

21世纪高职高专艺术设计规划教材

设计构成

席跃良 主编

张来源 黄舒立 李珠志 副主编

清华大学出版社

设计构成

21世纪高职高专艺术设计规划教材

张来源 黄舒立 李珠志 席跃良 主编
副主编

清华大学出版社

北京

内 容 简 介

本书共分4章,阐述了设计构成的基本理论和发展概况,对平面构成、色彩构成、立体构成的基础知识、训练方法和特定的目标要求进行了系统、完整地讲述。另外,还结合视觉传达(平面)、环境艺术、产品造型三个专业领域(包括包装、服装设计等专业方向)的特点,分别把设计构成应用于社会、行业的情况作了详细介绍。同时,结合构成表现与创意训练的基本要求,加强了习作示范,并提供切实的课题设计。全书突出了设计专业与高等职业教育的特色,着重加强对设计构成的表现能力和创造性思维能力的培养。

本书可作为高等职业教育艺术设计相关专业学生的教材,也可以作为本科院校设计专业的教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

设计构成/席跃良主编. —北京:清华大学出版社,2007.2

21世纪高职高专艺术设计规划教材

ISBN 978-7-302-14566-0

I. 设… II. 席… III. 艺术—设计—高等学校:技术学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第008922号

责任编辑:张龙卿

封面设计:宙创

责任校对:袁芳

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社总机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印刷者:北京市世界知识印刷厂

装订者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210×285 印 张:15.25 字 数:424千字

含光盘

版 次:2007年2月第1版 印 次:2007年2月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:52.00元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:021761-01

出版说明

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分。高职高专教育承担着培养技术、技能型人才的重要责任,是我国教育与经济发展联系最紧密、最直接的部分。当今劳动力市场上高技能人才的紧缺状况给高职高专教育的改革与发展带来了机遇和挑战。

大力发展高职高专教育,是党和政府根据我国经济结构调整的要求,积极完善目前高等教育体系的战略性举措,对于培养大批技术应用型和高技能人才,优化人才结构,促进人才的合理分布,推动我国经济社会发展具有重要意义。

由于市场经济的需求,促进了高职高专教育的开放性和多样化,也给高职高专艺术设计人才的培养带来了极好的发展机遇。目前全国各行业对高职高专艺术设计人才的需求逐年呈级数地增加,各高职高专院校培养学生的规模和数量也有了突飞猛进的发展。

学生知识的获得主要来自于教材,所以一套新颖、实用、面向社会需求的教材是学生学习最好的良师益友。目前由于高职高专艺术设计教材的开发相对于办学的规模及实践的需求有些滞后和脱节,许多院校仍沿用本科生的教材或者使用一些内容相对陈旧的教材,从而为教学工作的开展及学生的学习带来了许多困难,也影响了各艺术设计院校及专业的进一步发展。有鉴于此,清华大学出版社高职高专事业部专门组织全国高职高专院校艺术设计专业办学经验丰富的多所院校的老师,召开了几次艺术设计教学研讨会和教材规划会议,专门研究了目前高职高专艺术设计教学中面临的许多问题,与会专家及老师对教材的开发及教学改革提出了许多可行性的实施方案。

清华大学出版社在遵循与会老师意见的基础上,成立了“高职高专艺术设计规划教材编审委员会”。该教材编审委员会包括了北京艺术设计学院、大连轻工业学院职业技术学院、大连职业技术学院、广播电影电视管理干部学院、广州轻工业职业技术学院艺术设计学院、广州番禺职业技术学院、南宁职业技术学院、青岛职业技术学院、山东工艺美术学院、上海工艺美术职业技术学院、深圳职业技术学院、四川美术学院职业技术学院、武汉职业技术学院、中国美术学院职业技术学院、徐州建筑职业技术学院、淄博职业技术学院等多所高职高专艺术设计院校(以上院校按照字母顺序排名)为主的阵容强大的作者队伍,同时还有其他院校的老师也在陆续参与进来。“高职高专艺术设计规划教材编审委员会”的具体职责是组织各院校之间的交流联系;审核该套教材的大纲、初稿,审议并确定各选题主编、参编人员;跟踪专业动态及教材使用情况,及时提出修订再版建议等,从而为多出精品教材奠定了良好基础。

本套教材具备如下特点:

(1) 丛书定位。该套丛书是专门针对高职高专艺术设计相关专业的学生使用的教材,也可以作为中职院校、各种培训班学员的教材。另外,还可以作为社会相关艺术设计人才的参考书。

(2) 出版形式。该套丛书采用多种印刷形式,并以彩印为主,以彩色插图、黑白印刷为辅。许多教材还提供多媒体电子教案、视频教学录像等教学素材,以方便教学的实施。

(3) 选题范围。包括了艺术设计领域的各个专业方向。具体包括平面设计、影视动画、网络与多媒体、环艺设计、工业设计、服装设计等专业,同时还包括了计算机辅助设计、艺术设计专业基础等课程。

