

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 18620071151665

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

曲线, 充满人文关怀的气质符号

——浅析曲线符号在设计中的应用

Curve, the temperamental symbol of humanities

-----Research on the application of curve in design

作者姓名: 张一博

指导教师姓名: 戚跃春 副教授

专业名称: 设计艺术学

论文提交日期:

论文答辩日期:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2010年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 曲线研究的概况	1
1.1 曲线研究的背景概况	1
1.2 本文研究目的和意义	1
1.3 曲线的符号学意义	2
第二章 曲线之美	3
2.1 东方艺术中的曲线	3
2.2 西方艺术中的曲线	4
第三章 曲线的形态特点和情感特质	7
3.1 曲线的形态	7
3.2 曲线的特点	8
3.3 曲线的情感特质	8
3.3.1 曲线具有包容、圆通、隐忍的情感特质	8
3.3.2 曲线具有抒情、浪漫的情感特质	9
3.3.3 曲线符号具有女性气质	10
第四章 曲线的人文关怀精神	11
4.1 生理的需要——舒适	11
4.2 心理的需要——装饰	12
4.3 情感的需要——抒情	12
第五章 曲线在设计中的应用	14
5.1 曲线在建筑造型设计中的应用	14
5.2 曲线在服装设计中的应用	16
5.3 曲线在产品中的应用	16
5.4 曲线在平面设计中的应用	17
5.4.1、曲线在海报设计中的应用	17
5.4.2、曲线在企业标识设计中的应用	19
5.4.3、曲线在包装设计中的应用	20

5.5 现代语境下曲线的新生意义.....	22
结 语	24
参考文献	25
致 谢	26

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Chapter One	the profile of curve research	1
1.1	the Background of curve research'	1
1.2	the purpose and meaning of curve research	1
1.3	the significant of curve semiology	2
Chapter Two	The beauty of curve	3
2.1	the curve in Eastern Decorative Arts	3
2.2	the curve in western Decorative Arts	4
Chapter Three	The morphological feature and emotional properties of curve	7
3.1	Curve morphology	7
3.2	Curve Feature	8
3.3	The emotional properties of Curve	8
3.3.1	Curve possesses the emotional properties of tolerance, flexibilities and endurance	8
3.3.2	Curve possesses the emotional properties of lyricism, romantic	9
3.3.3	Curve possesses femininity	10
Chapter Four	The humanities spirits in curve	11
4.1	physiological needs-----comfortable	11
4.2	psychological needs----decorative	12
4.3	emotional needs-----lyric	12
Chapter Five	the applications of curve in design	14
5.1	curve's application in architectural design	14
5.2	curve's application in fashion design	16
5.3	curve's application in produce design	16

5.4 curve's application in graphic design	17
5.4.1 curve's application in poster design.....	17
5.4.2 curve's application in business logo design.....	19
5.4.3 curve's application in package design.....	20
5.5 new significance of curves in modern context	22
Conclusion	24
References	25
Acknowledgement	26

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

当国际主义风格肆虐全球设计领域时，人们被笼罩在这种单调乏味、无人情味的噩梦之中。虽然国际主义风格具有明确简单，功能性强，利于工业生产的优点，但它千篇一律、冷漠机械的几何直线形式和反装饰的设计理念漠视了人的心理需求和情感需求，受到人们的厌恶。而在后现代思潮和多元文化及观念的影响下，具有深切人文关怀的装饰元素——曲线符号则引起人们的关注。

曲线来自自然。流淌的河水，缱卷的枝叶，片片飘落的花瓣，人优美的体态，柔软的卷发，奇巧的贝壳……无疑不自然地展现曲线之美。曲线是人们伴着自然的交替变化，历史的变迁而提炼和萃取出的对自然之物的联想和抽象概括。人们提炼出的曲线运用在服饰、器具、家具、建筑等等的设计之中，形成了不同的装饰文化，既满足了功能的需要，又满足了观赏与审美的需要。

