

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

集三大构成于一体
亦适应分课程教学

设计艺术基础教程

设计构成

创意 + 方法 + 实践

林家阳 沈元 著

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

设计艺术基础教程

设计构成

S h e j i G o u c h e n g

创意 + 方法 + 实践

集三大构成于一体 亦适应分课程教学

林家阳 沈元 著

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

2008771

设计艺术基础教程 / 林家阳, 沈元著. — 北京: 高等教育出版社, 2011.6

设计艺术基础教程

设计艺术基础教程

设计艺术基础教程

图书在版编目(CIP)数据

设计艺术基础教程. 设计构成 / 林家阳, 沈元著. — 北京: 高等教育出版社, 2011.6

ISBN 978-7-04-032309-2

I. ①设… II. ①林… ②沈… III. ①艺术-设计-高等职业教育-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 114002 号

策划编辑	季 倩	责任编辑	季 倩	封面设计	周 辉 张景涵 杨立新
版式设计	孙 寅 谷珊珊 范晓红	资料检索	周玲玲 张美兰		
编辑助理	张燕雯 王云飞 曹 薇 刘莎雯 杨 蕾 叶 梓 杨 鹏 王光争				
责任校对	胡晓琪	责任印制	韩 刚		

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 中原出版传媒投资控股集团
北京汇林印务有限公司
开 本 850 mm×1168 mm 1/16
印 张 14
字 数 310 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2011 年 6 月第 1 版
印 次 2011 年 6 月第 1 次印刷
定 价 42.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 32309-00

设计艺术基础教程

设计艺术基础教程 编审委员会

主任委员

林家阳（同济大学 教授）

专家组成员（按姓氏笔画排列）

王 敏（中央美术学院 教授）

王雪青（中国美术学院 教授）

尹定邦（广州美术学院 教授）

孙建君（中国艺术研究院 教授）

严 扬（清华大学 教授）

李乐山（西安交通大学 教授）

吴海燕（中国美术学院 教授）

吴静芳（东华大学 教授）

宋建明（中国美术学院 教授）

张夫也（清华大学 教授）

张奇开（德籍视觉艺术家）

范迪安（中央美术学院 教授）

俞孔坚（北京大学 教授）

徐征野（杭州正野博展有限公司 创意总监）

盖哈特·马蒂亚斯（G.Mathias）（德国卡塞尔艺术学院 教授）

课程使用专业范围及课时导引

学科	专业方向	课时分配			方向侧重训练		
		平面	立体	色彩	二维	三维	色彩
视觉传播设计	印刷设计	52	40	28	50%	30%	20%
	广告设计	52	40	28	50%	30%	20%
	包装设计	52	40	28	50%	30%	20%
	展示设计	52	40	28	50%	30%	20%
	网络媒体	52	40	28	50%	30%	20%
	影视与动画	52	40	28	50%	30%	20%
	装饰艺术	52	40	28	50%	30%	20%
工业 / 服装 / 工艺美术设计	产品设计	32	60	28	30%	50%	20%
	交通工具	32	60	28	30%	50%	20%
	家具设计	32	60	28	30%	50%	20%
	玩具设计	32	60	28	30%	50%	20%
	动漫延伸产品	32	60	28	30%	50%	20%
	康体娱乐	32	60	28	30%	50%	20%
	服装设计	32	44	44	20%	40%	40%
	饰品设计	32	44	44	20%	40%	40%
	陶瓷玻璃	32	60	28	30%	50%	20%
	工艺美术	32	60	28	30%	50%	20%
建筑与环境设计	建筑设计	32	60	28	30%	50%	20%
	城市规划	32	60	28	30%	50%	20%
	环境与艺术	32	60	28	30%	50%	20%
	室内设计	32	60	28	30%	50%	20%
	景观设计	32	60	28	30%	50%	20%
	园林设计	32	60	28	40%	20%	40%

