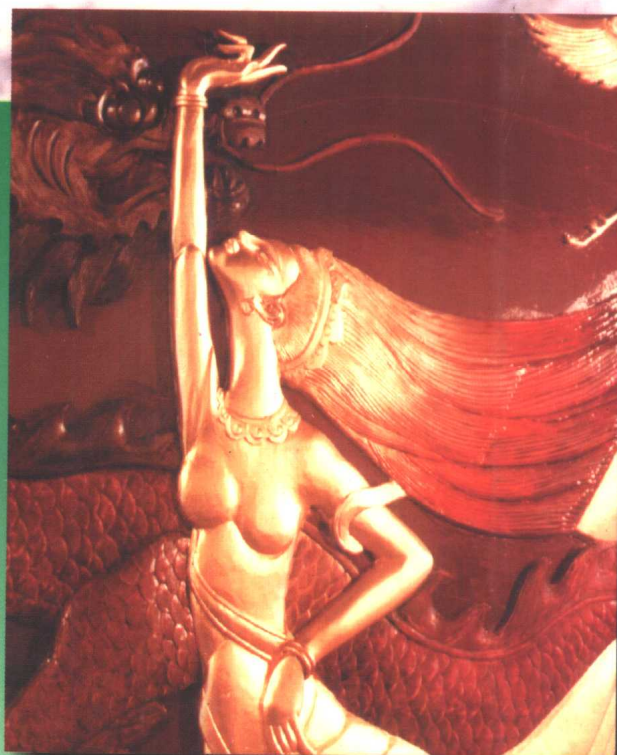

建 筑 装 饰 技 术 丛 书

装饰美术

JIANZHU ZHUANGSHU

JISHU CONGSHU

徐 邠 李 玫

东南大学出版社

建筑装饰技术丛书

装 饰 美 术

徐 郅 李 玫

东南大学出版社

内 容 提 要

本书根据初学者的特点,以通俗易懂的语言,从绘画基础入手,由浅入深,由易到难,系统地阐述了装饰艺术的有关知识,包括绘画基础知识、速写、色彩表现、室内陈设艺术、装饰画、壁画与雕塑、美术字等,覆盖面广,趣味性强。

本书极适于作建筑装饰企业项目经理、设计人员、施工员的岗位培训教材及实用参考书,也可供职业高中、大中专装饰专业师生学习参考或作教材,也是家庭装饰业余爱好者的自学之书。

装 饰 美 术

徐 邠 李 玫

*

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼2号 邮编 210096)

江苏省新华书店经销 如东县印刷厂印刷

*

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 6.5 字数 159.1 千

1997年8月第1版 1997年8月第1次印刷

印数:1—8000册

ISBN 7—81050—234—4 /TU·18

定价:14.00元

(凡因印装质量问题,可直接向承印厂调换)

建筑装饰技术丛书

编委会名单

编委会主任 袁建力

编委会副主任 汪家玉 汪庆玲 吴龙声

编委会成员 (按姓氏笔划顺序排)

卜龙章 于习法 马荣生

刘钟莹 刘殿华 何平

李玖 汪晓茜 吴林春

李胜才 徐云祥 凌代俭

徐邠 谢凤飞

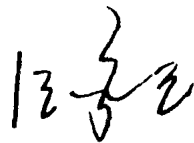
责任编辑 徐步政

序

建筑装饰技术是一门综合性新学科,是建筑文化的重要组成部分,肩负着物质文明与精神文明的双重任务。它标志着一个国家、一个民族、地区在某一个历史时期政治、经济、科学技术、文化艺术的发展水平。

我国改革开放以来建筑装饰业得到迅猛发展,已成为一支日益壮大的新军,但专业技术人员匮乏。普遍感到队伍素质制约了装饰设计、技术水平和工程质量的提高,要保证建筑装饰业持续发展,加强人才培养是关键。

