

“十三五”普通高等院校艺术设计类专业规划教材

设计构成

SHEJI GOUCHENG

主编 刘以畅
陈丽

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

“十三五”普通高等

专业规划教材

设计构成

SHEJI GOUCHENG

主 编 刘以畅
陈 丽
副主编 刘以鸣
孟翔坤

常州大学图书馆
藏书章

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

设计构成/刘以畅,陈丽主编. —西安:西安交通大学出版社,2016.6
ISBN 978-7-5605-8554-3

I. ①设… II. ①刘… ②陈… III. ①艺术构成—设计学 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 114009 号

书 名 设计构成
主 编 刘以畅 陈 丽
责任编辑 贺彦峰 林建程

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjtupress.com>
印 刷 三河市骏杰印刷有限公司

开 本 850 mm×1 168 mm 1/16 印张 11.5 字数 346 千字
版次印次 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-8554-3/J·188
定 价 52.00 元

联系电话:400-615-1233

版权所有 侵权必究

构成

知识作为基础学科，一直是艺术设计专业教学中的重点。随着我国设计行业的不断发展，艺术设计在观念上、功能上与创作水平上也发生了深刻的变化，体现在构成方面就是融合了更多的新学科、新概念，将其有效地与现代设计结合的意识更加明确和具体。

艺术设计最大的特点就是应用性，它不单单是一种理性的艺术活动，更多体现出的是对生活方式创造性的改造。它以复杂的多学科背景和独特的表现手段延伸到社会各个领域，并发挥重要的推动作用，成为当下文化的一种重要形态。构成知识在 20 世纪 70 年代左右从日本传入我国，我们一直遵循着三大构成的模式进行教学理论与实践的沿革，如今我国的设计领域正处于迅猛发展时期，时代的变迁对艺术设计人才的要求也极大地改变了艺术教育的整体格局，应用型学科的发展规划促使我们在专业设计上要更深入，要力求实用性，也让我们更深层地去思考在实际项目中构成知识所带来的影响，并探索如何有效地培养学生的创造能力和对设计的把控能力。

本书由河北师范大学美术与设计学院刘以畅、河北师范大学汇华学院陈丽任主编，北京理工大学设计与艺术学院刘以鸣、河北师范大学汇华学院孟翔坤任副主编。本书内容深入浅出，以造型为基础，强调构成方法和设计技能的基本训练，着重对设计思维能力的培养。书中通过大量的理论结合实践的训练使学生对构成的基础知识从感性升华到理性，在教学方法上主要通过案例式教学进行分析与启发。此外，本书还配有大量的优秀作品，希望能够对学生的进一步学习有所裨益。本书在编写过程中参考引用了国内外大量参考资料，在此向有关人员表示由衷的感谢。

如果本书对正在学习或从事设计专业的您有所帮助的话，我们将感到无比欣慰，这也是我们编写本书的初衷和目的。由于我们的学识、经验有限，本书的不足之处在所难免，敬请读者批评指正。

