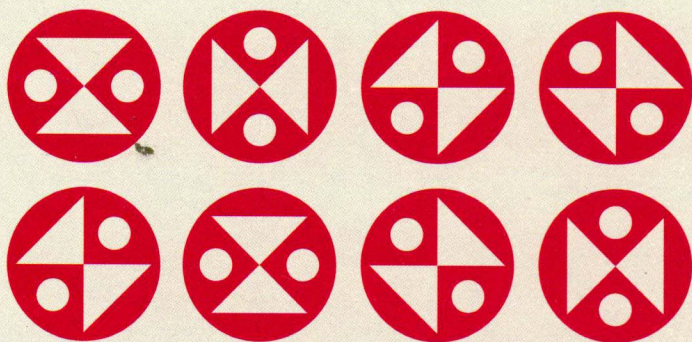

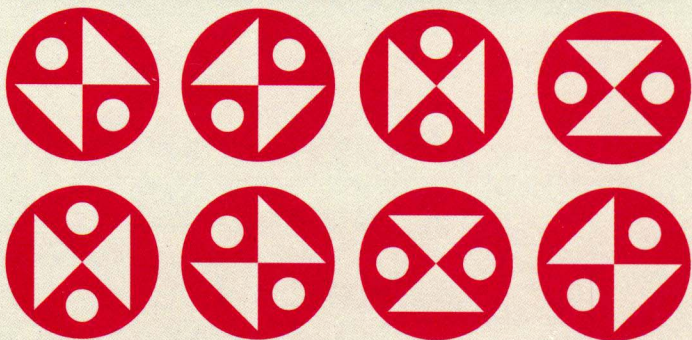

装饰.设计

DECORATION DESIGN

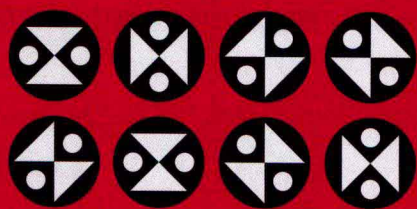
| 全国高等教育自学考试艺术设计专业示范教材 |

主编 / 杨仁敏 副主编 / 文红 文红 刘天勇 / 编著

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

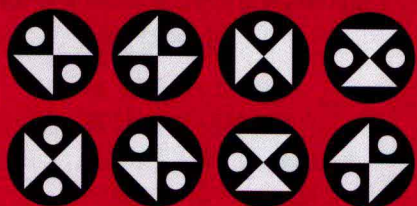

装饰设计

DECORATION DESIGN

全国高等教育自学考试艺术设计专业示范教材

主编 / 杨仁敏 副主编 / 文红 文红 刘天勇 / 编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰设计 / 文红, 刘天勇编著. —重庆: 重庆大学出版社, 2012.8

全国高等教育自学考试艺术设计专业示范教材
ISBN 978-7-5624-6891-2

I. ①装… II. ①文…②刘… III. ①装饰设计—高等教育—自学考试—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第167107号

全国高等教育自学考试艺术设计专业示范教材

装饰设计

文红 刘天勇 编著

策划编辑: 周晓黄岩

责任编辑: 文鹏 版式设计: 张毅

责任校对: 邹忌 责任印制: 赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617183 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆建新印务有限公司印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 5.75 字数: 152千

2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-6891-2 定价: 38.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

