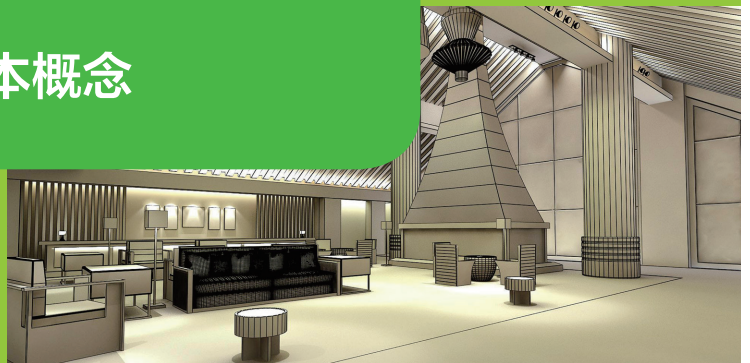

第一章

二维设计基本概念

第一节 二维设计概述

第二节 学习构成的目的和方法

第三节 绘画与设计

教学目的要求

- ▲ 了解学习构成的原因与方法，明白设计与绘画的区别与联系。

教学重点

- ▲ 二维设计基础的基本概念。

教学难点

- ▲ 构成的含义。

教学方法

- ▲ 讲授法、讨论法、对比法。

教学内容与步骤

- ▲ 教学前准备:每个学生准备一本A4文件夹,收集和整理相关资料。

第一节 二维设计概述

二维设计基础是现代设计基础的一个重要组成部分，指将既有的形态（包括具象形态和抽象形态——点、线、面、体）在二维的平面内，按照一定的秩序和法则进行分解、组合，从而构成理想的设计的训练方法。平面构成是视觉元素在二次元的平面上，按照美的视觉效果、力学的原理进行编排和组合，它是以理性和逻辑推理来创造形象、研究形象与形象之间的排列的方法，是理性与感性相结合的产物。

二维设计基础是一种理性的艺术活动，它在强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏、律动、推移等的同时，又要讲究图形给人的视觉引导作用。平面构成在于探求二度空间世界的视觉方法、形象之建立、骨格之组织、各种元素之构成规律与规律之突破，产生既严谨又有无穷律动变化的设计构图。

一、维度的定义

现实中常用的维度有一维、二维和三维。一维指长度，如线形；二维指长度和宽度，如面形；三维指长度、宽度与高度，如体积或空间感。

二、构成的含义

1. 构成的概念

构成在字典中的解释为构造、解构、重构和组合。所谓构成就是指一种造型概念，也是现代造型设计的用语。其将不同形态的几个以上的单元（包括不同材料）重新组合成为一个新的单元，并赋予视觉化、力学的概念。

2. 平面构成的含义

平面构成是现代设计基础的一个重要组成部分，指将两种以上的不同基本形，包括具象形和抽象形，在二维的平面内，按照一定的规则进行分解、组合，从而构成理想形态的组合形式。

3. 由绘画发展而衍生出来的“构成”

1) 古典主义

古典主义指以写实手法再现对象，例如，文艺复兴三杰之一的达·芬奇作于1503—1506年的《蒙娜丽莎》，画中人物富于实体感的血肉之躯与神秘的淡远背景融合在一起。（图1-1）

2) 印象主义

印象主义指离开画室，以写生的方式捕捉物象，在创作中赋予光色表现更多的优先权，将色彩从形体的束缚中解放出来。其代表人物有塞尚、雷诺阿。塞尚的《圣维克图瓦山》把一切自然物体简化为某种基本的形状，

即立方体（房屋）、锥体（山体）、圆柱体（树干），预示着立体主义的原则。（图 1-2）

3) 立体主义

立体主义是 20 世纪初，在塞尚的思想与原始民族艺术的引发下产生的一种否定透视画法，以立体为基础表现手段的艺术运动。其主要特征是打散形体，再按照几何图形将它们重新组合于画面上，这个时期被称为分析立体主义，代表人物是毕加索和勃拉克，还有费尔南德·莱热和罗贝尔·德劳内。莱热关心工艺技术方面的东西（机器）、现代建筑、电影、戏剧和广告艺术，认为机器从审美上讲的是人的最成功的创造，也是最有意义的创造。他画的人体被简化为机器般的圆管形状，这种风格被称为机械立体主义。（图 1-3、图 1-4）

图 1-1 《蒙娜丽莎》/达·芬奇

图 1-2 《圣维克图瓦山》/塞尚

图 1-3 《亚维农少女》/毕加索

图 1-4 《早餐》/莱热

4) 构成主义

构成主义指用长方形、圆形、直线等构成半抽象或抽象型的画面或雕塑，注重形态与空间之间的影响。例如，《绘画浮雕》，尺寸为 63 cm×53 cm，塔特林作于 1914—1917 年，木板上是金属及皮革，该作品是塔特林悉心实验的一个典型。这些真实的物体被安排在真实的空间里。每种材料都清晰地显示着各自的质感。它们组合在一起，彼此呼应和联系，产生节奏感，构成了一个与客观自然毫无瓜葛的独立的艺术世界。在此，塔特林以其全新的语言创造出空间中形体的新秩序。（图 1-5）

