

二维设计

铁钟 沈洁 编著

清华大学出版社

非外借

二维设计

铁钟 沈洁 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

二维设计由原“三大构成”中的平面构成与色彩构成组成,主要引导学生完成由具象到抽象,再从抽象到具象的设计思维过程,以及在该过程中所涉及的设计方法等诸多问题。本书针对设计初学者,图文并茂、深入浅出地帮助学生理解设计的基础知识。

本书结构清晰、语言流畅、内容翔实,总结了教学与实践过程中的基础设计问题,并加以论述。书中的实例突出实践性,可以作为高等院校设计相关专业的教材使用,同时也适合于广大学习设计的初学者阅读。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

二维设计/铁钟,沈洁编著. —北京:清华大学出版社,2018

ISBN 978-7-302-49197-2

I. ①二… II. ①铁…②沈… III. ①二维—动画制作软件—教材 IV. ①TP391.414

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第327974号

责任编辑:陈绿春

封面设计:潘国文

责任校对:胡伟民

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795954

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市漂源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×240mm

印 张:10.25

字 数:190千字

版 次:2018年5月第1版

印 次:2018年5月第1次印刷

印 数:1~2500

定 价:49.50元

前言

中国设计基础教育在 30 多年的发展历程中，逐渐总结出了适合中国设计教育现状的教学模式。对原有的“三大构成”中的平面构成与色彩构成进行了合并，统称为“二维设计”。这种设计基础教学的模式被大多数设计院校所接受，这其中有多方面的原因。首先是因为课时的分配对于基础课程逐渐减少，早期设计基础课课时较多，所有的学生都需要接受素描、色彩、三大构成等相关基础课程的培训，才能开始专业课程的学习。这主要是由于专业课程细分不够，基础课教师过多等多方面的原因造成的。其次是现行的设计学院本科教学多为二分制教学体制，也就是基础教学和专业教学分开，素描、色彩等课程也不再教授传统的绘画基础，而是转向设计思维的引导性绘画教学。同样，构成教学也将色彩构成分散在二维设计和三维设计的课程中，因为色彩的应用并不能剥离载体而进行单独设计，不同的介质对于色彩设计的要求都是不同的，而立体构成的部分内容，也被融入了部分专业课中。在此基础之上还扩展出了动态构成设计，这是因为设计实践中出现的不同介质导致出现了新的构成模式，其设计方法与传统的构成有所重叠，但也有自己的独特视觉语言形式。

全书分为 5 章，内容分别为 CHAPTER 01 概论、CHAPTER 02 基本视觉元素、CHAPTER 03 形式原理与法则、CHAPTER 04 色彩、CHAPTER 05 视觉语言形态应用与表现。前 4 章可按照 48 课时进行讲授，每章 12 课时左右，第 2 章内容较多，读者也可以自行进行调整。第 5 章为综合练习部分，可以作为扩展内容进行学习。

本书由上海工程技术大学的铁钟、沈洁编著，由上海市设计学 IV 类高峰学科项目 - 包装文化与品牌研究团队和教材建设项目 J201507002 资助。参与编写的人员还有吴雷、彭凯翔、龚斌杰、刘子璇、雷磊、李建平、王文静、刘跃伟、程姣、赵佳峰、程延丽、万聚生、陶光仁、万里、贾慧军、陈勇杰、赵允龙、刁江丽、王银磊、王科军、司爱荣、王建民、赵朝学、宋振敏、李永增。

铁钟

2018 年 1 月

目 录

CHAPTER

01

概论

1.1 设计与绘画	004
1.2 包豪斯	006
1.3 视觉形态	014
1.3.1 自然形态	018
1.3.2 偶发形态	020
1.3.3 分形形态	022
1.3.4 抽象形态	024
1.4 中国视觉元素	026
1.5 综合练习	028

CHAPTER

02

基本视觉元素

2.1 点	032
2.1.1 如何定义一个点	034
2.1.2 点的属性	036
2.1.3 点的错觉	037
2.1.4 点的形态表象	038
2.1.5 点的应用	040
2.2 线	044
2.2.1 线的属性	046
2.2.2 线的错觉	048
2.2.3 线的形态表象	050
2.2.4 线的应用	052

