

新世纪版/设计家丛书 ART&DESIGN SERIES

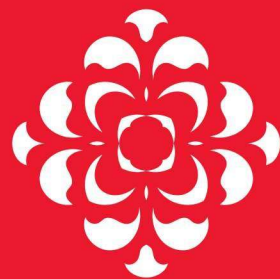
Decoration Foundation and
DECORATION DESIGN
装饰基础与装饰设计

田欣 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

Decoration Foundation and
DECORATION DESIGN
装饰基础与装饰设计

新世纪版/设计家丛书
ART&DESIGN SERIES

田欣 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

ART & DESIGN SERIES

图书在版编目 (C I P) 数据

装饰基础与装饰设计 / 田欣编著. -- 重庆 : 西南
师范大学出版社, 2016.4
ISBN 978-7-5621-7883-5

I. ①装… II. ①田… III. ①装饰设计 IV.
① J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 060088 号

新世纪版 / 设计家丛书

装饰基础与装饰设计 田欣 编著

ZHUANGSHI JICHU YU ZHUANGSHI SHEJI

责任编辑: 袁 理

整体设计: 汪 泓 王正端

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路 2 号 邮政编码: 400715

本社网址: <http://www.xscbs.com> 电话: (023)68860895

网上书店: <http://xnsfxcbs.tmall.com> 传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司 · 黄金红

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 267 千字

版 次: 2016 年 8 月 第 1 版

印 次: 2016 年 8 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-7883-5

定 价: 45.00 元

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)68252507
市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿, 出版教材及学术著作等。
正端美术工作室电话: (023)68254657(办) 13709418041(手) QQ: 1175621129

序

李

巍

21世纪是一个新的世纪，随着全球一体化及信息化、学习化社会的到来，人类已经清醒地认识到21世纪是“教育的世纪”“学习的世纪”，孩子和成人将成为终身教育、终身学习的主人翁。

21世纪是世界范围内教育大发展的世纪，也是教育理念发生急剧转变和变革的时代，教育的发展呈现出许多历史上任何时期都从未有过的新特点。

21世纪的三个显著特点，用三个词表示就是：速度、变化、危机。与之相对的应该就是：学习、改变、创业。

面对新世纪的挑战，联合国教科文组织下的“21世纪教育委员会”在《学习：内在的财富》报告中指出，21世纪是知识经济时代，在知识经济时代人人应该建立终身学习的计划，每个人应该从四方面建立知识结构：

1.学会学习；2.学会做事；3.学会做人；4.学会共处。

21世纪是一个社会经济、科技和文化迅猛发展的新世纪，经济全球化和世界一体化已成为社会发展的进程，其基本特征是科技、资讯、竞争与全球化，是一个科技挂帅、资讯优先的时代，将是人类社会竞争更趋激烈而前景又更令人神往的世纪。

设计是整个人类物质文明和精神文明的结晶，是一个国家科学和文化发展的重要标志，它不仅创造着今天，也规划着明天。

设计作为一种生产力，对推进一个国家或地区的经济发展有着重要的推动作用。正因为如此，设计也越来越受到世界各国的高度重视，成为社会进步与革新的一个重要组成部分，成为投资的重点。设计教育成为许多经济发达国家的基本国策，受到高度的重视。

设计教育是一项面向未来的事业，正面临着世纪转换带来的严峻挑战。

21世纪的艺术设计教育应该有新的培养目标、新的知识结构、新的教育方法、新的教育手段，以培养适应未来设计需求的新型人才。教师不应该是灌输知识、传授技能的教书匠，而应该是培养学生自我完善、自我教育能力的灵魂工程师。

知识经济中人力资源、人才素质是关键因素，因为人才是创造、传播、应用知识的源泉和载体，没有才能，没有知识的人是不可能有所作为的。可以说，谁拥有知识的优势，谁将拥有财富和资源。

未来的社会将是一个变化周期更短的，以信息流动、人才流动、资源流动为特征的更快的社会，它要求我们培养的人才具有更强的主动性与创造性。具有很好的可持续发展的素质，有创造性的品质和能力，已成对设计教育的挑战和新世纪设计人才培养的根本目标。

正是在这样的时代大背景下，在新的设计教育观念的激励下，“21世纪·设计家丛书”在20世纪90年代中期孕育而生，开始为中国的现代设计教育贡献自己的一份力量，受到了社会各界的重视与认同，成为受人瞩目的著名的设计丛书与设计品牌教材。

历经13个年头，随着时代的进步与观念的变化，丛书为更好适应设计教育的需求而不断调整修订，并于2005年进行了全面的改版，更名为“新世纪版/设计家丛书”。

“新世纪版/设计家丛书”图书品牌鲜明的特色体现在以下几个方面：

1. 系统性、完整性：丛书整体架构设计合理，从现代设计教学实践出发，有良好的系统性、完整性，选择前后连贯循序渐进的知识板块，构建科学合理的学科知识体系。

2. 前瞻性、引导性：与时代发展同步，适应全球设计观念意识与设计教学模式的新变

Preface

化。吸纳具有时代前瞻性、引导性的新观念、新思维、新视角、新技法、新作品，为读者提供一个思考的线索，展示一个新的思维空间。

3. 应用性、适教性：适应新的教学需求，具有更良好的实用性与操作性，在观念意识、编写体例、内容选取、学习方法等方面强化了适教性，为学生留下必要的思维空间，能有效地引导学生主动地学习。

