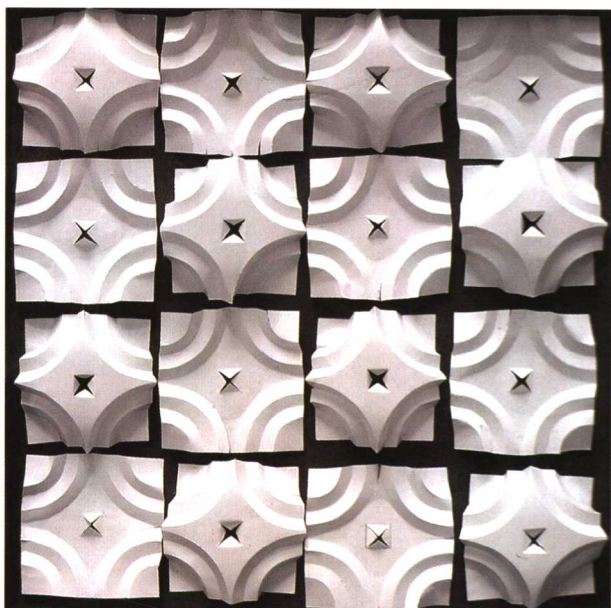
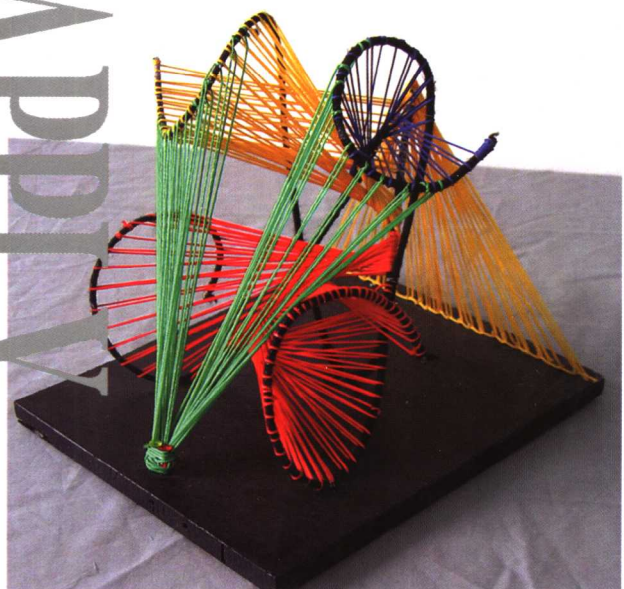
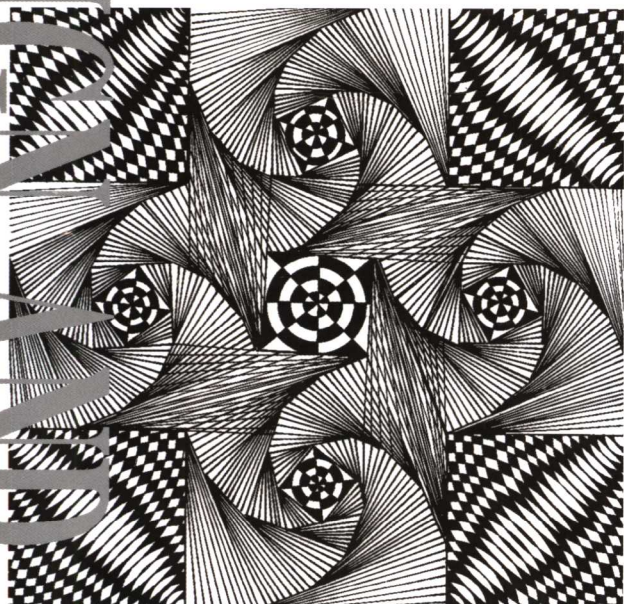

现代设计教材丛书

三大构成 设计技法·图例

主 编 张如画

SANDA GOUCHENG SHEJI JIFA TULI

 吉林美术出版社

亲爱的读者:

为了使我们的编辑工作更加出色,希望您多提出宝贵的意见和建议。如果您有好的作品和选题,请与我们联系,我们在此正式向您约稿。同时我们欢迎您为我们主编书稿,我们也希望出版人加盟。真诚合作——精美的印制和良好的声誉会令您满意。我们工作室的全体员工,将献策献力成为您得力的助手和知心朋友,共同制作精美图书,共同创造美好未来……

地址:长春市人民大街4646号 出版大厦 吉林美术出版社
电话:0431-5637189 13943053670
邮编:130021
E-mail: in_bm@163.com in_bm@yahoo.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

三大构成设计技法图例 / 张如画主编. — 长春:吉林美术出版社, 2004.6
(现代设计教材丛书)

ISBN 7-5386-1649-7

I. 三... II. 张... III. ①造型设计-高等学校-教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 058045 号

现代设计教材丛书

三大构成设计技法图例

丛书主编:张如画 本册主编:张如画

总策划:松果文化工作室

责任编辑:张学杰

技术编辑:赵岫山

装帧设计:张如画 张闰明

图片摄影:万伯乐

出版发行:吉林美术出版社

(长春市人民大街4646号)

印刷:深圳现代彩印有限公司

开本:787×1092mm 1/16

印张:7

印数:1-5000册

版次:2004年6月第1版 2004年6月第1次印刷

书号:ISBN 7-5386-1649-7/J·1342

定价:全套(2册)70.00元 本册:35.00元

序

构成作为一种造型观念，存在于一切艺术领域中，它为其他学科的学习提供了前提。构成艺术充分调动了造型因素中的有利元素，强调了画面的视觉形态要素。平面构成与色彩构成存在于一切视觉造型中，同时立体构成的学习使初学者在三维空间中开创了独特的视觉角度，发掘了三维空间中材料的肌理、质感与量感，以及由此引发的心理体验。心理体验是人们对艺术的深层体验，它是现代艺术中着力研究的课题，因此，构成的学习有利于充分挖掘学生的感知力、创造力。

