

义务教育初级中学课本（试用）

MEI SHU

美术

第四册

浙江教育出版社

一、为人间增添更多的美——装潢美术

书籍封面设计

目 录

一、为人间增添更多的美——装潢美术

二、美在慧眼中、在巧思里、在妙手下 ——手工制作。

1. 书籍装帧艺术欣赏 ✓	1	1. 壁画、壁挂艺术欣赏 ✓	19
2. 标志设计	8	2. 剪贴画制作	24
3. 装饰画	10	3. 纸的造型(之一)	26
4. 手帕设计	12	4. 扎染工艺※	30
5. 广告设计※	14	5. 挂盘装饰图案设计※	32
6. 包装装潢设计	17		

注:有※号部分为第二层次教学内容,供选择使用或选修课使用。

1. 书籍装帧艺术欣赏

工艺美术,从在我国发展的历史和工作现状看,可以把它归纳为民间工艺、特种工艺、装潢美术和现代工业美术四大类。

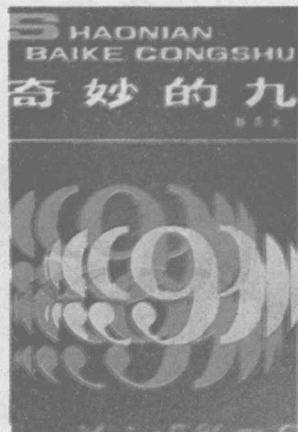
装潢美术是生产与消费之间的一种媒介性艺术,例如书籍装帧、商品包装、标志、广告等等。它起着介绍产品、传达信息,促进销售的作用;同时,有利于保护产品,又为消费者提供美的享受。

书籍装帧艺术是指书籍装帧设计与印刷、装订等一系列工艺活动所达成的艺术效果。其中装帧设计是首要的,它是在书籍出版之前对封面、护封、环衬、扉页、插图、版式、开本、装订等诸多环节及其所形成的整体关系的装潢设计,还包括对构成书籍的物质材料的选择和全部工艺流程的筹划。

江南大学图书馆

91505615

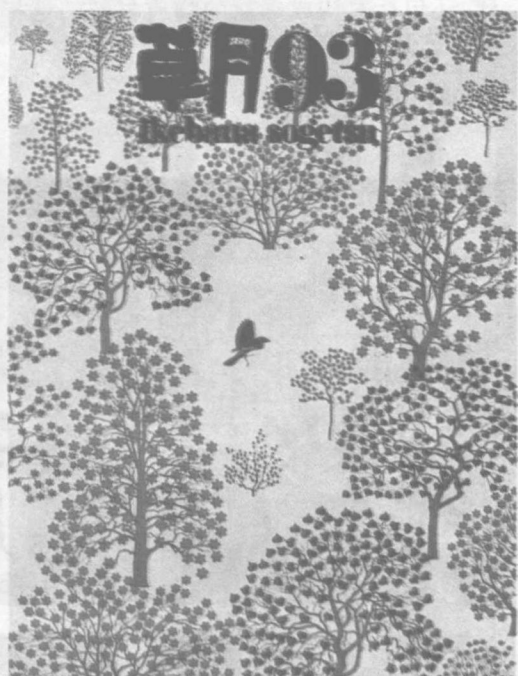
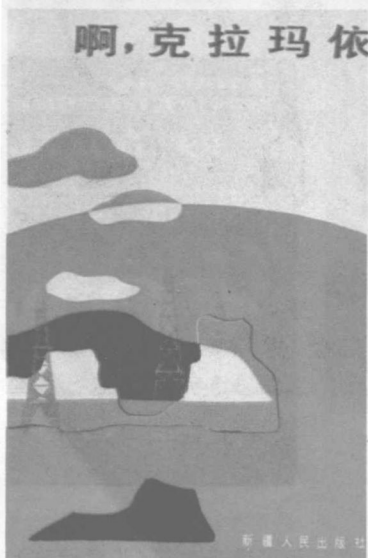
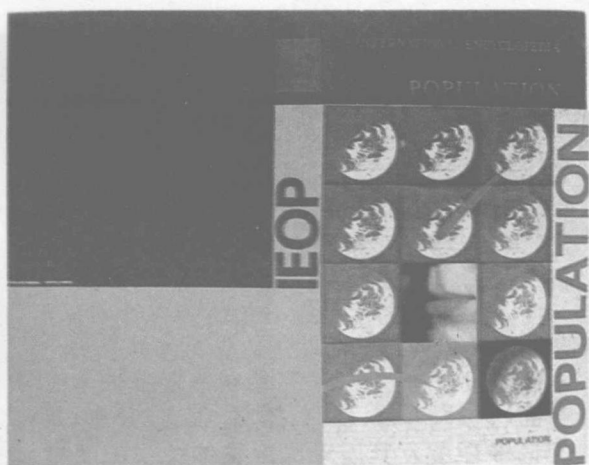
1	1 和平带来生机(儿童读物)
3 4 2	王卫东设计
5 6	2 奇妙的九(青少年读物)
	陈焕然设计
	3 金边牡丹(连环画)
	杨志麟设计
	4 江南风情儿童散文丛书·水镇篇
	陶文杰设计
	5 西游记(连环画)
	金明设计
	6 宝船(连环画)
	陈力萍设计

