

装饰

ZHUANG

SHI

图形

TU

XING

构成

GOU

CHENG

胡承武 袁永昌 著

高等职业教育“十一·五”规划教材

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

教师免费下载
www.cmpedu.com

电子课件、习题解答

装饰

ZHUANG

SHI

图形

TU

XING

构成

GOU

CHENG

胡承武 袁永昌 著

高等职业教育“十一五”规划教材

机械工业出版社

构成是装饰设计必不可少的方法，是赋予美的一种表现形式。本书结合大量的实践创作图例展现创作技巧，虽不足以构成技法的全部内容，但在技巧中发挥了以一当十的作用，并通过作品评析，以简洁的道理与读者共同探求方法和窍门，这也是作者坚持信念和执意追求的精神。本书凝结了作者对装饰真知的探索和实践中的心血，想以这些图论告知读者，装饰构成在设计中的应用意义。本书也是深化艺术设计专业基础教育改革的有力尝试。

本书可作为高职高专院校艺术设计类专业和建筑装饰类专业的教材，也可作为相关专业设计人员和美术爱好者的培训或自学用书。

图书在版编目（CIP）数据

装饰图形构成/胡承武，袁永昌著. —北京：机械工业出版社，2009.4

高等职业教育“十一五”规划教材

ISBN 978-7-111-26424-8

I. 装... II. ①胡... ②袁... III. 装饰美术—图案—设计—高等学校：技术学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第026504号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：李俊玲 李 鑫

责任编辑：李 鑫

责任印制：杨 曦

保定市中华美凯印刷有限公司印刷

2009年5月第1版第1次印刷

184mm×260mm·8印张·190千字

0001—4000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-26424-8

定价：26.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换
销售服务热线电话：（010）68326294

购书热线电话：（010）88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：（010）88379540

投稿邮箱：sbs@mail.machineinfo.gov.cn

封面无防伪标均为盗版

序 言

图形的装饰化处理是人们审美和追求美的一种心理愿望，而其构成规律则是装饰图形设计必不可少的创作依据，也是赋予作品以美的一种表现手段，更是塑造装饰美的具体体现和切实可行的表现方法。

随着人们现代审美观念的不断变化，其审美意识不单单体现在对自然美的追求，更向抽象的形式美转化。抽象的美能激发美的内涵和精神实质，能创造美的“新、奇、特”效应，更适应人们在快节奏时代下的审美心理需要。

装饰图形构成的理论研究与实践探索是艺术设计专业基础教学改革推进器。目前，在我国大中专院校中的艺术设计专业基础教学中，更多的注意力是放在对学生创造意识的培养方面，这是应该的。但是，创造的基础是什么呢？没有刻意追求“基本功”，创造只不过是空中楼阁。学生没有专业基础训练，就会在创作中对作品的造型、色彩和构成等要素缺乏必要的审美意识，造成不知什么是美，什么不美，如何构想等弊病。

本书对设计者、艺术院校在读学生和报考艺术类专业的学生，都将有启迪和引发创造思维的作用。

本书凝结了作者对装饰真知的探索和实践中的心血，希望能以书中图论告知读者，装饰图形构成在设计中的应用价值，虽不足以构成技法的全部内容，但基本涵盖装饰图形构成的主要研究方向。书中作品的构成技法解读简洁，有利于读者理解概念和学习规律，在关于构成技巧的阐述方面，则发挥了以一当十的作用。

不足之处谨望专家、读者赐教。

二〇〇八年元月于宁波祗雅楼

目录

序言

第一章 装饰图形构成概述

什么是装饰·····	1
什么是构成·····	2
构成与打散·····	3
构成与设计·····	4
构成与形式·····	5
构成与抽象·····	6

第二章 装饰形象与结构

形象结构的处理·····	9
空白产生虚实·····	12
强化形象特征·····	13
重构与幻想·····	13
底图反转·····	14
变象与意象·····	15
似与不似·····	16
借物造情·····	16

第三章 线与装饰图形

线装饰的美感·····	18
线的虚面化·····	19
线的秩序组合·····	20
线的重复与延伸·····	20
线的方向性组合·····	21
特殊线组合·····	22
线的视觉定位·····	22
线的“完整性”感受·····	23

