

设计
三大构成
基础

窦项东 编著

陕西新华出版传媒集团

陕西人民美术出版社

设计

三大构成

基础

窦项东 编著

陕西新华出版传媒集团

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计三大构成基础 / 窦项东编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-5368-3093-6

I. ①设… II. ①窦… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第105840号

设计三大构成基础

窦项东 编著

陕西新华出版传媒集团
陕西人民美术出版社 出版发行

新华书店经销 中闻集团西安印务有限公司印刷
787毫米×1092毫米 16开本 8印张 95千字
2014年5月第1版 2014年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5368-3093-6

定价: 39.80元

地址: 西安市北大街147号

邮编: 710003

<http://www.msbs.cn>

发行电话: 029-87262491

传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

编者按

为了符合新的教学大纲的观点及要求，糅合当今国内外最科学、最前沿、最权威的教育理念，形成一套具有学术性、前瞻性、规范性、系统性、普及性和实用性的艺术教材。我社组织诸多奋斗在教育第一线的专家学者，历时三年之久编写了一套适合师范类艺术专业教育的教材，其目的是配合目前师范类院校的艺术教育教学工作，提高师范类艺术教育的教学质量，确保教育理念的及时更新。

此套教材以丰富和完善现有师范类艺术专业教材为目标，以提高学科研究水平和教学质量为宗旨，并以此推动我国师范类高校艺术教材的发展，进一步配合当下师范类院校的艺术教育教学工作，使师范类艺术教材更适应新的教学大纲的要求，增强教材的学习性、可读性、实践性和创造性。

目 录

综述	1
一、构成的含义	1
二、构成艺术的确立与发展	1
三、构成艺术与现代设计的关系	4

平面构成

第一章 平面构成概论	6
一、平面构成的定义	6
二、平面构成的目的及意义	7
三、平面构成的材料与工具	8
第二章 平面构成的形态要素	10
一、平面构成的形象	10
二、平面构成的基本要素	12
第三章 平面构成的形态构成	16
一、基本形与骨骼	16
二、形式美法则	17
第四章 平面构成的表现形式	20
一、重复构成	20

二、近似构成	24
三、渐变构成	27
四、发射构成	28
五、特异构成	29
六、对比构成	32
七、密集构成	33
八、肌理构成	34
九、空间构成	35

色彩构成

第一章 色彩构成的概论	38
一、色彩的产生	38
二、色彩的定义	39
第二章 色彩现象及其基本特征	40
一、色彩的属性	40
二、平面构成色彩表现本质	41
第三章 平面构成设计色彩对比理论	47
一、明度对比	47
二、色相对比	49
三、纯度对比	52
第四章 平面构成设计色彩混合理论	55
一、色光混合	55
二、颜色混合	56
三、空间混合	57
第五章 平面构成设计色彩配色理论	59
一、以色相为依据的配色方案	59

二、以明度为对比的配色方案	61
三、以纯度为依据的配色方案	61
四、以色调为依据的配色方案	62
五、以自然色为依据的配色方案	62
六、以绘画为依据的配色方案	63
七、以中国传统民间艺术为依据的配色方案	63
八、平面构成设计配色的采集、重构	69
第六章 平面构成设计配色心理理论	72
一、配色心理理论	72
二、配色视知觉	72
三、配色共同心理感应	78
四、配色的心理表现类型	83
习作欣赏	88

立体构成

第一章 立体构成的概述	90
一、立体构成的概念	90
二、从平面到立体的创造	91
第二章 立体构成的形态基础	93
一、立体构成的形态分类	93
二、立体构成的形态要素	95
第三章 立体构成的形式美法则	101
一、对比与统一	101
二、对称与均衡	103
三、比例与尺度	105
四、节奏与韵律	106

第四章 立体构成的材料要素	110
一、线材立体构成	110
二、面材立体构成	112
三、曲材立体构成	113
四、块材立体构成	113
第五章 立体构成在设计中的应用	115
一、在公共环境中的应用	115
二、在工业设计中的应用	116
三、在展示设计中的应用	117
四、在包装设计中的应用	117
五、在POP设计中的应用	118
参考资料	119

综 述

本书主要从构成的含义引出构成发展史，并让我们认识到构成艺术是现代视觉传达艺术的基础理论。它的基本规律适用于所有构成设计。构成艺术涵盖了艺术设计中基本要素的构成及其形式规律。它是从事艺术设计工作者必须掌握的艺术素养。

