

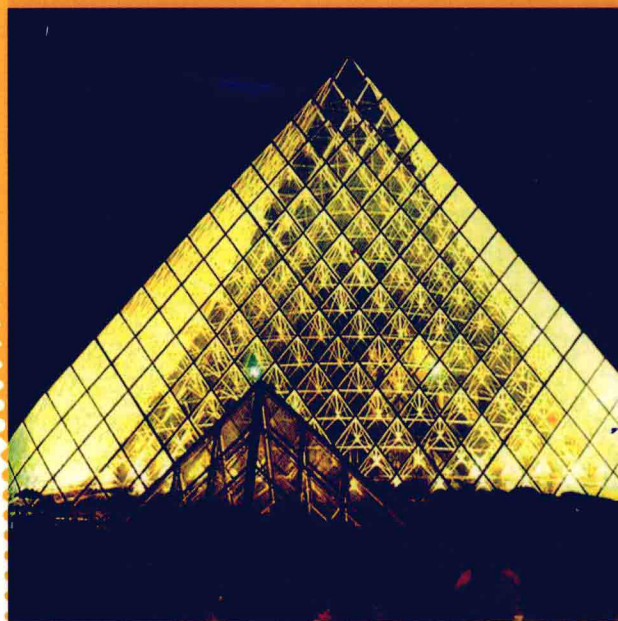
主 编 高宏智 靳鹤琳
副主编 王 威 孙红梅
吕少英 赵琰妍

高等院校艺术设计专业通用教材

I S H U S H E J I

设计 基础

上海科学技术出版社

高等院校艺术设计专业通用教材

设计基础

主 编 高宏智 靳鹤琳

副主编 王 威 孙红梅 吕少英 赵琰妍

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计基础/高宏智,靳鹤琳主编. —上海:上海科学技术出版社,2010.1

高等院校艺术设计专业创新教材
ISBN 978-7-5323-9913-0

I. 设... II. ①高... ②靳... III. 艺术—设计—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 109312 号

上海世纪出版股份有限公司
上海科学技术出版社 出版、发行

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

苏州望电印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/16 印张 8.5

字数:190 千字

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5323-9913-0/J·102

定价:36.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向工厂联系调换

内 容 提 要

本书由浅入深、循序渐进地介绍了设计基础、构成与造型、设计与表现方法、造型的基本要素、深入造型的方法、构成的形式法则、设计案例研究与分析等相关的设计基础内容,它将理念与方法穿插于图例解析之中,方便学生学习和接受,并有助于学生对设计构成产生兴趣,为今后的专业学习奠定良好的基础。

本书适用于各类艺术和艺术设计院校师生使用或作为设计基础的参考书籍。

高等院校艺术设计专业通用教材

丛书编委会主任

赵 军(东南大学)

丛书编委会副主任(按姓氏笔画排序)

王安霞(江南大学)

张 锡(南京理工大学)

徐 雷(南京林业大学)

丛书编委会委员(按姓氏笔画排序)

李 玫(扬州大学)

李春梅(黄淮学院)

张新荣(常州工学院)

陈启林(南京航空航天大学)

陈新生(合肥工业大学)

尚金凯(天津城市建设学院)

曹剑文(江苏技术师范学院)

傅 凯(南京工业大学)

谢质彬(宁波大学)

靳鹤琳(天津中德职业技术学院)

序

近年来,随着我国综合实力的增强,设计的重要性已被社会普遍认识,设计不仅能促进经济的增长,而且极大地提高了人们的生活品质和对美的需求。因此,艺术设计专业在我国的高等院校中得到蓬勃的发展。

设计专业有许多专业门类和专业方向,如建筑设计、工业设计、景观设计、室内设计、服装设计、动漫设计、包装设计、广告设计、装帧设计、家具设计,等等。由于不同专业有着各自的特点,他们之间既有共性又存在着差异性。其共性在于各类设计都是为人类创造具有实用价值的物质产品,同时又能满足人类的精神需求;差异性表现在它们的物质形态不同,使用功能的不同,选用材料和制造技术的不同。

