

高校装饰艺术设计教学与研究

张倩◎编著

西北工业大学出版社

高校装饰艺术设计教学与研究

张 倩 编著

西北工业大学出版社
西 安

【内容简介】 本书就装饰艺术设计的概念、历史、艺术风格、美学法则、表现技法、构图、造型、色彩运用等多方面展开理论阐述，由内而外，从理论到实践，用八个章节的篇幅将装饰艺术设计本身剖析得细致入微。此外，本书每一部分的阐述都融入了笔者在教学实践过程中独到的体验与总结，系统化的理论与极其丰富的作品赏析同步铺开，带给广大读者学习、创作上的启迪与帮助。本书适用于广大的装饰和绘画艺术教学者、爱好者和具备一定美学基础的艺术类学生。

图书在版编目 (CIP) 数据

高校装饰艺术设计教学与研究/张倩编著. —西安:
西北工业大学出版社, 2018.5
ISBN 978-7-5612-6028-9

I. ①高… II. ①张… III. ①装饰设计—教学研究—
高等学校 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 117458 号

策划编辑: 季 强
责任编辑: 王梦妮

出版发行: 西北工业大学出版社

通信地址: 西安市友谊西路 127 号

邮编: 710072

电 话: (029) 88493844 88491757

网 址: www.nwpup.com

印 刷 者: 西安真色彩设计印务有限公司

开 本: 710 mm×1000 mm

1/16

印 张: 8

字 数: 141 千字

版 次: 2019 年 5 月第 1 版

2019 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 40.00 元

| 前 言 |

任何一种绘画形式及表现手段都是由其独特性及自身的功能去反映生活和表现生活的,当代装饰绘画也同样离不开这一原则。尽管当代装饰绘画是利用某些材质和工艺加工手段表现具有工艺美的装饰艺术,但它仍属于艺术的范畴。抑或说,它是可以采用多种材料制作的,运用装饰规律创作的,富有装饰意味的作品。从历史的角度看,每当装饰艺术大发展的时期,也正是一个民族兴旺的阶段。伴随着时代前进的脚步,近年来出现的大量壁画及室内装饰画是个有力的证明。现代化的新建筑群迅速建立,其多侧面、多角度的人造空间需要美去装饰,因此产生了对装饰美的迫切需要。

当代装饰绘画不但体现着画者的审美观,更体现着画者运用色彩、图形的能力和他们的综合艺术素养,所以它在现代艺术教学中拥有不可或缺的地位。笔者总结了多年装饰设计教学中的经验,选用国内外经典作品以及部分优秀的学生作品,希望把自己的教学实践感受,与大家分享、切磋,也为以后的装饰设计教学更科学、更规范尽一份微薄之力。

由于水平有限,书中难免有疏漏和欠缺之处,恳请各位专家和广大读者批评指正。

编 者

2018年4月

| 目 录 |

第一章 装饰艺术设计概述.....	1
第一节 装饰艺术设计的概念.....	1
第二节 装饰艺术设计的特点.....	2
第三节 装饰艺术设计的分类.....	5
第四节 装饰艺术设计的内涵.....	6
第二章 中外装饰艺术的起源与发展	11
第一节 中国传统装饰艺术的发展	11
第二节 国外装饰艺术的起源	26
第三章 装饰艺术样式和设计风格的演变	38
第一节 传统装饰艺术样式	38
第二节 近、现代装饰艺术设计风格.....	54
第三节 当代装饰艺术	61
第四章 装饰艺术的形式美	77
第一节 条理与反复	77
第二节 对比与调和	78
第三节 节奏与韵律	81
第四节 对称与均衡	84
第五节 动感与静感	88
第六节 统觉与错觉	89
第五章 装饰色彩的应用	91
第一节 色彩三要素的对比	92
第二节 色彩面积的对比.....	102
第三节 色彩的调子.....	104
第四节 色彩的表情.....	107
第五节 色彩的肌理.....	112
第六节 色彩的绘画技法.....	117
参考文献.....	120

