

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

二维设计实训

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

[设计基础卷]

辽宁美术出版社

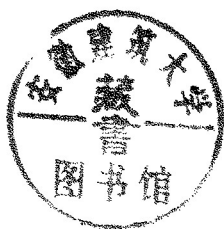
LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

二维设计实训

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[设计基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

二维设计实训 / 王强等编著 . -- 沈阳 : 辽宁
美术出版社, 2013.3
(中国美术·设计分类全集)
ISBN 978-7-5314-5382-6

I. ①二… II. ①王… III. ①二维—艺术—设计
IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第056753号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 43
字 数: 850千字
出版时间: 2013年3月第1版
印刷时间: 2013年3月第1次印刷
责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟
技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊
责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲
ISBN 978-7-5314-5382-6
定 价: 306.00元

邮购部电话: 024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com
<http://www.lnmscbs.com>
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话: 024-23835227

序言

自20世纪80年代始，随着中国全面推进改革开放，中国的艺术设计也在观念上、功能上与创作水平上发生了深刻的变化，并对中国社会经济的发展产生了积极的影响。作为发展中国家，中国当代艺术设计不可避免地受到西方和日本设计的影响，同时中国艺术设计的起步也明显地受到香港、台湾地区的直接影响。经过短短二十余年的努力，中国艺术设计水平得到了惊人的提升，在全球一体化的背景下，中国的艺术设计正在成为国际艺术设计的一个重要组成部分。

近年来，中国艺术设计领域也在不断演化、更新，融合了更多的新学科、新概念，艺术设计教学也不断开拓、不断细化、不断整合。其形态范畴从传统的建筑设计（包含环境艺术设计）、产品设计、视觉传达设计、服装设计延展到动画设计、信息设计、多媒体设计、设计管理策划、设计批评等诸多方向。

实用与完美结合的设计观念始终是艺术设计宗旨和终极目标。我社精心推出的图书馆配书《二维设计基础》《计算机与平面设计》《Photoshop设计》《Flash设计与实训》便是有很强实用价值的艺术设计类系列丛书。这些艺术设计作品不是简单的信息罗列、空间再造、产品功能或图形文字的构成，而是大多结合其文化背景 and 实际商业需求来进行艺术设计创作，其手法也是多样的，从直观到隐喻，从抽象到具象，从无序到有序，力求把美感与功能达至完美的统一。读者可以从本套丛书中领略到这些艺术设计作品是如何与受众沟通交流的。他山之石，可以攻玉，也许我们能在这些优秀艺术设计作品中得到借鉴和启迪。

总目录/CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

二维设计基础

/ 王 强 李玉波 杨 剑 张 路 编著

第二篇

计算机与平面设计

/ 滕学祥 周 新 崔建成 禹 青 编著

第三篇

Photoshop设计 / 袁金戈 梁 磊 编著

第四篇

Flash设计与实训

/ 向玫玫 林 强 马 杰 薛雅娟 王亚冰 编著

Preface

Since 1980s, along with fully reforming and opening up in China, Chinese artistic designing has undergone profound changes from concept, function as well as creation level. It also makes an active effect on economic development in our society. As a developing country, of course, our modern artistic designing is influenced by Japan and Western countries, at the same time, our artistic designing is also influenced directly by Hong Kong, Taiwan. Only after about 20 years' efforts, the level of Chinese artistic designing has been improved by surprise. In the social background of global integration, Chinese artistic designing has been being an important part of International artistic designing.

In recent years, Chinese artistic designing has experienced a constant evolution, being renewed with more new subjects and new concepts, at the same time, artistic designing teaching has development, specification and integration continuously, the formation category of which has been extended from traditional Architectural Design (including environment artistic designing), product designing, Visual Communication Designing, costume designing to animation designing, information

designing, multi-media designing, design planning management, design criticism etc.

The purpose and the final target of artistic designing are to connect perfect designing idea with practical use. Our agency published elaborately for library called Computer and Planar Design, Maya Model Fature, Flash Design & Practical Training, Maya Special Effects, Maya Animation Design and Fature, belonging to a series of artistic design book, all of which are full of strong practical value. These artistic designing products are not simply listed information, reconstructing space, describing the functions or showing pictures together. They are the creative artistic design based on their culture background and real commercial requirements with various designing methods from intuition to obscure vision, from abstraction to specification, from disorder to in order, trying to connect sense of beauty and fuction perfectly. Readers could understand how these artistic designing products communicate with audience. "Stones from other hills may serve to polish jade." We would get some enlightenment and learn some significance from these excellent artistic designing products.

