

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社

主编\王强 李玉波 杨剑 副主编\张路

二维形态设计基础

2-dimensional
design basic

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 辽宁美术出版社

主编\王强 李玉波 杨剑 副主编\张路

二 维形态设计基础

**2-dimensional
design basic**

图书在版编目(CIP)数据

二维形态设计基础 / 王强, 李玉波, 杨剑主编. -- 沈阳:
辽宁美术出版社, 2011. 8
ISBN 978-7-5314-4996-6

I. ①二… II. ①王… ②李… ③杨… III. ①二维—
艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第181967号

出版发行
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnpgc.com.cn>
电话 024-83833008

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲 林 枫
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 焯 高 桐

经 销
全国新华书店

印刷
辽宁彩色图文印刷有限公司

责任编辑 彭伟哲 林 枫
技术编辑 徐 杰 霍 磊
责任校对 张亚迪
版次 2011年11月第1版 2011年11月第1次印刷
开本 889mm×1194mm 1/16
印张 9.5
字数 120千字
书号 ISBN 978-7-5314-4996-6
定价 54.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院副院长	何 洁
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	郑曙阳
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	苏 丹
中央美术学院建筑学院副院长	王 铁
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
天津美术学院艺术设计学院副院长	李炳训
清华大学美术学院工艺美术系主任	洪兴宇
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍登	石自东
任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 敖	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	郜海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊					

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王志明	王英海
王郁新	王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富
朱 方	朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博
张 辉	张克非	张宏雁	张连生	张建设	李 伟
李 梅	李月秋	李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰
杨雪梅	汪义候	肖友民	邹少林	单德林	周 旭
周永红	周伟国	金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里
唐 建	唐朝辉	徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平
黄倍初	龚 刚	曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明
韩高路	雷 光	廖 刚	薛文凯		

序 >>

二维形态设计基础课程是一门专业基础平台课程，能够使具备基础的设计能力与理论修养，引导学生正确的设计发展方向，并能够为后续的专业课程形成良好的衔接。通过课程的学习与实践，使学生掌握二维形态的构成法则、了解传统图案的文化动因与构形方式及培养图形思维的创造力与表现力。课程重新整合了以往设计基础课程中的有关构成学、图案学和图形学的理论与实践内容，形成了更为独立和完整的设计基础教学体系。

课程对巨大的二维形态信息与复杂文化内容重新进行了有机的纵向与横向的架构，形成系统的基础设计教学体系，主要包括二维形态认知、二维形态构成语言、二维形态媒介表达；装饰图案的构成演化、传统图案文化内容；图形理念认知、现代图形创意思维模式、图形创意的构形方法及表现技法等。课程极大地优化了过去的简单的形式构成的课程内容，转变了自包豪斯到三大构成以来单纯强调形式经验的教学状况，将文化因素和传统图案构法以及当代的图形理念等内容进行整合，并引入二维设计的课程框架中，弥补了以往教学内容的单薄、缺失及设计元素概念化的倾向。从课程教学方法上有了新的拓展，从原先的对内容进行课程的灌输和形式模仿到现在教学采用的深化设计理解，运用启发式的创造表达和互动式的设计讨论等方法，使学生能够较好地掌握艺术设计基础的理论和实践。

二维形态设计基础课程作为设计学专业最基本的平台课程，解决了设计必须具备的心智与技能的基础训练，能够将学生已具备的造型能力与思维方式引领至专业所需的方向，并大大加快和深化这一过程，减少进入后续专业设计课程学习的障碍。相信该教材的出版，一定会对设计基础课程教育的发展有一定的积极意义。

