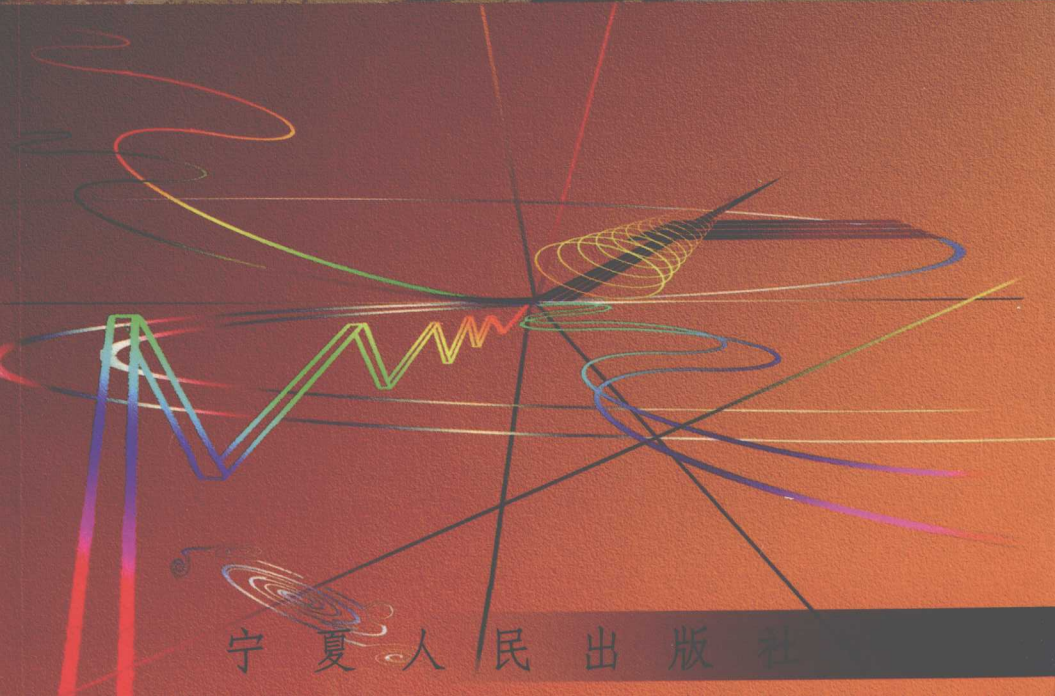

线描与设计思维

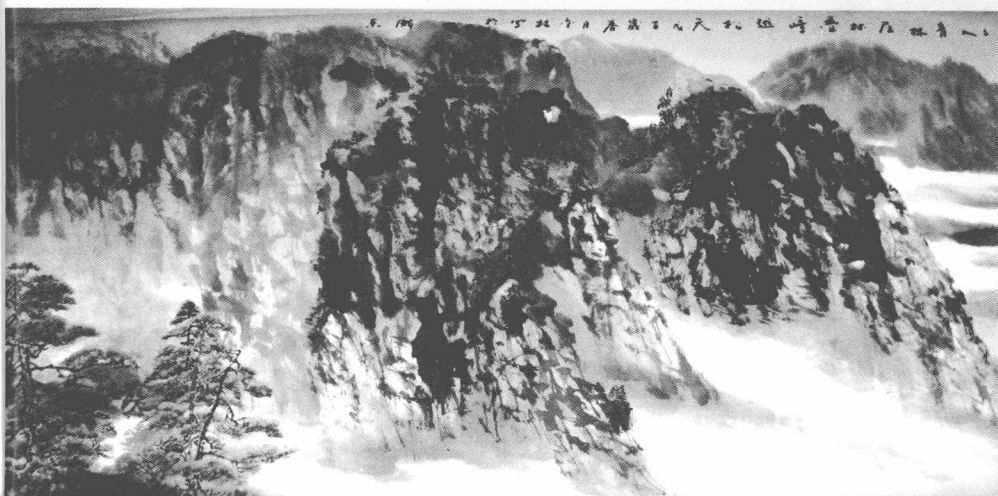

宁夏人民出版社

陇东学院教材学术著作基金资助出版

线描与设计思维

王金柱 编著

宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

线描与设计思维 / 王金柱编著. — 银川: 宁夏人民出版社, 2009.7

ISBN 978-7-227-04208-2

I. 线… II. 王… III. 白描 - 技法(美术) - 研究
IV. J212.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 118127 号

线描与设计思维

王金柱 编著

责任编辑 杨 皎

封面设计 李悦强

责任印制 石 军

宁夏人民出版社 出版发行

出 版 人 杨宏峰

地 址 银川市北京东路 139 号出版大厦(750001)

