

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材
《高职高专艺术设计门类“十三五”规划教材

三大构成

SANDR GOUCHENG

主编 刘 严 施颖钰

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材
高职高专艺术学门类『十三五』规划教材

三大构成

SANDA GOUCHENG

主 编 刘 严 施颖钰

副主编 龙黎黎 彭峰 汪帆 李丹 叶帆

内 容 简 介

三大构成作为设计类专业的基础课程,理论丰富,实践性强。本书的编写依据高等职业院校室内设计、工业造型设计、广告设计、计算机艺术设计、展示设计、建筑设计及相关设计类专业学生的知识结构和认知特点进行编写。

全书共分为六章,第一章三大构成应用概述,第二章平面构成的基本原理,第三章平面构成的表现形式与应用,第四章色彩构成的基本原理,第五章色彩构成的表现形式与应用,第六章立体构成的表现形式与应用。每个章节图文并茂、形式新颖,理论与实践相互穿插,对于夯实学生的设计基础有着重要的作用。

图书在版编目(CIP)数据

三大构成 / 刘严, 施颖钰主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2016.8

高职高专艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-1946-0

I. ①三… II. ①刘… ②施… III. ①构图学—高等职业教育—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 138517 号

三大构成

Sanda Goucheng

刘 严 施颖钰 主编

策划编辑: 彭中军

责任编辑: 史永霞

封面设计: 孢子

责任监印: 朱 玢

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) 81321913

录 排: 武汉正风天下文化发展有限公司

印 刷: 武汉科源印刷设计有限公司

开 本: 880 mm × 1230 mm 1/16

印 张: 9.5

字 数: 294 千字

版 次: 2016 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 49.00 元

华中出版

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

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材

高职高专艺术学门类“十三五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教学教材

编审委员会名单

■ 顾问 (排名不分先后)

- 王国川 教育部高职高专教指委协联办主任
陈文龙 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会副主任委员
彭亮 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会副主任委员
夏万爽 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈希 全国行业职业教育教学指导委员会民族技艺职业教育教学指导委员会委员
陈新 全国行业职业教育教学指导委员会民族技艺职业教育教学指导委员会委员

■ 总 序

- 姜大源 教育部职业技术教育中心研究所学术委员会秘书长
《中国职业技术教育》杂志主编
中国职业技术教育学会理事、教学工作委员会副主任、职教课程理论与开发研究会主任

■ 编审委员会 (排名不分先后)

万良保	吴帆	黄立元	陈艳麒	许兴国	肖新华	杨志红	李胜林	裴兵	张程	吴琰
葛玉珍	任雪玲	汪帆	黄达	殷辛	廖运升	王茜	廖婉华	张容容	张震甫	薛保华
汪帆	余戡平	陈锦忠	张晓红	马金萍	乔艺峰	丁春娟	蒋尚文	龙英	吴玉红	岳金莲
瞿思思	肖楚才	刘小艳	郝灵生	郑伟方	李翠玉	覃京燕	朱圳基	石晓岚	赵璐	洪易娜
李华	刘严	杨艳芳	李璇	郑蓉蓉	梁茜	邱萌	李茂虎	潘春利	张敬旒	黄亮
翁蕾蕾	刘雪花	朱岱力	熊莎	欧阳丹	钱丹丹	高倬君	姜金泽	徐斌	王兆熊	鲁娟
余思慧	袁丽萍	盛国森	林蛟	黄兵桥	肖友民	曾易平	白光泽	郭新宇	刘素平	李征
许磊	万晓梅	侯利阳	王宏	秦红兰	胡信	王唯茵	唐晓辉	刘媛媛	马丽芳	张远琰
李松励	金秋月	冯越峰	李琳琳	董雪	王双科	潘静	张成子	张丹丹	李琰	胡成明
黄海宏	郑灵燕	杨平	陈杨飞	王汝恒	李锦林	矫荣波	邓学峰	吴天中	邵爱民	王慧
余辉	杜伟	王佳	税明丽	陈超	吴金柱	陈崇刚	杨超	李楠	陈春花	罗时武
武建林	刘晔	陈旭彤	乔璐	管学理	权凌枫	张勇	冷先平	任康丽	严昶新	孙晓明
戚彬	许增健	余学伟	陈绪春	姚鹏	王翠萍	李琳	刘君	孙建军	孟祥云	徐勤
李兰	桂元龙	江敬艳	刘兴邦	陈峥强	朱琴	王海燕	熊勇	孙秀春	姚志奇	袁铀
杨淑珍	李迎丹	黄彦	谢岚	肖机灵	韩云霞	刘卷	刘洪	董萍	赵家富	常丽群
刘永福	姜淑媛	郑楠	张春燕	史树秋	陈杰	牛晓鹏	谷莉	刘金刚	汲晓辉	刘立志
高昕	刘璞	杨晓飞	高卿	陈志勤	江广城	钱明学	于娜	杨清虎	徐琳	彭华容
何雄飞	刘娜	于兴财	胡勇	颜文明						