设计是人类文化活动的一种现象,它经历了由无意识到有意识的发展过程,当人类社会进入工业化时代后,设计从一种个体的行为逐步发展成为科学化、系统化、集成化、多元化的思维创造活动;现代工业化技术条件下的设计与传统手工作坊式的设计制作最大的不同在于思想观念的转变、相关学科理论体系的建立、技术的进步、制作工艺水平的提高以及设计实践的不断探索、发展与进步。

设计教育就是要培养具有高度社会责任感,宽厚的人文知识,扎实的专业理论与专业基础知识,熟练运用专业设计方法,勤于思考,敢于创新的设计人才。

中国的设计教育起步较晚,只有短短几十年的时间,设计教育的体系、框架与方法还在不断的探索、借鉴、学习与实践中,还没有真正形成中国设计教育的特色与体系。正因如此,由上海科学技术出版社主办,国内众多高校艺术设计专业骨干教师参加编写的《高等院校艺术设计专业通用教材》力图在我国艺术设计专业基础教育方法和实践上进行探索与尝试,教材的特色主要表现在设计思路的培养,设计实践的锻炼,创新意识的提高,动手能力的增强。作为设计类专业基础教材需要有一个完整而明晰的思路框架,科学的知识体系和学习方法。当我们面对刚刚踏入设计学科陌生之门的学生时,思想的启迪,专业意识的建立,专业技能的培养,创造性思维的开启都和专业基础教育有着密切的关系。

专业基础教材对于刚开始接触专业的学生来讲是非常重要的,该套教材的编写充分考虑了我国国情和学生知识结构的现状,在对我国传统设计教育进行反思、分析、研究的基础上,吸取精华,对部分的知识点进行了实践性的改革和探索,并期望通过此教材展示其教学成果。

赵 军

东南大学建筑学院环境设计系教授

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会主任

前言

近年来,我国的艺术设计教育事业蓬勃发展,设计水平较过去有了大幅度的提高,许多高校在教学与专业建设上进行了较大程度的完善和改革,使得当前的艺术设计教育发展形势喜人。

目前,我国大部分设计类专业,艺术造型与设计初步基础教学仍旧套用美术学院的纯艺术教学方法。这已引起艺术院校的广泛注意,并开始着手改革一些教学理念,增设了设计素描、设计色彩、造型设计基础等课程。由于基础课教学大都由美术学院绘画类专业毕业的教师担当,教师基本按所学的专业和学习方法进行教学,对后期的设计类课程了解较少,缺乏与设计类教师的沟通,同时对各大美术学院以外的工科院校艺术专业学生水平缺乏相应的了解,所以,往往课程改革见效不大。

目前,全国拥有艺术设计专业的高校已经有700多家,每年的毕业生数以万计,在这个学习艺术和设计的大潮中,不乏基础较弱和专业不对口的学生。那么怎样的教育和学习方法才能解决我们面前的问题呢?怎样才能进行艺术教育的改革?一个偶然的机会巧遇南京工业大学傅凯老师,通过教学理念和变革思想的讨论,促成了今天这本教材的出版。

作为美术学院毕业的设计专业老师,笔者一开始便从基础课开始教学一直教到学生的毕业设计,在教学中得到了一些设计类基础课程的经验,并且在本专业开始组织基础教学与设计课程的衔接、研究中,希望能对相关的

艺术设计教学有所帮助。在这里也希望广大的艺术设计院校师生及艺术设计爱好者多提宝贵的意见。

在这里衷心感谢傅凯老师的大力支持,同时对参考书目的作者和本书借鉴的广告年鉴和网上作品的作者,以及众多不知名作者和美讯在线网提供的设计资讯一并表示感谢!当然同时要感谢天津工艺美术学院动画系的杨诺老师,天津城市建设学院艺术系全体老师。还要对提供作品的同学表示感谢。

本书编写过程中难免有不完善之处,希望广大同仁多多指正。希望本书能对从事艺术设计的学子在成为设计师的道路上有所帮助,也希望我国的艺术教育事业蒸蒸日上!