第一章 装饰艺术设计概述

装饰艺术起源于原始社会旧石器时代的晚期,是人类观念意识、思想情感及精神信仰的自然反映和视觉表现。它经常被归类于艺术,是观赏性大于功能性的艺术。装饰这个词在西方最早出现于17—18世纪,泛指艺术修饰;在中国最早出现于5—6世纪,指修饰、打扮。装饰艺术依附于某一主体的绘画或雕塑工艺,使被装饰的主体得到合乎其功利要求的美化。它以抽象又可感知的图式符号,传达了世界各民族在生产和生活中创造出来的不同特征的艺术形式及其文化内涵。

著名的美术史学者沃尔夫林认为“美术史主要是一部装饰史”。从人文角度看,装饰有着深远的意味,不仅具有“装饰性”的审美形式,从线条、形式、色彩和材质等方面带给人们审美的愉悦,而且还具有“文化性”的深层含义,从理想、象征、历史和心理等方面满足人们更深层次的需要。装饰设计作为一种古老而又现代的艺术形式,与人们的生活息息相关,紧密结合,以其个性的审美满足人们的精神需要,装点着生活的方方面面,例如日常服装、首饰、商品的装饰及包装等,都与装饰艺术有着广泛的联系。

第一节 装饰艺术设计的概念

装饰是艺术范围内一个常用而又涵盖量大的专用词,在中国最早出现于五六世纪。“女求作布衣麻履,织作筐绩之具。乃嫁,始装饰入门。”(《后汉书·梁宏传》)

中国《现代汉语词典》把装饰解释为在身体或物件的表面加些附属的东西使其美观和专指装饰品这两方面的意义。它不仅限于绘画、雕刻,还遍及人们生活的每一个角落,是人们按照美的规律所从事的一项具有创造性的艺术活动。

日本《设计辞典》对装饰一词所做的解释包括四个方面:①赋予美的行为,不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,其本身也是一种装饰手法;②作为动词来使用,即使用一定的装饰材料进行装饰活动;③泛指装饰性;④作为一种工艺方法、技术。

蔡元培在1916年著述的《华工学校讲义》中从广义的范畴来阐述装饰:装饰与工艺美术、实用艺术或应用美术同义,主要泛指一切装饰行为和装饰现象,是融化在艺术形式中的一种艺术成分。人们在进行装饰创造过程中体现在作品中的美学趣味,实际上就是人们的装饰意志和装饰自律的属性所导致的装饰品格,同时还包括表达这种审美特性的能力与技巧。而狭义的装饰主要指装饰行为的结果,如具体的装饰器物、图形、纹样的美化等。广义的装饰性存在的范围要比狭义的装饰范围广得多,它不仅存在于造型艺术领域,同时还存在于文学、音乐、舞蹈、戏剧等其他一切艺术形式之中,只是由于各种艺术的语言不同,各自采用的装饰形式也不一样。

由此可见,现代装饰的定义由传统的装扮、修饰含义,历经发展,进而引申到泛指一切装饰行为和装饰现象及为装饰而进行的所有材料及其加工的造物活动。而现代装饰是以装饰为目的或装饰性很强的一种艺术样式,具有绘画与工艺的双重属性,常常依附于某一主体的绘画、雕塑或工艺。与纯艺术相比,装饰艺术设计的内涵和覆盖面宽泛,常常与实用美术或者日常生产器具、生活物品难解难分,活跃在广大民众日常环境中。

装饰艺术设计的概念是根据其内容和范畴两方面加以确立的。装饰艺术设计以秩序化、规律化、程式化、理想化为要求,改变和美化的事物,形成合乎人类需要,与人类审美理想相统一、相和谐的形态。随着社会的进步与历史的演进,装饰艺术设计在人们生活中的应用日益广泛,使被装饰的主体得到合乎其功利要求的美化。如视觉传达设计、环境设计、日常用品装饰设计等。