编 者

1

第一章

设计构成概述

1

第一节 构成的基础知识/4

- 一、构成的起源与发展/5
- 二、构成的分类/9
- 三、构成与现代设计/10

第二节 形的世界/11

- 一、感觉自然之形/12
- 二、发现自然中的“简”/13
- 三、形的视觉创意思考/15

第三节 几何之美/15

- 一、古代几何学的启发/16
- 二、几何之美的表现/16
- 三、自然几何与现代几何的应用/18

第四节 设计构成的目的/20

- 一、探求形态的本质/21
- 二、提高对造型意识、图形意识、实体意识、空间意识的认知/21
- 三、借助材料、工艺来发展表现艺术/21

2

第二章

平面构成

23

第一节 平面构成的概念与基本要素/25

- 一、平面构成的概念/25

二、平面构成的三个形态要素/25
第二节 基本形的产生及其表现/39

- 一、形的概括/39
- 二、形的省略/39
- 三、形的组合/39
- 四、形的错觉/40
- 五、形的肌理/41

第三节 平面构成的创新训练/42

- 一、活跃的点的构思/43
- 二、有意味的线的表现/44
- 三、在抽象中讲故事的面形态/46

3

第三章

色彩构成

49

第一节 色彩概述/52

- 一、光与色的关系/52
- 二、色彩的历史/57
- 三、我国的装饰色彩/62
- 四、色彩构成的概念与意义/63

第二节 色彩的基本原理/64

- 一、色彩的分类/64
- 二、色彩的三要素/65
- 三、色彩的对比/67
- 四、色彩的混合/72

第三节 色彩的心理效应/77

- 一、色彩的情感象征/77
- 二、色彩的感觉/82
- 三、色彩的心理与艺术联想/83
- 四、设计领域中色彩的特征/85

4 第四章

立体构成 87

第一节 立体构成概述/89

- 一、立体构成的因素/89
- 二、立体构成的创作逻辑/90

第二节 在空间中理解形态/91

- 一、空间/91
- 二、立体形态及造型/97

第三节 材料与点、线、面构成/105

- 一、点形材料及构成/105
- 二、线形材料及构成/106
- 三、面形材料及构成/111
- 四、点、线、面综合构成/113
- 五、网的立体构成/114

第四节 色彩与肌理/116

- 一、色彩元素/116
- 二、肌理元素/116

第五章

设计构成的形式美 119

第一节 关于美的问题/121

- 一、美与美感/121
- 二、形式美的存在/121
- 三、美在关系/123

第二节 形式美的法则/123

- 一、重复与交错/123
- 二、节奏与韵律/124
- 三、对比与协调/129
- 四、比例与尺度/130
- 五、变异与秩序/131
- 六、空与简/132
- 七、强调与统一/135
- 八、对称与均衡/136

第六章

光与水的形态构成 139

第一节 光的形态构成/141

- 一、光与光构成/141

- 二、光与影/142
- 三、光效应——欧普艺术/152
- 四、光的艺术再造/156

第二节 水的形态构成/159

- 一、水的造型特点/159
- 二、水的造型形式及组合方法/161

第七章

开放的设计构成 169

第一节 开放的设计构成概述/171

第二节 设计的思维形式/171

- 一、想象与联想式思维/171
- 二、跨界模式思维/172
- 三、发散式思维/173
- 四、收敛性思维/173

参考文献 174

第一章

设计构成概述

知识纵观

- ◆ 第一节 构成的基础知识
- ◆ 第二节 形的世界
- ◆ 第三节 几何之美
- ◆ 第四节 设计构成的目的

学习要点及目标

设计构成是现代艺术的基础，本章主要围绕构成的基础知识，从具象的自然形态入手，将形的概念与理论引入到抽象形态中去，通过系统的、有计划的理性分析引导学生展开关于形的思考。学习设计构成能够培养学生的设计意识，提升学生的创造性思维和抽象表现能力，最终达到提高审美情趣的目的。

● 核心概念

形，几何，设计，构成。

● 教学课时

章 名	课 时 数	内 容
第一章 设计构成概述	4	通过引入案例，讲解构成的概念、起源与发展，构成的分类及与现代设计的关系等，使学生通过对形的感受与理解，认识到构成是自然科学与哲学认识论思想发展的结果，明确学习设计构成的目的

● 教学方式

多媒体教学。

引导案例

形的减法

在现实生活中，形无处不在，有些形是自然生成的，有些形则是人为设计的。复杂的形给人带来了多样的感受。人类由视觉观察引发的认识，都是感性和理性、具象和抽象交织融合的结果。

毕加索曾说过：“没有什么具象或非具象的艺术，一切都伪装成形象出现在我们面前。人、物体、圆圈都是形象，它们或强或弱地对我们产生作用，产生触动我们感情能力的情绪，然后渐渐地，它们确实的样子变模糊了，它们演变成想象，然后整体消失了，或更正确地说，转换成各种各样的问题了。”

现代艺术是一个由具象到抽象转变的结果，抽象艺术是20世纪最流行、最有特色的艺术倾向。当我们惊叹于法国拉斯科洞窟的壁画（图1-1），被出土的原始陶器、青铜器皿上抽象而神秘的花纹（图1-2）所震撼的时候，艺术就不仅是具象或抽象的问题了，而是一种综合的、复杂的、情感浓烈的，反映现实但比现实更有典型性的社会意识形态产物。原始艺术在混沌中捕捉自然，又质朴地带有思考的痕迹。所谓的“具象”与“抽象”，它们的区别不过在于所表现的艺术形象是更接近自然一些，还是偏离或完全抛弃自然外观形象而已。

艺术设计领域中的“抽象”与逻辑学或哲学上的“抽象”是两个概念，艺术设计领域中的抽象是相对于写实、具象而言的，再抽象的图形也是可视化的造型，它可以是一个点，也可以是一条线，或是一个不规则的形。这些抽象元素的组合能够构成更为丰富的图形，承载更多的设计意念，产生更多的想象空间。