编 者

目 录

第一章 从造型到设计

第一节 认识设计·····	2	第三节 构成与造型·····	3
第二节 设计与功能·····	2		

第二章 设计方法与表现

第一节 设计的观察方法·····	6	第三节 设计创意方法·····	18
第二节 设计思维训练·····	11	第四节 设计表现·····	23

第三章 造型的基本要素

第一节 点·····	32	第三节 面·····	40
第二节 线·····	36	第四节 点、线、面的综合运用 ·····	43

第四章 深入造型方法

第一节 结构·····	46	第四节 运动·····	71
第二节 空间·····	51	第五节 光·····	74
第三节 色彩设计要素·····	67	第六节 材料与肌理·····	79

第五章 构成的形式法则

第一节 对称与均衡·····	88	第五节 比例与分割·····	99
第二节 对比与调和·····	91	第六节 重复与繁殖·····	100
第三节 和谐与统一·····	94	第七节 变异与错视觉·····	105
第四节 节奏与韵律·····	97	第八节 单纯与经济·····	112

第六章 设计案例研究与分析

第一节 建筑与环境设计·····	114	第三节 工业产品设计·····	123
第二节 平面设计·····	119		

第一章 从造型到设计

学习目的: 了解设计基础训练的方向, 注重认识能力、审美能力的培养, 引导学生从全新的审美角度观察事物, 突破传统模式, 创造视觉形态。

第一节 认识设计

大千世界,小到日常的生活用具,出行使用的汽车、地铁等交通工具,大到人们生活学习的学校及住所,无一不是设计的产物。可以说除了大自然创造出来的物体外,设计充斥着生活的每一个角落,人们每时每刻都在享用着设计给我们带来的基本需要和便捷。

人们从设计中得到基本生活需求的同时,设计也推动者生活方式的变革和时代的进步。从远古时代简单笨拙的石器工具,一直到当今信息社会的高科技产品,人们在利用设计的同时也在进一步享用着设计带来的技术进步。每一个重大历史时期的出现,设计都无一例外地起着不可或缺的作用。

人们的生活需要美的感受,设计不但要有基本的功能要求,同时需要艺术作为重要的补充。艺术设计可以说是设计艺术,设计的基础是挖掘人的创新能力和创造性思维,为设计者提供无限探索的空间。在艺术设计的基础训练中,不仅要增强初学者的认识能力、造型能力、审美能力,还应该在学习的过程确立设计意识,使设计基础类课程有别于传统的艺术绘画课程,能有其针对性和独特性。在设计基础的学习中,引导初学者从特殊的审美角度关注客观物象的特征、动态、结构、比例、空间等自然因素,不断感受、体会物体意象的形态和特征,超越和突破自然物象的固有模式,并从事物的内在本质表现和对事物的处理中寻求新颖的视觉感受。

第二节 设计与功能

设计造型不是简单地创造一个物体或描绘一个物象。它是通过创造形象与他人进行沟通和交流,造型的艺术语言是通过各种形象内容的组合,传达某种意图或情感。生活的内容、社会的内容、自然界的内容都会有它们的表象,并且都会通过各种形式表达出来。一幢建筑可以通过它的外部造型和所构成的内部空间去感动每一个参观者和参与者。一个优秀的工业产品可以通过它优美的外观和方便的使用功能来打动消费者。它们不仅提供了基本的使用功能,更重要的是人们在参与使用的过程中得到了美的享受和情感的交流。

图1-1为联合国广场上的纪念雕塑,该雕塑运用写实的手法进行创作,形象地将一把手枪的枪管扭转并打成了一个结,代表着联合国的宗旨也是世界大多数人的心愿即倡导和平、避免战争。设计者并没有进行过多的修饰,也没有多少说明性的文字,只是利用了雕塑本身的语言即将主题发挥得淋漓尽致。

