

12·5

ART DESIGN
美术专业教材

构成设计基础

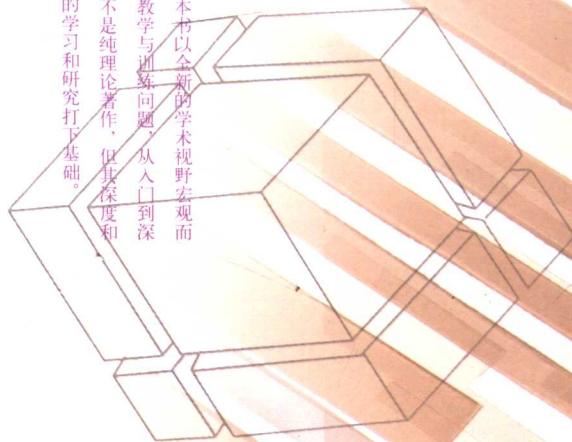
◎ 主编

宋荣欣

张建琦

普通高等教育「十二五」规划美术专业教材

设计构成是实用美术类专业基础课之一，本书以全新的学术视野宏观而详细地阐述了高校艺术设计类专业的设计基础教学与训练问题，从入门到深入研究，阐述了设计基础的普遍问题。其虽然不是纯理论著作，但其深度和宽度涉及了一般的关键理论，可为学生进一步的学习和研究打下基础。

GOUCHENGSHEJIJICHU

大象出版社

普通高等教育『十二五』规划美术专业教材

构成设计基础

◎ 主编

宋荣欣

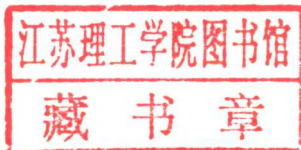
张建琦

设计构成是实用美术类专业基础课之一，本书以全新的学术视野宏观而详细地阐述了高校艺术设计类专业的设计基础教学与训练问题，从入门到深入研究，阐述了设计基础的普遍问题。其虽然不是纯理论著作，但其深度和宽度涉及了一般的关键理论，可为学生进一步的学习和研究打下基础。

GOUCHENGSHEJIJICHU

大象出版社

江苏理工学院图书馆

21282863

图书在版编目(CIP)数据

构成设计基础 / 宋荣欣, 张建琦编. — 郑州: 大象出版社, 2012.11
ISBN 978-7-5347-7290-0

I. ①构… II. ①宋…②张… III. ①平面构成(艺术) — 设计
IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 131950 号

普通高等教育“十二五”规划美术专业教材

构成设计基础

主 编 宋荣欣 张建琦

副主编 陈 琛

编 委 梁雅明 李娜娜 陈 蓉

出版人 王刘纯
策划编辑 王士松
责任编辑 王士松
责任校对 钟 骄
封面设计 袁 璐
版式设计 袁 璐

出版发行 大象出版社 (郑州市开元路 18 号 邮编 450044)
发行科 0371-63863551 总编室 0371-63863572

网 址 www.daxiang.cn

印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

经 销 各地新华书店经销

开 本 889×1194 1/16

印 张 8 印张

字 数 201 千字

印 数 2000 册

版 次 2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

定 价 34.00 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市文化路 56 号金国商厦七楼

邮政编码 450002 电话 (0371) 63944233

普通高等教育“十二五”规划
美术专业教材编审委员会

PUTONGGAODENGJIAOYUSHIERWUGUIHUA
MEISHUZHUYANYEJIAOCAIBIANSHENWEIYUANHUI

总主编：赵振乾

主 任：赵振乾

副主任：杨 钢 张健伟 胡国正 李 勇
宋荣欣 李光安 刘世声 吴京垵
魏小杰 彭西春 任留柱 王士松

委 员：李建忠 李建设 郭 珂 彭 亚
邬 建 马 勇 陈 涛 刘剑利
李 一 王 雨 张新词 蒋 鑫
李晓鲁 张新根 冉献东 刘根货
马公伟 陈庆奎 胡中艳 梁立民
陈同基

(以上排名不分先后)

总 序 ■

大学，自古是人才的摇篮。“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”1983年邓小平提出“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”。与时俱进，落实科学发展观，崇道尚德，格物致知，促进人与人、人与社会、人与自然的平衡与和谐，是构建现代社会主义核心价值体系的根本需求，也是高等教育的任务和使命。

高素质人才是社会发展进程中最活跃的生产力。人才需要教育，“德、智、体、美”都很重要。艺术教育作为美育的重要内容，是素质教育的组成部分，旨在激发人对自然美、社会美、艺术美的感受，培养从事艺术创造的技能，从而按照美的规律提升自身和改造世界。教育需要教师，而教材作为教师实施教学与科研的物质载

