

“十三五”精品课程规划教材——艺术设计类

二维设计基础

ERWEI SHEJI JICHU

- 主编 胡庚申 刘莹 刘强
- 设计思维与表现
- 构成法则与规律
- 形态实践与创新

河北美術出版社

二维设计基础

ERWEI SHEJI JICHU

主 编 胡庚申 刘 莹 刘 强

河北美術出版社

编委会成员

主 编 胡庚申 杜无名 刘 强
副主编 蔡颖君 杜婉君 马 瑞

前言 / PREFACE

构成是设计的基础，构成能够培养学生的造型力和创造力，使学生充分展开想象的空间，对现代设计进行创新研究。

所谓二维设计基础，即二维构成，就是我们在二维的空间里去探求形体和色彩的组合形式，将一切自然的、艺术创想的形式美，通过理性的思维，将其概括成为法则和规律，并且为设计类专业通用。

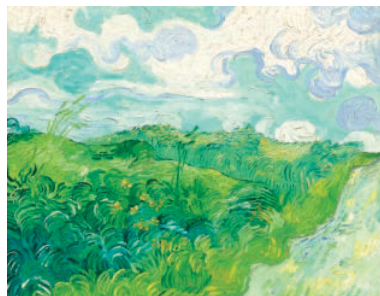
二维构成从内容上分为平面构成和色彩构成。它是一个极具弹性的模式，它包括设计思维和设计表现方式两方面的训练。二维构成本身不是目的，而是一种手段，是从纯艺术绘画的角度过渡到设计状态的桥梁和必经的路程。

在二维构成的原理中，包含了一些法则和规律，即形态之间的比例、平衡、对比、节奏、律动、推移等。捕捉和挖掘自然界存在的真实美，创造并寻找新的设计形态，利用这些规律将设计“词汇”以崭新的方式概括组合并呈现出来，形成新的视觉形式语言，这就是设计创新的过程。不断地实践，广泛地采集、借鉴并吸收，增强自身对形式美的感受，甚至创造一些偶发的形式，这就是二维构成，也是设计思维和设计创新的重要源泉。二维构成作为设计类教学的必修基础课程，它不仅是很重要的，而且是不可替代的基础课程。在二维构成中讲述的很多法则、规律，我们绝不能机械地纯理性地照搬套用这些法则。

本教材试将原来三大构成中的平面构成和色彩构成融会贯通，对二维设计中的形状、色彩与材质的形式法则有一个全面的概述，为之后的专业设计课程的学习奠定基础。

胡庚申

2019年4月

目录 / CONTENTS

第一章 二维设计基础概述 / 1

第一节 关于设计与构成	2
第二节 设计与构成的关系	5
第三节 关于二维设计基础	6
第四节 二维设计基础的学习方法	7

第二章 二维设计的基本要素和形态 / 13

第一节 二维设计基本元素之——点	14
第二节 二维设计基本元素之——线	21
第三节 二维设计基本元素之——面	26

第三章 二维设计的形式美法则 / 29

第一节 统一性与多样性	30
第二节 对称与平衡	31
第三节 节奏与韵律	36

第四章 二维设计中的基本表现形式 / 39

第一节 重复构成	40
第二节 近似构成	42
第三节 特异构成	45
第四节 渐变构成	50
第五节 发射构成	53
第六节 密集构成	56

第五章 二维设计中的色彩原理 / 61

第一节 色彩的基本属性	62
第二节 色彩三要素	64
第三节 色彩体系	65

第六章 二维设计中的色彩表现形式 / 69

第一节 色彩的对比 70

第二节 色彩的调和 82

第七章 二维设计中的色彩原理与传达 / 87

第一节 色彩的心理感知 88

第二节 色彩的情感联想 90

第三节 色彩的象征 92

第四节 色彩的通感 93

第五节 色彩的采集 95

第六节 色彩的重构 100

第八章 二维设计中的肌理和空间 / 105

第一节 二维设计中的肌理 106

第二节 二维设计中的空间构成 112

第一章 二维设计基础概述

现代设计是一个综合体，不仅要求设计者有足够的人生经验和感受，还要求设计者熟练地掌握设计方法、法则。构成是设计的基础，构成能够培养学生的造型力和创造力，使学生充分展开想象的空间，对现代设计进行创新研究。对于设计初学者来说，了解构成的产生与发展，构成与设计之间的关系并掌握正确的学习方法，为后续的设计学习将奠定坚实的基础。

