

y i s h u s h e j i j i c h u x u n l i a n

艺术设计基础训练

从艺起点 史峰 主编

郭磊 著

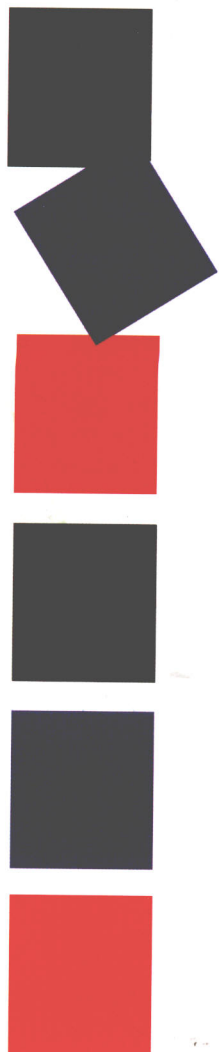
山东美术出版社

从艺起点 史峰 主编

郭磊 著

艺术设计基础训练

山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术设计基础训练 / 郭磊著. — 济南: 山东美术出版社,
2006.9

(从艺起点 / 史峰主编)

ISBN 7-5330-2250-5

I. 艺... II. 郭... III. 艺术-设计-高等学校-
入学考试-自学参考资料 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 094264 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

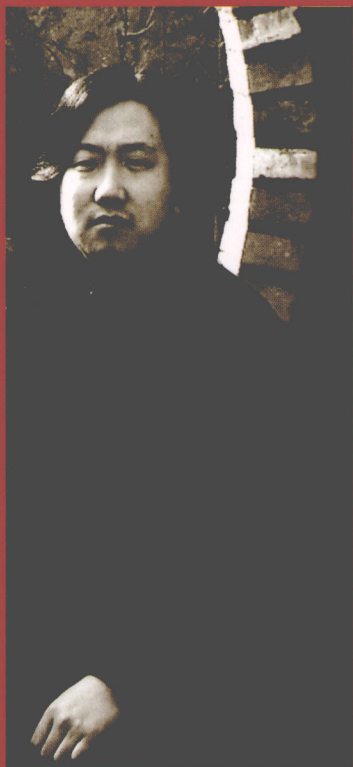
制版印刷: 山东奥美雅印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 6 印张

版 次: 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

郭磊，鲁东大学美术学院副院长。

主要著作：

1996年出版著作<<装饰图案教学与研究>>；
1998年<<中国高等艺术院校优秀装饰图案作品集>>编委；
2002年<<艺术高考试卷评析>>编委；
2004年出版著作<<装饰知觉与装饰意境>>；
2005年出版著作<<装饰图案数字光盘1000例>>；
2005年 <<今日艺术院校优秀作品集>>编委。

近年主要艺术作品展赛获奖情况

2001年招贴设计获山东省体育美展优秀奖；
2002年VI设计获山东省首届艺术设计大赛一等奖；
2003年VI设计获山东省第二届艺术设计大赛一等奖；
2004年书籍装帧设计获第十届全国美术作品展铜奖；
2004年书籍装帧设计获第六届全国书籍装帧展铜奖；
2004年获山东省建国55周年美术作品展创作成就奖；
2005年获山东省美术创作成就奖荣誉称号；
2006年获“2005中国之星设计艺术大奖”优秀奖。

近年主要科研成果获奖情况

2004年度山东省文化艺术科学优秀成果一等奖；
2005年度山东省文化艺术科学优秀成果三等奖；
2005年获山东省高校科研成果著作类三等奖；
2005年获烟台市第18次社会科学优秀成果三等奖
2004年度承担山东省文化艺术科学重点课题；
2005年度承担山东省文化艺术科学重点课题；
2006年度承担山东省文化艺术科学重点课题；
2006年获山东省文化艺术科学优秀成果二等奖。