马列维奇是第一位创作纯粹几何图形的抽象画家。长久以来艺术一直支离破碎地与诸多非艺术因素交织混杂在一起，而无法获得真正的纯粹造型。他把绘画从一切多余的及完全不相干的杂质中解放出来，在画中寻找一种最朴素的元素，这一元素就是这个黑色的方块。“我们所钟爱的一切都失去了。我们面前，除了一个白底上的黑方块以外一无所有！”方块表示感情，白底表示

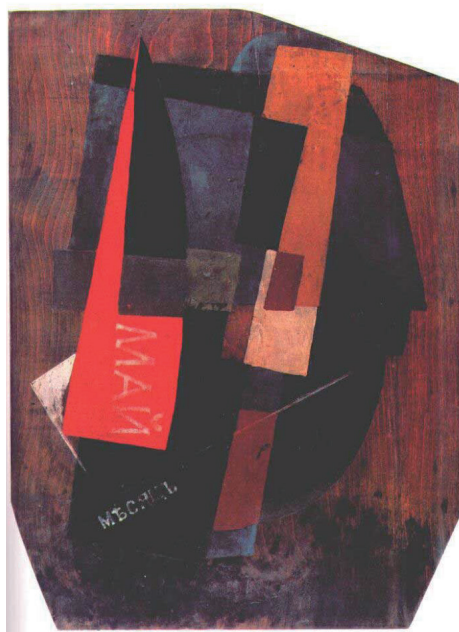

图 1-5 《绘画浮雕》/塔特林

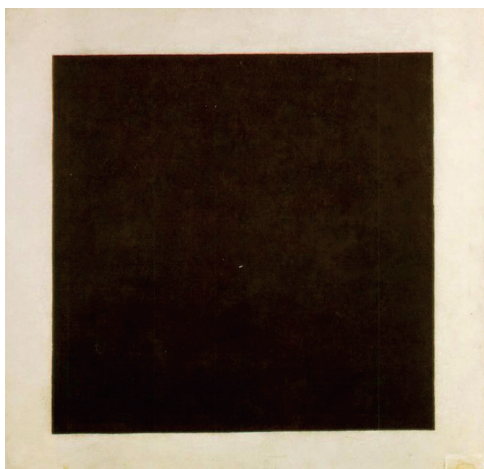

图 1-6 《白底上的黑色方块》/ 马列维奇

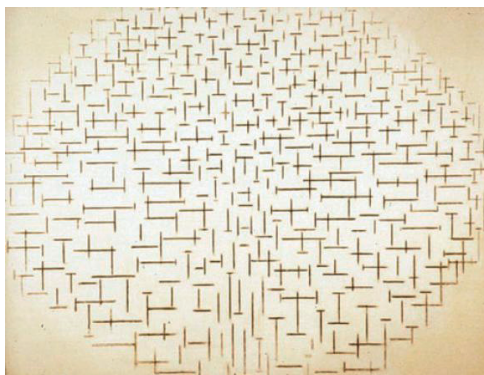

图 1-7 《海堤与海·构成十号》/ 奥杜罗

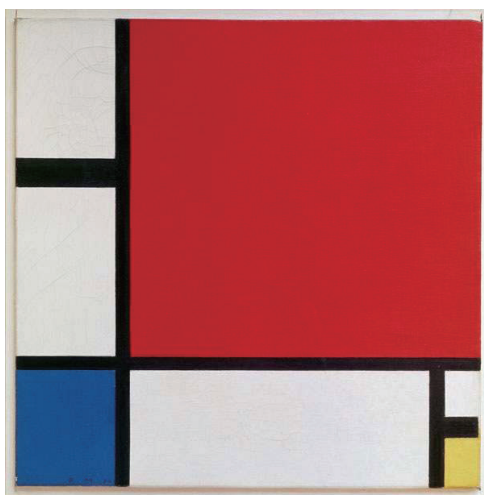

图 1-8 《红、黄、蓝的构成》/ 蒙德里安

超越彼此感情的空间。(图 1-6)

5) 风格派

风格派的四个特征如下:

(1) 风格派追求艺术的“抽象和简化”,纯粹抽象,艺术完全消除与任何自然物体的联系。艺术家们共同关心的问题为简化物象直至本身的艺术元素。

(2) 研究基本元素的组合,达到形式美的变化与统一。

(3) 艺术家对非对称性设计进行深入的研究和运用。

(4) 造型上,反复运用几何结构;色彩上,重视基本原色和中性色(黑、白、灰)。

《海堤与海·构成十号》,1915年,布上油画,荷兰画家奥杜罗所画,库拉穆勒美术馆藏。海面重复的波浪,以及波光的闪烁变化,被提炼为诸多由水平和垂直的短线交叉而成的十字形。这些十字形朝着上下左右四方连续地排列。线的长短不一,呈现出线状图形的充满节奏的颤动。(图 1-7)

图 1-8 所示的作品于 1930 年画成,是蒙德里安几何抽象风格的代表作之一。我们看见,粗重的黑色线条控制着七个大小不同的矩形,形成非常简洁的结构。画面主导是右上方那块鲜亮的红色,不仅面积巨大,且色度极为饱和。左下方的一小块蓝色、右下方的一点点黄色与四块灰白色有效配合,牢牢控制住红色正方形在画面中的平衡。在这里,除了垂直线和水平线之外,再无其他线条;除了直角与方块,再无其他形状。巧妙的分割与组合使平面抽象成为一个有节奏、有动感的画面,从而实现了他的几何抽象原则,“借由绘画的基本元素:直线和直角(水平与垂直)、三原色(红黄蓝)和三个非色素(白、灰、黑),这些有限的图案意义与抽象相结合,象征构成自然的力量和自然本身”。

