

高等艺术院校设计专业教学大参考

设计基础

Sheji Jichu

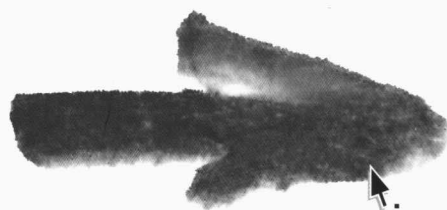
■ 叶 苹 李小红 著

江西美术出版社

设计基础

平面/立体/空间

叶苹 李小红 著

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计基础 / 叶苹 李小红 著. - 南昌: 江西美术出版社, 2006.1
(高等艺术院校设计专业教学大参考 / 叶苹主编)
ISBN 7-80690-789-0

I. 设... II. ①叶... ②李... III. 艺术 - 设计 - 高等学校 - 教学参考资料
IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 129641 号

高等艺术院校设计专业教学大参考·设计基础

叶苹 李小红 著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

网址: www.jxfinearts.com

电子信箱: jxms@jxfinearts.com

邮编: 330025 电话: 6565509

全国新华书店经销

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/20

印张: 6

印数: 1-4000

ISBN 7-80690-789-0

定价: 35.00 元

序

艺术设计教育在中国进入了前所未有的繁荣时期。从积极的一面来看,为我国快速发展的社会主义市场经济建设提供了大量的设计专业人才。但另一方面,设计教育的快速扩张也带来了不少问题。在教学方面,学什么?怎么教?已成为摆在所有学校和教师面前的主要难题。要解决好这个问题,除了及时调整课程设置,完善课程体系外,重要的是必须进行教学内容和教学方式的具体改革。

近几年,许多院校将教学改革的重心转移到课程教学的改革与探索上,并出现很多有价值的教材和专著。当然,要编写出优秀的艺术设计专业教材不是一件容易的事。首先,艺术设计有其自身的特点,同理工学科不同,艺术设计的创造结果不是“1+1=2”,这也是长期以来艺术设计专业没有“统编”教材的主要缘故。为此,不同学校、不同办学目标和不同办学层次应该选择各自所需的课程体系和教学内容。其次,艺术设计教学必须与时俱进,不断调整和补充新的教学内容,以适应时代的发展。我想这套“高等艺术设计课程教学大参考”应该是基于上述两个方面的思考。同时,本套丛书定为“大参考”,其特点是在具备必备的专业知识点的基础上,突出课题教学的过程和教学成果的分析,并注重新颖作品的赏析。这套丛书的参编者均为江南大学设计学院的专业教师,其中大部分是思想活跃、充满创新精神的青年教师,他们将自身的教学思考和探索融进书中,相信会给广大学生带来许多有益的东西。

叶 苹

江南大学设计学院 副院长

2005年12月

“基础”一词是个相对性的概念。小学、中学的教育是大学教育的基础，语文、数学又是文理学科的基础。基础是指在专门知识从浅入深，由低级走向高级的学习过程中那些靠近起点、基层的东西，像基础医学里的病理学、解剖学以及基础工学中的电、机、材料学等，冠有“设计”一词的基础其含义固然指同设计相关的基础知识。在设计基础学科中通常划分为技术基础、艺术基础和人文基础三个方面。人文基础指历史与理论学文化知识，技术基础指以自然科学尤其是理学与工学的知识，如材料与工艺、制图学、计算机辅助设计等。而艺术基础是指设计的造型基础，包括形态的表现力、想象力和塑造与应用的能力。而本书的着重点放在形态的基础造型上。

