

美术院校课堂教程丛书

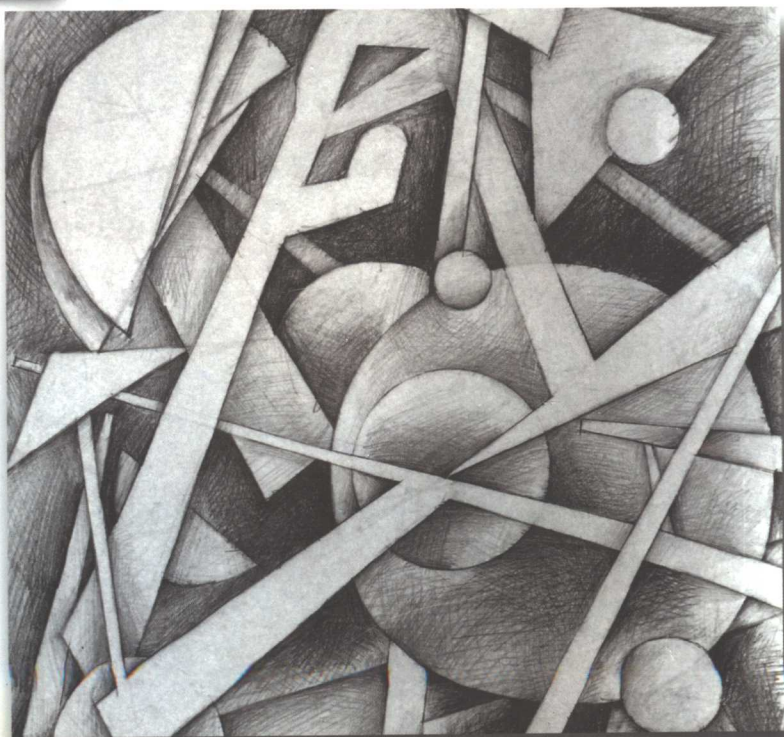
图形创意

课堂教程

TUXING CHUANGYI

KETANGJIAOCHENG

董重恂著

MEISHUYUAXIAO
KETANGJIAOCHENG

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

图形创意课堂教程/董重恂编. —天津:天津人民美术出版社, 2003

(美术院校课堂教程丛书)

ISBN 7-5305-2366-X

I.图... II.董... III.图案—造型设计—高等学校—教材 IV.J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第102032号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

青岛海尔丰彩印刷有限公司印刷

2004年1月第1版

开本: 889×1194毫米

1/16

印张: 3

版权所有, 侵权必究

新华书店天津发行所经销

2004年1月第1次印刷

印数: 1-3000

定价: 12.60元

董重恂

个人简历

董重恂 1952年10月生于北京。毕业于首都师范大学美术系，现为首都师范大学美术学院副教授、副院长。硕士研究生导师。

主要作品：

1994年中国画《红河谷》入选第八届全国美术作品展览。

1994年中国画《红马》入选第三届当代工笔画大展。

1997年中国画《天上的云》入选'97北京工笔重彩画精品展。

1998年赴澳大利亚墨尔本大学讲学交流，并举办个人画展。

1998年中国画《雪原》、《日暮》入选中国文化部赴非洲贝宁中国画展。

2001年中国画《夏山雨霁图》参加2001年北京美术系列水墨邀请展。

2001年中国画《秋霜》等四幅参加2001年中、韩美术交流展。

2002年中国画《山乡七月》入选北京市迎接十六大美术、书法、摄影优秀作品展，获优秀作品奖。

多幅作品及论文在《美术》、《美术观察》、《文艺研究》、《中华文化画报》、《中国美术》等报刊发表，多幅美术作品到日本、美国、澳大利亚等国家展出。

美术学院课堂教程丛书

课堂教程

TUXING CHUANGYI

KETANGJIAOCHENG

董重恂著

图形 创意

目 录

前言	1
第一章 概述	2
第二章 造型的基本概念	3
第三章 图形创意课堂教学指导	6
第一单元 立体造型创意练习	6
第二单元 平面造型创意练习	21
第四章 图形创意优秀作品分析	31
第五章 作品欣赏	40

MEISHUYUAXIAO
KETANGJIAOCHENGCONGSHU

前言

进入艺术设计、工业产品设计、建筑专业的学生或多或少有这样一个想法：要尽可能地多学习一些电脑美术设计软件，认为这是将来进入工作岗位重要的技能。这些同学或多或少地以为更多地掌握了“美术设计软件”，就可以设计出更好的作品。的确，当前这些高超的诸如“PHOTOSHOP”“FREEHAND”“PAGEMAKER”等设计软件所具有的奇妙的图像处理功能，确实令我们惊叹不已，在我们的潜意识中会不自觉地认为“设计软件”可以代替设计，电脑可以代替人脑，从而忽视了设计软件只是设计者的工具这个现实。

不要以为我是在危言耸听，这是我近几年为这些专业的学生上课时看到的普遍现象。一些学生往往分不清楚实现设计意图的操作者与设计策划者之间的差别，电脑操作员与设计师的差别，不清楚设计软件更需要高超的设计者来掌握，忽略了设计师所应有的艺术素养、审美品位、创造性思维、图形构成的理念这些基本素质和知识的重要性；不清楚数字化设备所缺少的是天马行空般的设计理念和想象。

