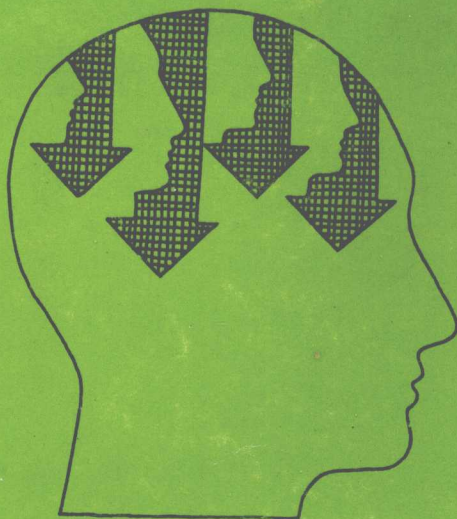

装潢 美术图形 2

陈建军 编著

广西人民出版社

● ZHUANG HUANG ● MEI SHU ● TU XING

装潢美术图形

ZHUANG HUANG MEI SHU TU XING 陈建军 编著

2

广西人民出版社

(桂)新登字 01 号

责任编辑 钟 莉 注 中

装潢美术图形②

陈建军 编著

广西人民出版社出版

(邮政编码:530021

南宁市河堤路 14 号)

880 毫米×1230 毫米 1/24

7 印张

广西新华书店发行

广西区计委印刷厂印刷

1995 年 9 月第 1 版

1995 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—7000 册

ISBN 7-219-02984-5/J·254 定价:13.50 元

作者简介：

陈建军, 1960 年出生, 山西太原人。1986 年毕业于南京艺术学院装潢美术设计专业。现为广西艺术学院美术系副教授、中国包装装潢设计委员会会员、中国美术家协会会员、中国工业设计协会会员、广西包协装潢设计委员会理事。1989 年赴意大利参加国际博览会负责中国馆设计。装潢设计作品多次入选全国展览, 华东大奖和中南星奖, 有作品获奖。美术作品也曾多次入选全国美展, 并有作品在国际美术大赛中获奖。已编著出版《新潮美术字》、《实用标志图形》、《世界一流标志设计》、《广告创意设计》。传略已编入《中国当代名人大典》、《中国当代美术家名人录》、《中国专家人名辞典》、《中国美术家年鉴》、《世界华人艺术家成就博览大典》、《中国当代艺术界名人录》。

序

艺术的大千世界,林林总总,而图形艺术是一个与我们民族和世界文化始终共存的艺术种类。人类在历史发展的长河中,创造了千姿百态、浩如烟海的图形艺术,这一灿烂的结晶,不仅凝固了一个民族的才智,而且也反射出各时代的风尚,它是人类整个造型艺术不可缺少的一个重要组成部分。

随着时代的发展,人民的物质、精神生活不断提高以及科学技术和人类文明的高速发展,人们需要享受更美的图形造型艺术,来美化和丰富生活。在现实生活中可以说处处都离不开图形设计:一个店面、一本书以及各项社会宣传活动,甚至小到一盒火柴的包装都离不开图形设计,图形设计已被应用到社会生活中的方方面面,在实用和审美的创造活动中,对人类文明发展起着积极的作用。

《装潢美术图形》是作者在大学学习以及在多年教学中对图形的研究和创作并吸收了中外较好的图形设计编著而成的。内容集绘画、雕塑、广告、商标、书籍装帧、商品包装、工业设计、室内设计、橱窗展览等图形为一体,传统与现代共存,风格多样,希望能为美术设计界和广大读者带来一定的启示和收益。

陈建军 1993年9月18日

心血·符号·美

几年前,我带学生下乡写生,在偏远的广西昭平县招待所,听到一个完全陌生的广西艺术学院同行的名字——陈建军。晚饭后与他边走边聊地步入了他的临时住所,才知道他刚从南京艺术学院毕业分配到广西艺术学院任教,现正在昭平县搞“讲师团”。

