

21世纪高职高专艺术设计规划教材

平面图形设计

席涛 席跃良 主编

清华大学出版社

平面图形设计

21世纪高职高专艺术设计规划教材

席涛 席跃良 主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书共分6章,阐述了平面图形设计的基本理论与发展概况,将感性的设计因素与理性的设计思维结合起来。具体包括:图形构成的基本概念与要素;图形创意的基本规律与方法;创造性思维与创造性视知觉;图形设计的艺术手法;图形表现的艺术规律;图形设计的表现技法,并进行了系统地分析研究。全书重点介绍图形设计表现技法及其与现代艺术设计的连接等课题,同时从图形设计的表现与创意训练出发,加强了习作示范和切实可行的课题设计。全教程突出了设计专业方向与高等职业教育特色,着重于对学生的创造性思维能力、平面图形设计的表现能力、动手制作能力的培养。

本书可作为高等职业院校艺术设计相关专业的教材,也可作为本科艺术设计专业的教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

平面图形设计/席涛,席跃良主编. —北京:清华大学出版社,2007. 3

21 世纪高职高专艺术设计规划教材

ISBN 978-7-302-14567-7

I. 平… II. ①席… ②席… III. 平面设计—高等学校:技术学校—教材 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 008924 号

责任编辑:张龙卿

封面设计:宙 创

责任校对:袁 芳

责任印制:王秀菊

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印 刷 者:北京市世界知识印刷厂

装 订 者:三河市春园印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210×285 印 张:14.5 字 数:401 千字

附光盘 1 张

版 次:2007 年 3 月第 1 版 印 次:2007 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1~5000

定 价:49.50 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:021760-01

出版说明

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分。高职高专教育承担着培养技术、技能型人才的重要责任,是我国教育与经济发展联系最紧密、最直接的部分。当今劳动力市场上高技能人才的紧缺状况给高职高专教育的改革与发展带来了机遇和挑战。

大力发展高职高专教育,是党和政府根据我国经济结构调整的要求,积极完善目前高等教育体系的战略性举措,对于培养大批技术应用型和高技能人才,优化人才结构,促进人才的合理分布,推动我国经济社会发展具有重要意义。

由于市场经济的需求,促进了高职高专教育的开放性和多样化,也给高职高专艺术设计人才的培养带来了极好的发展机遇。目前全国各行业对高职高专艺术设计人才的需求逐年呈级数地增加,各高职高专院校培养学生的规模和数量也有了突飞猛进的发展。

学生知识的获得主要来自于教材,所以一套新颖、实用、面向社会需求的教材是学生学习最好的良师益友。目前由于高职高专艺术设计教材的开发相对于办学的规模及实践的需求有些滞后和脱节,许多院校仍沿用本科生的教材或者使用一些内容相对陈旧的教材,从而为教学工作的开展及学生的学习带来了许多困难,也影响了各艺术设计院校及专业的进一步发展。有鉴于此,清华大学出版社高职高专事业部专门组织全国高职高专院校艺术设计专业办学经验丰富的多所院校的老师,召开了几次艺术设计教学研讨会和教材规划会议,专门研究了目前高职高专艺术设计教学中面临的许多问题,与会专家及老师对教材的开发及教学改革提出了许多可行性的实施方案。

清华大学出版社在遵循与会老师意见的基础上,成立了“高职高专艺术设计规划教材编审委员会”。该教材编审委员会包括了北京艺术设计学院、大连轻工业学院职业技术学院、大连职业技术学院、广播电影电视管理干部学院、广州轻工业职业技术学院艺术设计学院、广州番禺职业技术学院、南宁职业技术学院、青岛职业技术学院、山东工艺美术学院、上海工艺美术职业技术学院、深圳职业技术学院、四川美术学院职业技术学院、武汉职业技术学院、中国美术学院职业技术学院、徐州建筑职业技术学院、淄博职业技术学院等多所高职高专艺术设计院校(以上院校按照字母顺序排名)为主的阵容强大的作者队伍,同时还有其他院校的老师也在陆续参与进来。“高职高专艺术设计规划教材编审委员会”的具体职责是组织各院校之间的交流联系;审核该套教材的大纲、初稿,审议并确定各选题主编、参编人员;跟踪专业动态及教材使用情况,及时提出修订再版建议等,从而为多出精品教材奠定了良好基础。