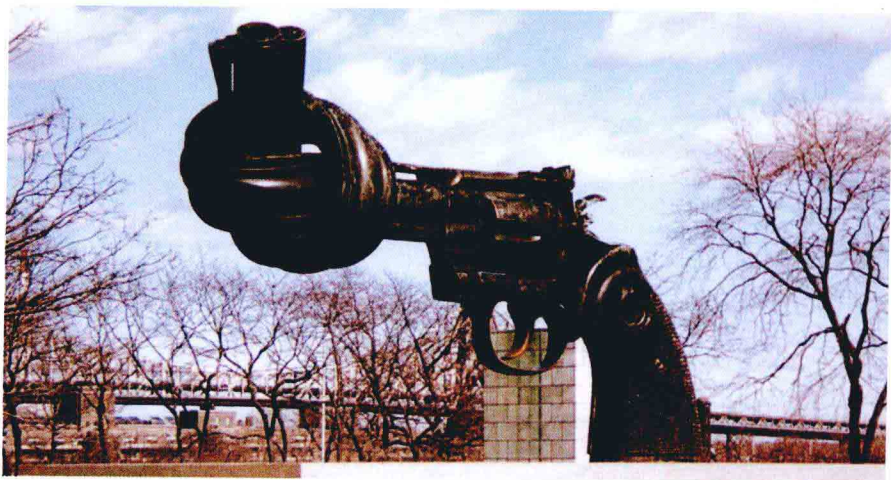

图1-1 联合国广场纪念雕塑

第三节 构成与造型

构成有着多种含义,从设计的角度来说,构成是为了创造新的形态,并把这些新的形态依据一定条件重新整合或归纳在限定的空间中。造型是一种以人的心象为转移的主观创造行为,是基本的造型活动之一,它是由具象到抽象造型的必然过程。

现代设计中也曾经出现过以构成为主流的设计潮流,并对当前的设计产生了巨大的影响。要利用构成来进行创作时,应注意把造型从封闭的实体转变为开放的、注重几何形态力学的构成,现实空间被当作一个积极的构成部分。它从艺术处理上摒弃了从具象形态中提取造型主题,发现非再现自然形象的几何抽象的表现力;从形态关系出发,探索纯粹的几何形态的构成性,用感觉性、自由性、均衡性的方法创作作品。在具体的手法运用上,可以引入“构”、“动”以及“多媒体”等因素,运用冲突、穿插、叠合、错位等技法,形成对比强烈的、不稳定的视觉形象与构图效果。

利用构成去创造艺术作品,其代表了秩序和结构,代表了艺术中的实用主义和利用普通材料达到艺术的目的。

当然创作并不只用一种方法进行,上面提到的利用构成去塑造秩序化和稳定的形体,还有一些造型要达到事物的冲突性和不稳定性,给人一种全新的视觉效果和思考的方式。

人们完全可以将各种构成元素或系统,甚至是理性的元素和系统,运用各种方法进行冲突性的布置、叠加,使造型的内外都产生变形、扭曲、解体、错位、颠倒等,造成一种不纯洁、无等级、无秩序、不稳定、不和谐的造型,与人们所熟悉的秩序、稳定、和谐的造型完全对立。这种不规则的形式可以用作看上去不稳定而实际是稳定的、安全的、科学的结构上。

