

通高等教育高职高专
艺术设计

设计构成

主编 邵丽平
副主编 刘宝成 姚敬 吴敬 赵智策 许贺辉

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

设计构成

普通高等教育高职高专艺术设计类『十二五』规划教材

副主编

刘宝成

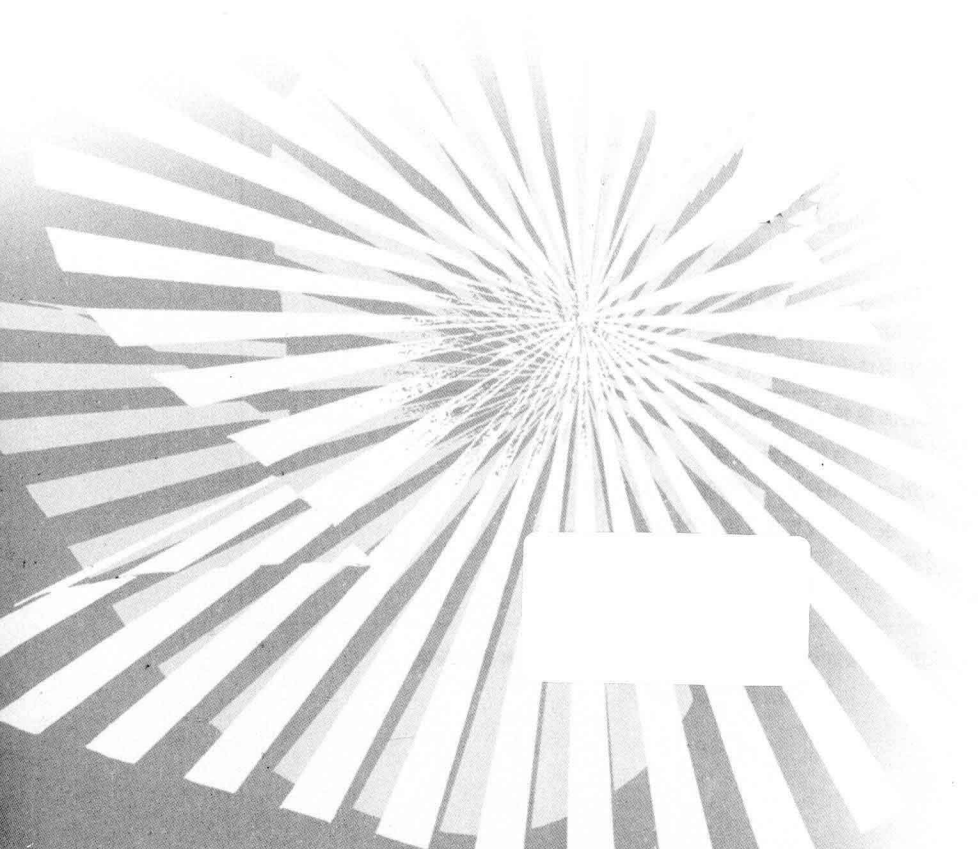
主编 吴敬

邵丽平

赵智策

许贺辉

姚蕾

内 容 提 要

设计构成课程是架构艺术设计专业基础课与核心课之间的纽带课程,作为设计基础的“构成”一直是艺术设计专业的必修课程,该课程在艺术设计专业教学体系中发挥着重要作用。本书共分为设计构成、平面构成、色彩构成、立体构成四大部分。

本书根据编者多年的一线教学与实践经验,针对高职院校艺术设计类专业培养目标进行立意设计,结合高职院校学生与课时特点,对教学内容进行归纳与整合。本书在内容上注重理论知识与实际设计案例相结合,突出理论知识与实际设计的系统性和关联性,并采用项目化教学思想,每个小单元都配合相应的任务实训练习,既强调学生理论知识的必要性,又注重学生实际设计能力的培养,具有很强的实践性与技能性。

本书教学对象主要是高职院校艺术设计类学生,同时可作为大中专院校艺术设计、视觉传达设计、室内外空间艺术设计等相关专业的教材,也可作为从事相关行业工作者的自学辅导书。