4. 示范性、启发性：丛书中的随文附图是丛书的整体不可分割的一部分，也是时代观念变化的形象载体，选择最新的更具时代特色与设计思潮变化的经典图例来佐证书中的观点，具有良好的示范性与启发性。

5. 可视性、精致性：丛书经过精心设计与精美印制，版式新颖别致，极具时代感，有良好的视觉审美效果。尤其是丛书附图作品的印刷更精致细腻、形象清晰，从而使丛书在整体上有良好的视觉效果，并在开本装帧上也有所变化，使丛书面目更具风采。

这次丛书全面修订整合工作，除根据我国高校设计教学的实际情况需要对丛书的品种进行了整合完善外，重点是对每本书的内容进行了调整与更新，增补了具有当今设计文化内涵的新观念、新思维、新理论、新表现、新案例，强化了丛书的“适教性”，使培养的设计人才能更好地面向现代化、面向世界、面向未来，从而使丛书具有更好的前瞻性、引导性，鲜明的针对性和时代性。

丛书约请的撰写人是国内多所高校身处设计教学第一线的具有高级职称的教师，有丰富的教学经验、长期的学术积累、严谨的治学精神。丛书的编审委员会委员都是国内有威望的资深教育家和设计教育家，对丛书的质量起到了很好的保证作用。

力求融科学性、理论性、前瞻性、知识性、实用性于一体，是丛书编写的指导思想。观点明确，深入浅出，图文结合，可读性、可操作性强，是理想的设计教材与自学丛书。

本丛书是为我国高等院校设计专业的学生和在职的年轻设计师编写的，他们将是新世纪中国艺术设计领域的主力军，是中国设计界的未来与希望。

新版丛书仍然奉献给新世纪的年轻设计师和未来的设计师们！

丛书编审委员会委员

主 编 李 巍

王国伦	清华大学美术学院	教授
孙晴义	中国美术学院设计艺术学院	教授
樊文江	西安美术学院设计系	教授
孙 明	鲁迅美术学院视觉传达艺术设计系	教授
应梦燕	广州美术学院装潢艺术设计系	教授
宋乃庆	西南大学	教授
黄宗贤	四川大学艺术学院	教授
张 雪	北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院	教授
辛敬林	青岛科技大学艺术学院	教授
马一平	四川音乐学院成都美术学院	教授
李 巍	四川美术学院设计艺术学院	教授
夏镜湖	四川美术学院设计艺术学院	教授
杨仁敏	四川美术学院设计艺术学院	教授
罗 力	四川美术学院	教授
郝大鹏	四川美术学院	教授
尹 淮	重庆市建筑设计院	高级建筑师
刘 扬	四川美术学院	教授

装饰艺术与人类生活密切相关，是人类物质生活与精神生活的重要组成部分，生活离不开装饰。装饰基础与装饰设计课程是高等艺术院校艺术设计专业的重要基础课程，对提高学生的艺术设计水平和审美情操与审美鉴赏力有着至关重要的作用。

本教材的编写特色之一是视野宽泛，内容丰富。全书由浅入深，详细阐述了装饰艺术设计的基本理论和装饰设计的创意与制作方法。通过对本书的学习，能使学生对装饰艺术设计专业的发展历程、发展前景、应用领域、设计制作方法有比较全面的了解与认知。本教材编写的另一个特色是图文结合。编者选取了大量中外优秀装饰艺术家的装饰艺术设计作品，通过对这些作品的欣赏，能开阔学生的视野，提高他们的眼界；编者还精选了近年来四川美术学院工艺系装饰艺术设计专业的学生作业及毕业设计作品，使学生能够更直观地看到专业训练的效果，并确定自己的努力方向。

全书共六章：第一章是装饰艺术概述，第二章是装饰图案，主要讲解装饰图案的概念与种类、装饰图案艺术的本质特征、装饰图案的表现题材与表现手法、装饰图案的形式美法则与设计原则和装饰图案的构图形式与设计表现方法；第三章是装饰风格与装饰语言，主要讲解装饰风格概述、中外装饰艺术风格的演变与装饰绘画解析；第四章是综合材料装饰艺术，主要介绍综合材料装饰艺术的基本概念、综合材料装饰艺术设计的社会意义和现实作用、综合材料装饰艺术的表现与构成设计及综合材料装饰艺术的设计规律与设计方法；第五章是装饰设计与装饰应用，主要讲解装饰设计的基本原理、装饰设计的风格、装饰设计的创意、装饰设计的应用类型和装饰设计与制作规律；第六章是装饰艺术作品赏析，介绍了中外优秀的装饰艺术作品和四川美术学院学生的作业与作品。

本书既适用于高校艺术设计专业的装饰基础教学，也可作为高校装饰艺术设计专业的专业教材。

教材编写还有很多不足，望各位专家批评指正！

田欣

2016年2月于四川美术学院

前言	001
----	-----

第一章 装饰艺术概述	001
一、装饰艺术概念解读	001
二、装饰艺术的产生	001
三、装饰艺术的特征	002
四、装饰艺术与一般造型艺术的区别	005
五、装饰艺术种类	006

第二章 装饰图案	007
一、装饰图案的概念与种类	007
二、装饰图案艺术的本质特征	011
三、装饰图案的表现题材与表现手法	012
四、装饰图案的形式美法则与设计原则	013
五、装饰图案的构图形式与设计表现方法	017