编者

2011.5.18 于梦溪园

」

目录 contents

序

第一章 构成设计 007

第一节 平面构成综述 / 008

1.1 平面构成的概况 / 008

1.2 平面构成的历史 / 008

1.3 包豪斯学院 / 012

1.4 平面构成在中国 / 018

第二节 平面构成的元素——点、线、面 / 020

2.1 构成的基本要素之一——点 / 020

2.2 构成的基本要素之二——线 / 025

2.3 构成的基本要素之三——面 / 029

2.4 关于空间与肌理 / 033

2.5 基本形和基本骨骼 / 037

第三节 平面构成的法则 / 041

3.1 形式美法则 / 041

3.2 形式法则 / 053

第二章 图案设计 061

第一节 图案的定义和应用 / 062

1.1 图案的定义 / 062

1.2 装饰图案在现代设计中的应用 / 062

第二节 中国图案的嬗变 / 069

2.1 神秘的起源——史前到商周时期的图案 / 069

2.2 飞动的韵律——春秋到秦汉时期的图案 / 072

2.3 兼蓄与创新——魏晋隋唐时期的图案 / 077

2.4 成熟与普及——宋元明清时期的图案 / 080

第三节 图案的构成元素 / 086

3.1 图案造型方法 / 086

3.2 单独图案 / 089

第四节 图案的构成方式 / 092

4.1 二方连续 / 092

4.2 四方连续 / 094

4.3 小结 / 097

— 第三章 图形设计 098

第一节 图形的产生及特征 / 099

1.1 论图形的概念 / 099

1.2 图形的产生和沿革 / 103

第二节 图形创意构形方法 / 105

2.1 同构图形 / 106

2.2 共生图形 / 111

2.3 剪影图形 / 115

2.4 复合图形 / 115

2.5 无理图形 / 117

2.6 仿形图形 / 119

2.7 闭锁图形 / 121

2.8 重叠图形 / 122

2.9 散集图形 / 124

2.10 增殖图形 / 124

2.11 断置图形 / 126

2.12 拼置图形 / 127

2.13 延异图形 / 129

2.14 文字图形 / 132

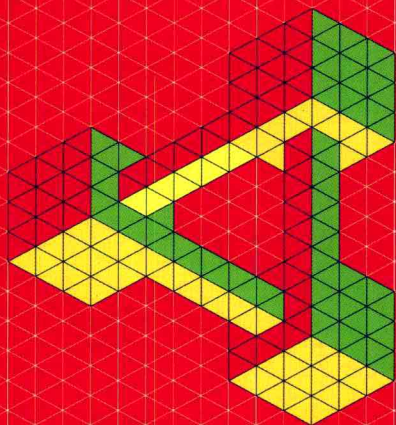
2.15 多维图形设计 / 135

第三节 图形创意的表现技法 / 137

3.1 绘画表现 / 138

3.2 数码表现 / 145

— 写在后面 152

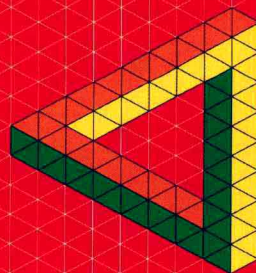

第一章 构成设计

第一节 平面构成综述

第二节 平面构成的元素——点、线、面

第三节 平面构成的法则

第一章 构成设计

第一节 平面构成综述

在现代艺术设计教育中，平面构成已经成为其中重要而基础的课程。平面构成有一种共同语的功能，把现代艺术设计中各个门类的课程都包括其中，并在现实生活中大量运用。要研究设计的基本方法以及设计的构成形式，我们就要学习平面构成这一基础课程，了解和掌握其设计的方法和程序。

1.1 平面构成的概况

“平面”是指一个在二维空间的图形范围内设计，“构成”则是指按一定的规律分解、组合、再合成的过程。而“平面构成”是研究设计要素以及构成规律，将点、线、面与基本形等视觉要素合理安排在二维空间的艺术表现形式。第一次世界大战之后，欧洲在经济恢复、快速进入全面繁荣的同时，存在着极其剧烈的社会变革和思潮革新。所以在艺术领域中的平面设计，也受到了这种社会思潮变化的影响，促进了设计深度的发展和多元的变化。此时“构成设计”的出现，开始成为现代设计的理念和形式的基础，于是开始了构成主义运动。

