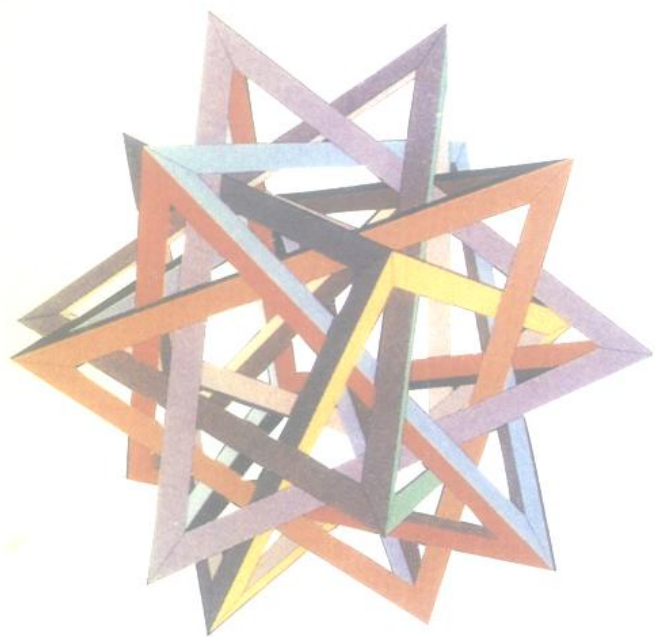
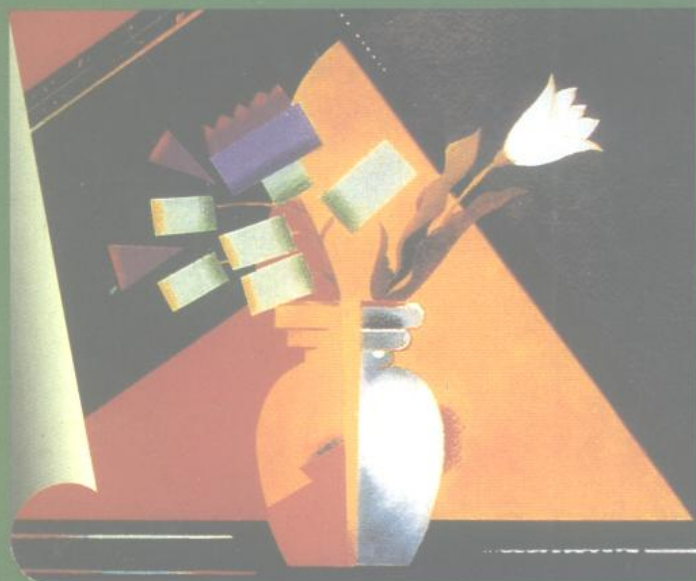

ZHUANG HUANG SHE JI JIAO XUE

丘斌 著

装潢设计教学

江西美术出版社

丘斌 著

装潢设计教学

江西美术出版社

ZHUANGHUANGSHEJIJIAOXUE

责任编辑 刘熹奇
装帧设计 丘 斌
摄 影 丘 斌

DK01/21

装潢设计教学

丘 斌 著

江西美术出版社出版

(南昌市新魏路17号)

江西省新华书店发行

福建彩色印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 8

1997年10月第1版

1997年10月第1次印刷

印数 1—5,000

ISBN 7-80580-437-0 J·404

定价: 32.00元

序

卷轴、字画、潢纸、装裱。

色彩、包装、装帧、展示。

倘若请你在上面两组词中为“装潢”圈一道定义,年轻的读者会不加思索地选中后组,而多数人则会理直气壮地指定前组。殊不知,魏晋以来的装潢工艺已远远超出了自己的原始范畴,它毫不客气地将舶来词 DESIGN(设计)的精华“洋为中用”,组合了华夏设计艺术的最佳拍档,为民族的文化长卷抹了一笔浓彩。

是什么时候,老祖宗传统的装潢含义同外埠现代设计意识握手言欢的呢?我们且不作考究。总之,社会的需要和分工,商品经济的发展引起的这个演变、融通和飞跃,很令人欣慰,大可为之击节赞叹!

