

“十二五”普通高等教育规划教材

21世纪全国高等院校**艺术设计**系列实用规划教材

设计 构成

SHEJI
GOUCHENG
[第2版]

文 健 胡华中 钟卓丽
主编

材预览、申请样书

微信公众号: pup6book

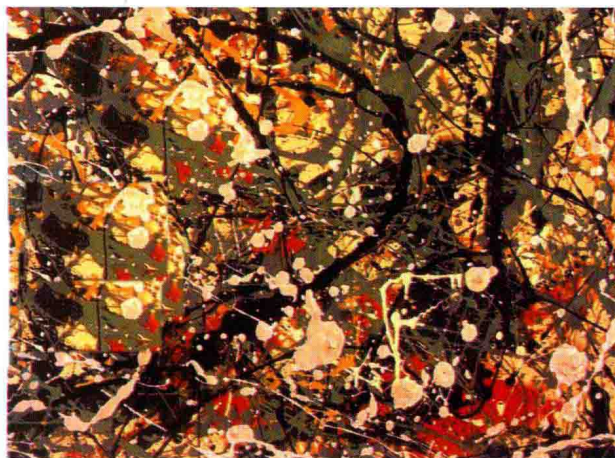
北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

“十二五”普通高等教育规划教材
21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

设计构成

(第2版)

主 编 文 健 胡华中 钟卓丽
副主编 陈福兰 刘圆圆 蒲 军
贺 雷 蓝 充

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书的内容共分为五个训练项目,项目一介绍设计构成的基本概念和发展史,从而提高学生对设计构成的认识;项目二介绍平面构成的知识,让学生了解平面构成的类型和基本元素点、线、面的应用技巧,使其掌握重复、近似、渐变、发射、变异、密集、对比和肌理等平面构成形式作品的制作技巧;项目三介绍色彩构成的知识,让学生通过对色彩基本原理和色彩感觉的了解,掌握色彩构成的表现形式,提高其色彩搭配能力和审美能力;项目四介绍立体构成的知识,让学生在了解立体构成的设计元素的基础上,掌握立体构成的设计表现形式;项目五通过对设计构成在建筑设计、室内设计、家具设计和平面设计领域的应用案例分析,提高学生的设计鉴赏能力和审美能力。

本书可作为高等院校室内设计、环境设计和平面设计等专业的教材,还可作为从事相关行业的设计工作者的自学辅导用书。

图书在版编目(CIP)数据

设计构成 / 文健, 胡华中, 钟卓丽主编. —2 版. —北京: 北京大学出版社, 2016. 1

(21 世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-26596-3

I. ①设… II. ①文…②胡…③钟… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 293067 号

书 名	设计构成 (第 2 版)			
著作责任者	文 健 胡华中 钟卓丽 主编			
策 划 编 辑	孙 明			
责 任 编 辑	孙 明			
标 准 书 号	ISBN 978-7-301-26596-3			
出 版 发 行	北京大学出版社			
地 址	北京市海淀区成府路 205 号 100871			
网 址	http://www.pup.cn 新浪微博: @北京大学出版社			
电 子 信 箱	pup_6@163.com			
电 话	邮购部 62752015		发行部 62750672	编辑部 62750667
印 刷 者	北京大学印刷厂			
经 销 者	新华书店			
	787 毫米 × 1092 毫米	16 开本	8.75 印张	201 千字
	2009 年 8 月第 1 版			
	2016 年 1 月第 2 版	2016 年 1 月第 1 次印刷		
定 价	42.00 元			

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话: 010-62756370

前言

本书第1版自从2009年8月正式出版以来，市场销售情况一直较好，赢得了一定的口碑。五年过去了，之前的一部分作品在今天看来已经有点过时了，更新换代是必然的。第2版对全书进行重新编写，旨在通过对内容的升级和完善，实现精炼理论要点，帮助学生更直观、更系统地理解与掌握设计构成理论，进而指导其进行设计构成作品的创新设计与制作的目的。

本书弥补了传统设计构成类教材偏重理论的缺陷，注重培养学生的动手能力，将教学内容按照项目化、任务化的方式展开，使教学目的更加明确，考核指标更加量化；更新了大量图片，这些图片都是近三年来部分高等院校设计构成课程留存下来的优秀作品，其质量高、创新性强，有助于培养学生的设计思维，训练学生的设计表达能力，帮助学生理解设计理念、形成创意思维、提高造型技巧。

