
图书在版编目(CIP)数据

图形语言 / 王雪青等著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2005.6

(中国美术院校新设计系列教材)

ISBN 7-5322-4202-1

I. 图... II. 王... III. 构图学 - 高等学校 - 教材
IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 056475 号

© 2005 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。

中国美术院校新设计系列教材

图 形 语 言

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: 张 翠

助理编辑: 赵 洁 瞿朱珠

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: 上海质胜印刷有限公司

开 本: 920 × 720 1/12 12 印张

版 次: 2005 年 7 月第 1 版

印 次: 2005 年 7 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 7-5322-4202-1/G · 165

定 价: 38.00 元

中国美术学院
新设计
系列教材

图形语言

王雪青 「韩」郑美京 著

上海人民美术出版社

总策划 李新
主编 王雪青
责任编辑 姚宏翔
装帧设计 瞿朱珠
赵洁

图形语言

THE BASIC OF DESIGN

- 中国美术院校新设计系列教材是对当代艺术教育进行的一次新的思考。它的新不仅体现在书的内容与形式上，更体现在设计思维、教学观念上。学以致用是丛书编写的根本宗旨。

丛书适用于设计基础的教与学，也是设计学习者与实践者寻找灵感的必读书目。

- 图形语言是一门培养学生将“物”发展成“图”的课程，帮助学生掌握图形创造的基本方法和规律，了解图形创造的形式语言。

认识对象、描绘对象、表现对象

从造像到造物，从造物回到造像

运用图形语言规律，创造个性化的图形

- 王雪青先生曾在法国埃克斯(AIX-EN-PROVENCE)高等美术学院任教12年，现任中国美术学院设计学院副院长，教授。归国3年多来，一直在教学前沿工作，从事平面设计与设计基础教育的探索与实践，成果显著。

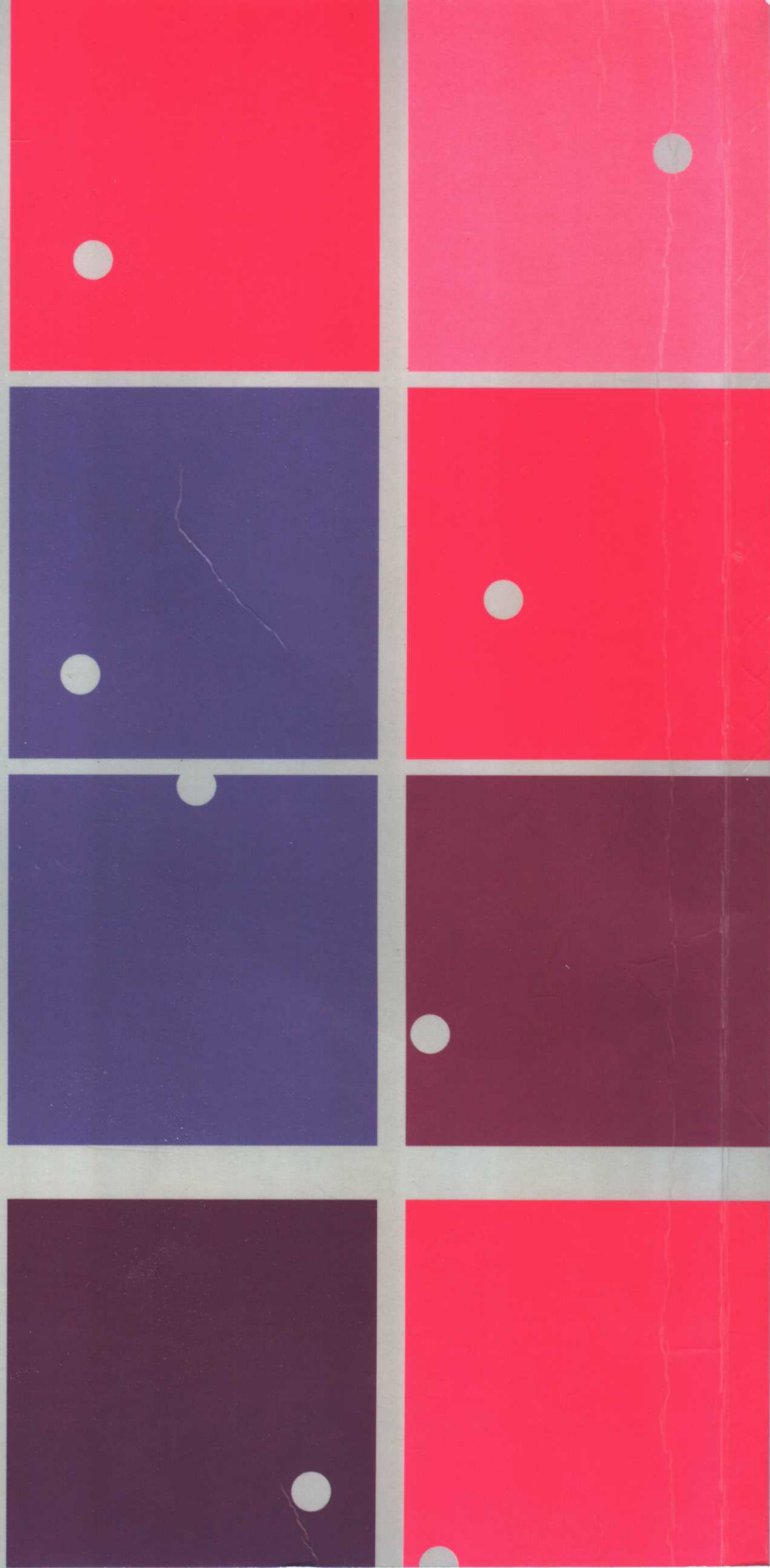
郑美京女士在法国留学多年，获法国巴黎国立高等装饰艺术学院(ENSAD)硕士学位。在法国从事服装、造型艺术研究与教学11年，曾任教于法国埃克斯—马赛(AIX-MARSEILLE)第三大学。来华3年多，任中国美术学院上海设计学院外聘副教授，直接参与中国美术学院的服装设计与设计基础教学。

