

艺术设计 造型基础

安晓波

王晓芬

等编著

化学工业出版社
教材出版中心

安晓波

王晓芬

等编著

艺术设计 造型基础

化学工业出版社
教材出版中心

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术设计造型基础 / 安晓波, 王晓芬等编著. —北京:
化学工业出版社, 2006. 1
ISBN 7-5025-8169-3

I. 艺… II. ①安… ②王… III. 造型设计
IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 001294 号

艺术设计造型基础

安晓波 王晓芬 等编著

责任编辑: 王文峡

文字编辑: 吴开亮

责任校对: 陈 静

封面设计: 尹琳琳

*

化学工业出版社 出版发行
教材出版中心

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

购书咨询: (010)64982530

(010)64918013

购书传真: (010)64982630

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

化学工业出版社印刷厂印装

开本 787mm×1092mm 印张 15½ 字数 350 千字

2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-8169-3

定价: 36.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

编著人员

安晓波 王晓芬 谢宁宁
杨志钦 马啸林 侯永瑞
王 磊

前言

在当今知识经济和信息时代发展中，普通高等教育已成为教育学生掌握方法的基础教育，大学教育重在培养与社会发展和谐的青年人。一个和谐的大学生是具有综合素质和综合能力的人。在高度社会竞争中，大学普通教育不是要使人学到一生要掌握的所有知识，而是要培养学生掌握解决问题的方法，是培养社会需求的“通才”。这与高等职业教育的“专业技能教育”形成互补，共同完善社会对各种人才的需求。因而，基础教学作为专业教育和专业技能教育的根基越显重要。正如爱因斯坦所说：“如果一个人掌握了他的学科的基础理论，并且学会了独立地思考和工作，他必定会找到他自己的道路，而且比起那种主要以获取细节只是为其培训内容的人来，他一定会更好地适应进步和变化”。

目前，艺术设计专业在全国高等院校中是院校开设最多的专业科目，有一千多所院校开设此专业，它已成为高等教育必设的学科。艺术设计专业是横跨艺术与科学、理性与感性、文科与理科边缘的综合性学科。艺术设计造型基础是高校艺术设计专业基础教育的重要组成部分，在学科基础教学中起着重要的作用。造型基础涵盖了平面构成、色彩构成、立体构成、空间构成、设计素描、设计色彩等基础知识部分。学生进入高校学习后，通过基础知识的学习，掌握现代造型的基本理论和方法，通过基础知识和造型能力的训练，培养学生的形象思维方式和创造能力，提高审美意识，以便为之后的专业知识的学习打下良好的基础。

在艺术设计教育中，基础知识学习、专业技能培养、创新思维的教育构成了艺术设计培养体系，三个部分有机结合、互为补充。造型基础知识是创新思维源泉和专业技能培养的根基。创新思维的教育需要通过基础理论课程和专业课程的合理教学环节，在良好的教学环境下循序渐进的进行；专业技能培养要在造型基础知识的学习中进行培养，以造型基础知识为原则进行技能训练；而专业技能也是创新思维的教育的基础和保证。

随着计算机多媒体技术的普及，学生中出现了急功近利的想法和做法，认为只要学好专业设计和掌握了电脑的操作和运用就够了，对基础知识和相关知识不重视，只着重眼前利益而对自己的发展潜力和后劲缺乏考虑。本书将通过指导使学生懂得：通过造型基础知识的学习，将为自己今后的发展奠定坚实的基础，基础技能的培养将保证自己在今后的深造和就业时，有较强的适应能力。

本书将平面构成、色彩构成、立体构成和空间构成等基础部分作为完整的艺术设计基础体系进行考虑，适用于艺术设计不同的专业方向，在阐述理论知识的同时，附有大量的图片和构成作业，以帮助学生学习，加强造型理论的理解和掌握。

