

高等院校艺术设计教材

CONG YUANSU ZOUXIANG SHEJI 高力著

四川美术出版社

从元素 | 走向设计 |

PINGMIAN SHEJI YUANSU JI XINGTAI GOUCHENG
平面设计元素及形态构成

从元素走向设计

平面设计元素及形态构成

CONG YUANSU ZOUXIANG SHEJI-PINGMIAN SHEJI YUANSU JI XINGTAI GOUCHENG

高力◎著

四川美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从元素走向设计：平面设计元素及形态构成/高力编.
成都：四川美术出版社，2008.10（2014.9重印）
ISBN 978-7-5410-3716-0

I.从… II.高… III.平面设计-高等学校-教材
IV.J506

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第151085号

从元素走向设计·平面设计元素及形态构成

CONG YUANSU ZOUXIANG SHEJI·PINGMIAN SHEJI YUANSU JI XINGTAI GOUCHENG

高力◎著

-
出品人	马晓峰
责任编辑	陈晶
封面设计	陈晶
责任印制	曾晓峰
校对	蒋宁
出版发行	四川美术出版社
(成都市三洞桥路12号 邮政编码610031)
制作	成都华林美术设计有限公司
印刷	成都市金雅迪彩色印刷有限公司
成品尺寸	185mm×260mm
印张	12.5
图片	688幅
字数	80千
版次	2014年9月第1版
印次	2014年9月第2次印刷
书号	ISBN 978-7-5410-3716-0
定价	66.00元
-

编审委员会

胡绍中	四川大学锦江学院艺术学院
胡 洪	重庆工商大学设计艺术学院
陈 航	西南大学美术学院
蔡光洁	四川师范大学美术学院
吕小瑞	西南民族大学艺术学院设计系
张 苏	四川大学艺术学院
余 江	成都艺术职业学院平面艺术系
谭 欣	西南民族大学艺术学院艺术设计系
潘雪梅	四川音乐学院成都美术学院环艺系旅游产品设计教研室
陈 谦	四川师范大学旅游产品研究所
江金洪	四川交通职业技术学院工业设计室
左泊舟	四川师范大学文理学院艺术系
王少农	内江职业技术学院艺术系
李银斌	乐山师范学院美术学院
付小平	四川烹饪高等专科学校文化与艺术系
冯智敏	西南交通大学艺术与传播学院传播系

前言

当人类在创造了文字和图形之后，平面设计的艺术创作便与之同生共长。今天，平面设计园内繁花似锦，群芳争艳。她正借助于计算机技术，以新兴的网页、CS 和展示等新的形式而显得生机勃勃。社会已离不开设计，正如国外某大师所说：“如果没有了设计……我们将只能靠口语来接受信息。”

“设计”的专门化，让设计专业的教育应运而生。1919年，以培养具有现代设计思想人才为宗旨的包豪斯学院创立了。在不到一个世纪里，各类平面设计专业竟赫然出现在国内外众多高校的校园里，莘莘学子趋之若鹜。实践证明，在学科的意义，平面设计不同于绘画艺术，它属于实用艺术的范畴；但在其专业基础的教育上，却往往又归属于纯艺术专业。我认为，这是南辕而北辙。

平面设计专业的教育应走自己的路，尤其是在平面设计的基础课程的设置上要走出自己的路。但路在何方？教育者们进行了艰辛的探索。在我国，中国美术学院构建出了造型基础、设计基础、基础理论所构成的基础课程体系，即《二维设计基础》，已于2008年1月出版。然而，今天摆在读者们面前的这本书，却从另一个角度记录着探索的结果。

在造型基础课程中，从2002年起，我们尝试性地开设了设计素描课和设计色彩课，力图从一开始就有别于纯艺术专业，但效果不佳，我们便又改为综合造型基础课。然而，学生的平面设计的基础思维和艺术技能始终难以形成。

“万丈高楼平地起”，经过一番艰辛的探索后，我们终于认识到，平面设计的专业教育应当以设计元素的教育为起点。这正如同一门学科总是要从最简单最原始最基础的范畴开始一

样。于是在 2004 年 9 月起开设的艺术设计专业本专科教学中，我们大胆地将造型基础课程变革为《设计元素及形态构成》，开始从设计元素走向设计的基础教育。书中所收集使用的上千幅作品，均出自于上这门课的一年级的的大学生之手，作品虽然稚嫩，但源自于自然形态的提取和构成，没有临摹或抄袭。这些作品尽管尚不能与设计大家媲美，但却有设计的韵味。这一事实充分说明，改革探索的路走对了！今天奉献给读者的这本书，正是我们改革的成果。