前言

对于刚刚步入视觉艺术殿堂的学子来说，繁多的视觉艺术学科分类、不同艺术学派的视觉艺术观念、不同的艺术表现风格等诸多客观因素的存在，常常使他们感到无从下手。我们由这一具体情况的分析，形成了本套书籍的基本编写思路，主要包括：1、注重对视觉艺术学科基础教学课程的理论介绍；2、注重学习过程中创造性思维的培养；3、采用由简入繁、由浅入深的教学模式进行针对性的训练；4、以大量的作品实例构架学习平台；5、提供可操作性较强的技法作为学艺的开始。学习视觉艺术，需要一个起点。我们殷切希望此套书籍，能够为殷殷学子提供一个掌握视觉艺术基础理论和技能的平台，并从此步入视觉艺术的辉煌未来。

前言

装饰图案设计 1

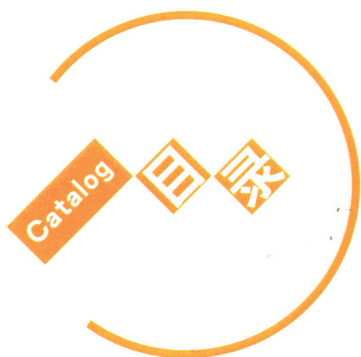
字体设计 38

标志设计 50

广告招贴设计 64

包装设计 74

书籍装帧设计 84

装饰图案设计

装饰图案定义及装饰图案设计在现代设计领域中的地位。“图案”一词是近代出现的，在图案一词未出现之前，即在漫长的手工业时代，由于工艺匠师的分工不细，并且缺少个人对于所从事手工艺的开发和再创造，也就是说缺少匠师的“质”的飞跃，一个匠师的成长主要靠师承相传，父子相教，并这样历代相传。高水平的工艺美术品，主要的服务对象是统治者，因而工艺美术品水平的高低主要取决于匠人传承的水平和统治者的欣赏水平，这样自然谈不到各种艺术学科的建立和必要的理论总结。他们的理论是最为朴素的造物理论，即口诀和技艺的传授过程。这样，造物本身的发展就受到了一定的限制，成为一种长久不变的形式存在，如古希腊陶瓶、罗马银器、中国的青铜、玉器等。

欧洲工业革命之后，机器生产发挥出极大的优势，工业生产开始兴盛，实用美术以“工业文明”和“工业价值”为中心逐步得到了发展，以“现代设计之父”**摩里斯**为代表的“艺术工业运动”及“新艺术运动”赞美手工劳动，否定机器生产，并意识到艺术和工业化生产相结合的可能性，这就为后来的现代工业设计提供了经验。

发源于德国的“**包豪斯**”运动，在建筑和工业设计教育上，为“设计”的专门化探索出一个科学的模式，即**功能第一、形式第二**，于是，建立了“工业艺术设计”的学科，它不仅改变了人们的习惯性观念，而且将人类的造物活动推向了一个更为科学的阶段，一直影响至今。当时的日本正处于“明治维新”的辉煌时期，明治二十年（1881）东京美术学院（即现在的国立东京艺术大学）创立，并开设了“图案”课，主张图案设计与生产制造相结合。日本“图案”学科的创立，主要是从西方的“**DESIGN**”一词而来，“Design”一词的含义是“图案、设计、意匠”，现在一般用Design代表设计，而在当时的日本，取其图案的译义而得。

在我国，图案一词的出现由西方国家和日本传入，图案一词的使用也较西方国家、日本等国较晚。但在汉语出现图案一词之前，已经有一些与之意义相近的词汇，如杨慎在《艺林伐山》中即有“按图索骥”一语，“按图”的意义即图案，图案一词在中国汉语中的含义却与西方、日本不同，它所代表的内涵主要有以下几个方面：

图——图形、图样；   设——设想、创设；   意——意图、意象；
案——考察、方案；   计——计划、计策；   匠——匠心、匠意；

装饰图案，是基于某种构思对形状、装饰、色彩三者加以适当的处理，为引起观众的美感，而进行有意识创造的表现。

装饰图案的特征：装饰图案本身并没有单独存在的意义，装饰图案必须体现适用功能，必须与物质条件、技术条件、技术水平相适应，受生产工艺制约并通过生产完成的，功能、技术、美观三个因素构成了装饰图案的基本特征和特有的工艺效果，使之区别于其他艺术门类。装饰图案是一种装饰性美术设计，它与人们的生活息息相关，充分体现出其“实用性”特征，在工艺美术领域内，“装饰图案”是一门重要的基础课，它是一切装饰性学科的基础。

