

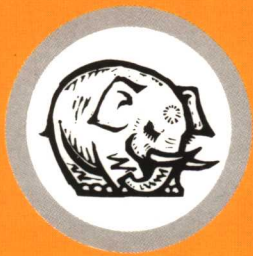

现代视觉图形设计教学丛书

图形装饰

范伟著

湖南美术出版社

现代视觉图形设计教学丛书

图形装饰

范伟著

湖南美术出版社

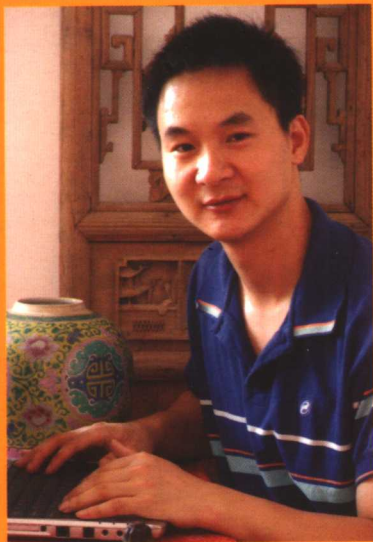
图书在版编目 (CIP) 数据

图形装饰 / 范伟著. —长沙: 湖南美术出版社, 2006
ISBN 7-5356-2410-3

I. 图... II. 范... III. 装饰美术—图案—设计
IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第085468号

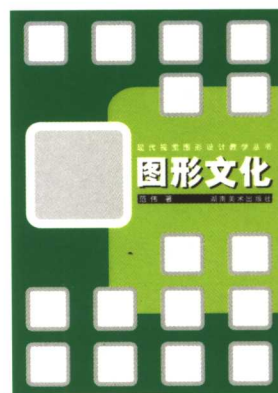
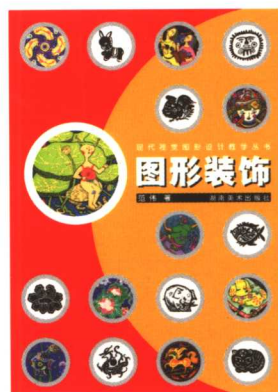
现代视觉图形设计教学丛书	
图形装饰	
范 伟 著	
责任编辑: 陈秋伟 黎 丹 责任校对: 彭 进 装帧设计: 陈秋伟 范 伟 出版发行: 湖南美术出版社 (长沙市东二环一段622号) 经 销: 湖南省新华书店 印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司 开 本: 787×1092 1/16 印 张: 8 版 次: 2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷 印 数: 1—5000册 书 号: ISBN 7-5356-2410-3/J · 2217 定 价: 24.00元	
【版权所有, 请勿翻印、转载】 邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016 网 址: http://www.arts-press.com/ 电子邮箱: market@arts-press.com 如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂 联系调换。	

范 伟

1997年毕业于湖南师范大学美术学院。1998年工作于巴陵石化设计院。2001年毕业于湖南师范大学设计专业获硕士学位，并留校任教至今。出版专著《中国古代广告设计》，在国家级、省级刊物上发表论文数十篇，编写教材数本。担任省级课题研究，有多项设计作品被采用，并获得“中国之星”等奖项。

现代视觉图形 设计教学丛书

目 录

第一章 图形装饰的概述——图形美的历史	2
---------------------------	---

第二章 图形装饰的设计流程	10
---------------------	----

第三章 图形装饰的造型	22
-------------------	----

第四章 图形装饰的组织	88
-------------------	----

第五章 图形装饰的色彩	93
-------------------	----

第六章 图形装饰的图例分析	96
---------------------	----

序 言

图形内容丰富而多样。它是设计艺术不可缺少的重要组成要素，其视觉美化更是图形艺术研究的重要属性之一。图形的美化历程伴随着人类社会发展的历史长河，为了美的精神追求，中外艺术家们一直进行着艰辛的探索，并涌现出无数的优秀作品。然而图形创造的艺术天地无穷无尽，还有待众多专家学者们添砖加瓦，使视觉美真正成为社会生活中的重要组成部分。

