

设计

上海画报出版社

少年儿童美术技法丛书

杨顺泰 谭小雯编著

编著:杨顺泰 谭小雯

责任编辑:陈粼粼

版面设计:程 静

上海市业余艺术教育教材

编委会主任:干树海 俞恭庆

副主任:王礼炳 顾国治 朱延龄 林康哉 孔耀洲

编者:绘画第一册 韩子寿 张慧珍

绘画第二册 陈寿鹏 王小音 黄润民

绘画第三册 沈丽珠 张慧珍 汤开玮

绘画第四册 洪明铎 方英航

●素描第一册 严忠林 马丽敏

●素描第二册 黄源熊

●素描第三册 徐步成 何玉颖

●素描第四册 金品石 金品凯

素描第一册 陈华新 韩树虎

素描第二册 梁大立 陈 燕

素描第三册 陈华新 季晓炜

素描第四册 陈 虹 范佩俊

●设计 杨顺泰 谭小雯

国画 魏志善 沈雪生

色彩 陈华新

书法篆刻 徐 俊 牛振生

欣赏 王小音

速写第一册 魏志善

速写第二册 尹东权

水彩画风景 严耀华 高德荣

水彩画静物 平 龙

水彩画人物 柳 毅 严耀华 高德荣

水粉画风景 崔祖华 沈 舟

水粉画静物 李 玮

水粉画人物 周有武

策划:顾国治 姜永龙

有●者为1999、2001年新版图书

图书在版编目(CIP)数据

设计/杨顺泰,谭小雯编著. —上海:上海画报出版社,2001

(少年儿童美术技法丛书)

ISBN 7-80530-812-8

I. 设... II. ①杨...②谭... III. 平面设计—技法(美术) IV. J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第071275号

少年儿童美术技法丛书 设计

上海画报出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 4 印数 0001—5500

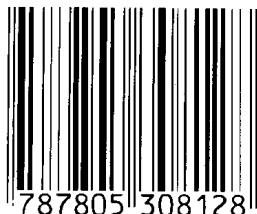
2001年10月第1版第1次印刷

ISBN7-80530-812-8

J·813

定价:9元

ISBN 7-80530-812-8

9 787805 308128 >

封面、封二 杨顺泰 作

作者简介：

杨顺泰

1947 年生于上海，结业于上海大学美术学院研究生班，中国美术家协会会员，现任上海理工大学艺术设计学院主讲教授。两次为国家运动会设计招贴画，两次为国家邮电部设计邮票并获全国最佳邮票奖，三次入选国家文化部举办的全国美展并获优秀奖，两次在中国美协举办的全国性展览中获铜奖，作品曾被尼克松总统购藏，1998 年在日本长野举办水彩画展，1999 年应邀出访英国举办画展并讲学。

谭小雯

1967 年生于瓷都景德镇市，1993 年毕业于上海轻工业高等专科学校，1998 年毕业于上海华东师范大学艺术系，中国工业设计协会会员、上海工业设计设计促进会会员，现任上海理工大学艺术设计学院教师，从事平面设计多年，有诸多作品问世。

98

法国世界杯邮票

序

凡人类视力所及的一切非自然产品,都是人类根据自身需要,在喜欢和不喜欢的心态趋使下有意制造的。这种融入个人情感的有意识的创造性活动就是最广义的设计。设计也就是“通过符号把计划表现出来,即将设计者的意图、设想、计划等,通过可视的图形、符号等予以视觉化的表现。”80年代引进的现代设计理论,对我国传统的设计思想形成了巨大的冲击,进入21世纪的信息时代后,更在知识产业中占有越来越重要的地位,它与各行各业紧密地联系在一起,备受现代人的重视。

为了满足广大青年学生对现代设计的学习要求,我院杨顺泰、谭小雯两位老师应上海画报出版社之约撰写本书。《设计》顺应青少年心理及艺术认知规律,针对当前中等、高等艺术院校专业考试范围,用浅显易懂的方法,较为通俗地介绍了二维空间(平面)的设计基础理论和设计方法。由于作者具有长期成功设计的实践积累,使得图例有较高质量,指导方法也较科学实用,特别是对有志于报考艺术院校设计专业的学生,更有实际的指导意义。

上海理工大学艺术设计学院院长
陈培荣

目 录

一、设计的基础理论·平面构成..... 1

1. 形态和要素.....1
2. 点、线、面的构成.....2
3. 平面构成的形式法则.....4
 - (1)对称.....4
 - (2)平衡.....5
 - (3)重复.....6
 - (4)渐变.....7
 - (5)发射.....8
 - (6)变异.....9
 - (7)空间.....10
 - (8)肌理.....11

二、设计的基础理论·色彩构成.....12

1. 概述及色相、明度和纯度..... 12
2. 色彩的属性推移构成设计..... 13
 - (1)明度推移构成设计.....13
 - (2)色相推移构成设计.....14
 - (3)纯度推移构成设计..... 15
3. 色彩的心理设计.....16
 - (1)色彩的感觉设计.....16
 - (2)色彩的听觉感的设计.....17
 - (3)色彩的联想与象征设计..... 17
4. 结构色彩设计..... 18
 - (1)明度基调的构成设计..... 18
 - (2)色相基调的构成设计..... 19
 - (3)纯度基调的构成设计..... 19

三、字体设计.....20

1. 概述.....20
2. 汉字简史及宋体字的产生..... 21
3. 宋体字、黑体字及其结构..... 23
4. 笔划结构的一般规律.....24
5. 文字变体设计及表现方法..... 26
6. 拉丁字母简史及字体简介..... 28

7. 拉丁字母变体美术字的设计方法.....29

8. 拉丁文字变体美术字.....30

四、设计的应用.....31

1. 标志设计.....31
2. 招贴设计..... 33
3. 书籍封面设计..... 36
4. 产品包装设计..... 39
5. 图案设计..... 40
6. 邮票和纪念封设计..... 42

五、范例.....47

1. 中华人民共和国第五届运动会会徽.....47
2. 84'国际跳水邀请赛标志..... 47
3. 上海市第七届运动会招贴..... 48
4. 第十一届亚洲运动会会标..... 49
5. 上海慈善基金会会标.....49
6. 第八届上海电视节招贴.....50
7. 第四届上海国际电影节招贴.....51
8. 装饰画..... 52
9. 招贴设计..... 53
10. 中华人民共和国第八届运动会招贴..... 54
11. 中华人民共和国第八届运动会招贴..... 55
12. 综合设计.....56
13. CI 系列设计.....57
14. 工业设计..... 58
15. 书籍封面设计.....59
16. 针织外衣图案设计..... 60
17. 包装设计..... 61
18. 手绘封..... 62
19. 1998 联合国发行的《我爱和平》
邮票图案.....62

