

构成基础

余旭 刘琼 凌小红◎主 编

构成基础

余 旭 刘 琼 凌小红 主 编

常州大学图书馆
藏书章

中央广播电视大学出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

构成基础 / 余旭, 刘琼, 凌小红主编. -- 北京:
中央广播电视大学出版社, 2016.7
ISBN 978-7-304-08029-7
I. ①构… II. ①余… ②刘… ③凌… III. ①构图学
—教材 IV. ① J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 199150 号

版权所有, 翻印必究。

构成基础

GOUCHENG JICHU

余旭 刘琼 凌小红 主编

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 营销中心 010-66490011 总编室 010-68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号 邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 苏醒 责任校对: 曾繁荣

责任编辑: 苏广英 责任印制: 赵连生

印刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

版本: 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

开本: 880 mm×1230 mm 1/16 印张: 14.5 字数: 328 千字

书号: ISBN 978-7-304-08029-7

定价: 57.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

设计的发展与社会经济的发展息息相关。对于整个国民经济的发展而言，设计具有很重要的影响，它使产品的自身价值得到极大的提升，其附加值不可估量。

中国的现代设计教育经历了二十多年的发展，已取得一定的成绩。而设计与创新，在当下艺术教育过程中又是具有举足轻重地位的核心理念，因为在某种程度上说，没有创新的设计是没有前景的，也不会带来设计的突破性发展。

信息时代及经济高速发展的今天，作为培养高端设计人才的高等院校，其办学理念及人才培养模式的定位，要以市场需求为导向，以服务社会经济为目标具体落实于教学。我们知道，教学质量的高低取决于教和学的互动：对教师而言是个人才华与敬业精神的体现；对学生来说，由其学习态度和悟性决定。艺术设计教育的过程中，如何顺应社会的发展，如何确立完善的设计教学体系，如何完善学科建设，如何突出办学特色，如何提高教学质量等问题，成为设计行业普遍关注的重点，而教材是解决这些重点难题的关键载体。

目前国内的设计类教材可谓五花八门、丰富多彩，但仍不尽如人意，缺少创新。主要表现在：一是没有体现设计教育的本质特征，很多教材只停留在传统理论的说教上；二是没有将理论与实践有机结合起来，没有可操作性的教学如同闭门不造车；三是缺乏时代前

瞻性，教学体系和教学方法都远远跟不上时代发展的速度。我们认为，创新即新在思维，创在实践。有鉴于此，我们组织江西省十几所高校，联合推选各艺术设计领域最优秀的教学与实践专业人才，本着“体现设计专业实用性要求，培养学生的动手制作能力及创新能力”的宗旨，注重实践性、新颖性、前瞻性，开发了包括设计基础、环境艺术、平面设计、数字媒体和动画设计等专业在内的二十多本教材，在坚持各自专业的基础上做了不同程度的探索和创新，近期陆续出版上市。

为了打造本套教材的高品质，我们邀请了国内知名的企业设计总监和国内高校知名学者组成的编审团队，他们为本系列教材的编写提出了很多具有建设性的意见，并给予了多方面的指导。我相信这套充分体现了他们的专业知识、实践水平以及高度社会责任感的教材，一定能很好地适应我们的艺术设计专业教学，从而在真正意义上促进艺术设计教学的改革与发展。

刘彦

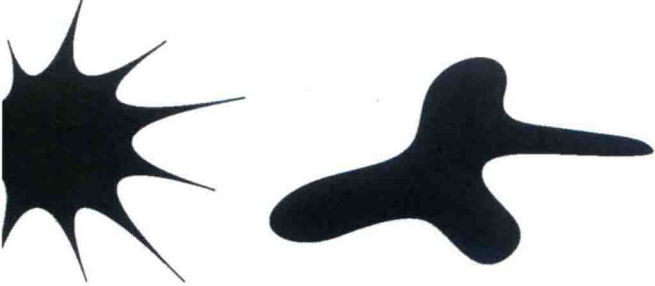
2016年6月于南昌

前言

我国自 20 世纪 70 年代末从国外引进设计专业教育体系以来，“平面构成”“色彩构成”“立体构成”课程已成为高等院校工业设计、艺术设计等专业必不可少的核心课程。源于 20 世纪初俄国的构成主义和德国包豪斯的设计理念，以严密的科学化、逻辑化给设计艺术领域带来巨大的冲击与变革，并迅速传遍全国各艺术设计院校。

