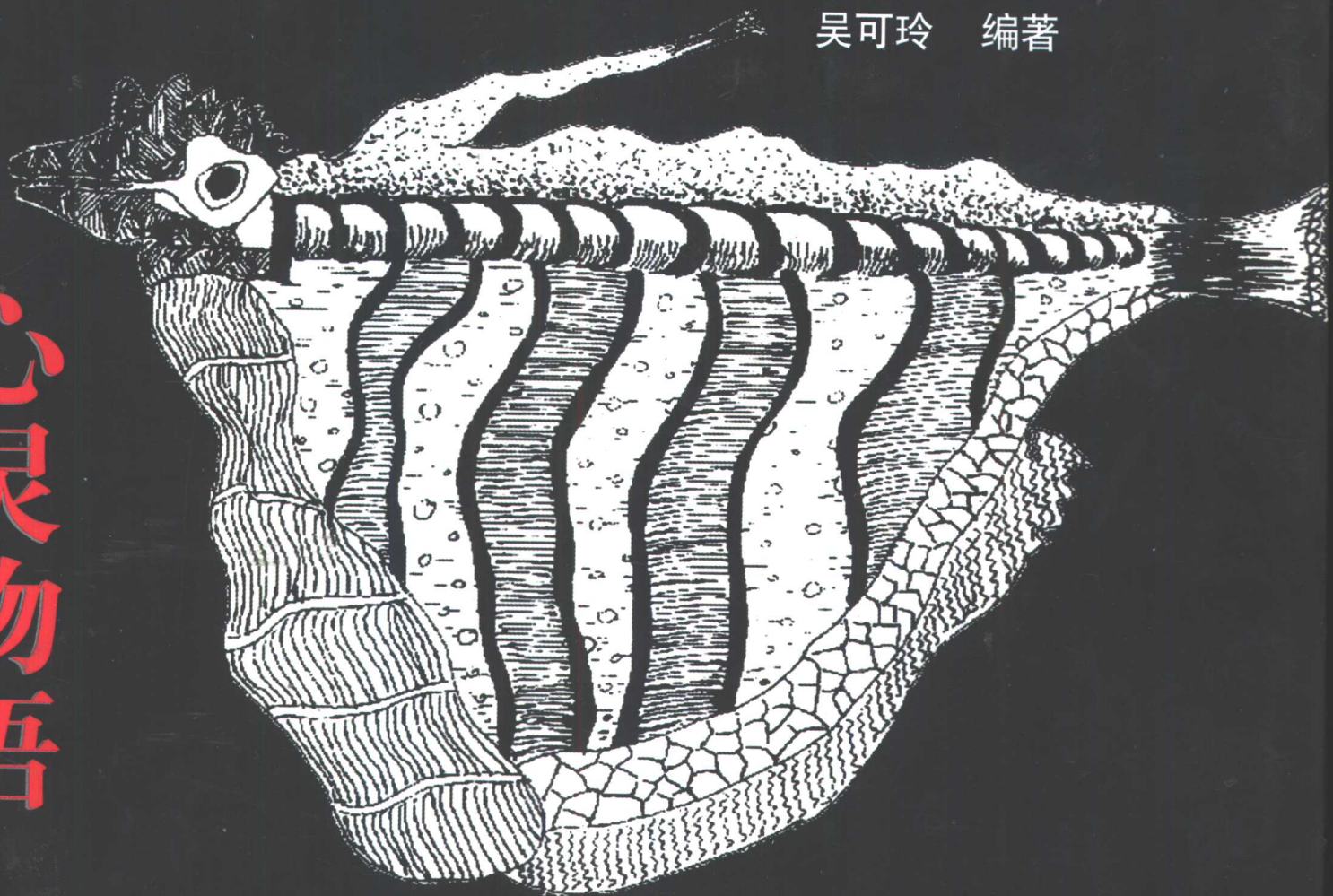

现代装饰图形设计

心灵物语

东南大学出版社

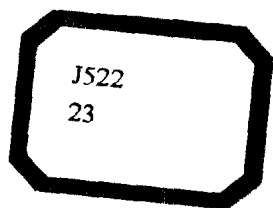
吴可玲 编著

与心灵对话，让思想长出想象的翅膀，让平凡走向神奇……

心灵物语

现代装饰图形设计

吴可玲 编著

东南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

心灵物语：现代装饰图形设计/吴可玲编著. —南京：
东南大学出版社，2002.2
ISBN 7-81050-937-3

I.心… II.吴… III.装饰美术—图形—设计
IV.J522

中国版本图书馆CIP数据核字（2001）第082294号

出版发行 东南大学出版社
（南京四牌楼2号 邮编：210096）

出版人 宋增民

制 版 南京人民印刷厂制版分厂

印 刷 通州市印刷总厂印刷

开 本 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张 7.75

字 数 190 千字

印 数 1 - 3000

版 次 2002年2月第1版

2002年2月第1次印刷

定 价 28.00元

（凡因印装质量问题可直接向发行科调换。电话：025-3792327）

作者简介：

吴可玲：1994年毕业于景德镇陶瓷学院美术系设计专业，1994年9月至今任教于无锡轻工大学设计学院，现为公共艺术系讲师。

主要研究方向：装饰图形、包装容器、现代陶艺。

学术论文及作品多次发表于《包装与设计》、《时装》、《室内设计与装修》等国内专业刊物上。

前言

装饰基础设计是现代设计艺术教育中的一个重要组成部分，是造型艺术专业的基础课程。从20世纪早期包豪斯的设计教育体系开始，对学生进行基础形态造型美学的训练至今，已成为欧美各国艺术、设计院校教育中启发、开拓学生设计创作思维的必由之路，并随着时代的发展、进步，已形成了成熟完善的教育体系。其工艺性、应用性及其体现、引导时代审美理念的作用，在现代的设计中得到了充分体现。

