

全国高等院校艺术设计规划教材
◎总主编 席跃良

设计构成

◎万轩 介新刚 刘琪 孔晓燕 编著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

全国高等院校艺术设计规划教材

◎总主编 席跃良

设计构成

◎万轩 介新刚 刘琪 孔晓燕 编著

中国电力出版社

www.cepp.com.cn

构成作为一种造型观念,存在于一切艺术领域中,它为其他学科的学习提供了前提。构成艺术充分调动了造型因素中的有利元素,强调了画面的视觉形态要素。平面构成与色彩构成存在于一切视觉造型中,立体构成的学习使初学者在三维空间中开创了独特的视觉角度,发掘了三维空间中材料的肌理、质感与量感,以及由此引发的心理体验。构成的学习有利于充分挖掘学生的感知力、创造力。本书涵盖了三大构成的全部内容,信息量大,紧密结合教学实践。

本书可作为本科及各类院校艺术设计专业教材。

图书在版编目(CIP)数据

设计构成 / 万轩等编著. —北京: 中国电力出版社, 2008
全国高等院校艺术设计规划教材
ISBN 978-7-5083-7587-8

I. 设… II. 万… III. 艺术—设计—高等学校—教材
IV. TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第111781号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
策划编辑: 王娜 责任编辑: 王娜 王倩
责任印制: 陈焊彬 责任校对: 太兴华
北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售
2008年10月第1版·第1次印刷
889mm×1194mm 1/16·11.75印张·330千字
定价: 48.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话(010-88386685)

前言

“构成”作为一种造型观念，存在于一切艺术领域中，它为其他学科的学习提供了前提。构成艺术充分调动了造型因素中的有利元素，强调了画面的视觉形态要素。平面构成与色彩构成存在于一切视觉造型中，立体构成的学习使初学者在三维空间中开创了独特的视觉角度，发掘了三维空间中材料的肌理、质感与量感，以及由此引发的心理体验。心理体验是人们对艺术的深层体验，它是现代艺术着力研究的课题。因此，构成的学习有利于充分挖掘学生的感知力、创造力。

正是基于对三大构成价值的明确，以及对三大构成教学的高度重视，我们编写了这本《设计构成》。和其他同类参考教材不同的是，我们试图在一本专业书籍中高度涵盖三大构成的全部内容，而不仅仅是其中的一部分，这样读者就可以在这本《设计构成》中查阅到有关三大构成的全部知识点和相关信息与图片。此外，参与撰写教材的人员都是长期从事一线教学的专业教师，我们希望通过结合实际设计教学经验，以及诸执笔教师深厚扎实的专业知识，让读者能够熟悉艺术设计的要素与技法，从而培养大家的感知力和创新力。

这本《设计构成》力求做到信息量大、紧密结合教学实践的实用性特点，非常适合高等教育艺术设计专业、设计职业教育、设计专业培训等教学需求，并为设计人员提供一本得心应手的参考用书。

在编写这本《设计构成》的过程中，我们的心情是诚惶诚恐的，很多都是有感而发，根据自身设计学习的切身体会而写的，希望能够得到年轻朋友的共鸣。

如今的时代发展实在是太快了，艺术设计也越来越开放与互动，我们几位执笔编写教师都不断地深思、重新判断与更新观念，希望能在阐述理论知识的同时，多加入一些新鲜材料和一些设计的新思路与新资讯，希望能和时代紧密结合在一起，能与年轻人共勉。

这本《设计构成》是团队合作的结晶，本书一共分五个章节，分别由四位专业教师编写。其中第一章“设计概念”和第四章“立体构成”由介新刚老师编写；第三章“色彩构成”由孔晓燕老师编写；第五章“打散构成”由刘琪老师编写；第二章“平面构成”由本人编写。

正是在领导和社会各界同仁的大力支持下，我们编写的书才能得以问世。在这里，要由衷地感谢席跃良教授的大力支持与厚爱！也十分感谢上海杉达学院同事们的关心与帮助！还要感谢中国电力出版社王娜编辑全方位的支持！最后也十分感谢介新刚老师、孔晓燕老师、刘琪老师，正是他们不遗余力的真诚合作，才让大家分享到了今天令人喜悦的果实！

由于本书编写仓促，不妥之处在所难免，还望大家多多赐教为盼！

万轩

目 录

序

前言

第一章 设计构成概论	1
第一节 概述	1
第二节 包豪斯与设计构成	1
一、包豪斯发展简史	1
二、包豪斯对设计构成的影响	3
第三节 “三大构成”的原理	5
一、平面构成	5
二、色彩构成	7
三、立体构成	8
四、平面、色彩、立体构成的相互关系	10
第四节 学习设计构成的目的、学科特点及方法	10
一、学习设计构成的目的	10
二、设计构成的学科特点	11
三、学习设计构成的方法	11
第二章 平面构成	12
第一节 认识形象	12
一、现实形象	12
二、非现实形象	15
第二节 构成形象的基本法则	16
一、点	16
二、线	20
三、面	24
四、在周围环境中寻找点、线、面构成	27
第三节 平面构成的形式	30
一、骨格与基本形	30