现在的设计学院为满足社会需求，不断调整专业设置，并且不断设立新的专业，其中不仅有艺术设计类专业，还增加了工科类设计专业。艺术、工科类设计专业的教学不仅有交叉重叠的部分，还需要有针对各自专业特点和发展需求的新内容。“构成基础”作为重要的造型基础课程，为适应这一需求而开发了增添教学内容、更新教学方法和改革训练课题的新教材《构成基础》。

本教材涵盖了“平构”“色构”“立构”相关的基础知识，从形态、色彩、立体、材质等方面探讨设计造型的基本问题。关于形态创造的基本理论与训练，按照“基本理论（是什么、为什么）—形态元素（用什么）—结构法则（哪些方法）—设计应用（怎么应用）”主轴展开论述。体例结构采用“章”和“节”进行知识体系纵向性的完整诠释，让学生通过系统完整的“理论”“方法”“应用”三个模块，理解和掌握如何将构成基础灵活应用到每个行业中；最后借助一些设

计案例的赏析，让学生深度理解设计造型的基本原理并学会如何将其运用于具体的设计实践，为后续的专业课程作好准备。

另外，本教材以提高学生就业能力为目标，将传授实用的、有效的知识和技能贯穿于全书。在编撰过程中，以项目方式，将相关知识进行整合。在内容编排上符合教学规律，强调技能训练和能力培养；注意调动学生的主体意识，启发创新思维，突出教学的针对性、实践性与可操作性。

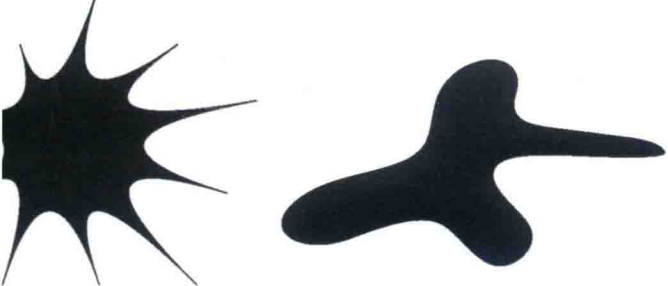
由于时间仓促，本教材在编写过程中难免存在纰漏，敬请广大师生批评指正。

编 者

目 录

平面构成篇

第一章	平面构成概述	2
第一节	平面构成的概念	3
第二节	平面构成的特点及分类	4
第三节	平面构成的产生与发展	6
第二章	平面构成的基本元素	9
第一节	点	10
第二节	线	16
第三节	面	23
第四节	点、线、面综合构成	29
第五节	作品范例	31
第三章	平面构成的基本形与骨骼	36
第一节	平面构成的基本形	37
第二节	平面构成的骨骼	41
第三节	作品范例	44
第四章	平面构成的基本形式	47
第一节	重复构成	48

第二节	近似构成	50
第三节	渐变构成	53
第四节	发射构成	59
第五节	特异构成	63
第六节	密集构成	67
第七节	肌理构成	70
第八节	作品范例	74

