

<<美国设计专业基础课目完全教程>>

图书基本信息

书名：<<美国设计专业基础课目完全教程>>

13位ISBN编号：9787532256518

10位ISBN编号：7532256510

出版时间：2009-11

出版时间：上海人民美术出版社

作者：玛丽·斯图亚特

页数：369

译者：王冬玲

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>

<<美国设计专业基础课目完全教程>>

前言

在我任教之初，曾有幸旁听了两位大师级老师的设计课程，他们是威廉·埃特和大卫·霍依。前者所授的基础课，采用约瑟夫·埃尔本的教学方法，具有方法灵活、系统性强、分析精辟的特点。而后者，重视概念和视觉图案，讲课充满激情、概括性强、貌似反传统。尽管风格迥异，但两位大师都呈现大量精彩的视觉信息。基于这些经历和我自身的教学经验，我得出的结论是，综合的设计方法需要反复试验和分析的结合，需要反叛经常与严格为伴。因此，当McGraw Hill邀我撰写一本关于设计的教材时，我就下定决心一定用最活泼的方式去展现大量的信息。专为21世纪学生提供的综合方法本书认为设计是融合了动态的和静态的元素的综合体——既是解决问题的过程又是创造设计精良的产品的过程。本书挑战学生的创意，同时又鼓励他们仔细观察学习其他艺术家的作品。本书的目的在于帮助学生形成创造性的概念，创作出有视觉美观的作品来。我希望能借此激励学生将此基础课程作为未来工作、进入艺术家行列的起步机。平面和立体设计本书涵盖了基础课程的所有话题，认为艺术家和设计师都从共享的内容中受益匪浅。将所有话题融入一本书中，这样能为学生提供为时一年的连贯的课程，同时又节省了经济成本（教师如果只需平面和立体卷，单独的版本也有售）。本书作为第二版，采纳了众多基础课老师的反馈意见，对平面和立体元素和原理部分作了扩充和修改提炼。时间设计的独特性我们清楚，当今的学生有更多机会供职于广泛的媒体单位。我就尝试着创作关于时间设计的单元（第四部分），同时又要适于教学。这部分探索电影、网站、图形小说、视觉书籍等新旧不同形式的基本要素和原理。学生对这部分非常感兴趣，无论长度还是深度都可与平面和立体设计媲美。创造性和发展概念的独创性基础课程既是创作过程又是产出过程，所以本书涵盖的题目包括形成和发展创意、管理时间、充分评价。第二部分的材料可在学期的任何时间使用。一些教师喜欢在课堂时间讨论材料，而另一些喜欢将其用作补充材料。数以百计的全色图片艺术教材的好处在于拥有丰富的图片。我力求图片风格多样、引人入胜。既选用了历史悠久的大师作品（诸如卡拉瓦乔的《基督下架》），也有当代艺术家的杰作（诸如阿尔弗雷德·莱斯利受卡拉瓦乔的启发而创作的《杀害周期》）。选用不同文化的经典范例，代表了平面、立体和4D的不同风格。“毛利人的会客室”蕴含着文化主题，“动态的日本式塔楼”探讨的是“时间”这个元素，贯穿始终的是蕴涵其中的当代和历史的含意。漫画书、产品设计、视频、绘画、雕塑等等代表了不同形式的视觉文化。

<<美国设计专业基础课目完全教程>>

内容概要

大量扩充了第一版的图片，以更多崭新的范例论证了不同背景下设计的要素和原理。

对第一部分内容进行了增补，从而更加广泛而全面地探讨了平面设计的要素和原理。

第七章“构建意义”是一个全新的章节，对视觉传达的原理和实践的内容进行了介绍。

在第十章“材料和方法”中，展示了设计师选择材料的方法。

每章最后的“关键问题”部分，帮助学生理解主题与创作的关联性问题。

《美国设计专业基础课目完全教程》艺术的基本概念CD—ROM 3.0版本，通过多个互动练习，帮助学生掌握艺术的要素和原理。

CD—ROM随教材免费附赠。

作者简介

作者：(美国)玛丽·斯图亚特(Mary Stewart.M.) 译者：王冬玲玛丽·斯图亚特，现为北伊利诺埃大学艺术学院的基础课程协调员。

专心教授一年级学生，25年来，作者斯图亚特一直担任平面设计、立体设计和绘画课的教学任务。她还是艺术基金会：理论与教育这一专业组织的地区协调员，这个组织致力于精品大学教学研究。作为艺术家，斯图亚特运用柏拉图的对话作为视觉叙事的切入点，使用绘画、视觉书籍及计算机制图技术来叙事。

