

基础

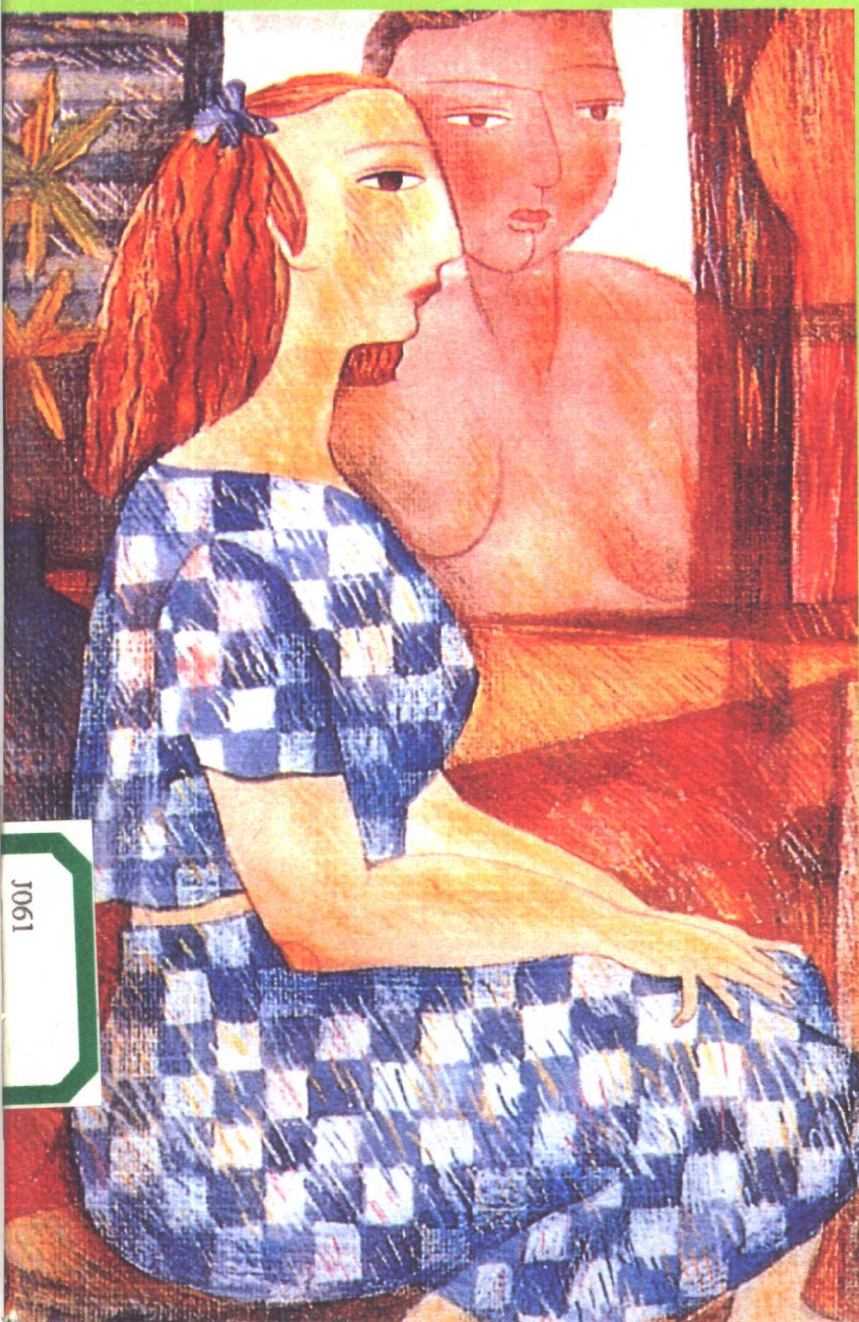
C

编著：汪 芳

动物·人物·植物

- 意象构形
- 情感色彩
- 现代视效

图形设计

J061

浙江人民美术出版社

美术专业 学生辅导教材

图书在版编目(CIP)数据

基础图形设计.装饰动物、人物、植物/
汪芳编著. — 杭州:浙江人民美术出版
社, 2001.7

ISBN 7-5340-1256-2

I. 基… II. 汪… III. 图案—作品集
— 中国 IV. J52

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001)第
033530号

编 著: 汪 芳

责任编辑: 程 勤

责任校对: 乐 水

装帧设计: 程 勤

出版发行: 浙江人民美术出版社

地 址: 杭州市体育场路347号

邮 编: 310006

制 版: 杭州开源电脑技术有限公司

印 刷: 浙江富阳美术印刷厂

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 3印张

版 次: 2001年7月第1版

第1次印刷

印 数: 0,001—4,000

书 号: ISBN 7-5340-1256-2/J·1085

定 价: 20.00元

代 序

从“装饰”到“现代设计”

“装饰(Decoration)”一词,曾经在“工艺”或“设计”的行业中耳熟能详。从词的本身来看,它既是一个名词,即所谓“以美化为目的所进行的造型性修饰活动,是一种以审美而不是以使用功能为目的的附加性质的工作”,同时,也指在一定历史时期内为满足上层社会需要,而以手工方式制作的奢侈品;又作为动词,指使用一定的装饰材料进行装饰活动,不仅包括赋予对象以美的外表,也包括追求材料、结构、功能特性的美。

无论在中国或外国,传统文化中,装饰的遗产是非常丰富的。中国源远流长的传统工艺,从原始彩陶、商周青铜、汉唐丝绸到明清建筑,灿烂而浩瀚。其中的辉煌,不乏装饰的荣耀。正如E·H·贡布里希在他的《秩序感》(浙江摄影出版社,1987年)一书中曾经说过的那样:“没有哪一个部落或哪一种文化缺乏装饰传统,而对设计的理论上的关心却是近期的事”。我国的设计教育的早期发展,也正是建立在对传统装饰理论和技艺的研究和实践基础上的。随着市场经济和商业文化的发展,我国设计教育中的原有工艺美术概念越来越多地被现代设计的概念所取代,在这过程中,装饰的意义也在一定程度上受到了异化,甚至在一定的场合中,装饰成为一种“罪恶”或是一项颇具争议的艺术手法。

从文化学的角度来看待装饰,则不难发现:正是这种源远流长的“装饰”将人类从原始状态带入了艺术的更高境界。而从现代设计的角度出发,对传统装饰的学习和借鉴,则使我们从一种纯图形的研究带入一个更高的精神境界。也正是对装饰手法的研究中,引出现代设计学中诸多的“形式”与“法则”。

从汪芳老师基础图形与装饰的教学中,可以发现,她是以一种现代的精神来观照传统的形式;以一种有意识的探求来发现下意识的灵感。以秩序化、程式化和理想化的手法来贯穿基础图形的教学,使其与自然及传统文化建立起渊源关系,并使对象能够转化为一种风格化或者样式化的手段,使它可以任意地化合到任何一类造型艺术的形态之中,使之带上特定的风格或意味,这是我在汪芳老师教学过程中所发现的,大概也是装饰艺术对现代设计最重要的意义之一。