图书在版编目(CIP)数据

设计构成 / 邵丽平, 姚蕾主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2012. 8

普通高等教育高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5084-9866-9

I. ①设… II. ①邵… ②姚… III. ①艺术—设计—高等职业教育—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第194906号

书 名	普通高等教育高职高专艺术设计类“十二五”规划教材 设计构成
作 者	主 编 邵丽平 姚 蕾 副主编 刘宝成 吴 敬 赵智策 许贺辉
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京英宇世纪信息技术有限公司
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
规 格	210mm×285mm 16开本 8印张 208千字
版 次	2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	36.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

Preface

当今时代是设计时代，设计无处不在，它不仅改变着世界，同时也深深地影响着人们的生活。设计是一种智力性、整合性、系统性的创造活动。设计对技术转化与开发、企业品牌竞争力和价值的提升，先进社会文化的塑造，科技的发展，经济的增长，生态的保护以及可持续发展的和谐社会的构建都产生着积极作用。在人类历史的长河中，设计一直都在发挥着促进人类文明发展的重要作用。

艺术设计相对于设计而言，范围更加具体，它是一门综合性极强的学科，涉及社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的因素，其审美标准也随着这诸多因素的变化而改变。艺术设计贵在实践与创造，在实践中它是按照美学规律，对设计者的计划有创造性地实施的过程及其取得的结果。艺术设计要求科学技术与艺术的完美统一，并在设计过程中体现以人为本的理念。

设计构成课程是进行艺术设计学习的专业基础课程，是艺术设计专业的必修课，它起源于20世纪初包豪斯，影响不断扩大并逐渐成为世界范围内的艺术设计专业必修的专业基础课程。它的研究对象主要是点、线、面、体、色彩以及空间的构成关系。通过对以上构成元素及其组合与美学法则的学习和训练，可以使更全面地了解本课程的特点，掌握研究内容和学习方法，掌握形态的塑造方法，在设计实践中，善于运用色彩及构成的形式美感，合理构图并能够进行空间分割与空间组合的设计。

本书以作者多年的设计构成实践教学为基础，以项目教学法为依据，通过项目教学和任务驱动分解设计构成的知识要点和实践训练任务。在表述知识要点和训练任务的基础上，将实际设计案例与项目任务有效对接，在提高学生眼界的同时，有效地把握理论知识与实践任务的关系，更好地拓展和提高学生的职业能力。本书共分为9个学习项目、32个实践训练任务，能够按照每个项目的具体任务，严格进行实践训练，就一定会在本门课程的学习中取得进步和收获。

本书编写的初始意愿是和广大读者进行一次关于设计构成学习的全新交流，以章节习题形式和项目任务形式构建本书的理论知识要点和实践训练任务。通过实践任务的学习，使学习者掌握设计构成的学习方法，举一反三，拓展设计构成的创造性应用能力，并能将其运用到实际设计中。

本书由邵丽平、姚蕾任主编，刘宝成、吴敬、赵智策、许贺辉任副主编。第1、4章由邵丽平、赵智策、许贺辉编写，第2、3章由姚蕾、刘宝成、吴敬编写。参加本书编写的还有张宏英、黄瑞芬两位老师。

在这里要感谢本书所有参考文献的中外作者，感谢孙秀春主任给予的支持和帮助，感谢2009艺术设计51班、2010艺术设计16班及已经毕业学生的优秀作

前言

Preface

品，书中的一些图片来源于百度网，在此也表示特别感谢。

由于编者能力有限，加之时间仓促，书中错误之处在所难免，还望各位专家读者批评指正。

作者

2012年3月

前言

第1章 设计构成 ————— 1

- 1.1 构成概念表述 / 1
- 1.2 构成的产生与历史 / 1
- 1.3 构成观念 / 4
- 1.4 构成在实际设计中的应用 / 5
- 1.5 形式美的基本法则 / 10
 - 1.5.1 变化与统一 / 10
 - 1.5.2 对称与均衡 / 11
 - 1.5.3 对比与调和 / 13
 - 1.5.4 节奏与韵律 / 13
 - 1.5.5 比例与分割 / 15
- 1.6 课后习题 / 15

第2章 平面构成 ————— 16

- 2.1 平面构成的基本要素 / 16
 - 2.1.1 点的平面构成 / 16
 - 2.1.2 线的平面构成 / 18
 - 2.1.3 面的平面构成 / 21
- 2.2 平面构成训练 / 24
 - 2.2.1 重复构成 / 24
 - 2.2.2 近似构成 / 25
 - 2.2.3 群化 / 27
 - 2.2.4 渐变构成 / 28
 - 2.2.5 发射构成 / 31
 - 2.2.6 特异构成 / 33
 - 2.2.7 结集构成 / 36
 - 2.2.8 肌理构成 / 38
- 2.3 课后习题 / 40

