

全国数字媒体艺术类主干课程标准教材

■ 丛书主编：肖永亮

数字图案设计

Landscape-Graphic Design 风景篇

王彩云

飞思数字创意出版中心

编著

监制

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

全国数字媒体艺术类主干课程标准教材

■ 丛书主编：肖永亮

数字图案设计

Landscape-Graphic Design

风景篇

王彩云
飞思数字创意出版中心

编著
监制

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

内容简介

Abstract

本书从图案的基础理论入手,逐渐揭示图案构成的变化特征,内容包括从图案的变形规律到实践图例的分析、解读,旨在帮助学生认识图案的基本设计法则,了解图案,并更好地应用图案原理进行各种实践项目的设计。本书提供了大量的手绘作品及电脑设计作品,将手绘与电脑实践相结合,有助于学生在学习过程中进行参考。

本书适合作为高校(电脑)艺术设计专业基础课的教材,也可作为艺术设计、数字媒体艺术专业的培训教材,同时适合广大艺术设计爱好者作为自学参考用书。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

数字图案设计. 风景篇/肖永亮主编;王彩云编著. -- 北京:电子工业出版社,2011.8
(全国数字媒体艺术类主干课程标准教材)
ISBN 978-7-121-13593-4

I. ①数… II. ①肖… ②王… III. ①风景画-图案设计-高等学校-教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第091271号

责任编辑:侯琦婧

特约编辑:江 琴 李新承

印 刷:中国电影出版社印刷厂

装 订:

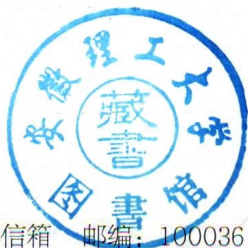
出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编:100036

开 本:787×1092 1/16 印张:13.75 字数:352千字

印 次:2011年8月第1次印刷

印 数:4 000册 定价:49.80元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010) 88258888。

编委会

Editorial Board

专家顾问组:

(排名不分先后)

肖永亮

北京师范大学艺术与传媒学院副院长

陈楠

清华美院 副教授，平面设计系统开发研究所所长，北京奥运会吉祥物主创设计师

詹炳宏

北京服装学院艺术设计学院院长，教授

吕光

IBCDs国际(USA)色彩设计学会名誉主席，国际首创色彩量化色彩设计方法第一人

刘永翔

北方工业大学艺术学院副院长

高晋民

西安美术学院影视动画系摄影专业教研室主任

专家审读组：

（排名不分先后）

王鸣

沈阳航空航天大学艺术学院教授，中国美术家协会会员

满懿

鲁迅美术学院教授

刘言韬

北京电影学院教授

黄海燕

西安理工大学教授

贺丹

西安美术学院教授

刘东明

鲁迅美术学院家具与环境设计工作室主任

朱建成

无锡职业技术学院，艺术设计系主任

编辑委员会：

郭 晶

何郑燕 王树伟

侯琦婧 江 琴

主编寄语

Preface by Editor in Chief

随着社会生产力的发展和科学技术的进步，视听艺术的创作手段和表现形式也打上了时代的烙印，融入了最新的前沿科技元素。计算机技术的发展使得数字化已成为我们当代社会的生活方式，人类社会从此进入所谓的“数字时代”。无论是网页游戏、动漫形象、特效电影，还是立体放映；从电影《阿凡达》、《2012》到《愤怒的小鸟》等，数字技术在艺术领域的运用掀起了一场新的视听革命。数字艺术作品的创作者不仅要熟悉艺术创作的基本规律，而且还要掌握数字技术的基本操作和把握数字艺术发展的前沿动态。数字艺术的出现是我们时代变革的映射，在交互媒体设计、数字影像艺术、虚拟现实设计、新媒体艺术等诸方面都展现出强大的魅力，数字艺术已经作为一门独立的艺术形态存在。