第四章 装饰图形构成方法

“点”的构成·····	25
“线”的构成·····	25
“面”的构成·····	26
点、线、面的构成·····	26

意象构成·····	26
透叠构成·····	27
连续构成·····	27
转移构成·····	29
虚象构成·····	30
假借构成·····	31
分解组合构成·····	32
饕餮纹组合构成·····	33
飘落纸片形态构成·····	36
分解组合之形式美·····	36

第五章 装饰图形的改造组合

改造组合原理·····	38
改造组合形式·····	39
改造组合方法·····	40

第六章 装饰图形构成的色彩

什么是装饰色彩·····	43
装饰色彩的一般规律·····	43
装饰色彩的协调规律·····	44
装饰色彩的构成规律·····	45
装饰色彩的对比规律·····	46
装饰色彩的对比方法·····	47
装饰色彩的三对补色·····	48

第七章 装饰图形构成赏析

作品赏析——黑白图·····	49
作品赏析——彩色图·····	102

参考文献·····	121
-----------	-----

第一章

装饰图形构成概述

装饰图形有两个方面的问题要解决，一是形象，二是构成。在学习中只注重装饰形象的变化还不行，更要重视其构成上的创新。

装饰图形构成是装饰艺术表现和发挥的一种方法或者说是一种手段，它是空间艺术的一个部分，需要想象和联想，像音乐一样，它有很广的空间。

在艺术设计的基础教学中，装饰图形与构成渗透于整个设计领域，如果不明确这些内容和关系，就会对设计的创意感受、判断及造型带来诸多的影响和不便。装饰图形构成是研究形态的组成方法和规律的学科，是设计的基础。

图 1-1

什么是装饰

装饰从字面上解释是装点、装潢和修饰，就是物既成而加以修饰之意（图1-1、图1-2）。

“装饰”意识可以追溯到距今7000余年的新石器时代的彩陶文化时期。从河姆渡文化发展的历史来看，其间的工具、用品、衣物、陶器等都呈现出强烈的装饰意味。

装饰方法包括表现手法、装饰材料和制作工具的运用。表现手法很重要，但也不能忽视材料和工具。虽然装饰图形构成基础对造型基础（诸如素描、色彩）有一定的要求，但是在实际应用中也不是绝对的。

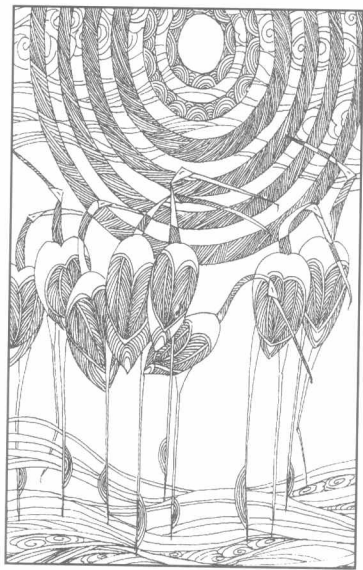

图 1-2

图 1-3

图 1-4

图 1-5

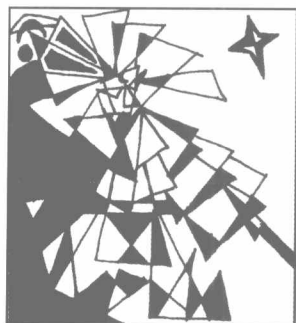

图 1-6

图 1-7

图 1-8

敏捷的思维、犀利的心灵与聪慧、纤细的动手制作，对创造装饰图形来说至关重要。装饰不仅仅是解决美的问题，更重要的是解决美与创意结合的问题，要解决的核心问题就是“形式”而表现“形式”最主要的手段是“对比”。现代教学中都重视和强调这些问题，但要真正解决这些问题却不是那么容易。素描中的调和与对比、装饰中的形式与对比，这些都是非常重要的问题。对比关系处理得好，形式也就会好；反之形式则不好，甚至是没有形式可言。

什么是构成

按照力学原理讲，以材料等为素材，从视觉效果、力学或精神力学原理进行组合的过程称之为构成。按形态来讲，两个或两个以上的形态，按照一定的规律或组织原理进行重新组合，创造新的形态的过程称之为构成。由此可以得出，“构成是形态的再创造”的结论。

