

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

构成设计基础教材

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

[设计基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

构成设计基础教材

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[设计基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

构成设计基础教材 / 尹定邦等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013. 3

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-5314-7

I. ①构… II. ①尹… III. ①造型设计—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第051467号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁美术印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 23

字 数: 200千字

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-5314-7

定 价: 200.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

总目录

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

平面构成 / 尹定邦 陈小清 编著

第二篇

色彩构成 / 陈小清 编著

第三篇

立体·材料构成 / 陈 钦 陈赞蔚 编著

第四篇

材质构成 / 李 宏等编著

自 序	构成学与构成教育	11
第一节	单形造形法	14
第二节	形态组合法	16
第三节	分割构成法	20
第四节	数理结构解构法	30
第五节	独立形构成法	33
第六节	点线面意象表现法	38
第七节	矛盾体造形法	50
第八节	具象形变抽象形构形法	60
第九节	变形、解构、重组构成表现法	66
第十节	国际优秀艺术、设计作品评析	81

中国美术·设计分类全集

构成设计基础教材

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[设计基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

构成设计基础教材 / 尹定邦等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013. 3

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-5314-7

I. ①构… II. ①尹… III. ①造型设计—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第051467号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁美术印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 23

字 数: 200千字

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-5314-7

定 价: 200.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

总目录

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

平面构成 / 尹定邦 陈小清 编著

第二篇

色彩构成 / 陈小清 编著

第三篇

立体·材料构成 / 陈 钦 陈赞蔚 编著

第四篇

材质构成 / 李 宏等编著

序言

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。最简单的关于设计的定义就是一种“有目的的创作行为”。作为设计的基础包含的内容非常宽泛，凡与设计相关的所有基础学科均可列入其中。

由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的包豪斯学院1919年在德国成立，当时这所学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，如神秘主义画家伊顿，抽象主义画家康定斯基、克利和构成主义大师纳吉等。他们将各种新的艺术观念带到设计的教育领域中，经过十多年的探索与努力，创造了平面和立体的结构研究、材料的研究、色彩的研究三方面体系，使视觉教育第一次牢固地建立在科学的基础上。他们创立的设计基础教育体系和现代设计理念影响至今。

进入20世纪80年代，中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系，如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践，包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合，逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前，设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发，通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去，使学生了解设计艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法，在设计中发挥创造精神，最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

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，它是设计的最初阶段。本着尽快完善学科建设，确立科学的、适应人才市场需求的教学体系，编写质量高、系统性强的规划教材，提高艺术设计专业水平，使其适应社会需求的原则。辽宁美术出版社高等院校的要求，组织设计教育的著名专家共同编写了《构成设计基础教材》，书中专家们结合精品课程建设实践，深入研讨了构成艺术的教学理念，就怎样编写体系完整、定位清晰、使用方便、质量上乘的构成设计用书达成了共识。本书系统地介绍了“平面、色彩、立体 材料、材质”的构成设计基础内容，并以大量优秀的设计作品诠释其在设计中的运用。是一部设计技法参考书，更是设计艺术专业的学生全面认识和学习设计的参考用书。

Preface

Design is a course of activities in which plan, program or assumption is conveyed through visual forms and conscious and intuitive effort for constructing meaningful order. The simplest definition of design is that it is a purposeful act of creation. The base of design ranges extensively since all the basic subjects which are concerned with design, belongs to it.

The Bauhaus school started by the famous architect, German design theorist Walter Gropius was founded in Germany in 1919. This school collected many outstanding modern art masters at that time, such as mystical painter Eaton, abstract painters Kandinsky, Clifford and Constructivism master Najib. They brought all kinds of new arts into the educational area of design and launched researches on three aspects of system, the two-dimensional and three-dimensional structure, materials and colors, through over ten years of exploration and efforts. This makes the visual education firmly established on the basis of science for the first time. The basic design education system and modern design idea originated by them, have had a deep influence so far. In 1980s, Art design education in China began to introduce modern design system which was originated by German design theorist Walter Gropius, including courses such as planar formation, color composition, three-dimensional constitution and so on. The theory of design education by Walter Gropius gradually merged with the art education in China. Based on this, the teaching system of design basis formed. Currently, the basic construction of design basis is to develop the creativity of students' artistic design. In teaching methods, we mainly get the analysis and

enlightenment from case teaching; enabling students to understand the basic design knowledge from perceptual knowledge to a higher, more broadening level of scientific aesthetic state, which is rational thinking; making students understand the particularity of design art, grasping the rules and applying the basic design theories and methods. We also exert their creative spirit in design to finally meet the demands consistent with functions and aesthetic design.

