

经全国中小学教材审定委员会2005年初审通过

D & S E C R I E S I G N F T S DESIGN

美术
选修

设计

普通高中课程标准实验教科书

湖南美术出版社 编著
现代美术教育研究所

湖南美术出版社

美术

经全国中小学教材审定委员会 2005 年初审通过
普通高中课程标准实验教科书

设计

湖南美术出版社 编著
现代美术教育研究所

湖南美术出版社

普通高中课程标准实验教科书
美术
设计（选修）

编 著：湖南美术出版社 现代美术教育研究所
责任编辑：陈秋伟
封面设计：郭天民 刘迎蒸
版式设计：陈秋伟
责任校对：李奇志 彭 进
出 版：湖南美术出版社
 （长沙市东二环一段 622 号 410016）
经 销：湖南省新华书店
印 刷：湖南新华精品印务有限公司
开 本：889 × 1194 1/16 印张：4
版 次：2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷
书 号：ISBN7-5356-2259-3/G·147
定 价：9.10 元

【著作权所有，请勿擅用本书制作各类出版物，违者必究】

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

普通高中课程标准

《美术》实验教科书编写委员会

主 编：李绵璐 汪 华

副 主 编：刘勉怡 黎 丹

《设计》

主 编：谭 平

副 主 编：黄 鹂 陈秋伟

编 委：陈慰平 陈 曦 王 晶

设计●目录

普通高中课程标准实验教科书 美术

第一单元 视觉传达设计

第一课 苹果中的五角星	1
第二课 没有什么不可能	5
第三课 我怎么没有想到	13
相关链接	19

第二单元 产品设计

第一课 小东西 大学问	21
第二课 取“材”有道	27
第三课 你能让我满意吗	33
相关链接	39

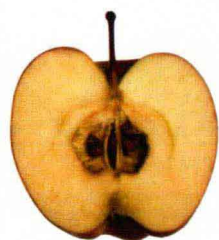
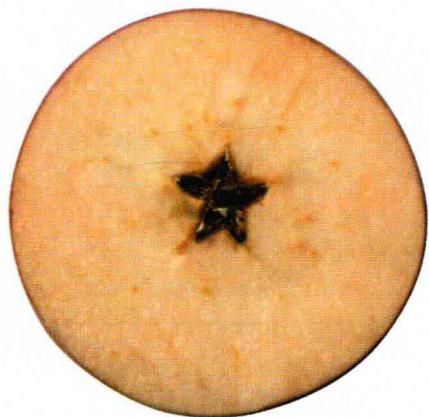
第三单元 环境艺术设计

第一课 由“墙”而起	41
第二课 “情”“景”交融	46
第三课 我们期待的环境	52
相关链接	57

设计●工艺系列

第一课 苹果中的五角星

“会”切苹果的
人切出来的苹果

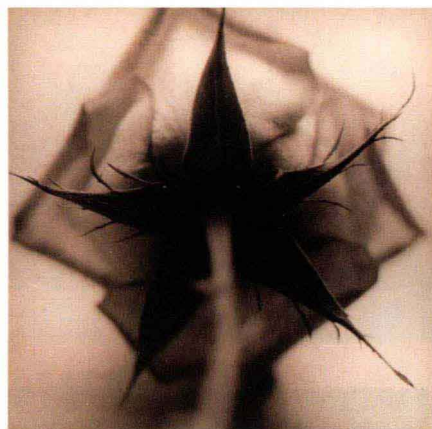
我们每个人都吃过苹果，都曾无数次把一只苹果切成两半分着吃，缺乏经验、切“错”了的孩子横刀切出了一颗美丽的五角星（如左图）。

虽然这只是生活中的偶得，并非设计，但它却给了我们深刻的启迪。孩童对身边的一切都兴趣盎然，充满好奇，因此常常有“重大发现”并“语出惊人”。

在我们司空见惯的大千世界，处处都藏有美的“秘密”。只有独具慧眼的人，才能从寻常的事物中发现不同寻常的美，从而获取对事物的新的认识。

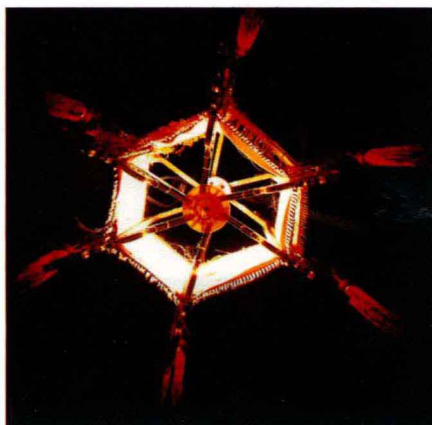
设计的本质就是创新。“新”并非全都无中生有，而往往是在我们熟悉的现实基础上发掘“新意”，予旧事物以新价值。