第一篇/二维设计基础

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete

编著/王 强 李玉波
杨 剑 张 路

目录 contents

序

第一章 构成设计 007

第一节 平面构成综述 / 008

1.1 平面构成的概况 / 008

1.2 平面构成的历史 / 008

1.3 包豪斯学院 / 012

1.4 平面构成在中国 / 018

第二节 平面构成的元素——点、线、面 / 020

2.1 构成的基本要素之一——点 / 020

2.2 构成的基本要素之二——线 / 025

2.3 构成的基本要素之三——面 / 029

2.4 关于空间与肌理 / 033

2.5 基本形和基本骨骼 / 037

第三节 平面构成的法则 / 041

3.1 形式美法则 / 041

3.2 形式法则 / 053

第二章 图案设计 061

第一节 图案的定义和应用 / 062

1.1 图案的定义 / 062

1.2 装饰图案在现代设计中的应用 / 062

第二节 中国图案的嬗变 / 069

2.1 神秘的起源——史前到商周时期的图案 / 069

2.2 飞动的神韵——春秋到秦汉时期的图案 / 072

2.3 兼蓄与创新——魏晋隋唐时期的图案 / 077

2.4 成熟与普及——宋元明清时期的图案 / 080

第三节 图案的构成元素 / 086

3.1 图案造型方法 / 086

3.2 单独图案 / 089

第四节 图案的构成方式 / 092

4.1 二方连续 / 092

4.2 四方连续 / 094

4.3 小结 / 097

— 第三章 图形设计 098

第一节 图形的产生及特征 / 099

1.1 论图形的概念 / 099

1.2 图形的产生和沿革 / 103

第二节 图形创意构形方法 / 105

2.1 同构图形 / 106

2.2 共生图形 / 111

2.3 剪影图形 / 115

2.4 复合图形 / 115

2.5 无理图形 / 117

2.6 仿形图形 / 119

2.7 闭锁图形 / 121

2.8 重叠图形 / 122

2.9 散集图形 / 124

2.10 增殖图形 / 124

2.11 断置图形 / 126

2.12 拼置图形 / 127

2.13 延异图形 / 129

2.14 文字图形 / 132

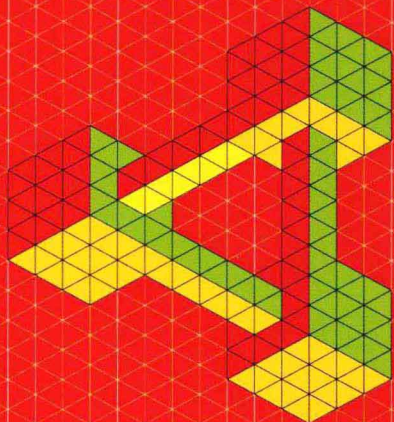
2.15 多维图形设计 / 135

第三节 图形创意的表现技法 / 137

3.1 绘画表现 / 138

3.2 数码表现 / 145

— 写在后面 152

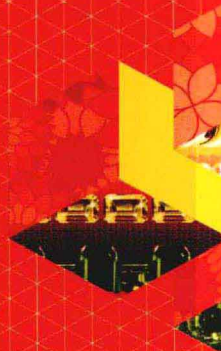
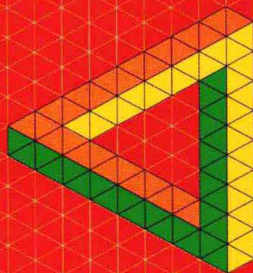

第一章 构成设计

第一节 平面构成综述

第二节 平面构成的元素——点、线、面

第三节 平面构成的法则

第一章 构成设计

第一节 平面构成综述

在现代艺术设计教育中,平面构成已经成为其中重要而基础的课程。平面构成有一种共同语的功能,把现代艺术设计中各个门类的课程都包括其中,并在现实生活中大量运用。要研究设计的基本方法以及设计的构成形式,我们就要学习平面构成这一基础课程,了解和掌握其设计的方法和程序。

1.1 平面构成的概况

“平面”是指一个在二维空间的图形范围内设计,“构成”则是指按一定的规律分解、组合、再合成的过程。而“平面构成”是研究设计要素以及构成规律,将点、线、面与基本形等视觉要素合理安排在二维空间的艺术表现形式。第一次世界大战之后,欧洲在经济恢复、快速进入全面繁荣的同时,存在着极其剧烈的社会变革和思潮革新。所以在艺术领域中的平面设计,也受到了这种社会思潮变化的影响,促进了设计深度的发展和多元的变化。此时“构成设计”的出现,开始成为现代设计的理念和形式的基础,于是开始了构成主义运动。