备注：1. 教学时数按120课时计算，各专业也可酌情增加或减少。

2. 没有本专业名称的，请参照相应同类专业课时。

教学内容及课时安排

章 节	课 程 内 容	课 时
构成概述 (4课时)	1. 构成教育的历史与发展 2. 构成教育的意义与功能 3. 构成的学习与方法	4课时
第一章 平面构成基础 (40课时)	设计命题与设计案例 1. 贺卡设计与作业要求 2. 食品小包装设计 with 作业要求 3. 方巾折叠与作业要求	36课时
	相关知识点	2课时
	平面构成的应用和欣赏	2课时
第二章 立体构成基础 (52课时)	设计命题与设计案例 1. 椅子设计与作业要求 2. 灯具设计与作业要求 3. 展架设计与作业要求	44课时
	相关知识点	4课时
	立体构成的应用和欣赏	4课时
第三章 色彩构成基础 (28课时)	设计命题与设计案例 1. “快乐”儿童服装设计与作业要求 2. 生日纪念品包装设计与作业要求 3. 创意小空间设计与作业要求	24课时
	相关知识点	2课时
	色彩构成的应用和欣赏	2课时

说明：1. 随着课程改革和新内容的补充，传统的基础课程相对缩减，本教材按120课时左右计算，具体根据各学校的教学安排决定。

2. 建议按照精品课程建设的教师梯队进行执教，按本教材要求将平面、立体、色彩三门课程融会贯通，如达不到此要求，也可分课程进行教学。

序

我们面对自然，心灵与创造共三个世界。在质与量、形与态、时与空方面它都是无限的。构成在其中只是一种观念，也可以作为认识论和方法论来待之。因此承认构成很有必要，发展构成理所当然，僵化的构成太不应该。

最近，林家阳教授倡导基础教学与专业和社会需求结合，将平面、立体、色彩之构成合而为一，要求从设计命题、案例、相关知识点、真题实训及设计批评五个方面深切领悟与掌握设计构成之规律，以提高教师与学生的创造力，为中国成为当下与未来世界之真正的创造大国和创造强国，奉献一己之心血。

我相信林家阳教授能成功！我期待千百个中青专家共同来创造这伟大的成功！

广州美术学院原副院长兼设计学院院长
中国工业设计协会原常务副理事长
中国内地最先从事构成课程教学和研究工作者

尹定邦

尹定邦教授
2011年6月3日
于广州

前言

设计是一门应用型的交叉学科。从业者不仅需要具备专门而扎实的专业基本功，还需要了解和熟悉社会、科技、文化等各个领域的基本知识。“设计构成”课程不仅培养学生用抽象手法表现美，也引导学生学会从社会的需求出发应用设计基础知识。

“构成”产生于20世纪初的德国的包豪斯设计学院。系统的构成课程体系分为“平面构成”、“立体构成”、“色彩构成”、“空间构成”和“光构成”等多个方向。学习构成的主要目的，是通过分析、研究和系统的训练，让学生从普通的观察事物的模式中解放出来，以新的视角和观念对事物进行独特的解构，最终目的是掌握和运用形式规律的抽象表现和应用，建立新的思维方式和造型观念。通过训练学生的动手和用脑——即实践与思考的能力和创造美的能力，培养出从事各个领域创造的、具备发展潜力的人才。

本书为“设计艺术基础教程”系列教材中完成的最后一本。在过去的编写经验中，我们总结出了一套适合于教学、着眼于应用能力培养的编写方法，将枯燥的知识讲解分解为构成命题与设计案例、知识点讲解、相关领域的应用几个部分，通过深入浅出的讲解和大量的实际案例，让学生在实践中认识设计构成的规律和特点，为后续专业课程教学打下良好的基础。

为了兼顾目前大部分高校的课程与师资状况，本书按照一般高校设计专业的课程模式安排了平面构成、立体构成和色彩构成三个部分，便于不同老师分阶段执教，但是我们必须指出，设计始终是一项创造性活动，发挥创意的过程是设计师对其所掌握的知识和技能融会贯通的过程，书中的三个部分在实际应用中应该是融合相通的。本书在叙述和所展现的案例中特别注意鼓励学生的创新意识和应用能力，希望通过对本书的学习，能让学生认识到这一点。

