

21世纪高等院校规划教材

Art and Design Professional English Course

艺术设计专业英语教程

童长清 刘铁臂 | 主编

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

21 世纪高等院校规划教材

艺术设计专业英语教程

主编 童长清 刘铁臂

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

本书是一本实用的设计艺术类专业英语教材，全书取材广泛，内容结构通俗实用，涉及平面设计、动漫设计、环节设计、服装设计等各方面的知识共4章。主要介绍了标志设计、广告策划与设计、书籍装帧、包装设计、CI设计、动漫设计、角色设计、场景设计、脚本创作、动画运动规律、原画以及摄影与摄像、室内的家具与设施计划、室内的装饰计划、装饰材料计划、室内人体工程学、室内环境艺术、手绘效果图，还有服装工艺、结构、面料等方面的知识，结构层次好，系统性强，取材新颖。书中每章节由课文、单词、词组、难句分析、语法、练习等组成，每课后面附有参考译文供读者理解原文，这都有助于帮助读者提高阅读艺术设计类文献的水平。

本书课文精心挑选自国外相关的专业网站、原版专业资料或专业英语教材，出自英美原文，语言地道、规范，原创性、专业性和实用性，难度适宜，内容深入浅出，题材、体裁多样，知识性和趣味性并重，使读者掌握艺术设计英语词汇和英语语法结构，有助于培养学生阅读艺术设计类英文资料的能力。

本书为设计艺术类专业英语教材，可供本科院校、大专院校、高职高专等学生学习艺术设计专业英语使用，也可供设计艺术爱好者、英语爱好者和广大读者学习使用。

版权专有 侵权必究

图书在版编目（CIP）数据

艺术设计专业英语教程/童长清，刘铁臂主编. —北京：北京理工大学出版社，2009. 9

ISBN 978 - 7 - 5640 - 2867 - 1

I. 艺… II. ①童…②刘… III. 艺术 - 设计 - 英语 - 教材 IV. H31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 165877 号

出版发行 / 北京理工大学出版社
社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号
邮 编 / 100081
电 话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)
网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>
经 销 / 全国各地新华书店
印 刷 / 北京国马印刷厂
开 本 / 787 毫米×960 毫米 1/16
印 张 / 11.75
彩 插 / 4
字 数 / 234 千字
版 次 / 2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷
印 数 / 1 ~ 1500 册
定 价 / 32.00 元 责任校对 / 陈玉梅
责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题，本社负责调换

编 委 会

主 编：童长清 刘铁臂

副主编：毛 萍 林 燕 彭建纯

罗亚娟 刘秀琴 吴 韬

黄倩文 邱 娟 蒋知洋

李 刚

前 言

随着中国经济的迅猛发展，设计业的迅速成长迫切需要大量专业人才的加盟，同时，各类企事业单位对艺术设计人才的需求也随着其广告活动的日益频繁呈大幅度上升趋势，而艺术设计师更是受到各个领域与此相关产业的青睐。艺术设计人才的培养对教材的要求越来越高，编写出理论与实践相融合的与时俱进的教材，是所有高等院校的迫切需要。

《艺术设计专业英语教程》是艺术设计类专业的重要教材之一，是一本实用的艺术设计专业英语培训教程，在内容安排和结构设计上尽量以实用为原则，结合艺术设计类专业的特点，涉及平面设计、动漫设计、环艺设计、服装设计等各方面的知识。结构层次好，系统性强，取材新颖。书中每章节由课文、单词、词组、难句分析、练习等组成，每课后面附有参考译文供读者理解原文，书后还附有各课练习的参考答案，这都有助于帮助读者提高阅读艺术设计类英语文献的水平。

本教材的编写突出了现代高等教育的实用特点，与新技术紧密结合。具体体现如下：

1. 材料新颖。课文的取材多选自原版的专业资料或专业英语教科书，语句原汁原味，不仅表达简练、顺畅、纯正，而且具有一定的趣味性，易于阅读和理解。
2. 内容广泛。课文的内容涉及标志设计、广告策划与设计、书籍装帧、包装设计、CI设计、动漫设计、角色设计、场景设计、脚本创作、动画运动规律、原画以及摄影与摄像、室内的家具与设施计划、室内的装饰计划、装饰材料计划、室内人体工程学、室内环境艺术、手绘效果图，还有服装工艺、结构、面料等方面的知识。课文内容丰富、题材广泛、通俗易懂，可以满足不同层次的教学要求。
3. 实用性强。课文中穿插了专业英语实用技能环节介绍，包括专业英语的词汇和语法学习介绍，原版产品技术说明书，有针对性地培养学生的实用技能。
4. 练习充实。课后练习部分包括填空、语法练习、判断正误、阅读理解等内容，旨在检查读者对课文的理解和掌握。
5. 专业突出。书中出现的专业词汇和语法现象都是在使用过程中或阅读中时常见的，也是最基本的。书中每课后的难句分析旨在帮助读者了解专业英语中常见的语法现象，学会句子的分析和翻译，提高自身的阅读和翻译能力。