我国的现代设计教育是从20世纪50年代后于工艺类美术院校开始的，早期主要以继承传统的形式美规律为主，在图形设计的训练中侧重对学生构图、造型、美学的培养。80年代后，开放的社会环境使我们的设计师和设计教育者，对发达国家现代设计的走向及其教育模式，有了更加深入的了解和认识。通过这些年的努力，我们的设计已取得了长足的发展，这其中现代设计教育理念的转变起到了至关重要的作用。在开放多元的社会文化环境下，现代设计教育应遵循以人为本、注重个性发展的新思路，充分发掘学生在基础设计训练中的创新思维与潜能，与其它专业设计形成一种互动关系，推动学生创造性思维和表现能力的拓展与延伸。

装饰图形设计注重对学生的观察、理解、想象能力的培养，及打破、超越常规形态的束缚，不注重表现事物和形象的合理性或合乎逻辑的思维方式，提倡感性、理性、直觉间的或混淆或统一的关系，创造新奇而富有想象力的个性化图形，从而达到形式、表现、意境的高度统一。

目 录

前言

装饰图形的特征

装饰图形的造型规律

第一部分

装饰图形的构成要素

线条

形态

构图

装饰

肌理

第二部分

装饰图形的创造性思维能力的培养

创造形的联想

不同物质属性的转换

多种元素组合表现

新的视觉张力

不同时空方位的组合

后记

装饰图形的特征

1. 不追求如实地再现客观事物本身，强调主观世界对客观世界形象的再认识与再表现
客观世界中的形象素材取之不尽、用之不竭，植物、动物、人文景观、人造物……为装饰图形的发想提供了丰富的素材。对于客观世界中的事物形态的认知，艺术家不同于常人仅对所见事物的形态、结构、色彩作出喜好或厌恶的反应，而是通过艺术化眼光捕捉事物的第一感觉，通过合理或不合理的想象，产生新的联想，创造一种超越于自然表象的可视形象来表达某种特定含义的美学观念，塑造更富有艺术感染力的形象，使客观事物上升到一种新的境界。

2. 取象自由，可以随意调度现实空间的物象形态，象征性、包容性、延展性强
这是装饰图形最大的特点。在设计中，我们可以凭借对客观世界已知的要素，以主观感知、想象为出发点，把游离的、模糊的图形要素聚合起来，寻找形与形之间的联系，来传达某种形与形、形与人之间特定的关系，达到客观具象与主观抽象意念在图形表现中的有机统一。

把鲸鱼与潜艇的形进行巧妙的结合，改变鲸鱼的属性，人为地把两个不同的形象、不同的概念，组合为一体，寻找巧妙的、新奇的构思，给人一种思考和导向：传统的形式与现代工业技术，在图形艺术的世界里通过整合最终达到再创造的目的。

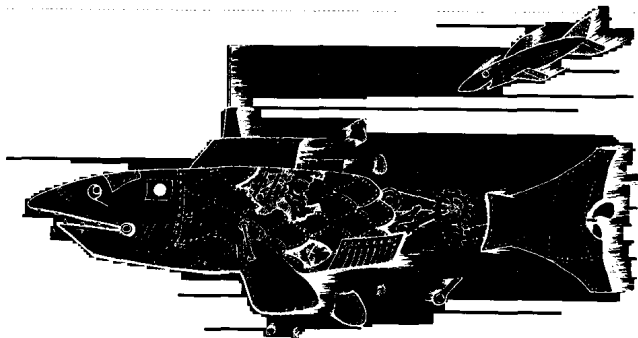

图1 (高清)

3. 寓意性、联想性丰富，追求创造图形的新奇与视觉张力

装饰图形注重在形与形的分离或聚合中，科学地运用事物的发展规律，创造新形象具有逻辑意义上的合成关系，达到新的意义上的视觉效果。如图1中，鲸鱼与潜艇本是不相关的两个形象概念，但作者通过丰富的想象，寻找两者某些相关因素，把它们组合起来：并给人们一种新的思考和启示，富有哲理性，同时产生一种新奇的、巧妙的视觉效果。

4. 是对传统意义上的装饰的“再认识”

传统意义上的装饰强调图形符号的简化、概括、添加、联想，是以客观物象为存在主体，主观能动性的创造显得不足。装饰图形是在传统意义和装饰美学功能的基础上，更注重形式载体在构图、造型、色彩上的延伸性和能动性。

