

西蔓色彩 美育中国

关注风格

(第2版)

北京西蔓色彩文化发展有限公司

西蔓色研中心 著

教程系列

2

中国纺织出版社

西蔓色彩 美育中国

关注风格

(第2版)

GUANZHU FENGGE | 北京西蔓色彩文化发展有限公司
西蔓色研中心 著

教程系列

2

内 容 提 要

风格在人们的生活中无处不在,学习和运用风格的相关知识,在许多行业都具有重要意义。《关注风格(第2版)》从最基本的风格概念入手,深入浅出地讲解了有关风格的相关知识,系统地阐述了风格的基础理论,对于风格的应用做了全面而简要的分析。另外,还在大量个案的基础上汇总成果,并借鉴了国际上最先进的理论知识,是西蔓色彩为广大读者奉上的又一力作。这样一本图文并茂、寓教于乐的专业图书,对于提升读者的风格知识与素养具有重要的作用。

图书在版编目(CIP)数据

关注风格 / 西蔓色研中心著. -- 2版. -- 北京:中国纺织出版社, 2013. 8
(西蔓色彩·美育中国; 2. 教程系列)
ISBN 978-7-5064-9211-9

I. ①关… II. ①西… III. ①服饰美学 IV.
① TS941. 11

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第230636号

策划编辑: 张 程 责任编辑: 张 程 特约编辑: 张 祎
责任校对: 余静雯 责任设计: 何 建 责任印制: 何 艳

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

邮购电话: 010-67004461 传真: 010-87155801

http: //www. c-textilep. com

E-mail: faxing@c-textilep. com

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2013年8月第1版第1次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8

字数: 190千字 定价: 68.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

我们每天都会接触到风格，无论你是否注意到，从生活中的服装、家居、艺术品，到工业生产中的各种各样的产品，再到多姿多彩的建筑，甚至具体到每一个不同的人，都有自己的风格。从家庭生活到职场工作，风格的概念触及方方面面。认识风格、了解风格并且学会使用风格的知识，就是对我们生活和工作的重新认知和开拓。

风格属于美学的基础理论知识，人们对风格的把握主要来自于物体的造型给人带来的感受。同属于某一种视觉艺术风格的物体，它们在造型方面是有共性特征的，而这些共性特征又给我们带来某种特定的感受与联想。人的视觉对物体造型的把握是人对物体最初的、也是最基本的认识。正因为如此，我们又将视觉艺术称作造型艺术，造型最主要的两大因素是形状与色彩，这两者与风格有着密切的关系。

我们只有掌握了风格的基础理论、原理与认知规律，才有可能将其恰到好处地运用到实践中去。值得注意的是，对于风格的熟悉和了解也是提高我们审美情趣与艺术鉴赏能力以及品位的不可或缺的一环。追溯风格的历史，我们不难看出，对于风格的探索和创造是人类宝贵的精神财富，它不仅记录了人类审美能力不断提升的历程，还蕴涵了人类的情感、精神以及对美的不懈追求和无穷的创造力。

对于生活中的我们来说，对风格的认知和学习将使我们更清晰地认知事物，指导自己的实践，扮靓自己的美好生活。从一件服饰的挑选到一堵墙壁的粉刷，风格的作用都暗寓其中。在学习风格的基础理论后，可能从来未踏入的生活美学将向你敞开怀抱，让你在生活中拥有一片新的天地。

对于从业者来说，与风格有关的应用行业多样而广泛，服装设计、美容美发、形象顾问、陈列设计、家居软装……一切涉及美学的领域几乎都能看到风格的身影。专业知识的精通，跟随的前提必然是对基础理论知识的牢固掌握，无论是形象顾问、陈列师，还是美发师、造型师等，要成为自己行业的佼佼者，除了实践得来的经验，理论知识尤其是基础理论知识的学习和掌握，是必不可少的。经验的积累固然可以培养娴熟的技巧，但对专业知识精深的钻研才是成为高级人才的正确途径。

