

ART DESIGN SERIES 甘小华 编著

全国 高职高专 艺术设计专业教材

装饰 设计

教程

西南师范大学出版社

全国高职高专艺术设计专业教材

装饰设计

甘小华 编著

教程

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰设计教程/甘小华编著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2006.2
高职高专艺术设计专业教程
ISBN 978-7-5621-3550-0

I. 装... II. 甘... III. 装饰美术—高等学校—教材 IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第011105号

丛书策划: 李远毅 王正端

全国高职高专艺术设计专业教材

主编: 沈渝德

装饰设计教程 甘小华 编著

责任编辑: 王正端 张 乙

整体设计: 王正端

版式设计: 丁 仪

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路1号 邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn> E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895 传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆蜀之星包装彩印有限责任公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 6

字 数: 192千字

版 次: 2007年3月 第2版

印 次: 2007年3月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-3550-0

定 价: 32.00元

本书部分作品因无法联系作者客观上不能按照法律规定解决版权问题, 我社已将该部分作品的稿酬转存于重庆市版权保护中心, 请未收到稿酬的作者与其联系。

重庆市版权保护中心地址: 重庆江北区杨河一村78号10楼(400020);

电话(传真): (023)67708230

出版、发行高校艺术设计专业教材敬请垂询艺术设计事业部

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252471

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

艺术设计事业部电话: (023)68254107

编审委员会

学术顾问：杜国城 建设部高职教研秘书长 教授

季翔 徐州建筑学院 教授

黄维 清华大学美术学院 教授

罗力 四川美术学院 教授

郝大鹏 四川美术学院 教授

陈航 西南大学美术学院 教授

李巍 四川美术学院 教授

夏镜湖 四川美术学院 教授

杨仁敏 四川美术学院 教授

余强 四川美术学院 教授

张雪 北京航空航天大学新媒体艺术系 教授

主 编：沈渝德 四川美术学院 教授

高职高专教育土建类专业教学指导委员会

建筑类专业指导分委员会副主任委员

编 委：李巍 四川美术学院 教授

夏镜湖 四川美术学院 教授

杨仁敏 四川美术学院 教授

沈渝德 四川美术学院 教授

刘蔓 四川美术学院 教授

杨敏 广州工业大学设计学院 副教授

邹艳红 四川教育学院 副教授

余鲁 重庆三峡学院美术学院 副教授

文红 重庆教育学院 副教授

罗晓容 重庆工商大学 副教授

胡虹 重庆工商大学 副教授

进入21世纪,为适应经济全球化和信息化对高素质劳动者的需求,世界各国的职业教育进入了一个在调整中巩固、在改革中发展的时期。

职业教育是现代教育的重要组成部分,是工业化和生产社会化、现代化的重要支柱。近些年来,世界各国、国际组织、区域性机构都认识到发展职业教育对推动社会经济发展及促进就业增长的重要作用,把改革和发展职业教育作为面向21世纪教育和培训体系的重要组成部分。1987年联合国教科文组织在德国柏林召开了第一届国际技术和职业教育大会。1989年联合国教科文组织大会通过了《技术和职业教育公约》,制定了世界技术和职业教育发展的指导方针和政策。1999年联合国教科文组织在韩国汉城召开了第二届国际技术和职业教育大会,大会发表了对新世纪职业教育新的发展模式的看法,认为即将到来的21世纪是一个充满巨大机遇与严峻挑战的时代。新的发展模式将是以人为中心,培养创业能力和自立能力,促进继续学习和独立学习。大会通过了《技术和职业教育与培训:21世纪展望——致联合国教科文组织总干事的建议书》,呼吁各国改革职业教育,以终生教育思想为指导进一步推动和发展职业教育,建立和完善职业教育与高一级教育相衔接的有效机制,建立开放的、灵活的和面向学习者的新型职业教育制度。大会在主题工作文件中以中国的谚语作为引语:“当风向改变时,有的人筑墙,有的人造风车”,认为职业教育在新时代之风面前,不应消极地筑墙挡风,被动应付,而应积极主动地借助时代的风势,大造风车,抓住机遇,迎接挑战。

高等职业教育的培养目标是人才培养的总原则和总方向,是开展教育教学的基本依据。人才规格是培养目标的具体化,是组织教学的客观依据,是区别于其他教育类型的本质所在。

高等职业教育是高等教育的重要组成部分,属于高等教育的范畴。高职教育是自成体系的教育,在类型和层次上都有自己的特点,不同于普通高等教育。高等职业教育与普通高等教育的主要区别在于:各自的培养目标不同,侧重点不同。职业教育以培养实用型、技能型人才为目的,培养面向生产第一线所急需的技术、管理、服务人才。同样,高职人才也必须具备与高等教育相适应的基本知识、理论和技能,掌握相应的新知识、新技术和新工艺,并具有较强的实践动手能力和分析、解决生产实际问题的能力区别于普通高等教育。

