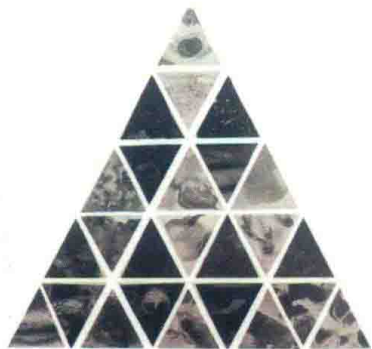
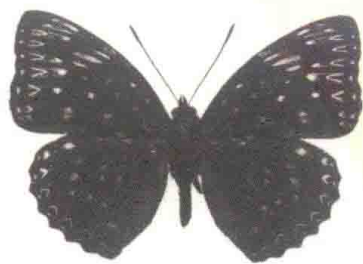
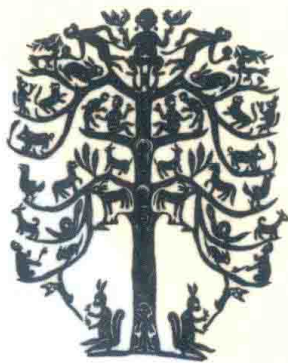

Visual
Schematic
Language
— B & W
Composition

| 如何做——理解新的教学理念知识，参与轻松有趣的课题练习，构筑完整的知识体系

| 附加值——每个课题均有清晰的理论阐述、有效的课题练习内容及方法、对应的大师作品赏析和学生案例分析，以及丰富的参考资料，让读者可以轻松地掌握知识

| 告诉你——“黑白构成”作为视觉图式语言的基础知识构成内容，意义重大，该课程内容主要目的是培养我们的审美、创造、造型和应用实践能力

美术与设计学基础课专用教材

视觉图式语言——黑白构成

李松林
编著

视觉图式语言 ——黑白构成

李松林 编著

中国青年出版社

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室 中国青年出版社
010-65233456 65212870 010-50856028
http://www.shdf.gov.cn E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

视觉图式语言：黑白构成 / 李松林编著. — 北京：中国青年出版社，2019.6
中国高等院校“十三五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5153-5656-3

I.①视… II.①李… III.①视觉设计—高等学校—教材 IV.①J062

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第122537号

中国高等院校“十三五”精品课程规划教材： 视觉图式语言——黑白构成

李松林 编著

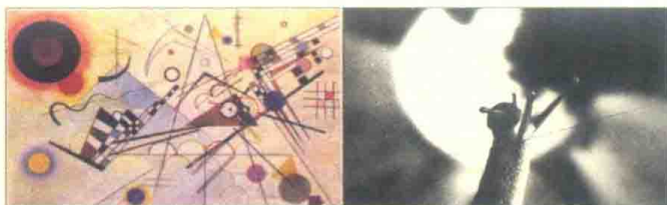
出版发行：中国青年出版社
地 址：北京市东四十二条21号
邮政编码：100708
电 话：(010) 50856188 / 50856189
传 真：(010) 50856111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：张 军
助理编辑：王心璐
书籍设计：乌 兰

印 刷：北京瑞禾彩色印刷有限公司
开 本：787×1092 1/16
印 张：6
版 次：2019年9月北京第1版
印 次：2019年9月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-5656-3
定 价：49.80元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系
电话：(010) 50856188 / 50856189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.cypmedia.com

目 录

PART 1

概述：视觉图式语言

1.1 关于“艺术、绘画、设计、语言”的解析	11
1.2 视觉图式语言及其课程体系	14
综合应用与实践	18
参考课题一	18

PART 2

视觉图式语言的元素

2.1 学科角度的分析	20
2.2 拍摄角度分析——“点、线、面”元素构成了精彩的视觉图像	21
2.3 创造角度分析——“点、线、面”元素需要创造	21
综合应用与实践	23
参考课题二	35