第三章 装饰风格与装饰语言	022
一、装饰风格概述	022
二、中外装饰艺术风格的演变	024
三、装饰绘画解析	036

第四章 综合材料装饰艺术	045
一、综合材料装饰艺术的基本概念	045
二、综合材料装饰艺术设计的社会意义和现实作用	055
三、综合材料装饰艺术的表现与构成设计	056
四、综合材料装饰艺术的设计规律与设计方法	064

第五章 装饰设计与装饰应用	072
一、装饰设计的基本原理	073
二、装饰设计的风格	073
三、装饰设计的创意	076
四、装饰设计的应用类型	078
五、装饰设计与制作规律	094

第六章 装饰艺术作品赏析	095
一、装饰图案	095
二、装饰绘画	097
三、综合材料装饰艺术设计	107
四、装饰设计与装饰应用	108
五、毕业展览现场	119

后记	121
----	-----

参考文献	121
------	-----

一、装饰艺术概念解读

装饰，从字面上理解是修饰、打扮的意思。装饰有广义和狭义之分。广义的装饰指在物品或人身体上添加饰物，使人或物得到美化，如人的文身、化妆、佩戴首饰，器物上雕刻花纹，家具、建筑上加上颜色或雕刻花纹等。狭义的装饰指对建筑物与空间的美化。“装饰”一词在中国最早出现在5~6世纪，我国南朝宋历史学家范晔编撰的记载东汉历史的纪传体史书《后汉书·梁鸿传》中写到：“女求作布衣麻履，织作筐绩之具。乃嫁，始装饰入门。”（女子请求做粗布衣服、草鞋、纺织用的筐、搓绳子的工具。等到出嫁，才梳妆打扮进了门。）装饰英文为：decorate，这个词在西方最早的原意是指哥特式建筑上窗棂的花样。“装饰艺术”一词始于17~18世纪，英文为：decorationart，主要指依附于某一建筑主体的绘画或雕塑工艺，美化装饰主体，以愉悦人的视觉。

从内涵上来讲装饰艺术是传播社会观念与思想的媒介，是一种文化现象和社会意识形态，是人类运用一定的审美观念和工艺技巧，对原物质材料进行加工、改造，使其承载人类的审美意识和审美精神，满足人们的视觉与心理需求的一种艺术形式。

装饰艺术是人类为了美化自身与环境，创造舒适生活的一种本能行为，体现出人类追求美的天性和创造美的才能。同时装饰艺术也对人的心灵和社会风尚起着潜移默化的影响，是一种不易被人觉察的内在精神力量。

二、装饰艺术的产生

装饰是对生活的装饰。装饰艺术最早可以追溯到旧石器时代晚期，那是人类童年时期，人们赤身裸体生活在荒芜的树林或黑暗潮湿的山洞中，以猎捕动物和采摘天然的植物为生。原始人类为了自身的生存开始创造劳动工具，打磨石刀、石斧等。尽管生活环境恶劣，但原始人类已萌发出美的意识，开始磨制兽骨或把树叶穿起来用于美化自身。这是人类装饰艺术的萌芽与开始。在我国“河套人”遗址中发现用四周磨平的鸵鸟蛋壳单面穿孔做成的装饰品。在“山顶洞人”的遗址，挖掘出白色的小石珠七枚，这些小石珠大小一致，显然是人类打磨的装饰品。这个遗址还有穿孔的兽牙二十五枚，以及穿成串的鱼脊骨和穿孔的海蚶壳等。在西班牙南部的《狩猎图》，用单色平涂剪影式的动物和人物造型，有其明显的图案化特征，体现出人类的概括能力。

随着人类认知能力的提高，原始人类开始创造日用品和住房。制陶的发明，极大地改进了早期人类的生活方式，标志着人类进入新石器时代。“陶器的产生是新石器时代的标志。它不仅是一种实用器皿，而且也是一种艺术创作，这是由它造型的艺术素质和器壁上用以装饰的图案花纹所决定的。”^①彩陶上的装饰图形与纹样记录了新石器时代的文化、经济、宗教、地理等状况，掀开了中世纪文明史的辉煌篇章。新石器时代西方的彩陶纹样主要是三角纹、曲线纹、交叉纹、带状纹、旋涡纹、平行线纹等。中国彩陶纹样种类更加丰富，如人物纹、动物纹、植物

①李浴. 西方美术史纲[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 1980年9月第1版第9页.

纹、几何纹等。这些纹样都体现出均衡、对称、单纯、朴素与统一的装饰美感。

三、装饰艺术的特征

装饰艺术是一种综合的造型艺术，具有其独特的特征：

1. 造型性与凝固性

装饰艺术作为一种空间艺术形式，属于造型艺术的范畴。装饰艺术家通过运用夸张、变形、抽象等手段，用线条、色彩、泥土、木石、金属等在立体的空间中创造出二维或三维的形象。装饰艺术造型所使用的物质媒介及艺术家的造型观念与技巧，决定着装饰作品的审美意蕴。(图1-1)

装饰艺术塑造的是静态的空间形象，是装饰对象运动中某一瞬间的形象，因此，具有凝固性。(图1-2)

图1-1 田欣《城市变奏曲之三》漆画 120cm×160cm 2014年
这幅漆画作品以主观的色彩、概括的语言表现了城市的变迁，具有很强的装饰美感。

图1-2 王雅楠《Seven和我》纸本·丙烯 33cm×52cm 2014年
这幅装饰画作品色彩热烈，画面效果奇特，作者运用超现实主义的表现手法营造出了充满浪漫风情的画面效果。

