

THE RESEARCH ON
CHINESE DESIGN
EDUCATION
PATTERN

中国
设计教育模式研究

Design Basis Course II

设计基础教程

②

王守宜 等 编著

THE RESEARCH ON
CHINESE DESIGN
EDUCATION
PATTERN

中国
设计教育模式研究

Design Basis Course II

设计基础教程

②

王守宜 等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计基础教程. 2 / 王守宜等编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015. 5

(中国设计教育模式研究)

ISBN 978-7-5314-6576-8

I. ①设… II. ①王… 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021987号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 21

字 数: 390千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 王 楠

装帧设计: 王 楠

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6576-8

定 价: 280.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical design books with complete systems.

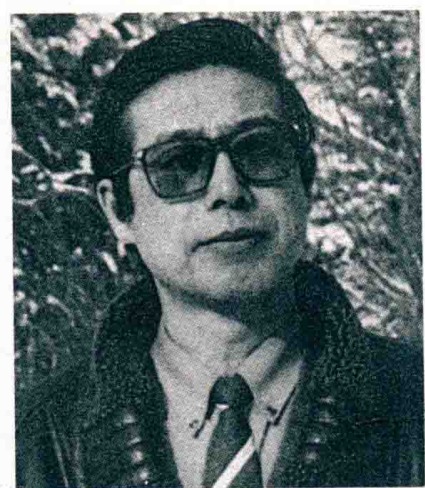
The most important feature of this series is its combination with basic theories so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

THE RESEARCH OF CHINESE DESIGN EDUCATION PATTERN

01

构成基础学

王守宜 等 编著

王守宜，1942年生。1965年毕业于鲁迅美术学院中国画系。现为中国工业设计协会会员、中国美术家协会辽宁分会会员、辽宁省流行色协会理事、大连轻工业学院艺术设计学院教授。