东南大学出版社顺应这一形势的需要,适时组织扬州大学建筑装饰技术专业的专家、教师编写了这套“建筑装饰技术丛书”。丛书编写重在工程实际应用,结合教学需求和实践经验,广征博引、深搜细辑、佐以实例、辅以步骤、对照分析、详加阐述,既有理论的系统性,又有通俗易懂、图文并茂的直观性,深入浅出,品高意新。这套丛书的出版,对提高建筑装饰业从业人员的素质,培养人才,提高水平,发展国内,开拓海外,无疑是及时和有效的。

汪家玉:中国建筑装饰协会副会长

总 前 言

建筑装饰是建筑的一个重要组成部分。19 世纪以前,建筑装饰是建筑的代名词,大多数的建筑师认为装饰是建筑艺术与单纯房屋设计的主要区别。工业革命及其引起的变革扩展了建筑的内涵,现代建筑设计概念取代了建筑装饰。在很长时期内,建筑装饰成了不合时宜的贬义词,这一情况一直延续至 20 世纪 70 年代。现在,人们重新认识到建筑装饰在建筑的个性化、建筑传统的继承及满足公众社会心理需求等方面的意义,建筑装饰由此成为建筑不可分割的有机组成。

建筑装饰是一门复杂的综合学科,它涉及到建筑学、社会学、民俗学、心理学、人体工程学、土木工程、建筑物理、建筑材料、建筑施工等学科,也涉及到家具陈设、装璜材料的质地和性能、工艺美术、绿化、造园艺术等领域,因此,装饰设计不仅考虑的是建筑六面体的问题,而是运用多学科知识,综合地进行多层次的空间环境设计,是对建筑设计的深化。在手法上是利用平面和空间构成透视、错觉、光影、反射和色彩变化等原理及物质手段创造出预期的格调和环境气氛。此外,材料、设备、结构、施工的相互配合应用,从而发挥不同材质的对比效果、结构特性及声、光、电和风的协调等,也将使装饰设计升华至新的境界。

建筑装饰的范围很广泛,有各种居住和公共建筑的室内环境装饰,有商业系统立面的二次装修、环境改造,甚而包括部分橱窗、产品造型的设计等。

随着我国改革开放与经济持续高速的发展,为建筑装饰业带来了又一次繁荣,大量家庭居室和高楼大厦对新颖、美观、富于个性装饰的需要给其发展提供了极好的机遇,同时,新的装饰设计观的引入也将使现代装饰工程面貌发生很大变化,如装饰业表现出愈来愈强的分工趋势,装饰被分解为电气、建筑、结构、施工、家具等专业组成;而群众对空间环境越来越高的要求,使得现代技术设备更多地引入等,这对每个装饰技术人员都提出了美学以外更高的要求和挑战。

为适应新形势下国内装饰技术的需求,东南大学出版社适时组织了扬州大学建筑装饰专业的专家、教师编写了这套丛书,包括《装饰识图》、《装饰美术》、《装饰设计表现图技法》、《装饰造型基础》、《装饰设备》、《装饰结构》、《装饰构造》、《室内外装饰材料》、《装饰设计》、《装饰施工》、《装饰预算与报价》、《建筑装饰计算机辅助设计》等 12 分册。

本丛书内容涵盖面广,以实用、易学为宗旨,既有理论的系统性,又着重工程业务知识的应用,图文并茂,极适宜作建筑装饰企业项目经理、设计人员、施工员的岗位培训用书,也可供大中专、职高师生作学习参考或教材,也是家庭装饰业余爱好者的自学用书。

本书在编写过程中,中国装饰协会副会长汪家玉先生,扬州大学建筑工程学院建筑系副主任吴龙声副教授,东南大学出版社领导从丛书的结构和选材等方面做了大量的工作,并提出了许多有益的建议,兹附笔于此,以志谢忱。

由于编者水平所限,对书中缺点、错误,望广大读者批评指正。

汪庆玲

1997年盛夏于扬州大学

前 言

随着经济的飞速发展和生活水平的不断提高,人们对建筑室内外的装饰设计表现出日益浓厚的兴趣。在这一形势下,提高装饰设计人员与施工人员的自身技艺是十分必要的,这样才能提高设计水平,以满足人们的审美要求。

