

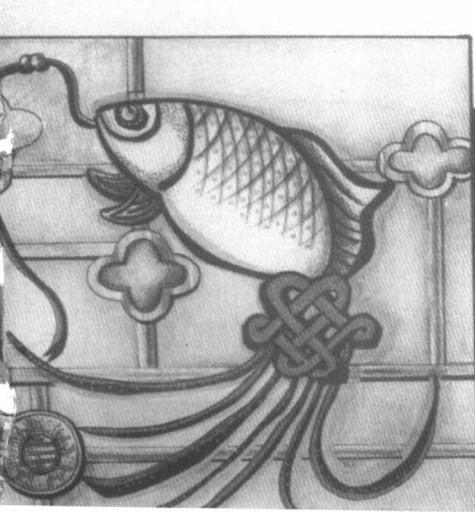
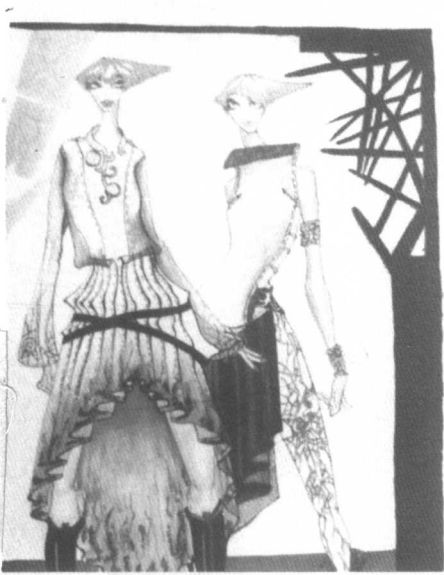
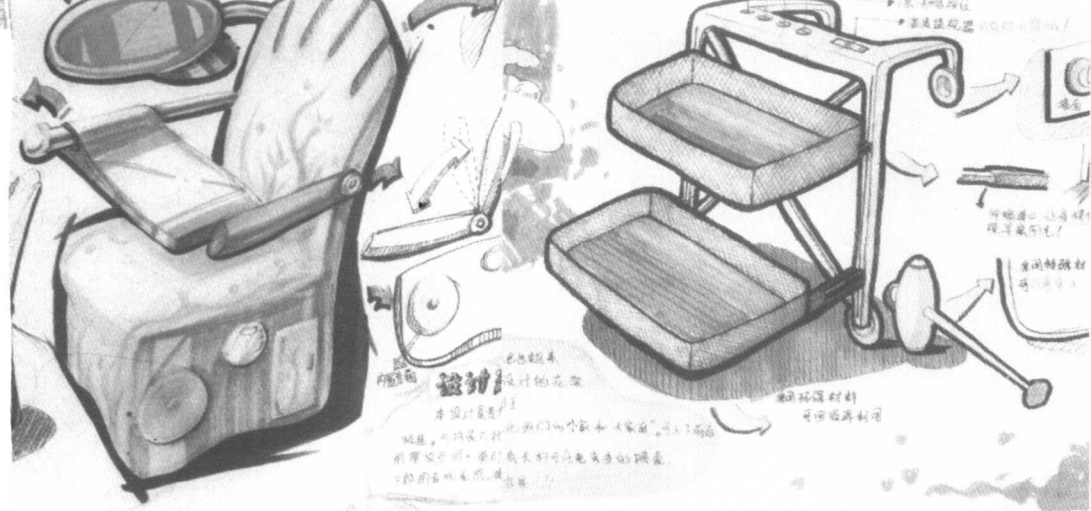
艺术设计 基础教程

Introduction of Art&Design

① 理论篇

北京010美术培训中心设计部编委会 著

中国国际广播出版社

序

八十年代以后出生的孩子在学习之余，还参加许多艺术特长班的学习，学画画便是其中之一。这些自幼学画的孩子在面临升学考试时，往往会遇到一个难题，是继续花大量时间和精力习画，将来报考专业美术院校，还是专心文化课的学习，争取考上重点大学呢？毕竟职业画家是少数，如果这些继续学画的孩子不能成为职业画家，他们似乎又别无出路；但是如果完全放弃学画，专攻文化课，他们又会觉得浪费了自己多年来打下的扎实的绘画基础。对于这些孩子来说，报考艺术设计类专业，学习设计，是一个相当不错的选择！

