

中国设计·图形设计

田喜庆 等 编著

Chinese Design: Figure Design
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

中国设计·图形设计

田喜庆 等 编著

Chinese Design: Figure Design
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图形设计 / 田喜庆等编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国设计)

ISBN 978-7-5314-5784-8

I. ①图… II. ①田… III. ①图案设计 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第025004号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 辽宁美术印刷厂

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 28

字数: 580千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 李彤 郭丹

装帧设计: 范文南 彭伟哲

技术编辑: 鲁浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5784-8

定价: 205.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

《中国设计》系列丛书是超大型的重点出版工程。它汇集了全国顶尖高校数百位设计精英从现实出发整理出的具有前瞻性的教学研究成果，是设计学科建设不可或缺的基础理论书籍。

我国的设计领域正处于迅猛发展的时期，设计以其独特的表现手段覆盖了社会各个领域，成为综合国力迅速增长的重要推力。设计以其复杂的多学科背景和先进的系统整合功能成为当今全球发展最快的前沿交叉学科。从某种意义上说，设计改变了人类的生产和生活方式，成为当代文化的一种重要形态。

随着创意经济时代的到来，今天的艺术领域发生了飞速的变化。在工业化、全球化、城市化的大背景下，各类艺术不断拓展出新，社会经济发展对艺术、设计、创意人才的需求也在日益增加。2011年，国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整，将艺术学从文学门类中分离出来，成为新的独立的学科门类。由此，美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果，也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局，直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

近两年来，根据艺术学学科设置的此项变化，为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员对艺术学习和欣赏的需求，建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书，我们组织编辑了《中国设计》大型丛书。本套书涵盖设计学下设的主要分级学科的内容，是大设计的概念，是针对中国人学习和认识艺术设计的需要所配备的图书。它的出版将有力地推动中国设计教育事业的发展，不论在理论界、设计界、教育界都具有里程碑的意义。

设计是一种把计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的努力。最简单的关于设计的定义就是“一种有目的的创作行为”。设计学包含的内容非常宽泛，凡与设计相关的所有基础学科和应用均可列入其中。

进入20世纪80年代，中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系，如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践，包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合，逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前，设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发，通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去，使学生了解设计艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法，发挥创造精神，最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

本套丛书共分31种，主要围绕基础理论、创作、欣赏、研究四个方面展开。具体书目有：《构成基础》《设计素描》《平面构成》《色彩构成》《设计原理》《图案设计》《图形设计》《视觉识别系统设计》《VI设计》《广告设计》《POP设计》《环境空间设计》《公共空间设计》《园林景观设计》《室内设计》《展示设计》《建筑设计与表现》《包装设计》《书籍装帧设计》《字体设计》《工业产品设计》《家具设计》《工艺品设计》《材料应用》《计算机应用与设计》等。

设置艺术学门类为我国艺术类人才的培养提供了更大的空间和自主性。在新的学科门类体系下，针对设计学科的特性，有系统、有计划、有新意地推出设计学范畴的图书，以供社会广大美术爱好者学习者、高等院校师生之用，对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的作用。

The *Chinese Design* series is a huge publishing project, which contains the forward-looking teaching and research result of design elites from China's top universities. It is an indispensable theoretical book for the discipline construction of design.

China's design field is in the period of rapid development. With the unique way of expression, design covers almost all the aspects of society and has become the important driving force for enhancement of the overall national power. With its complex multi-discipline background and the advanced system integration function, design has become the fastest growing frontier cross-disciplinary branch. In a sense, design has revolutionized people's way of production and lifestyle and has become an important form of modern culture.

With the arrival of the creative economy, the art has witnessed rapid development. With the industrialization, globalization and urbanization, various kinds of art have come into being and the social and economic development has greater need for talent in art, design and creativity. In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made major adjustment on the discipline of colleges, separating the study of art from literature as an independent discipline. As a result, artistic theory, fine arts and design science has become the first-level discipline of art. It is the inevitable result of the development of art and the requirement of age on art. It will greatly change the pattern of China's art education and is directly related to the cultivation of independent creativity of the Chinese nation.

For the past two years, based on the change of the art discipline and to accommodate to the development of art major of university and the need for art learning and appreciation, we compiled the large series of *Chinese Design* with the aim of establishing the academic framework and standardizing teaching books. The series covers the major part of the hierarchical subjects of art. It is the ideal book for Chinese to learn about the art design. The publication of the book will bring benefit to the Chinese art and has milestone significance in theoretical circle and the educational circle.