构成室内外设计的三要素即空间划分、色彩和材料。空间的划分、色彩和材料的运用和选择都体现了设计者的审美情趣和艺术修养。装饰美术的运用是室内外设计的精华所在,它可以较形象地反映一个民族的历史、文化和时代风貌。装饰美术的范围很广,从陈设、绘画、书法到雕塑、壁画等等,无所不包。有的装饰用品虽然不大,但对室内外环境却起着不可替代的作用。

本书打破了美术专业书籍编排的单一性,将素描、速写、色彩、室内陈设、装饰画、雕塑和壁画等多种技法融汇一体,力求在形式上求新,内容上求广,其中还着重介绍了一些技法性的知识,比如漆画、装饰画,以及壁挂、雕塑和壁画的制作技法。语言通俗易懂,在您闲暇时,不妨试着做一做,定会有意外的惊喜。

书中还介绍了一些绘画知识,如素描、速写、色彩等,可帮助您了解和掌握绘画的基本技能,提高造型能力。只要您能持之以恒,必有收获,对您的设计将会起到潜移默化的影响。本书图文并茂,可供读者欣赏借鉴。

本书在编写过程中,得到了南京师范大学美术系余乐孝教授的大力支持和帮助,谨此表示衷心的感谢。

编 者

1997年5月8日

目 录

第一章 概述	(1)
第二章 绘画基础	(2)
第一节 素描与素描造型能力	(2)
第二节 素描的基本知识	(2)
一、观察与理解	(2)
二、构图	(4)
三、透视	(6)
第三节 素描的三大体系	(8)
一、明暗素描	(8)
二、结构素描	(10)
三、线面结合的画法	(12)
第三章 速写	(14)
第一节 速写的概念及其重要性	(14)
第二节 速写的表现	(14)
一、速写的表现方法	(14)
二、速写的构图	(16)
三、线的运用	(17)
第三节 室内建筑物及陈设速写	(18)
一、室内分类速写	(18)
二、室内速写步骤	(21)
第四节 以建筑物为主的室外速写	(21)
一、室外分类速写	(21)
二、室外速写步骤	(22)
第五节 建筑画中配景人物练习	(22)
一、人体的结构和比例	(22)
二、人体速写	(24)
第四章 色彩表现	(25)
第一节 色彩知识	(25)
一、色彩的分类	(25)
二、色彩的三要素	(25)
三、影响物体色彩变化的三因素	(26)
四、色彩对比	(26)

第二节 水粉写生	(26)
一、工具与材料	(26)
二、基本技法	(27)
三、室内陈设写生	(27)
四、以建筑物为主的风景写生	(28)
第三节 水彩写生	(30)
一、工具与材料	(30)
二、基本技法	(30)
三、写生步骤	(31)
第五章 室内陈设艺术	(32)
第一节 字画类	(32)
一、中国画	(32)
二、书法	(35)
三、书画的托裱	(37)
四、西画	(37)
五、版画	(40)
六、民间绘画	(42)
第二节 装饰织物类	(43)
一、壁挂	(43)
二、地毯	(45)
三、靠垫	(45)
四、其它织物	(46)
第三节 各类挂件及摆设	(46)
一、陶瓷类	(46)
二、金属类	(46)
三、民间工艺品	(47)
四、其它陈设	(49)
第六章 装饰画	(50)
第一节 装饰画的基础	(50)
一、装饰画的构图	(50)
二、装饰风景画	(52)
三、装饰人物画	(53)
四、装饰造型的变形手段	(53)
五、装饰画的色彩	(55)
第二节 装饰画的表现技法	(56)
一、漆画技法	(56)
二、沥粉贴金	(57)
三、重彩装饰画	(58)
四、蜡墨画	(58)

