

图形设计

D

E

S

I

G

GRAPHIC DESIGN

LEWEL GRAPHIC
DESIGN SPACE

E

R

453978

代

设

计

丛

书



M o d e r n
 G r a p h i c
 D e s i g n
 S e r i e s

G R A P

D H E C S I G
 DEWEI GRAPHIC
 DESIGN SPACE



图形设计



00453978

图书在版编目(CIP)数据

图形设计 / 毛德宝编著. - 南京: 东南大学出版社,
1999.10
(现代设计丛书)
ISBN 7-81050-496-7

I.图… II.毛… III.图案-设计-技法(美术) IV.J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 40649 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

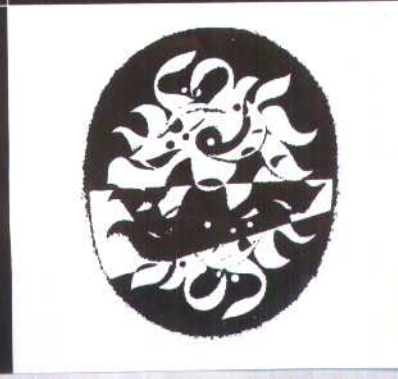
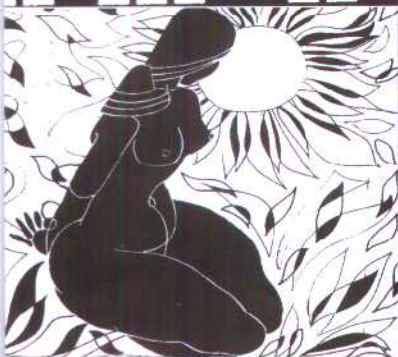
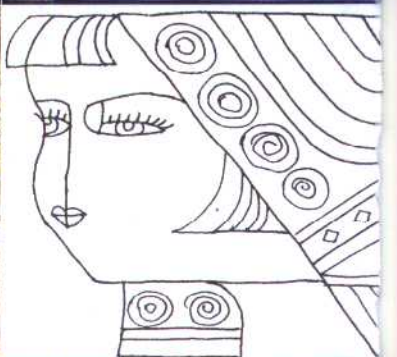
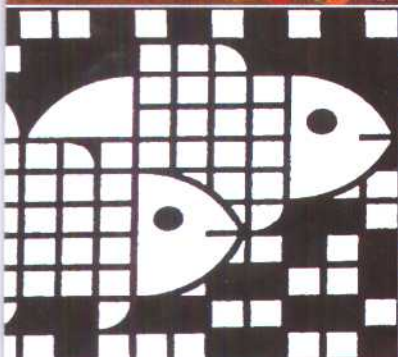
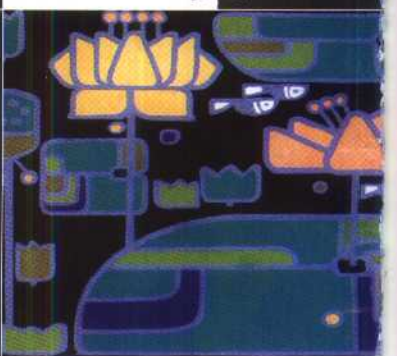
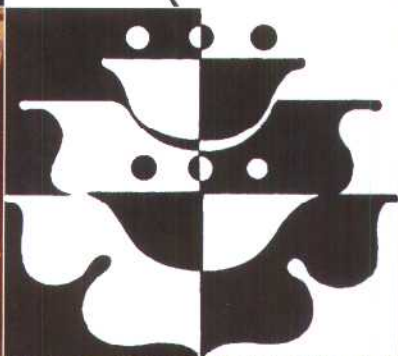
出版人: 宋增民

江苏省新华书店经销 江苏竺桥印务有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 4 字数: 121 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 - 4000 定价: 25.00 元



目

录

概述

1

形式法则

对称与平衡

条理与重复

对比与调和

动感与静感

节奏与韵律

比例

6

写生规律

15

图形造型

15

表现手法

16

图形构成

自由形

适合形

连续图形

边饰图形

几何图形

18

色彩配置

24

佳作欣赏

28

概述

图形的设计是每一位设计专业学生所必备的基本功。学习图形设计,目的是让学生加强装饰观念,掌握图形的基础知识和设计语言,提高设计者对美的欣赏能力,加强创造意识,在实际应用中得到美的熏陶。图形设计是由图形的基础理论、基础知识、基础技能和图形的设计语言等组成的一门课程。