目 录

平面构成

一、平面构成定义	1
(一)平面的定义	
(二)构成的定义	
(三)平面构成	
二、造型基本要素	
——点、线、面	1
点	1
(一)点的定义	
(二)点的性质与作用	
(三)点的错觉	
(四)点的属性	
线	2
(一)线的定义	
(二)线的性质与作用	
(三)线的错觉	
(四)线的属性	
面	3
(一)面的定义	
(二)面的种类及性格	
三、平面构成的骨格与格式	4
(一)骨格的定义	
(二)骨格的作用	
(三)骨格的分类	
(四)平面骨格构成的格式	

色彩构成

一、概述	38
(一)色彩的定义及发展简史	

(二)色彩构成的定义	
(三)色彩构成的意义	
二、色彩的属性	38
(一)色彩的生理反应	
(二)色彩的心理反应	
三、民俗与色彩	39
四、色彩构成原理	39
(一)色彩三要素	
(二)色彩混合	
(三)色彩对比	
(四)色彩调和	
五、图案的色彩美与运用规律	45
六、图片欣赏	46
七、打散构成	84
(一)打散构成概述	
(二)打散构成法	
八、图片欣赏	86

立体构成

一、立体构成的概述	94
(一)立体构成定义	
(二)立体构成的发展	
(三)学习立体构成的目的	
二、设计和立体构成	95
(一)形态种类	
(二)空间立体的基本形态	
三、立体构成的分类	96
(一)线材构成	
(二)面材构成	
(三)块材构成	

平面构成

构成艺术是现代视觉传达艺术的基础。我们生活在三维空间中，从造型表现来说，在二维空间中进行的情况反而较多，自绘画或印刷设计开始，壁纸、建材表面的印制花纹，室内设计有关的物品、服装、布料的设计图案，陶器、瓷器、漆器的花样及其他广泛的造型领域无不包括在内，所以我们就需要知道如何将三维的物体表现在二维的画面上。

一、平面构成定义

（一）平面的定义

所谓的平面是指与立体的差别，它主要解决长、宽两度空间的造型问题。

（二）构成的定义

构成是一种造型概念，按照形式美的法则把平面设计中所需要的多种单元进行重新组合，强调视觉和力学观念，形成一个全新的适合画面需要的图形。

（三）平面构成

就是在设计中按照形式美的法则处理形象与形象之间的关系，使它们达到和谐、完美，创造出新的形象。

二、造型基本要素

——点、线、面

点

（一）点的定义

几何形态上的所谓的点，是无形态变化的，只有位置，没有面积。在视觉造型艺术上，出于其可视性，我们可以看得见，点同时也具有面的形态，它是一切形态的基础。夜晚在空中闪烁的

星星、汪洋中的船都可称其为点。在视觉艺术中，点不仅具有位置，而且还相对地具有不同形状，不同色彩。由于点的位置不同、形状不同、色彩不同，能够产生不同的作用和许多变化无穷的视觉效果，给人不同的感觉。点可以归纳为两类：规则点和不规则点。规则点多借用仪器绘制而成，通过大小疏密变化来布局。不规则点随意性较大，多由意外或手绘而成。

（二）点的性质与作用

当一幅画中只有一个点时，人们的视线就会集中在这个点上，这时这个点就会具有紧张性，它是力的中心，使人们的心理产生一种紧张感。当画面中有两个同样大小的点时，由于占有着各自的位置，其力的表现为两点之间的吸引和连接。当空间中有三个方向位置均匀的点时，其力的表现为三角形。

（三）点的错觉

所谓错觉就是感觉与客观事实不相符合，由于点的位置、色彩、明度等条件的变化，产生与其自身不等的感觉，会有远近、大小、冷暖等变化的错觉。

（四）点的属性

1. 虚点

不画点能表现点么？如果一幅画中四周包围某些形体，中间留有的空白就会有点的形态，就会产生点所具有的属性。

2. 点的线化

如同星座一般，点的靠近就会形成线的感觉。

3. 点的面化

点的移动产生线，点的聚集又产生面的感觉。点的大小或配置上的疏密，将给面带来凹凸不平的感觉。点通过巧妙的构成，可表现为曲面、阴影及其他复杂的立体感。

线

(一) 线的定义

几何学上的线是没有粗细的，只有长度与方向，在造型领域中，线是绘画的一种造型手段，是面与面的交会，是物体抽象化表现的有力手段。线本身也具有卓越的造型表现力。

线是点移动的轨迹，线可以界定出形态的范围和明暗的界限。线条的交织、轮廓的重叠可以造成透明的画面形式。线有粗细、长短、曲直之分，或急、或缓、或挺、或迂回。从造型含义来说，线具有位置、长度和一定的宽度，线对于形象的刻画发挥着重要的作用，东方绘画主要造型手段就是线。

(二) 线的性质与作用

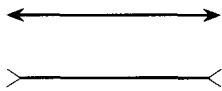
线可分为直线、曲线、粗线、细线等。一般说，粗线粗犷、庄重、有质感；细线则以飘动、清秀、优雅的感觉呈现出来。直线表示静，是男性的象征，具有简单明了、直率的性格，表现出一种力的美；曲线表示动，几何曲线是女性化的象征，比直线较有温暖的感情性格，自由曲线是用圆规表现不出来的曲线，富有自由、优雅的女性感。自由曲线的美主要表现在自然的伸展，并且圆润和具有弹性。

直线	{ { {	不相交的线	—— 平行线
		相交的线	—— 折线、集中线
		交叉线	—— 直交格线、斜交格线
曲线	{ {	开放的曲线	—— 弧漩涡线、双曲线
		封闭的曲线	—— 圆、椭圆等

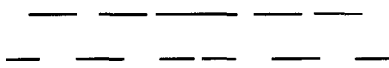
(三) 线的错觉

1. 在两条相等的水平线旁加入方向各异的箭

头，会产生不同的效果。如图所示：

2. 两条相等长度的线条周围放上不相等的线段，因为周围环境的对比而使我们产生错觉。如图所示：

(四) 线的属性

1. 线的粗细

粗线有力，细线锐利，具有速度感，粗线感觉前进，细线感觉后退，细线给人纤细而富有神经质的感觉。

2. 线的浓淡

一般来说，如果线条粗细和长度一定的话，深色的线条会比浅色的线条让人产生前进的感觉，这是线条明度变化给人带来的错觉。我们在绘画或进行图案装饰时经常要使用此属性，从而使画面变得丰富，具有强烈的起伏变化。