高等职业教育以能力为本位,突出对学生的能力培养。这些能力包括收集和选择信息及知识的能力,在规划和决策中运用这些信息和知识的能力,解决问题的能力,实践能力,合作能力,适应能力等。国际21世纪教育委员会提出“四个学会”:学会求知、学会做事、学会共处和学会生存,作为现代教育的四个支柱。在第二届国际技术和职业教育大会中提出,21

世纪最重要的品质将是学会学习,德国联邦职业教育研究所前所长Herman Schmidt博士称之为独立学习的能力(independent learning)。培养能力,已成为职业教育界的共识。

高职高专艺术设计教育的课程特色是由其特定的人才培养教育目标和特殊的人才规格所决定的,课程是教育活动的核心,课程内容是构成系统的要素,集中反映了高职高专艺术设计教育的特性和功能,合理的课程设置是人才规格准确定位的基础。

本艺术设计系列教材编写的指导思想是从教学实际出发,以高职高专艺术设计教学大纲为基础,遵循艺术设计教学的基本规律,采用单元制教学的体例架构,使之能有效地用于实际的教学活动,力图能贴近培养目标、贴近教学实践、贴近学生需求,具有很强的应用价值。

本系列教材的教学内容以培养一线人才的岗位技能为宗旨,充分体现培养目标。在课程设计上,以职业活动的行为过程为导向,按照理论教学与实践并重、相互渗透的原则,将基础知识、专业知识合理地组合成一个专业技术知识体系。理论课教学内容根据培养应用型人才的特点,求精不求全,不过多强调高深的理论知识,做到浅而实在、学以致用。专业必修课门类覆盖了教学所属的所有专业,知识面广、综合性强,非常有利于培养“宽基础、复合型”的职业技术人才。

我们期望能构建一种科学合理的教学模式,一种新的教学思路,规范高职高专艺术设计的教学活动与教学行为,以便能有效地推动教学质量的提升,也便于有效的教学管理。我们同时也注意到艺术设计教学活动个性化的特点,教材在理论阐述、教学方法和组织方式、课堂作业布置等方面给任课教师预留了一定的灵动空间。

我们认为教师在教学过程中不再主要是知识的传授者、讲解者,而是指导者、咨询者;学生不再是被动地接受,而是主动地获取。这样才能有效地培养学生的自觉性和责任心。在教学手段上,应该综合运用演示法、互动法、讨论法、调查法、练习法、读书指导法、观摩法、实习实验法及现代化教学手段,体现个体化教学,使学生的积极性得到最大限度的调动,学生的独立思考能力、创新能力均得到全面的提高。

本系列教材根据目前国内高职高专艺术设计开设课程的需求,将分装潢设计、环艺设计、服装设计、设计基础及数码艺术设计等多个板块进行规划编写,分期分批、有计划地陆续出版。

本系列教材是为我国高职高专艺术设计专业的学生专门编写的,他们将是本世纪中国设计领域一支重要的队伍,是活跃在设计第一线的生力军,他们的成长直接关系到中国设计界的未来与发展。我们编辑这套教材,就是希望能在培养这支生力军的过程中,做些实实在在有成效的工作。

作为艺术设计高职高专教材建设的一种探索与尝试,这套教材中难免会有偏颇与不足,我们期望得到教育界的专家学者们的批评与指正,以期在教学实践中加以调整修改。

传统装饰艺术源远流长,是人类发展史中的一种艺术形态,也是人类社会最普遍的艺术形式。现代装饰艺术是集文化、科学、艺术于一身的艺术形式。作为文化,它可

使我们更清楚地看到它与人的生活,与人的创造性劳动的关系,看到装饰艺术作为人类独特文化和文明的内在结构和品格,看到它血脉跳动间所积淀的生命意象和文化精魂;作为科学,它又使我们可以有序地分析、探讨装饰在各个领域里的功能体现;作为艺术,它可以激发人们爱美的天性,满足人们不断追求高质量生活的需求,提高人们的审美能力。

我们面对着21世纪这个新的时代,大到城市环境,小到身边的日常用品,装饰设计在我们的生活中无处不在。随着科学技术和人类文明的不断发展,它被广泛运用于社会的各个方面,并伴随我们步步向前,从而成为现代物质与精神文明生活之必需。同时,各种装饰形式都以其不同的特点、形式、材料改变着人们的生活方式、生活品质,影响着人们的审美心理和审美习惯。而这种改变和影响,又反过来对装饰设计提出了新的要求。

近年来,装饰设计正经历着一个变革的过程。面对新的文化潮流和各种艺术流派的冲击,装饰艺术无论是思维观念,还是艺术形式都遇到空前的挑战,特别是随着现代科技的飞速发展,新技术、新材料的进一步开发和运用,无疑推动了装饰艺术的不断变革。如何在继承传统的基础上,找到装饰设计与时代风貌相吻合的内在联系,创造出既不失去传统装饰艺术的风格特点,又符合现代人们审美心理对形式创新的要求的作品,是装饰设计面临的巨大挑战。