第二节 装饰艺术设计的特点

装饰艺术不仅具有独立的欣赏价值,还能满足人类衣、食、住、行等各方面的装饰需求。它具有4个主要特点,即装饰性、适应性、寓意性和工艺性。

1. 装饰性

装饰性存在于任何种类的艺术形态中并具有美化的功能,它以人的主观意念进行艺术创作。它的表现形式和内容也必须具有装饰性的特征,体现在作品中就是形象不受自然真实形态和色彩的束缚,服从主观视觉美感,表现了人们对美好生活的向往和追求。如新石器时代彩陶器上的装饰性纹样,都是经过夸张变形,高度提炼的动物纹、人纹、几何纹等装饰图形,还有许多年画(见图

1-1) 和门扉装饰 (见图 1-2) 都极具装饰性。

图 1-1 四季平安/手绘年画

图 1-2 明代建筑隔扇裙板彩漆木雕凤纹

2. 适应性

装饰设计无论从构图、造型还是材质的选择上都必须符合装饰设计所附着的载体,如装饰环境或建筑的要求,还得考虑全方位的装饰效果,使被装饰物成为一个完整和谐的整体。如中国壁画的选材、内容及艺术风格要适应整个建筑的功能和周围环境;民间木版年画中的门神,除了要体现民族审美、图腾信仰和装饰风格,在造型、内容和形式上都要适应门扉的要求;再如中国古代墓中的画像石(见图 1-3)、画像砖,敦煌壁画的藻井(见图 1-4),它们都要适应整个室内环境,并与其浑然一体。

图 1-3 西安唐墓石门楣花卉并列凤图案

图 1-4 敦煌藻井纹样

3. 寓意性

寓意性是一种间接表现方法,即将祈福纳祥的愿望隐匿在图形、文字、色

彩之中。这种寓意并非藏而不露，而是通过表面的形象来掩饰其内在的意蕴，是装饰设计常用的表现语言，既美化生活，又陶冶情操。有的装饰设计蕴含了人们对富贵平安生活的期盼，趋吉避邪、生存繁衍等心理诉求。如5只蝙蝠围绕“寿”字的组合，称为“五福捧寿”（见图1-5）；传说中麒麟是仁兽，是吉祥的象征，能为人们带来子嗣，麒麟送子（见图1-6）装饰承载人们祈子的美好愿望。再如“大象”驮着一盆“万年青”构成“万象更新”图形，“福”“寿”“喜”等字含有吉意，中国结也被寓为结盟、团结、永结同心等多种吉祥寓意。

图 1-5 五福捧寿/蓝印包袱布

图 1-6 麒麟送子/蓝印包袱布

4. 工艺性

装饰设计的目的是实现实用、工艺和审美的结合，它受到工艺和材料等的制约。制约往往能最大限度地发挥人的主观能动性和创造性，形成了装饰艺术不同的表现形式和设计风格。还有些装饰艺术附着在器物表面，需要整体设计使装饰艺术和器物相互依托、和谐统一。景德镇窑红绿彩缠枝莲纹瓶（图1-7）不仅受到曲面的限制，还受到陶瓷工艺的制约。中国扎染（图1-8）是人们利用织物结扎后，扎住的部分不能染色而发明的手工染色技艺。民间美术的剪纸、皮影多用纸或驴皮材料经过雕镂制作而成，青铜器是由红铜加锡或铅的合金制成，画像砖是用阴刻的花模在砖坯上压印图案烧制而成浮雕效果。