网 址 www.nxcbn.com

网上书店 www.hh-book.com

电子信箱 nxhhsz@yahoo.cn

邮购电话 0951-5044614

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏飞马彩色印务有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 6.625

字 数 130 千

印 数 1000 册

版 次 2009 年 7 月第 1 版

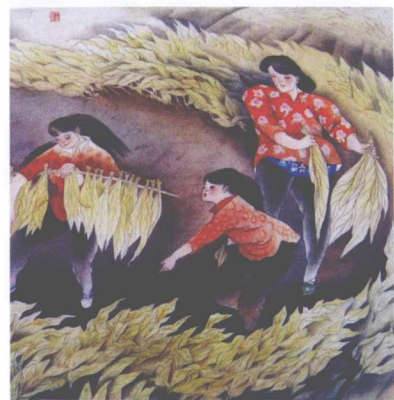
印 次 2009 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-227-04208-2/J·314

定 价 22.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

概述	001
第一章 线的概念和线性思维的意义	005
第一节 线的概念	006
第二节 线性思维的意义	007
第二章 线对造型和构成的作用	010
第一节 线造型的特点	010
第二节 线对造型的作用	012
第三节 线对构成的作用	014
第三章 线在中国历史文化中的发展历程	016
第一节 原始彩陶对线的发现和运用	018
第二节 画图文字的运用	018
第三节 绘画以线为骨的特征	021
第四节 宗教雕塑与彩绘对曲线美与神韵的运用	029
第五节 木刻与木版年画的兴盛推广了线的运用和传播	035
第六节 古代服饰以线为美	036

第四章	线条的韵律和节奏	040
第一节	线的韵律	041
第二节	线的节奏	045
第三节	节奏是可灵活而跳跃变化的	052
第四节	气韵生动是节奏与韵律的有机结合	056
第五章	线的种类和形式美感	066
第一节	几何形的线描	066
第二节	描写实体形态的线	068
第三节	描写动感形态的线	069
第四节	传统人物十八描的淡去和铁线描的普遍运用	093
第六章	近代线描人物画的探索	096
第一节	连环画对线描的贡献	096
第二节	立体感的探索,中西结合画法的运用	098
第三节	速写的兴起,线描速写化的探索	101
第四节	线描的基础培养	105
第五节	想象力的培养与线的运用	111
第七章	线的创作与和谐	117
第一节	实体线的创作	120
第二节	线描	121
第三节	速写	125

第四节 线的创作与感悟	138
第五节 线描的继承与发展	151
第八章 线描创作空间	155
第一节 有形的空间和无形的空气	159
第二节 线描是一个劳动者的心灵设计	160
第三节 线描与现代人的生活情感	164
第九章 重新认识手工的智慧	187
第一节 手工与智慧	188
第二节 手工的作用	191
第三节 线描、手绘与设计	197
参考文献	205

概 述

设计是随着工业化时代的到来,随着商品生产的大发展而产生的新型专业,是社会进步、生活提高、物质文化发展的结果。设计的概念是广义的,包括了:工业产品设计、建筑、桥梁、广告、服装、园林、环境等,凡是人工创造的一切,都需要早期的预先设计和将其不断地进行改进和发展的设计。随着科技创新的不断进步,设计范畴将得到扩大,设计不仅仅只作为商品的包装服务于销售,而是商品生产的核心服务于人们生活和生产的需要,进行由外部美观向实质的过渡,才能取得商品消费的信任。作为美术设计方面的专业需要,审美与实用相结合是美术设计的一个主要特征,是服务于商品生产与销售的文化活动范畴,商品生产的外部形态与使用人群的需要及审美需求相联系,以及销售的过程中和顾客之间的联系,需求者与生产者之间的一种信息交换。