6) 包豪斯——永恒的影响

包豪斯是 1919 年由德国著名建筑大师沃尔特·格罗皮乌斯创立的国立魏玛建筑学校,也就是公立包豪斯学校,简称包豪斯,它是世界上第一所为培养现代设计人才而建立的学院,是当时欧洲现代主义设计的核心,欧洲很长时间对现代主义的探索最终在此有了一个完备的体系。对于平面设计来说,包豪斯所奠定的设计思想基础和风格基础是有决定性的。包豪斯的构成主义摆脱了纯艺术的目的,追求艺术与技术的新统

一。包豪斯在教学与设计活动中，大量启用了年轻又激进的画家和雕塑家，如表现主义画家约翰·伊顿、抽象主义画家康定斯基、构成主义设计师莫霍利·纳吉等。他们将各种新艺术观注入教学和设计活动中，最终形成现代主义理论和艺术风格，他们在设计中放弃作品中的装饰因素，探求发挥结构本身的美感并总结出了一些规律性的构成设计原则，平面构成初见规模。(图 1-9 至图 1-17)

图 1-9 沃尔特·格罗皮乌斯

图 1-10 公立包豪斯学校

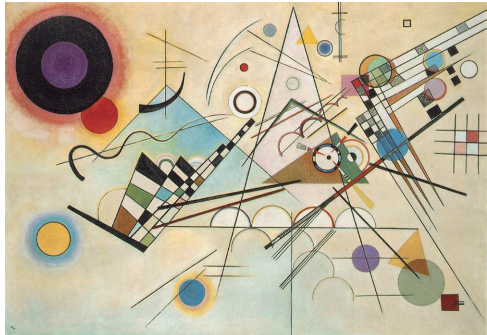

图 1-11 包豪斯教师作品 1

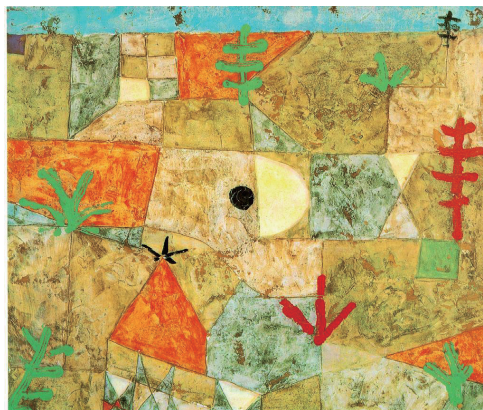

图 1-12 包豪斯教师作品 2

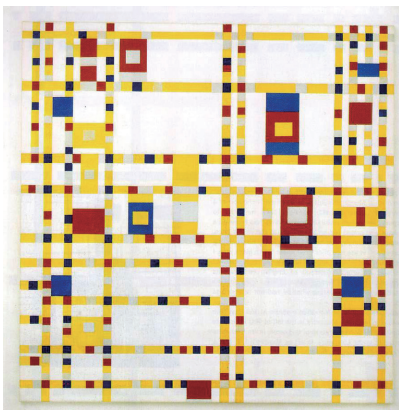

图 1-13 包豪斯教师作品 3

图 1-14 包豪斯教师作品 4

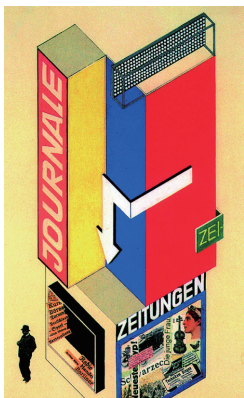

图 1-15 包豪斯教师作品 5

图 1-16 包豪斯教师作品 6

图 1-17 包豪斯教师作品 7

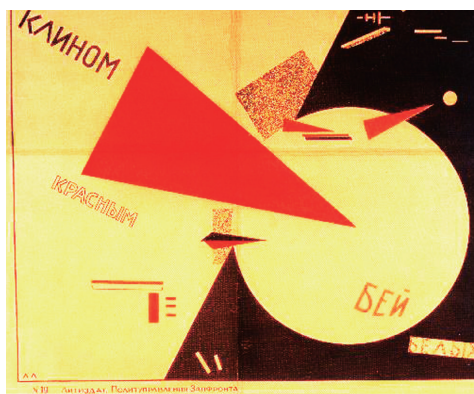

图 1-18 早期构成主义作品 1

包豪斯虽然仅存 14 年,但是对德国乃至世界的现代设计及其教育的影响有着不可估量的作用。它在理论和实践上奠定了现代设计教育体系,培养出大批优秀的设计人才,成为 20 世纪初欧洲现代主义设计运动的发源地。

包豪斯是现代设计的摇篮,把抽象主义的影响真正扩大并规范化,并在包豪斯学校得到发展。其所提倡的功能化、理性化和以几何造型为主的工业化设计风格,被视为现代主义设计的经典风格,对 20 世纪的设计产生了不可磨灭的影响。

