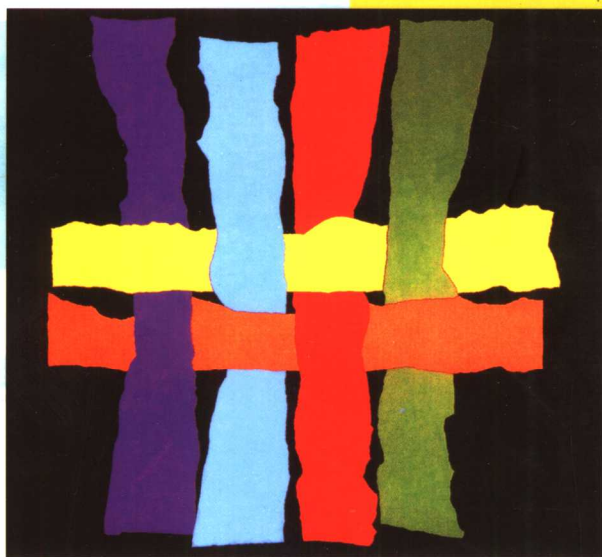

艺术设计表现技法丛书

装饰 设计 表现 技法

刘宣琳 李勇 ■ 编著

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

合肥工业大学出版社

北科院

Y J525
12

艺
术
设
计
表
现
技
法
丛
书

装饰

装饰设计表现技法

刘宣琳 李 勇 □ 编著

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

合肥工业大学出版社

装饰设计表现技法 / 刘宣琳编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2007.2
(艺术设计表现技法丛书)
ISBN 978-7-81093-540-1

I. 装... II. ①刘... III. 装饰美术—技法(美术) IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第013061号

编委会主任：朱和平

编委：(按姓氏笔画)

朱和平	刘明来	孙志宜	陆 峰	陆小彪
孟卫东	胡是平	郭 凯	黄 凯	詹学军

策 划：方立松

装饰设计表现技法

Zhangshishejibiaoxianjifa

装饰设计表现技法

刘宣琳 李 勇 编著 责任编辑 方立松

出版	合肥工业大学出版社	版次	2007年4月第1版
地址	合肥市屯溪路193号	印次	2007年4月第1次印刷
邮编	230009	开本	889 × 1194 1/16
电话	0551-2903198	印张	6 字数 177千字
网址	www.hfutpress.com.cn	发行	全国新华书店
E-mail	press@hfutpress.com.cn	印刷	安徽联众印刷有限公司

ISBN 978-7-81093-540-1

定价: 39.00 元

凡本社图书出现倒装、缺页、脱页等质量问题，由本社发行部负责调换

PREFACE

序

人们的物质需求和审美价值取向以及人类的生活态度和生活方式,在科学技术迅猛发展、物质产品极大丰富的今天,正在发生并已经发生了巨大的变化。就艺术设计而言,社会发展不仅对我们的设计观念、创意表达、造物手段与方法等思维和行为方式提出了挑战,同时也成为今天摆在每一位设计师面前亟待思考和解决的课题。在新的形势下,以国际视野重新审视传统,跟上时代发展的步伐,这是建设自主创新型国家的需要,同

同时也是每一个设计师、设计教育者的责任与使命。

创新是一个民族的灵魂,是一个民族延绵不竭的原动力。从思维科学和设计学的角度来看,人的创造力(在某种意义上讲就是设计能力)是无限的,但这种创造力能否以物化的方式表现出来,最终服务于社会生产、生活,则受限于多种因素。社会经济发展和科学技术的进步,既为我们提供了探索创造性使用新材料、新工艺、新技法的可能,同时也使人们面临着新一轮的挑战,并促使人们不断追求卓越和完美。