西蔓色彩成立15年以来，不断丰富发展技术优势，凭借对大量个案的汇总分析，并根据中国国情和中国人群的知识结构特征，在原有经典教材的基础上，结合近几年来美学理论的新发展，推出了这本新版的《关注风格》，希望能成为个人形象、产品形象、空间形象等相关美学应用设计领域的参考书籍。

西蔓色研中心
2012年12月

目 录

一、认识风格

1

- 1.风格无处不在..... 2
- 2.风格是什么..... 4

二、从形状开始关注风格

9

- 1.形状的三要素..... 10
- 2.形状带来的心理感受分类..... 16

三、与风格相关的心理感受

19

- 1.造型带来的心理感受..... 20
- 2.色彩带来的心理感受..... 21
- 3.形状带来的心理感受..... 24
- 4.材质带来的心理感受..... 28
- 5.形状、色彩与材质构成风格象限..... 30
- 6.与风格相关的心理感受——风格与形容词..... 36

四、风格详解

39

- 1.认识十二种主要风格..... 40
- 2.可爱风格..... 42
- 3.罗曼蒂克风格..... 44
- 4.优雅风格..... 46
- 5.迷人风格..... 48
- 6.自然风格..... 50
- 7.壮丽风格..... 52
- 8.俊秀风格..... 54
- 9.前卫风格..... 56

10.摩登风格·····	58
11.严谨风格·····	60
12.睿智风格·····	62
13.雄壮风格·····	64

五、从风格的角度看生活 67

1.建筑立面·····	68
2.广告招贴·····	72
3.餐厅·····	76
4.居室·····	80
5.插花·····	84

六、国内成熟运用风格的行业 89

1.与风格相关的行业·····	90
2.个人形象咨询业·····	91
3.服饰业·····	98
4.陈列装饰业·····	104

参考文献 107

附录 109

后记 126

特别鸣谢 127

一、认识风格 ↗

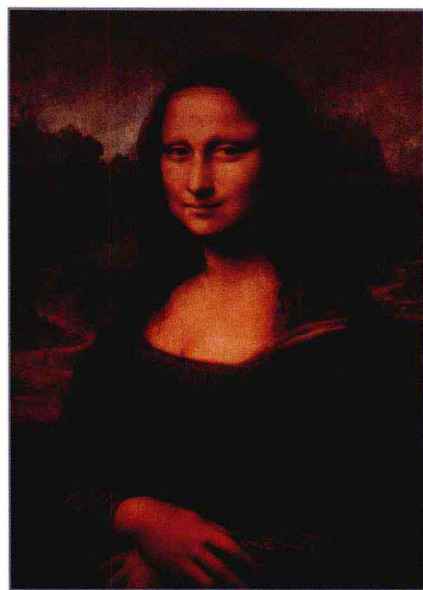

“风格”无处不在，它已经覆盖了我们日常生活中的每一个角落，渗透生活的每一个层面。可它究竟是一个什么概念，恐怕很多人都不太明白。

1.风格无处不在

我们常会听到“风格”这个词（以及与此意义相近的词，例如“流派”、“主义”等）。我们发现，这个词不仅出现在艺术品、建筑、音乐上，甚至连实用品也会被冠以某种风格。达·芬奇的油画《蒙娜丽莎》是文艺复兴风格、香港汇丰银行大厦是高科技风格、巴黎圣母院的南耳堂是哥特风格，还有新艺术风格的橱柜，自然风格的插花，甚至是一张充满了童趣的海报，我们也会说它具有可爱的风格。小到一只鞋，大到一个教堂，似乎每一样东西都与风格有关。同时，我们还会发现这个词不仅出现在物品上，它还被运用到其他很多方面。

