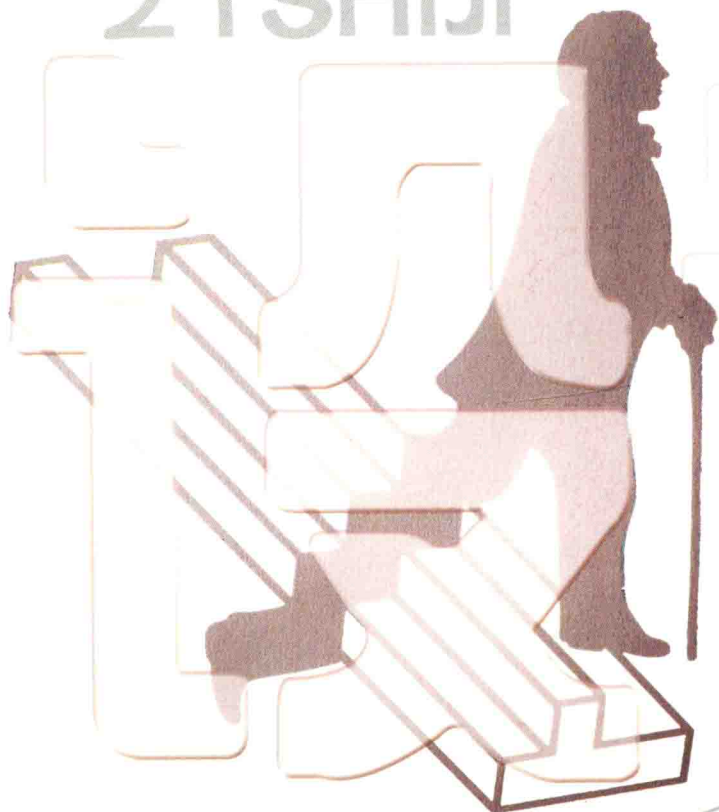

21SHIJI

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

新编设计基础

罗晓容 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

014061542

J06
322

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU

21SHIJI

新版

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

新编设计基础

罗晓容 编著

北航

C1748811

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

J06

322

图书在版编目(CIP)数据

新编设计基础 / 罗晓容编著. — 重庆 : 西南师范大学出版社, 2014. 7

(21世纪美术教育丛书)

ISBN 978-7-5621-6855-3

I. ①新… II. ①罗… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第123372号

21 世纪美术教育丛书

新编设计基础

编 著 者: 罗晓容

责任编辑: 杨景罡 刘夏影

封面设计: 乌 金 晓 町

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·吴秀琴

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 7

字 数: 157千字

版 次: 2014年8月第1版

印 次: 2014年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-6855-3

定 价: 42.00元

21 世纪美术教育丛书(新版)编委会

刘大为	中国美术家协会	常务副主席	
龙 瑞	中国国家画院	院 长	博 导
曾来德	中国国家画院教学部	主 任	一级美术师
水天中	中国艺术研究院	研究员	博 导
陈绶祥	中国艺术研究院	研究员	博 导
陈 醉	中国艺术研究院	研究员	博 导
米加德	重庆西南师范大学出版社有限公司	社 长	编 审
杨晓阳	西安美术学院	院 长	教 授 博 导
赵 健	广州美术学院	副院长	教 授
丁 宁	北京大学艺术学院	副院长	教 授 博 导
黄河清	浙江大学人文学院		教 授
黄宗贤	四川大学艺术学院	院 长	教 授 博 导
李福顺	首都师范大学美术学院		教 授 博 导
孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教 授
翁振新	福建师范大学美术学院	院 长	教 授 博 导
李豫闽	福建师范大学美术学院	副院长	教 授 博 导
林钰源	华南师范大学美术学院	院 长	教 授
肖 丰	华中师范大学美术学院	院 长	教 授
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教 授 博 导
朱训德	湖南师范大学美术学院	院 长	教 授
岳嵘琪	西北师范大学美术学院	院 长	教 授
周绍斌	浙江师范大学美术学院	院 长	教 授
巫 俊	安徽师范大学美术学院	院 长	教 授
万国华	江西师范大学美术学院	院 长	教 授
杨广生	江西师范大学美术学院	副院长	教 授
韩显中	海南师范大学艺术学院	院 长	教 授
马一平	四川音乐学院成都美术学院	院 长	教 授
汪晓曙	广州大学美术学院	院 长	教 授
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教 授
刘曙光	西南大学美术学院	副院长	教 授
邱正伦	西南大学美术学院		教 授
毛岱宗	山东艺术学院美术学院	院 长	教 授
王家儒	海南大学美术系	主 任	教 授