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材

高职高专艺术学门类“十三五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教材

组编院校(排名不分先后)

广州番禺职业技术学院

深圳职业技术学院

天津职业大学

广西机电职业技术学院

常州轻工职业技术学院

邢台职业技术学院

长江职业学院

上海工艺美术职业学院

山东科技职业学院

随州职业技术学院

大连艺术职业学院

潍坊职业学院

广州城市职业学院

武汉商学院

甘肃林业职业技术学院

湖南科技职业学院

鄂州职业大学

武汉交通职业学院

石家庄东方美术职业学院

漳州职业技术学院

广东岭南职业技术学院

石家庄科技工程职业学院

湖北生物科技职业学院

重庆航天职业技术学院

江苏信息职业技术学院

湖南工业职业技术学院

无锡南洋职业技术学院

武汉软件工程职业学院

湖南民族职业学院

湖南环境生物职业技术学院

长春职业技术学院

石家庄职业技术学院

河北工业职业技术学院

广东建设职业技术学院

辽宁经济职业技术学院

武昌理工学院

武汉城市职业学院

武汉船舶职业技术学院

四川长江职业学院

湖南大众传媒职业技术学院

黄冈职业技术学院

无锡商业职业技术学院

南宁职业技术学院

广西建设职业技术学院

江汉艺术职业学院

淄博职业学院

温州职业技术学院

邯郸职业技术学院

湖南女子学院

广东文艺职业学院

宁波职业技术学院

潮汕职业技术学院

四川建筑职业技术学院

海口经济学院

威海职业学院

襄阳职业技术学院

武汉工业职业技术学院

南通纺织职业技术学院

四川国际标榜职业学院

陕西服装艺术职业学院

湖北生态工程职业技术学院

重庆工商职业学院

重庆工贸职业技术学院

宁夏职业技术学院

无锡工艺职业技术学院

云南经济管理职业学院

内蒙古商贸职业学院

湖北工业职业技术学院

青岛职业技术学院

湖北交通职业技术学院

绵阳职业技术学院

湖北职业技术学院

浙江同济科技职业学院

沈阳市于洪区职业教育中心

安徽现代信息工程职业学院

武汉民政职业学院

湖北轻工职业技术学院

成都理工大学广播影视学院

天津轻工职业技术学院

重庆城市管理职业学院

顺德职业技术学院

武汉职业技术学院

黑龙江建筑职业技术学院

乌鲁木齐职业大学

黑龙江省艺术设计协会

冀中职业学院

湖南中医药大学

广西大学农学院

山东理工大学

湖北工业大学

重庆三峡学院美术学院

湖北经济学院

内蒙古农业大学

重庆工商大学设计艺术学院

石家庄学院

河北科技大学理工学院

江南大学

北京科技大学

湖北文理学院

南阳理工学院

广西职业技术学院

三峡电力职业学院

唐山学院

苏州经贸职业技术学院

唐山工业职业技术学院

广东纺织职业技术学院

昆明冶金高等专科学校

江西财经大学

天津财经大学珠江学院

广东科技贸易职业学院

武汉科技大学城市学院

广东轻工职业技术学院

辽宁装备制造职业技术学院

湖北城市建设职业技术学院

黑龙江林业职业技术学院

四川天一学院

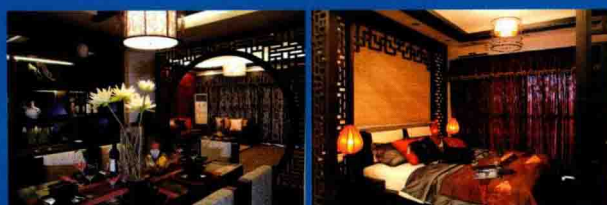
第一章 三大构成应用概述	(1)
