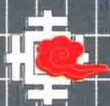

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The Higher Vocational College and The Junior College in Twenty First Century

二维形态设计

The Two-dimensional Form Design

主 编 王 强
副主编 张 璐
李玉波 杨 颖
辽宁美术出版社

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The Two-dimensional Form
Design

二维形态设计

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER VOCATIONAL
COLLEGE AND THE JUNIOR COLLEGE IN
TWENTY FIRST CENTURY

主 编 王 强 李玉波 杨 剑

副主编 张 路

辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬 彭伟哲
总 编 审 苍晓东 光 辉 李 彤 王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 苍晓东 光 辉 李 彤 林 枫
郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩 田德宏 王 东
彭伟哲 高 焱 王子怡 王 楠 王 冬 陈 燕
刘振宝 史书楠 王艺潼 汪俏黎 展吉喆 夏春玉
穆琳琳 王 倩 林 源

印制总监

鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目(CIP)数据

二维形态设计 / 王强, 李玉波, 杨剑主编. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2015.7

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”
精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-6802-8

I. ①二… II. ①王… ②李… ③杨… III. ①造型设计—高等教育—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第146536号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷

辽宁北方彩色期刊印务有限公司

责任编辑 彭伟哲 林 枫

技术编辑 徐 杰 霍 磊

责任校对 李 昂

版次 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 9.5

字数 200千字

书号 ISBN 978-7-5314-6802-8

定价 68.00元

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

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

— 写在后面 152

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The Two-dimensional Form
Design

二维形态设计

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER VOCATIONAL
COLLEGE AND THE JUNIOR COLLEGE IN
TWENTY FIRST CENTURY

主 编 王 强 李玉波 杨 剑

副主编 张 路

辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	孔 锦	尤长军	方 楠	毛连鹏
王 中	王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静
邓 军	邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯
刘雁宁	刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬
许松宁	何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群
吴学云	张 芳	张 峰	张远珑	张礼泉	李新华
李满枝	杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静
邱冬梅	陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭
周秋明	周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰
赵天存	凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平
黄 民	黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利
谢 群	谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍	

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任

韩慧君

上海工艺美术职业技术学院环境艺术学院院长

李 刚

南宁职业技术学院艺术工程学院院长

黄春波

天津职业大学艺术工程学院副院长

张玉忠

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘 楠

湖南科技职业学院艺术设计系主任

丰明高

山西艺术职业学院美术系主任

曹 俊

深圳职业技术学院艺术学院院长

张小刚

四川阿坝师范高等专科学校美术系书记

杨瑞洪

湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长

张 勇

呼和浩特职业学院院长

易 晶

邢台职业技术学院艺术与传媒系主任

夏万爽

中州大学艺术学院院长

于会见

安徽工商职业学院艺术设计系主任

杨 帆

抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任

王 伟

江西职业美术教育艺术委员会主任

胡 诚

辽宁美术职业学院院长

王东辉

郑州师范高等专科学校美术系主任

胡国正

福建艺术职业学院副院长

周向一

浙江商业职业技术学院艺术系主任

叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯顺军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

序 >>

「当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

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

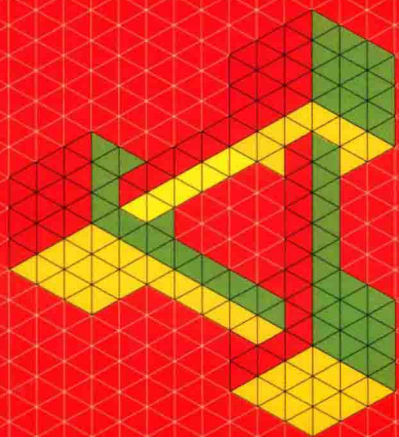
2.15 多维图形设计 / 135

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

— 写在后面 152

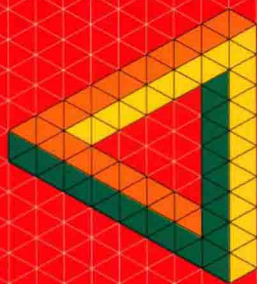

第一章 构成设计

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

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和作用。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1.2 勃拉克(1882-1963)法国画家。立体主义绘画创始人之一

