

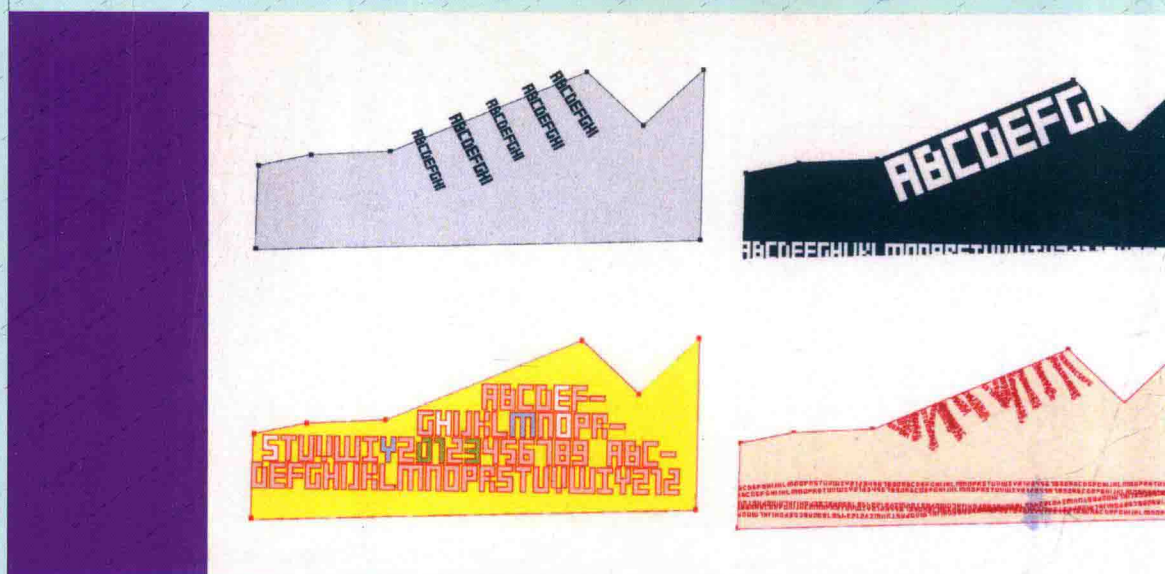
王雪青/郑美京精品课程

第一章 图形语言 12

第二章 图形拓展 54

第三章 图形运用 86

图形语言与设计 (升级版)

6 图形语言与设计

(升级版)

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

图形语言与设计 (升级版) / 王雪青, 郑美京著. —上海:
上海人民美术出版社, 2016.11
ISBN 978-7-5586-0038-8

I. ①图… II. ①王… ②郑… III. ①图案设计—高等学校—
教材 IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 194361 号

© 2016 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

图形语言与设计 (升级版)

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: 卢 西 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 11 月第 1 版

印 次: 2016 年 11 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5586-0038-8

定 价: 45.00 元

前言

在法国任教的十余年中，我从来没有与“教材”打过交道，授课时也从来没有用过“示范作品”。虽然会给学生看一些自己认为好的案例与推荐一些好书，但在法国的教学中强调特色、个性而反对“模式”。

我真正接触到教材是在 2002 年从法国来中国工作后，第一次在书店里见到了铺天盖地的教材。问后方知，在国内的大部分院校都有对教材的要求。因此，教材便成了中国的学院教育不可或缺的组成部分，想来这也算是一个典型的“中国特色”吧？！

话说回来，当我们得知扩招后的中国大约有上千所院校有设计类专业，每年有几十万的新生入学时，真的感到这是一个过于庞大的工程！要想在整体的组织上驾驭这么一个庞大的教育体系，看来教材的确可以在其中起到相对统一与规范的作用，也能够成为一种很好的传播载体，在行业内进行及时的沟通与交流。