借助不寻常的方式去观察寻常的事物，能给我们许多启示。

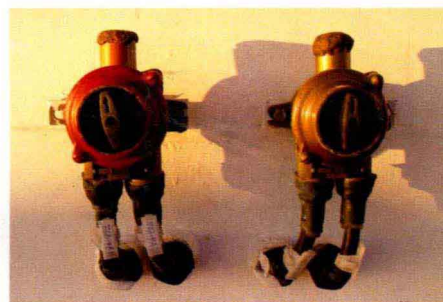

我们赏花爱花，但从未注意过美丽的花瓣背后，有一颗同样美丽的星星托着它。

垂直仰视一盏宫灯，好似一个闪闪发光的风火轮。

墙上伸出的两个水暖管件通常是不会引人注意的，可你一旦注意到它们，你会联想到什么？

倒过来看看？

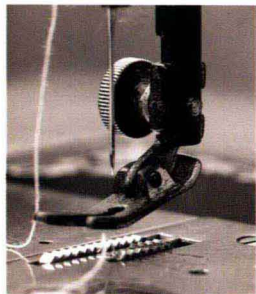
投影能给我们一些不寻常的感觉。

石块的斑痕上也能看出一幅“画”来。

思考与交流

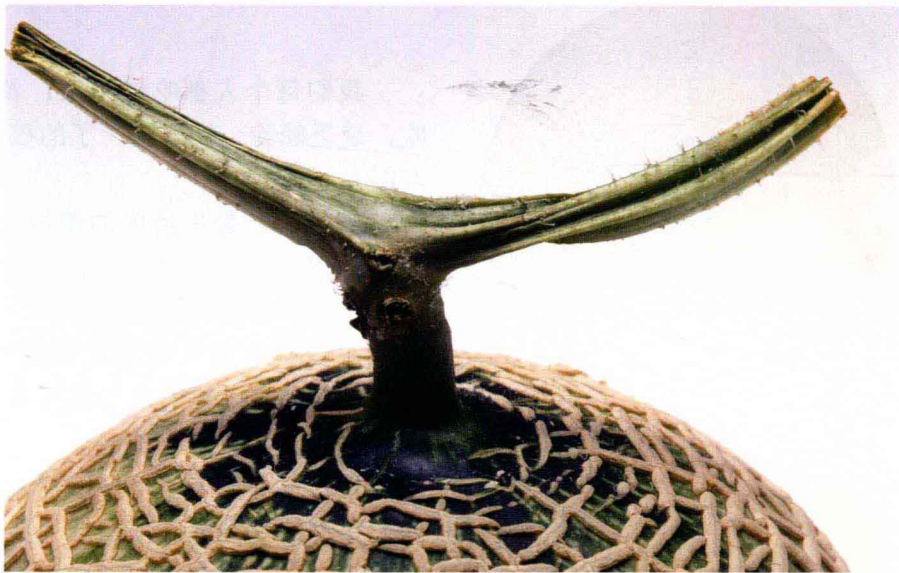
你认为以上视觉形象的获取方式与寻常的观察方式有什么不同？寻常的观察方式有什么特征？

对缝纫机进行局部的观察，你会发现原本熟悉的地方变得不可思议。

□ 专注于某个物体的局部，进行更细致地观察和体会，你会有不一样的视觉体验。

局部地看西瓜，有什么新的感受？

常吃哈密瓜，有谁注意过与之相连的瓜藤？它会让你产生什么联想呢？

在微观世界里有很多我们不曾见过的奇妙图形。

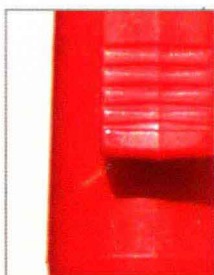
显微镜下的血管

仔细看看，这一部分树皮上有什么形象？

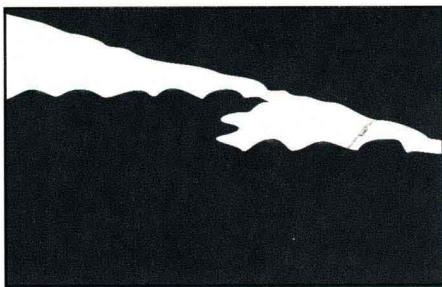
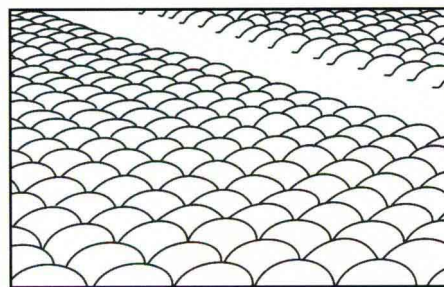
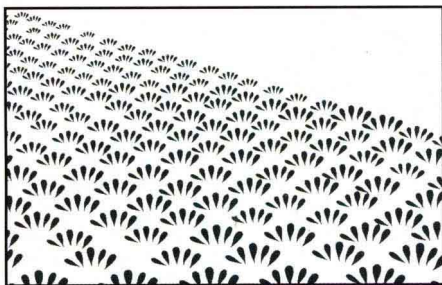
思考与交流

就身边的某一物品，与同学一起观察和交流，尝试用几种不同的方式寻找并描画出几种图形来。

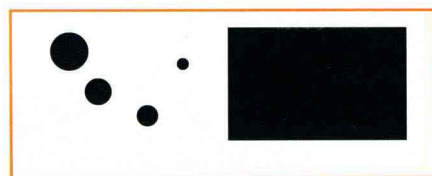

从一枝普通的圆珠笔上，也能发现自己平常不曾注意到的形状。

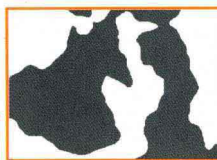
生活中到处都有抽象美的趣味。对事物的陌生感是抽象概念的基本来源。形成视觉抽象美的基本视觉元素是点、线、面。

