

高等院校艺术设计基础教学丛书 张嗣苹 赵春雷 编著

装饰图形设计

(黑白篇)

高等院校艺术设计基础教学丛书 张嗣苹 赵春雷 编著

装饰图形设计

(黑白篇)

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰图形设计. 黑白篇 / 张嗣苹, 赵春雷编著. —北京:
中国纺织出版社, 2007.12
(高等院校艺术设计基础教学丛书)
ISBN 978 - 7 - 5064 - 4414 - 9

I. 装… II. ①张… ②赵… III. 装饰美术—黑白
画—图案—设计—高等学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 139765 号

策划编辑: 胡 姣
责任校对: 寇晨晨
责任设计: 胡 姣
责任印制: 刘 强 陈 涛

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2007 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 889 × 1194 1/16 印张: 10
字数: 121 千字 定价: 30.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

平面构成设计

立体构成设计

色彩构成设计

基础图案设计

装饰色彩设计

图形创意设计

装饰图形设计 (黑白篇)

装饰图形设计 (色彩篇)

“高等院校艺术设计基础教学丛书”编委会

主编：毛雄飞

编委（以姓氏笔画为序）：

毛雄飞（四川美术学院）

田喜庆（鲁迅美术学院）

陈大公（北京服装学院）

邹红琴（天津美术学院）

张嗣苹（景德镇陶瓷学院）

杜潇潇（北京服装学院）

罗 鸿（广西艺术学院）

赵春雷（景德镇陶瓷学院）

贾荣林（北京服装学院）

强小宁（陕西科技大学）

韩 勇（职业设计师）

熊永平（天津美术学院）

序 | PREFACE

近年来，随着国内经济的高速发展和人们生活水平的日益提高，艺术设计在人们的日常生活中得到了越来越广泛的应用，同时，高等艺术设计教育的普及程度和教学水平也在迅速提高。立足当代审美特点，满足人们的审美需求，是艺术设计工作义不容辞的责任。黑白装饰图形设计作为艺术设计专业的重要基础课程之一，其教学目的主要是使学习者从认识图形开始，学习装饰图形的写生、变形手法，以及装饰图形的形式要素及形式美法则，设计出形态多元化、形式

多样化、符合时代审美需求的黑白装饰图形，并在各种艺术设计产品中之广泛应用。

我院张嗣莘和赵春雷两位教师编著的《装饰图形设计（黑白篇）》一书，图文并茂，通俗易懂。书中着重介绍了人物、动物、花卉、风景四大题材黑白装饰图形设计的基本规律和表现技法，使读者对黑白装饰图形设计有一个清晰的认识，迅速提高设计水平。

本书既是一本实用性、系统性很强的专业教材，同时又是一本题材丰富、表

现风格多样的黑白装饰图形资料集。相信本书的出版，一定会为读者提供一条较为简捷的学习黑白装饰图形设计的途径，并对推动艺术设计基础教学的发展起到一定的作用。

景德镇陶瓷学院
设计艺术学院院长、教授

何炳钦

2007年10月

第一章 概述	001
一、装饰图形的定义	001
二、装饰图形的历史演变	001
三、装饰图形设计的发展方向	004
四、黑白装饰图形的价值取向	004
第二章 黑白装饰图形设计的素材来源	006
一、写生	006
二、借鉴	009
三、联想	009
第三章 黑白装饰图形的创作过程	015
一、人物题材的黑白装饰图形的创作过程	015
(一) 写生阶段	016
(二) 变形阶段	017
二、动物题材的黑白装饰图形的创作过程	026
(一) 写生阶段	026
(二) 变形阶段	027
三、花卉题材的黑白装饰图形的创作过程	036
(一) 写生阶段	036
(二) 变形阶段	036
四、风景题材的黑白装饰图形的创作过程	039

039 (一) 写生阶段

041 (二) 变形阶段

050 第四章 黑白装饰图形设计的形式美法则

050 一、形式要素

050 (一) 点

053 (二) 线

059 (三) 面

068 二、形式美

068 三、形式美法则

068 (一) 变化与统一

068 (二) 对比与调和

069 (三) 节奏与韵律

069 (四) 对称与均衡

070 第五章 黑白装饰图形设计的创作思维

070 一、写实性思维

070 二、形象思维

074 三、意象思维

074 四、抽象思维

079 第六章 黑白装饰图形的变形原则、手法

一、变形原则	079
二、变形手法	079
(一) 修饰手法	079
(二) 简化手法	079
(三) 夸张手法	080
(四) 添加手法	080

第七章 装饰图形黑白灰和布局的处理	083
一、黑白灰的处理	083
二、布局的处理	084
(一) 空间的处理	084
(二) 分解重构的处理	084
(三) 图与地的处理	084

第八章 优秀作品欣赏	087
一、人物装饰图形	087
二、动物装饰图形	126
三、花卉装饰图形	134
四、风景装饰图形	142

参考文献	149
后记	150

一、装饰图形的定义

人类要交流思想、互通信息,设计师要表达设计意图和设想,与受众沟通,这一切都离不开视觉形象和由视觉形象表达的视觉语言。图形是视觉传达设计中备受关注的视觉中心,是所有视觉艺术得以体现的重要组成部分,它和每一个人都发生着极为密切的联系。有人说人类已经进入了读图时代,可见图形对于现代社会的重要性。图形设计是图形的具体构思和表现,是对图形的规划和实现。

