

现代 设计元素

XIANDAI

SHEJI

YUANSU

造型设计

图书在版编目 (CIP) 数据

造型 / 陆红阳, 喻湘龙主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2005.2

(现代设计元素)

ISBN 7-80674-933-0

I. 造… II. ①陆…②喻… III. 造型设计
IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第010703号

现代设计元素·造型设计

艺术顾问 / 柒万里 黄文宪 汤晓山

主 编 / 喻湘龙 陆红阳

编 委 / 汤晓山 喻湘龙 陆红阳 黄卢健 黄江鸣 江 波 袁晓蓉 李绍渊 尹 红

李梦红 汪 玲 熊燕飞 陈建勋 游 力 周 洁 全 泉 邓海莲 张 静

梁玥亮 叶颜妮

本册著者 / 江 波

出 版 人 / 伍先华

终 审 / 黄宗湖

图书策划 / 苏 旅 姚震西 杨 诚 钟艺兵

责任美编 / 陈先卓

责任文编 / 符 蓉

装帧设计 / 八 人

责任校对 / 陈宇虹 刘燕萍 罗 茵

审 读 / 林柳源

出 版 / 广西美术出版社

地 址 / 南宁市望园路9号

邮 编 / 530022

发 行 / 全国新华书店

制 版 / 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 / 广西民族印刷厂

版 次 / 2006年10月第1版

印 次 / 2006年10月第1次印刷

开 本 / 889mm × 1194mm 1/16

印 张 / 6.5

书 号 / ISBN 7-80674-933-0/J·622

定 价 / 36.00元

版权所有 翻印必究

目录

前 言	5
第一章 概论	6
第二章 形态感受	7
第一节 几何分析	7
第二节 自然物象	13
第三节 形体空间	17
第四节 明暗与黑白	24
第五节 线条意义	34
第六节 表象肌理	41
第七节 有机形态	51
第八节 观察角度	58
第三章 创意空间	64
第一节 形态转换	64
第二节 具象与抽象	73
第三节 重构与创意	83
结束语	104

第一章 概

设计艺术是运用美学原理，参与人类物质生产和精神生产的一门综合性应用学科。设计造型基础课程就是为满足设计艺术各专业的需要而相应产生的一种基础的训练方式。

设计是一种创造性的行为，它是一种创造性的思维能力，它要有一种从无到有的构想能力。在课程训练中，通过课堂写生中的再创造、形体转换、空间意向、解构重构、形象联想而达到创造性思维的表达。因此在设计造型基础的素描课程训练中的方法、目的、取向就显得非常重要，也就是说设计思维方法，实际上在设计造型基础的素描课程中就开始进行训练了。

一个好的设计方案的形成，或一个设计问题的解决，往往是设计师进行创造性思维的一种体现，这是设计师必须具备的重要能力。所以，在设计基础造型的训练中，不仅要培养学生在观察（眼）、表现（手）、构想（脑）等方面的协调性能达到熟练地进行表现的技能，而且还要培养造型观念、艺术素养及创造能力等各方面的能力。设计素描教学作为设计专业的基础课程，就是以现代设计教育体系与素描基本的结构知识为基础，而激发学生视觉感受、判断、思考和创造性思维，并能为设计思维、表达与交流提供坚实的基础为教学训练目标。（如图1-1至图1-3）

图-1
裤子
郭志华作

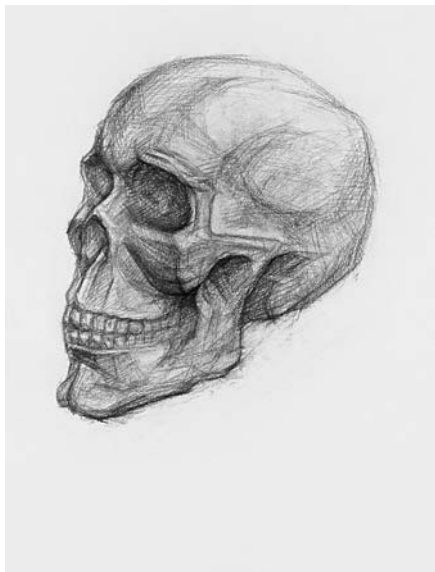

图-2

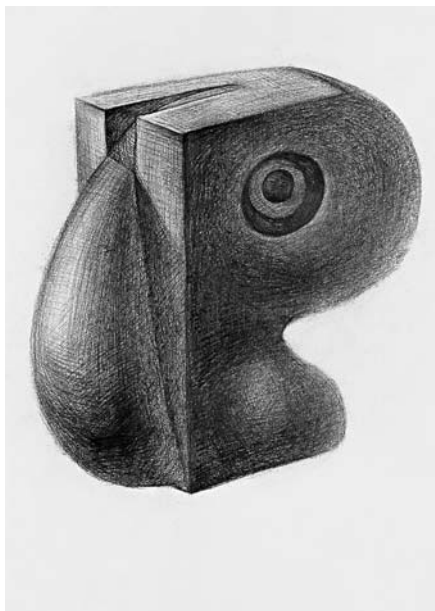

图-3
具象与抽象
谭文锋作

以上两幅作业练习，以写生头骨有机形态联想设计了抽象形态的产品造型。

第二章 形态感受

艺术设计专业的素描训练作为设计造型的基础课，它是培养学生设计意识、图形意识、创造性表现意识和思维理念等形成的训练手段。

设计素描的基础训练目的就是培养学生视觉的敏锐反应，增强接受视觉信息的能力和对事物特征的把握能力，培养学生对形体概念的理解，使学生能敏锐地把握住各种造型因素，如轮廓、比例、结构、空间、明暗、质感、量感、肌理等相互间的关系，培养学生正确把握形体之间的正负、凹凸、离合、内外、虚实等矛盾关系，以开发学生的能动性，培养不断地对新知识、新技能和未知领域自觉探求的精神，从而获得更好的创造意识。

第一节 几何分析

在设计造型基础素描课程训练中，几何形体是最初级的内容，它包括基本形体及透视学的常规训练。世上一切复杂的物体都可以简化为最简单的基本几何形体，如正方体、圆柱体和圆球体等。所以，研究几何体的结构、透视、空间、明暗等规律，具有普遍的指导意义。此阶段是在对象有规则的形态中寻找变化的训练课程，同时也是初步熟悉和掌握写生的一般步骤与方法，提高抓形能力及表达能力，为下一步表现较复杂的物象打下基础。

在几何形体写生练习中，为了清晰明确地把握物体的形体结构，首先要整体地观察对象，分析对象的结构特征，注意其长、宽、深三度空间的透视变化。用简略概括的线条，确定所描绘的对象的基本形状、比例、位置、起止点、边线、轮廓线及其各个面的透视变化关系。把物体看得见和看不见的部分画出来，可以把物体看成是透明的，画出物体中处于空间深处而看不见的轮廓线。整体进行比较、分析，判断出正确轮廓线的位置，直至塑造出更具体准确的形体特征。

准确地塑造对象是造型训练的基础，在训练过程中要求学生具有三维立体造型的构想能力和灵活的组织、运用形体的能力。三维的构形能力是其造物构想的基础，在具体的绘画表现中要求学生清晰、明确地把握物体的结构，准确地掌握物象的形态、比例与组合关系，以便能更好地理解和控制物体的结构与形态的空间组合关系。依据对象的形体结构与空间透视关系，运用轻重、粗细、虚实不同线条表现出各物体的形态。主要的轮廓线处理要重、粗、实，次要的、看不见的物体轮廓线要轻、细、虚，力求使画面主次分明、结构清晰、结实有力、纯朴自然，使画面富有韵律和节奏感。

