

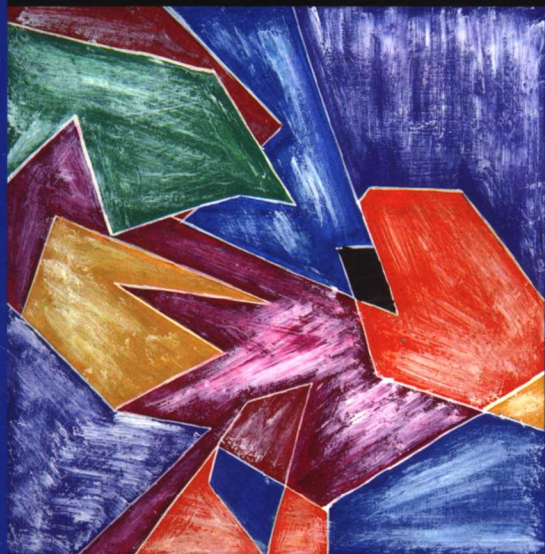
上海普通高校教材建设项目《构成原理》课程
上海市重点学科建设项目资助，项目编号：p1404

视觉构造原理

师晟 著

视觉基础造型构造

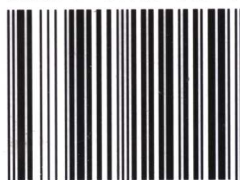

VISION

策划/责编 徐建红
设计总监 高静芳

ISBN 7-81111-015-6

9 787811 1110159 >

ISBN 7-81111-015-6/J · 002

定价: 36.00 元

视觉构造原理

——视觉基础造型构造

师晟 著

 东华大学 出版社

图书在版编目(CIP)数据

视觉构造原理——视觉基础造型构造 / 师晟著.

—上海: 东华大学出版社, 2006. 1

ISBN 7-81111-015-6

I. 视... II. 师... III. 视觉形象 — 构图学

IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第142529号

策划/责编 徐建红

设计总监 高静芳

视觉构造原理

——视觉基础造型构造

师晟 著

东华大学出版社出版

(上海市延安西路1882号 邮政编码:200051)

新华书店上海发行所发行 杭州富春印务有限公司印刷

开本:889×1194 1/16 印张:6 字数:150千字

2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

印数:0 001-3 000

ISBN 7-81111-015-6/J·002

定价:36.00元

目录

第一章 内容构造元素	7
内容概念	8
内容元素	9
内容作品示例	12
第二章 造型构造元素	15
造型构建	16
视觉比例	31
图文设计	38
视觉错视控制	40

目录

第三章 形式构造元素	41
构图形式	42
基本形式	43
扩展形式	53
第四章 色彩构造元素	55
色彩搭配	58
色彩和形状互助	68
色彩推移图	72
第五章 装饰构造元素	81
装饰美化	82
装饰特点	83
后记	94

第一章 内容构造元素

内容概念

内容是事物存在的内涵，包括思想水平的高度和社会意义的深度。题材涉及的角度包括人文方面的表达，或是纯粹艺术美感的表现。有内涵的内容是体现艺术永久生命力的象征，它是作者内心审美感受的直接反映。

内容设计的规划过程为四个阶段。一为重点关注思想内容的涉入角度，表达思想内容的意义。由内容的意义转变为意境的体现。二为对造型的选择和创造设计后产生的寓意；三为具体化形式所传达的信息层次，满足审美需要与时尚思想，如用何种抒情、叙事、戏剧化等形式；四为思想意图的传播程度，使人们产生共鸣。

松魂 · 继承民族传统，弘扬时代精神的象征

腾飞 · 校标与学校专业介绍，叙事与抒情相结合

天高任鸟飞 · 意境的体现

牧归 · 意境的体现

鲤鱼跳龙门 · 寓意的体现

内容元素

内容设想

内容设想的过程中有因果类比方式、历史类比方式、数据类比方式、理想化和典型化类比方式、归纳类比方式、宏观与微观类比方式。如历史化类比方式，把有典故和有出处的历史文化与现代内容情节相对应，体现古典神韵和现代情调想糅合的艺术氛围。

