

普通高等院校 艺术设计 类应用与创新型
人才培养核心课程“十二五”规划示范教材

丛书主编◎吴 焜 李轶凡

设计基础

田 亮◎主编

The Basics of Design

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

普通高等院校 艺术设计 专业应用与创新型
人才培养核心课程“十二五”规划示范教材

丛书主编◎吴焜 李轶凡

设计基础

田亮◎主 编
康霁宇◎副主编

The Basics of Design

北

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 提 要

本书认为设计是诸多元素的综合体,既是解决问题的过程,又是创造、设计精良产品的过程。本书激发学生的创意,同时又鼓励他们仔细观察、学习其他的优秀作品。本书的目的在于帮助学生形成创造性的概念,创作出有视觉美感的作品。

本书所涉及的内容是艺术设计最重要的基础教育内容,包括二维空间的构成和三维空间的构成。本书将二维和三维空间所涉及的一些话题串联起来,详尽地介绍了点、线、面、体/空间、色彩、肌理各个元素的特点及其表现力,对构成基础理论也做了循序渐进、深入浅出的讲解。

本书分析阐述清楚,图例准确,既可作为系统性构成教学的教材,又可作为自学用书,可促进设计人员对现代设计观念的理解,并有利于对其进行创造力的培养。

图书在版编目(CIP)数据

设计基础/田亮 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2013.9

ISBN 978-7-5609-9255-6

I. 设… II. 田… III. 艺术-设计-高等教育-教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 169975 号

设计基础

田亮 主编

策划编辑:周小方

责任编辑:曹 红

封面设计:刘 卉 李 嫒

责任校对:朱 霞

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321915

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:湖北恒泰印务有限公司

开 本:880 mm×1230 mm 1/16

印 张:9.5

字 数:320 千字

版 次:2013 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:48.00 元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

丛书主编简介

吴焜 男，副教授，1968年生于北京，中国民主同盟盟员，现任教于汉口学院艺术设计学院。本科毕业于华中师范大学美术系，先后攻读中国美术学院和武汉大学研究生课程获硕士学位。在高校从事艺术设计专业教学10余年，独立及参与主持完成省级课题多项，在《南京艺术学院学报》（美术与设计版）等学术期刊发表论文10余篇，招贴《围歼》等多项设计作品参展并获奖。

李轶凡 女，讲师，1979年7月出生于湖北省武汉市。2002年，华中师范大学美术系美术教育专业毕业，获文学学士学位。2006年，华中师范大学美术学院铜版画技法研究方向研究生毕业，获硕士学位，师从著名铜版画家魏谦教授。现任汉口学院艺术设计学院副院长。版画作品多次参加全国、省美术作品展并获奖。

本书主编简介

田亮 男，讲师，1981年10月出生。祖籍山东淄博，湖北省书协会员，山东省书画学会会员。2005年哈尔滨师范大学国画专业毕业获学士学位，2011年武汉大学数字艺术专业毕业获硕士学位。现任职于汉口学院艺术设计学院。有多篇学术论文和作品在各级期刊发表，作品多次参加全国及省级展览，入选或获奖，并有多幅作品被艺术机构或个人收藏。

