

现代设计教学丛书

秦旭萍 何晶 编著

材料装饰 设计

Cailiao Zhuangshi Sheji

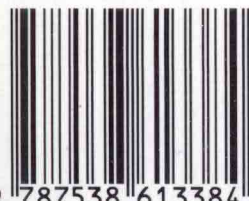
吉林美术出版社

责任编辑 / 孙小迪

技术编辑 / 赵岫山 郭秋来

封面设计 / 秦旭萍 何晶

ISBN 7-5386-1338-2

9 787538 613384 >

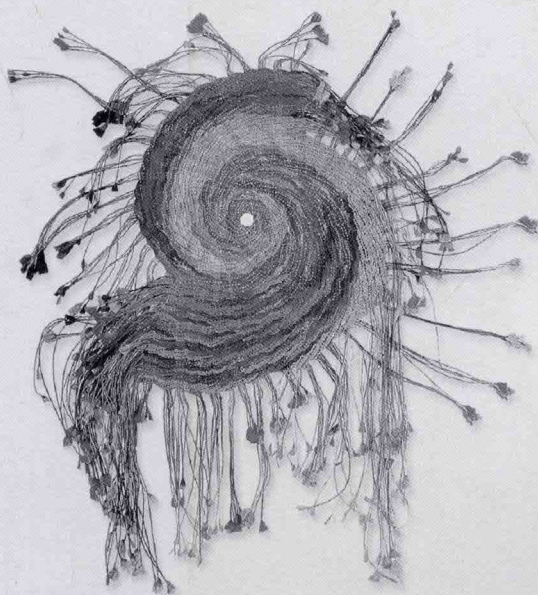
ISBN 7-5386-1338-2/J·1045
定价: 30.00元/本(全套4本120.00元)

XIAN DAI SHE LI JIAO XUE CONG SHU

材料装饰设计

秦旭萍 何 晶

现 代 设 计 教 学 丛 书

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代设计教学用书 / 秦旭萍, 何晶编著. —长春:
吉林美术出版社, 2002.10
ISBN 7-5386-1338-2

I. 现... II. ①秦... ②何... III. 工艺美术—设计
—现代—高等学校—教学参考资料 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 079716 号

XIAN DAI SHE JI JIAO XUE CONG SHU

材料装饰设计

秦旭萍 何 晶 编著

责任编辑: 孙小迪

技术编辑: 赵岫山 郭秋来

版式设计: 何 晶 秦旭萍

出版发行: 吉林美术出版社

(长春市人民大街 124 号)

制 版: 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷: 辽宁美术印刷厂

版 次: 2002 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

印 数: 1—4000 册 印张: 5

书 号: ISBN 7-5386-1338-2/J · 1045

定 价: 30.00 元 / 本 (全套 4 本 120.00 元)

CONTENTS

目 录

第一章 概述	4
第二章 材料装饰艺术的历史	6
第三章 材料的分类	8
一、天然材料	8
二、人工复合材料	8
第四章 材料装饰设计的特性	10
第五章 材料装饰设计的表现形式	12
一、装饰壁挂	12
二、装饰木艺	35
三、装饰雕塑	46
四、装饰纸艺	52
五、其它的装饰形式	61
后记	80

第一章 概述

装饰即修饰、打扮。装饰这个词在中国最早出现于5至6世纪，在西方最早出现于18至19世纪，泛指艺术修饰，后才出现了装饰艺术。

装饰艺术是以美化对象、愉悦心理为主要目的的一种艺术形式。美化生存环境少不了装饰艺术，装饰艺术也离不开生活环境，它是和实际生活紧密结合的，所以装饰艺术是一种美化生活环境的艺术，它既可独立欣赏又有实用价值。

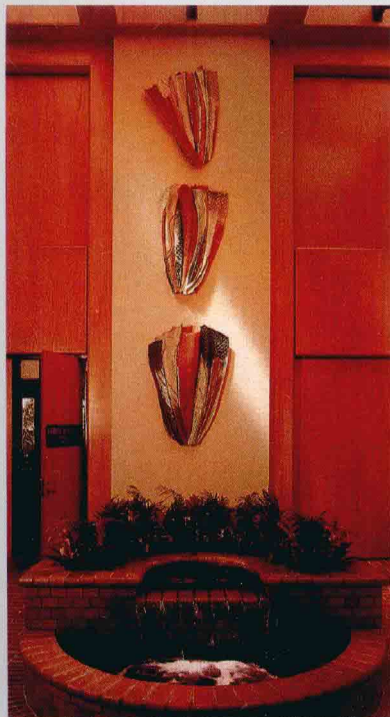
说到装饰艺术就离不开材料，材料是装饰艺术的载体，是装饰语言外在物化的结果。一件装饰作品的好与坏除了形式美外，在很大程度上取决于材料应用的是否合理、准确。因材料本身即有其独特的质感和特性，所以，选材用料，因材构思，巧用各种材料进行设计是装饰艺术的关键。