第一节 关于设计与构成

一、构成的产生与发展

1. 构成的概念

现代设计的产生与构成艺术紧密相关。“构成”是一种造型概念，也是现代造型设计的语言要素。它是指将一定的形态元素，按照视觉规律、力学原理、心理特性、审美法则创造性地组合为一个新形态，具有建构、组合、重构的意义。它强调对形式的客观分析，目的是揭示事物之间内在联系的本质，它是形象思维与逻辑思维相结合、理性与感性相结合的产物。“构成”的训练过程就像学习外语词汇和语法那样，是一种对基本规律认识和实践的过程。

2. 构成的产生与发展

在造型艺术史上，“构成”作为体系化的造型风格，开始并贯穿于19世纪初的“构成主义”“风格派”和包豪斯风格即现代艺术的创新活动中。构成的概念来源于构成主义，构成主义源于1918年在苏维埃兴起的革命造型运动。1917年，俄国爆发了十月革命，建立了无产阶级政权，新的制度促使了文化的变革。在美术方面，由于不满当时盛行的意大利未来主义，构成主义作为适合共产主义的新造型运动应运而生。构成主义是针对缺乏实用性艺术的一次革命性运动，它提倡建立产业和批量化的观念，追求造型的社会性。后来，第一次世界大战结束后不久，俄国的构成主义开始向西传入欧洲各国并成为日后设计向现代主义转化的重要刺激因素。其中，捷克斯洛伐克、匈牙利、波兰等东欧国家受其影响最为强烈。俄国的构成主义大师李西斯基1920年在波兰讲学，深刻地影响了波兰设计师亨利克·伯利维，而后亨利克·伯利维开创了“麦查诺—法可图拉理论”，他提倡摒弃虚无的传统三维绘画表现形式，而用基本的几何构成原理进行平面设计。亨利克·伯利维的设计带有明显的数学计算和几何构成的特点。当然，在其他的东欧国家里同样产生了许多构成主义的倡导者。他们都为构成主义向今后的形态构成学演变奠定了坚实的基础。

3. 包豪斯确立了构成的设计基础地位

包豪斯是德国魏玛市“公立包豪斯学校”的简称。由魏玛艺术学校和工艺学校合并而成，后改称“设计学院”。在两德统一后，位于魏玛的设计学院更名为魏玛包豪斯大学。（见图

图 1-1 包豪斯校舍

图 1-2 包豪斯海报设计作品

1-1) 一般人们常说的包豪斯是第二次世界大战前的包豪斯，即从1919年创办到1933年被迫关闭的包豪斯，它经历了魏玛时期（1919～1925）、德绍时期（1925～1932）、柏林时期（1932～1933）三个发展阶段。“包豪斯”一词是由包豪斯创始人建筑家格罗比乌斯造出来的，是德语“Bauhaus”的音译，由德语“Hausbau”（房屋建筑）一词倒置而成。包豪斯虽为建筑学校，但1927年之前并无建筑专业，只有纺织、陶瓷、金工、玻璃、雕塑、印刷等科目。包豪斯的成立标志着现代设计的产生，对现代设计的发展产生了深远的影响，它为现代设计教育的发展开创了一个新方向。在包豪斯办学期间，很多年轻的有激进思想的画家和雕塑家被重用，如康定斯基、费宁格、克利、伊顿等。他们在设计中舍弃了作品中的装饰因素，探求发挥结构本身的美感并总结出一些规律性的构成设计原则。（见图1-2～图1-5）

