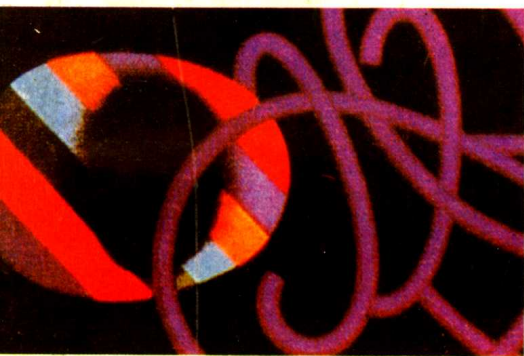

设计丛书 ·

装饰艺术手册

(德) 弗兰兹·萨雷斯·玛雅 著

孙建君 刘 赦 译 徐艺乙 校

设计丛书 · 设计丛书 · 设计丛书 ·

主 编：周 峰

HANDBOOK OF ORNAMENT

(德) 弗兰兹 · 萨雷斯 · 玛雅 著

孙建君 刘 赦 译 徐艺乙 校

装饰艺术手册

(沪)新登字102号

主 编: 周 峰

装 饰 艺 术 手 册

原著: [德] 弗兰兹·萨雷斯·玛雅

译 者: 孙建君、刘 赦 校 者: 徐艺乙

责任编辑: 周 峰 装帧设计: 周光钧

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路 672 弄 33 号

全国新华书店经销 上海联合科教文编译所印刷厂印刷

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

开本 850×1156 1/32 印张: 16

印数: 00,001—10,000

ISBN-7-5322-1420-6/J·1340 定 价: 23.80 元

序

装饰的概念一直是美术家与艺术设计家们探讨和思考的问题,由此而引发的争论更是一个欲罢不能的课题。所谓装饰性、装饰风格、装饰化都是客观存在的艺术现象。装饰不论是作为一种艺术样式或艺术的一个门类,还是艺术实践中的一种技巧或手法,从其所发挥的社会作用和效果来看,在人类艺术史上都曾写下了辉煌的篇章。然而,要对装饰的概念作出一个被普遍确认的定义却是十分困难的,而它的内涵和外延更使人感到有些扑朔迷离。

十九世纪以来,各种艺术思潮和流派纷呈,对装饰艺术的理解和认识也大相径庭。有的人认为“装饰是可有可无的”,也有人提倡“无装饰的装饰”,更有甚者,认为“装饰是一种罪恶”。然而,随着新技术革命的到来和人们日益强化的回归意识,装饰作为一种设计思想和艺术追求,为创造一个温馨和谐的生活环境和抚慰人们的情感,又被一些艺术家们奉为创作的圭臬。

装饰艺术在世界各国各民族中都有十分悠久的历史 and 优良的传统,在不同的民族和历史时期又形成了不同的风格样式和时代特征,是人类文化艺术创造的宝贵财富。在中

国,装饰的发生可以追溯到距今十万年前旧石器时代晚期北京山顶洞人磨制的石珠、兽牙等装饰品;而在欧洲则与旧石器时代的“洞穴艺术”一起生成。从装饰艺术的发展历史来看,装饰主要是同人类创造的劳动工具、日用器物、服饰穿戴和建筑陈设等实用目的结合在一起发展成熟的,积累了大量丰富的实物资料。深入发掘和整理装饰艺术资料,研究探寻其发展和造型规律,在中国还有许多基础工作要做,还缺乏这方面的经验。

为此,我们翻译了这本《装饰艺术手册》。本书首版于1883年,后曾被译成数种文字在世界许多国家中出版,并反复再版,被公认为是装饰艺术的精典名著之一。本书的作者弗兰兹·萨雷斯·玛雅(1849—1928)是德国卡尔斯罗阿美术学院工艺的教授,他还出版了《金工手册》、《木工手册》、《绘画技术手册》等著作,本书为其中最受欢迎的一本。

