

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

公共装饰艺术

GONGGONG ZHUANGSHI YISHU

主 编 赵康林 常 颂 宋丽娜

Design

北京工业大学出版社



高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

公共装饰艺术

GONGGONG ZHUANGSHI YISHU

主 编：赵康林 常 颂 宋丽娜

北京工业大学出版社

内 容 简 介

《公共装饰艺术》是一本伴随当代城市发展的公共艺术设计指导教材。教材结合了大量国内外优秀案例,并且同近些年作者本人的实践案例相结合,详尽地解析和示范了本学科的关键点,具有一定的创新性和前沿性。《公共装饰艺术》适合艺术设计院校装饰艺术设计专业、雕塑专业师生及环境艺术工作者或爱好者阅读、参考,可以为相关设计从业人员提供一些创作思路。

图书在版编目(CIP)数据

公共装饰艺术 / 赵康林, 常颂, 宋丽娜主编. -- 北京: 北京工业大学出版社, 2012.8

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5639-3199-6

I. ①公… II. ①赵… ②常… ③宋… III. ①装饰美术—高等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 183220 号

公共装饰艺术

主 编: 赵康林 常 颂 宋丽娜

责任编辑: 李 华

封面设计: 大燃图艺

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010-67391722(传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 150 千字

版 次: 2012 年 8 月第 1 版

印 次: 2012 年 8 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5639-3199-6

定 价: 48.90 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010-67391106)

总 序

本系列教材是根据高等艺术设计教育的客观规律,遵循国家对艺术设计学科专业的评价标准、培养目标等要求而组织编写的。

本系列教材注重思维的创新性与知识的应用性、针对性、时效性,适用于普通本科及高职高专院校艺术设计专业的在校学生。创造性思维是人类智能的扩展,是打破常规建立的循环,是超越常规的引导,是感性与理性交融的思考与实践。在艺术设计领域中,原创性是艺术价值的集中体现。倡导创造性思维教育虽然已有很长时间,但时至今日,还有很多院校的艺术设计专业教育仍然停留在传统的技法型教育上。本系列教材通过系统的逻辑思维、非逻辑思维、空间思维等训练,充分调动学生的思维能动性,激发出学生的创造力,为学生打开创意之门。艺术设计是艺术创造性和功能实用性的有机统一,本系列教材在培养学生创造性思维的同时,更加注重知识的实用性。时下,部分艺术设计教材或理论知识内容繁琐,与设计实践工作脱节,不能起到有效的指导作用;或教学理念与案例陈旧,不符合时代发展的要求。在本系列教材编写过程中,作者们秉承与时俱进的精神,采用了大量最新的实际设计案例,设置了切实可行的实操训练,努力将知识融入实践之中,搭建理论知识与设计实践的桥梁。

本系列教材吸收了先进的教学理念和教学模式,力求把当前艺术设计教学领域内最新、最优秀的成果传授给学生,希望能成为艺术设计专业教师和学生的良师益友,同时也诚挚欢迎广大同人批评指正。

前 言

随着科技的不断发展，虚拟空间的不断延伸，人与人之间的情感表面上看起来似乎逐渐淡薄，但人们的依赖和情感释放的需求其实越来越强，时代需要一些能够承载群体共识的文化元素或符号作为人们交流的桥梁。快节奏和高效率是当今社会的主要表现形式，信息更多的是通过图形化的符号来传递的。在这种时代背景下，公共装饰艺术得到了发展。