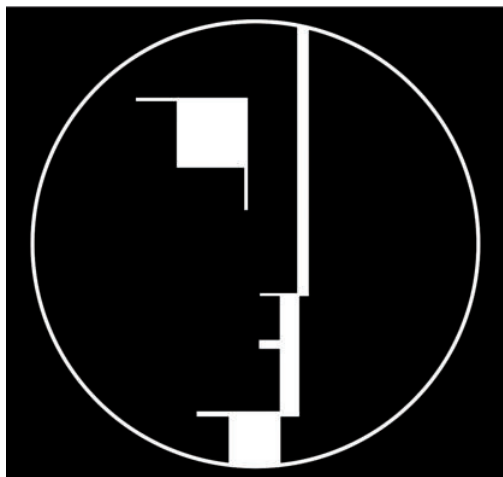

图 1-3 包豪斯标志设计作品

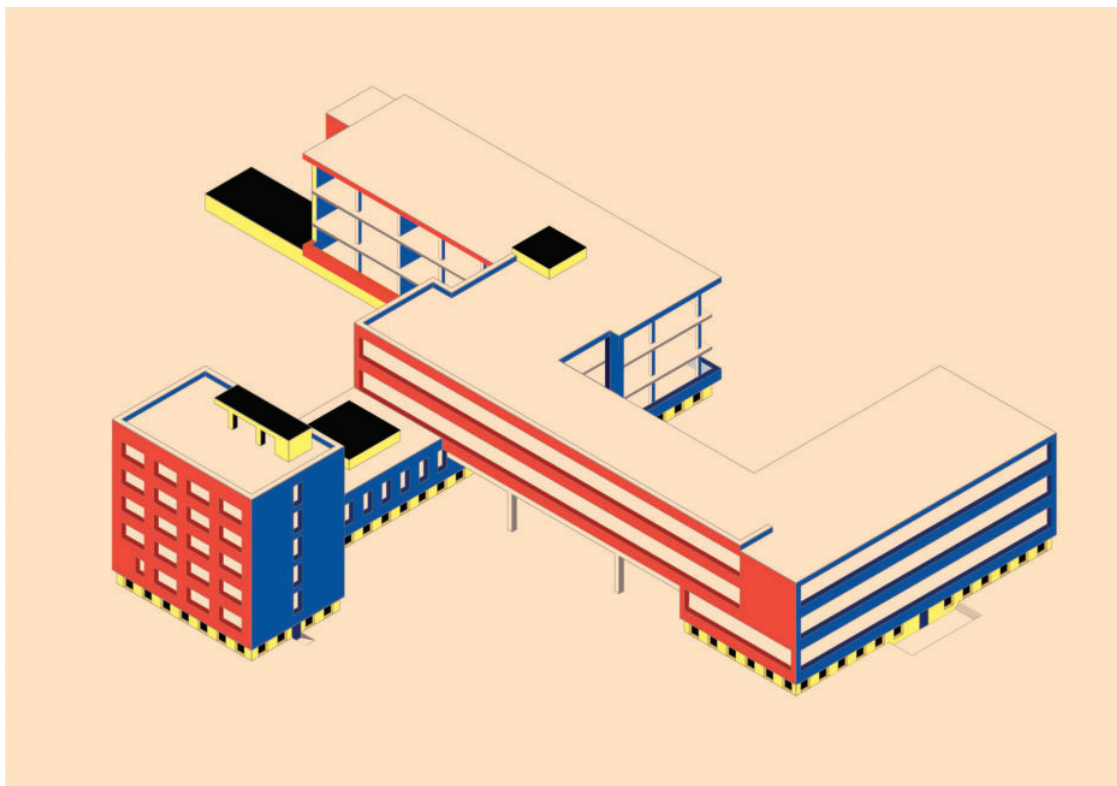

图 1-4 包豪斯校舍设计效果图

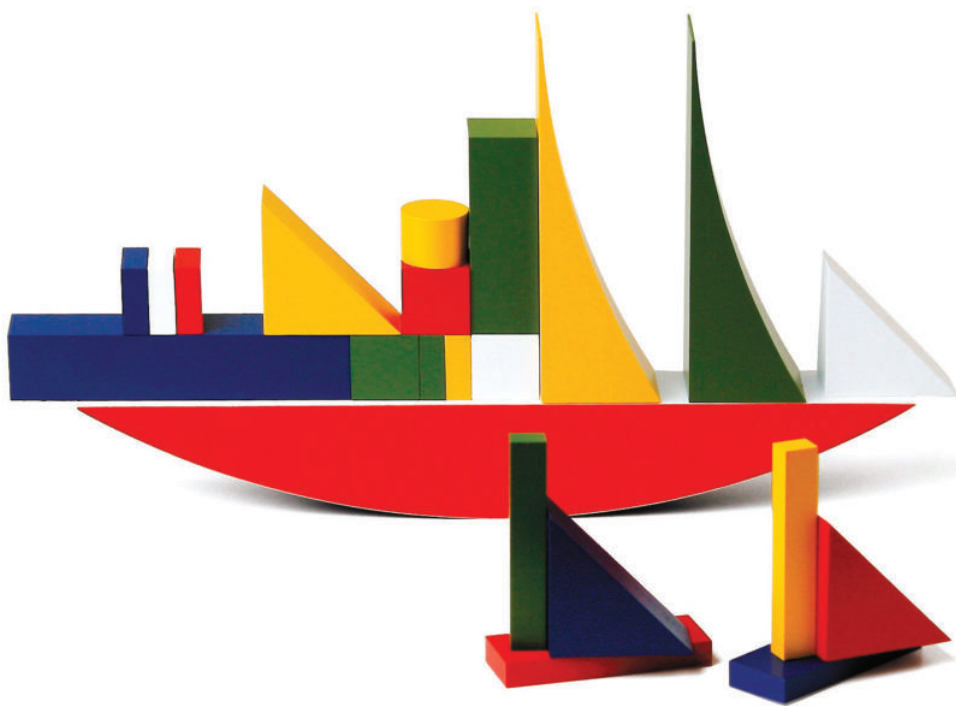

图 1-5 包豪斯玩具设计作品

第二节 设计与构成的关系

设计作为人类有意识的活动，从广义上来说是指蕴含在宇宙万物之中的一种追求平衡与有序的力量，是因人类试图统一和支配一切的冲动和需要而设计，即 Design 一词，有其语源学上的历史含义。从狭义上来讲，设计是指一种计划、设想、规划、问题解决的方法，通过视觉的方式传达出来的活动过程。

设计与每个人的生活息息相关，它使生活变得更加方便和美好。此外，从社会的角度来看，设计还是个人和组织、个人和事物、个人和环境的润滑剂，起到连接和交流的作用。随着市场经济的发展，设计本身的商业价值也开始得到认可。在国际经济中，品质较高的设计所具备的竞争力也比较高。特别是在新经济时代，设计几乎渗透了社会的各个领域，细分化、专业化的设计重新被统一和融合，也就要求设计师们综合科技、政治、经济等各个方面因素来整体考虑。

构成，它反对写生再现、复制、模仿、临摹等一系列的非创造性的活动；构成特别反对“模式”，不依赖于“原型”，是一种思维创造活动。

设计和构成之间既有联系又有区别。设计是现实性的，以实用性为目的；构成则是理想性的，是关于美的探索，是理论在形式上的实践以及装饰性的强化。设计是有时代性、社会性、民族性、生产性的创造活动；构成则不受设计内容的约束，不受工艺特性的限制，它属于美学形式的探讨范围。但是，构成是设计的基础，是设计开辟新途径的先行者。构成启发培养新秩序下对形态的创造、感受、判断及造型能力。设计的本质是创造全新形态，构成是设计的基础训练。（见图 1-6、图 1-7）