平面构成作为基础课程最早是由20世纪初伊顿在德国包豪斯设计学院的“造型基础课程”演变而来的，平面构成作为艺术设计基础课程的引进教学，是我国高等艺术院校艺术设计专业的一个里程碑。随后，康定斯基在1926年出版了《点、线、面》一书，为构成艺术及之后构成课程的形成奠定了理论基础。平面构成作为设计共同语言，已成为当今社会各个艺术设计门类所应用，平面构成这一学科与其他应用设计一样，都是为了完善更富创造性的设计理论和表现

形式。平面构成以一个全新的设计观念，给我们的艺术设计课堂注入了新鲜的血液。高科技的融入，大大地拓展了艺术设计学的视觉审美领域，提高了设计的思维能力，丰富了设计的表现方式。平面构成其实质就是探索“形”的创造和美化。区别于色彩构成“色”和立体构成“体”，平面构成侧重在“形”上的构成，它是事物最基础的构成，能帮助我们解决二维空间上的基本问题。

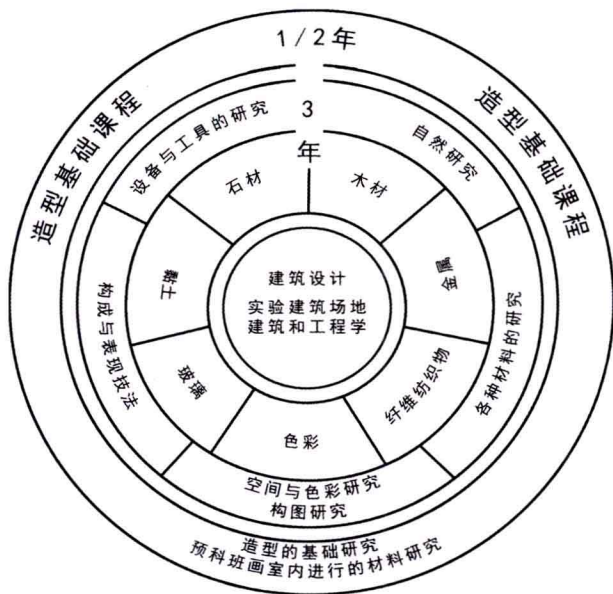

图1.1 包豪斯设计学院造型基础课程大纲

1.2 平面构成的历史

自然科学和哲学认识论的发展奠定了平面构成的认识，20世纪建立在最新发展的量子力学基础之上的微观认识论，人们更为关注事物内部的结构，这种由宏观认识到微观认识的深化，也影响了艺术设计规律的发展。对构成这一观念可以说是早在西方绘画中可

见到其影子。如立体主义绘画、俄国的构成主义、荷兰的新造型主义，他们都主张放弃传统的写实，以抽象的形式表现，到后来的德国包豪斯设计学院对该课程的不断完善发展，形成了一个完整的现代设计基础训练的教学体系，奠定了平面构成在现代设计训练及应用中的地位和作用。20世纪70年代以来，平面构成作为设计基础，已广泛应用于工业设计、建筑设计、平面设计、时装设计、舞台美术、视觉传递等领域。对平面构成产生过深远影响的有立体主义、构成主义和包豪斯设计学院。

1.2.1 立体主义

立体主义是西方现代艺术史上的一个运动和流派，也是最早对平面构成产生影响的画派。立体主义绘画打破从一个视点观察事物和表现事物的方法，在创作中更多通过理解而非观看，追求一种几何形体的美，在平面中表现出三维空间，并利用块面堆积和形体交错的手法制造出画面的趣味和情调。立体主义的代表人物有毕加索、勃拉克、格莱兹和格里斯等。

毕加索是立体主义画派最杰出的代表人物之一。毕加索吸收了塞尚关于把物体形态归纳为“圆柱体、球体和锥体”的认识手法，抛弃了用西方古典绘画的造型法则，用一种背离自然的艺术手段去观察和描写

