

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术设计造型基础 / 安晓波, 王晓芬等编著. —北京:
化学工业出版社, 2006. 1
ISBN 7-5025-8169-3

I . 艺… II . ①安… ②王… III . 造型设计
IV . J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 001294 号

艺术设计造型基础

安晓波 王晓芬 等编著

责任编辑: 王文峡

文字编辑: 吴开亮

责任校对: 陈 静

封面设计: 尹琳琳

*

化学工业出版社 出版发行
教材出版中心

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

购书咨询: (010) 64982530

(010) 64918013

购书传真: (010) 64982630

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

化学工业出版社印刷厂印装

开本 787mm × 1092mm 印张 15½ 字数 350 千字

2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-8169-3

定价: 36.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

内容提要

本书从高等院校的艺术设计专业学生的基础学习需要出发，结合课程的实际学时，对艺术设计概念、艺术设计形态、设计美学原理、平面构成、立体构成、色彩构成、空间构成等方面的造型基础知识进行了讲述。本书着重对平面构成、色彩构成、空间构成知识和构成效果进行了讲解；将空间构成从立体构成中分离出来，作为一个独立的章节进行分析和讲解，以满足空间类艺术设计专业方向的学生在专业学习上的需要。本书在最后的章节中，通过现代艺术设计的实际案例，分析和介绍了构成基础知识的实际应用。书中采用了大量的图片并与理论知识相结合，图文并茂，更有利于学习。

本书通过基础理论知识的阐述，强调了艺术设计的设计性和设计者应建立的设计观念，适合高校艺术设计专业的学生使用，并能够满足艺术设计不同专业方向的学习需要，同时也适合广大非艺术设计专业的读者使用。

编著人员

安晓波 王晓芬 谢宁宁
杨志钦 马啸林 侯永瑞
王 磊

前言

在当今知识经济和信息时代发展中，普通高等教育已成为教育学生掌握方法的基础教育，大学教育重在培养与社会发展和谐的青年人。一个和谐的大学生是具有综合素质和综合能力的人。在高度社会竞争中，大学普通教育不是要使人学到一生要掌握的所有知识，而是要培养学生掌握解决问题的方法，是培养社会需求的“通才”。这与高等职业教育的“专业技能教育”形成互补，共同完善社会对各种人才的需求。因而，基础教学作为专业教育和专业技能教育的根基越显重要。正如爱因斯坦所说：“如果一个人掌握了他的学科的基础理论，并且学会了独立地思考和工作，他必定会找到他自己的道路，而且比起那种主要以获取细节只是为其培训内容的人来，他一定会更好地适应进步和变化”。

目前，艺术设计专业在全国高等院校中是院校开设最多的专业科目，有一千多所院校开设此专业，它已成为高等教育必设的学科。艺术设计专业是横跨艺术与科学、理性与感性、文科与理科边缘的综合性学科。艺术设计造型基础是高校艺术设计专业基础教育的重要组成部分，在学科基础教学中起着重要的作用。造型基础涵盖了平面构成、色彩构成、立体构成、空间构成、设计素描、设计色彩等基础知识部分。学生进入高校学习后，通过基础知识的学习，掌握现代造型的基本理论和方法，通过基础知识和造型能力的训练，培养学生的形象思维方式和创造能力，提高审美意识，以便为之后的专业知识的学习打下良好的基础。

在艺术设计教育中，基础知识学习、专业技能培养、创新思维的教育构成了艺术设计培养体系，三个部分有机结合、互为补充。造型基础知识是创新思维源泉和专业技能培养的根基。创新思维的教育需要通过基础理论课程和专业课程的合理教学环节，在良好的教学环境下循序渐进的进行；专业技能培养要在造型基础知识的学习中进行培养，以造型基础知识为原则进行技能训练；而专业技能也是创新思维的教育的基础和保证。