Design is the active process which conveys plan, program and imagination through the form of visual. It is the conscious effort made to establish meaningful orders. The simplest definition of design is the purposeful creative behaviour.

Discipline of design covers a wide range. All the basic subjects and application related with design and application can be included.

After 1980s, the education of China's art design began to introduce the modern design system by Bauhaus from Germany, including courses such as plane composition, colour composition and three-dimensional composition. With constant exploration and practice, the design instruction theory of Bauhaus has integrated with China's art education practices, which gradually forms fundamental design teaching system. Currently, the starting point of design fundamentals is to cultivate the creativity of students' art design. Case study and analysis as well as inspiration are adopted as the instruction method. With the intensive training of combining theories with practices, the perpetual knowledge of design could be developed into the rational way of thinking, which is a higher, wider and scientific aesthetic realm. Students are required to learn about the particularity of art design and grasped the rules to put the theories and methods into practices rationally. With creative spirit, the students are expected to meet the requirement of function and aesthetic design.

There are 31 kinds of books in the series, which centered on basic theory, creation, appreciation and research. Specifically the books are as follows: *The Basis of Composition*, *Design Sketching*, *Plane Composition*, *The Composition of Color*, *The Principle of Design*, *Pattern Design*, *Figure Design*, *The Visual Identification System Design*, *VI Design*, *The Advertisement Design*, *POP Design*, *Design for Environment Space*, *Design for Public Space*, *Landscape Design*, *Indoor Design*, *Design and Display*, *Architectural Design and Expression*, *Package Design*, *Design for Binding and Layout of Book*, *Font Design*, *Design for Industrial Product*, *Furniture Design*, *Design for Artwork*, *Application of Material*, *Computer Application and Design* and so on.

The establishment of art provides larger space and autonomy for China's art talents. Based on the characteristics of the art discipline, to promote artistic books in a systematic, planned and creative way for art lovers and universities students and teacher has significance to the prosperity and development of China's higher art education.

Contents

总目录

01

风景装饰手法与应用

田喜庆-等 编著

02

动物装饰手法与应用

田喜庆-等 编著

03

数码图形设计艺术

仲星明-等 编著

04

视觉设计与创意

叶苹-等 编著

01

田喜庆 等 编著

**风景装饰
手法与应用**

目 录

- 概述 ..... ⑤
- 第一章 写生 ..... ⑤
  - 1 线描写生
  - 2 水粉写生
- 第二章 构思 ..... ⑥
- 第三章 装饰风景画的构图 ..... ⑥
  - 1 平行垂直线构图
  - 2 平行水平线构图
  - 3 斜线与水平线结合的构图
  - 4 对角线构图
  - 5 “S”形构图
  - 6 金字塔式构图
  - 7 层叠式构图
- 第四章 风景装饰构图的三要素 ..... ⑩
  - 1 明确画面的基调
  - 2 黑、白、灰交错变化
  - 3 画面的稳定感
- 第五章 风景装饰构图形式的对比法 ..... ⑪
  - 1 大小对比
  - 2 曲直对比
  - 3 形状对比
  - 4 面积对比
  - 5 疏密对比
  - 6 明暗对比
  - 7 色彩对比

目 录

- 第六章 形式美的法则····· ⑬
  - 1 对比
  - 2 和谐
  - 3 对称
  - 4 均衡
  - 5 节奏
  - 6 统一
- 第七章 装饰风景画的造型····· ⑭
  - 1 风景变形与其它物象变形的区别
    - ① 典型环境, 典型景物
    - ② 时、空间的易位
    - ③ 情感注入, 有感而发
  - 2 风景变形的基本法则
    - ① 简化
    - ② 归纳
    - ③ 多样组合
- 第八章 装饰风景画的色彩表现····· ⑯
  - 1 色彩的感觉和联想
  - 2 色彩的好恶
  - 3 色彩的象征意味
  - 4 装饰色彩的特征及规律
  - 5 装饰色彩构成的基本因素
  - 6 色彩的穿插与呼应关系
  - 7 色彩的区域性与系统性
  - 8 装饰色彩的格局(布局)
- 作品·范例····· ⑰