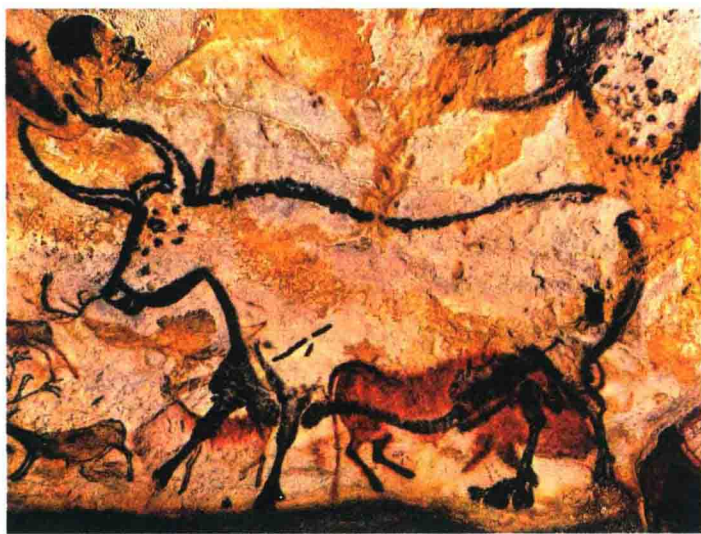

图 1-1 拉斯科洞窟的壁画——原牛

图 1-2 青铜纹饰——凤鸟纹

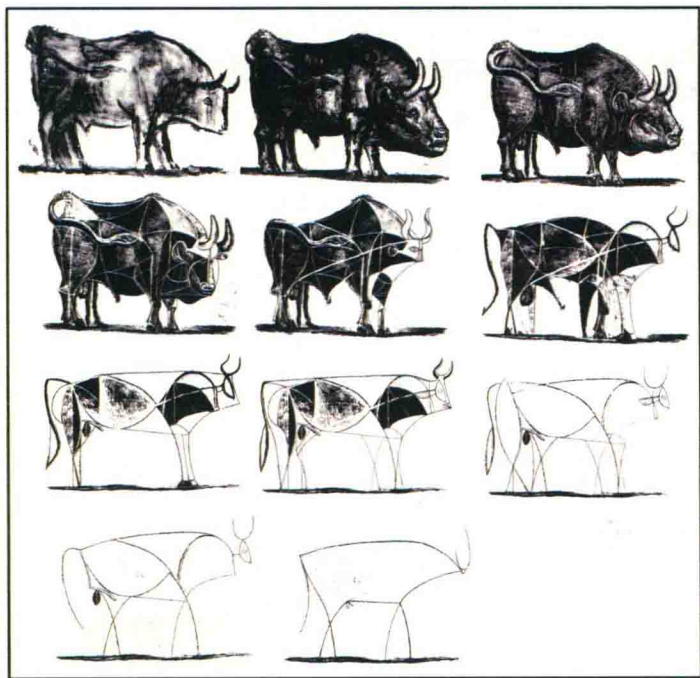

图 1-3 牛的变化 / 毕加索

我国艺术中的一条美学原则就是“妙在似与不似之间”。似是以自然为师，不似则千变万化，太具象了容易导致有形而无神，太抽象了则又陷入另一种极端的窠臼；似与不似之间强调了敢于舍弃外在形态的表象，转而抓住对象本质的特征并挖掘艺术家的主观意象。“顿首四目，通于神明，仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟迹之象，博采众美，合而为字”，这个神话揭示了我国古代形象思维从具象到抽象的概括过程及其美学特征。

抽象美存在于一切物象之中。毕加索在 1945—1946 年创作的公牛的组画，经十余稿的修改，将有血有肉、外形壮硕的公牛演变成了由寥寥数笔的线构成的公牛形象（图 1-3）。他将点、线、面这些抽象视觉语言元素进行组合，完成了抽象视觉语言的表达。在不断地删减中，公牛的外形经历了从具象到半抽象再到抽象的变化。这个实例同时告诉我们，抽象艺术不是随意地、没有形象地乱画，而是有组织、有目的地对事物的本质进行提取与转化。这是对物体进行抽象化的过程，同时也是对物体不断深入、了解和设计的过程。

第一节 构成的基础知识

19 世纪 70 年代, 日本从西方国家引入设计的理念, 初译为“图案”, 后经发展、推敲, 译作“设计”。“设计”的英文为“design”。“design”一词源自拉丁语“de-sinare”, 是“作-记号”的意思, 即在明确意图的前提下, 构思、计划、设想并通过视觉的形式传达出来的一种创造性的活动过程。

