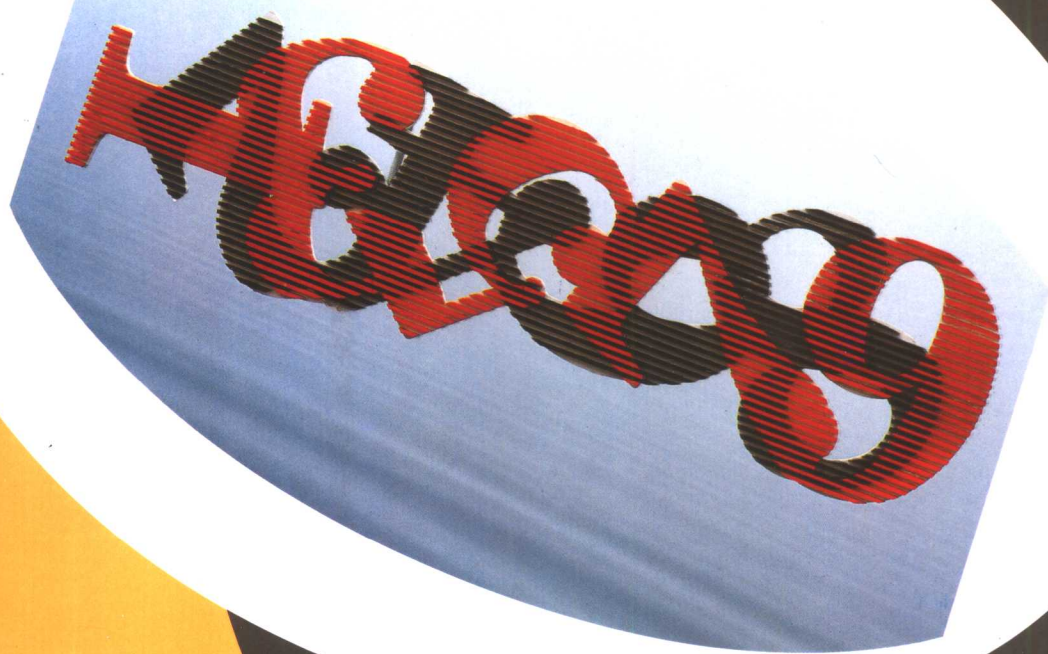

现代图形创意设计

图形创意丛书

李明伟 蒋志龙 著 广西美术出版社

- 图形创意丛书 ● 中国传统图形创意设计
- 图形创意丛书 ● 中国民间图形创意设计
- 图形创意丛书 ● 国外传统图形创意设计
- 图形创意丛书 ● 国外民间图形创意设计
- 图形创意丛书 ● 现代图形创意设计
- 图形创意丛书 ● 自然图形创意设计

主编

陆红阳，1963年出生，1987年毕业于中央工艺美术学院（现清华大学美术学院），同年分配入广西艺术学院设计系工作，现为副教授、设计系学术小组副组长、基础设计教研室主任。曾编著出版的论著有：《图案设计入门》、《装饰色彩入门》、《平面构成入门》、《形象画艺术》、《基础图案设计入门》、《现代设计学校》、《中外图形运用丛书》、《图案设计作品集》等。

喻湘龙，湖南湘潭市人。1985年毕业于广西艺术学院美术系装潢专业，现任广西艺术学院设计系副教授、硕士研究生导师。参与编著的著作有：《现代设计学校》、《昆虫基础图案》、《图形设计运用丛书》等。有多篇专业论文发表于国内知名学术刊物。同时参与了许多广西政府工程艺术品的设计与制作，作品多次获奖。

本册编著

李明伟，1964年生，广西北海人。1987年毕业于中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）装饰艺术系，后到广西艺术学院任教。现为中国美术家协会会员，广西师范大学艺术系副教授。编著有《现代设计学校》、《装饰绘画入门》。

蒋志龙，广西灌阳人，1976年出生。1998年毕业于广西师范大学艺术系，现任广西师范大学艺术系教师，从事平面设计、广告设计教学工作。

目 录

序·现代图形在装饰图案与绘画中的运用	2
毕加索艺术	4
马蒂斯	8
克利	12
蒙德里安	16
欧洲现代雕塑	20
重彩艺术	24
波普艺术	28
克里姆特	30
达达艺术	34
摩尔艺术	36
米罗艺术	38
现代图形在陶艺设计中的运用	40
现代图形在产品造型中的运用	48
现代图形在壁挂艺术中的运用	60
现代图形在服装设计中的运用	62
现代图形在装饰图案与绘画中的运用	66

