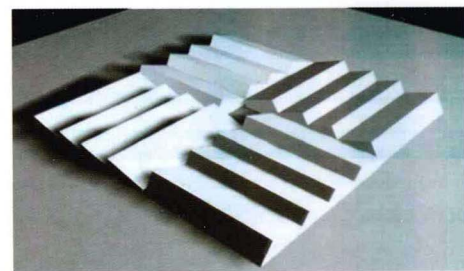

面向“十二五”普通高等院校规划教材

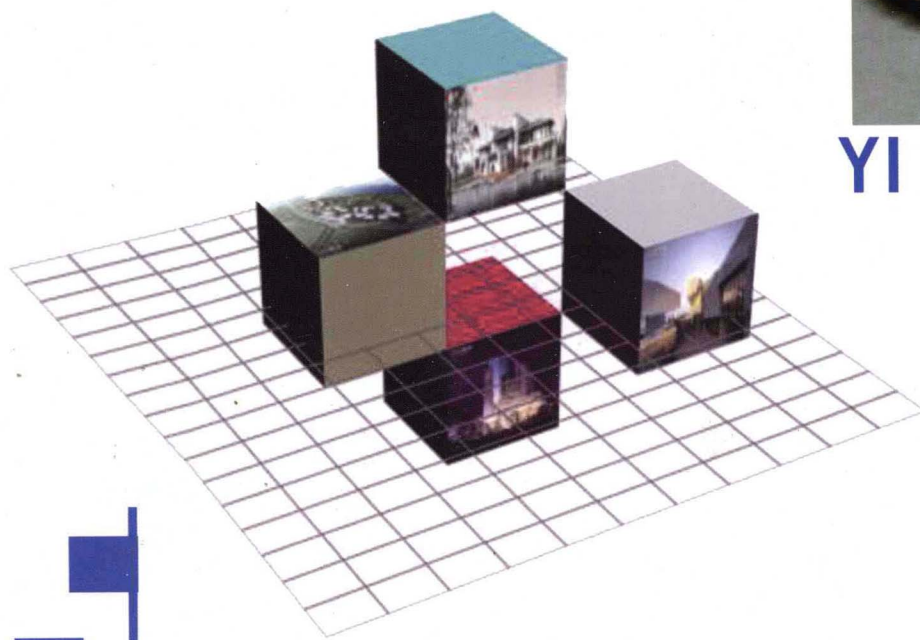
三大构成设计

主编：朱星雨

主审：朱星雨

YI SHU SHE JI

湖北科学技术出版社

三大构成设计

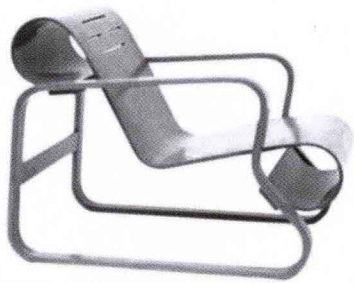
编写委员会

主 编：朱星雨

主 审：朱星雨

副主编：宋 昕 张武志 黄亮翔 汪保群 纪 纲 潘鸿飞
李军科 张志锋 刘元平 徐 曼 陈 默 邓中云
赖海强 高 静 陈 伟 邓少波 杨 胤 周 晗
李伟力 欧亚梅

参 编：朱玉洁 邓楚君 唐乐尧 韩 妮 曹 静 郝建军
余 庆 常海燕 方 勇 陈天硕 陆海娜 程 越
许美雪 韦莉佩 张 峥 李 玥 汤雪峰 吴伟东
张良平 黄学慧 陈 毅 杨参天 易雪梅 冯珺娴
杨成品 王莉诺

湖北科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

三大构成设计/朱星雨主编. —武汉:湖北科学技术出版社,2012.5

ISBN 978-7-5352-5027-8

I. ①三… II. ①朱… III. ①构图学—教材
IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 092166 号

责任编辑:谭 天

策 划:北京每文鸿泰科技发展有限公司

封面设计:范 娟

出版发行:湖北科学技术出版社

电话:010-89542259

地 址:武汉市雄楚大街 268 号

邮编:430070

(湖北出版文化城 B 座 13—14 层)

