

高职高专Art Design新思维设计系列教材

CONSTITUTION

构成——平面、立体、色彩构成

丛书主编 胡 诚 本书主编 潘寨民

 高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

高职高专 Art Design 新思维设计系列教材

CONSTITUTION

构成

—— 平面、立体、色彩构成

丛书主编 胡 诚 本书主编 潘寨民

 高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

本书是高职高专 Art Design 新思维设计系列教材之一。

为适应高职高专艺术设计教育的基本特点,本书精选了“构成”学科传统而稳定的教学内容,着重介绍平面构成、立体构成、色彩构成的基础知识和设计方法。为了帮助学生比较系统地学习并把握教材的精髓,本书在内容上突出主干与重点,图文结合、深入浅出,以图例阐述设计方法,在叙述风格上力求平实生动、通俗易懂。

为促进学生对相关知识的理解,本书在每章起首编写了概括性的“导读”、“关键词”;为使学生既准确地掌握课程重点,又能进一步开阔思路、丰富知识,提高学习能力,章末附有归纳性的“练习”。

本书适用于高职高专艺术设计专业学生,同时适用于各种社会美术及艺术设计培训机构、艺术设计爱好者。

图书在版编目(CIP)数据

构成——平面、立体、色彩构成/潘寨民主编. —北京:
高等教育出版社,2008.8

(Art Design 新思维设计系列教材)

ISBN 978-7-04-024664-3

I. 构… II. 潘… III. 造型(艺术)—高等学校:技术
学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 119845 号

策划编辑	梁存收	责任编辑	周素静	封面设计	盛楠 杨立新
责任绘图	朱静	版式设计	盛楠 王莹	责任校对	金辉
责任印制	朱学忠				

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京佳信达艺术印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 8
字 数 240 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2008 年 8 月第 1 版
印 次 2008 年 8 月第 1 次印刷
定 价 25.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24664-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

反盗版举报传真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100120

购书请拨打电话：(010)58581118

编委名单

丛书编委会

总主编：胡 诚

副总主编：刘昇辉 黄 彬 吴天麟 陈晓明 帅茨平

编 委：胡 海 潘寨民 王 莉 余周平 袁小华

刘小清 张智良 林 彬

本书编委会

主 编：潘寨民

副主编：李 锋 曹玉珍 吴 斌

编 委：宋心果 闵 悦 魏朝俊 万 璐

序言

目前,中国高等教育正在蓬勃发展,其中尤以高等职业教育中的艺术设计专业发展最为迅猛。面对这样的局面,如何把专业与市场岗位要求结合?如何采取先进的教学理念与成果来提高教学质量?职业院校毕业生如何适应市场?已成为职业教育的重要研究课题。

高职艺术设计专业是一种特色教育,说到底也是一种特色职业教育,它培养的学生应该符合行业和职业岗位的应用型人才需求。如何开展教学?怎样设置课程、编写符合本专业特色的教材?是我们高职艺术设计教育工作的重点。

鉴于此,我们邀请部分职业院校艺术设计教育方面的专家、学者和一线教师进行探讨。大家一致认为高职艺术设计教学必须改革,决不能像过去那样概念、理论大灌输,要淡化传统艺术院校的美术技能(即单纯的技术和美术观念),而应注重职业实践操作教学,培养社会能力教学,提高创新思维教学以及适应职业岗位的教学。

高职艺术设计教育只有在教师、教学、课程、教材建设等方面真正适应职业岗位对学生的知识结构和应用能力的要求,才能培养出契合社会市场需求的应用型人才。本丛书的编写根据职业教育的特点,力求集科学性、知识性、实用性于一体,观点明确,深入浅出,图文结合,注意各章节的连贯性和可操作性,充分突出职业教育实训教学的特点,基本达到高职艺术设计教育教学改革和调整的目标。

本系列教材因编写仓促,还存在着一些不足之处,希望能得到同行们的指正,以便今后修改完善。

中国高等职业技术教育研究会艺术设计协作委员会主任

江西职业美术教育艺术委员会主任

江西电脑美术设计协会副主任

江西旅游商贸职业学院教授

胡 诚

2008年6月1日

导言

本教材是专门针对高职高专艺术设计专业学生编写的设计基础教材。

在人们的生活中设计是一个不可或缺的组成部分，设计涉及我们生活中的方方面面。随着市场经济的不断繁荣，每一件物质产品都必须依据人们的生活需要来进行设计和生产，因此学习一些关于设计的基本理论知识是非常有必要的。学习艺术设计专业基础课“构成”，有助于学生打好艺术设计基本功。