在这个躁动的年代,能够静下心来,细细想一点事,认真做点事,是难能可贵的,至少本书的作者是在这样做。

朱 淳

2001年4月识于中国美术学院

编著者介绍:

汪芳, 1987年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)工艺系染织美术专业, 获学士学位。同年分配到上海纺织高等专科学校服装艺术系(现东华大学服装艺术学院)任教至今。

之一

之二

之三

图一

图二

课程引言

当今美术设计基础教学越来越注重学生的思维创意的开发和培养,以树立学生的现代设计观念,着眼未来设计家的需要。设计艺术家的根本任务在于创造适合人类生活、体现人类文明的新的生存环境(视觉的、生理的、心理的生存环境)。这种创造能力和创造精神首先源于设计家对自然的独特感受和见解,具备常人所未具备的观察力,具备超越常人的认识角度。因此,在现今的装饰动物、人物、植物课程里,需要摒弃对自然的盲目模仿,并予以全新的视觉阐释。装饰课程正是建立在这一观念上,基于平面构成、色彩构成的理性与感性知识训练,以具体的自然风景为创作对象,运用一系列的现代形式语言创造出美好和谐且具有个性的装饰动物、人物、植物作品。

装饰的概念:源于拉丁文decoro,指修饰。现在既被当作一种艺术风格,又被看成一种艺术样式、艺术门类。由于它在形式美上具有较为系统完整的规律性,又常被视为一种艺术技巧、手段、方法,成为当今美术设计基础教学的一门必修课程,如装饰风景、装饰人物等。

装饰画的基本特征:A)平面意象:有意识地取消三维空间,或将视焦扭转(如近小远大),将透视变成多变的可自由选择的成份,刻意创造平面、二维的空间美感。B)几何化自然形:根据自己在画面空间与形体的需求,把自然形从几何形的概念上归纳渗透,使之与现实形象产生的距离感而带来形式语言的多意性,这也是概括自然形最直接有效的手段。C)夸张与变形:以强调主观意图与原形的协调融合,作局部或整体的夸张与变形,使形象之间形成强烈的体面、质量的反差效应。D)画面构形:形体作趋向装饰手段的重复、对称、透叠、减缺等多样处理。E)超然想像:是一种构成创意,把异质和不同角度、不同空间维度巧妙地组合在一起,这种整体分割后的重新构成、矛盾化意象化的拼合构成,会达到突出鲜明、耐人寻味

的视觉效果。F)色彩:强调色彩属性的独立意义,或极尽单纯,对比强烈;或极尽调合,混然统一。

装饰画的表现技法:A)平涂法:基本表现方法,用概括的色块对形体加以塑造表现。B)勾线法:用或流畅或波折等各种富有装饰意味的线条来刻画表现对象。C)肌理法:用特殊的手段(如笔触、水迹、拓印、拼贴等)所得到的肌理效果来表现画面的视觉效果。

装饰美的基本法则:A)和谐:是指艺术作品的一切组成部分有机地相互联系而形成的谐调律,是多样化特殊化中的审美统一。在造型艺术作品中,以形、色体现出来。B)对比:把艺术作品中所描绘的事物和现象的性质(造型、体积、颜色)和性格的对立十分突出地表现出来。有助于更鲜明地刻画事物和现象的特点。C)对称:又称对等,是事物中相同或相似形式因素之间相称的组合关系所构成的绝对均衡,是平衡法则的特殊表现形式。D)节奏:形象的周期性反复,从音乐中延伸而来。E)多样统一:寓变化于整齐,是形式美的基本法则,是对形式美中对称、平衡、整齐、对比、比例、虚实、宾主、参差、节奏等规律的概括。

作品提供:

汪 芳 赵锦炜 吴剑平 朱 泓 陈 斌 唐战鹰
解 锋 俞宏初 舒 诩 刘 颖 杨 颀 曾卫红
沈淦雯 仇颖浩 计 芳 潘 枫 陈爱平 唐志军
顾琴娟 沈华平 李 榕 樊 冰 林莹斐 曹 颖
范立惠 杜 疆 陈蕴雯 张 莘 周 军 金易安
瞿桂兰 邵 洁 卞雪俊 马咏蕾 胡勇勤 朱惠菊
江蓓蓓 郁新慧(等)

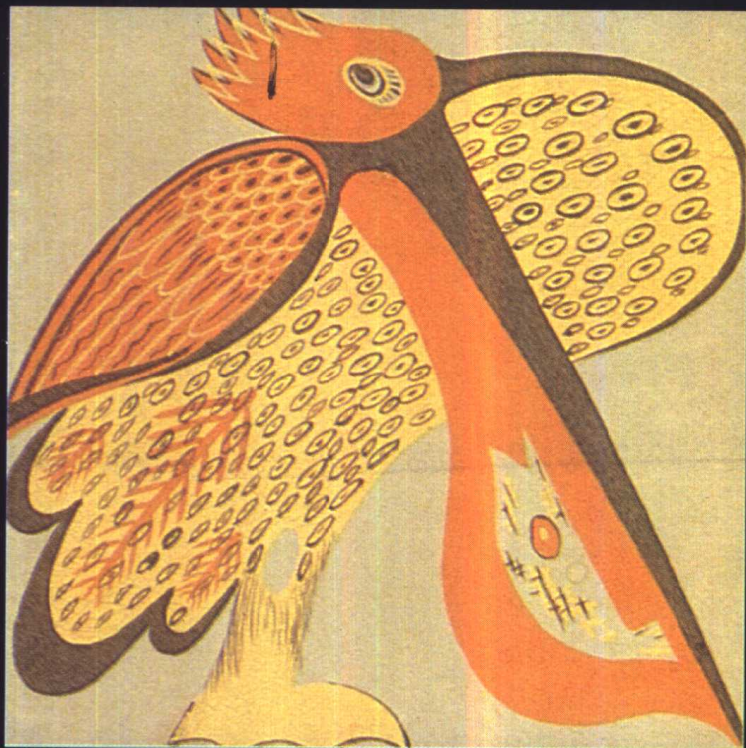
指导教师:汪 芳

特此对本书作品的作者表示衷心的感谢

装饰动物的分类：大致分鸟、虫、鱼、兽四类，其中以鸟和鱼为我们经常描绘对象。

课程内容：通过对具体物象（动物）的写生，从而认识掌握对象的构成元素与形象特点，进而构思与想象，再进行装饰语言的概括与表现，创造新形象，构成作品。

课程目的：初步掌握对具象形的装饰化方法，逐步提高对装饰语言的认识与表达能力，同时培养和树立一种新型的思维方式——含有设计性质的构思想象能力，为今后的艺术设计活动打下良好的基础。

