

For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education

高职高专艺术类专业 [基础学程] CURRICULUM

BASIC

构成设计基础

李 博 王晓丹 编 著

凤凰出版传媒集团重点出版项目

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education

高职高专艺术类专业 [基础学程]

BASIC

CURRICULUM

构成设计基础

李 博 王晓丹 编 著

大 视 觉
艺术教学系列

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

构成设计基础 / 李博, 王晓丹编著. —南京: 江苏美术出版社, 2007.8

高职高专艺术类专业基础学程

ISBN 978-7-5344-2421-2

I. 构… II. ①李… ②王… III. 平面构成-设计-高等学校:技术学校-教材 IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 124591 号

策划编辑 徐华华

责任编辑 徐华华

朱 婧

装帧设计 武 迪

封面设计 武 迪

审 读 王菡薇

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名 构成设计基础

编 著 李 博 王晓丹

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

制 版 南京水晶山制版有限公司

印 刷 扬中市印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 9

版 次 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2421-2

定 价 38.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

江苏省高职研究会艺术类专业协作委员会教材编写委员会

主任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
成 员 艺术类专业协作委员会委员

高职高专艺术类专业《四大学程》编写委员会

《基础学程》编写委员会

主任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
副主任 钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
孙亚峰 徐州建筑职业技术学院系主任
成 员 胡国瑞 南京艺术学院副教授
周燕弟 连云港高等师范专科学校系书记、副主任
顾晓菁 江苏技术师范学院系主任
朱彧葳 江南影视艺术职业学院副主任
仇高驰 徐州教育学院系副主任
刘剑波 常州轻工职业技术学院教研室主任
黄 顺 苏州农业职业技术学院教研室主任
陈 鑫 硅湖职业技术学院系主任

《实验学程》编写委员会

主任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任
尤景林 苏州广播电视大学系主任
成 员 吴建华 苏州工艺美术职业技术学院教务处长
史国富 无锡工艺职业技术学院系主任
李根芹 江阴职业技术学院系主任
李纪彬 明达职业技术学院系主任
王 伟 江苏经贸职业技术学院系主任
李京龙 南京特殊教育职业技术学院副主任
毕亦痴 苏州经贸职业技术学院副主任
朱瑞雪 扬州环境资源职业技术学院教师
张 晶 无锡职业技术学院教研室主任

《实训学程》编写委员会

主任 陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
副主任 李安东 南京工业职业技术学院系副主任
顾明智 常州纺织服装职业技术学院系主任
成 员 王 波 钟山职业技术学院系主任
陆康源 江苏信息职业技术学院系主任
肖 斌 淮安信息职业技术学院教研室主任
许松宁 南通航运职业技术学院副主任
李 荣 泰州职业技术学院系主任助理
经 松 江苏农林职业技术学院教研室主任
吴 荣 常州机电职业技术学院教研室主任

《精品学程》编写委员会

主任 江 杉 扬州职业大学艺术系主任
副主任 杨 扬 江苏省江海职业技术学院系主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
成 员 张祖鹰 南京化工职业技术学院系主任
李 涵 苏州职业大学系主任
濮安国 苏州职业大学教授、中国明式家具研究所所长
陈维信 无锡南洋职业技术学院系主任
虞海良 无锡南洋职业技术学院副教授
王晓岗 无锡商业职业技术学院系副主任
苟 武 苏州托普信息职业技术学院副主任
姜冬莲 南通紫琅职业技术学院教研室主任
张 菲 南京交通职业技术学院教师

高职高专艺术类专业《四大学程》教材审定委员会

主任委员

邬烈炎 南京艺术学院设计学院副院长
吴继新 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长
叶 苹 江南大学设计学院副院长
洪锡徐 苏州工艺美术职业技术学院视觉传达系系主任
刘境奇 广东轻工职业技术学院艺术设计学院院长
彭桂秋 湖南省工艺美术学院副院长
闫 浩 江西陶瓷工艺美术职业技术学院院长

审定委员会委员

(以姓氏笔划排序)

尤景林 苏州广播电视大学系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
李安东 南京工业职业技术学院系副主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任

目录

序	001
课题一 平面构成的基本形象	002
课题二 平面构成的基本形式	022
课题三 平面构成的运用	048
课题四 色彩构成及色彩基本原理	057
课题五 色彩的对比与色彩调和	064
课题六 色彩心理效应	084
课题七 色彩的采集与重构	098
课题八 色彩构成的运用	110
课题九 立体构成及其构成要素	117
课题十 立体构成表现方法及运用	124
参考书目	138
作者简介	139
后记	140

序

职业教育是我国现代化进程中培养高素质劳动技术人才的基础工程。夯实人才金字塔结构的基础,必须坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为中心、以能力为本位的办学指导思想,进一步深化职业教育教学改革,真正办出职业教育的特色,提高职业教育的教学质量和办学效益,促进职业教育可持续健康协调地发展。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会在省教育厅高教处的指导下,依托省内高职专科院校一线教师的教学实践和教学经验,组织开发、编写了这套体现江苏特色,反映新知识、新技术、新工艺和新方法的高职高专艺术类专业“四大学程”。学程着力体现能力为本、任务驱动的指导思想,通过任务、活动和主题等多样化的表现形式,将知识点和职业能力实践融进课题训练中,改革教学方法和学生的学习方式,以此提高艺术类专业学生的创造能力和综合素质。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会和江苏美术出版社,经过三年多的研究和努力,在参编院校师生的积极配合下,“四大学程”第一批教材面世了。这是我省职业教育教材建设的新的探索和新的成果。“四大学程”已列入江苏“十一五”期间重点出版项目,是我省高职高专教材建设的新的增长点。希望该学程继续秉持实事求是、创新求精、面向未来的原则,省内各高职高专院校在使用好“四大学程”的教学实践中,进一步修订和完善本教程;同时,能够借鉴国外优秀职业教育专业课程和教材,吸纳全国高职高专院校教材编写的优点,不断优化内容,拓展体系,为加速培养适应我省经济社会发展需要的技术型、技能型人才,为建设江苏和全国的高职高专课程、培养高素质的技术人才做出贡献,为江苏的“富民强省”和“两个率先”服务。