随着现代生活的发展,农业现代化是大势所趋,工农业的生产及消费将成为互相不能分类的生产活动,农民及工人的生活活动将同时具备设计、组织、生产、销售的新社会生活模式。产品的生活需求成为人们研究关注的重点问题,产品的要求及其适应需要会倾向于自己的主体意识和审美爱好,更关

切地要考虑到自己的感情和审美需求,研究自己的问题,生产自己的需要,追求自己生产需要的知识和技能将成为关注的重要内容。同时有关设计的问题已经不是纯粹美术形式的问题,也包含生产产品内容、规模、生产方式、产品销售范围及产品包装、宣传、销售、措施等环节,其中所需要的自然条件成为重要考虑的因素。设计所包含的知识面将包括人文知识和科学知识等许多方面,以往脱离生产实际范围,迎合国际需要的设计理念将很难满足中国大多数民众的喜好。以前属于计划范围的生产内容和生产方式及组织管理,也必须包含于设计的范畴,成为创造性的、符合生产条件的产品内容和生产管理及组织模式,成为设计的一部分。

单一的产品生产和单一的生产管理模式已经难于适应我国复杂的地理条件特点和多民族的地域文化消费需求。靠感觉和机遇进行设计的方式将被实际生活中感受所需要的知识学习、技能培养、设计能力所取代,产品包装将在传统材料的研究创造中挥发出光彩,造出有条件的、节约的、环保的产品外观,而过分包装、成本大于产品价值、依赖媒体宣传的销售方式将会被人们所抛弃。

审美存在于我们生活的方方面面,是人类生活需要的重要组成部分,人们在使用商品的同时也在享受着审美的愉悦,赏心悦目总能使人心情舒畅,这是人类生活幸福的重要标志。饮食文化在发展中满足了人类维持生命的需要,商品文化的发展却带来人民生活质量的极大提高,不但满足了生活的便利,而且将审美文化切实地贯穿于生活、生产的各个角落,使人

们向往和幻想的欲望通过科学与设计成为现实,激起更多地创造热情和广泛的想象空间。在创造成为现实的面前,人类不再自卑,自信能创造出任何自己想要的东西。商品的设计在这种创造过程中起着很重要的作用,它不断地将人们生活的欲望收集起来,反馈至商品的生产者和经营者,改进设计革新生产,运用创造力来满足人们的需求愿望,然后又将这种新产品介绍给广大消费群体。这里,无论是消费者还是生产者都运用了各自的智慧,全民的创造意识被真正的发挥出来,创造能力的觉醒使人不再感到无奈,不再感到无所适从,自信压倒了一切。

线描是商品设计方面不容忽视的基础内容。我们知道美术设计或纯艺术的绘画活动是人们探索生产需求的重要方面,一切目的是为了人们生活得更好,从心理感受到审美环境都需要精心地进行设计才能合乎或满足这种需求。一切满足视觉需要的形态设计都需要造型能力,一切满足视觉的形态都需要以线描进行设计。素描是造型艺术的重要基础,它是线描艺术的一个部分。设计形态有时是一条线,有时是一个面形态,有时是体形的。所以,素描不是唯一基础。素描在中国的普及始于20世纪初,由留学国外的中国学生回国后办学推广开来,得到政府的支持和民众的认同,素描将立体的观念强化宣传,强调立体造型的重要性、立体面思维的普及开拓了人们的审美领域,并影响了人们的思维方式和方法。立方体概念的建立促使我们从各方面去理解形体、掌握形体的视野,并教会了我们整体的去观察形体物质,全面了解形体特征。西方文化在中国的全面普及,推动了中国现代化的进程,也严重地迟滞了我国的

文化设计和科技发展的原创能力的提高,抑制了我们的自主力和创造需要的想象力。在这种焦点透视原理约束下,我们的想象已经没有了线性思维所具有的宏大极远的想象空间和完美的审美目标,它局限了想象思维的连续性和我们创造的智慧,缺少系统的文化环境支持。使今天的我们在西洋文化面前失去了判断力,在传统文化中也失去了创造需要的想象力。

