

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

插图创意与表达

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

插图创意与表达

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

插图创意与表达 / 雷印凯等编著. -- 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2014.11

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-6418-1

I. ①插… II. ①雷… III. ①插图(绘画)—绘画技
法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第197120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: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 39

字 数: 520千字

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: 林 枫 彭伟哲 方 伟

装帧设计: 范文南 苍晓东

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6418-1

定 价: 260.00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

序言

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。最简单的关于设计的定义就是一种“有目的的创作行为”。作为设计的基础包含的内容非常宽泛，凡与设计相关的所有基础学科均可列入其中。

由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的包豪斯学院1919年在德国成立，当时这所学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，如神秘主义画家伊顿、抽象主义画家康定斯基、克利和构成主义大师纳吉等。他们将各种新的艺术观念带到设计的教育领域中，经过十多年的探索与努力，创造了平面和立体的结构研究、材料的研究、色彩的研究三方面体系，使视觉教育第一次牢固地建立在科学的基础上。他们创立的设计基础教育体系和现代设计理念影响至今。

进入20世纪80年代，中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系，如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践，包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合，逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前，设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发，通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去，使学生了解设计艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法，在设计中发挥创造精神，最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

这套《中国美术·设计分类全集》丛书介绍美术与艺术设计相关课程，本书共分两篇。第一篇为“设计基础·平面构成”，第二篇为“黑白画理”。在书中力求把学生在学习过程中可能会遇到的问题，用简明扼要的文字，深入浅出地解决好。

书中精选了大量的优秀作品范例，为读者提供全方位的学习借鉴模式。本书适合美术学院设计专业学生以及专业设计师和热爱设计的读者学习参考。

Preface

Design is a course of activities in which plan, program or assumption are conveyed through visual forms and a conscious and intuitive effort for constructing meaningful order. The simplest definition about design is that it is a purposeful act of creation. The base of design ranges extensively since all the basic subjects are concerned with design belonging to it.

The Bauhaus school started by the famous architect, German design theorist Walter Gropius was founded in Germany in 1919. This school collected many outstanding modern art masters at that time, such as mystical painter Eaton, Abstract painters Kandinsky, Clifford and Constructivism master Najib. They brought all kinds of new arts into the educational area of design and launched researches on three aspects of system, the two-dimensional and three-dimensional structure, materials and colors, through over ten years of exploration and efforts. This makes the visual education firmly established on the basis of science for the first time. The basic design education system and modern design idea originated by them, have had a deep influence so far.

In 1980s, Art design education in China began to introduce modern design system originated by German design theorist Walter Gropius, including courses such as planar formation, color composition, three-dimensional constitution and so on. The theory of design education by

Walter Gropius gradually merged with the art education in China. Based on this, the teaching system of design basis formed. Currently, the basic construction of design basis is to develop the creativity of students' artistic design. In teaching methods, we mainly get the analysis and enlightenment from case teaching; enabling students to understand the basic design knowledge from perceptual knowledge to higher, broadening more scientific aesthetic state, which is rational thinking; making students understand the particularity of design art, grasping the rules and applying the basic design theories and methods. We also exert their creative spirit in design to finally meet the demands consistent with functions and aesthetic design.

The series Complete Classification of Chinese Art and Design Category introduce curriculum of art design major. The book has two volumes: Design Basis•Plane Composition, Black and White Painting Theory. The book aims to solve the problems that students may meet in the process of learning, with the simple words.

In order to provide the readers with an all-round mode of learning, the professionals adopt a large number of excellent works as examples in this book. This book is adapted for the Arts College students majoring in design, professional designers and readers who have passion for design.