目录

全国高等教育自学考试艺术设计专业示范教材 | 装饰设计

CONTENTS

1 从传统图形到装饰设计

001

1.1 装饰与传统图形的渊源 /002

1.1.1 解读“装饰” /002

1.1.2 装饰的起源与使命 /003

1.1.3 装饰的文化变迁 /003

1.2 装饰图形的传承与创新 /005

1.2.1 传统装饰图形的价值 /005

1.2.2 传统装饰图形的危机与变革 /006

1.2.3 传统装饰图形的持续与发展 /007

1.3 装饰设计的理念 /009

1.3.1 传情达意的视觉图式 /009

1.3.2 人与自然沟通的有效途径 /009

1.3.3 丰富人们生活方式的途径 /009

1.4 装饰设计的方向 /012

1.4.1 现代生活中的装饰设计 /012

1.4.2 装饰设计与生活互动 /012

1.4.3 装饰设计理想与未来 /012

小 结 /012

知识点及考点 /014

课堂训练 /014

拓展练习 /014

2 装饰设计的思维

015

2.1 装饰设计的思维之源 /016

2.1.1 视觉、知觉、直觉 /016

2.1.2 想象 /016

2.1.3 灵感 /017

2.1.4 审美 /018

2.2 装饰设计的思维切入 /019

2.2.1 装饰主题切入 /019

2.2.2 装饰作品切入 /019

2.2.3 装饰手法切入 /019

2.2.4 装饰材料切入 /020

2.3 装饰设计的创新思维 /021

2.3.1 发散思维 /021

2.3.2 逆向思维 /021

2.3.3 逻辑思维 /021

2.3.4 直觉思维 /022

2.4 装饰设计的思维训练 /023

2.4.1 观察提炼 /023

2.4.2 联想训练 /023

2.4.3 突破常规 /024

2.4.4 颠覆再造 /024

小 结 /024

知识点及考点 /026

课堂训练 /026

拓展练习 /026

3 装饰设计的表现

027

3.1 装饰设计的构图表现 /028

3.1.1 装饰构图的形式与意义 /028

3.1.2 装饰构图的原则 /028

3.1.3 装饰构图的表现内容 /031

3.1.4 装饰构图的表现技法 /033

3.2 装饰设计的图形表现 /034

3.2.1 装饰图形的表现来源 /034

3.2.2 装饰图形的表现类型 /036

3.2.3 装饰图形的创意设计 /036

3.2.4 装饰图形的表现技法 /038

3.3 装饰设计的色彩表现 /041

3.3.1 装饰色彩的归纳表现 /041

3.3.2 装饰色彩的分解表现 /043

3.3.3 装饰色彩的情感表现 /044

3.3.4 装饰色彩的综合表现 /046

3.4 装饰设计的材料表现 /048

3.4.1 装饰材料的类别与特性 /048

3.4.2 装饰材料的质感表现 /049

3.4.3 装饰材料的肌理表现 /051

3.4.4 装饰材料的技法开拓 /054

小 结 /059

知识点及考点 /060

课堂训练 /060

拓展训练 /060

4 装饰设计的风格

061

4.1 抽象风格 /062

4.1.1 抽象风格的形成 /062

4.1.2 抽象风格的特征 /063

4.1.3 抽象风格的形式 /063

4.1.4 抽象风格的设计 /064

4.2 写实风格 /065

4.2.1 写实风格的形成 /065

4.2.2 写实风格的特征 /065

4.2.3 写实风格的形式 /065

4.2.4 写实风格的设计 /068

4.3 传统风格 /068

4.3.1 传统风格的形成 /068

4.3.2 传统风格的特征 /068

4.3.3 传统风格的形式 /068

4.3.4 传统风格的设计 /079

4.4 现代风格 /079

4.4.1 现代风格的形成 /079

4.4.2 现代风格的特征 /081

4.4.3 现代风格的形式 /081

4.4.4 现代风格的设计 /081

小 结 /081

知识点及考点 /082

课堂训练 /082

拓展训练 /082

参考文献 /083

1 从传统图形到装饰设计

1.1 装饰与传统图形的渊源

1.2 装饰图形的传承与创新

1.3 装饰设计的理念

1.4 装饰设计的方向

1.1 装饰与传统图形的渊源

1.1.1 解读“装饰”

