

设计 构成

十二五高等院校
艺术设计规划教材

喻小飞 / 编著

- + 以 4 个项目, 11 个任务训练应用形式美法则、设计平面造型、应用形式要素、表达色彩、塑造空间形态的能力
- + 将枯燥的构成理论用丰富的图例和清晰的分析表达出来, 生动有趣, 容易理解
- + 项目设置梯度难度, 逐渐掌握构成理论的实际应用

ART & DESIGN
Design Basis

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

十二五高等院校
艺术设计规划教材

设计 构成

喻小飞 / 编著

J06
389

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

设计构成 / 喻小飞编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015.7
(现代创意新思维)
十二五高等院校艺术设计规划教材
ISBN 978-7-115-38457-7

I. ①设… II. ①喻… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第016472号

内 容 提 要

本书分为3篇: 理论基础篇、项目实训篇、案例赏析篇。理论基础篇介绍构成的历史与发展、构成设计概述; 项目实训篇通过4个项目11个任务, 训练读者应用形式美法则、设计平面造型及应用形式要素、表达色彩、塑造空间形态的能力; 案例赏析篇分析了构成设计在工业设计、视觉传达设计、环境艺术设计等领域的应用案例。本书通过项目教学, 将构成设计的视觉语言及其构成规律, 融入各个项目的任务中, 内容编排符合构成设计的教学规律, 强调技能训练和创新能力的培养。

本书适合作为艺术设计类专业设计构成课程的教材, 也可供广大读者自学使用。

◆ 编 著 喻小飞

责任编辑 桑 珊

责任印制 杨林杰

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京天宇星印刷厂印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 9

2015年7月第1版

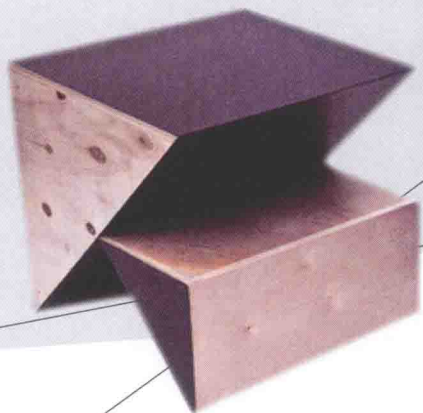
字数: 150千字

2015年7月北京第1次印刷

定价: 42.00元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

目录

CONTENTS

01

构成设计理论基础篇

第一节 构成的历史与发展.....10

第二节 构成设计概述.....15

02

构成设计项目实训篇

第一节 应用形式美法则.....32

任务一 认识形式美法则.....38

任务二 设计个性画册.....40

第二节 设计平面造型，应用形式要素.....42

任务一 卡片设计.....48

任务二 购物袋设计..... 50

任务三 综合材料装饰画..... 60

第三节 表达色彩.....81

任务一 向大师学习（临摹大师作品）..... 82

任务二 创意色彩..... 88

第四节 塑造空间形态.....101

任务一 纸浮雕设计.....102

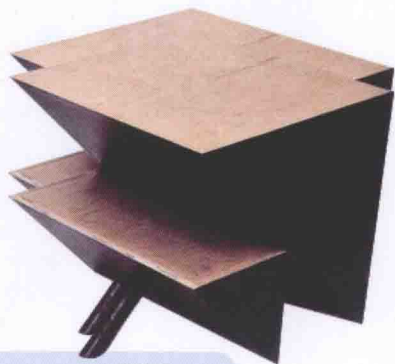
任务二 概念首饰设计.....106

任务三 商品包装设计.....113

任务四 空间造型设计（座椅、展架）.....117

03

构成设计案例赏析篇

第一节 构成在工业设计中的应用.....124

第二节 构成在视觉传达设计中的应用.....129

第三节 构成在环境艺术设计中的应用.....138

十二五高等院校
艺术设计规划教材

设计 构成

喻小飞 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

设计构成 / 喻小飞编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 7
(现代创意新思维)
十二五高等院校艺术设计规划教材
ISBN 978-7-115-38457-7