事物。毕加索26岁时创作的《亚威农少女》表明其创作已经进入立体主义风格时期。这幅作品通过不同视

图1.3 勃拉克《城堡》1909年油画

图1.2 勃拉克(1882-1963)法国画家，立体主义绘画创始人之一

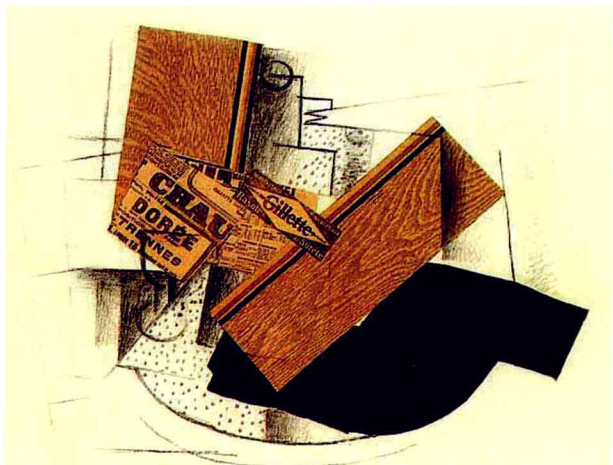

图1.4 勃拉克《静物表格》1914年贴纸和木炭

角把一个物象的几种形态在平面上并置表现出来，如正面与侧面形象交错共存。

立体主义通过对几何化的抽象手段进行艺术形式上的探索，为之后的构成主义流派的产生打下了基础，并给未来现代工艺美术、装饰美术及建筑设计等实用艺术领域极大的推动和借鉴。

1.2.2 构成主义

构成主义是现代艺术的流派之一，形成于1913—1917年间。当时，欧洲机械工业带动生产力的发展，人们的生活态度与思维方式也得到了洗礼。建筑界和美术界的一些青年人渴望摆脱现实的纯艺术而追求创

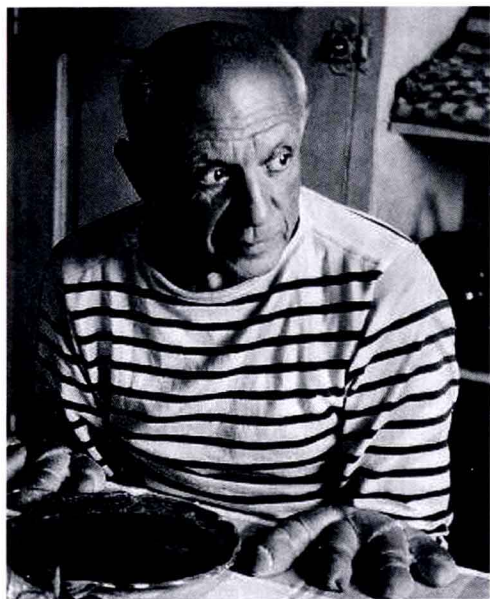

图1.5 毕加索 (1881—1973) 西班牙画家

作设计的自由，并提出“我们要对纯艺术作不懈的战斗”的口号。构成主义兴起于俄国的前卫艺术运动，这场运动由俄国一小批先进知识分子发起。希望通过造型艺术中词汇与手法的再定义，来改变旧的社会意识，提倡用新观念去理解艺术工作与艺术在社会中应扮演的角色。

图1.6 毕加索《亚威农少女》

可以说，俄国构成主义运动为构成主义流派拉开了序幕，他们主张把功能作用视做创作的依据，努力创建“社会主义建筑”的模式，在理念上否定了个人的、无实用性的艺术，在设计上放弃具象写实而主张抽象形式。他们推崇金属、塑料、玻璃、木块等工业结构中的构成方式和材料，并运用这些材料的特性结合时代精神进行艺术创作，充分体现了大工业社会的时代性。构成主义的奠基人塔特林提出的“构成”的概念，即艺术是创造形式的过程，是对形态、材料、空间的整体感受。这在他的作品《第三国际纪念碑》中得到了充分的表现。

康定斯基是俄国表现派的代表，他在理论上充实了构成主义学说，其内容主要是对点、线、面的纯理论进行分析和分解。如今，我们所学的平面构成类课程的原型都是来自于康定斯基的基础视觉训练。同时，在康定斯基的纯构成绘画作品中，色彩具有独立的表现形式，它们不再拘泥于形，而是更具自由与个性。