CONTENTS

PART 3

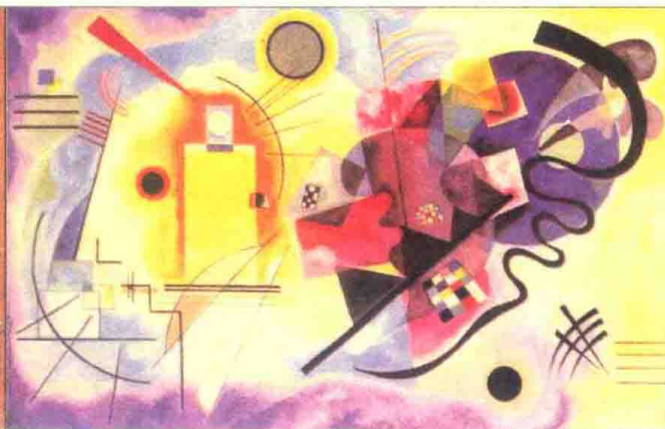
视觉图式语言的构成要素

3.1 语意——“明意、立意、 创意、达意”	39
3.2 形态	40
3.3 色彩	44
3.4 空间	47
3.5 材料	50
综合应用与实践	53
参考课题三	58

PART 4

视觉图式语言的语法要素

4.1 图式语言的演变	60
4.2 黑白图式语言中的韵律	62
4.3 丰富的表现方法	67
4.4 创造性思考方法	73
综合应用与实践	78
参考课题四	92
后记	93
参考文献及书目	95

视觉图式语言 ——黑白构成

李松林 编著

中国青年出版社

序言

本书编写中一个主要思路即是试图对国内应用型高校美术学与设计学专业间现存的各种基础问题进行梳理，然后将这些问题（如美术学中专业方向的单一、过于强调技能层面等；设计学专业中原创设计意识的不足、过于强调专业功能性而忽视视觉图式语言表达能力培养；以及美术学与设计学之间互通性专业知识结构的不足、相关学科体系构建的不足等）归纳到一个线索中，即视觉图式语言线索。

这样做的好处是：一、能有效解决高中到大学之间的知识衔接问题；二、能加强美术学与设计学专业之间的相互作用，弥补两者因过度分离而造成的艺术教育目标的缺失；三、“艺术学”2011年从文学学科门类首次独立出来，成为第13个学科门类。说明“艺术学”相较其他学科门类有自身的规律及特性，对于“美术与设计类专业各方向”而言，它们有着许多共同点，我们对其进行提炼，即是对其“共性”与“个性”的分辨，因此必将促进特色专业的深入发展。

回看国内高校中美术与设计专业的发展史，我们知道，随着20世纪90年代末期电脑开始普及，设计类专业随市场所需而蓬勃发展，相继产生广告装潢设计、动画设计、数字媒体设计、影像制作与设计、环境艺术设计等专业。美术学中以美术教育专业方向为主，其中主要授课内容为固定几类材质的绘画，如水彩、油画、国画等。在这近30年左右时间里，美术学与设计学专业的关系可用“形同陌路”来形容，即美术学学生难以理解设计学专业，常见其缺乏“软件设计”基本技能而显得与时代脱轨；设计类学生一味追求“设计应用”，而缺乏应有的“审美能力”，致使专业难以得到更高层次的提升。以上情形在国内普通地方高校较为普遍，由此可见，我们距离“艺术教育目标”的达成还有很远的路程。

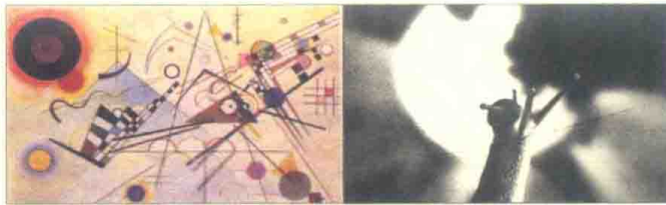
特别是最近信息技术高度发达的10年，国内高校相关老师都意识到，美术与设计专业领域发生了很大的变化，原有的知识在不断地扩大范围

及边界。比如10年前，国内高校美术类专业中特别注重“素描”功夫，“石膏像写生”成了锻炼基础造型能力的必修课。设计类各种专业兴起的同时发现了之前“素描”教学的弊端，即过于强调客观造型能力培养，而其“单一技能性”与设计教育所需的“创造性”难以匹配，因此，随时代发展所需，“设计素描”的理念应运而生，其影响不言而喻。近10年，国内相关高校开始强调打造自身特色的基础教学理念。其中强调视觉特性的“视觉语言”的概念及其课程内容，更显包容、丰富、互通性。相较其他艺术门类而言，更具“视觉”专业属性的特征被独立出来。

