

自然图形创意设计

图形创意丛书



周晓瓯 黄月新 著 广西美术出版社

- 图形创意丛书 ● 中国传统图形创意设计
图形创意丛书 ● 中国民间图形创意设计
图形创意丛书 ● 国外传统图形创意设计
图形创意丛书 ● 国外民间图形创意设计
图形创意丛书 ● 现代图形创意设计
图形创意丛书 ● 自然图形创意设计

主编

陆红阳, 1963年出生, 1987年毕业于中央工艺美术学院(现清华大学美术学院), 同年分配入广西艺术学院设计系工作, 现为副教授、设计系学术小组副组长、基础设计教研室主任。曾编著出版的论著有:《图案设计入门》、《装饰色彩入门》、《平面构成入门》、《形象画艺术》、《基础图案设计入门》、《现代设计学校》、《中外图形运用丛书》、《图案设计作品集》等。

喻湘龙, 湖南湘潭市人。1985年毕业于广西艺术学院美术系装潢专业, 现任广西艺术学院设计系副教授、硕士研究生导师。参与编著的著作有:《现代设计学校》、《昆虫基础图案》、《图形设计运用丛书》等。有多篇专业论文发表于国内知名学术刊物。同时参与了许多广西政府工程艺术品的设计与制作, 作品多次获奖。

本册编著

周晓瓿, 1987年毕业于中央工艺美术学院(现清华大学美术学院), 同年任教于杭州工艺美术校, 曾任副校长; 1998年进入杭州师范学院美术学院任教, 现为该美术学院副院长。作品《冀》与《零·一号》, 参加省第七届和第九届美展; 作品《潇》参加1999年浙江省艺术展并获银奖, 同年还获全国师范院校教师作品展铜奖。论文与作品多次刊登于国内美术核心刊物。擅长工业设计与现代绘画。

黄月新, 1987年毕业于广西艺术学院美术系雕塑专业。1998年考取中央美术学院雕塑系同等学历研究生。现任广西艺术学院美术系雕塑专业副教授, 广西雕塑艺术委员会副主任。1992年参加杭州国际艺术展, 1998年参加北京“新世纪希望”雕塑设计展, 1999年参加北京建国50周年美展, 1999年参加全国九届美术优秀作品展。

目 录

3000例

图形设计应用

卷 一

序·图形运用自然篇 2

人类图形运用提示 4

花卉运用提示 6

野生动物运用提示 8

海洋生物运用提示 10

植物运用提示 12

鸟类运用提示 14

山川图形运用提示 16

建筑图形运用提示 18

河流图形运用提示 20

沙漠图形运用提示 22

图形在包装与广告中的运用 24

图形在服装设计中的运用 38

图形在壁挂设计中的运用 50

图形在装雕与陶艺中的运用 54

图形在装饰图案与装饰绘画中的运用 60



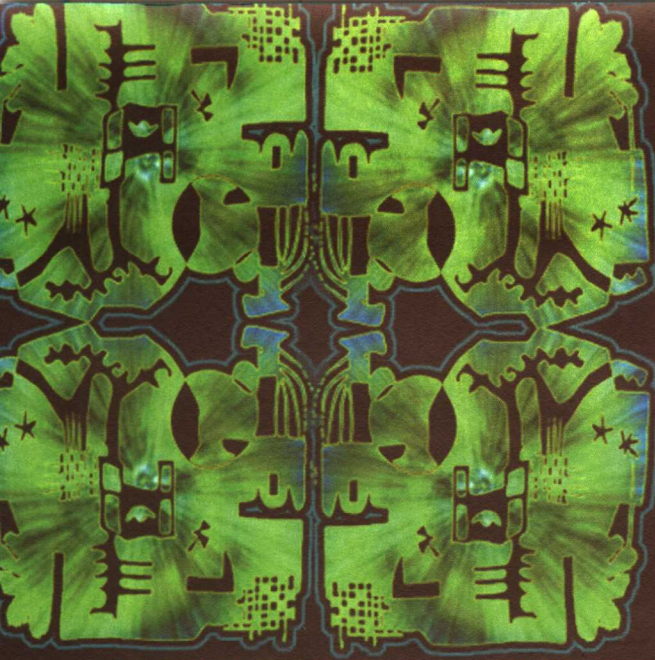
自然界充满了神奇的色彩,当今人们已开始关注自己所赖以生存的自然环境,人们已从过去“取之不尽”的想法转而有“爱护自然,保护自然”的观念,这一观念的转变,说明当今社会更趋理性、文明。

从艺术设计者的视角去观察自然界,感受颇有不同。许多作品的设计构思来自于自然界的启发。每当看到一朵美丽的花、一个典型的人物形象,设计者就会想,如果把它运用到作品里,一定会吸引更多读者来欣赏这些作品,并感叹自然美所给予人们心灵的震撼。我们在教学中,经常提示学员要注意观察自己身边的一景一物,并留意其中最具有特点、最为美妙感人的造型与特征,为将来的设计作品提供非常好的形象基础和灵感来源。

