

华大博雅
艺术设计系列教材

总主编 尹继鸣

THE ELEMENTS OF
GRAPHIC
DESIGN

平面设计 原理

主编 吴红梅 / 金波

 华中师范大学出版社

博大博雅
艺术设计系列教材

总主编 尹继鸣

THE ELEMENTS OF
GRAPHIC
DESIGN

平面设计 原理

主 编：吴红梅 金 波
副主编：谭 晶 张 媛
陈俊红 沈晶照
李 强

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

平面设计原理 / 吴红梅, 金波主编. — 武汉: 华中师范大学出版社, 2014.12

(华大博雅·艺术设计系列教材)

ISBN 978-7-5622-6851-2

I. ①平… II. ①吴… ②金… III. 平面设计 - 高等学校 - 教材 IV. ①J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 271301 号

平面设计原理

© 吴红梅 金波 主编

责任编辑:周孔强 何国梅	责任校对:王 胜	封面设计:尹施奇
编辑室:高校教材编辑室	电 话:027-67867364	封面制作:新视点
出版发行:华中师范大学出版社有限责任公司		
社 址:湖北省武汉市洪山区珞喻路 152 号		
电 话:027-67863426(发行部) 027-67861321(邮购)		
传 真:027-67863291		
网 址: http://www.ccnapress.com	电子邮箱:hscbs@public.wh.hb.cn	
印 刷:武汉中远印务有限公司	督 印:章光琼	
字 数:210 千字		
开 本:787 mm × 1092 mm 1/16	印 张:12	
版 次:2014 年 12 月第 1 版	印 次:2014 年 12 月第 1 次印刷	
印 数:1—3000	定 价:58.00 元	

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027-67861321

华大博雅·艺术设计系列教材

丛书编委会

编委会主任：尹继鸣

编 委：（按姓氏笔画排序）

方 兴	庄 黎	李中华	吴红梅
金 波	周 成	郑 达	袁朝晖
章慧珍	傅晓彪	魏 勇	

总序

教材是教学内容和教学方法的知识载体,教材内容的组织和编写是体现教育思想、教学理念的重要途径之一。

当前,我国的艺术设计教育正面临着前所未有的发展机遇,全国千余所学校纷纷开办了艺术设计专业。鉴于社会对该领域人才需求的持续增长和人才标准多元化趋势的要求,如何加快培养更多符合社会急需的优秀设计人才,就成了摆在艺术设计教育工作者面前的重要课题。

针对这一现状,我们在深入地研究当前应用型艺术设计专业本科培养的办学模式、课程体系 and 教学方法的基础上,力图推出一系列切合当前艺术教育改革需要的高质量、高标准的优秀教材,以促进应用型本科教育办学体制和运作机制的改革。

与此同时,我们组织了一批身处艺术设计教学第一线的专家、教授,以他们多年的教学经验、较高的学术积累和严谨的治学精神,编撰完成了《色彩设计原理》、《平面设计原理》、《空间设计原理》、《游戏艺术设计原理》、《标志设计》、《书籍设计》等艺术设计系列教材。该系列教材从我国高等艺术设计教育的现状出发,立足实际教学,着眼行业发展,正确地把握了当前课程体系的改革方向,注重理论与实践的紧密结合,力求最大限度地提高学习者的理论水平和实践能力。教材的具体内容涵盖了专业知识、专业技能和现代设计理念;案例的选择兼顾了经典性与时代感,满足了艺术设计各门类专业方向的公共性与侧重点的需求;编写的理念重在加强对学生的艺术表现能力、审美判断能力和创造性思维能力的培养。

艺术设计专业项目课程改革在全国迅速推广的今天,我们积极响应并责无旁贷。本套教材以项目课程教学为主要编写方向,着眼国内外最新的信息与观念,突出地强化了项目课程的实训环节。同时,更在教材编撰的形式上进行了尝试性的改革,借以直观明晰的教材架构,最大限度地帮助学生掌握学习方法、明确学习方向、达到学习目的,呈现出“教”与“学”的互动特色,增强教材学习的生动性和实效性。