宋永胜，1955年生。大连轻工业学院艺术设计学院装潢艺术设计专业毕业，大连轻工业学院艺术设计学院讲师。现为中国美术家协会辽宁分会会员。

Contents

总目录

01

构成基础学

王守宜 等 编著

1 84

02

平面构成

王永春 等 编著

1 80

03

色彩构成

王永春 等 编著

1 80

04

立体构成

关向伟 等 编著

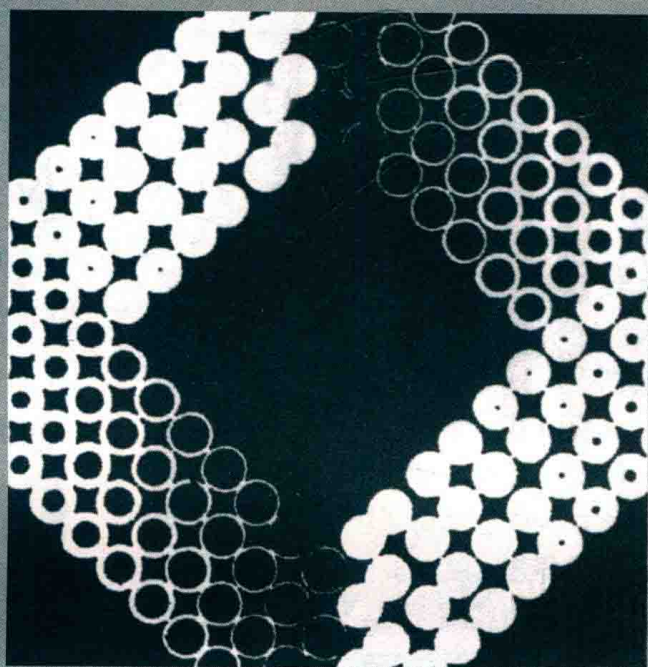
1 80

目 录

第一章 绪论	1
第一节 构成含义与学习目的	2
第二节 构成形式美法则	4
一、平面构成	7
第二章 概论	8
第一节 平面构成概念	8
第二节 平面构成要素	8
第三章 平面构成的基本形象	8
第一节 点	8
第二节 线	10
第三节 面	12
第四节 基本形与骨格	15
第四章 平面构成的表现方法	15
第一节 秩序构成	15
第二节 对比构成	23
二、色彩构成	31
第五章 概论	32
第一节 色彩世界	32
第二节 色彩成因	32
第三节 色彩三要素	33
第四节 色立体	33
第六章 色彩的混合	35
第一节 色光混合	35
第二节 颜料混合	36
第三节 空间混合	36
第七章 色彩的特性	37
第一节 色彩对比	37
第二节 色彩调和	40
第八章 色彩的情感	40
第一节 色彩个性	40
第二节 色彩感觉	42
第三节 色彩联想	43
第四节 色彩启示	43
三、立体构成	45
第九章 概论	46
第一节 立体构成概念	46
第二节 立体构成特点	46
第十章 立体构成的要素	47
第一节 视觉要素	47
第二节 材料要素	47
第三节 结构要素	48
第十一章 立体构成的表现方法	48
第一节 线材构成	48
第二节 面材构成	50
第三节 块材构成	53
附：《构成》自学考试大纲	55

绪论

G
O
U
C
H
E
N
G
J
I
C
H
U
X
U
E

第一章 绪论

第一节 构成含义与学习目的

构成包括〈平面构成〉、〈色彩构成〉、〈立体构成〉,它是现代设计学科(工业设计、艺术设计、环艺设计、服装设计等)的基础理论体系,是现代科技美学应用于设计学科的构成形态的基础训练体系,是设计学科必修的专业基础课。

构成是德国“包豪斯”设计学院为了进一步完善其教育方针和制度,培养艺术与技术多元才能的创造性人才,从现代工业设计教学的宗旨出发,而设置的课程,体现了艺术与技术的统一,设计的目的是人而不是产品,设计必须遵循自然与客观法则的构成主义思想,为消除当时艺术界陈腐观念的影响,起了重大作用,这是“包豪斯”设计学院对现代工业设计教学做出的重要贡献。构成以其科学的创造性思维和抽象的艺术表达方式,体现了现代设计教学的崭新理念和多维教育思想。因此,构成也赢得了国内教育界的认同,八十年代引入我国各艺术院校,它对开启想象力和创造力,拓宽视觉艺术的广阔天地,具有深远的指导意义。

构成是一种组合的意思。从广义上理解,它是人类社会和自然界各个领域普遍使用的概念。在视觉艺术范畴内,构成是一种造型观念,是现代设计的专业用语,是按照美的形式法则,把造型的基本视觉元素重新组合,以抽象的知觉式样转化为美学形式,创造出新的形态,所以,构成是对已知要素的重构,体现了一种创造性的行为。

1、构成的核心

①造型要素

是构成视觉形象的基本元素:点、线、面、色彩、结构、材料、技法、以及法则等。

②情感要素

是造型要素所传递的情感信息,在人们的心理引起的喜、怒、哀、乐等反应。

2、构成的分类

①纯粹构成

〈平面构成〉、〈色彩构成〉、〈立体构成〉属于纯粹构成。它研究超越自然的抽象视觉形态,是介于艺术与技术之间的应用学科,是学习造型方法和制作技能的基础训练。图 1-2