网 址:<http://www.hbstp.com.cn>

印 刷:北京市全海印刷厂

邮编:101300

889mm×1194mm

1/16

10.5 印张

55 千字

2012 年 6 月第 1 版

2012 年 6 月第 1 次印刷

定价:68.00 元

版权所有 翻印必究 本书如有印装问题 可找发行部门更换 联系电话:13811492386

前言

构成艺术作为现代设计的基础理论体系，源于20世纪初的俄国构成主义和德国的包豪斯，20世纪70年代末经日本、中国香港传入内地，至今已成为我国高等院校艺术设计、现代多媒体设计类专业必修的一门基础核心课程。

本书专门针对这门课程的教学需要编写而成，以“理论够用，应用突出”为宗旨，突出基础课程在设计中的地位。全书分别讲述了平面构成、色彩构成、立体构成的基本原理、构成形式及应用范围。其特色在于理论联系实际，重点突出构成艺术在现代设计中的应用。教材中每一章节的知识都结合了实际的应用实例加以剖析，避免了传统教材中课程知识与实际应用和其他课程脱节的现象，通过由浅入深的讲解和应用案例评析，加强学生灵活动脑和实际动手的能力，使学生领悟到本课程是设计的核心和基础，启发他们学习、思考、实践，激发他们的创作思维和创作欲望，为今后的设计及解决问题打下坚实的基础。