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，我调整着一个又一个的课程，也取得了一些值得自己欣慰的成果。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，这成了我与“教材”的第一次接触。当我们在电脑上看完我的教学成果后，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，但知道其中还有不少问题，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，但确实也并不清楚具体应该如何去做。尤其是在我看来，撰写教材是一件很认真严肃的事，没有长期的积累是很难做好这项工作的。几天后，宏翔编辑又带来了他们的李新社长，在推进中国的设计教育改革的问题上，我们谈得很投机。当时，李新社长就给了这么一个“指示”：“让王老师自己决定选题。”好像背后还有一层意思，就是假如在推广上因为教材的名称而遇到不利局面，由出版社承担责任。这就是我们的《二维设计基础》与《三维设计基础》两本教材的起点，也是我们在中国参与撰写教材的起步。在我们的心目中，始终觉得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。

因此，我们也一直坚持通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《二维设计基础》、《三维设计基础》、《图形语言与设计》的问世，到因为名称的原因慢慢地被一些了解这个课程的院校采用，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，使我们深深地感受到了同行们对我们多年研究与探索成果的认可，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。

前年秋天，为了《字体设计与应用》一书的出版，我去上海人民美术出版社见宏翔编辑。当时正逢他们开全社大会，李新社长特地从会场出来与我谈起了出版这套“精品课程”教材的设想，我为李新社长那种打造新世纪教学改革品牌教材的信念所打动，至此，开始在回国十多年的教学改革实践的基础上，着手策划这套新的教材。希望为我们实现中国的设计教学改革梦想再奉献上一块砖瓦。仍然是那个原则：在我们的知

识范围内，用我们自己亲历的经验与成果去一步一步地完成这一使命。也希望通过这样的行为，传达我们教学改革的探索的最新信息与经验。

对于我们来说，一个好的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在教学整体的知识结构中的定位，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量，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。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，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，这也是我决定来中国的原因，也是我们十年来持之以恒的追求。

王雪青 郑美京

目录 CONTENTS

前言 002

概述 关于图形 006

教学进程安排 008

第一章 图形语言

1. 关于图形语言 012

2. 发现与收集 014

3. 快题练习 016

4. 图形的二维表现 030

5. 从造“物”到造“图” 044

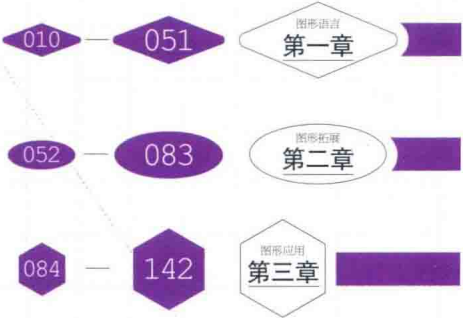
第二章 图形拓展

图形的个性化处理与拓展 054

第三章 图形应用

关于图形的应用 086

后记 143

6 图形语言与设计

(升级版)

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

在法国任教的十余年中，我从来没有与“教材”打过交道，授课时也从来没有用过“示范作品”。虽然会给学生看一些自己认为好的案例与推荐一些好书，但在法国的教学中强调特色、个性而反对“模式”。

我真正接触到教材是在2002年从法国来中国工作后，第一次在书店里见到了铺天盖地的教材。问后方知，在国内的大部分院校都有对教材的要求。因此，教材便成了中国的学院教育不可或缺的组成部分，想来这也算是一个典型的“中国特色”吧？！

话说回来，当我们得知扩招后的中国大约有上千所院校有设计类专业，每年有几十万的新生入学时，真的感到这是一个过于庞大的工程！要想在整体的组织上驾驭这么一个庞大的教育体系，看来教材的确可以在其中起到相对统一与规范的作用，也能够成为一种很好的传播载体，在行业内进行及时的沟通与交流。