高职高专艺术类专业
“四大学程”编写委员会
2007年5月20日

课题一 平面构成的基本形象

课题概述

平面构成设计是在平面上运用视知觉反应与作用形成视觉语言的一门视觉艺术。它是现代艺术设计中不可缺少的训练手段之一,是引导学生建立理性思维的基础。“构成”的概念与“基础造型”的概念相通,重点在于“造型”。引导学生通过有效的学习方法,在造型设计的过程中,主动把握限制的条件,有意识地去组织与创造。在反复的训练中,获得能力的积累,创造力的育成。构成教育是以培养学生的创造意识、创造能力为基本原则的,重点在于学习方法和能力的培养。通过创造性思维和方法的教学,训练学生严谨的思考程序与灵活的构想方法;通过审美判断力教学,引导学生对图形的文化风格和综合性表现进行独立的分析与思考;通过构成方法与实技教学,让学生掌握造型原理与制作技巧,引导学生以自身的体验与实践,开拓和扩展现代造型艺术设计的空间,力争产生自我表现的新语言。平面构成设计作为一种设计基础的训练方法,主要是在二维的平面上,按照一定的秩序和法则进行分解、组合,从而构成理想的形态组合形式。

平面构成研究的对象主要是在平面上如何创造形象,如何处理形象与形象之间的关系。它以研究形象、形式的作用为主题,探讨如何利用形象加形式,使视线移动能够形成合理的视觉流程,产生诱导、吸引、转移、淡化等功效,从而对人的心理状态产生影响。在现实世界中,一切可视物都可以分别用重复、渐变、近似、空间、条理、调和、统一等基本构成形式来构成形象。通过训练,在直觉感受之外,加上较为规律的构成形式可以使创作设计有一个质的飞跃。

构成包括平面构成、色彩构成、立体构成。它是现代设计学科的基本框架,是现代美学应用于设计学科构成形态的基础训练体系,是设计学科必修的专业基础课。

构成是德国包豪斯设计学院从现代工业设计教学的实际需要出发,为了完善教育,本着学以致用原则,对原有的教学理念合理归纳,强调基本知识、基本规律与基本方法的实际应用,努力培养艺术与技术多元化的创造性人才而设置的课程;它强调艺术与技术的统一,强调设计以人为本、为人服务,设计必须遵循自然与客观法则的构成主义思想,对消除当时设计界陈腐观念的影响,起了重大作用。构成以其科学的创造性思维和抽象的艺术表达方式,体现了现代设计教学的崭新理念和多维的教育思想。包豪斯学校的核心教育理念是:艺术结合科技,创造集实用艺术和美术于一体的未来设计。包豪斯注重发挥结构本身的形式美,讲究材料自身的质地和色彩的搭配效果,发展了灵活多样的非对称构图手法,对 20 世纪的设计领域产生了积极的影响。

课题目标

学习平面构成的基本知识,运用点、线、面的构成形式和方法完成相关设计作业。

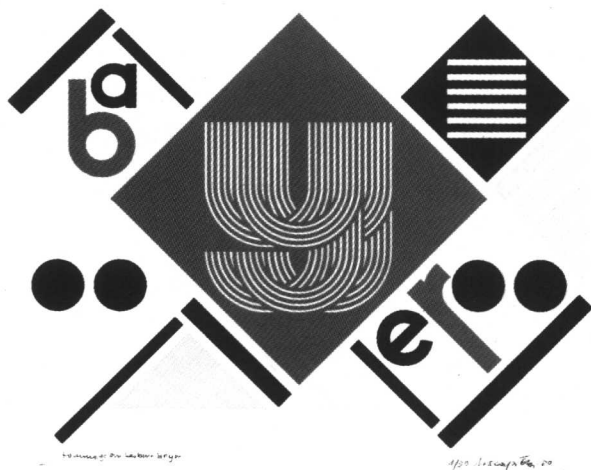

图 1-1 点、线、面在招贴设计中的应用(线面的组合形成和谐的图底关系,对画面的构图进行了均衡的分割)

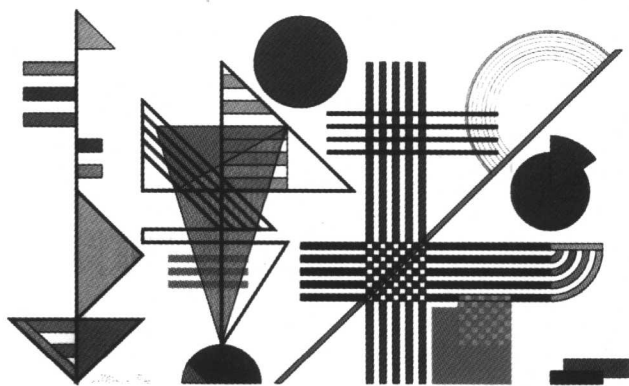

图 1-2 点、线、面在招贴设计中的应用(画面由许多不同方向的粗细直线相互交错,构成了有机的几何形态,活跃了画面,丰富了人们的视觉感受)

设计阐释

构成是一种组合。在视觉艺术范畴内,构成是一种造型观念,是现代设计的专业用语;是按照美的形式法则,把造型的视觉元素重新组合,将抽象的知觉式样转化为美学形式,创造出新的形态。所以,构成是对已知要素的重构,体现了一种创造性的行为。现代设计不仅需要外在的形式感,更需要具备用形式传达情感,体现内容精神内涵的能力,达到美化生活的目的;强调设计的社会功能、审美功能、实用功能。随着艺术教育的深入,人们越来越注重对人类视觉现象关系的研究,并结合空间色彩的视觉因素,用探究造型设计的原理,来指导艺术设计的实践。

平面构成是平面设计的基础,是运用造型的基本元素点、线、面在二维空间内组成各种抽象形态的构成形式。平面构成所阐述的形象思维的理论 and 创造艺术形象的方法,对设计视觉语言,具有完整的、科学的、鲜明的指导意义。构成设计的点、线、面是一切造型要素中最基本的元素,存在于任何造型设计之中。对于设计者来说,点、线、面的构成训练是必不可少的。研究这些基本的要素及构成原则是我们研究其他视觉元素的起点。点、线、面通常又被称之为“构成三要素”。

在平面构成中,有形态要素和构成要素两个方面。最基本的形态要素是点、线、面,其构成要素是大小、方向、明暗、色彩、肌理等。将这些基本要素加以组合构成,便会创造出无数理想的抽象造型(图 1-1、图 1-2)。

