

合肥工业大学出版社

百所艺术院校打造百部精品

王兆熊 王唯茵 编著

Decoration Basic

装饰基础

高等院校应用型设计教育规划教材 ▼ 设计基础课系列
丛书主编 邬烈炎

高等院校应用型设计教育规划教材
HIGHER EDUCATION SCHOOL APPLICABLE DESIGN TEXTBOOKS

装饰基础
DECORATION BASIC

装饰基础

DECORATION BASIC

 王兆熊 王唯茵 编著

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

王兆熊 等编著
Wang Zhaoxiong, et al

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰基础/王兆熊等编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2009.5
高等院校应用型设计教育规划教材
ISBN 978-7-81093-945-4

I. 装… II. 王… III. 装饰美术-高等学校-教材 IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第060543号

装 饰 基 础

编 著	王兆熊 王唯茵
责任编辑	方立松
封面设计	刘萆萆
内文设计	陶霏霏
技术编辑	程玉平
书 名	高等院校应用型设计教育规划教材——装饰基础
出 版	合肥工业大学出版社
地 址	合肥市屯溪路193号
邮 编	230009
网 址	www.hfutpress.com.cn
发 行	全国新华书店
印 刷	安徽联众印刷有限公司
开 本	889mm × 1092mm 1/16
印 张	6
字 数	190千字
版 次	2009年8月第1版
印 次	2009年8月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-81093-945-4
定 价	39.00元 (含教学光盘1张)
发行部电话	0551-2903188

图书在版编目数据
C I P A C C E S S

装 饰 基 础
D E C O R A T I O N B A S I C

编撰委员会

丛书主编：邬烈炎

丛书副主编：王瑞中 马国锋 钟玉海 孟宪余

编委会（排名不分先后）

王安霞	潘祖平	徐亚平	周 江
吕国伟	顾明智	黄 凯	陆 峰
杨天民	刘玉龙	詹学军	张 彪
韩春明	张 非	郑 静	刘宗红
贺义军	何 靖	刘明来	庄 威
陈海玲	江 裕	吴 浩	胡是平
胡素贞	李 勇	蒋耀辉	陈 伟
邬红芳	黄志明	高 旗	许存福
龚声明	王 杨	孙成东	霍长平
刘 彦	张天维	徐 仂	徐 波
周逢年	宋寿剑	钱安明	袁金龙
薄芙丽	森 文	李卫兵	周 瞳
蒋粤闽	季文媚	曹 阳	王建伟
师高民	李 鹏	张 蕾	刘雪花
孙立超	赵雪玉	刘 棠	计 静
苏 宇	张国斌	高 进	高友飞
周小平	孙志宜	闻建强	曹建中
黄卫国	张纪文	张 曼	盛维娜
丁 薇	王亚敏	王兆熊	曾先国
王慧灵			

江南大学

南京艺术学院

北京服装学院

方立松

周 江

何 靖

主 审 院 校

CHIEF EXAMINE UNI.

策 划

PLANNERS

参编院校

排名不分先后

江南大学	南京艺术学院
苏州大学	南京师范大学
南京财经大学	徐州师范大学
常州工学院	太湖学院
盐城工学院	三江学院
南京交通职业技术学院	江苏信息职业技术学院
无锡南洋职业技术学院	苏州科技学院
常州纺织服装职业技术学院	苏州工艺美术职业技术学院
苏州经贸职业技术学院	东华大学
上海科学技术职业学院	武汉理工大学
华中科技大学	湖北美术学院
湖北大学	武汉工程大学
武汉工学院	江汉大学
湖北经济学院	重庆大学
四川师范大学	青岛大学
青岛科技大学	青岛理工大学
山东商业职业学院	山东青年干部职业技术学院
山东工业职业技术学院	青岛酒店管理职业技术学院
湖南工业大学	湖南师范大学
湖南城市学院	吉首大学
湖南邵阳职业技术学院	郑州轻工学院
河南工业大学	河南科技学院
河南财经学院	南阳学院
西安工业大学	陕西科技大学
咸阳师范学院	宝鸡文理学院
渭南师范大学	北京服装学院

参编院校
EDITORIAL UNI.