(4) 出版步骤。该套教材将从众多稿件中选择学校最需要、学生要求最迫切的一些教材先行出版,然后根据各高职院校的要求,逐步完善整套丛书的教材体系,并逐步将其做成一套精品教材,以满足艺术设计类院校老师及学生的要求。

目前先期出版的体系比较完整的教材包括影视动画、环境艺术、计算机辅助设计、网络与多媒体等领域,平面设计(视觉传达)、工业设计、服装设计等专业的部分重点教材及艺术设计专业基础课程也在陆续出版。以后逐步完善各个专业方向的教材体系。

(5) 组织方式。从各高职院校选择最具有代表性的、在本领域比较领先的院校的艺术设计类专业的老师来写作自己最擅长的课程,这些老师基本都具备丰富的教学经验、深厚的专业功底及扎实的实践经验。

(6) 丛书特色。本套丛书层次分明、内容充实、实践性强、知识体系新,突出实用性、案例性的特点,专门针对高职高专艺术设计类的学生,并且书籍内容完全有别于本科生的教材及已经出版的一些内容相对陈旧的高职高专艺术设计类教材。同时,这套教材也更贴近社会及企事业单位的实际需求。

(7) 视频教学。本套丛书使用了视频教学的方法来开发计算机辅助设计教材,主要包括了艺术设计常用的图形图像类软件。这些教材在讲授基本知识的基础上,通过大量案例上机操作的视频录像及语音讲解来辅助教学。这些教材的每一种又分别包含了一本基础教程和一本上机实训教程。

对于教材出版及使用过程中遇到的各种问题,可以及时与我们取得联系, E-mail: zhanglq@tup.tsinghua.edu.cn, 并提出您的宝贵意见及建议。对于您的任何建议及意见,我们都会认真对待,以便通过我们的共同努力,不断提高教材的出版质量。

高职高专艺术设计规划教材编审委员会

前 言

设计构成,是德国包豪斯现代设计基础课程体系中的重要内容,20世纪80年代引入我国,作为艺术院校主要的艺术设计基础学科。20多年来,已形成较为完整的教学体系。设计构成是现代艺术设计造型、创意的基础,它主要阐述了设计形式的规律与法则,将感性的设计因素与理性的设计思维结合起来,是所有学习、研究和参与设计行业的设计成员必须掌握的一门基础学科。我们编写的这本教材,突出了高职高专技能教学的特点,具有培养综合性应用型人才的积极作用。

构成,是创造平面与立体形态的方法,研究如何创造形象、形与形的组合以及形象的排列与组织规律。可以进一步理解为:它是视觉造型要素的提取与重组。人们对世界的认知是建立在对周围事物的观察、分析、整理、理解、记忆等一系列活动中的,往往通过比较,选择利于情感宣泄的事物来倾注更为详尽的认知——这就是一种提取。而重组是更具创造性的思维活动,它常常经历这样的过程:首先是模仿,其次是拆解,最后是重构。“模仿”是对客观事物、经验的汲取,并引发新的思路;“拆解”是对既有事物形式的不足及体现再创造;“重构”是对新空间的探索,以创造作为艺术设计的心理目标。在学习与研究中,三者是不可分割的整体。设计中的构成不是头脑里固有的,它从思维方法到表现技能都以自然及社会生活为依据,只是在这个创造过程中更强调主观意志,也更强调设计对人类的影响与价值。我们进行设计构成学习与训练的最终目标,就是要利用各种可能的条件,创造新的设计形式。

本书结合高职高专设计专业教学大纲、计划的规范要求,遵循艺术设计的基本规律,坚持理论与实践相结合、目前与将来相结合、专业基础训练与岗位设计相结合的原则,具有艺术设计各类专业的公共性并有侧重点。该书还融艺术、技术、观念、探索于一体,寓理论于图、像解析之中,具有结构完整新颖、内容丰富翔实、系统性示范性强、适用面广等特点。

近年同类“设计构成”教材不少,许多家出版社都有《平面构成》、《色彩构成》、《立体构成》三本书出版,但从高职高专的学制、学时要求出发,大多只开一门《设计构成》课,一门课程不适宜同时采用三本书。其次,这类教材与高职高专教学的实际需求有些脱节,专业面尖、狭,而且技能训练的信息量不够充分。另外,大部分教材繁杂重复,比如“点、线、面”作为“三大构成”基本造型的共同要素,许多内容在三本书中不断反复讲述。为此,作者结合教学经验,按照构成的方向,削减了三个构成之间的冗长、重

