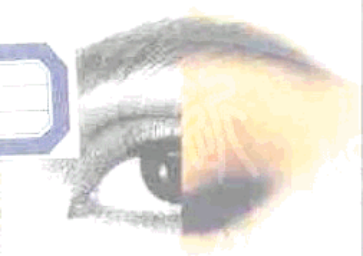

设计关键

• 基础设计 •

SH
e ji

G
uanjian

辽宁美术出版社

概 论

装饰设计的世界

装饰图形所涉及的范围很广。就其形式来讲,大而言之,可以创作情节比较复杂的具有主题性的装饰画。小而言之,可以创作一个人物、一个动物、一朵花、一棵树或一朵云,直至创作设计一个商标,它既包括欣赏品,又包括实用品,就实用品的装饰来说,衣、食、住、行等方面都能包括其中。

社会生活,现实生活的素材包罗万象,为装饰图形的设计提供了取之不尽,用之不竭的宝藏。装饰图形的写生,就是收集这些素材,为创作设计做准备。

装饰图形设计就是从我们的日常生活中发现美,创造美,凭借设计者想像在自然中挖掘美的规律,将不同的时空,不同的景观形象化再现,用多种多样的装饰艺术手段来表现自然界的物象,把美好的幻想依附于具体实在形象上,进行加工,提炼和再现,使浪漫的情感理想化,使主观倾向寓于完整的形象之中,建立起人为的艺术秩序,从歌颂、抒情、象征中获得启迪,并得到美的享受。用我们的双眼去感受美,发现美。一棵无名的小草、凋谢干枯的枝叶、参天大树、千年古柏,它们都有量、质、体态的变化,都能触发我们的情感。装饰艺术源于生活,又高于生活,是形的浓缩,又是美的升华,它与纯绘画艺术有完全不同的表现方法和审美观点。单纯的语言,概括的外形,平衡的秩序,和谐的平面,是装饰艺术的最基本的特征。

装饰图形的造型,基本上有三种倾向。一种倾向于写实;一种倾向于夸张;一种倾向于变形。倾向于写实,则近似一般绘画而具有装饰性。倾向于夸张,是突出形象的主要特征。倾向于变形,就是改变对象原来的形,达到想像化和理想化。这三种倾向,说明了装饰图案变化的多样性和丰富性。当然,这三种倾向仅是相对而言,它们之间并没有绝对的界限。

在古希腊时代,古希腊以数、比例、和谐为美,以圆柱体、球体、立方体、黄金分割比例为美,对世间万物的基本形和美的组成要素,影响了许多世纪和许多艺术家。朴实而随心所欲的民间艺术,渗透着一种浪漫与和谐、粗犷豪放、夸张变形的非洲艺术,展示量感与数的比较之美。汉代艺术博大而深厚的造型、简练而概括的表现形式,无不体现着追求单纯和张力的体量的整体美。立体派的毕加索,后期印象派的塞尚,抽象派的康定斯基等的艺术语言,都是运用了这些美的因素。如果说具象形态使人感到真实可信,那么,抽象形态更具内涵。抽象形态是以点、线、面这一造型的基本要素和手段贯穿始终,是通过色、形、线的排列组合,反复相叠,相互对立而产生装饰效果的,它孕育着生命,如同人们领略交响乐一般令人振奋或悲怆。

生活需要美,装饰艺术正是装点人类生活美的彩虹,美是人类的本能渴望,没有美,整个世界就会黯然失色,停滞凝固。

目录

C O N T E N T S

概 论

Chapter One

第 一 章

章

花卉写生

②

Hua Hui Xie Sheng

装饰花卉设计与表现

⑤

Zhuang Shi Hua Hui She Ji Yu Biao Xian

Chapter Two

第 二 章

章

动物写生

⑩

Dong Wu Xie Sheng

装饰动物设计与表现

⑪

Zhuang Shi Dong Wu She Ji Yu Biao Xian

Chapter Three

第 三 章

章

装饰风景的意境美

⑩⑥

Zhuang Shi Feng Jing De Yi Jing Mei

标新立异的联想美

⑩⑦

Biao Xin Li Yi De Lian Xiang Mei

Chapter Four

第 四 章

章

装饰人物设计的平面性

⑩②①

Zhuang Shi Ren Wu She Ji De Ping Mian Xing

装饰人物设计的观察方法

⑩②②

Zhuang Shi Ren Wu She Ji De Guan Cha Fang Fa

装饰人物造型的特征

⑩②④

Zhuang Shi Ren Wu Zao Xing De Te Zheng

Chapter Five

第

五

章

对称和均衡美的形式
节奏和韵律美的形式
对比美的几种形式

(28)