难能可贵的是,不少年轻的朋友对装潢设计艺术情有独钟,总是利用一切机会去学习它去认识它去表现它。然而,面对包罗万象的现代设计专业知识,又颇感茫然。的确,对初学者来说,它有太多的未知数:像现代装潢设计所涉猎的范畴,它与纯绘画艺术的差异与同工,它所必须的造型基础和设计基础,以及设计人应该具备的基本素质等等。

由于长期从事设计教学与设计创作,我始终看重设计人特有的“火眼金睛”,这就是对设计艺术的鉴赏力和洞察力。很难想象一个不懂欣赏的人会成为优秀的设计家。要练就这身本领不可能一蹴而就。写这本书的初衷,就是想遵循古训“授人以鱼仅供食之需,授人以渔则终生享用”,帮助年轻的朋友较系统较全面地接受最基本的设计专业知识,通过学习——实践——观察——认识——思考——再实践的反复过程,列举一批精选出来的最能说明问题解决问题的设计实例,让你在较短的时期内掌握必要的知识和技巧,大胆涉足装潢设计领地,提高你的“视力”。也许,在不久的某一天,在设计大舞台的某一个角落,或是平面广告,或是服装设计,你能独自导演出一部部精彩的活报剧来。到那时,你高兴,我欣慰,书也满意。

作者简介

- 丘 斌 1952 年生于江西省南昌市
- 1978 年始就读于江西师院南昌分院艺术系美术专业,毕业后一直从事美术和设计的研究和创作。擅长漆画、壁画、宣传画,致力于招贴、书籍装帧、包装等现代设计,并潜心美术设计教学。作品曾多次在国内外展出并获奖。先后编著有《中外火花艺术》、《火柴盒上的艺术——火花》、《最新服饰吊牌设计》出版及发表专业论文十余篇等。
- 现为江西师范大学艺术学院美术系副教授
- 中国美术家协会会员
中国工艺美术学会会员
中国漆画研究会会员

序

第一章 概论 / 1

- 一 概念 / 2
- 二 范畴 / 3
- 三 意义 / 5
- 四 设计与绘画 / 5

第二章 基础 / 7

- 一 造型基础 / 8
 - (一) 素描写生
 - (二) 速写
 - (三) 色彩写生
- 二 设计基础 / 13
 - (一) 图案
 - (二) 构成
 - (三) 美术字
 - (四) 工具
 - (五) 表现
 - (六) 构成要素
 - (七) 程序

第三章 实例 / 57

- 一 装饰画 / 58
 - (一) 装饰造型规律
 - (二) 装饰材料与应用
- 二 标志 / 61
 - (一) 特征与规律
 - (二) 表现方法
- 三 广告 / 63
 - (一) 报纸广告
 - (二) 杂志广告
 - (三) 招贴广告
 - (四) POP广告
 - (五) 其它广告
- 四 包装 / 72
 - (一) 包装的分类
 - (二) 设计要求
- 五 书籍装帧 / 74
- 六 CI设计 / 75
 - (一) 理念识别
 - (二) 行为识别
 - (三) 视觉识别
- 七 环艺 / 77
 - (一) 效果图与图纸
 - (二) 效果图与图纸的表现要素
- 八 服装 / 79
 - (一) 服装人体
 - (二) 服装画
- 九 外观造型 / 81

后记

目 录

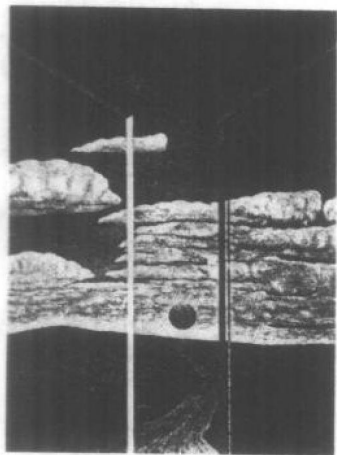
GAILUN

第一章

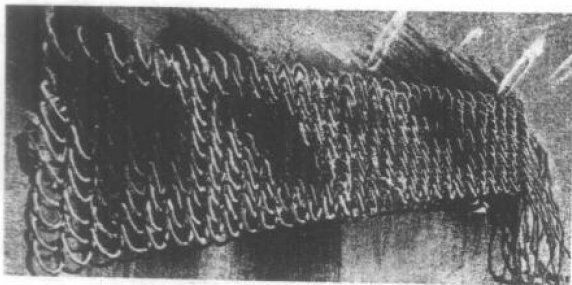
概 论

装饰画

装饰壁挂

标志

毋庸置疑,人类亘古的文化脐带是美术,而作为美术最古老的形态表现——装潢设计艺术,则把人与自然最本质最广泛最密不可分地维系在一起,拓宽了历史的河床,装点了世间万物。