20世纪80年代初，源于包豪斯，途径日本、港台等路径流传至我国的以“三大构成”为核心内容的基础造型教育为我国现代设计教育的兴起起到了非常重要的奠基作用。近几年围绕“构成”教育的反思与探索成为当前基础教学改革的重要内容。笔者就这个问题有两点思考：一是所谓反思应该求根溯源，重温包豪斯教学思想。20年前笔者有幸成为日本构成学教育家朝仓直己先生来华讲学的“第一批”学生，受益匪浅。记得先生的教学内容是从平面形态到立体形态、光形态和图形空间融为一体的设计基础教程，并包含纯粹形态（几何形）与具象形态两个方面。而多年来，国内所有的构成课程教学都是将“三大构成”割裂开来，并将纯粹形态作为单一的研究对象。我认为基础造型教学应从二维到三维、从平面到空间，以各种形态为对象并确立以形式规律为核心内容的探究目标。二是构成教育必须与时俱进，要有时代特征和时代的美学体验，尤其是数字技术的迅猛发展改变了人们的生活方式、沟通方式，也改变了人们的行为价值和审美趣味。另一方面，中国的大学教育已迈入大众化时代，在师生比、课程结构等方面都发生了巨大变化，传统的课程教学面临新的压力和挑战。为此，必须积极改革教学内容和探索有效的教学方法。本书的构架和编写思路就是基于上述两个方向的思考，以形态造型中最基础最具原理性的三个方面，即平面、立体和空间为设计形态基础的主要内容来展开教学。由于此套丛书定位“大参考”，除了必须的理论知识点外，侧重课题的练习和大量新颖图例的分析，也可以说这是本书的一个特点。另外，建议学生将此书同一些理论性很强的相关专著结合使用，这样效果会更好。

2005年10月于无锡老轻院

目 录 C o n t e n t s

1 → **第一章 平面造型**

2 → 造型元素——点 / 线 / 面

8 → 数理造型

14 → 情态造型

24 → 作品赏析

40 → 课题练习

41 → **第二章 立体造型**

42 → 线立体

46 → 面立体

50 → 体立体与点立体

56 → 立体图形

60 → 作品赏析

80 → 课题练习

81 → **第三章 空间造型**

82 → 空间特性

88 → 内空间造型

96 → 外空间造型

100 → 作品赏析

114 → 课题练习

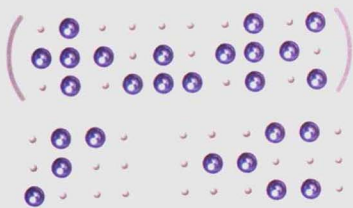
→ 第一章 平面造型

造型元素——点/线/面

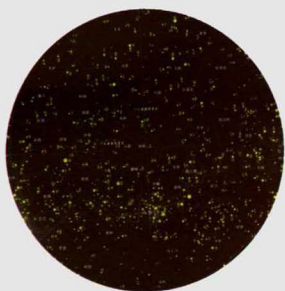
人们对真实世界的许多感受，往往更多地用平面这种二次元的空间形式加以表达，比如各种符号标志、报刊画册、织物陶器等。同时，平面造型的形式规律又广泛地体现在立体、空间等造型领域，可以说，平面造型是形态造型的始起基础。另外，无论是抽象形态还是具象形态都可以归纳为点、线、面、体这几种基本形态，而平面造型应该以此为主要研究内容。

图1 点线化的插图作品

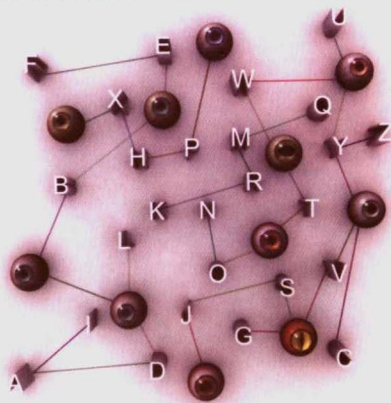
次序 作者：李汉颂 [韩国]

(1) 点元素：几何学中的点只有位置没有形状，也没有大小。造型艺术中的点必须具有形态、面积、方向等视觉特征。

- ① 面积越小的点，点的感觉越强；
- ② 多个点单向接近具有线化的感觉；
- ③ 多个点多向靠近具有面化的趋势；
- ④ 线的交叉，其交叉点上具有点的暗示。

符号与沟通 作者：金勾吉 [韩国]

