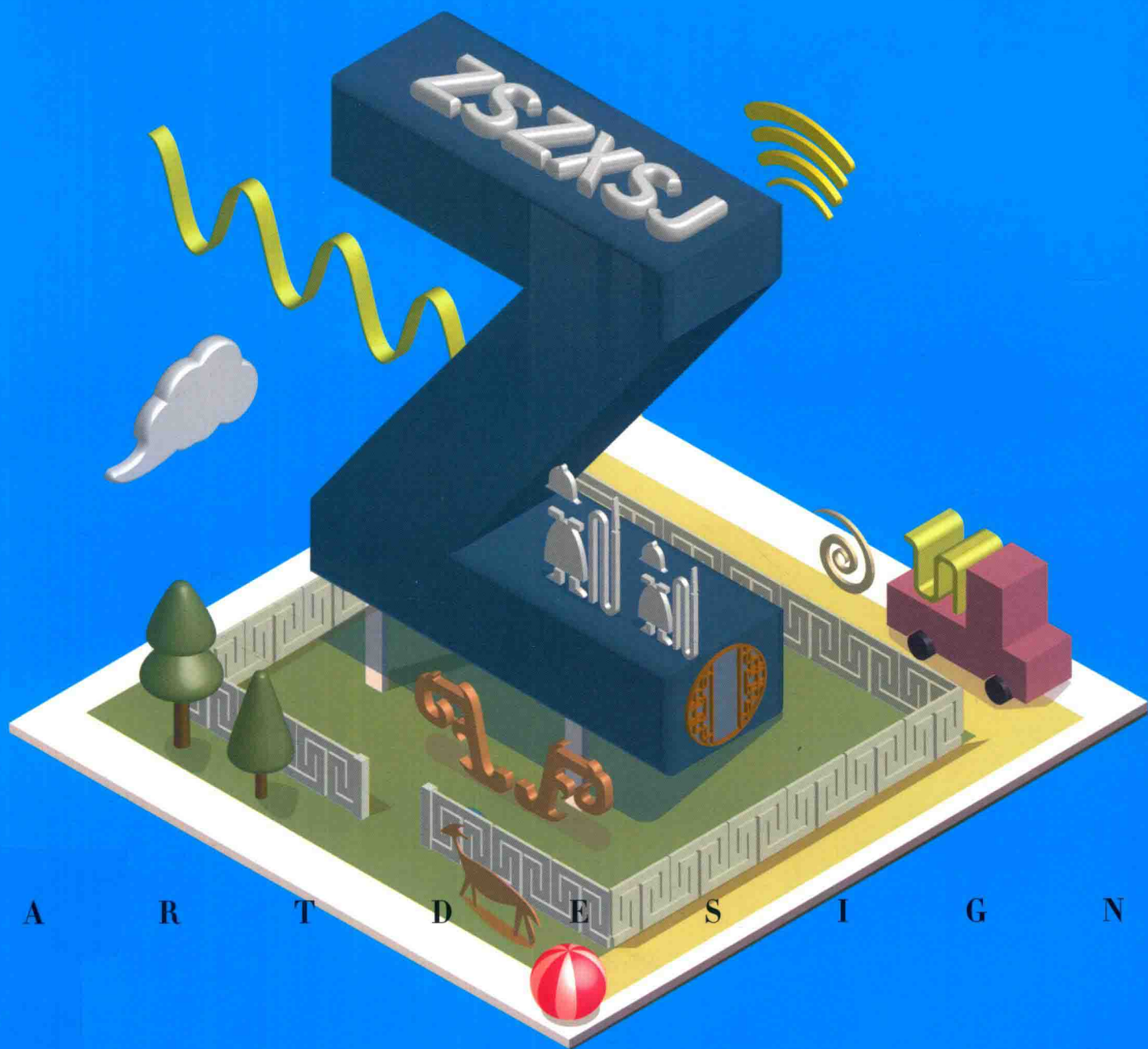

装饰造型设计

主编 ■ 汪柳

高等院校艺术学门类
“十四五”规划教材

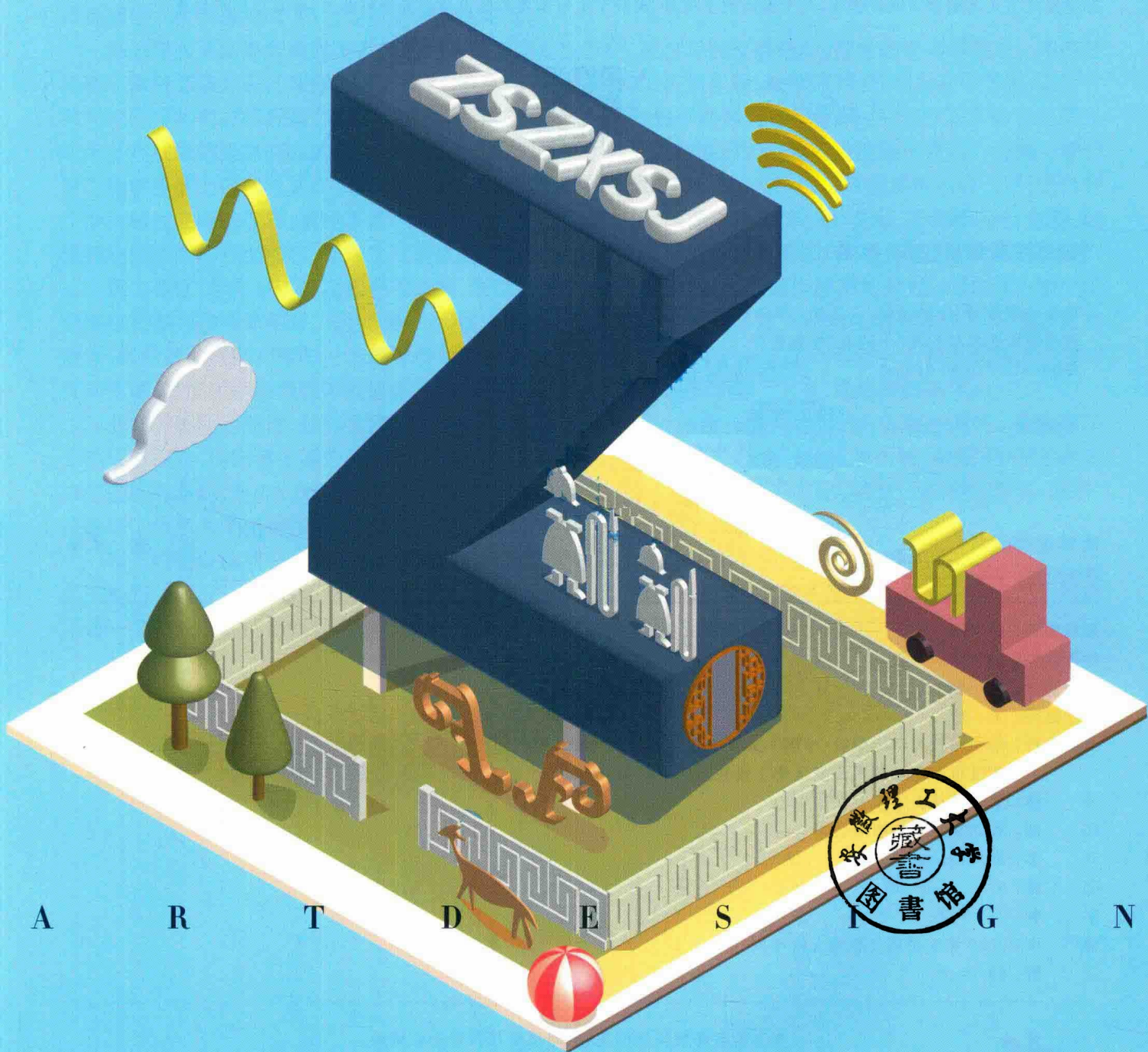
华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

装饰造型设计

高等院校艺术学门类
“十四五”规划教材

■ 主 编 汪柳
■ 副主编 洪英 欧阳沐尧 沈娅
■ 参 编 姚菁 汤 澄 王静

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

装饰造型设计是艺术设计专业大一必修基础课,它是实用与艺术相结合的一种设计形式,旨在把生活中的自然形态,经过艺术加工,使其纹样组织、造型形态、色彩、构图、肌理等均适用于审美目的。

本书分为六个章节,分别从装饰造型设计的定义、分类、内涵,装饰造型设计的艺术语言,装饰造型设计的审美法则,装饰造型设计具体方法的运用,中西经典图案作品赏析,装饰造型艺术与现代生活这几个方面,来呈现装饰造型设计的相关知识,各个章节又分为基础知识、本章小结、课堂练习、拓展知识四个部分。在编写过程中,作者注重学科前沿性、理论创新性,除了理论知识讲授,还对应有相关设计案例与教学实例,侧重训练、调动学生的思维,引导他们从日常生活中挖掘素材、寻求灵感,创造性地予以表达。本书融入了作者多年丰富的教育探索和实践研究经验,力求突破传统模式,集中展示装饰造型设计的新风貌,知识层层递进,深入浅出,是教学与实践的经验总结、高度融合,符合艺术设计专业发展方向,符合新时代环境下应用型办学模式下人才培养方案的要求,对于提高教学质量、提升学生审美鉴赏能力和对美的洞察力,有直接的指导意义。

《装饰造型设计》课件(提取码为 p4dv)

图书在版编目(CIP)数据

装饰造型设计/汪柳主编. —武汉:华中科技大学出版社,2020.5
高等院校艺术学门类“十四五”规划教材
ISBN 978-7-5680-6150-6

I. ①装… II. ①汪… 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(2020)第 066252 号

装饰造型设计

汪 柳 主 编

Zhuangshi Zaoxing Sheji

策划编辑:彭中军

责任编辑:段亚萍

封面设计:优 优

责任监印:朱 玟

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉) 电话:(027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编:430223

