

中国美术院校视觉设计同步教程

二维设计基础

成朝晖 著

黑龙江美术出版社

成朝晖

1994年毕业于中国美术学院工艺系装潢设计专业（获学士学位）

2003年毕业于中国美术学院视觉传达设计系（获硕士学位）

现为中国美术学院综合设计系副教授、艺术设计理论与实践在职博士

专著

2001-2004年“平面港”系列丛书（14本） 中国美术学院出版社

2001年“图形设计”系列丛书（2本） 浙江人民美术出版社

获奖情况

2000年海报设计《BE ALIVE》参加中国香港设计三年展获亚太区优异奖

2000年参加中国国际电脑艺术设计展览 作品《BE ALIVE》获优秀奖

2000年海报设计《BE ALIVE》参加美国费城中国当代招贴设计展

2002年海报设计《PREVENT NOISE》参加2002年布鲁诺国际平面设计双年展

2002年海报设计《融合—MY IBM》参加2002年布鲁诺国际平面设计双年展

2002年海报设计《PREVENT NOISE》参加2002年第18届华沙国际海报双年展

2003年海报设计《汉字符号—1》系列（6幅）参加2003年X符号国际海报邀请展

2004年海报设计《汉字符号》系列（2幅）参加浙江省第10届美术作品展

2004年海报设计《融合—MY IBM》参加浙江省第10届美术作品展

2004年海报设计《自然的权利—手篇》、《自然的权利—脚篇》，参加中国安吉生态公益广告设计大赛获一等奖

主要收藏

作品《BE ALIVE》收藏于中国香港国家文化博物馆

完成或正在进行的国家、省、学院的课题数项，浙江省新世纪“151”工程人才，获霍英东基金教学奖

中国美术院校视觉设计同步教程

二维设计基础

陈力石 主编 成朝晖 著

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

二维设计基础 / 成朝晖著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2006.5
中国美术院校视觉设计同步教程
ISBN 7-5318-1537-0

I. 二... II. 成... III. 平面设计—高等学校—教材 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 152855 号

中国美术院校视觉设计同步教程 二 维 设 计 基 础

ERWEI SHEJI JICHU

主 编 陈力石
作 者 成朝晖
责任编辑 李正刚
文字审校 陆文源
整体设计 水墨
出 版 黑龙江美术出版社
地 址 哈尔滨市道里区安定街 225 号
邮 编 150016
网 址 www.hljmss.com
电 话 0451-84270511 84270525
经 销 全国新华书店
制 版 浙江新华图文制作有限公司
印 刷 杭州星晨印务有限公司
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张 8
版 次 2006 年 5 月第 1 版
印 次 2006 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5318-1537-0/J·1538
定 价 36.00 元

(如有印、装质量问题, 请寄承印单位调换)

序

foreword

今天,高速发展的社会生活使得设计与社会的关系越来越密切。对于探索传统人文背景和信息浪潮双重影响下的艺术设计专业的走向,建立符合和适应社会需要,同时又能够结合本国民族文化特点的设计教育体系是非常重要的。当前设计教育的重点已从过去单一的技法和造型训练向掌握系统的设计思维方法的训练转变,从只关注美感和设计语义的形态研究转向对生活形态、产品策划和设计管理等方面的研究。现代设计教育更加追求对设计创新的系统方法和思想的应用,引导学生从宏观、整体和系统的角度去认识设计并进行创造,通过思考和探索国际新信息时代的设计教学体系,从而培养出具有创造性的复合型设计人才。

本系列丛书从大设计概念出发,组织了具有多年积累与设计实践经验的高校教学骨干教师进行编写。他们在论述过程中总结设计基础与专业设计的知识结构,结合多方面资料,揭示设计的基本问题及核心精神;强调对设计的概念、规律、知识和技能的系统性研究;突出了设计专业研究中理性和感性思考相互渗透的特点,形成了多元、多样、多维的教学方法;强调对学生的设计构想、视觉传达方式、实施计划的具体应用等方面的统筹规划与实践能力的培养;注重对学生进行积极应对当代乃至未来时代的变化与发展的能力培养。从设计语言到设计方法,使本书具有前瞻性的同时也具有时代性、应用性和示范性。本丛书旨在促进设计和教学的交流,为设计者提供了实用性蓝本,是非常适合高等教育艺术设计专业、设计职业教育、设计专业培训等教学需求的专业用书,并是设计人员的必备参考用书。