第3章 色彩构成 ————— 41

- 3.1 色彩基础与实践 / 41

目录

Contents

- 3.1.1 光与色 / 41
- 3.1.2 物理色与光 / 42
- 3.1.3 无彩色系、有彩色系与色彩模式 / 44
- 3.1.4 色彩的三要素 / 45
- 3.2 色彩对比 / 47
 - 3.2.1 色相对比实训 / 47
 - 3.2.2 明度对比实训 / 51
 - 3.2.3 纯度对比实训 / 53
 - 3.2.4 色彩的其他对比与实训 / 55
- 3.3 色彩的调和 / 58
 - 3.3.1 色彩调和类型与实训 / 58
 - 3.3.2 色彩的调性表达 / 61
- 3.4 色彩情感与心理效应 / 63
 - 3.4.1 色彩的表情 / 63
 - 3.4.2 色彩的象征 / 70
 - 3.4.3 色彩的联想 / 70
 - 3.4.4 色彩联觉 / 70
- 3.5 课后习题 / 75

第4章 立体构成 76

- 4.1 立体构成的三要素 / 78
 - 4.1.1 立体构成的形态要素 / 78
 - 4.1.2 立体构成的美学要素 / 81
 - 4.1.3 立体构成的材料要素 / 82
- 4.2 立体构成训练 / 92
 - 4.2.1 线材构成训练 / 92
 - 4.2.2 面材构成训练 / 97
 - 4.2.3 块材构成训练 / 102
 - 4.2.4 综合构成训练 / 106
 - 4.2.5 装置艺术 / 109
 - 4.2.6 装置艺术作品欣赏 / 110
 - 4.2.7 立体构成在城市雕塑中的应用 / 111
 - 4.2.8 立体构成在建筑中的应用 / 116
- 4.3 课后习题 / 121

参考文献 122

第1章 设计构成

构成设计是艺术设计专业的一门专业基础课，目的是加强对学生设计表现能力和创意思维能力的培养。在当前高职教育目标的指引下，要做到理论知识够用的同时更要突出职业能力的培养。要锻炼和积累学生日后从事艺术设计的专业能力，必须加强对创意设计思维能力和表现能力的培养与开发。

针对艺术设计专业学生的特点，采用引导问题的形式，加强学生对概念和理论性知识的理解与掌握。

1.1 构成概念表述

“构成”的含义为形成、结构。在设计领域，构成是指将一定的形态元素（主要运用点、线、面、体等基本形态元素）按照视觉规律、力学原理、心理特性、审美法则进行创造性的组合，形成新的形态。它是造型设计中的一项基础内容，是一种最基本的造型活动，训练内容更重视形式的组织与美感的体现，是造型设计的一种手段和思维方法。

1.2 构成的产生与历史

“构成”作为艺术专业的一个词汇，最早出现于 20 世纪初期，欧洲崛起的构成主义运动。但作为训练设计思维手段的课程，它起源于 1919 年德国包豪斯设计学院的设计课程改革，如图 1-1 和图 1-2 所示。

图1-1 构成意味很强的作品 康定斯基

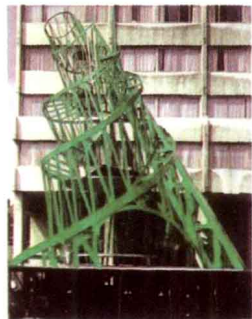

图1-2 第三国际纪念碑 塔特林

包豪斯（Dasstättiches Bauhaus）是德国著名建筑家沃尔特·格罗皮乌斯在德国魏玛创立的一所设计学院。格罗皮乌斯大胆地在包豪斯设计学院进行了教学改革，包豪斯以鲜明的功能主义提出了“艺术与技术相结合”的教育口号，开创并设计了整套崭新的艺术教学计划和理论体系。通过改革将新的教学计划和理论体系贯彻到日常教学中，使学生的艺术视觉感知度达到了理性水平，如图 1-3 和图 1-4 所示是包豪斯的创始人和教师。