由于培养人才的目标与类型的不同,高职教育是自成体系的教育,作为职业教育它以培养实用型、技能型人才为目的,培养生产第一线所急需的技术、管理、服务人才。因此,高职人才必须具备与高等教育相适应的基本知识、理论和技能,掌握相应的新知识、新技术、新工艺,以较强的实践动手能力和分析、解决生产实际问题的能力区别于普通高等教育人才。

本书的编写立足于高等职业教育的特定要求,重点放在对学生装饰设计的创作能力、表现能力和技法运用的训练上,同时增加了装饰画制作部分,以便让学生了解和掌握一些操作简单,又不失其装饰作品的工艺性的制作方法,培养学生一定的工艺制作能力。

编写的方式:一方面注重传统的装饰设计形式同现代设计观念的有机结合,另一方面又注重探讨在装饰文化的大背景下发展现代设计文化的整体优势,力图从理论到实践,从艺术规律到形式语言做到深入浅出,通俗易懂。另外,在编写中注意将各种复杂的理论融入具体的设计范例之中。特别是讲述装饰设计的创意、结构、表现、技法时,配合了大量的图片资料加以说明,从而使理论知识得到具体、直观、有效的补充,帮助学生更深层次地理解和掌握。

课程的安排:主要以实际的教学程序和课时安排灵活掌握进行。一个单元为一个授课单位,全部课程由四个单元组成,每单元课程均有教学目的、要求、重点、提示、小结、思考、练习几个部分。

本书的完成,是我们在长期教学实践中学习、思考、研究装饰艺术的一个初步成果。以这种贴近教学实践活动的体例架构来编写教材,是一种探索性的尝试,加之个人学识积累的欠缺,本书难免会有偏颇和不足,尚望学界的前辈与朋友们不吝指正。

在编写的过程中我们有选择地参考了一些著作成果,也选编了一部分图片资料。在此,真诚地向原作者表示谢忱。

目录

教学导引 1

第一教学单元

装饰设计艺术概述 5

- 一、装饰艺术的起源 5
- 二、中西方装饰艺术的发展历程 6
- 三、装饰设计的基本概念与功能价值 12
- 四、装饰设计的基本特征与分类 13
- 五、装饰设计的应用范围 16
- 六、装饰设计的工具与材料 25

单元教学导引 26

第二教学单元

装饰设计的基本原理与法则 27

- 一、装饰设计造型的基本观念 27
 - (一) 装饰造型与知觉经验 27
 - (二) 装饰造型与审美意象 30
- 二、装饰设计造型的基本形态 32
 - (一) 单独形的表现 32
 - (二) 形与形的表现 32
 - (三) 形与空间的表现 32
- 三、装饰设计造型的表现手法 35
 - (一) 夸张与变形 35
 - (二) 省略与添加 35
 - (三) 有序与重构 36
 - (四) 平面与概括 37
 - (五) 破损与解构 37
- 四、装饰设计造型的形式法则 38
 - (一) 对称与均衡 38
 - (二) 节奏与韵律 39
 - (三) 对比与协调 39
 - (四) 强调与淡化 40
 - (五) 实体与空白 40
 - (六) 影像与统合 41

单元教学导引 41

第三教学单元

装饰设计色彩的基本原理 42

- 一、装饰色彩的本质及特征 42
 - (一) 装饰色彩的本质 42
 - (二) 装饰色彩的特征 43
 - (三) 装饰色彩与写实性色彩的区别 45

二、装饰色彩的基本规律 46

- (一) 装饰色彩的基本要素 46
- (二) 装饰色彩的对比与调和 46
- (三) 装饰色彩的节奏与韵律 53
- (四) 装饰色彩与感情联想 54
- (五) 装饰色彩的象征意义 55

三、装饰色彩的表现技法 56

- (一) 装饰套色技法(勾线平涂、色块平涂) 56
- (二) 装饰明暗技法(明度渐变、色相渐变) 57
- (三) 装饰肌理技法(视觉、触觉) 59

单元教学导引 60

第四教学单元

装饰作品的创作设计与制作 61

- 一、创作素材的来源与搜集 61
 - (一) 客观物象素材 61
 - (二) 历史文化素材 62
 - (三) 科技素材(科技发明、微观世界、天体现象) 67
- 二、装饰设计作品的主题 68
 - (一) 庄重严肃的政治性主题 68
 - (二) 热烈歌颂的纪念性主题 69
 - (三) 地域文化的风俗性主题 69
 - (四) 诠释教义的宗教性主题 71
 - (五) 轻松休闲的娱乐性主题 72
 - (六) 公共空间的装饰性主题 72
 - (七) 思古寻根的怀旧性主题 73
 - (八) 热爱自然的环保性主题 74
 - (九) 私密空间的纯审美主题 74
- 三、装饰设计的方法步骤 75
 - (一) 装饰设计的创意 75
 - (二) 装饰设计的构图 77
 - (三) 装饰设计的训练 79
- 四、装饰作品材料的综合运用 82
 - (一) 平面材料的装饰作品 82
 - (二) 立体材料的装饰作品 84

