

美术·设计专业学校教学丛书

设计

第二册

四川美术学院附属中等美术学校 四川省教育科学研究所 联合编写

J06

48.33081
MSZ
302

美术 · 设计专业学校教学丛书

设

计

第二册

黄冠新
罗晓娅

编著

大众文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计/黄冠新、罗晓娅编著
—北京: 大众文艺出版社, 1999.9
(美术·设计专业学校教学丛书)
ISBN 7-80094-382-8

I. 设…

II. ①黄… ②罗…

III. 美术创作—造型设计—专业学校—教学参考资料

IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (99) 第03416号

主 编	王嘉陵
编 委	吴唯理 黄冠新
	张 争 张世雄
	汪懋哲

责任编辑	隋 军
特约编辑	钱 竹 何建培
封面设计	黄冠新
策 划	李 毅

美术·设计专业学校美术教学丛书·《设计》

大众文艺出版社出版发行
(北京朝阳区潘家园东里21号)

邮编: 100021

都江堰九欣彩印厂印刷

新华书店经销

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 8

印数: 1-6000册

1999年9月第一版 1999年9月第一次印刷

ISBN 7-80094-382-8/J·47

定价: 45.00元

编写说明

此套教学丛书根据现代美术教育的现状，结合国内美术教育的实际情况，以及大中专业学校美术教学的特点进行编写。在编著结构、文字及图片的选用上都注重了实用性、可视性、有效性和教学性，是一套适用于大中专、师范、电大、职大及自学等切实有效的教学丛书。

书中列有每学年的教纲，教师可根据本专业的需要扩充或压缩课程的内容和比例，保持一定的弹性。

此套教学丛书由四川美术学院附属中等美术学校组织教授及有关专家集体编写。

目 录

第一章 平面构成	1
第一节 概述	1
第二节 点、线、面构成	1
第三节 基本形的构成	10
第四节 基本形的重复排列构成	32
第五节 平面构成综合练习	36
第二章 实用美术设计	43
第一节 概述	43
第二节 美术字、拉丁字母的设计	43
第三节 商标、标志设计	55
第四节 火柴盒贴设计	62
第五节 邮票设计	69
第六节 贺卡设计	75
第七节 书籍封面设计	79
第三章 广告设计	85
第一节 概述	85
第二节 手绘招贴画	86
第三节 创意招贴画	96
第四节 吊旗广告设计、附POP展示卡	105
第四章 包装装潢设计	113
第一节 概述	113
第二节 包装盒设计	114
第三节 手提袋设计	120
二年级设计课教学大纲	125

第一章 平面构成

第一节 · 概 述

构成艺术诞生于本世纪20年代德国魏玛的包浩斯设计学院,70年代末、80年代初被引进到我国,当时这一“新生事物”曾在我国的美术教育界引起很大的争议,因为它对我们传统的工艺美术教育带来了冲击。平面构成被当作工艺美术院校的设计基础课进行教学已有多年历史了,实践证明,构成艺术的确给我们的设计基础教学带来了新的观念,启发了新的思维,扩展了视野,拓宽和深化了知识层面,增强了设计的时代气息丰富了表现语言,提高了艺术品质。在当今,构成设计的思维方法和创作方法越来越被美术界所认同,在美术院校无论什么画种和专业,对构成艺术的渴求都有增无减。它的作用和功能已逐渐被广大美术家、设计家所认识,要出优秀的作品、优秀的设计,就必须借助构成艺术的魔力,相信在这样的背景下我国的构成艺术定会会有一个新的发展。

构成艺术实际上是三大构成的统称,这三大构成是:平面构成、色彩构成、立体构成。在这里我们所讲的是平面构成。在构成艺术中,构成的原理和方法主要来自平面构成。在很多地方都将构成称之为艺术,实际上它不仅仅是艺术,确切的说它是一种方法,一种全新的思维方法和创作方法。在传统绘画和图案设计当中采用的是形象思维的方式进行创作,而平面构成则是采用逻辑思维和抽象思维的方式进行设计。在表现方式上,平面构成是以抽象的形态来反映主客观世界,而传统绘画和图案则是以具象的形态来表现主客观世界。由此可见两者在思维方式和表现方式上有着巨大的差别。在创作方法上,平面构成不拘于固定的格式,完全按照自己的意图,采用灵活、运动的方式进行创造。由于它的形态是抽象的,因此可以进行方向上的交换,或进行切割,加以重新组合发展,使其产生千变万化的形式和多种构成方案。而传统绘画和图案的创作设计大多依赖于灵感,而这种灵感又来自现实的启发和生活、经验的体验和积累,这是一种原始而被动的创作方法。

平面构成得以进行依赖于它的基本要素:形态要素和构成要素。形态要素是点、线、面。构成要素是大小、方圆、曲直、疏密、节奏、韵律、动静、平衡、明暗、色彩、肌理等将以上这些要素加以组合构成就会产生千变万化的形式和多种构成方案。

平面构成的原理是以抽象的形态来反映自然现象和主客观世界,以创造推理为基础,利用视觉原理和光色作用,创造出净化于现实,并充满形式美的视觉形象。在这里需要强调的是:构成设计所包含的内容除了其先进的思维方法和创作方法外,还有一个重要的方面就是解决设计中美学形式规律问题。无论是绘画,还是设计,都离不开形式美,因此创造出全新的、理想的并充满形式美的视觉形象,是构成设计的最终目的。

平面构成的表现形式丰富而多样,并且不断有所发展,其风格也各有所异,不能指望完全按一种统一的模式,进行教学和设计,由于篇幅所限,本书只能将一些最本质、最关键的内容介绍给学生,未尽人意之处,希望在今后能有机会进行补偿。

第二节 点、线、面构成

点、线、面是平面构成的基本要素,在构成设计中,处理好它们之间的关系就能产生新奇、理想、充满美感的视觉效果。点、线、面是学习构成的基础和入门,掌握了它们之间构成形式美的规律和方法,就能在构成艺术的天地自由翱翔。学习点、线、面的构成一方面是为了练习基本功;另一方面它还具有很强的实用价值,无论是绘画或是设计,其构成画面的要素多半是点、线、面的组合,只不过构成设计是其脱离形态,用一种更简洁的方式来研究它的本质,这就是点、线、面构成的意义所在。

