

单元 1 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及掌握“设计基础”这门课程的一些学习方法，对后续的设计学习将奠定坚实的基础。

任务 1 变体自画像创意设计

一、知识储备

(一) 了解构成的产生与发展

1. 构成的概念

“构成”是一种造型概念，也是现代造型设计的用语。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，目的是揭示事物与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，建立了无产阶级专政，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造型运动，它提倡建立产业和批量的观念，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（如图 1-1 所示）。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（如图 1-2 所示）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的里程碑。在包豪斯办学期间，很多年轻的有基金思想的画家和雕塑家被启用，如康定斯基、费宁格、克利、伊顿等。他们在设计中放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（如图 1-3 至图 1-7 所示）。

图 1-1 包豪斯学院建筑

包豪斯学院经十多年的努力成为欧洲现代主义设计的中心，并把欧洲的现代主义设计运动推到了一个空前的高度。特别是学院创始人格罗比乌斯所创立的教育理论和教学方式，影响了全世界的设计教育，并且使所有的设计师意识到大众设计和为工业化设计才是设计的真正目的。

在设计理论方面，包豪斯提出了以下几个基本观点：

- (1) 艺术与设计的统一；
- (2) 设计的目的是人而不是产品；
- (3) 设计必须遵循自然与客观的法则来进行。

在教学方面，包豪斯提出如下几个观点：

- (1) 在设计中提倡自由创造，反对模仿因袭、墨守成规；
- (2) 将手工艺与机器生产结合起来，提倡在掌握手工艺的同时了解现代工业的特点；
- (3) 强调基础训练，从现代抽象绘画和雕塑发展而来的平面构成、立体构成和色彩构成等基础课程成了包豪斯对现代工业设计作出的杰出贡献之一。
- (4) 实际动手能力和理论并重；
- (5) 把学校教育与社会实践结合起来。

包豪斯设计学院通过 10 余年的努力，集中了 20 世纪初欧洲各国对于设计的新探索与实验成果，并加以完善和发展，它所奠定的工业设计教育的框架，以及它所创造的现代主义设计风格，对于世界工业设计以后几十年的发展都有深远影响。对于现代设计来说，包豪斯不仅仅是一种风格，也不仅仅是一所学院，它是一个公社、一种新的设计理念的代表、一场各种艺术形式的改革，它所培养的一代人才是以后开辟世界工业设计道路的最富有生命力的力量，它是设计师的摇篮。

图 1-2 包豪斯创始人格罗比乌斯

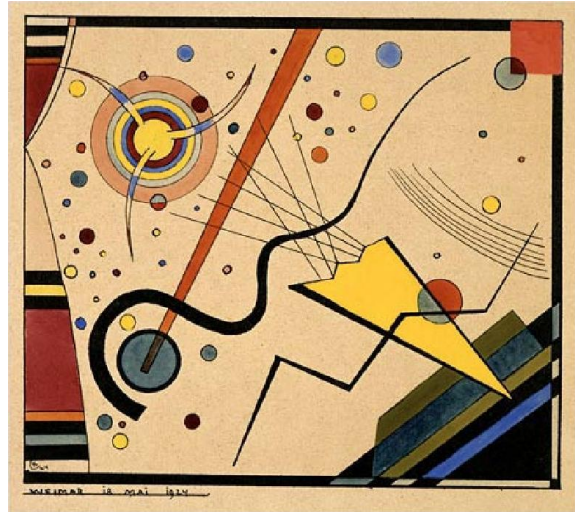

图 1-3 康定斯基作品

图 1-4 利奥宁·费宁格作品

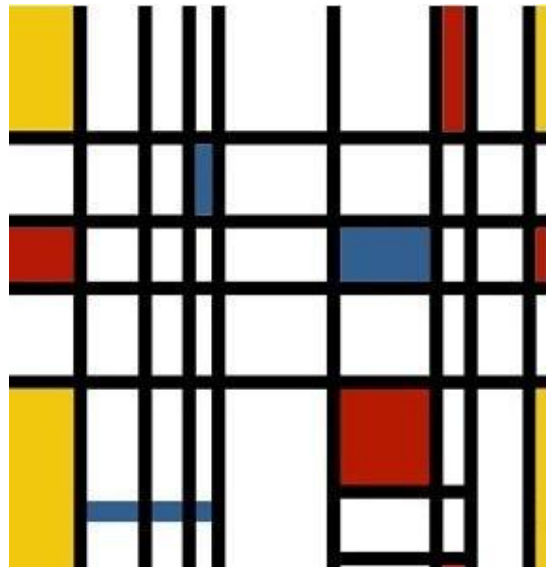

图 1-5 包豪斯时期作品

图 1-6 莫霍利·纳吉《形——几何抽象的构成形式》

图 1-7 包豪斯时期作品

(二) 了解设计与构成之间关系

设计作为人类有意识的活动，其含义是在正式做某项工作之前，根据一定的目的、要求预先制订方法、图样。而在现实生活中其定义更加广泛，有计划、设想、绘图几个释义，无论哪一个都是指对接下来要开展的事情进行规划。