单元教学导引 87

主要参考文献 88

一、教程基本内容设定

根据高职教育在类型和层次上的特点及以往装饰艺术设计教学的长期实践,本书在基本内容设定上,对装饰设计教学内容进行了筛选,并在有限的教学时段中突出了教学重点,以求达到高职艺术设计人才的培养目的。教学内容设定为四个教学单元。装饰艺术设计概述:本单元以理论阐述为主,使学生了解装饰艺术设计的起源、发展以及基本概念、功能价值、艺术特征。装饰设计的基本原理与法则:本单元是全书的重点。要求学生认识掌握装饰设计造型的思维观念、基本形态、表现手法、形式法则。装饰设计的色彩:本单元阐述了装饰设计色彩的基本知识,主要要求学生掌握装饰设计的表现技法。装饰作品的创作设计与制作:本单元通过对装饰设计创作与制作的方法和步骤的阐述,力求培养学生的设计创作能力和制作能力。四个教学段落中同时为学生注入一定的新思维、新观念、新方法,以期学生具备相应的创造性思维能力与艺术创造能力。

应用型人才的一个显著特征就是有很强的动手能力,但仅仅有很强的动手能力是不够的,他还应该具备相应的动脑能力,只有二者兼备才能符合今后工作的需要。因此,在注重对学生动手能力培养的前提下,适度地注重学生动脑能力的培养也是教学基本内容的一个重要方面。这种动脑能力主要体现为创造性思维能力,尤其是艺术的想象力,它远比艺术技巧与方法重要。倡导与鼓励学生的创新思维,让学生不停留在刻意模仿,而是大胆创新,敢于标新立异。为此,在四个教学段落中同时为学生注入一定的新思维、新观念、新方法是十分必要的,它有利于学生相应

的创造性思维能力与艺术创造能力的形成。

以上教学单元力求吻合学生的接受心理,理论讲述通俗易懂。从掌握设计方法到设计创作、制作,都遵循耐心、细致、详尽的原则。同时尽可能地为学生提供相关资料。

二、教程预期达到的教学目标

本教程的总体教学目标是通过装饰设计的起源、发展的讲述,扩展学生对装饰设计了解的视野;通过对装饰画的造型、构图、色彩、形式美的讲解,让学生明白装饰画与其他绘画的区别在于它具有高度概括、夸张、变形性;通过对装饰设计创作的讲述培养学生创造性思维能力与表现能力,培养学生在艺术想象中以客体表象为起点,借助对客体的感觉、体验与经验、联想并在充分发挥个人想象的基础上,创造出符合现代装饰设计要求的艺术形象;通过对装饰设计制作的方法和步骤的阐述,培养学生较强的实际制作能力和一定的艺术创造能力。使学生走上设计工作岗位后,在实际工作中能较好地发挥和运用这些能力,创造出质量较高的装饰设计作品。

三、教程的基本体例架构

本装饰设计教程的基本体例架构与其它装饰设计教材的主要差别在于它突出教学的实用性,贴近教学实践、设计,符合教学规律以及学生学习心理。在规定的总学时的基础上,划分为几个由浅入深并相互联系的教学单元,提供一个科学合理的教学模式与运行方法。在确立的每个教学单元中,都有明确的教学目标、具体的教学要求、教师及学生应把握的重点、单元作业命题、教学过程注意事项提示、教学单元结束时小结要点、思考题及课余作业练习题等。根据教程要达到的总的培养目标及各教学单元目标拟定了相关的作业命题。作业设置具有典型性和概括性,作业难度由低到高,使学生通过几个教学单元的设计实践训练后,掌握装饰设计的创作和制作方法。

四、教程实施的基本方式与手段

本教程实施的基本方式为任课教师讲授,优秀设计作品形象展示,命题设计作品练习和教师讲评等。具体采用的基本方式与手段体现在四个方面:

一是传统的主流教学方式。即任课教师对课题理论的讲述与分析。这种教学方式虽然有其局限性,但是通过长期的教学实践,它被证明是方便、快捷且行之有效的方法,是一种不可忽视的教学方法,尤其对学生现代设计理念及原理的灌输有着重要的作用。

