

普通高等教育艺术设计专业“十二五”规划教材

造型设计原理

PRINCIPLES OF MODEL DESIGN

徐雷 主编

中国林业出版社

造型设计原理

PRINCIPLES OF MODEL DESIGN

普通高等教育艺术设计专业“十二五”规划教材

主编

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

造型设计原理 / 徐雷主编 . —北京：中国林业出版社，2011.8

普通高等教育艺术设计专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5038-6284-7

I. ①造… II. ①徐… III. ① 造型设计－高等学校－教材

IV. ① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 153526 号

策划、责任编辑：杜娟

中国林业出版社·教材出版中心

电话：83221489 83220109 传真：83220109

E-mail：jiaocaipublic@163.com

出版发行 中国林业出版社

(100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)

电 话 (010) 83224477

经 销 新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

版 次 2011 年 8 月第 1 版

印 次 2011 年 8 月第 1 次印刷

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 8.5

字 数 308 千字

定 价 39.00 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

造型设计原理

PRINCIPLES OF
MODEL DESIGN

前言

PREFACE

造型设计的组合及美学形式越来越引起人们的重视，其基础理论研究经历了漫长曲折的道路。早在解放初期，我国一些艺术设计前辈就做了相关的介绍，但是受到历史的原因，一直未能形成系统的理论。一直到 20 世纪 80 年代，随着改革开放，我国艺术院校先后引进了“三大构成”教学，给我国艺术设计教育注入了新的内涵。由于我国艺术设计教育长期忽视对造型设计专业基础理论的系统研究，学生缺乏系统的造型设计语言的训练，造成设计保守，设计手法陈旧，造型设计创新能力薄弱。为了改变艺术设计相关教材不足的状况，作为设计专业教师，有责任填补这方面的空白。

造型设计原理作为一门课程，着重培养学生在形象和形态方面的应用构成能力。通过造型系统的理论学习，引导学生了解造型规律，使其具有理性的判断能力，并逐渐提高审美能力，培养学生将各种造型要素连结成系统形象的能力，并能自觉掌握形态构成、组织、变化规律。造型设计原理作为一门基础专业课程，体现了理论与实践两方面的内容。教材深入浅出，就造型设计原理内容作了系统的阐述。

本教材具有如下特点：全面阐述造型设计基础内容，改变以往相关教材单方面的只谈构成，为构成而构成，缺少实际应用的单一概念；突破了传统设计教育为装饰而装饰的程式化教育，而是全面较为系统的揭示了艺术设计规律，强调设计与艺术、材料相互结合，从原理入手结合实际，培养学生对形态的认识，加强学生从二维空间到三维空间的空间想象力、创造力；造型设计原理教材涉及面较广，相比过去的割裂式教育，它形成自己的教学系统，教材中大量的文字、图片加强了直观性，结合造型设计的特征，构架专业基础教学与设计之间的桥梁。

本教材经过长时间的筹划编写，才得以出版，除自己的不懈努力外，也得到了其他编辑、老师及研究生的帮助。南京林业大学尹安石老师、杨杰老师、余继宏老师、李博老师、黄捷老师、吕静老师、徐晔晗老师、梁晶老师对本书进行了初审，梁晶老师、孙念珍同学、李蕴同学和仇香香同学参与了本书图的绘制，在此也一并致以真诚的谢意！教材的编写为求得内容的系统性、完整性，引用和参考了相关书籍、资料，借此机会也向涉及相关书籍的作者表示感谢！编写难免出现疏漏，在此，真诚恳请大家多多指正。

徐雷

2011 年 5 月

造型设计原理

PRINCIPLES OF MODEL DESIGN

目录

CONTENTS

前言

\1\ 1 绪论

- \2\ 1.1 造型概述
- \3\ 1.2 设计概述
- \3\ 1.3 造型设计的领域
- \5\ 1.4 造型设计简史
- \8\ 1.5 造型设计实例

\11\ 2 造型的基本要素

- \12\ 2.1 造型的概念要素
- \15\ 2.2 造型的视觉要素
- \16\ 2.3 造型的关系要素
- \17\ 2.4 造型的实用要素
- \17\ 2.5 造型设计练习

\21\ 3 造型要素的组合秩序

- \22\ 3.1 形相遇的关系
- \22\ 3.2 规律性形式编排
- \27\ 3.3 非规律性编排
- \30\ 3.4 造型的形式原理
- \35\ 3.5 视错觉
- \38\ 3.6 造型设计实例

目 录 /CONTENTS

\41\ 造型与装饰

- \42\ 4.1 中国传统装饰图案的发展
- \45\ 4.2 装饰图案的概念及类别
- \45\ 4.3 图案造型的形式手法
- \46\ 4.4 装饰图案的组合形式
- \50\ 4.5 吉祥图案
- \52\ 4.6 造型设计实例

\55\ 造型与色彩

- \56\ 5.1 色彩的基本知识
- \59\ 5.2 色彩的分类及其要素
- \61\ 5.3 色彩的混合
- \63\ 5.4 色彩体系
- \70\ 5.5 色彩心理
- \73\ 5.6 色彩的象征性
- \74\ 5.7 色彩的感觉
- \76\ 5.8 色彩的采集与重构
- \81\ 5.9 色分析研究的技术手段——色度学色空间
- \84\ 5.10 造型设计实例