参编院校

排名不分先后

首都师范大学	北京联合大学
浙江工业大学	中国计量学院
浙江财经学院	浙江万里学院
浙江纺织服装职业技术学院	丽水职业技术学院
江西财经大学	江西农业大学
南昌工程学院	南昌航空航天大学
南昌理工学院	肇庆学院
肇庆工商职业学院	肇庆科技职业技术学院
江西现代职业技术学院	江西工业职业技术学院
江西服装职业技术学院	景德镇高等专科学校
江西民政学院	南昌师范高等专科学校
江西电力职业技术学院	广州城市建设学院
番禺职业技术学院	罗定职业技术学院
广州市政高专	合肥工业大学
安徽工程科技学院	安徽大学
安徽师范大学	安徽建筑工业学院
安徽农业大学	淮北煤炭师范学院
巢湖学院	皖江学院
新华学院	池州学院
合肥师范学院	铜陵学院
皖西学院	蚌埠学院
安徽艺术职业技术学院	安徽商贸职业技术学院
滁州职业技术学院	安徽工贸职业技术学院
桂林电子科技大学	新疆大学
华侨大学	云南艺术学院

参编院校
EDITORIAL UNI.

总序

前艺术设计类教材的出版十分兴盛,任何一门课程如《平面构成》、《招贴设计》、《装饰色彩》等,都可以找到十个、二十个以上的版本。然而,常见的情形是许多教材虽然体例结构、目录秩序有所差异,但在内容上并无不同,只是排列组合略有区别,图例更是单调雷同。从写作文本的角度考察,大部分章节平铺直叙,结构不外乎该门类知识的历史、分类、特征、要素,再加上名作分析、材料与技法表现等等,最后象征性地附上思考题,再配上插图。编得经典而独特,且真正可供操作、可应用于教学实施的却少之又少。于是,所谓教材实际上只是一种讲义,学习者的学习方式只能是一般性的阅读,从根本上缺乏真实能力与设计实务的训练方法。它表明教材建设需要从根本上加以改变。

从课程实践的角度出发,一本教材的着重点应落实在一个“教”字上,注重“教”与“讲”之间的差别,让教师可教,学生可学,尤其是可以自学。它必须成为一个可供操作的文本、能够实施的纲要,它还必须具有教学参考用书的性质。

实际上不少称得上经典的教材其篇幅都不长,如康定斯基的《点线面》,伊顿的《造型与形式》,托马斯·史密斯的《建筑形式的逻辑概念》等,并非长篇大论,在删除了几乎所有的关于“概念”、“分类”、“特征”的赘语之后,所剩下的就只是个人的深刻体验,个人的课题设计,于是它们就体现出真正意义上的精华所在。而不少名家名师并没有编写过什么教材,他们只是以自己的经验作为传授的内容,以自己的风格来建构规律。

大多数国外院校的课程并无这种中国式的教材,教师上课可以开出一大堆参考书,却不编印讲义。然而他们的特点是“淡化教材,突出课题”,教师的看家本领是每上一门课都设计出一系列具有原创性的课题。围绕解题的办法,进行启发式的点拨,分析名家名作的构成,一次次地否定或肯定学生的草图,无休止地讨论各种想法。外教设计的课题充满意趣以及形式生成的可能性,一经公布即能激活学生去进行尝试与探究的欲望,如同一种引起活跃思维的兴奋剂。

因此,备课不只是收集资料去编写讲义,重中之重是对课程进行设计有意义的课题,是对作业进行编排。于是,较为理想的教材的结构,可以以系列课题为主,其线索以作业编排为秩序。如包豪斯第一任基础课程的主持人伊顿在教材《设计与形态》中,避开了对一般知识的系统叙述,而是着重对他的课题与教学方法进行了阐释,如“明暗关系”、“色彩理论”、“材质和肌理的研究”、“形态的理论认识和实践”、“节奏”等。