封面 图案设计·飞天

封二 图案设计·花

封三 '98 法国世界杯邮票

1. 形态和要素

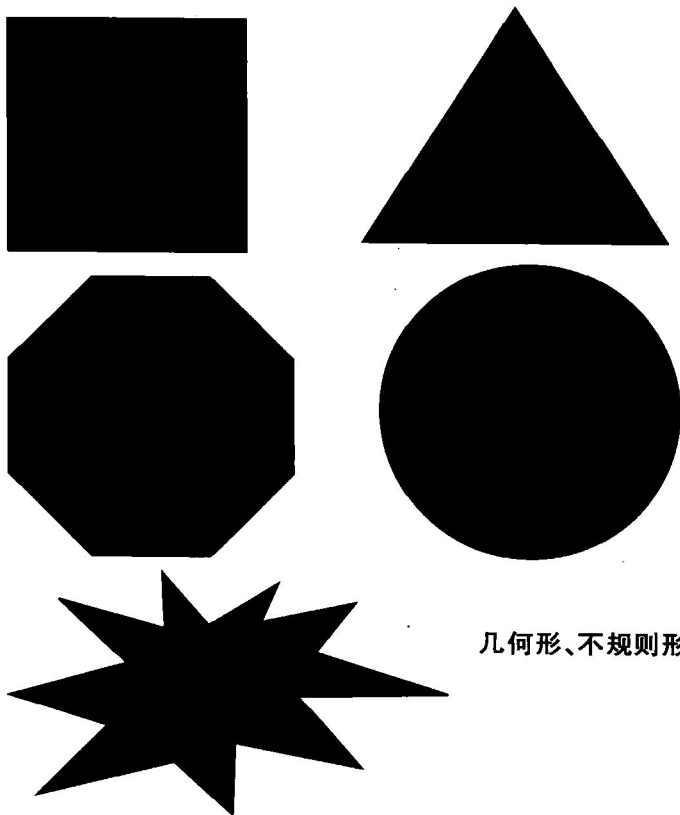
形态可分自然形态和抽象形态。

自然形态是指客观存在的一切自然形。自然形是具象的,如:山川、动物、植物等等。抽象形态是指几何概念上的形。按照长短、大小、曲直分为方形、圆形、角形、不规则形等等。

在平面构成中,几何形态不是几何学的概念,而是一种设计语言。运用高度概括的基本形态要素概念,即所有视觉形态,统一分为点、线、面三种基本形态要素。

形是人对世间万物的直观视觉感受,是认识物体的直接经验。在平面设计中,真实的天鹅是“形体”,观察写生后的天鹅的图画是“形象”。在具体设计中,天鹅作为构成因素,以合适大小被放置在恰当的位置,便以“形态”出现了。

平面构成中基本形态要素,点、线、面是涵盖具象形和抽象形的一种理念,相互之间可以转化。

几何形、不规则形

自然形

一、设计的基础理论·平面构成

2. 点、线、面的构成

(1) 点的构成：

点是一切形态的基础。按照几何学的一般概论解释,点在画面中是不占面积的。但为了画面的相对关系,去找到点的面积,所以不能预先决定点的大小。点的形体有圆形、方形、不规则形等。点有独立的形状、大小、色彩、方向。

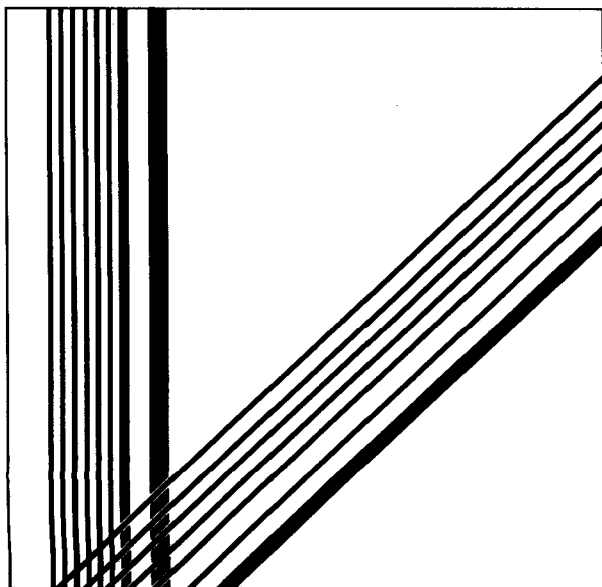
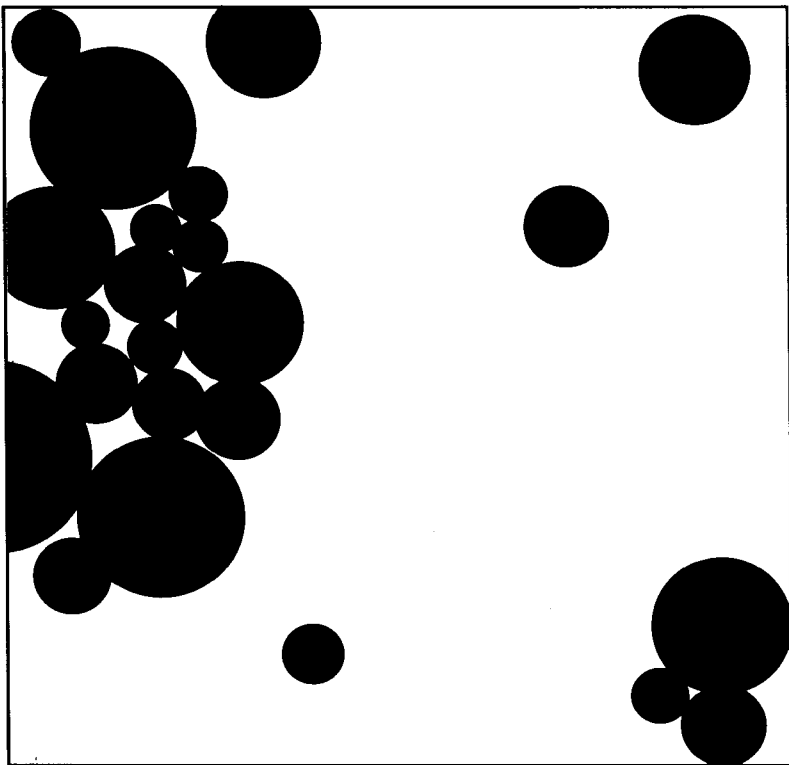
(2) 线的构成：

点的移动就形成了线。在几何学定义上线是没有粗细的,只有长度和方向,可以说线的长度是无限的,但作为视觉表现的成份,线和点同样要考虑应具有一定长度的范围。线有笔直延长的直线,或是将其截断的短线,还有折线、抛物线、自由曲线、弧线等等。

