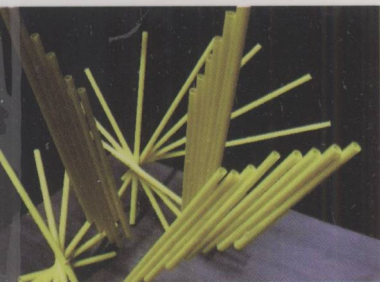

21st CENTURY
实用规划教材

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

设计构成

文 健 胡华中 钟卓丽 主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

设计构成

主 编 文 健 胡华中 钟卓丽
副主编 邓丽玲 蒲 军 付效梅 贺 雷

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书内容分为设计构成概述、平面构成、色彩构成、立体构成、构成在设计中的应用赏析五部分。

本书是根据编者多年的教学一线实践和对高等院校学生实际情况了解的基础上而编写的,书中阐述了设计构成的基本理论和发展概况,结合了大量的关于近、现代各流派对设计构成产生影响的作品并加以分析说明,注重加强对学生设计构成的表现能力和创造性思维能力的培养。本书内容全面,条理清晰,语言朴实,选材深度和广度适当。

本书可作为高等院校室内设计、环境艺术设计和平面设计等专业的教材,还可作为从事相关行业设计工作者的自学辅导用书。

图书在版编目(CIP)数据

设计构成/文健,胡华中,钟卓丽主编. —北京:北京大学出版社,2009.8

(21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-15593-6

I. 设… II. ①文…②胡…③钟… III. 艺术—设计—高等学校—教材 IV.J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 128050 号

书 名: 设计构成

著作责任者: 文 健 胡华中 钟卓丽 主编

责任编辑: 孙 明

标准书号: ISBN 978-7-301-15593-6/J · 0248

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787mm × 1092mm 16 开本 10.75 印张 245 千字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 42.00 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

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

前言

设计构成是艺术设计专业的必修课,也是艺术设计专业课程体系中最基础的课程。该课程可以使学生全面了解艺术设计专业课程的特点、研究方向和学习方法,掌握造型、色彩、构图和形式美感的表现技巧,激发学生的设计灵感,为今后从事相关的设计工作打下坚实的基础。

本书的内容分为五大章,其知识结构如下:

第一章 设计构成概述:主要介绍设计构成的基本概念和发展史,列举了大量的关于近、现代艺术各流派对设计构成产生影响的作品并加以说明。

第二章 平面构成:主要介绍平面构成的相关知识,包括平面构成的概念、表现方法和类型。

第三章 色彩构成:主要介绍色彩构成的相关知识,包括色彩构成的概念、价值、表现方法和心理特征。

第四章 立体构成:主要介绍立体构成的相关知识,包括立体构成的概念、应用、主要设计元素和设计制作方法。

第五章 构成在设计中的应用赏析:展示了大量设计构成在艺术设计领域应用的图片,借以提升学生的审美素养。

本书将设计构成的理论与实践紧密结合,列举了大量设计构成图例、手稿和作品,图片新颖,内容丰富,紧密联系专业市场,实践性强,可供广大在校学生参考和借鉴。本书可作为应用型本科院校和高职高专类院校室内设计、环境艺术设计和平面设计专业的教材,又可以作为相关行业设计工作者的自学辅导用书。

本书的第一章和第二章由文健编写,第三章由胡华中编写,第四章由钟卓丽编写,第五章由蒲军编写。本书在编写过程中得到了广东白云技师学院艺术系广大师生的大力支持和帮助,邓丽玲、付效梅和贺雷老师帮助收集资料,整理图片,在此表示衷心的感谢!

由于编者水平有限,书中定然存在不足之处,敬请广大读者批评指正!