图形概念的确定到现代设计出现时才产生。我国传统意义上的图形概念是指由绘、写、刻、印等手段产生的图画记号,是区别于文字语言的视觉形式,它可以通过各种手段进行大量的复制,但这种解释不能涵盖现代设计中的图形概念。现代设计中的图形概念与信息传播有着密切的关系。

英文中的图形(Graphic)概念是指由绘、写、刻、印以及运用现代摄影等处理手段所产生的,能传达信息的视觉形象记号。因此,在现代设计中,广义的图形概念应该界定为:用形象和色彩来直观地传播信息的视觉语言,包括一切含有图形因素并与信息传播有关的形式,如照片、图案、插图、漫画、标志等都可以称为图形,这些图形是最直

接、最易传达、最容易识别和记忆的信息载体。

从狭义上理解,图形是指平面设计中由设计师创造的单纯的图像部分。图形是平面设计的主角,是说明性的图画形象,是为了向别人阐述某个概念或传达某种内容的视觉形象。它有别于音乐的视听想象,也有别于文字、词汇。它比音乐更直接、更具现实感,比文字更含蓄、更意味。从形式上看,图形是在特定思想、意识支配下的对某一个或更多元素组合的一种蓄意刻画。

装饰作为人类生活的重要组成部分,是随着人类的产生而产生的。装饰是对自然事物进行美化的一种艺术处理手法与表现方法。它涵盖的内容非常广泛,从平面到立体,从远古的石器打造到现代的汽车、飞机装饰。一切装饰艺术及其装饰表现,其目的不单单是为了美化、装饰自己的环境,愉悦自我,更是人类将内心深处存在的某种感情通过直观方式表达出来,以获得自我心灵上的某种慰藉。

装饰图形是指根据自己的审美追求,运用规范化的艺术语言,对生活原型的基本特征进行概括、提炼、夸张、强调,创造出形式感很强的图形。这种图形既具有强烈的、规范化的形式美,又不失内在的精神表达。

装饰图形设计是以审美为目的的一种造型艺术,它通俗地讲就是着重追求形式的美感表现,是对某一对象进行装饰性的再创造,是通过平面造型来体现创作构思的。

二、装饰图形的历史演变

在原始社会,人类就开始通过图形来表达他们对宇宙的梦想,他们的生活劳动和图腾崇拜,他们的思想、成就、情感等。当时绘画的目的并非是为了欣赏,而是为了传情达意。距今一万年左右的内蒙古中南部阴山山脉的阴山岩画(图1-1),是较为古老的原始图形,它的特点是写实性强,多以山羊、马、鹿、牛、狼、骆驼等为表现题材。

人类有意识地以图形作为装饰的手段,应该追溯到新石器时代。这时期的装饰图形主要绘于陶器上。仰韶文化半坡类型陶器上的人面纹、蛙纹、鸟纹、鱼纹等都属于装饰图形的范畴(图1-2、图1-3)。从图形的审美角度看,这些装饰图形都具有很强的装饰性和艺术感染力,因为其造型都是经过抽象变形形成的,加上它们和陶器的造型非常和谐地融为一体,因此能整体地表现出装饰艺术的魅力。