本书是根据应用型院校教育的特点进行编写的，理论结合实践，重视示范步骤，图文并茂，深入浅出，具有较强的直观性。同时，本书还注重与具体设计门类的结合，将设计构成的理论知识与建筑设计、室内设计、家具设计和平面设计等设计中的应用案例结合起来论述，提升了理论知识的实战性和实用性。

本书在编写过程中得到了广州城建职业学院、广州科技职业技术学院、兰州交通大学等多所高等院校师生的大力支持和帮助，使作品的质量和水平较第1版有了大幅提升，在此对他们表示衷心的感谢！由于编者的学术水平有限，本书可能存在一些不足之处，敬请读者批评指正。

编 者

2015 年 10 月

目 录

项目一 了解设计构成的基础知识.....	1
任务一 了解构成艺术的基本概述	1
任务二 了解构成艺术的发展史	7
习 题	23
项目二 掌握平面构成的知识.....	25
任务一 掌握平面构成的基础知识	25
任务二 了解平面构成的类型	32
习 题	50
项目三 掌握色彩构成的知识.....	51
任务一 了解色彩构成的基础知识	51
任务二 掌握色彩构成的基本原理	53
任务三 掌握色彩的心理感觉	68
任务四 掌握色彩构成的表现形式	73
习 题	84
项目四 掌握立体构成的知识.....	85
任务一 了解立体构成的基础知识	85
任务二 掌握立体构成的设计元素	88
任务三 掌握立体构成的设计表现形式	106
习 题	114
项目五 构成在设计中的应用赏析.....	115
参考文献	133

项目一 了解设计构成的基础知识

学习目标:

- 1.了解设计构成的基本概念。
- 2.了解设计构成的发展史。

教学方法:

1. 讲授、图片展示、课堂提问和案例分析相结合,通过大量的精美设计构成图片的展示和实战设计案例的分析与讲解,启发学生的设计思维,培养学生对本课程的学习兴趣,锻炼学生的自我学习能力。
2. 遵循“教师为主导,学生为主体”的原则,多种教学方法有机结合,激发学生的学习积极性,变被动学习为主动学习。

学习要点:

1. 了解设计构成的发展史,提升学生的设计素养和审美能力。
2. 通过对设计构成发展史的研究,总结出设计美学的规律。

构成是现代造型设计的流通语言,是视觉传达艺术的重要创作手法,也是从事艺术设计工作必须掌握的专业知识。

任务一 了解构成艺术的基本概述

学习要点:

1. 掌握风格派和包豪斯设计的美学精神。
2. 归纳出设计构成美学的规律。

所谓构成,就是构造、解构、重构、组合之意,即将设计中所需要的诸多要素和符号,按照形式美的艺术法则,重新组合成新的图形或造型的艺术形式。构成主要分为三个大类,即平面构成、色彩构成和立体构成。

构成这一概念产生于荷兰的风格派和俄国的构成主义运动，并在以德国的包豪斯学院为中心的设计运动中得以发展。

一、荷兰风格派

风格派兴起于19世纪末20世纪初的荷兰，以画家蒙德里安和设计师里特维尔德为代表，强调纯造型的表现和绝对抽象的设计原则，主张从传统及个性崇拜的约束下解放艺术。风格派认为艺术应脱离于自然而取得独立，艺术家只有用几何形象的组合和构图来表现宇宙根本的和谐法则才是最重要的。风格派还认为：“把生活环境抽象化，这对人们的生活就是一种真实。”

风格派的思想 and 形式来自于荷兰画家蒙德里安的绘画。他早期受毕加索立体主义的影响，后形成自己独立的风格。他的作品主要用线分割空间，构成一种理性的视觉美感，并崇尚构成主义绘画的表现方式。蒙德里安毕生追求纯粹性的绘画和造型方式，对现代实用美术、建筑设计、家具设计及服装设计都有极大的影响力。

蒙德里安认为艺术应该完全脱离自然的外在形式，追求“绝对的境界”。他运用最基本的元素，如直线、直角、三原色，以及无彩色的黑、白、灰等来作画。他的作品只是由直线和横线构成，色彩面积的比例与分割以“造型数学”为指导，一切都在严格的理性控制之下，故人们称他的作画形式为“冷抽象”，即冷静的抽象形式。蒙德里安的作品如图1.1和图1.2所示。