我们从来没有象现在这样认同装潢设计对人类社会活动表面与深层的渗透。它“忽如一夜春风来”,席卷了华夏大地商品经济的王朝,也冲击了中国人的生存空间,展现在我们面前的是一个落英缤纷变幻无穷的大千世界。装潢设计这门美化人们生活的艺术务实而又时新,已成为商品经济发展的宠物,适应着商品的存在、变更和发展。它不啻一个光怪陆离的魔方,任你把玩揣摩,也令你困惑惊喜。

此时的你,或许已经接触到装潢设计的方方面面,也可能只是刚刚萌发想学一点装潢设计的念头,难免被这门艺术的变化无常和跌宕起伏弄得有些无奈。其实,它与其它基础学科一样,是有一定规律可循的。俗话说“万变不离其宗”,“宗”即内在的规律和共性。现在,就让我们一道来认识装潢设计的“宗”,去应它的“万变”吧。这是学习、认识和运用装潢设计艺术的过程,也是你从装潢设计的必然王国向自由王国发展的一次实质性飞跃。

一 概念

装潢 究其本意,“装”即装裱,“潢”即潢纸(古时装裱书画用的潢纸)。用潢后的纸进行裱褙,这一工艺合称装潢。现代人的生活消费、商品交换及诸多方面的往来需要均带有媒介性的艺术形式与之呼应,拓宽了装潢的内容,但并未改变它的基本属性,即永远从属于被装潢的器物或商品本体。

设计 源于外来词 DESIGN,我国最早译为“图案”,后扩展有构思、布局、计划、图谋、打算、工程设计制图等意。汉代许慎曾在《说文解字》中作过这样的诠释:“设”乃“施陈”,“计”乃“会”,意即陈设、汇集、计算。可见,不论中外古今,你都会很容易地发现,设计显然更富于创造性,是一门主导性很强的艺术。

现在,你可以自己给装潢设计下一个相对准

确的定义了。这两个概念的综合运用,不论结构繁简,形体大小,装点丰俭,都必须经历一个计划与步骤的过程,都有一个表现形式和使用手段的思考。这就是我们要探讨的装潢设计。

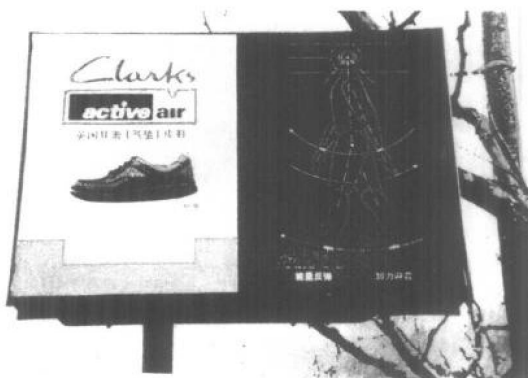
二 范畴

你一定听说过装潢设计还有工艺美术和实用美术的说法,你可知道它还有颇多的别名吗?像视觉设计、传达设计、商业设计、流通设计、艺术设计等等,其实,全是一回事。只是随着经济的发展和交流,装潢设计的范畴在日益拓宽,就像主干道的支流在不同的区域广泛伸展渗透一样。

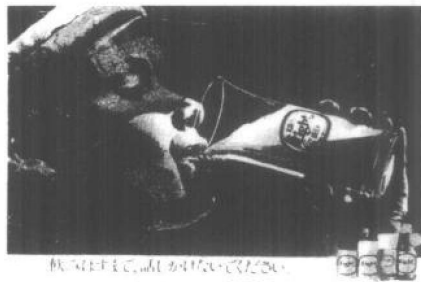
探究现代装潢设计艺术,不能不提及工业设计。何为工业设计?国际 ICSID 工业设计学会联合会在 1980 年第十一次年会上将其定义修订为:“就批量生产的工业产品而言,凭藉训练、技术知识、经验及视觉感受而赋予材料、构造、结构、形态、色彩、表面加工以及装饰以新的品质和资格,这就叫工业设计。根据当时的具体情况,工业设计师应在上述工业产品的全部侧面或其中几个方面进行工作,而且,当需要工业设计师对包装、宣传、展示、市场开发等问题的解决付出自己的技术知识和经验以及视觉评价能力时,也属于工业设计的范畴。”

工业设计一词被我们认识和接受是近几年的事。这是一个崭新的领域,它不仅有同于理工学科,即在设计过程中要运用力学、化学、数学等科学规律,而且还要依靠综合感受来解决问题。从某种意义说,它更接近艺术领域,但又与纯艺术(纯绘画)不尽相同,它除了要考虑美和独创性之外,还要考虑实用性和经济性。所以,工业设计是一个介乎于技术与艺术之间的边缘性领域。