有时，它还被用来形容人的风度体态，例如，蒲松龄在《聊斋志异·辛十四娘》中写道，“渠有十九女，都翩翩有风格”；

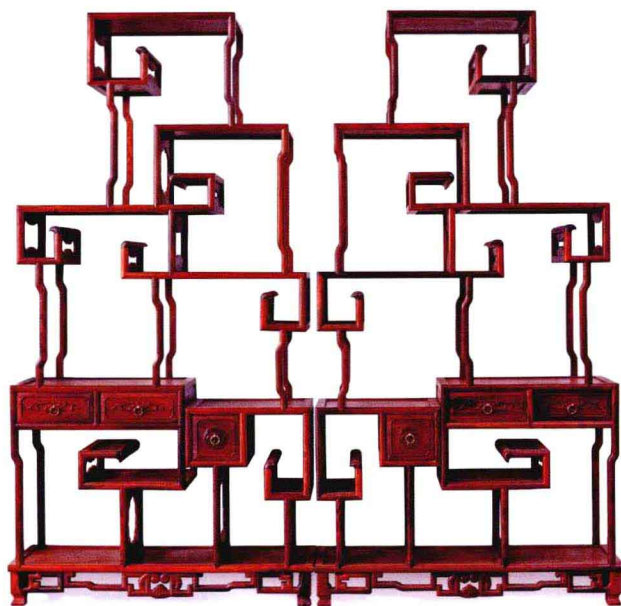
●文艺复兴风格的油画《蒙娜丽莎》

●可爱风格的招贴

●自然风格的插花

●中式古典风格的家具

有时，它也被用于形容某一艺术潮流，例如17世纪的巴洛克风格以及对现代艺术影响重大的印象派；它甚至被用来形容一些摇滚乐队，如我们常听说的一些所谓哥特风格的乐队。

“风格”无处不在，它覆盖了我们日常生活中的每一个领域，渗透生活的每一个层面。可它究竟是一个什么概念，恐怕很多人都不太明白。商务印书馆在2005年第5版的《现代汉语词典》里关于风格的定义是：