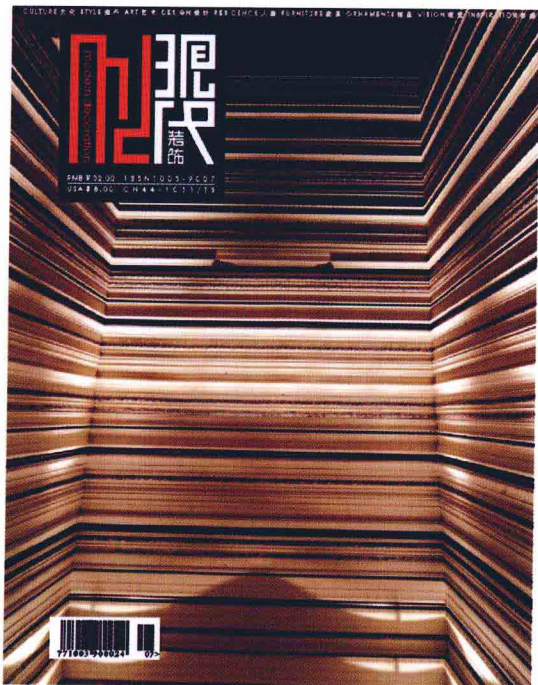

图1-2 《现代装饰》杂志封面

图1-3 domus杂志封面

图1-2、图1-3两张杂志封面的设计就是利用了构成中最基本的点、线、面的综合设计元素进行创作的作品,它不但突出了所要表达的主题,而且带给人们一种较强的视觉感受。

思考与练习

感受设计的作用并认真分析各种设计的作用。

要 求

观察身边事物,并用相机和草图记录日常生活必不可少的物体,分析其与设计的关系并记录下它们的特点。

第二章 设计方法与表现

学习目的: 训练学生用独特的视角观察事物, 用开放性思维方式思考问题, 用个性的创意进行设计, 用新颖的方法进行表现。通过不同的观察方法、角度观察平常事物所呈现的不同形态, 善于发现它们的变化, 加强对自然的认识与分析。用多向性思维进行思考, 善于运用联想、幻想, 充分发挥创造力和想象力, 创造自己的设计语言, 并加强表现能力, 多尝试视觉语言的可能性与丰富性。

第一节 设计的观察方法

大家都知道一切设计和创作均源自生活,生活是设计形象语言产生的源泉,想要搞好设计就必须学会关心生活中的事物,并且通过观察记忆在脑海中。要做好设计必须学会观察,并有目的、有计划、有方向地去刻意捕捉每一个生活瞬间,总结成丰富多彩的设计形象语言。

一、静态与动态的观察与捕捉

生活中的物象可以分为静态和动态两类。

静态物象大多数没有生命,它们并不会主动进行运动;或者它们的运动不会被人们所察觉。但是它们会随着周围的环境变化有所改变,比如一栋建筑在一天中有不同的阴影和明暗变化。也会因为人或动植物的影响或自然界的天气变化产生外力作用而变动。有些物质还会在物理和化学因素的作用下发生改变。

动态物象一般是具有生命的物象,它们除了受外界各种因素的影响外,自身也在不停地发生变化。各种动植物都会随时间生长、衰老、消亡,每时每刻都会为了生存而在不停地运动。人作为一个特殊群体更是在不停地发生变化,包括着装、修饰、喜怒哀乐的表情、各种运动方式等。

当然,有的变化是显而易见的,有的变化却需要通过长时间观察才能得到。所以人们在观察的事物时要考虑其不同的时期和不同的环境影响,以及每个时间的具体特征,要把握最有特点和最有意义的内容才是锻炼观察方法的基本目的。

在图2-1~图2-3中,除了图2-1是我们常规认为的运动主题外,其余两幅图片通常被大家认为是静止的。其实人们认为的静止只是从人们观念上和生活经验上得到的信息,是大家将所观察到的物体定格后得到的结论。它并不能代表物体和所观察到的事物是真正的静止,比如图2-2所表现的平静的海面,看到它的人都会感到风平浪静,心情舒畅,认为它是静止的,但那只不过是与记忆中的波涛汹涌的大海作比较后的结果,实际上海面还是微风徐徐、波光粼粼,海滩上的树木轻轻地摇曳,天空中的白云不时地变换着样式。另外,图2-3的铁桥、图2-4的联合国广场雕塑在人们心目中都是属于静止不动的物体,然而大家开阔一下思路,至少可以得到另外两种效果,每天的斗转星移,随时给大桥带来不同的光影变化,四季的更迭与时代的发展,使大桥周边的风景与建筑不断地发生着变化,这是最基本能想象得到的内容;进一步思考还有每天桥面上熙熙攘攘的车流和行人,岁月给它带来的残旧,甚至还有它的兴建与拆除瞬间,都构成了运动的画面。广场上的雕塑除了前面的内容更是包含了人们不同的观察方位和距离给它带来的变化,并且随着人们视线的转移,它还给我们带来不同环境的倒影,以及在观察它时千姿百态的动作,它其实无时无刻地在与我们进行着交流和互动。

图2-1 广告设计(广告设计年鉴)

图2-2 广告设计(广告设计年鉴)