本书编写中得到了王正明教授的支持，在此深表感谢。

由于编者水平所限，书中不妥之处在所难免，敬请读者批评指正。

编著者
2006年1月

图1-1-6

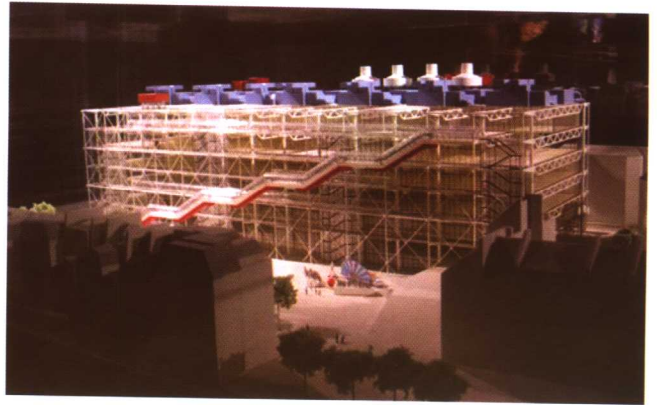

图1-1-8 法国蓬皮杜艺术中心 伦左·皮亚
诺和理查德·罗杰斯

图1-2-13

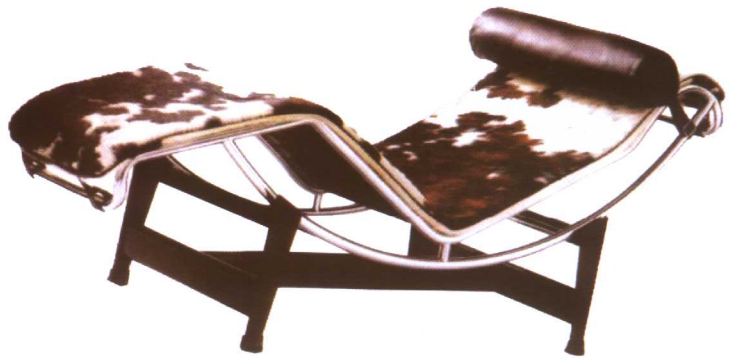

图1-2-14

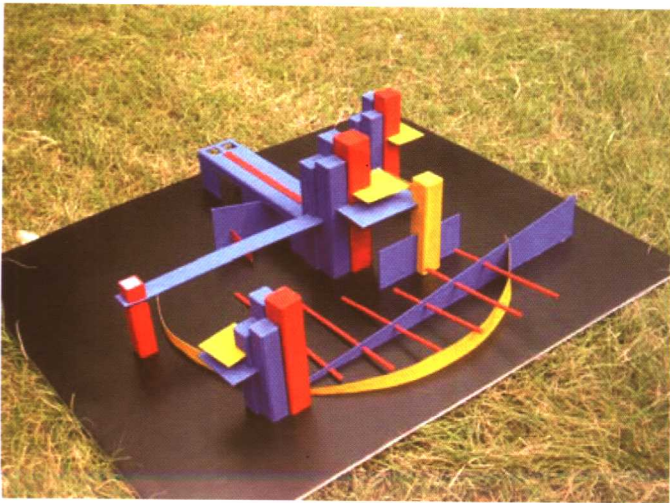

图1-2-16

图1-2-17

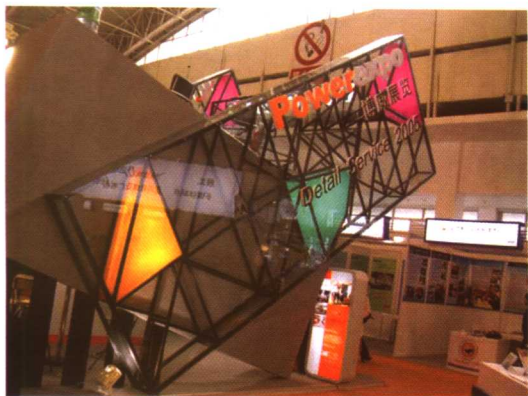

图1-2-18

图2-1-4

图2-1-12

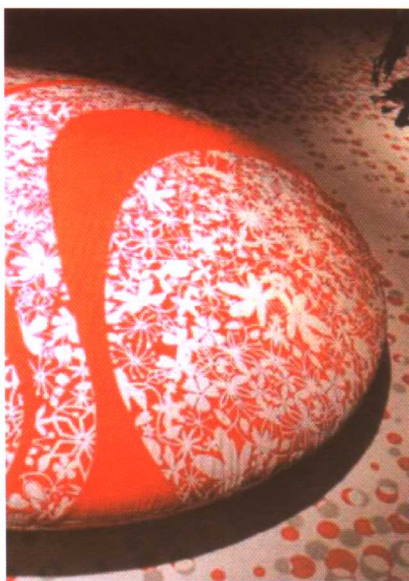