2006年4月

目录

contents

前言 / 6

设计的今天 今天的二维设计基础教学 / 6

一、二维设计基础的教学目的与要求 / 7

二、二维设计基础的教学内容与重点 / 7

第一章 二维设计基础概述 / 9

第一节 构成基础概述 / 10

第二节 二维设计基础的概念 / 11

第三节 二维设计的基础性目标 / 12

第四节 二维设计基础的形象元素 / 13

第二章 二维设计基础的形象元素 / 23

第一节 点的概念 / 24

第二节 点的形状与种类 / 25

第三节 点的特性 / 27

第四节 二维设计中点的应用 / 31

第三章 线 / 39

第一节 线的概念 / 40

第二节 线的形状与种类 / 41

第三节 线的特性 / 45

第四节 二维设计中线的应用 / 50

第四章 面 / 55

第一节 面的概念 / 56

第二节 面的形状与种类 / 57

第三节 面的特性 / 58

第四节 单形语汇 / 59

第五节 分解重构 / 60

第六节 面的应用 / 61

第五章 视觉创造的意念与形式 / 67

第一节 视觉的表形性思维 / 68

第二节 视觉创造的基本原理 / 69

第三节 视觉创造的形式法则 / 70

第四节 视觉联想 / 72

第六章 视觉创造的方法 / 81

第一节 图底关系 / 82

第二节 群化组合 / 88

第三节 错视效果 / 96

第四节 韵律形式 / 101

第七章 设计元素的综合运用 / 115

前言

设计的今天 今天的二维设计基础教学

在日趋信息化时代的今天,最明显的特征莫过于生活的设计化。生活到处都是设计化的环境,生活中的任何东西也要以设计来考虑,这已经是今天时代的最重要特征。艺术、科学与生活得到空前的渗透与融合,艺术设计正在向新型交叉学科的方向发展,新的表现技法、媒介技术不断的产生,使艺术训练手段、设计的方法更为丰富多彩、呈现多元化的态势。

二维设计基础构筑于现代科技美学基础之上,它综合了现代物理学、光学、数学、心理学、美学等诸多领域的成就,带来新鲜的概念要素,并且它已成功应用于艺术设计诸多领域,不能不成为现代艺术设计基础的必经的途径。

二维设计基础是具有共性的设计语言,是当今社会各种艺术及设计门类与专业的共同基础。二维设计基础与其他应用设计的学科一样,都是为了完善与创造更富于现代感的设计理论和表现形式。二维设计基础以一个全新的造型观念,给我们的艺术设计课堂注入了新鲜的血液。高科技的融入,大大的拓展了设计艺术的视觉审美领域,丰富了设计的思维及表现手段,同时也不得不让我们对固守已久的传统进行反思。

二维设计基础,是一种视觉形态的创造性活动。它是不可或缺的造型要素与创造力的培养。创造性思维是创造性活动的思维过程。它要求在思维活动中,一方面要有创新的思想,另一方面还要有理智的判断。对于设计专业类学生来讲,其终极目标即在于创造力的培养。既是一种理性与感性多元结合的艺术活动,也是逻辑思维与感性思维相结合的构思方法。它区别于传统的以自然形态为基础的写生变化的图案训练,也不仅仅局限于过去的构成的数理逻辑为基础的抽象几何形态内容的单一甚至主观的范围。它包括从自然形态到具象形态,再到抽象形态以及组合图形等的提取、概括、提炼、整合的过程。以往的二维设计基础,侧重于抽象造型要素、构成规律及原理的训练,教学中的研究成果不能转化为有效的创造设计意念和图形设计表现。而现代二维设计基础,注重现代观念的抽象构成的表现能力,也要能以具象性形象入手的形象创造力。二维设计基础的魅力全在于其丰富多姿的面貌及可能性,其精神成分、情感成分日渐重视,社会也需要更具个性化的设计,二维设计基础设计对基础教学研究提出新的要求,其学术研究和探索空间将更为广阔。