一、点的组合练习

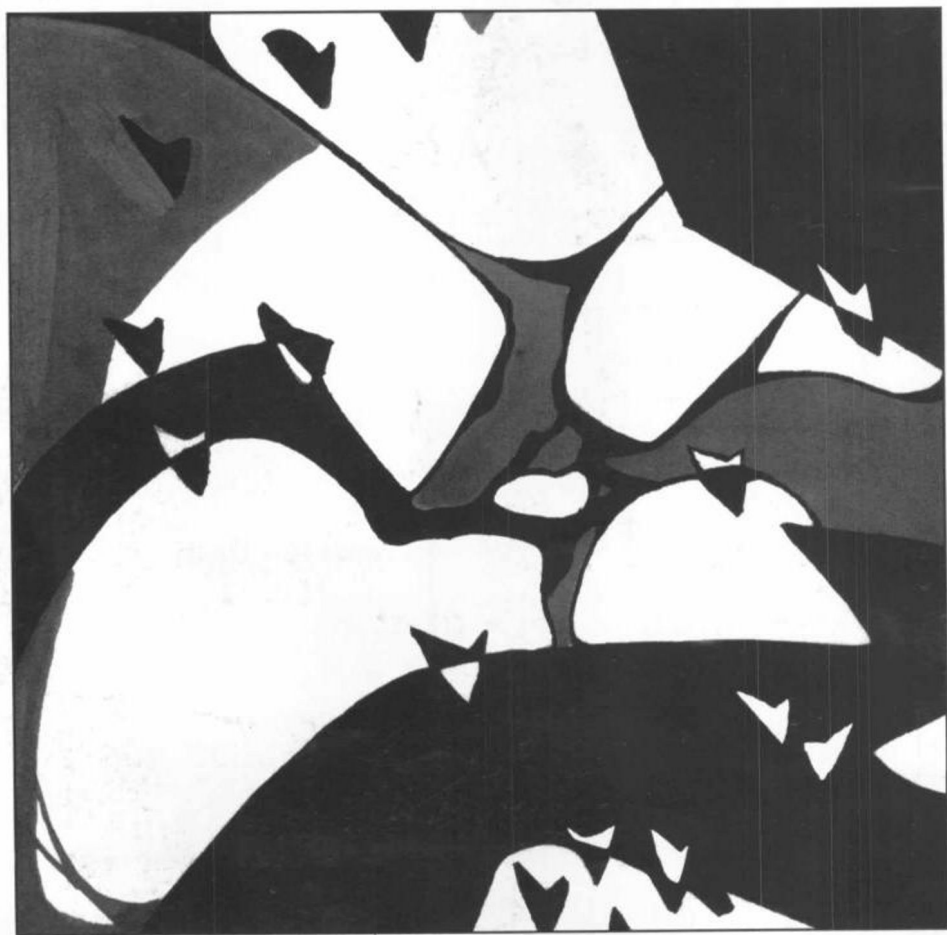
面是放大的点，点是缩小的面，之所以称之为点，一是必须有可比物，二是点具有小的概念，形态太大就不称其为点。点的构成方式有以下几种：点的聚散、点的大与小、点的疏与密、点的性状。点的聚散是为了处理构图散乱的总问题。点的大小是为了解决对比上的四平八稳。点的疏密是为了处理好画面的节奏和平衡关系。点的性状是表达点的属性，使它具有生命力和意义。

二、线的平衡练习

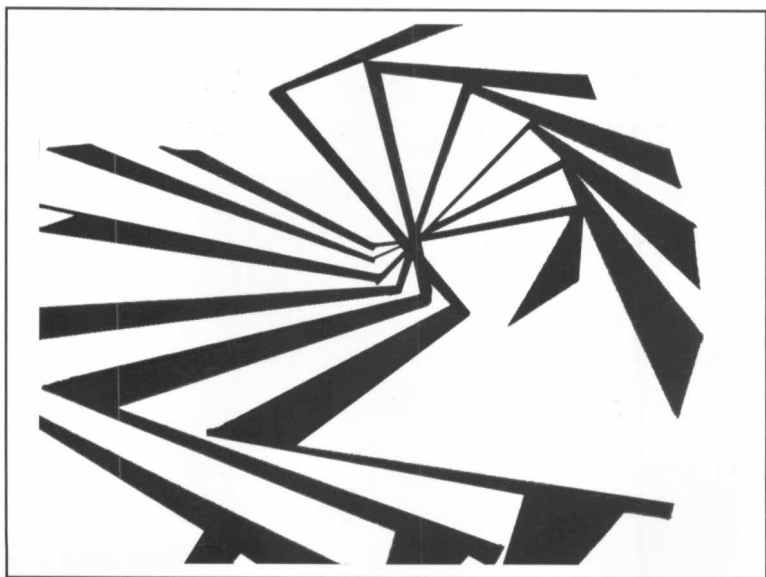
线分直线和曲线，直线是静止的、死的、粗的直线钝重、有力，细的直线锐敏、秀气，直线象征简单明了，具有高尚、严肃、庄重等性格。而曲线则是灵活的，有动感，柔软的、自由的。在画面中曲直线的组合变化就产生了形态，线条在画面中起连接和分割作用，线条的穿插交织，疏密排列，便构成了画面的丰富效果，处理好线在画面中的平衡关系，就等于解决了画面构成美的问题。

三、面的分割练习

即在一块空白的平面上进行分割，其目的仍然是为了研究和寻找构成画面美感的规律问题。这种分割可以是直线的，或是曲线的，也可以曲直相结合，画面中的美感在分割中产生，关键是设计者自己要能把握住，不过通过比较也能发现其中的优劣。应该提醒的是很多优美的分割是偶然产生的。这种练习特别注重面积大小的对比，疏密对比和画面的平衡关系。