图2-2-6

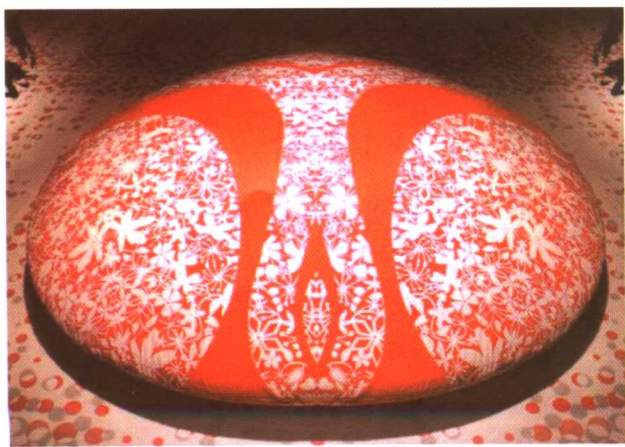

图2-2-7

图3-1-1

图3-1-2

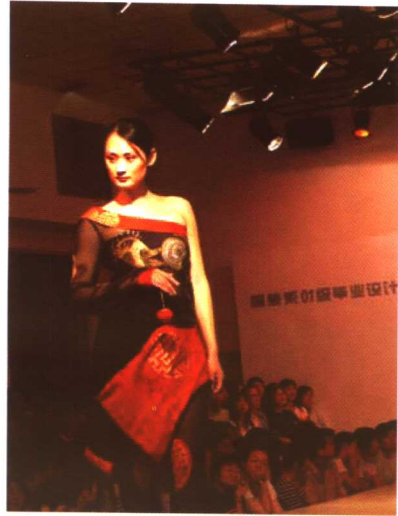

图3-1-5

图3-2-5

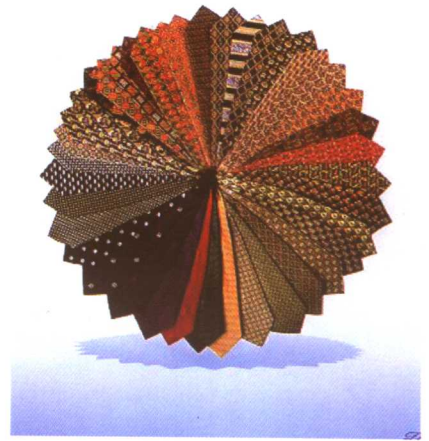

图3-2-7 在统一的形式下形成色彩的变化

图3-2-12

图3-2-13

图3-2-14

图3-2-16

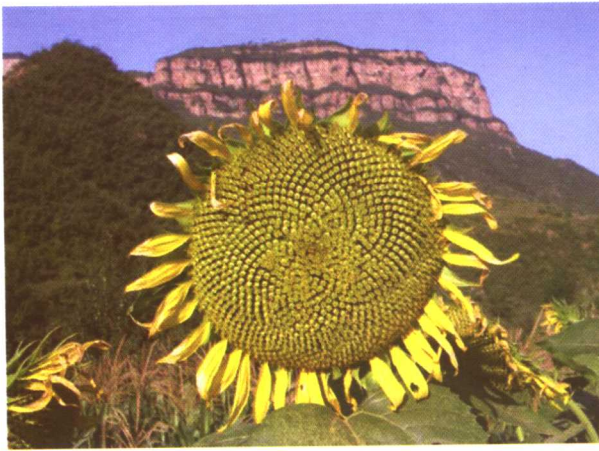

图3-2-30

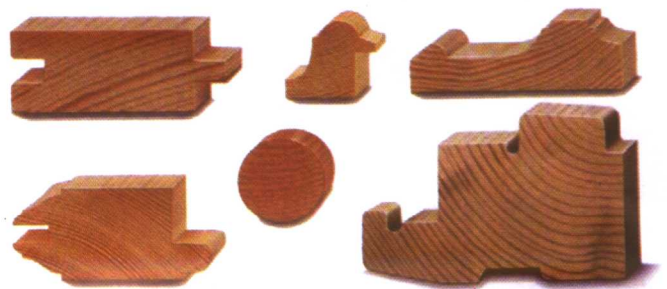
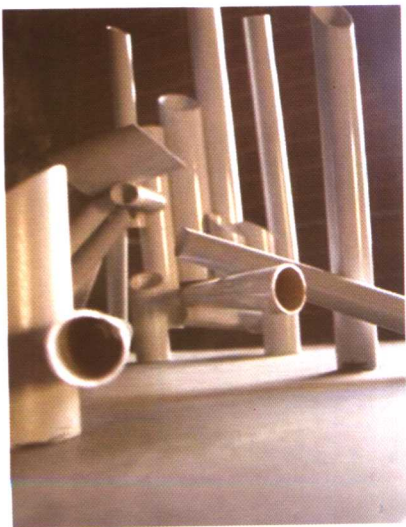