封面设计

封面是书籍的外貌,既体现书的内容、性质,同时还起着保护书籍的作用;它以形与色给读者以美的享受,激发读者阅读该书的欲望,是

沟通读者与书籍内容及出版者三方面的桥梁。

封面设计一般包括书名、编著者名、出版社名等文字和体现书的内容、性质的装饰图案、形象和色彩。

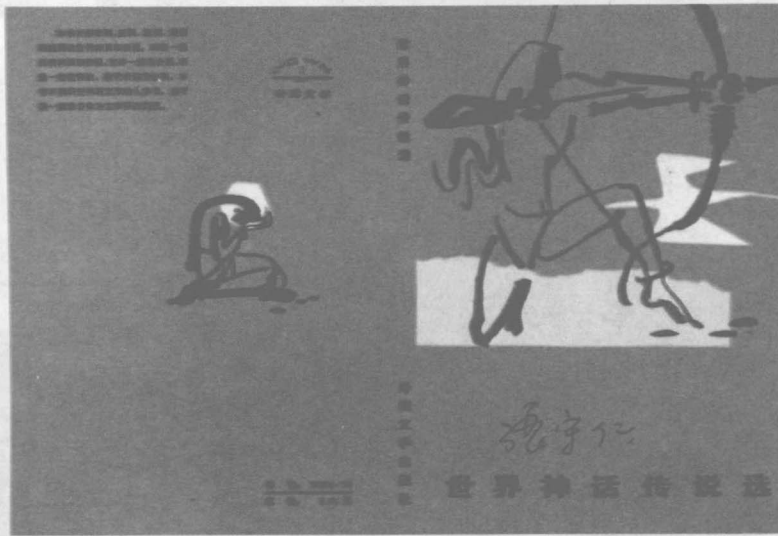
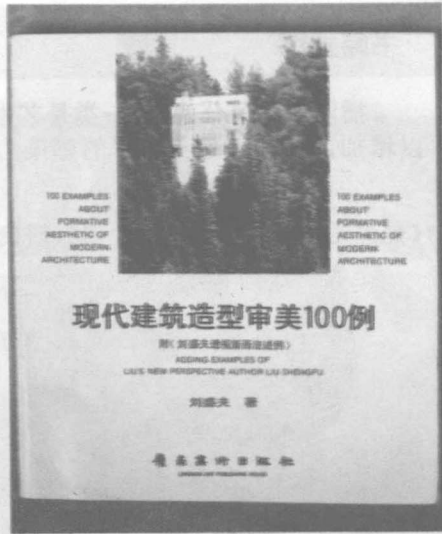
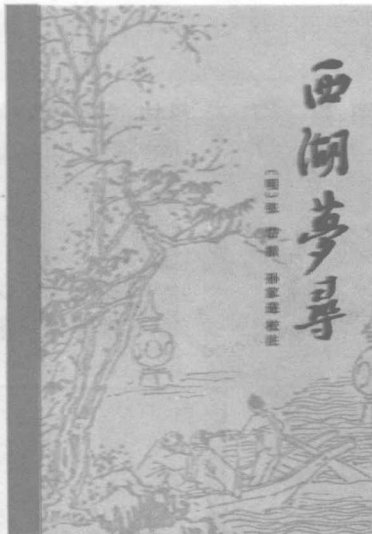