CHAPTER

03

形式原理与法则

2.3 面	054
2.3.1 面的属性	056
2.3.2 面的错觉	058
2.3.3 面的形态表象	060
2.3.4 面的应用	062
2.4 综合练习	064
3.1 比例与分割	070
3.1.1 黄金比例	072
3.1.2 设计分割	076
3.2 格式塔	080
3.2.1 格式塔的基本要点	082
3.2.2 格式塔心理学的视觉原理	084
3.3 对称与平衡	086
3.3.1 对称	088
3.3.2 平衡	090
3.4 构图与骨骼	092
3.4.1 构图原则	094
3.4.2 骨骼	096
3.4.3 重复	099
3.4.4 渐变	100
3.4.5 特异	100
3.4.6 聚散	103
3.4.7 节奏	103
3.5 综合练习	104

CHAPTER

04

色彩

4.1 色彩的相关概念	110
4.1.1 色相	112
4.1.2 色温	112
4.1.3 饱和度	113
4.1.4 明度	114
4.2 认识色彩	116
4.2.1 有彩色和无彩色	118
4.2.2 色轮	120
4.2.3 三原色	122
4.2.4 间色	123
4.2.5 补色	124
4.2.6 专色	126
4.3 色彩的规则与标准	128
4.3.1 国际色彩表色体系	129
4.3.2 配色体系	130
4.4 色彩的搭配	132
4.5 综合练习	138

CHAPTER

05

视觉语言形态应用与表现

5.1 形与色的混合	142
5.2 图文整合	148
5.3 综合练习	156

CHAPTER

01

概论

“设计不是金钱和权力的附庸，它应是人类未来不被毁灭的、除科学和艺术之外的第三种智慧和能力。”柳冠中老师把设计提升到了一个前所未有的高度。设计不同于绘画，并不是对于视觉元素的单纯记录或者情感的视觉化表达，而是人们对于生活改善的一种原始诉求。设计发展到今天，已经不再是单纯地对于工具或环境的改善，而是一种系统性的“物化”理念。在城市生活的人们几乎很少接触不经过设计的产品。设计已经是人类生活中不可缺少的一部分。二维设计作为设计专业的基础课程是了解和认识设计的起始。

□▷◀||| TWO DIMENSIONAL DESIGN |||

20 世纪 70 年代末,我国的设计教学中引入了“三大构成”的概念,包括平面构成、色彩构成和立体构成。经过多年的发展已经成为各大院校设计基础教学的必修课程。构成艺术本身就是随着技术与观念的发展应运而生的。人们不断地提高对事物与结构的认知,对于视觉的再现也不仅仅满足于简单的重复和复制,对于个人主观意识的加入,更多的是将其打碎重组。这一设计意识被应用在各个艺术范畴。

一般意义上的设计构成语言可分为两大类——二维和三维。二维设计囊括了基于二维空间的构成表达形式,通过宏观或微观的方式展现出形态、肌理、节奏、韵律等要素的表达形式,并尝试解决其相互之间的构成规律。通过将不同的元素在二维空间中进行组合,其展现出设计师对于形态的主观认识以及带给受众的影响。三维设计则针对深度空间的形态组合进行拓展,这一概念是针对二维设计提出的,在高与宽的概念上延伸出深度空间的概念,是一种对于体积、空间形体及其相互之间的体量关系所构成的形式语言。作为一名学习设计的学生,对于视觉形象的再次认知都以二维设计为起始。艺术家莫妮卡·葛利兹马拉(Monika Grzymala)使用二维形态的黑色胶带,制作出具有三维视觉效果的装置作品。该作品打破了二维和三维之间的界限,视觉效果相当震撼。

▶ 早期设计教程

20 世纪六七十年代国内使用
的基础设计教程

1.1 设计与绘画

当一位设计专业的学生进入大学开始学习时，首先要面临的问题就是对于设计的认知。这个问题其实并不复杂，但是对于经过应试教育培养出来的艺术生来说，这是一个观念转变的问题，同样对于有着很好绘画基础的学生来说也是要面对的问题，如何通过设计的角度来进行视觉表达。设计的语言更倾向于一种逻辑性的思维，是造型认知的过程中对于经验的一种总结、对错误的规避、对原理的运用，但设计的过程并不只是一种冷漠的推理，感性与人文的因素也是设计不可或缺的一部分。同样作为对于视觉形态认知的手段，绘画则更倾向于主体的表达，客体产生共鸣的目的已达到，并且这个过程有时需要很长一段时间的沉淀。