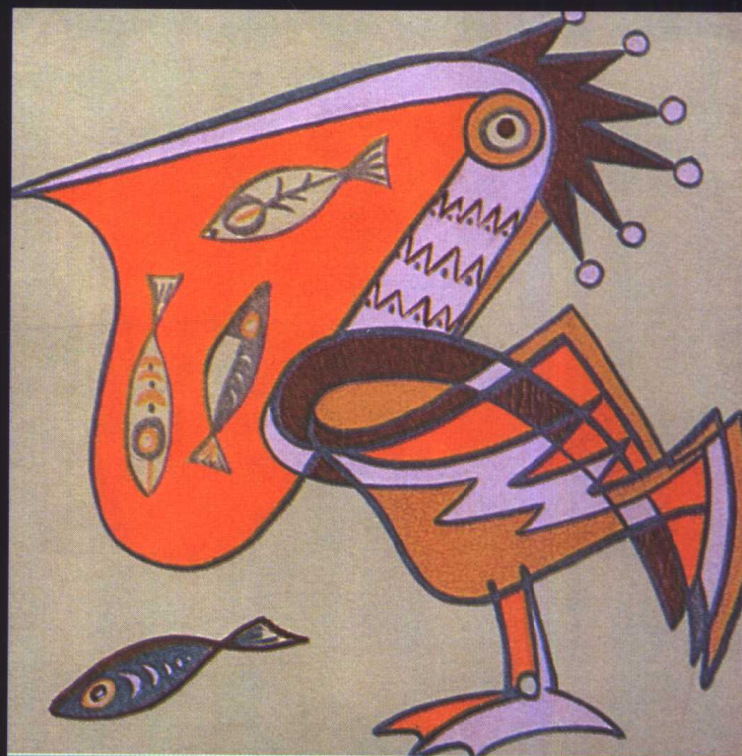
之一

之二

之三

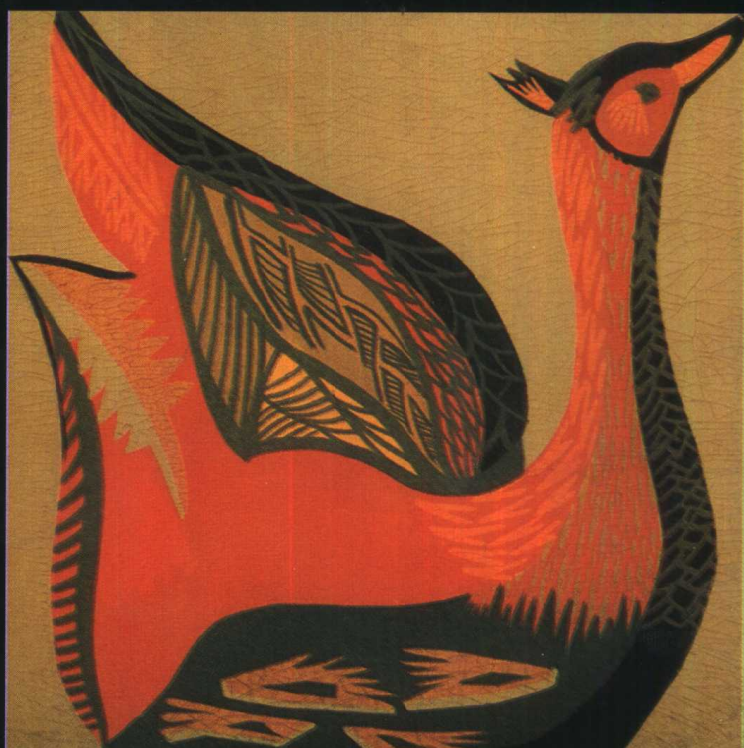

之四

写生方法：这里特指为装饰动物作业而准备的写生。以单线或块面的手法，多角度地概括表现对象的形体与动态，从中体验对象中最具特色的视觉要素——形状、习性、性格、姿态、比例、色彩、羽毛（或毛皮）的纹理等等，同时注意挖掘对象的内在可变元素，亦可充分记录局部细节的特征化语言，为创作的深入刻画做必要的准备。