线思维是无止境的,线由点展开的思维特点促使我们的祖先很早就知道了天地是很大的空旷的,“大鹏一展九万里”,自己在其中是“沧海一粟”,由一点的运动想到了宇宙空间。从宗教故事可以看出古人的世界观,“天外有天,山外有山,人上有人”。线思维的性质提醒我们,想象是不受约束的,是我们人类智慧的无极,是永远发展着的一个过程。这个问题说明了什么呢?即审美本身反映着人们的不切实际的想象和想象的欲望。之所以叫设计,是将心中的想象付诸实施于生活的创造,设计的阶段已经是想象的成熟阶段,是想象与条件落实的标志。

线的运用是多方面的,线性思维是我们祖先沿用了几千年的一种思维方式,借助传统哲学、传统文化我们就可以理解这种方式对我们想象领域的帮助。线描不可能完成所有的造型任务,但走进线描活动以开拓我们的想象空间,开拓思维领域,增强审美情趣、审美方法的研究,进而构思或进行形式创造。掌握线形式的美感特征,对创造性的工作有很大的作用。

第一章 线的概念和线性思维的意义

线是点的运动轨迹,一个点在不同的运动过程中,将生成不同的运动迹线,也可能是规则且有一定的规律可循的,也可能是无规则的,按照某种思维或者意识随意运动的,也可能是按照物态呈现的现象描绘的。点在不改变方向的条件下运动生成直线,停留在某一时间段内,生成一定长度的直线。点在改变方向的条件下生成弧线,如果只是改变一个方向,便生成一个圆圈。如果同时改变两个方向,形成螺旋形的弧线。那么点在不停的改变方向的运动中能生成什么呢?如果这种改变方向是有规律的改变,将生成我们所预期达到的线空间。

在了解线的概念,线性思维对形象设计和创新思维的意义中,我们就需要正确认识的线造型的特点,了解认识线的生成因素,理解意象思维在造型艺术中的普遍规律,才能更好地进行线描写形活动。

美术设计与美术创作活动是以线的审美为目标进行的。在探索美的过程中,人们乐此不疲地进行各式各样的讨论和研究,都是围绕生活的需要展开的,一种需要反映出一种需求观念的产生,这种审美观促使我们将使之相应的、美的形态设计生产出来。在新产品被人们认可欣赏的同时,更新的理念和

需要却已经在酝酿之中。新的审美通过想象酝酿成熟时,就需要人将其落实到某个特征的产品来满足大众的期待,来验证这个酝酿的结果。如果这个产品不能使大家感到满意,不是理想的结果,这种想象活动和生产还会继续做下去,不会因为产品失败而停止想象。满足审美大众的这个产品是否能代表大家的愿望,评价是好是坏,美是可以肯定的。这种可能性来源于大家对新的美形式的期待,尽管这种新形态还需要完善或者是暂时的,也可能这种美的形式需要经过多年,且通过许多人的不懈努力才能完成,这种美的追求是永远要进行下去的。美是一种可能性的、不能被定义的审美活动,设计是根据生活需要而想象和创造的过程。

一种审美形态被创造出来之后,就成为现实存在,这种存在便决定了后期的意象将围绕这个存在而展开,新的想象形式在此基础上将完成新的思考与探索。

线是物体呈现的基本因素,如果将这个物体设置为一个点,那么点的运动就以线的形式存在和发展,人和物的运动都是这样,线运动的发展启动着人们努力地进行想象的创造。

第一节 线的概念

线产生于多种因素,点的运动,物体的边沿,还有实体的线物质。

1. 实体线:形体细而长便形成线,如头发:许多条头发顺着不同的头形位置长出来并垂下来,组成不同头发形式;纤

维:让线编织成不同形态的布料、鞋、袜、带等,并被做成不同的工艺品,如框、草帽;铁丝:改变形态的细长金属,被用来随意做成任何东西。

2. 边沿线,亦称轮廓线,人们对物体边沿线的审美是因为它始终陪伴在我们周围,人眼睛看到的视觉画面总以边线区分物质形态。呈现出不同的曲线、直线、S线、转折线、抛物线特征。家庭饰品、衣物、床沿、窗帘都千方百计运用着边缘线的特点制造美感。

剪纸作品就是利用剪刀在平面上剪出各样美的边沿形态。

3. 线的延续:线以一定的轨迹作重复的运动,点以特定运行轨迹作断续的运动,曲线的重复运动,转折线的重复运动。

4. 线的群组:同一形态的线群组后共同运动;几个不同位置的点以同一方向的直线运动、曲线运动、环绕;不同形状的线作反方向的运动;不同形状的线作曲线运动;不同形状的线作环绕运动;纺织是线的交叉运动。

