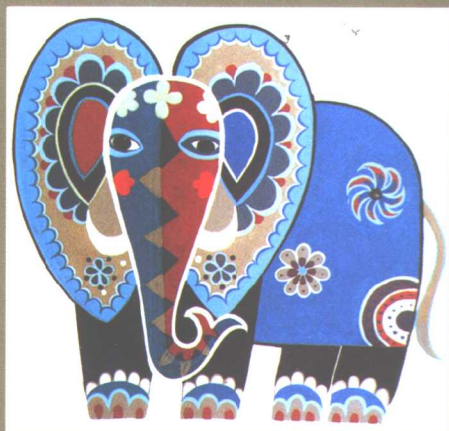

装饰图形设计 手册

ZHUANGSHI TUXING
SHEJI SHOUC

● 龙宝章 龙嫒 编著

北京工艺美术出版社

责任编辑：黄道京
版式设计：宋朝晖
封面设计：孙 钊
责任印制：宋朝晖

图书在版编目(CIP)数据

装饰图形设计手册 / 龙宝章, 龙嫚编著. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2003.1
ISBN 7-80526-449-X

I. 装... II. ①龙... ②龙... III. 装饰美术—图案—设计—手册 IV. J522-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 101541 号

装饰图形设计手册 龙宝章 龙嫚 编著

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 号楼)

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京宏达恒智印艺有限公司制版

北京市铁成印刷厂印刷

787 × 1092 1/16 开本 11.25 印张

2003 年 1 月第 1 版第 1 次印刷 印数: 1 — 5000

ISBN 7-80526-449-X/J · 276 定价: 48.00 元

前言

装饰图形，就是经过美化了的图形，它是人们有意识有目的地创造出来的。对美的追求，是人类在生存环境中的一种本能，是一种精神上的需求，其意义主要表现在用美的形式和形象去影响人的精神生活，为人的审美需要服务。

装饰是指通过艺术活动使人们的审美理想与审美趣味形象化的过程，也就是对自然物象的美化。

装饰图形的功能，是在人们使用中得以发挥，其价值得以实现。

“图形”是广义的、多层面的，既有平面的也有立体的，如“传统图形”、“现代图形”、“民族民间图形”、“国外传统图形”、“科学图形”、“技术图形”、“自然图形”、“抽象图形”，等等。

“现代图形”的功能主要是指它的信息传达功能，图形的形态通常以直接或间接的形式传达其内容。图形的一般概念要从两个方面来看，一种是侧重欣赏性的，如装饰画、装饰纹样等；另一种是既有欣赏性也有应用性的图形，即通过一定的工艺生产手段和材料完成的作品，如通过印、织、绣、染、烧造、喷绘等工艺。不同的工艺制作有不同的表现形式，也有其共同的美学特征。

中国传统图形有着悠久的历史 and 辉煌的成就。几千年来，我国在不同历史时期创造了各个时代的生活用品及装饰品。这些制品不仅造型优美，而且还装饰着风格各异、变化多样、既有民族特色又具有不同时代风格的、丰富而精美的装饰图形。这些装饰图形特有的艺术表现力有着实用和装饰的双重价值和意义，传达着艺术的信息。

早在新石器时代，先民们就开始在彩陶上运用简洁、概括、稚拙、充满活力的图形，表达他们对美的追求和向往。

商周时期青铜器上神秘、怪异、幻想的各种动物图形，秦汉时期的漆器、画像石、砖瓦、丝绸上的图形，魏晋南北朝时期石窟艺术以及唐代的壁画、泥塑、丝织品上丰富多彩、形状各异的图形，宋元明清时期瓷器、织绣上美仑美奂的图形，它们都是我国历史上留存的图形精品。

此外，在民间还有大量淳朴、稚气又有浓厚的诗意和民间风格的描绘乡风民俗的图形。

图形是人们对生活的感受，而人们又在生活中欣赏图形。因此，学习和研究传统与民间图形艺术，对艺术工作者来说是十分重要的。

时代与文化的发展以及社会与个人因素，都会影响着设计者对原有的图形加以修正和变革，以此形成新的符合时代需求的装饰图形视觉形式。现代装饰图形从题材、形式和表现手法都有了新的发展和创造，它应具有传统内涵和现代装饰艺术形式，从而满足现代人的审美意识和审美观念，那就是高度简洁概括、变形夸张、形式感强而富有现代气息。

装饰图形是艺术设计相关专业共同的基础课，主要培养学生的创造性思维和创造性设计能力。由于装饰图形设计所涉及的范围广，本书侧重平面装饰图形的造型设计、构图原理和色彩规律等问题的探讨。

本书是在自然写实图形训练的基础上，着重对装饰造型、装饰构图和装饰色彩规律及其表现形式、技法进行较详尽地介绍阐述，并始终贯穿掌握基本知识 with 基础理论和培养基本技能相结合的原则。

本书主要内容包括以下几个方面：

- 1.装饰图形设计的基础训练：装饰造型、构图、色极的基本规律及其表现方法；
- 2.装饰图形设计与工艺；
- 3.装饰图形设计中的启示与借鉴。

为便于学习和研究，还精选部分国内外优秀装饰图形做为附录，它既有欣赏价值，也为学习装饰图形设计的读者提供了可参考和借鉴的资料。

目录

前言

第一章 基础篇 1

第二章 花卉篇 16

第三章 动物篇 36

第四章 风景篇 79

第五章 人物篇 96

彩色图版 113

附录 173

后记 176

第一章

基础篇

学习装饰图形设计,开始最关键的就是怎样从现实形态(自然形态)进入装饰变化,装饰变化又如何入手。

艺术设计教育的相关专业,一般都强调绘画客观描绘的基本功和装饰的基本功。装饰的基本功,主要是装饰基础图形。装饰图形设计基本功训练内容广泛,表现形式多样,包括花卉、动物、风景、人物、传统图形、现代图形、几何图形、民间图形,以及图形的组织结构等。