美术与设计类专业的“基础”随时代在发展与更新，各高校定位及目标开始逐渐清晰。其不同点分别体现在：首先，对待“生源基础”的要求不同；其次，目标实现的过程及方法不同；最后，目标结果不同。对于普通地方应用型高校中的美术与设计专业而言，作者认为应以培养美术与设计类专业共性的“视觉图式语言”表达能力（主要包含审美、创造、造型、应用实践等能力）为核心专业基础。这样做的意义是：一方面，能与艺术设计专业“育人”目标相适应。因为要熟练运用“视觉艺术语言”，就意味着我们要积累丰富的视觉艺术类专业相关的语汇、语法，其基础口径的宽度、深度直接影响我们未来的发展；另一方面，“艺术与设计”专业会更好的互融，相关院校学科专业建设会更加趋于完善。

因此，“强调美术与设计学专业共同的专业基础，如何锻炼学生的视觉图式语言表达能力”构成了本书的宗旨。

目 录

PART 1

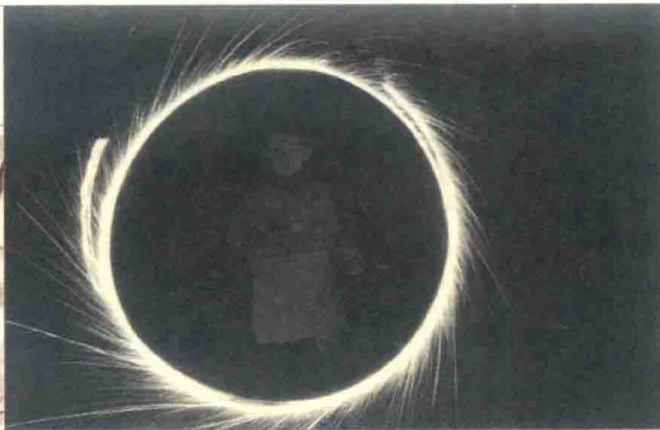
概述：视觉图式语言

1.1 关于“艺术、绘画、设计、语言”的解析	11
1.2 视觉图式语言及其课程体系	14
综合应用与实践	18
参考课题一	18

PART 2

视觉图式语言的元素

2.1 学科角度的分析	20
2.2 拍摄角度分析——“点、线、面”元素构成了精彩的视觉图像	21
2.3 创造角度分析——“点、线、面”元素需要创造	21
综合应用与实践	23
参考课题二	35

CONTENTS

PART 3

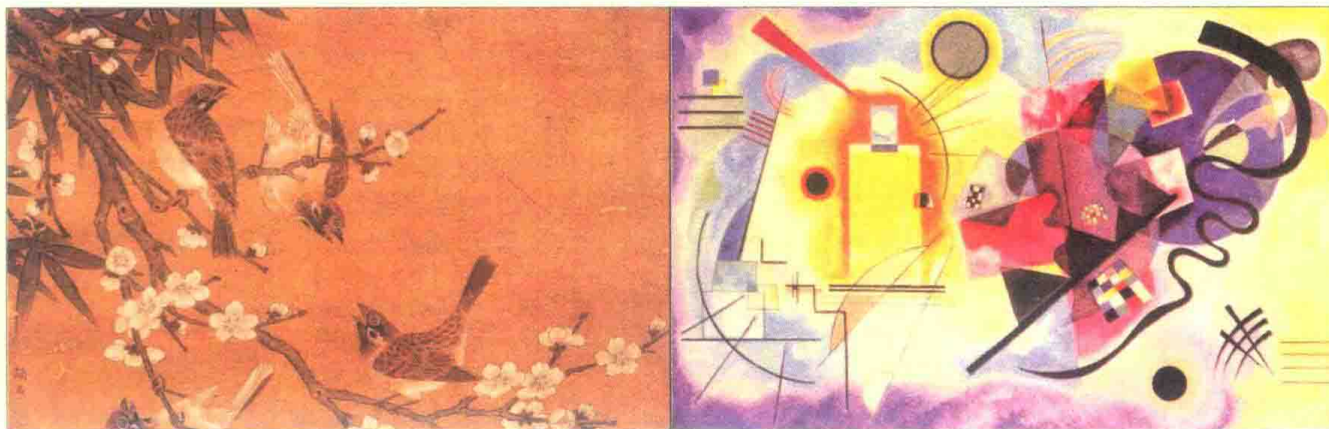
视觉图式语言的构成要素

3.1 语意——“明意、立意、 创意、达意”	39
3.2 形态	40
3.3 色彩	44
3.4 空间	47
3.5 材料	50
综合应用与实践	53
参考课题三	58

