

设计 构成

(第二版)

全国高等院校设计学学科系列规划教材

Design Composition

万轩 刘琪 孔晓燕 编著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

设计 构成

(第二版)

全国高等院校设计学学科系列规划教材

Design Composition

万轩 刘琪 孔晓燕 编著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

设计构成成为高等院校设计学各专业的基础课程。《设计构成》作为一本基础课程的教材，由长期从事于一线教学的专业教师编写，其内容涵盖了三大构成的全部内容，信息量大，紧密结合教学实践。全书分为五章：设计构成概论、平面构成、色彩构成、立体构成、打散构成。本书第二版在第一版的基础上进行修订，更新了部分文字内容，并将部分略显陈旧的图片进行替换，大量加入了创新性强、时代感强的新图片，以与当下教学需求同步。本书可以作为高等院校设计学各专业的基础课教材，也适合广大设计爱好者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

设计构成 / 万轩, 刘琪, 孔晓燕编著. —2版. —北京: 中国电力出版社, 2015.1
全国高等院校设计学学科系列规划教材
ISBN 978-7-5123-6511-7

I. ①设… II. ①万… ②刘… ③孔… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第222842号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑: 王倩

责任印制: 蔺义舟 责任校对: 常燕昆

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2008年8月第1版·2015年1月第2版第7次印刷

889mm×1194mm 1/16·12印张·368千字

定价: 58.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签, 刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

《全国高等院校设计学学科系列规划教材》编写工作委员会

名誉主任:

邵大箴

主任:

席跃良

委员:

马新宇	徐亚非	张展	李亮之	叶苹	万庆华	汤义勇	柯和根
张来源	刘国余	程宏	袁公任	席涛	王亚明	王烨	万轩
黄舒立	樊灵燕	徐文娟	王兰	戴慧萍	赵一恒	孙源	邱林
刘琪	李鸿明	费雯俪	戴竞宇				

20世纪初,我国开始引进西方现代设计。现代意义上的设计是个大概念,它涵盖建筑、园林、广告、包装、服装、展示、产品、影像、多媒体等广泛的设计领域。虽然开始人们并没有使用“设计”或“艺术设计”这些术语,然而长期以来,设计的实践一直在持续发展。

为什么是“引进”呢?就设计领域之一的环境艺术设计而论,中国建筑设计史上,早在秦汉时期就形成了第一次高潮,秦始皇筑长城、修驰道、开灵渠、建阿房宫和骊山陵等。中国建筑到了汉代已发展成完备体系,进一步营建宫殿、苑囿,如著名的长乐宫、未央宫、乐游苑、宜春苑等数不胜数。就城市规划而论,汉都长安城当时的面积大约是公元4世纪时罗马城面积的两倍半。中国古代建筑的成熟期是隋唐时代,从那时起,就已采用图纸和模型相结合的建筑设计方法,工匠李春设计修建的赵州桥便是世界最早的敞肩券大石桥,反映了当时桥梁建筑的最高水平。唐代的宫殿建筑更是气势雄伟、富丽堂皇,唐都长安大明宫的遗址范围相当于北京故宫面积的三倍多,大明宫中的麟德殿面积是故宫太和殿的三倍。当时地处东瀛的日本国,曾派大批留学生来中国学习,飞鸟、奈良时代遗留下来的木结构建筑——奈良室生寺的五重塔就是见证。

然而,中国在相当长时间内把艺术设计仅仅局限在“工艺美术”“工艺装饰”“民间工艺”和“美工”这样一个范围内,甚至在“艺术”的眼光下,设计是一门“匠气”“俗气”的“手艺”。直至改革开放后,现代艺术设计才提到日程上来。所以,始于20世纪初的所谓引进实为重归故里。20世纪80年代始,我国许多工科与艺术院校陆续创办了“工业设计”专业学科;20世纪90年代又纷纷更名为“艺术设计”专业,特别是进入21世纪以来,形势发生了根本性的变化,艺术设计迅速融入了全球信息化和网络化的轨道。

时至今日,艺术设计的表现形式变得更加丰富,涵盖内容也更加广泛。不但其自身越来越成熟,而且逐渐成为商业文化、流行文化最具前瞻性的领域之一。在信息网络时代,多种媒体的信息传达更加迅速、频繁和大众化,而作为这些范畴所负载的艺术设计,也随之不断扩充中整合,其文化信息的推广不再是单纯的有关功能和作用的诠释或诉求,在一定程度上更是时尚语言与审美意义的需求,进一步促进了艺术表现形式更独特的表现力,以满足“图文时代”大众的视觉需求。

为满足这种图文需求,满足高等艺术设计教学的需求,我们组织编写了这套规划教材。当然,目前艺术设计类教材种类繁多,但大量教材并不能切实地满足教学需要。这套教材有针对性地从课堂教学实际出发,在“厚基础、宽口径”的前提下,对设计原理与元素、结构与形式进行优化,对内容与方法进行整合,强调了技能性、应用性和针对性特点。

