

现代装饰

XIAN DAI

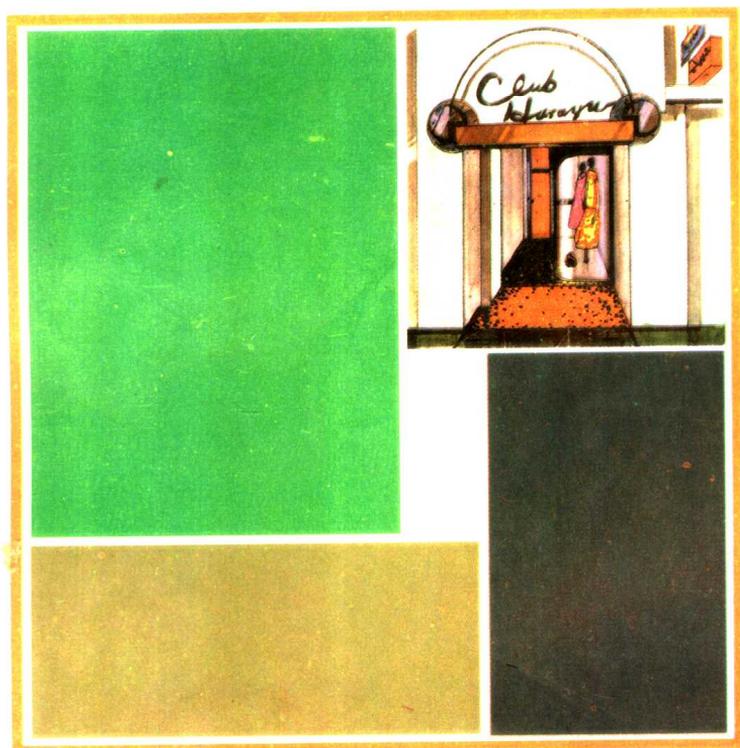
ZHUANG SHI

ZHUANG HUANG

MEI XUE

装潢美学

季水河 著

武汉大学出版社

现代装饰装潢美学

季水河 著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代装饰装潢美学/季水河著·—武汉:武汉大学出版社,
1995.10
ISBN 7-307-01954-x

I. 现…

II. 季…

III. ①装饰美术—美学理论 ②装潢—美学理论

IV. J501 TU-80

武汉大学出版社出版发行

(430072 武昌 珞珈山)

武汉华运印刷厂印刷

1995年10月第1版 1995年10月第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:9.625 插页:8

字数:236千字 印数:1—3000

ISBN 7-307-01954-x/J·22 定价:12.80元

序

徐恒醇

装饰是人的一种基本的心理需要。在周口店旧石器时代的遗存中已经发现，当史前人学会了打制各种石器谋生时，便也开始用钻孔砾石及穿孔兽牙穿缀成项链进行人体装饰了。从原始时代起，人便具有一种对于真空的恐惧感。人们难以忍受空间的空白和寂寞。当你注视着—面空白的墙壁时，目光很快就会转移到隐约显现的斑点上，而不会长时间停留在空白中。人们通过装饰和装潢把自己的精神世界与周围的生活空间连接起来。因此，装饰成了人们占有和把握空间的一种符号手段。

近年来在全国范围出现的装修热，反映了人们对于改善环境和提高生活质量的需求。然而从实际效果看，有许多场合并没有发挥装修所应达到的实用与审美相统一的要求。在建筑装潢和室内装饰上，过多的镜面反射和曝光，一些装饰手法的套用和罗列，使环境的宜人性和审美格调反而下降。某些装潢与其说是审美的，不如说是炫耀财富的，它给人一种商场暴发户和乡村小财东的浅薄感和闭塞感，造成对人的压抑。因此，在装修设计上迫切需要从现代文化意识和美学观念上加以引导，使人们明确科学的价值取向和获得开阔的文化视野。季水河先生的这本书便是应这种需要而产生的。