编者

2009年4月

目 录

第一章 设计构成概述	1
第一节 构成艺术概述	1
第二节 构成艺术的发展史	7
习 题	27
第二章 平面构成	29
第一节 平面构成概述	29
第二节 优秀平面构成作品欣赏	53
习 题	56
第三章 色彩构成	57
第一节 色彩构成概述	57
第二节 色彩构成的基本原理	58
第三节 色彩与心理	76
第四节 色彩构成的表现形式	81
习 题	94
第四章 立体构成	95
第一节 立体构成概述	95
第二节 立体构成的设计元素	103
第三节 立体构成设计	129
习 题	138
第五章 构成在设计中的应用赏析	139
参考文献	163

第一章 设计构成概述

构成是现代造型设计的流通语言，是视觉传达艺术的重要创作手法，也是从事艺术设计工作必须掌握的专业知识。

第一节 构成艺术概述

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。构成主要分为三个大类，即平面构成、色彩构成和立体构成。

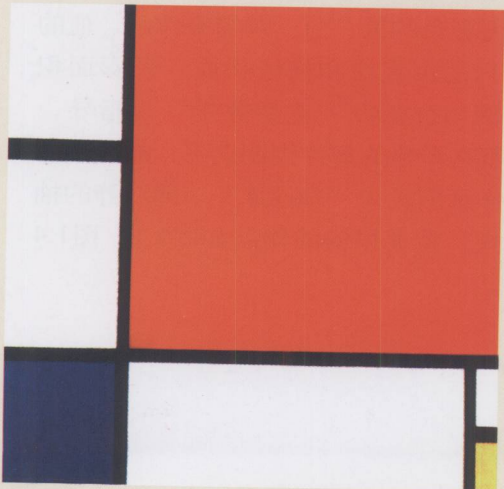
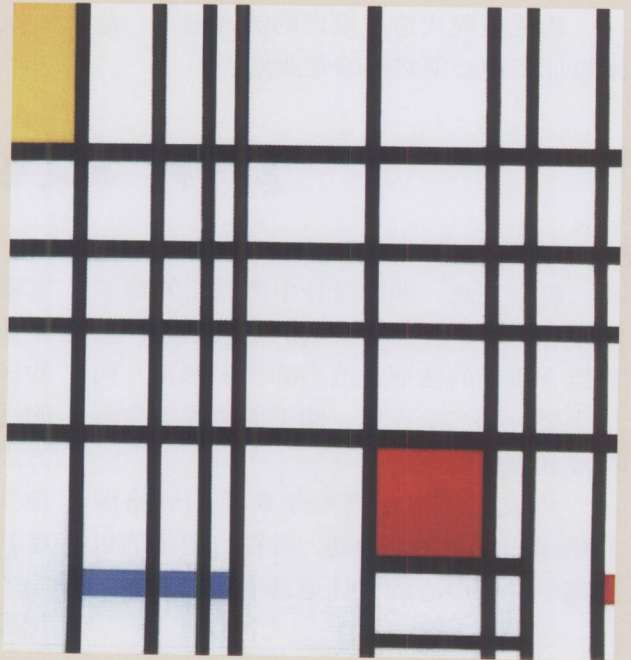
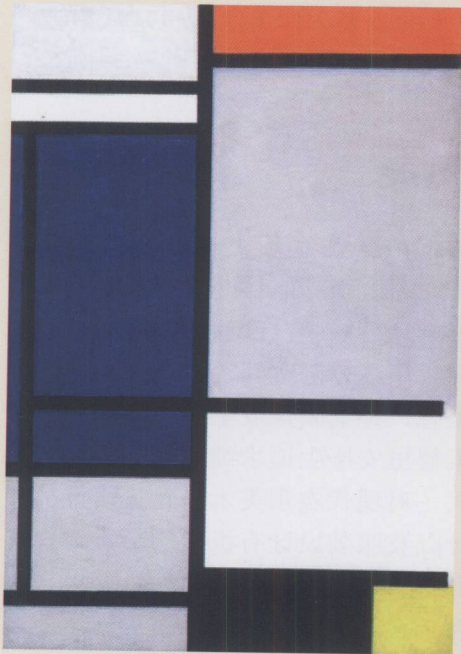
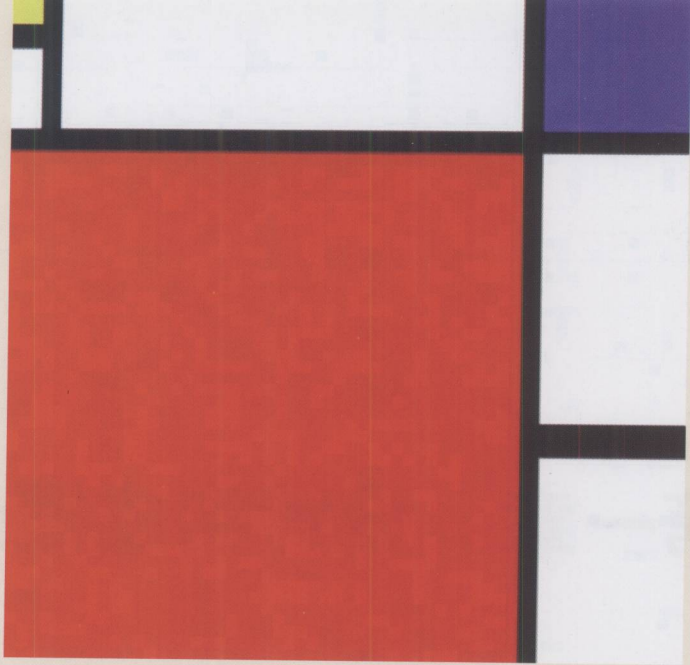
构成这一概念产生于荷兰的风格派和俄国的构成主义运动，并在以德国的包豪斯学院为中心的设计运动中得以发展。

