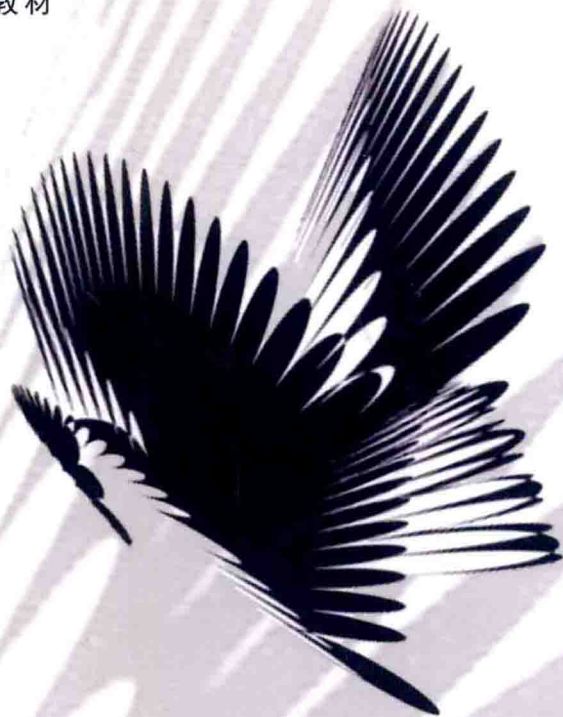

高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材
总主编 曾颖

ERWEI GOUCHENG SHEJI

二维构成

罗高生 裴恋 刘露 编著

设计

esign

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

二维构成

编
曾
颖

高等院校“十二五”应用型艺术
设计教育系列规划教材

二维构成设计

罗高生 裴 恋 刘 露 编著

合 肥 工 业 大 学 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

二维构成设计/罗高生等编著.—合肥:合肥工业大学出版社,2014.6

ISBN 978-7-5650-1837-4

I ①二… II.①罗… III.①平面构成(艺术)—高等学校—教材 IV.①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第102686号

编 著:罗高生 裴 恋 刘 露

责任编辑:王 磊

封面设计:宋文岚

技术编辑:程玉平

书 名:高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材——二维构成设计

出 版:合肥工业大学出版社

地 址:合肥市屯溪路193号

邮 编:230009

网 址:www.hfutpress.com.cn

发 行:全国新华书店

印 刷:安徽联众印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:10

字 数:300千字

版 次:2014年6月第1版

印 次:2014年9月第1次印刷

标准书号:ISBN 978-7-5650-1837-4

定 价:55.00元

发行部电话:0551-62903188

目录

contents

第一章	设计从构成开始·····	9
第一节	构成的艺术·····	10
第二节	二维构成与设计·····	13
第三节	二维构成设计学习的内容和诀窍·····	19

第二章	二维构成的基本元素·····	24
第一节	点·····	25
第二节	线·····	31
第三节	面·····	40

第三章	平面构成的形式美规律·····	47
第一节	变化与统一·····	50
第二节	对称与均衡·····	55
第三节	比例与尺度·····	61
第四节	节奏与韵律·····	66

第四章	平面构成的基本形与骨骼·····	71
第一节	基本形·····	72
第二节	骨骼·····	79

第五章	二维构成设计的基本形式 ·····	84
第一节	重复的构成形式·····	85
第二节	近似的构成形式·····	91
第三节	渐变的构成形式·····	96
第四节	发射的构成形式·····	101
第五节	特异的构成形式·····	106
第六节	密集的构成形式·····	112
第七节	分割的构成形式·····	116
第八节	肌理构成·····	119

5

第六章	二维构成设计的应用 ·····	126
第一节	二维构成在海报设计中的应用·····	126
第二节	二维构成在网页设计中的应用·····	129
第三节	二维构成在标志设计中的应用·····	132
第四节	二维构成在服装设计中的应用·····	135
第五节	二维构成在包装设计中的应用·····	139

