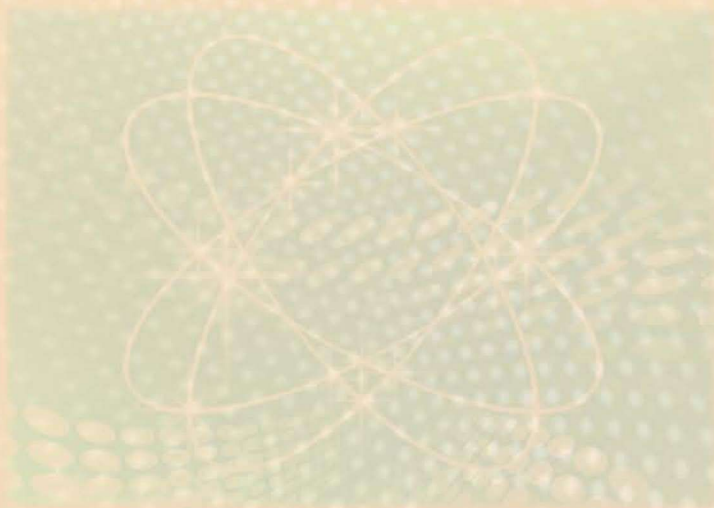

中等职业教育设计艺术系列教材

总主编 刘怀敏 执行主编 陈学文

设计造型基础

主 编 谭 鹏

重庆大学出版社

中等职业教育设计艺术系列教材

总主编 刘怀敏 执行主编 陈学文

设计造型基础

主 编 谭 鹏

副主编 陈光乾

参 编 申 芸 吴晓明

重庆大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计造型基础 / 谭鹏主编. — 重庆 : 重庆大学出版社, 2012.5

中等职业教育设计艺术系列教材

ISBN 978-7-5624-6258-3

I. ①设... II. ①谭... III. ①造型设计—中等专业学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第226175号

中等职业教育设计艺术系列教材 设计造型基础

主 编 谭 鹏

责任编辑: 杨 敬 刘雯娜 版式设计: 李南江

责任校对: 谢 芳 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区虎溪大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617183 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 787× 1092 1/16 印张: 5.25 字数: 131千

2012年5月第1版 2012年5月第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 978- 7- 5624- 6258- 3 定价: 31.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

中等职业教育设计艺术系列教材 编审委员会

顾问 李光旭 张贤刚 张世华 李平 何光海 李益 喻中一

主任 吴小兰

副主任 刘大康 陈真 朱庆 田晓萍 贺光义 屈景河 向跃进
陈学文 周绍林 刘吉平 蔡信基 左国全 高红梅 孙全良
刘华伦 谢东枚 叶天福 王曦川 陈果 桂兵 王利江

委员 刘怀敏 王江平 吕桂红 肖良炎 施鸣 汤永忠 郑强
林敏 谭鹏 尹晓灵 潘娟 周裕梅 张春燕 肖道行
朱传书 杨静 胡荣江 陈雅娟 江华 方丹 冯军
黄琦 吴小进 薛千万 杨芳丽 费明卫 袁海 王鸿君
魏勇 杨勇 张颖 秦微 车全啟 申芸 高翔
吴娜 向文静 黄林波 王燕 冉锦源 李华 余洪英

· 序 ·

职业教育，已成为我国教育中一个重要的组成部分。在实用、够用、适度的基础上，更加强调对学生的技能性培养，对学生未来服务于社会，促进国民经济发展也有着不可忽视的作用。为了更好地发挥职业艺术教育的作用，有必要进一步加强职业艺术设计的教学理念、课程设置、师资队伍建设等方面的改革，这对教材的深度开发建设、艺术设计教学质量的提升、教学目标的实现具有举足轻重的意义。