概 述

第一章 写 生

装饰风景画不同于一般的绘画，它有自己的语言，它源于生活，又高于生活。它是艺术家在对生活的认识、体验的基础上，把自然物象上升为理想化、艺术化。这种理想化、艺术化就是客观世界的再创造，这种再创造就是由客观世界转化为艺术世界。把视觉中的客观物象重新改造、组装。这就形成了比生活更典型、更完美、更感人的第二世界——艺术世界。

装饰风景画就是要把自然界中千变万化的真实景物的原始面貌，通过艺术的主观想象，去其糟粕，取其精化，把繁杂、琐碎的不完整的自然物象，加以提炼、美化。去其皮毛保留其本质的东西，把感性的东西上升到理性上去。这样经过提炼、归纳、概括把典型物象、典型环境揭示出来，使形象、内容与表现形式达到完美统一。

装饰风景画与其它绘画的区别：其一是实用性；其二是装饰性。在构图上，装饰风景画的画面空间安排、形象的位置分布、大小、主次、疏密关系不同于其它绘画，在视觉感官上，装饰风景画给人以稳定平和的感受。装饰风景画在艺术处理上力求平稳与均衡。空间分布均匀、谐调，重视节奏与韵律的关系。造型上要求特征突出、概括、简练，高度的规整与条理化。色彩不受客观制约，根据画面的内容、情感出发，主观灵活的去运用色彩。这是写实绘画所不容许的。写实绘画强调景物的真实性，而装饰绘画则重表现，重情感表达，重意境刻画。归纳一句话，就是重“自我表现”。装饰风景画是一个自由表现的“王国”，它不受“时空”限制，不被客观约束，自由的发挥自己的想像力，灵活的创造对象，展现出一个新的世上未有的艺术天地，给艺术殿堂增辉添彩。

写生是观察认识生活的一种手段，通过写生掌握风景变化的第一手材料，通过写生观察了解自然景物的形态与层次的关系，为风景变形提供确切的材料和依据。它是风景变形的前奏，也是变形必不可少的重要环节。若没有完整、细致、肯定的物象素材记录，那么在变形中往往会遇到这样或那样的问题，如形状对比简单雷同，层次感不强等。这就要求我们写生稿尽量完整一些，细致一些。写生前要深入地观察、分析、归纳总结对象的组织结构与构成规律，做到胸有成竹，然后动笔。写生先从整体着手，掌握大的比例关系，注意局部与整体的联系，有选择、有舍弃地描绘对象。选择个性突出，结构明显，层次感强的，舍弃不完整零散没有特征的东西，这样有利于风景变化。

风景写生的工具和表现形式主要有两种：一种是线描写生，另一种是水粉写生。但不论用哪一种写生，其目的都是为反映风景这一客观对象的真实性和特征，为变化提供条件。

1 线描写生

线描写生是写生中最常用的一种方法，它以线去表现形象。通过不同的线条（粗、细、浓、淡、曲、直），去刻画不同质感的物体。在描绘对象时要根据对象的明暗转折、物体的结构关系去有轻重、有起伏地刻画。起笔、落笔要清晰，把物体的结构以及物象之间的层次关系交代清楚。工具可用铅笔、钢笔。

2 水粉写生

水粉写生的目的是掌握了解色彩的基本构成规律，色彩的对比与调和的关系。通过写生去认识理解自然界中的建筑、树木与其它物体的色彩的基本外貌与它们之间固有色的谐调性。为风景变形的色彩处理打下基础。

第二章

构思

构思是一切艺术创作的前奏，而且是非常重要的环节。

构思要对所要表现的物象在头脑中经过周密的反复的酝酿与思考，把你将要描绘的物象，无论从内容、形象、形式及处理手法上大概做一个初步的规划，在头脑中构成一个简单的轮廓，这就是构思。

构思有两种情形：一种是外界触发带有灵感性，如：突遇一个新奇的事物触发了你的灵感所产生的创作欲。另一种是委托性，属功利性。一般指受某一团体或某一个人委托的创作。这种构思无论内容和形式的表现都被他方所左右，这种构思无论质和量都不如前一种，因为它不能自由的发挥作者的个性和想像力。

构思的前提必须是对所要表现的对象有生活的基础，对所描绘的物象有深刻的了解，这样才能做到心中有数。开始不必面面俱到，要有重点选择，抓住自己感受最深的那部分。这就涉及到情感注入的问题，作者对所表现的对象没有激情，就不可能创作出好的作品来，更不能感动欣赏者，所以要求我们在创作中必须有感而发，把自己的情感注入你的作品中去，能动的搞好构思这一环节。