图 1-4 立体构成作品

“构成”在《现代汉语词典》中的一种解释为“形成; 造成”。在现代设计中, 构成代表一种造型概念, 具有组装的含义。它是将多个单元(不同的形态、材料)像机器零件那样, 按照美的形式规律重新组合成为一个新形体, 并赋予新形体以视觉化的力学与美学含义。

构成源于对具象的分解, 却不拘泥于具象之中。现实中的各种形态都是经过“上帝”之手的杰作, 它将这些真实的形态以概念的方式理解成若干几何零件, 并按照美的形式法则将这类概念性的几何零件重新组装成新的、适合需要的形体。图 1-4 和图 1-5 分别从三维和二维两方面诠释了构成的含义。其中, 图 1-5 是美国观念形象设计的代表人物之一西摩·切瓦斯特的平面设计作品。他用自由女神的头像作为主体, 将各种元素混合使用, 表现要及时行动拯救环境的主题。这种插画形式的画风幽默、风趣, 色彩活泼大胆。

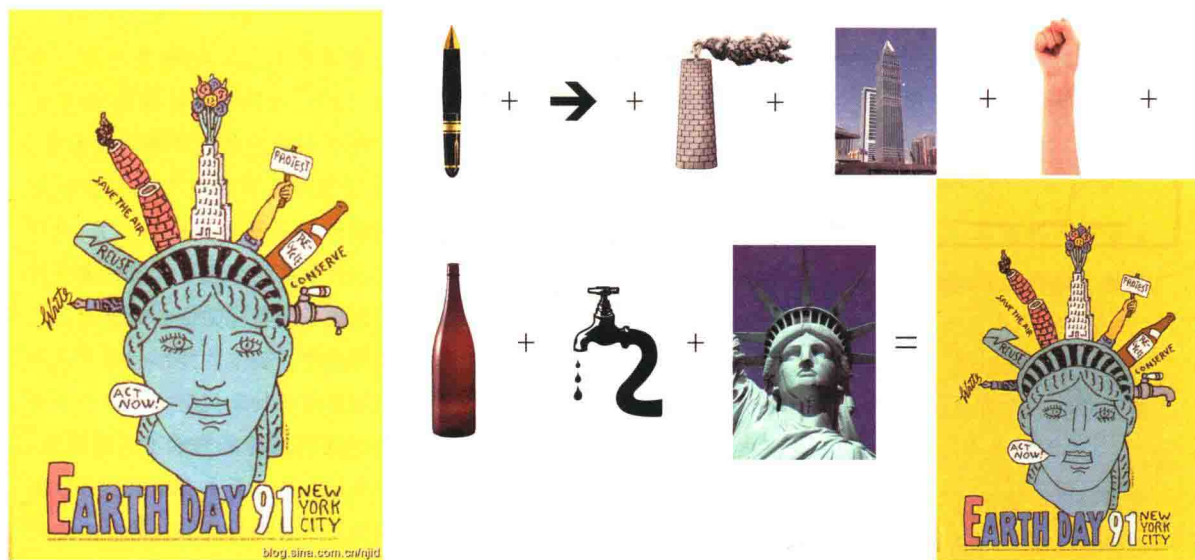

图 1-5 《纽约的地球日海报》/ 西摩·切瓦斯特

一、构成的起源与发展

从古至今,艺术领域一直都不是一家独大,而是呈现出百花齐放、百家争鸣的局面。我国古代的文人画、西方学院派的写实主义乃至后来的野兽派、立体派的作品,都带有从具象到抽象的沿革。构成设计经过俄国的构成主义、荷兰的风格派运动,尤其是在造型设计中影响最大的德国包豪斯设计学院的不断完善、发展下,形成了现代设计的基础理论。

荷兰风格派又称为新造型主义画派,由彼埃·蒙德里安、特奥·凡·杜斯堡等人创立,其特点是高度理性,完全拒绝使用任何具象元素,只用单纯的色彩、几何形状和简单的纵横编排方式表现纯粹的精神。风格派从一开始就追求艺术的抽象与简化,蒙德里安以其独特的水平线、垂线和原色、非色组合的极简模式,追求非对称之中的视觉平衡,体现出他所崇尚的一种内在的精神性。