儿童读物的封面装饰形象要求具体、生动、活泼,色彩要鲜艳、明快,突出知识性和趣味性。

中青年读物的封面设计,要根据读物的内容、性质和阅读对象的文化层次、职业、民族的特点来确定设计方案,如通俗小说,形式要活泼,色彩要鲜明;科技类、学术类的读物则要求严肃、大方、色彩沉着和谐。为使封面具有深刻的审美内涵,装饰形象可以由具象转向于抽象,运用象征、寓意等手法进行构思立意。

2	3
1	5
	4

- 1 啊,克拉玛依(青年读物) 王国玲设计
- 2 宋人画册 曹洁设计
- 3 护封、封面、书脊和封底设计 刘京川设计
- 4 日本《草月》杂志封面
- 5 环境设计(学术书籍) 莫静设计

老年读物的封面设计,装饰形象要简洁、庄重,一般色调都要沉着、和谐。古籍书一般都带有浓郁的民族色彩和古色古香的格调,书名宜

用毛笔字题写或用木版宋体字。

翻译书籍的封面设计还要求能体现出著作国度的某种艺术风格、地域风貌等特点。

- 1 艺林名著丛刊(古籍书) 曹肇基设计
- 2 西湖梦寻(古籍书) 戴伯乐设计
- 3 现代建筑造型审美 100 例(学术书籍) 邹立方设计
- 4 论艺术的精神(翻译书籍) 毛国宣设计
- 5 世界神话传说选(翻译书籍·封面·书脊·封底) 张守义设计
- 6 纹样、装饰和标志(护封双页) 阿尔伯特·卡伯尔(德国)

1	2	3
4	5	
6		

插图大致可分两类：一类是艺术性插图，用以增加读者的兴趣与艺术的感染力；另一类是

科技、史地读物的技术性插图，用以补充文字表达的不足，以形象性“语言”来加强文字说服力。

▼《楚辞述注》插图“屈子行吟图”(明代 陈洪缙画)

▼《南陵无双谱·冯道像》(清代 古良画)

《南陵无双谱·木兰像》(清代 古良画)▼

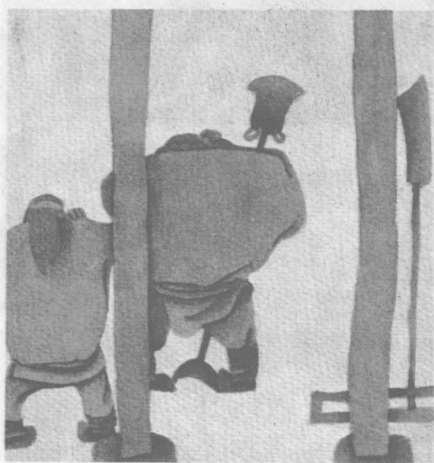

我国书籍插图历史悠久，东晋时代的诗人陶潜曾说过：“是古书无不绘图。”所以古人将图和书并称为“图书”。宋、元时代雕版印刷十分发达，明代书籍插图的制作更趋兴盛，那时一般小说、戏曲等文学作品都配有插图，如《西厢记》、《西游记》、《水浒传》等书的插图流传至今仍受广大人民的喜爱。

文学作品中的插图大致可分为情节性插图和肖像性插图两种。前者以表现作品中某一情节为主，在我国古典小说中称为“全图”，如“火烧翠云楼”；后者以表现人物形象为主，在我国古典小说中往往插在卷首，称为“绣像”，如“冯道像”、“木兰像”。

▲《水浒全传》插图“火烧翠云楼”(明代 (刘君裕刻)

艺术性插图的形式多种多样,画者要以书籍的内容、风格为依据,选择相适应的绘图形式,然后充分发挥造型艺术的特长,显示自己特有的艺术魅力,对书籍的情节起着画龙点睛的作用。插图形式有带趣味性的儿童画形式,有喜剧性与讽刺性的漫画形式,有带抒情意味的装饰画形式;可以用水墨画,白描勾勒,版画和素描、水彩、水粉画等;也可以采用摄影图片。

对技术插图的要求,主要是准确、明快。

1 《水浒传》插图 李念一

2 《海滨》插图 俞理

3 《灯塔看守人》插图 安宏

4 《老师教我这样做》插图 何艳荣

5 《阿诗玛》插图 黄永玉

6 《红楼梦》插图“拷玉” 刘旦宅

1	2
3	4 5
	6

作品欣赏

1 《诗歌》插图 冷冰川

2 《非洲的故事》插图 华 李(美国)