Existing in every aspect of art and design, composition art is the basic theory of any art and design and the very first step of design. In order to perfect the disciplinary construction, to establish a scientific teaching system which can satisfy the market demands, to compile teaching materials with high quality to improve the professional standard of art design and meet the social demand. Liaoning Fine Arts Publishing House, at the request of universities and colleges, organizes famous specialists in design to compile the book *Compositions in Design*. Based on the practice of constructing excellent course and in depth discussion on composition art teaching ideology, they achieved consensus on how to make the book intact in system, clear in positioning, convenient in use and high in quality. This book covers such contents as plane, color, three dimensions, material and animation, with a lot of excellent design works as examples to explain their functions. This is a reference book for design skills, as well as a book for students of design majors to have a comprehensive understanding and learning of design.

第一篇/平面构成 The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation

Art
Design

of Works
Complete

編著/尹定邦 陈小清

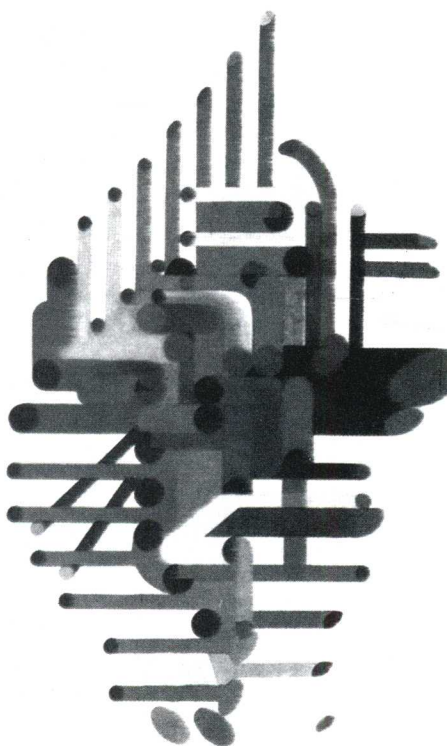
目 录

Pingmian Goucheng

平面构成 • A

●●设计教材丛书

自 序	构成学与构成教育	11
第一节	单形造形法	14
第二节	形态组合法	16
第三节	分割构成法	20
第四节	数理结构解构法	30
第五节	独立形构成法	33
第六节	点线面意象表现法	38
第七节	矛盾体造形法	50
第八节	具象形变抽象形构形法	60
第九节	变形、解构、重组构成表现法	66
第十节	国际优秀艺术、设计作品评析	81

Pingmian Goucheng

构成学与构成教育

自序...

一、构成教育的特征

“构成”的概念与“基础造型”的概念相同，重点在于“造型”，它不是技术的训练，也不是模仿性的学习，而是引导学生通过有效的方法，在设计造型的过程中，主动地把握限制的条件，有意识地去组织与创造，在无数次反复的积累中，获得能力的训练、创造力的育成。这是日本构成学家朝仓直巳教授在日本设计学会的年会论文演讲中，关于“构成”概念的分析小结。

也就是说，构成教育是以培养学生的创造意识、创造能力为基本原则的。构成教育的重点，在于方法的教学，能力的培养。通过创造性思维方法教学，训练学生严密的思考程序与灵活的构想方法，通过审美判断力教学，引导学生对文化、风格的综合性分析与思考；通过构成方法与实技教学，让学生掌握造型原理与制作技巧，引导学生以自身的体验与实践，开拓和扩展现代艺术与设计的新造型语言。

构成教育的目的，在于培养基础深厚、勇于创造，并掌握实技的综合型人才。

构成课程的教学方法、教学形式是灵活多变的。从理论讲授、课题分析、史实风格、案例详解到构思方案快速表达法训练、深入刻划的习作练习；从课堂讨论、方案作品讲评到学生互讲互评、自学辅导等方式，都贯穿着一个原则，尽可能创造条件，以启发式、提问式、辨析式、讨论式、反思式、变异式等多种教学方式，让学生从被动性学习转化为主动地、自觉地学习，发挥其主观能动性。每个构成课程，均设置系统地、关连性的课题训练：其中包括思维方式、构成方法、表现技术等课题训练。教师的责任，就是把方法与原理介绍给学生，让学生借助一个个由浅入深的课题，以自己亲身的体验、实践与思考，去启迪创意，创作构成习作。详细地说，从入学后的第一个构成课程的第一个课题起，就设置让学生自己去思考、去组织、去创造的练习机会，而且一个课题要求做出几十个以上的构思方案。从小课题、小限制做起，从简单的构成方法学起，逐渐进入大限制课题、综合性构成方法。学生们从不习惯到熟悉，以至于接受这种强化训练，无形中逐渐地提高了应变能力、创造能力、解决问题的能力，积累了各种思维方法、构成方法与表现方法，获得了解决问题的经验。按推理，每个构成课程设置10个课题，学生就可以掌握10种方法；若一年有4个构成课程，学生便掌握了40种造型方法、40种解决问题的方法。通过这样的基础训练，让学生们掌握方法、活用课题，进一步灵活变通地应用于专业设计学习中，这就是构成课，作为各专业基础课程的设置目的。