五、布贴画	(58)
第七章 壁画与雕塑	(59)
第一节 壁画	(59)
一、概念	(59)
二、壁画的选材	(59)
三、壁画的构图	(59)
四、几种创作技法	(60)
第二节 雕塑	(64)
一、概念	(64)
二、材质	(64)
三、装饰雕塑的概念	(64)
四、装饰雕塑的语言特征	(64)
五、塑造	(65)
六、模型翻制	(66)
七、雕塑效果图	(67)
第八章 美术字	(68)
第一节 学习美术字的重要性	(68)
第二节 美术字的种类	(68)
一、黑体美术字和宋体美术字	(68)
二、阿拉伯数字美术字和拉丁字母美术字	(69)
三、变体美术字	(70)
第三节 书写美术字的基本原理	(71)
一、T形的错觉	(71)
二、实收虚放	(71)
三、横细竖粗	(73)
四、线条的错觉	(73)
五、重心的错觉	(74)

第一章 概 述

当今社会,中西文化相互渗透,直接影响到艺术领域。建筑装饰作为艺术的一部分,正向着多元化方面发展。这对一个设计者来说,无疑提出了越来越高的要求,要求设计者必须具备多方面的才能,如他的艺术修养、审美情趣、设计表现的技能技巧直接影响设计。要想把设计思维变为现实,设计者必须奠定坚实的装饰美术基础。

设计离不开表现,表现应当具有充分想象力和造型能力,唯有如此,才能创造出理想的装饰环境来。一个设计者的想象能力、造型能力和装饰设计表现能力的培养,都依赖美术基本功的训练和其它修养的积淀,因此,素描、速写、色彩、图案的练习是训练造型能力和掌握色彩规律的主要途径。

装饰设计是一门综合性学科,它包括室内外空间设计、室内外装修设计、室内外陈设设计等,诸多要素之间关系的协调与把握至关重要。在对基本技能熟练掌握之后,就要对以上诸要素作出进一步的研究。室内外陈设艺术包罗万象,准确地运用,创造出合理的内外部空间关系,创造出舒适的内外部空间环境,能满足人们的心理、生理需求,这就达到了装饰设计的目的。

第二章 绘画基础

第一节 素描与素描造型能力

素描是研究造型规律及其表现方法的画种,同时它又是一切造型艺术的基础。造型艺术大体分为两种形式,一种是立体的造型艺术如雕塑,一种是平面的造型艺术如绘画,浮雕则属于双重性质的绘画形式。

作为从事建筑装饰技术专业的人员来说,学好素描是获得扎实的造型功底以及今后搞好工程设计的必要条件之一,因为要表现出好的设计构思,必须通过画面和工程图等形式表现出来。其中画面,如果没有好的素描关系,再出色的构思也只是空中楼阁。同时,学好素描又能帮助我们提高对美的认识。优秀的设计师都是善于发现美和挖掘美的,就是一个普通人,懂得一点绘画知识,从中获得一些灵感,这对于提高其审美情趣和提高生活质量都是有益无害的。

素描是表现直观形象和对事物直接感受为主的视觉艺术,它是一种再创造的劳动。这种直觉感受只有在引起作者情绪的激动和共鸣的时候,才能促发作者的思维活动,才能产生表现的欲望。初学者要注重造型美的素质的培养,一开始就应懂得如何在描绘对象时,挖掘、提取各种造型美的因素,这就使得素描训练必须面向生活,师从造化,通过直觉感受达到艺术地表现对象。

素描属于绘画的范畴,是造型艺术的一种,它泛指单色绘画。好的素描与其它绘画一样,同样具备欣赏价值,是人类艺术宝库中的重要组成部分。从目的和功能上来说,一般可分为创作素描和习作性素描两大类。创作素描属于美术创作的范畴;习作性素描是为了提高造型能力以及技巧进行的练习。在表现内容上可分为静物、风景以及人像等。从使用工具上,可分为铅笔、炭笔、钢笔、毛笔或一二种工具穿插使用的素描等等。从作画时间概念上说,素描可分为长期素描、速写等。从绘画传统的角度说,素描又分为西方写实传统和中国写意传统两种。

素描造型能力指的是人们表现和刻划形象的能力,任何绘画形式都体现这一能力,所以素描造型能力是绘画艺术的基础。凡是健全的、具有一定视力的人,到了一定的年龄,随着他们思维能力的形成与提高,都可具备一定的素描造型能力,但只是处在幼稚阶段,必须通过后天的努力,反复观察和实践,才有可能逐步提高这种能力。