6

附录A	大师作品鉴赏 ·····	143
------------	---------------------	-----

A

附录B	推荐信息 ·····	153
------------	-------------------	-----

B

参考文献 ·····	159
-------------------	-----

编
曾
颖

高等院校“十二五”应用型艺术
设计教育系列规划教材

二维构成设计

罗高生 裴 恋 刘 露 编著

合 肥 工 业 大 学 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

二维构成设计/罗高生等编著.—合肥:合肥工业大学出版社,2014.6

ISBN 978-7-5650-1837-4

I ①二… II.①罗… III.①平面构成(艺术)—高等学校—教材 IV.①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第102686号

编 著:罗高生 裴 恋 刘 露

责任编辑:王 磊

封面设计:宋文岚

技术编辑:程玉平

书 名:高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材——二维构成设计

出 版:合肥工业大学出版社

地 址:合肥市屯溪路193号

邮 编:230009

网 址:www.hfutpress.com.cn

发 行:全国新华书店

印 刷:安徽联众印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:10

字 数:300千字

版 次:2014年6月第1版

印 次:2014年9月第1次印刷

标准书号:ISBN 978-7-5650-1837-4

定 价:55.00元

发行部电话:0551-62903188

高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材

编委会

主 任：刘 星

副 主 任：曾 颖 周 剑

委 员：廖炜琳 周德威 殷丽清 严忠斌 黄 晴 罗高生 杨 俊 刘 露
裴 恋 史文慧 郑媛丹 李 嘉 李丽媛 王 娜 何 勇 郑格非
李婧瑜 傅 曦 高 卓 蒋 慧 刘艳慧

总 主 编：曾 颖

副总主编：梁家年 周 剑 李显秋 罗高生

总 策 划：罗高生

专 家 组：陈汗青 潘长学 路 由 陈 涛 曾 颖 周 剑 严忠斌 黄 晴

序

PROLOG

当前,在产业结构深度调整,服务型经济迅速壮大的背景下,社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能,其就业形势严峻;另一方面是大量企业难以找到高素质的设计人才,供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招,一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来,并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量,而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题,设计教育的转型发展是必然趋势,也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型,是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系,推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型,并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本,是师生互动的主要依据,是展开教学活动的基础,也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因,形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱离社会生活和企业实践的教材体系,或以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。为此,组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队,打造具有实践特色的教材,将促进师生的交流互动和社会实践,解决设计教学与实践脱节等问题,这也是设计教育改革的一次有益尝试。

该系列教材基于工作室教学背景下的课题制模式,坚持了实效性、实用性、实时性和实情性特点,有意简化烦琐的理论知识,采用实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中。该系列教材课题安排由浅入深,从简单到综合;训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况,注重实际运用,避免空洞的理论介绍;书中安排了大量的案例分析,利于学生吸收并转化成设计能力;从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接,做到分类整合、交互相促;既注重原创性,也注重系统性;整套教材强调学生在实践中学,教师在实践中教,师生在实践与交互中教学相长,高校与企业市场中协同发展。该系列教材更强调教师的责任感,使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性,激发学生不断进取的欲望,为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列教材的作者、读者商榷与共勉。

全国艺术专业学位研究生教育指导委员会委员
全国工程硕士专业学位教指委工业设计协作组副组长
上海视觉艺术学院副院长/二级教授/博士生导师

2014年8月

前言

FOREWORD

二维构成设计作为设计艺术的基础课程,起始于20世纪初德国的包豪斯学校,它的先进教学理念与科学的教学方法,为现代设计教育奠定了坚实的基础,为世界培养了大量的设计人才。20世纪80年代初期,我国内地教育者从香港地区、日本引进了平面构成课程,借鉴了欧美的相关经验,经过吸收、消化和理解,同我国艺术设计教育相融合,为我国设计教育的发展做出了巨大的基础性贡献。