曲线，充满人文关怀的气质符号。无论是视觉上还是心理上，曲线都给人以美感和亲切感。它是人们徒手绘制或用工具绘制的线条样式，它依照人的意愿和心理而变化，最能表达人的情感和愿望。可以说曲线是人的内心变化的外在写照，是心灵轨迹的外显形式。曲线具有包容、圆融、浪漫等的情感特质能表达人的心意，传递人的心声。曲线具有形式多样，装饰性强，情感丰富，灵活变通等特点。在设计中，曲线的装饰性满足了人们追求个性的需求，曲线的灵活性最能体现人体工学对人的细致入微的关照，曲线浓浓的人情味最能表达设计对人深切的人文关怀。曲线符号极大地拉近了设计与人的距离，使其交流更加密切，为设计师诉求的情感表达奠定了基础。

通过本文的研究，为人们揭开曲线美丽面纱背后的神秘色彩和文化内涵，探究曲线应用在设计中的现实意义和美学价值。

曲线符号应成为当今我们巧妙运用的形式，值得我们深入研究。

关键词：曲线；人文关怀；设计

Abstract

Curves--- the most romantic and decorative symbols, are inspired by nature. The beauty of curves is embodied by flowing river, hanging branches, falling petals, graceful posture, lovely curls, precious shells, etc. Curves are the imagination and abstract of nature with natural alternation and history vicissitudes. The epurate curves are used for the design of clothing, utensil, furniture, architecture and so on, which forms different decorative culture. They meet not only the functional needs but also aesthetic needs.

Curves are symbols which embody the characters of humanistic care. Either visually or psychologically, the curves give a sense of beauty and intimacy. They are line styles which are drawn either manually or by tools. The curves which develop with the wishes and psychology of the people can best express human emotions and aspirations. It can be said curves are the external reflection of emotional changes and the explicit form of spiritual path. Curves include the emotional characteristics of tolerance, harmony, romance and so on to express feelings and mind. Curves of various forms are decorative, expressive, flexible ,etc. In design, the decoration of curves meet the needs of people seeking personality; the flexibility of curves best embody the meticulous care of the ergonomics to humans; the serious human touch best express the deep humanistic care.

Curve symbols make a more closed distance and exchange between design and people and lay the foundation of emotional expression for designers.

The article explored the laws of beauty, reveal the emotional factors implied by curves and analyzed the applications of curves in modern design. Through our research we uncovered the beautiful veil of the mystery and cultural connotation, explored the realistic significance and aesthetic value in design.

Curve symbols in design are actually the style of ingenious application and worth deep study.

Key Words: Curve symbols; humanistic care; design

第一章 曲线研究的概况

1.1 曲线研究的背景概况

改变世界设计面貌的现代主义运动在战后六十、七十年代发展成为影响世界各国设计的垄断性风格——“国际主义”风格。国际主义设计具有高度理性化、强调功能、反装饰性、形式简单、冷漠机械等特点，追求极减和极简的形式目标是其核心。它的千篇一律的几何直线形式和反装饰的设计理念抹煞了人的个性需求，漠视了对人本身的心理需求和情感需求的关注。

随着社会的发展，人们的意识形态和消费观念正发生着巨大的改变，呈现出多元化、多层次性的特点和趋势。人们追求的不只是物的使用价值，更注重物所暗含的文化价值、审美价值、情感个性。这样的要求必然要进行适量与必要的装饰。而单一的“国际主义”风格已不能满足人们的心理需求和审美观念。正因为此，“国际主义”风格设计在后期受到后现代主义设计思潮等多元文化及观念的挑战，并逐渐走向衰退。

在多元文化、多元意识形态影响下的今天，充满个性和深切人文关怀的后现代装饰元素——曲线符号应成为我们关注和应用的形式。曲线具有形式多样，风格多变，情感丰富等特点。曲线是人的内心变化的外在写照，是心灵轨迹的外显形式。它是人们徒手绘制或用工具绘制的线条样式，它依照人的意愿和心理而变化，最能表达人的情感和愿望。在设计中，曲线的灵活变通的特性最能体现人体工学对人的细致入微的关照，最能表达设计对人的深切的人文关怀。在此背景之下，研究曲线在设计中的运用是非常有意义的。

1.2 本文研究目的和意义

本文研究的目的是：探索曲线的形式美的规律，揭示曲线暗含的情感特质，分析曲线在现代设计中应用的境况和意义。通过本文的研究，为人们揭开曲线美丽面纱背后的神秘色彩和文化内涵，探究曲线应用在设计中的现实意义和美学价值。