狭义的数字艺术一般指的是受计算机影响、用计算机处理、制作或呈现的具有审美功能和审美价值的作品或过程。通过计算机产生的设计、影音、动画或其他艺术作品，相对于传统艺术作品，它在创作、展现、储藏、复制和传播等各个方面都有不可替代的优势。数字艺术的推动力表面上看是技术，但更重要的是观念，它是艺术观念与技术表现之间联姻的结果。数字艺术既是开放的、时尚的、跨学科的艺术，又是跨媒介的、进程性的、散漫态的、纯概念的和依赖语境的艺术。作为科学与艺术的完美结合，今天的数字艺术是虚拟现实与图像世界的重组，能深入地发掘互动及延伸性图像潜在的美学价值。数字艺术的向前发展需要越来越多的复合型人才，从事数字艺术创作的群体在我国也从量的变化提升到了质的变化，除了一大批专业的数字艺术从业者，随着计算机的普及，数字艺术已经覆盖到了各个行业的各个层面，数字艺术教育和岗位职业培训也不断提出新的要求。为了适应时代的发展和社会需求，我们组织国内活跃在数字艺术前沿的一批专业人士，共同策划和编写了本套丛书，希望有助于立志从事数字艺术领域工作的广大读者迅速提高专业水平和扩大从业视野。

本套丛书力求理论与实践相结合，突出专业特点，适应社会就业需求，尊重数字艺术创作规律，严格把握数字艺术教学体系，努力推出课程精品，使授课者易教，受教者易学，自学者见长。学而不惑，勤练有方。

北京师范大学艺术与传媒学院副院长

出版说明

Introduction

关于丛书

目前，我国数字艺术随着国际步伐已进入一个快速发展阶段。当前的就业市场对数字艺术设计、创作和生产的人才需求，在一定范围超过了对传统艺术相应人才的需求。社会对知识产权密集型创意的需求越来越迫切，各高等院校、社会培训机构纷纷开设数字艺术方面的教学和人才培养，但数字艺术专业人才尤其是兼通艺术与技术的复合型人才仍显不足，已经成为制约中国数字艺术相关产业发展的关键因素。由电子工业出版社与京师文化创意产业研究院共同深入研究并系统开发的“全国数字媒体艺术类主干课程标准教材”系列丛书，自2010年立项进行规划以来，经过了长时间深入细致地调研、策划和论证，并组织专家进行编写、审校等工作，终于在2011年正式出版这套丛书。

参照目前国内知名高校的数字媒体艺术类教学体系，可按下表加以归纳：

基础课	必修课	现阶段就业对口的课程	未来有更多发展的课程
设计素描 数字色彩 三大构成 数字艺术设计基础 平面设计基础 电脑美术设计 多媒体设计与制作 字体与版式设计 书籍装帧设计 数字摄影摄像基础	平面设计软件 计算机辅助设计 二维、三维动画设计 网页网站设计 数字图像处理 电脑图文设计 图案设计	新媒体广告设计 POP设计 二维动画设计 三维动画设计 游戏设计 影视制作 交互界面设计	手机影视编创 移动多媒体应用设计 影视虚拟空间艺术 动态海报设计 互动媒体设计 多媒体舞台设计 户外新媒体设计 融合媒体设计 数字阅读设计艺术 数字化城市导视设计

丛书选题的确定，主要遵循各大院校，如北京师范大学、北京电影学院、鲁迅美术学院、北京服装学院相关专业的骨干专业课程设计，结合创意产业中的重要技术环节和岗位基本要求来进行规划。下图为本套教材的培训体系结构图。

数字媒体艺术课程规划

基础课

平面构成艺术	立体构成艺术	色彩构成艺术
数码摄影基础		
数字艺术与科学	数字艺术创作方法	数字艺术史论

视觉设计与技法

数字图案设计——风景篇	数字图案设计——动物篇	数字图案设计——人物篇
数字图案设计——植物篇		

视觉传达设计方向（平面、广告设计）

平面设计配色	环境导视系统设计	POP广告设计
书籍杂志设计	企业形象设计VI、产品包装设计、展示设计（含Photoshop、Illustrator、InDesign）	平面广告设计（Photoshop）

影像创作方向

虚拟演播室设计与实践	电影数字特效制作	数码影像创作实践
------------	----------	----------

新媒体设计方向

Flash网页设计	UI界面设计	网页配色
动态海报设计	多媒体舞台设计	跨媒体整合设计
移动多媒体设计		

如何使用本套教材

本套教材贯彻“围绕专业精品课程建设、社会热门岗位人才培养体系，着力打造品牌核心竞争力”的选题规划思路。按照数字媒体艺术设计人才培养目标和定位，结合数字媒体艺术设计专业设置现状和条件，考虑社会对数字媒体艺术设计行业的需求，坚持可持续发展，把教程特点鲜明化，与社会数字媒体艺术设计行业对口。