ISBN 7-5322-4202-1

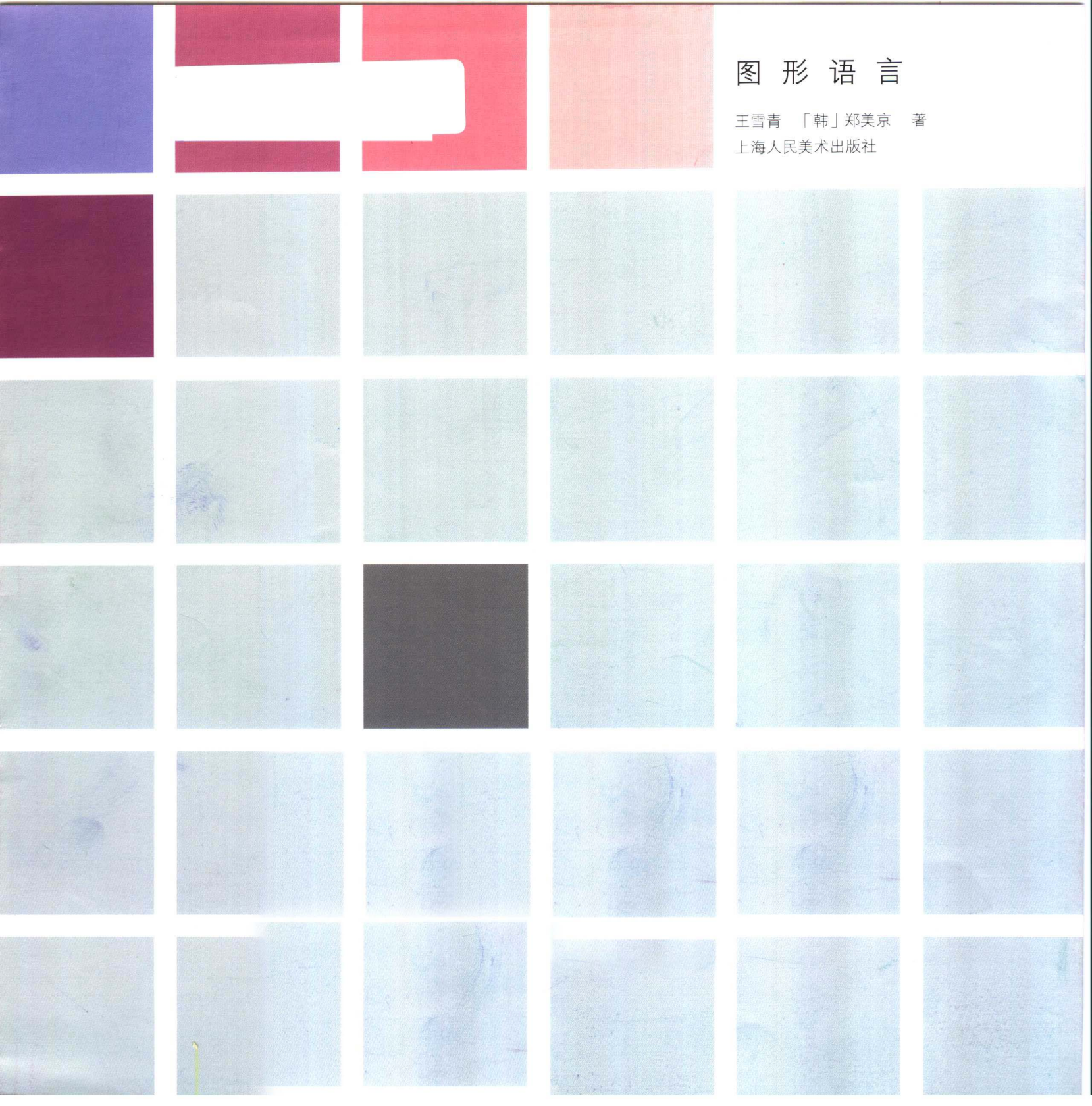
9 787532 242023 >

定价: 38.00 元

图形语言

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

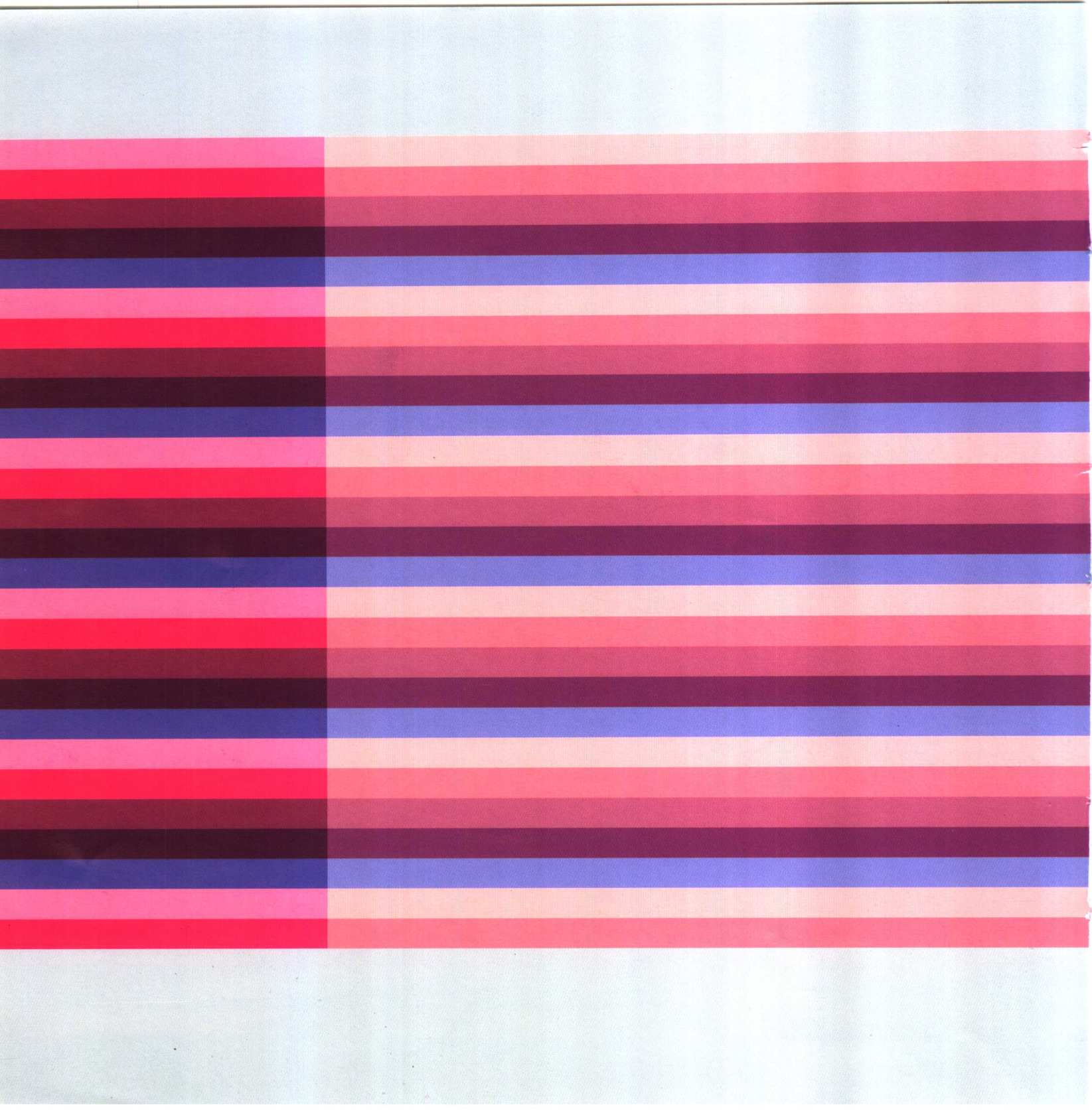
“21 世纪上 21 世纪的课”，是我们给自己，也给与我们一起任教的同行的共勉之词。所谓“21 世纪”，体现在艺术教育中，是指伴随着这个时代的一种精神性的东西，它不是 20 世纪的，更不是 18、19 世纪的。

人的认识随着时代的发展、文明的进步发生着变化。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。我们责无旁贷地将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？所有这些都是我们这套丛书所关注并希望解决的问题。

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

2005 年 5 月

目录

前言 5

概述 8

教学进程安排 20

第一部分 二维表现 25

1 物的选择、观察与认识 26

2 写生、描绘与初步的图形表述 32

A 画物 32