一、二维设计基础的教学目的与要求

二维设计基础作为设计基础是艺术设计专业不可缺少的必修课。本课程内容是对设计的基础造型进行深入浅出地研究,通过物质因素与条件,把构成转化为艺术设计形象,运用形态构成要素去创造,把直觉思维与逻辑思维有机结合;它以形态造型训练为主线,通过学习,培养和提高造型能力,训练对形式规律的掌握与运用,着眼于学生的智能训练,采取形象思维与逻辑思维相结合的教学方法,开拓创造思路,着重培养学生形态语言的抽象思维和表现紧密结合,强调培养学生对形态敏锐的观察力、感受力、想象力和创造能力,培养感性与理性的协调,开拓设计思路。更重要的是建立新的思维方式和造型观念,达到丰富艺术想象力和启发创造力之目的,为将来的专业打下坚实的基础。

本课程的训练要力求达到以下要求:

(一)认识和理解形态构成的本质,掌握抽象的表现语汇,将造型研究推向艺术设计科学的理论高度;

(二)从一般侧重于技法训练转为培养形态空间感觉和形式语言并重,且以提高感觉力为主导;

(三)美学的参与有利于基础向设计的推进,通过训练能使学生掌握形式美的基本规律,提高形态的审美意识;

(四)能较好地掌握形态语言的综合设计和运用能力。

二、二维设计基础的教学内容与重点

教学内容:

[一] 二维设计基础概述

构成基础概述

二维设计基础的概念

二维设计的基础性目标

二维设计基础的形象元素

[二] 点

点的概念

点的形状与种类

点的特性

二维设计中点的应用

[三] 线

线的概念

线的形状与种类

线的特性

二维设计中线的应用

[四] 面

面的概念

面的形状与种类

面的特性

单形语汇

分解重构

二维设计中面的应用

[五] 视觉创造的意念与形式

视觉的表形性思维

视觉创造的基本原理

视觉创造的形式法则

视觉联想

[六] 视觉创造的方法

图底关系

群化组合

错视效果

韵律形式

[七] 设计元素的综合运用

教学重点:

1. 全面认真的掌握关于形象创造的各原则及规律,洞察、遵循发现、择选、分析规律的运用、想象、创造形象的设计思维与设计创造的过程,从现实形态中寻找灵感,提炼简化,获取抽象的形态美的设计能力。

2. 探索形的审美实质和视觉特征,获取无限设计的可能性。

3. 掌握一种系统的形象思维方式,贯彻循序渐进的学习原则,举一反三。

第一章 二维设计基础概述

第一节 构成基础概述

所谓构成[constitute;compose]、凑成、组成;从设计的角度来说,它包含了二维设计基础、色彩设计基础和三维设计基础以及光构成、动构成和综合构成。其含义就是将几个以上的单元的个体形态要素或各种各样的形态和材料重新组合成为一个新的单元,并赋予其视觉化的、力学的秩序的组合。它是一种造型概念,也是现代造型设计用语,是一门研究形态创造方法的基础性学科。构成的认识源于自然科学和哲学认识论的发展,20世纪建立在最新发展的量子力学基础之上的微观认识论,人们更为关注事物内部的结构,这种由宏观认识到微观认识的深化,也影响了造型艺术规律的发展。构成观念可以说早在西方绘画中可见到其影子,如立体主义绘画、俄国的构成主义、荷兰的新造型主义,他们都主张放弃传统的写实,以抽象的形式表现,到后来的德国包豪斯设计学院的不断完善发展,形成一个完整的现代设计基础训练的教学体系,奠定了构成设计观念在现代设计训练及应用中的地位和作用。20世纪70年代以来,这种被命名为平面构成的训练课程传入我国,作为一门设计基础,已广泛应用于工业设计、建筑设计、平面设计、时装设计、舞台美术、视觉传达等领域,成为现代视觉艺术的基础理论之一。

