

高等职业教育艺术设计类“十一五”规划教材
中国高等职业技术教育研究会推荐教材

实用构成艺术

赵欣 主编

郑祎峰 古婷 副主编

科学出版社
www.sciencep.com

高等职业教育艺术设计类“十一五”规划教材
中国高等职业技术教育研究会推荐教材

实用构成艺术

赵欣 主编

郑祎峰 古婷 副主编

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书是高职高专院校艺术设计类专业的教学用书。本书特点是从作品欣赏引入理论知识,突出实际设计能力的培养。全书共6章,内容包括:构成是设计的基础、设计中的平面要素、设计中的色彩要素、设计中的空间要素、构成的形式原理和构成的综合表现与应用。

本书适合作为高职高专的艺术设计相关专业教材,自学的读者也可以参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

实用构成艺术/赵欣主编. —北京:科学出版社, 2010

(高等职业教育艺术设计类“十一五”规划教材·中国高等职业技术教育研究会推荐教材)

ISBN 978-7-03-026197-7

I. 实… II. 赵… III. 构图学—高等学校: 技术学校—教材 IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第226471号

责任编辑: 李太铨 王淑兰 / 责任校对: 柏连海

责任印制: 吕春珉 / 封面设计: 耕者设计工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

骏杰印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010年6月第一版 开本: 787×1092 1/16

2010年6月第一次印刷 印张: 5 3/4

印数: 1—3 000 字数: 136 000

定价: 28.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈环伟〉)

销售部电话 010-62134988 编辑部电话 010-62135763-8220

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-64030229; 010-64034315; 13501151303

“高等职业教育艺术设计类‘十一五’规划教材”编委会

顾问 (以下按姓氏笔画排序)

于洪文 马必学 王凤君 刘 晓 刘瑞武 苏志刚
李怀康 李振格 李维利 陈建新 董 刚 俞仲文
焦兆平

主任 何 洁

副主任 张小纲 陈 希

委员 (以下按姓氏笔画排序)

王 凯 王 波 王 瑶 王有川 王其全 王联翔
丰明高 邓树君 孔 锦 田 正 付 野 吕美立
朱方胜 任光辉 刘 彦 刘 凯 刘永福 刘菱杉
刘君政 刘和平 刘继荣 江 杉 江广域 许劭艺
许淑燕 李 欣 李立斌 李安东 李宝生 李亚辉
李嘉芝 杨 帆 杨 杨 杨盛钦 苏大椿 苏子东
肖卓萍 吴天麟 宋志春 张新武 陆立颖 陈 新
陈 涛 陈子达 陈凌广 陈艳麒 陈晓莉 陈鸿俊
周 强 易镜荣 金 宇 赵全德 赵志君 胡 诚
胡成明 柯水生 侯生录 段林杰 袁金戈 施 凯
洪 波 姚 强 贾尊皖 殷之明 唐宇冰 黄 彬
黄春波 黄穗民 梅爱冰 龚东庆 梁小民 蒋文亮
蔡 蕾 廖荣盛 薛华培 戴 苙

总策划 陈 希 李振格

序

在我国经济、文化建设迅速发展，市场经济秩序逐步完善的大环境驱动下，我国教育事业的规模也在不断扩大，这就为艺术设计教育带来了新的发展空间。

近些年来，我国高等职业艺术设计教育逐步完成了由面向传统工艺美术行业的设计人才培养，向适应当今社会发展需求、具备现代意识和观念的创新型艺术设计人才培养模式转换，我国高等职业艺术设计教育正在向着新的方向发展：

一是向大众化发展。目前，我国共有艺术设计从业人员三百多万人，艺术设计专业开设院校达到七百余所。因而，“十一五”发展期间，我国高等职业艺术设计教育普及面得到拓展，应用层次也得到了进一步深化。

二是工学结合更紧密。随着我国改革的不断深入，高等职业艺术设计院系的人才培养越来越贴近市场。不论是从学生培养的目标，还是从当前实训基地的建设来看，越来越多的艺术设计相关院系将“课堂”搬进“车间”现场教学，为市场的发展培养需要的艺术设计人才，实现理论与实践真正意义上的结合。

三是多元化的趋势。高等职业艺术设计教育要与相关的市场相联系，因此，不同地域经济、文化建设发展的差异，使得各院校艺术设计教育的发展目标和定位有所不同，从而形成各自的专业特色以及整个高等职业艺术设计教育多元化的发展趋势。

