

当代高等职业院校艺术设计规划教材

合肥工业大学出版社

视觉传达设计专业

● 毕雪微 李文国 王俭 孙劲松 唐峰 等编著

构成设计

平面构成 · 立体构成 · 色彩构成

王南杰 主编

COMPOSITION DESIGN

图书在版编目 (CIP) 数据

构成设计 / 毕雪微等编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2010. 6

当代高等职业院校艺术设计规划教材

ISBN 978-7-5650-0165-9

I. 构… II. 毕… III. 造型设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第038706号

构成设计 毕雪微 李文国 王俭 孙劲松 唐峰等 编著

出版 合肥工业大学出版社

地址 安徽省合肥市屯溪路193号

邮编 230009

电话 总编室: 0551-2903038 发行部: 0551-2903198

网址 www.hfutpress.com

E-mail press@hfutpress.com.cn

版次 2010年6月第1版

印次 2010年9月第1次印刷

开本 889×1194 1/16 印张 10

印刷 安徽联众印刷有限公司

发行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-0165-9 定价: 58.00元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

COMPOSITION DESIGN

当代高等职业院校艺术设计规划教材

艺术设计专业

构成设计

毕雪微 李文国 王 俭 孙劲松 唐峰 等编著

合肥工业大学出版社

当代高等职业院校艺术设计规划教材

总顾问 张道一

顾 问 马 泉 清华大学美术学院装潢艺术系主任 教授

吴继新 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长 教授

张 抒 南京艺术学院美术学院教授

倪建林 南京师范大学美术学院教授

季 翔 徐州建筑职业技术学院副院长 教授

姚寿广 南京工业职业技术学院院长 教授

潘立本 泰州职业技术学院院长 教授

孙亚峰 徐州建筑职业技术学院建筑与艺术系主任

吴 渊 浙江广播电视大学工商学院传媒系主任

周 斌 浙江万里学院设计艺术与建筑学院 院长

刘金彩 浙江纺织服装职业技术学院 副教授

主 编 王南杰

编 委 (以姓氏笔画为序)

马联飞 王 俭 王 远 王全杰 王宁梅 王 亮 王 健 王 霖 王宜川

王利娟 方学兵 尤 红 毛 明 刘 柯 刘 燕 刘剑波 刘金彩 邬守军

朱 列 江永明 吕平凡 孙 毅 李文国 李 克 李安东 吴京红 吴 静

吴 渊 宋青原 苏 澄 张一东 张光祥 张书霞 周 培 周 斌 郑 杰

林翠芳 金 刚 胡绪军 洪少锋 赵孟懿 赵 刚 赵金海 唐 峰 钱 涛

殷玲玲 徐 豪 徐鸿伟 徐 超 徐宗品 徐丽萍 袁自龙 班 石 梁 伟

曹德斌 彭庆云 童江涛 傅颖哲 詹 超 蔡丽芬

序

高等职业教育是高等教育的一种类型，也是职业教育的高级阶段。近年来，高职院校林立，艺术设计院系则独树一帜。艺术设计院系在国家大力发展高等职业教育的政策支持下，一直走在高职教育改革和发展的前列，全国高职艺术设计院校和院系数量与学生规模不断扩大。但同时，很多年以来，专业教材建设一直很薄弱。有的院系对教材不重视，仍旧采取师傅带徒弟“言传身教”的做法；也有的是教师根据教学实践自编讲义，随意性很大；更多的院系是将传统本科艺术设计类教材内容简单压缩。这些都不利于系统化、科学化、标准化、规范化地培养高素质职业艺术设计人才。实用的、专业化的教科书是高职艺术设计教育的前提，也是培养实用型高级艺术设计人才、传授专业知识和技能的有效载体。

本系列教材由多所国家示范型高职院校艺术设计类资深专业教师和相关专业领域具有丰富实战经验的专家共同编写。策划和编写本系列教材的目的，是力求体现全新的高职艺术设计教育理念，确保实现高职艺术设计类教育的人才培养目标，提高艺术设计教育的水平和人才培养的质量。

本教材突出实用性，以提高学生就业能力为目标，将传授实用、有效的知识和技能贯穿始终。教材力求突出岗位所需求的知识点、能力点，强调能力训练的步骤，并通过一些最新的典型案例分析，将诸多相关内容进行整合，使学生在校期间即掌握就业最为有用的知识。教材在理论体系、组织结构和阐述方式方面均做了一些新的尝试，既注重艺术性、专业性，又重视科学性、实用性；内容上突出基础知识，又兼顾一定的深度和广度，力求适合高职教育规律，在强调技能训练和能力培养的前提下，突出教学的针对性、实践性和可操作性。

