

中国美术·设计教研大系

A Series of Teaching and Research on Chinese Art and Design

(设计学卷)

视觉语言与应用

鞠洪深 等 编著

辽宁美术出版社

014035852

J06
297

中国美术·设计教研大系

A Series of Teaching and Research on Chinese Art and Design

(设计学卷)

视觉语言与应用

鞠洪深 等 编著

辽宁美术出版社

北航

C1723251

J06/297

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉语言与应用 / 鞠洪深等编著. -- 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2014.2

(中国美术·设计教研大系·设计学卷)

ISBN 978-7-5314-5687-2

I. ①视… II. ①鞠… III. ①艺术-视觉设计 IV.
①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024797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: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 22.75

字 数: 250千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 林 枫 方 伟

装帧设计: 范文南 林 枫

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5687-2

定 价: 165.00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

序

2011年,国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整,将艺术学从文学门类中分离出来,成为新的独立的学科门类。由此,艺术学理论、美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果,也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局,直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

根据艺术学学科设置的此项变化,为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要,建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书,我们组织编辑了《中国美术·设计教研大系》丛书。这套丛书汇集了十几位全国高校的优秀教师花费近10年的时间,结合教学实践总结的优秀成果,并形成了一套完整的教学体系。这些是最为扎实的理论基础和丰富的知识体系,将会带给读者一个全新、权威的体验。它的出版不论是在美术界、设计界都有重大的现实意义和历史意义。

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具,墨、颜料等物质材料,通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段,在平面上创造出可以直接看到的并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象,既是现实生活的反映,也包含画家对现实生活的感受,反映了画家的思想感情和世界观,同时还具有一定的美感,使人从中受到教育和美的享受。绘画的种类和形式丰富多彩。由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异,世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为,从埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画,与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画,是世界上最重要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响,对人类文明做出了各自的重要贡献。

设计是一种把计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程,是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的努力。最简单的关于设计的定义就是“一种有目的的创作行为”。而将艺术的形式美感应用于日常生活紧密相关的设计中,就是艺术设计。艺术设计不但具有审美功能,还具有实用功能,是现代化社会发展进程中的必然产物。设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发,通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界中去。

本套书从教学研究的角度出发,遵循普通高等院校美术、设计基础教育课程标准的原则,重点阐述美术学和设计学的基础理论、基本原理和基本技法。全套书共分美术学卷和设计学卷两大部分,共10种。美术学卷包括《绘画艺术研究》《美术之路》《素描与解剖研究》《速写理论》《造型基础》;设计学卷包括《设计基础》(两本)、《设计原理及应用》(两本)、《视觉语言与应用》。本套书可作为普通高等院校美术和艺术设计专业教学的参考书和院校图书馆的常备书。

In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made an important adjustment in the disciplines of Chinese Institutions of Higher Learning, separating the study of art from literature as a new and independent discipline. Therefore, art theory, fine arts and design science are upgraded to the first-level disciplines subordinated to art science. This is an inevitable consequence of art discipline's self-development as the times require more for art science than ever. It will greatly change the overall structure of Chinese art education, and directly relate to the big challenge of training the capacity for independent innovation required for the great rejuvenation of the Chinese nation.

According to the change in the disciplines of art mentioned above, we organized and compiled a series of *A Series of Teaching and Research on Chinese Art and Design* to meet the needs of the educational development of art major in ordinary colleges, build the academic framework for art science and standardize the didactic works scientifically. This series, on the basis of the outstanding achievements summed up from the teaching practice, have formed an integrated teaching system after ten years of hard work by about a dozen outstanding teachers from colleges and universities across the country. The solid theoretical foundations and rich knowledge system will bring readers a brand new and authoritative experience. Its publication is of great practical and historical significance for fields of art and design.