编写本册的目的,是想将这一设计手法与有相同兴趣的艺术家们、朋友们作一个学术上的交流与探讨,开拓新的设计形式。希望此书能给广大的读者和爱好者以美的感受和收获。

书中的内容是有限的,自然与艺术的美是无限的。



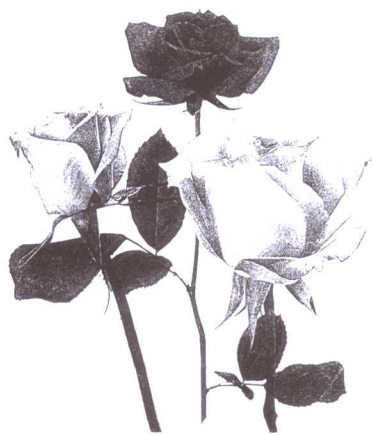


人类主宰着地球,也主宰着自然界,是自然界的佼佼者。由于人类有着不同的特征,因地而居,因族而分,因人而异,这就要求设计者在运用人物形象进行创意时,必须有明确的设计定位。利用人物来进行设计的作品,是我们看得最多的形式,不足为奇,毕竟我们设计的许多作品都是服务于人类的,而人物形象的表达正是沟通设计者与观赏者情感的最佳方式和桥梁。人物形象的运用最好选择一些较有特征的形象来进行,这个形象特征一定是对你有很深触动的,这样你才有可能设计出较有创意的作品。





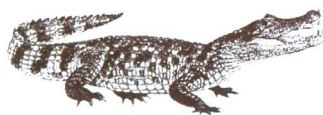
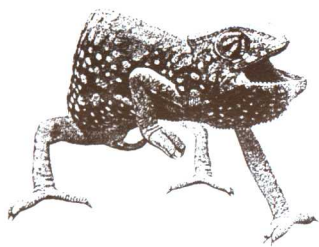
RA 04/02



花卉是自然界中最美的东西，不少文人墨客都以花为媒表达情感、挥洒情怀，许多艺术家都借花卉作为自己作品表达的意境，以此歌颂美好的生活和未来。花卉图形的运用与创意较其他题材更为广泛和普遍，也容易被人们所接受，我们在生活中所接触到的物品中，以花卉作为装饰题材的数不胜数，随处可见。不过作为现代艺术发展的需要，我们更应该注重创意的设计与表现形式的创新。本书中的许多花卉造型，分别采用了不同的表现技法与手段，特别是利用电脑美术的技巧来进行表达，出现了令人叫绝的效果，这也是以前编写此类内容所没有利用的技法之一。



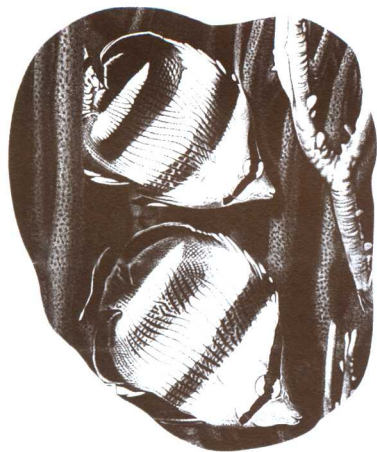




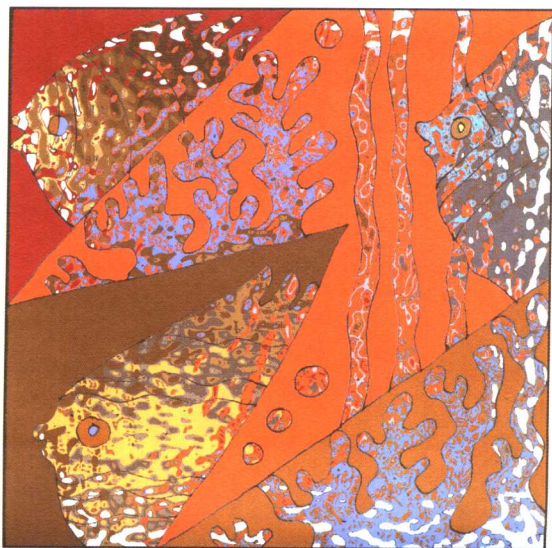
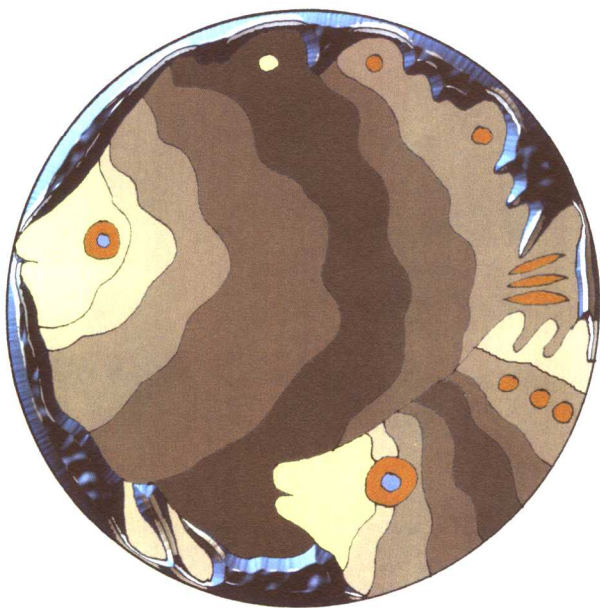
动物是自然生态中重要的组成部分,它使自然界生态的发展得以平衡,也为人类社会的发展提供了许多设计的灵感,如鸟类的飞翔促成了人类在航空技术领域的发明,鱼类的遨游促使人们对潜水技术的改进。许多生态科学的研究都是与野生动物分不开的,而在艺术家的眼里,野生动物也是最让人感兴趣的题材之一,因此,许多野生动物的形象以不同的风格表现在艺术家的作品里。我们以蜥蜴、鳄鱼为范例,表现野生动物颇具野性的一面,这也是设计作品需要达到的个性风格。