全书分为三大板块。第一大板块，认识平面设计。对平面设计作了概括性的介绍；第二部分、第三部分和第四部分为第二大板块，讨论了平面设计元素的形成过程、设计技法和元素的形态构成；第三大板块讨论了色彩及其形态构成。除第一部分、第二部分以外，其他部分均有动手训练内容，并以学生的作品为案例，书中文字简约、通畅、明晰、案例丰富。这样的安排，既适合于各类平面设计专业用作教材，又可作为各类平面设计专业的学生的参考读物，还可供具有一定的素描、色彩知识而又喜欢平面设计的读者阅读。

探索的路总不是平坦的通衢大道，本书的疏漏自然难免，但探索的路还要继续走下去，“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，我们愿以此与探索平面设计专业教育的同行们共勉！

序

平面设计一词，源于英文“Graphic Design”，意指以印刷品为主体的相关设计，包括文字字体设计，报纸、杂志的版面编排设计，插图、插画设计，书籍装帧设计，招贴海报设计，企业宣传单设计，商品包装设计等等。设计师的主要任务是将繁杂的信息用艺术手法进行有序的安排处理，使读者能够在轻松愉悦中获得知识或所需的信息。

我国的平面设计，在上世纪 80 年代以前称为装潢设计或商业美术设计，所包含的内容也是以印刷品为主体的相关设计。与西方 Graphic Design 不相同的方面是，装潢设计还包含了字画装裱、实用物体表面装饰的一些内容。那时，我国的艺术院校中相应的系、专业亦称之为“装潢系”、“装潢专业”。

随着时代发展，国门打开，对外交流日益频繁和经济水平大幅度提高，西方的艺术设计教育理念逐步被国人接受，于是艺术院校纷纷将相关的“装潢设计”系、专业更名为“平面设计”，设计课程的设置也由传统装饰转向“现代”设计。而“装潢设计”一词至今则成了室内设计设计的民间叫法了。

随着信息技术的发展，传播载体的多元化，大约在 2000 年的前后两三年，平面设计称谓似乎也不能适应时代发展的需要，国内一些艺术院校又仿照欧美现代设计教学的做法，将“平面设计”更名为“视觉传达设计”（Visual Communication Design）。视觉传达设计与平面设计不相同的是，在平面设计的基础上，所包含的内容更加宽泛，增加了计算机图形（CG）、数字媒体（DMA）、交互设计（UI）等艺术表现方面的内容，强化了信息传播、传达的内容和技术。迄今为止，平面设计与视觉传达设计，并存于各艺术院校的相关系、专业的称谓之中，课程设置因院校各异而略有不同。

无论是平面设计专业还是视觉传达设计专业，在教学计划中课程都分为设计基础和专业课程两大类。基础课程大致又分为造型基础和专业基础，主要课程有艺术概论、设计史、素描、色彩、平面构成、色彩构成、立体构成、图形创意、字体设计、编排设计、插画设计、印刷技术、新媒体技术等；专业课程主要有书籍装帧、广告设计、标志设计、影像技术、包装设计、网页设计、交互设计、展陈设计等。

基础课程往往是一个专业的立足之本，基础扎实了，专业发展才能

达到一定的高度。万变不离其宗，对点、线、面、图形、构成规律的把握，造型能力的培养，对美的形式感觉的研究，是设计基础教学的关键所在。本书作者从事平面设计与教学多年，有丰富的实践体验和教学经验，并不断进行基础教学实践总结，试图将教学中的造型技巧、图形技法、色彩训练与平面构成等多门课程进行有机的结合，形成一个完整的、有序的、循序渐进的基础教学体系，为专业课程打下坚实的基础，而达到一种理想的平面设计教学效果。为此，作者用了近八年的时间进行探索和研究，已经卓有成效，并按自己的体会和成果编写成此部教材。