PART 4

视觉图式语言的语法要素

4.1 图式语言的演变	60
4.2 黑白图式语言中的韵律	62
4.3 丰富的表现方法	67
4.4 创造性思考方法	73
综合应用与实践	78
参考课题四	92
后记	93
参考文献及书目	95

《视觉图式语言——黑白图式语言》

课程结构及安排

课程总目标		视觉图式语言表达能力		
课程/总课时	教学目的	课题(课时)	主要内容	备注 (教学形式及教材)
课程一: 视觉图式语言 ——黑白构成 (48课时)	培养: 审美能力 创造能力	课题一(8) 视觉图式语言	1. 视觉图式语言及其课程体系解析 2. 黑白图式语言构成知识内容的讲解及训练方式	教学形式: 理论内容(大课堂集中授课) 实践内容(小教室分班辅导) 教材参考: 本教材
		课题二(14) 视觉图式语言的元素		
		课题三(12) 视觉图式语言的要素		
		课题四(14) 视觉图式语言的语法		
课程二: 视觉图式语言 ——黑白造型 (48课时)	培养: 造型能力 审美能力 创造能力 应用能力	课题一(16) 形态的结构认识	1. 客观造型能力的理解及训练方式 2. 主观造型能力的理解及训练方式	教学形式: 理论内容(大课堂集中授课) 实践内容(室内外进行分班辅导) 教材: 参考相关
		课题二(16) 人工形态的研究		
		课题三(16) 纯粹抽象形态研究		
课程三: 视觉图式语言 ——黑白表现 (48课时)	培养: 审美能力 创造能力 造型能力 应用能力	课题一(12) 图形语言与表现	1. 创新能力的理解及训练方式 2. 应用实践能力的理解及训练方式	教学形式: 理论内容(大课集中授课) 实践内容(室内外进行分班辅导) 教材: 参考相关
		课题二(12) 图形拓展		
		课题三(24) 图形应用		

《视觉图式语言——黑白构成》

课程教学进度安排

课程		视觉图式语言——黑白构成		
课程教学目的与要求 (包含理论与技能两方面)	教学目的: 培养学生的审美能力、造型能力、创新能力、实践应用能力。 教学要求: 1. 通过讲解使学生理解语言、视觉语言、视觉图式语言、黑白图式语言的相互关系及作用, 二维视觉图式语言的构成因素与原理。 2. 强调对抽象性“点、线、面”视觉语言元素的认知、发现、转化及创造。结合相应实践练习, 要求学生在该阶段掌握对客观事物进行抽象形态的图式语言转换的基本能力及锻炼初步的审美、创新思维、实践应用能力。			
重难点或注意事项	重点: 1. 观念及观察方式的调整; 2. 了解黑白图式语言的基本构成因素 难点: 1. 视觉图式语言的理解及应用; 2. 观察方式与审美认知的讲解			
课题	授课内容	教学方法	作业要求	备注
课题一 视觉图式语言 (理论讲述4课时, 1-2人主讲; 实践练习8课时)	1. 关于“艺术、绘画、设计、语言”的解析 2. 视觉图式语言及其课程体系	多师协作 课堂讲授结合课下网络互动	作业1: 利用黑白图式表达对“语言”的理解。 作业2: 课堂外拍摄生活中的精彩的点、线、面黑白图片。	理论讲授及创作实践在教室进行; 影像拍摄在课外进行
课题二 视觉图式语言元素 (理论讲述2课时, 一人主讲, 实践练习10课时)	“点、线、面”元素的认识与创造。 1. 学科角度的分析 2. 拍摄角度的分析 3. 创造角度的分析	同上	作业1: 要求创造新的视觉元素“点、线、面”并结合其“点、线、面”元素进行画面的构成实践。 作业2: 课堂外拍摄生活中的精彩的点、线、面黑白图片。	同上
课题三 视觉图式语言要素 (理论讲述2-4课时, 一人主讲, 实践练习8-10课时)	1. 语意 2. 形态 3. 色彩 4. 空间 5. 材料	同上	作业1: 将以上课题中的实践结果, 结合“视觉图式语言中的韵律及情感”进行作品的设计与创作。 作业2: 课堂外拍摄生活中的精彩的点、线、面黑白图片。	同上
课题四 视觉图式语言语法 (理论讲述2课时, 一人主讲, 实践练习10课时)	1. 图式语言的演变 2. 黑白图式语言中的韵律 3. 丰富的表现方法 4. 创造性思考方法	考查	作业1: 设计创作“点、线、面”作品 作业2: 课堂外拍摄生活中的精彩的点、线、面黑白图片。	据考查内容作对应形式

