

面向“十二五”艺术设计类规划教材

设计 构成基础

主编 朱向红

河北美术出版社

策 划：田 忠
任 编 辑：甄玉丽 王 丰
装 帧 设 计：唐韵设计
责 任 校 对：刘燕君

图书在版编目 (CIP) 数据

设计构成基础 / 朱向红著. — 石家庄: 河北美术出版社, 2015. 5
ISBN 978-7-5310-6376-6

I. ①设… II. ①朱… III. ①艺术构成—设计学
IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第089366号

设计构成基础

朱向红 主编

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里8号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
印刷：北京紫瑞利印刷有限公司
开本：89毫米×1194毫米 1 / 16
印张：6.75
印数：1—5000
版次：2015年7月第1版
印次：2015年7月第1次印刷

定价：46.80元

前言

PREFACE

从事设计久了，不知经历多少欢乐与挫折……年轻时背着画夹四处写生，大学时苦熬堆积如山的作业，我和伙伴们渐渐迷恋上这个行业。设计的魅力源自创新，没有人能确定未来的设计是什么样，从最初的钢笔淡彩，水粉渲染，到后来的马克笔、喷笔表现，再到今天的 3D 动漫虚拟现实，做过的设计大大小小，太多太多……我们在每个设计上挖空心思地创新，在每个细部上反反复复地揣摩，回过头来才发现，我们一直在遵循的都是构成的法则，我们一直在追寻的仍是构成的千变万化……

有关设计构成的书很多，但不知为什么常看到“平面构成”是黑白的，而实际中的“平面构成”大多是彩色的；也不知为什么常看到“色彩构成”是平面的，而实际中的“色彩构成”大多是立体的；更不知为什么常看到“立体构成”是没有环境的，而实际中的“立体构成”大多是与环境紧密相连的。

本书的编写突出以下几点：

- (1) 设计构成是紧扣实践的。
- (2) 设计构成是把握时代方向的。
- (3) 设计构成是追逐未来梦想的。

本书探讨设计构成的形态创造方法和技巧，从形态构成的要素到形式美法则，由二维平面构成到色彩构成，由三维立体构成到四维构成空间形态的创造，引用大量设计实例，图文并茂，文字简练，强调读者的“悦读”感受。

本书侧重于培养创新思维，提高审美能力，适用于艺术设计相关专业的基础教学。

朱向红
广东工业大学
2014年12月3日

目录

CONTENTS

第一章 平面构成 1

- 第一节 平面构成的概念 2
- 第二节 平面构成的基本形 4
- 第三节 平面构成的形式 13

第二章 色彩构成 25

- 第一节 色彩的基本知识 26
- 第二节 色彩的物理特征 28
- 第三节 色彩的生理特征 31
- 第四节 色彩的心理特征 32
- 第五节 色彩对比 33
- 第六节 色彩推移 43
- 第七节 色彩错位、透叠及变形 48
- 第八节 色调变化 50
- 第九节 色彩混合 55
- 第十节 强刺激调 57
- 第十一节 色彩平衡 61
- 第十二节 色彩比例 63
- 第十三节 色彩节奏 64
- 第十四节 色彩呼应 66
- 第十五节 色彩重点 67

第三章 立体构成 69

- 第一节 立体构成概述 70
- 第二节 立体构成的形态要素 73
- 第三节 立体构成的形式美法则 79
- 第四节 立体构成的形式 85
- 第五节 立体构成的空间要素 86
- 第六节 立体构成的材料与肌理 88
- 第七节 形体的组合方法 91
- 第八节 立体构成的设计应用 96

参考文献 102

OTTER

第一章

平面构成

第一节

平面构成的概念

平面构成是研究二维空间形态的单元组合方法，这里的形态包括：自然形态、几何形态和抽象形态。其构成形式主要有：重复、近似、渐变、变异、对比、集结、发射、特异、空间与矛盾空间、分割、肌理及错视等。如图 1.1.1 所示。

画面运用：连续性的重复、颠倒变形的图案、几何形状的吸收与圆点等基本创作

元素，这些单纯的元素在繁复的变换中令人目眩神迷，是一幅迷惑而又隐含精神治疗意味的视像。通过相似的图形排列、完美对称与不完美对称的无限延伸扩张，传达艺术家的思想——“我们的地球只是数百万圆点中的一个……我们必须在圆点中忘记自身的存在。我们必须让自己失落在不断前进的永恒幻梦中。”

