

十三五高等院校应用型特色规划教材

赠送电子课件

构成与设计

黄文军 蔡狄坚 主 编
黄 侃 王雅莲 副主编

清华大学出版社

十三五高等院校应用型特色规划教材

构成与设计

黄文军 蔡狄坚 主 编
黄 侃 王雅莲 副主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

构成与设计作为艺术设计专业的基础课程,是学生进入专业学习前的前导课程。本课程研究现代设计中最基本的点、线、面等造型元素,并对客观事物进行科学的、理性的分析,从而揭示客观事物的本质要素。本书依据高职高专艺术设计专业的教学需要而编写,在选择教材内容及确定知识体系、编写体例时,注重基础理论教学 and 实际技能训练相结合,注重培养学生的动手能力与创新思维能力,目标是培养现代设计师或从事相关行业设计工作者等复合型应用人才。

全书共分五个章节,其内容包括概述、平面构成、色彩构成、立体构成和实践案例展示。参加本书编写工作的既有长期在教学一线授课的教师,又有在设计行业具有丰富工作经验的企业人员。

本书具有较强的理论指导意义和实践性,可使学生在较短的学时里取得显著的学习效果。本书可作为高等院校设计专业的教材,也可供广大艺术设计工作者和艺术设计爱好者学习参考。

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 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

构成与设计/黄文军,蔡狄坚主编. —北京:清华大学出版社,2016

(十三五高等院校应用型特色规划教材)

ISBN 978-7-302-44323-0

I. ①构… II. ①黄… ②蔡… III. ①造型设计-高等学校-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 164507 号

责任编辑:彭 欣

封面设计:汉风唐韵

责任校对:王荣静

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市春园印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:11.25 字 数:215 千字

版 次:2016 年 11 月第 1 版 印 次:2016 年 11 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:57.00 元

产品编号:055667-01

前言

构成存在于一切艺术和设计形式当中,无论平面的还是立体的,都离不开构成艺术。我们研究构成的意义在于,以最基本的点、线、面等造型元素对客观事物进行科学的、理性的分析,从而反映出客观事物的本质要素,并通过对这些要素的观察和认知所产生的联想,按照美学规律和构成原理,重新结构、整合,创造出具有全新理念的新形象。

为了培养高等职业院校艺术设计类应用型人才,本书在选择内容及确定知识体系、编写体例时,注意学生基础理论教育、创新思维能力、实践设计能力的综合培养。本书以平面、色彩和立体三大构成为脉络,既阐述了三大构成各自的特点和构成原理,又强调了三大构成在设计专业中的具体运用。具体而言,本书具有以下特点:

(1) 图文并茂,通俗易懂。依据高职教学特点,对基础理论的阐述简明扼要,条理清晰,每一章节都以大量的图例及案例分析来深化理解。

(2) 内容全面,与时俱进。商业设计与人们的经济生活密切相关,因此追随时代的变化性比较强。本书内容既包含了一些经典的著名案例,同时又与时俱进地囊括了当前比较前沿的设计案例和设计概念。

(3) 突出重点,强调实践。考虑到高职教育的应用型人才培养这一特色,在每一章节都对知识中的重点难点作以突出说明,并辅以连贯性、思维一体化、针对性的设计练习,强调动手实践训练。

参加本书写作的有广东科学技术职业学院艺术设计学院的教师及设计企业的资深从业人员,具体分工如下:第一章,第二章第一节,第四章的

第一、二、三节,第五章为黄文军编写;第二章的第二节为李艳编写;第二章第三节为王雅莲编写;第三章为蔡狄坚编写;第四章的第四节为黄侃(企业)编写。本书由彭欣编辑通读全稿并提出修改意见。

为方便教师教学,本书配有内容丰富的教学资源包(包括精致的电子课件、教案、案例库及案例分析、习题集及参考答案),下载地址:<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>。