一、构成的定义	(2)
二、构成的分类	(2)
三、平面构成在信息图表设计中的应用	(2)
四、色彩构成在室内设计中的应用	(3)
五、立体构成在建筑设计中的应用	(3)
第二章 平面构成的基本原理	(5)
一、平面构成的形态要素	(6)
二、平面构成的基本形	(18)
三、形式美的法则	(24)
第三章 平面构成的表现形式与应用	(33)
一、重复构成训练	(34)
二、近似构成训练	(35)
三、渐变构成训练	(36)
四、发射构成训练	(38)
五、特异构成训练	(39)
六、分割构成训练	(40)
七、密集构成训练	(42)
八、对比构成训练	(43)
九、肌理构成训练	(45)
第四章 色彩构成的基本原理	(49)
一、光	(50)
二、色彩的基本属性	(53)

第五章 色彩构成的表现形式与应用	(63)
一、色彩混合训练	(64)
二、色彩对比训练	(67)
三、色彩调和训练	(76)
四、色彩情感训练	(84)
五、色彩创意构成训练	(87)
 第六章 立体构成的表现形式与应用	 (101)
一、立体感觉和空间造型	(102)
二、点的概念及基本理论	(102)
三、线材立体构成训练	(106)
四、面材立体构成训练	(114)
五、块材立体构成训练	(122)
六、材料肌理训练	(126)
七、立体构成设计应用与赏析	(134)
 参考文献	 (144)

第一章

三大构成应用概述

S_{AN} D_A C_{HENG}

内容概述

构成是一种造型概念,其含义是将几种不同形态的单元重新组合,构成一个新的单元,并富含形式美的法则,有着视觉传达和力学的概念。随着科技进步与社会发展,构成已运用于设计学科各个领域。

能力目标

构成是一门设计的专业基础学科,学习构成课程可以让学生具有独立自主的创新意识及团队协作的能力。

知识目标

通过平面构成的学习,使学生了解版式布置、形象艺术的基础内容;通过色彩构成的学习,使学生认知色彩的科学性,合理地搭配和使用各种颜色;通过立体构成的学习,使学生从结构、力学等方面了解各个物体构造的物理形态。

素质目标

培养学生的构成认知能力、色彩搭配能力、动手能力、组织与协作能力,从而掌握三大构成的基本理论。

一、构成的定义

ONE

构成就是将各种点、线、面、体、色彩、结构、空间等通过艺术形态的组合使其具有形式美,其作用就是将设计所包含的结构造型、色彩搭配、空间搭配等方面融合起来,成为一个完整有序的整体,发挥材料和造型的优势。

二、构成的分类

TWO

平面构成研究形象在二维空间里的变化构成,从而探索空间的视觉规律、形象规律、骨格变化规律、各种元素的构成规律。色彩构成是根据人们在日常生活中的对色彩的感觉和表达而形成的一种思维模式。不同的颜色搭配,能给人不同的心理感受和心理需求,而色彩构成就是将这些思维模式通过画面表现出来。立体构成是研究立体形态的材料和结构形式的造型学科,立体构成研究的对象是立体形态和空间形态的构成规律。

三、平面构成在信息图表设计中的应用

THREE

随着现代信息社会的发展,信息图表设计作为动态的表达抽象数据的一种手段,起到了至关重要的作用。平面构成在信息图表设计中主要运用于版式的设计,版式形象能突出一个设计作品的中心。例如 APP 上的信息图标都是运用点、线、面来构成的,其规律是使图形和文字作为信息传递的载体呈现逻辑上的整体视觉形象,如图 1-1 所示。

