

现 代 设 计 造 型 丛 书

装饰设计造型

袁筱蓉 \ 著

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰设计造型/陆红阳等主编. —南宁: 广西美术出版社, 2007.5

(现代设计造型丛书)

ISBN 978-7-80746-055-8

I. 装… II. 陆… III. 装饰美术—造型设计 IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第067754号

艺术顾问: 黄格胜 李绍中

主 编: 陆红阳 喻湘龙

本册著者: 袁筱蓉

策 划: 姚震西

责任编辑: 白 桦 钟志宏

装帧设计: 白 桦

丛 书 名: 现代造型设计丛书

书 名: 装饰设计造型

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号 (530022)

发 行: 广西美术出版社

制 版: 深圳雅佳彩制版有限公司

印 刷: 南宁嘉彩印务有限责任公司

版 次: 2007年12月第一版

印 次: 2007年12月第一次印刷

开 本: 1/16 889 × 1149mm

印 张: 6.75

书 号: ISBN 978-7-80746-055-8/J · 770

定 价: 38.00元

不可否认,当我们感叹于大自然的鬼斧神工,当我们激动于艺术家们的奇妙作品时,正是它们的造型在最初的一瞬间打动了我们。从自然的现象到人工的形式,从为需求的形态到美化生活的设计,随处可见的造型成为我们认识美丽世界的开始。艺术家们从感悟大自然的奇妙造型中得到灵感,奉献出凝聚着创意的作品,从而将设计引入了人们的生活,使得各种造型本身充满了灵动的意味。

造型设计(MODEL DESIGN)也称造型艺术,即用一定的物质材料以一定的表现技法,创造可视的平面或立体形象。这一名词源于德语,18世纪德国文艺理论家莱辛最早使用,也称“空间艺术”、“视觉艺术”。随着社会的不断发展,造型艺术不再以阳春白雪的姿态出现,而是大大地拓展了其范畴,更多地介入人们的生活当中。

作为现代设计的组成部分,造型在设计中的作用举足轻重。造型设计不仅需要解决功能、结构、材料、色彩、装饰、制造工艺以及形态等方面的问题,同时也与社会、经济、文化以及人的生理、心理等各方面因素密切相关,由此可见,造型设计是一门内涵广阔的学科。造型设计的种类从空间结构上区分,有立体、平面的造型设计;从对象种类上区分,有工业产品、纯艺术品甚或于人的造型设计;从功能上区分,有侧重于宣传、保护或美观等功能而做的造型设计……林林总总的内容,为现代设计师研究造型设计理论、探索造型设计方法提供了广阔的空间。然而,对现代造型设计的研究却与高速发展的现代设计理念不相匹配。造型设计研究起步较晚是一个不争的事实,同时也存在着研究较片面、学术深度不足等弊病。我们从众多设计师造型设计研究成果的基础上,尝试做进一步的拓展和探索,从视觉艺术的角度对造型设计的功能、美学和风格特征以及相关的人文因素进行分析,力图使造型设计的研究更全面和更具艺术性。

《现代设计造型丛书》由多位长期致力于现代设计理论研究并具有丰富教学实践经验的学者主导编写,对设计造型的研究做了有益的探索,提出了一些新的见解。在编写过程中注重学科前沿性、理论创新性,同时,采用深入浅出的方式,以使设计理念能真正融入到人们生活的方方面面。