本书在编写过程中,参考了诸多资料,恕不一一列明,在此向所有的专家学者致谢,并特别感谢广州地下线工业设计有限公司的协助与支持。

编 者

目录

1 第 1 章 设计与构成概论

9 第 2 章 平面构成

51 第 3 章 色彩构成

91 第 4 章 立体构成

129 第 5 章 设计构成新概念及运用探讨

171 参考文献

第 1 章

设计与构成概论

学习目标

1. 了解构成与设计的关系、构成在各个专业中的运用等,掌握平面构成的表达方法。
2. 培养发散思维与聚合思维相结合的想象力和创造力,抓住形态的本质特征,把握面材、块材等各种材质的加工及表现技巧。
3. 培养对面材、块材及综合构成形态的表现能力和高度的概括能力,并通过实践,用心体会,在立体构成过程中获得物理、心理、材料和工艺等众多方面的经验和感受。

“构成”是近代造型的概念之一。近代艺术革命以后,运用自律性的造型语言,即点、线、面、色、光、时间、空间等各种要素或各种有形的物质材料,在二维和三维空间中以触觉性、视觉性的方式进行创造性地组织。构成如果单以视觉的感受性为表现目的,被称作“无目的构成”,有实用目的的则称为“目的构成”。设计构成就是“目的构成”,也被称为“基础造型”或“基础设计”。

1.1

设计构成概述

1.1.1 中国香港、中国台湾对构成设计教育的影响

1979年年末,香港设计师王无邪、靳埭强等人实现了访问广州美术学院的“破冰之旅”,将当时已广为海外设计院校尊为经典的“包豪斯”设计教育思想以及设计基础教学的课程体系传到大陆,拉开了封闭近30年的中国“工艺美术教育”向“设计教育”转型的序幕(图1-1和图1-2)。

1.1.2 构成与现代设计教育的关系

20世纪80年代,随着工业设计、环境艺术设计、服装设计等专业在中国萌芽、发展,国际间的合作日益密切,专业之间的交互与融合越来越深入,“三大构成”才退去了神圣光环,回归为设计专业学生入学后的跨专业设计的基础课程。

