

【设计形态教学新思维系列丛书】

设计

基础表现

THE BASIC FORM
OF DESIGN

夏洁 著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

设计基础表现 / 夏洁著. — 南京: 东南大学出版社, 2013. 5

(设计形态教学新思维系列丛书)

ISBN 978-7-5641-4165-3

I. ①设… II. ①夏… III. ①艺术—设计 IV.
① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 068367 号

书名: 设计基础表现

作者: 夏洁

责任编辑: 曹胜玫

责任印制: 张文礼

书籍设计: 夏洁

图片处理: 夏霖 程鑫

出版发行: 东南大学出版社

出版人: 江建中

社址: 南京市四牌楼 2 号 (邮编 210096)

经销: 各地新华书店

印刷: 南京精艺印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 9

字数: 300 千字

版次: 2013 年 5 月第 1 版

印次: 2013 年 5 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5641-4165-3

印数: 1 ~ 3000

定价: 58.00 元

凡有印装质量问题, 请与营销部联系调换。电话: 025-83791830

北航

C1652407

【设计形态教学新思维系列丛书】

设计

基础表现

THE BASIC FORM
OF DESIGN

夏洁 著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

本著作同时为

■ 浙江省教育厅科研资助项目成果
(Y201223507)

■ 浙江省社会科学界联合会研究课题成果 (2012N025)

夏 洁【浙江工商大学】

作者毕业于江南大学(原无锡轻工大学), 2004年获得设计艺术学硕士学位, 同年任浙江工商大学艺术设计学院专业教师至今。主要研究方向为设计基础教学与数字媒体方向专业教学。

建议上架: 艺术设计、教材

ISBN 978-7-5641-1416-3

9 787564 141653 >

定价: 58.00元

013044413

J06
258

设计基础表现

夏洁 著
东南大学出版社

北航

C1652407

J06
258

目录

CONTENTS

前言 06

一、内容与形式的界定 06

二、内容与形式的关系 06

三、形式的多样性 08

发现阶段 THE DISCOVERY STAGES

第一章 11 物的采集与选择

一、采集的范围 12

二、课题物件采集 14

第二章 25 物的观察与认识

一、观察的范围 28

1. 整体与局部 28
2. 表面与本质 30
3. 常态与变态 32

二、观察的方法 34

1. 换视角观察 34
2. 比较观察 36
3. 间接观察 38

设计实践与应用 40

重现阶段 THE REPRODUCTION STAGES

第三章 43 物的写生与记录

一、记录形体 46

二、记录形体与材质 50

三、记录形体、材质与色彩 54

设计实践与应用 58

第四章 61 物的生成与变化

一、简化与归纳 64

1. 外形归纳 64
2. 结构归纳 66
3. 色彩归纳 66

二、强调与夸张 68

1. 形体夸张 68
2. 动态夸张 70
3. 神态夸张 70
4. 色彩夸张 72
5. 透视夸张 72

三、想象与添加 74

1. 形态添加 74
2. 图案添加 76
3. 色彩添加 78
4. 肌理添加 78

设计实践与应用 80

第五章 83 物的呈现与表达

一、表现工具 86

1. 传统工具 86
2. 现代工具 88
3. 不是工具的“工具” 90

二、表现载体 90

1. 纸张类 90
2. 非纸张类 92

三、表现媒介、材料 94

1. 绘画颜料 94
2. 表现材料 96
3. 现成品 100

四、表现技法、工艺 104

1. 剪切、雕刻等 104
2. 压印、拓印等 106
3. 喷洒、滴淌等 108
4. 拼贴、堆积等 110
5. 刺绣、编织等 112
6. 综合表现技法 114
7. 其他表现技法 114

五、表现空间 116

1. 2.5 维空间 116
2. 三维空间 118
3. 四维空间 118

设计实践与应用 120

第六章 123 物的借鉴与转译

一、转译的范围 126

1. 设计 126
2. 绘画 128
3. 手工艺 130
4. 摄影 132
5. 雕塑 132

二、转译的元素 134

1. 图形元素 134
2. 色彩、肌理元素 136
3. 风格元素 138

设计实践与应用 140

参考书目 142

前言

一、内容与形式的界定

内容是设计存在的基础，形式是设计内容的外部表现方式。

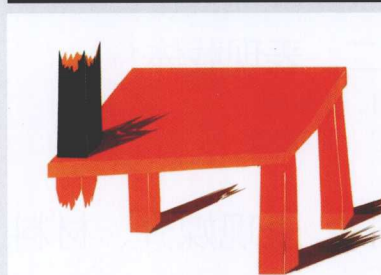
视觉设计的内容，是视觉设计中所需要传达的信息。视觉设计中的形式是承载这些内容的形象的艺术语言，包括形态、色彩、质感等各种形式元素以及它们的组合关系。