面的分割练习

①

④

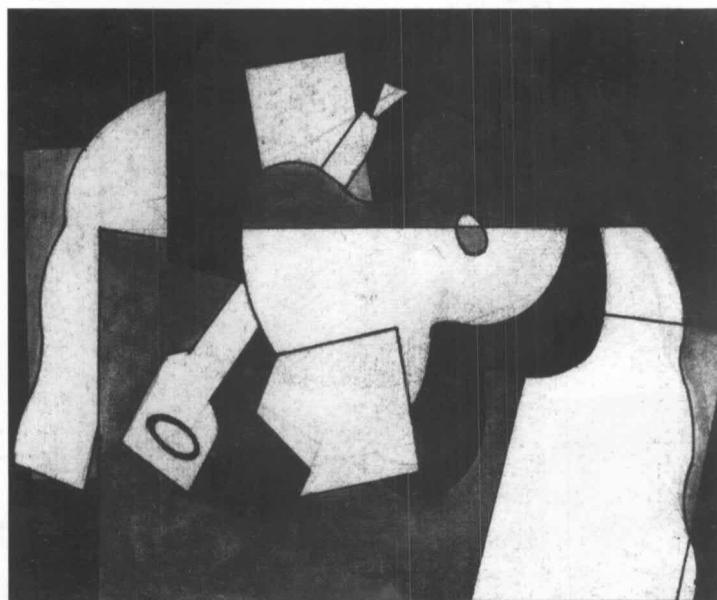

②

- ① 线的平衡练习
- ② 面的分割练习
- ③ 线的素描练习
- ④ 点的组合练习
- ⑤ 面的分割练习

③

⑤

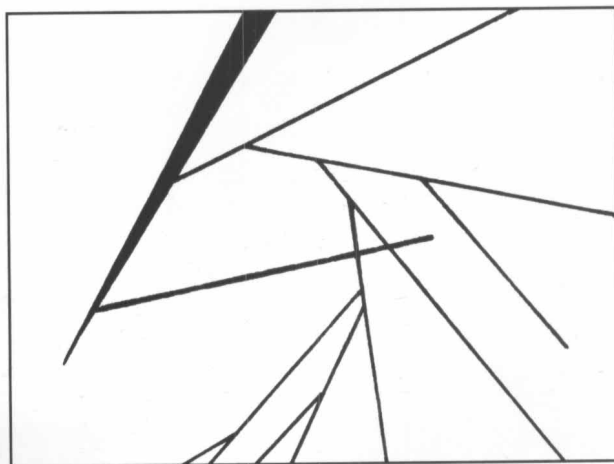

①

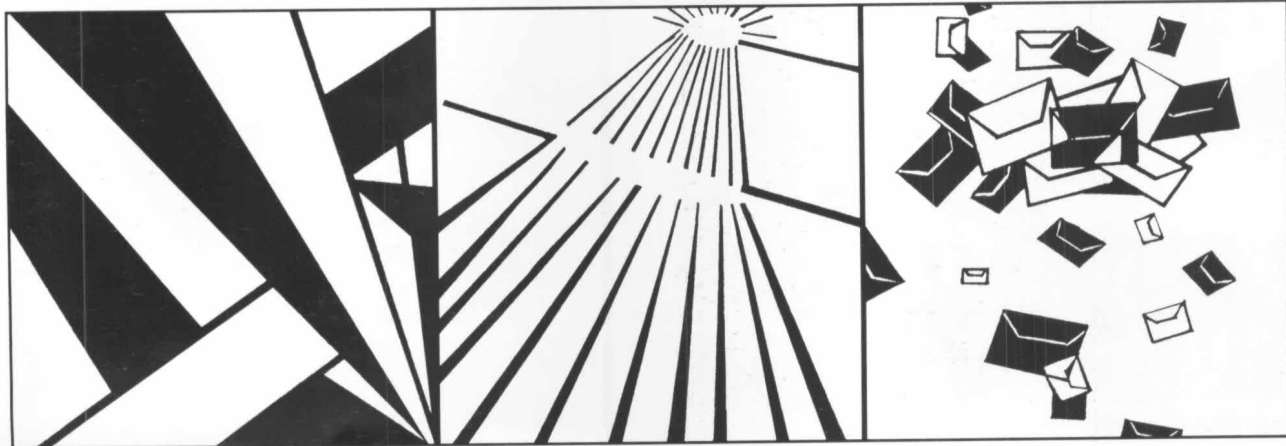

②

- ① 面的分割练习
- ② 点的组合练习
- ③ 线的平衡练习
- ④ 面的分割练习
- ⑤ 线的平衡练习
- ⑥ 点的组合练习

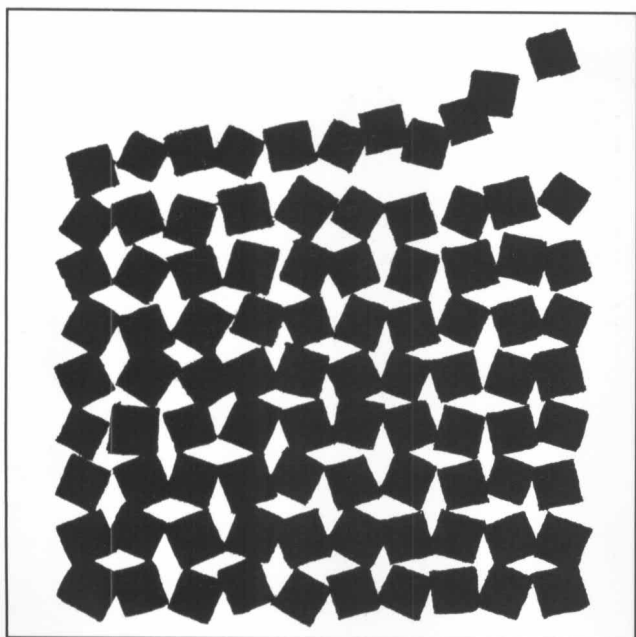
③

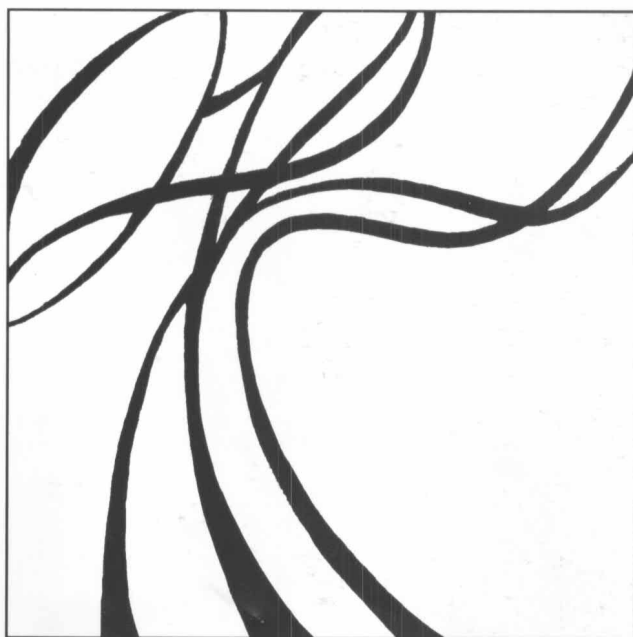
④

⑤

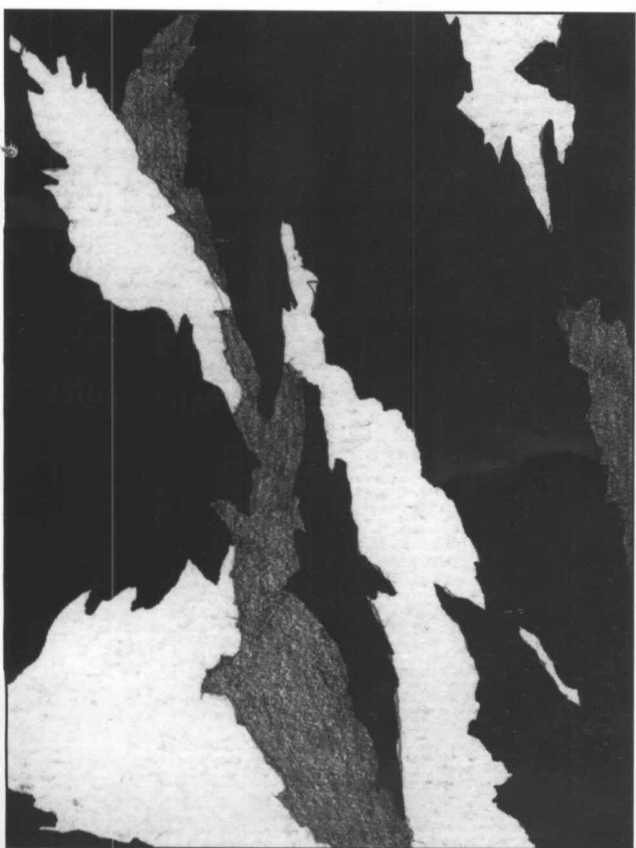
⑥

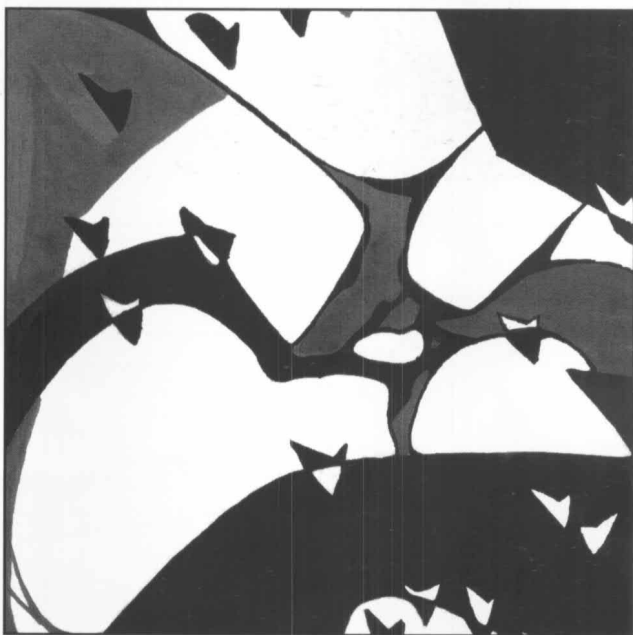
点的集合与异变

弧线的平衡

面的分割练习

面的分割

点的集合与异变是一种简便易行的组合方式，它的特点是：点的大小形态可以一致，在排列上呈规则排列（相对而言，允许有微变）在变异地方让它明显一些，练习的目的是为了在秩序中求变化。（见左上图）