构思阶段着重考虑下列几个问题：

- 1 题材的选择。
- 2 采用哪一种表现形式(写实、抽象、理想)。
- 3 采用哪一种描绘手法，如：线描、影绘、点线面结合、黑白还是色彩等。
- 4 工艺适应性，考虑到设计与材料制作的配合。
- 5 不同层次人的好恶。

以上五个问题是风景装饰画构思应该重视的问题。否则将失去你的市场和观众。

第三章

装饰风景画的构图

什么是“构图”？“构图”是造型艺术的专用名词，它是指画家在有限的空间里或平面里，对自己所要表现的形象进行组织、排列，形成整个空间或平面的特定结构。通过这样的艺术加工和构成，取得恰如其分的艺术效果，藉以实现艺术家的表现意图。它包括的范围很广，绘画、雕塑、建筑布局、工艺美术、电影和摄影的画面、舞台美术等。在装饰风景画中，“构图”即指画面的结构，一般是指形象在画面中占有的位置和空间所形成的画面分割形式。在中国画中，称“构图”为“布局”、“经营位置”，以及“章法”等等。

装饰风景画的构图与其它绘画构图是有区别的，特别是中国画中的“疏可跑马，密不透风”的“位置经营”在装饰风景画中是不允许的。装饰风景画的空间分布与其它画种比起来相对均匀一些，它注重形的排列、穿插、对比呼应的关系，注重黑白灰交响与节奏韵律，对“透视学”的运用比较灵活，打破焦点透视的束缚，强调多视点印象的组合。有些形在视觉感官中造成平铺上去的感觉，均衡感强。装饰风景画构图与其它绘画构图比相对单纯一些，装饰风景画构图主要有以下几种：

1 平行垂直线构图

垂直线一般给人以稳定、沉着、庄重之感，它可以同时将一排主要形象展示给观众。平行垂直线组合可以利用形象空间位置的不同、高矮的不同、两边的开放与内含的不同，形成画面的表现的变化。这种组合类似文学中的叠句，画面中的形象的层层叠出，是加强形式感染力的一种手段。如：图 1

2 平行水平线构图

水平线在画面中，可以对画面情绪产生抑制作用，这是由水平线的平静、稳定的特性决定的。当这种水平线成为画面形式的基本格式时，体现了安宁、平静的意境。如：图 2

图 1

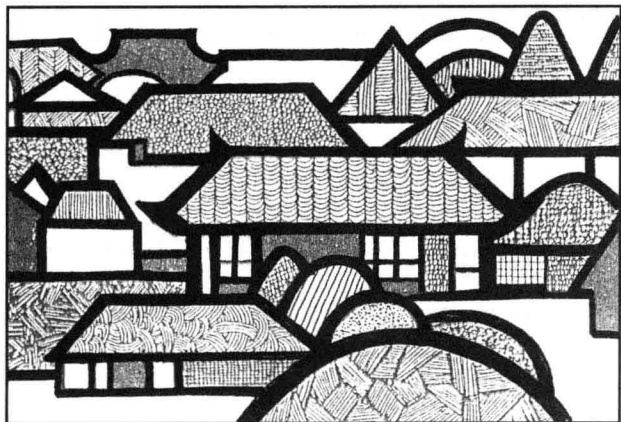

图 2-1

图 2-2

3 斜线与水平线结合的构图

斜线给人倾倒的感觉，倾倒必然产生动势，这种由上向下滑动的感觉使画面产生一种运动感，在动感之后人们需要一种安定，水平线的出现给画面增加一种平和的作用，给画面增加一种静中有动，动中有静的对比效果。如：图 3

