

中国美术基础教研大系

A SERIES OF TEACHING AND
RESEARCH ON CHINESE ART BASIS

设计·形态构成

宋扬 等 编著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术基础教研大系

A SERIES OF TEACHING AND
RESEARCH ON CHINESE ART BASIS

设计 · 形态构成

宋扬 等 编著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

设计·形态构成 / 宋扬等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.11

(中国美术基础教研大系)

ISBN 978-7-5314-6459-4

I. ①形… II. ①宋… III. ①构图学 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第197004号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 24

字 数: 460千字

出版时间: 2014年11月第1版

印刷时间: 2014年11月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 光 辉

封面设计: 范文南 洪小冬 彭伟哲

童迎强 苍晓东 林 枫

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6459-4

定 价: 230.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

进入 21 世纪,美术教育工作者已经确立了基础美术教育教学的目标,我们发现在向高质量教学目标进发的过程中,旧的教学理念、教学方法已经不能满足现代基础教学观念。毫无疑问,全新教育教学理念建设是教育工作者亟待解决的问题,教学理念的优劣成为达到新的预期教学目标的关键,同时也是考量教学水平的重要因素。因此,理性的把握、正确的引导、经验的汇集、材料资源的整合,是艺术素质教育教学前瞻意识的体现,且与美术教育发展紧密相关。

近两年来,为适应高等美术专业教育发展的需要和社会人员美术学习和欣赏的需求,建构美术学科规范教学,我们组织编辑了《中国美术基础教研大系》大型系列丛书。《中国美术基础教研大系》系列丛书是大型的重点出版工程,它汇集了几百位全国高校优秀美术教师十多年来美术理论研究和教学实践总结的优秀成果,形成了一套较为完整的教学体系。本系列丛书涵盖美术学下设的基础教学诸多内容,是针对美术专业学习所配备的研究性图书。书中强调美术基础教育不仅是对绘画造型能力的培养训练,更是对美术修养、艺术思维的培养训练,两者应互为补充。书中对于相对缺乏美术修养、美术文化和人文精神的培养而过多地偏重于应试技能的训练,使得学生们的艺术思维能力滞后这一情况展开深入探索研究。这些丰富的基础教学经验和知识体系,将会带给读者一个全新、系统的学习体验。

本套《中国美术基础教研大系》主要围绕基础、创作、欣赏、研究四个方面展开。具体有《素描·造型训练》《素描·课堂写生评析》《创意色彩》《创意写生素描》《认知色彩》《认知素描》《色彩构图训练》《设计素描》《速写》《透视与空间》《形体塑造》《造型拓展训练》《设计色彩》《感知色彩》《设计·形态构成》等。

《中国美术基础教研大系》是新世纪新的教学理念、新的美术知识体系,融会了新的教育观念。是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性融为一体的系列教学研究丛书,其内容更完备,更加富有创造性。这套丛书包括素描、色彩、速写、设计基础等方面内容,在编写的过程中,本着遵循课程标准的原则,保持教学基础内容的规范性和稳定性。将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点,科学归纳整理,并加以诠释。通过本套系列丛书,你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力,在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。相信该系列丛书的出版将会给社会广大美术爱好者、高等院校师生以借鉴启迪,对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的意义。