平面构成作为基础课程最早是由20世纪初伊顿在德国包豪斯设计学院的“造型基础课程”演变而来的,平面构成作为艺术设计基础课程的引进教学,是我国高等艺术院校艺术设计专业的一个里程碑。随后,康定斯基在1926年出版了《点、线、面》一书,为构成艺术及之后构成课程的形成奠定了理论基础。平面构成作为设计共同语言,已成为当今社会各个艺术设计门类所应用,平面构成这一学科与其他应用设计一样,都是为了完善更富创造性的设计理论和表现

形式。平面构成以一个全新的设计观念,给我们的艺术设计课堂注入了新鲜的血液。高科技的融入,大大地拓展了艺术设计学的视觉审美领域,提高了设计的思维能力,丰富了设计的表现方式。平面构成其实质就是探索“形”的创造和美化。区别于色彩构成“色”和立体构成“体”,平面构成侧重在“形”上的构成,它是事物最基础的构成,能帮助我们解决二维空间上的基本问题。

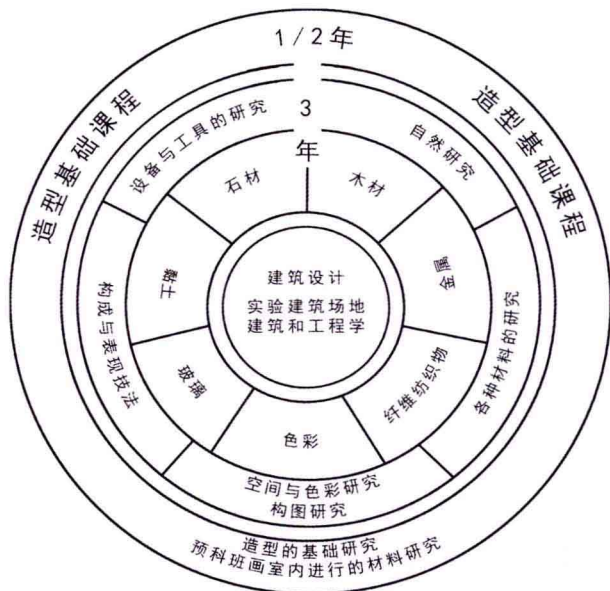

图1.1 包豪斯设计学院造型基础课程大纲

1.2 平面构成的历史

自然科学和哲学认识论的发展奠定了平面构成的认识,20世纪建立在最新发展的量子力学基础之上的微观认识论,人们更为关注事物内部的结构,这种由宏观认识到微观认识的深化,也影响了艺术设计规律的发展。对构成这一观念可以说是早在西方绘画中可

见到其影子。如立体主义绘画、俄国的构成主义、荷兰的新造型主义，他们都主张放弃传统的写实，以抽象的形式表现，到后来的德国包豪斯设计学院对该课程的不断完善发展，形成了一个完整的现代设计基础训练的教学体系，奠定了平面构成在现代设计训练及应用中的地位和作用。20世纪70年代以来，平面构成作为设计基础，已广泛应用于工业设计、建筑设计、平面设计、时装设计、舞台美术、视觉传递等领域。对平面构成产生过深远影响的有立体主义、构成主义和包豪斯设计学院。

1.2.1 立体主义

立体主义是西方现代艺术史上的一个运动和流派，也是最早对平面构成产生影响的画派。立体主义绘画打破从一个视点观察事物和表现事物的方法，在创作中更多通过理解而非观看，追求一种几何形体的美，在平面中表现出三维空间，并利用块面堆积和形体交错的手法制造出画面的趣味和情调。立体主义的代表人物有毕加索、勃拉克、格莱兹和格里斯等。

毕加索是立体主义画派最杰出的代表人物之一。毕加索吸收了塞尚关于把物体形态归纳为“圆柱体、球体和锥体”的认识手法，抛弃了用西方古典绘画的造型法则，用一种背离自然的艺术手段去观察和描写

