

环境艺术专业与室内设计专业“十三五”规划教材

装饰 三大构成

【主编】

文健 陈璧晖 邓泰 胡婷

中国建材工业出版社

环境艺术专业与室内设计专业“十三五”规划教材

设计三大构成

THREE COMPONENTS OF DESIGN

主 编 文 健 陈璧晖 邓 泰 胡 娉

副主编 俞海明 蓝 青 李 娜 陈玲琳

吕 莎 谢 楠 李珊珊

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计三大构成 / 文健等主编. — 北京: 中国建材工业出版社, 2017. 3
ISBN 978-7-5160-1745-6

I. ①设… II. ①文… III. ①构图学—教材 IV.
①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第003204号

内 容 提 要

本教材的内容共分为四章: 第一章介绍设计三大构成的基本概念、价值和发展史, 提高学生对设计构成的认识。第二章介绍平面构成的制作技巧。第三章介绍色彩构成的基本概念和制作技巧。第四章介绍立体构成的形式美法则和制作技巧。本书通过三大构成在现代设计中的应用案例展示, 提高学生的艺术鉴赏能力和审美能力。

本书可作为环境艺术设计、室内装潢设计、平面设计、展示设计等相关设计专业的教材, 还可以作为行业爱好者的自学辅导用书。

设计三大构成

主 编: 文 健 陈璧晖 邓 泰 胡 娉

出版发行: **中国建材工业出版社**

地 址: 北京市海淀区三里河路1号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京市科星印刷有限责任公司