3. 线的间隔

在一切条件相同的情况下，即不论线的粗细、长短、明暗，间隔狭窄、排列紧密的线比间隔宽松的线显得后退，利用这种原理在设计时可以产生强烈的立体感和空间感。

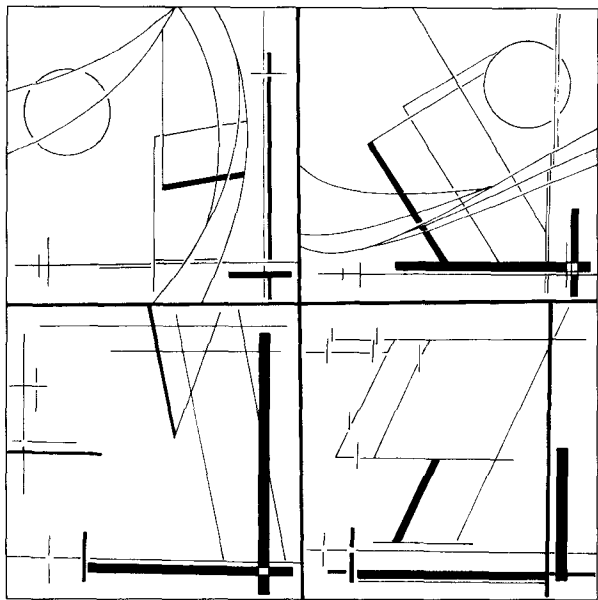
4. 线的点化与点的线化

把线彻底分化就会有点的感觉，如果这种点排成一排就会有线的感觉。这就是我们常说的虚线。

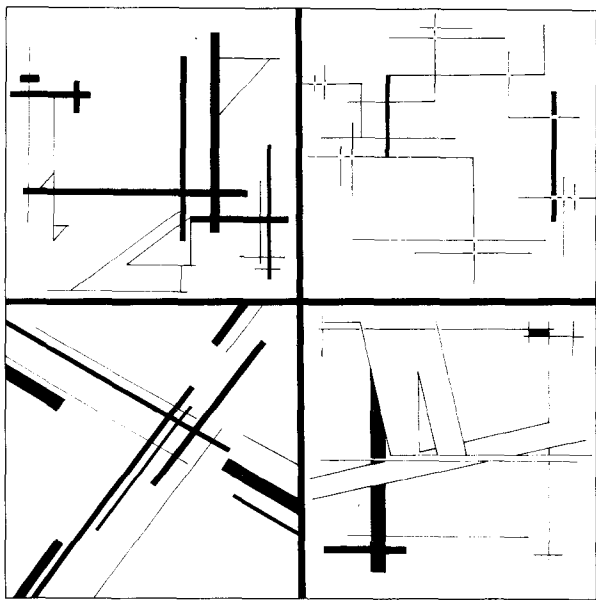
5. 线的面化

如果线紧密而大量地排在一起就会产生面的感觉。

王柏春

马云慧

面

(一) 面的定义

面是线移动的轨迹，面具有长、宽两度空间。它在造型中所形成的各种各样的形态是设计中的重要因素。面是用线来界定的形，不同形状的面给人不同的感觉。规则形的面给人以简洁、安定、端庄之感。不规则形的面给人以优雅、魅力之感，让人富于幻想。

面与面的拼置，是通过色相、明度等来达到一定的艺术效果的，画面中面的构成是否合理又决定了作品的最后效果。

蒙德里安的绘画是典型的线、面结合体。

(二) 面的种类及性格

平面的形大致可以分为四种：几何形、有机形、偶然形和不规则形。它们在视觉上所产生的心理效果也不同。

1. 几何形是由直线和曲线构成的。具有明快、数理性和秩序性的特点。如果过于复杂就会陷入混乱。

2. 有机形具有纯朴的视觉特征，使人产生秩

序性的美感，它虽不能像几何形那样规则，但却是设计中常用的形态之一。

3. 偶然形完全不受人们的意志所控制，是出乎意料之外的偶得之形，但它为作品增添了无穷的意味。如陶瓷的窑变，蜡纹的冰裂，油浮于水上的流动感，这些是我们在设计中经常使用的。

4. 不规则形是指有意识造出的人为形态。如用手撕开纸张所形成的不规则形，它可以打破几何形态所带来的机械性和冷漠感，给人以亲切感。

面具有形的性质，当一个面有一定的形时，就会给人某种印象，面所形成的感觉要在周围的环境下才能感知，因此形与周围的环境就会形成“图与地”的关系，“图”就有紧张感，使人产生前进的感觉，“地”具有使“图”彰显之力，但图的存在使“地”往往被人们所忽视。但如果“图”与“地”翻转就会产生意想不到的效果，这种现象称“反思维艺术”。在设计中这种方法的使用大大加强了画面的空间感及丰富性，使人置身于想象的空间中。