装饰图形具有特定的装饰性和实用性,是与工艺制作相结合的一种艺术形式。装饰图形可分为两类:一类是平面图形,指用于商品广告、商标标志、书籍装帧、印染服饰等设计中的图形;另一类是立体图形,指器物的造型与纹样,如建筑物、日用品、商品容器、家具等的装饰纹样。

装饰图形的产生可追溯到史前。可以说,自有艺术活动起,就有了装饰手法。原始社会早期,人类对美的追求集中表现在石器的加工制作上,新石器时代则表现在陶器的纹饰中。从人类用颜料纹身,以及将兽骨、珠贝等物装饰于形体上,把图形绘制在器皿和武器上,成为标志性图形开始,装饰的萌芽就渐渐形成。人类崇拜这些图形,它们象征超自然的、人们幻想中的神秘力量。

世界各国的装饰图形历史可以从文明古国——古埃及说起,古埃及是世界上较早运用程式化艺术法则的国家,创造了古象形文字及装饰图形。希腊瓶画图形构图丰满,线描简练匀称和谐,内容有当时战争、狩猎、爱情、婚姻等题材。波斯的装饰图形巧妙地利用多层次、多视点、多侧面的装饰语言,表现了三维空间的效果,绚丽的色彩,有诗歌般的抒情韵律。非洲的装饰图形风格粗犷、质朴热情、节奏感强,多用直线、几何形装饰手法,夸张大胆。大洋洲的装饰图形风格远离自然,有神秘性,以曲线、螺旋形、对钩形为主,造型上富有想象力。

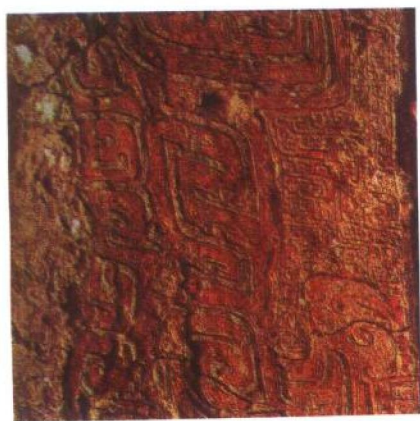
我国古代有丰富的装饰图形宝藏。中国传统图形从新石器时期的彩陶开始,就有动物、植物、人物、几何形的装饰图形;商周时期的青铜器上,有饕餮纹、夔龙纹、凤鸟纹、象纹等;战国时期除发展了青铜器外,开始有了漆器、织绣纹样、玉器造型及纹饰;汉代装饰图形主要有建筑物的画像石、画像砖、瓦当纹饰、织绣纹样和金属制品的造型与纹饰;南北朝佛教盛行,发展了石窟艺术,有石刻纹饰、飞天、忍冬草、莲花等装饰图形;唐代有卷草、折枝花、团花、国相花诸纹饰;宋元时期有莲花、牡丹纹样出现在陶瓷制品上;明清时期的瓷器、织绣、雕漆、景泰蓝等工艺美术品更有了十分丰富的纹饰。中国民间艺术也有十分丰富的图形纹饰,它们更加贴近百姓的生活。民间图形有祈祥纳福的象征意义,内容有庆贺寿辰、婚姻爱情、戏剧故事、民间传说以及百姓的日常生活场景等等,有剪纸、