本书曾以《装饰的形式》为名出版,出版后受到专家和批评家的好评,很快销售一空。再版时作者在原来基础上,进行了大量的增补,以几何形和在生活中应用的实物装饰及装饰性的器具、工艺品等为例,来说明装饰的构成要素和装饰艺术的应用。本书作为装饰艺术史上的精典名著,可供专家、学者进行研究,亦可作为初学美术者的学习范本,还可作为环境艺术、建筑艺术、工业设计、装潢设计、染织服装等艺术设计工作者创作时的参考。

已故著名工艺美术家陈之佛先生,在他关于装饰学的手稿中曾这样写道,“装饰可说一种思想”,“装饰既是思想的表现,故装饰亦与其它美术同样有其时代的背景。埃及时代的装饰,希腊时代的装饰,罗马时代的装饰,中世纪的装饰,复兴期的装饰,王权中心时代的装饰,自然各由其时代思想为背景而表现的”。由此我们可以想见到,以某种特定的时代背景和中心思想为基础——诸如宗教、王权、实用主

义和人文主义精神等——所产生的装饰艺术往往会形成一种不同于前一历史时期的艺术风格。这是我们在阅读和研习本书时不得不深刻把握和认识的。

原书在版权页上注明：本书文字、图片可自由引用。作者弗兰兹·萨雷斯·玛雅先生的胸怀和奉献精神，使我们深受感动。我们想读过此书的朋友们都会对他产生由衷的敬意。本书根据日文本译出，同时参阅了英文本。由于译校者水平所限，错误的地方恳请专家和读者指正。

译、校者

一九九四年十月二十日

本书所阐述的是在工业艺术及建筑设计的一切领域里的理论和能够在实际中运用的基本原理

图版目次

一 装饰之要素

1 几何学的要素与主题

1图 网纹作品,2图—4图 带状主题,5图—7图 菱形纹样,
8图 扇形、多角形与星形,9图—10图 正方形及其变化,
11图—12图 八角形、三角形、六角形及其变化,13图—16图
长方形及其变化,
17图 菱形与梯形的变化,18图 圆形,19图 哥德式窗饰,20
图 椭圆形

2 自然物的形体

A 植物的有机体(用作装饰的植物)

21图—23图 苕荇叶,24图—26图 创造的叶片装饰,27图—28
图 月桂树与橄榄树,29图—30图 葡萄,31图 莲、纸草与棕
榈,32图 常春藤,
33图—34图 谷物、酒花、旋花与野藤,35图 各种叶子,36图—
37图 各种花,38图—40图 果实与花的构成

B 动物的有机体(用作装饰的动物)