每一个课题都具有丰富的文件,具有理论叙述与知识点介绍、资源与内容、主题与关键词、图示与案例分析、解题的方法与程序、媒介与技法表现等。课题与课题之间除了由浅入深、从简单到复杂的循序渐进,更应该将语法的演绎、手法的戏剧性、资源的趣味性 & 效果的多样性与超越预见性等方面作为侧重点。于是,一本教材就是一个题库。教师上课可以从中各取所需,进行多种取向的编排,进行不同类型的组合。学生除了完成规定的作业外,还可以阅读其他课题及解题方法,以补充个人的体验,完善知识结构。

从某种意义上讲,以系列课题作为教材的体例,使教材摆脱了单纯讲义的性质,从而具备了类似教程的色彩,具有可供实施的可操作性。这种体例着重于课程的实践性,课题中包括了“教学方法”的涵义。它所体现的价值,就在于着重解决如何将知识转换为技能的质的变化,使教材的功能从“阅读”发展为一种“动作”,进而进行一种真正意义上的素质训练。

从这一角度而言,理想的写作方式,可以是几条线索同时发展,齐头并进,如术语解释呈现为点状样式,也可以编写出专门的词汇表;如名作解读似贯穿始终的线条状;如对名人名论的分析,对方法的论叙,对原理法则的叙述,

总序

就如同面的表达方式。这样学习者在阅读教材时，就如同看蒙太奇镜头一般，可以连续不断，可以跳跃，更可以自己剪辑组合，根据个人的问题或需要产生多种使用方式。

艺术设计教材的编写方法，可以从与其学科性质接近的建筑学教材中得到借鉴，许多教材为我们提供了示范文本与直接启迪。如顾大庆的教材《设计与视知觉》，对有关视觉思维与形式教育问题进行了探讨，在一种缜密的思辨和引证中，提供了一个具有可操作性的教学手册。如贾倍思在教材《型与现代主义》中以“形的构造”为基点，教学程序 and 由此产生创造性思维的关系是教材的重点，线索由互相关联的三部分同时组成，即理论、练习与构成原理。如瑞士苏黎世高等理工大学建筑学专业的教材，如同一本教学日志对作业的安排精确到了小时的层次。在具体叙述中，它以现代主义建筑的特征发展作为参照系，对革命性的空间构成作出了详尽的解读，其贡献在于对建筑设计过程的规律性研究及对形体作为设计手段的探索。又如陈志华教授写作于20世纪70年代末的那本著名的《外国建筑史19世纪以前》，已成为这一领域不可逾越的经典之作，我们很难想象在那个资料缺乏而又思想禁锢的时期，居然将一部外国建筑史写得如此炉火纯青，30年来外国建筑史资料大批出现，赴国外留学专攻的学者也不计其数，但人们似乎已无勇气再去试图接近它或进行重写。

我们可以认为，一部教材的编撰，基本上应具备诸如逻辑性、全面性、前瞻性、实验性等几个方面的要求。

逻辑性要求，包括内容的选择与编排具有叙述的合理性，条理清晰，秩序周密，大小概念之间的链接层次分明。虽然一些基本知识可以有多种不同的编排方法，然而不管哪种方法都应结构严谨、自成一体，都应生成一个独特的系统。最终使学习者能够建立起一种知识的网络关系，形成一种线性关系。

全面性要求，包括教材在进行相关理论阐释与知识介绍时，应体现全面性原则。固然教材可以有教师的个人观点，但就内容而言应将各种见解与解读方式，包括自己不同意的观点，包括当时正确而后来被历史证明是错误或过时的理论，都进行尽可能真实的罗列，并同时应考虑到种种理论形成的文化背景与时代语境。

前瞻性要求，包括教材的内容、论析案例、课题作业等都应具有一定的超前性，传授知识领域的前沿发展，而不是过多表述过时与滞后的经验。学生通过阅读与练习，可以使知识产生迁延性，掌握学习的方法，获得可持续发展的动力。同时一部教材发行后往往要使用若干年，虽然可以修订，但基本结构与内容已基本形成。因此，应预见在若干年以内保持一定的先进性。

实验性要求，包括教材应具有某种不规定性，既成的经验、原理、规则应是一个开放的系统，是一个发展的过程，很多课题并没有确定的唯一解，应给学习者提供多种可能性实验的路径、多元化结果的可能性。问题、知识、方法可以显示出趣味性、戏剧性，能够激发学习者的探求欲望。它留给学习者思考的线索、探索的空间、尝试的可能及方法。