高职艺术设计教育是一个崭新的课题，其发展方兴未艾！愿我们共同努力，促使高职艺术设计教育进入一个更加辉煌发展的新阶段。

当代高等职业院校艺术设计规划教材 总主编

2009年1月

内容简介

构成设计分为平面构成、色彩构成、立体构成三大部分，相互独立又互相联系。

平面构成是将形态，包括具象形态和抽象形态，在二维平面内，依照美的形式法则和一定的秩序进行分解、组合，从而创造出全新的形态及理想的组合方式、组合秩序。

色彩构成培养学生利用色彩进行以基本元素为单位的多层次多角度的组合配置，并创造出理想、审美的设计色彩的能力。

立体构成是研究在三维空间中，如何将立体造型要素按照一定的原则组合成富于个性的、美的立体形态。

目录

6

第一部分 平面构成

第一章 平面构成理论	7
第二章 平面构成实训	47

64

第二部分 色彩构成

第一章 色彩构成理论	65
第二章 色彩构成实训	97

126

第三部分 立体构成

第一章 立体构成理论	127
第二章 立体构成实训	139

参考文献 159

后 记 159

1

平面构成

平面构成及相关背景
平面构成学习中思维的转换
以及如何寻找归纳形态

平面构成的基本造型要素
平面构成的形态属性
平面构成的基本形式

第一章 平面构成理论

第一节 什么是平面构成

一、对平面构成的理解

构成是一种理性的艺术活动，是逻辑思维与形象思维相结合的构思方法。构成的核心有两个：一是造型要素，二是构成原则。造型要素包括构成形态的基本元素(点、线、面)、结构色彩、材料、技法等；构成原则包含着美学原则和构成形式的方法及表现形式。

构成包括“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”三大类，平面构成是色彩构成、立体构成中最基础的造型活动，平面构成培养学生的创造力和基础造型能力，为各艺术设计领域提供技法支持并教会学生如何在设计中运用视觉语言。

平面构成是将形态，包括具象形态和抽象形态，在二维平面内，依照美的形式法则和一定的秩序进行分解、组合，从而创造出全新的形态及理想的组合方式、组合秩序。

色彩构成培养学生利用色彩进行以基本元素为单位的多层面多角度的组合配置，并创造出理想、审美的设计色彩的能力。

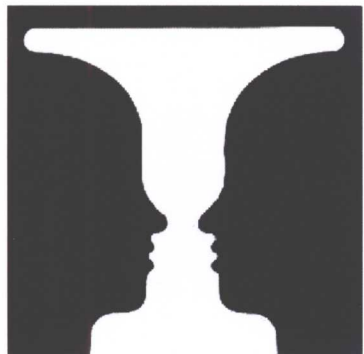
立体构成是研究在三维空间中，如何将立体造型要素按照一定的原则组合成富于个性的、美的立体形态。