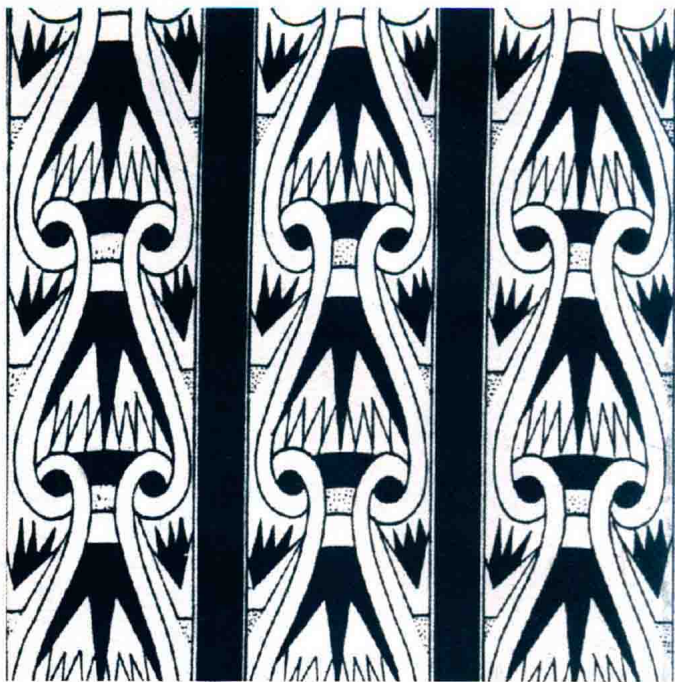

图 1 纯粹构成

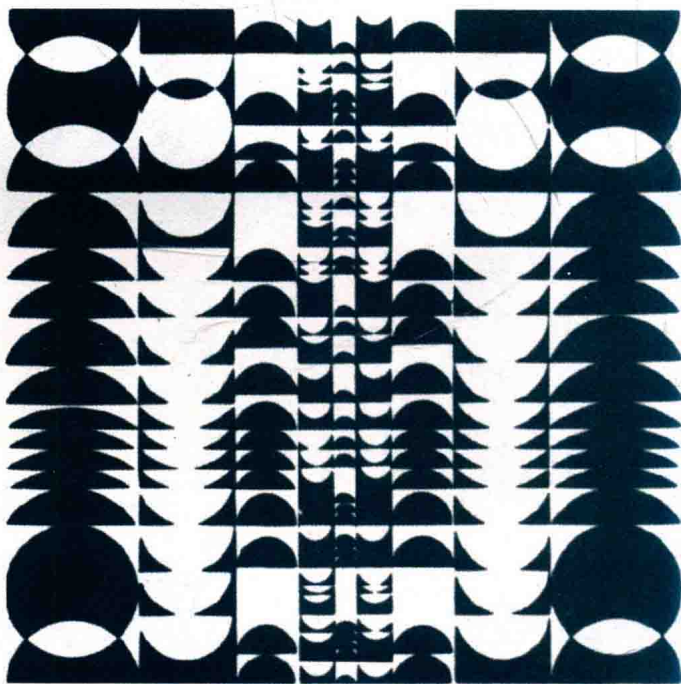

图 2 纯粹构成

②目的构成

是将构成的视觉形态运用到设计中去,并赋予设计以新的理念、审美理想、特定主题、艺术风格,由理念、形式、方法综合构成艺术语言,成为表现人类丰富情感,陶冶心灵,引导时尚文化的载体,是创造物质与精神文明的审美活动。图 3-6

3、学习构成的目的

①从理论上分析理解三大构成的有关概念、原理、方法、法则,系统了解和掌握构成的理论体系,提高

图3 目的构成

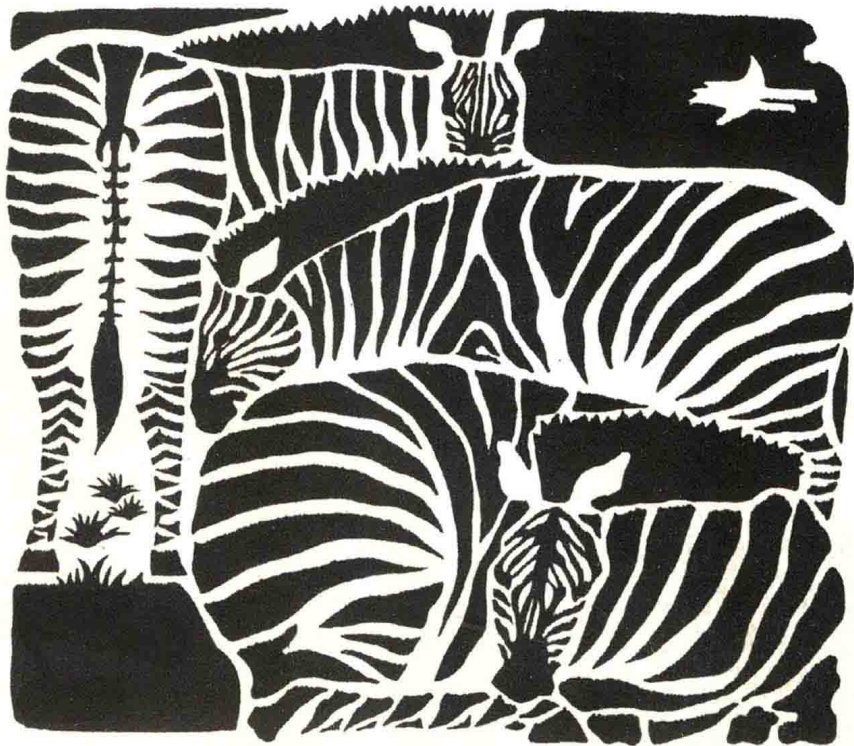

图4 目的构成

图5 目的构成

图6 目的构成

学术理论水平。

②从实践上掌握三大构成形态的基本技能,运用平面、立体、色彩等要素及材料制作构成形态,把理论知识转换为视觉形象,做到理论联系实际,提高艺术表现能力。

③从空间意识上认识构成关于从二维空间到三维空间,进而到四维空间的基本理论,揭示了视觉艺术的空间概念和本质,体现构成形态的象征意义和精神作用,提高艺术是心灵迹化的空间意识。