工艺美术设计在生活中应用广泛，实用性强，其艺术效果直接影响着人们的审美情趣，因为日用器什旦暮在人眼前，其形式的美丑，给人的影响很大。所以提倡艺术教育，首先要提高工艺美术，即艺术设计的水平。但是“艺术设计”与我们一直学习的画画技法有很大的不同，会画画的孩子不一定会设计，这也是出版这套书的目的之所在——教孩子们什么叫艺术设计，怎么做艺术设计。

目前，国内设计领域中的优秀设计书籍极为稀缺，而面向初、中级设计学习者的设计图册则更是良莠不齐。现在，由我中心设计部负责人戴曦领导，由多名清华大学美术学院毕业的年轻设计师组成的艺术设计教程编撰委员会弥补了这一空白。委员会成员经过近半年的大量整理、编著工作，集中我校四年设计教学成果，集合近千名立志成为设计师的有为青年思维之精华，完成了这样一套完整、系统的艺术设计基础教材。更加难能可贵的是，本套教材结合了网络这一远程传播手段，实现了与读者之间的互动交流。

新颖简洁的形态设计、充实耐看的内容、实用高效的网络拓展功能，这就是这本难得的优秀设计书！年青的朋友们，你们还在犹豫什么呢？来吧！赶快开始我们的艺术设计学习之旅吧！

北京 010 美术培训中心创始人
阿 汤

本书主要介绍平面构成、色彩构成和立体构成。

将这些内容放在整套书的前部分的原因在于平、色、立是整个设计教学中最为基础、最具规律性的内容；而接下来的两册书的学习也需要在第一册的指导下进行，同时，本书又是零二零美术培训中心设计部教师们提炼了前人研究平面构成、色彩构成、立体构成的精华，并结合多年美术高考设计基础教学实践所总结出的心得要领。对准备报考设计专业的考生来说是最好的考前指导书。

平面构成、色彩构成、立体构成是设计基础教学的开篇，本书在研究理论的同时结合多年来学生的优秀作品进行实例分析。

平面构成、立体构成如同是大的骨架，色彩构成如同是血肉肌肤。平面构成对视觉语言中的平面化表达进行了总结，通过对本书这一部分的学习，你将学会如何表达出自己的创意，如何条理清晰、美观地表达出作品的内涵。

立体构成与工业产品、展示设计、环境设计等专业联系紧密。本书对点、线、面、体的造型做了系统的分析讲解。这一部分内容对考生的空间想象能力有很大的帮助。

色彩构成是构成基础训练中的又一重要组成部分。这本书通过范例对颜色的原理、搭配、应用等做了系统的讲解。

总之，规律是需要遵循的，但遵循规律的形式是多样的。希望各位考生把这些基础理论知识作为一种工具，大胆地应用，努力做到融会贯通。

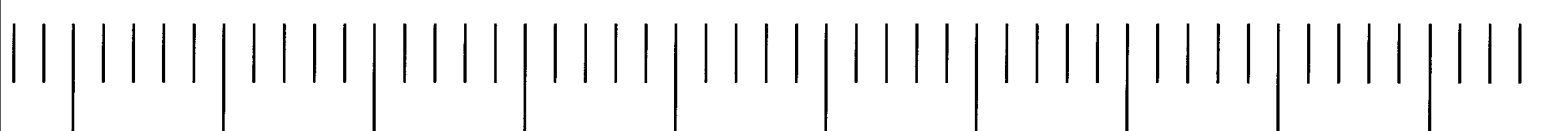
目录

平面构成

1. 基本理论	2
2. 基本元素的运用	4
3. 表现技法	12
4. 装饰图形	22
5. 观察方法	28
6. 创意图形	30
7. 构图	38
8. 黑白画	43
9. 基础实用图形设计	46
10. 模拟考试	50

