

装潢美术设计基础

李 巍 夏镜湖 编著

重 庆 出 版 社

壮衣潢美术设计基础

李 巍 夏镜湖 编著

重 庆 出 版 社

责任编辑 张克仁

装潢美术设计基础

李 巍 夏镜湖 编著

重庆出版社出版（重庆李子坝正街102号）

新华书店重庆发行所发行

重庆新华印刷厂印刷

开本787×1092 1/24 印张8 $\frac{1}{3}$ 字数60千 1984年10月第一版 1984年10月第一次印刷 印数：1—21,800

书号：8114·180

定价：3.50元

引 言

装潢美术是一门综合性的艺术。它是现代科学技术与艺术的高度融合，已成为反映一个民族的社会经济和文化水平的重要侧面，在国民经济生活中占有不可忽视的地位。

装潢美术是实用性的艺术，时代性很强，是现代工业和物质文明的折光镜，又是美化生活的装点品，与人民生活密切相关，把生活打扮得绚丽多姿，为生活增添了不少诗情画意。

装潢美术是一种视觉艺术，它以年青的、独特的艺术形式，新的美学形象，扩展了我们的审美天地，给人以赏心悦目的美的享受。

当前，我国的装潢艺术发展很快，但与世界先进的国家相比，还有相当的距离。为了学习借鉴国外的先进经验，进行设计理论的探讨，满足客观形势的需要，我们根据在装潢美术设计教学中

的实践和体会，编写了这本书。

本书的编写根据国内装潢美术的现状，参照国外一些设计基础理论，从设计的基本原理、形态构成、构思立意、色彩运用、形式法则等方面，阐述了一些基本理论与技法。

在论述方法上，力求浅易明确，以事例论证理论。为了学习借鉴，开阔视野，附了较多的图例，并作简要的分析说明。图例选自国内外的优秀作品及在教学中部份学生习作，期望能对装潢美术设计的读者提供一些基础知识，和在学习探讨装潢美术设计工作中的参考。

由于编者水平有限，本书难免有不当之处，希望读者指正。

编 者

1982年10月于四川美术学院

目 录

一、概 论

1. 现代美术设计发展的回顾..... 7
2. 设计的概念与分类..... 10
3. 装潢设计的美学特征..... 11
4. 装潢美术设计家必须具备的条件..... 12

二、设计的基本构成

1. 设计的要素..... 15
2. 设计的基本构成..... 22
3. 材料与肌理..... 30

三、图形的设计

1. 图形变化的依据..... 42
2. 图形的基本构成..... 46
3. 图形的基本类型..... 50

四、色彩构成研究

1. 色彩在现代生活中的重要作用..... 60
2. 色彩的基本原理..... 61
3. 色彩的对比..... 64

4. 色彩的调和·····	68
5. 色彩的表现力·····	70
6. 设计用色的基本法则·····	71

五、文字的设计

1. 汉字字体的演变与结构特点·····	75
2. 拉丁字母字体的演变与结构特点·····	77
3. 文字书写的基本规律·····	86
4. 文字的设计·····	93

六、构思与美

1. 构思立意在设计中的重要性·····	95
2. 设计中的艺术表现手法·····	96
3. 设计美的形式法则·····	104
4. 借鉴与创造·····	110

作品例析 ·····	113
-------------------	-----

商品包装 ·····	131
-------------------	-----

广 告 ·····	156
------------------	-----

商标标志 ·····	185
-------------------	-----

一、概 论

1. 现代美术设计发展的回顾

从艺术发展史来看，设计的概念早已产生，所谓纯美术与实用美术的分离，已随着“文艺复兴”的进行缓慢形成。一七七〇——一八二五年间西方完成了“产业革命”，揭开了近代文明史的序幕，大工厂、大建筑、桥梁、铁路、运输和商业的发达，城市的迅速扩展，工商贸易的日益繁荣从而也促进了美术设计的发展。

由拉菲尔前派画家莫里斯开始的“工艺美术运动”首先在英国揭开了设计运动的序幕，成为设计运动的出发点。在它的影响下，德国由穆特修士等人组织的“工作联盟”，往后再发展为德国格罗庇斯等人的“包豪斯运动”，在一九三〇年前后达到了世界设计运动的顶峰。