此阶段的素描训练遵循从感性到理性再到感性及从整体到局部再到整体的不断循环反复的方法。无论是在练习进行中还是接近完成，结构线都可以保留，以便作为深入刻画的标记。其他辅助线也可保留，有利于“比较”和深入刻画，也有助于加强画面层次感和设计意味。要注意此阶段尽可能不用明暗调子来表现空间，要通过线条的轻重和表现空间的前后进退的透视关系而获得空间的立体效果。（如图 2-1 至图 2-15）

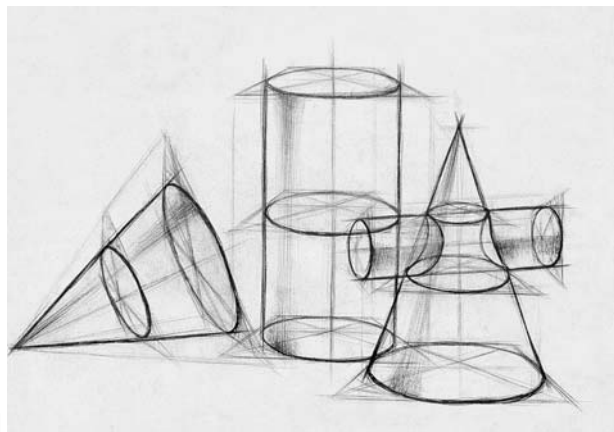

图2-1
几何形体
冷嘉倩作

用线条进行石膏几何形体的表达。

用线条对建筑、产品、静物的空间、结构进行分析表达。

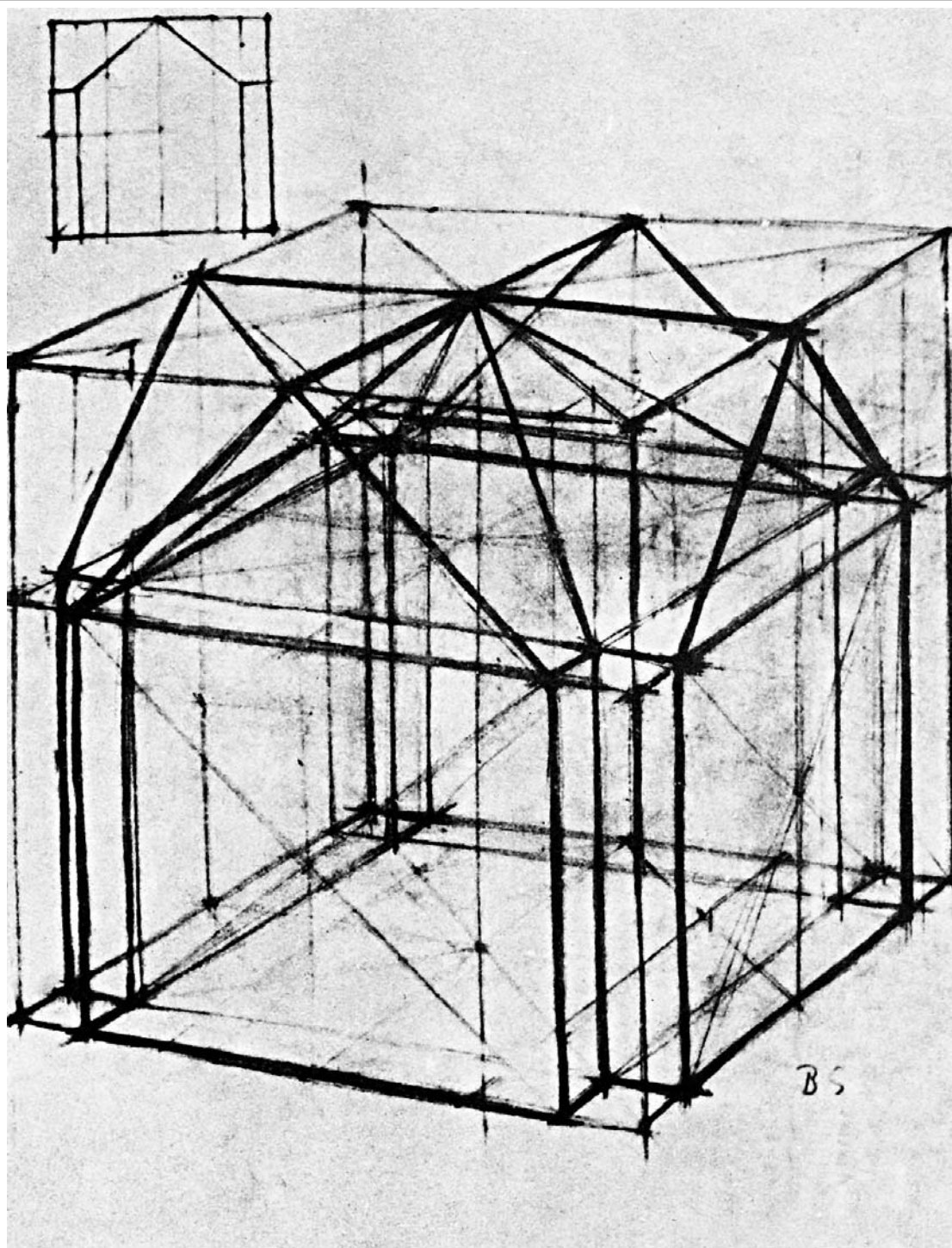

图2-2
巴塞尔设计学校作品

图2-3
电话机
郭志华作

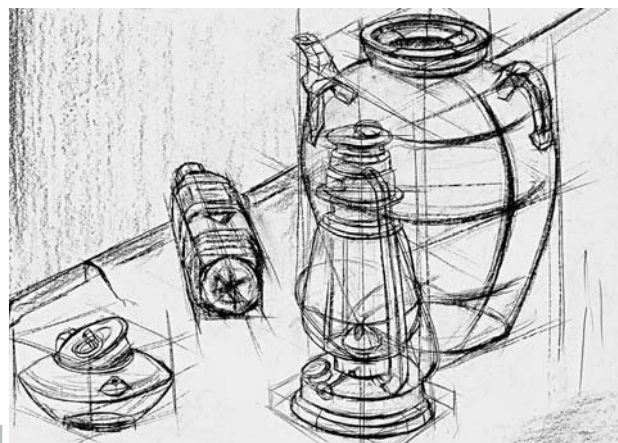

图2-4
静物
周星羽作

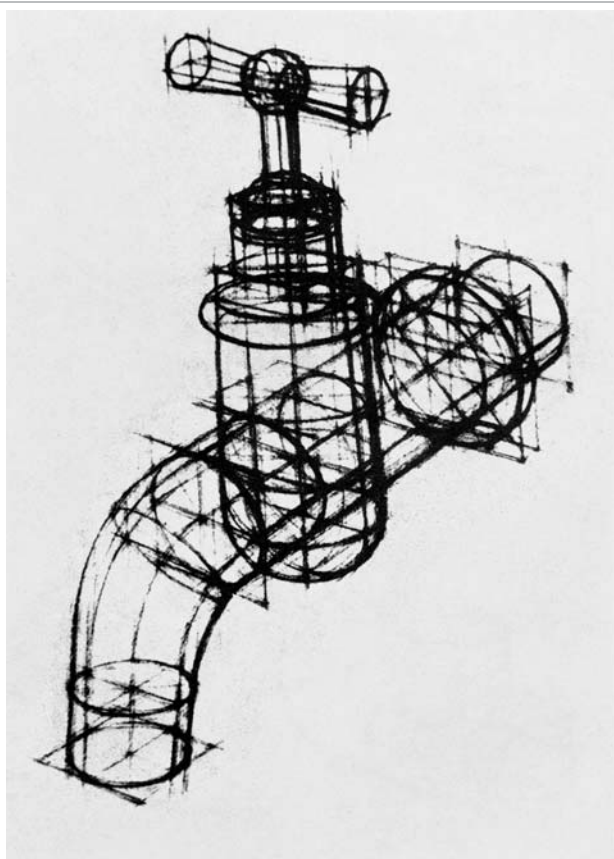

图2-5
水龙头