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，我调整着一个又一个的课程，也取得了一些值得自己欣慰的成果。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，这成了我与“教材”的第一次接触。当我们在电脑上看完我的教学成果后，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，但知道其中还有不少问题，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，但确实也并不清楚具体应该如何去做。尤其是在我看来，撰写教材是一件很认真严肃的事，没有长期的积累是很难做好这项工作的。几天后，宏翔编辑又带来了他们的李新社长，在推进中国的设计教育改革的问题上，我们谈得很投机。当时，李新社长就给了这么一个“指示”：“让王老师自己决定选题。”好像背后还有一层意思，就是假如在推广上因为教材的名称而遇到不利局面，由出版社承担责任。这就是我们的《二维设计基础》与《三维设计基础》两本教材的起点，也是我们在中国参与撰写教材的起步。在我们的心目中，始终觉得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。

因此，我们也一直坚持通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《二维设计基础》、《三维设计基础》、《图形语言与设计》的问世，到因为名称的原因慢慢地被一些了解这个课程的院校采用，到今天已成为覆盖除西藏、台湾以外中国的大部分的地区的教材，使我们深深地感受到了同行们对我们多年研究与探索成果的认可，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。

前年秋天，为了《字体设计与应用》一书的出版，我去上海人民美术出版社见宏翔编辑。当时正逢他们开全社大会，李新社长特地从会场出来与我谈起了出版这套“精品课程”教材的设想，我为李新社长那种打造新世纪教学改革品牌教材的信念所打动，至此，开始在回国十多年的教学改革实践的基础上，着手策划这套新的教材。希望为我们实现中国的设计教学改革梦想再奉献上一块砖瓦。仍然是那个原则：在我们的知

识范围内，用我们自己亲历的经验与成果去一步一步地完成这一使命。也希望通过这样的行为，传达我们教学改革的探索的最新信息与经验。

对于我们来说，一个好的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在教学整体的知识结构中的定位，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量，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。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，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，这也是我决定来中国的原因，也是我们十年来持之以恒的追求。