装饰图形基础训练,应自始至终贯穿着培养和提高敏锐的观察力、丰富的想像力和多样的表现力这一原则,不断提高审美能力。

学习装饰图形设计,应掌握装饰图形的视觉语言与形式法则规律,通过严格地训练和学习多样的表现技法,进而再系统掌握各种组合练习,培养和提高具有较高的广阔的构思能力。

第一节 装饰图形设计概述

一、装饰图形的基本概念与特征

装饰图形在艺术设计专业的基础教学中,占有极为重要的地位。装饰图形有多层面的意义,既包括日常用品的图形设计,同时也包括独幅式装饰品的构成设计。它是以自然物象为素材,运用装饰艺术的构成原理和形式法则,通过对造型的概括、单纯、夸张与变形和构图的平面化装饰法则与组合结构,以及色彩追求理想化而求得装饰性的一种艺术形式。装饰图形还具有特定的装饰性和实用性,是与工艺制作相结合、相统一的一种艺术形式。

装饰图形与纯艺术图形(绘画艺术)有相同和不同之处:相同的,它们都是可视艺术,是从生活发现美、表现美,给人以美的享受的艺术形式。装饰图形和纯艺术图形的不同在于,它们有完全不同的表现方法,装饰图形具有单纯的装饰语言、概括的外形、平衡的秩序、和谐的平面,这也是装饰图形的基本特征。

二、装饰图形设计的范围

装饰图形设计的范围极为广泛,总体上可分两大类:一类是注重欣赏,通过艺术加工处理,使画面赏心悦目,能得

图1

图2

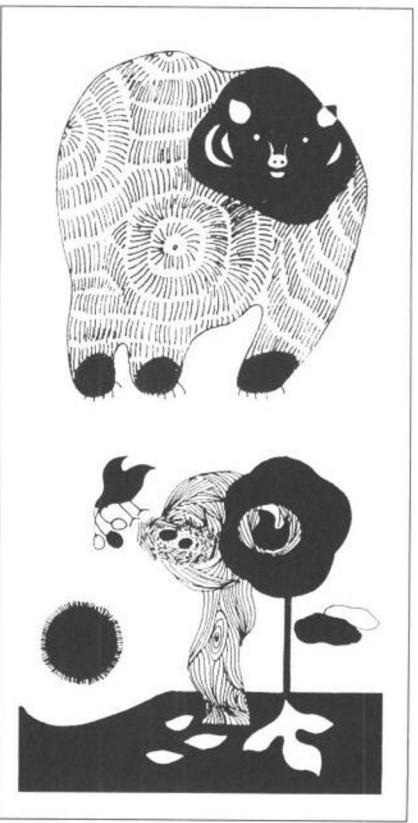

图3

到美的享受,满足人们的审美心理需要;另一类是装饰图形通过一定的艺术条件,制作加工为装饰品的图形。人们日常生活中的衣、食、住、行,均离不开带有装饰图形的物品,它是在达到满足实用功能的同时,通过图形为介质,来满足人们的精神生活需求。

装饰图形若从不同的角度、用途、装饰环境、工艺材质、生产条件等分析,就会产生不同的风格特点与不同的视觉效果。

通常可从以下几个方面分:

1.从基础图形和应用图形设计分,基础图形不是针对某种工艺制作、实用功能的需要,而是为学习和掌握装饰造型、构图、色彩的基本规律而绘制的图形,是为专业图形设计奠定的基本训练。应用图形,即专业设计图形,是针对各不同专业的需要进行的图形设计。

2.从装饰图形的用途分,可分为日用品的装饰图形和陈设装饰的图形设计。

日用品装饰图形指日常生活用品中的物品装饰,如印、染、织、绣图形,陶瓷品图形,服饰图形等。

陈设装饰图形,主要用于点缀、美化环境,如装饰壁挂、陶瓷小饰品、屏风装饰、金属工艺品及木、铜、浮雕等装饰制品等。

3.从装饰图形的空间分,可分为平面装饰图形和立体装饰图形。

平面装饰图形,是指在纸面上进行的基础图形练习和应用于平面的装饰图形设计意图的表现,如染织绣图形、书籍装帧图形、广告招贴图形等。

立体装饰图形是相对平面图形设计而言的,如用于建筑、家具、玩具、陶瓷制品、金属制品、石、玉、木雕等的立体装饰图形设计。

4.从装饰图形的题材分,可分为植物图形、动物图形、风景图形、人物图形、几何图形等。

5.从装饰图形的构成形式上分,可分为单体图形、适合图形、连续图形和独幅式综合图形等。

6.从时间、地域、民族上分,可分为中国传统图形、外国传统图形、外国现代图形、少数民族图形、民间图形等。

7.从装饰图形所用材料上分,可分为用纸、木、泥、布、竹、棉、麻、毛、丝以及漆品、玻璃与各种金属材料等。

三、装饰图形与工艺

由于应用图形设计所用材料、工艺制作条件、环境等不同,图形设计必然受到不同的限制。因此,应用图形设计,必须要适应工艺的要求,成为形象美、材质美、制作精良的装饰艺术品。

1.依附于建筑和建筑环境的装饰图形:主要采用彩绘、浮雕、镂空等工艺形式与不同材料的结合。附属于建筑环境的壁画、壁饰等,其图形设计应与整体建筑造型和周边环境融为一体。(彩图1)

2.陶瓷装饰图形:采用陶瓷土、釉彩为原料,经过土质处理、塑型与拉坯、装饰、上釉、烧炼等制作过程。陶瓷的装饰图形设计首先取决于塑型,其次是装饰、釉彩等方面。装饰图形的形式处理要和主体造型有机结合,有的图形采用雕刻