三、平面构成的骨格与格式

(一) 骨格的定义

骨格就是构成图形的骨架与形式，在构成中骨格是基本法则。

(二) 骨格的作用

给基本形以空间，使基本形有规律地按着骨格的变动而排列起来。

(三) 骨格的分类

1. 骨格 规律性骨格：按照一定地数理法

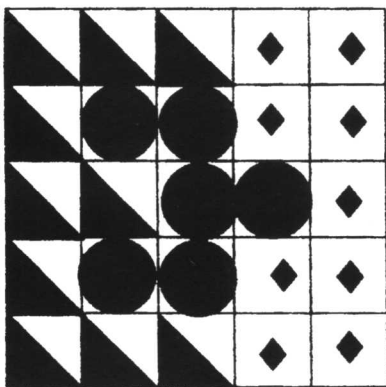
则，有规则的排列，如重复、渐变、近似、发射等。

非规律性骨格：它有很大的随意性，构成较为自由，如密集、对比、变异等构成格式。

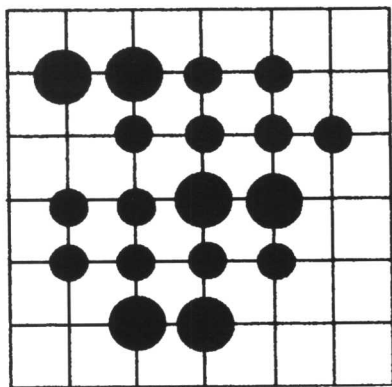
2. 规律性骨格由于其表现形式不同，还可以分为：

A. 作用性骨格：在固定的空间内，即每个单元的基本形必须控制在骨格形内，按照整体形象的需要来安排基本形。

B. 无作用性骨格：是将基本单位安排在骨格线的交点上。

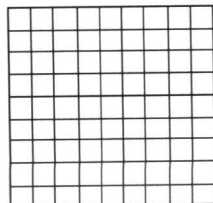
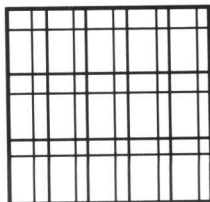
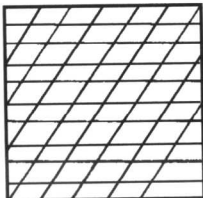
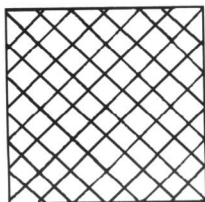
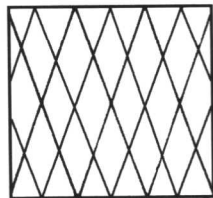
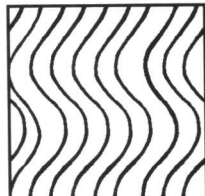
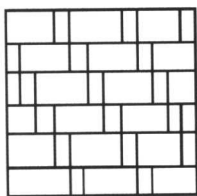
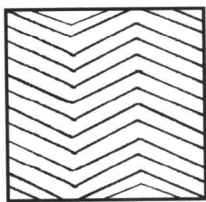
作用性骨格

无作用性骨格

(四) 平面骨格构成的格式

一般均采取正方形格式，它便于方向的变幻，也可以采用长方形、斜向、水平错位、波形曲线等格式。

构成格式：主要构成格式有重复、近似、渐变、发射、特异、对比、密集、空间、肌理。

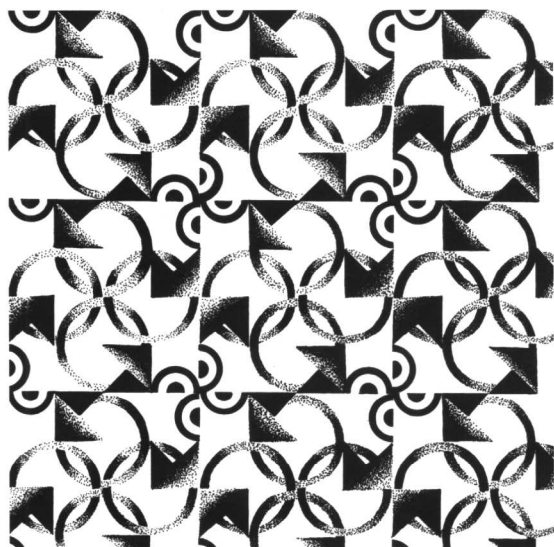
1. 重复构成

(1) 定义：两个或数个形象反复、有规律的排列构成地画面。可以为正形，也可为负形，还可多角度有规律地变化。

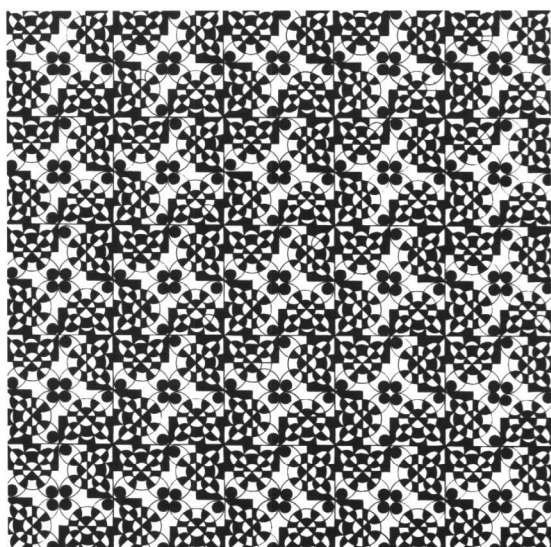
- (2) 重复的形式：
- A. 一个形体的连续排列
  - B. 两个形体一组连续排列
  - C. 多个形体为一体连续排列

(3) 基本形的重复：在构成设计中一个基本形的重复使用叫做基本形的重复。

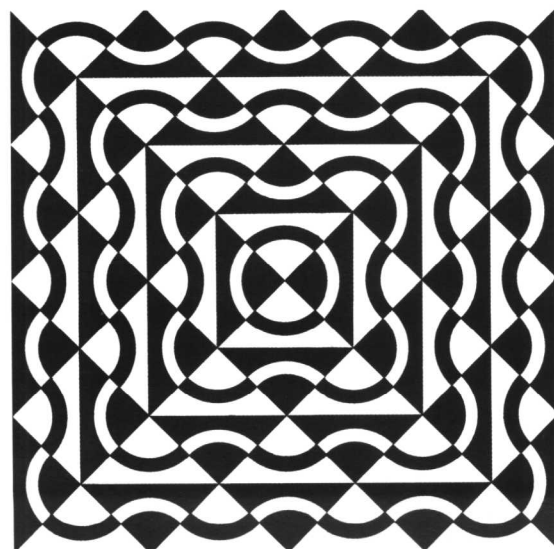
(4) 骨格的重复：骨格的每个单位的形状、面积均相等，这就是骨格的重复。重复骨格是规律性骨格的一种。