总目录/CONTENTS

The Complete-
works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete

第一篇 / 1.....162

设计基础·平面构成 / 雷印凯 编著

第二篇 / 1.....292

黑白画理 / 王弘力 编著

第一篇 / The Complete- Works

设计基础 · 平面构成

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design of Works
Complete

編著 / 雷印凱

第一章 概况

一、简单介绍几何图案与平面构成的历史

伟大的中华民族,不仅拥有古老而光辉的历史传统,而且有着优秀的艺术传统。几何图案起源很早,用途也甚为广泛。就工艺图案,以及各种艺术品上的装饰可以看到大量的几何图案。中国的彩陶艺术,造型纹饰的丰富多彩,可以了解到我们祖先在几千年前劳动人民就创造了几何纹样,并巧妙地运用在器物上作装饰。古代图案在工艺美术的发展史上具有重要的地位,没有古代图案的基础,也就没有现代图案。彩陶艺术是古代图案的第一个高峰。

约在八千年前陶器,有绳纹、网结纹,这时陶器上的装饰目的不明确,是从生产工艺过程中自然产生的。称之为陶器装饰的孕育阶段。七千年前陶器,有圆涡纹,称为陶器萌芽阶段。五六千年前的编织纹,称为陶器装饰成长阶段。就以甘肃的彩陶器上,可以看到绘制的大量的几何图案,用点、线、直线、斜线、弧线等构成流动多变的图案花纹。(图1、2)

数千年前产生的彩陶艺术,图案表现出变化与统一的构成规律,以健康淳朴的风格,浓郁深厚的生活气息,精湛洗练的处理手法,美化工具、美化生活的智慧结晶,给人以强烈的艺术感染,体现出我国古代劳动人民对生活的热爱和卓越的创造才能。