“装饰”这一词汇里包含有太多的含义，它可以指所有包含装饰性的视觉艺术形态。可以说，人类历史上的大多数视觉艺术都或多或少地具有装饰性——从远古的岩画到今天的后现代设计艺术，都以装饰作为主要的表现要素。当然，装饰在艺术设计史上有其特定的含义：根据英国百科全书介绍，第一次使用“装饰”（decoration）一词是在1791年，指各种能使人感到赏心悦目的视觉效应。这里的装饰应该是对自然事物美化的一种艺术处理与表现方法。而“装饰”这个词在我国最早出现于5—6世纪，《后汉书·梁鸿传》中有：“女求作布衣麻履，织作筐绩之具，乃嫁，始装饰入门。”这里的装饰有修饰、打扮的意思。

日本《设计词典》对装饰一词所作的解释包括4个方面：①赋予美的行为，不仅仅表现为外表的装饰，也包括现代设计中所谓“无装饰”的美，而这种追求材料、结构、功能特性的美，本身也是一种装饰；②作为动词来使用，即使用一定的装饰材料进行装饰活动；③标指装饰性；④作为一种工艺方法、技术，如漆工艺的描金绘，景泰蓝的掐丝、点蓝等装饰工艺技法。中国《现代汉语词典》对装饰的解释是在身体或物体表面加些附属的东西使其美观，同时也专指装饰品。这里的装饰不仅仅指装饰这种动态的活动，也指装饰行为的结果，即具有工艺性质特征的装饰品。这种解释，开始将装饰从广义和狭义两方面来认识。蔡元培在1916年著述的《华工学校讲义》中曾将装饰专立一章加以阐述，认为装饰与工艺美术、实用艺术或应用美术同义，因而关系国计民生，反映文化生活水平。

由此可见，广义的“装饰”已由传统的打扮与修饰发展延伸到泛指一切装饰现象、装饰行为以及为装饰而进行的所有材料及其加工的造物活动。狭义的“装饰”仅仅指装饰行为的结果，如具体的装

饰品类、图形等。装饰设计即是按照人们审美和心灵的需求，在熟悉材料和掌握多种工艺技术的基础上，结合绘画或多种艺术表现形式，以秩序化、程式化、理想化、规律化的手段来改变和美化事物。目前，装饰设计的覆盖面非常宽泛，除了活跃在日常用品装饰设计中，还体现在视觉传达设计、环境艺术设计中，使得它成为诸多艺术现象中最普遍也最常见的一种艺术形式。

现代意义的“装饰”，已有了越来越多的含义，但仅就这一词汇的汉字本义来讲，它主要是指人类社会生活中所通行的美化物体与美化自身的艺术，也应当包含着这类艺术的设计、制作与应用的全部过程。“装饰”的目的是“引人注目”，因此它具有社会时尚中最典型且最普遍的审美特征与最先进且最实用的工艺特征。

《高山流水》（林乐成/室内壁挂）

《春夏秋冬》（基维·堪达雷里/格鲁吉亚）

1.1.2 装饰的起源与使命

艺术的起源应当说是以装饰的出现为标志的。早在远古时期,人们就已经产生了对装饰的需求,有人体自身的装饰,也有器物用具的装饰。著名德国艺术史学家格罗塞在《艺术的起源》一书中对“装饰”的起源有着精辟的释义,他对原始民族身体的各种装饰做了大量考察分析研究,认为装饰是人类最早也最强烈的欲求。书中写道:“原始民族的画身,主要目的是为美观;它是一种装饰……”

“……原始身体遮护首先而且重要的意义,不是一种衣着,而是一种装饰品,而这种装饰又和其他大部分的装饰一样,为的要帮助装饰人得到异性的喜爱”。“在原始民族间,身体装饰,是真含有实际意义的——第一,是作吸引的工具,第二,是作叫人惧