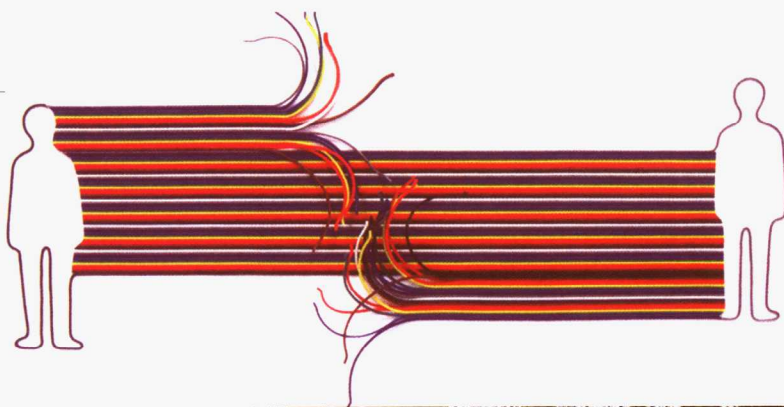

- 图1 盲文的点
- 图2 星座的点
- 图3 溶解感的点形标志
- 图4 不断重复和变异的点
- 图5 大小连接的不同点

(2) 线元素：视觉造型中的线不仅具有长度，而且具有粗细、方向等特征。

- ① 直线与曲线；
- ② 平行线与交叉线（如格子线）；
- ③ 闭合线（如方形线、椭圆形线）；
- ④ 抛物线与漩涡线；
- ⑤ 连续切开的点化线与光迹线；
- ⑥ 不断密集产生的面化线。

“代码”——符号和交流
作者：杨旷军[韩国]

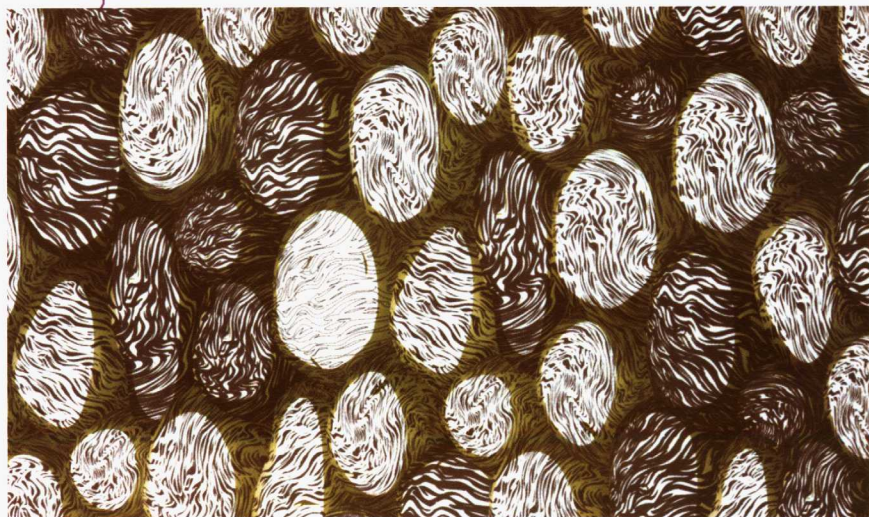
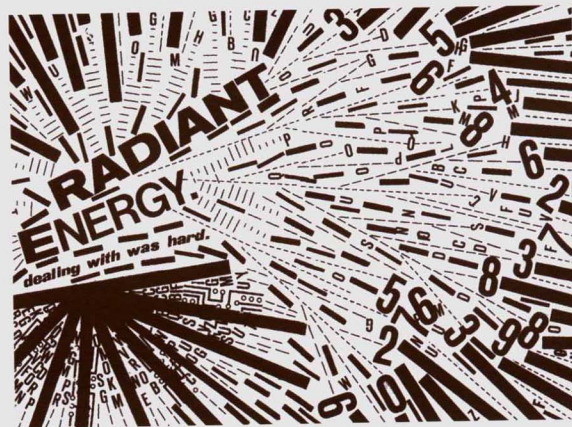
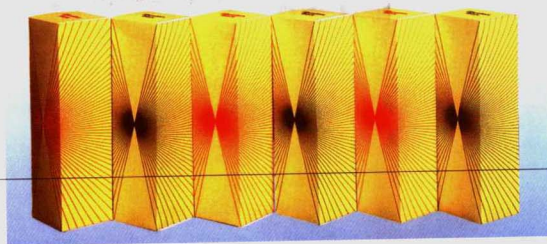