立体构成设计应用——上海当代艺术馆造型设计

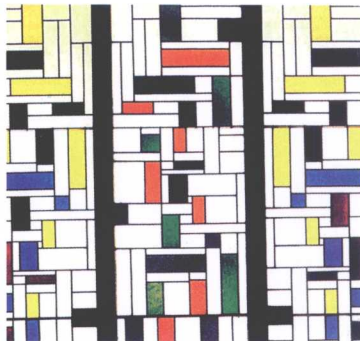
包豪斯设计学院——格罗比乌斯设计

平面构成设计应用——鲁宾之杯

色彩构成作业

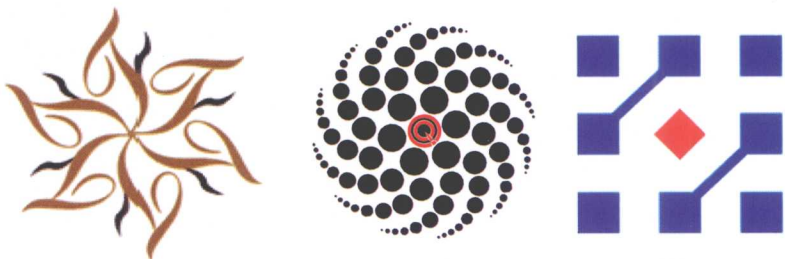

包豪斯设计作品

二、平面构成是设计的基础

在设计教育课程体系中，平面构成、色彩构成、立体构成同属于设计基础课程，是从基础绘画到设计的起步阶段。

平面构成的学习是提供的形态和视觉形式的训练，有广泛的指导作用，是设计的基础。

平面设计中，标志设计用最简洁的点、线、面的组合，来传达设计意念，使标志灵活而大方，是构成最直接的应用。放射结构、重复结构是一种典型的平面结构，在标志设计中同样的结构和不同的形态融合到一起，形成千变万化的设计形态。

不同设计领域都渗透了构成的基本原理，不同的材料与形态都可以实现构成创意，让我们感受到设计的形态和效果。例如线在房屋建筑设计中的使用，点构成在装饰设计中的应用。

线在建筑设计中的应用

点在装饰设计中的应用

康定斯基作品

保罗·克利作品

2008奥运火炬的设计

第二节 平面构成中感知能力的培养

一般来说，设计需要具备以下几个方面的能力：观察能力、理解分析能力、判断能力、表现能力，前面三者属于感知能力。平面构成是设计的基础，培养感知能力是学习构成的基础，因此首先要改变学习的思维模式。

朱光潜先生在《谈美》一书中谈论到美的发现，他认为针对同一事物不同的人群有不同的视角，不同的审美观点。因为职业不同，所以思考问题的角度、层面、线索或立场也不同，所以即使面对同一事物，都会得到不同的结论。

雕塑家罗丹说“生活中不是缺少美，而是缺少发现”，寻找设计元素要从“美”中来获取，而“美”的元素则是从“生活”中挖掘出来，因此又回归到“设计需要具备的观察能力、理解分析能力、判断能力、表现能力”。简言之就是学生要掌握一个“用眼——用脑——用手”的学习过程，而“用眼”、“用脑”的学习就是我们培养感知能力的只要途径，“用手”则体现了我们设计作品的表现能力。

一、思维与创新

1. 人是能思维的动物

我们可以进行这样的比较：人与动物相比，人的手掌比不上虎豹的利爪；人的眼睛比不上老鹰眼睛的锐力；人的双脚追不上奔跑的鹿；人的耳朵听不见许多小动物都能感知的超声波……用生物学家的话来说，人的每一种生理器官都不具有“特异性”。如果仅仅依靠这些平常的器官，不要说征服自然，就连人类自身的生存，也会遇到很大的困难。很显然，人类的神奇力量并非来自肢体而是来自头脑，来自人类头脑所独有的思维功能。因此我们要发挥大脑的优势，培养思维的能力。

2. 思维能创新

思维具有“超越性”：

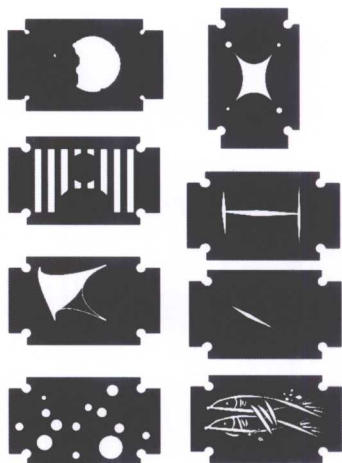
- 思维能超越具体的时间；
- 思维能超越具体的空间；
- 思维能超越具体的客观事物；
- 超越性是人类思维最基本的属性，也是思维能够产生创新的

根本原因。

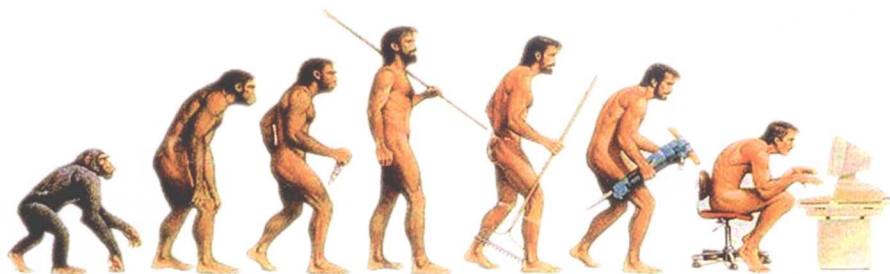

面对一片茂密的树林
你看到了什么？
科学家所看到的…
木匠所看到的…
艺术家所看到的…

——朱光潜《谈美》

针对同一事物，不同的视角，不同的观点，不同的设计形态

思维让世界变小，可以联系世界以及星球宇宙，也可以贯穿整个时空

二、创意思维的制约因素

在传统的社会中，整个社会自上而下形成一个稳固的金字塔，社会主体是单一的而不是多元的，所以极少发生横向之间的竞争，没有竞争就不需要创意，人们已经习惯了依照“老规矩”办事。

