到处都充满了装饰的因素,面对这既古老又现代的艺术形式,我们会对它发出深刻的

感叹,同时也会把对这种既古老又现代的艺术形式的理解进行提炼,创作出与时代相吻合的艺术理论。

第一节 装饰的萌芽及演变

一、装饰艺术的萌芽

装饰艺术有着悠久的历史 and 灿烂的文化,其萌芽可以追溯到远古的史前文化。原始社会时期,在当时生产力极度低下的情况下,面对大自然的变幻莫测,人类不免惶恐、激动。随着社会的发展,人类就开始把在意识里的反映通过线条、图像等表现出来,从而形成了早期的装饰艺术样式——原始图腾。

二、装饰艺术的发展演变

(一) 远古图腾

在原始时期,人类在穿树叶、围兽皮的同时,把鸟的羽毛插在自己的头上,把贝壳和一些兽骨穿起来挂在脖子上,有的部落还喜欢用一些带有神秘色彩的符号来进行文面、文身,以此来装扮自己。像一些非洲的原始部落中至今还保留着这种装饰自身的喜好。(图1-1、图1-2)

图1-1 头饰及挂件

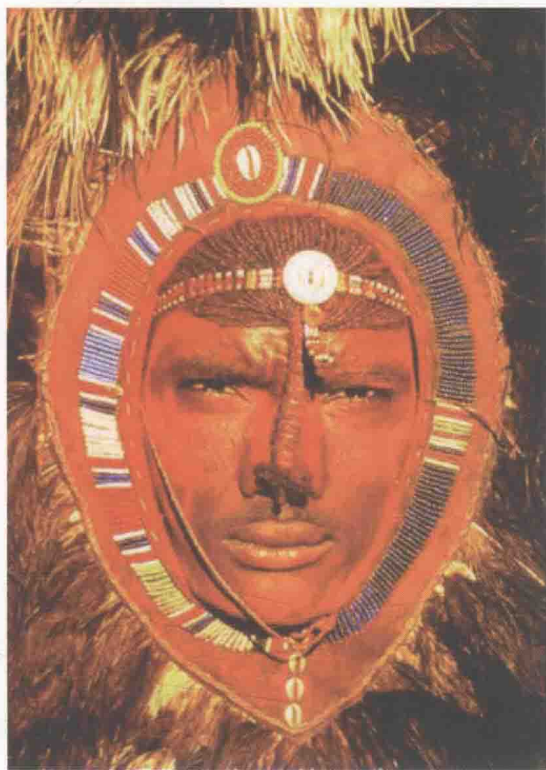

图1-2 头饰及脸部装饰

至旧石器晚期出现了岩画，岩画大多以狩猎生活为背景，当时长期的狩猎生活使人类对猎物的形象烂熟于胸，并通过感知系统在狩猎活动中不断内化、图式化，形成了稳定的心理符号体系和图案样式。由于原始人类的无

序化思维方式，岩画中的形式结构也是无序化的，每个单体形象都以自己的姿态自由变换，没有一个可以控制整体的组织结构，这种结构上的随意性，也是岩画的一个基本特征，从某种意义上讲，同运动的特质更为吻合。因此，图像的运动感也更为自由、更富有流动的生命意识。（图1-3、图1-4）

图1-3 岩画

图1-4 岩画

（二）中国传统图案

中国作为世界四大文明古国之一，几千年的艺术沉淀形成了一座不可多得的艺术宝库。其装饰图案设计早在几千年前的新石器时代就有着鲜明的艺术特色。了解我国历代图案的艺术特点，对于现代装饰图案的设计创作有着重要的作用。

1. 新石器时代

这一时期主要有以下几种类型的代表文化：仰韶文化、西安半坡文化、庙底沟型等。而这个时期的装饰图案是以简洁、概括、充满活力为主要特征的彩陶图案为代

表,主要装饰在彩陶、黑陶和印纹陶上;其次是植物和动物纹饰,人物纹饰较少见。常见的器形有碗、盆、壶、瓶、鼎等生活用品,这些丰富的器物造型配上不同的图案装饰,显得更加充实完美。这一时期的表现内容主要有动物、植物、人物、几何形四种形式,其中几何形图案应用得最为普遍。(图1-5~图1-8)