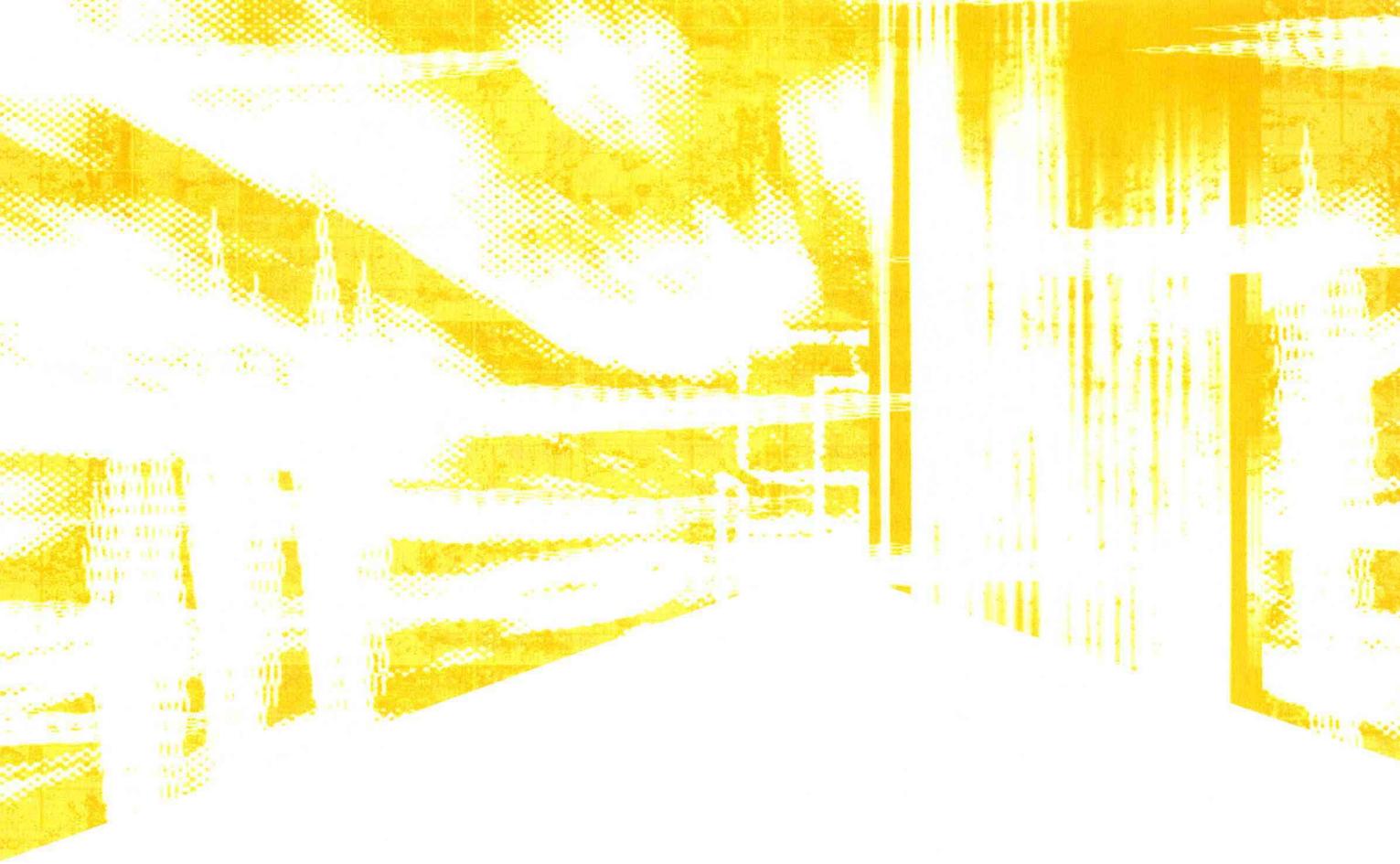
\89\ 造型与形态构成

- \90\ 6.1 形态及其分类
- \92\ 6.2 形态构成的基本概念
- \94\ 6.3 形态构成美学法则
- \96\ 6.4 立体构成
- \107\ 6.5 立体造型的意象和逻辑
- \110\ 6.6 造型设计实例

\117\ 造型与材料

- \118\ 7.1 材料和造型的关系
- \118\ 7.2 材料的分类
- \119\ 7.3 造型材料的性能特征
- \121\ 7.4 主要的造型材料简介
- \128\ 7.5 造型设计实例

\130\ 参考文献

绪 论

1.1 造型概述

(1) 造型的含义

“造型”是对形态、色彩、质感、空间、秩序、时间的研究，是对视觉、触觉、空间等感觉的训练、培养。如环境设计中其形色作用于视觉，其形态作用于空间感，其材质作用于触觉。人类的感觉促成了造型学的存在与发展。

人类已有数十万年的造物历史，但作为美的创造在器物上的体现，是从旧石器时代开始的。人类在石、木、骨、角等器物上作精致加工，使其实用美观，从造型角度而言，可谓真正美的创造了，例如奥瑞纳文化期的维林多夫维纳斯雕像（图1-1）、中国甘肃的彩陶（图1-2）、法国的阿尔塔米纳洞窟壁画（图1-3）都是人类早期的造物名作。不论是在新石器时期、青铜时代、铁器时代或铝器时代，都体现为造型的劳动创造。