本套教材具备如下特点:

(1) 丛书定位。该套丛书是专门针对高职高专艺术设计相关专业的学生使用的教材,也可以作为中职院校、各种培训班学员的教材。另外,还可以作为社会相关艺术设计人才的参考书。

(2) 出版形式。该套丛书采用多种印刷形式,并以彩印为主,以彩色插图、黑白印刷为辅。许多教材还提供多媒体电子教案、视频教学录像等教学素材,以方便教学的实施。

(3) 选题范围。包括了艺术设计领域的各个专业方向。具体包括平面设计、影视动画、网络与多媒体、环艺设计、工业设计、服装设计等专业,同时还包括了计算机辅助设计、艺术设计专业基础等课程。

(4) 出版步骤。该套教材将从众多稿件中选择学校最需要、学生要求最迫切的一些教材先行出版,然后根据各高职院校的要求,逐步完善整套丛书的教材体系,并逐步将其做成一套精品教材,以满足艺术设计类院校老师及学生的要求。

目前先期出版的体系比较完整的教材包括影视动画、环境艺术、计算机辅助设计、网络与多媒体等领域,平面设计(视觉传达)、工业设计、服装设计等专业的部分重点教材及艺术设计专业基础课程也在陆续出版。以后逐步完善各个专业方向的教材体系。

(5) 组织方式。从各高职院校选择最具有代表性的、在本领域比较领先的院校的艺术设计类专业的老师来写作自己最擅长的课程,这些老师基本都具备丰富的教学经验、深厚的专业功底及扎实的实践经验。

(6) 丛书特色。本套丛书层次分明、内容充实、实践性强、知识体系新,突出实用性、案例性的特点,专门针对高职高专艺术设计类的学生,并且书籍内容完全有别于本科生的教材及已经出版的一些内容相对陈旧的高职高专艺术设计类教材。同时,这套教材也更贴近社会及企事业单位的实际需求。

(7) 视频教学。本套丛书使用了视频教学的方法来开发计算机辅助设计教材,主要包括了艺术设计常用的图形图像类软件。这些教材在讲授基本知识点的基础上,通过大量案例上机操作的视频录像及语音讲解来辅助教学。这些教材的每一种又分别包含了一本基础教程和一本上机实训教程。

对于教材出版及使用过程中遇到的各种问题,可以及时与我们取得联系, E-mail: zhanglq@tup.tsinghua.edu.cn, 并提出您的宝贵意见及建议。对于您的任何建议及意见,我们都会认真对待,以便通过我们的共同努力,不断提高教材的出版质量。

高职高专艺术设计规划教材编审委员会

前言

图形设计在视觉研究领域已有相当长的一段历史。近几年来,它像其他新兴的专业概念一样,在文化和艺术范畴中凸现出来,引起很大的反响,也得到广泛的重视。平面图形设计已逐步成为艺术设计教学的一门独立学科,并初步建立起较为完整的教学秩序,成为现代艺术设计造型和创意的基础。平面图形设计,是广告、包装、CI、装帧、展示、多媒体产品、服装设计等专业教学的主干课程。通过平面图形设计课程的教学实施,使学生明确了解现代图形设计艺术教学的趋向;掌握图形设计的基本理论和设计、创意、制作方法;并通过对图形设计技能的把握,能够熟练地运用到各类专业设计中去。