二、近似构成	32
三、重复构成	35
四、渐变构成	40
五、发射构成	41
六、特异构成	43
七、对比构成	45
八、空间构成	46
九、密集构成	47
十、肌理构成	50
第四节 图形、想象与应用	52
一、图形与肌理	52
二、视觉联想与想象	53
三、应用	57
四、平面构成的工具与工具的轨迹	66
五、面构成的创意方法	68

第三章 色彩构成

第一节 色彩构成的基本原理	69
一、色彩的分类与属性	69
二、色彩的混合形式	69
三、影响色彩关系的要素	70
第二节 色彩的应用规律	70
一、色彩对比	70
二、色彩调和	72
三、形状与色彩	73
四、色彩的空间效果	74
第三节 色彩的心理联觉	74
一、色彩的物理性心理错觉	74
二、色彩的表情	74
三、色彩的象征性	76
第四节 色彩构成的表现形式	76
一、色彩的透叠构成	77
二、色彩的推移构成	77

三、色彩的空间混合构成	78
四、色彩的面积调和构成	79
五、色彩的情感构成	80
六、色彩的自然肌理构成	82
七、色彩的想象构成	85
第五节 色彩构成与艺术设计	87
一、色彩构成与标志设计	87
二、色彩构成与广告设计	87
三、色彩构成与包装设计	88
四、色彩构成与产品设计	89
五、色彩构成与服装设计	90
六、色彩构成与室内设计	92
第四章 立体构成	94
第一节 立体构成的基本概念	94
一、立体构成的起源	94
二、立体构成的定义	96
三、立体构成的形态	98
第二节 立体构成的形、力表现基础	100
一、立体造型表达的形态要素	100
二、立体构成的美学要素	112
第三节 立体构成的表现制作训练	123
一、半立体的抽象、具象表现	123
二、线材立体构成	129
三、面材的插接与粘贴构成	134
四、块立体构成	143
第四节 立体构成材料的加工表现	144
一、自然材料	144
二、人工材料	146
三、表面处理	152
第五节 立体构成与艺术设计	153
一、立体构成与工业造型设计	153
二、立体构成与服装服饰设计	155

三、立体构成与商业设计	156
四、立体构成与环境艺术设计	161
第五章 打散构成	165
第一节 打散与构成之变	165
一、打散—分解	165
二、组合——构成	166
三、审美的变化	167
第二节 打散构成的表现形式	168
一、原形打散	168
二、骨格打散	170
三、重复打散	171
第三节 打散构成的法则	171
一、自然形态打散构成	171
二、几何形态打散构成	173
参考文献	176

第一章 设计构成概论

第一节 概述

设计构成 (Composition) 就是指将不同形态的几个元素,以一定的形式美法则及规律,将其重组成为一个新的元素,并赋予视觉化的、力学的观念,从而形成一个全新的适合画面需要的形态。通俗地说,构成的法则就像是一个数学公式,可以将一个值导入到公式中进行运算,最终得到一个结果。在这里要导入到公式中的“值”就代表了所使用的元素,而运算得到的结果就是我们所设计出来的作品,当然这个结果也会由于个人对法则的理解与掌握的程度出现千差万别的变化。为从维度方面加以区别,构成主要有二维方向上的平面构成和三维立体空间上的立体构成。

具体一点讲,设计构成就是对造型艺术、视觉设计中所涉及到的形态、色彩、立体空间、材料、肌理、质感等课题的一些基本概念、原理、形态组合规律、造型结构的组织原则、形式语言表达等进行研究的学问。它作为现代造型设计的基本用语,是平面、色彩、立体构成的通称,也称“三大构成”。

为了深入地了解设计构成的含义,有必要回顾现代设计的产生、发展历程,由此可以把握设计构成的特点与发展趋势。意大利的文艺复兴,标志着人类从落后的中世纪向现代过渡。设计领域一直停留于对形态外表的装饰,其表现为严谨、典雅的古典风格,如17世纪豪华、奔放的巴洛克风格与18世纪遍及欧美的洛可可风格。在经历了英国的工艺美术运动和欧美的新艺术运动之后,现代设计终于诞生了,它的标志是包豪斯学院的创立。包豪斯是现代设计的发源地,是世界上第一所现代设计学校,它的教学体系强调功能第一、形式第二,注重新技术与新材料的运用,摒弃传统的限制,认为艺术应与技术统一,设计的目的是人而不是产品,应遵循自然与客观的法则。包豪斯对现代设计的贡献非常大,它的教学体系至今仍被各国广泛沿袭采用并发展革新。

