

ZHUANGSHI SECA /
ZHUANGSHI SECA /
ZHUANGSHI SECA /

高等院校艺术设计专业教材

21 世纪设计基础新主张

装饰色彩

■ 张 丽 编著

西南师范大学出版社

XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

装饰色彩/张丽编著. —重庆: 西南师范大学出版社,
2006.8

(21 世纪设计基础新主张)

ISBN 7-5621-3698-X

I. 装… II. 张… III. 装饰美术—色彩学
IV. J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 091286 号

装饰色彩

编 著 者: 张 丽

责任编辑: 王 煤

封面设计: 梅木子

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南师范大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 230 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版

印 次: 2006 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5621-3698-X/G·382

定 价: 42.00 元

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

02 前言

04 对装饰的认识

一 04 装饰的概念

二 08 装饰的产生

三 09 装饰的艺术风格

12 装饰色彩

一 12 装饰色彩的概念

二 13 装饰色彩的产生与发展

三 15 装饰色彩与写实色彩

16 色彩的物理理论

一 17 色彩的形成

二 19 色彩的属性

三 22 色彩的混合

四 25 色彩的表述与色彩体系

30 色彩与视知觉

一 30 光与眼睛

二 31 色彩知觉现象

38 色彩的对比与调和

第六章	一	38	色彩对比
	二	48	色彩调和
	三	54	色彩的调性表达
		58	装饰色彩的心理
	一	58	色彩心理的类型
	二	68	色彩的联觉
	三	70	色彩的联想
第七章		74	装饰色彩的色彩组织与创意来源
	一	74	装饰色彩的色彩组织
	二	80	装饰色彩的创意来源
第八章		82	装饰色彩的获得与处理、表现方法及形式规律
	一	82	装饰色彩的获得
	二	84	装饰色彩的色彩处理与表现方法
	三	87	装饰色彩的色彩形式规律
		91	图版
			参考文献
			后记

高等院校艺术设计专业教材

21世纪设计基础新主张

装饰色彩

张丽 编著

ZHUANGSHI SECAI

ZHUANGSHI SECAI

ZHUANGSHI SECAI

西南师范大学出版社

洞窟壁画上所用色彩

前言

我们生活在一个色彩斑斓的世界里,大自然瑰丽的色彩、不同文明演绎的各具个性的色彩文化,都让我们沉浸在无限的遐想和美好的感受之中。在由形与色组成的视觉世界中,色彩是吸引视觉的重要因素。它既可以渲染感人的氛围,传达特定的信息,也可以通过强烈的对比关系吸引人们的注意,还可以强化感性的诱导作用。

翻开历史的画卷,就会发现很早以前我们的先人们就已经在用色彩描摹心中的理想,可以说人类运用色彩、利用色彩的历史已非常久远。

装饰色彩是色彩表现中非常特殊的一种形式,它利用色彩的基本特性,充分运用色彩对人的生理、心理上的影响来表现主题、主体,所表现的色彩与自然物象的色彩有很大的差异,它不注重表现自然色的微妙变化,而更注重色彩抽象性与概括性的表现。

装饰色彩在今天的设计领域中的应用仍非常广泛,在设计学科中占有重要的位置。

建筑物上的装饰

瓷器上的装饰

水彩装饰画

第一章

对装饰的认识

重要知识点:装饰的概念、装饰的产生、不同文化下的装饰风格。

要想全面地了解装饰色彩,首先有必要了解什么是装饰。

一 装饰的概念

装饰,从字面意思上可以理解为装扮、修饰,是指在已经成型的器物上进行进一步的装扮与修饰,它并不改变已经成型的器物外形,而是通过进一步的修饰使器物更加完美,或是使器物更加能符合自己的审美要求。广义上理解的装饰应是一切装饰行为与装饰现象,狭义上的装饰是指装饰行为的结果。装饰是人类认识世界的一种方式,它反映了人类的一种视觉心理需要。

