

艺术设计
ARTDESIGN

高等院校艺术学门类「十三五」规划教材

装饰造型基础

ZHUANGSHI ZAOXING JICHU

主编 蔡小平 张露珠



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

装饰造型基础

ZHUANGSHI ZAOXING JICHU

主 编	蔡小平	张露珠
副主编	郭 晖	宋国彬
参 编	陈 威	李 婕
	杨 洁	王月芳
	陈 玲	张容容
		罗 浪
		晏 俊
		陈 欣
		李 莉



内 容 简 介

本书从教学实际出发,以系统、创新的视角和最新的教学理念,结合详细的案例和大量的图片,以实训项目为纲要,以各实训任务为单元环节来展开对装饰造型基础的教学与设计,系统全面地介绍装饰造型的设计和制作等相关知识。本书融入了笔者近三十年的教学探索和实践,力求突破传统,将教与学、理论与实践、学校与企业深度融合,体现了鲜明的艺术设计类专业技术技能应用的特点。本书既具有一定的专业性,又能让对装饰造型艺术感兴趣的普通读者直接地了解装饰造型的基本知识。

图书在版编目(CIP)数据

装饰造型基础 / 蔡小平, 张露珠主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2014.12
高等院校艺术学门类“十三五”规划教材
ISBN 978-7-5680-0554-8

I. ①装… II. ①蔡… ②张… III. ①装饰美术—造型设计—高等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 002622 号

装饰造型基础

蔡小平 张露珠 主编

策划编辑: 曾 光 彭中军

责任编辑: 韩大才

装帧设计: 龙文装帧

责任校对: 何 欢

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027) 81321913

录 排: 原色设计

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 286 千字

版 次: 2015 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 49.00 元



本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118, 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究



前言

ZHUANGSHI ZAOXING JICHU

装饰造型基础是艺术设计学的重要基础内容，也是当代艺术设计不可缺少的组成部分。现代设计从插画设计到书籍装帧设计，从广告设计到动画设计，从室内设计到环境艺术设计，从计算机图形设计到 Flash 影片设计等，都需要使用装饰造型基础知识。装饰造型的应用，符合当代人所追求的、回归自然的审美情趣。对装饰造型的学习是进一步学习艺术设计的必要阶段。

本书是技术技能应用型人才培养的专业教材，以淡化学科、强化专业、培养技术技能型人才为目的，坚持以就业为导向，从教学理念、教育模式、教育机制、课程内容、课时安排等方面都进行了科学的规划。本书的特色在于将古今中外优秀的装饰造型进行了梳理与比较，将不同种类、不同时期、不同风格的造型进行归纳，并分析总结，分门别类进行对比与分析，使学生能在有限的课堂时间里掌握更多的造型基础知识。学生通过比较和学习，形成自己独特的造型观和造型理念。本书旨在培养学生学习、掌握、提炼、吸纳各种装饰造型的元素并灵活运用各种造型设计素材的能力，进而丰富学生的表现形式和技法。

根据艺术设计类专业学生的学习特点，我们在进行本科艺术设计类专业课程体系建设时，将课程教学的大部分时间安排为实训时间，这也是培养学生技术应用能力的重要保证。目前国内已出版的关于装饰造型基础的教材，将教学内容、教学模式按照学科分类来进行编写，忽略了学生技术应用型的知识技能、岗位操作和就业方向等方面的要求。本书的编写具有以下几个方面的特点。

(1) 全书按照岗位的工作过程设计教学内容，采用了项目教学、案例教学、工作过程导向教学等多种教学模式。针对岗位的职业能力要求，选取真实的项目，按照岗位划分任务，形成 5 个学习项目、多个学习任务和若干个训练，将知识、技能、素质培养蕴含在项目任务中。

(2) 本书注重将知识学习和技术技能训练相融合，既强调装饰造型基础的基本原则，又详细介绍具体设计表现手法、技巧，将知识点融入典型工作任务中，理论以够用为度，同时能支撑后续课程的学习，为学生今后可持续发展奠定基础。

(3) 每个项目前后连贯，但相对独立，既有利于实训教学与考核，又便于学生独立学习。学生在真实项目的分项训练中，循序渐进，可以把单纯的技能训练提升到综合的职业技能训练，始终保持与实际工作的一致性。