国外在相应时期也出现了许多图形艺术,经考古学家认定,非洲阿尔及利

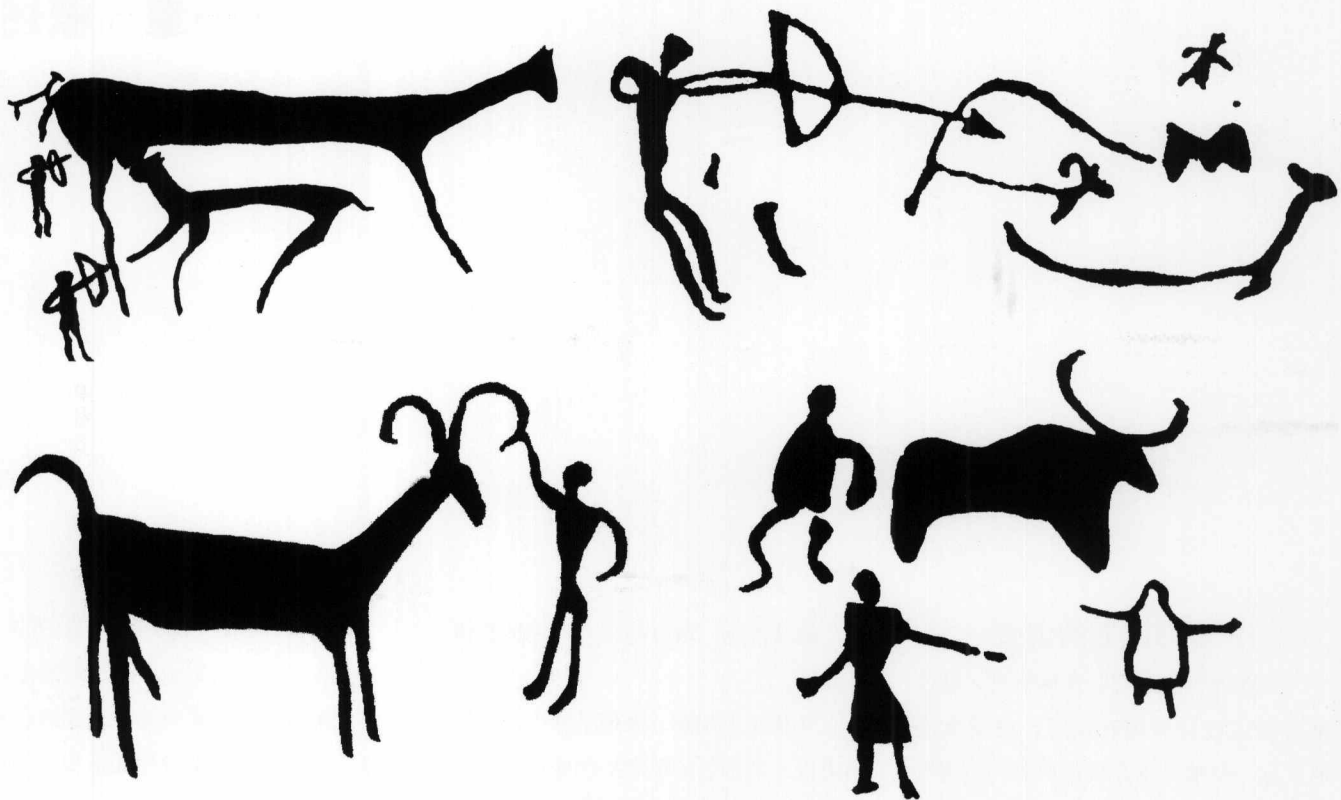

图 1-1 内蒙古阴山岩画

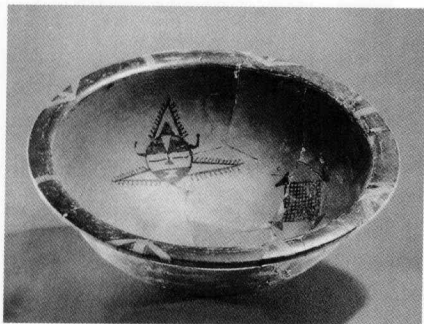

图 1-2 人面鱼纹盆

亚的原始岩画(图1-4)属于新石器时代初期的图形。如果说旧石器时代的图形是模仿自然形态的写实风格,发展到新石器时代的图形则表现为抽象的、装饰变形的风格。人类创造图形的历史经历了一个从具象写实到意象变形、抽象几何变形,再到组合变形的过程(图1-5)。组合变形所形成的图形是图形

设计史上的一次飞跃。

奴隶社会的装饰图形多以夸张的手法绘于青铜器上,抽象、概括地表现了当时人们对神的崇拜(图1-6)。到了封建社会,礼制逐渐代替了神权,图形广泛绘于器皿、建筑上,其内容形式丰富多样,最为典型的有画像石、画像砖(图1-7、图1-8),它们具有较强的装饰效果,表现了艺术家深厚的生活基础和丰富的想象力。

随着人类由农业文明进入到工业文明,图形作为视觉传达形象语言有了新的内涵,成为人类生活、工作中不可缺少的一部分。20世纪20~30年代,在法国、英国和美国开展了一场风格特殊的设计运动——“装饰艺术”运动。因为这场运动与欧洲的现代主义运动几乎同时发生和发展,所以它从材料的使用上和设计的形式上都明显地受到了现代主义设计的影响。20世纪50年代瑞士掀起了“国际图形运动”,这场运动扩散到全世界,使瑞士的设计超越了国界,成为了具有国际影响力的设计。