复体例,突出了技能训练,并从高职高专学制短、课程学时整合的要求出发,有目的地编写了这本《设计构成》教材。

本书共分4章,突出了设计专业方向与高等职业教育的特色,着重对学生设计构成的表现能力和创造性思维能力进行培养。设计构成的基础理论以及表现技能,是各艺术设计专业学生学习设计的重要基础手段和必修课程。随着商业设计、艺术设计、计算机辅助设计专业的发展,设计构成的作用日益明显,在加强学生设计专业化、艺术设计技能“可持续发展”等方面,就显得格外重要。

在本书编写中,席跃良教授负责全书的主编及策划工作,具体编撰了第2章,并负责全书的图文编排、修改、统稿工作;系主任张来源副教授负责本书第1章的编撰及审校;黄舒立老师负责本书第3章的编撰、校稿工作;李珠志老师负责本书第4章的编撰、校稿工作。在本书编写中,得到广州市番禺职业技术学院党委书记、院长焦兆平教授的审阅与扶持,得到学院有关部门给予的关心及帮助。另外,陈艺锋、余梓权、邓瑾、陈钰华、彭咏梅、李燕群、黄志修、吴秋帛、江丽嘉、杨昌林、叶伯权、冯源花、李波、唐延飘、欧阳冰伦、陈小杰、蔡庆友、王婷婷、罗绮雯、巫捷绵、王顺英、陈娜、张淮彬、邹欢、陈欣誉、张清雯、许泓斌、余小枫、翁焯成、龚洁华、谢文儿、李文婷、邱梦娜、谢尚清、欧伯和等编写了部分内容并提供了部分图片,其他老师、同学也给予了大量帮助,在此一并表示深深地谢意!

编者

2006年8月

目 录

第1章 设计构成概论 1

- 1.1 设计构成概述 1
  - 1.1.1 设计构成的含义 1
  - 1.1.2 设计构成的范畴与形式 2
- 1.2 设计构成的形成及其发展 5
  - 1.2.1 设计构成的产生与包豪斯 5
  - 1.2.2 设计构成的发展 7
- 1.3 构成教学的目的与方法要求 7
  - 1.3.1 构成教学的目的 7
  - 1.3.2 构成的教学方法 8
  - 1.3.3 学习构成的工具、材料要求 10

第2章 平面构成 13

- 2.1 平面构成的性质与特点概述 13
- 2.2 认识形象 13
  - 2.2.1 “形”的概念 13
  - 2.2.2 形象的组成元素 20
- 2.3 形象造型要素：点、线、面 22
  - 2.3.1 点 22
  - 2.3.2 线 28
  - 2.3.3 面 35
- 2.4 平面构成的均衡与秩序 42
  - 2.4.1 对称与均衡 42
  - 2.4.2 秩序感与视觉心理 46
- 2.5 骨格与基本形 48
  - 2.5.1 骨格 48
  - 2.5.2 基本形 50
- 2.6 规律性构成的表现形式 54

2.6.1 重复构成	54
2.6.2 近似构成	59
2.6.3 渐变构成	60
2.6.4 发射构成	67
2.7 泛规律构成的表现形式	72
2.7.1 特异构成	72
2.7.2 对比构成	75
2.7.3 密集构成	80
2.7.4 肌理构成	86
2.8 平面空间的表达	92
2.8.1 平面空间的基本表现形式	92
2.8.2 矛盾空间	95
2.8.3 空间表现在设计中的应用	96

第3章 色彩构成 99

3.1 色彩构成基本原理	99
3.1.1 光与色	99
3.1.2 色彩的形成	100
3.1.3 色彩的性质	101
3.1.4 无彩色系与有彩色系	103
3.2 色彩的应用规律	104
3.2.1 色彩的表达与体系	104
3.2.2 色彩的混合法则	106
3.2.3 色彩的对比	108
3.2.4 色彩的调和	113
3.3 色彩的联觉与心理	117
3.3.1 色彩的知觉和空间	117
3.3.2 色彩的感觉与联想	119
3.3.3 色彩的想象与象征	123
3.3.4 色彩的表情作用	124
3.4 色彩构成的表现形式	126
3.4.1 色彩的透叠构成	126
3.4.2 色彩的推移构成	129
3.4.3 色彩的空间混合构成	133
3.4.4 色彩的面积调和构成	135

3.4.5 色彩的情感构成	136
3.4.6 色彩的自然肌理构成	137
3.4.7 色彩的想象构成	138
3.5 色彩构成与艺术设计	139
3.5.1 色彩的采集与重构	139
3.5.2 色彩构成在专业设计中的应用	145