第二节 素描的基本知识

一、观察与理解

素描训练本身就是整体的造型训练,也就是培养素描的整体意识。科学的观察方法是从研究物体存在的特征,即研究形体结构的存在方式这一根本点出发的。在这一前提下,它是一个整体地、联系地、本质地观察可视形象特征的手法。

素描写生是一个整体的造型训练,从整体出发是科学的观察方法的核心,整体离不开局部,局部又受到整体的制约,它们是辩证的关系。在素描训练中,始终做到“从整体刻划和观察形象,始终使局部服从整体特征,表现局部只是为了更充分地表现整体”。如果只盯住局部,死抠某个局部而忽略了整体,在画面中就会出现形象结构松散、比例失调、透视不统一等毛病。

整体观察一个重要的环节就是要使我们的眼睛始终统一于一个焦点透视上,这和照像的原理相似,在取景框中所摄取范围内的物体和空间距离、前后深度、透视变化、明暗层次都得服从一个焦点,就是一个完整的整体。如果一个缺乏整体观念的人作画,只着眼于局部的形体上,只看到一点而无法看到整体的形象,在写生过程中往往有的地方画过了头,有的地方却没有足够的刻划。

在一个整体形象中,局部与局部之间是相互依存、有其内在联系的,它包括解剖关系、空间关系以及透视变化上的联系等等。在观察对象时,我们不仅要从整体出发进行观察,还要运用联系的方法观察(如图 2.1)。