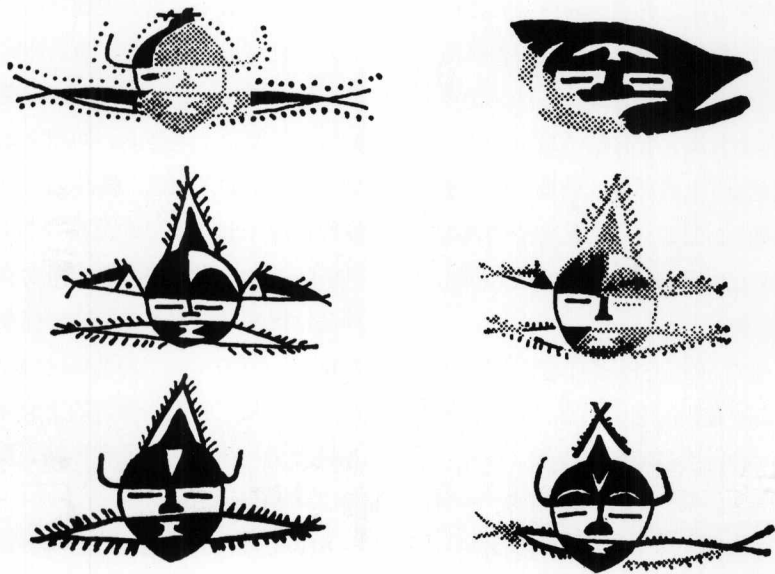

图 1-3 人面鱼纹

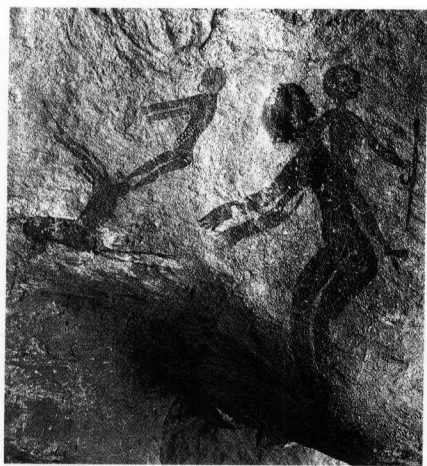

图 1-4 非洲原始岩画

当代的装饰图形设计正是在这多重环境的影响下逐渐发展起来。现代人已经具备了许多创造图形的先进技术,如印刷技术、摄影技术、计算机合成技术等,人类已进入了一个充满信息的图形时代。

现代装饰图形与传统装饰图形在形式语言上有很大的区别。传统装饰图形与传统文化、宗教是紧密相连的,它经过漫长的发展与演变,从作为统治者神权的象征,逐渐发展为民间生活的组成部分。而现代图形是在人类进入高科技、信息时代产生的,它与传统图形在形式语言上有很大的区别。但是,人们利用图形引导行为、传达信息的共同点却贯穿于图形产生、发展的全过程。

总的来说,装饰图形的历史演变过程大致分为三个阶段。

(1) 人类初期描绘象形记事性原始图形阶段为第一阶段。这一阶段的图形符号是图形的原始形式,也是文字的雏形。

(2) 随着社会的发展,装饰图形设计发展成为功能性的社会实践活动,图形被用于装饰生活与环境并逐渐成熟,形式美法则在图形中逐渐得到运用。

(3) 随着现代设计艺术的发展,装饰图形设计日趋完善,成为一门独立的设计艺术。1919年,德国包豪斯学院的成立促使了现代主义设计理念以及符合特定社会文化、工业发展、经济与日常