在长期的思维实践中，每个人都形成了自己惯用的、格式化的思考模型，当面临外界事物或现实问题的时候，我们能够不假思索地把它们纳入特定的思维框架，并沿着特定的思维路径对它们进行思考和处理，这就是思维的惯常定势。

- 惯常定势之一：权威定势；
- 惯常定势之二：从众定势；
- 惯常定势之三：经验定势；
- 惯常定势之四：书本定势。

三、设计的多维视角

设计需要创意，创意要从丰富的观察中获取，因此我们应该培养学生从多维的视角去发现创意。

1. 创意视角

所谓创意视角，就是用不寻常的视角去观察寻常的事物，使得事物显示出某些不寻常的性质。所谓不寻常的性质，并非事物新产生的性质，而是一直存在于事物中的，只不过以前人们从未发现罢了。

2. 反向视角

思维中的反向视角就是从反面和对立面思考一个事物，把观察事物习惯的思维方法反过来，从看似无道理中寻求道理。

反向思维常常能够将思考推向深入，将自己头脑中的创意观念挖掘出来。我们要尝试去反向观察事物、思考问题，把人们从固定不变观念中解脱出来，会创造出新的概念。

毕加索《牛头》
自行车的结构重组获得新的事物形态

只有想不到的没有做不到的，而我们的思维往往受到一些所谓的常识的局限

反向思维会给我们全新的视觉感受，例如传统的建筑是拔地而起，而这里的建筑则是生长在地面上，改变以往的思维模式，不仅节约了开支，使建筑设计达到意想不到的视觉效果；同时也顺应自然的规律，与自然融为一体，得到更好的居住效果。

因地制宜的房屋建筑设计

中国五行中讲究“水火不容”，而2000年第27届悉尼奥运会的开幕式却打破了我们的常规意识，给我们呈现了“水火交融”的一幕

第三节 寻找形态

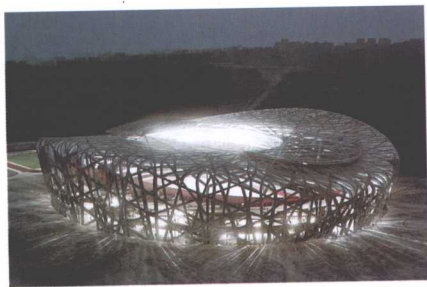
一、自然形态

对自然形态的研究包括研究一切自然界中客观存在的，如动物、植物、山川、河流等。通过对自然界各种物质的分析，掌握不同生物与非生物的结构和功能，了解事物存在的价值和其美的结构。

认知的任务在于揭示自然界发生的现象以及这些现象的实质，进而把握这些现象的规律，去解读并运用到具体的设计中。所以，一直以来，自然界就是人类各种科学技术原理及重大发明的源泉，人类运用自身的观察、思维和设计的能力，对生物进行模仿，并通过创造性劳动，设计各种工具，增强与自然界斗争的本领和能力。这些对自然界的研究也带动了服装设计、工业产品设计、建筑装饰设计、城市规划等专业的发展。

人们从蜻蜓的飞行中得到宝贵的启示，设计出直升机形态；在建筑设计中，利用自然形态的造型去设计，如设计出形态像鸟、蛋壳、蘑菇的建筑物，著名的悉尼大剧院外形就像切开的橘子瓣，成为现代建筑的经典之作；服装是对人体的包装，设计师从动物形态的外形中获取灵感，设计出蝙蝠衫、蜘蛛衫等，体现出装饰美和时尚。

在平面构成的学习中，对自然形态的外部造型、结构功能、象征寓意的研究，会给我们的艺术创作提供无限的灵感。

国家体育场“鸟巢”坐落在奥林匹克公园中央区平缓的坡地上，场馆设计如同一个的容器，形象完美纯净，外观的立面与结构达到了完美的统一。结构的组件相互支撑，形成了网络状的构架，它就像树枝编织的鸟巢