“重应用，轻基础”的问题会给专业的可持续发展带来无可挽回的缺憾。我们培养的不仅仅是操作电脑灵活的手指，而是指挥灵活手指的大脑。

图形的创造，人们往往以为依靠大胆和想像力就可以得到，这是一种误解。创意，是有其基础理论和专业技能的。本教材从造型的基本元素说起，通过步步推导，使学习者掌握系统的造型基本功，建立最基本的图形创意理念和意识。

此书是写给未来的设计师的。设计师所给人们的印象是，随时掏出小本子，随手将自己的创作意图画出来，且边说边画，以此向客户阐述你的设计思想。创造的灵感是如闪电、火花一般闪现的，必须有可视的图形予以辅助说明，虽然是草图寥寥数笔，却可以活灵活现地展示你的创作思路和才能，这种“徒手绘”的本领一般被认为是设计师最基本的风范。电脑的普及往往使一部分设计师丧失了这种本领。

希望读者能通过本书在掌握基本图形概念的同时，掌握图形与图形在构成时所演绎出的千变万化的形象语言。

作者

2003年10月6日

第一章 概述

无论你有什么奇思妙想,有多少别人无法企及的创意,都要通过图形得以实现。舍此,你就失去了到达彼岸的方舟。

无论你有什么优秀的口才,描述你理想中的广告设计、或者是新颖的工业产品样式、或者是新理念的住宅,最终都要通过具体的图像来“说话”。这就是造型艺术表述的特点和基本的语言。

进入造型艺术专业的学生,首先要明白你所要掌握的“语言”是什么?就如同进入音乐专业的学生,要明白音符和节奏将是你与别人交流的惟一专业语言。

也许你立志将来要运用造型语言书写鸿篇巨制,那么首要的任务就是从基础的图形创意开始,从“语言”的ABC起步。

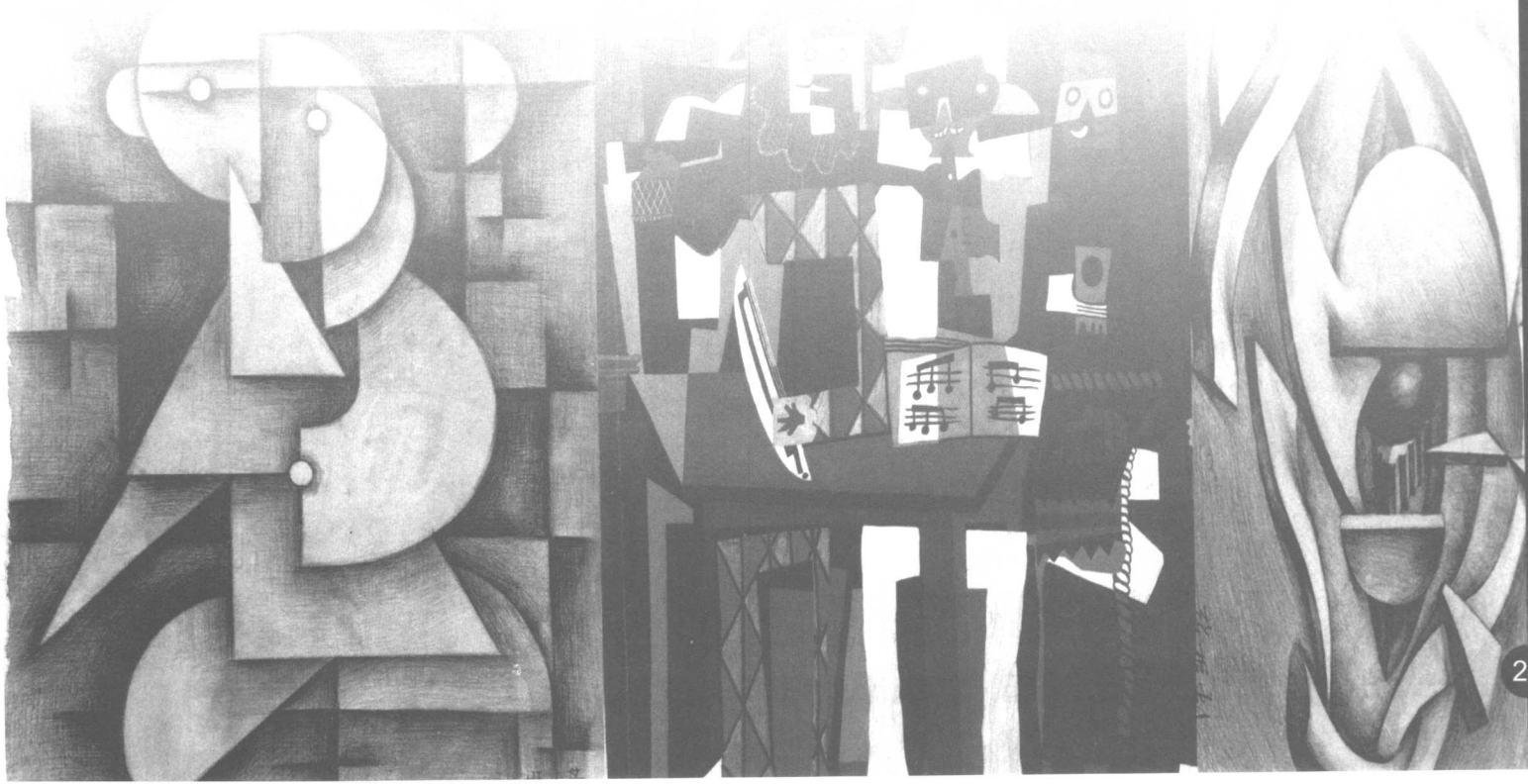
也许你立志将来要建筑视觉语言的摩天大厦,那么首要的任务就是向地下挖出第一锹土,要在地面以下建造起坚实的地基。