开 本: 880mm×1230mm 1/16

印 张: 11.5

字 数: 240千字

版 次: 2017年3月第1版

印 次: 2017年3月第1次

定 价: 58.00元

本社网址: www.jccbs.com

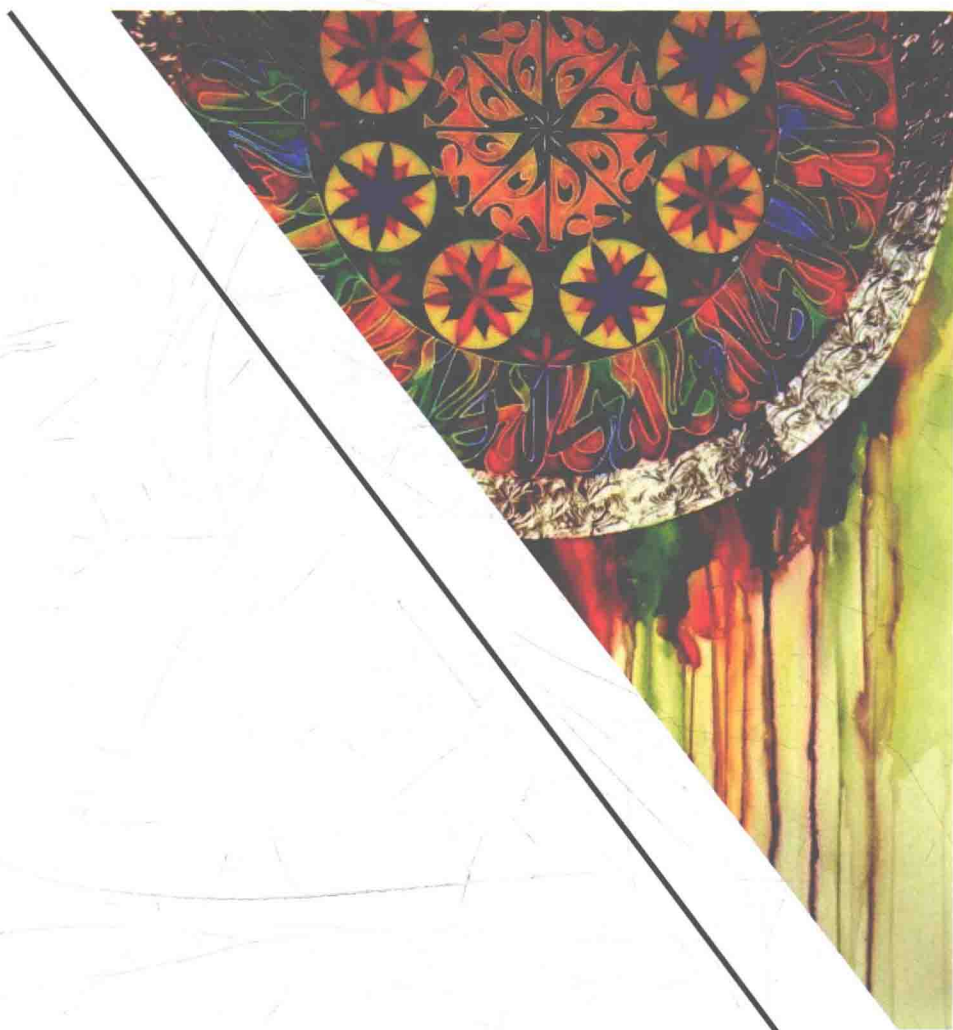
本社微信公众号: zgjcgycbs

设计源于生活

DESIGN COMES FROM LIFE

PREFACE 前言

《设计三大构成》是环境艺术设计和室内设计专业的基础必修课，其内容涵盖了平面、色彩、立体三大构成的教学内容。学习设计三大构成基础理论知识、绘制与制作技巧，有助于学生深入研究和探讨物象形态的美学特征，将感性设计因素与理性设计思维有机地结合起来，形成抽象的设计思维方式，提高设计思维能力和动手能力。

本书共分为四章，分别为设计构成基础知识、平面构成、色彩构成和立体构成。本书在编写时，重点突出以下特点：

◆ 内容全面

本书包括平面构成、色彩构成和立体构成三大设计构成，内容系统全面，循序渐进地带领学生走进艺术殿堂。

◆ 注重实用性

本书改革了传统设计构成类教材偏重理论的缺陷，在编写上紧贴专业市场，理论结合实践，注重培养学生的动手能力，重视示范步骤，图文并茂，深入浅出，具有较强的直观性。

◆ 体例新颖

本书在每章内容讲解前设置了“学习目标”“学习要点”“教学方法”，有助于学生学习的同时方便教师授课；正文中适时插入“知识链接”和“课堂互动”等模块，既有利于拓宽学生的知识面，帮助学生理解教学内容，又增加了趣味性和可读性，丰富了课堂体验。

◆ 图文并茂

为便于学生阅读和理解，本书穿插了大量精彩的图片，用图文结合的方式带领学生学习知识，并领略艺术的魅力。

◆ 扫码即学

本书紧跟时代的步伐，配置了“二维码”，只需要拿起智能手机“扫一扫”，就能即刻看到相关的图片、视频资料，使学生获得全方位的学习体验。

◆ 制作精良

本书版式设计充分考虑了内容特色，版面简洁大方，富有艺术气息，印制精良；同时提供精美的课件、素材等教学资源，便于教师授课和学生学习。

本书由文健、陈璧晖、邓泰、胡娉担任主编，由俞海明、蓝青、李娜、陈玲琳、吕莎、谢楠、李珊珊担任副主编，由何超红、杨群、曹云福担任参编。在编写过程中，我们参考了大量文献资料，在此向相关文献的作者表示诚挚的谢意。由于编写时间仓促，编者水平有限，书中疏漏与不当之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编者

2017年2月

本丛书编委会

一、合作学校（排名不分先后）

广州城建职业学院
佛山市南海技师学院
广州纺织服装学校
台山敬修职业学校
广州华侨职业学校
广州市工贸技师学院
广东理工学院
齐鲁理工学院
广州城建高级技工学校
广东省理工职业技术学校
广东省城市建设技师学院
广东机电职业技术学院
中山职业技术学院
番禺新造职业技术学校
广州市海珠商务职业学校
惠州市技师学院
东莞市技师学院
河源市技师学院
广东岭南现代高级技工学校
广州国防技师学院
广州市轻工技师学院

二、合作支持企业（校企合作共建课程体系）

广东省装饰行业协会
广州市铂域建筑设计有限公司
广州鼎舍装饰设计有限公司
广东省美术设计装修工程有限公司
广东名达装饰工程有限公司
佛山市上林装饰环境设计有限公司