在目前的设计和教学领域,对平面图形的认识活动存在三种态度:一是把“符号”看做具体的研究划分对象,以此来界定图形在各自不同领域中的功能和意义;二是设计者的态度,他们较多地关心图形的创造意义,一旦达到创造的目的,图形就成为既定的显示;三是将图形和狭义的“图案”相提并论,认为图形就是图案。我们认为:平面图形作为一种设计创造活动的产物,它是负载语言信息的视觉形式,如形象、色彩、质量等,都是构成图形语言的重要因素。图形语言,以其简洁、精练、明确的直观形象,使人一目了然并诱发联想。平面图形既不是单纯的标识、记录,也不是单纯的符号,更不是以单一审美为目的的装饰,而是在特定意识支配下,对某一个或多个形象元素进行组合或潜心创造的艺术形式。它是对图案、符号美学意义的凝练与升华,富有深刻的寓言哲理,并给人以启示。其看似简单,内涵却十分丰富。利用语汇、事物、形象、姿势等图形语言,可以创造自身世界的感觉和秩序;利用具体和约定俗成的体例去说明普遍、无限和神圣。如以猫头鹰图形比喻“智慧”,十字架上的毒蛇代表“赎罪”,雨伞下的鱼警示保护渔业资源、维护生态环境……。平面图形设计的象征与指代意义,不仅隐言于自身的符号、媒介法则或代码之中,而且也存在于自身的语言环境中,存在于观赏者对相关图形符号的各种理解和反应中。

本书从上述观念出发,为适应艺术设计教学的迫切需要,尽力把平面图形设计的新知识、新观念、新方法及时地传授给学生,并根据全国高职艺术设计系列规划教材的精神而编写的。我们在教材的编写中,结合高职高专设计专业教学大纲、计划的规范要求,遵循艺术设计的基本规律,坚持理论与实践相结合、目前与将来相结合、专业基础训练与岗位设计相结合的原则,具有艺术设计各类专业的公共性及各门类侧重点的特色,并融艺术、技术、

观念、探索于一体,寓理论于图形、图像解析之中,具有结构完整新颖、内容丰富翔实、系统性示范性强、适用面广等特点。

本书共分6章,阐述了平面图形设计的基本理论与发展概况,将感性的设计因素与理性的设计思维结合起来。具体地讲述了:图形构成的基本概念与要素;图形创意的基本规律与方法;创造性思维与创造性视知觉;图形设计的艺术手法(包括解构方法、数理方法、象征方法、激浪现象);图形表现的艺术规律(包括对比、调和、节奏、平衡、韵律、特异);图形设计的表现技法(包括图形设计的思考方法、手绘技法、计算机辅助设计、空幻视觉)等方面,并进行了系统地分析研究。全书重点介绍图形设计表现技法及其与现代艺术设计的连接、结合等课题。同时从图形设计的表现与创意训练出发,加强了习作示范和切实可行的课题设计。全教程突出了设计专业方向与高等职业教育特色,着重对学生的创造性思维能力、平面图形设计的表现能力、动手制作能力的培养。本书既可作为高等职业或本科艺术设计各专业的公共教材,同时也适用于图书馆、资料室、艺术设计行业、公司、企业等单位的专职人员作为专业设计的参考资料,此外,还可作为岗位培训教材和各类艺术设计工作者、感兴趣的读者的自学用书。

在本教材编写中,席跃良教授与席涛副教授负责全书的主编策划工作,并负责全书的具体编撰、图文编排、修改、统稿工作。本教材编写中,得到广州市番禺职业技术学院、上海交通大学媒体与设计学院领导及有关部门给予的关心帮助。陈凤慧、陈亿锋、赖伟琴、卢智昊、唐延飘、司徒小云、马毅仪、梁雯、江丽嘉、冯思颖、黄结华、谢赛莲、李波、欧阳冰伦、王婷婷、叶潇婷、余梓权、邓瑾、陈钰华等也编写了部分内容并提供了部分图片,对有关老师、同学给予的大量帮助,在此一并表示诚挚的谢意!

