

图书在版编目(CIP)数据

二维设计基础/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 7-5322-4200-5

I. 二... II. 王... III. 二维-艺术-设计-高等学校-教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第056468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

二维设计基础

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:陆尧春

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 4200-5/G·163

定价:38.00元

中国美术学院
新设计
系列教材

二维设计基础

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

二维设计基础

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。

- 二维设计基础包含了原“三大构成”中“平面构成”与“色彩构成”的相关知识，帮助读者培养对图形的抽象理解、创造的能力。

工具与材质的海洋
形、色、质的游戏
创造性的二维元素组合

- 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 7-5322-4200-5

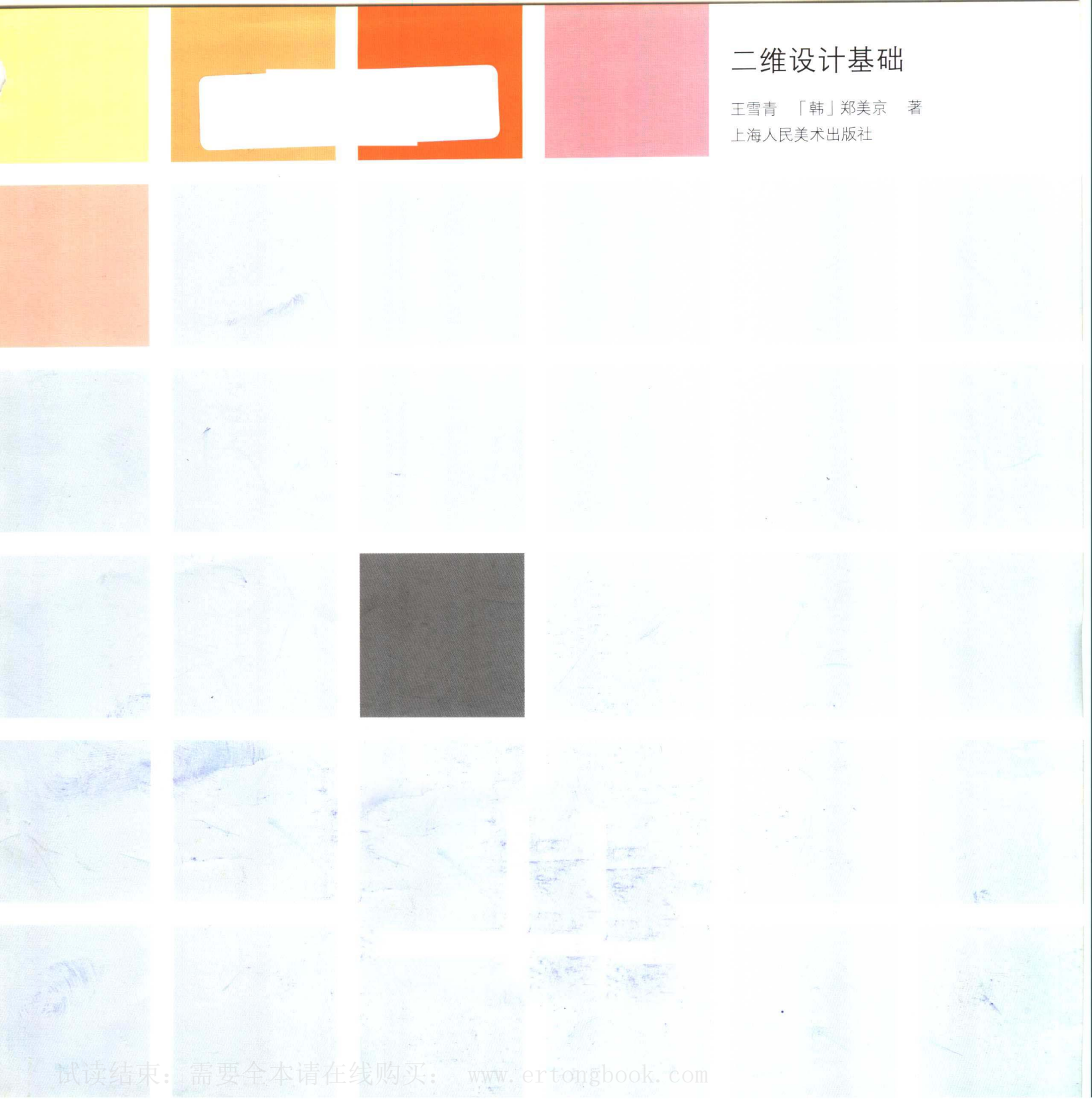

9 787532 242009 >

定价: 38.00 元

二维设计基础

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

概述

教学进程安排

第一部分 平面

1 工具与工具的轨迹

2 点

3 线

4 图形与肌理

5 面

6 构图

7 骨格

第二部分 色彩

1 调色

2 色面积

3 色彩调性

4 色相

5 艳度

6 明度

7 排版

第三部分 综合案例

后记

致谢

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面积、空间、肌理、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，这只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。

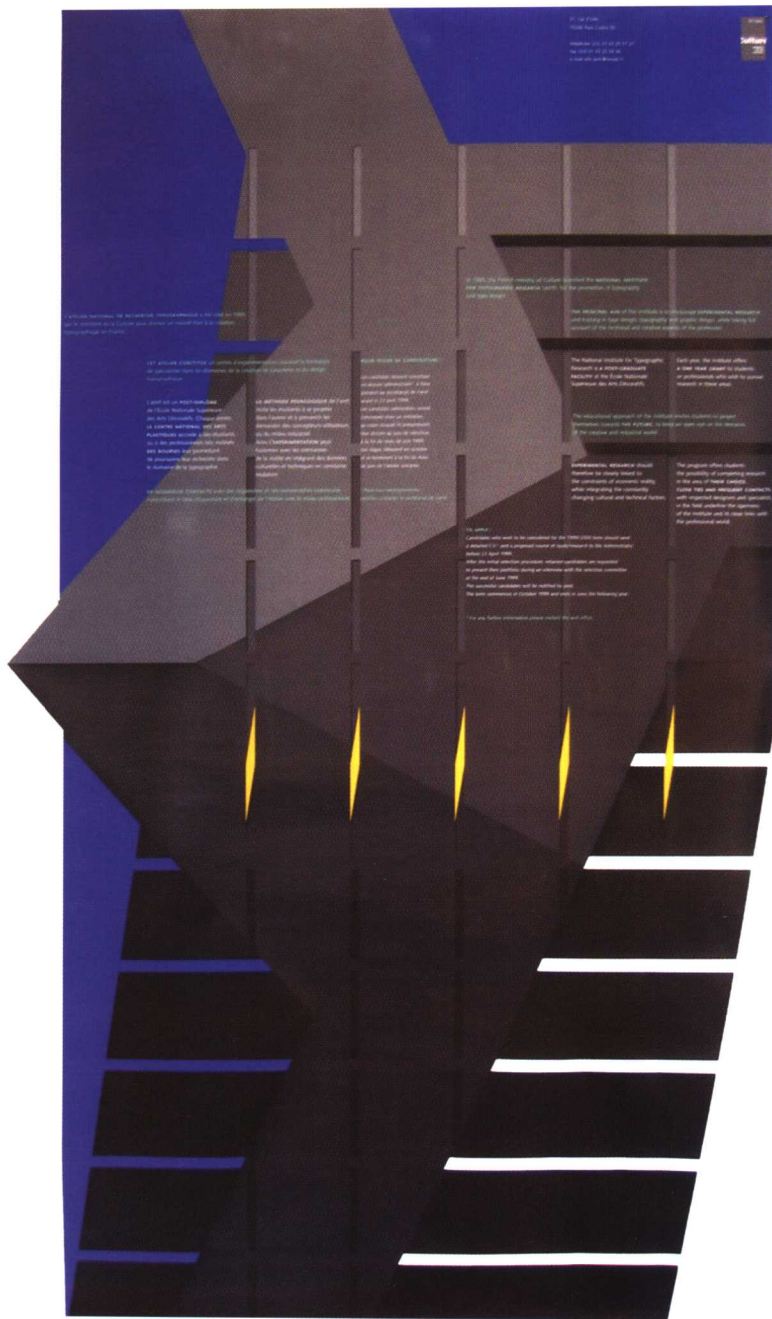
那么，点、线、面的关系是什么呢？从定义上说，是点的运动轨迹形成了线，或者说点的连续形成了线，而线的轨迹构成了面。这就是点、线、面的基本关系。在这里我引用一个学生在作业中谈到线的概念时所写的一段话：“线是什么？线是一个过程，点是线的开始，面是线的结果。”这就较形象地说明了点、线、面之间相辅相成的关系。