随着计算机多媒体技术的普及，学生中出现了急功近利的想法和做法，认为只要学好专业设计和掌握了电脑的操作和运用就够了，对基础知识和相关知识不重视，只着重眼前利益而对自己的发展潜力和后劲缺乏考虑。本书将通过指导使学生懂得：通过造型基础知识的学习，将为自己今后的发展奠定坚实的基础，基础技能的培养将保证自己在今后的深造和就业时，有较强的适应能力。

本书将平面构成、色彩构成、立体构成和空间构成等基础部分作为完整的艺术设计基础体系进行考虑，适用于艺术设计不同的专业方向，在阐述理论知识的同时，附有大量的图片和构成作业，以帮助学生理解，加强造型理论的理解和掌握。

本书编写中得到了王正明教授的支持，在此深表感谢。

由于编者水平所限，书中不妥之处在所难免，敬请读者批评指正。

编著者
2006年1月

目录

第二章 设计与艺术形态 021

第一节 形态的概念和分类	/021
一、形态的概念	/021
二、形态的分类	/022
第二节 形态的视觉和知觉心理	/025
一、视觉与知觉	/025
二、形态的知觉心理	/028
第三节 统觉和错觉	/032
一、数量错视形	/033
二、方向错视形	/034
第四节 基本形态构成元素	/039
一、点的概念	/039
二、线的概念	/042
三、面的概念	/043
四、体的概念	/046
五、空间的概念	/047

第一章 艺术设计基础概论 001

第一节 艺术设计的概念和特征	/001
一、艺术设计的概念	/001
二、艺术设计有着自己独特的含义	/002
三、设计的艺术特征	/005
四、艺术设计的主要类别	/006
五、艺术设计一般设计过程	/010
六、艺术设计的基本表现方法	/010
第二节 艺术设计造型基础概念	/013
一、造型基础概念	/013
二、造型基础与构成	/014
三、构成设计与包豪斯	/015
四、目前我国的“构成教育”	/019

第三章 设计美学的基本原理 049

第一节 设计美学概念	/049
第二节 形式美的基本规律与原则	/052
形式美法则	/052

第五章 立体构成 107

第一节 立体构成的基本要素	/107
一、立体的概念和构成要素	/107
二、体的分类	/109
三、体的表情	/110
四、体的构成特征	/110
五、立体与平面的关系	/112
第二节 构成的原则	/113
一、对称、均衡	/113
二、动感、量感	/113
三、空间感	/114
四、肌理	/114
第三节 构成的方式方法	/115
一、半立体构成（二点五维次元空间构成）	/115
二、立体构型	/115
第四节 构成与多媒体	/125

第四章 平面构成 071

第一节 概述	/071
第二节 平面构成的基本元素	/071
一、概念元素	/071
二、视觉元素	/071
三、关系元素	/072
四、实用元素	/074
第三节 点、线、面及其构成	/074
一、点的研究	/074
二、线的研究	/075
三、面的研究	/078
第四节 平面构成的表现形式	/080
一、重复（反复）	/080
二、近似	/081
三、渐变（推移）	/083
四、发射（辐射）	/084
五、特异（突变）	/086
六、密集	/087
七、肌理	/089
八、空间	/091
九、打散（分割）	/094
第五节 平面构成作品欣赏	/099

第七章 色彩构成 165

第一节 敲开色彩的大门	/165
一、认识色彩	/165
二、色与光	/165
三、色彩的形成	/166
四、物体色与光	/167
第二节 色彩构成概述	/168
一、色彩构成概念	/168
二、色彩构成研究范围	/169
第三节 色相环与色立体	/169
第四节 色彩三要素	/175
一、色相	/176
二、明度	/176
三、纯度	/177
第五节 色彩混合	/177
一、色光混合（加色混合）	/178

第六章 空间构成 127

第一节 空间概念	/127
一、空间	/127
二、空间形态	/127
三、空间形态与立体形态的区别	/128
四、空间的划分和分类	/130
第二节 空间构成要素	/132
一、空间形态构成要素	/132
二、空间形态的限定性	/133
三、空间的构成方法	/138
四、空间构成的感觉	/141
第三节 空间的构成	/142
一、空间单元形态	/142
二、单元空间形态组合	/143
第四节 空间构成的组织形式和方法	/146
一、空间构成的组织形式	/146
二、空间构成的组织方法	/148
第五节 空间艺术的美学心理	/150