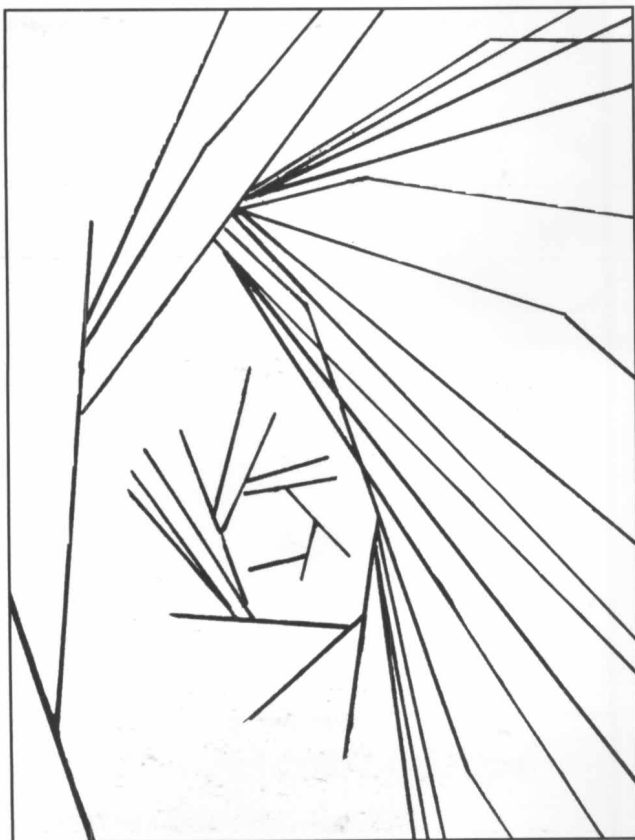

①

②

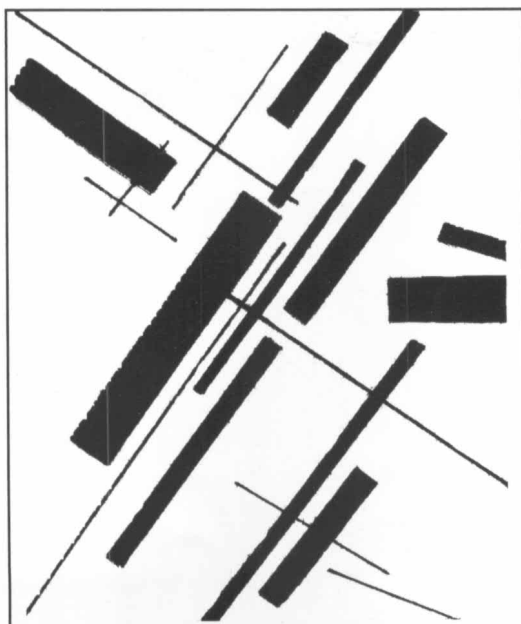
- ① 意象点的组合
- ② 面的分割
- ③ 线的平衡
- ④ 具象点的组合

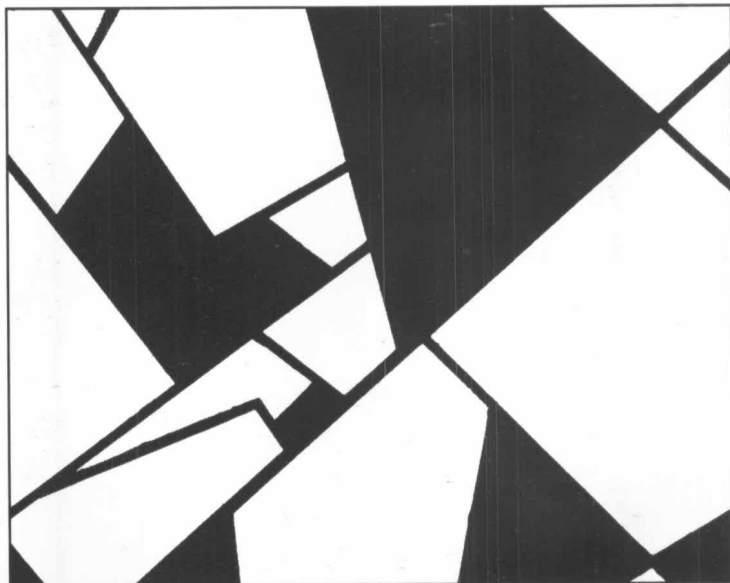
③

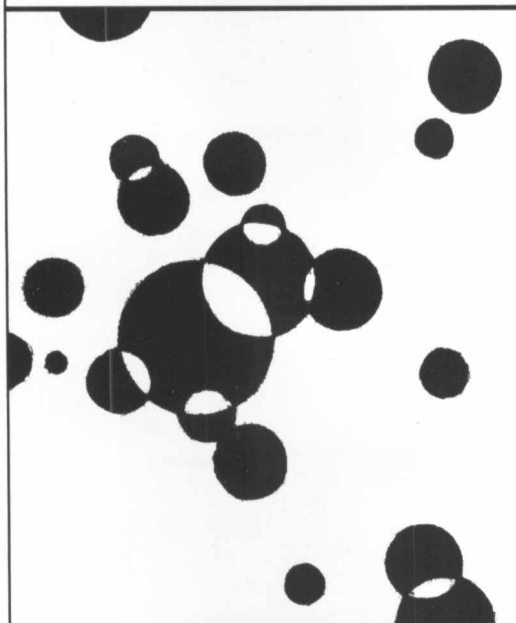
④

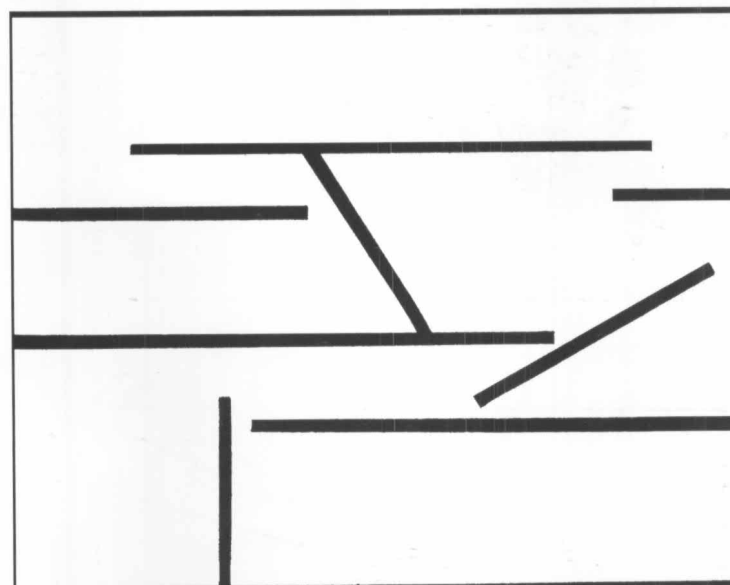
线的平衡

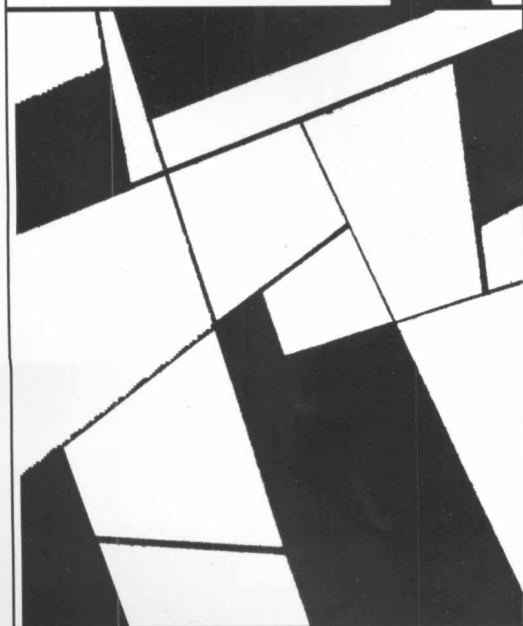
面的分割

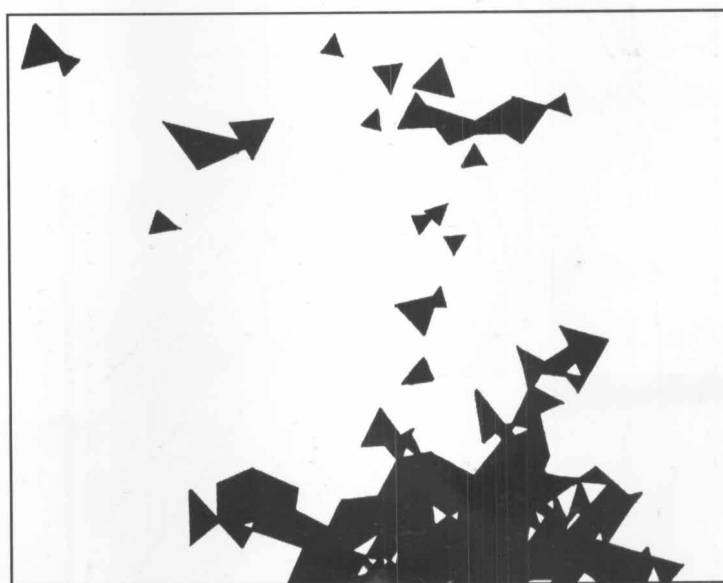
