

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
国家精品课程

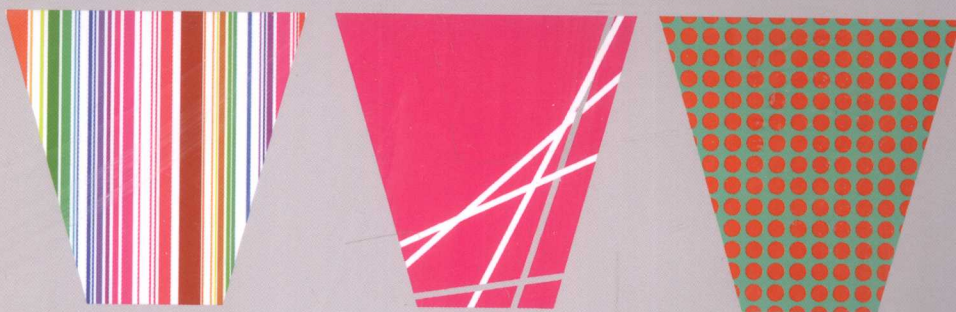
3

▶ 2D MANIFESTATION 王雪青 [韩] 郑美京 著

王雪青/郑美京精品课程

第一章 平面	13
第二章 色彩	71
第三章 综合练习	101
第四章 文本整合	119

二维设计基础

累计销售量达
150,000册
至今再版10余次

上海人民美术出版社

3 二维设计基础

王雪青 [韩] 郑美京 著
王雪青/郑美京精品课程

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

二维设计基础 / 王雪青, 郑美京著. —上海: 上海人民
美术出版社, 2016.01
(王雪青 / 郑美京精品课程)
ISBN 978-7-5322-9612-5

I. ①二… II. ①王… ②郑… III. ①二维 - 艺术 - 设计 -
高等学校 - 教材 IV. ① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 216761 号

© 2015 上海人民美术出版社

本书图版、文字版权所有, 未经上海人民美术出版社和作者书
面授权, 任何人都无权以任何方式使用本书的任何图版和文字。

王雪青 / 郑美京精品课程

二维设计基础

著 者: 王雪青 [韩] 郑美京

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

流程编辑: 孙 铭

书籍设计: 陈 雨

版式编排: 陈 静 杨依凡

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 9 印张

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5322-9612-5

定 价: 45.00 元

目录 CONTENTS

前言 002

概述 006

教学进程安排 010

第一章 平面

1. 工具与工具的轨迹 014

2. 点 020

徒手表现的点 020

电子计算机的点 028

生活中的点 032

3. 线 036

4. 图形与肌理 044

5. 面 050

图与底 050

6. 点、线、面的简单应用 056

7. 构图 058

8. 骨格 066

第二章 色彩

1. 关于色彩 072

色彩的呈现系统 074

三原色与间色 074

色彩的三大要素 074

2. 调色 076

色彩调配练习 076

3. 色相 078

4. 明度 080

5. 艳度 082

6. 色彩的调性 084

7. 色相、明度、艳度的对比练习 088

8. 色彩的点、线、面 094

第三章 综合练习

图形与载体应用 102

第四章 文本整合

1. 排版练习 120

2. 文本整合 122

后记 143

012

069

平面
第一章

070

099

色彩
第二章

100

117

综合练习
第三章

118

142

文本整合
第四章

3 二维设计基础

王雪青 [韩] 郑美京 著
王雪青/郑美京精品课程

上海人民美術出版社

前言

《二维设计基础》、《三维设计基础》这套教材从问世至今竟然一晃十年过去了！当年姚宏翔编辑来我学校的办公室，在电脑上一起观看这两门课程的教学成果的情景至今历历在目……今年，出版社告诉我说，十年了，但这套教材仍然能持续保持着优秀的销售业绩，这是十分罕见的。由此可见，教材是实用的，是受同行与学生们欢迎的，我们从心底里感到欣慰。说实话，以前对于教材的编写、销售与推广，从来没有什么特殊的感受，但细想起来，十年毕竟也是一个不短的时期，我想，这套教材能够走到今天，除了我们与出版社方面不断的努力——几乎是每两三年的改版以补充最新的教学成果外，还体现了广大同行对我们这两门课程的教学与研究成果的肯定、信任与鼓励。借此机会，想对使用教材的各位，对参与我们课程的同学，以及历次参与教学资料整理、版式设计的研究生们表示衷心的感谢！