图4

图5

图6

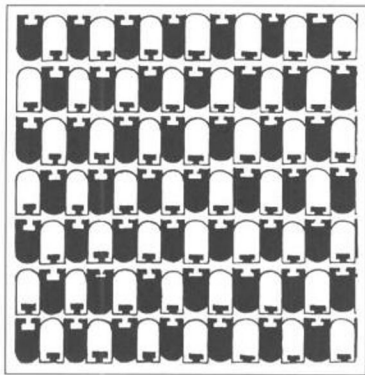

图 7

图 8

图 9

方法,有的用浮雕、镂空、彩绘等方法。(彩图 2)

3.印、染、织、绣、编等装饰图形:可分为手工制作和机械加工制作。通过制作加工,这些物品不仅用于人们的衣着、室内装饰织物等生活用品,也用于室内装饰品。由于工艺制作不同,所产生的视觉效果也各有差异。

如:手工印刷的彩印图形和机械印制的图形(彩图 3),电脑编织工艺制作的图形(彩图 4),采用织枪工艺和手工编织的毛织装饰图形(彩图 5),还有蜡染工艺制作的装饰图形等。(彩图 6)

4.书籍装饰、商品装饰图形:书籍与商品的装饰图形不是纯装饰图形设计,它要充分表达内容,常与美术字、摄影或绘画结合在一起,但有的图形设计占有相当的比重。(彩图 7)

5.金属装饰图形:多以金属板、片为材料,用锻造的工艺手法来达到装饰效果。(彩图 8)还有用镶嵌工艺、漆工艺以及石、木、铝为材料制作并施以图形的工艺。

第二节 装饰图形的形式规律

形式美就是现实和艺术的形体、色彩、线条、声音等形式因素本身及其组合的美。形式美的规律表现在变化与统一、对称与平衡、对比与调和、重复与节奏以及比例与单纯等等关系上,这些是形式美的主要规律,特别是变化与统一,是形式美的根本规律。合乎形式美的基本规律的形式因素及其组合,相对来说,就是美的形式。

在自然形态中有各种悦人眼目、千姿百态、色彩变化丰富的物象,而这些现实中的多样性在美的创造中具有重要的意义,就是要使多样的形态和色彩,在形式处理上依照一定的规律,进行有目的地组合,形成有主次、有中心、有秩序和空间关系明确的装饰图形艺术形象,这一活动就是追求形式美。存在于现象形式方面

图 10

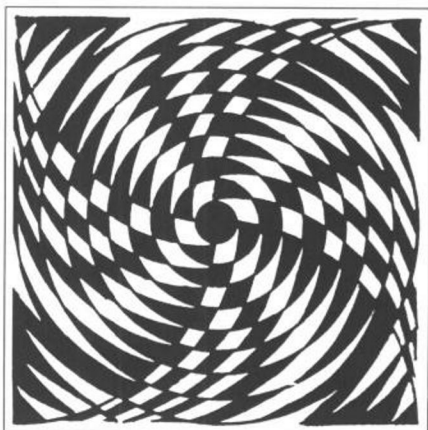

图 11

的形式美,当然包含线、形、色本身的美以及图形组合排列形式的规律美。因此,掌握形式规律对于装饰图形设计具有极其重要的意义。

一、变化与统一

变化与统一的规律在装饰图形设计中的造型、构图、色彩以及处理手法等方面均可表现出来。在造型中形象的大小、方圆、线条的粗细、曲直、长短、聚散等变化因素,加以有规律、有重点的配列、组织(图1)。构图的形式线(结构线)变化也很重要,也就是形式线的显露,既有主体形线的明确,又显现方向变化的线,这是使画面产生强烈的形式感、丰富感的关键所在,这也正是装饰构图与绘画构图形式线的隐蔽性的不同之处(图2)。色彩变化与统一表现在色彩配置的明暗、冷暖、灰艳的变化,在色调统一和谐的前提下把握好明暗层次、主次分明的关系。处理手法上的变化与统一,可使单纯的形象,通过巧妙的处理手法,可产生丰富的变化;也可把丰富多样的造型,用概括统一的手法加以处理(图3)。

二、对称与平衡

两个同一形的并列,是简单的对称形式。对称是一个基本形的反射、移动、回转和扩大,在多数情况下,只要依中心线,上下或左右基本一致的图形可以称为对称。还可说各形态部分随对称轴或对称点处于等距离的状态,即形成各种对称。对称具有秩序美的原理之一,就是以“美的形式”对形态作有秩序和有组织的处理,从而创造出合理的形态,使视觉产生美的感受。对称的

形式给人以严肃、端庄、大方、平衡、完整、古朴等等联想。但在处理画面时,要注意变化,切忌画面呆板。

对称的形式有:

1.左右对称(或上下对称):左右对称是最常见的美的形式,在自然界或人为的创造物中,均可见到这种安定的形式(图4)。

2.旋转对称:又称回转对称。旋转对称是依对称点(对称中心)将图形按一定的角度进行旋转而形成的一种对称形(图5)。

3.逆对称:又称斜对称,即上下或左右对称的图形,按一定的角度进行转动所形成的对称形式(图6)。

4.连续对称:又称移动对称。即同一图形进行上下或左右等距离的移动、重复所形成的对称形式(图7)。

5.放射对称:是以一点作对称中心,将其原形以一定的角度,置于点的周围作回转载列,就成为放射状的对称图形(图8)。

图 12

图 13

图 14

图 15

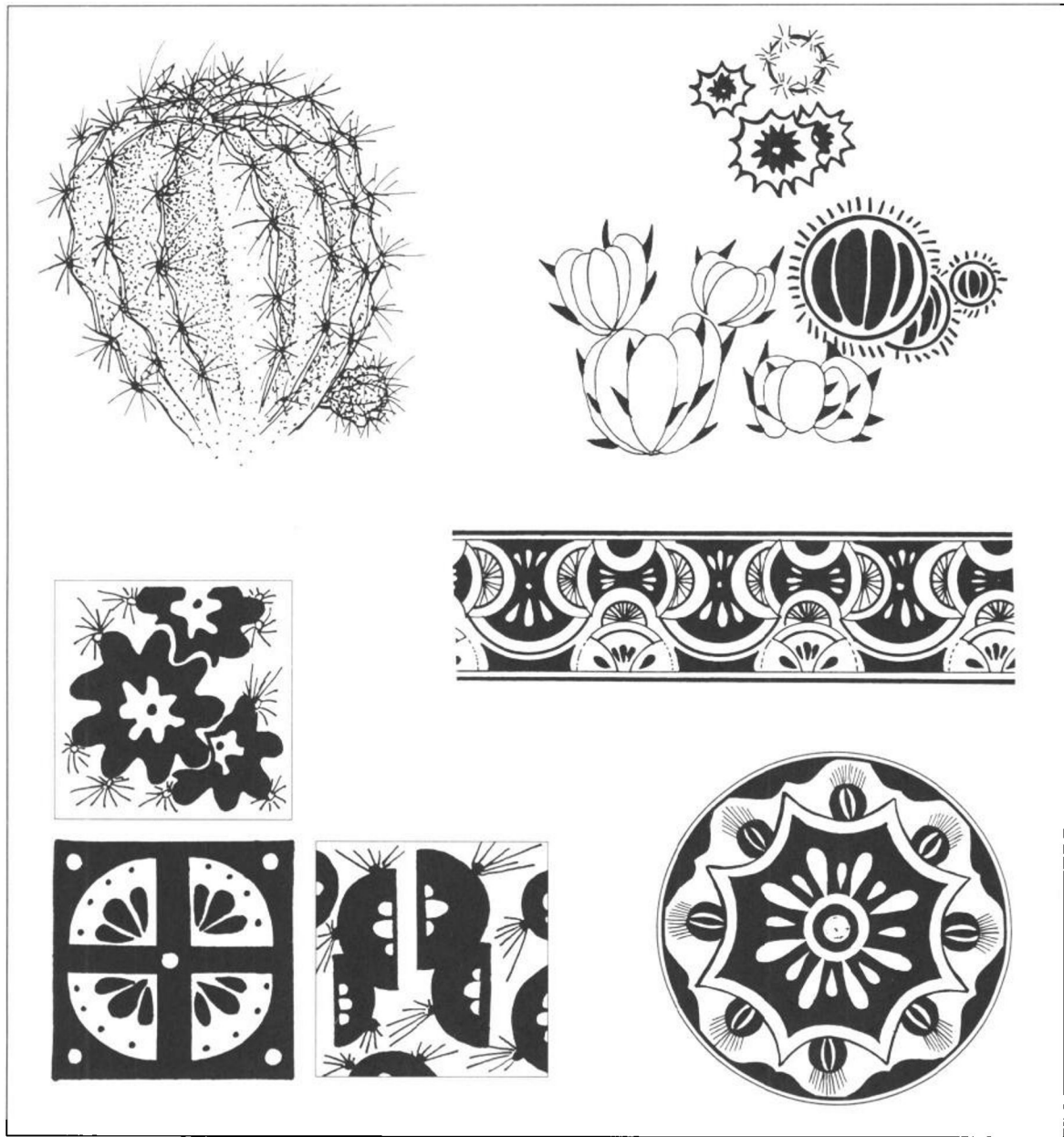

图 16

平衡，主要是指视觉心理效果上的平衡。平衡与对称相区别，就能给人活泼、自由和富于变化的感受。在构图布局中的平衡，通常指画面中轴线左右部分形象、色彩、质理，在组合配置时异形同量，较对称有变化，比较活泼生动。在装饰构图设计中若加强动势，取得新鲜生动感，就采取平衡的手法。图形设计离不开平衡规律的运用，形象的轻重、强弱、疏密、浓淡、纹理、大小等感觉，必须要保持平衡的状态，使其产生既生动活泼又安定的视觉效果(图9)。

三、重复与节奏

重复即重做、反复。在装饰图形构成中，形、色、质有规律地配列组合，由于反复配列形成的组合上的统一，产生一种整齐而有秩序的美(图10)。

节奏，即形象、色彩、质理具有规律性的排列变化，又可指形、色、质有某种周期性和规则性的反复而表现的运动感。节奏开始于反复，进而追求变化，同一形象的反复是产生节奏的首要条件。要使画面效果富有节奏感，重要的是形象色彩在反复配列和组合时要注意“变化”的因素，即使是较单纯的基本形，也能取得统一而有

秩序的组合,产生一种完整的美和变化的无穷的新节奏(图11)。

四、对比与调和

对比是在装饰图形构成中,运用各种要素在配列组合时寻求形象与形象之间及构图、色彩等之间的差异性,创造富有充满活力、运动感强烈的视觉效果,对比有连续比和同时对比,即由于时间的连续性和同一空间中的不同形象,能在感觉上产生强烈的印象。

在图形设计时,很好地发挥利用各种要素的对比,诸如,直线与曲线、线与面、粗与细、集中与分散、光滑与粗糙、轻与重、多与少的对比;还有色彩的明与暗、透明与不透明、冷与暖以及方向对比、规则与随意、位置对比、空间对比等,使画面产生生动、活泼、刺激、鲜明的视觉效果(图12)。