(以上排名不分先后)

丛书策划:宋乃庆 王 煤

新版修订:李远毅 周 松 王 煤 戴永曦

出版者言

西南师范大学出版社出版的这套高等院校美术教育丛书已经有十多年的历史了。
我们第一次推出这套丛书是在1993年。

当时,这套书第一批依靠的是西南师范大学美术学院的教师们,
随后,作者队伍扩大到全国各师范院校美术专业的教师。
这套书一推出就是几十个品种。
这在当时的高校美术专业教材中是极少见的,
它几乎涵盖了当时高校美术专业的所有科目。
这套书一出版,就获得了美术院校师生的广泛认可,纷纷选为教材。
因其独特的白色封面,业界都亲切地称它为“白皮书”。

这套教材,迅速从重庆走向西南,从西南走向全国。
教育部体卫艺司特组织专家审读,
肯定了这套书作为高校美术专业教材的价值。
作为出版者的我们,将业界的鼓励作为一种鞭策,
不断地组织人员修改,不断地跟踪学术前沿;
不断地扩大作者队伍,不断地延伸课程科目。
作者队伍也从师范院校扩展到了专业美术院校和综合大学。

这套书,每个品种都有着强大的生命力,
各个品种都反复再版,有的已达到二十余次。
它的生命力来自何处?
来自我们可敬的作者。
作者们一直据教学需要潜心修改,有的甚至是完全重写。

作者们年年都有新思想,年年都有教学新体会。

而我们的教材,也年年都有新内容。

在国家教育部公布新的高校美术学专业课程方案后,

这套书迅速跟进,全面修订,全新再版!

我们的美术编辑是最辛苦、最勤劳的编辑,

同时,也自信我们是最有眼光的编辑。

编辑们和作者们一起,

把这套书打造成了一套全国通用的精品教材。

十几年过去了,我们从出版者的角度来为这套书写下些文字,

依然是在为它的生命力而歌唱。

我们不会忘记:

读者和作者永远是我们的上帝。

既然读者和作者选择了我们,

我们就一定加倍努力,

以回报他们。

我们会一如既往地让这套丛书始终与时代同步、与教学同步,

让质量成为它永恒的生命。

为了保持这套教材在业界和读者心目中的美好记忆,

这套书改版后,封面颜色基调仍为白色,

一如既往的白色,一如既往的“白皮书”。

白者,

纯粹、洁净、高雅也。

总序

西南师范大学出版社的这套“21世纪美术教育丛书”,早在20世纪90年代初就已整体出版,包括《素描》《色彩》《中国美术史纲要》《雕塑》《中国山水技法》《中国人物技法》《设计基础》等30多个品种。这套丛书主要用作普通高校美术学专业的本科、专科教材,也可以作为自学、自考、网络教育的教材和教学参考书。

这套教材在出版后得到了全国各美术院校师生的广泛认可和高度评价,他们纷纷将其列为首选教材,十几年来一直如此。在出版界、美术界、教育界,大家多年来因其别致的白色封面而常常亲切地送给它一个鲜明的爱称——“白皮书”。现在在全国众多美术院校师生中,“白皮书”已不仅仅是指这套美术教材,更传递着广大师生对这套教材的广泛赞誉。

进入21世纪后,这套教材又获得了更高的荣誉。这套教材经教育部体育卫生与艺术教育司组织全国美术界、教育界的知名专家学者进行认真细致的审读后,得到了充分肯定和高度评价,进一步肯定了这套教材作为全国高等学校美术专业课程教材的地位,并在全国范围内向更多的美术院校推广使用。

