

设计基础训练 1000

例图解

SHEJICHUXUNLIAN
YIBAILITUJIE

● 尹传荣著

辽宁美术出版社

设计基础训练 100 例图解

尹传荣 著

第一章·造型因素的演练· 3

第二章·一般形式的心练· 37

第三章·设计基础实练· 91

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计基础训练 100 例图解 / 尹传荣著, 一沈阳: 辽宁美术出版社, 1999.5

ISBN 7-5314-2176-3

I. 设… II. ①尹… III. 设计—图解 IV. TB21-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 16091 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 60 千字 印张: 7.5

印数: 1 — 4000 册

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 闫义春 责任校对: 王 岩 张亚迪

封面设计: 闫义春 版式设计: 闫义春

定价: 22.00 元

设计基础训练 100 例图解

第一章

造型因素的演练

设计从这里起步

——点线面、黑白灰和红黄蓝这些构成视觉形体的基本粒子，像数学中的1、2、3、4、5、6、7、8、9、0，像文学中的一、丨、丿、㇏、㇀、㇁、㇂、㇃，像音乐中的1 2 3 4 5 6 7一样，按照某种规律和理念，出神入化地构筑一个科学的或者艺术的世界。

它们在一幅作品中，各以自己独特的面目担负起自己的职责，努力的争取着视觉的平稳与心理的愉悦；同时又相互联系着共筑一个视觉实体，传达着某种观念。

它们在设计过程中，或者被归纳演绎、或者被加减、乘除、或者被排列组合、或者被夸张变形……演练的结果，可能演化出一个“世界”，可能诞生一个“上帝”。

让我们以真诚的态度去尊重这些设计艺术中的A、B、C。

训练1：点、线、面的编织

例1：了解点（图1）

关于点。有这样的描述：几何意义的作用点，是只有空间位置而没有大小和方向的视觉单位。点是线的开端和终结，是两线的交接处，是一切形态的基础。点是力的中心，是视觉的聚焦处；绘画意义的形态点，不仅有位置而且可能有大小、形状和方向，点是造型艺术的基本粒子。

解1 点的繁衍生息：

点有两个家族：一是作用点，它标明线段的两端点和其间的若干个分割点（图2）；二是形象点，有的点可独立表示某种形象，也有的靠点的重复共同表现某种物象（图3）。

图1

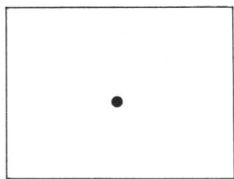

图3·形象点

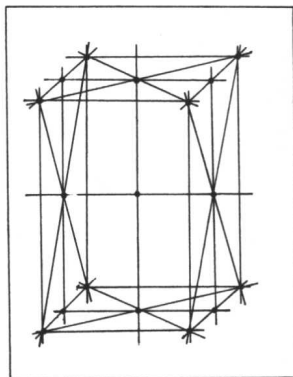
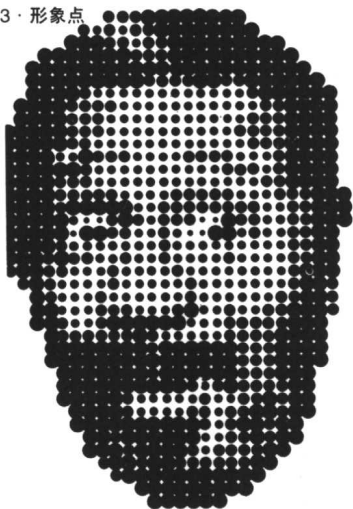

图2·作用点

图5·点的错觉感

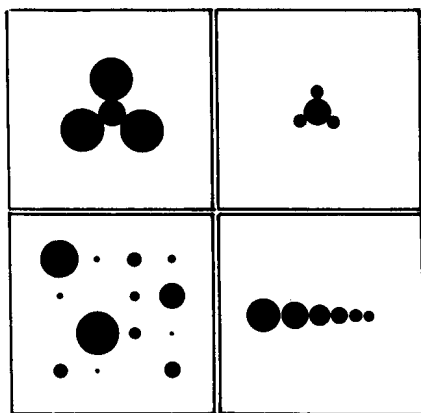
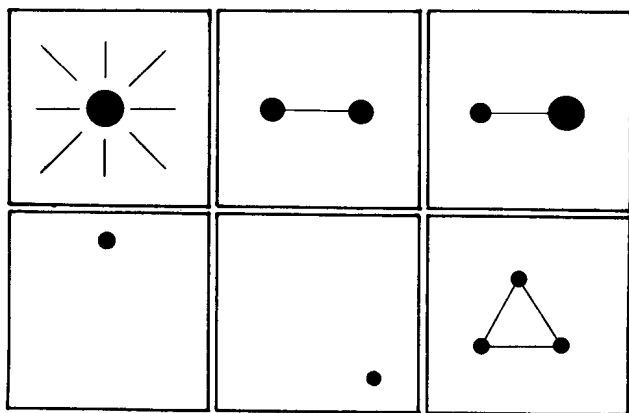

图4·点的幻觉感

解2 点的视感效果:

由于点的特性,决定它在人的视觉中产生不同的心理感受。如幻觉感:点在画面不同的空间位置中由于点的形状、位置、大小、多少的相互影响(图4),可能产生运动感和扩张感。再如错觉感:因点的对比的原因在视觉中产生了点的大小、远近等错觉变化(图5)。

解3 点的作用分割:

无论是绘画还是设计,点分实点与虚点,实点有时对直线分割,有时对曲线分割。虚点除了与实点共作用于线条端点之外,主要是分割中心点(图6)。

图6 点应用分割

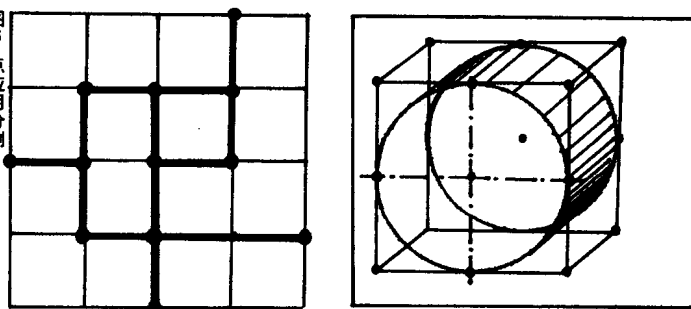
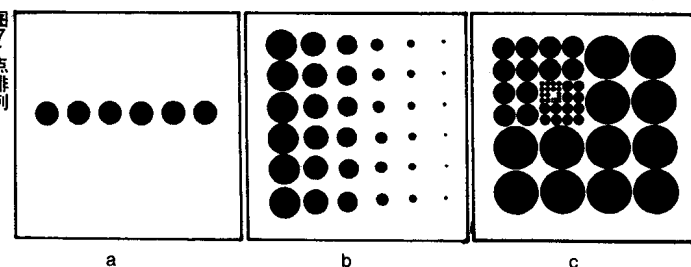

图7 点排列

解4 抽象构成:

点组合在一起,重叠较少,多数是以排列形式出现。单向排列可以造成平面感,也可造成空间感;多向排列可出现曲线排列和交叉排列的状况;散漫排列求其疏密得当(图7a、b、c、d、e、f)。

解5 具象表现:

因为点的排列秩序的组合,可以表现各种几何形体,其效果不亚于素描的表现力度(图8)。点的排列也可以表现空间。它的空间感除了点排列方向、大小变化之外,直接起作用的仍是被创造出来的形体的暗示(图9)。

解6 形象再现:

这与解5的情形有所不同。这些形象是以自然状态出现,与绘画造型更为接近。肌理效果的模拟,可运用照相复印技术完成,也可用工具颜料绘制而成(图10)。像国画中米点山水和修拉素描的浑点,也成为形象再现的表现点(图11)。

例2:认识线(图12)