今天，人们的造型物更是无奇不有，其造型领域也更加广阔，它不但包含整个造型艺术领域（绘画、建筑、雕刻、工艺），也包括现代设计各门类的造型。从研究造型设计出发，有必要了解造型的分类法，以便能更深刻地探讨造型的规律。从概念上分，造型艺术包括绘画、建筑、雕塑、陶瓷、印染、装饰；造型设计包括产品设计、室内外环境设计、视觉传达设计；从感觉上分，视觉造型包括绘画、装饰、摄影；感觉造型包括雕塑、雕刻；空间造型包括建筑、室内、园林庭院。从地域可划分为中国造型、埃及造型、法国造型、美国造型等。从造型材料可划分为自然材料和人工材料，自然材料包括木材、石材、泥、

植物，人工材料包括：塑料、金属、玻璃、人造革、复合材等。从造型形态划分为有机造型、几何造型、质感造型、空间造型、动态造型、灯光造型等。从用途划分为纯粹造型（包括绘画、雕塑、工艺品等）和实用造型（包括建筑、产品、景观）。从体积感划分，平面造型包括绘画、平面构成、装帧、摄影、印刷；立体造型包括雕塑、立体构成、建筑环境、产品。从造型形式划分为平衡对称、比例尺度、单纯化造型、韵律节奏、对比与和谐等。

一般意义的造型设计应用十分普遍，本教材正是想通过各类造型内容，来探讨造型规律及其原理，从自然形到人工形，从具象形到抽象形，从平面形象到立体形态，从古代造型到现代造型加以探讨比较。对广泛的造型要素和内容作理性的分析，引导学生了解造型规律，使其具有理性判断的造型能力和一定的创造能力，并逐步提高造型的审美意识。造型设计体现为创造性思维，是一种具有明确的目的性、计划性、步骤性和创新性的活动。造型设计中完形心理培养是非常必要的。

(2) 认识造型学

造型设计有着广泛的构成要素和内容，如产品的使用功能性、构造性、生产工艺的合理性、精神范畴的象征性、具象性等，它们都必须由材料、技术和艺术结合来实现，其实质，还是由形、色、材以及空间关系所形成的。

由此看来，设计师在造型方面所具备的意识能力是设计实现的基础，同时也是综合能力的再现。造型的综合形态构成训练是非常必要的，是设计师所不能缺少的能力。

图 1-1 维林多夫维纳斯

图 1-2 人形彩陶

图 1-3 阿尔塔米纳洞窟壁画

造型学已成为现代设计教学体系中的基石。较之过去的传统教学来说，其内容和观念都有很大的突破。它注重培养学生在形态方面的认知能力，以创造出高度秩序感的形态来适应机械的加工目的。通过训练培养学生将各种抽象思维元素连接成系统形象的能力。造型的构成在形成上不以“模仿”为原则，而是用剖析的方法，从物象中提取有变化价值的因素，再进行新的组合，求得更高层次美的造型。随着新材料、新工艺的不断出现，新技术的开发以及机械化大生产，都要求造型设计更简洁、统一。造型设计要符合现代社会科技发展所具有的新思维，这些都促成了造型学这门边缘学科的必然存在和发展。

造型设计是在二维或是三维空间里展开的，目的是引导学生了解造型规律，启发创造力和想象力，培养理性的判断能力和技巧，更重要的提高美学意识。造型构成是一种创造性的思维活动，创造在此体现为分解组合，它从最基本的可知要素点、线、面、体着手作理性的造型研究，培养学生造型的构成意识，探究从不同的组合关系中产生变化无穷造型的可能性。造型构成的特点是理性的思考抽象的表现形式，它所具有的秩序是非常理性的组织结构形式，充分体现形式法则。

1.2 设计概述

(1) 含义

“设计”一词有构想、计划、筹谋、策划之意，是人类有意识、有计划、有目标的行为，也是人类改善生活与美化生活的创造活动。人类通过劳动改造世界、创造文明、创造物质财富和精神财富，而最基础、最主要的创造活动是造物。设计便是造物活动进行预先的计划，可以把任何造物活动的计划行为和计划过程理解为设计。

设计是有目的地创造，它是一种将计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程。现代的设计一词，广义的用法是指计划达成具有实用价值或观赏价值的人的创造行为；狭义的设计，是指在实用、经济的原则下对事物的外观进行的各种设计。设计的任务在于为人类提供最佳的服务，改善及美化生活。完美的设计可以提供正确的资讯、理想的产品、舒适的环境，使生活过得更安逸、更

美好，以满足人类的需求为最终目标。因此，设计必须美观与实用并重，是审美性、技能性及经济性等综合性计划的造形创造。

(2) 目的

设计与生活的关系极为密切，不论是食、衣、住、行、乐各方面，都需通过设计创造，才能呈现出高层次的境界。设计是一种协调的艺术，设计的物品除满足功能需求之外，还要处理好人、产品（作品）、环境的相互关系。在此原则下，设计还要体现特定的时代性、地域性、审美性、独创性、技能性、实用性、经济性及社会性等目的。

(3) 领域

设计与人的生活息息相关，几乎涵盖了人类日常生活的各个方面，小至人类生活中的各种用品设计，大到居家生活环境和城市规划设计，随着时代进步、社会发展的日新月异，设计也赋予新的内容。设计的领域大致可分为空间环境设计、视觉传达设计、工业产品设计等。