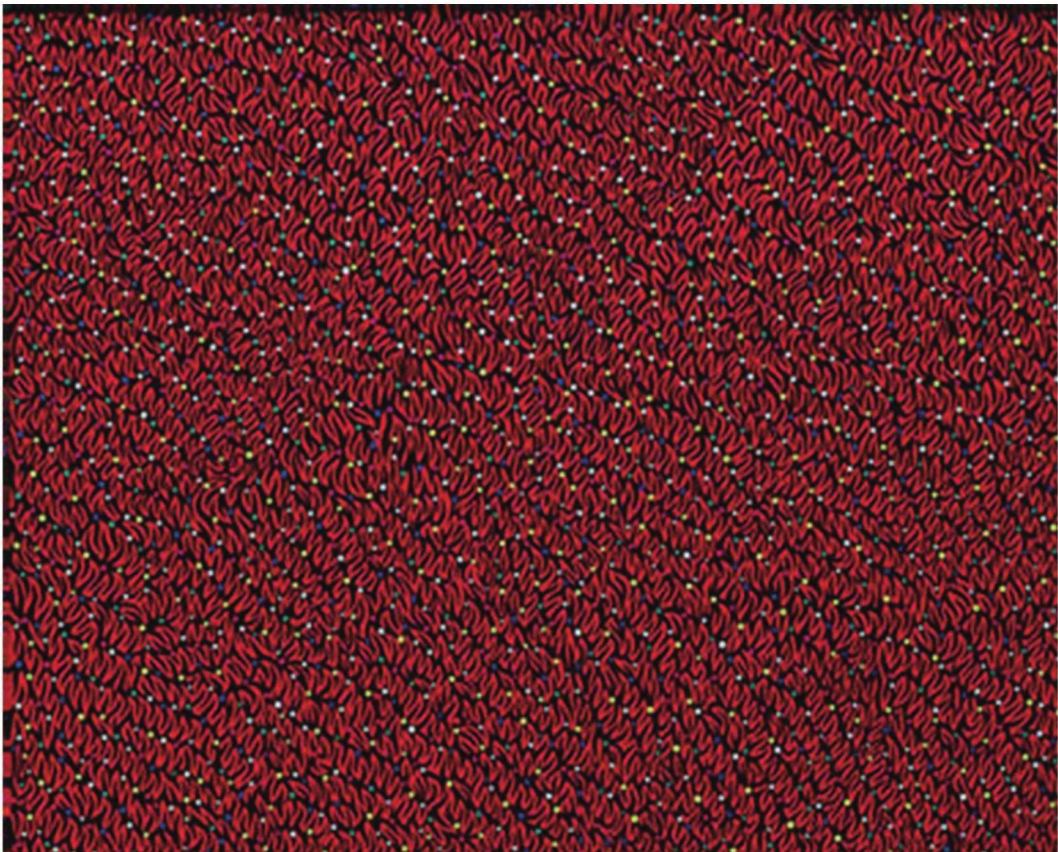

图1.1.1 《上天的启示》（约翰·古伦，纽约，1968）

平面构成要素，包括概念元素、视觉元素和关系元素。

①概念元素，包括点、线、面、体，其作用是促使视觉元素的形成。

②视觉元素，包括形状、大小、色彩、位置、方向、肌理等基本形。基本形有“正”有“负”，可互相转化；基本形可产生分离、接触、复叠、透叠、联合、减缺、差叠、重合等几种关系。如图 1.1.2 所示。

③关系元素，是视觉元素（即基本形）

的组合形式，包括框架、骨骼以及空间、重心、虚实、有无等因素；其中最主要的因素是骨骼，它限制和管辖基本形在平面构成中的编排。骨骼可分为：视觉上起作用的有作用骨骼和视觉上不起作用的无作用骨骼，及有规律性骨骼（如重复、近似、渐变、发射等骨骼）和非规律性骨骼（如密集、对比等骨骼）。基本形与骨骼相互影响、相互制约、相互作用，构成千变万化的图案。