早期构成主义作品如图 1-18 至图 1-24 所示。

图 1-19 早期构成主义作品 2

图 1-20 早期构成主义作品 3

图 1-21 早期构成主义作品 4

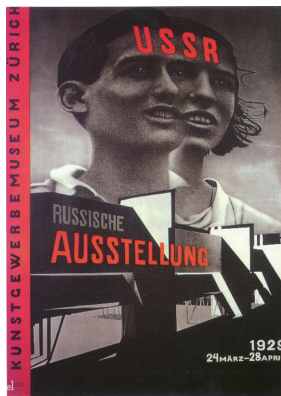

图 1-22 早期构成主义作品 5

图 1-23 早期构成主义作品 6

图 1-24 早期构成主义作品 7

第二节 学习构成的目的和方法

二维设计基础主要包括平面构成和色彩构成，它是现代设计造型基础，也就是我们从事设计的第一步。

一、学习构成的原因

学好构成课是非常必要的，下面以平面构成为例来介绍学习构成的原因。

平面构成是现代造型基础理论之一，它主要阐述在二维平面设计中涉及的设计形式规律与法则。平面构成将感性的设计因素与理性的设计思维有机地结合在一起，虽然平面构成知识只借助二维空间，但它蕴含的形式规律与法则适用于其他任何维度的设计领域，所以平面构成是所有参与设计行业的设计师必须掌握的一门基础学科。

平面构成的应用领域是十分广泛的，不论是以立体因素做主导的建筑设计、工业设计、环境设计、室内设计，还是以平面因素做主导的广告设计、标志设计、装帧设计、展示设计，我们都能看到平面构成的内在作用。只是不同的设计行业对平面构成的理解也不同。例如，在广告设计中，人们利用平面构成原理通过对人们视觉感知的梳理达到有效传达商品信息的作用，而在室内设计中，平面构成原理的应用主要体现在让使用者能理解建筑空间的构成变化。

接下来我们来了解一下室内设计、展示设计与平面构成的关系。

1. 室内设计与平面构成

室内设计是立体空间性质，但其三维构思方案多数在二维的建筑界面上实施，如墙、地面、天花板等。平面构成主要用于墙面的比例分割、调节空间感受。例如，地面铺流动性的线形地板以加强空间引导作用，天花板安装大小不同的灯以丰富空间氛围。

室内陈设方面，如摆设、布置室内物品等，都需要运用平面构成当中的点、线、面形式美的法则。(图 1-25 至图 1-30)

2. 展示设计与平面构成

展示设计以室内为主，如商业橱窗设计，在平面构成中应用十分广泛，可以挖掘商品自身的形式美要素，通过材质肌理对比强化产品的品质，创造现实的矛盾空间，引发想象，增加视觉冲击力，诱导消费者的消费心理。

展架造型与比例关系的推敲、展台与展品之间的组构关系的推敲、展台与展品之间的组织关系都需要设计师有平面造型能力。

总之，平面构成就是培养我们创造能力和基础造型能力，为二维空间的造型设计构思提供方法与途径，也为与这个领域有关的专业提供技法。(图 1-31 至图 1-36)

