

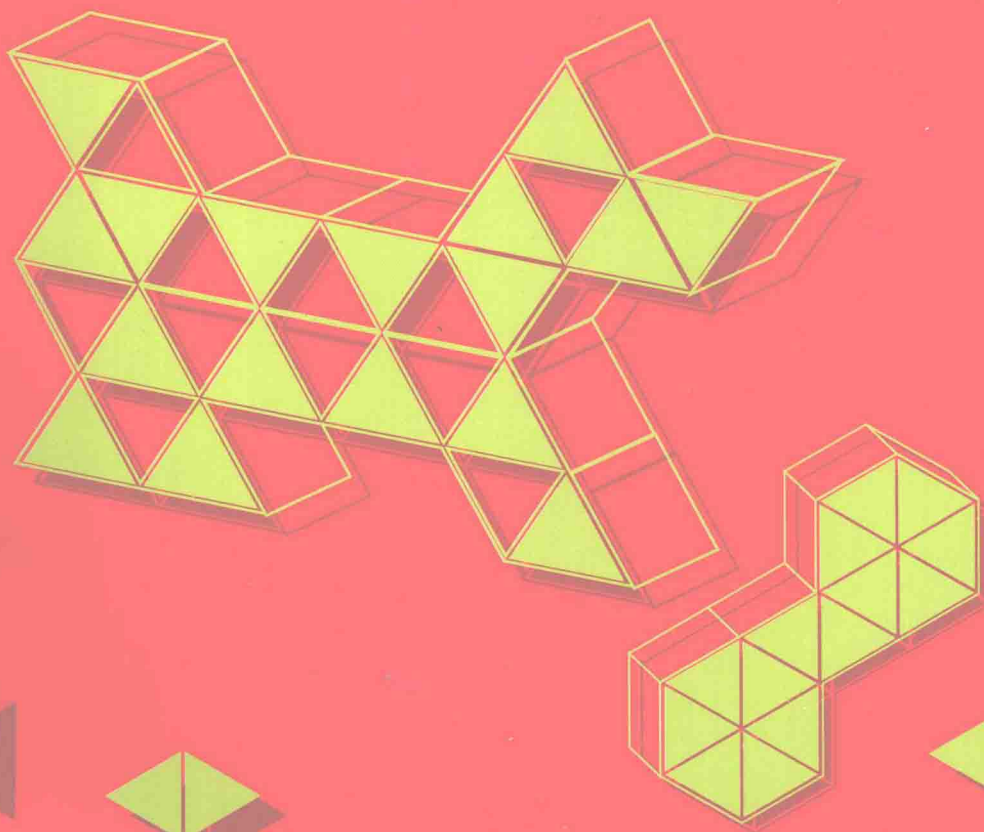

普通高等教育“十二五”规划教材·设计类

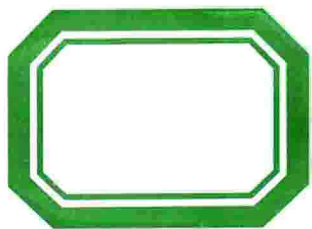
Formation
• Creativity
& Design

构成·创意 & 设计

杨文发 王 颖 主 编

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

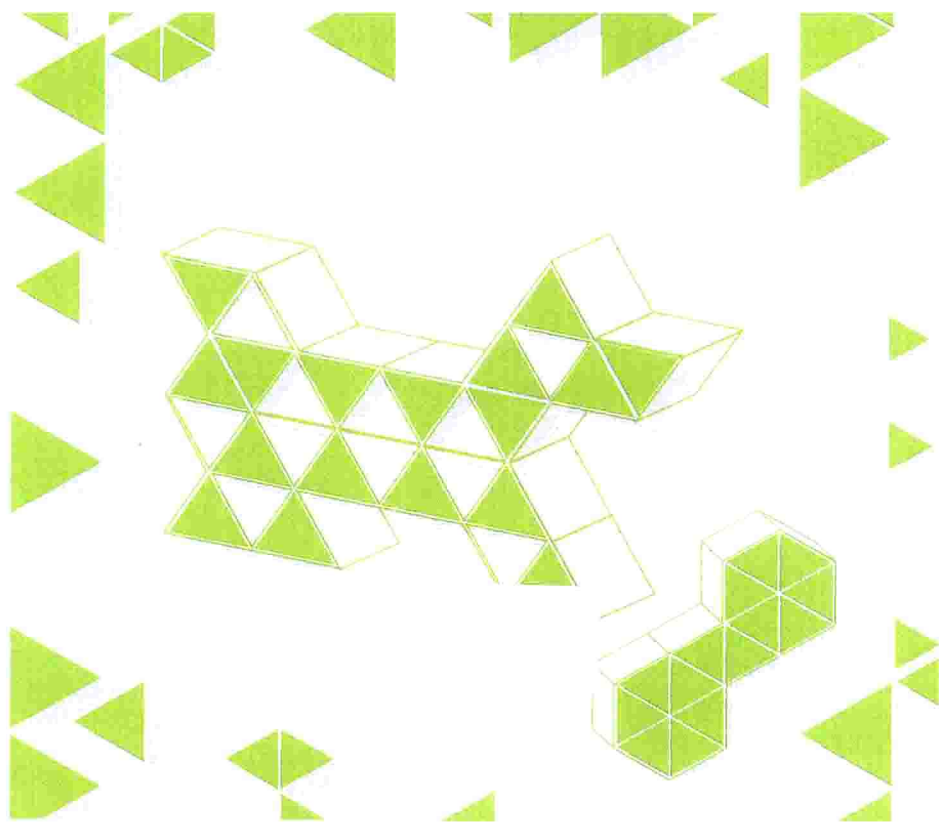

普通高等教育“十二五”规划教材·设计类

Formation
• Creativity
& Design

构成·创意 & 设计

杨文发 王 颖 主 编
周宁莎 杨泉月 副主编

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

构成·创意&设计 / 杨文发, 王颖主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2014. 4

ISBN 978-7-5640-8725-8

I. ①构… II. ①杨… ②王… III. ①造型设计 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 044080 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

82562903 (教材售后服务热线)

68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京恒石彩印有限公司

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 14

字 数 / 296 千字

版 次 / 2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

