

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

装饰艺术及其 在平面设计中的运用

闫丽源 著

中国书籍出版社
China Book Press

高|校|学|术|文|
艺术研究论著丛

装饰艺术及其 在平面设计中的运用

闫丽源 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

装饰艺术及其在平面设计中的运用 / 闫丽源著. —北京:

中国书籍出版社, 2016.5

ISBN 978-7-5068-5553-2

I. ①装… II. ①闫… III. ①装饰美术②平面设计

IV. ①J525 ②J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 101032 号

装饰艺术及其在平面设计中的运用

闫丽源 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 成晓春

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 崔 蕾

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257140 (发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 16.25

字 数 325 千字

版 次 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5553-2

定 价 52.00 元

前 言

装饰艺术是人类最古老的艺术形式之一,是人类特有的一种实践活动,同时也是人类用审美的途径把握世界的一种方式。

装饰艺术诞生于原始社会,它的产生、发展与人类文明进程同步,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。不论中国还是西方,从原始洞窟壁画、岩画、彩陶、漆器及金属器具中的装饰造型,到现代各国、各民族极富艺术美的壁画、壁毯、漆画、装饰图案、装饰雕塑等,我们都可以深切地感受到装饰之美。

装饰艺术被古人称为一种“文采”。古人云:“女求作布衣麻屨,织作筐绩工具。及嫁,始以装饰入门。”这大概是关于装饰艺术最早的文字描述。古人从日常生活出发,把装饰理解为打扮、修饰,是在身体或物体的表面加些附属的东西,使之美观的物化行为,诸如装饰纹样、图案。他们把装饰看成是一种实用的文采样式。

装饰艺术自古以来世代传承,这一艺术形式所体现的精神价值常常是无法用物质来衡量的。当今社会高新技术的不断发展,为装饰艺术设计提供了技术支持,装饰艺术设计融入人们生活的各个领域,改变着人们的“衣食住行”,提升了人们的生活品质,对国民经济发展具有举足轻重的作用。装饰艺术不仅成为当前发展最快的行业之一,同样成为高等艺术院校设计教学的重点课程之一。基于此,笔者特撰写了《装饰艺术及其在平面设计中的运用》一书,希望通过本书的论述,能够使我国的装饰艺术领域的理论更加完善,同时也为专业从事装饰艺术行业的人和学习装饰艺

术专业的学生提供一些参考。

《装饰艺术及其在平面设计中的运用》一书从装饰艺术的总体特征入手,进而论述装饰艺术的设计创作及在平面设计当中的应用方法。全书共有六章,具体内容包括:装饰艺术的基本理论、中西方装饰艺术的发展历程、装饰艺术的设计原理、装饰艺术与视觉原理、装饰作品的创作表现,以及装饰艺术在平面设计中的应用。

本书在撰写过程中参考和借鉴了一些专家同人的研究成果,在此向他们表示诚挚的感谢。引用部分未能一一注明出处的敬请谅解。

由于本人水平有限,加之时间仓促,书中难免存在不足之处,恳请各位专家读者积极指正,本人会在日后进行完善。

作者

2016年3月

目 录

第一章 装饰艺术概述.....	1
第一节 装饰艺术的内涵与特点.....	1
第二节 装饰艺术的分类与价值.....	8
第三节 装饰艺术与其他造型艺术.....	15
第四节 装饰艺术的创作条件.....	25
第二章 装饰艺术的起源与历史演进.....	30
第一节 装饰艺术的起源.....	30
第二节 中国装饰艺术的历史演进.....	31
第三节 外国装饰艺术的历史演进.....	58
第三章 装饰艺术的设计原理.....	76
第一节 装饰艺术的题材选择.....	76
第二节 装饰艺术的构图设计.....	89
第三节 装饰艺术的造型设计.....	97
第四章 基于视觉原理的装饰艺术设计.....	110
第一节 装饰艺术设计的视觉要素.....	110
第二节 装饰艺术设计的视觉语言.....	132
第三节 装饰艺术设计的视觉形式.....	153
第五章 装饰作品的创作与表现.....	160
第一节 装饰作品的创作与设计.....	160
第二节 装饰作品的表现.....	167