甘肃白银岩画



人面鱼纹彩



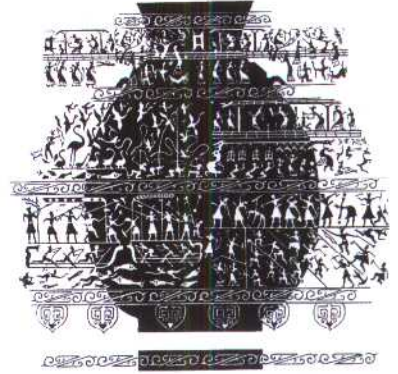
商代木棹板虎夔纹



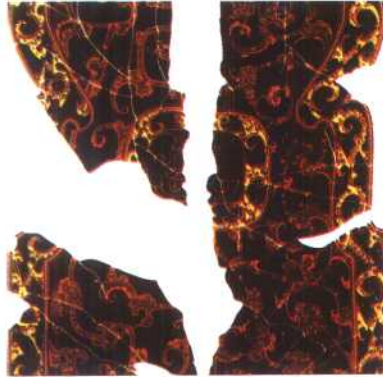
羊山类型彩陶



马家窑类型旋纹瓶



战国“宴乐渔猎攻战纹”壶



战国彩绘漆酒流云纹



战国镂空铜垂挂曲纹



北魏石栝床（山西大同）纹饰



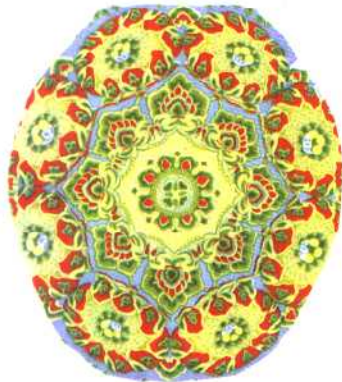
隋代藻井（莲花、三兔、飞天）图形



唐代藻井（莲花、葡萄、飞天）图形



唐代联珠鹿纹锦图形



唐代织锦宝相花纹

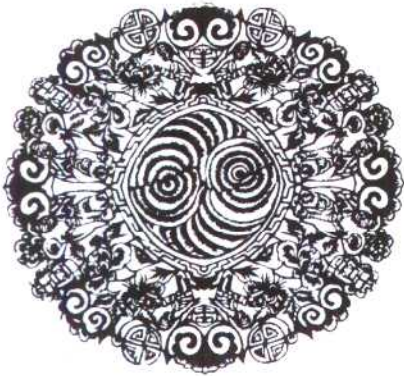
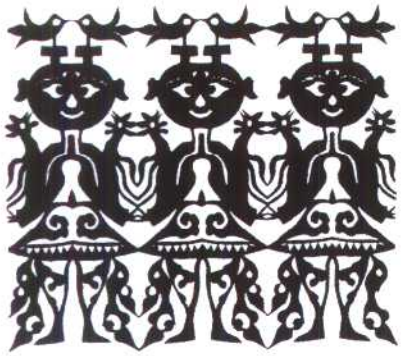