知识链接

风格派与抽象艺术大师蒙德里安

第一次世界大战期间,造型艺术在作为中立国的荷兰继续发展,画家蒙德里安与设计师特奥·凡·杜斯堡、格里特·托马斯·里特维尔德成立了一个艺术流派——风格派。这是一场精神世界理性与秩序的艺术运动,其思想与形式都起源于蒙德里安的绘画探索,后来影响到当时的建筑、家具、装饰艺术及印刷业等其他领域。风格派主张艺术的“抽象和单纯”,提倡数学精神和理性思维,用抛开具体、抛开细节的纯粹几何形体致力于探索一种人类共通的纯精神性表达,即纯粹抽象。所有缺乏理性与秩序的东西都被他们当成巴洛克予以反对。风格派的主要代表人物是蒙德里安,以他为代表的艺术先驱将《风格》杂志作为他们艺术理念的宣传阵地。

蒙德里安,荷兰著名画家,是风格派运动幕后的艺术家和非具象绘画的创始者之一,他对颜色、形状和它们的比例关系有着深入的见解,其作品看起来犹如音乐般充满了节奏感。他的思想和作品对后来的建筑师、设计师都有非常深远的影响。蒙德里安的绘画风格有一个演变的过程。在其《夜晚的红树》(图1-6)当中,我们所看到的凌乱的树枝,从生长规律上看感觉基本上是写实的。《灰色的树》(图1-7)是在《夜晚的红树》的基础上创作的,凌乱的树枝变成了有规律的弧线,树的形象变得更有规律和弹力。《开花的苹果树》(图1-8)依然是以树为主题,但几乎走到了纯抽象的边缘。它的特点是画面结构醒目,树的形象逐渐模糊,线条接近水平和垂直方向,它们相互交错,有明确的规律,产生某种特别的律动感。

图 1-6 《夜晚的红树》/ 蒙德里安

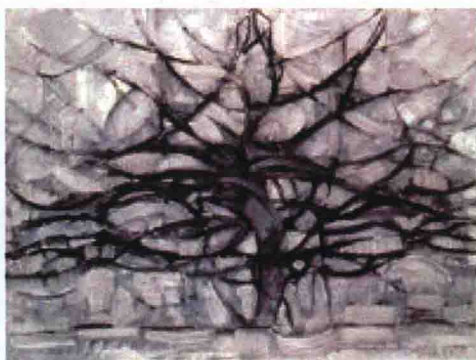

图 1-7 《灰色的树》/ 蒙德里安

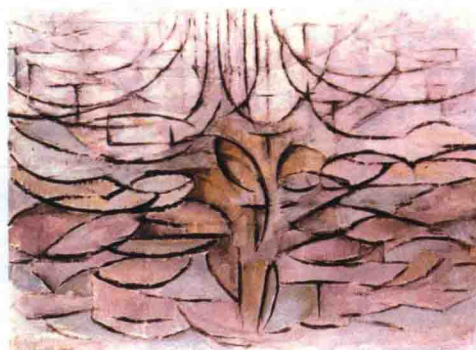

图 1-8 《开花的苹果树》/ 蒙德里安

到了《海堤与海·构成十号》(图 1-9),蒙德里安已经彻底抛弃了具象事物的影响,水平与垂直的线基本上占据了整幅画面。他之所以有画风的变化,是因为风格派的思想观点在绘画中体现世界的本质,即结构本质与色彩本质。风格派认为,结构本质是由水平和垂直的两种状态组成的,色彩本质是由三原色(红色、黄色、蓝色)与无彩色(黑色、白色、灰色)组成的。《百老汇爵士乐》(图 1-10)是蒙德里安在纽约时期的重要作品,是其完成的最后一幅作品,也是他极少直接表现自身感受的一幅作品。这幅作品充满了水平与垂直的直线和大大小小的彩色方块,形成纵横交错的有序分割,用来控制整个画面。画面中间跳跃着明亮的黄色、热烈的红色和稳重的蓝色,仿佛高、中、低音般的跳跃,给人以节奏的联想。从这些元素的排列与组合中我们似乎能够感受到纽约最繁华的百老汇车水马龙的夜晚、街头闪烁着的五彩霓虹灯。

