

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

DESIGN

构成与设计

曲旭东 主编

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

构成与设计

曲旭东 主 编

杜祥瑞 魏迎涛 刘 甜 副主编
高林娟 张志锋

李 丹 范毓强 杨 云 袁新生 骆军卫 参 编
欧阳丽萍 陆 浩 李红妮 侯石明 马海冰

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

构成与设计/曲旭东 主编. —武汉: 华中科技大学出版社, 2011. 12
高等院校艺术设计精品教程/陈汗青 主编
ISBN 978-7-5609-7502-3

I. 构… II. 曲… III. ①艺术构成-高等学校-教材 ②造型设计-高等学校-教材 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 232414 号

构成与设计

曲旭东 主编

策划编辑: 朱建丽
责任编辑: 朱建丽
封面设计: 潘 群
责任校对: 何 欢
责任监印: 张正林
出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)
武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027)87557437
录 排: 武汉兴明图文信息有限公司
印 刷: 湖北新华印务有限公司
开 本: 880mm×1230mm 1/16
印 张: 10.25
字 数: 370 千字
版 次: 2011 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
定 价: 55.80 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

高等院校艺术设计精品教程

编 委 会

顾 问 杨永善 清华大学
丛书主编 陈汗青 武汉理工大学

编 委 (按姓氏笔画为序)

王心耀	江汉大学	张乃仁	北京理工大学
王传东	山东工艺美术学院	张瑞瑞	湖北工业大学
王建伟	郑州轻工业学院	范汉成	湖北美术学院
牛玖荣	中原工学院	赵 阳	中国美术学院
过伟敏	江南大学	徐人平	昆明理工大学
全 森	广州美术学院	殷正声	同济大学
汤重熹	广州大学	涂 伟	武汉科技大学
吴 昊	西安美术学院	曹永智	郑州轻工业学院
吴晓淇	中国美术学院	曹金明	中南民族大学
李中扬	首都师范大学	黄作林	重庆师范大学
何 方	武汉理工大学	黄建军	华中科技大学
何 辉	长沙理工大学	鲁晓波	清华大学
辛艺华	华中师范大学	蔺宝钢	西安建筑科技大学
汪尚麟	武汉工程大学	魏 嘉	山东轻工业学院

中国经济的持续发展,促使社会对艺术设计需求持续增长,这直接导致了艺术设计教育的超速发展。据统计,现在全国已有1 000多所高校开设了艺术设计专业,每年的毕业生超过10万人。短短几年,艺术设计专业成为中国继计算机专业后的高等院校第二大专业。经历了数量的快速发展之后,艺术设计教育的质量问题成为全社会关注的焦点。

正如中国科学院院士、人文素质教育的倡导者、华中科技大学教授杨叔子所说:“百年大计,人才为本;人才大计,教育为本;教育大计,教师为本;教师大计,教学为本;教学大计,教材为本。”尽快完善学科建设,确立科学的、适应人才市场需求的教学体系,编写质量高、系统性强的规划教材,是提高艺术设计专业水平,使其适应社会需求的关键。华中科技大学出版社根据全国许多高等院校的要求,在精品课程建设的基础上,由国家精品课程相关负责人牵头,组织全国几十所高等院校艺术设计教育的著名专家及各校精品课程主讲教师,共同开发了“高等院校艺术设计精品教程”。专家们结合精品课程建设实践,深入研讨了艺术设计的教学理念,以及学生必须掌握的基础课与专业课的基本知识、基本技能,研究了大量已出版的艺术设计教材,就怎样形成体系完整、定位清晰、使用方便、质量上乘的艺术设计教材达成了以下共识。

1. 艺术设计教育首先应依据设计学科特点,采用科学的方法,优化知识结构,建构良好的、符合培养目标的教育体系,以便更好地向学生传授本学科基本的问题求解方法,并通过基本理论知识的传授,达到培养基本能力(含创新能力和技能)、基本素质的目的;注重培养学生的社会责任感,强化服务于社会、服务于人类的设计思想,从而造就适应学科和社会发展需要的高级设计人才。