2. 幻想性与情感性

装饰艺术与写实绘画的再现不同，装饰艺术家通过自己的某种意识和情感创造出充满想象力的视觉形象，这种视觉形象不受客观现实的制约，可以海阔天空，也可以天马行空，体现出装饰艺术家个人的内心幻想。如青铜器上的饕餮纹、龙纹、凤纹等，都是当时人类幻想出的动物形象。

艺术是对感性形象的审美物化创造，没有情感也就没有装饰艺术。器物上图案的添加是为了增加视觉效果，传递艺术情感。英国形式主义美学家、当代西方形式主义艺术的理论代言人克莱夫·贝尔(Clive Bell, 1881~1964年)在其著作《艺术》一书中说：“一切审美方式的起点必须是对某种特殊情感的亲身感受，唤起这种情感的物品，我们称之为艺术品。”^①(图1-3)

图1-3 牛大娇《构成》纸本·丙烯 52cm×33cm 2014年
这幅作品以抽象的语言营造出奇异的装饰效果，风格独特，画面效果强烈。

①王向峰. 文艺学新编[M]. 沈阳: 辽宁大学出版社, 1990年4月第1版第5页.

3. 平面空间性

装饰艺术有其独立的造型形式，图案化趋向特征明显，色彩重视平面空间的对比关系。(图1-4)

4. 独立性

装饰艺术具有双重属性，一方面它必须依附于建筑、雕塑、服装、器物等主体物，从美感的角度来凸显主体的特征、风格、功用以及价值。另一方面，装饰艺术也可从建筑等主体中脱离出来，显示出自己独特的审美价值。如敦煌壁画，它既属于敦煌石窟，也可以作为独立的绘画作品呈现，有其独特的艺术魅力。其审美价值和审美意味具备了纯欣赏的属性，给人类的精神生活带来了美的享受，是人类的精神财富。

5. 思想性、文化性与心理性

美术史家沃尔夫林认为：“美术史主要是一部装饰史。”^①装饰艺术的发展与风格的演变都是伴随着人类物质文明和精神文明的发展而发展的，并有其鲜明的时代特征与印迹，是当时文化面貌的形象写照。邵大箴先生在《装饰艺术和装饰艺术家》一文中说：“我认为装饰艺术靠自身的手段，靠自身的形式因素的结合去体现一种精神。庄重、大方、凝重、典雅、单纯，或者轻盈、绮丽、灵巧、粗拙、繁复……不仅是语言风格，而且也可能是一种精神力量的载体，或是传播观念的思想媒介。”^②

李砚祖在《艺术设计概论》中说：“在文化的层面上，装饰是文化的产物，亦是文化的一种艺术存在方式。装饰作为文化，首先因为装饰作为人类行为方式和造物方式所具备的文化性和文化意义，二是装饰作为装饰品类而存在所具有的文化意义。”^③

邵大箴先生在《装饰艺术和装饰艺术家》一文中还说：“装饰艺术既是美化环境，更是影响人的思想和心灵。只是它影响的方式更为潜移默化和不为人们所觉察而已。”^④(图1-5至图1-7)

6. 地域性与本原性

装饰艺术的地域性是指不同地域因所处的位置不同、气候和社会经济发展水平的不同而导致的装饰艺术水平、装饰风格和装饰功能的差异，形成每个地区独有的文化特征与人文环境。

装饰艺术的本原性是指每个民族文化特有的美学观、感情气质、民族精神、心理素质，是一个民族特有的文化基因。反映在装饰艺术所呈现的独特造型方式和色彩体系中，如希腊瓶花、埃及的草纸画、中国的青铜器等，都具有很强的本原性特征。这种装饰艺术是一个民族独有的，反映了其民族本原文化的内涵和艺术形态特征。

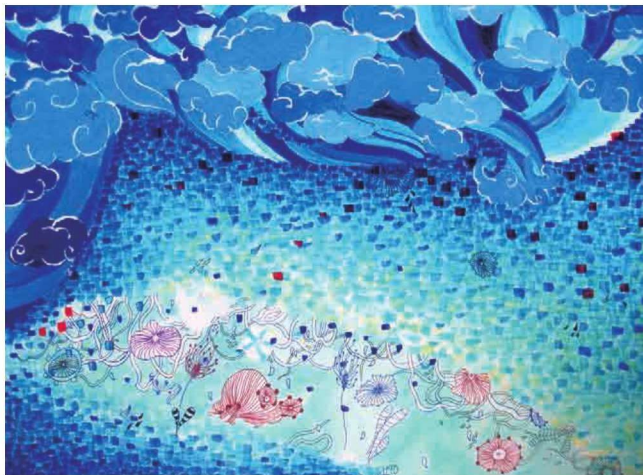

图1-4 何青娟《花》纸本·丙烯 77cm×52cm 2014年
这幅作品以细腻手法描绘了海里的各种生物，清新淡雅、充满诗意。

图1-5 《神化赴干道会》(永乐宫纯阳殿)
这幅永乐宫纯阳殿的壁画宫殿宏大，设色浓郁，有很强的装饰美感。

①沃尔夫林. 艺术风格学[M]. 潘昌耀译. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1987年第257页.

