

<<图案设计>>

图书基本信息

书名：<<图案设计>>

13位ISBN编号：9787102050454

10位ISBN编号：7102050453

出版时间：2010-8

出版时间：人民美术出版社

作者：周怡 编

页数：121

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。

这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。

刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。

就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。

内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

<<图案设计>>

内容概要

《图案设计》带领学生进入图案的世界。与传统的图案教材不同的是，该书为读者提供了大量图案设计在商品及社会公共环境中的运用技巧，具有极高的实效性。同时引领学生通过对图案基础技法的学习和掌握，完成从原始素材的收集、提炼、重构、创造到实际商业应用一整套流程，并借助计算机辅助软件对图案的处理和再创造，使传统的装饰图案异彩纷呈，更具当代价值。《图案设计》围绕“图案”的再设计进行推演展开，章节清晰、课题互动、知识链接覆盖面广，是专业院校师生和图案设计师在学习、研究与应用中不可多得的工具。

<<图案设计>>

书籍目录

第一章 让我们进入图案的世界第一节 什么是图案一、图案的概念二、图案的分类第二节 图案的演变一、中国图案1. 中国图案的起源2. 中国图案的发展3. 中国传统民间图案二、外国图案三、现代图案的发展知识链接：路易·威登 (Louis Vuitton) 本章小结经典案例：中国联通公司的“中国结”

第二章 图案设计的基础原理第一节 图案设计的基础元素一、点的性质1. 点的概念2. 点的图形3. 点的运用学生练习二、线的性质1. 线的概念知识链接：巴宝利 (BURBERRY) 2. 设计中的线3. 线的运用学生练习教学案例解析三、面的性质1. 面的概念2. 面的图形3. 面的运用教学案例解析四、点、线、面的关系思维设计训练教学案例解析第二节 图案设计的基本形态一、重复构成规律学生练习二、近似构成规律教学案例解析三、渐变构成规律四、发射构成规律教学案例解析五、特异构成规律六、密集构成规律教学案例解析七、对比构成规律第三节 图案的立体空间感一、二维到三维空间的设计转化二、立体与空间思维设计训练 (一) 思维设计训练 (二) 案例分析本章小结

第三章 图案设计的规律与形式第一节 图案设计的基本规律一、图案的变化学生练习二、图案变化的方法1. 简化法2. 夸张法3. 添加法4. 几何法5. 图片分解组合法学生练习6. 图案色彩的采集方法三、图案的统一第二节 图案设计的基本形式一、独立图案学生练习二、连续图案设计练习学生练习三、适合图案知识链接：MIUMIU

第三节 图案设计的形式法则一、变化与统一二、对称与均衡图片欣赏三、对比与调和四、条理与反复五、节奏与韵律本章小结案例分析：四川旅游文化特色的服饰品图案设计及应用

第四章 培养图案设计的创造力第一节 图案创作来源与表达一、构思方法二、素材来源1. 来自内容的设计素材2. 来自与内容有内在关联、意义的设计灵感三、创意思维1. 设计前提必须以创意为先导2. 联想是创造力的源泉四、图案的选材与表现1. 换置构成法2. 元素替换法3. 渐变构成法4. 光影构成法5. 矛盾空间构成法

第二节 启示与联想的创意训练一、具象与抽象1. 抽象变异的概念课程训练2. 抽象变异的形式感及一般创作方法二、图案的符号特性1. 图案的指示符号功能课程训练2. 图案的象征符号功能3. 图案的表现符号功能三、图案的无常形态1. 具象性的抽象2. 变形抽象课程训练3. 非具象或非客观的抽象四、图案与文字的关系1. 图案与文字的广泛性2. 图案与文字的直观性3. 图案与文字的象征性4. 图案与文字的审美性课程训练

第三节 图案与艺术一、图案与传统艺术二、图案与现代艺术本章小结及教学案例解析一、由“复制”形式本质转为抽象思维训练二、对形式表象要素的视觉训练三、利用创意思维丰富设计语言训练

第五章 图案设计的色器第一节 色彩的基本概念一、色彩的属性二、色彩的混合知识链接：复色、同类色、近似色、对比色知识链接：冷暖色三、色调的训练四、色彩性格与心理感应1. 色彩的性格与联想2. 色彩搭配法则知识链接：色彩的联想

第二节 图案的色彩表现一、色彩的灵感来源二、不同艺术形式的色彩表现1. 绘画色彩知识链接：新古典主义2. 建筑、雕塑色彩3. 服装色彩

第三节 图案色彩表现技法图案色彩的基础表现技法色彩训练作业本章小结

第六章 从设计到应用——图案设计全程追踪第一节 传统设计领域的图案应用一、传统民族图案的应用课程训练二、建筑设计中的图案1. 中国古代建筑2. 欧洲古代建筑三、服装纺织品设计中的图案四、产品设计中的图案五、其他设计中的图案

第二节 新时代的图案设计一、家纺产品设计的图案革命二、网络中的图案学生练习三、新媒体中的图案四、光的艺术与表演1. 光艺术在服装上的表现2. 光艺术表演摄影——“光涂鸦”知识链接：什么是“新包豪斯”机构？

知识链接：德国新媒体艺术中心ZKM馆本章小结后记

章节摘录

第一，个性化。

设计作品的个性化，可以给人以新的视觉体验，特别是在现代多层次交叉的信息环境中，创造设计作品的个性化，将更有利于强化视觉冲击力，起到出奇制胜的传达效果，同时它吻合了现代人的文化心理和视觉环境，更加适合于视觉传达的表现。

从形式上>中破了传统的审美范畴，个性、幽默的情感几乎被表达得淋漓尽致，这种图案表现方式，在现代人的心目中几乎成为一种时尚。

第二，单纯化。

单纯化是图案设计的基本追求。

单纯化的设计可以给人以明确、清晰的视觉效果。

随着现代社会信息量的增大，人们对视觉信息的接受大部分是在无意识状态下的被动接受，单纯化的设计图案，可以让人在不自觉的情况下，自然而然地接纳图案所传递出的视觉信息，是比较理想化的设计形式。

第三，审美性。

图案设计最终是依赖于图案的形态来传达意念的。

由于人们对于美的精神追求和心理企盼，对图案的接受是有着审美性选择的，图案本身的审美因素，会直接影响视觉传达的效果，具有视觉美感的图案能够促使接受者愉快地接受所传达的信息，容易在心理上引起共鸣。

第四，象征性。

象征性历来都是图案设计的基本特性。

图案设计离开了象征性则失去了它自身存在的意义和价值，图案设计的象征性，也就是透过图案的表现，去发掘其深层的属性，感受其内在的意义。

在现代图案设计中，象征性的设计语言，更加丰富、更加多样化，人们对象征意义的理解和表现，从表现的特征深化为心理的意向，使象征这一表达方式，显示出时代的特征和光芒。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>