2002年初，从法国来到中国美术学院上海设计学院，到后来在杭州主持中国美术学院设计艺术学院的工作期间，我一直致力于设计教育的改革，除了学院的领导工作外，也始终在教学一线实施着自己的理想——探索一条中国自己的，符合于时代精神的，又能够与国际先进教育接轨的设计教育改革之路。在自己的认识与知识范围内，调整着一个又一个的课程，也取得了一些值得我们欣慰的成果。直到有一天，学院的陈华沙老师把上海人民美术出版社的姚宏翔编辑带到了我的办公室，他是因为我刚刚结束的一门课程慕名而来的，这成了我们与“教材”的第一次接触。当在电脑上看完我

们的教学成果后，他当即邀我为出版社撰写教材，当时我只是礼节性地应允了，但其中还有不少具体的问题，尤其是为了教材名称的问题我们之间还是有些争执与磨合。如我不愿意以“三大构成”为名撰写，而提议用“二维设计基础”与“三维设计基础”冠名等等，而出版社需要考虑到教材名称与各院校的课程名称对接的问题，而我们又不愿意“折中”，希望从改革的意义上能够“一步到位”……这就是我们的《二维设计基础》与《三维设计基础》这两本教材的源点，也是我们在中国参与撰写教材的起点。但当时确实也并不清楚具体应该如何去做，尤其是在我们看来，撰写教材是一项神圣的工作，当它们将被作为“范本”，作为教学的辅助工具时，撰写者的责任是重大的。而且，没有长期的积累也是很难做好这项工作的。因此，我们也一直坚持经过自己的教学经验的验证来撰写教材，而且假如没有两轮以上——即跨度两年以上的思考与实践，不去轻易地动手写作。从十年前我们的第一批教材的问世，因为教材名称的原因慢慢地被一些了解这个课程的院校所采用，到今天已成为覆盖除西藏、台湾以外中国的大部分地区的教材。尤其是在与使用这些教材的同行老师们、学生们的沟通与交流中，使我们对撰写教材的意义也有了新的认识。从中，我们真正地体会到教材可以是一种方式，展示我们的教学理念；可以是一种途径，向同行传播我们的教学思想；可以是一扇窗口，传达与更新我们的探索与研究信息。也正因为如此，给了我们新的力量，继续不断地完善我们的探索，撰写与更新我们的教材。

十年来，在各种场合——论坛、研讨会、讲座、讲学中，总会遇到使用这套教材的老师们与我们交流、咨询，我们之间也会对一些课程的环节甚至一些细节进行沟通、探讨，这也帮助我们收集了教材使用的第一手资料以及一线教师同行们更确切的需求。在此，也借机会对教材的编写与使用做些说明。

在这套教材中，我们所选取的是十年中各个教学阶段较为优秀的作业。由于对这些课程我们始终处于一个不断探索、不断创新的过程中，总是希望不断完善这些课程，找到更有效、更能够调动学生积极性、更能上手操作，又能学以致用用的方法，同时也希望拓展一些教学方法的可能性。因此，在保证完成“规定动作”（教学大纲要求的基本知识点）的前提下，总是努力尝试一些带拓展性的“自选动作”，进行课程的改良延伸与探索。坦率地说，也正是这些不懈的探索在不断地推动着这两门课程向前发展，不断地为课程注入新的活力。

从整体的教材结构上说，我们有两条线：一条为“主线”，是根据不同的知识点以由浅入深、环环相扣的方式链接，但也不排除在同一个知识点上同时出现两个重叠的练习，那是来源于两次不同的课程，同样的知识点，不同的主题与导课，希望展示一个练习的多样性操作方法；另一条线是“特殊案例”，或者是在某一个知识点的教学环节上安排的一个特殊练习，或者是根据大的课程结构，以某一个“主题”切入，贯穿始终，这次补充的三维设计基础中的“字体”案例便是此类。