现代装饰艺术的材料和技术，在艺术和技术、美学和物理学相互间的关系中，创造新的概念和体系，促进了装饰艺术向着现代文明的方向迈进。装饰艺术的表现与材料、技术有密切关系，表现如果不选择材料，材料如果不选择技术，其装饰则是缺乏生命力的，也无法表现它的功能性。合理地使用材与质、形与色，装饰艺术的形式美感才能得到充分地体现。

随着历史的变迁，新材料、新工艺也相继出现，材料装饰艺术也在不断地发展变化，它以其独特而丰富的形式，奠定了其在实用美术中的重要地位。

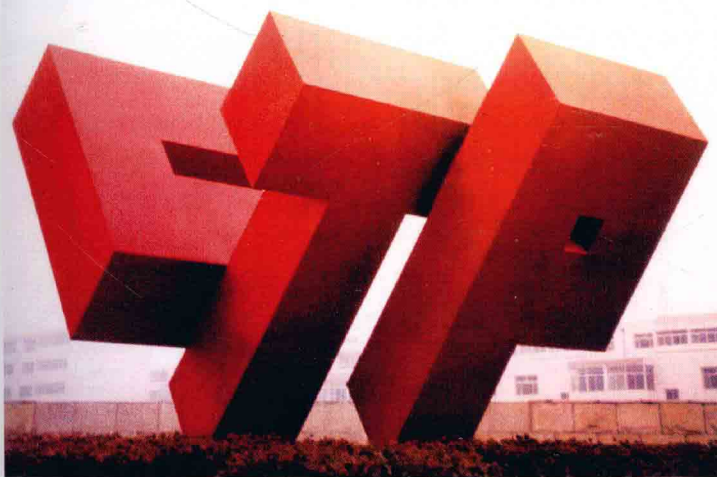
1

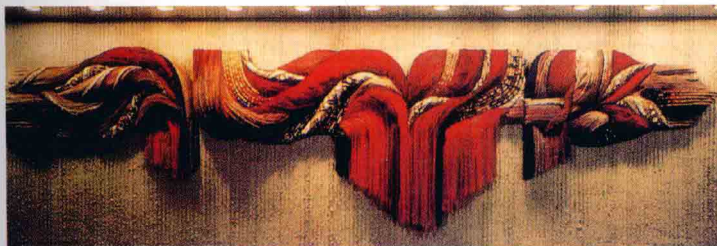
2

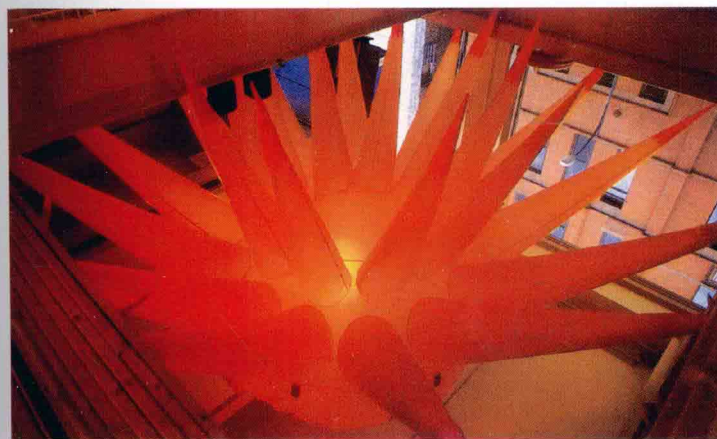
3

4

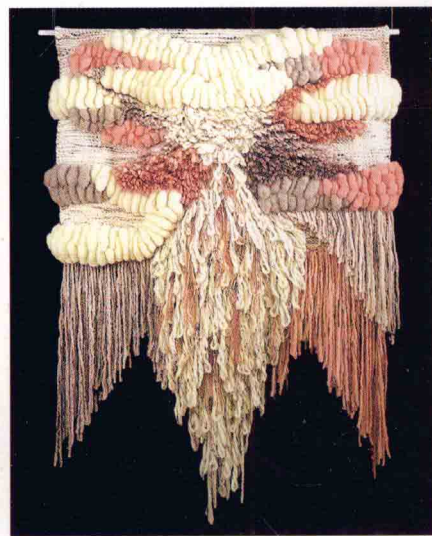
5

6

7

8

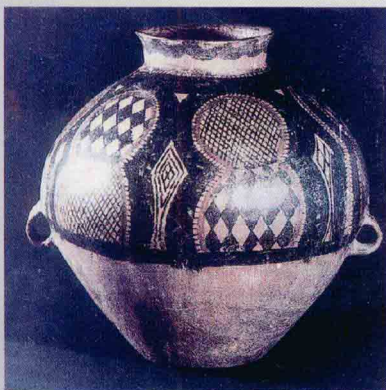
第二章 材料装饰艺术的历史

9

10

11

12

自有人类开始,就有材料存在,最早人类用的是自然材料,随着人类的劳动创造,越来越多的材料出现了,人类各个时期的材料都有其时代的特性。

人类最早的器物是劳动的产物。人类为了自身的生存制造了保护自己 and 猎取食物的工具——石器。他们最初只会用天然的石材做工具或武器,以后渐渐学会了选择石块打制石器,石器应用的时期被称为“石器时代”。石器时代又分为“旧石器时代”与“新石器时代”。