之一

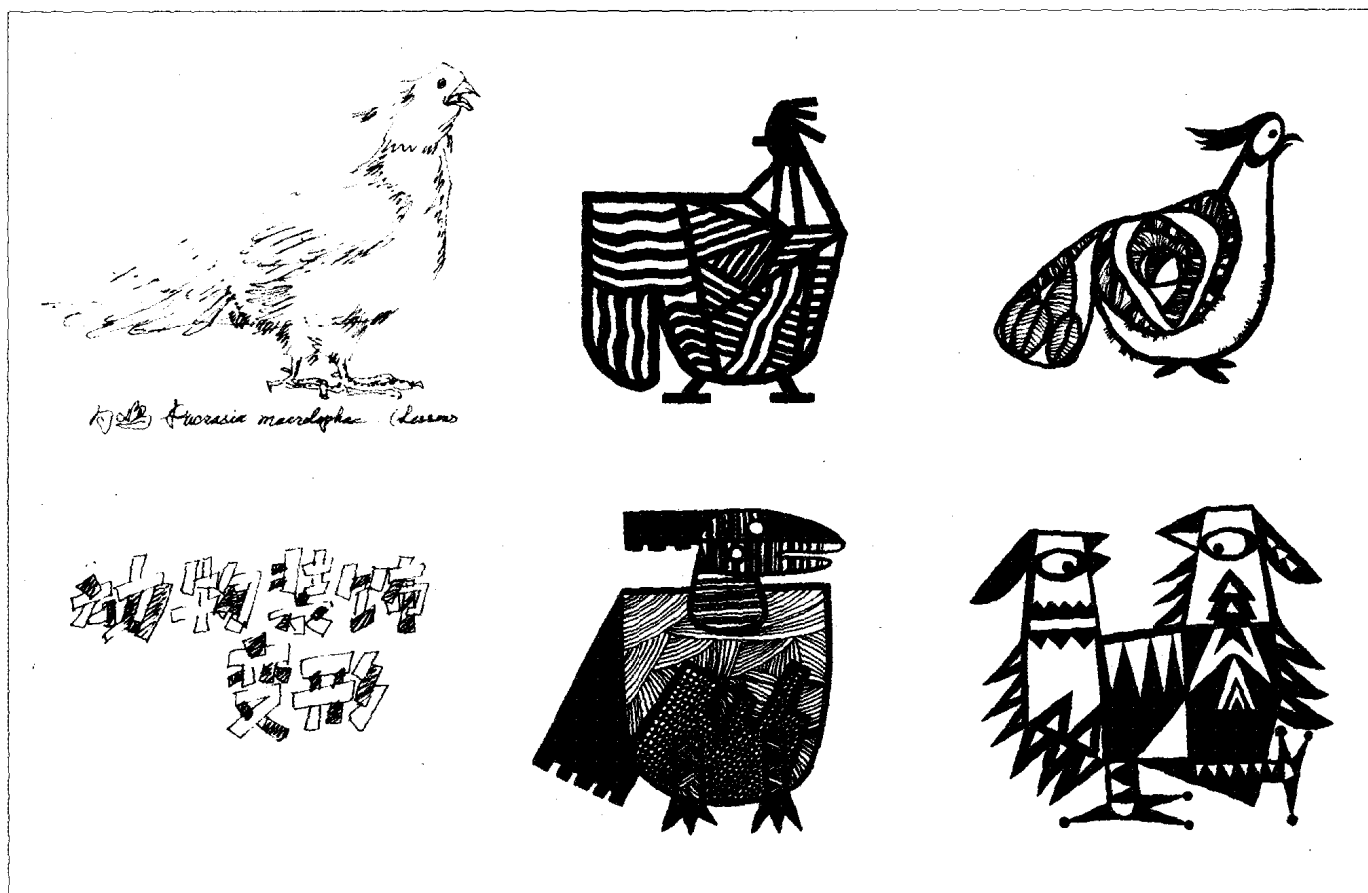
之二

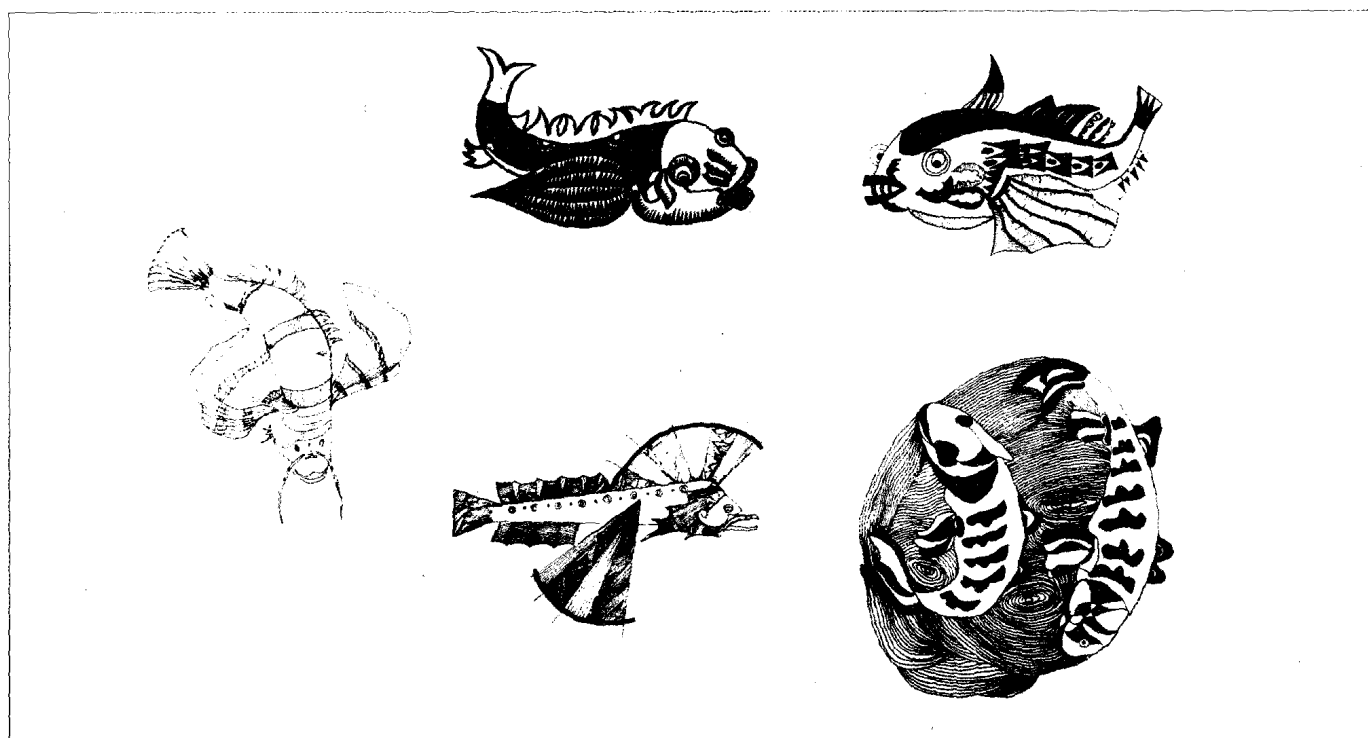
之三

之四

图一

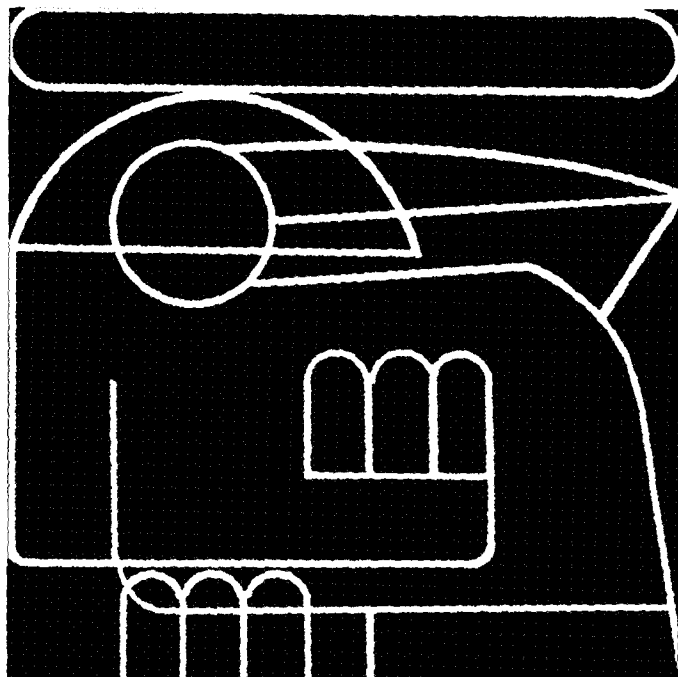
图二

作业要求：A) 根据写生所得的动物形象，以一幅动物形象或一种动物作四个不同画面的黑白装饰动物练习，要求动物特征性强，整体与完整性好。[提示：可以线（曲、直）、块面、色调（黑、白、灰）的不同来表现作品，亦可以动物的不同角度、动态、数量来表现对象]。尺寸：20 × 20cm（四张），附写生稿。时间：一周半（24课时）；B) 以黑白装饰动物作业稿为依据，作四张色彩装饰动物作品，要求色调明确，色彩调和，整体性好。尺寸：20 × 20cm 时间：一周半（24课时）。