美学从艺术领域转向物质文化领域时，它的参照系必须有相应的变化。这反映在技术美学与文艺美学在视角和方法体系上的不同。技术美学所面对的审美对象是产品；也是人们物质消费的

对象。因此在研究中首先需要建立一种复合的功能观，即生态—文化观，由此才能找到审美的定位。一个产品，无论是生活环境或是日用品，它的功能都是多层次的，其中包括实用、认知和审美三方面。当然，这三种功能间的主从关系会随产品的不同用途而各异，但却缺一不可。美学正是要从这三种功能的依存和转化中，揭示出产品发挥审美功能的规律。

以现实的生活环境为例。室内空间或室外空间都可以看作是一个产品系统，它与人之间具有密切的生理的、心理的和社会的联系。不同的空间大小、形体、开阔度、质地和色彩都会产生各异的感官刺激，调节着人的生理状态，使人获得不同的方法、取向、场所、处境的识别和认知，形成不同的文化氛围和社会导向，激发着人的不同心理感受，并引起人的不同行为反应。正是在这些多层次要素的相互作用中，环境才实现了它对于人的物质功能和精神功能。因此，在这里人的审美感受是在形象直观中的一种综合的价值体验。这便是对室内装饰或建筑装潢进行美学研究的出发点和参照系。

我与季水河先生原不相识，正是在天津“全国技术美学与设计文化研讨会”上才谋面。通过交谈发现，季先生在过去的研究和写作中具有—种独特的学术敏感，善于挖掘和捕捉引人入胜的选题。装饰与装潢便是当前的热点之一。这本书的特点是着重理论的可操作性，将美学原理融会于对材料的选择和设计方案的构思中。当然，理论仅是点燃人们创造之火的引信，唯有创造性实践才使生活之树常青。是为序。

前 言

如果说，建筑艺术是人类文明史上的辉煌乐章，那么，装饰装潢则是这乐章中最动人的音符。千百年来，它为建筑增辉添彩，使它更加放射出耀眼的光芒。

中国的装饰装潢，在历尽坎坷之后，于 20 世纪 80 年代后期又走上了复兴之路，随着社会经济的发展和建筑高潮的到来，建筑装饰装潢也出现了一个生气蓬勃的热潮。这股热潮规模之大，速度之快都是前所未有的。可以说，这是我国建国 40 多年来装饰装潢发展得最好的时期。

然而，与空前活跃的建筑装饰装潢业相比较，我国的装饰装潢理论研究还相当薄弱，装饰装潢美学的研究更是刚刚起步。建筑装饰装潢理论研究的滞后和广大装饰装潢工作者、消费者美学知识的贫乏，致使我国的装饰装潢，尤其是居室的装饰装潢步入了误区：不分对象，不看环境，一味追求高档豪华，富丽堂皇，机关会议室与家庭客厅没有二致，宾馆客房与个人卧室无区别，形式单一，风格雷同，没有个性。装饰装潢效果与大量的金钱投入并不成正比，追求美的情热并未得到美的报偿。

佛需金妆，人需衣裳，建筑需要装饰装潢。如果没有装饰装潢，建筑就失去了生机和力量。但是，也并非任何装饰装潢都能使建筑得到美化。装饰装潢是一门艺术，一门科学，有其自身的特点与规律。装饰装潢的好坏，对于建筑的美感至关重要。懂得美学知识，按照美的规律去装饰装潢，就会为建筑锦上添花，增加美感。反之则会为建筑画蛇添足，使其逊色。

“社会的进步，就是人类对美的追求的结晶。”马克思的这句

话雄辩地证明：爱美是人之天性，追求美是人类社会进步的动力。装饰装潢，是人类爱美，追求美的一种体现，也是建筑发展与社会进步的一个标志。按照美的规律所创造出的形式多样、风格独特、品位高雅的装饰装潢作品，对陶冶人们的情操，净化人们的灵魂，塑造人们的品格，美化人们的生活，推动社会的进步，有着其他艺术作品不可代替的作用。

