

form syntax
process
perspective
gesture
depiction
rhythm
structure
narrative
abstraction
hierarchy
contrast
translation
space
movement
diagram
reduction

美国视觉设计学院用书

平面设计中的 绘画、构成、色彩与 空间样式

编著 / (美国) 蒂莫西·萨马拉

翻译 / 刘雪芹 韦锦泽

Drawing For Graphic Design

平面设计师实用绘画技法全解析
打造独具个性的设计方案

广西美术出版社

Drawing /for Graphic Design

美国视觉设计学院用书

平面设计中的绘画、构成、色彩与空间样式

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计中的绘画、构成、色彩与空间样式 / (美) 萨马拉编著; 刘雪芹, 韦锦泽译. —南宁: 广西美术出版社, 2013.12

书名原文: Drawing for Graphic Design

ISBN 978-7-5494-1061-3

I. ①平… II. ①萨… ②刘… ③韦… III. ①平面设计—教材 IV. ①J506
中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第288627号

本书由美国ROCKPORT出版社授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

美国视觉设计学院用书

平面设计中的绘画、构成、色彩与空间样式

编 著: [美] 蒂莫西·萨马拉 (Timothy Samara)

翻 译: 刘雪芹 韦锦泽

策划编辑: 冯 波

责任编辑: 谢 赫

责任校对: 曾 珍 林 明 陈小英

审 读: 肖丽新

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号 530022

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

开 本: 230 mm × 230 mm 1/12

印 张: 18.5

印 次: 2014年6月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5494-1061-3/J · 2066

定 价: 98.00元

Understanding
conceptual
principles and
practical
techniques to
create unique,
effective
design solutions

美国视觉设计学院用书

平面设计中的绘画、构成、色彩与空间样式

Drawing for Graphic Design

编著：〔美〕蒂莫西·萨马拉

翻译：刘雪芹 韦锦泽

Co/ nt- ent. (s)-

目录

06

前言

绘画随想：
设计文化、教育及实践

218

索引

224

致谢

为本书贡献作品的
设计师名录
列于封底夹页

12

发现

14

平面设计中的绘画范畴

22

成功绘画的普遍原理

68

信息与隐喻：
用绘画叙事

86

过程

88

追求：
构思与成果

102

从铅笔到鼠标及其他：
绘画与其他图像制作及
产品的结合

110

设计实例

132

创意

134

初始阶段：
工具与准备工作

138

实战

178

作品

Drawing /for Graphic Design

美国视觉设计学院用书

平面设计中的绘画、构成、色彩与空间样式

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计中的绘画、构成、色彩与空间样式 / (美) 萨马拉编著 ; 刘雪芹, 韦锦泽译. — 南宁 : 广西美术出版社, 2013.12

书名原文 : Drawing for Graphic Design

ISBN 978-7-5494-1061-3

I. ①平… II. ①萨… ②刘… ③韦… III. ①平面设计—教材 IV. ①J506
中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第288627号

本书由美国ROCKPORT出版社授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

美国视觉设计学院用书

平面设计中的绘画、构成、色彩与空间样式

编 著 : [美] 蒂莫西·萨马拉 (Timothy Samara)

翻 译 : 刘雪芹 韦锦泽

策划编辑 : 冯 波

责任编辑 : 谢 赫

责任校对 : 曾 珍 林 明 陈小英

审 读 : 肖丽新

出 版 人 : 蓝小星

终 审 : 黄宗湖

出版发行 : 广西美术出版社

地 址 : 广西南宁市望园路9号 530022

网 址 : www.gxfinearts.com

印 刷 : 深圳当纳利印刷有限公司

开 本 : 230 mm × 230 mm 1/12

印 张 : 18.5

印 次 : 2014年6月第1版第1次印刷

书 号 : ISBN 978-7-5494-1061-3/J · 2066

定 价 : 98.00元

Understanding
conceptual
principles and
practical
techniques to
create unique,
effective
design solutions