2. 艺术设计基础课教学要改变传统的美术教育模式,突出鲜明的设计观念,体现艺术设计的专业特色,探索适应21世纪应用型、设计型人才需求的基础教育模式。

3. 艺术设计是一门实践性很强的学科,社会需要大批应用型设计人才,因此教材编写应力求以专业基础理论为主,突出实用性。

4. 艺术设计是创造性劳动,在教学方法上要通过案例式教学加以分析和启发,使学生了解设计程序和艺术设计的特殊性,从而掌握其规律,在设计中发挥创造精神。

5. 艺术设计是科学技术和文化艺术的结合，是转化为生产力的核心环节，是构建和谐社会不可缺少的组成部分。艺术设计的本质是创新、致用、致美。要引导学生在实训中掌握设计原则，培养创新设计思维。

6. “高等院校艺术设计精品教程”将依托华中科技大学出版社的优势，立体化开发各类配套电子出版物，包括电子教案、教学网站、配套习题集，以增强教材在教学中的实效，体现教学改革的需要，为高等院校精品课程建设服务。

令人欣慰的是，在上述思想指导下编写的部分教材已得到艺术设计教育专家的广泛认同，其中有的已被列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。希望“高等院校艺术设计精品教程”在教学实践中得到不断的完善和充实，并在课程教学中发挥更好的作用。

国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员

中国教育学会美术教育专业委员会主任

教育部艺术教育委员会常务委员

清华大学美术学院学位委员会主席

清华大学美术学院教授、博导

楊永善
2006年8月19日

构成作为设计领域的一门专业基础学科，存在于一切设计领域，并成为使设计作品具有个性和美感的必要因素。本书旨在将构成运用于设计，为设计作品赋予生命力，强调科学运用设计方法，重点培养理性思维能力，发掘对设计的敏锐感知力和创新能力。如果素描、色彩是艺术专业基本功的造型语言，那么平面构成、色彩构成、立体构成这三大构成就是设计的表现语言。

本书以三大构成为自然脉络，在阐述三大构成各自的特点和构成原理的同时，强调三大构成在设计专业中的具体运用，并发掘构成语言间的相互关联和综合表现方法。本书收集了大量的设计实例分析，引导读者掌握将三大构成的自然美语言引申到设计美的整体性语言中的方法。

通过平面构成篇章，学习作为现代艺术设计的基础语言——以点、线、面的组合和变化为造型基础，融合形式美法则，让设计具有丰富的表现力和生命力。

通过色彩构成篇章，使学生掌握色彩学的基本理论和色彩构成美的规律，运用色彩调和的理论与方法，了解构成组织画面主体色彩对比协调的规律，并把其运用于设计之中。

通过立体构成篇章，学习基础构成和设计的结合，让空间感充分体现、延展，并在点、线、面、块的抽象和具象表现中创立更简约的空间构架，诠释更科学的美的规律，使学习立体构成的学生拓宽更独特的新视觉。

本书编写的主要宗旨是，提高学生将构成语言转换为设计语言的能力，使之从多角度、多方面了解设计语言，提高设计水平。本书内容注重基本理论与现代新观念的结合，构成理念与设计风格的结合，突出个性与实用性。本书体系新颖、完整，层次清晰，图文并茂，注重实践性；以构成实践为中心，涵盖相应理论点。案例选择多以优秀习作为主，极具生动性。内容主要涉及构成与生活的关系、构成的原理及课题训练的实践步骤，以及构成在平面艺术设计、室内外环境艺术设计、展示艺术设计、服装艺术设计、工业产品设计、动画艺术设计、影视艺术设计、网页艺术设计等实践领域中的广泛运用。

第一篇 平面构成

第一章 平面构成的基本造型元素	1
第一节 点	4
第二节 线	8
第三节 面	12
第二章 二维形式美的构成	2
第一节 形式美与形式美法则	18
第二节 形式呈现的内容与意义	18
第三节 形式美的价值	19
第三章 二维形式美的基本法则	3
第一节 变化与统一	22
第二节 重点与焦点	25
第三节 尺度与比例	26
第四节 节奏与韵律	28
第五节 空间与平面	29
第四章 骨骼与平面构成的基本形式	4
第一节 骨骼与秩序	32
第二节 骨骼的形态	33
第五章 平面构成在设计中的应用	5
第一节 点、线、面的综合运用	40
第二节 点、线、面在设计领域中的运用	47