在德国包豪斯设计学院的视觉课程中,对图形的三大要素——点、线、面进行纯理性的分析和分解式的作业练习,继而发展成为对立体的几何图形作视觉理性的分析,对色彩中的色相、明度、纯度三大因素做了视觉科学理论的分析。后来日本人把这三大要素的内容分别独立为“平面构成”、“立体构成”、“色彩构成”的专门课程。继而不断发展成为一门广泛应用于艺术及各类艺术设计领域中的学科,成为现代设计的主体。

我国现代设计教学基础课程包括平面构成、色彩构成和立体构成,简称“三大构成”。教学体系也是从包豪斯开创的基础课程上发展而来的。平面构成作为构成设计的基础课程,打破了传统的教学方法,强调视觉元素的形态美,培养学生对形象的敏感性和创造性,加强设计思维的开发与创新。

第二节 包豪斯与设计构成

一、包豪斯发展简史

1919年4月1日在德国魏玛成立的包豪斯设计学院,是世界上第一所为培养现代设计人才而建立的学院。虽然仅存14年,但对德国乃至全世界设计及其教育的影响却是不可估量的。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。包豪斯经历了两个主要发展阶段:①魏玛时期(1919—1924),②迪索时期(1925—1933),其名称根据学院所在地而来。其创立者和第一任校长格罗皮乌斯(1919—1927年任职)、第二任校长迈耶(1927—1930年任职)、第三任校长凡德罗(1931—1933年任职),均为当时德国著名建筑师、现代主义设计的先驱,对包豪斯的贡献极大。

20世纪初,在大工业迅速发展的推动下,欧洲各国的现代主义设计运动方兴未艾。格罗皮乌斯敏锐地意识到应该建立新型的、专门的设计学院,以培养工业社会所需要的设计人才。他一再向政府提出创办以建筑设计为中心的设计专门学校的建议。1919年魏玛政府表示同意,在合并魏玛美术学院和魏玛工艺学校的基础上,成立了包豪斯学院。其德文全称为“Des Staatliches Bauhaus”即“国立包豪斯”。格罗皮乌斯把德文的建筑(bau)和房子(haus)两词合一而创造了“Bauhaus”(包豪斯),含意是新型的建筑设计体系,但其设计教育内容包括了以建筑为中心的所有工业设计。格罗皮乌斯亲自拟定了《包豪斯宣言》,确定其设计宗旨“艺术与技术的统一”。包豪斯在实践中探索,确立了现代设计的基本观点和教育方向:①设计的目的是人而不是产品;②设计必须遵循客观、自然的法则。其教育体系、设计理论与设计风格在实践中逐渐成熟、完善。包豪斯的主要教学内容是由艺术和技术构成。其早期的教学体制可称为“工厂学徒制”。学生的身份是“学徒工”。担任艺术形式课程的教师称为“形式导师”。担任技术、手工艺制作课程的教师称“工作室师傅”,每一门课都由这两种教师共同担负。学校还设立了木工、陶瓷、编织和印刷工作室,供学生实习,使其兼具艺术和技术能力。

由于右翼政治势力的迫害,1925年3月,包豪斯迁至迪索市,开始其发展的第二阶段。1926年,其校名又加上“设计学院”的附名,进一步明确了学校的性质。教学不再由“形式导师”和“工作室师傅”共同进行,而是聘请技术熟练的工匠协助教授工作。迪索包豪斯的教授以本院毕业生为主,如拜耶等人。1925年,该校刊物《包豪斯》出版。1927年,成立建筑系,瑞士著名建筑师迈耶任系主任。这是包豪斯的鼎盛时期。1928年2月,格罗皮乌斯辞职并推荐迈耶担任校长。他进行了大规模改革,加强了建筑系的课程,成立了音乐系,增设了摄影专业,并增加了社会学课程,提倡学生积极与社会联系。其进步的政治立场引起当局不满,1930年他被迫辞职。在格罗皮乌斯的推荐下,德国著名建筑师凡德罗出任第三任校长。他继续推行改革,完善以建筑设计为中心的教育体系,并努力使学院实现非政治化。1932年,在纳粹冲入学校大肆破坏后,学校被迫关闭并迁至柏林,以“包豪斯·独立教育与研究院”命名,在一座废弃的电话公司里继续教学。1933年1月希特勒上台,4月,由当时的文化部下令关闭包豪斯并由纳粹军警强行占领学校,8月10日,凡德罗宣布

