

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

SHE

JI

设计

广东基础教育课程资源研究开发中心

美术教材编写组 编著

广东省出版集团

全国优秀出版社
全国百佳图书出版单位

广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

艺术

选修

设计

广东基础教育课程资源研究中心
美术教材编写组 编著

主编：皮道坚
副主编：周凤甫
本册主编：刘三健
主要编写人员：
刘三健 李伟新 金 涛
刘丽华 邢港霞 劳碧文

 广东省出版集团

全国优秀出版社
全国百佳图书出版单位

广东教育出版社

· 广州 ·

责任编辑\黎 雷
责任技编\吴伟腾
封面设计\陈国梁

普通高中课程标准实验教科书

美 术

(选修)

设 计

广东基础教育课程资源研究开发中心

美术教材编写组 编著

*

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路 472 号 12-15 楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

(南海区狮山科技工业园A区)

890 毫米×1240 毫米 16 开本 4.75 印张 90 000 字

2008 年 7 月第 1 版 2010 年 6 月第 4 次印刷

ISBN 978-7-5406-7092-4

定价: 8.29 元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量或内容质量问题, 请与我社联系。

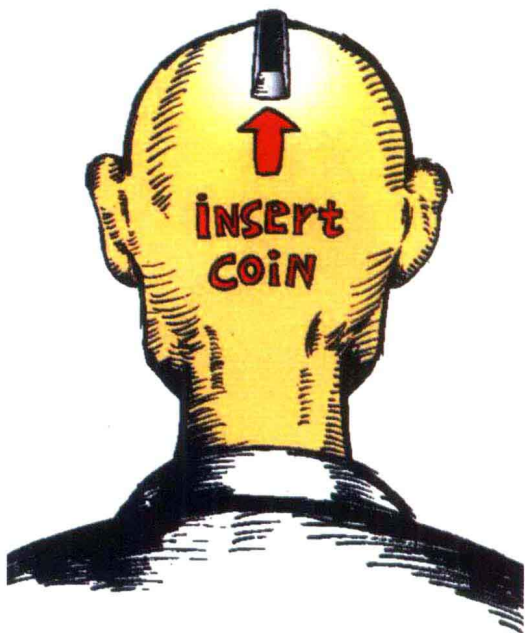
联系电话: 020-87613102

导 言

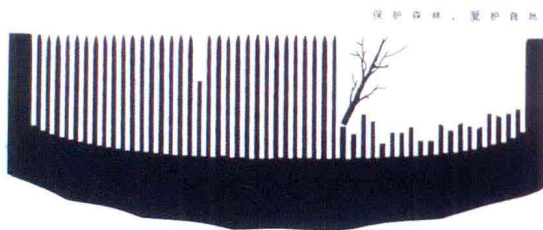
“设计”一词在汉语中有设想、筹拟、筹划的意思，举凡人们在从事一项工作之前，所做的设想、计划、规划、策划方案，以及图样、图纸、图案等，都可称之为设计。设计是一个大的概念，广义上的设计，可以说是无所不包，凡按人类造物的需要而进行的构思计划，都可以称为设计活动。但本书所要学习的设计是以成品为目的，具有功能性、艺术性以及相应的科学技术含量和确定的经济意义的设计。

这种设计的起源、发展和演变与人类社会文明的起源和发展同步。它虽然有如此漫长的历史，但对于它本身的认识却是晚近的事，把它上升到一个学科的高度来研究，则是从19世纪末才开始的。西方现代设计运动要从19世纪末的英国人莫里斯算起，20世纪20年代在德国创立的包豪斯学校，可以看作是现代设计教育的起点。现代设计的观念在五四运动后才开始传入中国，但在过去，设计多被定名在“工艺美术”这个狭隘的范围里，无法成为一门社会性的产业，设计教育也没有形成完善的系统。改革开放以来，现代设计不仅得到社会各界的公认，而且自身已经成为不容忽视的巨大产业，设计已经日益深入到我们的生活中。

对于设计的类型，不同的设计师和理论家曾根据各自不同的观点进行过不同的划分。近年来，随着现代科技的高速发展和设计领域的不断扩展，越来越多的设计师和理论家倾向于按照设计目的的不同，将设计大致划分为：为了传达的设计——视觉传达设计，为了使用的——产品设计，为了居住的设计——环境艺术设计三大类。视觉传