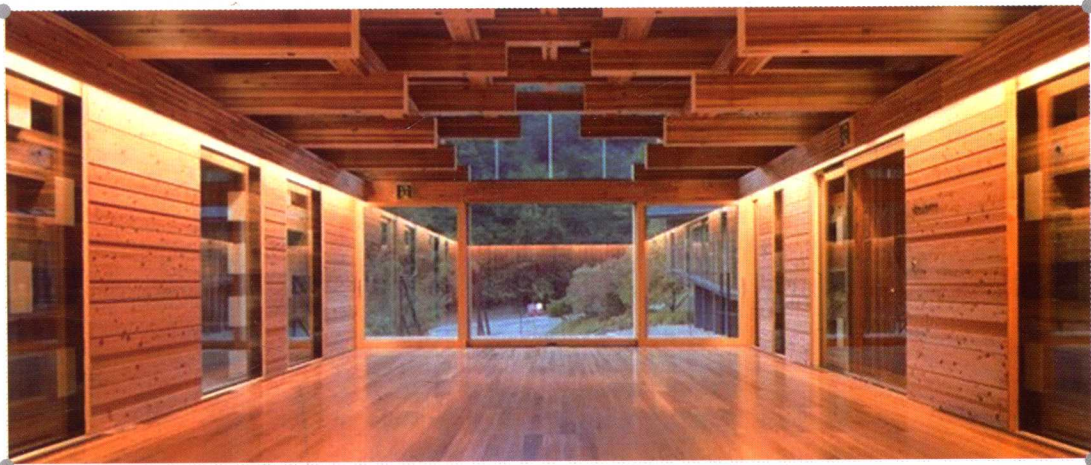
Preface

As entering the 21st century, the Art educators have already established a goal of basic art education and teaching. We find that the old teaching philosophy and methods cannot satisfy the modern basic teaching conception any more, during the progress toward our higher-quality education target. There is no doubt that the construction of new educating conception, for the educators, is an urgent issue to be solved, as well as that the quality of the teaching philosophy becomes the key point to reach the teaching target that we expect, which is also the main factor to evaluate the teaching level. Thus, intellectual grasp, proper guidance, experience collection, as well as materials and resource integration, which are the reflection of the perspective sense of art quality education, which, at the same time, is closely related with the development of Art education.

In recent years, in order to accommodate the education development of higher fine art specialty and also the demands of art learning and appreciation of the public, to build a normalized teaching regulation on Art subject, we organize and edit a huge book series called 'Huge book series of Chinese Art Foundation Research', which a key publishing project. It is a selection of theoretical research and pedagogical practice of art achievements, all of which are from hundreds of intellectual art teachers for more than decade, completing a set of teaching system. This series of books covers a wide range of content of the subsidiaries of the Fine Art which is a specialized researching book for fine art study. It emphasized the basic art education, not only refers to the cultivating and training of modeling ability of painting, but also of the accomplishment of art and artistic thinking, which should complement each other. This series of books focuses and develops research and exploration on a recent situation where it only emphasized on the training for test skills, lacking of the training of artistic accomplishment, art culture as well as human spirit, all of which cause the students' lagging idea of art. All of these rich teaching experience and knowledge systems will bring a completely new and systematic experience for study.

This series of books revolves around basic, creation, appreciation and research, totally four aspects, including Sketch Modeling Training, Sketch Analysis of Class Sketching, Creative Color, Creative Sketching, Cognition of Colors, Cognition of Sketching, Training of Color Composition, Sketching Design, Sketching, Perspectives and Space, Shaping Bodies, Modeling Outward/Bound, Color Design, Color Perception, Designing Morphosis, etc.

'Huge book series of Chinese Art Foundation Research' is a book with new teaching ideas in our new century, with new art knowledge system, integrating with new education concept, which makes an integration of practicality, scientificity and prospective of art basic education. The complete content is full of creativity, which including drawing, color, sketching, basic designing, etc. During the process of writing, based on the standard principle of curricula, we keep the normative and stable standards of basic teaching contents, collecting all the key knowledge points, difficulties, and questions, then sorting out all of them scientifically and interpreting them completely. From this series of books, you will learn the ability of different observation methods as well as of depiction of objects, showing full ranges of guidance to students on mastery of knowledge and cultivation of ability. We really appreciated that the publish of this series books will give all the teachers and students reference and enlightenment, making a positive significance for the prosperity and development of our higher art education.

