

文化行业考试专用教材

形象设计基础教程

文化 部 文 化 艺 术 人 才 中 心 编

江西科学技术出版社

文化行业考
试专用教材

文化行业考
试专用教材

形象设计基础教程

XINGXIANG SHEJI JICHU JIAOCHENG

江西科学技术出版社

编委会主任 赵继昌

主 编 柏玉华 刘长权

副 主 编 胡绍祥 彭剑平

撰 稿 人 (按稿件章节顺序排列)

孔德明 徐恒醇 张有旺 于西蔓

张雪迎 衣 军 汪钰林 令狐璿珞

董桂清

统 稿 孔德明 崔永生

编 审 孔德明 杨 辛 罗真如 刘元凤

李德权 霍起弟 赵伟月 崔永生

对 外 联 络 许林青 于 洁 戴钦祥

图书在版编目(CIP)数据

形象设计基础教程/文化部文化艺术人才中心编. —南昌:江西科学技术出版社, 2004. 1

ISBN 7-5390-2406-2

I. 形… II. 文… III. 形象-设计-水平考试-教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 005821 号

国际互联网(Internet)地址:

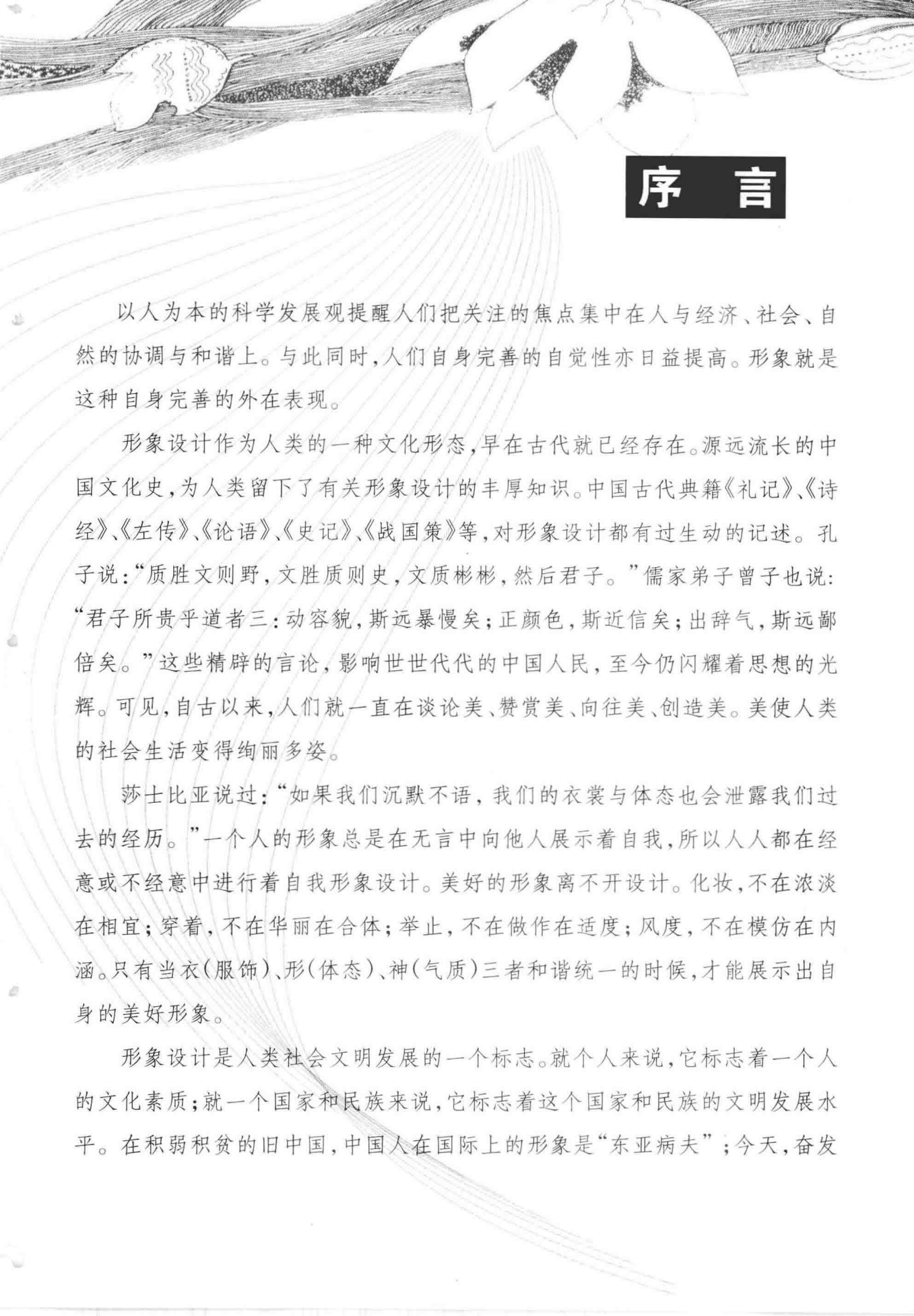
[HTTP://WWW.NCU.EDU.CN:800/](http://www.ncu.edu.cn:800/)