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:880 mm×1230 mm 1/16

印 张:9

字 数:291千字

版 次:2020年5月第1版第1次印刷

定 价:59.00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

Preface

装饰造型设计是艺术设计类专业基础课程,也是当代艺术形态的支撑部分,各个设计门类,处处兼有装饰造型基础知识。装饰造型设计更侧重审美性的表达,与现实生活亦联系紧密,集审美性和功能性于一体,符合现代人群审美趣味,符合时下设计发展走向。

本书是应用型办学模式下人才培养方案指定专业教材,符合专业发展方向,符合教学大纲要求。本书在内容上就装饰造型设计课程的教学理念、教学目标、教学模式、教学手段、教学环节、教学内容等方面,进行了科学的安排和有益的探索,尤其是其中的示例图片,有一部分是中西经典作品呈现,大部分则来自于作者多年来多方搜集的素材(在此,特别感谢湘西地区国家非遗传承人苗族姐姐阿雅收集的图片资料),还有一部分是历届学生课上的优秀习作。作者梳理和归纳了各种适合课堂教学的方式,力求突出课程特点,拉开设计各个学科课程之间的差异,避免千篇一律、看似相近的现象发生,试图形成就同一个课程,不同的设计专业,侧重性明显不同的思维形态,让学生鲜明体会到装饰造型设计课程的独特审美倾向——绘画与设计巧妙融合。

这个课程,学生基本都有极高的热情,课堂气氛活跃,互动良好,无论是作品赏析还是小组讨论,学生的自主性和参与性都非常好。因此,进一步优化教学内容显得至关重要。建立在学生高度的学习兴趣之上的课程,教师必须周密安排每一个教学单元的教学计划,细化到每一个实训内容的设计。只有不断增加学生的探索欲望,才能将装饰造型中的造型形态、表现技法、基本规律循序渐进地渗透,最终完成教学。

教材的编写与整理,是教学环节的一个非常重要的组成部分,更是教师个人研究成果的体现。感谢在本书编写过程中,付出诸多努力的老师们,有你们的参与和帮助,才会凝成此书的核心内容;同时,也要感谢提供范图的同学,是你们对知识的热切渴望、课堂上耐心绘制的一幅幅优秀作品,激发了本书的形成;最后,感谢华中科技大学出版社的大力支持。

本书内容以课程设计为初表,其中的观点体现了一定的实验性和不确定性,如有阐述不周全、表达不规范的地方,欢迎广大读者和学术专家批评指正。另外,在本书编写过程中,由于时间紧、工作量大,无法及时与每一个有关图片的著作权人取得联系、获得认可,在此作者深表歉意,望见谅。

编者

2020年1月

目录

Contents

第 1 章 装饰造型设计概述	1	第 4 章 装饰造型设计的方法运用	55
1.1 装饰造型的含义	2	4.1 刺绣	56
1.2 装饰造型艺术的起源与文化变迁	4	4.2 织锦	61
1.3 装饰造型艺术的分类与特征	9	4.3 剪纸	64
1.4 装饰造型艺术的内涵与价值	13	4.4 染织	66
第 2 章 装饰造型设计的艺术语言	16	4.5 唐卡	68
2.1 审美思维	17	4.6 瓷器	74
2.2 题材选择	21	4.7 漆艺	82
2.3 构图形式	24	第 5 章 中西经典图案作品赏析	91
2.4 色彩象征	32	5.1 中国传统图案	92
2.5 材料与肌理	33	5.2 西方经典纹式	106
2.6 纹饰组织	38	第 6 章 装饰造型艺术与现代生活	125
第 3 章 装饰造型设计的审美法则	45	6.1 装饰造型设计理念与生活互动	126
3.1 变化与统一	46	6.2 装饰造型设计未来发展动态	135
3.2 对称与均衡	48	参考文献	139
3.3 节奏与韵律	48		
3.4 对比与调和	49		
3.5 比例与尺度	50		
3.6 动感与静感	51		
3.7 条理与层次	51		

Zhuangshi Zaowing Sheji

第 1 章

装饰造型设计概述

1.1

装饰造型的含义

装饰造型设计主要是讲图案设计,我国早在 20 世纪初就把图案设计课程引入高等学府,近百年的教学史,使我国图案设计出现过辉煌。20 世纪七八十年代大量出口的纺织品和瓷制品,以及各类工艺美术品,就足以说明我国独具东方特色的图案设计越来越受外国人的青睐。今天,随着我国改革开放步伐的加快,在经济和文化极速发展的进程中,东西方文化交流更为频繁,图案创作与图案课程教学正面临着前所未有的考验。也就是说,我们的设计正向世界靠拢,与世界同步发展,同时图案教程也在不断接受世界设计领域的新观念、新思想的影响和制约,图案教学内容也在期待着改革和完善。以前的图案设计课程内容自然显得陈旧、落伍,甚至有被淘汰和被肢解的可能。因此,我们身为高校教育工作者不能坐视不理,必须正视图案设计的新界定和新含义。