Painting is a primary art form of fine arts. A directly visible artistic image with certain shape, volume, texture and space sense can be created on a plane by using tools like brush and knife as well as materials like ink and pigment, combined with the means such as line, color, light and shade, perspective and composition. As a reflection of the real life instilled with painters' feelings towards the real life, this kind of artistic image not only mirrors painters' thoughts and world outlook, but features a sense of beauty for people to learn and enjoy. There exist various kinds and forms of paintings. Due to the social, political, economic and cultural differences among nations and people around the

world, the paintings of all countries in the world demonstrate sharp distinctions in art form, ways of expression, artistic style and so on. It is generally recognized that oriental painting dated from oriental ancient civilizations including Egypt, Persia, India and China and western painting developed from paintings of ancient Greeks, ancient Rome are two significant painting systems in the world. The two systems affect each other in history, and make their respective contribution to human civilization.

Design is a process, during which plan, sketch, and assumption are conveyed in a visual form, and also a conscious effort made to build a meaning order. The simplest way to define design is “a purposeful act of creation”. And the so-called artistic design emerges if the form aesthetic is applied to the design closely relating to our daily life. With both aesthetic function and utility functions, artistic design is an inevitable outcome in the process of modernized development of society. The design basic is essentially to cultivate students’ creativity in artistic design. As for the teaching methods, the case teaching is mainly adopted to analyze problems and inspire students and then lots of training which integrate theory and practice are followed, bringing students’ basic knowledge on design from the perceptual level up to a higher, broader and more scientific aesthetic judgement.

Following the principles of fine arts and design curriculum standards for basic education, this series focuses on basic theory, basic principle and basic technique of fine arts and design from the perspective of teaching research. The whole set is divided into two sections, fine arts volume and design volume, ten kinds in total. The fine arts volume includes *Research on Painting Art*, *Road to Fine Arts*, *Research on Sketch and Anatomy*, *Modeling Foundation*; the design volume includes *Design Basics* (two volumes), *Design Principle and Application* (two volumes), *Visual Language and Its Application*. This series can be used as the reference book for art and design majors teaching in ordinary colleges and also a must-have for higher vocational college library.

CONTENTS

A Series of Teaching and Research on Chinese Art and Design

总目录

01

现代视觉语言十二讲

鞠洪深 编著

02

从平面构成到应用设计

文增著 编著

CONTENTS

A Series of Teaching and Research on Chinese Art and Design

总目录

01

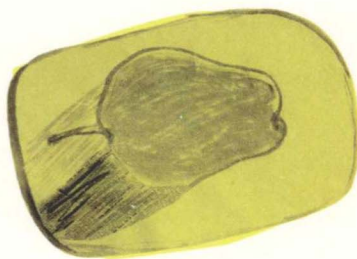
现代视觉语言十二讲

鞠洪深 编著

02

从平面构成到应用设计

文增著 编著

有序与无序

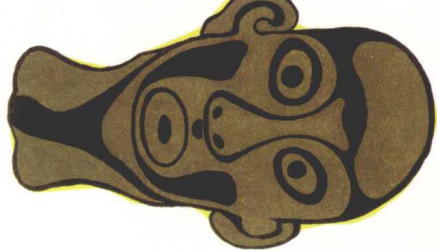
《现代视觉语言十二讲》是一本经过多年教学实践的设计专业基础课教材，其中凝结着作者长期创作实践的心得和体验，以及作者对西方现代艺术和中国传统艺术的认识和感知。尤其是课堂作业练习，颇有独创性、实验性和探索性，图文并茂，很有说服力。学生作业和示范作品相互对照，直入平面视觉原理之本体，有序与无序中。应该说这是我近年来所看到的一本理论与实践并重的有关基础研究的优秀教材。

十二个训练课题，基本利用相对的限制，让学生去自由地发挥潜在的想象智慧和才能。这很像毕加索训练他的学生，面对物象，只允许学生选取对象中的一到两个元素去表现，这看上去是限制，实际是在挖掘自由的想象力和表现物象的各种可能性。这也像中国人训练学生写诗作赋，任意给你两个字，让你在超越时空中，产生无限遐想，去创造各种意境。