之一

之二

之三

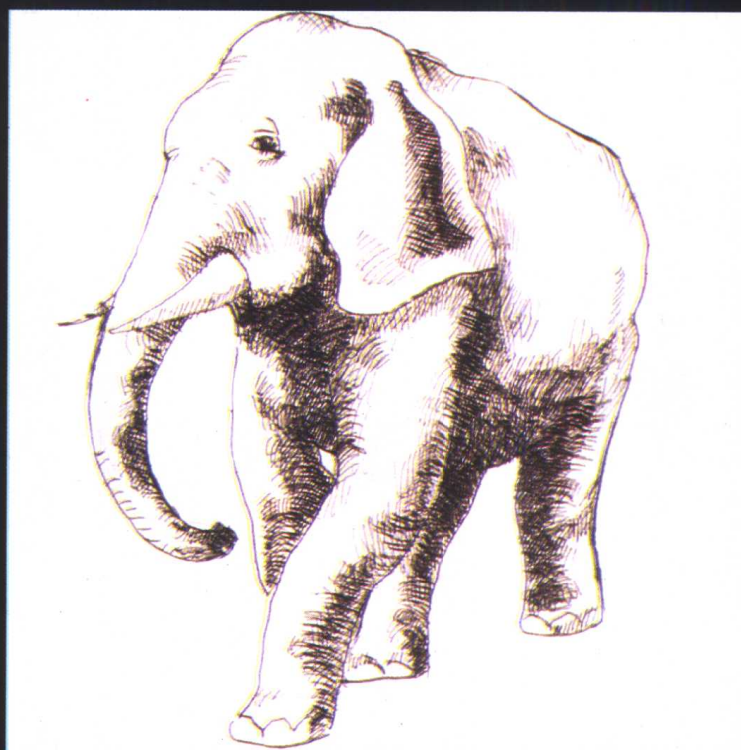

之四

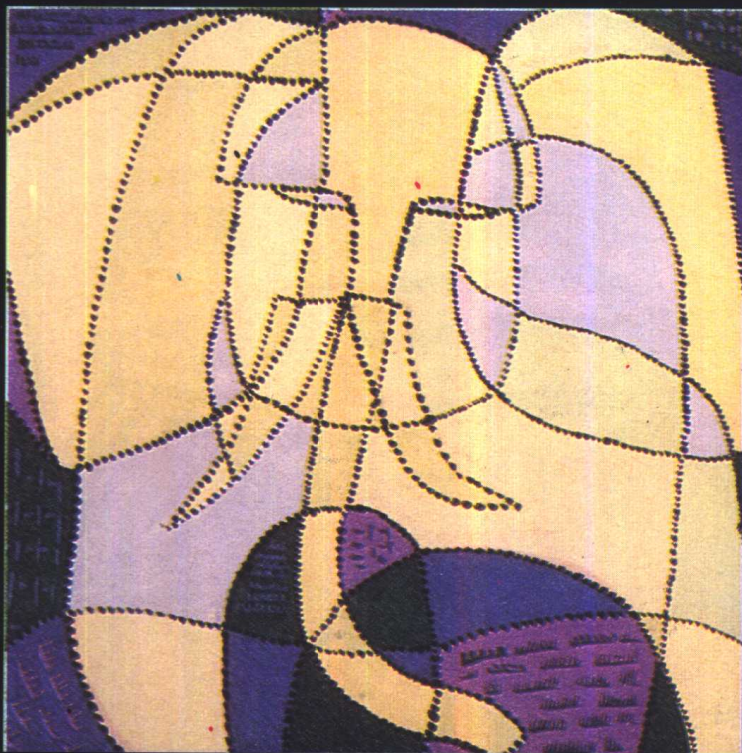
- 作品以繁化的背景底纹，平面化的主体形体，装饰化的轮廓线。个性化的色调，用三个角度较好的完成了从写生到装饰型体的形式表达。

