

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

总主编
林家阳

构成设计基础

朱书华 编著

轻工工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

总主编

林家阳

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

构成设计基础

朱书华 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

构成设计基础 / 朱书华编著. — 北京 : 中国轻工业出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5019-9252-2

I. ①构… II. ①朱… III. ①造型设计-高等职业教育-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第208193号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李颖 毛旭林 责任终审: 劳国强 版式设计: 上海市原创设计大师工作室

封面设计: 刘斌 责任校对: 燕杰 责任监印: 张可 胡兵

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

经销: 各地新华书店

版次: 2013年9月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 9

字数: 260千字

书号: ISBN 978-7-5019-9252-2 定价: 48.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

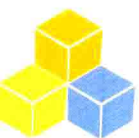
发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

130438J2X101ZBW

目录

contents

第一章 构成设计基础概论	010
第一节 构成设计的产生与发展.....	011
第二节 构成设计的目的与功能.....	013
1. 学习构成设计的目的.....	013
2. 构成设计的功能.....	013
第三节 构成设计的学习方法.....	015
1. 理性认识“形态”.....	015
2. 注重构成原理的学习.....	015
3. 加强横向联系.....	015
4. 改革训练课题.....	015
第二章 构成设计与实训	016
第一节 项目一 形式美法则.....	017
1. 课程要求.....	017
2. 设计案例（形态设计、空间设计）.....	018
3. 知识点.....	020
4. 思维训练.....	033
5. 拓展训练.....	035
第二节 项目二 造型要素.....	037
1. 课程要求.....	037
2. 设计案例（形态设计、空间设计）.....	037
3. 知识点.....	040
4. 思维训练.....	063
5. 拓展训练.....	068
第三节 项目三 色彩表达.....	070
1. 课程要求.....	070
2. 设计案例（色彩搭配、色彩采集）.....	070
3. 知识点.....	072
4. 思维训练.....	090
5. 拓展训练.....	095

第四节	项目四 材料肌理.....	096
1.	课程要求.....	096
2.	设计案例（综合材料应用）.....	097
3.	知识点.....	100
4.	思维训练.....	107
5.	拓展训练.....	109
第五节	项目五 综合实训.....	111
1.	实训主题.....	111
2.	综合实训.....	111
3.	思维训练.....	117
4.	拓展训练.....	120
第三章	构成设计应用与赏析	121
第一节	建筑与环境设计.....	122
1.	建筑设计.....	122
2.	室内设计.....	124
3.	景观设计.....	126
第二节	视觉传达设计.....	128
1.	广告设计.....	128
2.	展示设计.....	130
3.	装饰艺术.....	132
第三节	其他艺术设计.....	134
1.	产品设计.....	134
2.	家具设计.....	135
3.	服装设计.....	137
4.	雕塑设计.....	138
5.	陶瓷设计.....	139
	参考文献.....	142
	学习网站.....	143
	后记.....	144

总主编

林家阳

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

构成设计基础

朱书华 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

构成设计基础 / 朱书华编著. — 北京 : 中国轻工业出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5019-9252-2

I. ①构… II. ①朱… III. ①造型设计-高等职业教育-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第208193号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李颖 毛旭林 责任终审: 劳国强 版式设计: 上海市原创设计大师工作室

封面设计: 刘斌 责任校对: 燕杰 责任监印: 张可 胡兵

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

经销: 各地新华书店

版次: 2013年9月第1版第1次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 9

字数: 260千字

书号: ISBN 978-7-5019-9252-2 定价: 48.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

130438J2X101ZBW

编审委员会

顾问委员会

尹定邦 广州白马公司董事顾问

迈克尔·埃尔霍夫 (Michael Erlhoff)

德国科隆国际设计学院 (Kolen International School Of Design) 创始院长

官政能 台湾实践大学教授/副校长

林学明 广东集美组总裁

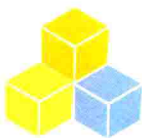
学术委员会

尹小兵	王英海	王效杰	王敏	付中承	申明远	刘宁	刘瑞武	孙敬忠	何晓佑
吴继新	吴翔	吴耀华	张来源	张美兰	李友友	李文跃	李克	杜莉	杜世禄
陈文龙	陈鸿俊	周利群	赵燕	赵志君	姚强	姜鸣	桂元龙	顾逊	夏万爽
徐江	徐南	徐征野	郭文志	黄春波	彭亮	廖军			