第一,每本教材的第一章明确而全面地介绍该门课程的设置状况,包括课程概述、教学目的、内容安排,课程教学方法、教学手段以及相应的考核标准等。这些内容提纲挈领地呈现了该门课程的核心内容、学习方法以及拟达到的目标。

第二,各单本教材中,每个章节的开篇均设置独立页面,言简意赅地阐释该章节的课程概述、教学目标和章节重点,以方便学生清晰、明确地掌握该章节的具体学习内容。

第三,每本教材的每个章节之后附有思考题、项目训练、实训标准等,尤其设置了相关课程之外的建议活动。这些建议活动包括对一流学术网站的推介访问、学科关键词的网络搜索、经典设计案例的观摩欣赏等。以寓教于乐的互动学习方式,拓宽资讯渠道,提高学习兴趣。

这里,我们试图将庞大的教学系统纳入有序的教学体系之中,强化知识单元的归属和教学秩序的稳定,将全书的知识点从理论到实践,进行有序地连接,使其富于明确的引导性与适用性。

一套教材的构思与编写,必须满足前瞻性、知识性、引导性、实用性等众多方面的要求,其难度可想而知。但我们相信,教材的完成不只是一种过程的记录,它还意味着一种改革与尝试的开始。我们迫切地希望它能在未来的教学实践中得以不断地丰富和完善。

需要特别指出的是,为达到更好的教学效果,本系列教材使用了大量的图片及文字资料。本着尊重著作权所有者劳动成果的原则,编作者耗费了大量的精力和时间将其中的权属信息完善。但由于精力和能力有限,难免会有疏漏,诚请著作权所有者致函联系,我们将奉上薄酬并呈送相关样书为敬。

该系列教材将陆续与广大读者见面,如能给予读者些许的帮助与启示,带给我们的将是莫大的宽慰。

最后,向曾经关心和帮助本套教材出版工作的老师和朋友们致以衷心的感谢与敬意。尤其要感谢出版社的老师们的无私奉献和艰苦努力。因能力所限,本套教材一定会存有少许缺点和差错,衷心希望广大同仁、专家给予批评、指正,以便我们在重印或再版中不断修正与完善。

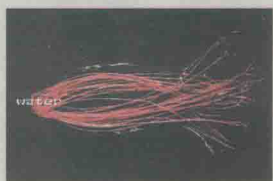
尹继鸣

2014年夏于桂子山

目录

第一章 平面设计原理课程设置.....	01
第一节 平面设计原理课程概述.....	02
第二节 平面设计原理课程的教学目标.....	05
第三节 平面设计原理课程的教学内容.....	07
第四节 平面设计原理课程的教学进程.....	07
第五节 作业要求与考核标准.....	08
第二章 平面设计中的点、线、面.....	12
第一节 设计要素——点.....	13
第二节 设计要素——线.....	21
第三节 设计要素——面.....	35
第三章 形式美原理与视觉感知.....	50
第一节 多样与统一.....	51
第二节 对比与和谐.....	54
第三节 对称与均衡.....	58
第四节 比例与秩序.....	64
第五节 节奏与韵律.....	68
第六节 联想与意境.....	73
第七节 夸张与简化.....	78
第四章 形态与创造.....	82
第一节 基本形.....	83
第二节 组合和群化.....	85
第三节 重复与近似.....	88

第四节	密集与变异.....	93
第五节	渐变与发射.....	98
第六节	肌理与材质.....	101
第七节	形态与空间.....	106
第八节	打散与重构.....	111
第五章	设计从这里开始.....	114
第一节	观察——让眼睛去发现美.....	115
第二节	造型与设计思维.....	123
第三节	设计是创造力的体现.....	139
第六章	深化设计.....	152
第一节	定义.....	153
第二节	调研.....	154
第三节	构思.....	162
第四节	打样.....	173
第五节	精选.....	178
	参考文献.....	180
	后记.....	183