储存中的记忆 孙凤君

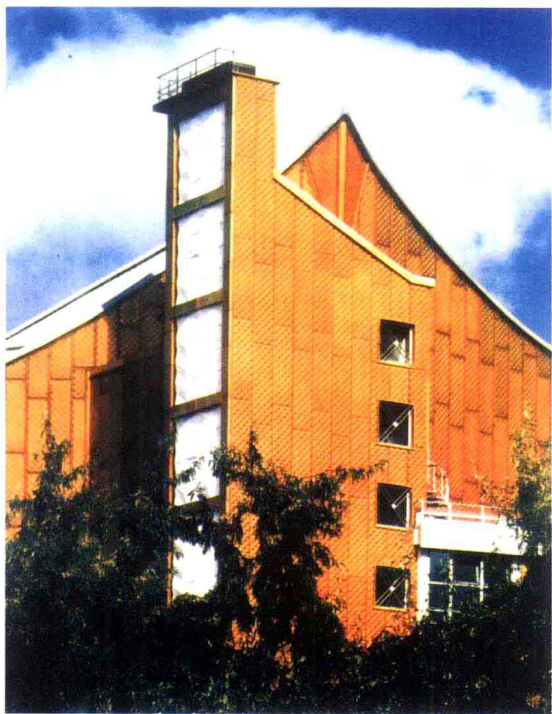
保护森林，爱护自然 邓水清，孙舜尧

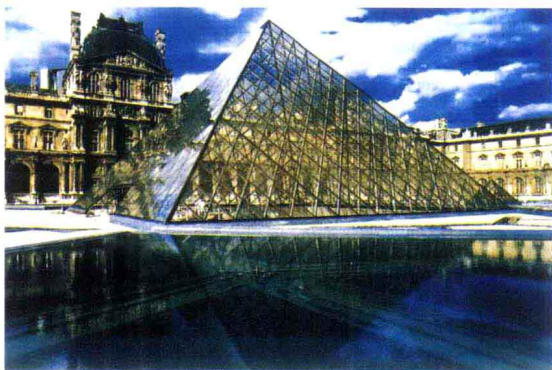
电子产品设计 [美国] IBM公司

收音机产品设计

柏林爱乐音乐厅 汉斯·夏隆

巴黎罗浮宫扩建工程 贝聿铭

达设计主要包括：字体设计、标志设计、插画设计、广告设计、包装设计、VI设计、书籍装帧设计、展示设计等。产品设计可划分为手工艺设计和工业设计两大类，其中的工业设计又包括家具设计、服装设计、日用品设计、家电设计、交通工具设计、文教用品设计、通信用品设计、工业设备设计等。环境艺术设计则主要包括城市规划、建筑设计、室外设计、室内设计和公共艺术设计等。

在现代设计发展了一个多世纪后，它已被注入了更多的人文精神和文化内涵。“以人为本”的设计观念也更深入地体现到对未来的设计中，它不仅要求设计师以优良的设计为一般人提供方便、舒适的生活方式，同时，还要关怀特殊人群，如老年人、儿童、残疾人等。未来的设计将不仅仅满足人们实用的需求，还将更突出地体现人文关怀的精神，一方面，让人们从设计作品中感受到人性化的温暖；另一方面，设计将日益体现出可持续发展的观念。

既然设计与我们的生活息息相关，那么，培养设计意识，就应该从认识设计与日常生活的关系开始，关注自己周围的环境和物品，逐步养成以艺术思维的方式和设计者的眼光看待这些环境和物品的习惯，还可以通过观赏一些经典设计作品提高自己的鉴赏能力，同时结合操作实践，灵活地选用身边的材料，运用各种工具和加工方法，根据功能和审美的要求，有创意地完成一些设计作品。

用心灵去体验生活、感悟设计，不仅让我们看到一个五彩缤纷的美妙世界，而且将赋予我们更多的灵性，去开创更加美好的未来。

目 录

第一单元 视觉传达设计 1

第一章 图形语言	2
第一节 平面构成与色彩构成	3
第二节 图形创意	6
第三节 插画	9
第二章 广而告之	12
第一节 传达信息的招贴	13
第二节 树立形象的视觉识别系统	16
第三章 视觉的空间	19
第一节 包装设计	20
第二节 书籍装帧设计	22
第三节 贺卡设计	25
第四节 年历设计	27

第二单元 工业设计 29

第四章 认识工业设计	30
第一节 无所不在的工业设计	31
第二节 工业设计与人的关系	33
第五章 工业设计的表现技法	35
第一节 草图	36
第二节 效果图	38
第三节 模型	40
第六章 工业设计的方法与程序	42
第一节 设计分析	43
第二节 设计构思	45
第三节 设计实施	47

第三单元 环境艺术设计 49

第七章 认识环境	50
第一节 立足家园了解环境	51
第二节 环境与艺术	53
第三节 环境与空间	55
第八章 建筑的里里外外	57
第一节 复杂的建筑设计	58
第二节 切身感受室内设计	61
第九章 宏观大环境	64
第一节 规划设计的结构	65
第二节 园林的意趣	67
第三节 欣赏和评价环境	69