点线面的各种形态：

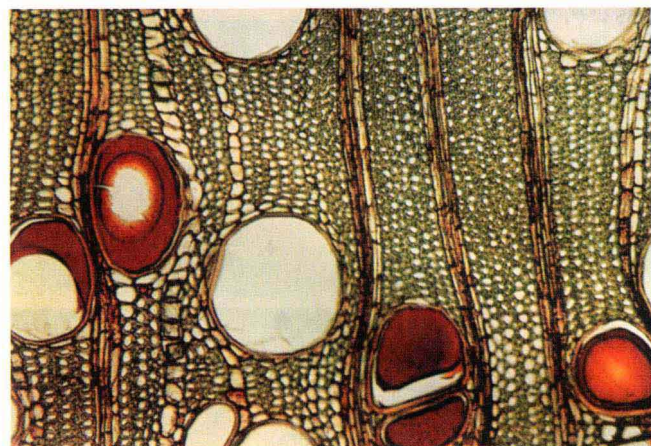

规则形

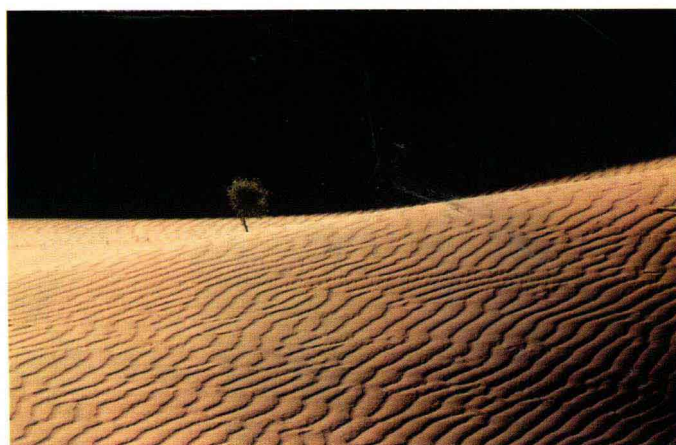
不规则形

单个椅子平淡无奇，可成百上千的椅子按照某种秩序汇集起来，便呈现出富有节奏的韵律感。

木头细胞切片

显微镜下动物的毛细血管和植物的细胞组织让人惊讶！我们还可以借助哪些器材（如哈哈镜、不锈钢锅、有色眼镜、三棱镜等）拓展眼睛所及的事物，获取新的视觉形态？

思考与交流

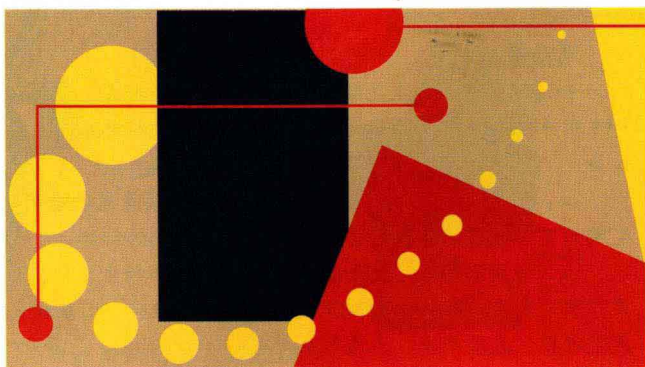
俯瞰山脉、河流、湖泊、沙漠等能获得抽象的感觉和印象。依据上图尝试用点、线、面组合成一个画面。

从蝴蝶翅膀上获取的色彩组合

自然界的色彩组合总是协调而美丽的。右图是借用蝴蝶翅膀上的色彩组合制作的图形。

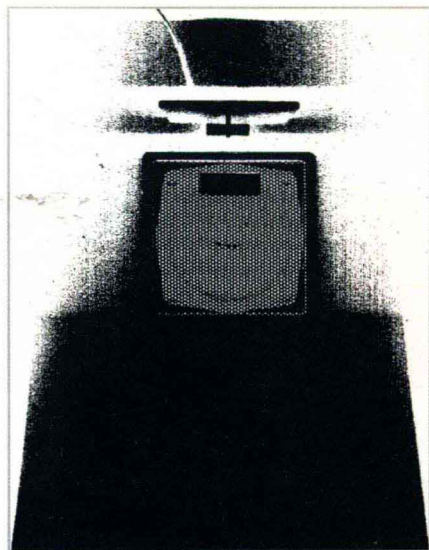
在日常生活中和工作中每天都有许多的活动，我们都会不经意间就创造了形象。留意一下这些过程，我们会发现形象的获取有太多的可能。

颜料挤出后形成的形状。

不经意间，一束放在地上的辣椒与一束鲜花有了近似的地方。

麦克风通过复印机复印后，在纸面上留下了一个类似酒瓶的形象。

罐子在外力作用下形状变化的过程。

打破思维定势，转变视角进行观察与发现，不仅能带来全新的视觉感受，让我们悟到生活原来具有无穷的可能性，更重要的是帮助我们摆脱狭隘的自我经验，体验“非我视角”，学会“换位思考”，尽力体谅并宽容与己相异的人、事、物，以开放的心态接纳整个世界。

活动建议

一、课堂内，每人选取身边的一件或几件物品，尝试从某种最独特的角度进行观察并描绘下来，请其他同学分辨你所表达的内容，最后全班评选最有意思的作品。

二、收集、拍摄照片——尝试用新眼光观察身边的事物，并用相机记录下自己发现的不同寻常的面貌，请同学们猜画面表现的物体。

三、运用摄影或绘画手段，收集记录3~5种生活中看到的点线面排列组合现象，然后用最简捷的方式制作成小图，各小组将小图按设定的类别进行归类（如表现对象、表现手法、表现形式等）。

第二课 没有什么不可能

20 世纪 70 年代, 在国际设计联盟组织的以“和平”为主题的招贴设计大赛中, 在几百张来自各国优秀设计师的作品中, 日本设计师福田繁雄的作品脱颖而出, 赢得了一致好评。

明黄色的画面上, 设计师用最简洁的图形把瞬间定格: 一根斜举的黑色炮筒, 发出的黑色炮弹却反方向地直奔炮筒口而来。这种看似并非真实的图形却传达了历史的真实——发动战争者, 必将自食其果, 自取灭亡。

图形这种传播符号, 在人类尚未产生语言文字之前, 就已经被创造和使用。

图形传达是平面设计的重要手段。在进行视觉传达时, 简洁醒目的图形能在瞬间给人留下完整、深刻、强烈的印象, 这是任何文字都无法比拟的; 另一方面, 图形可以超越语言文字的障碍, 让不同国家、地域、文化层次和年龄的人们都能解读同一个图形所传递的基本含义。

思考与交流

分别描述和组合下列这几个图形的相关形象, 并尝试表述其中的含义。

(本组图例选自《现代图形》)