(4) 每次实训的操作过程介绍简明扼要，重点突出，便于学生进行操作练习，同时综合考虑了技能要求的各个方面，明确了学生技能要达到的水平，突出技能应用。

(5) 本书明确提出实训考核各方面的要求，参照相关技能要求的国家标准，采用综合方式考核。

本书在编写的过程中，诸多老师付出了大量的时间和精力，有了他们的参与和帮助，这本书才得以展现在读者面前，在此感谢所有参与编写和提供帮助的老师，同时要感谢华中科技大学出版社的大力支持。

本书的部分内容具有前瞻性和实验性，希望广大读者提出宝贵的意见和建议。本书在编写的过程中，由于时间紧、工作量大，无法及时与有关图片著作权人取得联系，在此深表歉意。欢迎图片著作权人与本书编者或出版社联系，我们将按照国家规定标准付酬。

编 者

2015年2月

目录

ZHUANGSHI ZAOXING JICHU



项目一 装饰造型基础概述

- 任务1 装饰造型的起源与发展 / 2
- 任务2 装饰造型基础知识 / 12
- 任务3 学习装饰造型的目的与方法 / 20



项目二 装饰造型的元素

- 任务1 装饰造型写生 / 22
- 任务2 装饰造型抽化式造型 / 42
- 任务3 装饰造型组合式造型 / 47



项目三 装饰造型的色彩设计

- 任务1 装饰造型的色彩 / 52
- 任务2 装饰造型的色彩表现技法及工艺 / 63
- 任务3 装饰色彩特殊技法的运用 / 70



项目四 中外装饰造型作品赏析

- 任务1 中国传统装饰造型艺术 / 80
- 任务2 国外装饰造型艺术 / 94
- 任务3 中外近现代大师及其作品的装饰造型风格 / 100



项目五 装饰造型在现代设计中的实际应用

- 任务1 装饰造型在平面设计中的应用 / 114
- 任务2 装饰造型在包装设计中的应用 / 119
- 任务3 装饰造型在动漫和插画设计中的应用 / 123
- 任务4 装饰造型在染织和服装设计中的应用 / 127
- 任务5 装饰造型在产品造型设计中的应用 / 131
- 任务6 装饰造型在壁画及雕塑设计中的应用 / 134
- 任务7 装饰造型在室内陈设设计中的应用 / 137
- 任务8 装饰造型在建筑装饰设计中的应用 / 138



参考文献

项目一

装饰造型基础概述

ZHUANGSHI ZAOXING JICHU GAISHU



知识目标: 了解装饰造型的起源与发展、内涵及外延,做好课程学习的基本准备。

能力目标: 初步掌握相关基础理论,为进一步学习装饰造型做准备。

任务 1

装饰造型的起源与发展

训练内容: 装饰造型的起源、发展的学习及相关资料搜集。

课程时间: 2 课时。

训练形式: 可采用小组形式或个人独立完成。

训练安排: 指导学生搜集、了解古今中外优秀的装饰造型艺术作品。

训练要求: 1. 介绍装饰造型艺术知识、要素的学习目的与方法;
2. 激发学生对本课程的学习兴趣。

一、装饰造型作品赏析

装饰造型的表现形式是在原始绘画和装饰纹样的基础上产生、发展而流传至今的。随着历史的演进和地域的变迁,以及时代的感召,人类文明世代相传,并不断发展。从新石器时代的彩陶纹样,到商周铜器上的装饰画;从两汉的画像石、画像砖,到举世瞩目的敦煌壁画以及一些别具特色的民间美术作品,我们都可以深切地感受到装饰的美。这些传统装饰艺术作品成了装饰造型最典型的范例。装饰造型作品赏析如图 1-1 至图 1-13 所示。



图 1-1 年画



图 1-2 风筝



图 1-3 皮影



(a)



(b)

图 1-4 手工制品

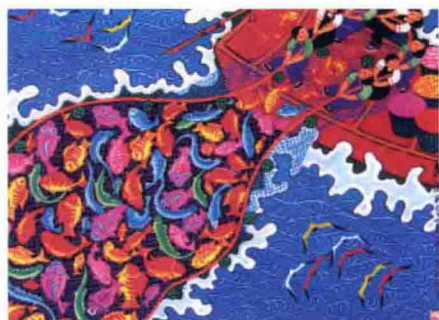


图 1-5 民俗画



图 1-6 日本浮世绘



(a)



(b)