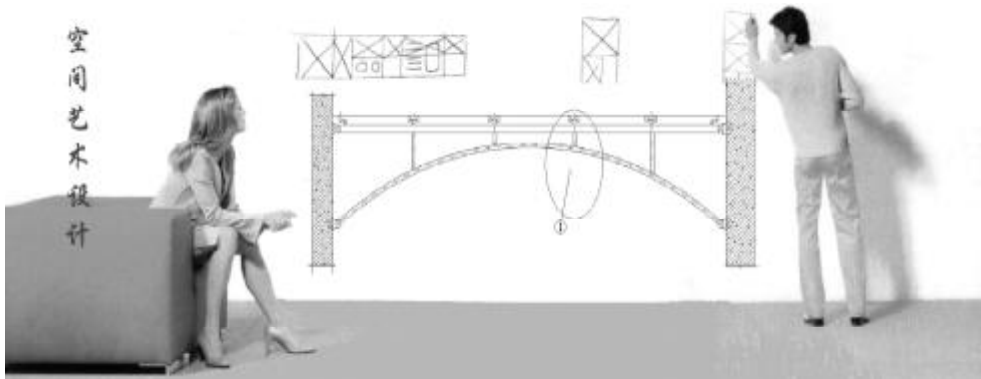
第八章 构成基础与现代艺术设计 207

第一节 构成在平面设计中的应用	/207
一、构成基础在广告招贴设计中的应用	/207
二、构成基础在书籍装帧设计中的应用	/212
第二节 构成在服装设计中的应用	/216
一、构成在服装中的装饰效果	/216
二、色彩的搭配组合的形式直接关系到服装整体风格的塑造	/219
第三节 构成在环境艺术设计中的应用	/220
一、构成基础在室内设计中的应用	/221
二、构成在展示艺术设计中的应用	/225
参考文献	/229

二、色料混合(减色混合)	/178
三、空间混合(中性混合)	/179
第六节 色彩的心理效应	/181
一、色彩的情感	/181
二、色彩的联想	/181
三、色彩嗜好	/183
第七节 色彩对比	/185
一、色相对比	/185
二、明度对比	/189
三、纯度对比	/190
四、面积对比	/191
五、冷暖对比	/193
第八节 色彩调和	/195
一、色彩调和的概念	/195
二、调和的原理	/196
三、调和的方法	/198
第九节 色彩构成作品欣赏	/202

第一章 艺术设计基础概论

在生活艺术化、艺术生活化的21世纪，具有艺术性质的设计行业已经成为推动社会物质文明和精神文明进步的越来越重要的动力和标志。艺术设计是创造物质财富的社会生产力，艺术设计通过艺术与科技、艺术与人类生活世界的结合，推动社会经济的发展，增加社会财富，提高了全民生活质量，而且还创造了一个含有多维文化语境的艺术设计空间，引领人们进入到一个“知识经济”和“视觉文化”的时代。不但社会经济的发展、社会风尚的形成与艺术设计息息相关，而且人们的学习、工作、娱乐、休闲以及衣食住行等日常生活都与艺术设计紧密相连。因而，从设计的角度来看，设计师的职业道德、社会意识和责任、专业能力、文化素质和审美意识，以及对当前的思想观念及艺术风格的变化和社会流行时尚的把握都是至关重要的。其艺术设计思想和意念会在高度发达的信息技术的作用和推动下，在艺术媒介的参与下，强化某种信息（思想、观念、意识），通过艺术设计传达给公众，并在一定程度上对艺术在科技上的应用起到了推动的作用，对各种语言文化、视觉文化和时尚的流行起到了引导的作用。艺术设计不仅美化生活，还在一定的程度上限定和引导了大众的行为和意识心理，左右着某一时期的大众的价值观念和价值观向。因而，艺术设计专业作为21世纪最佳职业之一，越来越受到社会的重视（见下图）。