B 快速写生 38

C 初步的图形表述 42

第二部分 二维半/三维表现 75

1 造物 76

2 从造物回到造像 88

第三部分 综合表现 99

1 图形的综合性创造 100

2 图形的个性化处理与整体展示 102

A 案例分析之一 103

B 案例分析之二 106

C 案例分析之三 112

D 案例分析之四 126

后记 142

致谢 143

概述

什么是图形语言

这里的“图形语言”可以从三个层面理解与展开：

作为一种大的艺术造型基础；

作为一种带有普遍意义的大设计基础；

作为一种真正从平面设计角度设立的专业基础。

简言之，是从不同的需求程度上，让学生掌握将“物”发展成“图”的综合造型表现语言与能力。

顾名思义，“语言”是一种用来沟通的工具，一个国家、甚至一个民族往往都有自己独特的语言。“语言”由最小的元素——字母组成，字母拼组成字、词，并由它们根据相应的语法组成句子，又由不同的句子结合成段落，连成文章。不同的组合形成了不同的语言风格，有着不同的效果，用于表达不同的意思与反映不同的意境。

其实，图形也是如此，也有其自己的语言。这里，我们将它称作“图形语言”。从不同的观察、表现方法入手，用形（各种不同的由点、线、面组成的具象或抽象的形态）、色、肌理作为基本的词汇，协调它们之间的大小、面积、空间、虚实、节奏等关系，这就是对图形语言控制与把握的要素，这种协调的准则也就是图形语言的形式法则。