VICTORY

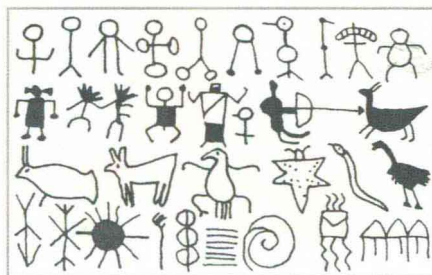
楔形文字 两河流域地区

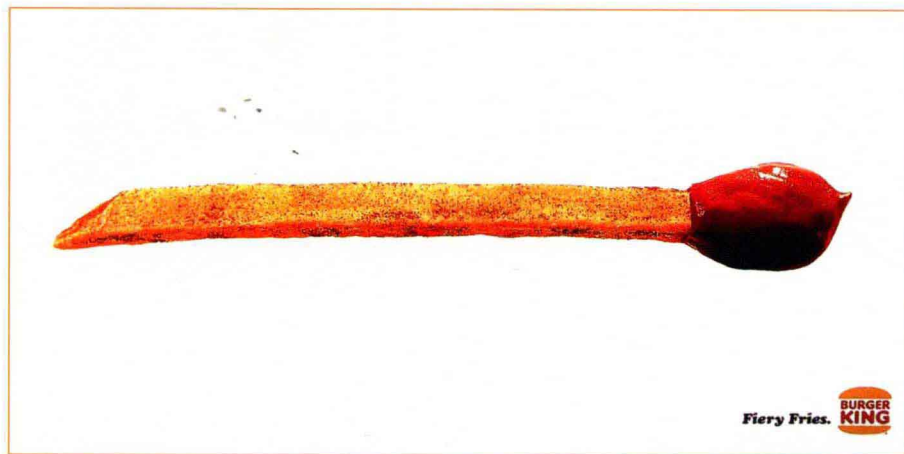
象形文字 埃及

人类最早的视觉传达方式基本都是利用图形进行的, 进而发展成为象形文字。

史前岩洞壁画 北美印第安人

□ 从一定意义上来说，我们这个世界由一串又一串的因果链条交织而成。每一种事物和现象都有自己得以产生的原因，也都会引出一系列的结果。延伸思维的深度，沿着某一根因果链条朝上或朝下穷追不舍，就会找出许多表面毫无关系，甚至相隔遥远的事物之间内在的关联性。

蘸着番茄酱的热薯条

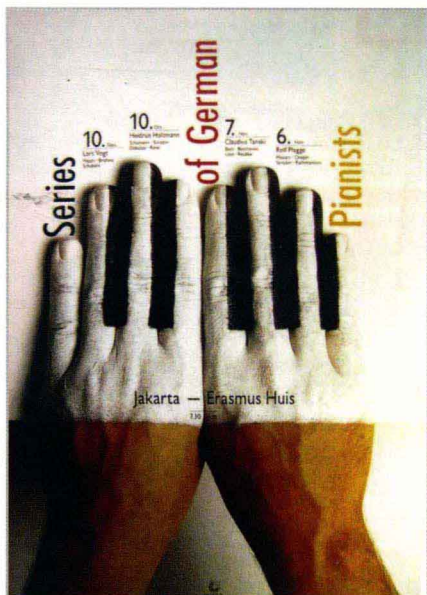
火柴

食欲和热情

点燃发热

在大千世界这个千丝万缕的网络中，联想是威力巨大的“搜索引擎”。通过正向、逆向等各种搜索方式，从虚实、类似、对比、因果等事物的关系中，我们能将记忆中的许多片断翻腾出来，成为实现创意可供挑选的素材。用“想像”这支神奇的“黏合剂”把它们加工改造并糅合起来，从而创造出全新的视觉形象。