面对全国蓬勃发展的设计艺术群体，本书作者以丰富多彩的图形、图表、模板等对图形装饰美进行了深入浅出地归纳分析，使之更通俗易懂。其中有针对性的图形、详实的注解、配套的练习都是此书的特色。它通过循序渐进的步骤安排，可以掌握世间万物的基本形态变化，因而是图形装饰艺术入门的实用书籍。

宽广的视野源于博大的胸怀，我们不仅关注设计前沿的创新，更要肩负培养设计人才的艰巨任务。书中千余幅图形的分类与整理需要水滴石穿的耐心，更要有甘为设计基础教学任劳任怨的心态。

“故不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”设计艺术发展的百年大计在于树人，我们更愿为设计基础注入生命的活力。万丈高楼平地起，希望此书能给热爱设计艺术者带来全新的视角，为设计的明天打下坚实的基石。

朱新法
二〇〇六年六月廿四日

湖南师范大学美术学院院长、教授
湖南省美术家协会主席

第一章

图形装饰的概述

——图形美的历史

一、图形装饰的概念

图形装饰,简单地说就是图画形象装饰性描述的总和。它是以对自然、社会生活的种种内心感受、理解为创作源泉,以美化物象为目的的视觉形象表达活动。图形装饰作为设计训练的基础阶段,它不仅在视觉形象上解决造型装饰的技法问题,更重要的是能够使设计者全面遵循艺术设计形式美的创造规律,为艺术设计进入更高层次的造物思索奠定形象美化的基础。因此,系统地学习和掌握图形的基本装饰理论和技能是非常重要的。

在社会生活中,与人相关的衣、食、住、行等都和图形装饰有着密切的联系,如服装的纹饰、室内外的修饰、车船的图饰等都离不开相关图形的装饰和美化。图形装饰可以说是人们生活丰富多彩所不可或缺的重要的视觉内容。

在图形设计领域,图形装饰从概念上侧重于视觉的美化效果。即图形的装饰设计是为了达到实用基础上的美观目的,它既可以是个人化的,为某一图像做个性化的变形;它也可以是社会化的表现,即通过规格、纹样、色彩等不同表现形式,按照社会群体的构思、设想所进行的一种艺术创作。

▲ 图1.1现代民间剪纸,图中画面将生活中老鼠偷油的场景“美化”成活泼热闹趣事。

▲ 图1.2童子骑鱼迎新春,图中以“年年有鱼”的寓意表达了人们对美好生活的向往。

▼ 图1.3建筑外观上高低错落的设计使我们视觉获得美的享受。

▲ 图1.4汉代画像砖石刻，其中反映人们在生活的装饰美化方面，选择了社会中的诸多场景进行表现，如战争、生产、仪式等。

▼ 图1.5现代民间剪纸，自然界中的花卉鸟兽在基本的刻纹中逐步丰富起来，并发展为艺术化的装饰效果。

▲ 图1.6现代民间剪纸，图中“喜”的装饰总是与人们美好愿望紧密相联。

二、图形装饰的产生

图形作为人们解释世界的视觉痕迹，在漫长的人类社会发展中一直占有重要的地位。早在远古时期，人们就是以原始的图形形式作为视觉的交流符号，向周围的人们传达着自己的意图，交流着自己的思想感情。

首先，原始人在与自然的交往中，在头脑里积累了生活实践中留下的许多视觉图像，如动植物等有生命体方面就有鸟兽的足迹、斑纹，植物年轮、叶脉纹等视觉表现；而无生命体方面有石头的肌理图纹、水流形、火焰、闪电等的自然形状呈现。其次，在劳动过程中，人们发现了动作作用于对象所产生的痕迹，以及制陶、烧陶时无意出现的纹理。当意识到这种人工印痕的存在并有意去模仿和创作各种纹痕、刻画线条时，“纹”的图形观念和意识开始生成和发展起来，人在这一过程中，对“纹”的勾画和创造成为人的一项有意识的自觉活动，“纹”的形式表达成为人在语言之外的又一种表述方式，并标志着人能有意识地运用这种表述方式去勾描物象，传达信息。在这一历史的进程中，“纹化”方式，即用线纹描画对象、表述对象、修饰对象的方式逐渐成熟起来后，人们已不满足于一般的表现，试图以“观物取象”的视觉思维方式提升对自然及自身的认识与改造。《周易·系辞》说：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物……”所谓“观物”，即以俯仰观照的视觉感受方式，观天察地，所观照之物是大自然及生活环境