第4章 立体构成 161

4.1 立体构成的表现形式	161
4.1.1 平面的本质含义	163
4.1.2 立体的本质与构想	164
4.1.3 形式与点、线、面、块	168
4.1.4 立体构成的形式法则	174
4.2 立体构成的形、力表现基础	180
4.2.1 质量、空间与肌理	180
4.2.2 材料及其加工工具	188
4.2.3 立体构成的制作与加工工艺	190
4.3 立体构成的表现制作训练	194
4.3.1 半立体的抽象、具象表现	194
4.3.2 线材的排列与构成表现	201
4.3.3 面材的插接与粘贴构成表现	203
4.3.4 块体的切割与积聚构成表现	204
4.4 立体构成与艺术设计	206
4.4.1 立体构成在视觉设计中的应用	206
4.4.2 立体构成在环境设计中的应用	214
4.4.3 立体构成在产品设计中的应用	227
参考文献	233

第1章 设计构成概论

本章要点:

设计构成是现代艺术设计造型、创意的基础,它主要阐述了设计形式的规律与法则,将感性的设计因素与理性的设计思维结合起来,是所有学习、研究和参与设计行业的设计师必须掌握的一门基础学科。本章主要要求了解设计构成的基本含义、原理、形成与发展的历史,掌握设计构成的学习目的、方法要领和工具材料要求。领会设计构成的形式范畴,并掌握运用构成思维的基本知识。

1.1 设计构成概述

1.1.1 设计构成的含义

“构成”这一概念在《现代汉语词典》中解释为“形成”、“造成”,即包括自然的创造与人为的创造。构成一词引入艺术设计的起源,与20世纪初俄国发生的前卫艺术运动(构成主义运动)的译语和它反映出来的艺术外在形式的特征有关。“构成主义”属于哲学和艺术范畴,它的具体内容、思想方法和行为准则,是一种风格流派。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,使功能显现”。

构成是创造平面与空间形态的方法,研究如何创造形象、形与形的组合以及形象的排列规律;在现代设计领域中可以进一步理解为:它是视觉造型要素的提取与重组。人们对世界的认知是建立在对周围事物的观察、分析、整理、理解、记忆等一系列过程中的,但是并不是任何事物都能够得到我们充分认识的,人们往往选择利于情感宣泄的事物来倾注更为详尽的认知——这就是一种提取。而重组是更具有创造性的思维活动,在重组活动中,常常经历这样的过程:首先是模仿,其次是拆解,最后是重构。“模仿”是对客观事物的信赖与对成功经验的学习;“拆解”是对既有事物形式的不满足及再创造意愿的体现;“重构”是对新空间的探索,以创造作为艺术设计的心理目标。在学习与研究中,三者是不可分割的整体。设计中的构成不是头脑里固有的,它从思维方法到表现技能都以自然及社会生活为依据,只是在这个创造过程中更强调主观意志,也更强调设计对人类的影响与价值。

具体地说,设计构成是两个或两个以上造型元素的组合、排列方式,是创造形态的方法,是艺术设计的专业基础。我们进行设计构成的学习与训练,就是要利用各种可能性,从不同角度进

行组合与排列，创造新的形式。

1.1.2 设计构成的范畴与形式

平面构成与色彩构成再加上立体构成，如图1-1~图1-3所示，在现代艺术设计领域俗称“三大构成”，是现代形态构成学的三个重要组成部分。设计构成隶属于“形态构成学”范畴，它区别于传统艺术的表现形式。“形态构成学”主要通过研究艺术设计造型的内在组织机构及其相应的内在关系，寻求艺术与设计创作中偶然性中的必然性因素。构成学中的分析方法更加具有自然科学中的理性成分，并依赖于人们从观察中得到的视觉体验，因此，学习与研究这一门学科必须立足于以人为本的思想观念，这是本书强调的一个观点。

设计构成从内容上可分为纯粹构成、应用构成。纯粹构成不包含造型的实用功能，不受材料、工艺的制约，而主要是从理论上认识造型观念的基本规律，从各个方面去认识研究形象、色彩、空间的特征和表现，进行造型要素分解、重构的表现性训练。应用构成则是将纯粹构成的一般原理、规律、法则和方法融合到具有个性的设计对象中去，它不仅需要体现纯粹构成的审美价值，还具有社会价值与实用价值，并体现了现代设计观念，应用构成主要是以材料、工艺为手段，运用造型方法加工制作能直接应用于现实生活的设计品。

如前所述，设计构成的形式可分为平面构成、色彩构成、立体构成。无论何种构成形式，都是艺术设计基础训练的必经之路，也都是通过艺术造型传达设计意图的最重要的手段之一，并被广泛地应用于现实社会，如图1-4~图1-7所示。虽然不同的构成形式具有不尽相同的目的，但是只要是艺术设计，就必然要遵循一个共同的艺术规律——形、色、质的组合关系，它首先要有形的素材，素材的组合需深入地分析，要有计划性，要有新的创意引导观者的视线与心理。设计构成研究的所有方面是这些最直接的体现。

可以说，现代设计的所有领域，如建筑艺术、商业设计、印刷设计、包装设计、工业设计、染织设计、服装设计、书籍装帧设计、室内设计、装潢设计等，都非常注重设计构成的研究，这些也正是设计构成在实际的具体设计里主要的应用范围。