1.3 造型设计的领域

(1) 空间环境设计

空间环境是以营造合理、舒适的生活空间为主的设计行为。其设计的范围包括：景观规划设计、建筑环境设计、室内环境设计等。

景观设计：是对户外游憩空间的规划，庭院规划，以绿地、花草、树木、水石等自然要素为主题，配以各种功能和形象设施等，它是将复杂的自然因素与人类活动行为的有机结合（图 1-4）。

建筑环境设计：主要体现为建筑物质形态与机能、结构以及形式的整体关系。

室内环境设计：以建筑功能为前提，根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，运用物质技术手段和建筑设计原理，创造功能合理、舒适优美的学习、工作、生活环境；满足人们物质和精神生活需要的空间环境。它包括视觉环境和物理环境等内容（图 1-5）。

(2) 视觉传达设计

以传达资讯为目标的视觉媒体设计，是以印刷物为媒介的平面设计。其形式有：标志设计、字体设计、插图设计、广告设计、包装设计、装帧设计、企业形象设计、海报设计、展示设计、橱窗设

图 1-4 景观设计

图 1-5 商业展示

图 1-6 室内环境设计

图 1-7 标识设计

图 1-8 概念汽车

图 1-9 产品设计

计等。视觉传达设计的目标就是要将讯息快速有效地传达出去，便于人们理解；在此，设计师是信息的发送者，传达对象是信息的接受者。

标志设计：以特定的图文符号来代表某一国家、机构、团体、企业或产品的形象。其特点简明、直观、易识别。标志可分为政治性、公益性、文化性、商业性等。

字体设计：以特定的字体为母体，结合需求，进行针对性的字形创作。

插图设计：为有效地传达书籍、宣传册所表达的内容，用不同的绘图表现形式。

广告设计：通过各种手工或电脑的绘画手段或影像技术，以及各种复合方式进行创造性的形象设计。

包装设计：包装作为产品与消费者的媒介，它起着保护商品、介绍商品、美化商品、指导消费等方面的作用。

装帧设计：对书籍的封面及排版等进行艺术化的设计，提高读者的阅读兴趣，从而加深对其思想性、文化性和知识性的认识，并使其形成鲜明的个性，使人易认易记。

企业形象设计：指运用视觉设计手段，通过标

志的造型和特定的色彩等表现手法，使企业的经营理念、行为观念、管理特色、产品包装风格、营销准则与策略形成一种系统形象。

海报设计：进行创造性的图样设计，表现形式独特且构思巧妙，起到昭示目的。

展示设计：借助特定的展示空间，合理的布置展台、展板、运用文字、形象、色彩、灯光等手段，充分展示展品特点，商品展示强调艺术性、技术性、适合性。

橱窗设计：用不同的手法以橱窗为媒介，向消费者传达特定的商业信息，充分考虑文字、布置商品、色彩、光造型的艺术性，以达到吸引感召消费者的目的（图 1-6、图 1-7）。

(3) 工业产品设计

工业产品设计是以创造完美的、适合供人使用为目标的设计行为，凡是与人衣、食、住、行有关的各种产品均属于这个范围。随着社会的进步，生活水平的提高，导致人们对工业产品的设计要求更高，除了满足体验操作、实用功能以外，还要考虑到产品的品质和美观性等要求，其涉及对材料的选择和对形态、色彩等外观造型等因素的设计（图 1-8、图 1-9）。

1.4 造型设计简史

(1) 史前时期

设计是人类有目的、创造性的行为，自从有了人类活动就具备了设计的雏形。史前人类对石块、动物骨骼的利用、选择、改造到工具的创造，以实用性为目的。随着人类对工具的进一步加工和完善使得石器工具外表光滑、锋利且造型具有对称的形式感。这一时期人类逐渐形成了以实用为基础，产生了追求审美与功能的双重意识。

人类从定居开始，就有了因地制宜的设计方法。如在长江流域形成的干栏式的建筑形式，具有抵御各类动物侵袭的作用，并适合潮湿的气候环境。除此之外，室内器具造型也有所发展，已出现椅、灶台、陶器和编织器物等，用于满足室内坐卧、操作的需要。新石器时代的陶器作为实用生活用具，依据用途的不同，造型也呈现出多样化。如用于盛储、饮煮的陶盆、陶瓮、陶罐等的造型呈现出球形、半球形的形态，其他诸如器耳、提梁、流、把手的造型设计更加完善了器物设计。陶瓷的装饰纹样题材涉及动植物、水纹、云雷纹等自然形和图腾形，体现了优美装饰的组合形式，具有一定形式美感，也体现了人类在设计活动中的主观能动性达到了一个新的高度。

随着国家的出现、阶级的分化、宗教的兴盛，各文明古国的设计得到了快速的发展。设计观念中也反映出政治和社会伦理色彩，体现一定的社会功利性。同时，又因地域和民族不同而风格迥异。

(2) 奴隶时代

古代中国的设计艺术集中体现在青铜工艺上。这个时期是青铜制造和生产最繁荣的鼎盛时代。青铜制品主要有工具、乐器、兵器、饮食器以及满足精神功能的礼器等（图1-10）。青铜器在造型上强化其体量感和力度，在装饰纹样上强化其形式感、神秘感，较多体现了礼乐等级象征含义。春秋战国时期，由于对人的关注，在青铜器的装饰纹样上出现了描绘人物和现实生活的画面。青铜在生产工艺上，有范模法和分模分范法等，制作工艺的改进和细化使得设计产品更加专业化和规格化。