在课时的安排上，中国美术学院对这两门课程的安排根据学年总课时的不同，各为五周或六周，也就是说每门课程100~120课时。可是，在我们的了解中，许多院校的这两门课程的课时量无法满足同样的需求。因此，我们给的建议是希望各位使用这本教材的老师有选择地使用教材中的练习，根据教学对象的不同进行合理的调节，去探索适用于各自学校学生基础与状况的教学之路。

多年来的教学经历告诉我们，对于课程是需要精心设计的。首先，是从时代意义上去理解这门课程的定位，了解课程的真正目的与应该达到的要求。其次，需要根据实际的课时与对象，在所有相关的知识点中进行选择，以保证课程有的放矢。同时，按照循序渐进、由浅入深的原则，安排好每一次的课程或是练习环节，尤其是找出一些行之有效的方法，以激发学生的学习热情，保证教学的成效。确实，所有这些都需要我们自己在认识上、经历上、构想上反复推敲、积累，并在教学中不断根据经验对实际情况精心调整与完善。我们的着眼点则是希望利用我们各自分别在中国、法国、韩国的学习经历，以及十余年在法国与中国高校一线的教学经验，在充分比较东、西方教学利弊的基础上，研究与寻找一些真正符合中国学生的特点、中国的就业能力培养需求的，又能够在其他院校的教学中推广的教学方法，为中国的设计教育改革贡献出一份小小的力量。实际上，这是我们决定来中国的原因，也是我们十多年来持之以恒的追求。