图1-3 包豪斯创始人沃尔特·格罗皮乌斯

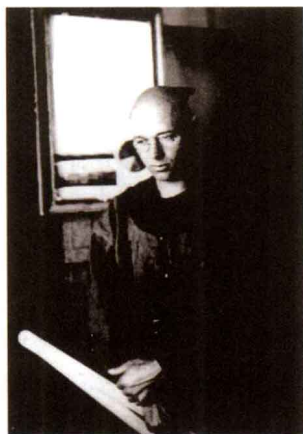

图1-4 教师约翰内斯·伊顿

包豪斯以崭新的教育方法和一流的教授群体为世人所敬佩，康定斯基、伊顿、克利、费宁格、蒙克、莫霍利等一流艺术家都在此任教，他们也是其崭新的艺术教学计划和理论体系，特别是基础课程的改革者和实践者。瑞士画家、美术理论家和色彩学家约翰内斯·伊顿在包豪斯设计学院开设了基础课程，他的《设计与形态》和《色彩艺术》等著作建立了构成艺术的理论体系。包豪斯设计学院最终确立了 20 世纪艺术设计的理念与教学体系，奠定了现代艺术设计的基础。如图 1-5 ~ 图 1-8 所示是包豪斯校舍及老师和学生的作品。

图1-5 格罗皮乌斯设计的包豪斯校舍

图1-6 包豪斯校舍

图1-7 包豪斯教师拜耶设计的台灯

图1-8 包豪斯学生设计的茶壶

包豪斯对平面构成、色彩构成和立体构成的研究有严格的理论体系，同时也强调教学和实践的结合。教学中融合了各国前卫艺术的精华，打破了旧有的艺术教学模式，提倡运用不同材质进行概念表现，鼓励学生对色彩的形式想象力进行理性分析和实验，使学生超越旧的经验约束与视觉习惯，培养了崭新的、

敏锐的视觉认知能力。

包豪斯设计学院的生命虽然只有短短的 13 年，它却培养出了一批在设计领域中出类拔萃的人才，包豪斯设计学院是现代艺术设计诞生的摇篮。三大构成（平面构成、色彩构成、立体构成）就是在包豪斯设计学院的教学体系中逐渐成熟的，当时还没有形成较规范的体系，但对于包豪斯设计学院学生设计实践的开展功不可没。

1. 包豪斯的艺术主张

包豪斯在实践中探索，确立了现代设计的基本观点和教育方向。

- (1) 设计的目的是人而不是产品。
- (2) 设计必须遵循客观、自然的法则。
- (3) 提出“艺术与技术相统一”的新口号，这一理论逐渐成为包豪斯教育思想的核心。其教育体系、设计理论与设计风格在实践中逐渐成熟、完善。

2. 包豪斯对现代设计的影响

包豪斯是现代设计的摇篮，其所提倡和实践的功能化、理性化和单纯、简洁、以几何造型为主的工业化设计风格，被视为现代主义设计的经典风格，对 20 世纪的设计产生了不可磨灭的影响。它奠定了现代设计教育的结构基础，目前设计教育单位和艺术教育院校通行的基础课都是包豪斯首创的。其具体影响包括：

- (1) 包豪斯开始采用现代材料的、以批量生产为目的的、具有现代主义特征的工业产品设计教育。
- (2) 包豪斯对于平面设计的功能化探索 and 现代主义设计面貌的教育，已然成为现代平面设计的一个主要的和重要的根源。
- (3) 包豪斯广泛采用工作室体制进行教育，让学生参与动手制作过程。
- (4) 包豪斯还开始建立与企业界、工业界的联系，使学生能够体验工业生产与设计的关联。