联想和想像，使我们拥有改变世界的魔力。

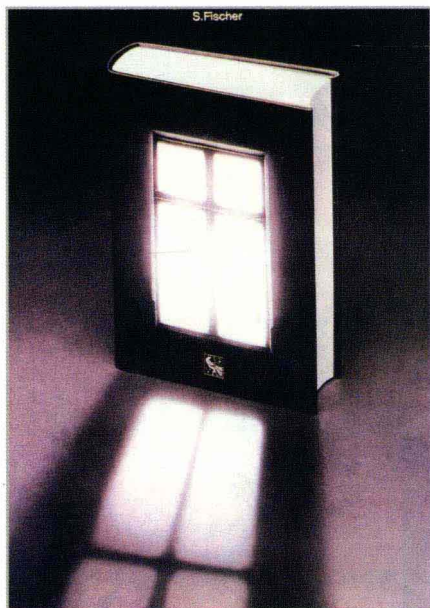
德国系列钢琴音乐会海报
(德国) 霍戈尔·马蒂斯

琴键和手指是钢琴演奏中最基本的两个元素，在形象上是很容易联想到一起的。

足球运动员中的11号是进攻队员，队服上的“11”与枪口自然地联系在一起。

法国世界杯足球赛招贴 王粤飞

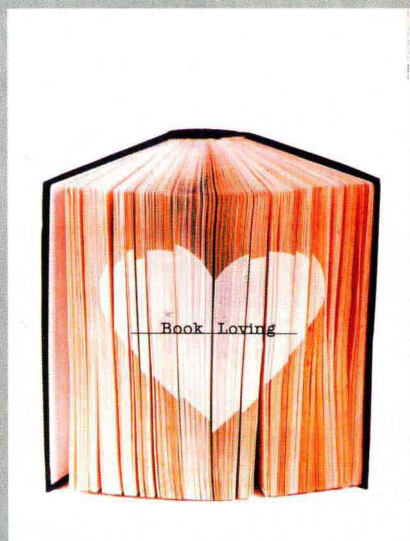
夏赫尼·菲舍尔出版社海报
(德国) 冈特·兰堡

书的影子是一个“窗口”，由窗口使人联想到知识之窗，简洁而到位。

同样，“爱书”的招贴设计，在书与人之间，设计师从书与人生道路、书与眼睛的关系、书与人的需求、书与信息的关系等角度诠释了对这一主题的思考。

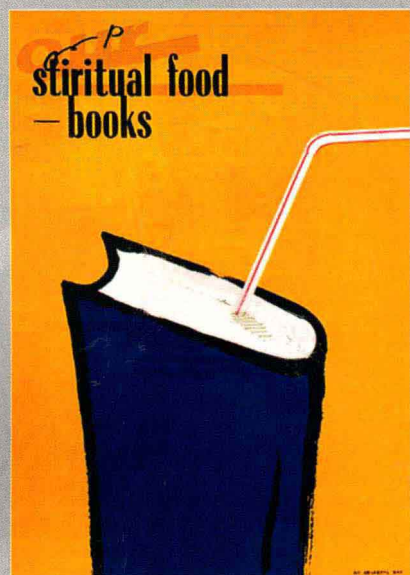
许亮 廖蔷薇

廖蔷薇 许亮

冯耀午 任丽凤

朱海辰

绿、绿、绿三个英文单词和一个惊叹号却是在红色底上。

绿、绿、绿 王序

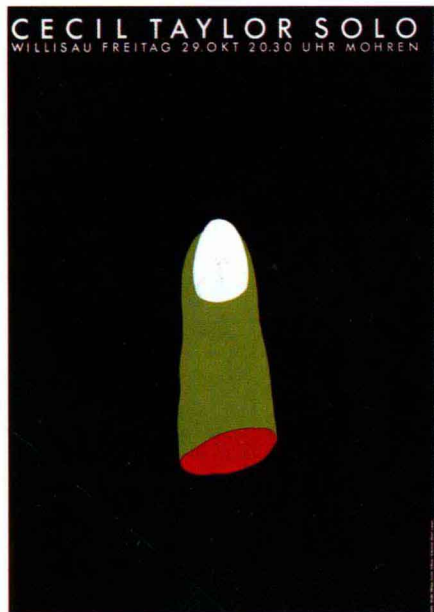
符柳

图形是对具体形象的高度提炼和概括，具有普遍意义。创作图形时并非一味照搬素材的各种细节，而应对它进行大胆的取舍。我们往往只需截取原型最有特征的部位、肌理、形状，甚至只是与它相关的环境，最后呈现给观众的是一条线索，让他们顺藤摸瓜，牵出这个原型，从而领会“画外之音”。