本书共六章,在吸收国内外二维构成设计界、权威专家的丰硕成果基础上,结合中外二维构成设计制作学科发展的新形势和新特点,针对本科及高职高专院校艺术设计专业应用型人才的培养目标,系统介绍二维构成与设计、二维构成的基本要素、二维构成的形式美法则、二维构成的基本形与骨骼、二维构成设计的常用形式及二维构成设计的应用等基本知识和技能,并精选具有典型风格意义的二维构成设计与制作的作品为案例来剖析,并注重体现时代精神、结合生活体验、挖掘深蕴的传统文化内涵,力求教材内容和教材结构的创新。

本书的编者注重学生的学习体验,学以致用,将设计经验融入教学当中。此书是编者把握新的体验设计思想与教学理念,吸收前卫的体验设计成果,根据自己的日常教案系统整理而成。力求严谨与贴合实际,注重学生与教师的交互,具有内容新颖、案例经典、图文并茂、结构合理、通俗易懂,及较强的实践性、实用性、实时性和实情性等特点,且采用新颖统一的格式化体例设计。在书中,编者使用了大量具有代表性的图片和学生作品来扩充信息量,其中不乏前卫、经典、另类的二维作品,方便于学生的学习体验,并激发其学习的主观能动性。在老师的授课过程中,可以针对这些范例做详尽的点评分析,并给学生安排相应的课题作为训练,最大限度地使学生打好基础,练就扎实的设计基本功,更好地应用于设计实践,为将来更好地融入就业环境做好准备。因此,本书可作为艺术设计类、广告设计类、服装设计类、建筑类本科及高职高专学生的教材,也可以作为广告企业和艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材,以及广大艺术设计工作者和艺术设计爱好者的参考资料。

本书由周剑副教授进行总体方案策划并具体组织,罗高生任主编,裴恋、刘露任副主编;由具有极高造诣与丰富教学和实践经验的刘星教授审定。作者编写分工为:罗高生(第一章、第六章),裴恋(第二章、第五章),刘露(第三章、第四章),罗高生(附录A、附录B);曾颖副教授负责全书的修改和版式整理。在编写过程中,我们参考了大量的国内外有关二维构成方面的最新书刊资料,精选收录了具有典型意义的中外优秀作品,并得到了编委会有关专家教授的细心指导,在此特别致以衷心的感谢。由于编者水平有限,书中难免存在疏漏和不足,恳请专家和广大读者给予批评指正!

编者

2014年9月

目录

contents

第一章	设计从构成开始·····	9
第一节	构成的艺术·····	10
第二节	二维构成与设计·····	13
第三节	二维构成设计学习的内容和诀窍·····	19

1

第二章	二维构成的基本元素·····	24
第一节	点·····	25
第二节	线·····	31
第三节	面·····	40

2

第三章	平面构成的形式美规律·····	47
第一节	变化与统一·····	50
第二节	对称与均衡·····	55
第三节	比例与尺度·····	61
第四节	节奏与韵律·····	66

3

第四章	平面构成的基本形与骨骼·····	71
第一节	基本形·····	72
第二节	骨骼·····	79

4

第五章	二维构成设计的基本形式 ·····	84
第一节	重复的构成形式·····	85
第二节	近似的构成形式·····	91
第三节	渐变的构成形式·····	96
第四节	发射的构成形式·····	101
第五节	特异的构成形式·····	106
第六节	密集的构成形式·····	112
第七节	分割的构成形式·····	116
第八节	肌理构成·····	119

5

第六章	二维构成设计的应用 ·····	126
第一节	二维构成在海报设计中的应用·····	126
第二节	二维构成在网页设计中的应用·····	129
第三节	二维构成在标志设计中的应用·····	132
第四节	二维构成在服装设计中的应用·····	135
第五节	二维构成在包装设计中的应用·····	139