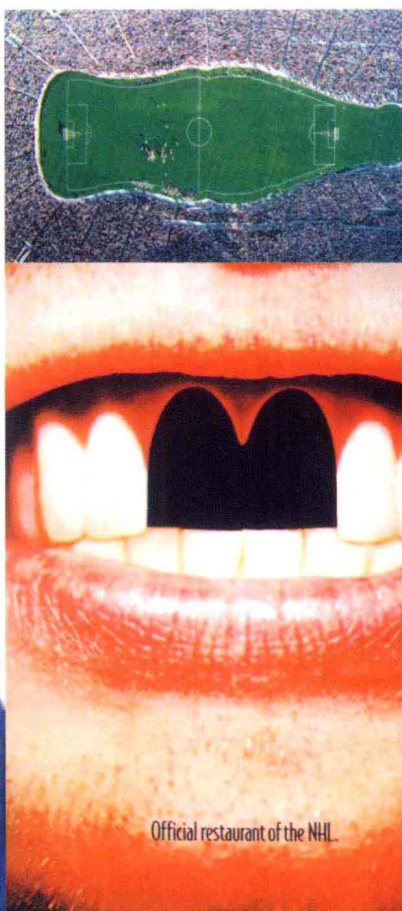
第一单元 视觉传达设计

单元重点

- 认识视觉传达
- 广告设计中的视觉传达
- 视觉传达设计的空间应用

“视觉传达设计”是由英文 Visual Communication Design 翻译而来。意指借助视觉语言来传达信息，即借助空间、形态、光色、肌理及其相互间的组织关系，采用最佳的视觉程序和视觉效果把信息快速准确地传达出去，以使接受对象通过自己的视觉经验和心理联想，将其表达的物质信息和精神信息完好地接收下来的一种设计。当今社会视觉信息的传递与交换已经成为人们联系社会、参与社会的必不可少的途径，视觉传达设计就是要在复杂多变的社会中，有效地为人们提供各种视觉信息。

这一单元我们将通过阶段性的练习，结合优秀的设计作品鉴赏，在对视觉传达进行初步了解的基础上，逐步提高视觉传达的设计思维和创作能力。

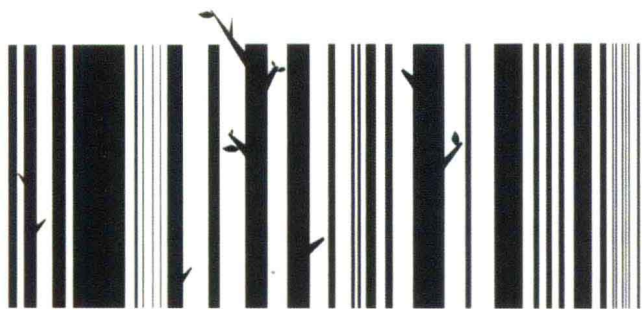
第一章 图形语言

视觉传达设计最重要的特点就是把要传达的信息通过具有视觉冲击力的图形准确、简洁地传达给观众，优秀的设计师常常能够把语言难于表述清楚的内容，通过一些图形让人一目了然。

本章的指导目标是从基础入手，进行视觉传达设计的思维方法和表现手法训练，通过对视觉传达设计的基础练习，提高设计能力，增强视觉表现的趣味。经过本章的学习，同学们可以运用日常生活的经验，实现自己的创作意图，感受到视觉传达设计的魅力。

第一节 平面构成与色彩构成

提示与范例

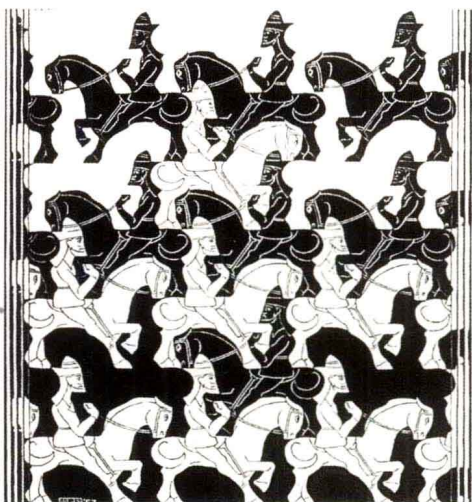
条形码 学生作业（以粗细不同的“线”为要素的构成）

保护绿色 吴王韬（以“面”为要素的构成）

好的创意有赖于有效的表达方式。设计基础训练中的平面构成、色彩构成等，是处理视觉元素组合方式和形态的训练手段。

平面构成可以看作是点、线、面的组合。大千世界中千姿百态的形象都是以点、线、面这些基本元素体现的，这些要素本身的“性格”各有不同，将这些“性格”各异的要素巧妙搭配，并将自己的想法融入其中，就能提升设计传达的表现力。