切望这套教材能得到同行与广大读者的批评指正。

是为序。

中央美术学院教授、博士生导师
《美术研究》《世界美术》主编

邵大威

第二版序

《全国高等院校艺术设计规划教材》自2008年8月首版以来已有5年多的时间,中国电力出版社先后出版了《设计素描》《设计色彩》《设计构成》《环境艺术设计效果图表现技法》《环境艺术设计概论》《室内设计原理》《设计透视》《展示设计》8种教材。几年来,每种教材印刷次数均在5、6次以上,发行量均达万余册。2013年,《实体模型制作与应用》等数种新书陆续出版,使这套规划教材的影响力越来越大,受到了全国各地艺术与设院校专业师生、图书馆或资料室,以及社会同仁的好评和青睐,选用量也日益增加。许多院校还将此套教材作为考研、专业考评、培训等方面的指定用书,与此同时,在毕业设计、论文撰写中,本套教材的许多内容也被多次转载、选用。根据各地院校、师生在教材选用中的实际情况反馈,以及为使本套教材的内容更新颖、更精炼、更适合教学实际需要,再版中作出了如下修订:

1. 修改后将使知识结构更为科学、合理、完善,更适合“应用型设计专业”的教学使用。
2. 全套教材除经典性、历史性、代表性强的插图难以变动外,对书中三分之二的图片和案例做了更新,所选图片与案例均是从国内外最新资料或各地院校师生优秀范作中选取的(所选作品、图片有署名的已标明作者,佚名者,因一时无法查找,在此致歉)。
3. 本套教材各册文字理论的修订内容达三分之一左右,基本保持原书原貌,对理论晦涩、内容冗长、重复叙述、观念滞后之处,进行了删改、提炼、合并与凝练,同时个别册也在有关章节增加了一些新内容。

“设计学”一词是20世纪初从西方设计中引入的。虽然那时没有直接用“设计”的术语,但长期以来我国一直延续着实际意义上的“设计”。为适应现代设计的发展需要,20世纪80年代开始我国许多工科院校陆续创办了“工业设计”专业;1987年,中国工业设计协会成立;1998年教育部颁布了普通高校专业目录,把这门学科定名为“艺术设计学”,根据当时本科专业设置规范,各院校的工艺美术、工业设计专业又更名为“艺术设计”专业。21世纪以来,艺术设计不断细分,影视动漫专业、数字媒体等专业应运而生。2011年,国务院学位委员会公布“艺术”从“文学”中分离,提升为门类学科,2012年教育部重新颁布了新版本科专业目录,在“艺术”门类中设一级学科“设计学”,设计学学科下设:艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术设计、数字媒体艺术设计7个本科专业。一年来,各地院校根据新规范对学科专业设置进行了相应梳理。据此,“艺术设计”已难以囊括现有设计学所有专业,考虑到学科专业名称的统一性,本套教材再版更名为“全国高等院校设计学学科系列规划教材”,特此说明。

当然,由于历史的原因,对设计学科的立体研究还尚在逐步规范之中,特别是对于横跨自然科学与社会科学间的鸿沟,还有待于不断填平。在许多情况下,仍然需要加强对艺术与科学技术、与信息技术及其成果的研究,以此充实设计学学科专业,不断构建与完善学科目标。

本套教材的修订再版,仍然保持原套教材内容的广泛应用性、可选择性优势,深入浅出地介绍各专业课程的基本理论、系统的训练方法及目标要求。从教师教、学生学、专业性需求出发,依据学制、学时、岗位方向,遵循设计学的基本规律,关注学生就业中普遍出现的专业反串现象,加强应用型设计人才培养的特色内容。在本套教材再版及新增教材的加入后,将更多地接受全国各地艺术院校师生及社会广大读者的批评指正。

席跃良

2013年12月于上海

第二版前言

“构成”作为一种造型观念，存在于一切艺术领域中，它为其他学科的学习提供了前提。构成艺术充分调动了造型因素中的有利元素，强调了画面的视觉形态要素。平面构成与色彩构成存在于一切视觉造型中，而立体构成的学习则使初学者在三维空间中掌握独特的视觉角度，从而发掘三维空间中材料的肌理、质感与量感以及由此引发的心理体验。因此，构成的学习有利于充分挖掘学生的感知力与创造力。

正是基于对三大构成价值的明确以及对三大构成教学的高度重视，我们编写了这本教材。和其他同类参考教材不同的是，我们试图在一本专业书籍中高度涵盖三大构成的全部内容，而不仅仅是其中的一部分，这样读者就可以在本书中查阅到有关三大构成的全部知识点和相关信息与图片。此外，参与撰写教材的人员都是长期从事在一线教学的专业教师，我们希望通过结合实际设计教学经验以及诸位教师深厚扎实的专业知识，让读者能够熟悉艺术设计的要素与技法，从而培养大家的感知力和创新力。

这本《设计构成（第二版）》力求做到信息量大、紧密结合教学实践的实用性特点，以适合高等院校设计学专业、设计职业教育、设计专业培训等方面的教学需求，并为设计人员提供一本得心应手的参考用书。

《设计构成（第二版）》是团队合作的结晶，第三章“色彩构成”由孔晓燕老师编写与修订；第五章“打散构成”由刘琪老师编写与修订；第二章“平面构成”及其余部分由万轩老师编写或修订。