装饰图形的造型规律

1. 具象造型

人的视觉通过客观存在的事物来传达形象，是真实的反映。在图形设计中，具象造型侧重于对自然形态表象的感性认识和形象思维，通过捕捉的第一感性材料，对客观事物作重新“塑造”，分析和理解事物内在的关系，达到形体、结构和表现手段的高度统一。如图2，作者用具象的表现手法，以马的形象为表现主体，通过不同时空、形态的转换组合，创造出超现实的图像空间。马的局部通过不同形象的添加装饰，表现出作者超越现实的想象力。

2. 抽象造型

抽象造型是建立在形象逻辑思维基础上的造型手法，是把自然界中的物质形态或人造物形态以异化、分解、位移等手法重新组合，创造出一种新的艺术化形态。

主要有以下两种形式与方法：

- (1) 抽离出形象的某些形态特征，进行重构、变异，并按照一定的理性次序编排组合，是对抽象内涵最本质的理解和表现。
- (2) 借助物质属性，如对材质、肌理等作形象和意象思维的组合处理，通过抽象感性的有机形态造型，表现出很强的抒情性和幻想性。它不受时空与客观世界的限制，把形态相互间的差异或相似重新整合，使自然物质形态得到艺术化的升华。

3. 几何化造型

主要以几何形态构成图形，如以点、线、面为表现元素，进行几何形态的组合、比例分割、重构等，强调秩序性和条理性。任何形态都具有方或圆、规则或不规则的性质，几何化造型通过构成方法作创造性的联想，把不规则变成有规则，并按重复、渐变、交错、近似等手法有规律地进行编排、组合，使图形产生运动、节奏和视觉纵深感的变化，具有理性的、机械的视觉张力和动感。

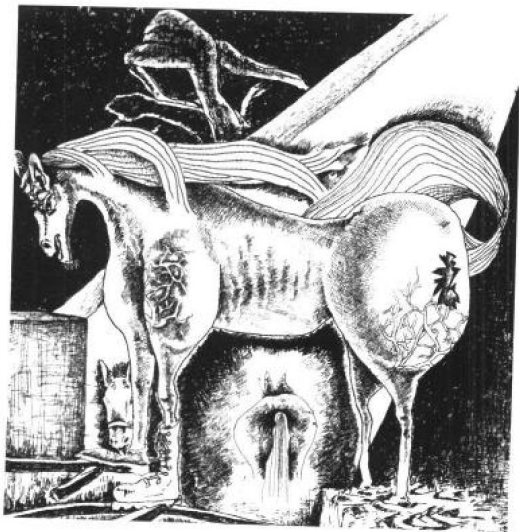

图2 (王凤伟)

装饰图形设计能力的培养，需要长期的积累和探索，尤其是对学生潜在能力的发掘，尤为重要，这是培养创新意识、创新思维能力的基点。教学实践中着重从植物、动物、人物、风景、人工造物等方面进行学习和训练。

主要从两部分入手：

- (1) 分析、了解装饰图形的构成要素，如线条、形态、构图、肌理、装饰等，充分学习和运用基本形态要素在图形中的表达。
- (2) 通过以下几个方面培养装饰图形的创造性思维能力：
  - ① 创造形的联想；
  - ② 不同物质属性的转换；
  - ③ 多种元素组合表现；
  - ④ 新的视觉张力；
  - ⑤ 不同时空方位的组合。

第一部分 装饰图形的构成要素

线条

——线条能产生一种视觉上的联系，并且是视觉艺术中各因素之间最为重要的沟通方式。

(法) J·J德卢西奥

——线条在造型艺术中具有很强的表现能力，它主要表现图形的轮廓和主体结构，界定形态的特征、运动方向、体积等。

线条形态多种多样，有长和短、柔和刚、粗和细、直和曲、折和旋、规则和不规则等特点，不同性质的线条能产生不同的视觉感受和心理联想。

- 长线——具有弹性和无限延伸性。
- 短线——具有短促、紧张感，是形体和思想的延续。
- 直线——具有理性、秩序性、坚挺感。
- 曲线——具有调节情绪、节奏和秩序的特性。
- 粗线——具有视觉张力和强调外形的作用。
- 细线——具有轻快、清新的视觉效果。
- 折线——具有强烈的规律性变化，理性化地传达明确的起伏节奏。
- 交叉线——具有丰富物象形态、层次的特性。

图3 (刘博)

清新秀丽的线条，条理化地表现出植物的形态特征，疏密有致的线条和构图恰到好处地表达出形体相互间的关系，体现出作者对客观事物的“再塑造”能力。局部形象拟人化的处理，使思想和形式达到一定的深度。