骑士 [荷兰] 埃舍尔

勿倒

防潮

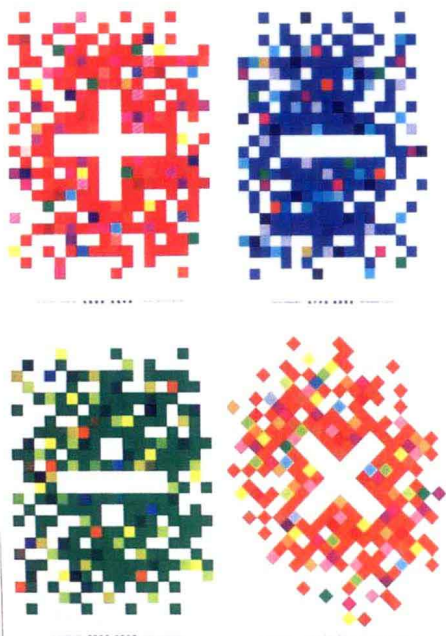
小心

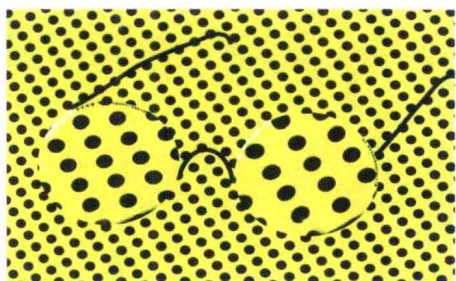
网路·蛇 李根在

环保海报 佚名

（在开始进行视觉传达设计时，可以先用平面构成中的点、线、面进行设计练习，用少量的颜色，表现丰富的设计思想。上面这一组就是用人们常见的纸箱上的“勿倒”、“防潮”、“小心”的标识进行的构成设计）

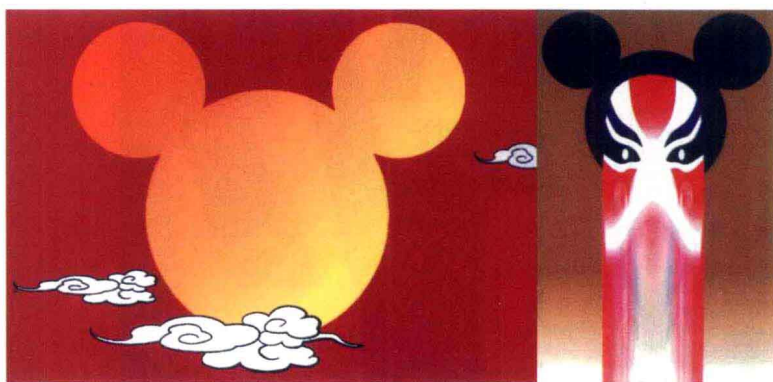

第十届全国美展海报 毓鑫, 杨莉, 杨野, 刘春雷

感受格调 袁由敏

色彩令世界绚烂缤纷,大自然一年四季有不同的色彩,而每种不同的颜色总能唤起人们的不同情绪。人们的喜、怒、哀、乐都可以有对应的色彩联想,色彩给人的感受既与人的生理感官有关,也与文化传统有密切的联系。如红色容易与火焰、旗帜、热血之类的事物相联系,唤起激越奋进的情感,绿色则令人联想到和平、生态和自然环境,蓝色往往与科技、天空、海洋相关,而黄色总是与灿烂辉煌结合在一起。合理地利用色彩为设计服务,是视觉传达的重要内容之一。

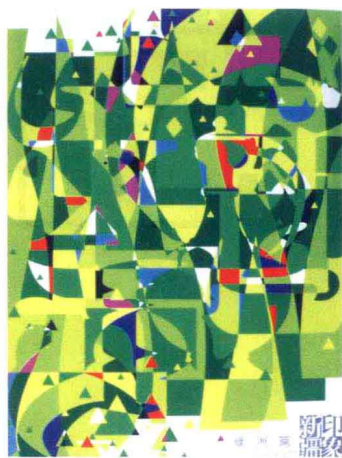

中西文化交融 黎戈

(将米老鼠的外形与中国传统的吉祥图案和中国戏剧脸谱结合起来,并以中国色调——红色为主调,表现现代与传统、中国与西方的融合)

新疆印象系列·戈壁篇 王松

新疆印象系列·绿洲篇 王松

传统艺术再创造 谢明珠

设计漫步

留意身边的设计，并收集你认为好或不好的视觉传达设计作品。分析其在视觉传达中的优缺点，尝试用与其相同的主题重新做一个创意设计。

记住关键词

平面构成 色彩构成

活动与思考

(1) 尝试用简单的线条表达高兴、紧张、忧郁、惊恐、失望、兴奋；通过练习，思考点、线、面等形态与情感特征的对应关系。

(2) 用色彩表达春、夏、秋、冬和酸、甜、苦、辣；通过练习，思考色彩与情感特征的对应关系。

设计与点评

选择一个常见的视觉形象，可以是具体的物品，如纸、笔、工具、树木等熟悉的东西，也可以是一个抽象的概念，如中国、地球、污染、家园、快乐等等。根据它们的形态、用途或意义进行联想，将联想的元素重新组织，加工塑造，用比喻、象征、联想、想象等方式，以图形的手段表现出来。分小组讨论、评价。