图1 对称而断裂的线
图2 纹石

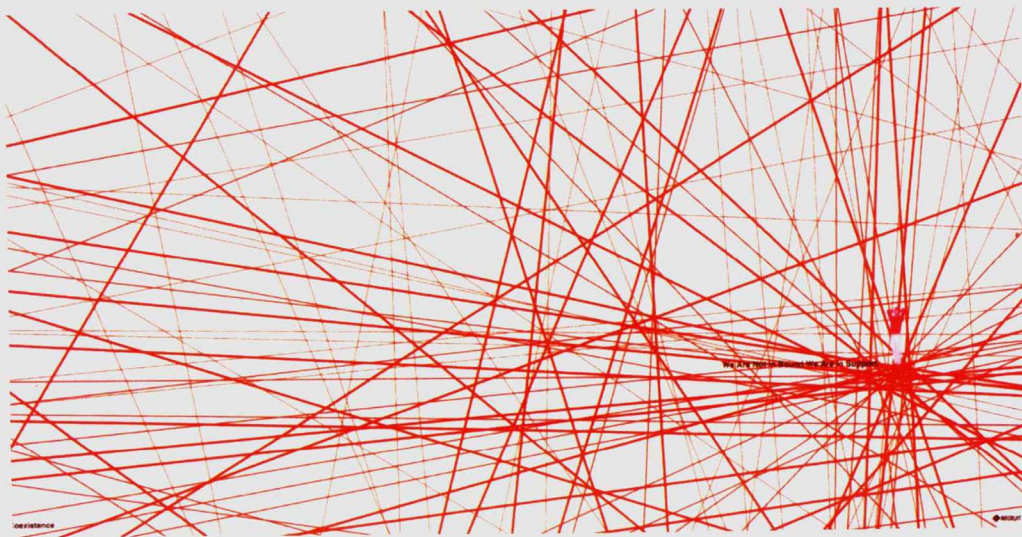
指纹和我 作者：金昌颂[韩国]

图1 线化的标志设计

图2 纹状的漩涡线

图3 扩张线和放射细线构成的断裂图形

图4 自由交叉的线网

第一章

平面造型

造型元素一点/线/面

数理造型

情态造型

作品赏析

课题练习

(3) 面元素：视觉造型中的面是指被填充的轮廓形，也是相对形状大于点的形状而言。

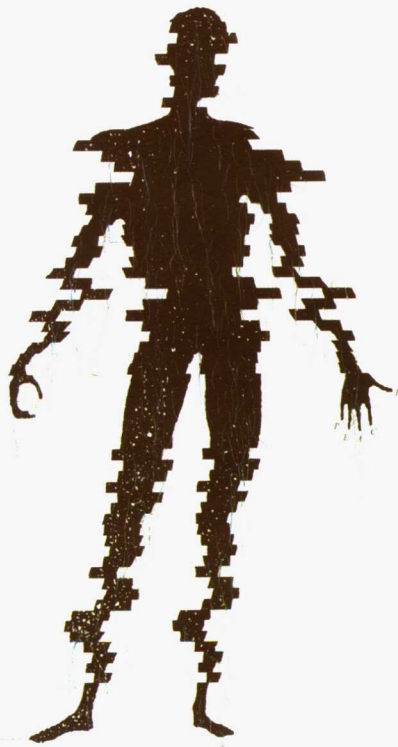
- ①连续密集的线形成虚化面；
- ②涂黑的闭合线形成实心面；
- ③面的造型丰富，有直角面、曲面、自由形面等。

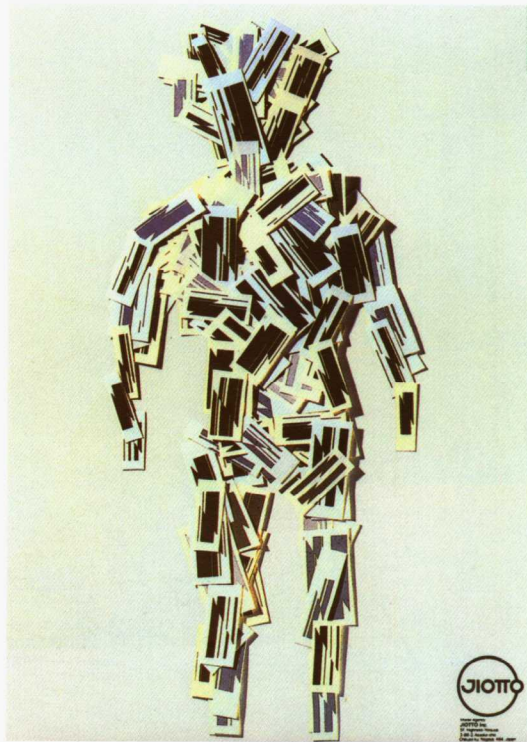
图1 面化的标志设计

图2 错动面的图形

图3 拼贴面的图形

作者：三木健[日]

