

中国设计基础教学研究与应用

Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

平面设计基础与应用

Plane Design Basis and Application

王强等 编著

中国设计基础教学研究与应用

Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

平面设计基础与应用

Plane Design Basis and Application

王 强 等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

平面设计基础与应用 / 王强等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.9

(中国设计基础教学研究与应用)

ISBN 978-7-5314-6956-8

I. ①平… II. ①王… III. ①平面设计—教学研究—高等学校 IV. ①J506-42

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第190374号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳富民印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 26.5

字 数: 700千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬

装帧设计: 范文南 洪小冬

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6956-8

定 价: 290.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计基础教学研究与应用系列丛书。

本丛书最大的特点是理论联系实际，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical books about design basis teaching research and application with complete systems.

The most important feature of this series is combining theory and practice, so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

Contents

总目录

01

二维设计基础

王 强 李玉波 杨 剑 编著

1152

02

平面设计基础

子 侗 编著

1136

03

招贴设计

徐 媚 霍 楷 农湘媛 罗锦雄 编著

1136

目录 contents

序

第一章 构成设计 007

第一节 平面构成综述 / 008

1.1 平面构成的概况 / 008

1.2 平面构成的历史 / 008

1.3 包豪斯学院 / 012

1.4 平面构成在中国 / 018

第二节 平面构成的元素——点、线、面 / 020

2.1 构成的基本要素之一——点 / 020

2.2 构成的基本要素之二——线 / 025

2.3 构成的基本要素之三——面 / 029

2.4 关于空间与肌理 / 033

2.5 基本形和基本骨骼 / 037

第三节 平面构成的法则 / 041

3.1 形式美法则 / 041

3.2 形式法则 / 053

第二章 图案设计 061

第一节 图案的定义和应用 / 062

1.1 图案的定义 / 062

1.2 装饰图案在现代设计中的应用 / 062

第二节 中国图案的嬗变 / 069

2.1 神秘的起源——史前到商周时期的图案 / 069

2.2 飞动的神韵——春秋到秦汉时期的图案 / 072

2.3 兼蓄与创新——魏晋隋唐时期的图案 / 077

2.4 成熟与普及——宋元明清时期的图案 / 080

第三节 图案的构成元素 / 086

3.1 图案造型方法 / 086

3.2 单独图案 / 089

第四节 图案的构成方式 / 092

4.1 二方连续 / 092

4.2 四方连续 / 094

4.3 小结 / 097

— 第三章 图形设计 098

第一节 图形的产生及特征 / 099

1.1 论图形的概念 / 099

1.2 图形的产生和沿革 / 103

第二节 图形创意构形方法 / 105

2.1 同构图形 / 106

2.2 共生图形 / 111

2.3 剪影图形 / 115

2.4 复合图形 / 115

2.5 无理图形 / 117

2.6 仿形图形 / 119

2.7 闭锁图形 / 121

2.8 重叠图形 / 122

2.9 散集图形 / 124

2.10 增殖图形 / 124

2.11 断置图形 / 126

2.12 拼置图形 / 127

2.13 延异图形 / 129

2.14 文字图形 / 132

2.15 多维图形设计 / 135

第三节 图形创意的表现技法 / 137

3.1 绘画表现 / 138

3.2 数码表现 / 145

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计基础教学研究与应用系列丛书。

本丛书最大的特点是理论联系实际，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical books about design basis teaching research and application with complete systems.