三、编委会成员

主 编：文 健 陈璧晖 邓 泰 胡 娉

副主编：俞海明 蓝 青 李 娜 陈玲琳 吕 莎 谢 楠 李珊珊

参 编：何超红 杨 群 曹云福

总顾问：王运祥（教授、博士）

顾 问：郭 琼（博士、华南农业大学林学院副教授）

郑成标（广州市铂域建筑设计有限公司总经理）

卢咸星（广州鼎舍装饰设计有限公司总经理）

胡小梅（广东省设计师中心主任）

林建飞（高级设计师、广州美术学院副教授）

陈 游（高级设计师、广东省装饰行业协会理事）

李 毅（广东省装饰行业协会技能鉴定所所长）

黎研明（广东名达装饰工程有限公司总经理）

四、编委会主任委员

周 晖（广州城建职业学院建工系主任）

林洁芬（广州工贸技师学院文化创意系主任）

邓 泰（国家一级设计师，享受国务院特殊津贴专家）

石树勇（广州科技职业技术学院艺术系主任）

陈春花（中山职业技术学院环境艺术设计专业学科带头人）

孙光意（肇庆工商职业技术学院艺术系主任）

彭清林（广东理工学院艺术系主任）

沈鸿才（广东科技职业学院环艺与装饰教研室主任）

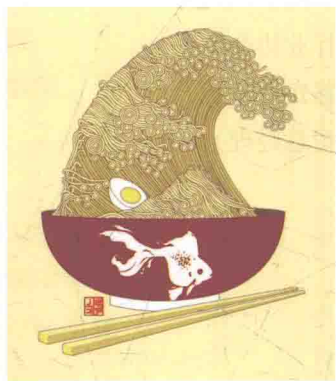
林群华（广州海珠商务学校艺术科科长）

五、编委会委员（排名不分先后）

鄢维峰、张双、魏爱敏、赵晨、关未、周可亮、刘兵、叶晓燕、徐瑞萍、刘圆圆、聂毅、尹庆、刘明、林怡标、盘城、陈福兰、黄洋、胡娉、何丽、张志军、邹斌、曾东、杨碧香、张霞、王闽松、常娜、巫丽红、韩建伟、衣国庆、毕秀梅、付效梅、廖伟平、陈贸群、罗祥俊、吴伟、赵成余、郑福、邓超林、秦杰、周鑫、张文娟、金樾、刘颖、徐冰、陈辛哲、陈国兴、程功、杨群、杨小云、詹素琼、徐慧敏、蓝青、李娜、俞明海、陈升远、徐伟、李苑玲、李立峰、陈宜秀、黄健儿、石开林、陈国成、顾卫雄、黄湘菡、谢春茂、吕诣遐、陈巍、游凯、彭金奇、李立雯、邱妍、陈衍、张伟喜、葛巧玲、陈慧婷、康乃德、赵春江、钟琳、杨理琪、杨临萍、萧汉鏊、王雪芹、罗菊平、陈碧晖、陈淑迎、王冬玲、何超红、刁伟燕

目录

CONTENTS

壹

第一章 | 设计构成 基础知识

CHAPTER ONE

第一节 设计构成的基本概念 / 2

第二节 设计构成的发展史 / 4

贰

第二章 | 平面构成

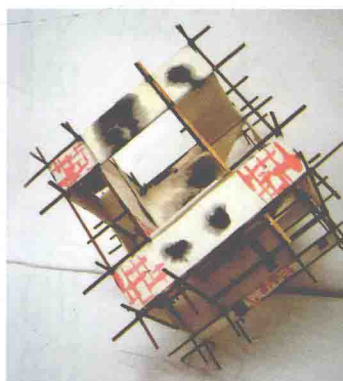
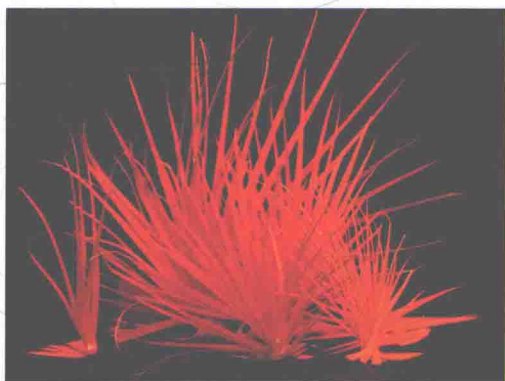
CHAPTER TWO

第一节 平面构成概述 / 19

第二节 平面构成的基本形与骨骼 / 31

第三节 平面构成的基本形式 / 33

第四节 平面构成在现代设计中的应用 / 49

叁

第三章 | 色彩构成

CHAPTER THREE

- 第一节 色彩构成概述 / 67
- 第二节 色彩与心理 / 73
- 第三节 色彩对比与调和 / 83
- 第四节 色彩的启示与设计联想 / 97
- 第五节 色彩构成在现代设计中的应用 / 104