编 者

2006年10月

目 录

第1章 图形的基本构成 1

1.1 什么是图形	1
1.1.1 符号	1
1.1.2 图案	3
1.1.3 图形	4
1.1.4 图形、图案、符号的关系	6
1.2 图形的构成要素	7
1.2.1 内容要素	7
1.2.2 形态要素	10
1.2.3 色彩要素	14
思考与训练题	18

第2章 图形的创意原理 19

2.1 图形创意的基本规律	19
2.1.1 图形创意的文化内涵	19
2.1.2 图形创意的时代特色	22
2.1.3 图形创意的实用价值	23
2.1.4 创意能力的开发	26
2.1.5 否定之否定规律	28
2.1.6 满足需求原则	29
2.2 图形创意的基本方法	29
2.2.1 模仿	29
2.2.2 逆反	31
2.2.3 联想	34
思考与训练题	41

第3章 图形的创造性思维 43

3.1 创造性思维的特征	43
3.1.1 独创性	43
3.1.2 多向性	46

3.1.3 综合性	48
3.1.4 联动性	48
3.1.5 跨越性	49
3.2 创造性视知觉	49
3.2.1 用表象进行思维	49
3.2.2 直觉的综合判断	51
3.2.3 视觉动态	51
3.2.4 叠加	56
3.2.5 互换	59
3.2.6 二维立体	60
思考与训练题	70

第4章 图形设计的艺术手法 71

4.1 解构图形的设计方法	71
4.1.1 图形的第二种文化意识	71
4.1.2 解构主义与图形设计	72
4.1.3 解构图形的表现手法	72
4.1.4 解构与后结构主义	77
4.1.5 解构图形的创作原则	78
4.2 图形设计的数理方法	78
4.2.1 数理图形的美学标准	78
4.2.2 数理图形的直觉审美	80
4.2.3 图形设计的数理秩序	82
4.3 图形设计的象征方法	85
4.3.1 图腾与象征表现	85
4.3.2 象征图形的种类	87
4.3.3 国内外的图形象征	91
4.4 图形设计与激浪表现	91
思考与训练题	95

第5章 图形表现的艺术规律 97

5.1 图形表现中的对比	97
5.1.1 形状对比	97

5.1.2 明暗对比	99
5.1.3 方向对比	100
5.1.4 面积对比	102
5.1.5 突变对比	103
5.1.6 矛盾对比	107
5.1.7 断置对比	110
5.1.8 残像对比	111
5.2 图形表现中的调和	113
5.2.1 重复表现中的调和	113
5.2.2 适合表现中的调和	114
5.2.3 微差表现中的调和	115
5.2.4 悖架表现中的调和	117
5.2.5 共形、共线与调和	118
5.3 图形表现中的节奏	120
5.3.1 渐变表现与节奏	120
5.3.2 发射表现与节奏	123
5.3.3 动感表现与节奏	126
5.3.4 复像表现与节奏	127
5.4 图形表现中的平衡	130
5.4.1 对称表现中的平衡	130
5.4.2 同构表现中的平衡	132
5.4.3 动态表现中的平衡	134
5.5 图形表现中的韵律	135
5.5.1 音律的借用	135
5.5.2 韵律与美感	135
5.6 图形表现中的特异	139
5.6.1 特异图形的设计规律	139
5.6.2 骨格与基本形的特异	141
思考与训练题	148

第6章 图形设计的表现技法 149

6.1 图形设计的思考方法	149
6.1.1 图形的分析思维	149
6.1.2 从视觉思考到图解思考	151

6.1.3 图解语言的运用	151
6.2 图形设计的手绘技法	152
6.2.1 颜料、涂料的表现技法	152
6.2.2 白描、漫画的表现技法	156
6.2.3 民间手工艺与彩绘图形	161
6.2.4 图形视觉肌理表现	173
6.3 计算机辅助设计与图形	179
6.4 空幻图形的视觉效果	186
6.4.1 光迹图形现象	186
6.4.2 色光图形现象	190
6.4.3 镜映图形现象	190
思考与训练题	194
附录 平面图形作品欣赏	195
参考文献	220