为了提高广大装饰装潢工作者的美学修养，使他们懂得并按照美的规律去创造美，也为了培养广大群众健康的审美情趣，提高他们的审美鉴赏能力，使他们懂得并按照美的规律去欣赏美，从而提高我国装饰装潢的质量与品位，笔者撰写了这本《现代装饰装潢美学》。

《现代装饰装潢美学》一书，坚持理论与实践相联系，美学与科学相沟通，艺术与技术相渗透的原则，综合运用美学、文化学、历史学、心理学、系统科学等多种研究方法，从线条、色彩、光线、节奏等不同角度，探讨了现代装饰装潢中的色彩运用、材料选择、图案设计、艺术效果、审美情调、氛围创造、风格特征等美学问题和商场、店面、住宅、宾馆、机场、车站等的美学设计。本书是将抽象的美学理论运用于装饰装潢审美实践的一种尝试。希望它能对广大装饰装潢工作者、消费者与美学研究者有所启发和裨益，若能如此，这种尝试就是成功的，作者的目的也就达到了。

目 录

序	徐恒醇
前言	(1)

· 上编 理论篇 ·

第一章 现代装饰装潢美学概说	(3)
一、现代装饰装潢美学的兴起	(3)
二、现代装饰装潢美学的研究对象	(5)
三、现代装饰装潢美学的研究范围	(6)
四、现代装饰装潢美学的任务	(9)
五、现代装饰装潢美学的研究方法	(9)
第二章 人类的审美追求与装饰装潢	(12)
一、人类审美意识的起源与装饰装潢的产生发展	(12)
二、人类的审美需求与装饰装潢的审美价值	(15)
三、现代生活的审美化趋向与装饰装潢的重要地位	(18)
第三章 形式美因素与装饰装潢元素	(21)
一、色彩与装饰装潢中的色彩运用	(21)
(一) 色彩的属性与构成	(21)
(二) 色彩的表情性与象征性	(24)

(三) 色彩的心理效果与生理反应	(27)
(四) 色彩的审美价值与装饰装潢	(30)
二、形状与装饰装潢中的空间美化	(39)
(一) 形状的属性与构成	(39)
(二) 形状的性格特征与象征意义	(40)
(三) 形状的情感意味与心理效应	(41)
(四) 形状的审美价值与装饰装潢	(42)
三、声音与装饰装潢中的音乐因素	(49)
(一) 声音的属性与构成	(49)
(二) 声音的性格特征与心理感受	(49)
(三) 声音的审美价值与装饰装潢	(50)
四、形式美诸因素在装饰装潢中的相互影响	(53)
(一) 色彩与形状的视觉误差	(53)
(二) 色彩与形状的对应关系	(53)
(三) 色彩与形状的声音联想	(54)
第四章 形式美法则与装饰装潢效果	(55)
一、整齐一律与装饰装潢中的气氛烘托	(56)
(一) 整齐一律在各个领域中的表现	(56)
(二) 整齐一律与装饰装潢的节奏美	(57)
(三) 整齐一律与装饰装潢的壮阔美	(62)
二、平衡对称与装饰装潢中的秩序变化	(63)
(一) 平衡对称在各个领域中的表现	(63)
(二) 平衡对称与装饰装潢中的秩序感	(64)
(三) 平衡对称与装饰装潢中的变化美	(65)
三、对立统一与装饰装潢中的相反相成	(67)
(一) 对立统一在各个领域中的表现	(68)
(二) 对立统一与装饰装潢中的依存美	(68)