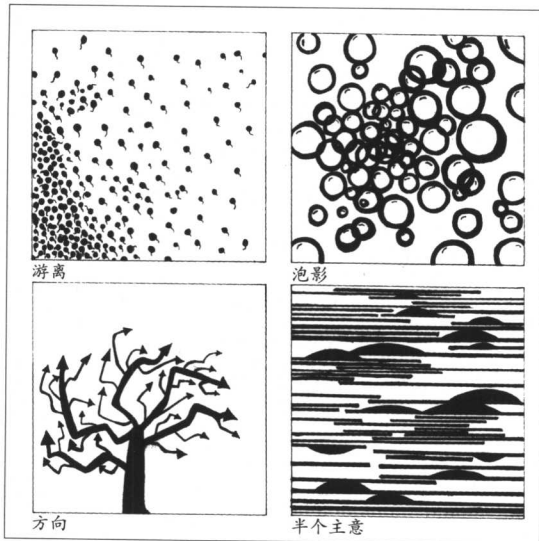

图 1-3 点的大小、疏密、虚实的变化

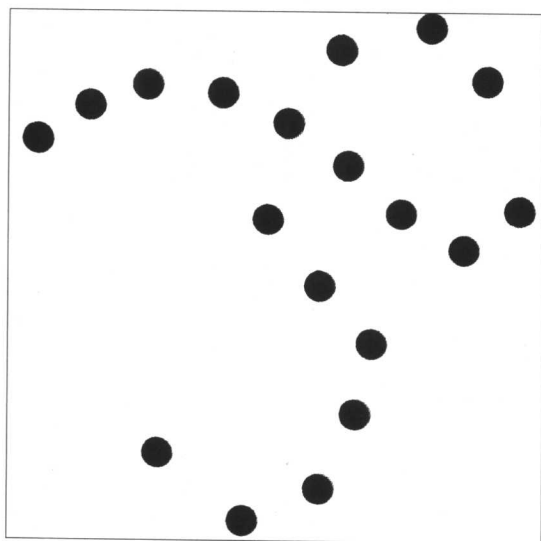

图 1-4 点的构成(由大小统一的点排列,并构成线形效果,引导了人们的视觉感受)

图 1-5 点的方向(本图中的点给人以视觉上的上升与下落感)

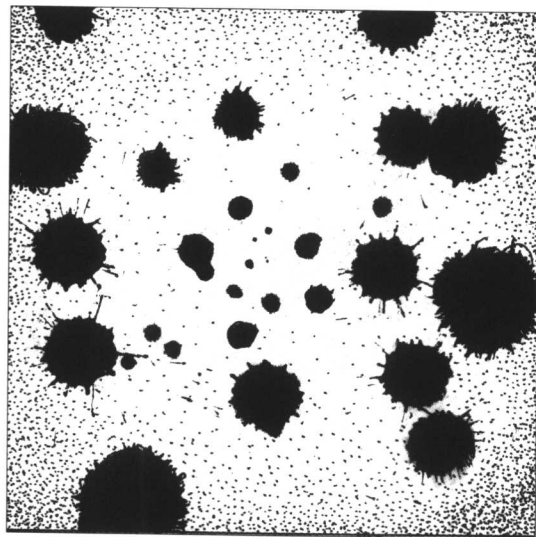

图 1-6 点的构成(点的构成形成了一定的视觉肌理感及空间深度的效果)

世界上的一切物象,无论动物的、植物的或人工造物的,这些物象的具体形象,都有其外轮廓,所有轮廓线都可以用点、线、面和色彩要素等交织而成。我们要表现它们,就必须研究它们的形象特征。

一、平面构成的基本要素

点、线、面属于平面构成中的视觉元素,是构成平面与立体形态的基本条件,在设计中有着重要作用。对点、线、面的性格特征以及点、线、面构成的形式、变化、组合规律的研究,是构成平面设计的基础,对平面设计有着重要意义。

1. 点的定义

从造型设计的角度来说,以视觉表现为前提,点是一切形态的基础。点是一种具有空间位置的视觉单位,是以视觉对其面积大小的感受来界定的。它的大小、长短绝不能超越当作视觉单位“点”的限度;超越这个限度,就失去了点的性质,就会成为线或面了。要具体划分其差别界限,必须从它所处的具体位置的对比关系中来决定。如,晴空夜晚闪烁的繁星,相对天体来说是点;海洋中行驶的船舶,相对大海来说是点。由于点的环境不同,所表现的对象也就会随之改变。这些都突出了点的特征(图 1-3~ 图 1-6)。

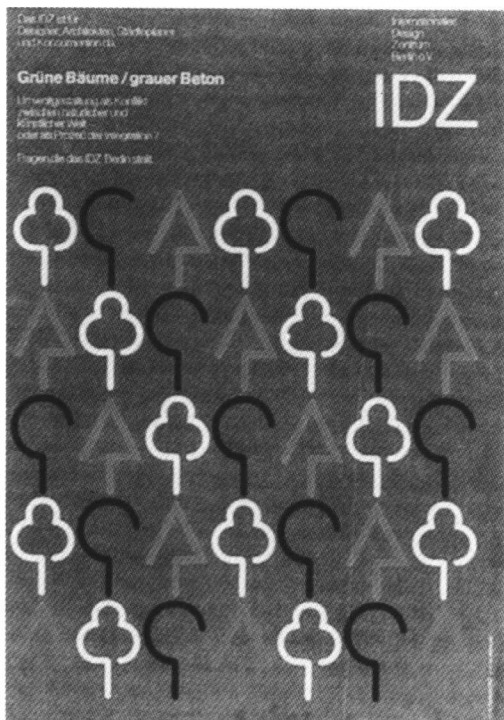

图 1-8 点的形态(图中利用点的形态有规则地排列、组合,表现出丰富的秩序感。点的不同造型增强了画面的变化和对比)

图 1-7 点的形态(图中采用不同形状的点的排列,构成面的协调统一的造型。除具有线的情感内涵外,还具有自己的特点,丰富了画面层次)

2. 点的形态、性质、作用

点是相对较小而集中的形,现实中的点有形,必然也有形状。点可以是任何形状,有圆点、方点、三角形点、水滴形点、多边形点、不规则形点等。画面中不同形状的点给人以不同的形态感受,同样大小的形态在不同尺寸的画面中,其点的特性会被确立或消失。点的形成与面积有关,其形状却不受限定;相对细小的形都可以称为点,超过一定视觉比例的点,可能转化为其他的形态元素(图 1-7、图 1-8)。