图 1-7 永乐宫壁画



图 1-8 拉斯科洞窟壁画



图 1-9 阿尔塔米拉洞穴壁画



图 1-10 汉画像石、画像砖



图 1-11 青铜器



图 1-12 彩陶纹样

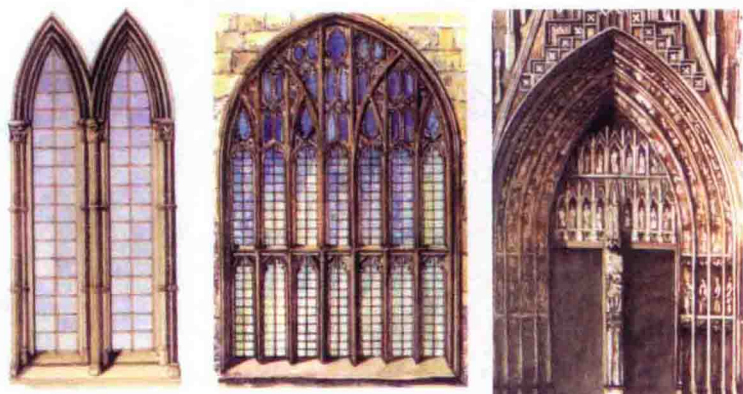


图 1-13 哥特建筑风格

二、装饰造型的概念、内涵和特征

装饰造型作为一种艺术表现形式，它的产生、发展与人类文明的进程同步，与各种艺术流派、各种艺术表现形式息息相关，是一种既饱含民族特色，又极富时代特征的艺术形式。装饰造型如图 1-14 所示。

装饰造型侧重于欣赏，其形式特点表现在图案上有一定幅度的夸张变化，色彩上突出平面空间的对比关系，是与一定的材料、工艺制作相结合、相统一的一种艺术表现形式。装饰造型如图 1-15 所示。

装饰造型可以夸张其形，但实质上是表达其神，其前提条件为有美感。装饰形象就是通过美的变形表达美的神态和美的情趣，以简单的、夸张的、概括的形式来进行表达，不受写实风格的限制，夸张形象的某些特征（如比例、结构、形态等），从而得到自然状态所没有的美感表现。装饰造型如图 1-16 所示。

学习装饰造型，首先要了解它与传统纯绘画的区别，两者可以从功能上来区分，凡是用来装饰器物或建筑的，无论其构图、色彩、造型运用什么手法，只要以被装饰对象的要求为准绳，并使之与装饰形象统一者，都属于装饰造型的范畴，它具有一定的从属性。

从艺术特点上来看，装饰造型的艺术特征表现更程式化，强调秩序、节奏和韵律。另外，装饰造型由于使用功能上有从属性，生产上有工艺性，而装饰部位、装饰面积对所画的内容形式又有所要求，有所制约，有所规范，从而给装饰造型规定了造型、布局、变化的规律，进而促成了装饰风格的形成。不同装饰风格如图 1-17 至图 1-19 所示。