之一

之二

之三

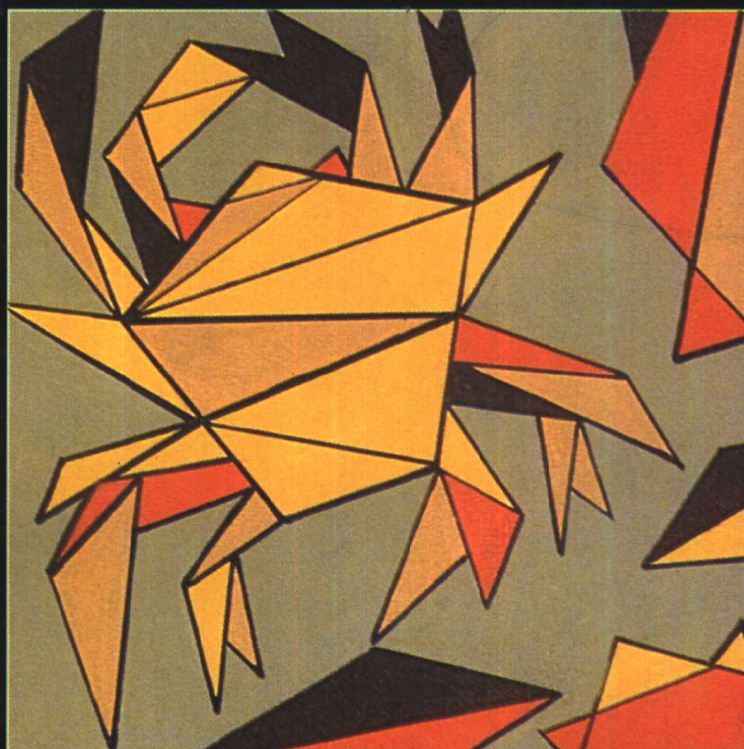

之四

- 用螃蟹形体分割的画面，显得构图饱满而具有张力，曲直线的变化丰富了形体语言的表达，只是四幅画面的构图变化不够。

之一

之二

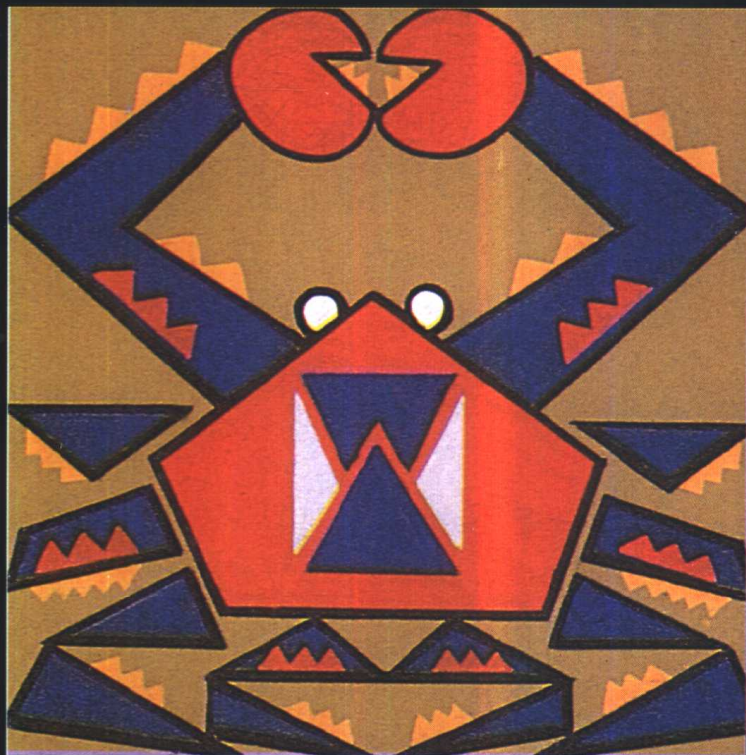

之三

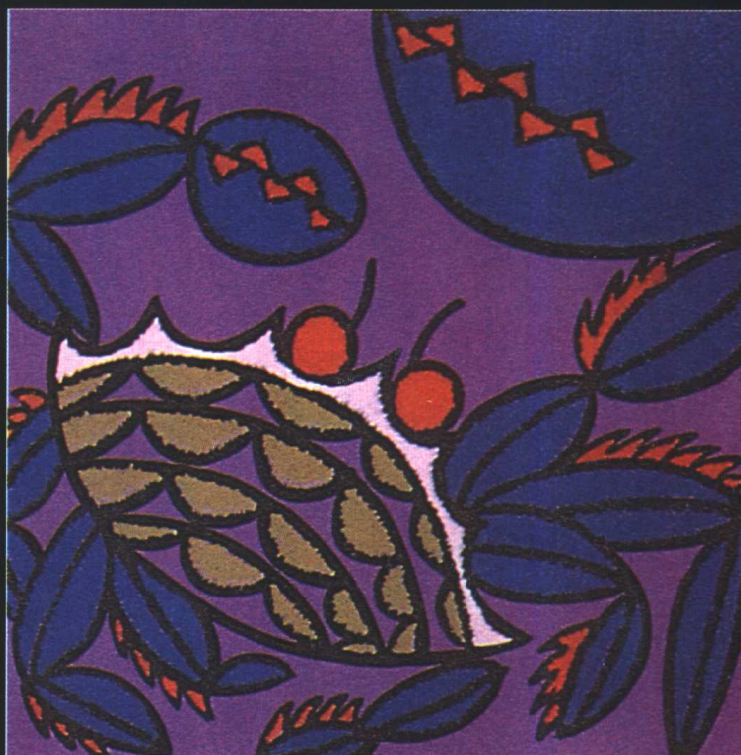

之四

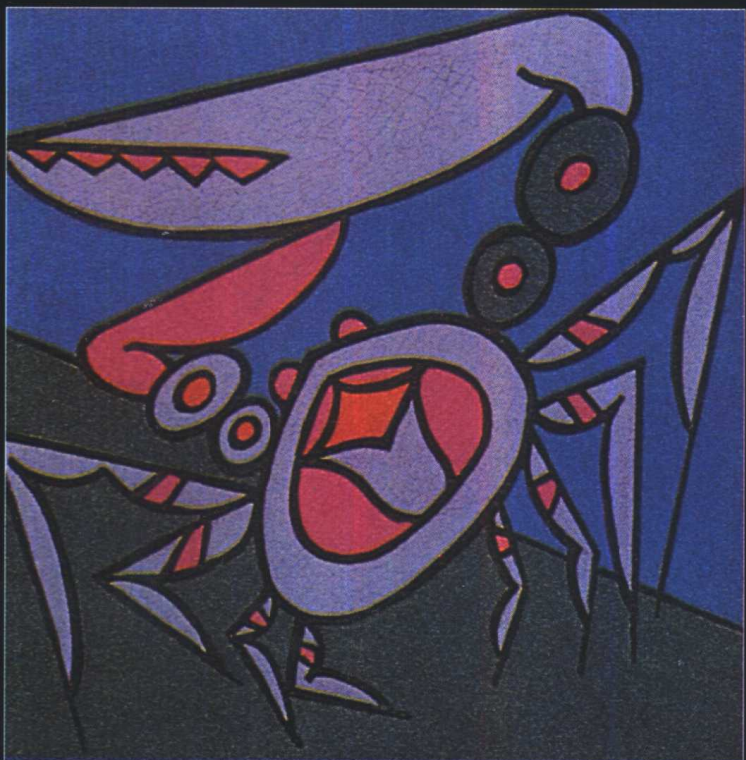
- 平涂的块面，有力的勾线，对比的色相，对称的图形，使四幅作品都有较强的装饰感。正面在细节刻画与技法表现上还略显不足。

