

中国美术基础教学特邀名家讲座 | 设计篇

张英超 主编

回顾设计基础

福建美术出版社

中·国·美·术·基·础·教·学·特·邀·名·家·讲·座■设·计·篇

回顾 讲 设计基础

福建美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

回顾讲设计基础/回顾著. —福州: 福建美术出版社,
2005. 11

(中国美术基础教学特邀名家讲座)

ISBN 7-5393-1662-4

I. 回… II. 回… III. 艺术—设计—高等学校—
入学考试—升学参考资料 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第140046号

中国美术基础教学特邀名家讲座——

回顾讲设计基础

责任编辑: 沈华琼

陈 艳

策 划: 众一工作室

出版发行: 福建美术出版社

印 刷: 福建金盾彩色印刷有限公司印制

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 6

版 次: 2006年1月第1版第1次印刷

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 7-5393-1662-4/J·1512

定 价: 35.00元

目 录

01	关于设计基础\01
	一 何为设计基础\01
	二 设计基础的知识内容\01
	三 设计基础的考试\01
	四 设计基础的学习目的\01
02	材料工具的准备\02
	一 颜料\02
	二 纸张\02
	三 描绘用笔\02
	四 辅助工具\03
03	图形的概念、分类与历史\04
	一 图形的概念\04
	二 图形的分类\04
	三 图形的历史\05
04	概念图形的设计与构成\07
	一 概念图形的构成要素\07
	二 概念图形的设计\10
	三 概念图形的构成\13
	四 概念图形设计与构成训练设计实例\16
05	立体图形的设计与创意\18
	一 何为立体图形\18
	二 三视图\18
	三 透视图\18
	四 根据三视图画出立体图形和根据立体图形画三视图\20
	五 立体图形的设计与创意\20
	六 立体图形的设计与创意训练设计实例\21
06	自然图形与人为图形的设计\23
	一 观察与写生\23
	二 变化与创造\23
	三 自然图形与人为图形训练设计实例\25
07	图形创意\29
	一 何为图形创意\29
	二 图形创意的构思\29
	三 图形创意的表现\32
	四 图形创意训练设计实例\40

目 录

08	字体的设计与创意\45
	一 标准字体\45
	二 字体设计\46
	三 字体创意\47
	四 字体创意作品欣赏\50
	五 字体的设计与创意训练设计实例\51
09	色彩构成\54
	一 色彩原理\54
	二 色彩对比\55
	三 色彩调和\58
	四 色彩心理\59
	五 色彩构成训练设计实例\60
10	图案设计\62
	一 何为图案\62
	二 图案的组织\62
	三 图案的表现技法\64
	四 图案训练设计实例\66
11	招贴设计\67
	一 何为招贴设计\67
	二 招贴设计的创意\67
	三 招贴设计的构图\68
	四 招贴设计的色彩\70
	五 招贴训练设计实例\73
12	装饰画设计\75
	一 何为装饰画\75
	二 装饰画的构思\75
	三 装饰画的构图\76
	四 装饰画的表现技法\78
	五 装饰画训练设计实例\82
13	部分高等艺术院校设计基础考试题\89
	后记\92

01 关于设计基础

一、何为设计基础

设计基础,就是艺术院校为各设计专业开设的共同的設計基础课程,这些课程具有基础性和通用性的特点,其知识技能是无论哪个设计专业的学生都必须学习和掌握的。通过设计基础课程的学习,为学生进入专业设计的学习奠定设计想象与造型表现的基础。因此,通常将艺术院校为各设计专业开设的设计基础课程所涉及到的知识技能统称为设计基础。

二、设计基础的知识内容

设计基础作为艺术院校开设的设计基础课程,包括平面构成、色彩构成、立体构成、基础图案、图形创意、字体设计创意以及招贴设计、装饰画创作等知识内容。

三、设计基础的考试

从近几年国内各艺术院校设计基础考试来看,其考试试题虽出自设计基础课的内容,但不局限于某一课程,而是其概括和综合。试题广泛而灵活,侧重考查考生的设计创意以及造型表现的能力,目的是通过考试选拔出富有设计潜能的学苗,为国家选拔和培养优秀的设计人才。