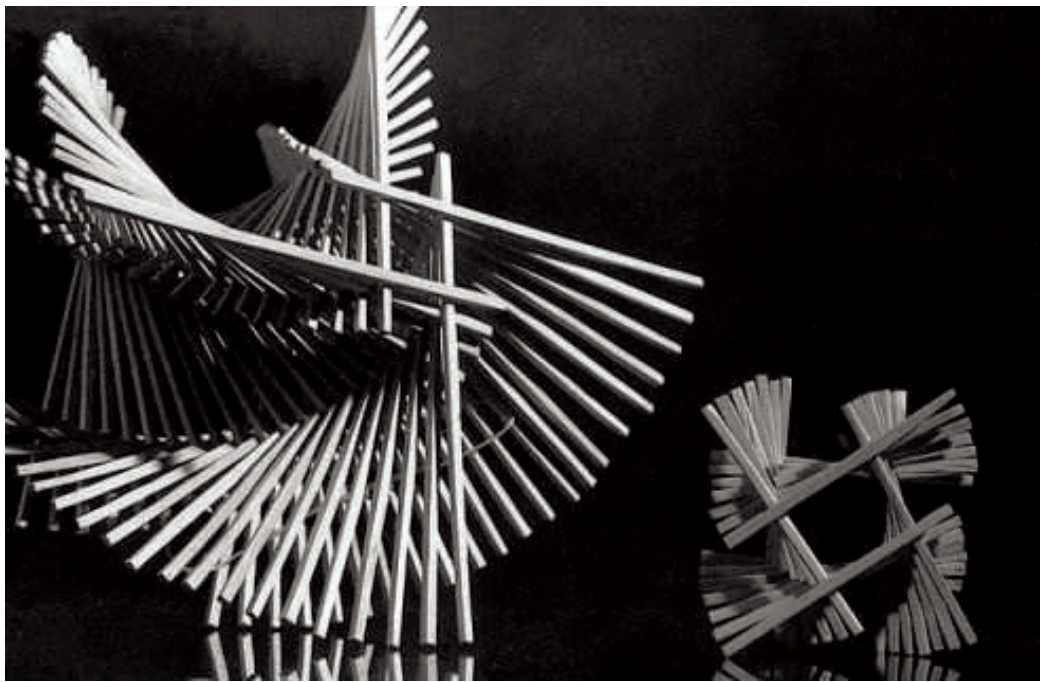

图 1-6 线立体构成作品

图 1-7 里特维德的红蓝椅

第三节 关于二维设计基础

所谓二维设计基础，即二维构成，就是我们在二维的空间里去探求形体和色彩的组合形式。将一切自然的、艺术创想的形式美，通过理性的思维，将其概括成为法则和规律，并且为设计类专业通用。

二维构成从内容上分为平面构成和色彩构成。它是一个极具弹性的模式，包括设计思维和设计表现方式两方面的训练。二维构成本身不是目的，而是一种手段，是从纯艺术绘画的角度过渡到设计状态的桥梁和必经的路程。

在二维构成的原理中，包含了一些法则和规律，即形态之间的比例、平衡、对比、节奏、律动、推移等。捕捉和挖掘自然界存在的真实美，创造并寻找新的设计形态，利用这些规律将设计“语汇”以崭新的方式组合并呈现出来，形成新的视觉形式语言，这就是设计创新的过程。不断地实践，广泛地采集、借鉴并吸收，增强自身对形式美的感受，甚至创造一些偶发的形式，这就是二维构成，也是设计思维和设计创新的重要源泉。二维构成作为设计类教学的必修基础课程，它不仅是很重要的，而且是不可替代的。在二维构成中有很多法则、规律，我们绝不能机械地纯理性地照搬套用这些法则。

第四节 二维设计基础的学习方法

一、观察方法

艺术设计是视觉艺术的一种，视觉艺术首先是视觉形式的问题，是观察方法的问题。作为初学者，学会正确的观察方法是为了准确地表现和再造，获得准确描绘能力并实现最终的艺术构想与表现基础，它不是停留在对对象片段式的、轮廓式的截取，而是对对象结构、全局、内在形态的分析。

