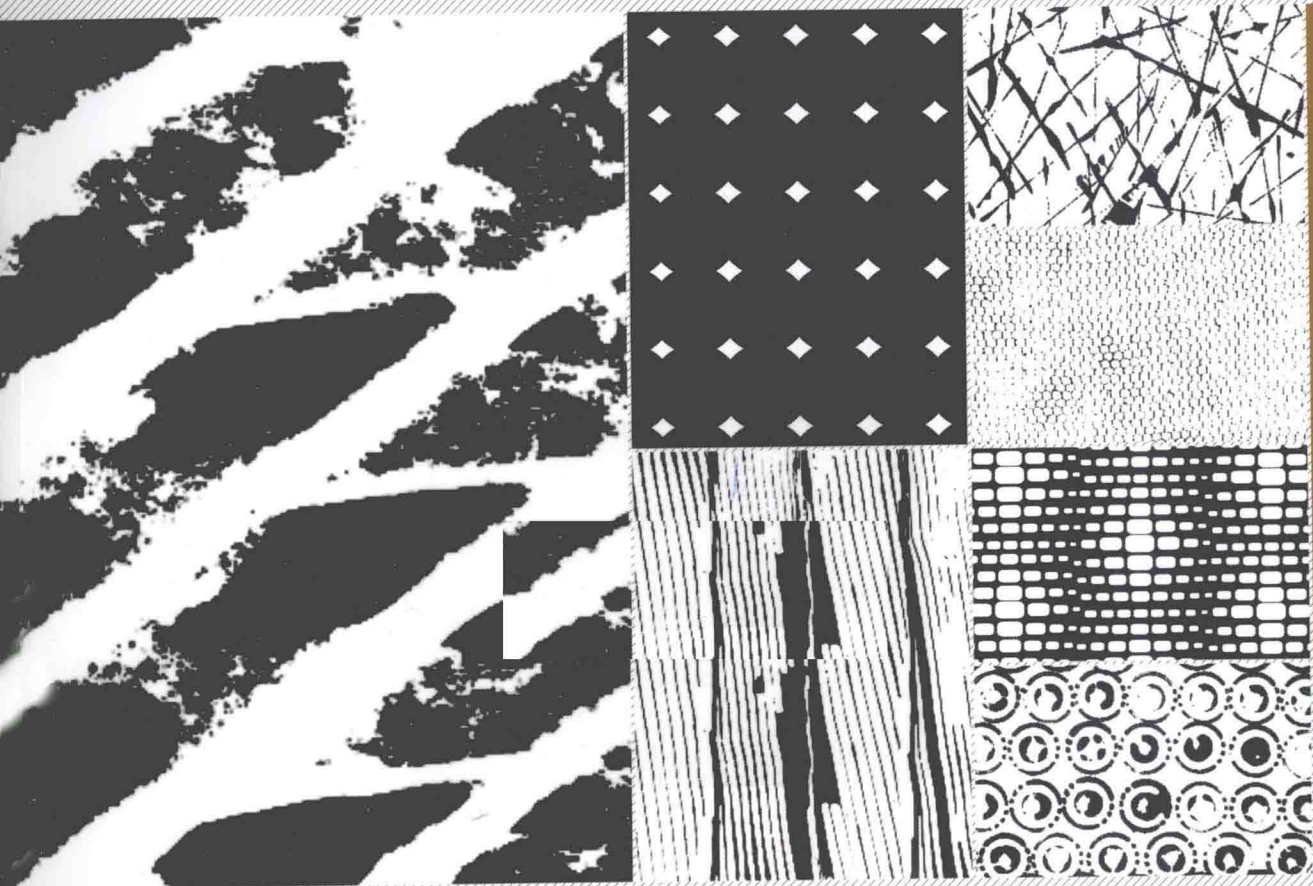

高等院校艺术设计
精品课程丛书

艺术设计的二维表现

高崑 王弋 梁怡 编著

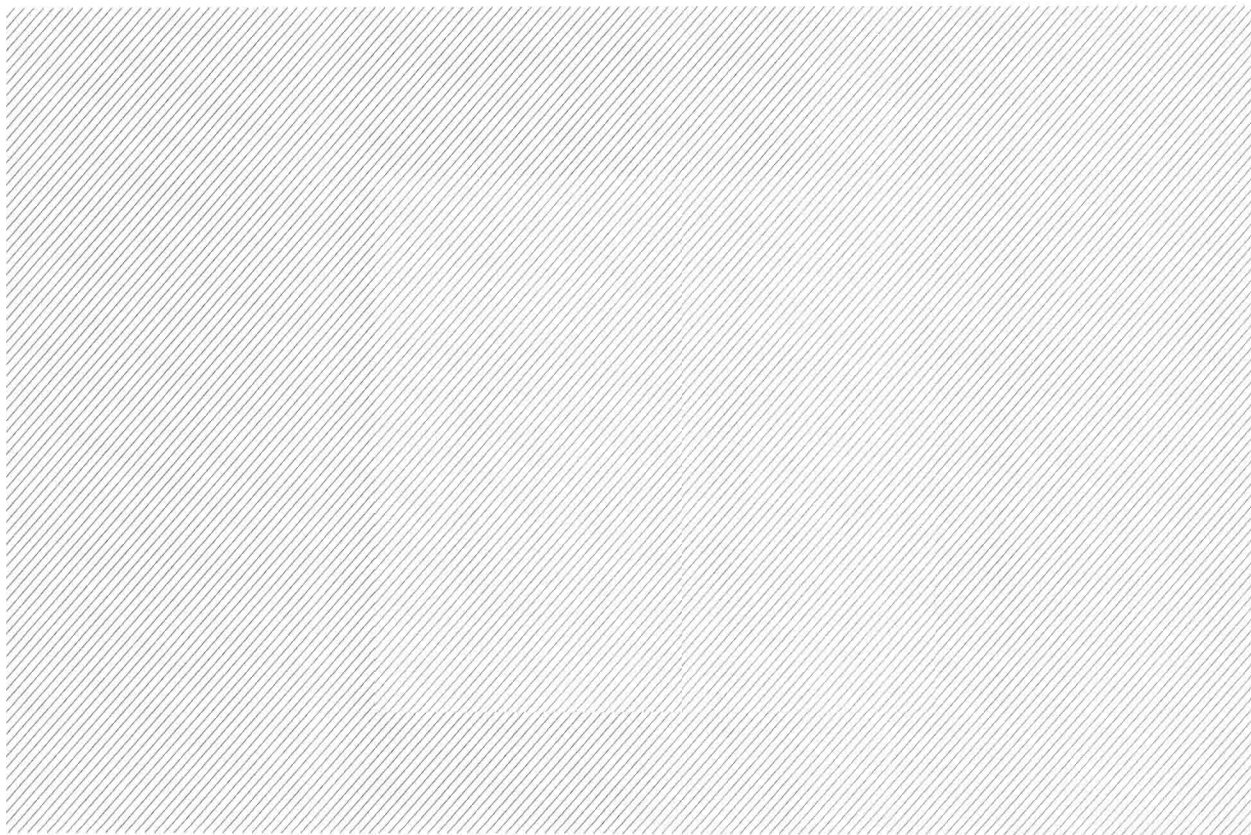

四川大学出版社

高等院校艺术设计
精品课程丛书

艺术设计的二维表现

高嵬 王弋 梁怡 编著

四川大学出版社

责任编辑:王 冰
责任校对:李思莹
封面设计:陈 莎 王海涛
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计的二维表现 / 高崑, 王弋, 梁怡编著.
—成都: 四川大学出版社, 2012. 12
(高等院校艺术设计精品课程丛书 / 高崑主编)
ISBN 978-7-5614-6414-4
I. ①艺… II. ①高… ②王… ③梁… III. ①二维—
艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 308824 号

书名 艺术设计的二维表现

编 著	高 崑 王 弋 梁 怡
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-6414-4
印 刷	四川盛图彩色印刷有限公司
成品尺寸	185 mm×210 mm
印 张	7.5
字 数	92 千字
版 次	2013 年 4 月第 1 版
印 次	2013 年 4 月第 1 次印刷
定 价	32.00 元

◆ 读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮 政 编 码:610065

◆ 本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆ 网址: <http://www.scup.cn>

版权所有◆侵权必究

序

对于一名学习设计或者学习艺术的学生来说，有许多基础知识需要掌握。在这些诸多的知识中有涉及二维平面范围内的，也有涉及三维的体积、空间范畴的。这本《艺术设计的二维表现》所传授的，是涉及二维平面范围内，与设计与艺术密切相关的，关系到艺术表现以及与之相关的方方面面的基础知识。