本书在编写过程中借用了大量案例，谨向原创者表示诚挚的谢意！部分案例由于无法找寻出处，敬请原作者与本书作者或出版社联系。联系方式：jy777cn@yahoo.cn。

谨以此书献给所有学习设计、崇尚创新、富有创造精神的青年人！

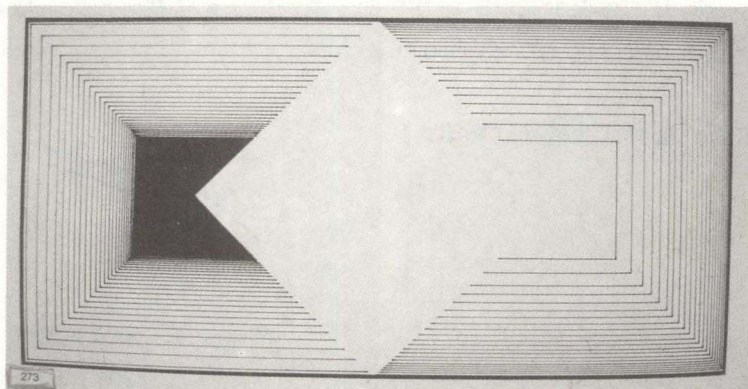
同济大学 林家阳教授
2011年4月

难忘构成往事

30年前，作为国家改革开放政策在文化教育领域的最早受惠者，我经过考试被高教部公派赴日本国立筑波大学研修设计教育。其间，筑波大学构成专业的学科带头人朝仓直巳教授给我的设计教育生涯以重大影响。

当时有位来自中国台湾省的留学生，也就是当今台湾构成教育和平面设计界著名专家林品章教授，出于都是华夏儿女同胞手足，把我介绍给了他的硕士研究生导师朝仓直巳。朝仓先生当时怀着十分好奇的心情接受了我这个来自中国内地的第一人，让我在研习工业设计的同时去旁听他的构成课程。

说实话，在此之前，我丝毫未接触过有关构成的任何知识，甚至连当时国内美术设计教育中仅有的几何图案都没有画过几张，更不要说是研究了。本着一种想当然的构成就是抽象几何形态组合、工业设计用得着几何图形的模糊意识，我跟着林品章踏进了朝仓先生的构成教室。记得听第一堂构成课是“平面构成”，朝仓先生讲课的主要内容是用平面线的元素塑造和表现三维空间的立体感。先生列举了种种构成立体感、空间感的线造型原理和方法，并当即布置了作业。做梦也没有想到的是，我这个对构成一窍不通的旁听生的第一张构成作业，竟然被先生作为优秀作品在第二次上课的课堂上当堂发表、点评和表扬，事后还作为插图选进了先生的《艺术·设计的平面构成》一书。

本文作者当年在日本国立筑波大学的第一张平面构成作业

可以说，本人此后学习、从事构成研究和教学近30年的兴趣和热情，与此有直接的关系。

1983年4月，我在日本两年研修期满回国后，即着手聘请早年毕业于东京教育大学艺术学科构成专业、时任日本国立筑波大学艺术学群构成专业掌门人朝仓直巳教授，来当时的无锡轻工业学院造型系（现江南大学设计学院），开办为期40天的“构成教学师资班”，展开平面构成、色彩构成、立体构成和光构成的系统讲学。记得当时很多外地院校也纷纷派出优秀人才来参加这难得的师资培训。先生的此次讲学不仅成功，而且意义深远，让他在中国声名远播。此后，我作为先生的翻译曾陪同他应邀赴上海大学、华东理工大学、山东工艺美术学院、当时的中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）、南京艺术学院和广州美术学院等诸多著名院校讲学，在中国的大江南北传播构成教育理念和系统的教育内容与方法。所到之处，朝仓先生的构成教育之花就随之开放；山东工艺美院专门派日语教师改行专攻构成，赴日本朝仓先生处学习；广州美术学院设计学院院长尹定邦教授亲自挂帅连续派出赵健、陈晓青等数位骨干教师赴日本筑波大学、日本文教大学系统考察研究构成专业所需的各方面条件和内容，并在作为广州美术学院名誉教授的朝仓先生的全力协助下，创建了全国第一个构成专业。