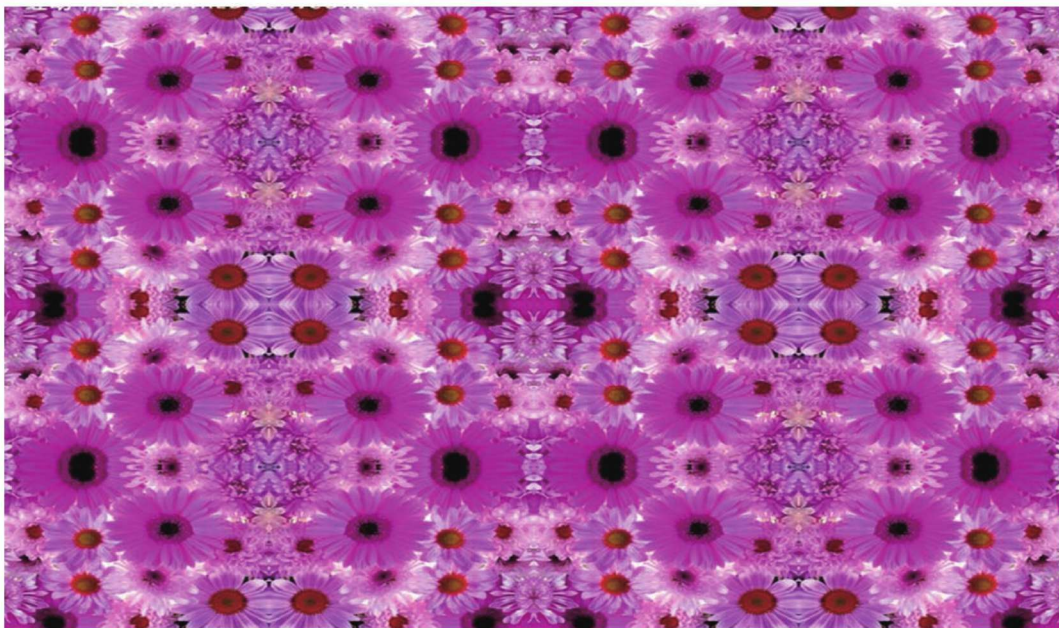

图1.1.2 视觉元素

第二节

平面构成的基本形

平面构成的基本形主要有点、线、面三种构成。

1. 点

①不同大小、疏密的散点混合排列的构成，如图 1.2.1 所示。

②大小相同的点按一定的方向排列产生线化的感觉，如图 1.2.2 所示。

图1.2.1 散点装饰

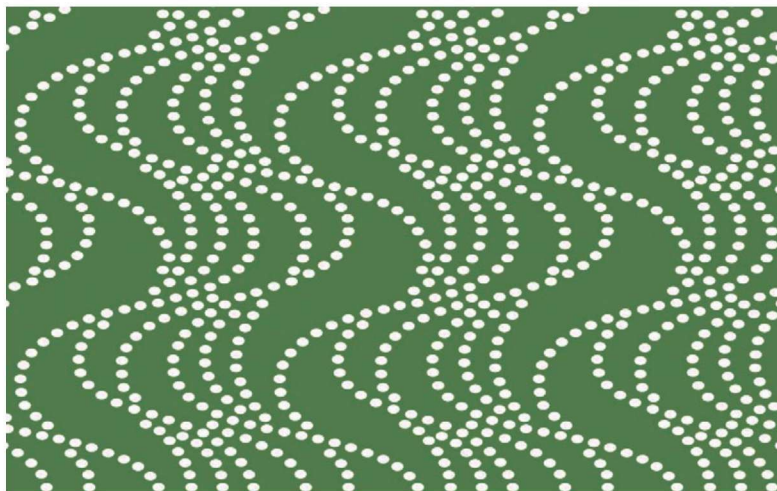

图1.2.2 点的排列产生线

③点由大到小按一定的轨迹、方向变化，产生优美的韵律感，如图 1.2.3 所示。