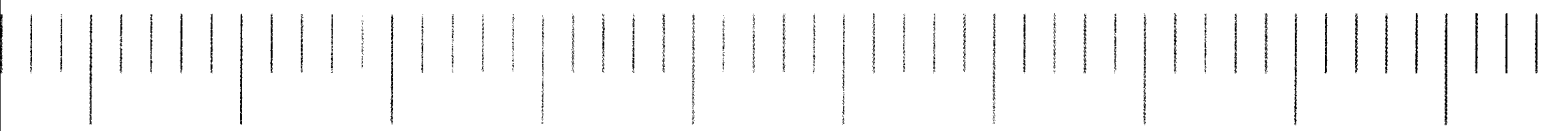
色彩构成

1. 基本理论	54
2. 色彩搭配	60
3. 图案基础	66
4. 装饰画基础	72
5. 创意色彩表达	80
6. 视觉综合表现	84
7. 模拟考试	90

立体构成

1. 基本理论	94
2. 基本立体元素	95
3. 透视基础	96
4. 立体感觉	97
5. 线稿表现	98
6. 黑白灰光影表现	102
7. 色彩质感表现	103
8. 空间立体设计	104
9. 形态立体设计	106
10. 模拟考试	108

平面构成

1. 基本理论
2. 基本元素的运用
3. 表现技法
4. 装饰图形
5. 观察方法
6. 创意图形
7. 构图
8. 黑白画
9. 基础实用图形设计
10. 模拟考试

2

1.基本理论

概 念

构成一词来源于“构成主义”，属于哲学和艺术范畴，它有具体的内容、思想方法和行为准则。“构成”更多的哲学和科学含义还在于：“对世界万物的组成要素的分解和组合，使新功能显现。”

平面构成是设计基础中最基本的训练，是在平面上按一定的原理，设计、策划出的视觉形式。我们学习构成不是目的，而是达到目的的手段，是一种思维方式的训练、分析和实验，最后通过对这种思维方式的运用，培养一种创造观念。

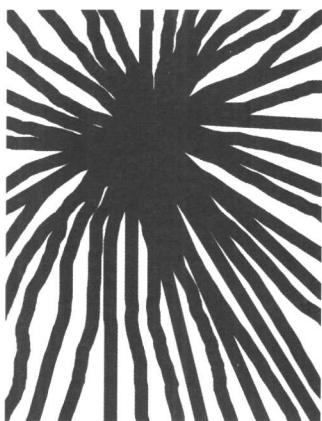
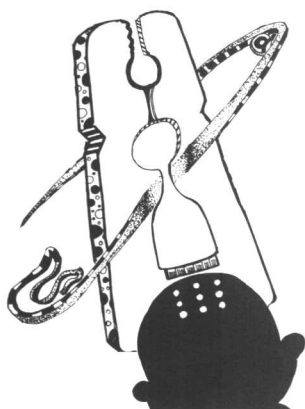
平面构成是一门视觉艺术，是在平面上运用视觉反应与知觉作用所形成的一种视觉语言，研究如何创造新的视觉形象和视觉形式，用形式来表达设计思想。平面构成是以知觉为基础，那么就是建立起一种人们能够普遍感知和理解的基本元素。人们在长期的实践和认识构成中发现，构成视觉形象的是九大元素，即点、线、面；大、中、小；黑、白、灰。

平面构成的特点

平面构成突破了传统几何图案的平面空间，增强了画面的运动感和空间深度；在构成中表现为数量的等级增长、位置的远近聚散和方向的正反转折变化。在结构上整体或局部地运用重复、渐变、变异、放射、密集、对比等方法分解组合，构成有组织、有秩序的运动。通过视觉对人们的心理产生影响，比如：喜悦、愤怒、刺激、平和、紧张等。

平面构成的分类

- 1.自然物的形态构成，即以具象事物的图形为元素进行变形、分解、重组。(如左图)
- 2.抽象物的形态构成，即以抽象的点、线、面为元素进行有规律的组合。(如中图)
- 3.混合形态构成画面，即以抽象形态为背景，具体形态为主体，形成完整画面。(如右图)