这里谈及的“二维表现”，是从平面的大范围之中，研究视觉表现的思维与方法，试图解决在平面范围内一系列与艺术表现相关的形式法则问题。诸如：对于形态与造型、色彩的感知与表现、材质的介入与使用等方面能力的训练与培养。具体地说，涉及艺术表现或是在设计应用中，相对的“点”、“线”、“面”等不同的形态元素以及它们之间的构成与表述的方法等问题。对于我们学习设计和艺术的学生来说，这些可以说是平面范围内最重要的基础知识。

在这本教材中，有几个明显的特色值得关注：首先，本教材从大设计的角度，以艺术的视野解读了存在于“二维表现”中的诸多问题，能够帮助读者更加清晰地看到发生在我们身边，发生在艺术与设计范畴中的各种现象与形式、结果与起因，及其背后方方面面的创作原理。其次，鉴于对这些现象与原理的解读与相关知识的学习，本教材从课程的角度制定了一系列由浅入深、环环相扣的练习步骤：从形态、色彩的感知与表现这两条大的主线入手，通过各种既独立又相关联的小练习的推进，去学习这些作为未来的设计师与艺术家应该掌握的基础且专业的知识，具有较好的可操作性。更值得一提的是，在这些环环相扣的知识链中，作者刻意安排了一些“应用体验”类型的小尝试。一方面，它可以使学生更加明确基础知识学习与未来专业学习之间的关系，更加理解学习目的；另一方面，它也为课堂学习带来了更多的趣味性。

我们有理由相信，学生与读者通过对这个课程的有序学习，对艺术设计的二维表现将会有一个新的认识与提高。

王雪青

目录 CONTENTS

001 第一章 二维形态——视觉艺术的造型基础

001 观察的问题

003 视觉思维的训练

008 第二章 造型与表现

008 工具与材料

011 造型要素

041 造型文法

063 第三章 感知色彩

063 关于色彩

065 色彩体系

076 色彩关系

116 第四章 意义的表达

116 二维形态的捕捉

120 意念的构想与表达

130 文本整合

第一章

二维形态——视觉艺术的造型基础

观察的问题

视觉艺术首先是视觉形式的问题，是观察的问题。作为初学者，学会正确的观察方法是为了准确地表现和再造，是获得准确描绘能力并实现最终的艺术构想与表现的基础，它不是停留在对对象片段式的、轮廓式的截取，而是对对象结构、全局、内在形态的分析。

从素描开始

意大利文艺复兴时期的画家和艺术历史学家、最早的美术学院的创办人瓦沙利（Giorgio Vasari）曾经说过，素描是绘画、雕塑和建筑这三门艺术之父。在素描中，我们学会对形式比例关系的把握，学会对局部与整体关系的把握。素描不只强调客观的观察和准确的描绘，而是记录对世界发现与思考的过程。它是“一种发现的行为”。初级阶段的素描通过模仿、再现，通过对光影、色彩、材质和肌理等细微变化给予准确的描绘，从而达到对造型的理解与把握。

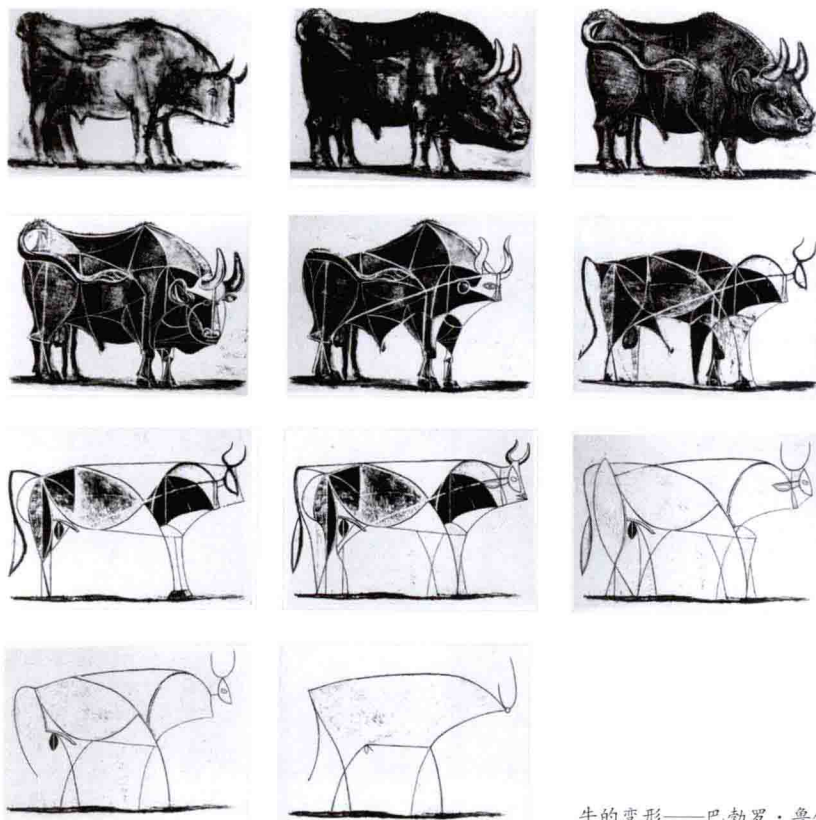
古典大师们通过素描习作达到对对象光影、明暗、材质和肌理等细微变化的观察，从而加深对造型的理解与把握。