中的具体事物；所取之象，是“拟诸其形容，象其物宜”之象，即经过思维的抽象概括之后形成的不同于原有物象的形象，含有象征之意。为将物象的本质与特征用最鲜明的方式传达出来，装饰性的美化是其中最有效的视觉传播手段。于是在造物的过程中，装饰成为一种有目的的行为活动内容。

装饰也是人自身发展完善的本能体现。它不仅是求偶、繁殖、警告、恐吓等自然选择的需要，如原始人的文身装饰、盾牌上的威严形象装饰等；同时也是对未来美好生活的向往追求，如窗花、服饰等的视觉美感装饰、宗教性的祈福装饰等。从某种意义上说，装饰就是一种生活上的视觉美化。

随着人类历史的前行，图形视觉效果不断追求着美化的语言造型，以获得装饰性的生理与心理满足。即成为广为传播的装饰化的图形。与由“纹化”另外发展出的抽象简单而规范的文字符号图形相比，装饰图形则具有更强的直观性、生动性，同时也更具强烈的情感力量。各个民族对图形的表达各不相同，并各自积累了相关的装饰美化的经验，创造出丰富多彩的图像世界。

在世界各地，人们世代累积下来的种种装饰样式为我们提供了丰富多彩的素材，例如西班牙阿尔塔米拉洞窟岩石中，绘有史前狩猎的野牛，低头扬角，向前冲。充满了活力和运动感，堪称人类旧石器时代精美绝伦的艺术遗产。又如埃及墓葬壁画中丰富而繁忙的人神装饰场景，充满了威严而神秘的艺术效果。而中国民族传统文化中也拥有着极其丰富的图形艺术资源，如半坡文化

▲ 图1.7-1.8中国古代广告，古人将种种纹样与实用内容相结合，创造出了多样化的宣传图形。左图以佛教人物做装饰；右图以狮子戏球、太阳花卉、八仙物品等进行装饰美化。

▼ 图1.9-1.11世界各地的图形装饰各具特色，风格变化多样，是我们学习借鉴的重要源泉。

中国商代青铜器上的兽面纹

半坡鱼纹人面

西班牙阿尔塔米拉洞窟岩石中的野牛形象

▼ 图1.12汉代金银错铜车饰图形，这是绘制在实用器物上的装饰纹样，反映生活中的一个激荡的狩猎场景，充满了动感与活力。

▲ 图1.13希腊器物上的神话图形，这是绘制于圆内的适合图形，在一定情节内容中有序地布置着各种物象，极富神采。

的彩陶艺术、商周时期的青铜器装饰、汉代石画、魏晋时期的敦煌壁画、明清木版画等等，内容应有尽有，装饰几乎是无所不在。

可以说，中外传统的装饰图形艺术为我们从事现代图形装饰艺术设计开辟了更加宽广的创作道路。各民族各地区，以及各个历史时期的图形装

饰，形成了迥然不同的多样风格，在新旧风格的交融中又获得了新的发展。当然，许多图形装饰是依附在一定的物质材料上的艺术创作，它既包含着思想性、艺术性，又带有实用性和一定的科学性，针对不同的工艺制作方法就需要不同的设计形式。如采取编织工艺方法就要求图形是几何形装饰风格，而采用印染工艺就可设计为自由曲线造型等等。只