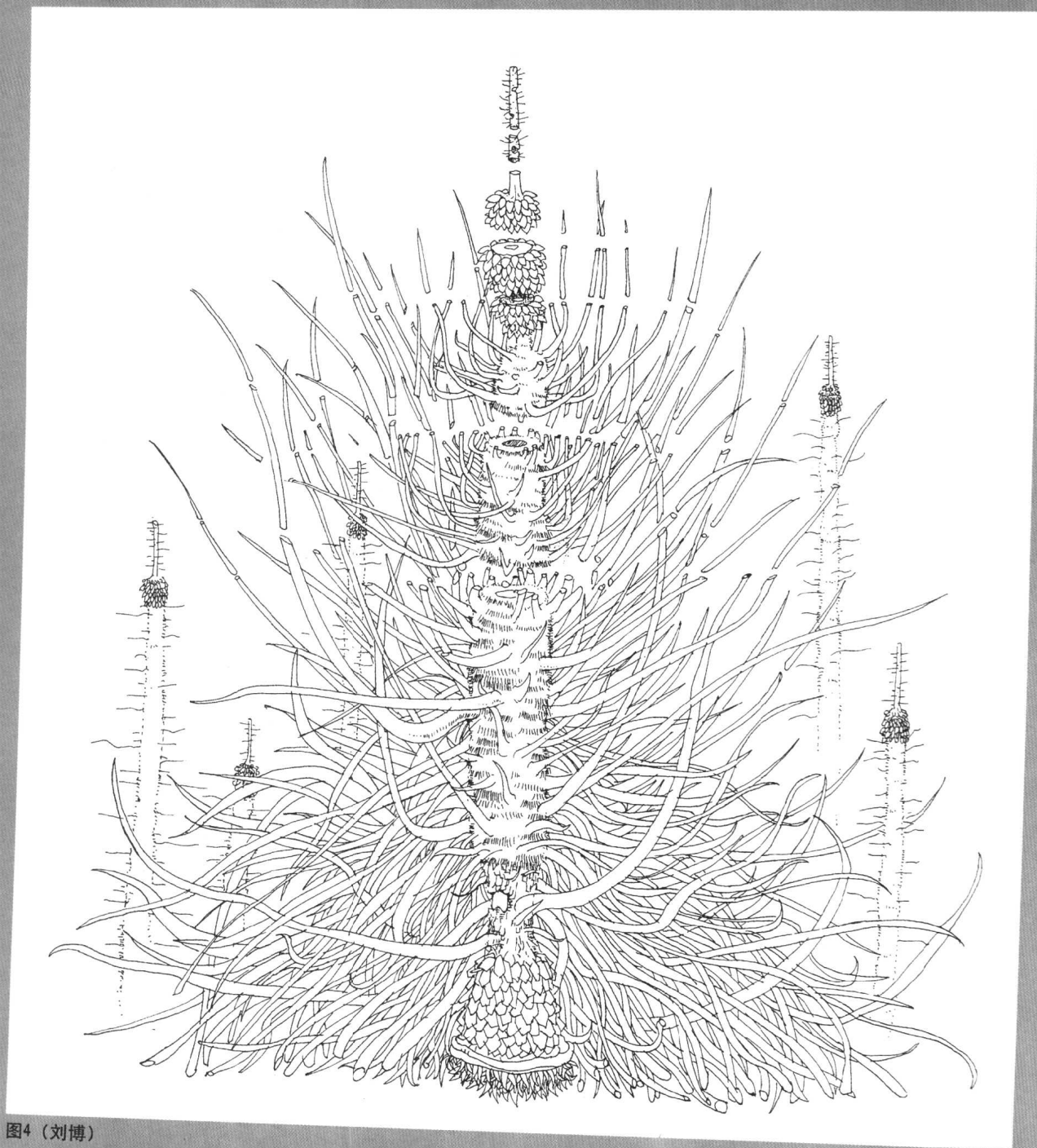

图4 (刘博)

图5 (刘博)