这次由重庆市职业教育学会体艺委员会、重庆市中专教育学会美育研究会与重庆大学出版社合作编写的艺术类系列教材，就是在适应社会发展的需求下，职业艺术设计教育亟待新教材的现状下产生的。本套教材以其创造性、实用性、可操作性的原则来引导编写，突破了以冗长的理论灌输或是单纯的美术“技巧”表现的传统教材形式，充分地体现出职业艺术设计教学的特点，教材内容的组织以设计基础知识、专业技能实训、案例应用赏析几大板块来构成。在编排结构上，以学习任务的方式来构建连接多个篇章节，使本套教材有目标明确、内容简洁、实用性强的特点，彰显出视野广、观念新、应用强的特色。

为了确保本系列教材的质量，我们特邀请了在职业院校、中职中专艺术设计教学领域里具有丰富实践经验的一线教师作为教材的顾问和编写成员。我相信，以他们的专业能力和实践经验，必将呈现出一套引领中职中专艺术设计教学的高水平教材。

刘怀敏

2009年5月

· 前 言 ·

学过素描、色彩、速写的同学都知道，开设造型基础课程的目的是教大家能够准确地描绘客观存在的事物，记录时间、空间顺序的方法。《设计造型基础》就是在此基础上，用设计的思维方式对形进行再创造的学科。

设计造型是视觉设计专业的必修学科，《设计造型基础》综合了关于设计造型各学科的知识，把图案、图形创意和平面构成中研究设计造型的内容加以系统化、合理化，以大量实例为主，打破了基础课只有基础实例的局限。以非再现形（有创造意味的形）的造型训练为主线，着眼于学生的能力训练，采取形象思维与逻辑思维相结合的构思方法，开拓学生的造型思路，培养学生对形态的抽象思维和抽象表现，使学生不仅能了解设计造型的基本理论知识，掌握造型与构成的组织规律，更能了解形与创意在设计领域的密切关系。本教材旨在紧密结合平面视觉设计专业其他课程，为今后的专业设计奠定扎实的基础，同时培养学生严谨的学习习惯和创意思考的习惯。

现代视觉设计已经广泛应用于社会生活的各个层面，需要大量的设计人才，对设计人才的培养必然成为当今中职教育和中专教育发展的趋势，希望本教材的出版能为各中职学校和中专学校的视觉设计专业的教学提供有用的帮助。在此，特别感谢重庆大学出版社和重庆市美育学会的大力支持，感谢各中职中专学校，感谢各位编辑的辛勤努力。

编 者

2011年12月

· 目 录 ·

基础篇：以形造型

基础任务一 设计与造型 /2

1. 人类对形的理解
2. 物质因素、精神因素对形的影响
3. 设计造型的原则

基础任务二 形的简化 /11

1. 设计造型的简化的目的
2. 设计造型的简化形的方法

基础任务三 形的装饰 /13

1. 规整、省略、添加
2. 变形、巧合
3. 夸张、拟人、寓意、象征

基础任务四 形的抽象 /19

1. 抽象的形
2. 抽象的元素
3. 抽象的构成因素
4. 形式美法则

训练篇：形的创意与表现

训练任务一 以意造型 /26

1. 创意的思维方式
2. 图形创意的思维方法
3. 图形设计的方法

训练任务二 以形式造型 /42

1. 设计构成的概念
2. 设计构成的基本形式
3. 设计构成在平面设计中的应用

训练任务三 设计造型表现技巧 /54

1. 手绘技巧
2. 电脑表现技巧

实践篇：设计造型在平面设计中的应用

实践任务一 设计形式与内容 /62

1. 形式和内容的关系
2. 影响形式和内容的因素
3. 设计的个性与设计的社会性

实践任务二 设计意识与风格 /68

1. 设计意识
2. 设计风格
3. 传统与创新

赏析篇：丰富的视觉传达设计

1. 传统图形类作品赏析 /72
2. 设计构成类作品赏析 /73
3. 图形创意类作品赏析 /74
4. 优秀作品点评 /74

参考文献

基础篇：以形造型

【综述】

人与人之间的交流是感性和理性的沟通，当我们用造型作品与人进行交流的时候，其实就是作为设计者的我们利用视觉语言与观众进行交流。不同的地域、肤色、年龄、性别、语言的人们，通过视觉及媒介进行信息的传达、情感的沟通和文化交流。视觉的观察及体验可以跨越彼此语言不通的障碍，可以消除文字不同的阻隔，凭借对“图”——图像、图形、图案、图画、图法、图式的视觉共识获得理解与互动。