本套丛书表现的是研究的过程和创新的成果,期望能对现代设计造型的研究带来些许裨益,以期达到抛砖引玉的作用。对于一些不足和欠缺之处,欢迎有识者的讨论和指正。

事实上,我们期盼着更多更深入地对设计造型理论的探索和讨论。是为序。

编者写于广西艺术学院
2007年元月17日

目 录

0 1 前言 4

0 2 现代装饰造型特点 8

0 3 装饰造型的基本分类和表现方法 14

0 4 装饰素材的收集与造型的设计 24

0 5 装饰造型中的点、线、面与黑、白、灰 28

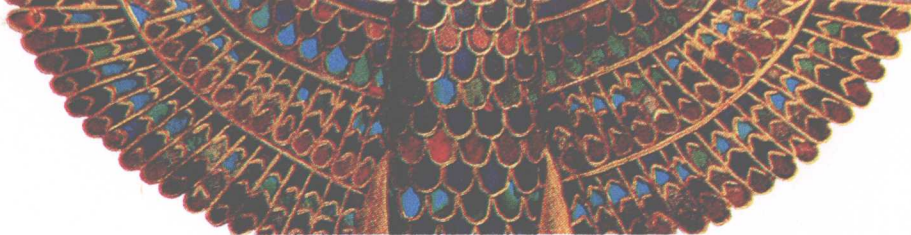
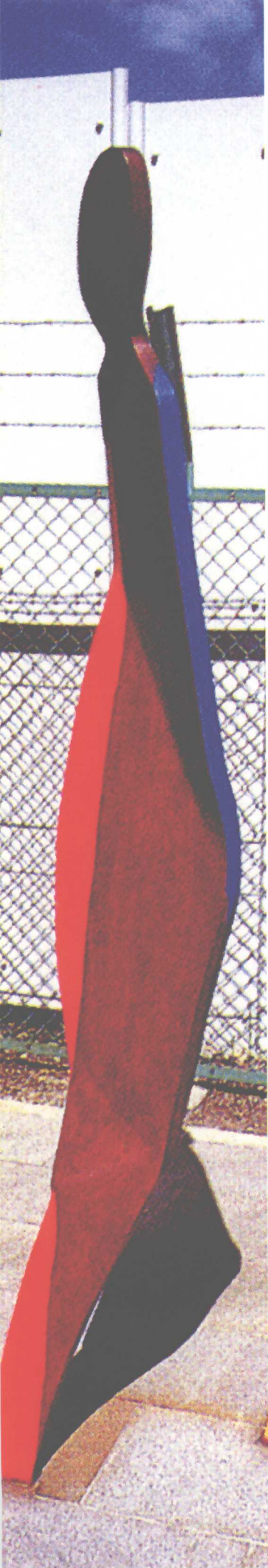
0 6 色彩在造型中的作用 36

0 7 装饰造型的材质与肌理 44

0 8 中国各历史阶段的装饰造型特点 48

0 9 国外传统装饰造型特点 58

1 0 作品赏析 74

Lucent Technologies

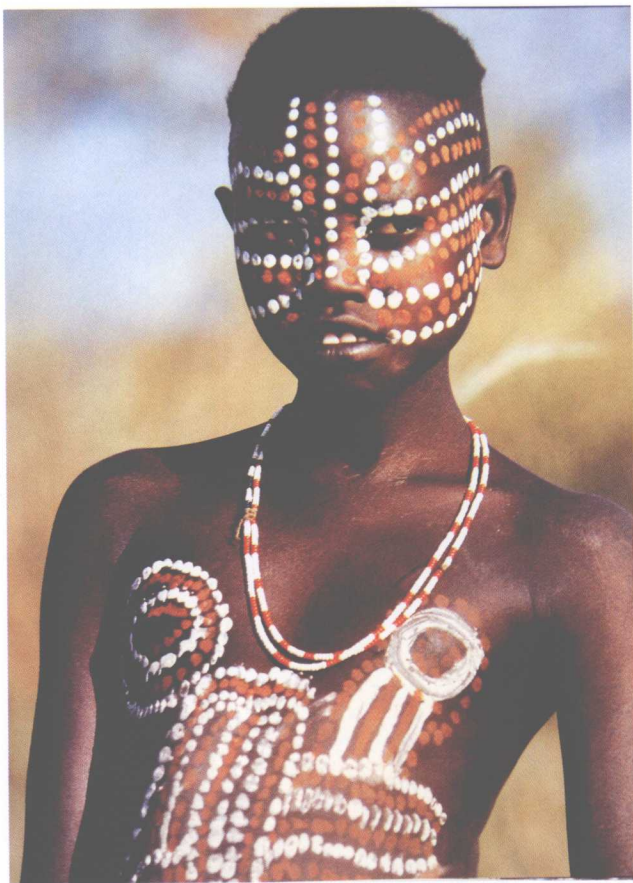
The Stock Illustration Source

装饰的概念及其造型的起源

装饰的意思是在物体的表面附加饰物使其美观。装饰在人类社会早期就已经存在,人类自从原始思维诞生之始,就有了美化自己的身体或环境的欲望,即使在刀耕火种的原始时代,人们也采用了在身体上涂抹颜色和绘制图案,在身体上挂围野花、藤草、贝壳、骨头等方式吸引异性,满足自身的快感或恫吓敌人。这些是原始的本能的审美观念的流露。许多少数民族服装,在袖口、衣肩等易磨损处都有各种刺绣、绗缝等花纹,起到了保护服装的作用。而一些原始先民,在进行狩猎活动时,为了隐蔽自己不让动物发现,也常常在身上涂抹一些纹样以迷惑对方。

