

全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材
普通高等教育艺术设计应用型与创新系列教材

设计构成

主编 王世基 贺德坤



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材
普通高等教育艺术设计应用型与创新系列教材

设计构成

主编 王世基 贺德坤

RFID



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计构成/王世基,贺德坤主编. —武汉:武汉大学出版社,2016.8

全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材 普通高等教育艺术设计应用型与创新系列教材

ISBN 978-7-307-18519-7

I. 设… II. ①王… ②贺… III. 艺术—设计—高等学校—教材
IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 193711 号

责任编辑:黄 殊

责任校对:李孟潇

版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北金海印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:10.5 字数:221 千字

版次:2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-18519-7 定价:49.50 元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

前言

“设计构成”是艺术设计教育的专业基础课程。在整个教学过程中，教师以问题任务为线索，把教学内容巧妙地设计隐含在单元任务中，通过任务驱动引导学生以解决问题的方式领会学习的核心内容。在学生完成任务的同时，培养学生的创新意识和创新能力以及自主学习的习惯，引导学生如何去发现、去思考、去寻找解决问题的方法，最终让学生自己提出问题，发现问题往往比解决问题更重要。

本教材从实际出发，整合碎片化的知识要点，通过项目教学、任务驱动的教学方法，使项目任务呈现“典型性、真实性、合理性、操作性”的多元化趋势，使学生不断提高专业学习兴趣和设计基础能力。在实践项目内容中，力求将构成基础造型语言融入设计任务，以期有效加强学生对造型语言的掌握和设计思维的提高，增强学生运用形式与法则表现美的能力，培养学生综合构成能力，为专业设计提供方法和途径，同时也为艺术设计各领域提供技法支持，为今后的专业设计奠定坚实的基础。

全书由9个典型的工作项目统领，涵盖平面构成与色彩构成的知识要点。前4个项目任务隶属平面构成范畴，主要解决设计构成中对造型要素的感知、创造与技法问题。后5个项目任务拟解决对色彩认知和色彩构成法等问题。为了便于教学的开展，各项目都配有任务指导书和问题任务执行、操作过程性模板，各专业教师及学生可依据其要求展开教学活动。

本书由山东水利职业学院王世基老师和青岛理工大学贺德

坤老师共同编写。在编写过程中，我们参考了众多前学的研究成果，得到了多方的协助。感谢武汉大学出版社为本书进行的编辑与校对工作；感谢山东水利职业学院2010—2015级艺术设计类专业同学提供图例，并为后期图片素材的搜集、整理、修正做了大量工作，使得本书内容翔实丰富，在此一并致以衷心的感谢。

由于编者实践经验和理论水平局限，加之时间紧，工作任务繁杂，编写中疏漏之处在所难免，敬请读者批评指正。

编 者

2016年7月

目 录

《设计构成》课程/课时安排	/1
上篇 平面构成	/3
项目一 设计构成概述	/4
任务指导书之一	/5
任务一 构成的概念及分类	/7
任务二 平面构成的特点	/10
项目二 平面构成的造型要素	/12
任务指导书之二	/13
任务一 点的构成	/16
任务二 线的构成	/21
任务三 面的构成	/25
项目三 单元形与骨格	/42
任务指导书之三	/43
任务一 单元形的概念	/45
任务二 骨格的构建方式	/52
项目四 平面构成的组织形式	/56
任务指导书之四	/57
任务一 重复构成	/59
任务二 渐变构成	/65