图5-1-1

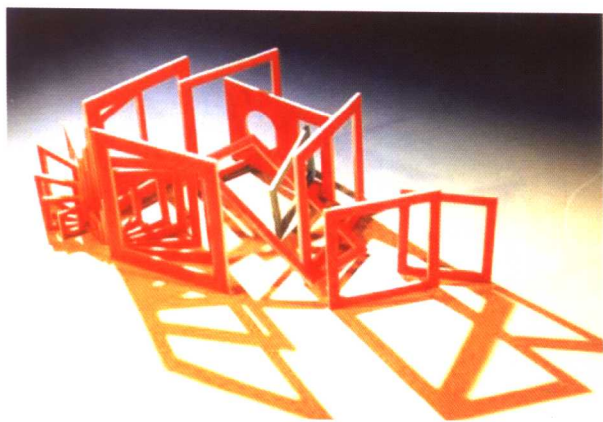

图5-1-2

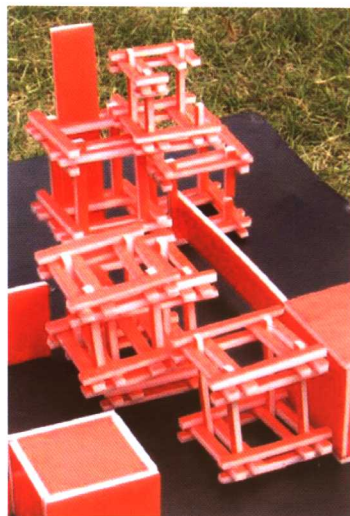

图5-3-7

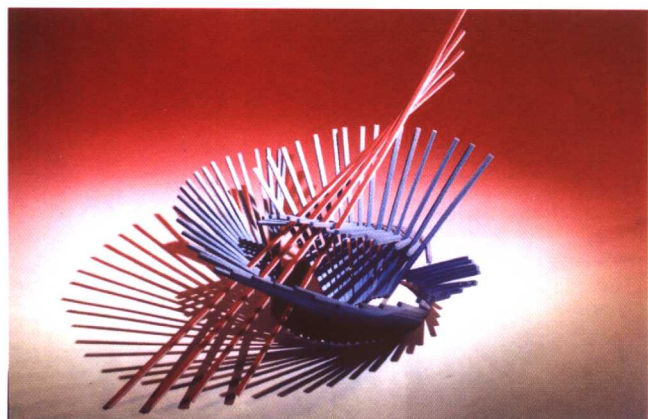

图5-3-11

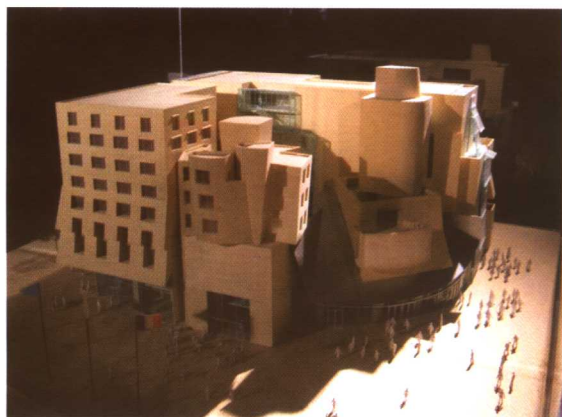

图5-3-26

图6-2-20

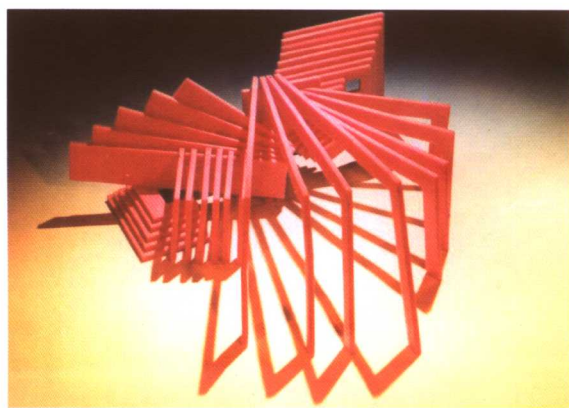

图6-2-24

目录

第二章 设计与艺术形态 021

第一节 形态的概念和分类	/021
一、形态的概念	/021
二、形态的分类	/022
第二节 形态的视觉和知觉心理	/025
一、视觉与知觉	/025
二、形态的知觉心理	/028
第三节 统觉和错觉	/032
一、数量错视形	/033
二、方向错视形	/034
第四节 基本形态构成元素	/039
一、点的概念	/039
二、线的概念	/042
三、面的概念	/043
四、体的概念	/046
五、空间的概念	/047

第一章 艺术设计基础概论 001

第一节 艺术设计的概念和特征	/001
一、艺术设计的概念	/001
二、艺术设计有着自己独特的含义	/002
三、设计的艺术特征	/005
四、艺术设计的主要类别	/006
五、艺术设计一般设计过程	/010
六、艺术设计的基本表现方法	/010
第二节 艺术设计造型基础概念	/013