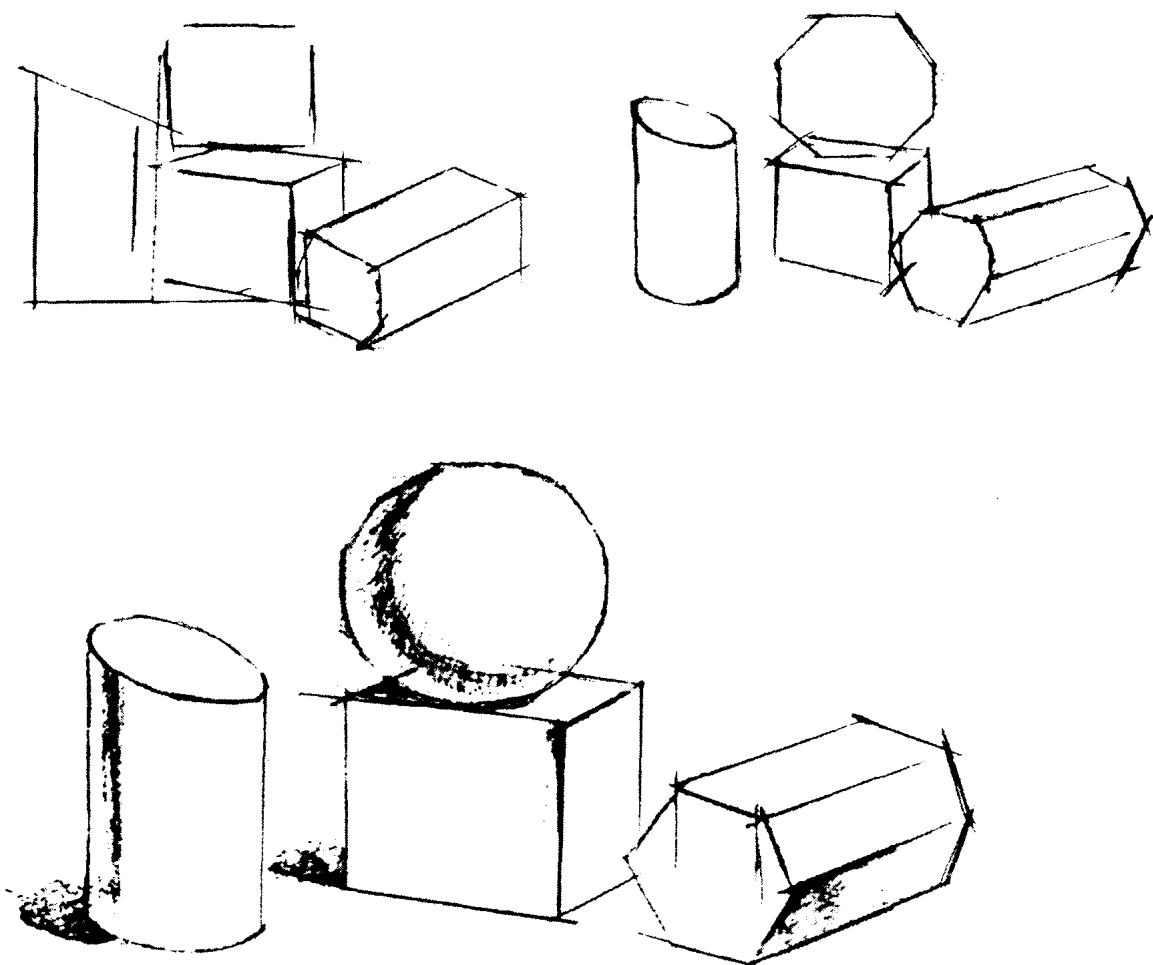

图 2.1 运用联系的方法画几何形体

不仅画几何形状如此,在画头像时,同样要观察其基本特征,而且还要进一步研究头、脸、五官在解剖上的内在联系,包括比例、位置、高低起伏、前后空间、左右对称以及各器官形象特征的相互联系等等。这就是联系的观察方法,它是对整体观察的补充和深化(如图 2.2)。