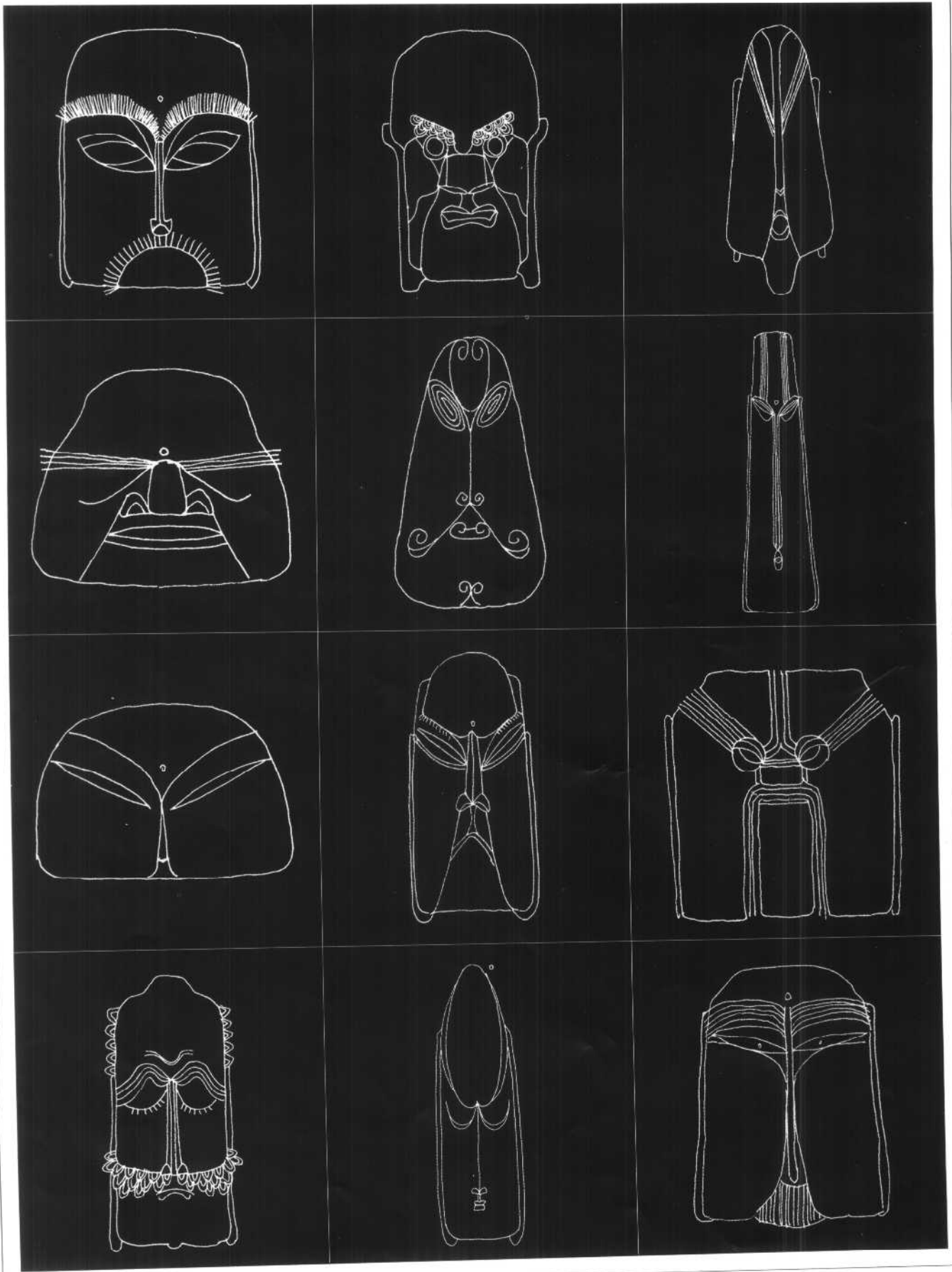
宋代建筑彩画如意花草纹饰



清代刺绣凤穿牡丹纹样

中国传统图形





装饰语言的表达



埃及底比斯王谷浮雕



古希腊装饰图形



希腊古陶瓶



意大利面具



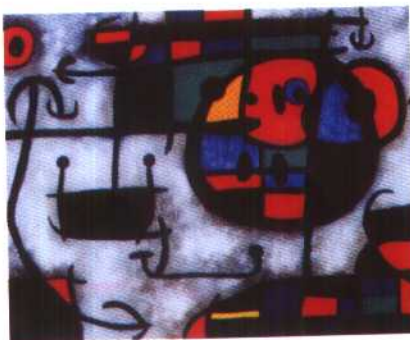
美洲苏尼印地安水壶



刚果雕像



韩国工艺品



米罗作品



马蒂斯作品

世界各国的装饰图形

蓝印花布、蜡染、刺绣、泥玩具、木版画等表现手法及制成品。

了解、研究中外的装饰图形历史，对今天的设计者来说具有十分重要的现实意义。中国不同历史时期的装饰图形，造型优美、图形风格各异、变化多样，既有丰富的民族特色又有不同时代的风格，充分显示了中华民族的聪明才智。了解世界各国的装饰图形，为我们提供了更加丰富的装饰语言。继承中国的传统艺术精华，学习、借鉴外国的装饰图形，从中提取有益的养料，补充自己，是设计师提高自身修养及创作能力的有效途径。

图形设计的训练主要分为写生、变化、构成三个环节。经过三个环节的艺术实践，方能掌握装饰图形设计的基本规律。

写生是图形设计的第一步，通过对自然物的真实描绘，收集自然美的形象资料，为装饰图形的变化、构成提供素材和依据。

变化是将自然的物象依据美的形式法则，经过主观理念的简化、加强、夸张，上升为艺术形象的阶段。依据不同的自然对象的形态，采取不同的表现方法。变化可分为写实变化与写意变化，前者是指变化后的形象相对写实，写意变化则包含较多的主观因素，变化后的形象打破了对象的客观性，以达到装饰效果为目的。