四、设计基础的学习目的

根据国内各艺术院校设计基础的考试情况及对考生的要求,考前的设计基础学习应培养考生三个方面的知识及技能:

其一,要有广博的知识与修养。设计创意有赖于作者的知识积累和生活经历,平时要多阅读,广泛浏览,通过读书、观摩影视作品以及浏览互联网等,了解和掌握美术、设计及其相关的文学、历史、政治等知识。对生活要多观察和多体验,生活永远是一本鲜活的教科书,在日常生活中保持好奇心,对周围的人和事多留意、多观察,关注有趣的事物,并努力记住它,培养对客观事物敏锐的感知能力。

其二,要培养考生的设计创新意识。艺术设计的本质就是创造,所谓设计创意,就是作者(包括考生)在当前的条件刺激下(例如试题),搜索、调动和组合以往的知识与经验,充分发挥想象力,形成新的艺术构思与形象的创造过程。通过设计创意思维的系统学习和设计创意方法的大量作业训练,培养考生的创造意识。

其三,要培养考生的设计基础知识与技能。一个好的设计创意不能停留在头脑中,要以一定的手段表现出来,使之成为具体可视和可感的艺术形式。因此,考生的设计基础知识与技能的培养同样十分重要。通过图形、构成等设计训练,使考生掌握设计造型、构图、色彩及表现技法等能力。

最后,还需要培养考生将上述三者整合运用的实战能力,即在认真审题和准确理解题意的基础上,联系以往的知识与经验,充分发挥想象,产生出别具一格的设计创意,并以特定的方法与形式,完美地表现出来,创造出新颖而独特的富有想象力的设计作品,在考试中取得优异的成绩。

02 材料工具的准备

俗话说：“工欲善其事，必先利其器”，材料与工具是设计基础学习的物质前提条件。由于设计基础创作一般是使用笔和颜料等工具在纸上进行(电脑设计除外)，因此，所需材料主要有着色材料(颜料)和被着色材料(纸张)，工具则是描绘用笔和绘图工具等。

一、颜料

设计基础所用颜料大体上可分为黑白画颜料和色彩画颜料两类。具体有：

1. 墨汁、墨水

墨汁、墨水主要用于黑白设计。墨汁，即绘画墨汁，一般与毛笔配合使用；墨水，即黑色碳素墨水，一般与钢笔或针管笔配合使用。此外，黑色广告色也可用于黑白设计。

2. 广告颜料

广告颜料(即广告色或水粉色)主要用于色彩设计。广告颜料具有使用方便、画法灵活和覆盖力强等特点，是设计基础的首选颜料。广告颜料的应用，还需要准备一个盛色及调色用的调色盒和一个洗笔的水筒。

3. 水彩颜料

水彩颜料(即水彩色)可用于色彩设计。由于水彩颜料具有鲜艳透明的特点，能表现出水分淋漓的晕染效果，并且画法快捷方便，也是设计基础常用的颜料。水彩颜料的应用，也需要准备一个水彩调色盒和一个洗笔的水筒。

二、纸张

纸张在设计基础中的应用，通常分为黑白画用纸、水粉画用纸和水彩画用纸三类。

1. 黑白画用纸

黑白画多使用钢笔或针管笔描绘，由于碳素墨水在纸上容易洇渗，故黑白画多选用纸质密实、纸面光滑和吸水性小的纸张，如白卡纸、复印纸等。

2. 水粉画用纸

水粉色(广告色)是设计基础最主要和常用的颜料，与水粉色配合使用的纸张有纸面不太光滑的白卡纸、水粉纸、图画纸等。

3. 水彩画用纸

水彩画用纸，首选吸水性强的水彩纸，此外，具有一定吸水性的纸张，如白板纸、水粉纸和图画纸等，也可用于水彩画设计。

三、描绘用笔

设计基础的描绘用笔，根据黑白画、水粉画和水彩画等不同的设计，分别有如下几种：

1. 铅笔

铅笔，画草图及起稿用。一般选用软硬适度的HB铅笔，以及与铅笔配套使用的削铅笔刀和修改擦拭的橡皮。此外，同种型号的自动铅笔使用起来也很方便。

2. 绘图笔

绘图笔有管状笔尖，俗称针管笔，色彩为单一的黑色，主要用于黑白画设计，有时画水彩画等也配合使用。绘图笔从0.1到1.2分为12个型号，可以画出由细到粗不同的线条，购买时可从细到粗选购2—3支即可。