41图—44图 狮子,45图—46图 鹰狮像与吐火兽,47图—48图
狮子的头部,

49图—50图 狮子与山羊的头部,51图 各种动物的头部,52图—54图 鹰,55图 翼,56图—58图 海豚,59图 贝,60图 蛇

C 人类的有机体

61图 假面,62图—64图 各种形态的面,65图 美杜莎的头部,66图 各种人像,67图—68图 半身像,69图 斯芬克斯与半人半马像,70图 种种头部

3 人造物

71图—72图 纪念物,73图—77图 象征,78图—79图 绶带,80图 各种物体

二 在设计制作中应用的装饰

A 带状装饰

81图—84图 曲折带状纹样,85图 链式带状纹样,86图—90图 组合带状纹样,

91图 蔷薇花花边,92图 带状棕榈纹样,93图—96图 动物脊椎带状纹样,

97图 带状涡卷纹样,98图 玻璃连珠纹,99图 大型珠纹结构连续纹样,

100图 其它连续纹样

B 自由装饰

101图—102图 连续单元,103图 重复连续单元,104图 柱头纹饰,

105图—106图 山尖式图案与台座装饰,107图 纪念石柱之柱头纹饰,

108图 透雕纹饰,109图 十字架,110图 金属十字架,111图

石制顶花,

112图 金属顶花,113图 瓶状顶花及其把手,114图 悬状球饰,115图 蔷薇花板,

116图 辛夷花纹饰与落水管装饰,117图 铰链装饰,118图 穗饰,

119图 帷幕穗饰,120图 花边图形

C 支柱

121图 有叶饰的柱身,122图 柱身的分割与展开,123图—124图 基座,

125图—126图 有装饰的柱身,127图—130图 柱头,131图 壁柱的花板,

132图—134图 壁柱的柱头,135图 枝状烛台的柱脚,136图 枝状烛台的柱身,

137图 枝状烛台的柱头,138图 栏杆柱,139图 胸像柱,140图 扶手,141图 扶手柱,142图 家具的柱脚,143图—144图 桌架,

145图—147图 涡状托架,148图 支架,149图—150图 女像柱与男像柱

D 平面装饰

151图—155图 正方形装饰,156图 星形装饰,157图—160图 圆形装饰,

161图—164图 长方形装饰,165图 椭圆形装饰,166图—167图 穹形装饰,

168图 菱形装饰,169图—170图 各种装饰

E 重复装饰

171图 四方连续菱形纹样,172图 圆形菱形纹样,173图 波

状菱形纹样,

174图—175图 圆形菱形纹样,176图—177图 各种菱形纹样,

178图—179图 各种菱形纹样,180图各种格子菱形纹样

三 装饰物

A 壶及其它

181图 壶的基本形

a 贮存器皿

182图 瓶状器皿,183图 魂瓶,184图 水壶,185图 水盘与钵,

186图 细颈瓶与束腰瓶,187图 花瓶,188图 用于多种目的的壶,189图 瓶与石钵,

190图 洗礼盘与圣水盘

b 注水器皿

191图 水瓶,192图 水壶,193图 调羹与柄勺

c 存贮器皿

194图 带把壶,195图 水壶,196图—197图 敞口水壶,198图 咖啡奶壶,

199图—200图 瓶

d 饮用器皿

201图 酒杯,202图 角杯,203图 杯与钵,204图 圣杯与高脚杯,

205图 带盖高脚杯,206图 大杯,207图 各种玻璃器皿,208图 筒形茶杯,

209图 大杯,210图 现代玻璃饮用器皿

B 金属器

a 照明用具

211图—212图 枝状烛台,213图 古代油灯,214图—215图

烛台,

216图 手持烛台,217图 壁挂烛台,218图 吊灯,219图 灯架,220图 现代灯台

b 宗教用品

221图 祭坛,222图 三脚台,223图 香炉,224图 受难像,225图 笏杖与圣体安置器

c 战争及狩猎用具、武器

226图 盾牌,227图 头盔,228图 剑与剑鞘,229图 短剑与剑鞘,230图 刀、斧及其它

d 桌上用具

231图 调羹,232图 刀与叉,233图 裁刀,234图 剪刀,235图 手铃

e 各种家庭用品与化妆用具

236图 铺首,237图 钥匙,238图 手镜,239图 扇,240图 各种用具

C 家具

a 座具

241图—243图 椅子,244图—245图 宝座与御椅,246图 圣座,247图 几凳,

248图 折叠椅,249图 长椅,250图 榻

b 桌

251图 桌,252图 书桌

c 橱柜

253图 壁橱,254图 食品橱,255图 吊柜,256图 卧柜

d 其它用具

257图 装饰架,258图 自鸣钟,259图—260图 寝台与床

D 框饰(边线)

261图—262图 建筑框饰,263图—264图 镜框,265图—266图 拉手框饰,

267图—268图 印刷边饰纹样,269图 标牌框饰,270图 框饰

E 宝石工艺

271图 簪,272图 钮扣,273图 戒指,274图 锁链,275图 首饰,

276图 手镯,277图 带扣,278图 花饰,279图 耳环,280图 宝石装饰品

F 纹章学

281图 盾形纹章的色调与分割,282图 盾之形,283图 普通纹章,284图—285图 盾形纹章,286图 盔的形式,287图—288图 盔的装饰,

289图 王冠及其它,290图 纹章的附属品

G 书体与印刷字体(装饰文字)

291图 罗马式字体,292图—293图 哥德式风格的安希尔字体,294图 英国古字体,295图 德国古字体,296图 现代书体,297图 文艺复兴时期的字体,

298图—299图 罗马式装饰字母,300图 书体与数字的构成及组合文字

一 装饰之要素

1 几何学的要素与主题

网纹(1 图)

