

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

总主编 许开强 胡雨霞 章 翔

CHUANGYI GOUCHENG

主 编 李光慧 张 莹
副主编 郭 晖 米 悦

创意构成

合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编 / 许开强 胡雨霞 章 翔

创 意 构 成

主 编 李光慧 张 莹

副主编 郭 晖 米 悦

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意构成/李光慧, 张莹主编.—合肥: 合肥工业大学出版社, 2016. 1

ISBN 978-7-5650-2546-4

I. ①创… II. ①李… ②张… III. ①艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第295364号

创 意 构 成

主 编: 李光慧 张 莹

责任编辑: 王 磊 李娇娇

书 名: 普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材——创意构成

出 版: 合肥工业大学出版社

地 址: 合肥市屯溪路193号

邮 编: 230009

网 址: www.hfutpress.com.cn

发 行: 全国新华书店

印 刷: 安徽联众印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5.75

字 数: 190千字

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5650-2546-4

定 价: 39.00元

发行部电话: 0551-62903188

目录

contents

第一篇 基础知识篇	10
第一章 概述.....	10
第一节 构成的起源	10
第二节 构成的概念及研究内容	11
第三节 构成的基础分类	13
第二章 构成的基本内容.....	15
第一节 形态	15
第二节 色彩基本知识	19
第三节 材质	23
第四节 空间	25
第三章 审美的基本原则.....	26

1

第二篇 创作方法篇	30
第一章 平面构成.....	30
第一节 平面构成的基本要素	30
第二节 骨骼与基本形	37
第三节 平面构成的组织形式	42
第二章 色彩构成.....	49
第一节 色彩的功能	49
第二节 色彩联想	51
第三节 色彩构成的表现形式	57
第三章 立体构成.....	68
第一节 立体构成的要素	68
第二节 立体构成的构成方法	72
第三节 创意构成	75

2

第三篇 创意应用篇	79
第一章 构成在平面设计中的应用.....	79
第一节 构成之标志设计	79
第二节 构成之招贴设计	80
第三节 构成之书籍设计	81
第二章 构成在包装设计中的应用.....	82
第三章 构成在环境设计中的应用.....	84
第一节 平面构成之室内设计	84
第二节 色彩构成之室内设计	85
第三节 立体构成之室内设计	86
第四章 构成在工业产品设计中的应用.....	87
第五章 构成在当代插画设计中的应用.....	88

参考文献	92
-------------------	-----------

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编 / 许开强 胡雨霞 章 翔

创 意 构 成

主 编 李光慧 张 莹

副主编 郭 晖 米 悦

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意构成/李光慧, 张莹主编.—合肥: 合肥工业大学出版社, 2016. 1

ISBN 978-7-5650-2546-4

I. ①创… II. ①李… ②张… III. ①艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第295364号

创 意 构 成

主 编: 李光慧 张 莹

责任编辑: 王 磊 李娇娇

书 名: 普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材——创意构成

出 版: 合肥工业大学出版社

地 址: 合肥市屯溪路193号

邮 编: 230009

网 址: www.hfutpress.com.cn

发 行: 全国新华书店

印 刷: 安徽联众印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5.75

字 数: 190千字

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5650-2546-4

定 价: 39.00元

发行部电话: 0551-62903188

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

教材编写委员会

总主编：

许开强 原湖北工业大学艺术设计学院 院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院 院长
胡雨霞 湖北工业大学艺术设计学院 副院长
章翔 武昌工学院艺术设计学院 院长

副总主编：

杜沛然 武昌首义学院艺术与设计学院 院长
蔡丛烈 武汉学院艺术系 主任
伊德元 武汉工程大学邮电与信息工程学院建筑与艺术学部 主任
徐永成 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 主任
朴军 武汉设计工程学院环境设计学院 院长

编委会成员：（以姓氏首字母顺序排名）

陈瑛 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 院长
陈启祥 原汉口学院艺术设计学院 院长
陈海燕 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
何彦彦 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
何克峰 湖北工业大学艺术设计学院
况敏 武汉设计工程学院艺术设计学院 院长
李娇 武汉理工大学华夏学院人文与艺术系 常务副主任
刘慧 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 教学副院长

刘 津 湖北大学知行学院艺术设计教研室 主任
祁焱华 武汉工程科技学院珠宝与设计学院 常务副院长
钱 宇 武汉科技大学城市学院艺术学部 副主任
石元伍 湖北工业大学工业设计学院 副院长
宋 华 武昌首义学院艺术与设计学院 副院长
唐 茜 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
王海文 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
吴 聪 江汉大学文理学院体美学部与艺术设计系 副主任
阮正仪 文华学院艺术设计系 主任
张之明 武昌理工学院艺术设计学院 副院长
赵 文 湖北商贸学院艺术设计学院 院长
赵 侠 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 副主任
蔡宣传 汉口学院艺术设计学院 副院长