2005年,在经过教育部艺术教育委员会最终审定后,教育部正式公布了《全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业课程设置指导方案(试行)》。西南师范大学出版社对此做出了积极的反应,马上组织专家学者对现

有的教材进行全面修订,并着手新教材的编写,向全国推出了这套教学版的“21世纪美术教育丛书”。教学版的作者来自于清华大学美术学院、中国美术学院、四川美术学院、西南大学美术学院、南京师范大学美术学院、湖南师范大学美术学院、华南师范大学美术学院等全国几十所专业美术院校。这其中既有美术学院的院长、副院长,又有资深的美术专业教授、博士生导师,还有年富力强的中青年教学骨干、博士。他们大多身处教学一线,理论功底深厚、学术积淀厚重、教学经验丰富,从而使得这套教材具有很高的学术价值、很强的实用性、很明显的针对性。

——这套教材有几个突出的特点:

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于21世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形式需要,本套教材设置的设计类科目就有不少,如《设计基础》《应用美术》《现代西方设计概论》《室内环境设计》等,这说明全书的策划者具有前瞻性的思想与意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是欧美留学归国的,或曾数次出访欧美,他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者,在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下,也都努力吸取西方文化中有益的东西,使自己的作品具有新的面孔。这些都是为了追赶世界潮流,与世界接轨,以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、色彩、速写、设计,到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑,应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统,以使读者对该教材首先把握住总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。深入浅出、通俗易懂、可赏可读,已成为该套教材的突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得佶屈聱牙、难以卒读,而是朗朗上口、余味颇浓。再加上具有现代意识的设计装帧,书中图文并茂、印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要再版时改进。这套教材,已不仅仅是西南师范大学出版社一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家同仁的共同关怀下,这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写了上述一些看法,是为序,供广大读者参考。

首都师范大学美术学院教授、博士生导师 李福顺

前言

本书着力于对平面、色彩、立体构成以及图形结构的有机融合,力求避免设计基础与设计的分离,力求对有限范围内的研究领域进行阐明,希望这样的阐明是清晰的,但更加希望它具有无限扩展的能力。同时,我希望,本书读起来给人条理清楚、思路结构严密协调之感;我希望,通过内容的展开,有效地引导读者开阔视野、拓宽思维;我希望,范图的运用能更加深入地拉近基础与设计之间的距离,或许本应该没有界限,强化设计的理念;我希望,通过学习,让读者拥有操纵构成艺术作品结构的各种元素的能力——视觉想象力的延伸。

在这里,有必要提一下约翰尼斯·伊顿(Johannes Itten)对他学生的衷告:
“如果你,在无意之中,有能力创造出色彩杰作,那么无意识便是你的道路,但是如果你没有能力脱离你的无意识去创造色彩杰作,那么你应该去追求理性知识。”

我想说:在设计的旅途中,感性和理性闪烁着一样的光芒。

作者简介

罗晓容,教授。1987年毕业于四川美术学院,韩国现代美术人协会名誉理事,重庆美术家协会会员,重庆工业设计协会会员。

研究方向:平面设计、图形设计、中国传统图形和民间图形研究;长期从事广告活动策划、广告设计、标志与VI设计和包装设计。

课题研究:重庆市建设科技计划项目“重庆建筑色彩研究”;重庆市科委项目“汽车轻量化零部件开发与产业化——镁合金前碰撞横梁外形设计”;重庆市社科联重点课题“巴渝民俗文化研究——民间传统图形研究”;教育部人文社科重点研究基地课题“巴渝新农村文化特色之图形艺术研究”等。