有了第一步自然物体的写生，设计者把自然物体集中、强化、夸张、提炼成为第二步“变化”的艺术形象。而第三步“构成”，则要求设计者根据装饰图形的主题要求，赋予图形诗情、画意、象征、寓意等意境。要设计出令人满意的装饰图形，设计者必须研究装饰图形的形式法则，图形的造型、图形的构图以及它的描绘手法。准确掌握运用装饰语言，是创作完美的装饰图形的前提。

装饰图形的造型语言区别于自然物的描绘，它用概括、提炼或简化而得物象的影像形，影像形排斥非本质的光、色、空间的制约，有明确的单纯性。通过概括提炼赋予物象神与形而得到简洁、单纯的装饰图案语言。毕加索画牛的过程，从复杂的客观写生逐渐变化为只有几条线的单纯形象，便是一个典型的例子。

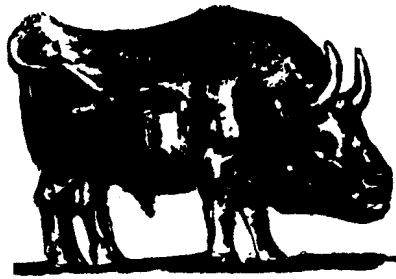


装饰图形是客观物象的反映，而不是自然的再现，它有与绘画的艺术形式一致的追求，却没有绘画的宏大场面和丰富内涵。绘画注重客观性，而装饰图形注重形式感，强调表现形式，追求创造性和规律性，在艺术规律上有各自的特点。