怕的工具。无论哪一种,都不是无足轻重的赘物,而是一种最不可少的和最有效的生存竞争的武器”。

原始装饰除掉它本身具有的实际用途外,还有审美的作用存在,“诱使人们将自己装饰起来的最大的、最有力的动机,无疑是为了想取得别人的喜悦”。“用具的装潢和身体的装饰一样,在社会生活中是具有引诱和拒绝的意义的”。不管是人体装饰还是器物用具的装饰,在原始民族人们的心中还未清醒地认识到其艺术意义,但它的确是人类文化史上一种重要进步的象征。装饰需要纯熟的手艺,纯熟的手艺又刺激着装饰工艺的进展,工艺的进展对于人类社会生活的影响是巨大的。不管在哪个时代,人们对于美的探索 and 追求是无止境的,那么装饰的使命显而易见。

1.1.3 装饰的文化变迁

装饰本质上是一个文化现象,它是人类文明进步的标志,也是人类文化产物和文化的一种存在方式。人生来是完全没有装饰的,需要自己动手装饰自己,装饰就成为人生活活动的一部分,也是人类劳动创造的一种成果,这种活动和成果无疑成为人类文化的表现。世界各地各民族装饰品、各种服装、建筑装饰、室内装饰、日常用品装饰等,都反映和表现了人类文化的发展与进步。著名的美术史学者沃尔夫林曾说“美术史主要是一部装饰史”。装饰在现代设计中,对人类艺术文化的发展也起着深远的影响。

历史上,装饰曾与人类早期的图腾崇拜和自然崇拜有着密切的关系。传统装饰图形大多蕴涵趋吉辟邪、祈求平安,如原始社会时期的彩陶纹、春秋战国时期的狩猎纹、秦汉时期的鸟兽纹等。

这些装饰纹样古拙精美,除了具审美的作用外,还包含有观念、想象的成分在内,可以说装饰是当时人们求生存的一种精神依托。随着宗教意识形态的产生,人们相信现实世界之外存在着超自然的神秘力量或实体,于是出现了许多反映宗教主题

非洲原始民族身体装饰

涡纹双耳四系彩陶罐 (马家窑文化/1956年出土)

传统服饰上的装饰·云肩 (清代)

帕伦克浮雕 (玛雅文明)

亚当与夏娃 (罗鸿/锻铜)

铁门设计 (吉马德/1867—1942)

的装饰形式,如在建筑内部、室内外墙壁等处装饰有关于宗教故事的绘画、篆刻、雕塑,以表现对神灵的敬畏,同时寄托人们的愿望。

在民间,装饰更注重实用与审美相结合,也更倾向于表达人们朴实美好的理想,很多关于爱情、富贵、如意、祝寿等的装饰图形,在造型和装饰手法上都体现了传统的美学观念和审美意识。现代的装饰更离不开人们对美的精神需求,注重艺术形式、个人情感、审美价值和文化内涵的表现,装饰的工艺技术及材料也越来越丰富。装饰设计作品在给人们带来审美愉悦的同时,还向人们传达着特定的观念和信

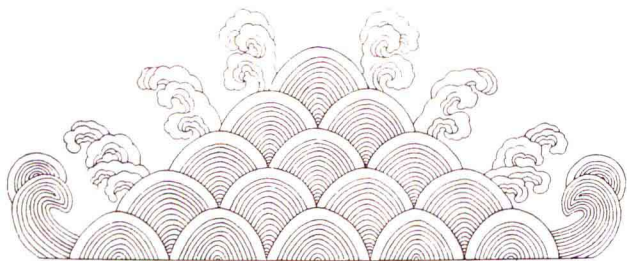
息,并启发人们一种积极生活的态度和理念。传统文化艺术的一部分,其内涵和外延都是十分丰富的。中国传统装饰图形是历代工匠师、艺人的伟大创造和智慧结晶,留给人们的是历史的精髓,其创意独特,风格鲜明,技艺精湛,形式丰富多彩,几千年艺术积淀形成的传统装饰图形是一个不可多得的艺术宝库。传统装饰图形给予的启示是我们进行装饰设计的创造灵感源泉之一,了解和研习我国历代装饰图形的艺术特点,并将其运用于现代装饰设计是我们的使命和责任。