一、构成的含义

所谓构成，就是以组合排列为主要手段按照视觉规律、力学原理、心理特性、审美法则进行创造性组合的艺术表现形式，是在设计中所用到的要素，像机器零件那样，按照美的形式法则进行重新组合，从而形成一个新的、适合需要的形态。构成还可以解释为形成和造型，也就是有自然的创造和人为的创造之意。而在现代艺术设计领域，构成是从造型要素中抽出那些纯粹的形态要素来加以研究。

构成与造型在概念上有区别。将形态的

康定斯基作品

李西斯基作品

诸要素按照一定的原则进行创造性的组合，其创作方法称为构成，而所创作的作品则称为造型。也就是说，它们的区别在于，构成更强调造型过程，而不仅在于结果。

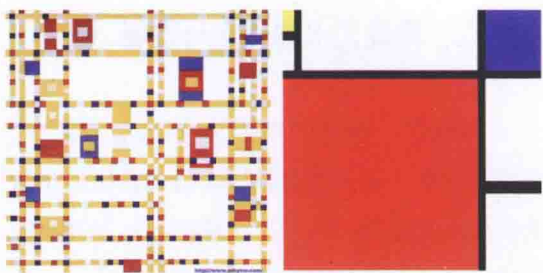
二、构成艺术的确立与发展

构成这一概念产生于20世纪初，其三个重要的源头一般认为是俄国十月革命以后出现的构成主义运动、荷兰“风格派”运动和以德国的包豪斯设计学院为中心的设计运动。

俄国的构成主义运动，在艺术史上也称为“至上主义”运动，是在当时一小批先进知识分子之中产生的艺术运动和设计运动。由于政治、经济等各方面的原因，这次运动并没有对未来产生很大的影响。此后，一批当时构成主义、前卫艺术的探索者离开俄国前往西欧，其中包括康定斯基、李西斯基等。他们将构成主义的原始概念和形式传入西欧，这对于新的艺术形式的发展起到了

促进作用。

“风格派”是荷兰的一些画家、设计家及建筑师在1917年到1928年之间组织的一个相对松散的团体，主要的组织者和领导者是特奥·凡·杜斯伯格。而维系这个团体的核心刊物是在这个时期出版的《风格》杂志，其中“风格派”的平面设计也主要体现在这本杂志的设计上。它的特点是高度理性，完全采用简单的纵横编排方式，除了黑白方形或者长方形之外，基本没有其他装饰，直线方形组合文字成为全部的视觉内容。“风格派”的思想和形式大部分来自于蒙德里安的绘画。蒙德里安认为世界是由横向和纵向的结构组成的，基本颜色为红、黄、蓝。同时，他提出真正的视觉艺术应该是通过有序的运用而达到高度平衡，在弹性的艺术中找到平衡点，这是艺术表现真实的关键。

蒙德里安作品

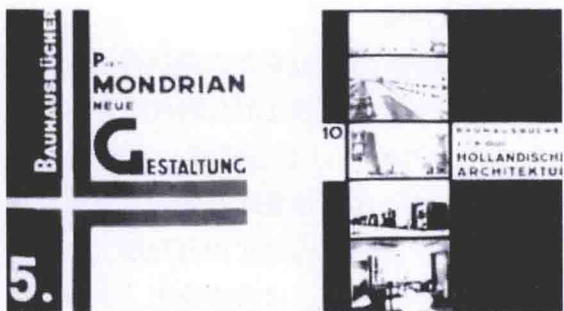
1919年4月，德国魏玛市艺术学院与魏玛市公立工艺美术学校合并创建了“国立魏玛建筑学院”，即“包豪斯（Bauhaus）”。它是世界上第一所设计学院，也是现代设计教育的发源地，由当时建筑设计家沃尔特·格罗皮乌斯任院长。他提出的教育口号是“艺术与技术的新统一”，即工业时代需要具备充分的能力去运用所有