图形设计基础不是一门孤立的课程,它与西方现代主义艺术的造型观念有着密不可分的渊源。现代主义艺术的涵盖面很广,这里仅就造型理念的变

革作一简述。空间、形体、结构这些造型要素在传统的造型艺术中,始终都是为真实地再现客观物象服务的,它们不具有独立的意义。现代主义美术的重大变革,就是放弃对于客观物象真实表现的追求,放弃对一个苹果质感的追求,而是通过具体的苹果,研究苹果抽象形体的意义,研究形体的结构与空间关系的意义。当空间、形体、结构这些造型要素成为研究本体的时候,造型诸要素不再受到“客观真实”的局限,才真正的回到了概念的本身。

从现代主义美术的重要代表人物毕加索的画中,看到的不再是栩栩如生的形象,更多的是三维和二维的空间,被压缩了的形体和形状,被解构与重构了的自然物象,使观者得到了以前从未见过的、全新的视觉审美经验。立体主义画派,为形成现代主义美术的造型理念做出了突出的贡献,也为艺术设计的发展奠定了理论基础。

本教材重点讲述观念造型的目的和意义,研究形体、形状在不同空间状态下,在解构与重构的组合中,通过想象与推导,尝试更多的构成可能及多元的造型语言样式。

第二章 造型的基本概念

图形：绘制而成的形象。创意：创造新的含义和内容。图形创意：绘制带有创造性含义和内容的形象。

所谓造型是指在一定的空间状态下，形体与形体相互结构所形成的形象。

造型的基本要素是：形体（形状）、空间、结构。

一、形体与形状

形体

形体是三维空间状态下造型的基本单位和元素。

形体包括长度、宽度和深度，它是体积单位，通过线透视原理进行造型。（图1）

形体通过光线的照射产生光影，从而形成色调，色调可以增强形体的体积感。

形体可以从具体的自然物象中抽取出来，例

如可以从一个苹果中抽取出一个球体，形体也可以从观念当中产生。例如画者可以直接运用透视和色调的观念画出球体、圆柱体和方体等。

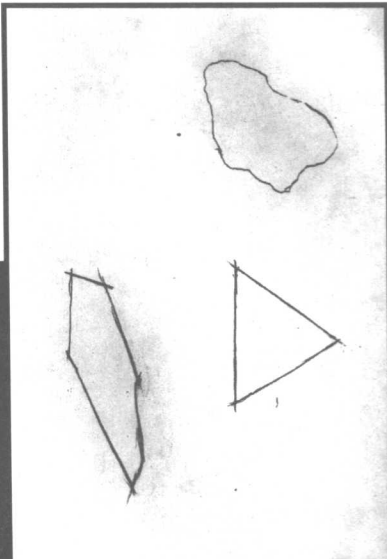
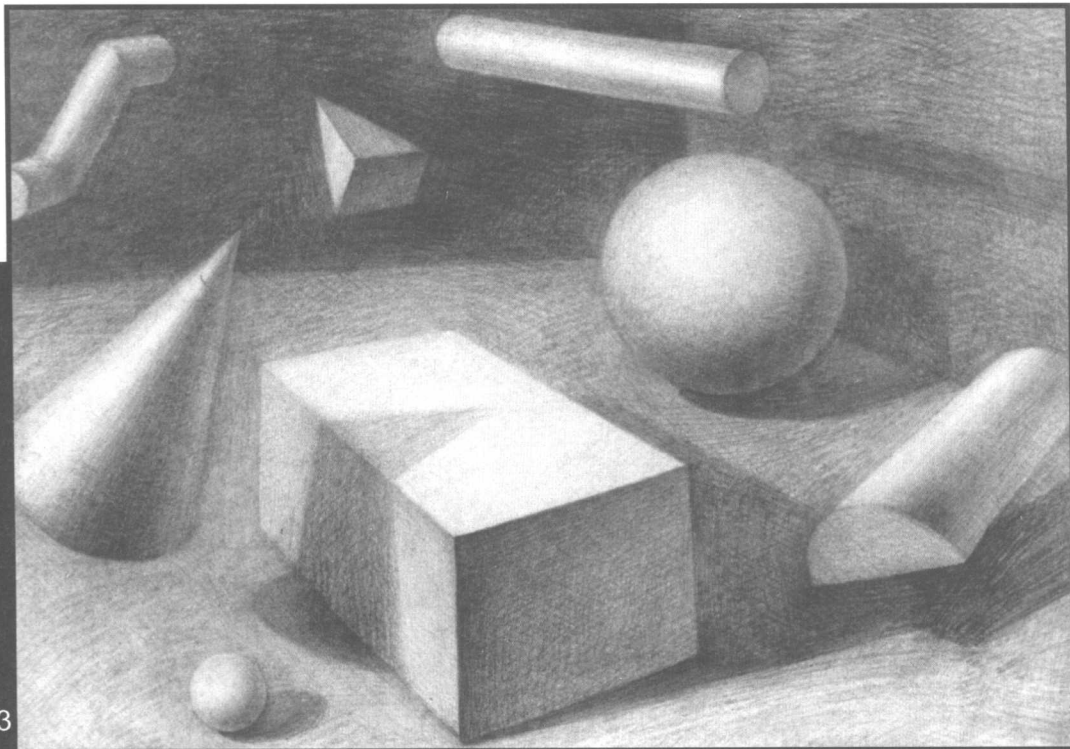
形状