装饰源自人的天性,表现出理想化的形式追求;它强调形式的作用,也具有自身的风格与内涵;它追求赏心悦目,又蕴含社会文化的积淀,既有实用所要求的适用性,也有根据主观愿望的个性化表现。可以说装饰艺术在低调和殷实上满足着人类在生理上、心理上、精神上的各种层次的需要。装饰是人类在物质生产和艺术活动中对直观

形式美爱好的心理反映。原始社会后期,人类最早的生产物就有某些装饰性的因素,充分说明了装饰是人的一种心理需要。装饰性一方面成为造型艺术的主要形式,另一方面发展为主要的陈设艺术。

装饰艺术是造型艺术之一,包括三个方面:一是泛指装饰加工生活实用品的工艺和加工供欣赏的陈设品的工艺,如染织工艺、陶瓷工艺(图 1-1)、家具工艺、象牙雕刻、玉石雕刻(图 1-2)、装饰绘画等;二是指对建筑、用具、服饰等加以装饰的纹样或称纹缕(图 1-3)、花样、纹饰、图案等;三是指并不作为独立的艺术形式出现,而是从属于某一主体艺术而存在的不同程度的属性,如从属于建筑,成为建筑装饰;从属于绘画或雕塑,成为装饰绘画或装饰雕塑。装饰艺术一般具有多样统一、对比和谐、平衡对称、条理反复等特点,并特别强调形式美。在美术创作中,对形式美加以强调和夸张,就会产生装饰效果。因而可以这样说:只要是对自然界的形象进行变形