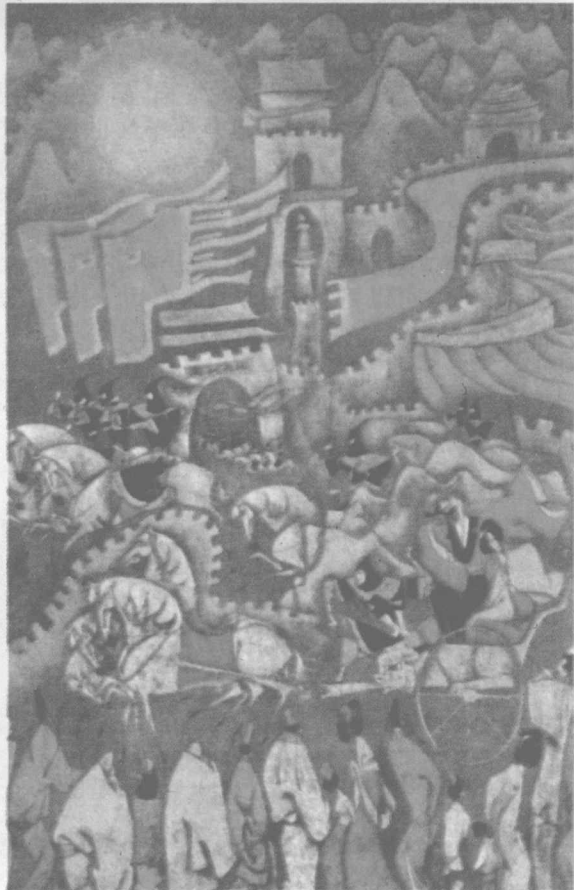
3 《童话》插图 沈宛宛

4 《哪吒三太子》插图 王建华

5 《摩尔达维亚民间故事》插图 B·高什柯
(前苏联)

6 《唐宋传奇》插图“荣任南柯” 李少文

1	2
3	4
5	6

1	3
2	
5	4

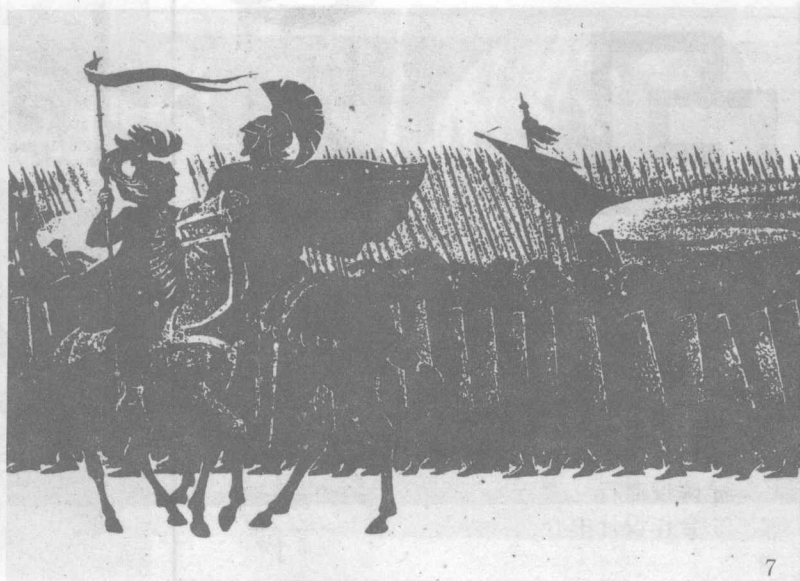
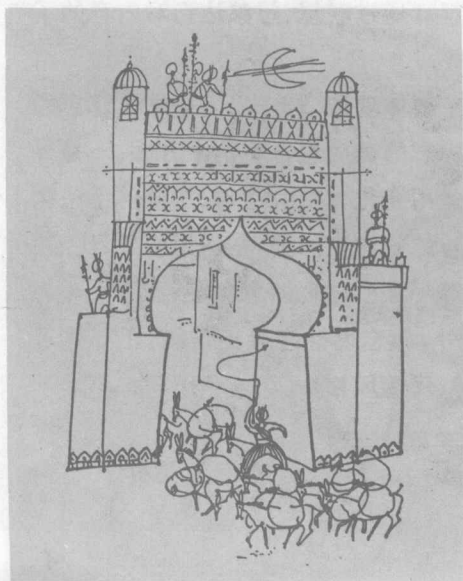
1 《少年》插图 A·帕霍莫夫(前苏联)