6

附录A	大师作品鉴赏 ·····	143
------------	---------------------	-----

A

附录B	推荐信息 ·····	153
------------	-------------------	-----

B

参考文献 ·····	159
-------------------	-----

第一章 设计从构成开始

若仔细留心身边的事物，我们将会发现生活中艺术无处不在。然而，什么是艺术？你是否认真地去思考过此问题？在上百年前，人们就已经对该问题进行了多方争论，我们无法像定义“电脑”、“手机”等物品一样给予“艺术”一个准确的定义。不过几百年来，人们对艺术的认知有着惊人的一致性。若你能对“什么是艺术”这一问题进行深入思考，那么对此提出具有一定启发性的定义还是有可能的，而构成与设计呢？我们又该如何去定义它们呢？

学习要点及目标

- 从理论上了解构成艺术的概念、历史。
- 结合设计应用来认识构成艺术与其他学科的关系。
- 掌握二维构成的概念。

核心概念

构成艺术、二维构成、包豪斯

引导案例——包豪斯与二维构成

包豪斯是1919年在德国魏玛市成立的“公立包豪斯学校”(Staatliches Bauhaus)的简称,后改称“设计学院”(Hochschule für Gestaltung),习惯上仍沿称“包豪斯”。包豪斯被公认为世界上最早奠定较为完善的设计基础课程体系的学校,包豪斯基础课程的研究之一体现在平面化的结构上,使设计基础理论研究第一次建立在了科学的基础之上,完整地形成了一套设计基础体系。它的诞生打破了以往艺术家仅靠个人感受而非科学化的形式,这些是在包豪斯学校建立之前所没有的。基础课程进行点、线、面的分解,对物质的色彩、材料、肌理进行深入学习,分析物体的存在因素,从二维角度进行探索,寻找视觉中的变化与规律;另外将绘画用构成的语言拆分,通过对于绘画的分析,找出视觉的规律来,特别是韵律和结构,将这些加以整合,形成独特的形式。

包豪斯教员伊顿以方形、三角形和圆形这三个基本形态启发学生对于形态的认识。如图1-1—图1-3,他首先向学生讲解这三种基本形的特点,然后要求学生站起来用手臂表现圆周运动。左手、右手、双手、

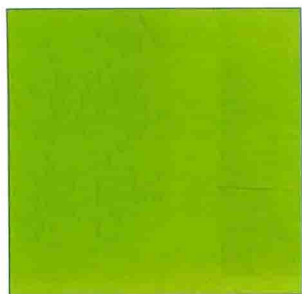

图 1-1 方形

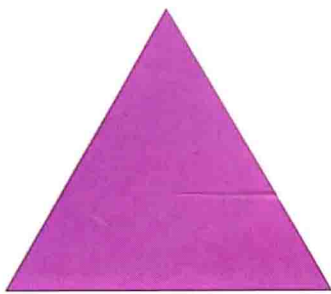

图 1-2 三角形

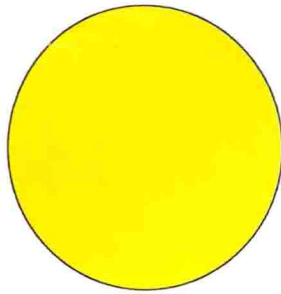

图 1-3 圆形

双手同一方向、双手相反方向,还有朝向相反及方形通过直角的连续重复表现,接着是再现三角形的角度等。接下来以方形、三角形和圆形进行构成创造练习,以理解形态的单元组合。从这里我们可以看出,伊顿对于形态的教学是一个连续的过程,环环相扣,即:形态的基本特点—体验形态—制作形态—单一形态的构成—两至三种形态的构成—立体与平面的转化等一系列的过程和步骤,来帮助学生形成对形态的基本认识。形态教学使学生了解点、线、面、体的样式,掌握均衡与韵律,了解比例、节奏、多样、统一等形式美法则,感受色彩的表现(明暗程度,对比强度,互补性等)。