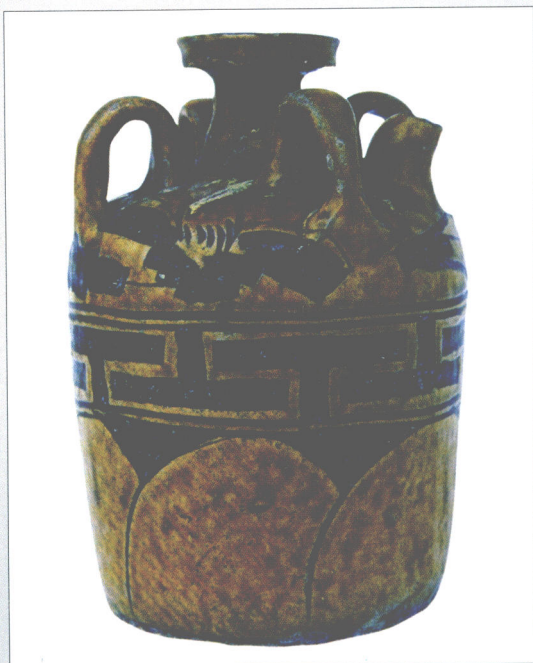

图 1-1 陶瓷工艺

图 1-2 玉石雕刻

图 1-3 纹缕

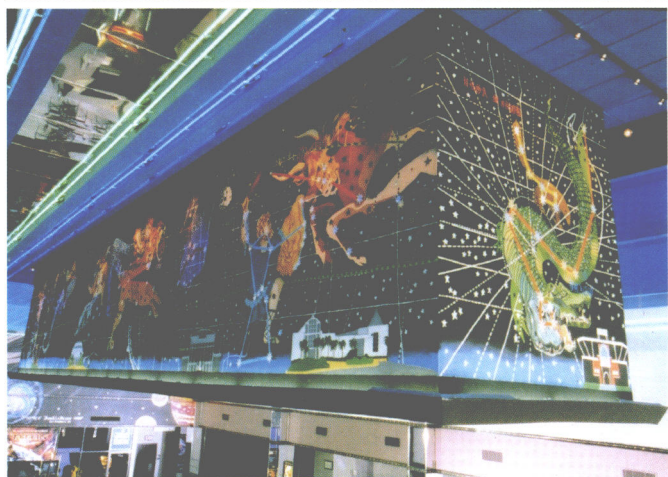

图 1-4 建筑装饰

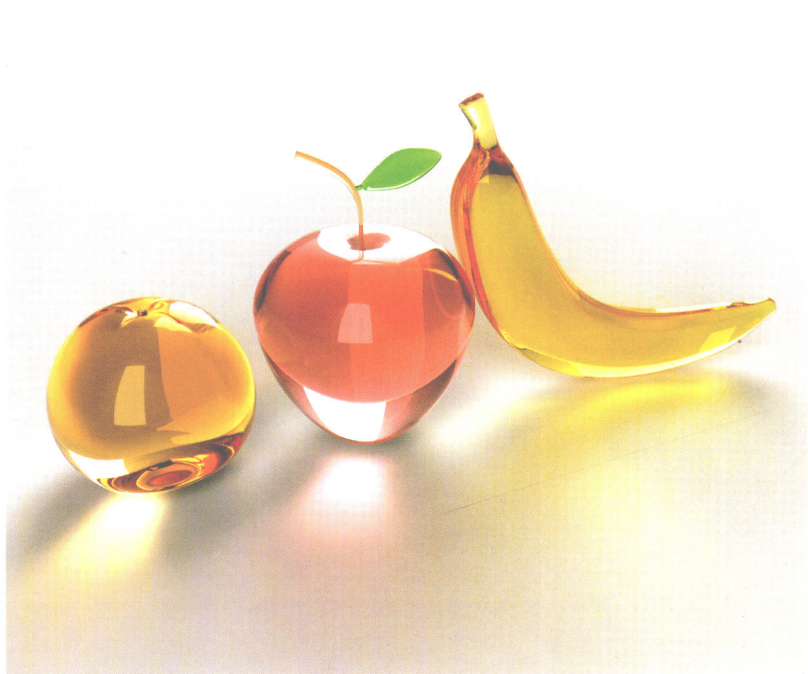

图 1-5 玻璃器皿

和夸张,使之成为具备形式美的图案、纹样、色彩和形体,从而产生一种装饰效果的艺术,都可通称为装饰性艺术,即装饰艺术。(图 1-4)

装饰艺术是一个宽泛的概念,对它有多种解释,其中《简明不列颠百科全书》对它的解释较为可取,其解释为:“装饰艺术是各种能够使人赏心悦目而不一定表达理想或观点,不要求产生审美联想的视觉艺术,一般还有使用的功能。陶瓷制品、玻璃器皿(图 1-5)、宝石、家具、纺织品、服装设计和室内设计,一般被认为是装饰艺术的主要表现形式。”在视觉艺术中,装饰与人的关系最密切,影响也最为广泛。(图 1-6)

装饰艺术都是作为客体而依存于主体的艺术,具有手段的多样性,可以通过不同的方式来获得完美的效果。装饰艺术多为民间直接创造,同人们的物质生活和精神生活密切相关,同时也因时代、地理环境、经济条件、文化水平、民族习俗和审美观点的不同而表现出不同的风格。装饰艺术不仅有纵向的传承性和更新性,而且还有横向的适应性与制约性。

图 1-6 纺织品与服装设计

二 装饰的产生

美国学者阿恩海姆曾说过：装饰性结构同人与自然的状态具有同构性。装饰之所以与生活发生密切的关系，是源于人与自然的某种特性。装饰出自人的内在需要，取材于自然形态，在装饰结构中出现的秩序、节奏，正是人与自然的特征之一。装饰形式是把存在于自然秩序中的各种形态，进行分解、加工、重新组合，重建适合人类需要的艺术秩序。