④点按大小不同的形式，密集或分散地排列，产生点的面化感觉，如图 1.2.4 所示。

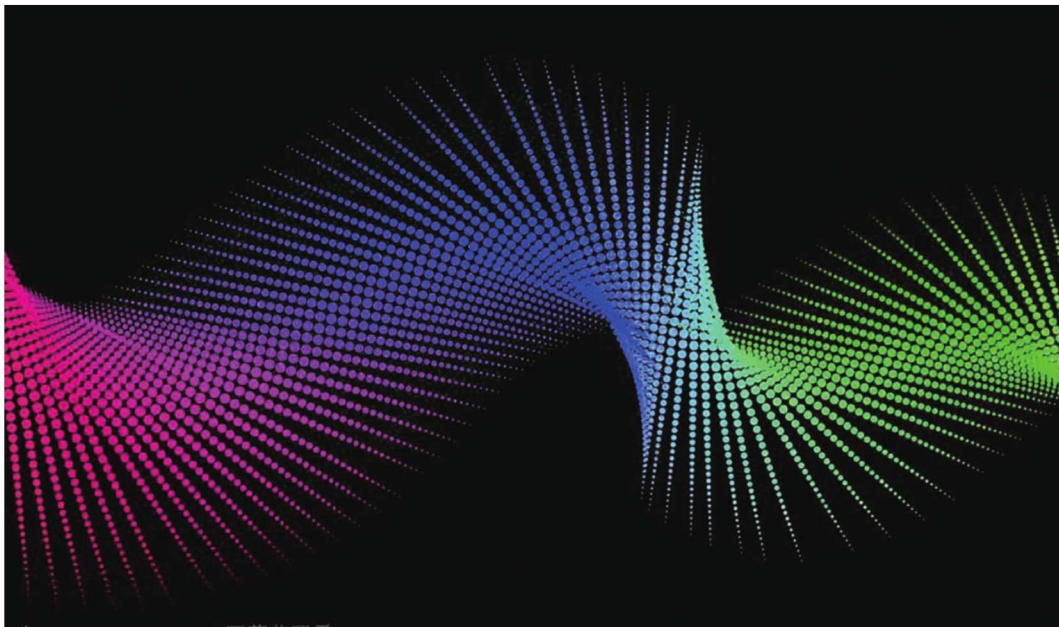

图1.2.3 点的变化产生优美的韵律

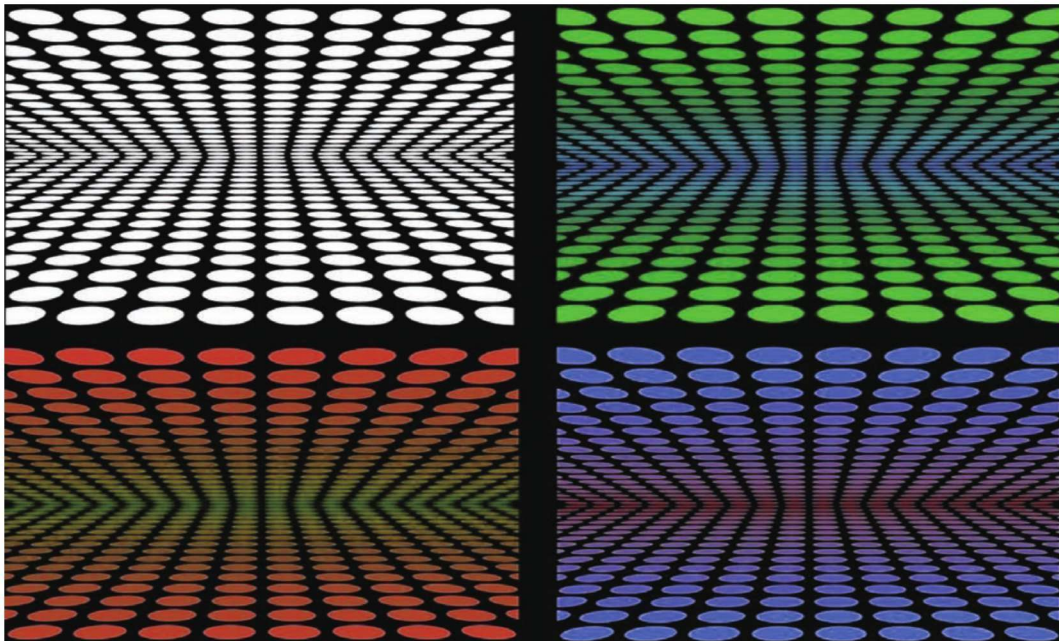

图1.2.4 点的排列产生的面化效果

- ⑤将大小一致的点以相对的方向,逐渐重合,产生微妙的动态视觉,如图 1.2.5 所示。
⑥不规则的点,如图 1.2.6 所示。