目 录

CONTENTS

6 平面设计

图形与综合表达·····	6
比对与借鉴是平面设计的捷径·····	6
平面设计典型真题分析·····	13
平面设计课程作品与讲评·····	17
学习总结·····	68

69 立体设计

立体造型基础·····	69
从设计的角度理解造型才能真正理解 立体设计·····	69
立体设计典型真题分析·····	76
立体设计课程中的标准制图·····	78
立体设计课程作品与讲评·····	93
学习总结·····	109

110 问与答

平面设计·····	110
立体设计·····	111
艺考设计类高考的必要准备·····	111
备注·····	112

Contents

总目录

01

平面设计 立体设计

宋扬 编著

1 112

02

释放心灵的造型

王君瑞 著

1 112

03

设计素描 设计色彩

金鑫 编著

1 128

中国美术基础教研大系

A SERIES OF TEACHING AND
RESEARCH ON CHINESE ART BASIS

设计·形态构成

宋扬 等 编著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

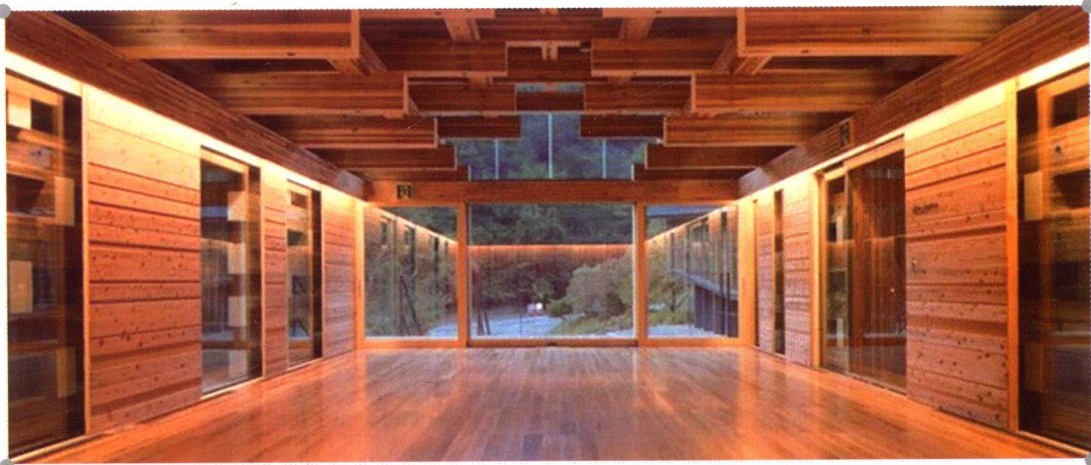
CHINESE ART BASIS

A SERIES OF TEACHING AND RESEARCH ON

01

平面设计 立体设计

宋扬 编著

目 录

CONTENTS

6 平面设计

图形与综合表达·····	6
比对与借鉴是平面设计的捷径·····	6
平面设计典型真题分析·····	13
平面设计课程作品与讲评·····	17
学习总结·····	68

69 立体设计

立体造型基础·····	69
从设计的角度理解造型才能真正理解 立体设计·····	69
立体设计典型真题分析·····	76
立体设计课程中的标准制图·····	78
立体设计课程作品与讲评·····	93
学习总结·····	109