那么“图案”的定义是什么呢?简单地理解就是图纹方案和手段。《辞海》是这样解释的:广义指按对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案所制成之图样的通称;狭义上则指器物上的装饰纹样和色彩而言。近年来,各类设计专业正在不断被细分,如平面类设计分视觉传达、图形创意,图案色彩设计有色彩构成、色彩归纳、色彩创意等,图案的形象造型设计有结构素描、白描、速写等,立体设计学科中还涉及光学、力学、材料学等诸多内容。在庞大的设计领域里,图案课程作为众多现代设计专业的基础教学课程,其最直接涉及的内容就是对复杂的自然形态进行归纳、提炼、再创作,提高学生的造型能力和审美能力。

1. 象征性

图案起源于人类本能,也是自然界动、植物装饰本能的体现。远古时期,人类在身体上涂抹颜色和用图案文身、头颈戴花、腰身围藤、佩戴贝壳项链等,皆属于吸引同类或者引发自身快感和异性注意的行为,大多数根源于求偶和繁殖的需要,是人类自然而本能的流露。动物亦如此。人类栖息洞穴内涂刻的各种猛兽鬼神形象,是人类有意识的初始图纹(见图 1.1)。一是为了驱灾避邪、消除恐惧心理;二是对收获的记录,用画渔猎耕种来表明丰收的喜悦和对安居生活的渴望心态(见图 1.2)。人类祖先用各种装饰图形表现自我保护的本能和生存繁衍的愿望,其中也体现了人类初期本能的美感观念。

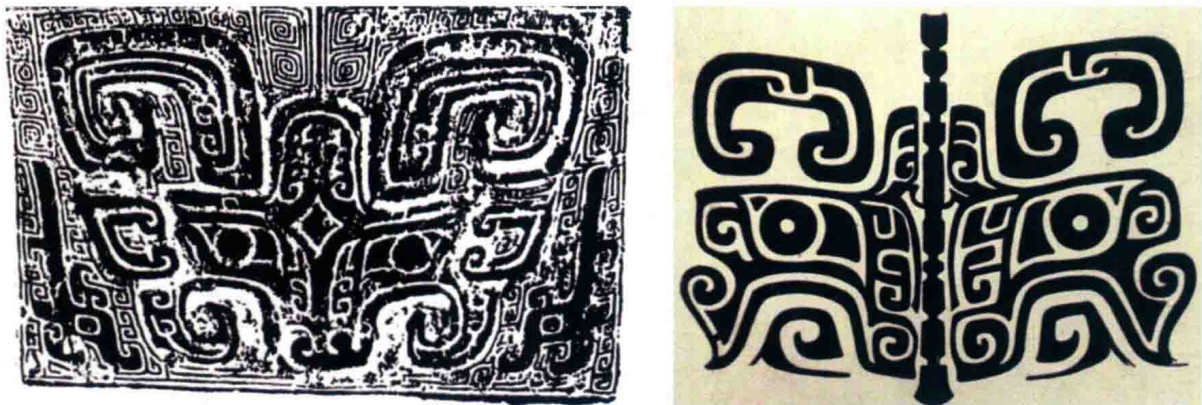

图 1.1 兽面展开图

图案的诞生与人类实践生活有关,从保存的古董文物中发现,最早的如绳纹、席纹、云纹、水纹等纹饰(常称曰用品装饰纹样)是先人们制作生活器物时所留下的纹印。早期的纹饰多数是在制作器皿时在未干的泥胎上用篮、席、绳裹装所留下的印迹,这些有意无意的印迹,经过野火熏烤之后清晰可见,起伏有秩序,

形成独具特色、别具一格的“印纹”。印纹装饰中,点、线组合穿插得当,疏密变化合理,有黑白灰和丰富的肌理效果,同时也为人类的图案创造与发展奠定了坚实的基础(见图 1.3)。

图 1.2 渔猎耕种纹样

图 1.3 兽器皿

2. 艺术性

艺术性在象征性的基础之上。人类最早有意识的图案设计为新石器时代的彩陶纹样,距今已有六千多年的历史。彩陶纹样形态生动、造型完美,具有简洁大方、古朴精湛的艺术特色。我们的祖先在无任何器械设备和精巧的绘制工具的远古时代,全凭双手和聪明智慧,创造出如此精美的陶器,至今仍然使后人惊叹,也使后人研究并得到了借鉴。

彩陶纹样的颜色比较简单,多数为红、黄、黑、褐等色。纹样以动物、植物、人物、几何形等为主要内容,动物纹中常见鱼、蛙、鸟、鹿等,几何形纹样表现日、月、星、云、风、水、雷、火等装饰内容,图案特点为均以抽象化形式表现。(见图 1.4)