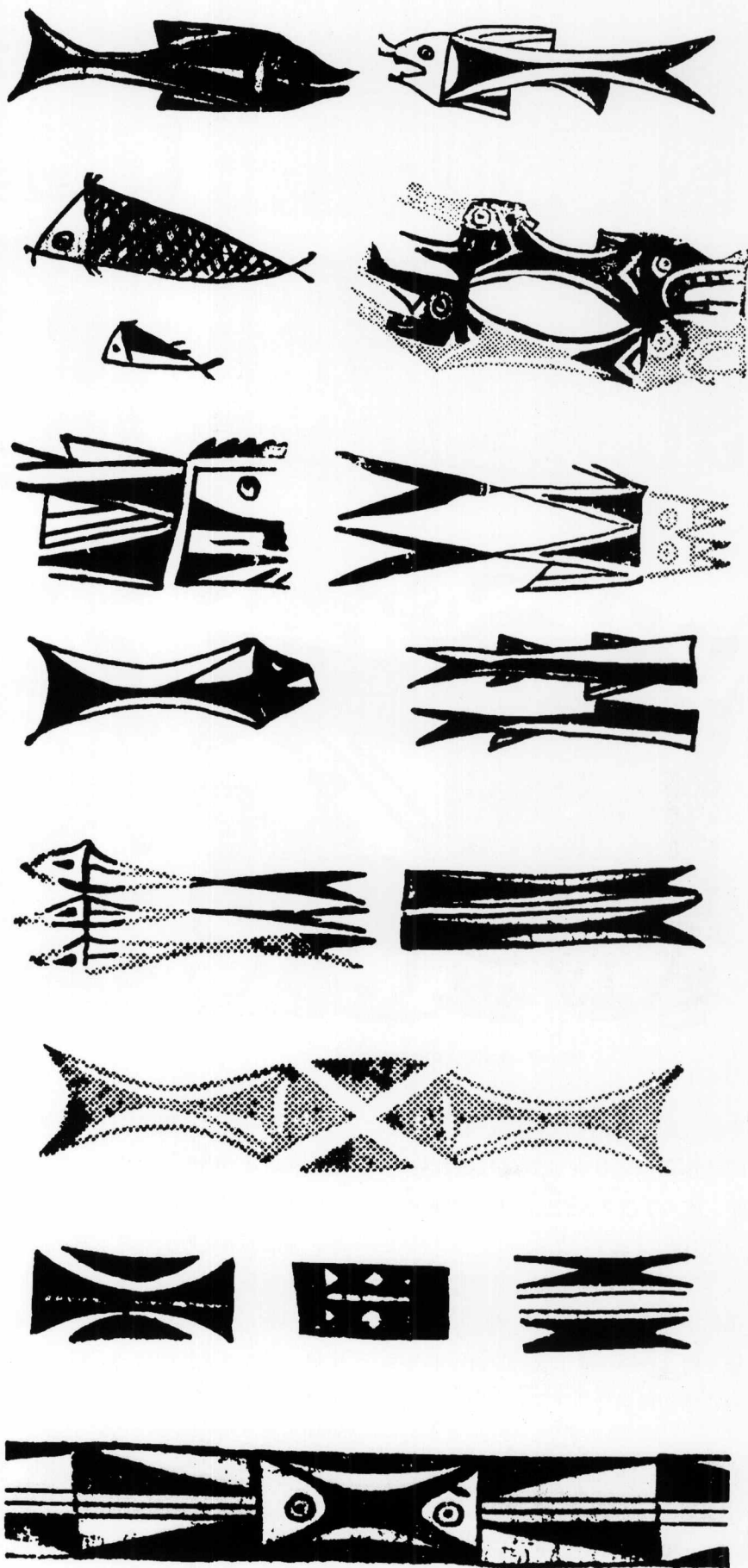

图 1-5 鱼纹演变图

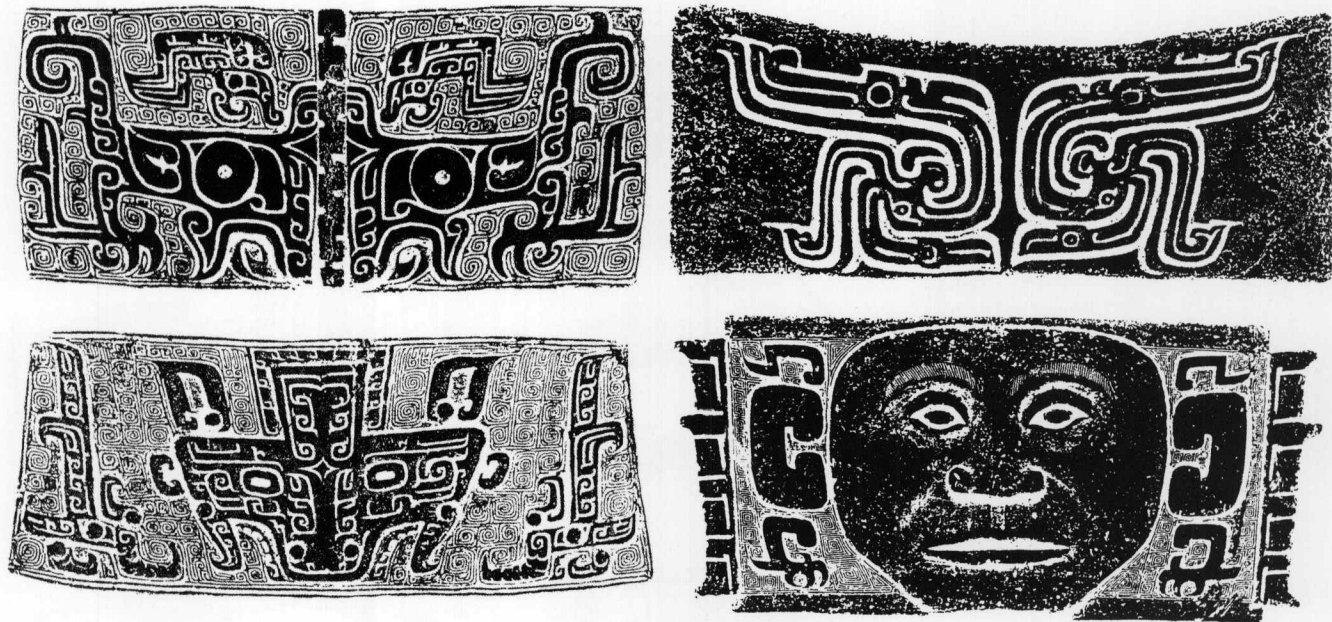

图 1-6 青铜器上的装饰图形

图 1-7 牛车图(汉代画像砖)

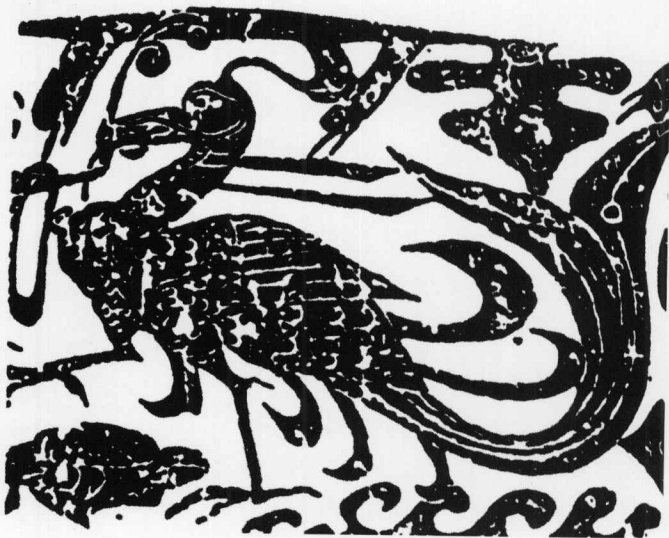

图 1-8 凤鸟图(汉代画像砖)