作者：三木健[日]

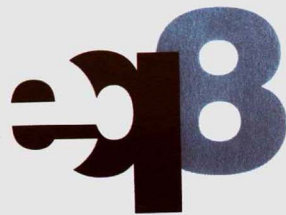
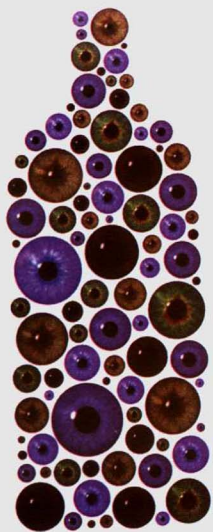

图1 面化的标志设计

图2 点化的图形

图3 面化的图形与极简的点

图4 渐变的面化图形

第一章

平面造型

造型元素一点/线/面

数理造型

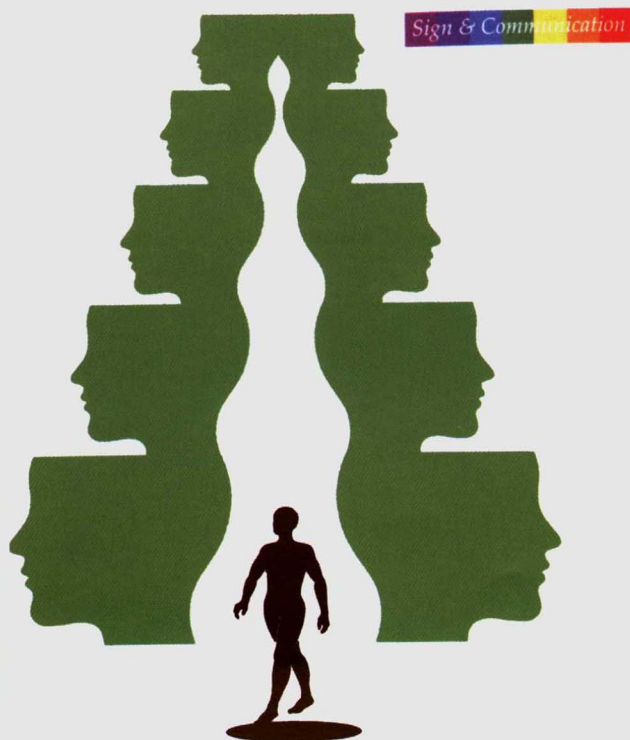
情态造型

作品赏析

课题练习

作者：田中一光[日]

符号与沟通 作者：邦吉[韩国]