图 1-7 红绿彩缠枝莲纹瓶/上海博物馆

图 1-8 扎染/徐桢林

第三节 装饰艺术设计的分类

装饰艺术设计品种丰富,手法多样,几乎与所有工艺领域有关。随着装饰艺术设计领域的日益拓宽,可以按它的特点对其进行分类,大致可以按以下五种方式分类。

1. 按装饰设计的类型分类

(1) 视觉传达中的装饰设计。如包装设计、标志设计、书籍装帧设计、广告设计、服装设计和首饰造型设计等。

(2) 环境艺术中的装饰设计。如壁饰壁画、屏风浮雕、建筑设计和景观设计等。

(3) 工业产品中的装饰设计。如产品造型中的装饰设计和器物图案设计等。

2. 按装饰设计的风格分类

(1) 中国传统装饰设计。如原始风格、商周风格、秦汉风格、隋唐风格、宋元风格和明清风格等。

(2) 外国装饰设计。如新艺术风格、巴洛克风格、洛可可风格、新艺术风格、立体主义风格、波普风格、极简主义风格、抽象主义风格、现代设计风格和后现代主义风格等。

3. 按地域和民族表现分类

按地域和民族表现可分为中国风格、日本风格、埃及风格、印度风格、希腊风格、欧洲风格和大洋洲风格等。

4. 按装饰设计的空间分类

按装饰设计的空间可分为平面设计、浮雕设计、立体设计和行为艺术设计等。

5. 按装饰设计的内容分类

按装饰设计的内容可分为人物装饰、动物装饰、植物装饰、自然物象装饰、建筑装饰和神话传说等。

各个设计领域的交叉使装饰艺术设计样式丰富多彩,装点着人们的个人生活空间,改变了城市的公共环境,满足人们审美鉴赏的需求,使装饰设计有了更多创造性的可能,并由此衍生出较多的文化内涵。

第四节 装饰艺术设计的内涵

装饰艺术承载着人类早期的图腾崇拜与自然崇拜,蕴含趋吉避邪、祈求平安、寓意祥福等意义。它的产生离不开它所处的社会背景与文化氛围,早在文字诞生之前,处于半蒙昧状态的先民无法理解各种自然现象,更无法抵御疾病天灾,因而面对变幻莫测的自然现象和艰难困苦一筹莫展,于是开始寻求图形来传达思想与沟通感情。

无论是装饰性很强的彩陶纹、几何织锦纹、金银猎狩猎纹、卷云纹、兽鸟纹等,还是写实性很强的画像砖纹,审美意味和文化内涵完全超脱于主体的使用价值。前者寓意着吉祥、高升和如意,后者以其精美、古拙、恢宏的画面独具欣赏价值。

1. 图腾崇拜

原始人相信每个氏族都与某种动物、植物或其他自然物象有亲属或其他特殊关系,将其作为氏族图腾,并将它当作祖先崇拜,以艺术化、装饰化和神化的图腾符号,达到教化和规范人们行为秩序的目的。各个民族都有自己的图腾文化,从原始氏族部落时代起就影响着人类的生活和社会的发展。图腾崇拜这种古老而神秘的文化已由人类求生存的目的逐渐演变成为人们的精神依托、文化需求和艺术源泉。

“蛙”同“娲”代表了原始人类的图腾崇拜。彩陶中的蛙几乎摒弃了客观对象真实、理性的因素,而是一种智慧与灵感在创造中的自然流露和直观表达,如图 1-9 所示。蛙耳枕造型圆融淳朴,色彩丰富艳丽,绣工自然精美,是我国民间生活的艺术再现,如图 1-10 所示。

图 1-9 蛙纹/原始彩陶/
马家窑文化时期

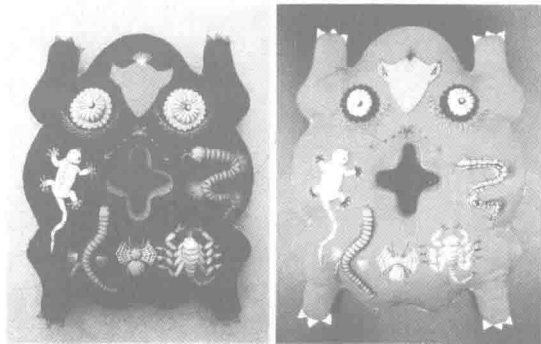

图 1-10 蛙图腾耳枕/陕西民间美术

2. 祥瑞征兆

因为科学不发达，先民对自然界的认知有限，越来越关注上天的可见征兆，也越来越多地记载“祥瑞”和“灾异”之事，不同的祥瑞图符反映了人和自然界的关系变化。它是一种集体意志，具体到装饰艺术符号上，都以吉祥寓意为主题，以真、善、美为行为方向，表达了一种美好的理想。所以，有人说装饰艺术来自于祈福避祸的心理愿望，那些被认为能避“凶祸”、保“平安”的纹饰图符，就成为民众公认并世代相传的祥瑞符号，如图 1-11 和图 1-12 所示。