绘图笔，画法灵活，既可以徒手画，也可以与直尺或圆规（需用圆规装笔架）等配合使用，画出成规则整齐或自由流畅的线条。

3. 马克笔

马克笔，笔尖为扁方的楔形，是使用尼龙笔芯和水质或油质彩色墨水的一次性用笔，色彩种类多达百余种，基础设计多使用水质彩色墨水的马克笔。马克笔具有色彩透明鲜艳，画法方便快捷的特点，并具有独特的表现力和生动的设计效果，在图形设计及环艺、工业造型等各类设计中广泛应用，并经常被用于设计基础的设计与考试。

4. 彩色铅笔

彩色铅笔，一般为成套盒装，分为12色、18色或24色等。彩色铅笔可用于色彩设计，具有使用方便、画法灵活的特点，不足之处是色彩不够饱和。彩色铅笔既可以独立应用，也可以与绘图笔或水粉、水彩配合使用。

5. 蜡笔

蜡笔，是由加入颜料的白蜡制成，有多种颜色。蜡笔既可以直接在纸上作画，画出色彩浓艳的蜡笔画，也可以与水粉、水彩等结合，利用其抗水性画出带有特殊肌理效果的色彩画。

6. 画笔

画笔，根据所用颜料的不同，分为水彩画笔、水粉画笔和国画、书法用笔等。设计用笔一般选自上述画笔，根据需要而选用不同的画笔。

勾线用笔：可选用国画的小描笔1支。

涂色、染色用笔：可选用国画的叶筋笔2—3支。

刷色用笔：可选用大号水粉笔1支。

画笔的笔毛一般为动物毛，根据用料有软、硬和软硬兼施之分。现在又出现了尼龙毛的设计画笔，也非常好用。

四、辅助工具

设计基础常用的辅助工具有：

1. 尺、模板

尺类，常用的有三角尺、直尺、槽尺等，都是用来画直线的，其长度应为25cm左右为宜。

模板类，有曲线板（俗称云形尺），是画椭圆和不规则曲线的工具。此外，还有圆模板等多种带有各种几何形镂空的模板，在设计基础中也时常能用上。

2. 圆规

圆规，画圆的工具，有金属的和塑料的两种。可装配换笔芯、直线笔、绘图笔和接杆，有大、中、小不同型号，设计基础一般选用大号圆规。

03 图形的概念、分类与历史

一、图形的概念

一件完整的设计作品固然是创意、图形、构图、色彩以及表现技法等多种要素的有机结合,但图形是设计作品最基本的构成要素,是一切造型艺术的基础。

图形(也称纹样),是由绘、刻、印等手段表现出来的图画形象,是区别于语言文字的具体视觉形式。

二、图形的分类

图形是由多种形态构成的,按其种属及来源,图形可分为概念图形、自然图形和人为图形三大类。

概念图形是经过高度抽象和概括的图形,是一种简洁明快的几何学图形,它可以利用仪器绘制,并容易复制或增缩,因此,概念图形又被称为几何图形或纯粹图形(图1)。

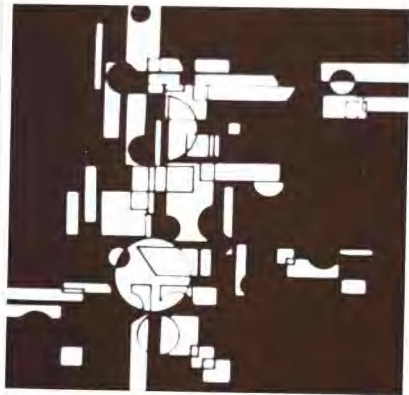

图1 概念图形

自然形态是自然界中自然生成的客观物象,而自然图形则是人们根据这些客观物象创造出来的具有现实形态特征的艺术形象。现实世界是极为复杂多样的,自然图形也是丰富多彩的,但归其大类,可分为植物图形、动物图形、人物图形、风景图形四类,而这四类就是从古至今一直为人们表现的自然图形(图2)。

人为图形来源于人造物,与自然物不同,人造物是人们按照自己的意愿,运用一定材料与加工技术制造而成的。人为图形根据人造物品的种类,可分为建筑图形和器物图形两类。而建筑图形往往与山川田野等综合构成了风景图形,所以,人为图形主要指器物图形。

人造器物在我们的生活中可以说无所不在,根据用途与种类可分为生活用品、生产工具和交通工具等(图3)。

QUE VOYEZ-VOUS ?