变化与统一是装饰图形变化总的设计原则。



1



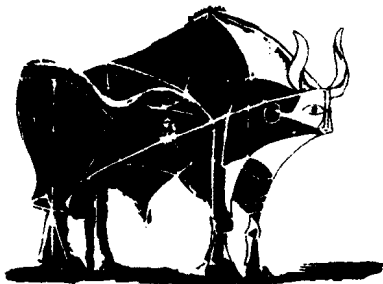
2



3



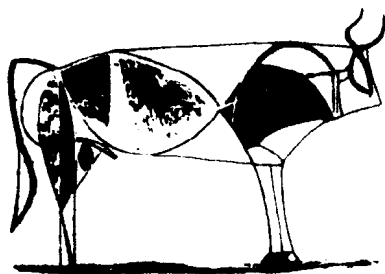
4



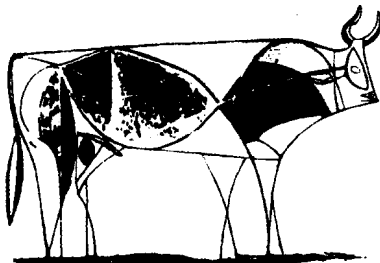
5



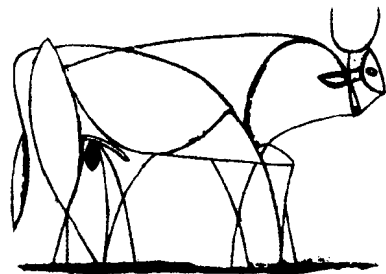
6



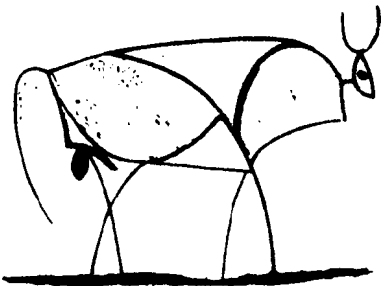
7



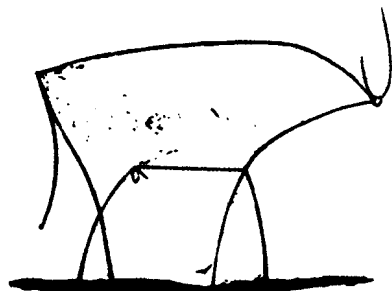
8



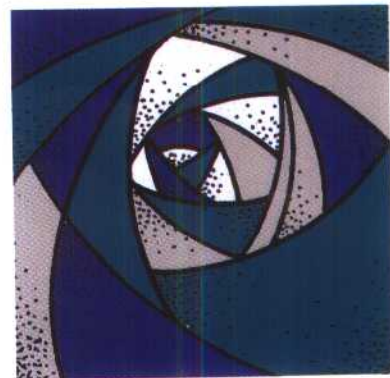
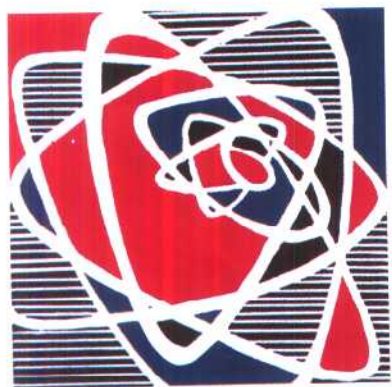
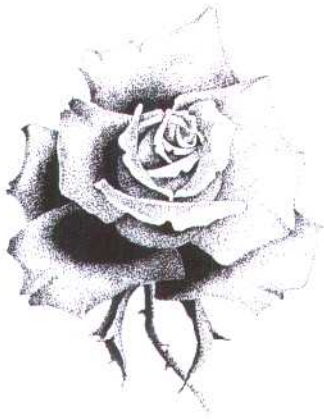
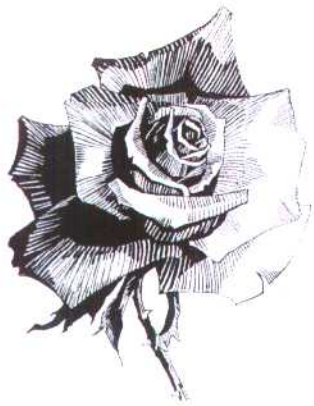
9



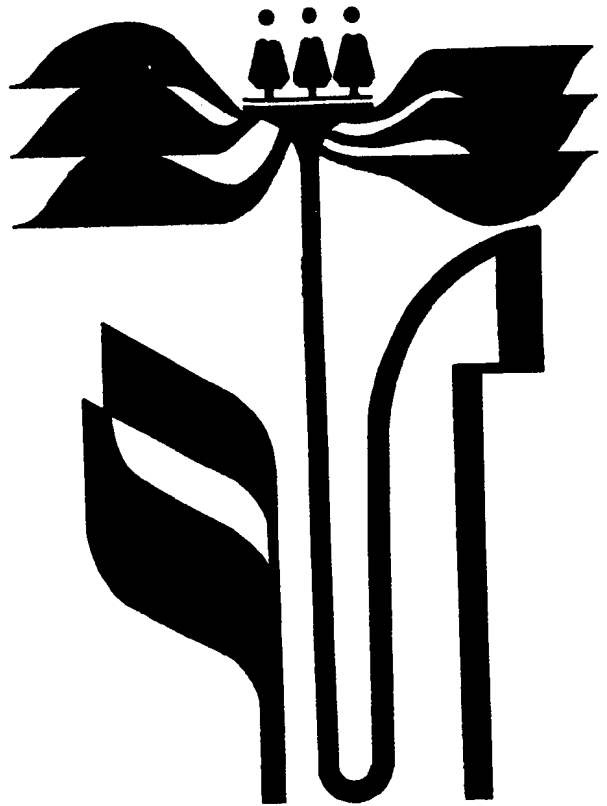
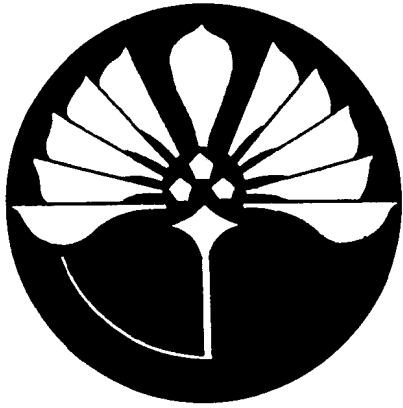
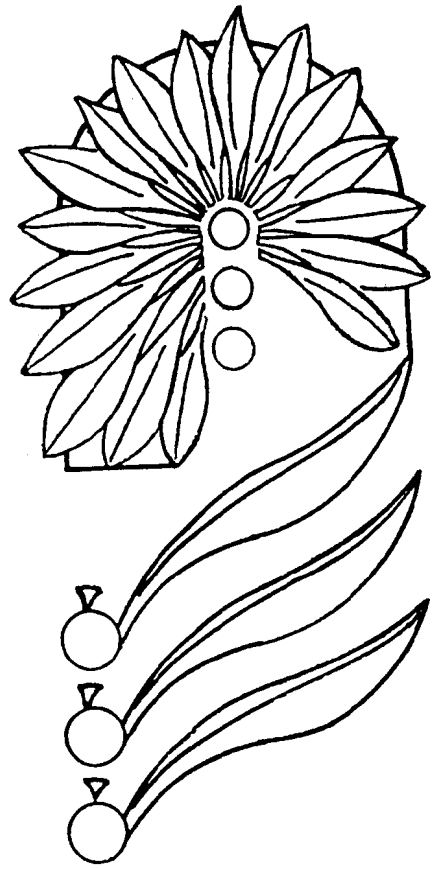
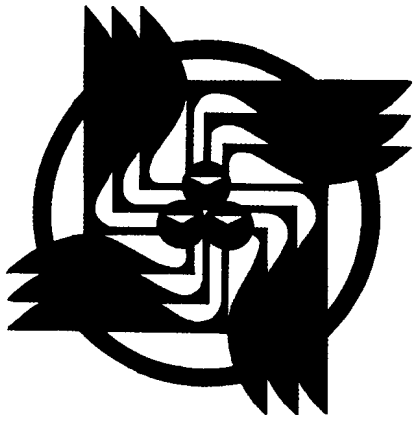
10