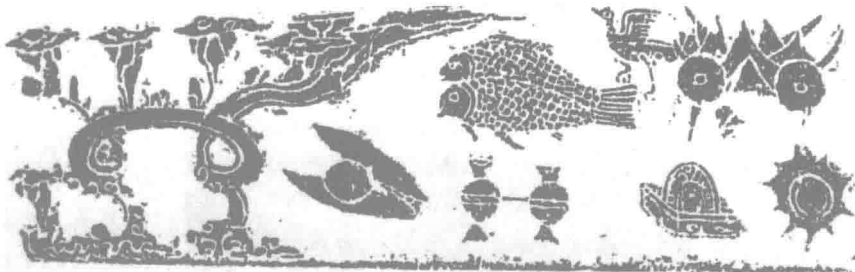

图 1-11 祥瑞图/汉画像石

图 1-12 千秋万岁长乐未央图/西汉瓦当

3. 象征隐喻

象征隐喻是用某种可以知觉或想象的图像标示或暗指某种不可见的意蕴。作为一种美学形态,它通常以独特、完整的符号为基础,表现出一种超越这符号的丰富、深邃的美学意境。隐喻性符号可分为两个层次,有些较为浅显,称为“明指隐喻”,它比较直接地使人联想到文化传统、地方性风格。但更多的隐喻含混、隐蔽,称为“暗指隐喻”,如中国古代对天象的观念而产生表示东、南、西、北四个方位的“青龙”“白虎”“朱雀”“玄武”图案(图 1-13)。由于暗指意义的含混不清或方向性不够明确,所以常引起不同的解释。隐喻需要充分考虑赋予形式的意义,并使其尽可能适合各种等级的文化价值和各种文化类型的欣赏者,使作品易于被人熟悉和亲近。

4. 生殖繁衍

生殖崇拜可以说是人类最古老而持久的文化,在民间影响深厚。原始先民希望借助超自然的力量确保生育的旺盛,从男女阴阳交合而孕育新生命得以启示,将生殖繁衍的自然行为升华为具有社会价值的生存意识,并由此推演出“天地”“阴阳”等思想观念,朴素地解释了宇宙万物对立统一的客观规律。

中国古代的生殖之神多为女性,如送子观音、“伏羲女娲”、“抓髻娃娃”等。“抓髻娃娃”是专司保护与繁衍的宇宙之神,在黄河流域黄土高原民间以团花剪纸出现,她头梳双髻或顶花冠,手举象征日(阳)月(阴)之双鸟,裸乳蹲坐,双脚蹬兔,胸饰象征男阳之云勾子图案,腹饰象征女阴之莲花图案,以喻阴阳两性天地合一,如图 1-14 所示。