平面设计造型的形来源于我们的生活环境和生活经历，不仅要体现共识性，同时又要表现出高于生活的理性分析和感性创造。用艺术的语言表现对思想、形式和内容的认识高度，表现艺术的创造性。

【培养目标】

- 认识自然形和设计造型的关系；
- 了解设计造型内容与形式的统一关系；
- 掌握设计造型的造型规律。

【学习任务】

通过对图形设计基础理论知识的学习，熟练掌握图形形式美的规律、法则以及表现技法，以达到能对自然的形象进行夸张变形。视觉表现语言的研究，使学生通过图形黑白装饰方法掌握设计的多种视觉表现形式，培养学生创造性的思维能力，为专业设计奠定坚实的基础。

【学习目标】

了解人类对平面造型的理解；认识平面设计图形的造型规律；掌握图形的简化、装饰和抽象的方法。

基础任务一

设计与造型

设计造型是一个广义的概念，我们可以把非再现性的图形表现都称作设计造型；我们可以把视觉所及的一切事物通过再创造加以表现，使其成为符合设计主题的任何形式的表现。所以，对形本身的研究尤为重要。

1. 人类对形的理解

早在文字诞生之前，人类就已开始使用图形符号来传情达意，从两万多年前的阿尔塔米拉岩画和拉斯科岩画，到中国新石器时代的彩陶纹样与刻绘在崖壁上的岩画刻符，都记载下了人类最初对自然界的认识与理解。人类在目前可考证的历史旅途中，对造型艺术的追求充满了对形的认识和突破。人类的造型艺术从一开始就是借助于精确地再现客观事物来表达自己内心的情感的。

总的来说，人类的造型活动大致可以分为原始造型艺术时期（图1-1、图1-2）、自然造型艺术时期（图1-3、图1-4）、宗教造型艺术时期（图1-5、图1-6）、人文造型艺术时期（图1-7、图1-8）和设计造型艺术时期（图1-9、图1-10）。