希望此次修订版能更适合设计构成的教学需求，也十分感谢关心本书的同仁和同学们！谢谢大家所提出的宝贵意见。同时，也十分感谢编写老师们的团队合作。仓促之余，恳请赐教！

万轩

目录

序

第二版序

第二版前言

第一章

设计构成概论

第一节 概述

第二节 包豪斯与设计构成

第三节 “三大构成”的原理

第四节 学习设计构成的目的、
学科特点及方法

第二章

平面构成

第一节 平面构成概述

第二节 认识形象

第三节 构成形象的基本法则

第四节 平面构成的基本形式

第五节 图形、想象与应用

第三章

色彩构成

第一节 色彩构成的基本原理

第二节 色彩的应用规律

第三节 色彩的心理联觉

第四节 色彩构成的表现形式

第五节 色彩构成与艺术设计

1

2

2

6

9

11

12

14

18

36

56

69

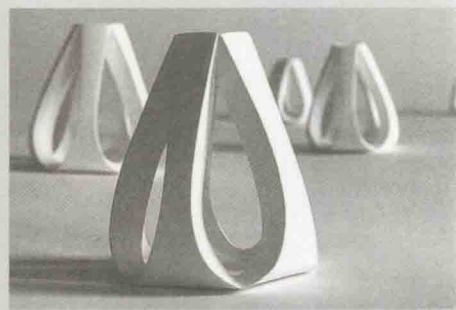
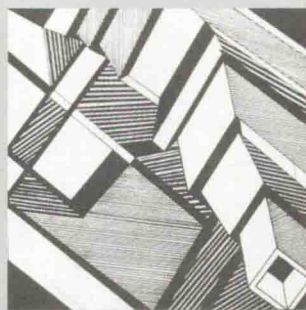
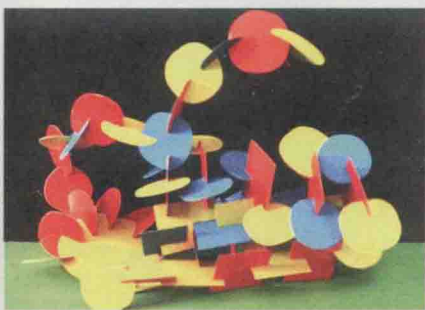
70

71

75

78

88

第四章		第五章	
立体构成	95	打散构成	171
第一节 立体构成概论	96	第一节 打散与构成之变	172
第二节 立体构成的形、力表现基础	105	第二节 打散构成的表现形式	175
第三节 立体构成的表现制作训练	122	第三节 打散构成的法则	177
第四节 立体构成材料的加工表现	145		
第五节 立体构成与艺术设计	157	参考文献	182

第一章 设计构成概论

第一节 概述

设计构成 (Composition) 就是指将不同形态的几个元素,以一定的形式美法则及规律,将其重组成一个新的元素,并赋予视觉化的、力学的观念,从而形成一个全新的适合画面需要的形态。通俗地说,构成的法则就像是一个数学公式,可以将一个值导入到公式中进行运算,最终得到一个结果。在这里要导入到公式中的“值”就代表了所使用的元素,而运算得到的结果就是我们所设计出来的作品,当然这个结果也会由于个人对法则的理解与掌握的程度出现千差万别的变化。从维度方面加以区别,构成主要有二维方向上的平面构成和三维立体空间上的立体构成。

具体一点讲,设计构成就是对造型艺术、视觉设计中所涉及的形态、色彩、立体空间、材料、肌理、质感等课题的一些基本概念、原理、形态组合规律、造型结构的组织原则、形式语言表达等进行研究的学问。它作为现代造型设计的基本用语,是平面构成、色彩构成、立体构成的通称,也称“三大构成”。

为了深入地了解设计构成的含义,有必要回顾现代设计的产生、发展历程,由此可以把握设计构成的特点与发展趋势。意大利的文艺复兴,标志着人类从落后的中世纪向现代过渡。设计领域一直停留于对形态外表的装饰,其表现为严谨、典雅的古典风格,如17世纪豪华、奔放的巴洛克风格与18世纪遍及欧美的洛可可风格。在经历了英国的工艺美术运动和欧美的新艺术运动之后,现代设计终于诞生了,它的标志是包豪斯学院的创立。包豪斯是现代设计的发源地,是世界上第一所现代设计学校,它的教学体系强调功能第一、形式第二,注重新技术与新材料的运用,摒弃传统的限制,认为艺术应与技术统一,设计的目的是人而不是产品,应遵循自然与客观的法则。包豪斯对现代设计的贡献非常大,它的教学体系至今仍被各国广泛沿袭采用并发展革新。

在德国包豪斯设计学院的视觉课程中,对图形的三大要素——点、线、面进行纯理性的分析和分解式的作业练习,继而发展成为对立体的几何图形作视觉理性的分析,对色彩中的色相、明度、纯度三大因素做了视觉科学理论的分析。后来日本人把这三大要素的内容分别独立为“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”的专门课程,继而不断发展为一门广泛应用于艺术及各类艺术设计领域中的学科,成为现代设计的主体。