作者用写实的手法精心描绘现实物象，用直线和曲线表达动和静；用细密的点组成黑、灰色面，突出主体形象，使画面产生疏密、虚实节奏和韵律。

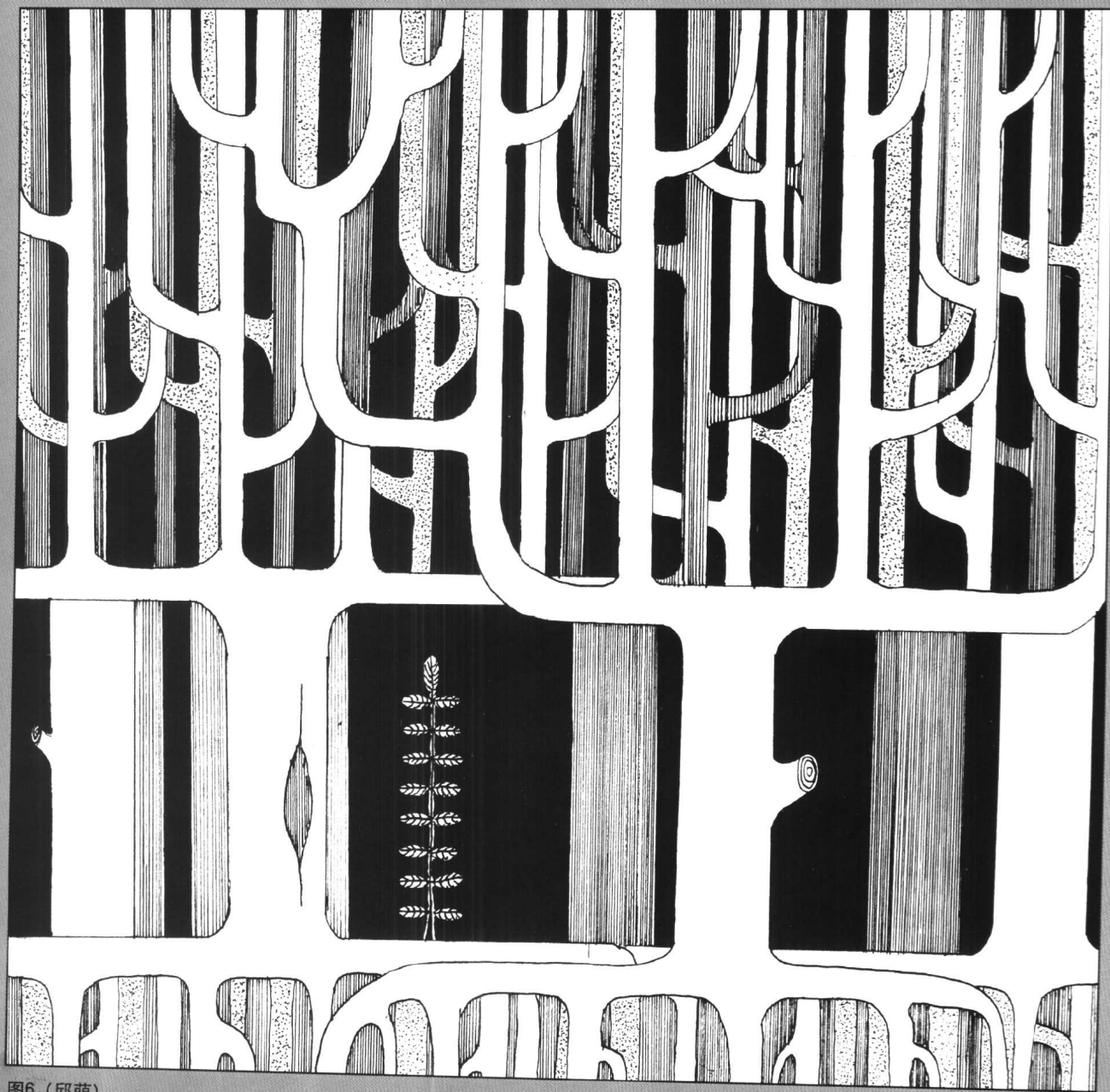

图6 (邱萌)