二、内容与形式的关系

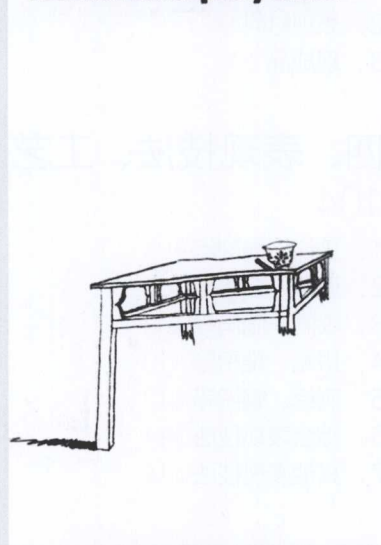
一方面，内容决定形式，形式受内容的限制，以内容的有效传达为前提。一个优秀的设计必定是形式对内容的完美表现。

另一方面，形式在服从内容的同时，也具备相对的独立性，正因为如此，设计者对形式表现的追求才有实现的可能。这里所说的形式的相对独立性，是指形式可以成为独立的设计要素，但本质上难以脱离内容。

不能因此而否认形式研究的重要性，对形式表现的研究是必不可少的。形式对内容有一定的辅助作用：（1）辅助表达内容。设计形式可以直观的呈现抽象概念。（2）辅助诱导交流。形式可以超越语言、文字等障碍，更易于解读。（3）辅助渲染气氛。形式有利于增强画面的艺术效果，有助于观者潜意识的判断与决策。

Formosa autoteophely sith...

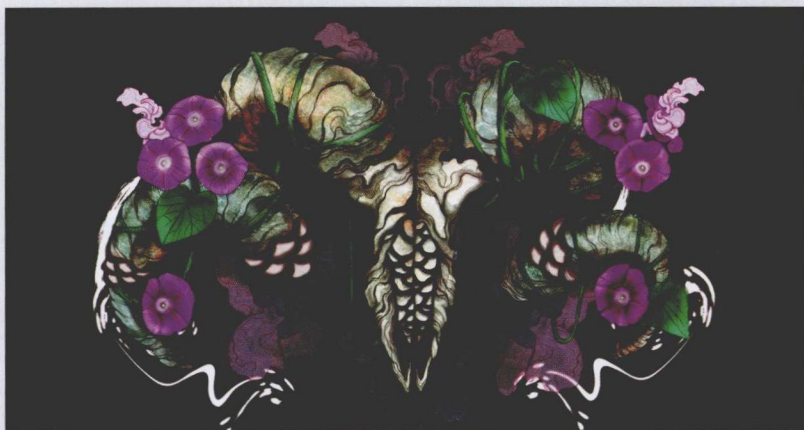
“台湾回归”主题大学生竞赛参赛作品，李俊等设计。三幅作品不约而同地选用了缺桌腿的桌子形态来表达期盼“回归”的内容，创意相同，但各自桌子的表现形式则不同。

《宝猪百相》生肖图形入选作品，黑马编著，韩新顺等设计。上图为亚军作品，下图为入选作品。两幅图形作品创意相同，但下图在表现形式上缺乏中国人强调的“幸福感”。

“小天鹅杯”大学生竞赛参赛作品，顾媛媛等设计。上图 of 金奖作品，下图为入围奖作品。两幅作品在内容、概念表达上撞车，都选用了曲线板的负空间来表现主题形象，但从表现形式上看，上图的表现更能辅助传达理性、规则、标准的设计感。

“RUN YOUR JEWELS” 数字媒体竞赛第四期参赛作品，Nicolas Monin-Baroille 等设计。该竞赛每期由一位设计师指定并上传高质量的主题原形，其他参赛设计师分别以这个主题原形为设计依据，展开个性化的数字形式表现。

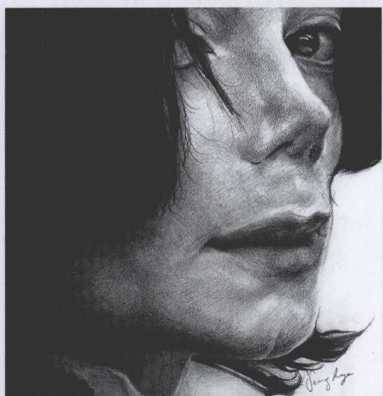
三、形式的多样性

如果说视觉设计是为了辅助信息的有效传达,那么“设计内容”与“设计形式”之间实际上是“说什么”与“怎么说”的关系。同一个要诉说的内容有多种形式的“怎么说”,所以,形式与内容并不是一对一的关系。换言之,同一内容可以有多种多样的形式,即形式的多样性。