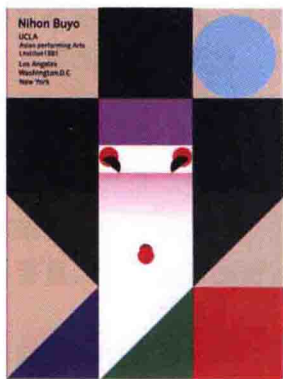


图 1-14 田中一光作品



图 1-15 毕加索作品一

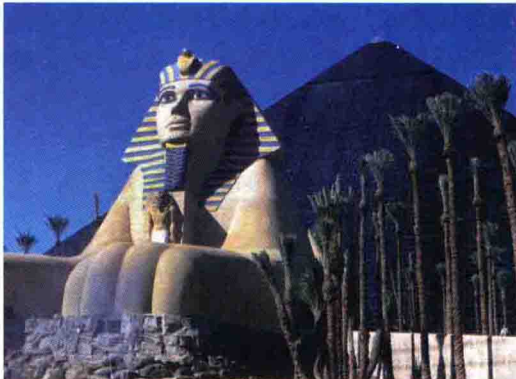


图 1-16 卢克索酒店

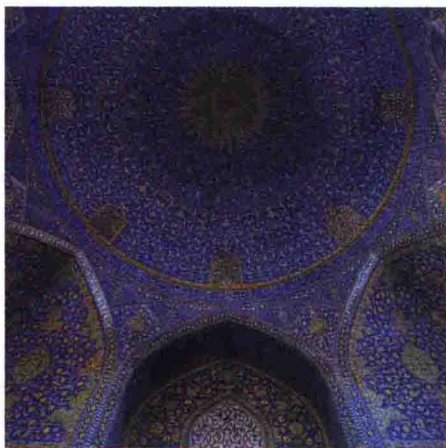


图 1-17 宗教建筑装饰

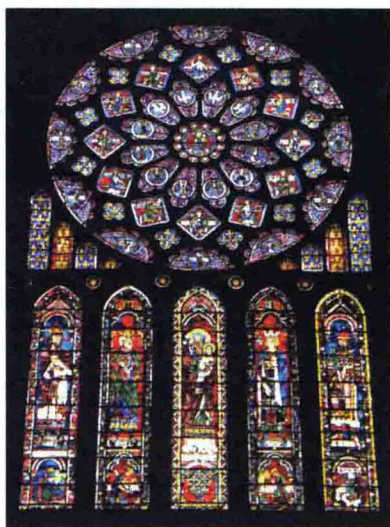


图 1-18 玫瑰花窗花玻璃



图 1-19 建筑装饰

歌德说过,在限制中才能显示身手,只有法则才能给予我们自由。正是这种制约促使装饰风格在其特色基础上不断发展,并在人们思维中生根,逐渐形成各民族特有的美学观念。

装饰造型是一种运用高度概括的美学语言,体现作者意识和审美观念的艺术形式,人们可以在具象和抽象的广阔视野里,毫无拘束地探求,大胆运用形式美的规律,用夸张、变形等手法,对形象进行加工,来美化社会,美化人们的生活,因而具有很强的生活性。

装饰造型在长期的发展过程中,还有一个重要的特征,那就是必须考虑人的因素。这其中包括特定社会发展阶段人们对美的认同标准,以及宗教、文化等因素的综合反映。综观历史,任何一种成熟的装饰风格都是与当时的社会、宗教、文化紧密相连的,它们所处的时代背景、社会文化、物质条件和人们的素质修养是形成各自装饰风格的基本因素。所以装饰本身不仅是当时社会文化发展的载体,而且是文化观念的重要组成部分。所以,装饰造型的产生、发展都依托于整个社会的发展成果。

因此,从事装饰造型的设计应考虑具体的文化背景,把握好人类普遍的审美倾向和心理认同,依据敏锐的洞察力和高度的专业技巧,将传统的艺术语言应用到新的创作中去。

装饰造型的另一个重要特征是具有鲜明的民间文化底蕴和浓厚的民族风格。作为一种艺术形式,一种独具一格的艺术表现方法,装饰造型一直在民族民间的艺术土壤中茁壮成长,并随着时代的发展而不断更新,形成了独特的艺术风格。

三、装饰造型的发展概况

生产、劳动、生活是人类审美活动的根基,人类视觉艺术创意思维的萌动是建立在这个根基上的,它同人类劳动生活中所产生的美感、美的创造及生活中其他因素相连,产生一种广义的审美意识。这种意识在民间视觉艺术中体现了广大劳动人民古朴纯真的艺术思维。岩石壁画如图 1-20 所示。

人类所做的装饰实际上是一种本能的需要,创造装饰美也是人类的一种潜能。人的视觉艺术思维形式根据自然景物的规律,逐步形成了对称、均衡、比例等形式美。人类原始艺术思维对自然的演绎上升到理性的