图 7

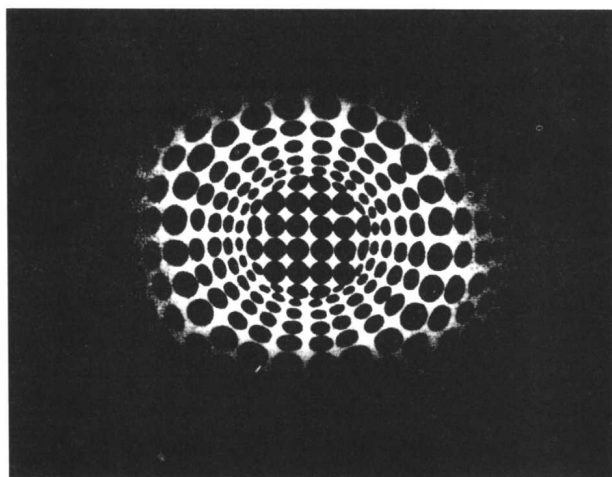
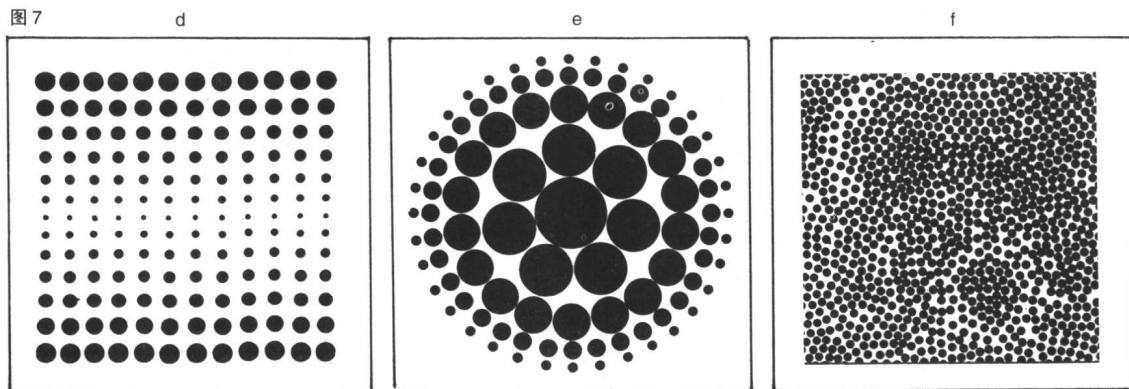

图 8 · 表现形式

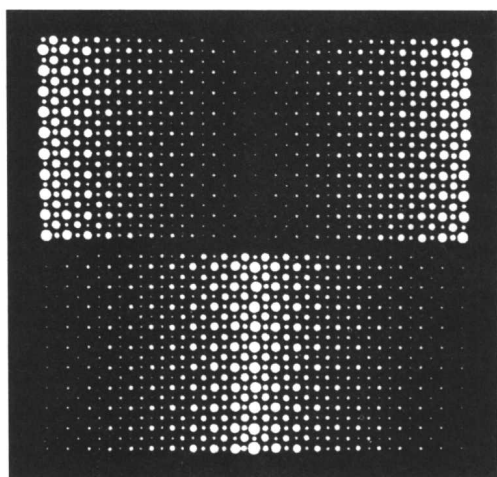

图 9 · 表现空间

关于线, 仍然有两个方面的描述。在几何学中, 认为线只有位置和长度而不具有宽度和厚度, 与点相比增加了长度的意义。线与点的联系是: 线是点移动的轨迹。线与面的联系是: 线是面的边缘和面与面的交界。而作为造型艺术中的形态线, 不仅具有位置和长度, 而且具有一定的宽度。不论是哪一种线, 由于它的运动特性使得线条具有力度与方向。

解 1 线的家族、亲缘:

形形色色的线是依照一定的概念特性划分的。从方向上可分为直线(横、竖、斜、折)(图 13)与曲线(几何曲线、自由曲线)(图 14、15); 从长度上可分为长线与短线; 从宽度上可分为粗线与细线; 从特性上可分为作用线与形象线(图 16); 使用不同工具可画出千姿百态的表现性线(图 17)。

解 2 线的视觉感受:

线给人的那种视觉感受是人的视觉经验长期抽象的结果。一般线条的视觉感受与具体造型环境中的线条视觉感受是不能划等号的。因此, 不能机械使用概念。这里分两个层次提供线的视觉感受。

第一个层次是: 直线简率, 富有静感, 是男性的象征, 体现力的美; 曲线多变, 富有动感是女性的象征, 体现速度的美; 折线从表面上看是直线, 而它的本质上已蕴含着曲线的萌芽, 直线方向的改变与曲线的方向变化构成了相切的关系, 因此, 折线有不安定感(图 18、19)。