如周代铜器上装饰大量的几何图案。汉代的砖饰几何图案。

唐代时期,几何图案组织上更提高一步,许多石刻、石碑正面的边饰及侧面的饰纹,将各种自然形象安置在几何形骨架里运用,而且运用得很巧妙又生动。

宋、明时期的建筑装饰,如藻井、隔扇的窗格、建筑彩画等、瓷砖、铁栏杆、柱头上的装饰,以及机印花布、织锦、刺绣等物普遍应用。

在我国传统的和民间的染织工艺品上,也大量地采用几何图案。

少数民族的服装艺术,是非常丰富的,特别是服饰上的花纹,美丽精致,绚丽夺目,表现了浓厚的民族特点,包括:刺绣,挑花,编花,蜡染等大量的物品上都采用几何图案。

民间的陶瓷器上,编织的竹器、地毯,手工提花织物的被面、头巾、袖边、腰带、围裙等上面应用的几何图案。

刺绣中的戳纱、纳纱、编绣、网绣、十字绣、网扣等几何图案,以及草编织物、剪纸、印花纸等等运用几何图案为装饰。

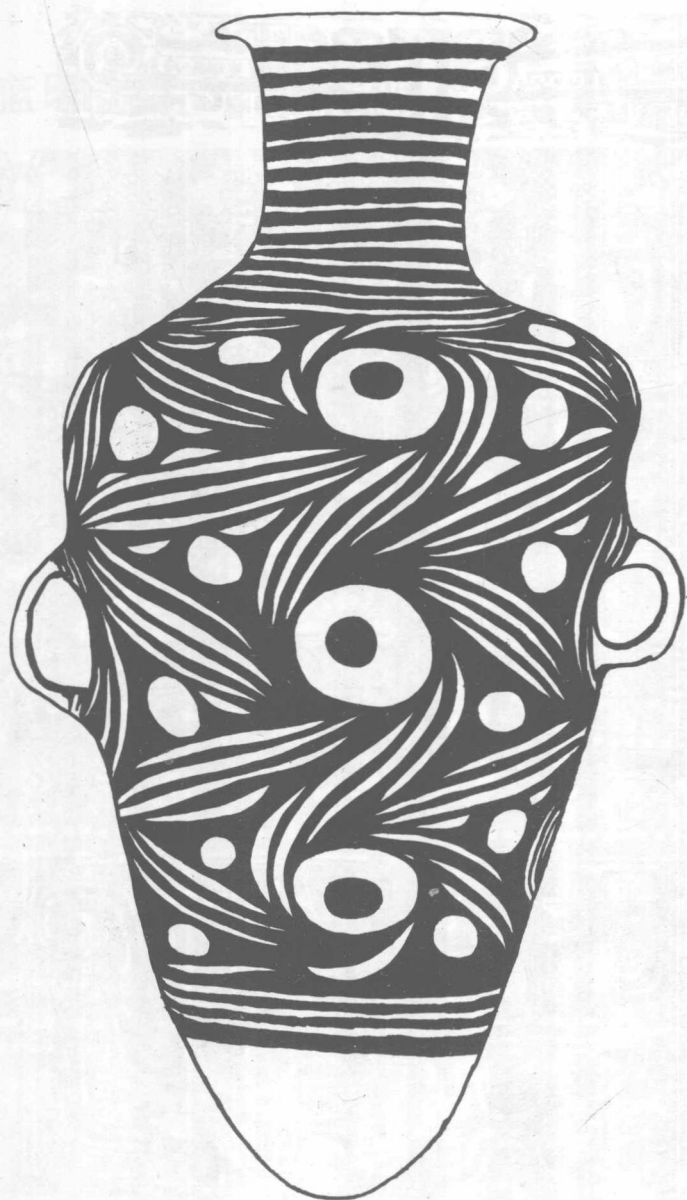
通过历史的简介,使我们了解到几何图案,也就是平面构成的图案。所以说构成自古以来就有构成,会构成,只是这门科学在中国没能系统地,科学地论述成为构成体系,由于我国落后的半封建半殖民地的经济,设计在教育界不为重视,而国外比我们发展的快,设立独立的构成课程。

最早是在1919年德国包浩斯学院,而后在日本,六十年代,工业设计、商业美术设计进入国际前列。

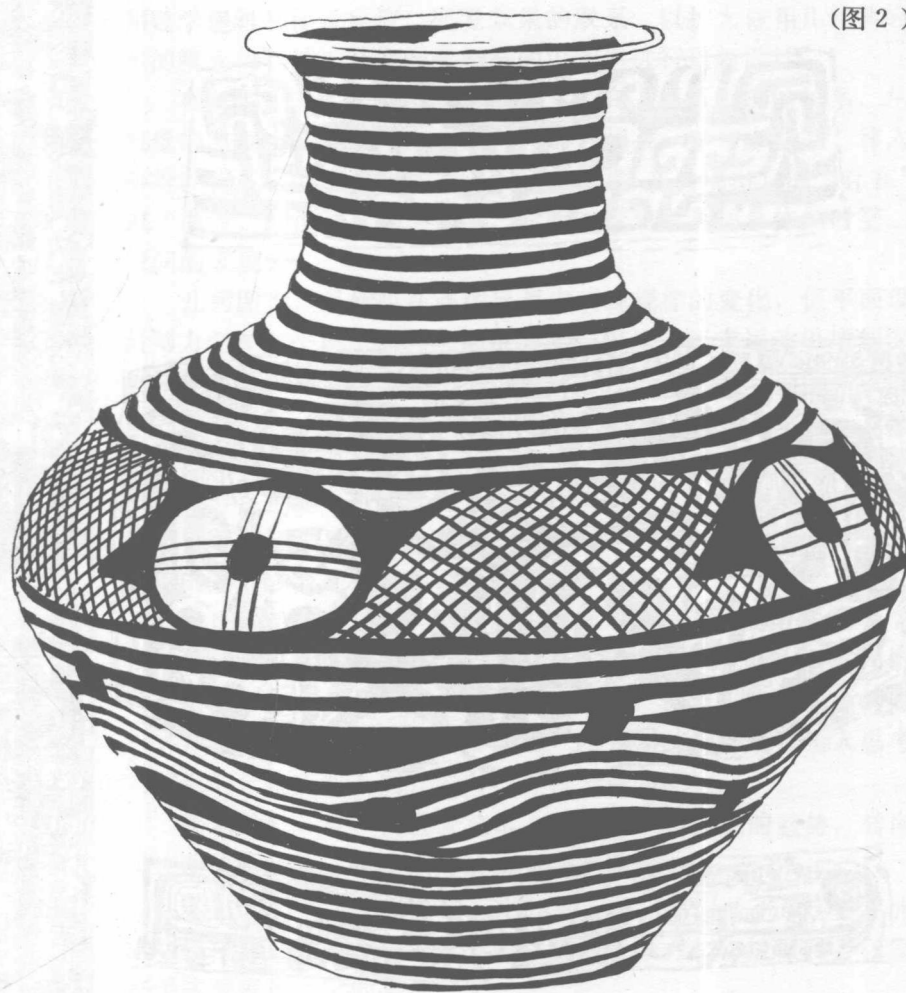
1967年尤其香港大为重视,设计教育,影响工商业的促进和发展作用。另外现代工业的发展也须要较高的设计水平,构成学对我们现代化工业设计是有着重要意义。