数理造型

所谓数理造型是以数学、推理思维为原理的造型方法，是一种逻辑性的形态造型，体现出强烈的节奏与秩序美。

(1) 形的分割

- ①等形分割：连续分割后的各单元形状完全相同；
- ②等量分割：分割后量等形不等；
- ③等比分割：以 1.618 的黄金比等进行的分割。

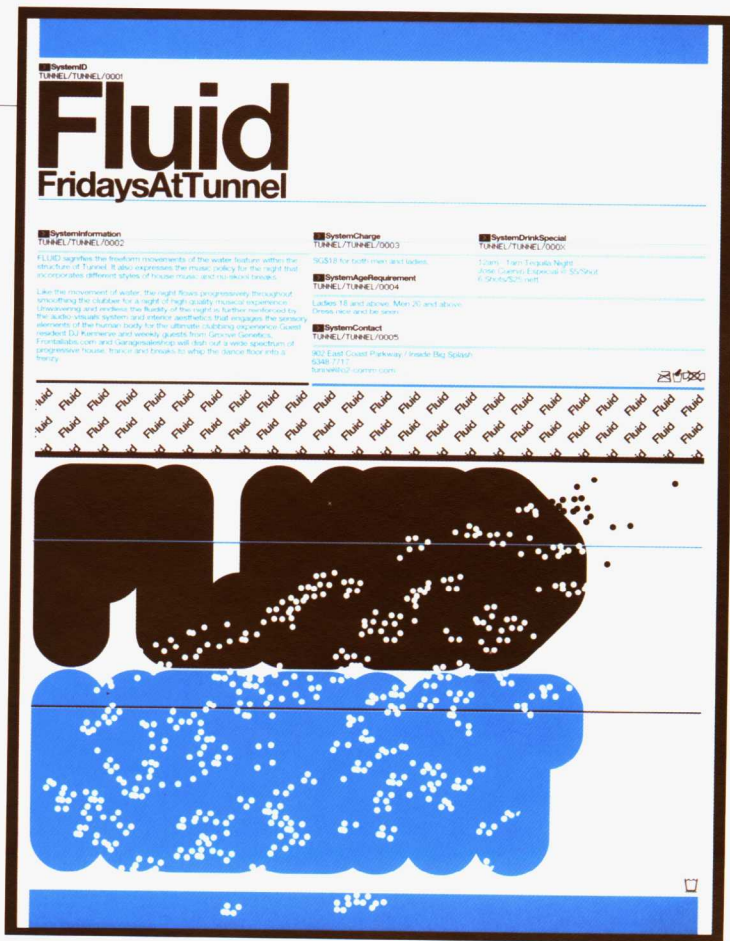

图 1 等量分割的画面

图 2 等形阵列与黑白置换

对比进程

作者：莫基厚(韩国)