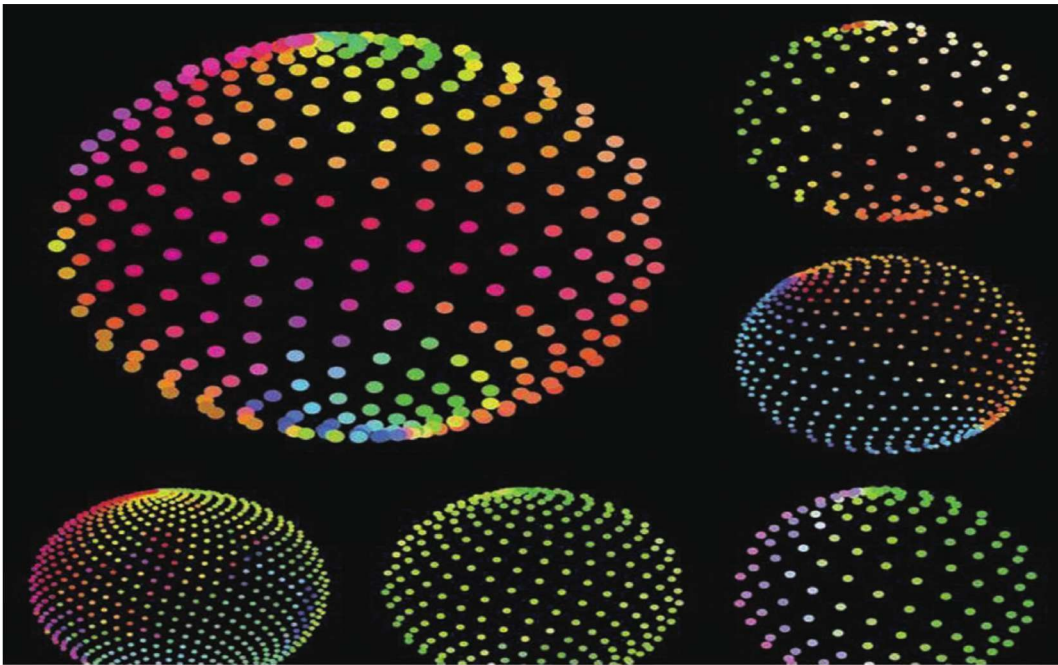

图1.2.5 点逐渐重合产生微妙的动态效果

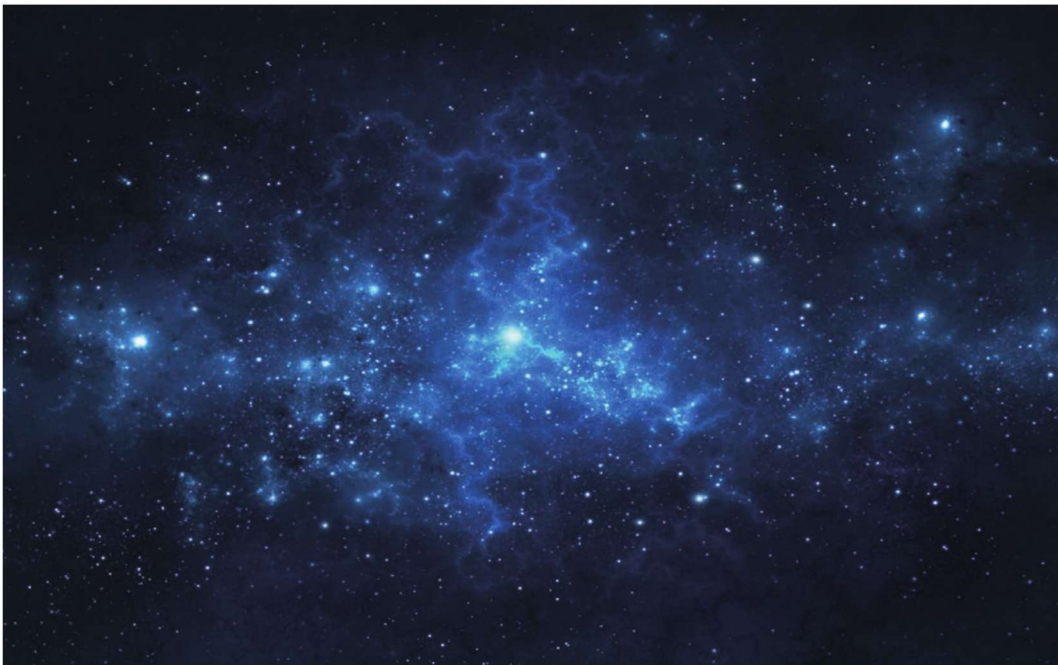

图1.2.6 不规则点的视觉效果

2. 线的构成

①面化的线（等距的密集排列），如图 1.2.7 所示。

②疏密变化的线（按不同距离排列）透视空间的视觉效果，如图 1.2.8 所示。

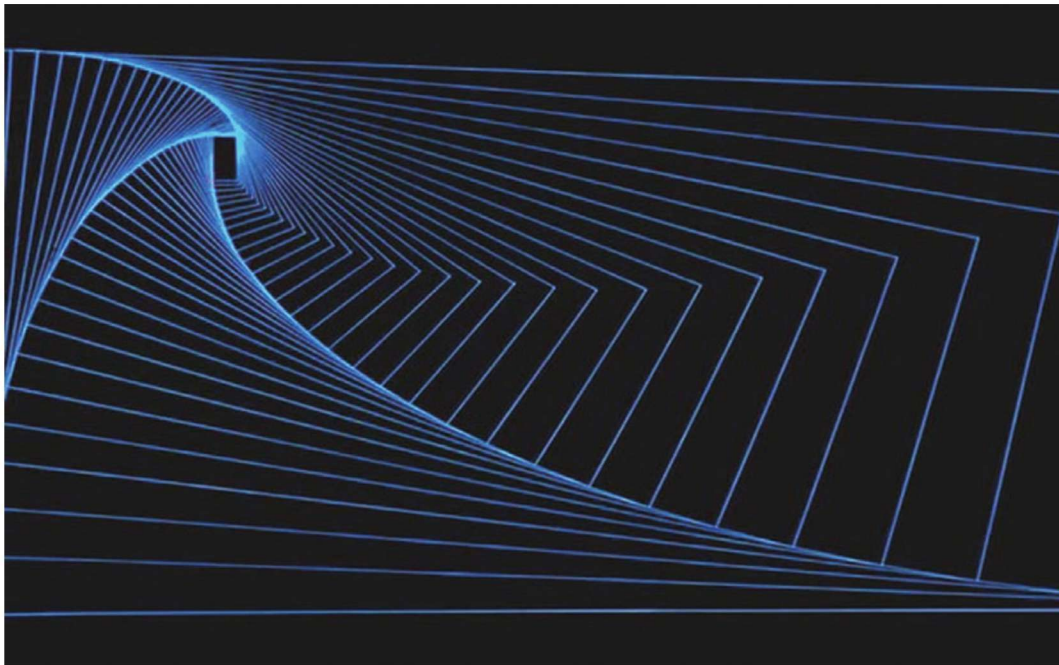

图1.2.7 面化的线

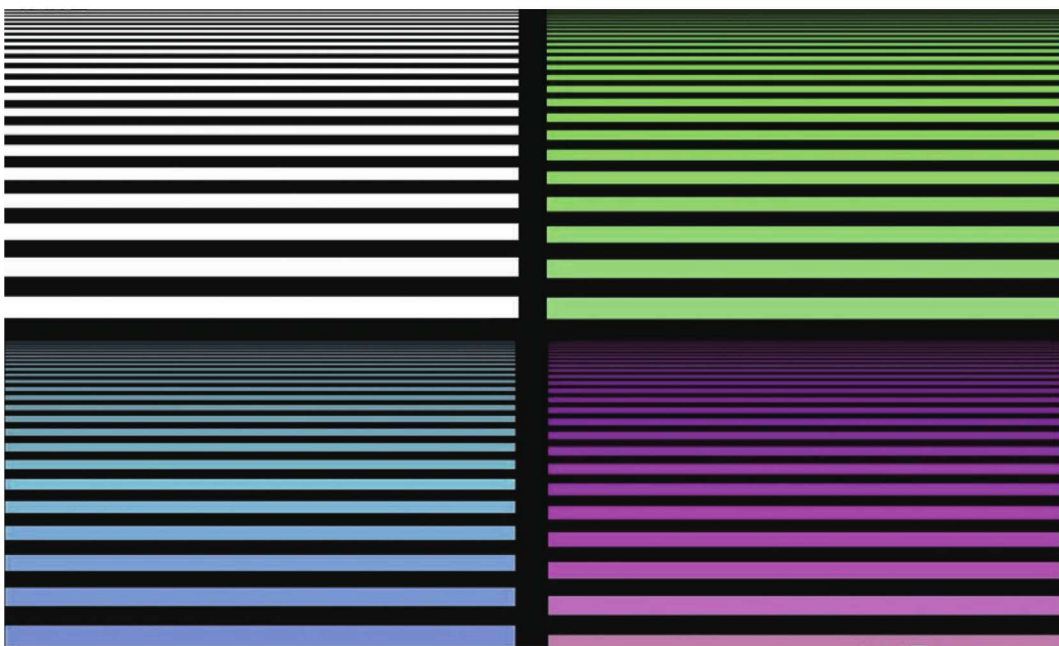