专家委员会

丁勇	丁跃华	于会见	于晓芸	马玉锐	马昀	马牧群	丰春华	王文	王东辉
王有川	王安霞	王志勇	王贤章	王明道	王建国	王海燕	王继水	王继平	王清海
王景慧	王献文	王德聚	韦国	韦剑华	方四文	文红	尹传荣	尹春洁	邓军
邓凯	邓学峰	孔令科	叶国丰	叶柏风	田正	丛鹏	冯凯	邢燕	朱霖
乔璐	任学超	刘卫国	刘永业	刘永福	刘君政	刘国	刘彦	刘洪波	刘洵
刘爱青	刘爽	刘淑婷	刘鲁平	关金国	江广城	江文	许淑燕	汪梅	苏大椿
苏子东	杜玉平	杜军	李伟	李志红	李若梅	李茂虎	李欣	李波	李桂付
李娅	李爱红	李涵	李斌	李新天	李群英	杨功元	杨扬	杨帆	杨丽娟
杨建宏	肖卓萍	肖欣	时思	吴纪伟	岑志强	余莉	余克敏	谷高潮	冷建军
冷眉	宋志春	宋连凯	张丹丹	张立学	张苏中	张利	张现林	张建松	张勇
张航	张浩	张理晖	张鸿	张新武	陆天奕	陆立颖	陆君玖	陈广	陈子达
陈民新	陈庆奎	陈彧	陈艳麒	陈晓莉	陈铭	陈敬良	邵永红	林俐达	林勇
林涛	武建林	罗南林	罗润来	周向一	周勇	周海涛	周静伟	郑丽萍	郑祎峰
封美言	赵婧	赵瑞波	赵德全	胡国锋	胡明宝	胡美香	施荣华	闻建强	洪波
贺万里	耿强	莫钧	索昕煜	贾银镯	夏文秀	钱志扬	钱明学	徐伟雄	翁志承
栾清涛	高金康	郭弟强	唐廷强	黄远	黄健	黄穗民	黄耀成	曹永智	曹俊
脱忠伟	康强	章滇予	梁小民	梁萍	彭一清	彭艺娟	董千	蒋雍君	傅颖哲
童铎彬	曾强	谢群	雷珺麟	虞建中	路铠铭	路照林	鲍丽雯	蔡炳云	蔡恭亦
管学理	廖荣盛	漆小平	谭浩楠	颜传斌	潘祖平	薛华培	薛志雄	薛刚	戴丕昌
戴裕崴	戴巍	魏庆葆							

序言1

PROLOG 1

中国的艺术设计教育起步于 20 世纪 50 年代，改革开放以后，特别是 90 年代进入一个高速发展的阶段。由于学科历史短，基础弱，艺术设计的教学方法与课程体系受苏联美术教育模式与欧美国家 20 世纪初形成的课程模式影响，导致了专业划分过细，过于偏重技术性训练，在培养学生的综合能力、创新能力等方面表现出突出的问题。

随着经济和文化的大发展，社会对于艺术设计专业人才的需求量越来越大，市场对艺术设计人才教育质量的要求也越来越高。为了应对这种变化，教育部将“艺术设计”由原来的二级学科调整为“设计学”一级学科，既体现了对设计教育的重视，也体现了把设计教育和国家经济的发展密切联系在一起。因此教育部高等学校设计类专业教学指导委员会也在这方面做了很多工作，其中重要的一项就是支持教材建设工作。此次由设计类专业教指委副主任林家阳教授担纲的这套教材，在整合教学资源、结合人才培养方案，强调应用型教育教学模式、开展实践和创新教学，结合市场需求、创新人才培养模式等方面做了大量的研究和探索；从专业方向的全面性和重点性、课程对应的精准度和宽泛性、作者选择的代表性和引领性、体例构建的合理性和创新性、图文比例的统一性和多样性等各个层面都做了科学适度、详细周全的布置，可以说是近年来高等院校艺术设计专业教材建设的力作。