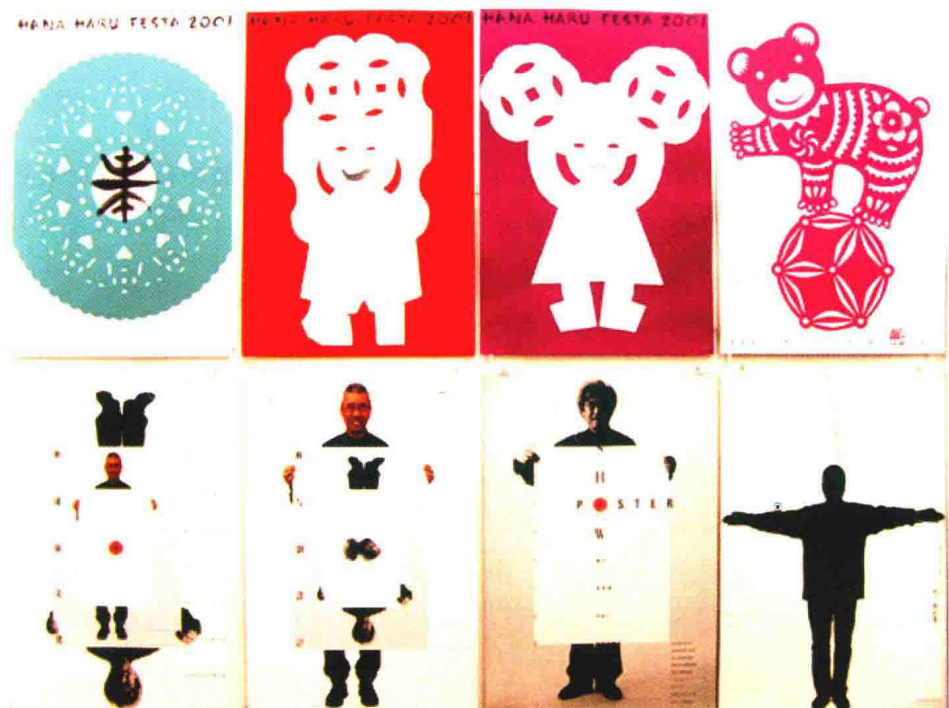

图 1-1 靳埭强海报艺术——靳埭强的靳字

(<http://old.design.cn/picnews/h018/h37/img200710281323410.jpg>)

点评:对同一题材的不同理解与形式手法,对待视觉语言处理方式的差异,引起了我们的极大兴趣,也促使我们去反思其内涵与特质。在展览的同时,靳埭强先生和爱尔哈勒·格吕特纳先生作了名为《生活·心源——我的艺术与设计历程》和《海报已经死亡,海报万岁》的讲座,将自己从创作历程中总结出的宝贵经验传授给学生。同时,这一展览也成为正在进行的中德文化年活动中十分精彩的一道风景线。

总结过去,因为对完整设计教育内涵理解上的偏差,“三大构成”课程体系相对孤立而程式化的教学模式,以高度抽象的平面图形、色彩图形和立体形态的三大模块的教学,无法对进入专业学习阶段的学生起到基础训练的作用,他们在鲜明、具体的设计问题面前无从下手,学生的困惑,便是抽象的训练与具体的“设计”之间的断裂层。

由此必须重构“三大构成”,把更为复杂、丰富而具体的问题以各种方式发现、记录和分解。在这个发现过程中,一切都可能是偶然的,都会产生新的问题。例如,学生在解决学校的喷水管突出造成行人磕碰的问题上,男生组和女生组在解决思路与手法,包括材料上的运用直至最后所呈现的情感表达上都有很大的区别。而这种区别便是鼓励不同性格和偏好的同学相互搭档碰撞的结果。每一次不同的组合,对个人和小组作品都将产生全然不同的结果。而课程时间的长短也让我们在课程的设置和深度上有很多可以修整的空间。这本身对于学生和老师而言,都是一件充满趣味的事情。

在艺术发展史上,对立体构成产生深厚影响的是法国后期印象派画家保罗·塞尚。保罗·塞尚经过长期的艺术实践,洞察出视觉世界都是由一些最基本的集合体构成的。这为现代艺术的出现打开了认识上的通道。同时,也为后来的物体形态构成的基本要素的研究提供了依据(图1-3)。到了20世纪20年代,瓦西里·康定斯基将构成事物形态的最基本元素——点、线、面、体、色等直接应用到绘画中(图1-4),研究最基本的造型规律对于设计实践有无实际意义以及二者之间到底存在怎样的关系等问题。而基础教育领域的“平面、色彩、立体”三大构成,其意义就是了解平面、色彩以及立体造型的基本轨迹,进而认识设计实践中的形式特征并加以发挥和创造。但是现代设计教育中存在一个非常重要的问题,即构成同其他设计课程脱节,以至于在学习时很难领悟到构成的作用,只有机械盲目地重复包豪斯几

图 1-2 靳埭强作品

(图片来源:2003级任建成的作品,获“2005 靳埭强全球华人大学生平面设计大赛”入选奖)

点评:作品将字与字之间的笔画进行了一定形式的关联,或45度斜线、或横线、或竖线的连接,从而形成一幅有机联系的整体。字体设计就是需要对文字的笔画进行再构成,形成一种独特的视觉样式,但又必须保持文字本身的识别性。