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同。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、生产性的造型活动。构成则不受设计内容的约束，不受工艺特性的限制，它是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。构成是设计的基础教育。

设计是社会产业的重要环节，它连接生产、生活、文化三个最重要的社会组成部分，它的产生、发展、繁荣也是和社会总体精力文化息息相关。设计产生于产业、社会结构、社会思想、社会艺术形态的整体大变革中，同时也孕育了构成的思想和教学研究方法（如图 1-8、*1-9、1-10 所示），独特造型的建筑设计、工业产品设计都蕴含着丰富的现代设计思想在其中。

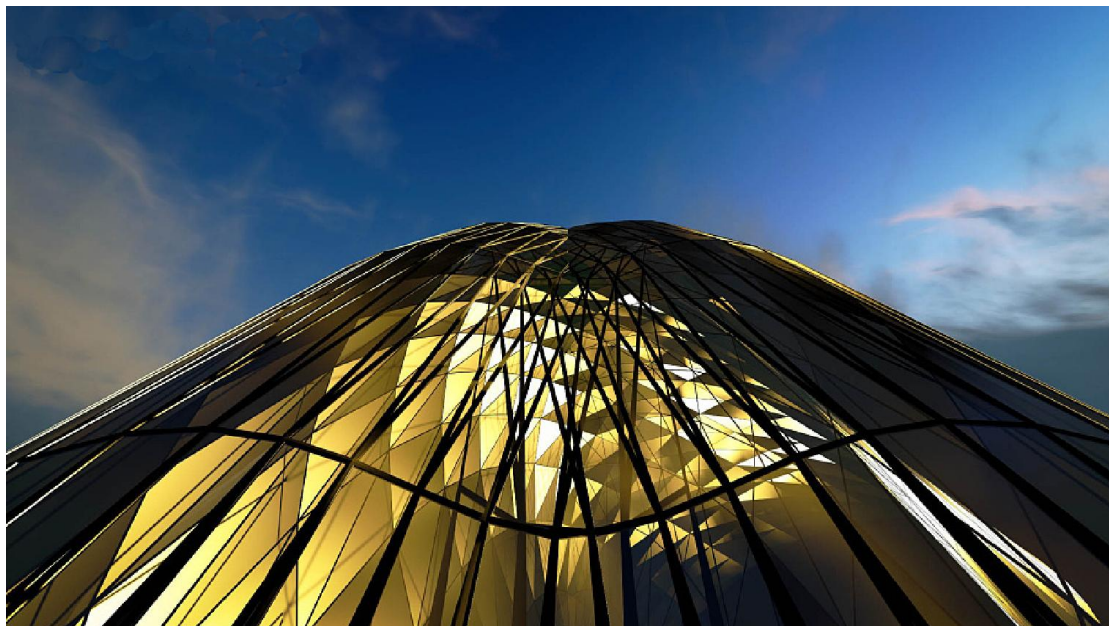

图 1-8

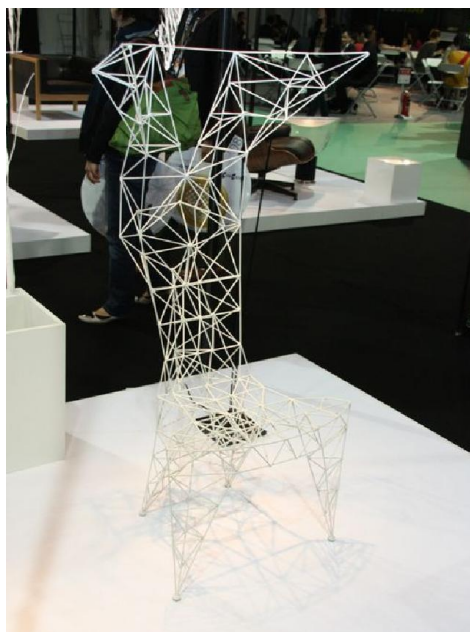

图 1-10

(三) 掌握设计基础的学习方法

1. 设计思维训练

1) 提炼自然界物象形态

提炼自然界物象形态，就是对现实世界物象进行主观化、感情化、单纯化处理。在提炼客观物质对象形态时，我们需要运用一些抽象思维，把客观物质对象中最本质的形态或特征抽象化后再呈现出来。如图 1-11 所示，国画大师吴冠中所绘制的江南水乡，采用了俯视视角的构图。作者提炼自