巴塞尔设计
学校作品

图2-6
皮鞋
巴塞尔设计
学校作品

用几何原理对产品进行分析、表达。

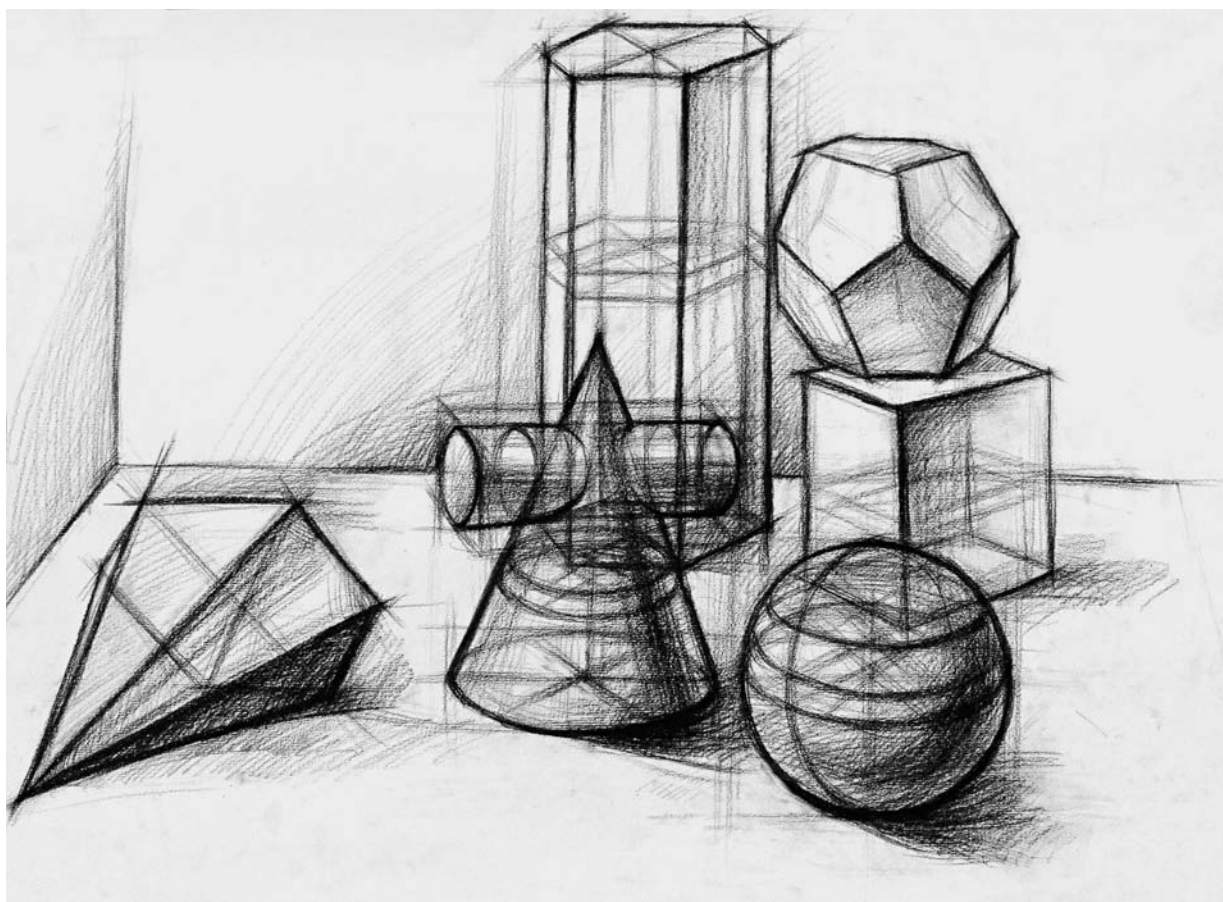

图2-7
几何形体 蒲君君作

图2-8
路灯 唐捷作

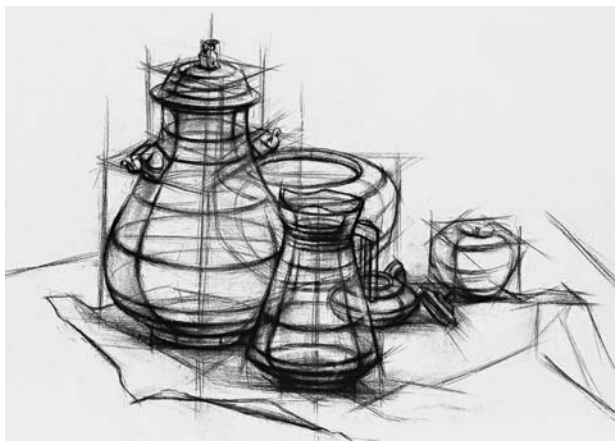

图2-9
罐子静物
农秋梅作

图2-10
静物水阀
刘晨煌作

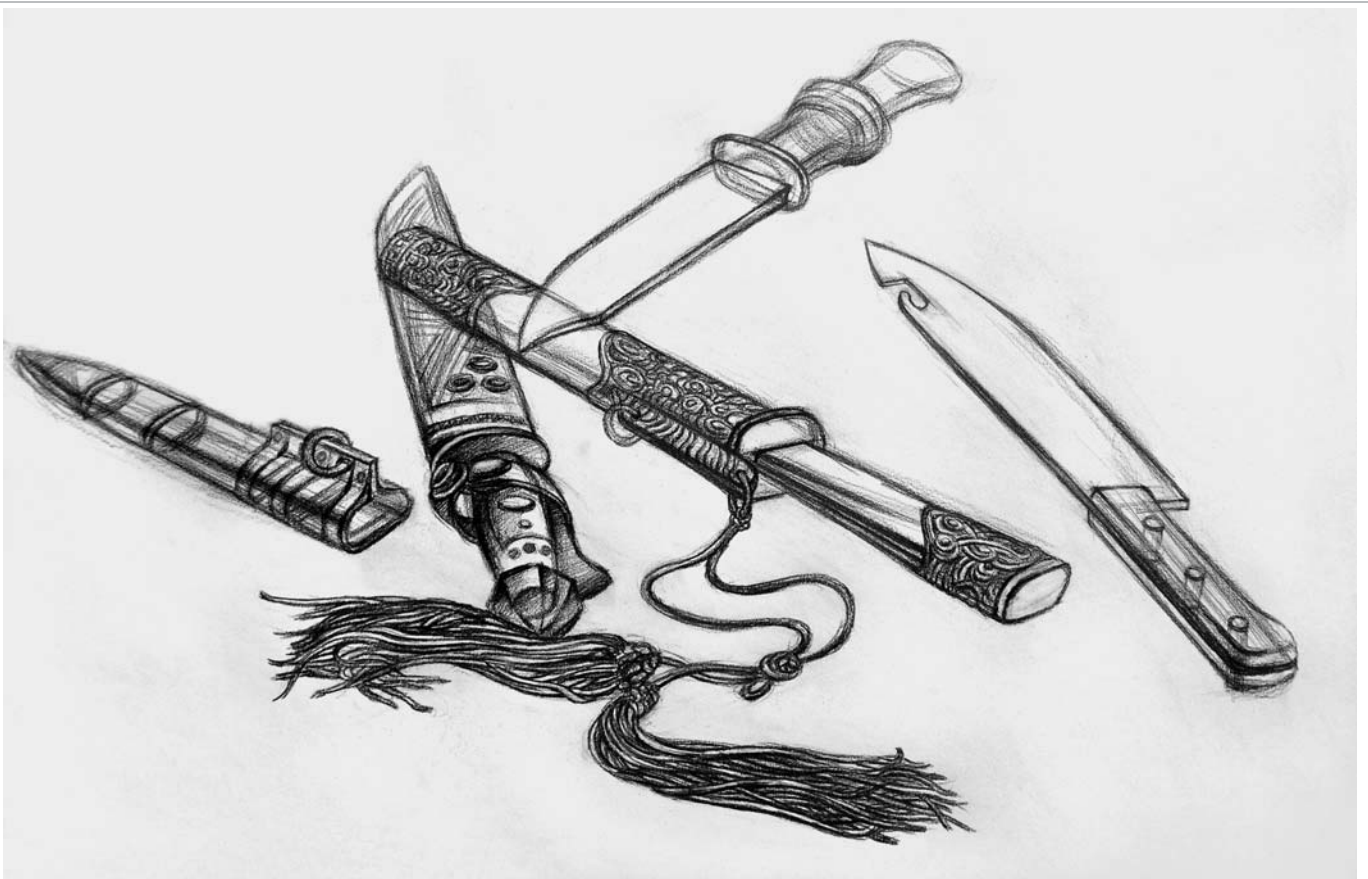

图2-11
刀具 蒋志龙作

以线条将物体的结构形体准确地表现出来。

图-12
工具 蒋志龙作

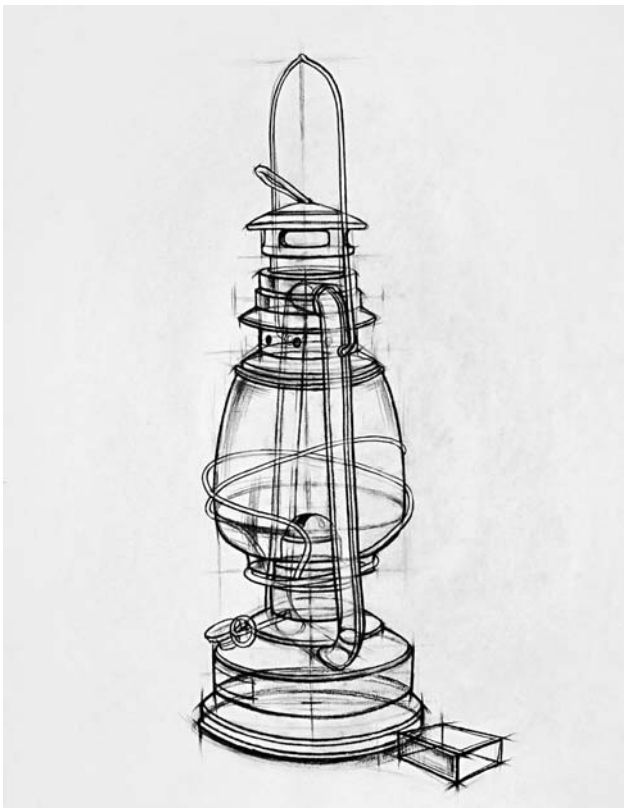

图-13
马灯 李岚作

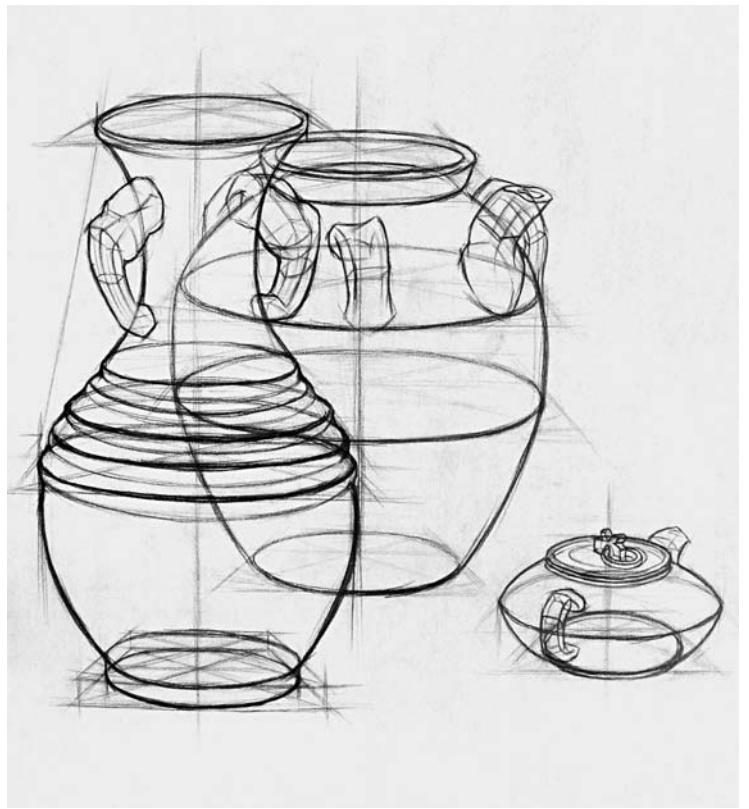

图-14
静物 冷嘉倩作

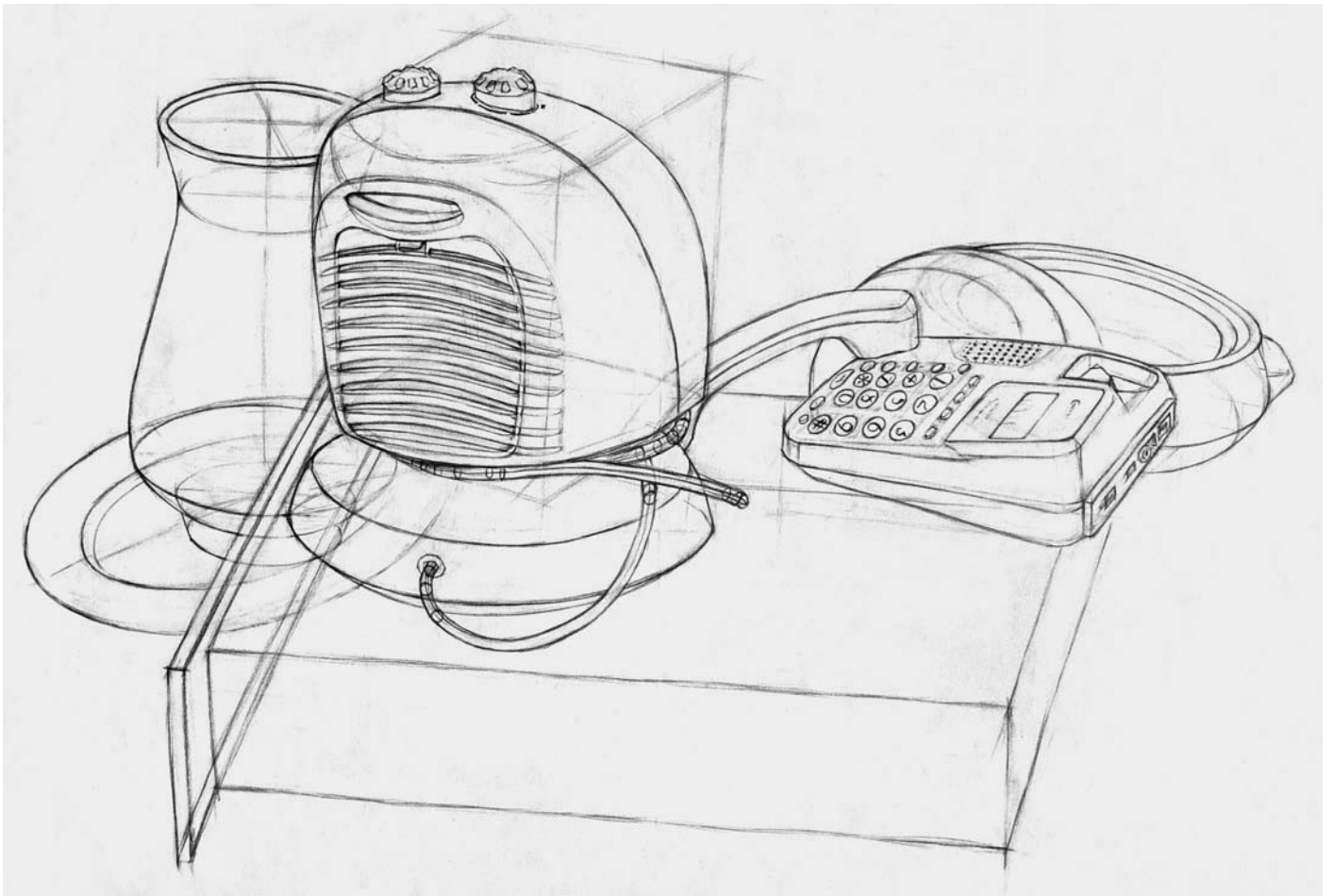

图-15
静物 陈国伟作

第二节 自然物象