PART

概述： 视觉图式语言

本章构建了新的教学观念：美术与设计类专业的通识专业应用基础——视觉图式语言。因此，研究及培养其能力即是目标。内容包含：视觉图式语言的理解、黑白图式语言的课程框架、黑白图式构成课程的知识内容。

教学安排

课题/课时分配	教学目的	授课内容	综合应用与实践	备注 (教学形式及教材)
课题一/8 视觉图式语言 (理论讲述4课时, 1-2人主讲; 实践练习8课时)	培养: 审美能力 创造能力	1. 关于“艺术、绘画、设计、语言”的解析 2. 视觉图式语言及其课程体系	课题作业1: 结合视觉图式语言知识, 试对你所喜欢的一件视觉艺术作品进行分析。(分析、记录并发表在个人网络空间) 课题作业2: 拍摄点、线、面。	教学形式: 理论内容(大课堂集中授课) 实践内容(小教室分班辅导) 教材参考: 本教材及相关

当我们在自主选择视觉艺术与设计类专业方向时, 就应该意识到我们选择的不是一个“创造”性质的工种。而“创造”意味着: 看到过去事物的优缺点, 并在此基础上提供新的思路、新的看问题的角度。其中, “新”非无木之本、无水之源。“新”因旧而来, 即我们需在旧有事物上发现优缺点, 并加以利用改进, 才产生所谓的“新”。而“新”却难以教导, 因为一旦有了一个固定模式让我们去“依葫芦画瓢”, 其结果就不能称为“创造或设计”, 因此, 美育的任务之一是引导学生去发现美、创造美。艺术与设计专业教师重要的使命是帮助学生“唤醒内在的智慧”。

2011年, 国务院学位委员会、教育部颁布了新的《学位授予和人才培养学科目录》, 艺术学首次从文学门类中独立出来, “美术学”与“设计学”分别成为其下五个一级学科中的一员。此意味着艺术学开始与其他学科同步发展,

原有的学科关系将发生深刻的变化。因此, 了解美术与设计类专业的异同点, 能帮助我们更清晰的定位。如:

1. “美术与设计类专业的共同点”

——文化通识课程、设计创造思维、视觉语言表达能力。

其中, “文化通识课程”包含如大学语文、外语、体育、政治等; “设计创造”包含如各种创造性思维课程; “视觉语言表达”包含如形态构成、色彩构成、空间构成、图形处理软件等, 在这里我们称为“视觉图式语言课程体系”。

2. “美术与设计类专业的不同点”