第1章 图形的基本构成

本章要点:

图形,区别于标记、标志与图案,它既不是单纯的标识、记录,也不是单纯的符号,更不是以单一审美为目的的装饰,而是在特定思想意识支配下对某一个或多个元素组合的一种潜心刻画的艺术表达形式。它具有美学意义的升华,富有深刻的寓言哲理并给人以启示,看似简单,其内在语言却十分丰富。本章通过图形、符号、图案三者关系的比较,以及对其构成要素进行概括地分析,可使学生明确图形的基本概念,理解图形创意的基本规律,掌握一个简洁而深刻的开放式的设计思维的创意过程。

1.1 什么是图形

图形出现在视觉研究领域已有相当长的一段历史。它像其他新兴的概念一样,在文化和艺术范畴引起了极大的兴趣,并得到广泛的应用。设计界对图形的认识活动主要存在三种态度:一是把“符号”看做是具体的研究划分对象,以此来界定图形在各自不同范围中的功能和意义;二是属于创造者的态度,他们只关心图形的创造意义,一旦达到创造的目的,图形就成为既定的具体显示;三是将图形和狭义的“图案”相提并论,认为图形就是图案。

1.1.1 符号

符号是传递信息的视觉化信号,是非常广义的视觉化概念。它属于象征性的视觉语言,由知觉刺激感受到的反应,继而引发联想。它是某种事、物、现象利用一些可见的媒介物,传达其象征意义、概念内容,并最终传达给人们某种特定形象,如图1-1~图1-4所示。图1-1是中国远古彩陶文化中出现的象形符号,左图戴斗笠的人示为“耕作”,右图示为“休息”;图1-2所示是古罗马拜占庭人和格第克人打石的标记符号。

图1-1 彩陶文化中的象形符号

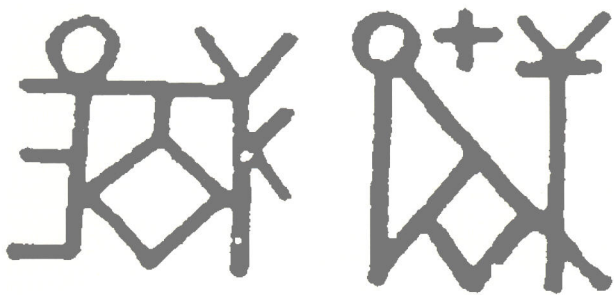

图 1-2 欧洲古罗马时代的打石标记符号

图 1-3 原始人狩猎中使用的标记符号

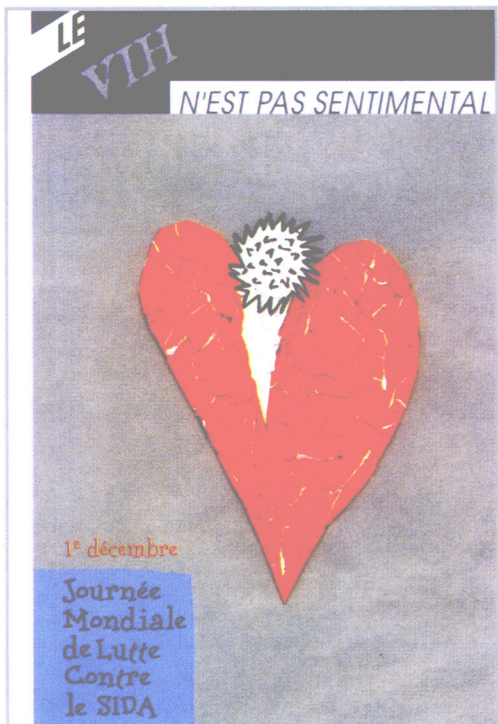

图 1-4 反艾滋病日的形象符号

根据符号涉及的对象,可将其划分为三个层次。

(1) 图像符号 (ICON)。通过模拟对象或与对象相似而构成的符号。如肖像,就是某个人的形象符号,人们根据对它直观的感知,再通过形象的相似就可辨别,如图 1-5、图 1-6 所示。