艺术史和设计史也都证明了形式本身是灵活可变的,具备多样性,一切现已总结出的形式表现都不可能涵盖全部的形式表现,也不可能预示着所有未来的形式表现。书中所列举的设计表现形式并不能涵盖所有,只是起到一个抛砖引玉的作用。设计者可以在此基础上延伸出更多的形式表现,创造出无穷的表现效果来。局限设计者的,仅仅是自己的想象力。

如前所述,同一个要诉说的内容有多种形式的“怎么说”。但是在多种形式的“怎么说”里,只有一种说法能够最有效地帮助内容信息的表达。同理,在对同一内容的众多表现形式中,也只有一种表现形式能够最恰当地传达出信息。设计者只有了解了形式的这种特性并灵活掌握后才能实现自由而理想的表达。

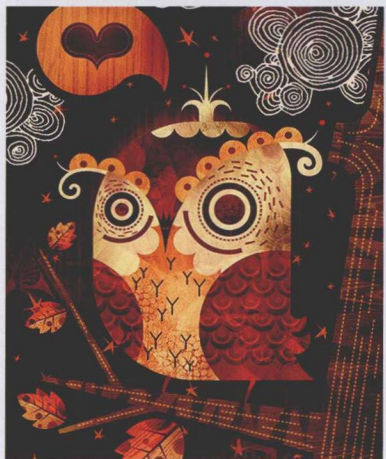
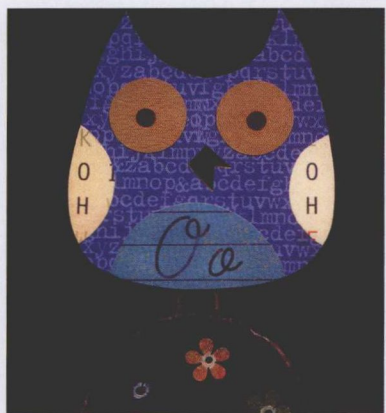
本书分为“发现”、“重现”和“表现”三个板块,以单体物件的基础表现为例,从“发现”物件,到“重现”物件,进而到“表现”物件,循序渐进地介绍物件形式表现的方法和形式表现的语意。设计者在这里可以掌握一定的设计表现方法,拓展自身的表现语言和能力。设计者在这里还可以领会不同形式的潜在语意,最终能够根据设计目的、设计内容,合理地应用形式。

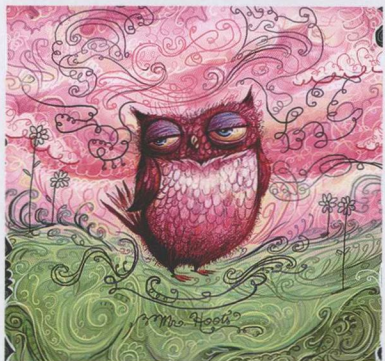
迈克·杰克逊人物插画(1), Admhire 等设计。
各国艺术家、设计师从不同的视角提炼出人物最具代表性的特征元素,用艺术的表现方式致敬杰克逊。

迈克·杰克逊人物插画(2), Admhire 等设计。

猫头鹰图形(1), Alberto Cerriteno 等设计。各国设计师、艺术家分别从猫头鹰的形态构造、行为表现、性格特征等方面出发,表现出不同形象的猫头鹰:智慧、公平、可爱、权威、理性……