国际化大都市约11%的人在从事设计类创意活动

第一节 艺术设计的概念和特征

一、艺术设计的概念

今天，“设计”一词广泛运用，出现了建筑设计、广告设计、程序设计、课程设计、线路设计、流程设计等职业。所谓设计，是指根据一定的目的要求而预先制订方案、计

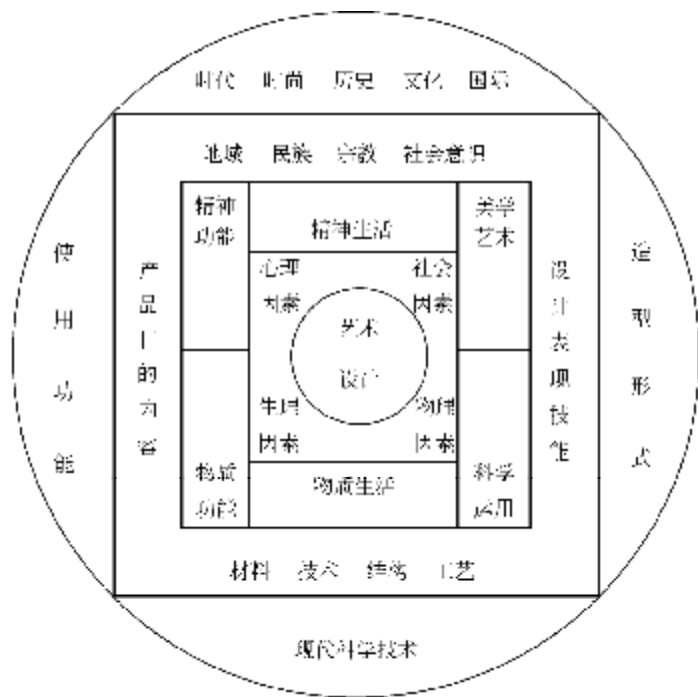

图1-1-1 艺术设计产品的构成因素

划、图样等。1978年诺贝尔奖获得者赫伯特·亚历山大·西蒙(Herbert Alexander Simon)指出：“从某种意义上说，每一种人类行动，只要是意在改变现状，使之变得完美，这种行动就是设计性的。”这是指人们要想把事情做好，就需要精心设计，这是广义的设计概念。艺术设计产品的构成因素如图1-1-1所示。

二、艺术设计有着自己独特的含义

艺术设计是20世纪后期逐步发展起来的设计活动。“艺术设计”在国际上用英语Design作为术语。英语Design源于拉丁语designara，其本义是“徽章”、“记号”，指的是一种标志。在文艺复兴时期，演变为意大利语Disegno，词义是：“艺术家心中的创作意念”、“以线条的手段来具体说明那些早先在人的心中有所构思，后经想象力使其成形，并可借助熟练的技巧使其现身的事物”。而后，再演变为法语Dessein，最后又演变为英语Design。Design词义在演变中不断发生变化。最早的《大不列颠百科全书》对英语Design的解释是：“艺术作品的线条、形状，在比例、动态和审美方面的协调。”它仍然主要在艺术领域内使用。19世纪后，经历了工艺美术运动和新艺术运动，Design的概念突破纯艺术的范畴而有了新的含义，其重点是指与图案有关的金工、漆工、陶工等手工制品的表面装饰。此后，工业生产的迅猛发展，机器制品完全压倒了手工制品，Design的意义扩展为对工业产品的功能、材料、结构、形态、色彩、工艺、表面处理、装饰等的设计。1964年联合国教科文组织举办的国际设计讲习班对设计下的定义是：“设计是一种创造性的活动，其目的是确定工业产品的形式、性质，这些性质也包括产品外部特征，但主要包括将产品变为消费者和制作者双方来看的统一整体的那些结构和功能的相互联