装饰图案的构成：装饰图案分为平面装饰图案和立体装饰图案两大类。平面装饰图案包括纹样（造型）、构成（组织、排列、构图）、色彩（色相、明度、纯度）、肌理四方面因素；立体装饰图案包括形态（结构）、装饰（纹样、组织、排列）、色彩、肌理四方面内容。**平面装饰图案**，主要通过纹样构成、色彩、肌理等方面进行二维或三维空间的创造。立体装饰图案则通过形态、装饰、色彩、肌理等因素进行二维、三维、多维空间的创造。在平面装饰图案中，将现实中存在于三维空间中的物、景进行平面展开处理，使之处于二维或三维状态下（主要是二维），

并通过四个因素的共同作用创造出一种带有臆想性的图画，并以装饰图案专有的形式美法则加以限制。

装饰图案设计的形式美法则：任何造型艺术都有它们共同的美的规律，同时也具有区别于其它艺术形式的美的法则。装饰图案的美包括内容和形式两方面，要掌握好从自然形到装饰形的造型规律，就必须研究装饰图案变化的原理和规律。

变化与统一原理：变化是多样性的，统一是有规律性的；变化使装饰图案生动，统一使装饰图案完整；过多的变化会使装饰图案失掉本身的稳定性，过分的统一又使装饰图案过于呆板，没有生气；变化和统一要和谐一致，即在统一中找变化，在变化中找统一，才能充分体现出装饰图案美的艺术规律。在平面装饰图案的变化和统一的原理中，四个基本要素的运用应该灵活，从四种因素的各个**变化**形式上看：**· 形的变化**——大小、长短、曲直、粗细、强弱**· 色的变化**——浓淡、冷暖、明暗、强弱**· 构图的变化**——高低、正反、疏密、虚实。适当使用这些因素的变化，就会达到变化丰富的艺术效果。**统一**是指装饰图案各因素之间的一致性，但统一并非单纯意义上的“统一”，而是调合的统一，一切调合的因素，都可达到统一的目的，即有规律，有秩序，有整体感。**· 形的统一**——相似形（大圆与小圆、正圆与椭圆、直线与折线）**· 色的统一**——同种色、同类色**· 构图统一**——平排式和复排式

装饰图案变化原则：对称与平衡：对称是在一个中心点的四周或一条中线的两侧，配置形式相同，重量相等的纹样。它分为左右对称、上下对称和多面均齐对称三种。平衡是指纹样左右两部分形不同而量相同或相近，感觉已达到轻重比例适当。

节奏：由于自然界的形象素材是杂乱无章的，我们必须将这些杂乱无章的形象加以概括、归纳、提炼，使之条理化、秩序化，达到层次分明、节奏明确、富有一定的韵律。反复是将纹样按等距离排列起来，产生连续效果，这是节奏中最为简单的一种形式。

对比与调合：我们上面讲到，装饰图案诸因素中对比很多，大小、高低、色相、动静、繁简等等，调合是指造型艺术总体布局处理。我们以色彩对比为例，一块绿色画面上的对比色彩为红色，但红色纯度、明度等达到何种程度才感觉舒服，这就需要根据需要进行配色。

动感与静感：装饰图案中的动感和静感，代表变化与统一的关系，动感带有变化的倾向，静感则趋向统一，这是就感觉而言。实际中，统一和变化所表现出的动与静，并不与动感和静感成正比。**· 线：**直线、水平线、粗细一致的平行线是静的。曲线、波线、垂直线、斜线、粗细变化线是动的。**· 形：**安定的形，正方形、长方形、正梯形等。不安定的形，圆、三角形及不规则形等。**· 色：**暖色、调合色偏静；冷色、对比色偏动。

以上所讲各项中的动感与静感，是指在自然状态下呈现出的心理感觉特征，故带有一定的感情色彩，当它们处于一定的特定环境中，可能改变其原有的感觉特征而互换。

平面装饰图案：单独纹样是指能够单独存在的纹样，它不受轮廓和形状的限制，可根据需要自由安排、变化，它既是一个完整的独立单位，也是构成连续纹样的基本元素，是学习基础装饰图案、平面装饰图案的第一步。单独纹样的形式大体可分为对称式和平衡式两种。