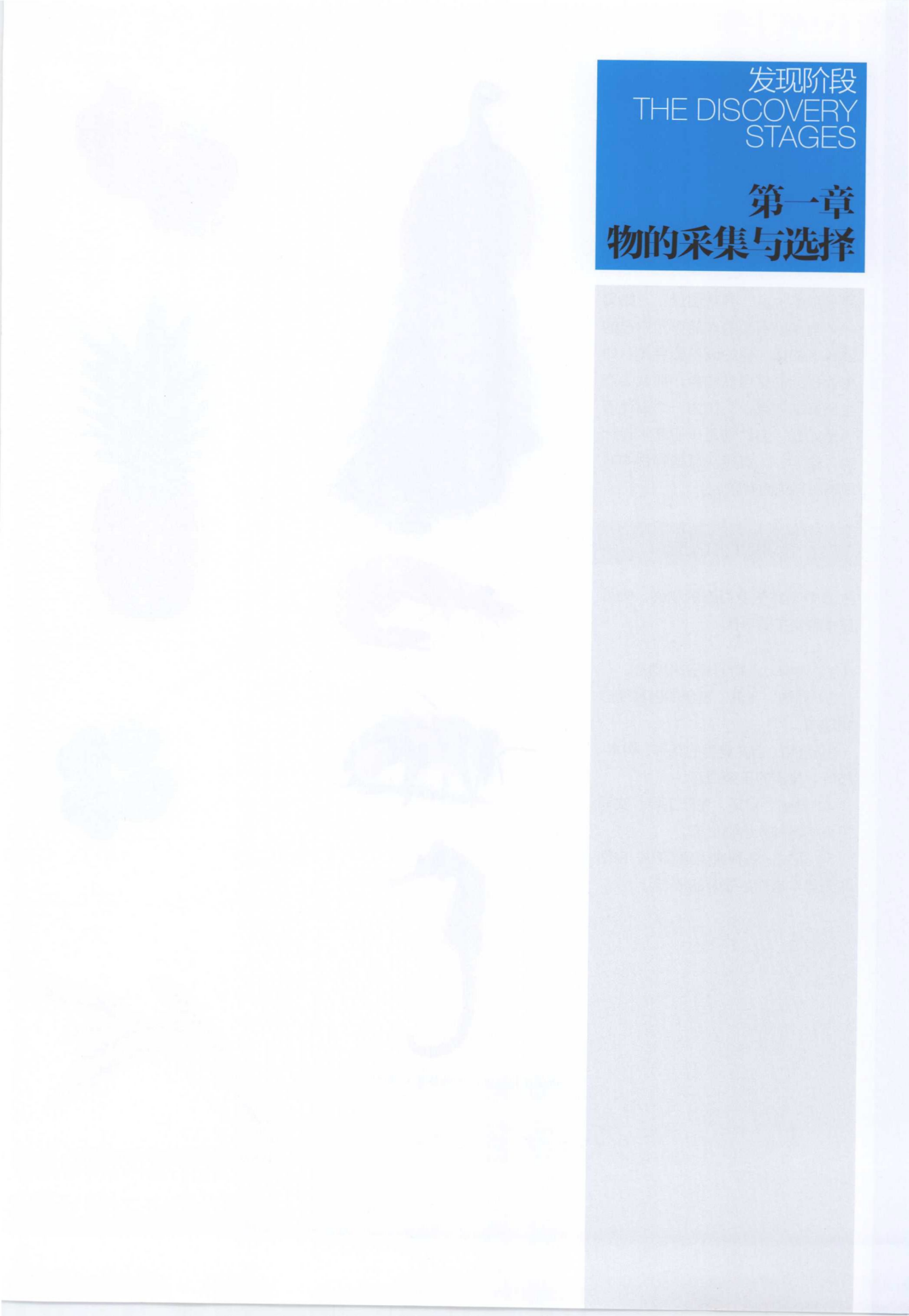
猫头鹰图形(2), Alberto Cerriteno 等设计。

猫头鹰图形(3), Alberto Cerriteno 等设计。

发现阶段
THE DISCOVERY
STAGES

第一章 物的采集与选择

发现阶段 THE DISCOVERY STAGES

第一章 物的采集与选择

列奥那多·达·芬奇说过：“如果一个画家以别人的作品作为自己的鼓舞者的话，他的画不会完美；如果他研究的是自然物象，那就会产生良好的效果。”作为一个设计者也是如此，自然物是一切艺术设计的“原型”，直接从原型物件中吸取精华将更为有效。

一、采集的范围

生活中充满千姿百态的物件。物件原型种类主要包括：

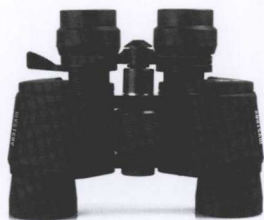
- (1) 人物。人物的姿态和动态。
- (2) 动物。飞禽、走兽的各种姿态和动态。
- (3) 植物。自然界里的花卉、树木、枝叶、果实的千姿百态。
- (4) 器物。用具、生产工具、交通工具等各种人造物形态。
- (5) 景物。各种大型建筑物、自然景物等丰富而且复杂的形态。