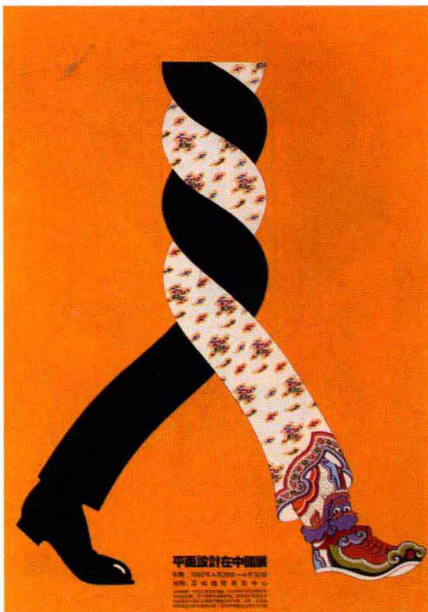

吹 史亦群

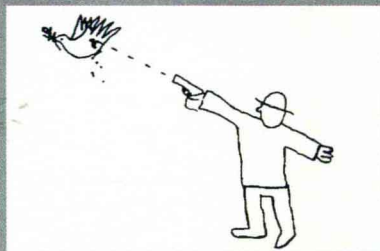
塞西尔·泰勒钢琴独奏音乐会招贴
(瑞士) 尼古拉斯·特罗克斯勒

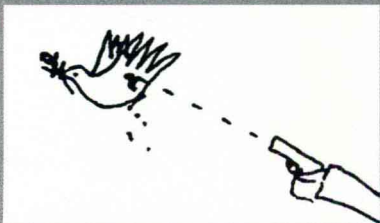
“平面设计在中国展”招贴 陈绍华

爱护鸟类招贴图形设计

图形一

图形二

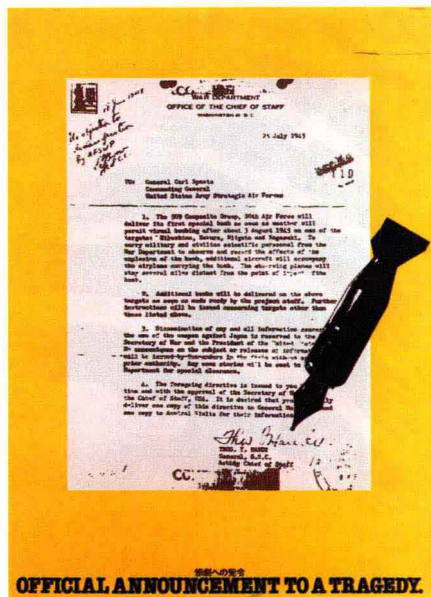
图形三

图形四

还能有更简炼的图形吗？

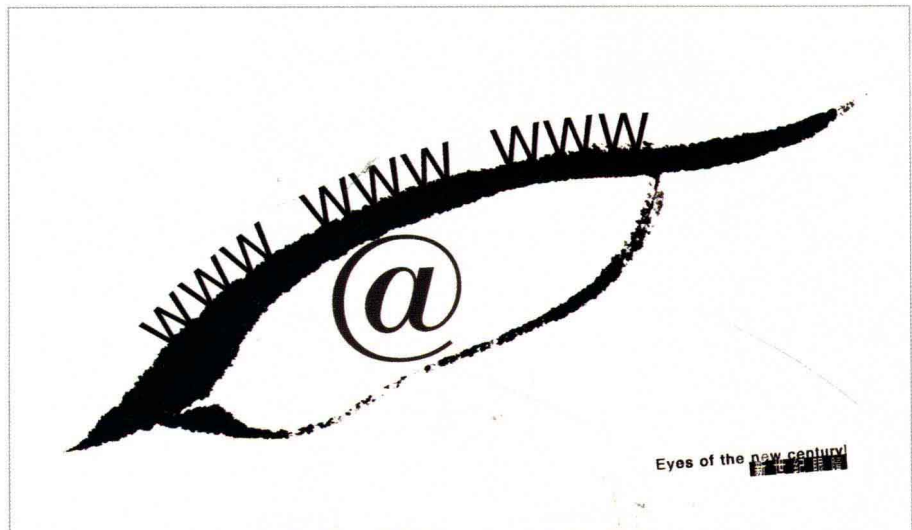
教学用图 肖勇

□ 当我们尝试把不同的形象素材糅合在一起时，就需要探寻它们被整合的可能，也就是某种共性。我们发现有些物体的形态、性质、功能等因素之间具有某种联系，将物体有效地加以改变或糅合在一起，将产生一个不可思议的新的图形。

如果在保持形态基本特征的基础上，将原物体中的一部分换上另一种东西，就会产生一种奇特的新形象。这个“张冠李戴”的手法我们称之为“置换”，是一种借物寓意的表达方式。

纪念广岛（日本）松井桂三
传真文件上，放着一枝签署战争令的钢笔。钢笔和炸弹在形状上的某种相似，才产生了这样一幅寓意深远的作品。

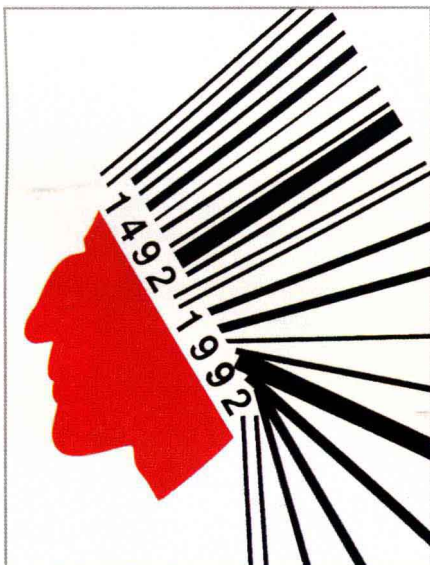
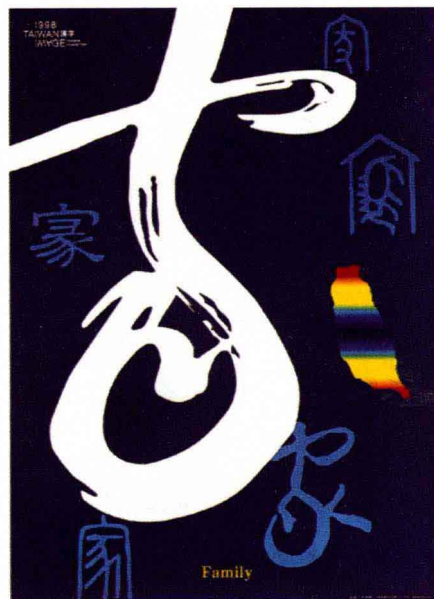

新世纪的眼睛 甘森忠

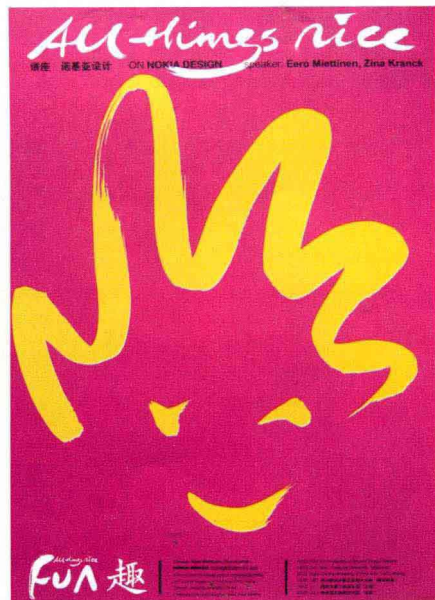

（选自《现代图形》）

招贴设计 余秉楠

1492~1992
（波兰）莱克斯·德文斯基

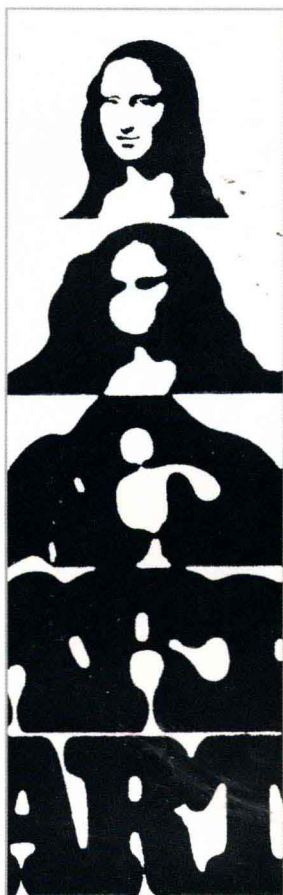

手机设计讲座 肖勇

思考与交流

尝试在尽可能短的时间内，选择生活中的器皿，对其某个局部进行置换练习，获得一个有趣的图形。或者选择一个汉字，用图形置换该汉字的一个笔画，获取一个图形化的文字。

形的变异和转换是图形创意中的智慧游戏，虽然素材形态各异，我们却可以将一种物体通过自然贴切的过渡，变成另一种物体，巧妙地构成一个图形后，直观地揭示出看似无关的事物之间的内在联系。

(选自《现代图形》)
蒙娜丽莎形象到英文单词“ART”形象的过渡。

(选自《现代图形》)