一个时代、一个民族、一个流派或一个人的文艺作品所表现的主要的思想特点和艺术特点。

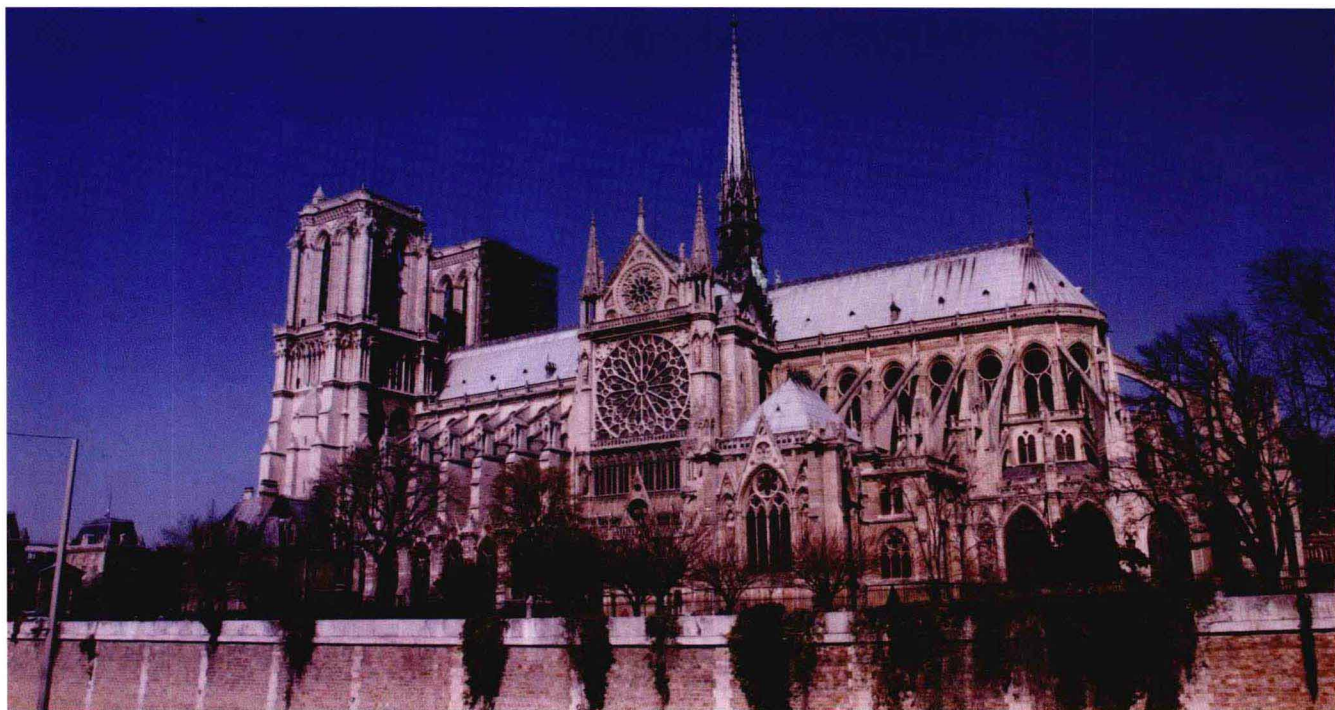
汉语大词典出版社的《汉语大词典》中相关的定义是：

1.风度、品格；2.气魄；3.风采、风韵；4.指作家和艺术家在创作成果中所表现出来的格调特色；5.泛指事物的特色。

古往今来对于风格，有众多的定义，而风格又经常呈现出许多不同特点，那么风格究竟是什么呢？

●高科技风格的汇丰银行大厦

●哥特风格的巴黎圣母院南耳堂

2.风格是什么

风格的概念

风格是指某一类事物之间的共同特征。这种特征必须是占主导地位的特征，故我们又将这种特征称为事物的主导因素。所谓的浪漫主义风格、古典主义风格或者极端、保守主义风格，都是我们根据不同的需要给予它的不同命名。可以说，风格的概念类似于色彩学中讲到的色调、文学中谈到的流派，虽然具体叫法不同，但性质是一样的。因此，风格这个词可以用于描述所有的事物，纯艺术的、应用艺术的，甚至人的外貌和行为方式。

我们经常听说的风格有很大一部分起源于艺术领域，例如哥特主义、浪漫主义，还有现实主义和印象主义风格。艺术史上出现的这种风格种类繁多并且常伴随着很大的随意性，例如莫奈、马奈、德加等人之所以都属于印象主义风格，这源于1874年他们在巴黎共同展出作品后，法国批评家对他们的蔑称；而哥特主义风格最早被称为“现代”艺术或“法兰西”艺术。因此，为了更好地区分和掌握艺术门类中的风格，H. 弗尔沃林将其概括为个人风格、民族或地