2 《我不怕鬼》插图 P·吉巴维丘斯(立陶宛)

3 《每晚一首诗》插图二幅 雅诺施(德国)

4 《斯巴达克思》插图 C·勃罗德斯基(前苏联)

5 《阿里巴巴和四十大盗》 黑尔格雷韦(德国)

2. 标志设计

标志是表明某种事物意义与特征的象征性符号。一般采用简明、美观的图案、色彩或文字为记号来表示,使人一目了然,便于识别和记忆。

标志的种类很多,如商品标志、企业标志、社团标志、运动会标志、交通标志、旅游标志、安全标志等等。

具象性图形标志

金鸡牌

书籍杂志

儿童电视

罐头食品

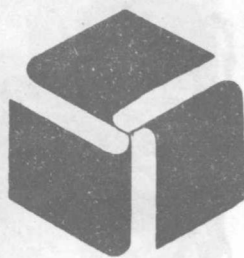
电话

家禽饲养场

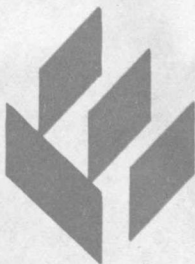

鹅牌面包

出版商

意象性图形标志

- 1 中国民用航空局
- 2 中国东方航空公司
- 3 奥林匹克运动会会标
- 4 陈设商行
- 5 合作设计中心

1	
3	2
5	4

标志设计的艺术特点:

(1) 它是对千万人而言的语言性传达,必须简洁、洗练、易认、易记,有强烈的诱惑力;

(2) 其形式必须和内容相联系,具有指示内容的机能。表现手法有具象性和意象性两种。具象性手法又称写实手法,是对生动具体的感性形象进行提炼、概括,直接表明内容;意象性手法又称写意手法,是运用象征、比喻、寓意、暗示等方式,让观者通过联想、想象达到对内容的了解;

(3) 形象要体现造型美,只有美才有标志的诱人魅力。标志的美应包含着两个方面:一是外在的美,是运用变化、对比、运动、均衡等手法构成的图案美;二是内在的美,是运用想象、比喻、寓意、意境等手法所体现的意象美;

(4) 此外,标志设计应避免雷同,还要体现出时代精神、民族风格。

用文字构成的标志

用文字构成的标志又称连字标志，它兼具文字的记号性，又具形象性。

永久牌自行车商标
长命牌牙膏商标
中国铁路

商务印书馆
“CT”电视机商标
浙江美术学院出版社社标

文字和具象图形结合构成的标志

飞跃牌电视机
百事可乐饮料公司
火炬牌

旅游天地杂志社
中国集邮标志
红梅牌

常见的公共标志

电梯
医务室

旅馆预约
盥洗室

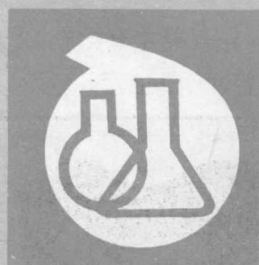
果壳箱
海关

理发室
禁狗区

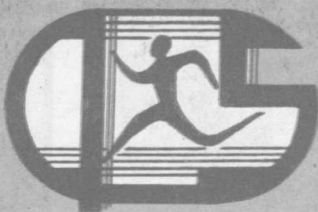

电话 邮局
禁烟 供水处
汽车站 机场

学生作品

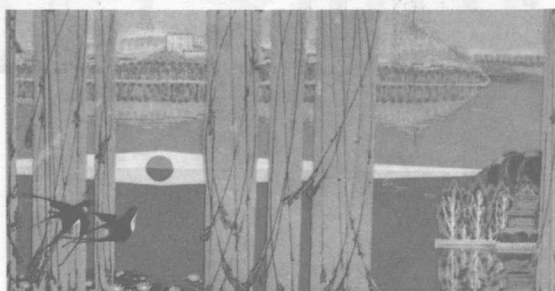

自然科学 5·4 节
音乐 45 届校运会
艺术节

练习：选择学校生活中某件有意义的事或自己最喜欢的某一门学科，设计一件标志。

3. 装饰画

装饰画带有浓厚装饰意味,是运用夸张、变形、概括和修饰等手法绘制而成的图画。它在形式规律上具有一定的规范性和完整性。装饰画多数应用于工艺产品的装潢上,具有一定的从属性。