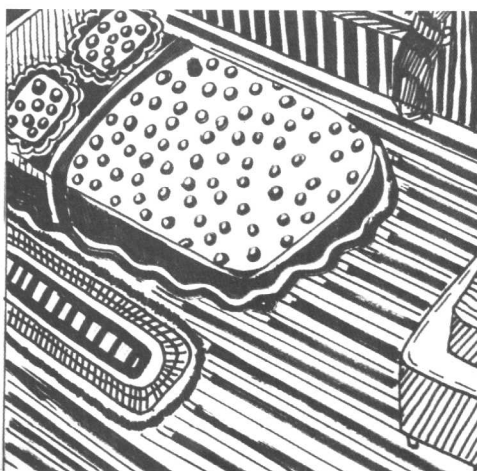
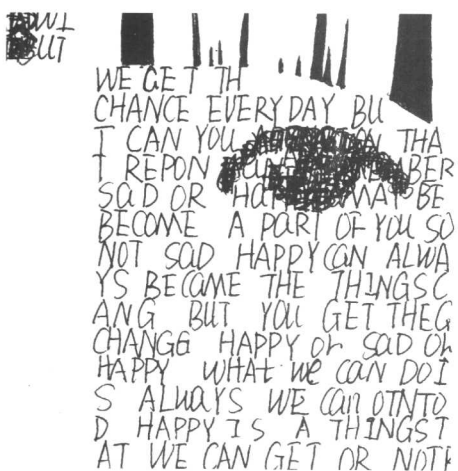
平面构成原理的运用范畴

自然物的形态构成：研究和感受形态的组成关系；新的形象创造。

具体而言包括各种图形创新设计、主题形象创新设计。

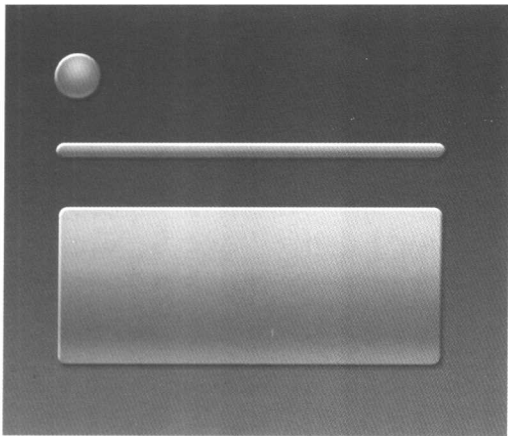
抽象物的形态构成：研究点线面对视觉感受的影响；新的面的创造。

具体而言包括各种视觉平面纹样设计、肌理效果设计和染织设计。

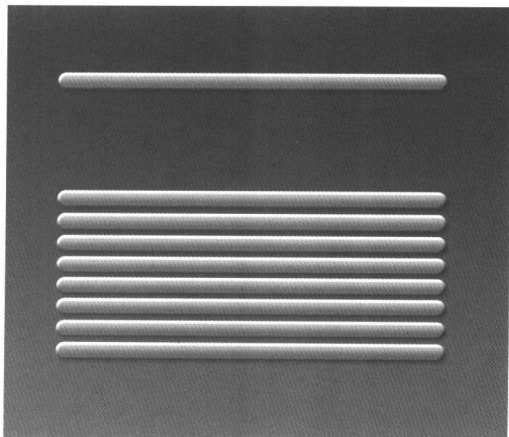
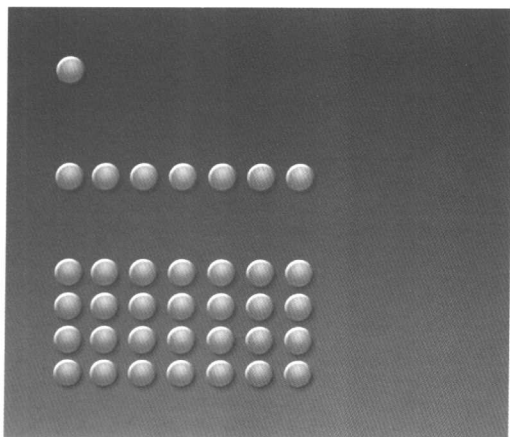