图1.2.8 疏密变化的线

③粗细变化空间、虚实空间的视觉效果。如图 1.2.9 所示。

④错觉化的线（线条排列切换变化），如图 1.2.10 所示。

图1.2.9 粗细变化空间、虚实空间的视觉效果

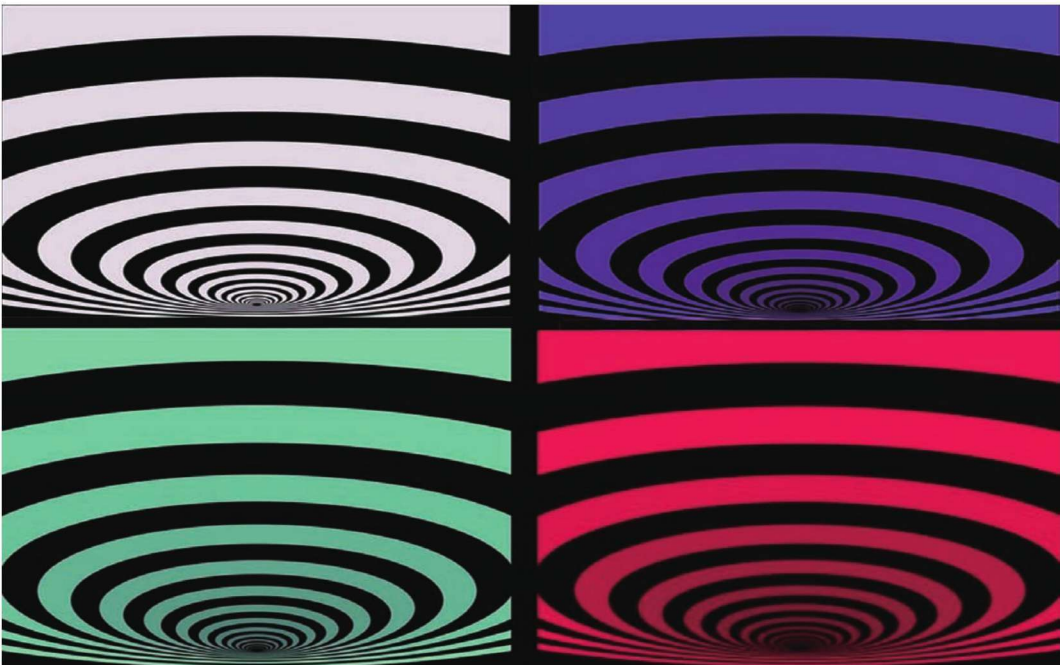

图1.2.10 错觉化的线

⑤ 立体化的线，如图 1.2.11 所示。

⑥ 不规则的线，如图 1.2.12 所示。

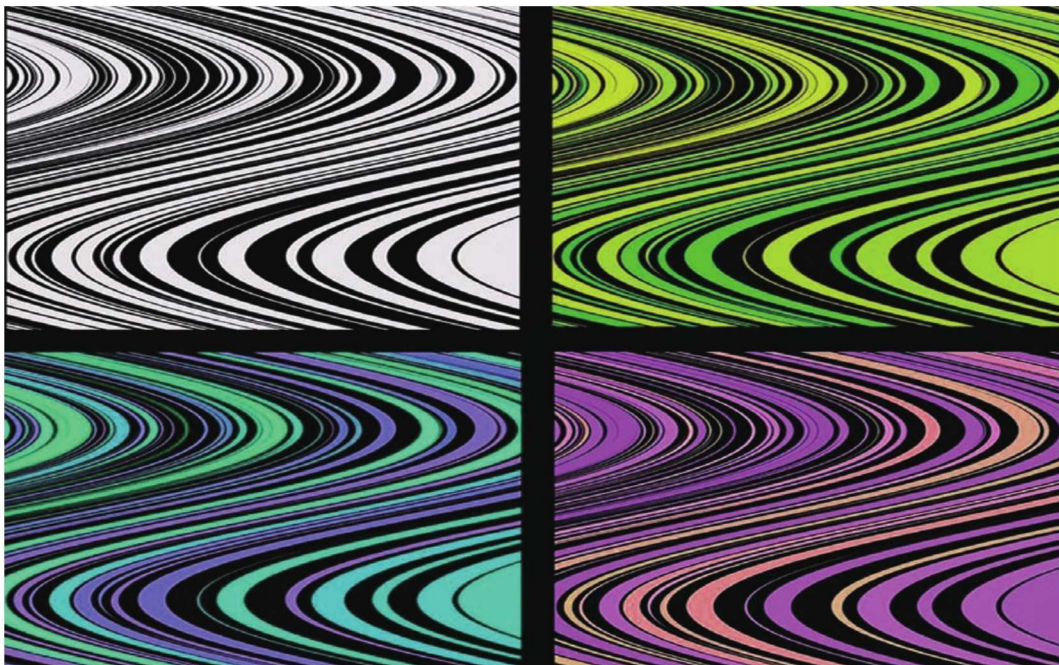