本书共分为三个大章节，分别介绍平面构成、色彩构成和立体构成的构成规律，以及它们在实际中的运用。本书内容力求简明清晰、要点突出、深入浅出、图文并茂，同时注重内容的普遍性；在用理论阐述原理与方法的同时，结合大量案例来分析，用大量图形实例去印证各种视觉作品与三大构成的关联，以此为线索希望把基础与创造，艺术与商业等相关问题给予展示，帮助学生了解基础知识，灵活运用规律，从而让学生知晓认知（体验）——感受（觉悟）——创造（设计）这样一个设计教学及思维过程。

一、课程介绍

构成指一种造型概念，其含义是将不同形态的几个以上的单元（包括不同的材料）重新组合成一个新的单元，并赋予视觉化的、力学的观念。

平面构成、色彩构成和立体构成统称为三大构成，分别从理性的二维、三维和色彩的不同角度去研究造型的基本规律和基本特征，研究平面的、空间的、色彩的组合和构成方式。艺术设计实际上是多种知识和规律综合的一种体现，因此，平面构成、色彩构成和立体构成是目前国内各高等艺术院校中一门基础教学课程之一。

每个章节都安排有典型图例分析，以帮助学生更好地体会各知识点在实际中的运用。为了更好地帮助学生掌握知识重点，在每章的开头安排了导读和关键词，在每节的结尾安排了与之相关的练习题，来巩固所学知识，也便于教师合理安排教学进程。

二、教学目的与要求

通过本课程的学习使学生了解和掌握三大构成的基本规律，通过对实际应用案例的分析正确认识三大构成在现代商业经营活动应用上的价值及意义；能够根据一定的主题来进行一些海报设计、招贴设计、服装设计、包装设计等，使所学知识在相关课程中发挥积极的作用；全面提高学生对二维、三维空间的设计能力，启发思维，提高他们的审美能力和培养他们的创造力。

三、教学计划与进度

序号	单元	教学内容	课时
1	导言	了解“三大构成”课程的内容与框架结构，课程的重要性。 一、课程介绍 二、教学目的与要求 三、教学计划与进度	2课时
2	第一章 平面 构成	了解平面构成的基本概念和特点。 第一节 平面构成的概述 一、平面构成的基本概念 二、平面构成的特点 三、平面构成的基本元素 四、平面构成的分类	7课时
		了解和掌握点、线、面的构成规律。 第二节 平面构成的基本要素 一、平面构成中基本形的创造 二、点的构成 三、线的构成 四、面的构成 五、点、线、面的综合构成	8课时
		掌握平面构成的各种不同的组织形式。 第三节 平面构成组织形式 一、重复 二、近似 三、渐变 四、发射 五、特异 六、密集 七、对比 八、空间 九、肌理 十、打散 十一、平衡	16课时
3	第二章 色彩 构成	了解和掌握色彩的基本概念、不同属性和几种主要色彩的混合方法。 第一节 色彩的属性和色彩的混合 一、色彩的范畴 二、色彩的三要素 三、色彩的体系(色立体) 四、三原色 五、加色混合 六、减色混合 七、空间混合 八、色彩调和	16课时

续表

序号	单元	教 学 内 容	课时
3	第二章 色彩 构成	<p>了解和掌握各种色彩的不同情感，并能将其运用到实践中去，其次要掌握色彩对比的不同方法。</p> <p>第二节 色彩的心理和色彩的配置</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、色彩的视知觉现象 二、色彩的感觉 三、色彩的联想与象征 四、明度对比 五、色相对比 六、纯度对比 七、冷暖对比 八、色彩对比与色彩面积、位置和形状的关系 	16课时
4	第三章 立体 构成	<p>了解和掌握立体构成中的基本概念和基本条件。</p> <p>第一节 立体构成的概述</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、立体构成的概念 二、立体构成的三个条件 三、立体构成中形态的要素 	7课时
		<p>了解和掌握立体构成中的形式美法则如何展现。</p> <p>第二节 立体构成的形式美法则</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、形象的重复 二、整体的韵律 三、对比与调和 四、构图的平衡 五、形象的特异 	7课时
		<p>了解各种不同材料的特性，并把这些特性运用到实践中，其次要重点掌握立体构成的构成方法。</p> <p>第三节 立体形态形式感觉、材料的选用及构成方法</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、立体形态形式感觉 二、立体构成中材料的选用 三、立体构成的构成方法 	16课时

