

现代设计的特殊技巧

刘亚中 编著

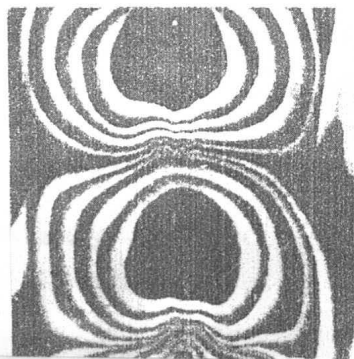
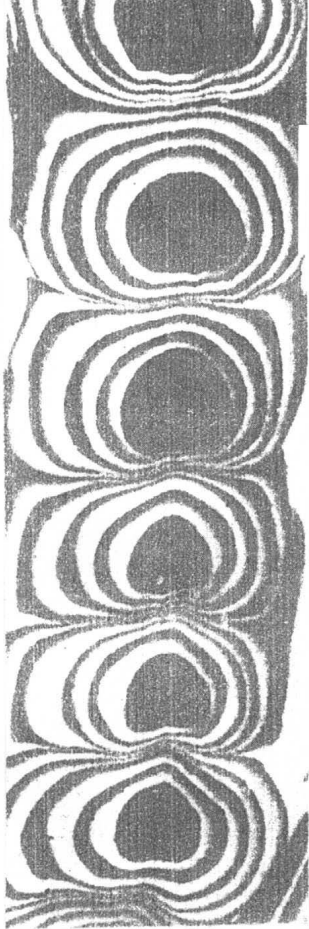
山东美术出版社

-8

Job
399

现代设计的特殊技巧

山东美术出版社

序

技法是艺术表现过程中的一种手段，对艺术风格的形成起一定的作用。因此熟练地掌握各种技法，对于更好地表现作品的主题思想，追求理想的艺术效果，是非常重要的。特别是随着科学技术的发展，越来越多的新材料被应用到设计中，引起了设计方法的根本变革，设计师不再是粉饰、掩盖甚至污损材料的自然质地，而是想方设法尽可能充分地探索自然材料的原始形态、色泽、纹理和质地，力求抓住材料的内在特性，巧妙合理地把它运用到设计中去。

新材料的运用带来了设计技法的丰富多样。现在，仅仅靠平涂颜色的单调技法已远远不能满足设计的需要。因为对于不同的物体结构，不同的肌理状态，必须用不同的表现技法来处理。于是，表现技法成了设计家不可缺少的一项基本训练内容。

目前，我国大部分工艺美术院校都设有专门课程来探讨设计的表现技法，学生们通过训练，可以掌握各种不同的表现手法，并有所新的发现。相信这种尝试对以后的设计是大有益处的。

但是，正如开头所说，技法只是艺术创作过程中的一种手段，而不是最终目的。所以，在训练过程中，应面向自然，在学习的同时，要努力发现和创造新的表现技法，使技法这种表现形式和内容恰当地溶为一体。从各种不同的技法制作出的画面中领略到大自然的美丽神韵；从制作这些技法的过程中提高表现美的能力。

一、自然的启示

自然中蕴藏着无穷无尽的美，哪怕是一块藓苔，一根草茎，一只蝴蝶，正如生物学家海德尔所说：“自然界的美与伟大是无穷无尽的宝藏。它向每一个有眼睛和有审

美观的人贡献出源源不断的绝妙赠品。”可是，由于我们的眼睛有一定的局限性，只能在一定的距离内观察到一定事物，因此还有许多自然界的物体单凭肉眼是无法看到的。但是，近代科学技术的发展，使人们的视野扩大到前所未有的宽宏境界。于是我们知道了，大自然的美妙乐章并不仅仅是由我们肉眼所看到的物质谱成的。

宏观世界是无限广阔的，它包含着很多肉眼看不到的物质。这些物质都是通过天文望远镜或人造卫星从特殊的距离观察到的，它们给人的视觉带来了新的感受。宇航员在天空拍摄的地球、月球照片，飞机高空拍摄的山川、河流、城市、村落、道路、田野都以崭新的面貌展现在我们眼前。（图1）、（图2）是在高空看到的城市和河流。城市象用一块块画报剪贴而成的花布，河流象一株随风摇曳的大树。

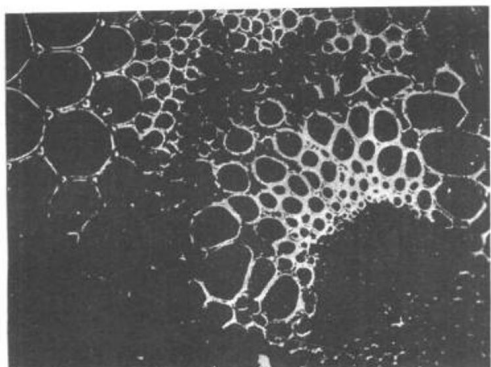
微观世界在多倍放大镜下，呈现出奇丽的形象。植物的叶子和花朵放大数倍后，就可以看到很多规则的纹路和肌理，一些肉眼看不到的细胞、化学晶体，在显微镜下，姿态纷呈，这些微观世界的优美形象越来越多地被运用到超现实主义的绘画和超写实的广告设计之中。（图3）、（图4）、（图5）都是利用显微方法得到的。（图4）很象蒙底里安的绘画，（图5）是通过显微摄影看到的铜和炭酸钙。这个画面用滴和吹的方法也可做出来。它给我们制作肌理纹样提供了一个启示：本书所介绍的许多纹样，并不都是人为的想象和臆造，这些新奇美丽的画面，许多是大自然的本来面目。