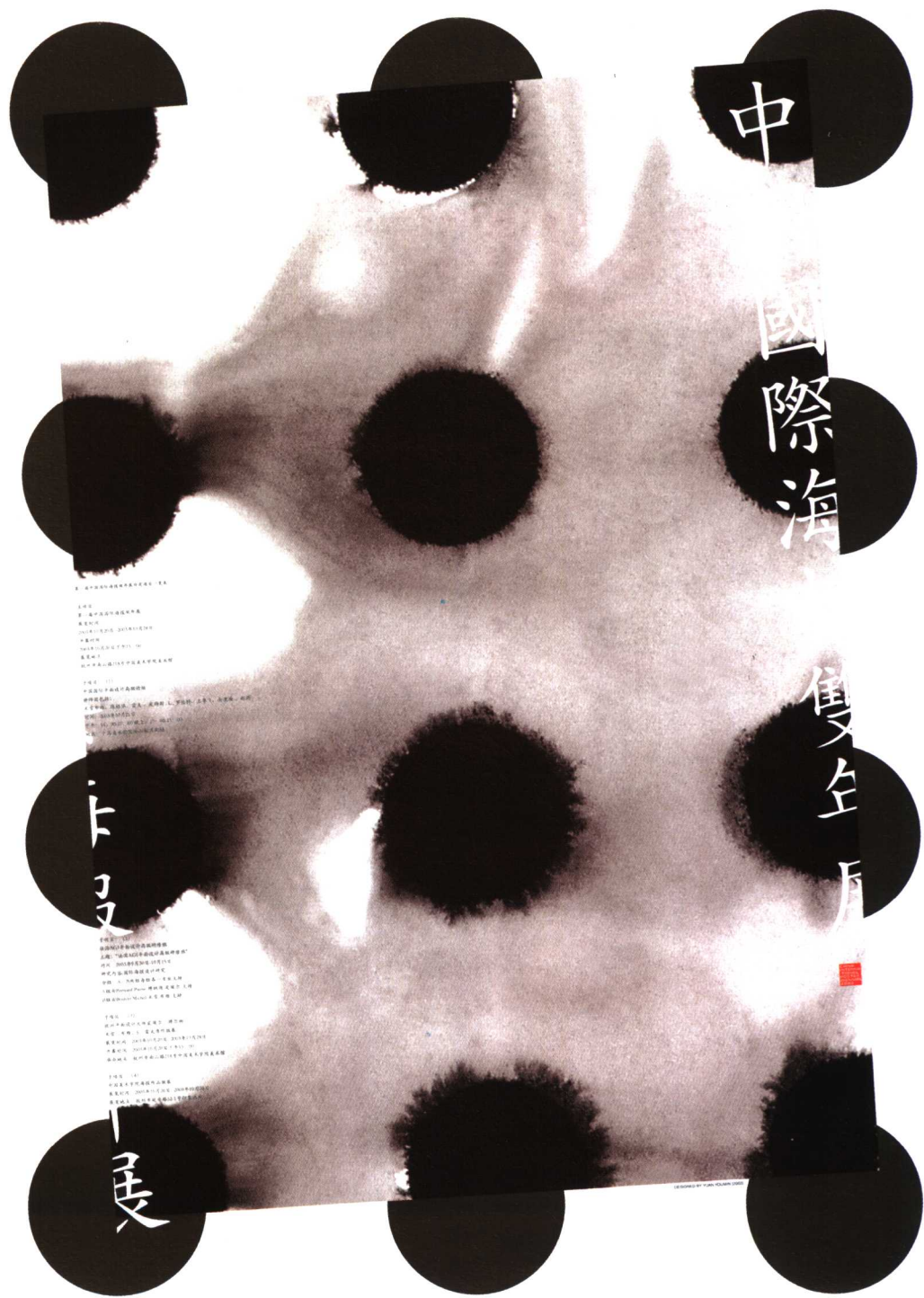
在“二维设计基础”课程中，我们学习与研究形态的基本构成法则，形式的审美标准。从多年的教学结果看，如何使学生在这个课程环节中能够了解法则、研究逻辑、学到规律，但又能很好地保持良好的艺术感觉，这是非常重要的问题。因为我们毕竟是为从事“艺术设计”打基础，那种对艺术的感受力、判断力与理性的逻辑、方法的学习应该是相结合的。作为一门设计基础课程，其成果如何在学生今后的设计实践中得以呈现，才是重中之重。