点的组合

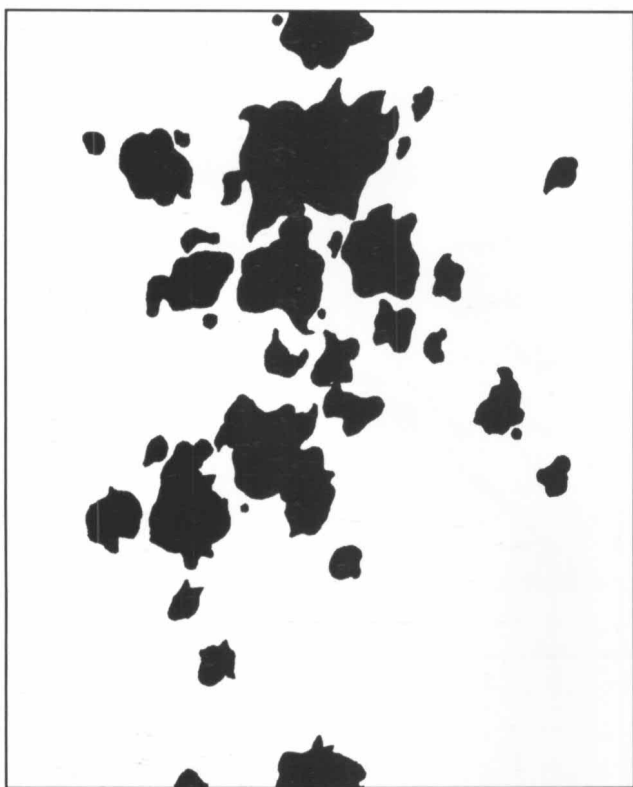
线的平衡

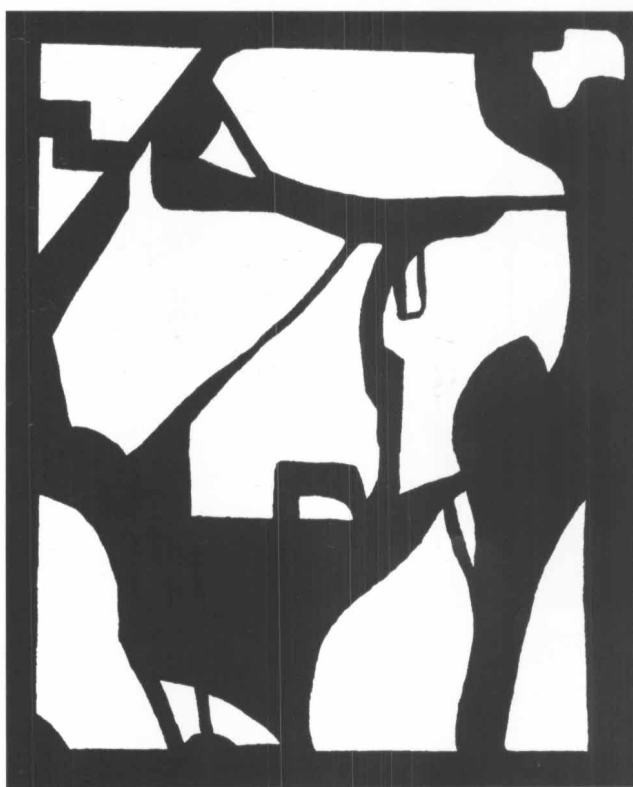
面的分割

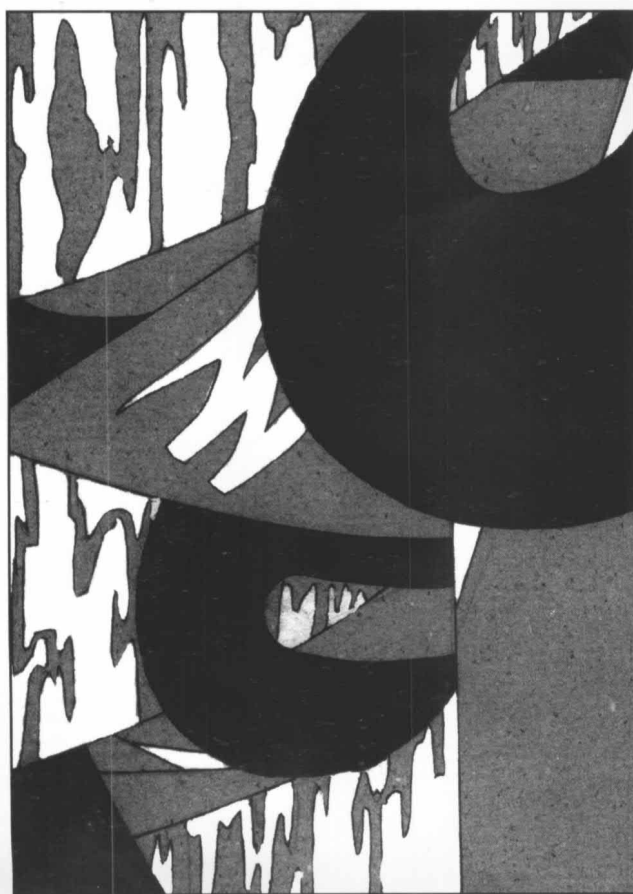
点的组合

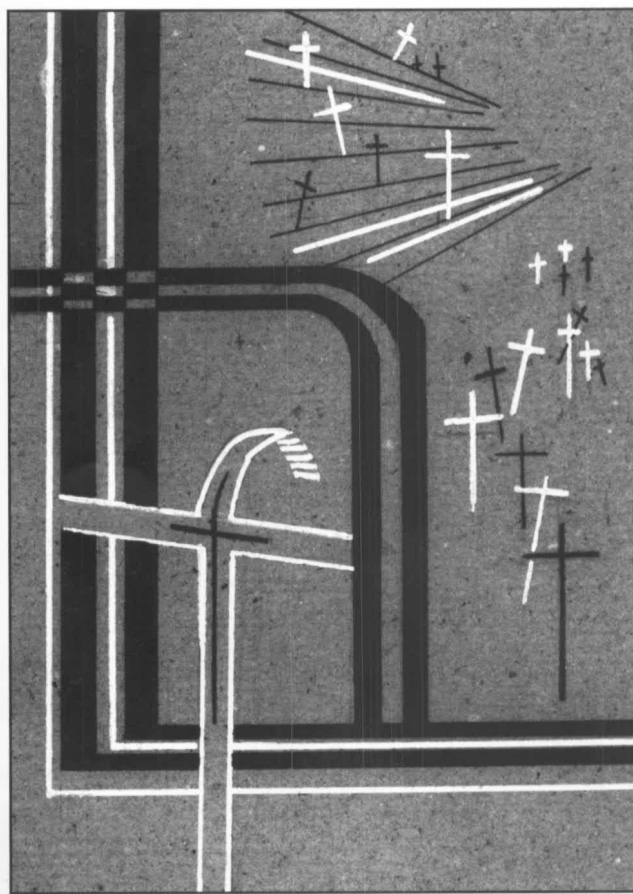
点的组合

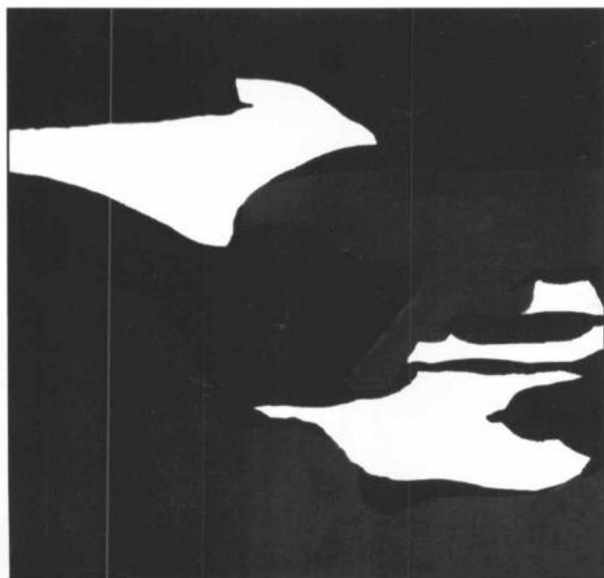
面的分割

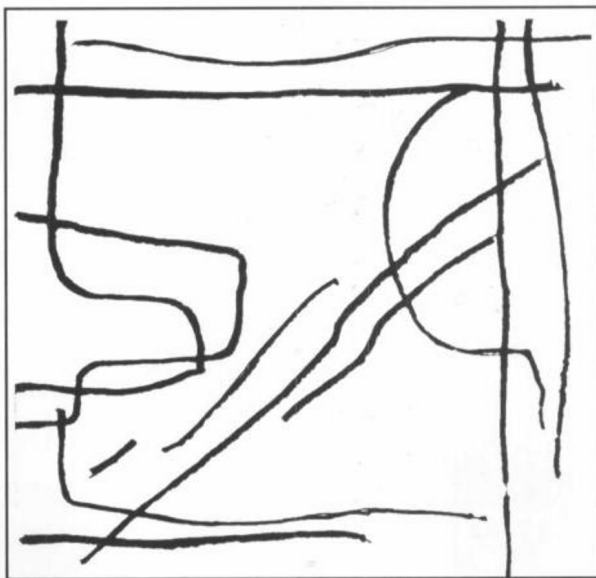
面的分割

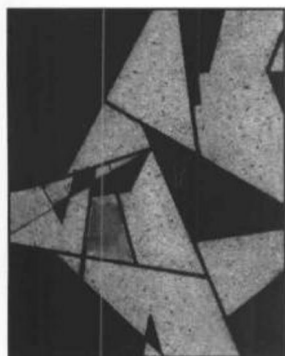
线的平衡