体，反映着师资素质的高低，更是塑造和更换学生“血液”的直接媒介。因此，能反映时代特色、现代化理念的优质品牌教材体系，将为提高高等艺术教育教学质量提供有力保障和规范依据，同时对教师作者队伍道艺技能与精神也是有效的总结、检验和提升。

近年来，我国艺术教育的形势是喜人的，无论是中小学艺术教育，还是本科、硕士、博士的高等艺术教育都取得了长足的进步。由于普通高校艺术专业招生人数逐年递增，教材出版行业得到繁荣，门类更齐全，质量进一步提高，精品教材频现课堂，地方院校和出版社编写、出版教材的积极性得以调动，教材国际化引进进一步推进，为我国普通高等艺术教育教材建设及其进一步走向世界注入了新的活力。与此同时，教材建设也存在一些问题：教材编写激励机制不完善，部分高水平教师编写教材精力投入不足；学科专业教材建设不均衡，基础课、热门专业教材众多，布点少且招生量少的专业、战略性新兴产业专业教材不完备；实践教学教材缺乏；教材质量监管制度不够健全，教材评价选用机制有待进一步完善，少数学校选用低水平教材的现象仍然存在。这些因素必然影响艺术教育事业的健康快速发展。

2011年4月，教育部〔2011〕5号文件《关于“十二五”普通高等教育本科教材建设的若干意见》向全国公开发布，教育部就“十二五”普通高等教育本科教材建设提出五条意见，要求做好“十二五”高等教育本科规划教材建设工作。为

贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，全面提升本科教材质量，充分发挥教材在提高人才培养质量中的基础性作用，大象出版社科学组织召开了河南省普通高校“十二五”规划美术专业教材编写研讨会。来自全省20所高校美术学院的34位专家学者组成了美术教材编审委员会，在总结“十一五”教材建设经验和教训的基础上，以教育部文件为重要依据，以育人为本、服务人才培养为目标，以保证教材质量具有科学性、先进性、适用性为核心，以创新教材建设体制机制为突破口，以实施教材精品战略、加强教材分类指导、完善教材评价选用机制为着力点，肯定专业教材编写对教学的促进作用，探讨新教材编写任务和目的，强调将当代新思想融入到教材中去的重要性，要求编委会成员要在撰稿过程中广泛讨论、集思广益，围绕教材宗旨、教学理念、主要内容、实用性、前瞻性和中原文化特色等方面进行深入研讨并达成共识。“要立足河南，放眼世界，做出河南学人的特色。”经过编委会先后召开的4次编写研讨会，议定46门美术教材，并确定了主编、副主编及相关参编人员，旨在推动高校美术专业教育科学化、规范化发展，深化教学改革，加强学科建设的美术专业教材建设工程逐步走向深入。这一举措对河南省内美术专业教材建设与学科健全诸方面必将产生积极推动作用和深远影响，堪称河南美术教育界一大盛事。

本系列教材主要体现了以下四个特色：一、内容广泛，重点建设主干基础课程教材、专业核心课程教材，加强实验实践类教材建设，推进数字化教材建设。二、“选”、“编”结合，以“选”为主，注重整套教材知识结构的体系性与普遍代表性。三、鼓励将学科、行业的最新科研成果写入教材，注重教学方法论探讨。四、避免雷同，突出特色，注重吸收国外优秀教材成果。

编写好的教材，不只要对学生负责，同时也应能体现对教师素质的培养和提升。教师作为教育的本质核心和中心环节，其整体素质在很大程度上对教育起着重大的主导作用。教师既可以是作者，也可以是读者，提升教师素养是关键，提升学生素养是本位。与中小学教育相比，本科教育自主性更强，学科范围与知识结构更广博，这就对教材的体系性和编写者整体团队的素质提出了更高的学术要求。

美术教育，本质上不仅是专业技能教育，更是美的教育和素质教育，涵盖学校教育、家庭教育和社会教育。这就同时要求教材也要满足大中专学生、社会广大美术爱好者选用与参考。将德育和美育渗透到专业教学中，加强对学生思维素养、思想品德、审美能力、师范教学能力的培养，增强对传统文化的认知与历史责任感的获得，这也是教材编写的初衷。教材选题范围涵盖学科方法论、艺术学理论、美术教育、绘画、雕塑、艺术设计、书法、篆刻、中外美术史、摄影、美学、艺术欣赏等诸学科门类理论与实践课程，不但学科教学针对性强，而且是新时代与教学形势下对学科范围与门类的全方位思考和构建。然凡事不能毕其功于一役，作为一种新型特色化系列教材编写的探索与尝试，本套书难免有诸多不足之处，还望读者不吝指正。