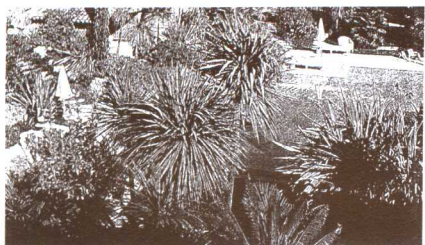


地球有三分之二的面积为海洋所覆盖，海洋是伟大和神秘的。海洋中生活着千姿百态的各种生物，有鱼类、壳类、藻类、珊瑚类等，蔚为壮观，在许多人的理想中，到海底世界中遨游是梦寐以求的事情。在海洋生物中，鱼类是最主要的动物之一，不同的鱼类有着不同的特征与色彩，可用来作不同的构思与创意。其他的生物如珊瑚也是用来作画的理想题材。鱼类中的热带鱼，除了有极高的观赏价值外，更具有艺术设计中所必备的个性与情趣。

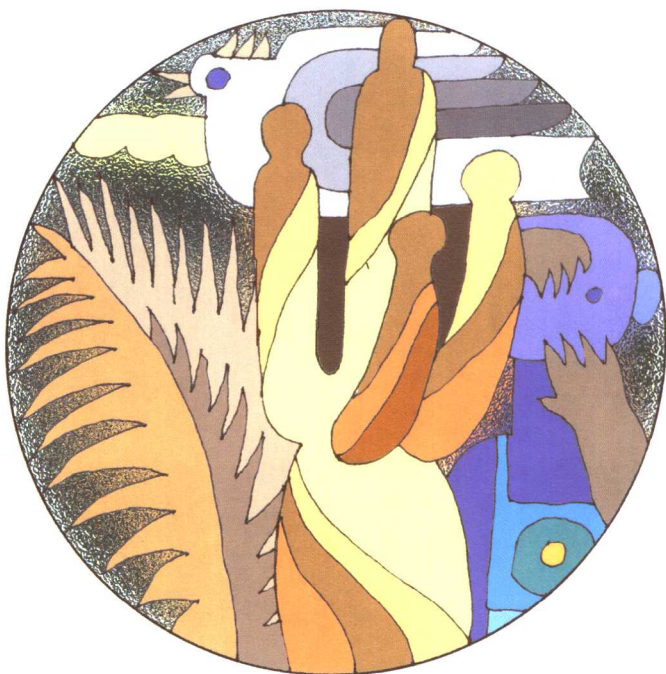




植物运用提示



植物是自然界的衣裳，因为有了植物的覆盖，才使得自然界如此美妙。人类也是因为有了众多植物的庇护，才得到养分和空气，才得以生存和发展。在现代艺术作品中，人们对植物的表达怀有不同的情感，或绿绿葱葱，或金秋清爽，美不胜收。植物中最好入画的当属热带植物，其千奇百怪的造型，令人赞叹，流连忘返。如树类、仙人掌、剑麻等，以及各种大叶植物，造型各异，确是入画的绝佳题材。设计时，将各种造型加以综合，分层次表现，最容易出效果。





鸟类运用提示

鸟类也是艺术家们特别喜欢用于表达的题材之一，如著名的芭蕾舞剧《天鹅湖》，就是取材于天鹅美丽的传说故事，艺术家通过舞蹈的语言，借天鹅的形象来表达人间真情。在许多绘画与设计作品中，鸟类的形象也时常出现，用以表现不同的意境与思想内涵。鸟类题材的运用，在绘画中常以鸟类直观的手法出现，而在设计作品中，鸟类的形象更趋理想化、抽象化，更趋追求某种造型的规律，当然这也是为了达到更高的审美境界。