Les outils que vous voyez sont-ils de couleur noire ou crème ?
Découvrez leur nombre total en pages 122-123.

图2 自然图形

图3 人为图形

图4 埃及象形文字

三、图形的历史

图形早于文字和绘画，是人类创造的最早的艺术形式。早在旧石器时代，人类就开始以刻、画等手段制作图画，用以记事、表达感情或进行交流，如欧洲法国、西班牙的洞窟壁画和非洲撒哈拉岩画等。此后，作为象形文字的符号式图形，在世界许多古代文明中产生，如美洲印第安人岩洞壁画上的图形符号，两河流域苏美尔人刻在泥板上的“楔形文字”，埃及象形文字以及中国新石器时代陶器上的类似文字的图形以及商代甲骨文中象形文字等（图4）。

从古代埃及、希腊、罗马开始，一直到欧洲中世纪，西方图形与文字、绘画分道扬镳，形成具有宗教象征和审美装饰双重功能的图案，出现

图5 欧洲中世纪基督教图案

图6 欧洲近代罗可可图案

了大量的动植物、人物、器物、几何图案，形成了写实具象和几何抽象等多种图案风格与形式（图5）。

从欧洲文艺复兴到巴洛克和罗可可，西方图案从宗教的束缚中解放出来，产生了赞美自然、追求理想的写实主义和具有调和秩序美的文艺复兴装饰图案，以及以优美的曲线、装饰性的植物纹样和不对称的构成为形式的，以优美华丽、飞跃跳动、轻快纤细为风格的，以审美装饰为目的的巴洛克和罗可可装饰图案（图6）。

与此同时，作为东方图案代表的中国图案，也创造出许多典范的图案种类与形式，从彩陶、青铜器、汉画像、漆器、瓷器、染织、建筑图案到民间图案，从龙凤、四神、宝相花、缠枝花、喜相逢到连年有余、五福捧寿等民间吉祥图案，以及太极、方胜等纹样程式，可谓种类繁多，形式多样（图7、8）。

图8 中国吉祥图案

图7 中国汉代瓦当图案

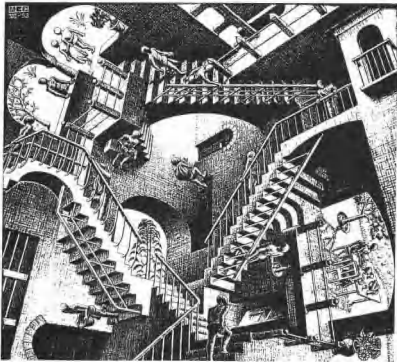

图9 埃舍尔 荷兰

20世纪以来，随着现代科技与工业的发展，现代绘画与现代设计流派风起云涌并相互呼应。毕加索、康定斯基、埃舍尔等现代派绘画大师在绘画中对于图形的形态与表现，进行了有益的探索与创造，极大地拓展了图形的视觉表现空间（图9）。而在现代视觉传达设计领域，世界各国涌现出许多杰出的图形设计大师，图形设计以其独特的想象力和简洁明快的视觉形式，及易于识别和记忆，超越了文字、时间和空间的限制，成为世界性的视觉语言，在信息传达、交流沟通、公共服务以及满足人们实用和审美需求等方面，发挥着十分重要的作用（图10）。