传统装饰图形在具体构成上大多有重复、连续、放射、渐变、回旋等形式,不同的构成方式和手段都体现了装饰美的内在原则——统一与变化、对比与调和、节奏与韵律、均齐与平衡之间的基础关系。这些基本原则和互为关系不仅是图案形式产生的基础,也是装饰之美的根源。同时,这些原则与规律作为艺术的秩序律,不仅体现在传统装饰图形中,也是当代艺术设计所遵循的基本形式美的规律。在一切艺术设计中,尤其是在装饰设计中,上述法则都是设计师自觉或不自觉地运用和追求

1.2 装饰图形的传承与创新

1.2.1 传统装饰图形的价值

我国是一个拥有几千年悠久历史的文明古国,其灿烂、广博、深厚的传统文化一直在影响着人们的现代文化和艺术。其中,我国传统装饰图形作为

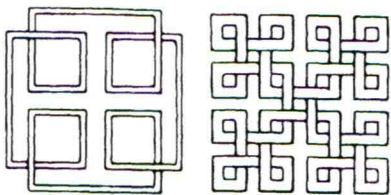
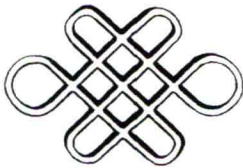
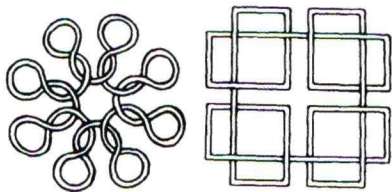
中国传统装饰图形——水波纹

中国传统装饰图形——凤纹

中国传统装饰图形——龙纹

中国传统装饰图形——盘长纹

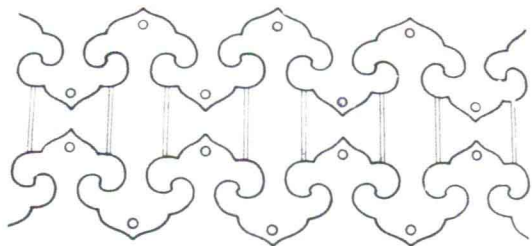
的基本原则。因此,传统装饰图形具有现代时尚社会中最典型且最普遍的审美特征。同时,传统装饰图形大都蕴含了某种文化观念或思想,如传统龙凤纹、盘长纹、如意纹等,这类吉祥图形往往蕴含着人们美好的愿望或祝福,从这一点来说,它在具有审美价值之外还具有代表传统艺术文化内涵的意义。

1.2.2 传统装饰图形的危机与变革

在历史的长河中,中国传统装饰图形牢牢根植于传统文化沃土,承载着大量民族传统文化的基因,它与民俗礼仪紧密相连,历经数千年的积累和锤炼,形成了鲜明的地域性特征和多民族的特色,极大地丰富了我国民族艺术的宝库。但在当今世界经济一体化背景下,西方强势文化对中国的传统文化造成了很大的冲击,尽管传统装饰图形历史悠久、资源丰富,并承载着深厚的民族历史文化底

蕴,却也出现了日渐式微的趋势。作为传统装饰图形的实施载体,诸如传统壁画、传统建筑、传统陶瓷、传统刺绣、传统蜡染、传统织锦等,它们的生存环境随着工业社会的发展,在遭受着如同自然资源和生态环境一样的破坏,传统装饰图形的生存价值不但没有得到应有的重视,反而被西方强势文化排挤到了“边缘文化”的境地。

传统装饰图形作为一种文化资源和一种无形的精神财富,面临这样的危机,不能不引起设计界的高度重视。其中关键是要给传统装饰图形提供一个转换的生存环境,也就是说需要变革。变革首先要注重对传统文化、传统装饰图形的学习,可将传统图形置于民族历史文化的大背景中进行考察,从传统图形与传统文化的关系入手,了解其艺术造型、表现手段、表现形式,在借鉴传统的基础上,结合现代时尚理念,推陈出新,古为今用,创造出具有本民族特色的新的装饰艺术语言。