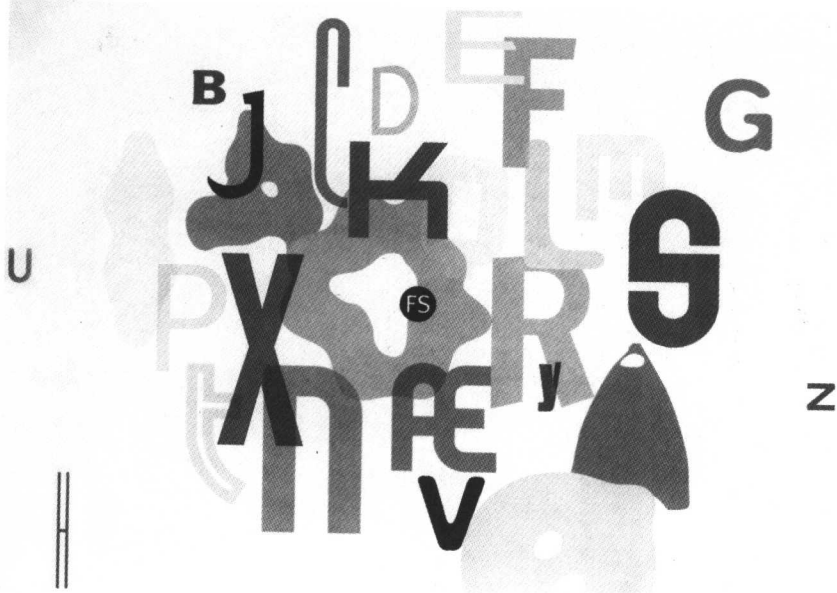

图 1-9 点的聚散(图中采用字母的集合产生面的感觉,运用字母的大小、聚散、前后叠加产生了深度、凹凸感,具有强调、提示的作用)

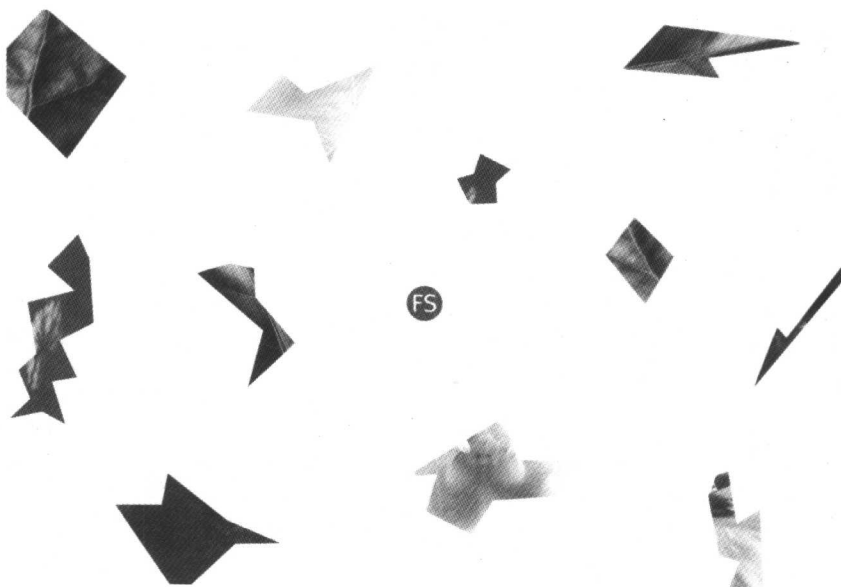

图 1-10 各种点的形态(多个不同形态的点的构成能产生强烈的跳跃感,给画面增加了活力。点在画面空间具有扩张感)

从点的作用看,点是力的中心。一个单纯的点在画面中能集中视线,成为稳定的中心,人们的视线就集中在这个点上,具有紧张性;多个点能产生强烈的跳跃感,给画面增加活力。因此,点在画面空间中的张力作用在人们的心理上,有一种扩张感。点的集合会产生面的感觉,点的大小不同会产生深度感、凹凸感,具有强调、提示作用。点的连续能形成线,虚线有刚、柔、曲、直的性格,具有引导方向,表示动感的作用。

基于以上分析,在平面设计中,我们必须特别留意、区分、利用点,让那些在视觉上强劲有力的点,面积不大的点,成为内部充实、轮廓明确而锐利的点;让那些在视觉上柔弱轻淡的点,成为空间的延伸、情感的代言,这样才能充分发挥点的美感作用(图 1-9~图 1-17)。

图 1-11 各种点的形态(运用材料形成的不同形态,给予视觉上点构成的效果。几何形的轮廓明确而锐利,变化丰富)

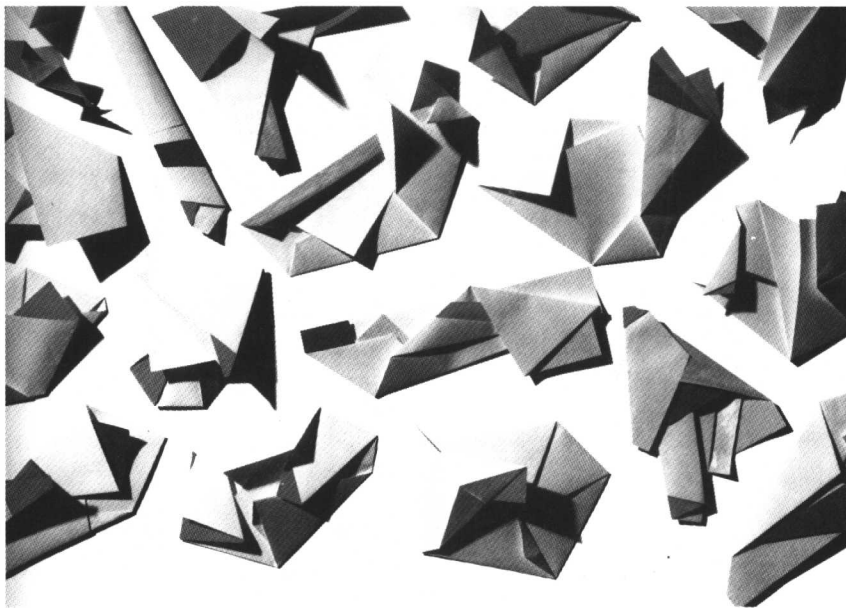

图 1-12 各种点的形态(由材料、肌理、光影的效果构成的点)