第六章 装饰艺术在平面设计中的应用.....	199
第一节 包装设计中的装饰艺术.....	199
第二节 标志设计中的装饰艺术	225
第三节 书籍装帧中的装饰艺术	231
第四节 广告设计中的装饰艺术.....	242
参考文献.....	250

第一章 装饰艺术概述

装饰艺术是人类观念意识、思想情感及精神信仰的自然反映和视觉表现。它作为一种古老又现代的艺术形式,与人们的生活息息相关,以其个性的审美满足人们的精神需要,装点着生活的方方面面。因此,著名的美术史学者沃尔夫林认为:“美术史主要是一部装饰史。”本章从装饰艺术的基础理论入手,着重论述装饰艺术的内涵、特点、分类、价值,以及与其他造型艺术的关系、创作条件等。

第一节 装饰艺术的内涵与特点

一、装饰艺术的概念

装饰是艺术范围内一个常用而又涵盖量大的专用词,在中国最早出现于5~6世纪,意思是修饰、打扮。《后汉书·梁鸿传》中写道:“女求作布衣麻履,织作筐绩之具。乃嫁,始装饰入门。”

中国《现代汉语词典》把装饰解释为在身体或物件的表面加些附属的东西使其美观和专指装饰品这两方面的意义。它不仅限于绘画、雕刻,还遍及人们生活的每一个角落,是人们按照美的规律所从事的一项具有创造性的艺术活动。日本《设计辞典》对装饰一词所作的解释包括四个方面:赋予美的行为,不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,其本身也是一种装饰手法;作为动词

来使用,即使用一定的装饰材料进行装饰活动;泛指装饰性;作为一种工艺方法、技术。

蔡元培在 1916 年著述的《华工学校讲义》中从广义的范畴来阐述装饰:装饰与工艺美术、实用艺术或应用美术同义,主要泛指一切装饰行为和装饰现象,融化在艺术形式中的一种艺术成分。人们在进行装饰创造过程中体现在作品中的美学趣味,实际上就是人们的装饰意志和装饰自律的属性所导致的装饰品格,同时还包括表达这种审美特性的能力与技巧。而狭义的装饰主要指装饰行为的结果,如具体的装饰器物、图形、纹样的美化等。广义的装饰性存在的范围要比狭义的装饰范围广得多,它不仅存在于造型艺术领域,同时还存在于文学、音乐、舞蹈、戏剧等其他一切艺术形式之中,只是由于各种艺术的语言不同,各自采用的装饰形式也不一样。

由此可见,现代装饰的定义由传统的装扮、修饰含义,历经发展,进而引申到泛指一切装饰行为和装饰现象及为装饰而进行的所有材料及其加工的造物活动。而现代装饰艺术设计是以装饰为目的或装饰性很强的一种艺术样式,具有绘画与工艺的双重属性,常常依附于某一主体的绘画、雕塑或工艺。与纯艺术相比,装饰艺术设计的内涵和覆盖面宽泛,常常与实用美术或者日常生产器具、生活物品难解难分,活跃在广大民众日常生活环境中。

装饰艺术设计的概念是根据其内容和范畴两方面加以确立的。装饰艺术设计以秩序化、规律化、程式化、理想化为要求,改变和美事物,形成合乎人类需要,与人类审美理想相统一、相和谐的形态。随着社会的进步与历史的演进,装饰艺术设计在人们生活中的应用日益广泛,使被装饰的主体得到合乎其功利要求的美化,如视觉传达设计、环境艺术设计、日常用品装饰设计等。

二、装饰艺术的文化内涵

装饰艺术承载着人类早期图腾崇拜与自然崇拜,蕴涵人们趋

吉避邪、祈求平安、寓意祥福的愿望。这是因为处于半蒙昧状态的先民无法理解各种自然现象,更无法抵御疾病天灾,因而面对变幻莫测的自然现象和艰难困苦一筹莫展,于是开始寻求图形来传达思想与沟通感情。

无论是装饰性很强的彩陶纹、几何织锦纹、金银猎狩猎纹、卷云纹、兽鸟纹等,还是写实性很强的画像砖纹,审美意味和文化内涵都完全超脱了主体的使用价值。前者寓意着吉祥、高升和如意;后者以其精美、古拙、恢宏的画面独具欣赏价值。