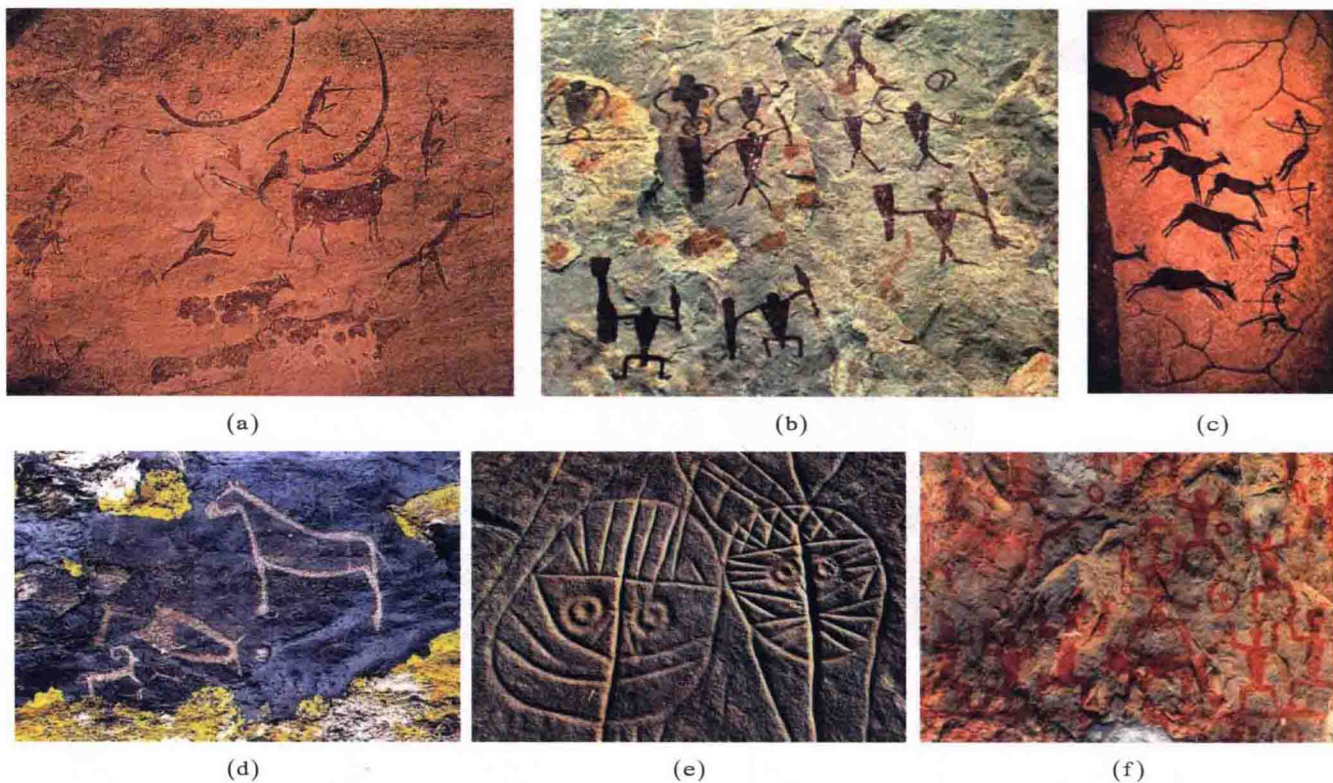


图 1-20 岩石壁画

规律总结和形式美的均衡排列。在构图上，图中的一组形象，根据动态加以排列，表现出原始质朴的均衡之美。彩陶如图 1-21 所示。



图 1-21 彩陶

此外，色彩对视觉艺术思维的启示是非常重要的，五彩缤纷的大自然，给人类提供了感受色彩美的机会。人类用美的色彩来装点自己：用色彩在岩石、山洞中描绘生活场景；用色彩涂抹猎取物的骨齿。

原始彩陶的出现，是人类装饰史上一个重要的里程碑。从新石器时代的彩陶文饰中可以看出，原始社会时期的装饰艺术已经具有一定的审美价值。如在岩石壁画中，画面中的形象动态随意，运动感强，表达出了原始社会粗犷、淳朴的生活场景。它用合乎规律的装饰结构、简洁有序的装饰手法、抽象夸张的装饰方式，体现了原始装饰的基本风格，确立了人类早期的抽象纹样的基本图式，因而成为原始艺术特有的审美尺度。从半坡彩陶的鱼形花纹中可看出，此时装饰风格由早期的写实手法，逐渐演变为鱼体的分割和重新组合。著名的人面鱼身盆纹图（见图 1-22），是人面与鱼形合体的花纹。人面呈圆形，人面上绘三角形的鼻子，圆大的双眼，嘴上衔一条鱼，头上顶着锥状物，似帽子，又似发髻。形象的五官虽只用简单的墨线勾勒，但总的形态颇为生动逼真，具有浓厚的意趣与艺术魅力，反映了原始社会人们祈求渔猎收获的愿望和绘画创作的丰富想象。