图1

图2

图3

图 4

图 5

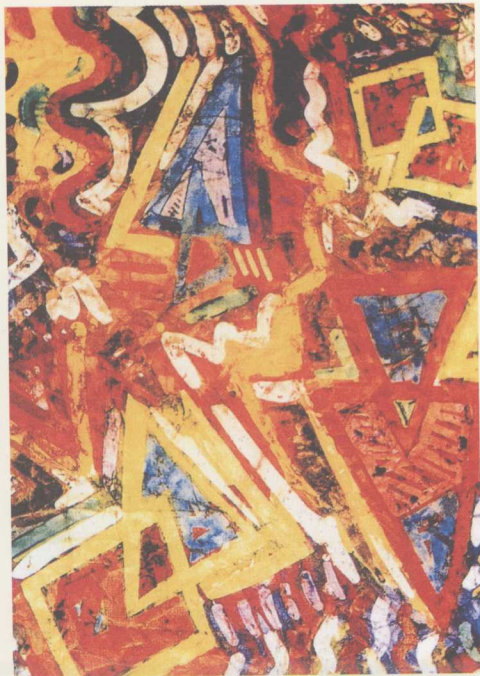

图 6

二是现代多媒体教学的手段。由于装饰设计是一种视觉设计艺术,因而在教学中自始至终都离不开具体而直观的设计形象教学。为达到良好的教学效果,加深学生对设计原理的理解,使教学活动更加科学化、规范化、现代化,必须采用多媒体教学手段。特别是在对国内外优秀的装饰设计作品进行范例分析评述时更应充分发挥现有教学媒体的效用。它更直观、更形象、更生动地将理论融会贯通于直观的设计作品之中,便于学生直观地理解其理论知识和掌握设计方法技巧。

三是作业课题设计。它包括装饰设计创作练习和装饰设计制作练习两部分。两部分练习都是训练学生动脑又动手的重要手段,是培养高职高专应用型人才实际设计能力和制作能力的重要措施。学生通过任课教师的理论讲授和图像式教学所获得的理解与感悟,还必须通过一定量的作业练习才能真正掌握。而学生思维能力的培养和心智的成长往往在作业练习过程中体现,教师以此作为作业命题设定、辅导及作业小结与交流的依据,适当地调整教学计划,步步深入、有效实施。只有这样才能发现问题并解决问题。

四是对学生练习进行评讲。通过教师讲评、学生参与讨论的形式,对练习作业提出优点、指出不足,对练习中出现的问题加以引导启发。从正面和大的方向,提出恰当的建议和解决的办法,推动学生进一步地思考与追求。

五、教学部门如何实施本教程

由于本教程的编写是直接贴近教学实践活动进行的,因此可直接有效地应用于装饰设计教学活动之中。任课教师可以它为纲目有效地展开形象生动的教学活动,从而使教学活动有章可循,有案可查,纳入科学合理的教学管理系统的正轨中,有效地改变教学中无目标的、随意的、无序的教学行为。该教程对于教学管理部门来说,除了能提供一种科学合理的教学模式、一种新的教学思路外,还将有效地规范无序的教学活动与教学行为,有效地推动设计教学质量的提高,从而实施有效地教学管理。另外,还可以以教程为依据检查任课教师的教学质量及学生的学习进度,从而对装饰设计这门课程的教学情况做出正确的评估。

因此,可以说本教程将对科学有序地实施装饰设计教学起到一个良好的推动作用。

六、教程实施的总学时设定

本课程开设的一个重要前提,就是学生必须有平面构成和色彩构成的基础知识,因而建议将本教程原则上安排在二年级上期

或下期进行。可分两个阶段实施本教程。即装饰设计绘画和工艺制作两部分。设计绘画部分的总课时为64学时,其中理论讲述为12学时,占总学时的20%左右;设计练习为52学时,占总学时的80%左右。工艺设计制作部分总课时为32学时,其中步骤、方法和工艺材料特点的理论讲述为2学时,占总学时的5%左右;指导设计制作练习为30学时,占总学时的95%左右。

另外,课时数可根据学生专业和本教学部门的实际情况适当地增加或减少。

七、任课教师把握的弹性空间

艺术设计教学与一般教学不同,它具有鲜明的个性和创造性。不同教师的设计教学活动必然会呈现出不同的个性化特色,因而不能完全受条条框框的限制。因此,作为教学活动实施的教材必须预留一定的弹性空间,才有助于任课教师主动性和创见性的发挥。

本教程任课教师可以把握的弹性空间:第一,在专业学习需要和时间的安排上,教学可放在装饰设计艺术的绘画部分,也可以放在装饰设计艺术的制作部分,还可以放在两者相结合的部分。第二,在教学理论阐述过程中,不求全面深入,只求选择重点,简明扼要,易于把握。任课教师可以根据学生素质的高低,以本教程表述的基本理论为基础,在设计基本理论和观念的表述上作深浅适度的变化,融入任课教师自己的教学经验、独到的观点和见解,使设计教学活动不仅规范合理,而且充满生动活泼的个性化特色。第三,在教学方法和教学组织方式上,本教程未做任何具体的规定,给任课教师留下了绝对的自由度,因而任课教师应该综合运用多种教学经验和方法与灵活多变的教学组织方式,最大限度地调动学生的学习积极性与主动性,努力营造一种教与学的生龙活虎的气氛,引导学生主动地去获取,而不是被动地接纳。第四,在每个教学单元作业命题上,除设定了命题作业外,还另外为任课教师拟定了与命题相关联的作业命题,为任课教师提供一个启发思考和选择的空间,便于任课教师根据本校专业设置的不同情况和学生素质的高低,选择最符合教学对象心理与有效的命题练习的教学,从而最大限度地发挥教师个人的教学能力。