调和是在图形构成中对形色质理间的配列组合,形成适合的、不相矛盾的、不分离、不相互排斥的安定状态。调和是运用多样统一的原理,又是对称、平衡、比例等原理的基础,换句话说,它是构成美的图形之间,无论在质的方面或量的方面均无矛盾,而且彼此被赋予了秩序的状态(图13)。但在构成画面时还注重大调和与小对比,在调和中有对比,在对比中求调和。

五、比例

比例即比率。比率是相互分割的意思,是指部分图形和多种图形或部分与部分之间图形的

数量关系。比率和对称是同义词,只是对称在数的方面只有比较单纯的关系,其基本单位图形不管作何种形式的配列,却都有重合的关系。而比率比对称的“数的秩序”更为明显,在今天对对称意义的扩大来看比率,对称中的扩大移动、扩大反射、扩大回转等形式,就是按一定的数比例秩序排列组合的,它体现了比例之美(图14)。

六、单纯

装饰图形的设计,造型要素少,基本形态构成简洁,却能构成整体上复杂多变的形态。依靠简洁、单纯的构成表现是无限的,蒙德里安、康定斯基等的抽象作品就是很好的例证。单纯的原理,就是减弱刺激,越是单纯的形态越容易识别,所以应以简洁的构成去认识对象的方法,用简洁的构成形式,显示出单纯的美(图15)。

图17

图18

图19

第三节 装饰图形的造型

装饰图形的创作，最关键的就是怎样从写实进入装饰变化，装饰变化如何训练。这里装饰感受是重要的，感受又经过那些途径？一般需要经过两个途径：

1. 直接的生活感受，即我们通常所说的写生变化。中外原始艺术图形，都是人类直觉的感受，是运用图形表达情感。

2. 间接的途径，即要有目的、有选择地学习前人的经验，也就是模拟训练，如临摹、模仿装饰造型、构图、色彩等，包括中国传统的、民族民间的图形等。这一步骤是从客观写实模拟向主观装饰变化过渡的不可缺少的桥梁。

直接的生活感受，装饰图形写生，从大自然中得到美的启示，为图形创作收集素材，在深入生活中观察，在观察中得到感受启示。素材非常广泛，如花卉、风景、动物、人物等。

装饰图形写生，不注意形象的逼真，不是真实的再现，不应把精力放在构图、姿态以及比例、线条的讲究上面，不受原形态的干扰，而是注重自己的理解和感受，对原形态要从多视角观察，在观察中得到启示。大自然中的各种形态，尽管它们的属性、生活环境、生长规律与人的关系各不相同，但它们自身都具有不同的美的特征，无论是植物花卉、飞禽走兽，还是各种人物动态，以及风光景色等所有自然形象，均可发现其奥秘和美的因素。

这里应特别指出，装饰图形写生，要在观察、感受的基础上对原形态经过“筛选”，选择理想的、有表现特征而感受最深刻的元素做出记录和自己能理解的符号，进而再采取艺术加工手法，表现其内在的、本质的因素(图16)。

自然形象的特征一般在表现形和色以及生长规律的形态、动态、神态之中，把握特征重要的是形态特征。

1. 形态。是指物象的外形、外貌、大结构、大关系。不同的物象有不同的结构，在认识了解外形特征的同时，还要熟悉它们的生长规律、生活规律以及所处的环境。外形外貌容易掌握，形态结构往往被忽视，若全然按其自然形态的结构处理，会缺乏艺术感染力，故须加以强调和夸张。要善于发现各种物象中蕴藏着美的因素，就是我们通常所说的结构美，结构美就带有一定的装饰性。如鸟的羽毛、花瓣的层次外廓、叶脉的排列、鱼鳞片的组织排列等形式，就是一种反复渐次变化的效果，它往往会形成空间的推移，在视觉上产生强烈的节奏渐变感(图17)。

2. 动态。自然界中的物象动态多种多样，动态是由具体的姿态体现出来的，如鸟兽的跑、跳、飞、游、张望、争斗、站立、鸣叫等各种动态；人的跳、跑、挑、拉、仰卧、弯腰

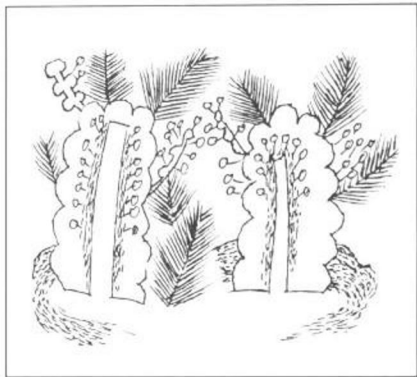

图 20

图 21

图 22

图 23

及各种活动动态。而植物花卉的俯仰、交错,风景中各种林木的叠层起伏,也是它们各自的姿态。创造动态图形,要具有典型特征的动态。在平面图形构成中的平衡形式,则接近动态的动势形,对称形式则接近静势形(图18)。

3.神态。形态和动态是可见的,是具象的,而神态是通过对比、摹拟、想象来体现的。若表现动物,把动物和人的思想感情性格融为一体,赋予动物形象以“拟人化”的情感,也就是通过一定的典型动态、特征的内在表现(图19)。

变形手法:

1.结构变形:结构变形非常注重线造型,以线刻化结构,对明暗光影不作为重点,它是将描绘对象的结构和特征作为塑造形象的核心,讲究对象的结构因素,将来龙去脉交待清楚(图20)。

2.简化变形:又称减笔变形,图形形态概括的目的是为了简化形象,舍去其自然形中非本质的,突出强调本质的特征,借以求得形态特征的典型性和鲜明性,这样的形象容易被接收,具有一定的感染力(图21)。

3.夸张变形:是将其形象特征,依据设计的要求和创作构思,对典型部分只取某些局部特征加以夸张,运用拉长、压扁、变宽、扭曲等手法,使其长的更长,圆的更圆,细的更细,粗的更粗等等,以增强形象的艺术感染力和浓厚的情趣(图22)。