“设计是包含生活情感和工艺技术的行为过程。”——郑巨欣《设计学概论》。这个过程存在着辩证的关系，在开始学习设计时我们需要扭转对于视觉认知的主观情感表达，受众的接受程度在一定程度上影响了最终设计的结果，对于其中规律性与逻辑性的原理也要进行参照，这在很大程度上限制了设计的表达，正是在这仅有的“空间”中所展现出的更加完美的设计才是每位设计师所追求的目标。所以从开始学习设计时，就需要对于形态的规律以及美感的表达进行学习和归纳，从而形成自己独有的设计风格和理念。

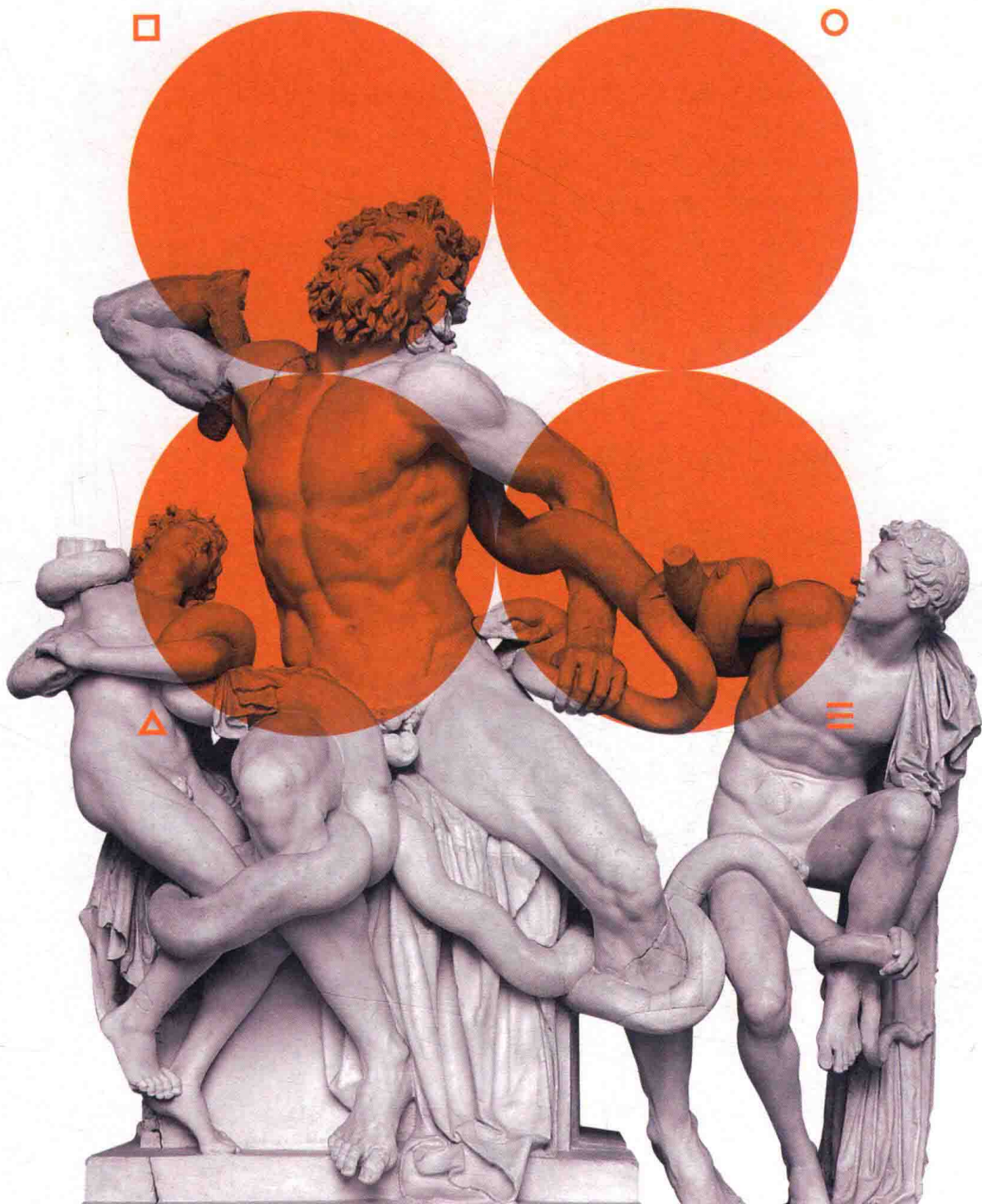

▼ 拉奥孔

阿格桑德罗斯

The Laocoon and his Sons
约公元前 1 世纪

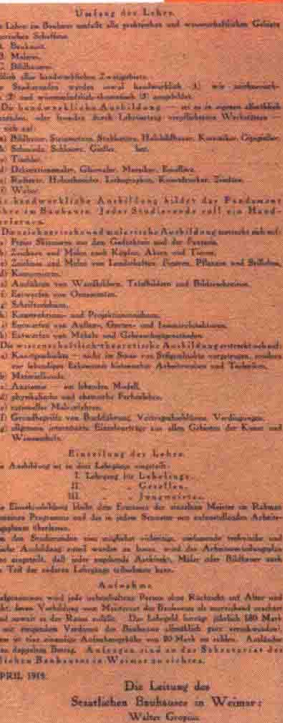
1506 年在罗马出土

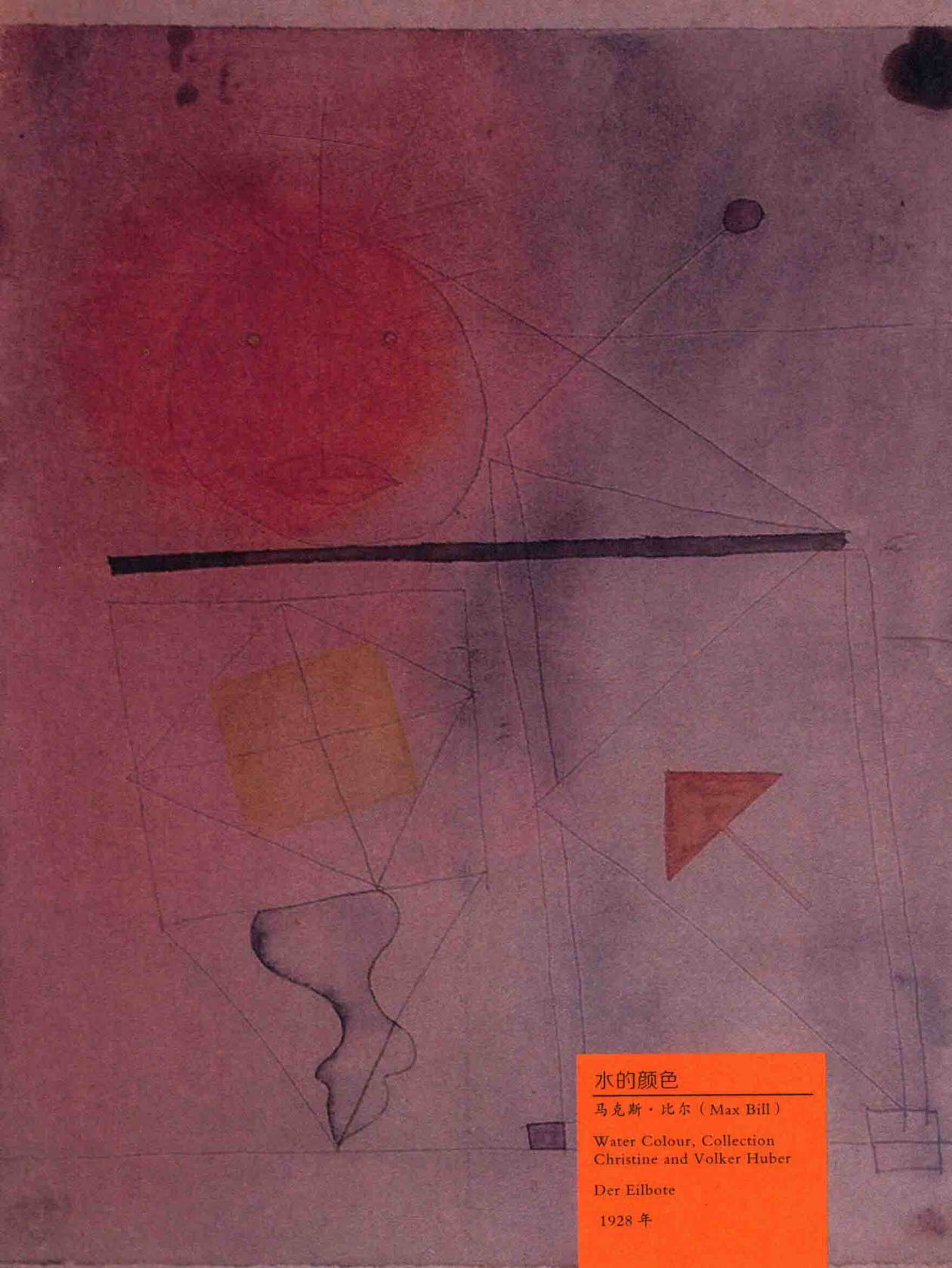

包豪斯

瓦尔特·格罗皮乌斯 (Walter Gropius) (文字)

1919 年

水的颜色

马克斯·比尔 (Max Bill)