系。”为与单件制作的手工业制品相区别，对批量生产的工业产品的设计被称为“工业设计”。随着科技的高速发展和社会新的需求的产生，使得产品形式和功能的更新已经成为自觉的追求，设计概念的外延在逐步扩大，新科技与艺术的融合和发展，形成艺术设计的新概念，艺术设计从原有生产过程中解放出来。Design已不限于工业制品领域，而是具有艺术创造性的制作物品的活动，泛指一切实用物品和观赏物品制作的设想、计划、方案。这里说的“物品”，包括工业产品、建筑物、广告品、展示品、陈列、装潢、服饰等设计的成果。这一制作物品的活动，不是简单的、机械的、重复的活动，而是具有艺术创造性的活动。它主要经历三个阶段：

- ① 形成制作某种物品的设想、构思、规划的艺术创意阶段；
- ② 以视觉传达方式为主的表现设想、构思、规划的艺术表达阶段；
- ③ 艺术创意经过艺术传达后具体运用使之物化的阶段。

因而，艺术设计词义包含：艺术设计最终目的——带有质变的创造；设计方法——科学方法论与艺术方法论的横向结合和交叉；表现形式——直观表现（图样、模型等）的完整构思（图1-1-2）。

在我国，艺术设计的概念，是在20世纪初，Design被译成汉字后，从日本传入中国的，曾被译为“图案”、“工艺美术”、“美术工艺”等词。20世纪80年代后，我国加强了对现代艺术设计的研究和人才培养，许多院校开设了“工艺美术”专业和专业课程，出现了一大批相关著作和教材，而且衍生出相关的专业。这些著作和专业，开始用“工业设计”、“工业艺术设计”、“工业造型艺术设计”、“艺术造型设计”、“艺术设计”等名称，都是指Design。后来，艺术设计作为Design汉译的观点逐步得到了官方的肯定。

踏板小摩托车是意大利20世纪40年代生产的轻便交通工具，采用了飞机机身的单板外壳结构，腰细和运用了空气动力原理，恰如黄蜂。它的形状让人惊叹：不见马达，小小的轮子被盖住一半，前挡泥板的顶上有车灯，后挡泥板几乎触及地面。年轻人立即把它作为身份的象征，他们自由快活地骑在它的坐鞍上，电影《罗马的假日》使它闻名全球，并把它神化了。片中，佩克扮演的小伙子骑一辆Vespa遍游罗马，后面坐着奥黛丽赫本扮演的秀色可餐的公主。它迅速获得成功。至今，它还在生产。

图1-1-2

马里奥·贝利尼1972年作品，沙发，材料是冷处理聚氨酯海绵和型钢。它是20世纪70年代初新居住哲学中的柔软、弹性和性感的象征。与传统沙发的腿和扶手不同，它没有硬性支撑物，是一种包裹结构，能独立支撑，它给人一种合抱的形象，邀请人们来接纳舒服的拥抱。它的基本思想是以创新的手法提供一个柔和的座位，利用材料的性能，根据人体的坐姿和重量来调整弹性，是为人更舒适生活而设计的。

图1-1-3

1998年，教育部颁布的普通高校本科专业目录，以“艺术设计”取代“工艺美术”，正式确定了“艺术设计”的学科命名和学科地位。艺术设计由此成为一门跨专业、跨学科的综合艺术专业。

艺术设计是以实现满足人的精神和物质的需求为终极目标的。大众社会需求是艺术设计的前提。大众需求随着艺术设计体系的整体发展而不断丰富。艺术设计这种以功能为目的的行为活动决定其核心是“为人的设计”、“以人为本”。艺术设计运用艺术和科学技术，不仅创造人所需要的物质用品和赏心悦目的现代空间环境，使人与物、人与环境、人与社会和谐相处，而且通过设计创造合理的生存(或使用)方式，这体现了设计对于人类生物性的、社会性的综合考虑而达成的目的性的创造活动的全过程，是设计目的的统一与升华。而人类群体在不同时期的生存方式也体现了特定时期的物质生产能力和科学技术水平，反映出一定的社会的经济、政治、文化、艺术和社会意识形态的状况。现代设计要求创造“更”合理的生存方式。“更”具有进一步发展、提高的意义，明确了设计目的在现阶段所追求的协调标准（图1-1-3）。