构成中搞一点形式和抽象的内容是必然的，因为构成的最终目的就是创造美，创造形式之美和抽象之美，这在实践中更具现实意义（图1-3~图1-8）。

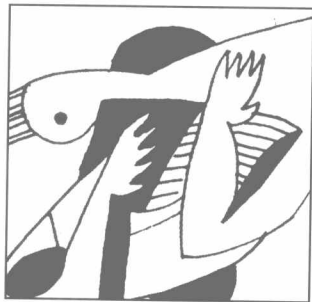

构成与打散

在艺术设计领域，构成概念无处不在，其创造性思维模式也为设计界所认同。但凡从事艺术设计、艺术创作的人都在对此进行不断探索和研究。《老子》中说：“朴散则为器”。朴者系未加工过的素材，只有将原物解体，才能成为各种器具。石涛在《画语录》中说：“太古无法，太朴不散，太朴一散而法立矣。”这就是将原物分解、重新构成新形的观念，也就是重新组合的构成原理（图1-9）。

构成并非只在画面中出现，在文字、戏剧、园林建筑、中国画、图案纹样中也表现得淋漓尽致。如京剧表现由手、眼、身、发、步等各个表现元素来表现人物性格与情绪的形象特征；哑语、旗语的某一动作就能表达感情、会意。这与点、线、面的抽象元素组合塑造构成作品有什么两样呢？山水盆景的造型追求幽、秀、险、雄、清、通、阔；汉字结体原则是象形、指事、会意、形声、转注、假借；书法中讲究精、气、神……都是在追求表现。

构成元素需要在形象物中提取，形象物的折、散是构成新形态的重要保证，所以打散构成的精髓就是创造新形态。

a)

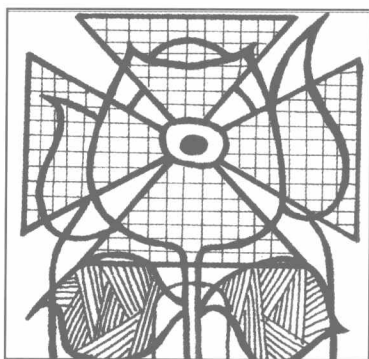
b)

图1-9 构成与打散

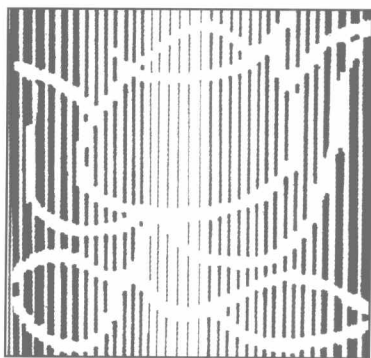
a) 原作 b) 打散与重构后的作品

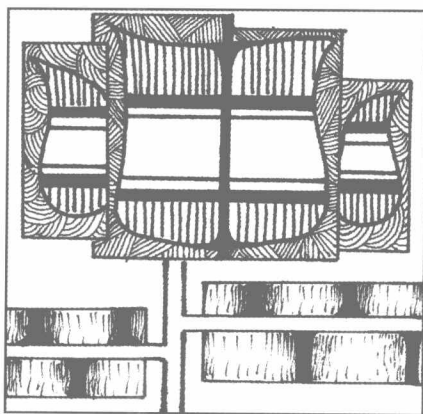
a)

b)

c)

d)

图1-10 构成与设计

a) 原作(一) b) 原作(二) c) 原作(三) d) 构成与设计后的作品

构成与设计

构成是设计艺术中最有效的创作基础之一。构成训练与设计训练在材料、工艺、形态、意义的综合练习方面是完全一致的。不同的是构成使用的材料是抽象材料(点、线、面、块),而采用的工艺是模仿工业加工的手艺操作(折、粘、剪、割)。

构成是去掉了时代性、地方性、社会性、生产性的创造活动。构成可以为设计积累大量形象资料,使形象思维更加活跃。构成为设计提供了广阔的筛选范围,从而保证了设计的质量。但凡设计就必含构成,构成是设计的重要手段和方法(图1-10)。

构成与形式

学习装饰图形构成艺术必须是以形式美感和多变的形式美为其显著特点的。其形式的精髓就是“神态”，神态之美也就是美的精华。古今中外著名画家的作品无不渗透这一精辟的艺术特征，形式之美是自然美的反映与升华。因为人们意识到自然中的形象可以通过模仿、简化和变形等手法，通过构成手段形成各种艺术造型，并从中逐步认识和总结出美的形式规律。