(30)

(32)

Dui Chen He Jun Heng Mei De Xing Shi
Jie Zou He Yun Lü Mei De Xing Shi
Dui Bi Mei De Ji Zhong Xing Shi

Chapter Six

第

六

章

单独图形的构成
适合图形的构成
连续纹样的构成
装饰图形的表现手法

(36)

(36)

(38)

(45)

Dan Du Tu Xing De Gou Cheng
Shi He Tu Xing De Gou Cheng
Lian Xu Wen Yang De Gou Cheng
Zhuang Shi Tu Xing De Biao Xian Shou Fa

Chapter Seven

第

七

章

色彩的基本知识
色彩的对比
色彩的调和
色彩的感情
配色计划
色彩的感觉

(50)

(53)

(58)

(61)

(64)

(65)

Se Cai De Ji Ben Zhi Shi
Se Cai De Dui Bi
Se Cai De Tiao He
Se Cai De Gan Qing
Pei Se Ji Hua
Se Cai De Gan Jue

Chapter Eight

第

八

章

立体构成研究的内容
立体构成

(69)

(73)

Li Ti Gou Cheng Yan Jiu De Nei Rong
Li Ti Gou Cheng

CHAPTER ONE

第一章

花卉写生
装饰花卉设计与表现

Hua Hui Xie Sheng

Zhuang Shi Hua Hui She Ji Yu Biao Xian

装饰花卉设计表现形式

ZHUANG SHI HUA HUI SHE JI BIAO XIAN XING SHI

第一节 花卉写生

一、花的结构特征

花是由花托、花萼、花瓣等几部分组成（花的结构图）。

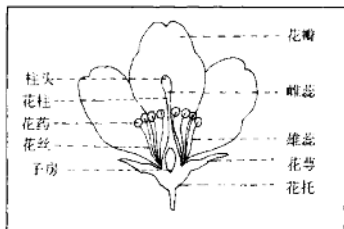
花托：花梗的顶端膨大部分叫花托，花的各部分都与花托相连，花托支撑着花的所有部分。

花萼：生长在花托上由几个萼片组成，在花瓣的外部，萼片的数目各有不同，组织分离的称做离萼（如牡丹、油菜花等），联合在一起的叫连萼（如紫藤、蚕豆花等）。

花瓣：花瓣生长在花托与花萼的交接处，花瓣数量各有不同，同时又有离瓣与合瓣之分，分离的叫离瓣花（如海棠、桃花等），合在一起的叫合瓣花（如牵牛花等）。

花蕊：花蕊分雄和雌。雌蕊由柱头、花柱、子房三部分组成，生长在花托的中心，一般花的雌蕊都比雄蕊长，雄蕊由花药和花丝两部分组成，也生长在花托上，在写生过程中会发现并不是所有的花都具备花托、花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊，具备这几部分的叫完全花，只具备其中几部分的称为不完全花。

由于花的品种不同，生长在枝干的排列次序也不同，我们通常把花朵在枝干上排列形式叫做花序，常见的花序有：单朵花序、总状花序、复总状花序、穗状花序、伞形花序、伞房花序。

二 叶的基本结构与特征

我们在研究花的特征时还要注意叶的生长规律，植物的叶子一般由叶片、叶柄、叶托三个部分组成，具备这三部分的称为完全叶，没有叶柄或叶托的称为不完全叶。叶子有单叶和复叶之分，在一个叶柄上只生一片叶子的叫单叶，在一个叶柄上生两片以上叶子的

叫复叶。通常把叶子在枝梗上的排列形式叫做叶序，叶序大体上分为对生、互生和轮生三种。

三 写生的目的和要求

装饰图形写生，不同于一般的绘画写生，它要求准确地、细致地、真实地描写对象。因为大自然中客观地存在着美的规律，人们要掌握这些规律，就必须对自然界进行深入细致的考察。

