

普通高等院校

精品课程规划教材
优质精品资源共享教材

设计基础

S H E J I J I C H U

黄缨 徐红蕾 编著

中国建材工业出版社

013061614

J06-43
109

院校

精品课程规划教材
优质精品资源共享教材

S H E J I J I C H U

设计基础

黄 纓 徐红蕾 编 著

中国建材工业出版社

北航

C1667810

Job-43
109

图书在版编目(CIP)数据

设计基础 / 黄纓, 徐红蕾编著. -- 北京: 中国建材工业出版社, 2013. 8

普通高等院校精品课程规划教材 普通高等院校优质精品资源共享教材

ISBN 978-7-5160-0435-7

I. ①设… II. ①黄… ②徐… 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(2013)第116708号

设计基础

黄纓 徐红蕾 编著

出版发行: 中国建材工业出版社

地址: 北京市西城区车公庄大街6号

邮编: 100044

经销: 全国各地新华书店

印刷: 北京印刷集团有限责任公司印刷二厂

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 9

字数: 180千字

版次: 2013年8月第1版

印次: 2013年8月第1次

定价: 46.00元

本社网址: www.jccbs.com.cn

本书如出现印装质量问题, 由我社发行部负责调换。联系电话: (010) 88386906

设计是把一种计划、规划或设想通过视觉的形式传达出来的活动过程。原始的设计概念更加突出计划的含义，就是设计为人们创造物质的预见性。随着时代的发展和进步，在设计提供预见性的同时，如何使这些物质更加美观、实用、协调已逐渐提升到与计划同样的高度。美的设计，能感动人的心灵；功能性设计，能让人们生活得更加舒适并产生愉悦感，所以，越来越多的人因为有美化生活的意愿而参与到设计专业的学习中来。

为了适应高等艺术设计教学的改革和发展，全面提升设计专业的系统学习并做到有的放矢，我们精心编写了《设计基础》这本教材。

“设计基础”是高等院校艺术设计专业的必修课，同时也是设计专业的入门课程。设计理论基础的建立体现在对平面、立体、色彩三个部分的认知上。在教学中，要让学生对这三个要素的原始认知做到明确化、系统化和综合化，这样才能对他们在这三个方向上进一步的学习起到良好的引导作用。

本书分为三个部分，共12章，按照“平面构成”“色彩构成”“立体构成”的顺序系统地阐述了三个部分的概念、联系和设计手法。在内容上，采用理论说明和实例分析相结合的方法，对每一个概念和设计手法进行清晰的论述，同时还深入讲解了设计中所蕴含的人文精髓。学生通过这本教材，学到的不仅仅是设计的基础知识，还能体会到设计中伟大的人文精神。

本教材主要面向高等院校艺术设计专业的师生以及设计爱好者。本书内容充实、层次明晰，在编写上遵循由浅入深、循序渐进的原则，并含有丰富的设计例图，可以有效调动读者的

FOREWORD

学习兴趣。

本书由黄缨、徐红蕾编著，第三部分图片和部分文字内容由牟夏、张楚梵、冯雨提供并编辑。本书的出版要感谢参与评审并提出宝贵意见的专家学者们，也要感谢为本书第一、二部分提供优秀作品的西安建筑科技大学艺术学院 2011 级艺术设计专业 01 班的同学和为本书第三部分提供优秀作品的其他年级的同学，他们分别是：过云川、韩杰林、霍达、李婧、李晓鑫、鲁超、马艺森、任馨妮、白俊龙、陈可为、黄倩、高若蒙、田晨阳、刘壁凝、周咪。

由于编者水平有限，书中难免有不当之处，恳请读者批评指正。

编者

2013 年 7 月

中国建材工业出版社

China Building Materials Press

我们提供

图书出版、图书广告宣传、企业/个人定向出版、设计业务、企业内刊等外包、代选代购图书、团体用书、会议、培训，其他深度合作等优质高效服务。

编辑部

010-68342167

图书广告

010-68361706

出版咨询

010-68343948

图书销售

010-68001605

设计业务

010-88376510转1008

邮箱：jccbs-zbs@163.com

网址：www.jccbs.com.cn

发展出版传媒 服务经济建设

传播科技进步 满足社会需求

(版权专有，盗版必究。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。举报电话：010-68343948)