设计和构成是既有联系又有区别的。即设计是现实性的,以实用为目的;构成则是理想性的,美的探索,是理论在形式上的实践,装饰性的强化。设计是要求有时代性、社会性、民族性、生产性的造型活动。构成则不受设计内容的约束,不受工艺特性的限制,它是属于美学形式的探讨范围;但是,构成是设计的基础,是设计开辟新途径

的先行者。

构成,它反对写生、再现、复制、模仿、临摹等一系列的非创造性的活动;构成特别反对“模式”,不依赖于“原型”。虽然自然与生活给人以启迪,但它是扬弃自然形的反生活现象;构成就是一种思维创造活动。构成基础既是以各种造型领域中共同存在的基础性为重要内容,如形态、色彩、质感、构图、布局、空间、表现形式、美感以及直觉力等为研究对象。其中,三维设计基础是以三度空间来塑造形象,是将形态要素按照一定的原则组合成形态空间体;二维设计基础则是以轮廓塑造形象,将不同的基本形按照一定的规则在二度平面上组合成图案。构成早已作为造型的基础教育来实践,以便应用构成的原理来进行设计。

今天的设计要求突破自然环境和社会环境的活动范围,创造新型的形态。构成是创造新型形态的方式与方法,要求摆脱自然主义,抛弃样本框架。构成理论中含有各个造型领域中共同必要的基础内容,可说是基础的造型活动之一,即基础设计活动的内容。它涵盖了设计初学者应知道的入门的知识,由浅入深、循序渐进地达到专业化的高度与深度。另一方面,各个专业终端的设计也呈现着构成的原本样式。

诚然,设计教育的目的不仅仅是造就设计人员,而是释放他们,帮助即将成为设计人员的学生发现和认识自身的潜在思维,为他们提供可以自由发挥想象力和创造力的时空,帮助他们发掘自身的聪明才智,完善并提供机会,让他们拓宽在社会与自然科学等各方面的知识,加深领悟,最终这些专门知识和方法对他们今后面临的实际问题进行考察研究、寻求可行的方案是大有裨益的。

第二节 二维设计基础的概念

设计无所不在。二维设计基础是现代设计的一个重要组成部分。对这么大范围、富变化性的设计活动下一个简明的定义,实在困难。所以可以积聚众人的意见,让我们一窥堂奥。

所谓二维,只有长与宽,即平面,它是一个载体。这个载体所担负的任务是传达——意义的发现和创造、交流、理解。而人类的传播和接受行为本身就不是简单的发送和接收,而是视知觉在所有层次上参与相互交融和相互影响的所有类型的无限交换。

二维设计,即平面上视觉要素的组织。

二维设计基础是现代设计基础的一个重要组成部分。指将既有的形态在二维的平面内,按照一定的秩序和法则进行分解、组合,从而构成理想形态的组合形式。二维设计基础是一种理性的艺术活动,它在强调形态之间的比例、平

衡、对比、节奏、律动、推移等的同时,又要讲究图形给人的视觉引导作用。二维设计基础主要在于探求二度空间世界的视觉文法,形象之建立、韵律之组织、各种元素之构成规律与规律之突破,构成既严谨又有无穷律动变化的“有意味的形式”。它综合了现代物理学、光学、数学、心理学、美学的成就,扩大了传统抽象形和几何形的表现领域,有效地丰富了视觉表现与传达的手段。

二维设计基础作为一种设计基础的训练方法,在很早就被设计家和设计教育家所重视,并随着社会科学技术的发展完善起来。现代二维设计基础包括具象图形的意象表现及图形的创意,并力求揭示各要素之间的形态组合关系。它集合了造型语言、造型方法、造型心理效应等多方面的综合探索,是由形和色等抽象、具象形态构成的研究核心主体,也是一种科学的认识论和方法论的体现。