目 录

导言 / 1

第一章 平面构成 / 1

第一节 平面构成的概述 / 2

- 一、平面构成的基本概念 / 2
- 二、平面构成的特点 / 2
- 三、平面构成的基本元素 / 2
- 四、平面构成的分类 / 2

第二节 平面构成的基本要素 / 3

- 一、平面构成中基本形的创造 / 3
- 二、点的构成 / 5
- 三、线的构成 / 7
- 四、面的构成 / 8
- 五、点、线、面的综合构成 / 12

第三节 平面构成组织形式 / 17

- 一、重复 / 17
- 二、近似 / 20
- 三、渐变 / 24
- 四、发射 / 25
- 五、特异 / 29
- 六、密集 / 29
- 七、对比 / 31
- 八、空间 / 32
- 九、肌理 / 35
- 十、打散 / 35
- 十一、平衡 / 37

第二章 色彩构成 / 39

第一节 色彩的属性和色彩的混合 / 40

- 一、色彩的范畴 / 40
- 二、色彩的三要素 / 40
- 三、色彩的体系(色立体) / 41
- 四、三原色 / 43
- 五、加色混合 / 44

- 六、减色混合 / 44
- 七、空间混合 / 44
- 八、色彩调和 / 44
- 第二节 色彩的心理和色彩的配置 / 45
  - 一、色彩的视知觉现象 / 45
  - 二、色彩的感觉 / 46
  - 三、色彩的联想与象征 / 50
  - 四、明度对比 / 51
  - 五、色相对比 / 53
  - 六、纯度对比 / 60
  - 七、冷暖对比 / 64
  - 八、色彩对比与色彩面积、位置和形状的关系 / 66

第三章 立体构成 / 79

- 第一节 立体构成的概述 / 80
  - 一、立体构成的概念 / 80
  - 二、立体构成的三个条件 / 80
  - 三、立体构成中形态的要素 / 80
- 第二节 立体构成的形式美法则 / 81
  - 一、形象的重复 / 81
  - 二、整体的韵律 / 81
  - 三、对比与调和 / 81
  - 四、构图的平衡 / 82
  - 五、形象的特异 / 82
- 第三节 立体形态形式感觉、材料的选用及构成方法 / 82
  - 一、立体形态形式感觉 / 82
  - 二、立体构成中材料的选用 / 83
  - 三、立体构成的构成方法 / 83

参考书目 / 114

后记 / 115

第一章 平面构成

导读：在我们生活的三维空间中，就造型艺术的表现形式来说，用二维平面空间来进行表现的很多，例如绘画、招贴广告、壁纸和纺织品、服装、陶瓷上的纹样等。因此，平面构成对具体的平面设计具有广泛的指导意义。怎样在平面空间中去更好地经营画面，创造出更多的形式，就要求我们加强培养在二维空间中的表现能力，本章着重介绍从审美角度对平面的结构、布局、形态的变化及形态的组合等形式因素进行创造性的设计，从而拓宽学生的思维、提高他们的审美能力和创造力。

关键词：平面构成 点 线 面 形象
重复 近似 渐变 发射

第一节 平面构成的概述

一、平面构成的基本概念

构成指一种造型概念，其含义是将不同形态的几个以上的单元（包括不同的材料）重新组合成一个新的单元，并赋予视觉化的、力学的观念。

平面构成是将不同的基本图形，按照一定的规则在平面上组合成图案。而平面设计所表现的立体空间感，并非实在的三度空间，而仅仅是图形对人的视觉引导作用形成的幻觉空间。

二、平面构成的特点

平面构成不是以表现具体的物象为特征，而是反映了自然界运动变化的规律。它有两方面的特点：

（一）以知觉为基础

平面构成不是简单地模仿具体的物体形象，而是以知觉为基础，强调客观现实的构成规律，把自然界中存在的复杂过程，用最简单的点、线、面进行分解、组合、变化，反映出客观现实所具有的运动规律。