桌上、床头尽是书,一翻,都是讲“画”的,墙上、墙角都是画,完成了和未完成的。噫?!已令我愕然。当我随手翻开桌上一本速写本,心情就由“真想不到”变成了“惊诧歆羡”了。

这是一本什么样的速写本!只见里面密密匝匝、齐齐整整地用铅笔、钢笔、描图笔记录了无数的精美图形,或用虚线,或用实线,或勾边,或填黑,还用蝇头小字工整地注满了说明、注解、尺码等……这简直是一部注入了绘画、雕塑、广告、包装、符号等图形的设计大全;翻着纸边被汗迹染及微微泛黄的本子,我完全被引入一个全新的美的世界里,心头被这些心血凝铸的美的符号撞击得酥麻痒痛,完全沉浸、陶醉在那点、线、面奇妙组合的神秘意境中。我这个当年也搏命画画的人不由得暗暗赞道:“是个认真做学问的家伙,日后必有所成……”

貌不惊人的小伙子见我那么津津有味,他嗫嚅着:“还有两本。”我问道:“都是你画的?”他实实在在地答道:“有些是临摹的,有些是受人启发的,有些是我自己创作设计的。”

于是,在日后的展览会上经常看到他的作品,在书报刊上经常看到他的名字,在校园中经常与

他见面，谈到他近来搞了些什么设计、创作，到了什么国家和地区，得了什么什么奖时，我再也不觉得奇怪——早就预料到的。

但当他捧着广西美术出版社刚出版的三本《实用标志商标》《新潮美术字》《世界一流标志设计》摆到我的画案上时，我却完全没有预料到，脱口问道：“都是你的？”他微微颌首：“是的，还有三本正在准备出。我打算把你在昭平看过的那些东西整理出来。”“太好了！”我一拍大腿。

陈建军所从事的事业，是美术界真正的寂寞之道。尽管有的科学家们纵观了人类文明发展史后预言，21世纪将是设计的世纪，陈建军的工作与现代工业、现代生活、现代文明息息相关，却是只能默默无闻、苦心孤诣地摸索、创造着。设计工作者要对生活无限热爱、对事业执著追求，对理想充满信心，才能满腔热忱地去探索、去思考、去创造，要具有无穷无尽的好奇心和永不枯竭的求知欲，需要广博的知识面和积累大量的创作素材，发挥丰富的想象力和联想力，才能在设计思想、设计水平和工作效率上与我们这个知识爆炸、产品日新月异的时代同步。

克利说过：“将艺术灵感加上精切的技巧，对最简单的东西加上人性感情的笔触。”陈建军是一位将东西方文化、传统功夫与现代意识结合得较好的画家和设计家。他利用工作之便到过罗马、梵蒂冈、佛罗伦萨、威尼斯等西方艺术殿堂中饱览了大师们的精彩原作，体味那浑厚博大的艺术品质。同时，他也花费了大量的精力和时间对中国传统的儒、道、佛丰富的美学思想及钟鼎彩陶、秦砖汉瓦等艺术精华进行了深刻的研究、思考和探索、吸收，才形成了他现在简洁、明快、高雅、清新的设计风格和绘画风格。

画界常有人见别人出成果时会不屑地冒出一句话：“只不过是我不想到……”但我以为，能想得到需要水平和积累，做得到更需要心血和聪明，需要一种殉道者的一往无前。

最后我用陈建军自己的话来结束这篇外行人的文章：“我没有艺术偏见，不断学习、不断探索、不断实践，造就了我不断思变、不断创新的艺术灵魂和对绘画艺术和图形设计敏感和执著的追求精神。”