图 3

4 对角线构图

这种构图格局主要吸取中国画的杠杆构图原理，利用这种构图格式加强画面的稳定感。使整个画面的重量分布既有对比又谐调，均衡感强。如：图 4

图 4

5 “S”形构图

当画面中主要轮廓线基本呈“S”字形的联系时，这就构成“S”形构图，它的美感也就在于这种形式的回转曲折变化。整个画面律动感强，非常生动富有变化。如：图5

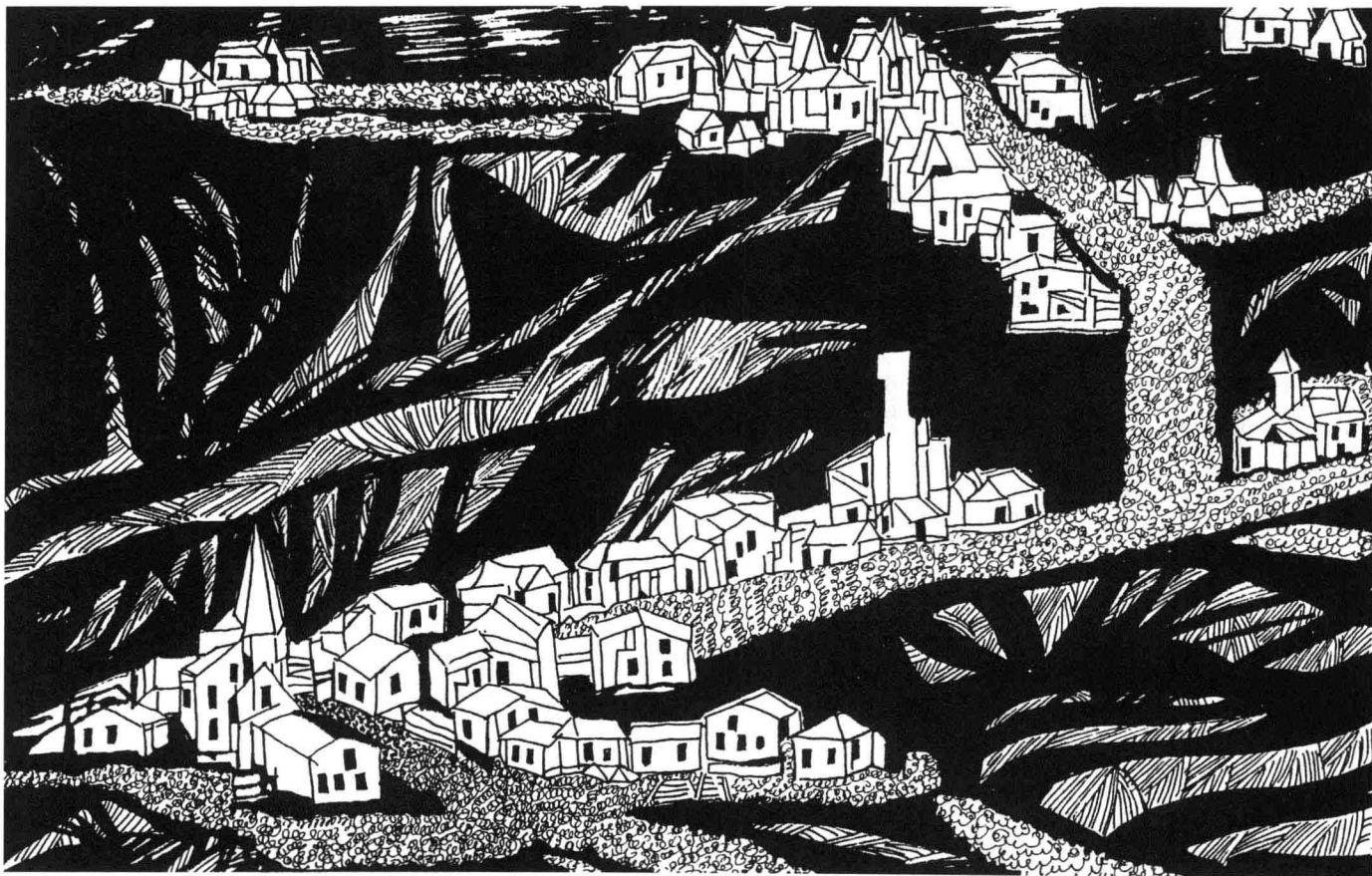

图5

6 金字塔式构图

当画面中心物象或外轮廓呈金字塔形可称为金字塔式构图。这种构图特点是稳定感强，主题突出，庄严肃穆。如：图6 东山魁夷的“富士山”