(三) 对立统一与装饰装潢中的个性美	(69)
四、和谐原则与装饰装潢中的整体效果	(71)
(一) 和谐在各个领域中的表现	(73)
(二) 和谐在装饰装潢中的应用	(73)
五、形式美法则与装饰装潢中的“法”、“势”通变	(78)
第五章 审美心理要素与装饰装潢情调	(80)
一、审美感知与装饰装潢中的错觉效应	(80)
(一) 错觉在不同领域中的表现	(81)
(二) 错觉与装饰装潢效果	(84)
(三) 错觉与艺术变形	(85)
二、审美想象与装饰装潢中的形象塑造	(86)
(一) 再现性想象与装饰装潢中的再现型形象	(87)
(二) 创造性想象与装饰装潢中的表现型形象	(87)
三、审美情感与装饰装潢中的格调情趣	(92)
四、审美理解与装饰装潢中的深层意蕴	(94)
(一) 前提理解与装饰装潢的归属认识	(94)
(二) 表层理解与装饰装潢的形式把握	(96)
(三) 深层理解与装饰装潢的意蕴开掘	(96)
五、审美心理要素的配合渗透与装饰装潢的综合效应	(98)
第六章 审美意识与装饰装潢风格	(100)
一、审美意识的民族性与装饰装潢的风格类型	(100)
(一) “黄土后代”与中国风格	(101)
(二) “沙漠之子”与阿拉伯风格	(102)
(三) “海的女儿”与欧洲风格	(103)
二、审美意识的时代性与装饰装潢的风格变异	(104)
三、审美意识的世界性与装饰装潢风格的现代走向	(107)

- (一) 国际性的横向移植 (109)
- (二) 世界性的吸收融合 (109)
- (三) 共同性的艺术语言 (110)
- (四) 多元性的包容意识 (111)

· 中编 实践篇 ·

第七章 现代商场的装饰装潢 (115)

一、现代商场装饰装潢的美学原则 (115)

- (一) 标准化与多样化 (115)
- (二) 稳定性与流行性 (117)
- (三) 实用性与审美性 (118)

二、现代商场装饰装潢的美学追求 (120)

- (一) 豪华美与宏阔美 (120)
- (二) 情趣美与格调美 (121)
- (三) 形象美与光色美 (122)

三、现代商场装饰装潢的美学特点 (123)

- (一) 立体性 (124)
- (二) 变化性 (125)
- (三) 整体性 (126)

第八章 店面橱窗的装饰装潢 (128)

一、店面橱窗装饰装潢的美学原则 (129)

- (一) 诱导性与识别性 (129)
- (二) 宣传性与艺术性 (132)
- (三) 整体性与重点性 (134)

二、店面橱窗装饰装潢的美学追求 (136)

(一) 单纯美与复合美	(136)
(二) 清晰美与朦胧美	(137)
(三) 动态美与静态美	(139)
三、店面橱窗装饰装潢的美学特征	(141)
(一) 新	(141)
(二) 艳	(142)
(三) 特	(143)
第九章 车站旅馆的装饰装潢	(145)
一、车站旅馆装饰装潢的美学原则	(145)
(一) 突出地方特色	(146)
(二) 注重审美意蕴	(147)
(三) 创造健康格调	(148)
二、车站旅馆装饰装潢的美学追求	(149)
(一) 宾至如归的心理感受	(149)
(二) 雅俗共赏的艺术风格	(151)
三、车站旅馆装饰装潢的分类讨论	(152)
(一) 门厅	(152)
(二) 主厅	(153)
(三) 餐厅	(155)
(四) 客房	(156)
第十章 现代住宅的装饰装潢	(160)
一、现代住宅装饰装潢的美学原则	(161)
(一) 随物赋形	(161)
(二) 以人为主	(162)
(三) 协调统一	(164)
二、现代住宅装饰装潢的美学追求	(166)