②杭间, 张夫也, 孙建君. 装饰的艺术. 《装饰》杂志43年论文精选[M]. 南昌: 江西美术出版社, 2001年1月第1版第30—31页.

③李砚祖. 设计艺术概论[M]. 武汉: 湖北美术出版社, 2009年3月第1版第54页.

④杭间, 张夫也, 孙建君. 装饰的艺术. 《装饰》杂志43年论文精选[M]. 南昌: 江西美术出版社, 2001年1月第1版第31页.

图1-6 《家畜检查图》古埃及 新王国第十八王朝时代

这幅古埃及的家畜检查图分上下两层，表现的是例行检查家畜的场面。家畜的表现有很强的秩序美感，体现了古埃及装饰艺术的风格特色。

图1-7 《庖厨图》汉

这幅汉画像石作品造型概括、形象生动，表现语言简洁，反映了当时地主官僚家庭的饮食文化，也是我们了解汉代装饰艺术的重要参考。

7. 历史性与广泛性

装饰艺术的发展历史久而辉煌，人类社会的每个阶段都有其独特的装饰艺术形式产生与存在，有明显的时代感。如中国新石器时代的彩陶，商周青铜器，汉代的画像石、画像砖等，都是时代所特有的装饰艺术形式和文化内涵积淀。无论社会如何发展，它们都不会被埋没，永远熠熠闪光，成为民族装饰艺术文化的活化石和博物馆。

装饰艺术的广泛性有两方面的含义：一是指应用范围广，二是指参与人数多。装饰艺术涵盖人们生活的方方面面，如衣食住行、生产生活、人生礼仪、宗教信仰等。装饰艺术的创作者是亿万大众，他们中有专业艺术家、美术教师、艺术院校的学生，但更多的是普通大众。人们为了满足自身和社会大众的社会生活需要创造各种视觉艺术形象，具有广泛性的特征。

四、装饰艺术与一般造型艺术的区别

装饰艺术与一般造型艺术都属于空间造型艺术的范畴，都是用造型手段塑造视觉形象，具有造型性、空间性和视觉性等造型艺术的基本特征，但二者也存在一定的区别。一般造型艺术都是作为纯欣赏的对象，表达艺术家的情感意志和审美理想，愉悦人的视觉，提供的是纯欣赏的功能，没有使用功能。而装饰艺术是融物质使用功能与精神欣赏功能为一体的艺术形式，它除了具备造型艺术的基本特征外，有的还具有较强的功能性与依附性。审美性、

功能性、实用性与依附性是装饰艺术的基本特征。装饰艺术的依附性表现明显，如建筑、家具、陶瓷、金属、漆器、衣服等上面的装饰，如果这些装饰脱离了主体这个载体，它也就无存在的意义和必要了。装饰艺术品分为两种：一种是具有使用功能的艺术品，如吃饭用的陶瓷碗、盘等；另一种是纯欣赏性的独立装饰艺术品，如剪纸、艺术陶瓷、铜盘、装饰画等，它不需要依附于主体而独具审美特性。(图1-8、图1-9)