I. ①设… II. ①喻… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第016472号

内 容 提 要

本书分为 3 篇: 理论基础篇、项目实训篇、案例赏析篇。理论基础篇介绍构成的历史与发展、构成设计概述; 项目实训篇通过 4 个项目 11 个任务, 训练读者应用形式美法则、设计平面造型及应用形式要素、表达色彩、塑造空间形态的能力; 案例赏析篇分析了构成设计在工业设计、视觉传达设计、环境艺术设计等领域的应用案例。本书通过项目教学, 将构成设计的视觉语言及其构成规律, 融入各个项目的任务中, 内容编排符合构成设计的教学规律, 强调技能训练和创新能力的培养。

本书适合作为艺术设计类专业设计构成课程的教材, 也可供广大读者自学使用。

◆ 编 著 喻小飞

责任编辑 桑 珊

责任印制 杨林杰

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京天宇星印刷厂印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 9

字数: 150 千字

2015 年 7 月第 1 版

2015 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 42.00 元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

前言

P R E F A C E

构成作为设计领域的一门专业基础学科，广泛应用于很多设计领域，并成为使设计作品具有个性和美感的必要因素。本书旨在将构成运用于设计，为设计的作品赋予生命力，重点培养学生的理性思维能力，发掘其对设计的敏锐感知力和创新能力。

本书以形式美法则和三大构成作为自然脉络，将这4个方面的知识点及构成原理融入具体项目中，强调三大构成在设计专业中的具体运用，并发掘构成语言间的相互关联和综合表现方法。本书收集了大量的设计实例并加以分析，引导读者掌握将三大构成的自然美语言引申到设计美的整体性语言中的方法。

本书通过项目实训，将形式美法则、平面构成、色彩构成、立体构成分成四个独立的项目，在项目中设置若干任务，通过应用形式美法则项目的训练，让学生有意识地将美的法则运用到设计中去；通过平面形态及形式要素的训练，以点、线、面的组合和变化为造型基础，融合形式美法则，带领学生轻松叩开设计的大门；通过表达色彩项目训练，使学生掌握色彩学的基本理论和色彩构成美的规律，运用色彩调和的理论与方法，了解画面主体色彩对比协调的规律，并把其运用于设计之中；通过立体形态造型的项目训练，带领学生结合基础构成和设计，让空间感充分体现、延展，并在点、线、面、块的抽象和具象表现中创立更简约的空间架构，诠释更科学的美的规律，训练学生的空间思维能力，提高学生的实践能力。

本书编写的主要宗旨是：提高学生将构成语言转换为设计语言的能力，使其从多角度、多方面了解设计语言，提高设计水平。本书的内容注重基本理论与实践操作相结合。

本书体系新颖、完整，层次清晰，图文并茂，注重实践性；以项目实践为中心，涵盖相应的理论知识点。案例选择多以经典图例为主，十分生动。内容主要涉及构成与生活的关系、构成的原理及课题训练的实践步骤，以及构成在工业设计、视觉传达艺术设计、环境艺术设计等实践领域中的广泛运用。