第一节 构成的艺术

在人类社会与大自然中,我们可以发现许许多多富有形式感的构成艺术。小至微观的原子世界(图1-4),大至宏观的宇宙世界(图1-5)。有些构成的艺术形态隐藏于事物内部,难以被人发觉(图1-6);而有些构成的艺术形态浮于事物表面,显而易见(图1-7);有的通过肌理展现(图1-8),有的通过色彩展现(图1-9),有的通过结构展现(图1-10),有的通过视觉形态展现(图1-11)。世间万物的产生皆有其特有的构成规律、构成逻辑与构成秩序,也皆有着一定的结构关系与组合关系。例如,宇宙的构成、生物的构成、人类社会的构成以及自然的构成等。

借助于与构成艺术相关的训练与学习,充分运用多种可能性,从多个角度,对事物进行排列、组合以

图 1-4 原子世界

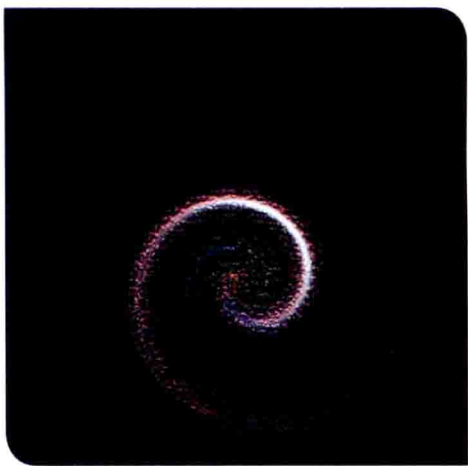

图 1-5 宇宙世界

图 1-6 内部构成

图 1-7 外部构成

图 1-8 肌理构成

图 1-9 色彩构成

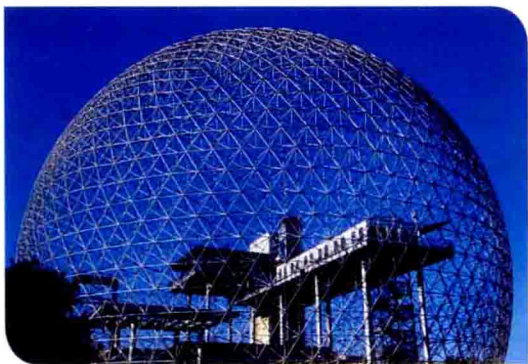

图 1-10 结构展现

图 1-11 形态展现

形成新的造型，能够充分开发与提高学生的创造力、想象力与形体塑造力，并拓宽其相关的设计领域。

一、构成艺术的概念

构成艺术是任何艺术和设计的基础理论，它存在于一切艺术和设计的任何角落。如环境设计、平面设计、建筑设计、工业设计、展示设计、装饰设计、装潢广告设计等等，无论平面的还是立体的，都离不开构成艺术，因此，学习构成艺术是学习艺术和设计必经的第一课。构成一词来源于“构成主义”，构成主义（Constructivism）是受立体主义和未来主义影响，于20世纪初在俄国开始的前卫艺术运动，构成主义是属于艺术范畴的东西，是一种艺术流派。而我们要谈的构成，属于艺术和设计的应用技术学科，它既不是一种风格，也不是一种流派，而是一种基本的、科学的设计思维方法。“构成”是指事物的组成、结合与组合。“构”有组成、组合、结合、造成、缔造之意；“成”有形成、完成、成为之意。构成是创造形态的方法，研究如何创造形象、形与形之间怎样组合以及形象排列的方法，可以说是一种研究形象的科学。因此，构成是一个广义的词，泛指事物、物象的不同要素组织合成，如政府组织机构的构成，服装面料成分的构成，物质构成的分子等，当然也包含了艺术、建筑与设计中的成分组织与要素秩序建构之意。

二、构成艺术的发展

直至20世纪初期，作为设计基础训练的重要方法与内容的构成艺术才日渐出现，构成主义的产生也只有短短几十年历史。自第一次世界大战起，构成艺术在实践与理论上有了进一步的发展，不管是在设计还