本套图书主要体现以下五大特点：

- 围绕全国“数字媒体艺术”类专业精品课程开发选题。有机结合传统美术知识和计算机应用技术，突破传统艺术设计教育的瓶颈，突出创意设计特点，传授软件应用技能，培养复合型数字媒体艺术设计人才。
- 以培养岗位职业技能为目标，以工作过程为导向，根据教学大纲组织教材内容。
- 设计情景教学，联手专业教师与一线企业专家、艺术家、业内精英共同打造。
- 理论贯通实际应用，基础知识与具体操作紧密结合（可以不受软件类型和版本限制），通过精心设计的项目式教学和大量结合案例的实训以提升综合技能。
- 书、盘、网三位一体，辅助教学资源丰富，根据每个选题的教学要求，可以提供教学所需的练习素材、学习资源、视频教程、课件等。

如何获取教学支持

根据课程的特点，还专门为教师开发了配套教学资源包，以教材为核心，从老师教学及学生学习的角度搭配内容，包括右图所示的六大教学资源库，分成教师光盘（每册均有）和学生光盘（软件操作类图书）两种形式提供给教师和学生。教师光盘免费赠送，与教材配套教学使用；学生光盘随书学习使用。获取教学支持方法：

电子邮件：yisu@fecit.com.cn；

jinnnee0827@fecit.com.cn

联系电话：010-88254160

教师QQ群号：136675670

在学习过程中，本套教学体系还提供了认证考试平台为师生获得学历证书以外的其他职业资格证书提供服务。

本丛书的出版得到了专家委员会顾问组、专家委员会审读组所有成员的大力支持，特别是主编肖永亮教授在其中做了大量工作，在此一并表示感谢。

关于本书

艺术审美对于丰富人生是不可或缺的因素。人生因为有了艺术才变得丰富多彩，生活因为有了审美才变得多姿绚丽。艺术审美与人性中最深层的感悟和个人的美学思想息息相关。但艺术总能为人生带来各种意想不到的启发与提升。艺术空间是奇妙无穷的世界，了解、掌握和运用艺术规律是设计中探索的篇章，也是设计价值的体现和升华。今天新的时代是以创造、创新为特征的时代，今天的艺术设计教育及设计课程，我们发现已不仅仅是纯粹的技能、技巧的承袭和延续，而更是创新思维及创造力培养的教育。艺术设计都以创新为生存特征、以创意为发展路径的一项事业。设计的视觉语言、语汇的传达形式，超越了不同时代的文化。新时代艺术设计教育，在“百花齐放、百家争鸣”设计艺术方针指导下，更肩负着传承设计文化、弘扬民族艺术精神之重任。可见艺术对于一个民族发展的影响是多么重要。

“世界现代设计教育中心和摇篮”的包豪斯设计学院，正是这所完全为设计教育而建立的学院，打破了纯粹艺术与实用艺术截然分割的局面，提出“集体创作”的新教育模式，进而推进了艺术与技术的高度结合，使视觉审美与实用功能形成了统一。它吸取发展了荷兰的“风格派”、俄国的“构成主义”，把欧洲的现代设计运动推广到一个空前的高度。它是各类造型艺术构成理念传递的前驱。我国在20世纪70年代后期，随着改革开放，引进包豪斯教育理念，逐渐融合成为现代设计教育理论基础体系，目前正在逐步完善并走向成熟。

“四大变化”几经革新与蜕变，如今已成为艺术设计专业的重要基础课程之一。它融合了数字艺术手段和传统设计的表现形式，在基础图案中注入了数字技术这一新锐的科技美学因素，拓展了图案设计的新模式。每个人都有探索和运用科学技术及开发创造性的潜能，并能把这种探索和潜能运用到设计之中，尤其在数字风景变化中。数字风景设计，注重主观感受与抽象写意的提取，概括地表达景物在大自然中多彩各异的数字形态。运用各种风景装饰的变化，结合现代数字变形手法，丰富和扩展了设计形态的表现形式，使传统的装饰设计得到更新和推广，使其更具时代特色，符合时代的需求。

作为基础训练的数字风景图案教材，本书将通过数字化图案形态、创意表现及设计要素的讲解及训练，并通过实例与大家分享全新的图案艺术形式。相信将设计基础与现代技术相结合，必将使设计者图形概括能力得到提升，对艺术设计者审美经验的提高、创造力的培养将大有裨益。