随着社会的不断发展，形式的构成也进一步发展与完善，成为现今许多造型设计者的法则和规范。诸如构成的形式法则有对比、调和、对称、均衡、节奏、韵律等，在学习装饰图形构成中都必须掌握和运用，特别是通过合乎形式美的构成而产生形象不同的区域，在这些区域中自然地、形式化地和程式化地设置各种各样的装饰形象，这就是装饰图形构成所形成的画面。装饰图形画面是使人一目了然和雅俗共赏的，可以产生新的协调和新的自然，并创造了一种新的视觉世界（图1-11~图1-13）。

图 1-11

图 1-12

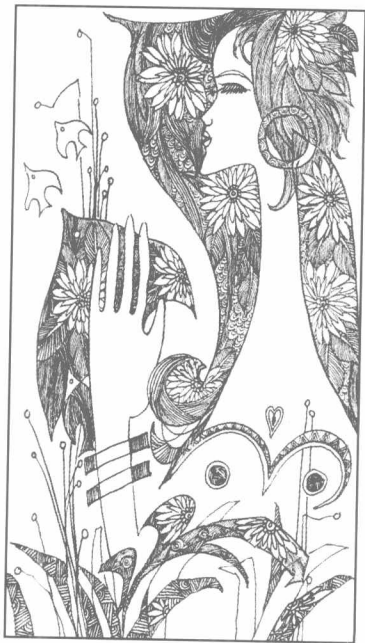

图 1-13

图 1-14

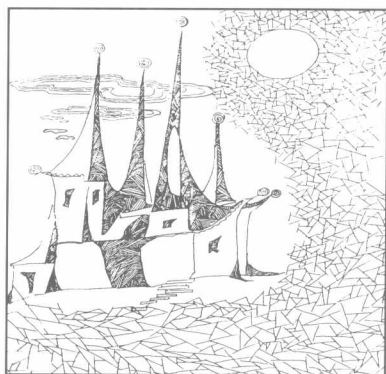

图 1-15

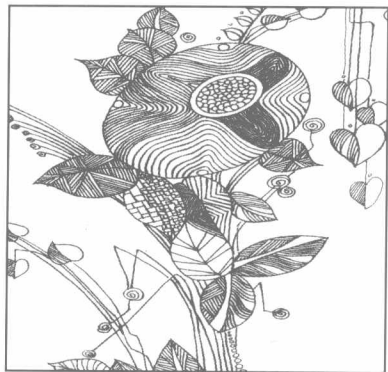

图 1-16

构成与抽象

构成艺术上的抽象性，不仅赋予人们深邃而睿智的启迪，还能激发人们的丰富想象和美感，它是构成艺术中十分重要的一种表现形式。

抽象形象是一切视觉形象的基本形象元素。任何一个形象都是由无数抽象形象组成的，构成就是要把各个抽象元素通过形式组合，创造出新的构成形态。在许多画家、设计师的绘画或设计作品中都透露出构成与抽象意念。如蒙德里安、克利、康丁斯基、吴冠中、刘国松等，他们在作品中所体现的抽象与构成概念，极大地推动了艺术的发展。

抽象与构成方式创造出来的装饰艺术形象其效果感人，表现的领域更广、更具创造意义。运用抽象构成的装饰使“真实”解放出来，它的空间更开阔，境界更深邃，创作手段更为灵活多变，但在装饰图形构成学习过程中，运用抽象思维构思装饰艺术形象，是由一个由简到繁、由浅入深的过程。

装饰图形构成的整体外部形象与具体的内部点缀形象应风格统一，协调一致。装饰元素要注意少而精，不能杂而乱。可以挑选一种感兴趣且易发挥的元素来表现构成，如用线构成形象可以运用与线有千丝万缕联系的不同形象，如火焰线、螺旋线、云纹线、流水线等等。通过这种运用练习可以增加用线构成的能力（图1-14~图1-16）。

思考题

1. 什么是装饰?
2. 什么是构成?
3. 装饰图形构成包括哪些内容?
4. 艺术表现及创作中哪些与装饰图形构成是类似的? 并举例2~3个例子说明。
5. 装饰图形构成与设计关系如何?