艺术本身是一件轻松、愉快的事情。公共装饰艺术的目的就是通过艺术家的双手给大众生活带来乐趣，带来对美好生活的憧憬。在拥有一定的专业基础之后，艺术设计更多地来自设计人员的自我意识形态的拔高，一种悟性的产生，因此本书通过一定实战技术的演练，使读者知道艺术设计的一个基本制作过程的主要环节以及材料如何运用。人性化的个性设计与不同材质的共同运用，既可以充分地、针对性地表现不同公共场所各自的内在特点，又可以将实用功能与艺术审美相结合，更好地为广大群众服务，艺术设计的特色在于设计师个性化的独特视角以及材料质感的不同运用，所以本书也专门谈及了设计人员的艺术素质在设计制作中的重要性，从而为广大读者在学习专业技法的同时提高艺术鉴赏能力提供一定的帮助。这也是本书与其他同类书籍的不同之处。只有不断地提高审美能力，才会使公共环境具有高雅品味以及一定的人文关怀，才能突出公共装饰艺术的独特作用。公共装饰艺术设计的多变造型适合现代建筑环境多样化的要求，因而具有广泛的发展前景。

本书一方面对个别案例进行从材料到技法和设计思路的全面分析，另一方面对设计理论意义进行一定深度的剖析，既具有非常实用的指导意义，又有一定的对于设计思维的深度思考。

书中除一些学生作品、国内外设计师以及编者部分工作室作品外，还有一部分选自一些精美图书，因涉及资料较多，未能一一列明出处，在此特向原作者和出版社表示真挚的歉意和深深的谢忱。

目 录

第 1 章 公共装饰艺术设计的诠释 /1

1.1 公共装饰艺术设计的概念、特性、功能 /1

1.2 公共装饰艺术设计的表现形式 /6

1.3 公共艺术设计与建筑环境、空间的关系 /15

第 2 章 公共装饰艺术设计的材料的运用 /21

2.1 玻璃钢与金属工艺 /22

2.2 漆壁画、漆雕塑 /29

2.3 纤维艺术 /47

2.4 多种综合材料的运用 /50

第 3 章 设计师与公共艺术设计的关系 /59

3.1 设计师应具备的素养 /59

3.2 设计创作过程中的设计思维与设计形式 /60

3.3 设计案例分析 /69

第 4 章 作品欣赏 /83

参考文献 /110

第 1 章 公共装饰艺术设计的诠释

1.1 公共装饰艺术设计的概念、特性、功能

公共装饰艺术设计,就是针对大众的,既结合设计师自己的思想创意,又能让大众认可设计师的一种能给人带来美感的艺术,它是人们追求美的理想,表现精神世界的一种艺术形式。它与建筑相结合的内容与表现手法形成有机的和谐统一体,丰富了艺术的表现形式。

公共装饰艺术设计的内容可以从两个方面来理解:一是精神方面的内容,如装饰、形式、符号、纹样所表现的形式内容,那些抽象、寓意、象征的内容也包括在内,如早期的壁画、浮雕、圆雕等依附在建筑之上的内容;二是以物质性为内容的,它是结构和功能的表现,也就是说将装饰内化到结构中。20 世纪初的包豪斯设计,强调抛弃一切没必要的、过多的装饰,只注重结构的合理性,其实包豪斯的建筑设计从另一个角度来理解就是将装饰内化到结构中,通过几何形状的规则化设计给人以另一种视觉效果。公共装饰艺术最早脱胎于古代壁画(图 1-1-1 至图 1-1-5),后经不断演变,成为贵族阶层奢华享乐以及宣传宗教的工具,直到工业化进程不断演进,民主意识、大众消费成为主流时,公共装饰艺术才孕育出来,并且得到不断繁荣发展。