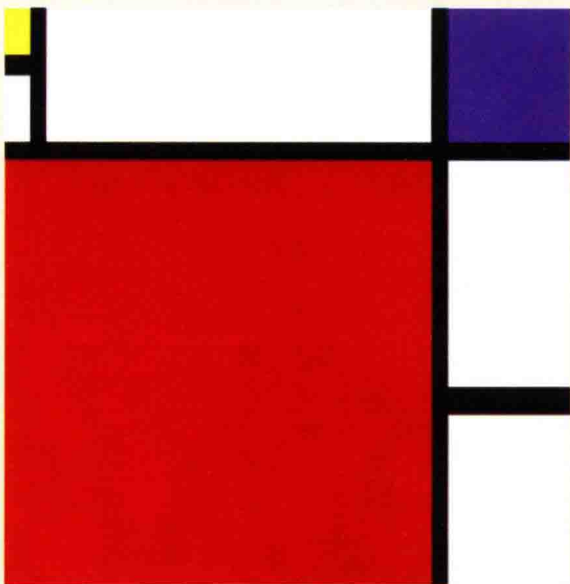

图1.1 红黄蓝构图1 蒙德里安

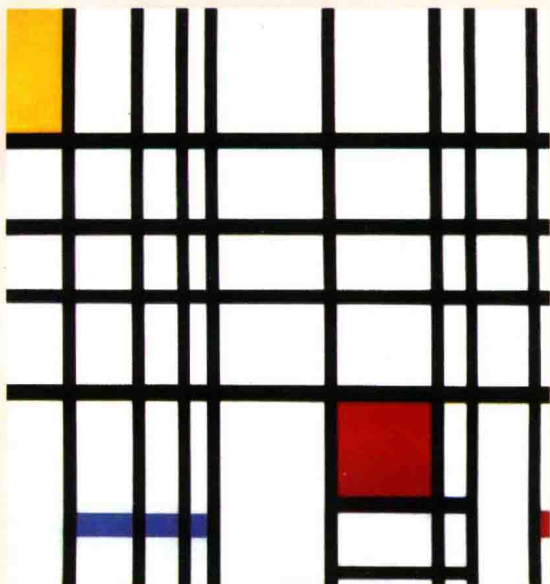

图1.2 红黄蓝构图2 蒙德里安

二、俄国的构成主义运动

俄国的构成主义又称结构主义，是俄国十月革命后在一批先进的知识分子中间产生的一次前卫艺术运动。画家马列维奇的绘画作品对构成主义运动产生了重要影响，他常常用正方形、三角形和十字形等简单的形式作画，极力解放具象艺术中的形式，崇尚抽象艺术，他把自己的绘画定义为“非客观至上主义”绘画，认为绘画应该是非客观、非社会和非功利的。马列维奇的绘画作品如图1.3和图1.4所示。

构成主义者信奉文化革命和进步的观念，高举反传统艺术的大旗，避开传统艺术材料，利用现成物进行艺术创作。在雕塑领域，构成主义者喜欢用金属、玻璃、木块、纸、塑料等现成的材料组构结合成新的雕塑样式，强调空间中的势，而不是传统雕塑中的体量感。构成主义者还借鉴了立体派的拼结和浮雕技法，由传统雕塑的加和减，变成组构和结合，对现代雕塑的发展有重要影响。构成主义的代表作是俄国设计师塔特林的第三国际纪念塔，如图1.5所示。在建筑领域，构成主义者热衷于将结构作为建筑的起点，这也成为现代主义建筑的基本原则。

三、以包豪斯学院为中心的设计运动

构成作为现代设计的理念是在德国包豪斯学院的设计教育中确立的。包豪斯学院是在1919年由德国著名建筑师、设计理论家格罗皮乌斯创建的，集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索与试验成果，特别是将荷兰风格派运动和俄国构成主义运动的成果加以发展和完善，成为集欧洲现代主义设计运动大成的中心，它把欧洲的现代主义设计运动推到一个空前的高度。