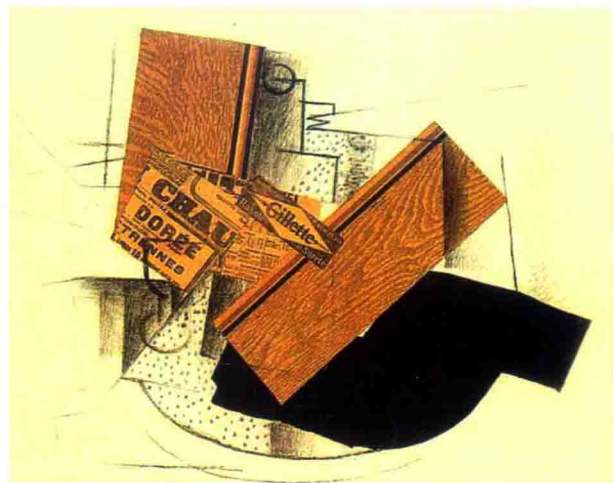

图1.4 勃拉克《静物表格》1914年贴纸和木炭

角把一个物象的几种形态在平面上并置表现出来,如正面与侧面形象交错共存。

立体主义通过对几何化的抽象手段进行艺术形式上的探索,为之后的构成主义流派的产生打下了基础,并给未来现代工艺美术、装饰美术及建筑设计等实用艺术领域极大的推动和借鉴。

1.2.2 构成主义

构成主义是现代艺术的流派之一,形成于1913—1917年间。当时,欧洲机械工业带动生产力的发展,人们的生活态度与思维方式也得到了洗礼。建筑界和美术界的一些青年人渴望摆脱现实的纯艺术而追求创

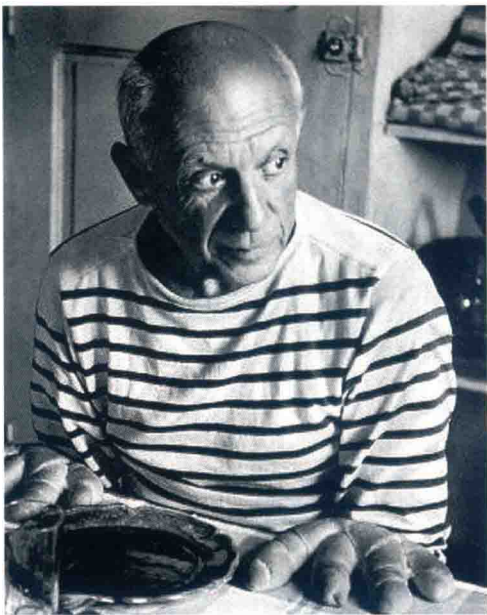

图1.5 毕加索 (1881—1973) 西班牙画家

作设计的自由,并提出“我们要对纯艺术作不懈的奋斗”的口号。构成主义兴起于俄国的前卫艺术运动,这场运动由俄国一小批先进知识分子发起。希望通过对造型艺术中词汇与手法的再定义,来改变旧的社会意识,提倡用新观念去理解艺术工作与艺术在社会中应扮演的角色。

图1.6 毕加索《亚威农少女》

可以说,俄国构成主义运动为构成主义流派拉开了序幕,他们主张把功能作用视做创作的依据,努力创建“社会主义建筑”的模式,在理念上否定了个人的、无实用性的艺术,在设计上放弃具象写实而主张抽象形式。他们推崇金属、塑料、玻璃、木块等工业结构中的构成方式和材料,并运用这些材料的特性结合时代精神进行艺术创作,充分体现了大工业社会的时代性。构成主义的奠基人塔特林提出的“构成”的概念,即艺术是创造形式的过程,是对形态、材料、空间的整体感受。这在他的作品《第三国际纪念碑》中得到了充分的表现。

康定斯基是俄国表现派的代表,他在理论上充实了构成主义学说,其内容主要是对点、线、面的纯理论进行分析和分解。如今,我们所学的平面构成类课程的原型都是来自于康定斯基的基础视觉训练。同时,在康定斯基的纯构成绘画作品中,色彩具有独立的表现形式,它们不再拘泥于形,而是更具自由与个性。

图1.7 塔特林《第三国际纪念碑》

图1.8 康定斯基《构图九，第626号》

图1.9 康定斯基 (1866—1944) 俄裔法国画家，艺术理论家

图1.10 康定斯基《小小的喜悦》

荷兰风格派的代表蒙德里安和康定斯基一样把构成主义付诸了实践。蒙德里安认为艺术应该完全脱离自然的外在形式，而追求绝对的境界。因此，他提出了三原色的概念，即把色彩极致到只剩下了红、黄、蓝三种颜色，在图形方面也是以抽象的几何构成为主。其代表作《红黄蓝构成》系列充分体现了蒙德里安的画作形式——冷抽象（即冷静的抽象）。