（二）是一种高度强调理性的活动，自觉的、有意识的再创造过程

平面构成运用了数学逻辑、视觉反应、视觉效果，对形象进行重新设计，构成空间深度，并突出它的运动规律，表现出超越时间、空间的图形效果。

三、平面构成的基本元素

根据视觉心理学，一件作品包含着某些刺激物，既可以刺激产生感性经验，也可以刺激出以记忆和过去的经验为基础的联想和对眼前事物的解释。视觉语言是设计的基础，其可分解为各种元素，体现在设计中便成为设计元素，主要有四种：

1. 概念元素：包括概念元素点、线、面。所谓概念元素是那些不实际存在的，不可见的，但人们的意识又能感觉到的东西。

2. 视觉元素：概念元素如果不在实际的设计中加以体现，将是没有意义的。概念元素通常是通过视觉元素体现的，视觉元素包括图形的大小、形状、色彩等。

3. 关系元素：视觉元素在画面上如何组织、排列，

是靠关系元素来决定的，包括：方向、位置、空间、重心等。

4. 实用元素：指设计所表达的含义、内容，设计的目的及功能。

四、平面构成的分类

依据构成的原理，任何形态都可以进行构成。构成对象的形态主要有自然形态和抽象形态。因此平面构成可以分为自然形态的构成和抽象形态的构成两大类。

（一）自然形态的构成

自然形态的构成就是以自然本体形象为基础的构成形式，这种构成方法保持原有形象的基本特征，通过对形象整体或局部的分割、组合、排列，重新构成一个新的图形（图 1-1）。

图1-1 春季墨尔本杯赛马标志

（二）抽象形态的构成

抽象形态的构成是以抽象的几何形象为基础的，即以点、线、面等构成元素，进行几何形态的多种组合。其构成方法是以几何形态为基本元素，按照一定的规律进行组合排列（图 1-2、图 1-3）。

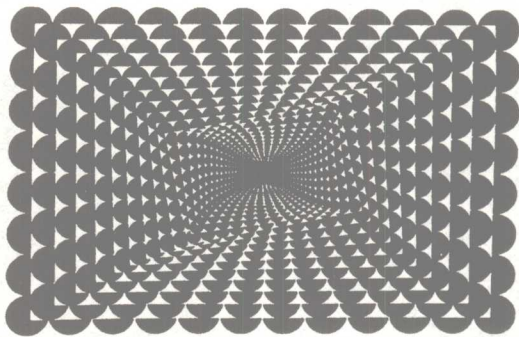

图1-2 抽象形态的构成

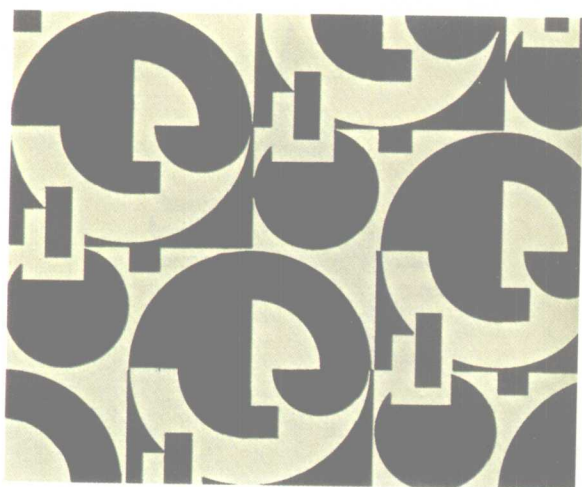

图1-3 抽象元素构成 刘蔓

第二节 平面构成的基本要素

一、平面构成中基本形的创造

视觉形象是物体的外部特征，是直接可见的。视觉形象包括视觉元素的各个部分，如形状、大小、色彩等。所有概念元素，如点、线、面，都具有各自的具体形象，比如在一幅平面广告设计中，线可以是一条提示线、一行文字；面可以是一个色块、一张图片、一篇文字等。所以，在平面构成设计中对视觉形象的研究是十分必要的。

(一) 认识基本形

在平面设计中，一组相同或相似的形象，其每一组成单位称为基本形，基本形是一个最小的单位，根据一定的构成原则排列、组合基本形，便可得到各种构成效果(图1-4)。基本形是千变万化、丰富多彩的，这就给设计者提供了无数的设计资源。复杂的元素所构成的基本形往往显得烦琐，所以我们在设计基本形时尽量以简单的形态为好。