作者用黑、白、灰组织画面，简练、程式化的造型错落有致地表现了树的挺拔，以黑衬白，细密的线形成了形体和灰面，丰富了画面的层次感，具有理性、秩序化美感。

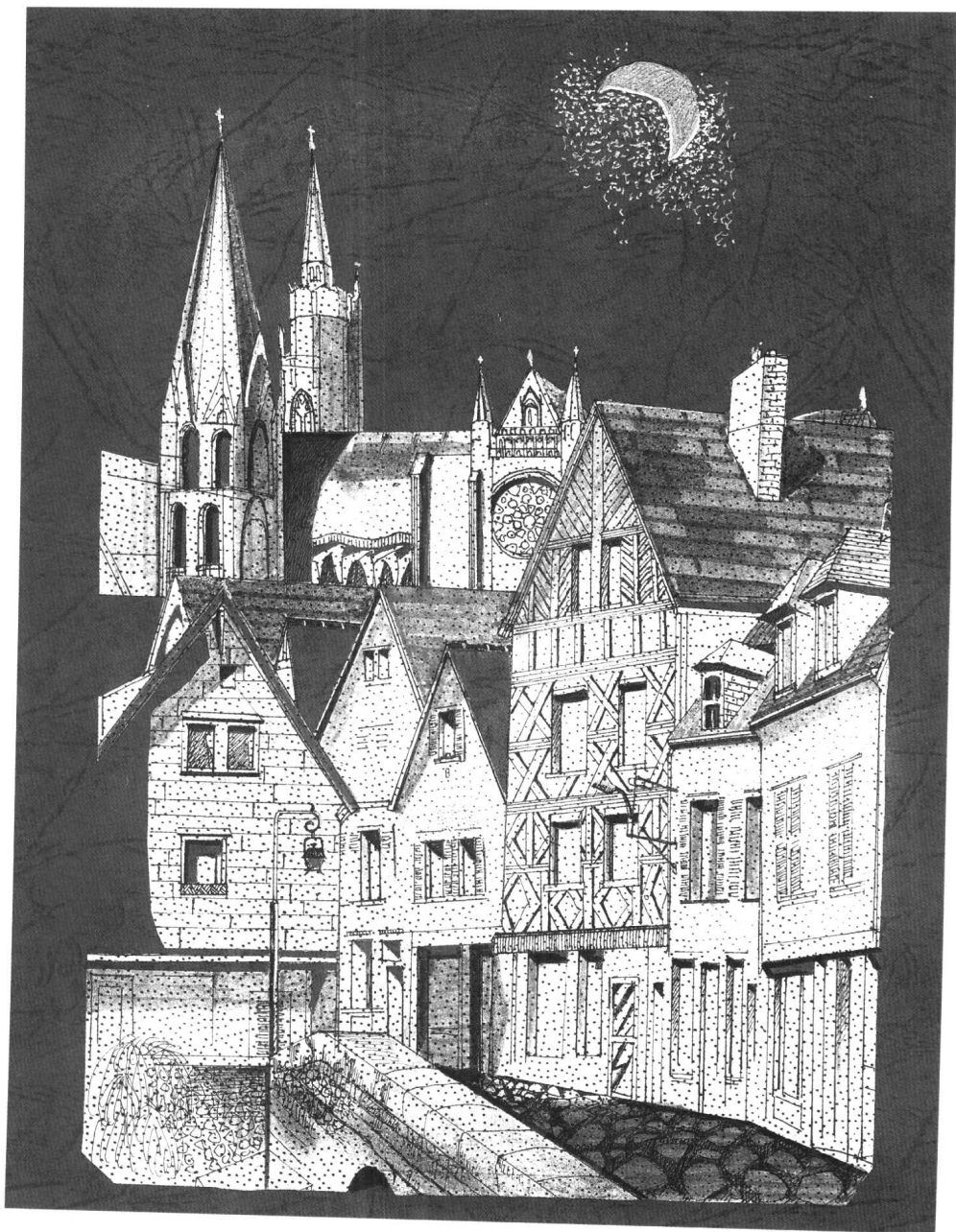

图7 (汤尔伽)

作品以线条为主，表现了建筑的结构、轮廓。作者很好地把握了直线不同的方向与力感，通过点均匀地分布，丰富了形体。锥形的屋顶具有向上延伸的张力，月夜中的古老城堡被富有现代感的线表现得似梦似幻。

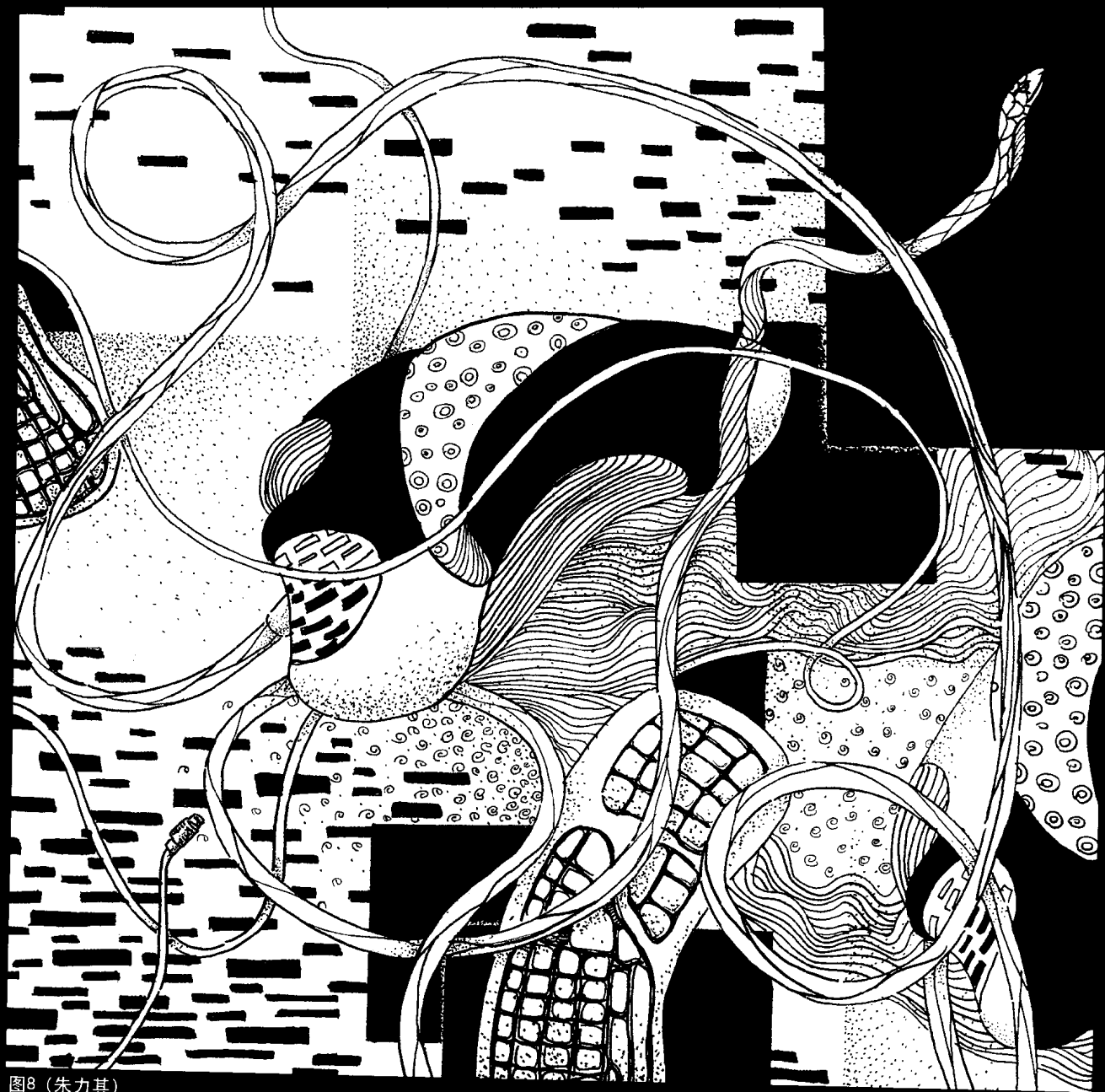

图8 (朱力其)