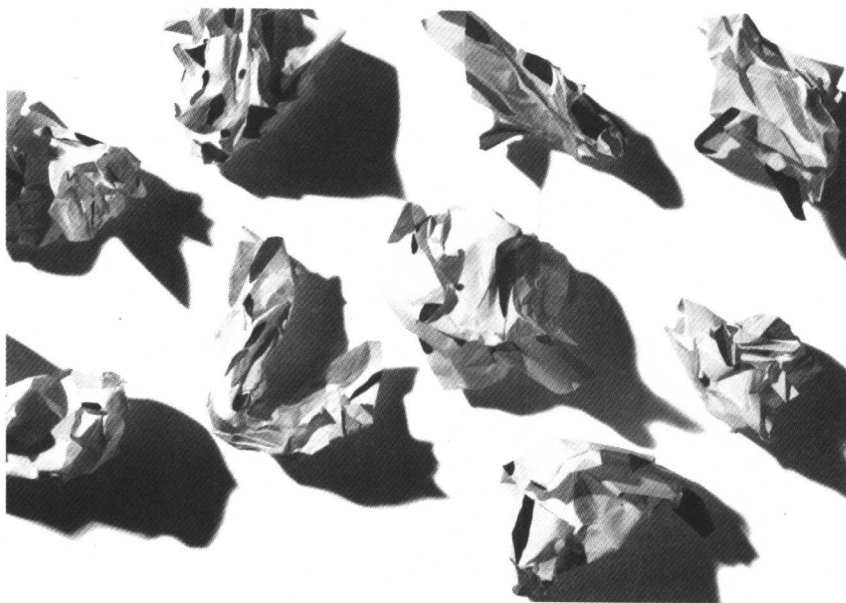
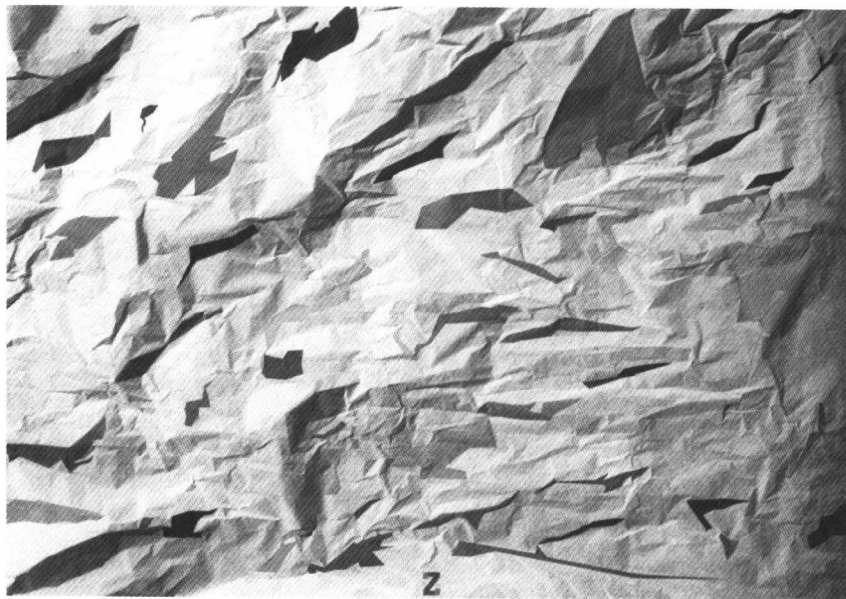

图 1-13 各种点的形态(材质变化构成的点效应)

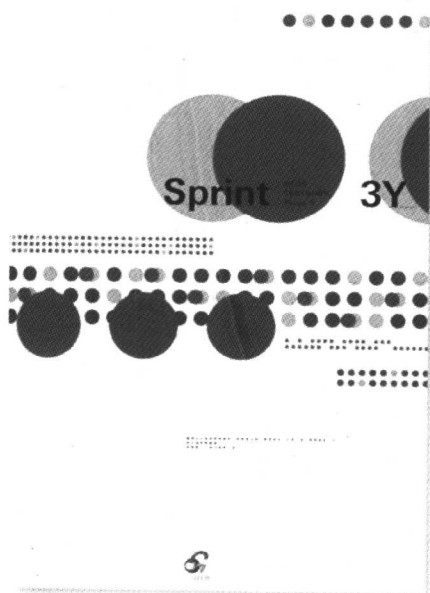

图 1-14 点在书籍封面上的应用(将点的大小有计划地安排,能使单调的构成变成活泼独特的设计)

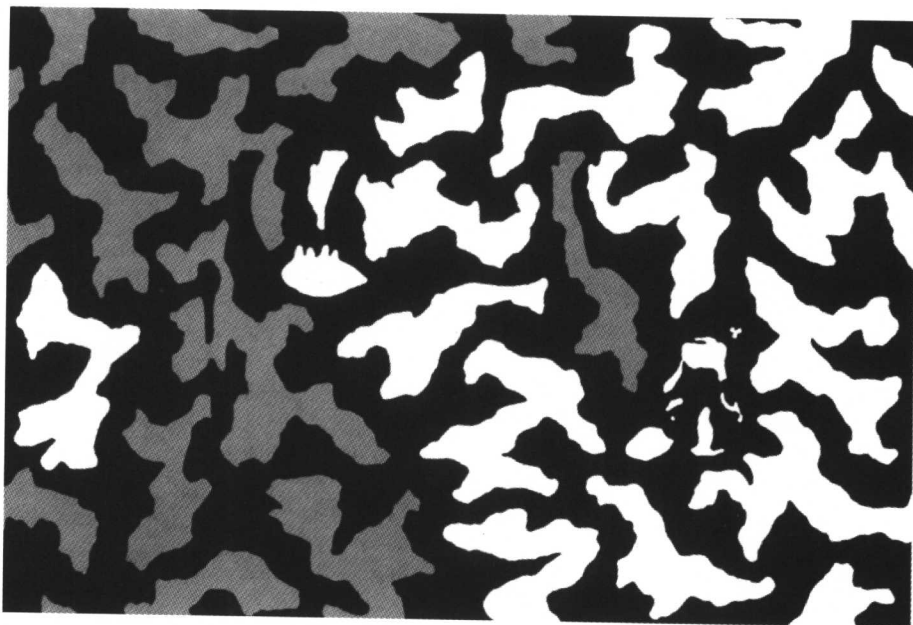

图 1-16 点的立体感表现(大小接近、形体相似的点由于明度上的区别以及与背景的强弱对比而产生了远近感)