美国视觉设计学院用书

平面设计中的绘画、构成、色彩与空间样式

Drawing for Graphic Design

编著：〔美〕蒂莫西·萨马拉

翻译：刘雪芹 韦锦泽

Co/
nt-
ent.
(s)-

目录

06

前言

绘画随想：
设计文化、教育及实践

218

索引

224

致谢

为本书贡献作品的
设计师名录
列于封底夹页

12

发现

14

平面设计中的绘画范畴

22

成功绘画的普遍原理

68

信息与隐喻：
用绘画叙事

86

过程

88

追求：
构思与成果

102

从铅笔到鼠标及其他：
绘画与其他图像制作及
产品的结合

110

设计实例

132

创意

134

初始阶段：
工具与准备工作

138

实战

178

作品

前言

绘画随想：
设计文化、
教育及实践

Thoughts On Drawing: In Design Culture, Education, and Practice

自画像木刻（上图）和人体姿态素描（下图）均为作者在纽约北部读高中时所绘

世界上迄今为止发现的最古老的绘画，可追溯到公元前35000年，是在法国阿尔岱雪河谷和拉斯科的洞窟以及西班牙阿尔塔米拉洞窟的岩壁上发现的。从那以后，人类就给抽象的思想赋予直观的形象，并将之刻画在某物体的表面——起初这一切由双手完成，后来发明了一系列专门用于绘画的工具。这一意义深远的人类活动有助于记录家族历史、日常事务以及酋长或国王的法令，也为狩猎和房屋建造提供指导，又能标记时间季节流转、日月星辰运行的过程，还能将神灵世界和想象世界生动地表现出来，更为人类的思考、娱乐和劝导提供经验参考，乃至最终导致了文字的创立。从文明起源开始，绘画就成为人类交流的一部分，并一直影响着人类视觉生活的各个方面。

绘画是我之为我的一个极其重要的部分。我的家人全都是各个领域的艺术家，在他们的鼓励下，我幼年起就酷爱绘画。很幸运的是，后来我决定专攻平面设计时，我所选择的专业就是把绘画作为核心重点的。这有助于为概念化打下坚实的基础，在我所进行的每个项目当中，概念化始终起着指导性的作用。在我的职业生涯中，我留意到，对于提笔绘画，很多同行的态度是可免则免。事实上，他们中大部分人在求学阶段从未修过设计绘图方面的课程，这与我形成鲜明的对比。几年前我开始执教时，看到学生们在进行项目设计的过程中不断诉诸摄影这一手段，我才清楚地意识到，在平面设计学科，绘画竟然没有一席之地。为了对此有更深刻的认识，我们不妨先了解了解平面设计的发展历程。

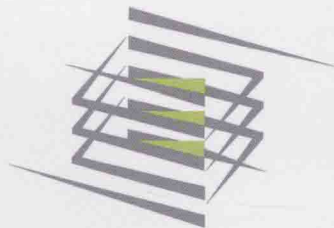
在19世纪末摄影术发明之前，所有图像都是手绘的。工业革命背景下，随着平面设计的兴起，视觉设计师们便开始改进图像制作过程，应用试验性的绘图手段，以迎合以制造业为导向的新市场的需要。在平面设计发展的早期阶段，从业者多为美术界的版画复制匠和画家。即便摄影成为流行的表现形式之后，平面设计师也还是主要由艺术家们担任。近至20世纪70年代，人们依旧理所当然地认为平面设计师必会画画。后来审美观念有了变化，中立、简洁、客观的表现手法得到提倡，并在20世纪50年代的“国际主义设计运动”中确立下来，摄影最终成为概念视觉化的介质选择。此后几十年，技术持续进步，借助电脑，摄影成为剪贴高效、富于创新的手段，这时要成为设计大师就不必非会画画不可了。

从某种意义上来说，这种范式上的转变裨益甚多：它使一个过去如同孤岛一般的行业向更多人开放，并使可用的视觉手段空前多元化。然而与此同时，随着设计过程的加快，而且人们愈加追求光洁、炫目、美艳、柔滑及奢华的效果，摄影被推举到了一个比以往更为重要的地位。

视觉识别手绘草稿（上图）及其在名片上的彩色终稿（下图），创作于作者为“佩蒂斯工作室”[现为“佩蒂斯设计室”（Pettis Design）]担任资深美术总监时期（创意总监瓦莱丽·佩蒂斯/美国）

Drawing
/for Graphic
Design
Foreword
Thoughts
On Drawing:
In Design
Culture,
Education,
and
Practice