1.3 曲线的符号学意义

曲线符号，最具浪漫主义色彩和装饰特征的造型符号。曲线符号有个三个层次的含义，分别是：第一，曲线本身是一种具有装饰性的造型形式，它来自于人们对自然之物的提炼和抽象，本身具有独特的形态和特点。正是因为如此曲线具有天成的亲切感，比其他的平面符号更具感情色彩，它与人的交流也更为密切。第二，曲线符号本身作为一种形式会让人联想到与之外在结构相似的另一物，并且会让人产生相应的属性特征的联想。如当人们看到波浪线自然会想到海浪波涛，还会产生起伏、流淌的动感和韵律感的联想。第三，曲线形态的变化活动可以形成更加丰富的形式结构，这些结构受时间、环境、观念、文化等方面的影响，会产生不同的风格，并传递出相应的信息。如由曲线的两种形式 S 线和圆构成的太极图受中国文化的熏陶，是中国文化的符号，它传递出的是中国精神、文化和气质等等。

第二章 曲线之美

曲线存在于自然。连绵的山脉，流淌的河水，弯弯的新月，缱卷的枝叶，片片的花瓣，人的体态，柔软的卷发，裙上的花边，摇曳的飘带，奇巧的贝壳……

人类从古代开始就从大自然中得到奇妙的灵感：奔跑中肥壮的动物，静静地生长的植物，日月的交替，风云雨雪的变化，等等。人类崇拜并热爱自然，用自己的方式记录了自然中曲线的存在。在他们的抽象与提炼之下，记录的结果形成了带有特殊意义的图形、符号。这些美丽的图形符号留存在生活中，留存在历史中，形成了工艺、服饰、绘画、书法、文学作品、舞蹈、建筑等艺术。

2.1 东方艺术中的曲线

以中国为代表的东方装饰艺术是东方文化与智慧的结晶。东方人独特的思维方式和气质性格形成了众多曲线造型的势态，也就形成了柔美精巧、丰富多变、飘逸有神、蕴意深刻的典型的艺术特征。不同历史时期，曲线艺术具有不同的特征和文化内涵。

仅以中国装饰艺术为例，感受东方艺术中的曲线的多姿多彩及其文化气息。

第一，绘画艺术中的曲线美。中国画体现了中国人追求圆满和谐的理想。中国画传神、凝练、灵动。线条是中国画的灵魂。中国画线条没有绝对的直线，多为曲线，用曲线表示柔美、飘逸、灵动、雅致。曲线表现了物象的不同特质，并最大限度的抒发作者的情感。或浓、或淡、或粗、或细的曲线传达给了观众不同的审美体验。中国画的笔锋变换无穷，刚柔并济。曲中有直，直中有曲，气韵神传，遒劲美和温柔美的和谐统一。

第二，文化符号中的曲线美。太极图是造型精美的中国古代哲学文化符号。太极图中的“S”曲线将图清晰地分为阴阳两仪。“S”曲线使阴阳结构均衡对称，二者相互独立、相互联系，你中有我，我中有你。能量均衡、地位平等。在“S”曲线的分离下，阴阳两部量势交替，对立而和谐，旋转运动，最终形成圆。太极图中的“S”曲线和圆是曲线的两种极优美的形式。均匀、平衡，韵律感十足。

第三，传统纹样中的曲线美。中国的传统纹样善从具象题材中抽象出带有观念性的形式，带有中国人追求的“柔美、灵动、气韵”情调和明显的曲线美的特点，如云纹、水纹、佛教纹等等。古人把云视为自然之中大吉大象的神秘之物。正是由于对云的崇拜与敬畏，不同历史时期形成了具有不同形态、不同性质特征和不同情感内涵的云形图案，造就卷云、流云、朵云、团云、叠云等千差万别的形象。云纹的总体特征是云纹内的点向外扩展成螺旋和卷曲的形态，具有旋动感、飘逸感、生动感、写意感、神秘感。在中国传统纹样中，水纹象征圣洁、高尚和公正无私等。常见的水纹多用波状线的形式，律动感十足。佛教在晋代传入中国，经过在中国这块沃土的发展，形成了具有中国味道和特色的佛教图案。莲花、缠枝以及飞天是佛教图案的常用装饰纹样。莲花纹拥有优美精巧的线条和富于变化的视觉形象，如单瓣和双瓣、层层叠叠、飞飞散散的变化形式等等。飞天多为少女的形象，翔空飞舞，姿态优美，裙带飘逸，线条柔美，灵活多变。

