

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中国美术学院
新设计
系列教材

第二版

二维设计基础

王雪青 「韩」郑美京 著

上海人民美術出版社

二维设计基础「第二版」

王雪青 「韩」郑美京 著
上海人民美术出版社

J06/77=2

2008

北方工业大学图书馆

C00213186

图书在版编目(CIP)数据

二维设计基础(第二版)/王雪青,(韩)郑美京编著.-2
版. 上海:上海人民美术出版社,2008.8

(中国美术学院新设计系列教材)

ISBN 978-7-5322-5737-9

I. 二... II. ①王...②郑... III. 二维-艺术-设计-高
等学校: 技术学校-教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第071852号

©2008 上海人民美术出版社

本书图版、文字版权所有,未经上海人民美术出版社
和作者书面授权,任何人都无权以任何方式使用本书
的任何图版和文字。

中国美术学院新设计系列教材
二维设计基础(第二版)

总策划:李新

特邀策划:陈华沙

著者:王雪青「韩」郑美京

责任编辑:姚宏翔

统筹:赵春园

助理编辑:张昱蕾

装帧设计:瞿朱珠 赵洁

技术编辑:季卫

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040)

印刷:上海丽佳制版印刷有限公司

开本:700×910 1/12 12印张

版次:2008年8月第1版

印次:2009年1月第2次

印数:4251-8250

书号:ISBN 978-7-5322-5737-9

定价:38.00元

前言

—— 21 世纪的艺术设计教育

从 2005 年《二维设计基础》一书问世至今，一晃已近三年。回首三年来走过的路程，最大的感受是时代的发展与需求在促使着我们不断地进行教学上的研究，深深的体会到作为一个教育工作者，一定要有那种勇于改革，不懈探索的精神。只有这样，课程才有可能不会停滞在一个不变的静态之中，也才有可能不断地发掘、发现新的方法，得到新的感受，建立新的理念。

“21 世纪上 21 世纪的课”，是我们给自己，也给我们一起任教的同行的共勉之词。所谓“21 世纪”，体现在艺术教育中，是指伴随着这个时代的一种精神性的东西，它不是 20 世纪的，更不是 18、19 世纪的。

经过近三年新的探索与实践，我们又对自己提出了新的目标——“中国的、时代的、国际的”。的确，人的认识是随着时代的发展、文明的进步发生着变化的。艺术与设计也是如此，必然随着时代而变化、发展。那么，面对着今天的时代，艺术设计教育也不可能是一成不变的。我们责无旁贷地面对眼前所发生的一切，对以往的教育体系与方法进行一次反思，去梳理、调整我们的教学结构与体系，去完善这个体系中的具体课程。这里涉及到对现有的教学知识链的思考：如何在原有知识结构的基础上整合出一条更科学、更合理的知识链，使这条知识链中的每一个知识点环环相扣，更符合时代精神？也涉及到对每个知识点的深入探讨：如何能更好地体现每门课程的准确有效的知识含量，以及切实可行的操作流程与教学方法，使这些知识能让学生真正地学以致用。同时，我们也希望这些教学的方法与成果，能够与国际的先进教育接轨，在国际平台上与大家共享。所有这些，都是我们在教学中积极关注并希望解决与完善的。

我们希望用新的理念，对今天的艺术设计教育提出我们新的思考，以这种新的思考指导我们新的教育实践，将这一新的教育实践的成果为 21 世纪献上这套符合这个时代精神的艺术设计教育丛书。