学习构成对我们是很重要的,掌握了这门基础课,为我国的工艺美术的发展贡献力量,大力发展轻工业,对外贸易的发展,在“古为今用”、“洋为中用”的前提下,走自己的路,创自己的新。

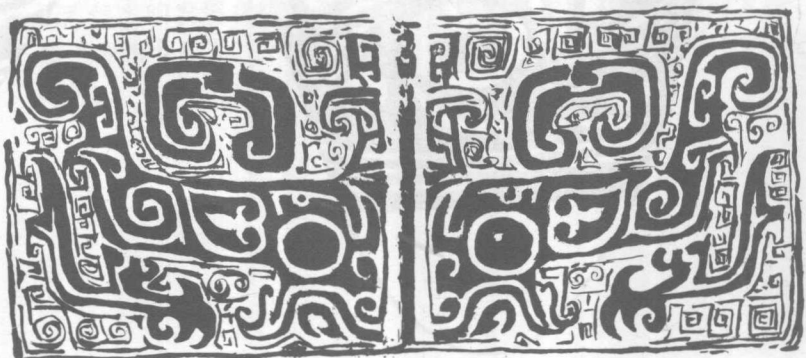
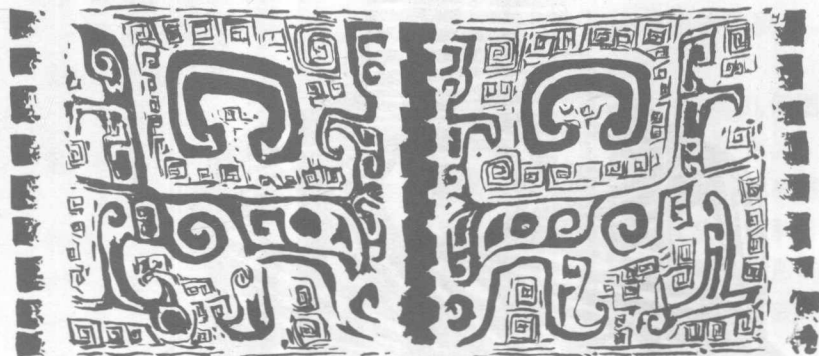
马家窑类型尖底瓶 绘四方连续的旋纹 (图1)

马家窑类型壶 平行线网格 弧线圆点纹 (图2)

周代饗饗纹

蓝印花布

二、几何图案与平面构成特点

①强调客观现实的构成规律，但不是简单地摹仿具体的生活形象，它以直觉为基础，通过观察、体验和联想，把生活现象中存在的复杂过程，运用最简单的几何形的组织和变化，反映出客观现实具有运动的规律性，即比较有条理有秩序的组织结构，有规律有节奏的规律运动变化，表现出一种丰富无比的运动规律和变化统一的格局。

②强调高度自觉的理性活动，通过集中、突出的艺术概括来表现鲜明的个性，是一种自觉的、有意识的再创造的过程，它运用数学逻辑和视觉反应、视觉效果的联系，以扩大应用几何学的美的概念为目的，从有利于创造的因素中进行重新设计。