作为日本著名的构成教育家，朝仓先生还一手创办了日本基础造型学会和亚洲基础造型联合学会。在他的精神倡导和感召下，在中国境内的广州、台湾和上海曾先后三次成功召开了亚洲基础造型联合学会年会，这不能不说是中国构成教育史上一个值得纪念的里程碑。

不幸的是，在2003年台湾年会不久，这位学生遍布亚洲各国的构成教育家因车祸在日本居住地离世，享年仅72岁。

朝仓先生对于我国构成教育产生了重要的影响，不仅如此，他还是上个世纪八九十年代使日本的设计思想进入中国的重要人物。20世纪末，我的两位学生成为朝仓先生在中国的最后两位“关门女弟子”。一位是江南大学设计学院的潘祖平教授，另一位是上海交通

正中为伊藤隆道教授，右一为蔡葵，左二为本文作者

2000年，亚洲基础造型联合学会上海基础造型研究会的部分会员在日本仙台出席年会时与联合学会会长朝仓先生合影（前排左一为朝仓先生，左二为本文作者）

大学设计学院的教师蔡葵。潘祖平教授学成归国后即重返江南大学设计教学岗位，蔡葵则由朝仓先生直接推荐给了日本著名的四次元构成大师、日本国立东京艺术大学副校长伊藤隆道教授，并通过各种考试合格，取得了构成学的博士学位资格。此后蔡葵便一直追随导师，致力于发展日本和中、美等国的四次元构成形态的推广拓展事业，至今在中国的上海和桂林等地已初见成效。

伊藤隆道先生又将他早年毕业于同校图案专业的学长兼好友、闻名遐迩的国际平面设计大师福田繁雄先生介绍于我认识。如今，福田先生也已于2009年因患脑溢血离我们而去，可与先生几次十数天相伴工作、生活的日子却历历在目。记得在西安陪同先生讲学间隙游玩大雁塔时，先生曾经与我聊起这样一段语重心长的话：“我们日本平面设计界也有‘唐僧师徒四人’。大家都称日本一代平面设计宗师龟仓雄策为‘唐僧师父’，把田中正一说成是‘猪八戒’，把我叫作唐僧的大弟子‘孙悟空’，我也确实非常喜爱孙悟空……”先生一面说一面做着孙悟空腾云驾雾的动作，“如今来到西游记中孙悟空的故乡讲学，对我而言既是游学取经，也是游玩，游玩也是一种文化。”（限于篇幅，有关伊藤隆道、福田繁雄二位先生的成就将在本书正文“继承与发展的日本设计构成教育”部分讲述。）

一幕幕鲜活的往事，一个个生动的故人，组成了我对构成往事的回忆。于我而言，构成并不仅仅是一门课程、一个学科，更是一段经历、一扇窗户。这扇窗户，为我、为我的学生、为中国设计的后来者们，开启了一道明亮的视野，让我们的视线更为清晰，眼界更为广阔。

吴静芳 于上海
2011年5月

目 录

序——尹定邦	VI
前言——林家阳	VII
难忘构成往事——吴静芳	VIII

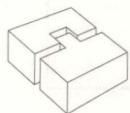
构成概述 3

一、构成教育的历史与发展	4	
1. 源于包豪斯时期的设计构成教育	2. 继承与发展的日本设计构成教育	
3. 中国的香港、台湾地区对内地构成教育的影响	4. 对中国构成教育的思考	
二、构成教育的意义与功能	14	
1. 教学目的和意义	2. 构成表现形式和美学	3. 设计构成的价值
三、构成的学习与方法	18	
1. 继承传统是构成教学的基础	2. 仿生学习是构成教育的源泉	
3. 创新追求是构成设计的灵魂		