原始人类无力改变自然,认为事物是由他们的祖先或神灵决定的,因而将某些与祖先或神灵或与本民族存亡关系密切的东西视为自己的膜拜对象,并希望凭借它们力量的庇护使本民族平安兴旺,久而久之就形成了图腾神物。由于人类早期无法掌握文明人所具有的写实能力,他们模仿自然界某种生物的形象,经不自觉的抽象概括等方式形成了现代人所说的装饰图案造型,这种图腾的装饰图形带有明显的民族标记。

关于装饰的起源还有各种各样的学说,由于历史的久远,人们不可能一一去证实,但是,在原始部落中,装饰纹样是“除了是一个部落的标记和宗教的象征,同时也是装饰的这个事实”,人们对原始装饰艺术的多层面的考察,无疑可以丰富我们对装饰艺术的理解。但是,习惯上认为“装饰”就是对物体表面的修饰与完善,只是物体的点缀和附属,认为装饰造型只是一种唯美的形式或图案化的立体表现,这种看法是不全面的。装饰造型是社会意识、信念和审美观念的反映,也是艺术表现的一种方式。装饰的概念从广义上讲,它是一种文化、艺术现象,具有社会学和美学上的意义,是人们精神生活、意识形态的产物。从狭义上讲,装饰是有附属的物性,但这种附属,含有一定的精神性,承载的是文化的精华。因此不

造型手段极为原始朴素的部落纹身

能简单地把装饰视为物体的点缀和美化。

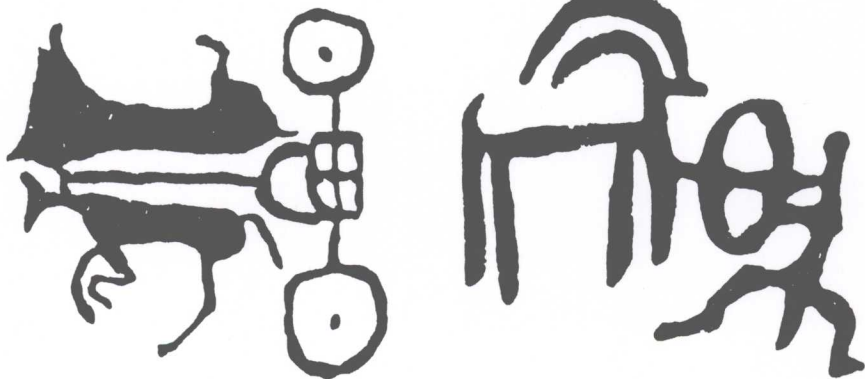
通过造型形态表现出来的装饰艺术,具有以下功能:

(1) 审美功能:装饰造型能够创造审美价值,能使人们产生视觉和心理上的美感和愉悦。

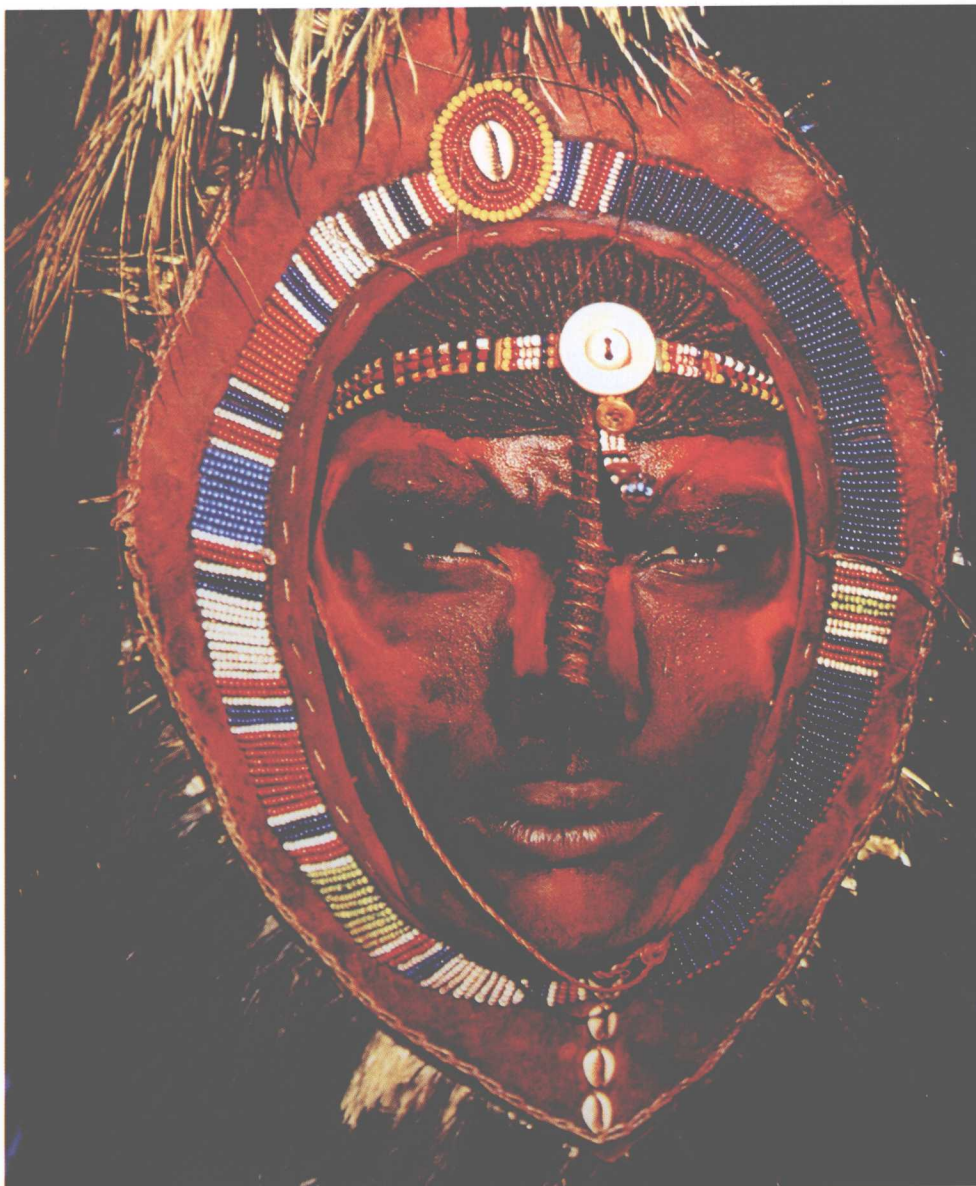
(2) 调节功能:装饰造型可以在环境中起到调节比例、协调局部与整体的关系的作用。