有巧妙地在众多制约因素中寻找不同结合点，才能使图形装饰走向多元化，创造更为丰富的视觉装饰效果。

三、图形装饰与图案

图形装饰以视觉美化本身作为其存在的目的（这也是这类图形的实质用途），是对图形“美”这一属性的重点表达。并对被装饰物的实用性发挥起到辅助作用。装饰通过更典型的形象、浪漫的色彩、舒畅的构图，突出美的心理追求。其结果使得图形既源于自然，又高于自然。并把图像创作者向往的理想心境在视觉的天地中展现，从而感染世人。因此，图形装饰不仅包含了实用设计中的美化内容，还包含了纯粹视觉欣赏意义上的绘画表达。

相比而言，图案是“图”与“案”的结合，图指图形、图像，案指方法和手段。它可以作广义和狭义两种解释。从广义上看它是为美化工艺

品、日用品、工业产品以及建筑、环境艺术等而在造型、色彩、构成等方面所作的预先设想图样的总称。从狭义上可解释为对器物上每个部位美化的装饰纹样。可以说，图案是借助于一定的方法、手段在实际应用中所形成的图形，是一种经过美化了的图形。而图案设计就是对图形进行具有实用性与装饰性的构思与安排，是一种思维的视觉表现活动。

图形装饰正是强化了图案设计中的装饰性部分，以取得视觉上的美化效果。因此，可以认为图案这种经过美化组织起来的图形，其装饰性设计构思是包含在图形装饰这一美化思维过程的各个环节中的。

四、图形装饰的特点

（一）图形装饰是以自然界与人类社会中的物象作为变形美化的源泉。

在装饰化的视觉形象中，不管造型如何变化，它总有一个生活素材，这种基本素材不是凭空捏造的，而是来源于自然与生活，经过人们的选择与加工而成的。除了以真实物象牛、马、羊等为素材的装饰化图形外，还有许多构想出来的图形内容。如从龙凤、麒麟等的演变中，我们清楚地认识到，它们是我国历代人民智慧和理想的结晶。古人展开了想象的翅膀，不断地集中和概括了现实中多种禽兽的局部，创造了世上并不存在的形象。它们虽然形象奇特，却仍然包括头部、躯体、足爪和尾部，并在不断地充实、提高中，成了理想中的神禽灵兽。

（二）图形装饰以美化作为画面表达的出发点。

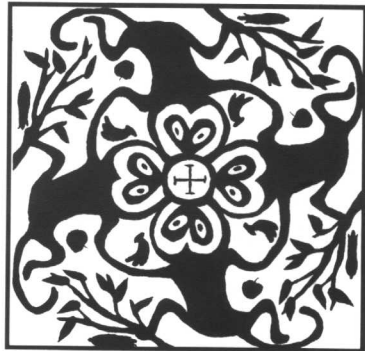
图形装饰的发展历史其实就是人类寻找图形最佳视觉美表达的发展过程。虽然在不同地域、民族、时代等特殊条件下，人们社会文化与心理的感受会有差异，但在基本的视觉评价方向上是一致的。先人们在漫长的经验积累中创造出种种形式美法则为我们美化找到了方向。