在利用视觉的经验中对形状、大小和方向、位置的关系，从数量的重复、变化处理上，进行相加、相减、递增、递减、移入等等，构成空间深度和增进它的运动规律，并表现出它的“存在”或“消失”的活动反映为内容，从而显示出具有超具体的时空、空间的表现力。

几何图案，虽然也在连续反复中表现规律的变化，但平面设计则力图冲破平面中时间空间范围的局限性，追求运动中增加深度，产生三次元立体深远空间的错视效果，它以黑与白的高度明暗为视觉语言，从数量的等级、增减，位置的远近、聚散，方向的反应、转折等等变化，运用周期性、结构以及整体或局部的渐变、特异、放射、密集等处理，构成有组织、有秩序的运动，使视觉上在均衡限度中产生相对的紧张或是平静的感受，如同交响乐中的进行曲或是抒情曲一样具有艺术魅力。

③平面构成是抽象构成与具象构成相对而言，并不是看不见形象的抽象思维与抽象概念，而是将形象更加概括简练，更加单纯化，用点、线、面与几何形或单纯的文字，提炼组合。抽象构成设计，注重图案的鲜明感与形式感，不仅简洁鲜明还可给人思考与联想的余地，给人别开生面、耳目一新的感觉。

平面设计，是一门视觉艺术，近年来欧美发展的趋势，转向单纯明快的律动，表现出简洁、有力的运动变化。

现代设计，要求设计的艺术构思，不仅仅限于一般的艺术形式和技巧，而是符合客观现实的丰富的想象力和幻想力，并以象征手法来表达特定的某种含义。

平面设计有吸引力是“动”的艺术特点，结合机械、电力和机动性，充分发挥光与色的运动变化。

我们处在现代化工业的大生产时代，机器生产代替了手工业生产，逐渐进入自动化、电子化的生产方式，这是客观规律的发展。

平面设计的价值，简化了机械生产中的复杂工艺过程，是便于适应大量的生产需要，净化了产品的质材美和面积纯洁色块的风格特点，是便于新型装饰的需要，这是客观现实的要求，也是时代精神的要求。随着现代化工业的发展构成设计与现代技术有着密切联系，现代科学的电、光、力学和化学等所发现的各种现象，又为构成形式的发展提供了新的途径，新的形式又促进了新的造型和装饰风格的发展，同样也对人们审美趣味起到一定的影响。