任务三	发射构成	/70
任务四	近似构成	/77
任务五	密集构成	/83
任务六	特异构成	/87
任务七	分割构成	/92
任务八	肌理构成	/95

下篇 色彩构成

/99

项目五	认识色彩	/100
-----	------	------

任务指导书之五	/101
---------	------

任务一	色彩的由来	/103
-----	-------	------

任务二	色彩混合	/104
-----	------	------

任务三	色彩心理	/107
-----	------	------

项目六	色彩的要素和体系	/110
-----	----------	------

任务指导书之六	/111
---------	------

任务一	色彩的分类	/113
-----	-------	------

任务二	色彩三要素	/113
-----	-------	------

任务三	色彩体系与色立体	/115
-----	----------	------

项目七	色彩对比构成法	/121
-----	---------	------

任务指导书之七	/122
---------	------

任务一	明度对比	/124
-----	------	------

任务二	色相对比	/126
-----	------	------

任务三	纯度对比	/130
-----	------	------

任务四	冷暖对比	/132
-----	------	------

任务五	面积对比	/135
-----	------	------

项目八	色彩调和构成法	/137
-----	---------	------

任务指导书之八	/138
---------	------

任务一	类似调和	/140
-----	------	------

任务二	秩序调和	/142
-----	------	------

任务三	对比调和	/146
-----	------	------

项目九 色彩采集重构法	/150
任务指导书之九	/151
任务一 色彩采集	/153
任务二 色彩重构	/157

参考文献	/159
------	------

《设计构成》课程/课时安排

建议 96 课时 (12 学时×8 周)

	问题项目	任务内容	课时	
上篇 平面构成	项目一 设计构成概述	任务一 构成的概念及分类	4	8
		任务二 平面构成的特点	4	
	项目二 平面构成的造型要素	任务一 点的构成	4	12
		任务二 线的构成	4	
		任务三 面的构成	4	
	项目三 单元形与骨格	任务一 单元形的概念	4	10
		任务二 骨格的构建方式	6	
	项目四 平面构成的组织形式	任务一 重复构成	2	16
		任务二 渐变构成	2	
		任务三 发射构成	2	
		任务四 近似构成	2	
		任务五 密集构成	2	
		任务六 特异构成	2	
		任务七 分割构成	2	
		任务八 肌理构成	2	
下篇 色彩构成	项目五 认识色彩	任务一 色彩的由来	4	8
		任务二 色彩混合	2	
		任务三 色彩心理	2	
	项目六 色彩的要素和体系	任务一 色彩的分类	2	8
		任务二 色彩三要素	4	
		任务三 色彩体系与色立体	2	

续表

	问题项目	任务内容	课时	
下篇 色彩构成	项目七 色彩对比构成法	任务一 明度对比	4	16
		任务二 色相对比	4	
		任务三 纯度对比	4	
		任务四 冷暖对比	2	
		任务五 面积对比	2	
	项目八 色彩调和构成法	任务一 类似调和	4	12
		任务二 秩序调和	4	
		任务三 对比调和	4	
	项目九 色彩采集重构法	任务一 色彩采集	4	6
		任务二 色彩重构	2	

上篇 平面构成

项目一 设计构成概述

Item 1

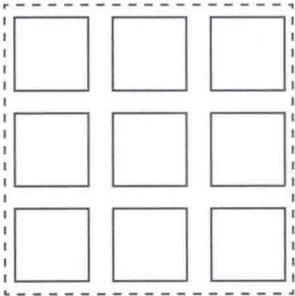
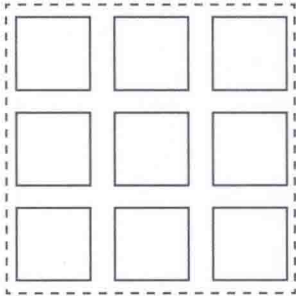
Outline of Design

构成的概念及分类

平面构成的特点

任务指导书之一

问题任务——发现构成

任务目的	通过“发现构成”训练，着重培养学生敏锐的洞察力，使学生具有从形象思维到抽象思维转化能力，具有感知和创新意识，具有一定审美判断能力	
任务目标	知识目标	学习了解构成的基础知识，理解构成与设计区别，明确平面构成课程的性质、任务和目的
	能力目标	手绘表现能力、作品分析语言表达能力、资料收集记录能力
理论任务	重点	构成的概念、构成目的、构成分类、平面构成的特点等
	难点	形、形状、形象、形态等概念区别与联系
任务内容	发现构成（有主题构成练习与无主题构成练习）	
任务要求	技术要求	能采用影像记录结合手绘表现等手段，采集发现生活中的构成现象
	能力要求	对采集到的形态构成素材，能以新颖独特的视角进行归纳、提炼和整理，能独立完成有主题与无主题的构成训练
任务成果 (模板)	 有主题  无主题 黑卡图幅 52cm×36cm	
任务周期	8 课时	