形象设计基础教程

文化部文化艺术人才中心编

出版	江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市新魏路 17 号
	邮编:330002 电话:(0791)8513294 8513098
印刷	江西青年报社印刷厂
经销	各地新华书店
开本	787mm × 1092mm 1/16
字数	375 千字
印张	16 彩页 3 页
版次	2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷
书号	ISBN 7-5390-2406-2/J·29
定价	70.00 元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社发行部或承印厂调换)

序 言

以人为本的科学发展观提醒人们把关注的焦点集中在人与经济、社会、自然的协调与和谐上。与此同时,人们自身完善的自觉性亦日益提高。形象就是这种自身完善的外在表现。

形象设计作为人类的一种文化形态,早在古代就已经存在。源远流长的中国文化史,为人类留下了有关形象设计的丰厚知识。中国古代典籍《礼记》、《诗经》、《左传》、《论语》、《史记》、《战国策》等,对形象设计都有过生动的记述。孔子说:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”儒家弟子曾子也说:“君子所贵乎道者三:动容貌,斯远暴慢矣;正颜色,斯近信矣;出辞气,斯远鄙倍矣。”这些精辟的言论,影响世世代代的中国人民,至今仍闪耀着思想的光辉。可见,自古以来,人们就一直在谈论美、赞赏美、向往美、创造美。美使人类的社会生活变得绚丽多姿。

莎士比亚说过:“如果我们沉默不语,我们的衣裳与体态也会泄露我们过去的经历。”一个人的形象总是在无言中向他人展示着自我,所以人人都在经意或不经意中进行着自我形象设计。美好的形象离不开设计。化妆,不在浓淡在相宜;穿着,不在华丽在合体;举止,不在做作在适度;风度,不在模仿在内涵。只有当衣(服饰)、形(体态)、神(气质)三者和谐统一的时候,才能展示出自身的美好形象。

形象设计是人类社会文明发展的一个标志。就个人来说,它标志着一个人的文化素质;就一个国家和民族来说,它标志着这个国家和民族的文明发展水平。在积弱积贫的旧中国,中国人在国际上的形象是“东亚病夫”;今天,奋发

自信的中国人折射出生机勃发的社会主义现代化中国的形象。所以,个人形象是与国家和民族形象紧紧联系在一起的。

形象设计是一门综合性很强的审美实用艺术,它来源和服务于舞台上艺术造型设计的需求,并随着社会经济、文化发展,又普及应用于人的日常生活形象设计之中。本书从民族性与时代性的结合上,从群体的一般性与个体的特殊性的关系中,对形象设计做了系统的研究和阐释,对艺术创作和美化生活,无疑都是有益的。美源于生活,发于创造。希望我们的形象设计工作者,不断从生活中吸取养分,丰富自己的见识,把握时尚潮流的方向。用新的设计理念和娴熟的专业技能,创作出适合现代文明的、全新的、美好的生活形象。同时,依据艺术创作的总体需求,设计出更多栩栩如生的舞台、影视等艺术形象,以美的形象感染人、教育人、愉悦于人,使人们的精神生活不断丰富、提升,推动社会不断发展、进步。

