

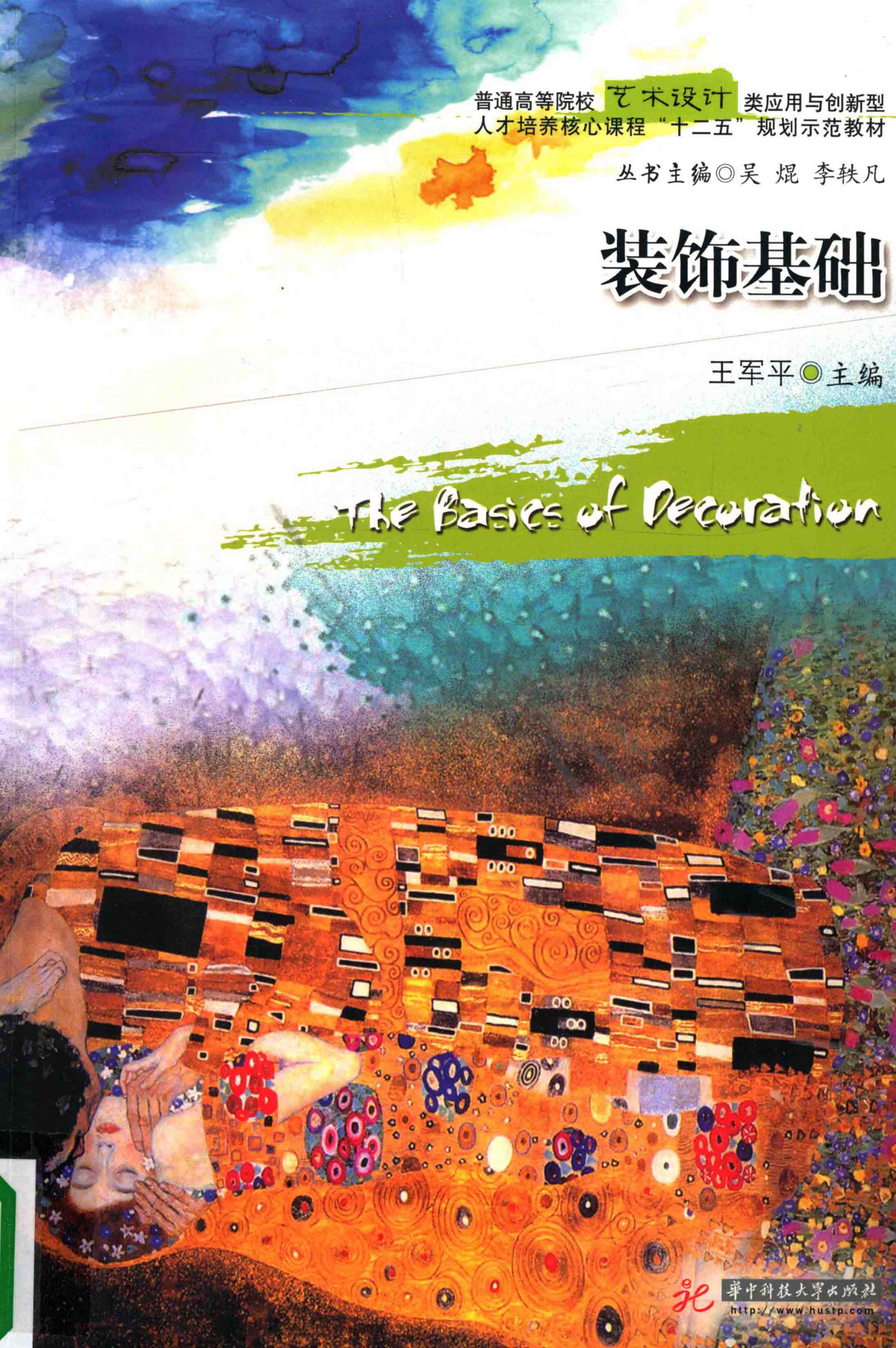
普通高等院校 艺术设计 类应用与创新型
人才培养核心课程“十二五”规划示范教材

丛书主编◎吴 焜 李轶凡

装饰基础

王军平◎主编

The Basics of Decoration

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

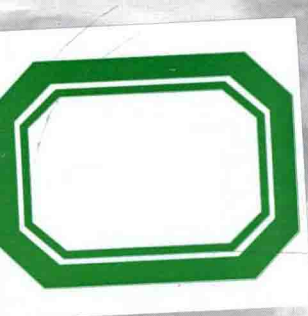
THE JOURNAL OF THE
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