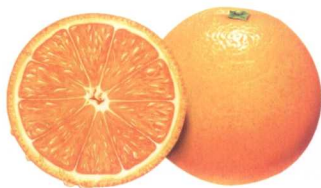
水在泡沫形态下的微观分子结构经过数学理论的推演，被放大为建筑体的有机空间网架结构，从而成为了建筑本身，上面布满了酷似水分子结构的几何形状，使其具有独特的视觉效果和感受，轮廓和外观因此变得柔和，水的神韵在建筑中得到了完美的体现。这就是国家游泳馆“水立方”的神韵

树叶中的叶脉有序的排列

天衣无缝的蜘蛛网

橙子剖面的完美形态

天然形成的树菇

中国铁路的标志很好的表明了火车和铁轨的组合关系。“工人”二字的完美组合，既有行业特色，代表工人阶级，中国铁路属于工人阶级的行业；同时在标志造型设计上借鉴了火车头与铁轨的设计形态，“人”代表火车，“工”代表铁轨

二、抽象形态

抽象形态在造型艺术领域中，特指那些无法明确指认的形象或形态，如抽象派绘画、构成主义的雕塑等，虽然能引起我们某种感受，在生活经验中却找不到与之对应相似的存在物。

抽象形态是一种大容量、颇具表现力的形态。它概括集中了大千世界万物之共性，从中抽离出本质特征，以点、线、面、体等为基本造型要素，构成独具魅力的造型体系。抽象形态又具有多向模拟性，它虽不直接反映某一具体形象，却能显示许多同类形态的共同特征，从而引起观者的多种联想。例如从一个圆，我们可以同时联想到太阳、球体、果实等许多形体。因此，抽象形态具有广阔而不固定的审美内涵。

抽象形态包括：图像、语言、物理、数学、逻辑、情感等。

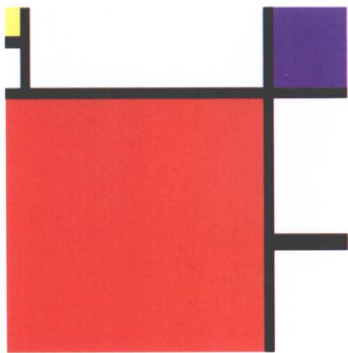
抽象作为艺术创作过程中的手段，表达的是对事物本身的提炼。抽象形态除独具魅力的造型特性外，还具有多向模拟性，它虽不能直接反映某一具体形态，却能显示许多同类形态的共同特征。抽象形态的魅力在于“读”，具象形态的魅力在于“看”，一个无意义的圆点，你可以看做是一个点，一个硬币，一个天空中的飞机等，任你发挥想象……

面的构成抽象的物体形态

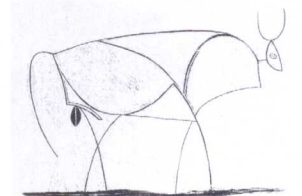
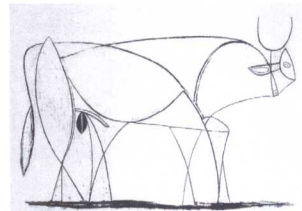
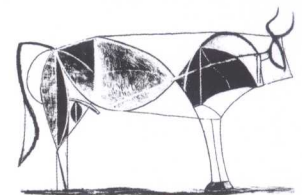
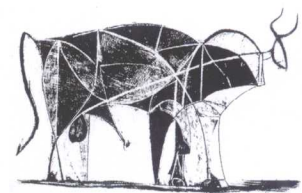
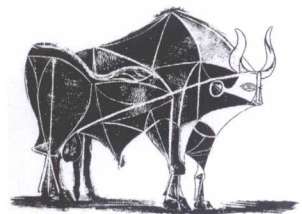
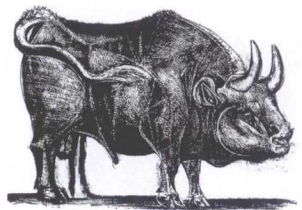
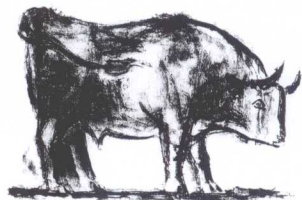
点的构成抽象的物体形态