④从造型理念上认识构成的造型理念与方法,是远离形似,以点、线、面、体、色彩等表现抽象的空间节奏与韵律,改变了从形似到酷似的具象造型模拟,追求纯粹、简约、装饰意味的抽象造型,提高抽象造型理念和形象思维能力。

⑤从审美修养上了解和掌握形式美的法则,以此为尺度,站在审美的高度,从客观世界中提取美的素材,去感悟构成形态的合理性、艺术性;形态的量感、力感、动感、空间感;形态的造型、色彩、肌理等,探

索美的秩序,构成美的形象,不断提高艺术修养和审美能力。

⑥从设计能力上明确构成不仅仅是学习纯粹的思维和技法训练,同时还要研究形态与形态之间的关系、形态与环境的关系、形态与人的关系、形态的使用价值和应用范围,为进入创造人为形态有目的的设计活动,提高创意与设计水平。

⑦从时代感上认识构成形态:平面的、色彩的、立体的都将通过设计中的视觉传达媒体,集中体现于产品设计,使工业设计、艺术设计、环艺设计、服装设计等,作为商品形式为广大消费者所喜闻乐见,达到美化生活的目的,体现设计的社会功能、审美功能、实用功能。所以,学习构成必须从更深的层面去认识构成与设计、市场、社会的关系,表现时代特征与现代意识。

第二节 构成形式美法则

探讨形式美法则,首先要了解什么是形式美,人们对美的感受都是直接由美的形式引起的,如:自然界里绵延起伏的山峦、五彩缤纷的花朵、悦耳动听的泉音等,这些美的形态、美的色彩、美的声音,都是通过某种形式传递到感官中,引起了美感,使我们获得了美的享受。对视觉艺术中的线条、形状、形体、色彩、质感、肌理等,也就具有了鲜明的审美特征和不可忽视的审美意义。

形式美法则是在审美活动中,对生活中许多美的形式进行概括的反应,找出规律,并以此运用于美的创造,加强艺术的表现力和感染力。形式美法则在艺术创作中有普遍的指导意义,针对构成也就具有一定的作用。

形式美法则有以下几点:

1、单纯齐一

也称整齐一律。单纯是简化与明确,齐一是整齐与重复。单纯齐一的实质是通过夸张、省略、概括的手法,加强对形态本质的认识,这种单纯并非简单,而是用简化的结构去创造丰富的有生命力的形象。平面构成中的重复构成,一个基本形的连续出现,加深了记忆,并使形象强化而更加鲜明;色彩构成中的同种色相对比,在一种色相的不同明度及纯度的对比中,产生了和谐的单纯美。所以,单纯齐一是形式美的基本法则,是高度概括的秩序美、机械美。图7-8