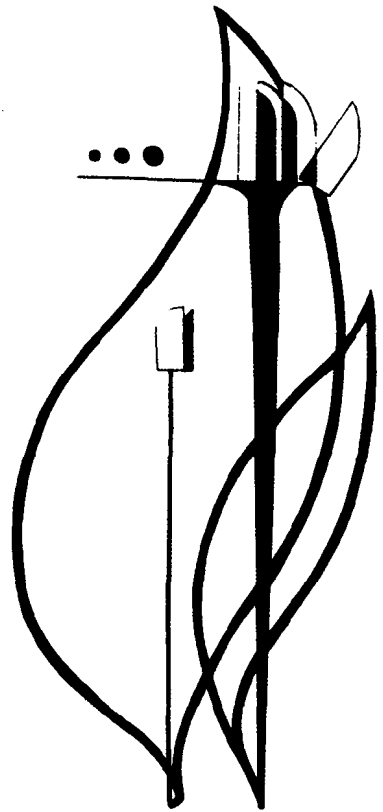
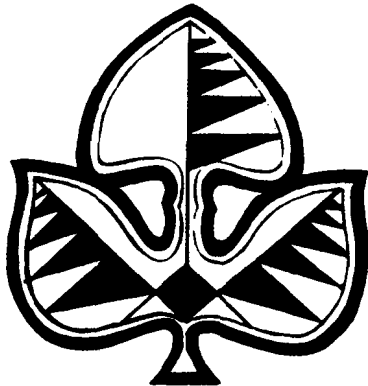
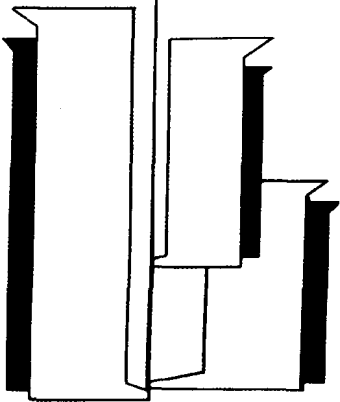
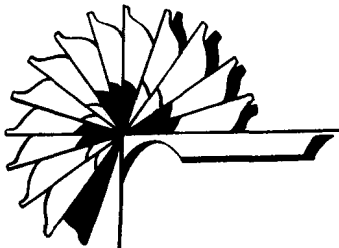


11



花卉写生与变化





花卉变化与构成

装饰图形来源于自然，宇宙间各种物象虽千变万化、形态各异，但又是规律有条理，彼此依存、相互制约的统一体。

变化与统一的原则既相互对立又相互依存，舍去一方，另一方则不复存在。在装饰图形中过分地追求变化，图形会杂乱无章，过分地强调统一，又会使图形单调而无生命力，变化与统一的有机结合，才能真正体现自然界的客观规律。