图形语言是一种不受国度、文化、语言限制的行之有效的传达信息的手段。

“图形语言”就是一门学习与掌握这种语言规律的课程。这其中也许包含了传统教学中“图案变形”的某些内容，但需要强调的是，这里涉及的不是简单的“变形”问题，它既不是对某物的矫揉造作的表现，也不是对其生搬硬套的“复制”，而是在真正意义上的对“物”的认识与了解的基础上，有的放矢、有感而发地运用一切可以应用的工具与表现手段，通过“造物”、“造像”的练习与研究，从根本的规律上、方法上培养图形创造的能力。

从大的艺术造型基础意义上说，它可以是一种从“素描”往“图形”的转换能力的培养与训练，学会多样化的表现能力与综合概括能力是对学生第一步的要求。假如说“素描”课程重在培养

学生的多种观察能力以及对形、空间、体积的写实性或非写实性的表现能力,那么,在“图形语言”课程中,我们则希望通过一系列的具体练习,让学生掌握如何从一个实在的物体出发,通过对这一物体悉心的观察、认识与了解,运用不同于“素描”课程所要求的视角,使用不同的手法、工具将这一物件以图形的方式表现出来。对于学习造型艺术的学生来说,这将有利于拓展他们的表现能力与视野。

就带有普遍意义的大设计基础而言,这个课程的目的在于培养学生将“物”发展成“图”的各种应变能力,运用宽泛多样的手段将“图”根据不同的需求展开。它不仅是一种可以适应不同专业特点的图形基础训练,更是对创造性思维方式的开发与培养。

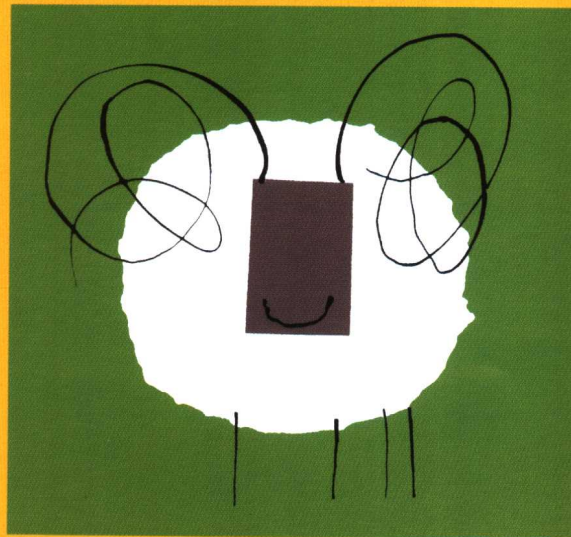
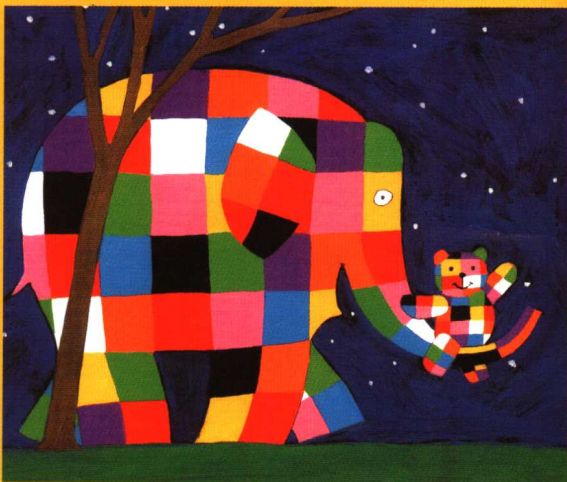
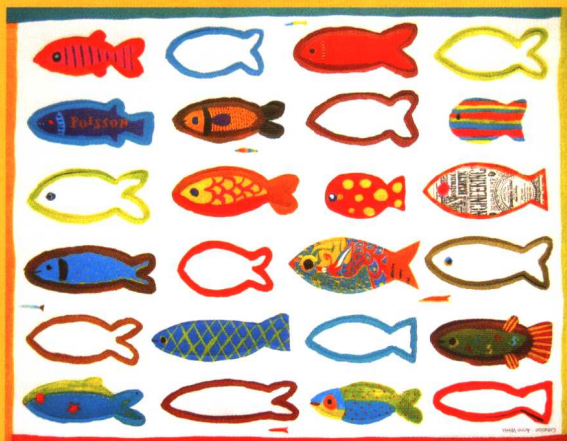
就一种真正的、为平面设计而设立的专业基础而言,与上述两种状况相比,在课程的目的与要求上,就带有更进一步的、更加符合专业特征的要求与安排。如,就平面设计中的图形表达,从图到文字、色彩等各方面的语言形式、对现代图形意识的认识等等。