古埃及在长达数千年的法老统治下，设计主要是为了维护和凸显法老的权威。古埃及的设计体现在为宗教服务的神庙建筑上，最著名的应属金字塔。

图 1-10 后母戊方鼎

（图1-11）。金字塔在造型设计上从梯形样式到折角，最后发展到正尖锥形。

古希腊罗马时期是西方艺术史上的一个黄金时代，对西方设计的发展具有深远的影响。民主、自由的精神和以人为本的观念，使得这一时期的造型艺术更加追求一种均衡的、和谐的、理想化的古典美。尤其在神庙建筑上，最高成就便是雅典卫城的设计（图1-12）。当时，神庙不仅是人们祭祀众神的场所，也是广大市民参与重大活动的中心，“围柱式”的建筑类型发挥了极大的功能作用。围柱作为神庙建筑的构件，其造型种类有多立克、爱奥尼和科林斯三种。雅典卫城的建造将古希腊人对功能的要求、宗教信仰、审美情趣和艺术才华完美地融合起来，该建筑形制是设计

图 1-11 古埃及金字塔

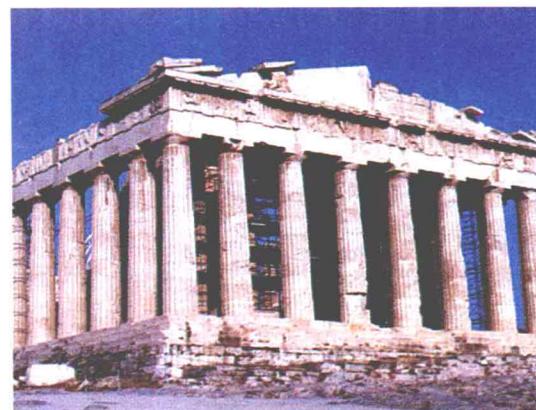

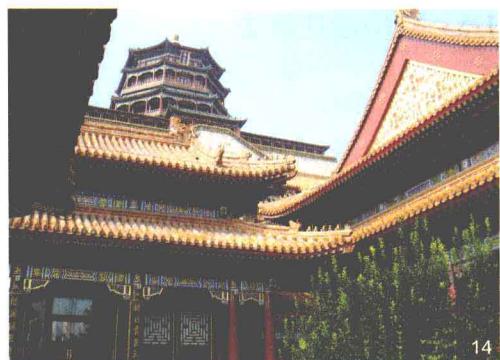
图 1-12 巴底农神庙

图 1-13 罗马万神庙

13

图 1-14 佛香阁

14

图 1-15 宏村民居

15

史上最富于变化、优美、典雅的传统风格。古罗马民主立宪使公民享有高度的自由，拥有选举权，对生活和娱乐的追求给当时的设计创造了良好的大环境。古罗马的建筑艺术成就主要体现在其公共建筑和纪念性建筑上，如卡利卡拉浴室、大斗兽场、万神庙（图 1-13）等。当时的建筑设计将罗马的道路、供水道以及各类巨大的室内外建筑都进行了巧妙的设计，不仅功能的处理较为合理，同时也兼具了艺术的美感。

从设计的角度来看，大到罗马的城市街道、中心广场，小到日常器物设计，都体现了古罗马人对实用功能的注重以及对审美机能的把握能力。

（3）封建时期的造型设计

这一时期，手工艺设计品的种类丰富、技艺精湛。设计物的实用价值、精神功能和内在的象征意义得到了全面的诠释和高度的统一，出现了无数令人叹为观止的设计作品。随着技术的发展和提高，造物活动背离了实用和审美相统一的设计原则，过分追求“奇技淫巧”和装饰的精雕细琢。漫长的封建社会使平民与统治者之间呈现出两种不同的生活形态。在造物设计上，呈现出宫廷贵族风格和平民风格这两种截然不同的风格表现。宫廷贵族阶层为

了夸耀其本身的财力与权势，在其使用的建筑、家具、服饰和日常用品上进行特殊的装饰，形成了华丽奢侈的装饰风格（图 1-14）；此时的平民阶层则受到经济、技术条件的局限，多以加工便利，实用性为主，形式朴素（图 1-15）。随着人们生活水平提高，社会生产组织形式呈复杂化，生产行业渐趋专门化与职业化，出现了专门从事手工业生产的手工匠人。

欧洲中世纪的教堂建筑以及各类用品都具有鲜明的宗教色彩。拜占庭的设计风格在建筑上追求庄严、宏伟的气势，如圣索菲亚教堂中央圆穹顶结构由正方形的交叉拱连贯而成，以墙壁支撑，教堂前后配置有碉堡似的塔楼，内部装饰大量壁画，且呈现出精致的效果。12 世纪以后兴起的哥特式风格使教堂的式样发生了很大的改变。修挺的尖塔、轻盈的扶壁、轻快的拱券（图 1-16）。如米兰大教堂，其内部空间的高敞，加之装饰有植物纹样、宗教人物形象的五彩缤纷的玻璃窗使得整座教堂极富神秘感。

中国封建时代的造物设计，根据其明显的样式特点大致分三个阶段：①秦汉时期，由于政治、民族、文化的统一，社会发展到汉代已经具备完

整的设计体系，设计的领域涉及建筑、纺织、工具、器具等；②魏晋南北朝到宋代，由于政局的动荡、对外来造物的借鉴、科技大发展，到宋代的设计渐趋成熟；③明清时代，由于生产力的发展和技术的革新形成手工产品的多样化，逐渐形成了造型夸张、装饰繁缛、堆砌、技艺精湛的设计风格（图 1-17）。