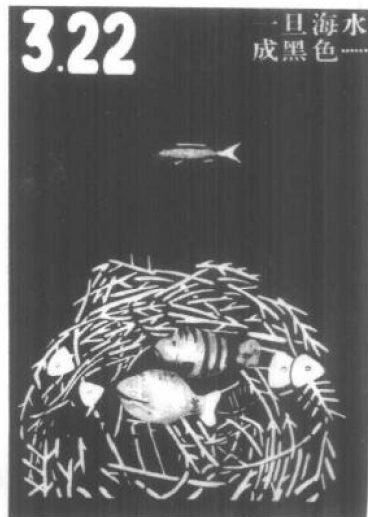
至此,可以说装潢二字的含义已完全溶入设计的内涵之中。装潢是本土的,设计是外来的,国外称工业设计,某种意义上又称现代设计或设计。为避免文字概念上的误差(易误认为其它方面的设计,如科技设计等),本书仍以“装潢设计”为名导入,当你对它的内容逐渐了解和认识之后,也自然会直呼设计了。

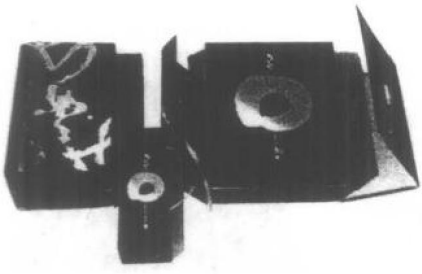
户外广告

杂志广告

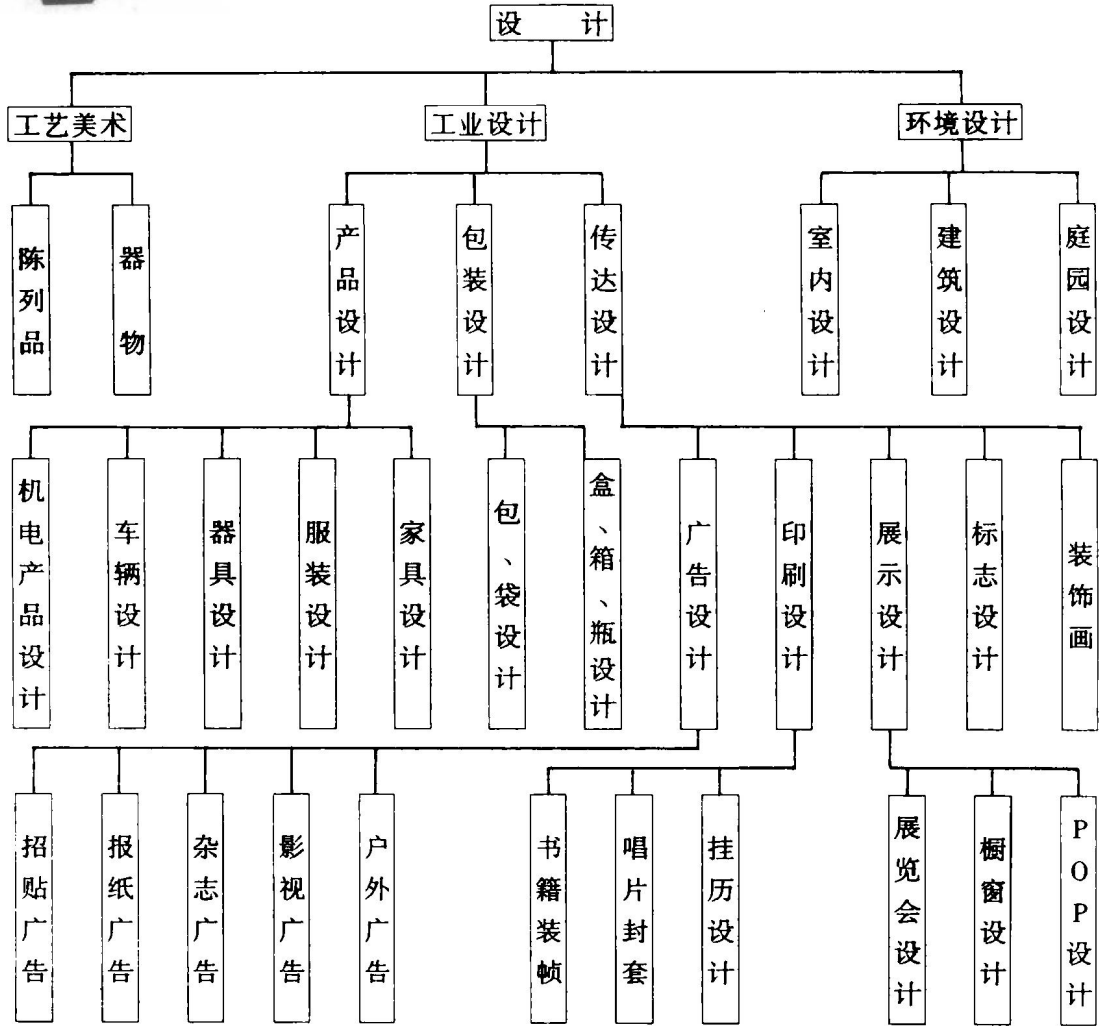

招贴广告

包装

设计主要从三个主体门类展开：即工艺美术、工业设计和环境设计。下面就其相关门类的表现形式、层次、关系列一图表加以说明：

包装

如果你把这个大家庭的某一个成员看作是相对孤立的，即把它当作独立的专业来对待，那就错了。因为它们既有相对的个性又有相互关联不可分割的共性。且不说它们彼此都强调造型，单就各自的表面看，任何一类设计都不可避免地负有“传达”的使命。况且，作为商品都有包装和装潢，而作为实用品，它们相互又造成一定的环境效果。所以，说白了，任何孤傲独立而狭隘的造型设计都不可能成为好的作品。

三 意义

说到这里,你可能已经在头脑中强化了“设计是一种实用艺术”的观念,换句话说,设计饱含艺术性和实用性。引申开去,设计是美在生活中的传播方式,也是美对人类进行教育的重要课题。