（三）图形装饰是人们理想生活的情感表达。

人面对世间万物，自然而然地融入了自身的种种感受。如不同的人对老虎的构思表达，可以是青铜般的威严狰狞之美，也可以是布老虎般的憨厚可

▲ 图1.14传统民间剪纸，在五福捧寿的寓意中，美化的构思正是图形装饰的重要内容。

▲ 图1.15这是将猴子的面部设计成桃形，再聚集于中间向上仰视，好似争桃的场景。手脚与尾巴、枝节缠绕，情趣盎然，把真实生活中的情景表现得活灵活现。

▲ 图1.16-1.17汉代龙凤图形，其是人们对美好生活向往的综合设计，是现实中美好图形的集合，也是极富创造力表现的民族形象。

▲ 图1.18现代民间剪纸，作为吉祥象征的麒麟往往可以给人们带来金钱财富、健康长寿、子孙昌吉，体现人们生活的情感追求。

爱之美。这不同于纯粹视觉感受练习的构成图形，如平面构成的纯形式练习、纯文字字体的绘制设计等；也不是内心精神非形式美感的自由表达，而是有意识的、向往美好生活的感情流露。它可以运用不同技法组织点、线、面等视觉形式要素，并对现实的物象进行夸张表现来传达喜恶。也可以创造新图形来表达理想追求，但表达的已不是纯粹智力想象上的图形创意。如龙和凤，就是中华民族对理想生活追求所创造的特有图形装饰样式，它们或威武矫健，或雄浑潇洒，或隽雅秀美，象征着高尚富贵，比喻为喜庆吉祥，寓意为江山社稷。它们反映了我国古代先人在现实生活中的意识与情感，也体现了祖先们对美的执著追求。

（四）图形装饰是具有某种文化风格倾向的视觉表现样式。

图形装饰的表现是某个社会群体或个人心态的独特表露。它可能以各种视觉程式反映出来，但不可能是千篇一律的固定视觉效果。否则就如公共标志一样，成为世界通用的规范图形。正因为中西方不同民族创造的视觉样式独具特色，才成为世界图形装饰文化的重要组成部分。如中国质朴的剪纸装饰样式，非洲地区粗犷的原始图形装饰等。它们都作为图形的文化模式得以传播，反过来又运用在图形装饰中，成为装饰的经验知识推动着后人的创新发展。

五、图形装饰的分类

图形装饰的分类方式很多，大致可从以下几个方面来分类：

（一）按装饰物的空间形态分类

可以分为图形平面装饰和图形立体装饰两种。

平面物体图形装饰指一切平面艺术设计与练习的图形美化，其占有二度空间，如丝织、印染、刺绣、海报等，都属于图形平面装饰的方向。平面装饰有三要素，主要是构图、图样和色彩，在进行设计构思时，这三个方面要配合进行。

立体物体图形装饰主要在立体造型、细节处理、表面修饰和色彩配合等方面进行设计构思。这时候的装饰要考虑空间三维视觉效果。除了平面图形的装饰要素外，还要再加上立体造型设计中近大远小、视角变化等因素。如家具、陶瓷器物、玩具、竹器、金属工艺、玻璃制品、建筑设计等上的图形装饰。

(二)按装饰表达形式分类

可分为独立形装饰、组合形装饰两大类。

(三)按装饰工艺制作分类

可分为印染图形装饰、编织图形装饰、拼贴图形装饰、金属图形装饰、印刷图形装饰、雕刻图形装饰等。

(四)按装饰素材来源分类

可分为物品图形装饰、花卉图形装饰、动物图形装饰、人物图形装饰、风景图形装饰、传统图形装饰、几何图形装饰等。不同的素材有不同的特点，也有不同的美化手法以适应各种装饰需要。

六、图形装饰研究的目的

“言之无文，行而不远”，抽象文字的表达也需要优美文辞的修饰才容易传播，图形要获得大众的喜爱，也需要以某种方式来获得，其中最有效的就是图形的装饰方式。因为在人们生活中，视觉图形的诸多信息内容只有通过装饰美化才能获得最明确的感觉，这种感受是最直观，最富于人情味的。因而也是最易于接受的。

在图形的历史发展中，为追求这种易于接受的美化，人们积累了丰富的经验，形成了许多有价值的创作规律。可以说图形装饰的学习就是图形美的历史继承，是通往设计艺术殿堂的重要基石。

正如其他艺术形式一样，图形的美化设计有它独特的视觉表现语言。沿着图形的装饰艺术语言规范化道路，我们可以获得美化图形的设计能力。本书试图以一种简明的方式来探究视觉图形的装饰规律，使设计者对世间万物的视觉认识进入到更具理性的状态，从而掌握图形美化的视觉语言。