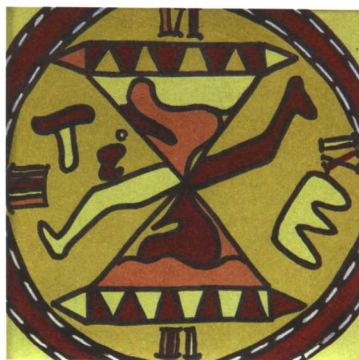
以“时间”为例，收集相关的内容资料，寻找对应图形和文字符号。有“春来夏往，秋来冬藏”的季节；昼夜更替的日子；年、月、日的长度；星期；二十四节气；天干地支纪年法；测量时间的重复工具——时针、分针和秒针的时钟；沙漏记时；日晷计算；生长周期；诞生与消失；速度等。

时间增加产值

时间的组合

规划时间

与时间赛跑

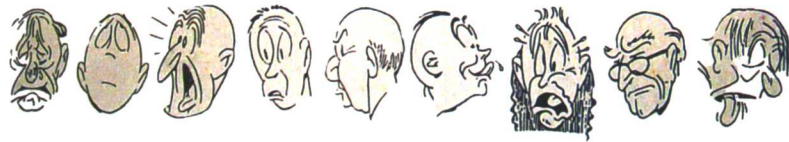
商业与时间

为内容提供形象化语言

图片图形、共识图形、创意抽象图形、具象图形、寓意象征图形、理想化图形。

戏剧表情语言

“崇拜”表情语言

为内容提供字体

字体设计的识别性，更有效的传递内容信息，使主题内容表达的整体效果更为明确。

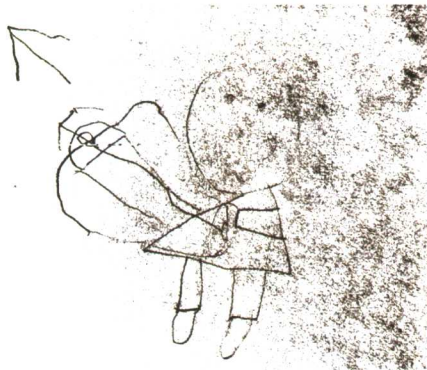
围绕式文字编排与内容

平稳式文字编排与内容

儿童画内容

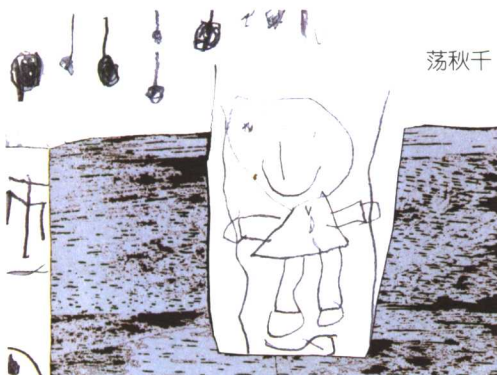
反映认识和理解内容的过程。

射击

运动

荡秋千

骑车

内容作品示例

最后一条鱼
鱼骨代表人类在滥捕滥杀海洋鱼类之后物种将消失。海星上的蜡烛正发出淡淡的生命之光，贝壳则小心地保护着仅剩下的鱼种，意喻保护生态平衡。

禁锢
采用鱼、海星、贝壳设计元素来表达主题。外围的污水区域残留的仅是海星和鱼的尸骨，它们在哭泣；中间是贝壳转化为鱼缸的保护物，以保护的形式出现。在有限的空间内部是鲜活、快乐的鱼和海星，同时也禁锢了它们自由的天地，表示渴望清静明朗的水源。

网罗大海

主要表现元素采用海星、贝壳、鱼网；辅助表现元素用罐头、酒瓶和鱼骨等。为保护鱼类生存环境，在大海上支起一张保护网，阻止外来污染源进入海水和防止滥捕滥杀。同时利用捕鱼网来净化海水，让海洋生物在这样的环境中自由自在的生活。

全民总动员

采用鱼、海星、贝壳、排污管、海洋、陆地等设计元素来表达主题。海水已被污染，排污管是元凶。海星想堵住管道，可惜势单力薄，力不从心。人类对海洋的污染已经超过海洋自我净化的负荷，动物们纷纷迁移到已被人们注意、污染相对较少的陆地。表示重视其它生物的生存就等于保护海洋。