定 价 / 56.00 元

责任编辑 / 梁铜华

文案编辑 / 王子姣

责任校对 / 孟祥敬

责任印制 / 王美丽

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

序

“构成”的实质是造型,就是将一定数量的形态元素,按照美学法则、构成规律、心理特征、力学原理进行创造性的组合,从而获得创新形态的过程。在现代设计艺术中,构成是一种十分重要的形态创造方式。其概念、方法与手段是现代设计的基础,只要涉及形态的范畴,都与构成艺术有关。它与版面设计、图案设计、广告设计、包装装潢设计、展示设计、服装设计、产品设计、建筑设计、室内设计、环境艺术设计等诸多领域都密切相关。

随着科学技术,如现代信息技术、电子技术、摄影技术、现代材料、现代工艺等的迅猛发展,以及其与艺术的密切融合与渗透,现代设计艺术发生了很大的变化和发展。所以,作为现代设计师,必须具有坚实的构成艺术基础,才能适应现代审美需求的创新设计要求。

本教材集作者十多年的构成艺术教学经验,融合多年的教学心得,其特色在于,与一般所指的“三大构成”,即平面构成、立体构成、色彩构成的论述有所不同,而是以构成(以平面构成为主)的知识架构为基础,以“变字诀”的创意设计方法为串联线,辅以其与专业设计(广告设计、产品设计、环境艺术设计等)的关系阐述,列举了大量创意设计实例,并对其进行剖析,图文并茂。该书特别强调基础性的构成设计方法与专业设计的关联性作用,以及对设计者建立创意设计思维和方法的培养。因此,该教材适合广告设计、工业设计、建筑设计、环艺设计等设计类专业在校学生作为教材或教学参考,同时,也适合各类现代设计艺术设计师用于设计参考。

高 敏

2013年12月

前言

构成基础是一门设计类、美术类学科的专业基础课程。本书重点强调构成作为基础性设计学习科目与专业性设计学习科目的关联性和实用性，强调创意设计思想并将其贯穿始终，强化对设计者的创意方案设计能力的培养，建立设计师的“构成到创意构想再到设计实现”的全过程的设计基础知识构架。