构成主义流派信奉文化革命和进步的观念，高举反传统艺术的大旗，强调空间中的势，构成主义还借

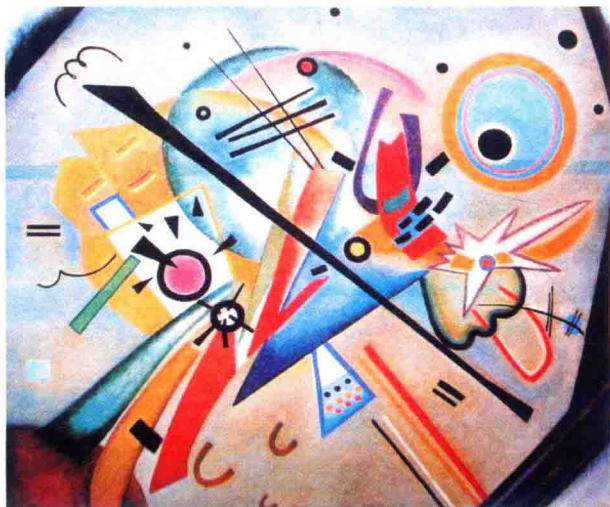

图1.11 康定斯基《关于灰色》

图1.13 康定斯基《光之间》第559号》

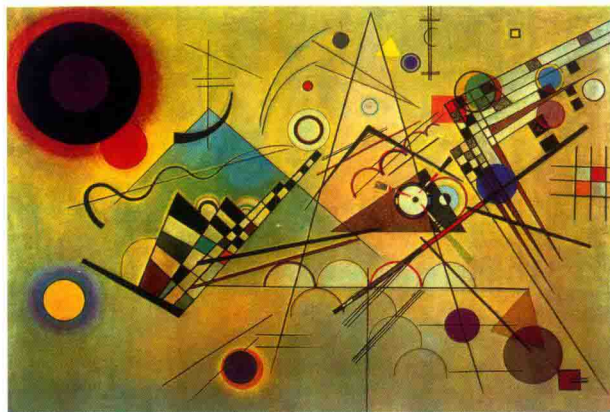

图1.12 康定斯基《作品VIII》

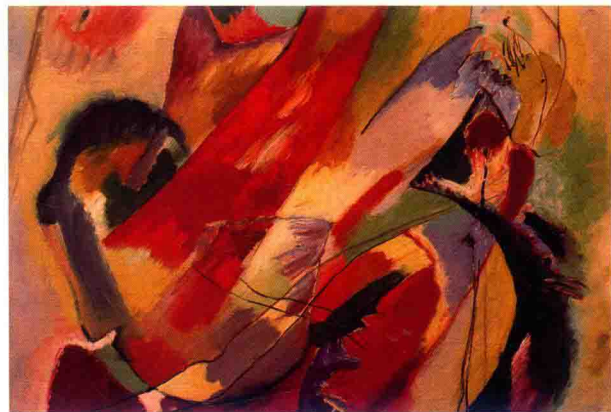

图1.14 康定斯基《Panel for Edwin R. Campbell No. 1》

鉴了立体派的拼接、浮雕等手法，对现代雕塑的发展有着重要的影响。

1.3 包豪斯学院

包豪斯，是1919年由德国著名建筑师、设计理论家瓦尔特·格罗皮乌斯创建的。包豪斯也是世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学院，它的成立标志着现代设计的诞生，对世界现代设计的发展产生了深远的影响。“包豪斯”原来是一个由建筑师、工程师、工业设计师、工艺美术家组成的社会团体的

名称，其组织者是比利时艺术家凡·杰·威尔第。而包豪斯设计学院是经过官方认可的，由装饰艺术学校与萨克森造型艺术学院合并建立的。构成教育正是源于这里。康定斯基、克利、伊顿、蒙克、费宁格、马克、施莱莫等一流艺术家都在此校任教。

最早把“构成”作为设计教学课程的是瑞士画家、美术理论家及色彩学家约翰·伊顿教授。他的著作《设计与形态》和《色彩艺术》丰富了构成艺术，从而使得构成教学占据了包豪斯的中心地位。伊顿开设该课程的时期正是世界工业设计和绘画艺术发展的