本书的编写人员大部分为广东科学技术职业学院从事多媒体艺术设计专业教学的一线教师，具有丰富的教学经验和扎实的专业知识。书中部分所用图例为学生优秀作品。

由于编者水平有限，书中难免会出现疏漏和不足之处，在此恳请有关专家和广大师生批评指正。另外，由于时间仓促，书中引用的部分图片未能一一署作者名，在此深表歉意。

朱星雨 2012.5

特别申明

本书中涉及的图形和设计稿及画面仅供教学分析、借鉴、赏析，这些图形图像和设计稿及画面的著作权、版权归原创者或相关公司所有。特此申明，并表示感谢。

目 录 Contents

平面构成设计

第一章 平面构成概论

- 一、平面构成的定义 3
- 二、平面构成的来源 4
- 三、平面构成的内容和范围 6
- 四、学习平面构成的意义 6

第二章 平面构成的形式法则

- 一、对比与统一 7
- 二、对称与均衡 10
- 三、节奏与韵律 13
- 四、渐变与突变 15

第三章 平面构成的基本要素

- 一、点的概念和形态 18
- 二、线的概念和形态 19
- 三、面的概念和形态 20
- 四、点、线、面综合构成 21

第四章 平面构成的表现形式

- 一、渐变的形态构成 22
- 二、重复形态构成 24
- 三、基本形重复与骨骼重复的构成关系 25
- 四、近似形态构成 25

第五章 平面构成的形态架构

- 一、骨骼与分割的概念 28
- 二、骨骼与分割的类型 29
- 三 辐射（发射）形态构成 31
- 四、特异形态构成 34
- 五、密集构成 36

第六章 肌理构成与空间表现

一、肌理构成	37
二、空间形态构成	42

色彩构成设计

第七章 色彩与构成设计

一、色彩概论	47
二、色彩构成概论	48
三、课程教学的目的与要求	48

第八章 色彩的性质与体系

一、色彩的产生	49
二、色彩认识区分	50
三、设计色彩与传统绘画色彩	51
四、色彩的体系	51

第九章 色彩的混合

一、原色	53
二、色彩混合	54

第十章 色彩的推移

一、色彩推移的特点与种类	56
二、色彩推移的基本构图形式	58
三、色彩三属性推移构成	61

第十一章 色彩的对比

一、色彩对比的概念	62
二、同时对比与连续对比	62
三、色彩三属性对比	63

第十二章 色彩的心理

一、色彩的心理功能	68
二、色彩的心理要素	69

第十三章 空间混合

一、中性混合	72
二、空间混合	73

第十四章 色彩的调和

一、面积与色	75
二、形状与色	76
三、色彩调和	77
四、色彩调和的类别与方法	78

第十五章 色彩的解构

- 一、人为的色彩解构 82
- 二、自然色彩的解构 84
- 三、色彩解构的分析方法 85

第十六章 配色规律与构思方法

- 一、配色的目的 89
- 二、配色的规律 90
- 三、构思方法 94

立体构成设计**第十七章 概述**

- 一、构成的概念 99
- 二、立体构成的意义 100
- 三、立体构成的依据 101

第十八章 形态要素

- 一、点 105
- 二、线 108
- 三、面和立体 110

第十九章 美感要素

- 一、美感产生的依据 112
- 二、体量感 112
- 三、肌理感 112
- 四、空间感 113
- 五、色彩感 116
- 六、生命感 118
- 七、个性感 119
- 八、共性感 122
- 九、含蓄感 122
- 十、单纯感 123
- 十一、变化感 124
- 十二、动静感 125
- 十三、虚实感 126
- 十四、节奏感 127
- 十五、旋律感 128
- 十六、和谐感 129

第二十章 材料要素

- 一、半立体构成的造型思维方法 131
- 二、半立体的构成形式 132

第二十一章 面材柱体	
一、面材圆柱体	137
二、面材棱柱体	139
第二十二章 面材多面体	
一、柏拉图多面体	140
二、阿基米德多面体	140
三、多面体的变化	141
第二十三章 软质线材造型	
一、编结造型	143
二、线织面	144
第二十四章 意象立体构成	
一、意象造型的意义	147
二、简化造型	147
三、夸张造型	147
四、添加造型	149
五、因材施艺	149
第二十五章 块材立体构成	
一、挤压造型	151
二、分割造型	152
三、减量造型	153
四、组合造型	153
第二十六章 综合立体构成	155
参考文献	159

平

面

构

成

第一章

平面构成概论

一、平面构成的定义

1. 什么是平面构成

平面构成是一门视觉艺术，是在平面上运用视觉反应与知觉作用形成的一种视觉语言，按照一定的构成原理，将点、线、面等造型要素在平面上进行排列、组合，构成具有装饰美感的画面，从而创造出新的视觉形象。

平面构成则是以轮廓塑造形象，是将不同的基本形按照一定的规则在平面上组合成图案，如图1-1。

2. 平面构成设计的元素

概念元素：是在头脑里存在的点、线、面、体。

视觉元素：是将概念元素体现在实际设计中，包括大小、形状、色彩、肌理等。

关系元素：是把视觉元素在画面上进行组织、排列，是形成一个画面的依据，完成视觉传达的目的。包括方向、位置、空间、重心等。

实用元素：是指设计所表达的内容、目的和功能，如图1-2所示。

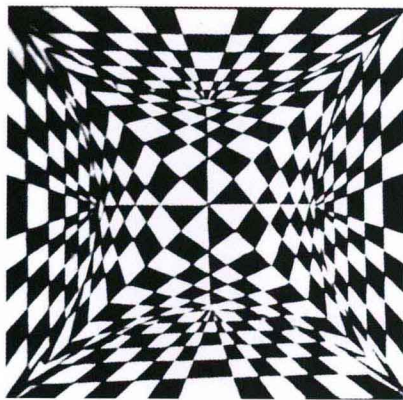
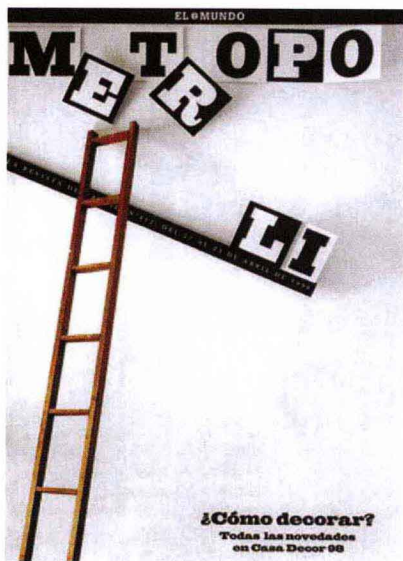
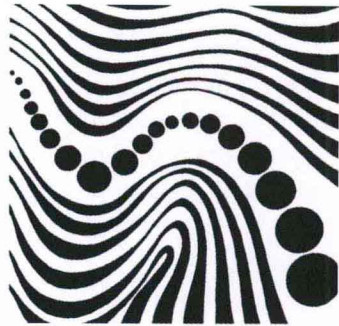
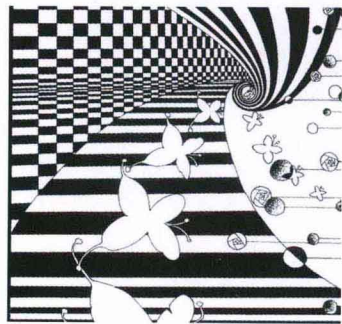
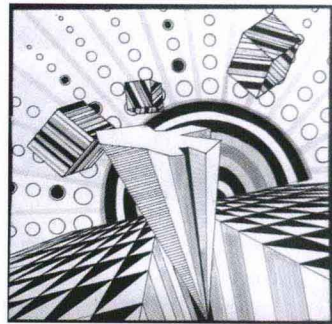