本书从构成的基础理论出发，介绍了构成的美学法则、基本要素、基础手法等基本知识构架，贯以“变字诀”设计创意方法为主线，辅以大量构成设计案例的剖析，让设计师深入掌握“如何运用这些构成基本理论”来完成创新的构成设计作品，并辅以大量国内外优秀广告设计、招贴设计、产品设计、建筑设计、环境艺术设计等设计案例剖析，让设计师理解“构成基本理论”在这些创新设计作品中发挥的重要作用，强化了构成基础课在发挥基础性作用的同时还必须发挥专业性作用，培养了设计师运用创意方法进行创意设计的创意思维能力。

本书的完成需特别感谢重庆大学工业设计创始人高敏教授对本书编写全过程的悉心指导，并为本书作序。感谢北京理工大学出版社领导和编辑们的帮助与支持。感谢重庆大学许世虎教授、龙红教授对本书的宝贵意见和指导。感谢重庆大学工业设计专业全体老师的热心帮助和支持。

本书共五章，由杨文发拟定全书提纲、编写要求，周宁莎编写了第一章的1、2节，杨泉月编写了第二章并参与了图片整理工作，杨文发编写了第一章第3节、第三章、第四章并负责图片整理工作，王颖编写了第五章并参与了图片整理工作。另外，徐亮城参与了图片整理工作。大多数构成设计图片来源于重庆大学工业设计系历届学生设计

作品，部分构成设计作品和专业设计案例作品来自公共平台，在此也一并表示感谢。

由于编者知识的局限性，书中难免有不足之处，恳请读者们不吝批评指正，以便及时修订。

本书得到了重庆大学艺术学院“985”教材建设资助计划的支持，在此表示诚挚的谢意。

编 者

2014 年 1 月

目录

第一章 概论

01	1.1 什么是构成艺术	09	1.2.2 构成艺术课程体系的创立
01	1.1.1 构成的含义	10	1.3 创意、设计和构成
01	1.1.2 构成艺术的含义	10	1.3.1 创意和设计
01	1.1.3 三大构成的概念	10	1.3.2 “变字诀”创意法
03	1.2 构成艺术课程体系的建立	14	1.3.3 创意、设计和构成
03	1.2.1 构成艺术与中华文明		

第二章 构成之形式美法则及美感因素

17	2.1 构成的形式美法则	28	2.2 构成设计的美感因素
17	2.1.1 尺度与比例	28	2.2.1 视觉平衡感
19	2.1.2 对称与均衡	28	2.2.2 层次感
22	2.1.3 统一与变化	29	2.2.3 立体与空间感
23	2.1.4 调和与对比	29	2.2.4 动感与韵律感
25	2.1.5 节奏与韵律	30	2.2.5 意境
26	2.1.6 比拟与联想		

第三章 构成之造型要素

31	3.1 形态要素	90	3.3 色彩要素
31	3.1.1 点	90	3.3.1 色彩三要素和孟塞尔色立体
35	3.1.2 线	91	3.3.2 构成中色彩的影响因素
38	3.1.3 面	91	3.3.3 构成色彩的两大类
44	3.1.4 形态	92	3.4 材料要素
53	3.1.5 点、线、面构成及其“变化”创意设计	92	3.4.1 绘画材料
72	3.2 空间要素	92	3.4.2 绘画工具
72	3.2.1 空间的含义	92	3.4.3 纸
73	3.2.2 平面空间之划分——骨格	92	3.5 肌理要素
74	3.2.3 立体空间感	92	3.5.1 肌理的含义
80	3.2.4 空间构成及其“变化”创意设计	92	3.5.2 肌理的种类
		93	3.5.3 肌理构成及其“变化”创意设计