论文发表:在EI、CSSCI、CSCD以及专业核心期刊上发表论文和作品二十余篇。

出版教材:《CI设计》《家具设计教程》等。

获奖:连续三届荣获“重庆·中国西部工业设计明日之星作品大奖赛”优秀指导教师称号。美术和设计作品多次参加省部级举办的展览并获奖。

目录

第一章	设计基本元素及组合构成	(001)
第一节	形态元素	(001)
第二节	基本元素构成	(001)
第三节	材料与肌理	(021)
第二章	面积分割与空间构架	(023)
第一节	面积分割与二度空间构架	(023)
第二节	面积分割与三度空间构架	(025)
第三节	元素张力与空间感形成	(027)
第三章	视觉运动形式与视觉流程设计	(039)
第一节	视觉运动形式	(039)
第二节	视觉元素构成法则	(046)
第四章	色彩原理及设计色彩规律	(053)
第一节	关于色彩	(053)
第二节	色彩体系	(058)
第三节	色彩秩序设置	(060)
第五章	色彩知觉及色彩心理	(075)
第一节	色彩与心理	(075)
第二节	色彩知觉与心理	(079)
第六章	色彩空间与图形表现	(087)
第一节	均衡与律动	(087)
第二节	强调与反复	(088)
第三节	比例与间隔	(091)
第四节	图形表现的基本方法及基本类型	(093)
后记		(099)
参考文献		(100)

第一章

设计基本元素及组合构成

第一节 形态元素

形态:形体的造型或姿态称为形态。

形态分两种:即理念形态和现实形态。

理念形态就是我们常说的抽象形态:几何抽象形、有机抽象形、偶然抽象形。

现实形态即是具象形态:自然形态、人为形态。

元素:造型的物质媒介,是造型最基本的单位。点、线、面、色彩等都是造型元素。

第二节 基本元素构成

1. 点的形象视觉特性与点元素的构成

①点的形象视觉特性

点是最简单完美的形态。人的视觉对点的感觉,是由于依赖于点元素与周围造型或所处的特定空间框架的比较,从而显得细小而被感知。

点在设计构成中是非常灵活的要素。点具有集中与凝固视线的效果,当画面中只有一个点时,常常容易成为视觉中心,吸引人的视线。

当两个以上的点存在时,视觉上点元素有动的趋势感;点元素具有中断、休止的作用;点元素存在于任何物体的形状中。

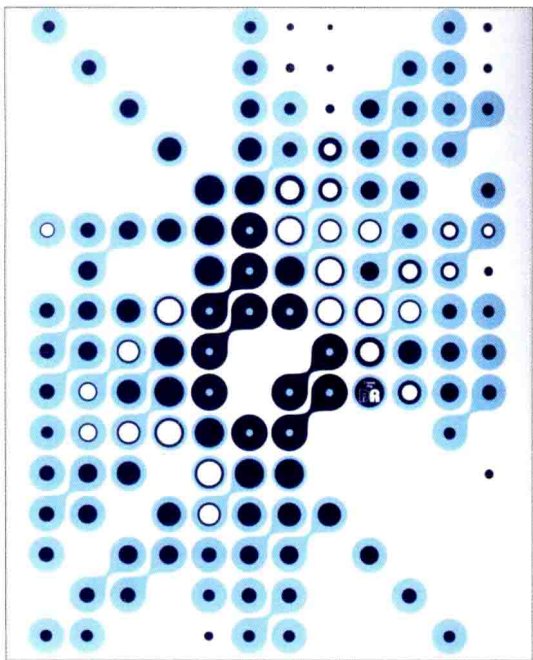

图1-1 处于画面中心的圆点,具有强烈的视觉吸引力,容易形成画面的重点。作品名:《Fuse 6. Codes Dr Nob Poster》,设计者:Ian Anderson,1992年。