第二个层次是: 粗线纯重、粗笨, 细线秀气、敏锐; 竖线庄重、高尚, 横线安定、平和; 长

图 10 · 肌理点

图 13 · 直线

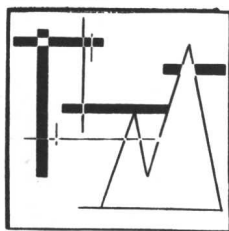

图 14 · 几何曲线

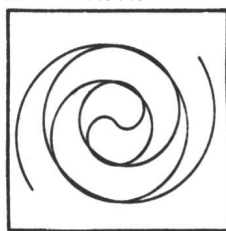

图 15 · 自由曲线

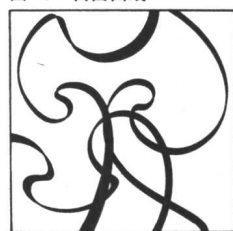

图 11 · 绘画点《装腔作势的女模特儿》

修拉

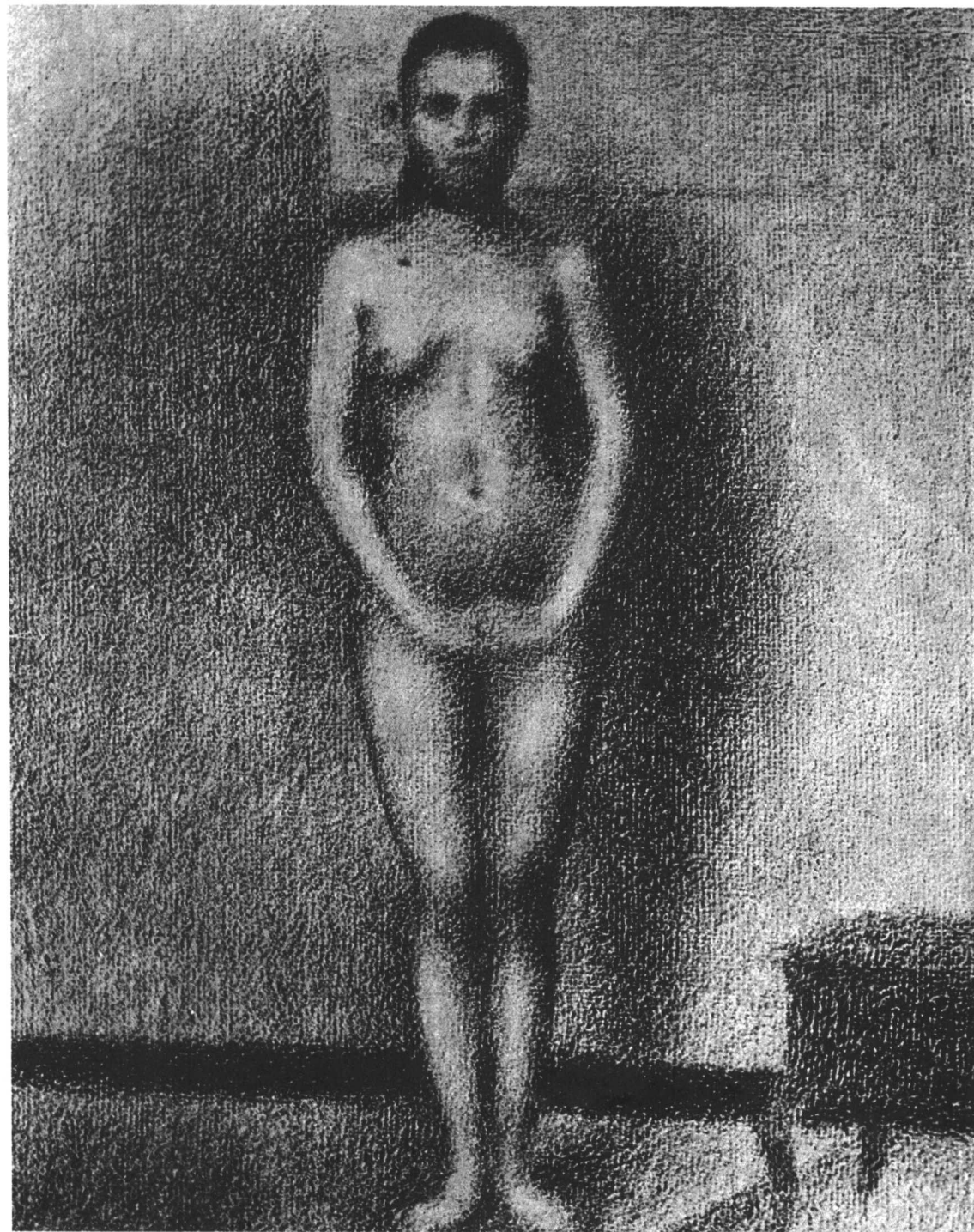

图 12 · 认识线

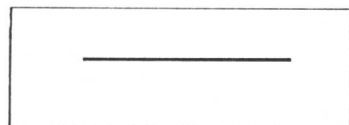

图 17 · 各种工具表现的线

图 19 · 曲线的感受

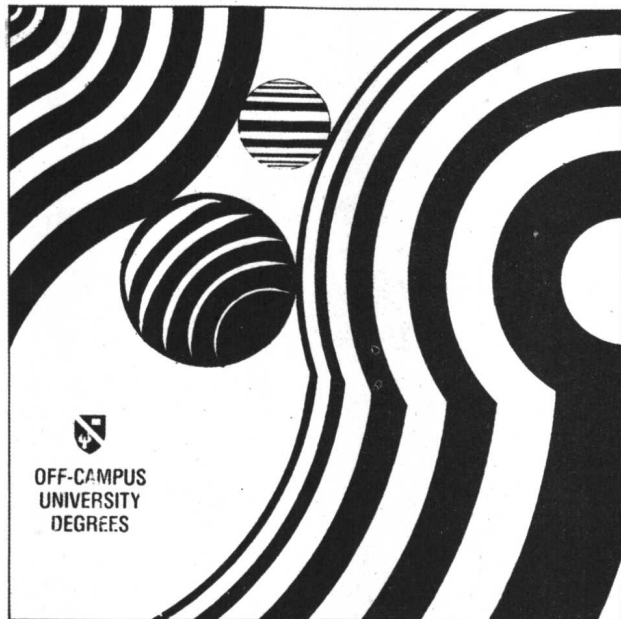

图 16 · 辅助线

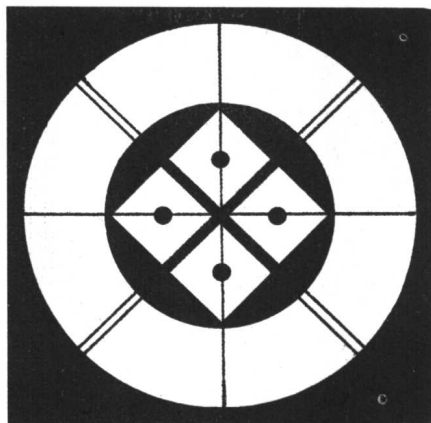

图 18 · 直线的感受

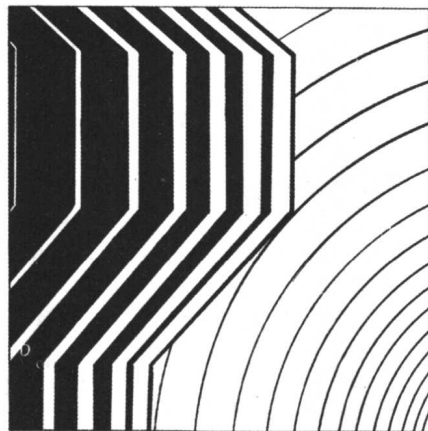

图 20 · 粗细线的感受

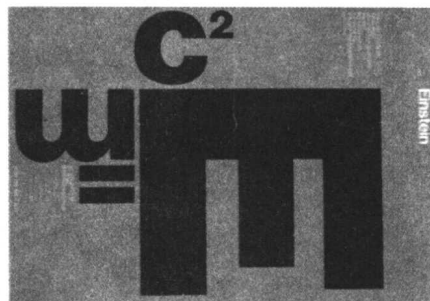

图 22 · 直线长宽的错觉

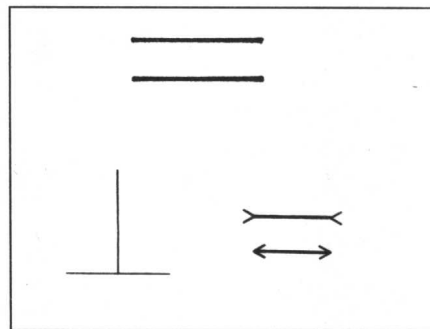

图 21 · 自由曲线感觉

图 23 · 直线曲直的错觉

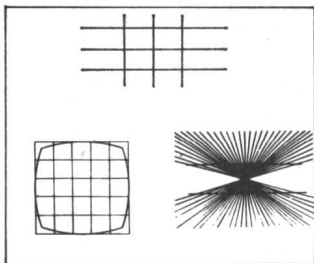

图 25 · 线条组合幻觉

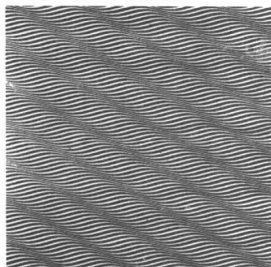

图 26 · 线对立方体的比例分割

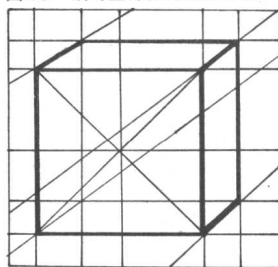

图 27 · 线条骨骼作用

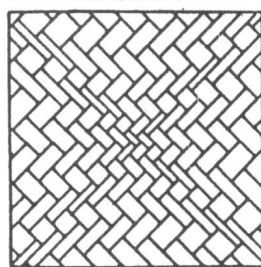

图 24 · 线条组合幻觉