4.装饰变形:又称添加变形,它是以违背客观规律、不附合现实的、突破常规的想象力,运用巧妙的手法,进行形象与形象之组合,形成一种装饰性强而富有寓意和新意感的图形(图23)。

5.分解组合变形:用一个或几个基本形态,通过分解、切割后形成的各种形态,依照一定的规律和骨式,再将其加以重新组合,即构成新的图形。这个新图形已完全失去原来的结构特征,有时可能还保留某些局部因素和特征,有时已成为不可辨认的抽象图形,但它具有深奥的、带有意念性的抽象形,其图形的创意性别开生面(图24)。

6.抽象变形:也可称感性印象的变形,通过意念大胆地舍去,使之形象单纯化、意念化。这种变形手法,是把具象转化抽象,它不再受自然形态结构的束缚,主要凭主观感觉,侧重感觉印象方面的变化(图25)。

7.几何形态变形:自然界的物象,形态各异,变化多端,可谓千姿百态。但它们的形体无论怎样变,均可归纳为最简单、最基本的几何形。在造型活动中,设计者要以几何形体的眼光,对原形态经过高度概括、提炼、规整化,使其特征一望而知。这里应注意掌握规律性和条理性,一般多作平面侧面化处理。此种手法虽然易行,刻画不多,若变形巧妙,同样能引起美感,有简洁、显明、概括的艺术效果(图26)。

图24

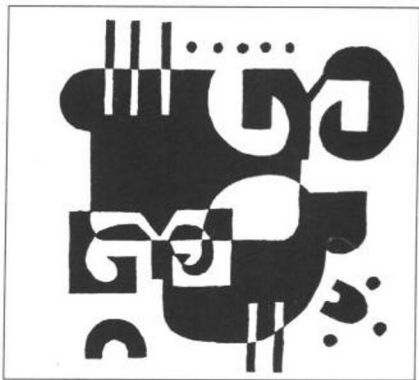

图25

图26

第四节 装饰图形的构图

装饰图形构图,即图形之间组合形式,是为达到画面装饰性效果能具有感动性,有较强的艺术感染力。构图也是构思的形象化、具体化,是形式表现的组成部分,是激发心理反应的有效手段,是引起人们对画面产生注意,是把要表现的内容实现条理化,使画面具有美感、秩序感的关键。构图的条理性,主要指对图形之间的主次关系、黑白关系、色彩关系均应妥善处理,从而使画面产生愉快感;再是构图的统一性,应保持画面的完整,提高注意力。构图不仅要考虑形象之间的组合,同时要兼顾空白及空白与形象相辅相成的关系。另外,构图的骨架,即形式线、框架线,也是画面是否具有装饰性的关键所在。

画面的形式线,有垂直、水平、倾斜、几何弯曲、自由弯曲等等。不同的形式线,有不同的感觉。

垂直线——挺立、肃穆、向上的感觉;

水平线——稳定、安详、宽阔的感觉;

倾斜线——具有不安定的动势感;

几何曲线——有严谨、科学、理智的流动感;

自由曲线——则有无拘束、豪放、活泼的流动感。

对角线——具有运动、紧张、勇猛、冲击、失衡、倒势的感觉;

十字线——具有庄重、肃穆、神圣、理性、严

图 27

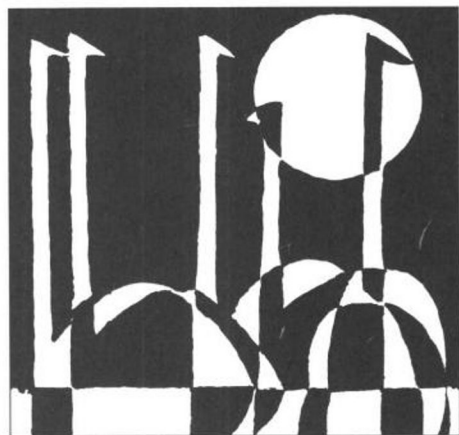

图 28

图 29

图 30

肃的感觉；

波状线——有波浪的起伏似的节奏，具有优美、悠扬、反复、舒缓、连绵的感觉。

除以上的构图框架线是以线的形态起作用外，还有构图的框架形是以面的形态起作用。有的画面只有框架线或只有框架形，有的画面二者综合起作用。装饰构图的框架形，多呈几何形。我们看到的形象，不是直观的几何形，但它内含着几何形，有的则是直观的几何形，但同时它也是形象，也就是形象的处理正与几何形。框架形呈几何形的有圆形构图、三角形构图、圆和三角形结合的构图、倒三角形构图等，不同的几何形给人不同的感觉。这有助于表现主题的情感倾

向，并能增强艺术形式的魅力。

一、装饰构图形式的特征

1.装饰构图的秩序性：装饰性的强弱，取决于秩序感的强弱，秩序感的强弱是装饰性强弱的决定因素。这就要求我们在生活原形态中善于发现秩序性的视角，从中提取装饰美的因素。在图形组合构成画面时，虽然是变形的，如果秩序性弱，随意性强，那就无装饰感；而写实性强的，并无变形，但由于排列有序，所以装饰性强。