王雪青 郑美京 2015年夏

目录 CONTENTS

前言 002

概述 006

教学进程安排 010

第一章 平面

1. 工具与工具的轨迹 014

2. 点 020

徒手表现的点 020

电子计算机的点 028

生活中的点 032

3. 线 036

4. 图形与肌理 044

5. 面 050

图与底 050

6. 点、线、面的简单应用 056

7. 构图 058

8. 骨格 066

第二章 色彩

1. 关于色彩 072

色彩的呈现系统 074

三原色与间色 074

色彩的三大要素 074

2. 调色 076

色彩调配练习 076

3. 色相 078

4. 明度 080

5. 艳度 082

6. 色彩的调性 084

7. 色相、明度、艳度的对比练习 088

8. 色彩的点、线、面 094

第三章 综合练习

图形与载体应用 102

第四章 文本整合

1. 排版练习 120

2. 文本整合 122

后记 143

012

069

平面
第一章

070

099

色彩
第二章

100

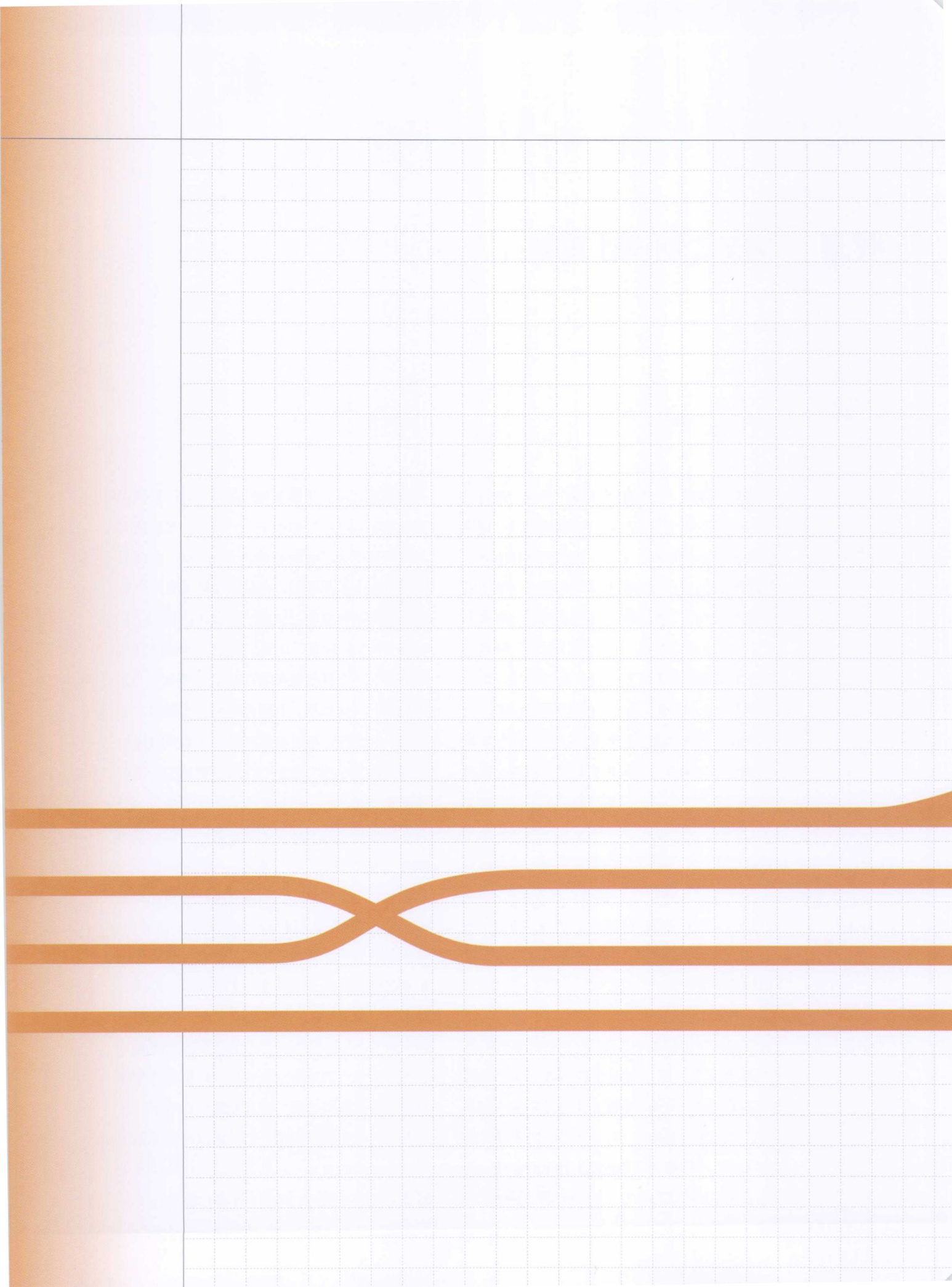
117

综合练习
第三章

118

142

文本整合
第四章

概述

关于二维设计基础

这里所涉及的“二维设计基础”课程，是与另一门“三维设计基础”课程相辅相成的一组重要的设计基础课程。它是中国美术学院设计基础教学团队经过多年的探索与实践，对被引进中国二十余年，早期曾为中国艺术设计教育从“工艺美术教学”向“现代设计教学”转型起到过积极推动作用，但后期没有及时进行时代性更新，却一直被众多艺术设计院校沿用的“三大构成”课程体系从时代意义上进行的一次系统性反思与改革；是应对新的时代境域，重新构建的艺术设计本科一年级基础教学体系中的核心课程。经过多年来不断深入地探索研究与普及推广，这两门课程的教学及研究成果已在中国艺术设计基础教学领域内为大家所认知，并得到了较好的传播与推广，并于2009年被评为“国家精品课程”，2014年入选“国家精品资源共享课”。

说起这两门课程的改革，不得不提及的是2002年初在上海书城发生的一幕。那年我刚从法国回到中国美术学院上海设计学院主持工作，也是到上海后第一次去书店，琳琅满目的教材无论从数量上还是装帧上都令我吃惊，最为显眼的大概要数名《三大构成》的教材了，

不仅数量之多，而且所陈列位置之好，我被迅速地吸引到了它们的跟前。说实话，当时面对那些装帧不错的封面我感到十分兴奋，并急着想要翻阅里面的内容，希望也能够给我一个惊喜，因为对我来说，这是一门久违的课程了！