自然物象主要是指植物、山川云石等自然物。树叶、树枝、瓜果、蔬菜、昆虫、鸟类、鱼、虾、贝等物象均可作为我们课堂练习的对象。它们是一种自然生态的自由形，其形态不像几何形体那么规则。此阶段是在对象不规则的形态中寻找有序规律的练习，因此在练习时就会面临在描绘过程中进行创造性提炼加工的问题。自然物有着丰富多彩的形体、颜色、肌理和结构，对其形态的表现较难把握，对形体间的相互关系的正确处理十分重要。

大千世界里，各个物象的外部形态是千姿百态的，每个物象都呈现出各自的特征，所以物象特征是物象的具体性与生动性的重要标志。我们描绘表达物象时总是寻找它们的基本造型规律，这是必须的，但同时也要注意不能使其概念化，一定要注意强调物象各自的个性特征。在我们进行自然物象写生时，要利用前面学过的知识、技能，把各个静物概括归纳成不同的几何形体，并用透视线进一步分析它们之间的关系，同时比较它们的大小长短比例，然后在画纸上定出它们的基本位置，注意物体之间的相互关联，即前后、上下、左右穿插关系，以使画面产生高低错落的节奏及韵律感。开始时用线可轻淡些，尽量用长直线或长弧线，然后在逐渐调整完善形体的过程中加深轮廓线，为了明确形体结构关系，增强素描的立体效果，常常用线画出主要的截面基本形，同时也画出物体背面和重叠面，以增强画面的空间感。保留所有绘画过程中的结构线，以便深入研究时有比较的依据，可增强作品的表现力，为画面提供丰富而生动的效果。在描绘表达时，要注意用整体的相

图2-16
树叶
巴塞尔设计
学校作品
用准确、
简洁的线条，
把树叶的形
态、转折起伏
表现出来。

图2-19
巴塞尔设计
学校作品
线条的
轻重变化，
恰当地表达
了物体。

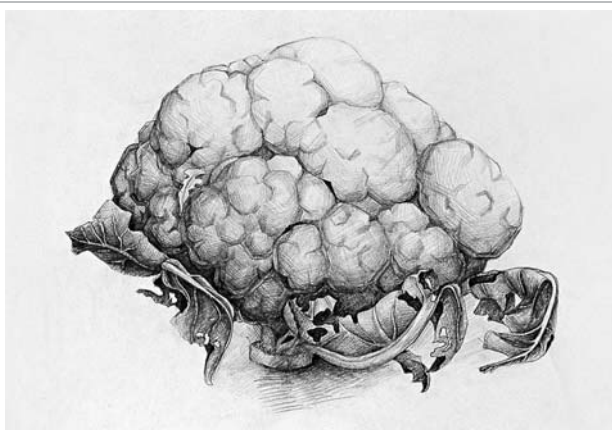
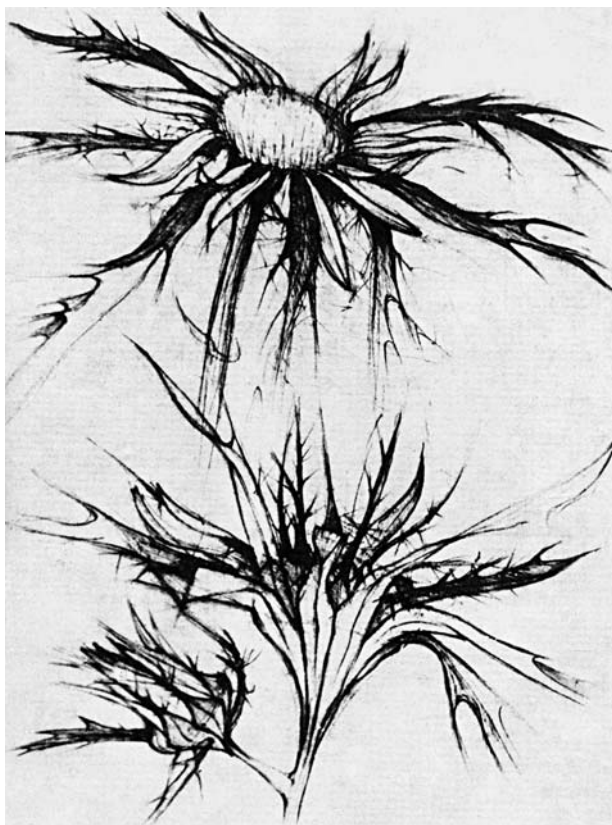

图2-17
花菜
学生作品

图2-18
贝壳
韦靖作
日常的
物品均为我
们训练的对
象。

互比较的观察方式，注意物与物的比较，同一物体各部位之间的比较。在画面表达时建立一个相互关照、互为依据的观察表达方式。不能孤立地观察表现对象，也即整体观察方法：从整体到局部，再从局部到整体，不断反复交替进行，这个比较方法要始终贯穿于作画过程。