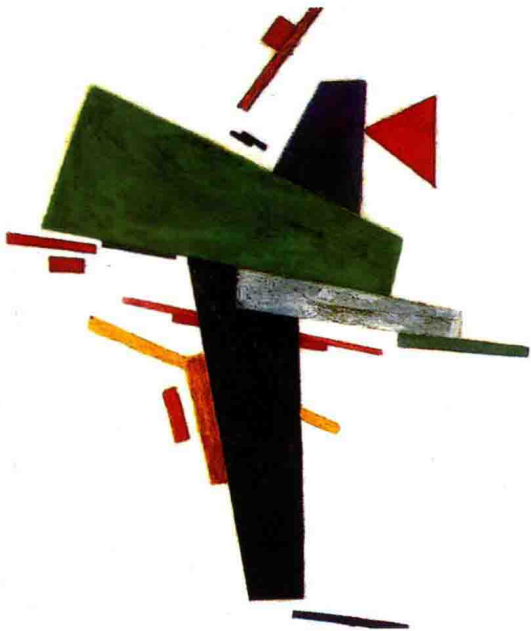

图1.3 “非客观至上主义”绘画1 马列维奇

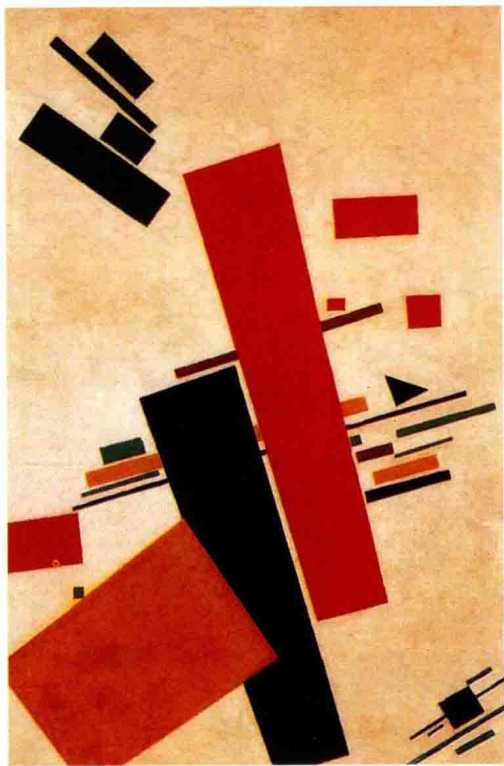

图1.4 “非客观至上主义”绘画2 马列维奇

图1.5 第三国际纪念塔 塔特林

包豪斯学院建立了以观念和解决问题为中心的设计体系。这种设计体系强调对美学、心理学、工程学和材料学进行科学的研究，用科学的方式将艺术分解成基本元素点、线、面及空间、色彩。它寻求的是形态之间的组合关系，使艺术脱离了传统的装饰手段，从而充分运用构成抽象地表现客观世界。

包豪斯学院所创造的作品既是艺术的又是科学的，既是设计的又是实用的，同时还能够在工厂的流水线上大批量生产制造。包豪斯学院的学生不但要学习设计、造型和材料，而且还要学习绘图、构图和制作。包豪斯学院里有一系列的生产车间和作坊，如木工车间、砖石车间、钢材车间、陶瓷车间等，以便于学生将自己的设计作品制作出来。包豪斯学院既聘请艺术家担任讲师和教授（如康定斯基、伊顿、克利等艺术大师），又聘请许多技艺高超的工匠担任生产车间和作坊里的师傅。这种将技术与艺术相结合的教学模式，奠定了现代设计教育的基础。