你当然是想尽早迈进装潢设计之门才翻阅这本书的,这也正是本书的目的所在。学习设计的过程是视觉语言的系统训练,不能少了形象设计的有关原理和规则,更不能少了形象设计的创造思维方式。这是人与设计的对话。你将面对技术与艺术,理性与感性,抽象与具象,形式与功能,设想与任意,运用设计语言去碰撞交织,去辩证统一。这就需要你注重观察生活,提炼生活,学会从旁人熟视无睹的事物中寻求别人未曾思索过的问题,学会释放你自己的创作潜力和艺术才智。这两种能力无疑都要以设计的专业知识为基础,才能驾驭你的综合表现技巧。

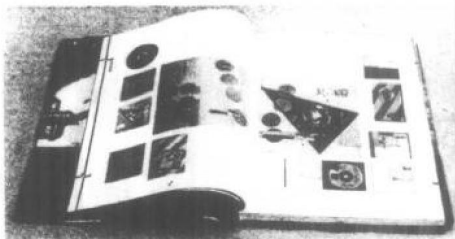
当然,个人的天赋是客观存在的。有时一个好的创意可能出自心血来潮,或者相同的表现技巧,可能产生不同的艺术效果。但是你必须认定,光靠天赋远不能滋补艺术的需求,“万丈高楼平地起”,“千里之行始于足下”道出了做任何一门学问的个中艰辛。你要真正从事设计,那就得准备吃苦。有人说,设计天才要天赋,有用之材要禀赋。其实,每一个做出成绩的人都付出了自己的汗水,现实生活中又有几个人是光靠天赋而成大器的呢?

记住,学习设计已是你的需要和兴趣,这就好办得多,再加上你的毅力——坚韧不拔的刻苦钻研精神,你完全有希望成为一名设计家。你看,西方人总也难以学会使用筷子,因为那不是他们的需要。既然不成其为需要,还有什么钻研和学习的意义呢?