旧石器时代的材料以打磨过的骨器、石器为代表,这个时期是装饰的萌芽时期。

新石器时代,人类对火有了一定的掌握,从而促进了制陶工艺的产生和发展。陶器的出现是新石器时代的主要特征之一,它以古朴、拙实的风格为主。

到了商周时代,以青铜工艺为代表(这时期的青铜器主要是祭祀用具),其风格神圣、庄重。

到了春秋战国时代,主要以漆器为代表,其风格精巧、刚劲、

13

14

浪漫。

秦汉时期以画像砖、画像石为代表，风格凝重、生动。

三国、两晋、南北朝时期以墓室壁画、人物造像为代表，体现生动、飘逸、传神的风格。

到了隋唐，以建筑、唐三彩、服饰、壁画为代表，表现出了饱满、富丽的装饰风格。

宋代主要以瓷器为代表，风格清新、典雅。

元代以琉璃用于宫殿、寺庙建筑最为特色，体现出雄伟、辉煌的气势。

明代以家具为代表，其选材十分讲究，多用紫檀、花梨、红木等硬木。体现了流畅、舒适、大方的风格。

清代风格繁缛、精巧，主要体现在建筑装饰、服饰、实用器皿的装饰等方面。

随着社会的发展，历史的变迁，新材料、新工艺层出不穷，现代社会到了多元化风格的时代。

18

19

15

16

17

20

第三章 材料的分类

一切装饰设计都离不开材料,可用做装饰的材料数不胜数,自然界中的天然材料及现在科学技术创造的人工复合材料,为装饰艺术的创作提供了极大的方便。

装饰艺术涉猎的材料大致包括两大类:

一、天然材料

(一) 石材: 石材分天然与人造两种,天然石材是指从天然岩石体中开采出来的荒料或加工成块状、板状材料的总称;人造石材是指以天然石材的石渣为主制成的板块总称。

(二) 木材: 木材是一种易锯、易刨、易雕刻、易钻孔、易组合的造型材料。木材品种繁多,常用的有松、柏、杉、桦、榆、柞、楠等。

(三) 天然纤维材料: 包括皮毛、麻、丝、棕、竹、柳等。其它天然材料还有陶土、大漆、矿物颜料等。

二、人工复合材料

21

22

23

24

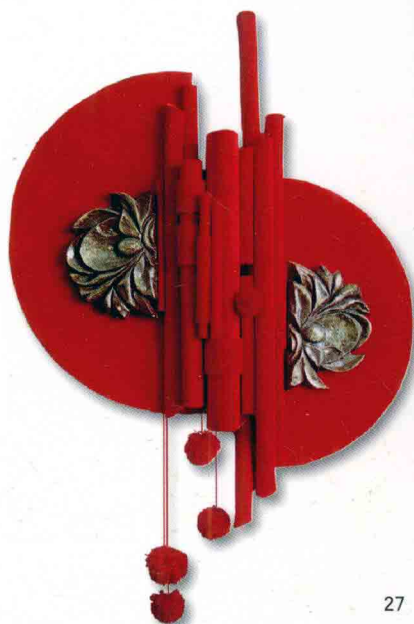
(一) 金属材料：包括铜、铁、不锈钢、铝等。

(二) 人工纤维材料：包括尼龙、腈纶、各种线绳等。

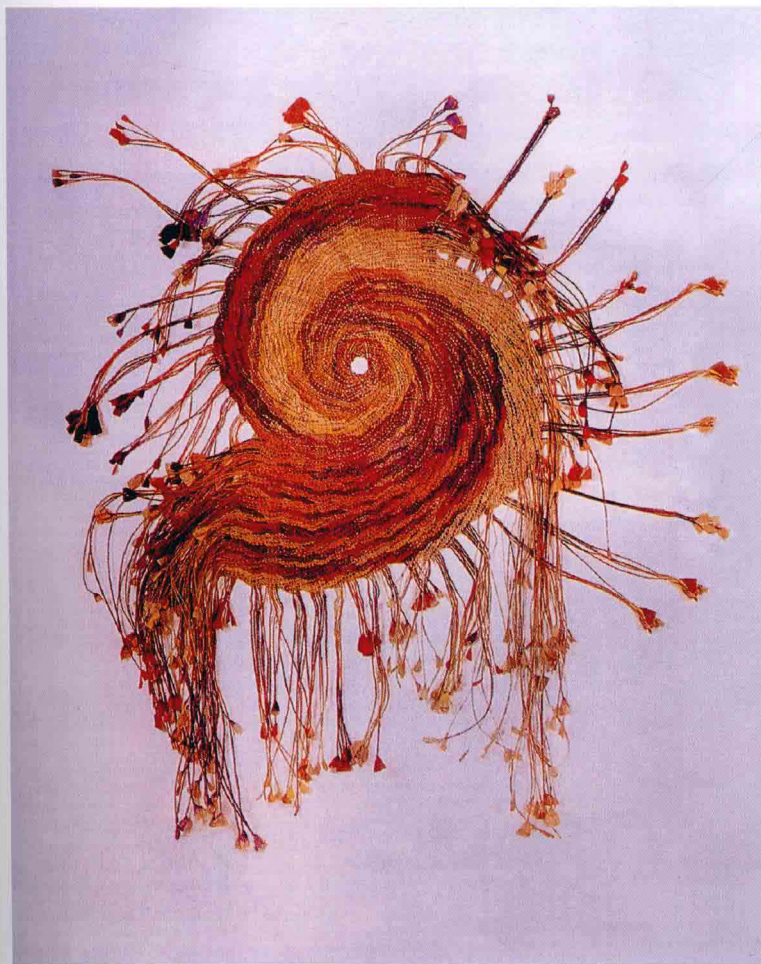
其它人工复合材料还有玻璃、玻璃钢、化学漆、纤维板、石膏、水泥及塑料等。

25

27

26

28

第四章 材料装饰设计的特性

29

30

材料的特性,即指材料本身的特质,如刚柔、华丽、古朴、细腻、晶莹等外观质地给人的一种情感感受和某种意念的联想,艺术将这一感受注入在设计之中,并加以强化、引申,创造出新的形象。

创作一件材料装饰艺术作品,除了要考虑形式上的独特及具体形象外,还要考虑材料的特质,也即材质美的体现,这是创作中的一个重要方面。只要我们对材料寄予最敏锐的感觉,就会激发出材料自身所具有的美。

在创作中必须重视材料的质地、色彩、肌理等自然条件的利用。材料所具有的形态、质感、色彩等理化性能,会诱发创作者产生抽象的意念。向创作者暗示着某种意象,或自身就隐伏着构成形象的雏型,可以说已经提供了表现形式的某种范围。