素描习作——列奥纳多·达·芬奇

结构与形式

现代艺术家不只是为了再现而创作。从塞尚开始，对画面结构的追求超过对表象的描绘，立方体、锥形进入画面并成为构成空间的主要元素。20世纪初贝尔布莱夫提出“艺术即有意味的形式”的宣言结束了艺术的传统观念。然而，“有意味的形式”远非一个简单的艺术定义。现当代艺术家对结构与形式不断再造与实验，构成了当代视觉艺术多样性的族谱。

通过夸张的表现手法强化牛的主要特征，由繁入简，由一头有骨有肉的牛变化到一个抽象的几何图形，这是一个对形象内在结构不断抽取、不断概括的过程。

牛的变形——巴勃罗·鲁伊斯·毕加索

观察和体会是为了最终自由地表现。当我们理解了视觉形态的规律，才能够实现真正的创造。构想与表现就是让创作者天马行空、恣意创想的过程。

无题——基思·哈林

构想与表现

通过科学的观察来对对象进行忠实的描绘只是我们学习的第一步，我们还要学会如何归纳、如何表现——以二维形态作为造型基础的研究，特指在二维平面上进行视觉语言的创作和表现。早期包豪斯的教程不仅研究点、线、面等视觉要素的属性，研究各种造型的文法（如平衡、重复、发射、节奏韵律、密集、对比、调和等），同时也研究肌理、质感等视觉表现的问题。综其言，当代对二维形态的研究既可以作为造型艺术的基础，对设计乃至许多视觉创作同样也具有帮助认知的作用。

视觉思维的训练

早期国内美术学院的基础教学是沿用法国学院与苏联素描训练的教学体系。这种教学模式注重写实性，对自然的写实再现。到了 20 世纪 90 年代，随着“艺术”和“设计”概念的模糊化，尤其是包豪斯教学体系的引进，原有的视觉思维方式被新的造型观念所打破，对于现代设计教育都是富有启迪性的。

作为现代设计艺术滥觞之地的包豪斯，建立的初衷是基于建筑学的背景之下，打破艺术与工业化的藩篱，调和“艺术家和工业化的世界”。包豪斯首先将当时新的艺术家知觉性的、抽象性的研究引入教学中，在基础设计课程中明确提出了“感知的教育”，即改变原有的视觉思维模式，把视知觉作为首要的任务。通过种种教学使学生建立起一套新的视角和工作的方法。这种思维的改变是

海报设计——包豪斯

彻底的，它强调一切从零开始，用一种新的眼光来观察世界。包豪斯成功地将现代艺术实践引入设计的感知训练，以此打通了绘画艺术和现代设计的融合之路。这种新的视觉思维的训练给现代设计教育乃至艺术教育都带来了启发。

抽象思维

抽象思维就是凭借抽象形式语言进行的视觉思维活动。相对具象思维而言，需要以点、线、面、体、质感、色彩和明暗等要素作为视觉造型基础的训练，我们需要对表象的、具象的观察和理解方式，尝试用一种分析的、结构的、抽象的思维方式去表现。