现代美术设计作为一门年青的、新兴的视觉艺术，在各个发展时间都始终受着绘画、音乐、文学、电影等各种艺术流派的深刻影响。

观察现代美术设计的发展历程，可以看出美术设计与现代绘画艺术的

发展，是密切相关互成因果，是在现代绘画艺术的影响和激发下生气蓬勃的发展起来的。

美术设计本是绘画艺术的一部份，差别本来很小，十九世纪的戏剧海报是作为一种艺术品（作者签名），同时又作为广告媒介的双重身份诞生。不少知名的绘画流派画家都曾从事过海报设计，如德加、劳特累克、杜米埃、勃拉克、马蒂斯等，他们把不同的画风带进了海报设计，使它有了较高的艺术价值。

石印及彩色复印技术的发展，使海报这种独特的创作形式，渐渐地转变为另一种工作——美术设计，这样美术设计从绘画艺术中分离出来，出现了大批终身从事美术设计的画家和设计家。

现代美术设计深受现代绘画艺术的影响和渗透溶化，在设计原理及表现手法上有许多明显的事实，构成主义在点、线、面和色彩处理上运用规律排列，追求秩序美；抽象派画家蒙德里安运用对称、平衡、长方形、三原色的研究直接影响到现代包装装潢设计及书籍封面的设计；画家利格尔在立体形及象征化立体形方面的研究，影响到现代商标标志的设计；达达学派的思想影响了印刷设计中字体与形象设计的自由表达方式；雕塑家利斯登和克拉特的挂动雕塑以及立体主义研究以立体几何形为造型基础，追求长宽高的有机组合，启示了在现代橱窗设计中的表达技巧；美术设计中色彩心理作用的运用则受自现代绘画各种色彩实验效果的启发；立体派画家希拉克和毕加索用实物组合拼贴的创作方式，对现代美术设计也有重大的影响；超现实主义的表现技巧明显地促成了许多奇特新颖的设计形象；此外，野兽派画家马蒂斯的剪纸和画家克利具有强烈表达能力的素描，则促成了现代美术设计的多样化。

追溯现代美术设计发展史，一九一九年德国建筑学家格罗庇斯创立的“国立魏玛包豪斯学校”是一个不可忽略的重要事件，它是现代美术设计的先驱和摇篮，开创了设计的新纪元。在揭示“艺术与技术新统一”的崇高理想下，以崭新的教育方式，强调自由创造和各艺术门类的相互交融，贯彻一条学校教育与社会生产相结合的教学方针。

第一次世界大战后，欧洲处在动荡之中，艺术的新思潮、新流派起伏交叠，立体主义、构成主义、表现主义、超现实主义等应运而生。一些最激进的流派艺术家康定斯基、克利、费林格等人到包豪斯担任教师，分别在视觉艺术的造型和色彩、版面设计、摄影、印刷等各方面对包豪斯的教学作出了贡献，他们发表的许多论著对现代美术设计教育有极大的推动。

从设计教育来看，包豪斯的主要成就在于如下四点：

① 完成了“艺术”与“工业”的鸿沟之间的架桥工作，使艺术与技术获得了新的统一。

② 提出“设计的目的是人，而不是产品，”这种基于人情需要的设计要素是包豪斯对二十世纪设计思想最重要的贡献。

③ 确定了“技术知识可以传授”而“创作能力”只能启发的事实，为现代设计教育定下了良好的规范。

④ 发展了现代的设计风格，为设计的现代化指出了正确的方向。

包豪斯的教育思想和方法先后被瑞士、荷兰、匈牙利、日本等国相竞采用。一九三三年在德国纳粹的迫害下，包豪斯被迫关闭，它的重要教授先后移居美国，重新致力于设计教育，在他们的推动下，使美国的设计达到了国际水平。

作为一种设计教育思想和学派，包豪斯在世界范围内的影响是巨大而

深远的，它的课程和教育方法为以后的设计学校和艺术院校所采用，它的继承者遍于全世界。从广告、招贴、版面设计、包装设计到建筑、摄影、家俱、日用工业品设计等，几乎都有包豪斯的影响。

现代美术设计发展到今天，经历了半个多世纪的实践与探索，培养和造就了一大批设计人才，从事设计与研究工作。现代美术设计已成为商品销售竞争的重要手段，成为反映社会经济、文化水平的重要标志。

2. 设计的概念与分类

“设计”在拉丁语中的意思是“通过符号把计划表示出来。”