(3) 突出和强调功能:装饰艺术通过造型语言,能够使主题或某种文化含义突显,给人以深刻的感染。

(4) 符号与标志的功能:造型形态往往是文化与信息的载体,反映和标志了时代的精神。

表号化、符号化了的原始图案

安全是人类基本需要之一，原始部族的夸张装饰，正是源于这种使自身感觉威武，并起到恫吓敌人和野兽作用的对安全的心理需要。

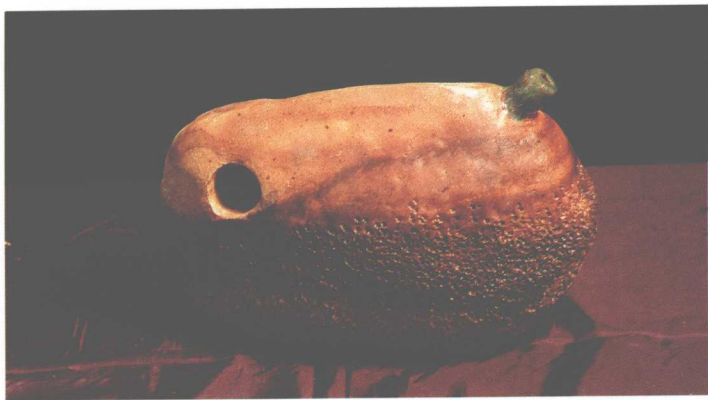

人类早期的装饰图案造型，往往极为简洁抽象。

日本长野县高原美术馆雕塑作品

现代装饰雕塑的其中一个重要造型特点是充分发挥了团块构造的魅力

陶艺作品 李明灵

国外环境雕塑

木雕 谭殿峰

国外环境雕塑

木雕 陈昭升

木雕 陈昭升

在大的团块形态下，各种肌理手段的运用，丰富和加强了作品的艺术感染力。

现代装饰造型反对传统观念，并试图打破实用艺术与纯艺术之间的界限，为传统意义上的装饰艺术筑造了一个崭新的发展空间。

现代装饰艺术以创新的理念、独特的创意、丰富的造型形式和精湛的制作技艺不断地探索并发挥装饰艺术的最大表现力。

现代装饰艺术强调视觉享受和审美价值，不以具体的实用功能为最高目标，强调艺术家个性的表现，注重作品肌理和材质效果给人的视觉美感和强烈的刺激。造型形式也多元而富有表现力。