形状是二维空间状态下造型的基本单位和元素，形状是面积单位。（图2）

形状可以从自然物象当中抽取，但是需要将自然物象的深度压缩后产生，带有画者对于自然物象较强的主观处理成分。

形状也可以从观念造型中直接产生。例如画者可以通过对于平面形的认识画出圆形、方形、不规则形等。

形体与形状的不同点在于：形体与自然物象都具有三维的特性，与我们生活的空间状态相一致。形状在画面中的应用则与我们生活的空间存在较大的距离，带有作者主观追求的成分。

图(2)

图(1)

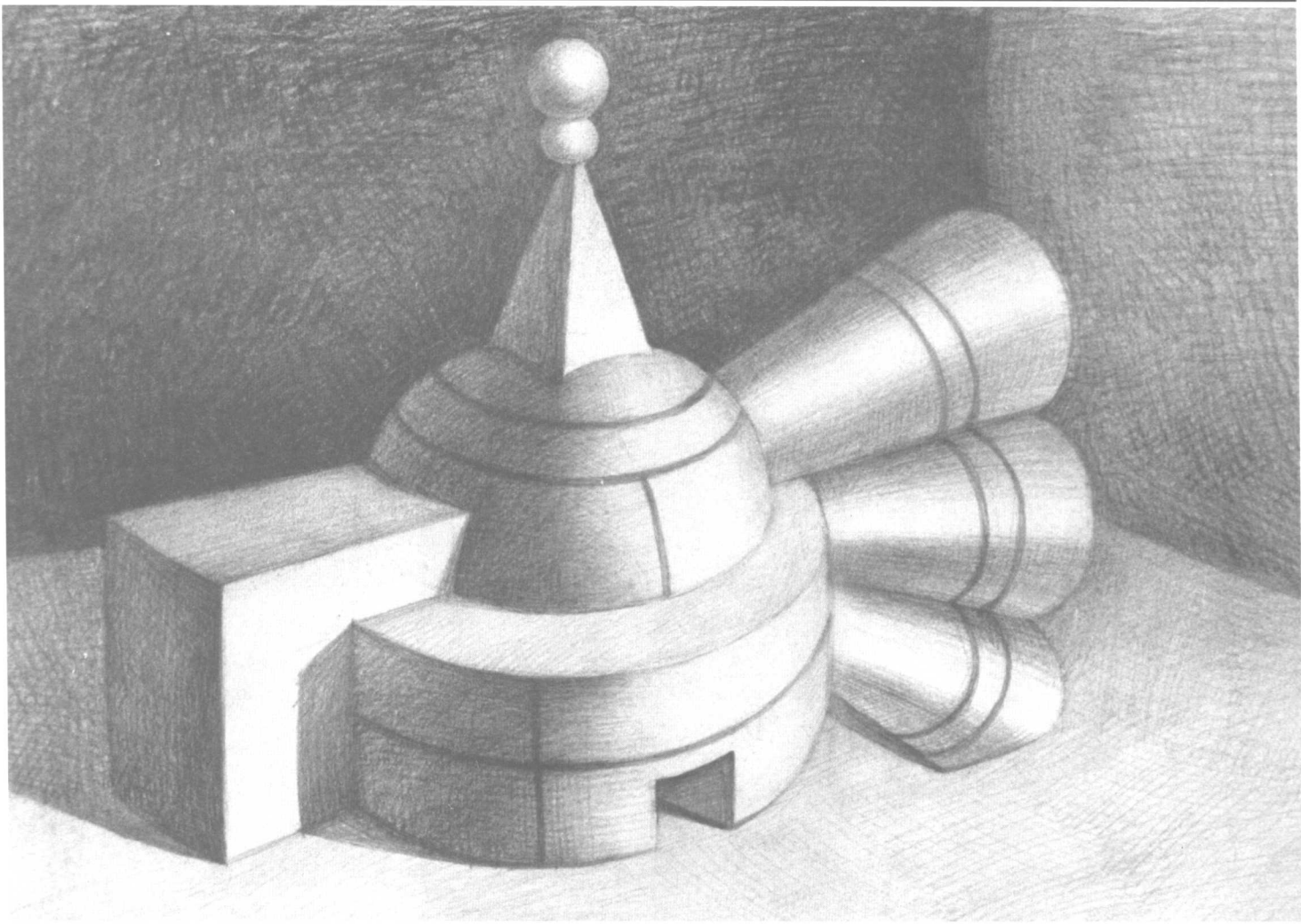

图 (3)