目前，我国高等职业艺术设计教育正处于蓬勃发展的时期，艺术设计人才需求市场逐渐形成。然而，适合于高等职业教育特点的教材并不多。因此，急需比较系统的、符合设计与设计相关的行业岗位群需求和教学需求的高等职业艺术设计类教材。

鉴于全国高等职业艺术设计教育的现状，中国高等职业技术教育研究会艺术设计协作委员会和科学出版社及相关院校共同努力，推出了这套“高等职业教育艺术设计类‘十一五’规划教材”。目的是充分体现时代精神及国内外艺术设计研究发展的趋势，展示全国高等职业艺术设计教育与行业技能

人才需求相结合的教学改革成果，推动我国高等职业艺术设计教育的发展和改革。

从“中国制造”到“中国创造”，国内艺术设计行业和企业迫切需要大量的创新型设计人才，全国艺术设计行业人才队伍的规模、结构都将发生深刻的变化。面对形势的需要，全国高职院校与艺术设计行业应进一步携手努力，密切合作，以人才培养质量为根本，社会发展需求为导向，为实现全国高等职业院校艺术设计教育的可持续发展，为中国经济、文化建设做出新的贡献。

清华大学美术学院副院长

何洁

前 言

“构成”是艺术设计的基础理论，是艺术设计类专业的必修课程之一。本书将构成的理论和实际设计结合起来进行阐述，旨在增强读者的设计感悟力，提高读者对构成的归纳能力和运用能力。

本书是高职高专院校艺术设计类专业的教学用书，根据现代艺术设计教学改革的新理念、新思维和新的课程构架，结合高职高专培养应用型人才的教学目标，确定了本书突出实际设计能力培养的写作原则，采取逆向思维的方式进行阐述，即先欣赏设计作品，再引进相关的理论知识加以分析。学生在感性认识的基础上再提升到理论认识，可以更快、更直接地理解构成的意义。基于上述编写原则，本书引入了大量设计案例，形成了图文并茂的风格及特色。

为了充分体现高职高专院校的教学目标是培养学生的创造性思维能力和实践能力，同时，鼓励学生积极进取，大胆创新，书中还采取了点评学生优秀作品的描述方式，将教学中的成功范例展示给学生，这样更贴近学生的情境，营造相互学习，相互鼓励的氛围。

本书共6章，内容包括：构成是设计的基础、设计中的平面要素、设计中的色彩要素、设计中的空间要素、构成的形式原理和构成的综合表现与应用。写作分工是：第1章、第5章、第6章由赵欣、郑祎峰、古婷、高原共同编写，第2章由古婷编写，第3章由赵欣编写，第4章由郑祎峰编写。全书由赵欣统稿，王波教授主审。

本书在编写过程中得到了南京钟山职业技术学院、南京师范大学、南京工业职业技术学院、南京三江学院等院校和科学出版社的大力支持与帮助。编写过程中，编者参阅了大量的文献资料，并将主要参考文献列于书后。编者向给予支持和帮助的领导、同事、文献的原作者一并表示感谢。

由于水平有限，书中难免有不妥和错误之处，期待广大读者批评赐教，以便今后修正。

目 录

第1章 构成是设计的基础.....	1
1.1 构成的概述.....	2
1.2 构成的学习目的和方法.....	6
1.3 构成是设计的基础.....	7
第2章 设计中的平面要素.....	9
2.1 设计与平面构成的关系.....	10
2.2 平面设计中的构成要素.....	13
2.3 平面构成的形式要素.....	17
第3章 设计中的色彩要素.....	23
3.1 观察色彩.....	24
3.2 认识色彩——色彩的感知觉.....	26
3.3 色彩的属性与表示法.....	28
3.4 色彩语言.....	31
3.5 色彩的运用.....	44
第4章 设计中的空间要素.....	45
4.1 立体形态的基础构成.....	46
4.2 基本形与基本要素的应用.....	53
4.3 材料与加工.....	54
第5章 构成的形式原理.....	61
5.1 变化和统一.....	62
5.2 分割和比例.....	62
5.3 节奏与韵律.....	63
5.4 对比与调和.....	65

5.5 对称与均衡.....	67
5.6 错视与图底关系.....	68
第6章 构成的综合表现与应用.....	71
6.1 构成在平面设计中的应用.....	72
6.2 构成在环境与空间设计中的应用.....	77
主要参考文献.....	81

第1章

构成是设计的基础

学习目的

阐述构成课程的性质、教学目的和内容，使学生明白构成课程的训练对培养设计素质有着重要的意义和作用。

1. 建立“构成”概念；
2. 转换视觉习惯，养成新的理性观察方式和思维创意新意识，加强学生创意表达能力的培养；
3. 引导学生认识抽象造型的意义，即从具体事物中抽取其形式的能力；
4. 建立起从设计要素与构成法则的角度的分析能力。