图 1-1-1 敦煌飞天局部



图 1-1-2 敦煌莫高窟 1

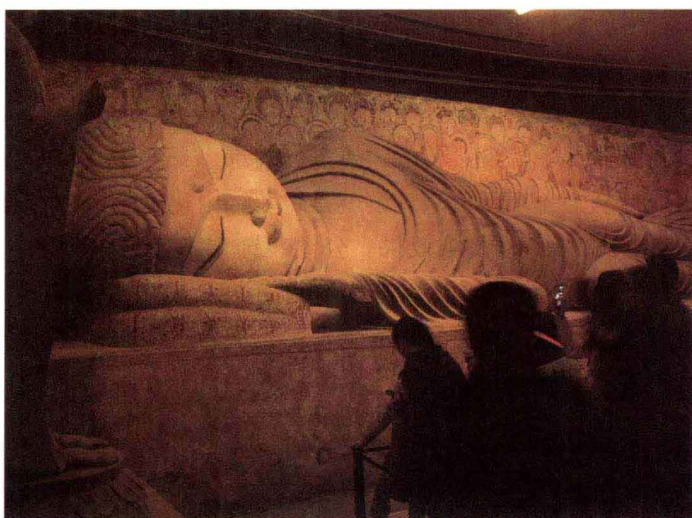


图 1-1-3 敦煌莫高窟 2



图 1-1-4 文艺复兴时期壁画



图 1-1-5 《弥勒经变之三会说法》局部

随着第三产业的不断深化,各种公共场所不断涌现与发展。网络及科技的高速发展和生活节奏的不断加快,使人与人之间的情感交流越来越趋向于一种虚拟状态,真正的情感诉求却没有得到更好的表达。

公共艺术是一种当代性的空间文化,是城市化进程的一种表现。公共装饰艺术不仅体现了空间的多功能化,而且是对大多数人——城市主宰者的认同和分享,是对城市情感确认度的文化塑造。公共艺术中的“公共”所针对的是生活中人 and 人赖以生存的大环境,包括自然生态环境和人文社会环境。从文化层面来看,公共艺术尊重自然原生态及重视其产生的异质性生态文化经验就是对文化脉络的一种最根本的延续,也是其公共性在更广义上的延伸。传统是一脉相承的系统,传统与现代实质上是继承与创新的关系。有了这样的传承观,当代设计才可能在整个人类文明进化的大背景下深刻地理解自己的文化特质和历史使命;当代设计在向传统追寻文化血脉和灵感启迪时,才能够从文化的发展动因上解读传统。

作为公共区域的地域性标志,它承载了该地域文化内涵、民俗风貌、娱乐消遣等内容(图1-1-6),公共装饰艺术的特色性需求随着城市文明程度的增长而不断增长,但由于科技的高速发展,机械化大生产出来的标准化、批量化产品严重充斥着社会,过于严谨科学的产品氛围会使人们越来越感到生活的单调与僵硬,因而严重缺失由手工制造所产生的体现人性化精神内涵的独特魅力。在这种背景下,后现代主义设计异军突起,成为突出的潮流。



图 1-1-6 《森林之歌》局部 祝大年

后现代主义设计特征可以归结为以下几点:

(1) 隐喻和装饰设计。装饰几乎是后现代设计最为典型的特征。隐喻,即用借喻手法诠释与设计相关的文化、情景内涵等。

(2) 想象的和情感的设计。后现代设计认为设计并不只是解决功能问题,还应考虑人的情感因素。

(3) 仪式化的特征。消费者对产品的选择与使用过程,更多体现的是一种信仰和自我追求,它让我们感受过程、感受存在的意义以及人与物的交流和对话。

(4) 呼唤真实的生活。后现代设计将人们从简单、机械枯燥的生活中解救出来,回归纯真自然的生活中。

(5) 有爱心的设计。注意丰富和超越现代主义设计中的功能,将理性的、逻辑的功能发展为既有生理功能、又有心理功能的新功能主义设计。

(6) 有卖点的设计。设计的成功是名望和利润的来源。

后现代主义是对现代主义极端理性设计的一种反叛，它更强调设计中的人文关怀，表现在建筑与造型上就是为大众提供娱乐与装饰。（图 1-1-7、图 1-1-8）

后现代主义设计思潮启示我们，人性化的个性设计与不同材质的共同运用，既可以充分地、有针对性地表现不同公共场所各自的内在特点，又可以将实用功能与艺术审美相结合，更好地为广大群众服务。其独特之处或者说其优点就在于，设计师通过材料质感的不同运用，加之个性化独特视角的设计，产生了可以填补人们在当今社会所缺失的精神内涵。