我们认为当代艺术设计教师在教学活动中,不应该仅仅是知识的传授者、讲解者,还应该是组织者、引导者。因此,任课教师根据自己的教学思维,采用符合培养目标的最恰当的教学方法和教学组织方式十分重要。在这方面我们尽力探索着、创造着、期待着。

图7

图8

图9

装饰艺术设计艺术概述

单元教学测试：选择两张具有不同特色的装饰设计作品，让学生对作品艺术品位的高低与优劣做出书面评判。任课教师不对设计作品好坏做任何提示与暗示，任由学生自由做出判断。测试完成后，任课教师做总结，提出做出判断的标准。

单元教学课题：装饰设计艺术概述

图 1-1 太平洋群岛土著居民的身体装饰

装饰是人类最古老的艺术表现形式之一，是一个非常流行且带有普遍性的概念。它与人类的生活紧密相关。在人类的安身、工作、休闲、娱乐等方面，无处不体现着装饰的因素。它以其特有的审美性，装点着人类的方方面面，成为人类运用审美把握世界的一种方式。

人类五千年的文明历史先后经历了石器时代、陶器时代、青铜时代、钢铁时代等。伴随着对“物”的生命知觉，人类的装饰活动和装饰意识逐渐由朦胧走向自觉，由实践走向与审美结合，展现了天地宇宙万物的生命次序，昭示着人类灵魂的审美智慧。

一、装饰艺术的起源

人类伊始，就以美的形式表达自身的意愿，记载自身的经历，纪念重大事件，信奉神灵，形象地表达出他们的偶像崇拜和对理想实现的追求。早在原始社会时期，人类就萌发了装饰事物和装饰自身的审美情结。在穿树叶、围带兽皮的同时，人们就把一个个贝壳、一块块兽骨串起来挂在颈间，把鸟的羽毛摘下来

插在头上。有的氏族部落还喜欢用具有神秘色彩的装饰符号进行文面、文身来装扮自己,至今在一些原始部落还保留着这些装饰的爱好习俗(图1-1)。因此可以说,文面、文身和饰物是人类装饰史上的一个大转折。也由此可见,装饰和审美像一对孪生兄弟一样亲密无间,与人类相伴而生,人类在装饰自己的同时也装饰着自己的生活。

原始彩陶的诞生,是人类装饰史上第一个重要的里程碑。从新石器时代的彩陶纹饰中可以看出,原始社会时期的装饰艺术是具有一定的审美价值的。它合乎规律性的装饰结构、简括有序的装饰手法、抽象夸张的装饰方式,体现了原始装饰的基本风格,确立了人类早期抽象纹样的基本图式,因而成为原始艺术特有的审美尺度,为我们今天研究装饰提供了很高的参考价值。

二、中西方装饰艺术的发展历程

纵观人类装饰艺术的发展,我们不难发现这样一个事实:早期装饰纹样的出现和发展孕育了装饰艺术的发展。以此为线索,我们试对中西方装饰艺术的发展作一简要陈述。

(一) 东方的装饰之美

1. 华夏艺术的装饰美

东方传统装饰有着悠久的历史 and 辉煌的传统。以中国为代表的东方装饰艺术和人类发展历史一样,经历了原始时代、古代社会和现代复兴三个不同的发展阶段,体现出各自不同的鲜明时代特色和审美取向。

原始时代是一个神秘而野蛮的时代。

原始时代的装饰艺术尚处于一种萌芽阶段。这个时期人类还处于童年时期,生产力水平低下,人的大脑中还没有形成艺术观,只是从简陋的生产和生活实际用品中透露出艺术的端倪,反映出原始人赞美生活、追求幻想的智慧和対美的向往。我们从新石器时代的彩陶纹饰中可以看出,原始社会时期的纹饰是具有一定的审美价值的。

图1-2 彩陶人面纹盆, 仰韶文化半坡

图1-3 孙家遗址出土的舞蹈纹陶盆

彩陶纹饰——彩陶纹饰中有仰韶文化彩陶和马家窑文化彩陶。前者以几何形纹样为主,兼有鱼、鸟、鹿、蛙、羊等动物纹饰,典型的有半坡的人面鱼饰(图1-2)。后者在前者的基础上出现了植物纹和舞蹈纹,出现了具有情节性的狩猎、舞蹈的纹饰。孙家遗址出土的舞蹈纹陶盆(图1-3)造型简单生动、形式感强。