图1-1 包豪斯校舍（一）

图1-2 包豪斯校舍（二）

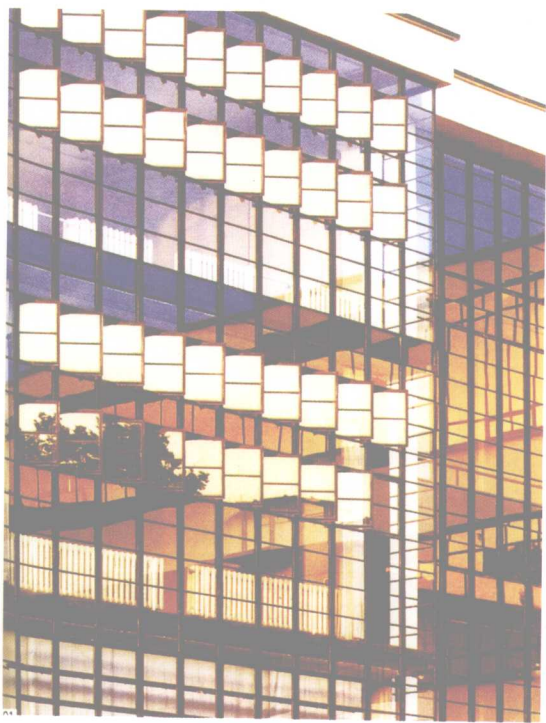

图1-3 包豪斯校舍（三）

包豪斯永久解散。

二、包豪斯对设计构成的影响

包豪斯是现代设计的摇篮，其所提倡和实践的功能化、理性化和单纯、简洁、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。

包豪斯最重要的成就之一是奠定了设计教育中平面构成、立体构成与色彩构成的基础教育体系，并以科学、严谨的理论为依据。作为世界上第一所现代设计学院的包豪斯为了适应现代社会对于设计师的要求，创建了“艺术与技术相结合”的设计教育体系。开创类似平面构成、色彩构成、立体构成的设计基础课程，构成课程作为设计基础被确立起来。包豪斯的教学特点是融合了各国前卫艺术的积极探索成果，彻底打破原来的艺术教学模式，提倡使用材质和材料来进行概念表现，鼓励教导学生对色彩、形式、材料进行理性的分析和试验，使学生超越旧有的经验约束和视觉习惯，培养全新的、富于想象的、理性的、敏锐的视觉认识和表现能力。这些思想一直是作为构成教学的指导思想，对今天的构成教学来说仍然具有指导作用。

包豪斯学校对学生实行“双轨制”教学，培养既有艺术修养，又有科技实用技能的新一代设计师。它的构成艺术有别于现代绘画，以功能设计为主，在具有审美价值的同时，还具有实用价值。这在当时对于那个以艺术与技术相脱离的手工业为主要生产力的时代，无疑是一个有力的挑战。包豪斯的实践和成就，在战胜保守势力的同时，形成了以几何性、数学性等抽象形态为元素，以实用功能为依托的设计理论和教育思想。在教学中坚持发展以长、方、立体等几何形态为基础训练内容的包豪斯风格，它无论是在绘画还是在设计中，都主张以抽象的形式来表现，放弃传统的写实。这种观念经过俄国的构成主义、荷兰的新造型主义、风格派，最后在包豪斯学校得到完善、发展。逐步在新的思维方式、美学观念上建立起一个新的造型原则。包豪斯的设计构成理论涉及几何学、力学、材料学、光学、心理学等领域，其教育思想体系影响极为广泛，使构成艺术成为20世纪设计的重要基础。

最早把“构成”作为设计教学专门课程的，是瑞士的约翰·伊顿教授。他是画家、美术理论家和色彩学家，他的《设计与形态》和《色彩艺术》等著作开拓了构成艺术，促成构成教学占据包豪斯的主要地位。伊顿开设此课程的时期，正是世界工业设计和绘画艺术发展的一个关键时期。一方面，现代大工业的兴起，迫使人们思考和解决日益尖锐的工业生产方式和手工艺产品形式的矛盾；另一方面，现代绘画艺术从印象主义到抽象主义的巨大发展，在形式上又为人们解决这个矛盾，为创造新的产品形式提供了美学上的依据。伊顿创立的基础课程是包豪斯学校设计教学的一个重要基础，也是包豪斯教学方法存留在现代设计教学中的一项重要硕果：现代西方设计教学体系中的基础课程（从内容到教学方法），包括我国近年来引进的“三大构成”课程，大部分是从伊顿20世纪20年代创立的基础课程上发展起来的，伊顿对现代设计作出了极有价值的贡献。

包豪斯以自己的实践与成就，在战胜保守势力的过程中逐步形成了自己的教育思想和设计思想体系，即以构成主义为主要内容的设计教育体系。几十年来，这种设计体系一直在对世界各国和各地区的设计教育产生着影响，并在不断发展中更加完善。

设计构成是时代的产物，构成理论经过包豪斯学校的实践，同时又受到俄国抽象主义和构成主义、荷兰风格派、达达主义等流派的影响，逐渐成为符合我们这个时代需要的设计理论和新的造型原则。许多艺术家和设计家，如格罗皮乌斯、伊顿、康定斯基、蒙德里安等都为这个时代创造了崭新的视觉语言，把视觉语言推向了现代。新的视觉语言不断与科学、美学、心理学、数学、材料学、工艺学、人体工程学、电脑等自然科学和社会科学发生广泛的联系，并在艺术设计中得到广泛运用。