图 1-1 平面构成在信息图表设计中的应用

四、色彩构成在室内设计中的应用

FOUR

色彩构成的多样性往往传递出不一样的情感体验,既可以突出主题,增强功能感,也可以点缀美化,营造宜居的室内氛围。室内设计中的色彩可以通过装饰材料的色彩、家具色彩和灯光色彩进行设计。中式风格的室内环境布置要求顶部材料色彩使用高明度色彩,中间墙体使用中明度色彩,地面材料使用低明度色彩,这样上轻下重的色彩搭配给人感觉稳定,并且层次鲜明,室内各个界面色调的和谐衬托出中式风格家具陈设的沧桑和古朴,营造出一种素雅淡泊的宁静生活,如图 1-2 和图 1-3 所示。

图 1-2 中式餐厅的色彩构成

图 1-3 中式卧室的色彩构成

五、立体构成在建筑设计中的应用

FIVE

立体构成在建筑设计中的应用是利用一系列实体要素,通过围合、限定、拼接、组合、打散等设计手法,将实体要素根据构成的形式法则和力学要求进行空间的营造,即组合出满足不同人群和功能需求的空间造型和布局。构成要素的造型、色彩及其质感表现在建筑形态中,也为建筑注入了情感的力量。所以,立体构成作为建筑设计的基础,在建筑设计中起着重要的作用,如图 1-4 所示。

图 1-4 立体构成在建筑设计中的应用

习 题

1. 构成的组成要素有哪些?
2. 构成包含哪几种构成形式?

第二章

平面构成的基本原理

S_{AN} D_A C_{HENG}
GOU

内容概述

采用图文举例的方式阐述平面构成中的最基本元素——点、线、面的概念，以及骨格的种类与划分规律，并合理地将这些基础知识融入形式美法则中。

能力目标

运用平面构成中的点、线、面作为最基本元素，通过各种骨格的划分，设计出具有形式美的构成图案，并掌握平面构成在艺术设计中的运用。

知识目标

了解三大构成中平面构成的基本原理及形式美法则。

素质目标

强调平面构成作为三大构成的支柱之一，培养学生的观察力、创造力、想象力，使学生具备探索和发现的创新精神。

一、平面构成的形态要素

ONE

平面构成包含两大要素——形态要素和构成要素。构成设计的点、线、面是最基本的形态要素。很多人都认为点、线、面是一种概念元素，但是在实际的生活和设计中，它们有其独特的形象，是可见的。在建筑、室内外环境、服饰及生活日用品等方面都离不开点、线、面。这些最基本的造型要素及构成原则，是设计工作者必须要掌握的最基本知识。

1. 基本形态要素——点的构成

1) 点的定义

“点”这个概念在日常生活中我们会经常接触到，如图 2-1 所示。

图 2-1 随处可见的点

那么，点到底是什么，到底有多大？从几何学上讲，点是没有大小而只有位置之分的。既然点没有大小，那我们怎么还常说“一个小圆点，一个大黑点”，岂不是前后矛盾了！我们怎么可以用有大小的“点”来表示没有大小的“点”呢？究竟占多大的面积才算得上是点呢？这里要求我们把作为几何图形的点与日常生活中所说的点区

分开来。点的大小是要根据画面整体的大小和其他要素的比较才能决定的。例如,在飞机上从高空看地面,地面上的人由于距离太远,便具有了“点”的性质;又如,一个圆形出现在一个画面中,它就是面,但是有很多个这样的圆形同时出现在一个画面中,这个圆形就回归到了点。