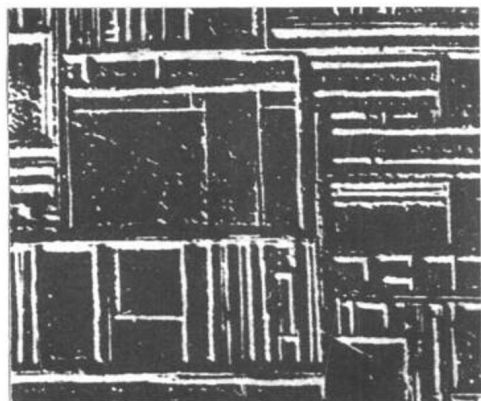
（图1）

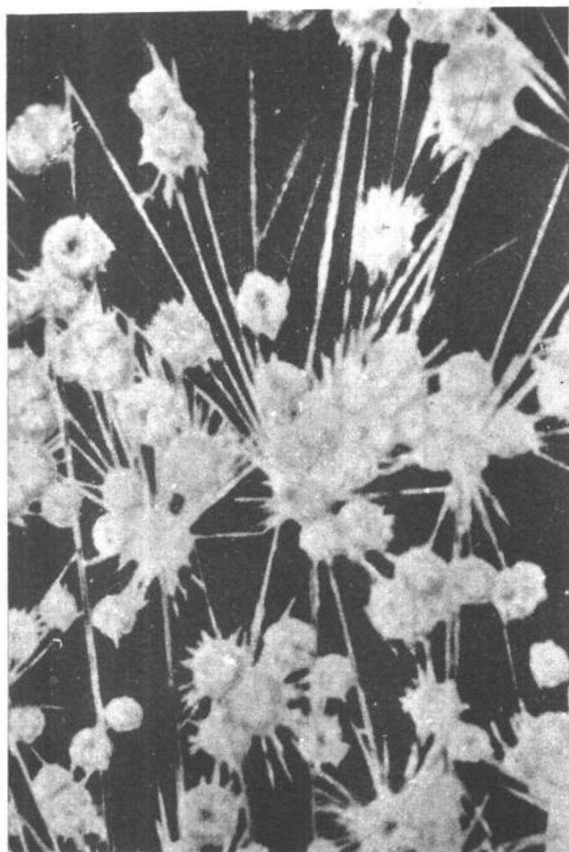
（图2）

(图3)

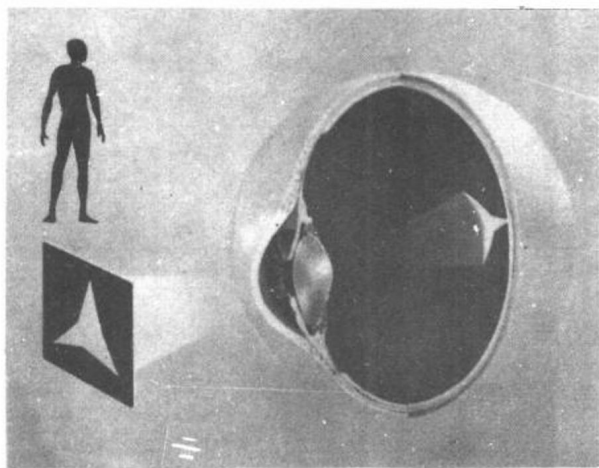
(图4)

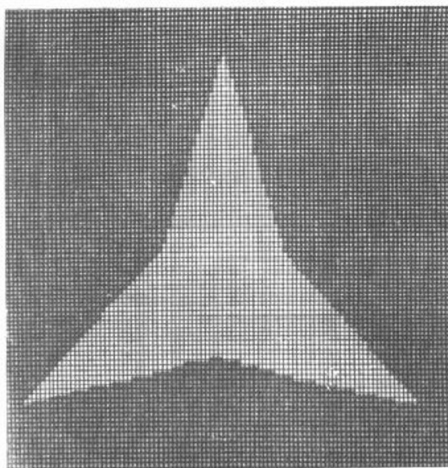
(图5)

二、新的视觉

人类的眼睛如同一架精巧的摄影机，感受器是由约一亿三千万个视网膜杆体和锥体堆砌起来的，加上约一百万根神经纤维相互联接，因此成像十分精细。(图6)是眼睛观察三角形的情况，(图7)是三角形在人眼中所呈现的图形。可以看出，它和实际图形区别不大。

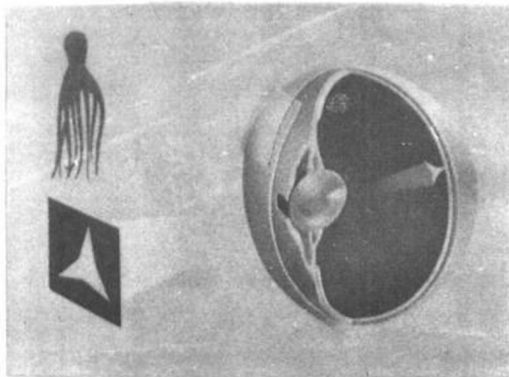

(图6)

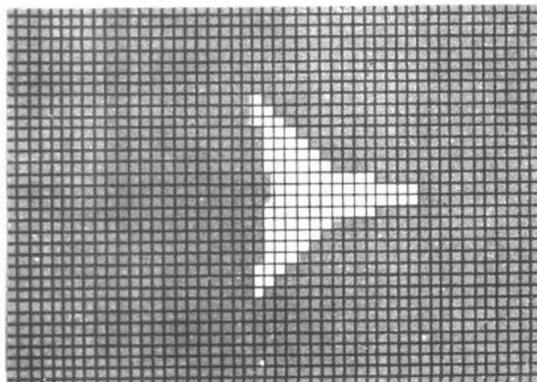

(图7)