3. 包豪斯的平面设计作品

包豪斯的平面设计作品如图 1-9 和图 1-10 所示。

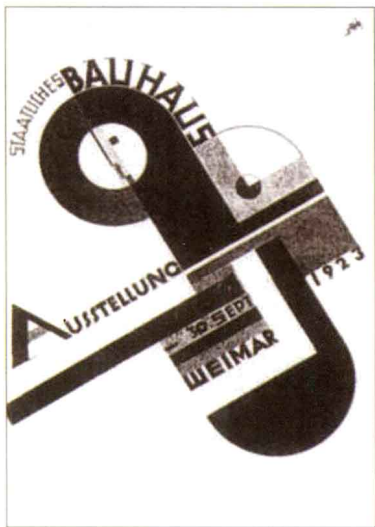

图1-9 具有构成意味的平面设计作品

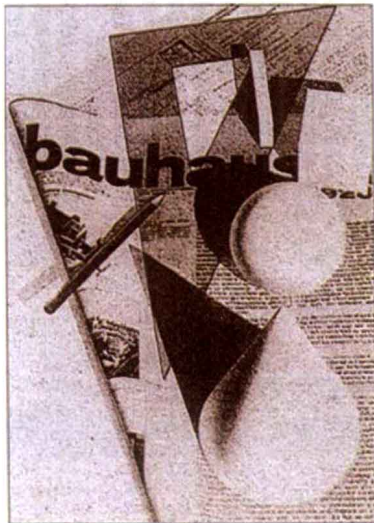

图1-10 拜耶设计的《包豪斯》校刊封面

4. 设计构成在亚洲及中国的产生与发展

20 世纪中叶, 日本的艺术设计教育开始引进三大构成教育体系。日本的艺术设计大学不仅把构成教育作为基础课程, 还把它变成为一门专业课程进行充实、整理, 使得日本在三大构成教学领域取得了突出的成绩。

三大构成教育自 20 世纪 80 年代经香港被引入国内各艺术类院校, 它们都开设了设计构成这门专业基础课, 同时将构成设计应用于平面设计、室内设计、工业设计、服装设计、建筑设计等诸多领域。构成课对设计能力的培养起到不可或缺的作用。

1.3 构成观念

构成分为纯粹构成和目的构成, 目的构成又可分为以美术设计为主体(装饰构成)和以结构设计为主体(功能构成)的构成形式。

1. 纯粹构成

所谓纯粹构成是指舍弃实用功能而强调形式美感的抽象形态的构成。在构成训练过程中, 主要以抽象的几何形象做纯粹形态的创造训练, 其特点是不以使用功能为目标, 也不排斥对具象形象的创造训练, 如图 1-11 和图 1-12 所示。

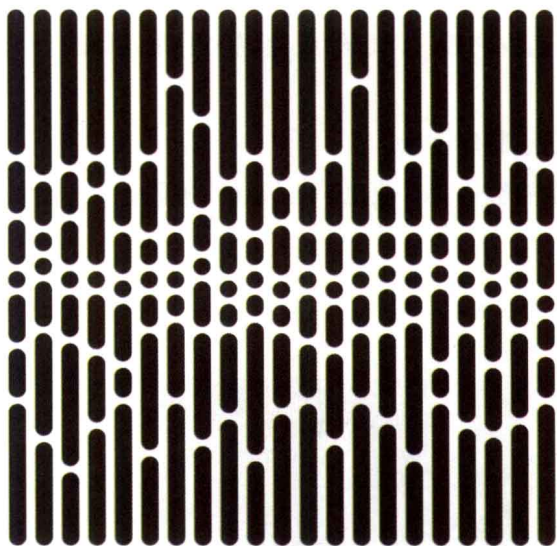

图1-11 纯粹构成作品

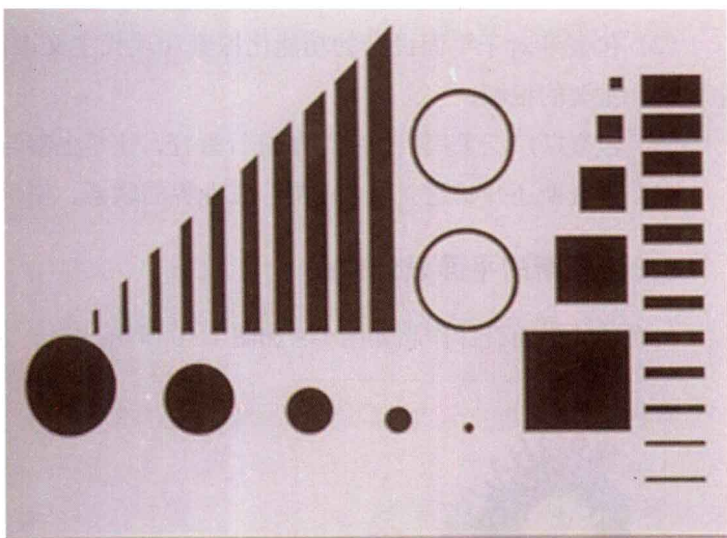

图1-12 伯利维1924年设计的构成作品

2. 目的构成

将构成的应用与目的结合在一起, 也就是将构成的视觉形态运用到设计中, 表达一定的思想内涵和情感, 有特定主题, 使之成为完整的造型活动, 这时的构成可称之为目的构成, 如图 1-13 所示。