一、造型基础概念	/013
二、造型基础与构成	/014
三、构成设计与包豪斯	/015
四、目前我国的“构成教育”	/019

第三章 设计美学的基本原理 049

第一节 设计美学概念	/049
第二节 形式美的基本规律与原则	/052
形式美法则	/052

第五章 立体构成 107

第一节 立体构成的基本要素	/107
一、立体的概念和构成要素	/107
二、体的分类	/109
三、体的表情	/110
四、体的构成特征	/110
五、立体与平面的关系	/112
第二节 构成的原则	/113
一、对称、均衡	/113
二、动感、量感	/113
三、空间感	/114
四、肌理	/114
第三节 构成的方式方法	/115
一、半立体构成（二点五维次元空间构成）	/115
二、立体构型	/115
第四节 构成与多媒体	/125

第四章 平面构成 071

第一节 概述	/071
第二节 平面构成的基本元素	/071
一、概念元素	/071
二、视觉元素	/071
三、关系元素	/072
四、实用元素	/074
第三节 点、线、面及其构成	/074
一、点的研究	/074
二、线的研究	/075
三、面的研究	/078
第四节 平面构成的表现形式	/080
一、重复（反复）	/080
二、近似	/081
三、渐变（推移）	/083
四、发射（辐射）	/084
五、特异（突变）	/086
六、密集	/087
七、肌理	/089
八、空间	/091
九、打散（分割）	/094
第五节 平面构成作品欣赏	/099