一、荷兰风格派

风格派兴起于19世纪末20世纪初的荷兰，以画家蒙德里安和设计师里特维尔德为代表，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。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。”

风格派的思想 and 形式来自于荷兰画家蒙德里安的绘画。他早期受毕加索立体主义的影响，后形成自己独立的风格。他的作品主要用线分割空间，构成一种理性的视觉美感，并崇尚构成主义绘画的表现方式。蒙德里安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，如直线、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，故人们称他的作画形式为“冷抽象”，即冷静的抽象形式。蒙德里安的作品如图1.1～图1.4所示。

1.1	
1.2	1.3
1.4	

图1.1 红黄蓝构图1 蒙德里安
图1.2 红黄蓝构图2 蒙德里安
图1.3 红黄蓝构图3 蒙德里安
图1.4 红黄蓝构图4 蒙德里安

二、俄国的构成主义运动

俄国的构成主义，又称结构主义，是俄国十月革命后在一批先进的知识分子中间产生的一次前卫艺术运动。画家马列维奇的绘画作品对构成主义运动产生了重要影响，他常常用正方形、三角形和十字形等简单的形式作画，极力解放具象艺术中的形式，崇尚抽象艺术，他把自己的绘画定义为“非客观至上主义”绘画，认为绘画应该是非客观、非社会和非功利的。马列维奇的绘画作品如图1.5和图1.6所示。

构成主义者信奉文化革命和进步的观念，高举反传统艺术的大旗，避开传统艺术材料，利用现成物进行艺术创作。在雕塑领域，构成主义者喜欢用金属、玻璃、木块、纸、塑料等现成的材料组构结合成新的雕塑样式。强调空间中的势，而不是传统雕塑中的体量感。构成主义者还借鉴了立体派的拼结和浮雕技法，由传统雕塑的加和减，变成组构和结合，对现代雕塑的发展有重要影响。构成主义的代表作是俄国设计师塔特林的第三国际塔。如图1.7所示。在建筑领域，构成主义者热衷于将结构作为建筑的起点，这也成为现代主义建筑的基本原则。

三、以包豪斯学院为中心的设计运动

构成作为现代设计的理念是在德国包豪斯学院的设计教育中确立的。包豪斯学院是在1919年由德国著名建筑师、设计理论家格罗皮乌斯创建的，集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索与试验成果，特别是将荷兰风格派运动和俄国构成主义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，它把欧洲的现代主义设计运动推到一个空前的高度。