110 问与答

平面设计·····	110
立体设计·····	111
艺考设计类高考的必要准备·····	111
备注·····	112

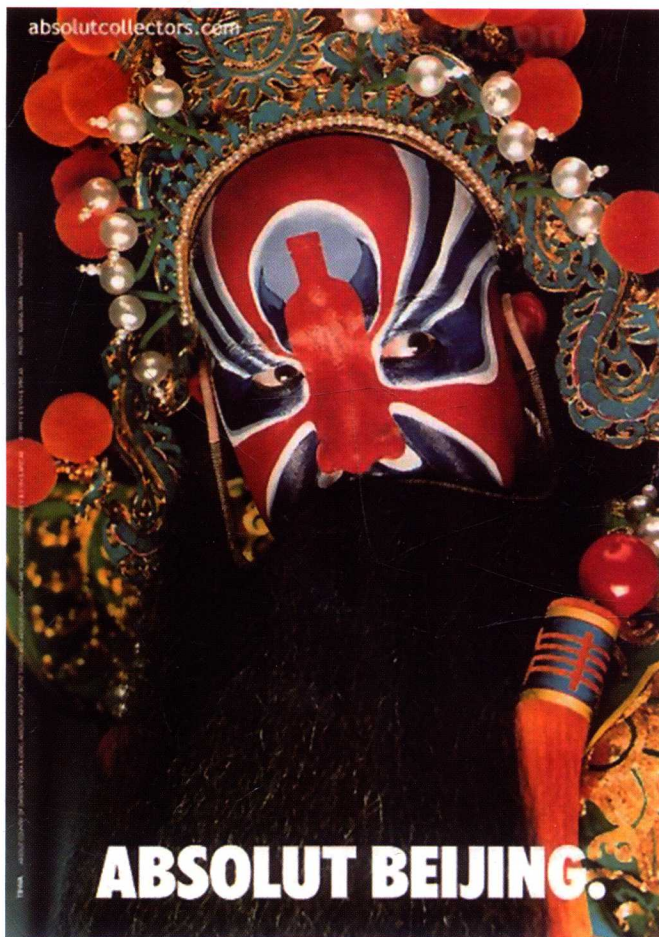
平面设计

图形与综合表达

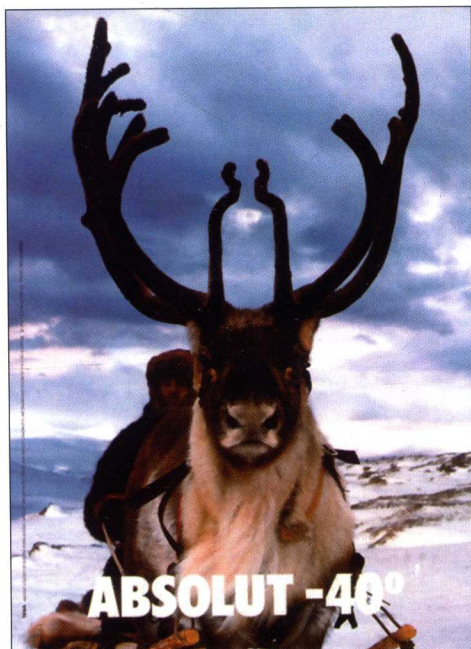
平面设计的命题考查方式往往是围绕“图形”和“表达”两方面展开，可以把“图形”理解成为“词汇”，最终的结果是运用词汇去进行语句的创造；也可以把表达的方式理解成“图形”本身，用多重意思把最终的图形进行创造性的重组，最终通过一个图形表达多重含义。

比对与借鉴是平面设计的捷径

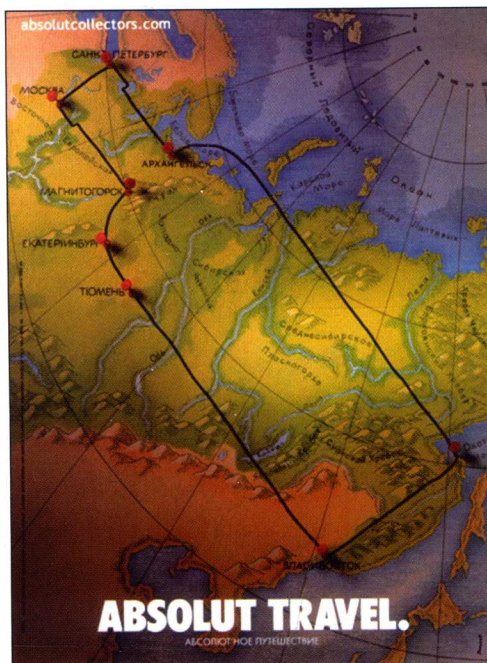
提起平面设计，作为经典案例的瑞典 ABSOLUT “绝对” 伏特加一定是最简单明确的形似创意案例。ABSOLUT 保持二十几年来一直沿用“酒瓶”这个不变的主题作为特定创意元素，找到瓶子成为阅读 ABSOLUT 创意的乐趣。同样的创意，不同的手法，尝试运用“多比较作品的异同”作为学习平面设计的第一步，是最合适不过的。