网纹即依照几何学方法来画出辅助线的体系,就像木浮雕图形、马赛克嵌镶及玻璃工艺那样。这一名称在表现内容的同时得到体现,其种类也有很多。其中最为常见的是由单纯的四方形和等边三角形构成的四边形和三角形网纹。

1 图 网纹作品

1. 普通四方形(在一个方向进行等距离分割,将平行线通过分割点引出,其直线的切线即为 45°) 在由对角线所切的平行线的点的两侧进行划分。

2. 以斜方格分割是先在垂直线上划分,而后在侧面画出与边线成为 45° 的平行线。

3. 交替分割直线,使其结构与 1 相似。

4. 交替分割斜方格,使其结构与 2 相似。

5. 阿拉伯风格菱形。

6. 5 之局部放大。

7. 三角形网纹。是由等边三角形构成的,在 8 与 9

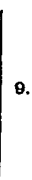
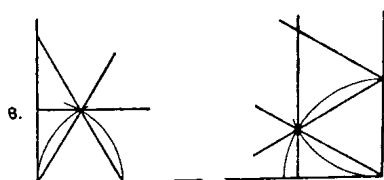
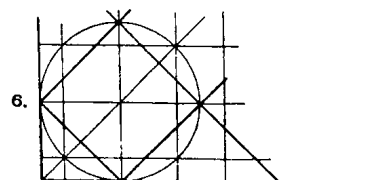
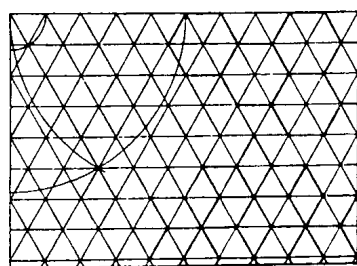
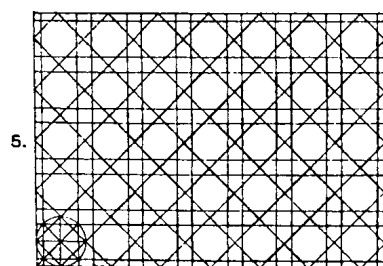
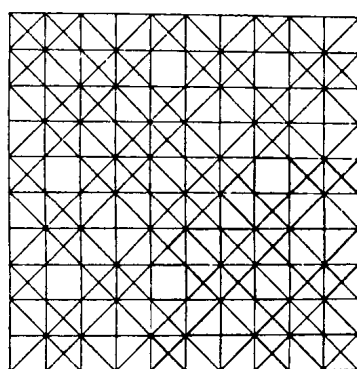
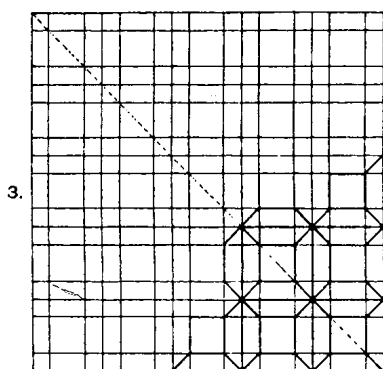
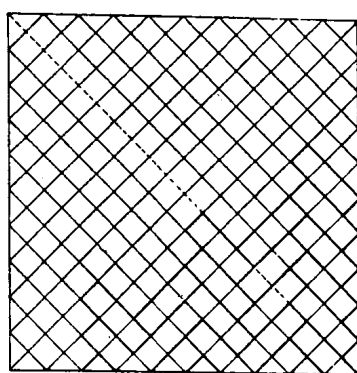
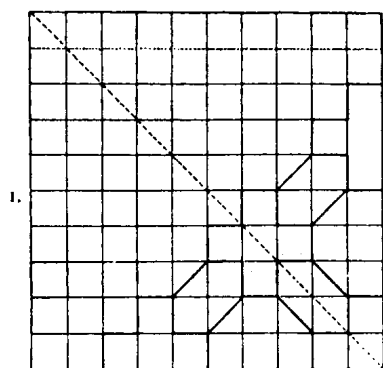