PUBLISHED WEEKLY
JANUARY 1, 1914

THE JOURNAL

OF THE
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

普通高等院校 艺术设计 类应用与创新型
人才培养核心课程“十二五”规划示范教材

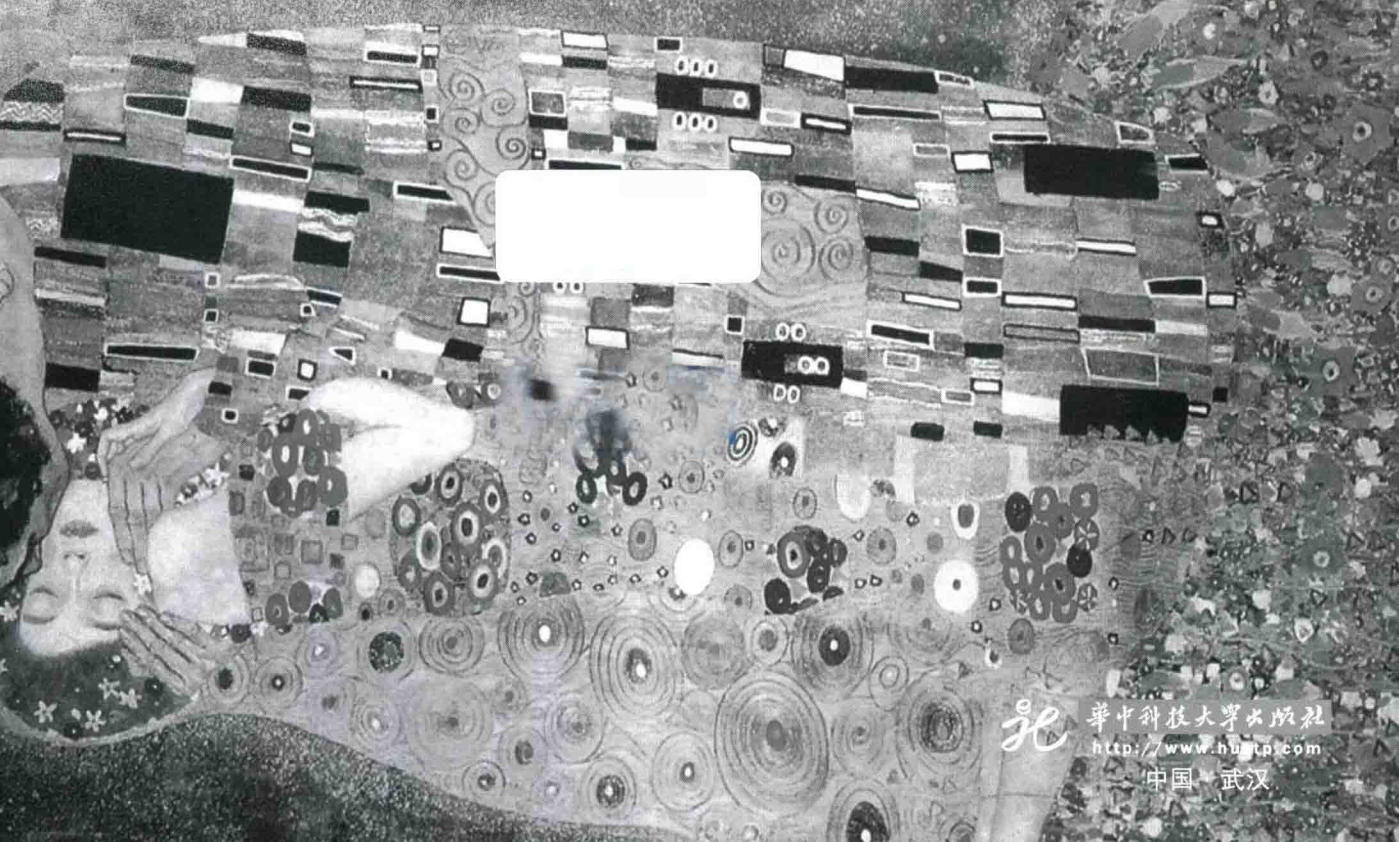
丛书主编◎吴 焜 李轶凡

装饰基础

王军平◎主 编

应卫强◎副主编

The Basics of Decoration

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 提 要

本教材的内容分为两部分。第一部分为理论叙述,讲述了装饰艺术的概念、发展历史和形式法则。第二部分为技法指导和实践环节,讲解了装饰艺术的素材收集方法、造型与构图规律和应用范围。