肆

第四章 | 立体构成

CHAPTER FOUR

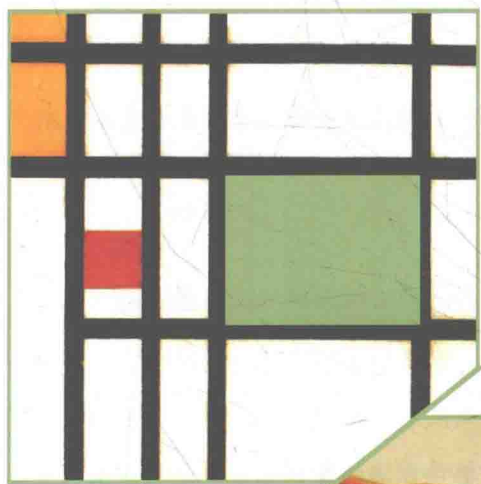
- 第一节 立体构成概述 / 122
- 第二节 立体构成的形式美法则 / 132
- 第三节 立体构成的造型形式与方法 / 135
- 第四节 立体构成在现代设计中的应用 / 156

设计三大构成

壹

设计构成基础知识

BASICS OF DESIGN COMPOSITION

📄 学习目标

1. 了解设计构成的基本概念。
2. 了解设计构成的发展史。

📌 学习要点

1. 了解设计构成的发展史，并能总结设计构成各个历史阶段代表性艺术浪潮和艺术派别的特征。
2. 学会运用构成的法则赏析设计作品。

📖 教学方法

1. 讲授结合课堂提问，通过设计构成图片的展示与分析，启发和引导学生设计构成创新思维，提升学生的设计构成审美素养。
2. 遵循教师为主导，学生为主体的原则，采用多种教学方法的有机结合，激发学生的学习积极性，变被动学习为主动学习。

第一节

设计构成的基本概念

“构成”在《现代汉语词典》中的解释是“形成、造成、结构”，在艺术设计领域，所谓构成，就是构造、解构、重构、组合之意，即将设计中所需要的诸多要素和符号，按照形式美的艺术法则，重新组合成新的图形或造型的艺术形式。构成是现代造型设计的流通语言，是视觉传达艺术重要的创作手法。它作为现代造型设计的基本用语，是平面构成、色彩构成、立体构成的统称，也称“三大构成”。

一、平面构成

平面构成是指将点、线、面或基本形等视觉元素在二次元的平面上按照一定的美学法则和创作意图进行编排和组合的一种艺术表现形式。平面构成是艺术设计的基础，主要研究利用点、

线、面等视觉元素进行造型，以及如何将这些元素按照形式美的法则进行组合的问题。平面构成是一种理性的艺术表现形式，是对视觉元素进行的纯理性分析和分解式重组，它既强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏、律动、推移，又讲究图形给人的视觉引导作用。

平面构成主要探索二度空间的视觉造型语言，以及形象的创造、骨骼的组织、元素的构成规律等艺术表现问题。平面构成通过对视觉元素的重新组合与逻辑性编排，创造出抽象的艺术形态，丰富了艺术表现的形式，是进行实际艺术设计之前必须要学会运用的视觉艺术表现语言，也是进行视觉艺术创造，了解造型观念，训练和培养各种构成技巧和表现方法，培养审美观及审美修养，提高创作活动能力，活跃设计构思所必修的设计基础课。

二、色彩构成

色彩构成是从人对色彩的知觉和心理效果出发，用科学分析的方法，把复杂的色彩现象还原为基本要素，利用色彩在空间、量与质上的可变换性，按照一定的规律去组合色彩，创造出新的色彩关系的一种艺术表现形式。学习色彩构成基础理论有助于深入地研究和探讨色彩的特征，理解色彩关系。掌握配色方法，能帮助设计师在现代设计中更有效地利用色彩。

三、立体构成

立体构成也称空间构成，是用一定的材料，以视觉为基础、力学为依据，将造型要素按照一定的构成原则，组合成新的立体形态的过程。立体构成主要从空间、时间和心理三个方面综合研究空间结构与布置形式，探索空间的组合方式和造型原理，帮助学习者树立立体造型观念，培养三维抽象构成能力和三维审美观。立体构成设计具有感性与理性、直觉与逻辑相结合的思维特点，同时它遵循形式美法则，运用立体构成技巧及其制作工艺在三维空间中进行组合、拼装，创造出符合设计意图，且具有三维立体美感的形态。

思考与练习

1. 什么叫平面构成？
2. 什么叫色彩构成？
3. 什么叫立体构成？

构成在现代设计教育中常作为设计的基础学习内容和基础课程出现,但其最初是作为一种设计现象和风格出现的。了解设计构成的起源与发展有助于我们更好地认识构成及其作为设计基础的重要性。