由合肥工业大学出版社出版的《高等院校应用型设计教育规划教材》，即是在当下对教材编写、出版、发行与应用情况，进行反思与总结而迈出的有力一步，它试图真正使教材成为教学之本，成为课程的本体的主导部分，从而在教材编写的新的起点上去推动艺术教育事业的发展。

邬烈炎

南京艺术学院设计学院院长 教授

DE

前言

高职教育的宗旨是培养技术型、应用型人才，培养学生们具有较强的实践能力和解决岗位实践中问题的能力。因此，在安排教学内容和课程设计时，要强调实践技能的练习，不作高深的理论阐述，要学以致用。

装饰基础课程的设计就是秉承这样的旨意，根据实际需要进行课程安排。装饰基础课程是艺术设计专业必修的基础课程，在当今的艺术设计教育中得到了广泛的应用，其重要性对学生在以后漫长的艺术设计实践中的影响是不言而喻的。本课程内容选取了与艺术设计相关联的种种理论与知识，以实用和必需为尺度，注重高职高专的教学特征，在教程内容安排上，由理论讲授和实训作业两部分组成，每章都介绍必须掌握的基础知识，设置了学习目标，学习的重点和难点，以及相关内容的习题与作业，用于强化学生的实践动手能力。

根据高职高专教育的特点，本教程不主张说教式的、只重理性和理论知识的教学方式，而是采取以大量的作品启发，在作品分析中讲解原理，在作业实践中理解基本原理和形式法则，强调培养创新能力，通过大量的作业练习，引导学生去审美、去思考、去动手。教学目的是让学生学会装饰的设计与应用，学习设计语言和思维，提高审美能力，充分发挥想象力和创造力，因此，装饰基础课程是艺术设计院系学生从美术基础到设计创造之间的桥梁。装饰基础是装饰设计的入门与引导，它起到让学生以装饰美的眼光去观察事物，从而掌握装饰基础特有的形式语言，让学生掌握由自然形态转换成装饰形态的表述语言。

本课程分为六章，四个部分：

第一部分为第一章和第二章，详尽地介绍了关于装饰的含义以及装饰起源的种种学术观点，重点则是介绍装饰艺术的风格和特点，展现了人类文明历史长河中创造的种种装饰艺术代表作品，具有强烈的形式美感，引导学生进入装饰艺术的殿堂；第二部分为第三章和第四章。装饰艺术取材于自然界，因此对于自然形态的熟悉、了解与掌握是非常重要的一个方面，在教学内容中详尽地介绍了收集自然形态的种种方法。形式美法则是装饰艺术美感的集中体现，展示种种形式美法则并且用最适宜、最恰当的语言和实例表达出来，要求学生必须掌握并运用；第三部分为第五章，是本课程的核心内容，主要为装饰形态的确立。而装饰形态的确立是以装饰造型为基础的。装饰造型包括两个方面：一是对素材进行外在形态的加工，使之具有装饰艺术的种种特点；

前言

二是在这基础上进行安排与组织,运用种种手段取得尽可能完美的装饰美感。因此,造型是核心,而这种造型的获得,需要学生一方面对形象有强烈的感悟能力,另一方面更需要理性地对形象进行概括、美化、加强和秩序化。而画面的完整更需要学生在平面化的基础上进行黑白与色彩的恰到好处的平衡。第四部分为第六章,内容为装饰基础在设计实践中的应用,包括平面设计、陶瓷设计、环境设计和其他设计几个方面,目的是让学生在掌握了装饰基础后进行设计方面的尝试。

作者结合长期艺术设计教学实践,从新的角度对课程内容进行整合,更有利于学生知识的吸收和技能的掌握,以适应当前教学改革的不深入。课程中对装饰艺术作品创作的素材、思路、技巧、美感都有详尽的介绍,形成一个完整的教学体系,可以作为高职高专院校和高等院校相关课程的教材,也适用于相关的艺术设计自学人才。