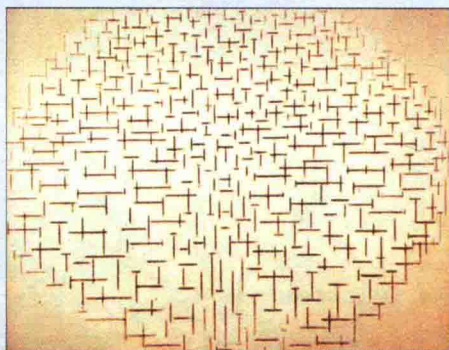

图 1-9 《海堤与海·构成十号》/ 蒙德里安

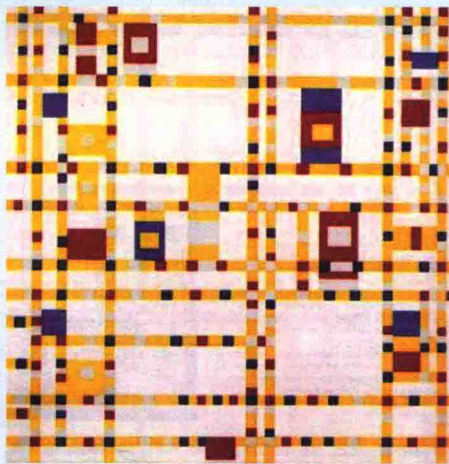

图 1-10 《百老汇爵士乐》/ 蒙德里安

《红黄蓝构成》(图 1-11)是蒙德里安成熟时期的作品,作品十分简洁且线条突出、色彩鲜明,画面纯粹却又没有视觉疲劳感。这幅作品创作于1930年,是蒙德里安几何抽象风格的代表作之一,粗重的黑色线条框架下,七个大小、色彩各异的矩形以极度简洁的结构方式被巧妙地切割与组合,右上方的红色鲜亮且饱和度极高,左下方的蓝色、右下方的黄色及四块不同的白色与红色实现力的平衡,形成有节奏的画面效果。他的这种创作理念延伸到了各行各业的设计领域(图 1-12、图 1-13)。

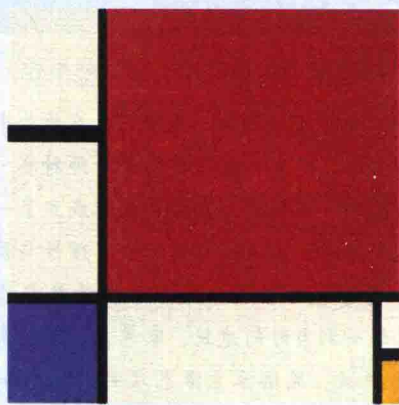

图 1-11 《红黄蓝构成》/ 蒙德里安

图 1-12 蒙德里安的创作理念在家居软装中的应用

荷兰著名建筑与工业设计大师、风格派代表人物格瑞特·托马斯·里特维尔德设计的《红蓝椅》(图 1-14),以其独特的形式著称,它如同一件现代雕塑,具有典型的风格派设计特点。

图 1-13 蒙德里安的创作理念在家具、服装设计中的应用

图 1-14 《红蓝椅》/ 格里特·托马斯·里特维尔德

俄国的构成主义运动是与荷兰的风格派运动并驾齐驱的重要现代主义设计运动之一。俄国的构成主义设计运动，在艺术上也称为“结构主义”运动。它大约开始于1917年，是20世纪初国际现代主义运动的重要内容之一。第一次世界大战前后，俄国一些先进的青年艺术家在立体主义、未来主义、至上派的影响与熏陶下站在反艺术的立场，以从立体主义中借鉴来的观察和分析物象的方法，和从未来主义崇尚机械时代、颂扬机械美的思想上得到的启发，避开传统艺术材料，采用一些现成物品（如玻璃、木块、纸板、钢铁、塑料等）进行创作，在形式上运用抽象的几何形式，力图展现新材料本身的特点及其空间结构，在平面领域主张利用抽象几何形式和纵横结构来规范外在世界的基本结构。

从一开始，构成主义就带有强烈的革命色彩，它的创立、发展、终结都与当时俄国的政治相关。虽然在构成主义的发展中，卡济米尔·谢韦里诺维奇·马列维奇、瓦西里·康定斯基等著名艺术家都参与其中并发挥了重要作用，但实际上真正意义上的构成主义，是由建筑家、雕塑家和设计师弗拉基米尔·塔特林和埃尔·李西茨基组织领导的。李西茨基在1919年设计的革命海报《红色楔子攻打白军》（图1-15）看上去更像是一张军事地图。红色的楔子代表红军，白色的圆形象征白军对红色政权的包围。1922年，构成主义者们发布题为《构成主义》的宣言，提出了构成主义的三个基本原则：技术性、肌理、构成，这也成为之后构成的基本准则，并对包豪斯的教学工作有着直接的影响。

图 1-15 《红色楔子攻打白军》/ 李西茨基