动物及相关可选的物件素材举例。

植物及相关可选的物件素材举例。

器物及相关可选的物件素材举例（1）。

器物及相关可选的物件素材举例（3）。

器物及相关可选的物件素材举例（2）。

二、课题物件采集

无论自然物，还是人造物，本书中将统称为“物件”或“物件对象”。

每一种物件都有各自的造型、结构、材质，呈现出丰富多彩的形态，理论上讲都可以用作课题选择的表现对象。

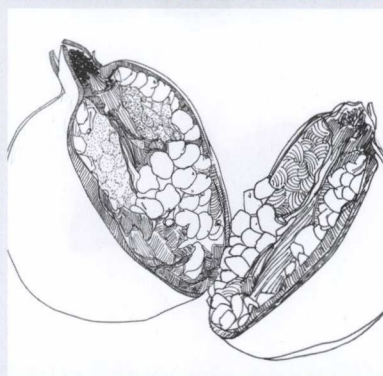
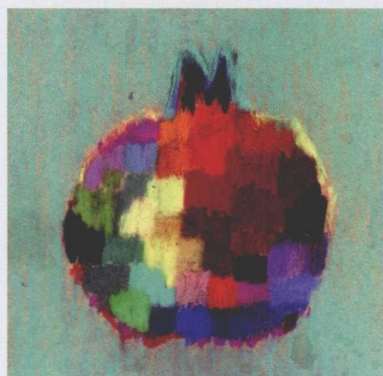
但是，作为设计基础表现的课题物件，设计者选择时必须考虑到后期表现创作的延展性，于是需要注意：

(1) 各种建筑、自然景物等因为其复杂性，不作为本书中设计基础表现的选题对象。课题所确定的主题物暂且定在动物、植物、人物、人造器物等小型单体物件。

(2) 课题所确定的主题物必须是一个具有鲜明特征的、容易被识别的物件。这种主题物容易被表现，在后期的表现创作中可以有较大的延展空间。

设计实践：留意身边的物件，从这些不同造型、结构和材质的物件中确定课题所要表现的备选物件。

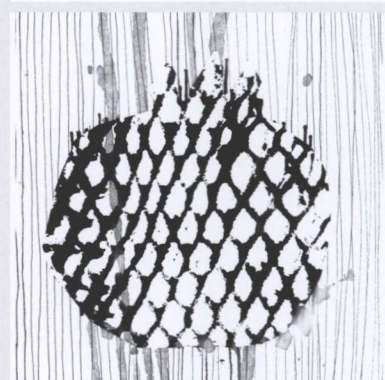
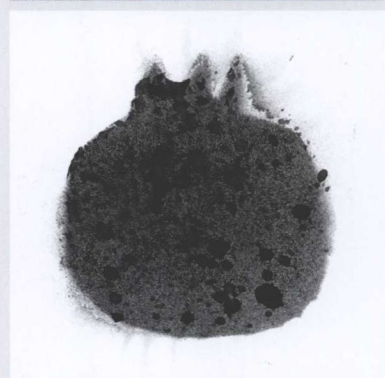
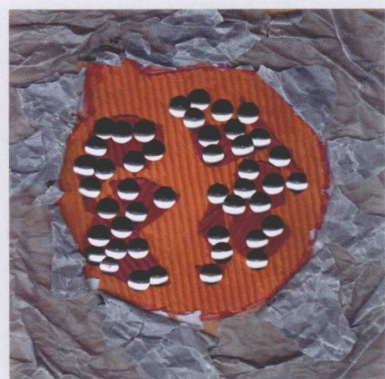
本页图例为植物类课题物件的设计练习，指导教师：夏洁。

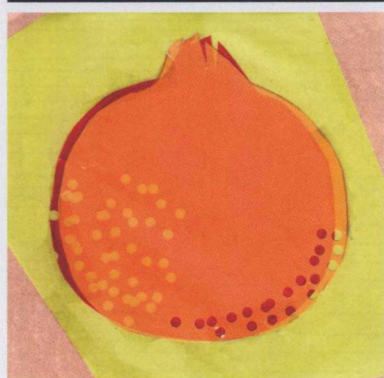
石榴(1)，邴君设计。

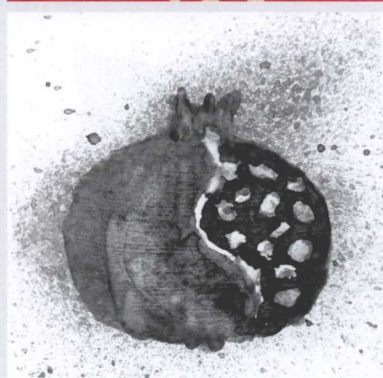
石榴(2)，邴君设计。

石榴 (5)，邴君设计。

石榴 (3)，邴君设计。

石榴 (4)，邴君设计。