

■ 装饰设计专业必备用书

装饰设计 教学图例

ZHUANGSHISHEJIJIAOXUETULI

林永莲 焦小红 编著

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

装饰设计 教学图例

ZHUANGSHISHEJI
JIAOXUETULI

林永莲 焦小红 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

装饰设计教学图例 / 林永莲, 焦小红编著. -- 天津:
天津人民美术出版社, 2014.8
ISBN 978-7-5305-6273-4

I. ①装… II. ①林… ②焦… III. ①装饰设计—图
集 IV. ①J525-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第195126号

装饰设计教学图例

出 版 人: 李毅峰

责 任 编 辑: 鲁 荣

技 术 编 辑: 魏 韬

出 版 发 行: 天津人民美术出版社

社 址: 天津市和平区马场道 150 号

邮 编: 300050

电 话: (022)58352900

网 址: <http://www.tjrm.cn>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 天津银博印刷技术发展有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

版 次: 2014 年 8 月第 1 版

印 次: 2014 年 8 月第 1 次印刷

印 张: 6

印 数: 1-3000

定 价: 38.00 元

版权所有 侵权必究

■ 引言

装饰艺术设计是我国高校艺术设计专业一门重要的基础课程，它涉猎诸学科，应用性很广。

装饰艺术设计也是我们多年的教学课程，通过实践我们发现，有些同学已谙熟装饰的规律以及形式法则，有的同学却是一脸茫然，知之甚少，尤其对概括、提炼、想象、夸张等表现手法比较欠缺，对技法更是缺乏了解。提高学生的设计意识和专业技能，实施完成这门课程，是我们撰写本书的目的。

装饰艺术设计通常是指具有装饰性的立体或平面设计作品。造成装饰性的因素很多，如追求构图的单纯、形象的平面化处理、注意空间结构的美感、强调形式美法则的运用和表现材料自身的美与加工工艺的美。

随着科学技术的进步与艺术的发展，原有材料正在被人们重新认识与利用，新材料不断涌现，正在唤起人们的创作灵感。另外，对于不同材料的使用与同一材料的不同使用方法也是构成装饰美的重要途径。

如何上好这门课程？我们是从以下几个课题入手的：

装饰黑白画的训练：

1. 器物的变形
2. 自画像的变形

色彩的技法训练：任选六种不同技法进行训练

装饰色彩的训练：

1. 色彩的归纳分析与运用
2. 传统色彩的分析与运用
3. 民间色彩的分析与运用
4. 现代派的艺术的感悟

装饰艺术设计这门课程主旨在于充分调动学生对学习的热情，变被动学习为主动学习。例如在进行自画像的变形课题时，首先让学生对自己的头像进行写生，因为每个人最了解的是自己（画自己会很有感觉），根据写生再做变化，然后引导学生通过点线面的训练，体会变化创意的美感。再如现代派艺术的感悟课题训练，开始向学生介绍大师们的作品，这样又激发学生对各种流派的探究和学习，最终把学习到的精髓运用到设计当中。

从事装饰艺术设计教学感悟颇多，希望将在教学中获得的经验与技巧，与广大师生和读者分享，现将教学活动中的几点经验总结归纳如下，仅供参考。

一、了解设计，激发想象力

首先了解什么是设计。

“设计”一词有“人为设定，先行计算，预估达成”的含义。不过如果从西方设计的发展来看，在现代设计兴起之前，指建筑，也包括艺术。特别是在西方艺术史与皇家艺术教育课程里，从文艺复兴开始，就慢慢地形成以建筑专业技艺

为首、并结合绘画专业技艺与雕塑专业技艺的承传，三者合称为设计。

装饰艺术设计必须最大限度地满足人的视觉及功能性的需求，追求功能的准确和具有明确意义的美感就是这一设计活动的任务。在现代设计中，艺术与技术、审美与科学、精神与实用相互渗透，这些无不要求设计师用鲜明而强有力的手段来表达其创意。同时，现代科学技术与材料的发展，不断推进着造型艺术基础训练方式的多样化进程，在造型上，它既强调外在的表象特征，也强调其内在精神因素。因而，它对于装饰艺术设计训练的要求，就是在普遍意义的写生方式上，强化了主观的形象提炼和色彩的重构训练，丰富了装饰艺术造型观。因此，应该更多地通过写生培养自身的造型艺术表现力，不论是外在形象还是色彩肌理，都应成为激发我们想象力的源泉，并以此为创作基础表现出高层次的审美价值，这对于进行装饰艺术设计是十分必要的。