第四章 构成之基础手法

- 106 4.1 重复
 - 106 4.1.1 重复构成
 - 111 4.1.2 重复构成的“变化”创意设计
 - 117 4.1.3 重复手法在平面设计中的应用与剖析
 - 119 4.1.4 重复手法在产品中的应用与剖析
 - 121 4.1.5 重复手法在建筑与环境设计中的应用与剖析
- 122 4.2 近似
 - 122 4.2.1 近似构成
 - 123 4.2.2 近似构成的“变化”创意设计
 - 128 4.2.3 近似手法在平面设计中的应用与剖析
 - 130 4.2.4 近似手法在产品中的应用与剖析
 - 131 4.2.5 近似手法在建筑与环境设计中的应用与剖析
- 134 4.3 对比
 - 134 4.3.1 对比构成
 - 138 4.3.2 对比构成的“变化”创意设计
 - 144 4.3.3 对比手法在平面设计中的应用与剖析
 - 149 4.3.4 对比手法在产品中的应用与剖析
 - 151 4.3.5 对比手法在建筑与环境设计中的应用与剖析
- 152 4.4 渐变
 - 152 4.4.1 渐变构成
 - 156 4.4.2 渐变构成的“变化”创意设计
 - 160 4.4.3 渐变手法在平面设计中的应用与剖析
 - 162 4.4.4 渐变手法在产品中的应用与剖析
 - 163 4.4.5 渐变手法在建筑与环境设计中的应用与剖析
- 164 4.5 突变
 - 164 4.5.1 突变构成
 - 166 4.5.2 突变构成的“变化”创意设计
 - 173 4.5.3 突变手法在平面设计中的应用与剖析
 - 175 4.5.4 突变手法在产品中的应用与剖析
 - 176 4.5.5 突变手法在建筑与环境设计中的应用与剖析
- 178 4.6 发射
 - 178 4.6.1 发射构成
 - 181 4.6.2 发射构成的“变化”创意设计
 - 188 4.6.3 发射手法在平面设计中的应用与剖析
 - 191 4.6.4 发射手法在产品中的应用与剖析
 - 192 4.6.5 发射手法在建筑与环境设计中的应用与剖析

第五章 从具象到抽象再到仿生设计

- 194 5.1 关于具象形态与抽象形态
 - 194 5.1.1 具象形态的定义
 - 195 5.1.2 抽象形态的定义
 - 195 5.1.3 具象形态和抽象形态之间的关系
- 196 5.2 具象构成
 - 196 5.2.1 独立具象构成
 - 200 5.2.2 意境合成与变换构成
- 201 5.3 抽象构成
 - 201 5.3.1 具象形态的抽象演变
 - 202 5.3.2 抽象视觉表现
- 207 5.4 仿生设计
 - 207 5.4.1 仿生形态设计的含义
 - 208 5.4.2 仿生设计学的主要研究内容
 - 208 5.4.3 仿形设计与仿生设计
 - 208 5.4.4 仿生设计之创意赏析

1.1 什么是构成艺术

1.1.1 构成的含义

构成：是一个造型过程，就是将数种造型单元按照一定的美学法则和规律组合成一个创新形态，给人以形式上的和谐美感以及力学上的平衡感，并传达设计师创意的过程。

构成是一种创造形态的手段和方法，它创造的形态可以是二维造型，也可以是三维造型；既可以是黑白表现的造型，又可以是带有色彩表现的造型。

1.1.2 构成艺术的含义

构成艺术就是一门研究如何创造形象、形与形之间怎样联系，以及形象排列方法的艺术学科。

“构成艺术”在现代设计领域中可以进一步理解为对视觉造型要素的提取与重组。简单地说，人们对世界的认知是对周围事物的观察、分析、整理、理解、记忆等一系列过程，但不是任何一个事物都可以得到我们充分的认识，人们往往对自己感兴趣的事物进行更为详细的认识，这就是提取。而重组是人类具有创造性思维的活动，在重组活动中往往经历这样一个过程：首先模仿；其次拆解；最后是重构。模仿是人类对已有事物的信赖与崇拜；拆解是人类对已有事物组成样式的好奇与不满

足；重构是人类对新时空的探索。

1.1.3 三大构成的概念

平面构成：在二维空间内将数种单元按照一定的美学法则重新组合成为一个新颖的、美观的造型，并满足视觉上的力学关系和心理表现。

色彩构成：从色彩的知觉和心理效应出发，用科学分析的方法，把复杂的色彩现象还原为基本的要素。利用色彩在空间、量与质上的可变幻性，按照一定的色彩规律去组合各构成要素之间的相互关系，创造出新奇的、理想的色彩效果。这种对色彩的创造过程，被称为色彩构成。

立体构成：使用各种基本材料，将造型要素按照美学法则组成创新立体的过程，并展示出造型美和意境美。

那基教授是这样解释构成的：“……我发现了废弃的金属零件、螺丝钉、插销和机器，我将它们装订在木板上并使它们与图画结合。在我看来，似乎只有运用这种方式才可真正创造出空间的语言，创造出正面和侧面的感觉，创造出更为强烈的色彩效果。”从中可以看出构成的真正内涵（见图 1-1～图 1-4）。

图 1-1 综合构成 (1)

图 1-2 综合构成 (2)