社会的进步、生产的发展、人民生活水平和文化水平的提高，对新型的式样和装饰风格的要求强烈了，现代的构成设计，表现出具有纯净色块和简练线形的特色。

现代的高楼大厦，从结构装修到室内装饰和环境布置来看，希腊的柱式和我国的大屋顶已不相宜，画龙雕凤更难适应。

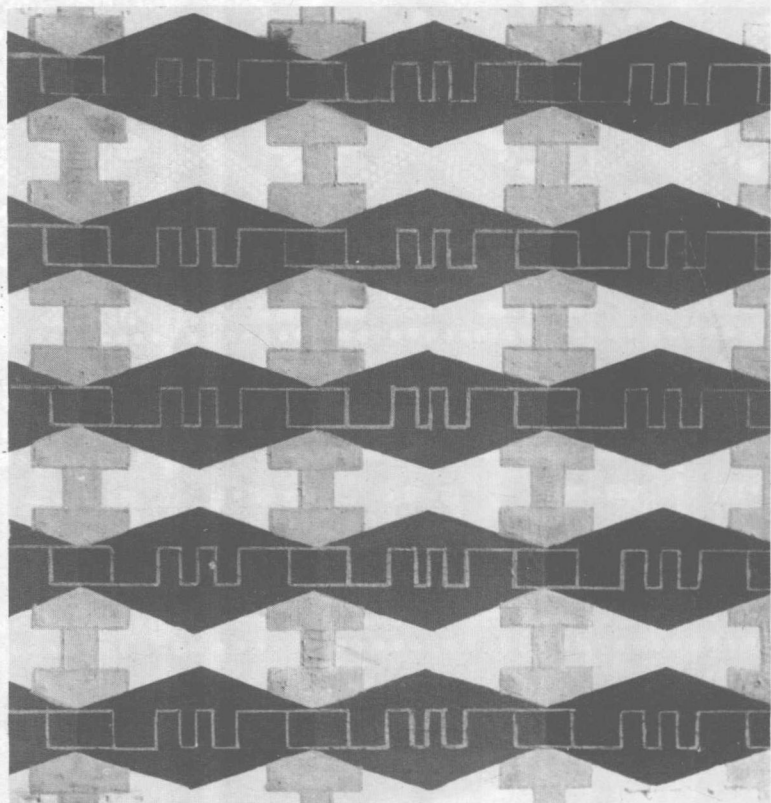
家具照明陈设和应用器具的装饰风格，与此相应的现代色调和格局来协调统一。

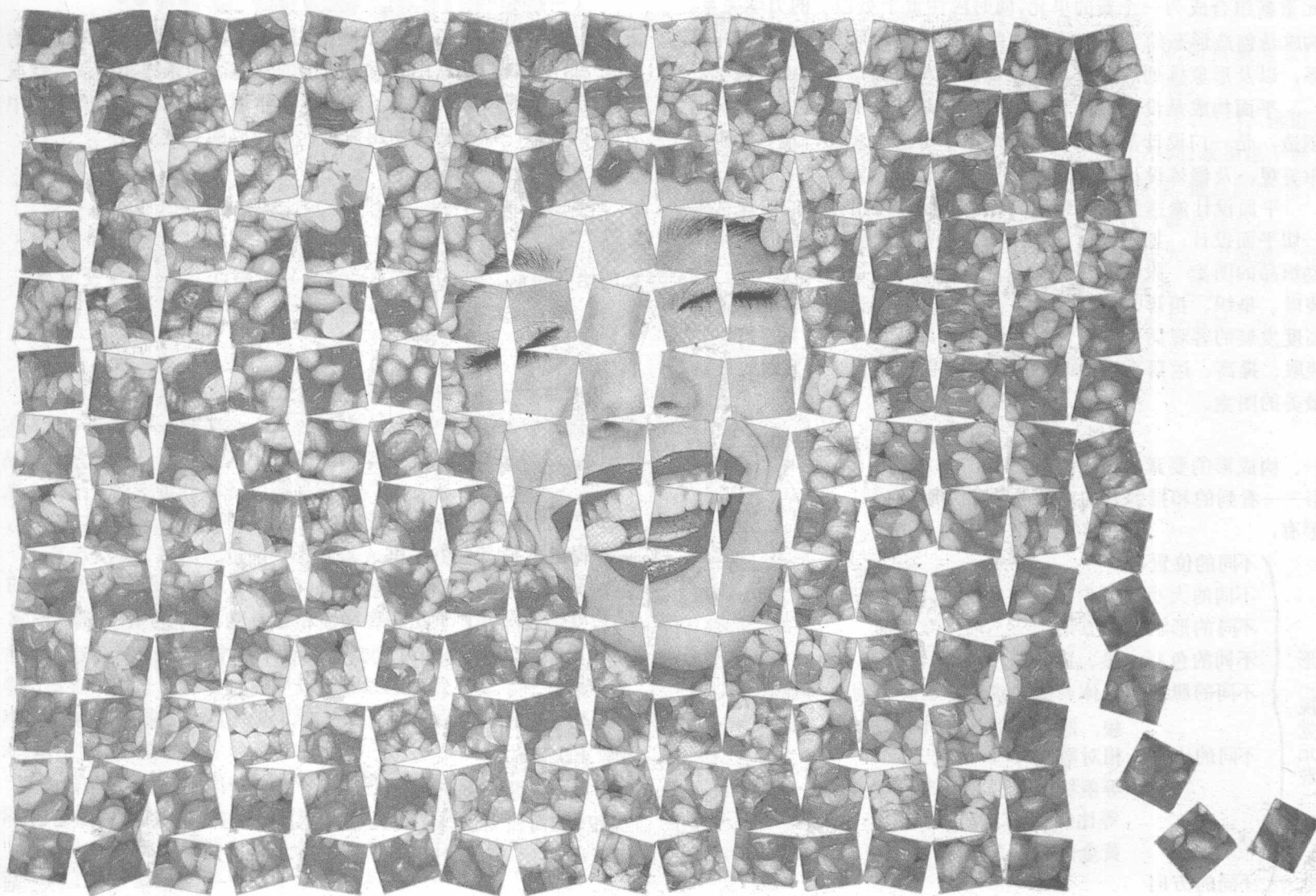
如：收音机、电视机、录相机、洗衣机，它以线形和块面色的简洁造型显示了时代特征，是一种没有装饰的装饰，如果加上“宝相花”或“飞天”之类，就违背了现代化的装饰意趣了，这说明现代设计要求，既美观又实用，适应时代的风尚和反映时代精神。