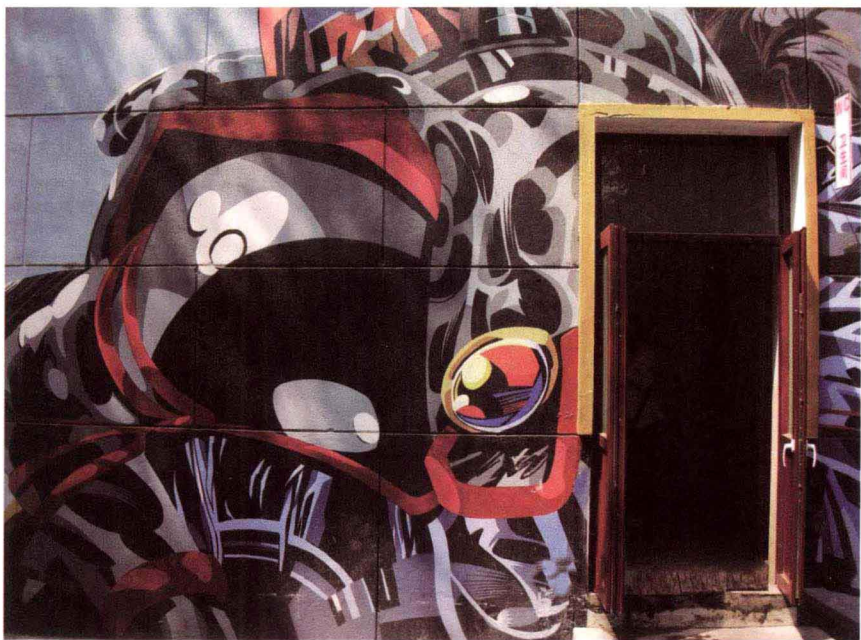


图 1-1-7 北京 798 艺术区涂鸦 1



图 1-1-8 北京 798 艺术区涂鸦 2

1.2 公共装饰艺术设计的表现形式

公共装饰艺术在设计表现形式中我们可以理解为两方面：一方面从设计草图及构图的形式上实现艺术表现形式的多样化；另一方面是从材料入手，通过多种材料的运用来实现设计者所表达的最终艺术效果。这一节我们主要从图形形式上来分析。

1.2.1 图形装饰的艺术特征

要做好的设计，就得学会从生活中去仔细观察并总结规律，将物体最本质的元素抽取并保留，通过对物体原型本身固有的比例、透视、结构、空间、色彩等关系，采用夸张、添减、象征等艺术变化手法，实行归纳与再设计（图 1-2-1 至图 1-2-5）。