二、表现生活，升华万物

装饰艺术是设计者在多维空间内，运用造型、构成、色彩三个设计要素，集精神与物质、艺术美与实用性为一体的设计。它广泛运用于视觉传达、实用美术、环境设计、工业造型、服装染织以及多媒体艺术等学科。

装饰形象是一种艺术表现形式，它不是客观事

物的简单重复和真实再现，而是设计者根据不同产品、目的要求、服务对象、社会功能诸多方面对事物原型进行大胆想象，运用艺术的手法提炼加工再创造的结果。这种形象可以是具象，也可以是意象，甚至可以是抽象。它在原型基础上产生了质的变化，具有高度的使用价值，在美学上赋予了它新的生命。同时作为可视形象，传递着设计者的知识层面、文化修养、思维理念和审美意识。随着社会需要的发展和变化，具有高素质、技巧熟练、富于开拓精神、有新锐的创造能力、会使用电脑辅助设计的人才越来越受到社会的欢迎。这对我们从事装饰艺术教学提出了新的挑战。

三、装饰色彩的分析 and 运用

在设计活动中，色彩作为形态以外的一个设计要素，是无可替代的。色彩的表现力、创造力和广泛的色彩造型意识及色彩审美趣味，是培养艺术设计专业学生的教学重点。

关于设计色彩表现力的训练，可以通过光与色的有关理论、视觉心理理论、条件色的理论，并结合色彩功能的理性分析与运用等知识，配合有针对性的写生实践活动，逐步引导学生从自然色彩的一般认识和训练，延展到人造物象的色彩解析与重构训练，直至设计专业的色彩意向表达训练，以期达到自由驾驭色彩应用的目的。

装饰色彩是训练学生根据自然色彩所获得的感

受,把主观的感悟与创造融入其中,运用各种艺术手法,对自然色彩重新进行归纳组合,使色彩达到更为统一、简洁、理想的效果,更好地表现作品的主题。在装饰色彩表现训练中,引导学生运用平面构成的理念,对物象的形进行高度概括,尽量将物体结构按平面化、几何化的方式处理,并从理性的角度去研究色彩造型的基本规律和色彩的组合方式,摆脱光源色和环境色的影响,将自然物象的色彩和写生的色彩归纳、概括、条理,按装饰美的法则进行装饰色彩表现,强化画面的主观色调。装饰色彩是理性的色彩表达方式,是在自然与创造之间,将自然色彩元素提炼和强化为主观艺术表现。可使复杂色彩关系变为单纯化、平面化,变为有章可循的秩序色彩关系;抑或将简单物象色彩通过不同的构成方式变为丰富统一的画面,达到一种超于自然色彩的装饰艺术美。装饰色彩不同于写生色彩,色彩表现上,不受时空限制,不受客观(光源色、环境色和色彩冷暖关系)影响约束,着重于研究色彩的明度、纯度、色相之间的关系和色彩对比、调和规律以及主观情感表现,这就要求具有扎实的色彩写生能力,又要熟悉色彩特性,无论是明度、纯度、色相还是色彩关系等,只有在熟悉掌握这些色彩特征的基础上,才能自由地发挥主观想象力,追求丰富的色彩表现,以概括的形式展现物象,突出画面色彩的理想性和象征性,使学生学会色彩的

分析和运用,达到色彩理论知识与装饰色彩归纳能力的共同提高。

色调的变调训练是装饰色彩基础的一个重要组成部分。以改变物象的色彩要素与色光关系为前提,按课题要求组合构成多个与自然物象色彩不同的色调,这里面带有色彩设计的理念和色彩的创意,有一个色彩观念的转换问题,是更高层次的理性思维和表现形式。通过这一课题的训练,将改变学生对物象色彩的依赖,变被动为主动,更加主动地调动学生潜在的色彩感悟力和创造力。为此,可根据不同的表达意图改变自然色彩,如将以高明度色彩为主的色调变为以低明度或中明度色彩为主的色调,低纯度色调变为高纯度色调,调和的色调变为对比的色调,冷调变为暖调等,这种方式的训练是以画面色调的组合构成为中心,而不是以物象自然色彩为中心,在这里,物象色彩只是参考的依据。检验的标准是看画面的色调关系是否准确地表达了自己的主观意图,其色彩关系是否正确。