由此看来,点的形状是多种多样的,如图 2-2 所示,面积也可以是有大有小的。

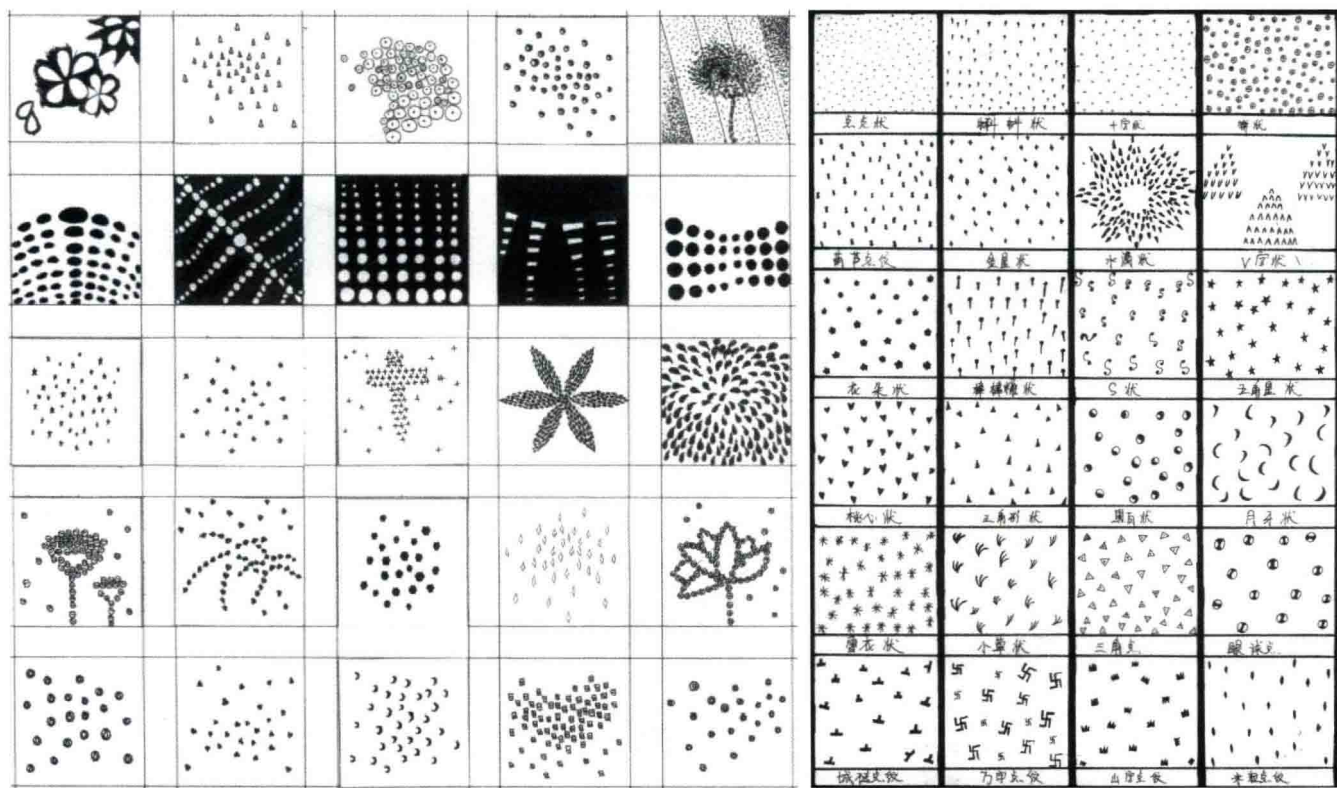

图 2-2 各种形状的点

而点又是一切形态的基础和最重要的元素,三个以上不在同一条直线上的点可以形成面。我们可以运用点的这种特性来进行设计,发挥点的美感,将疏密不同的点集合在一起,组成具有设计风格的图像,如图 2-3 所示。

2) 点的运用

点的运用如图 2-4 所示。

2. 基本形态要素——线的构成

1) 线的定义

线的独特美感很早就已经在传统的中国画和西方速写中得到了充分运用,虽然在平面构成中,不可能从纯美学的审美角度来衡量线的造型艺术,如图 2-5 所示,但线的粗细、大小、长短等方面的各种形态特点是一脉相承的。

我们都知道,“线”是“点”的重复移动连接而形成的图形。点是没有粗细之分的,点连续不间断地排成一列可称为点的线化,把线断开、分离,变成点状,但仍然保持线的感觉可称为线的点化。在几何学上,“线”有长度而无宽度,而实际中,线不仅有长度、宽度,还有位置和方