十年来不变的程式化练习。我们需要更加明确地指出其构成的理论是如何与无数新鲜的视觉设计相互依存的,学习了构成之后是如何将其应用到设计之中的。应该以专业观点来观察事物,即训练自己以专业的视点来观察物体的形态,考察其基本形态元素是什么,这些基本元素是怎么形成并组合起来的以及它和同类形态事物的关系等,进而整理出一些组合规律。这就是一个设计师所要涉及的工作之一。而随着设计领域的不断变革和拓展、转变,构成的宗旨在运用基本元素、按照一些规律去探讨更多组合的同时,在材料、媒介或空间的运用上也进行了广泛性的探讨。在具体操作上,在课程之外就要明确自己的专业方向,以专业的角度去分析事物所需要的形态。

图 1-3 保罗·塞尚作品

(图片来源:新浪博客)

点评:19 世纪下半叶,法国印象派代表画家保罗·塞尚得出了视觉世界的物体都是由集合体构成的结论。

图 1-4 瓦西里·康定斯基作品

(图片来源:it.me)

点评:20 世纪 20 年代,瓦西里·康定斯基开创了抽象绘画的先河,将构成事物形态最基本元素点、线、面、体、色等直接应用到绘画中,成为画面中的视觉符号。

1.2

设计构成的定位和意义

1.2.1 设计与构成的关系

设计与构成课程的宗旨并不是设计一件具体的产品,而是作为具有目的性的一种思维活动并最终创造出具有功能意义的造型的过程,以体现出设计与构成之间的密切关系。设计与构成之间的进一步融合,让“构成”不再停留在基础课程里,而是作为所有造型原理的源泉,向各个设计领域进行离心性地展开。

构成与设计是一门基础课程,而不是一门精确的专业设计课程,但需要用到一种设计的程序思维,它是一个“通识性”的平台。过去我们在理解三大构成的表达形式时总是太多地关注到美学,往往会忽略对新事物的尝试,而之后的专业设计课程因为有很明确的设计目标和流程、工艺,也让我们很难用更为开阔的视野去思考与事物之间本质的对话。这两者之间的代沟需要用一些东西去弥补,而这个通识性的平台就让我们有更多选择方法的余地。例如,在解决路灯稀少、道路照明不足的问题上,有很多解决的方法,很多人会选择现代工业手段去解决问题,这无疑是非常便利快速的,但是不是最好的。这

这个问题是我们提出的第一个问题。接着,小组之间可能还会有更多的方法,这些方法需要考虑到途径与材料,还要考虑到具体的时间、场景、尺寸、周边可以利用的道具、人的行为方式等。因为牵涉具体的情况,可以解决的思路就更多了。

1.2.2 三大构成在专科院校教学中的思考

多年来,特别是在20世纪90年代的一段时间内,处于探索阶段的中国设计院校的构成课程教学中对完整设计教育内涵理解的偏差,更倾向于用程式化、理性思考训练的“三大构成”课程来代替传统的描绘技能的“手绘”,在经过高度的抽象化训练和高度理性的形态模式的洗礼之后,为数众多的学生往往认为掌握了三大构成,自己就可以设计了。而在他们进入大学二年级的专业学习后,却经常在具体而鲜明的设计问题面前无从下手。因为抽象的训练是纯视觉的,而设计是实际的,它有各种具体的思维角度和渠道去分析问题。由于受三年学习时间的限制,一般安排在大学一年级第二学期的设计构成课程为15~18周时间,是基础课集中分量最大的,面对上述情况,本书试图打造一个真正的跨专业的“设计基础”教学平台。

本书试图对设计基础课程体系进行结构完整、内容充分的实验,尝试以新的框架来重新组合授课内容,并以新思维对三大构成进行重构,以“创意”为构成与设计课程的核心,以开放式教学方式培养思维活跃并能准确表达主题概念的学生。

1.3

媒介工具

由于本书的立意是在构成基础上完善其方法,并把创意思维作为构成的缺失部分贯穿于整本书中,所以在媒介的选择上更加丰富,包括平面的传统媒介和各种新材料的尝试。

1.3.1 构成教学的目的与方法要求

学习构成的目的是更好地训练对事物的概括能力,通过这些方法和要求,本书尽量结合更多实验性的材料,通过对主题概念的思考,得出独特的结果。从最初问题的发现,平面的表达到最后成品的完成,是有步骤并逐步深化的过程。