The Basics
of Design

普通高等院校 艺术设计 类应用与创新型
人才培养核心课程“十二五”规划示范教材

编委会

主 编：吴 焜 李轶凡

副主编：曾 婧 夏起聪 刘光明 唐 宁

编 委：（排名不分先后）

李轶凡 刘贝利 刘光明 唐 宁 曾 婧

夏起聪 孙 婷 田 亮 王军平 苏 玲

方若涛 胡 靓 张小燕 彭 玮 罗 雪

初月明 张 翠 王 昆 信建英 索玉婵

李静姝 李 军 张 枏 洪 琼 张华丽

赵 宁 卢 哲 李晓丹 曹 英 罗 洁

刘春苗 易丽玲 康霁宇 应卫强 吕 璇

党的十八大报告明确提出，要扎实推进社会主义文化强国建设。在“十二五”期间，我国要大力推动文化产业的快速发展，使其成为国民经济的支柱性产业，增强我国文化的整体实力和国际竞争力。当前，我国经济正处于结构调整、产业升级的关键时期，在由劳动力密集型向知识密集型、智力密集型产业转型的过程中，技术创新、设计创新成为转型的重要利器。创意设计业是我国文化产业的重要组成部分，是我国文化产业的核心环节，肩负着我国由“制造大国”转变为“创造大国”的重任。创意设计业的发展既可有效推动我国电影、电视、广告、网络、出版、软件、通信、会展、建筑、服装、工艺、游戏等诸多产业领域的发展，又贯穿文化产品的整个生产过程，成为促进文化产业结构升级的重要引擎。

我国本土创意设计要实现从低端的 OEM（代工生产）走向中端的 ODM（委托设计与制造）再进入高端的 OBM（自有品牌生产），实现“中国制造”向“中国创造”的转型，成为全球创意产业的加工基地，高素质专业人才是关键。当前，如何培育具备丰富想象力、充分创造力和一定科学文化水平的创意人才，已成为我国文化产业发展的当务之急。近几年来，艺术设计业虽然在我国得到较快发展，各类艺术设计专业在大部分高等院校中也纷纷设立，呈现出繁荣的景象，但与西方发达国家相比，我国在艺术设计教育方面还有很大差距。

为促进我国创意设计业的发展，应对当前我国艺术设计创新人才培养的需求，汉口学院（原华中师范大学汉口分校）联合江汉大学文理学院、中国地质大学江城学院等院校的活跃在艺术设计专业第一线的教师编写了“普通高等院校艺术设计类应用与创新型人才培养核心课程‘十二五’规划示范教材”，希望在艺术设计创新人才培养方面有所尝试。首批教材包括《创意素描》、《设计基础》、《设计色彩》、《陶艺》、《装饰基础》。

本套教材在坚持遵循中国传统基础教育与内涵的同时，注重借鉴国外先进国家科学的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，注重培养训练学生的设计创意和表现能力。未来我们还将联合更多院校、更广泛的专家学者和富有教学经验的精英教师进一步完善教材的内容，使本套教材能够更好地适应我国艺术设计专业人才培养的需要，为我国文化产业的发展储备好人才。由于时间仓促，书中不足之处恳请广大读者批评指正，以便将来修正与补充。

平面构成、立体构成、色彩构成历来是艺术设计专业基础课程体系的核心，自包豪斯以来，这种现代艺术设计教育体系日益发展完善，可带来的后果却是课程体系的过度分化。市面上出版的相关教材虽有几十个版本，但真正能够和艺术设计专业课程连接起来的并不多。

对于高等院校的艺术设计教学来说，如何整合三大构成课程以及如何将其同专业课程教学整合到一起，是编者所要考虑的问题。很多教材其实篇幅都不长，如伊顿的《造型与形式构成》、康定斯基的《论点线面》，但它们都是研究造型过程中不同因素在不同维度的作用和视觉感受的经典之作。

三大构成其实只是在平面形态和立体形态上的不同切入角度的构成研究，在形态因素、形式因素等方面的教学和研究大都类似。随着社会的发展，视觉形态在二维与三维之间也逐渐打通，这就要求艺术设计专业要把三大构成作为一门以构成观念为核心的基础训练课程。

设计基础的课程目标是帮助艺术设计专业的学生树立造型设计的构成观念，训练二维、三维形态构成的基本方法，培养和提升把握造型构成的形式美的能力，为专业课的学习奠定良好的基础。