四 设计与绘画

不少人脑子里也许长期形成了这样一种看法,即谈设计无需了解绘画,谈绘画可以不懂设计。就现代艺术而言,这是一种不求甚解的偏见。作为设计教育,首先应该把学习的起步放在

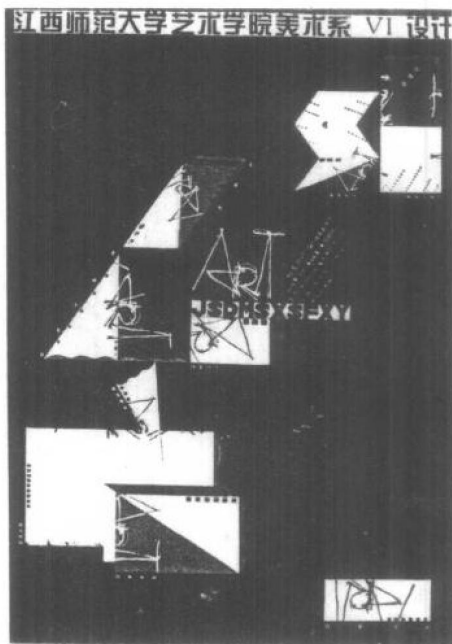
版式

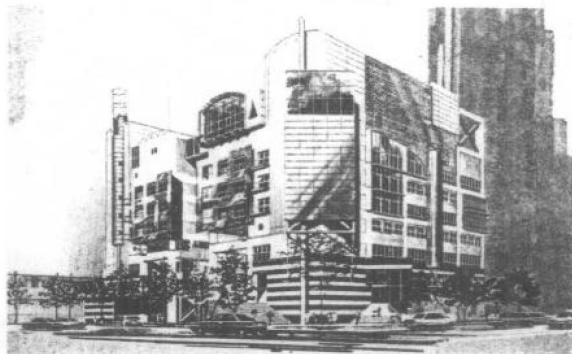
封面

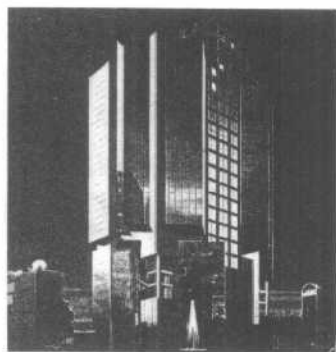
VI 创意

建筑效果图

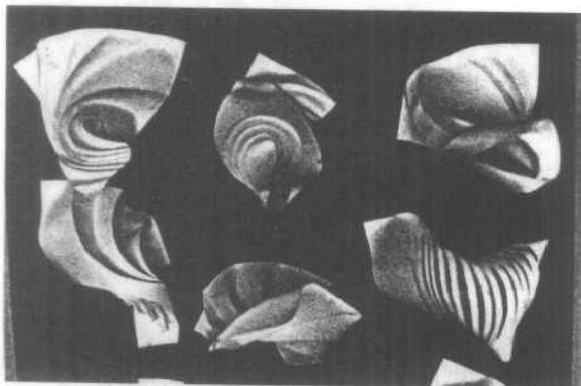
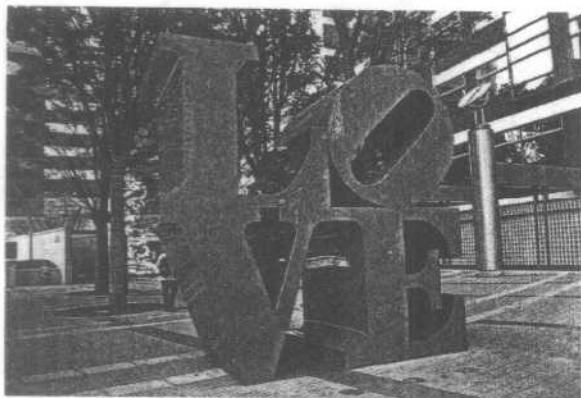
建筑效果图

服装画

造型创意

包括纯美术在内的艺术造型基础和一般设计基础的要素上。造型基础的训练包括对绘画基础概念的认识,即通过素描、色彩的写生练习,掌握观察、认识、分析、想象、综合、判断的方法去表现它的基本造型规律。要知道,许多杰出的设计家都是先对绘画着迷,转而对设计执着追求,最终才做到得心应手的。

优秀的绘画作品同样具有设计的诸多构成因素,但把设计基础的点线面和三大构成关系看成现代设计的唯一基础,或者把造型基础与设计基础等同起来也是不正确的。现代绘画的发展给绘画艺术带来了全方位多角度的崭新意识。设计作品中有素描层面因素,设计色彩和设计空间意识也在许多好的美术作品中得到充分的发挥和表现。

JICHU

第二章
——
基 础

和你见过的造房子一样,设计必须要用相关的材料去营造一个全新的完整形体。这个实实在在的形体生命,根本保证在于有一个坚固厚实的墙体基础。你面临的设计基础,不但包括造型基础中对素描和色彩的认识,还包括对图案形态的构成认识与分析,综合工具与程序表现等基本规律的掌握。这个基础将伴随你整个实践过程,因为你的每一件设计作品都用得着它。

基础包括两大部分,即造型基础与设计基础,从下面的图示中可以明晰它们的内容和步骤:

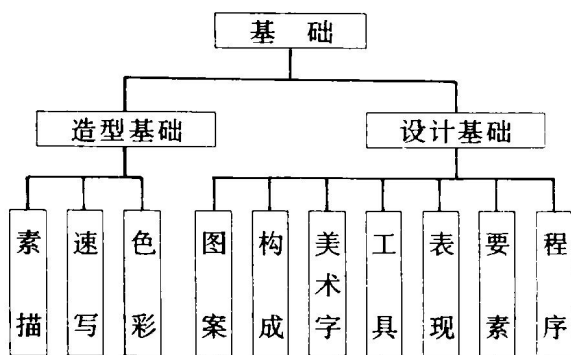

图 1

一 造型基础

造型基础在这里是对设计的入门基本训练而言,它与绘画(纯美术)在初级阶段对基本要素的认识是一致的。正如你已经知道做房子要有墙基一样,墙基的深浅要考虑房子的层高,墙基的结构则要体现房子的最终形体。设计对造型基础和纯美术两者的认识角度有异曲同工的追求,即“房子的层高”,设计对造型基础和纯美术所理解的表现角度又有大相径庭的差异,即“房子的形体”。所以说,学习设计的你,对造型基础的分析、判断、理解、表现和掌握是至关重要的。造型基础的教学,可以概括地分为三个方面:素描写生、速写和色彩写生。

(一) 素描写生

学习设计一般都在你选定学习美术专业之后,那么毫无疑问,你的第一位先生在你的第一堂课所要求的必定是素描写生训练。是的,素描

图 2

图 3

是一切造型艺术的基本功,是传统的绘画表现与传达方式,它是从感觉和经验中得来的。只有经过适当的基本功强化训练过程,你才能得到对物体的视觉敏感性,明确对形式、节奏、构图、塑造以及具象与抽象等感觉上的相互关系,培养区别能力。

系统地学习素描写生应从几何形体、石膏头像、静物和人物头像着手。正确的观察方法与表现方法是你必须给予关注的,它以三个突出特点提醒你去确立,即立体、整体和分析。

1 立体

立体的理解包括对空间、体积、块面以及结构的理解。在素描中,形体由许多不同方向的透视面组成。你必须在二维空间的画面中表现出不同方向不同形状的三维空间对象。你眼睛所看到的、头脑所思考的,应该是千方百计地表现造成空间体积的因素。那些向你伸展过来或后退而去的形与面,是具有三度空间“活”着的物体,不是仅仅画出它的形状,而是去理解去塑造,去增强你的空间立体意识。可以断言,一个没有生命的空间或缺氧的空间,必然会使你的素描画面窒息。

2 整体

从整体到局部,又从局部到整体,是素描写生中应有的提炼过程。你必须做到反复运筹,反复观察和感受,将形体与比例作为一个整体来洞察来表现。这种反复表现的过程,能使你的素描不断深入。

3 分析

学会分析与综合的学习方法,对画素描来说是十分必要的。感性的理解还需要理性的分析才能提高。整体、结构、明暗、透视、构图,特别是画面中物体的高光、亮部、明暗交界线、反光、投影的层次变化,以及空间位置、宽窄、深浅、虚实、刚柔等关系的比较和运用,应该说随时都是你学习实践中片刻也不能间断考虑的问题。

法国印象派画家德加(EDGAR DEGAS)曾说过:“素描画的不是形体,而是对形体的观察。”这段话会让你豁然:素描对形体的表现不是唯一的,关键在于表现对形体的理解。多练多画,是

图 4

图 5

图 6

图7

一个方面,多看多想更不可少。观察、感受、理解是打好素描基础的关键所在。(见图1石膏素描,图2、图3静物素描,图4、图5头像素描)

对素描的深度理解,表现的透彻及观察与感受的体验,在设计应用中同绘画是一致的。在设计思维与表现的过程中,素描的潜在表现力非常丰富。近年来有设计素描的新提法,这样,素描与设计就更加亲近了。但是,不论表现手法如何变异,它的感性语言还是同步协调的。对素描训练与表现,还有许多需要表述的方面,这里只是作为设计教学的奠基石简明扼要地铺陈一二,有关素描的专著会给你补充更多的素描专业知识。

(二) 速写

图8

伴随着西方绘画传入中国的 SKETCH 一词,几乎将“速写”与“素描”列为孪生兄弟,略图、草图、粗样、草拟等也是它们的同族,可见其中有着千丝万缕的内在关系。

速写是绘画与设计训练基本功之一,是积累创作素材的手段,也是探索实践的语言符号、思维观念的艺术表现形式。速写能培养你敏锐灵活的造型能力,使你在较短的时间内捕捉新印象,帮助你掌握概括表现对象的技巧和捕捉形象特征的功夫。速写会为你的设计带来实质性的甚至是意想不到的益处。(见图6、图7、图8、图9人物速写,图10、图11场景速写)