本书由喻小飞编著，魏玉洁参与了本书的编写。由于作者水平有限，书中难免存在不足之处，敬请广大读者批评指正。

编者

2014年11月

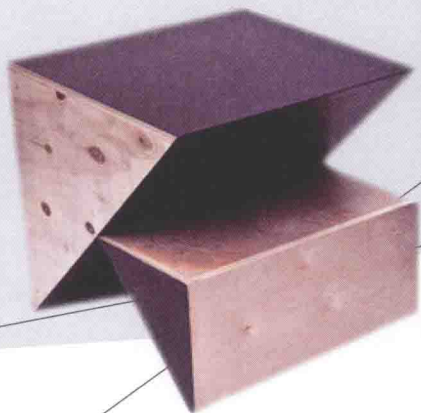
章节			授课内容	课时
第一篇：构成设计理论基础篇 (4课时)			① 构成的历史与发展 ② 构成设计概述	4
第二篇： 构成设计 项目实训篇 (114课时)	第一节： 应用形式美 法则	任务 1. 认识形式美法则	① 课程要求、知 识点	8
		任务 2. 设计个性画册	② 项目实施及 拓展	12
	第二节： 设计平面造 型，应用形式 要素	任务 1. 卡片设计	① 课程要求、知 识点 ② 项目实施及 拓展	14
		任务 2. 购物袋设计		
		任务 3. 综合材料装饰画		18
	第三节： 表达色彩	任务 1. 向大师学习（临摹 大师作品）	① 课程要求、知 识点 ② 项目实施及 拓展	14
		任务 2. 创意色彩		12

课时分配

TIME ALLOCATION

章节			授课内容	课时
第二篇： 构成设计 项目实训篇 (114课时)	第四节： 塑造空间 形态	任务 1. 纸浮雕设计	① 课程要求、知识点	12
		任务 2. 概念首饰 设计		
		任务 3. 商品包装 设计	② 项目实施及拓展	24
		任务 4. 空间造型 设计		
第三篇：构成设计案例赏析篇 (2课时)			① 构成在工业设计中的 应用 ② 构成在视觉传达设计中的 应用 ③ 构成在环境艺术设计中的 应用	2

目录

CONTENTS

01

构成设计理论基础篇

第一节 构成的历史与发展.....10

第二节 构成设计概述.....15

02

构成设计项目实训篇

第一节 应用形式美法则.....32

任务一 认识形式美法则..... 38

任务二 设计个性画册..... 40

第二节 设计平面造型，应用形式要素.....42

任务一 卡片设计..... 48

任务二 购物袋设计..... 50

任务三 综合材料装饰画..... 60

第三节 表达色彩.....81

任务一 向大师学习（临摹大师作品）..... 82

任务二 创意色彩..... 88

第四节 塑造空间形态.....101

任务一 纸浮雕设计.....102

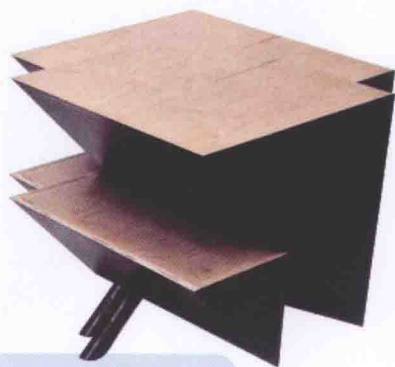
任务二 概念首饰设计.....106

任务三 商品包装设计.....113

任务四 空间造型设计（座椅、展架）.....117

03

构成设计案例赏析篇

第一节 构成在工业设计中的应用.....124

第二节 构成在视觉传达设计中的应用.....129

第三节 构成在环境艺术设计中的应用.....138

01

构成设计理论基础篇

“

构成设计是现代艺术设计中必须遵循的法则，是学生从绘画转换到艺术设计的必经阶段。学习构成设计不仅可以扩散学生的设计思维，还可以用理性的设计手法来表现感性的艺术形态。构成设计，涵盖了平面、色彩、空间等多个方面的内容，并且在平面设计和立体设计中均有具体的体现。

构成，是一种造型概念，也是现代造型设计用语，其含义就是将几个单元（包括不同的形态、材料）重新组合成一个新的单元，并赋予视觉化的、力学的概念。构成的基本元素就是点、线、面、体、色、质等。构成的原理就是把这些基本元素按照形式美法则进行分解与重组。构成在设计中的运用就是要把实实在在的形通过构成中的点、线、面、体、色、质等进行概括化，并在设计中体现出美的视觉效果。

在艺术设计专业基础教学中，设计构成是进行艺术设计的基础和基本手法，是学生将基础绘画转换到艺术设计的必经过程，设计构成课程的最终目的是培养学生的创造力，因此它是艺术设计专业的基础课程。构成设计实际上是使学习者遵循一定的审美规律，以理性的组合方式来表达感性的视觉形象。