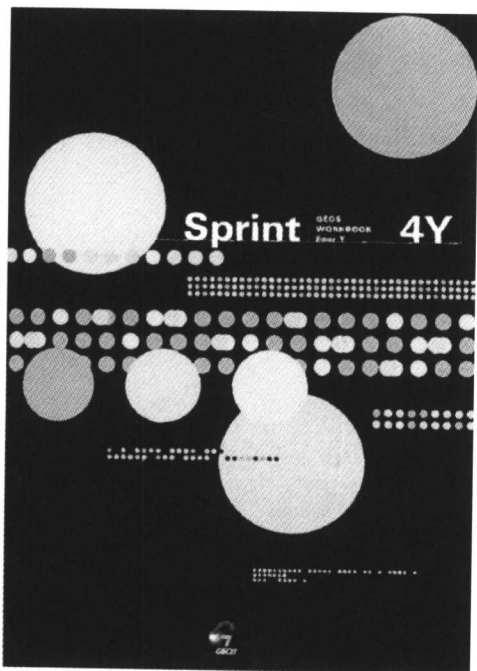

图 1-15 点在书籍封面上的应用(与图 1-14 相比,该作品保留了点的基本构成样式,在图底关系上作了调整,呈现出异样的视觉效果)

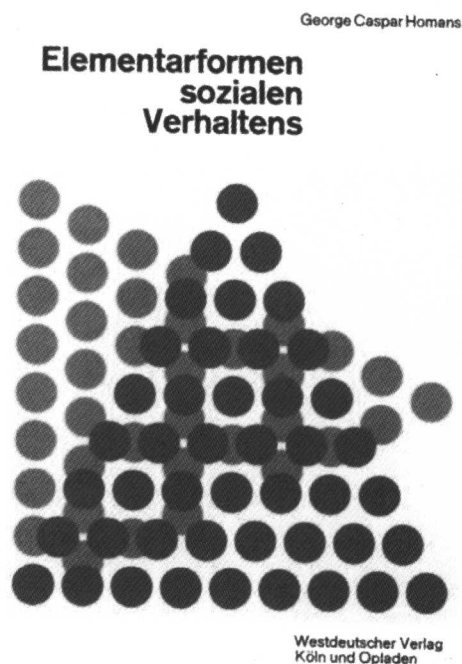

图 1-17 点在书籍封面上的应用(运用相同点的等距规则排列,形成特定的面积形状)

3. 线的定义

线是点运动的轨迹,具有位置与长度的性质,而无宽度和厚度。相对于点而言,线具有运动变化的作用,并且是一切面的边缘和面与面的交界。作为构成设计中的线形,不仅有位置、长度,而且还因其不同粗细、空间、方向而产生了丰富的变化。线形有很强的表现力,从而形成了多种装饰线形。

线在造型中的地位十分重要,因为面的形是由线来界定的,是形的轮廓;其主要表现手段,是各种不同的线,归结起来主要是直线和曲线,以及二者的结合或变化。

4. 线的形态、性质、作用

直线的形态主要为:直线、垂直线、水平线、倾斜线等(图 1-18)。

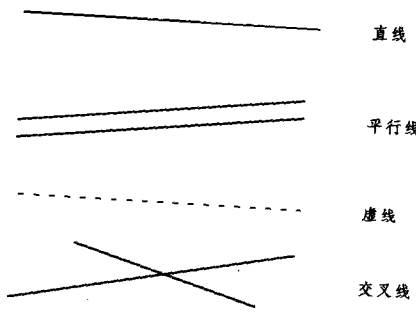

图 1-18 线的多种形态

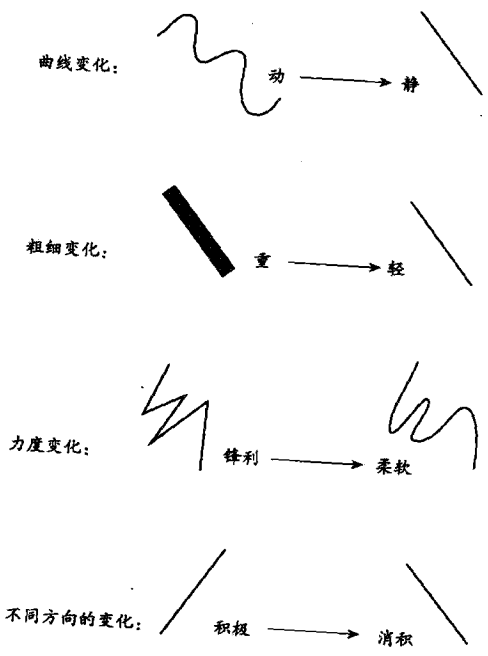

图 1-19 线的多种变化

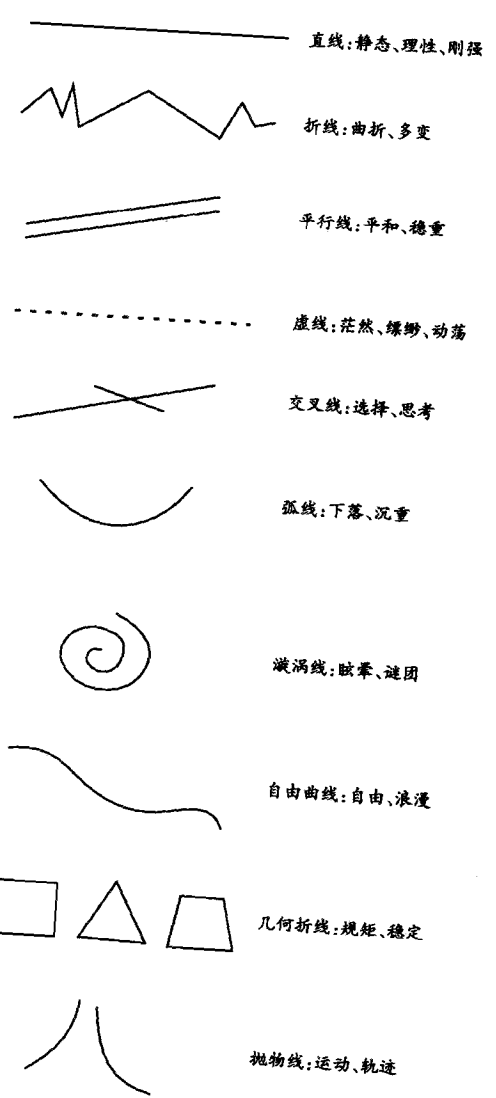

图 1-20 线的多种形态

曲线的形态主要为：几何曲线、自由曲线、漩涡线。
 折线的形态主要为：几何折线、自由折线。
 在造型中，线比点更具有感情性格。由于线的形状不同，所以线的性格、表情也不同，不同的线表现不同的意念。形的信息传递到视觉感官，通过眼睛生理功能的作用，给人心理上的感受也有差别。这种对线抽象性格的认识，往往是由生活中的直接经验与感受得来的。