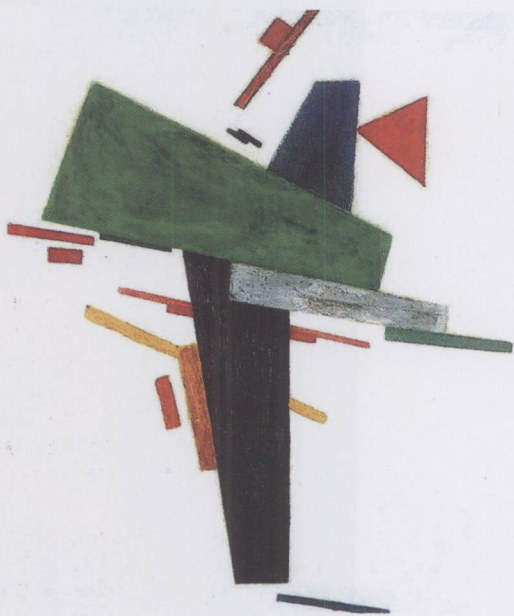

图1.5 非客观“至上主义”绘画1 马列维奇

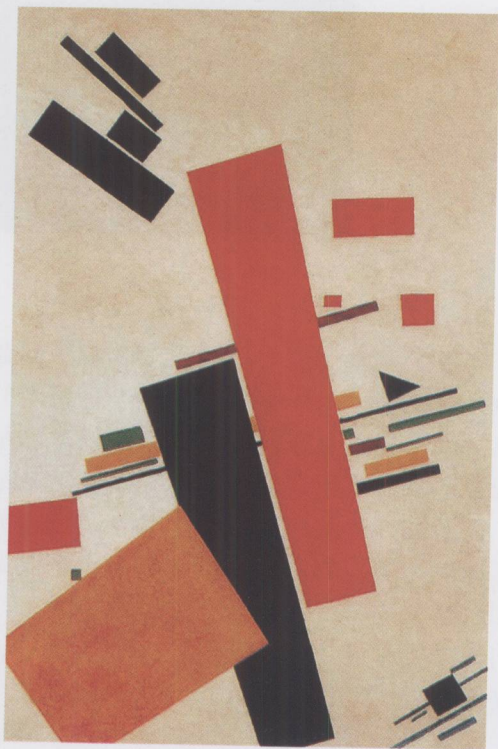

图1.6 “非客观至上主义”绘画2 马列维奇

图1.7 “第三国际纪念塔” 塔特林

包豪斯学院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。

包豪斯学院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，同时还能够在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，以便于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），又聘请许多技艺高超的工匠担任生产车间和作坊里的师傅。这种将技术与艺术相结合的教学模式，奠定了现代设计教育的基础。

包豪斯学院的资料及师生代表作品如图1.8～图1.16所示。

图1.10 先生椅 密斯·凡德罗

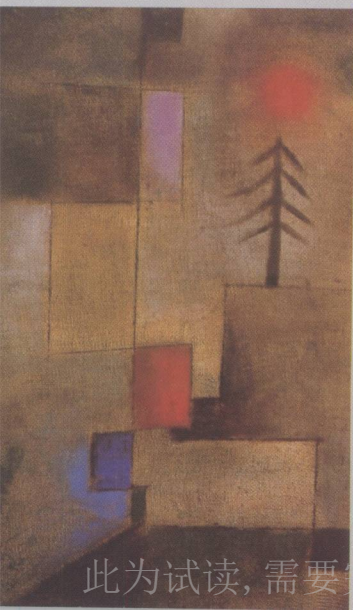
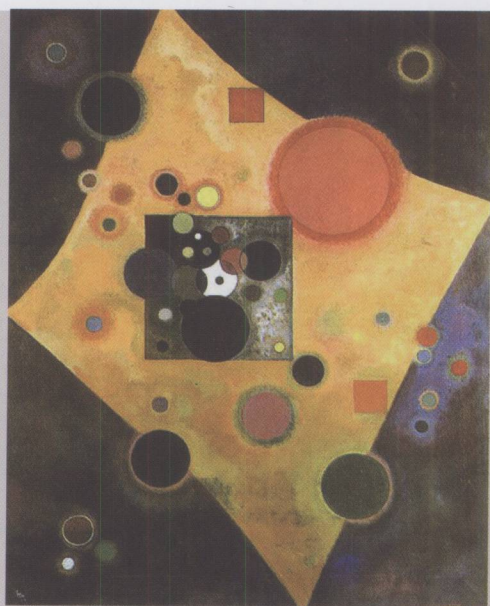
图1.8 包豪斯校舍 格罗皮乌斯