(一) 图腾崇拜

原始人相信每个氏族都与某种动物、植物或其他自然物象有亲属或其他特殊关系,将其作为氏族图腾,并将它当作祖先崇拜,以艺术化、装饰化和神化的图腾符号,达到教化和规范人们行为秩序的目的。各个民族都有自己的图腾文化,从原始氏族部落时代起就影响着人类的生活和社会的发展。图腾崇拜这种古老而神秘的文化已由人类求生存的目的逐渐演变至今,成为人们的精神依托、文化需求和艺术源泉。

图 1-1 中国龙

(二) 象征隐喻

象征隐喻是用某种可以知觉或想象的图像标示或暗指某种不可见的意蕴。作为一种美学形态,它通常以独特、完整的符号为基础,表现出一种超越这一符号的丰富、深邃的美学意境。隐

喻性符号可分为两个层次,有些较为浅显,称为“明指隐喻”,它比较直接地使人联想到文化传统、地方性风格。但更多的隐喻含混、隐蔽,称为“暗指隐喻”,如中国古代对天象的观念而产生表示东、南、西、北四个方位的“青龙”“白虎”“朱雀”“玄武”图案,由于暗指意义的含混不清或方向性不够明确,所以常引起不同的解释。隐喻需要充分考虑赋予形式的意义,并使其尽可能适合各种等级的文化价值和各种文化类型的欣赏者,使作品易于被人熟悉、亲近。

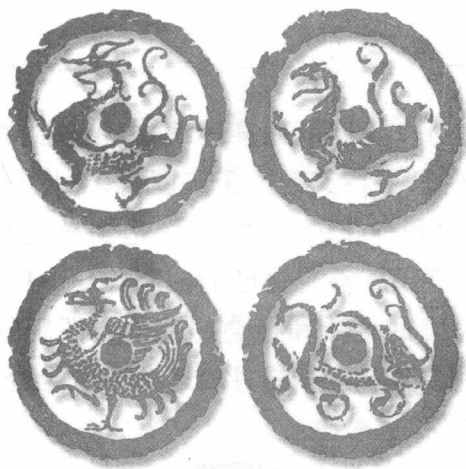

图 1-2 青龙、白虎、朱雀、玄武图案

(三) 祥瑞征兆

因为科学不发达,先民对自然界的认知有限,越来越关注上天的可见征兆,也越来越多地记载“祥瑞”和“灾异”之事,不同的祥瑞图符反映了人和自然界的的关系变化。它是一种集体意志,具体到装饰艺术符号上,都以吉祥寓意为主题,以真、善、美为行为方向,表达了一种美好的理想。所以,有人说装饰艺术来自于祈福避祸的心理愿望,那些被认为能避“凶祸”、保“平安”的纹饰图形,就成为民众公认并世代相传的祥瑞符号。

图 1-3 长命锁

(四) 神话故事

远古时代每个民族都有自己的神话,通过口头文学代代流传,成为一种文化积淀。神话起源于人类潜意识的深处,是古代艺术衍生的土壤,使艺术变得更加生动和真实。它用故事的形式讲述了远古人民对自然和社会现象的认识及愿望,借助于想象、幻化而升华。在今天看来很多神话不过是奇思妙想,虽然不是现实生活的科学反映,却是世界各地人们最基本的艺术表达方式,也表现出人们的思想、理想和追求,具有一定的积极意义。

图 1-4 后羿射日

(五) 生殖繁衍

生殖崇拜可以说是人类最古老而持久的文化,在民间影响深厚。原始先民希望借助超自然的力量确保生育的旺盛,从男女阴

阳交合而孕育新生命得以启示,将生殖繁衍的自然行为升华为具有社会价值的生存意识,并由此推演出“天地”“阴阳”等思想观念,朴素地解释了宇宙万物对立统一的客观规律。

中国古代的生殖之神多为女性,如女娲、送子观音、“伏羲女娲”、“抓髻娃娃”等。“抓髻娃娃”是专司保护与繁衍的宇宙之神,在黄河流域黄土高原民间以团花剪纸出现,她头梳双髻或顶花冠,手举象征日(阳)月(阴)之双鸟,裸乳蹲坐,双脚蹬兔,胸饰象征男阳之云勾子图案,腹饰象征女阴之莲花图案,以喻阴阳两性天地合一。