王雪青 郑美京

2008 年 5 月

目录

前言 5

概述 8

教学进程安排 10

第一部分 平面 14

1 工具与工具的轨迹 16

2 点 22

3 线 34

4 图形与肌理 44

5 面 48

6 点、线、肌理的应用 52

7 构图 58

8 骨格 64

第二部分 色彩 70

1 关于色彩 74

2 调色 76

3 色相 78

4 明度 79

5 艳度 80

6 色面积 83

7 色彩调性 86

8 色相、明度、艳度的对比练习 90

9 色彩的点、线、面 96

10 点、线、面色彩的简单应用 98

第三部分 综合案例 102

1 排版 104

2 文本整合 106

后记 142

致谢 143

二维设计基础「第二版」

王雪青 「韩」郑美京 著
上海人民美术出版社

前言

—— 21 世纪的艺术设计教育

从 2005 年《二维设计基础》一书问世至今，一晃已近三年。回首三年来走过的路程，最大的感受是时代的发展与需求在促使着我们不断地进行教学上的研究，深深的体会到作为一个教育工作者，一定要有那种勇于改革，不懈探索的精神。只有这样，课程才有可能不会停滞在一个不变的静态之中，也才有可能不断地发掘、发现新的方法，得到新的感受，建立新的理念。

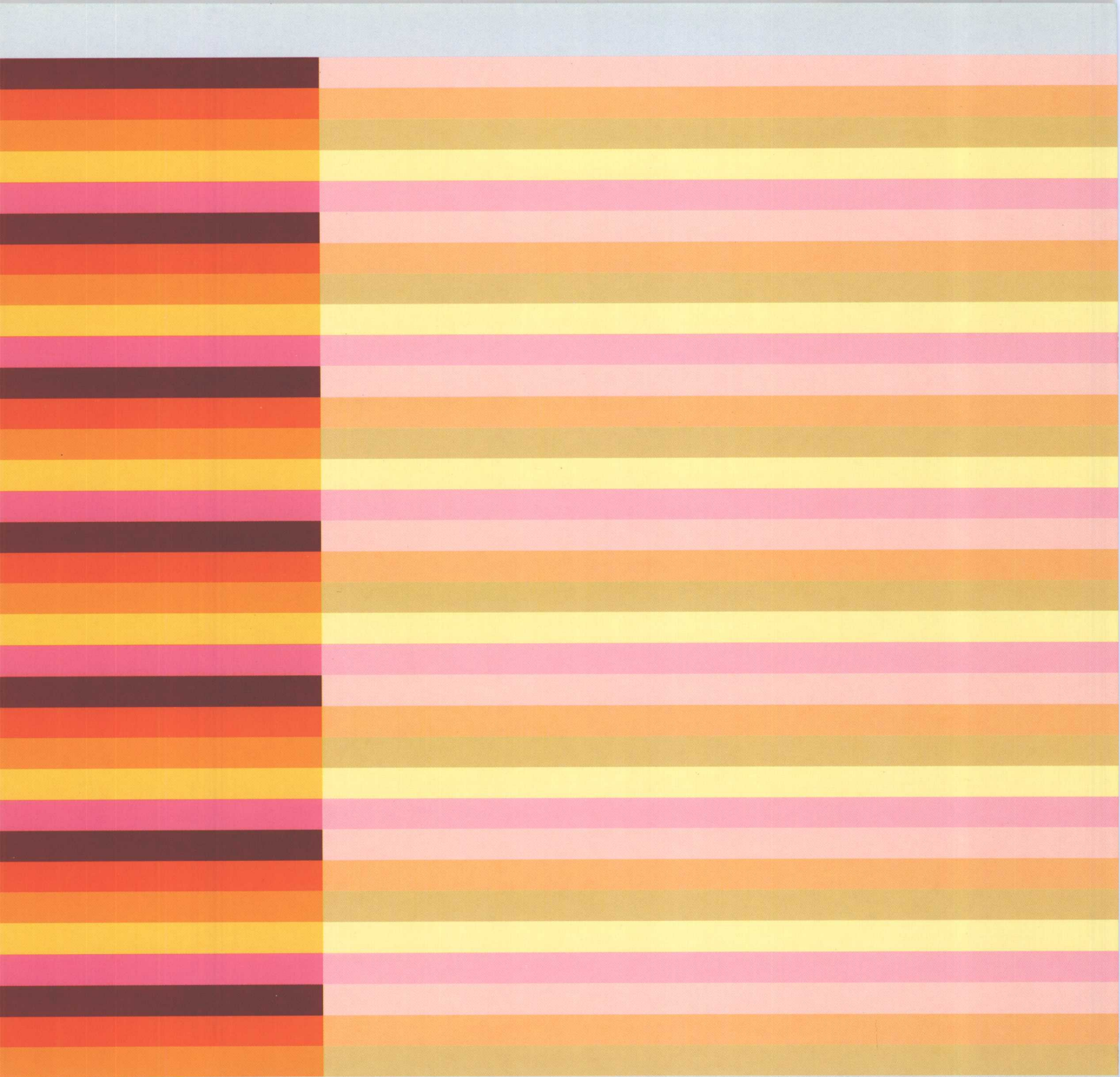
“21 世纪上 21 世纪的课”，是我们给自己，也给我们一起任教的同行的共勉之词。所谓“21 世纪”，体现在艺术教育中，是指伴随着这个时代的一种精神性的东西，它不是 20 世纪的，更不是 18、19 世纪的。