图1.9 包豪斯的一堂基础构成课

图1.11 巴塞罗那德国馆室内1 密斯·凡德罗设计

图1.12 巴塞罗那德国馆室内2 密斯·凡德罗

1.13	1.14
1.15	1.16

图1.13 粉色的音调 康定斯基

图1.14 即兴系列 康定斯基

图1.15 和谐之物 克利

图1.16 小杉树之画 克利

第二节 构成艺术的发展史

在构成艺术的发展进程中,最早对其产生影响的是立体主义画派。其后,许多当代艺术的流派又纷纷借鉴和融合了构成艺术设计理论,创造出了众多艺术表现形式,极大地丰富了艺术表现的内涵。其中较有影响力的艺术流派和艺术表现形式有未来派、达达派、超现实主义派、抽象表现主义派、波普艺术、涂鸦艺术和装置艺术等。

一、立体主义画派

立体主义是西方现代艺术史上的一个运动和流派。立体主义绘画主要追求一种几何形体的美,追求形式的排列组合所产生的美感。它否定了从一个视点观察事物和表现事物的传统方法,把三度空间的画面归结成平面的、两度空间的画面,强调由直线和曲线构成物体的轮廓,并利用块面堆积与交错的手法制造画面的趣味和情调。

立体主义在反传统的口号下具有较强的形式主义倾向,它在艺术形式上的探索,给现代工艺美术、装饰美术和建筑美术等注重形式美的实用艺术领域以不小的推动和借鉴。其代表人物有毕加索、勃拉克、格莱兹、莱歇和格里斯等,他们的代表作品如图1.17~图1.24所示。

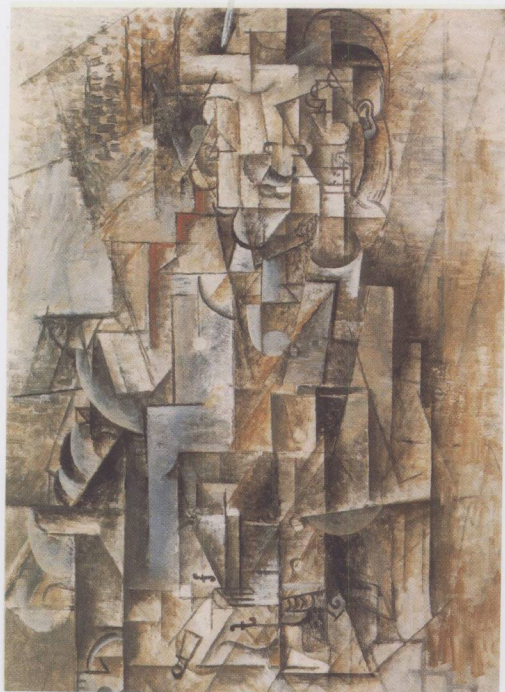
毕加索是立体主义绘画最重要的画家,他主张用圆柱体、球体和圆锥体来处理物象,把物体形态归纳为几何形状。同时主张从多个视点去观察和描写事物,去表现和揭示对象的形状、结构、外观和内部特征,并把不同视图在同一绘画的平面上并置表现出来,使二维平面的绘画展现时间性的连续视觉印象。如正面与侧面形象交错共存,各部位形象脱离原有具象形正常的位置,按照作者主观的意愿重新组织与编排等。其作品是“重新组合再构成”创作思路及造型手段的典型例子。