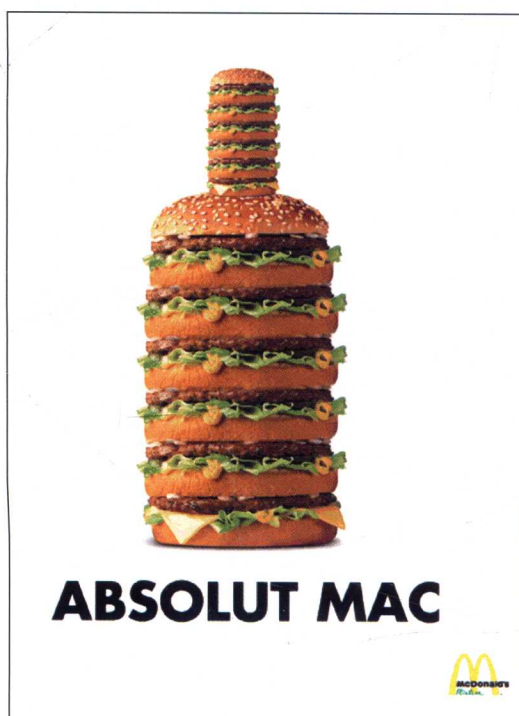
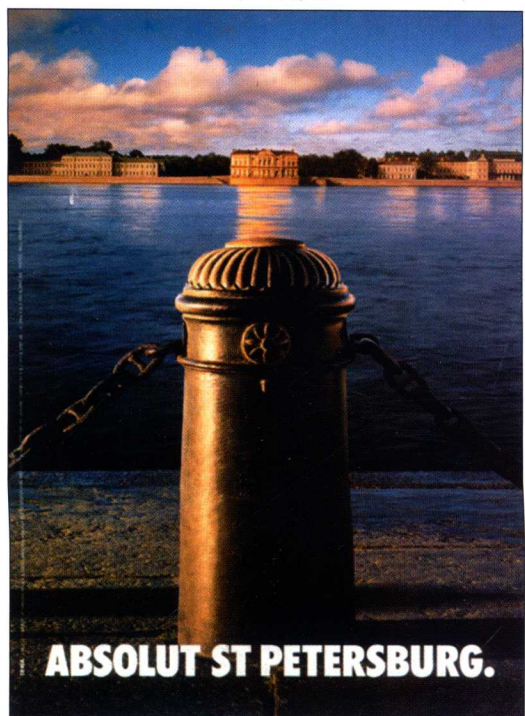
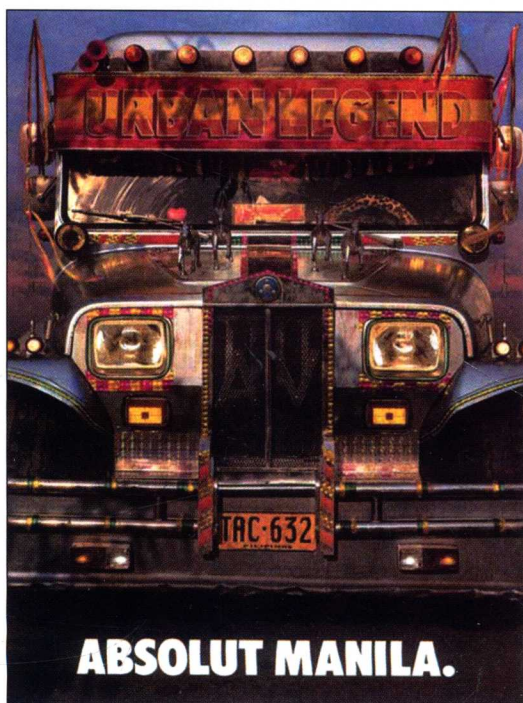

很多创意的形式都是来自于偶然、来自于瞬间，能巧妙、准确地捕捉住创意的瞬间，所使用的创意方式是无法总结的。但是众多设计师对“酒瓶”造型的相似度把握，是每一个 ABSOLUT 广告的相似点，也正是创意精彩的原因。