线有很多性格:有带锐角角度的斜线,有带方向性的水平线、垂直线、平行线和规律动感的曲线、弧线等,线可以分割画面、它还具有处理面与面之间界线位置的功能。

(3) 面的构成：

线的移动就形成了面。面有各种各样的形,常见的有正方形、三角形、圆形、几何形等,用它们所具有的特征组合成画面,在面的构成上、形与形的相互重叠产生新的造型,还能制造出纵深的空间感,从垂直、水平、倾斜的方向中形成立体空间效果。

一、设计的基础理论 · 平面构成

(4) 点、线、面的构成:

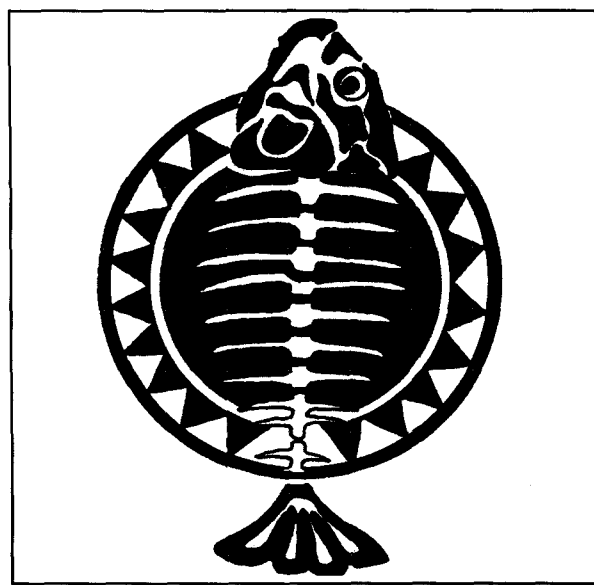
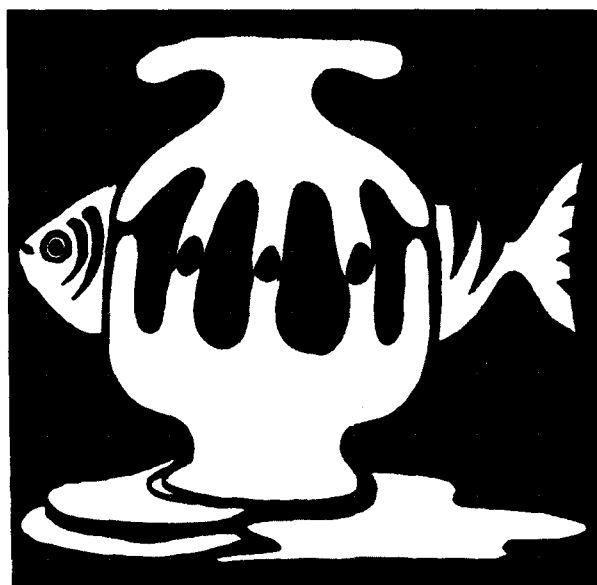
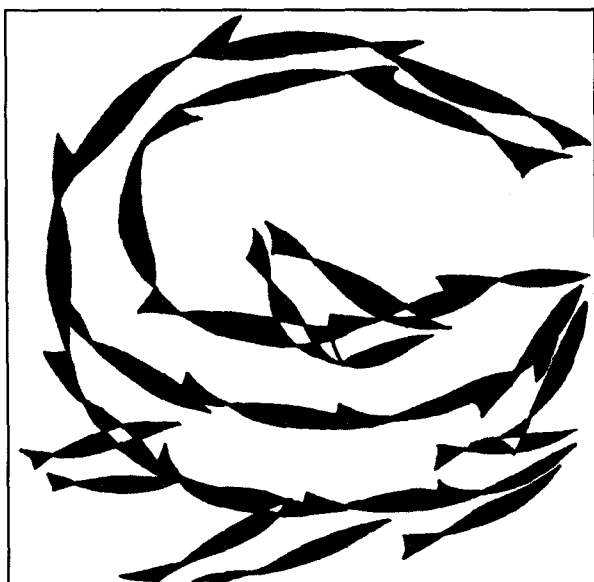
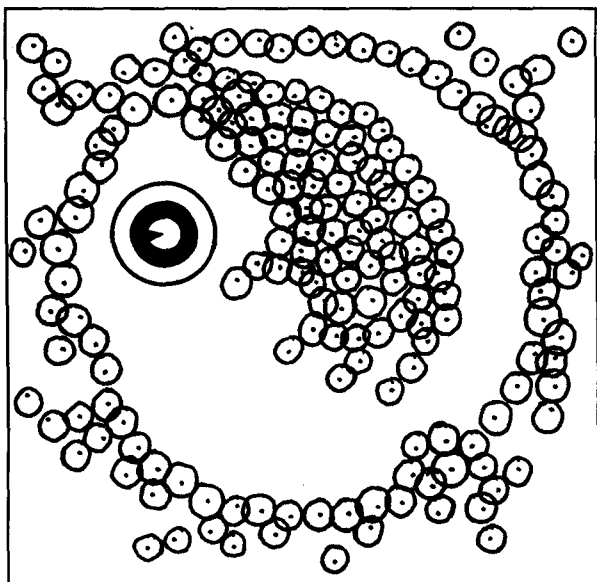
点的移动成线,线的移动成面,面的移动则成立体。

在构成画面的时候,要寻找组成画面构成的要素,就一定要掌握好形、空间、动态等的特性。这种构成要素说到底就是把点、线、面三要素汇集起来。

从点开始,再到线和面的构成,要素的变化中找出符合它们性格特征的各种空间感觉。另外点、线、面并不仅仅停留在抽象的形式上,它们除了根据具象的主体应用点、线、面去构成画面外,还要使得主体能够在画面上掌握住点、线、面本身所具有的各个方面的性格。

综上所述,要对点、线、面一边进行多方面的把握,一边进行编排组合,希望能够在视觉上更准确,更有效地传达图形的创作方法。

范正豪 作

3. 平面构成的形式法则

平面构成的形式法则由两大要素组成,即基本形和骨格。

基本形通过骨格的限定来编排组合,构成新造型,基本形包括抽象形与具象形。可用形态要素点、线、面来概括。骨格是基本形的创造、构成、编排的一种管辖方式,它限定设计中基本形的位置,支配着整体设计中各组成部分。从骨格的形态和作用来划分,可以分为规律性骨格和非规律性骨格,有作用性骨格和非作用性骨格。它们分别可以构成重复渐变、发射等形式。