装饰，是人与世界取得联系的最初形式，从中可以发现人类认识世界的原始性。或者说远在语言产生之前，人类已经借助装饰——这种空间性的思维方式来认识世界了。

广义上理解装饰应是一切装饰行为与装饰现象。狭义上的装饰是指装饰行为的结果。装饰是人类认识世界的一种方式，它反映了人类的一种视觉心理需要。旧石器时代大量出现的几何形纹样(图 1-7)，与其说是对自然形态的加工和变形，不如说是强调来自人对秩序化、单纯化、规范化的心理需要。就像人因人的生物节奏而喜闻音乐节奏一样，各种装饰可以满足多种心理层次上的需要，这既是受内在驱动表现的需要，也是调节视觉心理的需要。

有一个例子可以生动说明装饰行为。旧石器时代的中国彩陶纹饰中特有的螺旋纹样，在欧洲、美洲、亚洲等广阔的地域里也找到了类似的纹样。地域空间上相距如此遥远，为什么会出现类似的纹样？一个合理的解释就是这种纹样的产生归结为人类对来自流动和旋转运动的生命感受，是有节律运动的心理需要和一种天然的表现。认识自然的一部分，耳濡目染于自然，人的视觉感受和心理状态定会与自然发生千丝万缕的联系，螺旋纹以他律动的形式和秩序化的扩张，体现出一种生活状态和自然活力。这种纹样的产生是人的心理驱动力与自然形态的吻合，是律动感在抽象纹样上的印证，它表明纹样与自然形态之间有密切的关系，也反映了人的心理需要。(图 1-8)

可以说，装饰产生于人的内在心理需求，装饰所具有的本质特征——形式感，就是建立在人对基本相同的形态和结构感悟

图 1-7
陶土的装饰

图 1-8
装饰纹样

之中,而装饰的秩序感则与深藏于人的本性之中的对于秩序的渴望相吻合。是人类共同特征和人的需要,使装饰形式成为一种世界通用的视觉语言。

三 装饰的艺术风格

从整体上划分装饰艺术的风格是根据装饰的特征来进行的。装饰的本质特征是形式感,它的形式特点有两种取向:一种是趋向于秩序化,追求整齐、条理、简化,富有节奏感和规律性;另一种是在形式感上强调变化,讲究动感,注重对比,追求特意效果,具有视觉刺激和冲击力。这两种不同的形式特点决定了不同的装饰风格,追求秩序化,其体现出的效果是统一、协调,讲究平静,易于被视觉所把握,以单纯、舒适感取悦于人,使人得到放松;追求形式感的变化,其体现出的效果是富于动感和变化的效果,具有较强的视觉冲击力。(图1-9)

图1-9 装饰画

图 1-10 伊斯兰艺术风格

图 1-11 哥特艺术风格

图 1-12 洛可可艺术风格

图 1-13 新西兰毛利人的部落艺术

此外,我们还可以根据不同的民族及不同的民族文化来划分。不同民族在历史的长河中都演绎出了属于自己民族的装饰纹样和装饰特点,如:中华民族在新石器时代表现于彩陶、黑陶和印纹陶的装饰纹样,以及编钟等青铜器上的纹饰、战国时的漆器、秦代的瓦当、汉代的铜镜、唐代的唐三彩、宋代的瓷器、明代的织锦、清代的金银器皿等,其上的纹样都显示出了装饰艺术的辉煌成就。这些装饰具有典型的东方文化的特征,洗练且富有写意性,在自然形的基础上大胆夸张变化,寓意性强。

相对应的,世界上其他民族在不同的时期也形成了自己的装饰风格,其中比较有代表性的有:伊斯兰艺术风格(图 1-10)、哥特艺术风格(图 1-11)、洛可可艺术风格(图 1-12)、西班牙的普拉塔风格、新西兰的毛利人(图 1-13)和美洲西北部印第安人的部落艺术(图 1-14)等。不同的审美习惯、不同的文化背景决定了不同的艺术风格,由此也形成了各具特色的纹饰,这些纹饰体现出了不同的装饰风格,它们是人类智慧的结晶。(图 1-15)