总上述，任何一门艺术都是社会产物，为社会服务的。

对于外国的作品，应该吸取先进的设计技巧，如装饰风格和工业产品的造型、装璜等，使之适应客观发展的需要，创造具有更新更美的装饰情趣，使人得到高尚健康的美的享受。

图案的形式美是客观需要的，无论古今中外的图案形式，只要为今天中国人民乐于接受的，就应该研究它、学习它，吸收其精华为我所用，借鉴古人和外国，是提高自身图案设计水平途径之一，应当要善于利用它。

第二章 平面构成

构成：是一种造型的概念，所谓构成，就是以数种以上的单元重新组合成为一个新的单元，同时应注重于处理上的力学关系。构成是创造形态的方法，研究如何创造形象，形与形之间怎样联系，以及形象排列的方法，可以说是一种研究形象构成的科学。

平面构成是设计中最基本的训练，是让学生尝试视觉方面的创造，是一门设计基础课，是让学生了解造型观念，培养学生的审美观，及锻炼设计构成能力，平面构成是形象构成的科学。

平面设计渗透到生活环境的各个领域，再用构成的原理从事一切平面设计，如建筑设计、室内装饰、壁纸、建材表面的纹样、纺织品的图案、服装面料的图案、陶瓷器、漆器的纹样、广告、装璜、染织、摄影、舞台美术、商业设计等，这些是随着工业化高度发展的客观需要，研究国外设计新风格及理论体系，借鉴、吸取、提高、运用平面构成的原理进行创造符合时代要求的最新最美的图案。

一、构成形的要素

形——看到的和接触到的东西总称之为形。

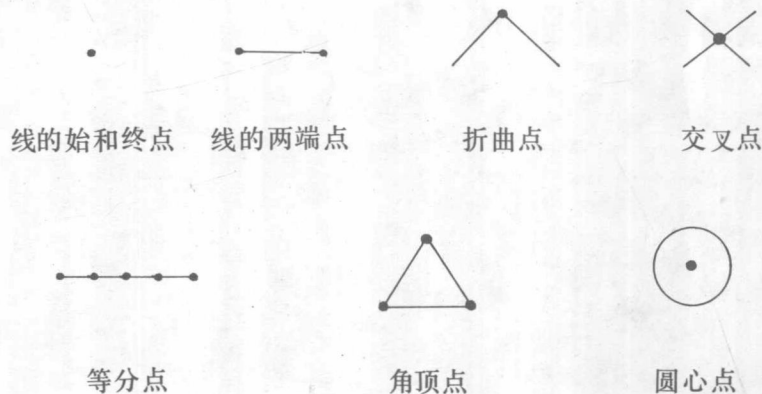
形有：

- 形（视觉元素）
- 不同的位置
 - 不同的尺寸：多少、粗细、轻重、个、斤、米、度……等。
 - 不同的形状：□方形 △形 ○圆形
 - 不同的色彩：黑、白、灰……等。
 - 不同的肌理：形体表面之纹理，世界万物，物有形，人有貌，肌理则反映出不同物体的差异。
 - 不同的比例：
 - 相对数量
 - 等差级数 1、2、3、4、5……
 - 等比级数 2、4、8、16……
 - 黄金分割
 - 不同的方向