文艺复兴时期是以人来衡量一切事情的标准，人们向往着自由精神，倡导人文主义，艺术家和手工艺人也开始将设计创作题材由神转为以人为中心，但造物技能却沿袭了传统的手工艺。此时的宫廷贵族仍把设计视为颂扬王权、满足奢华享乐的手段，将审美性的精神需求凌驾于功能之上，后来的巴洛克和洛可可时期的丰华伟丽的装饰设计风格就突出体现了这一点（图 1-18）。

（4）造型设计的现代阶段

工业革命后，工业和机械制造成为主要的生产力，生产方式的转变带动了设计观念和设计风格上的变化，也使得设计具有了更大的自由度，竞争的发展促使了市场上新的设计思想和设计体系的出现。19世纪60年代兴起于英国的工艺美术运动，是现代设计史上第一次大规模的设计运动，力图用传统手工艺并重建艺术与设计的联系。世界上第一次产品博览会暴露了当时初期工业化生产与工艺粗陋的矛盾，促使了这一运动的兴起，激发了人们去探寻工业产品的设计美学问题。英国的威廉·莫里斯进行了理论和实践上的结合，但他过分强调手工艺，将工业化与其对立起来，由于违反时代的必然潮流，使得英国的设计受到了局限。

英国的工艺美术运动之后，在法国、比利时、西班牙等国产生了新艺术运动。这一时期的代表作品有：巴黎的地铁入口（图 1-19）、塔赛尔公寓、米拉公寓等。新艺术运动既不沿袭传统的风格，也不对自然进行纯粹的写实，十分强调对自然的本源、生命力进行形式创作，抛弃旧的风格元素。在装饰上突出表现为曲线形体和有机形态。但其装饰的复杂性，在大批量生产中有一定的局限，只能手工制作。

20世纪初期，经历了英国工艺美术运动和新艺术运动的艺术家和设计师们开始关心机械生产的功能，意识到现代化生产的必然趋势，也开始注重新材料、新技术的选用。因此 20 世纪 20—30

年代兴起了装饰艺术运动，集中在法国、美国和英国等国家。美国的装饰艺术运动突出的表现在建筑、室内设计、家具用品设计、装饰绘画等领域。如建筑采用古典装饰与金属、玻璃等现代主义设计因素，建筑风格与室内设计相统一。1907 年，在德国慕尼黑成立的德意志制造同盟推动了欧洲的设计，对工业持肯定的态度，并对工业设计进行了实践。如贝伦斯设计的电扇、电水壶等工业设计产品，具有简洁的外观和完善的功能性。随着现代工业和科学技术的发展，以及受到各种现代艺术形式的启发，使得现代设计在造型设计上、材料选用上以及技术创新上有了很大突破。如里特维尔德的乌德勒支住宅设计和红蓝椅设计，用简单的几何语言来创造新的视觉形象，往往给人冷静、严肃的感觉。