第二篇 色彩构成

第六章 色彩基础理论	6
第一节 色彩的基本属性	54
第二节 色彩的分类	55
第三节 色彩的基本常识	55
第四节 色彩的表示方法	56
第五节 色彩的三要素	57
第六节 色彩的心理要素	57
第七章 色彩设计方法与体系	7
第一节 色相对比	62
第二节 明度对比	64

69	第三节	纯度对比
74	第四节	冷暖对比
77	第五节	面积对比
77	第六节	同时对比
79	第七节	色彩调和

8	第八章	设计色彩的应用
82	第一节	色彩在绘画艺术中的应用
83	第二节	色彩在艺术设计中的应用
93	第三节	色彩运用与案例分析

第三篇 立体构成

9	第九章	立体构成的概论
98	第一节	立体构成的源流
99	第二节	立体构成的定义
99	第三节	立体构成的形态表现

10	第十章	立体构成的表现要素
102	第一节	立体构成的基本要素
107	第二节	立体构成的构成要素
110	第三节	立体构成的形式要素

11	第十一章	立体构成制作实训
116	第一节	立体构成的半立体表现
121	第二节	线材立体构成
123	第三节	面材立体构成
126	第四节	块材立体构成

12	第十二章	立体构成的材料要素
132	第一节	自然材料
136	第二节	人工材料
142	第三节	表面处理

13	第十三章	立体构成与设计
144	第一节	立体构成与工业产品设计
145	第二节	立体构成与服装艺术设计
146	第三节	立体构成与装饰艺术设计
148	第四节	立体构成与建筑设计
150	第五节	立体构成与展示设计
152		参考文献

第一篇

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

第一章

平面构成的基本造型元素

PINGMIAN GOUCHENG DE JIBEN ZAOXING YUANSU

重难点

1. 何谓点、线、面；
2. 如何发现点、线、面及其相互关系。

1

第一章 平面构成的基本造型元素

第一节 点

点是相对较小的元素，它与面的概念是相互比较而形成的。点是相对于其他物体而言的，例如，生活中常见的初升的太阳（如图 1-1-1 所示）、静夜的满天繁星（如图 1-1-2 所示）、万绿丛中的花朵（如图 1-1-3 和图 1-1-4 所示）等。

在造型艺术上，点有大小、位置、形状之分。位置是确定的，形状是多样的。常见的点有圆形、三角形、方形、椭圆形、星形、有机形、异形、具象形（如图 1-1-5 所示）。点的大小取决于观察者对点的感觉，大的点趋向于面，长的点趋向于线，所以点是相对于周围其他事物而定的。