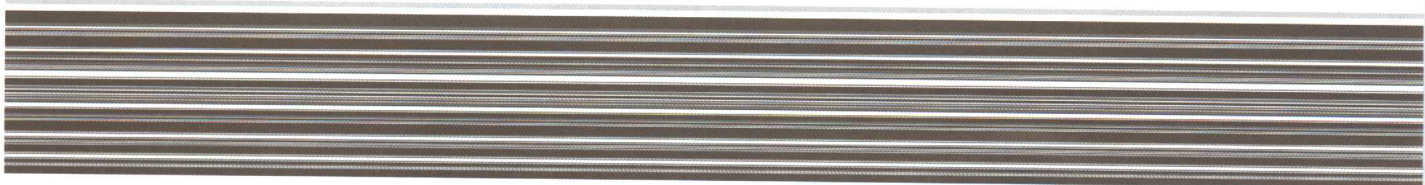
二维设计基础

第三节 二维设计的基础性目标

二维设计基础的理念可以追溯到包豪斯时期的设计教育实践。它通过一系列数学化的几何形态,并施以标准化色彩,按照各种不同的组合构成方法,创造出各种非自然的形态造型,从而把当代新艺术的理念带入教学与设计之中,开创了理性艺术设计的先河,将不可靠的感觉变成科学的理性视觉法则。包豪斯形成的简约化、抽象化、几何性的设计风格进而影响着现代设计,它不仅提供设计师以设计造型手段和造型选择的机会,而且可以培养设计师在二维、三维和色彩方面的逻辑思维与形象思维的能力,有益于拓展新的设计造型语言与手

段,开拓设计的新境界。

今天,随着现代通讯技术与传播技术的迅速发展,人类社会已逐步迈向了信息时代,设计也发生着深刻的变化,例如传达媒体由印刷、影视向多媒体领域发展;视觉传达的符号形式由平面为主扩大到三维、四维以及思维形式的表达;传达方式从单向信息传达向交互式信息传达发展。现代构成运用现代设计理念与基础教育方法作为指导,培养适应时代和富有创造性的人才的重要基础学科之一,其方法对拓展新的造型领域、丰富新的造型观念有着重要意义。

第四节 二维设计基础的形象元素

“形”，“有广义和狭义的认识，广义的‘形’是指所有与形相关的可视形态的统称；狭义的‘形’则是指具体的图形、形状等”。“形”是一个古字，中国古代学者就曾作过一定深度的研究。汉代文字学家许慎著的《说文解字》曰：“形，象也。各本作象形也。象当作像，谓像似可见者也。”即“形”为“可见者也”，人类早已界定了形的视觉属性。它是客观对象的外轮廓，是为有眼所能把握的对象的基本特征之一。《辞海》解：“形，形象，形体。”故“形”也就由此解延伸出形象、形状、形态等一系列相关词语。可以说，一切客观存在并具有直观性的视觉元素通称为“形”；浅显直觉地理解，即是“通过五官感觉捕捉到的物体形态”或“显露于外表的姿态、外形”。

形象，即形状、相貌。它的概念，指客观事物本身所具有的本质与表象，是内容与形式的统一。因此，形象有形状、大小、色彩、肌理等等性质。“形象”指客观事物本身所具

有的本质与现象，是内容与形式的统一。形象思维，是人通过对自然的观察、分析、记忆所保留下来的客观事物的影像并将其贮存于大脑之中的印象。它不是简单地观察事物和再现事物，而是将所观察到的事物经过选择、思考、整理、重新组合安排形成新的内容，即具有理性意念的新的景象，是复杂的纵向上升，意与念的和谐统一。人们用在自然界中获得的某种物质形象，将其概括、总结、归纳，抽出其具有共同特性的部分，形成某种特定的形象。