这种训练，对学生领会平面艺术中限制与创造的关系十分有意义，可以促使学生去发现对象的各种特殊性和自由表现的可能性。例如，用一根线，从头到尾不间断地画对象，很像毕加索记忆画的手法，可以帮助学生明白：线常常处在连续的运动中，线不仅是面的边界和形的再生，它还是一个空间的伸缩和膨胀，保留着人性的内在气质和先天的手感节奏与韵律。这样，学生对线的认识和体验就会走向形而上的境界。

另外，将中国山水画的三远法：高远、平远、深远的观察和处理方式与西方现代艺术立体派的思维相结合，大大地打破了东

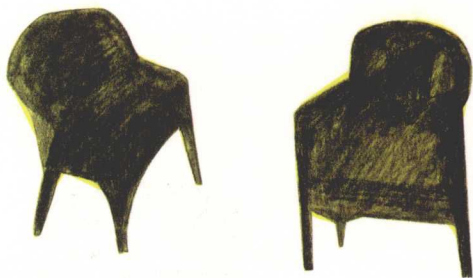
西方认识事物差异的边界，开启了学生在运动中用心灵去游观体悟对象的能力，以及通过记忆来表现和想象事物的统合创造力。这是很有创意的训练，可以帮助学生打破固定焦点、固定透视、固定距离的观察习惯。

限制色彩的训练，也是帮助学生认识色彩世界的丰富性、无限性和相对性的好方法。我的老师也曾这样教过我，让我蒙着眼睛任意抓两个颜色加黑白，画出自己意想不到的各种色调。这样自然会克服学生习惯用色的弊端，增强学生识别色彩世界微妙变化的辨析力和品味色彩味道的敏感度。色彩是一个科学的世界，凡·高的绘画色彩之所以那么辉煌，是因为他受过严格的色彩训练。色彩是相对的，高级的色彩存在于高度的限制中、科学的规律中、天才的感觉中。本书的色彩训练弥补了学生对色彩、空间、形体、韵律相互关系的整体认识之不足。

在抽象训练这一课题中，让学生不用去考虑该画什么，用什么方法去画，以及画完后该是什么样子，只考虑自由发挥学生的手感、直觉和体验，这很像包豪斯的教授伊顿和纳吉当年在基础课中对学生的训练，在课堂上，让学生抽象地宣泄视觉上的快感和潜意识的才智和情感，让学生一切通过无意识的激情，下意识地带动手感去画，结果学生兴奋地走入了疯狂的境地，像宗教信仰一样的痴迷，成为包豪斯教学史上一段历史佳话。从中我们可以看到包豪斯的艺术设计成果，看上去是理性的、逻辑的、强调功能的，但他们的基础训练则完全是感性的、无目的、潜意识的，以最大程度调动学生内在的天性、才智、自由为目的。我想本书作者基础训练十二讲目的也在于此。