第一部分 平面构成 /001

第一章 概述 /002

第一节 平面构成的产生 /002

第二节 平面构成的特征 /003

第二章 平面构成的基本要素 /004

第一节 点 /004

第二节 线 /006

第三节 面 /009

第四节 点、线、面的综合构成 /012

第三章 平面构成的基本形式 /014

第一节 重复和群化 /014

第二节 近似构成 /018

第三节 渐变构成 /020

第四节 发射构成 /024

第五节 特异构成 /027

第六节 对比构成 /031

第七节 空间构成 /033

第八节 肌理构成 /037

第二部分 设计色彩 /041

第一章 概述 /042

CONTENTS

- 第一节 色彩在生活中的重要作用 /042
- 第二节 色彩在美术设计中的重要位置 /044
- 第三节 设计色彩与绘画色彩的区别 /048

第二章 基本原理 /050

- 第一节 色彩分类 /050
- 第二节 色彩属性 /051
- 第三节 色立体 /053
- 第四节 色彩术语 /054
- 第五节 色彩生理现象 /057

第三章 色彩与心理 /059

- 第一节 色彩与知觉 /059
- 第二节 色彩与情感 /065

第四章 色彩对比与协调 /069

- 第一节 色彩的对比 /069
- 第二节 色调构成的基本原则 /074
- 第三节 色彩的调和 /078

第三部分 立体构成 /083

第一章 概述 /084

- 第一节 立体构成的起源 /084
- 第二节 造型艺术的转折点 /086

第二章 立体构成的概念 /089

- 第一节 立体构成的概念 /089
- 第二节 立体构成的内涵 /090
- 第三节 立体构成的应用范围 /090
- 第四节 立体与平面之间的关系 /094
- 第五节 半立体构成 /097

第三章 立体构成的要素 /100

- 第一节 点的语义 /100
- 第二节 线的语义 /101
- 第三节 面的立体构成 /106
- 第四节 块材的立体构成 /111

第四章 立体构成的媒介 /114

- 第一节 立体构成与色彩 /114
- 第二节 立体构成与肌理 /115
- 第三节 立体构成与空间 /116

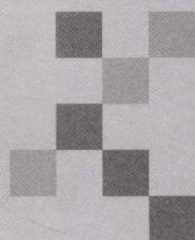
第五章 立体构成造型的因素与法则 /122

- 第一节 造型因素及其感情特征 /122
- 第二节 立体构成的美学原则 /124
- 第三节 立体形态构成的形式美法则 /125
- 第四节 立体构成的材质 /131

参考文献 /135

第一部分

平面构成

THE FIRST PART

第一章

概述

第一节 平面构成的产生

一、现代设计对构成体系的影响

20 世纪初期,随着科学技术的发展,艺术家们认识到科学对社会实践的重要性,同时设计也被赋予了崭新的含义。社会的发展、教育的普及、科技的进步、印刷技术的出现等因素无不促使和引导设计观念的变革,艺术家们也只有不断更新设计功能和艺术风格才能顺应社会发展的趋势。

“构成”一词来源于俄国的艺术运动,约开始于 1917 年。“构成主义”属于哲学和艺术范畴,有具体的内容、思想方法和行为准则,是一种风格和流派。“构成”更多的是哲学和科学的含义:“对象世界诸要素的分解与组合,使新功能显现。”“构成艺术”对第二次世界大战后国际平面设计风格的形式起着决定性的影响作用。

二、“包豪斯”与平面构成

“包豪斯”的平面设计风格是在荷兰的“风格派”和俄国的“构成主义”影响下,与德国“现代主义设计”运动相结合而形成的理性化、极简化的现代设计风貌,这一风格的出现影响到了包括平面设计、工业设计、建筑设计等众多领域,为现代设计教育的形成奠定了基础。