第一章

平面设计原理课程 设置

第一节 平面设计原理课程概述

设计就是一种“有目标、有计划地进行艺术性的创作的活动”，是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程。

根据美国战后著名设计师、设计教育家及设计理论家维克多·帕帕奈克的定义，设计 (design) 是为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。更详细的定义如下：

1. 理解用户的期望、需要、动机，并理解业务、技术和行业上的需求和限制。
2. 将这些所知道的东西转化为对产品的规划(或者产品本身)，使得产品的形式、内容和行为变得有用、能用，令人向往，并且在经济和技术上可行。这是设计的意义和基本要求。

这个定义可以适用于设计的所有领域，尽管不同领域的关注点从形式、内容到行为均有所不同。

但是我们应该看到，设计是一种审美活动，成功的设计作品一般都很艺术化。但艺术只是设计的手段，而并非设计的任务。设计的任务是要实现设计者的意图，设计者的意图就是要表现美、创造美。(图 1-1、图 1-2、图 1-3)

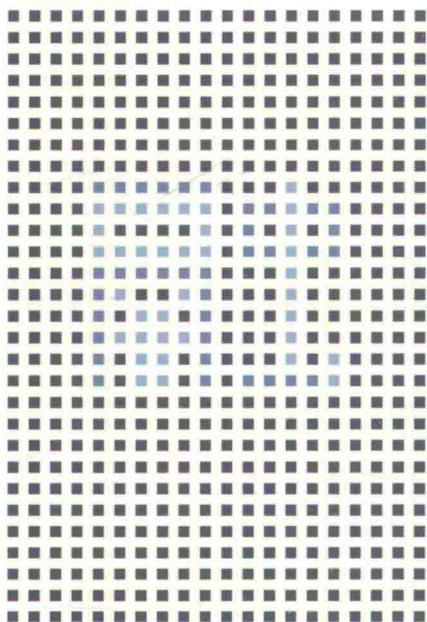

图1-1 融(湖北第二师范学院 程凡)

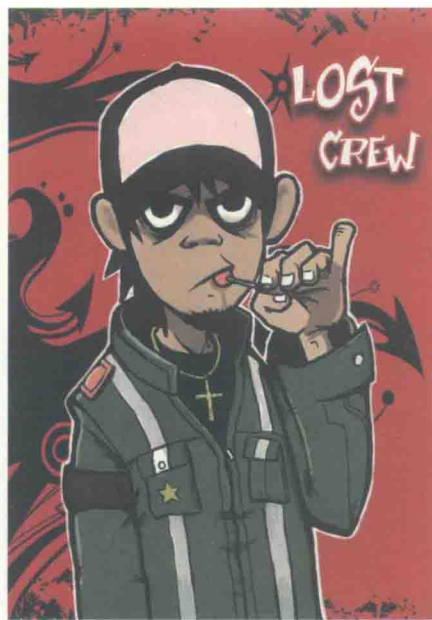

图1-2 Lost Crew(湖北第二师范学院 祝奕哲)

图1-3 包装设计(湖北第二师范学院 卓奇)