图10
音乐器械标志

04 概念图形的设计与构成

一、概念图形的构成要素

概念图形的构成要素有点、线、面、立体等，它们也是构成一切造型艺术的基本形态。

1. 点

从图形设计来讲，点是线的开端、终结或交叉，是具有空间位置的视觉单位，点是构成一切形态的基础。

点有各种形态，如方点、圆点、三角形点，以及各种不规则点，而点的最理想形状是圆点。

点的形状越小，点的感觉越强，越大则有面的感觉。但是要具体划分什么是点还是面，必须从它所处的具体位置的对比关系来判断。如一叶扁舟在茫茫大海中是个点，如果把它放在室内，就是一个庞然大物。所以原来感觉到是点的形，因其周围加上其他形，影响了观者的视觉感受，从而改变了点的属性，显出面的特性。同理，原来感觉是面的形也可以显出点的特性，这就是人们所说的“错觉”的结果（图11）。

当许多点秩序化地排列在一条线上，则可产生虚线的感觉，如果再以此虚线向四周反复延续，又会产生虚面的效果。根据这一原理，将点应用于设计，如将点规则的等间距排列，就会组成各种线形和平面图形（图12），如果在此基础上再将点加以规律性的渐变，还会出现富有律动感的渐变图形（图13），倘若再把相同或不同的点不规则排列，进而使其连接或重叠，还可以产生更为复杂多变的图形（图14）。

图11 点的错觉

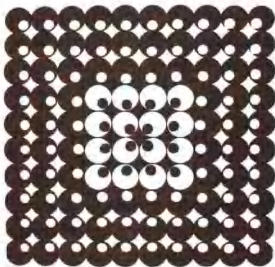

图12 点的规则排列

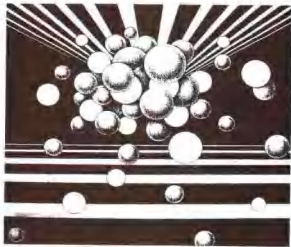
2. 线

在几何学定义中，线是点移动的轨迹，是面的边缘和面与面的交界。线具有长度和宽度，但线的宽度必须比长度小得多，否则就不称其为线而变成面了。

图13 点的新变排列

图14 点的构成

线有两种类型，即直线与曲线。当点的移动方向一定时就成为直线，当方向经常变换时就成为曲线。如果将直线与曲线加以细分，直线还可以分为垂直线、水平线、斜直线，曲线也可以分为几何曲线和自由曲线等。

从线的性质以及给予人们的审美感受来看，直线表示静，具有挺拔、安定的美感，是具有阳刚之气的男性的象征。其中水平线安定、平稳，垂直线挺拔、向上，斜线则有动感。曲线表示动，优美流动，富有韵律的美感，是阴柔之美的女性的象征。其中几何曲线规则对称，自由曲线流动自由，更具曲线美的特点。

图15 线的构成

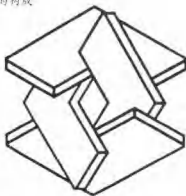

图16 线的构成

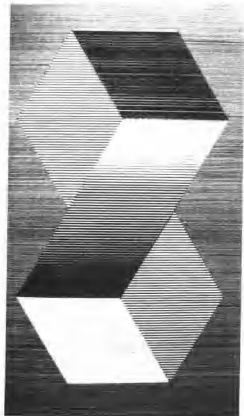

图17 线的构成

此外，线还有粗细、长短、规则与不规则、流畅与生涩等区别。进而由于使用的工具、材料及方法不同，还可以划分出许多特质的线，如手画线、尺画线、刮伤线、飞白线、渗开线等。不同的线给人不同的视觉审美感受，如粗线给人强劲有力的感觉，细线则有锐利、敏感的特性，手画线使人感到随意自然，尺画线给人机械、冰冷的感受等。

线作为形态构成要素，在设计中具有卓越的表现力。首先，以线表现图形的轮廓，形成以线造型的形象是古今中外一切造型艺术的主要手段之一（图15）。

其次，以直线或曲线平行重复排列，还可产生面的形态（图16）。如果将线按不同方向、距离、疏密等排列，或在曲直和方圆之间有规律地组合与变化，还可以创造出许多复杂的构成和立体的图形。如利用直线的曲线化造成带有凹凸感的图形，利用线的转折变化构成立体图形等（图17）。