第五章 平面构成在设计中的应用 79

第一节	标志设计中的平面构成	80
第二节	服饰设计中的平面构成	83
第三节	室内设计中的平面构成	87

色彩构成篇

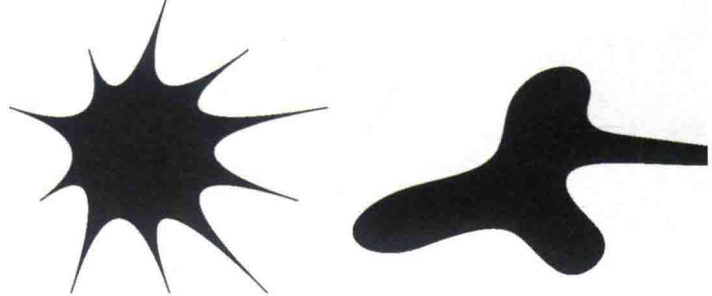
第六章 色彩构成概述 93

第一节	色彩构成的概念	94
第二节	色彩构成的类型	94
第三节	色彩构成的学习方法	97

第七章 色彩的基本原理 99

第一节	色彩产生的原理	100
第二节	色彩的分类与属性	102
第三节	色彩的混合	106
第四节	色立体	109
第五节	作品范例	111

第八章 色彩的生理和心理 118

- 第一节 色彩与生理 119
- 第二节 色彩与心理 121
- 第三节 作品范例 129

第九章 色彩的构成方法 134

- 第一节 色彩的对比 135
- 第二节 色彩的调和 139
- 第三节 色彩的采集与重构 141
- 第四节 作品范例 145

第十章 色彩构成在设计中的应用 150

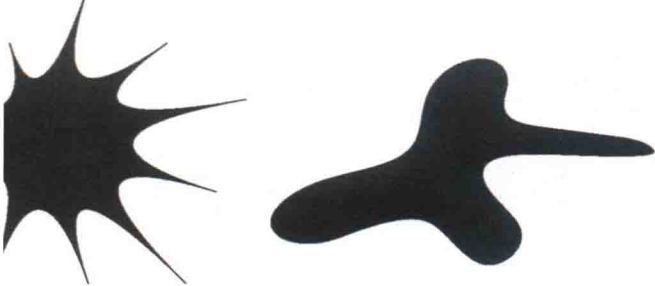
- 第一节 招贴设计中的色彩构成 151
- 第二节 包装设计中的色彩构成 152
- 第三节 室内设计中的色彩构成 154
- 第四节 产品设计中的色彩构成 155
- 第五节 服装设计中的色彩构成 157
- 第六节 作品范例 159

立体构成篇

第十一章 立体构成概述 167

- 第一节 认识立体构成 168
- 第二节 立体构成的研究方向及学习意义 169

第十二章 立体构成的构成要素..... 171

- 第一节 形态要素..... 172
- 第二节 肌理要素..... 176
- 第三节 空间要素..... 178
- 第四节 作品范例..... 180

第十三章 立体构成的构成方法..... 183

- 第一节 半立体构成..... 184
- 第二节 线材的立体构成..... 186
- 第三节 面材的立体构成..... 189
- 第四节 块材的立体构成..... 191
- 第五节 综合材料的立体构成..... 195
- 第六节 作品范例..... 196

第十四章 立体构成在设计中的应用 200

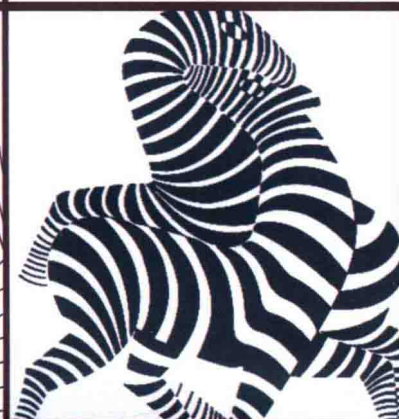
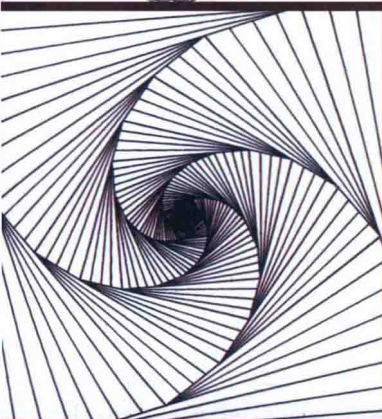
- 第一节 平面设计中的立体构成..... 201
- 第二节 家具设计中的立体构成..... 203
- 第三节 产品设计中的立体构成..... 205
- 第四节 建筑设计中的立体构成..... 206
- 第五节 作品范例..... 207