构成教学源于包豪斯的设计基础课程体系,长期以来一直被世界各国的艺术院校和研究机构作为造型基础的训练课程。20 世纪 80 年代,系统的构成体系引入我国的设计领域。

第二节 平面构成的特征

构成是创造形态的方法，研究如何创造形象，形与形之间怎样组合以及形象排列的方法。构成艺术是现代视觉传达艺术的基础理论。

平面构成是一种视觉形象的构成，它的研究对象是在平面设计中如何创造形象、怎样处理形象与形象之间的联系、如何掌握美的形式规律并按照美的形式法则构成设计所需要的图形。我们学习构成不是目的，而是达到目的的手段，是一种创造观念的培养。平面构成一般只用黑白两色，目的是便于研究和表现形态自身的情感力量。

练习与思考：

1. 了解“包豪斯”设计运动与平面构成的关系。
2. 列举平面构成在生活中的体现。

第二章

平面构成的基本要素

大千世界中，任何一种物象都是以一种形态存在着，有的形态人们可以直接感知它的存在，而有些却是存在于人们的意识和幻觉当中的。我们讲到的平面构成是以知觉为基础的，是在人们长期的实践和认识中发现的，点、线、面是构成视觉形象的造型元素，一切物体都是由点、线、面和色彩等交织而成的。

第一节 点

一、点的概念

在几何学的定义里，点是只有位置而没有大小的，点是线的开端和终结，是两线的相交处。在平面构成中，点的概念只是一个相对的，它在对比中存在。从造型角度上讲，点是具有空间位置的视觉单位。

两个以上的点并列时，可以感觉到点与点之间看不见的线，也可以感觉到其动感与方向性。当无数个点散开时，在散开的范围中，可以感觉到看不见的面，而这时点与点的不同距离或是点的不同大小能产生疏密感。

二、点的性质、作用与形态

点在多数时候被认为是小的，并且还是圆的，这实际上是一种错觉。点分为不规则与规则两类。规则点是指严谨有序的圆点、方点、三角点；不规则的点是指那些自由随意的点。任何形态只要缩小到一定程度，都能产生不同形态的点。

从点的作用看,点是力的中心,当画面上有一个点时,人们的视线就集中在这个点上,它具有紧张性,因此,点在画面的空间中具有张力作用,它在人们的心理上产生一种扩张感。比如一幅商品招贴,商标就起到了点的作用。