总之,作为一种综合能力的图形表现语言,无论是从艺术造型基础,还是从设计基础来看,均是一种必要的能力。从多年的教学实情看,有两个环节是十分重要的,一是对“物”的主要特征的认识与了解,尤其是对可供我们创作发挥的核心部分的捕捉,将影响到对图的创造与表现;二是如何使学生通过练习真正了解图形语言的基本法则,学到方法与规律,并在今后的实践中具备举一反三的灵活应变能力。只有这样,我们才能用这门特殊的语言创造出丰富多彩的、富有魅力的图形。

基础为设计服务

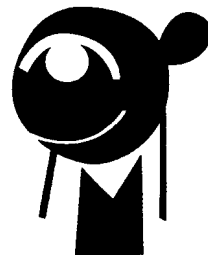
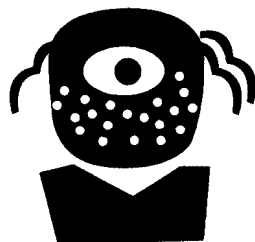
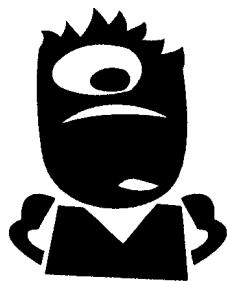
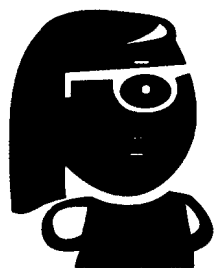
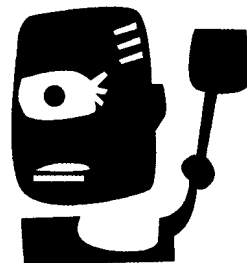
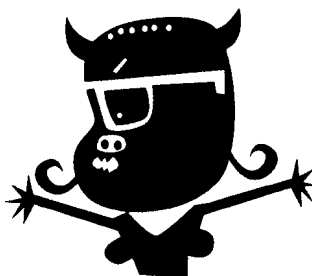
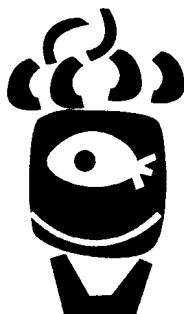
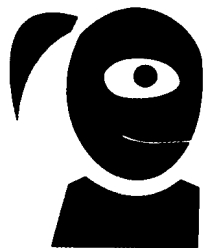
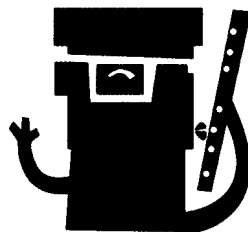
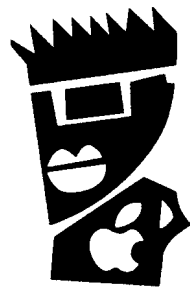
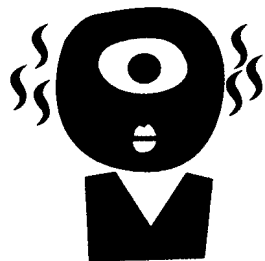
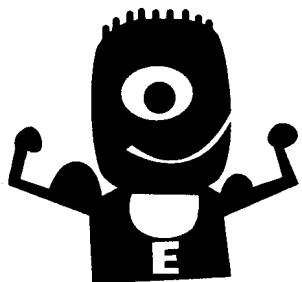
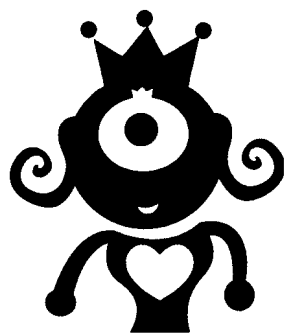
如前面所言,“图形语言”是一门专业基础课,课程的目的是学习与掌握将“物”发展成“图”的综合造型表现语言与能力,培养艺术感受,提高审美能力。但这一切都不是最终的目的,我们学习这门知识的最终目的是“为设计服务”。由于艺术与艺术设计的结果呈现并不像数学公式中的 $1+1=2$ 那样简单,所以在真正的设计实践中,设计师必须根据自己的感受和基础能力,就特定的设计主题进行有针对性的处理与表达,以取得最佳的表现状态。这就是设计师所应该具有的能力,也是一个设计师所希望达到的最高境界。