艺术设计一方面是以设计物品自身的物质属性体现其所传达的用途意义；另一方面设计物品是与人交换和满足的媒介。因而，设计品功能要素成为艺术设计主要构成要素，它包含着实用功能、认知功能、象征功能、审美功能。与功能因素有着相辅相成的本质联系，是艺术设计“产品”的外在造型的色彩、形态、肌理等因素，它构成了艺术设计的形式要素，是设计品功能因素信息的最直接的媒介，它的产生受到实用功能的制约，同时又对认知功能的形成具有重要作用。另外，设计品的设计、生产、使用过程中所运用的技术方法和过程，构成了艺术设计的技术因素，技术因素在设计全过程中，具有决定性意义。技术是人类为实现一定目的，运用自然规律改造客观事物的知识、能力、手段的综合体，它调整与控制着人与自然界之间的物质交换过程，并决定其结果。经济要素是艺术设计中

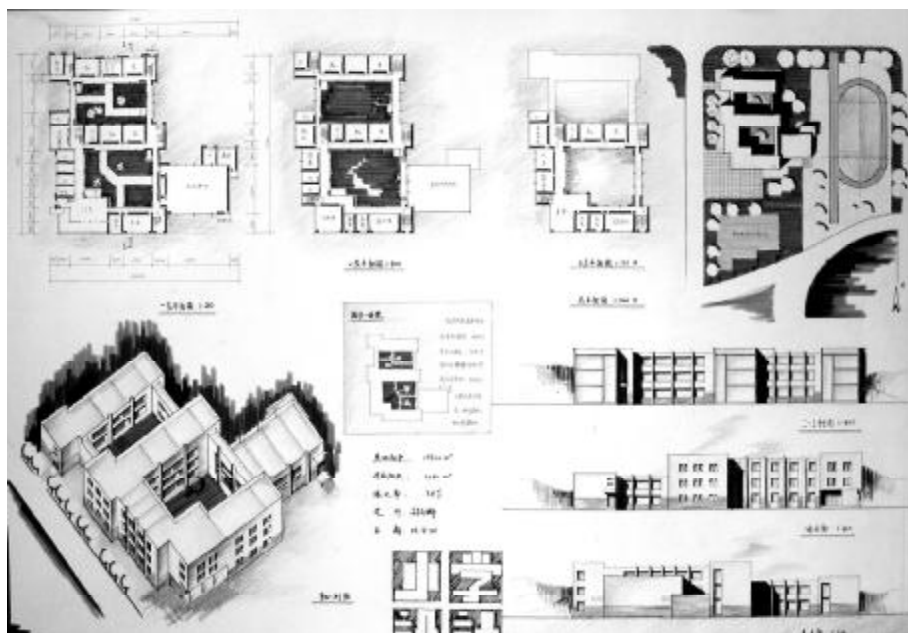

图1-1-4

不可回避的因素之一，其贯穿于设计全过程的经济内容和效益体系中。艺术设计师要使设计品取得成功，必须充分考虑各种要素的关系，做到有的放矢。对艺术设计产品未来市场的潜量、占有率及消费需求的预测，是确定设计品设计目标和方向的依据；对于新方案带来成本、材料、设备、能源等各方面的开发和生产经济内容评估，是完成设计方案后所必须经历的过程。因而，在构想—评价—方案—图纸—投产—成品—销售—信息反馈的过程中，经济要素与功能要素、形式要素同样具有决定性作用（图1-1-4）。

三、设计的艺术特征

艺术设计作为设计活动中的一种，与其他设计活动相比，既有共同性，又有特殊性。艺术设计又是人类有意识的艺术活动之一，是实践的一种特殊形式，是一种制形构象的创造性活动。与其他艺术活动相比，它又具有其特殊性。