根据装饰自身的发展,我们也可以将装饰划分为传统装饰风格与现代装饰风格。传统的装饰风格比较倾向于接近自然形,装饰的纹样比较繁杂,虽然也有变化与夸张,但我们依然可以在其中找到这样或那样的自然形的痕迹。现代装饰风格较多地借鉴了现代绘画艺术、现代设计艺术中的理念,更加追求视觉上的效果,强调构成意识,不过多地注重自然形。

图 1-14 印第安人的装束

图 1-15 西方建筑风格

图 2-1

第二章

装饰色彩

重要知识点：装饰色彩的概念、原始装饰色彩。

我们在今天社会生活的各个领域都可找到装饰色彩的踪迹，装饰色彩瑰丽的视觉感受和丰富多变的特性使它在发挥使用功能的同时也在不断地丰富人们的精神生活，它是人们在对自然色彩认识的基础上主观创造的结果。

一 装饰色彩的概念

装饰色彩是人们装饰行为当中非常重要，同时又是非常普遍的一种。凡是依附于装饰环境、装饰器物以及人类自我装扮、修饰并产生装饰效果的色彩，均可称为“装饰色彩”。装饰行为本身就是一种与人的生活、文化密切相关的现象，装饰色彩作为其中一种，自身也蕴含着丰富的文化内涵，因此，当我们去认识装饰色彩时，不仅要关注表面的直观视觉感受，更要透过外貌特征去探究其文化内涵。

色彩是装饰灿烂的外衣，装饰色彩的概念是在人类漫长的装饰活动中形成的。装饰色彩是一种文化行为，它以多种艺术形式表达出人们的习

俗、宗教、信仰、善恶以及审美情趣等文化内涵,并诠释着人类的文明。装饰色彩在应用中传递出的是一种文化信息,它是人类有目的、有规律的艺术创造活动,其中折射出了人类对美的追求。(图 2-1)

装饰色彩属于“非客观”的主观创造性活动,具有灵活多变的艺术特性,同时也具有广泛的适应性和适用性,在伴随着人类发展的过程中凝聚了博大精深的文化内涵。因此,在今天的设计领域中仍被广泛地运用。(图 2-2)

二 装饰色彩的产生与发展

装饰色彩是人类装饰活动中最早使用的艺术元素之一,它几乎与人类历史一样久远。从我们迄今为止所发现的装饰色彩的最早遗迹,到 21 世纪的艺术设计,其间经历了许多不同风格的演变。从它产生到今天,经历了不同的时期,我们大致将其划分为三个大的阶段。

1. 原始装饰色彩

装饰色彩的起源是以装饰艺术的出现为标志的,它是构成装饰艺术不可缺少的组成部分,它对装饰艺术中的装饰性、装饰美,以及装饰风格的形成起着至关重要的作用。装饰色彩的应用可以追溯到公元前四万至一万年前原始社会的旧石器时代晚期。地处欧洲西部法国与西班牙交界一带,法国的拉斯科和西班牙的阿尔塔米拉原始洞窟壁画上的色彩,被推断为人类绘画作品中最早的装饰用色之一(图 2-3)。其画面上的色彩、线条以及整个动物的造型尽管有很强的写实性,但画面中单纯的土红色、土黄色、黑褐色等色彩与线条的组合关系、用色方法及表现方式,均是非客观的平面化装饰性的表达,属于装饰艺术的范畴。

我们从彩陶纹饰的图腾符号中可以发现原始装饰色彩朴拙、清新的艺术特点。彩陶上绘制的各类彩色图腾纹饰与器物本身构成了完整的彩陶装饰艺术。原始人类在陶器上绘制的彩色纹饰不仅是表面装饰,而且还承载着一种图腾崇拜的文化精神。如被称为“彩陶纹饰之母”的新石器时代的红色宽

图 2-2 装饰色彩的运用

图 2-3 原始装饰色彩