现代装饰造型，无论是造型思维，还是造型形象、表现技法，都显现了与传统装饰造型的不同。

现代装饰造型方法中的块与点的重复构成

现代装饰造型方法中的粗线条的重复构成

现代装饰造型方法中的块的随意组合构成

1. 装饰造型构思思维的多样性与独创性

现代装饰造型可以从不同的角度去思考造型的设计方案。比如对同一动物或花卉的造型,分别运用点、线、面等不同元素进行形象处理,造型方案可以多样化。现代社会节奏的加快,商品的迅速推陈出新,也从客观上要求了现代造型思维的多样性。现代社会装饰艺术已经不再可能像传统的装饰艺术一样精雕细琢,而往往要求花样的翻新,这也是现代商业文化迅速取代传统工艺文化的表现。

2. 现代装饰造型形象特点

现代装饰造型形象的特点是简洁、单纯、概括。现代装饰造型形象受到当代商业文化趣味的影 响,已经不再像传统装饰造型那样繁复,而转变为适应当代审美趣味的简洁、单纯、概括的形象特点,这也是顺应了商业传达的要求而作出的形象变化。但现代装饰的形象简洁而不简单,简洁的造型蕴涵了丰富的意义,而且现代装饰造型的形象经过现代构成的方式组织组合变化,画面整体效果往往可以更为复杂和丰富。

3. 现代装饰造型表现技巧

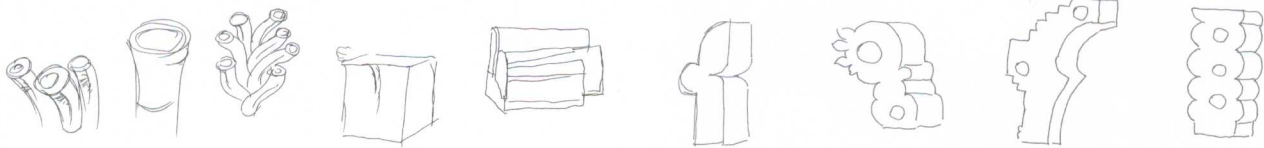
造型之美,很大程度上是依据材料与技术的运用,在素材与技术的配合中创造出新颖。精到的表现技巧,不但使造型形象更为鲜明突出,而且使作品整体更为丰满,意义更为丰富,现代装饰造型的表现技巧更为丰富多彩,材料更为多样化。如平面装饰造型,除了传统的手工绘制的各种方法,电脑技术的运用,为设计师提供了更为丰富的表现技巧。各种绘图软件如Freehand、Illustrator、Photoshop等,既可以创作出全新的造型形象,又可以对原有的装饰造型予以多种诠释,特别是在表达重复、换色储存等方面,具有以往手工绘制不可比拟的表现优势。在立体的装饰造型方面,装饰雕塑等立体装饰造型,则充分发挥了材料与材质的特点。科技的发展使各种新材料的应用成为可能,大大丰富了装饰造型的表现力。

陶艺作品 唐轶轶

日本长野县高原美术馆雕塑作品

现代装饰造型元素

4. 装饰造型的语言特征

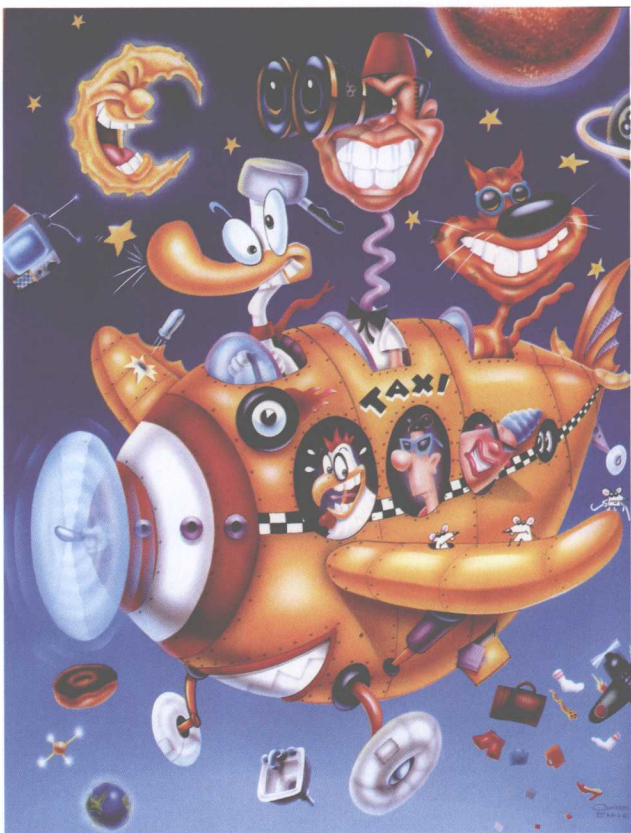
装饰造型是来源于自然，但不是单纯地对自然的抄袭模仿，而是运用内在的美学法则进行再创造。概括、提炼、夸张和变形，是装饰造型常用的表现语言法则。