第二节 线性思维的意义

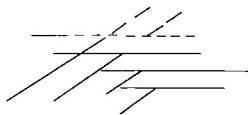
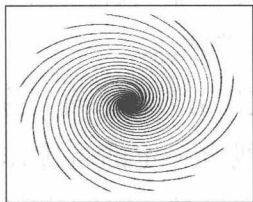
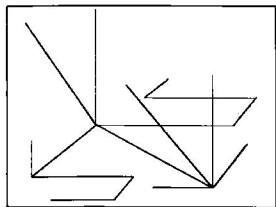
1. 什么叫线性思维。线性思维是沿着一定的线形或类线形的轨迹寻求问题的解决方案的一种思维方法。在一定意义上是属于一静态思维。线性思维是以线形式的发展来思考事物运动过程和各种事物之间的关系,沿着一条轨迹去思考、创

造、发展。纲举目张便是一例。有些事物虽错综复杂,但总有一根主线牵动着所有其他因素,人体运动就是一个运动目的牵动全身的肌体和服饰变化。

2. 线的延续与贯穿。线的延续总是相互分离,线的交织成为面和体,线总是在延续与贯穿中交结或延续。

3. 线的纵横及延伸。线的纵横形成面后延伸造成体,不同的线纵横形成不同的面延伸形成不同的立体。

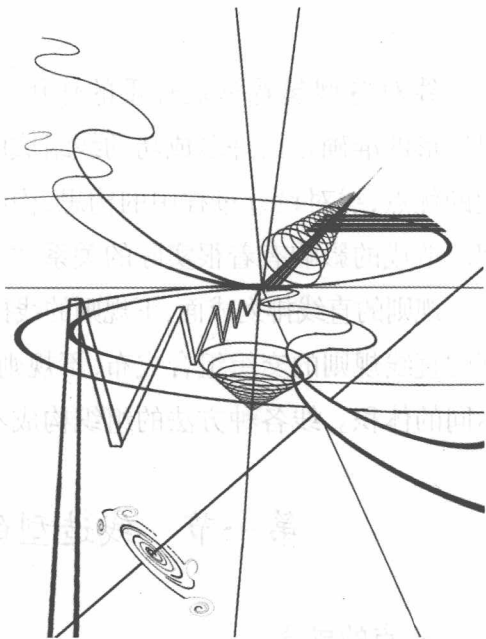
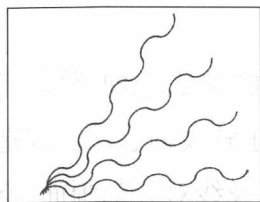
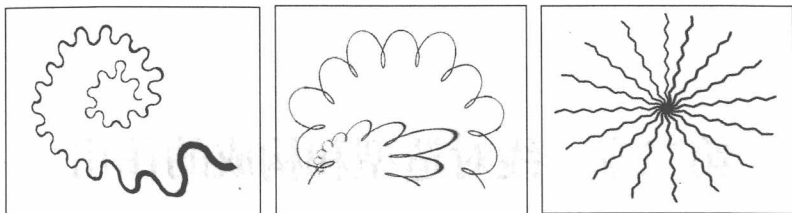

4. 线的迂回,线的曲折。线的迂回形成圆柱形立体,线的曲折形成复杂的面和体。(如:为书法的线,山水的皴法,用笔的一波三折,不齐三角等。)

5. 线思维的多方向。一个点向周围作多方向的运动,多个点从中心向四周做直线运动,多个点从中心向四周作曲线运动,多个点从中心向四周作环绕运动,多个点从中心向四周作折线运动。

6. 简单引申复杂。点运动或线运动都由简单引申复杂,星火燎原由点引申成面,也是由简单到复杂而出现,中国画的形成是由于一支毛笔的运动最后绘制成复杂的画面。初步的元素要单纯简化。

7. 由冷漠到多情。开始的一个简单符号或一个元素没有

什么感情特征，引不起人的愉快和联想，更引不起注意，当这个简单符号作规律性的运动，并交叉为合理的衔接，就唤醒人们的注意，并影响到人的情绪，由客观的严肃到变化无穷。