中国传统装饰图形——如意纹

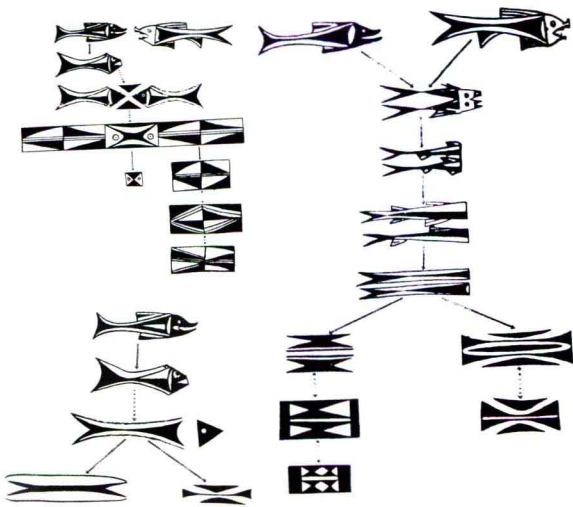
民族传统刺绣围裙(湘西吉首)

民间壮族织锦纹样(四十八勾花)

剪纸时钟(美国)

原始陶器上的鸟纹图案从写实到抽象的演变图式

1.2.3 传统装饰图形的持续与发展

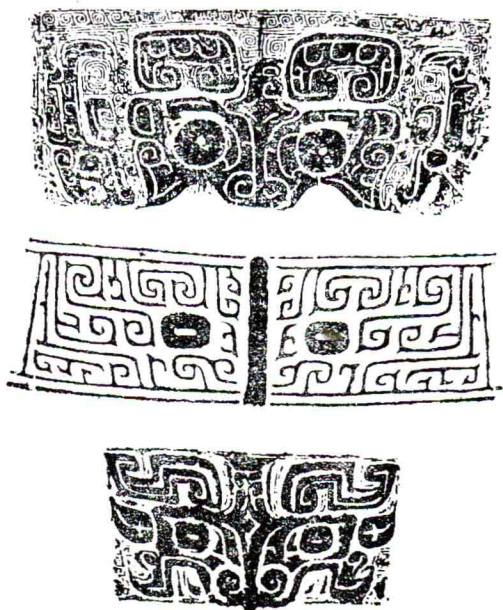
传统装饰图形所涉及的题材和内容丰富多彩,它发展到每个时代又有明显的时代特征,装饰图形的内容和范围也在不断地更新和延展。当然,其特征不会因为时代的不同而失去其继承性,它总是代代相传又代代推陈出新,这一点也正是中国的传统精神。

从我国历朝历代的装饰图形中可看出,我们的祖先很好地保留了许多优秀的传统图形,即在保证内容和内涵不变的大前提下,又适当吸收了外来优秀的艺术形式,使得我们的传统装饰图形更加辉煌灿烂。如原始社会时期的陶器装饰图形已经极其丰富,有各式各样的曲线、直线、水纹、三角形、旋涡纹、鸟纹、鱼纹、蛙纹、锯齿纹等。根据前人分析,有很多图形是从动物纹样演变而来,开始是写实的、生动的、形象多样化的,后来都开始逐步变得图案化、规范化、格律化。从目前众多历史资料中可看出,陶器的装饰图形经历了从写实到写意,从具象到抽象的过程。