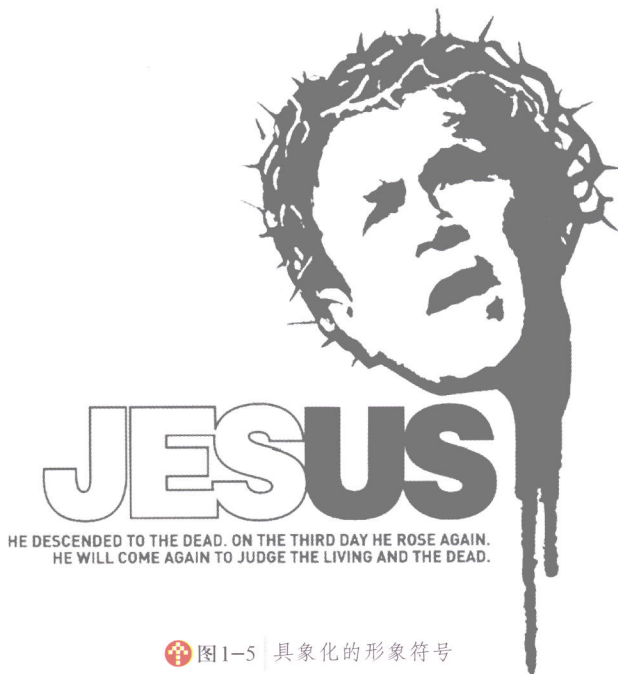

图 1-5 具象化的形象符号

图 1-6 抽象化的形象符号

(2) 指示符号 (INDEX)。指示符号与所涉对象之间具有因果或时空上的关联,如图 1-7、图 1-8 所示。

(3) 象征符号 (SYMBOL)。与对象无必然或内在的联系,它是由对象的相关意义获得,是根据人们的感受所产生的联想集合而来。如:狮子在中国人的脑子里是喜庆、吉祥的象征,如图 1-9、图 1-10 所示。