Water Colour, Collection
Christine and Volker Huber

Der Eilbote

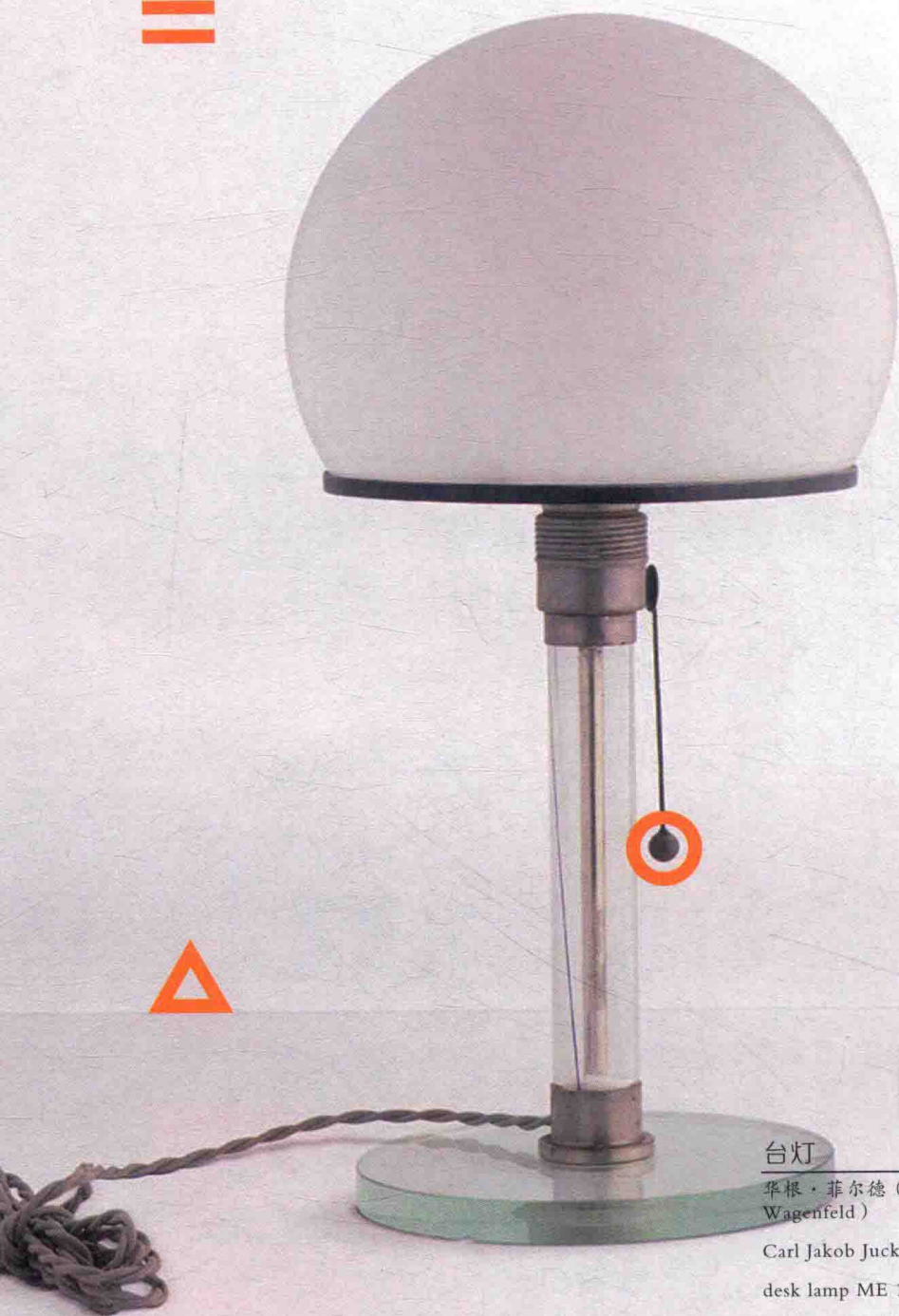
1928 年

Der Eilbote

No. 40

ich male auch manchmal, wenn es mir beliebt, es beliebt mir so
oft, manchmal so oft daß ich mich für einen Maler halte.

Genève 2. VII. 1928

台灯

华根·菲尔德 (Wilhelm
Wagenfeld)

Carl Jakob Jucker

desk lamp ME 1 /MT 9

1923—1924 年

▲ 星条旗

米罗 (Miro)

Stars and Stripes

Still life (Digital print)

2015 年

20 世纪 70 年代，内地的设计院校从中国香港和日本引进了“构成”教学的基本内容，而构成主义与包豪斯则是“构成”教学模式形成的基础。这些课程都来源于欧美的基础教学体系，国内早期的工艺美术教育基础课程多以图案为基础，而欧美的设计基础课程已经在包豪斯的基础上经过多年的发展，形成了完整的体系和理念。这些课程都离不开“构成”一词，“构成”在日本也是经过了不断调整才赋予了今天所指代的意义。“构成”（Construction）来源于“构成主义”，而最早包豪斯时期（1919 ~ 1933）使用的 Gestaltung 被日本学者译作“构成”。两种不同译义的源头正是现代设计的起始。