动物由于眼睛的构造不同，观察物体时会呈现出不同的情况。(图8)是章鱼观察三角形的情景。由于章鱼的眼小，看到的形象也小，再加上章鱼眼的感受器数目少，每个感受器的体积就相应的大，在视网膜上结成的图象就粗糙，不精确，很类似编织图案(图9)。

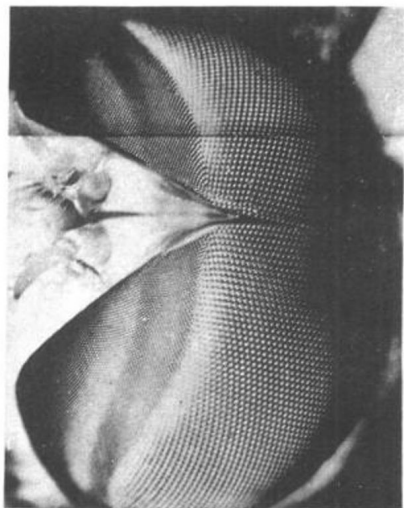
(图8)

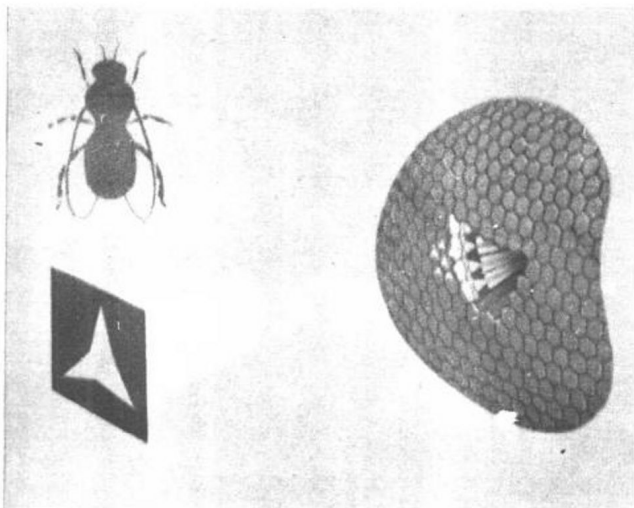
(图9)

在法国等西欧国家的设计学院，学生的图案基础练习，就进行类似的试验，先把一匹马用写实方法画下来，然后罩上小方格透明纸，再把马的形象用短折线画下来，就得到了由小方块组成的马的图案。这种图案可直接用于编织工艺中，如果再用大方格的透明纸，用同样方法画马，就会得到既抽象又有马的特点的画面。这种办法对图案设计很有帮助。

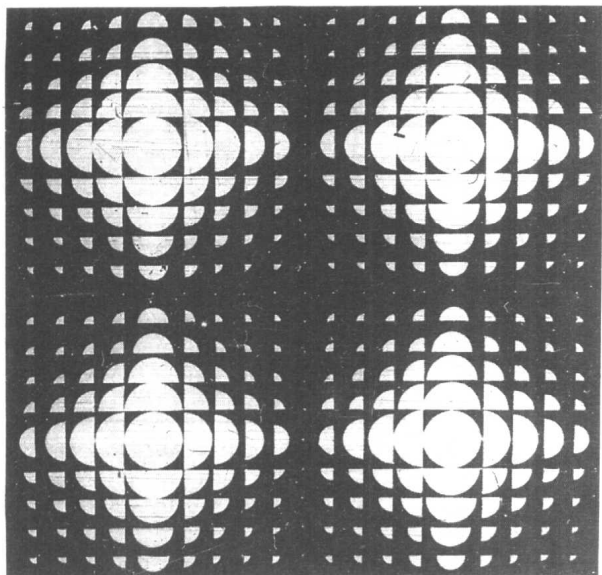
昆虫的视觉更加有趣。昆虫大多是复眼，复眼是由许多小单位组成，每个小单位都有自己的晶体和感光细胞与脑部相联。不同昆虫的眼睛的小单位的数量也不相同。蜻蜓就有2800个。（图10）是雄性牛虻放大3200倍的眼睛，它由7000个独立的小眼组成。把三角形放在昆虫眼前，就出现了（图11）中看到的景象，图中只有正对三角形的小眼睛能看到完整的三角形，其它小眼睛只能看到三角形的一部分。复眼观察到的形象很象（图12）中人工制作的构成图案。科学家把萤火虫的眼睛进行加工后，通过摄影机拍下了一个青年妇女的形象（图13）。这种昆虫视觉提供的形象和新的技法，是我们在设计中所借鉴的方法之一。