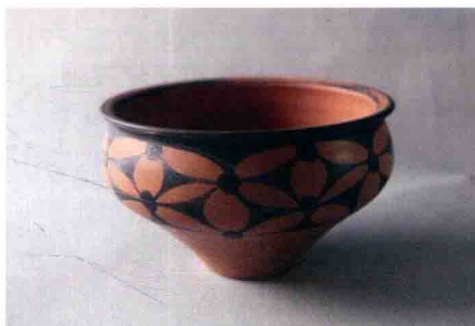

图 1.4 彩陶纹样

1.2

装饰造型艺术的起源与文化变迁

最早的青铜器纹样出现在三千多年前的夏、商、周、春秋时期。青铜工艺是中国文化宝藏的珍品,代表奴隶社会手工业发展的最高水平,也是图案发展史上光辉的一页。青铜器是皇权贵族和等级的象征,决定其造型厚实、庄重、威严等特征。青铜器随形赋饰,使图案纹样独具粗犷和细密结合的艺术特色,特别是饕餮、夔龙、凤鸟、鱼鳞等形象,采用对称和均衡的构成形式,颇具凝重与威严的装饰风格特点。怪兽形象采用非现实形,而且被抽象化、理想化了,怪兽形象周围加饰云纹、水纹、几何纹,使得画面主次清晰、黑白分明、层次丰富,成功地强化了青铜器的庄重与神秘感。(见图 1.5)

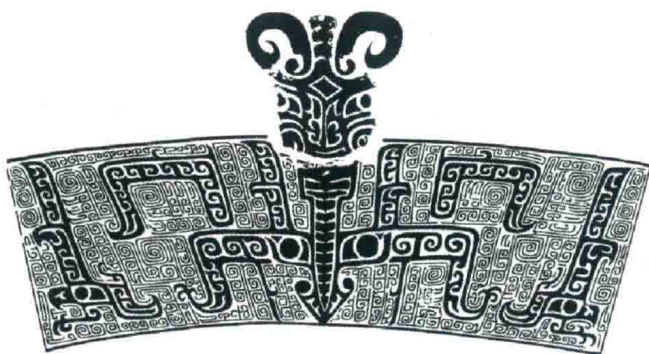

图 1.5 三羊尊腹部纹样

战国时期是战乱年代,也是奴隶制社会与封建制社会交替的时代,从物质文化发展史角度来看,已经进入铁器时代,传统的青铜工艺特点,已经从神秘、奇异、凝重变得越来越生活化、现实化了。这个时代的图案纹样出现了较多的故事情节和生活中的动物、人物、风景以及几何纹饰,纹饰造型和构图也从夏、商、周平行线、垂直线的构图改为方圆结合的装饰基本特点,从严肃、对称的形式转化到活跃、自由和多元化的装饰风格。此外,战国时期的日用品和手工艺品也有其独具特色的装饰纹样,如玉器、陶器、丝织、刺绣、漆工艺等,风格多见细腻、精致、活泼等特点。(见图 1.6)

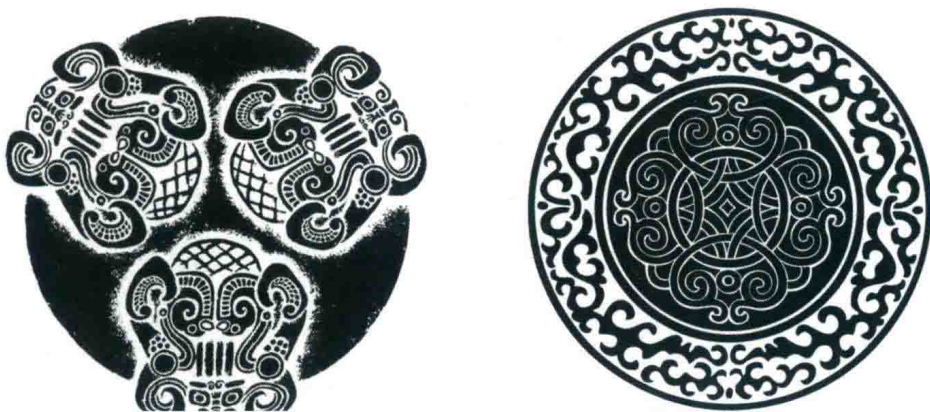

图 1.6 多元化的装饰纹样

秦汉时代,政局稳定、经济繁荣,促进了文化领域和手工业制作的进步。独具特色的秦汉画像石、画像砖和瓦当代表了秦汉的装饰艺术风格。其造型古朴、形象生动、构图得体、黑白分明、图底清晰、简繁相生、粗细并存、对比强烈。图案内容常见动物和人物,也有较多的故事情节、神话传说。秦汉的艺术表现形式具

有很高的品位,其博大精深的艺术特色,令后人深研苦探,正如名句“知书礼,先通秦汉”。(见图 1.7)