19 世纪末,在欧洲发起的“工艺美术”运动旨在恢复手工,反对机械生产。这场运动并没有从根本上解决工业化生产与受众需求之间的矛盾,但是正是该运动带来了现代设计的开端。与此同时,现代艺术流派也在不断发展,维也纳分离派、装饰艺术运动、荷兰风格派,以及俄国至上主义等现代艺术流派也逐渐形成了现代艺术的基调。俄国“构成主义”也是在这一时期发展起来的,1913 ~ 1920 年构成主义发展到了鼎盛时期。马列维奇否认绘画的语义性、描述性和再现性,提出了要摆脱对自然界的模仿,他将抽象的造型和单纯的色彩融入了自己的视觉语言体系中,他的这一理念对后世的设计发展产生了巨大的影响。

现行的构成教学的概念与构成主义有很大的区别,但是相互之间也是有关联的。现代设计的教学理念都源于包豪斯的影响。这所创办于 1919 年的学校最早是德国魏玛市的“公立包豪斯学校”(Staatliches Bauhaus)的简称,后改称“设计学院”(Hochschule für Gestaltung),习惯上仍沿称“包豪斯”。Bauhaus 这个词是由德语动词 bauen 和名词 haus 组合而成的,粗略地理解为“为建筑而设的学校”,反映了其创建者心中的理念:1. 确立建筑在设计论坛上的主导地位;2. 把工艺技术提高到与视觉艺术平等的位置,从而削弱传统的等级划分;3. 响应了 1907 年建于慕尼黑的“德国工业同盟的信条”,即通过艺术家、工业家和手工业者的合作而改进工业制品。