2. 基本元素的运用

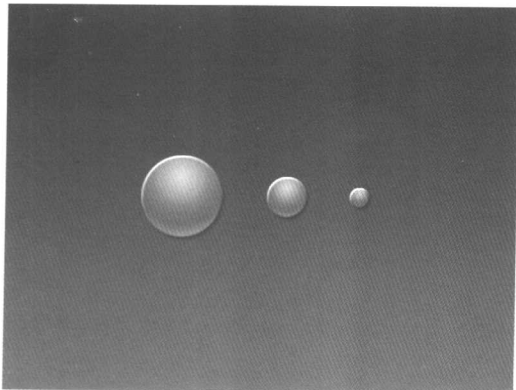
点线面是相对于面积的对比和形成的原理而言的称呼。初学画画时，老师就会教会我们方、圆等基本形状。而本章要描述的点线面也逃不过这些基本的概念，只不过在复杂画面中面积的对比和排列组合的方式造成了点线面的不同效果。

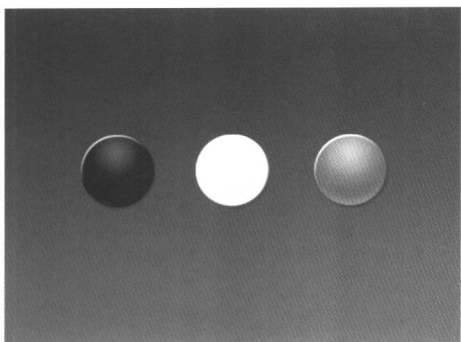
点线面的概念与形状

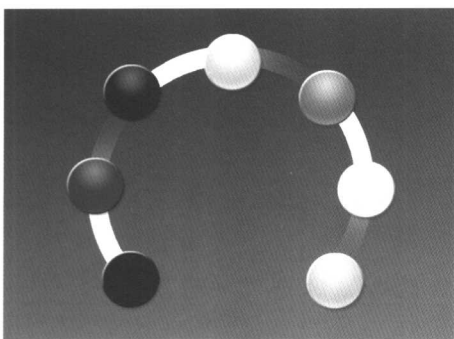
点线面的相对性

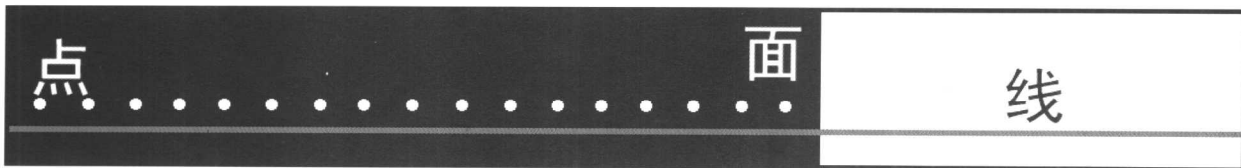
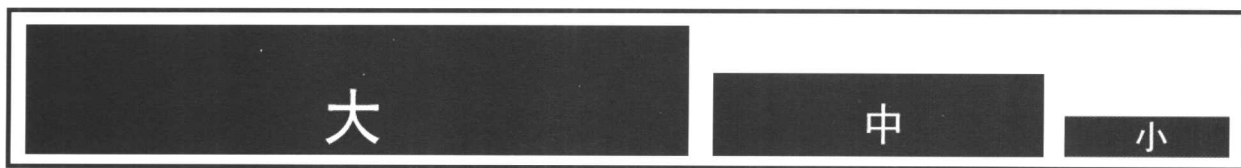
大中小的概念