总之,以写生认识为切入点,以启发和开拓学生的造型、色彩感受力和表现力为目的,在艺术表现方式上力求多样化,以及注重各阶段之间的有机联系,有意识地促进学生多方位、多角度的思维训练,才有可能提高学生的艺术表现力和创造能力,这正是我们为之努力的方向和终极目标。

目 录

第一章 理论与分类	1
一、从表现形式上分	1
二、从表现内容上分	1
三、从表现手段上分	6
第二章 构成与原理	9
一、装饰艺术的形式法则	13
二、装饰艺术设计创作累积与修养	20
第三章 造型与技法	21
一、写生变化的方法	21
二、构图组织的方法	24
三、装饰设计的技法	27
第四章 分析与运用	56
一、装饰色彩的表现方面	56
二、装饰色彩的结构方面	57
三、装饰色彩的运用方面	57
四、关于采集	58
五、关于重构	87
结 语	90

第一章 理论与分类

现代装饰艺术设计是实用美术的精髓，无论是视觉传达、环境设计、工业造型、服装染织还是多媒体艺术等方面都显示着装饰的魅力。

一、从表现形式上分

1. 立体装饰

立体装饰多是指建筑、器皿及家具、交通工具、塑料制品等诸类的装饰。

狭义的立体装饰是指通过视觉的透视效果，采用高科技材料及电脑合成而制作的画面，从视觉上看，画中人物或景物前后错位不在一个平面上，呈现立体的透视效果。

广义的立体装饰是指不仅在视觉上看画中景物有凹凸立体感，而且用来绘画的颜料或材料也凸出于画面，可以用手触摸到这种凹凸感。如雕刻作品、壁饰壁画、油画、综合材料的装饰画等。

2. 平面装饰

平面装饰如花布、地毯、壁纸、插图、封面、印刷品、艺术微喷画、国画、水彩画、写实油画等在各种平面上进行的装饰，一般是指画面上的颜料与画面在一个平面上，用手触摸没有凸起，是平面的。

二、从表现内容上分

1. 人物装饰

人物的造型与设计，在装饰艺术作品中常常扮演着重要的角色，它是运用变形、夸张、概括的手法表现人物的装饰效果，通常使用富有节奏感的装饰手段，体现人物的特征，表达设计者的思想和情感。（如图1～图5）

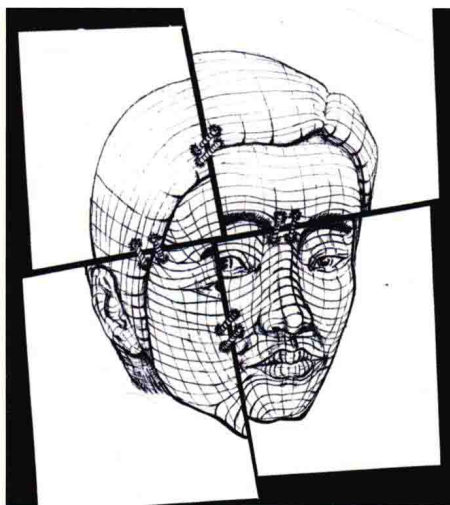

图 1

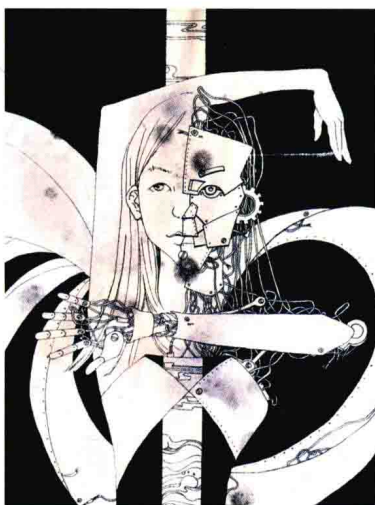

图 2

图 3

图 4

图 5

2. 动物装饰

自然界生活着各种各样的动物，在美丽的大自然中有了动物的存在便增添了无限生机和美的色彩。通过写生观察，认识动物的生活习性和运动的规律，使用提炼、夸张、添加、几何、拟人、巧妙等多种手法，创作出特征明确、形象生动、装饰完美的形象，使之产生有趣的形象效果。（如图 6 ~ 图 9）