自然界房屋的房顶的形态，然后进行简化处理，利用大小不一的长方形代表原本复杂的房顶结构，并且为表现江南水乡房屋错落有致的建筑风格，利用长短不一的线条将大大小小的长方形连接起来，把江南水乡独有的气质表现了出来。世界物象进行主观化、感情化处理。

图 1-11

再如图 1-12 所示，该副画面中仍然还是典型的江南水乡的场景。画面中建筑风格个性十足，灰墙黑瓦，作者把复杂的小巷子用极其简练的线条带过，建筑物前面是一个荷塘，荷塘边种着一棵柳树，柳树的影子轻轻地倒映在平静的水中，整个画面干净、洒脱。画面中灰墙的留白和水中的留白不仅没让人觉得空荡，反而给人一种深思的感觉。

图 1-12

对于自然界物象的提炼不仅表现在绘画作品中，在今天的平面设计中也处处可见。如图 1-13 所示，画面中一组食品包装设计中，食物的形态如大豆等都是把现实生活中大豆形态进行提炼，简化

处理，只保留大豆的形态及色泽，大胆去掉非典型性结构，这样使得大豆形象突出，视觉效果更好。

图 1-13

再如图 1-14、图 1-15 所示，两副招贴作品都对客观事物对象的外观形态进行抽象化提炼处理，这样使得作品特征更强，视觉冲击力也更大。

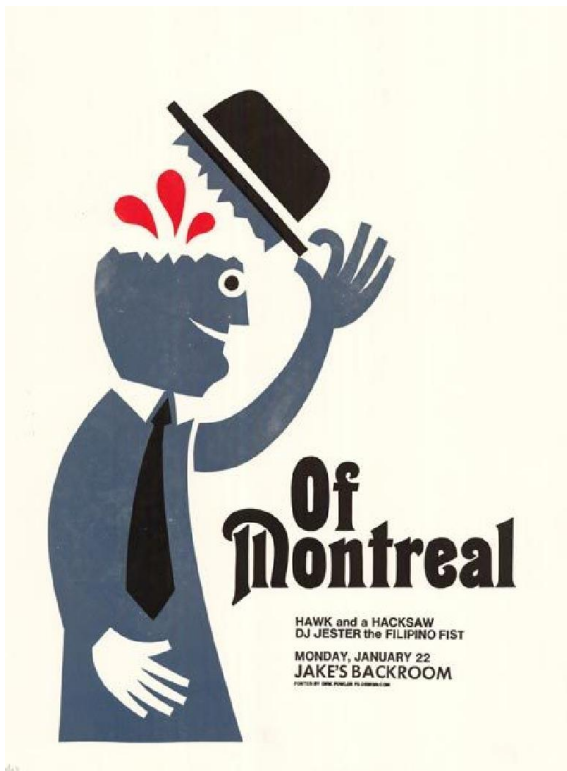

图 1-14

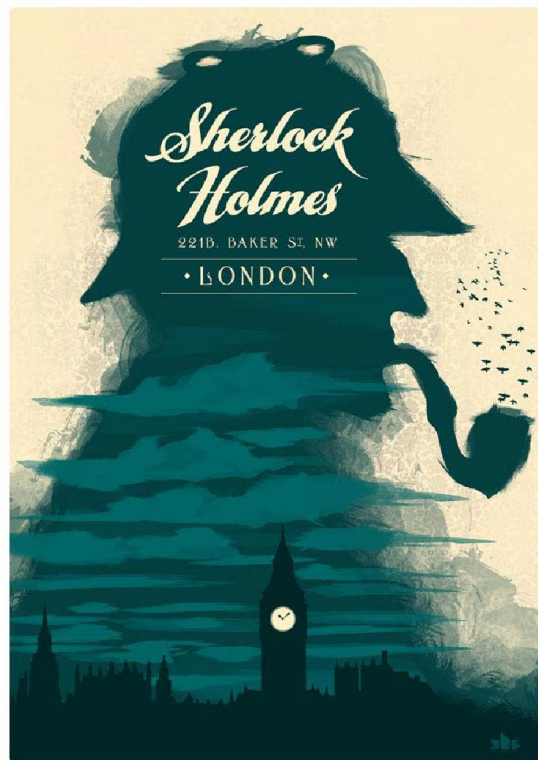

图 1-15

2) 继承与借鉴

中国传统文化博大精深，剪纸、皮影戏、年画、画像砖、壁画、国画、刺绣等都是其独特的表现形式（如图 1-16、*1-17、*1-18、1-19 所示）。传统文化为现代设计提供了设计的源泉，传统文化和艺术是现代设计的基础。我们在对传统文化进行借鉴时，应该是持继承和借鉴的态度（包括形式和内容），而不是照搬和抄袭。