作者为一家IT咨询公司设计的
非图像视觉识别标志

从实用角度看，摄影真是集多项优点于一身：方便易行、光鲜诱人、高效快捷。

然而，受到极度削弱的一点应属独特性——照片毕竟是照片，较为成功的那些照片能够承载摄影师独特的视角。但大多数情况下，人们可以轻易将任何一张关于产品或理念的照片替换成别的照片，其效果几乎没有任何减损。使对象区别于他物，由此对事物产生清晰的理解，并将之铭刻在心——这本是平面设计师一个高远的目标；然而摄影主导的设计手段无处不在，设计变得均质化，结果就与设计师的初衷完全背道而驰了。同样应该得到重视的还有一个损失，那就是设计作品所具有的人际沟通潜力方面的减损。其人际沟通潜力指的是独特性，引人入胜的独到的视觉化，观众在凝视创造出来的图像时心中生发的愉悦与敬畏之情，以及图像在设计师、客户与观者之间建立的一种特殊的内在联系。

既然绘画在现实中受到贬抑，那么其在学校教育中的重要性大打折扣，也就不足为奇了。美术院校头一年打基础时还上绘画课，之后，除个别学校外，绘画课就从美国大部分平面设计专业的课程中消失了，别的国家估计也一样。除了简单的起稿构图，很多设计专业只有那些怀旧情结浓重或郁郁不得志的老教师可能还会在课堂上谈及绘画的价值，但真能积极使学生在思想观念上和实际技能上掌握绘画技巧的，还是少之又少。没错，教育必须跟上技术的发展以及发展势必带来的审美观念的变化，但这不该使得同样极为重要的一些方法走向灭绝。

一家私立学校招生宣传册中的双开页，其重点是
手绘的视觉转译。亦为作者设计

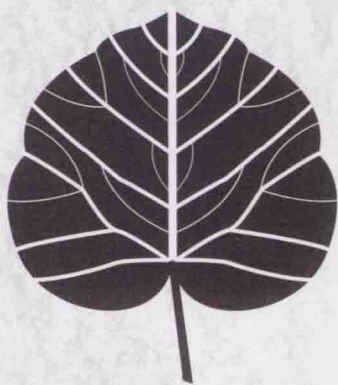
自 2005 年起，我欣喜地看到主流媒体出现一股缓慢而稳定的绘画回归潮流，比如最近出版的图书中，插画师、设计师的写生作品以及手绘图像都有增多的趋势。我认为，这次绘画大回潮主要为了对数码图像和照片表面的光洁亮丽进行反击，反映了人们在文化层面对更亲密、更人性化的日常交往的渴望，同时这也是行业的策略诉求——即通过绘画图像传达的独特体验实现高层次的文化交流。抱有这种意愿的人很多，长于此道的专家却寥寥无几。在我看来，近来很多绘画作品在质量上显得业余而拙劣。我这么说并不表示绘画只能通过单一的方式进行，亦非暗示画家必须具备文艺复兴大师级的技艺，呈现恢宏大气的境界，且不管绘画需要何种天赋才华或艺术修养，画无定形并且可以在设计传播中展现强大的气场。

在许多方面，绘画过程就是一个强有力的工具。绘画并非对既有材料霸占挪用的伎俩，而是一种创造行为，因此绘画重在新。概念速写虽寥寥数笔，即便最终只能为美术字或照片打底，当中也透出一种活力，因而设计师可以将这样的一种活力视为自己在定稿时必须实现的目标。最重要的是，绘画汇合了设计师们所仰赖的各种技能，包括观察、体会、技艺、文字及视觉叙事创作、分析与直觉等。

在观察事物的基础上如实描绘，能培养设计师分析现实世界中的形状与构造的能力。为了巩固与配合这一能力，设计师可以通过绘制非图像作品（即仅仅使用抽象图形）锻炼自己对事物结构的感知，也就是先解构形式、再进行重构或重塑，从而实现创造。绘制非图像作品可以将设计师从亦步亦趋再现事物中解放出来，因此不但能培养抽象阐释技巧，还能深入理解构图，树立构图自信，这对摄影等其他介质的形式及构图也起到很大作用。总之，绘画使设计师具备卓越的眼光。