生活需要的设计风格的形成。这一阶段的装饰图形设计在突显时代特征的同时,成为了当今人们生活中不可缺少的一部分。

研究图形的发展历史对装饰图形的创作是非常有必要的,图形的昨天、今天、明天分别构成了我们的创作审美经验、创作现状与创作发展方向。

三、装饰图形设计的发展方向

人类已进入了快节奏的信息社会,需要创造的是可以指导我们思想与行为

的装饰图形,这种图形除了需要体现个性化和与众不同的审美特性,符合当代人的审美心理需要,注重强调装饰性外,还需要有良好的沟通、互动能力,语言特征具有国际性。

因为,今天人类的活动已经跨越了国界,成为世界性的活动,要使所设计的装饰图形能在大范围内迅速传播,这种图形就必须既具有民族性、本土性,又能适应国际化传播、沟通的需求。这一点是我们设计工作者在创作过程中需要注意的问题,也是装饰图形设计的发展方向。

四、黑白装饰图形的价值取向

图形是一个整体的、有内涵的、有意识创造出的视觉信息符号。它的审美功能是它创作的最初企图,艺术目的是夸张美好。

黑白装饰图形作为一种理想化的艺术形式,它不以如实地描绘对象为最终目的,而是运用形式美的规律和法则,夸张变形的艺术表现手法,对表现对象加以美的再创造,使其在形象、造型、黑白灰的布局等方面由自然形态升华到艺术形态,达到装饰美的效果。它在造型语言上可简

可繁，可单个出现也可组合构成，有传统的缓慢节奏，也有现代的快节奏。它是日常生活的一部分，其造型语言与所依附的建筑、器皿等物体的风格相吻合、相协调，最终达到审美的目的。高品位的黑白装饰图形能够以其独特的艺术魅力、不同

凡响的艺术效果引导和陶冶人们的心灵，“悄无声息”地提高人们的生活品位和审美情趣。

黑白装饰图形设计作为一门基础的艺术设计课程，对艺术创作有着很大的作用，它不仅在形象思维上解决装饰造型的

问题，而且还能使我们的设计能够全面遵循艺术设计形式美的规律。作为艺术设计的入门知识，系统地学习和掌握黑白装饰图形设计的基本理论、形式美法则和创作思维、表现技巧是非常有必要的，对我们艺术创作水平的提高也是非常有帮助的。

第二章 黑白装饰图形设计的素材来源

黑白装饰图形与其他绘画艺术一样,都是艺术家在对生活的认识、体验的基础上,把自然物象理想化、艺术化的结果。这种结果源于生活又高于生活,是比生活更典型、更完美、更感人的艺术。

黑白装饰图形设计注重的是培养观察、理解、想象的能力,它在形式上打破常规的束缚,不注重表现事物和形象的合理性,提倡感性、直觉地创造富有想象力的、个性化的黑白装饰图形,从而达到表现形式、意境与审美的高度统一。而要达到这一目的就必须占有大量的设计素材,这是黑白装饰图形创作的前提条件。

黑白装饰图形的素材来源非常广泛,大致可以通过写生、借鉴、联想三

种方式获得。以下分别进行介绍。

一、写生

写生就是对观察物象进行描摹,它是锻炼我们敏锐的观察能力和高超的表现能力的主要手段,是深入认识题材对象形象的主要途径,是收集创作素材的主要方法。我国著名国画大师潘天寿曾说过:“要到生活中去写生,关在房间里闭门造车是画不好画的……生活中的形象和自然界中的一切是十分丰富多彩的,我们应拜自然为师,拜生活为师。”

写生的目的是通过观察、概括、提炼掌握对象的基本骨骼特征,积累必要的创作素材和获取真实的生活感受,为下一步黑白装饰图形的变形设计做准备。所以它不同于一般的绘画写生,它

可以适当地归纳物体的内容或改变物体的角度、姿态、构图等,但不能影响其大形,必须尊重对象原貌。例如,花卉写生时为了找到最美的观察点,可以俯视看花、平视观叶、侧视写枝干(图2-1、图2-2)。动物写生时,可以归纳鸟的羽毛等,使其具有代表性、规律性(图2-3、图2-4)。风景写生时,不一定是焦点透视,也可运用散点式透视进行表现,这样就可更加全面地表现风景的全貌(图2-5、图2-6)。人物写生时则注重表现人物的形神,人物有年龄、个性、种族、职业等区别,所以表现的内容、形式等则更加复杂(图2-7、图2-8)。