本教材具有理论联系实际、通俗易懂的特色,遵照循序渐进、由浅入深的原则,文字叙述清晰扼要,理论阐述简明科学,选图经典实用,分析透彻浅显。

本教材的读者对象既可是普通高等学校艺术设计专业本科生,也可是高职高专艺术设计专业的学生。

图书在版编目(CIP)数据

装饰基础/王军平 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2013.9
ISBN 978-7-5609-9254-9

I. 装… II. 王… III. ①装饰美术-高等学校-教材 IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 170166 号

装饰基础

王军平 主编

策划编辑:周小方

责任编辑:殷 茵

封面设计:刘 卉 李 嫒

责任校对:朱 霞

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)81321915

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:湖北恒泰印务有限公司

开 本:880 mm×1230 mm 1/16

印 张:7.5

字 数:250 千字

版 次:2013 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:48.00 元

华中出版

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

丛书主编简介

吴焜 男，副教授，1968年生于北京，中国民主同盟盟员，现任教于汉口学院艺术设计学院。本科毕业于华中师范大学美术系，先后攻读中国美术学院和武汉大学研究生课程获硕士学位。在高校从事艺术设计专业教学10余年，独立及参与主持完成省级课题多项，在《南京艺术学院学报》（美术与设计版）等学术期刊发表论文10余篇，招贴《围歼》等多项设计作品参展并获奖。

李轶凡 女，讲师，1979年7月出生于湖北省武汉市。2002年，华中师范大学美术系美术教育专业毕业，获文学学士学位。2006年，华中师范大学美术学院铜版画技法研究方向研究生毕业，获硕士学位，师从著名铜版画家魏谦教授。现任汉口学院艺术设计学院副院长。版画作品多次参加全国、省美术作品展并获奖。

本书主编简介

王军平 男，讲师，1978年出生，湖北人。毕业于四川美术学院美术教育系，并获硕士学位。做过图书编辑，现为高校教师。作品多次参加专业展览并获奖，曾策划、编辑《学写毛笔字》等多种图书。

The Basics
of Decoration

普通高等院校 艺术设计 类应用与创新型
人才培养核心课程“十二五”规划示范教材

编委会

主 编：吴 焜 李轶凡

副主编：曾 婧 夏起聪 刘光明 唐 宁

编 委：（排名不分先后）

李轶凡 刘贝利 刘光明 唐 宁 曾 婧

夏起聪 孙 婷 田 亮 王军平 苏 玲

方若涛 胡 靓 张小燕 彭 玮 罗 雪

初月明 张 翠 王 昆 信建英 索玉婵

李静姝 李 军 张 枏 洪 琼 张华丽

赵 宁 卢 哲 李晓丹 曹 英 罗 洁

刘春苗 易丽玲 康霁宇 应卫强 吕 璇

党的十八大报告明确提出，要扎实推进社会主义文化强国建设。在“十二五”期间，我国要大力推动文化产业的快速发展，使其成为国民经济的支柱性产业，增强我国文化的整体实力和国际竞争力。当前，我国经济正处于结构调整、产业升级的关键时期，在由劳动力密集型向知识密集型、智力密集型产业转型的过程中，技术创新、设计创新成为转型的重要利器。创意设计业是我国文化产业的重要组成部分，是我国文化产业的核心环节，肩负着我国由“制造大国”转变为“创造大国”的重任。创意设计业的发展既可有效推动我国电影、电视、广告、网络、出版、软件、通信、会展、建筑、服装、工艺、游戏等诸多产业领域的发展，又贯穿文化产品的整个生产过程，成为促进文化产业结构升级的重要引擎。

我国本土创意设计要实现从低端的 OEM（代工生产）走向中端的 ODM（委托设计与制造）再进入高端的 OBM（自有品牌生产），实现“中国制造”向“中国创造”的转型，成为全球创意产业的加工基地，高素质专业人才是关键。当前，如何培育具备丰富想象力、充分创造力和一定科学文化水平的创意人才，已成为我国文化产业发展的当务之急。近几年来，艺术设计业虽然在我国得到较快发展，各类艺术设计专业在大部分高等院校中也纷纷设立，呈现出繁荣的景象，但与西方发达国家相比，我国在艺术设计教育方面还有很大差距。