水粉画习作 / 美国，安德鲁·伊西科维茨 (Andrew Iskowitz)

叶片转译 / 美国圣地亚哥州立大学，路易斯·雷戈 (Luis Rego)

叶子拼贴画 / 美国艺术大学，安泰万 (Taiwan An)

不同材质的拼贴画 / 美国STIM视觉传媒 (STIM Visual Communication)

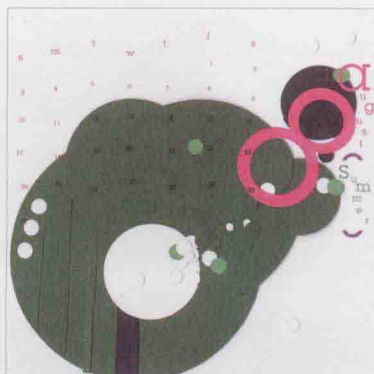

非图像斑纹习作 / 美国艺术大学，伊娃·苏拉尼 (Eva Surany)

我们也别忘了排印，这里头涉及的绘画丝毫不比其他艺术形式少。小到徽标设计中单个字体微小的笔画和风格化细节构成，大到对章卷繁多的文本进行整体排版，字体都可以看作是一种抽象的线条绘画。设计字体形式需要一定程度的洞察力和形式敏感度，其程度远甚于对现实世界进行最严格的写实再现所必须具备的洞察力和敏感度，现在的设计专业学生鲜有这样的体验。绘制各种字体及字母标志、勾勒版面布局，这么做能更好地训练眼光，更重要的是，这些练习提供了创新与探索的机会。设计标题、刊头及徽标时，设计者不必囿于有限的字体库进行选择，完全可以根据特定媒体的功能特性，量身订造最佳的设计方案。文字与视觉之间通常存在一条鸿沟，使设计师无法调用适当的字体，令其与图画浑然天成，而绘制或勾画字体则有助于跨越这条难以逾越的鸿沟。

除了能够培养技巧这一重要功能，绘画还是一种典型的叙事方式。通过优美而富于表现力的传达，绘画能展示物品的特质；抽象的图案能唤醒记忆与印象，从而激发人们心里充满诗意而又莫测高深的情绪；绘画还能利用某些发自肺腑的形象来阐述当今问题，发人深省、令人不安、使人愉悦或是给人灵感；绘画能让我们对浩瀚的宇宙那伟大而固有的复杂性保有更深的感悟，让我们明白前方尚有新的未知世界等待着我们去了解。总而言之，平面设计是当代一条极其有效的文化纽带，它将分散的区域连接起来，它主导着人们的心灵世界或物质世界，创造了人们共同经历的、富于视觉和体验意义的生活图景。尽管当今这个技术时代魅力无穷、远近相通、生活优雅，但绘画讲述的故事却能够在最深层将人们与人性、历史和未来联系起来。

蒂莫西·萨马拉 2012年1月

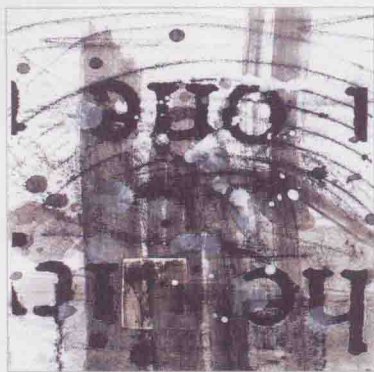
日历 / 美国视觉艺术学院, 李素英
(Soo Yeon Lee)

日历一页 / 美国视觉艺术学院, 张允德
(Yoon Deok Jang)

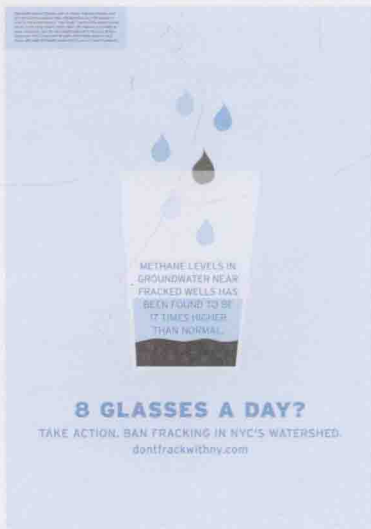
非图像叙事习作 / 美国视觉艺术学院, 埃里克·布鲁诺 (Eric Bruno)