图 1-1-1 太阳

图 1-1-2 繁星

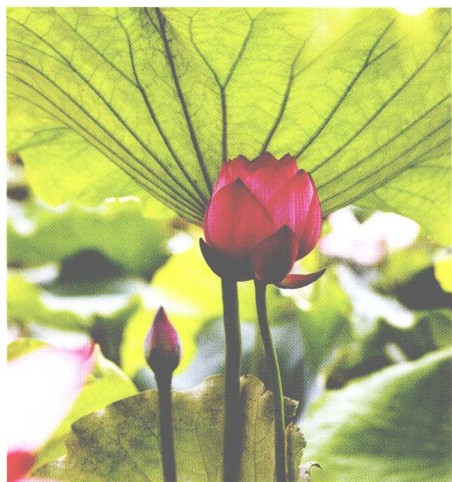

图 1-1-3 荷花

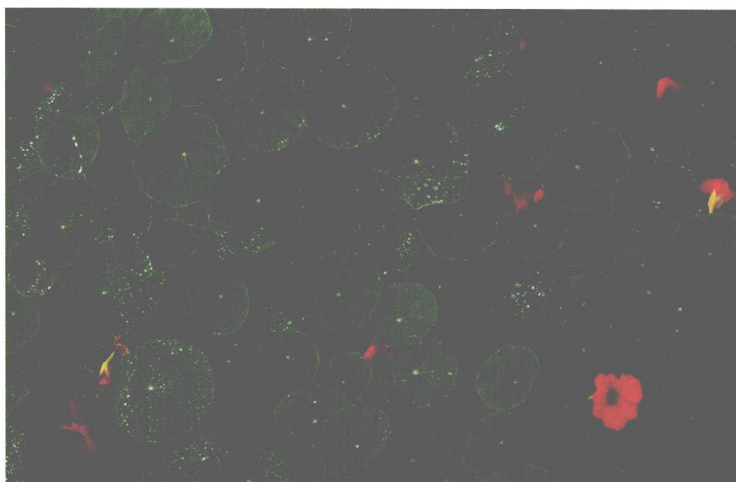

图 1-1-4 绿叶与花朵

图 1-1-5 点的形状

一、点的视觉特性

单一的点具有集中凝聚视线的作用，容易形成视觉中心，如图 1-1-6 所示；多点显示生动感，如图 1-1-7 所示；大小各异的点采用聚积分布的方式以更好地吸引人们的眼球，如图 1-1-8 所示；连续的点产生节奏感、韵律感，如图 1-1-9 和图 1-1-10 所示；大小不一的点的排列容易形成空间感，如图 1-1-11 所示。点最重要的功能就是表明位置和进行聚集，一个点在平面上，与其他元素相比，是最容易吸引人的视线的。

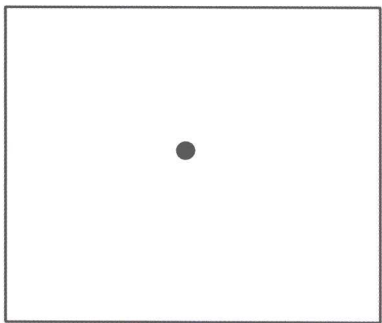

图 1-1-6 单一的点

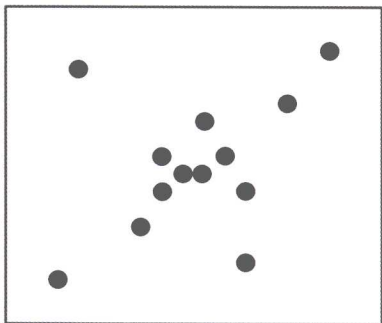

图 1-1-7 多点

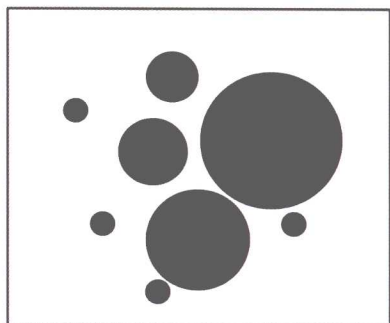

图 1-1-8 大小各异的点

图 1-1-9 节奏感

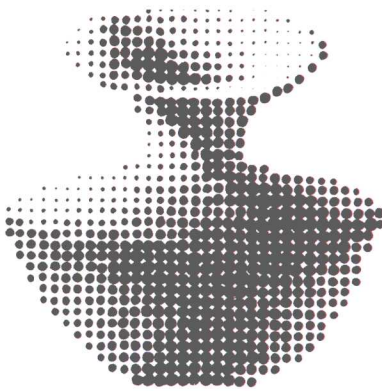

图 1-1-10 韵律感

图 1-1-11 空间感

二、点的错视

错视，又称为视错觉，意为视觉上的错觉，属于生理上的错觉。关于几何学的错视以种类多而著称，主要是以图形元素的大小、长度、面积、方向、角度等构成在视觉上造成的与客观事物不同的错误感觉。例如，将吸管放在盛水的杯中，视觉上会有吸管被截断的感觉，这是光的折射所造成的，是一种错视。

点的错视效果主要表现在其位置和大小上。位置上的变化：如图 1-1-12 所示，画面中的点使人的视觉只停留在中间的位置上，没有其他任何视觉上的移动和变化；如图 1-1-13 所示，画面中的点使人产生向下掉落的感觉；如图 1-1-14 所示，画面中的点使人产生向上升的感觉；如图 1-1-15 所示，画面中的两个点有将人的视觉集中在此，并使人产生在两点之间来回移动的感觉；如图 1-1-16 所示，画面中的三个点有构成三角形的效果，并使人产生来回循环的感觉；如图 1-1-17 所示，画面中的两个点使人产生大点吃小点的感觉。大小上的变化：如