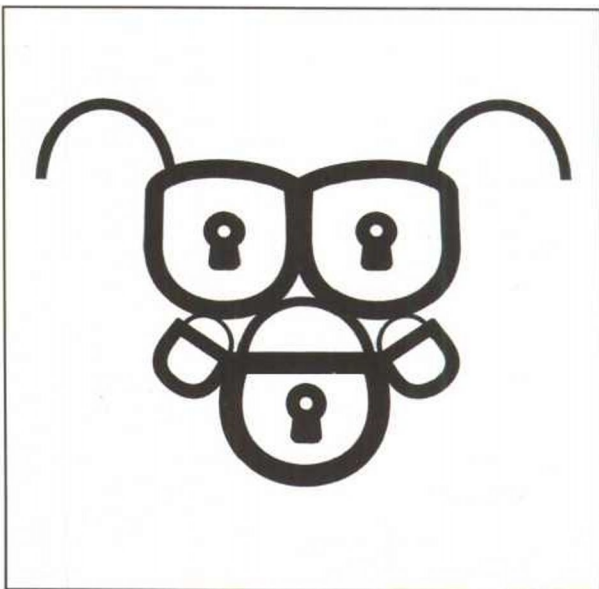
(1) 对称

对称是均衡的基本形式,感觉好像天平支点在中点,左右两边的形视感份量相等,对称具有庄严稳定安静平和的美感。

对称有许多形式,常见的为“轴对称”和“中心对称”。轴对称可以被直线左右分为两边完全相同的两部分(直线被称为轴),中心对称通过中心一点,任何直线都可以把图形分为完全相同的两部分。(这一点称为对称点)

温 闰 作

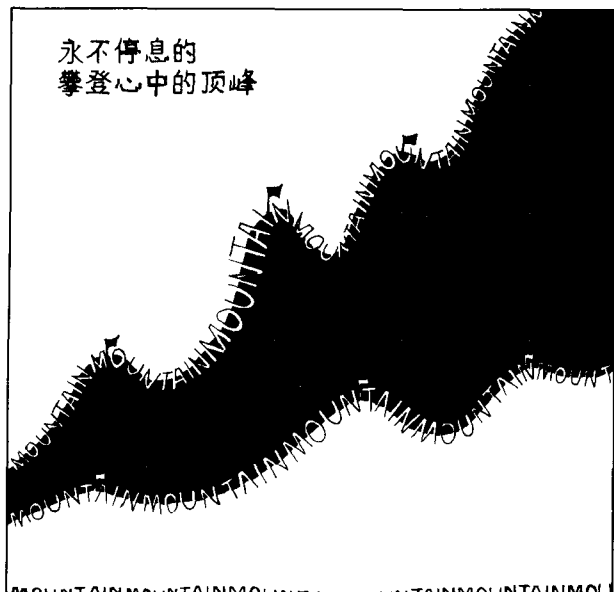
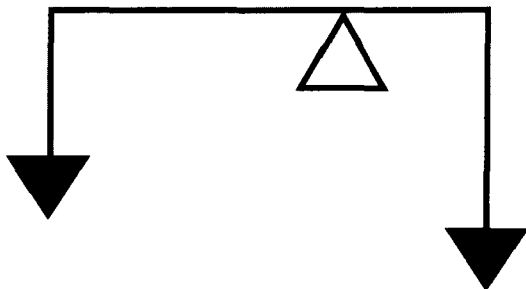

朱 洁 作

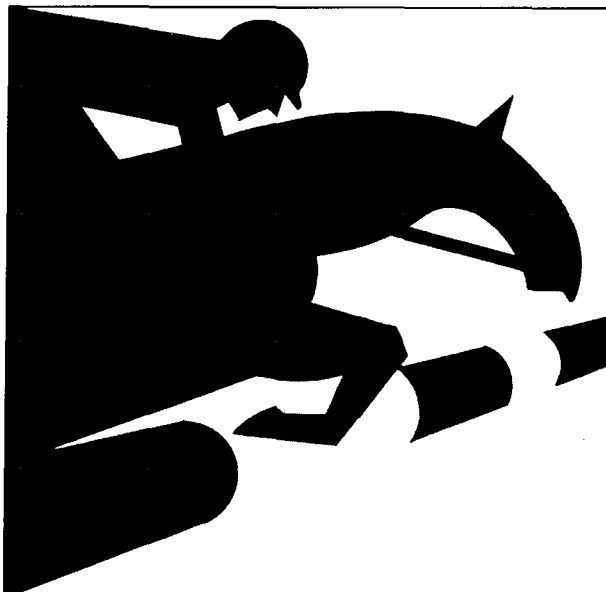
一、设计的基础理论 · 平面构成

(2) 平衡

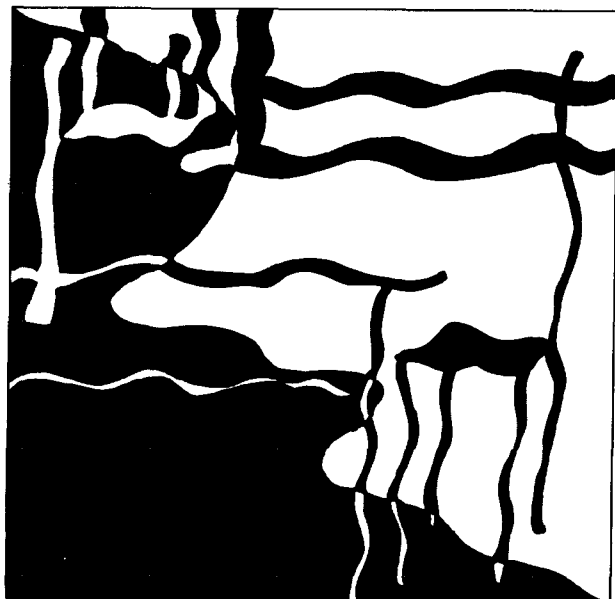
在造型设计中平衡是构图的基本能力。平衡的感觉好像中国的杆称，如果能够保持平衡，就会产生均衡、平衡、平均，支点左右距离虽不等，但仍然可以平衡。