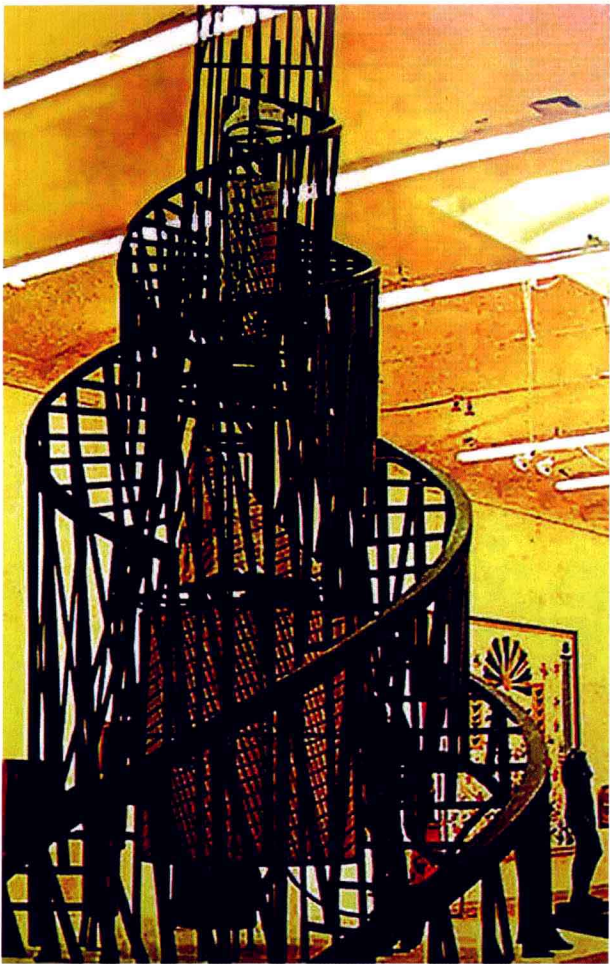

图1.7 塔特林《第三国际纪念碑》

图1.9 康定斯基 (1866—1944) 俄裔法国画家, 艺术理论家

图1.10 康定斯基《小小的喜悦》

图1.8 康定斯基《构图九, 第626号》

荷兰风格派的代表蒙德里安和康定斯基一样把构成主义付诸了实践。蒙德里安认为艺术应该完全脱离自然的外在形式, 而追求绝对的境界。因此, 他提出了三原色的概念, 即把色彩极致到只剩下了红、黄、蓝三种颜色, 在图形方面也是以抽象的几何构成为主。其代表作《红黄蓝构成》系列充分体现了蒙德里安的画作形式——冷抽象(即冷静的抽象)。