第七章 色彩构成 165

第一节 敲开色彩的大门	/165
一、认识色彩	/165
二、色与光	/165
三、色彩的形成	/166
四、物体色与光	/167
第二节 色彩构成概述	/168
一、色彩构成概念	/168
二、色彩构成研究范围	/169
第三节 色相环与色立体	/169
第四节 色彩三要素	/175
一、色相	/176
二、明度	/176
三、纯度	/177
第五节 色彩混合	/177
一、色光混合(加色混合)	/178

第六章 空间构成 127

第一节 空间概念	/127
一、空间	/127
二、空间形态	/127
三、空间形态与立体形态的区别	/128
四、空间的划分和分类	/130
第二节 空间构成要素	/132
一、空间形态构成要素	/132
二、空间形态的限定性	/133
三、空间的构成方法	/138
四、空间构成的感觉	/141
第三节 空间的构成	/142
一、空间单元形态	/142
二、单元空间形态组合	/143
第四节 空间构成的组织形式和方法	/146
一、空间构成的组织形式	/146
二、空间构成的组织方法	/148
第五节 空间艺术的美学心理	/150

第八章 构成基础与现代艺术设计 207

第一节 构成在平面设计中的应用 /207

- 一、构成基础在广告招贴设计中的应用 /207
- 二、构成基础在书籍装帧设计中的应用 /212

第二节 构成在服装设计中的应用 /216

- 一、构成在服装中的装饰效果 /216
- 二、色彩的搭配组合的形式直接关系到服装整体风格的塑造 /219

第三节 构成在环境艺术设计中的应用 /220

- 一、构成基础在室内设计中的应用 /221
- 二、构成在展示艺术设计中的应用 /225

参考文献 /229

二、色料混合(减色混合) /178

三、空间混合(中性混合) /179

第六节 色彩的心理学效应 /181

一、色彩的情感 /181

二、色彩的联想 /181

三、色彩嗜好 /183

第七节 色彩对比 /185

一、色相对比 /185

二、明度对比 /189

三、纯度对比 /190

四、面积对比 /191

五、冷暖对比 /193

第八节 色彩调和 /195

一、色彩调和的概念 /195