● 毕加索的立体主义绘画（个人风格）

● 中国传统绘画（民族风格）

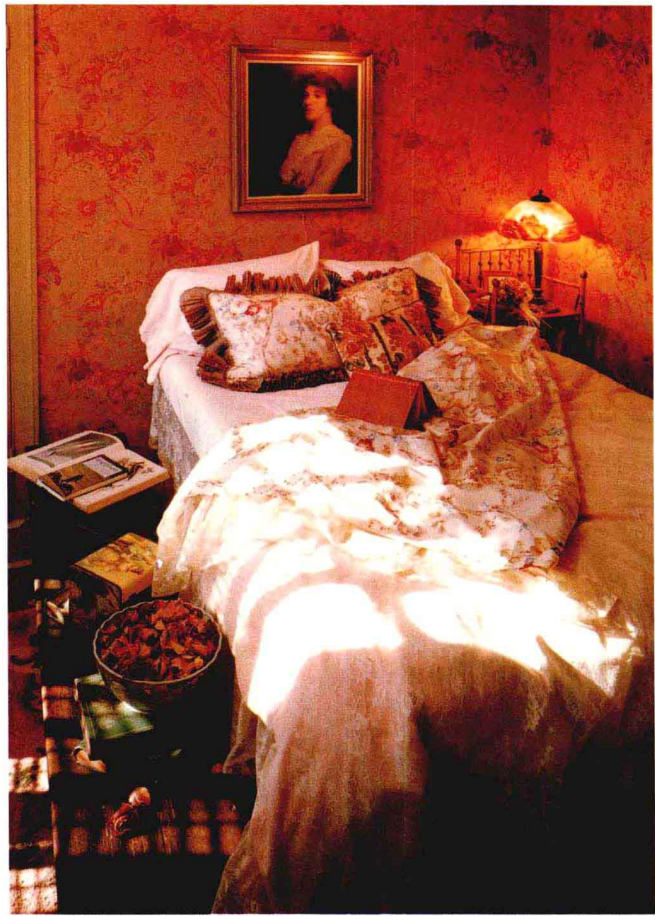
域风格、时代风格三大类。这种区分方法在艺术领域内是一种较为权威并被广泛认可的方法。上文中提到的印象主义就属于**个人风格**，哥特主义属于**时代风格**，而我们经常谈起的中式风格、欧式风格则是指**民族或地域风格**。对艺术感兴趣的读者对这些风格可能了解得要多一点，但你也许会觉得它们离我们的生活还有一定的距离（关于艺术领域内的风格我们在这里并不详述，有兴趣的读者可以查阅相关的艺术理论类书籍）。

还有一些风格也是我们经常听说的，例如自然风格、优雅风格、罗曼蒂克风格等。这些风格离我们的生活似乎要更近一些，我们有时候会说“我的这件衣服很优雅”、“这家餐厅十分自然”、“你的品位十分古典”等，而所谓的“优

雅”、“自然”、“古典”，说的其实也是一种风格。这种风格来源于生活，属于应用艺术领域的风格，与纯艺术领域的“风格”是有很大差别的。应用艺术类的风格是人们对身边所见之物在“外形上的共性特征”的一种约定俗成的描述性称呼，是一种广义上的风格概念，只有某一类物体外形上具有特定的共性特征，我们才会说它们都是具有同一类风格的。也正因为如此，我们常常会觉得区分它们的时候，难以明确界定，不像纯艺术类风格的概念那么清晰。我们甚至会觉得它们捉摸不定，只可意会不可言传。对于这种风格的分类其实也是有标准的，下面我们就一步一步地来学习应用艺术领域内的风格是如何划分的，这也是本书的重点和优势所在。

● 自然风格的餐厅

● 罗曼蒂克风格的卧室

就应用这一领域来讲，人们对风格的把握主要来自于物体造型上的主要特征给人带来的心理感受。视觉上对物体造型的把握是人对事物最初也是最基本的认识。同属于某一种风格的物体，在造型方面是有共性特征的。