记得1985年底第一次到法国时，巴黎国立高等装饰艺术学院的教师与学生面对我关于“三大构成”的提问时，回答竟然是“不知道，不了解”！然而，这次我失望了，而且是极度的失望！因为从我“告别”我所了解的三大构成课程到2002年，时空跨越了十几个年头，但是在这批貌似很有新意的封面之下，我所看到的是一副我所认识的“面孔”，而在这十几年之中，这个世界发生了翻天覆地的变化，整个设计领域也发生了前所未有的变革。随着90年代之后电子计算机的推广与普及，充实了设计师的表现手段，从根本上改变了人们的工作方式、思维方式，随之而来的是一次从理念到方法的升级。然而，时代的变更以及随着时代发展而发生的所有这些变化，似乎在这些教材中都没有得到体现！这是我第一次对于“三大构成”在中国的教学产生了异议。我与美京对这些课程的参与，对其进行改革与探索的实践也始于这次遭遇。记得当年我们首次在上海

设计学院开设的名为“构成—形、色、质的游戏”的选修课时，作为一次“试水”，便是对这些课程探索的序幕。随后，当我于2004年到杭州，在中国美术学院设计艺术学院工作，又与设计基础部的同行们一起，经过了几年的努力，一步步地夯实了这个课程的基础与体系。我们希望经过实质性的探索与实践，对艺术设计基础教学的理念与知识进行升级与更新，以空间“维度”来划分专业知识范围，命名为“二维设计基础”与“三维设计基础”，使其更具有时代性、实用性、国际性，能够与当代国际先进设计基础教育接轨。与传统的“三大构成”课程相比，在这两门课程的设计与把控中，我们注重教学工具与手段的与时俱进，强调从对传统的“徒手”表现能力到电脑、数码相机、实验室等新一代传媒手段与技术的掌握与应用，有效提升设计基础教学的现代性，培养学生多元的思维方式与多样化的设计表现手段。与此同时，在教学过程中，努力搭建从“设计基础”到“专业设计”的桥梁，强调对设计基础知识的“活化”传授，改变以往设计基础教学中学生“为作业而作业”的被动局面，使“学以致用”的教学目标在一年级入学时的基础教学中就被给予高度重视与体现。

以上述教学理念为宗旨，本册《二维设计基础》，涉及到原“平面构成”与“色彩构成”的一些相关知识，但着眼点在于从时代的角度，拓宽对工具与表现手段的认识与掌握，培养学生对图形的抽象理解、创造的能力。通过对点、线、面的宏观与微观范围内的宽泛的理解，并在此基础上解决其在形态、肌理、面积、空间、节奏与韵律等不同方面的关系问题，对不同的抽象元素进行组合与创造，力图使学生能够较好地认识创造图形的规律，进而研究赋予图形以生命与寓意的各种可能性。

本书的内容是围绕“二维”这一概念展开的。所谓“二维”，我们可以先确定一下它的定义以及它与“三维”的关系，即“维度”的基本概念：如果说“一维”只有长度，呈一种相对的线形状况；“二维”则有长度与宽度，呈一种相对的面形状况；而“三维”有长度、宽度与高度，呈一种体积或空间的状况。那么，在“二维设计基础”的课程中，我们所谈论的均是在平面范围中的设计造型的基础问题。

首先，我们要提及二维形态的基本元素，即我们平时所说的点、线、面形态以及与它们密切

相关的质地（肌理）和色彩。可以说，所有的形态都是由相对的点、线、面所组成的，与形态相关的又有它们的质地以及色彩的问题。这两方面都与形态相辅相成，有着密切的关系。在这个课程中，我们希望教给学生的是关于点、线、面三元素或与这三元素有关的综合组织关系与形式法则。指导学生如何从感性与理性两个方面，去灵活有效地把握这三个元素之间的关系，以达到所谓“理想形态”的造型结果。这一“理想形态”更多地是指人们在造型的创作实践中，根据自己对审美的认识与理解，营造出的一种自我满意的组合形式与效果。