1. 从素描开始

意大利文艺复兴时期的画家和艺术历史学家、最早的美术学院的创办人乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari)曾经说过，素描是绘画、雕塑和建筑这三门艺术之父。在素描中，我们学会对形式比例关系的把握，学会对局部与整体关系的把握。素描不只强调客观的观察和准确的描绘，而是记录对世界发现与思考的过程。它是“一种发现的行为”。初级阶段的素描通过模仿、再现，通过对光影、色彩、材质和肌理等细微变化给予准确的描绘，从而达到对造型的理解与把握。(见图1-8)

图1-8 达·芬奇素描作品

古典大师们通过素描习作达到对对象光影、明暗、材质和肌理等细微变化的观察，从而加深对造型的理解与把握。

2. 结构与形式

现代艺术家不只是为了再现而创作。从塞尚开始，对画面结构的追求超过对表象的描绘，立方体、锥形进入画面并成为构成空间的主要元素。20 世纪初，贝尔布莱夫提出“艺术即有意味的形式”的宣言，结束了艺术的传统观念。然而“有意味的形式”远非一个简单的艺术定义。现当代艺术家对结构与形式不断再造与实验，构成了当代视觉艺术多样性的族谱。

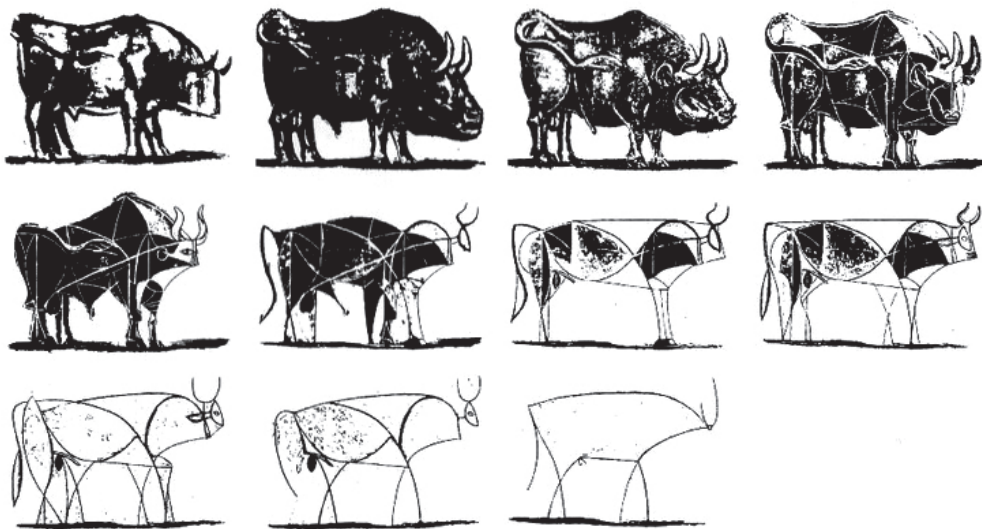

图 1-9 毕加索作品

现代主义画家毕加索，通过夸张的表现手法强化牛的主要特征，由繁入简，由一头有骨肉有肉的牛变化成一个抽象的几何图形，这是一个对形象内在结构不断抽取、概括的过程。（见图 1-9）

3. 构想与表现

通过科学的观察对对象进行忠实地描绘只是我们学习的第一步，我们还要学会归纳和表现——以二维形态作为造型基础的研究，特指在二维平面上进行视觉语言的创作和表现。早期包豪斯的教程不仅研究点、线、面等视觉要素的属性，研究各种造型的文法（如平衡、重复、发射、节奏、韵律、密集、对比、调和等），同时也研究肌理、质感等视觉表现的问题。综其言，当代对二维形态的研究既可以作为造型艺术的基础，对设计乃至许多视觉创作同样也具有帮助认知的作用。（见图 1-10）