① 概括、提炼

装饰造型注重形式的变化，追求大的动势和简洁明快的形象所产生的视觉美感，因此，概括、提炼是装饰造型的语言特征之一，它是指对自然形态形象从审美的角度将最具有特征和个性、最具感染力的美感因素进行取舍和归纳，将其简化为单纯、明晰的造型形态，从而构成其造型的基本元素和审美特征。它是将自然形态升华、加工、提炼，成为形态的过程，是装饰造型的基本手法。

② 夸张、变形

夸张、变形是在“概括、提炼”的基础上强调和突出其语言特征，使造型出现超乎一般的效果。夸张、变形不是随意乱为的结果，是主观感受和情感表现需求在作品上的转化，是从“自然真实”到“艺术真实”的升华，源于大胆浪漫的想象力，是创造性的才华与智慧的表现。与纯艺术作品不同的是，装饰造型的夸张和变形以美为原则，夸张和变形使造型形态更美、更富艺术感染力。

国外装饰性插图，造型夸张，极富想象力。

国外装饰性插图，造型夸张，拟人化。

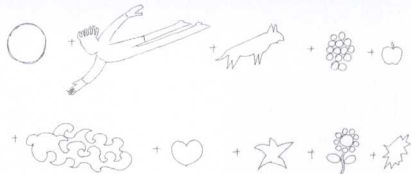
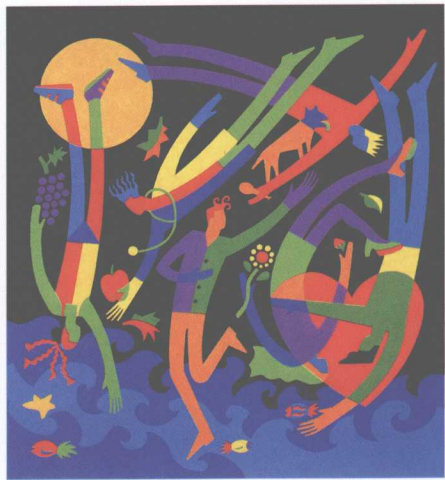
③节奏、韵律

装饰造型强调形式的美感,运用排列、交叉、重复、渐变等方式,进行疏密、长短、强弱、繁简等各种视觉形式的交替出现和组合,形成或静或动,或崇高或优美的韵律与节奏,形成节奏分明、律动起伏的形式美感。节奏、韵律,是装饰造型的美学基本原则,从视觉效果到文化内涵的表现,都离不开造型的节奏与韵律的表现。

④程式化

装饰造型的另一个特征就是程式化的艺术语言表现。程式化就是在某种规律的制约下形成一种规范和程式。如诗歌有格律。程式化的艺术语言并非是对装饰造型的制约和局限,而是大众审美和艺术语言的最佳结合,使其不至于像纯艺术那样脱离大众品味而又使创造性得到最佳的表现。

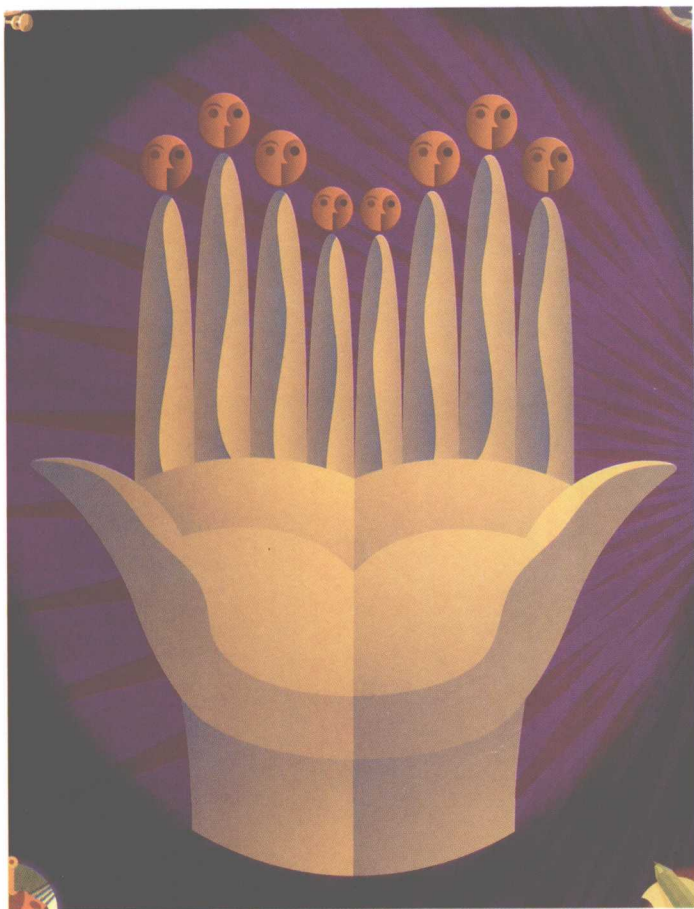
点、线、面、曲、直、三角形、圆形等视觉元素,都有着习惯性的审美和心理特征,熟练运用这些程式语言,能使造型艺术更具感染力。