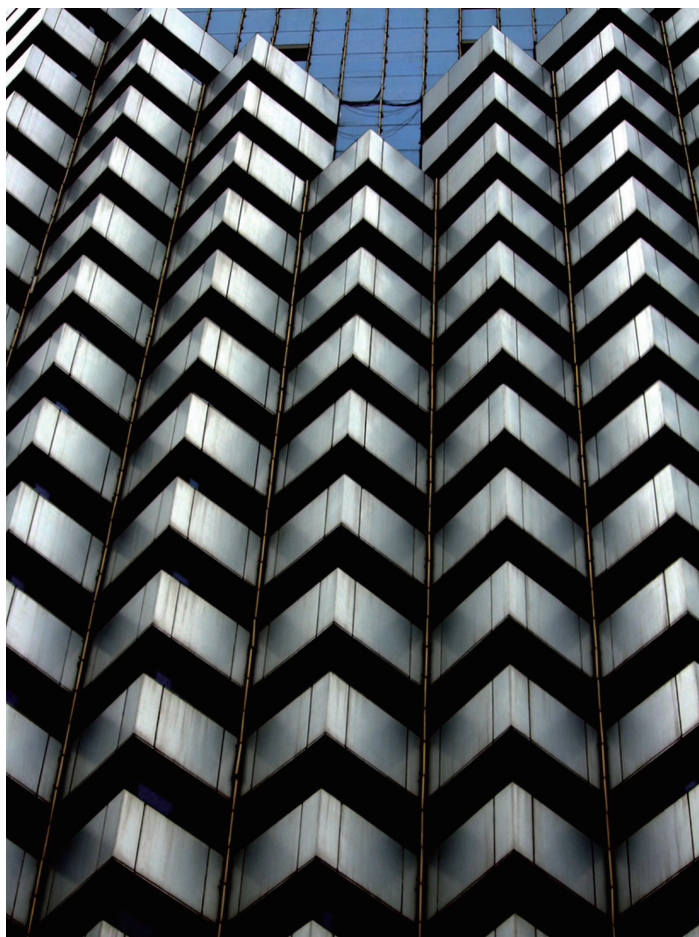

图 1-25 构成在建筑中的应用 1

图 1-26 构成在建筑中的应用 2

图 1-27 构成在室内设计中的应用 1

图 1-28 构成在室内设计中的应用 2

图 1-29 构成在室内设计中的应用 3

图 1-30 构成在室内设计中的应用 4

图 1-31 构成在展示设计中的应用 1

图 1-32 构成在展示设计中的应用 2

图 1-33 构成在展示设计中的应用 3

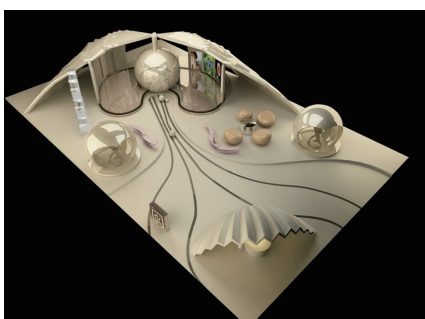

图 1-34 构成在展示设计中的应用 4

图 1-35 构成在展示设计中的应用 5

图 1-36 构成在展示设计中的应用 6

二、学习构成的方法

平面构成、色彩构成、立体构成是设计课程分阶段学习的三大构成，不要错误地认为构成就是平面、色彩、立体的单项训练，导致在以后的设计中不能很好地应用构成中所学的有效因素。在真实的设计中很难分清哪个因素是平面的，哪一个因素是色彩的，哪一个因素是立体的。设计中往往一个因素是多重作用的，一个设计中也包含多个组成因素。本书主要介绍平面构成和色彩构成，对立体构成不做介绍。

从狭义来讲，平面构成主要介绍二维空间的构成法则，它从点、线、面基础要素开始，讲解在二维空间的设计构成中的法则与应用。平面构成是设计的基础，主要学习如何认识二维空间的事物。这种认识是一个全面的认识过程，它包括观察方式、思维方式、创作方式和校正误区等。学习平面构成的最终目的是培养学习者的设计创作能力。

1. 建立正确的观察方法

在构思设计作品之前，首先要有正确、客观的观察方法，以便发现问题，整理分析和梳理脉络、展开想象。我们创造的是全新的设计形象，而不是对客观事物的简单复制，必须遵循客观规律去观察世界，按照心理学的规律总结出创作的内在思想，在此基础上利用形态构成要素去创造设计的表象。

2. 培养有创新性的思维方式

培养有创新性的思维方式的方法如下：

- (1) 学习以往优秀的设计作品，积累设计手法。
- (2) 向大自然学习，突破现有设计主题，发现新的闪光点。
- (3) 借用其他先进学科的研究方法，开辟新的思维领域。

3. 发展与新技术新材料相结合的创作方式

新的材料和新的技术的出现不但可以给我们带来新的创作构思，而且也可以改进原有的设计方式，降低成本。(图 1-37 至图 1-45)

图 1-37 生活场景中的构成 1

图 1-38 生活场景中的构成 2

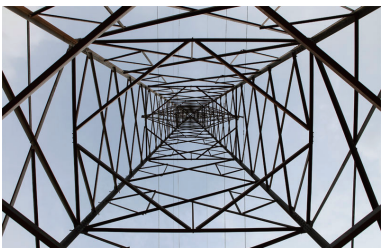

图 1-39 生活场景中的构成 3

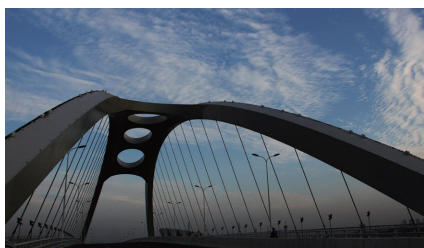

图 1-40 生活场景中的构成 4

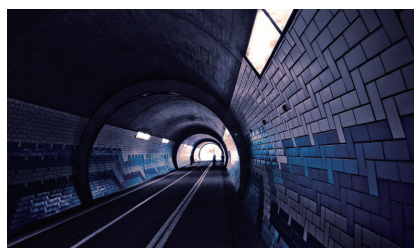

图 1-41 生活场景中的构成 5

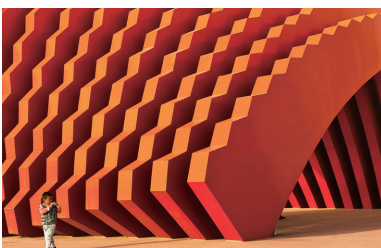

图 1-42 生活场景中的构成 6

图 1-43 生活场景中的构成 7

图 1-44 生活场景中的构成 8

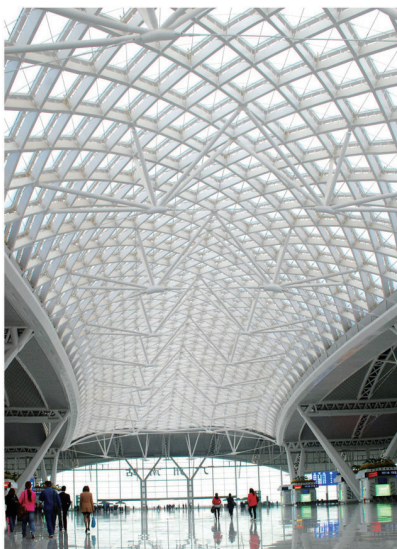

图 1-45 生活场景中的构成 9

三、构成思维

人类的思维方式可分为直觉思维和逻辑思维两类。直觉思维接近于感性，更接近于现实的世界，它是人类长期以来形成的感性习惯，并没有严格的合理性，可以萌发出更多的想象力和创作力。逻辑思维更多注重现实和理性，有着严格的构架体系，求证原因与结果的必然性，是人类知识与经验积累的结果。（图 1-46 至图 1-48）