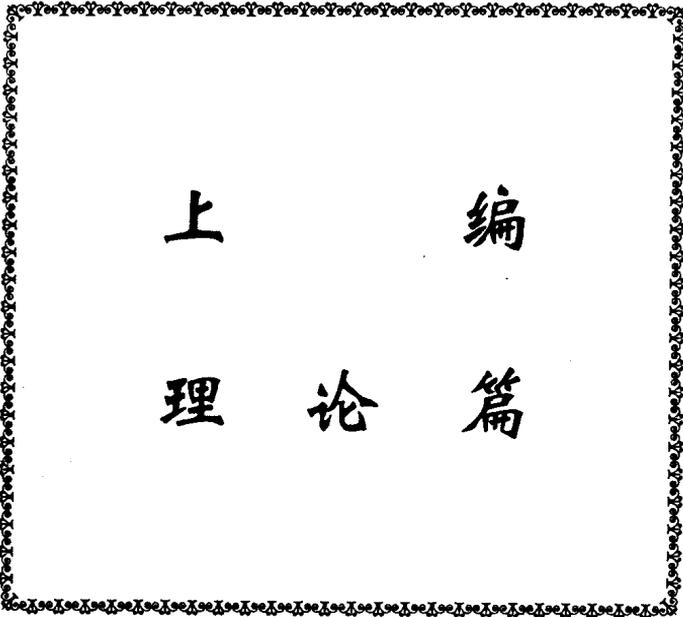
(一) 性格类型与风格多样性	(166)
(二) 职业特点与氛围适应性	(167)
(三) 艺术修养与情趣一致性	(168)
三、现代住宅装饰装潢的分类讨论	(170)
(一) 客厅	(170)
(二) 卧室	(172)
(三) 书房	(175)
(四) 童房	(177)
(五) 餐室	(180)
(六) 厨房	(183)
(七) 卫生间	(188)
(八) 单间多用房	(189)

· 下编 材料篇 ·

第十一章 现代装饰装潢与现代装饰材料	(197)
一、现代装饰材料的特点	(198)
(一) 科学性与技术性的结合	(198)
(二) 装饰性与保护性的统一	(199)
二、现代装饰材料的选择	(200)
(一) 色彩的选择	(201)
(二) 线型的选择	(202)
(三) 性能的选择	(203)
三、现代装饰材料的分类	(204)
(一) 石材类	(205)
(二) 陶瓷类	(207)
(三) 玻璃类	(209)
(四) 板材料	(212)

(五) 金属类	(214)
(六) 塑料类	(217)
(七) 涂料类	(219)
(八) 水泥类	(220)
四、现代装饰材料与装饰装潢的现代风格	(221)
第十二章 现代装饰装潢与现代家具	(223)
一、现代家具的特点	(224)
(一) 形式多样化	(224)
(二) 色彩丰富化	(224)
(三) 功能齐全化	(225)
(四) 风格自然化	(225)
二、现代家具的选择	(226)
(一) 空间形态与家具造型	(226)
(二) 室内光线与家具色彩	(227)
三、现代家具的布置	(228)
(一) 实用性原则	(228)
(二) 经济性原则	(229)
(三) 心理性原则	(229)
(四) 审美性原则	(230)
四、现代家具的分类	(231)
(一) 视听家具	(232)
(二) 智能家具	(233)
(三) 洗涤家具	(234)
(四) 人体家具	(234)
(五) 储存家具	(238)
五、现代家具与现代居室装饰装潢的整体效果	(241)

第十三章 现代装饰装潢与现代饰物	(243)
一、现代饰物的特点	(243)
(一) 科学性	(244)
(二) 现代性	(244)
(三) 审美化	(246)
二、现代饰物的选择	(248)
(一) 风格的统一性	(249)
(二) 关系的协调性	(249)
(三) 地位的从属性	(251)
三、现代饰物的陈列	(252)
(一) 主要景观观点与趣味中心的确立	(252)
(二) 秩序性与变化性的统一	(253)
四、现代饰物的分类	(253)
(一) 雕塑类	(253)
(二) 书画类	(255)
(三) 织物类	(261)
(四) 编织类	(268)
(五) 陶瓷类	(269)
(六) 玻璃类	(270)
(七) 灯具类	(271)
(八) 金属类	(281)
(九) 塑料类	(282)
(十) 绿化类	(283)
五、现代饰物与现代装饰装潢情调	(288)
图例说明	(290)
主要参考书目	(291)
后 记	(292)

上 編
理 论 篇