殷商时期，最具代表性的艺术是青铜艺术。它是中国工艺设计史上的一颗明珠。这个时期，社会阶级已经形成，大规模的奴隶生产和劳动分工，促使手工业获得更大的成就。奴隶主为了统治的需要，将象征权威的青铜器，通过狰狞恐怖的怪兽纹饰，表达了一种沉重、威严、神秘的气势。如“大禾人面方鼎”（见图 1-23），



图 1-22 人面鱼身盆纹图



图 1-23 大禾人面方鼎

鼎腹的四面各以浮雕式人面做主体装饰，面部较写实，特征突出。运用反复、对称的装饰手法，布局严密，写实与抽象纹饰结合。四组相同的纹饰集于一身，不仅强化了装饰主题，而且给人以视觉上的强烈冲击。三星堆青铜器如图 1-24 和图 1-25 所示。



图 1-24 三星堆青铜器一



图 1-25 三星堆青铜器二

西周中后期以后，装饰设计风格开始反映西周统治者“礼治”的需要，神秘色彩淡化，造型有了固定的规格，纹饰趋向简化，多采用富有秩序感和韵律感的曲纹，组成二方连续纹样。到春秋战国时期，则构成了上下左右连续的四方连续纹样，如春秋战国时期的青铜器“采桑宴乐水陆攻占铜壶”（见图 1-26）。它用镶嵌的方式进行装饰，画面用带状分割的组织方法，题材选自人们的生活劳作场景，如采桑、射击、宴乐，以及攻城战、水战等，每层画面间用三角形的连续卷云纹组成花边，对整体画面进行分割，使画面处于变化而又统一的构图中，形象生动活泼、栩栩如生。



图 1-26 采桑宴乐水陆攻占铜壶

汉代的工艺水平有了很大提高。它的装饰风格气韵生动，充满了生活的激情和浪漫主义色彩。如汉代丝织品在羽化升仙的思想笼罩下，神怪、山岳、云气成了主题纹样。流动的云彩，迂回舒卷；生动的骑马狩猎形象，在波曲的山岳、云气中穿行，身影矫健。

汉代的画像石、画像砖也很具代表性。它的构图突破了战国前装饰工艺上对称的图案状态，采用平视的方法安排丰富的图像。形象造型多采用侧面，以求展现外在的动态，具有概括夸张、雄健生动的特点。汉代工艺造型如图 1-27 至图 1-31 所示。如“西王母讲经车骑画像石”（见图 1-32），它从整体出发，重在营造一种“气势”，强调了生命的节奏。

宋朝是中国历史上制瓷业繁荣的朝代。由于商品经济的繁荣和文化艺术的发展，瓷器异彩纷呈。这个时期的形象装饰，借了水墨画成熟的东风。最精彩的瓷器作品莫过于瓷枕，如河北邢台出土的“童子垂钓图枕”（见图 1-33），画面简洁生动，线条干练有力。

长期以来，人们不断追求幸福美满的生活，并以约定俗成的某些特定组合为象征符号，蕴含着吉祥的观念，如纳福迎祥、多子多福、升官发财、喜庆如意等。因而在装饰造型艺术的发展过程中，年画、民俗画也越来越多地融入了人们对美好生活向往的情感。年画、民俗画如图 1-34、图 1-35 所示。



图 1-27 汉代画像砖



图 1-28 汉代瓦当



图 1-29 汉代瓦当纹



图 1-30 《马踏匈奴》



图 1-31 漆器

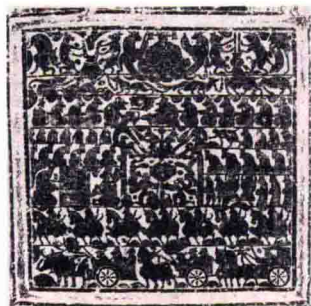


图 1-32 西王母讲经车骑画像石



图 1-33 童子垂钓图枕



图 1-34 年画



(a)



(b)



(c)



(d)

图 1-35 民俗画

在世界装饰历史上，最有名的装饰造型作品是敦煌莫高窟壁画以及埃及壁画（见图 1-36 和图 1-37）。这些壁画的题材多选自佛教故事，也有反映各朝代的一些生产劳动场面、社会生活场景、衣冠服饰制度、古代建筑造型以及音乐、舞蹈、杂技等。壁画中的形象，线条刚劲有力、熟练圆润，颇有行云流水之妙，色彩的蕴染温和，形象真实可亲，中心突出，层次分明。其中，最有代表性的是飞天形象。墙壁之上，飞天女神在无边无际的茫茫宇宙中飘舞，有的手捧莲蕾，直冲云霄；有的从空中俯冲下来，势若流星；有的穿过重楼高阁，宛如游龙；有的则随风悠悠漫卷。蜿蜒曲折的长线将舒展和谐的意趣表现得淋漓尽致。