那么，这些共性特征都是什么呢？我们常说“这是个形形色色的世界”，凡是视觉可见的物体都是具有形状和色彩的。因此，物体造型的主

要特征就是形状与色彩。除此之外还有一项较为重要的特征就是材质，但是它的影响力相比前两者要微弱得多。

人的视觉综合了物体的形状、色彩、材质这三方面特征，会根据具体情况的不同而形成不同的心理感受或联想。现在我们来看看下面这些物体会给你带来什么样的感受。

这一组物体可以让我们感受到可爱、童趣、顽皮、古灵精怪等

●带给我们相似感受的一组物品

这一组物体可以让我们感受到自然、朴实无华、有生机等

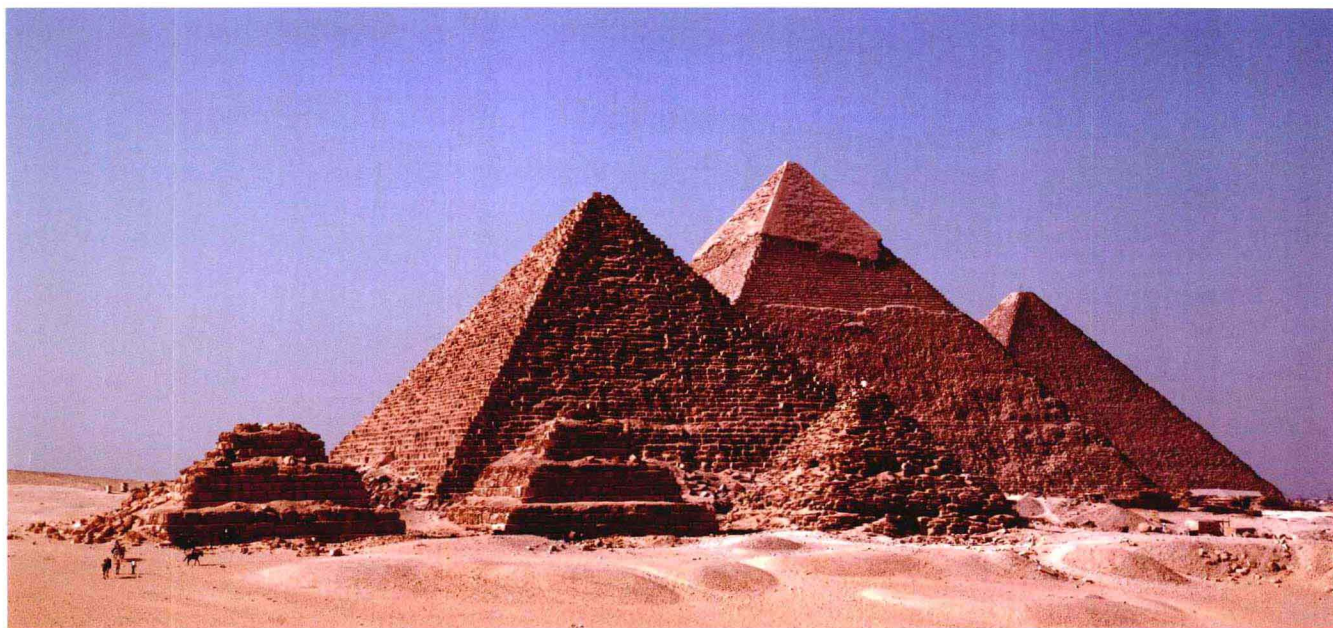

●带给我们相似感受的一组物品

通常我们用一些形容词来描述对象带给我们的这种直观感受，如醒目的、强烈的、温和的、保守的等。这里面带有个人主观色彩的心理感受，但更多的是具有共性的感受。比如，我们面对埃及的金字塔或古希腊的神庙，大多会令人产