本套教材的出版，河南省教育厅有关领导高度重视，大象出版社领导和工作人员大力支持。付梓之际，我谨代表参与本套教材编写的专家学者们深致谢忱！

是为序。

赵振乾

2011年9月21日于开封铁塔湖畔

序 言

构成设计是学校实用美术类专业基础课之一。本教材以全新的学术视野宏观而详细地阐述了高校艺术设计类专业的设计基础教学与训练问题，从入门到深入研究，阐述了设计基础的普遍问题。虽然不是纯理论著作，但其深度和宽度涉及了构成的关键理论，可为学生进一步的学习和研究打下基础。

本书的第一章对构成设计的基本理论及历史演进做了引导性阐述，使学生了解设计构成相关的基础知识。第二、三、四章是全书的核心内容，主要包括平面构成、色彩构成和立体构成三个部分，详细介绍了平面构成的造型要素、平面构成的形式、色彩的基础知识、色彩的对比、色

彩的调和、色彩的心理、三维造型与构成的基本要素等内容。通过大量的图片分析，把理论知识和技法表现与训练融为一体，使学生经过循序渐进的基本训练，更好地掌握形象、骨格、肌理、色彩、空间等基础知识以及表现技法。全书图文并茂，突出时代感，理论通俗，实用性强，并注重通过基本训练培养学生的设计思维能力。

本书第一章、第二章第二节由河南大学的陈琛编写，第二章第一、三节由洛阳理工学院的宋荣欣编写，第三章第一、二、三节由河南大学的张建琦编写，第四章第三、四节由河南科技大学的梁雅明编写，第三章第四节和第四章第一、二节由洛阳理工学院的李娜娜、陈蓉编写。全书由宋荣欣主编统稿。

本书在编写过程中引用了很多学者的理论成果和艺术作品，由于出版时间紧，未及时联系上原作者，在此谨向原作者表示衷心的感谢，并希望作品原作者见到此书后与出版社联系，取得相应的稿酬。同时感谢为此书出版提供支持和帮助的所有领导和专家朋友们！

编者
2012年4月

目 录

第一章 构成设计概述	1
第一节 构成设计综述	2
一、构成设计概念	2
二、包豪斯与设计基础	3
第二节 构成设计的内容和目的	8
一、构成设计的内容	8
二、构成设计的目的	8
三、学习构成设计的方法	10
第三节 认识设计	11
一、设计作品案例的讲解与分析	11
二、设计的演变	12
三、设计与社会关系	14
四、设计心理	15
五、设计审美	17
第二章 二维造型基础	19
第一节 二维造型的基本元素	20
一、点	20
二、线	23
三、面	26
四、点、线、面的关系	28
五、肌理	28
六、骨格	30
七、构图与分割	31

第二节 二维造型的构成形式	32		
一、重复	32		
二、渐变	33		
三、发射	35		
四、特异	36		
五、密集	37		
六、对比	38		
第三节 二维造型基础的形式美法则	39		
一、变化与统一	39		
二、对比与调和	40		
三、对称与平衡	41		
四、节奏与韵律	42		
五、比例与尺度	44		
第三章 二维造型基础——色彩	47		
第一节 色彩概述	48		
一、色彩的物理属性	48		
二、色相	49		
三、明度	50		
四、纯度	50		
五、色彩的混合	51		
六、同类色、类似色、对比色、互补色	53		
七、色立体	57		
第二节 色彩的心理属性	60		
一、色彩的性格	60		
二、印象色彩的视觉化表现	63		
第三节 色彩的特性	64		
一、色彩对比	64		
二、色彩调和	68		
三、色彩面积	69		
四、色彩形状	71		
		五、色彩肌理	72
		第四节 设计作品案例赏析	74
		一、色彩与广告设计	74
		二、色彩与环境设计	75
		三、色彩与产品包装设计	76
		四、色彩与时尚表现	76
		第四章 三维造型基础	79
		第一节 三维造型基础概述	80
		一、三维造型基础的定义	81
		二、三维造型基础的特点	82
		第二节 三维造型的基本要素	84
		一、材料要素	84
		二、形状要素	89
		三、形式要素	94
		四、色彩要素	96
		五、空间要素	96
		第三节 三维造型的构成形式	100
		一、半立体构成	100
		二、线材构成	102
		三、面材构成	104
		四、块材构成	110
		第四节 三维造型的视觉表现	112
		一、单元体形态组合	112
		二、相似体形态组合	112
		三、正负空间形态组合	112
		四、仿形态组合	113
		五、基本形态组合	113
		参考文献	116