图 6

图 7

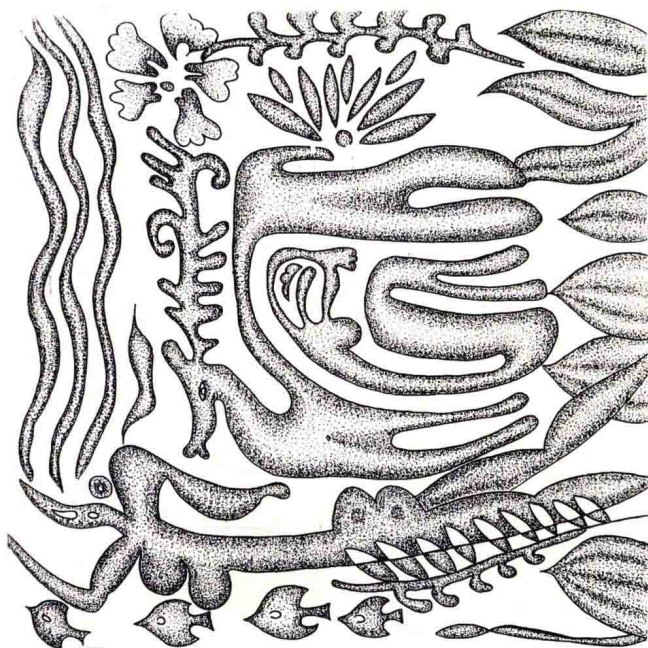

图 8

图 9

3. 植物装饰

自然界的植物千姿百态，通过写生训练，准确地描绘植物的形态特征和生长规律，并通过装饰艺术形式，使其更具表现力、感染力。（如图 10 ~ 图 13）

图 10

图 11

图 12

图 13

4. 风景装饰

风景装饰的题材、内容十分广泛。在大自然中，人们所接触和观察到的物象，它们的形态、色彩以及大自然自身所产生的变幻莫测的现象，都可用装饰画来表现。如行云流水、电闪雷鸣、长河落日、大漠孤烟、古刹雄关、小桥流水、群峰竞秀、百舸争流、四季景色等，都是人们陶冶情操、修身养性的环境条件。然后将内心的感受通过视觉形式表达出来，以寻求自然之美与人的心境相契合。

风景装饰，有其创作的规律。首先必须有对景物的热爱之心，融情入景，以景寄情。一方面通过写生的手段抓住景物的造型特点，收集大量的素材；另一方面运用所学的美学知识和装饰方法对所收集的素材进行加工整理，提炼概括，予以表现。当然，若在短时间内不可能花较多时间进行写生来收集素材，也可以通过现有的资料和拍照加以概括提炼，使之成为一张完整的装饰作品。（如图 14、图 15）

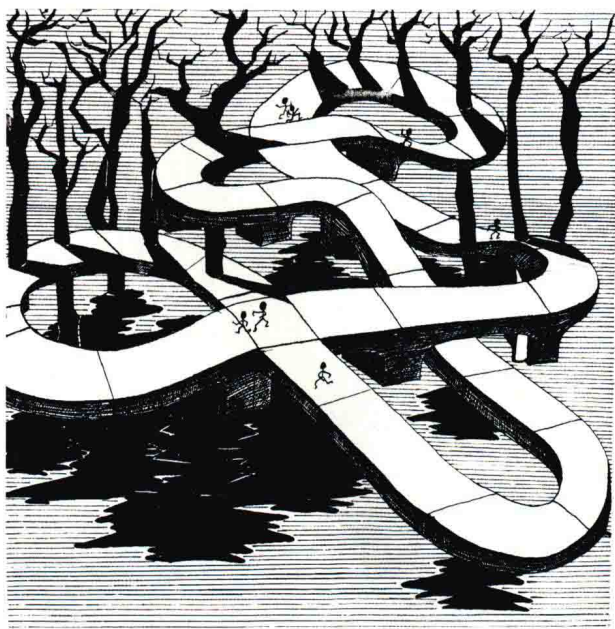

图 14

图 15

5. 生活用品装饰

我们也称器物装饰，生活中的物品随处可见，它们的造型变化丰富，色彩艳丽，具有现代技术与艺术相结合的特征，运用提炼、加工、抽象等手法，可以将生活用品有规律地加以概括，使之成为具有灵性的艺术作品。（如图 16 ~ 图 19）