目录 CONTENTS

前言 002

概述 关于图形 006

教学进程安排 008

第一章 图形语言

1. 关于图形语言 012

2. 发现与收集 014

3. 快题练习 016

4. 图形的二维表现 030

5. 从造“物”到造“图” 044

第二章 图形拓展

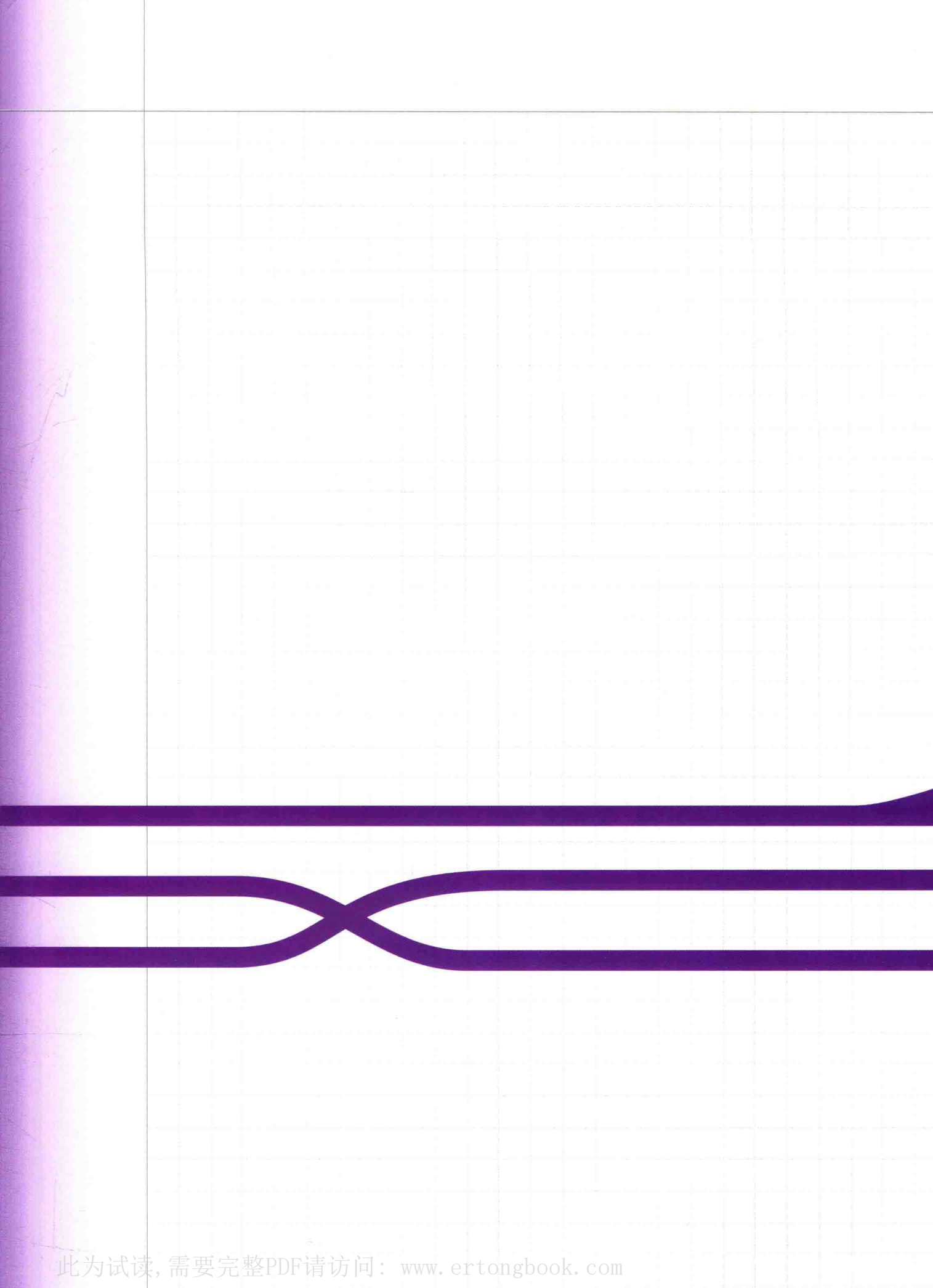
图形的个性化处理与拓展 054

第三章 图形应用

关于图形的应用 086

后记 143

010	051	图形语言 第一章
052	083	图形拓展 第二章
084	142	图形应用 第三章

概述 关于图形

图形,对于设计师来说,无疑是一种重要的表现手段与形式,而“图形”也是当今许多设计专业的重要基础课程之一。假如说原来的“平面构成”课程或是现在的“二维设计基础”课程,更多地针对在相对抽象范围内的诸如点、线、面、材质、色彩等图形中的感知与构成关系等问题的话,这里所称的“图形”课程,则更多地注重解决在相对具象范围内的图形语言、图形表现与图形应用等一系列问题。

图形,用一种特殊的表达方式与体现形式,表现我们平时生活中的所见所闻,展示我们思维范围内所想到的东西,只不过它是以一种平面的、图示的、归纳的、概括的或装饰的方式来体现的。值得一提的是,虽然图形是以“平面”形式所呈现的,但在其具体的设计需求和应用中,它完全可以超越其“平面”的概念与范畴,这是当代设计所赋予图形的时代特征。同时,在今天的时代从事设计,对时代语言的把握是非常重要的。在这里,我们所说的并不仅仅是表现工具的问题,而是对创作的意识与理念的把握。这个时代赋予了我们各种不同的、非常有效的工具,但所有这些工具——徒手的、常规的、现代的或是综合的……都应该由一个具有现代意识的头脑去指挥与把控。关注时代潮

流、关注时尚、关注时代的审美标准,也是这个时代学习图形的重要内容之一。

假如可以把“图形”课程的教学做一个阶段性安排的话,从实际的教学情况来看,可以大致分为“图形语言”与“图形拓展——徒手表现与创意”。严格地说,这是在图形课程的教学上既可以分解操作,而又密不可分的两个部分。一方面,图形有其自身的语言与规律,有其独特的表现手段与可能性。尤其是在当代宽泛的思维方式与综合、优化的技术环境条件下,图形的表现语言更加体现出了其多样化风格的特点;另一方面,图形的表现中常常需要有“创意”——换言之,要有一定的“想法”,这样才会使图形的表现更具魅力。