坦言之，“二维设计基础”应该包括平面范围内的具象形态与抽象形态。但在这个课程中，我们把讨论的范围基本限定在相对的抽象形态语言之中，集中探讨属于“二维设计基础”范围内的抽象形态的构成与组织关系、形式法则。如在学习过程中常常接触到的包括重复、渐变、聚散、特异、放射、韵律等等在内的不同的形式语言。但我们希望说明的是，对这些形式法则的学习，说到底是对造型方法的学习。包括所做的各种不同练习，也都是学习方法的一种过程而不是最后的目的。这些语言与方法最终

是用于具体的设计实践的。对方法的使用应该是灵活多变的，而不是机械死板的，更不应只停留在为做作业而做作业的局面中。因此，“活学”是学习的关键，活学，就是“理解”，就是“知其然，知其所以然”。

我们在谈及抽象形态的造型时，首先涉及到点、线、面这三个重要元素。必须强调的是：点、线、面都是相对的。比如说，一艘大游轮在茫茫大海中只是一个点，一架飞机在天空中也是一个点。但当我们站在大游轮前时，这艘游轮相对于人来说就成了一个巨大的面，而人却显得非常小，成了一个点，飞机也是如此。这就是点在大与小上的相对概念。不仅如此，我们还说点、线、面的形状也是相对的。比如，点可以是一个圆点，可以是一个方点，也可以是一个自然形状的点。所以在我们的观念中不要将点、线、面概念化，而是要从宏观、微观、多维的角度去理解这些二维形态中的构成元素。那么，点、线、面的关系是什么呢？从定义上说，是点的运动轨迹形成了线，或者说点的连续形成了线，而线的轨迹构成了面。这就是点、线、面的基本关系。在这里我引用一个学生在作业中谈到线的概念时所写的一段体会：“线是什

么？线是一个过程，点是线的开始，面是线的结果。”这就较为形象地说明了点、线、面之间相辅相成的关系。

结合时代的发展与工具的开发，在教学中，我们加强了对“现代化工具”的接触与掌握，力图通过更全面的方法与手段对二维的形态要素进行学习。除了“徒手”表现的练习外，本书加入了对计算机技术的学习，这是时代赋予我们的新的表现工具。与“徒手”的工具相比较，它更具“现代”成分，但相对也更加理性与“冷漠”。此外，数码相机已在我们的生活中越来越普及，这也是一个能被我们所利用的工具。在我们的生活中有各种点、线、面、肌理、色彩构成的精彩画面，数码相机能够帮助我们记录这一切。但假如我们没有一双关注生活的敏锐眼睛，我们可能会变得“视而不见”。因此，在我们今天的教学中，要求学生到生活中去发现、发掘那些具有潜在形式美的东西，这也是我们课程的任务之一。这种对“慧眼”的培养，对于一个设计师来说是十分重要的。在“二维设计基础”课程中，我们学习与研究形态的基本构成法则、形式的审美标准。从多年的教学结果看，如何使学生在这个课程环节中能够了

解法则、研究逻辑、学到规律，但又能很好地保持良好的艺术感觉，这是非常重要的问题。因为我们毕竟是为从事“艺术设计”打基础，那种对艺术的感受力、判断力与理性的逻辑、方法的学习应该是相结合的。作为一门设计基础课程，其成果与内涵如何能够在学生今后的设计实践中得以呈现，这才是最为重要的。

在本教材中，汇集了多年来一些不同方法、不同路径，但向着同样的教学目标的实践案例，有些练习是平行的、可相互替代的，目的是希望能够给大家展示一个更加宽阔的视野，更多的可能性，以更好地诠释我们所期待的教学方法与效果。由于每个学院在这个课程中所安排的课时量不同，因此，教学的侧重点应该有所选择，应该由教师们结合各自学院的学生状况、需求来灵活地确定教学目标取向，可以在教材不同的练习部分中，选取更加贴近实际需求的部分进行使用。总之，从我们自己的教学经验来看，在这个课程中，如何使学生既能了解法则、研究逻辑、学到规律，又能很好地保持良好的艺术感觉，具有灵活的多样化的创造力是非常重要的。作为一门重要的设计基础课程，这应该是我们为之努力的目标。

教学进程安排 (总课时量 100 课时)