面的分割

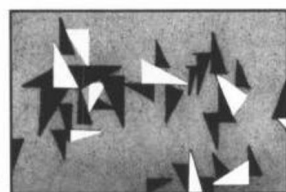
线的平衡

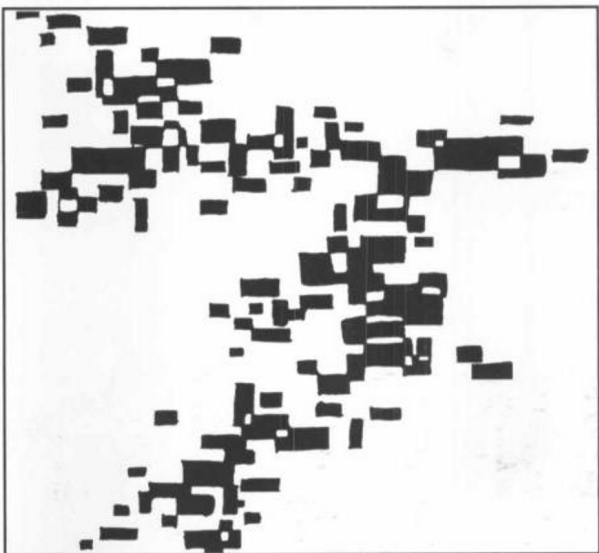
面的分割

线的平衡

点的组合

点的组合

课程安排：①理论讲解，作品观摩(7-14学时)

由教师讲授点、线、面构成的基本原理和构成方法，观摩有关平面构成的作品和资料，并准备好设计制作平面构成的工具和材料。

②设计、练习、制作(14-28学时)

根据教学要求和老师安排的作业，进行构成练习和制作。构成练习有两种方式：A. 用直接手绘的方式。B. 构成画面的基本要素，点、线、面处理成多个分散单位，在确定的范围内进行构成练习，此法既简便又容易出效果。当构成圆满后，将其位置固定下来然后画正稿。