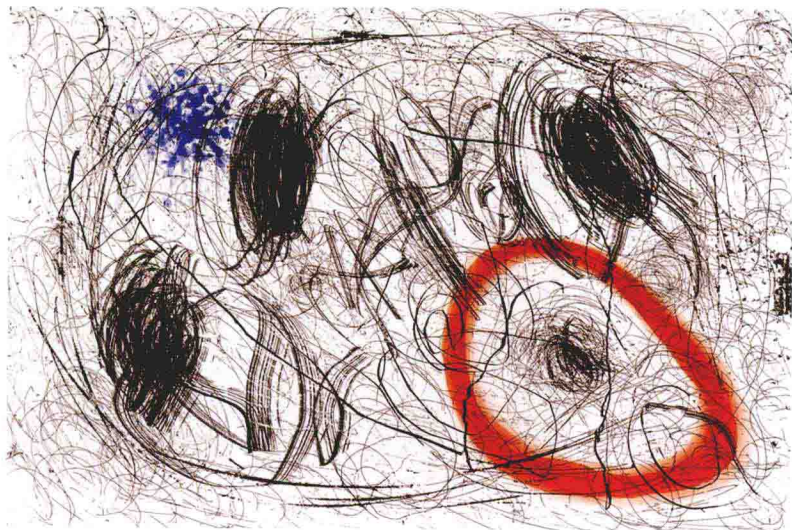

绘画——包豪斯

抽象主义的大师们逐渐远离忠实地描绘自然物象，转而重视对画面色彩和构图的探索。瑞士人比尔这样说：“抽象绘画消除所有自然具象，它唯独利用绘画的基本要素本身，色彩和表面的形式。因此，它的本质是每个自然模式的完全解放，是纯粹的创造。”

无题——杰克逊·波洛克

贝蕾妮丝的头发——胡安·米罗

空间与时间

当年的立体主义和未来主义对空间和时间的新见解，引发了对画面表现手法全新的探索。它要求在一个新的时空概念中对对象的连续观察和知觉片段的的同时性再现，而不是从一个固定的视点来观察和记录对象。

立体主义和未来主义的尝试就是要打破平面维度和时间维度对绘画的限制，最大限度地发挥绘画的自由度。绘画逐渐从描摹中解放出来，并被赋予了更多的意义和更多表现的可能性。

下楼梯的裸女——马塞尔·杜桑

空间持续性的特殊形式——翁贝特·波丘尼

对材料质感的感知

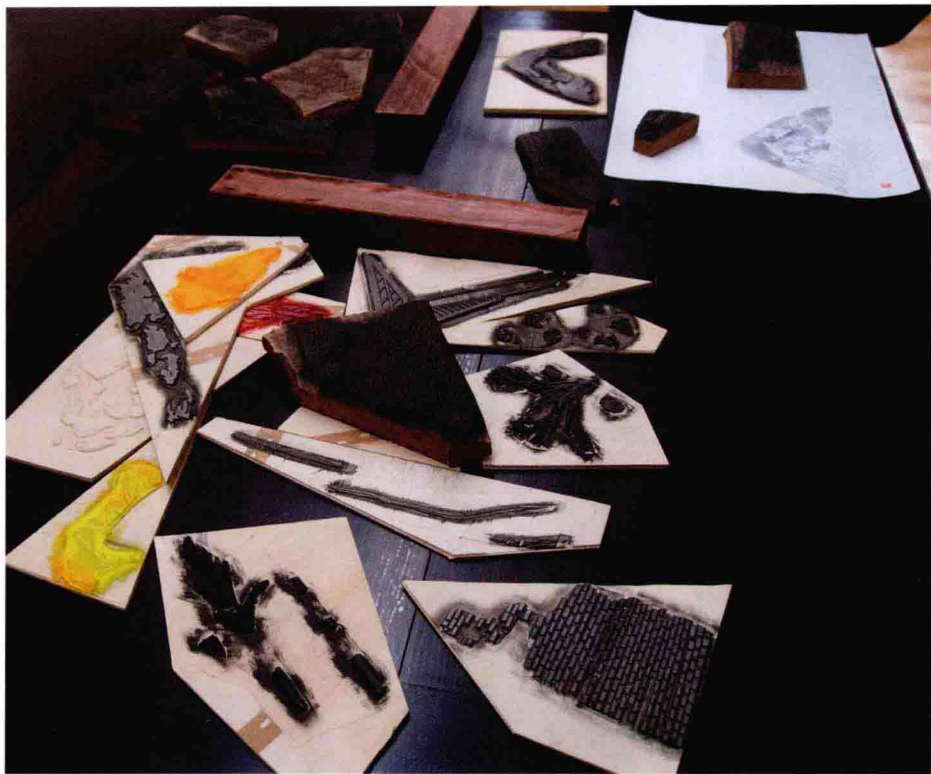
对质感和肌理的知觉训练在艺术设计的课程中占有很重要的地位，它是工业设计和建筑设计对材料的尝试表现基础，强调对材料的直接触觉体验与视觉的结合。学生通过观察、触摸、描绘诸如木材、树皮、皮革等不同的材料，通过不断地尝试，使他们能够根据自身的感受，将其表现出来。