1. 艺术设计的特殊性

艺术设计的创造过程是遵循实用化求美法则的艺术创造过程。这种实用化求美法则，是用专门的设计语言来进行创造和表达的，有其自身的规则。如工业设计被称为工业艺术，广告设计称为广告艺术，其表现形式是遵循其使用功能的设计原则来表达的。同样，设计被视为艺术活动，是艺术生产的一个方面，设计对美的不断追求，决定了设计中必然存在艺术的高含量。对美的追求，是人类所共有的，是人的心理反映；对美的新的追求，是人心理上的审美观念的改变。这就促使设计活动勇于创新，借鉴新的艺术形式，诱发新的设计观念，而新的设计观念也极易成为新艺术形式产生的契机。

然而，纯艺术与设计是有区别的，艺术创作是自我情感表现行为，是可以不考虑他人的理解；而艺术设计是以大众需求为设计目标的，如果设计作品不被大众接受，就是失败的设计产品。艺术设计要面向大众，就要有大批量的生产，物质条件是艺术设计的基础，生产技术是艺术设计产品的保证（图1-1-5；图1-1-6，见彩图）。

2. 艺术设计的科学性

艺术设计的科学性，是现代艺术设计的主要特点。科学技术向艺术设计渗透，不只是通过艺术设计表现科学知识和真理，更为重要的是科学技术为艺术设计提供了理性。科学理性向艺术感性渗透，极大地改善了艺术创造能力，拓宽了艺术视野，丰富了艺术内涵，深化了艺术境界；而每一次科学新技术、新材料的诞生，往往会给艺术设计带来重大影响，鼓励着设计师们进行新形式的探索。同时，艺术设计向科学技术渗透，会给科学注入新的创造力、活力；在艺术设计中，对科学新技术、新材料与人的心理、生理关系进行考虑，以提高其竞争力。艺术设计不仅以科学技术为创作手段，如电脑辅助设计、多媒体影像制作，还以科学技术为实施基础，如材料加工、成形技术、能源技术、信息技术、传播技术等。但是，这并没损害艺术设计的艺术特性，反而使得现代设计具有了科技含量

图1-1-5

图1-1-7

很高的现代艺术特性,如全新的材料美、精密的技术美、极限的体量美、新颖的造型美、科幻的意趣美等。这就为生活和艺术开拓了新天地。技术设计赋予艺术设计以内容,艺术设计赋予这种内容以形式,这种形式不仅包括产品的外观,而且包括艺术设计产品的结构。可以说,设计与科学技术是彼此借重、容纳、互渗、互补、并肩发展的(图1-1-7)。

3. 艺术设计的综合性

艺术设计的发展与社会经济息息相关,艺术设计的产品,特别是它们的外观

不仅成为功能的载体,而且成为某种社会意义和文化意义的载体,产品的使用价值、审美价值和文化价值是艺术设计活动独有的。设计不仅是一种自觉地设计和创造物质性需要的活动,而且是自觉地运用艺术形式创造一种审美文化的活动。设计活动在纯粹的物质活动和艺术活动之间、在经济活动和艺术活动之间、在技术活动和审美活动之间、在实在领域和精神领域之间寻找中介逻辑,并通过具体实践性的活动架设它们之间的中介桥梁。随着人类物质与精神生活的不断发展和丰富,艺术设计的价值和地位愈加显著。所以说,艺术设计是一项艺术性极强的设计活动,是文化、艺术、科学、技术、经济的交融结合,集成性和跨学科性是它的本质特征,是一个既独立,又同其他学科相互联系的综合学科(图1-1-8,见彩图)。

四、艺术设计的主要类别

艺术设计作为现代设计的重要组成部分,艺术设计与传统设计有很大区别,其中最根本的区别在于艺术设计与大工业生产和现代文明的密切关系,与现代商业社会生活的密切关系,是传统设计所不具有的。现代艺术设计的概念是融艺术、科学和技术于一体,是一个既独立,又同其他学科相互联系的综合学科。它已从美工、工艺美术等专业行为扩展到更为广泛的艺术、政治、科学、经济、宗教、文化等领域,几乎涵盖了社会经济环境和社会政治环境中的每一个部分。目前,在社会经济领域中的室内外环境艺术设计、商业广告设计、商业装潢设计、商品包装设计、企业CI设计等都是艺术设计行业中的专业门类。艺术设计是一个跨专业、跨学科的综合性和专业性很强的艺术概念。