第一章 平面构成基础 31

一、设计命题与设计案例	32
1. 贺卡设计与作业要求 / 案例1: 卡片设计	
2. 食品小包装设计 with 作业要求 / 案例2: 鸡蛋包装 / 案例3: 纸盒设计	
3. 方巾折叠 with 作业要求 / 案例4: 餐巾折叠设计案例	
二、相关知识点	46
1. 造型要素——(1) 点的表现 (2) 线的表现 (3) 面的表现 (4) 骨格 (5) 光和影 (6) 材与质	
2. 基本法则——(1) 统一与变化 (2) 局部与整体 (3) 调和与对比 (4) 节奏与韵律 (5) 单纯与齐一	
三、平面构成的应用和欣赏	70
1. 平面构成在印刷媒体中的应用	2. 平面构成在网络中的应用
3. 平面构成在户外广告中的应用	4. 平面构成在展示设计中的应用

第二章 立体构成基础 87

一、设计命题与设计案例	88
1. 椅子设计与作业要求 / 案例1: 休闲椅设计	

- 2. 灯具设计与作业要求 / 案例2: 灯具设计
- 3. 展架设计与作业要求 / 案例3: 竹篮的构成设计

二、相关知识点..... 98

- 1. 表现形式——(1) 线的立体构成 (2) 面的立体构成 (3) 块的立体构成
(4) 网的立体构成 (5) 光的立体构成
- 2. 结构要素——(1) 连接方式 (2) 结构强度 (3) 受力方向
- 3. 造型要素——(1) 材料与质地 (2) 体积与建构 (3) 立体与空间

三、立体构成的应用和欣赏..... 143

- 1. 立体构成在产品中的应用   2. 立体构成在家具设计中的应用
- 3. 立体构成在室内空间中的应用   4. 立体构成在建筑和景观中的应用

第三章 色彩构成基础..... 171

一、设计命题与设计案例..... 172

- 1. “快乐”儿童服装设计与作业要求 / 案例1: 自然色彩的采集与设计——服装设计
- 2. 生日纪念品包装设计与作业要求 / 案例2: 自然色彩的采集与设计——纪念品包装设计
- 3. 创意小空间设计与作业要求 / 案例3: 家纺产品设计 / 案例4: 室内空间设计

二、相关知识点..... 181

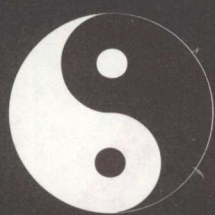
- 1. 色彩概念——(1) 色彩的产生 (2) 颜色和色彩 (3) 色彩系统的表示
(4) 色彩的分类 (5) 色彩的三要素 (6) 色彩的心理感知
- 2. 色彩的视知觉——(1) 理性的色彩 (2) 感性的色彩
- 3. 色彩的对比调和
- 4. 色彩的表现形式

三、色彩构成的应用和欣赏..... 194

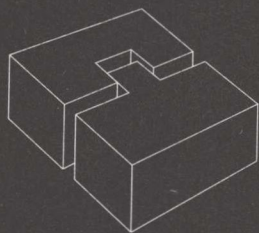
- 1. 色彩构成在公共环境中的应用
- 2. 色彩构成在服装设计中的应用
- 3. 色彩构成在儿童游乐区中的应用
- 4. 色彩构成在传播媒介中的应用

参考文献..... 210

后记..... 211

意
两 极 相 生

楔
缘 自 相 合

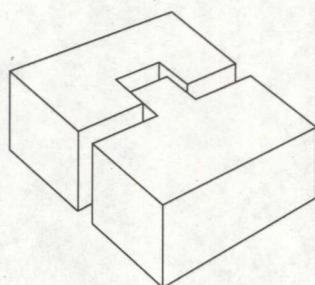
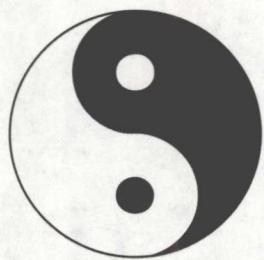
原
万 变 相 随