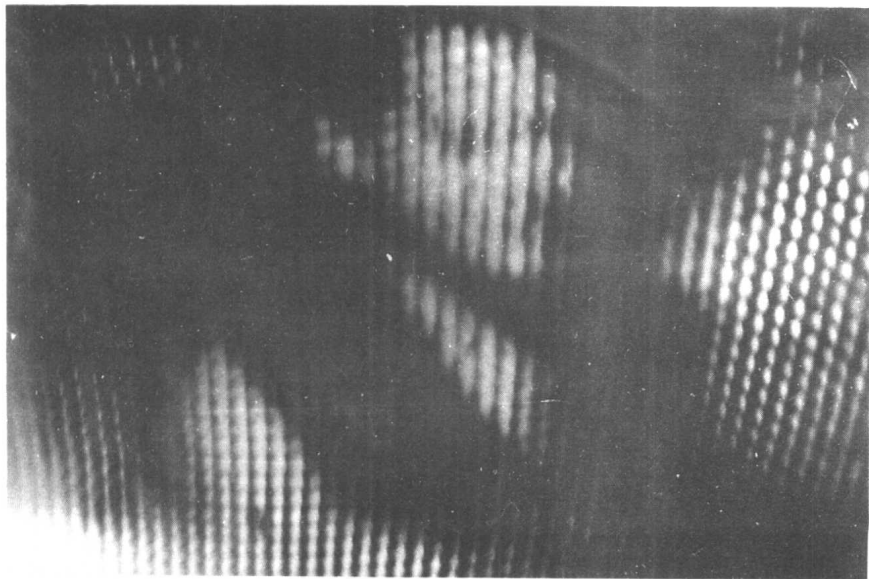
（图10）

（图11）

(图12)

(图13)

三、纸的开拓

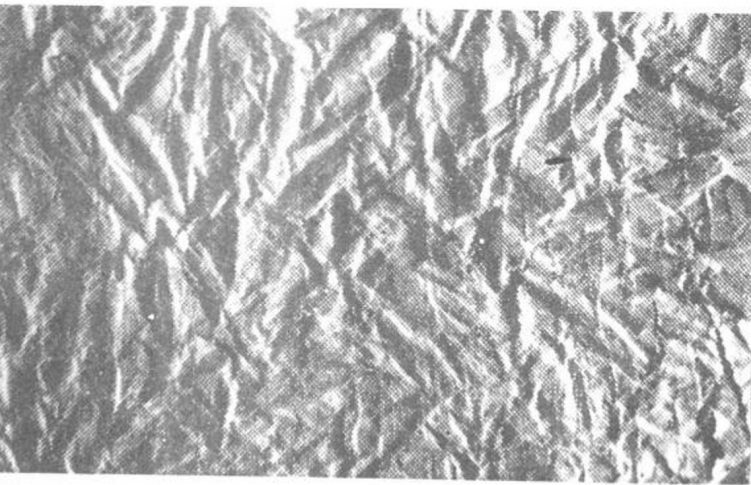
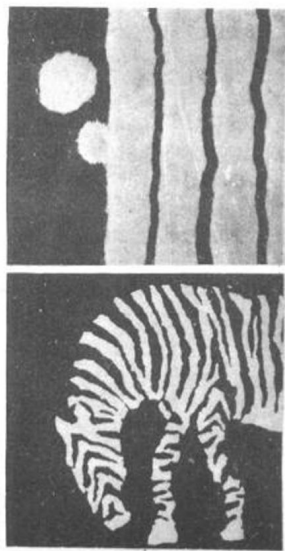
作为造型的材料，纸有着广泛的用途。本书所介绍的大部分技法都是在纸上完成的。纸概括起来有两种加工法：一是只处理纸的表面，二是用撕、烧、腐蚀等方法，使纸的形状、甚至质感发生变化。

下面是根据这些方法制作的实例。

撕：撕是不用工具徒手把纸撕破，可得到不规则的形态及粗壮的感觉。（图14）是撕破和撕碎后再构成的效果。

剪：先在纸上设计一定的形，然后剪下来，给人以理智、顿挫有致的感觉。

揉：当我们把写坏了的纸扔掉时，常常是先揉成团再丢掉。如果把揉后的纸展开，你就会发现平面的纸上具有了立体感（图15）。

（图14）

（图15）

刺：用针或其他尖状物，把纸刺出许多小洞，产生粗糙感觉，和光滑的纸面产生强烈的对比效果（图16）。

捻：把纸弄湿，然后在纸的表面上捻搓成许多大小、长短不一的条条来（图17）。

折皱：把纸有规律地折叠后，再挤压出折皱来，具有软皮效果（图18）。

挑：用尖状物在纸上挑，使表面出现绒毛，有一种温暖物体的感觉（图19）。

刮：用刀或其他利器，把纸的表面轻轻刮伤（图20）。

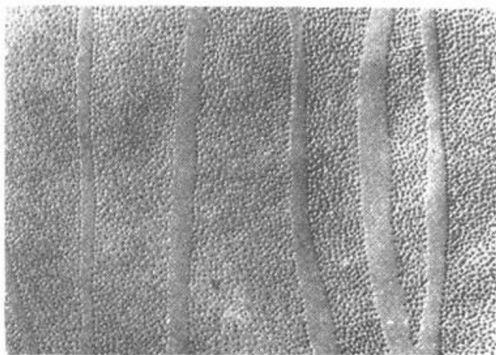
击破：用棒和其他工具在纸上敲击，效果特殊（图21）。

切：用锋利的尖刀，在崩紧的纸上切割，使纸出现裂痕，有很强的空间感，如（图22）、（图23）。

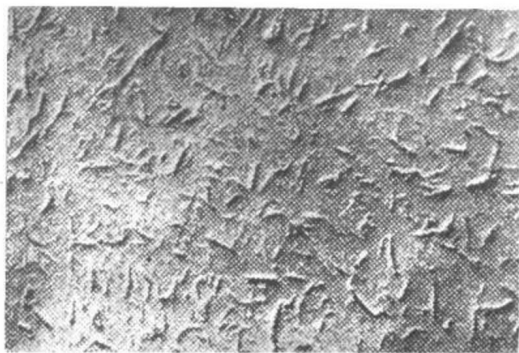
意大利画家丰他那的许多作品就是用小刀在画布上划出几道裂缝，以求在两度平面空间上，获得三度的“物理空间”。他的作品在空间主义理论上名为“切割记号”（图24）。