二、空间

空间,分为三维空间和二维空间。(图3)

三维空间,是指画者在一个平面的纸上,通过透视和色调反差原理创造一个有深度的虚拟空间。“深度意识”(纵深感)是绘画时需要时时考虑的重要因素之一。

二维空间是指只有长度和宽度的平面空间。在实际应用中,其中一部分不是纯粹科学意义上的二维空间,具体地讲,它有一个很微小的纵深。例如浮雕的空间状态,还有就是形状与形状在咬合的状态下,都有一个不可能消除的那个薄薄的纵深,有人称为“二度半空间”,为了叙述的方便,在这里我们统一称为二维空间。

另外一部分则是纯粹的二维空间,连微小的纵深也不存在,即形状与形状之间处于拼接状态。

还有一种以心理学为角度的空间,也就是所谓联想空间。可以称为四维、五维的空间,不在讲述之内。

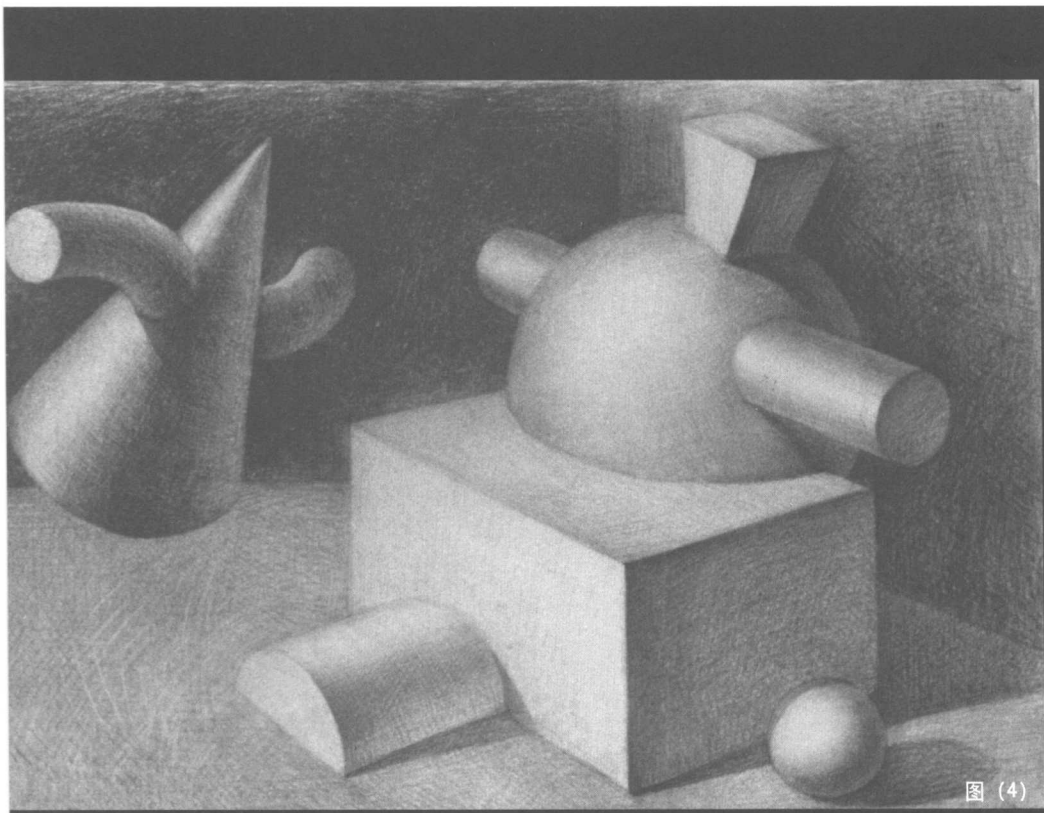

图 (4)