任何一种技法,都经历了一个传承——演进——消亡的生命周期。对于艺术设计而言,所谓新的技法,必然建立在某种条件(包括已经成熟的技法)的基础之上。从广义上讲,这是一个不断完善、传承与超越的过程。技法研究既具有学科交叉交叉的知识背景,又具备实践性和研究性强的特征,因此,在艺术设计中,我们不仅要具有掌握成熟的技法成果的能力,而且还要主动探索新的发展趋势,使我们对技法的研究与应用能够与时代前沿相契合,与未来的发展方向相吻合。

在以计算机作为主要辅助设计工具的条件下,对于设计的原创性思考显得尤为重要。这不仅有设计本身性质的原因,也是当今设计的价值趋向所在。目前,以计算机代替手工艺,以软件功能代替思考,以图库中的图片进行拼凑、组合、完成设计的现象,充分反映了一部分设计者在面对新形势和新变化情况下不知所措、急功近利的盲目与失态。忽视心脑合一,内容与形式统一的设计原则,不仅是对设计本质的一种曲解,而且也对设计的良性循环与可持续发展造成了不可弥补的负面影响。

技法的创新和实践,始终离不开准确传达信息的基本设计要求,以及与受众积极互动的特质。设计本身肩负着人类创造最佳生活方式、状态和社会价值的使命与责任。如果说设计理念是设计环节中最重要的部分,那么对设计技法的研究也是在其理念支配下的重要因素,因此,脱离设计目标的技法其存在价值都将可能表现出与设计本质相背离的倾向。由于各种原因,传统设计教育存在着重技法、轻理念的现象,而在时代进步的今天又出现了重创意、轻技法的问题,其所带来的种种弊端,已引起设计界和设计教育界的关注和思考。

由合肥工业大学出版社组织编写的这套艺术设计表现技法教材,就是通过教材的创新,特别是对设计技法理念的创新,来促进设计艺术学的健康发展,这种有益的尝试,必然对设计艺术的教育与实践产生积极的作用与影响。

清华大学美术学院副院长

何洁

2006年4月

CONTENTS 目录

序

第一章 装饰艺术概述

1

■ 第一节 装饰的意义

■ 第二节 装饰的含义

第二章 装饰造型

4

■ 第一节 装饰造型的分类

■ 第二节 装饰造型的装饰手法

第三章 装饰构图

11

■ 第一节 装饰构图的意义

■ 第二节 装饰构图的种类

第四章 装饰色彩

21

■ 第一节 装饰色彩构成因素

■ 第二节 装饰色彩的运用方法

第五章	装饰艺术的形式法则	32
-----	-----------	----

- 第一节 多样与统一
- 第二节 对称与均衡
- 第三节 条理与反复
- 第四节 动感与静感
- 第五节 节奏与韵律
- 第六节 比例与尺度

第六章	装饰艺术的运作技法	43
-----	-----------	----

- 第一节 平面绘制材料表现技法
- 第二节 综合材料装饰表现技法

参考文献		89
------	--	----

后记		90
----	--	----

艺术设计表现技法丛书

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

- 第一节 装饰的意义
- 第二节 装饰的含义

第一章

装饰艺术概述

第一节 装饰的意义

装饰艺术博大精深,丰富多彩。装饰是一种普遍的艺术和文化现象。它不仅是一种造型的艺术,而且是人类行为的艺术,是人类行为的礼仪化、规范化,是一种普泛化的人类行为和人类社会生活方式。

美与好既是装饰的尺度,又是装饰的目的。装饰作为人类特有的艺术禀赋和才能,它是来自人类心灵的强烈需要。人类存在着一种对于寂寥空间的恐惧感,对于空白的一种由压抑而转化生成的填补冲动,对于自身个体意识的强烈尊重的需要,这一切都可以通过装饰来得到补偿和满足。