2.装饰构图的平面性：形象不追求立体感，画面各种形象好像在同一个平面上，画面形象

图 31

图 32

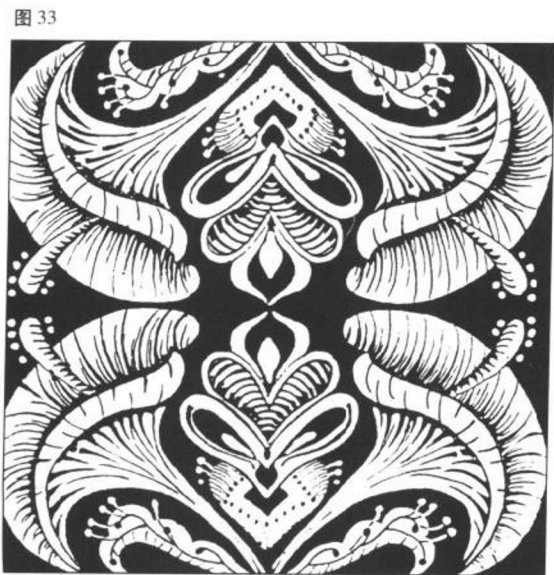

图 33

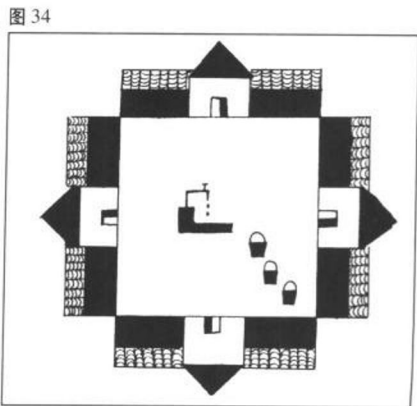

图 34

都处在近景, 或者接近近景, 没有远景和中景。

3.装饰构图的构成性: 装饰构图非常注重画面的大结构框架的构成, 就是以上所说的框架线(形式线)。框架线起支撑、串连和定势作用, 它是构图的基本手段。好的形式框架线构成关系, 可以把画面统辖支撑起来, 不致于散垮琐碎。

4.装饰构图的适形性: 是其图形适合于某一限定的装饰画面范围之中, 并受其外形的约束。所谓约束, 就是靠框架线或框架面进行有规律的配列组合。适形图形的基本形式有规则的和不规则的, 其构成的形式也就是对称和平衡两种, 适形构图是体现一种“秩序美”的形式。

二、装饰构图形式

1.平列式: 地平线是最具稳定感的, 装饰艺术制造平衡最常用的手法就是平视。构图、造型都平衡移动视点, 各部分形象互不遮挡, 个体图形剪影轮廓明确(影像效果), 空间距离大, 这是视点平衡移动的结果, 有横向平列, 也有纵向平列(图 27)。

2.叠压式: 又称重迭式, 前后层次感强, 轮廓线按各个体图形整体方式呈现, 有左右水平移动视点的重迭, 也有上下平行移动视点的重迭(图 28)。

3.逆远近式: 改变正常透视时近大远小的视点, 而把视点移到后边, 呈现出近小远大的逆透视效果, 后面的景物好像壁挂一样竖立起来, 与前景图形并列。减弱深度空间, 强化平面空间(图 29)。

4.散点式: 散点式构图是将形象(具象或抽象)分散布点, 一般是背景面积要大于形象面积的总和。散点式构图的形象处于点状部位, 一簇一簇散布在画面中。形象中配列组合, 形象与空间关系相当重要(图 30)。

5.格状式: 又称分割式, 格状构图有横格、竖格、田字格、菱形格等形式。格式构图规律、新奇、自由, 是一种具有现代化拼接效果的构图。这种构图有的可以在每个格中填上不同内容的形象, 形成综合效果。这种拼接方式的画面, 内容应有内在联系, 每个格状小画面或互相分割, 或形状串连, 或互相错位, 形成错综的画面效果(图 31)。

6.自由时空式: 又称自由体构图, 这种构图不像分割式那样格式严谨, 界限分明, 形象必须约束在一定范围内, 而是可以自由地跨越框架线而存在, 或者根本不用任何分割线, 直接把各种线、形、色按照一定形式规律自由拼接、组合而成。这种构图不需要考虑远景与近景、天空与地面、实景与虚景, 没有界限与区分, 完全可发挥想象和虚构的作用(图 32)。

7.适形式: 适形是装饰形式组合特征之一。一方面图形组合要适合某一限定的装饰范围, 受外形的约束, 并按照框架线(骨架)进行有规律的组合。骨架是支配构成适合的秩序

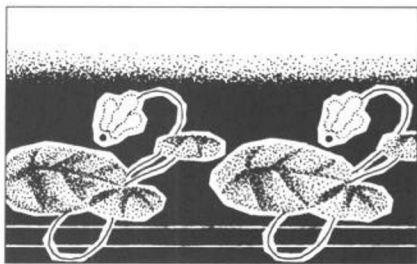

图 35

图 36

图 37

图 38

和配列形象部位的,适合图形的基本形式有规则的和不规则的两类,其构成形式有对称和平衡两种,骨架也分为有规律的和自由的两种类型。适形不仅仅在限定范围内配列组合,还要运用形与形相互适应的疏密关系,形成不同的共用轮廓线,使其中的一形象不仅是一种限制,同时也是一种凭借,成为双方共存的条件(图33)。

除上述装饰构图形式外,还有连续式、环形式等(图34)。

第五节 装饰图形的点线面与黑白灰

点、线、面是组成图形的基本元素,形式也只有通过点、线、面才能形成形象。在装饰图形设计中,点、线、面除具有纯粹的抽象意义外,还有多以具象的有形象特征的形体出现。

“点”一般分规则的和不规则的点,如圆点、三角点、方形点、菱形点、椭圆点、梯形点等。不规则的点有一字点、柏叶点、尖头点等。点的排列形式有单独点、同一形连续排列点、渐次连续排列点、聚焦点、散乱点等。

“点”,有各种不同的特征,如圆点,它是以曲线构成的,具有形象完整、浑厚、饱满、富有活泼运动感的特点。方点,是以直线构成,形象坚实而规格化,给人以严谨、端正、静止和稳定感。“点”的各种组合,可表现整齐、秩序、力感、纹理、节奏等视觉效果。点可成为线,也可成为面(图35)。