烤、烧：把纸在火上烤，将纸熏黑或烤焦。或者烧一烧纸的边缘使其形成不规则的形与黑边，效果特殊，很难用色彩表现出来（图25）。

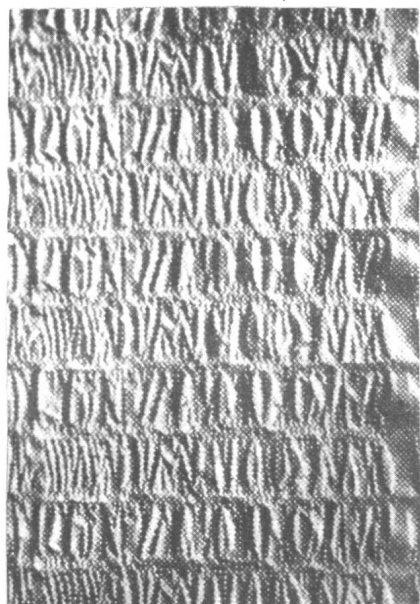
压凸：充分利用纸的弹性和可塑性，在纸的下面垫上厚板和模型，用圆头工具在上边用力压出需要的形，使之出现浮雕感（图26）。（图27）中犀牛身上的坚硬感觉就是用压凸方法表现出来的。

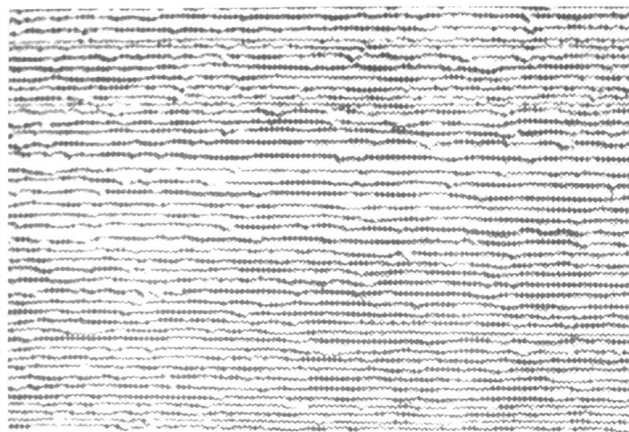
（图16）

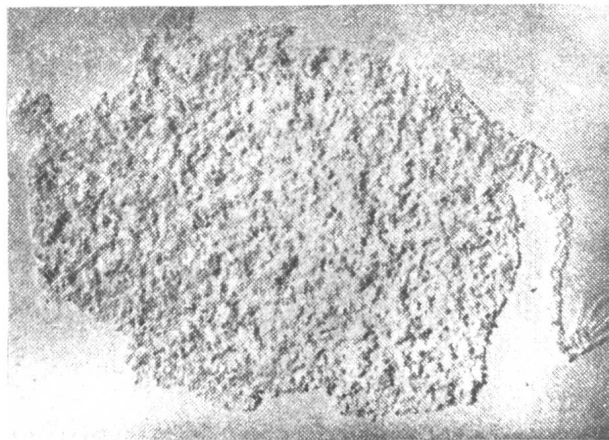
（图17）

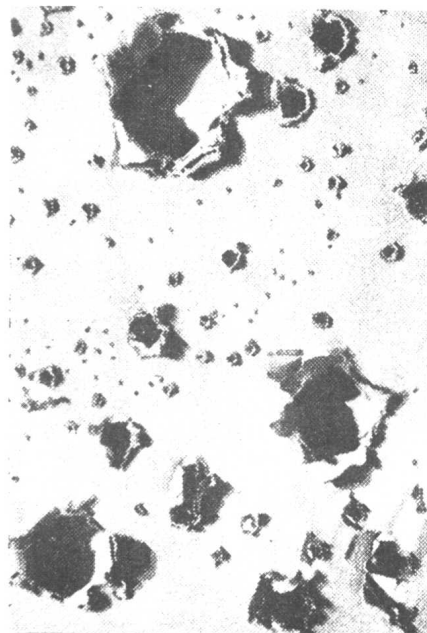
(图18)

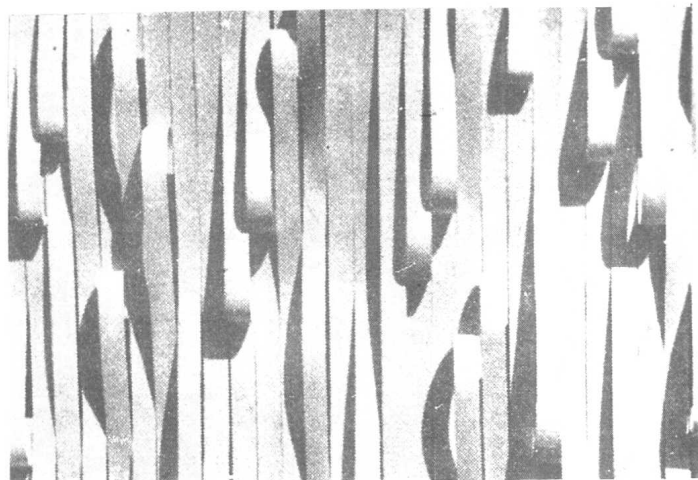
(图20)