通观此书，大致有以下特点：

一、理论基础扎实。该书较系统地介绍了平面设计历史、发展、特点与艺术风格；设计元素与形态的与平面设计的关系，元素与形态的规律；点、线、面、色彩的构成关系；抽象元素与自然形态在二维中的关系等。

二、案例经典丰富。书中列举了较多绘画名家、著名设计师的经典作品，进行范例分析，能将读者带到一个高水平艺术感悟的境界之中，从而提升审美眼界与表现能力。

三、实践教学成果生动。此书中有相当分量的优秀的学生作品，是作者及其年轻教师几年来在教学实践中指导学生的课堂作业，以及学生在课外的生活环境中所获得的设计元素与图形形态所创作的作品。这些作品图片能够与读者拉近距离，产生共鸣与兴趣，获得学习的快感。

四、图文比例得当，深入浅出，可读性强。当代是读图时代，与文字相比，图片具有强大的视觉穿透力。该书的文字编写、图片的遴选十分顾及读者对象，图文信息量大，使读者能够获得更多的知识。

本人应作者之邀对此书修订、再版后写前言，经拜读后有上述一些体会，是否得当，还请读者甄别。是为序。

于四川大学江安花园

2014年9月

C 目录

CONTENTS

I. 认识平面设计

一、平面设计的形成与分类	001
(一) 平面设计的概念	001
(二) 平面设计的形成	002
(三) 平面设计的意义	003
(四) 平面设计的分类	003
二、基础平面设计	004
三、应用平面设计	015

II. 平面设计元素的形成过程

一、认识设计元素	032
二、康定斯基的贡献	033
(一) 点、线、面	033
(二) 节奏与韵律	036
三、毕加索的贡献	039
(一) 空间	039
(二) 综合材料	041
四、设计元素的确定	043

III. 平面设计元素的设计技法

一、构图	044
二、画面的空间关系及处理	045
(一) 认识画面的空间关系	045
(二) 画面空间关系的处理	045
三、解构与重组	049
四、重复	051
五、变化	052
(一) 认识变化	052
(二) 变化的类型	053
六、节奏与韵律	057
七、多种工具和材料的使用	059
八、非常态的观察方法	061

IV. 平面设计元素的形态构成

一、形态及自然形态	063
二、点线面自然形态的提取	063
(一) 点线面形态	063

(二) 点线面基本形态的提取	067
三、黑白灰自然形态的提取	084
(一) 黑白灰形态	084
(二) 自然形态下的黑白灰	085
(三) 黑白灰及画面	086
(四) 自然形态下的黑白灰的提取	087
(五) 提炼黑白灰形态的具体要求	088
(六) 黑白灰自然形态的提取作业点评	091
四、形态空间及节奏的设计	107
(一) 形态空间	107
(二) 节奏与韵律	108
(三) 形态空间及节奏的意义	109
(四) 自然的形态空间及节奏	112
(五) 设计形态空间及节奏的具体要求	113
(六) 形态空间及节奏作业点评	114
五、材料	132
(一) 材料的意义	132
(二) 材料的美学特征	132
(三) 材料与形态	132
(四) 不同材质的物体的视觉感受	135
六、肌理	136
(一) 认识肌理	136
(二) 肌理的处理方法	137
(三) 肌理语言的设计要求	137

V. 色彩原理与色彩构成

一、认识色彩	144
(一) 物理学的色彩	144
(二) 视觉艺术的色彩	145
(三) 绘画色彩和设计色彩	146
二、色彩的构成及其技法	147
(一) 色彩构成的主要内容	147
(二) 色彩对比构成的技法	150
三、色点与色块的形态构成	156
(一) 色点与色块形态构成的意义	156
(二) 色点的形态构成	157
(三) 色块的形态构成	182

1. 认识平面设计

一、平面设计的形成与分类

(一) 平面设计的概念

在当代,设计已经成为人类谋求生存与发展的有力手段,设计已经成为充满创意、反映人类灵性及聪明才智的事业。

平面设计是设计的一种重要形式,在英语中叫做“Graphic design”。它从20世纪70年代后被国际设计界广泛使用。

平面设计是指二维空间范围内的设计活动。具体地说,它是在平面空间范围内的一种艺术与使用相结合的创意活动。

(二) 平面设计的形成

平面设计的历史源远流长。从人类社会来看,在5000多年前,法国南部岩洞地区的壁画,即是最早的平面设计。平面设计的初创期很长,直到中世纪书写材料和工具出现了变革,它才进入一个新的时期,突出地表现在书籍设计及其装饰上。