图 1-5 抓髻娃娃

三、装饰艺术的特点

装饰艺术具有独特艺术魅力,它通过各种装饰的特殊手段来创作,以达到特定的装饰美感,是一种受图案规律影响的独特艺术表现形式,或者理解为一种介乎于绘画、图案、雕塑之间的边缘艺术。

装饰作品,其功能主要从属于某种客观对象,适应客观环境,要和工艺制作相结合,受工艺材料和制作条件的制约。因此,装饰作品又具有一定的工艺性。一般地说,装饰作品总是根据不同的装饰要求来选择适当的题材、构图、造型、色彩及表现技法,配合工艺制作条件来装饰某一环境或物体。所以,装饰作品制作风

格的形成,不是某个人出于个人爱好而造出来的,而是在不断适应客观对象的要求,克服工艺制作局限的过程中自然产生发展的。有人说现代装饰艺术产生于民间艺术,也是有一定道理的,因为从古代壁画到民间剪纸都具有浓厚的装饰风格。装饰艺术是一种理想化的艺术表现,它不以“如实”地描绘大自然为最终目的,而是运用形式美的规律和法则,夸张变形的艺术手法,对自然界加以美的再创造,使其不论在形象、色彩还是构图等方面,由自然形态升华到艺术形态,使它可以在整个视觉艺术领域获得更加广阔的新天地。

装饰艺术的描写对象,从人物到山水、从花鸟到静物无所不有,既可海阔天空地抒发情感,也可长篇累牍地描绘故事;既可以表现现实当中看到的、听到的,也可以表现幻想的。它不受时间、空间的限制,将不同时间、不同场合,甚至把天上和人间组合在同一幅作品上。

装饰艺术可使用中国画、油画、漆画、版画和工艺画等所有的表现手段,也能进入独幅画、组画、壁画、年画、雕塑、纤维艺术、文学作品插图和科普画等一切画种的领域。对于一般绘画者来说,促使创作契机的萌发诚然是由于现实生活中的某种意义、价值和美;但就装饰作品而言,更侧重于客观世界中千变万化的形式美感。因而,装饰艺术和一般绘画之间的根本差别,不仅是题材内容、工具手段,更重要的是表现形式及表现语言。进而言之,这种差别的实质是形式感的不同。装饰作品的表现手法不同于一般绘画的写实手法,装饰手法是依照主题的需要,按照美的法则及作者主观的认识与感受,运用各种装饰手段加工“变化”而成的。装饰艺术的最大长处就在于一个“变”字,装饰艺术本身之所以在今天能成为独立的艺术表现形式,通俗点讲,也就是“变”出来的,它的形式、构图、图形、色彩及各种表现技法等,无不从变中得来(图1-6)。

现代装饰艺术同其他艺术形式一样,有其独特的观赏价值。它运用独特的艺术表现语言和手法,反映人们的生活理想,传达

人们的审美情感,在继承传统的基础上,以现代人的思维和观念,去引导和陶冶人们的心灵(图 1-7)。

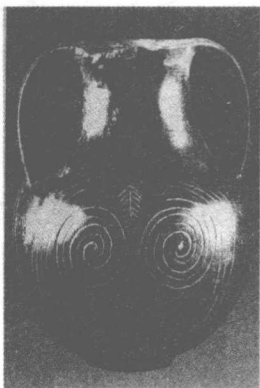

图 1-6 罗马陶罐

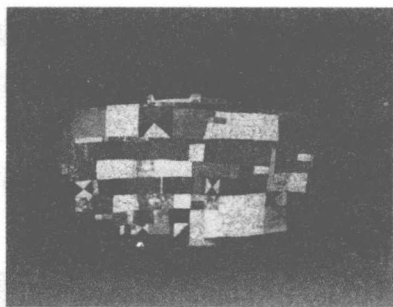

图 1-7 韩国漆盘

第二节 装饰艺术的分类与价值

一、装饰艺术的分类

装饰艺术涉及的范围很广,在分类方面不可能从一个角度进行全面概括,因此从不同的角度出发会产生不同的分类方法。

(一)按用途分类

从装饰艺术的用途来看,可分为建筑装饰艺术、家具图案、服装图案等。

1. 建筑装饰艺术

建筑装饰艺术是装饰于建筑上,与建筑形式和功能融为一体的图案。如中国古代建筑的砖瓦大都装饰有图案。秦代的空心砖和瓦就是秦汉时期盛行的一种建筑材料,上面装饰有动物形图案及以各种神话故事为题材的图案。秦汉时期的瓦当图案,不但具有镇宅护院之精神意象,实际也具有屋顶加固和防漏工程的重