生庄重、醒目甚至压迫的感觉。

下面我们就详细地分析一下这些感受是怎么产生的，首先从形状开始。

●悲壮、肃穆的埃及金字塔

●神圣、庄重的古希腊神庙

Part 2

二、从形状开始关注风格

造型主要包括三大特征：色彩、形状与材质。我们在《色彩搭配设计师》一书中已经介绍过色彩的三大要素：色相、明度和纯度。同样，形状也有三大要素：轮廓、量感和比例。

1.形状的三要素

色彩有三大要素：色相、明度和纯度。同样，形状也有三大要素：轮廓、量感和形态。我们之所以对不同形状的事物产生不同的心理感受，主要是这三个方面的因素在起作用。

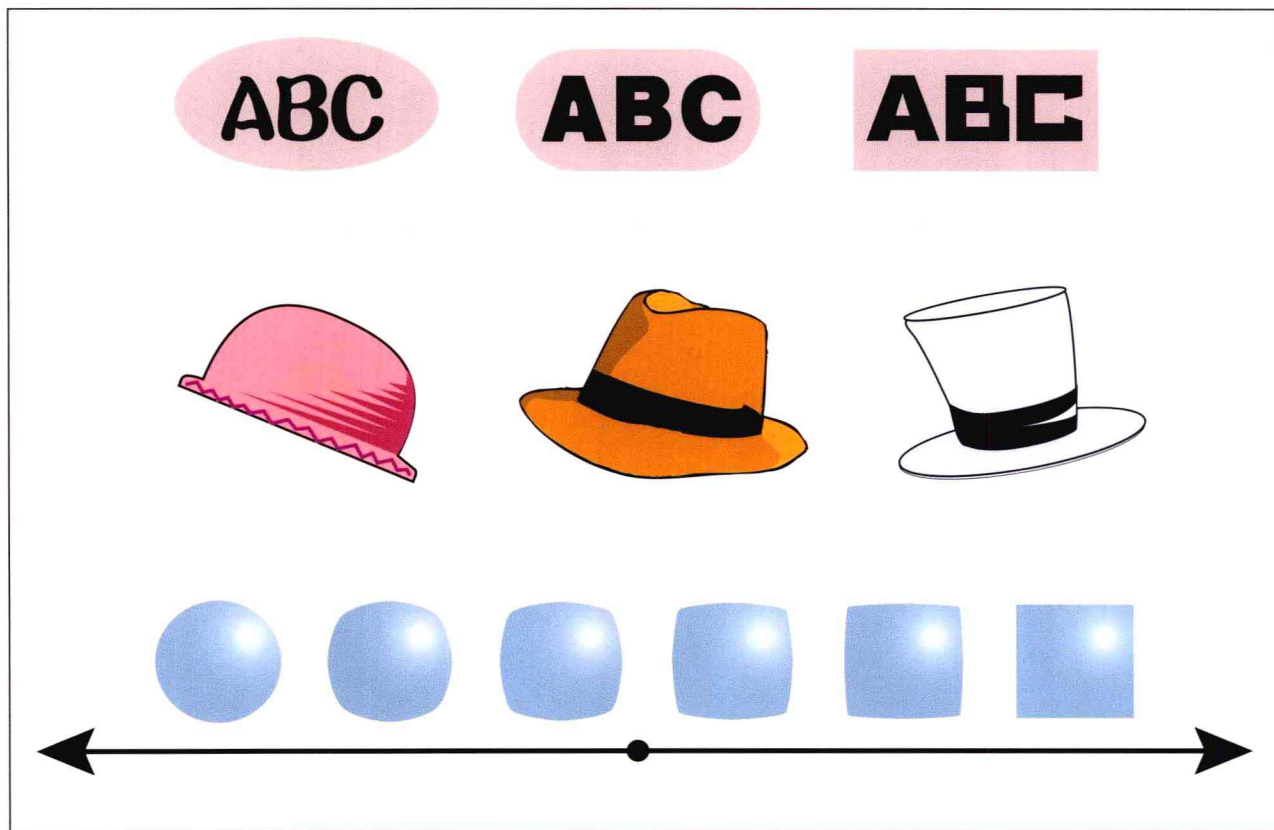
轮廓

我们可以将客观物体的表面看成是由大量排列紧密的线条组成的外壳，也就是形体的外边缘线。它可以分为直线型和曲线型。

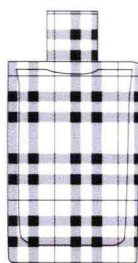
所谓的“直”、“曲”是一种抽象的、相对的概念。如我们可以将几何学里讲的立方体归

为直线型、球体归为曲线型。事实上，自然界里的形体是不存在绝对的“直”或“曲”的。本书所讲的也是相对概念，即指某一物体总体上是趋于直线型，还是曲线型。而介于两者之间，“直曲”不很明显的，我们称之为中间型。

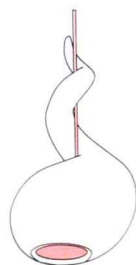
在实际应用中，判断某一形体的“直”与“曲”，主要是根据某一形体给我们带来的是直线感还是曲线感而决定的。一般来讲，直线感比较硬朗、端正、直接；而曲线感则比较圆润、柔和、委婉。

● 物体轮廓的直曲变化

● 直线型轮廓的图形

● 曲线型轮廓的图形

● 冰箱的直曲