2、对比和谐

对比和谐反映了矛盾的两种状态。对比是在差异

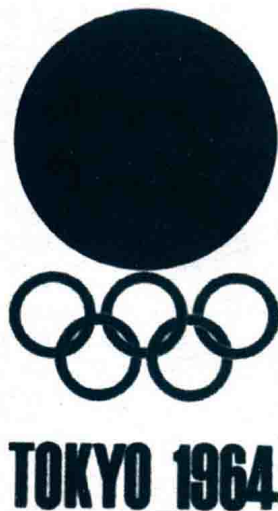

图7、图8 形式美法则:单纯齐一

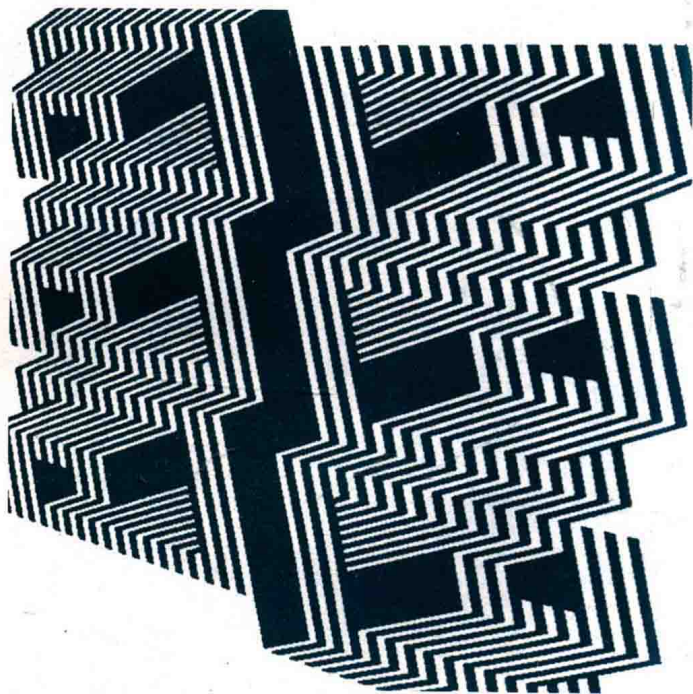

图9 形式美法则:对比和谐

中趋于对立,和谐是在差异中趋于一致。在视觉艺术中,对比和谐是相辅相成的统一体,缺一不可。构成中的视觉要素,只有在对比中求得和谐才能产生美感。如平面构成中点的构成、线的构成,点的聚集可形成线化,线的聚集可形成面化,面化的点与线与分散的点、线形成了在虚实对比中又趋于和谐的统一效果。图9

3、节奏韵律

节奏韵律是音乐中的词汇。节奏是指节律运动中强弱缓急有规律的变化,韵律是在节奏的基础上赋予一定的情感色彩。前者着重运动过程中的形态变化,后

者是神韵变化给人以情趣和精神上的满足。平面构成是点、线、面的运动,在特异构成中,由于基本形的突然变化,打破了原有的秩序产生了节奏感,而没有变异的基本形由于重复产生了韵律感,使两者统一在一起。图 10

4、变化统一

变化体现了各种事物的千差万别,统一则体现了各种事物的共性和整体联系。变化统一反映了客观事物本身的特点,即对立统一规律。立体构成中的线材、面材、块材的构成,集中了不同的视觉元素和材质,体现了不同的个性,传递了不同的情感。如:造型的大小、方圆、曲直、正斜;质地的粗细、润燥、软硬、刚柔;势态的动静、疾徐、抑扬、升沉,这些都是对立的变化因素,又统一于整体当中。布鲁诺曾说:“这个物质世界如果是由完全相象的部分构成的就不能是美的了,因为美表现于各种不同部分的结合中,美就在于整体的多样性。”图 11

5、对称均衡

对称是同形同量的形态,均衡是同量不同形的形态。自然界的生物与植物的结构形态,如:动物的四肢、五官、植物的叶子,都是对称的,平面构成中的发射骨格就是根据自然界这一普遍规律,总结出离心式、向心式、同心式的对称形式。重复构成中的基本形重复也给人以上下、左右对称的单纯、稳定、静态的美感。均衡与对称不同,它通过视觉元素的聚集、分散营造心理上的平衡与相对稳定,使构成中的构图、构形、构色表现静中有动的特征。所以,均衡是富于形