(1) 对称式：均齐式：上下、左右、多面对称；均衡式：上下、左右、力量平衡

(2) 平衡式：构图较对称式放松自由，不受轴或中心的限制，可以自由组织纹样，总体上把握重心和力的均等。

单独纹样主要以一种物象为主体，附加形象尽量减少，形成比较完整统一的纹样，纹样可繁可简，构图可对称可随意，色彩统一完整，形成独立存在的纹样形象。

适合纹样：适合纹样必须与一定的轮廓相适应，适合于一定的几何形外框。如：正方形、圆形、三角形、多角形等，其中正方形、圆形、三角形为多见，也可以运用某些自然形作为纹样的外部轮廓，如：桃形、葫芦形、扇形、盘形等，要求装饰图案构图完整，主体纹样充满边框，附加纹样起点缀作用。适合纹样分为对称式和平衡式两种。

对称式适合纹样：它的构成骨架分为直立对称式、放射式、向心式、旋转式等。

(1) 直立对称式：找出垂直中轴线，在左右对称的形式中布局纹样；

(2) 放射式：由中心向四周边框呈放射性结构；

(3) 向心式：由外框向中心布局，同放射式相反；

(4) 旋转式：以弧线构成骨架，由一个或多个单位反复出现，由中心向外为放射式旋转，由外和中心为向心式旋转。

平衡式适合纹样：将单独纹样放在一个固定的形中，使之适合于固定形的外框。适合边角、适合边框、纹样沿边沿装饰。

连续式装饰图案：连续式构成的装饰图案，是指将一个单独纹样作为单元形经过上下左右的连续排列，可无限延长或扩大的纹样形式构成，分为二方连续和四方连续两种。**二方连续：**二方连续是指将一个单独纹样向上下或左右延续的排列形式，包括散点式、直立式、倾斜式、波浪式、接圆式等。**散点式：**一个或多个单位，向左右或上下连接排列。**直立式：**纹样按垂直状态，顺次排列，向上或向下，也可交叉。**倾斜式：**纹样以倾斜线为角架，在排列时从角度、方向上变化。**波浪式：**以互相连接的弧线一正一反为骨架。**接圆式：**以圆为单位，

相互连接重复排列四方连接，指将一个单独纹样向上下左右四个方向连续排列。**网状组织排列**：以各种不同大小的纹样或各种不同角度的方格进行组织排列成四方连续图案。**散点组织排列**：包括在一个循环单位内，排列一个或数个纹样。二个散点：在一个单位内放置二个单独纹样。三个散点：在一个单位内放置三个单独纹样。四个散点：在一个单位内放置一个单独纹样或一组单独纹样。连续组织1/2开刀法：在确定一个循环单位图纸上，从中间开一刀，将图纸上下或左右开切为两部分，然后上下左右挪动，组织排列出新的构图。重叠排列：将两种或三种不同形式的连接纹样重叠在一起，然后重新拷贝组形。