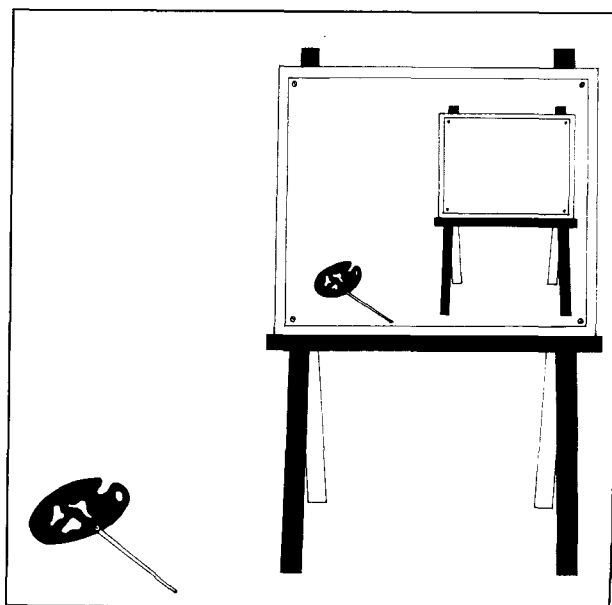
赵燕 作

沈奕 作

汪昊凌 作

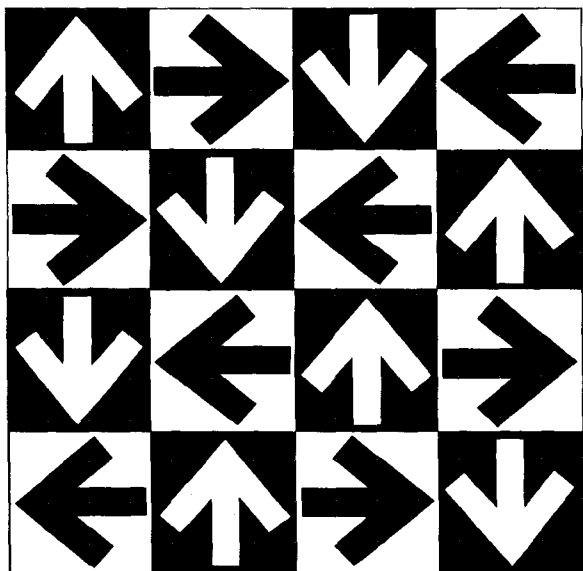
苏飞莹 作

一、设计的基础理论 · 平面构成

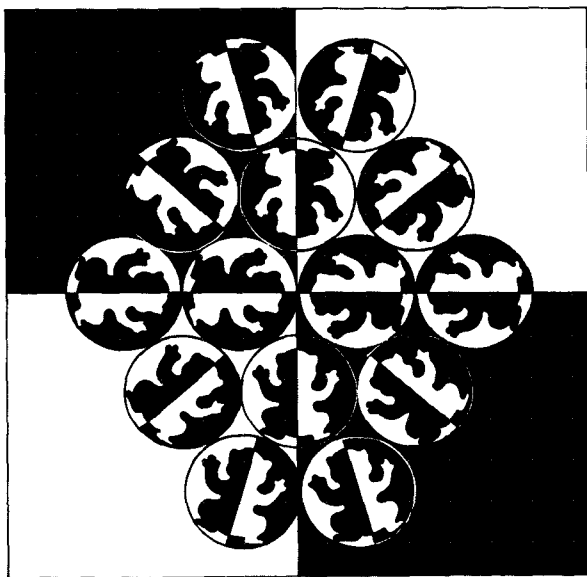
(3) 重复

重复是指同一形态在相同的骨格中,连续地有规律地反复出现。重复的构成形式,具有规律性,秩序美的表现特征,以单纯,统一为主,富于节奏美感,重复设计产生一种绝对和谐的感觉,但是如果完全重复,便会产生单调感,为了在重复中寻求变化,应注重排列重复基本形的方向和空间变化。

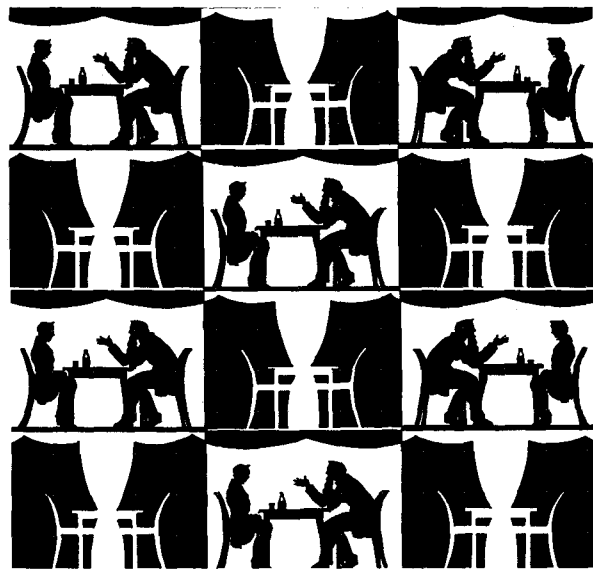
重复分为绝对重复和相对重复:a. 绝对重复是骨格单位和基本形(形状、大小、色彩、肌理)都保持始终不变的重复。在平面设计中一定要保证骨格单位和基本形都是重复的。重复基本形的编排的位置、方向、空间也要完全一致,组合出最大限度的新造型。b. 相对重复是指基本形形状、大小、位置、方向、空间及骨格形式有一定变化的重复,相对重复中基本形的设计可在统一中求变化,骨格可以是多种形式的组合,在重复中寻找不重复,变化越多越好,相对重复构成,不管如何变化都不会失去统一性,因为重复的形式决定了和谐的必然性,给人以丰富与变化的视觉美感。