经过近三年新的探索与实践，我们又对自己提出了新的目标——“中国的、时代的、国际的”。的确，人的认识是随着时代的发展、文明的进步发生着变化的。艺术与设计也是如此，必然随着时代而变化、发展。那么，面对着今天的时代，艺术设计教育也不可能是一成不变的。我们责无旁贷地面对眼前所发生的一切，对以往的教育体系与方法进行一次反思，去梳理、调整我们的教学结构与体系，去完善这个体系中的具体课程。这里涉及到对现有的教学知识链的思考：如何在原有知识结构的基础上整合出一条更科学、更合理的知识链，使这条知识链中的每一个知识点环环相扣，更符合时代精神？也涉及到对每个知识点的深入探讨：如何能更好地体现每门课程的准确有效的知识含量，以及切实可行的操作流程与教学方法，使这些知识能让学生真正地学以致用。同时，我们也希望这些教学的方法与成果，能够与国际的先进教育接轨，在国际平台上与大家共享。所有这些，都是我们在教学中积极关注并希望解决与完善的。

我们希望用新的理念，对今天的艺术设计教育提出我们新的思考，以这种新的思考指导我们新的教育实践，将这一新的教育实践的成果为 21 世纪献上这套符合这个时代精神的艺术设计教育丛书。

王雪青 郑美京

2008 年 5 月

目录

前言	5
概述	8
教学进程安排	10
第一部分 平面	14
1 工具与工具的轨迹	16
2 点	22
3 线	34
4 图形与肌理	44
5 面	48
6 点、线、肌理的应用	52
7 构图	58
8 骨格	64
第二部分 色彩	70
1 关于色彩	74
2 调色	76
3 色相	78
4 明度	79
5 艳度	80
6 色面积	83
7 色彩调性	86
8 色相、明度、艳度的对比练习	90
9 色彩的点、线、面	96
10 点、线、面色彩的简单应用	98
第三部分 综合案例	102
1 排版	104
2 文本整合	106
后记	142
致谢	143

概述

什么是二维设计基础

这里所说的“二维设计基础”主要概括了与“三大构成”中“平面构成”、“色彩构成”相关的一些知识。目的在于培养学生对图形的抽象理解、创造的能力。通过对点、线、面的宏观与微观范围内的宽泛的理解，并在此基础上解决其在形态、肌理、面积、空间、节奏与韵律等不同方面的关系问题，对不同的抽象元素进行组合与创造，力图使学生能够较好地认识创造图形的规律，进而研究赋予图形以生命与寓意的各种可能性。