设计是一门实用艺术，检验设计教育的标准是培养出来的艺术设计专业人是否既具备深厚的艺术造诣、实践能力，同时又有优秀的艺术创造力和想象力，这也正是本套教材出版的目的。我相信本套教材能对学生们奠定学科基础知识、确立专业发展方向、树立专业价值观念产生最深远的影响，帮助他们在以后的专业道路上走得更长远，为中国未来的设计教育和设计专业的发展注入正能量。

教育部高等学校设计类专业教学指导委员会主任

中央美术学院 教授 / 博导 谭平

2013 年 8 月

序言2

PROLOG 2

建设“美丽中国”、“美丽乡村”的内涵不仅仅是美丽的房子、美丽的道路、美丽的桥梁、美丽的花园，更为重要的内涵应该是贴近我们衣食住行的方方面面。好看博物馆绝不只是看博物馆的房子和景观，而最为重要的应该是其展示的内容让人受益，因此“美丽中国”的重要内涵正是我们设计学领域所涉及的重要内容。

办好一所学校，培养有用的设计人才，造就出政府和人民满意的设计师取决于三方面的因素，其一是我们要有好的老师，有丰富经历的、有阅历的、理论和实践并举的、有责任心的老师。只有老师有用，才能培养有用的学生；其二是有一批好的学生，有崇高志向和远大理想，具有知识基础，更需要毅力和决心的学子；其三是连接两者纽带的，具有知识性和实践性的课程和教材。课程是学生获取知识能力的宝库，而教材既是课程教学的“魔杖”，也是理论和实践教学的“词典”。“魔杖”即通过得当的方法传授知识，让获得知识的学生产生无穷的智慧和灵感，使学生成为文化创意产业的使者。这就要求教材本身具有创新意识。本套教材包括设计理论、设计基础、视觉设计、产品设计、环境艺术、工艺美术、数字媒体和动画设计八个方面的50本系列教材，在坚持各自专业的基础上做了不同程度的探索和创新。我们也希望在有限的纸质媒体基础上做好知识的扩充和延伸，通过教材案例、欣赏、参考书目和网站资料等起到一部专业设计“词典”的作用。

为了打造本套教材一流的品质，我们还约请了国内外大师级的学者顾问团队、国内具有影响力的学术专家团队和国内具有代表性的各类院校领导和骨干教师组成的编委团队。他们中有很多人已经为本系列教材的诞生提出了很多具有建设性的意见，并给予了多方面的指导。我相信以他们所具有的国际化教育视野以及他们对中国设计教育的责任感，这套教材将为培养中国未来的设计师，并为打造“美丽中国”奠定一个良好的基础。

教育部职业院校艺术设计类专业教学指导委员会主任

同济大学 教授 / 博导 林家阳

2013年6月

构成设计是一切造型艺术与现代设计的基础，同时，也是现代设计的重要组成部分。在 20 世纪 80 年代初，我国设计教育界从国外引进了“三大构成”的教学体系，丰富和完善了设计专业的设计基础课程。

学习构成设计的目的是通过分析、研究和系统的训练，让学生从普通的观察事物的模式中解放出来，以新的视角和观念对事物进行独特的解构，最终目的是掌握和运用形式规律的抽象表现，建立新的思维方式和造型观念。通过训练学生的动手和用脑——即实践与思考的能力以及创造美的能力，培养出具备创造力、发展潜力的人才。

本教材的编写在保证引领性、普及性、美学性、统一性、趣味性的前提下，以鲜明的设计观点以及丰富、详实的资料和图例，将构成设计的理论知识与设计应用相结合，构建了既符合课程自身要求，又具有前瞻性内容的教材。

本教材具有以下特点：

1. 融合“平面构成、色彩构成、立体构成”，课程内容立体化

在实际的设计中，很难区分设计因素中的平面因素、色彩因素以及立体因素，这三部分在实践应用中应该融会贯通。因此，打破传统“平面、色彩、立体”三个单元独立授课的局面，改变知识容易脱节、系统性不强的现象。比如在学习形状与形状的组合关系时，在掌握平面形状组合关系的基础上，再学习立体空间的形状组合关系，这样就可以使学生更加立体化地掌握组合关系的知识点。

2. 兼顾“设计语言、设计思维”，教学方法完善化

构成设计基础内容包括设计语言和设计思维。要通过观察能力、发现能力、联想能力、记忆能力和分析能力等多方面的研究训练，才能正确掌握和运用思维的方式，才能很好地促进设计语言的掌握，较好地完善教学内容。