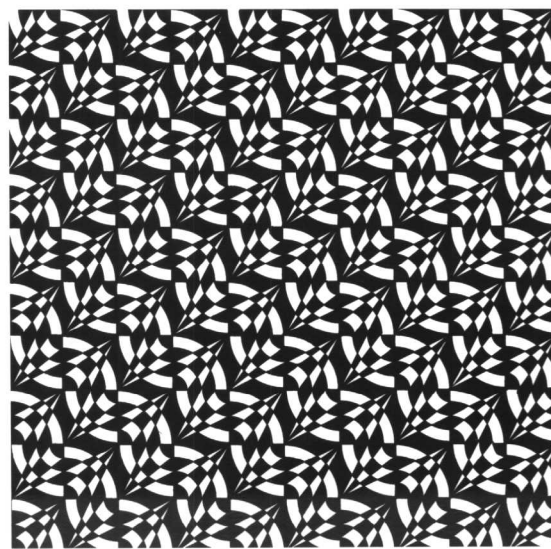
于 潼

吴梁厚

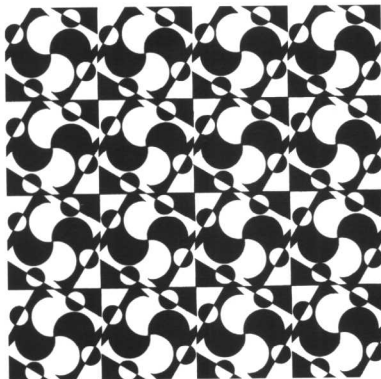
王作文

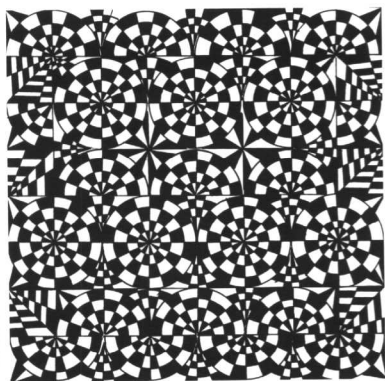
林银燕

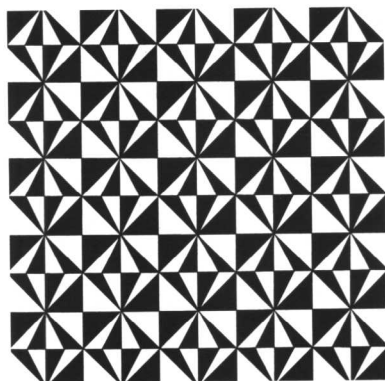
宋骊歌

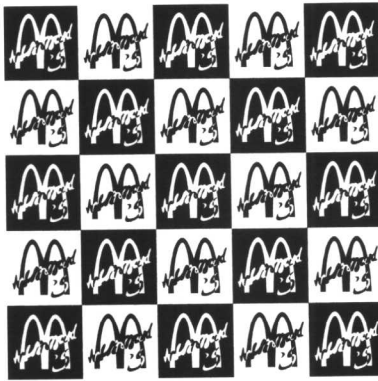
李延

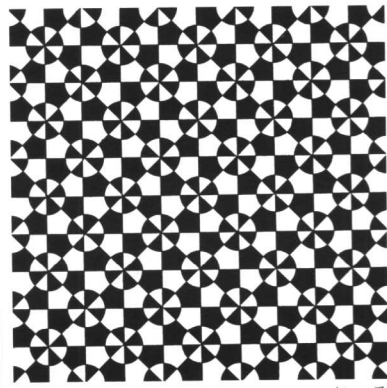
张彩霞

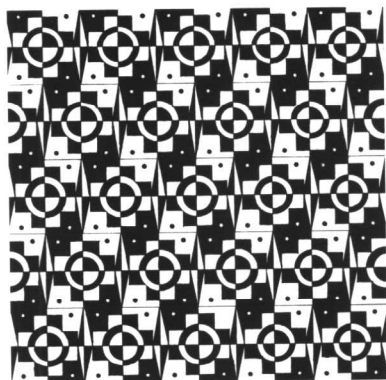
陈伟娜

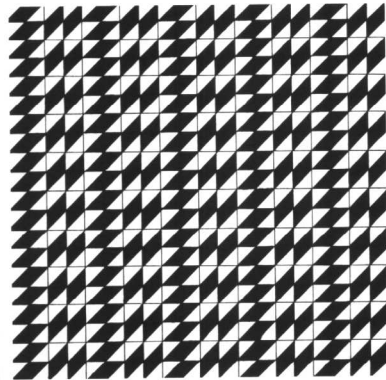
霍鹏

赵晨

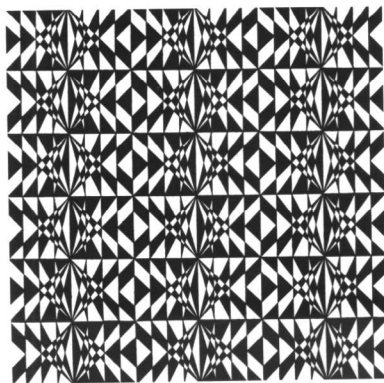
杨镜

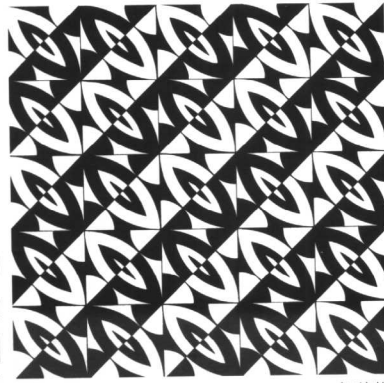
陈燕

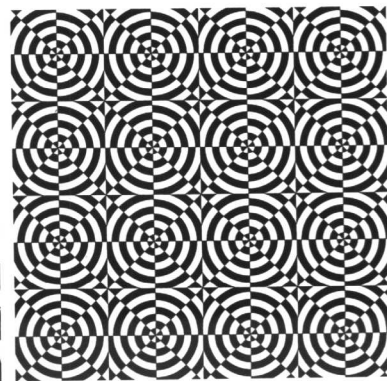
肖雪萍