1. 平面构成

平面构成是以单色为主体的设计形式，它不依附于色彩构成。如果说三大构

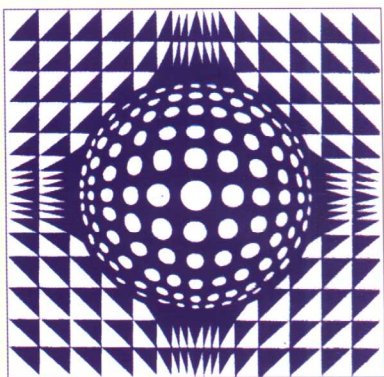

图 1-1 设计构成之一（平面构成）

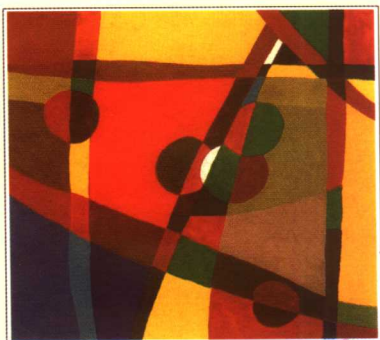

图 1-2 设计构成之二（色彩构成）

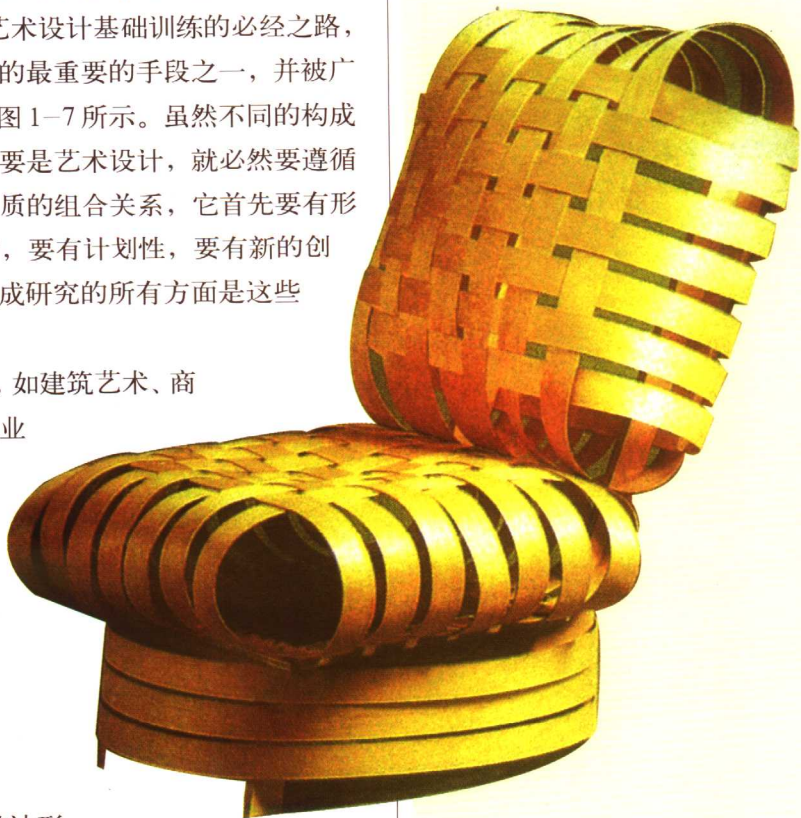

图 1-3 设计构成之三（立体构成）

图 1-4 构成中的点线面要素在环境设计中的应用

成是艺术设计的基础，那么，平面构成在设计中是最基本的训练，就是基础之基础了。它是在平面上（二维空间）按照一定的构成原理与审美法则，对形体进行分解、组合，重新构成新的、理想的形态方式。平面构成作为现代设计的基础，已渗透到艺术设计的各个领域，如广告设计、包装设计、书籍装帧设计、标志设计、纺织品设计、壁画艺术设计、产品装饰设计、城市规划设计等方面。图 1-8~图 1-11 所示是平面构成的学生习作，可见其式样之一斑。

2. 色彩构成

色彩构成是从物理学、心理学的角度和知觉效应出发，遵循形式美法则，利用空间、质量的可变性规律抽象地组合、配置色彩；研究色彩的基本原理与造型的基本应用规律，研究不同色彩之间的布局 and 配置，拓展造型思维，营造和谐统一的视觉美感。它与平面构成同属平面设计基础领域，并不同于立体构成着眼于“三维”的空间表达形式。应用范围除平面设计领域外，诸如环境、产品、图形图像媒体等多有涉及，如图 1-12~图 1-16 所示。