岩画——以结构的无序化为其基本特征。画面中的人物和动物的动态都十分随意散漫,没有一个可以控制整体的组织结构。这种结构上的随意性,从某种意义上讲,同运动的特质更加吻合,也正因为如此,图像的运动感更自由、更开放、更富有流动的生命意识(图1-4)。

这个时期的艺术风格单纯、生动、粗犷、质朴。另外彩陶艺术的产生,使某些模仿性因素开始逐渐脱化,造型依照几何形的结构来构型,装饰纹样越来越符合装饰结构,画面上采取打散构成的装饰手法,根据器皿的造型将自然形象进行艺术性的重组,在主体心理和视觉感知上,逐渐形成了以均衡、对比、运动、和谐、曲折、空灵为特征的审美尺度。这意味着装饰设计在形式表达上的日益成熟,对我们今天研究装饰设计也有很高的参考价值。

古代社会经历了五千年左右时间。

随着生产力水平的不断提高,华夏文化在自身的框架内,沿袭了原始生命的精神,创立了一个又一个装饰艺术的时代高峰,留下了无以数计的堪称国宝的艺术珍品。

青铜艺术——继原始彩陶以后又一座不可企及的艺术高峰。商周青铜艺术无疑是中国古代青铜艺术的杰出代表。其纹饰一反彩陶质朴、活泼、愉快的原始风格,而走向沉重、神秘、威严、凶猛的超现实的怪异圈。青铜艺术神秘狰狞的美所凸现的装饰风格,不仅指向一种无限深远的原始力量,而且体现了一种无限的、原始的、不能用概念表达的原始宗教情感、观念和理想。西周时代的鸟纹青铜象尊,其纹饰形象虽然来自自然生活,但自身的特征已被淡化,形象变得神秘而古怪,似虎、牛、象、龟等,形象夸张怪异,寄寓着一种原始的宗教情感。战国青铜纹饰与

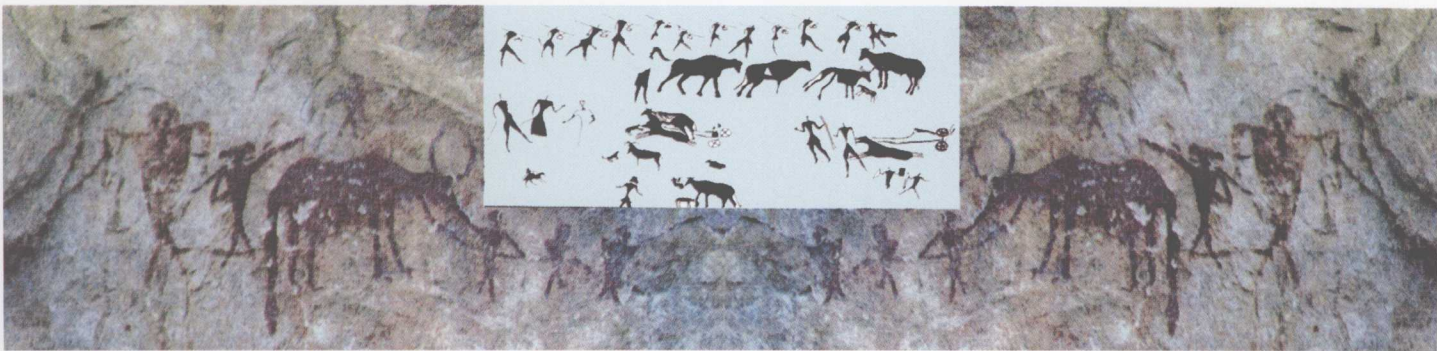

图1-4

商周青铜装饰图案则有明显的区别,叙述画的表现形式开始用于主体装饰,表现内容由狰狞神秘的怪兽变成宴乐、渔猎、水陆攻战的生活场景图案。这种变化表明,一种新的审美趣味和理想已开始流行,人们渴望挣脱宗教的神秘感对生命的束缚,转向对世间现实生活的肯定。战国宴乐、渔猎、水陆攻战等表现生活场景的纹饰,有效地利用了工艺特点,代表了青铜时期装饰艺术的风格。(图1-5)

画像石、画像砖艺术——汉代画像石、画像砖是传统装饰艺术中一个十分有趣的特例。它一反春秋战国以来的五彩色变,以纯粹的黑白世界张扬自己的个性,体现出独创的美学风格。画像石、画像砖亦是汉代墓室文化的一个组成部分。幻想中的神仙世界、现实中人间贵族统治者的享乐观赏、社会下层奴隶们艰苦的劳动生活,都成为画像艺术表现的对象。图1-6生动地展现出下层劳动者狩猎、收获的劳动场景,形象生动,构图饱满。从中我们不难看出,汉代画像艺术还吸收了东汉末期盛行的阴阳学说,在空间结构的运用方面,充满了随机性和合理性,使其黑白空间搭配巧妙合理。形象的设计上按照空间的形态、大小安排与之相适应的形体,使形体与空间和谐统一,形成独特的装饰效果,在两汉五彩缤纷的艺术世界中独树一帜。