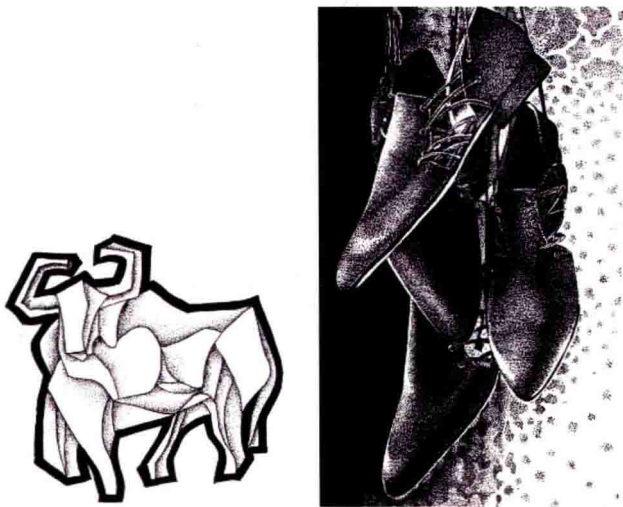

图 2-3 点组成的画面

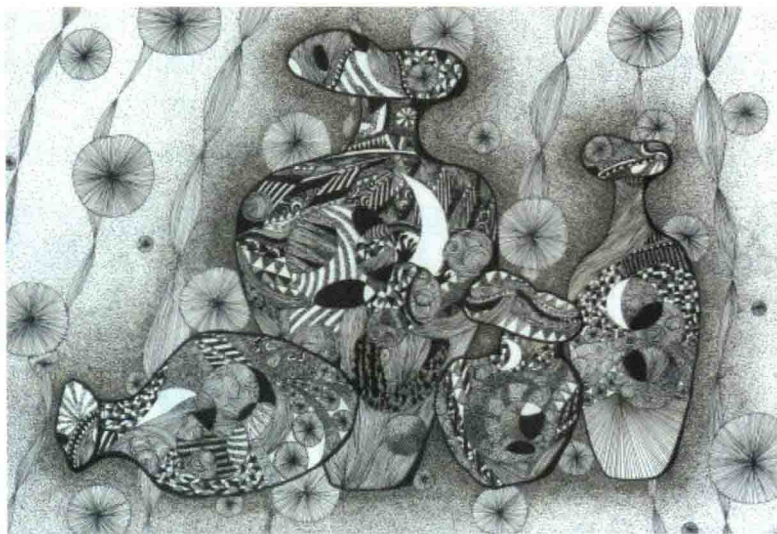
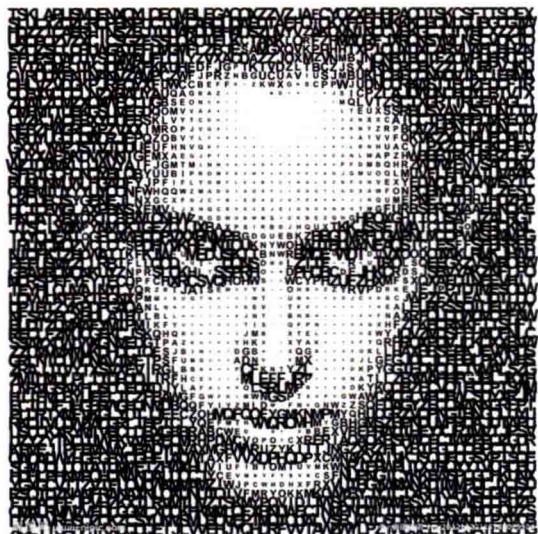