现代艺术走过了100年的历程,国内美术界对现代艺术的探索仍然处于混乱的状态,没有真正认识到它的价值,在现代图形的应用方面没有跟上时代。立体主义大师毕加索、抽象绘画大师克利、超现实主义大师米罗等在现代艺术符号化的图像表现中所创造的现代绘画图形已成为了新的传统图式,他们的作品对当代人们审美的影响是无可估量的,应在视觉美术设计和美术应用方面大大提倡。

《现代图形应用》注重对现代绘画大师在图形应用方面的剖释,以及现代图形在日常生活用品设计、商业美术、工业设计等诸多方面的应用。如毕加索的《亚威农少女们》一画,作者抽纳其中的少女人体,经过图形的处理、重新组合,根据用品的设计需要,应用到装饰绘画、壁挂艺术、装饰雕塑、陶艺、灯饰、艺术时钟、封面设计、包装、海报等方面。这种图形应用的训练学习,简明清晰,深入浅出,使对图形学习感兴趣的朋友们对图形运用的理解达到更高的层次。

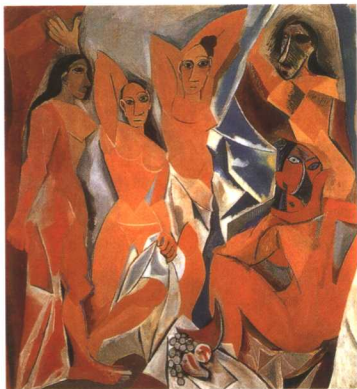
现代美术设计是图形的设计,图形的学习和训练,在思维的层面上更为重要。具有开放式的思维在现代设计中是必不可少的,传统的设计思维倾向于有逻辑,而现代图形的视觉传达往往是反思维、非逻辑的。传统的审美,如对称、均衡、协调、对比等形式美,强调韵律和节奏感的抒情;单纯的装饰构图和装饰语言与现代图形的不确定性、非理性、反思维、超时空、梦幻怪异等因素都在现代图形设计中得到应用。

瑞士图形设计大师霍夫曼曾呼吁:“让每一个设计家都学会理解和应用图形,已成为我们时代的迫切需要。”现代图形的创意有别于传统的图形表现,传统图形无论中外,大都根据自然界的客观形象,进行概括提炼、归纳其装饰图形后进行图案化处理,是理性的、抒情的、唯美的;而现代图形是在继承传统的基础上,运用开放式思维方式,把超现实的、神奇的、非逻辑的、怪异的、引起视觉紧张的因素都引进了现代图形的创意。现代图形注重视觉张力的形式的新奇感,

在个性化的实用美术设计应用中十分广泛。21世纪是个性化的时代，图形的创意和应用具有更自由、创意性更强、简洁醒目的现代意味。

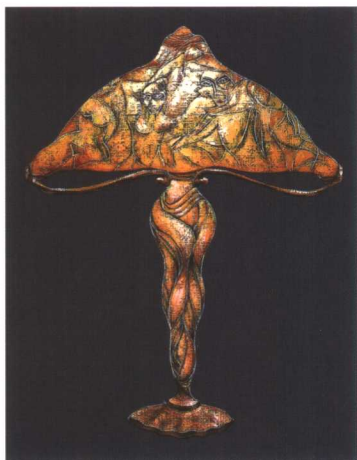
本书大部分图形的应用和创意来自广西师范大学装饰绘画工作室的教师和艺术系的同学们，也得到了艺术系领导黄轩庄先生、白晓军先生、罗克中先生和席志新老师的关心和支持，在此表示衷心的感谢。

《亚威农少女们》是毕加索最著名的作品。在这幅画中，毕加索专注于物象的简练和形式因素，即结构的表现，这是立体主义的开端。毕加索的这幅作品打破了欧洲传统的习惯画法，创造了一个具有视觉张力的现代形象。