设计构成的早期实践探索最早可以追溯到19世纪末20世纪初的设计构成实验。“构成”这一概念产生于荷兰的风格派,并在以德国包豪斯学院为中心的设计运动中得以发展。

一、俄国构成主义

俄国“十月革命”带来了社会制度的巨大变革,构成主义运动在这种大背景下应运而生,一直持续到1922年左右。代表人物有塔特林、马列维奇、李辛斯基、康定斯基等。

构成主义者认为艺术必须为构筑新社会而服务,因此,必须抛弃传统的艺术概念,用大量生产和工业化取而代之,这是与新社会和新政治秩序密不可分的。在创作过程中,构成主义者有意避免使用传统的艺术媒介,如油画、颜料等,而采用既成物品或既成材料,如木材、金属板、纸张等来组合、构成作品。

构成主义者活跃于社会文化的各个领域,他们的作品更是遍布于当时艺术和设计的各个门类,如建筑设计、室内设计、产品设计、雕塑艺术甚至舞台艺术等,如图1-1~图1-4所示。总而言之,构成主义的形式特点和设计特质可

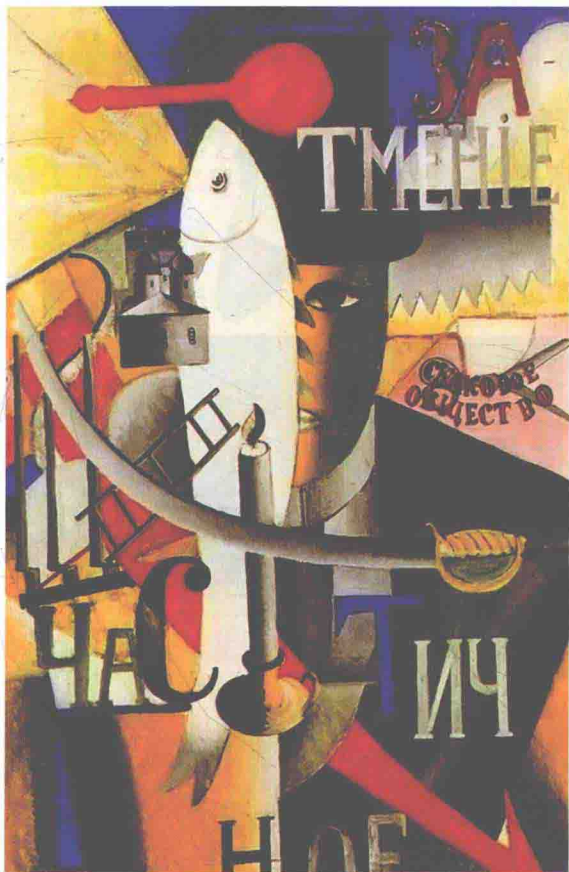
以用“几何形、结构形、抽象形、逻辑性或秩序性”来概括。

图1-1 《第三国际纪念塔》（塔特林）

图1-2 《绘画浮雕》（塔特林）

► 图1-3 《一个人在莫斯科》(马列维奇)

► 图1-4 《哥萨克士兵》(康定斯基)

构成主义在欧洲大陆以其他的形式得以进一步的发展,启蒙了同时代其他的设计艺术流派,包括荷兰风格派、德国包豪斯,也深刻影响了后世的设计风格。

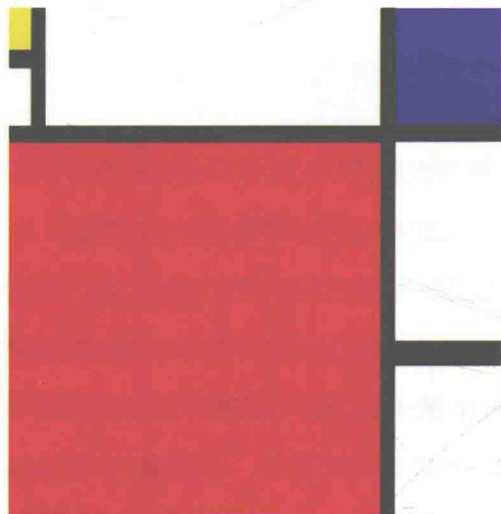
二、荷兰风格派

风格派兴起于19世纪末20世纪初的荷兰,强调纯造型的表现和绝对抽象的设计原则,主张从传统及个性崇拜的约束下解放艺术。风格派认为艺术应脱离于自然而取得独立,艺术家只有用几何形象的组合和构图来表现宇宙根本的和谐法则才是最重要的。风格派还认为“把生活环境抽象化,这对人们的生活就是一种真实。”风格派最重要的代表人物有画家蒙德里安和设计师里特维尔德。