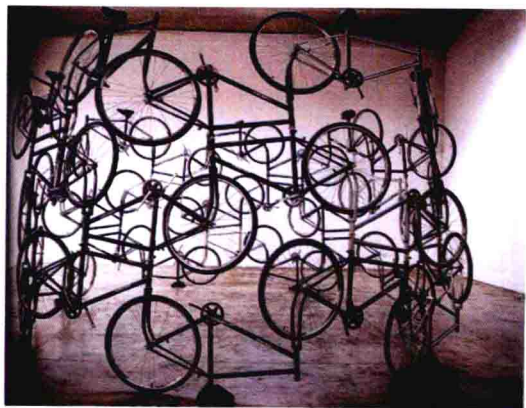

图 1-3 综合构成 (3)

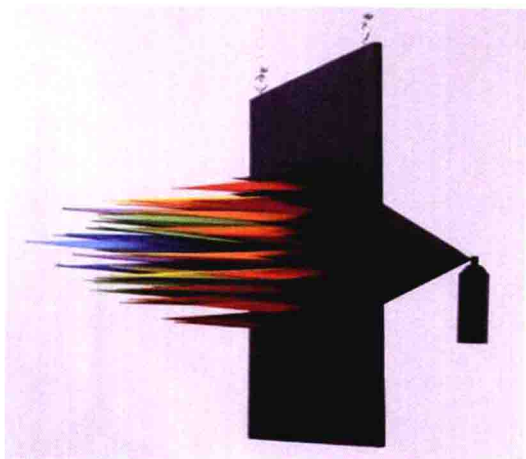

图 1-4 综合构成 (4)

1.2 构成艺术课程体系的建立

1.2.1 构成艺术与中华文明

中国作为一个文明古国，拥有光辉灿烂的历史文化传统，并且在世界艺术文化领域里占有非常重要的地位，发挥着重大作用。

(1) 原始社会——陶器。

彩陶艺术：仰韶文化中的彩陶艺术把我国的古代艺术推向了第一个高峰。其设计的造型纹饰考虑到了与使用条件和造型相适应，做到了功能与形式美感的统一，见图 1-5、图 1-6。七千多年前的尖底彩陶瓶上面的线条都采用了曲线，并且都与其圆滑的外形相吻合，给人以轻松愉快的感觉（见图 1-7、图 1-8）。

图 1-5 彩陶纹饰 (1)

图 1-6 彩陶纹饰 (2)

图 1-7 小口尖底彩陶瓶 (1)

图 1-8 小口尖底彩陶瓶 (2)

(2) 商代——铜器。

青铜器表面的花纹繁密而厚重，但形式精美，多以细密的花纹为底，衬托高浮雕的主要纹饰，诸如云纹、雷纹、饕（tāo）餮（tiè）纹、蝉纹、圆圈纹等，给人以富丽严肃的印象（见图 1-9、图 1-10）。最具代表性的就是商代有名的四羊方尊（见图 1-11）。

图 1-9 铜鼎

图 1-10 铜盘

图 1-11 四羊方尊

(3) 汉代——漆器及砖饰几何图案。

汉代漆器在战国时期生产的基础上进一步发展，达到了一个鼎盛时期。汉代漆器的造型比战国时期的更丰富，从实用角度出发，如漆奁、漆盘、漆案都考虑到方便使用，使容器的容积与图案纹样的多样化相统一，装饰花纹形象多抽象化，使人见到的是线的动感。汉代漆器是实用和美观结合的工艺品典范（见图 1-12、图 1-13）。

图 1-12 漆奁

图 1-13 漆耳杯

汉代时，砖的种类和纹饰更加丰富。汉砖上的雕饰包罗万象、繁复美观。无论是彩绘还是浮雕图像，都生动活泼、线条灵活，其中表现的故事都是当时社会环境的缩影，见图 1-14、图 1-15。汉砖的纹饰有菱纹、水波纹、叶脉纹、变形云雷纹、绶纹、回形纹、同心圆纹、钱纹等各种几何纹（见图 1-16、图 1-17）。