本书的内容更多是围绕“二维”这一概念展开的。谈到“二维”，我们可以先确定一下“二维”的定义以及它与“三维”的关系，即“维度”的基本概念：如果说“一维”只有长度，呈一种相对的线形状况；“二维”则有长度与宽度，呈一种相对的面形状况；而“三维”有长度、宽度与高度，呈一种体积或空间的状况。这里我们所谈论的均是在“二维”，也就是平面范围中的一些设计造型的基础问题。

说到“二维设计基础”，首先要提及二维形态的基本元素，即我们平时所说的点、线、面以及与它们密切相关的质地「肌理」和色彩。可以说所有的形态都是由相对的点、线、面所组成的，与形态相关的又有它们的质地，再就是色彩的问题。这两方面都与形态相辅相成，有着密切的关系。在《二维设计基础》中，我们希望教给学生的是关于点、线、面三元素或与这三元素有关的综合组织关系与形式法则。告诉学生如何从感性与理性两个方面，去灵活有效地把握这三个元素之间的关系，以达到所谓“理想形态”的造型关系。这一“理想形态”更多地是指人们在造型的创作实践中，根据自己对审美的认识与理解，营造出的一种自我满意的组合形式与效果。

坦言之，“二维设计基础”应该包括自然的具象形态与抽象的形态。但在本书中，我们把讨论的范围基本限定在抽象的形态语言之中，因为在这套丛书中，有另一本书专门研究如何把具体的“物”变成“图像”的“图形语言”的问题。所以，此处我们暂且不讨论自然、具象形态范围的问题，而集中探讨属于“二维设计基础”范围内的抽象形态的构成与组织关系、形式法则，如在学习过程中常常接触到的包括重复、渐变、聚散、特异、放射、肌理、韵律等等在内的不同的形式语言。但我们希望说明的是，对这些形式法则的学习，说到底是对造型方法的学习。包括所作的各种不同练习，也都是学习方法的一种过程而不是最后的目的。这些语言与方法最终是用于具体的设计实践的。对方法的使用应该是灵活多变的，而不是机械死板的，更不应只停留在为做作业而做作业。因此，“活学”是学习的

关键，活学就是“理解”，活学就是“知其然，知其所以然”。

我们在谈及抽象形态的造型时，首先涉及到点、线、面这三个重要元素。必须强调的是：点、线、面都是相对的。比如说，一艘大游轮在茫茫大海中只是一个点，一架飞机在天空中也是一个点。但当我们站在大游轮前时，这艘游轮相对于人来说就成了一个巨大的面，而人却显得非常小，成了一个点，飞机也是如此。这就是点在大与小上的相对概念。不仅如此，我们还说点、线、面的形状也是相对的。比如，点可以是一个圆点，可以是一个方点，也可以是一个自然形状的点。所以在我们的观念中不要将点、线、面概念化，而是要从宏观、微观、多维的角度去理解这些二维形态中的构成元素。

那么，点、线、面的关系是什么呢？从定义上说，是点的运动轨迹形成了线，或者说点的连续形成了线，而线的轨迹构成了面。这就是点、线、面的基本关系。在这里我引用一个学生在作业中谈到线的概念时所写的一段话：“线是什么？线是一个过程，点是线的开始，面是线的结果。”这就较形象地说明了点、线、面之间相辅相成的关系。

在本教材所设计的教程中，与第一版的教学内容相比较，我们又加强了对“现代化工具”的接触与掌握。力图通过更全面的方法与手段对二维的形态要素进行学习。除了“徒手”的练习外，加入了对计算机技术的学习，这是时代赋予我们的新的表现工具。与“徒手”的工具相比较，它更具“现代”成份，但相对也更加理性与“冷漠”。此外，数码相机已在我们的生活中越来越普及，这也是一个能被我们所利用的工具。在我们的生活中有各种点、线、面、肌理、色彩构成龙配套的精彩画面，数码相机能够帮助我们记录这一切。但假如我们没有一双关注生活的敏锐眼睛，我们可能会变得“视而不见”。因此，在我们今天的教学中，要求学生到生活中去发现、发掘那些具有潜在形式美的东西，也是我们课程的要求之一。这种对“慧眼”的培养，对于一个设计师来说是十分重要的。