图1-5 新石器时代陶器

图1-6 新石器时代陶器

图1-7 新石器时代陶器

图1-8 新石器时代陶器

彩陶不仅具有美妙的造型,同时还具有优美的形式结构,如对称、均衡、条理、反复、节奏、韵律等形式都在彩陶图案中充分显示出来。彩陶的色彩单纯、质朴,主要有红、黑、白、橙、黄等几种色彩,用色虽然不多,但并不觉得单调。这些淳朴的色彩与美妙的装饰图案及优美的器物造型共同构成了新石器时代的艺术风格。

2. 夏商周时期的青铜纹饰

这一时期的图案主要以青铜纹饰为代表。因为夏商周时期是奴隶社会的鼎盛时期,青铜冶炼技术逐渐成熟,青铜器已经成为了奴隶主的主要祭祀和生活器具,因为等级制度的森严以及对宗教活动的崇尚,使得这一时期的纹饰造型夸张、凝练、沉重、神秘、威严、凶猛。而饕餮、夔、夔、龙、凤、兽面纹、鸟纹等一些离奇的动物图案成为了这一时期装饰图案的代表。到了西周后期和春秋时期,纹饰上的神秘色彩逐渐慢慢消失,取而代之的是以疏朗粗放为特征的装饰,而环带和鱼鳞等各种几何花纹,就成为了这一时期的流行图案。(图1-9~图1-13)

图1-9 饕餮纹

图1-10 夔龙纹

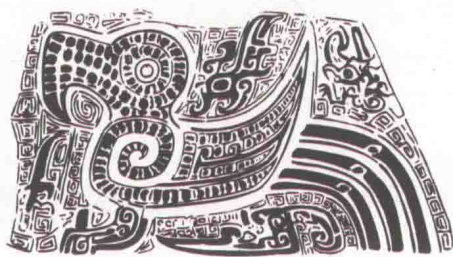

图1-13 鸟纹

图1-11 凤纹

在这一时期的装饰图案中，除各类不同的动物纹饰外，还有许多几何图案，这些几何图案分别以主题纹饰或辅助纹饰形式各自发挥着应有的作用。常见的纹饰有：卷曲纹（图1-14）、云雷纹（图1-15）、窃曲纹（图1-16）等，这些几何纹饰与各种神奇的动物图案共同形成了商周青铜器装饰造型的风格特征。