本课程建议总学时在60学时,其中第一章4学时、第二章8学时、第三章8学时、第四章4学时、第五章16学时、第六章16学时。选择本教材的院系可以根据实际情况进行增减。

本书的前言、第一章、第二章、第三章由王兆熊撰写,第四章、第五章、第六章由王唯茵撰写,全书最后由王兆熊统稿。

王兆熊
2009年5月

第一章 概 论

■ 学习目标:

掌握装饰的相关理论知识,如装饰的含义、起源、分类及其特征等内容。

■ 学习重点:

1. 装饰艺术的发展与人类历史息息相关,学生可以利用图书馆内的资料作出这样的结论,从而增强对装饰艺术的重要性的认识。

2. 作业以装饰的起源为主,学生可以从装饰的起源中得到启发,举一反三,扩大思维方式,从而灵活地掌握相关的知识和技能。

■ 学习难点:

1. 装饰艺术起源的各种学说的分辨。
2. 装饰艺术与绘画艺术的区别与共性。

在人类发展过程中,装饰艺术具有非常重要的意义。人类的衣、食、住、行,都与天、地、日、月所代表的自然界息息相关。人类既对大自然充满恐惧之心,又充满感激之情。因此,装饰艺术作品表现了对大自然的赞美与感恩,体现了人类的无比的智慧和匠心,是人类艺术世界中最璀璨的明珠。学习和研究装饰艺术,是我们走进艺术世界的必经之路。

■ 第一节 装饰艺术的含义

一、装饰的含义

我国汉代许慎《说文解字》中对“装”字的解释为“装裹也。束其外约装。”这里装有外表装束之意。

1995年版的《现代汉语词典》把装饰解释为:“在身体或物体的表面加些附属的东西使美观或专指装饰品。”这一概念是最为通俗的说法,其中包含了许慎“装”之意,又增加了装饰品这一层含义,更增加了“使美观”的使动用法以及这一用法所体现的装饰之深层内涵,也是装饰之目的。

1989年版的专业词典《中国工艺美术大词典》中解释装饰为:“一般指修饰打扮。从学科意义上看,装饰已被当作一种艺术样式(或多种相近样式的联合),并总是同生活日用品(机制的和手工的)结合着,可以独立鉴赏或被使用。另一方面,由于它在形式美上具有较为系统完整的规律性,又常被视为一种艺术技巧、意匠、手法,如装饰性油画、装饰性版画等。”

李砚祖先生在他的《装饰之道》一书中深入全面地分析了装饰一词的含义。其中涉及英语解释为decoration。广义指装饰现象,整体意义上的装饰装潢;狭义指具体的装饰品类。

二、装饰艺术的含义

装饰艺术(decorative art)的准确定义是指“各种能够使人赏心悦目而不一定表现理想或观点,不要求产生联想的视觉艺术,一

图 1.1-1

图 1.1-2

图 1.1-3

般还有使用功能。”（见《简明不列颠百科全书》1986年版）

据1994年版的《艺术百科全书》，装饰艺术是：“依附于某一主体的绘画或雕塑工艺。如用以美化人体的服饰、首饰，用以美化建筑环境的各种壁饰、柱饰、门饰、灯饰等。其作用在于使被装饰主体具有合乎其功力目的的美感形式。装饰艺术与人们日常生活有着极为广泛密切的联系，其范围涉及城市环境风貌的规划设计，建筑与园林美化的设置，各类工业品或手工产品的造型和包装、商标、广告服饰、首饰、书籍装帧等一切工艺领域。”

装饰艺术设计一般而言就是以审美为目的的、修饰打扮的构思或方案。在我国，装饰的历史是非常丰富和悠久的，形成数千年的优秀传统。百工作为古代手工艺人和行业的总称，集技术、艺术为一体，是我国古代经济文化的一个重要组成部分。

某种程度上，装饰艺术史就是人类发展史。在人类发展历史中，装饰忠实地伴随着人类的日常生活。从人类社会逐步发展到文明社会的进程中看，装饰可以分为象征性装饰与艺术性装饰。

象征性是指意义与题材的不一致性，历史久远的装饰，其象征意义就越强。有以真实的动物和想象的动物作为力量型的象征，如中国古代的龙、饕餮，外国的秃鹰、公牛等（见图1.1-1龙纹商）。