作业布置：在八开纸上作三个平面构成练习

- ①点的组合练习
- ②线的平衡练习
- ③面的分割练习

要求：

- ①点的组合要有疏密、大小、聚散；
- ②线的构成应注重平衡等和节奏的关系；
- ③面的分割要有强烈的节奏感和疏密感。

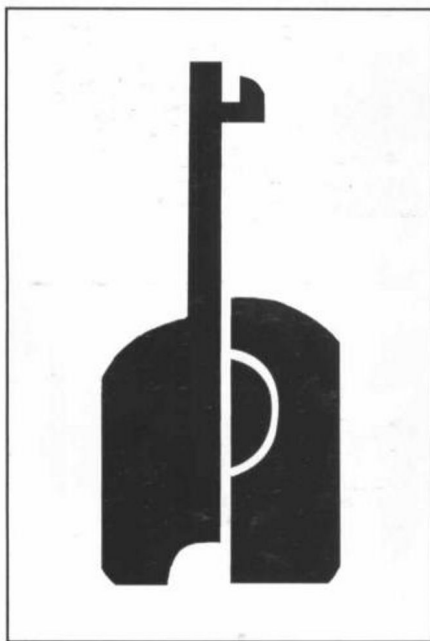

第三节 基本形的构成

基本形是平面构成的基本要素之一，可分为创造型(偶然形)和自然形，创造形分为单形和复形，平面构成的创作有相当一部分是依据基本形来进行的。如基本形的再生，自由组合，基本形透叠和分割等，平面构成给我们开辟了一个创造和思维的广阔天地，基本形就象一块砖一样，一块砖做不成什么，当砖的数量增加之后，就可以用来修房子，把各种各样的房子组合在一起，就成了街道，大大小小的街道交织在一起就成了城市，这个从一块砖到城市的形成过程，就包含着平面构成的原理和法则，在平面构成中多个基本形的组合和发展就出自上述原理，因此掌握基本形的构成变化，是我们对构成原理的实际体验。

一、基本形的设计

基本形分自然形和创造形，因它仅仅是一个构成基本单位，因此不宜设计得太复杂，即使自然形也要从简考虑，切忌繁杂。创造型分单形和复形，单形是一个完全独立的形，复形则是两个以上的部分所组成。创造形的设计一定要注重它的美感，即简洁而要有变化。

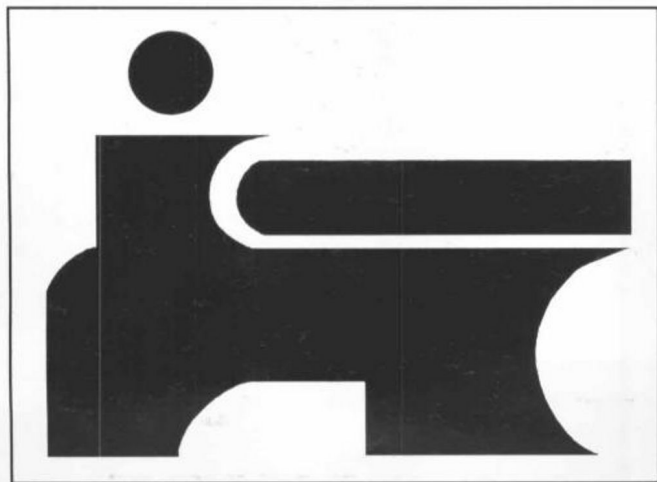
自然设计

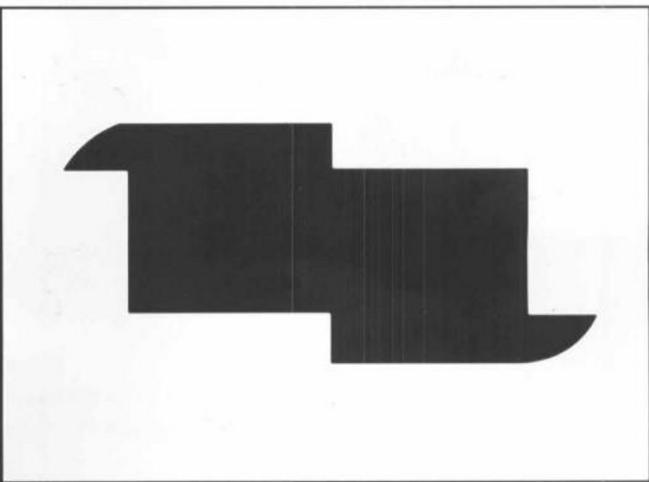
复形设计

自然设计

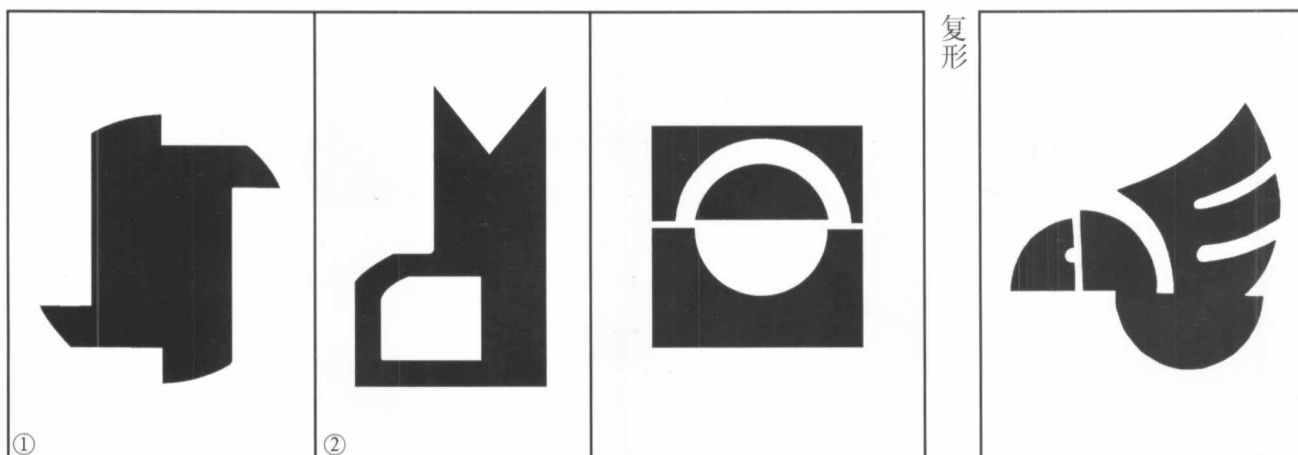
复形设计

单形设计

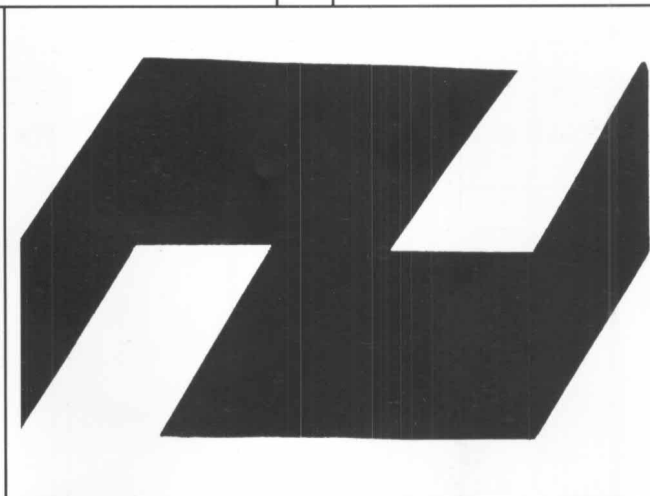
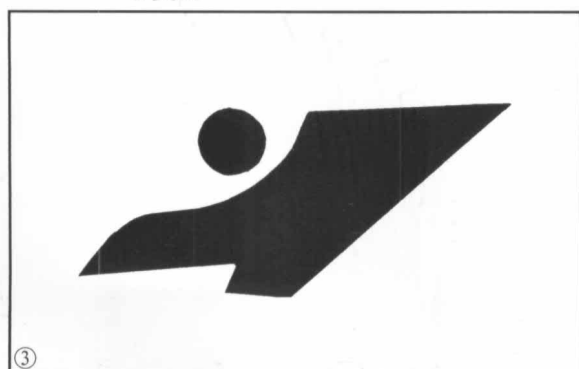
自然形