黑白灰的概念

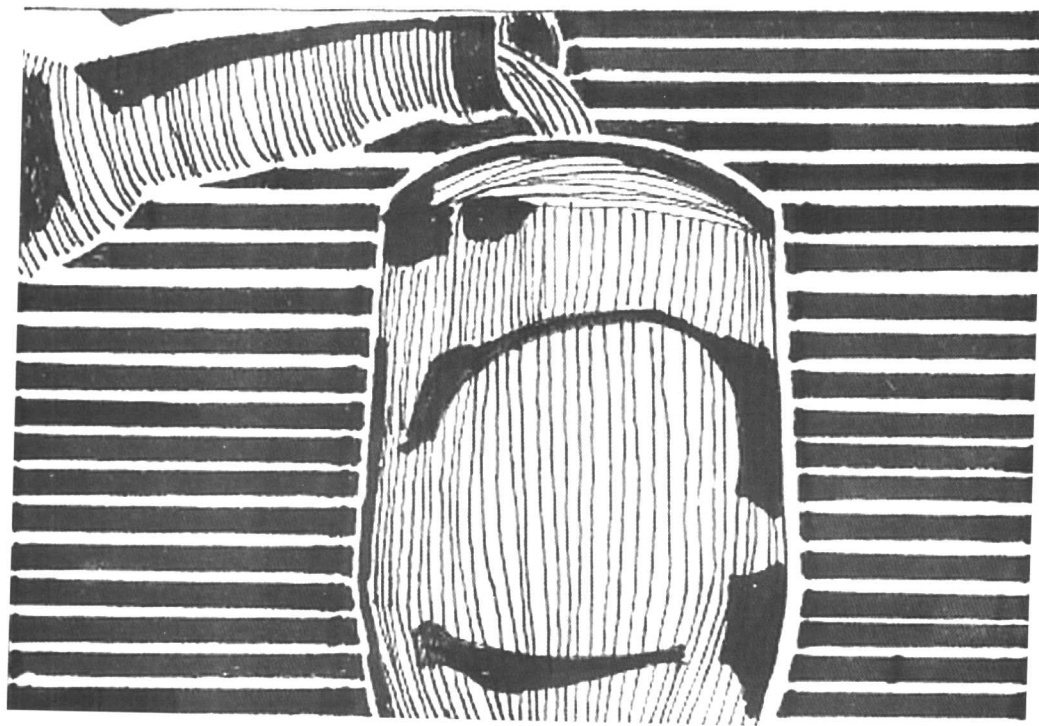
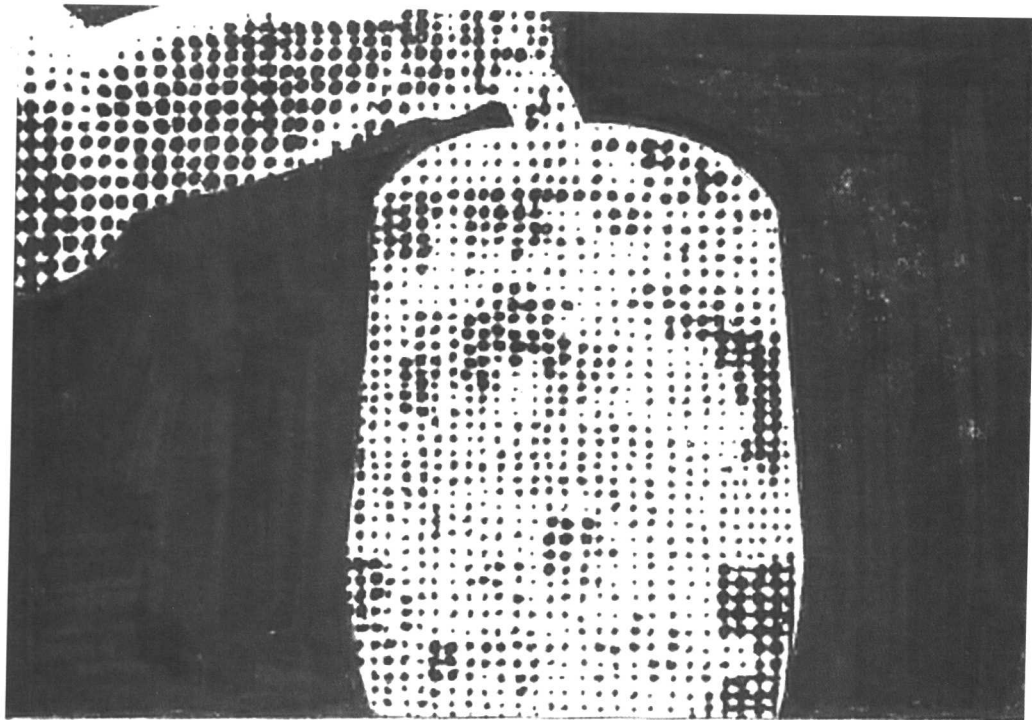