本阶段的自然物素描写生，要求所表现的物象达到清晰、明确、完整的程度。值得注意的是，在表达的时候，不是用我们的画纸去表现一个完整的自然物象，而是用自然物象作为媒介，来组织好完整的画纸，进行主动的表现，也即物为我所用。（如图2-16至图2-28）

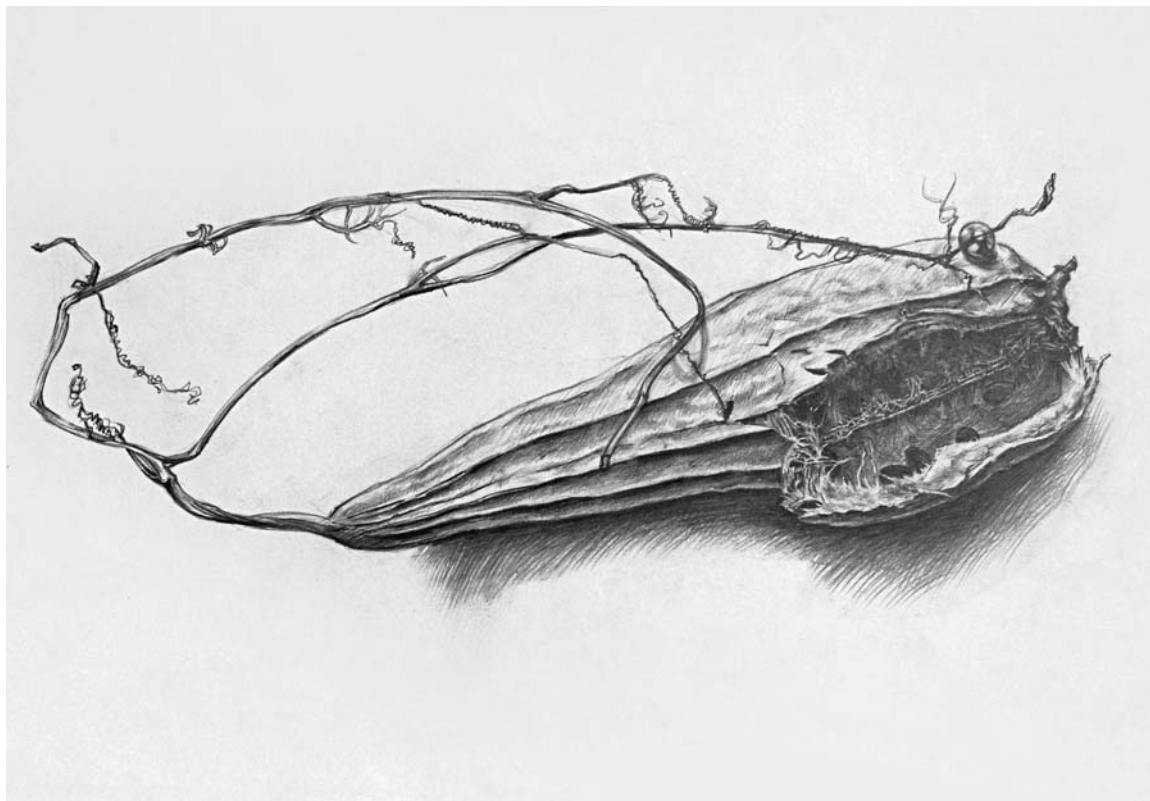

图2-20
丝瓜 陈国伟作

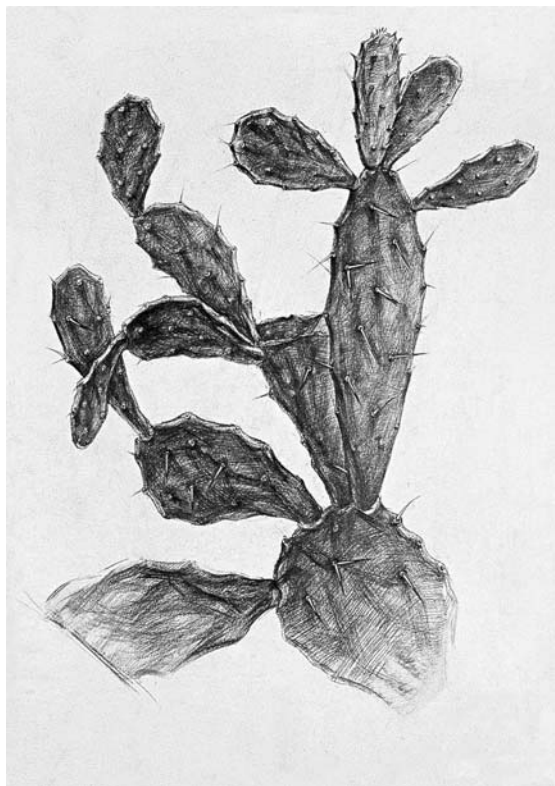

图2-21
仙人掌 谭淑鸾作

图2-22
玉米 学生作品

图2-23
生姜 周子翠作

图2-24
万年青 黎桂锋作

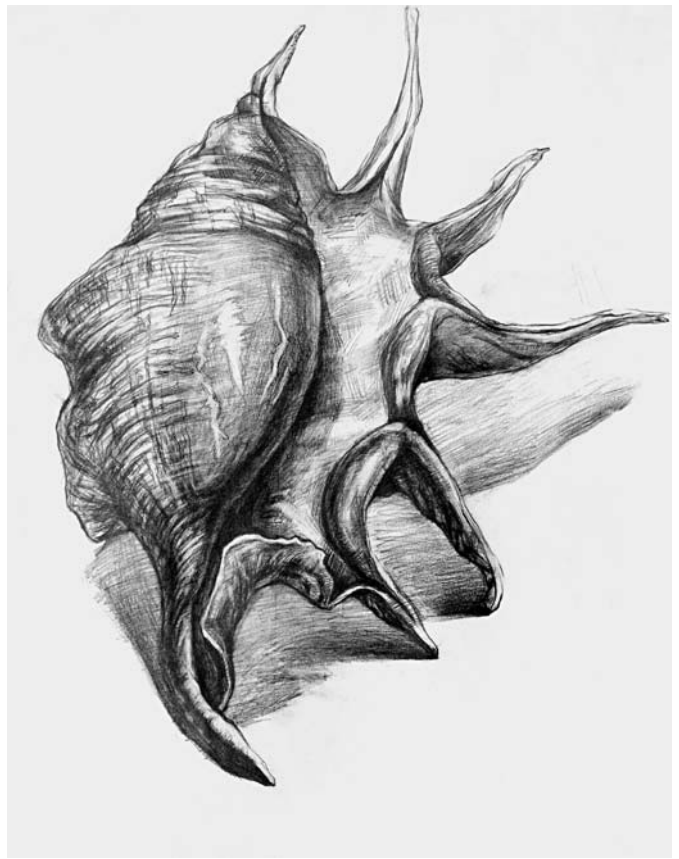

图2-25
海螺 王璟作

图2-26
松果 梁欣欣作

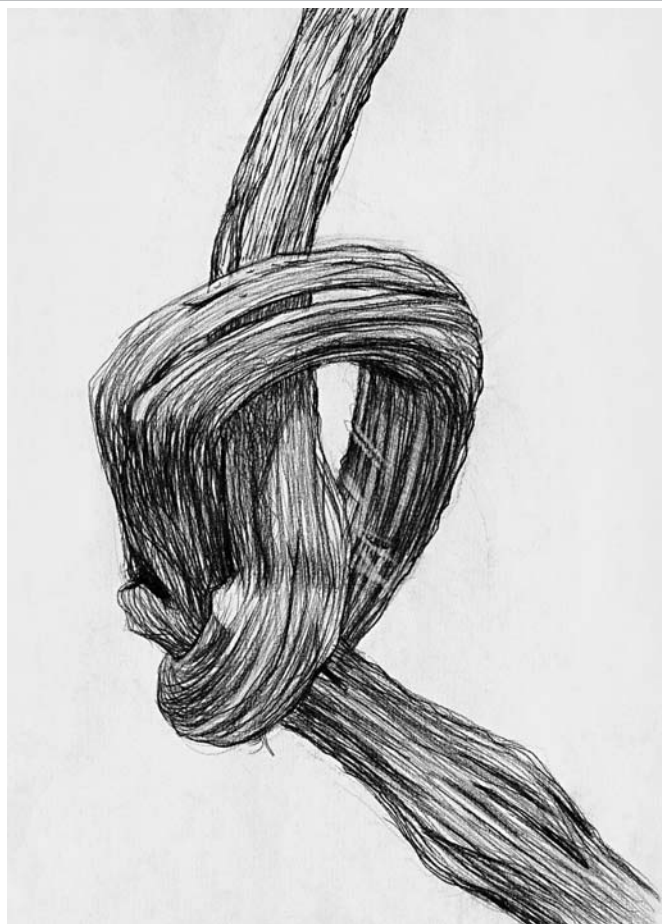

图2-27
藤 黄忠杰作

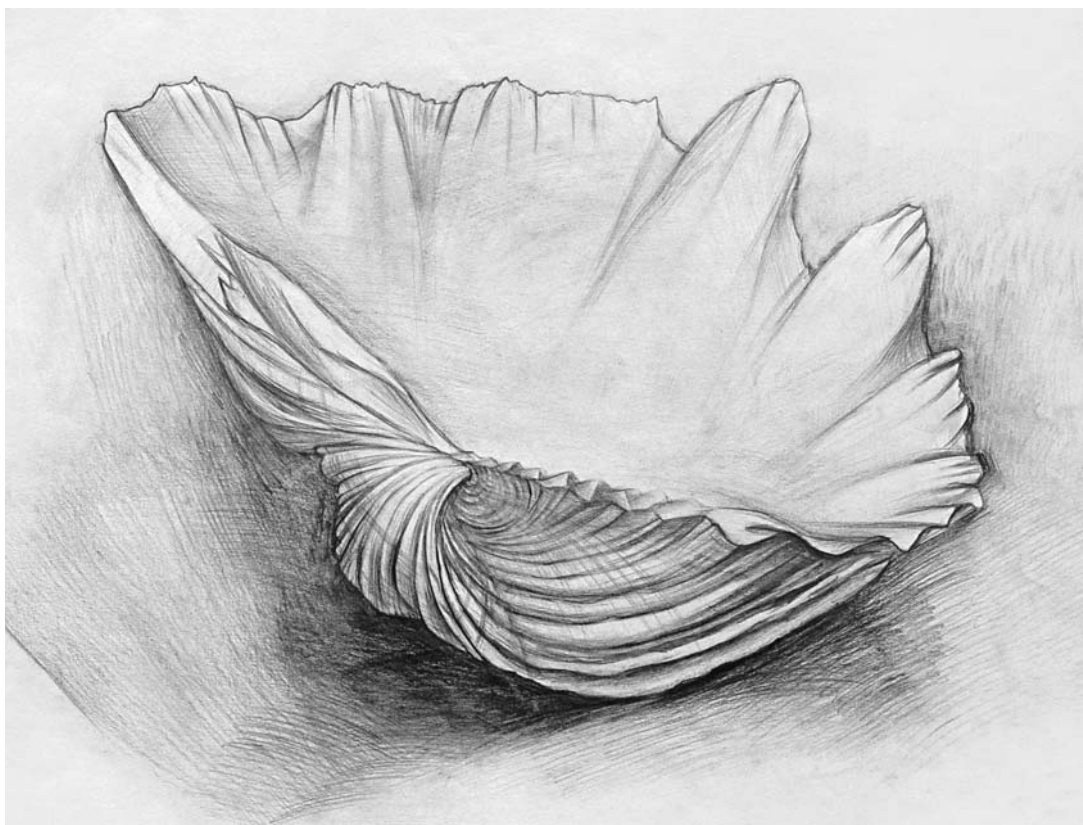

图2-28
螺 梁好作

第三节 形体空间

形体和空间是相辅相成的，互不可分。一定的形体占据一定的空间，其体积深度便有了空间的含义。空间是形体物质运动的基本形式，其性质必然通过一定的物形得以界定和显现。我们将空间定为“实空间”与“虚空间”（即正空间与负空间）。实空间是指形体本身的体积深度，亦称三维空间；虚空间指形体周围的“空白”，亦称纯粹空间。设计一件作品的行为，就是以实体空间来界定虚体空间或是以虚体空间来界定实体空间。当我们认识到物象的外在形式与内在结构的有机联系，自觉地围绕着物象四周的空间并审视出它们的形状时，我们对形体物象的形式就有了进一步的感受。（如图2-29）