复形

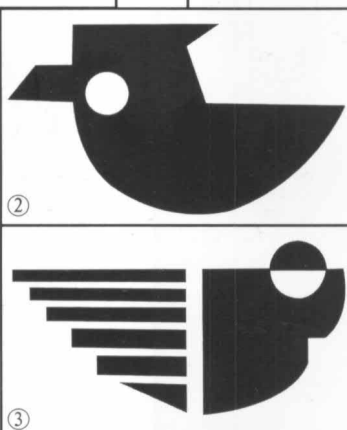
- ①单形
- ②自然形
- ③复形

单形

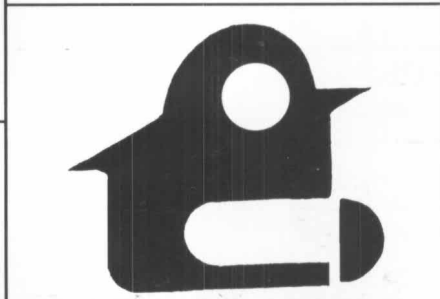
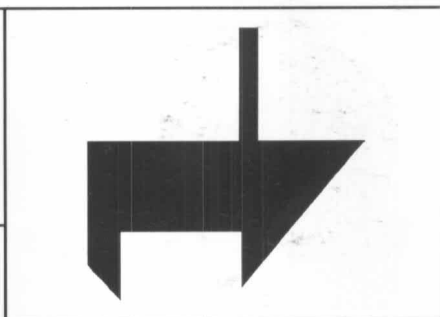

单形

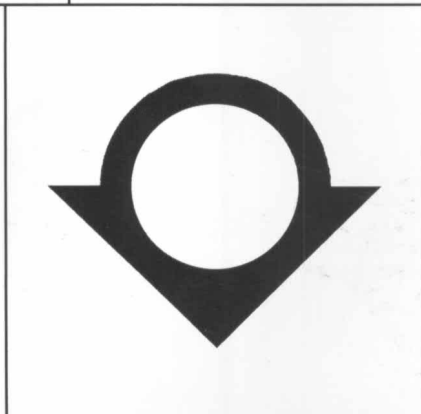
- ①复形
- ②单形
- ③自然形

复形

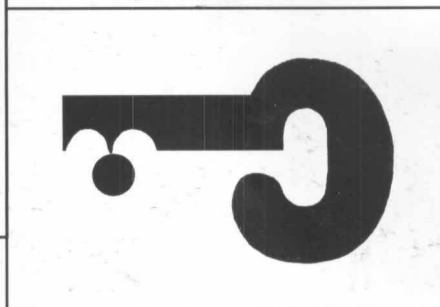

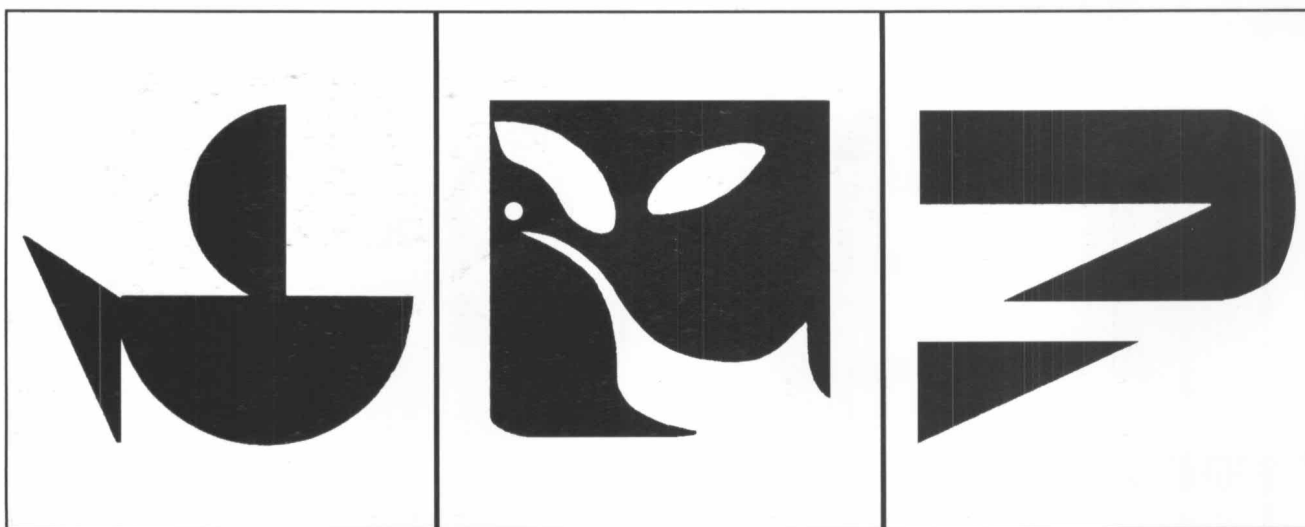
自然形

自然形

单形

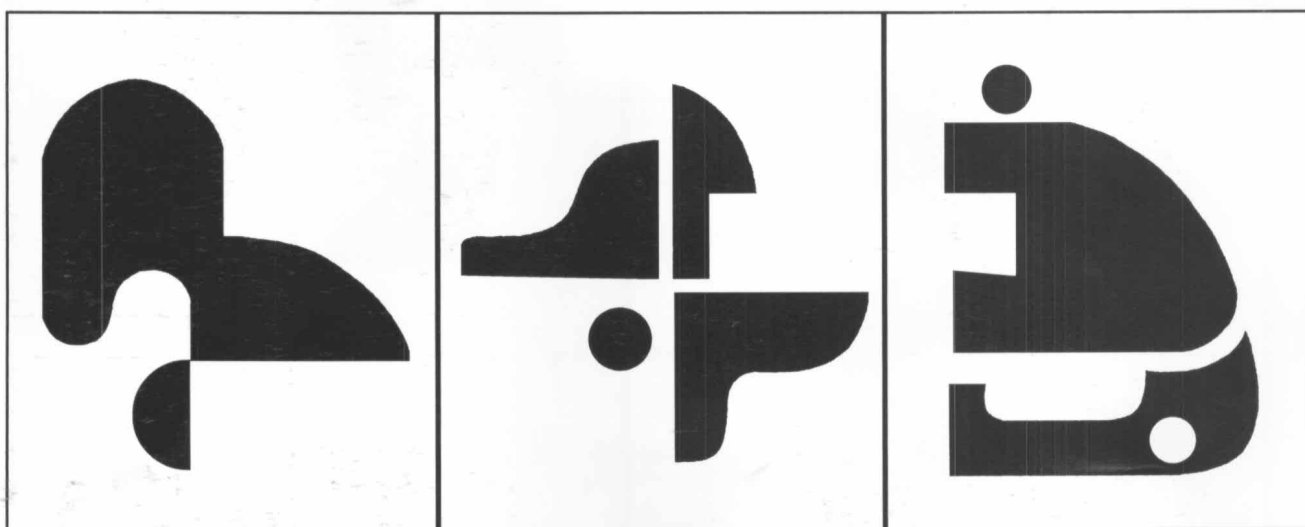

单形设计

复形设计

自然形设计

单形设计

复形设计

自然形设计

单形设计

复形设计

自然形设计