图 1-1-18 所示,画面中的两组图形的中心点其大小是一样的,周围点的变化可造成错视;如图 1-1-19 所示,画面中的两组图形的中心点其大小、面积也是相同的,由于受到排列和周围大小不同的元素的影响,将产生错视。

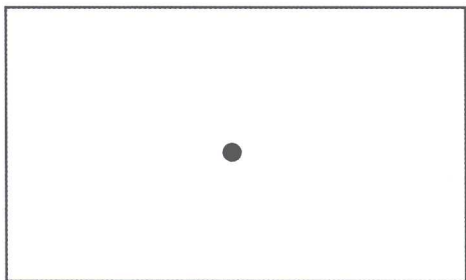

图 1-1-12 点的位置(中心)

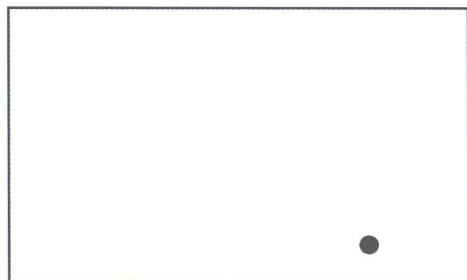

图 1-1-13 点的位置(右下角)

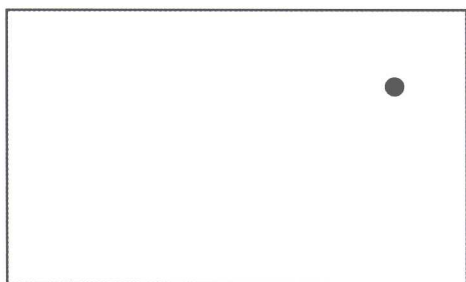

图 1-1-14 点的位置(右上角)

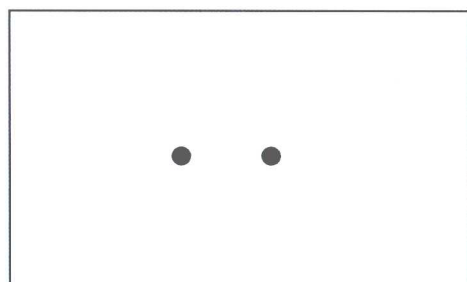

图 1-1-15 点的位置(两点)

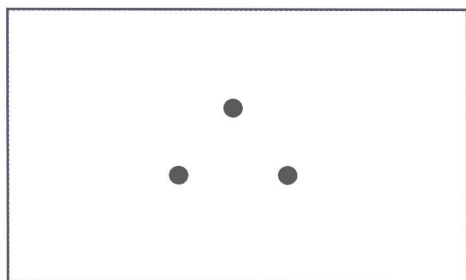

图 1-1-16 点的位置(三点)

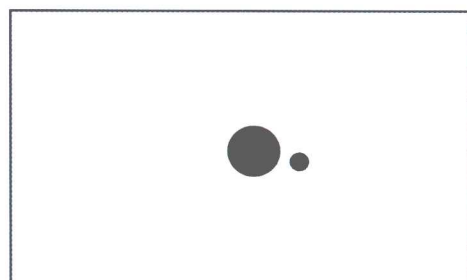

图 1-1-17 点的位置(大点与小点)

图 1-1-18 中心点随周围点的变化产生错视

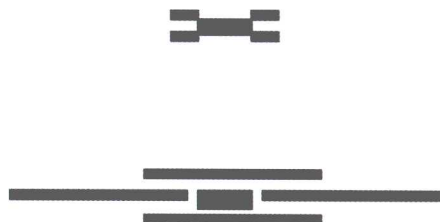

图 1-1-19 中心点受周围点的影响产生错视

三、点的构成

点的构成是点要素在造型艺术中的应用。越小的形体越能给人以点的感觉。一方面,点可以直接构成图形,如图 1-1-20 所示;另一方面,可以利用类似于点的内容做点的间接构成,如图 1-1-21 所示。