(二) 形象的分类

1. 几何形是具有数学几何规律的图形，比如矩形、圆形、三角形、多边形等(图1-5)。几何形比较抽象、

图1-4 基本形

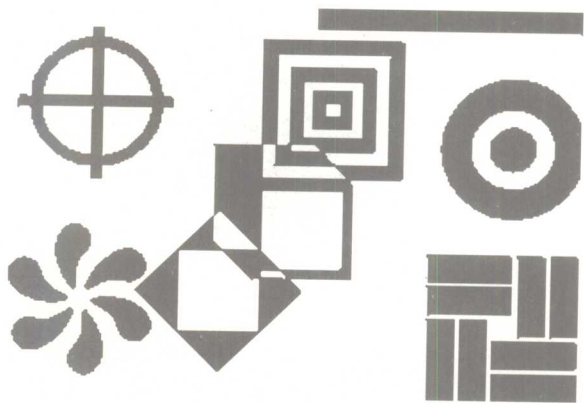

图1-5 几何形

单纯，视觉上有理性、明快的感觉，在现代工业发展的今天，几何形被大量运用在建筑、绘画以及产品的设计中，因为它不仅便于现代化机械大生产的批量加工，而且具有现代的美感。

2. 有机形是指有机体的形态，如有生命的动物、生物细胞的形态等(图1-6)，它的特点是轮廓由圆滑而无规律的曲线构成，有生命的韵律。

3. 偶然形指偶然形成的图形(图1-7)，如破碎的玻璃、一滩水、毛笔笔触的拖尾等偶然形成的形状(图1-8)。

4. 人为形指人为创造的形态，如房屋、衣服、机器、文字等的形态(图1-9、图1-10)。

5. 自然形指大自然中原有的可见形态，如云彩、太阳、山川、沙石、树木、花卉、游鱼、猛兽等的形态。自然形千变万化，丰富多彩，是设计题材的宝库(图1-11)。

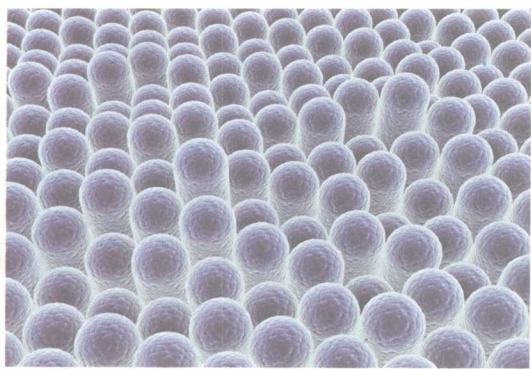

图1-6 细胞

图1-9 文字的变形

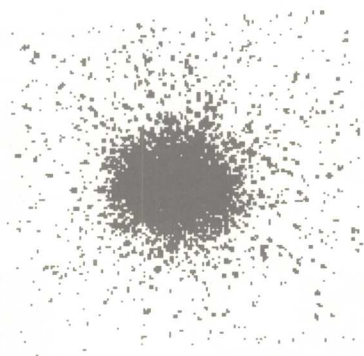

图1-7 墨滴

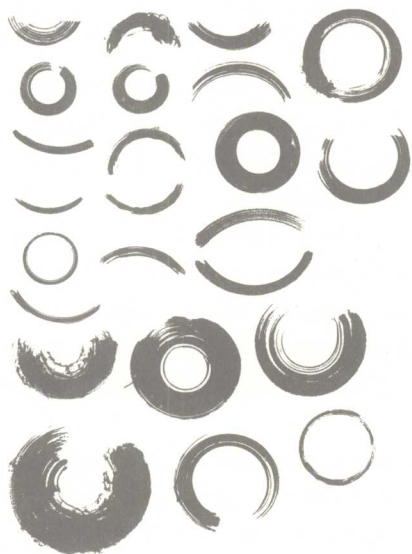

图1-8 各种笔触

图1-10 广东第七届大学生运动会标志 李锋

图1-11 动物形

（三）形象的组合关系

形象是物体的外部特征，是可见的。形象包括视觉元素的各部分，所有的概念元素，如点、线、面再现于画面时，都具有各自的形象。在构成中形象和形象之间产生了各种的组合关系，这种关系主要有(图1-12)：