图1-4 包豪斯构成作品

图1-5 为包豪斯之夜设计的广告，狄克

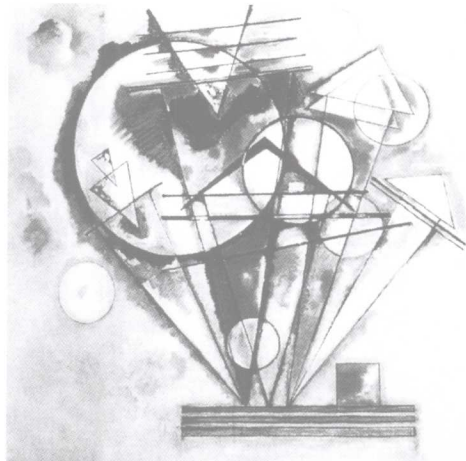

图1-6 康定斯基作品

图1-7 椅子，康定斯基

图1-8 台灯，格罗皮乌斯

20世纪80年代初，随着国内改革开放的大潮，我国各类美术院校也普遍开设了构成设计课程，构成设计理论被广泛应用于各种设计领域。应该说，我们今天开设的平面构成、色彩构成、立体构成等课程，已经过几代人的积累和完善。这种以形态、构成、色彩、空间、肌理、节奏等视觉现象为课题，把体验、感受、实验作为教学方法，发掘学生个人潜能的基础教学体系还在不断发展和丰富，这种建立在视觉、心理学基础上的构成艺术很快被世界各国的大学所广泛接受。构成艺术作为基础课程，它对现代设计有着极大的启发性，随着科技的发展，教学不止是停留在传授上，更需要创造、传达创造性的思想，为未来的设计界培养高素质的优秀的设计人才。构成的视觉语言和思维方式对工业设计、建筑设计、城市设计、标志设计、广告设计、舞台设计、纺织品设计、服装设计、家具设计、环境设计等产生了重要影响，设计中的材料、造型、色彩都需要用审美的眼光来组合。

几十年来，包豪斯的设计思想和教育思想体系影响极为广泛。战后，包豪斯的部分教授到美国开发学校，他们极有力地影响着这个国家的设计教育。因此，美国在构成设计的形式上具有一定的包豪斯正统性。

重在黑白对比,严谨中略带粗犷,以点、线、面为主,运用线的黑白对比,使视感产生胀缩感,类似于欧普艺术的运动感。20世纪20年代,美国展出了包豪斯的作品,在设计界和工业界产生了巨大影响。至20世纪50年代,美国的建筑设计、工业设计和商业美术设计等领域,已达到了世界一流的水平。

在东方,日本在20世纪30年代已受到包豪斯设计思想的影响,大智浩在40年代就研究了伊顿的理论。在构成设计中,日本有了创新的发展,表现在骨格组合方面与美国有相同之处,不同的是它更突出线的渐变,即用线的疏密来表现不同的渐变构成,并且运用圆周的骨格线与直线、斜线相组合,从丰富了线的渐变构成。在基本形态运用方面,追求“理想基本形”,在分割与填色的变化上颇有独到之处,突出了东方图案的特色。至20世纪60年代,日本在工业设计、商业美术设计等方面,迅速地进入了国际先进行列。

此外,20世纪30年代初,构成设计在荷兰、瑞士、匈牙利等国家也被竞相采用,并得到了发展和创新,融入到各自的民族文化之中,形成了自己的特色和风格。中国香港地区在20世纪60年代大兴构成设计之风,成绩斐然。我国在20世纪30年代,曾有一些设计学者提倡和研究包豪斯的艺术教育和设计思想,但终因当时经济和科技落后,不可能在设计界与教育界得到重视。今天,随着我国改革开放的进程,科学、技术、艺术等得到了长足发展,包豪斯的设计思想和理念已被我国教育界和设计界普遍吸收和采用,并且结合着我国的国情走出了自己的设计之路。全国各大专院校的相关学科已普遍将构成艺术作为基础课程,以加强设计思维开发,促进我国现代设计的发展。构成设计的理论、方法和技术,对推进我国现代设计起到了积极作用,给当代的视觉环境带来了新的气象。

构成艺术的思维方式决定了它的研究永远紧跟时代,推陈出新。它注重吸收多学的研究成果,提倡理论与实践的结合、艺术与技术的统一、形象思维与逻辑思维的并重。构成艺术的发展将会不断扩大和深入。