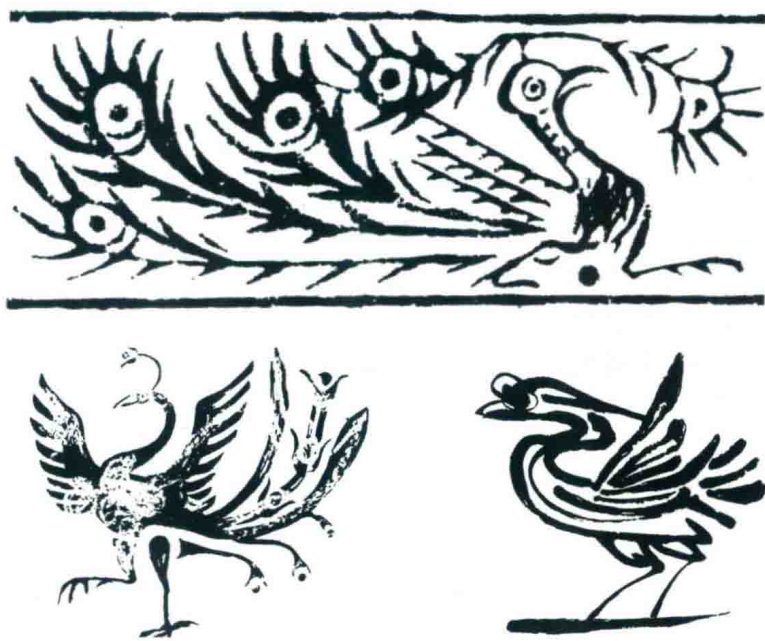

图 1.7 飞鸟图

魏晋南北朝是我国佛教兴起的时期,这一时期我国修建了许多寺庙,开凿了一批批窟穴。寺庙建筑和窟穴壁上的石刻图案和浮雕彩绘图案都具有明显的佛教艺术特征,佛像、飞天、莲花、菩萨成为当时的图形代表。在佛像刻画表现中,大多数都神态自若、温文尔雅、慈祥善意、动态多变。飞天形态常与莲花构成完整的画面,而飞天形象曲线优美,常以女性造型为特点,多数佩戴披肩、身穿长裙,手持莲花或宝瓶,构图形式多样,装饰空间依形赋饰、自由舒展,让人感觉到轻盈飘逸、脱俗超凡的境界。(见图 1.8)

图 1.8 文化装饰纹样

唐宋处于封建制社会中期,是我国历史、经济、文化发展的鼎盛时期,繁荣的经济给手工业和装饰艺术带来快速发展和革新,创造了举世闻名的唐三彩艺术以及宝相花、团花、折枝花、卷草等装饰图案。唐代的工艺美术品和装饰艺术的特征是造型准确,线条流畅挺拔,神态生动,结构丰满。图案装饰题材广泛,装饰风格富丽堂皇、雍容华贵。这个时期花鸟图案开始成为主要装饰题材,尤其是花卉植物不再像以前仅起点缀作用,而且造型表现较为写实、生动、有朝气,能够抓住富有生机的神态,使宝相花、团花、折枝花、卷草、牡丹花、莲花成为中国传统图案的典范。

花卉植物纹样的特征如下:

(1)宝相花——牡丹、莲花、大丽花等几种花组合而成的花卉纹样新品种,是唐代“吉祥富贵”的图形纹样。(见图 1.9)

图 1.9 宝相花纹样

(2)团花——圆形结构的花卉纹样,其纹样结构主要以曲线为核心,重虚实变化,讲究疏密结合,动静相生、均衡饱满,是唐代装饰纹样中极具视觉张力的花纹。(见图 1.10)

图 1.10 团花纹

(3)折枝花——花、叶、枝整体组合的纹样,造型优雅、自由、随意,独立性强,传统称其为单独纹样。(见图 1.11)

(4)卷草——亦称“唐草”,纹样特点是继承南北朝时期的忍冬草纹样,并在此基础上加以完善的卷曲纹,卷曲的波浪回旋形式使图形更加具有强烈的动感和流畅饱满的视觉效果。卷草纹样流行过相当长的时期,是唐代装饰纹样的象征。(见图 1.12)

(5)牡丹花——宋瓷常用的象征吉祥的纹饰,牡丹花特征明显,易于变化,花、叶、枝不论正侧面入画,既接近自然又能强调形式美感,作为瓷瓶纹饰主要采用表面剔刻,轮廓显得简洁大方。(见图 1.13)