二、作为基础教学的构成

美术、设计是一种创造活动，艺术家、设计师必须具备创造能力，相应地，构成教育作为培养学生创造

能力的途径,作为共同的基础教学课程,是值得推荐的。

作为美术、设计各专业共同性基础的构成学,内容包括:创作观念的学习;方法论的学习;构成原理、形式法则的学习;技术技能的学习。

通过构成史的学习,系统了解20世纪初至90年代,几何抽象艺术的发展演变过程;认识各个流派和艺术现象其时代背景、学术观念、风格特色、代表作品;了解其继承、探索、转化、发展的前因后果关系;认识每个时期构成艺术观念演变与设计风格的关系;在“知其然必须知其所以然”的基础上,探讨对美术、设计新创意有指导意义的构想方法,借鉴前人的经验,立足本时代,作出构成创作观念的定位。

通过方法论的学习,掌握各种思维方法,直接对构成的学习与创作起理论性指导作用。一是学习逻辑推理的思考方法,组织学生进行构思方案的量化训练,条理规划思考路线,举一反三地做出大量草图方案,以量求质,以强化思考能力、表现速度、应变能力的培养。学习逻辑推理的方法,应用数理结构、逻辑程序、创作秩序规则的数理构成。二是学习情理结合的思考方法,研究艺术心理学、生理学,创作有意象特征、生理效应、心理效应的情态构成。三是学习逆向思维方法,提倡打破常规限制,进行反常情思考,创作悖理构成。或是把二组以上相关的东西巧妙的组合在一起,使之形成一个新整体;或是作不合逻辑的组合;不同时间、空间、平面、立体的综合组织,力求从多种渠道,多种途径拓宽造形的创作方法。

通过构成基本原理的学习,掌握构成的组织方法。认识形态、色彩、立体、空间造形的构成原理,构成形式和组合关系;认识它们之间的相互适应性关系、共同表现性关系;认识大小、粗细、聚散、位置、方向、肌理、明暗等基本构成要素的变化关系;认识对比、秩序、调和、均衡、节奏、韵律等形式法则在构成造型中的应用关系;认识生理因素、心理因素、物理因素对造型创作起直接影响作用的关系。

通过各项技术、技能的学习,掌握构成造型的传达方法。具体地说,掌握电脑各软件的操作方法与表现技巧,尽可能利用软件功能,探求构成新的组织方式;认识各种材料的特点,掌握基本加工工艺操作方法,提高对材料敏锐的造形知觉,熟悉材料语言各自独特的表现性;掌握基本的光电知识、构造基础,掌握摄影的基本操作方法与技巧,认识诸多技术因素对造形创新所起的作用。

经过以上四项基础构成的学习与训练,为学生进入专业学习奠定基础。

在十几年的教学实践中,构成教育在基础教学中的作用,已经得到了认可。广州美院设计分院为此而筹办基础部,让全分院各专业的学生在入学的第一年,集中由基础部实施教学,统一安排共同的基础课程。目的是促使基础教学相对独立完整,有利于系统化教学。构成教育在其中担负相当重的责任。

同时,为了进一步更新、改革与发展构成教育,进行高一层次的研究,构成作为本科专业的教学,也开始了新的里程。

三、作为专业教学的构成

在完成基础构成课程的学业后,进入构成专业的学习,侧重点就在于深一层领域的探索,注重开创性。教学以专题研究为主,从改良、重构、解构、综合、再创做起,探求新的构成原理,做新的造形尝试,以期建立新的审美价值。作为垦荒者,去经历创业的收获与挫折。

本科专业主导课程目标各有重点:

形与色综合构成,将在基础构成的基础上再发展,重点研究形态与色彩的相互关系,开发新的训练课题,探讨形与色共同的表现功能,发展构成创作的构想方法,并在挖掘电脑软件功能的基础上,创造新构成作品。