作者采用了克里姆特绘画中的一些图形符号来构成画面。舒展的曲线构成的形态充满动感，与背景中稳重的黑色块和短促有序的线条相呼应，形成动静结合、疏密有序的视觉美感。

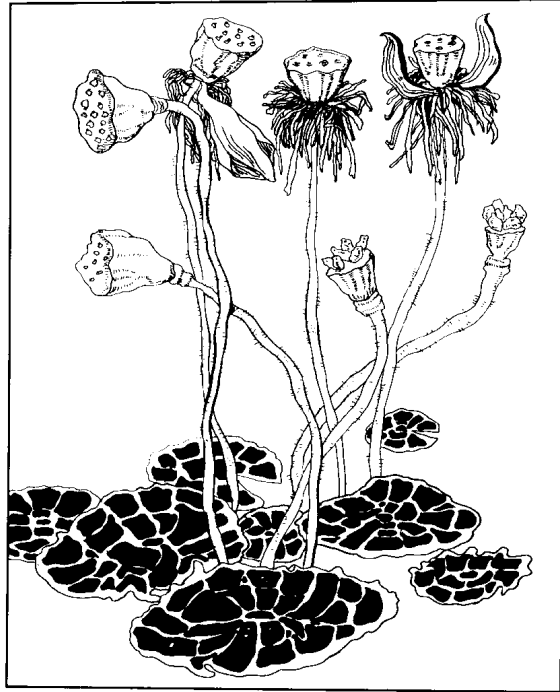

图9 (柳执一)

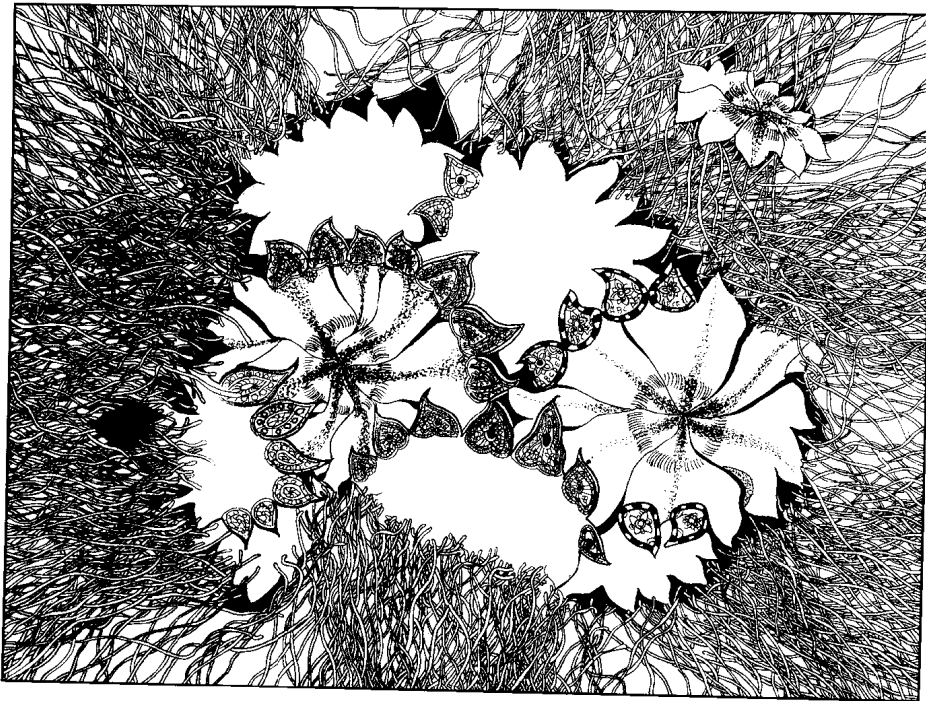

图10 (吴煜)