教学进程安排 (总课时量 100 课时)

在这里,我们将向大家展现一个真实的教学过程,一个根据我们对二维设计基础的理解所安排的课程。我们立足于如何塑造一个未来设计师的需求来安排课程与练习,以达到对学生实际能力的培养与锻炼。希望通过这些练习,使学生能够在学习中通过对点、线、面的宏观与微观范围内的宽泛的理解,并在此基础上解决其在形态、肌理、面积、空间、节奏与韵律等不同方面的关系问题,对不同的元素进行组合与创造,能够较好地认识创造图形的规律,进而研究赋予图形以生命与寓意的各种可能性。

课程介绍

课程由一堂理论课起步,是对二维设计基础的概述。同时,为大家展示一些与二维形态相关的图片资料,包括学生的作业案例、优秀的设计与艺术作品等等。

第一章 平面 (40 课时)

工具与工具的轨迹

工具,在造型活动中起着重要的作用。可以这么理解,凡是能够在“画面”上产生形态的行为轨迹的物件都可以成为我们的工具。我们把工具分为两类:一类是能够从商店里买到的,如铅笔、钢笔、毛笔、炭精条、色粉笔、马克

笔等一系列常规工具;另一类是自己可以开发以用于造型的工具,如一根木条、一张瓦楞纸、一条铁丝都可能为我们的画面留下不同的行为轨迹,为我们的创作所用。了解不同工具的特点是十分重要的,工具与使用方法的拓展能够使我们的表现能力与表现效果有更大的施展空间。

练习一:认识工具 感受工具

点、线、面及其相应关系

点、线、面是在视觉形态中最为基础的元素,我们说,点、线、面的存在本身就是相对的,因为它们是在与周围的关系相比较时存在的。同时,点、线、面的形态又与相关的材质肌理、图底面积、骨格构架息息相关,经过设计师精心的组织与安排,可以派生出无穷无尽、形态各异的形态与图像。

练习二:徒手表现的点

练习三:电子计算机的点

练习四:生活中的点与线

练习五:线的练习

练习六:图形与肌理

练习七:面的练习

练习八:点、线、面的应用

* 在本教材列举的练习中,有部分练习是平行的,可有选择性的进行训练。

练习九：生活中的点、线、面

练习十：元素的构图

练习十一：骨格组合练习

第二章 色彩 (28 课时)

对色彩的认识以及在设计中应用色彩的能力，无疑是衡量一个设计师水平的重要标准之一。色彩，也是二维设计基础教学中举足轻重的部分。色彩部分的课程安排重在从设计实践的需求出发，传授与色彩相关的基本原理，了解色彩在这个艺术设计世界中与形态、肌理、面积、空间、节奏、韵律与情感相关的诸多关系以及色彩与设计应用方面的基本常识，并通过一系列深入浅出的色彩练习，培养未来在设计中所需与色彩相关的能力。

练习十二：调色练习

练习十三：色相练习

练习十四：明度练习

练习十五：艳度练习

练习十六：色彩调性练习

练习十七：色相对比练习

练习十八：艳度对比练习

练习十九：明度对比练习

练习二十：色彩的点、线、面

练习二十一：点、线、面的简单应用

第三章 综合练习 (8 课时)

在这个练习环节中，我们希望学生们能够将他们初步积累的这些二维形态与色彩的学习知识与经验，尝试着与一定的载体进行一次互动，或是将图形与实际的设计需求进行一次结合。要求学生们将课程以来所进行的二维图形创作做一次思路上的梳理，尝试着将一部分图形植入一些特定的载体进行表现，在这种“把玩”中体验与图形、与设计表现相关的感受与乐趣。