“线”,可分为直线和曲线两种体系,规则与不规则的两个类型,各种形象均由直线或曲线或两者兼有构成。“线”有宽度和长短,有淡的线、浓的线及各种色彩线,有快的线、慢的线、粗细线。不同的线又可表现不同的纹理效果;不同的组合,可形成有疏密、有方向、有深度、有立体感的视觉效果。

“线”有各种不同的特征,直线分水平线、垂直线、倾斜线和折线,它给人以简单、明快、坚强有力的感觉;曲线,分规则曲线和自由曲线,规则曲线又称几何曲线,刚中带柔,有张力和运动感;自由曲线,有优美、轻快、生动、自由活泼之感;垂直线,具有挺拔向上、坚强正直和伸展感;倾斜线,富有变化、紧张和不安定感等。图形设计中的用线,无论是规则还是不规则的线,都在于通过各种线形的有机组合,达到有的整齐光洁,有的流利活泼,使各种形象处理产生多变而协调、丰富又活泼的效果(图36)。

“面”和点、线一样有着各种不同的形态,一般分为规则形(几何形)和不规则形(偶然形)两类,即具有几何性的面为规则形,如方形、长方形、三角形、圆形、半圆形、菱形等构成不同的面。用直线任意构成的直线性的面、用自由弧线构成的有机性的面、用直线与弧线结合构成的不

图39

图40

规则性的面以及用特殊技法处理而得到偶然性的面等,都属于不规则形的面。

面有大小、虚实之分。大面积的面,有扩张感;小面积的面,有内聚感;虚的面,有轻松而无量感;实的面,有量感(图 37)。

点、线、面的图形设计运用时应注意主次关系,根据不同的设计内容来把握点、线、面的运用,有的图形构成可以块面为主,占主导地位,点线为辅;有的可以线形表现为主,块面为辅;有的块面和线结合运用;有的块面和块面相互迭压等等。运用点、线、面相结合,能使画面丰富,形象多变而富有节奏感,切忌画面造成紊乱,产生整体感不强的效果(图 38)。

关于黑、白、灰,黑和白是两个极色,黑、白、灰有各自的个性特征。黑色虽不透明,但确有沉重坚实和静谧的隐秘性;灰色有柔和多变的情愫,能产生调和、互补、缓冲、强力调和的特性;白色有发射扩张感,削减繁琐,增大空间,增强对比力度,有着明朗、虚怀、隐藏的性格。

装饰设计的黑白图形构成,具有单纯、朴素、强烈的特点。黑白是主体,黑白构成设计的运用就决定了图形的完善与结构。黑白图形应十分注意黑白的反差,黑的分量、块面的轻重、部位的照应以及软硬、尖锐、方圆等,切忌反差模糊(图 39)。

如果黑白处理得当,就不会产生主次混杂凌乱、累赘、肮脏的感觉。由于黑色有收缩、不透光性,所以当画面中黑色块面大时,就会产出沉闷、生硬的感觉;而应用了大块白色时,由于“白”有扩张、发射的趋向,所以,需借助灰色来调和、抑制画面的空虚,从而求得简练、响亮、和谐的视觉效果。

不论是白图黑地或白地黑图、灰地黑图、白地灰图,只要掌握黑、白、灰的对比规律,运用多种变化的构成形式,就能取得较好的画面效果。在黑白对比中,灰调起着举足轻重的作用,尽管灰调要比黑白处理复杂,但它从浅灰到深灰色调变化多。灰调能增加层次,增加力度,使之过渡到柔和,如能恰当地运用灰调,画面会更丰富,更富有装饰性(图 40)。

第六节 装饰图形的色彩

一、装饰色彩的特征

装饰色彩是研究自然色调中各种色相、明度、纯度之间的对比调和规律。装饰色彩虽然也来源于自然,但它并不受自然色彩的束缚,可在自然色彩的基础上进行概括、提炼,根据装饰美的需要,大胆地进行主观想象和创造,可主观任意变换色彩;装饰色彩由于受实用功能、工艺技术的制约,形成了以工艺技术与色彩结合的独特风格,它具有简练、纯朴、含蓄、浪漫、夸张的特点;装饰色彩感的强弱,最重要的是取决于构成的平面化、秩序化、规则化的程度;装饰变化色彩,则是在平面化的基础上,主观任意变换色彩,运用有限的几套色概括丰富的物象,以不同的对比变化、多样的色调和多层次的效果来表现。

色彩本身并无装饰与非装饰之分,而决定因素主要是取决于形的秩序性的强弱。其次是平面化及单纯化的程度。

二、装饰色彩的基本知识

1. 色彩的分类

自然界千变万化的色彩分为两类组成:一类为有彩色系,另一类为无彩色系。有彩色以红、橙、黄、绿、青、蓝、紫为基本色,由这些色彩调出的颜色都属于有彩色系。无彩色由黑、白及黑、白相互调出的不同灰色组成,这些色彩只有一种基本性质就明度变化,不具备色相和纯度的变化。无彩色系在图形色彩中起着重要作用,特别是黑白两色对比中,对画面层次和色彩协调尤为重要。

2. 色彩的三要素

色彩的三要素是:色相、明度、纯度。

色相:色相是指色彩感觉的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等相貌,是产生色与色之间关系的主要因素。其中橙、绿、紫是由三原色产生的间色,再由此产生复色所组成的十二色环中的任何一色,它们各自都有相貌特征。

明度:又称色度,指色彩感觉的明亮或晦暗程度。色彩的明度有两种情况:一是同一色相不同明度,同一色相与其它颜色混合产生不同的明度;同一颜色与黑、灰、白混合时,产生多种不