图1.17 立体主义风格时期毕加索的作品1

图1.18 立体主义风格时期毕加索的作品2

1.19	1.20
1.21	1.22

图1.19 立体主义风格时期毕加索的作品3

图1.20 立体主义画家勃拉克的作品

图1.21 立体主义画家格莱兹的作品

图1.22 立体主义画家格里斯的作品

图1.23 立体主义画家莱歇的作品

图1.24 立体主义画家莱歇的作品

二、未来派

未来派最先是一个文学概念，1908年由意大利诗人菲利波·托马索·马里内蒂作为一个运动而提出。参加这个运动的有文学家、戏剧家、美术家和建筑师。未来主义开始是一群青年知识分子的造反活动，他们反对意大利文学上的麻木不仁的状态，倡导摒弃一切图书馆、博物馆和学院，反对一切模仿的形式，否定艺术批评的作用等。他们赞颂革命之美、战争之美，现代技术的速度和动力之美。未来派的一些理论反映了意大利艺术家要求创新的强烈愿望，他们认为“艺术只能成为暴力、残忍和非正义”，“没有侵略性就没有杰作”，等等。这些都反映了意大利青年知识分子在历史转折时期的彷徨、虚无和偏激的弱点。

未来派的绘画受立体主义的影响，采用点彩手法。未来派画家喜欢用线和色彩描绘一系列重叠的形和连续的层次交错与组合，并用一系列波浪线和直线表现光和声音，表现在迅疾的运动中的物象。未来派共性很少，作品画面模糊、变形，甚至荒诞、离奇、恐怖，令人不可思议。这是艺术家们自觉或不自觉的现实生活的反映，因为人们的观念始终离不开赖以生存的社会，畸形的社会必然会产生畸形的观念。

乌姆伯托·波丘尼，意大利画家和雕塑家，未来主义画派的核心人物。他不仅是这个运动的推动者，也是这个运动的杰出理论家。波丘尼最大的贡献是创造了未来主义的雕塑，那些别出心裁的作品，展示了他在绘画和雕塑领域所取得的独特成就。1912年他在《未来主义雕塑的技术宣言》中开始向传统习惯展开攻击，对雕塑进行了最激动人心的改革。他预言了构成主义雕塑、达达主义及超现实主义绘画的产生。他的理论不仅超越了那个时代，甚至超越了他自己的实验。他认为可以在雕塑中使用更为广泛的材料，如玻璃、木材、硬卡纸板、钢铁、水泥、马鬃、皮革、布料、镜子、电灯等，这些非传统物质的使用虽未在他自己的作品中出现过，但在后来的达达主义和构成主义中变为现实。波丘尼作品如图1.25～图1.29所示。