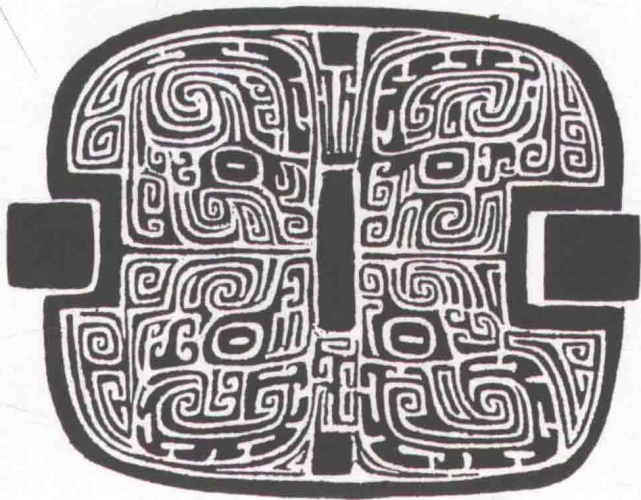

图1-14 回纹卷曲纹

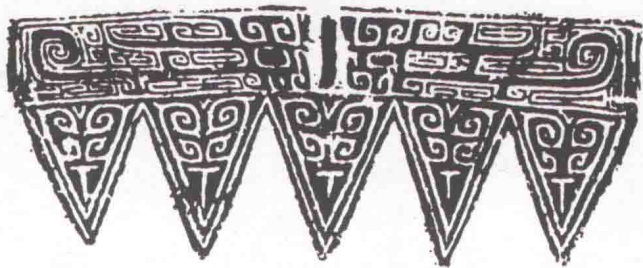

图1-15 云雷纹

图1-12 兽面纹

图1-16 窃曲纹

3. 春秋战国时期的装饰

春秋战国时期的器具造型和装饰图案生活化，工艺制作多样化，器具以青铜器、漆器为代表，其他还有玉器、织绣。随着奴隶社会的消失，青铜纹饰中的神秘、威严、凝重的装饰风格也逐渐消失，因而这一时期的装饰图案的特征是自由、活泼、轻快、灵巧，题材以写实为主，主要表现生活场景，如狩猎、宴饮、歌舞、农作、战争等，另外还出现了大量的铜镜纹饰。（图1-17）

图1-17 错金银骑士刺虎纹铜镜

战国时期，漆器逐渐代替了青铜器。漆器质地薄于青铜器，图案上既继承传统又有发展：题材上多了人物故事，少了几何纹饰。漆器重规矩分割与骨架构图，反映出的是儒家的思想、礼教和制度，自然表现的云纹、凤纹等则反映出道家思想的清逸缥缈。漆器用色多为黑、朱、黄、金，此外还有金银错的处理手法。（图1-18、图1-19）

图1-18 漆器-案

图1-19 几何云凤纹圆盘

4. 秦汉装饰

秦汉时期装饰图案古朴饱满，形象生动有趣，布局与构图配合恰到好处，在遵循知白布黑、因形守势的法则时表现出了很高的艺术水准，在方寸间展现出了非凡的想象力，为现代装饰艺术发展提供了独特的艺术表现语言。其主要以画像石、画像砖、瓦当图案为代表，也有漆器、铜镜、织绣等。（图1-20、图1-21）

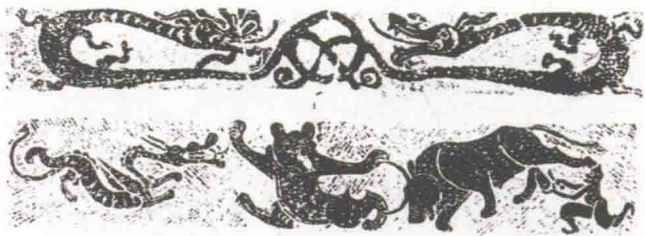

图1-20 画像石

图1-21 汉代画像石女蜗图像

这一时期装饰图案的表现题材更为广泛，表现形式多样，有白描、没骨、写意等，构图上既严谨又生动，色彩应用也丰富，并有了中间色运用。画像石、画像砖表现技法有阴刻加线、白底黑纹、剪影法，构图以格律式、平视体、立视体为主，瓦当有半瓦当和全瓦当，大都为适合构图、对称