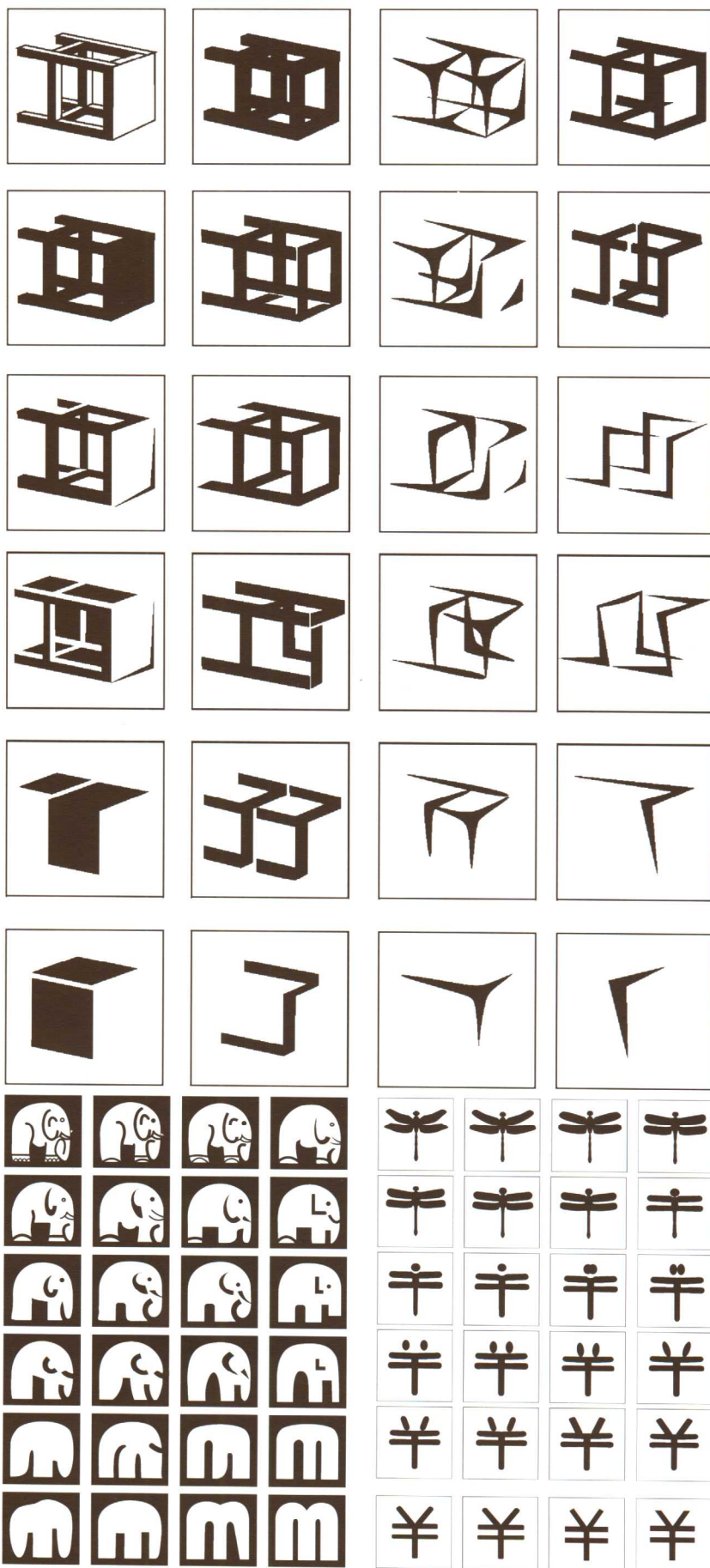
形态，形的姿态，形的态势，从静态到动势，从外在到内在则有“情势”，都是形态的内容。形态所描述的不仅限于形的本身，它在内涵和外延上是“形”的延展。“形”基本是客观的记录与反应，是物化的、实在的或者硬性的，而形态的“态”是精神的、文化的、软性的、有生命力的和有灵魂的。形态的本质也就是物质的物质性与人的精神性的综合，即主观与客观的统一。

二 维 设 计 基 础

深入追溯每一种造型产生的渊源，我们可发现人类在与大自然及整个宇宙的接触中不断创造出令人眼花缭乱、千姿百态，孕育着生命力的种种造型形态，如文字、地图、书……与人类的生存息息相关，与历史社会的发展、人类文明的进步绵绵相连。人类智慧所产生的想象力创造了令人叹为观止的造型世界。

形，有自然形象、几何形象和偶然形象之分。

自然形态，即来自于自然中的可见形态；几何形态，抽象、单纯的，运用工具描绘的、理性的；偶然形态，意想不到，偶然形成的。

将生活中的常见元素，进行观察、提取、整合、提炼成简化的符号。