垂直线：具有上升、下降、稳定、庄重、挺拔、崇高的感觉。
 水平线：具有开阔、延伸、平和、安定、寂静的感觉。
 斜线：具有方向、运动、速度、不安的感觉。
 几何曲线：具有紧张、速度、节律、运动的感觉。
 自由曲线：具有浪漫、轻松、韵律、情调、运动的感觉。
 折线：具有节奏、危险、不安定的感觉。

线具有丰富的表现力，以线造型，用线来表达对事物的理解，将同一种线或两种不同的线，按照一定的秩序加以排列和组合，就会产生不同的视觉效果（图 1-19~ 图 1-27）。直线给人以单纯、明确理性和男性化的感觉。直线密集和曲线密集

课题一 平面构成的基本形象

图 1-21 自由曲线的构成设计(图中是自由曲线的组合构成,运用线的粗细渐变、疏密对比形成视觉中心,具有浪漫、轻松、韵律、运动的感觉,形成了画面黑白灰的层次变化。自由曲线更具曲线特征)

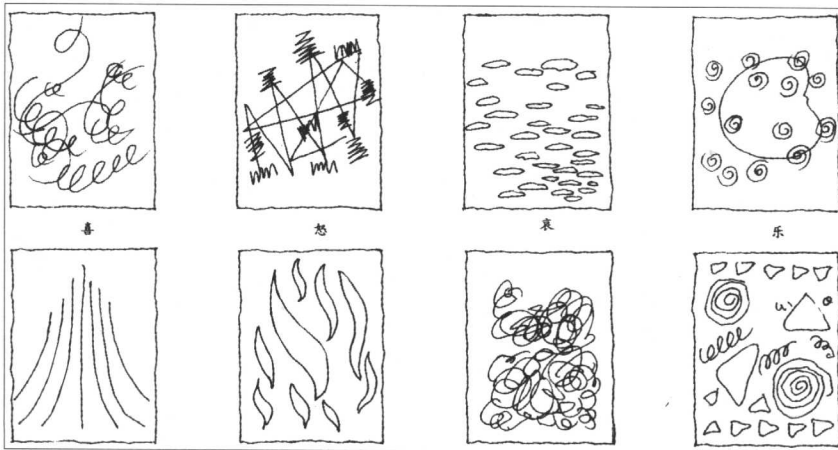

图 1-22 线的抽象表现

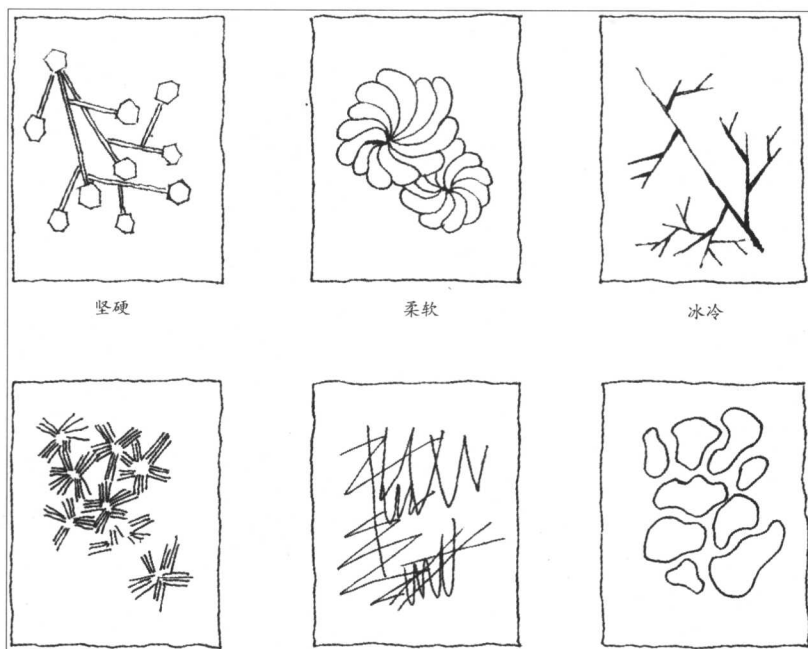

图 1-23 线的抽象表现

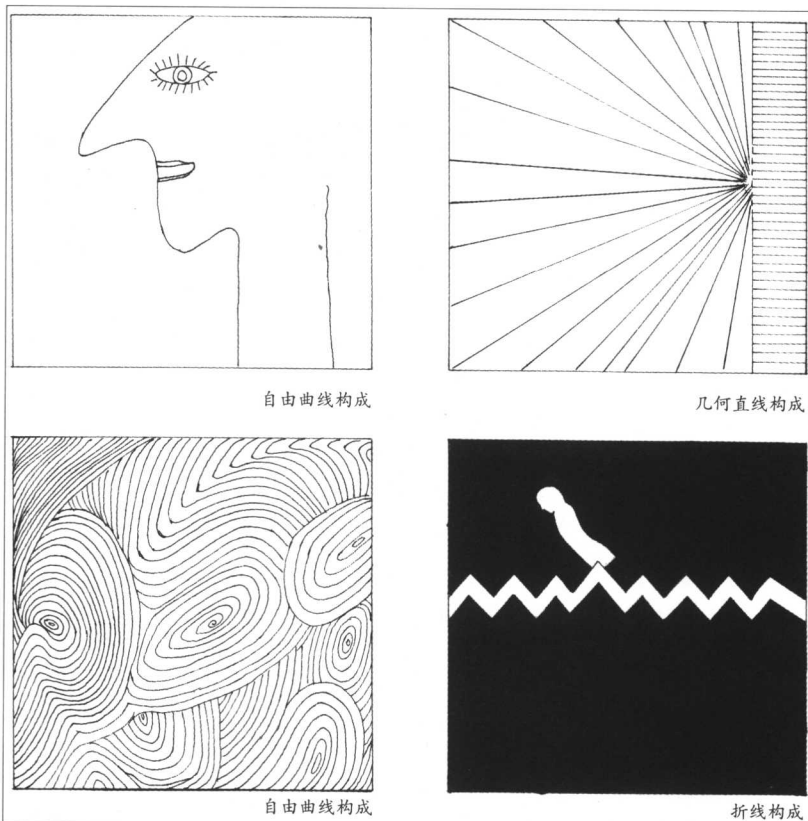

图 1-24 线的情感表现(运用自由曲线有序地排列构成,形成律动柔和的视觉效果)