为促进我国创意设计业的发展，应对当前我国艺术设计创新人才培养的需求，汉口学院（原华中师范大学汉口分校）联合江汉大学文理学院、中国地质大学江城学院等院校的活跃在艺术设计专业第一线的教师编写了“普通高等院校艺术设计类应用与创新型人才培养核心课程‘十二五’规划示范教材”，希望在艺术设计创新人才培养方面有所尝试。首批教材包括《创意素描》、《设计基础》、《设计色彩》、《陶艺》、《装饰基础》。

本套教材在坚持遵循中国传统基础教育与内涵的同时，注重借鉴国外先进国家科学的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，注重培养训练学生的设计创意和表现能力。未来我们还将联合更多院校、更广泛的专家学者和富有教学经验的精英教师进一步完善教材的内容，使本套教材能够更好地适应我国艺术设计专业人才培养的需要，为我国文化产业的发展储备好人才。由于时间仓促，书中不足之处恳请广大读者批评指正，以便将来修正与补充。

高等教育要以人为本,培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才。换言之,创新思维的培养在高等设计教育过程中具有十分重要的作用。可是,我国高校设计教育中创新思维的发展形势不容乐观,设计教育观念亦相对落后,这只会与艺术设计学科所注重的创新精神和高等教育所提倡的素质教育目标渐行渐远。

因此,在安排课程时,要注重人性化与创新性,注意理论知识和实践能力并重,二者不可偏废。“装饰基础”教材的编写,正是秉承这一宗旨。

本书内容分为两大部分。第一部分为理论叙述,共三章,分别为:概述;装饰艺术的发展;装饰艺术的形式法则。第二部分为技法指导和实践环节,共三章,分别为:装饰艺术的素材;装饰艺术的造型与构图;装饰艺术的应用。换言之,本书在阐述装饰艺术概念、发展、特征等理论知识的基础上,又理论联系实际,介绍了装饰艺术素材的收集方法及构图方法,还介绍了装饰艺术在各个设计门类中的应用情况。

编者在编写本书时,希望达到如下两个目的:

(1) 理论联系实际。本书通过深入浅出的文字来阐释理论知识,介绍中外装饰艺术的发展情况。同时配以相关图片,既使学生在实践中有法可循,又使学生能具体生动地接受知识,而不觉得抽象枯燥。

(2) 通俗易懂。本书遵照循序渐进、由浅入深的原则,文字叙述清晰扼要,理论阐述简明科学,选图经典实用,分析透彻浅显。本书使用对象既可是普通高等学校艺术设计专业本科生,也可是高职高专艺术设计专业的学生。

综上所述,编者希望本书能够体现“彰显优势、以点带面、多元互动、协调发展”的特色,并在服务高校教师教学、加强艺术设计学科专业改造、确保艺术设计本科教育稳步发展等方面,能有所裨益。

本书在编写过程中,吸收了许多专家学者的教研成果,在此向他们表示感谢。并且,在汉口学院各级领导的关怀下,在汉口学院艺术设计学院院长陈启祥教授的支持与帮助下,本书才得以顺利完成,谨向他们致以由衷的谢忱。丛书主编吴焜、李轶凡两位老师在本书策划、编写、审核等环节中花费了许多精力,向他们表示真诚的感谢。本书副主编应卫强(浙江大学城市学院教师、高级工业设计师)提供了许多资料,付出了辛勤劳动,在此一并致谢!

囿于编者知识有限、经验不足,书中错误和疏漏之处在所难免,请各位专家、读者批评指正!

编者
2013年7月

◎ 第一章	概述	1
第一节	装饰艺术的含义	2
第二节	装饰艺术的特征	8
第三节	装饰艺术的类别	10
第四节	装饰艺术的发展	11
◎ 第二章	装饰艺术的发展	13
第一节	中国传统装饰艺术	14
第二节	中国民间装饰艺术	26
第三节	外国装饰艺术	37
◎ 第三章	装饰艺术的形式法则	49
第一节	简练与单纯	50
第二节	对比与调和	51
第三节	变化与统一	53
第四节	对称与均衡	55
第五节	节奏与韵律	61
◎ 第四章	装饰艺术的素材	65
第一节	装饰艺术素材的写生	66
第二节	装饰艺术素材的其他来源	70
◎ 第五章	装饰艺术的造型与构图	73
第一节	装饰艺术的造型方法	74
第二节	装饰艺术的构图方法	81
第三节	装饰艺术的空间表现	88
◎ 第六章	装饰艺术的应用	91
第一节	书籍设计中的装饰艺术	92
第二节	标志设计中的装饰艺术	95
第三节	服装设计中的装饰艺术	99
第四节	包装设计中的装饰艺术	102
第五节	建筑环境设计中的装饰艺术	104
第六节	装饰艺术的应用趋势与未来发展	109
◎	参考书目	110