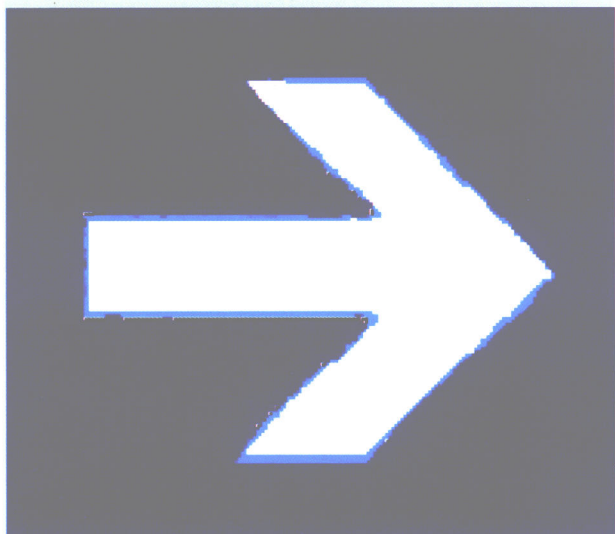

图 1-7 指示符号的因果关联

图 1-8 指示符号的时空关联

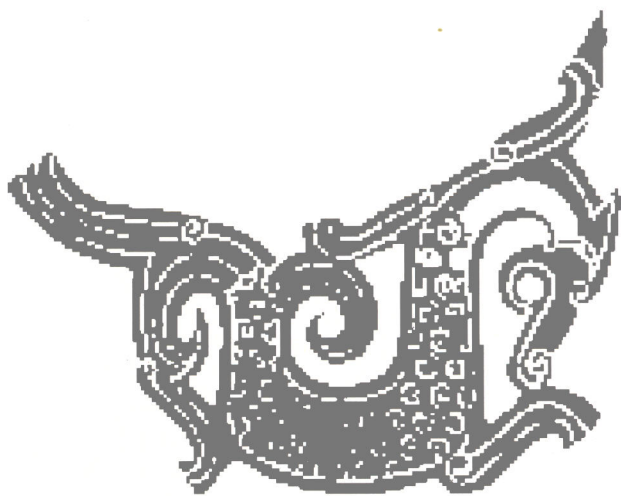

图 1-9 根据对象的相关意义获得的象征符号

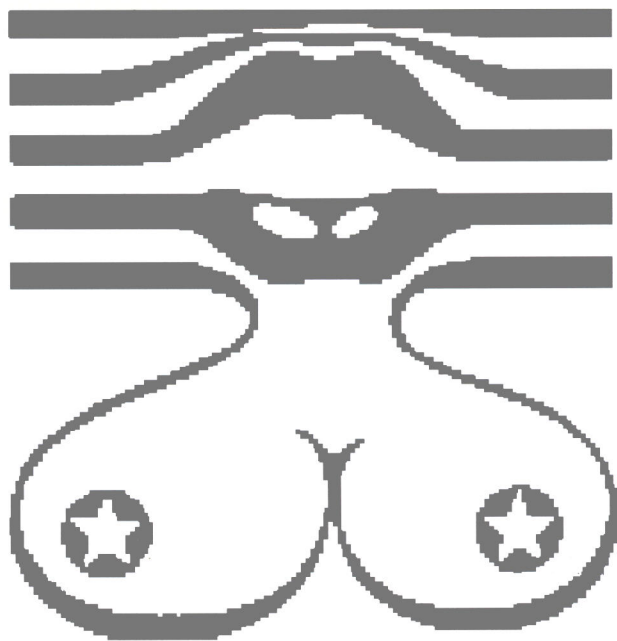

图 1-10 由人的感受获得的象征符号

1.1.2 图案

从广义上讲,我国许多老一辈美术设计家及教育家曾提出:图案的概念与设计是并列的,图案是设计的结果,设计是图案产生的过程,两者是并行的。图案设计学不只是纹样设计,而是人造物的形态创造学,是科学和艺术的交叉学科。

从狭义角度讲,图案是一种程式化、规范化的工艺美术模式,它不随社会的具体发展而轻易改变自身的固定模式,以求得有效的符号和可靠的文化经验,以及反映文化的普遍特征。它包括民间图案、图样、纹样、图腾等,如图 1-11 所示。