包豪斯造型学校产生于 1919 年的德国，历经

图 1-16 哥特建筑

图 1-17 别红家具

图 1-18 巴洛克风格

图 1-19 巴黎地铁入口

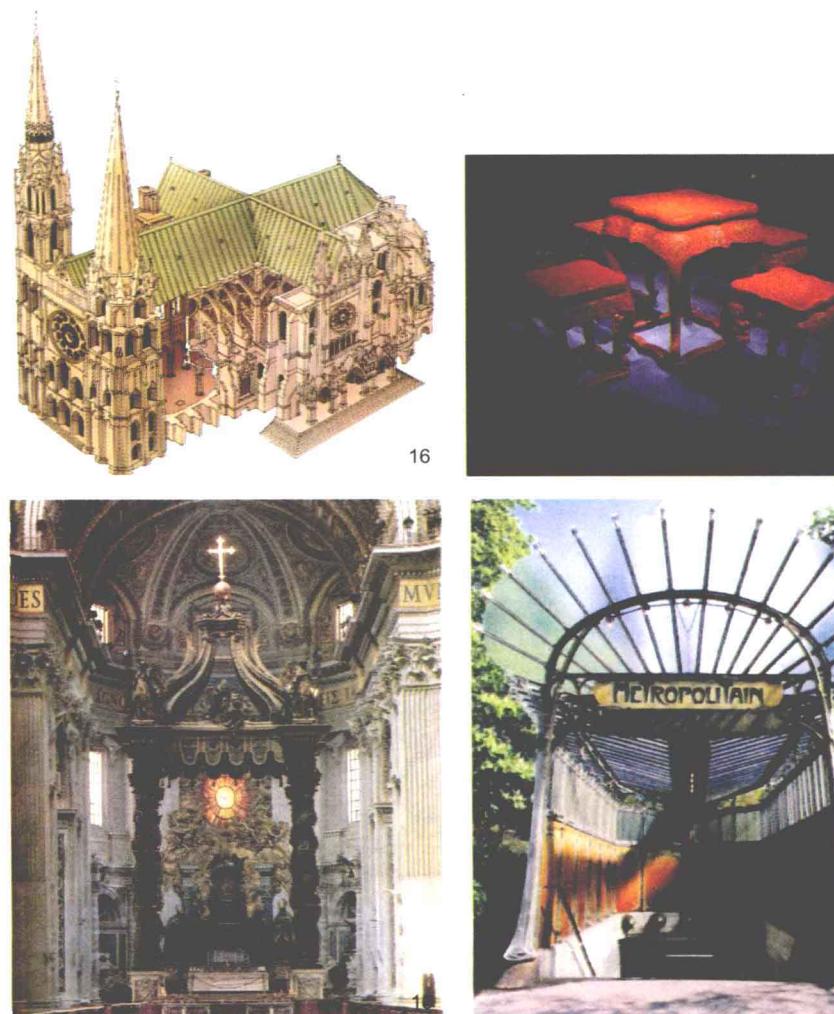

图 1-20 包豪斯建筑

图 1-21 古根海姆美术馆

图 1-22 美国新奥尔良意大利广场

14 年的发展（1919—1933 年），适应了新时代的潮流，也奠定了现代设计教育的基础。包豪斯汇集了一批优秀的工程师、艺术家和手工艺人，强调技术、艺术、材料三位一体的设计理念，开创了理论和教学实践相结合的教学模式，培养出了一批现代建筑和工业设计大师，对现代设计教育和设计领域产生了深远的影响。

值得一提的是，包豪斯的设计思想让设计师知道，设计并非是艺术装饰的附庸，它是创造性的行为。当然，包豪斯也存在着一定的局限，设计作品简洁更趋于几何化。在所谓功能决定形式的设计原则下，建筑和产品多带有冷漠和机械的形式特征，其作品缺乏人情味（图 1-20）。

图 1-23

现代设计在美国发展以后，成为“国际主义

风格”，保持了现代设计的理性化、功能化和系统化的特征。随着科学技术的发展，一般性的功能适用、材料合理的设计已不能满足广大消费者的物质和精神需求。因此后现代设计提出了“以人为本”、“人性化设计”等设计观念。设计作品的风格多样性、趣味性重新受到重视，在充分体现现代设计美学的简洁性、完整性、技术和工艺材料性的同时，更加强调理性和感性兼容并蓄的设计法则（图 1-21、图 1-22）。

