

MODELING

BASIS

OF

DESIGN

设计造型基础

高等院校艺术设计专业规划教材

肖永杰 李艳辉 盛玉雯 张若滢 编著

化学工业出版社

高等院校艺术设计专业规划教材

设计造型基础

肖永杰 李艳辉 盛玉雯 张若滢 编著

MODELING BASIS
OF DESIGN

化学工业出版社

·北京·

内容简介

本教材针对高等院校艺术设计专业基础能力培养要求而编写，内容涵盖设计造型基础的概念、学习目的、基本内容、拓展，以及平面构成、色彩构成、立体构成、光迹构成等。全书系统地整理设计造型体系，重点针对艺术设计领域的不同专业，探索了设计造型的根本要素、设计造型方法、设计造型原则与目标，旨在让艺术设计类专业的学生从造型产生之前的观察、设计思维出发，整体上掌握造型谱系，更好地进行形式探索，并能够高效率解决设计问题。

本教材可作为高等院校艺术设计各个专业的基础课程教材，也可供设计工作从业者、研究者参阅。

图书在版编目(CIP)数据

设计造型基础/肖永杰等编著. —北京: 化学工业出版社, 2021.1 (2022.2重印)
高等院校艺术设计专业规划教材
ISBN 978-7-122-38087-6

I. ①设… II. ①肖… III. ①造型设计-高等学校-教材
IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第244606号

责任编辑: 张 阳
责任校对: 王鹏飞
装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社
(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 北京宝隆世纪印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张10 字数204千字
2022年2月北京第1版第2次印刷

购书咨询: 010-64518888
售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 59.80元

版权所有 违者必究

前言

“设计造型基础”是开启艺术设计学科大门的课程，是艺术设计专业的基础课程，它由最初的“三大构成”演变而来，也有的称为“设计构成”“二维构成”“三维构成”“构成基础”“造型设计基础”等。艺术设计包括视觉传达、广告设计、工业设计、环境艺术设计、室内设计、服装设计、动漫设计等艺术设计专业。“设计造型基础”是面向所有艺术设计专业的一门基础课，但是不同的专业有所侧重，所以市场上出版了多种面对不同专业、具有不同侧重点的教材。本教材注重构成规律，以“三大构成”为基础，并结合最新的全球艺术作品及艺术设计媒介材料，增加了设计造型中不可或缺的“光迹构成”，是系统梳理设计要素、构成方法的适用于大部分艺术设计专业的通识基础教材。

本教材重点在于研究设计造型的要素与成型规律，强调设计造型的基本原理，要素之间互制、互动和共生的辩证关系。针对艺术设计领域的不同专业，探索设计造型的根本要素、设计造型方法、设计造型原则目标，将纷繁复杂的造型解构为“平面构成”“色彩构成”“立体构成”“光迹构成”。每种构成又被解构为构成要素和构成文法：构成要素相当于语言中的词语，构成文法相当于语言中的语法。本教材中构成要素在传统三大构成基础上增加“光”要素，因为光是作用于我们视觉的不可或缺的要素；还增加了材料与加工工艺的造型要素——随着科学技术的发展，新的材料及加工工艺的应用，已经成为艺术设计的重要基

基础。在构成文法中尽可能地扩展构成的方法，并系统归类梳理构成文法，使得构成方法脉络更加清晰，从而更有可能促进学生在构成方法中突破。

目前国内的艺术设计专业越来越工程化，与艺术的关系渐行渐远，唯技术化论调声音越来越大。技术是艺术设计实现的手段，艺术才是艺术设计要并入的轨道，如此设计才能称之为艺术设计。艺术设计是视觉化的，仍然属于艺术大类，而且艺术设计作品中的精神性作用是艺术设计得以确立的关键。艺术的概念及观念在社会的作用下不断发生着改变，也催生设计在不断改变，现代主义设计、后现代主义设计等设计史上的风格流派，都由所属时期的艺术引领而产生。今天，光艺术、生物艺术、实验艺术、新媒体艺术等给社会带来全新的艺术启发，这些全新的领域源源不断为艺术设计提供着养料。所以本教材将现当代最新的艺术作品及观念案例引入，一是想将现当代艺术创作思路引入艺术设计创作；二是在设计的基础上增加价值内涵，拉近艺术与艺术设计的关系，将艺术中不断扩充的领域引入设计造型，增加艺术设计作品影响心灵的作用。最后希望设计造型的实践者，能借本书对设计造型有更加系统全面的了解。