第十五章 优秀作品欣赏 210

参考文献 221

平面构成篇

第一章

平面构成概述

ONE

学习目标

1. 掌握平面构成的概念。
2. 了解平面构成的特点、分类及平面构成的产生与发展。

第一节 平面构成的概念

平面构成、色彩构成和立体构成。它们都是现代视觉传达艺术设计的基础，本章对平面构成进行单独阐述。

所谓平面，是相对于我们生存的三维空间而言的二维空间概念。而所谓构成，则具有“组装”的含义，也就是说在平面设计中，将数种以上的单元按照一定形式美的法则在平面上进行分解、组合构成，从而产生新的艺术形象。

平面构成是视觉元素在二次元的平面上，按照美的视觉效果、力学的原理，进行编排和组合；它是以理性和逻辑推理来创造形象、研究形象与形象之间的排列的方法，是理性与感性相结合的产物（图 1-1 ~ 图 1-4）。

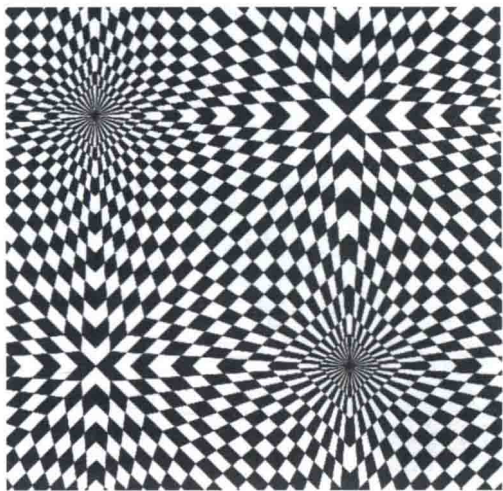

图 1-1 平面构成 (1)

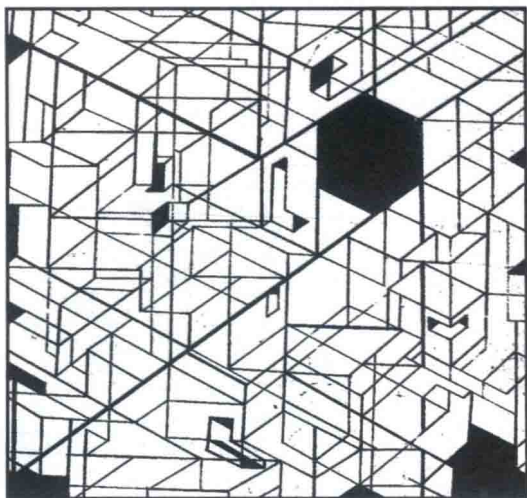

图 1-2 平面构成 (2)

图 1-3 平面构成 (3)

图 1-4 平面构成 (4)

第二节 平面构成的特点及分类

一、平面构成的特点

平面构成不以表现具体的物象为特征,但是它反映了自然界变化的规律性。它主要是从抽象形态入手,着重研究和分析各种视觉元素的存在形态、空间排列、运动规律与视觉感受,从而培养人们的审美与感知能力,提高人们设计的创造性思维和造型能力。平面构成有以下几方面的特点。

1. 平面构成是以感知为基础的造型活动

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、判断能力、表现能力。前三个方面可以归纳为感知能力。设计是心、手、脑的结合,感知能力要求对视觉和表现形式有敏锐的感觉和构思判断能力。平面构成是以感知为基础,通过感知和掌握客观现实的构成规律与形式法则,用最简单的点、线、面进行分解、组合、变化,从而反映出客观现实所具有的运动规律,创造出富有视觉感和心理效应的新形态(图 1-5)。