音乐会海报 [德国]尼古拉·卓斯乐
(利用互补色的对比表现音乐
的动感)

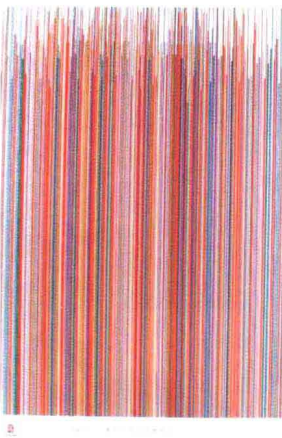
同根共生 共存共荣 孙磊

2050 野生动物园 刘菁

南通歇后语图说 周俭如等

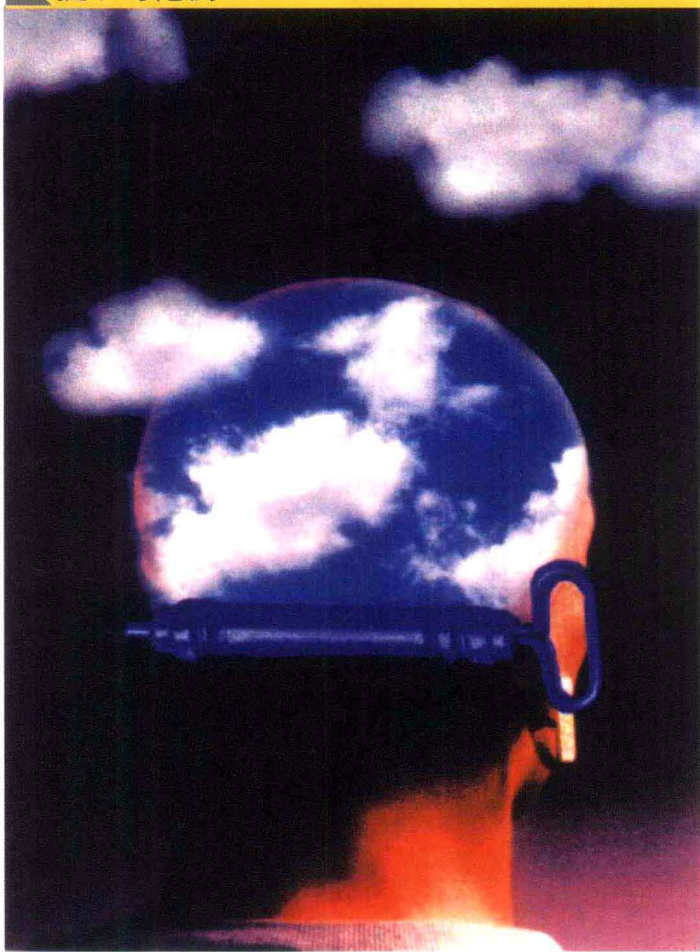
文化节视觉形象 肖勇等

祥 徐小宁

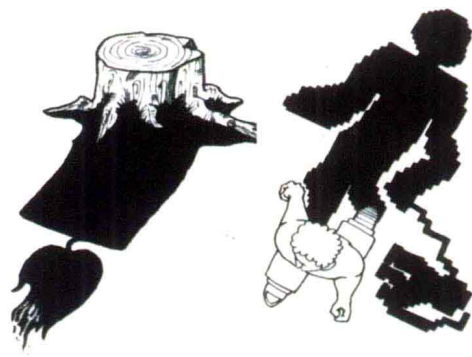
第二节 图形创意

提示与范例

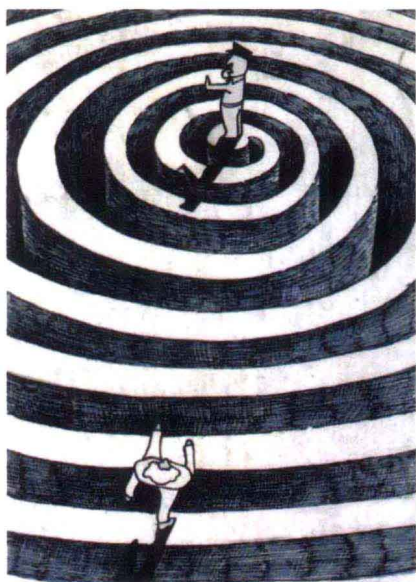

开启一片天空 刘毅

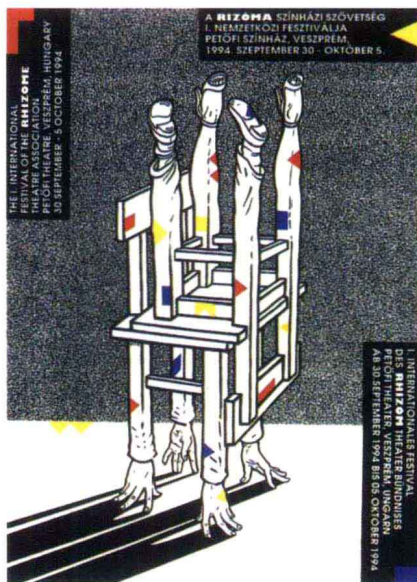
图形创意是指根据视觉传达的要求，制订具有创造性的构思或表现方案，然后按照这种构思或方案，应用有效的平面元素构成方法，制作具体的图形。图形创意是一种创造性思维活动，我们的思维习惯和思维方式直接影响着创意的形成和发展。很多具有创造性的设计，就是将两件看起来毫不相关的东西组合在一起，也就是把已有的元素重新组合，产生一个具有新意的概念。