1.5 造型设计实例

请分析图 1-23～图 1-27 所示传统造型艺术美的特征。

图 1-24

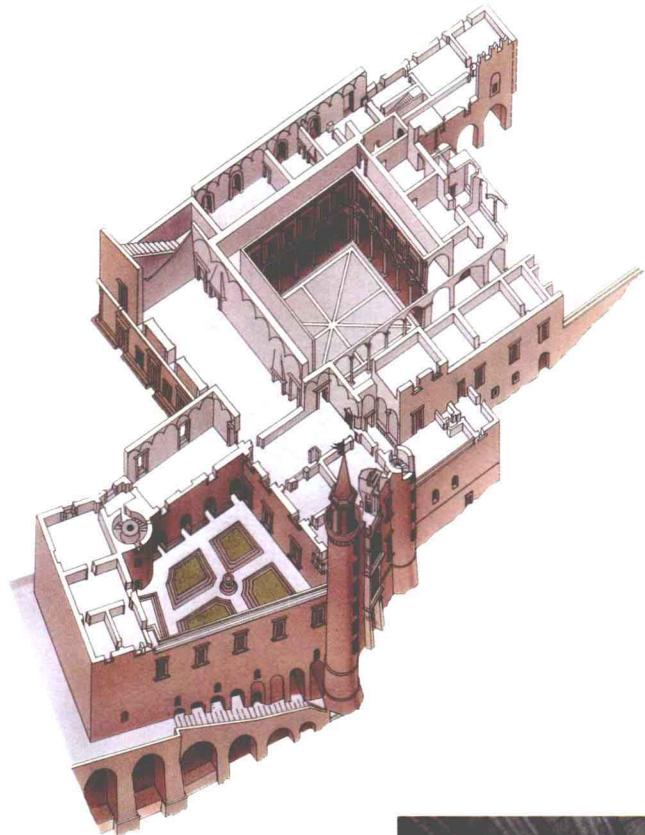

图 1-25

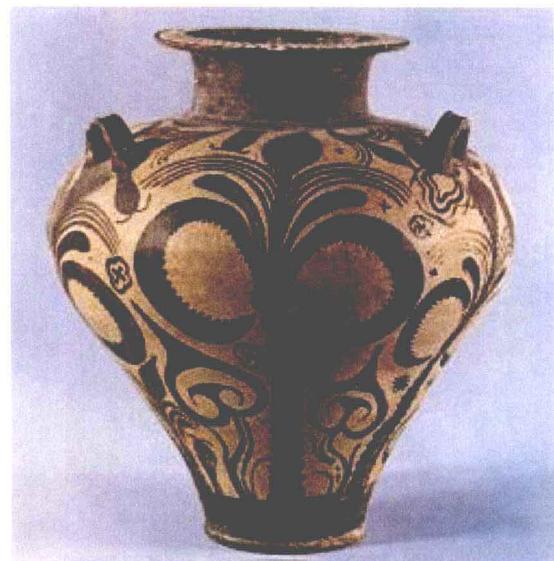

图 1-26

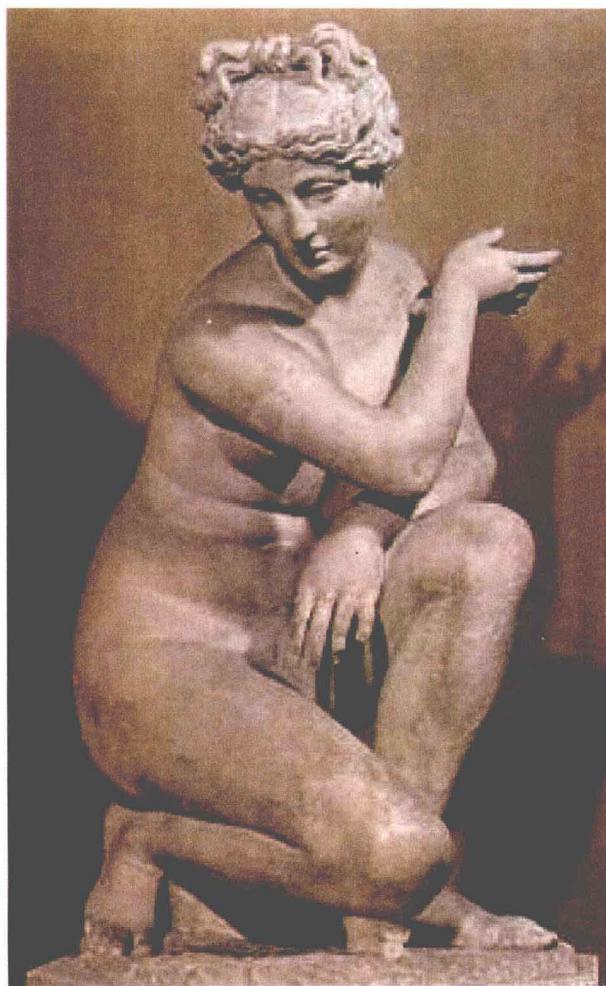
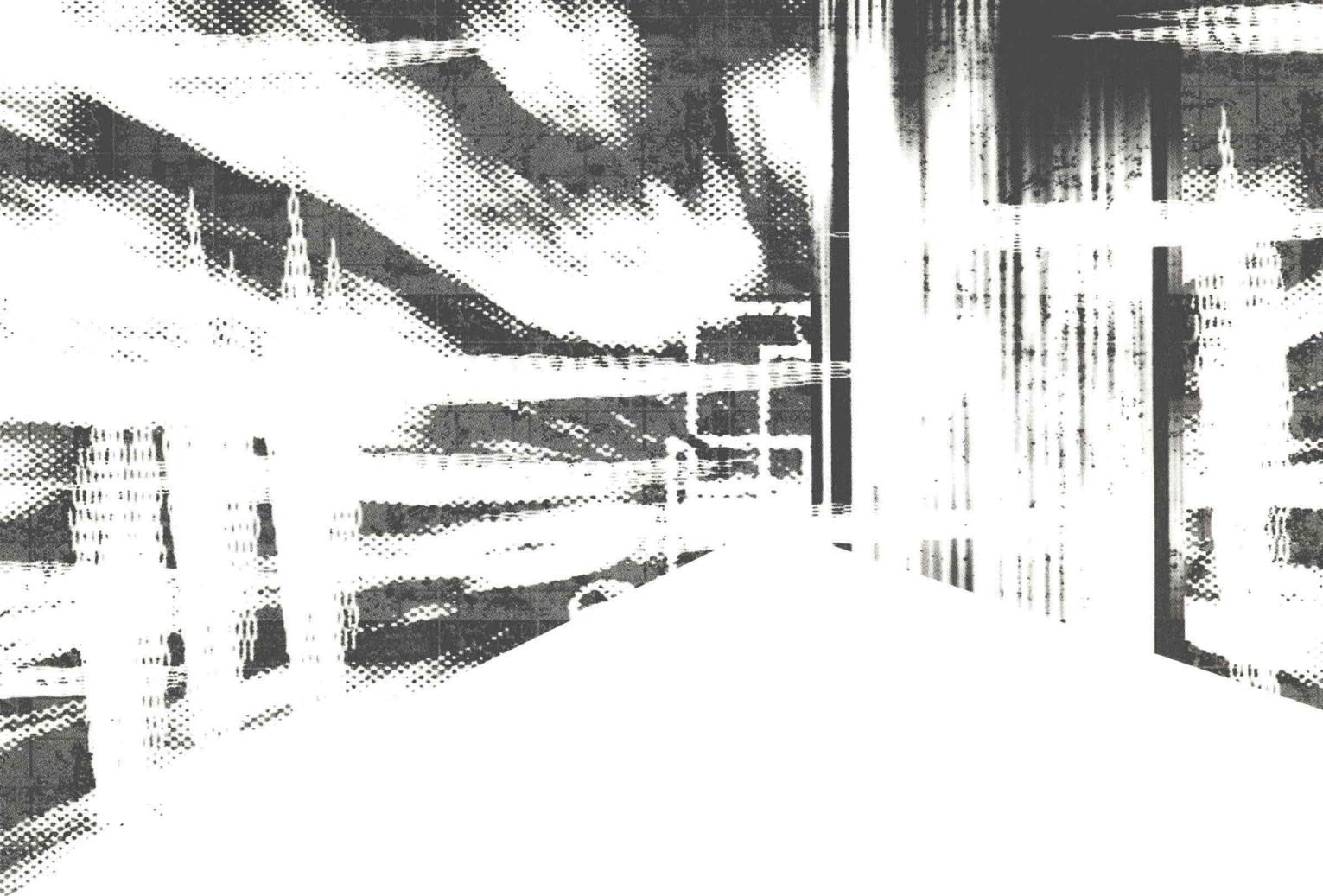

图 1-27

2. 造型的基本要素