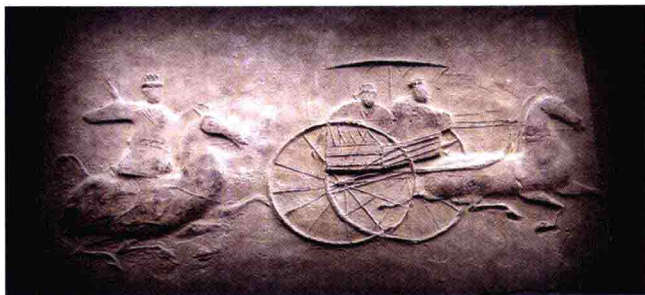

图 1-14 汉砖（1）

图 1-15 汉砖（2）

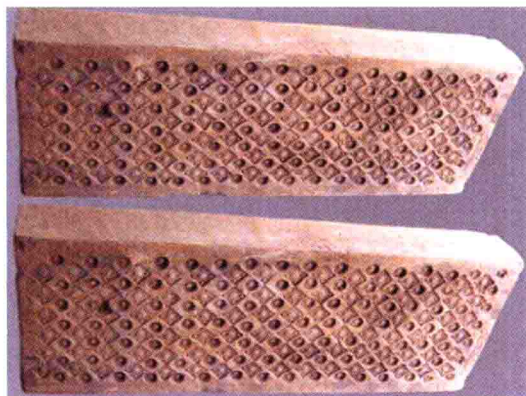

图 1-16 汉砖（3）

图 1-17 汉砖（4）

(4) 南北朝——浮雕彩绘。

南北朝时期，佛教的兴起给图案、造型艺术注入了新的活力，浮雕彩绘艺术盛行，飞天仙女、祥禽瑞兽、莲花图案、忍冬草图案是这一时期装饰图案艺术的典范（见图 1-18 ~ 图 1-25）。其造型或是自由奔放的曲线运用，或是秩序规律的形态排列，形式各异、变化万千。

图 1-20 飞天图案

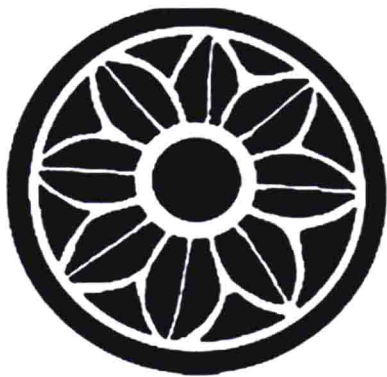

图 1-18 莲花图案 (1)

图 1-21 忍冬草图案

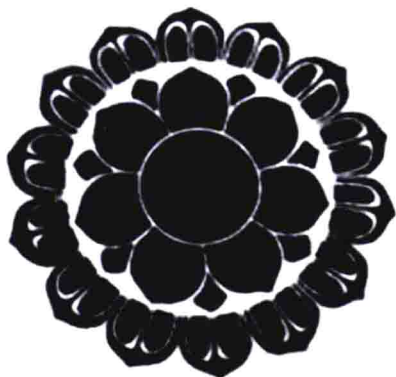

图 1-19 莲花图案 (2)

图 1-22 瓷罐 (1)

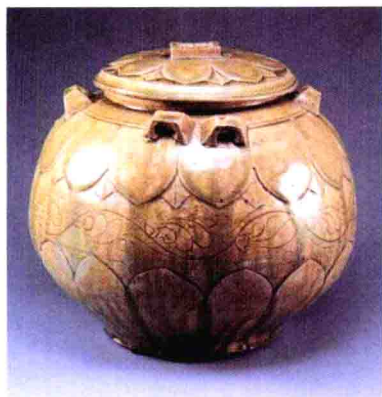

图 1-23 瓷罐 (2)

图 1-24 瓷瓶

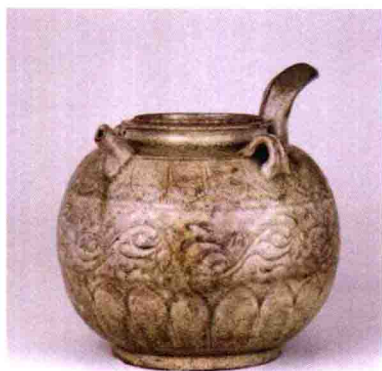

图 1-25 瓷罐 (3)

(5) 唐朝——石刻。

石碑正面的边饰和侧面的纹饰，将多种自然现象安置在几何骨架里运用，如团花、折枝花、卷草，而且运用得十分巧妙生动、栩栩如生（见图 1-26、图 1-27）。此时的设计者们已经运用了骨架（等同于平面构成里面讲到的骨格），可见当时的设计水准。当然，当时的银器图案设计水平也已经达到了相当高的水准，造型生动，排列井然（见图 1-28）。