图1-1

(1)

(2)

图1-2

二、平面构成的来源

1. 俄国构成主义设计运动

俄国的构成主义运动是20世纪初国际现代主义运动的重要内容之一。

俄国构成主义设计是俄国十月革命胜利前后在一小批先进知识分子当中产生的前卫艺术运动和设计运动。构成主义的目的是改变旧的社会意识，提倡用新的观念去理解艺术工作和艺术在社会中应扮演的角色，坚决地提出设计为社会服务。构成主义的艺术家希望通过对造型艺术的词汇和构成手法的再定义，为未来的人们创造一种新的生活方式。

至上主义和构成主义为人们揭示了一个普遍规律：视觉艺术的某一要素，如线条、色彩、形式、都具有其自身的表现力，从而独立于世界表象的任何关系之外。马列维奇、嘉博(Gabo)、克利等人把最新奇的抽象艺术带入构成主义体系中来。20世纪初的现代艺术，尤其是立体主义和构成主义雕塑的几何造型和构成形式，对二维艺术设计和建筑空间设计有很大参考价值。构成主义的三个基本原则，即技术性、肌理和构成。

2. 荷兰的“风格派”运动与“新造型主义”

1917年在荷兰出现的几何抽象主义画派，以《风格》杂志为中心。创始人为杜斯堡，主要领袖为蒙德里安。蒙德里安喜欢用新造型主义这个名称，所以风格派又称作新造型主义。风格派完全拒绝使用任何的具象元素，主张用纯粹几何形的抽象来表现纯粹的精神。认为抛开具体描绘，抛开细节，才能避免个别性和特殊性，获得人类共通的纯粹精神表现。

荷兰风格派运动，主张纯抽象和纯朴，外形上缩减到几何形状，而且颜色只使用黑与白的原色。也被称为新造型主义。风格运动中最有名的艺术家皮耶·蒙德里安，如图1-3。

3. 意大利的未来主义运动

背景：1909年，意大利的诗人、作家、戏剧家马里内蒂（1874-1944）在一份法国报纸上发表了《未来主义宣言》，从而揭开了这一运动的序幕。未来主义运动是一个渗透着强烈民族意识的文化运动。它的出现与20世纪初意大利一批激进的知识分子与艺术家对意大利在政治、文化领域的衰落而产生出的不满情绪有关。这些艺术家强调侵略性的文化语言，狂热的崇拜机械文明背景下的技术、速度甚至赞美战争，他们主张用一种在机械运动基础上建立起来的全新美学观来取代传统的静态美学观。

特点：（1）利用立体主义分解物体的方法来表现运动的场面和感觉；

（2）采用新印象主义的点彩手法；

（3）热衷于用线和色彩描绘一系列的形和连续的层次交错与组合，并且用一系列的波浪线和直线表现光与声音，表现在疾速的运动中的物像。

贾科莫·巴拉出生于都灵，24岁迁居罗马。1900年访问巴黎，熟悉了新印象主义的光学混合技法，回到罗马后吸收博乔尼和塞韦里尼

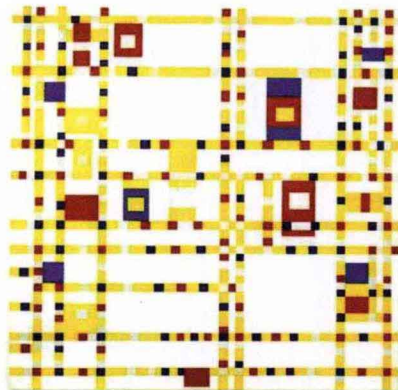

图1-3

图1-4(1)