你入门速写应依照临摹——慢写——默写——动态速写——综合表现速写等5个步骤进行练习。速写的工具和表现手段随意性都很强,钢笔、毛笔、铅笔,单色、彩色、明暗等都没有太多的约束,任何场地场景,任何人物动物,随时都可以任你动笔挥毫。

(三) 色彩写生

你所面临的色彩训练,接触最多的自然是水粉画写生。不知你注意到没有,从在校的美术专修生到准备迈入美术门槛的高考生,无不采用水粉画的方式从事自己的艺术活动。可以说,水粉写生以其经济实用的优势,已成为较普遍的色彩

图9

训练形式。

色彩写生的基础有赖于素描的基本常识、能力和营养,有赖于构图、形体、空间感、质感和量感及其内在关联等诸多方面的素描基础。有了坚实的素描基础,方能更好地理解 and 把握对色彩的观察与塑造,解决色彩写生中容易出现的问题。

物体受光才有色彩。所谓原色、间色、复色,以及冷暖色、互补色的对比与协调(有关色彩知识原理将在色彩构成部分详述),都是指从某个角度出发,有意识地去概括提炼对物体的观察和认识,通过分析写生对象的体与面的关系来表现色彩的明暗、空间感及其色彩变化的基本规律。自然的形态是极为复杂微妙的,不能机械地被动地在画面上照搬。物体的大与小、远与近、方与圆、红与绿、边缘与轮廓、虚与实的对比,由于光源、方向、距离的不同,所产生的色彩和明暗关系也不同,关键看你的正确理解观察和完美塑造。比如水粉色彩头像写生,你先观察头部整体会有一个色调,当转向观察细部的鼻子时——偏冷色,这时用眼睛的余光看耳朵——偏暖色,你接下来观察耳朵,余光下的鼻子侧又变成了偏暖色,还有其它部位呢?左思右想,这些变幻莫测的色与光,有时真会让你眩惑。这时,“求大同,存小异”该是你长久不忘的法宝。你千万不能因了细节的玩味,而忽略了整体的关系刻划。大处着眼、小处着手,小处着眼又大处着手,反反复复观察与塑造是你必需把握的。你始终要明白一个最简单的道理:物体是受光变化而呈被动的,人应该是积极主动的。把握环境色的感觉,是灵气与经验的结晶。

色彩学里同样有“近墨者黑、近朱者赤”的道理。光源色、固有色和环境色在不同条件下各有主次,以求谐调,如阴霾灰暗,固有色明显,夕阳西斜,光源色起主导作用,而光滑物体上的环境色则反映更为明显强烈,这一切在你的色彩写生中,都应该找到痕迹。

不能忘了提醒你,水粉画的水与粉好比是同一肌体两个细胞,这两个细胞相互依存又相互渗透,水用来稀释颜料,粉为含粉含胶的颜料。把握好水与粉的合理调配是水粉写生的关键,它始终表现在复盖、扩散、变异的特性中。水粉厚薄、

图 10

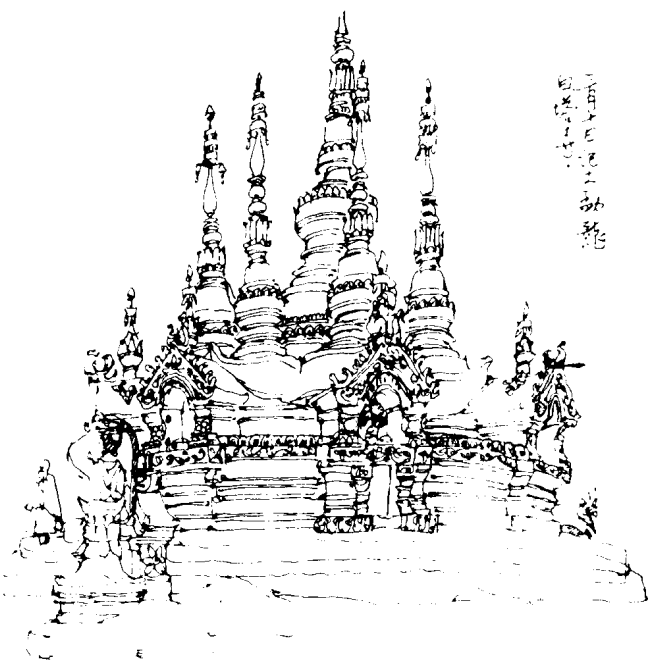

图 11

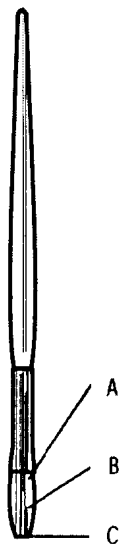

图 12