混合介质字体绘画 / 美国天普大学泰勒艺术学院, 柯克·布雷 (Kirk Bray)

RhHGmAae

手绘字体 / 美国艺术大学, 蒂莫西·萨马拉

海报 / 美国帕森斯设计学院, 赵凯利
(Kelly Chew)

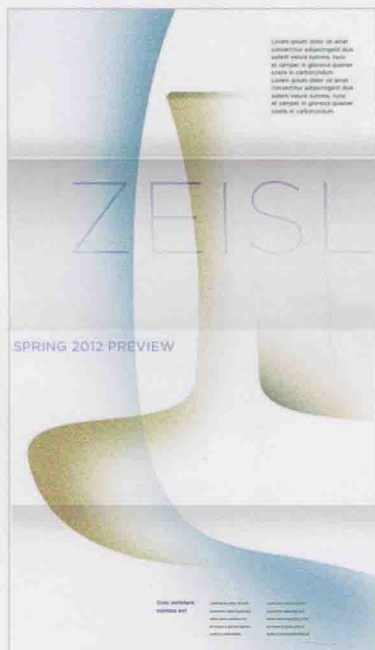
CAB

CERTIFIED
ANGUS BEEF®

印刷体徽标 / 美国视觉艺术学院, 金振光 (Jin Kwang Kim)

海报 / 美国保内设计协会

宣传册 / 美国STIM视觉传媒

PISCAN AQUATIC INSTITUTE

视觉形象识别 / 美国纽约州立大学帕切斯学院, 米歇尔·休伊 (Mechelle Huey)

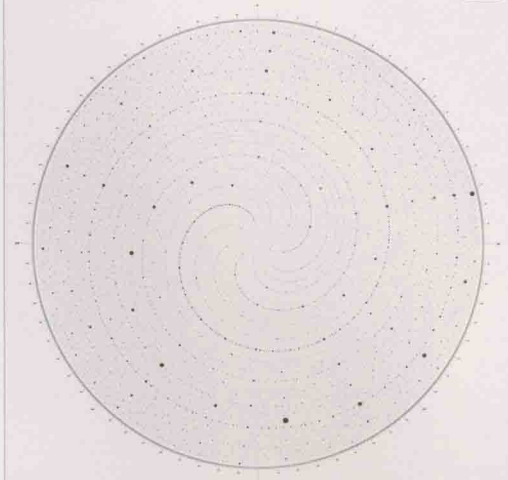

海报 / 美国视觉艺术学院, 克里斯托弗·比斯利 (Christopher Beesley)

海报 / 美国, 斯科特·雷赛罗 (Scott Laserow)

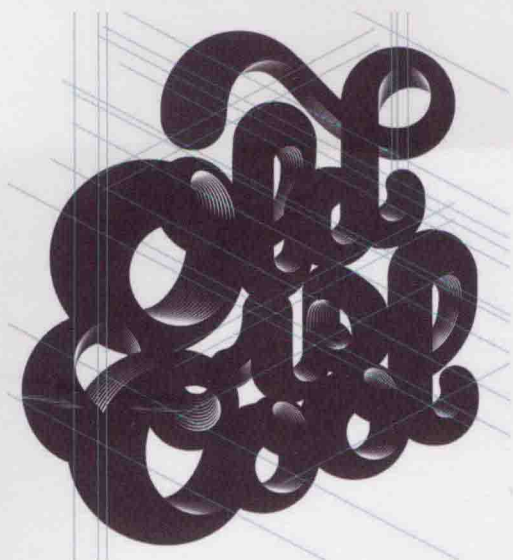
MATHS DREAMED UNI – 0 to 100,001 VERSE.

$$\text{Eq: } r = \sqrt{n}, \theta = (2n\pi) / \phi^2$$

海报 / 英国抗议之奢设计室 (The Luxury of Protest)

Drawing
/ for Graphic
Design
Foreword
Thoughts
On Drawing:
In Design
Culture,
Education,
and
Practice

字体设计 / 西班牙, 亚历克斯·特罗切特 (Alex Trochut)