亦有以人类本身和茂盛的花木作为生命的象征如中国的剪纸、荷花、抓髻娃娃、葫芦娃娃等（见图1.1-2麒麟送子窗花 山西新绛 苏兰花）。

亦有以兵器、皇冠作为权力的象征，更多的象征是带有吉祥含义的，如明清吉祥纹。

至于艺术性装饰是指在象征性装饰的基础上，更多地追求形式美感，追求以实用与装饰的统一性，但它与象征性的装饰并没有根本的区别，仅仅是审美的意识更高、更自觉而已（见图1.1-3唐提梁鹦鹉纹银壶 陕西西安）。

第二节 装饰的起源

装饰的起源与艺术的起源一样，众说纷纭，种种学术观点争奇斗艳，虽然有大量的考古资料不断出现，给各种起源说增加大量的佐证材料，但种种学术观点的争执却从未停息过。

一、功能说

原始人的行为大多是功能性的，为了在自然界能够生存下来，人类发明了工具，发明了打制石器。考古工作者在全世界发现了大量这种打制石器，大多以砾石为材料，它的特点是保留了原始材料的自然特征，而且比较锋利，能用于农业和狩猎生产。这种工具的实用性是显而易见的，功能性是它存在的唯一的目标，至于形式上的美感则是非常模糊的。

在旧石器时代的晚期，打制石器有了第二次加工，成为我们现代所说的磨制石器，提高了功效，又有了分类和定型的趋势，

像石球、石斧的光洁圆润已具有审美的意义。因为这种工具的加工复杂、费时，已超出了实用功能的范畴，具有一定的形式美感。同时期的工具如刀和针，也多细长光洁，已具有较高的工艺水平。陶器制成的器皿首先是为了饮水、饮食的需要。衣服的制作，其功能首先是御寒和躲避野兽。这说明装饰的起源首先是功能的需要（见图1.2-1a七孔石刀；图1.2-1b石匕首）。

二、装饰说

装饰起源说第二种观点就是装饰的需要，要找出这种观点的依据是很容易的。首先，世界上大多数民族的原始人都会用羽毛、贝器、石器 etc 装饰美化自己，人类的装饰首先是从装饰自己开始的（见图1.2-2玉饰 西周）。

归纳起来这种装饰可分为两个部分：一是对工具、器具的装饰；另一类就是人类自身的装饰。在新石器时代，人类的装饰意识已充分显示出来，工具、生活用具的制作和修饰就充分说明这一点。石器工具的制作，其加工的精度与光洁度，已超出实用的需要，如玉器、玉工具。

彩陶的使用如仰韶文化距今已有6000多年的历史，形制已完善、功能完备、纹饰优美生动，是装饰起源说的有力证据。图1.2-3人面鱼纹彩陶盆，其含义的解释众说纷纭。在古代传说中，周人的始祖后稷在死后化作了鱼。如果把鱼类作为氏族的始祖神，那么人面和鱼是组成共同体的两部分。