下面对点的构成形式做简单的讲述。

(1) 同等大小的点等间隔不连接构成,如图 1-1-22 所示,给人整齐、有规律的视觉美感,但也存在缺少个

性的特点；点的等间隔连接构成更是缺乏灵动性，如图 1-1-23 所示，应该注意避免这种单调、乏味的缺陷。

(2) 不同大小、疏密的点混合排列在一起，能够形成一种散点式的构成形式，如图 1-1-24 所示。

(3) 大小一致的点按一定的方向进行有规律的排列，在视觉上将使人有一种由于点的移动而产生线的感觉，如图 1-1-25 所示。

(4) 把点大小按一定的轨迹、方向进行变化，会产生一种优美的韵律感、运动感，如图 1-1-26 所示。

(5) 把点以大小不同的形式进行有规律的排列，会产生点到面的感觉，如图 1-1-27 所示。

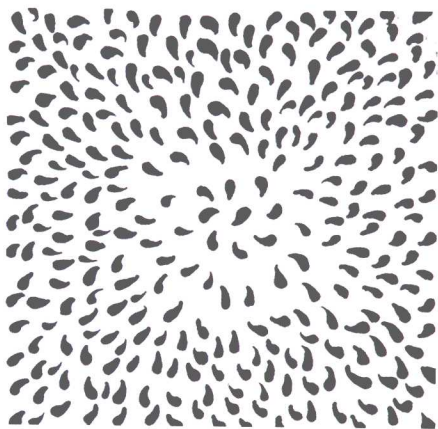

图 1-1-20 点的直接构成

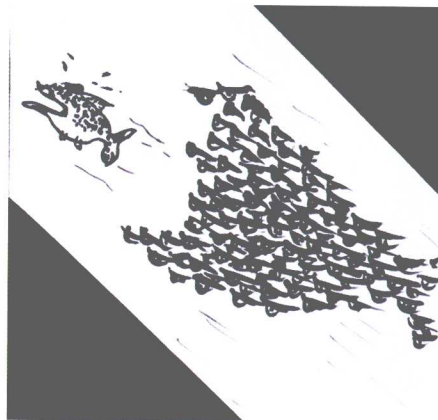

图 1-1-21 点的间接构成

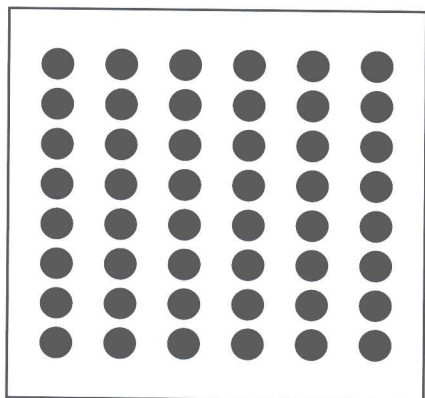

图 1-1-22 等间隔不连接构成

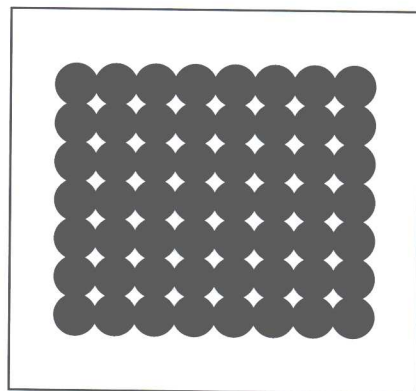

图 1-1-23 等间隔连接构成

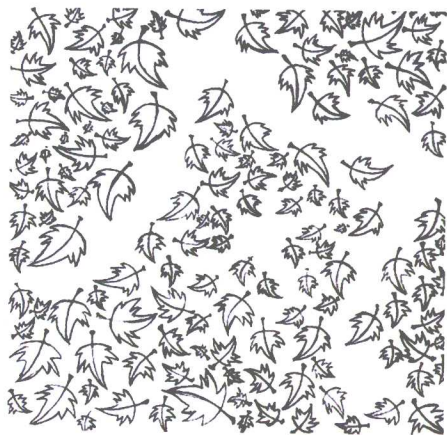

图 1-1-24 散点式的构成

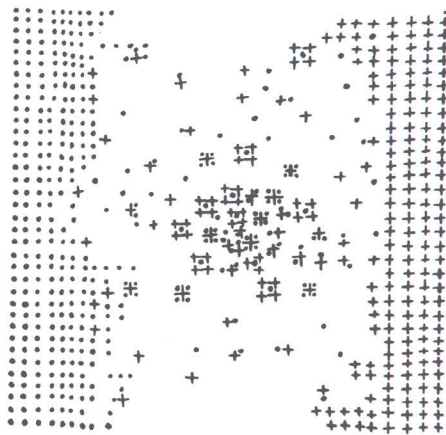

图 1-1-25 点产生线的感觉