第三节 “三大构成”的原理

一、平面构成

“三大构成”基础的平面构成是研究平面形态学的最基本部分,是将其最基本的造型因素——点、线、面按照形式美的法则去处理形象与形象之间的关系,使它们达到和谐、完美,以便创造出新的形象。主要借助于一些简单抽象的点、线、面的排列和分割反映和揭示自然界运动变化的规律性,体现它的内在美。

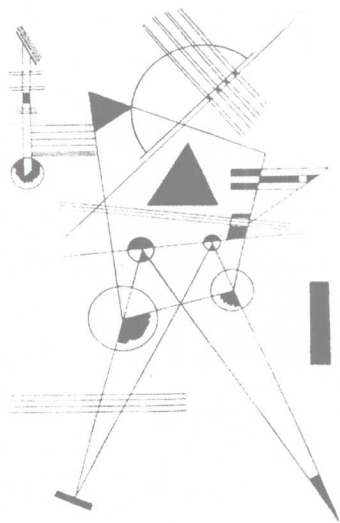

图1-9 抽象,康定斯基

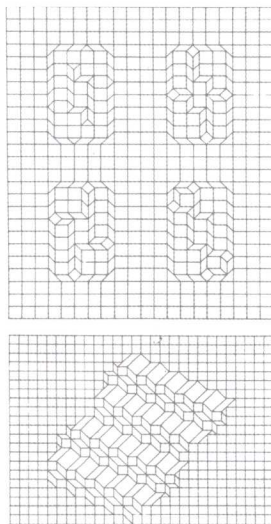

图1-10 平面中的立体感表达

图1-11 上海印象（一）

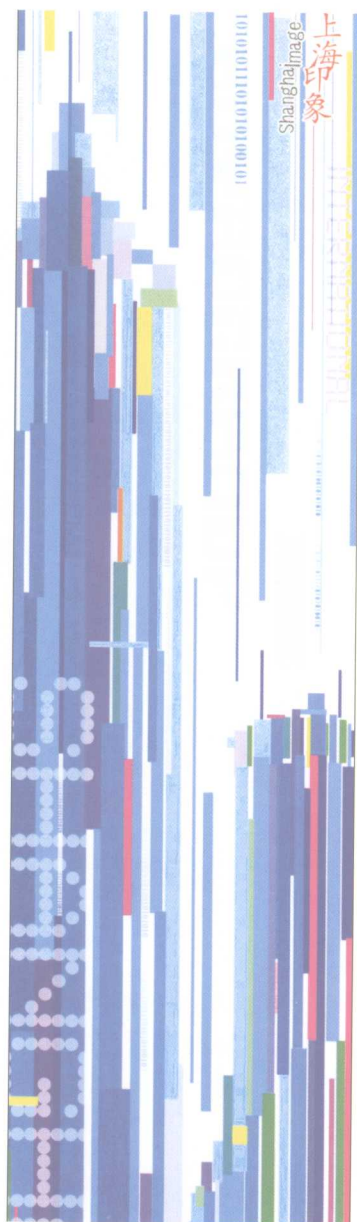

图1-12 上海印象（二）

平面构成形式较多样化,包括:重复、近似、对比、密集、发射、特异等,这些构成形式在培养创造力和审美能力中起到重要的作用,在现代设计中的例子不胜枚举。

重复构成就是把视觉形象秩序化、整齐化,在图形中可以呈现出和谐统一、富有整体感的视觉效果。目前市场上的一些商品的实物图形及各种包装纸、衣服面料的花纹等装饰纹样中都不同程度地有重复构成的影子。好的重复构成能产生较强的序列感、整体感,并具有统一协调的视觉效果。当然,任何构成形式都不是绝对的,在应用重复构成时,应力求整体形象的完美,尽量避免机械死板的基本形的重复带来的单调不灵活之感。

万事万物没有绝对的相同一致,都是以近似的状态存在的。近似就是在整体上一致相同,局部有变化和差异。具体包括形象近似、排列近似、色彩近似、肌理近似等。近似大多是在重复的主体下出现以增加趣味性。市面上,一些商家为吸引广大消费者,将同一产品,往往在色彩或局部的形状等方面做文章,制造出同

一功能的产品的不同款式和色泽等，以增强产品的多样性来满足消费者的审美需求。

对比则是相反性质要素的组合，它强调形与形之间的差异性，强调突出其相异的地方。当然，在突出对比的同时也要考虑整体的效果。过于对比，则显得杂乱松散，没有主次轻重；过于统一则千篇一律、模糊不清。如中国传统的中山服，只单纯地运用了直线的对比，在水平与垂直线的对比上，水平线条多而直线条少，这样就形成了稳重的设计效果。与之相对应的西装，则是在水平线与垂直线中还加入了斜线，这样就使得线的方向对比变得丰富了，使西装同中国传统的中山装相比就“异”多“同”少，或许这就是现代人都爱穿西装而抛弃了传统的中山装的缘故。