——对应具体专业方向的功能性、技能、材料, 如图1-1。

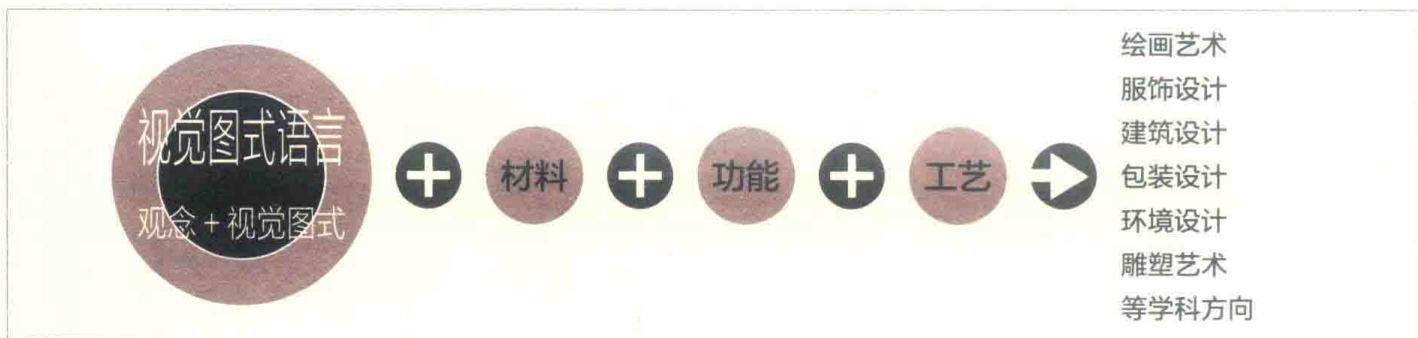
其中, “对应功能性”如美术学中

少儿、青少年美育教学方法, 美术理论研究及批评, 美术编辑, 艺术管理, 各种技能及对应功能性探索。如设计学中产品外观设计、服装与服饰设计、环境设计、动漫设计等不同功能性的方向。

“具体专业方向的技能与材料”如某一类型产品分别对应不同的生产工艺技能、不同的软件绘图技能、不同的材料处理方法等。

虽然不同的高校所开设的专业方向不同, 培养的具体人才目标不同, 但作者认为其视觉艺术类专业的“相同性”在这个时代应该得到有效即时的提炼。特殊的国情及其带来的教育观念、方式影响深远。

因此, “何为艺术与设计专业的基础问题”显得尤为重要。此基本问题不去解决, 我们如何谈及更高要求的专业发展?

◆ 1-1 视觉图式语言及其应用范围

1.1 关于“艺术、绘画、设计、语言”的解析

1. 关于“艺术”

“艺术”一词可追溯到公元前1046年中国周朝，当时具体指“礼、乐、射、御、书、数”六艺，这六种才能是周朝贵族教育体系的反映，“术”指术数方技（泛指医、卜、星、相等术）等各种技能。《后汉书·伏湛传》中有提到艺术：“永和元年，诏无忌与议郎黄景校定中书五经、诸子百家、蓺术。”如图1-2至图1-5分别是不同艺术形态的体现。

近现代的“艺术”中，形式更加宽泛、多样，如文学、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺、建筑

等。1999年版《辞海》对艺术的内涵和外延作了解释：“人类以感情和想象作为特性的把握世界的一种特殊方式，即通过审美创造活动再现现实和表现情感理想，在想象中实现审美主体和审美客体的互相对象化。具体说，他们是人们现实生活和精神世界的形象反映，也是艺术家知觉、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物。作为一种社会意识形态，艺术主要是满足人们多方面的审美需要，从而在社会生活尤其是人类精神领域内起着潜移默化的作用。根据表现手段和方式的不同，可分为表演艺术（音乐、舞蹈），造型艺术（绘画、雕塑、建筑），语言艺术（文学），综合艺术（戏剧、影视）。根据表演的时空性质，又可分为时间艺术（音乐），空间艺术（绘画、雕塑、建筑），和时空并列艺术（文学、戏剧、影视）。”

艺术发展至今，其形式多元并存。已有的艺术形式与各种观念、材料、技术等要素在不断的相互融合、碰撞中，又进一步衍生出新的艺术理论及形式，如行为艺术、科技艺术、数码艺术、装置艺术、观念艺术等。其中有一点我们知悉：过去“艺术”的定义是别人曾经给出的答案，而当下给“艺术”一个定义是困难的，因为正在发生或者正要发生的艺术往往超越了之前的定义范围。

1964年，安迪·沃霍尔（Andy Warhol, 1928-1987）将布里洛牌清洁剂纸箱和康培尔浓汤罐头盒复制放大成像当做艺术品展出。“你再也不能说什么是艺术、什么不是艺术了，那个时代早已结束。如果艺术家希望参与到这种进程中，他们就要去研究一些和艺术学校教学内容非常不同的东西，他们就要成为哲学家。”——美国著名哲学家、

◆ 1-2 新石器 仰韶文化彩陶人面鱼纹盆

◆ 1-4 建鼓座 战国早期

◆ 1-3 西周 黑陶鹰尊

◆ 1-5 龙虎凤纹绣 战国中晚期

◆ 1-6 克莱因 制作人体测量图 1960年

艺术批评家、艺术哲学家阿瑟·丹托 (Arthur C. Danto, 1924-2013) 提出“艺术的终结”观点轰动了整个艺术界, 如图1-6中的艺术形式。

由以上线索分析可见, 随着时代发展, 艺术的概念在被不停地打破, 艺术的疆域也被艺术家们不断开垦、拓宽。

2. 关于“绘画”与“绘画艺术”