1. 分离：形与形之间不接触，有一定距离。
2. 相遇：形与形之间边缘正好相切。
3. 复叠：形与形之间是复叠关系，由此产生上下前后左右的空间关系。
4. 透叠：形与形之间透明性的相互交叠，但不产生上下前后的空间关系。
5. 结合：形与形相互之间结合成为较大的新形状。
6. 减缺：形与形之间相互覆盖，覆盖的地方被剪掉。
7. 差叠：形与形之间相互交叠，交叠的地方产生新的形。
8. 重合：形与形之间相互重合，变为一体。

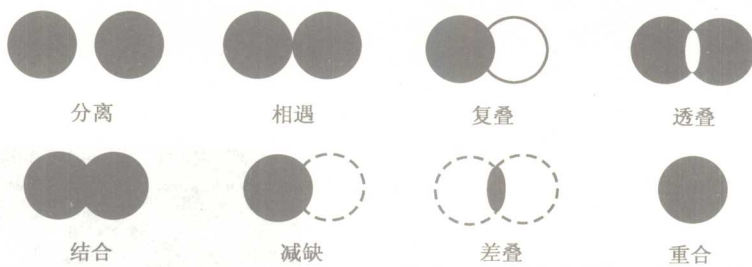

图1-12 形象组合关系图

二、点的构成

点的形象：越小的形体越能给人以点的感觉。在几何学上，点只有位置，没有面积。但在实际构成练习中点要见之于图形，并有不同大小的面积。至于面积多大是点，要根据画面整体的大小和其他要素的比较来决定(图1-13)。点在构成中具有集中、吸引视线的功能。点的连续会产生线的感觉(图1-14)，点的集合会产生面的感觉，点的大小不同会产生深度感，几个点组合会有虚面的效果(图1-15)。

点的构成形式：

1. 不同大小、疏密的混合排列，成为一种散点式的构成形式(图1-16)。
2. 将大小一致的点按一定的方向进行有规律的排列，给人一种由点的移动而产生线的感觉(图1-17)。
3. 由大到小的点按一定的轨迹、方向进行变化，产生一种优美的韵律感(图1-18)。
4. 把点以大小不同的形式，既密集又分散地进行