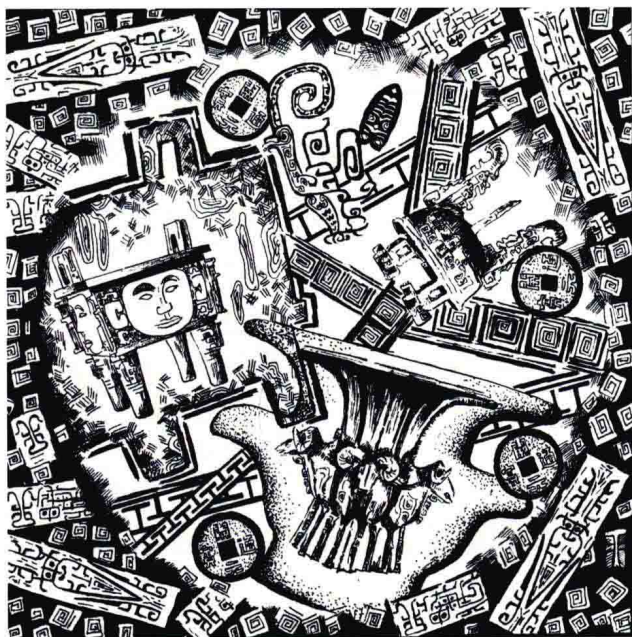

图 16

图 17

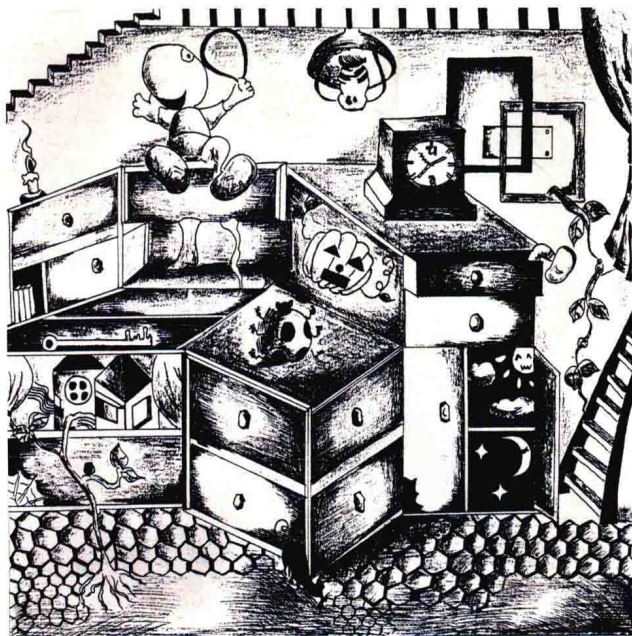

图 18

图 19

三、从表现手段上分

1. 修饰法：将自然写生素材中不规则的部分规则化，烦琐类同的部分进行简化，再做适当的加工处理，如在线、形方面给予一定的装饰。（如图 20、图 21）

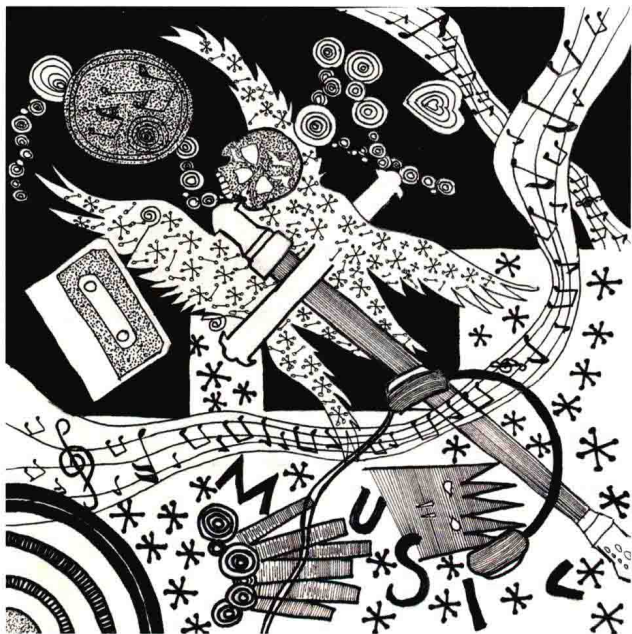

图 20

图 21

2. 夸张法：夸张是装饰变化的重要手段，它与概括法是紧密联系在一起的，是一种手段的两个方向。夸张的前提是概括，概括的目的也是为了更好地夸张。（如图 22 ~ 图 24）