1.3.2

工具和设备配套

本课程作为综合性较强的课程,在不同阶段中需要利用各种工具和设备。其中,计算机是很重要的设备之一,而立体构成部分则因作品材料的不同加工方法而需要运用切割机、磨砂机、加热设备等。

1. 手工技术

材料是构成与设计课程中最重要的一部分,通过对材料的各种折叠、切割、弯曲和组合的实验,得到最真实的体验,从而更好把握材料对于作品主题的表达。

2. 机械设备与计算机应用基础

本课程以计算机和基础软件为媒介工具,根据确定的主题,以平面、三维、动画等丰富的方式呈现作品。

3. 综合基础

作为一门设计的基础课程,本课程所包含的内容非常丰富,从创意的构思到草图的表达,再到色彩搭配、文案创意、书籍的装帧设计,再到三维的作品,需要读者具有一定的综合基础。基础越扎实,在课程中的收获就越大,而这些综合基础也是设计专业的学生在未来的专业课程学习中非常重要的学习背景。

思考与讨论:

1. 三大构成是如何产生的? 如何客观看待三大构成在今天的作作用?
2. 结合自己的专业,谈谈构成与现代设计的关系。

第 2 章

平面构成

学习目标

1. 能运用平面构成的原理进行有主题的设计,从对各种平面、肌理、骨骼等的理解,继而到事物表象间内在逻辑关系的梳理和表达,寻找到更多新的方式来表达观念和感受,提高形象思维和审美情趣。
2. 学会记录和描述事物存在的问题和本质状态,并能发挥联想,使与其相关联的事物之间产生特质联系,从而找到解决方法或表述方式。
3. 熟练驾驭平面构成的原理并创造各种主题性描述的构图画面,做到生动、形象、具有时代气息。
4. 了解平面构成在各个领域的应用,正确认识平面构成的作用 and 意义。

平面构成是自觉的、有意识的二维造型训练。它需要综合运用数学法则、逻辑法则、视觉原理、构图法则等。虽然平面构成的手法多种多样,但基本构成元素都是点、线、面,即运用这三个基本元素在二维平面内塑造出超越二维范畴的运动感和空间感。它的构成原理在广告、包装、建筑、展示等设计领域中得到广泛应用。平面构成的训练大致分为形态构成和视觉形式两部分。

随着点、线、面在构成中数量等级的增长,位置的远近聚散,方向的正反转折等变化,运用重复、渐变、变异、发射、密集、对比等方法,构成具有秩序的运动,并应用于广告、包装、建筑、展示空间等设计中。

点是物体在视觉上呈现的最小状态,它是一切形态的基础。而当无数点联系起来的时候就成了线,不同形态的线呈现不同的属性特征,但线作为最简洁有效的表达手段,其极强的表现力,不但可以表达轮廓、方向,更可以表现情绪、观念和思想。

面是线的连续移动至终结而形成的结果。直线形成的面与曲线形成的面所传达的视觉感受不同,初学者可以通过点、线、面构成形式的训练,理解二维平面内在点、线、面基本元素的组合下对画面的塑造。

平面构成通过二维空间的点、线、面元素之间的组合方式来获得形态和视觉形式的训练,这与色彩构成、立体构成和光构成等分属不同范畴的构成方法具有不同的研究重点和方法,但它们的存在作用于人们的视觉中都是和一定的形态紧密结合在一起的,都是由不同维度的点、线、面等基础元素所组成。由于主题的不同,或者关注的重点、角度的不同,最后呈现的画面也千姿百态。

平面构成作为构成形态训练的开篇,属于二维空间的造型构图设计。与三维空间的