图 1-26 碑刻 (1)

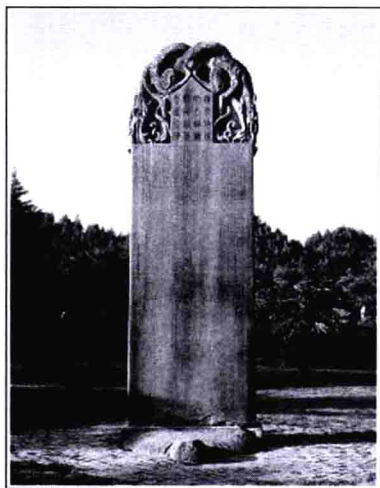

图 1-27 碑刻 (2)

图 1-28 银器

(6) 宋、元时期。

宋、元时期的陶瓷艺术达到了中国历史上的高峰，清秀、高雅、凝重是这一时期的艺术表现特征（见图 1-29、图 1-30）。

图 1-29 瓷罐

图 1-30 瓷盘

(7) 明、清时期到现在。

从明、清时期到现在，装饰艺术图案主要是应用在建筑装饰（见图 1-31）、藻井、隔扇的窗格、建筑画、瓷砖、铁栏杆、柱头上的装饰，以及机印花布、织棉、刺绣（见图 1-32）等物品上。民间的染织工艺品，如蜡染布艺，大都采用了几何图案作为装饰，诸如刺绣、挑花、编花等。编织的竹器、印花地毯等，其上面也有丰富多彩、绚丽无穷的图案纹饰，其设计已经做得相当精美（见图 1-33 ~ 图 1-36）。

以上这些都说明了中华文明在构成艺术中的重要作用，是装饰艺术和造型艺术的典范。

图 1-31 建筑装饰

图 1-32 刺绣

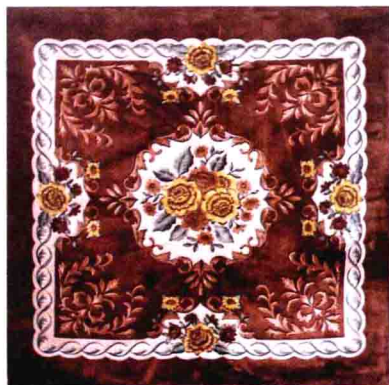

图 1-33 印花地毯

图 1-34 挑花

图 1-35 编织的竹器 (1)

图 1-36 编织的竹器 (2)

1.2.2 构成艺术课程体系的创立

构成艺术起源于造型艺术运动中的构成主义,具有代表性的是第一次世界大战期间和战后初期的俄国构成主义运动。这一时期的构成主义发展处于相对独立的阶段,对世界的设计运动影响相对有限。当第一次世界大战结束后,俄国构成主义开始传向其他欧洲各国,成为之后设计向现代主义转化的重要因素。其中著名人物有俄国构成大师李西斯基、波兰设计师亨利克·伯利维等,他们为当时的构成主义向日后的形态构成学的演变奠定了基础。

(1) 构成艺术作为一门课程最早创设于德国的包豪斯学院。

包豪斯学院,1919年由著名设计师格罗佩斯创办。它是当时欧洲现代主义设计的核心,欧洲很长时间对现代主义的探索最终在此有了一个完备的体系。对于平面设计来说,包豪斯学院所奠定的设计思想基础和风格基础是起到决定性作用的。包豪斯学院的构成主义不再以纯艺术为目的,追求艺术与技术的新统一。包豪斯学院在教学与设计活动中,大量启用了年轻又激进的画家和雕塑家,如神秘画家伊顿,抽象主义画家康定斯基、克利,构成主义设计师纳吉等。他们将各种新的艺术观注入教学和设计活动之中,最终形成现代主义理论和艺术风格,他们在设计中放弃作品中的装饰因素,探求发挥结构本身的美感并总结出了一些规律性的构成设计原则,创立了设计基础课程体系——构成艺术。

(2) 尔后该基础课程体系相继传入了美国、欧洲和日本。

(3) 我国最早在1967年将构成艺术课程引入香港,20世纪70年代末80年代初将其引入内地。这门课程的引入不仅促进了设计艺术教育的发展,还大大地促进了工商业的发展。