图1-13 栋梁（杜红宇 清华大学校园雕塑）

1.4 构成在实际设计中的应用

1. 构成在空间设计中的运用

构成在空间设计中的运用如图 1-14 ~ 图 1-17 所示。

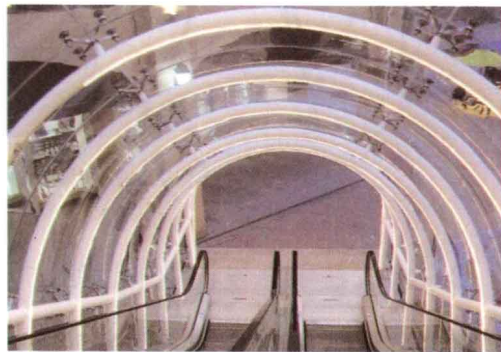

图1-14 框架构成装饰的展台空间设计 图1-15 有构成意味的展柜设计

图1-16 线织面构成的楼梯通道

图1-17 空间中点与线的组合

2. 构成在家具设计中的运用

构成在家具设计中的运用如图 1-18 ~ 图 1-21 所示。

图1-18 色彩在家具设计中的运用

图1-19 面材构成在家具设计中的运用

图1-20 线材构成在家具设计中的运用

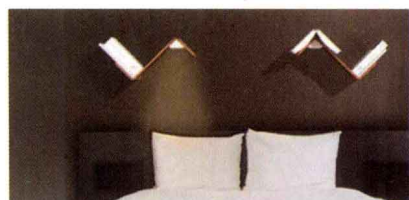
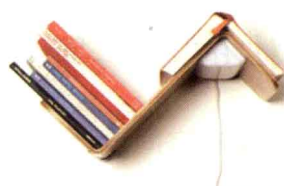
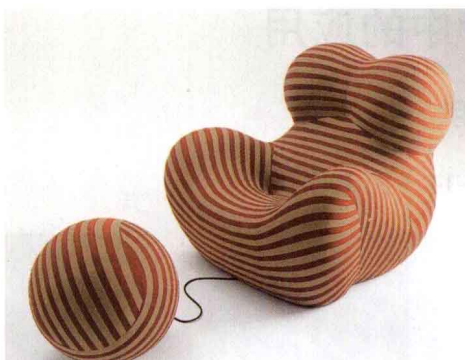