孫雲正

2004年1月29日

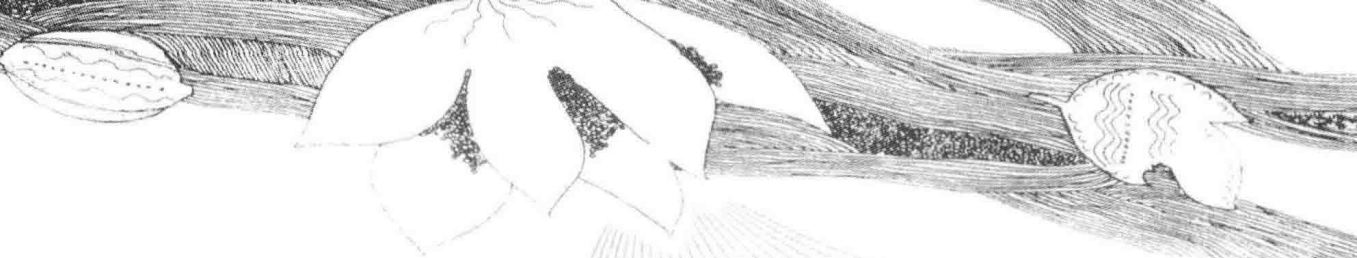
编者说明

《形象设计基础教程》、《形象设计操作技能》是为文化行业及相关行业中从事艺术形象设计工作的专业人员编写的专业水平考试专用教材。

本书根据艺术形象设计专业人员的现状和实际需要,系统总结了形象设计专业的理论研究成果和丰富的实践经验,吸纳国内外相关领域、学科和专业的最新信息,既突出了专业的系统性和完整性,又注重实用性和可操作性,旨在建立起科学、客观、公正的艺术形象设计人才评价体系,使艺术形象设计人员通过本书的学习能够具备相应的专业理论水平和实际操作能力,顺利通过艺术形象设计专业水平考试,进而为社会提供更多高水平的形象设计专门人才,促进形象设计人才的就业和专业发展。

艺术形象设计专业水平考试教材分为《形象设计基础教程》和《形象设计操作技能》两册。《形象设计基础教程》为基础理论部分,着重介绍各类形象设计人员必须了解和掌握的基础理论框架,以帮助他们认识形象设计工作的规律和特点。《形象设计操作技能》则侧重于基本技能训练,使形象设计人员具备基本的工作能力。

艺术形象设计是随着社会文明程度的提高,为满足社会的巨大需求,在传统的美容美发、化妆、服装设计等多个专业学科的基础上诞生的一门崭新的综合性艺术设计学科,其专业方向和人才评价体系的确立具有创新意义。本书作者为集中在戏剧、电影、电视、美术、

服装、化妆等领域的众多著名学者、专家,以及在形象设计工作领域取得卓著成绩的中青年实践者、企业经营者、管理者,他们为本教材的编写付出了四年的艰苦努力。本套教材是集体智慧的结晶,具有很高的权威性和代表性。

我们衷心感谢所有参加和协助教材编写的专家、学者、朋友们所付出的创造性劳动和无私帮助。在本书编写过程中,也参考了相关书籍,主要有《形象设计》、《实用美容化妆手册》、《杨青青形象设计》、《教你化妆——杨青青结构化妆术》、《时装流行的奥秘》、《现代交际艺术例坛》、《服装人体与时装画》、《现代交际礼仪学》、《着装学》、《服装色彩设计学》、《戏曲舞台设计》等,在此一并致谢。本书不足之处,敬请读者指正,以便修订。