在图形运用与创意的过程中，作者始终以现代图形的形式来表达和运用，充分把握其中的每个细节，加以归纳和赋予新的内涵。如将其中两个人物形象设计成银质的双人体座钟；将五个少女形象适当分离和重叠，设计成具有装饰感的屏风；或根据各种形态表现为陶艺、青铜装饰雕塑；或将原画色彩摒弃掉而作玻璃的透明化处理等。

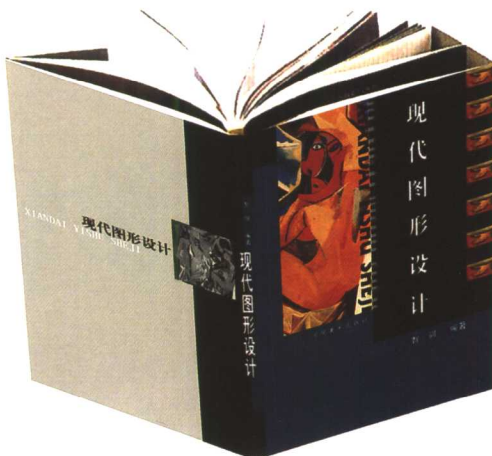
1

2

3

4

5

6

7

8

9

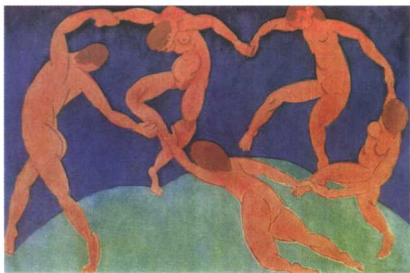
10

11

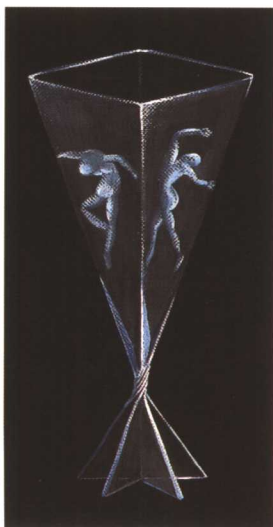
《舞蹈》是20世纪试验绘画的先驱者马蒂斯的作品，画中大胆而结实的人体轮廓线及强烈的暖色与浓烈深沉的蓝绿色块的结合，使得主体的舞姿产生了强烈甚至有些幻觉的动感。马蒂斯一生都在极端简化和装饰细节之中进行不懈的艺术探求。他的许多不朽的作品给后人提供了无尽的创意灵感，从《舞蹈》中的线条就可以归纳出更具体的形象并赋予新的材质，创作出如木雕、铜雕、器皿等新的艺术品。善于运用线和面的造型在绘画和设计中具有极其重要的意义。