实训题

1. 任选两个不相关的形象, 运用联合、结合、重叠等手法, 构成一个新的、具有超现实意义的、完整独立的构成作品。
2. 选择一个变象, 通过意象、抽象处理, 组合构成为3个不同的构成图形。

第二章 装饰形象与结构

装饰形象的题材与形式来源于生活，来源于作者对现实生活的挖掘和提炼。装饰形象有其自身的艺术规律，因此题材的选择和组合形式会有一定的特殊性。

装饰有其具体使用目的，但实用性应该放在第一位。在学习装饰图形构成过程中应能自由地发挥想象，创造更丰富的表现形式。

艺术作品之所以感人，是因为作品本身倾注了人的感情，艺术家的喜、怒、哀、乐倾注于他的作品中。如果说人们未被艺术作品所感动，那么，这个作品将是苍白无力的。因此，寻找题材的第一要素是画最感兴趣的东西。

每个人的性格不同、生活环境不同、文化背景及思想情趣不同，都会有不同的视角，都会以不同的形式去表现主题。例如，有些人喜欢鹤，就去表现鹤的主题，而且表现鹤的形式与其他人也不一样，形成自己独特的风格。古今中外各流派的形成，本身就是一种个人思想情感的体现。

是什么东西打动你？但凡有创作激情，那么，打动你的东西就会很多，行云流水、落日余晖、和丽山庄、珠帘素影、蓬莱仙阁、高山平湖、清泉飞瀑、幽幽月光、古都风情、秋收喜悦、戏剧人生、异国风情、生命颂歌、民族风情……

装饰形象处理中，除了寻找题材的主要形象外，更要发现抽象美感。是什么东西构成了形式美感呢？完美的抽象结构、比例关系、面积分割、点线面结合、色彩搭配等都是需要注意形式美感的。把无意变成有意，在装饰中有很多常用的构成形式可供参考，同时需要我们去不断创造，创造新的视觉元素，提炼新的装饰形象。

形象结构的处理

层次产生前后

装饰的基本原则是平面化处理形象。由于每个装饰形象的体积厚度都被压缩了，所以结构的深度也随之压缩。平面化不等于简单化，虽然压缩了体积，但仍能表现出丰富的前后关系和层次关系。

(1) 叠压表现前后层次关系 用一个形象遮盖住另外一个形象的局部，使被遮盖的形象产生不完整的构图关系。这样无论前后形象大小如何，就产生了层次。即使没有大小透视变化，没有虚实对比，只要表现出互相叠压关系，就可以产生层次（图2-1~图2-7）。