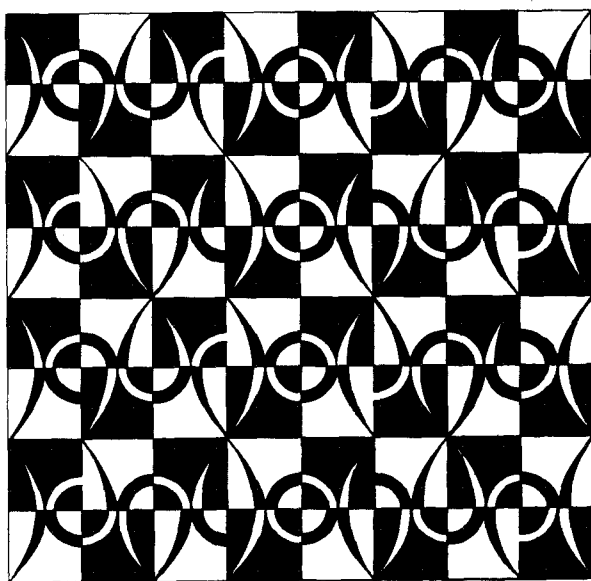
王科峰 作

陆懿 作

金晓岚 作

苏飞莹 作

(4) 渐变

渐变是一种运动变化的规律,是骨格或基本形循序渐进有规律的过渡而相互转换的过程。渐变的形式分为基本形渐变和骨格渐变两种。

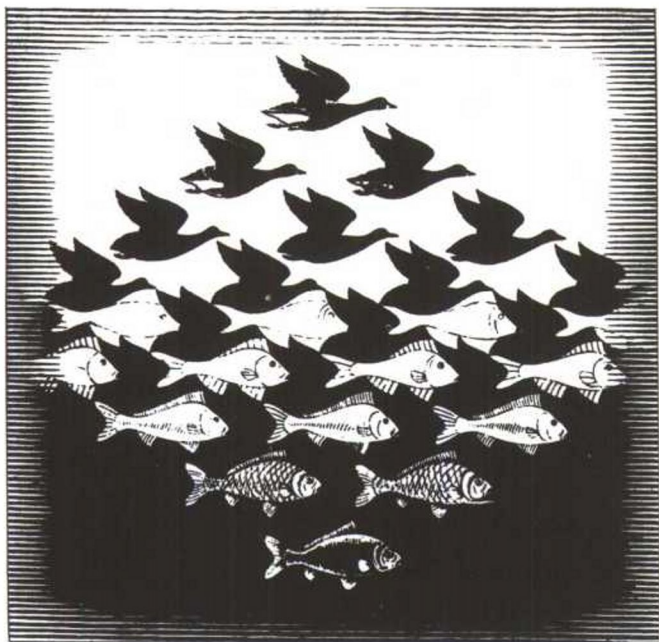
基本形渐变有形状渐变,形状渐变

由一个图形可逐渐变化而成为另一个图形,只要消除双方的个性,取其共性,造成一个中合的过渡区,取其渐变过程,就可以得到图形渐变的效果。基本形渐变方法由:大小渐变、方向渐变、位置渐变、增减渐变、虚实渐变等。

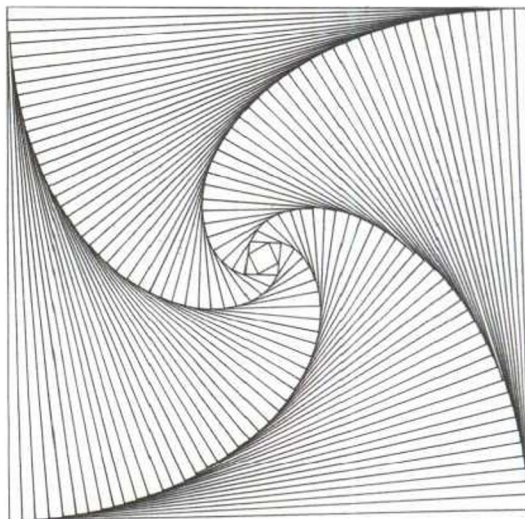
骨格渐变,由骨格单位的空间,其形状、大小按一定的等比或等差有规律的渐变。骨格渐变的方法:单元渐变、双元渐变、等级渐变、折线渐变等。

渐变设计中的基本形和骨格的关系:

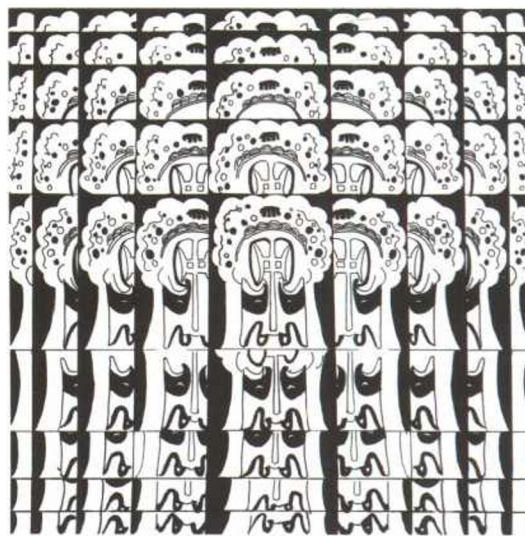
- 1、将渐变的基本形纳入重复骨格中。
- 2、将重复的基本形纳入渐变骨格中。
- 3、将渐变的基本形纳入渐变的骨格中。