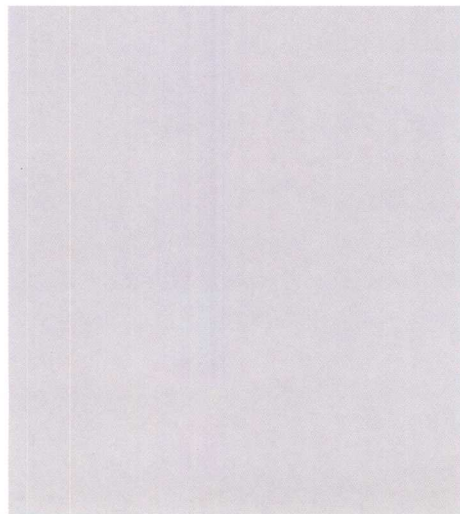
在“二维设计基础”课程中，我们学习与研究形态的基本构成法则，形式的审美标准。从多年的教学结果看，如何使学生在这个课程环节中能够了解法则、研究逻辑、学到规律，但又能很好地保持良好的艺术感觉，这是非常重要的问题。因为我们毕竟是为从事“艺术设计”打基础，那种对艺术的感受力、判断力与理性的逻辑、方法的学习应该是相结合的。作为一门设计基础课程，其成果如何在学生今后的设计实践中得以呈现，才是重中之重。

教学进程安排

我们将向大家展现一个真实的教学过程,一个我们根据自己对“二维设计基础”的理解所安排的课程,旨在引导学生对形、色、质「材质」这三个构成图形的重要元素进行研究。我们希望在课程中立足于实践,立足于实用,立足于体现时代精神,立足于在学习的过程中让学生真正地做到“寻找感觉、研究逻辑、掌握方法”。而在教学的过程中,我们则希望学生能够在一种“放松”的气氛中达到学习目的。所以,我们又把这个课程比喻为“构成——形、色、质的游戏”,引导他们能真正地像做游戏一样在“玩”中学到所需的知识。

课程介绍

课程由一堂理论课起步,是对二维设计基础的综述。除了介绍必要的理论知识外,更多的是展示给学生一些生动的与形、色、质有关的素材:有学生作业案例,有优秀的平面设计作品,也有与形、色、质相关的人文、自然的图片。开阔视野,提高品位对于一个准设计师来说是极其重要的。

第一部分 平面

每人准备一本 A4 文件夹,将所有练习收集、整理成册。

1 工具与工具的轨迹

第一天的工作是“遭遇”式的,要求学生能够像跳水一样投入工具与材质的“海洋”,勇敢地在这个海洋中摸索、漫游。方法:画,各种不同的画法:姿势的不同、行为的不同、作画方式的不同,包括如染、拓、印、刻等方法,应该不择手段;不同的工具:买来的、自制的工具。总之,开发一切可以产生与制造不同行为轨迹的方法去求得不同的形态结果。可以在规定的尺寸上画,也可以尝试在一张大纸上画,再用“取景框”构图,讲述“构图”的概念。