蒙德里安《红黄蓝》

悉尼歌剧院

毕加索抽象的牛

第四节 平面构成的基本构成要素

一、基本形

基本形是构成空间图形的基本单位。

任何一个点、一段线、一个形状都可以作为一个基本形，一般基本形都是丰富变化的，是由点、线、面组合起来的，这种统一与协调之间的组合，往往代表着设计者思想的不同含义和感情色彩。一个点、一条线、一块面，可以说明一个简单的内容，把它们根据一定的构成原则巧妙地进行排列组合，便会得到千姿百态的新形象。

1. 形的相关概念

(1) 形

形是形状、形象、形体、图像等意思的总称。可见，形是物体所呈现的可视性。然而同一种形在不同形式的处理下，如面积、位置、方向等，都能使其具有不同的含义，所以，它是与形式相互依存的。

(2) 形象

形象指“形状相貌”，它是由形状与形体两个因素构成的，任何物体都是以其自身的“形状”与“形体”来呈现它的形象的。

(3) 形状

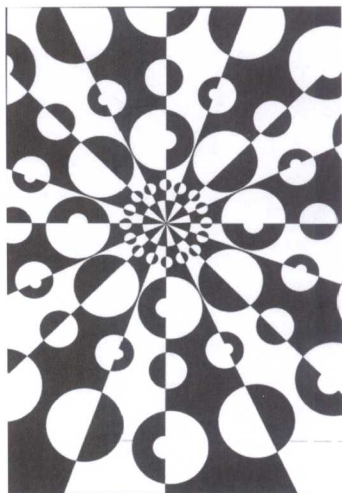
形状是视觉把握物体的基本特征之一，它主要涉及物体的边缘线内部的内容，而且是在平面中，即二维的意义下进行的，所以，它是平面构成课题研究的重要要素。

(4) 形体

形体是物体的状态呈现，其特征是有三维空间的视觉形式。它在立体空间中，即三维的意义下进行呈现，强调形体的状态，是立体构成课题研究的重要要素。

(5) 形态

形态是指形状和神态，也指事物在一定条件下的表现形式。这里的“态”是“形”及其在相关形式下呈现的动感状态。我们看到的多样万变的形象，都是因为“态”的存在。由于“态”，造型艺术就有了风格，造型艺术中的设计就有了流行的样式。

点构成作品
基本型可以是一个圆点

认识“形”的概念

2. 基本形的组合方法

基本形就是构成空间图形的基本单位。任意的一个点、一条线或一个形状，都可以作为基本形。基本形之间的统一与协调决定了空间图形的整体诸因素的呈现，所以许多构成种类都是由基本形的丰富变化而形成。

基本形在相遇时可产生以下不同关系：

(1) 分离

分离指形与形之间不接触，有一定的距离。

(2) 相切

相切指形与形之间的边缘正好相切。

(3) 覆盖

覆盖指形与形之间是覆盖关系，由此产生上下、前后的空间关系。

(4) 透叠

透叠指形与形有透明性的相互交叠，但不产生上下、前后的空间关系。

(5) 差叠

差叠指形与形相互交叠，交叠部分产生一个新的形。

(6) 结合

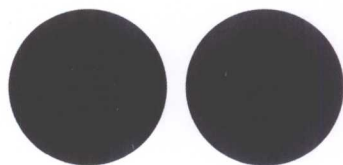
结合指形与形相互结合成为较大的新形状。

(7) 减缺

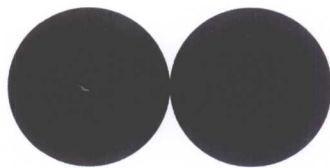
减缺指形与形相互覆盖，覆盖的形被减掉。

(8) 重合

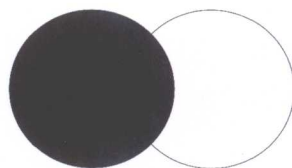
重合指形与形相互重合，变为一体。

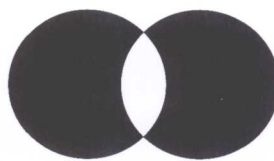
分离

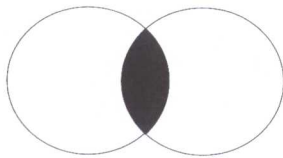
相切

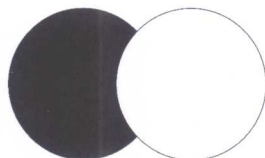
覆盖

透叠

差叠

减缺

结合

重合