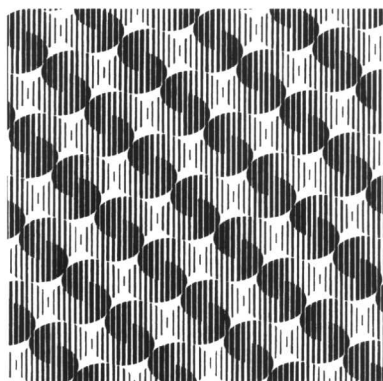
雷玖

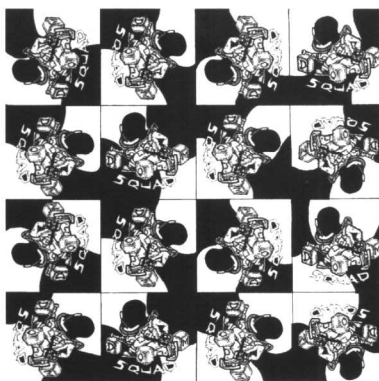
崔洲铭

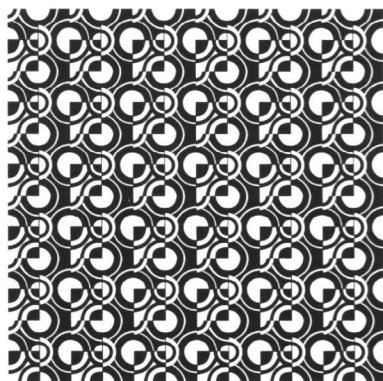
刘杰

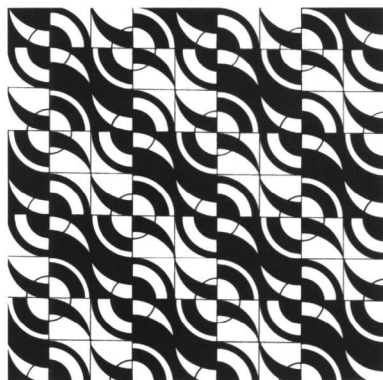
杨春红

刘聪

王春

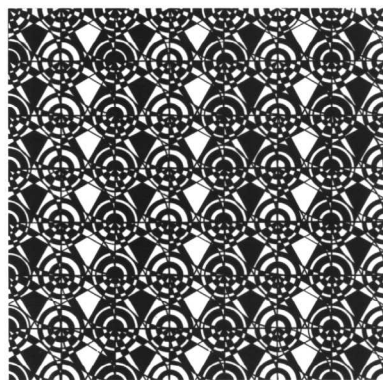
历军

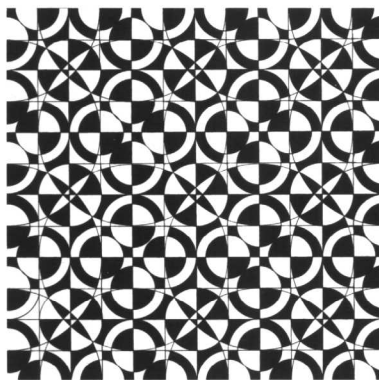
佚名

鄂军

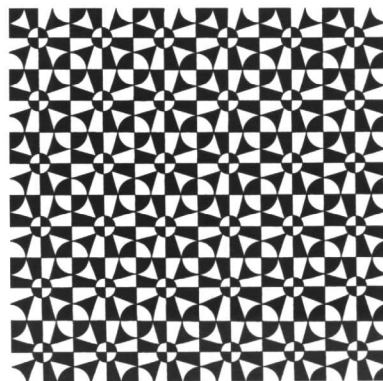
佚名

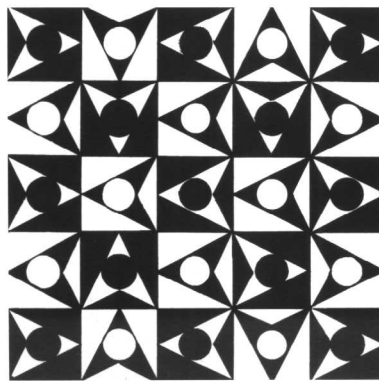
薛慧娟

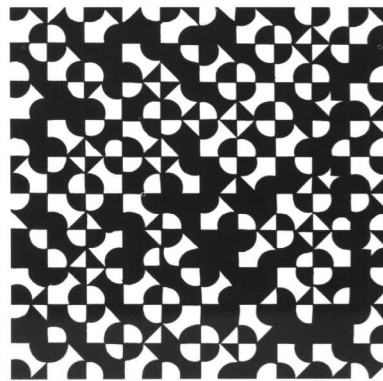
霍鹏

张丽煌

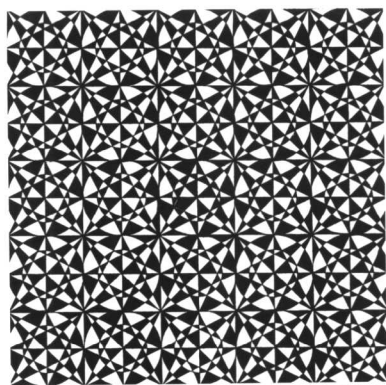

张戩刚

张金玲

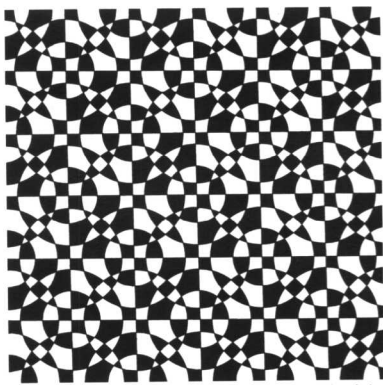