3. 立体构成

立体构成不同于平面构成、色彩构成之处在于：它从“三维空

图 1-5 设计构成在平面设计中的综合运用

图 1-6 设计构成的曲线美在展示设计中得到充分体现

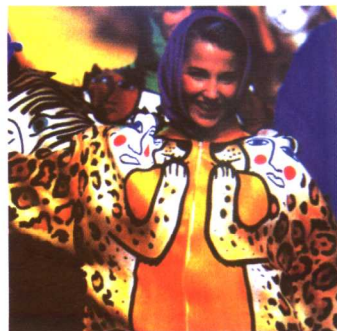

图 1-7 服饰设计中灵活运用了构成形式

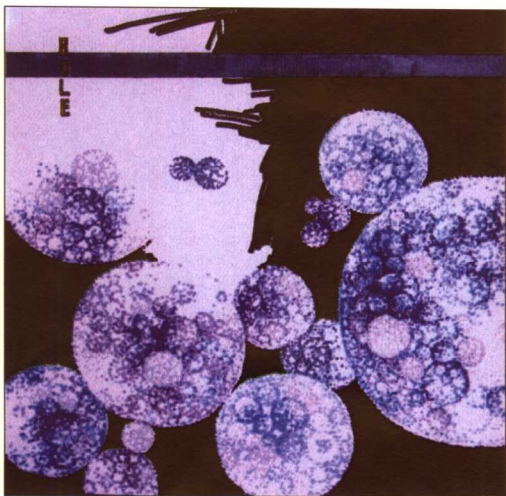

图 1-8 平面构成 (肌理, 学生作品, 余梓权)

图 1-9 平面构成 (自由骨格, 学生作品, 邓瑾)

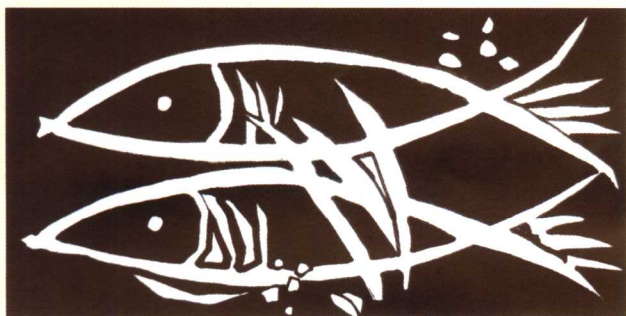

图 1-10 平面构成 (基本形简化, 学生作品, 叶伯权)

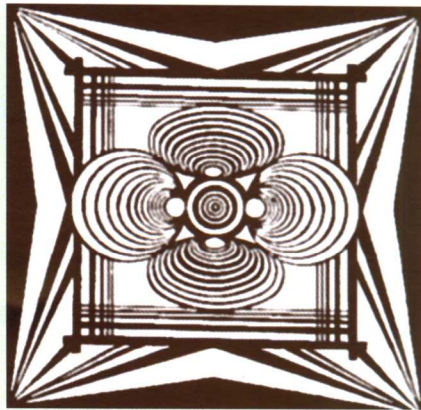

图 1-11 平面构成 (学生作品, 江丽嘉)

图 1-12 色彩命题 (学生作品, 彭咏梅)

图 1-13 透叠构成 (学生作品, 李波)

图1-14 肌理 (学生作品, 王婷婷)

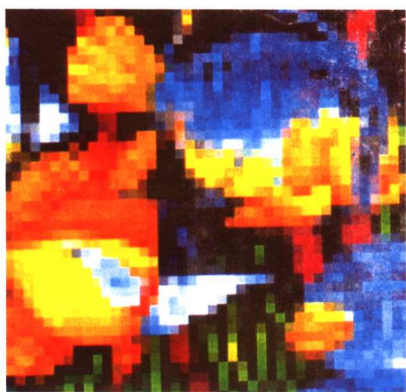

图1-15 空间混合 (学生作品, 欧阳冰伦)

图1-16 电脑色彩 (学生作品, 陈小杰)

间”特定的形式要求出发,进行立体造型的构成表现。同时,遵循设计构成共同的形式规律,组合、建构富于美感的空间实体形态。立体构成是以纯粹的或抽象的形态为素材,按视觉效果,运用力学和精神力学的原理构成理想的形态,直接为各种专业设计打下坚实的造型基础。它的应用范围主要在环境艺术设计方面,其他设计领域如产品造型等也有渗透,如图1-17~图1-19所示。

在构成之外的其他科学研究领域,我们可以看到微观或从微观到宏观的研究方法,如物理中的分子、质子、中子、电子,生物中的基因到生物组团等,都揭示了不同事物构成的神奇之处。所以,形态构成学同样也以分解与重构的原则来研究人们对视觉形态的认识,与之不同的是形态构成的研究范围中加入人的视觉因素,使构成产生了更多的人文特征,它是一类介于自然科学与社会科学中的边缘学科,涉及生理学、心理学、物理学、艺术形态学多门学科。设计构成虽然是形态构成的初始阶段,但它的核心是形态构成学的基本原理,是形象思维与逻辑思维结合的产物。