影像图形转换 李格锐

空间的变化 黎桦

矛盾世界 [匈牙利] 伊斯特文·沃里兹 (Istvan Orosi)

矛盾世界 [匈牙利] 伊斯特文·沃里兹 (Istvan Orosi)

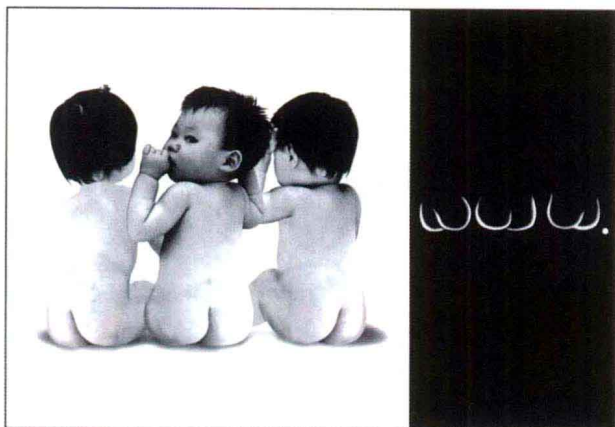
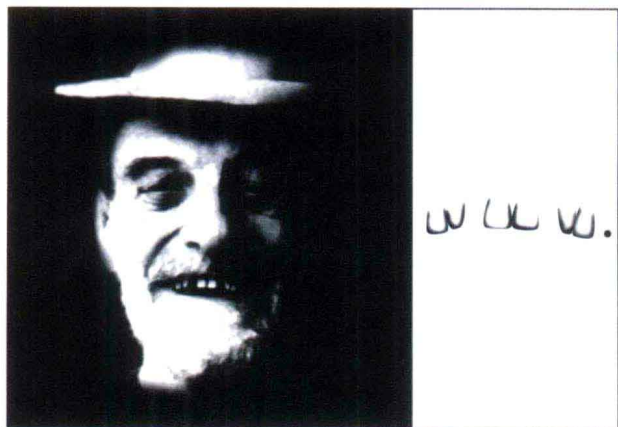

保护知识产权 王伟琪

“错觉”是心理学术语，指不正确的、歪曲的感知。由于线的相互干扰，以及明暗、空间和视角的关系，会产生对比的错觉、远近的错觉和方向的错觉。对于错觉的处理，通常有两种方式：一是利用错觉“将错就错”以错觉达到预期的效果。二是矫正错觉，即在设计中，估计到错觉的发生，设计时有意避免。

“头脑风暴法”是激励创造性思维的一种方法，其核心是高度自由联想。一般是通过一种特殊的小型讨论会，使参与者毫无顾忌地提出各种想法，彼此激励，相互诱发，引起联想，导致创造性设想的连锁反应。它的核心就是依靠大家的头脑集思广益，借助团队的力量形成风暴般的创意思潮，从而产生出众多的创意性设想。