自然能去何方 (日本) U. G. 萨托

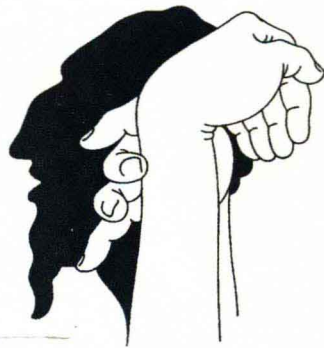
(选自《视觉传达艺术设计》)

当我们想揭示事物内部的矛盾关系时，我们可以借影子做文章，巧妙地影子进行变异，“含沙射影”的图形就产生了。

希望工程招贴设计 黄河

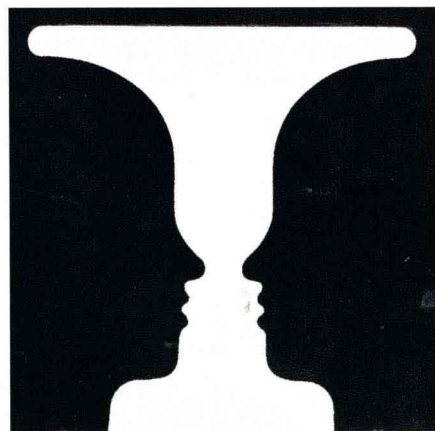
(选自《现代图形》)

(选自《现代图形》)

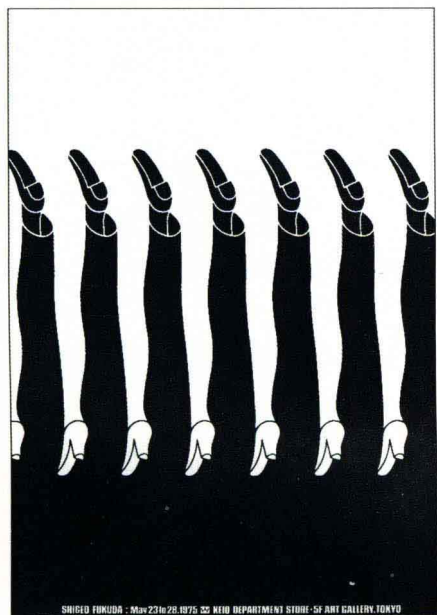
通常我们把画面的主体部分称为正形，正形以外的其他部分称为负形，这部分往往被人们忽略。而在正负形这种特殊的图形中，正形与负形拥有同一条轮廓线，它们彼此借用、互相依托，同时反映出两种不同的物体。由于正负图形是通过分界线来进行转换的，因而形成一种共生现象：一种物形造就了另一种物形，倘若一种物形消失，那么另一种物形也就不存在了。一线双形是这类图形的本质特征。这种“一语双关”的意味最适合于表现事物间息息相关、共生同存的内在联系。

正负形的解读经验能够引起我们对负形空间及其结构的关注，领悟“计白当黑”的原理。

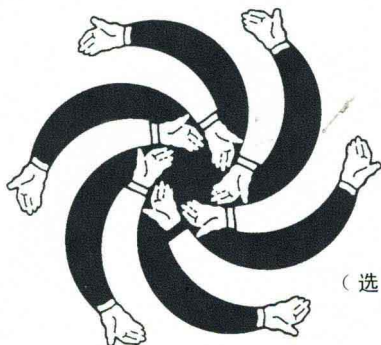

鲁宾之壶

当我们注视正中的白色部分时，清楚地看到一只造型优美的酒壶；当我们把视线集中在旁边的黑色部分时，却分明看到相对的两个人的侧脸。这一现象有别于我们传统的视觉习惯。

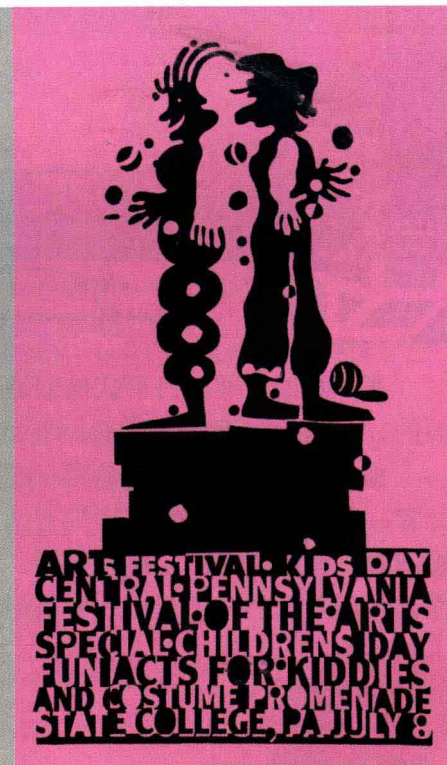
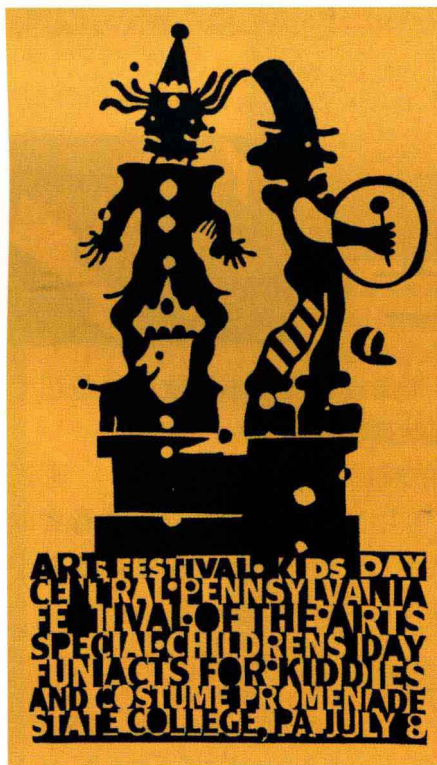