图6-1

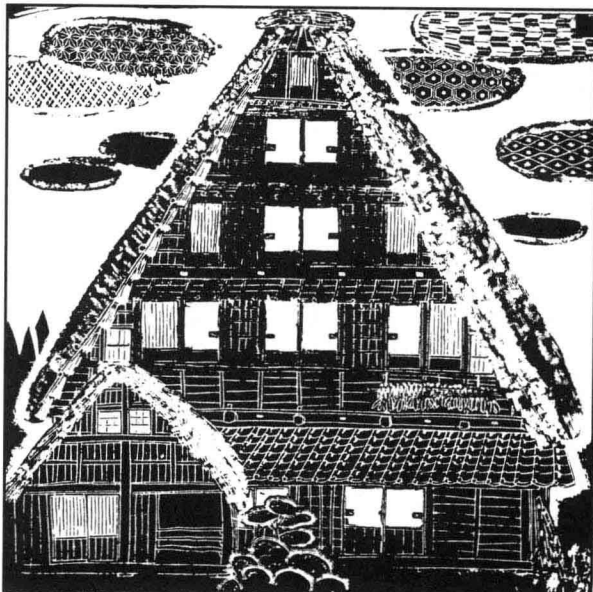

图6-2

7层叠式构图

这种构图的特点是打破正常“焦点”透视的常规，吸取中国画的“散点透视”法，排除近大远小，近实远虚的透视规则，画面中的所有物象都是层层重

叠，远近大小差别不大，而且形与线的刻画都很明显、清晰，这种表现方法，虽然不符合透视原理，但在感官上，空间、深度、层次都体现出来。如：图7

图7

第四章

风景装饰构图的三要素

构图三要素是非常重要的，它对画面的色调、整体感、均衡感起决定作用。这就要求我们在构图中必须重视它。

1 明确画面的基调

一般在画面中，黑白灰都要出现，只是各自占有的比重在各个画面中有所不同。我们可以把黑、白、灰分别比作音乐中的低音、中音和高音，三者只有相互的对比中才能显示出各自的特色和表现力量。也就是说三者在绘画中总是互相映衬的。然而在一个画面中总要有个主要倾向，以其中一个为主，这就是画面的基调。

画面的基调有三个：

① 亮调子(明调子)。

“明调子”是以白为主的，它的特点：画面效果明快、轻松、舒畅和悦目。如：谢洛夫的《桃子和少女》

② 灰调子。

“灰调子”基本有两种，一种是中灰，这种调子给人感觉是柔和、缠绵和清静、逸人的情调。如：莫奈的《日出》。另外一种偏灰暗的深灰，它的特点是：画面笼罩着沉闷、凄凉的气氛，透着忧郁、伤感和迷茫的情绪。如《梅杜萨之筏》

③ 暗调子。

以黑、灰为主的画面，可称为“暗调子”，一般利于表现沉着、稳定、庄重和严肃的感觉。在某种情况下，还可能呈现低沉、阴暗以至凄凉的气氛。

由此看来，明确画面黑白灰处理的基调在构图中是十分重要的。

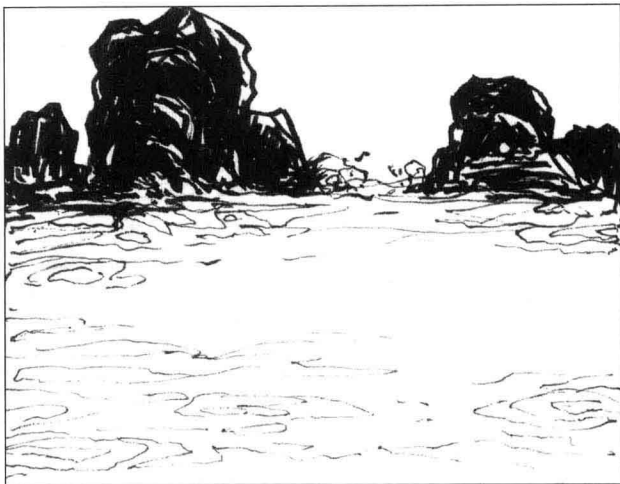
2 黑、白、灰交错变化

黑、白、灰交错变化是加强画面的呼应与穿插关系，是形成画面的内在联系和节奏与韵律的变化的命脉。在黑、白、灰的交错变化中，应注重黑、白、灰的主次的次序关系。做到既集中又变化有致，才能不失整体感。

我们分析一下下图的三个画面：

甲图：黑、白、灰面积相等，各个独立，三个色块互不联系，画面显得呆板、凝滞而缺乏生气。

乙图：由于天上加有海鸟，水中加有几组大小不等的礁石，画面黑、白、灰既穿插又呼应，色块的疏

甲图

乙图

图 8

丙图