教学方法	任务驱动法（讲授、启发、讨论、示范、自学、互学）	
任务评价	过程评价	出勤、自律、团队合作、执行力、自学、互学
	结果评价	问题的解决方式及任务完成情况 1. 构成形态素材的选取具有典型性，视觉效果良好 2. 素材搜集手段灵活多样，作品呈现形式多元 3. 任务完整时间节点安排科学合理
思考练习	1. 举例说明自然界中的构成现象，尝试找出其构成的规律和特点	

任务一 构成的概念及分类

一、构成的概念

构成 (constructive) 意为构建、组合, 这里引申为造型的一种方式。它最早由俄国构成派艺术家塔特林提出, 在包豪斯时期趋于成熟。它的造型观以视觉元素分析为基础, 按照内容分为平面构成、色彩构成、立体构成三大类。构成艺术着重抽象形态的训练, 它通过运用抽象形态的点、线、面进行规律性或者非规律性的变化, 不受具体形态的限制, 对发展抽象思维起到重要作用。构成是一种既包括机械性作业, 又包含思维运筹的直观操作, 所以它是逻辑思维与形象思维相结合、理性思维与感性思维相结合的产物。本书所界定的构成是以几何性、数学性的抽象形态来探求合理的、以功能为主体的设计构成理论, 它所涉及的问题是广泛的, 如几何学、力学、光学、心理学等。当然, 现代艺术中抽象绘画、雕刻、摄影等也直接影响着构成 (如图 1-1 所示)。

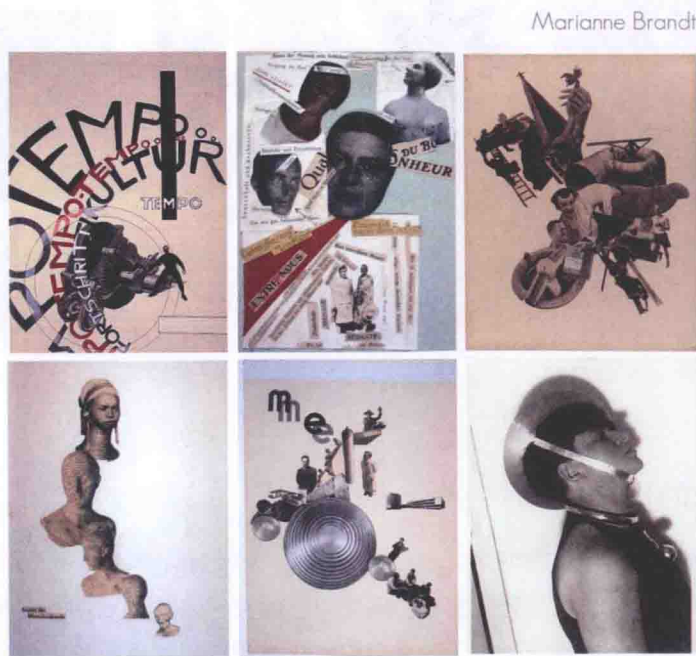


图 1-1 Marianne Brandt (良仓 PICS_dezeen/designboom/archive)

构成是由视觉反应与知觉作用联系起来的一种视觉语言, 并以抽象几何形态的运动变化为其主要的表现形式。构成的含义就是以形态或材料等为素材, 按照视觉效果、力

学或精神力学原理进行组合,或简单地说,就是以很多小单元,按照一定原理重新组合成一个新的单元。构成不是完整的设计,但它是设计的重要基础。

关于构成,不能把它理解为只限于一种纯抽象的几何形,它也包括具象的表现形式。现代的构成学,最终以服务当今现代化、工业化社会为目的,它所创造的形态是把自然形态加以提炼和分解,概括为点、线、面等各种造型要素,它是一种简化的具象形态,或者说是符号化的自然形态(如图1-2所示)。作为构成的原则也都是从自然与生活的形态中提炼和加工出来的,比如中国的传统图案构成中就有许多具体形象。构成既包括抽象形态的构成,又包括具象形态的构成,它并不全是抽象的。