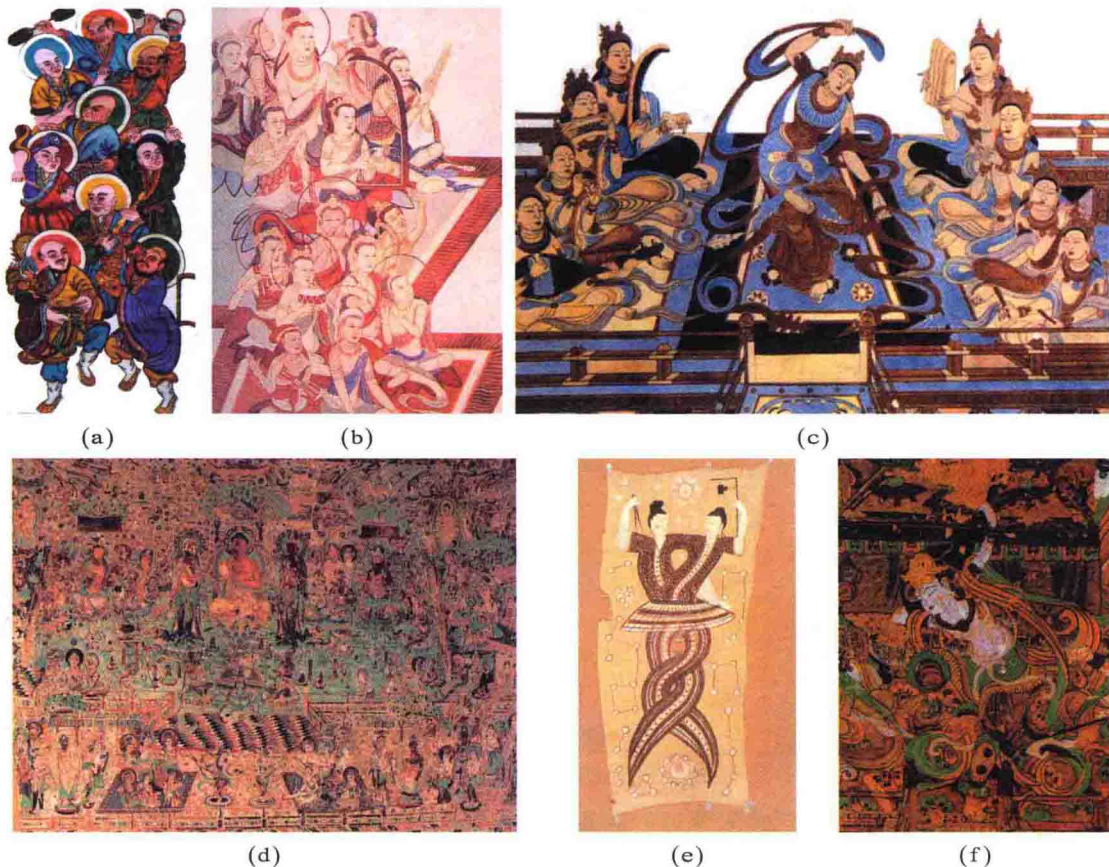


图 1-36 敦煌莫高窟壁画

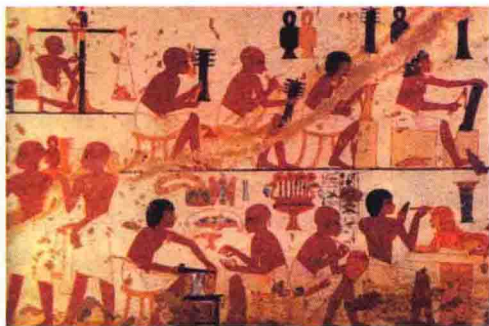


图 1-37 埃及壁画

任务 1 小结 |

装饰造型是人类古老的艺术表现手法之一，它与人类的生产、生活密切相关。人们的生活、工作、娱乐等各个方面，无不体现着装饰艺术的魅力。