第一章 构成设计概述

知识目标

ZHISHIMUBIAO

1. 了解构成设计的含义和学习构成设计的意义。
 2. 认知构成形态的基本要素特征，领会构成设计活动的本质。
 3. 掌握设计审美的要素和原则。
-

能力目标

NEGLIMUBIAO

1. 掌握构成设计的元素特征及形态构成的技法。
2. 掌握设计审美及设计心理，奠定学习构成设计的基础。

第一节 构成设计综述

一、构成设计概念

（一）构成的概念

所谓构成即构造、解构、重构、组合，是按照一定的形式美法则将不同形态的几个单元组合为新的、有意味的单元，使之具有视觉化与力学概念，我们把这一创造性的行为称为构成。通常所提到的“构成”是以“解构、重构”为基础的造型方法。

构成是现代设计的专业用语，通常是指在视觉范围内为了传达一种特定的造型观念，运用逻辑与形象思维相结合的构思方法。从严格意义上来讲，构成是将两个或两个以上的造型视觉元素，按照形式美法则、造型规律以及设计者的主观意图，组成新的形式构成并赋予作品视觉化与力学化的概念，从而促成了全新的视觉形态。这一过程将视觉与知觉相互联系起来，以抽象的几何形变化为主的表现形式，具有很强的创造性与设计性。

（二）设计的概念

“设计”是指“设想”与“计划”，是实现预定目标前的某种计划过程。在这一过程中，设计者需要通过符号把具有创造性的意图呈现出来，是具有目的性的造型活动。

现代设计不仅需要外在的形式感，更需要具备用形式感传达情感，体现作品精神内涵的能力，达到美化生活的目的。设计的创造活动，是通过人的视知觉和思维活动构建起来的一种体系。这种体系能让人感知到美，最终形成审美价值。通过设计形象体系所体现的功能美、形式美、材料美和技术美，综合构成了设

计的审美形态，也构成了设计的审美功能。因此，满足人的审美功能是设计师为解决问题而进行的创造性活动。不同的专业设计存在共同的基础造型原理，随着艺术教育的深入，人们越来越注重对人类视觉现象关系的研究，强调设计的社会功能、审美功能、实用功能，并结合空间色彩的视觉因素，运用探究造型设计的原理，来指导艺术设计的实践。

现代设计的目的是为了提升生活品质，为了达到这一目标，不仅需要外在的形式美感，并且要将这一形式付诸内容体现精神内涵和情感表达。设计是人们通过自我的视知觉与思维构建的一种具有创造性的体系，设计形象体系也促成人们的审美价值。

（三）构成设计概述

构成设计是一个现代设计术语，是一种现代设计教育的造型观念。构成设计，是指以各种视觉要素（如各平面元素、色彩元素、空间元素、材料元素、光元素甚至情感元素等）为素材，按照一定的设计目的、设计原理，对其进行组合、搭配、重构，形成完整的、具有表现力的视觉关系，从视觉、感觉、触觉、听觉甚至嗅觉等方面满足人们心理、生理、精神的需求的创造过程。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。通俗地说，构成就像是一个搭积木的过程，将不同形态的积木按照某种规律创造出不同的视觉结果。在这里不同形态的积木代表不同的视觉元素，通过积木搭建规律进行的展示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。