(6)莲花——宋代象征清高雅洁的纹饰花样。宋人将花、莲蓬、叶巧妙地组合,还常常与其他草本植物

图 1.11 折枝花纹样

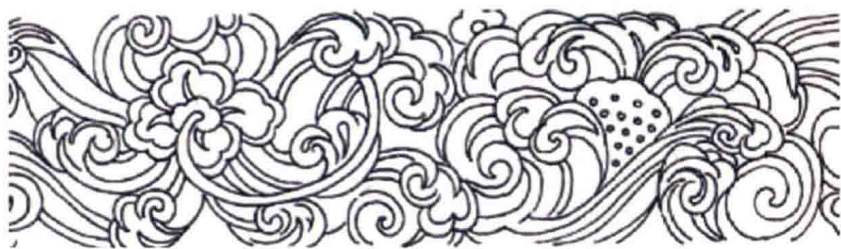
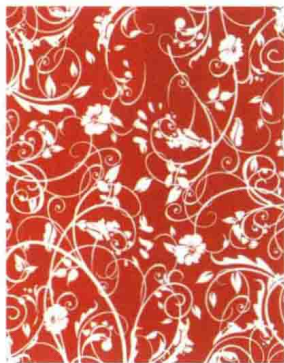

图 1.12 卷草纹

图 1.13 牡丹花纹样

搭配,重点突出莲花之丰润感、疏密感和动感。(见图 1.14)

明清时期是封建制社会后期,大规模商品市场使工艺美术品和装饰艺术品受到极大的冲击,装饰风格日趋昏庸,艺术品品格格调低下,工艺品设计越来越俗套,既烦琐又细腻,有华而不丽的造作格局。清朝图案纹饰主要集中在瓷器、织物、雕刻品、日用工艺品等物件上。图案内容涵盖花鸟、草虫、人物、动物等多种题材。表现形式多数细腻有余,如丝织品图案,宫廷百官衣饰必有所别。武官为猛兽图纹,其象征勇猛善战;文官以鸟虫为图,象征敏捷文雅。图案形态各异,色彩琐碎生硬,工艺制作倒是精工完美。但明清时期的瓷器斗彩和五彩,在国际艺术品市场上曾经赢得过很高的地位,聪明的中国人巧妙运用釉下彩与釉上彩组合,

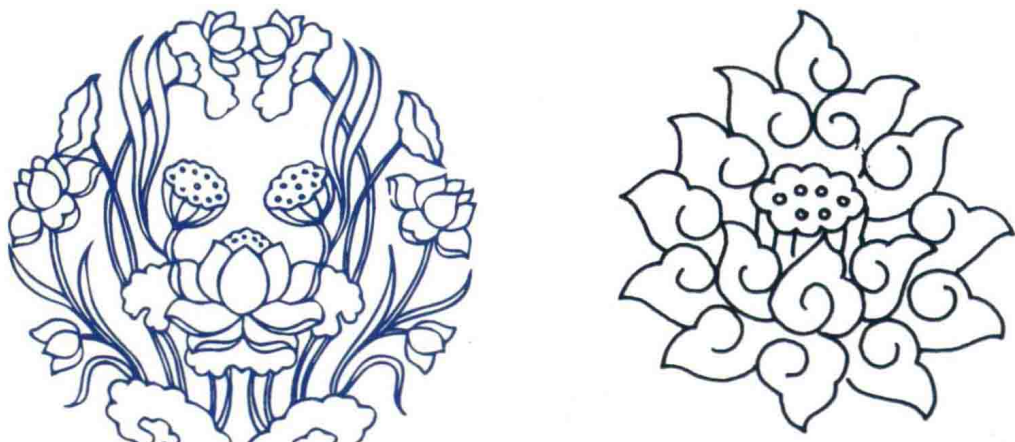

图 1.14 莲花纹样

多次烧制,使素雅的瓷瓶变成了绚丽而多彩的瓷器,使西方人震惊。(见图 1.15)

图 1.15 明清时期工艺品

中国进入半殖民地半封建社会后,艺术品、工艺美术品和传统手工艺遭受了极大的摧残和破坏,几乎濒临人亡艺绝的境地。原因是:一方面受社会经济体制改革影响,新机器设备代替了手工业生产,洋枪、洋货畅销国内,迫使自给自足的自然经济加速解体;另一方面由于贫困饥荒,大部分传统手工艺无人继承和发展。近百年的历史长河,迫使我国工艺美术和手工艺品设计长期陷入停滞状态,直至 20 世纪 40 年代,毛泽东在延安文艺座谈会上发表讲话提倡“百花齐放,百家争鸣”后,工艺美术的发展才逐渐进入一个崭新的阶段。(见图 1.16)

图 1.16 近代工艺品

1.3

装饰造型艺术的分类与特征

人类社会创造的装饰艺术充满着人类的智慧与灵性,是人类与自然和谐相处的产物。人类在创造装饰艺术作品中表现出来的完美的艺术性、不同地区展现的多样性和实用性常常令人赞叹。

1.3.1 装饰造型艺术的分类

(1)按空间形式分类:

平面装饰艺术作品——如书籍装帧、木版画、蜡染、刺绣、剪纸、皮影、装饰画、染织图案设计等。(见图 1.17)

立体装饰艺术作品——如雕刻、陶艺、金属制品等。

图 1.17 清代九桃刺绣

(2)按用途分类:

日用品装饰作品——如服装服饰、器皿等(应用)。

陈设性装饰作品——如屏风、壁挂、壁画、陈设瓷等(环境美化)。(见图 1.18)