王晓亮

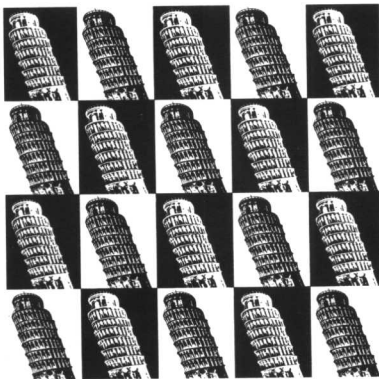
刘焱

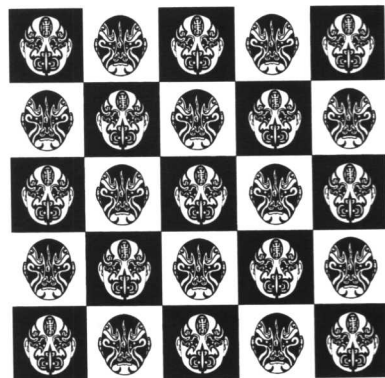
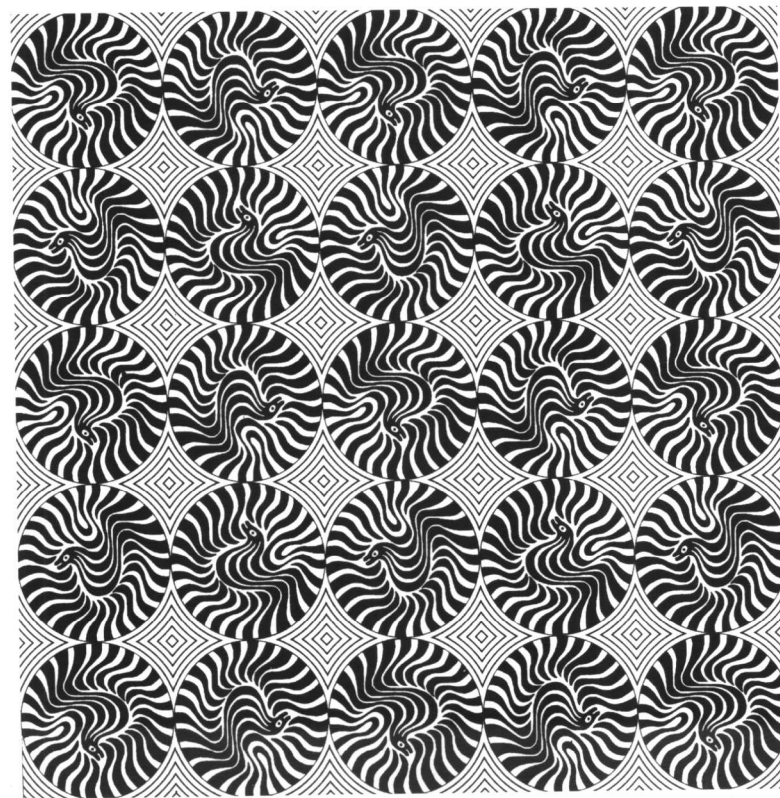
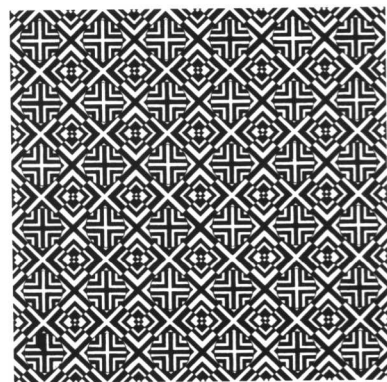
郎建辉

林银燕

刘诚

成兆科

何晓军

2. 近似构成

自然界中两个完全一样的形状是不多见的，但近似的形状却比比皆是，如树叶、人类自身、贝壳、石子等。

(1) 定义：近似是指在大小、形状、肌理、色彩等方面有着共同的特征，表现了统一中的无穷的变化，它是重复的轻度变异，骨格的单位在于形状与大小，不在于重复，使画面增添了生动的效果。

(2) 近似的类型：

A. 形状的近似：两个形状如果是属于同一个类别，它们的形状是近似的，如动物、植物、人类等都有着各自的属性与类别。

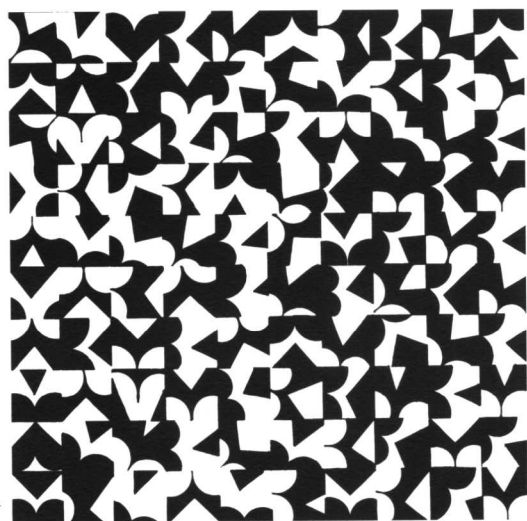
a. 找一个基本形作为原始形，然后在这个基础上作加、减变形，大小、方向、色彩等方面的变化。