等等这些元素被用在器具、服饰、纺织、工艺、家具、建筑等等领域之中，它们历经风雨不但没有被历史洗去，反而被赋予了浓厚的中国文化、中国情感和中国精神，它们的形态和特点体现了中国装饰艺术的魅力。中国装饰艺术深受世界各国人民的喜爱和推崇，甚至影响许多国家的文化。

2.2 西方艺术中的曲线

西方传统艺术忠于再现客观存在之景，而不强调观念与意境，具有写实性与叙事性的特点。无论是绘画、装饰纹样、工艺、设计等等都具有这样的特点。西方艺术的曲线也是对自然元素的客观再现，具有写实、立体、繁复的特点。

我们先以法国洛可可时期和英国维多利亚时期的装饰艺术为例，感受西方传统艺术中的曲线的曼妙及其情感内涵。

洛可可时期的装饰艺术充满了享乐、奢华和女性主义的色彩。洛可可风格特别注重装饰的表现，善从东方装饰、中世纪等的装饰艺术中吸取灵感。是东西方文化结合的一种艺术形态。风格繁缛精致、奢美华贵、纤巧妩媚，以岩石和贝壳装饰为其特色，常用C形、S形、漩涡形等曲线为造型的装饰元素，构图遵循非对称性法则，色彩柔和，工艺极其精湛。

洛可可时期的建筑在巴洛克风格追求线条韵律感、量感和空间立体感的基础上,更加讲究室内壁面的形式美,强调繁复多变的曲线运用。建筑设计师们善于运用花朵、草茎、棕榈、海浪、泡沫、贝壳等等曲线图案作装饰。在家具设计中,曲线设计也改变了原貌。摄政时期桌腿与凳腿就有了新的改进。由原来的直式变为弯式,家具外形多采用螺旋花卷、蚌纹、茛苕的叶簇等植物枝叶或丝带形象装饰。线条流畅自然,充满美感。路易十五时期,家具受中国、日本东方装饰的影响,漆工艺盛行。家具善用S形的腿并加入东方装饰元素及工艺,东方装饰痕迹明显。设计师还设计出饼形茶桌、曲面衣橱等等具有曲线造型的家具。一些饰品盒的外型设计,极尽装饰之能事。盒子外观充满植物元素的花边,并镶嵌宝石,让人爱不释手,过目难忘,把曲线装饰发挥到极致。

19世纪维多利亚时期的装饰也具有强烈曲线装饰的特点。维多利亚时期社会全面发展,是英帝国的全盛时期。英国的艺术设计方面也呈现出繁琐,复杂、过分装饰等特点。绘画上,以古典神话为中心,选用故事性的题材,写实性强,充满浪漫主义和神话色彩,画面富有装饰性。维多利亚时期的字体设计出现具有曲线特征的装饰,如螺旋线,波浪线,自由曲线等。花边字体,图案式字体是常见的字体形式。随着工艺、技术的不断进步,繁琐字体装饰达到巅峰的地步,并把这种装饰倾向广泛地带入其它的设计领域。平面设计方面,无论是广告设计还是海报设计和书籍装帧设计的版面边缘运用大量繁琐图案、边框,画面具有明显的故事性情节,排版是极为拥挤的。版面设计风格繁琐,运用曲线装饰力求华贵的效果。

与维多利亚时期繁复性、奢华感及矫揉造作的曲线美不同,19世纪末20世纪初的“新艺术”运动倡导的是极具自然主义气息的曲线之美。“新艺术”运动主张自然中不存在直线和没有完全的平面,崇尚充满自然气息的曲线和有机形态的装饰。新艺术运动风格常是枝条、花卉、藤蔓、昆虫等制造的曲线缠绕的效果,细腻幽雅,具有浪漫主义和神秘色彩。这种风格体现在饰品、纺织、家具、建筑、平面等设计中。如女士的头饰,蝴蝶、花朵、枝蔓自然的结合,强调的是自然气息和装饰性,美观大方,不追求繁复。“新艺术”运动的风格自然、清新、柔美但绝不过分,绝不造作。

上述三种艺术风格具有不同的曲线美。它们多少都有一些历史的遗憾，但它们把不同文化背景、不同风格的曲线之美淋漓尽致的展现我们面前，为我们今天的设计提供了宝贵的学习之源和借鉴之源。

厦门大学博硕士论文摘要库

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库