序

劳动创造是人类进化的最主要因素。从蒙昧的石器时期到营养的农耕社会，从延展机体的蒸汽革命到能源主导的电气时代，再扩展到今天智能驱动的互联网时代，人类靠不断地创造使自己成为世界的主人。吴冠中先生曾经说过：科学探索物质世界的奥秘，艺术探索精神情感世界的奥秘。艺术与设计恰恰是为人类更美好的物化与精神情感生活提供全方位服务的交叉应用学科。

当前，在产业结构深度调整，服务型经济迅速壮大的背景下，社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能，其就业形势严峻；另一方面是大量企业难以找到高素质的设计人才，供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招，一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来，并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量，而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题，设计教育的转型发展是必然趋势，也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型，是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系，推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型，并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本，是展开教学活动的基础，也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因，形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱离社会生活和企业实践的教材体系，或以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。为此，组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队，打造具有实践特色的教材，将促进师生的交流互动和社会实践，解决设计教学与实践脱节等问题，这也是设计教育改革的一次有益尝试。

该系列教材基于名师定制知识重点、剖析项目实例、企业引导技能应用的方式，实现教材“用心、动手、造物”的实战改革思路，切实构建“学用结合”的应用人才培养模块。坚持实效性、实用性、实时性和实情性特点，有意简化烦琐

的理论知识，采用实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中。该系列教材课题安排由浅入深，从简单到综合；训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况，注重实际运用，避免空洞的理论介绍；书中安排了大量的案例分析，利于学生吸收并转化成设计能力；从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接，做到分类整合、交互相促；既注重原创性，也注重系统性；整套教材强调学生在实践中学，教师在实践中教，师生在实践与交互中教学相长，高校与企业市场中协同发展。该系列教材更强调教师的责任感，使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性，激发学生不断进取的欲望，为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列教材的作者、读者商榷与共勉。

原湖北工业大学艺术设计学院院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院院长
湖北工业大学学术委员会副主任

前言

如果说绘画是一种感性思维方式，那么构成则是一种理性的思维方式，是客观形态的理性转化，具有逻辑思维的特征，是对形、色、质、体构成物体基本元素的理性组合和再创造的过程，这一创造过程通过构成的学习给我们提供符合审美规律的方式方法。

伴随时代的发展，在大数据时代背景下，印刷、网络、影视等新型实用艺术行业发展迅速，传统艺术形式已不能满足当下新型艺术形式的需求，机器化大生产、数据图形的传播，使得实用艺术应用广泛，造型也趋于简约、理性，相对于传统艺术，实用艺术可以满足人们的大量需求。包豪斯学院的成立，其设计观念的传播，真正使西方传统艺术和设计相分离，设计成为独立的艺术门类，构成成为现代实用艺术的一种科学方法、一种理性的思维方式、一种艺术和工业产品相结合的产物。

构成课程的教学适用于造型艺术的各个专业，被广泛应用于当代绘画、插图、广告招贴、书籍装帧、包装设计、CI设计、环境艺术设计、工业造型设计、动漫等各个实用艺术领域，是一门造型艺术的通识课程。

构成是艺术设计教育中重要的造型研究内容，其主旨是掌握基础造型的方法，理解审美规律，具备创造和实现造型的能力。目前我国各大院校造型艺术专业延续了包豪斯的基础理论体系，将构成作为一门基础学科，主要涵盖平面构成、色彩构成、立体构成。本书主要从二维造型和三维造型的基本方法入手，加入创意构成的内容，针对构成材料的创新性和造型思维的延展性做了创新。

李光慧、张莹老师主编的该教材，结合了多年的课程授课经验，内容主要来自于一线教学经验的丰富积累。在教材编写中体现“实践”与“创新”相结合，强调学生的造型创新能力的培养，思维方式的转变，为后续课程打下坚实的基础，做好知识的铺垫。

编者

2015年12月

目录

contents

第一篇 基础知识篇	10
第一章 概述.....	10
第一节 构成的起源	10
第二节 构成的概念及研究内容	11
第三节 构成的基础分类	13
第二章 构成的基本内容.....	15
第一节 形态	15
第二节 色彩基本知识	19
第三节 材质	23
第四节 空间	25
第三章 审美的基本原则.....	26