当然，我们不能否认人们对事物第一时间内所获得的新鲜的印象，虽然这个印象是粗浅的，但往往这个印象却抓住了主要的东西，它对典型提炼是有好处的。

然而，一旦我们落笔在纸上，要塑造出一个具体的形象时，只具有一个印象是远远不够用的，还必须进一步的对整体和局部细致观察、分析、研究，掌握物象变化的规律。

古人所谓的“常形”与“常理”中说：“以为人含宫室器用，法有常形，至于山石、竹木、水波、烟云，虽无常形，而有常理。”其实在花卉、动物、风景的写生中，对每一种物象，既有“常形”，也有“常理”，在写生时，从“常形”到“常理”都要了解透彻。

例如梅花花瓣，花形颇圆，桃花有五瓣和重瓣之分，花形稍尖，开花时枝尖有叶芽，梅花则无，这是“常形”。但梅花的枝干与桃花的枝干就较难区分了，常有这种情况，写生的梅枝往往不像梅枝却像桃枝，写生的还不及国画写意的梅姿那么像，这是什么原因呢？这里有一个“常理”的问题，梅花是不畏风雪，顶着风雪花枝怒放，所以梅花有一种斗争精神，和人的思想感情联系在一起，梅枝在风雪中挺拔、苍劲。而桃花则艳丽、娇嫩，枝干轻柔，所以只有透过“常形”了解它的“常理”，才能真正了解它的特性。

写生时，一般都比较重视形态的变化，但往往忽略了对象的结构，在变化时，就无法组成纹样。而且形象的特点是在结构上，有的结构本身就体现了一种美的规律，如梅花的气势，主要是在梅枝的结构上，所以称为“梅姿”；又如画竹，它的美也在竹节、竹枝、竹叶的结构上，所谓画竹叶的“八、个、分、川”组织，也是在结构上，它是用枝与枝、叶与叶的相互关系组成的，这种关系就是结构。

对结构的观察，要理清对象各个部分的来龙去脉，每一个部位是怎样衔接的？有什么特点？一支花，从花心——花瓣——花萼——花柄——花枝，每一个环节的变化、形态、比例都要进行认真的观察、分析、研究，了解它的特点和规律性。

写生时，把对象分为若干局部，从正反侧面进行

描绘,以便找到最鲜明的典型特征。不要把“变态”的东西当为特点,有时要从规律来看,舍弃不符合规律的东西,这样才能达到典型的特征。因为写生必须考虑到下一步还要进行变化,既要有整体的描绘,也需要局部细节的刻画,如写生花,可先画整枝,注意其大轮廓、基本形,画出它的姿态和枝叶穿插关系,然后在旁边再画一些特写细部,包括全开花冠,半开花冠,花蕾,甚至花瓣上的筋脉、花蕊、花萼,叶子的各种翻侧,以及叶子上的叶脉、花与茎、叶与茎的接合关系等,都要细致地描绘下来,为下一步变化准备充分的资料。(图1)

四 写生的方法

(1) 线描法

选择所要描绘对象最适宜的角度,用铅笔或钢笔准确细致地将对象的轮廓、结构、特征描绘下来。在描绘时线条要细,根据结构的转折变化,尽量做到笔笔有交代,用笔要有轻有重,有起有伏,以达到充分表现对象既具体又生动的艺术效果。

(2) 淡彩法

在线描的基础上,根据对象的色彩,用水彩颜料薄薄的罩上一层,要求色彩基本符合对象,同时可以适当强调对象的固有色,作为装饰变化的依据。(图2)

(3) 明暗法

用铅笔画出对象的明暗立体效果,像素描写生一样表现出对象的体积感和空间感。(图3)

(4) 影绘法

即是用单色平涂,画出对象的影像。它的特点是概括力强,容易抓住对象的轮廓特征,动态姿势,是装饰图形较常用的一种写生方法。(图4)

(5) 归纳法

一般是把对象的明暗关系归纳成黑、白、灰三个层次进行写生。这种方法概括简练,层次分明,有装饰效果。

(6) 装饰画法

先用铅笔淡淡地打好轮廓,然后用水彩或水粉颜料进行描绘,要求色彩尽量符合对象,既强调固有色,又注意表现对象受光的照射和环境的影响而产生的色彩变化。(图5)

(图1)

(图2)

(图3)