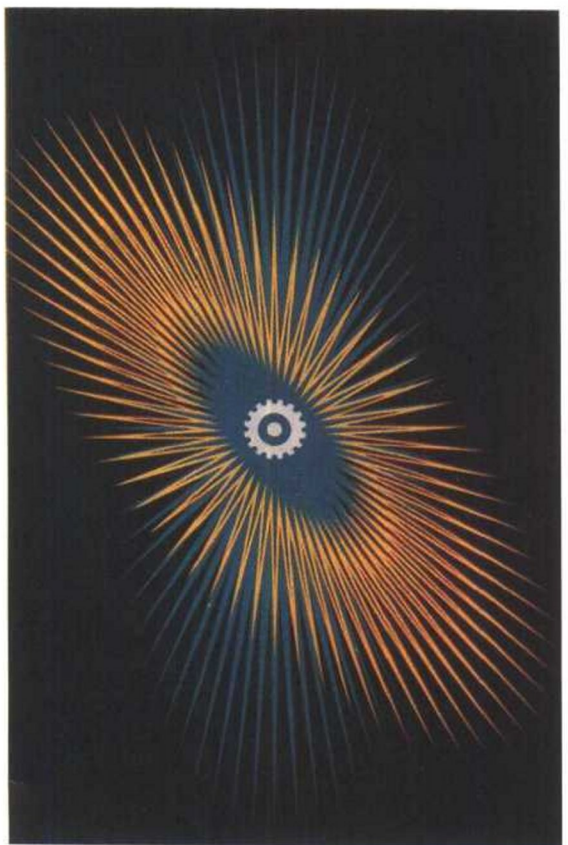
张柳作

刘真作

王胤春作

单心性骨格只有一个中心,重点突出,视觉效果强烈。

多心性骨格结构中有多个中心,骨格既可以有规律,也可无规律组合多变化,多心性骨格的发射具有明显的跳动感,空间的效果强烈,视觉效果灿烂夺目。

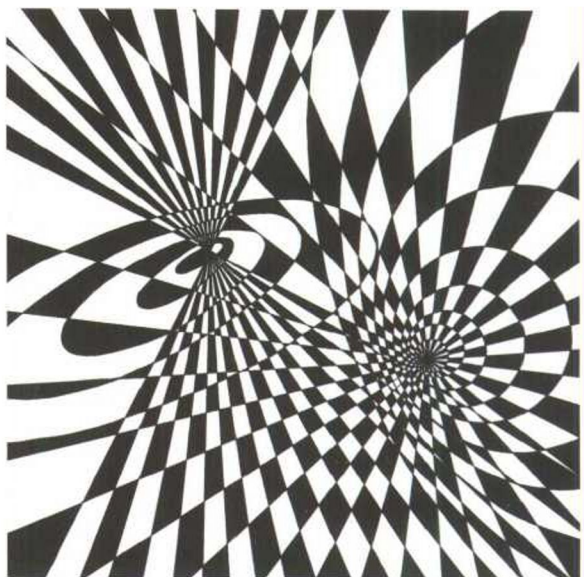
(5)发射

发射是特殊的重复和渐变,其基本形和骨格环绕一个或几个中心点,作离心或向心的编排,发射图形具有强烈的视觉冲击力,令人眩目。

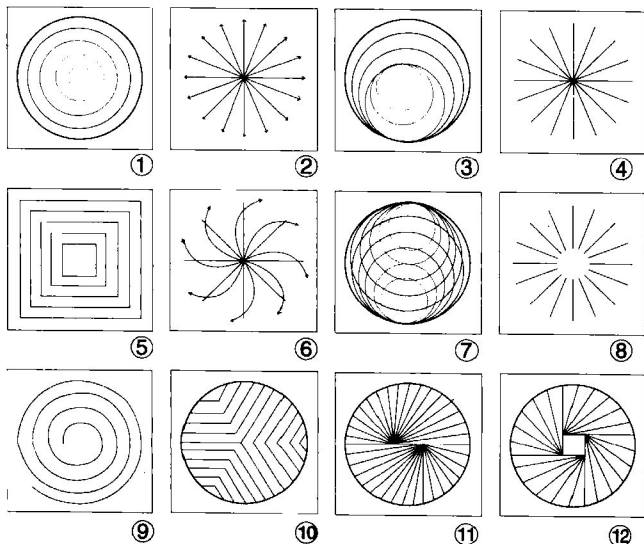
发射构成的形式有三大特征,其一,具有多方面的对称;其二,具有非常强烈的发射焦点;其三,具有光的效应,呈现强烈的运动感和眩目感,使所有形象向中心集中或中心向四周散射。

①发射构成的骨格:

发射构成的骨格,一般按照中心的数量来分为单心性骨格和多心性骨格。

邵婧作

②发射构成的基本形:

发射构成中的基本形在骨格作用下,按照排列方式,分为离心式、向心式、同心式。

离心式 是所有发射线都从射点向外发射。

向心式 是有各方向向中心收缩。

同心式 是由中心点向外层逐渐环绕扩张。

①环绕发射线

②直线发射线

③迁移的发射点

④明显的发射点

⑤图文发射线

⑥曲线发射线

⑦多元发射点

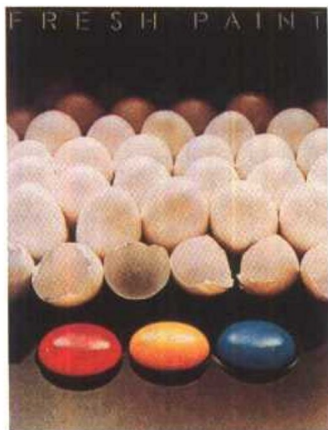
⑧隐晦的发射点

⑨涡线发射线

⑩直线发射线

⑪变换的发射点

⑫变换的发射点

(6) 变异:

变异是规律的突破和秩序的对比,在保持整体规律的情况下,只有一小部分与整体秩序不合但又与规律不失联系,这一小部分就是变异。变异的程度由构成各要素共同决定,因素间性质相异的极端性越强变异就越明显。

变异突出的形式,也称对比。对比可以很好地突出重点,对比的法则:大与小、动与静、垂直与水平、多与少、粗和细、疏和密、轻与重对比等等。

变异的构成是多样的,可以表现基本形的变异,也可以表现为骨格的变异。

① 变异基本形

变异是相对的,在大部分基本形保持严整的规律,其中一小部分违犯了规律,这小部分变为变异基本形。

a. 规律转移:变异基本形彼此之间造成一种新的规律,与原整体规律的基本形有机的列在一起,就称规律的转移。

b. 破坏规律:变异基本形之间无新规律。无论从形状、大小、方向、位置等都自身无规律但又融入整体规律之中,这就是破坏规律,破坏规律的部分以少为宜。

② 变异骨格

变异规律性的骨格,在形状、大小、方向、位置方面,产生变动,就是变异骨格。

a. 规律转移:骨格中发生变异的部分是另外一种规律,并与原整体规律保持有机关系,这部分就是规律转移。

b. 破坏规律:骨格中发生变异的部分,没有新规律,而是原整体的规律在一些部位受到干扰,这就是破坏规律。

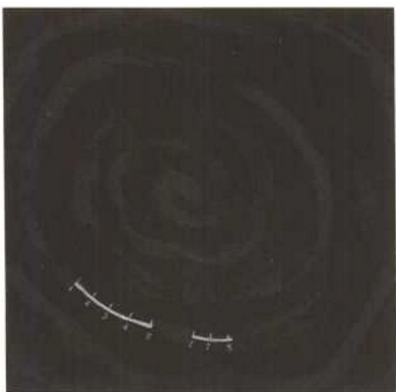
变异是在重复的基础上进行的,把握好变异与整体的调和性质。完全一致的重复画面单调乏味,而对比强烈的相异性又过于刺激,调和是介于重复与变异间比较中庸的形式美,在统一中求变化,不管相异何种程度,都应该与整体规律保持联系。