图 22

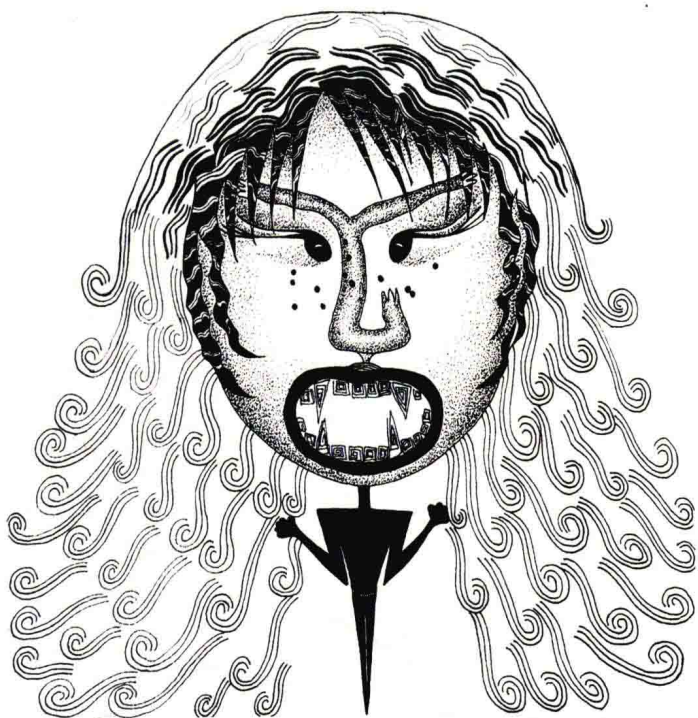

图 23

图 24

3. 添加法：是装饰变化手段中常用的手法之一。添加一些具有特征、理想的装饰纹样，使得装饰更完美，装饰效果更强。（如图 25 ~ 图 27）

图 25

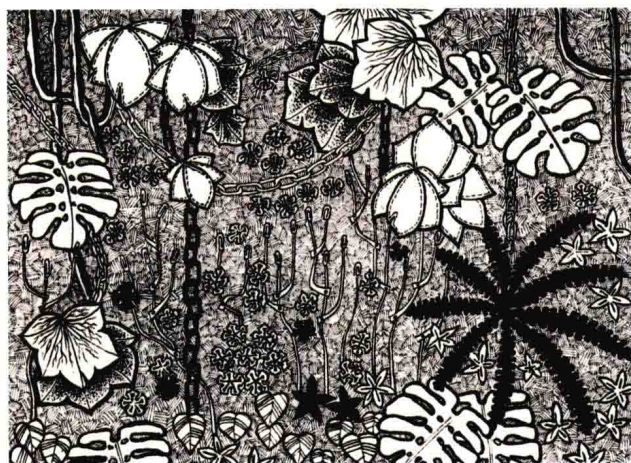

图 26

4. 省略法：这是最基本的变化方法。概括不是粗制滥造，不是简单的省略，而是删繁就简，突出事物的特征，是艺术的再创造。（如图 28 ~ 图 30）

图 27

图 29

图 28

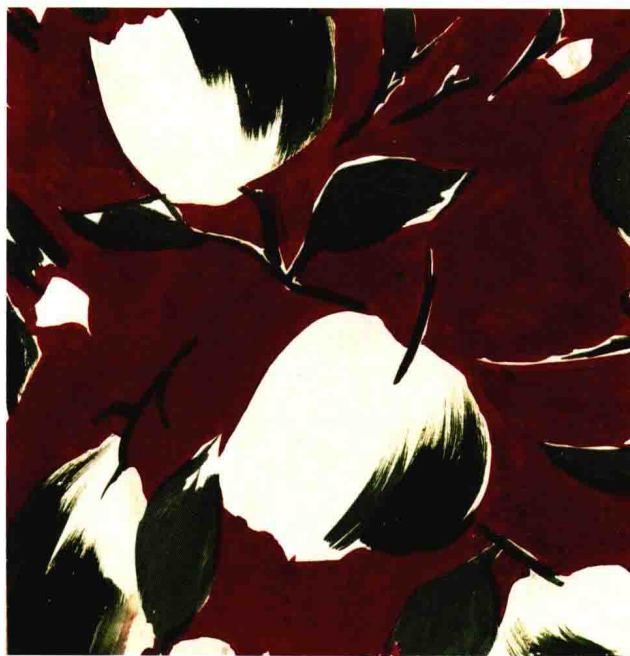

图 30

第二章 构成与原理

装饰造型是依据形象所具有的自身规律，符合人们审美的需求，运用图像符号进行艺术创作。装饰造型方法与绘画等造型艺术不同，它具有更多的表现力，除了生活中的具体形象以外，还可以运用抽象的形象来进行装饰造型。