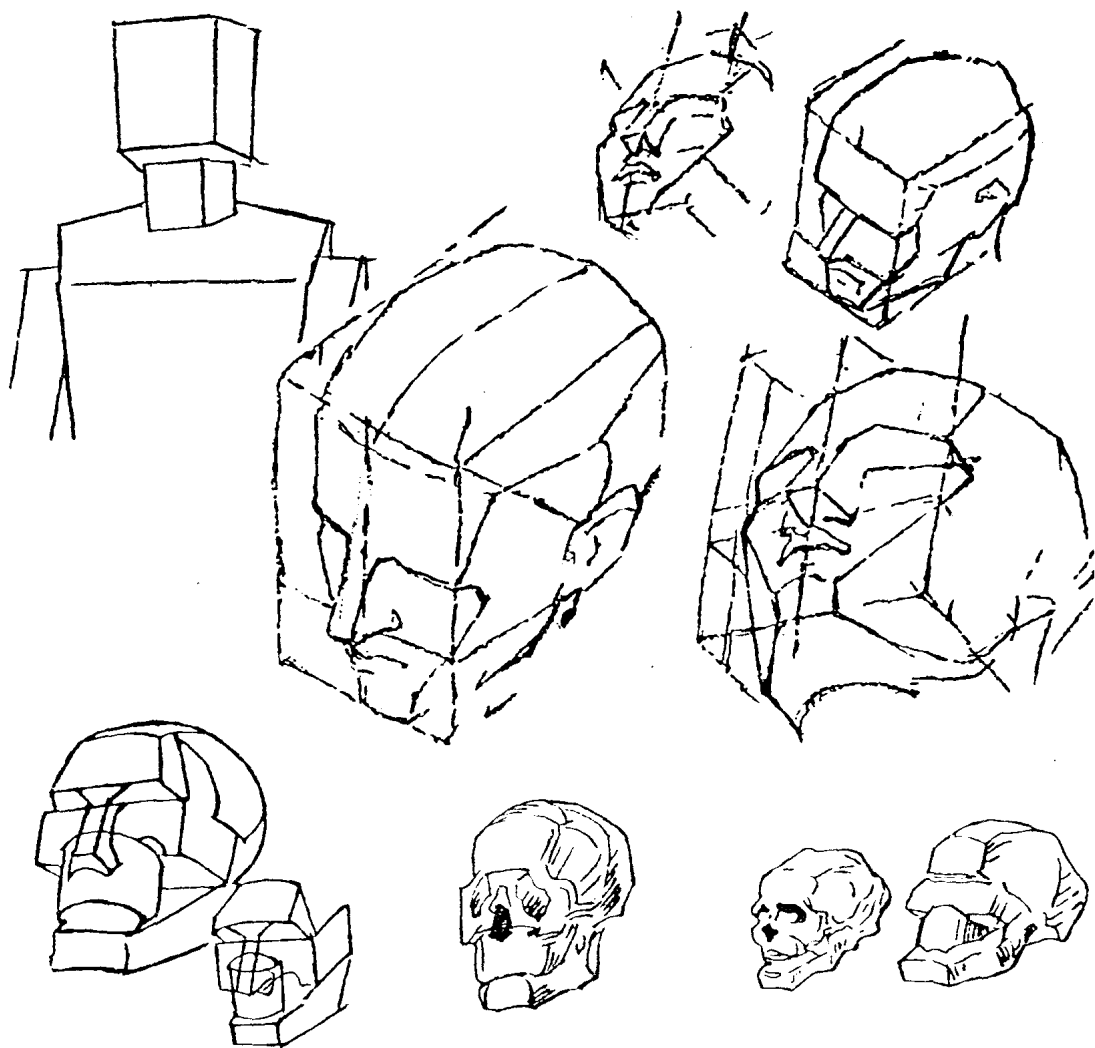

图 2.2 运用联系的方法画头像

要加强整体意识的培养,首先要注意局部的刻划和整体效果的完善统一,不能顾此失彼,尤其不能只顾局部效果的表现而忽略整体效果的完美。例如,有的素描其背景画得十分充分、完善、细致,而主体形象却刻划不够,显得软弱无力,若减弱背景的刻划,效果会好些。

二、构图

在绘画中,构图指的是画幅尺寸的安排及画面形象组合排列形式,包括线条的排列,色块的排列,形象大小、方圆及其所处位置的排列,空间和空白形象的排列等等。素描习作中的构图与创作性绘画相比,构图显得简单一些,但同样要掌握一定的构图规律,在有限的画面上把个别的局部形象组成艺术的整体,可以提高我们的审美能力,丰富作品的表现力。

素描习作构图要求以使人看起来感到舒适、美观为原则,只要能达到这个要求,构图就是

成功的(如图 2.3)。

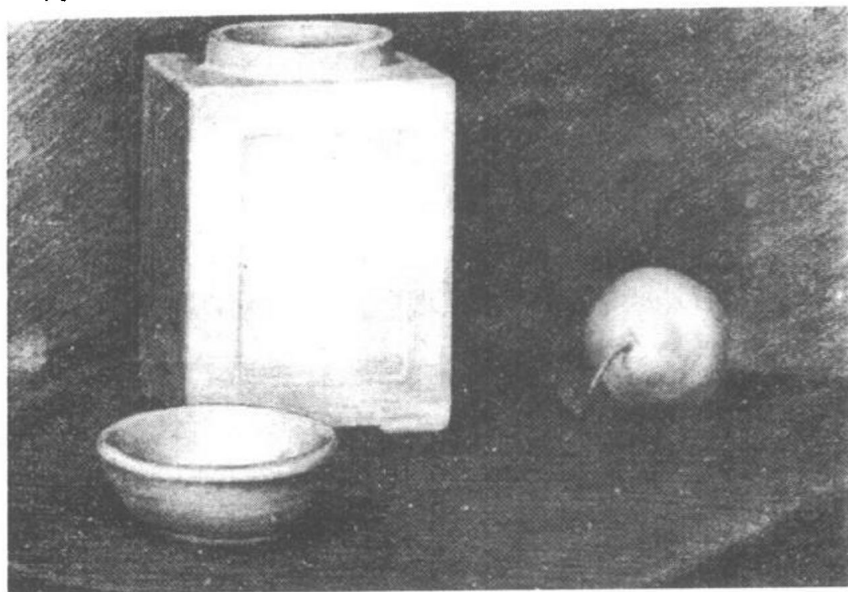

图 2.3 静物构图

在纸上安排构图,最初从几根线条开始,一条斜线台面的透视方向,几条线条围合成的三角形或多边形可以是物体在画面上的空间位置。这些线条的连接、空插、分割构成画面的统一和节奏,显示物体内在的联系,体现作者的构图意向和造型观念。