(图4)

(图5)

第二节 装饰花卉设计与表现

二 强烈地美化夸张

高度地简化和提炼
强烈地美化夸张
打破常规的比例美
突破现实中的时空美
丰富优美的纹饰添加

一 高度地简化和提炼

提炼也就是概括,就是去繁就简,去粗取精。大自然是美好的,但从装饰的角度看它太繁、杂、乱,必须把复杂的自然形象进行筛选、提炼、净化,目的是使形象的特征更突出。在提炼过程中,重要的是,该提炼哪些东西,简化哪些东西,要用朴素、简洁、富有情趣的艺术语言来表现形式美,使形象刻画得更典型、更精美。如同文学中的诗一样,短小精炼,是文学艺术中最概括的形式。戏剧艺术中“三五步走遍天下,六七人百万雄兵”的概括形式,都是极好的例子。再如传统纹样中的云纹、水纹、水纹及少数民族纹样中的火纹,都以典型的概括形式,给人留下深刻的印象。(图6)

(图6)

夸张是任何艺术不可缺少的。夸张是将最典型、最有代表性的东西,表现得更鲜明、强烈、完美。通过夸张给人留下深刻的印象。装饰花卉的夸张,主要分形体特征的夸张、动态的夸张、神态的夸张。

(1) 形体特征的夸张

抓住对象的形体特征,突出对象的形体。例如向日葵的饱满,菊花的清秀,画梅要把花瓣画得很圆,实际上梅与桃花的造型很接近,梅花只是略显瘦些。同一种花也可以作不同的夸张,可以夸张它柔和的一面,也可以夸张它挺拔的一面。

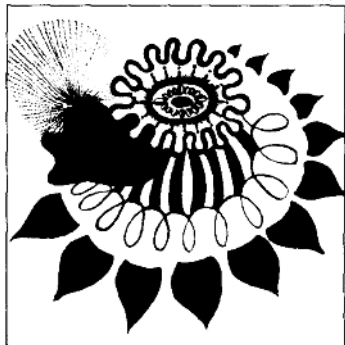
(2) 动态的夸张

或称动势的夸张。所有的花卉都有一定的动态和姿势,它是形象塑造的重要方面,也是物象特征的一种体现。动态的夸张在花卉中主要用于枝梗的变化上,装饰花卉中很多枝梗在自然中是很难看到的,但运用夸张手法去表现出这些枝梗使人们觉得自然、生动、完美。

(3) 神态的夸张

主要用在动物装饰或人物装饰中,往往与动势结合运用。花卉虽然没有语言、表情,但它是有个性的,这是由于它的生长环境不同,季节不同,不同的形象色彩和结构会给人以不同性格的联想。在艺术家的眼里宇宙万物都是有神有情的。(图7)

(图7)

三 打破常规的比例美

自然界中的各种物象，都有本身不同的比例，例如透视比例：近大远小、大小比例、叶与花的不同大小比例、长短、粗细比例、花与叶的多少比例。以上这些真实的比例，在艺术处理时，为了使其所表现的主体更突出，使设计者的美感意图强烈地传递给观者，一切自然比例都可以打破。在装饰设计中你可以看到，人大于山，水不能泛舟，花多于叶……这就是艺术的真实。（图8、9）

(图8)

(图9)

四 突破现实中的时空美

装饰设计可以把不同季节的花卉同时并置于一幅画面中，例如民间剪纸中常可以看到花枝上既有桃花，又长着桃子，而实际上桃花谢了后才能长桃子。花与果在自然中本是不相见的，但在艺术的处理上是合理的。又如常把荷花、荷叶、莲蓬和藕同时画在一幅画面上，这不但打破了时间差，而且也打破了空间差。藕生长在泥水中，观赏荷花时是见不到的。（图10、11）

(图10)

(图11)

五 丰富优美的纹饰添加

添加就是把所需要装饰的物象,除了进行省略与夸张手法外,还可以将不同的装饰物象组织在一起,形成一种丰富优美的纹饰。如传统纹样中有花中套花,花中套叶,叶中套花等。民间纹样中有梅花鹿身上附加梅花,表示梅花鹿,是联想性的添加。还有寓意性的添加,如在蝴蝶的外轮廓中加花或用花组成蝶状,寓意蝶恋花,象征爱情。