正如米罗所说:“装饰艺术犹如生活的彩练,如果失去了它,人类将失去光彩。”可以说,自有艺术活动起,就有了装饰手法。原始社会早期,人类对美的表现集中在石器加工上,新石器时代进一步表现在陶器的纹饰中,装饰的萌芽,也表现在人体的本身。艺术史家赫尔内斯,格罗塞等均指出:原始艺术与“灵感巫术”有关。原始人用颜料文身,以及将兽骨、珠具等物装饰于形体上,不是为了审美而是幻想通过这种被崇拜的图腾来象征超自然的神秘力量。严格地说,在人类社会初期,很多艺术形式的制作目的并不是为了装饰和美化,如图腾象征着部落的信仰;巫术和祭祀用的器物及图形是神灵和精神信念的代表;原始人的脸谱和文身则是希望在部落间的战斗中显示自己的强大,以此来对敌人产生威慑力。图腾除被刺在身体上,绘制在器皿或武器上,成为标志性的图腾,它也是早期的具有实用意义的一种装饰。无论怎样,这些东西都对装饰艺术的发展起了促进作用,它为艺术表现中的精神追求提供最早的范例。装饰艺术是中国传统艺术的核心和精髓,它是中国数千年劳动人民艺术实践的产物。(图1-1)

图1-1 藏画艺术

第二节 装饰的含义

人类行为中的装饰现象说明,装饰并不是一种狭义的艺术上的造型表现,它的本质在于人追求美的动机与目的,而装饰艺术仅是人类装饰行为和现象中的一部分。在艺术范畴内,装饰作为一个常用而又涵盖面大的专用词,有广义和狭义的区别。

1. 广义:主要泛指一切装饰行为和装饰现象,标示整体意义上的装饰、装潢,如建筑的内外部的所有设计和陈设。

2. 狭义:主要指装饰行为的结果,即“装饰艺术”是指具体的装饰品类或个别装饰物以及具体的图案、纹饰形象。

装饰艺术的含义在中国最早出现于5~6世纪,指修饰、打扮。《现代汉语词典》上解释为在身体或物体的表面加些附属的东西,使之美观,作用在于增强美感。虽不准确,但也是从广义和狭义两个方面来认识的。

《日本设计词典》对“装饰”一词的解释包括四个方面:

其一,赋予美的行为,不仅仅表现为外表的装饰,也包括现代设计中所谓“无装饰”的美,而这种追求材料、结构、功能特性的美,本身也是一种装饰。

其二,作动词用,即使用一定的装饰材料进行装饰材料活动。

其三,指装饰性。

其四,作为一种工艺方法、技术,如漆工的描金绘,景泰蓝的掐丝、点蓝等装饰工艺技法。

“装饰”这个词在西方最早出现于18~19世纪,泛指艺术修饰,稍后才出现了“装饰艺术”,“装饰派艺术”等词汇。根据英国百科全书介绍:“第一次使用‘装饰’(decoration)一词是在1791年,是指各种能够使人感到赏心悦目的视觉效应……”。实质上就是视觉上的音乐效果。(图1-2)(图1-3)