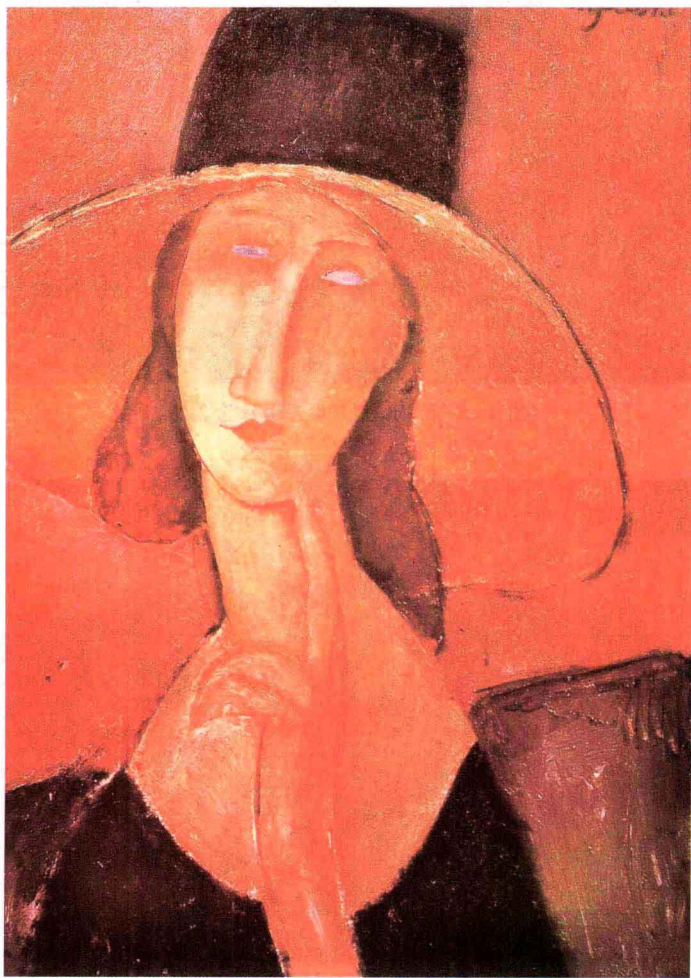


图 1-2-1 莫迪利亚尼作品

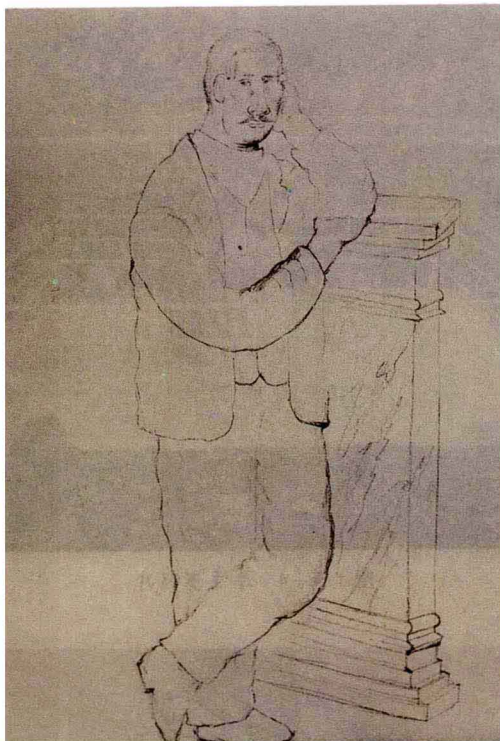


图 1-2-2 《靠着柱子的男人》1 毕加索



图 1-2-3 《靠着柱子的男人》2 毕加索

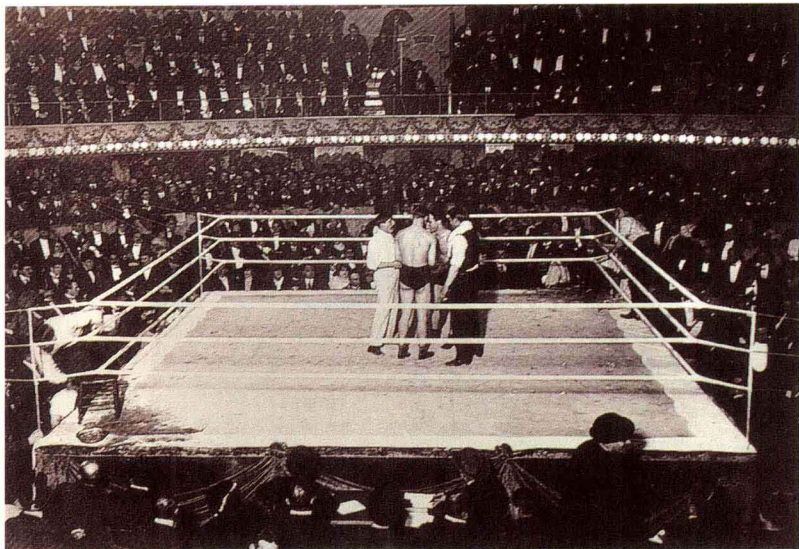


图 1-2-4 拳击赛照片

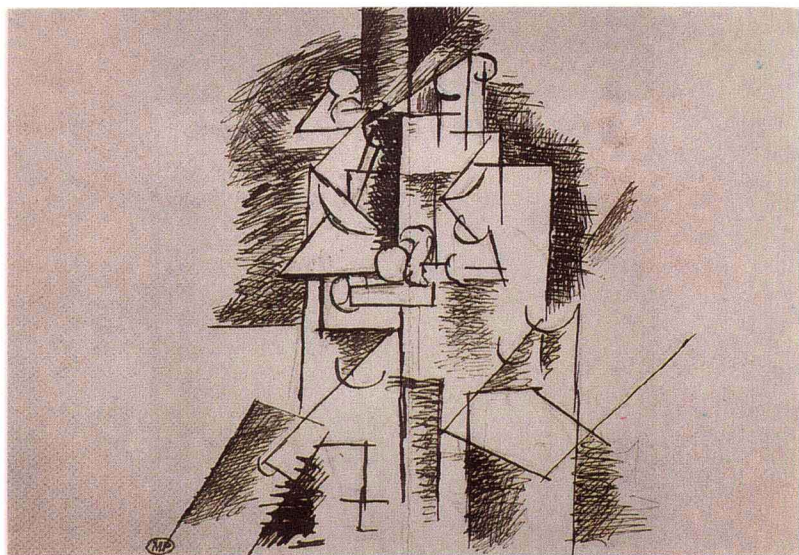


图 1-2-5 拳击手

1. 简洁手法

所谓简洁就是去繁就简，提炼归纳。设计者根据创作需求对物象特征以外的其他元素进行提炼与归纳，去粗存精，以增强装饰与美化性。世界上的物象都有自己的体和面，而装饰造型语言应区别于写实的描绘，它需要通过概括、提炼或简化获得一种比较明确的单纯性装饰效果，大胆取舍不具有代表性的元素，选择最能体现对象美的特征、美的结构和美的动态，将琐碎的、复杂的形象归纳、简化成完整流畅的形状。

2. 夸张手法

以突出特征为目的的夸张与强化，是对自然物象主要特征的夸张、强化。

3. 平面性手法

平面化是装饰图形的重要特点之一，主要表现在淡化自然物象的光影、明暗、远近等透视效果以及色彩的平面化上，将复杂的结构、体积、透视转化为平面处理，使其不再是客观的三维空间，也没有自身的体积感。