变化与统一的原则贯穿于装饰图形的造型、构图、色彩以及表现手法等元素。

装饰图形的造型含有相对比的因素。图形造型的大小、形象的创意、线条的变化等等，这些变化因素只有在统一的前提中进行应用，才能在统一中求得变化、变化中求得统一。变化的因素越多，动感越强，统一的因素越多，静感越得到体现。在一幅图形中设计师要注意突出重点，有选择地表现处理变化的因素，运用大小、方圆、粗细、曲直、长短、黑白处理、色彩搭配等装饰手法，在变化与统一的原则指导下，使得多种对比因素得到有效控制，从整个图形效果的角度，使得图形的内部组织与外在造型既变化丰富又概括统一。处理好图形的黑、白、灰的关系，方可达到有统一又不失变化的视觉设计语言。

物象的组合构成除了这些因素外，图形构图上还有不同形体、不同方向以及主次、动静等变化因素，应在变化中进行归纳，使之成为相互呼应、关联的统一体。

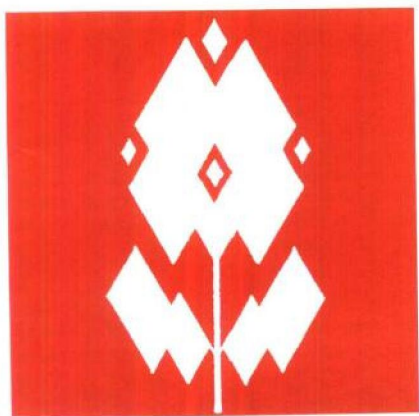
图形色彩的变化与统一，体现在色彩的明暗与冷暖的变化上。色彩搭配和谐的关键是把握色调，拉开明暗层次，处理好主次层次，把握好色彩配置的过渡色。

装饰表现手法的变化与统一是图形设计创意的关键一步。图形造型、表现手法采用不同的处理可产生丰富的变化。同时也可用概括统一的表现手法，处理好过分复杂的造型，以追求图案造型的简洁而不简单，美丽而不复杂的理想目标。

装饰图形在艺术形式上既多样又统一，是变化与统一的协调，是对立统一辩证原理在艺术创作上的运用，我们可以从以下六个方面来揭示装饰图形的形式规律。

对称与平衡

对称，在假定的中轴线的两侧，为同形等量，呈完全相等的形态，即形式相同、分量相等的图形。对称的形式有左右对称、上下对称、三面对称和四面对称等。它的特点倾向于统一。较之平衡式构图更容易产生严肃、



对称



平衡



条理

静止的感觉。

平衡，为异形同量，呈等量不等形状态，即分量相同、形体不同的图形。平衡的构图以不失重心为原则。它的特点倾向于变化，容易产生活泼、生动的感觉。

对称形式，条理性强，有统一感，可以得到端正庄严的效果，处理不当容易呆板、单调。平衡形式变化较多，可以得到优美活泼的效果，处理不当易生杂乱。

趋向于统一的对称图形与趋向于变化的平衡图形两者可以结合起来，但要以一者为主，或者在均齐中求平衡，或者在平衡中求均齐。前者犹如筋骨，后者则是血肉。在装饰图形上，凡是符合这一规律的，就称为有均衡感。

在装饰图形设计中，往往运用虚实、呼应求得画面的平衡效果。如在风景图形里，若以建筑为实，天空可以虚；以树木为实，水浪可以虚；以山为实，彩云可以虚。这样构图布局，有实有虚，有满有空，互相照应，可以使画面更生动。

条理与重复

如若把条理解释成“有条不紊”，那么，重复就是“往回反复”，概括起来即有条不紊地往回反复。装饰图形组织成连续性的构图，最能体现这一特点。

连续性的装饰图形形式，是装饰图形的组织方法。它将一个基本的单位图形进行上下连续或左右连续，以及向四面重复地连续排列而形成连续图形。实际上，对称的装饰图形结构也是有条理的重复。

对比与调和

形的方圆、大小和色彩的明暗、深浅，都是构成对比的因素。对比、调和是矛盾的统一。如果以对比为主，对比中有调和的因素，才能在变化中求得统一；若以调和为主，调和中也有对比的因素，才能在统一中求得变化。

在黑白装饰图形的表现手法上，同样需要既有对比，也有调和，但更重要的是表现形式的统一。在同一个画面中，不论造型、构图、黑白图的转换，所运用的手法不能过于杂乱，必须突出主要的图形，并注意多方面的协调。

动感与静感

装饰图形的形式变化因素越多则动感越强，以它为主调可产生生



重复



对比



调和



动感