强调个性、重视整体是写生的重点之一。写生是黑白装饰图形设计的基

图2-1 花卉写生 曹曦

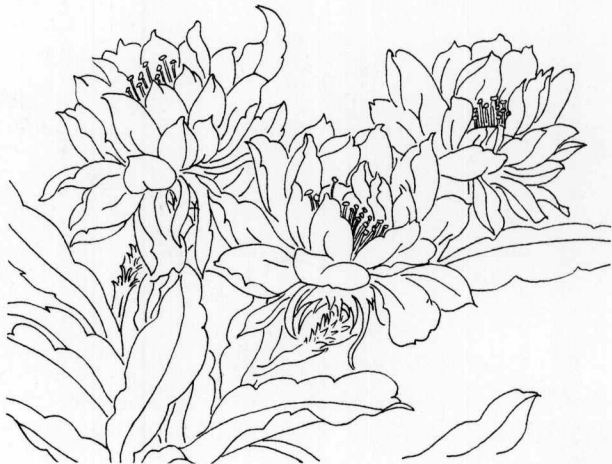

图2-2 花卉写生 许雪梅

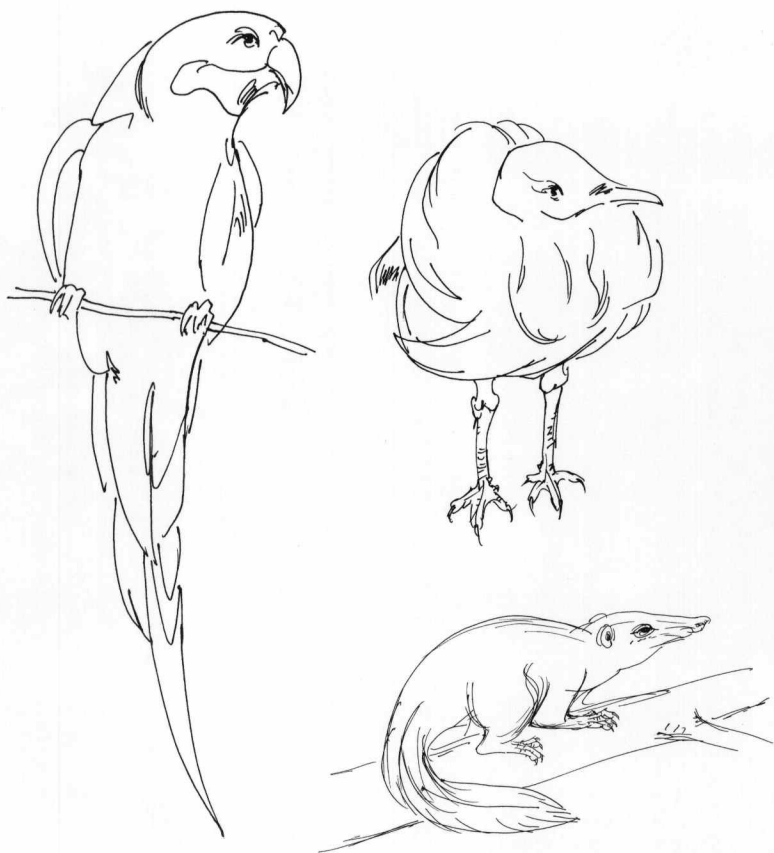