The most important feature of this series is combining theory and practice, so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

CHINESE DESIGN BASIS

RESEARCH AND APPLICATION OF CHINESE DESIGN BASIS TEACHING AND LEARNING

01

二维设计基础

王 强 李玉波 杨 剑 编著

目录 contents

序

第一章 构成设计 007

第一节 平面构成综述 / 008

1.1 平面构成的概况 / 008

1.2 平面构成的历史 / 008

1.3 包豪斯学院 / 012

1.4 平面构成在中国 / 018

第二节 平面构成的元素——点、线、面 / 020

2.1 构成的基本要素之一——点 / 020

2.2 构成的基本要素之二——线 / 025

2.3 构成的基本要素之三——面 / 029

2.4 关于空间与肌理 / 033

2.5 基本形和基本骨骼 / 037

第三节 平面构成的法则 / 041

3.1 形式美法则 / 041

3.2 形式法则 / 053

第二章 图案设计 061

第一节 图案的定义和应用 / 062

1.1 图案的定义 / 062

1.2 装饰图案在现代设计中的应用 / 062

第二节 中国图案的嬗变 / 069

2.1 神秘的起源——史前到商周时期的图案 / 069

2.2 飞动的神韵——春秋到秦汉时期的图案 / 072

2.3 兼蓄与创新——魏晋隋唐时期的图案 / 077

2.4 成熟与普及——宋元明清时期的图案 / 080

第三节 图案的构成元素 / 086

3.1 图案造型方法 / 086

3.2 单独图案 / 089

第四节 图案的构成方式 / 092

4.1 二方连续 / 092

4.2 四方连续 / 094

4.3 小结 / 097

— 第三章 图形设计 098

第一节 图形的产生及特征 / 099

1.1 论图形的概念 / 099

1.2 图形的产生和沿革 / 103

第二节 图形创意构形方法 / 105

2.1 同构图形 / 106

2.2 共生图形 / 111

2.3 剪影图形 / 115

2.4 复合图形 / 115

2.5 无理图形 / 117

2.6 仿形图形 / 119

2.7 闭锁图形 / 121

2.8 重叠图形 / 122

2.9 散集图形 / 124

2.10 增殖图形 / 124

2.11 断置图形 / 126

2.12 拼置图形 / 127

2.13 延异图形 / 129

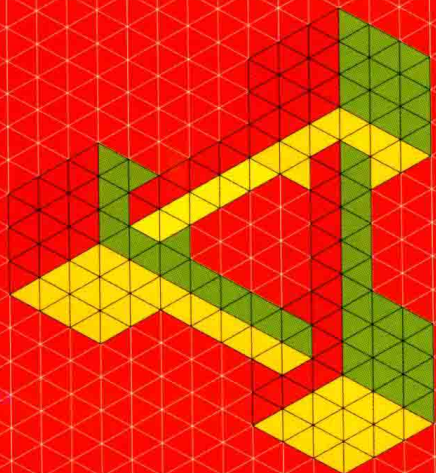
2.14 文字图形 / 132

2.15 多维图形设计 / 135

第三节 图形创意的表现技法 / 137

3.1 绘画表现 / 138

3.2 数码表现 / 145

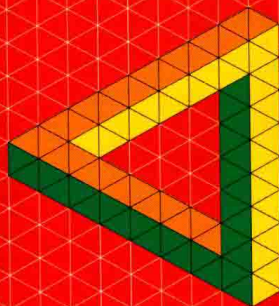

第一章 构成设计

第一节 平面构成综述

第二节 平面构成的元素——点、线、面

第三节 平面构成的法则

第一章 构成设计

第一节 平面构成综述

在现代艺术设计教育中,平面构成已经成为其中重要而基础的课程。平面构成有一种共同语的功能,把现代艺术设计中各个门类的课程都包括其中,并在现实生活中大量运用。要研究设计的基本方法以及设计的构成形式,我们就要学习平面构成这一基础课程,了解和掌握其设计的方法和程序。

1.1 平面构成的概况

“平面”是指一个在二维空间的图形范围内设计,“构成”则是指按一定的规律分解、组合、再合成的过程。而“平面构成”是研究设计要素以及构成规律,将点、线、面与基本形等视觉要素合理安排在二维空间的艺术表现形式。第一次世界大战之后,欧洲在经济恢复、快速进入全面繁荣的同时,存在着极其剧烈的社会变革和思潮革新。所以在艺术领域中的平面设计,也受到了这种社会思潮变化的影响,促进了设计深度的发展和多元的变化。此时“构成设计”的出现,开始成为现代设计的理念和形式的基础,于是开始了构成主义运动。