在设计中要借题发挥，学习借鉴相关文化艺术和他人的想法，在这些基础上提出更新奇的设想，来开拓自己的思路。

网上新生活 黎东

（咧开嘴笑的老人的牙齿、儿童的屁股的曲线，以其自然的形态呈现出“www”造型，体现了互联网科技的普及，及其对人们生活无处不在的渗透）

设计漫步

把思路打开,自由畅想,思路越开阔,构想越新奇越好,有时看起来是很荒唐的设想,却能打开创造的大门。

记住关键词

图形创意 错觉 头脑风暴法

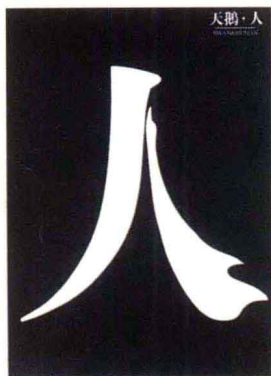
活动与思考

(1) 尝试将与某个主题相关的两种事物以图形的方式结合在一起,尽量使图形的结合能更好地表达主题。

(2) 把“头脑风暴法”引入到教学中,讨论有时可以创造近乎狂热的创意气氛,在这种研讨的氛围中,使大家在课堂上畅所欲言,培养同学们的团队精神。

设计与点评

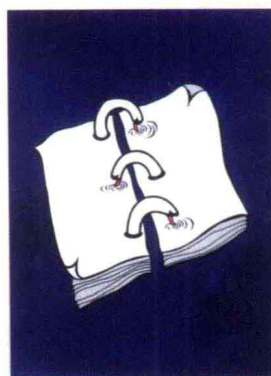
以“保护环境”或“网络生活”为主题,分小组进行创意图形设计,由老师组织评比。

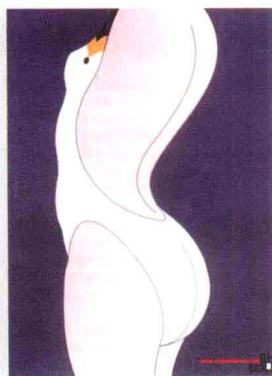
天鹅与人 张晓东

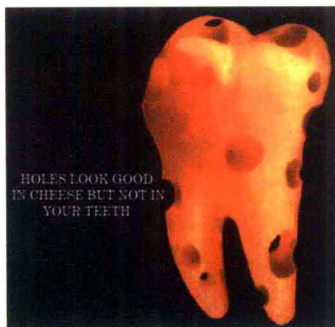
天鹅图形 刘欢

笔记本 肖燕

体贴 刘小飞

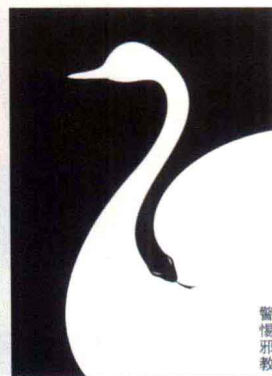
用牙齿和奶酪的结合,强调保护牙齿的重要性 林洁婷

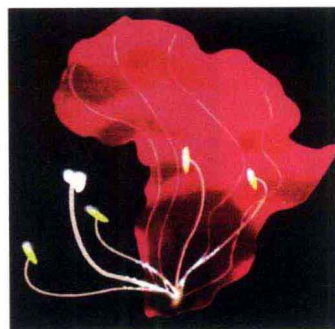
用非洲地图进行创意联想 何浩华

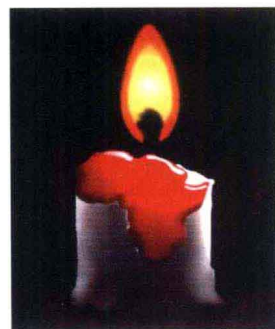
Save me! 陈曦

警惕邪教 刘建珂

花一样美丽的非洲 何浩华

处处有战争的非洲 何浩华

这是一组以天鹅为素材的创意联想,都是用天鹅作为设计元素,但是表现出来的效果却大不相同。有用汉字与天鹅组成的“人”字;有用正负形组成的天鹅与鳄鱼的头;有用天鹅和纸张组成的记事本;有用天鹅组成的人体服装;有用红、白、黑三种概括性颜色和简洁的天鹅形表达“救我”的主题;有用大面积黑白对比的天鹅与蛇构成善与恶的形象以突出“警惕邪教”的主题。

第三节 插画

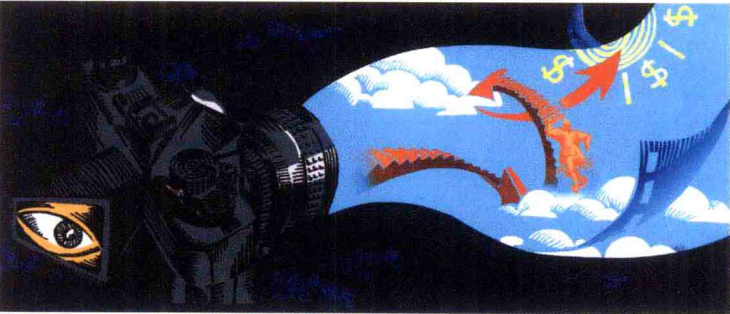
提示与范例

cons 运动鞋 孙凤君

儿童时代 佚名

独特的视角，开阔的视野 学生作业

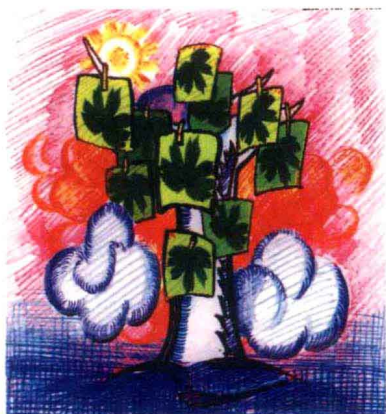
无题 孙凤君
(儿童有表达自己的观点和学习的权利)