添加归纳大体有三种形式

物形本身的添加

物形本身存在各种各样局部的特征,如扶桑花,花蕊突出,变化时将它的花蕊变化成一朵小扶桑花。

相异物形的添加

即以某种物形为主,将另一种物形附加其上。如花叶上添加几何纹,叶上添花,花上添叶。

求全的添加

自然界中的东西有些个别局部的现象,我们看不到或只能看到某一部分,如荷花在水面下,藕与根在水下,但在装饰设计上可以把花、梗、藕全表现出来,变化后的物象使人感到是符合客观实际的。

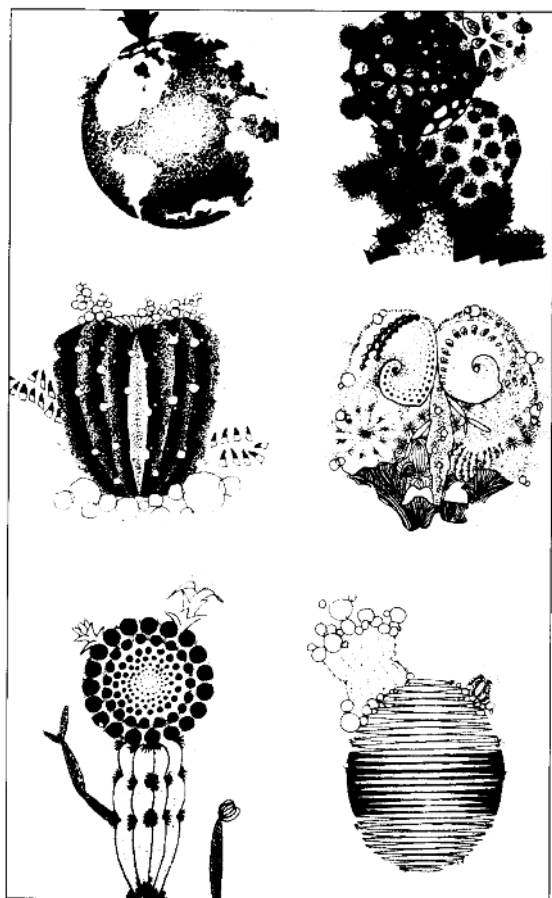
总的添加手法要注意互相调和,不能生硬,感觉上要自然、舒服。(图12~14)

(图12)

(图13)

(图14)

CHAPTER TWO

第二章 装饰动物设计表现形式

动物写生
装饰动物设计与表现

Dong Wu Xie Sheng

Zhuang Shi Dong Wu She Ji Yu Biao Xian

ZHUANG SHI DONG WU SHE JI BIAO XIAN XING SHI

第一节 动物写生

动物写生是动物装饰图形创作的开端。动物图形必须来自自然界中的动物世界。因此,观察、体验、研究、分析动物生活(解剖、习性、体态、特征)进行提炼加工并加以典型化,这就是进行动物写生的目的。

动物写生侧重于整体的提炼和简化及生动的描绘,更侧重于对所描绘对象的研究,理解它的自然成长规律、形体结构,为动物装饰图形提供依据。所以动物装饰写生不能同绘画写生等同起来。动物装饰写生是动物装饰变化的第一步。

动物装饰写生与花卉写生、风景写生不同,动物静止的状态很少,在写生时要及时准确的捕捉动物的形象特征。因此选择写生工具是很重要的,一般使用铅笔(炭铅笔)、毛笔、钢笔这几种工具比较适宜。这几种工具比较容易掌握、携带方便。

铅笔线描写生

铅笔线描写生是进行动物写生直接有效的表现形式,通过线描,可以把具体的形象快速地描绘下来,迅速地捕捉动物大形。也可以对动物细部加以描绘,根据纸张的软硬选择不同型号的铅笔,起笔收笔要交待清楚,根据物象的转折笔力要有轻有重,有起有伏,用笔要流畅,使描绘对象所构成的线条生动灵活。(图15)

钢笔写生线条流畅,黑白分明,无论抓大形还是刻画细部,使用钢笔都很方便,可以自制成宽窄不同型号的笔尖,能画出粗细不同的线条,取得不同的艺术效果。(图16)