包豪斯学院的资料图片及师生代表作品如图1.6～图1.12所示。

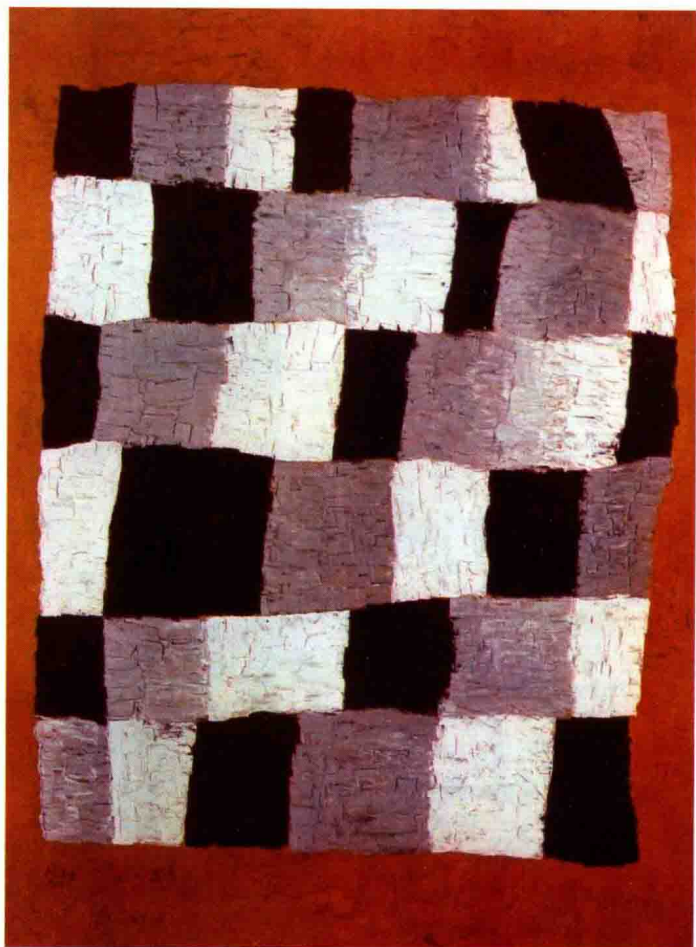
图1.6 包豪斯校舍 格罗皮乌斯

图1.7 包豪斯的一堂基础构成课

图1.8 巴塞罗那德国馆室内 密斯·凡德罗设计

图1.9 先生椅 密斯·凡德罗

1.10	1.11
	1.12

图1.10 粉色的音调 康定斯基

图1.11 即兴系列 康定斯基

图1.12 和谐之物 克利

任务二 了解构成艺术的发展史

学习要点:

1. 掌握立体主义画派和抽象表现主义派的美学精神。
2. 归纳出设计构成美学的规律。

在构成艺术的发展进程中,最早对其产生影响的是立体主义画派。其后,许多当代艺术的流派又纷纷借鉴和融合了构成艺术设计理论,创造出了众多艺术表现形式,极大地丰富了艺术表现的内涵,其中较有影响力的艺术流派和艺术表现形式有未来派、达达派、超现实主义派、抽象表现主义派、波普艺术、涂鸦艺术和装置艺术等。

一、立体主义画派

立体主义是西方现代艺术史上的一个运动和流派,主要追求一种几何形体的美,追求形式的排列组合所产生的美感。它否定了从一个视点观察事物和表现事物的传统方法,把三度空间的画面归结成平面的、两度空间的画面,强调由直线和曲线构成物体的轮廓,并利用块面堆积与交错的手法制造画面的趣味和情调。

立体主义在反传统的口号下具有较强的形式主义倾向,它在艺术形式上的探索,给现代工艺美术、装饰美术和建筑美术等注重形式美的实用艺术领域以不小的推动和借鉴。其代表人物有毕加索、勃拉克、格莱兹、莱歇和格里斯等,他们的代表作品如图1.13~图1.16所示。

图1.13 立体主义风格时期毕加索的作品1

1.14	
1.15	1.16

图1.14 立体主义风格时期毕加索的作品2

图1.15 立体主义画家格莱兹的作品

图1.16 立体主义画家莱歇的作品

毕加索是立体主义绘画最重要的画家，他主张用圆柱体、球体和圆锥体来处理物象，把物体形态归纳为几何形状。同时，他主张从多个视点去观察和描写事物，去表现和揭示对象的形状、结构、外观和内部特征，并把不同视图在同一绘画的平面上并置表现出来，使二维平面的绘画展现时间性的连续视觉印象，如正面与侧面形象交错共存，各部位形象脱离原有具象形正常的位置，按照作者主观的意愿重新组织与编排等。其作品是“重新组合再构成”创作思路及造型手段的典型例子。

二、未来派

未来派最先是一个文学概念，1908年由意大利诗人菲利波·托马索·马里内蒂作为一个运动而提出。参加这个运动的有文学家、戏剧家、美术家和建筑师。未来主义开始是一群青年知识分子的造反活动，他们反对意大利文学上的麻木不仁的状态，倡导摒弃一切图书馆、博物馆和学院，反对一切模仿的形式，否定艺术批评的作用等，他们赞颂革命之美、战争之美，以及现代技术的速度和动力之美。未来派的一些理论反映了意大利艺术家要求创新的强烈愿望，他们认为“艺术只能成为暴力、残忍和非正义”“没有侵略性就没有杰作”，等等。这些都反映了意大利青年知识分子在历史转折时期的彷徨、虚无和偏激的弱点。