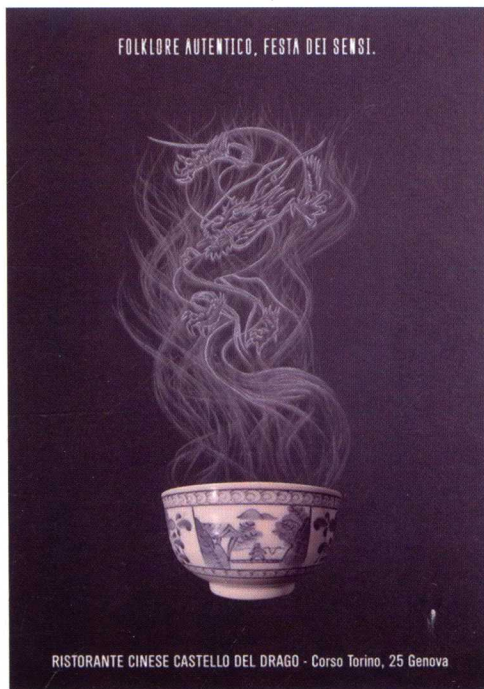
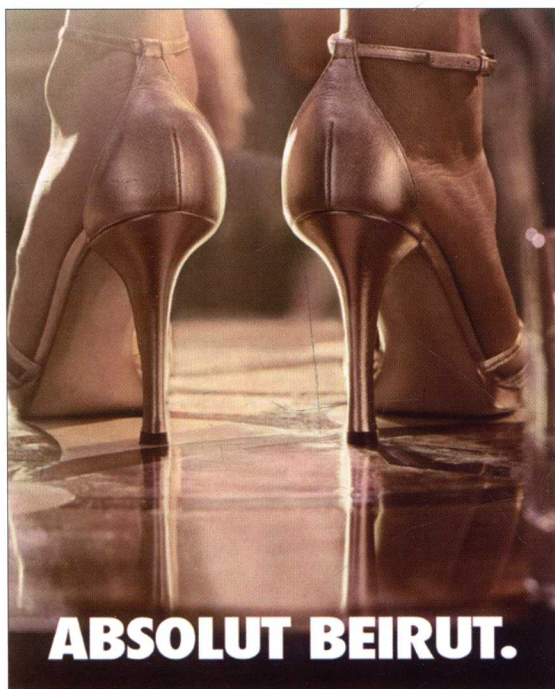

每一期 ABSOLUT 广告的发布，阅读来自各国的创意，按照不同的表达“酒瓶”的方式，就能作出比对，很轻松地比较出每一幅作品的创意点的区别。比较的过程中涵盖了众多的创意形式的学习，这是最简单、最有效的入门方式。