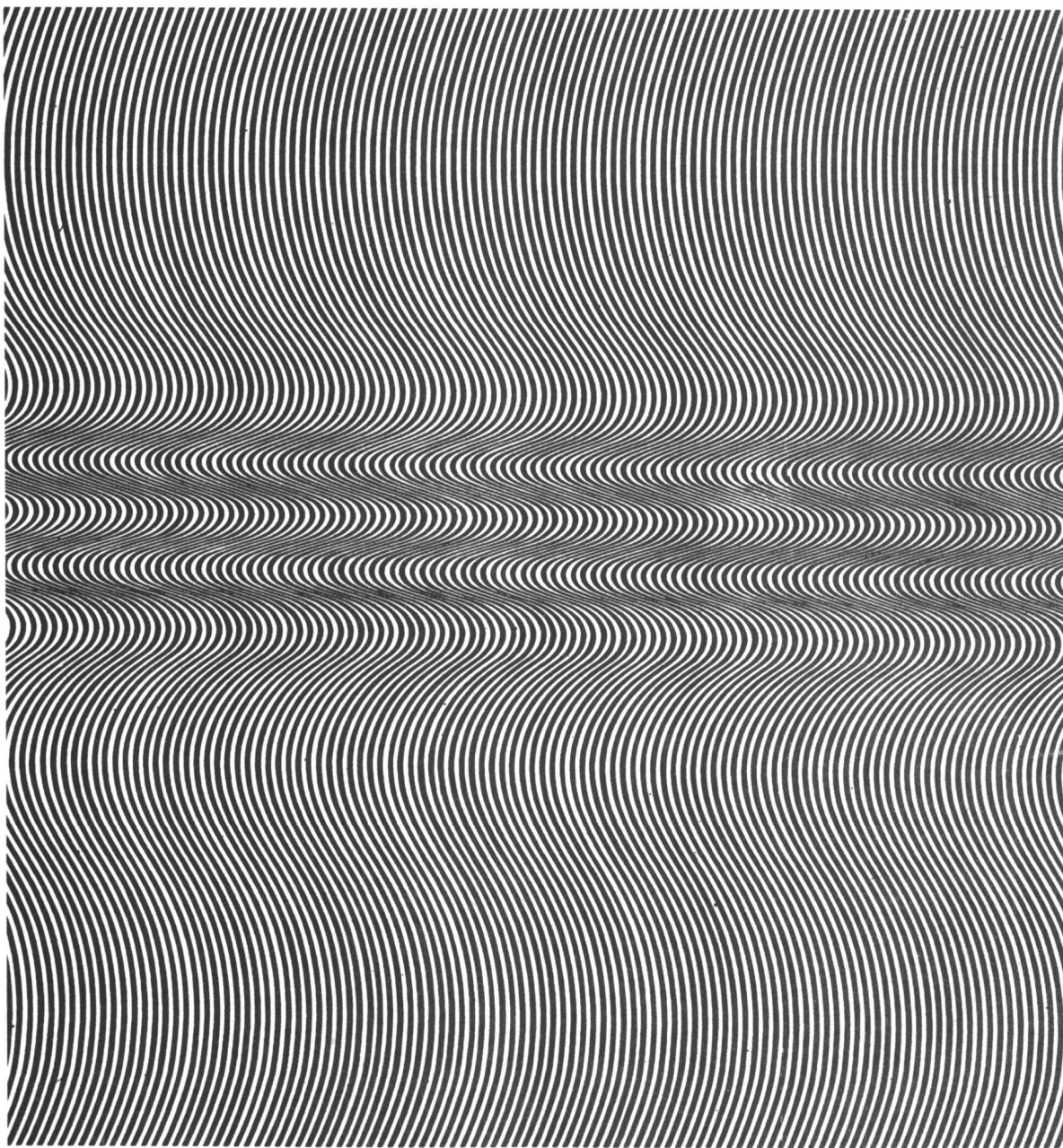

图 28 · 平行排列

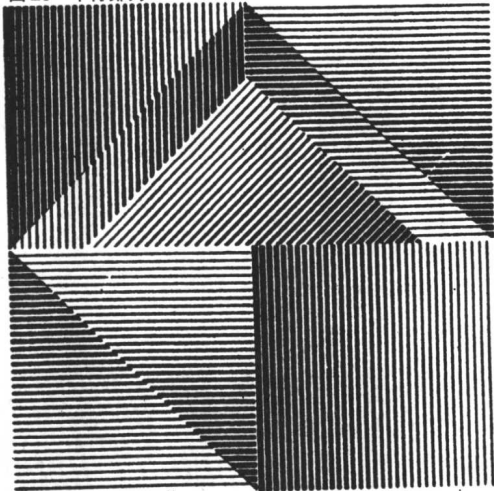

图 29 · 渐变排列

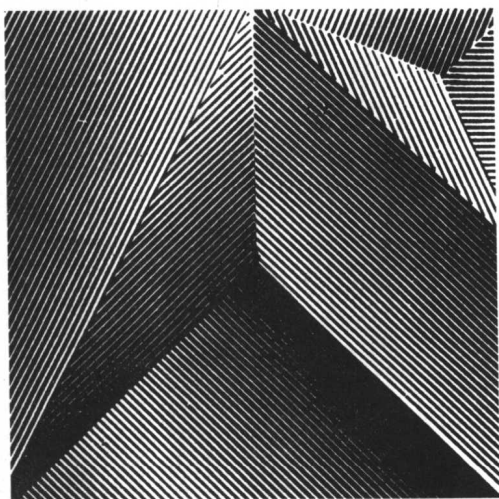

图 30 · 旋转排列

线持续、运动感强，短线断续、运动感迟缓；自由曲线，自然伸展、圆润，富有自由、幽雅的女性感，几何曲线具有对称与秩序化特性，因而富有简单明快，柔软运动的双重性格（图 20、21）。

与点相似，线在视觉中也会出现错觉，主要有长度、曲直的错觉，回避与运用在实践中都是需要的。（图 22、23）此外，线的组合还会产生难以置信的幻觉（图 24、25）。

解 3 线的比例分割：

线的分割比点的分割更有整体意义。线是直接对面进行分割，使得面依照一定的比例关系组合成体。直接显现的是形体线，包括物象的轮廓线和面与面的交界线。还有的就是不直接显现的那些物体轮廓线和物象本身不存在的中心线等一些辅助线（图 26）。

解 4 线的组合建构：

线在组合时，一方面可以起到骨骼的作用，支撑着构成的形象，如重复、渐变与发射等等。（图 27）另一方面又以特定的排列与重叠的方式直接组合。通常有线的平行排列、渐变排列、旋转排列、重叠排列和无规则排列（图 28、29、30、31、32）。此外，几何曲线与自由曲线的组合样式就更加丰富多样了（图 33、34）。

解 5 线的具象再造：

线条对物象的再造结构形式不同于客观物象的结构形式。它可以直接以线条的排列方式组合成具有一定空间感和体积感的形象，使设计形象更具装饰性（图 35、36、37、38）。

解 6 线的形象及画法：

一根线条就可以代表一个形象，中国画是独一无二的典范，在设计造型中也常被采用。而且越来越发挥它诱人的魅力。那些随意的曲线形成没有固定的法式，而规范的曲线倒有固定的画法，这里介绍几例参考。图 39 是涡线的三种画法。其一是利用半圆，其二、其三分别利用正三角形与正方形。图 40 是将圆线分别进行一切、二切、三切、四切再错位组合的，是我们利用曲线重构的范例。