未来派的绘画受立体主义的影响，采用点彩手法。未来派画家喜欢用线和色彩描绘一系列重叠的形和连续的层次交错与组合，并用一系列波浪线和直线表现光和声音，表现在迅疾的运动中的物象。未来派共性很少，作品画面模糊、变形，甚至荒诞、离奇、恐怖，令人不可思议。这是艺术家们自觉或不自觉的现实生活的反映，因为人们的观念始终离不开赖以生存的社会，畸形的社会必然会产生畸形的观念。

乌姆伯托·波丘尼是意大利画家和雕塑家，未来主义画派的核心人物。他不仅是这个运动的推动者，而且是这个运动的杰出理论家。波丘尼最大的贡献是创造了未来主义的雕塑，他那些别出心裁的作品，展示了他在绘画和雕塑领域所取得的独特成就。1912年他在《未来主义雕塑的技术宣言》中开始向传统习惯展开攻击，对雕塑进行了最激动人心的改革。他预言了构成主义雕塑、达达主义及超现实主义绘画的产生。他的理论不仅仅超越了那个时代，甚至超越了他自己的实验。他认为可以在雕塑中使用更为广泛的材料，如玻璃、木材、硬卡纸板、钢铁、水泥、马鬃、皮革、布料、镜子、电灯等，这些非传统物质的使用虽未在他自己的作品中出现过，但在后来的达达主义和构成主义中变为现实。波丘尼作品如图1.17和图1.18所示。

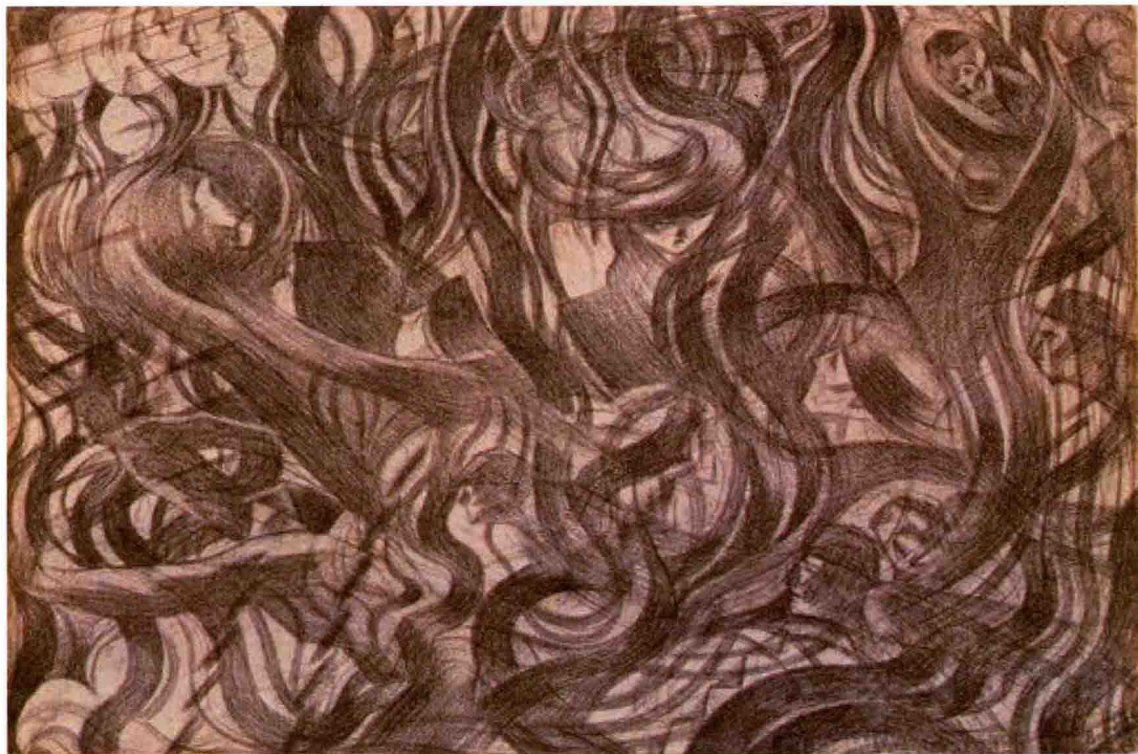

图1.17 波丘尼的素描作品

图1.18 骑兵出击 波丘尼