毛笔写生

毛笔写生的技巧也是多种多样的,使用毛笔写生下笔要准确,笔的含墨量要适当,运笔自然流畅,生动。(图17)

写生时要注意以下几点

(1)在进行写生时,如果所描绘的动物是静止的,可带有一定的明暗调子。用这种表现形式写生主要是记录动物的立体转折、层次,便于刻画动物的细部。

(2)在写生时,无论用什么工具和表现形式,都要通过描绘物体,肯定结构来表现动物的精神实质,不能含混不清。

(3)在写生时,要深刻地理解和掌握动物解剖、特征、方向、转折,同时在整体分析、观察、研究的基础上也要对局部加以详细的描绘,以便于对动物细部或局部的理解。

(图16)

(图 17)

第二节 装饰动物设计与表现

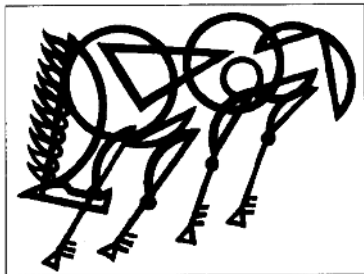
抓住装饰动物的体态和动势
注意装饰动物的形象特征
强化装饰动物的性格特征

抓住装饰动物的体态和动势

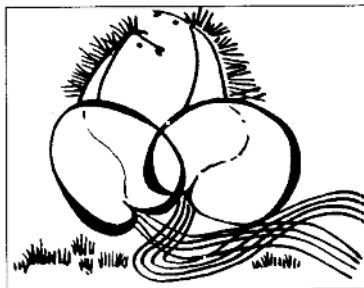
体态是指动物的基本形体结构，是动物变形的基础。各种动物都有其不同的结构。动物本身是活动的，各种各式的运动变化会出现不同的体态，所以我们在了解动物的基本形体结构后，强调体态的运动变化，在瞬间即抓住动物的动态，如鸟飞、兽跑、鱼游等。

注意装饰动物的形象特征

各种动物都有自己的形象特征，形象特征是一种动物区别于其它动物的独特外貌形态，比如大象的长鼻子、鹿的角、虎豹和斑马的斑纹、兔子的耳朵、狮子的鬃毛、狐狸和松鼠的尾巴、猫头鹰的眼睛、鹤的长嘴长腿、蝴蝶的翅膀等。因此，必须根据不同动物的特征进行夸张变化。虎豹可夸张头部和身上斑纹变化，同时把它们的凶猛特性表现出来，鹿要夸张角和腿，蝴蝶可夸张它的翅膀。以上这些形象特征，都是把自然形象提炼升华成艺术形象。(图 18-27)

(图 18)

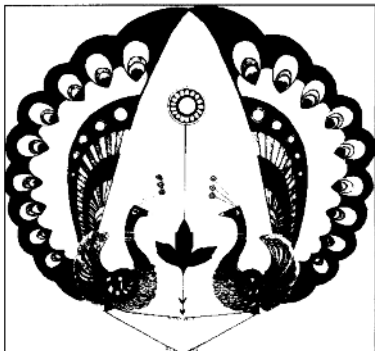
(图 19)

(图 20)

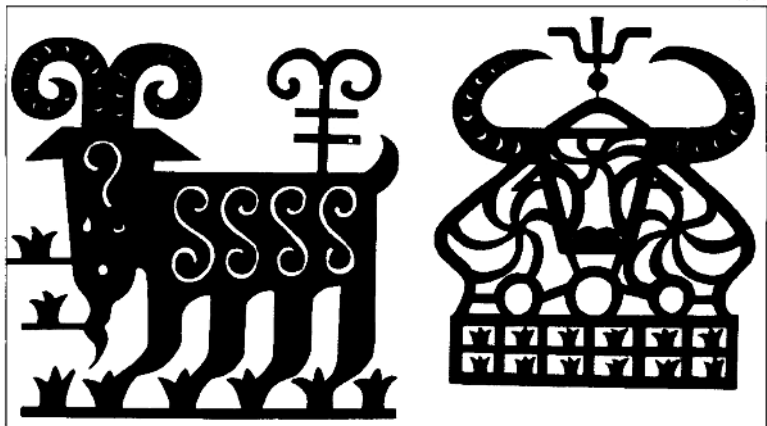
(图 21)

(图 22)

(图 23)

(图 24)