校园风情

在校园里，树叶、花、草、老师、学生、鸟儿等，这些元素的相结合，成为校园里一道亮丽的风景线，给美丽的校园带来了生机。鸟儿含着数枝条在校园里飞翔，给校园里带来了一种安详、和平的气息，鸟儿如同鱼儿在水中游得自由自在。此时此刻，老师、学生、树、鸟都已经与这美丽的校园合二为一，融为一体。一种温情油然而生，渐渐布满整个校园，大家共同保护美丽、和平的校园环境。

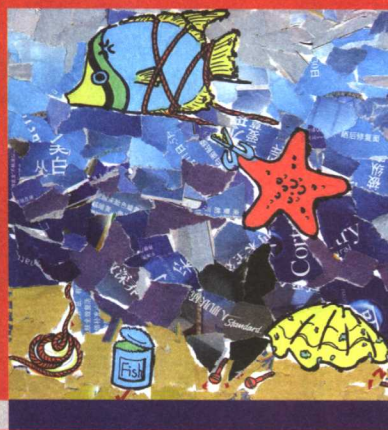

奔向光明

用坐具中的一把椅子和众多椅子的向上叠加，表示一个人和一群人处在不同的社会阶层，每个人都需要向上发展的更高。天花板上的洞是成功和胜利的象征，有的人成功了，有的人还在继续爬，甚至有的人还摔了下来。象征一种坚持不懈、不惧怕失败的努力精神，也寓意了个人奋斗和团队之间的关系。

第二章 造型构造元素

造型构建

艺术和技术的融合产生造型。造型是对客观事物的再设计，它以相对的原创精神，对前者的继承性和崇尚理想性为特征，进而传达某种意义信号，从而产生对造型美的追求和理解。它的特征符合人们对时尚的追求，并随时代的变迁、时间的发展而演变。造型依赖于新型材料的开发、工艺技术的创新等条件，同时也密切依赖人与造型之间的关系，如人与物之间的直接作用、人与物之间的活动空间等，它可以增强舒适性和安全性。

民间陕西剪纸造型

唐三彩造型

汉代造型

当代建筑造型

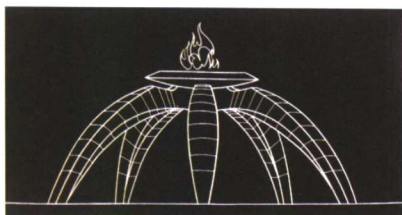

一、草图

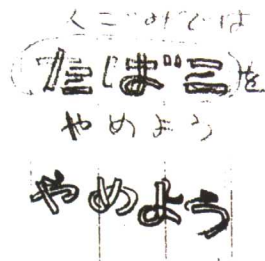
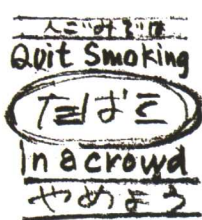
草图贯穿造型设定的整体和局部的过程，以及内容的涉入角度、造型语言的风格和环境设计等因素。

草图的笔法强调线条组合上的轻重缓急，运用顺笔和倒笔、实笔和虚笔、圆转和方折，也使用铁线描和钉头鼠尾描等用笔方式。

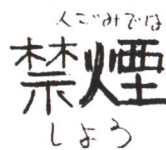
草图使用正投影法和阴影法来理解造型设计，把视图中基本体的主视图、剖视图、侧视图和局部放大图进行尺寸标注，以此来理解造型设计。

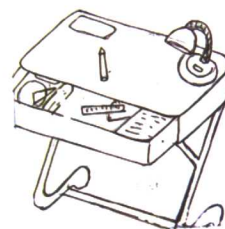
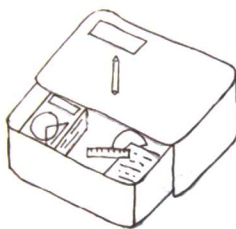
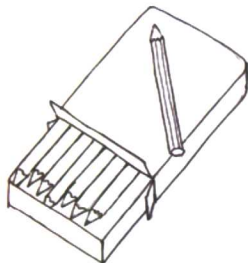
火炬侧视结构草图

禁烟文字设计草图

自行车文字设计草图

涉入角度的内容草图