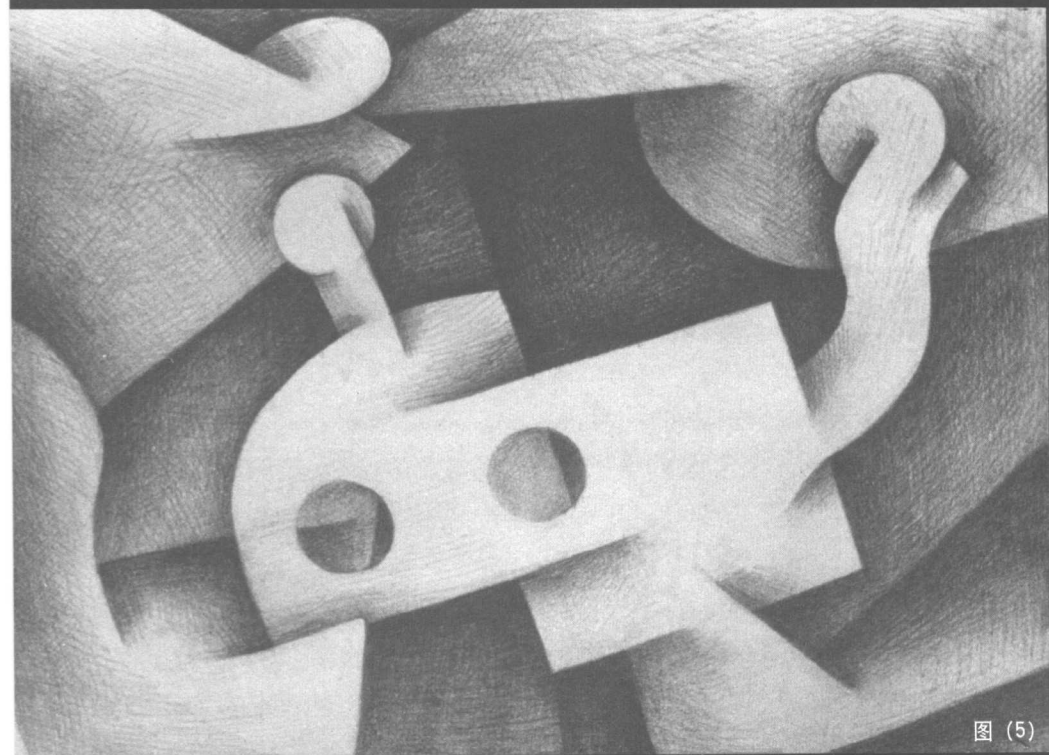

图 (5)

三、结构

结构,就是将造型的基本单位,即最简单的几何形体(形状)进行穿插、榫接、组合之后产生的结合体。

结构,可以分为形体结构和画面结构。形体结构,是指形体与形体的结合体。形体之间如果不接触,处于相互分离状态时,结构就没有产生,只有形体在相互穿插、榫接、咬合时即产生了结构。所谓结构,是指形体与形体的结合部位。(图4)

画面结构,是指画者对于整个画面中的形体,进行总体安排、布置、组合,使画面的形体构成具有和谐、统一的秩序。

结构的形式包括:接触、前后叠加,这是一种比较简单、低级的组合形式;还有:穿插、榫接,这是一种比较高级、复杂的组合形式。(图5)

四、解构与重构

通过对自然物象的分析,从中找到若干简单的基本形体,并尝试在形体与形体的结合部位分解开来,即将一个物象在结构部位打散、拆开成若干部分;还有一种解构方式:就是通过对物象的切割进行分解。

将分解开的形体脱离物象原有的结构样式,进行重新组装称为重构。例如将一把椅子或一辆自行车在所有连接的部位拆开,然后根据作者的想象重新组装,这些部件将可以组装成各式各样、永远不会重复的结构体。

第三章 图形创意课堂教学指导

第一单元 立体造型创意练习

(1~4周,每幅作业10课时,共80课时)

作业内容:运用透视和色调原理将自然物象进行分解与重新构成练习。

作业要点:1.主动地运用线透视造型,不要被动地抄摹自然物象。

2.主动地运用光源通过色调塑造形体和空间。

3.在造型过程中,特别强调“创造形”的概念,强调对于“形体的想像力”。

4.构图完整,主次、虚实关系分明。

5.紧紧抓住“将自然物象概括为最简单的几何形体”这一造型原理,作好形体的简化工作。

6.充分发挥想像力和创造力,造型要大胆主动。

方法步骤:

1.在正式画图之前,可以先在速写本上作创意构思和小构图的探讨。

2.运用较浅的线条(HB中华铅笔),将基本的构思尽可能整体地放到画面当中。注意不要拼凑画面,采取想到一点画一点,先想到的先画完,后想到的后画的方式,必须整体地进行。

3.在线造型阶段,注意安排画面的主次关系,物象的“主角”要突出,以此形成画面的视觉中心,这就像一个人的眼睛,所以也叫“画眼”。试想,如果你遇到一个人没有眼睛是什么情景,一幅画也是如此。

4.有了“主角”,就要进一步安排画面的“二角色”和“三号角色”以及“群众演员”。这是构图过程中处理主次关系的重要环节。

5.在线造型阶段,要注意形体间的虚实对比和线条的轻重缓急。主要的部分多用重一些的线条,次要的部分以及靠后的部分,要依次将线条减淡,处理得虚一些。创意造型练习,同样要从确立“大关系”入手,始终保持“大关系”的协调。

6.当“线造型”初步确定之后,就可以全面地铺色调了。图形的创意训练,与“再现性”的写实造型是不一样的,作者的主动性显得十分重要。要主观地设定一个想象中的光源,很像三维电脑软件的光源一样,并以此推定形体在特定光线下“五大调子”的分布,特别要注意明暗交界线因空间所产生的强弱变化。

7.通过铺色调确立画面的整体关系之后,要从“画眼”的部位开始进行深入的刻画。所谓抓住三分之一深入刻画,以此带动三分之一相对的克制深入,放开三分之一少画。

8.最后进行整体收拾,特别要调整画面中影响和破坏“大关系”的部分。

作业练习1. 形体的分解: (20课时, 完成两幅作业)