科学、技术、知识和美学的资源，来创造一个能够满足人类精神与物质双重需要的新环境。他希望通过教学体系的改革，使学生的视觉敏感性达到理性的水平。他还强调集体工作是设计的核心，提出艺术家、企业家、技术人员应该紧密合作，学生的作业和企业项目要密切结合，这些思想的指导作用一直延续到现在。包豪斯的教师队伍汇集了许多优秀的现代艺术大师，比如表现主义、神秘主义画家伊顿，抽象主义画家康定斯基、克利以及构成主义设计师莫霍里·纳吉等，都先后在包豪斯任教。他们将各种新的艺术观念注入教学实践，并将各自前卫的艺术理念融会贯通，最终形成了以机器大生产为技术背景的现代主义美学观和艺术风格。包豪斯还构建了与工业设计相适应的教学体系，聘请工厂里的技师对学生进行双轨制教学，使培养出来的学生成为既有艺术素养，又有科学技术和实践经验的设计师。包豪斯把绘画、建筑、舞台设计、摄影、编织、陶瓷、染织、印刷等统一运筹，抛弃了纯艺术与实用艺术的分界观念，要求学生参加社会实践活动，以免脱离社会。包豪斯的这种教育思想对当时手工业生产占统治地位、艺术与技术分离的时代是一种挑战。它对现代世界工业设计的发展有着深远的影响和巨大贡献。

沃尔特·格罗皮乌斯

包豪斯顺应工业社会的发展，致力于

莫霍里·纳吉作品

纯美术与应用视觉艺术的共性研究，提倡艺术与技术统一，建立起现代工业设计的新体系。它贯彻全新的教育理念，以建筑设计为中心，以艺术设计综合化为手段，提倡艺术与技术相结合，在不断深入的教学实践中探索与现代工业相适应的教育途径。在包豪斯的课程中设有以构成为核心的设计基础课程体系，构成是包豪斯设计基础课程体系中的一门重要课程，德语为Gestaltung（中文译作构成，英语译作Composition）。它的研究范围是造型和色彩的基础知识。由伊顿、康定斯基和莫霍里·纳吉等大师创建和发展的这个体系，具有以下三个特点：一是融合当时各种前卫艺术运动的成果和设计艺术精神，从旧有的模式中渐渐解放出来，从而培养创新能力；二是从科学的角度出发（包括物理、化学、人体工程、生理学和心理学等因素），对视觉形态及其构成规律进行深入研究；三是重视对不同材质的物理性能的了解，鼓励学生对色彩、形式、想象力进行理性的分析与试验，培养崭新的、敏锐的视觉认知能力。为了缩小艺术与工业技术之间的距离，改善社会大众的生活环境，包豪斯整

合了一套全新的教育思想和形式，并且为加强现代设计理论基础和介绍综合性的现代美学思想，从1925年开始编辑出版了《包豪斯丛书》。包豪斯的设计教育思想一直影响着世界设计的发展，被誉为“现代设计的摇篮”。从目前的设计基础教育来看，包豪斯的影响仍然非常明显。包豪斯对后世最广泛且最有持续性的影响之一，是它的基础教育体系。时至今日，几经修正已具备适合现代的形式，目前关于现代艺术的学校或研究所里几乎都在实施。

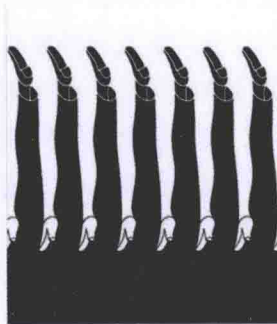
构成主义是现代艺术兴起的流派之一，强调的是形态之间的组合关系，即艺术家主观地观察宏观和微观世界，探求各物象间的构筑规律，然后按照自己的理解直观抽象地表现客观世界。它强调的造型美在于功能所产生的形态美，而不仅仅是事物的外表装饰，这一理论使艺术设计摆脱了传统的“纯粹艺术”与“装饰方法”的定义束缚。

在现代艺术设计领域中，平面构成的含义广义上与造型相近，狭义上是组合的意思，即从造型要素中抽出那些纯粹的形态要素加以研究。在造型活动中，一个纯粹形态常常通过以下三种方式创造出来：一是模仿；二是变形；三是构成。三者均为人类的艺术创造形式，很难将其分开。

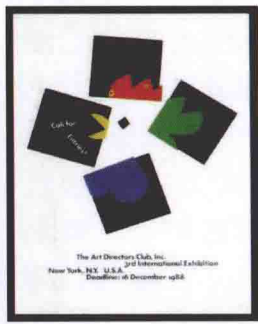
构成是包豪斯设计基础课体系中的一门重要课程，它经历了近百年的发展和完善，已被世界各国的艺术院校和研究机构作为应用美术的基础课程来实施。构成的体系形成于德国，在日本得到延续和发展。早在20世纪50年代，中国就有一些旅欧艺术家研究和提倡包豪斯的教育思想和设计体系，但没有得到重视。