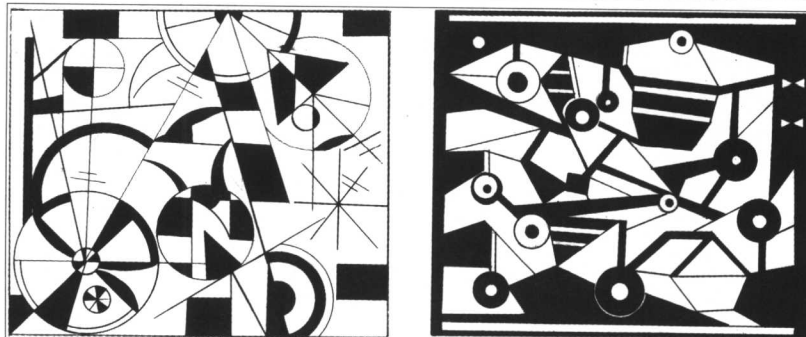

图 1-25、图 1-26 线的抽象构成设计(运用几何形的点、线、面综合构成,形成稳定、安静的视觉效果)

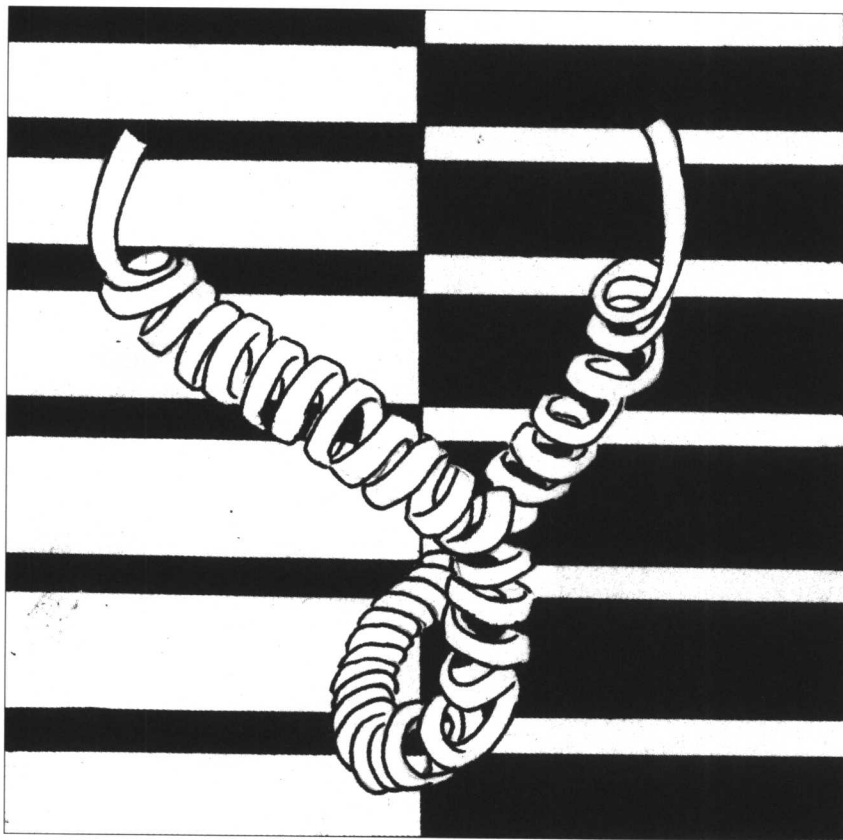

图 1-27 线的构成设计(本图由曲线排列构成了具象图形,形成了视觉的柔软感,背景阴阳线段的变化突出了主体)

都会形成面,曲线有敏感、优雅、抒情的女性感觉。用尺画出的直线是一种无机线,具有冷淡而坚强的表现力。它带有机械式的感情性格,而不像徒手画出的直线那样带有一种人情味(图 1-28~图 1-30)。

直线在空间上的表现给人视觉上的感觉是粗的、长的和实的,有向前突出,给人一种较近的感觉;细的、短的和虚的直线,则有向后退,给人以较远的感觉。

曲线具有一种速度或动力、弹力的感觉,会使人体体会到柔软、幽雅的情调。而几何曲线却有着直线的简单明快和曲线的柔软运动的双重性格(图 1-31~图 1-32)。

图 1-28 线的抽象构成设计①

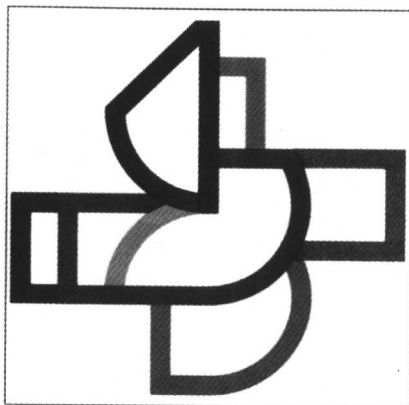

图 1-29 线的抽象构成设计②

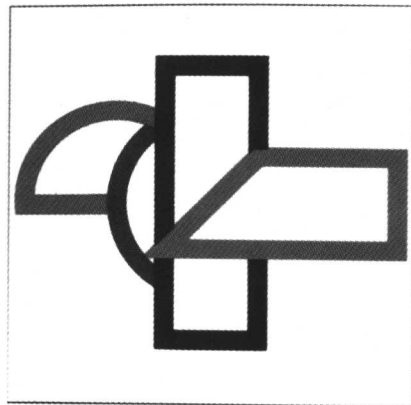

图 1-30 线的抽象构成设计③(这一系列的构成,采用了较粗重的线,构成了富有理性的、相互叠压的几何形态,给人一种视觉上的力度感,装饰性强)