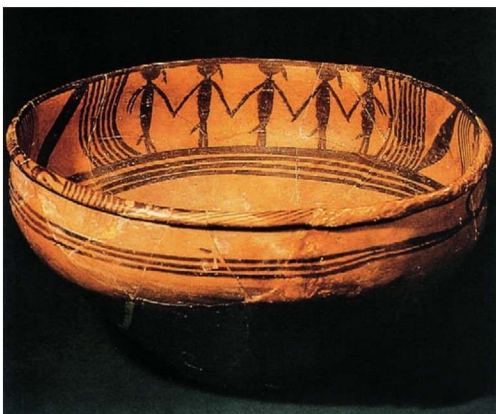

图1-1 舞蹈纹盆

图1-2 拉斯科岩画

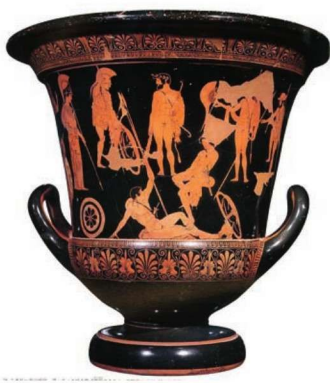

图1-3 希腊彩陶瓶

图1-4 秦兵马俑

图1-5 中世纪壁画

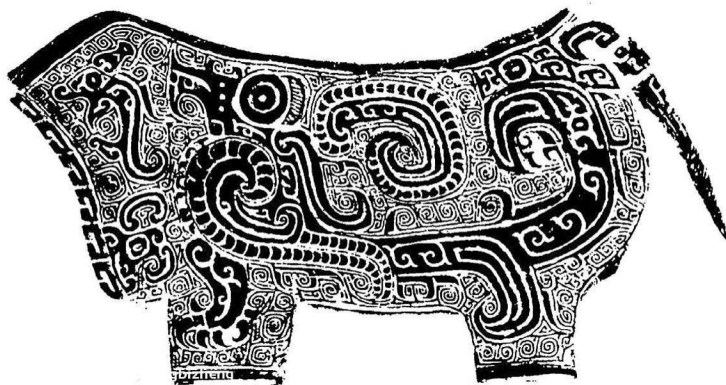

图1-6 青铜礼器

图1-7 蒙娜丽莎

图1-8 永乐宫壁画

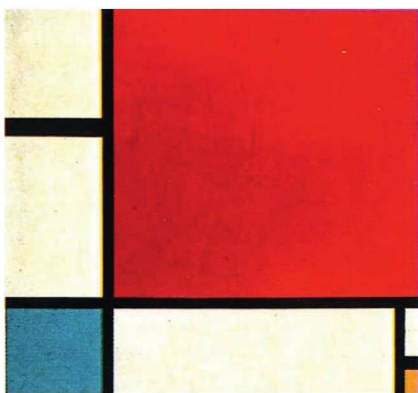

图1-9 西方油画作品中的设计

图1-10 中国剪纸中的设计

从对形的客观表现到演化成人类意识产生的“主观造物”——比如龙和饕餮这些意识造物——是一种对形的艰难冲破过程（图1-11）。在数千年的演化中，逐渐演化成图腾这种完全的精神产物，从本质上说，就是祖先们在冲破形的束缚中的点点突破之所成。

随着人类社会从工业化社会到信息化社会的发展，视觉传达设计经历了商业美术、工艺美术、印刷美术设计、装潢设计、平面设计等几大阶段的演变，最终形成以视觉媒介为载体、利用视觉符号表现并传达信息的设计（图1-12、图1-13）。

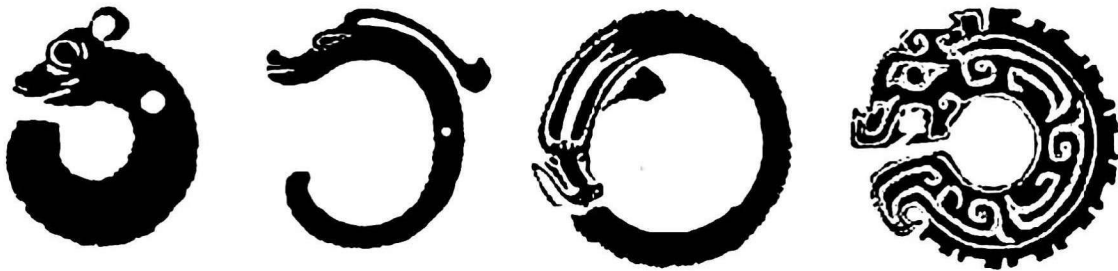

图1-11 龙纹的演变

图1-12 中国青铜器

图1-13 欧洲浮雕纹样

图1-14 具有中国元素的设计

几千年来，人类对形的建构与人类的政治活动、经济活动、精神活动密切相关。不同社会的意识形态直接影响到人类造型的意识取向和审美情趣，使之创造出更多符合不同社会特征的艺术作品（图1-14至图1-16）。