图 1

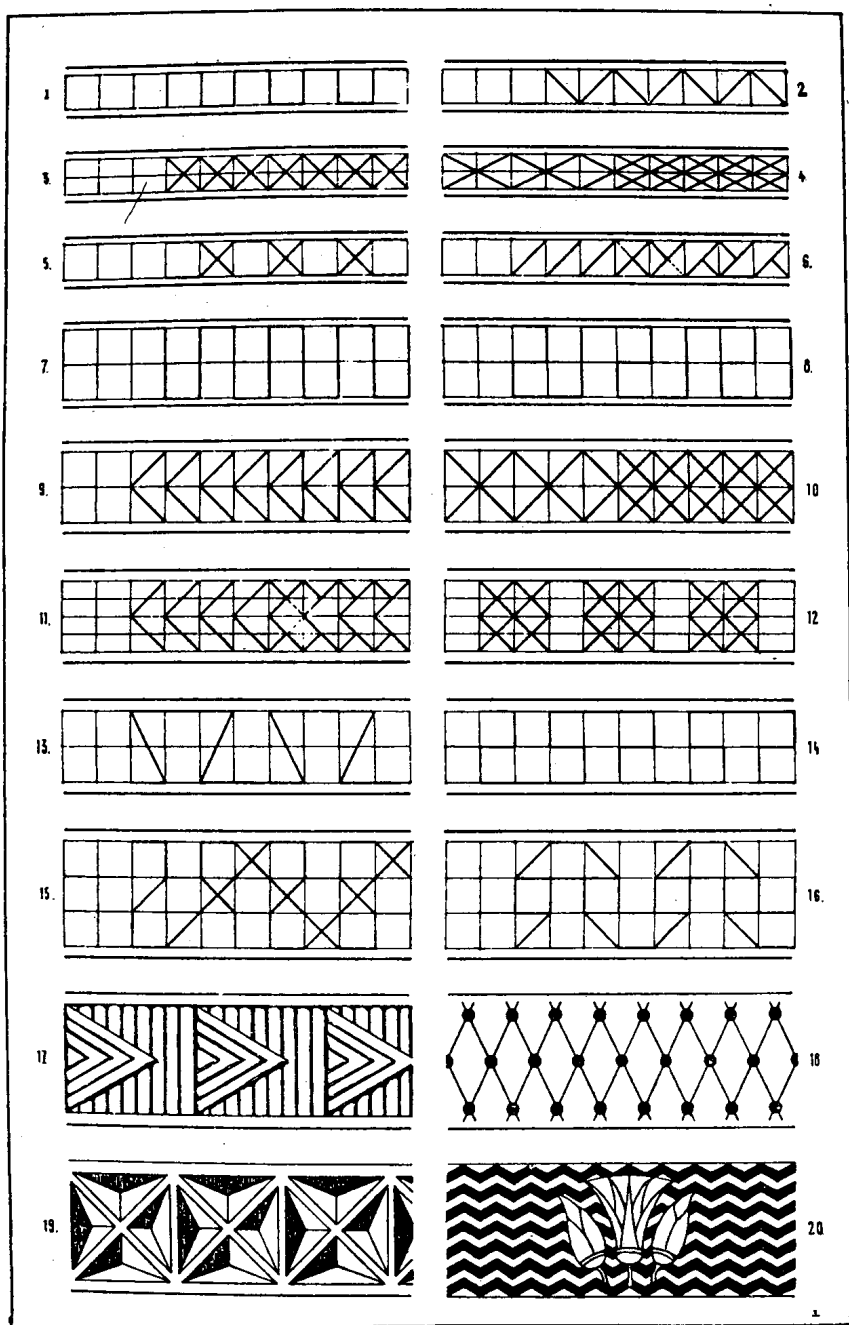

图 2

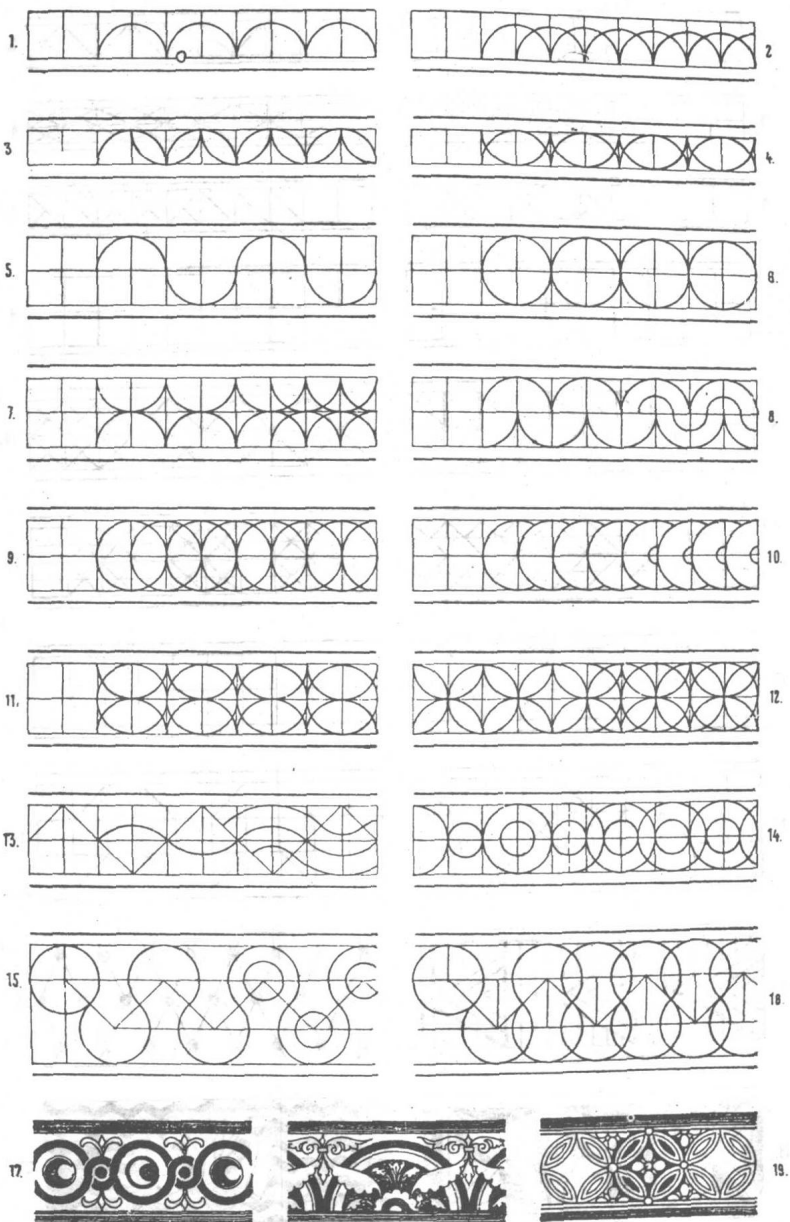

图 3

中能够看到两种样式。

8. 9. 7 之局部放大。

带状主题(2—4图)

这三幅图包含了多个带状主题结构。这些均是结合着有规则的点的结构制作的。2图是直线构成,3图是圆弧结构,4图是直线与圆弧相结合的构成,各图所显示的样式均是因主题而异的实例。

2图 直线结构带状主题

1. 7. 8. 14. 希腊图形。

2. 锯齿纹线。

15. 阿拉伯风格褶带纹。

6—16. 根据纸带折叠所得的结构。

17. 19. 原始用具上的浮雕纹。

18. 希腊瓶绘纹饰。

20. 埃及壁画中的莲与波纹饰。

3图 圆弧结构带状主题

3. 5. 波纹线。

10. 用线连接的钱币纹样。

17. 藏于巴黎卢孚儿图书馆的8世纪福音书上的罗马式装饰。

18. 瑞典教堂中的罗马风格壁画边饰。

19. 中国茶壶上的花布风格装饰图形。

4图 各种结构的带状主题

13. 圣乌尔邦教堂中的罗马风格玻璃雕刻。

15. 17世纪伯恩地区建筑上的带状装饰纹样。

注·当两种圆弧结合时,为了便于划分,必须在两中心点与结合点上画出同样的直线。