就图形本身而言,一个“好”的图形往往应该同时具备两方面的优势:一是构思,即有想法、有创意,二是有较好的表现形式与表现手段。

所谓“想法”、“创意”,就是指图形的切入点要有意思或有趣味。同时,表现形式与手段也很重要,图形应该具有一定的表现力。当这两个方面“合二为一”的时候,其结果与一个单纯的只有想法而无表现形式,或是只有形式而

无想法的图形相比，无疑会更具有生命力与视觉吸引力。的确，将两者完美结合不是一件容易的事，但这应该成为我们为之努力的目标，重要的是要有这样的意识与要求。

这些年来，我们在谈论“图形语言”与“图形表现与创意”的同时，又较多地关注到了另一个非常实质性的问题——图形的应用。从本质上说，对图形的教学无法只停留在图形的创造与表现上，作为一门艺术类院校的图形课程，我们应该明确，教会学生创造图形的最终目的必定会落实到图形的应用上。所以，从当代设计的教学理念来看，对图形的应用问题应该尽早地被提到教学的程序中来，“学以致用”是一个非常重要的教学环节。因此，我们建议在这个课程的教学过程中，将图形的应用也作为一个重要的课程目标来对待。

根据以往的教学经验，我们希望“图形”课程能够以一种自由、轻松的方式来进行，也就是像“玩”一样地去演绎图形。而非是一种做作或是矫饰的状况。因为，越是“放松”则越是能够做到“自如”，越是能够“得心应手”。因此，在我们的教学过程中，也应该不断尝试安排一些真正行之有效的练习，采用一些丰富多

彩的手段与方式，尤其是切合实际的教学方法。通过这些很小而又容易切入主题的练习，让学生轻松地进入一个原本看似有些严肃的创作状态，我们称此为“快乐学习”与“轻松学习”。

本教材分为“图形语言”、“图形拓展”、“图形应用”三个部分。根据教学上常规的课程安排，可以分两个学习阶段来进行。首先是“图形语言”的学习，作为一种“入门”，或是初级阶段的图形表述语言的学习——不同的工具、不同的表现手段……二是“图形表现、创意与应用”阶段的学习，目的是在基本掌握了“语言”的前提下，有意识地进行带有较明确意图、个性的图形创造以及对图形应用问题的思考。

在本教材中，我们汇集了几年来课程中所使用过的一些较典型的练习，其中有些练习是重叠的、可供选择的。建议大家在使用本教材的时候，灵活地根据各自课程所拥有的课时量，以及教学对象的具体情况有选择地使用。

教学进程安排 (总课时量 100 课时)

在这儿，我们将向大家展现一些真实的教学案例与过程，一个我们根据对图形的理解所安排的课程。宗旨是引导学生对图形造型的形式语言与创作方法进行学习、研究。在课程中，我们立足于对学生实际能力的培养与锻炼。希望通过学习，使学生能够真正地掌握图形语言的语汇与语法以及图形创作的规律与方法，面对一个真实的对象，能够运用恰当的表现手法，将这个“物”转换为“图”，并将其进行多样化的拓展与设计应用。

课程介绍 (4 课时)

课程由一堂理论课起步，是对图形从语言到创作方法以及应用的综述，更多的是展示给学生一些生动的与图形语言、图形创作有关的图片资料：有学生的作业案例，有优秀的设计作品，也有图形应用于不同需求与载体的案例。

第一章 图形语言 (56 课时)