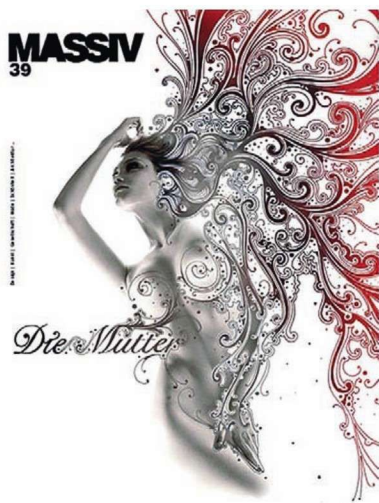

图1-15 具有欧洲元素的设计

图1-16 东西方审美意趣的交融

2.物质因素、精神因素对形的影响

人类对物质和精神的不断追求，对艺术产生了直接影响。在文化演变的过程中，人为的选择有时候会变得十分乏力。不同的时代、不同的地域、不同的社会阶层在追求物质生活的同时，还充实着精神生活（图1-17至图1-20）。

图1-17 东方表现人文精神的绘画

图1-18 东方写实绘画

图1-19 西方表现宗教精神的绘画

图1-20 西方写实绘画

图1-21 中国剪纸窗花

我们知道，设计艺术作品的视觉效果主要取决于设计师个人的审美情趣、艺术素养和创造性思维能力。然而，在设计中，这种设计师的主观因素不仅在设计过程中受到某些客观因素的制约，使其创造性、艺术性思维的发散、展现难以与主观愿望相一致，而且在最终的表现过程和效果上，也会受到一系列物质因素的影响，甚至可能会导致原创设计变得面目全非（图1-21、图1-22）。因此，正确认识这些客观物质因素，将有利于发挥设计师的艺术创造力，有助于这种艺术创造力的准确表现（图1-23、图1-24）。

黑格尔认为，艺术发展是精神与物质斗争的结果。因此他将艺术发展划分为三个时期：最古的第一阶段是象征艺术时期，用符号象征理念，它是“物质因素超过了精神因素”；第二阶段是古典艺术时期，达到了精神因素和

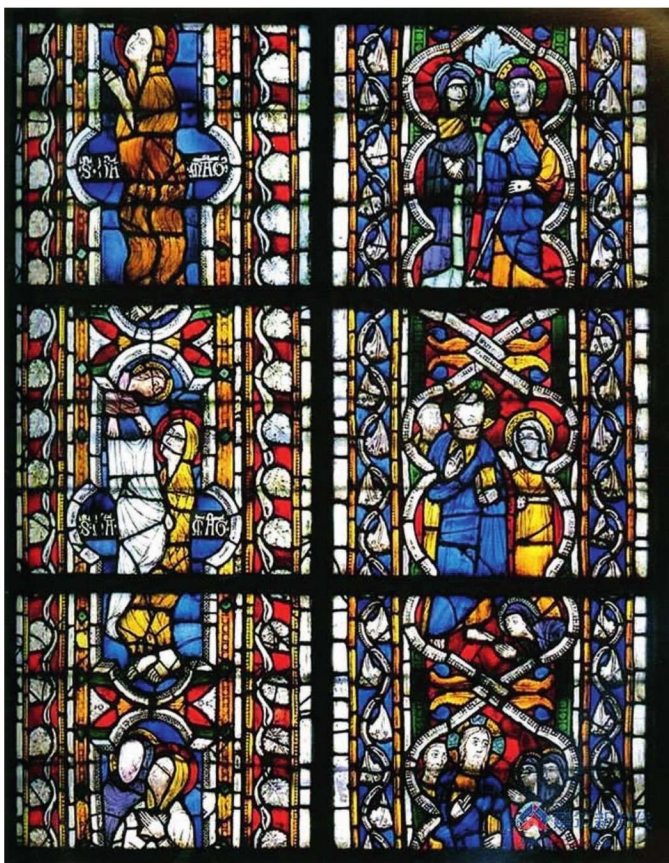

图1-22 欧洲教堂彩绘玻璃

物质因素的统一；第三阶段是浪漫艺术时期，这是指西方的近代艺术，不等同于浪漫主义，它是精神因素超过了物质因素。他认为浪漫主义发展到极端地追求，理想、激情就会毁灭，最后艺术就要让位于哲学，人类就没有艺术了。