四、平面构成与形态

形态一般指事物的形状与表现。在设计中，形态分概念形态、现实形态和抽象形态三种。通常将空间所规定的形态归结为概念形态。概念形态由两个要素构成：一是质的方面，有点、线、面、体之分；二是量的方面，有大小、宽窄之分。现实形态是现实存在的形态，包括自然形态和人工的形态。抽象形态分两种：一是现实形态抽象后的再现形态，

图 1-46 常见的构成作品 1

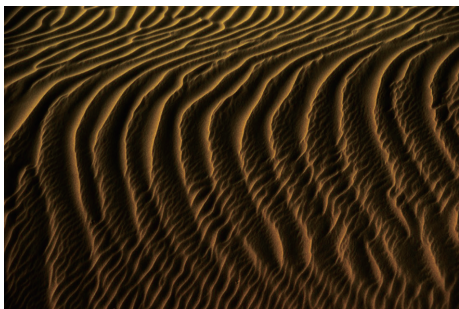

图 1-47 常见的构成作品 2

图 1-48 常见的构成作品 3

图 1-49 抽象的构成作品 1

往往是简单的几何形态；二是概念形态的直观化，即纯粹形态。
(图 1-49 至图 1-53)

五、平面构成形态与知觉心理

相同的图形在不同人的眼中产生的视觉效果是不一样的，得到的有效信息也是不一样的，这往往与观察者的经验、注意程度、兴趣爱好有关。知觉心理分为空间知觉心理、时间知觉心理和运动知觉心理。空间知觉心理反映事物的大小、形状、远近、方位等空间特征；时间知觉心理反映事物运动过程先后、长短的延续性和顺序性；运动知觉心理反映事物自身和其他物体在空间中的位置移动。知觉心理是围绕人的思维展开的一个“力场”。平面构成就是研究以上诸多知觉心理的视觉部分的学科。
(图 1-54 至图 1-59)