基础为设计服务

如前面所言，“二维设计基础”是一门专业基础课，这门课程旨在学习与研究形态的基本构成法则，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根本目的是“为设计服务”。由于艺术与艺术设计的结果呈现并不是如同数学公式中的 $1+1=2$ 那样，所以在真正的设计实践中，设计师必须根据自我感受和自己的基础能力，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况。这就是设计师所应该具有的才能，也是一个设计师所希望达到的最高境界。

下面所要展示给读者的是一些较成功的设计案例。无论它们表现的是一本书籍，一件T恤衫，一本月历，一张招贴或是一个展示设计，我们都能从中看出它们在构思上，在对形式法则的应用上以及在对形、色、质的把握上的成功与独到之处。

1 | 2

1 法国巴黎国立字体研究所宣传海报

2 中国国际海报双年展海报
作者：袁由敏「中国」

28 PROJETS DE FIN D'ÉTUDES
DE L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS

1996 1997

design
affairs

interface design

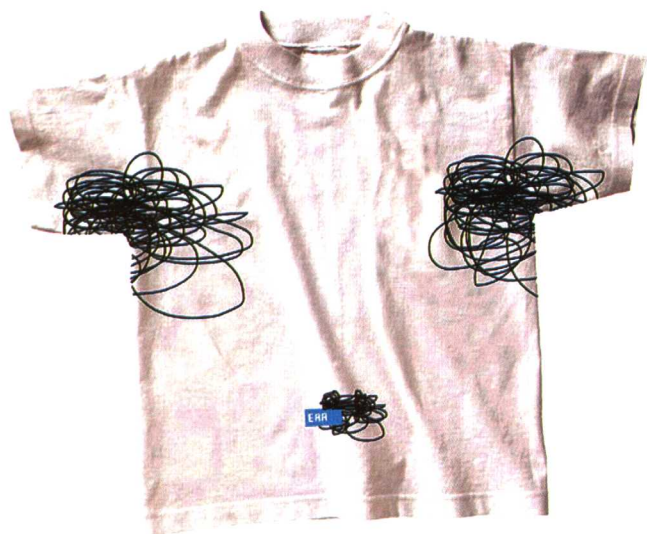
3 | 5
4

3 法国巴黎高等装饰艺术学院毕业生优秀作品集

4 德国Design Affairs设计公司年鉴

5 法国Aix-en-Provence美术学院T恤衫

作者: Ragnar Olafsson [冰岛]

DEADLINE FOR ENTRIES: June 15th, 2005 Tel: 0086(571)87788073 Fax: 0086(571)87788073

2005 CHINA INTERNATIONAL POSTER BIENNIAL

2005 中国国际海报双年展
www.cipb.org E-mail: CIPB@cipb.org 作品提交截止时间: 2005年6月15日

PROJECT OF: the West Lake EXPO Hangzhou China / ORGANIZER: China Academy of Art / EXHIBITION: in October, 2005, Hangzhou, China

中国杭州2005西湖博览会项目 主办: 中国美术学院 展览: 2005年10月, 中国杭州

The 2nd China International Poster Biennial 第二届中国国际海报双年展

Poster Biennial Call For Entries

- 6 第二届中国国际海报双年展作品募集函
作者: 袁由敏「中国」
- 7 2005年平面设计展海报
作者: 赵洁、瞿朱珠「中国」

2005 中国美术学院 募集函

V: 3, 4, 6, 8,

平面 设计 展

地点：杭州中国美术学院

展览 - 平面设计展
地点 - 中国美术学院滨江校区
时间 - 2005.4.17