图1.2.11 立体化的线

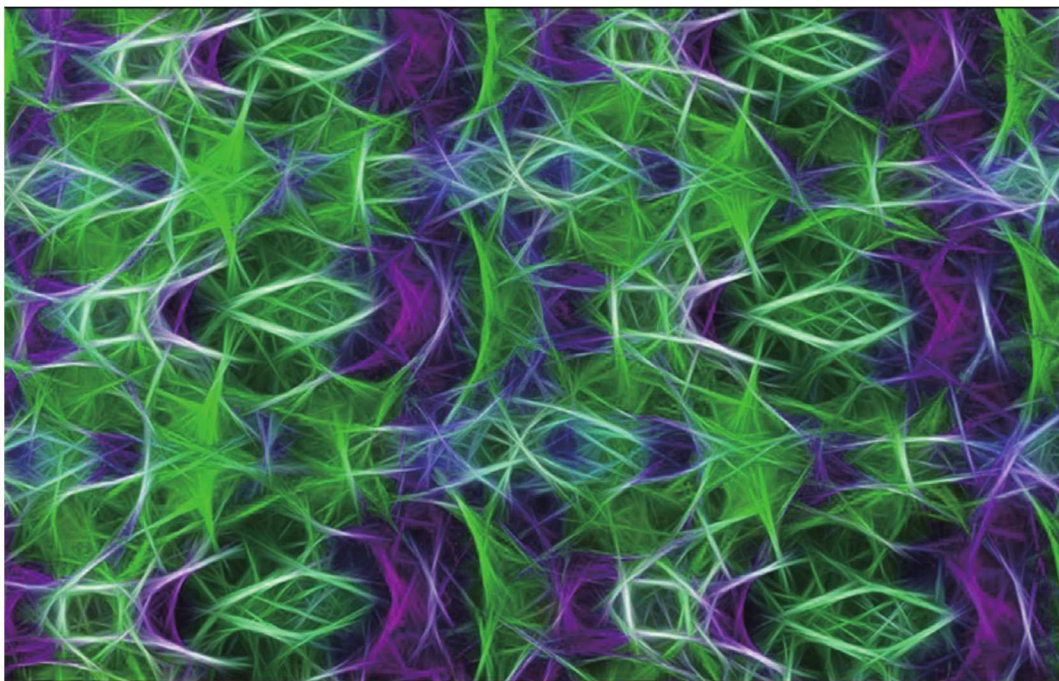

图1.2.12 不规则的线

3. 面的构成

①几何形的面，表现规则、平稳、较为理性的视觉效果。如图 1.2.13 所示。

②自然形的面，不同外形的物体以面的形式出现后，给人以更为生动、厚实的视觉效果，如图 1.2.14 所示。

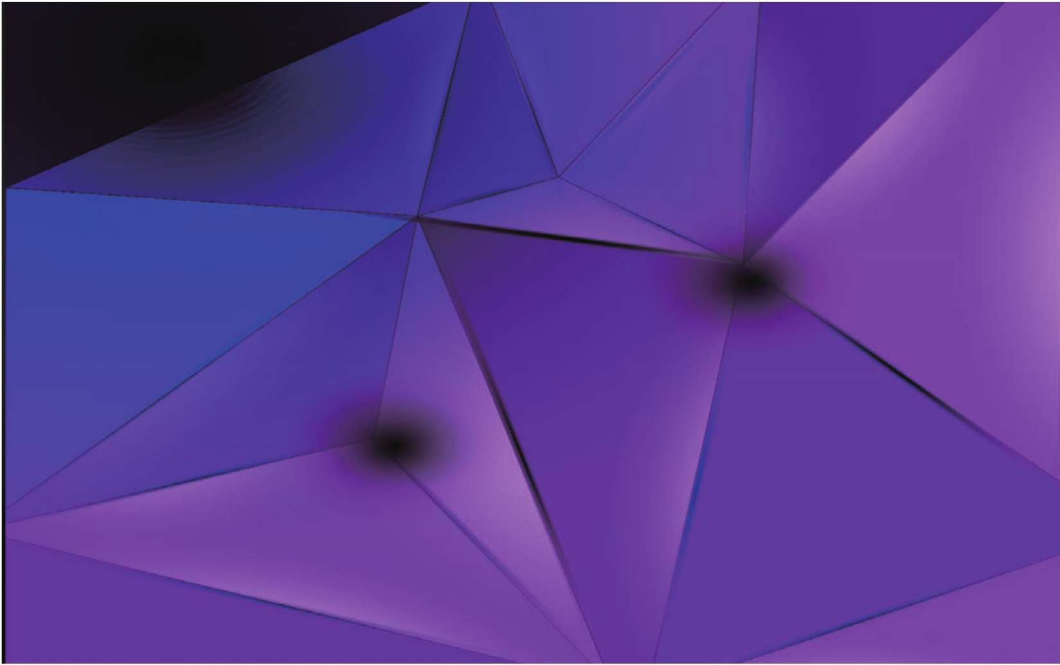

图1.2.13 几何形的面，表现规则、平稳、较为理性的视觉效果

图1.2.14 自然形的面