二、形的基本形态（概念元素）

（一）点

①点的概念：表示位置，没有厚度和宽度，是一条线的开始或终点，在线的起点到终点，折曲的地方，两条线相交叉，线段的等分点，都是点的存在，多边形的角顶即感觉到点，圆形的中心为圆心点，点是造型的出发点，是构成的要点。

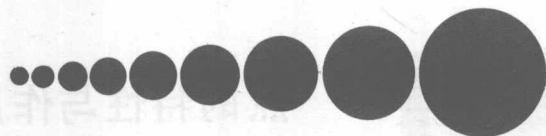
在几何学上，点是无形态的，没有大小面积，而视觉看不出，要看得出就得有大小面积。

造型要素的“点”是有形的、有位置，其大小是有空间位置的视觉单位，没有上下左右连续性和方向性，其大小不许超过视觉单位“点”的限度，超过就失去点的性质，就形成圆，就有“形”与“面积”了。

点与形之区别，没有具体尺度，点与其它要素或环境相比较下决定的。

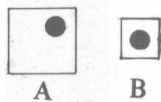
如：一望无际的海洋上，有一艘渔舟浮游，这小舟虽然具有面积，然而视觉上与广阔无边大洋之比，我们便感觉一点而已。

点的形状，是多种多样的，不受限制的，在特定的环境比例中能起到点的作用的形，就可以视为点。

从左看为点

右看就不为点

点相等 线框不等 A 为点，

A

B

星球与宇宙空间之比成为点。

B 不为点

中国以点表示太阳 ⊙

三点表示星象 ∴

一划上加一点表示上 一 ·

一划下加一点表示下 一 · 意味着太阳从地平线上升起，和太阳从地平线落下。渔网坠，狩猎用的弹丸、石器，纺轮上的钻孔都是点的形态。点是最原始和最简单的图形，在原始社会中，木工、泥工施工设计都是用点来定位。

②点的特性与作用

▲点的大小，越小的点感觉强，越大的点感觉弱。

▲点与形的关系，圆点最佳，即使较大，仍会给人以点的感觉。

点的作用，点是力的中心，在画面中占面积不大，却是“画龙点睛”的精华，是画面中引人视线集中的趣味中心。如画面中最明亮处，或是最有动感处，是色彩最强烈而突出处，是道路的尽头，尖塔的顶端，黑夜的明灯，有的点就是主题思想所在，因此设计者需要长年累月地发现它表现它。

点的美感作用，点在生活中很多的，国画中常谈到“画龙点睛”，这里的“睛”，形式上即为“点”。

▲在敦煌雕塑和壁画中的菩萨、仙女，眉心中有一“点”，唐代妇女头上一“点”，显得十分华丽多彩。

▲农村中尤其山东儿童脑门上一“点”红，使人感到孩子天真活泼，令人可爱，也具有民族的乡土气息。

▲在舞蹈演员中印度妇女，眉心上一“点”红。

▲在国画技法中，点是重要的一方面，在山水画中，点苔，使画面增加生气和活力。

▲书法上的一点，决非简单的一“点”三转。

星星是美的，人们赞美它，儿童喜欢它，它之所以美与我们相距遥远形成闪光的“点”，实际星星是庞然大物。

点在画面上，点的大小、多少，位置的上、下、左右、远近、动与静、明暗和形体等差异，千变万化，用法不同，效果也不同，一般说来，近点显，远点隐，大点显、小点隐，实点显，虚点隐……。色彩的点也是如此，“万绿丛中一点红”，“红”就是显点。

杜甫诗：“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，“黄鹂”和“白鹭”就是显点，“翠柳”和蓝天为背景，突出点。

总之点在画面中，要尽量做到大小相称，多少适量，轻重得当，宾主分明，有疏有密，有虚有实，层次分明。