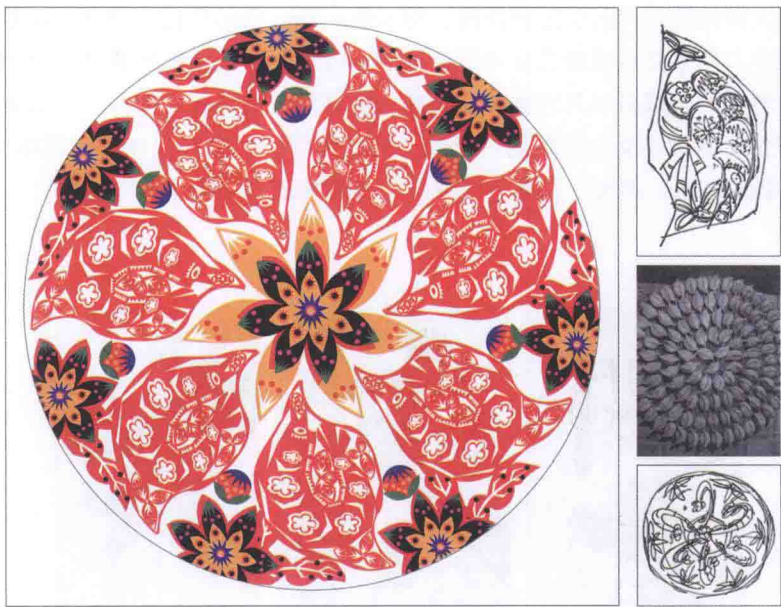


图 1-2 形态构成(作者自绘)

二、构成的目的

构成的目的是构建“有意味的”形式。构成教育体系的产生并不是“源于”纯粹的无目的的形式推演,它来自社会文化、科技的影响和艺术家建立在客观基础上的主观再创造。俄国构成主义的目的是为了改变旧的传统意识,提倡用新的观念去理解艺术行为和艺术在社会中应扮演的角色,提出艺术应为社会服务。包豪斯的教育理论是为了实现建筑、产品和艺术的一体化和标准化的抽象艺术形式。构成的目的也是对形式元素的探讨研究。其最终目的是为了将平面构成的基本原理、形式美法则应用于设计实践,它对平面的结构、布局以及形态的变化、组合等形式因素进行组织、构建,从而达到启发

思维、提高审美能力和培养创造力的目的。构成是一个富有弹性的模式，它包括设计语言和设计思维两方面的训练。构成本身不是目的，而是一种手段，是一个开始进入设计状态的准备过程。除形式感训练外，构成的重要目的是创新能力和设计思维。

此外，理解构成与设计的关系能让我们更加清晰地学习设计构成的目的。构成是设计的基础，是设计的一种基础训练。而设计的最终目的是成为产品。构成就是运用抽象形态的点、线、面进行变化，创造出无数个新形态，为设计提供方案，积累形象。另外，构成设计出来的作品是无目的性的，而设计是物质生产和精神生产相结合的产物，强调实用性和艺术性，因此设计是在一定条件下，尤其是生产条件限制下的艺术创作活动。设计与绘画的区别在于设计包括物质和精神两个方面，而绘画则是纯粹的思维活动。设计师除了应具有一定的设计能力外，还必须掌握形式美的规律（如图1-3所示）。构成就是着重形式美规律的研究，通过创造的新形象来改善设计的面貌。因此，构成是设计的基础。



图 1-3 新疆特克斯八卦城（来自谷歌地图）

设计师除了要有较强的设计能力外，还必须掌握美的形式规律。构成艺术的主要内容，除了设计的基本要素——点、线、面的特点、作用及其在设计中的地位外，更着重于方法问题。把构成的分析方法运用到生活中，我们会在生活和自然界得到更多的启示，更能理解感受寻常事物中美的形式。