图 10 形式美法则:节奏韵律

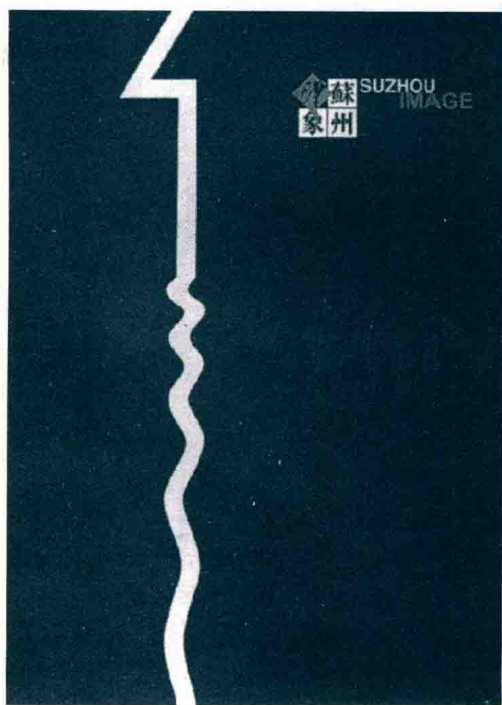

图 11 形式美法则:变化统一

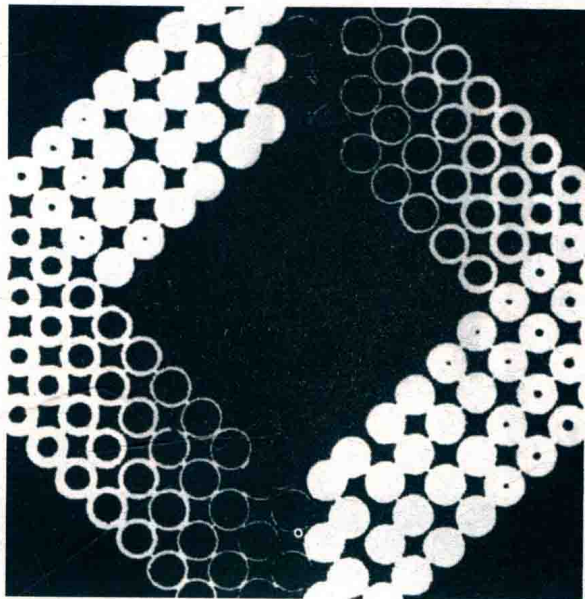

图 12 形式美法则:对称均衡

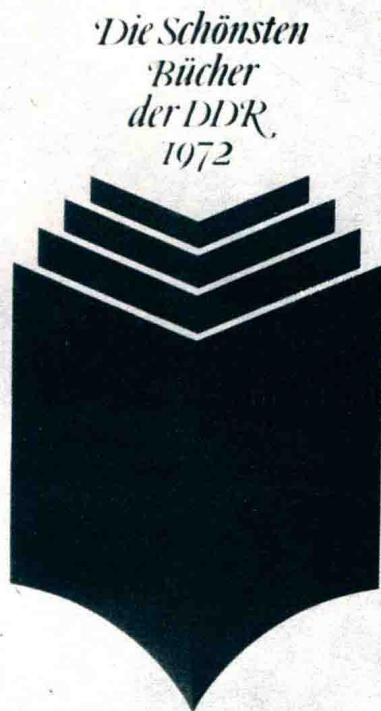

图 13 形式美法则:对称均衡

态变化和情感化的形式法则。图 12-13

6、比例

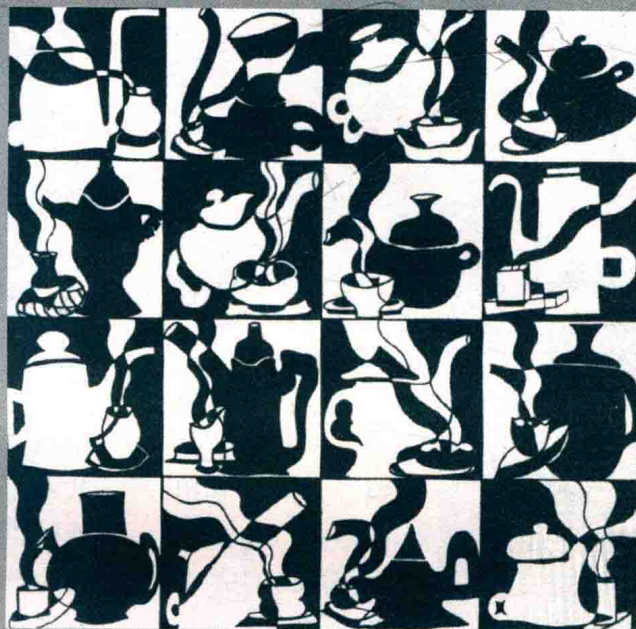
比例是指事物的整体与局部或局部与局部之间的数量多少的关系。正确的比例能引起人的美感,如:人体美被认为是世界万物无与伦比的美的化身。维纳斯雕像不论从黄金分割的人体比例,还是体态、形象,都给人以优美、匀称、和谐的感觉,达到了美的极致,成为人体美永恒的象征。构成是把不同的视觉元素和材质编排组合在一起,这样就形成了不同形、体、色彩

的构成,形、体、色彩的面积与体积大小的比例、数量多少的比例,一定要符合美的尺度,给人以美的感受,如果比例失调,就破坏了美的秩序和规律,失去了构成的意义。图 14

在平面构成、色彩构成、立体构成中,这些美的形式法则在有所侧重的前提下并不是孤立的,而是紧密相关的,互相联系的,切不可顾此失彼,这样才能使形式美法则融合在构成之中,反过来又指导构成设计,创造出美的形式和美的形态。