图1-8 陈蔓屹《花》20cm×20cm 2011年
这幅装饰画的画面被大小不同的格子分割，有很强的构成感。

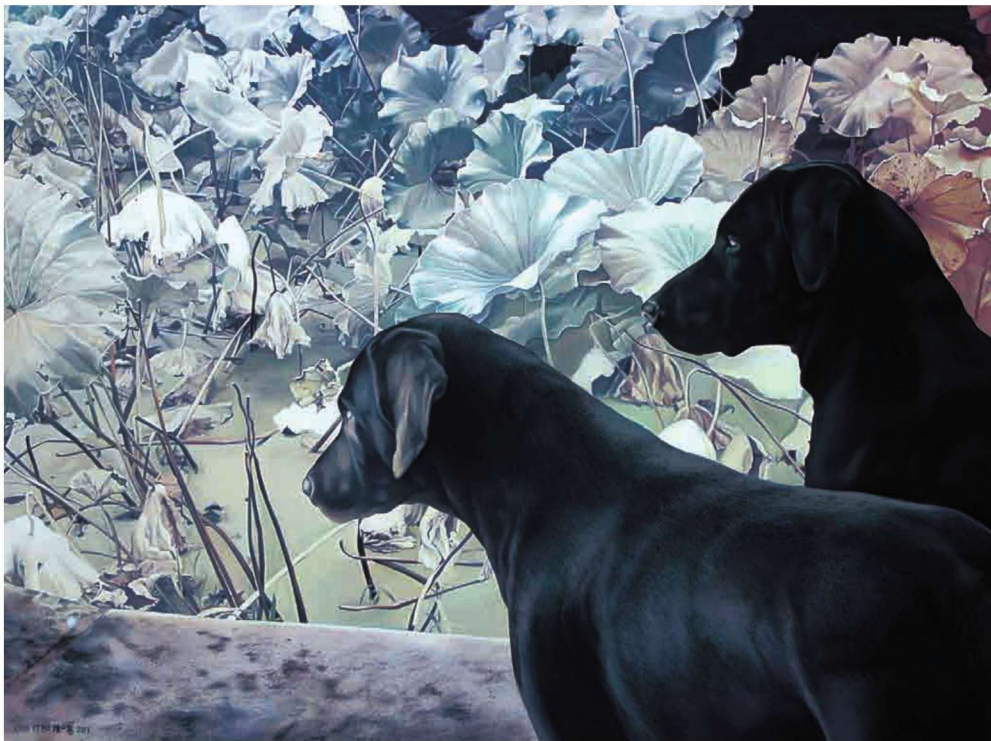

图1-9 陈一墨《夜色阑珊》布面·油画 120cm×160cm 2013年
这幅作品以写实的手法表现了夜色下的狗与荷塘，具有很强的意境感。

五、装饰艺术的种类

装饰艺术在人类社会发展中逐渐形成多样化的特征。装饰艺术的多样化，根源于客观社会物质生活的丰富多彩和各时代审美创造能力的提高。人类社会多样的审美需求、大自然的多姿多彩和科学技术水平的不断进步，为装饰艺术的多样化发展提供了有力的物质保障和精神动力，各个时代的人们利用不同的媒介材料与手段，创作出多种多样的装饰艺术，不断壮大着装饰这个大家庭。(图1-10、图1-11)

装饰艺术有不同的分类方法，依据分类标准的不同，所分成的类别也不同。

1. 根据物质材料或媒介划分

装饰艺术根据物质材料或媒介，可分为：陶瓷艺术、纤维艺术、染织艺术、刺绣艺术、漆艺术、金属艺术、玻璃艺术、布贴艺术、剪纸艺术等。

2. 根据用途划分

装饰艺术根据用途可分为：陈设装饰、日用品装饰、建筑装饰、环境装饰等。

3. 根据呈现方式划分

装饰艺术根据呈现方式可分为：装饰画、壁画、壁饰、壁毯、装饰雕塑、工艺品、陶瓷艺术、漆艺术、金属艺术、玻璃艺术、纤维艺术等。

4. 根据历史进程划分

装饰艺术根据历史进程可分为：传统装饰艺术和现代装饰艺术。

5. 根据表现形式划分

装饰艺术根据表现形式可分为：平面装饰、立体装饰。平面装饰如装饰画、壁画；立体装饰如装饰雕塑、工艺品等。

图1-10 牛大娇《风景》纸本·丙烯 33cm×52cm
2014年
这幅风景画作品借鉴了中国青绿山水画的表现形式，设色艳丽，画面空间效果的表现也很有层次感。

图1-11 《剔红花卉纹长方奁匣》清中期
这件清中期的奁匣图案丰富，工艺高超，具有很强的装饰美感。

装饰图案是实用性与艺术性并存的艺术形式，与人们的生活密切相关。

一、装饰图案的概念与种类

1. 装饰图案 (pattern) 的概念

装饰图案是集实用性与艺术性于一体的一种美术形式，它遵循形式美的法则，善于运用平面、概括、变形、变色、象征、寓意、抽象等艺术语言，对生活中的自然形象进行加工和改造，创造出富有节奏感和秩序感的理想景象，对环境或器物起到美化和修饰的作用。装饰图案有广义和狭义之分，狭义的装饰图案主要指器物上和纺织品上的装饰纹样和色彩，广义的装饰图案包括建筑装饰纹样、书籍装帧、装潢等。

2. 装饰图案的种类

(1) 根据时代划分

① 传统装饰图案

传统装饰图案在原始时期就已经存在了，陶器是划时代的发明创造，器物类型主要有：壶、碗、罐、瓶、盆、鼎、鬲、盘、罍、杯、盂、觥等，这些器物上的装饰手法有雕塑、彩绘、刻画、泥条堆贴等，纹样主要是几何纹。此外，传统装饰图案的纹样还有：中国新石器时代彩陶上的方格纹、鱼纹、蛙纹；商周青铜器上的饕餮纹；汉代的龙纹、凤纹、鱼纹等。(图2-1)

② 现代装饰图案

现代装饰图案指现代人根据图案的形式美法则创造的符合现代人视觉需求的文化符号。(图2-2)

图2-1 《黄地素三彩龙纹盘》清·乾隆时期 高7.2cm 口径4.1cm 底径26.2cm 现藏景德镇陶瓷馆

这件清乾隆年间制作的黄地素三彩龙纹盘，采用中国传统的龙纹，两条龙一褐一深绿盘旋于金黄色的盘中，有很强的装饰效果和视觉美感。

图2-2 上海玻璃博物馆展品 作者、作品名、创作年代不详
这件玻璃工艺品色彩和谐优雅，图案丰富，有很强的现代感。

(2)根据造型形式划分

①具象装饰图案

具象装饰图案指图案形象与自然对象相似，具有可识别性。具象图案是相对于抽象图案而言的，是图案的一种艺术表现风格。(图2-3)

②意向装饰图案

意向装饰图案是指图案设计不拘泥于客观物象的真实再现，往往采用夸张、重组、变形等手段，作者的主观认识和情感渗透所占的成分要多一些，是介于具象与抽象之间的一种图案表现形式。也就是说观者能分辨出我们在现实世界看到的物象。如中国民间剪纸中的八卦鱼等。(图2-4)

③抽象装饰图案

抽象装饰图案是指图案造型不具有可识别性。(图2-5)

(3)根据空间划分

①平面装饰图案

平面装饰图案主要指刺绣、染织品等上面的图案。(图2-6)

②半立体装饰图案

半立体图案主要指浮雕，或用综合材料制作的、有一定厚度的装饰画，包括漆画、纤维作品等。(图2-7)

③立体装饰图案

立体装饰图案主要指雕塑和各类器物上的装饰。(图2-8)