本书由童长清教授、刘铁臂主任主编，毛萍、林燕、彭建纯、罗亚娟、刘秀琴、吴辨、

黄倩文、邱娟、蒋知洋、李刚老师担任副主编。

参加全书的结构设计、选材、讨论和编写的还有毛春华、肖昕华、陈柳、梁琪、李春雨、龙艳辉、刘娟、陈虹、王志敏、李莉等老师，在此表示由衷的感谢！

在本书的编写过程中，我们参阅了大量的资料，在此对所有的编著者表示衷心的感谢。由于时间仓促，水平有限，书中难免存在疏漏和不足之处，敬请读者批评指正。

编 者

目 录

Chapter 1 Plane Design	1
1. 1 Plane Design	1
1. 2 Label Design	4
1. 3 Binding and Layout of a Book	13
1. 4 Layout Construction	20
1. 5 Package Design	26
1. 6 CI Design	33
1. 7 Advertisement Plan and Design	39
Chapter 2 Animation Design	41
2. 1 Introduction of Animation	41
2. 2 Animation Film's Creation Flow	47
2. 3 Key Drawing Design	51
2. 4 Background Design	55
2. 5 Human's Movement Rules	60
2. 6 Introduction of Animation Photography	71
Chapter 3 Interior Design	76
3. 1 A Brief Introduction of Interior Design	76
3. 2 Interior Design Presentation	86
3. 3 Architectural System	93
3. 4 Decorative Materials	99
3. 5 Wooden Furniture	108

Chapter 4 Fashion Design	112
4. 1 Fashion Design	112
4. 2 Clothing Color and Popularity	125
4. 3 Clothing Structurology	137
4. 4 Clothing Materialogy	143
4. 5 Garment Quality Standards and Inspecting Methods	151
4. 6 Garment Quality Inspection Reports and Defect Expressions	158
Keys to Exercises	173

Chapter 1

Plane Design

1. 1 Plane Design

1. 1. 1 Definition of Plane Design

In a broad sense, plane design means shaping activity plan; in a narrow sense, it means pattern decoration. In plane design, you need to broadcast your idea and plan by visual elements. The plane design includes designs for reading ways of printed matter, cultural commercial advertisement, and probing into design technique method, etc.

1. 1. 2 Feature of Plane Design

Design is integration of science and art, as well as product of commercial society. In commercial society, plane design needs balance of art design and creation ideal, needs objectivity and restraint, and needs to express the entruster's ideas by creators. Design is different from art, because design should not only conform to aesthetics but also be of practical uses. Being considerate and thinking of other people, based on people, design is a need not merely decoration, adornment.

Without accomplished concept, design requires constant improvement, increasing enhancement, self-challenge and self-war-declaration. The key of design is discovery, only by constant thorough feeling and experience. Touching people is a challenge for designers.

New Words and Expressions

visual ['vizjuəl]	<i>adj.</i> 视觉的
integration [inti'greiʃən]	<i>n.</i> 结合
objectivity [ɔbdʒek'tiviti]	<i>n.</i> 客观性
restraint [ris'treint]	<i>n.</i> 抑制, 克制, 束缚
entruster [in'trʌstə]	<i>n.</i> 委托人
aesthetics [i;s'θetiks]	<i>n.</i> 审美性
decoration [deke'reiʃən]	<i>n.</i> 装饰, 装饰品
adornment [ə'dɔ:nmənt]	<i>n.</i> 装饰, 装饰品
accomplished [ə'kɔmplɪʃt]	<i>adj.</i> 完成的
probe into sth.	(对某事) 探索, 研究
conform to	符合
not only... but also...	不但……而且……
base... on...	以……为基础……

Notes

1. In commercial society, plane design needs balance of art design and creation ideal, needs objectivity and restraint, and needs to express the entruster's ideas by creators.

译文: 在商业社会中, 平面设计需要艺术设计与创作理想的平衡, 需要客观与克制, 需要借作者之口替委托人说话。

解析: need 在文中做及物动词, 相当于 require, want。

2. Design is different from art, because design should not only conform to aesthetics but also be of practical uses.

译文: 设计与美术不同, 因为设计既要符合审美性又要具有实用性。

解析: be of + 抽象名词 = be + *adj.* (即此抽象名词的形容词形式), 此结构表示某事物具有什么性质特征。

Exercises

I. Fill in the blanks according to the text.

1. Design is integration of _____ and _____.

2. Design should not only conform to _____ but also be of _____.
3. The plane design includes designs for reading ways of _____, _____, _____, and probing into _____, etc.