图 1-16 剪纸

图 1-19

传统文化在当今设计中的运用比比皆是，如在国产动画《桃花源记》中，无论是场景、音乐、人物造型都大量借鉴了传统艺术。如农夫的人物造型就借鉴了皮影戏的造型风格，但是在表现形式上又吸取一些版画元素，通过对传统文化的借鉴与创新，把农夫贫困潦倒，深受压迫的悲惨形象凸显出来。另外，在该动画中，小猪的造型是对传统剪纸文化借鉴创新而来的，儿童的造型则是吸取了年画中胖娃娃造型。整部影片充满浓郁的中国风，给人眼前一亮的感觉。

再如设计大师靳埭强先生在他很多的平面作品中，将中国传统文化和现代设计结合起来（如图 1-20、*1-21、*1-22 所示）。

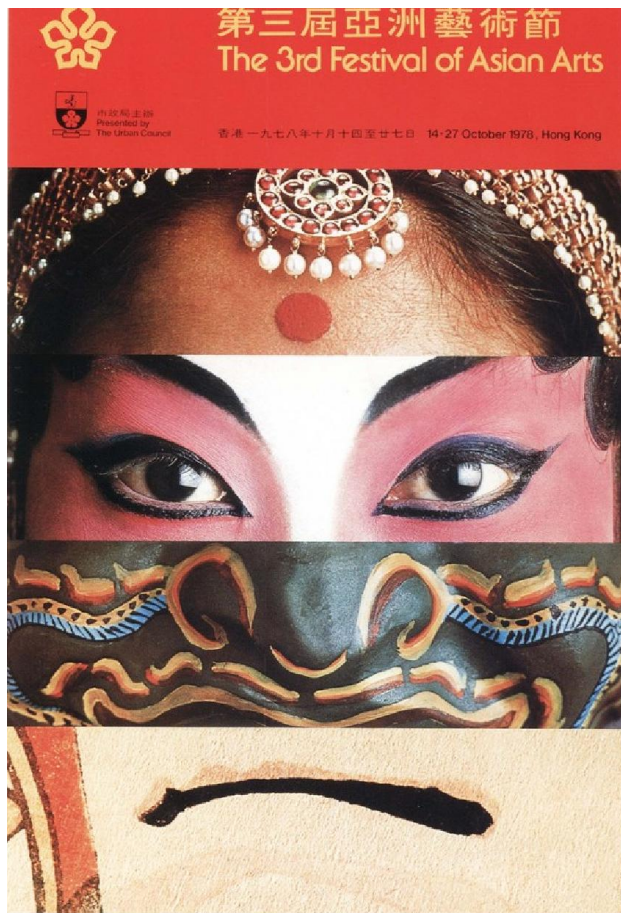

图 1-20

2. 设计观察方法

在做设计之前，首先要先学会观察对象，设计观察方法有三种：静态与动态的观察和捕捉、宏观和微观的观察方法和主动观察。

1) 静态与动态的观察和捕捉

静态的观察是一种被动运动，而动态的观察则是一种主动运动。

- 动态物象，是指除外界影响外，自身进行发展变化。抓取最有特点、最有意义的瞬间锻炼观察能力。如图 1-23 所示，画面中是一张动态运动图，一个滑雪爱好者在半空中的姿态，也许我们无法看清滑雪者的五官、神态，但是我们要抓住滑雪者整个身体的曲线、动态，以及滑板在空中留下的一条美丽的弧线。培养学生的动态观察能力，可以提高学生的造型能力。

再如图 1-24 所示，画面中锤子敲击玻璃杯的过程中，锤子击碎的结构部分在空中形成一定的动态，通过这样细腻的表现可以增加画面的真实感和产品的信誉度。

图 1-23

图 1-24

再如图 1-25 所示，该广告同样采用动态的表现手法。一个杯子放置在画面中间，杯子上面有一把小伞，酒从伞的右上方喷溅下来。这种动态的表现可以将酒的形态、色泽、质感表现出来，大大增强消费者对该产品的好感度。

图 1-25