这里所展示给读者的,是图形作为一种表现形式,在不同的设计需求中的较成功的几个应用案例。无论图形是应用于一本书籍的封面或是作为其中的一张插图,还是用于设计一个标志或一组象征符号,或是应用于一张招贴、一个特殊的场景装饰设计,都向我们展示了图形在具体设计需求中所担任的角色,它们的应用状况,以及作者在对需求对象的定位预测,对造型、手法、色彩诸方面的把握上的成功与独到之处。

1
2 4
3

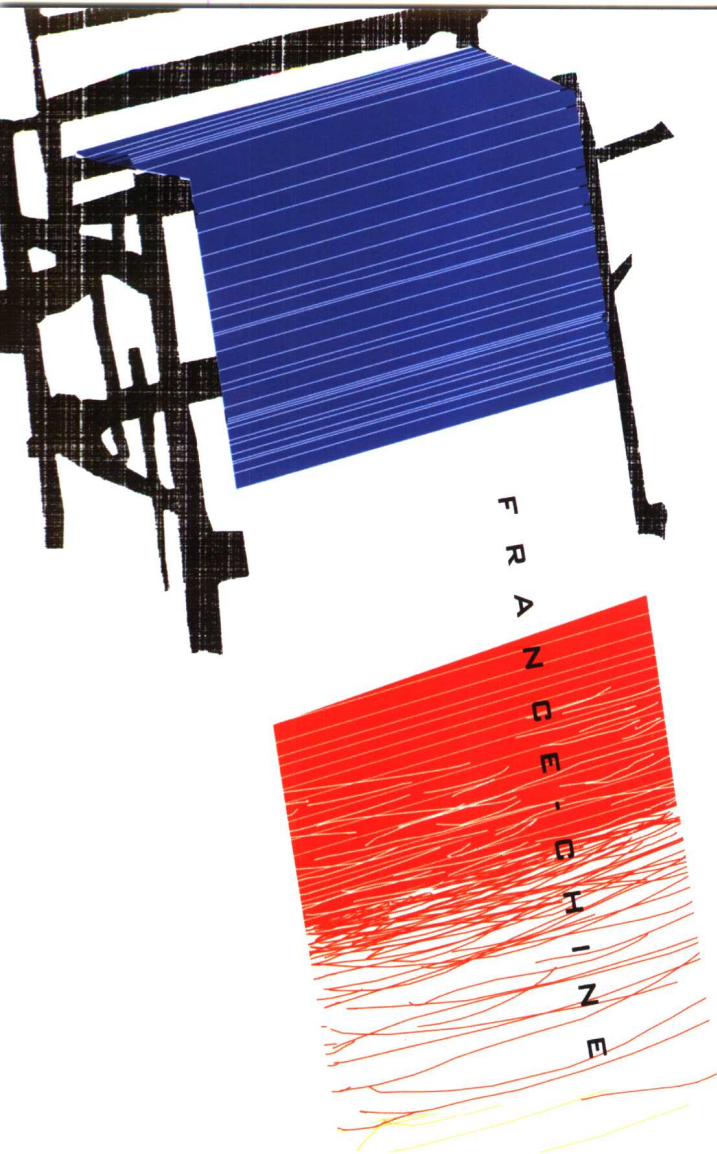
- 1 儿童书籍封面
- 2 儿童书籍插图
- 3 书籍插图
- 4 人物造型 符号设计