(2) 大小表现前后关系 用大小变化来表现层次关系，大的在前，小的在后，如图2-8所示。

图 2-1

图 2-2

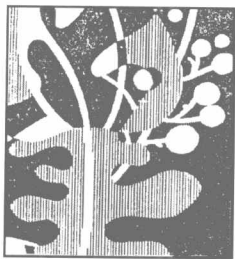

图 2-3

图 2-4

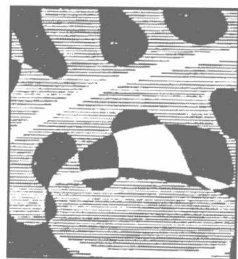

图 2-5

图 2-6

图 2-7

图 2-8

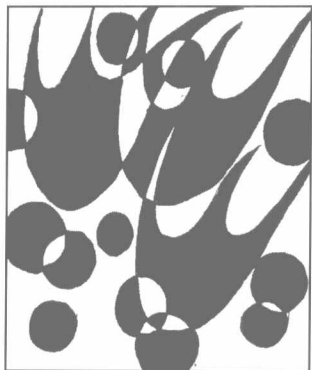

图 2-9

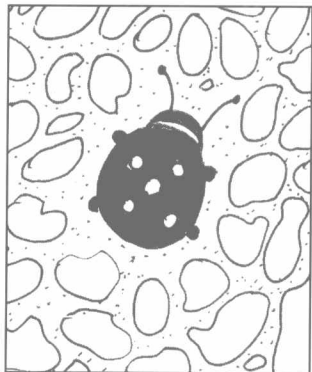

图 2-10

图 2-11

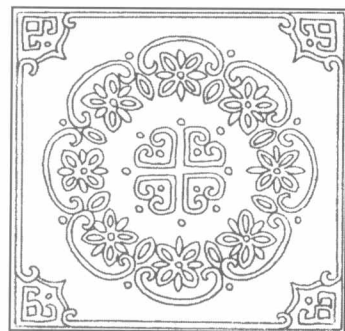

图 2-12

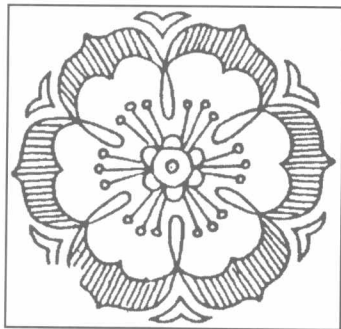

图 2-13

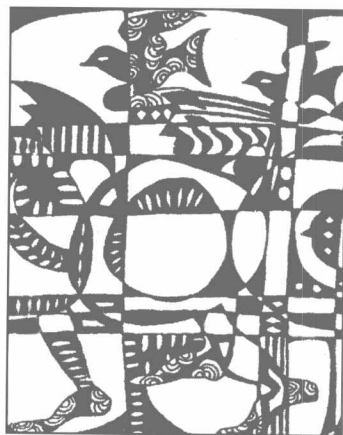

图 2-14

(3) 位置表现前后关系 一般来说, 同样大小的形象, 越靠近画面下方的形象, 会让人感觉越近; 而越靠近画面上方的形象, 就会让人感觉越远, 如图2-9所示。此外, 画面的中心部位也是构图结构中最重要位置, 中心位置最容易引起人们的注意, 而靠近画框的边缘和四角的位置也相对不是那么重要了, 如图2-10、图2-11所示。

格律构图产生美感

用对称方法构图可产生对仗, 使结构严谨、工整, 但处理不好会有呆板、僵化之感, 需引起注意, 如图2-12、图2-13所示。

(1) 按形象自由巧妙地划分空间 按装饰形象恰到好处地划分构图结构, 不留人为的痕迹, 可产生自由巧妙的构图效果, 如图2-14所示。

(2) 按情节划分空间 按情节划分空间, 可产生较强的顺序感, 从上到下, 从左到右进行。当然也有自由式的划分, 就是按面积大小和画面位置的主次关系产生视觉顺序。

对比表现前后关系

在装饰性构图中，还可以采用各种对比方法来制造层次关系，如繁与简的对比、方与圆的对比、疏与密的对比、大与小的对比等。

时空表现结构

装饰结构可以不受透视的限制，并且常常打破空间和时间的限制，移花接木、天上人间……；也可以自由和随心所欲地安排形象、组织情节、设计场景，采用这样的自由时空变化，可使装饰图形显得浪漫而充满理想主义色彩。

适合使画面更耐看

装饰结构中追求形态间的适应和吻合，是强化形态和产生良好视觉形象的手法之一。

装饰形态的互相适应会给人留下饱满和完整的感觉。其理性适合，会使共同的轮廓线转换成互相利用的关系，引起观者产生错视，并充分利用画面空间来丰富装饰形象及内容，也拓宽了观者的想象力。太极图就是最好的例证，黑白两个鱼形互相依赖、互相充实，形成了最适合最完美的关系，如图2-15所示。

图 2-15

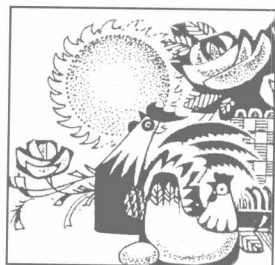

图 2-16

图 2-17

饱满使画面的分量充实

装饰形象是平面化造型，因此更多的采用形象饱满和画面充实的结构。同样大小的画面，由于形象在画幅中的比例处理关系不同，产生画幅量感的饱满度也不一样。因为视觉艺术的特点就是通过对比，产生不同的视觉效果和心理感受，如图2-16、图2-17所示。

表现动感形成气势

装饰艺术注重理想美。动感和气势都是艺术中表现主题的常用手法，因为它在本质上展示生命与活力。装饰结构中运用倾斜、波动和旋转制造动势，用众多同一形态形成的气势、强烈的动感和宏大的气势，更能产生强烈的视觉冲击力，如图2-18~图2-21所示。

图 2-18