二、色彩构成

色彩构成又可称为“色彩的相互作用”、“色彩的构成形式”。它将两种以上的色彩，根据不同的目的性按照一定的色彩规律和原则，重新组合搭配，创造出一种美的色彩结构。它是在平面构成基础上的延伸。色彩构成着重研究色彩本身的色相、明度、纯度之间的对比、调和规律，研究色彩的感情和象征。它要求从色彩的视觉效应出发，运用科学的原理与艺术形式美相结合的法则，发挥人的主观能动性和抽象思维，利用色彩在空间、量与质上的可变换性，对色彩进行以基本元素为单位的多层面、多角度的组合、搭配，从而创造出理想、新颖的设计色彩。

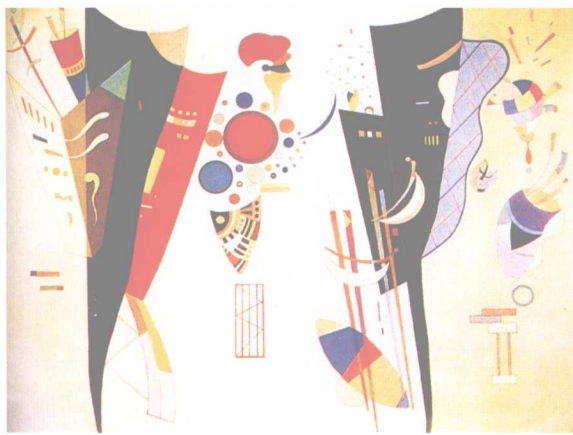

图1-13 色彩与音乐，康定斯基

图1-14 字体海报

图1-15 外国音乐会海报

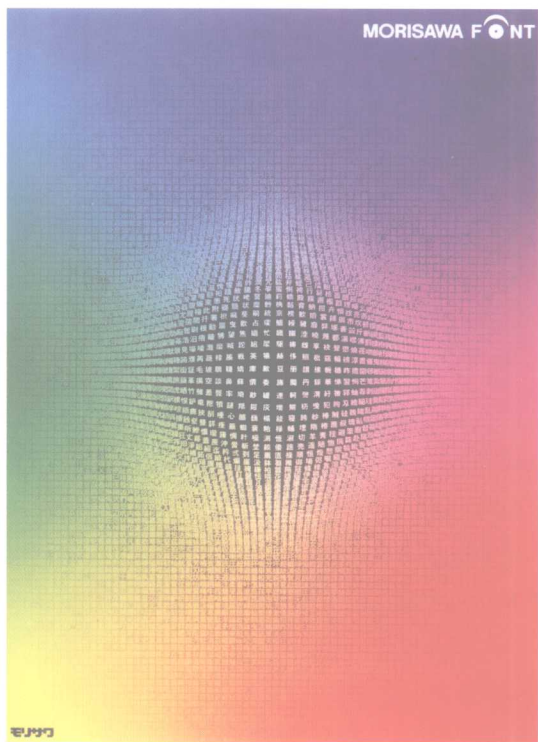

图1-16 日本海报

图1-17 平面设计, 左腾可士和

色彩构成包含三要素：色彩的光感要素，即色彩的明度、色相、纯度；色彩的形象要素，即色彩的形状、大小、位置、肌理；色彩的视觉心理要素，即色彩的冷暖、进退、轻重、厚薄、动静。合理掌握运用这些原理能卓有成效地为现代工艺设计增色。首先，由于色彩的不同视觉效果会产生一定的远近胀缩感，使人对距离和面积产生心理错觉，当然这并非客观现实中的真实距离和面积。对此我们称其为色彩的空间效果，这是色彩的物质性心理错觉中最具有实用价值的色彩规律。相同面积、相同形状的不同色彩放置在同一背景上，我们往往会感觉那些高纯度的暖色色块相对那些冷色调低纯度的色块较为活跃，也离我们较近，并且面积大。这就是色彩的远近和胀缩感。我们大家所熟悉的奥运五环的标志就是其中一个典型的例子：五个圆环分别为红、黄、蓝、绿、黑五种颜色，看起来这五个圆环一般大小，实则不然，设计者在考虑到色彩的远近和胀缩感时，将这五种不同颜色的圆环以不同的大小和宽度展现出来（黑色圆环相对其他圆环宽度稍大），从而避免了视觉上五环大小不一的错觉。

三、立体构成

作为艺术设计基础之一的立体构成，最初也起源于德国包豪斯学院，旨在培养人的空间想象能力和意识，研究和探讨在三维空间中如何用立体造型要素和语言。它以“平面”为基础，再通过“色彩”表现出来，从而丰富“立体”的内容。