之一

之二

之三。

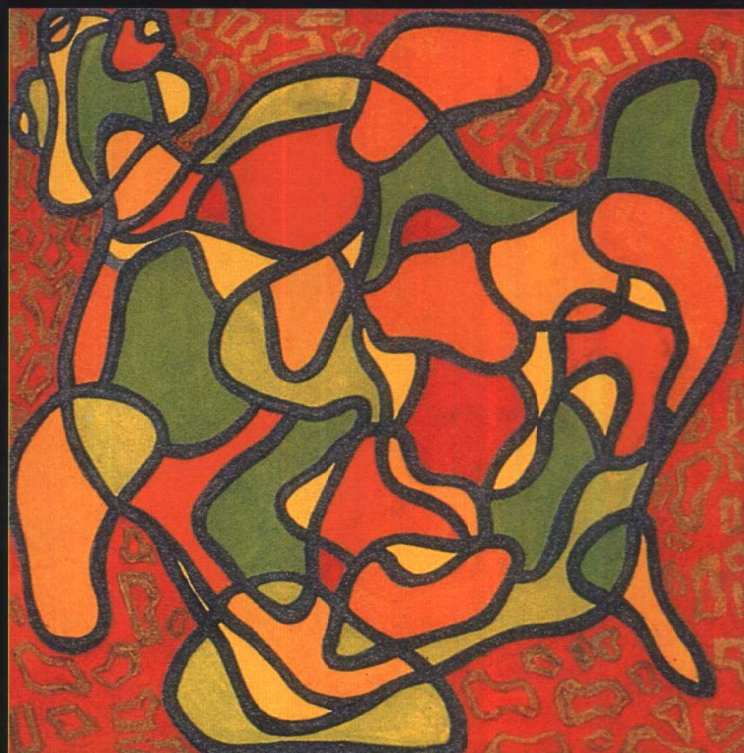

之四

- 作品运用一个或几个主体组合，表现了对象的动态变化。丰富的技法表现，使作品呈现了视觉的多样性，协调的套色弥补了造型的不足。

之一

之二

之三

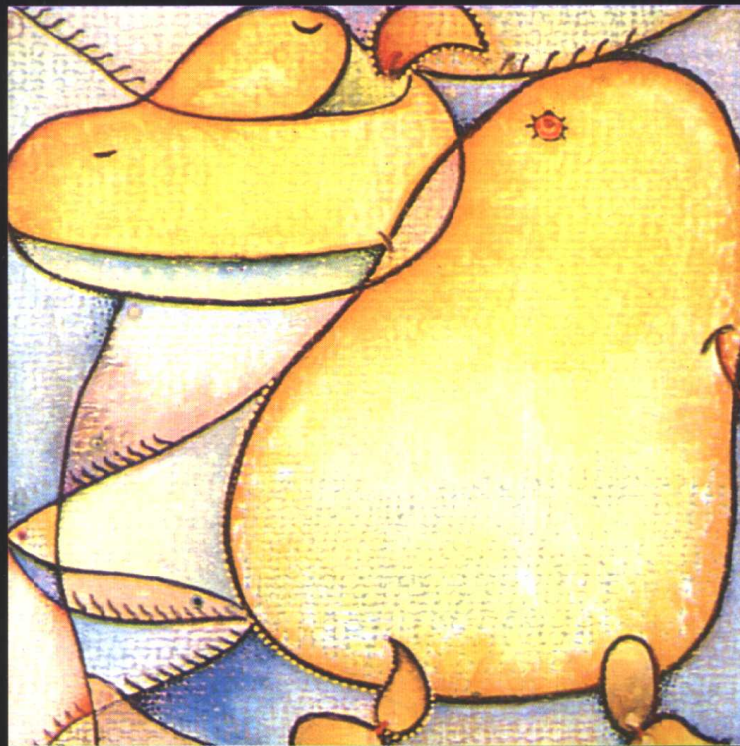

之四

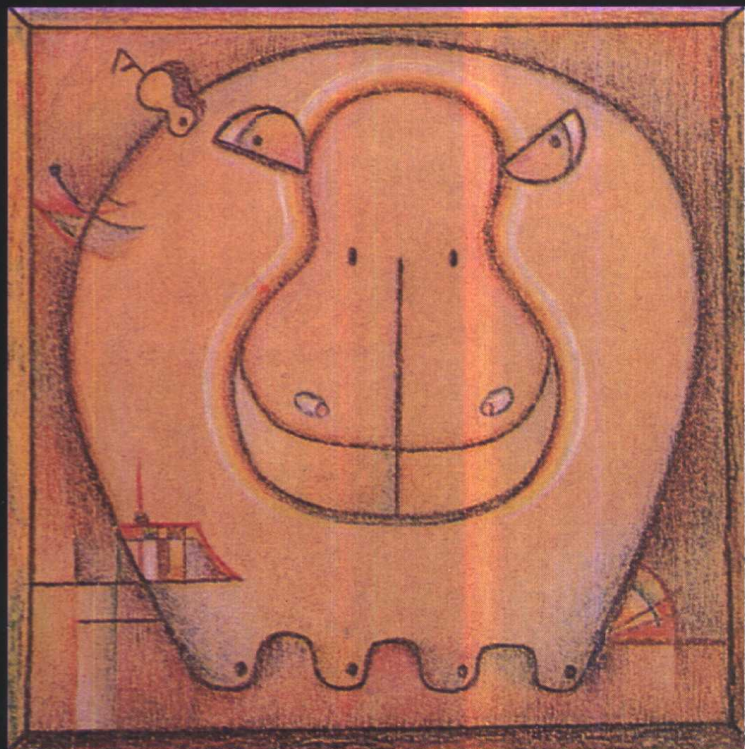
●作者较注重对材料的选择使用,不同的纸质媒材与颜料产生了丰富的视觉特质。作者在造型上较好地抓住了对象的形体与性格特点,适当的夸张手法给作品带来了趣味感,同时明暗变化的块面,使单纯的造型变得厚实深入。