构成主义流派信奉文化革命和进步的观念, 高举反传统艺术的大旗, 强调空间中的势, 构成主义还借

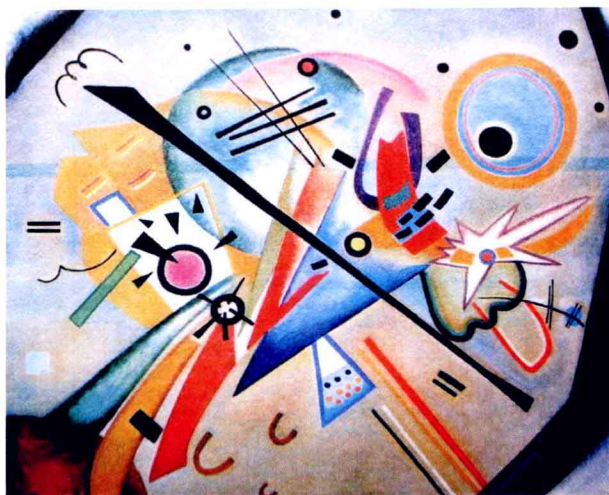

图1.11 康定斯基《关于灰色》

图1.13 康定斯基《光之间，第559号》

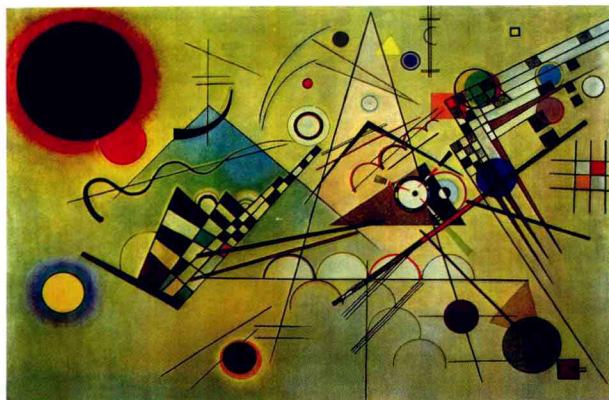

图1.12 康定斯基《作品VIII》

图1.14 康定斯基《Panel for Edwin R. Campbell No. 1》

鉴了立体派的拼接、浮雕等手法，对现代雕塑的发展有着重要的影响。

1.3 包豪斯学院

包豪斯，是1919年由德国著名建筑师、设计理论家瓦尔特·格罗皮乌斯创建的。包豪斯也是世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学院，它的成立标志着现代设计的诞生，对世界现代设计的发展产生了深远的影响。“包豪斯”原来是一个由建筑师、工程师、工业设计师、工艺美术家组成的社会团体的

名称，其组织者是比利时艺术家凡·杰·威尔第。而包豪斯设计学院是经过官方认可的，由装饰艺术学校与萨克森造型艺术学院合并建立的。构成教育正是源于这里。康定斯基、克利、伊顿、蒙克、费宁格、马克、施莱莫等一流艺术家都在此校任教。

最早把“构成”作为设计教学课程的是瑞士画家、美术理论家及色彩学家约翰伊顿教授。他的著作《设计与形态》和《色彩艺术》丰富了构成艺术，从而使得构成教学占据了包豪斯的中心地位。伊顿开设该课程的时期正是世界工业设计和绘画艺术发展的

重要时期。现代绘画艺术从印象主义到抽象主义的发展在形式上解决了尖锐的大工业生产方式和手工艺产品形式的矛盾，为创造新的产品形式提供了美学的依据。伊顿在20世纪20年代创立的基础课程是现代西方设计教学体系以及我国构成课程的原型。可以说，约翰·伊顿对现代设计中的平面构成作出了极有价值的贡献。