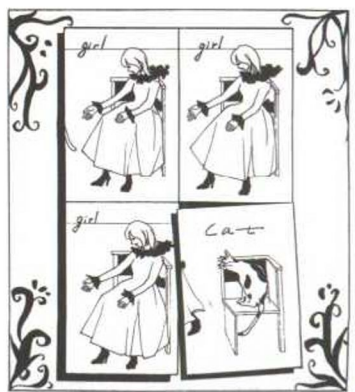
苏飞莹 作

卢委委 作

吴一 作

樊佳一 作

(7) 空间

① 空间

在平面设计中,空间感是虚幻的,或者说是三维空间的错觉,其本质还是平面的。

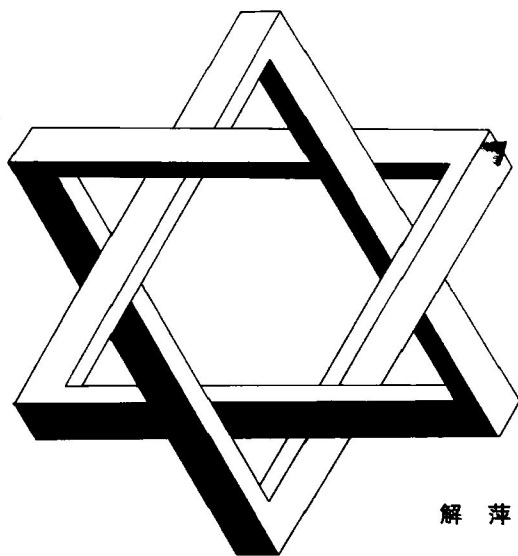
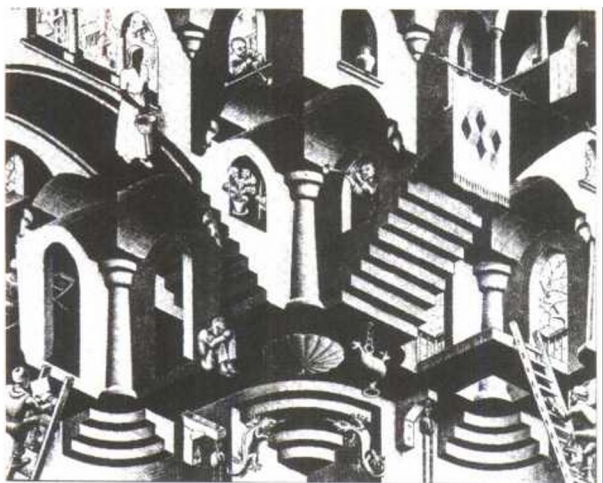
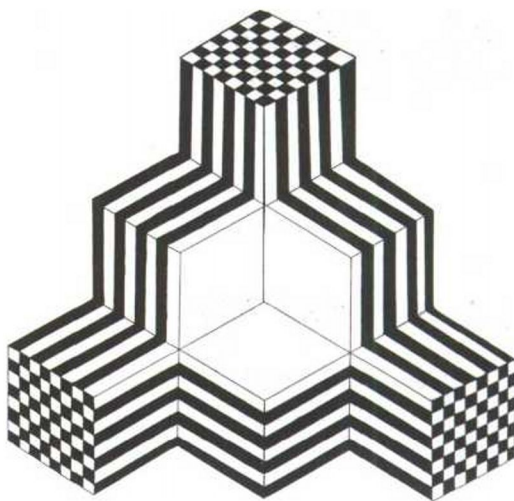
平面上形成空间感的因素:

a. 形态的复叠因素:一个形象复叠到另一个形象之上时,就产生了一前一后,一上一下的平面深度感。

b. 形态大小因素:人的视觉上有近大远小的感受,在平面上大小变化越大,空间的纵深感越强。

c. 形态弯曲因素:弯曲本身就具有起伏变化,平面形象的弯曲有深度的幻觉,从而造成空间感。

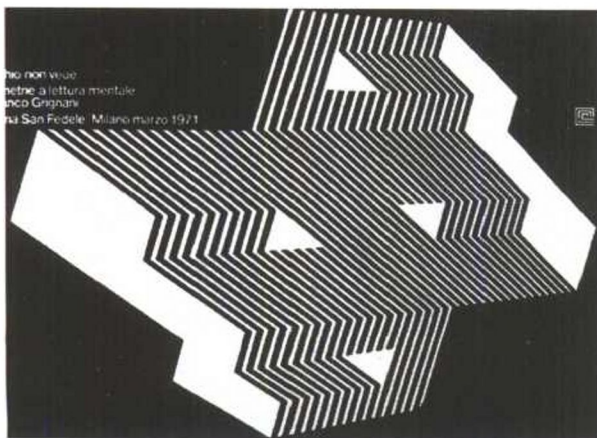
d. 形态明暗关系:由于近处物体明度对比强,远处物体一般都消失在背景中,故明度变化有深度感,和背景明度相近的有隐退之感,和背景明度差异大的则有突进之感。

解 萍 作

② 矛盾空间

矛盾空间是平面中利用错觉,表现客观世界中无法存在的空间,形成无法真实的模拟的立体感。

矛盾空间的形成方式:

a. 共用面:两个不同视点的立体以一个共用面紧紧地联接在一起,构成了既是俯视又是仰视的空间结构,给人以闪动不定的错觉。

b. 前后错位:由于两条交叉的线条在平面上无前后之分,无方向之分,无体积之分,因而给视觉上产生前后左右的错位之感。

c. 矛盾联接:利用直线、曲线、折线在平面中空间方向的不定性,使形矛盾联接。

(8)肌理

肌理是指物体表面纹理的特征。任何物体都有表面,任何表面都有特征,无论是平滑的还是粗糙的,软或硬,光亮和不光亮等都属于肌理。

肌理分两大类:①视觉肌理 ②触觉肌理。

①视觉肌理:是用眼睛看到的肌理,它和形状色彩一样是同等重要的,是构成美的关系的重要因素。视觉肌理可分三大类。

A. 绘写的肌理:是指用手绘成的规律性或非规律性的纹理,它的工具有,铅笔、毛笔、钢笔、圆珠笔等等。

B. 特技的肌理:是指用特殊的工具和方法构成的,带有偶然性的纹理。

它的构成方法:1. 刷绘法 2. 粘色法 3. 拓印法 4. 对印法 5. 流彩法 6. 吹洒法 7. 皱纸法

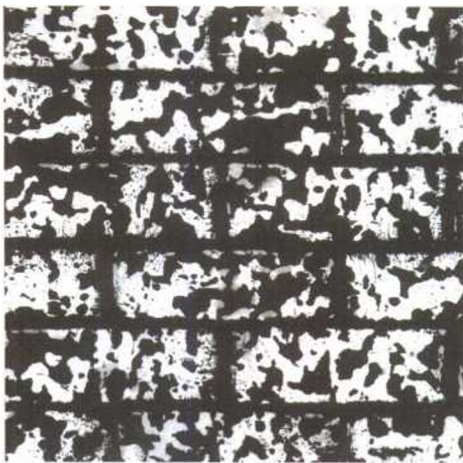
8. 刮刻法 9. 熏炙法 10. 拼贴法等。

②触觉肌理:是通过手的触摸而感知的,有凹凸起伏的肌理。触觉肌理的构成方法很多,一般可分以下三类:

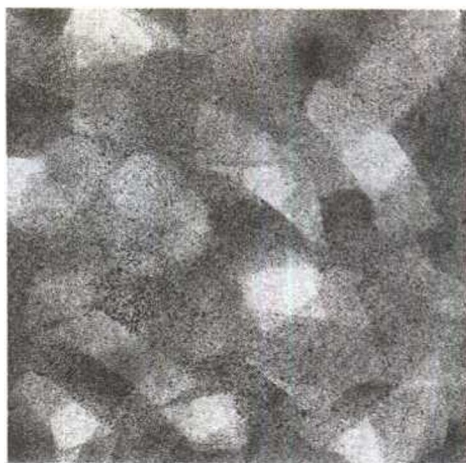
A. 现成的触觉肌理:将现成的物质材料,如:布、纸、绳线、金属片、树皮、木屑等等,按照设计的需要,经过修剪处理后,拼贴于平面上。

B. 改造的触觉肌理:将现成的物质材料,经过改造,与原来的肌理不再一样,给人以新的肌理感觉。如:经过折皱的纸,雕刻的木片,布满锤痕的金属片等等,都是经过改造的,有新趣味的肌理。

C. 组织肌理:将细小的物料或碎屑,经过排列,组织,造成新的肌理,表面为组织肌理。如种子、豆类、沙粒等等,都可形成新的表面肌理。

卢委委 作

金英姿 作

张辉 作

王科峰 作