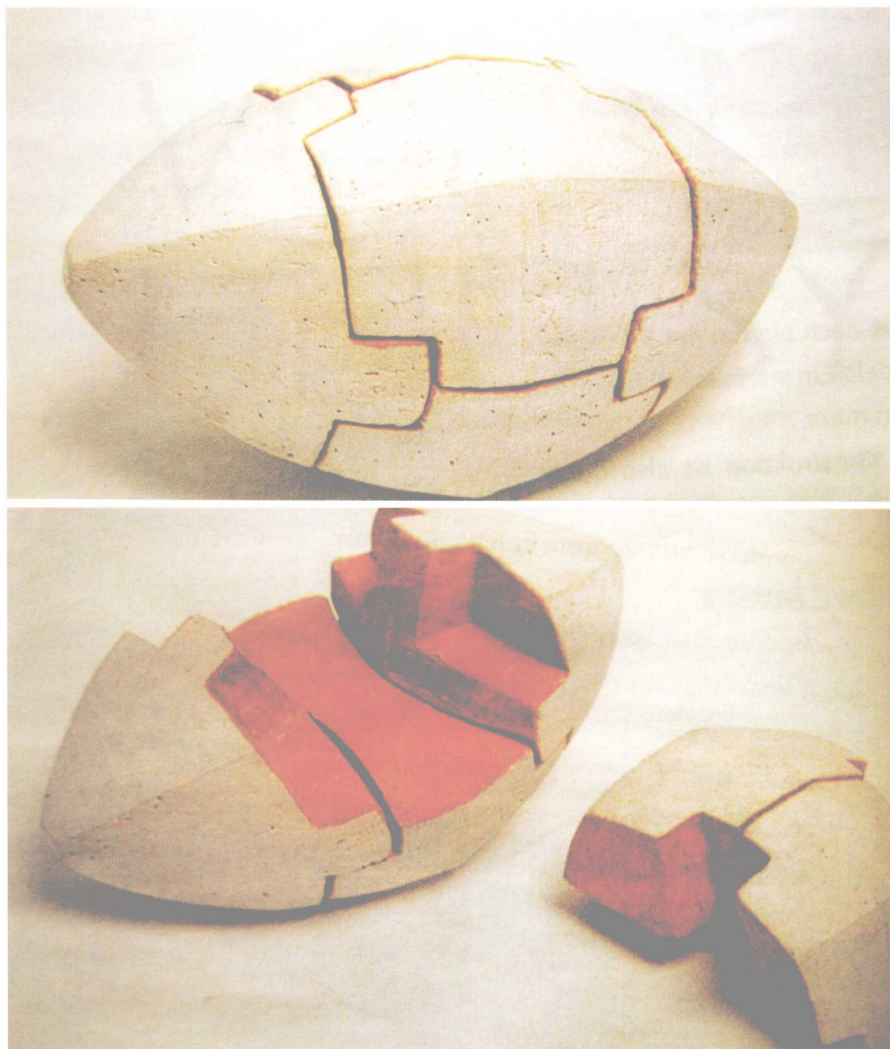

图1-18 块立体

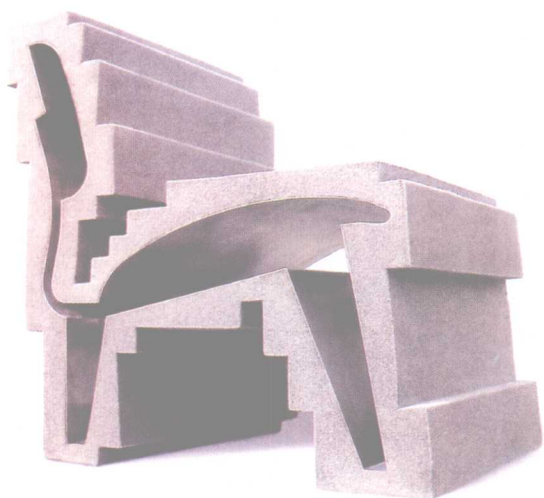

图1-19 椅

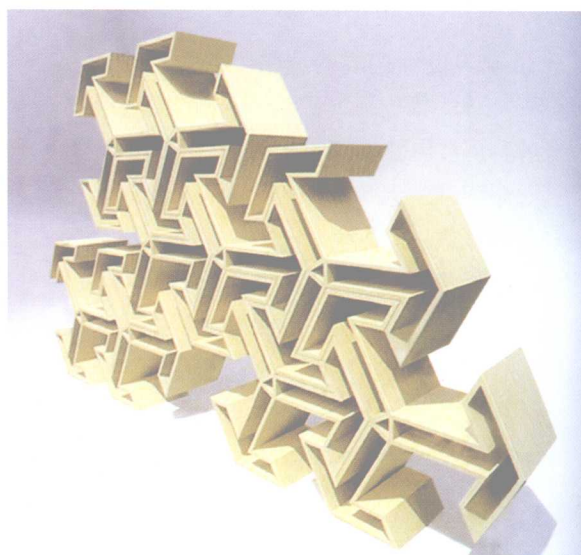

图1-20 面立体