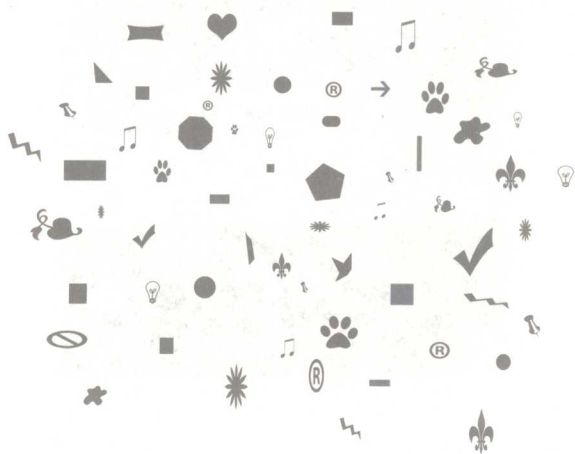

图1-13 不同形状的点

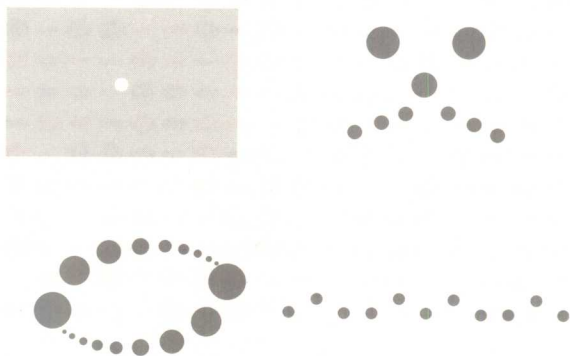

图1-14 点的连续会产生线的感觉

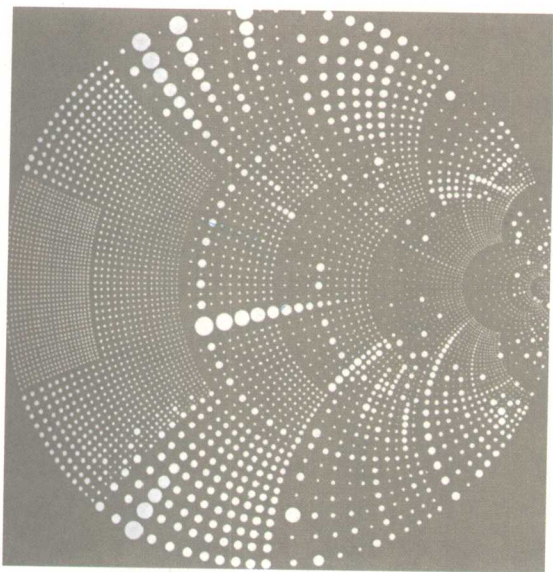

图1-15 点的大小不同会产生深度感 神奈川艺术节招贴

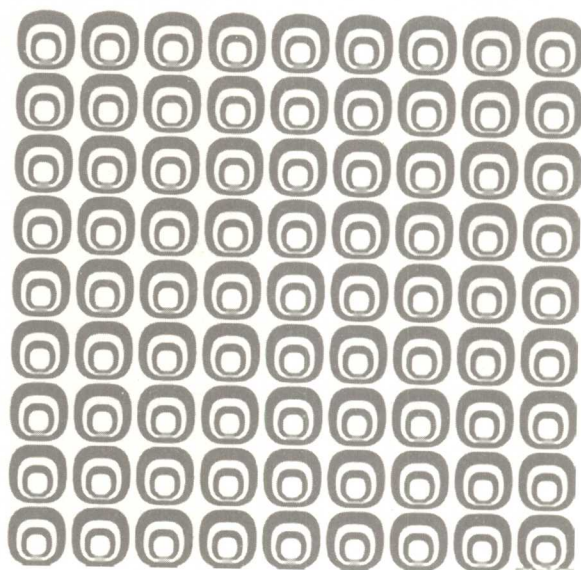

图1-17 大小一致的点

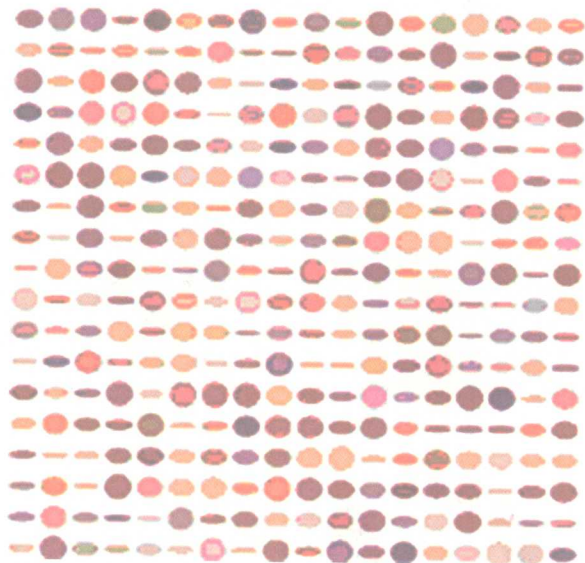

图1-16 不规则的点

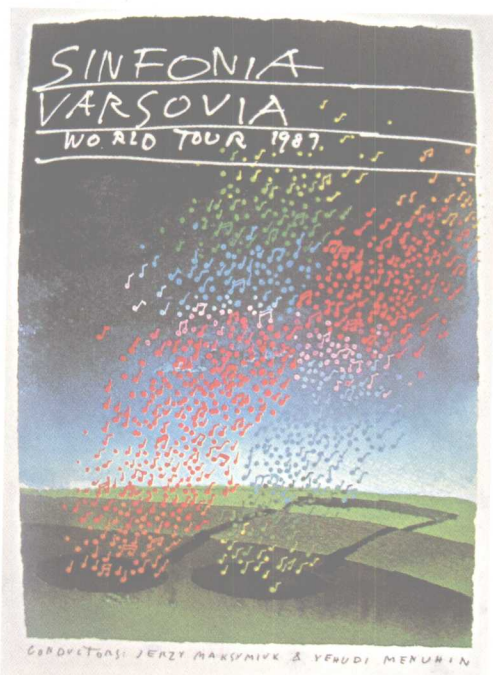

图1-18 华沙交响乐团世界巡回演出海报 索贝斯