三大构成

平面构成

立体构成

色彩构成

意

两极相生

楔

缘自相合

原

万变相随

构成概述

- 一、构成教育的历史与发展
- 二、构成教育的意义与功能
- 三、构成的学习与方法

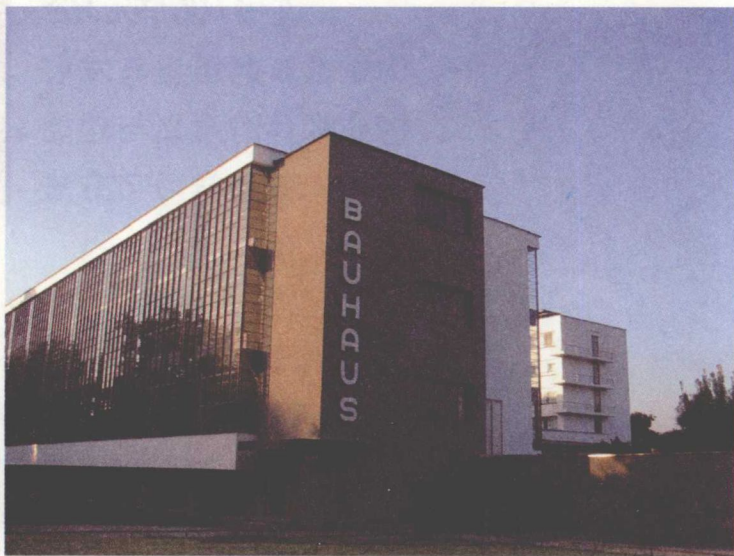
引

何谓构成？造型领域的“构成”一词产生于20世纪初，一般认为，以德国的包豪斯设计学院为中心的设计教育体系是目前构成教育的起源。视觉艺术领域的“构成”，是指将一定的形态元素，按照视觉规律、力学原理、心理特性、审美法则进行创造性的组合。构成作为一门基础课，在艺术设计教学体系中起着非常重要的作用。了解构成课程的历史与发展、意义与功能以及构成的学习方法，对我们将来的专业学习是十分重要的。

一、构成教育的历史与发展

瓦尔特·格罗皮乌斯

包豪斯校舍

1. 源于包豪斯时期的设计构成教育

“构成”一词来源于俄国的构成主义艺术。构成主义艺术，是俄国十月革命前后兴起的前卫艺术运动，它从反对狭隘的个人化和地域观念出发，采用彻底的非具象与非再现的手法，以全世界通用的几何形态为特色，使用铁板、玻璃、电线、纤维等工业材料，创造出新的艺术造型。由于当时的政治因素干扰，这批前卫艺术家中的很多人离开俄国前往西方，将俄国的构成主义带到了西方，对西欧各地的前卫艺术产生了极大的影响。

20世纪初的欧洲，旧的写实主义艺术教育已经不能适应机械时代复杂、多元的状况，新技术、新材料的使用和大工业产品需要新的造

型语言。1919年，德国创立“公立包豪斯学校”（Staatliches Bauhaus），校长、建筑师瓦尔特·格罗皮乌斯（Walter Gropius）提出了“艺术与技术新统一”的口号，并在学校进行了一系列的教学改革实验。

包豪斯最广泛、最持久的影响之一就是其基础教育体系，它将立体主义以后波及全欧洲的艺术运动成果与现代设计精神相结合，并纳入到教育内容之中。它不像以往的美术教育那样崇尚以具象为基础的写实，而是以全新的方式，即采取抽象的、分解的、构成的方式，将前所未有的、新的造型方法运用到教育中去。1926年，包豪斯明确提出以培养具备创造力的人才为造型基础教育的第一目的，学生不但从过去的审美意识中解放出来，而且具备了更多的创造能力。