构图和均衡式构图：代表图形以四象为主，即朱雀、玄武、青龙、白虎（图1-22）。汉代的漆器装饰图案，具有非常流动的艺术效果，针刻的运线细如游丝，具有高度的技巧。

由于提花机的改进，织物花纹变得多样而繁复，帛的制造更为出色，一般用四至五套织成，代表作品有长沙马王堆“帛画”，帛画中有天马、葡萄、忍冬花等。（图1-23）

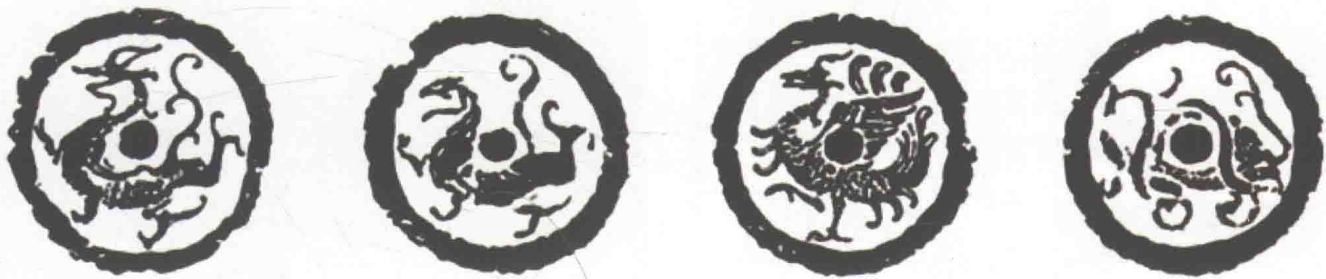

图1-22 瓦当四神兽

5. 魏晋南北朝装饰

魏晋南北朝时期的装饰多以佛教艺术为代表，风格清秀、飘逸。由于当时的社会战乱给人民带来了痛苦和灾难，佛教在统治者的提倡下有了极大的发展并影响着人们的生活，因此这一时期的装饰图案表现内容多以佛像、飞天、莲花、忍冬花为主，后来发展为缠枝，代表作有甘肃敦煌千佛洞、山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、新疆克孜尔石窟中的图案等。（图1-24~图1-27）

图1-23 长沙马王堆帛画

图1-24 飞天

图1-25 龙门石窟莲花洞

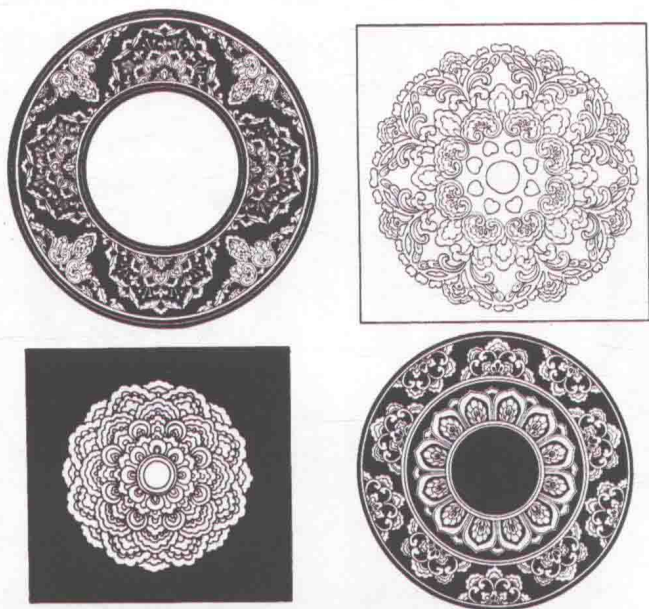

图1-26 莲花纹

图1-27 敦煌壁画

这一时期的石刻艺术极其发达，不仅窟穴、寺院有大量的石刻图案，而且一些社会显贵、上层人物的墓葬也装饰得极为豪华，出现了不少精美的作品，其中不仅有以禽鸟瑞兽、仙女、植物等构成的边饰，而且更有代表性的是一些独幅式的装饰图案，内容有乘龙、骑虎的神仙，名流高士，孝子等人物形象，以及反映不同生活的场面，如出行、讲道、说教、舞乐伎等（图1-28）。这些画面不仅构图完整，造型优美，而且线条柔中带刚，挺拔而又妩媚，具有极高的装饰性和艺术性。这些画面不仅反映了生活，而且在体现物体造型的同时，也表达了作者的感情；既有形式美，又有意境美。

图1-28 魏晋南北朝绘画《仪卫出行图》

6. 隋唐时代的装饰

隋代的图案风格上承南北朝的传统，显得清新秀丽。而唐代由于文化博大富丽，兼收并蓄、中西结合、洋为中用成了显著特点。这一时期的装饰图案造型丰满、线条柔和、形神兼备，并能很好地吸收外来文化，表现题材多样，以卷草纹、缠枝花、团花、宝相花为代表，构图形式有散点式、对称式、联珠式等，动物植物构图成双成对，色彩华美、富丽，充分体现了一种新鲜的活力与和谐的韵味，显得雍容大度。（图1-29~图1-32）