织物设计——包豪斯

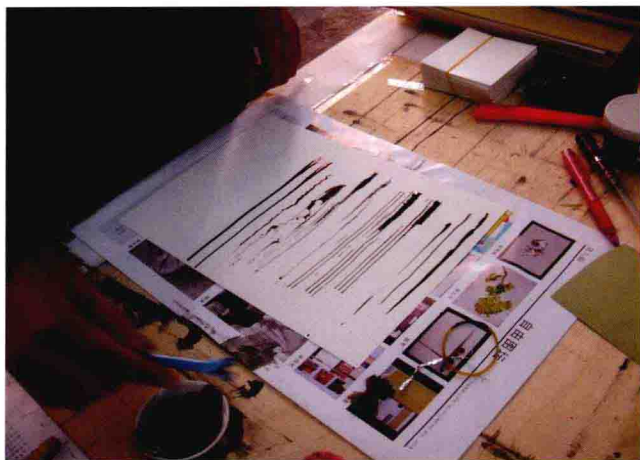
第二章

造型与表现

工具与材料

“工欲善其事，必先利其器。”工具与材料决定形态的色彩、质感与肌理等许多方面。我们并不反对借助电脑等现代科技的手段，但在基础课程当中，我们还是建议学生手工制作，去尝试、体验、发现不同的表达方式以及各种可能性，以期达到一种对视觉“生动”的感知与表现。

鼓励学生尝试各种不同的工具与材质表现，通过不断地试验，体验表现手法的多种可能性。

造型要素

点

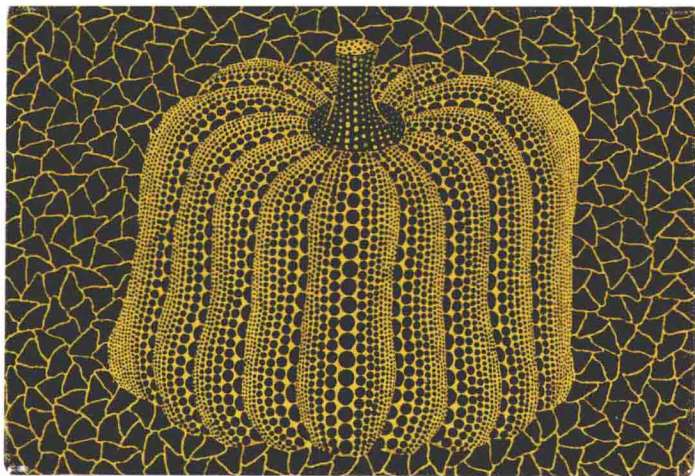
如果我们把点的概念从几何学的范畴中分离，在视知觉的领域中就会发现，点不仅具有大小，还具有面积，具有形态。形态以圆形居多，圆点具有位置与大小，而其他形态（如三角形）的点还具备方向。点是一切视觉形态的原初，是起点。作为视觉中相对小而集中的形，它是一切形态的基础。

对点的感知与大小密切相关，越小的图形，其点的感觉越强；反之，点的感觉减弱，而形成面的感觉。

圆形最具备点的感觉，即使是在面积相对较大的情况下，仍会给人以点的感觉。

星期日午后的大碗岛——乔治·修拉

南瓜——草间弥生

点的形态表现

作业要求：

利用一切可能的工具，强调多样化，可以是购买或自制。当我们使用同一种工具却用不同的手法去表现，会得到不同的运动痕迹和肌理效果。然而，当我们以同样的态度但使用不同的工具时，将获得更丰富的结果。使用自己创造的工具来表现点的形态，同时强化形式法则的学习和运用。

训练目的：

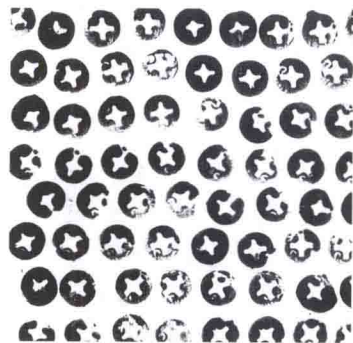
开拓思路，打开思维；熟悉工具，大胆尝试。

作业数量：

20张 8 cm×8 cm

教学时间：

4课时

点的形态表现