3. 体现“合理、趣味、延展”，项目设计多元化

将繁杂、枯燥的知识分解在几个项目里，每个项目分解成设计案例、知识点讲解、思维训练、拓展训练、阅读参考书目五个部分。每个项目之间知识点连续性强，案例务实、丰富、合理，并有一定的趣味性，以提高学生的学习兴趣。延展性，是设计基础通向专业设计之间的桥梁；充分反映了艺术设计的当代特征和发展走向，使课程内容与社会实际需要相结合。

教材的这些特点能较好地將基础知识与专业知识融会贯通，为学生更好地进入专业化设计体系奠定一定的形式感基础和设计创造思维基础。

朱书华

2013年6月于怡心雅筑

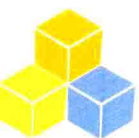

课时 安排

(建议课时120)

章节	课程内容	课时	
第一章 构成设计基础概论 (4课时)	1. 构成设计的产生与发展 2. 构成设计的目的与功能 3. 构成设计的学习方法	4课时	
第二章 构成设计与实训 (114课时)	项目一 形式美法则 20课时	课程要求及设计案例	14课时
		知识点	
		思维训练及拓展训练	6课时
	项目二 造型要素 28课时	课程要求及设计案例	22课时
		知识点	
		思维训练及拓展训练	6课时
	项目三 色彩表达 26课时	课程要求及设计案例	18课时
		知识点	
		思维训练及拓展训练	8课时
	项目四 材料肌理 18课时	课程要求及设计案例	12课时
知识点			
思维训练及拓展训练		6课时	
项目五 综合实训 22课时	实训主题及综合实训	16课时	
	思维训练及拓展训练	6课时	
第三章 构成设计应用与赏析 (2课时)	1. 建筑与环境设计 2. 视觉传达设计 3. 其他艺术设计	2课时	

- 说明：1. 本课程教学时数按120课时计算，具体根据各学校的教学安排决定。
2. 课堂教学时间有限，教师要提醒学生必须运用好课余时间。
3. 赏析穿插在平时教学中，所以只安排2课时的集中学习。

目录

contents

第一章 构成设计基础概论	010
第一节 构成设计的产生与发展.....	011
第二节 构成设计的目的与功能.....	013
1. 学习构成设计的目的.....	013
2. 构成设计的功能.....	013
第三节 构成设计的学习方法.....	015
1. 理性认识“形态”.....	015
2. 注重构成原理的学习.....	015
3. 加强横向联系.....	015
4. 改革训练课题.....	015
第二章 构成设计与实训	016
第一节 项目一 形式美法则.....	017
1. 课程要求.....	017
2. 设计案例（形态设计、空间设计）.....	018
3. 知识点.....	020
4. 思维训练.....	033
5. 拓展训练.....	035
第二节 项目二 造型要素.....	037
1. 课程要求.....	037
2. 设计案例（形态设计、空间设计）.....	037
3. 知识点.....	040
4. 思维训练.....	063
5. 拓展训练.....	068
第三节 项目三 色彩表达.....	070
1. 课程要求.....	070
2. 设计案例（色彩搭配、色彩采集）.....	070
3. 知识点.....	072
4. 思维训练.....	090
5. 拓展训练.....	095

第四节	项目四 材料肌理.....	096
1.	课程要求.....	096
2.	设计案例（综合材料应用）.....	097
3.	知识点.....	100
4.	思维训练.....	107
5.	拓展训练.....	109
第五节	项目五 综合实训.....	111
1.	实训主题.....	111
2.	综合实训.....	111
3.	思维训练.....	117
4.	拓展训练.....	120
第三章	构成设计应用与赏析	121
第一节	建筑与环境设计.....	122
1.	建筑设计.....	122
2.	室内设计.....	124
3.	景观设计.....	126
第二节	视觉传达设计.....	128
1.	广告设计.....	128
2.	展示设计.....	130
3.	装饰艺术.....	132
第三节	其他艺术设计.....	134
1.	产品设计.....	134
2.	家具设计.....	135
3.	服装设计.....	137
4.	雕塑设计.....	138
5.	陶瓷设计.....	139
	参考文献.....	142
	学习网站.....	143
	后记.....	144