我国现代设计教学基础课程包括平面构成、色彩构成和立体构成,简称“三大构成”。该教学体系也是从包豪斯开创的基础课程上发展而来的。平面构成作为构成设计的基础课程,打破了传统的教学方法,强调视觉元素的形态美,培养学生对形象的敏感性和创造性,加强了设计思维的开发与创新。

第二节 包豪斯与设计构成

一、包豪斯发展简史

1919年4月1日在德国魏玛成立的包豪斯设计学院,是世界上第一所为培养现代设计人才而建立的学院。虽然仅存14年,但它对德国乃至全世界设计及其教育的影响却是不可估量的。它在理论和实践上奠定了现代设计教育体系,培养出大批优秀的设计人才,成为20世纪初欧洲现代主义设计运动的发源地。包豪斯经历了两个主要发展阶段:①魏玛时期(1919—1924年),②迪索时期(1925—1933年),其名称根据学院所在地而来。其创立者和第一任校长格罗皮乌斯(1919—1927年任职)、第二任校长迈耶(1927—1930年任职)、第三任校长凡德罗(1931—1933年任职),均为当时德国著名建筑师、现代主义设计的先驱,对包豪斯的贡献

极大。20世纪初,在大工业迅速发展的推动下,欧洲各国的现代主义设计运动方兴未艾。格罗皮乌斯敏锐地意识到应该建立新型的、专门的设计学院,以培养工业社会所需要的设计人才。他一再向政府提出创办以建筑设计为中心的设计专门学校的建议。1919年魏玛政府表示同意,在合并魏玛美术学院和魏玛工艺学校的基础上,成立了包豪斯学院。其德文全称为“Des Staatliches Bauhaus”,即“国立包豪斯”。格罗皮乌斯把德文的建筑(bau)和房子(haus)两词合一而创造了“Bauhaus”(包豪斯),含意是新型的建筑设计体系,但其设计教育内容包括了以建筑为中心的所有工业设计。格罗皮乌斯亲自拟定了《包豪斯宣言》,确定其设计宗旨“艺术与技术的统一”。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。其教育体系、设计理论与设计风格在实践中逐渐成熟、完善。包豪斯的主要教学内容由艺术和技术构成。其早期的教学体制可称为“工厂学徒制”。学生的身份是“学徒工”。担任艺术形式课程的教师称为“形式导师”。担任技术、手工艺制作课程的教师称为“工作室师傅”,每一门课都由这两种教师共同担任。学校还设立了木工、陶瓷、编织和印刷工作室供学生实习,使其兼具艺术和技术能力(图1-1~图1-3)。

由于右翼政治势力的迫害,1925年3月,包豪斯迁至迪索市,开始其发展的第二阶段。1926年,其校名又加上“设计学院”的附名,进一步明确了学校的性质。教学不再由“形式导师”和“工作室师傅”共同进行,而是聘请技术熟练的工匠协助教授工作。迪索包豪斯的教授以本院毕业生为主,如拜耶等人。1925年,该校刊物《包豪斯》出版。1927年,成立建筑系,瑞士著名建筑师迈耶任系主任。这是包豪斯的鼎盛时期。1928年2月,格罗皮乌斯辞职并推荐迈耶担任校长。他进行了大规模改革,加强了建筑系的课程,成立了音乐系,增设了摄影专业,并增加了社会学课程,提倡学生积极与社会联系。其进步的政治立场引起当局不满,1930年他被迫辞职。在格罗皮乌斯的推荐下,德国著名建筑师密斯·凡德罗出任第三任校长。他继续推行改革,完善以建筑设计为中心的教育体系,并努力使学院实现非政治化。1932年,在纳粹冲入学校大肆破坏后,学校被迫关闭并迁至柏林,以“包豪斯·独立教

图1-1 包豪斯校舍1

图1-2 包豪斯校舍2

图1-3 包豪斯校舍3

育与研究学院”命名，在一座废弃的电话公司里继续教学。1933年1月希特勒上台，4月，由当时的文化部下令关闭包豪斯并由纳粹军警强行占领学校，8月10日，密斯·凡德罗宣布包豪斯永久解散。

二、包豪斯对设计构成的影响

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。

包豪斯最重要的成就之一是奠定了设计教育中平面构成、色彩构成与立体构成的基础教育体系，并以科学、严谨的理论为依据。作为世界上第一所现代设计学院的包豪斯为了适应现代社会对于设计师的要求，创建了“艺术与技术相结合”的设计教育体系，开创了类似平面构成、色彩构成、立体构成的设计基础课程，构成课程作为设计基础被确立起来。包豪斯的教学特点是融合了各国前卫艺术的积极探索成果，彻底打破原来的艺术教学模式，提倡使用材质和材料来进行概念表现，鼓励教导学生对色彩、形式、材料进行理性的分析和试验，使学生超越旧有的经验约束和视觉习惯，培养全新的、富于想象的、理性的、敏锐的视觉认识和表现能力。这些思想一直是作为构成教学的指导思想，对今天的构成教学来说仍然具有指导作用。