1. 关于图形语言

这里所说的“图形语言”可以根据不同的教学需求从三个层面来理解与展开：作为一种大的艺术造型基础，作为一种带有普遍意义的大设计基础，作为一种真正从平面设计角度来设立的专业基础。总之，是从不同的需求上，让学生掌握将“物”发展成“图”的综合造型表现语言与能力。顾名思义，“语言”是用来沟通的工具，图形也有自己的语言，我们将它称作“图形语言”。从不同的观察方法入手，用形（各种不同的由点、线、面组成的具象或抽象的形态）、色、肌理作为其基本词汇，协调它们之间的大小、面积、空间、节奏等关系，这就是

对图形语言把控的要素，这种协调的准则也就是图形语言的形式法则。图形语言是一种可以不受国度、文化、语言限制的传达信息的手段。

2. 发现与收集

为了更好地学习有关图形方面的知识，我们的课程可以从“发现图形”做起。要求学生从各种途径去发现图形、感受图形，收集与图形相关的资料。

练习一 发现与收集

3. 快题练习

快题练习的目的是在课程之初，学生还比较生疏、拘谨的时候，用一种直接、快速、易操作、放松的方式“逼”着学生快速地画出对不同对象的直观感受。然后通过观摩、点评，借助于一些有代表性的作品，讲解作业要求，明确努力的方向，达到迅速启动创作状态的目的。

练习二 “听画”

练习三 从“童心”中寻找灵感

4. 图形的二维表现

这个阶段的课程，是进行从物件到图形转换的能力训练，可以分两个阶段：画物与造图。

画物

首先，是对表现对象的选择、观察与描绘。在认真观察的基础上，了解与捕捉所有能反映这个物件的形状、材质、色彩的元素，各种与这个物体有关的、能够加强对它的表现的元素，都是在我们的描绘中可以利用并体现的。

练习四 物的描绘

造图

第二步,是一次从观念上更加开放的探索。从艺术表现的意义上说,我们的表现手段可以是多样的,除了“画”,还可以使用包括拓、印、刻、剪贴、折、撕等不同的方法,不择手段地达到所需要的效果。

练习五 方法与手段

练习六 对比练习

5. 从造“物”到造“图”

表现图形的方法是多样的,尽管图形本身是一个“二维”的平面概念,但完全可以通过包括半立体、立体化造型的手段来获取图形资源,再借助复印机、扫描仪、数码相机、电脑等现代化工具,对所作的半立体、立体化造型进行图形化处理,使其转换成二维的平面图形。

造物

区别于造图,这是一个用材料进行造物的练习。要求学生自行选择材料,对自己所选的物件进行半立体或立体的塑造。

练习七 造物

从造物到造图

借助于现代化的工具、手段的辅助,将被塑造的物件进行处理,将其进一步转换为“平面”的图形,这是我们造物的真正目的。

练习八 从造物到造图

从三维到二维

选取生活中一些有意思的立体物,作为我们的创作源泉,也会有助于我们打开思路、拓展创

作。这同样也是另一条从三维到二维的图形创作途径。

练习九 从三维到二维

第二章 图形拓展 (20 课时)

图形的个性化处理与拓展

这一阶段,将对前面所作的图形作进一步的筛选,进行加工处理,这是一个自由发挥的综合性练习,也是对学生在课程中理解、掌握程度的检验。要求学生在学会创造图形的基础上,思考如何把现有的图形进行加工、汇总,协调它们之间的关系,并找到带有个性化的图形展现方式。