1.2 设计构成的形成及其发展

1.2.1 设计构成的产生与包豪斯

设计构成的产生与形成过程并不是独立的。它起源于造型艺术运动的构成主义,其中最有代表性的就是第一次世界大战期间和战后初期的俄国构成主义运动。运动差不多同时传入欧洲各国,并成为日后向现代主义转化的促进因素。其中捷克、匈牙利、波兰等东欧国家受其影响最为强烈。

图1-17 硬线构成 (学生作品)

图1-19 纸质造型 (学生作品)

图1-18 金属材料构成的应用

俄国构成主义大师李西斯克·伯利维，而后亨利克·伯利维开创了称为“麦查诺—法可图拉理论”，他们提倡摒弃传统的三维绘画特定的形式，采用基本的几何构成原理进行平面设计。亨利克·伯利维的设计具有明显的数学计算几何构成的特点，如图1-20所示。在其他东欧国家，同样产生许多构成主义的倡导者，他们都为构成主义向日后的形态构成方向的转变奠定了坚实的基础。

与设计构成有直接关系并具有现代设计艺术内涵的，应该是1919年4月因德国的魏玛市立美术学院与工艺美术学院合并而诞生的“国立魏玛建筑学校”，即“包豪斯(Bauhaus)”。

包豪斯是德国现代著名建筑师格罗庇乌斯(1883—1969年)于1919年在德国魏玛创建的一所培养新型设计人才的工艺学校的简称，这个学校在教学中贯彻了一套很有特色的、新的教学方针和方法。当时大量启用了一批年轻的、有激进思想的画家与雕塑家，如表现派和抽象派的代表性画家康定斯基等人，他们都曾在这个学校任教，为设计构成的发展进行了卓有成效地尝试。他们放弃了作品的装饰因素，探求发挥结构本身的美感，并总结出一系列设计构成的原则，从而使这个学校一度成为欧洲最激进的美术流派的据点之一。

“包豪斯”所体现的艺术方向和艺术风格，对西方现代建筑、工艺美术有着重要的影响，并形成一个有世界影响的著名学派。在当时“包豪斯”的设计课程中，有一门基础课叫做“构成”，它的研究范围是造型和色彩的基础知识，其特点为：融合各现代设计艺术的精粹成果，倡导艺术与技术的统一，注重艺术创造力的熏陶；从物理学、心理学、生理学等因素出发，对视觉形体及其构成规律进行深入研究，使学生从视觉体验中认识学科本质，培养造型能力；重视对材料物质性能的理解，重视专业技能的训练，注重培养艺术与技术融会贯通的、理论与实践相结合的现代艺术设计人才。

担任设计构成基础课的教师除早期的伊顿外，还有康定斯基、克利、纳吉等人，他们为奠定现代设计教学体系都做出过极大的贡献。在教学中，他们的共同特点是融合了当时各个前卫艺术运动的成果和设计艺术的精神，所采用的教学方法，也一反以往艺术教育中崇尚的自然形态化形式，而转向几何学形态的构成与抽象式思维，并非常重视运用不同的材质所能反映出来的特点，如图1-21、图1-22所示，使学生经过构成练习后，在观念和审美意识上，能够从原有的模式中渐渐地解放出来，从而培养出具有创新艺术价值的创造力。

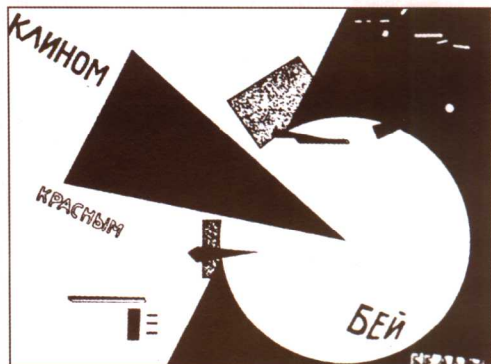

图1-20 | 李西斯克于1919年设计的构成主义海报

图1-21 | 1923年施密特设计的展览海报

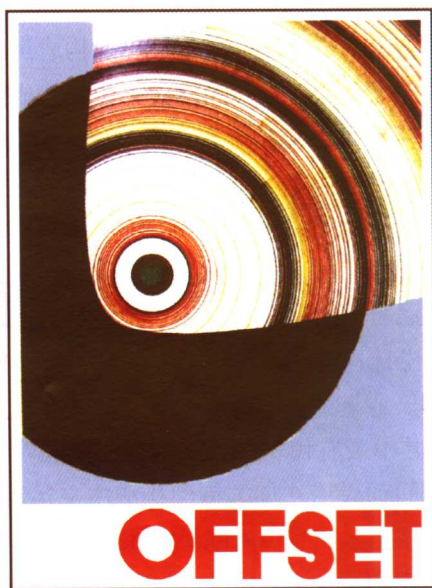

图1-22 | 1926年朱斯特设计的杂志封面

1.2.2 设计构成的发展

包豪斯经 1919—1933 年的教学实践的考验, 使之成为欧洲现代设计的摇篮, 其教育体系对后世乃至全世界产生了深远的影响。此后的设计构成适时加入了工业化生产阶段, 从机械美学的理论与实践教学作为出发点, 以建筑设计为中心, 以综合化设计为手段, 以构成的抽象表现为现代学的基础, 从视觉体验中认识艺术设计的本质。