II. Decide whether each of the statements is true (T) or false (F) according to the text.

1. Design is the same as art. ()
2. The key of design is discovery. ()

参考译文

第一章 平面设计

1.1 平面设计

1.1.1 平面设计的定义

平面设计，广义指一切造型活动的计划，狭义专指图案装饰。在平面设计中需要用视觉元素来传播你的设想和计划。平面设计包括对印刷品的材料阅读方式的设计、文化性的商业广告的设计、对设计技巧方法的探索等方面。

1.1.2 平面设计的特征

设计是科技与艺术的结合，是商业社会的产物。在商业社会中，平面设计需要艺术设计与创作理想的平衡，需要客观与克制，需要借作者之口替委托人说话。设计与美术不同，因为设计既要符合审美性又要具有实用性。设计应替人设想、以人为本。设计是一种需要而不仅仅是装饰、装潢。

设计没有完成的概念，设计需要精益求精、不断完善，需要挑战自我，向自己宣战。设计的关键之处在于发现，而这只有通过不断深入感受和体验才能做到。打动别人对于设计师来说是一种挑战。

1.2 Label Design

1.2.1 Definition, Classification and Form of Label Design

A label is a sign to show features of objects. Using innocent, remarkable, easy-distinguished matters, figures or writing symbols as direct language, labels work with their expressing meaning, emotion and order, in addition to what labels indicate and replace.

1. The Concrete Expressing Form

The concrete expressing form is a natural form loyaling to object matters, and is an expressing form to express object matters by highly-summarized and extracted concrete figure designs. Being distinctive images and features, the form concentrates and extracts, summarizes and simplifies, emphasizes and exaggerates its essential elements. The concrete expressing form can be divided into: human body modelling patterns (Fig. 1-1), animal modelling patterns (Fig. 1-2), plant modelling patterns (Fig. 1-3), appliance modelling patterns (Fig. 1-4), and nature modelling patterns (Fig. 1-5).

Fig. 1-1

Fig. 1-2

Fig. 1-3

Fig. 1-4 Author: Mao Ping

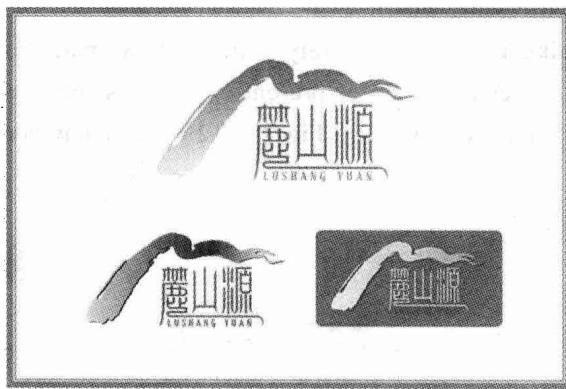

Fig. 1 - 5 Author: Chen Na

2. The Abstract Expressing Form

Using abstract pattern symbols, expressed by rational planned geometry patterns or symbols, abstract expressing forms convey the meaning of labels. Abstract expressing forms can be divided into: round mark figures (Fig. 1 - 6), square mark figures (Fig. 1 - 7), triangle mark figures (Fig. 1 - 8), multiangle mark figures (Fig. 1 - 9), and direction mark figures (Fig. 1 - 10).

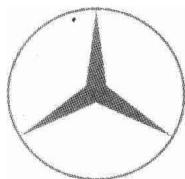

Fig. 1 - 6

Fig. 1 - 7

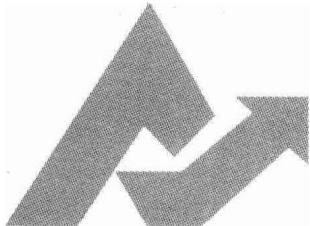

Fig. 1 - 8

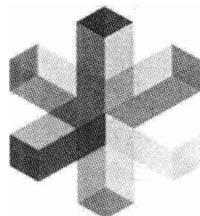

Fig. 1 - 9

Fig. 1 - 10

3. The Character Expressing Form

The character expressing form is an entirety composed by mark images and scripts. Chinese characters or Latin characters can be seen at present. The forms include Chinese characters mark figures (Fig. 1 – 11), Latin mark figures (Fig. 1 – 12), and number mark figures (Fig. 1 – 13).