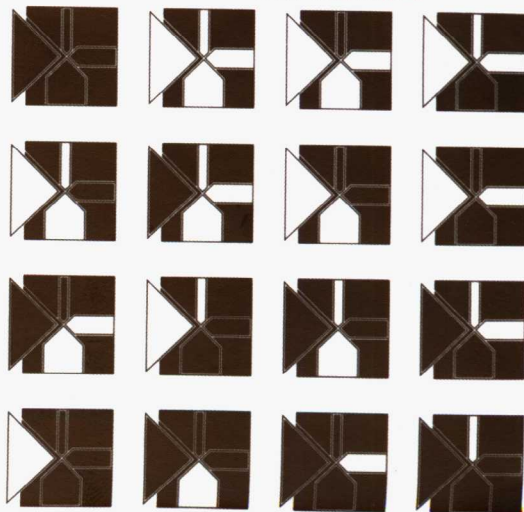

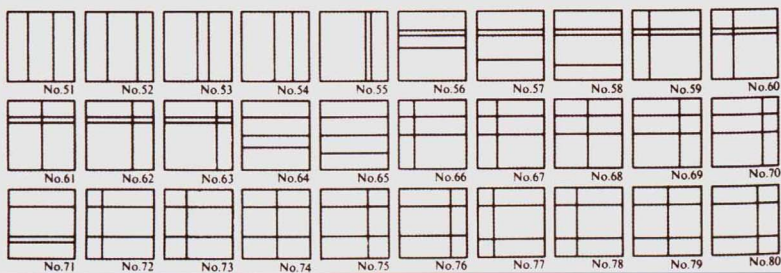

图1 等形分割的画面

图2 正方形的多种等量分割

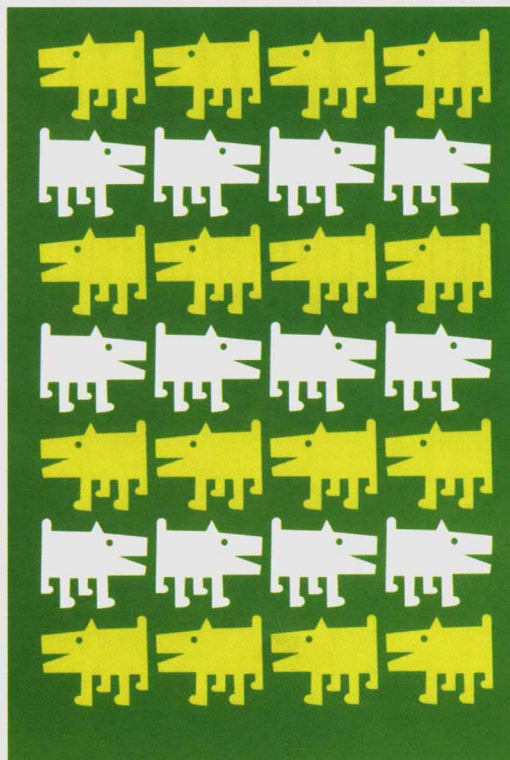
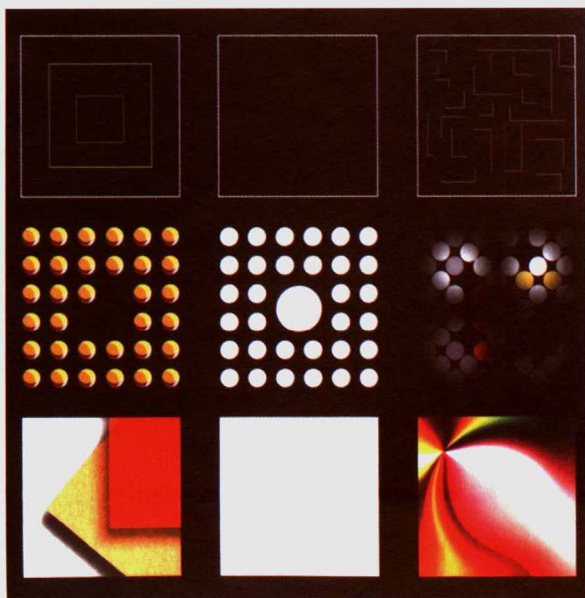
图3 等量分割的“九宫格”

图4 等形分割的画面

构成

作者：卒苏候[韩国]

第一章

平面造型

造型元素一点/线/面

数理造型

情态造型

作品赏析

课题练习

(2) 形的排列

- ①数列排列：以等差、等比、调和等数列比例进行的排列；
- ②网格排列：以各种网格构造成骨格进行的排列。

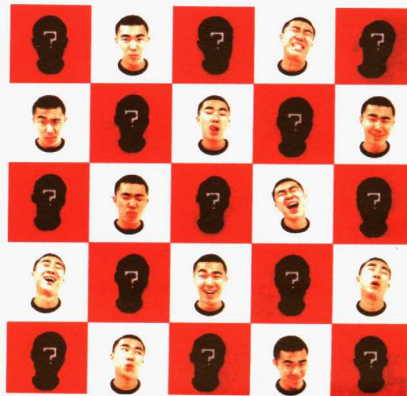

图1 以等差数列为骨架构成的画面

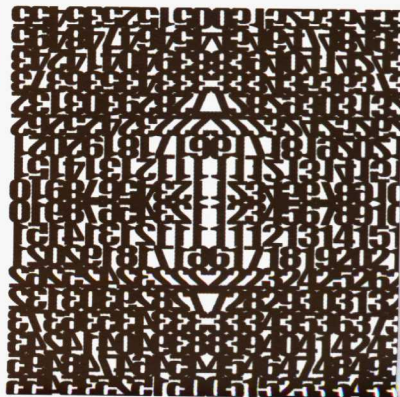
图2 等形阵列与黑白置换

图3 数字向心阵列

无题 作者：康东华(韩国)

调和 作者：李南云(韩国)

等差数列

等比数列

费波纳齐数列

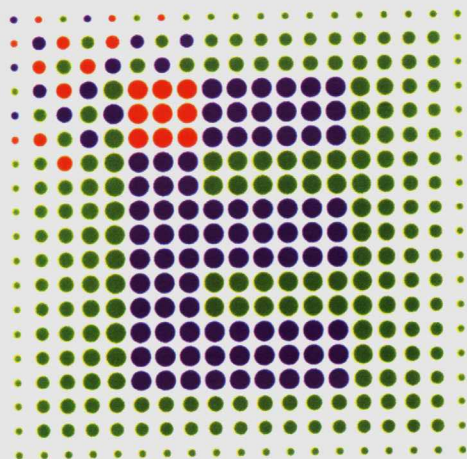
调和数列

图1 数列

图2 点化的排列

图3 等量化风格排列

交流 作者：邦云甘[韩国]