装饰艺术创作者在一般情况下都是先悟出材料的内在美和外在美,然后设想给它派何种用场,进而考虑以何种形式恰当地体现这种美,最终创作出一件好的艺术作品。

31

材料艺术创作的构思表现依赖于对物质材料的详细了解和对其相应的加工工艺的熟知,创作过程也是一个地道的物化过程。

材料在装饰艺术创作的过程中,不仅能体现画稿无法表达的艺术效果,而且往往可以获得超越画稿的最后效果。

在材料的选择和处理过程中,保持敏锐的感觉,抓住材料的内在特性,以最有表现力的处理手法,最清晰最完美的形式展现这些特性,力求达到形式与材料内在品质的完美统一。

材料装饰创作中的画稿阶段,只是“纸上谈兵”,它是“真刀实枪”的工艺制作的前奏,一场战斗的胜败是要靠真刀实枪的拼杀得来的。

所以,我们在运用材料之前首先要了解材料的特性及内在气质,在设计中抓住这一特性,并充分利用这一特性是非常重要的,有时会使作品出现意想不到的装饰效果。

33

34

32

35

第五章 材料装饰设计的表现形式

不同材料的装饰设计及表现形式,有着各自的特点、装饰趣味和装饰效果。由于装饰对象的不同,工艺制作手法是多种多样的,巧用装饰材料是装饰艺术设计的主要基本功。以下介绍几种常用的材料装饰设计的表现形式。

一、装饰壁挂

现代装饰壁挂是从壁毯发展而来的,大部分是用软质材料以挂的方式装饰墙壁,所以称壁挂,也有三维立体形式的,又称软雕塑。这些以纤维为材料的艺术品我们可统称为纤维艺术。

现代的纤维艺术,首先是从欧洲兴起的,而后又普及到了世界各地。现代纤维艺术以其特有的质感和触感的材料,展示了其独有

36

37

的特性和魅力。特别是壁挂从平面向空间的发展,丰富了壁挂艺术的表现形式及视觉语言。

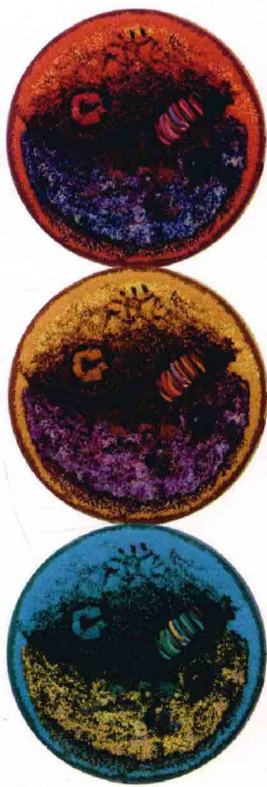
纤维壁挂通常采用柔软、温暖等质感的纯毛线、丝线、麻线、腈纶线等为原料,运用栽绒、编织、机织、手绣等工艺手段来制作而成。

(一) 纤维艺术从材料上一般可分为:

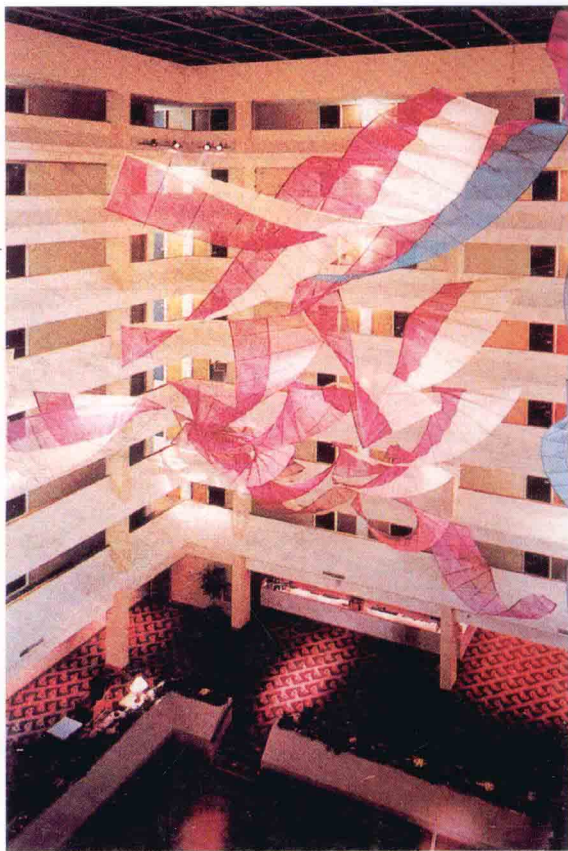
1、自然材料,包括棉、毛、棕、竹、麻、柳、藤、纸等。

2、人工纤维合成材料。

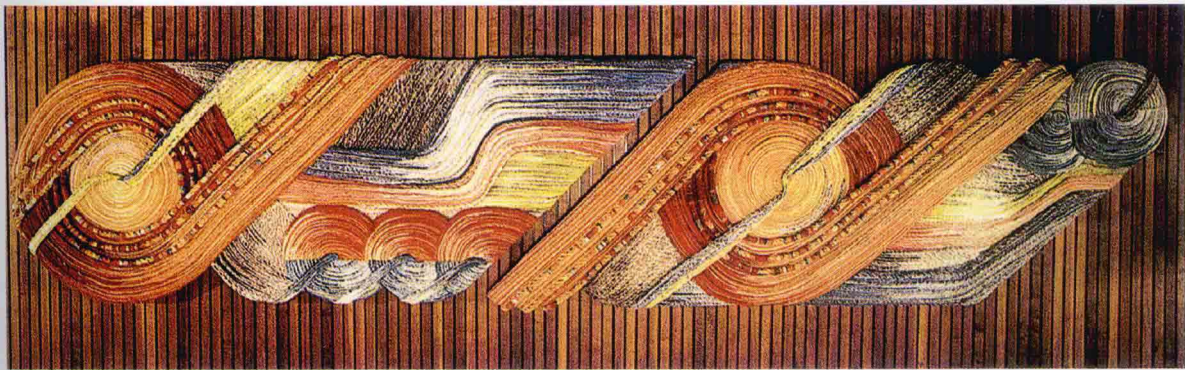
(二) 纤维的编织技法大致有编织壁挂、绳编壁挂、印染壁挂、拼贴壁挂、综合纤维壁挂等。

38

39

40

41

42

43

1、编织壁挂

编织壁挂是指经线、纬线按一定的规律相互浮沉交织而成的织物。下面介绍几种常用的编织方法：

(1) 平纹编织

织造工艺较简单，易于掌握，可用各种色线表现多层次的变化，画面效果变化细腻、美观，色彩穿插生动自然。

(2) 起绒编织

起绒编织，亦称剪绒。是继承了传统的织毯工艺，利用剪切出的线头的长短塑造物体的空间层次，也有线头长度相等利用色彩来塑造形体的，因其独特柔软的手感和质感，亦被人们称为墙壁上的软浮雕。

(3) 混编

混编是指将平纹、起绒、编织、刺绣等技法综合起来进行创作的方法，由于不同技法所产生的不同肌理效果，所以综合起来画面较富个性和层次感。

十字纹编织、人字纹编织、起圈编织，以及斜纹编织等也是编织壁挂较常用的几种方法，由于编织壁挂的方法很多，就不一一赘述了。

纤维编织工具：

木框架、剪刀、小铁钉、锤子、衬布、毛线或色线。

纤维编织步骤：

步骤一，画出原大草图；

步骤二，整理毛线，缠团或染色；

步骤三，钉框、钉钉或绷底布；

步骤四，透稿；

步骤五，缝线制作或编结；

步骤六，加边框或装饰。

41、年年有鱼

材料 / 绣花线、木框

作者 / 徐丽丽

指导教师 / 秦旭萍

42、风景

材料 / 毛线、木框

作者 / 刘春娇

指导教师 / 秦旭萍

43、脸谱

材料 / 毛线、木框

作者 / 孙昕

指导教师 / 秦旭萍

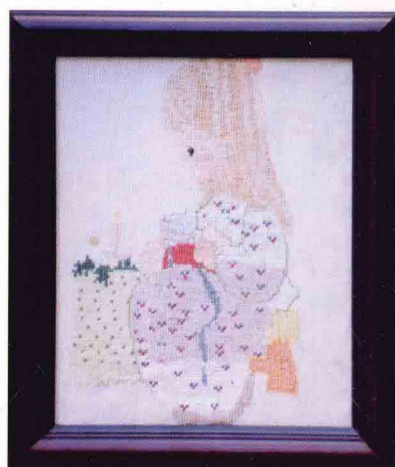

44、壁挂

材 料 / 毛线
作 者 / 魏忠晨
指导教师 / 祖松山

45、女孩 (十字绣)

材 料 / 绣花线
作 者 / 魏曦嘉
指导教师 / 秦旭萍

45

46

46、京剧脸谱

材 料 / 毛线
作 者 / 刘晓棠
指导教师 / 秦旭萍

44