装饰图案设计并不是模仿和照搬自然，而是归纳自然，更加真实的表现自然，这是一种“艺术的真实”是基于设计者细心观察和极度夸张的真实。这也是装饰图案不同于其它艺术门类的主要特性之一。那么，对于动物的夸张变形就更加具有挑战性。**写实和抽象相结合** 在装饰图案形式美法则中，诸如对比、统一、变化、节奏等，这些本来在自然界中普遍存在的客观现象，都被总结成抽象的理论和规律，这种形式美的法则我们可以理解为一种从现实到虚幻，从客观到主观的一个高度抽象的过程。这也正表现出人对于某种形态组织规律的一种主观认识，在各类艺术中的表现有一定的共性，这种共性并不确指具体的事物，而是抽象的、意会的，在装饰图案设计中这种东西却是最让人感动的地方。因为它发自作者的心灵深处，是作者真实感情的写照，从这一点来看，抽象的意义不仅在于将动物变化为几何形或点线面那么简单，而是属于另一种层次的表现动物内涵特征和人的主观因素的表现。只有这样，动物装饰图案作品才更具感染力和创造力。这就要求设计者细致观察和独特的审美意识的配合，将客观的真实同主观的观念结合在一起，找到一种适当的“点”来表现出来。**以动作和形态来表现动物的习性** 动物表现在人脑中的形象是由许多方面的因素综合体现的，它们的体态、外形、颜色及特有的典型动作等等，而这些特性是动物本身所固有的，也是它们为了生存，在长时间内形成的。形态和动态即成为动物图案表现的两个重要方面。动物的体态特征各不相同，如大象的长牙、刺猬的硬刺、孔雀的翎毛、狐狸的尖嘴和长尾巴等等，这是我们对动物夸张变形的主要依据。对动物不同典型体态特征的夸张变形，主要表现在使长的更长、短的更短、方的更方、圆的更圆等等，这就需要设计者高度概括和极端夸张的能力。动物由于体态和生活环境的不同，其动态特征也十分突出，如河马的笨拙、猴子的灵动、雄鸡报晓的威武等等，这些动态特征也从另一个角度反映出各种动物的典型特征。那么在动物图案的夸张变形中，动态的选择和掌握就有了一定的依据和规定性，这种规定性并不是我们强加的，而是动物天生本能的一部分。如何找到最准确的动态时间和空间来表现，确实是十分困难的，比如羚羊的一跳只有几秒钟，我们的眼睛要象高速度相机一样将它抓拍下来，储存在大脑中，并根据自己的想象表现出来。**点、线、面的应用及对人的视**

觉引导

点、线、面是组成万物的最基本元素，我们称之为造型三要素，动物装饰图案也通过点、线、面表现在画面中。点、线、面除了能以它们不同的排列方式，排列位置，排列密度等来直接组成画面外，还应利用特殊的组合方式来引导人们的视觉和心理感受。这一方面著名装饰画家田旭桐先生有其独到、精辟的见解，我仅将这部分理论转述，以帮助同学学习和借鉴：

- “确立所绘动物可能出现的具体形态是写实、寓意，变形还是抽象的，然后根据确定的点、线、面在此形上出现的面积和位置”。
- “有意识的强调点、线、面对人的视觉可能产生的方向和心理上的作用”。
- “巧妙安排点、线、面在动物形象上出现的特殊位置”。
- “用点或线组成肌理用小的动物形象组成点或线，发现描绘的形象是否全部或绝大部分的利用点、线、面来表现的可能性”。
- “特殊技法对点、线、面可能起到的丰富或减弱作用”。

作为造型三要素的点、线、面，其典型特征的内涵和外延被无限延伸了，已不单单作为造型的因素而存在，同时具有了更多的极具创造性的特征，这也是我们应该学习和追求的。

动物变形技法与肌理：技法和肌理是动物装饰图案设计中最具开创性的阶段，经过多年的沉淀和积累，已经形成了许多较成熟的理论和方法，同时，许多新的方法也开创性的运用到其中。

几何化变形：从理论上讲，任何动物都可以用一种或多种具有数理规定性的几何形来归纳和表现，如三角形、正方形、圆形、梯形等等，这种方法我们称之为几何化变形。将动物几何化变形，使用最少的艺术语言来描绘动物的特征和形态，需要注意的是不能以几何形“硬套”动物，而应在尊重客观事实的前提下，突出动物几何特征。

增加法变形：在确定动物大的外部轮廓后，用繁琐细致的点线，人为的增加其表面的具有典型特征部分，使密的更密、多的更多，超出客观实际的本来面目，这种方法往往给人一种重复的美感，但需做到繁而不乱、多而不杂。

内形添加法：内形添加是将动物的大轮廓确定后，将其内部按结构分割成许多面，在不同的面中添加与之生活环境、物质特性相适合的纹样，纹样内容广泛，思路也须开阔，是具有很强创造力表现的一种方法。

肌理表现：肌理是指形象的表面纹路。也是动物装饰图案装饰的辅助手段。不同肌理效果的运用，可以更加直观有效地表现动物的特征，也更具观赏性。在动物装饰图案设计的肌理表现中，手法是多种多样的，除了用钢笔、铅笔、毛笔等工具绘制以外，还可以借助许多材料来贴、剪、烧、泡、皱，以形成表面不同的质感；另外，其它艺术门类中技法的转移借用也是一种极好的方法，在动物装饰图案基础学习部分中，肌理变化可以暂且不作为重点学习。