图2-3 《景德镇五彩花篮》明 尺寸不详
这件制作于明代的江西景德镇五彩花篮以花卉动物等为描绘对象，具有中国彩墨画的特点，盘边的设计独特别致，采用平面表现与立体描绘相结合的手法，形成很强的装饰感。

图2-4 凯斯·哈林 作品名、尺寸不详
美国涂鸦大师凯斯·哈林的作品运用富有力量感的图形元素造型，简洁生动，纯真自如，充满想象力和表现力。

图2-5 凯斯·哈林 无题 画布·亚克力
305.7cmx305.7cm 1988年
这幅作品采用点、线、面等抽象造型元素构成富有秩序感的图案，有很强的装饰效果。

图2-6 敦煌壁画藻井图案
这幅藻井图案骨架多样，造型富于变化，有很强的秩序感；色彩质朴，统一和谐。

图2-7 《剔红送友图圆盒》明·永乐 高16cm
口径37cm 现藏故宫博物院
这件明永乐年间制作的剔红送友图圆盒采用浮雕方法刻制，造型精致，线条流畅，层次感强，体现出雕刻者高超的造型与刻制技巧。

图2-8 黄地粉彩“大雅斋”花盆 清·光绪 高23.6cm 长27.2cm 宽21.8cm 现藏于南京博物院
这幅清光绪年间制作的黄地粉彩“大雅斋”花盆，造型端庄，色彩艳丽，有中国花鸟画的特点。

图2-9 围巾上的图案

这幅图来自围巾上的花卉图案，造型层次丰富，色彩雅致，富有层次感，体现出图案设计者高超的设计水平。

图2-10 南贤淑 韩国 凤凰纹带状

南贤淑这件茶几的装饰图案适应正十二边形和圆形的形体特征，自然和谐，是对传统图案的现代解析。

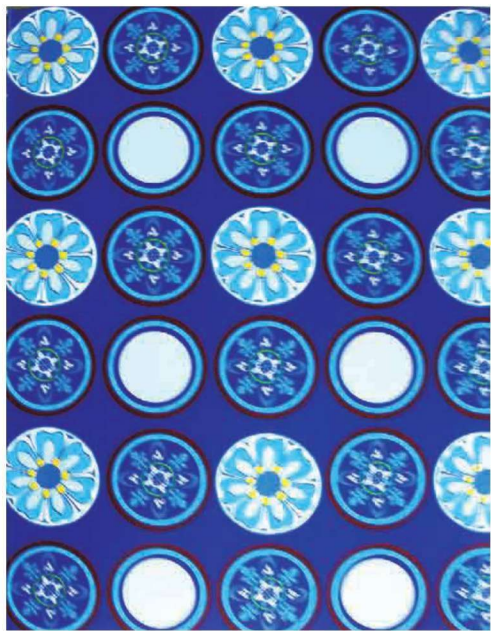

图2-11 韩国图案设计 作者不详

该图案的设计，运用多种二方连续和四方连续图案构成，体现出丰富多彩的装饰效果，有很强的视觉美感和时尚感。

(4)根据组织构成方式划分

①单独装饰图案

单独装饰图案指没有骨骼和外轮廓限制，不与周围发生直接联系，可以独立存在和使用的图案。设计单独图案时注意外形要完整，不能松散零乱，结构要均衡、严谨。如图2-9围巾上的图案，就是单独图案。

②适合装饰图案

适合装饰图案是指图案受一定外形的限制，图案构成元素的组织与变化必须在规定的形状内进行，符合形状的特点，如圆形、三角形、方形、椭圆形、菱形、心形、多边形等。

适合装饰图案具有严谨与完整的艺术特点，要求图案构成要素的变化既能体现物象的特征，又要穿插自然，形成独立的装饰美。适合装饰图案内部结构与外形能巧妙结合，并且外形必须完整，常独立应用于工艺美术的装饰造型上。

适合装饰图案有形体适合、边缘适合、角隅适合三种形式。(图2-10)

③二方连续装饰图案

二方连续装饰图案是以一个或几个单位图案，在两条平行线之间的带状平面上，做有规律的排列并向上下或左右两个方向无限连续延伸所构成的带状图案。常见的有衣服上的花边，器物边沿上的图案等。(图2-11)

④四方连续装饰图案

四方连续装饰图案是由一个单独图案或几个单独图案组成一个单位，向上、向下、向左、向右四个方向反复连续而构成的图案形式。(图2-12)