图 2-4 点的运用

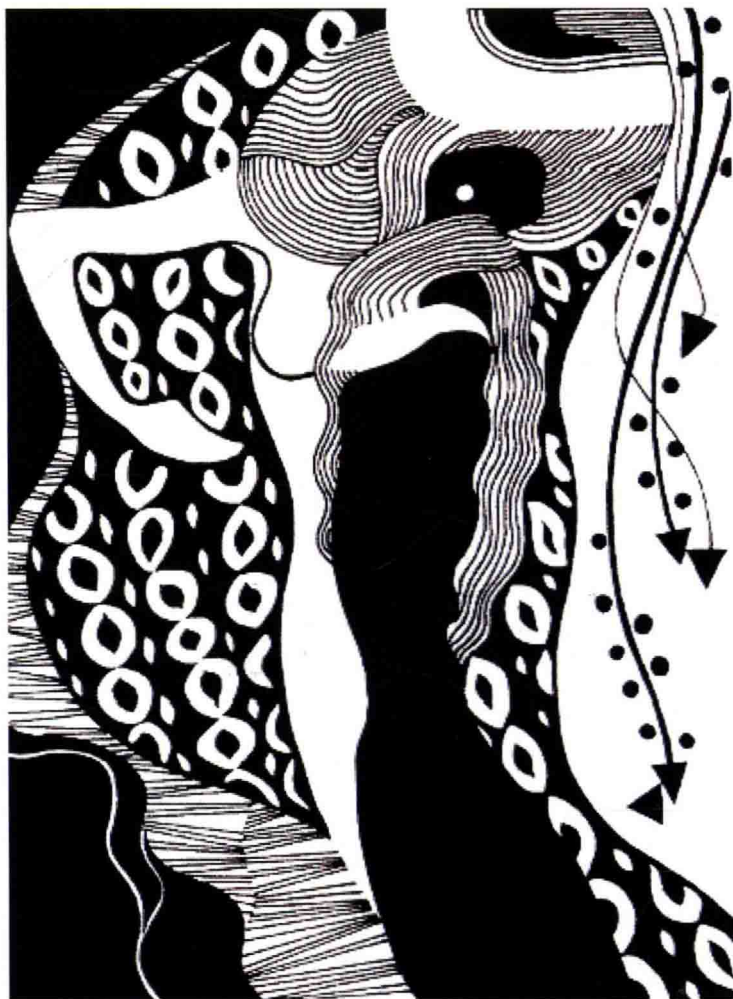
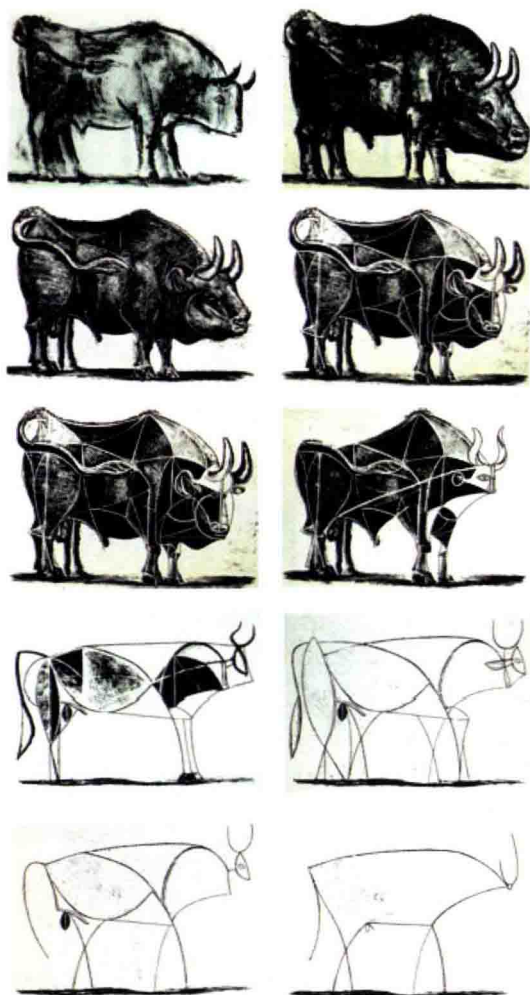

图 2-5 不同形态的线组成的画面

续图 2-5

向。“线”的形状有直的、弯的、曲折的、漩涡状的、不规则的，还有单线、双线、复线等。图 2-6 所示为线的形状示例。不同线的特征会给人不同的视觉感受，线是艺术创作中经常被运用的表现手法。有的坚实挺拔，有的厚重苍老，有的轻盈飘逸，有的细腻精巧，有的粗狂老辣，有的动感十足，各种不同的线交织组合排列，又会变化出形态各异的艺术图形，如图 2-7 所示。当然，运用不同的工具会呈现出不同的表现效果，如图 2-8 所示。