平面构成作为基础课程最早是由20世纪初伊顿在德国包豪斯设计学院的“造型基础课程”演变而来的,平面构成作为艺术设计基础课程的引进教学,是我国高等艺术院校艺术设计专业的一个里程碑。随后,康定斯基在1926年出版了《点、线、面》一书,为构成艺术及之后构成课程的形成奠定了理论基础。平面构成作为设计共同语言,已成为当今社会各个艺术设计门类所应用,平面构成这一学科与其他应用设计一样,都是为了完善更富创造性的设计理论和表现

形式。平面构成以一个全新的设计观念,给我们的艺术设计课堂注入了新鲜的血液。高科技的融入,大大地拓展了艺术设计学的视觉审美领域,提高了设计的思维能力,丰富了设计的表现方式。平面构成其实质就是探索“形”的创造和美化。区别于色彩构成“色”和立体构成“体”,平面构成侧重在“形”上的构成,它是事物最基础的构成,能帮助我们解决二维空间上的基本问题。

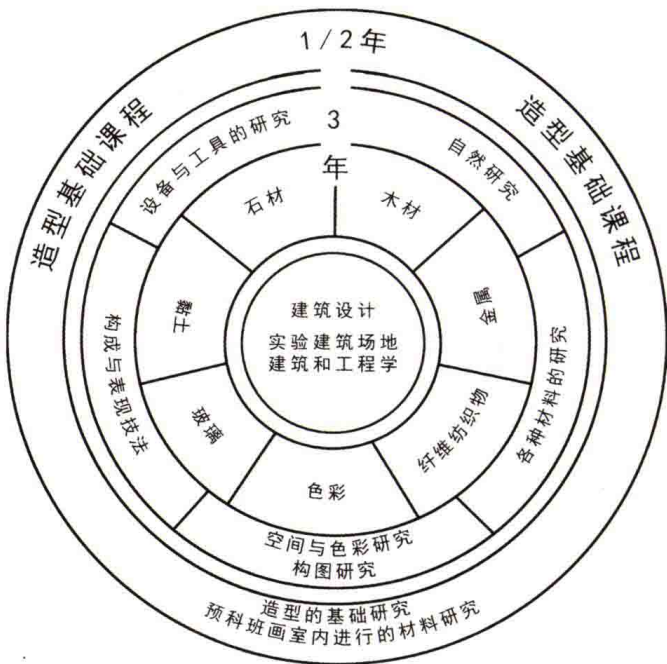

图1.1 包豪斯设计学院造型基础课程大纲

1.2 平面构成的历史

自然科学和哲学认识论的发展奠定了平面构成的认识,20世纪建立在最新发展的量子力学基础之上的微观认识论,人们更为关注事物内部的结构,这种由宏观认识到微观认识的深化,也影响了艺术设计规律的发展。对构成这一观念可以说是早在西方绘画中可

见到其影子。如立体主义绘画、俄国的构成主义、荷兰的新造型主义，他们都主张放弃传统的写实，以抽象的形式表现，到后来的德国包豪斯设计学院对该课程的不断完善发展，形成了一个完整的现代设计基础训练的教学体系，奠定了平面构成在现代设计训练及应用中的地位 and 作用。20世纪70年代以来，平面构成作为设计基础，已广泛应用于工业设计、建筑设计、平面设计、时装设计、舞台美术、视觉传递等领域。对平面构成产生过深远影响的有立体主义、构成主义和包豪斯设计学院。

1.2.1 立体主义

立体主义是西方现代艺术史上的一个运动和流派，也是最早对平面构成产生影响的画派。立体主义绘画打破从一个视点观察事物和表现事物的方法，在创作中更多通过理解而非观看，追求一种几何形体的美，在平面中表现出三维空间，并利用块面堆积和形体交错的手法制造出画面的趣味和情调。立体主义的代表人物有毕加索、勃拉克、格莱兹和格里斯等。