作为整合三大构成课程的初步尝试，编者在教材编写过程中力求做到课程间的前后衔接，以适应高等院校在艺术设计教育方面的课程需要。

编者
2013年7月

◎ 第一章	设计基础概述	1
第一节	何谓设计基础	2
第二节	形态与构成	4
◎ 第二章	设计基础的元素	19
第一节	点	20
第二节	线	31
第三节	面	43
第四节	体与空间	50
第五节	色彩	54
第六节	肌理	74
◎ 第三章	构成形式美的原则	83
第一节	变化与统一	84
第二节	对称与均衡	86
第三节	对比与调和	89
第四节	节奏与韵律	91
第五节	比例与尺度	93
◎ 第四章	二维空间的构成设计	95
第一节	发现新的形态	96
第二节	自由构成	102
第三节	逻辑构成	104
◎ 第五章	三维空间的构成设计	109
第一节	立体造型的意象与逻辑	110
第二节	材料与加工方法	112
◎ 附录	学生作品赏析	121
◎ 参考书目		140

第一章

设计基础概述

第一节 何谓设计基础

第二节 形态与构成

第一节 何谓设计基础

一、设计基础的由来

随着“读图”时代的来临,艺术也随着科技和人文精神的变化被赋予了新的内容,因此,艺术教育要探索“美”在当代的新范式。作为设计的基础课程,就是要启发、培养学生发现和创造这种新范式的眼光及能力。设计基础就是在近几年随着社会的需要,为培养学生的创造思维能力而设置的课程。

为了达到这一目的,就要科学系统地研究形态,了解形态的组成要素及其形成规律等。自19世纪,塞尚提出了“所有的形体都是由柱体、圆球、方体、锥体等基本形体构成的”观点开始,造型语言彻底独立,色彩、线条、量块具有了自己的性格特质。随后,阿列克赛·甘在他的《构成主义》里面系统地阐述并构建了构成主义的思想体系。20世纪30年代,德国的包豪斯在艺术设计教学中开始尝试形态思维基础训练,开设形态基础研究课程,把培养学生的思维能力纳入艺术设计的教学之中,还完善了构成的理论观点,并逐渐发展成为一种“情”“理”并重的造型理论,创作出一系列艺术史上的伟大作品(如图1-1至图1-5)。这奠定了国际现代主义设计的基础,影响波及各地。20世纪60年代,日本引入包豪斯艺术设计教育,形成了一套以视觉形式法则为基础的教学体系——平面构成、立体构成、色彩构成(三大构成)。80年代初,我国把日本这套艺术设计基础课程引进来,经过多年的发展完善,形成了现代意义上的设计基础。