虚线

直线

曲线

弧线

徒手线

图 2-7 线的效果

图 2-6 线的形状示例

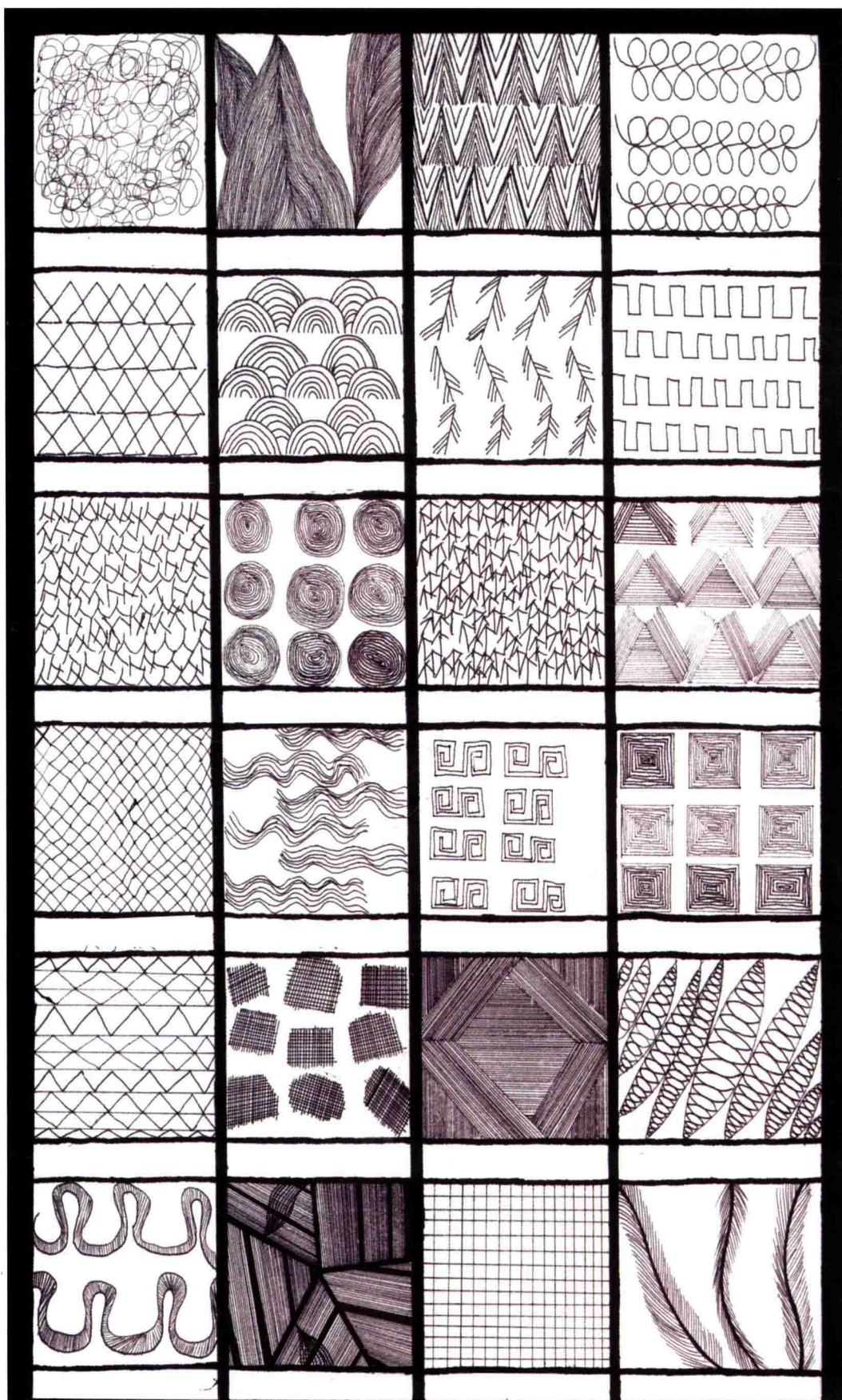

图 2-8 各种形态的线