图1-12所示是唐朝的铜镜背面图案，构图匀称、饱满，体现了当时太平盛世、繁荣昌盛的景象。图1-13所示是中国民族传统的“凹凸式网绣”图案。

图1-11 欧洲规则式绿化图案

图1-12 精致的唐朝铜镜背面图案

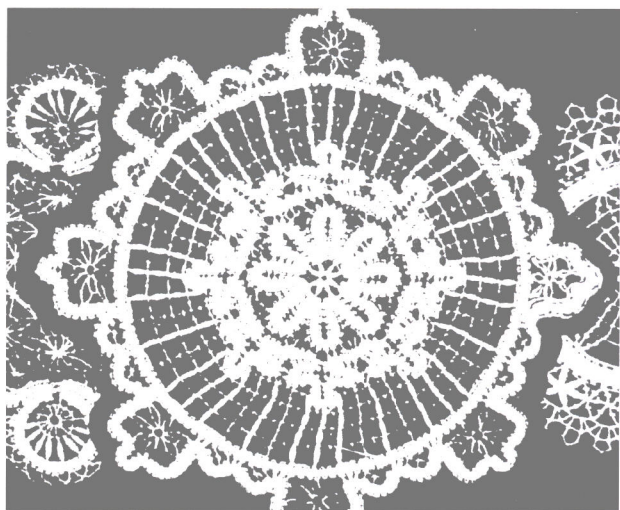

图1-13 中国传统的凹凸式网绣图案

1.1.3 图形

图形是一种特殊的、视觉化的、传递信息的语言符号。它具有实在形态的视觉特点，是视觉意识力图通过对各种符号进行调节、关联，获得一种视觉行为，它是为传播新型的视觉意识而建立的方法和手段。简而言之，图形是图案（狭义）和形态的共和体，它是有特殊表现形态的图案，这种特殊的形态表现出了强烈的视觉效果和吸引力，用于达到传递信息的目的，从而获得社会的认同并产生一定的价值观。图形属于艺术形态，是意识和艺术、技术的组合，是艺术的再生形态，是对艺术的再模仿、再升华，如图1-14、图1-15所示。

图形是一种激情、灵感，是视觉化的激情。它属于激情，但也是激情的升华；它是一种美的形式，它从属于美，但又是美的再现和重组。图形属于意识，是美的意识形态。

图形体现了强烈的艺术创造性和表现力。可用于创造幽默、夸张的表现形式，以强烈的视觉冲击力来吸引观众，达到传递信息的目的。图1-16所示是运用了夸张的表现手法，将人面部造型分解并重构，再组成相通的纽带，表达了表面亲密而无内在的复杂的社会人际关系，具有强烈的讽刺意味。图1-17所示是多种图形的组合，产生了表现力丰富的艺术形象。

图1-14 文字形态的图形艺术设计

图1-15 艺术的再生形态

图1-16 运用夸张手法表现的人物形象图形

图 1-17 通过多种图形形象的组合构成了极具艺术感染力的服饰图案

1.1.4 图形、图案、符号的关系

符号更具有广泛性，是图案、图形的外延。图形是一种具有个性的符号。但所有的符号不一定是图形。如：字符、音符只是组成单词、词语、乐谱的单元，不能构成独立的意识形态，不能称之为图形，但它们是符号。因此，图形具有符号的特征，如象征性、创造性、标识性、意义性、可视性等。

图形具有一定的偶然性，而图案更能体现整体性与客观性。图形的偶然效果是创造形体的重要因素，往往好的构思会具有一定的偶然性。图案具有本身固定的成型规范，如：适合纹样、二方连续、四方连续等，它们更多地体现外形的规整和结构的规律。图形可以通过任意想象去造型，《现代汉语词典》将“图案”解释为有装饰意味的图形，以结构整齐、匀称调和为特点。图形则更具有延展性、创造性。如图 1-18~图 1-20 所示，手是符号，是单元形；抽象色彩的组合，是图案，更具有整体性；鼠规是图形。从对比中可认识三者的关系。

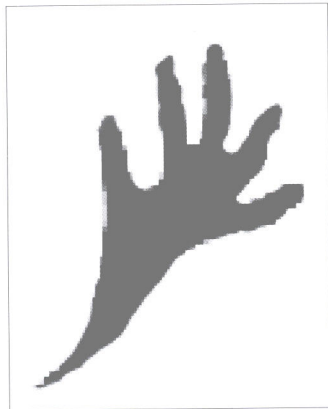

图 1-18 简洁、单纯的符号

图 1-19 整体组合、排列成图案

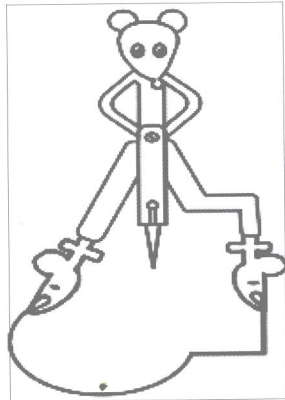

图 1-20 意境扩展中的图形