图 1-1

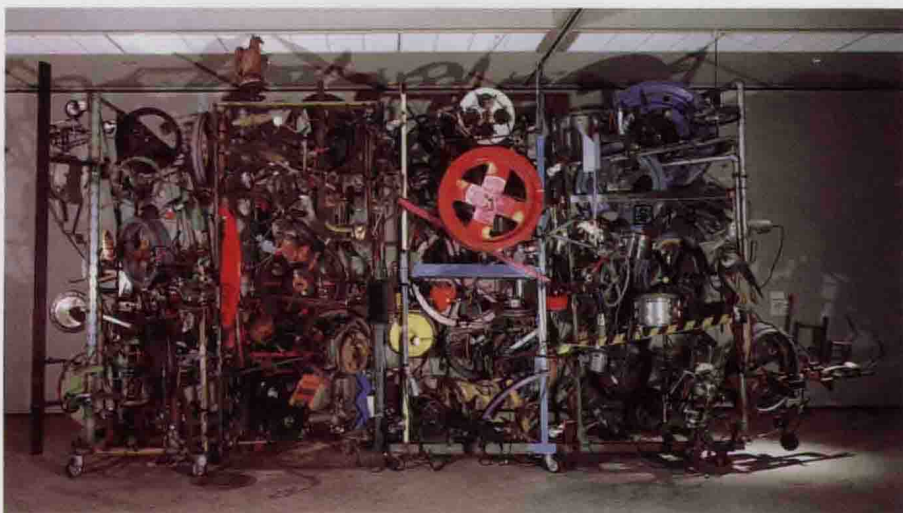

图 1-2

图 1-3

图 1-4

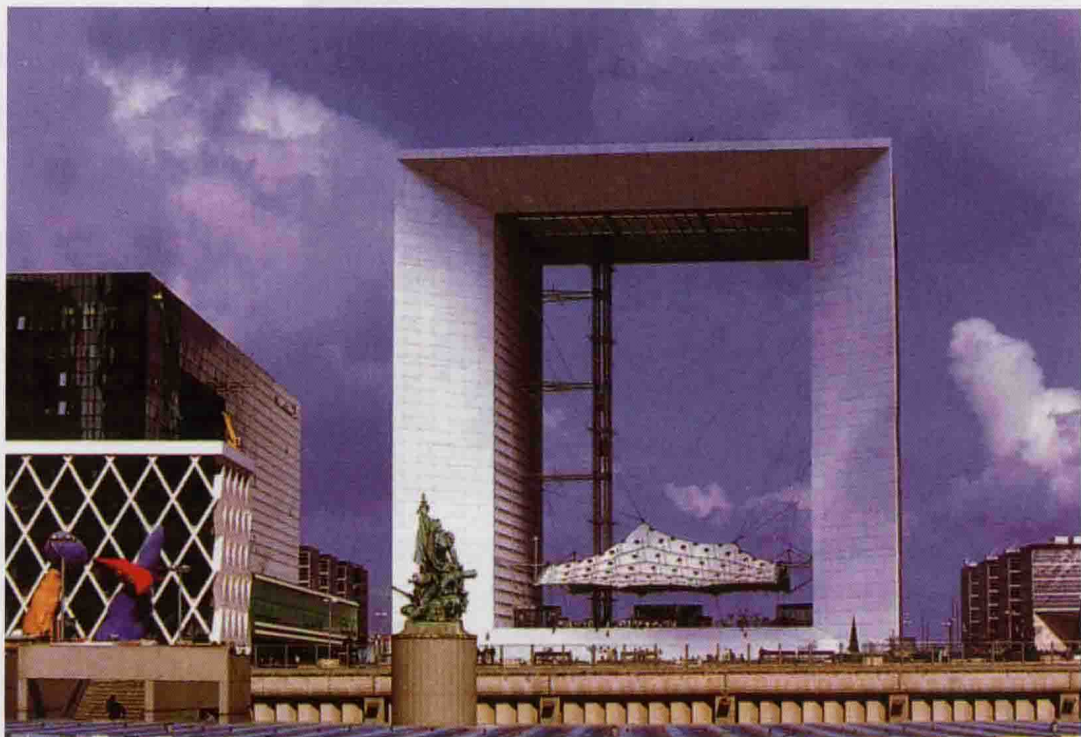

图 1-5

二、设计基础的内容

所谓基础,泛指事物发展的根本和起点。设计,是利用现代工业的手段,凭借技术、知识经验及视觉感受赋予材料结构、形态、色彩等新的品质和特质。因此,造型是各设计专业的核心。拥有造型相关的知识和技术是必需的,但仅有这些还不够,设计师对造型的感觉和判断力也很重要,对造型缺乏感觉和判断力的设计者只会纸上谈兵,成不了真正的设计师。

本书的重点放在研究形态创造的基础理论和实践上,严格说只能算是设计基础的一部分。下面把设计的相关因素进行拆分,从微观的角度探讨造型的规律,强调感觉、知觉、表象、概念、判断,相信设计基础这门课程会对艺术设计作出巨大贡献。