造型的巧妙，来自于“正负形”的把握，造型并不是通过造型来表达，而是通过造型之间的空隙巧妙表达，甚至对于桌面倒影的利用，才能使酒瓶的比例得以准确地再现。

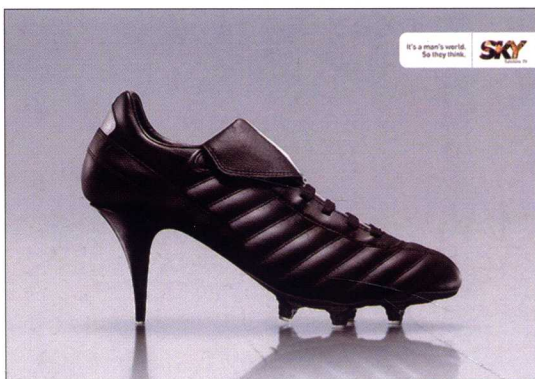

来自意大利的中餐厅广告，很容易看懂。把中国特有的文化元素——龙、孔子、兵马俑、青花瓷相结合，很明确地点明主题。

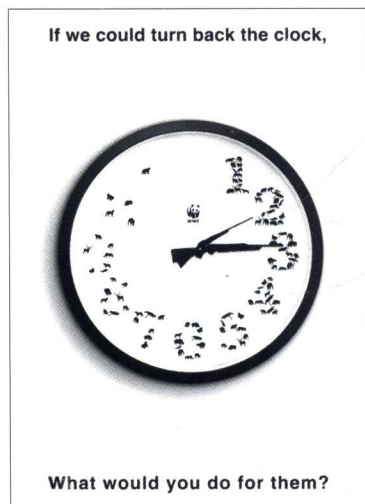

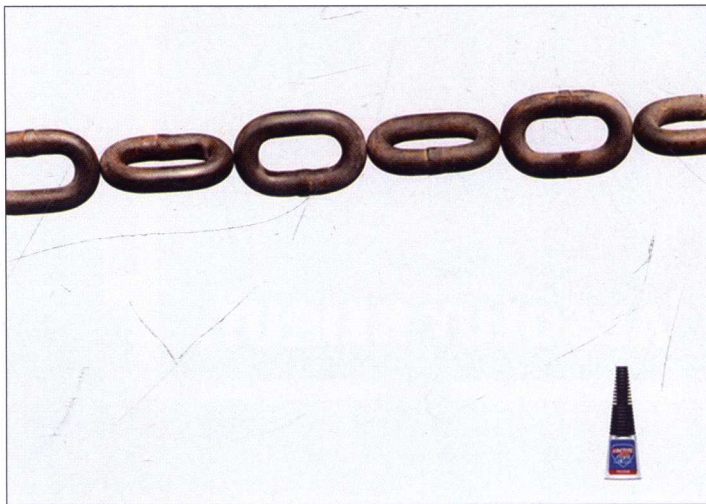
Simon Perele 奢华内衣

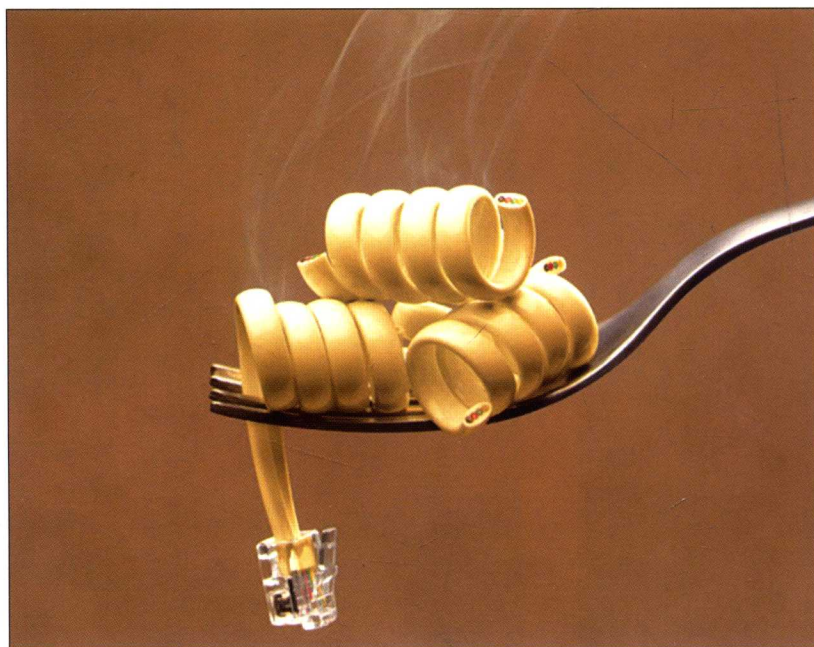
不仅仅只有男人喜欢的节目——SKY 收费电视台

如果时钟不能倒转——世界野生动物

依然坚固——乐泰胶水

运用造型相似，引起观者的联想，把多种事物与要表达的多重含义相结合，是创意的基本方式之一。下面的图形，把意大利面与网线相结合，运用造型相似的方式传达双重含义，使要传播的广告造型更加深入人心。食物——网络广告。

保护组织海报