由于图形装饰的本质就是对规格、纹样、色彩

▲ 图1.19现代民间剪纸，具有中国民族特色的剪纸艺术为图形装饰开辟了广阔的天地。只有在继承中才能更好地创新。

▼ 图1.20这是古人应用在平面宣传中的标志图形。采用人物图形环绕“三益盐号”牌号，包含有构图、图形、色彩三个要素的构思。

等视觉元素的构思、设想所进行的一种纯美化方向的艺术创作。通过图形装饰的学习，可以掌握不同物象图形美化的基础理论、训练基本修饰技法、提高图形组织和谐美化的能力。并为结合具体用途，不同材质、不同制作条件下的实用图形设计打好基础。

▲ 图1.21现代民间剪纸，福、禄、寿、喜均是人们喜爱的题材，由于富有人情味，被广为接受。

思考与练习：

1. 结合生活实际谈谈图形装饰的特点？
2. 按装饰素材来源分类，装饰图形有哪些内容？并举例说明。
3. 选择中外各一传统图形作品进行临摹练习。

第二章 图形装饰的设计流程

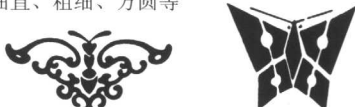
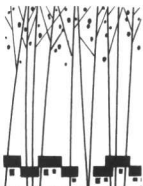
一、图形装饰造型的思维流程

“自然有大美而不言。”在植物、花卉、飞禽走兽、鱼虫、人物、风景等自然形象中，以及人类社会创造的人工物象中，有许多新奇而美丽的视觉形象，是图形装饰取之不尽、用之不竭的宝库。首先，通过直接的素材写生与积累是发现美所不可缺少的方法。其次，需找到一种新的造物构思方式来理解世界的物质形态，我们通常可以用丰富的形式表达，寻求形的视觉突破，而不拘泥于写实的物态。我们在观看一件装饰化的作品时，是结合多种联想来解读作者的构思，并通过画面图形找到作者要表达的意图。而这些图形又是可以被分解为状态、形式、感受、技法、色彩等多种要素来分析的，如作者要突出某物的视觉效果，可通过大小、清晰与模糊来区别；要表达爱恨的感受可采用爱或愤怒的神情来传达等。

为此，如果我们预先从多个要素来思索将要形成的图形，就可以为我们制定一个图形装饰的设计流程。即设计制作时必须经历的不同思维过程被串联起来形成完整的系统。

如图表1所示，图像通过这一流程得以解读，使我们能够认识图像传达的思维内涵。反过来，也是我们装饰创作表达的有效途径。

► 图表1（图2.1-2.17）图形装饰思维流程的解读，这里通过各种物象来解说思维中视觉环节的某个方面，还有更多的将在后面的章节中有针对性地论述。

思维环节	设计中思维的视觉表现形式
状态	动 静
元素	点、线、面
表现形式	曲直、粗细、方圆等
生理感受	轻重、缓急、软硬等
内心神态	天真、老练、可爱、狡猾等
处理手法	简化 添加 重组
表现技法	刻、印、压、点、划等风格
构图	疏密变化等
色彩表达	冷暖、鲜灰、强弱等

二、造型构思方法

现在将所有物象集合起来以整体思考它们的外形与结构特征，尝试着用以点带面的方式掌握万物的造型技巧。这里分为鱼蛇类、禽鸟类、走兽类、植物花卉类、虫类等五大类，分别找出它们形态之间的共性特征，由“一生二，二生三，三生万物”的思维方式取得视觉形象化的记忆。我们可以用“大”字造型进行思考，首先，“大”如一个张开臂膀的对称人形，中间对称是自然界的造物法则。不仅人是对称的，飞禽走兽、鱼虫花草都有一个对称的生长规律。其次，具有生命的万物都拥有三个部分，即指挥部分为大脑，本体部分为躯干，运动部件为四肢。“大”字的上中下三段正好可以诠释这一点。

◀ 表2(图2.18-2.34)这里用“大”字形来归纳整理世间各种有生命物象的正面形象特征。横代表上肢，撇捺代表下肢，中间为头、躯干，包括引申出来的尾巴。方便我们整体记忆。