包豪斯学校对学生实行“双轨制”教学，培养既有艺术修养又有科技实用技能的新一代设计师。它的构成艺术有别于现代绘画，以功能设计为主，在具有审美价值的同时，还具有实用价值。这在当时对于那个以艺术与技术相脱离的手工业为主要生产力的时代，无疑是一个有力的挑战。包豪斯的实践和成就，在战胜保守势力的同时，形成了以几何性、数学性等抽象形态为元素，以实用功能为依托的设计理论和教育思想。在教学中坚持发展以长、方、立体等几何形态为基础训练内容的包豪斯风格，它无论是在绘画还是在设计中，都主张以抽象的形式来表现，放弃传统的写实。这种观念经过俄国的构成主义、荷兰的新造型主义、风格派，最后在包豪斯学校得到完善、发展，逐步在新的思维方式、美学观念上建立起一个新的造型原则。包豪斯的设计构成理论涉及几何学、力学、材料学、光学、心理学等领域，其教育思想体系影响极为广泛，使构成艺术成为20世纪设计的重要基础。

最早把“构成”作为设计教学专门课程的是瑞士的约翰·伊顿教授。他是画家、美术理论家和色彩学家，他的《设计与形态》和《色彩艺术》等著作开拓了构成艺术，促成构成教学占据包豪斯的主要地位。伊顿开设此课程的时期，正是世界工业设计和绘画艺术发展的一个关键时期。一方面，现代大工业的兴起，迫使人们思考和解决日益尖锐的工业生产方式和手工艺产品形式的矛盾；另一方面，现代绘画艺术从印象主义到抽象主义的巨大发展，在形式上又为人们解决这个矛盾，为创造新的产品形式提供了美学上的依据。伊顿创立的基础课程是包豪斯学校设计教学的一个重要基础，也是包豪斯教学方法存留在现代设计教学中的一项重要硕果：现代西方设计教学体系中的基础课程（从内容到教学方法），包括我国近年来引进的“三大构成”课程，大部分是从伊顿20世纪20年代创立的基础课程上发展起来的，伊顿对现代设计作出了极有价值的贡献。

包豪斯以自己的实践与成就，在战胜保守势力的过程中逐步形成了自己的教育思想和设计思想体系，即以构成主义为主要内容的设计教育体系。几十年来，这种设计体系一直在对世界各国和各地区的设计教育产生着影响，并在不断发展中更加完善。

设计构成是时代的产物，构成理论经过包豪斯学校的实践，同时又受到俄国抽象主义和构成主义、荷兰风格派、达达主义等流派的影响，逐渐成为符合我们这个时代需要的设计理论和新的造型原则。许多艺术家和设计家，如格罗皮乌斯、伊顿、康定斯基、蒙德里安等都为这个时代创造了崭新的视觉语言，把视觉语言推向了现代（图1-4~图1-8）。新的视觉语言不断与科学、美学、心理学、数学、材料学、工艺学、人体工程学、电脑等自然科学和社会科学发生广泛的联系，并在艺术设计中得到广泛运用。

20世纪80年代初，随着国内改革开放的大潮，我国各类美术院校也普遍开设了构成设计课程，构成设计理论被广泛应用于各种设计领域。应该说，我们今天开设的平面构成、色彩构成、

图1-4 包豪斯构成作品

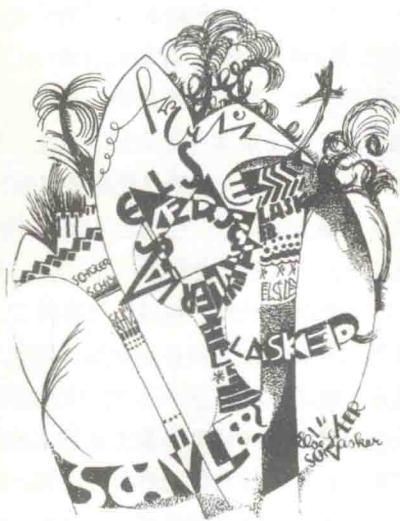

图1-5 为包豪斯之夜设计的广告, 狄克

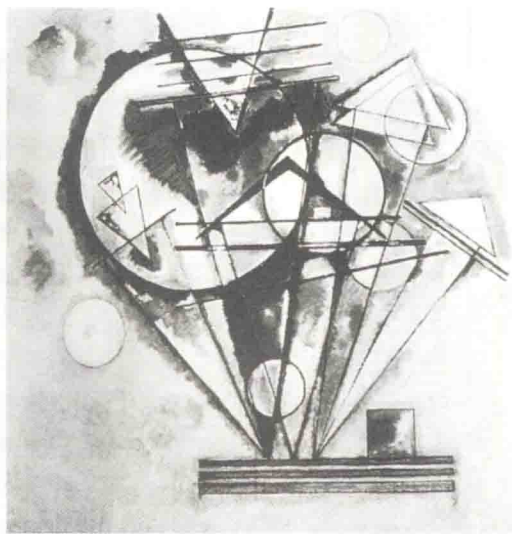

图1-6 康定斯基作品

图 1-7 钢管椅子, 布劳耶

图1-8 台灯, 格罗皮乌斯

立体构成等课程, 已经过几代人的积累和完善。这种以形态、构成、色彩、空间、肌理、节奏等视觉现象为课题, 把体验、感受、实验作为教学方法, 发掘学生个人潜能的基础教学体系还在不断发展和丰富, 这种建立在视觉、心理学基础上的构成艺术很快被世界各国的大学所广泛接受。构成艺术作为基础课程, 它对现代设计有着极大的启发性, 随着科技的发展, 教学不止是停留在传授上, 更需要创造、传达创造性的思想, 为未来的设计界培养高素质的优秀的设计人才。构成的视觉语言和思维方式对工业设计、建筑设计、城市设计、标志设计、广告设计、舞台设计、纺织品设计、服装设计、家具设计、环境设计等产生了重要影响, 设计中的材料、造型、色彩都需要用审美的眼光来组合。