二是人类利用骨器、石器、玉器等材料对自己的身体进行装饰，装饰品材质的美的选择已成系列化，说明当时人们的装饰品

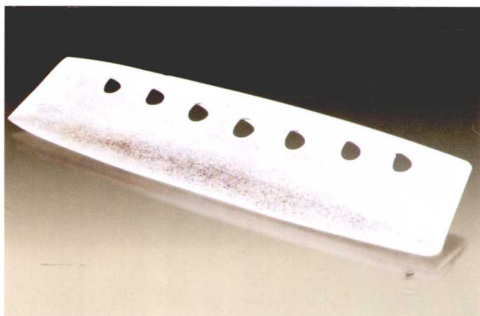

图 1.2-1a

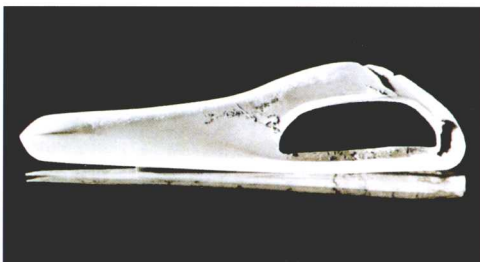

图 1.2-1b

图 1.2-2

图 1.2-3

图 1.2-4 大型玉龙

图 1.2-5 青玉兽—红山文化

图 1.2-6

图 1.2-7

图 1.2-8

是非常流行的。考古大量发现的随葬品中，有大量的成串的以玉、石、骨组成的管状颈饰、头饰、臂环、指环、象牙梳及各种坠饰。红山文化与仰韶文化为同一时期，至今发现其装饰题材大多为神化的动物，如龙、凤、蟠螭、鸟等，龙纹是当时的流行题材。（见图1.2-4大型玉龙；1.2-5青玉兽—红山文化）大型玉龙身如环状、猪口、长鬣，是我国发现最早的龙的形象，其圆曲的身躯上有圆孔，是明显的可悬挂的装饰物，同时代的玉器如玉圭、玉琮等其他佩饰，造型与纹饰大多精美别致，这些都是装饰说的有力证据。

三、图腾说

图腾是原始人心目中的神灵，大量遗留下来的图腾形象也是我们装饰艺术起源之一。

据研究者考据，图腾在原始社会初期，是原始人为保护攫取物不至灭绝而设立的一种“禁忌”，原始壁画遗存就是见证。这时的图腾以写实的动物、植物为主，当时身上的纹饰也是同一种形象。在原始社会中期，由于生产力的发展，猎杀图腾物已无十分迫切的必要，但图腾的神秘性却遗传下来，在氏族中演变为一种标志和符号，此时有大量的彩陶为证。在原始社会后期，生产力高度发展，男权社会确立，图腾的含义更加丰富，增加了领袖崇拜和祖先崇拜的因素，原先的图形形象成为一种综合体，如人面鱼身、人面蛇身、人面龙身等。

图腾是装饰艺术的起源在当今社会除考古和历史资料外，在现实生活中也有大量生动形象的资料。如我国南方少数民族的身上的纹饰，都是不可多得的历史文化遗产。同样在国外，印第安人、毛利族人的居住地，都可以见到图腾已是他们日常生活的一部分（见图1.2-6动物图 新石器时代 内蒙古阿拉善；图1.2-7巨牛图 新石器时代 宁夏贺兰山岩画；图1.2-8坦桑尼亚岩画）。

第三节 装饰艺术的分类、特征与形态

人类社会创造的装饰艺术充满着人类的智慧与灵性，是人类与自然和谐相处的产物。人类在创造装饰艺术作品中表现出来的完美的艺术性，不同地区展现的多样性和实用性，常常令人赞叹。

一、装饰艺术的分类

装饰艺术作品的范围广泛，从不同的角度研究装饰艺术作品的分类就会有不同的结果，但从常见的分类而言，大概有如下几种：

1. 空间形式分类

平面装饰艺术作品：在平面的范围内进行的装饰艺术设计，如书籍装帧、木版画、蜡染、刺绣、剪纸、皮影、饰品、装饰画、染织图案设计等。

立体装饰艺术作品：指在立体造型的基础上的装饰艺术设计，如雕刻、陶艺、金属制品等。（图1.3-1时装设计；图1.3-2陶

艺 紫砂, 图1.3-3景泰蓝花卉菱形花盆一对清, 图1.3-4雕刻)

2. 用途分类

日用品装饰艺术作品: 在日常生活中应用的装饰作品, 为服装服饰、各类器皿等; 图1.3-5唐代妇女官装, 女官着盛装。头饰金步摇, 露胸薄制沙罗上衣、袖缘带状缠枝纹锦。胸前大带上有宝相花纹。长裙纹样当是唐代著名的撮晕绞纈。反映出唐代上层妇女衣饰雍容华贵的时代风尚。

陈设性的装饰艺术作品: 在日常生活中起环境美化的作品, 如屏风、壁挂、壁画、陈设瓷等。(见图1.3-6室内装饰陈设; 1.3-7室内装饰壁挂)