图 1-10 凯斯·哈林作品

观察和体会是为了最终自由地表现。当我们理解了视觉形态的规律,才能够实现真正的创造。构想与表现就是让创作者天马行空、恣意创想的过程。

二、视觉思维的训练

早期国内艺术学院的基础教学沿用法国学院与苏联素描训练的教学体系。这种教学模式注重写实性,是对自然的写实再现。到了 20 世纪 90 年代,随着“艺术”和“设计”概念的模糊化,尤其是包豪斯教学体系的引进,原有的视觉思维方式被新的造型观念打破,这对于现代设计教育是富有启迪性的。

作为现代设计艺术起源之地的包豪斯,其建立的初衷是基于建筑学的背景之下,打破艺术与工业化的藩篱,调和“艺术家和工业化的世界”。包豪斯首先将当时新的艺术家知觉性的、抽象性的研究引入教学中。在基础设计课程中明确提出了“感知的教育”,即改变原有的视觉思维模式,把视觉感知作为首要的任务。通过种种教学使学生建立起一套新的操作方法。这种思维的改变是彻底的,它强调一切从零开始,用一种新的眼光来观察世界。包豪斯成功地将现代主义绘画艺术实践引入设计的感知训练,以此打通了绘画艺术和现代设计的融合之路。这种新的视觉思维的训练给现代设计教育乃至艺术教育都带来了启发。

1. 形成抽象思维

抽象思维就是凭借抽象形式语言进行的视觉思维活动。相对具象思维而言,需要以点、线、面、体、质感、色彩和明暗等要素作为视觉造型基础的训练,我们需要对表象的、具象的事物进行观察和理解,尝试用一种分析的、结构的、抽象的思维方式去表现。(见图 1-11)

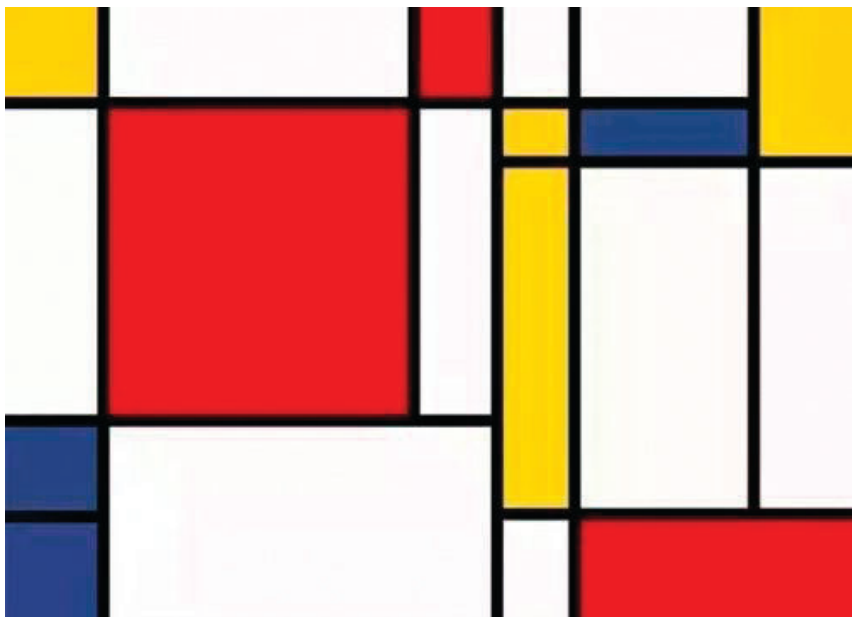

图 1-11 蒙德里安的抽象绘画作品

抽象主义大师们逐渐远离忠实地描绘自然物象,转而重视对画面色彩和构图的探索。瑞士人比尔这样说:“抽象绘画消除所有自然具象,它唯独利用绘画的基本要素本身——色彩和表面的形式。因此,它的本质是每个自然模式的完全解放,是纯粹的创造。”

2. 再造空间与时间

当年的立体主义和未来主义对空间与时间的新见解，引发了对画面表现手法全新的探索。它要求在一个新的时空概念中，对对象的连续观察和知觉片段的同时性表达，而不是从一个固定的视点来观察和记录对象。（见图 1-12、图 1-13）