文化部文化艺术人才中心

2003年10月

目 录

上 编

形象设计基础知识

第一章

形象设计的概念和范畴

1

3

3

9

第一节 形象设计的概念

第二节 形象设计的范畴

第二章

形象设计的起源与发展

11

11

11

第一节 形象设计的起源

第二节 现代形象设计的历史发展

第三章

形象设计的美学价值

21

21

21

32

第一节 审美化的生存方式

第二节 个人形象的审美内涵

第三节 形象设计的美学原理和美育功能

第四章

形象设计的基本元素

37

37

48

55

61

第一节 形态

第二节 色彩

第三节 光线

第四节 肌理

第五章

形象设计的基本构成

79

79	第一节	发型设计
90	第二节	妆型设计
102	第三节	服型设计
128	第四节	体语设计

第六章

形象设计的基本原则

147	第一节	形象设计的一般原则
156	第二节	形象设计的特殊规律——错视

第七章

形象设计的流程

160	第一节	形象设计的两个环节
174	第二节	形象设计的三个阶段
181	第三节	形象设计的六个步骤

第八章

形象设计的常用工具

186	第一节	化妆工具
188	第二节	美发工具

下 编
形象设计相关基础知识

第九章
美体健身知识

191

193

- 193 第一节 健身按摩
197 第二节 合理运动
197 第三节 科学饮食

第十章
艺术解剖学知识

200

- 200 第一节 人体的比例
206 第二节 头部的造型结构

第十一章
素描常识

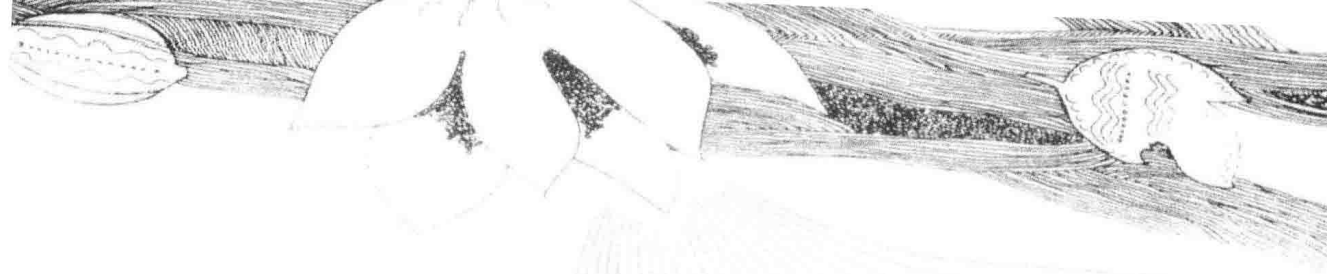
216

- 216 第一节 素描是造型基础
216 第二节 素描的观察方法与表现方法

第十二章
生理卫生知识

222

- 222 第一节 细菌的种类
222 第二节 致细菌的分类
223 第三节 细菌的生长与繁殖
224 第四节 细菌的感染
225 第五节 人体免疫功能
226 第六节 疾病的预防
227 第七节 消毒与卫生

第十三章

服务心理学

234

234 第一节 心理学的基本概念

235 第二节 服务心理学基本常识

第十四章

化妆品的分类与应用

238

238 第一节 美容护肤品的分类与应用

242 第二节 美容化妆品的分类与应用

(上编) 形象设计基础知识

X I N G X I A N G S H E J I J I C H U Z H I S H I

第一章 形象设计的概念和范畴

第一节 形象设计的概念

形象设计在国外已经比较普遍,而在国内还刚刚起步。何谓形象设计,不同的人站在不同的角度有不同的认识和理解。而要正确认识和理解形象设计的概念,首先有必要弄清形象设计与现代设计、艺术创造之间的关系。

一、形象设计是现代设计的重要组成部分

众所周知,设计是一种现代物质文明与艺术、科学相结合的产物,它包括现代工业、商业、公共事业、人、环境等的造型计划。形象设计是现代设计中的一个部分,要理解形象设计的概念,就要从理解什么是现代设计开始。

“设计”一词,源于拉丁语:

Designare(动)

Designun(名)

这个词的原意是“徽章记号”。“设计”就是通过符号把计划表示出来。英文的这个词写作 Design,初译为“图案”。当然,“设计”是不能离开图案这个基础的,但图案在美的形态上考虑得更多一些,偏重于装饰性,而设计包括的内容更广一些,更侧重于实用性。所以“图案”这个词还不能准确地表达“设计”的含义。

在中国古代,“设计”的概念是用“法式”一词来表示的。宋代李诫撰有《营造法式》一书,该书是论述建筑设计的专著。在这部专著中,“法式”包含了造型、规格、法度的全部内容,强调的是“方法”、“形式”。所以“法式”这个词也不能准确地表达“设计”的含义。

汉代许慎在《说文解字》中说:

“设,施陈也。”

“计,会也,算也。”

“设计”这个词的含义,包括“方法”、“形式”、“陈设”、“集算”,比“图案”、“法式”的含义准确、鲜明。

《汉语大词典》更清楚地解释“设计”这个词的含义是:“根据一定要求,对

某项工作预先制定图样、方案。”

这个解释非常精确。它告诉我们,为什么同在美术的范畴内,绘画被称为“创作”,而工艺美术(包括工业美术、商业美术、环境美术、舞台美术等)则被称为“设计”的道理:绘画是所谓的“纯美术”,它是一次完成的艺术。画家的造型表达出来了,也就成为作品。而设计只是造型设计,还要根据图纸进行施工投产,经过工艺流程,最后才成为产品。可以说,它是产品的范本——蓝图。这个特点,就是说设计的体现必须通过“施工”去完成。

就现代社会的情况而言,商业促进了工业的发展,工业促进了商业的繁荣。而工业要提高生产速度,改善生产质量,就需要科学的动力,需要艺术的美化宣传,这就是现代设计学的体系:

工业 + 商业 + 科学 + 艺术 = 设计

讲现代设计,就不能不讲现代设计的观念。讲现代设计的观念,就不得不去了解一下现代设计的出发点——包豪斯(Bauhaus)。

包豪斯是德国建筑学中的一个流派。它的形成要上溯到 1907 年在德国成立的“德意志工作联盟”(Deutsche Werkbund)。这是一个以推动社会性、产业性设计运动为目的的最早的团体。其特征是由艺术家、工艺家、建筑家、技术人员、企业家等有着工作和文化关系的广大范围的众多人员所组成,提倡“完全而纯粹的用”。目的是使用机械生产优质产品,积极地使产品规格化、标准化。

过去的设计运动,都是以启蒙思想和脱离传统样式为目的;而工作联盟与此相对,转向以产业为基础的设计方法和设计教育。这是有组织的设计运动,与以前的设计运动有本质上的不同。工作联盟的运动对欧洲各国产生了很大的影响:1910 年在奥地利、瑞典,1913 年在瑞士,1915 年在英国,相继诞生了同样的组织。

在这种设计的现代化潮流中,1919 年 4 月,德国魏玛市立美术院与工艺美术学校合并,创立“国立魏玛包豪斯造型艺术学院(Das Staatlich Bauhaus Weimar)”,即包豪斯,由建筑家华尔特·格罗佩斯任院长,以建筑为中心,由画家、雕塑家、哲学家、建筑师、工程技师、教授等组成“包豪斯”。

包豪斯首先改革了设计教育。它统一了美术和设计这两个不同的领域,成为追求新的近代教育设计的原理和方法的一个教育机构。包豪斯以前的造型教育,都是以徒弟制度为基础的技术学习。从包豪斯开始,才真正确定了在理论和实践基础上建立体系的造型教育方法。包豪斯的设计教育理念,提倡技术与艺术的统一,并把如何使两者结合在一起作为主要课题。

包豪斯的教学分为两个过程:

一是预备过程——基础课程。在这一过程中,通过木、纸、玻璃、石头、金属等单一素材,对学生进行单纯的造型训练。同时也进行色彩、形态的理论性学习。

二是工作过程——专业课程。在这一过程中,分专门的学科,通过实习工作室进行专门教育。实习工作室分为印刷、家具、壁画、雕刻、金属、陶器、玻璃、舞台、织物等若干专业。在每一工作室中,由一名教理论的教授和一名具有高超操作技术的教授共同进行指导。

包豪斯这种新的教学体系,被人们尊为艺术改革和艺术教育的先锋,具有进步思想。尽管由于种种原因,这所学院被迫于1933年解散,但它所遵循的造型教育理念,从德国向许多国家扩散,作为近代设计的起点,在世界各地遍地开花结果,至今仍是艺术教育的主要方式。

但是,包豪斯的影响远不止艺术教育的改革,更重要的还在于设计观念的更新。在创建包豪斯时,就提出了新的教学口号:“艺术与技术的新统一”。同时发表了“包豪斯宣言”,作为改革的思想 and 奋斗的目标。