图1-29 卷草纹

图1-30 缠枝花

图1-31 团花

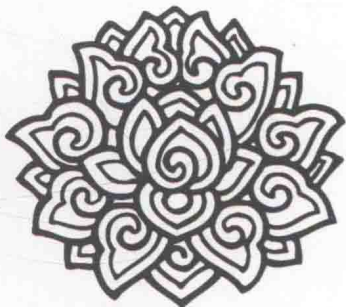

图1-32 宝相花

7. 宋元明清的装饰

（1）宋代的装饰，逐渐摆脱了宗教的影响，写实风

格成为主流。简洁、典雅、秀美的图案是这一时期的特点，花鸟题材成为最基本的装饰题材，这一时期的装饰图案主要表现在陶瓷和丝织两方面。宋瓷造型轻巧，变化丰富，宋朝有许多名窑，如定窑、汝窑、官窑、钧窑、耀州窑、磁州窑、景德镇窑等，其图案有莲花、牡丹、菊花、宝相花、龙凤、人物与动植物等传统内容的吉祥图案，更有窑变、珍珠地、天青、影青、黑釉等带来的色彩、材质变化之美。宋代陶瓷的表现技法有刻花、印花、开片、色釉、填彩等。两宋时期的织锦图案，以写生花、八达晕、灯笼锦和球路锦等较为典型。此外宋代雕版印刷的兴盛，给木刻描图带来了更大的发展机遇。（图1-33、图1-34）

图1-33 宋白釉黑花瓷坛

图1-34 宋织锦

（2）在装饰艺术上，元朝也有不少创新，已不再喜欢宋代清秀、高雅的文人风格，通俗的新作风格代表了当时统治者的趣味。元代图案风格粗犷，以金银器、瓷器为主的生活用品的图案内容多以四君子为主。作为主要的装饰内容，花卉图案在元朝的不同工艺品种中所发挥的作用显而易见，这一时期的花卉图案从形态结构上看，细腻、具体、多变而和谐。元朝瓷器尤其青花瓷备受欢迎，青花图案以花卉为主，其中有牡丹、莲花、菊花等；同时花卉也常与龙、凤、瑞兽、鱼、鸟等动物配合，构成丰富的图案，显得自由而细致。同时元朝还以绘画的形式来装饰瓷器，进一步丰富了瓷器艺术的内涵。（图1-35）

图1-35 元青花瓷器

（3）明清装饰图案

明清时期，宫廷工艺走向衰退而民间工艺却发展起来。这一时期的图案多以吉祥、喜庆类图案为主，如年年有余、五谷丰登等。而明朝的家具设计为一大特色，版面设计也有所发展，其风格简朴而实在。但是这一时期总体风格上过分追求奢侈、华丽、繁杂，还带有崇洋思想的生搬硬套。染织方面以蓝印花布和“明锦”（补子）为代表，瓷器出现了斗彩、五彩、各种颜色釉，还出现了“景泰蓝”工艺。（图1-36、图1-37）

图1-36 斗彩人物盘

图1-38 剪纸

图1-37 景泰蓝工艺瓷器

图1-39 木版画

(三) 中国民间图案

民间图案是相对官方图案而言，指历史上民间广为流传的老百姓生活用品上的各类图案。有别于宫廷、皇族等上流社会的装饰图案，很少用于陈设品和欣赏品。民间图案多数用于美化物品和美化生活环境。由于我国民族众多，而各民族的生活习惯、审美情趣、生活方式又各不相同，因而民间图案具有很鲜明的地域特色和民族风格，通常有剪纸、刺绣、木版年画、民间印染艺术（扎染、蜡染、蓝印花布）、面具、皮影、民间绘画等多种形式。

民间图案的共同特征是自然朴素、活泼大方的装饰内容和土生土长的乡土语言，图形内容大多反映老百姓的日常生活、历史故事、民间传说及对美好生活的向往，通常具有祈祥纳福的象征意义。（图1-38~图1-40）

图1-40 蓝印花布

(四) 国外的装饰艺术

我们除了要学习、了解我们本民族的装饰艺术外，还要研究、了解外国的装饰艺术，从中汲取有益的养分补充自己。由于地域、民族、历史文化的不同，世界各地的装饰艺术风格也各具特色。