第一章

概述

- 第一节 装饰艺术的含义
- 第二节 装饰艺术的特征
- 第三节 装饰艺术的类别
- 第四节 装饰艺术的发展

第一节 装饰艺术的含义

一、装饰的含义

“装饰”这个词最早出现于《后汉书·梁鸿传》：“女求作布衣、麻屨，织作筐缉绩之具。及嫁，始以装饰入门。”这里，“装饰”是修饰、打扮的意思。17—18世纪，西方也出现了“装饰”这个词，泛指艺术修饰。

在人类漫长的历史长河中，伴随着对“物”的生命知觉，人类开始有了主动、自觉的装饰活动和装饰意识。之后，装饰艺术不仅具有实用性，还具有审美性。因此，装饰艺术体现了大自然的生命秩序，展示着人类的劳动智慧。

装饰，在《辞源》中的解释为“装者，藏也；饰者，物既成加以文采也。”可见，装饰是指对器具表面添加纹饰、色彩以达到美化的目的。

《现代汉语词典》的解释有二，一是“在身体或物体的表面加些附属的东西，使美观”，二是“装饰品”。

“装饰”一词，在我国古代早就出现了。

除了《后汉书·梁鸿传》提到“装饰”一词，北齐颜之推《颜氏家训·风操》有述：“江南风俗，儿生一期，为制新衣，盥浴装饰……”

韩愈在《与陈给事书》中写道：“《送孟郊序》一首，生纸写，不加装饰。”胡应麟在《少室山房笔丛·经籍会通三》写道：“书纸半已湮灭，而印记奇古，装饰都雅。”这里的“装饰”，是装潢的意思。

二、装饰艺术的含义

《简明不列颠百科全书》中，装饰艺术是指各种能够使人赏心悦目而不一定表现理想或观点，不要求产生联想的视觉艺术，一般还有使用功能。

《艺术百科全书》中，装饰艺术的含义为：依附于某一主体的绘画或雕塑工艺。如用以美化人体的服饰、首饰，用以美化建筑环境的各种壁饰、柱饰、门饰、灯饰等。其作用在于使被装饰主体具有合乎其功利目的的美感形式。装饰艺术与人们日常生活有着极为广泛密切的联系，其范围涉及城市环境风貌的规划设计，建筑与园林美化的设置，各类工业品或手工产品的造型以及包装、商标、广告服饰、首饰、书籍装帧等一切工艺领域。

由此，我们可以这样说，装饰艺术是一门古老的艺术形式，是一种人类将自己的审美经验生活化、物态化的实践活动，它依附于绘画、雕塑、工艺美术等主体艺术门类，使被装饰的主体得到合乎其功利要求的美化，既具有审美性，又具有实用性。

由于具有视觉形式美，因此装饰具有对称、均衡、节奏、韵律、对比、调和等造型艺术所有的美的规律和形式法则。从古朴、神秘的原始彩陶（见图1-1-1、图1-1-2）到冷峻、朴茂的青铜艺术（见图1-1-3、图1-1-4），从构图多变、造型生动的画像艺术（见图1-1-5、图1-1-6）到飘逸生动、潇洒高雅的壁画艺术（见图1-1-7、图1-1-8），从高逸、典雅的宋元瓷器（见图1-1-9、图1-1-10）到纯真、质朴的民间美术（见图1-1-11、图1-1-12），几千年古老而博大的装饰艺术，在漫长的历史长河中形成了自己鲜明的风格，实现了精神的审美超越。虽然，很多物品最开始只是一种饰物，但是它们渐渐摆脱了从属地位，最后发展成为一种独立的艺术形式。

需要说明的是，有的人将装饰艺术中的图案称为花样或纹样，其实这并不全面。比如，一幅单独图案、两方连续、四方连续都可以称为纹样，但是将装饰画、装饰浮雕称为纹样就不恰当了。因此，装饰图案既包括纹样设计，也包括独幅式装饰品。