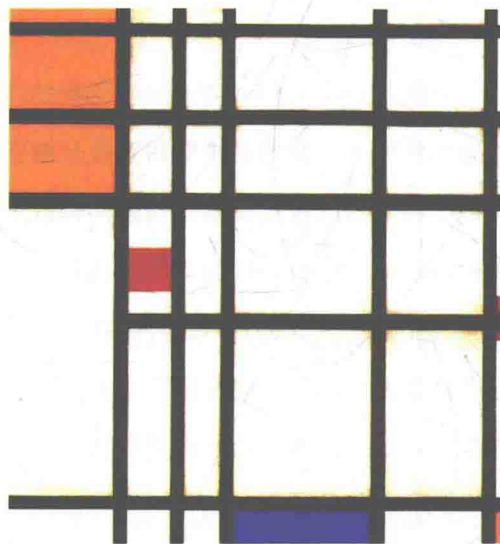
蒙德里安(1872~1944年)出生于荷兰,是风格派的创始人。其作品主要用直线分割空间,构成一种理性的视觉美感。他崇尚构成主义绘画的表现方式,在《造型艺术与纯粹造型艺术》一文中说:“我感到‘纯粹实在’只能通过纯粹造型来表达”,“抽象艺术的首要 and 基本的规律,是艺术的平衡,这种平衡是表里平衡、个性和集体的平衡、自然与精神以及特质与意识的平衡”。他毕生追求纯粹性的绘画和造型方式,对现代实用美术、建筑设计、家具设计以及服装设计有极大的影响力。

蒙德里安认为艺术应该完全脱离自然的外在形式,追求“绝对的境界”。他运用最基本的元素:直线、直角、三原色和无彩色的黑、白、灰等来作画。他的作品只是由直线和横线构成,色彩面积的比例与分割以“造型数学”为指导,一切都在严格的理性控制之下,故人们称他为“冷抽象”,即冷静的抽象形式。

风格派作品如图1-5~图1-8所示。

► 图1-5 《红黄蓝构成》(1) (蒙德里安)

► 图1-6 《红黄蓝构成》(2) (蒙德里安)

► 图1-7 里特维尔德设计的红蓝椅

► 图1-8 受风格派影响的设计作品

三、包豪斯

构成作为完整的设计理论是在德国包豪斯学院的设计教育中确立的。包豪斯学院于1919年由德国著名建筑师、设计理论家格罗皮乌斯(图1-9)创建的,它集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索与试验成果,特别是将俄国构成主义运动和荷兰风格派运动的成果加以发展和完善,成为集欧洲现代主义设计运动大成的中心,把欧洲的现代主义设计运动推到一个空前的高度。

请扫一扫
PLEASE SCAN

包豪斯学院

BAOHAOSIXUEYUAN

包豪斯建立了以观念和解决问题为中心的设计体系。这种设计体系强调对美学、心理学、工程学和材料学进行科学的研究，用科学的方式将艺术分解成基本元素点、线、面以及空间、色彩。它寻求的是形态之间的组合关系，使艺术脱离了传统的装饰手段，从而充分运用构成抽象地表现客观世界。

包豪斯所创造的作品既是艺术的又是科学的，既是设计的又是实用的，同时还能够工厂的流水线上大批量生产制造。包豪斯学院的学生不但要学习设计、造型和材料，还要学习绘图、构图和制作。学院里有一系列的生产车间和作坊，如木工车间、砖石车间、钢材车间、陶瓷车间等等，以便学生将自己的设计作品制作出来。包豪斯学院既聘请艺术家担任讲师和教授，如康定斯基、伊顿、克利等艺术大师，又聘请技艺高超的工匠担任生产车间和作坊里的师傅。这种将艺术与技术相结合的教学模式，奠定了现代设计教育的基础。

包豪斯师生及其代表作品，如图1-10~图1-16所示。

▶ 图1-9 包豪斯学院创始人
格罗皮乌斯

▶ 图1-10 包豪斯的一堂基础构成课

▶ 图1-11 包豪斯的大师们

▶ 图1-12 格罗皮乌斯设计的包豪斯校舍