例 3：理解面（图 41）

与点、线、面比较起来看，面不仅具有位置与长度，而且具有宽度。它可以由点的扩散和线的移动与

图 34 · 曲线重叠排列

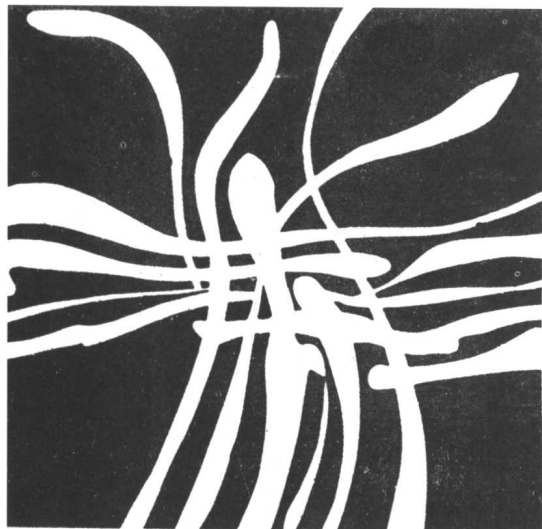

图 31 · 重叠排列

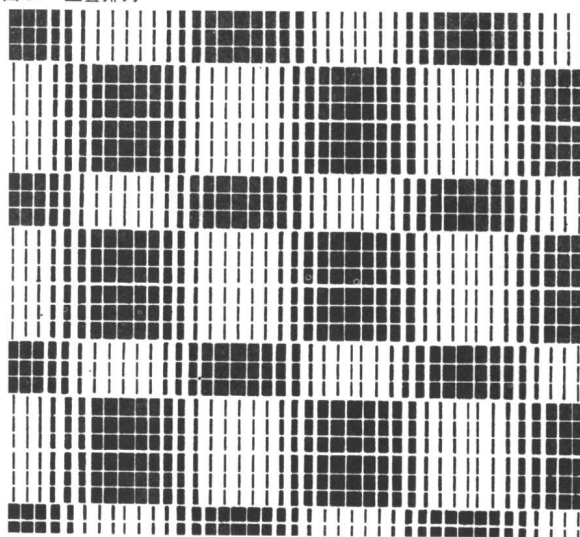

图 35 · 线排列成立方体

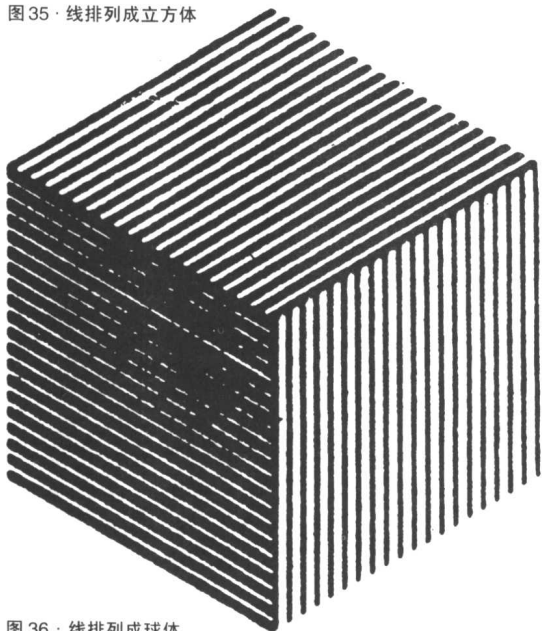

图 32 · 无规则排列

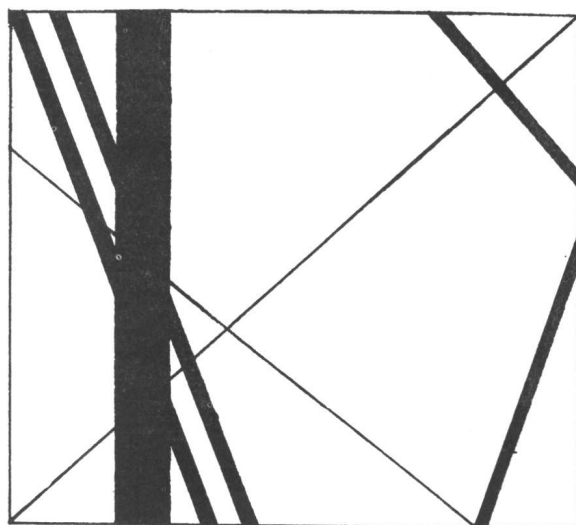

图 36 · 线排列成球体

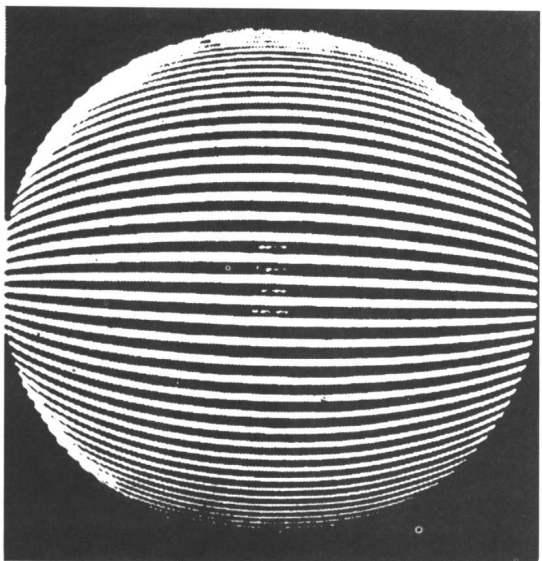

图 33 · 曲线排列

图 37 · 线排列成复杂形体

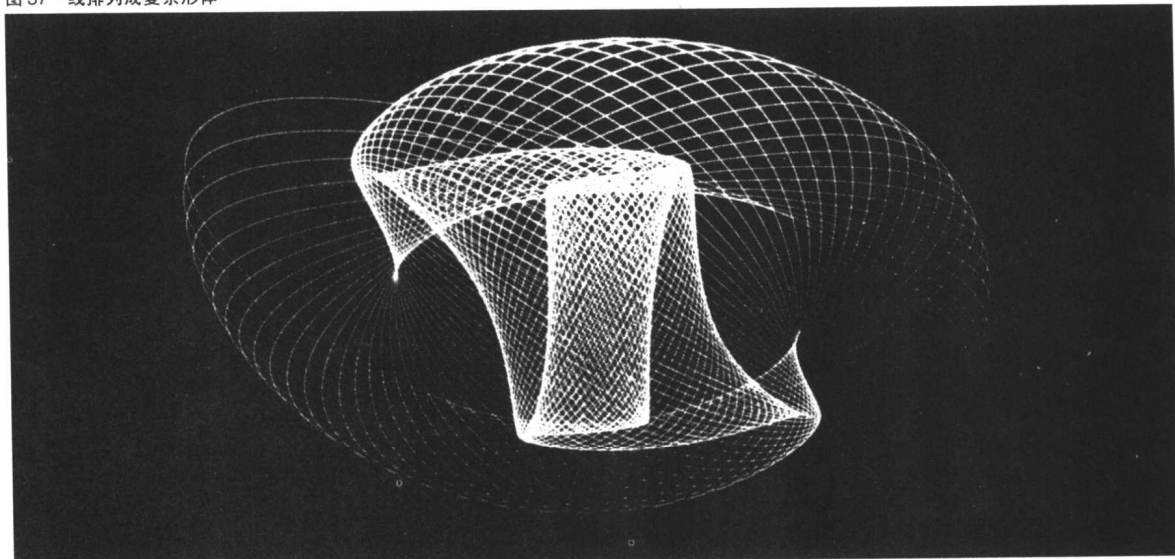

图 38 · 线排列成头部形体

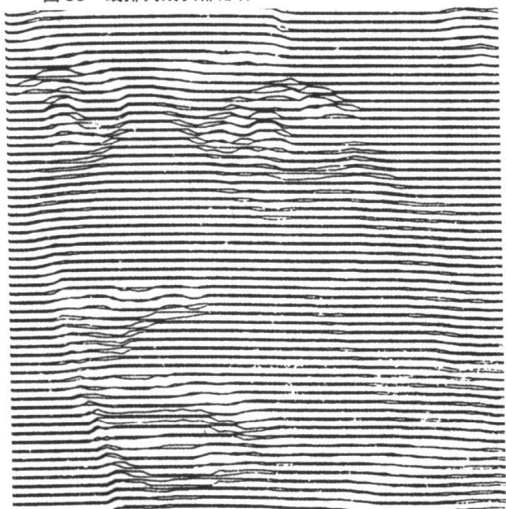

图 39 · 涡线的画法

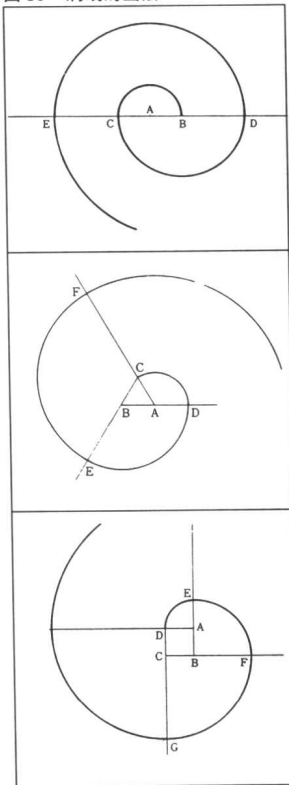

图 40 · 由圆到曲线的变换

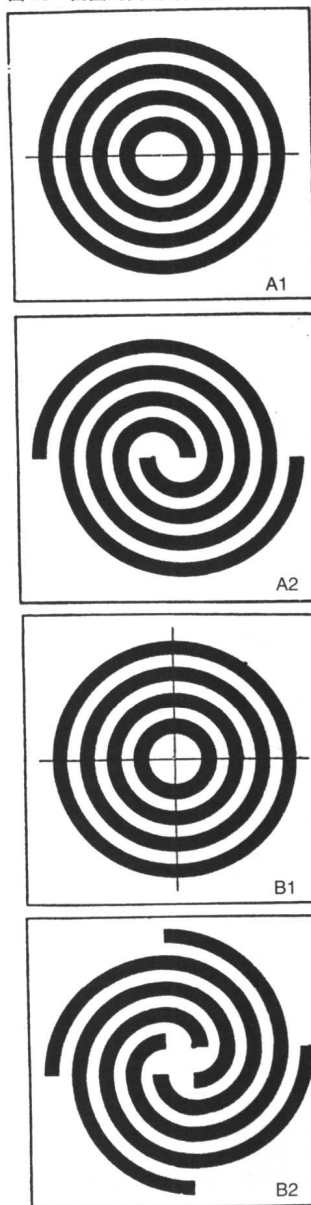

图 41 · 理解面

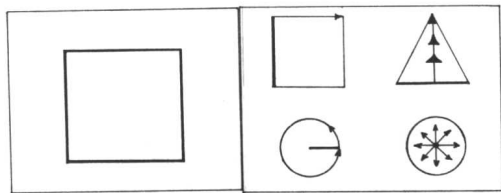
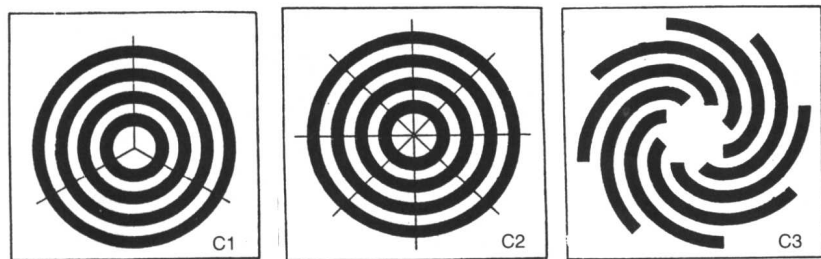

图 42 · 面的形

转动而形成。点与线的形象因素进入设计之中的时候,它们都不同程度具有面的特征:长度与宽度,因此,面是最具普遍意义的造型因素。无论是绘画与设计所有造型因素都与面结缘;无论是点造型还是线造型,都要间接转化成面而发挥其作用。