黄格胜 1993年9月10日

图形艺术纵横

一、图形的起源

早在文字发明之前,图形就已承担了信息传播的功能,最古老的图形设计形式就是原始绘画。

从旧石器早期到新石器时期,非洲和欧洲的原始人类在洞窟中留下大量的绘画图形,其中最吸引人的要算法国的拉斯科克斯洞画,这些洞画并非属美术,应属原始的视觉传播图形,其功能是在生产劳动和社会活动中传播信息,以及为了宗教目的,如在动物形象的旁边画上矛的标志,就表示巫术仪式中将得到猎获动物的神力,预示狩猎的成功。原始的图形、抽象的符号及标点经常和动物形象结合在洞画上,这就是文字的原始形式,可以把这类原始洞画看成是描绘事物的象形文字图形。

从非洲、北美到新西兰群岛,遍布世界,原始人留下了大量的刻在岩石上的图形,均是用来表达观念和思想的,到了新石器的后期,某些绘画图形已演变成几乎与文字相似的符号了。

在公元前 18 世纪,中国出现了将文字符号刻在甲骨上的“甲骨文”,即是中国最早的象形文字。汉字作为完美的图形构成,其书写表现形式异常丰富,具有独特的图形设计审美价值,其本身就是典型的图形设计形式,被西方图形设计家称为最高的美术和设计成就。

二、图形与美术

现代绘画的特点是和图形设计密切的结合,许多美术大师都从事图形设计,如丢勒、毕加索、马蒂斯、米罗等,许多美术风格流派的出现和形成也多与图形设计有关。

我国是历史悠久的古国,不仅有明清、宋元、隋唐六朝的文化遗产,这些文化遗产沉积着儒家、老庄、玄学、佛教禅宗丰富的美学思想和表现手法,还有秦汉时代的金文、殷墟的甲骨文、又有钟鼎彝器的饰纹、仰韶、马家窑文化彩陶上象征性的几何和装饰图形。无论是从我国古老的图形,还是非洲木雕、面具、岩石艺术和欧洲中世纪的镶嵌画、亚洲的佛像、日本的浮世绘等等,无不沉积着西方现代画家梦寐以求的象征性,成为现代画家崇拜的偶像。他们采用变形与处理手法的结合产生了丰富的艺术效果,采用绘画与工艺制作相结合的办法来开辟新的创作道路,在造型手段与方法上亦要求助于装饰性的手法,可以说表现主义画家乃至大多数现代画家所描绘的都是装饰图形风格。

三、图形的教育

图形设计进入了教育的领域,成为一门设计专业。在19世纪中叶,包豪斯是世界上第一所现代设计学校,将图形设计作为一门学科来研究,无疑使它更具有学术性和科学性。

加拿大教育学、传播理论家麦克鲁安预言,现代社会已由文字文化转为图形文化,进入了“图形时代”,从而把图形设计引到视觉传播领域。图形在社会上的大量应用,意味着民族文化向国际文化发展。不同国家和民族的人们密切交往,似乎使世界不断缩小,语言的障碍造成了思想的隔阂,急需一种人人都能理解、能够快速识别与传播,又能带给人们精神上快感的视觉形式,来沟通人们的信息。图形正可以起到这种作用。

装饰图形在现代甚为流行,从它的艺术特点来看,其构图注重画面上下左右空间和面积的经营,运用对称、均衡、协调、对比等形式美,强调韵律和节奏感,具有画面的单纯化、规律化和装饰性,给人以丰富的联想和更高的美感。如今人类已进入电子时代,图形设计随之迈入时空领域,人们被各种各样的图形形式所包围,装饰图形已普遍运用到绘画、雕塑、广告、商品、标志、建筑、交通、室内、环境、展示、服装等设计以及电影电视上。瑞士图形设计大师霍夫曼曾呼吁:“让每个人学会理解

和应用图形形式,已成为我们时代教育的迫切需要。”

四、图形与临摹

临摹是学习图形必不可少的手段,人类几千年的文明史,创造了许多财富,远古的图形虽然历了风风雨雨,它内含的浩然气息与动人的神韵,其艺术感染力至今犹存,得以留存下来的精美图形,是我们学习的宝贵财富。