重点难点

实用构成作为设计专业必备的基础课程，教学中要教会学生掌握构成的基本理论，并通过动手制作课题作业，加强探索和研究。在教学过程中，若缺乏理论支持便达不到转换学生视觉习惯和形象思维模式的目的。本章内容理论性较强，需要理清的概念较多，这是本章教学的重点和难点，要求教师具备一定的理论修养和学术见解。

“构成”开课时间一般为一年级下学期，因为一年级上学期的课程多数为素描、色彩。所以“构成”课程主要有“启下”作用，其“承上”的作用并不明显。所谓“启下”是指本课程作为一门专业基础课程，它所研究和解决的问题是艺术设计专业的共性问题；所学习的知识和技能则为“视觉传达设计”、“环境艺术设计”、“工业产品设计”、“数码动画设计”、“装饰设计”等后续设计专业奠定较为扎实的基础。因此，本课程的学习效果将直接影响到以后各设计专业课程的学习和实践。构成在设计中应用举例所示见图 1.1 ~ 图 1.3。

图 1.1 构成在现代建筑中

图 1.2 构成在包装设计中

图 1.3 构成在平面设计中

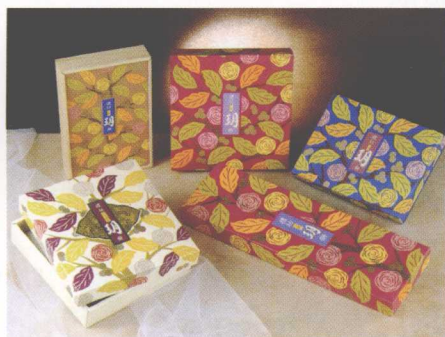

图 1.1

图 1.2 | 图 1.3

1.1 构成的概述

1.1.1 构成的含义

构成 (construction) 是一个近代造型的概念，《现代汉语辞典》中解释为“形成、造成”，通常广义与“造型”相同，狭义上指“组合”的意思。

构成的含义是指将形态要素或各种各样的形态和材料作为素材，按照一定的原则创造性地重新组合排列成为一个新的单元，并赋予视觉化的、力学的观念。其组合的过程就是构成的过程，不断地分解和不断地组合排列，就会产生诸多的构成形式。

构成主要有平面构成、色彩构成和立体构成这“三大构成”，还包括动态构成、空间构成、光构成和综合构成等。

1.1.2 构成与现代设计

21 世纪是一个设计的时代。现代生活与设计息息相关，人类在不断地通过设计来满足日益增长的生活需求。未来的社会设计将成为一种文化、一种标志。构成不仅是一种造型概念，也是一种共性的设计语言，它作为一门研究形态创造方法的基础学科，对工业设计、建筑设计、标志设计、广告设计、包装设计、环境设计、展示设计、舞台设计、服装设计等都产生着重要影响。构成在现代设计中应用举例见图 1.4 ~ 图 1.6，所涉及的专业领域及构成要求见表 1.1。

图 1.4 标志设计作品中的构成感
图 1.5 广告设计中的构成形式应用

图 1.4 | 图 1.5

表 1.1 涉及专业中构成的要素

涉及专业 构成要素	平面设计	环艺设计	服装设计	工业设计	装饰艺术	公共艺术	舞台美术	绘画
形象	√	√	√	√	√	√	√	√
色彩	√	√	√	√	√	√	√	√
材料	√	√	√	√	√	√	√	√
形态	√	√	√	√	√	√	√	
空间（透视）		√		√	√	√	√	√
视觉心理	√	√	√	√	√	√	√	√
人体功能学		√	√	√	√			
审美情趣	√	√	√	√	√	√	√	√

1.1.3 包豪斯确立了构成的设计基础地位

设计的产生与发展对人类的生活方式和审美意识都产生了深刻的影响。对于“现代设计”的了解，我们需要回顾历史。

图 1.6 构成原理在平面招贴设计中

构成属于现代设计范畴，来源于德国的包豪斯教育和俄国的构成主义运动，它们与现代设计实践有着不可分割的联系。现代设计是构成产生的背景，它在经历时代的发展需求中，促使构成的理论、方法和技术的推陈出新，并形成了自身的含义和内容。构成也为推动现代设计起到了积极的作用，给当代的设计带来了新的气象。