练习二十二：图形与载体的应用练习

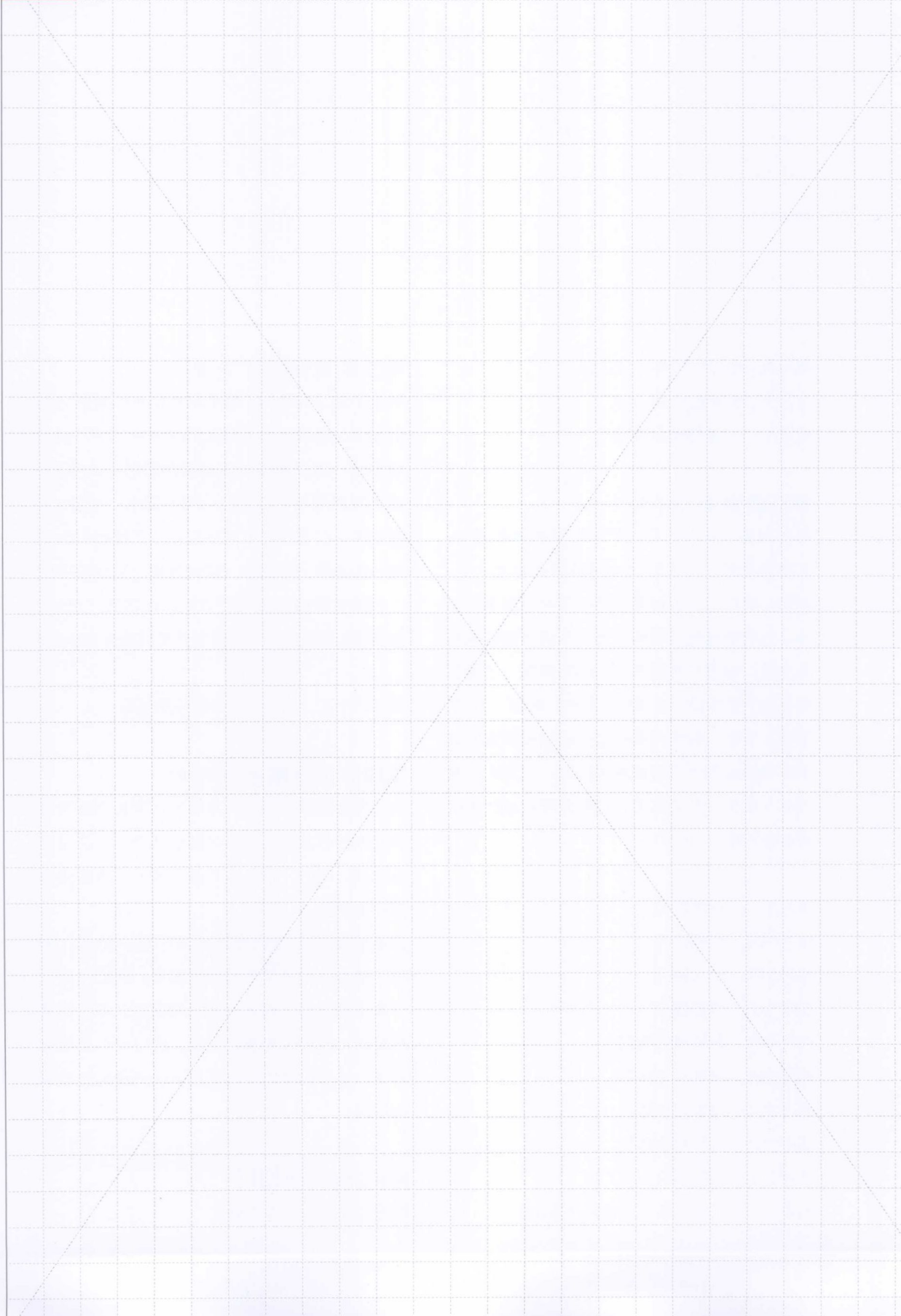
第四章 文本整合 (24 课时)

文本整合练习的目的，是为了让学生学会用编辑文本的形式将几周学习的成果进行一次归纳与总结，同时，也是为了给大家一个版式设计的初步经验。

文本整合的练习也可以由两个部分组成，首先，进行一个简单的排版小练习。然后，是一个文本的整合，要求根据学习课程以来的感受与经历，以一个专题为主线，进行一个文本的梳理，旨在能够体现自己对于这个课程的理解与收获。

练习二十三：排版练习

练习二十四：文本的整合

第一章
平面