图1-2 大小相同的点,形成互相流动的线性运动。环境海报,设计者:[日]YASUYUKI UNO。

图1-3 揉皱的报纸构成大小不同的点,形成具有远近的深度感受。环境海报,设计者:[日]YASUYUKI UNO。

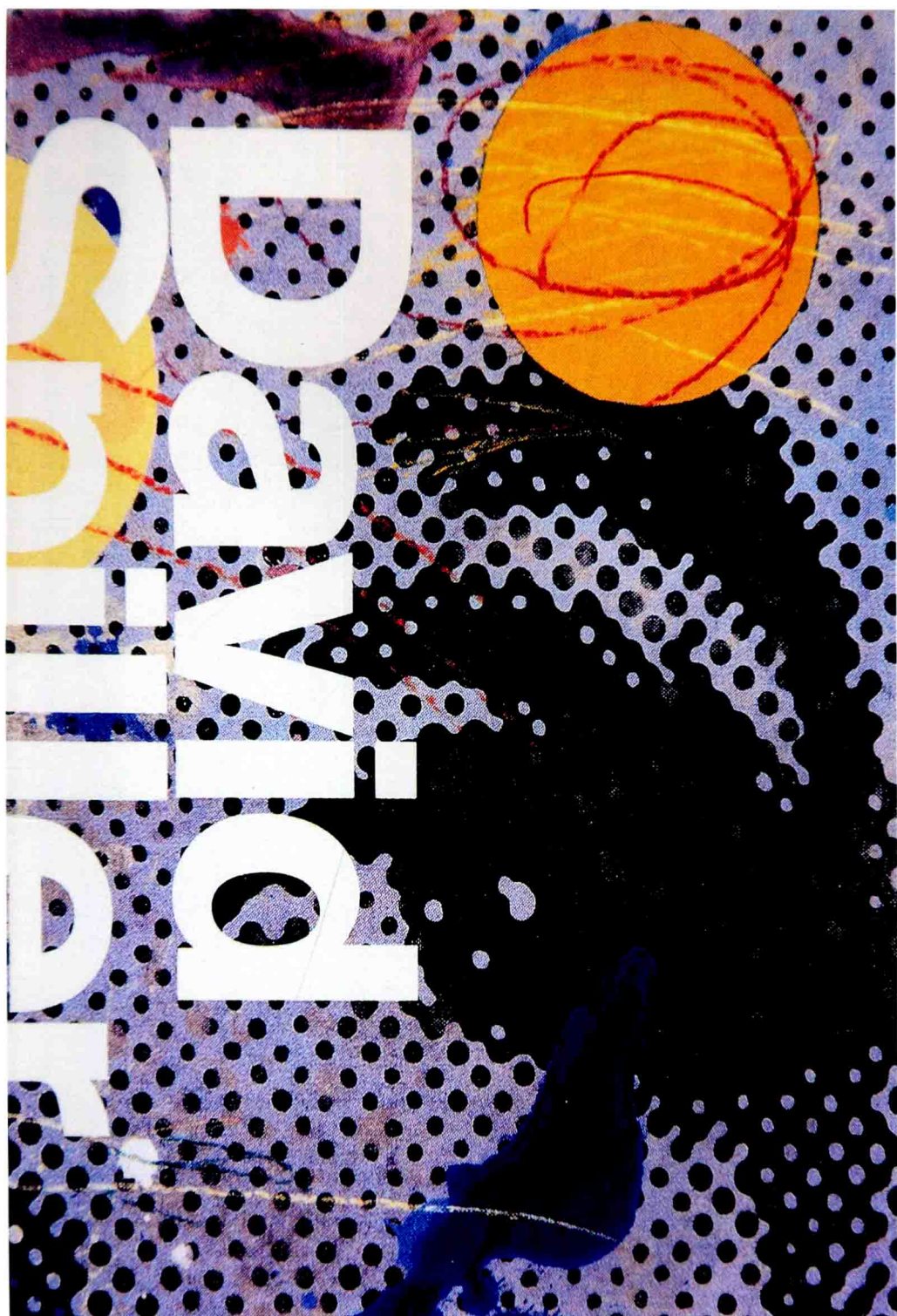

图1-4 点与点之间有相互流动感。折叠插页形式的目录,设计者:AS设计工作室(Studio AS)。

图1-5 面积的大小决定了是点还是面,点的形象可以是任何形态。设计者:Monadnock建筑事务所,2007年。

② 点元素的构成

面积同样大小的点,由于在不同明度背景色的衬托下,视觉上会产生不同面积大小的视错觉变化。

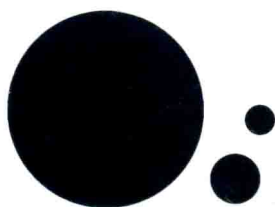

图1-6A 三个面积大小不同的圆形形成对比关系,大的圆形倾向于面的感觉,而小的圆形倾向于点的感觉。

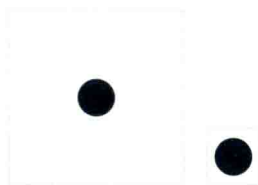