而美国、荷兰、瑞士、匈牙利和日本等国已经接受了包豪斯的设计思想，并在设计界和工业界产生了巨大的影响。

构成课引入中国是在20世纪70年代末80年代初，最初以讲座的形式出现，基本处于模仿状态。到80年代中期以后，业界人士开始大量引用国外的资料，但也仅仅处于解说状态。直到80年代末90年代初，才逐渐形成自己独立的平面构成观点。迄今为止，构成课程体系已在我国经历了20多年的发展历程。构成课的引入对我国艺术设计理论和开拓设计思维起到了极大地促进作用，它已成为各设计专业的一门基础课和必修课。

福田繁雄作品

保罗·兰德作品

三、构成艺术与现代设计的关系

构成以现代科学研究的方法，将繁杂的造型关系分解还原成造型要素（点、线、面、体等抽象形态），再按照形式美的法则

予以综合构建。

构成的趋理性表现在以现代科学研究的方法，将复杂的造型还原分解成造型要素，再按一定法则予以综合构成。平面构成以点、线、面、体等抽象形态作为主要构成要素来研讨。另外，构成在相当程度上借助于数学逻辑推理方法，以启迪构想、丰富造型手段，使艺术设计科学化、有序化。构成还注重艺术理论的指导作用，各种现代艺术成果和具普遍意义的形式美法则也因构成体系得到了广泛应用。

设计性是构成课程体系的重要特性。我们已经了解到，设计意味着有明确的预期目的，要满足设计要求，设计方案必须在各种条件的制约下完成。构成课的目的主要是造型能力和创造性的培养，其方法是站在纯造型的立场上探求造型的种种可能性，因此它一般没有实用性的目的。但是在构成课的每一项课题训练中又有具体的造型目的性，而且不同的构成作品中往往又潜在地表现着某种应用设计的目的。

课后思考练习：

1. 简述平面构成的发展历史。
2. 构成对艺术设计教育的重要性。
3. 构成艺术与现代设计的关系。

平 面 构 成

第一章 平面构成概论

本章主要介绍了平面构成的定义、目的及意义、平面构成的材料与工具。通过本章的学习，对平面构成的基本知识能有更清晰的了解，并对平面构成中造型艺术的意义有清楚的认识。

一、平面构成的定义

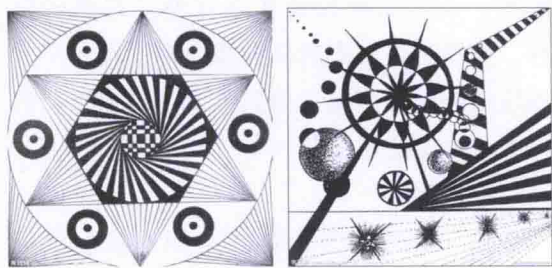
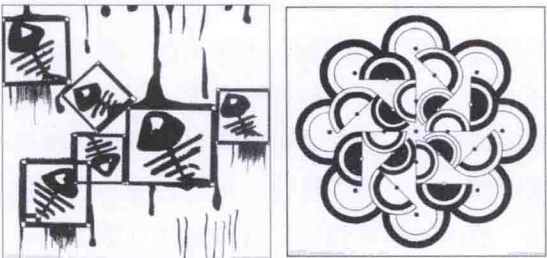
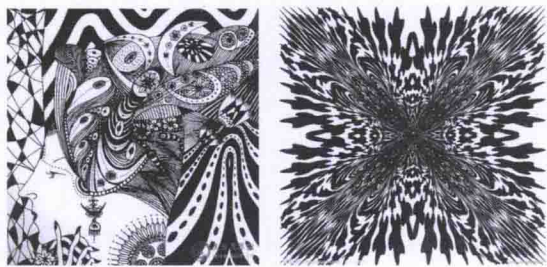
平面构成是指在二维平面空间内创造理想形态，也就是在具有长度与宽度的二维空间范围内，以轮廓线划分图与底之间的界限来创造和描绘形象。平面构成通过对“形”的建立研究，对“骨骼”的组织研究及元素间构成规律与规律之突破，形成既严谨理性又赋予变化的构图形式。力求通过对相对形态的点、线、面的观察和广泛的理解，学习和研究形态间的大小、比例、平衡、对比、节奏、律动，同时运用不同的构成方式对人的视觉及心理产生作用，引导观者与作者产生情感共鸣。