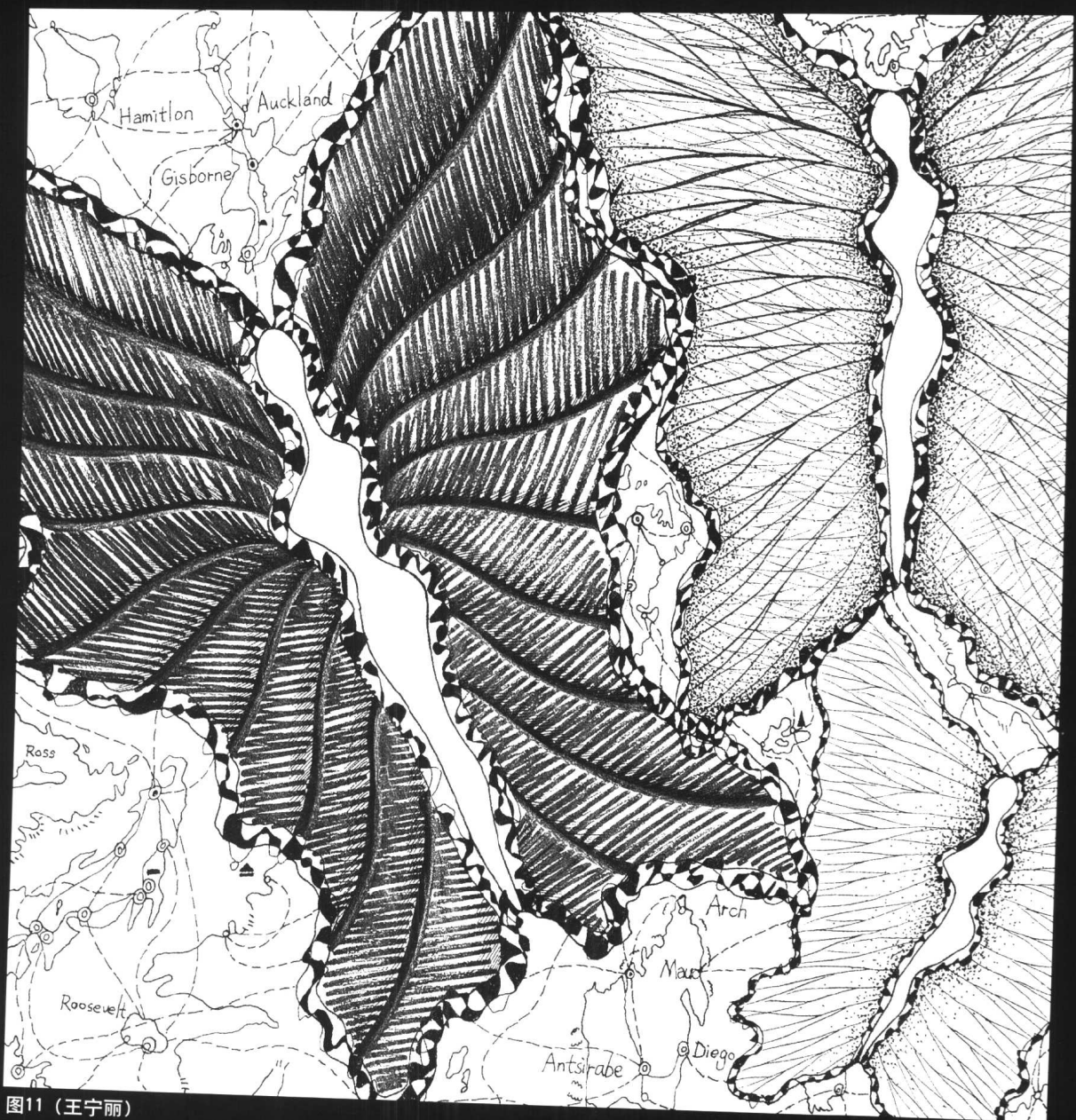

图11 (王宁丽)

蝴蝶是美丽的象征，作者抓住蝴蝶的形体特征，以疏密有致的线条将蝴蝶与人体进行联想、组合，编织出神话般美丽的画面。

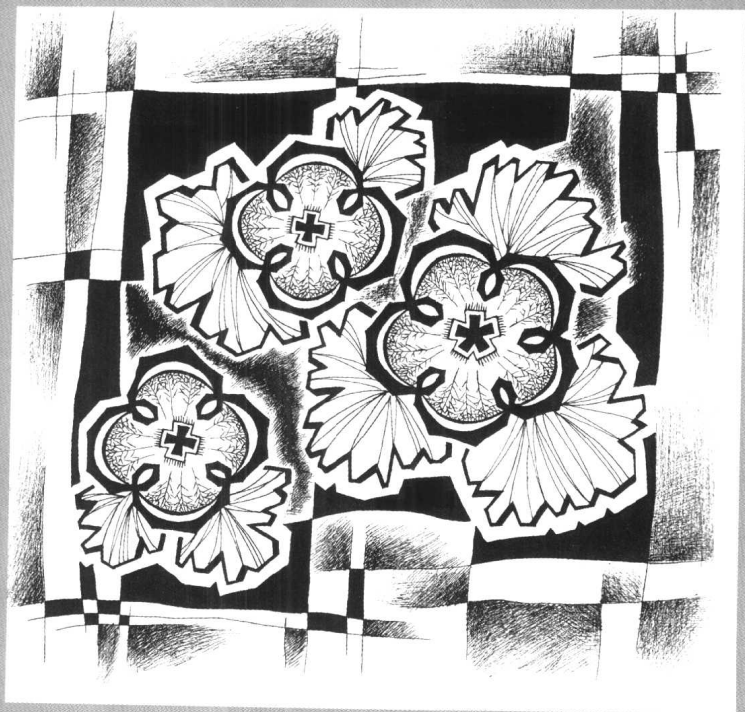

图12 (王娜)

图13 (余蓉)