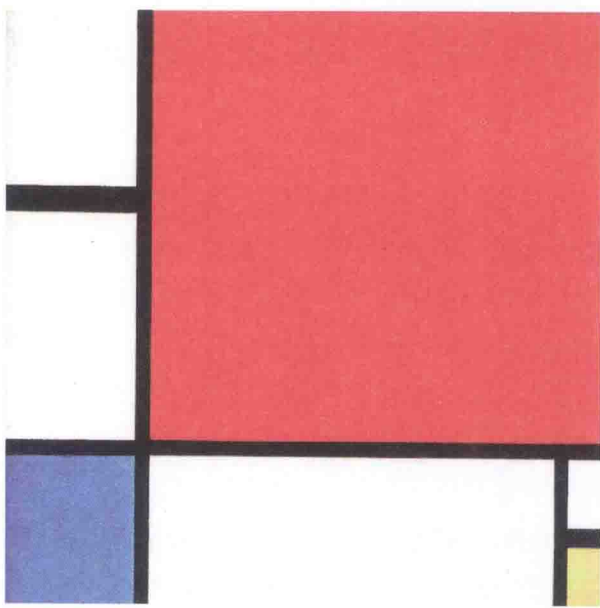
”

第一节

构成的历史与发展

学习目标

- ① 了解构成设计的历史与发展
- ② 了解构成设计的三大板块及概念
- ③ 掌握构成设计的学习方法

▲ 蒙德里安的作品。蒙德里安是荷兰著名画家，素有“集合抽象大师”之称。他用简单的集合直线图形，以及单纯的三原色的各种组合，创造出非常简练、宁静、和谐并带有一点神秘吸引力的艺术世界，不仅影响了整个西方的抽象绘画和雕塑，还对广告、家具、服装、建筑等的设计产生了深远的影响。该作品中的黑色分隔线不宽，红、黄、蓝三色块皆位于边角，与中间的白色方块形成张力。黄色和红色块呈线形，以黄色块最窄最长，位于画面左边。蓝色块为长方形，占据一个角，比较醒目

“构成”追求的是将对美的实用性、构造性和机能性的感受运用到各种设计领域中，并使其在其中发挥极其重要的作用。作为现代设计的主题思想和基础形式，“构成”概念的产生可以追溯到1914年俄国构成主义设计运动时期，代表人物是李西斯基；再接下来是“风格派”，其在1917年于荷兰盛行开来，代表人物是蒙德里安；最后形成体系性的构成理论是1919年在德国魏玛市成立的包豪斯设计学院，它奠定了构成在设计领域中的地位，并逐步形成了一套教育体系，影响了整个设计领域。“包豪斯”是德文Bauhaus的音译，原是1919年在德国魏玛成立的一所工艺美术学校的名称。该校创办人

及首任校长，是德国著名现代主义建筑大师格罗庇乌斯。他创造性地将德文的Hausbau(房屋建筑)一词转换成Bauhaus来作为校名，是为了体现学院的非传统性。另一位德国建筑师、现代主义建筑大师密斯·凡·德·罗，曾任“包豪斯”的第三任校长。该校于1925年搬到德绍，后又于1933年迁至柏林，同年遭纳粹查封而被迫解散。

“包豪斯”虽然从创立至遭遇“封杀”仅存世短短14年，但其理论与学说却对整个世界产生了广泛而深远的影响，至今余音不绝。“包豪斯”学校注重基础课的理论与实践并举，通过一系列理性、严格的视觉训练程序对学生进行“头脑改造”，使得他们观察世界的方式不同于以往；同时开设印刷、玻璃绘画、金属、家具细木、织造、摄影、壁画、舞台、书籍装订、陶艺、建筑、策展等13个不同专业的工作坊，培养学生强大的实际操作能力，这种教学方式成为目前全世界现代艺术和设计教学的通用模式。学校解散后，格罗庇乌斯、密斯等一批“包豪斯”的主要人物先后来到英美等国，整理出版了“包豪斯”的教案、数据和学生作业，使“包豪斯”的学说传遍世界。梁思成先生于1948年在清华大学建筑系授课时，采用了从美国带回的“包豪斯”教育理念和教学资料，同时聘请木工大师在木工房教学生学习木工手艺，使“包豪斯”理论在中国传播开来。