几十年来, 包豪斯的设计思想和教育思想体系影响极为广泛。战后, 包豪斯的部分教授到美国开发学校, 他们极有力地影响着这个国家的设计教育。因此, 美国在构成设计的形式上具有一定的包豪斯正统性。重在黑白对比, 严谨中略带粗犷, 以点、线、面为主, 运用线的黑白对比, 使视觉产生胀缩感, 类似于欧普艺术的运动感。20世纪20年代, 美国展出了包豪斯的作品, 在设计界和工业界产生了巨大影响。至20世纪50年代, 美国的建筑设计、工业设计和商业美术设计等领域, 已达到了世界一流的水平。

在东方,日本在20世纪30年代已受到包豪斯设计思想的影响,大智浩在20世纪40年代就研究了伊顿的理论。在构成设计中,日本有了创新的发展,表现在骨格组合方面与美国有相同之处,不同的是它更突出线的渐变,即用线的疏密来表现不同的渐变构成,并且运用圆周的骨格线与直线、斜线相组合,从而丰富了线的渐变构成。在基本形态运用方面,追求“理想基本形”,在分割与填色的变化上颇有独到之处,突出了东方图案的特色。至20世纪60年代,日本在工业设计、商业美术设计等方面,迅速地进入了国际先进行列。

此外,20世纪30年代初,构成设计在荷兰、瑞士、匈牙利等国家也被竞相采用,并得到了发展和创新,融入到各自的民族文化之中,形成了自己的特色和风格。中国香港地区在20世纪60年代大兴构成设计之风,成绩斐然。我国在20世纪30年代,曾有一些设计学者提倡和研究包豪斯的艺术教育和设计思想,但终因当时经济和科技落后,不可能在设计界与教育界得到重视。今天,随着我国改革开放的进程,科学、技术、艺术等得到了长足发展,包豪斯的设计思想和理念已被我国教育界和设计界普遍吸收和采用,并且结合我国的国情走出了自己的设计之路。全国各大专院校的相关学科已普遍将构成艺术作为基础课程,以加强设计思维开发,促进我国现代设计的发展。构成设计的理论、方法和技术,对推进我国现代设计起到了积极作用,给当代的视觉环境带来了新的气象。

构成艺术的思维方式决定了它的研究永远紧跟时代,推陈出新。它注重吸收多学科的研究成果,提倡理论与实践的结合、艺术与技术的统一、形象思维与逻辑思维的并重。构成艺术的发展将会不断扩大和深入。

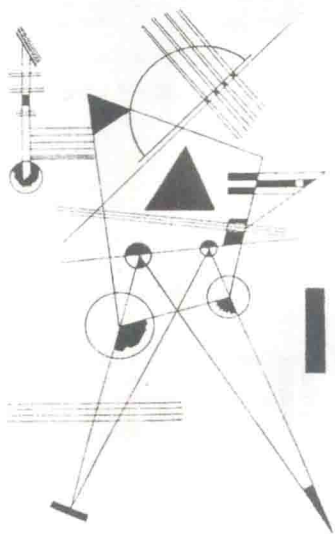

图1-9 抽象,康定斯基

第三节 “三大构成”的原理

一、平面构成

作为“三大构成”基础的平面构成是研究平面形态学的最基本部分,是将其最基本的造型因素——点、线、面按照形式美的法则去处理形象与形象之间的关系,使它们达到和谐、完美,以创造出新的形象。主要借助于一些简单抽象的点、线、面的排列和分割反映和揭示自然界运动变化的规律性,体现它的内在美(图1-9和图1-10)。

平面构成形式较多样化,包括重复、近似、对比、密集、发射、特异等,这些构成形式在培养创造力和审美能力中起到重要的作用,在现代设计中的例子不胜枚举(图1-11和图1-12)。

重复构成就是把视觉形象秩序化、整齐化,在图形中可以呈现出和谐统一、富有整体感的视觉效果。目前市场上一些商品的实物图形及各种包装纸、衣服面料的花纹等装饰纹样中都不同程度地有重复构成的影子。好的重复构成能产生较强的序列感、整体感,并具有统一协调的视觉效果。当然,任何构成形式都不是绝对的,在应用重复构成时,应力求整体形象的完美,尽量避免机械死板的基本形的重复带来的单调不灵活之感。