图1-4(2)

为学生。后来在学生带动下参加未来主义画派。巴拉追求表现运动和速度。他在《阳台上奔跑的女孩》一画中，以新印象主义点彩分色方法描绘强烈的光感，同时表现出奔跑的运动感。而在《系着皮带的狗》一画中，作者根据穆布里奇研究运动的多次曝光摄影作品而画成的，人物和狗都在行进的动态中，由于运动的速度，画面上的狗不是四条腿，而是很多条腿，链条不是一根，而是多条，整个画面似乎给人以运动感，如图1-4。

4. 德国的包豪斯设计学院

包豪斯的宗旨是创造一个艺术与技术接轨的教育环境，培养出适合于机械时代理想的现代设计人才。对于平面设计来讲，包豪斯所奠定的思想基础和风格基础具有决定性的作用。

包豪斯，于1919年德国著名建筑家沃尔特·格罗皮斯建立，是德国魏玛市的“公立包豪斯学校”的简称，后改称“设计学院”，习惯上仍沿称“包豪斯”。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。它的成立标志着现代设计的诞生，对世界现代设计的发展产生了深远的影响，包豪斯也是世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学院。

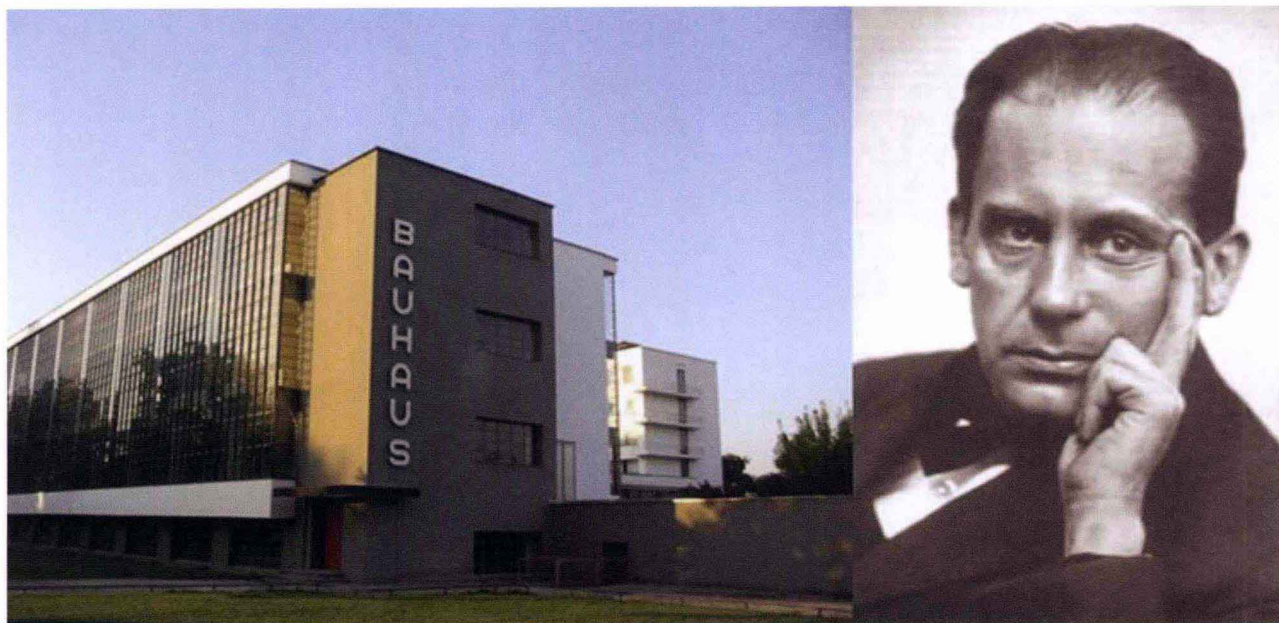

图1-5

包豪斯由魏玛艺术学校和工艺学校合并而成，其目的是培养新型设计人才。虽然包豪斯名为建筑学校，但直到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，因此，包豪斯主要是一所设计学校。在设计理论上，包豪斯提出了三个基本观点：