“包豪斯”前后经历了以下三个发展阶段。

第一阶段(1919—1925年)，魏玛时期。格罗皮乌斯(WALTER GROPIUS)任校长，提出“艺术与技术新统一”的崇高理想，肩负起训练20世纪设计家和建筑师的神圣使命。他聘任艺术家与手工匠师授课，形成艺术教育与手工制作相结合的崭新教育制度。

第二阶段(1925—1932年)，德绍时期。“包豪斯”在德国德绍重建，并进行课程改革，实行了设计与制作一体化的教学方式，取得了巨大成就。1928年格罗庇乌斯辞去“包豪斯”校长的职务，由建筑系主任汉内斯·梅耶(HANNES MEYER)继任。梅耶于1930年辞职，由密斯·凡·德·罗(L MIES VAN DER ROHE)继任。1932年10月，“包豪斯”被纳粹强迫关闭。

第三阶段(1932—1933年)，柏林时期。密斯·凡·德·罗将学校迁至柏林的一座废弃的办公楼中；当年8月宣布“包豪斯”永久关闭，结束了其14年的发展历程。

在设计理论上，“包豪斯”提出了三个基本观点：

① 艺术与技术的新统一；

▲ 康定斯基的作品。康定斯基的绘画，从构图结构、线条色块中，有一种内在精神、欲望、激情的自由流露；线条的运用、色块的组合并没有固定的格式，都是画家强调精神表现的产物。画面中放弃了具体的内容和情节，突出运用点、线、面、色块、构图等纯粹的绘画语言表现内心的感觉、情绪、节奏等抽象的内容。康定斯基还著有大量关于抽象绘画的理论书籍，深刻地研究了形式语言对人的知觉产生的影响。抽象派的表现手法对后世的设计领域影响重大

▲ 这幅包豪斯风格的招贴，画面通过几何状的圆形、半圆形和直线与曲线的组合，将整个画面支撑起来，形成一种不对称的美感；但是整个画面是均衡的，左上角的点状标志平衡了画面，直线和曲线进行对比，黑色和高饱和度的红色进行对比，在黄色的底色上形成高长调的色调。整体背景明度高，而图形明度很低，对比强烈，用色深沉凝练

② 设计的目的是人而不是产品；

③ 设计必须遵循自然与客观的法则来进行。

这些观点使现代设计逐步由理想主义走向现实主义，即用理性的、科学的思想来代替艺术上的自我表现和浪漫主义。“包豪斯”早期的一批基础课教师有俄罗斯人康定斯基美国人费宁格、瑞士人克利和伊顿等，其中康定斯基曾担任莫里斯教育学院金属和木制品车间的绘画课教师。“包豪斯”对设计教育最大的贡献是基础课，它最先是由伊顿创立的，是所有学生的必修课。伊顿提倡“从干中学”，即在理论研究的基础上，通过实际工作来探讨形式、色彩、材料和质感，并把上述要素结合起来。1923年伊顿辞职，由匈牙利出生的艺术家纳吉负责基础课程。纳吉是“构成派”的倡导者，他将构成主义的要素带进了基础训练，强调形式和色彩的客观分析，注重点、线、面的关系。通过实践，使学生了解如何客观地分析二度空间的构成，并进而推广到三度空间的构成上。这些就为工业设计教育奠定了三大构成的基础。同时，“包豪斯”开始由表现主义转向理性主义。另一方面，构成主义所倡导的抽象几何形式又使“包豪斯”在设计上走向了形式主义的道路。