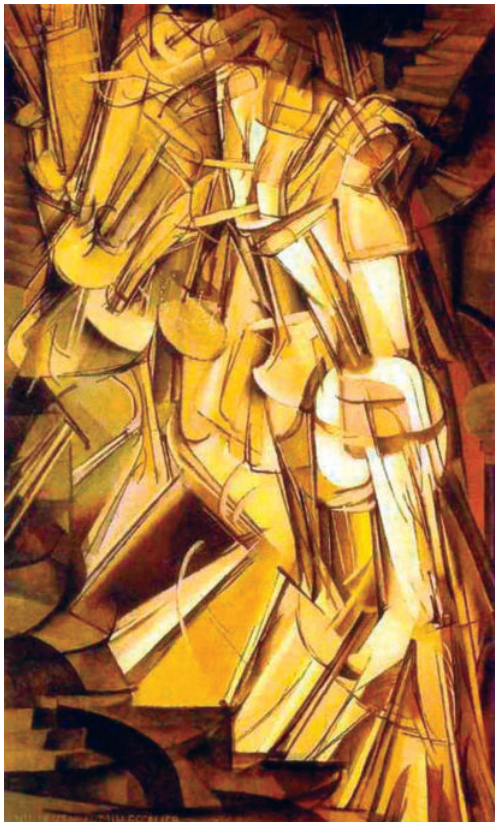

图 1-12 杜尚绘画作品

图 1-13 波丘尼雕塑作品

立体主义和未来主义的尝试就是要打破平面维度和时间维度对绘画的限制，最大限度地发挥绘画的自由度。绘画逐渐从描摹中解放出来，并被赋予了更多的意义和更多表现的可能性。

3. 训练对材质的感知

对质感和肌理的知觉训练在艺术设计的课程中占有很重要的地位，它是艺术设计对材料的表现基础，强调对材料的直接触觉体验与视觉的结合。学生通过观察、触摸、描绘诸如木材、树皮、皮革等不同的材料，通过不断地尝试，将自身的感受，表现出来。（见图 1-14 ~图 1-17）

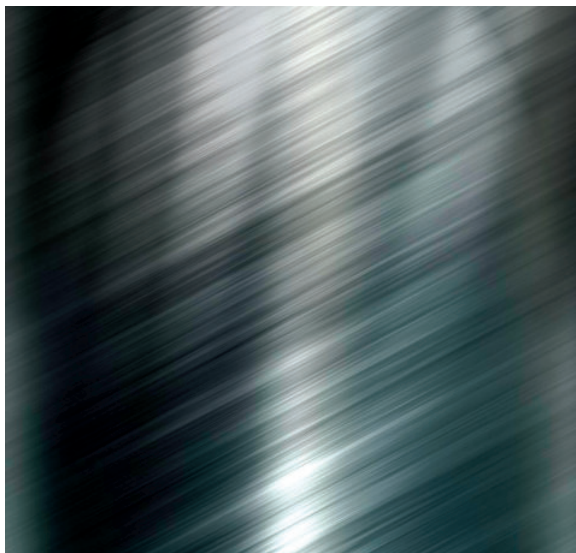

图 1-14 金属材料

图 1-15 原木材质

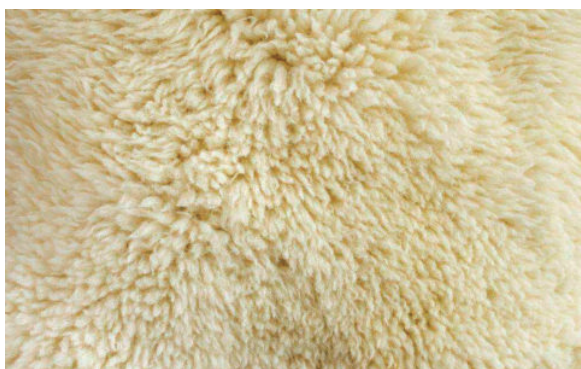

图 1-17 羊毛材质

图 1-16 玻璃材质