对于艺术设计的分类,从不同的角度可以对艺术设计作不同的分类。日本设计理论家川添登在他的《何谓设计》一书中按设计的目的,以及构

图1-1-9

成世界的三大要素(人、自然、社会),把设计分为三大类:

- ① 产品设计(以“用”为目的,制造精美的产品,作为人与自然间的媒介);
- ② 视觉传达设计(以“传达”为目的,制作良好的信息,作为人与社会间的媒介);
- ③ 空间或环境设计(以“居住”为目的,构建和谐的空间和环境,作为自然与社会间的媒介)。这种分类法比较科学、合理,被广泛采用。此外,现在还比较流行按设计的空间状态,把设计分为平面设计、立体设计、空间设计三大类。

艺术设计作为“具有艺术创造性的制作物品活动”,从设计的艺术特征、艺术创造性性质,按对象把艺术设计分为以下几类:①产品造型艺术设计(工业设计);②装潢艺术设计;③广告艺术设计;④展示艺术设计;⑤服饰艺术设计;⑥建筑艺术设计;⑦环境艺术设计;⑧影视艺术设计;⑨动漫艺术设计(图1-1-9~图1-1-18)。

此外,随着社会经济、科学技术,以及造型艺术的发展,艺术设计还会进一步划分,艺术设计的专业方向还会增加,如形象设计、珠宝设计等。

图1-1-10

图1-1-11

图1-1-12

图1-1-13

图1-1-14

图1-1-15

图1-1-16

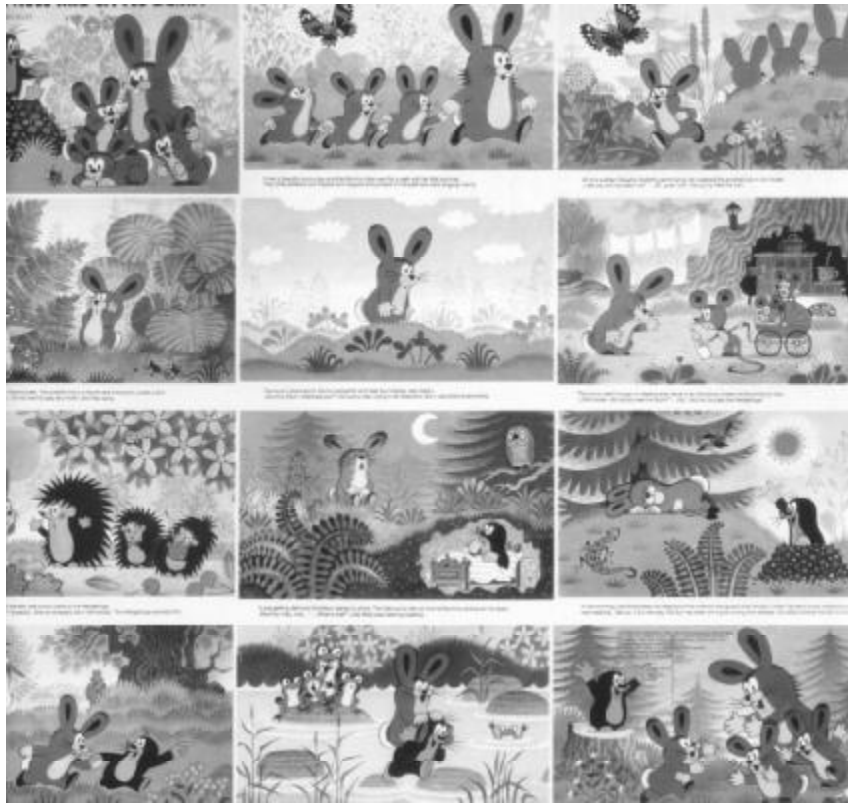

图1-1-17