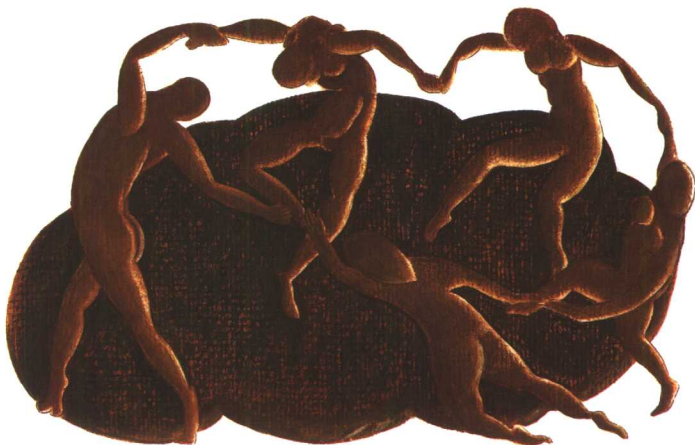
13

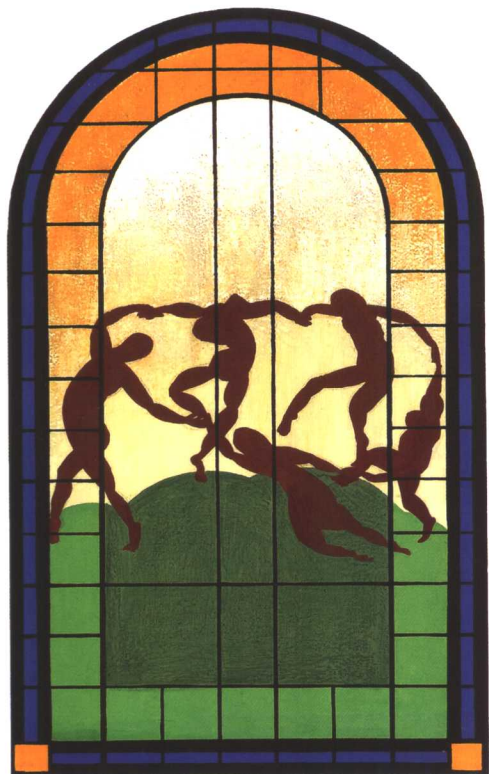
14

15

16

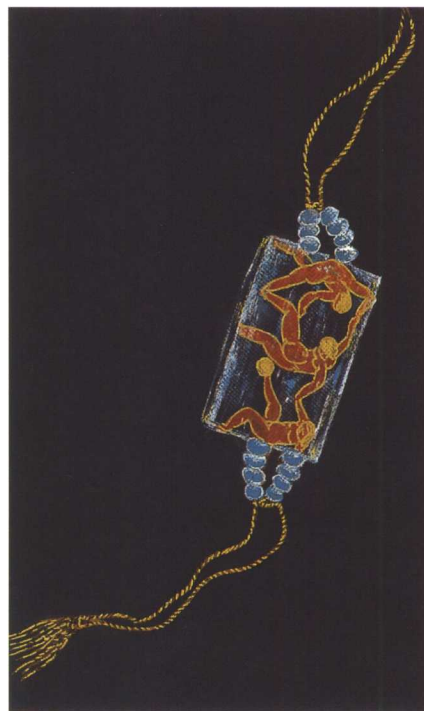
17

18

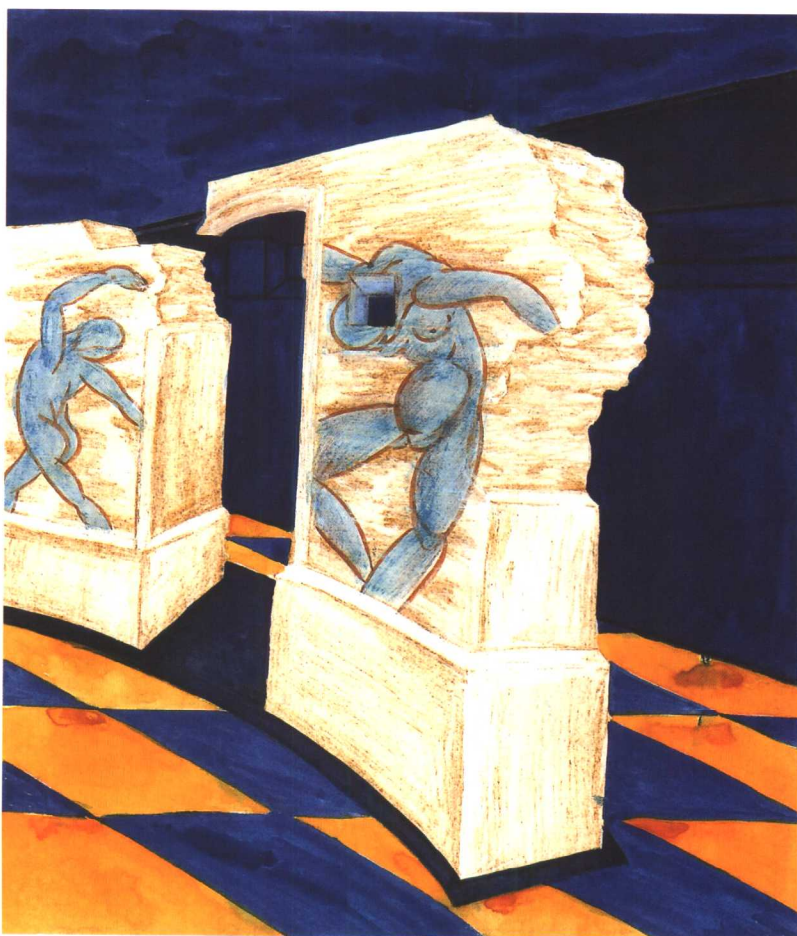
19

20

21

22

23

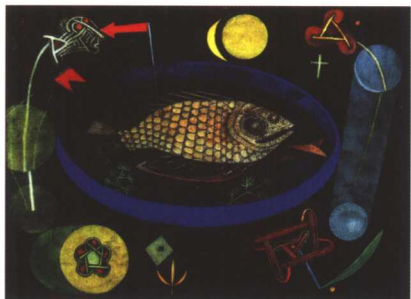

24

25