图1-21 室内设计中的构成意味

3. 构成在平面设计中的运用

构成在平面设计中的运用如图 1-22 ~ 图 1-28 所示。

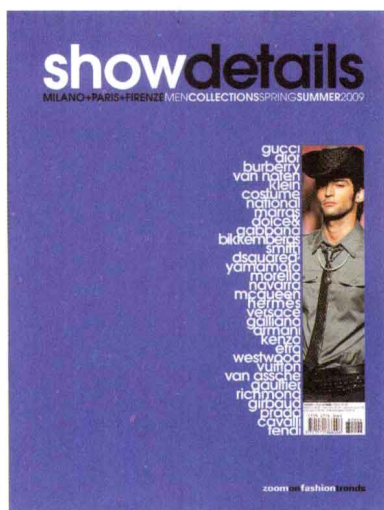

图1-22 近似在平面设计中的运用

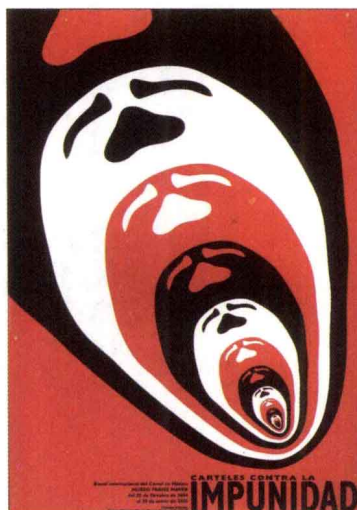

图1-23 渐变在平面设计中的运用

图1-24 肌理效果在平面设计中的运用

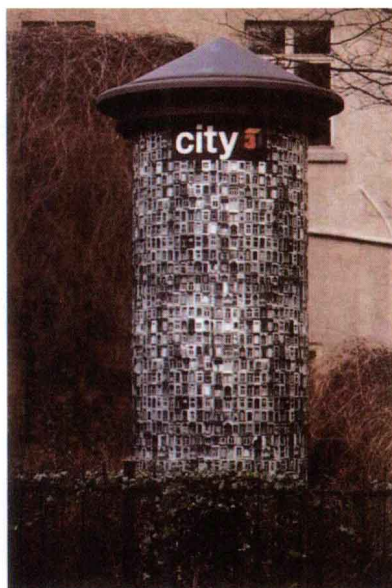

图1-25 特异在平面设计中的运用

图1-26 重复在平面设计中的运用

图1-27 重复、渐变在平面设计中的运用

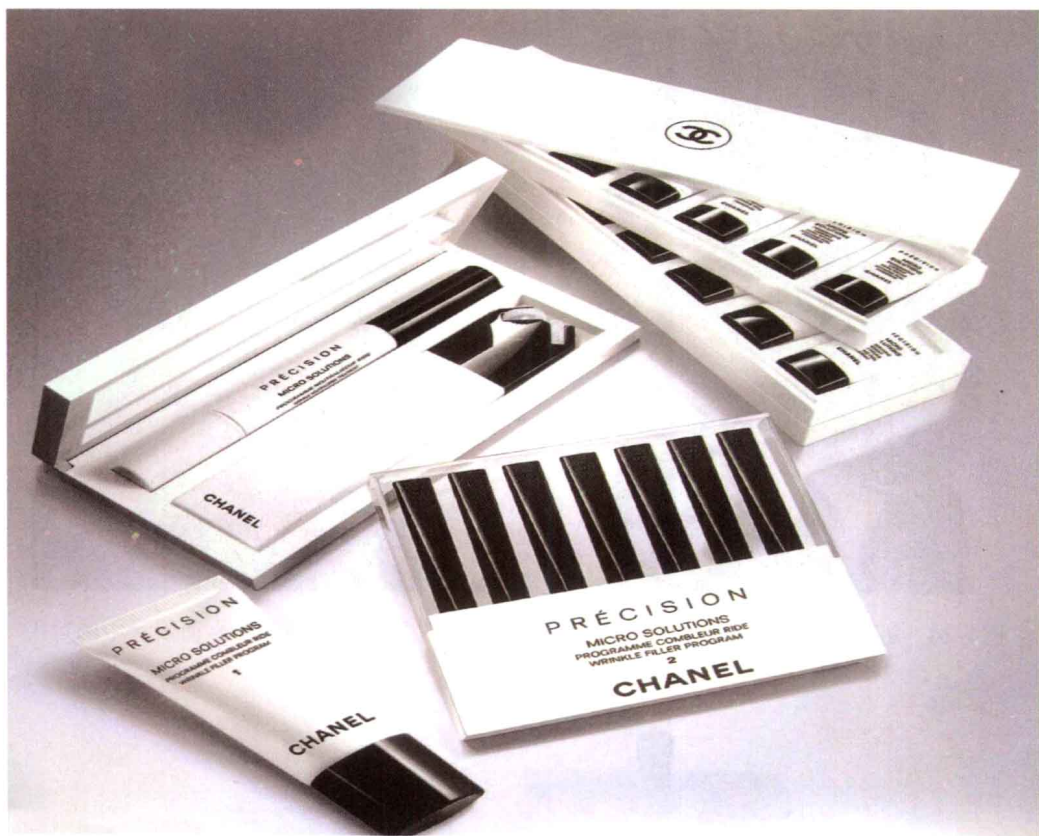

图1-28 对比在平面设计中的运用

4. 构成在服装设计中的运用

构成在服装设计中的运用如图 1-29 ~ 图 1-33 所示。

图1-29 仿生构成在服装设计中的运用

图1-30 线与面构成在服装设计中的运用

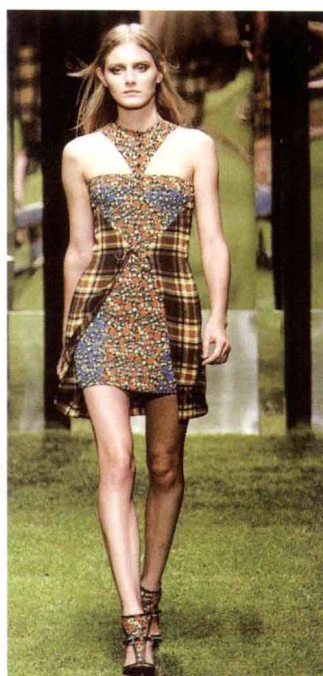

图1-31 点与线在服装设计中的运用

图1-32 点在服装设计中的运用

图1-33 线在服装设计中的运用

5. 构成在城市雕塑设计中的运用

构成在城市雕塑设计中的运用如图 1-34 ~ 图 1-37 所示。

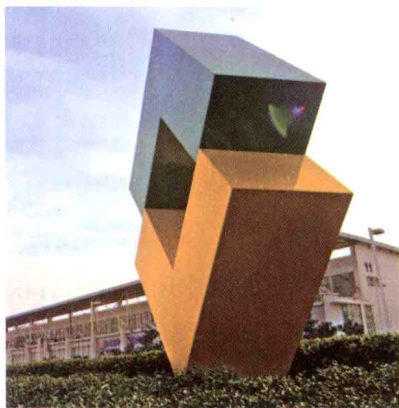

图1-34 块材构成在城市雕塑中的运用

图1-35 仿生构成在城市雕塑中的运用

图1-36 仿生构成在城市雕塑中的运用

图1-37 装置设计作品

1.5 形式美的基本法则

构成的美学法则也称为构成形式的审美法则，它通用于平面构成、色彩构成和立体构成。美学法则是人们在创造美的形式、美的过程中对美的形式规律的经验总结和抽象概括。主要包括变化与统一、对称与均衡、对比与调和、节奏与韵律和比例与分割等。