随着德国包豪斯的关闭以及设计中心的转移, 设计构成与更多国家的设计师接触, 同时也从其他艺术与设计领域汲取营养, 开始形成指导设计形式的一种经典规范。如: 心理学家库尔特·考夫卡于 1935 年撰写的《格式塔心理学原理》、库尔特·勒温撰写的《拓扑心理学原理》以及艺术史论方面的凯伯斯《视觉语言》等。值得一提的是, 鲁道夫·阿恩海姆撰写的《艺术与视知觉》、《视觉思维》, 第一次将设计艺术与心理学、哲学、数学等其他门类的科学进行综合研究, 为很多以往仅仅处在感觉的构成艺术形式找到了理性的科学依据。经历数十年的发展完善, 设计构成成为独立的学科, 不断适应现代艺术设计的进程, 成为世界各国艺术院校、研究机构的设计基础。

早在 20 世纪 50 年代, 中国就有一些旅欧艺术家研究与提倡包豪斯的教育思想和现代设计体系, 介绍过设计构成的教学方法, 但由于当时中国半封闭状态的政治、经济体制以及教育思想和设计体系的制约, 未能及时推及广大。而美国、荷兰、瑞士、匈牙利和日本等国家和地区很快接受了包豪斯的设计及其教育思想, 设计构成成为现代设计教学的基础课与必修课程, 对设计界、工业界产生了巨大的反响。

20 世纪 70 年代末, 随着我国的改革开放, 以及经济的发展、科技的进步、艺术的繁荣, 包豪斯的教学思想及其教育体系开始在我国落户, 并得到推广。进入 80 年代后, 经过 20 年左右的建设, 成为各类艺术教学中较完整的教学体系, 其理论与实践成果广泛应用于我国设计领域与教育界, 设计构成成为艺术设计基础教学的主干构成, 教学成果斐然。

21 世纪以来, 特别是中国加入 WTO, 使我国

的艺术设计及教育步入世界先进国家的行列。另外, 随着全球数字化时代的来临, 计算机以其无可比拟的便捷、高效、精确、易于修改和保存的特点, 迅速成为设计构成的辅助工具。

时至今日, 作为设计构成教学、学生完成作业的媒介, 不再仅局限于纸、笔、颜料, 而是更多地以屏幕上的“BIT”(色彩位数)方式, 精致地表现构成中的重复、渐变、发射等课题, 以至适度的构成创意、变化的训练范畴, 并成为教学与学习领域的奇葩。

1.3 构成教学的目的与方法要求

现代艺术设计的发展规律表明: 只满足功能和技術上的要求是不够的, 在现代艺术中只表现了自己的意图和形象所具备的内容也是不够的。它们需要有深层的内涵, 即独特的构思、合理的组合以及美的感觉。因此, 这些非技术性、非功能性的对形态构成的再认识, 各种形态构成的新观念以及采用这些先进成果给人的感觉, 形与形可能出现的构成方式的研究等, 就形成了设计构成研究的主要目的。这些基础性的认识, 是从事任何艺术设计都应具备的能力。就像学习写文章时, 必须先学习单词、造句、文法, 并了解不同的体裁, 才能着手写作一样。如果这个阶段对基础知识的学习不够深入、精细, 那么在今后的设计创作活动中必然寸步难行。

1.3.1 构成教学的目的

设计构成, 属于基础训练的范畴, 它只是今后艺术设计的准备, 不是目的。它的内容一般限定在形体的广泛性和普遍性的规律研究上, 而不受以后所应用的有特定要求的工艺技术、项目内容等具体条件的制约。因此, 设计构成的特点就是形体选择上的抽象性、逻辑性、自由性以及组合上的多变性。

设计构成课程体系应建立在理性与感性相结合、研究与实践相结合、学习训练与实际应用相结合的基础上。应从基本造型规律和视觉认知规律出发, 学习视觉语言和艺术设计的形式美法则, 通过系统地强化训练, 培养学生的创造能力、艺术造型基本功, 并使基础训练与专业岗位密切结合。但重点是把握住其表现形式和训练方法, 掌握其应用规律与发展趋向。