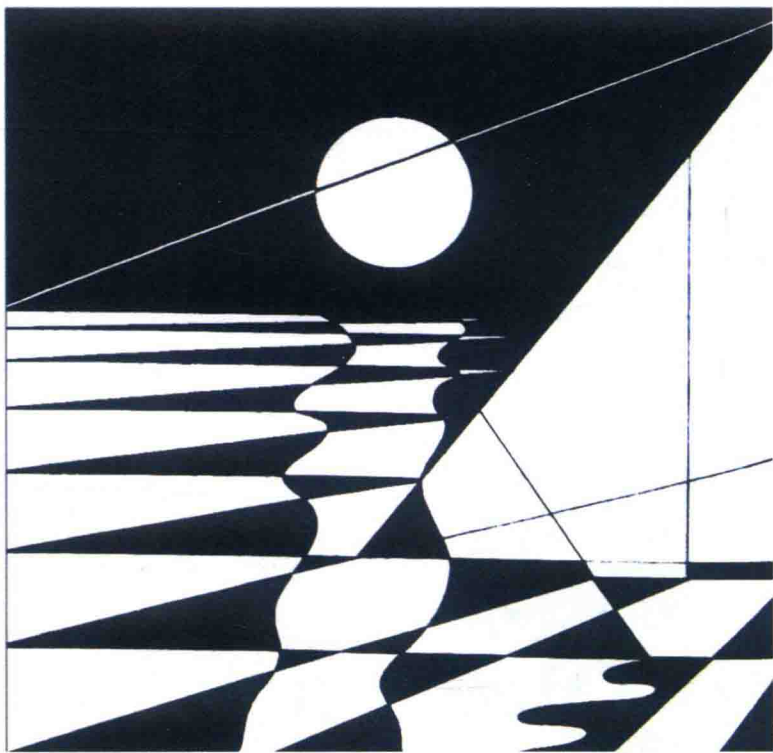

图 1-5 平面构成的感知性

2. 平面构成是一个再创造的过程

平面构成是一种较为理性的创造活动,是一个自觉的、有意识的再创造过程。平面构成运用了数学逻辑、视觉反应、视觉效果,对形象进行重新设计,构成画面有组织、有秩序的运动感和空间深度,表现出具有超越时间、空间的图形效果(图 1-6)。若能把构成原理与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,更能感受寻常事物中的美的形式。这就形成一种综合的感受,成为构思和创意的基础。

3. 平面构成是创造力的积累

平面构成的重点不仅是造型能力的训练,更是创造力的积累。平面构成的造型多以纯粹、抽象的形状和色彩为主,注重构成元素之间的组合,重视视觉效果与造型精神的表现,是具有视觉性与精神性双重功能的造型活动。平面构成重在创意设计,它训练严密的思考能力与灵活的构想方法,注重鉴赏能力的提高,强调对造型活动的综合性分析与思考,如图 1-7 所示。