研究、探索形式美的法则能够培养对形式美的敏感，指导人们更好地创造美的事物。掌握形式美的法则能够使人们更自觉地运用形式美规律，表现美的内容，达到美的形式与美的内容高度统一。

形式美法则应用于平面构成、色彩构成和立体构成设计并贯穿于构成设计的始终，构成设计离不开形式美法则，它指导人们的设计作品趋于表现的完美，在诉求个人审美意识的同时，引起他人对美的共鸣，使人沉浸于一种美的享受。主要包括以下几种法则形式。

1.5.1 变化与统一

变化与统一也称为多样与统一。

1. 变化

变化是指在构成中强调突出各元素的特点，使画面具有差异性，即为变化。在变化的处理上要有主次之分，使局部服从整体。变化法则的使用不仅是为了变化而变化，它要为画面整体效果的传达服务。变化过多易杂乱无章，无变化又显呆板无趣。变化的形式多种多样，有形体的变化，如大小，高低，粗细，曲直；方向的变化，如正反，旋转，内外；空间的变化，如前后、上下、左右；色彩的变化，如深浅、浓淡等都可产生多样化的视觉表现。

2. 统一

统一是一种富有秩序的安排，是指多种相异的视觉要素之间和谐相构。统一原理在设计构成中的美学意义主要表现在对设计整体美感的妥善安排，表现在对复杂，富有变化的状态所构成的有秩序的组合中。

变化与统一是相辅相成的关系。没有变化只有统一，画面会显得呆板，单调；只有变化没有统一，画面又显得杂乱无章。如图 1-38 ~ 图 1-40 所示。

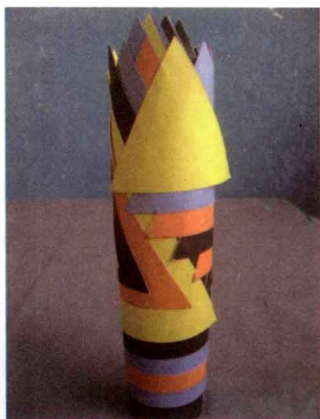
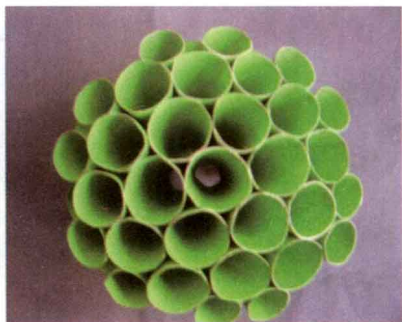

图1-38 形态统一、色彩变化的构成作品 图1-39 色彩统一、形态变化的构成作品 图1-40 形态统一、色彩变化的构成作品