图 14 形式美法则:比例

G
O
U
C
H
E
N
G
J
I
C
H
U
X
U
E

平面构成

第二章 概论

第一节 平面构成概念

平面构成是平面设计基础的一部分。是利用造型的基本元素点、线、面在二维空间平面内,组成各种抽象形态的构成形式。平面构成所阐述的形象思维的理论 and 创造艺术形象的方法,对设计视觉语言,具有完整的、科学的、鲜明的指导意义。

在当今的绘画与设计中,都把对造型的关注放在首位,美的造型给人的心理带来的愉悦有时甚至超过它的实用功能,而成为设计的重点,我们对造型的认知,通常都源于对外界的模仿,并作为最后目标,这种观察、理解、提取的自然主义方法,称之为具象形态。而抽象形态与具象形态虽然没有质的差别,但却是在具象形态的基础上,把对形的理解更集中在给人的心理感受力上,是对客观事物大胆的夸张、取舍、变形、正是“得意忘形”,取其神似和精神内涵,而不要追求形似,因而产生更强烈的艺术感染力。平面构成通过对“概念元素”、“视觉元素”、“关系元素”、“实用元素”的研究,为创造平面设计中的抽象视觉语言,阐述了基础理论和表现方法。所以,平面构成中的基本构成形式:秩序构成与对比构成只研究形态,而不是设计。设计有着更广泛的要素和条件,单就服装设计而言,追求材质的物质性,把握空间关系的立体性,分析视觉感受的可视性等,从这些外观形态的构成,进而进入产品的结构与功能,满足人们的物质需求,乃至对心理产生影响,在精神生活中发挥积极作用。

学习平面构成,是从抽象性造型出发,研究如何创造形象,处理形象之间的相互关系,处理形象的排列方法,从而提高审美能力、设计思维能力、视觉传达能力、创造美的形式的能力。

第二节 平面构成要素

平面构成的要素是指构成视觉形态的基本元素,可分为四类:概念元素、视觉元素、关系元素、实用元素。

1、概念元素

概念元素在实际的空间中并不存在,是看不见的只在意念和感觉中存在的点、线、面。如:我们感觉物体的棱角上有点,边缘上有线,轮廓内形成面,这些都是抽象的概念,要想成为空间中的可视形象,点必须有大小,线必须有长短,面必须有形状。

2、视觉元素

视觉元素是将主观意念中的概念元素点、线、面变成可视形象,这些形象是通过形状、大小、色彩、肌理来体现的,才能被认知它在空间中的存在。

3、关系元素

视觉元素点、线、面的组织排列,是由关系元素方向、位置、空间、重心等来决定的。有的关系元素是指框架骨格而言,有的关系元素,如:空间、重心只能凭借心理感觉去体会形象的变化。

4、实用元素

实用元素不属于平面构成训练范围,是平面构成运用于主题性平面设计时,所体现的设计内容、形象、功能、意义等要素。

第三章 平面构成的基本形象

点、线、面属于平面构成中的视觉元素,是平面设计最基本的视觉要素。它是构成平面与立体形态的基本条件,在设计中有着重要的作用。对点、线、面的性格、特征以及对点、线、面构成形式、变化、组合规律的研究,是平面构成的基础,对平面设计有着重要意义。

第一节 点

1、点的定义

几何学规定,点只有位置,没有长度和宽度,也没有形象和面积。如:棱角的尖端、线的两端、线的交点、称为概念的点也叫消极点。视觉能看到的点,其实有大小,也有形象,只是在空间里占的位置较小,如:服装设计中的钮扣,就有方与圆、大与小的区别,相当于平面构成中的点,一般称为积极的点。

2、点的形态

点是视觉元素的最小单位,在较大的空间里占很小的位置,拉开视觉距离,感觉点的形态都差不多,其实不然,点的形态变化很多,有圆点、方点、三角形点、水滴形点、多边形点、不规则形点、汉字中的标点符号,也是形态各异,也属于点的范围,同时,点还有面积大小的差别,但点的大小只是相对而言,如果点过大就会转化为面,而不能称其为点。图 15-19

3、点的性格

点有不同的性格和表情,圆点给人圆润、饱满、活泼、和谐、运动感;方点给人稳定、坚实、规则、庄