4. 理想性

通过一定的联想拓展，跨越时空限制，打破自然规律，将非现实与现实有机地结合在一起，在设计过程中，也可以借用类似于电影中蒙太奇的表现手法。

5. 秩序化、规律化

在装饰造型取舍组合的过程中，将经过加工提炼的图形的某些元素进行增强或缩减，实现重复的秩序和观感的节奏，就如同曲子中的某一段要进行反复一样。通过归纳和变化等形式，运用均衡、对称、节奏、疏密等一定的程式规则，使图形产生一种韵律之美。中国古代画家常用“疏能跑马，密不透风”来形容画面的疏密关系。

6. 装饰语言手法的统一性

在做装饰的过程中一定要注意表现形式的统一性，不能只注重变化而忽略了统一，它的造型要统一，韵味要统一，样式要统一，色彩也要统一。

7. 均衡效果

画面中的均衡不是物体实际的平衡和对称，而是视觉效果在人们生理与心理上产生的一种平衡，就如同过去买菜时用的杆秤一样，一头是一堆菜，一头是一个很小的秤砣。两个看似大小不一样的物体，却由于某种物理效果而达成一种和谐稳定，这就是均衡效果。

8. 透视手法

从文艺复兴之后开始运用科学的透视原理，到立体派的诞生，现在艺术家都可以像照相机一样运用变焦效果的多角度去构图。中国的古代画论中曾谈到过运用平视视角、散点透视的方式刻画出千里山河的巨幅长卷，袁运甫的《长江万里图》（图 1-2-6）就是用此手法创作出的佳作。