1. 波斯的装饰艺术

波斯是著名的文明古国，位置处在连接东西方文明和南北方不同民族的交通要地，因此既保留了本民族的特色，又吸收了中国、印度、古埃及、古希腊等地的优点，成为世界艺术史上的一朵奇葩。

波斯的装饰艺术内容广泛，有人物、动物、植物、几何形等，图案以独特的波斯风格和精美、华丽的特征而著称。在波斯图案中，有一种连珠纹的骨架结构很有特色，圆形的边缘由圆珠围成圆框，圆珠面积较小，多用一色平涂，有时也安排简单的鸟、兽等动物形象，大面积的圆形内，常安排成对的对称动物，如对狮、对象、对鸟等。在一些兽类动物的造型中，经常使其长有宽大的双翅，以追求浪漫与神奇。连珠纹结构严谨，连接自然，造型独特，对我国隋唐时期的图案产生了重要的影响。

波斯的工艺品也非常丰富，如金属器皿、染织、陶瓷以及建筑装饰等，特别是陶瓷、染织品的影响更为广泛。在波斯的陶瓷中，很多以动物为装饰主体，其特征、姿态显示了其灵活性和潜在动力。（图1-41）

图1-41 波斯图案

2. 古希腊的装饰艺术

希腊是欧洲文明古国。古希腊的艺术成就主要体现在建筑、雕塑、陶器等方面。古希腊陶器艺术的特点表现在器皿的各种图案装饰方面。公元前17世纪至公元前12世纪所出现的陶器，在装饰上先以植物后以海上动物为装饰内容，纹饰构成很少采用直线形式。公元前12世纪至公元前8世纪，陶器运用几何的结构进行组织造型，动物、人物以简朴的黑影表现，形态趋于抽象；其他辅助纹饰除几何形外，还有平行线、交叉线和排列有序的点。

公元前6世纪后半叶，装饰风格发生了明显的变化，

装饰内容更多的是对神话故事的描绘，故事中的人物造型仍是以侧面姿态为主，流利的线条造型方法已代替了原来单纯的剪影形式，画面的构成既运用程式化的装饰方法，也有一定的自由。从画面的内容形式看，再称其为图案或纹饰已不确切，实际上它已发展成为具有装饰性的绘画了，这种装饰画被人们称为“瓶画”。瓶画有两种形式：黑花红地、红花黑地。再后来还出现了一种于白地上作画的形式，称为“白地花”。