在物象的形态中，总是有表面现象与其内部结构的关系，物体的外部形体往往是丰富繁杂的，要懂得取舍，注意本质与非本质的东西，透过表面现象理解把握其内部的实质结构，通过深层次的分析去理解把握它。这是我们掌握造型表达能力训练至关重要的要素。结构是形体的内在本质构造。特定的结构决定了特定的外形特征，结构不是感性的、直觉的，而是知解的、悟性的，并与视觉概念紧密相关。

物体的结构可分为两种类型。第一种是骨架型物体，它的基本特征是：①它由主干部分和支干部分连接而成，支干部分通过一连串关节系统与主干连接。②它的外在形状完全依赖于它的关节组织及运动倾向。③各结构部分的运动打破了它四周的空间，并形成了物体自身的空间结构。骨架型物体通常是生长的，运动的，如动物、植物等。所以，对骨架型物体的认识，不能停留在物体轮廓边缘的变化。在观察和表现时，应着重于各结构部分的比例、方向及空间性质的分析。

另一种是积量型物体，其基本特征是由体积构成，如一块石头、一朵云彩、一个瓶子等，它们通常是静止的，稳定的，具有“块状”或“粗重饱满”的性质。它们都存在着共同的结构特征，它们的内部暗藏着一种几何构造的关系，并能通过轴线、剖面线、切面线等来确定，它们能帮助我们辨别物体看不见的一面。我们将这些线叫“结构线”。

在这里我们还要认识到：所有骨架物体都具有自身的体量和空间，而积量物体并非都具有直接骨架性质。比如人物是骨架类型的，但它的各个部分均有其自身积量的性质，而作为积量类型的石块却没有骨架的结构性质。（如图2-29至图2-31）

在外部形态与内部结构方面，也要注意相同与不同之处，这要求我们深入地、多层次地剖析与拆卸，很多物体的内部结构往往比外在的形态更具特征，更加本质。如梨和橙子，从外形看很接近，但打开里面看时，两者的内部结构特征区别非常大。所以，只有透彻地理解内部的构造，才能更准确、更明晰肯定地体现外部形态。