面与以平面与曲面形式展示自身的特征:以叠加与切挖的方式创造立体的世界。

解1 面的形成:

线的运动形成了面。直线的横线移动形成正方形;直线的横向递减形成三角形;点的扩散,直线以一个端点为轴心转动都是可以形成圆形(图42)。

解2 面的演化:

方圆角我们可以看成面的基本形,由此演化而来的菱形、梯形、椭圆形便可作为引申形。引申形有着母体——基本形的遗传因子(图43)。

解3 面的画法:

在装饰造型中,除了有像写实造型中的徒手画几何形外,还有利用直尺与圆规画几何形的方法,使造型更加精确与细致。

圆的画法最简单的了,然而它又是最基本的,其他各形画法都是以圆形画法为基础。图44中提供了由三角形到八角形画法的实例,图45中说明由一圆、二圆、三圆画椭圆的方法。

解4 面的性格:

在自然界与艺术作品中的可视体面中,以轮廓线的特征归类最为简便,也易归纳它们的性格特征。

最简单的归纳层次为:直线形面与曲线形面。展开看,直线形面中的几何直线形面具有安定、明了、简洁、秩序感等;曲线形面中的几何曲线形面具有明了、确定、高贵的性格(图46)。直线形面中的自由直线形具有敏锐、大胆、活泼、明快感等。自由曲线形面有无数个几何曲线相切而成,因而具有优雅、魅力、丰富等性格(图47)。而其中的偶然形有神秘、恐怖等不安定之感(图48)。

解5 面的错觉:

面以具体背景为条件,可产生大小、曲直、宽窄的错觉(图49、50、51)。

解6 面的再造:

面与面相离不产生新的形体,只有面与面的相互结合,才能创新的形体。当面与面重叠时,前后形体重叠的部分保留下来,可以再生形体(图52);当面与面重叠时,后面的形体重叠的部分被减掉,后面的形体会暗示空间(图53)。另外,图与底的强化与削弱处理也会导致不同的形体感受与形体概念(图54);面与面的不同方向与位置的拼接也会产生新的形象(图55)。