只有见多才能识广,无论是远古的还是现代的图形需要理解并有较高的鉴赏力,这种鉴赏力有的是无法用语言表达的,必须在审美中培养。除了多看、多比较,重要一点是要亲自动手去临摹、去创造。罗丹说过:“所谓大师,就是这样的人,他们用自己的眼睛去看别人见过的东西,在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”既要继承前人的成就,又要不受前人所束缚,在临摹学习时,不应是依着葫芦画瓢,而是要了解各历史时期不同的风格及造型,它们之间的联系和独到之处,要不仅知其然,而且知其所以然,加深对图形的分析、理解,加深自身对图形的感受和在头脑中的印象,并掺和自己的东西,将对今后图形创作起着潜移默化的作用,并在他人作品的基础上迈出自己的步子。

五、图形与速写

速写描绘也是学习图形的一种手段,是设计家通向社会,了解广袤的生活,积累设计创作素材最为便当的方法。

不管是过去的、现在的还是将来用的,不管是别人的或是自己本身想到的符号、图形,只要感兴趣,就细心地观察、体会和思考,或以线描、或用块面、或点线面结合,迅速地描绘和记录,从中体会到它的内在美。克利说过:“将艺术灵感加上精切的技巧,对最简单的东西加上人性感情的笔触。”对你想要叙说的许多东西,应用很少的语言将它表达。要想使物象变为装饰图形,则要进行归纳概括和夸张,舍弃对主题无关的繁琐细节,化繁为简,这与完全借助摄影照片来表达是大相径庭的。

速写给图形的设计活动带来了无限的活力,具有“备忘录”的性质,它是积累、认识、补充、提高和发展的过程,我们从中可以寻找到更多的角度,激发我们在设计创作上的灵感以及新的表现方法。

六、图形的造型

图形的设计造型,是一种艺术认识活动,是设计家以独特方式对客观世界的认识活动,并从中发现出美的因素,现代图形造型可分为以下几类:

(一)具象图形。它具有外形在形式上的直观性,具象图形切忌图解物象,为求达到形神统一,以形传神,可采用绘画和摄影来表现。

(二)变形图形。可根据设计构思对具体物象加以适当的夸张和变形处理,使其特点更为突出,并且更富有装饰性的形式美。

(三)简化图形。它注重从写实到意象的变化,对自然物象形态加以提炼、概括和取舍,使简化的形态更富有美感,达到形简意深,特征突出。

(四)抽象图形。经过对物象的提炼和概括,使其形象从具体的形态逐步过渡到反映设计者主观意识的高度抽象化的形态,不再具有客观对象的具体属性和细部。

七、图形的发展

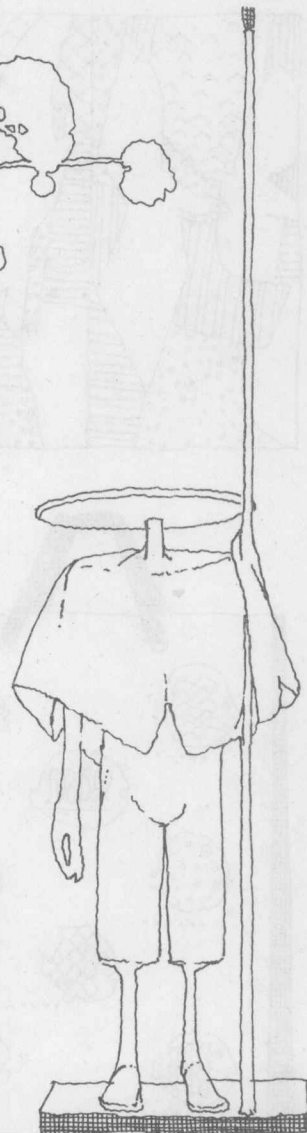
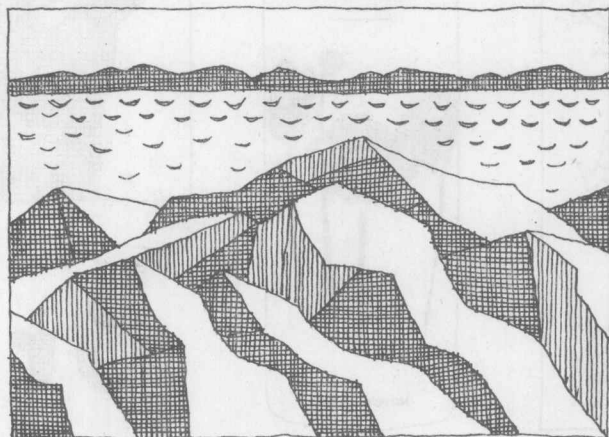
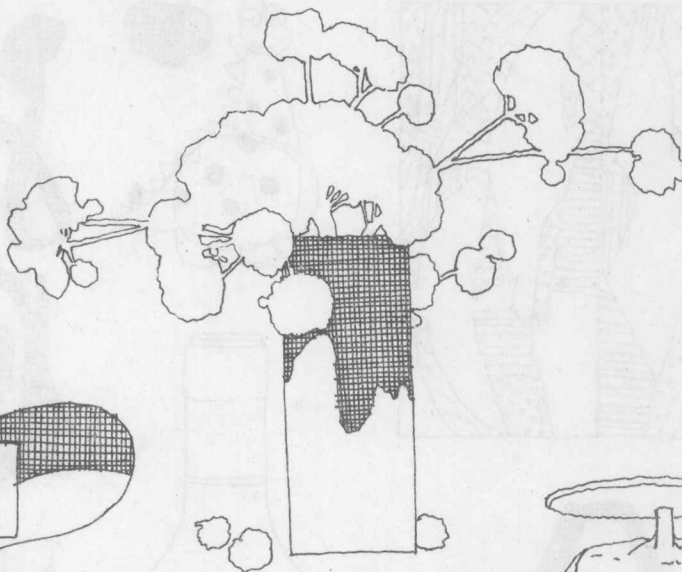
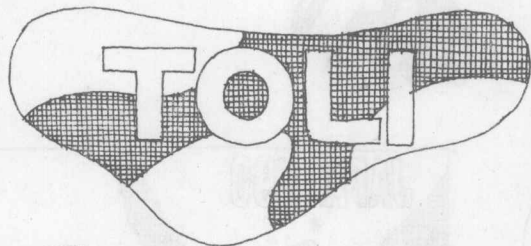
随着科学技术和人类文明高速发展,图形设计已被应用到社会生活的各个方面,对人类社会的进步和发展起着积极的促进作用。