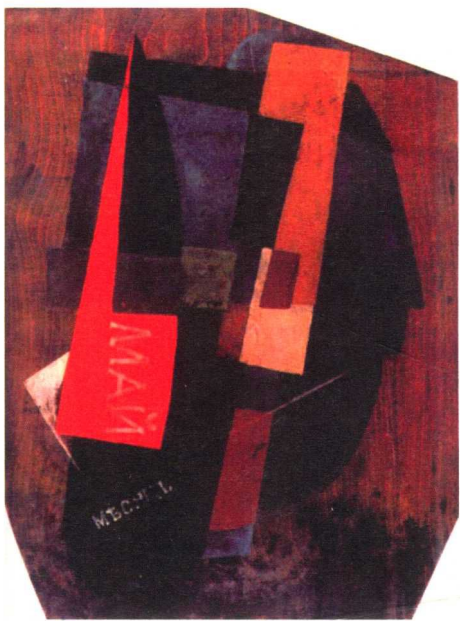

图1-1-1 《绘画浮雕》 [俄国] 弗拉基米尔·塔特林

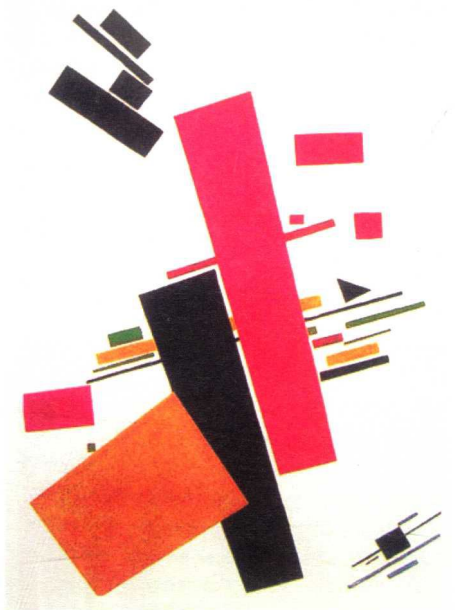

图1-1-2 《充满活力的至上主义》 [俄国] 马列维奇

二、包豪斯与设计基础

任何事物的产生都是有根有源的，就像是艺术史中各种思想观念、价值取向都是相互交织、错综复杂的，“构成”也经历着种种演变。这其中包含着历史的、社会的、科学的、政治的、文化的等多方面原因。

（一）构成艺术的产生

“构成”这一概念产生于20世纪初。第一次世界大战之后，欧洲在经济恢复、进入全面繁荣的同时，也存在着极其剧烈的社会变革与思想变革。在艺术领域，也出现了社会思潮变化的倾向，构成主义是当时现代艺术兴起的流派之一。构成是构成主义的一个概念，形成于1913~1917年，代表人物是俄国的弗拉基米尔·塔特林，他首先提出“构成”的概念，即艺术是创造形式的过程，是对形态、物质材料、三维空间的整体感受。（图1-1-1）

1.俄国的“构成主义”

“构成主义”一词，最早是加波和佩夫

斯纳在其著作《现实主义宣言》中提出的，但究其根源可以追溯到塔特林的作品《绘画浮雕》，这一作品代表着“抽象几何结构”在俄国的诞生。构成主义艺术是在立体主义和未来主义的影响下而产生的，它反对“模仿说”，反对一味地模仿和再现自然现象，主张创造“新的现实”和纯粹、绝对的“形式艺术”。

俄国的“构成主义”为“构成”带来了哲学上的思考，这还体现在俄国至上主义艺术家马列维奇的个人探索中。马列维奇否认绘画的语义性、描述性和再现性，提出要摆脱对自然界的直接模仿。他用绝对的、纯粹的探索来寻求一种超物质的情感表达，力图切断艺术与自然界的一切联系，从而创造出一个新的现实和纯粹、绝对的艺术形式，他主张艺术设计的价值在于建立一个具有本质意义的、永恒的世界。（图1-1-2）

2.荷兰的“风格派”

第一次世界大战的爆发，使欧洲的政治秩序和文化秩序都发生了很大的变化，这种变化导致了两种相互对立的艺术理念的产生，一种是具有破坏性的、极端反理性的“达达主义”；一种是执着于理性结构，试图建立新秩

序的荷兰“风格派”。随着机械化大生产的不断深入，手工业逐渐退出人们的生活，人类生存的整体环境逐渐被工业文明所包围，无论是从外部环境(城市规划、建筑设施)到内部环境(室内装饰、家居陈设)，还是衣食住行、生活用品，大多出自机器的批量生产。荷兰“风格派”的艺术家们从中发现了机械美学，将这种几何化的抽象语言推向了极致。

“风格派”强调其在现代艺术中的独立性和独特性，同时又关注艺术与建筑、艺术与工艺的联系，把社会中分散的艺术与技术领域组织起来，试图创造一个新的、有秩序的艺术化世界。他们认为，新时代的建立需要一种象征性的视觉形式语言。因此，“风格派”致力于对纯粹的形式因素的研究，他们完全抛弃了传统的造型特征，以最基本的几何形态为结构单体将它们进行结构组合，并使单体在整体中保持相对的独立性。其次，他们运用纵横的直线分割空间，采用基本原色和中性色寻求空间结构中非对称的视觉均衡。“风格派”的这种艺术语言的表达方式在其核心人物蒙德里安的作品中表现得尤为突出。“风格派”试图建立的是一种简化的理性秩序，他们追求逻辑、规范、秩序、平衡，即理性的构成规范。(图1-1-3)