3. 面

在几何学定义中，面是线移动的轨迹。垂直线平行移动为方形，直线旋转移动为圆形，斜线平行移动为菱形等。

面具有长、宽二维空间，即是二次元的平面形，不具有立体。面在造型中所形成的各种形态，是设计基础的重要形态要素。

面根据其形态的形成方式及特点，可分为三类：

（1）直线形

直线形是由水平线、垂直线或斜线等直线平行移动形成的几何形。如正方形、矩形、三角形、平行四边形、菱形、梯形、多边形等，其中正方形是直线形的代表。

直线形具有简明性、数理性和安定的秩序感（图18）。

(2) 几何曲线形

几何曲线形是规则的曲线形,如圆形、椭圆形、双圆形、旋涡形等,典型的几何曲线形为圆形。几何曲线形与刚直强硬的直线形不同,不仅具有规则和秩序的美感,还有圆润和弹性的特点(图19)。

(3) 自由曲线形

自由曲线形的曲线外形自由随意、活泼多变,具有流动、优美的特征(图20)。

图18 直线形

图19 几何曲线形

图20 自由曲线形

三、概念图形的设计

在概念图形设计中,点、线、面是最基本的构成要素,而平面形中的直线形和几何曲线形,如正方形、三角形、圆形等,又是构成一切概念图形的基本形态,因此叫做基本形。如果将这些基本形加以分割组合等,即运用“形态的加减乘除”方法,可以创造出许多更为复杂多变的图形,所产生的构成可能是无限的,我们把这种图形的创造称为概念图形的设计。

1. 图形的分解

将一个基本形用线分割,将完整的图形分解成若干个局部,使之在外形不变的前提下,内部增加变化(图21)。

将一个基本形用另外图形分割,改变其外形的完整和单调,使其呈多边形态(图22)。

2. 图形的组合

运用重叠、透叠、连接、合并、重合等手法,将两个或两个以上的图形相互组合,即可构成一个新的图形(图23、24、25是圆形与圆形组合构成的系列图形)。

3. 图形的分解重构

图形的分解重构就是将分解与组合同时运用在一个图形设计中,此种方法也叫打散构成。它是先将图形分解,使其分割成若干个分离图形,然后再将分离图形与分离图形、分离图形与整体图形,或分离图形与其他图形重新组合,可以创造出许多新颖奇特的图形(图26、27)。

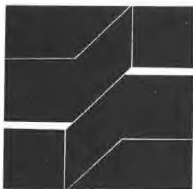

图21 图形的分解

图22 图形的分解

图23 图形的重叠

图24 图形的透叠

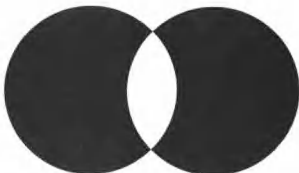

图25 图形的连接

图26 图形的重构

图27 图形的重构

图28 图形的重复

4. 图形的重复

将基本形按左右或上下重复排列,即可形成重复图形。基本形重复的次数视设计目的而定,如标志设计不宜重复过多,一般为2—3次(图28、29)。

5. 图形的群化

图形的群化是将基本形按放射或旋转方式重复构成的图形设计方法。如以图形中心为基准,基本形以放射状重复配置,可形成三点放射、四点放射或多点放射的群化图形。如以图形中心为基准,基本形为曲线形,并按同一方向放射或连接,即可组成旋转或环状结构的群化图形(图30)。

6. 图形的渐变

将基本形在重复过程中按大小、方向、位置等逐渐变化,使之成为富有秩序变化的图形,或利用图形与图形之间的相似相关性,将一种图形逐渐演变为另一种图形。

例如基本形在重复排列中,按一定比例发生从大到小或从小到大的逐渐变化,构成的大小渐变图形(图31)。此外,在基本形重复排列中,逐渐改变其方向或空间位置,使图形产生扭曲、旋转、运动、立体透视等视觉效果,或利用形与形的相似性,由一种图形逐渐演变为另一种图形(图32)。

图29 图形的重复

图30 图形的群化

图31 图形的渐变

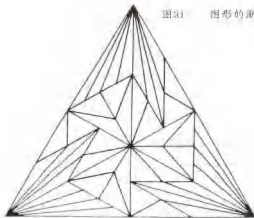

图32 图形的渐变