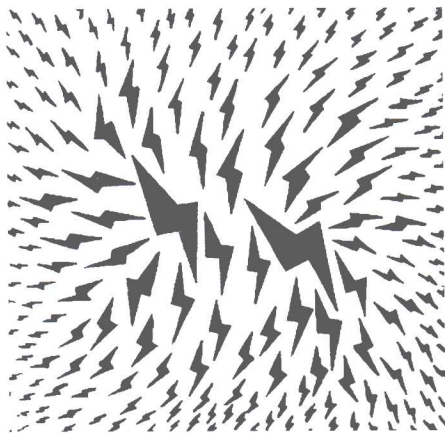

图 1-1-26 点的秩序排列

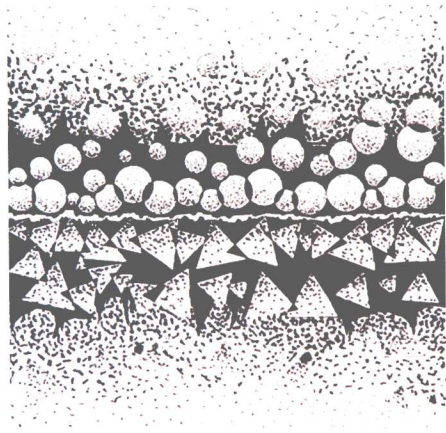

图 1-1-27 点到面的感觉

第二节 线

从欧式几何学的定义来看，线是点移动的轨迹，只有位置和长度。在造型艺术上，所看见的线就不只是位置和长度了，更多地加入了宽度和方向的概念。线的宽度给人产生的视觉反应不一，不同宽度的线采用不同的组合方式，放置在一起，则会产生意想不到的视觉效果，如果再加上方向上的变化，将会产生无穷的变化效果。

一、线的视觉特性

常见的线（如图 1-2-1 所示）种类很多，大致有直线、曲线等。线的种类不同，传递的感受不同。例如，垂直线刚直有力，有升降感；水平线静止、安定、简单；曲线优雅、动感、自由，有女性浪漫之美。

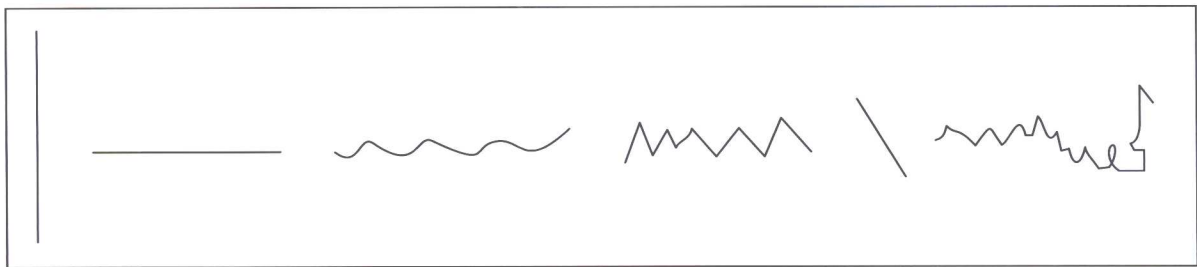

图 1-2-1 线的形状

二、线的错视

线的错视主要表现在长度、宽度、角度、线形的变化上。图 1-2-2 中有两条长度相等的水平线，由于两端相交线的方向不同，所产生的视觉效果也有很大的出入，会感觉上面的水平线明显比下面的水平线短；图 1-2-3 中的水平线和垂直线的长度一样，但在视觉上会产生垂直线比水平线长的错视效果；图 1-2-4 中的水平线和垂直线的宽度一样，但在视觉上会产生垂直线比水平线相对细的错视效果；图 1-2-5 中的四条水平线是相互平行的，由于加入了曲折线，四条原本平行的水平线，显得不再平行。图 1-2-6 中的多条放射线与两条平行线相交，平行的两条直线在视觉上呈现出弧线的效果。