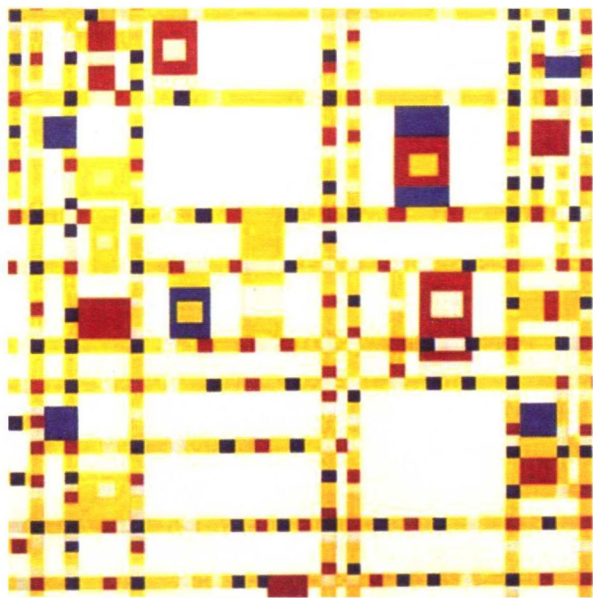

图1-1-3 《百老汇的爵士乐》 [俄国] 蒙德里安

3.包豪斯的发展历程

包豪斯原本是一个由建筑师、工程师、工业设计师、工艺美术家组织起来的社会团体。团体的组织者是比利时艺术家凡·杰·威尔第。但与构成有直接关系并确定其内涵的，是1919年4月由萨克森造型艺术学院和魏玛市的装饰艺术学校合并建立的包豪斯学校，由35岁的著名建筑师瓦尔特·格罗佩斯领导。他的教育口号是“艺术与技术的新统一”。格罗佩斯在学院成立之初发表著名的《包豪斯宣言》，提出了现代主义设计的纲领，宣称建筑“是视觉艺术的最终目标”，建筑家、雕塑家和画家们都应该转向应用艺术，号召艺术家与工艺技师结合起来，建立一个新的设计家组织，实现艺术与技术、审美与实用的新统一。包豪斯富有成就的创造性劳动产生了世界性的影响，为了沟通艺术与工业技术，改善大众的环境，包豪斯设计了整套崭新的教育计划和方法。包豪斯为了加强现代设计理论基础并介绍综合性的现代美学思想，从1925年开始编辑出版了“包豪斯丛书”。包豪斯虽于1933年7月随着纳粹的上台被迫宣告结束，迫使部分人员离开德国前往美国，但包豪斯设计教育思想一直影响着世界设计发展，被誉为现代设计的摇篮。在当时包豪斯的课程中，就设立了以“构成”为基础的课程，康定斯基、莫霍里·纳吉、伊顿等均担任过该课程的教学。它的特点是教学里融合了各国前卫艺术的精华，打破了旧有的艺术教学模式，提倡运用不同材质进行概念表现，鼓励教导学生对色彩、形式、想象力进行理性的分析与实验，使学生超越旧有的经验约束与视觉习惯，培养崭新的、理性的、敏锐的视觉认识能力。

最早把“构成”作为设计教学专门课程的，是瑞士的约翰内斯·伊顿教授。伊顿是画家、美术理论家和色彩学家，是一位神秘主义者及东方哲学的研究者，他所进行的一系列具有开拓意义的课程，都是围绕培养学生敏锐的视觉感受能力和对形式语言的分析、组合以及创造能力展开的。他开设了现代色彩学的课程

和一系列新的以平面视觉造型训练为主的基础课程，将素描与构成融合在一起研究造型艺术的规律，对点、线、面、体、色彩、明暗、材质进行综合研究，如强与弱、运动与静止、块与线、疏与密、虚与实等，同时还研究不同材质表面的纹理。作业的表现手段也多种多样，如木炭涂抹、水墨绘制、平涂、拼贴和具象描绘等。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。1920年，伊顿开设了这一课程，成为世界设计教育领域第一个创造基础课程的人。当时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，使得人们思考以及解决日益尖锐的大工业生产方式和手工艺产品形式的矛盾；另一方面，现代绘画艺术由印象主义到抽象主义的巨大发展，在形式上也为人们解决了这一矛盾、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，包括我国近年来引进的三大构成课程，都是从伊顿在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不可磨灭的贡献。（图1-1-4）

1921年，抽象主义大师瓦西里·康定斯基加入到包豪斯教学团队，他对平面、立体、色彩的系统进行了研究，对于完善包豪斯的基础课程体系起到积极的推动作用。康定斯基在教学实践中，试图帮助学生分析各种抽象图形之间的构成关系以及色彩的表现力。通过这些方法来使学生掌握抽象形式构成的要素，以及它们对情感的表达与诱发作用。（图1-1-5、图1-1-6）