- (1) 艺术与技术的新统一；
- (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。

这些观点对于工业设计的发展起到了积极的作用，使现代设计逐步由理想主义走向现实主义，即用理性的、科学的思想来代替艺术上的自我表现和浪漫主义。包豪斯的宗旨是创造一个艺术与技术接轨的教育环境，培养出适合于机械时代理想的现代设计人才。对于平面设计来讲，包豪斯所奠定的思想基础和风格基础具有决定性的作用，如图1-5。

三、平面构成的内容和范围

平面构成主要是运用点、线、面和律动组成结构严谨，富有极强的抽象性和形式感。又具有多方面的实用特点和创造力的设计作品，与具象表现形式相比较，它更具有广泛性。在实际设计运用之前必须要学会运用视觉的艺术语言，进行视觉方面的创造，了解造型观念，训练培养各种熟练的构成技巧和表现方法，培养审美观及美的修养和感觉，提高创作活动和造型能力，活跃构思。

平面构成的骨架：规律性，半规律性，无规律性，单一骨架，复合骨架，无作用骨架，有作用骨架。

种类：重复构成，变异，渐变，发射，肌理，近似构成，密集构成，分割构成，特异构成，空间构成，矛盾空间，对比构成，平衡构成。

四、学习平面构成的意义

平面构成一词的出现及作为艺术设计基础课程的引进，的确是中国高等院校艺术设计专业的一个里程碑。平面构成是具有共性的

设计语言，已为当今社会各个艺术、设计门类所应用，平面构成作品与其他应用设计的学科一样，都是为了完善与创造更赋予现代感的设计理论和表现形式。平面构成以一个全新的造型观念，给艺术设计注入了新鲜的血液。高科技的融入，大大地拓展了设计艺术的视觉审美领域，丰富了设计的思维及表现手段。相对于传统的基础图案不光是一个巨大的冲击，曾经一时，大有取代传统基础图案之势，传统基础图案岌岌可危。的确，平面构成的出现也不得不让人对固守已久的传统进行反思。

平面构成构筑于现代科技美学基础之上，它综合了现代物理学、光学、数学、心理学、美学等诸多领域的成就，带来新鲜的理念要素，并且它已成功应用于艺术设计诸多领域，不能不成为现代艺术设计基础必经的途径。

第二章

平面构成的形式法则

在自然界中，各种事物都以完美的状态存在，悦目人们的视线，美化人们的心灵，这些美丽的事物都蕴藏着极为丰富的美的因素。如：海螺的生长结构，符合数学秩序的规律性；向日葵的葵花籽，生长结构从小到大、从密到疏、从中心向外渐次扩散，都具有优美的比例关系和较强的韵律。这些美的因素，通过人们的视觉器官接受以后，在长期的社会生活实践中积累起来，逐渐形成了一整套视觉经验。

如果说美学的内涵中心是和谐，那么由此派生的对称律则是形式美法则的核心。艺术设计中平面构成的诸多法则如重复与发射，条理与反复，对比与调和，节奏与韵律等等，都离不开一个核心问题，即“对称律”。对称狭义上是指同形、同量、同结构的均衡形态，广义上则应理解为均衡的变化统一，由此产生的连续、统觉等视觉形态和规律。

一、对比与统一

对比与统一是对我们所设计的画面的基本要求。什么是对比和统一的要求呢？举一个例子：平常我们穿西装，黑西装一定要配浅色的衬衫，如白色，领带的颜色也要有较大区别，这样看起来人会很精神，这种配色法其实就是一种对比，由强对比产生了张大，使人感到精神。另一类情况：如果上身穿西装，下面穿拖鞋，就会被人讥笑为土得掉渣渣，但如果虽然是一身的西装，但黑西装却配了花衬衫和艳丽领带，就会被人说成是穿得不协调。其实，这些不和谐的情况，就相当于平面构成中的不统一。