图 2-3 动物写生 杨向红

图 2-4 动物写生 赵春雷

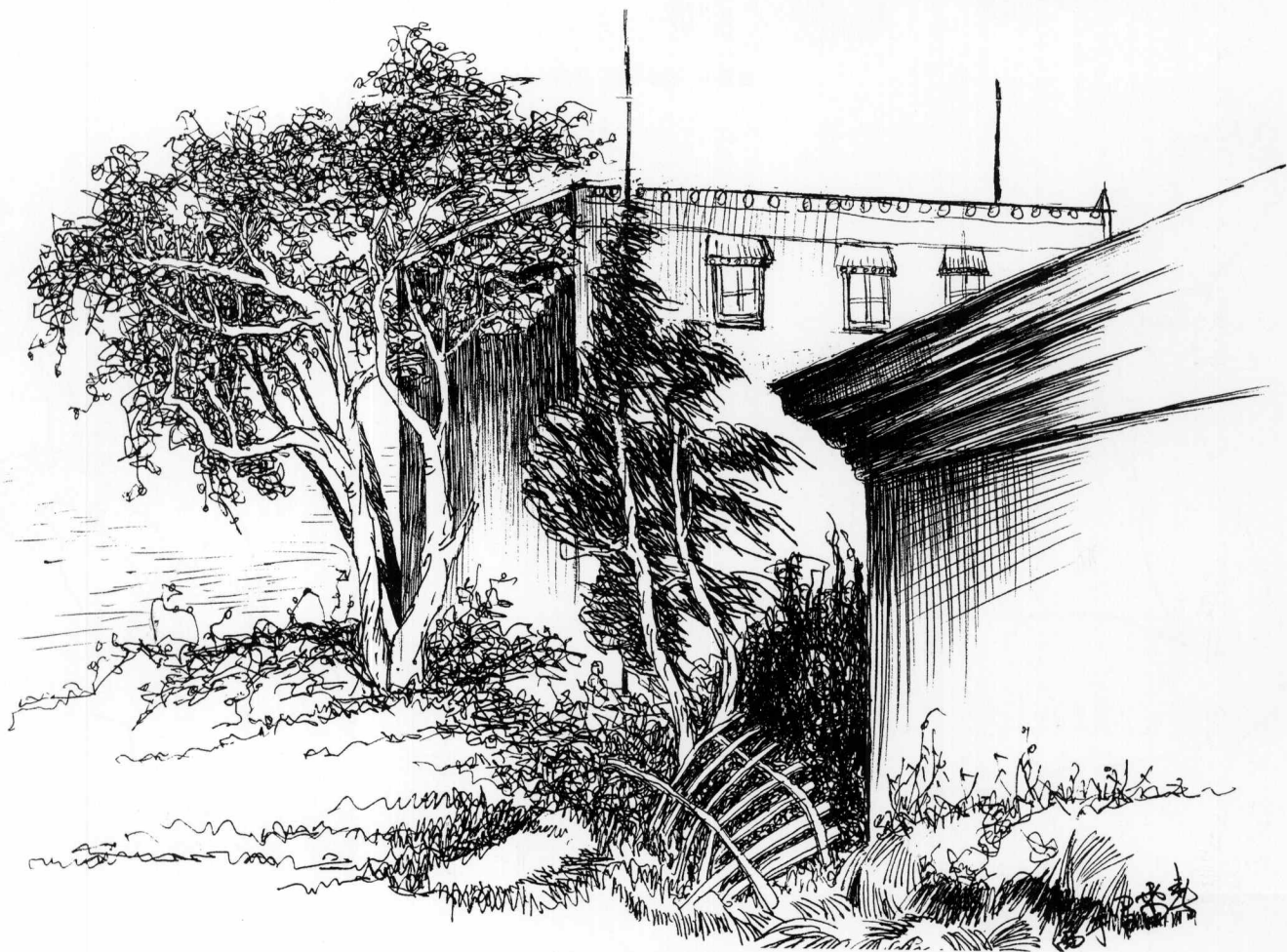

图 2-5 风景写生 赵春雷

图 2-6 风景写生 罗鸿

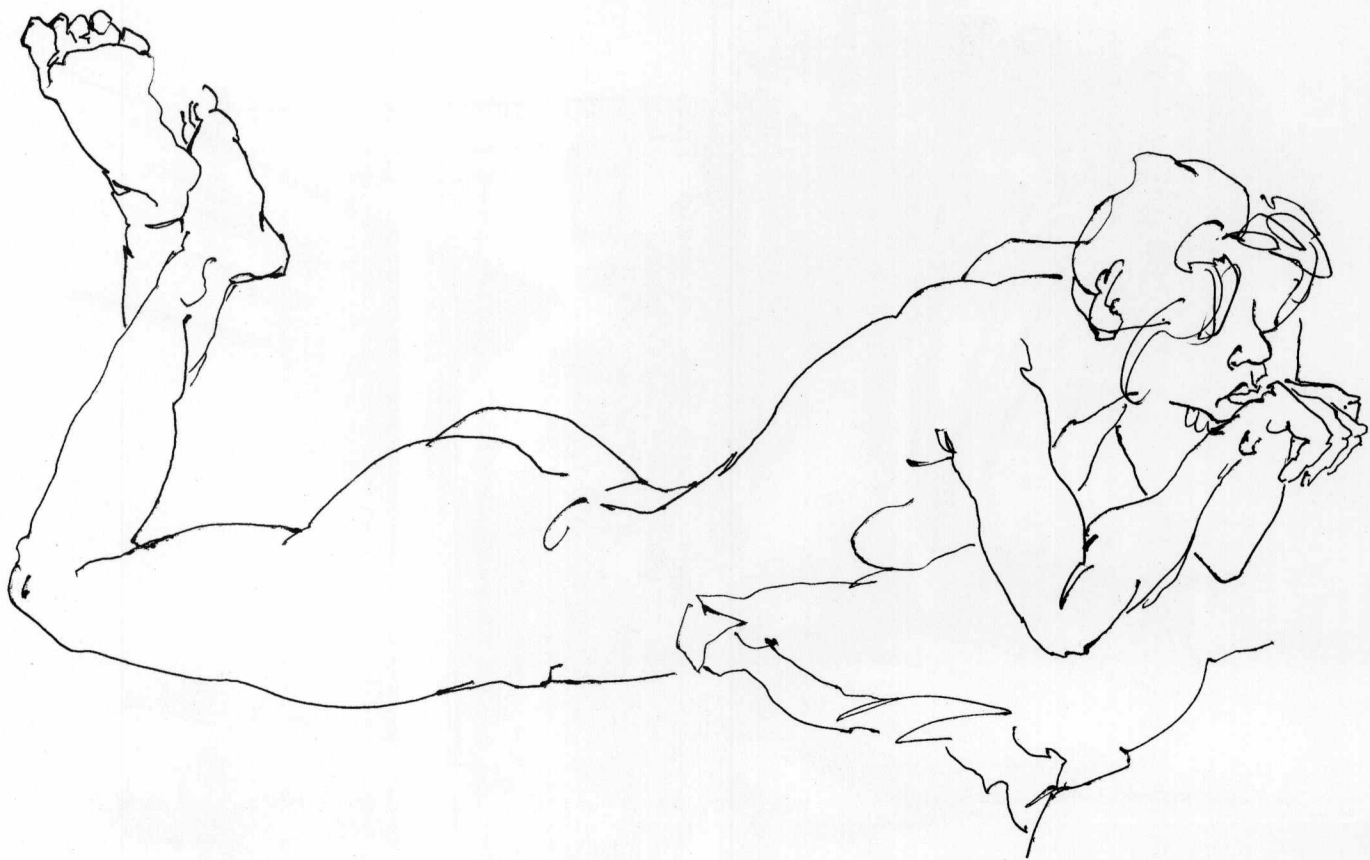

图 2-7 人物写生·罗鸿