图43·面的演化

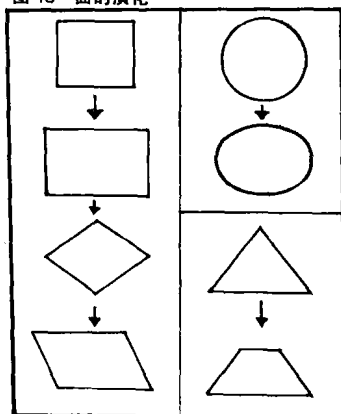

图44·三五六七八九角形画法

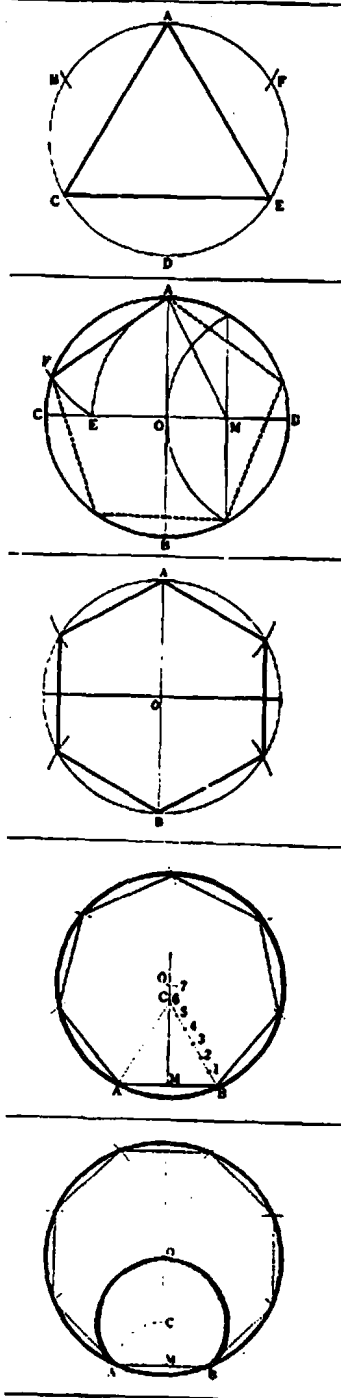

图 45 · 椭圆三种画法

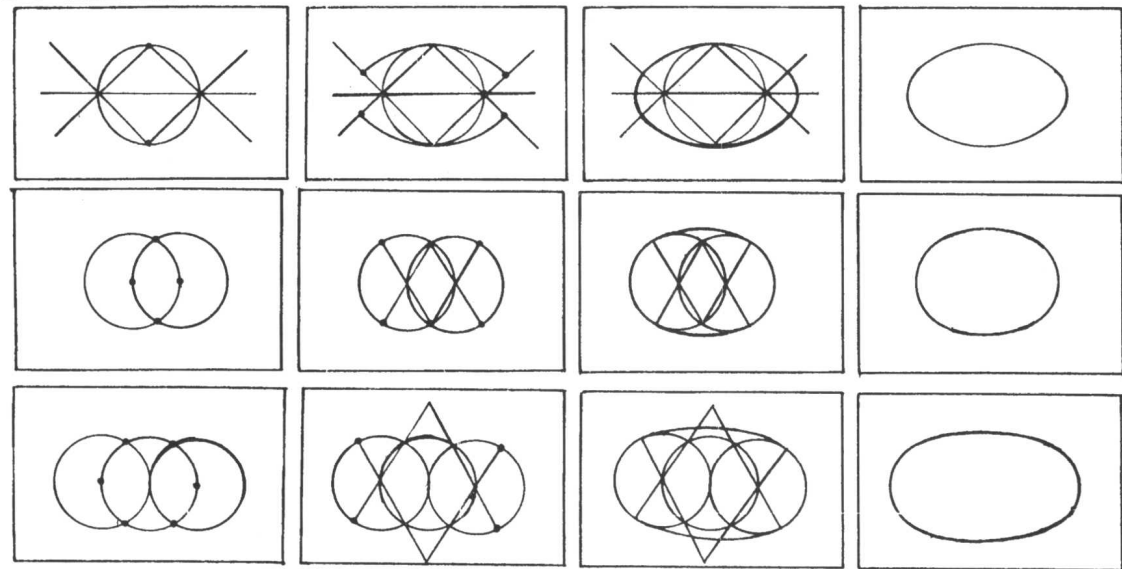

图 46 · 直曲线形性格

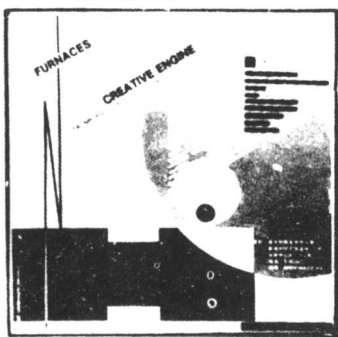

图 48 · 偶然形性格

图 49 · 大小错觉

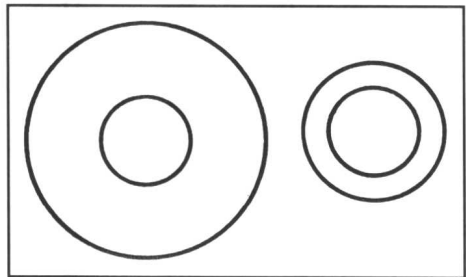

图 47 · 自由直线、自由曲线性格

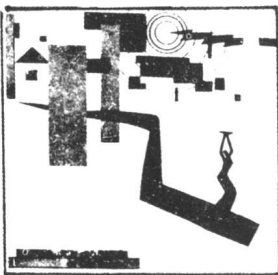

图 50 · 曲直错觉

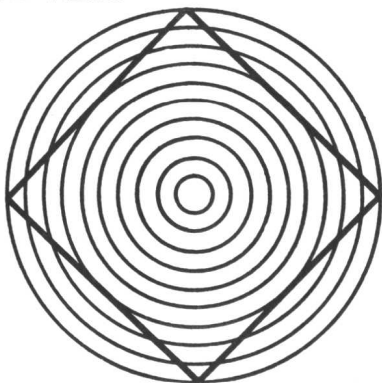

图 52 · 面的重叠再生

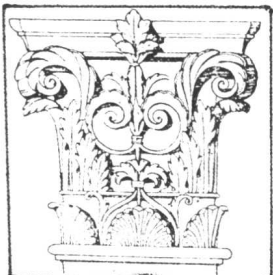
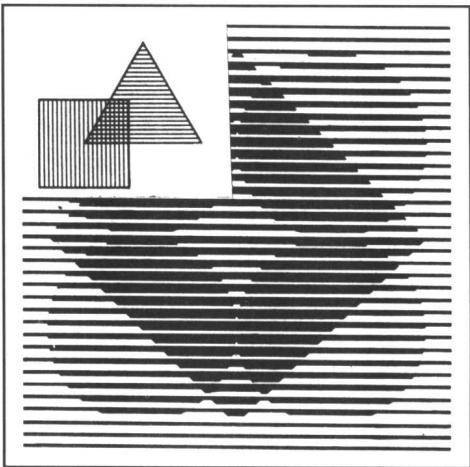