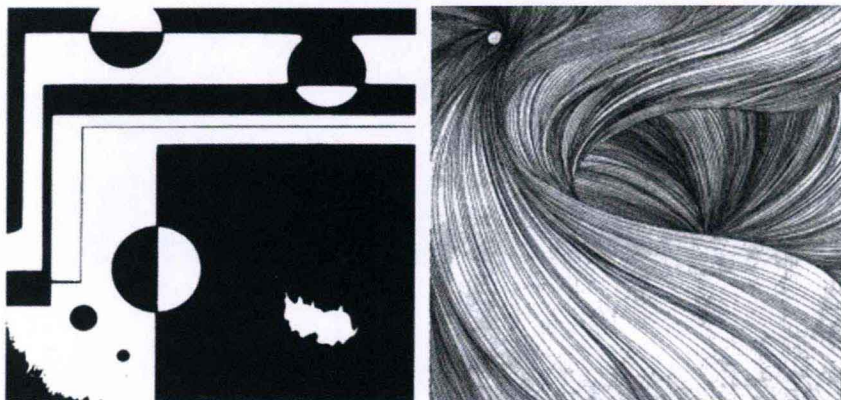
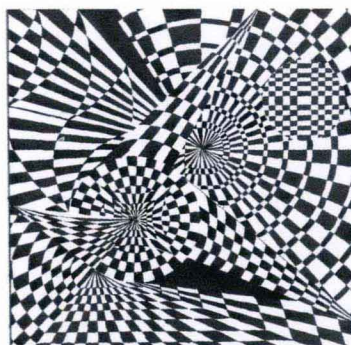
对比 在构成中强调突出各元素的特点，使画面具有丰富多彩的不同差异性，即为对比。在对比中要有主次之分，使局部服从整体。变化法则的使用不仅仅是为了变化而变化，它要为画面整体效果的传达服务。变化过多易杂乱无章，无变化又死板无趣。对比的形

式多种多样，有形体的变化，如大小、高低、粗细、曲直；方向的变化，如正反、旋转、内外；空间的变化，如前后、上下、左右；色彩的变化，如深浅、浓淡等都可产生多样化的视觉表现。

统一 是一种富有秩序的安排，是设计者对画面整体美感进行调整和把握的主要方法和意图。在此，我们要强调平面设计中的统一不是对二维平面上静止状态下多种要素机械而类似的重复，而是指多种相异的视觉要素间的和谐相构。统一原理在设计构成中的美学意义主要表现在对设计整体美感的妥善安排上，表现在对那些复杂、富有变化的状态所构成的有秩序的组合之中。

1. 对比

对比就是由于平面构成的各元素在形态、颜色、材质的不同形成了视觉性的差异。这种差异的范围很广，如形的圆与方，点、线的疏密、曲直，颜色深和浅等等，强烈的反差就形成了强烈的对比，一般来说，对比代表了一种张力，能够挑起观看者的

情绪反应，能够带来一定的视觉感受，如图2-1。

自然界是由千差万别的各种事物构成的，本身就形成了复杂的对比，比如白山黑水、蓝天白云、绿叶红花，这些对比让我们感受到了自然界的丰富多彩，同时，丰富的自然界对比还能够让我们感受到如下后者的清新，比如我们在路边看到的深褐的枝头上发出的嫩绿的新芽，比如我们在老朽的树桩边发现的一丛新鲜的白蘑菇，要是没有前者的铺呈，我们怎么能够感受到后者给我们的极其舒适的心理慰藉呢？