万事万物没有绝对的相同一致,都是以近似的状态存在的。近似就是在整体上一致相同,局部有变化和差异。具体包括形象近似、排列近似、色彩近似、肌理近似等。近似大多是在重复的主题下出现,以增加趣味性。市面上,一些商家为吸引广大消费者,往往将同一产品在色彩或局部的形状等方面做文章,制造出相同功能产品的不同款式和色彩等,以增强产品的多样性来满足消费者的审美需求。

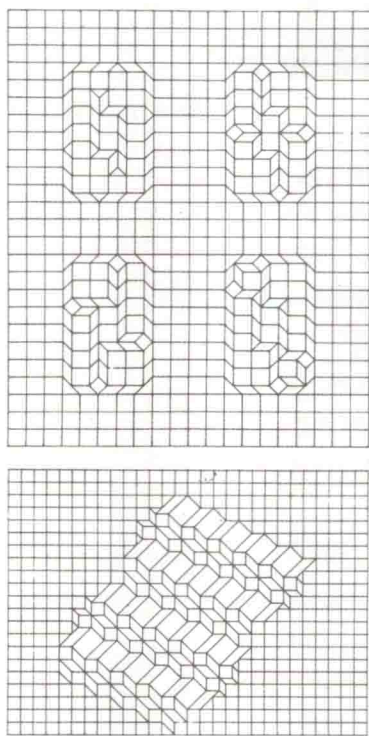

图1-10 平面中的立体感表达

图1-11 上海印象1

图1-12 上海印象2

对比则是相反性质要素的组合,它强调形与形之间的差异性,强调突出其相异的地方。当然,在突出对比的同时也要考虑整体的效果。对比性过强会显得杂乱松散,没有主次轻重;过于统一则千篇一律、模糊不清。如中国传统的中山服,只单纯地运用了直线的对比,在水平与垂直线的对比上,水平线条多而直线条少,这样就形成了稳重的设计效果。与之相对应的西装,则是在水平线与垂直线中还加入了斜线,这样就使得线的方向对比变得丰富了,使西装同中国传统的中山装相比就“异”多“同”少,或许这就是现代人都爱穿西装而抛弃了传统的中山装的缘故。

二、色彩构成

色彩构成又可称为“色彩的相互作用”、“色彩的构成形式”。它将两种以上的色彩,根据不同的目的性按照一定的色彩规律和原则,重新组合搭配,创造出一种美的色彩结构。它是在平面构成基础上的延伸。色彩构成着重研究色彩本身的色相、明度、纯度之间的对比、调和规律,研究色彩的感和象征。它要求从色彩的视觉效应出发,运用科学的原理与艺术形式美相结合的法则,发挥人的主观能动性和抽象思维,利用色彩在空间、量与质上的可变换性,对色彩进行以基本元素为单位的多层面、多角度的组合、搭配,从而创造出理想、新颖的设计色彩(图1-13~图1-17)。

色彩构成包含三要素:色彩的光感要素,即色彩的明度、色相、纯度;色彩的形象要素,即色彩的形状、大小、位置、肌理;色彩的视觉心理要素,即色彩的冷暖、进退、轻重、厚薄、动静。合理掌握运用这些原理能卓有成效地为现代工艺设计增色。首先,由于色彩的不同视觉效果会产生一定的远近胀缩感,使人对距离和面积产生心理错觉,当然这并非客观现实中的真实距离和面积。对此我们称其为色彩的空间效果,这是色彩的物质性心理错觉中最具有实用价值的色彩规律。相同面积、相同形状的不同色彩放置在同一背景上,我们往往会感觉那些高纯度的暖色色块相对那些冷色调低纯度的色块较为活跃,也离我们较近,并且面积大。这就是色彩的远近和胀缩感。我们大家所熟悉的奥运五环的标志就是其中一个典型的例子:五个圆环分别为红、黄、蓝、绿、黑五种颜色,看起来这五个圆环一般大小,实则不然,设计者在考虑到色彩的远近和胀缩感时,将这五种不同颜色的圆环以不同的大小和宽度展现出来(黑色圆环相对其他圆环宽度稍大),从而避免了视觉上五环大小不一的错觉。