本书由王彩云编写，参与编写的人员还有蔡雨轩、修萌萌、王春燕、孙求实、于姣婧、赵明玥、于连秀、张戈尧、刘赛赛、郭剑、张宝毅、张霖、张希平、付小惠。

作者介绍

王彩云，东北大学艺术设计系副教授。

自1995年7月毕业于鲁迅美术学院视觉传达设计系。长期以来，一直从事并投入到艺术设计专业教学工作中，现任东北大学艺术学院平面设计专业教师。同时，还担任国家大学生创新性实验项目验收评委、辽宁省美术家协会会员。

主要学术方向：包装的文化现象及结构研究。

2006年作为国家教育部精品课“品牌学”课程的主讲人之一，主讲课题为“品牌在平面媒体的传播”；并参与2010年品牌学课程验收项目文字的撰写工作。多次在各级专业期刊发表学术论文，2004年至今，多次获得国家及省级设计创意奖项。

主要担任教学课程：三大形态构成设计、装饰设计基础、图形创意、系列包装设计、字体创意、VI设计、平面设计软件、艺术实践和本科毕业指导等。

教学科研获奖

1. 2005年，论文“关于改革设计教育教学体系的构想”获得“辽宁省大学生艺术展演活动”论文三等奖；
2. 2005年设计作品“亚洲材料电磁学术研讨会”会徽标志获“2005 中国之星”设计大赛优秀奖；
3. 2005年设计作品“亚欧材料电磁学术研讨会”会徽标志获“2005 中国之星”设计大赛“最佳设计奖”；
4. 2006年参与主讲的“品牌学”课程，获得国家教育部精品课荣誉称号；
5. 2006年，论文“关于改革设计教育教学体系的构想”获东北三省美术学科教学研究成果一等奖。

发表论文情况

1. 2004年论文“关于现代设计教育的几点思考”发表在
《美术大观》ISSN 1002-2953
2. 2006年论文“构建艺术设计教育的新模式”发表在
《辽宁教育研究》ISSN 1002-8609
3. 2008年论文“由现代教育技术的应用所引发的一系列思考”
发表在《美术大观》ISSN 1002-2953
4. 2008年论文“关于改革设计教育教学体系的构想”发表在
《艺术教育》ISSN 1002-8900
5. 2008年论文“关于高等艺术院校素质教育对策的探索”发表
在《艺术教育》ISSN 1002-8900
6. 2009年论文“浅谈金灯台的造型艺术及文化内涵”发表在
《艺术教育》ISSN 1002-8900

科研项目

2005年东北大学信息学院整体形象设计参与者

2006年东北大学游泳馆VI方案设计参与者

推荐序

Recommended Sequence

进入21世纪的信息时代，数字风景图案彻底改变了我国传统设计教育中必修课“四大变化”的手绘表现方式，吸纳了数字科技软件的现代表现功能，激发学习兴趣，已直接应用于当今的设计实践中。数字风景图案在设计基础知识结构中占有十分重要的地位，充分学习和利用数字风景图案教程，可培养我们观察事物的敏锐度和对审美鉴赏综合评判的能力，同时训练解决问题的方法，从而使我们取得主观认识与客观规律在一定程度上的平衡，进一步加深我们对世界的认知和对艺术的理解。

作者一直潜心治学，重视教育思想的改革与创新，致力于图案设计训练与应用的研究。本书以培养设计素质为重点，清晰、简洁地阐述了数字风景变化的构成法则，侧重现代科学构成方法与表现技法的传授，培养准确表达设计思想的能力。作者从风景变化的基础知识入手，深入浅出地对数字风景变化进行了系统的探讨和深入的论述，表现出作者新锐的观点和独特的视角；反映出丰富的设计经验和研究、解决问题的能力，体现了作者多年来在教学研究和设计实践中大胆探索、锐意进取的敬业精神。

本书侧重于从传统图案到现代数字图案的演变与延续，科学与艺术相结合，深刻地阐述数字图案的演化及诸多法则，会使设计者图形概括及表现力得到提升，艺术审美素养和设计创造力也将得到很大提高。本书呈现出的特征如下：作为长期教学的经验和成果，内容全面而实际，充分表现出作者鲜明的观点和学术主张；文风平实、表述清晰，并加入大量的实践作品，具有较强的逻辑性，便于学习者的理解和把握；全书结构合理而严谨，图文并茂，启发读者思考、引起读者兴趣，形成学习体验上的共鸣；在一些理论问题上做了深入而有益的探究，具有一定的思辨性。