图1.2 勃拉克(1882—1963)法国画家，立体主义绘画创始人之一

事物。毕加索26岁时创作的《亚威农少女》表明其创作已经进入立体主义风格时期。这幅作品通过不同视

图1.3 勃拉克《城堡》1909年油画

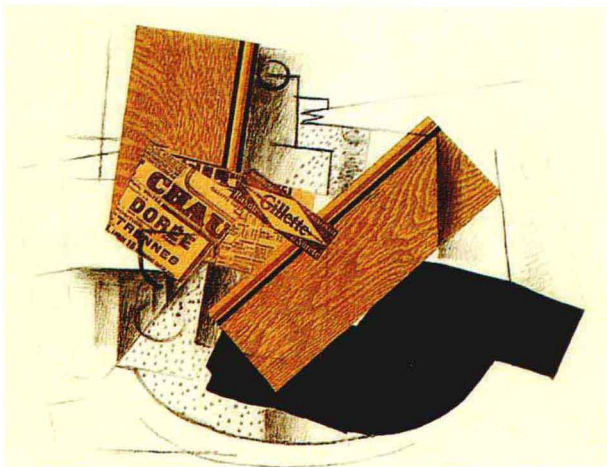

图1.4 勃拉克《静物表格》1914年贴纸和木炭

角把一个物象的几种形态在平面上并置表现出来,如正面与侧面形象交错共存。

立体主义通过对几何化的抽象手段进行艺术形式上的探索,为之后的构成主义流派的产生打下了基础,并给未来现代工艺美术、装饰美术及建筑设计等实用艺术领域极大的推动和借鉴。

1.2.2 构成主义

构成主义是现代艺术的流派之一,形成于1913—1917年间。当时,欧洲机械工业带动生产力的发展,人们的生活态度与思维方式也得到了洗礼。建筑界和美术界的一些青年人渴望摆脱现实的纯艺术而追求创

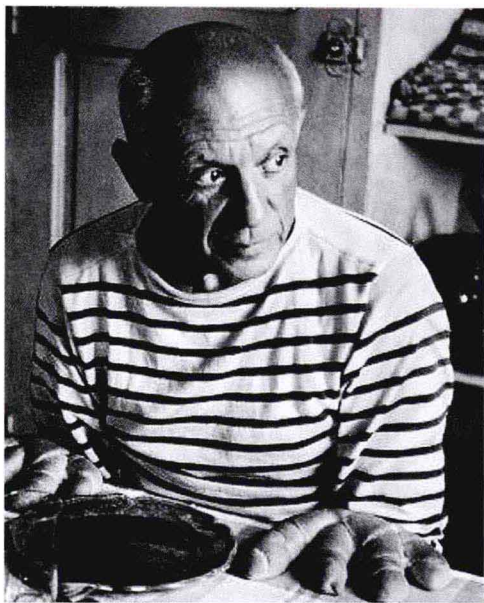

图1.5 毕加索 (1881—1973) 西班牙画家

作设计的自由,并提出“我们要对纯艺术作不懈的战斗”的口号。构成主义兴起于俄国的前卫艺术运动,这场运动由俄国一小批先进知识分子发起。希望通过造型艺术中词汇与手法的再定义,来改变旧的社会意识,提倡用新观念去理解艺术工作与艺术在社会中应扮演的角色。

图1.6 毕加索《亚威农少女》

可以说,俄国构成主义运动为构成主义流派拉开了序幕,他们主张把功能作用视做创作的依据,努力创建“社会主义建筑”的模式,在理念上否定了个人的、无实用性的艺术,在设计上放弃具象写实而主张抽象形式。他们推崇金属、塑料、玻璃、木块等工业结构中的构成方式和材料,并运用这些材料的特性结合时代精神进行艺术创作,充分体现了大工业社会的时代性。构成主义的奠基人塔特林提出的“构成”的概念,即艺术是创造形式的过程,是对形态、材料、空间的整体感受。这在他的作品《第三国际纪念碑》中得到了充分的表现。

康定斯基是俄国表现派的代表,他在理论上充实了构成主义学说,其内容主要是对点、线、面的纯理论进行分析和分解。如今,我们所学的平面构成类课程的原型都是来自于康定斯基的基础视觉训练。同时,在康定斯基的纯构成绘画作品中,色彩具有独立的表现形式,它们不再拘泥于形,而是更具自由与个性。