图(6)作者将额头与鼻子连在一起, 将眼睛、头发、下颌及胡须分解开来, 形成一幅较有趣味的图形。石膏的右眼作者概括为一个类似倒扣着的瓷碗的造型, 而左眼则想象为一个空心圆柱体当中穿出来一个小圆柱体, 左右眼睛各有不同想象的新意。另外, 胡须与头发在整个画面的走势上形成了较好的旋转形节奏。对于背景的处理上, 作者采用较虚的手法, 画出一道锯齿与圆弧状组成的沟壑, 使画面虚实相间、丰富而和谐。

图(6)

图 (7)

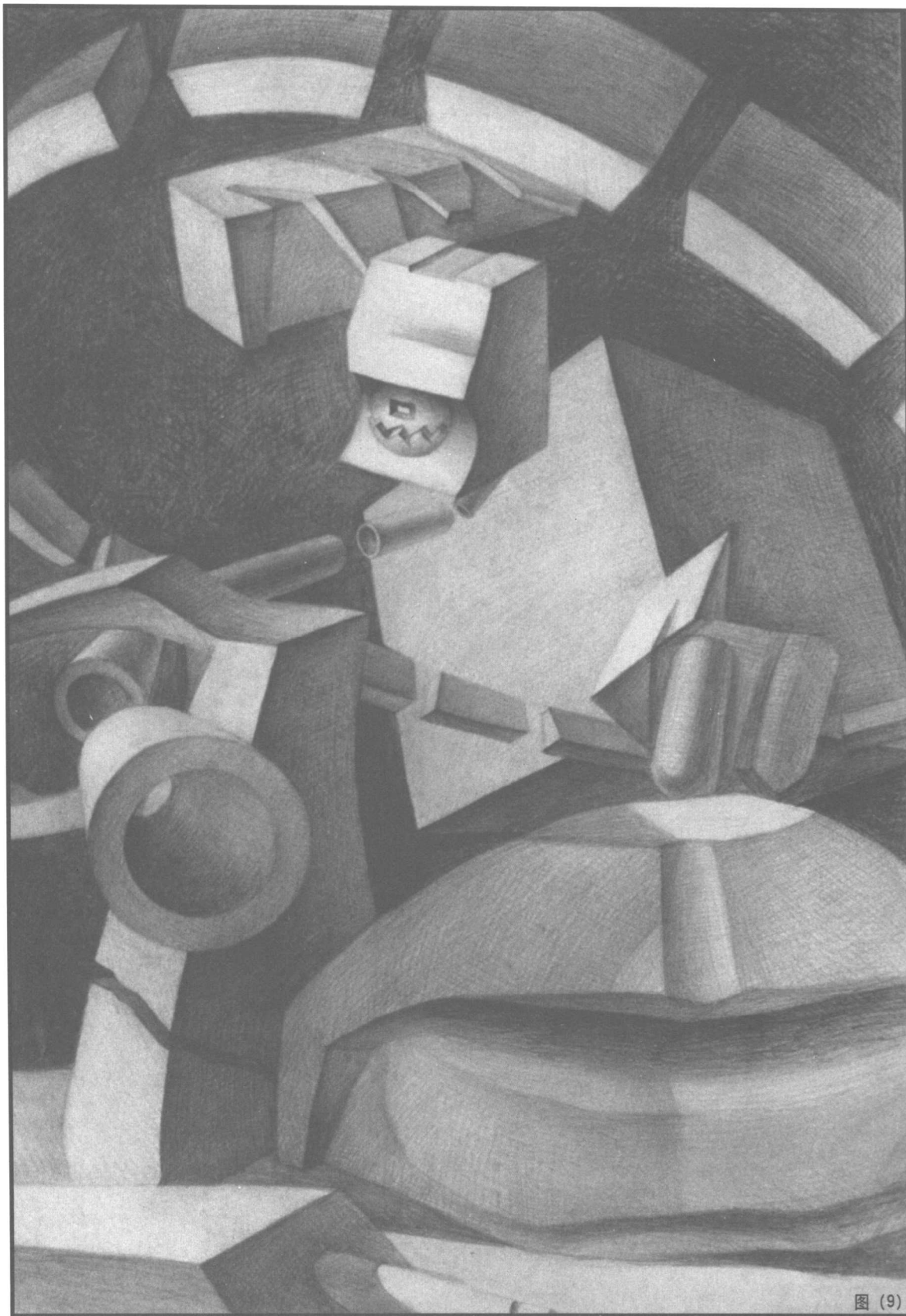
图 (7) 这是石膏和一个羊头骨的分解作业。学生最初接触分解作业时, 经常遇到的困难是拆不开, 拆开以后不知道如何摆放。此图将石膏头像的头发、前额、眼睛、鼻子、嘴部和羊头分解后原地放置, 形体虽然散开了, 构图还是完整的。