当空间中有两个同等大小的点各自占有其位置时,其张力作用就表现在连接此两点的视线上。

三、点的错视

所谓“错视”就是感觉与客观事实不相一致的现象。由于点的位置、色彩、明度以及环境条件的变化而使人产生了大小、远近、空间等错觉。

一般明亮的颜色会给人前进和膨胀的感觉,黑色或冷色给人后退的感觉。因此,在黑底上的白点,比同等大的白底上的黑点感觉要大(图 1-2-1)。

在两直线的夹角中,同一大小的两个点,由于距角尖端的远近不同,便使人产生了靠近角尖端的点比较大的感觉(图 1-2-2)。

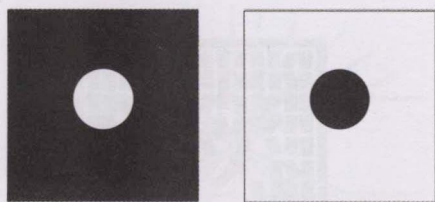

图 1-2-1

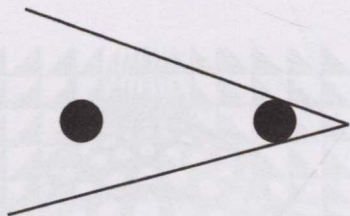

图 1-2-2

同一大小的点,由于周围点大小的不同,就使中间两个点也让人产生了不同大小的错觉(图 1-2-3)。

同一大小的两点,由于空间的对比关系的作用,紧贴外框的点较离外框远的点感觉大,而且具有面的感觉。其主要原理是周围空间对比使人产生了错觉(图 1-2-4)。

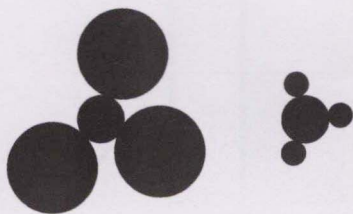

图 1-2-3

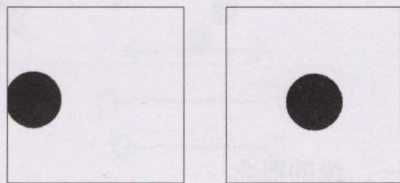

图 1-2-4

四、点的构成

运用点的特性，可以进行不同视觉效果的结构（图 1-2-5 ~ 图 1-2-8）。

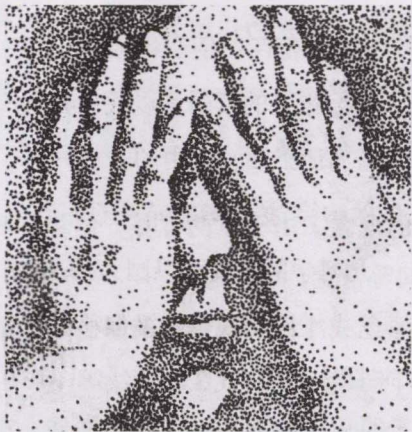

图 1-2-5 运用点绘手法表现图像的素描关系

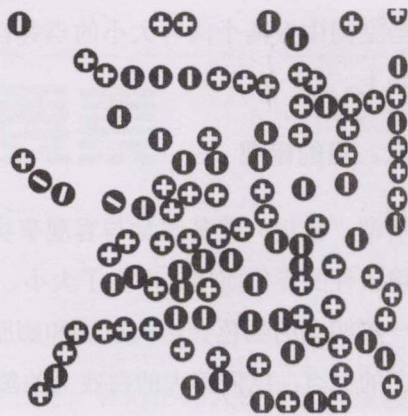

图 1-2-6 将加减符号和点按照疏密排列成一幅完整作品

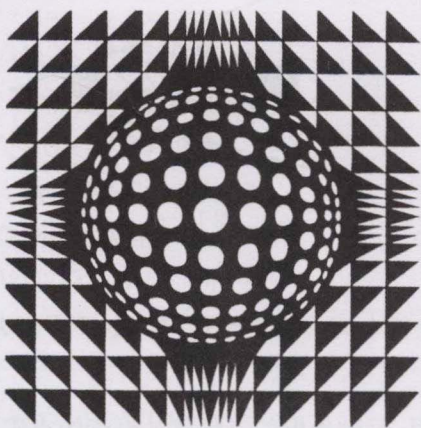

图 1-2-7 运用骨骼线形成的图形

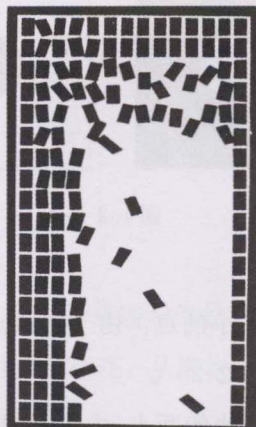

图 1-2-8 运用点的聚散排列组成抽象构图

第二节 线

一、线的概念