装饰画的种类,就其形态可分为两类:一类是运用工艺材料和手段绘制而成的,如刺绣、漆画、壁毯、壁挂、布贴画等等,平常通称为“工艺绘画”;另一类是运用绘画材料和工具绘制而成的,如壁画、广告等。

装饰画画法

(1)认真观察所描绘的对象,掌握其特征。例如画一棵树,既要掌握这棵树的基本特征(如外形、动势、结构);又要掌握它的细部特征(如枝、叶、树皮等),然后将观察的结果和自己的构思结合起来,按装饰原理进行处理创作,从而获得一棵具有装饰趣味的“树”。

(2)掌握装饰原理,指对“多样统一”、对称、均衡、条理与反复等组织法则和图案形式美的法则的掌握。

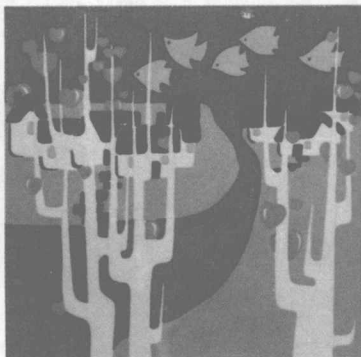
(3)装饰画中所描绘的形象是不受时间、空间和物与物之间自然逻辑关系的制约的,作者可凭想象来构成画面,充分发挥自己的想象力和创造力。

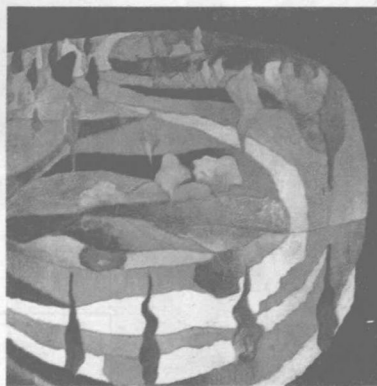
(4)装饰画的色彩也不受客观事物的色彩所限定,一般均以表达意匠和构成画面的色彩和谐为目的,作者可以根据主题的需要和设想大胆地选配颜色。

作品欣赏

- 1 娃娃戏鱼(装饰画) 黄素宁
- 2 绿,来自你的手(招贴画) 陈绍华
- 3 西湖(装饰画) 徐昌明
- 4 5 风景装饰画两幅 吴小华

1	
2	
3	
4	5

▼ 装饰画参考资料

- 1 四季花开,年年有余(装饰画) 钱震之
- 2 简帕(商品广告)
- 3 切山芋干(装饰画) 王克莉(江苏邳县农民)
- 4 春妞妞(装饰画) 蒋铁峰
- 5 山和水(漆画) 黄维中
- 6 八月(漆画) 陈建强

1	2	3
4	5	6

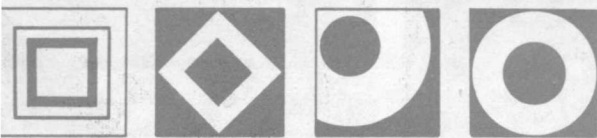
练习:凭记忆画出校园的一角,并经修饰、打扮画成一幅美丽的装饰画。

4. 手帕设计

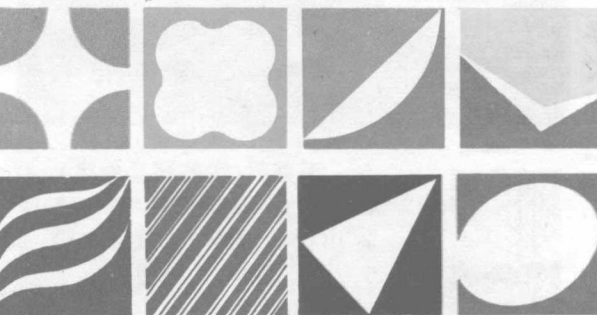
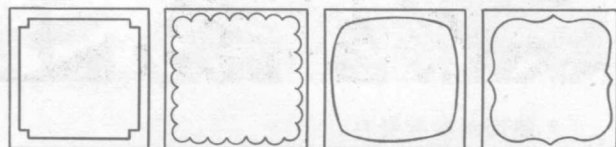
手帕是普通的日常生活用品。它既可用来擦手抹汗,而且是具有审美功能的工艺美术品。