黑白灰的相对性

我们都已经明确了黑白灰、大中小、点线面的概念，下面我们研究一下它们的应用。九大构成元素是如何构成画面的？首先要有角色的概念，在一幅画面中一种元素同时扮演着多重角色：面，可以是面，也可以是大黑面，也可以是小灰面；线，可以是粗黑线，也可以是细白线；点，可以是小白点，也可以是大白点……更重要的是，要有比例的概念，黑白灰、大中小、点线面在画面中是存在比例关系的，比例搭配要得当。同时画面内还应有色调关系，要选择使用重色调、灰色调还是亮色调。

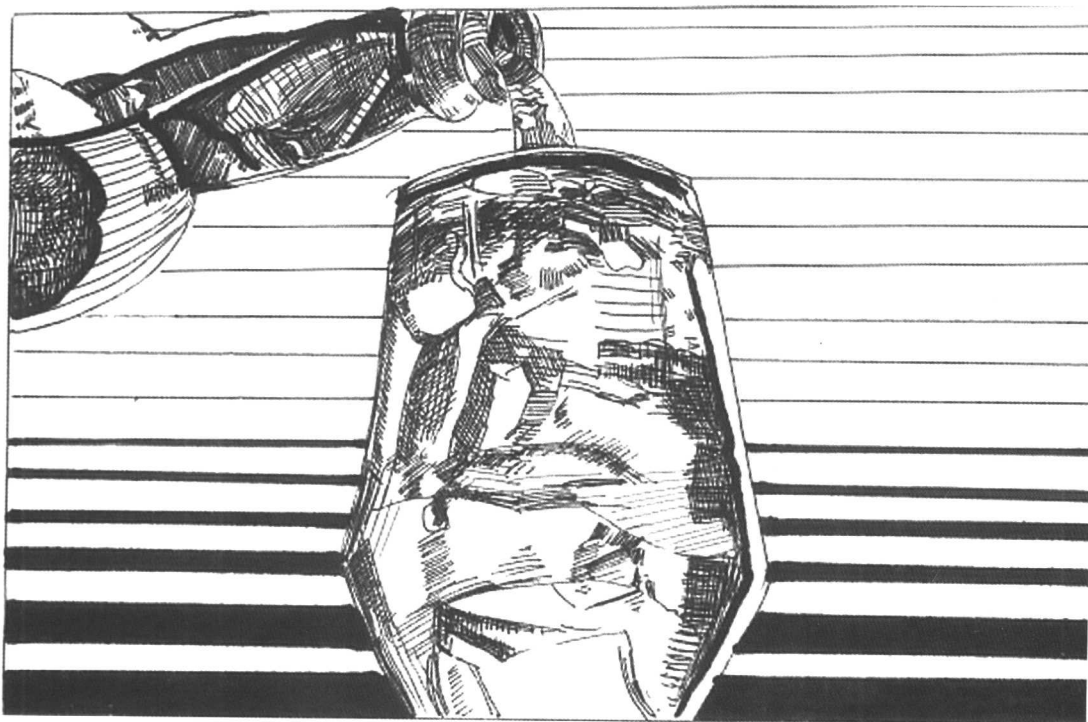
用点与线处理画面的对比

用点与面处理画面的对比

用粗、细线处理画面的对比

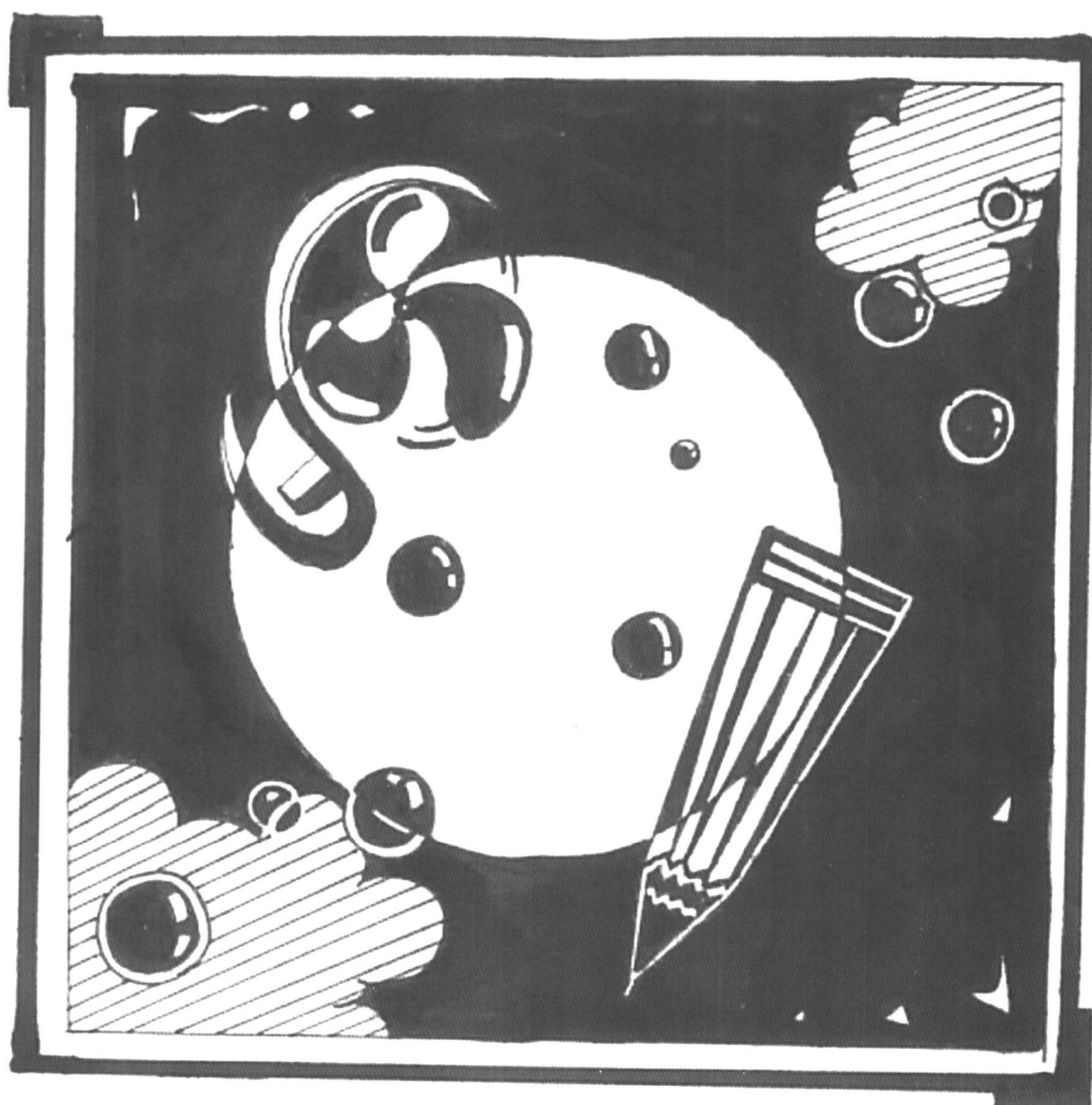

用面处理画面

练习

分别用点、线、面为唯一平面表现元素来处理一幅画面。

优秀学生作业

点 评

两幅图都运用了动感表现方式，
其中左图注重整体的视觉感受，
右图注重了均衡的视觉感受。