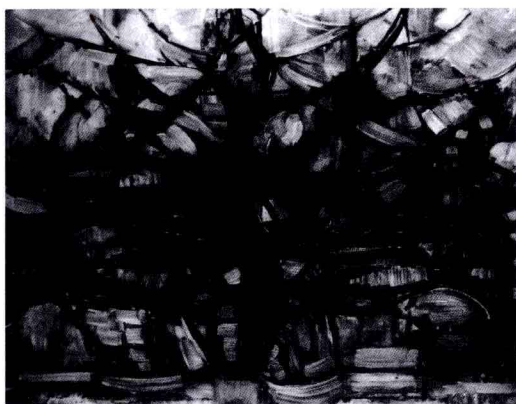

图1.15 蒙德里安《灰树》

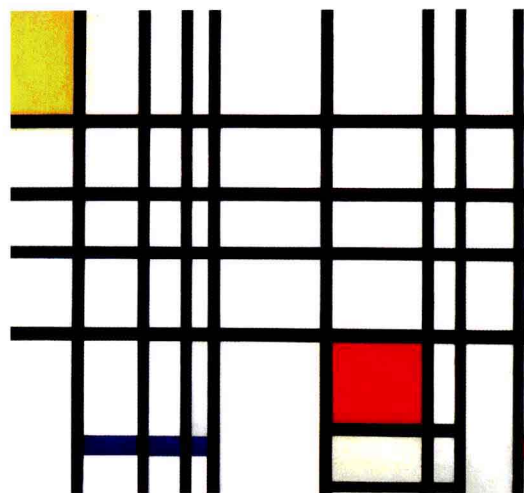

图1.17 蒙德里安《红黄蓝构图二》

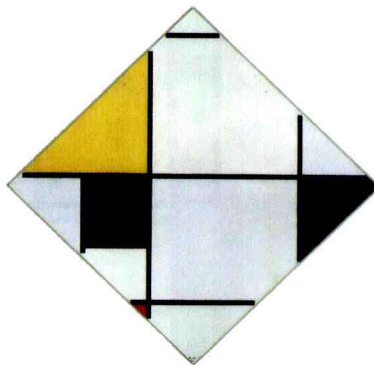

图1.18 蒙德里安《红黄蓝构图三》

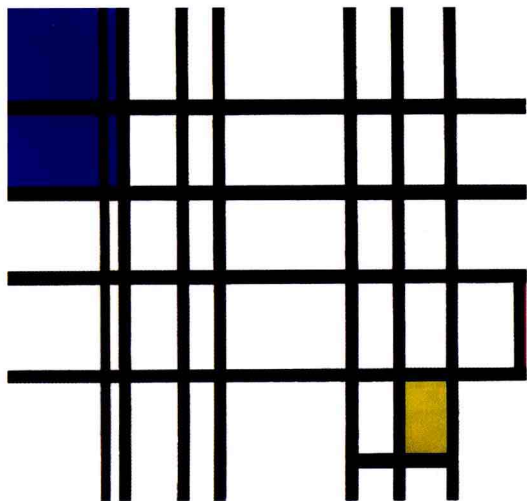

图1.16 蒙德里安《红黄蓝构图一》

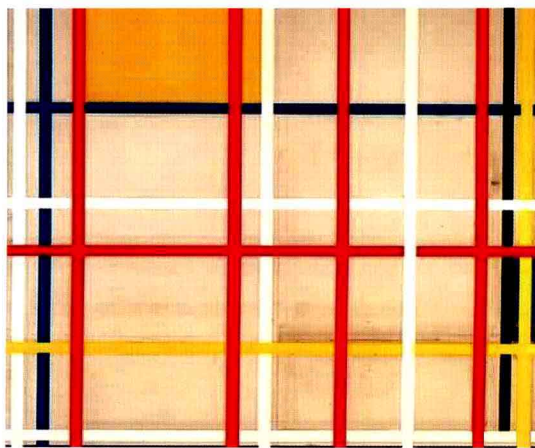

图1.19 蒙德里安《红黄蓝构图四》

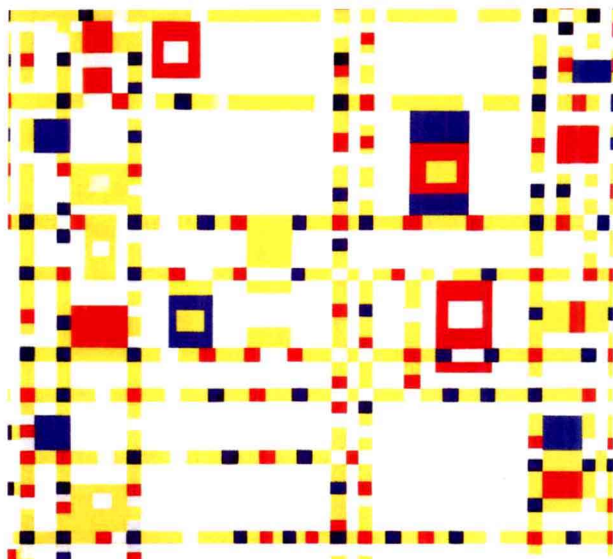

图1.20 蒙德里安《百老汇爵士乐》

图1.22 克利在魏玛包豪斯的工作室