本书是一本相当实际、应用性强的教科书，希望能开启你设计知识的新视野，拓宽装饰设计一条新的路径。它的核心应是数字风景变化的训练和应用，也正是这本教材的特质和优势所在。我为本书成功付梓而欣慰，并向作者表示由衷的祝贺。

满鹤

鲁迅美术学院教授

建议学时

Recommended hours

总学时：76学时

章名	序号	教学内容	建议学时	授课类型
第1章 数字图案概论	1	从传统图案到数字图案的演变	4	理论
	2	数字风景图案的创意法则	4	
	3	传统风景图案的写生	4	
	4	认识景物写生的步骤、规律	4	
第2章 数字风景图案的构思与创作规律	5	传统图案到数字图案的设计蜕变	2	理论
	6	数字风景图案设计	4	理论+实践
第3章 对比法则与重构	7	数字景物空间黑白对比	3	理论
	8	形态的分割、重构	2	理论
	9	节奏与韵律	3	实践
第4章 数字风景图案的设计方法	10	透视角度的把握	4	理论
	11	俯瞰的透视角度	2	理论+实践
	12	仰视的透视角度	2	理论+实践
第5章 数字风景图案的创作与表现	13	景物的轮廓表现	4	理论
	14	景物的空间表现	4	
	15	景物的比例关系	4	
	16	景物的科技意境	4	

章名	序号	教学内容	建议学时	授课类型
第6章 数字风景素材的收集与提炼	17	风景素材的收集与整理	2	实践
	18	感知数字的线性美	2	实践
	19	数字形态变化的归纳	2	实践
	20	数字图案风格的表现	2	实践
第7章 装饰色彩的运用	21	装饰色彩与绘画色彩的区别	2	理论
	22	装饰色彩中形与色的统一与平衡	1	
	23	色彩的情感联想	1	
	24	色彩的心理联想	1	
	25	色彩的象征性	1	
	26	色彩的肌理技法	1	
	27	设计色彩的应用	2	实践
第8章 数字图案的应用	28	数字图案的赏析	1	理论
	29	装饰数字图案在生活环境中的运用	2	实践
	30	装饰数字图案在商业包装上的运用	2	实践

联系方式

咨询电话: (010) 88254160 88254161-67

电子邮件: ina@fecit.com.cn jinnee0827@fecit.com.cn

服务网址: <http://www.fecit.com.cn> <http://www.fecit.net>

第1章 数字图案概论	1
1.1 认识数字风景图案	2
1.2 从传统图案到数字图案的演变	2
1.3 数字风景图案的创意法则	3
1.4 传统风景图案的写生	4
1.5 风景写生的要求	4
1.6 课程要求及练习	7
1.7 点评作品	7
第2章 数字风景图案的构思与创作规律	13
2.1 数字风景图案创作的规律	14
2.1.1 传统图案的提炼与概括	14
2.1.2 数字图案的设计方法	17
2.1.3 简化与夸张	26
2.1.4 装饰与添加法	37
2.2 课程要求及练习	42
2.3 点评作品	42
第3章 对比法则与重构	45
3.1 数字图案的黑白对比	46
3.2 形态的分割与重构	49
3.3 节奏与韵律	54
3.4 课程要求及练习	57
3.5 点评作品	57
第4章 数字风景图案的设计方法	61
4.1 透视角度的把握	62

4.2 俯瞰的透视角度	63
4.3 仰视的透视角度	68
4.4 课程要求及练习	72
4.5 点评作品	72
第5章 数字风景图案的创作与表现.....	75
5.1 景物的轮廓表现	76
5.2 景物的空间表现	85
5.3 景物的比例关系	90
5.4 景物的科技意境	98
5.5 课程要求及练习	103
5.6 点评作品	103
第6章 数字风景素材的收集与提炼.....	109
6.1 风景素材的收集与整理	110
6.2 感知数字的线性美	118
6.3 数字形态变化的归纳	132
6.4 数字图案风格的表现	140
6.5 课程要求及练习	143
6.6 点评作品	143
第7章 装饰色彩的运用.....	147
7.1 装饰色彩与绘画色彩的区别	151
7.2 装饰色彩中形与色的统一与平衡	155
7.3 色彩的情感联想	160
7.4 色彩的心理联想	166