图1-23 敦煌藻井图案

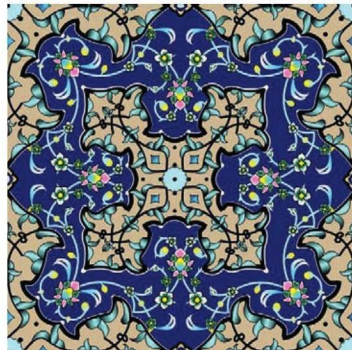

图1-24 伊朗图案

【知识链接】

成功的设计师应具备以下几点要素：

①强烈敏锐的感受能力；②发明创造的能力；③对作品的美学鉴定能力；④对设计构想的表达能力；⑤具备全面的专业智能。

现代设计师必须具有宽广的文化视角、深邃的智慧和丰富的知识；是有创新精神、知识渊博、敏感并能解决问题的人，应充分考虑社会反映、社会效果，力求设计作品对社会有益，从而提高人们的审美能力，达到心理上的愉悦和满足；还应概括当时的时代特征，反映真正的审美情趣和审美理想。总之，一个优秀的设计师需要有“自己”的手法、清晰的形象、合乎逻辑的观点。

3.设计造型的原则

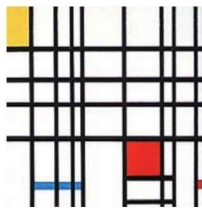
当代设计师只有在更高层次上对科学技术和艺术进行整合，才能创造出可变而多样化的产品或产生更多的创意，并借助设计的特定形态向外界传达自己的思想与理念（图1-25）。

原始绘画

古代绘画

现代绘画

现代建筑

古代建筑

原始雕塑

古代雕塑

现代雕塑

原始建筑

图1-25 造型艺术的演进

(1) 实用

实用是以满足人们能切实感受物质需求为基本前提，在视觉、心理、生理、人体工程学等方面体现充分的合理性，包括给人以审美的视觉功能、有利于人们健康的生理功能、对人们的心理以积极影响的心理功能，以及方便人们使用的物质功能（图1-26）。