（如下图2-2中的黄花与绿叶的对比）

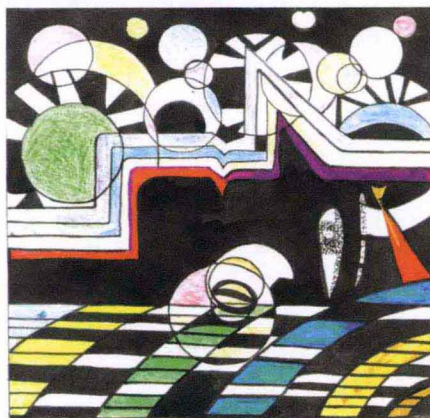

图2-1

图2-2

因此，我们在平面构成时一定要强调对比，让我们来欣赏一些优秀的作品（见图2-3），无一例外的是，他们都存在着对比，而且，对比越强越有张力。

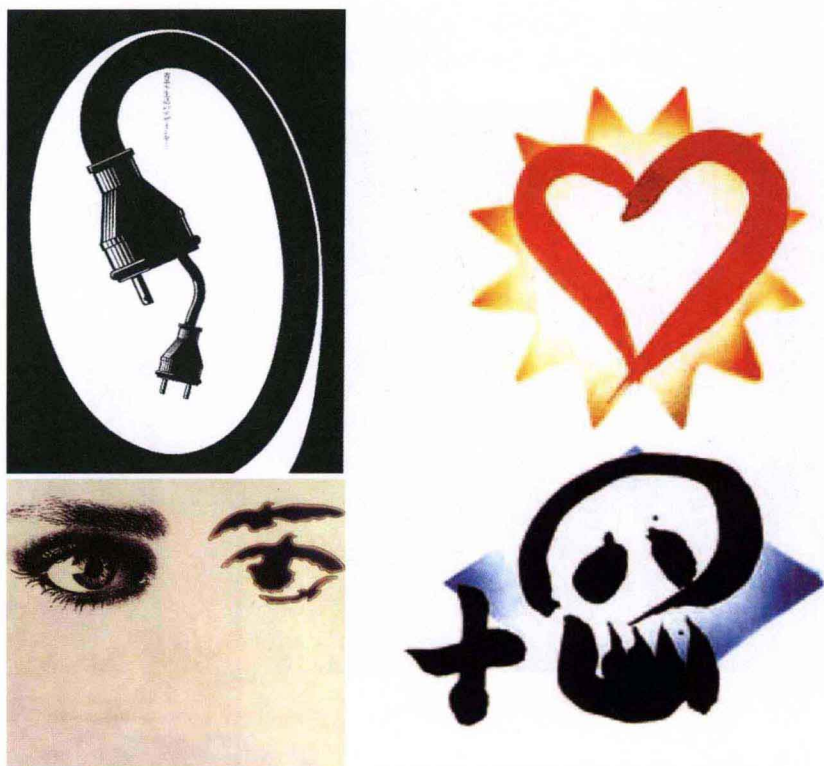

图2-3

2. 统一

为了避免画面的混乱，在对比之余，我们还要做到画面的统一。

统一有两层意思，一是通过整齐的图形，有序的排列，统一的表现技法，和谐的色彩，使画面出现一种美感，我们可以把这个叫做自身的统一（如图2-4例子中的统一色彩和技法）。

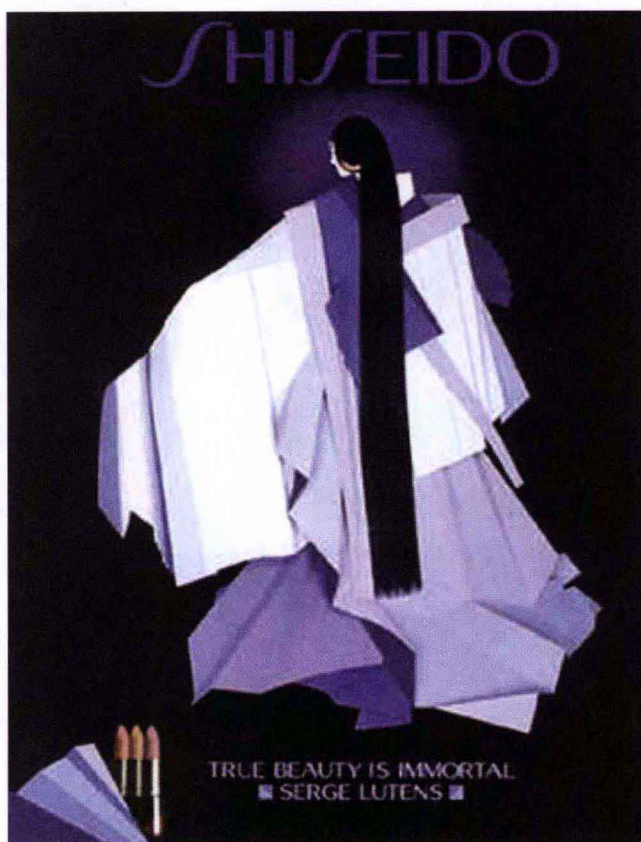

图2-4