在几何学定义里，线是只具有位置、长度而不具有宽度和厚度的。它是点进行移动

的轨迹。从平面构成角度讲，线既具有长度，也可以具有宽度和厚度。

二、线的性质、作用与形态

线又分为直线、曲线，直线又分为垂直线、水平线、斜线；曲线又分几何曲线与自由曲线。直线表示静，曲线表示动，曲折线有不安定的感觉。

粗直线：表现力强，钝重、粗笨；

细直线：秀气、锐敏和神经质；

垂直线：严肃、庄重、高尚；

水平线：静止、安定、平和、静寂、疲劳；

斜线：飞跃、向上、冲刺；

几何曲线：具有对称和秩序美、规整之美；

自由曲线：是一种自然的延伸，自由而富弹性。

三、线的错视（图 1-2-9 ~ 图 1-2-12）

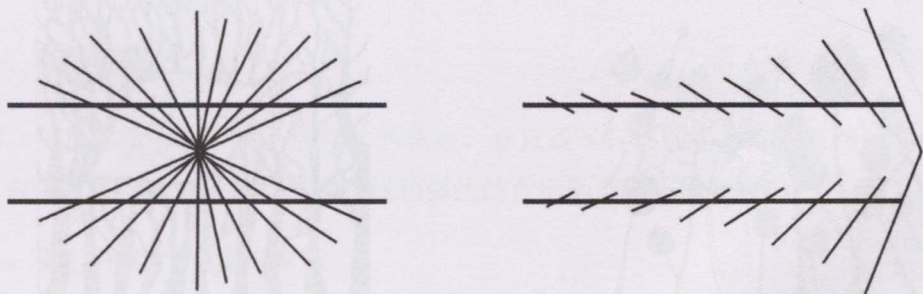

图 1-2-9 由于附加物的影响，两条平行线显得不平行

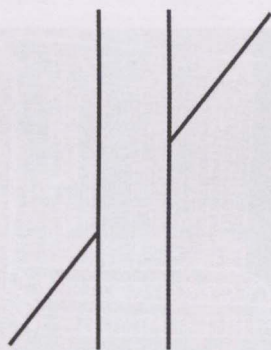

图 1-2-10 由于斜线插入显得被断开的
斜线不在一条直线上

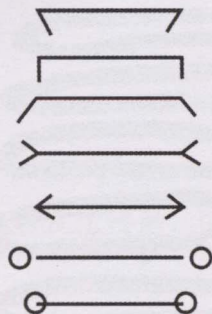

图 1-2-11 同等长度的直线，由于两端
的形状不同，感觉长短也不同

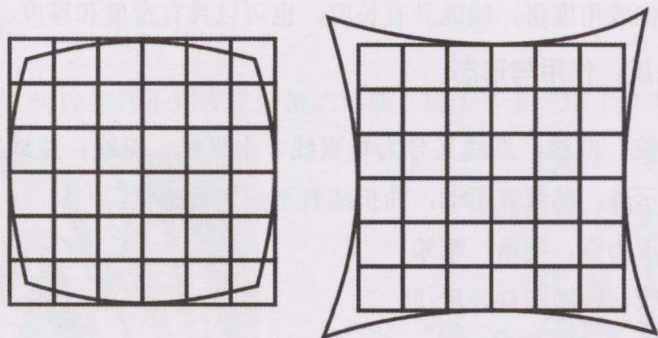

图 1-2-12 曲线与直线并置时，直线会产生曲线感

四、线的构成（图 1-2-13 ~ 图 1-2-18）

根据线的特性和表情，运用有序、交叉、对比、排列、曲直等系列手法，可以创造丰富多彩的设计作品。

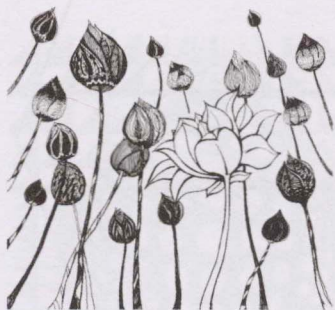

图 1-2-13 以花卉为素材，巧妙地运用线的虚实粗细进行创作

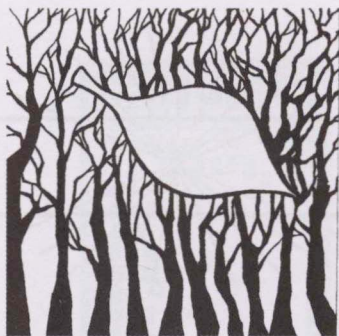

图 1-2-14 将树木的枝干作为创作题材，线的穿插、对比和恰到好处的留白给观赏者营造出遐想的空间

图 1-2-15 拉链的外形加以线条化的处理，其创作的亮点在于“眼睛”的突破

图 1-2-16 负形线条的出现，给画面增加了分量感