第二节 形态与构成

一、形态

1. 形态的定义

形态是感知绘画和设计最为直接的部分,过去人们经常使用的概念是形状或形象,其实它们是有区别的。形状是指物体或图形外部呈现出来的轮廓;形象是指能够引起人的思想感情活动的形状或姿态;而形态则是事物的本质在一定条件下的表现形式,包括形状和情态两个方面。对于形态的研究不仅涉及形的识别性,还涉及人的心理感悟。阿恩海姆说:“视觉形象永远不是对感性材料的机械复制,而是对现实的一种创造性把握。它把握到的形象是含有丰富想象性、创造性、敏锐性的美的形象。”图 1-6 至图 1-10 中的形态都是可以为人们所感知的,也可以引起人们的想象。

图 1-6

图 1-7

图 1-8

图 1-9

图 1-10

2. 形态的类别

人们日常可见的形态从属性上可分为三种，即自然形态（如图 1-11 中树的形态）、人工形态（如图 1-12 至图 1-14）、抽象形态（如图 1-15、图 1-16）。但这三类形态中的每一种又表现出若干不同的特征，如从线型上看有曲线的，有直线的，还有一些则是二者兼而有之的。同时，人们还可以利用或创造出更加多样更加奇妙的偶然形态，偶然形态在形态属性上为抽象形态。

图 1-11

图 1-12

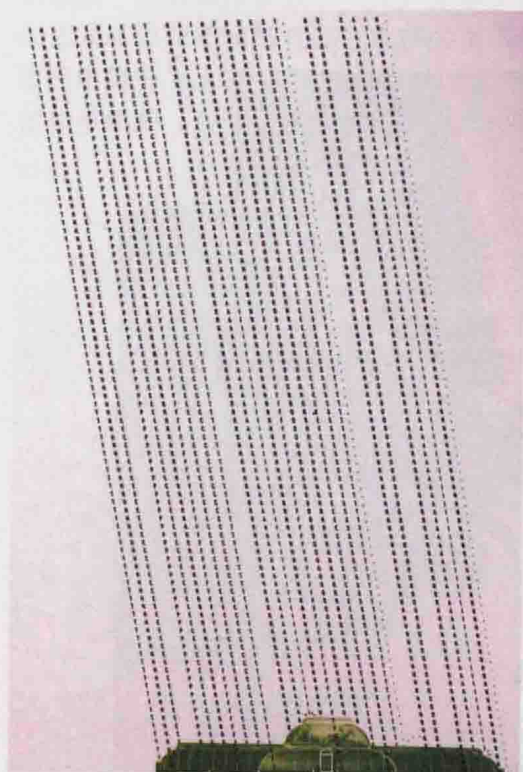

图 1-13

结局^①

大量动物物种消失，引起天气的剧变，最终导致灾难。
植被森林的破坏，导致天气的剧变，最终导致灾难。
生命并非永恒，爱护生命，保护大自然
Large amount of animal
and plant is disappearing,
vegetation forest destroying, the final weather
occurrence, our ought to rethink profoundly.
Life does not play.