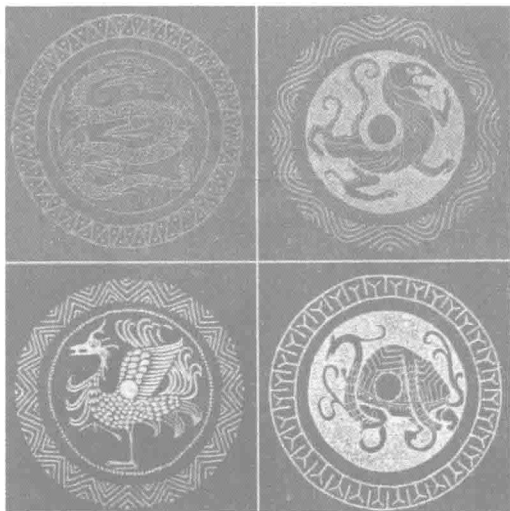

图 1-13 青龙、白虎、朱雀、玄武/
刻漆/陆晓云

图 1-14 抓髻娃娃/民间剪纸、刺绣

5. 神话故事

远古时代每个民族都有自己的神话，通过口头文学代代流传，成为一种文化积淀。神话起源于人类潜意识的深处，是古代艺术衍生的土壤，使艺术变得更加生动和真实。它用故事的形式讲述了远古人民对自然和社会现象的认识及愿望，借助于想象幻化而升华。在今天看来很多神话不过是奇思妙想，虽然不是现实生活的科学反映，却是世界各地人们最基本的艺术表达方式，也表现出人们的思想、理想和追求，具有一定的积极意义。后羿射日、盘古和伏羲女娲的神话故事早在汉代画像石中就有反映，如图 1-15 所示。

装饰艺术符号积淀了人类的知觉经验、审美经验，表达人类至深的情感，渗透着人类特有的文化内涵，不仅以表层的可视形式带来感官的满足，更带来精神上的审美与愉悦。如果把装饰艺术比作一棵参天大树，那么这 5 个方向则是装饰艺术的根系脉络，使得当今的装饰艺术郁郁葱葱、枝繁叶茂并结出硕果。

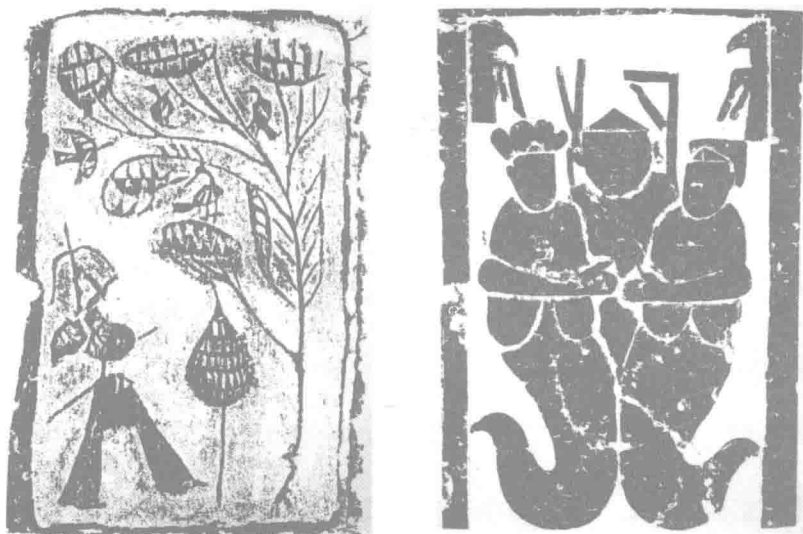

图 1-15 后羿射日、盘古和伏羲女娲/汉画像石

第二章 中外装饰艺术的起源与发展

第一节 中国传统装饰艺术的发展

原始社会（远古至约 4 000 年前）的装饰艺术，大体分为旧石器时代的装饰艺术和新石器时代的装饰艺术。旧石器时代的装饰艺术主要体现在人体装饰上，如文身、绘身和体外彩绘等；新石器时代的装饰艺术则表现在玉器、彩陶及各种类型原始雕塑的纹饰和岩画上。从旧石器时代到新石器时代的漫长发展过程中，许多原始艺术被历史的烟尘所湮没，保存下来的只是凭借坚硬和不易腐烂变质的材料为依托的艺术。所以，装饰艺术与材料是密不可分的。