图2-29 鲁宾的杯
正形为桌子，负形为侧面头像。

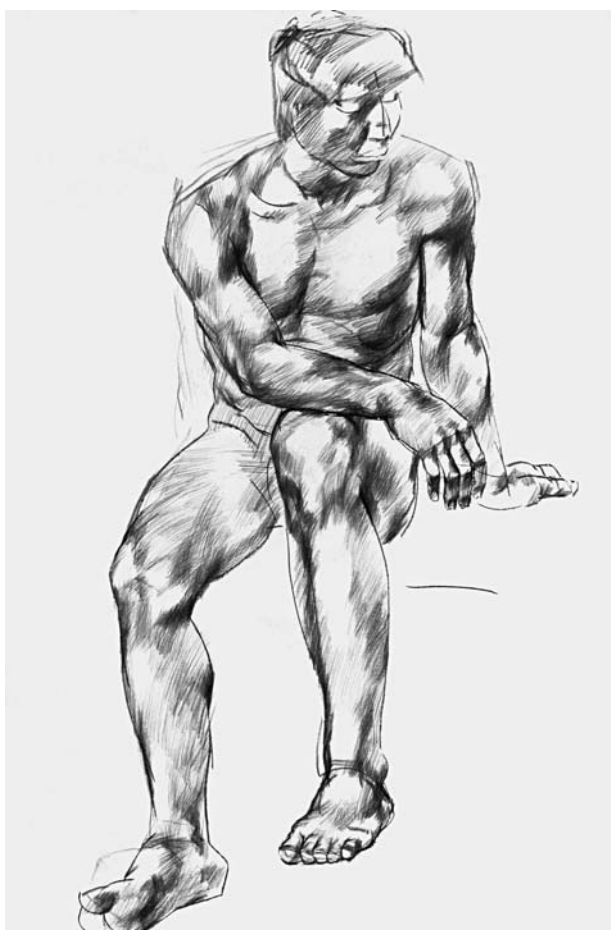

图2-30 男人体
杨卫平作

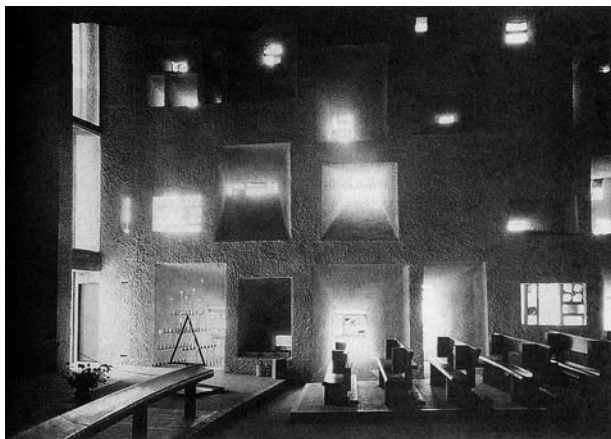

图2-31 朗乡教堂
科布西埃品窗口的虚空间变为积极空间。

空间的二维平面表现：是通过物体的宽和高来表现，而把纵深压到极点。物与物之间也是通过平面的并置，来说明它们之间的关系。平面表现可借鉴中国绘画传统的造型观念，即以平面二维造型、线描装饰结构手法，及散点透视、平面推移的画面构成的手法。

空间的三维立体表现：它是人们认为符合透视科学的表现方法。它在宽与高的二维平面基础上，与平面垂直方向纵深而构成立体的三维空间。要描绘、再现自然，就要掌握三维空间规律。此法是借鉴西方绘画传统的三维立体空间造型手法，通过平行透视与成角透视这种焦点透视手段来体现。

空间的四维运动表现：我们要在平面上表现它，不但要具备纵深的三维空间，还要加上运动的形象。它的特点是在静止的平面上表现三维立体空间物体的连续运动。它是人对时间与空间在静止平面上的把握，是人将头脑中的抽象时间概念用空间的形象表现出来的空间表现方法。（如图 2-32）

正空间与负空间：是指画面上具体的形与形之间的区别。即被画对象的实体为正空间（正形），包围着实体的形为负空间（负形）。有时正负空间也可以相互转

换。视觉在观察客观事物时，总是习惯于寻找正形，而在画面表现上正负空间同样重要。

平面的形与体积的形：体积是与二维形相对的三维形体，在平面绘画中，体积是三维空间的幻觉，体积表现为块面与质量或密度相关。

例如，我们将一个正方体的六个面展开就变成了一个平面的十字形，也就是说由三维的立体关系变成了二维的平面形，这说明了面与体积之间的转变关系。当你观察这正方体时最多只能看到三个面，但这正方体的六个面都仍然能感觉到。当我们去掉构成这个正方体的中间的两条线，这个正方体就变成了菱形。所以说构成体积最重要的因素是面及面的组合关系。

“空间、体积”这种自然现象，可以说无处不在，但真正地感受它并不容易。能够在二维平面的画纸上表达出来的能力一定需要专门的训练，其中尤其困难的是理解和表现多个形体空间错综复杂的相互穿插之关系，能正确地把握它靠的并非是一日之力。可以说表现空间中的形体结构，是培养造型意识和造型能力的主要课题。（如图 2-32 至图 2-47）

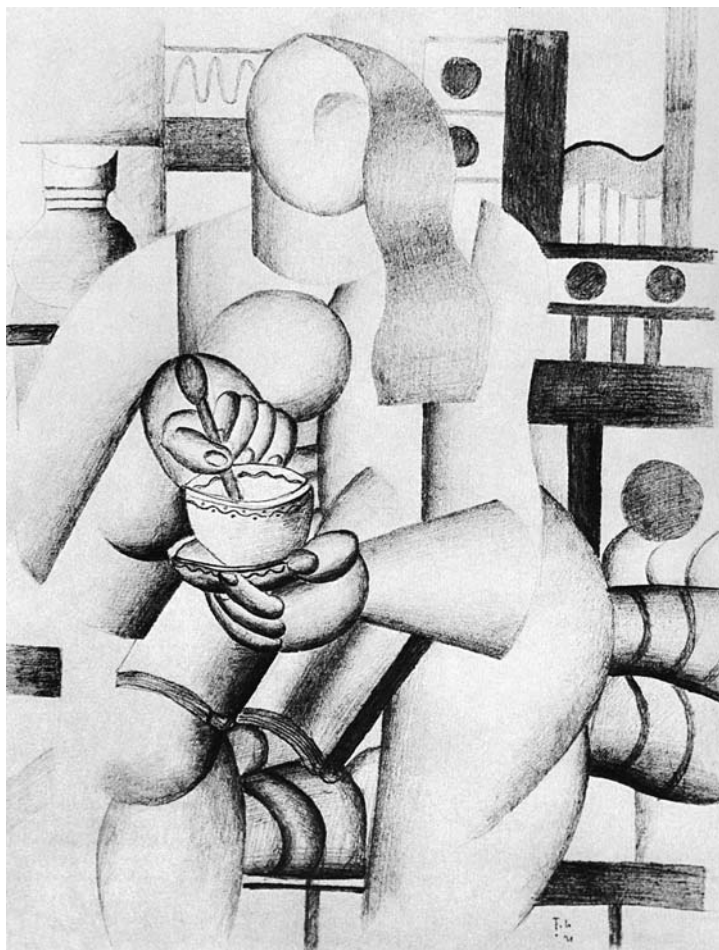

图2-32 菜劂作

把三维的深度压缩为二维半的浅空间结构。

图2-33 布鲁特 闫媛作

线条把形体结构表现出来，略施明暗，帮助立体空间的塑造。