小知识：

19 世纪末 20 世纪初是世界工业设计和绘画艺术发展的一个关键时期。一方面，由于机器工业的兴起，迫使人们思考 and 解决日益尖锐的大工业生产方式和手工艺产品形成的矛盾；另一方面，现代绘画艺术从印象主义到抽象主义这一巨大发展，在形式上又为人们解决这一矛盾，创造新的产品形式提供了美学依据。由此真正意义的现代设计开始萌芽，工业革命以后逐步发展。

包豪斯是世界上第一所设计学院，成立于 1919 年，位于德国魏玛市，创始人是建筑家格罗佩斯。包豪斯是现代设计教育的发源地，也是欧洲现代主义的核心发源地。包豪斯学院环境见图 1.7、图 1.8。

我们可以将现代构成的理念追溯到包豪斯时期的设计教育实践。在包豪斯学院，教师阵容整齐，人才辈出。伊顿、康定斯基、克利、费宁格、蒙克、马克等一流现代艺术家都曾是包豪斯的教员，也是其教学体系、基础课程的改革和实践者。他们主张在新的教育教学中强调技术和艺术的和谐统一，对材料、

结构、肌理、色彩有着科学与技术的理解。包豪斯在教育方针中提倡客观地对待现实世界；在创作中强调以认识活动为主；强调建筑师、艺术家、画家必须面向工艺。为此，学院教育通过把车间操作同设计理论结合，使学生的作业和企业项目密切结合，学生通过手眼并用、劳作训练和智力训练并进，进而培养成为高水平的设计人才。这些思想的指导作用一直延续到现在。

今天，随着我国的改革开放，随着科技与艺术的不断进步，包豪斯的设计教育思想和意识已经被我国教育界、设计界采用，并且结合我国的国情探索着具有自己特色的设计之路。各大院校普遍都将构成作为基础课程，加强设计思维开发，促进我国现代设计教育的发展。

图 1.7 包豪斯是世界上第一所设计学院

图 1.8 包豪斯学院局部

图 1.7 | 图 1.8

1.1.4 构成在现代设计教育中的地位

构成艺术在现代设计领域中有着极为广泛的运用。它是艺术设计专业的一门基础课和必修课，且具有基础性、创造性、人文性和实践性。

构成是研究造型艺术各部分和类别的共性，是造型的基础。构成在课程体系中的地位，见图 1.9。

在设计教育的课程体系中，构成属于设计基础课程，是从基础绘画到设计的起步阶段。构成作为基础课程，它对现代设计有着极大的启发性。随着现代设计的范畴越来越宽泛，内容也在不断发展，表现手段日新月异，我们对构成的教学不能只是停留在基础理论的传授上，更需要教会学生创新的思想、方法，培养学生创意表达的能力。

图 1.9 构成在设计教育课程体系中的地位

1.2 构成的学习目的和方法

1.2.1 构成可以熟悉设计的要素

设计是体验、享受和创造的综合体，设计中包含了点、线、面、光、色、质等各种要素。设计师是生活中细心敏锐的观察者和体验者。对于构成的学习流程可以从点、线、面这些单个形态要素开始，到熟悉设计中的构成形式，然后用材料、肌理和质感丰富视觉的感受，通过构图、形式美法则、视觉心理等，研究各种元素组合的形式和效果。将知识面以点方式在课题设计的过程中逐步深入，以直观形象的手段进行知识内容的传授，包含基础知识、范例分析、实验和练习、作业等，为艺术设计搭建一个坚实的基础。

1.2.2 构成可以培养设计的感知能力

通常来说，设计需要具备这几方面的能力：观察能力、理解分析能力和判断能力。设计又是心、手、脑的结合，体现在对视觉和表现形式有敏锐的感觉上。构成的很多练习是为了训练对视觉元素的理解和表现。要知道，构成的原理本身就是大量的观察归纳总结的结果。若能把构成的分析方法运用到生活中，就会在生活和自然界得到更多的启示，更能理解感受寻常事物中的美，由此而形成一种综合的感受，将成为构思和创意的基础。

1.2.3 学习构成的目的

构成的学习包括设计语言和设计思维两方面。学习构成是为了更好地进入设计状态而做的准备。然而，学习构成除了形式感训练外，更重要的目的是为了拥有创新能力和设计思维能力。构成的原理包含了一些方法和规律，这是形态和设计的共性；寻找新的设计形态，挖掘原有形态的新感受，把这些大家都熟悉的设计元素以新的方式呈现和组合，形成新的视觉形式。不断地试验、广泛地借鉴和吸收、增加对形式的感受，这就是设计创新的开始。在构成学习初期，我们可以先不考虑设计的具体应用和功能，集中注意形式的创新体验，做大量的资源储备，一旦结合了目的和功能就可以发展成完整的设计。新的设计形态，形成的视觉形式见图 1.10。