图1-6B 同一大小的圆形,大框架内的圆形给人以点的感觉,小框架内的圆形给人以面的感觉。

点元素的连续排列构成,其构成形式能够使人视觉上产生节奏、韵律和方向的感觉。不同大小的点,其构成形式带给人视觉的是不同深度的空间感觉。有规律的点的构成排列,可以产生线、面的视觉效果。

众多点的聚集或扩散,能够形成疏密变化的视觉关系,并且能够引起能量和张力的多样化;这种构成变化的复杂性常常会赋予画面情趣和生动感。

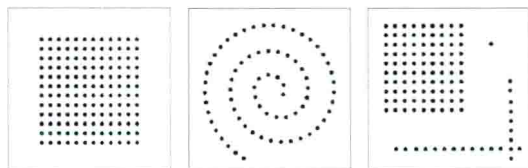

图1-7 (左)点的连续排列形成虚面的形象。

图1-7 (中)点的连续排列形成线的形象。

图1-7 (右)由同一形状的点构成点、线、面的图形。

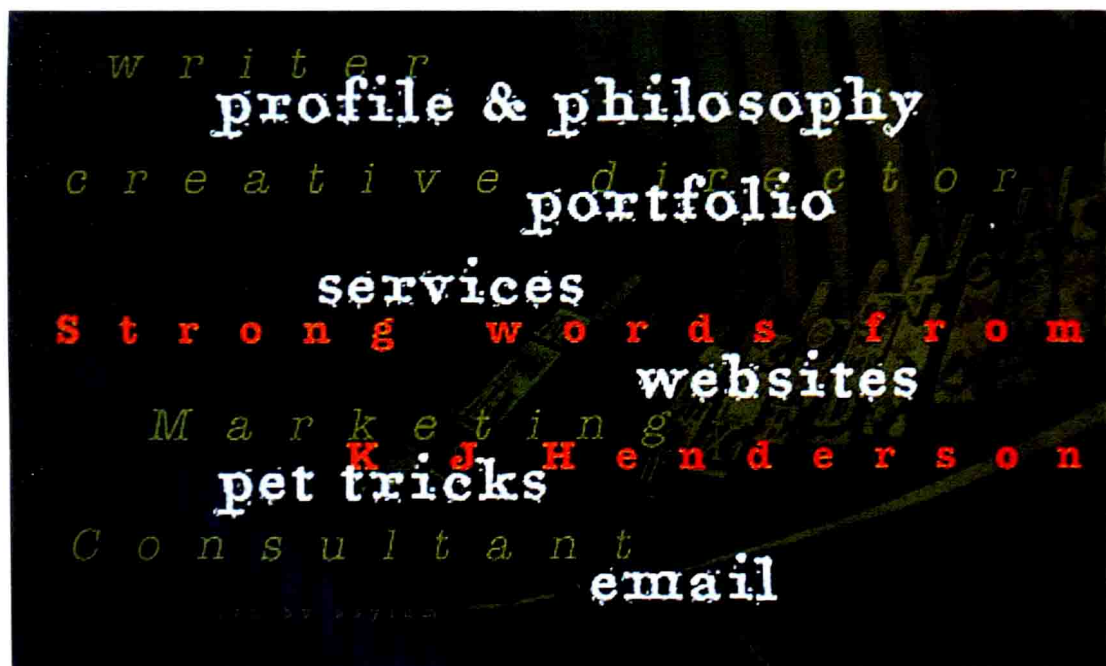

图1-8 字母作为点来构成的图形。网页设计,设计者:Ron Klein(Asylum Design设计公司)。