手帕设计是以美化帕面,增强审美功能为目的。在设计中要依据手帕用料的性质和工艺条件以及使用者的性别、年龄层次、审美心理特点和艺术美的规律进行处理。

手帕装饰图,方法与其他装饰构图基本相似,构图形式千变万化,大致可归纳为“口字形”、“日字形”、“回字形”、“田字形”四种主要形式。

手帕因为是正方形,构图容易出现呆板、单调的感觉,如能运用“多样与统一”的原理就可以改变这种现象,而增强形式美感。方法有以下几种:

将手帕方形边框的直线作适当改变,直中有曲;

用规则的或不规则的色块分割正方形的空间;

用富有动感的形或线构成纹样,在静中求得动势。

纹样

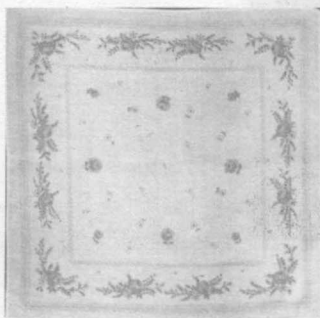
手帕装饰纹样分绘画性和装饰性两类。前者采用独幅绘画的形式(如金鱼手帕);后者注重装饰趣味,讲究形式上的变化。纹样组织有如下几种:

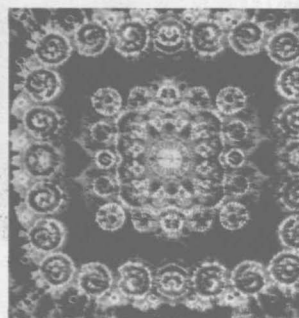
(1)适合纹样(对称式)

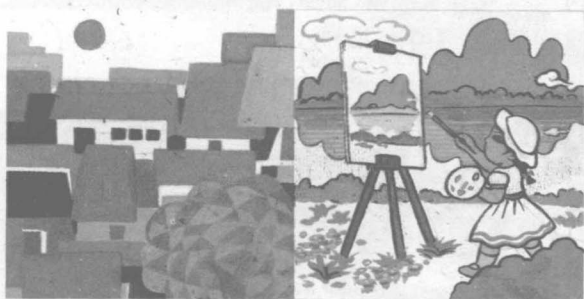
(辐射式)

(2)二方连续纹样(或称边缘纹样)

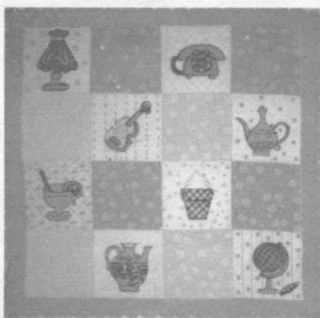
色彩

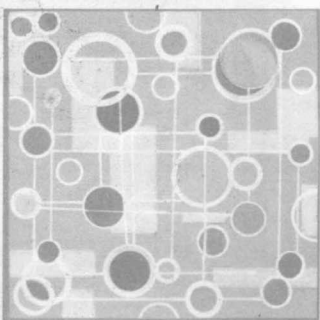
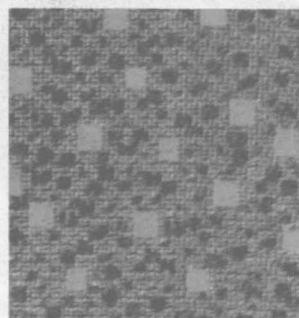
用对比色协调法配置的色彩。

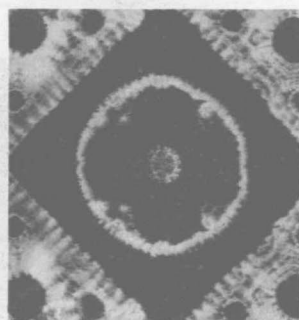
用同种色和类似色配置的色彩。

(3)四方连续纹样

(4)几何形平面构成纹样

练习:设计一幅自己喜爱的手帕图案。

5. 广告设计※

广告是利用美术、摄影、文字等作为视觉传达媒介进行各种信息传达的一种宣传方式。广告的内容有政府的公告,文教、体育、卫生等方面的启事和宣传,企业产品介绍、商品推销,等等。广告的形式有招贴画、路牌、橱窗、电影和电视、报纸、产品样本、赠品等。

招贴广告设计的要点:

(1)传达信息的主题必须明确,文字简洁,字体醒目;

(2)装饰形象要和内容相符,具有象征性和寓意性特征,表现方式大都采用装饰画法,画面要整洁、美观,带有强烈的形式美感;

(3)色彩主调须鲜明,对比要强烈,能起到突出主题,吸引观众,增强美感的作用;