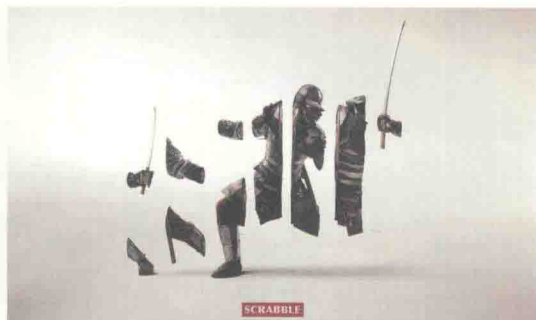

图1-4 Scrabble平面广告

图1-5 摩托车平面广告

设计也是一种职业。比如,在广告业中有平面设计师一职,在影视行业中有动画设计师一职,在服装行业中则有服装设计师一职。

关于平面设计的理解,一般是指将不同的基本图形,按照一定的规则在平面上组合成图案。但是平面设计(graphic design)的定义泛指具有艺术性和专业性,以“视觉”作为交流和表现的载体,通过多种方式来创造并结合文字、图形、色彩,借此做出用来传达想法或信息的视觉表现。它主要是在二度空间范围之内进行的。而平面设计所谓“构成(composition)”,是将造型要素按照某种规律和法则组织、建构理想形态的造型行为,是一种科学的认识和创造的方法。设计是有目的的策划,平面设计是这些策划将要采取的形式之一,让人们通过文字、图形、色彩这些视觉元素了解你的设想和计划,从而产生商业价值和艺术价值。平面设计原理就是将形态按照一定法则进行分解、组合,从而构成理想形态的设计基础课程。(图1-4、图1-5)

当今世界日新月异的变化令人目不暇接,艺术设计人才的培养目标正逐渐从“技艺型”向“创新型”转变,使得设计基础课程进入了一个新的发展阶段。设计基础课的重要性毋庸置疑,“厚基础、宽口径”的课程建设方针是必然的,如何整合与优化专业基础课程是一个需要大家共同思考的课题,而平面设计原理课程就是设计基础课程的核心部分。它整合了平面构成的相关知识,集电脑技术、数字技术、美术知识、艺术创意、材料运用于一体,目的在于培养学生对图形的抽象理解能力、创造能力。通过对点、线、面、色彩的宏观与微观的讲解,从而帮助学生了解和掌握在面积、空间、肌理、节奏、韵律等不同方面的构成问题,力图使学生能够较好地认识创造图形的规律,进而研究在二维平面内创造理想形态的各种可能性。(图 1-6 至图 1-11)

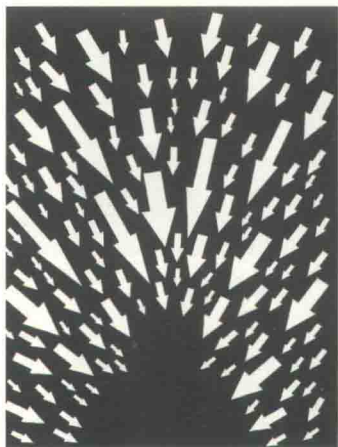

图1-6 痛 (湖北第二师范学院 乐秀)

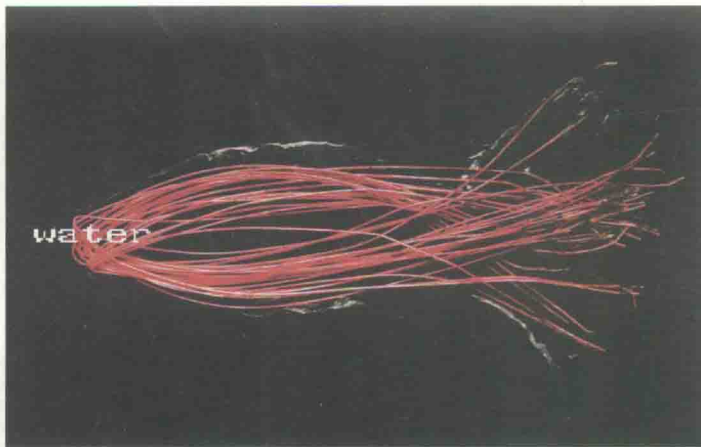

图1-7 water (湖北第二师范学院 刘玉)