我们生活在立体空间中，但就造型表现来说，在平面空间中进行的情况反而较多。从绘画到各类设计，广泛的造型领域无不包含在内。即使是立体形态，也有它的表面如何处理、如何将立体的东西表现在平面上的问题。因此，在造型活动中，培养二维空间

表现能力至关重要。相对于运用具体形态的材料组成占有立体空间的实体的立体构成来说，平面构成所表现的所谓空间并非实在的立体空间，而仅仅是图形对人的视觉引导作用所形成的虚幻空间。立体构成固然比平面构成来得复杂，但就平面构成要在平面内创造虚幻的视觉空间而言，其构思相比以实际的长度、宽度和厚度塑造真实的立体空间来得复杂得多。

平面构成是构成艺术的基础，主要探讨和研究平面基本要素的构成、形式规律及应用等问题。平面构成与立体构成相辅相成且不可分离。平面构成和立体构成中包含色彩因素，而色彩也不可能脱离平面和立体空间单独存在。为了学习和研究的方便，我们将其分为平面、色彩、立体三大构成。

随着科学技术的不断发展，新的交通工具、通信设施、工业产品的相继问世，新材料、新工艺、新技术、新发明的不断涌现以及现代绘画艺术的巨大影响，都给现代设计注入了强大的活力。平面构成的原理和形

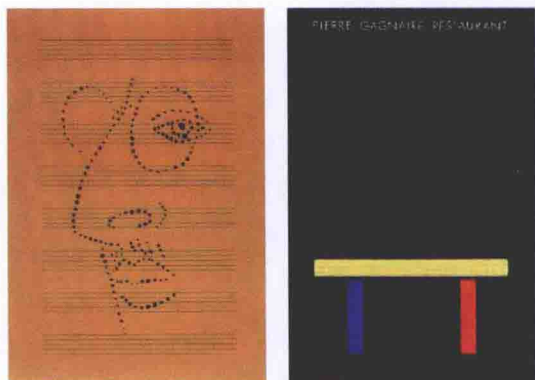

学生作业

式是自然形态的概括和总结，同时又是当代艺术和文化的间接反映。应用是设计的目的和动力，可以说，没有市场就没有设计，应用已经成为人类生存本能化的一部分。时代在发展，社会大环境在变迁，市场也在不断地改变，平面构成教学也应随之变化。现代的科技手段使人们从更多的角度去观察和体验生活，众多设计师也从这些体验中得到灵感，形成自己独特的设计形式和设计语言。

不同的时代产生不同的文化艺术，当今时代可以用多种特征来概括：全球化、数字化、网络化、信息化等，而数字技术的应用无疑是一个重要的技术基础，它不但影响到我们生活的各个方面，也影响到艺术和设

计。曾经有一段时期，人们的审美受政治因素影响较多，符合人性化的优秀设计作品匮乏。如今在信息化时代，人们越来越重视精神生活，越来越注重设计的审美趣味，越来越善于发掘设计中人性化的精神内涵。