图 1.18 六扇屏风与《簪花仕女图》(局部)

(3)按题材分类——植物、动物、风景、人物与几何形等。(见图 1.19)

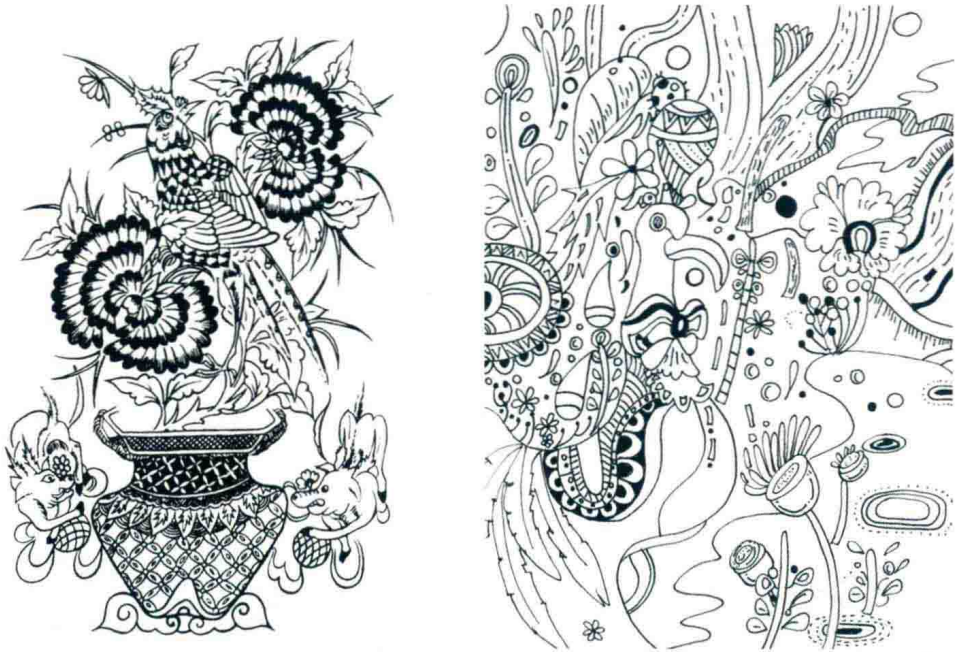

图 1.19 动植物题材的装饰造型设计

1.3.2 装饰造型艺术的特征

1. 装饰艺术性特征

(1)艺术性与实用功能性完美结合。

(2)装饰艺术作品受到本身物质材料的制约。

(3)装饰艺术作品是系统性的设计,涉及市场、经济、环境、消费者与市场流行因素等诸多方面,是一个系统性的综合设计。

(4)作品的价值需要优美的材质才能得到体现,如金银器、玉器。

(5)总是充分地展现了设计者高超的技艺,如玉雕、牙雕等。

(6)尽管题材丰富,有山水、植物、人物,但其展示给欣赏者和消费者的更多的是其形式美感,追求外在的美是装饰艺术作品最基本的特征。(见图 1.20)

图 1.20 装饰艺术性

2. 装饰绘画性特征

人类早期的装饰作品,带有明显的写实性,其基本的发展趋势是写实—抽象—写实—综合,如我国的岩画、彩陶纹、画像石和瓷器。因此,装饰艺术作品常常追求一种绘画感,带有明显的作者个人情感,带有绘画作品的功能,如剪纸等。(见图 1.21)

图 1.21 装饰绘画性

1.3.3 装饰造型艺术的基本形态

1. 具象形态

以动物、人物或者花卉草木为原型进行创作,基本与原有形态保持一致。例如,大坐虎是陕西凤翔泥塑的代表作,高大敦实,气势威猛而色彩浓烈。当地群众把它视为驱邪避祟、迎祥纳福的吉祥物,过年过节家家摆放。它周身布满石榴、牡丹、菊花、桃子、辣椒等吉祥纹样,喜用大红、大绿、明黄等色相纯粹的色彩装饰彩绘,气氛喜庆,感情热烈。(见图 1.22)

另外,人造物如汽车、轮船、航天器,尽管不是自然界原有的形态,但经过人为的设计、制造、使用,已经成为人们非常熟悉的不可或缺的生活、生产资料,也属于自然形态范畴。(见图 1.23)

图 1.22 大坐虎

2. 抽象形态

以点、线、面、体、色彩等基本元素进行变化组合,画面上不出现具象形态,仅以画面的形式感来达到创作的目的。(见图 1.24)

3. 意象形态

意象形态指在自然形态的基础上,加上设计者的意图,重新改造、组合后的一种想象性的、理想性的形态(见图 1.25)。

图 1.23 人造物

图 1.24 抽象形态

图 1.25 石狮子

4. 几何形态

基于几何的形式,将图形特征与装饰形态相结合。(见图 1.26)

图 1.26 少数民族服饰