图 51 · 宽窄错觉

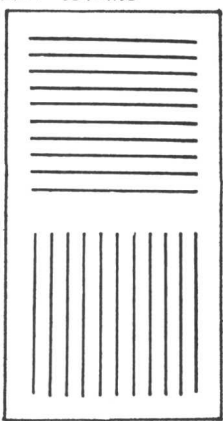

图 57 · 体的形成

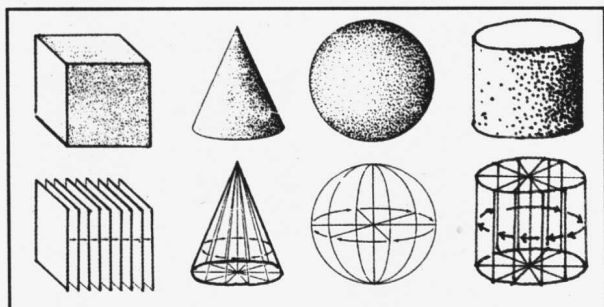

图 58 · 体的结构

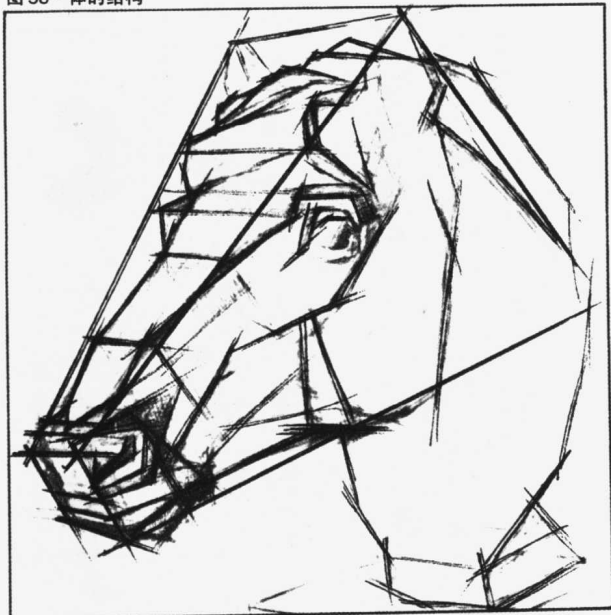

图 59 · 体的承受

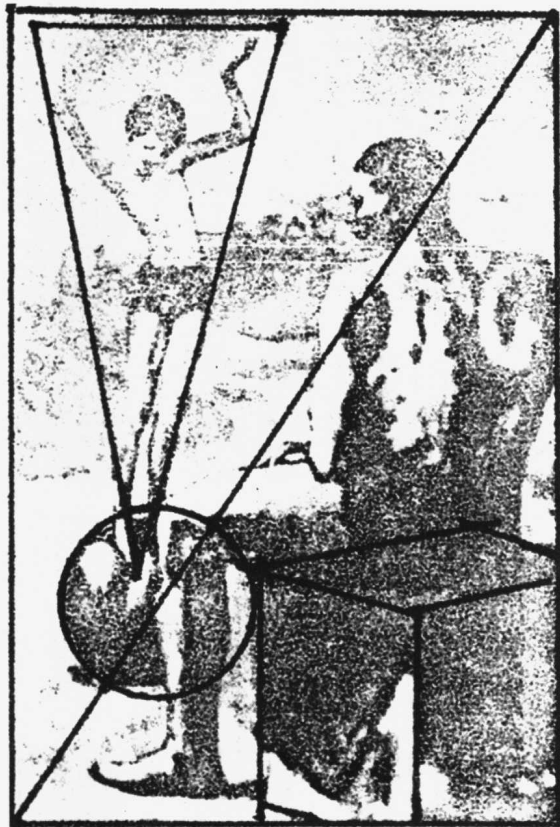

图 53 · 面的重叠再生

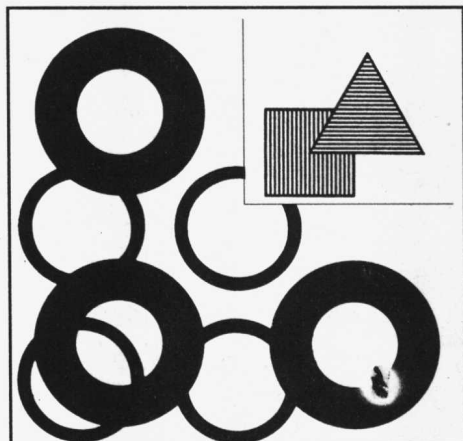

图 54 · 面的图与底的互生

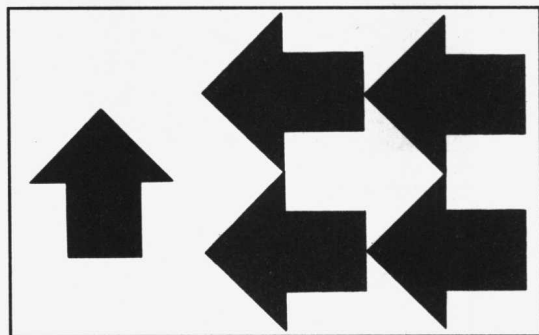

图 55 · 面的拼结再生

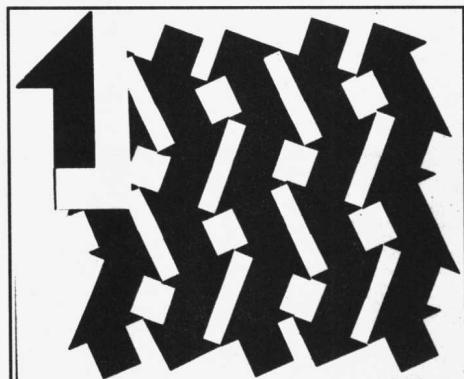

图 56 · 分析体

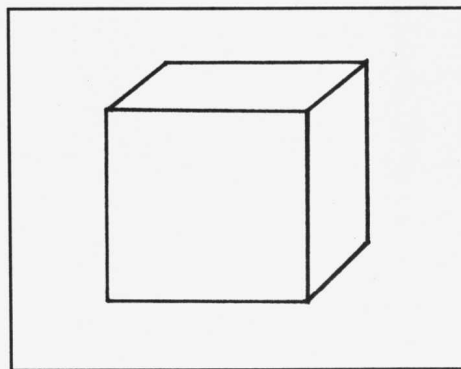

图 60 · 形体的透视感

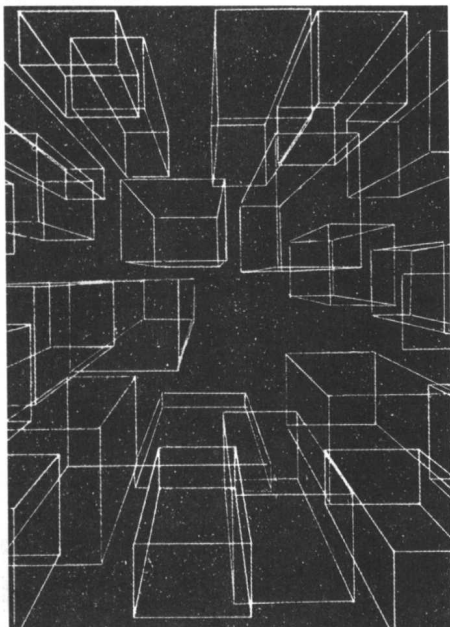

图 67 · 点与线的搭配

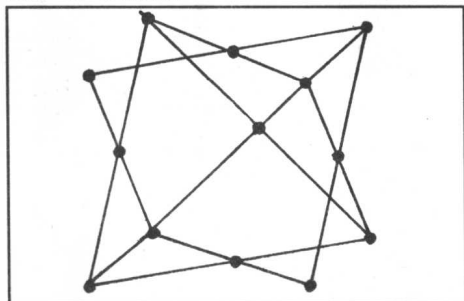

图 69 · 点与面的组合

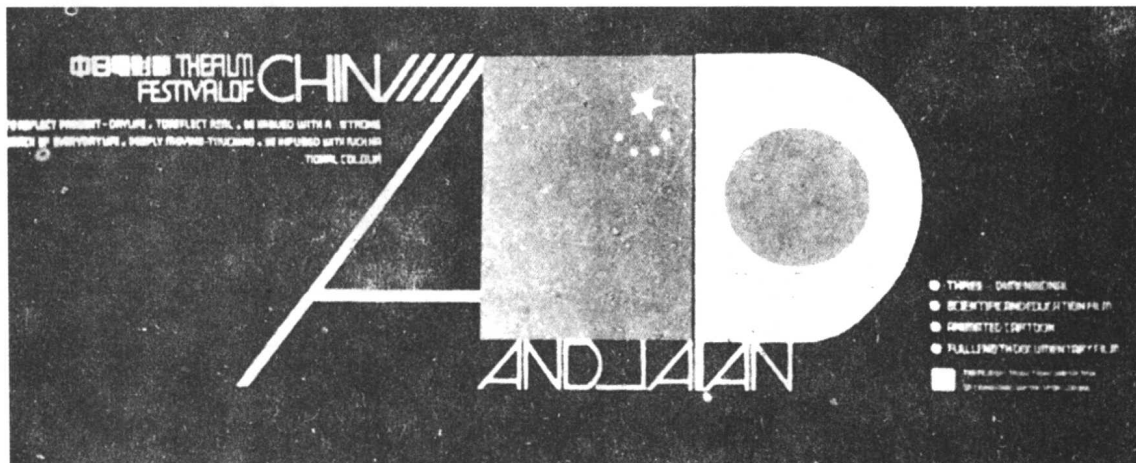

图 68 · 点与线的搭配

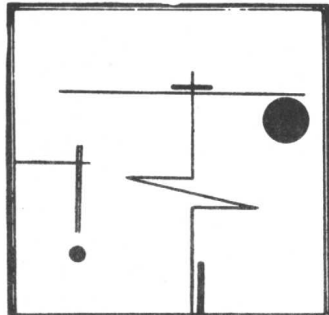

图 61 · 体的创造

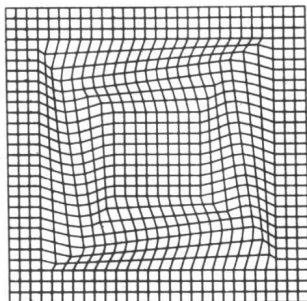

图 63 · 体的创造

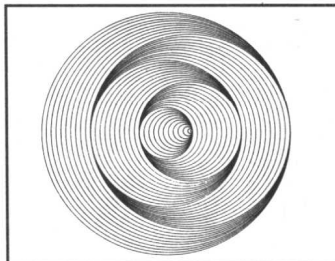

图 65 · 体的创造

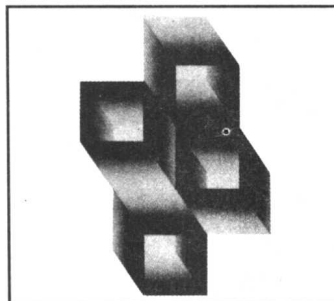

图 62 · 体的创造

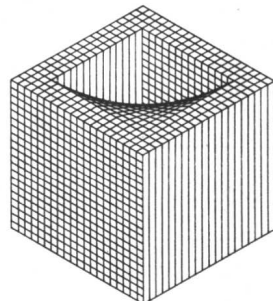

图 64 · 体的创造

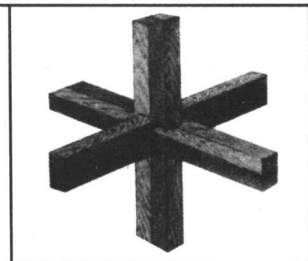

图 66 · 综合点线面

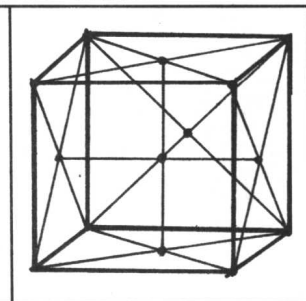

图 71 · 线与面的渗透

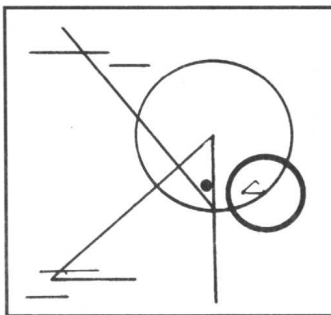

图 73 · 控制黑