这个宣言充分地体现了包豪斯的设计思想。这种设计思想可以概括为三个要点:

一是艺术与技术的新统一。在西方,工业革命以前,技术和艺术是一体的。列奥纳多·达·芬奇和米开朗基罗,他们既是文艺复兴时期具有代表性的艺术家,同时也是当时的技术大师。后来由于技术的进步和工种的细化,逐渐使技术和艺术分开了。工业革命的急剧变化,终于把两者彻底分开。再往后,工业和机械化迅速发展,从手工业方式向大规模的机器生产转变,包豪斯正是适应了这一转变。包豪斯把近代设计作为目标,重视设计与产业的密切关系,将技术与艺术的结合作为主要课题,将设计的大众化作为依据,使现代设计与大量生产、大量传达、大量销售密切联系起来。包豪斯设计的科学性的特点,成为现代设计与过去设计的一个很大的分野,是社会发展到某个阶段的必然产物。

二是设计的目的是人,而不是产品。现代社会中,人是一切活动的核心。而现代设计正是以人为中心,从人的因素来考虑与人有关的一切活动,并为这个活动提供一切最好的条件。过去我们不可能想到手提皮箱会在地上跑;也不可能想到下班后厨房的饭菜已经自动烧好;更不可能想到买一块手表时,配带了漂亮的自来水笔或笔记本,给工作以极大方便。我们所需要的、所想要的,或是没想到的、难办到的,设计师都替我们想到了。这里并不是单纯的经济因素起作用,它还包含了从物质文明到精神文明的哲理。设计是美与用的结合,是形象思维与抽象思维的交融,是透过物质反映出人的精神活动。

在这个过程中,起关键作用的是人的观念,而不是技巧。

三是设计必须遵循自然与客观的法则。设计的任务,不是做自然的奴隶,而是要改造自然,创造美好的生活。如果不认识自然,不了解自然,不能掌握自然的规律,就不可能去改造自然,也就不可能有设计创造。在设计构思的实际过程中,往往要受到各方面的限制。首先要考虑到使用对象的需求,不同的性格、年龄、性别、文化、习惯等有不同的要求。材料性能的局限,对造型也有不同的要求。加工技术的工艺及其成本核算,也影响设计的实施。这些客观存在,都是不能回避的问题。设计的任务,就是要解决物质与生活、艺术与技术之间的矛盾。任何一种设计手段或方式,由于这种制约,都带有令人遗憾的局限性。但恰好就是它们,既限制了设计,也成就了设计。正如一个走钢丝的杂技演员,这根钢丝就限制了演员的表演,但也正是设计了只能在钢丝上表演的种种高难度技巧,才成就了演员的杂技表演艺术。设计的艺术表现与物质的基础是分不开的,离开自然与客观的规律,设计将是空洞的和不可能实施的。

尽管包豪斯的这些设计理念具有种种的局限,具有种种的不尽人意之处,但这三个基本点,至今仍是现代设计的基本出发点。形象设计就是在此基础上发展起来,并逐步形成一门新的专业学科的。

二、形象设计是专门研究人的外观与造型的视觉传达设计

在了解了现代设计概念的基础之后,现在再来了解一下“形象”的概念。

“形象”一词,源于英语 image。

这个词本有“偶像”、“相像”、“映像”、“形象”等含义,形象设计中的“形象”,主要取其修辞上“形象”这个含义。

什么是“形象”?《辞海》中有两个解释:

一是形状相貌。

二是指文学艺术区别于科学的一种反映现实的特殊手段。即根据现实生活各种现象加以选择、综合所创造出来的具有一定思想内容和审美意义的具体生动的图画。社会生活和自然现象都是文艺作品的描写对象,但社会生活是主要描写对象。因此,文艺作品中的形象主要是指人物形象,其次也包括社会的、自然的环境和景物。

由此可以确定,“形象”的含义可分为广义和狭义两种。广义的“形象”是指人和物,包括社会的、自然的环境和景物;狭义的“形象”则专指人而言。形象设计中的“形象”是狭义的,专指人的形状相貌。因此,形象设计的对象是人,这个人已经不是自然状态存在的原形,而是为了某种目的,经过艺术加工