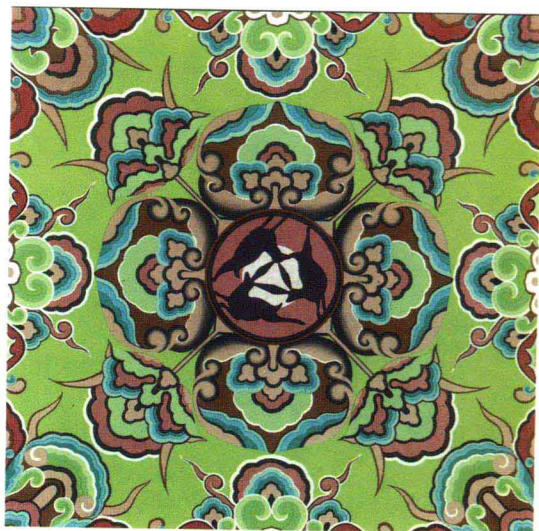
以我国古代青铜器为例,郭沫若先生早年曾根据青铜器纹饰艺术的变化而将其分为四期,每期青铜器纹饰都在变化,也体现了不同的风格特点。其中最为典型的是商周时期的青铜器,以饕餮为代表的纹饰极其神秘怪异,体现了古老图腾的狞厉威吓的特色。关于饕餮纹,李泽厚先生在《美的历程》中说“它们是远为具体的动物形象……是变形了的、风格化了的、幻想的、可怖的动物形象。它们呈现给你的感受是一种神秘的威力和狞厉的美”。

著名的敦煌莫高窟,综合了历代的不同风格特色的壁画装饰图形,每个朝代都在前朝的基础上,结合时代的审美而不断发展和完善,反映了各个历史时期的艺术风格、传承演变,以及中西艺术交流融汇的历史面貌。

历经沧桑岁月,传统装饰图形始终延续着中华民族精华并传承发展至今。在现实生活中,人们依然能从各个艺术领域不断感受到传统装饰图形的影子,如2008年北京奥运会上,我国传统装饰图形就得到了充分演绎,奥运火炬上的图案就取自

敦煌莫高窟壁画装饰图形(局部)

商周时期青铜器上的纹饰

西周时期饕餮纹青铜器

2008年北京奥运会礼仪服饰

2008年北京奥运会火炬

于中国的传统装饰图形“云纹”，奥运礼仪服饰上的图案设计是借鉴了我国历代经典装饰纹样，结合现代的工艺与装饰手法来完成的。

1.3 装饰设计的理念

1.3.1 传情达意的视觉图式

装饰艺术向外传达了一定的生活概念，一种生存方式和思想意蕴，它也可以作为一种图形符号的特定含义，以特定的方式展现出来。诸如如意纹、祥云纹、龙纹等人们熟知的各种传统纹样长期以来就被作为中国传统文化的视觉符号，它常以各种面貌的视觉图式展现在人们面前，给人传达一种特有的情感。中国汉字博大精深，有些汉字如“福”“禄”“寿”“喜”等在装饰设计中，早已被转化为中华民族的特有意义，它不仅寓意着吉祥、长寿、喜庆和如意，字体的装饰形式也美观巧妙，成为了一种装饰图形，其审美意味和文化内涵都超脱了汉字的原有的使用价值。有的还通过装饰图形的名称来表达一定的含义，取其蝙蝠的名称，谐音称“福”，桃子在传统观念里是祝寿的礼物，称“寿桃”，于是这幅图传达出了庆祝福寿之意。

作为达·芬奇经典作品中的形象——“蒙娜丽莎”，在现代装饰设计中被转化为不同效果的视觉图式，成为一种完美与永恒的代表符号出现在作品中。美国20世纪最著名的电影女演员——经典的标志性金发碧眼美女玛丽莲·梦露，她的半身像也成为一种奢华和性感的代表符号，进入到当代装饰作品里，如采用抽出、混合、拼接的方法，拓宽了装饰的表现层面，更新了装饰的表现手法。它们对装饰的运用，赋予了装饰以新的时代意义，在现代装饰设计中创造了新的艺术情景和设计语言。