Fig. 1 – 11

Fig. 1 – 12 Author: Mao Ping

Fig. 1 – 13

New Words and Expressions

label ['leɪbl]	<i>n.</i> 标志
figure ['figə]	<i>n.</i> 图形
remarkable [ri'ma:kəbl]	<i>adj.</i> 显著的
extracted [iks'træktid]	<i>adj.</i> 提炼的
distinctive [dis'tɪktɪv]	<i>adj.</i> 有特色的, 出众的
exaggerate [ig'zædʒəreit]	<i>v.</i> 夸张, 夸大
modelling [mɔdliŋ]	<i>n.</i> 造型
appliance [ə'plaɪəns]	<i>n.</i> 器物
geometry [dʒi'ɔmitri]	<i>n.</i> 几何
square [skwɛə]	<i>n.</i> 正方形
triangle ['traiæŋgl]	<i>n.</i> 三角形
multiangle [mʌlti'æŋgl]	<i>n.</i> 多边形
entirety [in'taiəti]	<i>n.</i> 整体
Latin ['lætin]	<i>n.</i> 拉丁文
writing symbol	文字符号
in addition to	此外, 额外

loyal to sth. / sb.	忠实于某物或某人
divide sth into	把某物分成（若干部分）
at present	目前，现在

Notes

The concrete expressing form is a natural form loyal to object matters, and is an expressing form to express object matters by highly-summarized and extracted concrete figure designs.

译文：具象表现形式是忠实于客观物象的自然形态，是对客观物象用经过高度概括与提炼的具象图形而进行设计的一种表现形式。

解析：(1) 此句中 *loyaling to* 是现在分词形式作后置定语，修饰 *form*，与所修饰的中心词形成主动关系；如与所修饰的中心词形成被动关系，用过去分词，如：

The character expressing form is an entirely composed by mark images and scripts.

(2) *highly-summarized* 翻译为“高度概括的”，又如 *highly-developed*，则翻译为“高度发展的”。

Exercises

I. Choose the best answer to fill in each blank.

II. Reading Comprehension.

1. What are the forms of Label Design? ()
A. Concrete expressing form B. Abstract expressing form
C. Character expressing form D. All of the above
 2. The character expressing forms are ()

- A. Chinese characters & Latin mark figures B. Latin & number mark figures
 C. Chinese characters & number mark figures D. All of the above

参考译文

1.2 标志设计

1.2.1 标志设计的定义、分类和形式

标志是表明事物特征的记号。它以单纯、显著、易识别的物象、图形或文字符号为直观语言，除表示什么、替代什么之外，还具有表达意义、情感和指令行动等作用。

1. 具象表现形式

具象表现形式是忠实于客观物象的自然形态，是对客观物象用经过高度概括与提炼的具象图形进行设计的一种表现形式。它具有鲜明的形象特征，是对现实对象本质因素的浓缩与精炼、概括与简化、突出与夸张。具象表现形式可以分为：人体造型的图形（图 1-1）、动物造型的图形（图 1-2）、植物造型的图形（图 1-3）、器物造型的图形（图 1-4）、自然造型的图形（图 1-5）。

图 1-1

图 1-2

图 1-3

图 1-4 作者：毛萍

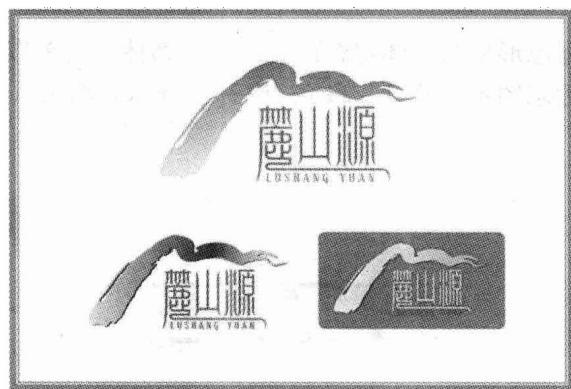

图 1-5 作者：陈娜

2. 抽象表现形式

抽象表现形式以抽象的图形符号来表达标志的含义，以理性规划的几何图形或符号为表现形式。抽象表现形式可以分为：圆形标志图形（图 1-6）、四方形标志图形（图 1-7）、三角形标志图形（图 1-8）、多边形标志图形（图 1-9）和方向形标志图形（图 1-10）。

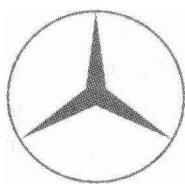

图 1-6

图 1-7

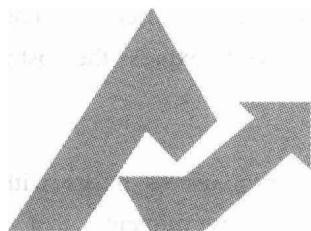

图 1-8

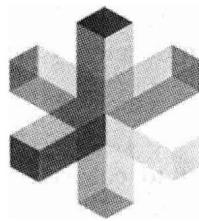

图 1-9

图 1-10