本书的第一、四、五章由江苏建筑职业技术学院肖永杰完成，第二章由广东建设职业技术学院盛玉雯完成，第三章由吉林省教育学院李艳辉完成，其中第二、三、五章的校对修改由中原工学院张若滢完成，全书由肖永杰统稿。本书的编著得到了江苏建筑职业技术学院教务处的立体化教材专项支持，并得到了戚豹、王俭、毕雪微、王炼、王发、李芬、史文雅、巩娜娜、刁晓洁等的帮助与支持。在编著过程中，我们还借鉴、分析了艺术界优秀观念、案例等，在此一并感谢！由于时间仓促，内容难免有些疏漏，敬请业内专家、同行和广大读者不吝赐教！

编著者

2020年10月

目录

第一章 总论

第一节 设计造型基础的概念	001
一、设计造型中的“基础”	002
二、以装饰图案为主导的设计造型基础	003
三、以“三大构成”为主导的设计造型基础	004
四、当今设计造型的衍生与流变	005
第二节 设计造型基础的学习目的	005
一、掌握方法，确立科学的思维模式	005
二、提高造型艺术修养和鉴别力	006
三、在实践中提升造型数理化能力	007
第三节 设计造型基础的基本内容	007
一、造型要素	007
二、构成文法	008
第四节 设计造型的拓展	009
一、跨学科外延拓展	009
二、艺术设计造型形态的拓展	009
三、设计造型基础课程的拓展	010

第二节 色彩构成的要素和体系	058
一、色彩构成的要素	058
二、色与光的关系	059
三、光源色温	060
四、光源显色性	060
五、三原色、间色、补色	061
六、色彩的表示法	063
七、色彩体系	063
第三节 色彩心理	066
一、红色	066
二、蓝色	066
三、黄色	067
四、橙色	067
五、绿色	068
六、紫色	068
七、白色	069
八、灰色	069
九、黑色	069
十、色彩心理	070
第四节 色彩与生活	072
一、色彩与季节	072
二、色彩与味觉、嗅觉	072
三、色彩与安全性	073
四、色彩与年龄	073
五、色彩与性别	074
六、色彩与形体	074

一、结构与力	119
二、材料与结构	119
三、材料与力	119
四、多面体结构	119
五、曲面结构	120
六、框架、桁架结构	121
七、仿生结构	121
八、接合与连接	123
第五节 运动与错觉	123
一、机械的运动造型	123
二、利用自然动力的运动造型	124
第六节 技法开拓	125
一、多面体研究	125
二、立体分割	126
三、集合构成	126

第五章 光迹构成

第一节 光艺术	129
一、自然光的利用	131
二、人工光的开发	132
三、光艺术的发展	133
第二节 “光迹构成”概念的提出及内容	136
一、“光迹构成”名称的由来	136
二、光造型的基础内容	136

MODELING

BASIS

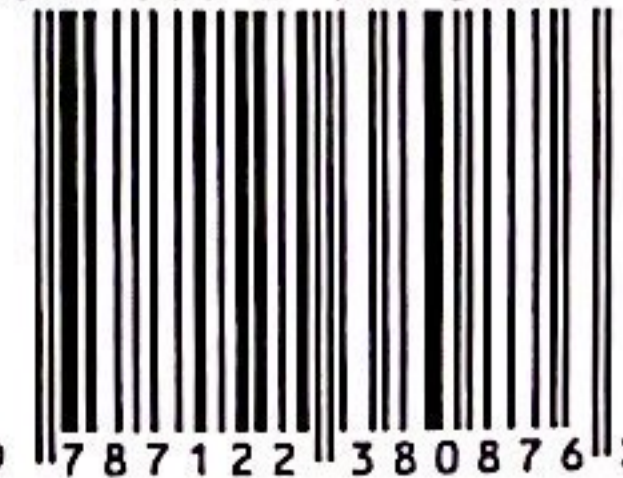
OF

DESIGN

销售分类建议：艺术设计

ISBN 978-7-122-38087-6

9 787122 380876 >

定价：59.80元