图 1-50 抽象的构成作品 2

图 1-51 抽象的构成作品 3

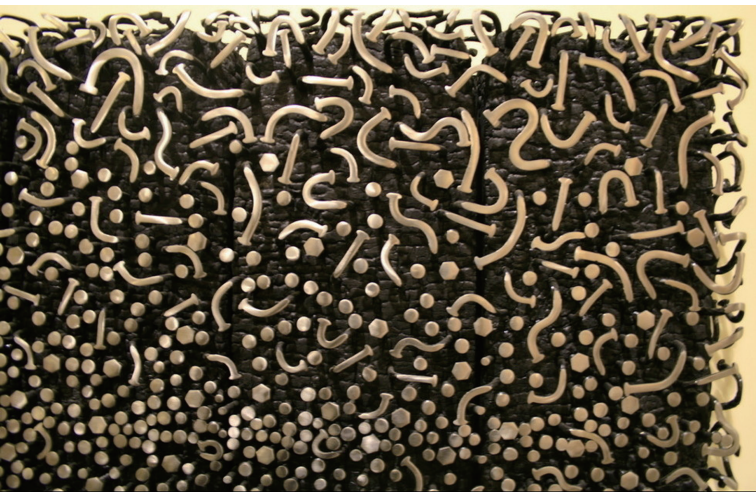

图 1-52 抽象的构成作品 4

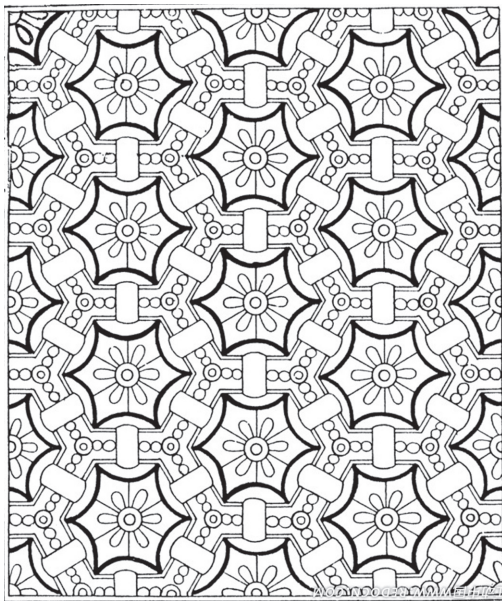

图 1-53 抽象的构成作品 5

图 1-54 生活中的构成 1

图 1-55 生活中的构成 2

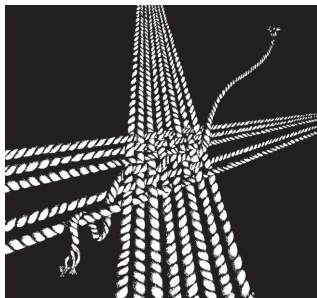

图 1-56 生活中的构成 3

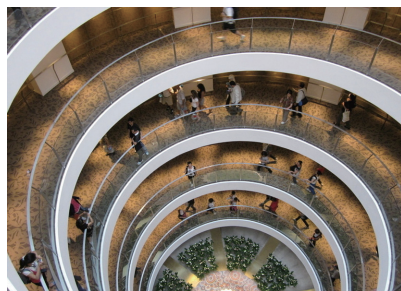

图 1-57 生活中的构成 4

图 1-58 生活中的构成 5

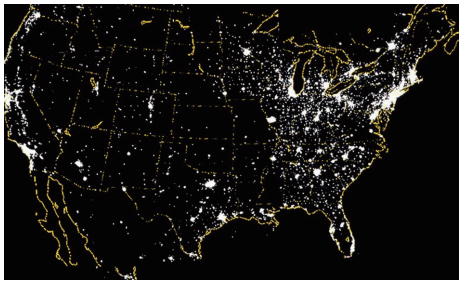

图 1-59 生活中的构成 6

第三节 绘画与设计

绘画与设计是什么关系？如何处理好两者之间的关系？这对于设计专业的学生来说是必须面对和弄清楚的问题。有的人认为，绘画与设计同属美术，只要绘画功夫好，搞设计是不成问题的；还有的人认为，仅仅靠绘画的功底去从事设计是远远不够的。因此，有必要认真思考绘画与设计两者的使命，理清它们之间的关系，这对学生如何选择好自己的专业具有指导性意义。

一、绘画与设计的特点、使命、区分

绘画与设计虽然同属创造性活动，但具有各自的特点和使命。

具体来说，绘画具有被观赏的特征，反映的是思想意识、精神生活、情感宣泄和美感体现等。因此，绘画是非物质、非功

利、非实用主义的。创新是绘画的生命，并且通过个性化体现来实现，古今中外每一位杰出的绘画大师都创作过极为个性化的作品，展现了自己的典型风格和特征。画家们（尤其是现代派画家）为了表现出作品的生命力，根据自己的愿望，在技能、材质与工具的应用上随心所欲，可以完全不考虑其作品被不被人理解、欣赏、接纳或认可。在这方面，荷兰后印象派画家凡·高是一位典型的大师，他创造了大量佳作，但在当时未能被人们广泛接受。（图 1-60 至图 1-62）

图 1-60 《星夜》/ 凡·高

设计具有鲜明的实用价值，设计的产生、发展是与商业行为结伴而来的，是随着商品经济的激烈竞争而出现的。设计体现的是多层次的理性思考，是在设计理念和功能体现的前提下，通过科学技术、材料、工艺、机械加工等，生产出各类产品，最终满足全社会消费者生存所必不可少的物质需求与精神需求。因此，设计是物质性、功利性和实用性的，是不能完全凭感觉去完成的，而更需要服从广大的消费者的消费需求、文化品位与生活习惯。例如，各类电器从设计到生产，再从市场到消费者的使用，整个过程体现了设计需要考虑的各种因素，如设计、策划、市场、消费、生产、成本、企业文化、品牌、设计思潮、设计风格和流行趋势等问题，寻找最佳的表达方法，把设计师的构想变成消费者能够接受和采纳的现实。（图 1-63 至图 1-66）

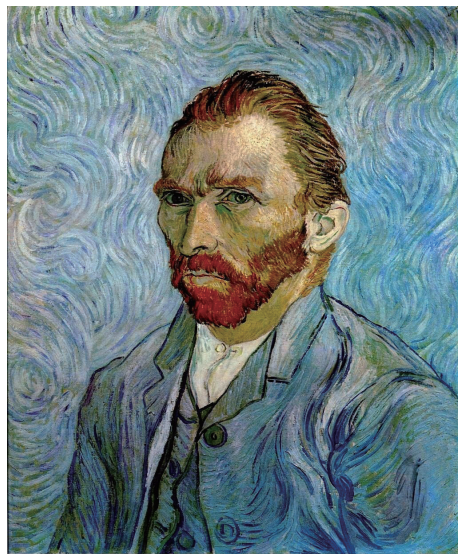

图 1-61 《自画像》/ 凡·高

图 1-62 《向日葵》/ 凡·高

图 1-63 商业产品设计 1

图 1-64 商业产品设计 2

图 1-65 商业产品设计 3

图 1-66 商业产品设计 4

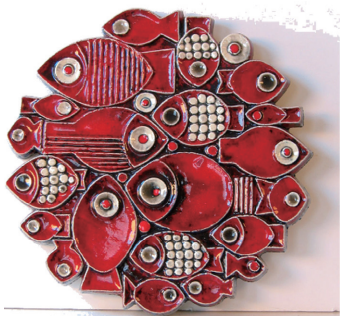

图 1-67 工业化生产的商业产品 1

图 1-68 工业化生产的商业产品 2

二、绘画与设计的异同

绘画与设计属于美术的两大分支，它们之间有着相同之处，都是属于创造性活动，但也有本质的区别。二者之间的关系属于两个不同性质行业之间的关系，具体体现在以下几个方面：

首先，绘画与设计在工艺制作和实现方式上存在着区别。绘画虽然是一门艺术，但整个绘画作品的产生和制作过程是属于纯手工艺的，观者看到画面上的点、线、面、体和真实的肌理（质感），都是画家手工制作的。因此，绘画中手工操作的技术含量占重要比例。完成一幅绘画作品实际上是完成一种思维过程，即通过某种技法去实现某种意念。那么，怎样才能使这种思维的实现成为可能？在这里，材料、技巧等起到了决定性的作用。例如，油画通过以油为结合剂的油性颜料，用特定的技法，将构想画在布面或其他材料上；国画用毛笔蘸上墨汁等水溶性颜料，以特有的笔法，将构想画在宣纸、帛及其他材料上。但对设计产品来说，在实现方式上是通过脑力劳动的创造与工业生产相结合来完成的，如今科技的进步和计算机的产生给设计业带来了划时代的变化，设计作品的产生方式更加体现了机器的智能化、系列化，机器的重要性越来越明显。（图 1-67 至图 1-69）