佛教石窟艺术——魏晋在中国历史上是一个重要的时期。东汉时期,佛教经西域入主中原,进而被太武帝定为国教。然而,数千年博大深厚的汉文化并没有因佛教文化的进入而失去自身独立的品格。石窟艺术随着佛教文化“中国化”的进程,以自己形象的方式演绎了“接受——改造——消化”的思想意识行程。以敦煌壁画为主要例证,从中可以看出北魏、隋、唐、五代、宋等不同时代不同神的世界。甘肃敦煌莫高窟现存有北魏、西魏、北周时期的壁画三十九窟,题材以佛、菩萨为主,也有佛本身故事和佛传故事。大量的佛经题材使构图场面更加宏大。壁画人物体态丰满,婀娜多姿,既有手画彩绘,也有石刻浮雕造型,带有浓郁西域色彩。在表现手法上,既继承了传统壁画的艺术技巧,又吸收了印度的晕染之法,色彩浓重,层次分明。构图打破了时空界限,画面更具有立体感和装饰感,装饰效果比以往的壁画更为强烈。值得一提的是敦煌壁画色彩任意夸张造成的色彩对比极端丰富以及它所带来的辉煌壮丽,既是因为它发展了原始时期色彩的象征装饰和对自然色彩模拟的造型意识与方法,又是因为它

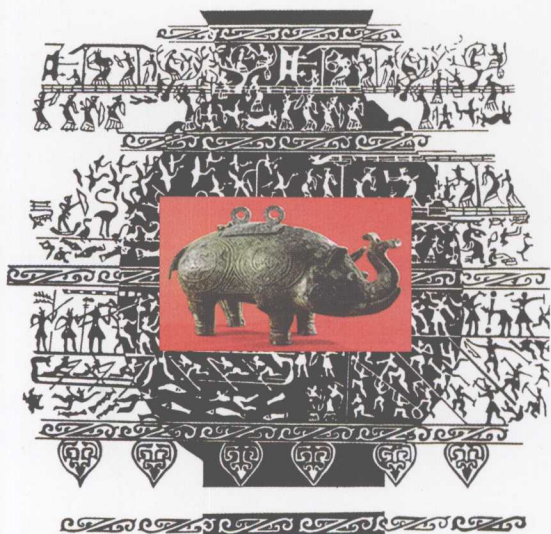

图 1-5

图 1-6 弋射、收获图

图 1-7 敦煌壁画

图1-8 青花瓷壶(元)

图1-9 惠山泥人 和合二仙

图1-10 (东山魁夷)

主动融合外来艺术信息中相对开放的色彩观念,创造了较高的对比色彩和谐。它是东方绘画艺术继在水墨画中极端发展黑白对比后又一独到的色彩成就。(图1-7)

陶瓷艺术——宋代陶瓷工艺达到了中国古代陶瓷工艺的高峰。宋代陶瓷端庄的造型,晶莹、淡雅的色彩,清秀大方的图案装饰与宋代崇尚清瘦的时代风尚如出一辙,代表了这一时期高雅、凝重的艺术风格。这种风格和人类早期原始彩陶的粗犷及清代陶瓷的细腻形成完美的平衡,显示出陶瓷艺术成熟后的坦荡与自信。元代陶瓷继宋代之后在品种上有了更大的发展。除釉黑红之外,青花瓷也倍受人们青睐,至今仍不失其特有的魅力。青花瓷,特别是民间青花瓷色彩纯净、清澈明丽、高贵典雅,其瓷绘艺术的历史价值,远远超出了陶瓷的狭小范围(图1-8)。

民间美术——民间美术是伴随着中华民族千万年生生不息的漫长历史产生和发展起来的,是一个内涵丰富、积聚了中华民族深层心理信息的智慧宝库。民间美术绵延数千年,不因历史更迭而消失,显示出强大的生命力和审美价值。民间美术从总体上显现出神秘、粗犷、质朴、夸张、简括、诙谐的审美特征。民间美术蕴含的艺术精神值得我们学习和借鉴。图1-9是一件惠山泥人作品。

现代复兴的装饰艺术。

装饰艺术经过人类童年的辉煌时期,进入到古代社会以后,呈现出衰退的景象。近代,由于工业文明重新改写了世界文化格局,装饰艺术获得了新生。装饰艺术的复兴,代表着人类文化发展的一种新趋势。在艺术的形式上,装饰艺术的形式法则和生命精神被重新确立,各种艺术流派探索着艺术本源,追寻着那原始的童真和装饰趣味——人类先天的审美本能。当代东方装饰艺术的代表平山郁夫和东山魁夷的作品,无不具有装饰风格和形式美感。(图1-10)

现代高科技给我们展示出原子、分子、粒子等微观世界中具有装饰风格的几何形的流线美、