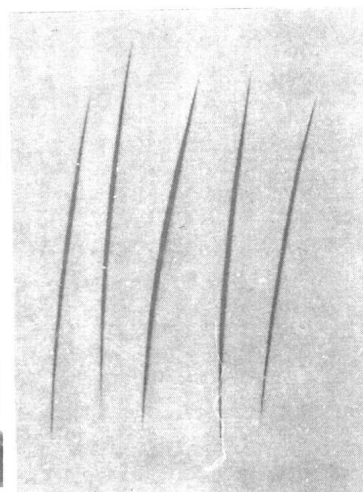
(图19)

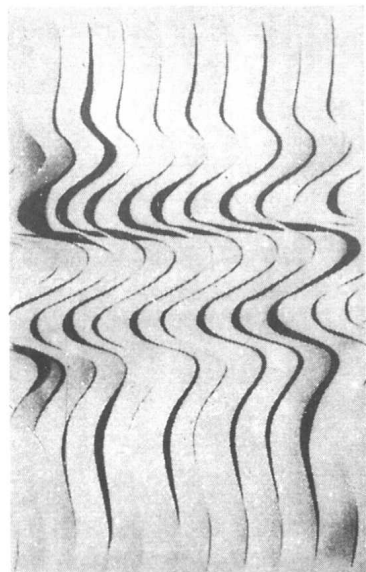
(图21)

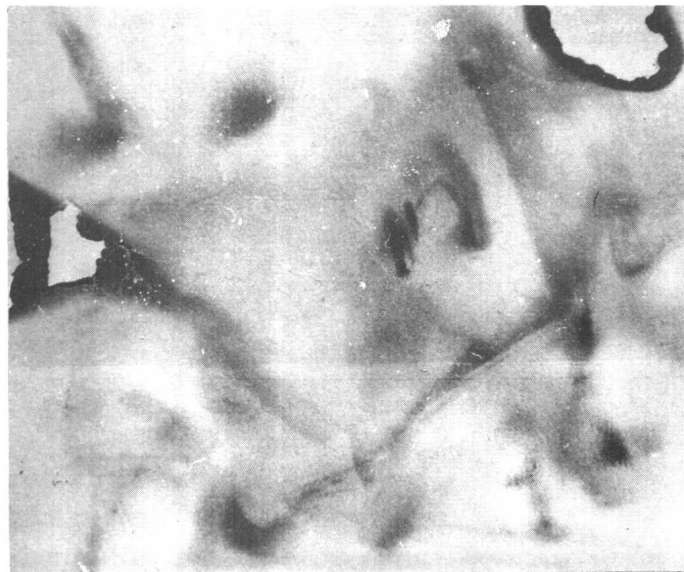
(图22)

(图24)

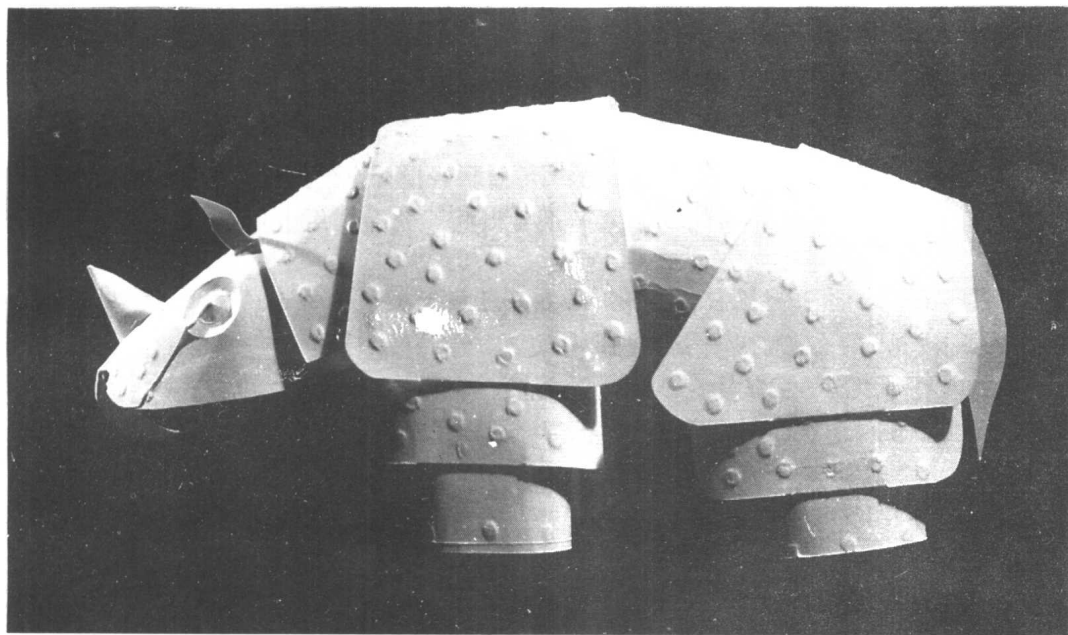
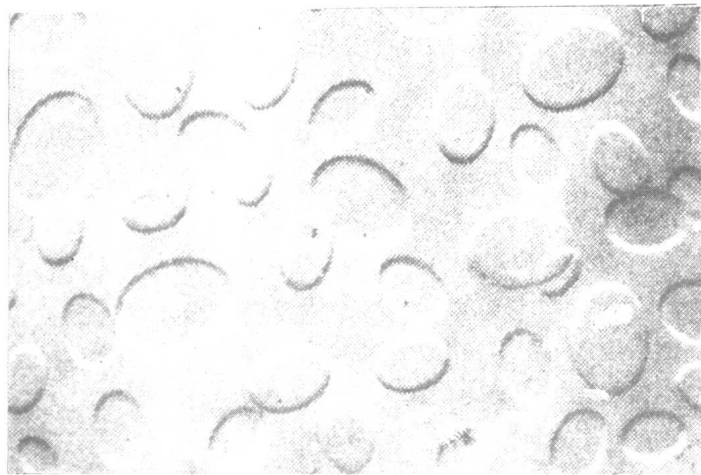