上图所示的《迷宫书》由11幅蚀刻画构成，以洞穴画、早期文章的片断和希腊雕塑为基础创作的。将书放倒，呈现的是一幅完整的构图。

打开书，画面即变得支离破碎，给人一种神秘感。

第二幅图表现的是《学习系列》，一幅12件的装置作品。

每幅图的大小和形状表现的都是一个门廊的画面，而影印版本的火车站、水、大门和建筑废墟暗示了柏拉图所描述的记忆的宇宙本质。

斯图亚特现正在开发一套计算机动画项目，主题是对现实的理解。

<<美国设计专业基础课目完全教程>>

书籍目录

前言介绍二维设计 第一章 二维设计基本元素 第二章 色彩构成 第三章 二维设计原理理念与批判性思维 第四章 激发创意 第五章 寻找并解决问题 第六章 培养批判性思维 第七章 表达观点三维设计 第八章 三维设计的要素 第九章 三维设计的基本原理 第十章 材料和加工方法 第十一章 物质的和思维的时间设计 第十二章 时间的要点和要素 第十三章 叙事性和非叙事性 第十四章 综合艺术

章节摘录

插图：在电脑的加光混合设计方案中我们可以很方便快捷地形成一系列变化。

在图2.7中，中间显示的是现在所选择的颜色。

周围的白格方块里显示的是各种变化。

只是把某种特定的色彩增强10%，就会产生很不同的效果。

我们对加光混合的感知会受到以下因素的影响：· 投射光的强度（瓦数）· 光源，从白炽灯和荧光灯到日光· 照射体表面的属性，光投射在透明表面、半透明表面和有纹理的表面时会有完全不同的效果· 环境四周的（全部）光线减光混合的使用画家、版画家和插图制作者会使用多种形式的减光混合设计方案，包括丙烯酸脂、油画颜料、蜡笔、油墨。

这些产品中所含的颜料和染料都有化学上的特性。

喹吡啶酮红和酞青蓝是透明的而且色彩很强。

镉和土色通常都不透明。

夹杂色更复杂。

色彩理论家大卫·洪纳把夹杂色定义为“影响一次色的二次色”。

例如，茜素红是一种夹杂着紫色的红色，而绯红色是一种夹杂橙色的红色。

画家和设计者可以用无彩色的黑和白加上六色调色板来生成种类最多的混合色，这六色包括两种红、两种黄、两种蓝。

因为大多数基础的色彩设计都由颜料、油墨或彩色纸构成，在本章的以下部分主要探讨减光混合设计方案。

色彩交互作用色彩交互作用是指一种色彩影响另一种色彩的方式。

不能孤立地看待色彩。

我们在美术用品店看到的蓝色纸会使我们想到天空、海洋或者服装店里衣物的蓝色，照明设备同样会影响我们的感觉。

白炽灯射出一种温暖的橙色光，而标准的荧光灯会形成一种浅蓝色的氛围。

而且，在设计中使用蓝色纸后，它会深受周围色彩的影响。

这种效果叫做即时对比。

图2.8A-c显示了即时对比的三个原则。

第一组图中显示出明/暗反差，一个青色的方块放入黑色的背景中显得比较明亮。

第二组表明一种补充效果，同一个青色的方块在红色环境而不是中度灰色环境中显得发亮。

在第三组例子中，同一个青色方块在纯蓝环境中几乎就是绿色，而在绿色环境中又近似蓝色。

贝措尔德效应表明了色彩交互作用所产生的深刻影响。

<<美国设计专业基础课目完全教程>>

媒体关注与评论

“《美国设计专业基础课目完全教程》这本书简约而不失深度。

内容全面。

概念和观点表达清晰、确切。

彩图和CD-ROM制作精良。

”——罗伯·塔贝尔美国南卡罗来纳州加夫尼市Limestone学院“引人入胜的语言表述和丰富多彩的范例，使本书成为学生和教师不可多得的好教材。

艺术家小档案这部分，赋予了读者独特的艺术和生活视角。

该教材曾被两所学院使用。

学生反映良好。

”——特蕾西·多伦·迪茨耳威斯康辛州麦迪逊市Edgewood学院

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>