(4)构图形式不拘一格,但须从内容需要出发,选取最适合的表现形式。如垂直式、水平式、倾斜式;有三角形构图、十字形构图、放射形构图、“S”形构图等等。

作品欣赏

1	
2	
3	4

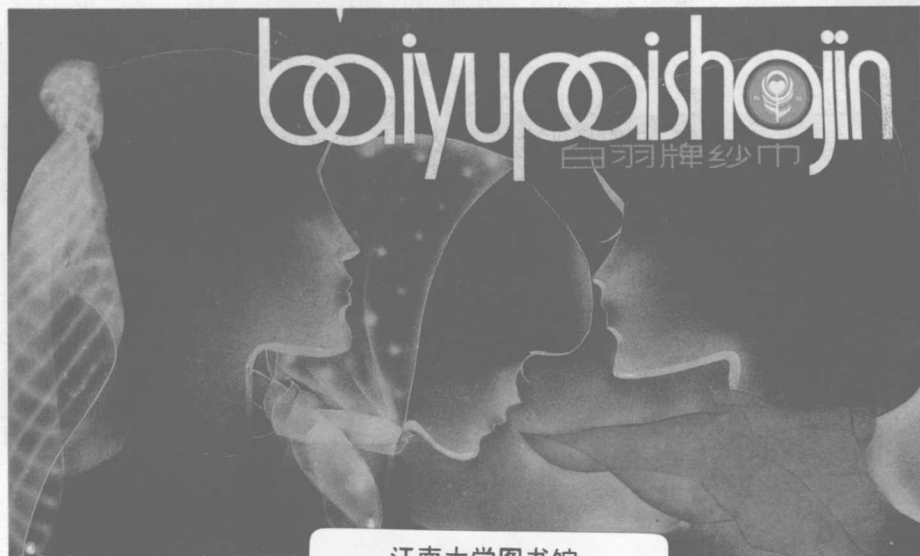
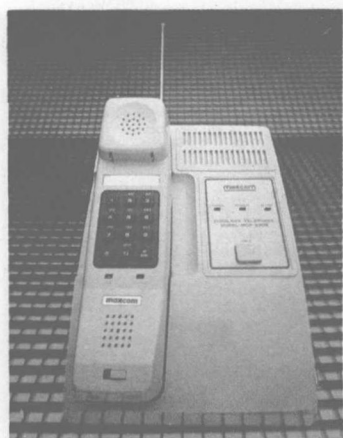
1 中国彩陶艺术展(招贴广告) 谢小兵

2 哪吒(电影招贴画) 杨国春

3 爱丽丝漫游奇境记(书籍广告) 陈晓红

4 儿童绒帽(商品广告) 谭成荫

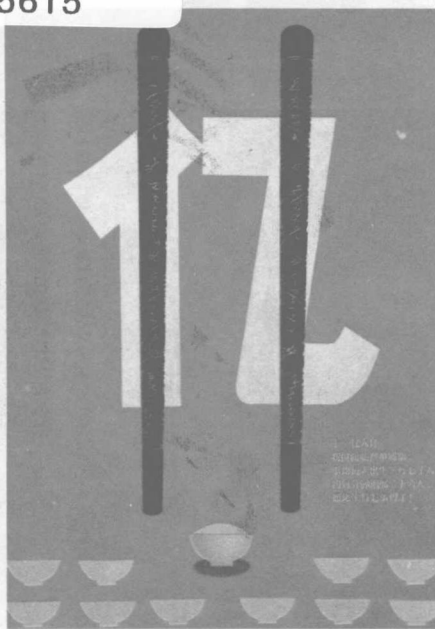

江南大学图书馆

91505615

橱窗广告是陈列于商店内外的广告形式之一。它起着介绍商品,美化商店环境,招徕顾客,为商店创造繁华景象的作用。商店内外的广告形式还包括招牌广告、柜台广告、墙面广告、动态广告、包装广告等,这在国外被称为“POP”广告(即英文 Point of Purchase 的缩写)中文一般译为“购物点广告”或“售点广告”。

- 1 产品样品(摄影广告)
- 2 橱窗(商品广告)
- 3 白羽牌纱巾(商品广告)
刘 桦
- 4 让青春在拼搏中度过
(招贴画) 陈世宁
- 5 十一亿人口日(招贴画)
范汉成

1	2
3	
4	5

作品欣赏