造型单位分解

从以上几张国外插图作品我们可以看到,所谓程式化就是一种图案规范或形式,上面几幅国外装饰插画,就是以单纯概括的几何图形,如方、圆、三角形等,作为图画造型的基本形式,并重复使用以获得节奏感。

国外插图

国外插图

木雕 谭殿峰

木雕 罗敏婕

木雕 李明灵

与11页图例不同，上述几件作品，程式化的基本元素不再是几何硬直的图形，曲线图形，手工制作的不规则图形。作为程式化元素综合运用，使作品更具人情味。

局部造型的拉长，使作品别有韵味

西班牙舞 铜 罗伯特·哈马斯（美国）

陶艺作品 陈韦伟

《永恒》罗伯特·鲍尔（美国） 现代装饰雕塑造型方法的挖与切

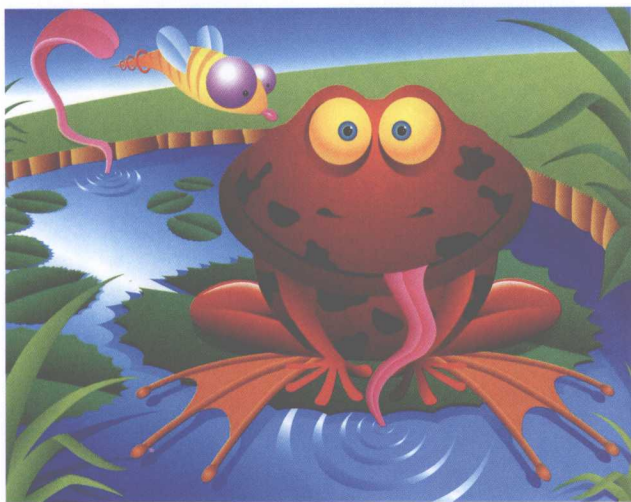
装饰雕塑造型可以采用如拉伸变形等种种手法。

1. 装饰造型的类别

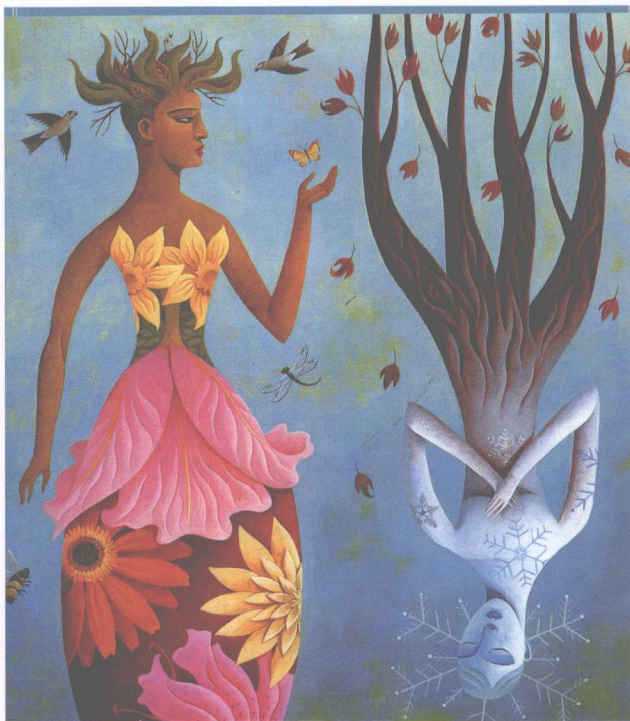
一、装饰造型大致可分为三大类，即具象造型、抽象造型和综合造型。

①具象造型

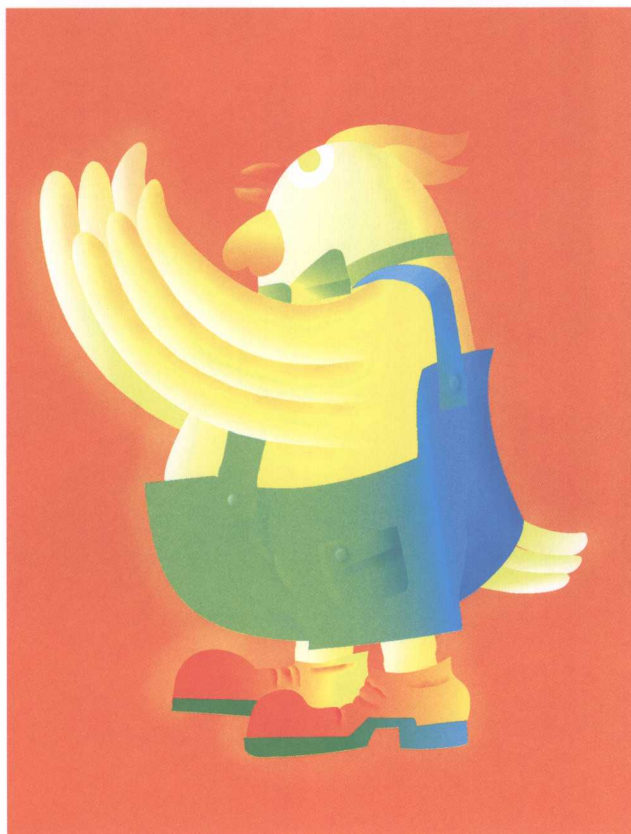