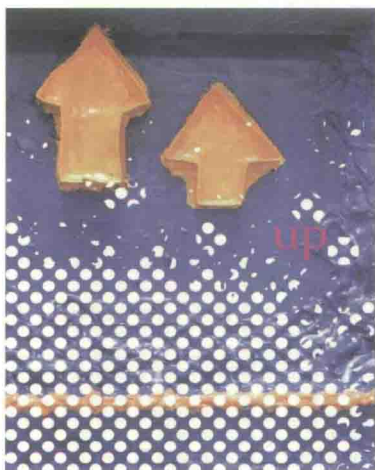

图1-8 up (湖北第二师范学院 宋华波)

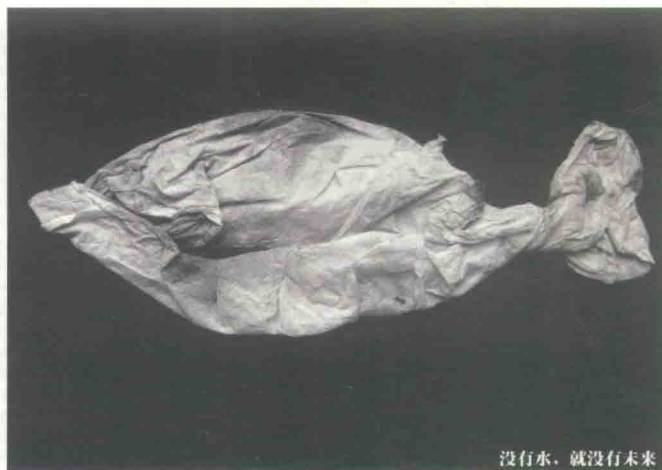

图1-9 鱼 (湖北第二师范学院 储秀秀)

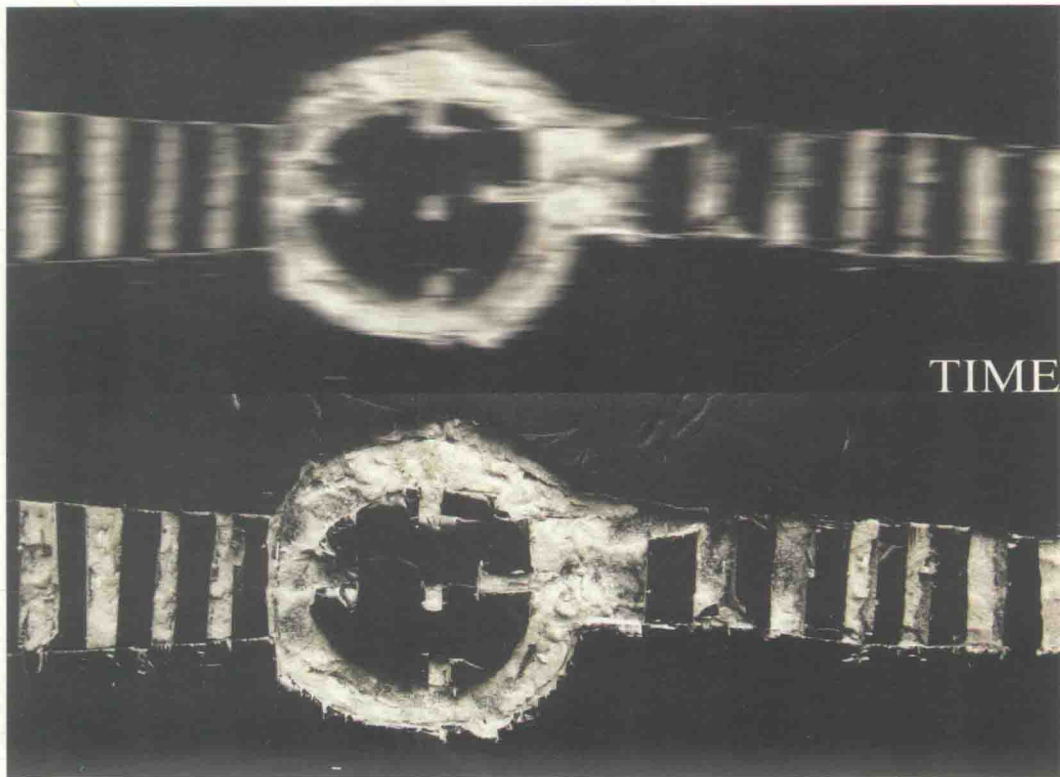

图1-10 time (湖北第二师范学院 李婷)