一、新、旧石器时代的装饰艺术

文身是用骨针、竹签、石针等利器在人体上刺出花纹，然后将青草汁或锅烟等自然染料揉入花纹，使之成为黑蓝色，这是一种永久性的人体装饰。这种古老的人体装饰艺术也一直延续到今天。“文身”一词，最早出现于周代《谷梁传·哀公十三年》：“吴、夷、狄之国也，祝发文身。”晋代范宁解释为“刻画起身，以为文也”。文身是在身体上留下永久性的花纹以美化身体。绘身是使用泥土、炭灰、油料等在人体上涂绘出某种花纹，这是人类最早的一种装饰，它可以防止蛇、虫的侵害，缺点是在身体上不能长久保存。体外装饰是指附着于身体某部位的装饰（包括衣着），如在头部、足部、腰部、颈部、腕部等部位悬挂或佩戴各种装饰品。这些装饰品是经人工加工过的自然物。在旧石器时代遗址中，装饰品的数量多、分布极广，是旧石器时代装饰艺术发展水平的重要标志。如河北阳原虎头梁遗址发现的 13 件，包括贝壳、石珠、鸵鸟蛋壳等钻孔圆形饰物，均可系绳悬挂于耳朵或颈上作为佩戴装饰品；山西峙峪遗址中发现一件直径为 805mm 的单面钻孔石墨装饰品；北京山顶洞人遗址中也发现两片经过磨制的骨片。另外，宁夏水洞沟、河南小南海、辽宁金牛山和小孤山等古人类遗址中，均发现了石、牙、骨、贝（蚌）、蛋壳等材质装饰品。石质装饰品有钻孔的小砾石和石珠，磨制钻孔的石墨制品；牙饰品有用鹿、

狐、鼬等齿制成的饰品，骨质装饰品有穿孔的亚腰形骨管，钻有小孔的青鱼骨、鸟骨扁珠；贝（蚌）类有穿孔的海蚌壳；蛋壳类有用鸵鸟蛋皮穿孔制成的扁珠等物。这些装饰品有单体悬挂的，也有串联在一起悬挂的。装饰艺术来源于生活，服务于生活。

从旧石器时代进入新石器时代以后，随着陶器的发明和使用，人类开始从野蛮状态逐渐进入到文明时代。彩陶上的许多纹饰已有单独和连续等多种构成形式，并能随器形的不同而出现种种变化，达到了器形与装饰的统一，实用与美观的结合。从考古发掘的实物证明，早期彩陶上的纹样主要受当时编织物的影响，编织物大都织法多样，纹饰规整，表现出一种规律性的、流畅的风格。仰韶文化中的彩陶除了以几何形纹饰为主外，还描绘有装饰性极强的鱼、鹿、蛙、羊等纹饰，最有代表性的是西安半坡遗址出土的半坡彩陶中的人面鱼纹陶盆（图 2-1～图 2-3）。

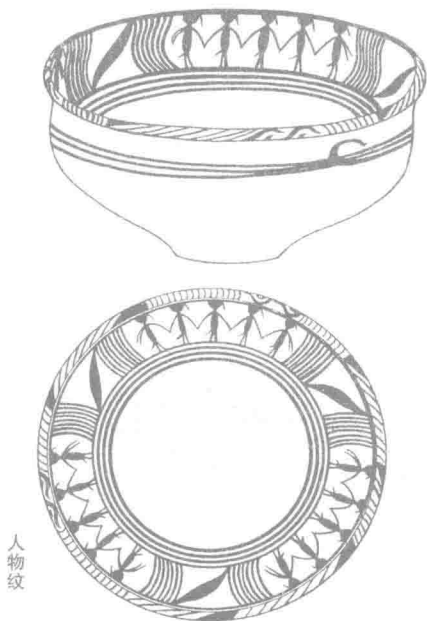

图 2-1 半坡彩陶纹样 1

图 2-2 半坡彩陶纹样 2

马家窑文化中的彩陶除了几何纹、动物纹、植物纹外，开始出现了以表现原始舞蹈为内容的陶盆，这是较早出现的具有情节性的装饰用品。从原始彩陶纹饰的工艺风格看，色泽单纯、运线流畅，表现出一种特有的淳朴、浑厚和明快，给人一种单纯、粗犷、质朴的装饰美感。雕刻也是原始艺术的重要组成部分。原始雕刻具有实用性和象征性的特征，材料以石、骨、玉、牙、木、泥为主。石雕有河北武安仰韶文化中的人面石雕，四川巫山大溪文化中的双人面