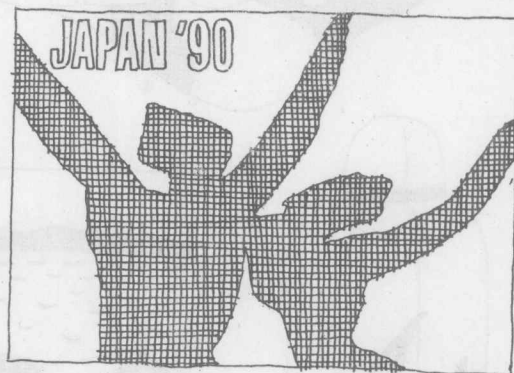
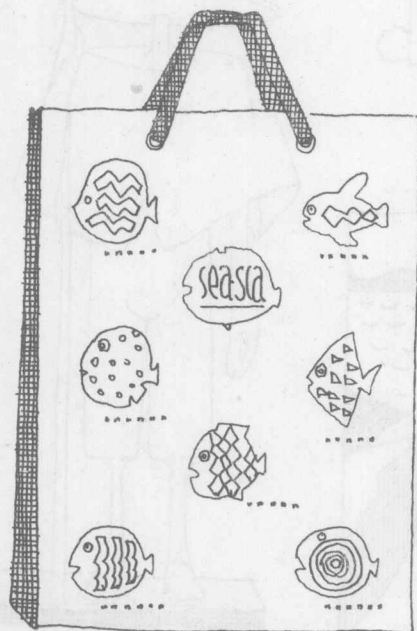
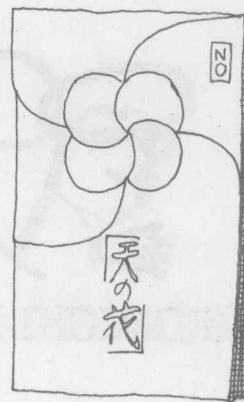
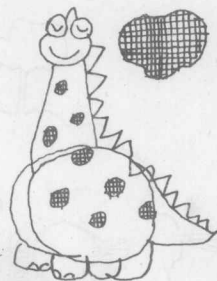
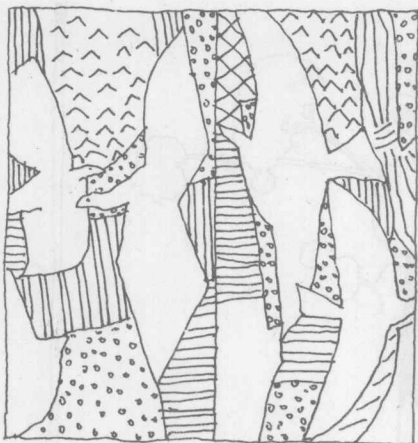
图形设计的主要功能是传播信息,它已成为人们思想感情和观念最理想的表达,随着图形设计的社会作用不断扩大,许多公司企业利用图形来传播信息,树立形象,并作为公司、机构的文化延伸,不仅丰富了图形设计的内涵,同时也大大发挥了图形设计的作用。当今是信息爆炸的时代,人们没有更多的时间去领会复杂费解的视觉信息。因此,图形设计需要更简洁、动人、醒目,强调设计的时代感。兴趣、识别、记忆、理解是图形设计中首要解决的问题。构思巧、手法新、形式美是图形历来的设计法则,而自由、创意、幽默是当代图形设计的潮流,想方设法利用一切视觉条件进行视觉信息的传播是当今时代的特征。

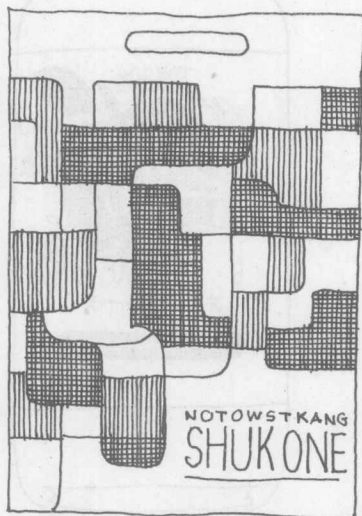
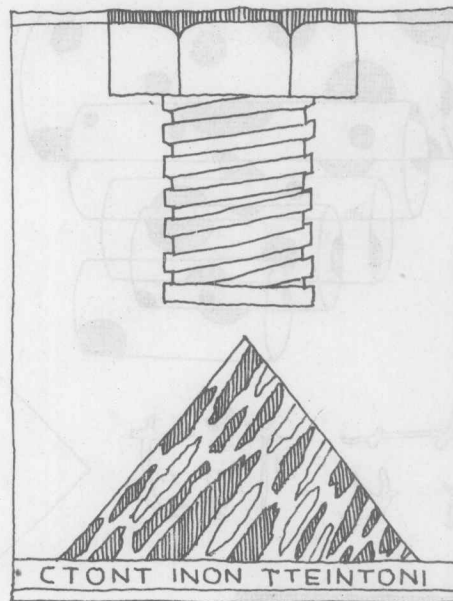
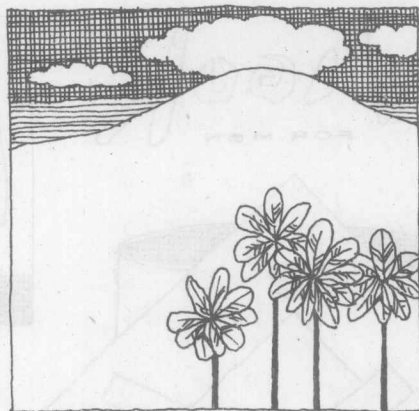
有的科学家纵观了人类文明的发展史,预言 21 世纪将是设计的世纪,因为现代人类生活已处处渗透着设计。图形设计已被应用到社会生产和生活领域,历史将证明科学家的伟大预言。