图1.25 在空间里连续性的独特形式 波丘尼

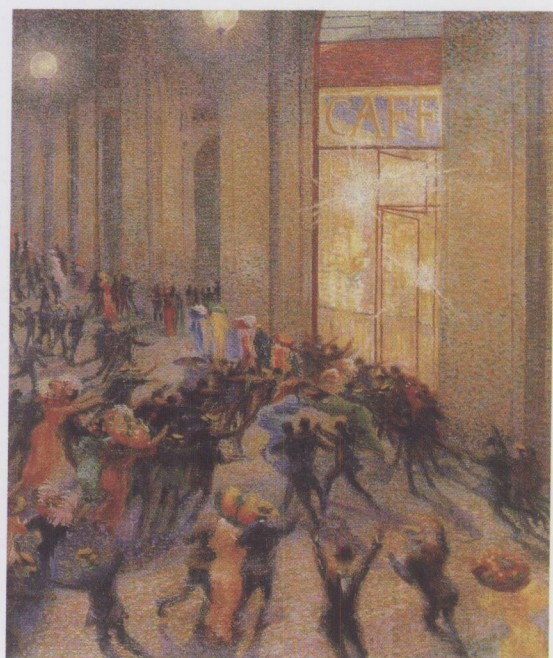

图1.26 美术馆的骚动 波丘尼

图1.27 波丘尼的素描作品

图1.28 城市的兴起 波丘尼

图1.29 骑兵出击 波丘尼

三、达达派

达达派是受构成艺术影响的另一个重要艺术派别,“达达”的意思是玩具小木马。达达派产生于1915—1916年,当时一群才气横溢,具有反讽精神的作家、艺术家从各国移居瑞士苏黎世。他们认为理智和逻辑导致了世界战争的灾害,看不到社会前途,他们厌倦战争的恐怖,厌倦传统艺术和文学,以一种玩世不恭的态度对抗社会现实和现在的价值观,倡导否定一切,否定理性和传统文明,提倡无目的、无理想的生活和文艺。达达主义者一致的态度是反战、反审美,他们的目的不是创造,而是破坏和挑战,所以普遍采用拼贴和现成物来进行艺术创作。在美术领域他们提倡自动性和偶然性。第二次世界大战以后,西方一些艺术家又重审达达主义价值,利用大众文化媒介,将生活用品和工业品组成艺术品,掀起了“新现实主义”或“新达达主义”的浪潮。达达主义的代表人物有马塞尔·杜尚、毕卡比亚等。

马塞尔·杜尚被称为“当代艺术之父”,他是现代艺术与当代艺术的分水岭,是达达主义的代表人物,但他从未直接参加任何达达运动。《走下楼梯的裸体》、《泉》和《带胡须的蒙娜丽莎》是他最典型的达达主义作品。其中,《走下楼梯的裸体》成为现代艺术狂热性的一个通俗象征,他触动了立体主义思想的基础,开创了一个新的突出的主题,立即影响到意大利未来主义绘画和雕塑,甚至成为达达主义、超现实主义及其他探索幻想和表现派别的源头。杜尚被奉为达达主义和超现实主义的伟大先驱。

杜尚是一个彻底否定传统美学和教条的人。他以相当敏锐的选择能力和相当丰富的文化基础突破了传统美学和欣赏习惯。1913年,他将自行车的一只车轮倒过

来装在厨房的凳子上看着它旋转,现成品的出现不受任何审美快感的支配。他认为这种作品是以视觉的无所反应为基础的,利用现成物品来制作艺术品的概念在于发现本身而不在于物体的独特性。杜尚是一个蔑视艺术,把生活视为惟一艺术品的人;一个放弃传统,却又影响深远的人。杜尚反艺术的举动,反传统的勇气,鼓舞着许多人继续探索艺术的真谛。西方主要艺术运动都带有杜尚的烙印,如超现实主义、观念艺术、极简主义艺术、运动雕塑、废品雕塑、表演艺术、多媒介艺术、达达主义、波普艺术、光效应艺术、偶发艺术、活动艺术、环境艺术、大地艺术等所有的后现代艺术,都能在杜尚这里找到源头。杜尚将科学纳入到艺术中,他的光学装置、机械运动和现成品的实验开拓了艺术中新的可能性。杜尚向世界传播的观念逐渐地影响到年轻一代的艺术家、音乐家、作家及表演艺术家,最终造成了现代艺术真正百花齐放的局面。就因为如此,杜尚不能被归入任何一个特定的艺术运动。就像德库宁所说的:“他是一个一人的运动,这个运动是为了每个人和一切人开放的运动。”杜尚的出现,改变了西方现代艺术的进程,是现代艺术史上最伟大的解放者,向人们提示了艺术的无限可能性。杜尚作品如图1.30~图1.33所示。

四、超现实主义派

超现实主义是一项艺术与文学运动,它是在达达主义基础上发展而来的。它取自于达达主义的部分观念,摒弃了达达主义的虚无态度,有较为肯定的信念。医生兼作家的布雷东是超现实主义的主要发起人,1924年他发表了《超现实主义宣言》。超现实主义致力于探索人类经验的先知层面,同时尝试现实观念与本能、潜意识及梦的经验相柔和,以达到一种绝对