18世纪中叶,人类迎来了第一次产业革命。平板蒸汽印刷机以及摄影技术的出现,推动着儿童读物设计和广告设计等的长足发展。

19世纪下半叶开始的“工艺美术”运动,以及继之而起的“新艺术”运动,使平面设计出现了实用性和美观性相结合的浪潮,出现了从自然风格出发,突出表现曲线和有机形态的设计思维,所有这些,均反映到了其时的海报、书籍、包装和标志设计之中。

进入到20世纪后,欧美先后出现了现代主义艺术,图画现代主义、新造型语言、美国现代主义、国际主义、纽约平面设计派等各种艺术流派,对平面设计给予了极大的推动。1945年后,人类进入了一个新的经济发展时期,在蓬勃发展的消费品生产的推动下,平面设计的领域扩大了,出现了形象识别与系统设计。这样,平面设计在经过漫长的时而慢,时而加速的发展后,在20世纪后期,终于在历史的沃土中定格了。

（三）平面设计的意义

作为在平面空间范围内的一种艺术与使用相结合的创意活动，平面设计在我们的日常生活中可以说是无处不在，无时不在。

曼廷·纽瓦德说得很好：“如果平面设计遭禁，或一夜间突然消失了……如果没有了设计的过程与要素、结构与组织、语汇与图像、差异性，那我们将只能靠口语来接受信息。”

令世人感奋的是，在当代，互联网的出现，平面设计已成为不可或缺的信息交流工具，其设计风格亦日趋多样化，它正与日俱增地显示出自己无穷的魅力。

同时还需要指出的是，平面设计意义的充分发挥，离不开高水准的设计者。只有设计者兼收并蓄、厚积薄发、通晓古今、融汇“东西”，才能创作出感人的设计。

（四）平面设计的分类

就其具体所包含的内容而言，平面设计可以分为两大类：一是基础平面设计，二是应用平面设计。

就基础平面设计而言，它主要包括图形设计、字体设计、色彩设计、编排设计和摄影等内容；就应用平面设计而言，它主要包括招贴设计、包装设计、广告设计、CIS设计、书籍设计、网页设计、展示设计与插图设计等内容，或者说是若干子类。

二、基础平面设计

1. 图形设计

在平面设计中，“图形”亦称为图像。

图形同字体、色彩等共同构成人们基本的视觉要素。由于形与色的不可分割性，使得色彩依附于图形，图形又由不同的色彩来予以区分，因而图形设计直接影响到设计作品的整体视觉效果。实际生活证明，图形设计具有传达某种概念、内容、情感等信息的特有功能。

图形设计

图形设计

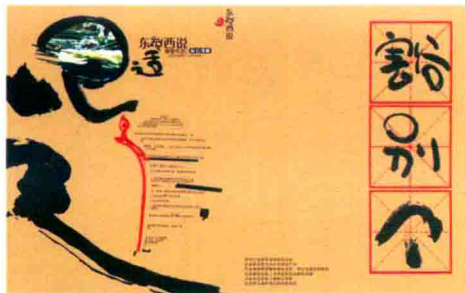
和谐共赢

2. 字体设计

字体设计属于基础平面设计的一个重要方面，它以构形、处理字体之间的关系和文字编排为设计内容。

需要指出的是，在现代平面设计中，字体设计已经呈现出图形化的趋势，换句话说，在今天，字体已具有了图形的意义。

字体设计

3. 色彩设计

在图形、文字、色彩这三大基本要素中，色彩具有先声夺人的力量，能最迅速地传递信息和表情达意，所以，在平面设计中，无论是字体设计还是图形设计，都必须运用色彩，与色彩设计息息相关。

研究表明，色彩不仅能引起人们的心理感觉，而且能引起人们的心里情绪变化以及情感联想，因而，在设计生活中，无论是城市规划、现代交通、工业产品设计，还是室内环境以及人们生活的每一个角落，色彩设计正以审美及其实用功能显示出它的重要性。

色彩设计