练习 1

作业数量: 8-12 张「9 × 9cm」

建议课时: 4 课时

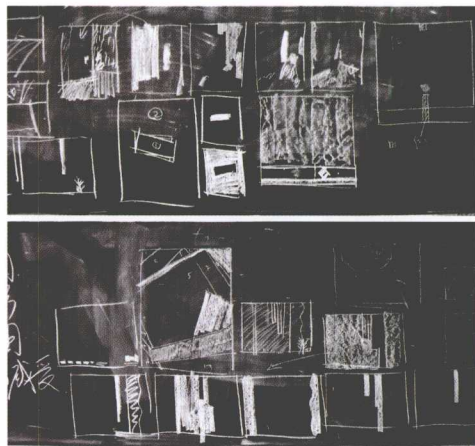
2 点

用不同的工具,不同的手法进行“点”的形态造型。要求从点的大小、形状、肌理效果以及组织形式诸方面进行思考。

练习 2

作业数量: 8-12 张「9 × 9cm」

建议课时: 4-8 课时

练习 3

作业数量: 4-6 张「9 × 9cm」

建议课时: 电脑点线共 4 课时,或视具体要求而定。

3 线

用不同的工具,不同的手法进行“线”的形态造型。要求从线的粗细、线形、肌理效果以及组织形式诸方面进行思考。

练习 4

作业数量: 8-12 张「9 × 9cm」

建议课时: 4 课时

4 图形与肌理

肌理是材料与质地 在图形上的体现,是图形所具有的材质与“痕迹”特征。有时肌理在图形的体现中同时具有较明确的“造型形态特征”,也有时则仅 仅是以“肌理”或者说“痕迹”的方式呈现出来。

练习 5

作业数量: 8-12 张「9 × 9cm」

建议课时: 4 课时

5 面

纸的切割与重构练习。对黑、白色方形进行一次切割、两次切割、多次切割再重组的练习,寻找新的面积、空间组织关系。

练习 6

作业数量: 20 张「9 × 9cm」

建议课时: 4-8 课时

6 点、线、肌理的应用

练习 7

作业数量: 视具体情况而定

建议课时: 4 课时

7 构图

构图,实际上就是我们在画面的组织结构上的一种决策。而这种抉择是建立在对形态的理解与审美的把握之上的。面对同样的元素,由于构图的组织关系的不同,画面给人的感觉是不同的;而面对同一对象、场景,观察角度的不同也会导致取景决策与效果的不一,这就是每个人对于形态、面积、空间、色彩等诸方面因素的不同的理解、感受与表达。

练习 8「自选」

作业数量: 1-2 组「合理安排在 A4 纸中」

建议课时: 机动

练习 9

作业数量: 3 组, 每组 6-15 张「4 × 4cm 或 5 × 5cm」

建议课时: 4-8 课时

8 骨格

骨格是图 的元素构成的基本秩序与规律法则。对设计中常用的如重复、渐变、特异、聚散等基本骨格进行了解并进行实际的构成练习。

练习 10

作业数量: 1 组, 10-20 张「4 × 4cm」

建议课时: 4-8 课时

第二部分 色彩

1 关于色彩

2 调色

调配色彩、感受色彩。用三原色加黑、白的调色练习。在这个练习中初步讲解明度、艳度与色相的概念与关系。

练习11

作业数量：150~200个色彩配制

建议课时：调色练习总课时为12课时

3 色相

色相——色彩的“相貌”关系

「同类、邻近、对比、互补」

练习12

作业数量：12色「9×9cm」

建议课时：调色练习总课时为12课时

4 明度

明度——色彩的明暗关系

练习13

作业数量：黑白共调9个间色。选择红色，加黑色、加白色各调6个色彩。

建议课时：调色练习总课时为12课时

5 艳度

艳度——色彩的鲜艳程度

「高、中、低艳度，艳灰」

练习14

作业数量：每组各6个「9×9cm」

建议课时：调色练习总课时为12课时

6 色面积

用准备好的60个色块进行切割与重组

2色、3色、多色的切割、再重组的练习，寻找新的色彩搭配、面积、空间组织关系。

练习15

作业数量：4小张「9×9cm」为一组，共二组

建议课时：4课时

7 色彩调性

提取色彩，寻找色调、色谱、色彩氛围。

——向大师请教

——向成功的设计请教

——向大自然请教

找一张自己喜欢的色彩调性明确的“作品”或图片，从中提取色谱，再用所取的色谱进行色彩组合的色面积练习。

练习16

作业数量：6~9个图的色谱应用「合理安排在A4纸中」

建议课时：8课时