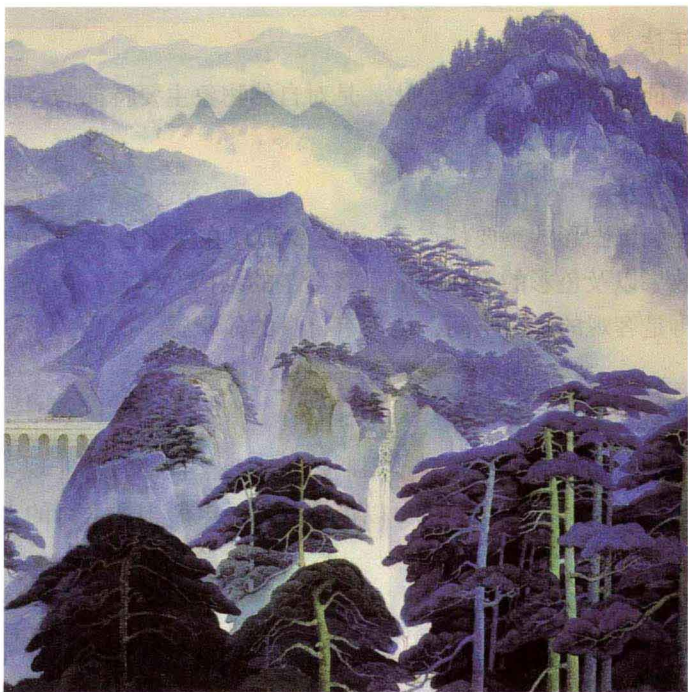


图 1-2-6 《长江万里图》局部 丙烯重彩 袁运甫

1.2.2 装饰的形式与规律

装饰的形式大致可以分为两种：动态的和静态的。动态呈扩张、膨胀、辐射之气势，画面的张力给人以开阔感、运动感，画面较多运用弧线、曲线、交错之线（图 1-2-7）；静态效果，画面平稳、严肃，呈收敛之势，多用平行线、垂直线，以保持画面的平静感。形式可以为对称形式、不对称形式、共用线形式等表现方式。



图 1-2-7 北京地铁 4 号线某站 田园奏鸣曲 周道生

1. 点、线、面的运用

(1) 点的造型是最基本元素之一。点通过间距、疏密、起伏等艺术效果体现节奏、韵律的美感。

(2) 线在艺术表现中占有突出的位置。它可以表现物象的外形、结构、体积、质感、量感等,装饰艺术特别重视线的组织美,通过线的长短、粗细、曲直、顿挫、疏密、变化与统一,条理与反复所产生的节奏感、韵律感会使情与意高度结合。曲线与直线的良好运用也会达到一种意想不到的效果。现代画家康定斯基作品以曲线、直线、圆形、方形、三角形进行组合,产生了如音乐般的视觉效果。

(3) 运用面的分割和明暗处理,体现变化与统一。面的变化可以产生强烈的对比、调和、分散、呼应、虚实、对称、均衡等独特的艺术效果(图1-2-8)。



图 1-2-8 康定斯基的作品

2. 装饰色彩的表现方式

色彩在生活当中随处可见,与衣、食、住、行息息相关。它对我们的生理、心理都产生了重要的影响。在色彩学上要知道色彩的三个基本要素:色相、明度、纯度。

色相:指色彩所呈现的本身固有的面貌。如红色、黄色、蓝色等。

明度:色彩的明暗程度。在无彩色中,黑色最低,白色最高;在有彩色中,黄色明度最高,紫色明度最低。

纯度:又称饱和度,是指色彩色相的纯净程度。如红色比粉色纯度高。在装饰色彩方面了解一些配色的规律,才能更好地运用色彩,创造出美丽的效果。