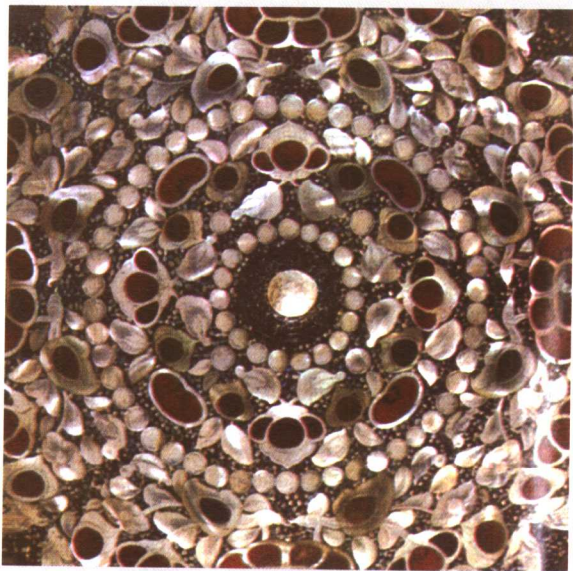

图1-2 八角镜背图案 唐代

图1-3 冯艺

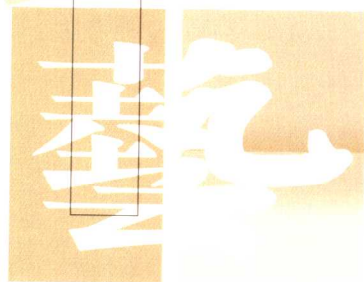
艺术设计表现技法丛书

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

第一节 装饰造型的分类
第二节 装饰造型的装饰手法

第二章

装饰造型

第一节 装饰造型的分类

装饰造型即将客观形象主观化, 自然形象理想化。

装饰造型可分为具象和抽象两大类:

1. 具象是以人们习以为常的自然界、花草树木、飞禽走兽、日月山川、人物风景等, 通过写生、提炼、加工变化而成的。这些造型特点是自然、真实、生动, 容易引起人们的共鸣与联想。

2. 抽象的造型是运用点、线、面、形、方、圆、曲、直等几何形体为造型元素, 运用数理知识, 按照形式美的法则而成的。特点: 其一, 必须摆脱时间、空间、地点、透视、固有色的束缚, 这是装饰造型的前提条件。其二, 必须接受特定装饰对象, 特定装饰用途, 特定工艺和特定材料的制约, “因材施艺”、“适形造型”, 达到纯粹的自由, 给人简明、大方、严谨, 富有哲理和韵律美。

变形是装饰造型的一个重要特征。装饰变形的基本原则是: 自然形态主观化, 具体形象意象化, 立体结构平面化, 紊乱关系秩序化, 繁杂细节单纯化, 抽象情感形象化。

第二节 装饰造型的装饰手法

它包括提炼、夸张、规整、添加、组合、求全、共用、透叠、几何化等。

一、提炼

即对生活素材进行去粗取精、删繁就简的处理, 剔除非本质的东西, 突出有特征、有性格的部分, 化复杂为单纯的一种艺术再创造, 它是装饰造型的基础。提炼的目的是用简洁的艺术语言表现丰富的内涵, 使形象刻画更典型、更精美, 并使主题更突出。(图2-1)(图2-2)

图2-1 蔡虹

图2-2 非洲装饰艺术

二、夸张

即对自然物象中典型的有代表性的东西进行强化处理,使其更具有特点,更具有装饰性和趣味性。夸张是在省略的基础上强调对象的主要特征,根据设计要求作人为的夸大、缩小、伸长、加粗、变细等艺术处理。另外,夸张是在简化的基础上进行的。某一素材简化后保留的部分,往往使人感到淡薄,形象不够突出,不够鲜明,因而需要进一步突出事物特征,即要求对事物最典型的部分加以夸张。没有夸张,装饰难以存在。夸张并非随心所欲,不能任意加强什么或削弱什么,通常需根据作者的感受

和理解来进行。夸张的具体方式不同,达到的效果也就不同。夸张手法必须以自然形态为基础,必须与整体协调。(图2-3)(图2-4)(图2-5)

三、规整

即通过对分散、零乱的点、线、面的排列组合,将繁杂的自然形态条理化、秩序化。规整的装饰形象整齐、协调、和谐,富于节奏感和韵律感。装饰造型不规整,画面缺乏整齐美;过分规整,又容易流于单调平庸。(图2-6)(图2-7)(图2-8)