保罗·兰德设计作品

佩尔·阿努迪设计作品

二、平面构成的目的及意义

平面构成主要是培养学生在二维空间内的基本造型能力、设计创意能力、视觉审美能力和构思表现能力。

1. 培养空间中的造型能力

通过对视觉造型元素、情感特征和造型积极性的研究，以及形态的组织和再创造，让学生熟悉和掌握设计的基本技法以及形式原理，建立起一套基本视觉语言体系。

2. 提高构思创造能力

通过对平面构成的学习，使学生能够在形态构成的过程中，正确运用造型元素的视觉语言，并通过构思与创意，传达特定的意念、情感、信息。

设计的过程实际就是设计师依据一定的视觉传达目的，运用视觉形象素材进行逻辑

思维的构思创意过程。

3. 增强造型审美的形式感受能力

在设计领域中的“感受”是一种可以培养的形态审美感觉，设计教育的目的就是培养这种既具有人类审美共性，又具有设计审美个性的形式感受。

这种感受体现在以下两个方面：

(1) 在审美能力上，能对自然形态和他人作品有敏锐的观察、感受和正确的处理。

(2) 自己的设计作品既符合人类一般意义上的审美价值，又能表现自身存在的个性价值。

4. 训练平面上的表现能力

形态造型中的知识和技巧如果没有经过亲身的创作和体验，通常不会变为有机的学问和自身的能力。

表现是指传达设计构思的手段、创意。构思再好，如果不能通过适当的方式表达出来，也无法创造出一件感人的作品。伊顿曾说：“对于设计，效果是决定性的。”没有表现，又何谈效果，所以表现能力是设计师或艺术家所必须具备的。

总而言之，平面构成这门课程主要培养学生平面空间的思维能力、二维形态的感受能力、构思创意能力、制作表现能力，并培养学生在实际设计过程中综合考虑文化、经济、社会、环境等人文因素的科学设计态度。

三、平面构成的材料与工具

学习平面构成所使用的材料和工具相对简单，但对材料、工具和技法的掌握并非易事。初学者应在完成课题作业的实践中去认

真体会，并进行必要的技法观摩和交流。平面构成常用的材料和工具如下：

(一) 材料

1. 纸张

平面构成的练习用纸一般有白卡纸、绘图纸和素描纸。水彩纸等质地较粗糙的纸张不宜绘制精细的图形，但在绘制一些突出质感的画面时能产生较好的效果。为保持正稿画面的整洁，初学者可用拷贝的方法。拷贝纸携带方便、适应性强，很适合课堂作业使用。硫酸纸因其特性，常作为拷贝纸使用。同时，初学者为保证作业完整美观易于保存，可将裁剪整齐的作业裱在幅面较大、质地较厚的纸张上面，如黑卡纸、白卡纸、灰卡纸、铜版纸等。

2. 颜料

由于在学习平面构成的初期我们以单色为主要表现手法，所以常以碳素墨水、黑色水粉或墨汁为绘制颜料。通常，平面构成作业以瓶装浓缩黑色水粉为基本颜料。如果使用管装水粉颜料，需先做脱胶处理，具体方法是在颜料中注入较多清水，搅匀后放置半天或一天，澄清后轻轻地将上面的胶水倒掉。剩下的颜料含胶较少，易于涂画均匀。

3. 其他材料

做肌理课题作业时，学习者还需准备若干特殊材料，如旧画报、各种质地的板材和各种颗粒物等。

(二) 工具

1. 铅笔

平面构成在草图阶段主要使用铅笔。在

绘制时应选用质量较好的绘图铅笔。如HB和H的铅笔用于起草轮廓线，2B铅笔则用来填涂色块。

2. 毛笔

毛笔主要用于蘸黑色颜料平涂黑色色块部分。主要选用笔锋尖细的小号笔，便于绘制精细的图形。国画毛笔中的叶筋、衣纹和小红毛等均有很好的使用效果。较大面积的平涂可使用中白云或扁平的小号水彩笔。

3. 针管笔

针管笔有粗细各种型号，主要用于平时的快速草图训练或在正规制作中勾画自由形态的各种线条。根据需求通常预备三支，型号分别为0.3mm、0.5mm、0.7mm。现在市场上多种型号的签字笔也可以替代针管笔的功能，但需选择那些不易被橡皮蹭脏而污染画面的优质签字笔。

4. 绘图仪器

性能较好的绘图仪器是作业精致、美观的重要保障。其中鸭嘴笔及三件套大圆规是必不可少的。鸭嘴笔又名直线笔，其功能主要是绘制粗细不同的均匀直线，它和圆规组成一体就可以画出平滑的圆弧线。

5. 其他

绘图用具还包括直尺、三角板和曲线板等。小刀、剪刀等也是平面构成作业中必备

的工具。

(三) 计算机

21世纪是科技数码的时代，计算机已在人类的各个领域无处不在，在艺术设计领域也做出了卓越贡献。计算机是学习平面构成的辅助工具之一，作为设计师必须掌握一般的应用软件，如CorelDraw、Photoshop、Painter等。

课后思考练习：

1. 结合实例，谈谈你对平面构成意义的理解。
2. 什么是“平面构成”？
3. 平面构成的特点是什么？
4. 你对网络时代的平面构成的发展前景有何设想？