练习十 物的研究与拓展

案例分析

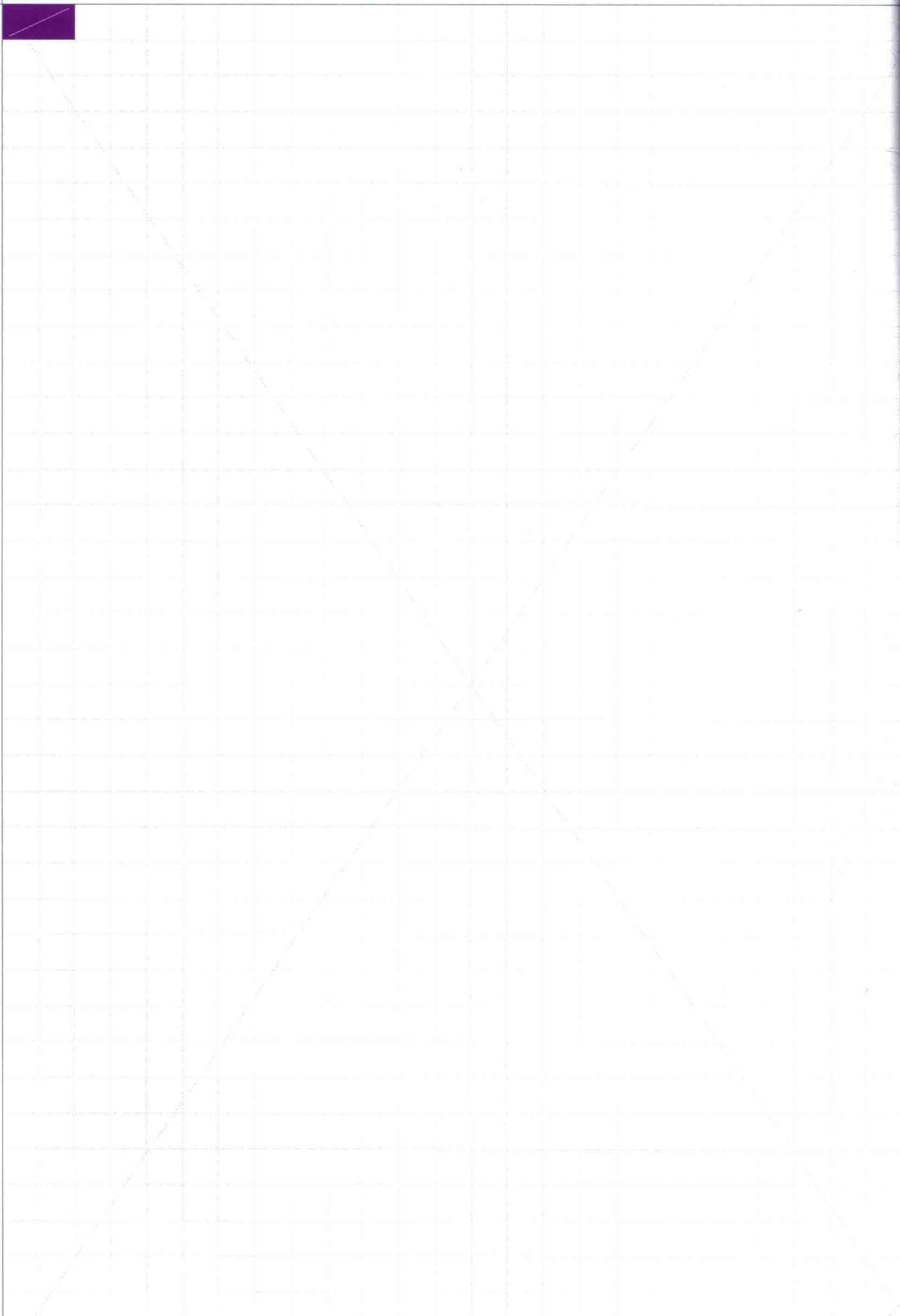
第三章 图形应用 (20 课时)

关于图形的应用

从当代设计的教学理念与需求来看,对于图形的教学,不应该只停留在图形的创造与表现上,而应该将创造图形的能力延伸到图形的使用上。什么样的图是“好”的图形?图形的好与坏往往不仅取决于图形本身的形态与品质,也与图形在应用中的实际情况,如应用载体、应用效果密切相关。因此,希望通过课程练习,使学生开始思考图形本身与设计载体之间的方方面面的关系。

练习十一 图形应用练习

案例分析

第一章

图形语言