总之，装饰设计中的视觉形象成为视觉图式，一方面它以美的形式表现出美的韵律，另一方面它又被赋予特定的内容，传达特定的情感与意义。艺术的美无论怎样变化，都将永存于设计作品之中。

1.3.2 人与自然沟通的有效途径

自然与装饰的关系，其实就是人与自然的关系。装饰作为人类的造物活动，本质上是人改造自然的创造性活动。从新石器时代的彩陶盆到今天21世纪的各种装饰品，从装饰的传统风格到装饰的现代风格，从装饰的抽象风格到写实风格，装饰始终表现出人与自然的对话，因为装饰设计取自于自然，人们对大自然的一草一木都感到亲切和愉悦，从大自然中得到美的享受，使之幻化为自己所喜爱、所欣赏的意境，在自然中追求自我，将自然作为精神的复归，追求精神上的审美情趣，追求人与自然融为一体的境界。

装饰不管怎么发展，过去和现今的装饰艺术依然自始至终保持着对自然界的摹写和概括，因为人与自然的对话和沟通是人的本能需求。从装饰造型纹样上来说，常见的卷草纹、波浪纹以及各种动物纹、人纹等无不来源于自然；从装饰纹样内涵上来说，经典的如意纹、万字纹、云气纹等无不体现出对自然观念的崇拜和期待；从装饰材料上来说，天然的棉、麻、竹、木等也无不取自于大自然。可以看出，人类对自然的“依恋”是一种本能，装饰既是人类认识客观自然的一种方法，又是人类所喜爱的一种审美形式，因此装饰设计也可以被作为是人与自然沟通的有效途径。

1.3.3 丰富人们生活方式的途径

对于人们来说，现代装饰艺术不仅仅给人以美的享受，它包含的更是一种生活方式。装饰艺术的设计师们渴望打破传统观念的束缚，打破横跨在纯艺术和应用艺术之间的障碍，以取得生活和艺术设计上的完美契合。

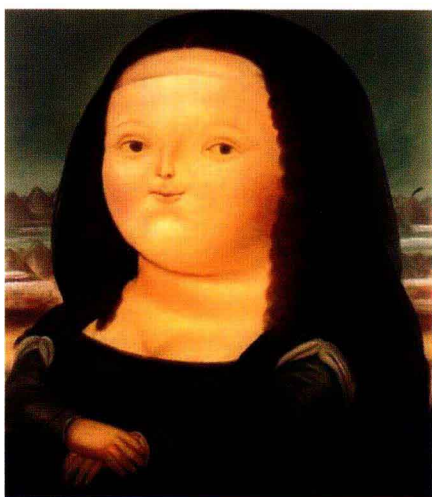
在装饰与功能性结合方面，乔里斯·拉曼（Joris Laarman）设计的散热器就是一个很好的例子。这个散热器看似一个繁复的装饰物，但它证明了装饰与功能性在各自保持独立性的同时又能

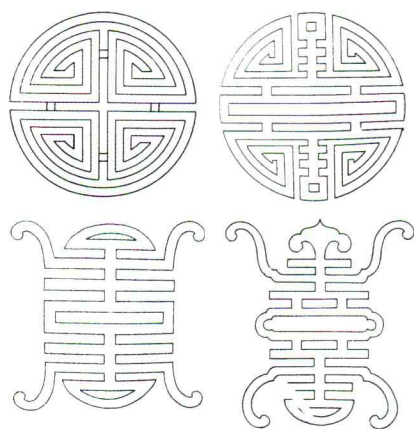
传统福禄寿纹样

传统喜字纹样

肥胖版的蒙娜丽莎 (哥伦比亚)

传统寿字纹样

庆祝福寿的装饰图形

玛丽莲·梦露像 (安迪·沃霍尔/美国/1986)

《森林之歌》(祝大年/1979)

卷草纹装饰的烟盒(日本)

散热器(乔里斯·拉曼/荷兰)

《返璞归真》(麻质、竹质/甘泉)