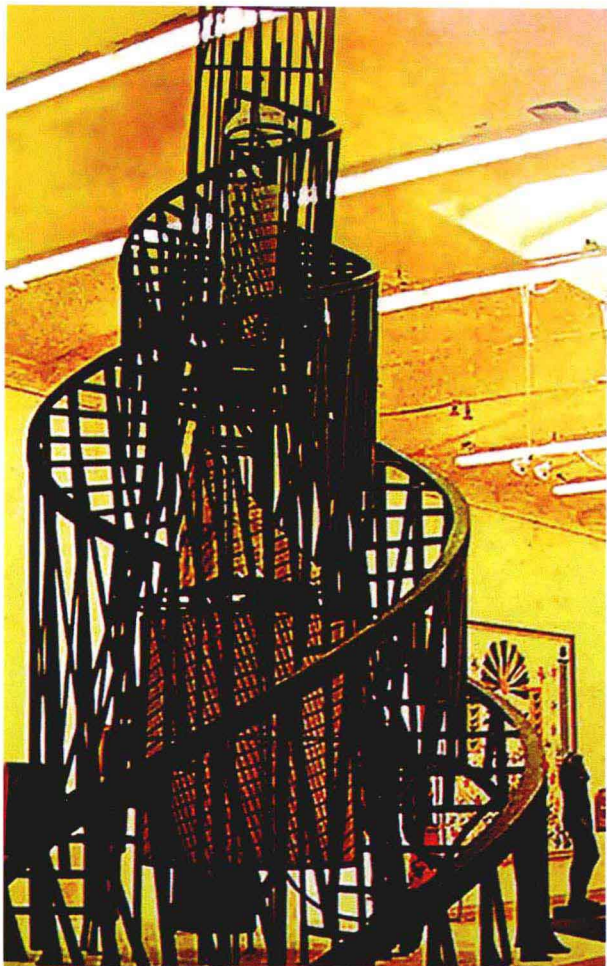

图1.7 塔特林《第三国际纪念碑》

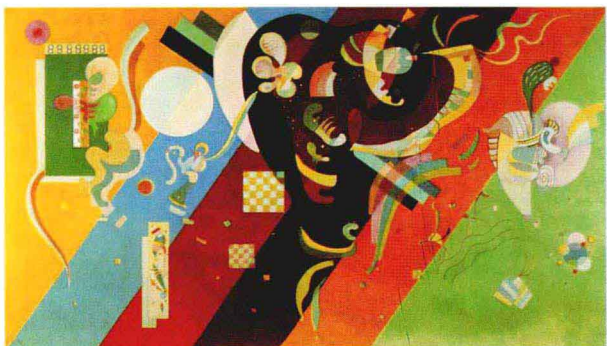

图1.8 康定斯基《构图九.第626号》

图1.9 康定斯基 (1866—1944) 俄裔法国画家、艺术理论家

图1.10 康定斯基《小小的喜悦》

荷兰风格派的代表蒙德里安和康定斯基一样把构成主义付诸了实践。蒙德里安认为艺术应该完全脱离自然的外在形式，而追求绝对的境界。因此，他提出了三原色的概念，即把色彩极致到只剩下了红、黄、蓝三种颜色，在图形方面也是以抽象的几何构成为主。其代表作《红黄蓝构成》系列充分体现了蒙德里安的画作形式——冷抽象（即冷静的抽象）。

构成主义流派信奉文化革命和进步的观念，高举反传统艺术的大旗，强调空间中的势，构成主义还借

图1.11 康定斯基《关于灰色》

图1.13 康定斯基《光之间, 第559号》

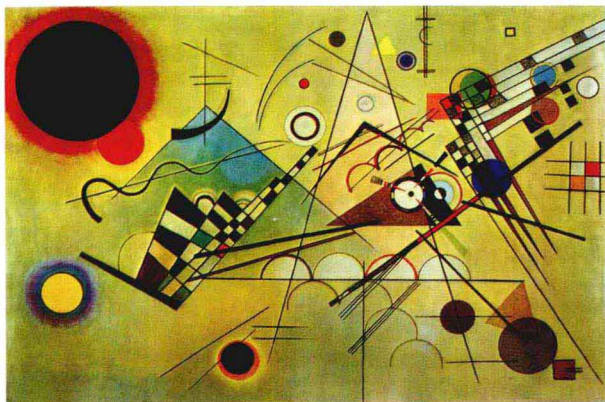

图1.12 康定斯基《作品VIII》

图1.14 康定斯基《Panel for Edwin R. Campbell No. 1》

鉴了立体派的拼接、浮雕等手法,对现代雕塑的发展有着重要的影响。

1.3 包豪斯学院

包豪斯,是1919年由德国著名建筑师、设计理论家瓦尔特·格罗皮乌斯创建的。包豪斯也是世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学院,它的成立标志着现代设计的诞生,对世界现代设计的发展产生了深远的影响。“包豪斯”原来是一个由建筑师、工程师、工业设计师、工艺美术家组成的社会团体的

名称,其组织者是比利时艺术家凡·杰·威尔第。而包豪斯设计学院是经过官方认可的,由装饰艺术学校与萨克森造型艺术学院合并建立的。构成教育正是源于这里。康定斯基、克利、伊顿、蒙克、费宁格、马克、施莱莫等一流艺术家都在此校任教。

最早把“构成”作为设计教学课程的是瑞士画家、美术理论家及色彩学家约翰伊顿教授。他的著作《设计与形态》和《色彩艺术》丰富了构成艺术,从而使得构成教学占据了包豪斯的中心地位。伊顿开设该课程的时期正是世界工业设计和绘画艺术发展的