（二）构成教育在各国的演变发展

包豪斯的艺术家致力于设计创新、教育理

图1-1-4 约翰内斯·伊顿

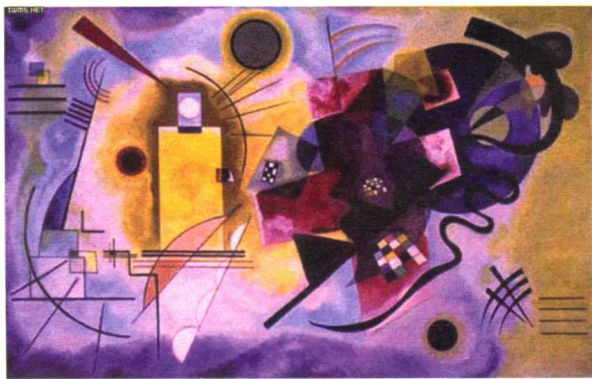

图1-1-5 《红黄蓝》 [俄国] 康定斯基

念和教学实践的突破，大胆地进行教育理念改革，抛弃表现主义、装饰因素。开创了理性艺术设计的先河，奠定了现代设计教育及工业设计的基础，实行了新的设计教育思想和教学方针。一是艺术教育与技术教育相结合，使学生具有审美和技术的双重才能；二是从现代工业设计的需要出发，加强基础训练；三是教室与车间结合，理论修养和动手能力并重；四是提倡自由创造，在社会生产实践中培养设计创新

图1-1-6 《黑色的弓形》 [俄国] 康定斯基

能力。包豪斯实行的艺术教育与工业生产、基础训练和技艺实践相结合的教学体系，即以构成主义为主要内容的设计教育体系，对各国的设计教育起了很大的作用。

二战以后，包豪斯的一部分教授到美国开设学校，他们极其有力地影响着这个国家的设计教育。从此，美国在构成设计的形式上具有了一定的包豪斯意味。其特点是：着重黑白对比，严谨中略带粗犷，以点、线、面为主，运用线的黑白对比，使视感产生胀缩感，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，在设计界以及工业界产生了非凡的影响力。至50年代，美国的建筑设计、工业设计和商业美术设计等领域，已经达到世界顶级水平。

在东方，日本在20世纪30年代已经受到包豪斯设计思想的影响。40年代，大智浩就研究了伊顿的理论并有了新的发展。与美国有相同之处的是骨格组合方面，其不同的是突出线的渐变，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。在基本形的运用方面，追求“理想基本形”，在分割与填色的变

化上有东方图案的特色，颇有独到之处。后来日本人把这三大要素的内容分别独立为“平面构成”、“立体构成”、“色彩构成”的专门课程。继而不断发展成为三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。至60年代，日本在工商业美术设计方面，迅速地进入了国际先进行列。

20世纪30年代初，荷兰、瑞士、匈牙利等国家竞相采用包豪斯构成教育，并进行了发展和创新，融入了各自的民族文化，由此形成自己的风格。包豪斯以自己的实践与成就形成了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。

在中国，早期设计构成教学是由一些留洋归来的设计师担任专业教师，教育模式主要学习包豪斯的教育体系和模式。香港地区在20世纪60年代大兴构成设计之风，成绩斐然。香港的王无邪在美国接受美式的艺术与设计教育，而当时美式的设计教育很大程度上也是采用包豪斯的设计教育方式。王无邪回到香港后在香港中文大学校外进修部进行教学工作，培养了吕立勋、靳埭强等香港第一代杰出的设计师，

同时也撰写了《平面设计原理》和《立体设计原理》两本书，这是中国最早的关于中国现代构成设计的专著，同时也构建了中国现代设计构成基础教育的雏形。

20世纪30年代，中国国内就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，因而无从发展。20世纪70年代末，香港艺术学校校长吕立勋把“三大构成”引进到内地，内地一些著名的美术与设计院校纷纷开设设计构成课程，在学习与借鉴包豪斯构成教学的理念与模式的基础上，吸取香港地区、日本多年来的构成教学的经验方法与成果。80年代初，随着国内改革开放的大潮，科学、技术、艺术等得到长足发展，构成广泛应用于各种设计领域。今天，全国各大专院校的相关学科已普遍将构成设计作为基础课程，以加强设计思维开发，许多教师根据自身专业教学特点的需要，将“三大构成”课程的内涵作了延伸与发展，使我们的构成基础教学体系发展起来，并在不断的实践中形成一套完整的、具有中国特色的构成教育体系。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并重，应该说我们今天开设构成等课程，已经过几代人的积累和完善，它的理论、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。