图 1.10 新的设计形态，
形成新的视觉形式

在学习构成课程时，要善于运用规律。但是不能机械地套用这些现成的规律，学习中应该多接触各种艺术形式；多关注最新的设计动态；多学习优秀的设计作品，多阅读一些优秀的理论书籍；这些对我们的提高是很有帮助的。设计是相通的，各个领域可以互相借鉴，学习运用构成的原理来观察我们生存的自然和社会环境，通过观察、收集、整理自然界中存在的客观现象，研究构成的原理、元素和规律，这是学好构成、学好设计的诀窍。

此外，我们要常用构成的知识来分析作品，将设计作品的画面归纳为构成的视觉形态，深入分析画面的构成和设计语言。

1.3 构成是设计的基础

构成是设计的基础，构成原理中包含了组成设计的要素、方法和规律。构成成为设计提供的是形态和视觉形式的训练，其中色彩要素、立体要素、光构成要素都有各自的研究重点。比如，展示设计中立体和空间以及光的设计，在人们的视觉中就是和一定的形态结合在一起的。

现代设计领域的划分有多重标准，通常按照呈现的形式分为：二维空间的平面设计、三维的立体和空间设计以及带有时间因素的多维设计。每个类别里又有各个具体的应用门类。构成讨论的问题在各种设计形式中都存在，并且都是基础问题。

构成的理论经过多年实践，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。在信息时代的今天，设计发生了深刻变化，新的视觉语言不断与材料学、工艺学、美学等自然科学和社会学科产生紧密联系，并在艺术设计中被广泛应用。自然景象产生的构成见图 1.11。

资料阅读

1. 《包豪斯》 弗兰克·惠特福德 著；
2. 《设计与形态》 伊顿 著。

思考与练习

1. 思考构成与造型设计之间的关系；
2. 思考构成的学习目的与内容。

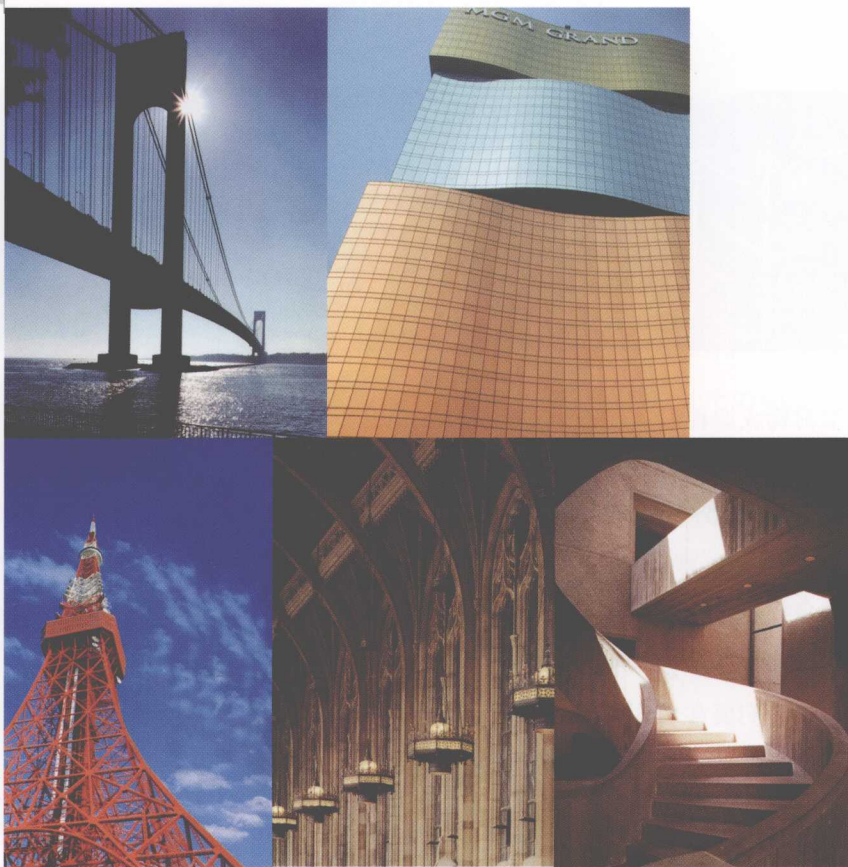

图 1.11 生活中的寻常自然
景象产生的构成