图1-11 time (湖北第二师范学院 李菁)

第二节 平面设计原理课程的教学目标

本课程要求学生理解平面设计的基本理论;理解并掌握形式美的规律,能够对设计作品

进行正确的分析和思考;能够在设计中熟练应用各项基本构成法则;能够理解综合构成中的具体方法并进行形象思维和设计创意。

一、知识目标

本课程的知识目标为,使学生掌握平面设计原理的概念和艺术特点以及运用范围,对它的内涵、发展演变有全面的认识;了解平面设计原理的造型艺术特点和形式美法则,要求学生对形式美有更为深入的认识。

二、能力目标

本课程的教学目的在于培养学生的创造力和设计基础造型能力,使学生的审美能力、分析能力、创造性思维能力得到进一步的提高。

三、训练目标

通过具体的课题练习,训练学生对平面设计基础造型的拓展能力,包括媒介、材料、技法等。引导学生通过有效的方法,在设计造型的过程中,主动地根据所限制的条件,有意义地去组织与创造,在反复的练习中获得能力的训练和创造力的开发,使学生在这一领域内,深刻体会艺术设计的内涵,并且在不断的学习过程中,逐步掌握艺术设计的基本规律和独特的思维方式。

四、试验目标

在具体实践教学中,教师通过适时总结以及与学生开展对话,有针对性地引导学生明确专业学习方向,并尝试与后续专业课程的有序结合。

五、综合目标

培养学生综合运用相关专业课程知识的能力,使学生掌握理性和感性相结合的设计方

法,拓展设计思维,为专业设计提供方法和途径,同时也为学生探索各艺术设计领域提供技法支持,提升学生的文化知识与审美素养,提高学生创新思维的能力,为学生今后的专业设计奠定坚实的基础。

■ || 第三节 平面设计原理课程的教学内容

一、讲授内容

1. 平面设计中的点、线、面;
2. 形式原理与视觉感知;
3. 形态与创造;
4. 步入设计;
5. 深化设计。

二、设计实践

1. 结合课题练习展开课程训练,完成设计内容;符合设计要求;达到训练目的;
2. 参与“建议活动”,提高分析、思辨与创新的能力;促进“教与学”的互动特色;
3. 访问学习网站,深化专业知识,树立专业思想,强化综合能力。

■ || 第四节 平面设计原理课程的教学进程

一、讲授:18 学时

1. 理论讲授相关知识;

2. 国内外经典案例评析;
3. 分析、比较、评点学生方案。

二、实训:20 学时

依据平面设计原理的基础知识展开练习。

三、实验:16 学时

完成命题设计的整体设计方案。

四、考评

1. 讲评与总结;
2. 按作业要求与考核标准评定成绩。

第五节 作业要求与考核标准

一、作业要求

1. 基础练习

- (1) 点、线、面的课题练习;
- (2) 形式原理的课题练习;
- (3) 形态与创造的课题练习。

2. 命题设计

全面完成命题设计的分析与解构

二、考核要求

1. 技法表现:30%。
2. 创意构思:20%。
3. 整体效果:40%。
4. 学习态度:10%。

建议活动

1. 小组讨论:基础造型训练和设计基础的不同。
2. 课后预习:形式美的法则。

网上查询

通过关键词或主题搜索下列词语:设计、包豪斯、毕加索、康定斯基、野兽派、波普艺术、798。(图 1-12 至图 1-17)

图1-12 包豪斯