第一章 构成设计基础概论

- 第一节 构成设计的产生与发展
- 第二节 构成设计的目的与功能
- 第三节 构成设计的学习方法

20世纪初包豪斯创立了世界上最早的设计教育通行的专业基础课，把对平面、立体、色彩的研究独立成体系。从此，在设计基础课程中，平面构成、立体构成、色彩构成共同组成了设计教育的基础。其目的就在于让学习者学会运用构成基本元素组合出不同的构成形式，并广泛地运用于视觉传达设计、环境设计和产品设计等各个领域。而要真正学好构成设计，则需要在学习构成原理的基础上，理性认识形态，加强三大构成之间的横向联系，遵循一套系统、科学的学习方法。

第一节 构成设计的产生与发展

我们现在讲的构成是来源于德国包豪斯设计学院的GES—TALTUNG这个词的译语词汇，它是指一种基本的设计思维方法，包括平面构成、色彩构成、立体构成，是现代设计学科的基础理论体系，是设计学科必修的专业基础课。

包豪斯是1919年在德国成立的一所设计学院，也是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院（见图1-1-1）。这所由德国著名建筑家、设计理论家格罗佩斯创建的学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，他们将各种新的艺术观念带到设计教育领域，经过数十年不懈的努力，集中了20世纪初欧洲各国对设计的探索与实践，并在设计教育中加以发展完善，成为集欧洲现代设计运动之大成的中心，把设计运动推到了一个空前的高度。

20世纪初，英国的产业革命带来了生产力的变革，产品的生产由以前的手工劳动变成了机械化大生产，新功能、新技术、新材料、新工艺的出现需要有与之相配的产品形式和外观造型。而传统的产品模式形体复杂，装饰繁琐，制作时间长，这些都与高效的批量化工业生产不协调，设计业明显滞后于生产业。正因为如此，包豪斯提出了“艺术与技术相结合”的教育理论，发展造型基础教育，将现代造型规律与新技术、新材料有机地结合起来，使设计和生产符合时代的变化，顺应社会的进步。他们认为设计和生产不能落后于时代的发展，必须与时代相结合。产品的设计不仅要在功能、美学上符合社会的需要，还要在生产上也适应工业化大生产的要求。《包豪斯宣言》的第一句话就是：“建筑师、艺术家、画家们，我们一定要面向工艺。”包豪斯的教学计划也是按这个精神来指导进行的。在各个阶段都要训练每个学生用手和脑的能力，通过教学实践，使学生对各种材料的性能和工艺特性充分了解与掌握，积累体验，提高设计能力，使产品达到符合使用，符合工艺的要求。

目前世界上设计教育通行的专业基础课就是包豪斯首创的。这个基础设计课的结构，是把对平面和立体结构的研究、材料的研究、色彩的研究三方面独立成体系，使视觉教育第一次牢固地建立在科学的基础上，而不仅是基于艺术家个人的、非科学化的、不可靠的感觉基础上。通过理性的视觉训练，培养良好的视觉规律，利用这种新的规律，来启发学生的潜在才能和想象力，并开发学生的创造能力。崭新的设计理论和设计教育思想使包豪斯成为现代构成设计的发源地。在设计基础课程中，平面构成、立体构成、色彩构成共同组成了现代视觉传达艺术的基础理论，并应用于设计实践，推动了由传统设计意识向现代设计意识转变的进程，对世界现代设计教育作出了重大贡献（见图1-1-2至图1-1-5）。

如今，在视觉艺术范畴内，构成成为一种造型观念，是现代设计的专业用语，是按照美的形式法则，把造型的基本视觉元素重新组合，以抽象的知觉式样转化为美学形式，创造出新的形态，因此，构成设计是对已知要素的一种创造性的重构行为。

图1-1-1 包豪斯学院 德绍教学楼 / 德国 / 1919

图1-1-2 《艺术与技术,一个新的统一》/ Joost Schmidt / 德国 / 1923

图1-1-3 巴塞罗那椅 / 密斯 / 德国 / 1928

图1-1-4 水壶 / Marianne Brandt / 德国 / 1924

图1-1-5 扶手椅 / Josef Albers / 德国 / 1928