“什么样的绘画其实对应着相应的功能, 即绘画的作用与意义”——理清该关系才能更好地决定我们需要什么样的教学形式及相应的技术手段。比如, 作为锻炼我们基础造型能力的主要手段, 我们或许更应该侧重具象与抽象绘画的形态分析与表达; 但作为培养学生创造能力的主要手段, 我们则需换一种方式, 如在绘画中加入绘画材料的实验性, 加强创造性思维能力的锻炼方式, 加强理解与更新传统的视觉经验等。

“绘画艺术”的发展与艺术观念的发展同步进行。因为“绘画”只是众多艺术形式中的一种。

“绘画艺术”的形成, 可追溯至象形文字之后。“图、文”的分离, 致使绘画成为专门的艺术形式。在不断演变的历史进程中, 绘画艺术的形式、材料、功能也在发生相应的变化。如以中国传统水墨画的演变为例——从《汉书·苏武传》所记载“竹帛所载, 丹青所画”中我们可窥见一二: 长沙马王堆出土的

西汉彩绘帛画印证了所处时代绘画艺术形式、材料、功能的特殊性。而“水墨画”的定义, 《辞源》中解释为: “专用水墨而不施彩色的画”, 《中国美术辞典》解释为: “中国画的一种, 纯用水墨所作之画, 基本要素有三: 单纯性、象征性、自然性。相传始于唐代, 成于五代, 盛于宋”。当“水墨画”发展至元、明、清时期, 又演变成了“诗、书、画、印”为一体的独特样式——实际上此时水墨绘画艺术已是从图式、材料、功能等多维空间进行了创新、发展。

与中国绘画艺术史不同, 盛行于14-16世纪欧洲思想文化运动(简称“文艺复兴”), 直接影响了绘画艺术的发展。最初绘画艺术以科学的视觉分析代替了旧的神学形式(如图1-8建筑结构中可见的科学视觉性), 直至17世纪强调“运动与变化”的巴洛克艺术, 期间绘画艺术功能得到了拓展。17-18世纪, 伽利略、哥白尼等科学家对宇宙天体的研究瓦解“创世纪”的神学系统, 随后, 新航线带动地理的大发现致使艺术与科学一起成为思想及文明展现的重要方式。如第一次工业革命背景下相继而生的巴洛克艺术、古典主义、浪漫主义、写实主义、印象派等; 第二次工业革命背景下的后印象派、立体主义、表现主义、达达主义、野兽派等。

20世纪中期, “艺术”形式已不仅仅体现在与科技的结合, 还在于与哲学的结合, 如“观念艺术”的产生促使传

统绘画艺术观念发生巨大转变甚至是质的转变。“观念艺术”又称思想艺术, 是六十年代兴起于英美的艺术思潮, 代表人物是M·杜尚(Marcel Duchamp, 1887-1968)。

21世纪初, 信息技术高度发展, 中西文化深度融合。“绘画艺术”中观念的多元化现象史无前例。当代及未来的“艺术”必将是在艺术观念、科学技术乃至哲学、历史等多学科合力作用下的结果, 如图1-7中, 体现了中西艺术形式的融合及发展。

3. 关于“设计”

随着西方工业文明发展所需, 1919年格罗佩斯在德国魏玛小镇建立“包豪斯设计学院”。它的成立标志着“现代设计教育”的诞生。包豪斯学院的宗旨和授课方向是使艺术和手工艺与工业社会需求(即产品功能)相同。

1919年由格罗皮乌斯起草的《包豪斯宣言》是包豪斯学校设计教育的重要纲领。宣言提出了三个重要原则: 第一, 主张艺术家和工艺家之间无高低贵贱之分, “建筑师、雕塑家、画家们, 我们所有人都必须回到手工艺! 艺术家并不是一个‘职业’。在艺术家和工艺师之间并不存在什么本质性的差异”; 第二, 要让艺术家与工艺师们结合起来。呼吁创立一个没有等级区分的工艺师的新协会, 减少艺术家和工艺师之间的隔阂; 第三, 艺术或设计与工业技术界要

◆ 1-7 吴冠中 水墨2002年

◆ 1-8 梵蒂冈圣彼得教堂圆顶米开朗基罗设计

◆ 1-9 现代餐具设计