(图23)

(图25)

(图26)

(图27)

四、技法的体验

技法的体验可分为两大类：一类是以追求视觉效果为主要目的，通过各种方法，表现不同物体的肌理构造。这种方法叫视觉肌理或视觉体验。另一类是以实物排列组合，直接表现各种物体的质感，观者可以用手直接触摸到物体，所以被称为触觉肌理，或触觉体验。如今国外有一种专门让观众触摸的造形艺术，使人在触摸的过程中去体会、理解画面的内涵。这种纯粹的触觉艺术，虽未有大发展，但可以提高人们对造形的关心，其作用是不容否认的。

视觉体验多用于装潢、印染等方面，触觉体验多用于建筑、室内装饰等方面，下面分别介绍各种技法：

（一）、视觉体验：

1、水墨法：先在一个浅而大的盘子里盛上清水，将含墨的笔垂直伸入水面，使水面漂浮起一片圆形墨团，这时用细棒将墨团随意轻轻搅开，便出现自然的纹理，然后找一张稍厚且吸水的纸，盖在水面上，接着提起，就会在纸上留下水中纹样（图28）。

要注意使用的纸要结实又能吸水，宣纸吸水性虽好，但吸水后很软，不易提起来。（彩图1）是印下纹样后，干后又加印色块。

制作时还可以用一尖状物在顶端涂上油脂，放入水中后使油将墨分开，根据你所划的线可出现多种形状。但要注意墨易下沉，在划线时应尽量快一些，可在盘中多次放墨制作（图29）。