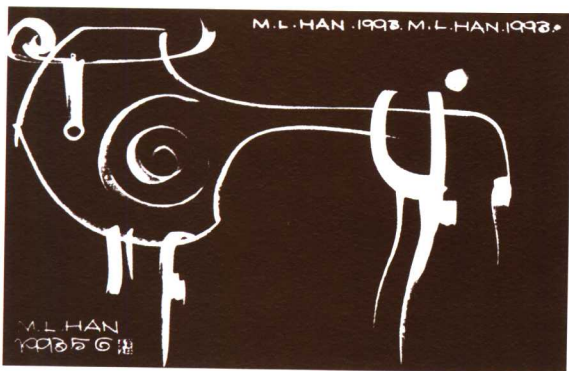

图2-3

图2-4

图2-5 贵池木雕

图2-6 马家窑彩陶盆图案

图2-7 朱长山

图2-8 马家窑彩陶盆图案

图2-9 朱长山

图2-10 洪利娟

四、添加

即在简化了的形象上添加装饰纹样，使形象丰满，富有装饰趣味；或使造型意境得到升华，内涵得到深化。一种添加是原形本身所具有的内容，如服饰上的纹样，先进行提炼，而后选取具有代表性的纹样添加在最能突出主题的部位，以增强服饰形象的节奏韵律感和装饰味道。另一种添加则完全从形式出发，根据素材或题目的谐音、寓意，进行联想，创作出新的纹样。这种添加往往使装饰形象更加丰富饱满，效果出人意料，耐人寻味。如中国民间年画和剪纸，在寓意“（莲）年有余（鱼）”的美好愿望时，常在鱼身上添加莲花荷叶；在寓意“四季平安”时，在四季花卉间添加花瓶装饰纹样等。（图2-9）（图2-10）

五、组合

即将某一物象与另一物象按其相互类似之点进行联合,共组形象。它实行本质和形的存在状态的非逻辑性、直观性、自然性的有意强调并改变存在的关系的巧妙组合。或依靠共用体,或依靠黑白关系,或依靠集体的变化,或依靠空间的重叠、渗透的组合,形成新的特殊造型。运用组合的装饰手段能够使创作者在自己的审美意愿基础上不拘一格地进行主观加工,塑造形象。这类造型的组合关系是一种说明的表达,它往往能够给相同的画面内容带来更加充实的含义,并能从不同的角度积极的表现出来,给观众一种有力的吸引。(图2-11)(图2-12)

六、求全

具体表现在以下方面:首先,追求装饰形态的完整性,所表现的物象应控制在画面之内,不要伸出画外。其次,无论表现何种形象,都要求饱满,生命力旺盛,富有朝气;不宜去表现那些枯萎、残缺、破败的物体。另外,可以根据创作者的设想,将所有美好的物象加以集中体现。如民间图案中常有把荷花、荷叶、莲蓬和藕组合在同一画面上,五蝠捧寿等。(图2-13)(图2-14)

图2-12

图2-13 王为为

图2-11

图2-14 王为为

七、共用

在装饰造型中,可以选择共用的装饰手段进行造型。这种手段是经过创作者的巧妙构思,将一个局部形象变成为用于两个或两个以上形象造型的装饰方法。使用此手段创作的造型,一般是在共有轮廓线的条件下产生的,因为不同图形各自扮演的角色不断地从此图转移到彼图。虽然这种造型以简单的形式出现,但却产生了丰富的内涵。最典型的共用线的造型“太极图”,也称“双

鱼追逐”。它是用一条相反相成的S形线,把整个画面分成阴阳交互的两极,两极围绕一个中心回旋不息。此图是根据一方的轮廓造就了另一方,也就是说一方的形在形象思维上启迪了另一方。这种共用线在装饰上不仅仅是一种制约,也是一种凭借和依存。“双鱼追逐”是人们利用共用线发挥出的一种不寻常的创造。这种创造是主观意识的表现,它超越了视觉习惯的常规。它无论在造型、组合、构思还是感情表达等方面都具有表现力。(图2-15)(图2-16)(图2-17)

八、透叠

是将两种或两种以上的形态,整体或局部的前后重叠,前面的形态可做透明处理,即透过前面的形体看到后面的形、色,前后结合形成第三种形态。这一新的形态作为画面的一个不可分割的组成部分,可以加强、充实、丰富画面的表现力,始终具有强烈的时空感。(图2-18)(图2-19)