图1-26 CD光碟设计

(2) 适应

适应是指设计要适应社会发展的需要，符合社会发展规律（图1-27至图1-32）。

图1-27 单色剪纸

图1-28 彩色剪纸

图1-29 现代剪纸

图1-30 应用于生活中的剪纸

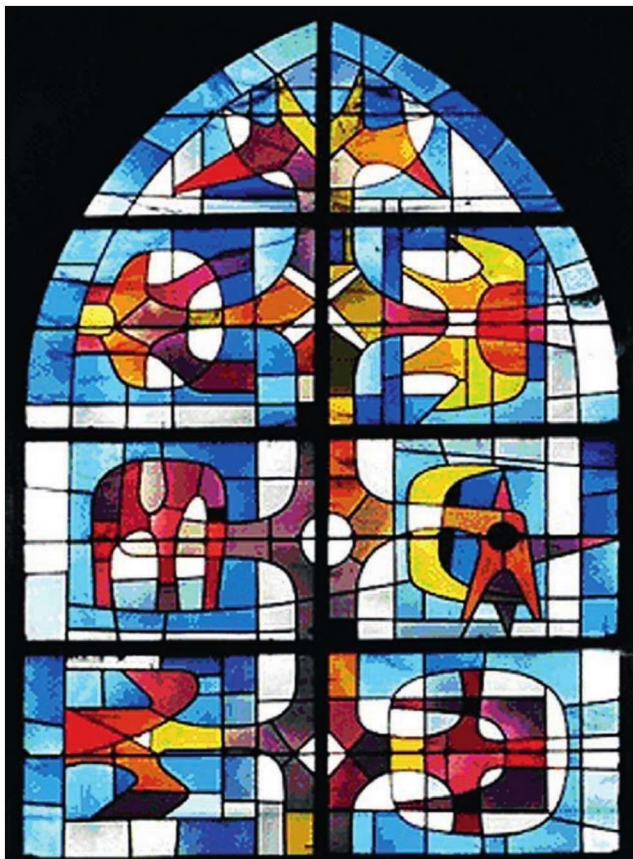

图1-31 古代图形

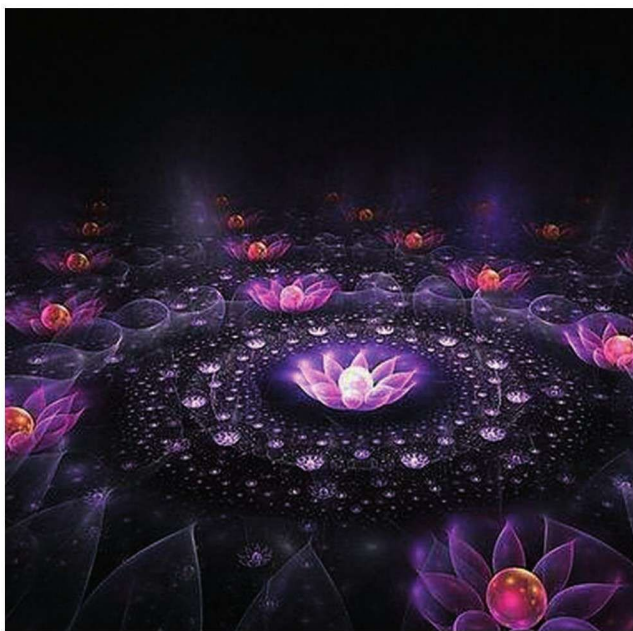

图1-32 现代计算机制作的图形

(3) 表现

表现是指设计必须表现社会属性或个性（图1-33、图1-34）。

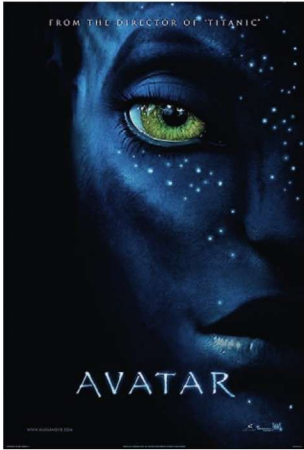

图1-33 现代电影海报

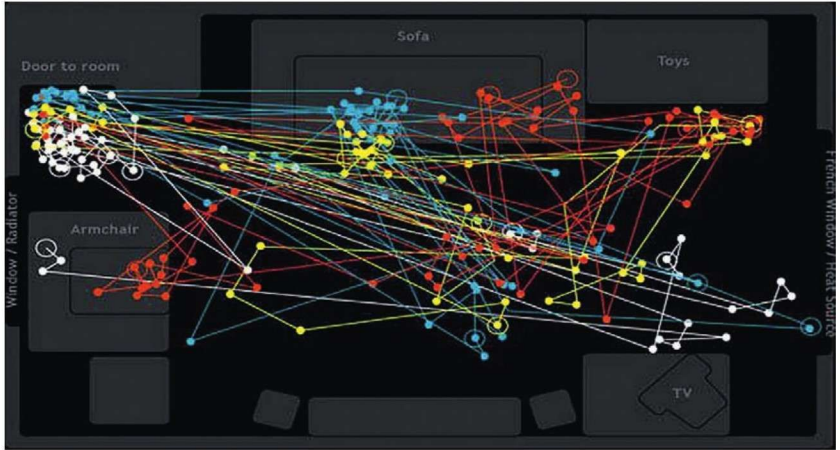

图1-34 现代设计

想一想

半坡人为什么要设计陶制尖底瓶？

试一试

试着临摹中国古代单独图形、二方连续图形。