美术设计是一个有目的的视觉创造计划，包括了丰富的创造含义。

美术设计与绘画创作的区别在于：绘画着重艺术家个人感情的抒发，而设计要受客观条件的限制，设计的成功与否，除了满足视觉上与美学上的要求外，还要考虑到科学性、实用性和宣传上的艺术效果。

现代美术设计是一门新的，自成体系的艺术门类，有其自身的社会功能与美学特征，不能简单地理解为把美术手段施加于对象即为设计。

当前，存在着一种崇尚绘画轻视设计的倾向或者把美术设计与绘画混为一谈，以绘画的观点来看待美术设计，这是一种曲解。不可否认，学习美术设计确实需要具备一定的绘画造型能力，但绘画造型能力决不等于设计的特殊能力，某些设计适当地运用一些绘画的表现形式，但这不是美术设计的全部含义。

从事美术设计，不懂得商品流通，不掌握美术设计的特殊技能，是搞不好美术设计的，更谈不上发展，这是为实践所证实了的。

装潢美术设计的分类应包括以下方面:

海报: 商品推销广告、戏剧和歌舞演出海报、电影海报、音乐会海报、旅游海报等。

商品包装设计、商标与标志设计。

产品宣传小册、宣传卡、产品样本、吊牌。

书籍装帧、唱片封套、挂历、电影片头。

橱窗设计、室内陈列设计、壁画设计、舞台美术设计、展览会设计、店堂设计等。

3. 装潢美术设计的美学特征

装潢美术设计是实用性的艺术、美化生活的艺术。

装潢美术是一门新的、独立的艺术门类, 它自成体系, 有其自身的美学特征, 是美学在经济领域的实际运用。

装潢美术实用性是第一位的, 决定了对它的从属和制约, 将美的要求和实用的要求融为一体, 具有精神与物质的双重功能。它的审美性寓于实用性之中, 美的价值在于实用, 再美的设计如失去了实用的价值, 也就丧失了美的价值。设计的美决不是为美而美, 为装饰而装饰, 而是要“得宜其中”, 这是装潢美术的基本美学特征。

不同门类的艺术, 具有不同的认识现实、反映生活的艺术手段。在艺术的认识、教育和审美三个作用方面, 装潢美术的审美作用占有突出的地位, 主要是通过审美作用达到认识和教育作用。对人的思想感情起潜移默化的作用, 给人以美的享受。正如黑格尔所说: “工艺的美就不在于要求

实用品的外部造型、色彩、纹样去摹拟事物，再现现实，而在于使其外部形式传达和表现出一定的情绪、气氛、格调、风尚、趣味，使物质经由象征变成相似于精神生活的有关环境。”（黑格尔《美学》第三卷）

装潢美术除了有实用的功能性外，还具有精神领域的美学特征，它也是要“按照美的规律来创造的”，产品的使用价值与交换价值，只有在充分揭示其美学价值时才能体现，它运用审美手段去表现生活，又通过审美作用去实现其社会职能。

装潢美术的重要美学特征在于“达意”，正确地真实地表达商品本身的个性、特征、通过美表达出真（产品的真实可信）和善（产品的质地优良）。

装潢美术是冲击力很强的视觉艺术，它通过高度的艺术概括与科学的抽象，从具体的感情因素中，提取其本质的东西加以浓缩，用概念和信息组合的形式来表达产品的本质，以此来打动人、吸引人。

当前，有两种不同的思想倾向，阻碍装潢美术的发展。一种是以狭隘的纯功能主义出发，一切为了功能，否认审美在设计中的指导作用，结果是技术第一，使设计走向形式主义的拼凑。一种是否认装潢美术的本质特征，轻视设计的功能要求，单纯追求艺术性，一切从美化出发，为装饰而装饰，结果是“美不达意”，“言不由衷”，没有任何实际的价值。

4. 装潢美术设计家必须具备的条件

装潢美术设计是一门综合性的艺术，又受实用性的制约，具有物质与精神的双重功能。从某种意义上来说，它比其他艺术创作更复杂，涉及的

范围更广泛。因此,装潢美术设计家必须具备多方面的才能、学识与修养。

没有艺术才能便没有艺术的创造,一个出色的装潢美术设计家,首先必须具备一定的艺术才能,即审美感受能力和艺术表现能力,其中包括敏锐的观察,丰富的想象,灵活的构思,能以最好的形式去表现物品的本质美。