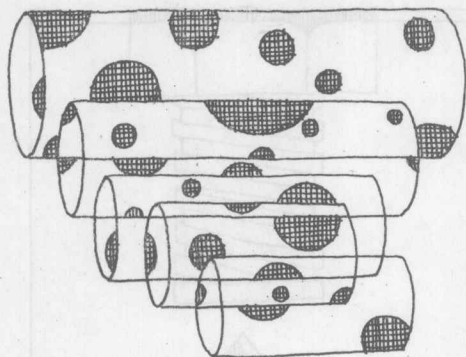

HIROMICHI NAKAN

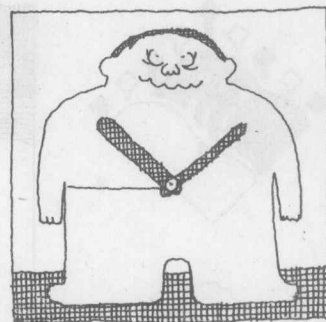

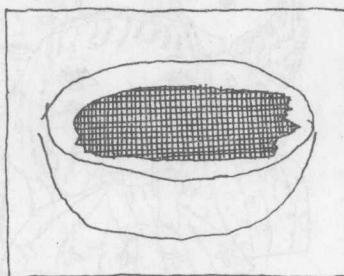
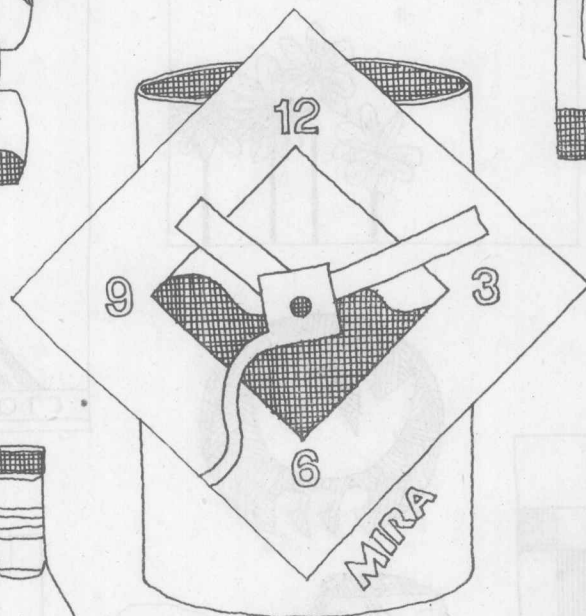

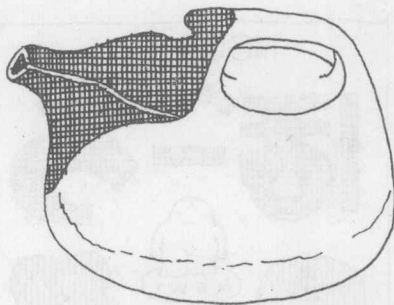
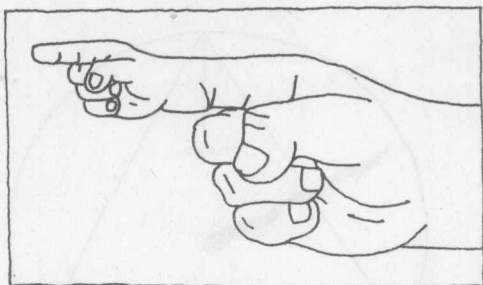

VIGOR
FOR MEN

花村
イセ

GIFT CERTIFICATE / 100'
Souks