图2-15 黄梅芳

图2-16 黄梅芳

图2-17 黄梅芳

九、几何化

是将描绘对象的各个部分归纳为近似的几何形。经过这种处理的造型更具有概括力。与纯粹的几何图案不同,几何化的造型仍保留了原形的基本特征,而不是完全失去了具象痕迹的抽象几何形的结合。几何化的装饰形象富于简洁美和整齐美,多用于编织等特殊材料装饰。(图2-20 I 图2-21 I 图2-22)

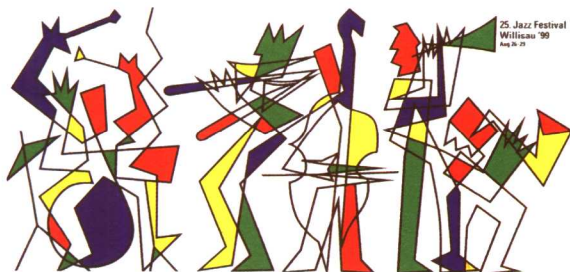

图2-18

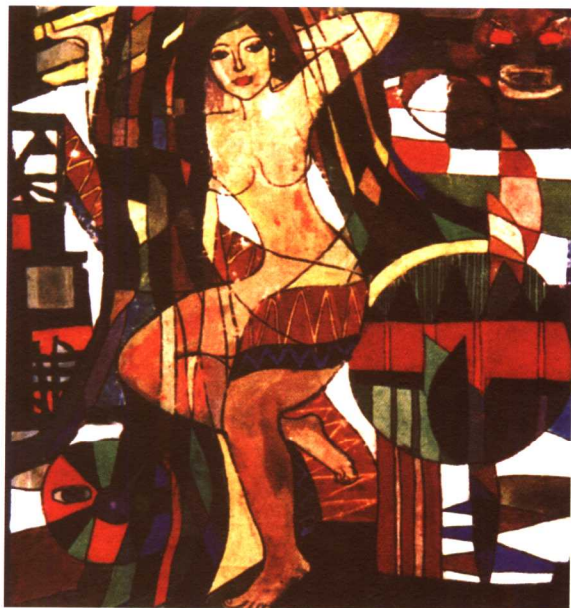

图2-19 张春华

图2-20 织毯 周小欧

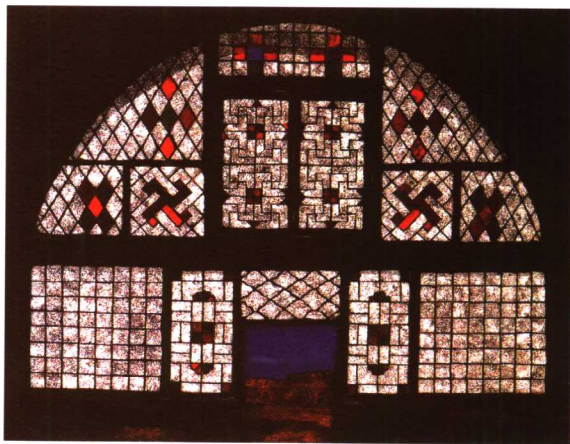

图2-21 陕北人家 程向君

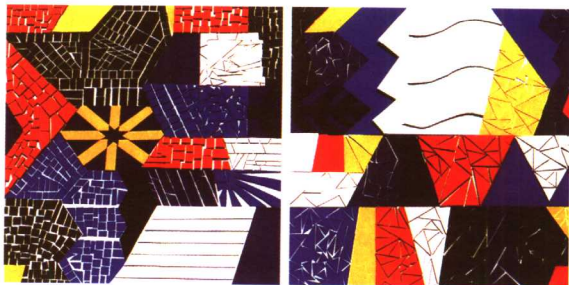

图2-22

艺术设计表现技法丛书

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

第一节 装饰构图的意义
第二节 装饰构图的种类

第三章

装饰构图