构成装饰造型的要素是点、线、面。根据点、线、面以及色彩的视觉心理，运用对比与统一、对称与平衡、节奏与韵律、条理与重复、比例与分割等形式美的原则，结合材料、工艺、技术及功能等方面进行总体考虑，是装饰造型的基本方法。

图 31

图 32

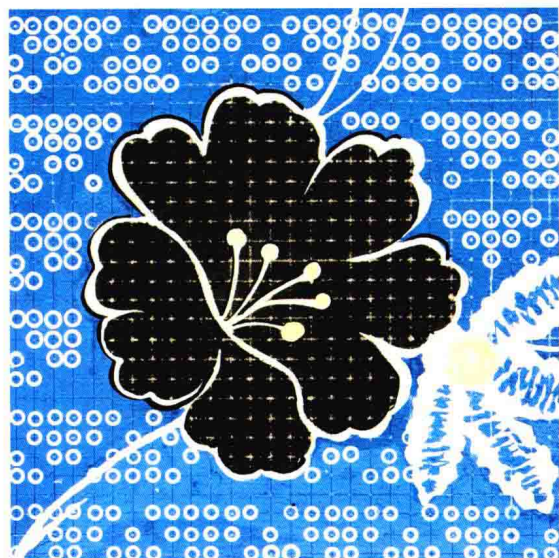

图 33

图 34

具体地说，主要有：点、线、面的视觉心理的运用。

①点分规则形和不规则形，规则形点有圆形点、方形点等，其中圆形点给人以完整、充盈、内聚、运动之感；方形点给人以方正、坚实、规整、静止、稳定之感。不规则形点多表现为无序、琐碎，给人凌乱之感。（如图 31 ~ 图 34）

②线分直线、曲线，运用疏密、长短、粗细、重叠、交叉、顺倒、连续等变化，可产生各种线形，给人以引导视线方向、起止、动静、升降、坚柔等感觉。（如图 35 ~ 图 37）

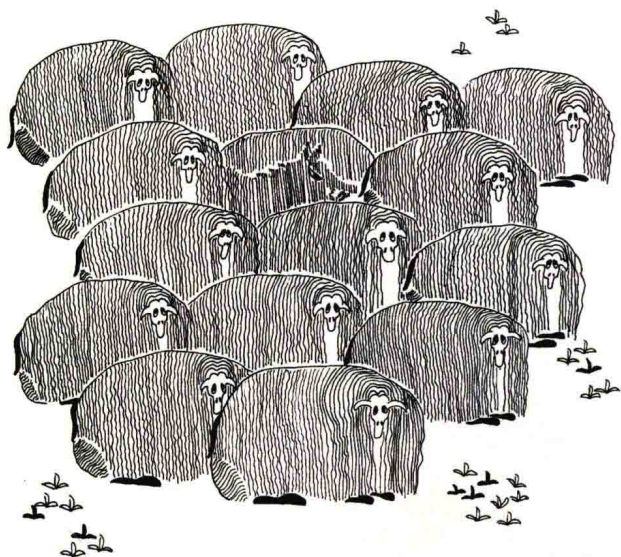

图 36

图 35

图 37