图 1-1-1

图 1-1-2

图 1-1-3

图 1-1-4

图 1-1-5

图 1-1-6

图 1-1-7

图 1-1-8

图 1-1-9

图 1-1-10

图 1-1-11

图 1-1-12

同时,装饰艺术还具有实用性,它广泛应用于各种艺术设计门类,例如室内外设计、家具设计、壁画设计、室内陈设物设计、服装设计、广告设计、包装设计、标志设计、插图设计、书籍设计,无不体现着人类劳动的智慧。

再者,装饰艺术还具有包容的心态和开放的气度,将书法、篆刻、绘画、戏剧、雕塑、建筑等艺术门类的有用元素吸收进来,然后融汇成自己独有的艺术语言。由此可见,装饰艺术与其他艺术门类紧密相连,具有博大的艺术胸襟和强烈的人文关怀。

装饰设计是一种与生活密切联系的设计。装饰艺术来源于生活,也与人们的生活息息相关。它是一门使生活艺术化、使艺术生活化的艺术设计。艺术家只有先进行艺术体验才能进行艺术构思、艺术创作,也就是说,设计师只有深入生活,经过长期的设计训练,才能进入设计状态,进而用自己的设计语言观照生活、设计生活。因此,除了构思、灵感来源于生活外,从事装饰艺术的创作主体必须具有一般绘画能力和专业设计基础,熟悉并掌握传统装饰风格及装饰形式,具有丰富的艺术想象力、较为丰富的相关知识和工艺信息。

除此之外,装饰艺术还是一种文化形态和文化现象。装饰艺术从自然母体脱胎出来并物态化之后,就不是一般意义上的物品了,而具备独有的艺术品格和多元的艺术形态。比如,它体现了物与物的关系、人与物的关系以及人与人的关系。在当代社会,装饰艺术与人们的生活息息相关,正受到越来越多的人的关注,显示出旺盛的生命活力。

综上所述,装饰艺术以装饰的手法表现物象,它将装饰表现、装饰符号与美术、设计等多种艺术门类融合在一起,具有形式美、观赏性的视觉特征,又具有形象性、实用性的特点。

第二节 装饰艺术的特征

对创作者来讲,装饰艺术是将生活艺术化的物化行为;对受众来讲,装饰艺术是将生活艺术化的物化结果。装饰艺术既是审美文化的形象表现,又是审美改造的具体实践,因此它具有物质和精神双重属性。不同实践活动的装饰艺术,会受到装饰对象、环境、功能、材料、制作等条件的制约。但是,装饰艺术具有以下共同性质。

一、程式化与秩序性

装饰艺术的程式化表现为它的创作有相对固有的或约定俗成的方法或套路。在塑造形象的时候,装饰艺术并不是真实地再现生活,而是按照一定的程式化对客观对象进行艺术处理。如原始彩陶的图案、戏曲脸谱、皮影戏图案的制作,都体现出很强的程式化倾向。

装饰艺术的程式化不是一蹴而就的,一种装饰语言的形成需要一个较长时间的演变过程。不论是具体形象,还是抽象形态,都是不同地域、不同文化追求的区域性集体审美意识的物态化结果,因而具有共性特征和承袭性特征。例如,北方的木板年画风格粗犷,南方的木板年画灵秀细腻,但是人物原型、制作手法大致相同。

程式化不是公式化、教条化。程式化是自然秩序的主观反映,比如自然界的日出日落、花开花谢、春夏秋冬的循环等,无不体现出一种生命的秩序感。程式化强调的是民间文化传统师徒授受、父子相传,是一个长期的积淀过程,它并非人云亦云、鹦鹉学舌般的模仿重复、因循守旧。

程式化有相对的稳定性,但也不是一成不变的,也要随着创作题材、内容、观念而改变。以民间传统艺术为例,许多艺术家在学习传统技法的基础上,又能自出新意,实现了民间传统的现代蜕变。

艺术的秩序性是对直观所得的事物进行规律性的总结,经过知觉认可和理性组织,形成视觉条理。秩序是装饰艺术具有比例与平衡的基础,也是节奏和韵律的来源,是最基本的形式法则。而且,对称与均衡、对比与调和等形式美的法则,都体现了秩序性。因此,从一定意义上讲,装饰美就是秩序美。