b. 可以用两个基本形进行相互加、减，形成新的近似形状。

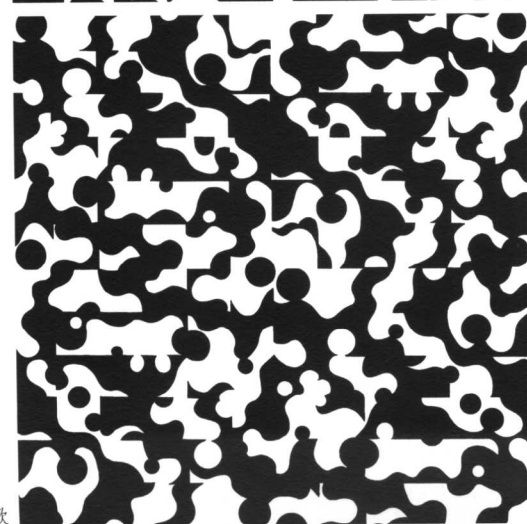
c. 同一基本形在方向上的变化也可以得到近似形状。

d. 把基本形进行伸张和压缩取得近似的本形。

B. 骨格的近似：骨格在形状、大小、排列方向上有变化，或将基本形放在骨格架中，使每个基本形以不同的形状、方式、大小出现在骨格里。

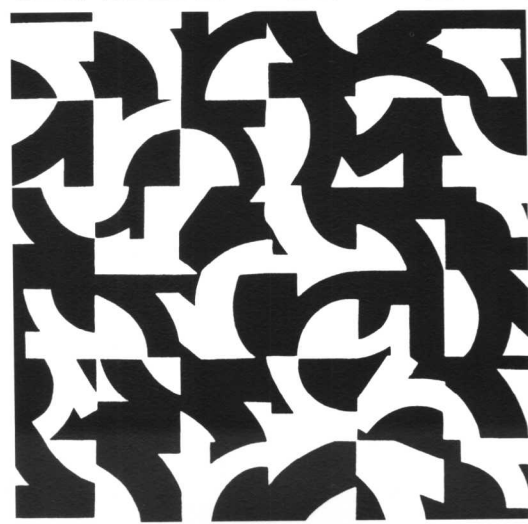
张金玲

宋骊歌

王作文

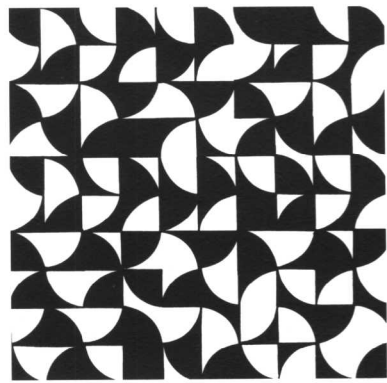

郭亮

孙安

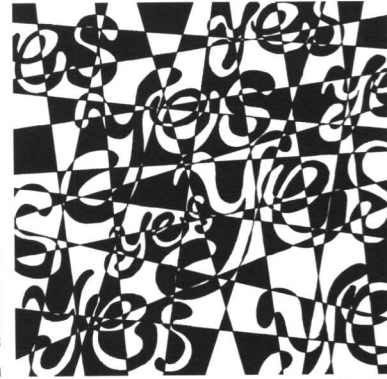
王鹤

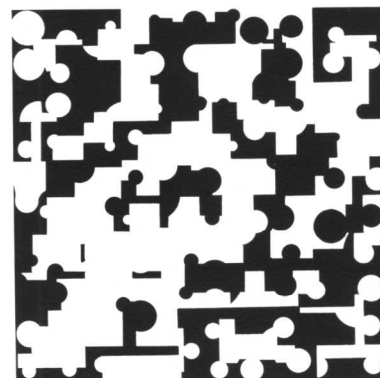
庞涛

张福源

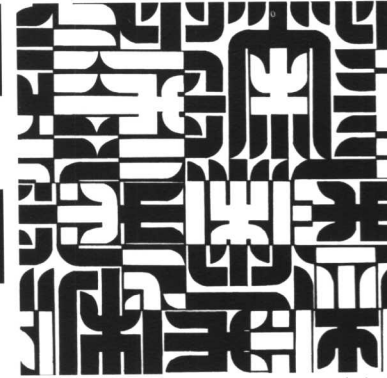
杨镜

邱洁海

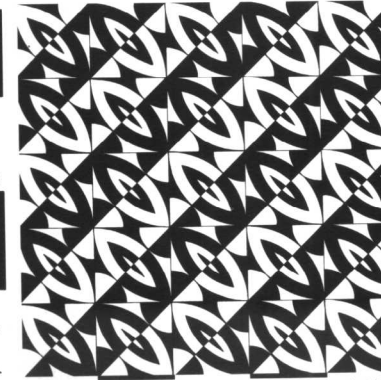
刘诚

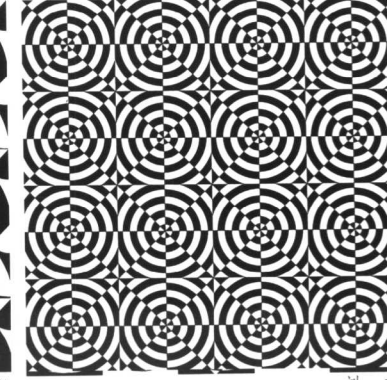
张小平

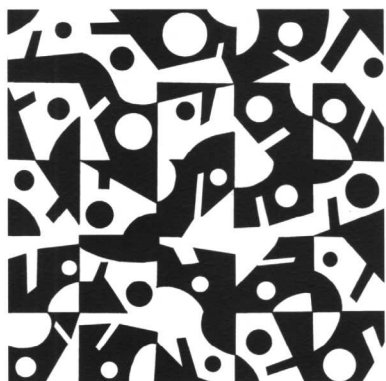
霍鹏

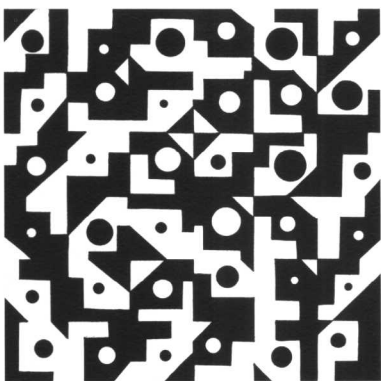
崔洲铭

刘杰

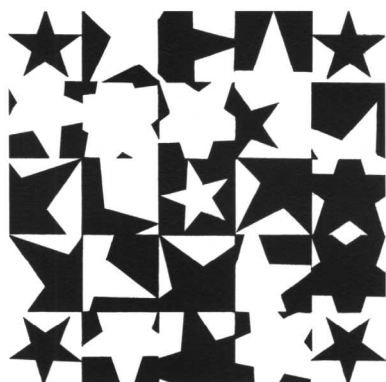
佚名

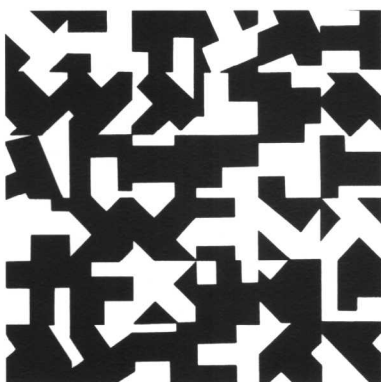
刘聪

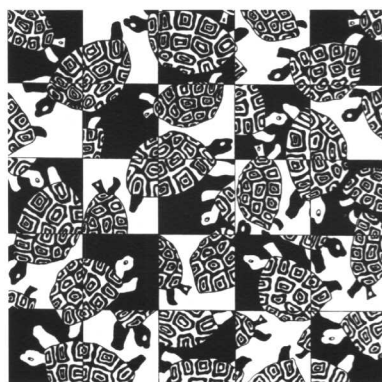
孙安

郭亮

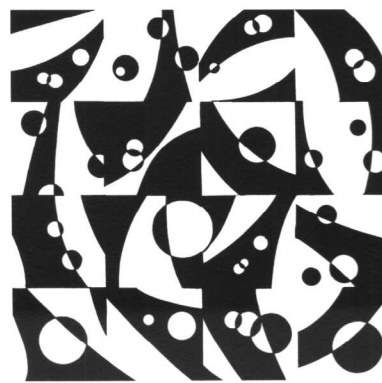
徐薇

吴梁厚

王婷婷

袁启波