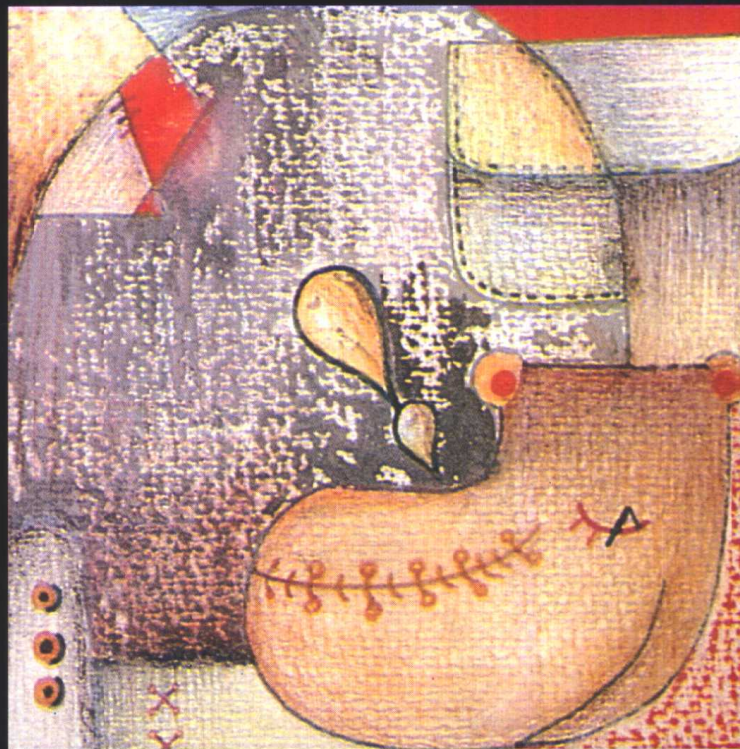
之一

之二

之三

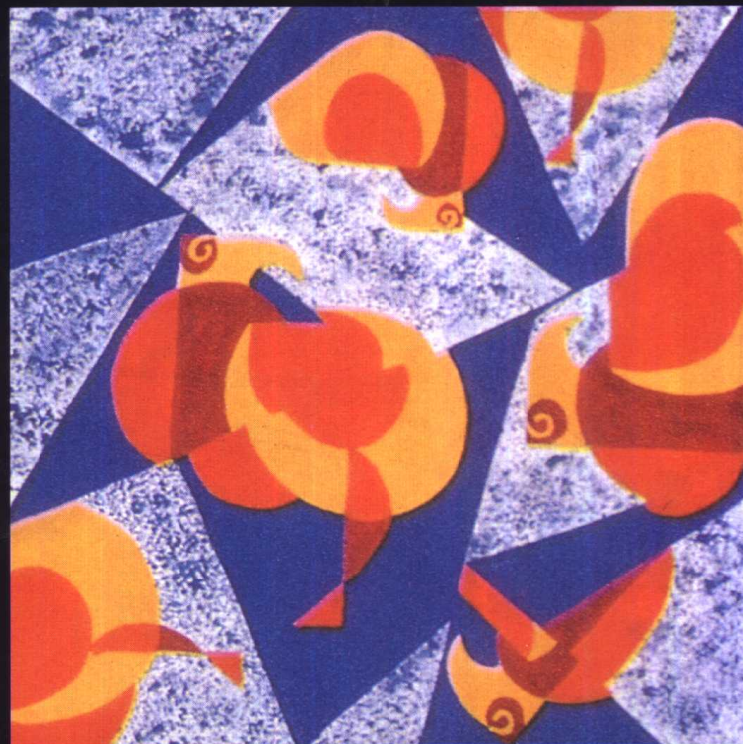
之四

●明快的配色, 饱满的构图、平涂或肌理的表现, 使作品具备了装饰的意义。如能加强动物自身的性格刻画就会获得更好的效果。

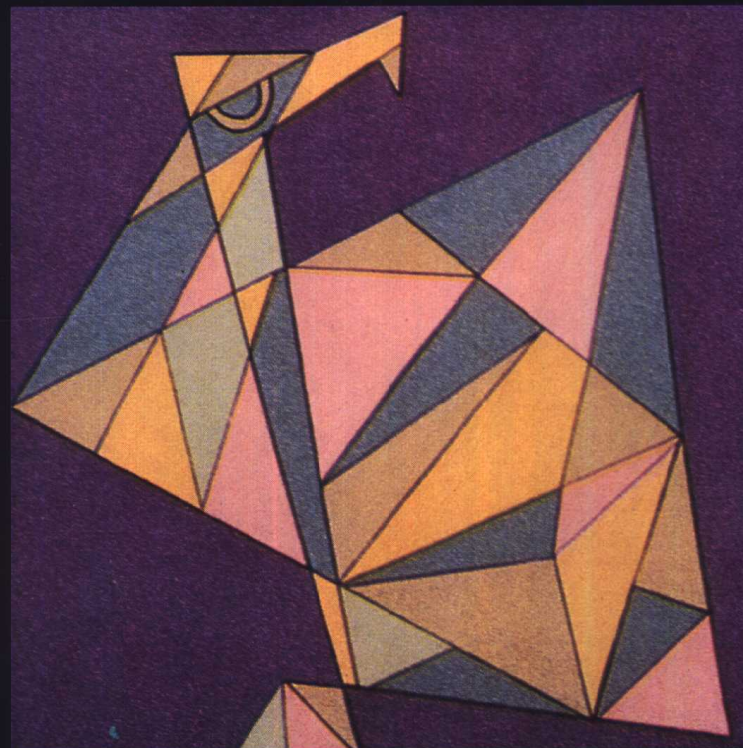
之一

之二

之三

之四

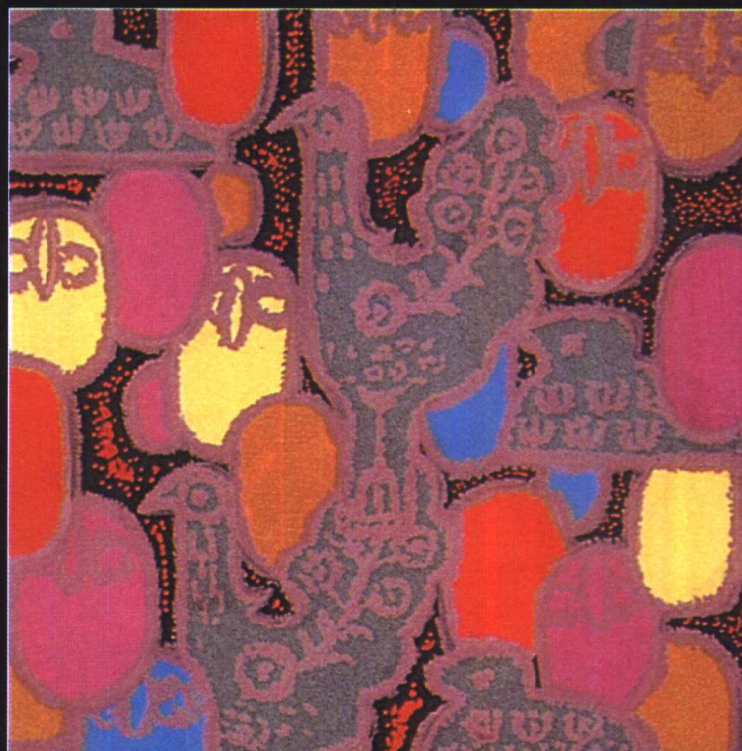
●细腻装饰纹样刻划，使对称的图形结构变得丰富而富于变化。鹰与鱼的组合，富于想象而又合理，图形间的关系，和谐统一，良好的配色增添了画面的效果。

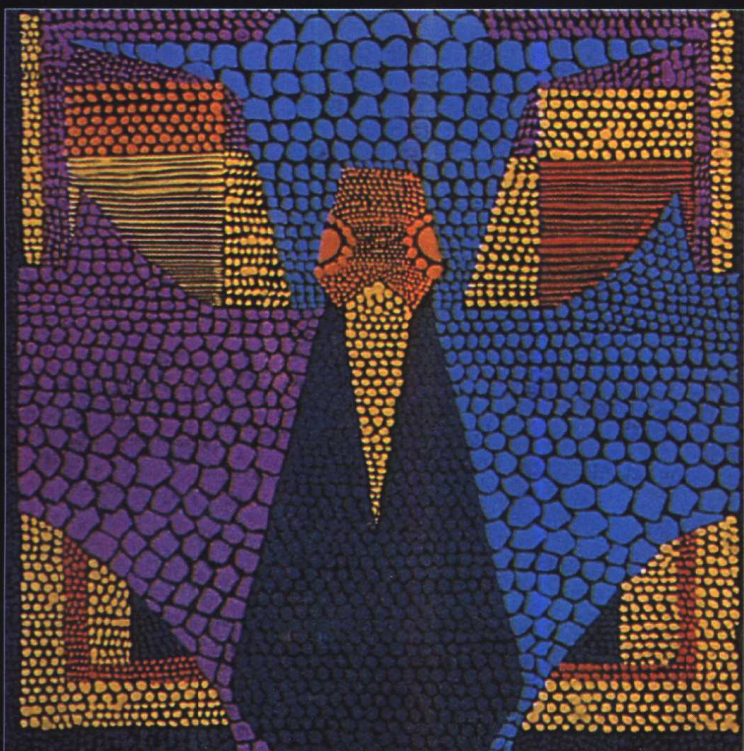
- 多角度的形体刻划，深入的块面塑造，色彩的细腻变化，使作品深入而具体。如能注意调整画面的虚实关系，会取得理想的效果。

之一

之二

之三

之四

之一

●交错的笔触,对比的色彩,疏密的关系,使具象的形体呈现出意象而生动的效果。

之二

●规整重叠的块面,简洁明确的形体,疏密的对比,重复的元素排列,波浪线的反复使用,使作品体现了一种秩序感。