图 1-14

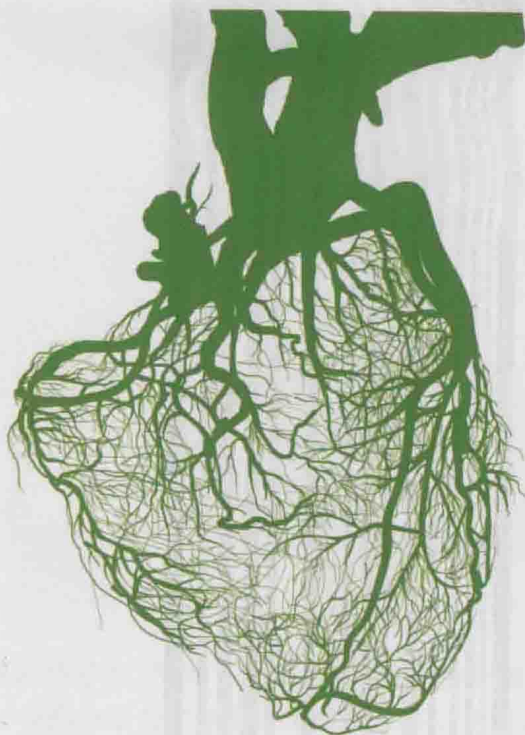

图 1-15

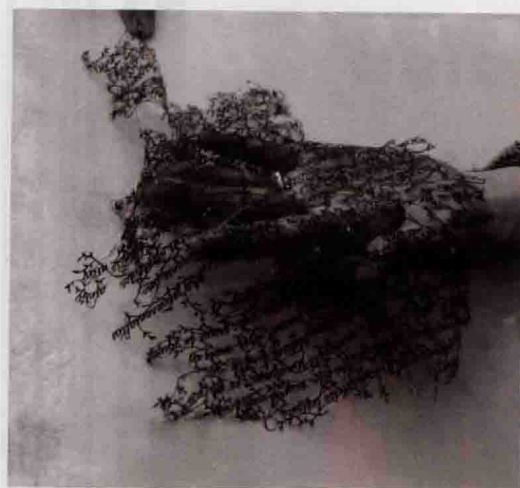

图 1-16

抽象形态是在自然形态及人工形态中提取出或提取之后重新加以组合的，不具有认知性的“概念形态”；人工形态是对自然形态的学习，但人工形态也都具有抽象形态的特点；当自然形态的局部或进入相当微观状态的表现，或从宏观上观察所得的印象，也具有抽象形态的特点（如图 1-17）；把抽象形态（如基本要素——点、线、面）按特定方式组合也可以形成自然形态或人工形态的基本特征，效果是简洁新颖的（如图 1-18 至图 1-20）。

图 1-17

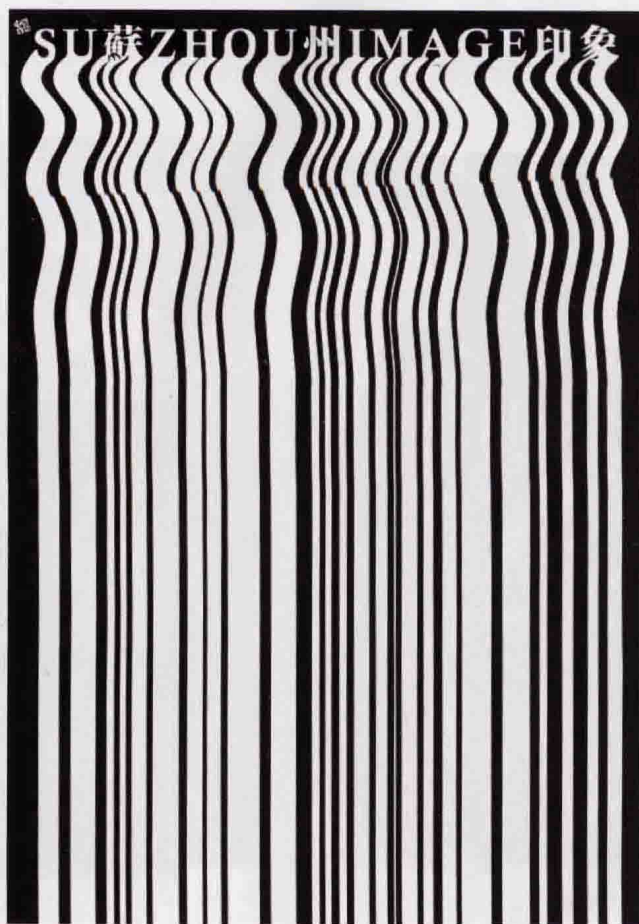

图 1-18

图 1-19

图 1-20

从属性方面研究形态,有利于为创造新的形态提供基础;从线型特征方面研究形态,有助于人们了解形态的系统性,在形态组合中能更好地处理形态的协调和对比关系(如图1-21、图1-22);从表现方面研究形态,可以为探索丰富多样的表现方法提供某种启发(如图1-23、图1-24)。