其次，绘画与设计在商品经济中的地位是不同的。对于绘画而言，它是非商品化的（商业绘画除外），画家们强调的是自身的感受、意念、风格和精神内涵，例如，现代绘画更是创新观念独特，其个性表露和情感发泄更加强烈，使人惊讶不已，画家不会考虑其绘画能否让观者接受，更不去考虑绘画在商品经济中的地位。但设计是一项为他人服务的活动，具有物质性、功利性和实用性，并与商界有密切联系。如果说消费者和顾客是“上帝”，那么设计师就得屈服于他们的“上帝”，这是应该遵循的原则。设计师必须使他的产品具备使用价值与审美价值，去满足消费者的种种需求，赢得他们的信任与满意，最后通过市场竞争，使之畅销。因此，设计在商品经济中的地位是举足轻重的。（图 1-70 至图 1-73）

图 1-69 工业化生产的商业产品 3

图 1-70 富有艺术气质的商业设计 1

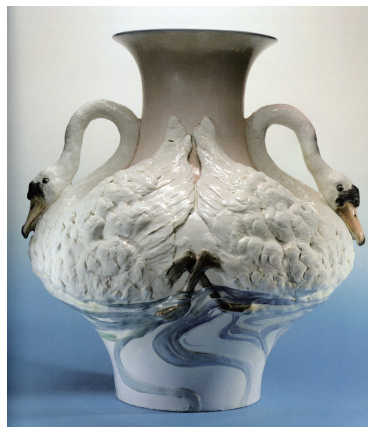

图 1-71 富有艺术气质的商业设计 2

三、绘画与设计的联系

虽然绘画与设计之间存在着各种差异，但不能否认绘画与设计这两个同属于一根藤的瓜有着千丝万缕的联系。例如，早期绘画与设计的起源在艺术规律和基本特征上有着很大的相似性。又如，具备必要的绘画知识及审美能力对于设计教学和设计实践尤为重要。在设计教学中，学生应具备必要的绘画知识，才能表达各类形态的造型，并能提高形象思维能力、抽象思维能力、抽象表现能力、对形态的审美能力等。这就意味着素描教学有很重要的地位，学生的绘画是从基础素描开始的，随后再通过设计素描、设计草图、设计效果图等课程的学习进行绘画的进一步训练。这些课程在培养学生从设计基础向设计专业过渡和衔接上起到关键性作用，是培养学生设计意识及设计表达能力不可缺少的重要环节。设计实践更是离不开绘画，如果一个从事设计的人不懂得绘画，那将寸步难行。这是因为：第一，在设计前期，也就是在想象和构思阶段，绘画（绘制草图）可以帮助设计师捕捉灵感；第二，成熟的设计意念需要通过绘画得到具体表达，传达给他人。

绘画与设计也将随着时代的前进而发展。我国的绘画将继续在国际性的巨大风格差异中摸索和试验，探索新的道路，将绘画的时代性、民族性、当代性放在第一位，树立中国绘画的国际地位，这对设计领域也是一个很好的促进；在设计教育方面，我国实行素质教育，它是一种综合教育方式，涉及社会、人文、科技，具有跨学科意义，使学生得到设计方向、设计商务、设计策划等多途径的教育，这对设计观念的更新有着巨大影响。

图 1-72 富有艺术气质的商业设计 3

图 1-73 富有艺术气质的商业设计 4

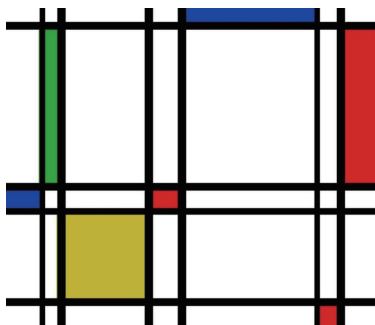

图 1-74 由艺术作品衍生的商业设计 1

图 1-75 由艺术作品衍生的商业设计 2

绘画与设计就好比是“一根藤上的两个瓜”，是不可分割的。只有正确理解绘画与设计的起源与奥秘、特点与使命、异同与对比、整合与发展等，才能对两者的关系有客观的、深刻的、科学的认识，这对提高教学的质量、打造时代所需要的设计人才具有建设性意义。(图 1-74 至图 1-76)

图 1-76 由艺术作品衍生的商业设计 3

小结

二维设计基础是一门研究形象在二维空间里的变化和构成的学科，通过探求二维空间的视觉规律、形象的建立、骨格的组织、各种元素的构成规律，造成既严谨又有无穷律动变化的装饰构图。

构成是一种造型概念，也是现代造型设计用语，其含义为：将多个单元重新组合成一个新的单元，并赋予视觉化的力学概念。平面构成就是将不同的基本形按照一定的规则在平面上组合成图案。

作业

1. 简述维度的定义和构成的含义。
2. 简述学习构成的方法。
3. 绘画与设计有哪些异同？