3. 组织分类常见的装饰艺术作品的分类为单独式、适合式、连续式和综合式。(图1.3-8单独式 秦代漆盂上的鱼鸟纹; 图1.3-9 适合式 印染蒲凳垫连年有余 江苏; 图1.3-10 综合式 蜡染被面 小鸟石榴纹 贵州)

4. 性质分类 从装饰艺术作品的性质而言, 大致可分为基础装饰与应用型装饰。

(1) 基础装饰: 指在学校内为艺术设计各专业进行的装饰艺术的基础训练, 目的是让学生学习装饰艺术的最基本的造型, 构图与色彩的方法, 为专业设计做准备的基础性训练课程。(图1.3-11 基础装饰 学生作业)

(2) 应用性装饰: 是指在艺术设计的实践中, 为某种实用的目的而进行的专业装饰设计, 目的是在应用与工艺的限制下, 发挥装饰应有的美感。

(图1.3-12应用装饰 唐高浮雕仕女纹人楞金耳杯)

5. 题材分类:

从装饰艺术的作品题材分析, 其分类大致为植物、动物、风

图 1.3-1

图 1.3-2

图 1.3-3

图 1.3-4

图 1.3-10

图 1.3-9

图 1.3-8

图 1.3-5

图 1.3-6

图 1.3-7

图 1.3-11

图 1.3-12

图 1.3-13

图 1.3-14

图 1.3-15

图 1.3-16

图 1.3-17

景、人物与几何等内容。

(图1.3-13植物: 青铜刻花壶; 图1.3-14 动物: 青铜鱼形花插; 图1.3-15人物: 青花开光人物纹笔筒)

二、装饰艺术特征与绘画的区别

装饰艺术与绘画都是取材于大自然, 表现大自然, 展现美感与情感, 但其之间的区别还是比较明显的。

1. 装饰艺术的特征

(1) 艺术性与实用功能性的完美的结合。

(2) 装饰艺术作品受到本身产品的物质材料的制约。

(3) 装饰艺术作品是系统性的设计, 涉及市场、经济、环境与消费者、市场流行等诸多因素, 是一个系统性的综合设计。

(4) 装饰艺术作品的价值需要优美的材质才能得到体现, 如金银器、玉器。

(5) 装饰艺术作品总是充分地展现了设计者的高超的技艺性, 历代的能工巧匠总是将其杰出的艺术天赋充分发挥在其创造的装饰作品上, 如玉雕、牙雕等。

(6) 杰出的装饰艺术作品尽管是题材丰富, 有山水、植物、人物, 但其展示给欣赏者和消费者更多的是其形式美感, 追求外在的美是装饰艺术作品最基本的特征。

2. 绘画艺术的特征

绘画艺术是指纯艺术的艺术作品, 如国画、油画、版画、雕塑等。与装饰艺术相对应, 其纯艺术的特征可分列如下:

(1) 绘画艺术作品展示的是其艺术性, 其艺术性的张扬并不受到实用性的限制。(图1.3-16席勒 向日葵)

(2) 绘画艺术作品并不受到物质材料的限制, 创作者可以根据自己的意图选择材料以充分展示自己的创作意图。

(3) 绘画艺术作品的创作是艺术家个人性情的发挥, 具有强烈的个性, 具有强烈的唯一性。

(4) 绘画艺术作品的价值体现在作品的艺术性和创作者的影响力, 基础材质是次要因素。(见图1.3-17女人头像)

(5) 优秀的艺术家在创作作品时, 常常把高超的技艺隐藏在艺术作品后面, 从不张扬自己的技艺性, 用作品的整体性来展现其艺术价值。

(6) 优秀的绘画艺术作品创作的题材与装饰艺术作品是一致的, 但其追求的目标不是作品的外在美感, 表现人与人, 人与自然之间的情感是第一位的, 如我国八大山人的作品, 毕加索的肢解、分割、组合式的人物, 莫迪里阿尼的变形的肖像画等。

(7) 需要指出的是大多数装饰作品的设计受到市场的限制, 具有很强的时效性, 而绘画作品一般就没有这种限制。随着时间的推移, 作品的价值就更加能体现出来。(见图1.3-18马蒂斯夫人肖像)

3. 装饰艺术与绘画艺术的共同特征