总的来说，古希腊的装饰图案比例和谐、工艺精巧、造型生动，情节画面富于戏剧性。（图1-42）

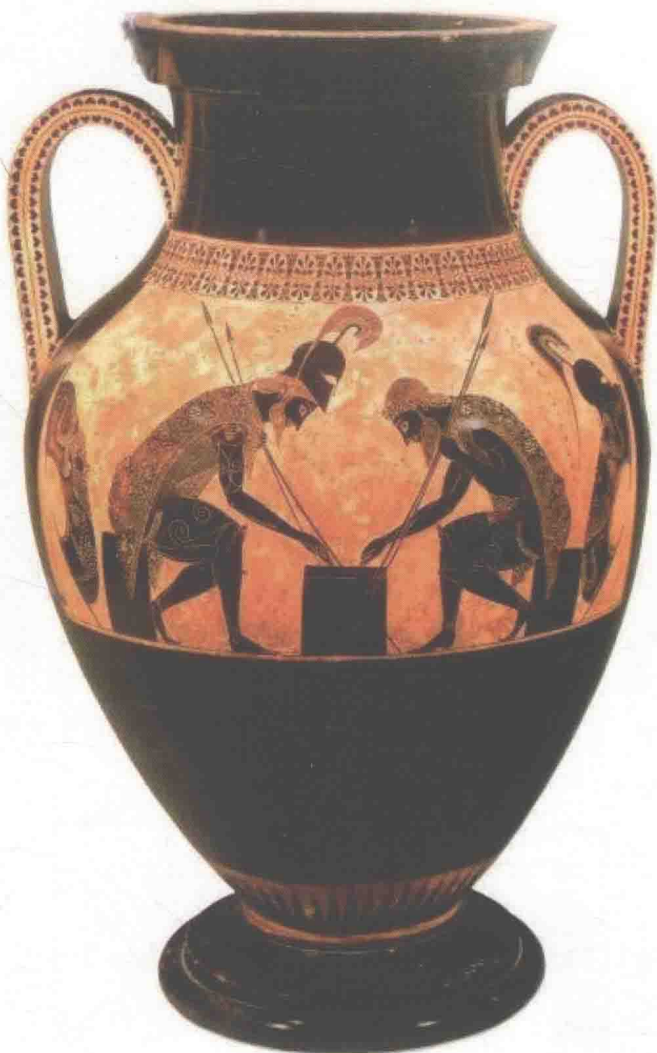

图1-42 希腊瓶画

3. 古埃及的装饰艺术

古埃及是四大文明古国之一，其装饰艺术呈现出了独特的装饰风格。古埃及的装饰艺术元素大部分是人物，其人物的造型姿态极有特点，构图不受透视局限，而是从能否给人类带来完美的视觉效果来安排各部位的造型，用线条造型、填色。

在古埃及的装饰艺术中还有不少植物的内容,比较典型的是莲花和纸草。在埃及人的生活中,莲花象征美好的生活,纸草可以用来写字。这两种经过变形后的植物被广泛地运用于不同的装饰。此外,古埃及的象形文字也是一个有个性的图案造型。其象形是对生活的高度概括,它对埃及的装饰艺术有着深刻的影响。这些简洁而特征鲜明的形象常常有序地出现在一些装饰画之中,形成了一种特殊的装饰内容。(图1-43)

图1-43 古埃及图案

第二节 装饰艺术的特征

装饰艺术同其他造型艺术虽然有共性,但也有其自身特点。

一、秩序美

装饰设计的理论都强调结构与装饰之间和谐的可能性。有规律的组织与安排,并在构成要素之间形成有规律的秩序美,这是设计的基本要求之一。在装饰图案的设计中,更要把这一特点强化,以表现出事物的条理性和相互联系、衬托的秩序美。(图1-44)

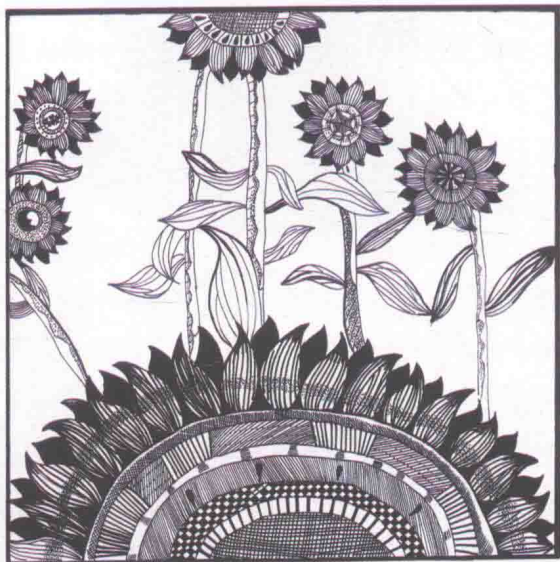

图1-44 秩序美特征图案

二、平面化

装饰艺术平面化的表现主要体现在透视与色彩两个方面。装饰图案的设计方法不同于绘画的素描、色彩写生或创作中的焦点透视方法,而是采用不断变换设计者位置的多点透视方法。这种透视方法从某种角度来看与我国传统绘画的方法相似。色彩关系上多采用归纳的色调,根据画面的需要来布置色彩,用平涂的方法来压缩空间;一种和明度同色相的色彩可在画面中的不同位置重复使用,使其构图中的各个造型相互衬托,以平面概括的形式展现出来。(图1-45)

图1-45 平面化特征图案