画一件物体,那个物体就是画面的主体。画几个物体,必定要以一个物体为主,其它物体为辅。陪衬物围绕它展开,陪衬物和主体物要有联系,要呼应和对比。一幅画只能有一个主体、一个中心,主次不分、平分秋色的现象应该避免(如图 2.4)。

图 2.4 静物构图

构图安排不当,会使画面出现“毛病”,初学者要了解构图的基本道理,要多进行构图练习,以提高构图能力。

下面这几张例图(如图 2.5)的构图都有问题,能说出它们的不足之处吗?

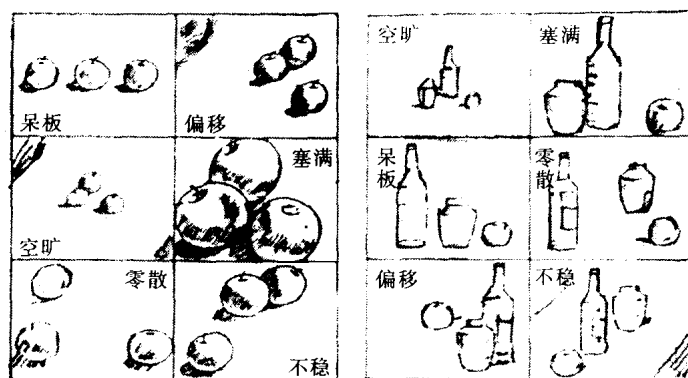

图 2.5 构图练习

三、透视

透视现象在我们日常生活中随处可见,当汽车行驶在笔直的林荫大道上,我们会看到两旁的树木和公路渐渐相交,在远处成为一点,这种现象就是一种透视现象。又如,当我们站在地面上看高耸的建筑物时,会感到建筑物越往上就越变窄。这些普通的透视现象只要我们稍加留意,就能逐渐发现其中的规律。

我们看到的形象都是从某一角度所见的视觉形象,即变形之后的形象,并非原来的本形。我们认识和描绘形象是以视觉形象为依据、为出发点的。认识和描绘视觉离不开对透视现象的认识和表现,这是因为透视现象及规律虽然不是形体本身的特点,但形体特征的视觉现象却受透视规律的制约和支配。

透视是一门科学,我们这里所要讲的透视只是素描写生中的绘画透视,是较简单的透视。大体可分为两种透视现象,即一点透视(平行透视)和两点透视(成角透视)。下面我们以正方体为例,来阐明这两种透视现象的规律(如图 2.6)。

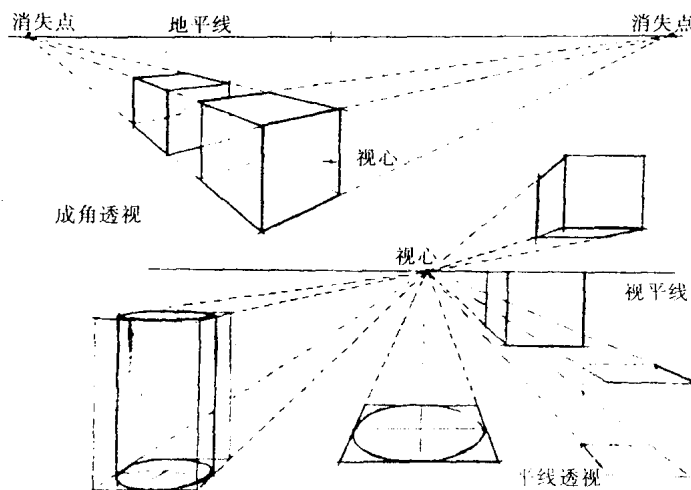

图 2.6 成角透视和平行透视