（三）包豪斯对现代设计的影响

包豪斯是现代设计的摇篮，对现代设计构成教育的重要贡献之一是开创了基础教育课程，创造了“艺术与技术相结合”的设计视觉语言体系。其所提倡和实践的功能化、理性和单纯、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，它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，加强设计思维的开发与创新，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。其次，改革后的课程体系将平面构成、色彩构成、立体构成、材料研究都独立成课，让学生对平面、色彩、立体以及肌理的形式有全面的把握，鼓励学生对色彩、形式、材料进行理性的分析和实验，并通过训练激发学生潜在的才能和想象力，了解视觉艺术背后的基本设计原理，提倡使用材质和材料来进行概念表现。包豪斯使视觉教育改变了过去那种凭借艺术家的个人感受以及个人经验去进行创作的状况。再次，它用艺术理论配合工场作坊来训练学生的动手能力，改变了过去那种只进行平面绘画而不动手制作的教学方式，加强了学校与社会的链接，与不同领域的企业界建立联系，从而实现了“学以致用”、教学直接服务于生产的目的。

构成理论包括平面、色彩、立体造型的形态研究、材料研究、形式体验的研究等，新的视觉语言不断与科学、美学、心理学、电脑学、数学、材料学、人体工程学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。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，这种建立在视知觉、心理学基础上的构成艺术很快被世界各国的大学广泛接受。构成艺术作为基础课程，它对现代设计有着极大的启发性。在众多的设计领域中都离不开造型、空白、色彩、质感、体感等因素。随着科技的发展，构成的视觉语言及其思维方式对工业设计、建筑设计、城市设计、服装设计、家具设计、环境设计等产生着巨大影响，传达着创造性的思想，为未来的设计界孕育着高素质的、优秀的设计师。

第二节 构成设计的内容和目的

■一、构成设计的内容

构成设计是一种创造方法，它强调创造性，不同于以往依据原型进行描绘、模仿、变形的造型概念，是创造性思维能力的培养活动。同时构成设计也是一种形态分析方法，它强调分析性，探求各元素之间的组织、协调关系，满足人们精神与物质的需求。

构成单从内容上分为纯粹构成和应用构成。纯粹构成并不研究造型的实用功能，材料、工艺不受限制，而是从理论上认识造型观念和 basic 规律，全方位地去研究形象、色彩的特征和表现。它从多角度研究造型、色彩、空间、材质的特征和表达，进行造型要素的分解和重构训练。

应用构成则是将纯粹构成的一般原理、规律、法则、方式和方法，针对不同的设计对象进行构成，运用到不同领域中。它不仅具有纯粹构成的审美价值，还具有社会价值和实用价值，它是社会意识、科学技术和艺术创作的结晶。

另外根据构成的载体，构成设计还可以分为平面构成、色彩构成、立体构成、材料构成、空间构成、行为构成、光构成和动态构成等。其中，平面构成是设计中最基本的训练，探讨二维平面里的造型法则及构成规律，并通过对视觉要素的理性分析和严格的形式构成训练，培养学生对形态的创造能力和表达能力。色彩构成将色彩还原为最基本的构成要素，探讨色彩的搭配原理、色彩情感，培养学生对色彩规律的掌握及运用。立体构成研究的是如何在三维空间中将造型要素按照一定的原则组合成新形态，探讨的是实体造型、材料因素和空间关系。

■二、构成设计的目的

设计是有目的的创造活动，是一种灵感的再现，是视觉语言的传达，是美观且引导时尚的文化载体，是有实用意义的艺术，是要求艺术与技术实现实际因素的综合体现。在设计中，设计本身的组织构成形式同设计创意同样重要，两者是相互补充、相互转化的。构成正是追寻设计和创意构思方面的组织规律和秩序，并探索如何将意念、图形、文字等诸元素形成优秀作品的基础课程，是一个富有弹性的模式，它为相同的创意构思提供了若干不同的表现形式与组织方式的可能，包括设计语言和设计思维两方面内容。所以说构成是一种手段，是一个开始进入设计状态的准备过程。

（一）培养形态创造能力

构成设计最为基础的部分是造型，主要进行基本形态的创造和画面构成方式的学习与掌握，目的是拓展学生的设计思维、掌握理性的设计方法，为今后的专业设计奠定坚实的基础。构成设计在造型活动中不断创造形式美并表达情感，并逐渐地形成空间、情感、心理等意识，把握多种造型要素的综合，它是为了将来更深入地研究设计而先进行的具有某种纯粹意义的训练课程。

（二）提高色彩修养

色彩与形态相比，更属于感觉层面的东西，而且对视觉有强烈的感染力。但是感觉的敏锐程度在个体之间有很大的差异，不过这种差异可以通过后天的训练养成。把色彩作为基