图(8)这是对石膏人体的写生分解与变体作业。作者运用刚硬、尖锐的不规则形体进行结构,从而使具象的人体转换为新的样式。作者将石膏的躯干分解开来,将右臂与骨盆连在一起,胸廓的造型丰富而有趣。右下角由于一只手的刻画使这部分画面不再空泛。背景巨大体块的塑造增添了画面的量感。

图(8)

图(9)作者选取古希腊石膏头像的一部分,以机械几何形体为基本单位,进行形体的切割与分解。可以看到作者娴熟的透视徒手绘画的本领,以及利用假设光源进行默写形体的能力。

图(9)

图 (10)

作业练习2. 形体的转换: (20课时, 完成两幅作业)

图 (10) (11) (12) 这是对头骨的形体转换练习。作者分别以圆管形、梯形作为各自造型的基本单位, 从而形成两种对于牛头骨的解释, 前者偏于表现性风格; 后者的想像力发挥得比较好。

图 (11)

图 (12)

设计 王梅

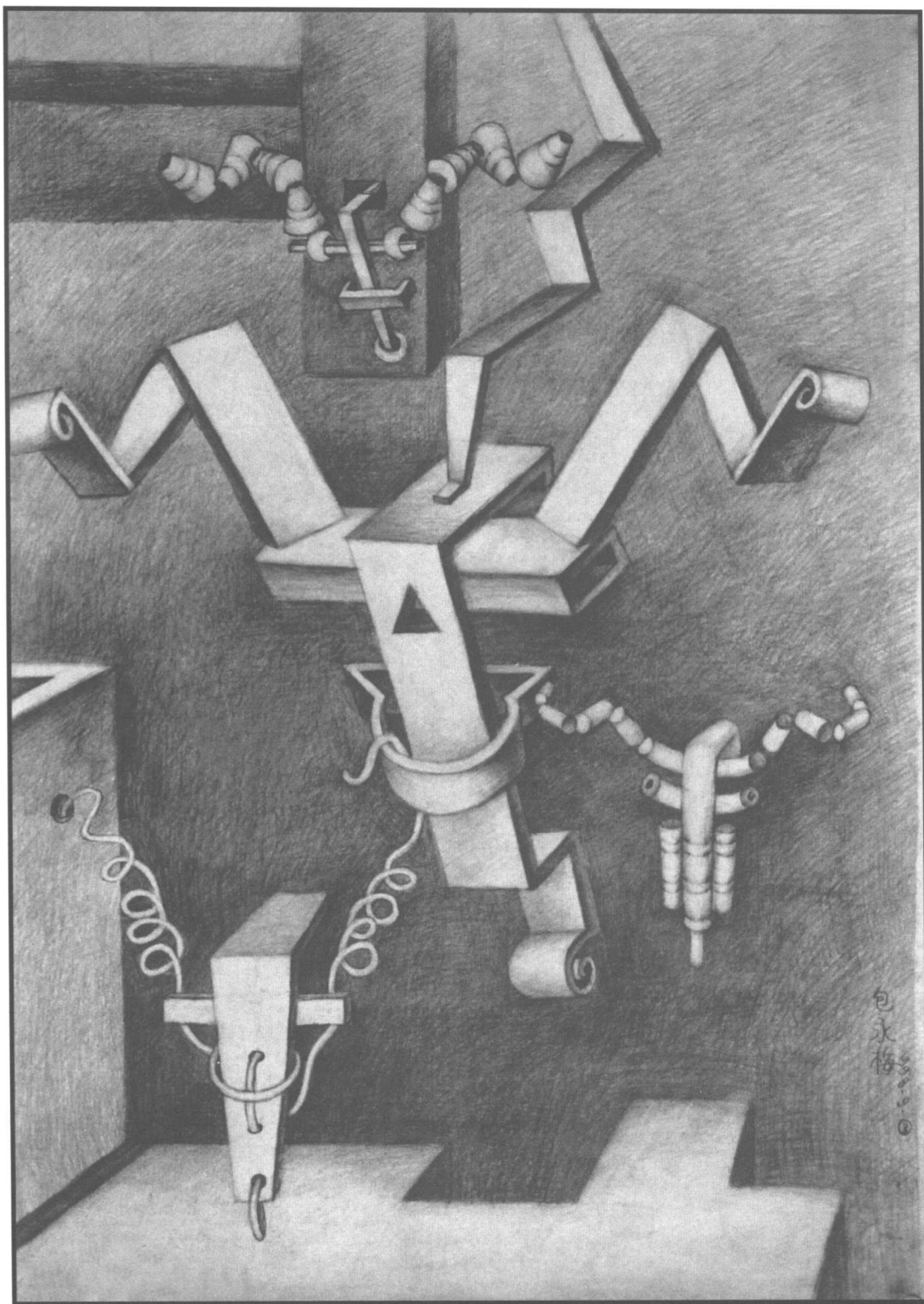

图 (13)

图(13)这是对一个羊头骨的写生变体作业。由于对自然物象的认知角度改变了,就产生了多元的造型切入点。当时教师对这一组的六位同学提出每个人设定的基本单元不要一样。其中有人选择长方形、有人选择圆管形、有人选择菱形,即使同样用长方形,每个同学的结构方式也是各不相同,仅从这幅作业中就可以看到四种变体的造型。