丰富的想象力是艺术才能一个重要的标志,是孕育形象和进行构思的基本条件,是艺术创造的重要前提。

由于装潢美术涉及的范围广泛,所以在表现手段上必须具备多方面的设计技巧和表现手法,如图案构成、装饰组合、绘画造型能力、色彩构成、构图分割、文字构成、材料使用等,以适应千变万化的不同设计主题,进行丰富有效的创造。

装潢美术设计家必须要提高美的鉴别能力。对其他门类的艺术(如文学、绘画、音乐、书法、摄影等)有广泛的爱好,尤其对传统的艺术遗产,应该有相当的研究,这对于设计才智的发挥,起着不可忽视的作用。

装潢美术设计是实用性的,设计者必须有较强的工艺设计观念和满足人们的实用与需求,对设计的功能有较清楚的认识,掌握工艺与设计的关系,工艺的制约性与设计的适应性。在某些方面必须是个心理学家,懂得消费心理学,对人们的爱好和态度变化有敏锐的直感。

由于装潢美术的时代性强,发展变化快,设计者必须思想解放,视野开阔,善于学习和借鉴,有探索创新的精神,敢于标新立异。

在艺术的形式美方面,装潢美术设计要重视在视觉传达中形式因素的运用,因而,设计家对构成形式美的诸因素应有相当的研究和熟练地运用,尤其对形式美中最敏感的因素——色彩,对色彩的感、色彩的心理特征,要较地去掌握。

竞争性促成了商品日新月异的变化，设计家必须有很强的时间概念；设计的作品必须是又快又好，在极短的时间里能拿出较好的东西来，这也是设计家艺术才干的标志之一。

· 综上所述，一个出色的装潢美术设计家，必须要有较高的理论修养、丰富的专业知识和熟练的设计能力。

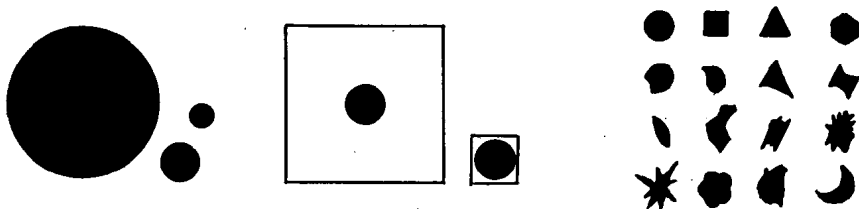
二、设计的基本构成

随着人类实践活动范围的扩大，设计领域的广度和深度致使设计的分工越来越细，不同类别的设计各有其特定的要求和条件。尽管如此，彼此之间仍然存在着共同的设计要素和基本的构成规律，学习和掌握这些基础知识，是提高设计能力的必要条件。

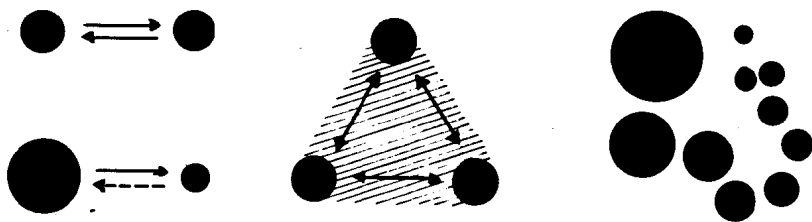
1. 设计的要素

点 我们所能知觉到的点，与几何学概念的点是不一样的。几何学上的点表示着位置，它没有大小面积，表示着一条线的开始或结束，两条线相交之处或相接之处。作为造型要素的点，将它变成看得见时，就具备了一定的面积。我们对于点的感觉是赖于与其周围的造型要素相比较，或者与所处的特定外框相比之下显得细小时而被感知的。所以说，点的感觉是相对的，星星、灯光、露珠、雪花、卵石、花朵，以及大海中的帆船、草原上的马、大街上的人群，都能给人以动人的点的视觉形象。

点的形状是各种各样的，分为规则性的几何形和不规则的任意形。

当画面中有一个点时，它能吸引人的视线。图中具有两点时，人的视线就会在此两点上来回流动。当两点有大小之别时，视线就会由大的流向小的。图中有三个点时，视线在这三点之间流动，就会令人有面的联想。点的连续排列所引起的视线流动，具备了时间性质的因素，利用点的大小与排列距离的变化，可以构成有节奏韵律感的设计。

点的连续排列构成不同虚线，其距离越近时，线的特性就越显著，点向四个方向连续排列构成不同的虚面，同样的，其距离越近时，面的特性就越显著。