刘巨德

2013年于荷清园

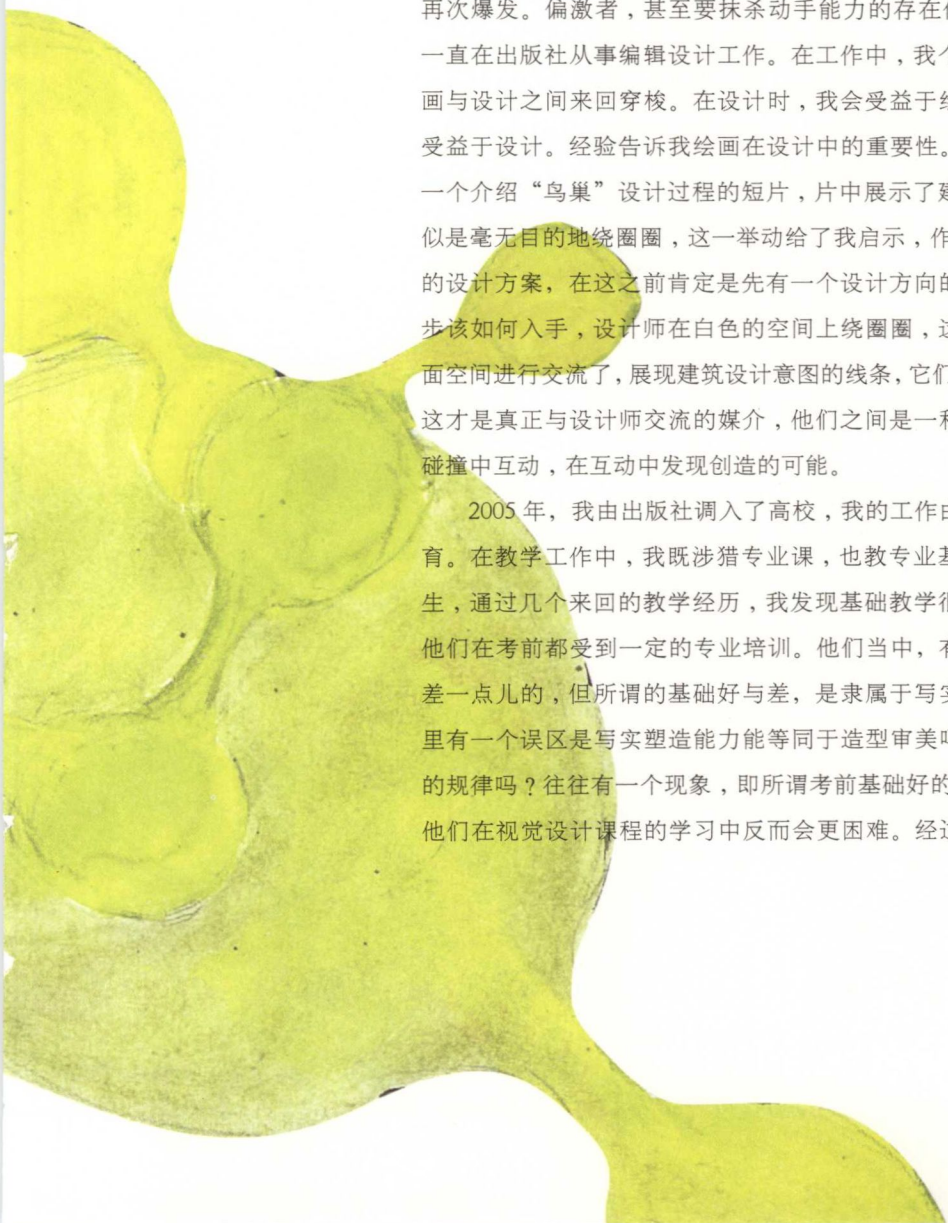

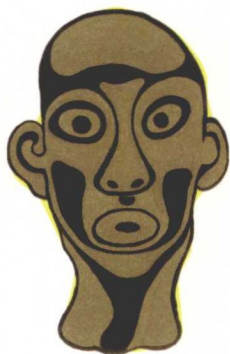
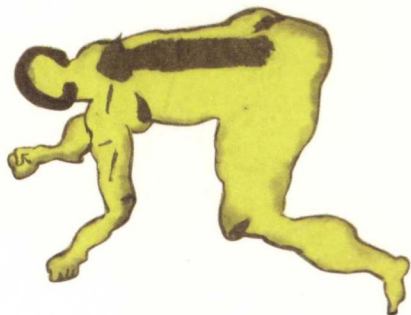
课题现状