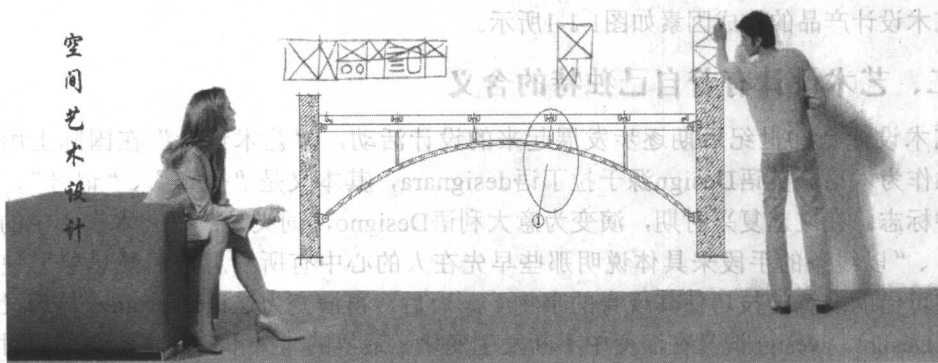
二、调和的原理 /196

三、调和的方法 /198

第九节 色彩构成作品欣赏 /202

第一章 艺术设计基础概论

在生活艺术化、艺术生活化的21世纪，具有艺术性质的设计行业已经成为推动社会物质文明和精神文明进步的越来越重要的动力和标志。艺术设计是创造物质财富的社会生产力，艺术设计通过艺术与科技、艺术与人类生活世界的结合，推动社会经济的发展，增加社会财富，提高了全民生活质量，而且还创造了一个含有多维文化语境的艺术设计空间，引领人们进入到一个“知识经济”和“视觉文化”的时代。不但社会经济的发展、社会风尚的形成与艺术设计息息相关，而且人们的学习、工作、娱乐、休闲以及衣食住行等日常生活都与艺术设计紧密相连。因而，从设计的角度来看，设计师的职业道德、社会意识和责任、专业能力、文化素质和审美意识，以及对当前的思想观念及艺术风格的变化和社会流行时尚的把握都是至关重要的。其艺术设计思想和意念会在高度发达的信息技术的作用和推动下，在艺术媒介的参与下，强化某种信息（思想、观念、意识），通过艺术设计传达给公众，并在一定程度上对艺术在科技上的应用起到了推动的作用，对各种语言文化、视觉文化和时尚的流行起到了引导的作用。艺术设计不仅美化生活，还在一定的程度上限定和引导了大众的行为和意识心理，左右着某一时期的大众的价值观念和价值取向。因而，艺术设计专业作为21世纪最佳职业之一，越来越受到社会的重视（见下图）。

国际化大都市约11%的人在从事设计类创意活动

第一节 艺术设计的概念和特征

一、艺术设计的概念

今天，“设计”一词广泛运用，出现了建筑设计、广告设计、程序设计、课程设计、线路设计、流程设计等职业。所谓设计，是指根据一定的目的要求而预先制订方案、计

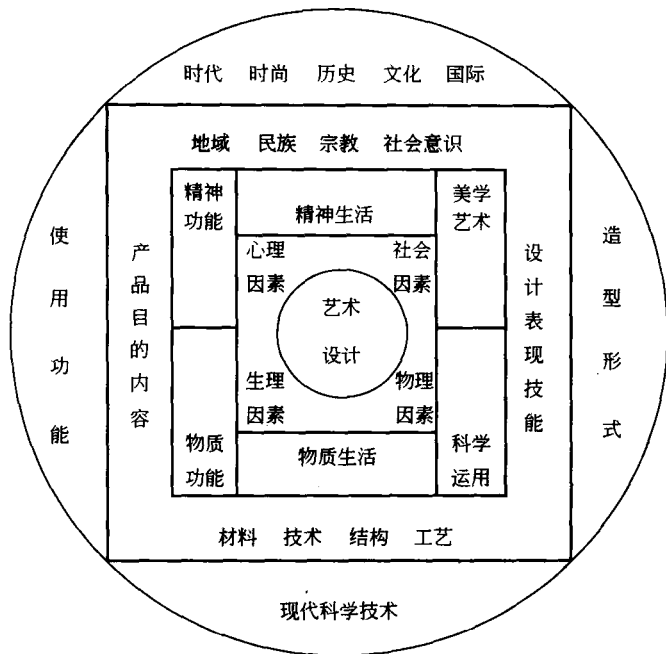

图1-1-1 艺术设计产品的构成因素

划、图样等。1978年诺贝尔奖获得者赫伯特·亚历山大·西蒙(Herbert Alexander Simon)指出：“从某种意义上说，每一种人类行动，只要是意在改变现状，使之变得完美，这种行动就是设计性的。”这是指人们要想把事情做好，就需要精心设计，这是广义的设计概念。艺术设计产品的构成因素如图1-1-1所示。