要功能。传统教堂建筑玻璃窗上的各种宗教题材的图案更是增加了教堂的神秘感(图 1-8、图 1-9)。

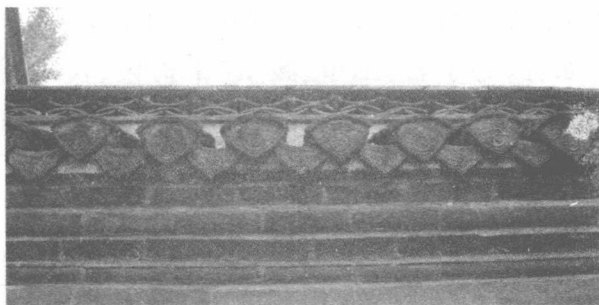

图 1-8 中国传统建筑中的瓦当装饰

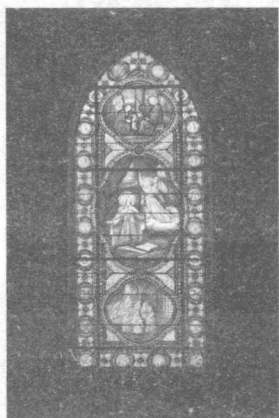

图 1-9 西方教堂里的玻璃窗花

2. 家具装饰艺术

家具装饰艺术就是对家具形体的美化。好的图案装饰能强化人们对家具产品的印象,增加家具美感。在同一形式同一规格的家具上进行不同的图案装饰,会增添不同的视觉美感(图 1-10)。

3. 服饰装饰艺术

服饰图案,顾名思义即应用于服装及配件的装饰设计和装饰纹样。在各类图案中,服饰图案可以说是与人的关系最直接、最亲切的一种。人的复杂性和需求的多样性,使得服饰图案呈现出

丰富多变的面貌。服饰图案所涉及的范围相当广泛,如各种纺织面料、材料的装饰设计;各种皮革、皮毛及棉、毛、丝、麻等织物面料的拼接设计;各种编织、抽纱、镂空服装的花样结构设计;各类附件、配件(如鞋帽、手套、围巾、腰带、手提包、首饰、佩饰、挂件等)的装饰处理。凡是服装和与服装相联系的各种装饰艺术均属服饰图案之列(图 1-11)。

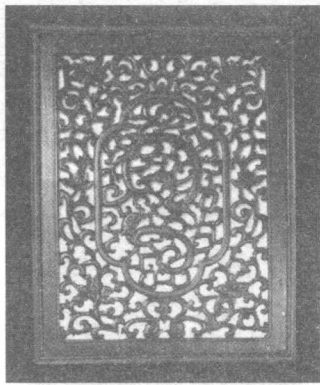

图 1-10 明代家具装饰图案

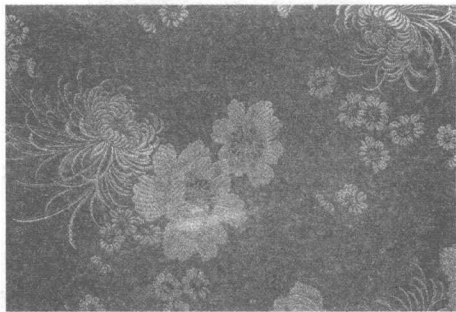

图 1-11 传统服饰图案

(二) 按空间分类

从装饰艺术的空间来看,可分为平面图案和立体图案。平面图案如广告招贴、织染图案、书籍装帧等,是用于平面的装饰艺术,其基础图案练习多在纸面上进行。立体图案如建筑、家具、木雕、陶瓷制品等,与平面图案设计是相对的。