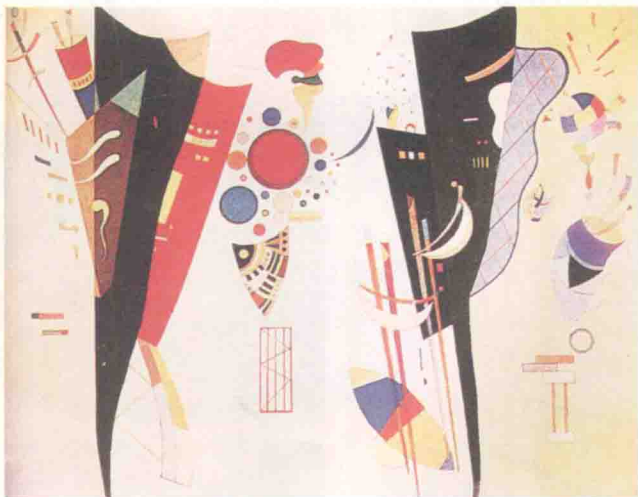

图1-13 色彩与音乐,康定斯基

图1-14 字体海报

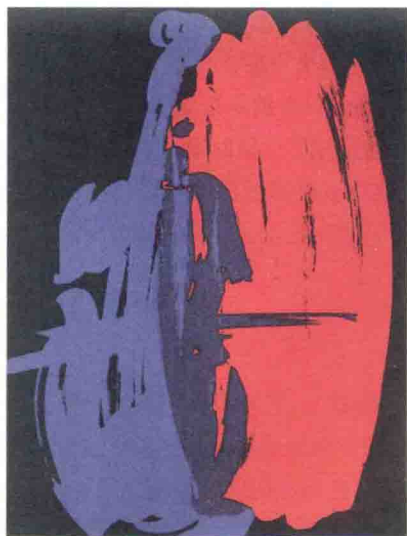

图1-15 外国音乐会海报

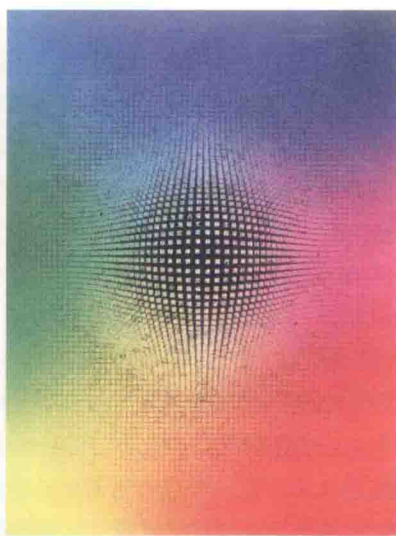

图1-16 日本海报

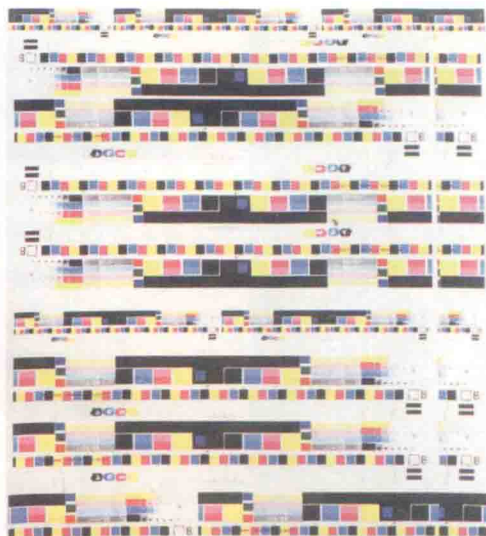

图1-17 平面设计，左藤可士和

三、立体构成

作为艺术设计基础之一的立体构成，最初也起源于德国包豪斯学院，旨在培养人的空间想象能力和意识，研究和探讨在三维空间中如何用立体造型要素和语言。它以“平面”为基础，再通过“色彩”表现出来，从而丰富“立体”的内容（图1-18~图1-20）。

立体构成是一个使用各种不同材料，将造型要素按照美学原则组成新的立体形态的过程，也是对实际空间和形体之间进行研究和探讨的过程。其目的在于培养造型的感觉能力、想象能力和技术表现能力，其关键是对“创造力”的挖掘。它运用分解、组合的方法予以体现，强化形态的空间观念，增强立体物体在空间表现中的流动感、层次感、进深感等。其特征体现为，首先，立体构成本质上是一种纯粹形态的创造训练，其内容涉及各个艺术门类之间相互关联的立体因素。从立体造型的角度去研究形态的可能性和变化性、视觉效果和造型特点，是一种纯粹构成。其次，立体构成是包括技术、材料在内的综合训练，因此要求我们能够熟练地分析造型的各种可能性，结合技术材料的因素，了解各类材质的特点及基本工艺要求，掌握造型设计的一些辅助手段，从而完善立体构成。它广泛应用于展示设计、包装设计、建筑设计、公共环境设计、产品设计等领域。人们熟悉的中秋月饼包装盒，从以往简单的包装发展到现今形式各异、美妙绝伦的包装盒，都离不开立体构成。同时在提高设计品质、美化生活、美化环境方面也起到了不容忽视的作用。人们身边的房屋建筑、城市雕塑、组合家具等都是结合了平面与色彩后的立体构成艺术的典型运用。可以说，立体构成在人们的身边无处不在。

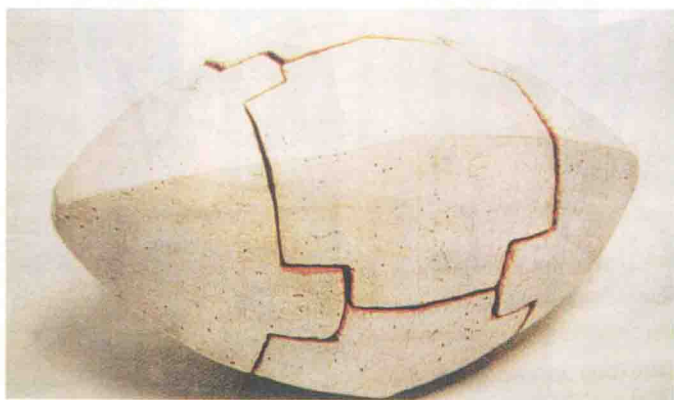

图1-18 块立体