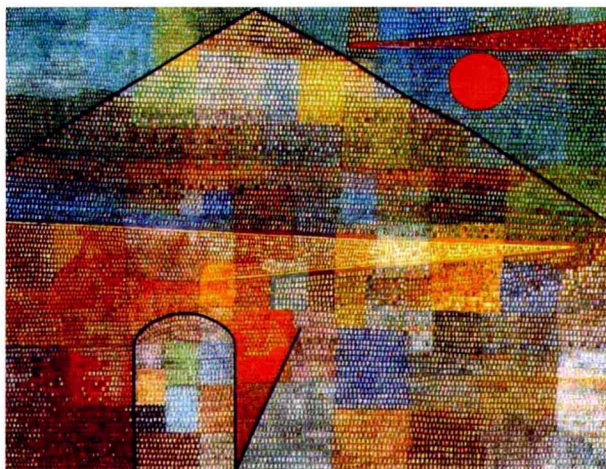

图1.23 克利《帕那萨斯山》

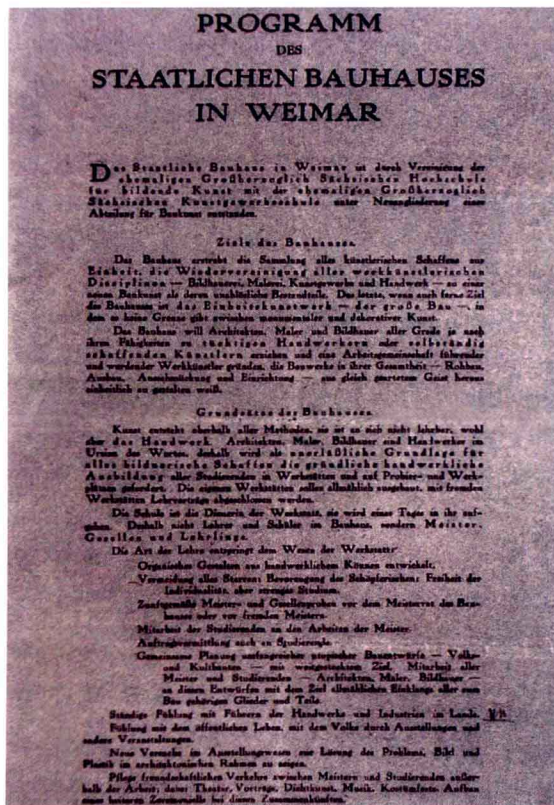

图1.21 《包豪斯教学大纲》内页 1919年

瓦西里·康定斯基

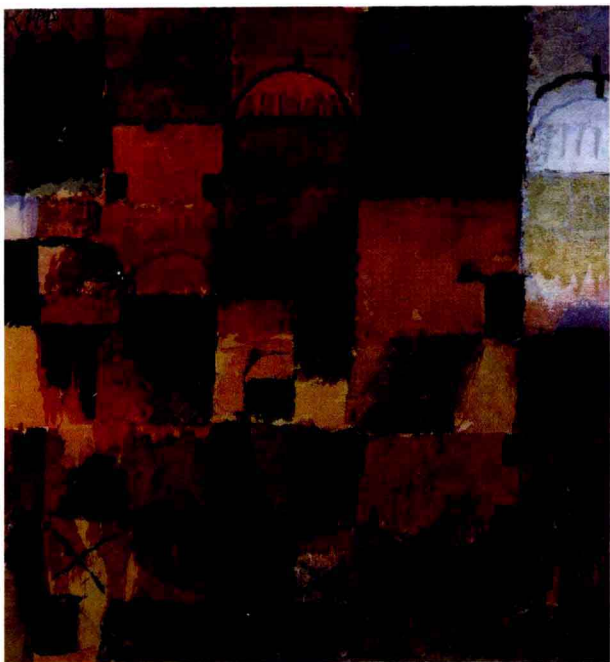

图1.24 克利《红和白的圆顶》

图1.26 蒙克《有酒杯的自画像》

图1.25 克利《尼罗河图例》

图1.27 蒙克《眼睛在眼睛里》

图1.28 蒙克《男人和女人》

图1.29 蒙克《别》

图1.30 利奥尼·费宁格 (1871—1956年) 美国画家

图1.31 利奥尼·费宁格为包豪斯宣言和教学大纲设计的木刻插图

图1.32 利奥尼·费宁格《埃尔弗特的赤脚厨房》