毕加索是立体主义画派最杰出的代表人物之一。毕加索吸收了塞尚关于把物体形态归纳为“圆柱体、球体和锥体”的认识手法，抛弃了用西方古典绘画的造型法则，用一种背离自然的艺术手段去观察和描写

事物。毕加索26岁时创作的《亚威农少女》表明其创作已经进入立体主义风格时期。这幅作品通过不同视

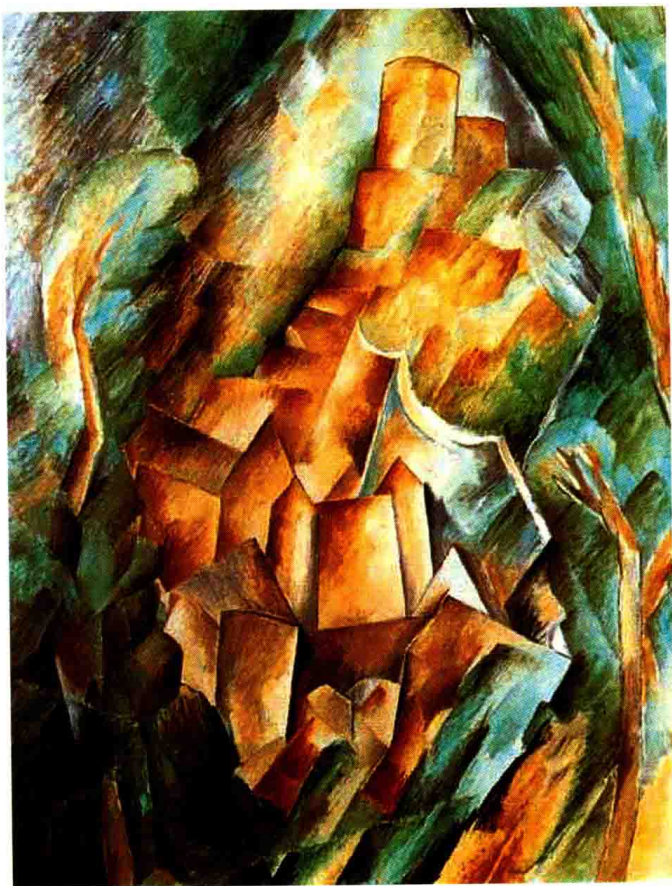

图1.3 勃拉克《城堡》1909年油画

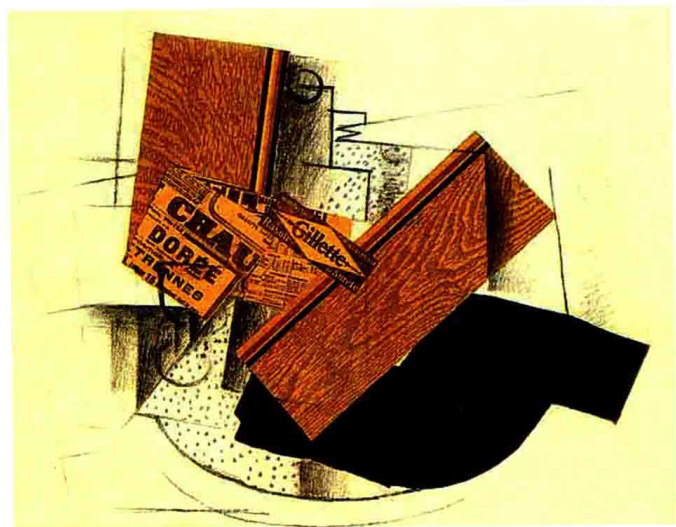

图1.4 勃拉克《静物表格》1914年贴纸和木炭

图1.2 勃拉克(1882-1963)法国画家，立体主义绘画创始人之一