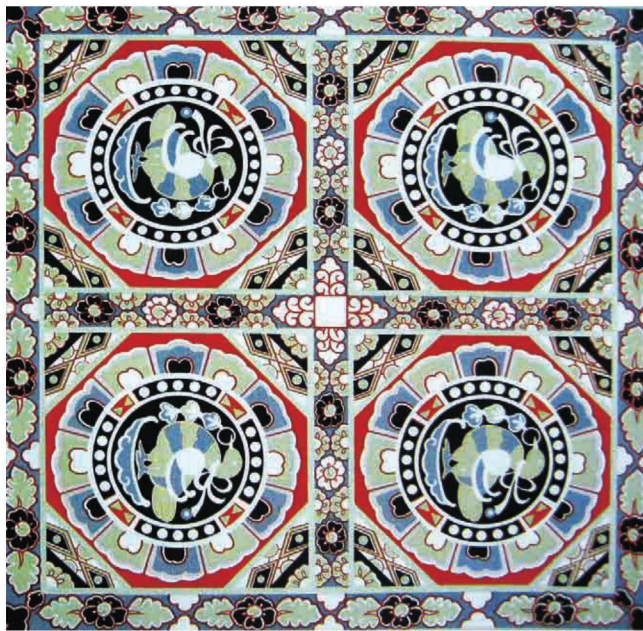

图2-12 敦煌藻井图案

这幅四方连续藻井图案，色彩单纯雅致、造型丰富，四周是散点纹样构成的边饰，藻井中心是团花，精巧雅致，体现了图案绘制者高超的设计技巧。

(5)根据题材划分

装饰图案根据题材可以划分为：动物装饰图案、人物装饰图案、风景装饰图案、花卉植物装饰图案、器物装饰图案、文字装饰图案、自然现象装饰图案、几何装饰图案以及由多种题材组合或复合的装饰图案。(图2-13)

动物装饰图案在纹样中数量很多。这些动物装饰图案有现实的动物形象，也有想象的动物形象。现实动物装饰图案的纹样有鱼纹、牛纹、马纹、鸡纹、羊纹、孔雀纹、鸟纹、虎纹等；想象的动物装饰图案的纹样有饕餮纹、龙纹、凤纹等。(图2-14)

3. 装饰图案与图形的区别

(1)图形的概念

图形是在一个二维空间中可以用轮廓划分出来的若干的空间形状，图形可以是规则的，如圆形、梯形、三角形、正方形等，也可以是不规则的，也就是偶然形成的，如水滴的形状等。(图2-15)

图2-13 菲利克斯·奥博特 鸢尾花图案
1897年

这幅新艺术运动风格的天鹅绒纺织品印染图案，描绘了鸢尾花及在水中蜿蜒的倒影，优美雅致。设计者还巧妙地将两株植物的叶子连接成心形，富有情趣感和秩序美感。

图2-14 龙祎雯《鸟》纸本、水粉
40cmx27cm 2014年 指导教师：甘小华
这幅图案以写实的手法描绘了鸟笼与鸟，造型生动，构图巧妙，色彩主观。

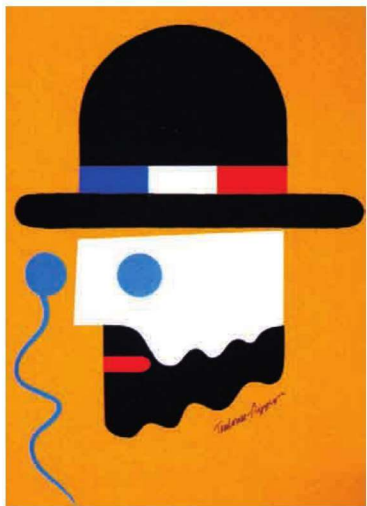

图2-15 (芬兰) 卡里·碧波书籍封面设计
这幅作品是由电脑设计的平面图形，由规则和不对称的形状组成，图形传达出书籍的某些内容。

(2)装饰图案与图形的区别

装饰图案与图形的应用领域、目的、强调的内容都有很大的不同。装饰图案属于实用美术的范畴，是实用与装饰相结合的艺术形式，强调审美意义和装饰效果。装饰图案要依托于一定的媒介载体，如器物、建筑物等，并且造型与色彩要适合媒介载体的形制特点；装饰图案是对生活中的自然形象，通过归纳、概括、夸张、变形、抽象、重构、嫁接、想象、添加等手段，使其具有秩序化和理想化的美感，而非自然的真实再现。(图2-16)

图形属于视觉传达领域，是人们利用想象力创造的用以传递视觉信息的一种视觉语言形式，强调视觉符号的语言作用和象征意义。图形是世界最通用的“语言形式”，被称为无声的语言。可以通过各种手段进行大量复制和传播。

装饰图案与图形最大的区别在于装饰图案的设计在于创造美，图形的设计是为了传递视觉信息，在于“用”。

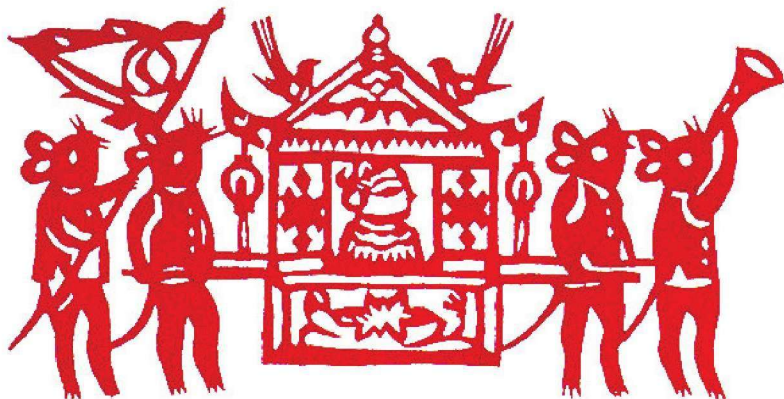

图2-16 佚名《老鼠嫁女》

老鼠嫁女剪纸图案被我国汉族视为“吉祥物”，过年时贴在墙上和窗户上。这幅剪纸作品色彩单纯，作者采用拟人的造型方法，“新娘”端坐在轿子中，神情严肃，两只老鼠一前一后抬着花轿，走在最前面的老鼠吹着唢呐，最后面的老鼠举着旗子，作品有很强的趣味性。