仙人掌 学生作业

当我们接触各种不同类型的书籍、广告时，可以发现运用插画是一种非常重要的表现手段。插画能显著增强文字的信息量，使可读性和可视性相结合，能增进读者的阅读兴趣。一幅好的插画所达到的表达效果胜过千言万语。插画的作用包括吸引读者的注意，把视线引至文本，进而传达文章或广告内容，抓住读者的心，从而起到良好的沟通作用。

第一章 图形语言

很多东西失去后才会珍惜 王伟琪

我们的时代是一个读图的时代，好的插画尤其能以其优美、生动的画面，补充设计的构想，使观众直观地感受到人物、场景的形象，加深理解和记忆，优秀的插画设计，能够激起人们的阅读兴趣。

图解说明事物的结构或使用方法，也是插画最基本的功能。在商品成熟的市场，要有效地体现出商品或企业的差异性，插画也是最重要的手段之一。

插画的表现形式极为丰富，各种材料和技法的绘制、剪接、拼贴或电脑合成处理、电脑绘制等都会产生不同的效果，写实、夸张、抽象的艺术手法都能为不同的商业目的服务。

以人们熟悉的扑克牌为原型进行的插画创意设计

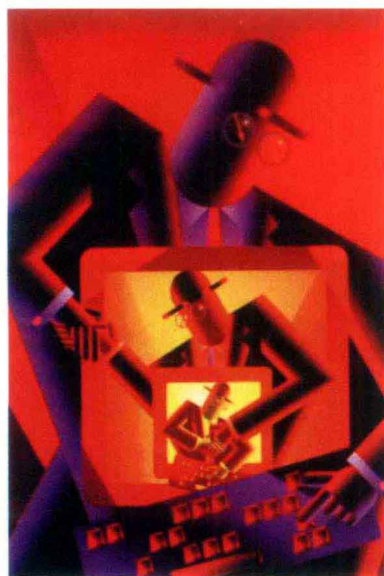
用联想方式创作的插画给人以夸张感

卡通动漫类的插画给人以幽默感

以拟人的手法表现生物的生活

用电脑绘图软件绘制的插画

设计漫步

从杂志、报纸、产品包装、广告招贴、书籍中收集插画作品，分析它们的表现手法和内容特点。

记住关键词

插画 写实 夸张 抽象

活动与思考

收集身边的插画，认真观察并思考：

- (1) 插画对阅读有何作用；
- (2) 留心观察书籍、广告或产品包装的插画风格有何不同；
- (3) 挑选一些插画个案，看看插画是否有效地传达了作品所要表达的意思。

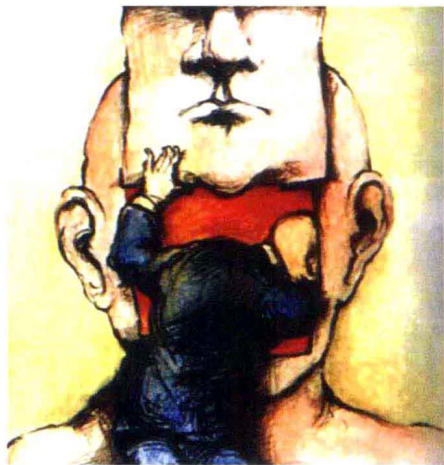
设计与点评

(1) 选取你喜欢的文学作品（诗歌、散文、小说等），抽取其中的段落或章节，根据描述的内容，制作几张插画。

(2) 根据自己或身边熟悉的老师、同学、家人的相貌和性格特征，绘制一些漫画。

(3) 为日常使用的物品绘制插画，如书包、T恤、球鞋、笔记本封面等，可以自选题材，先绘制草图，再尝试用各种材料制作。

把你的作品送给老师、同学、家人，听听他们的评价。

揭开看一看，仔细瞧一瞧 学生作业

唯有读书高 学生作业

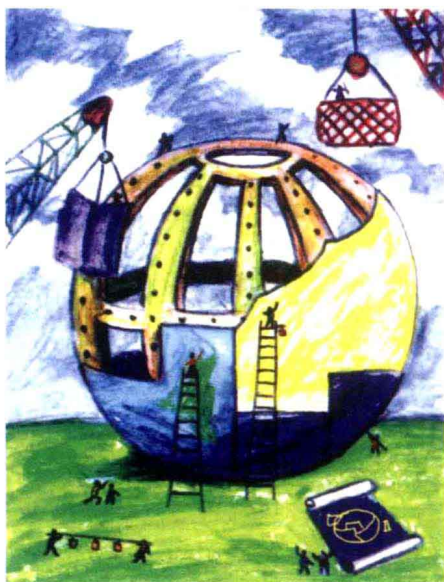
自由飞翔 吴文波

跨入新世纪 学生作业

和时间比赛的人 学生作业

重新搭建，按图施工 学生作业