ÉTAPES

graphiques

[illegible]

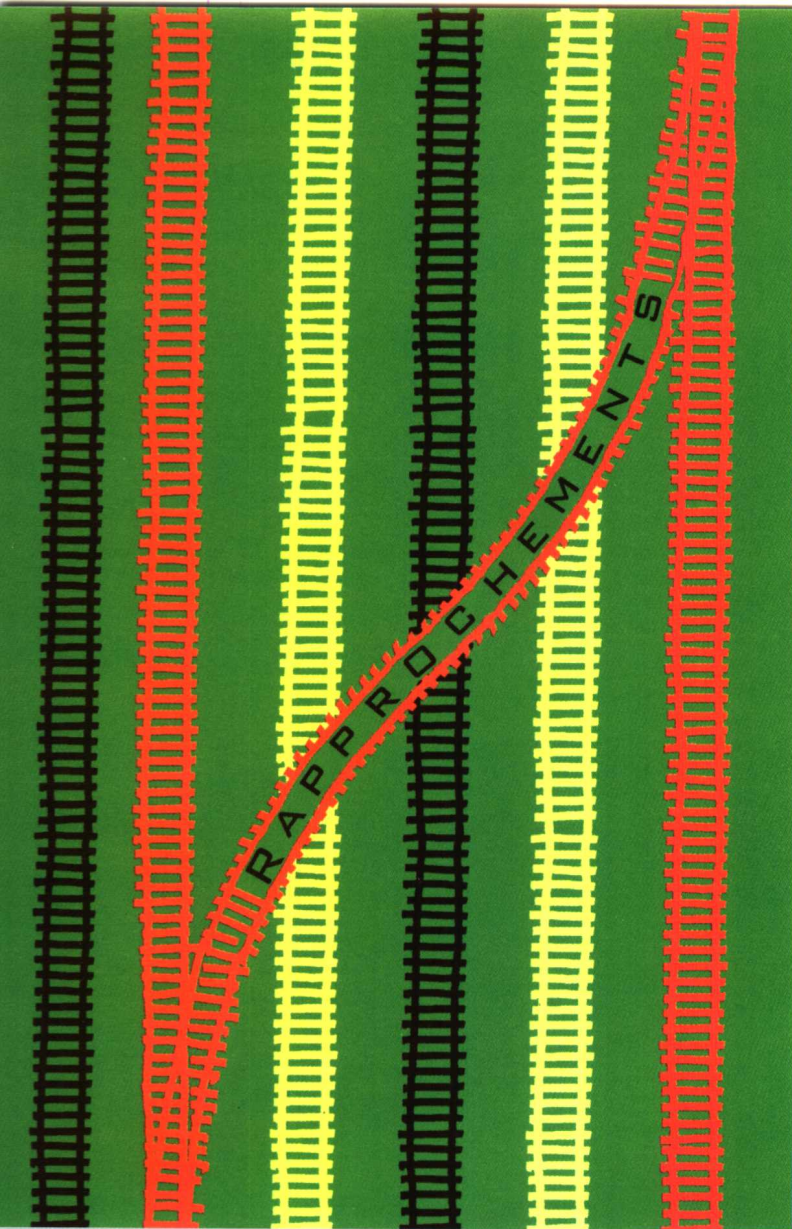

La traversée des signes

- 8 中法文化年主题招贴 融合
- 9 中法文化年主题招贴 融合
- 10 巴黎法国议会地铁站 站台宣传

11/13/14 招贴设计 法国国家铁路局

12 招贴设计 爵士音乐会