一、平面手绘课题的现状

设计，要不要绘画能力？需要什么样的绘画方式？这两个问题，似乎一直都在争论中。记忆中，我读大学期间，就听到各种关于这些问题的议论。的确有这种现象，有许多没有绘画基础的人也在从事设计工作，甚至他们的水平也不差，特别是有了方便的设计软件的参与，这个问题再次爆发。偏激者，甚至要抹杀动手能力的存在价值。我大学毕业后，一直在出版社从事编辑设计工作。在工作中，我个人的兴趣是一直在绘画与设计之间来回穿梭。在设计时，我会受益于绘画；在绘画中，我会受益于设计。经验告诉我绘画在设计中的重要性。有一次，电视在播放一个介绍“鸟巢”设计过程的短片，片中展示了建筑师在一张白纸上看似是毫无目的地绕圈圈，这一举动给了我启示，作为建筑师，对“鸟巢”的设计方案，在这之前肯定是先有一个设计方向的基本想法，对于下一步该如何入手，设计师在白色的空间上绕圈圈，这时，设计师开始与画面空间进行交流了，展现建筑设计意图的线条，它们随时与白色空间互动：这才是真正与设计师交流的媒介，他们之间是一种互动的关系，相互在碰撞中互动，在互动中发现创造的可能。

2005年，我由出版社调入了高校，我的工作由设计实践转入设计教育。在教学工作中，我既涉猎专业课，也教专业基础课。从新生到毕业生，通过几个来回的教学经历，我发现基础教学很重要。学生的状况是他们在考前都受到一定的专业培训。他们当中，有基础好的，也有基础差一点儿的，但所谓的基础好与差，是隶属于写实能力这个范畴，而这里有一个误区是写实塑造能力能等同于造型审美吗？能等同于视觉语言的规律吗？往往有一个现象，即所谓考前基础好的学生，在进入高校后，他们在视觉设计课程的学习中反而会更困难。经过几年的教学实践，我

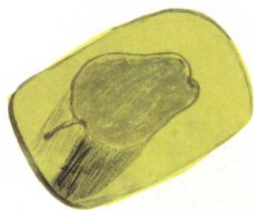
认为,这些学生在考前所受的绘画造型教育是有缺陷的。大部分的考前训练班,其造型观察方面的经验,往往只是注重客观物象的生理特征和一些经验性的画面样式。他们往往忽视,甚至根本没有意识到,造型要素点、线、面的平面空间特征,他们没有建立视觉直觉平衡调整下的整体意识,因而丧失了自己内心的感受能力。他们不会像儿童一样痴迷于直觉性的快感。同时,在造型面前,也没有让视觉空间关系,来理性地规定造型关系的走向。这些问题,在基础造型学习阶段,学生处于一种迷茫的状态,从某种意义上,给我们后续的设计专业教育增添了许多困难。面对这种现实,我认为 20 世纪初,德国包豪斯的教育,对我们仍有很现实的价值,像康定斯基从点、线、面、空间等平面视觉要素开始分析,这样才能使我们的学生真正掌握视觉平面空间的科学之道,使学生从一开始就明白,一个画面中,每一个视觉要素的作用是什么。在平面空间中,它们之间的关系是什么。为了给学生一种更为主动的学习平面视觉艺术的方法,我把现代视觉艺术作品的种种现象,归纳为十二个训练课题。其中每个课题,都因为它们的局限性而演发出它们独特的美学特征。其目的,是为了让学生懂得每一种观察方法,它们与创作的走向及成果,存在着必然的逻辑关系。

二、平面手绘课程面临的问题

手绘是人类最原始的表现方式。从最早的洞窟壁画至今,其本质从未改变,如果说它有变化,是取决于不同的操作者以及他们内心的变化。手绘作品以视觉的直觉平衡为导航,强调个人内心以及潜意识是它的目的。手绘作品的制作过程,往往以原创性为基本特征,它的主要表现在两个方面:

(一) 制作过程流露出的原创性。它的表现有原始期与发展期,原始期多来自于创造者的本能视觉反应。其中,它会附着许多来自于环境、

社会等各方面对创造者的影响。

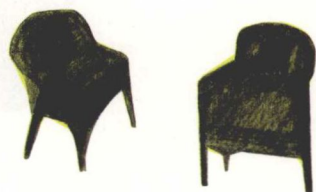
(二) 在特定观念指导下的创造行为。创造者在创作作品之前，他们就已经有了一个既定的目标，这样，创造者往往会为这个目标做许多特殊的训练，而这些训练会改变操作者许多的原有特殊趣味。例如，一个成年人与儿童写字、作画，由于阅历不同，他们两者之间是有区别的。对于一个成年艺术家来说，创造纯粹是为了达到目的的一个手段；而在儿童的绘画行为中，我们却可以清晰地看到手势动作的原始痕迹。因为儿童在很长时期内，一直把作画时的这些手势动作看成是视觉作品的一个组成部分。

手绘作品要完成的使命，就是借助一种特殊的观察方式、特殊的组织方式、特殊的表现手法，完成其特殊的诉求目的。在实现这一目标的过程中，手绘作品的原创性，会随着视觉的直觉性以及内心情感真实性的驱动自然发展，这两种因素相互交织，循环往复。最终，呈现在我们面前的作品，是这两种主要因素碰撞的结果。创造者对于这个过程能否真实地把控，是决定作品独特性价值的关键所在。作品的形式是作品独特性的另外一面。排他性是手绘作品的原创性最深层次的反映，独特性和排他性是实现视觉语言识别性的一个很重要的条件。

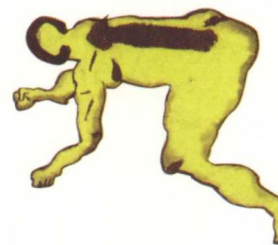
目 录

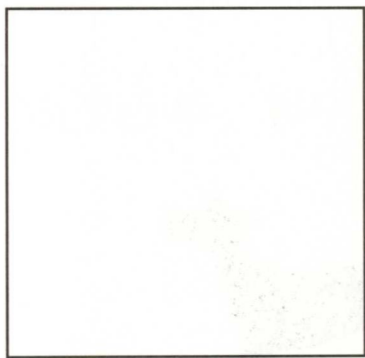
- 一讲 单色平面……9
- 二讲 用三套颜色塑造平面影像……37
- 三讲 用点与面相结合的方式塑造平面影像……55
- 四讲 用渐变的手法表现平面形象……67
- 五讲 用体和面的方式塑造平面影像……77
- 六讲 用抽象的方式，把与你有关的问题画出来……97
- 七讲 用简约的造型塑造人物和动物平面形象……111
- 八讲 用线的方式塑造平面形象……123
- 九讲 用线与面相结合的方式塑造平面形象……135
- 十讲 以线的形式塑造客观物象的立体结构……165
- 十一讲 用对比的手法塑造平面形象……173
- 十二讲 用综合媒介来塑造平面形象……189

一讲 单色平面

1.1

图 1.1 写实主义的绘画观念关心的是以物象的客观自然特征及其生物生长规律为基础的造型观念。现代绘画的造型观，以视觉空间为基础。当创作者进行创作时，以平面媒介为例，当面对一个四个边为界定的空间，此时，创作者已经进入创作状态，换言之，由四个边界定的特定空间比例特征已经向我们传达了一个特定的情感概念。

1.2

图 1.2 我们在明确平面外形为终结点这一观点时，一个平面形状的外形比例特征能够表达它情感的特定诉求。例如：方形，长与宽相等，它给人一种稳定、内敛的情感感受。

1.3

图 1.3 横长方形，由于它的长与宽比例的差异，比例较长的一端往往会产生一种视觉张力，引导人们的视觉向左右两端扩张，横长方形往往会传达一种开阔、博大的情感感受。

1.4

图 1.4 竖长方形，由于它的长比宽的比例数值大，所以图形的视觉张力呈上下运动状，这样给人产生一种崇高向上的精神特征。