二、艺术设计有着自己独特的含义

艺术设计是20世纪后期逐步发展起来的设计活动。“艺术设计”在国际上用英语Design作为术语。英语Design源于拉丁语designara，其本义是“徽章”、“记号”，指的是一种标志。在文艺复兴时期，演变为意大利语Designo，词义是：“艺术家心中的创作意念”、“以线条的手段来具体说明那些早先在人的心中有所构思，后经想象力使其成形，并可借助熟练的技巧使其现身的事物”。而后，再演变为法语Dessein，最后又演变为英语Design。Design词义在演变中不断发生变化。最早的《大不列颠百科全书》对英语Design的解释是：“艺术作品的线条、形状，在比例、动态和审美方面的协调。”它仍然主要在艺术领域内使用。19世纪后，经历了工艺美术运动和新艺术运动，Design的概念突破纯艺术的范畴而有了新的含义，其重点是指与图案有关的金工、漆工、陶工等手工制品的表面装饰。此后，工业生产的迅猛发展，机器制品完全压倒了手工制品，Design的意义扩展为对工业产品的功能、材料、结构、形态、色彩、工艺、表面处理、装饰等的设计。1964年联合国教科文组织举办的国际设计讲习班对设计下的定义是：“设计是一种创造性的活动，其目的是确定工业产品的形式、性质，这些性质也包括产品外部特征，但主要包括将产品变为消费者和制作者双方来看的统一整体的那些结构和功能的相互联

系。”为与单件制作的手工业制品相区别，对批量生产的工业产品的设计被称为“工业设计”。随着科技的高速发展和社会新的需求的产生，使得产品形式和功能的更新已经成为自觉的追求，设计概念的外延在逐步扩大，新科技与艺术的融合和发展，形成艺术设计的新概念，艺术设计从原有生产过程中解放出来。Design已不限于工业制品领域，而是具有艺术创造性的制作物品的活动，泛指一切实用物品和观赏物品制作的设想、计划、方案。这里说的“物品”，包括工业产品、建筑物、广告品、展示品、陈列、装潢、服饰等设计的成果。这一制作物品的活动，不是简单的、机械的、重复的活动，而是具有艺术创造性的活动。它主要经历三个阶段：

- ① 形成制作某种物品的设想、构思、规划的艺术创意阶段；
- ② 以视觉传达方式为主的表现设想、构思、规划的艺术表达阶段；
- ③ 艺术创意经过艺术传达后具体运用使之物化的阶段。

因而，艺术设计词义包含：艺术设计最终目的——带有质变的创造；设计方法——科学方法论与艺术方法论的横向结合和交叉；表现形式——直观表现（图样、模型等）的完整构思（图1-1-2）。

在我国，艺术设计的概念，是在20世纪初，Design被译成汉字后，从日本传入中国的，曾被译为“图案”、“工艺美术”、“美术工艺”等词。20世纪80年代后，我国加强了对现代艺术设计的研究和人才培养，许多院校开设了“工艺美术”专业和专业课程，出现了一大批相关著作和教材，而且衍生出相关的专业。这些著作和专业，开始用“工业设计”、“工业艺术设计”、“工业造型艺术设计”、“艺术造型设计”、“艺术设计”等名称，都是指Design。后来，艺术设计作为Design汉译的观点逐步得到了官方的肯定。

踏板小摩托车是意大利20世纪40年代生产的轻便交通工具，采用了飞机机身的单板外壳结构，腰细和运用了空气动力原理，恰如黄蜂。它的形状让人惊叹：不见马达，小小的轮子被盖住一半，前挡泥板的顶上有车灯，后挡泥板几乎触及地面。年轻人立即把它作为身份的象征，他们自由快活地骑在它的坐鞍上，电影《罗马的假日》使它闻名全球，并把它神化了。片中，佩克扮演的小伙子骑一辆Vespa遍游罗马，后面坐着奥黛丽赫本扮演的秀色可餐的公主。它迅速获得成功。至今，它还在生产。

图1-1-2

马里奥·贝利尼1972年作品，沙发，材料是冷处理聚氨酯海绵和型钢。它是20世纪70年代初新居住哲学中的柔软、弹性和性感的象征。与传统沙发的腿和扶手不同，它没有硬性支撑物，是一种包裹结构，能独立支撑，它给人一种合抱的形象，邀请人们来接纳舒服的拥抱。它的基本思想是以创新的手法提供一个柔和的座位，利用材料的性能，根据人体的坐姿和重量来调整弹性，是为人更舒适生活而设计的。

图1-1-3