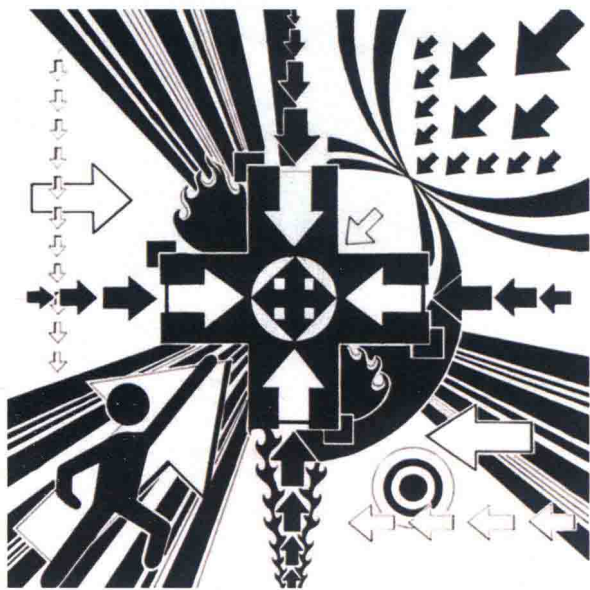

图 1-6 平面构成的理性

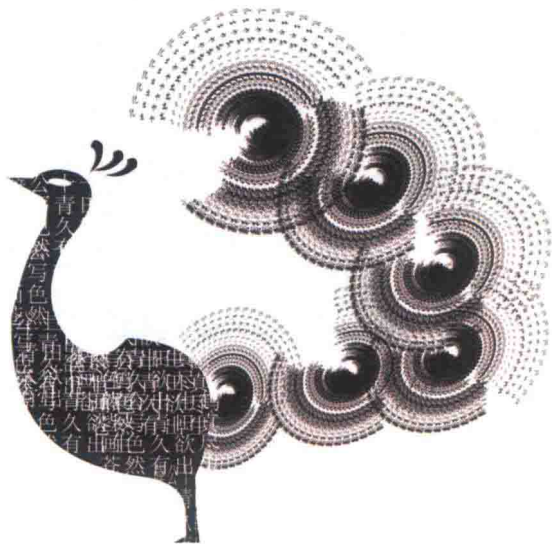
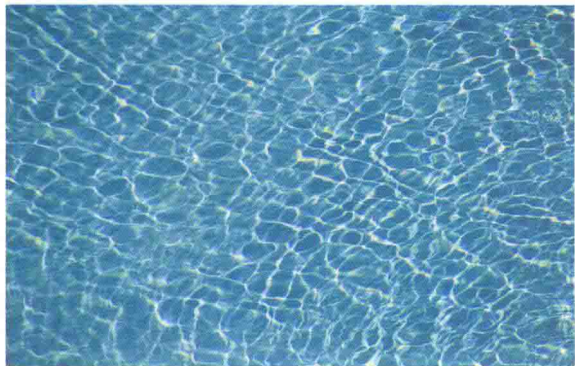

图 1-7 平面构成的创意设计

二、平面构成的分类

1. 自然形态的构成

自然形态的构成就是以自然本体形象为基础的构成形式。这种构成方法保持原有形象的基本特征,通过对形象整体或局部的分割、组合、排列等,重新构成一个新图形。自然形态的构成如图 1-8 所示。

(a) 水纹

(b) 维纳斯骨螺

图 1-8 自然形态的构成

2. 抽象形态的构成

抽象形态的构成是以抽象的几何形象为基础的构成，即以点、线、面等构成元素，进行各种形态的多种组合。其构成方法是以几何形态为基本元素，按照一定的构成规律进行组合排列。抽象形态的构成如图 1-9 所示。

图 1-9 抽象形态的构成

第三节 平面构成的产生与发展

构成设计的观念最早从第一次世界大战就开始在理论和实践上有所显现。无论是在绘画还是在设计当中，都主张以抽象的形式来表现，放弃传统的写实。这种观念经过俄国的构成主义、荷兰的新造型主义，以及在造型设计中影响最大的德国公立包豪斯学校的不断完善和发展，逐步从新的思维方式、美学观念建立起一个新的造型原则，平面构成也随之发展成为现代设计教学训练中的基础科目之一。

19 世纪下半叶，以莫里斯为代表的英国工艺美术运动，是现代设计孕育的标志。它在观念上强调“美就是价值，就是功能”，其影响遍及欧洲，也引发了国际性的新艺术运动。新艺术运动强调装饰、结构与功能的和谐统一，竭力追求形式上的突破。

现代设计在经历了英国的工艺美术运动和欧美的新艺术运动之后，进入到一个成熟的阶段，它的标志是包豪斯学校（简称“包豪斯”）（图 1-10）的创立。包豪斯作为世界上第一所现代设计学校，是现代设计的真正发源地。魏玛时期的包豪斯学校请来了现代派中崇

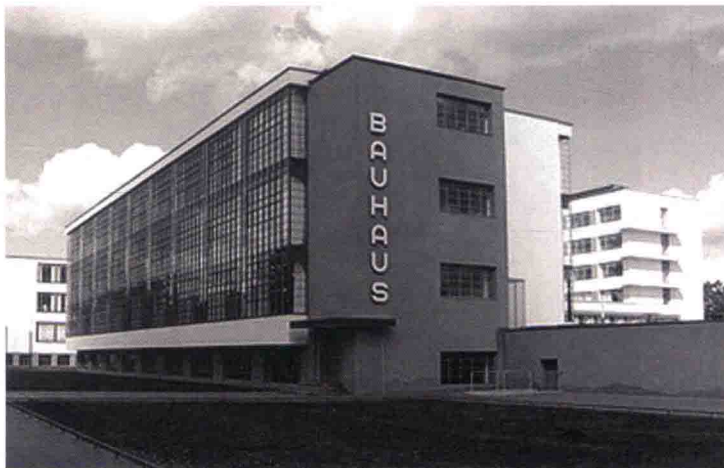

图 1-10 包豪斯学校