男与女（1975）（日本）福田繁雄

（选自《现代图形》）

下面两图中有几个幽默的马戏团小丑？

宾夕法尼亚州儿童艺术节海报（美国）兰尼·索曼斯

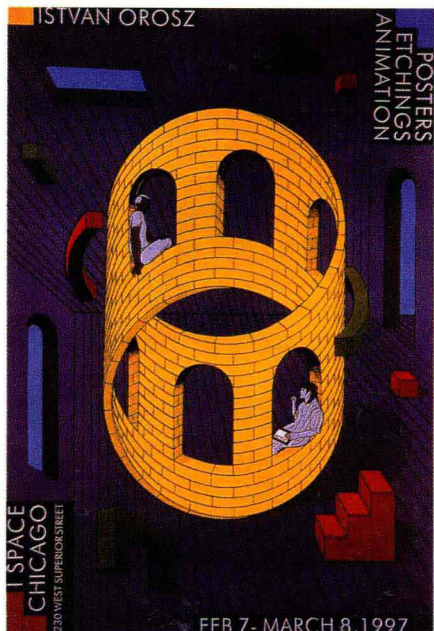

思考与交流

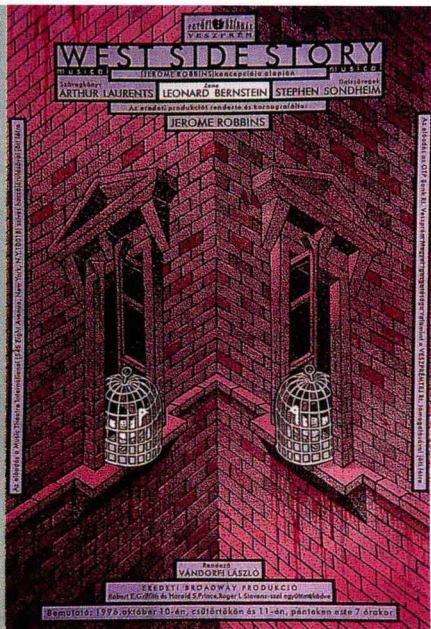
仔细体味前面的作品后，尝试谈谈这些作品中使用了一些什么手法？

在图像泛滥的今天，如果我们创造的图形平庸乏味，不能为人们带来新鲜刺激的视觉感受，便容易令人生厌。

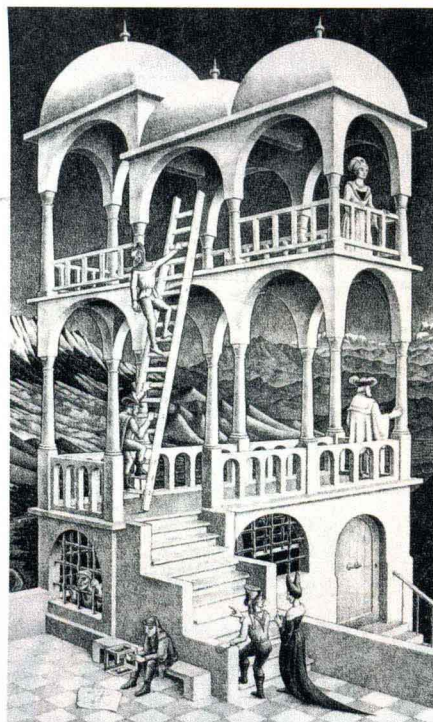
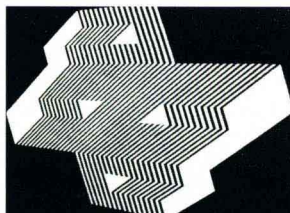
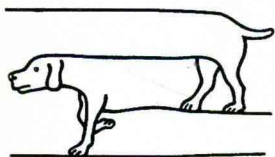
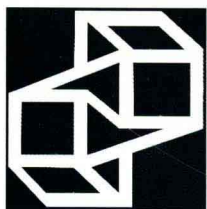
在平面上创造矛盾空间的视错觉方法，具有与众不同的个性。视错觉又称错视，指在特定条件下，由于外界刺激而引起的感觉上的错觉。人们观察视错觉图形时，往往第一眼看不出什么异常，仔细观察后却能发现许多不合常理的矛盾空间状态。

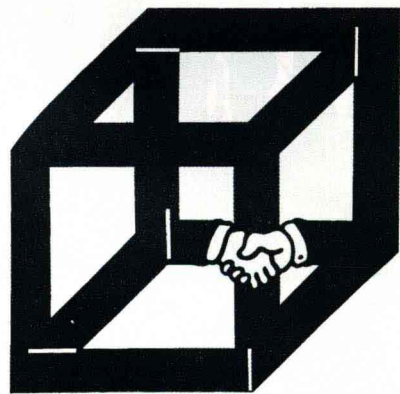
“I 空间”伊斯特万作品展（1997）
（匈牙利）伊斯特万·奥洛兹

西边的故事（1996）
（匈牙利）伊斯特万·奥洛兹

眺望塔（石版画）（荷兰）M. C. 埃舍尔

（选自《现代图形》）

在二维的空间探讨形式的创造，平面设计所追求的效果却是超平面的、立体的、无限延展的。平面因此而不平。

垂直线、平行线、曲线、正方形、圆形等造型元素，通过并置、复合、错位等特殊排列方式，可以刺激甚至“愚弄”观看者的视网膜，让他们得到闪烁、流动、旋转、放射等运动的感觉。这种平面艺术所呈现的，就像是视觉的游戏，显得新奇有趣。

活动建议

一、选取第一单元学习所获取的图形，从多个角度进行联想和想像，将图形进行组合或变异、转换。可以分小组集思广益，比比哪个小组的创意方案最多，最有趣。

二、每一个同学说出一个两字的单词，混合在一起形成词库，然后任意抽取3个单词分配给小组，各小组用图形语言将单词组合表达出来，小组讨论后选择其中最有趣的作品提交全班评议。

三、中国有许多成语故事和寓言，尝试以反向思维的方式表达一个主题，也可以采用系列作品呈现的方式。