③徒手的面，如图 1.2.15 所示。

④有机形的面，得出柔和、自然、抽象的面的形态，如图 1.2.16 所示。

图1.2.15 徒手的面

图1.2.16 有机形的面

⑤偶然形的面，自由、活泼而富有哲理性，如图 1.2.17 所示。

⑥人造形的面，具有较为理性的人文特点，如图 1.2.18 所示。

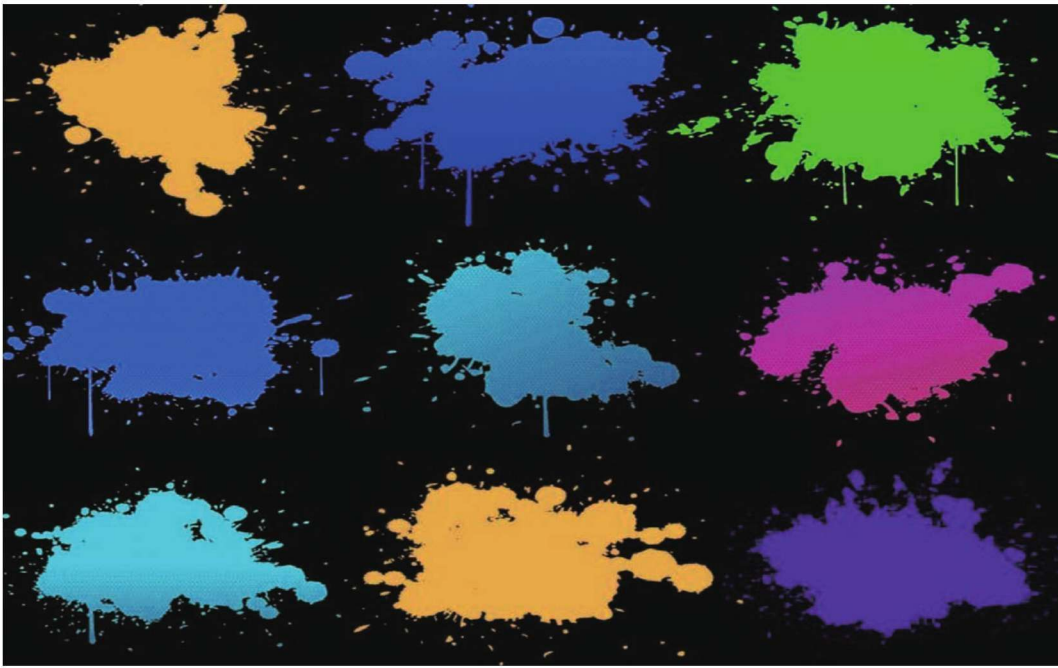

图1.2.17 偶然形的面

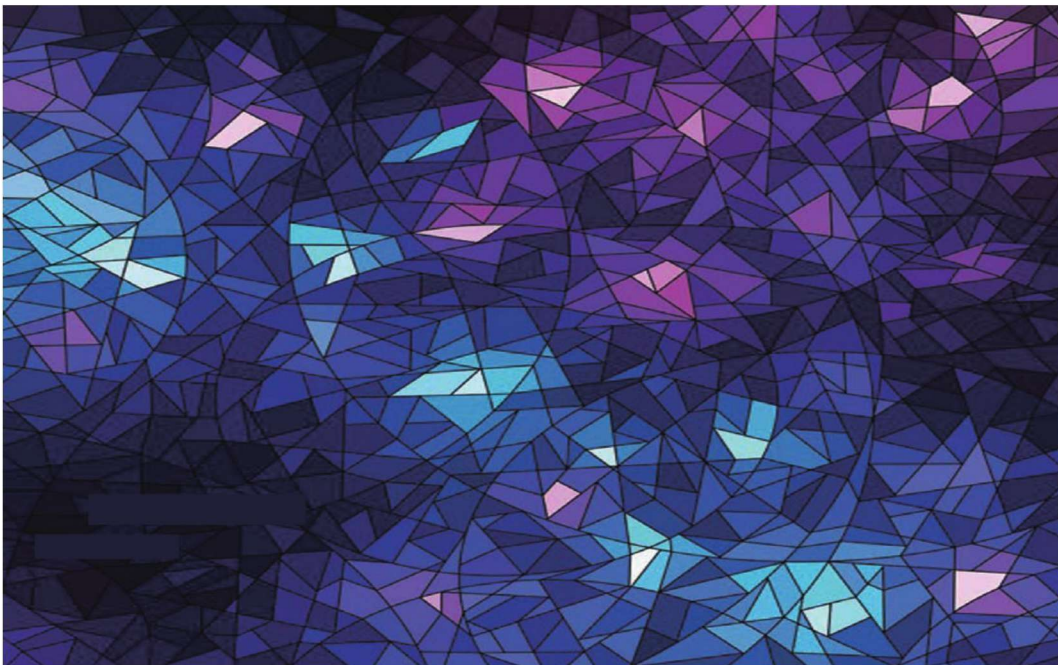

图1.2.18 人造形的面