克利的艺术语言具有元素性、符号性、抽象性和分析性，他将造型艺术的各种元素从统一规范中解放出来，分解、组合、重建，构成多元的整体，通过动态平衡，造就出永恒的和谐。在《围绕着鱼》中，充满着灵性而烂漫的色彩，游离而不孤立的各种形象，仿佛是飘浮在夜空或海洋深处的记忆符号。在运用这幅作品里的图形时，创作者借用了其中单独的形或色，将其演变为更具想像力的形象，如鱼形的裙子和帽子，或将其分散重组点缀和装饰在椅子或手表上，或借用成标示牌等，这些都在一定程度上开拓了观赏者的思维。

26

27

28

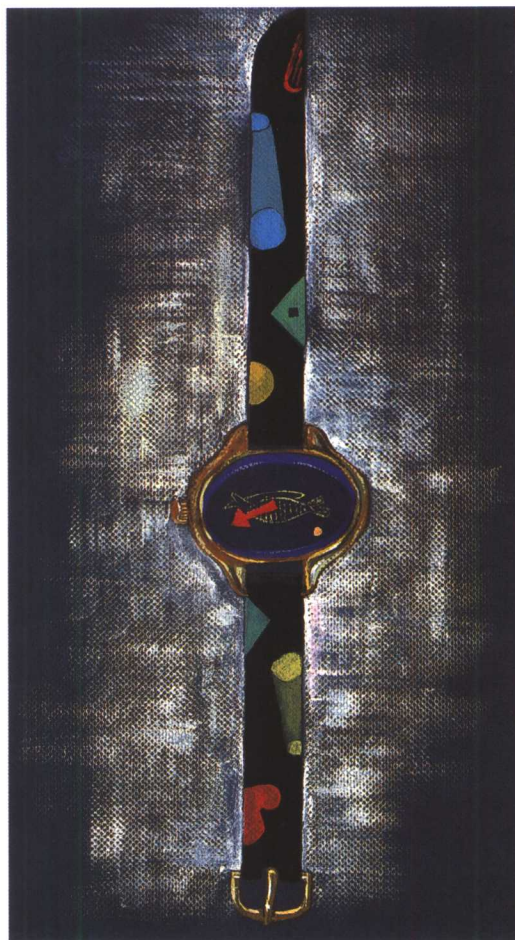
30

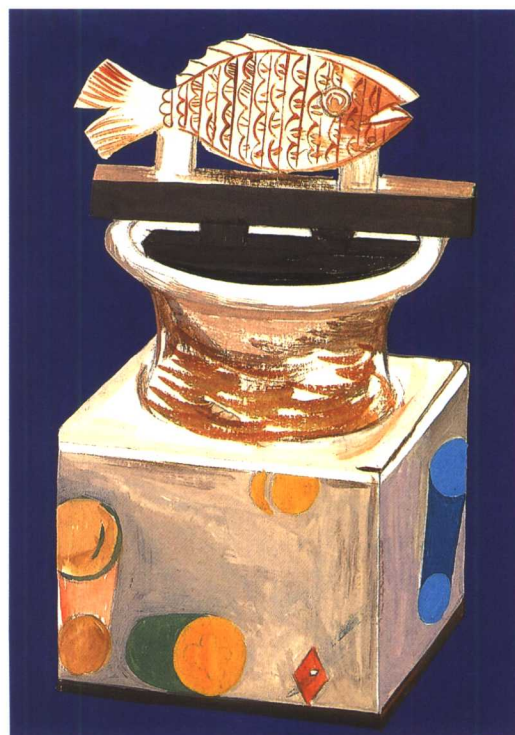
31

32

33

34