如在墨团中心用吹气或落上其他物体使之生出波纹，可以出现（图30）的形状。

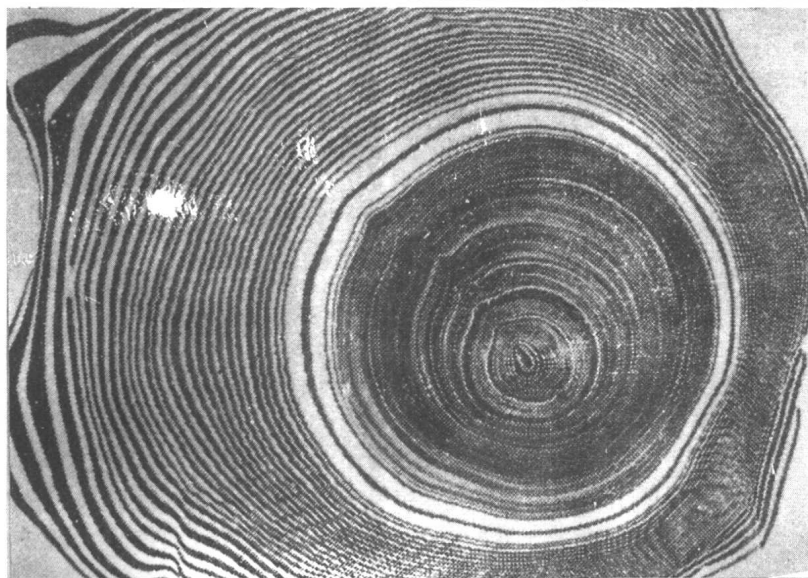
（图31）、（图32）为变化方向和位置的结果。

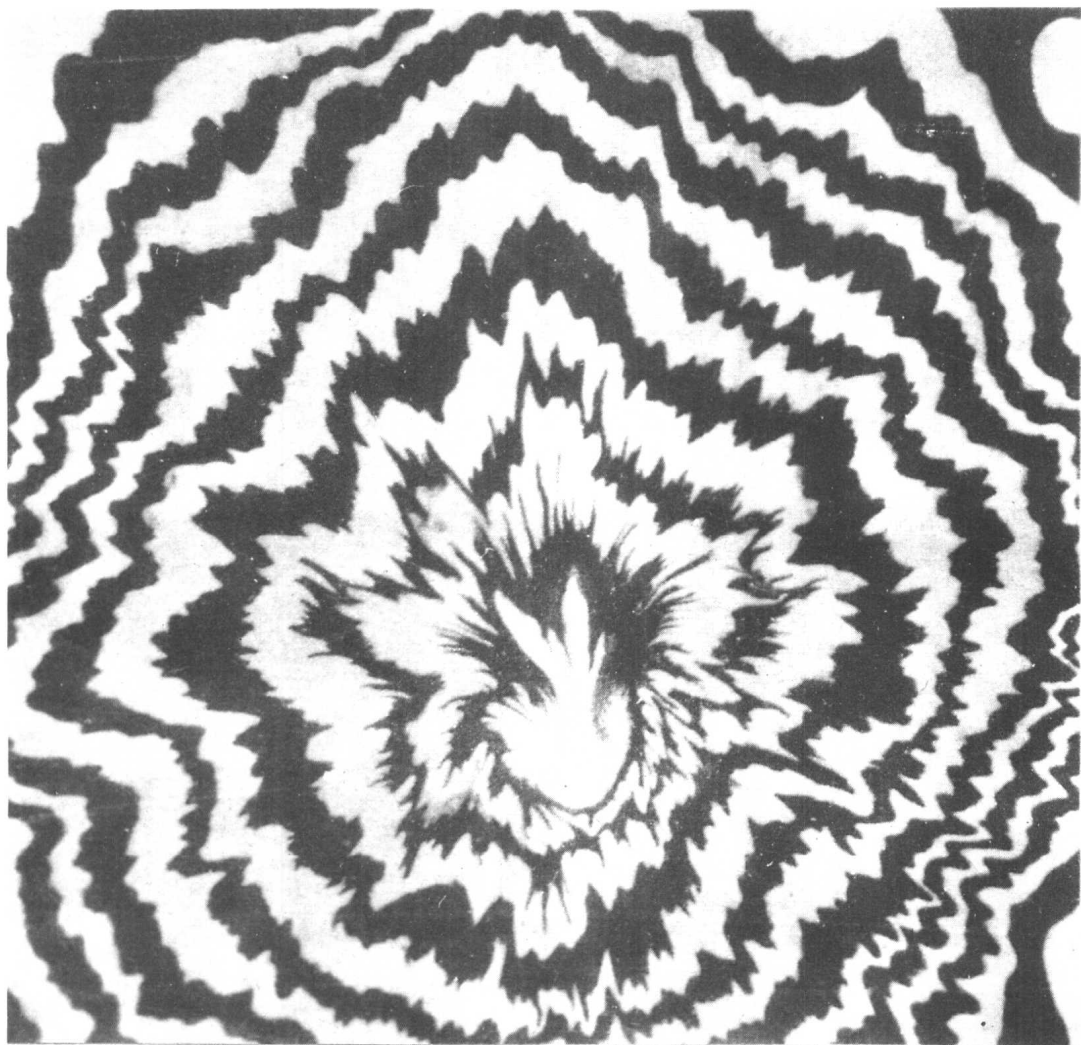
把各种方法结合起来，可以组织成很多的形象，如波浪、山脉、云海等。

(图28)

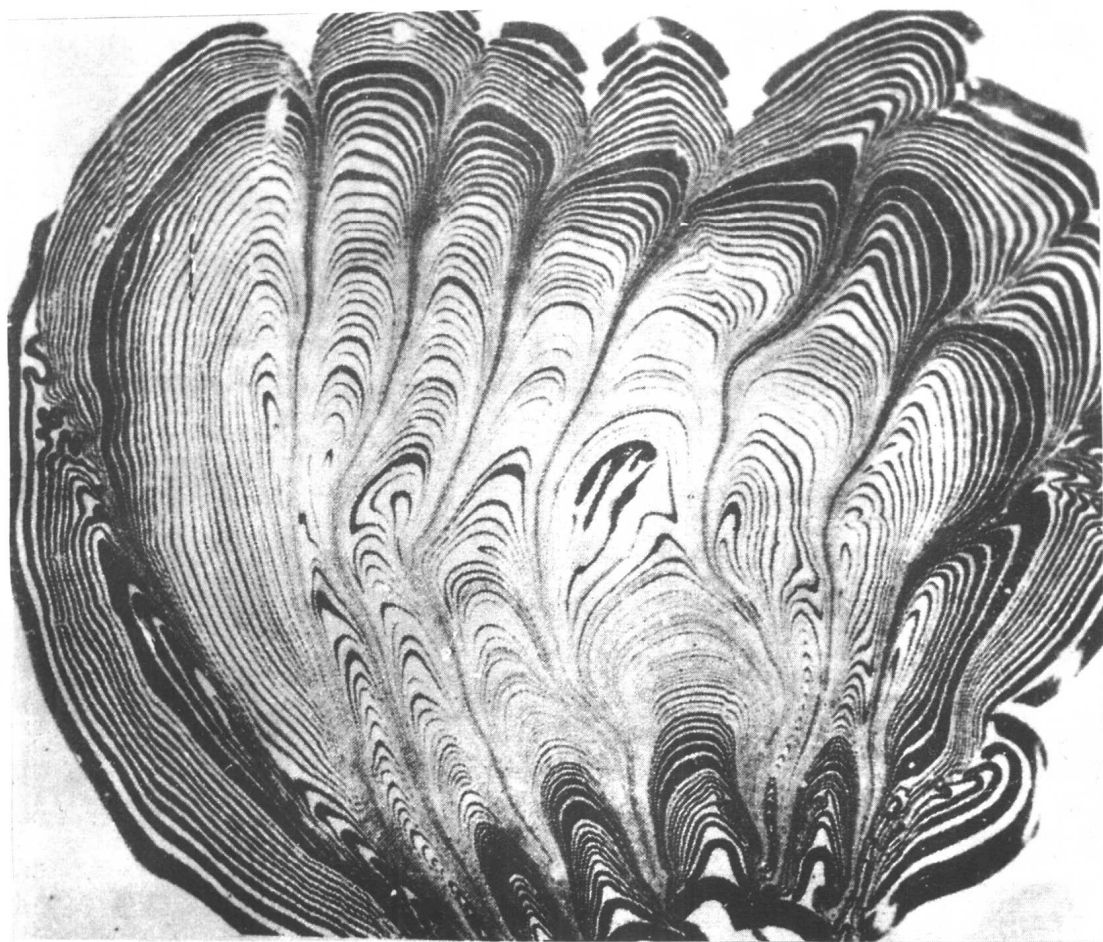

(图29)

(图30)

(图31)