具象造型是自然存在的事物或人造事物的真实写照，是人从现实中物体外形模仿而来的，具有接近生活、接近自然的特点，是装饰造型的源泉。人们在感受自然形象时转化为精神意象，产生特定的意识状态和审美反应，但具象造型并非是对自然形象的照搬照抄，而是要经过一定的概括、抽象等处理，反映出物体的外形特征。

国外插画，在具象基础下的夸张

国外装饰插画，具象的造型但不限于具体的现实。

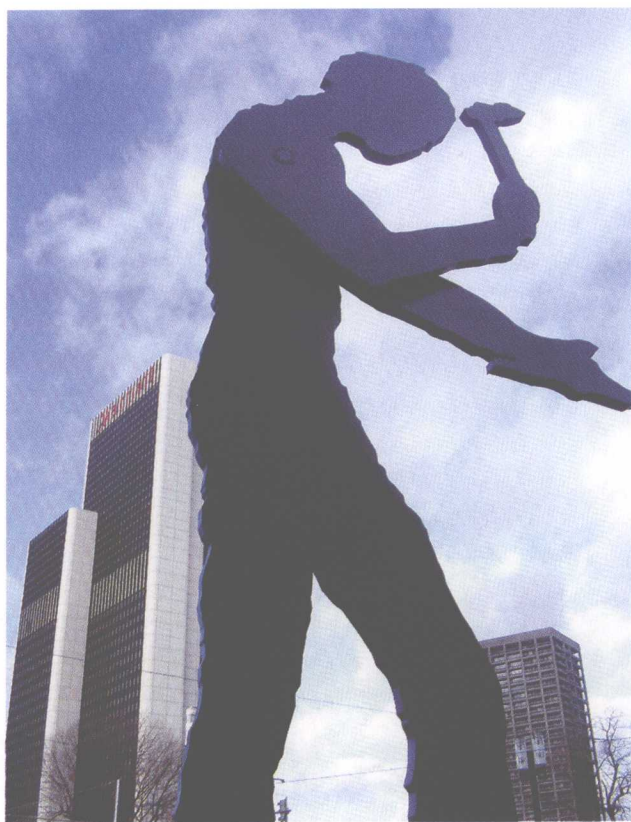

陆红阳作品 造型简洁略为夸张。

《牛》瑞士街头雕塑。具象的形（牛身）与抽象的形（建筑、人物等）的结合，能创造出梦幻般的意象。

具象不是照抄照搬对象，要经过概括提炼。

《拿锤子的人》 钢 乔森纳·博罗夫斯基（美国）

德国法兰克福环境雕塑

“大象无形”指的是至高至美的艺术形象，往往不限于某种具体局限的形象，为了艺术表现的需要，可以采用剪影、概括等方法，将烦躁的细节略去，更利于表现作品精神意境这个“大象”。

②抽象造型

抽象造型往往是从具象造型中概括抽象出来的，或以比例、数据、黄金分割等理性要素作为基本形式法则创造出来的，反映了具象形象所具备的共同特征或数理的秩序美。如人们从日月抽象出圆形，从山的形象抽象出三角形，从水波纹抽象出波浪曲线等。抽象造型，是对自然造型的形、色、虚实、节奏、强弱等因素的理性分析和概括。

抽象的装饰形式，往往更强调形与形的组织关系，强调重复、节奏等视觉效果。