1

第二篇 创作方法篇	30
第一章 平面构成.....	30
第一节 平面构成的基本要素	30
第二节 骨骼与基本形	37
第三节 平面构成的组织形式	42
第二章 色彩构成.....	49
第一节 色彩的功能	49
第二节 色彩联想	51
第三节 色彩构成的表现形式	57
第三章 立体构成.....	68
第一节 立体构成的要素	68
第二节 立体构成的构成方法	72
第三节 创意构成	75

2

第三篇 创意应用篇	79
第一章 构成在平面设计中的应用.....	79
第一节 构成之标志设计	79
第二节 构成之招贴设计	80
第三节 构成之书籍设计	81
第二章 构成在包装设计中的应用.....	82
第三章 构成在环境设计中的应用.....	84
第一节 平面构成之室内设计	84
第二节 色彩构成之室内设计	85
第三节 立体构成之室内设计	86
第四章 构成在工业产品设计中的应用.....	87
第五章 构成在当代插画设计中的应用.....	88

参考文献	92
-------------------	-----------

第一章 概述

第一节 构成的起源

要了解构成的起源，我们要先了解现代主义艺术思潮，以及现代主义艺术思潮影响下的构成主义。现代主义艺术思潮是二十世纪以来诸多具有反传统特征的艺术流派的总称，他们区别于传统，带有前卫和先锋的色彩，主要包括了立体主义、达达主义、俄国的至上主义与构成主义、荷兰的风格派、超现实主义、波普艺术等众多的艺术流派。如图 1-1 至图 1-6 所示，这些流派的产生和发展成为现代视觉设计、现代工业设计、现代造型设计等近现代设计主要的思想源头。现代艺术思潮的艺术家于 20 世纪初聚集德国，为包豪斯设计学校的成立提供了大量的优秀教师资源。

图 1-1 立体主义绘画 胡安·格里斯的作品《窗前静物》

图 1-2 立体主义绘画 胡安·格里斯的作品《音乐》

图 1-3 立体主义时期作品 毕加索《手里捧着书的女子》

图 1-4 立体主义作品 乔治·勃拉克《葡萄牙人》

图 1-5 构成主义 塔特林《第三国际纪念塔》

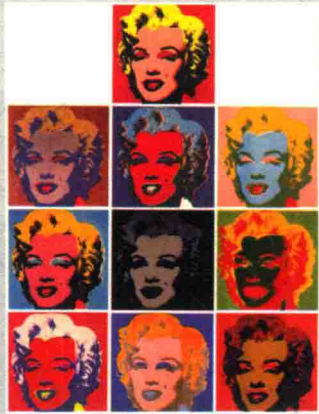

图 1-6 波普艺术 安迪·沃霍尔《玛丽莲·梦露》

1919 年德国建筑师 W. 格罗皮乌斯创建了“公立包豪斯学校”，如图 1-7 所示，这就是后来著名的“包豪斯”，它的成立标志着现代设计的诞生。包豪斯为世界现代设计输送了大量的优秀人才，随着包豪斯学院的变迁，包豪斯的设计理念、教学理念被传播到世界各地，对现代设计产生了不可估量的影响。包豪斯注重学生实际操作能力的培养；在设计作品中强调功能与结构的完美结合；把工业造型中的审美主义和实用主义完美结合；提倡以新的技术来解决新的功能问题。在包豪斯的教学理念中，贯穿现代艺术设计的理念，摆脱旧有模式的束缚，提倡创新能力的培养，开拓实验性教学模式，注重对材料、技术的体验，旨在培养技术与艺术相融合理论和实践相结合的有创新精神的艺术设计人才。

图 1-7 包豪斯学校（网络图片）

各国设计专业对包豪斯设计理念的引入主要是基础课程的学习和观念的引入，包豪斯改革后的基础教学体系将现代主义大师对形、色、质的研究和科学的方法相结合，形成平面构成、色彩构成、立体构成以及综合材料等独立课程体系，让学生对形、色、质的组织形式有科学全面的把握，通过训练激发想象和创造力，掌握视觉艺术的基本规律，包豪斯的这一教学理念彻底改变了过去凭借艺术家的个人情感经验创作的状况，让艺术创作进入理性设计的范畴，对艺术界无疑是一大革新。

第二节 构成的概念及研究内容

何谓构成？

“构成”，字面解释指有构造、组合、组装之意，构成要研究的是对象的构造、组合的方式方法，而这种方式方法要有科学的指导和理论的支撑，是感性思维和理性思维相结合的构思方法。从本质上讲，构成依然是一种造型活动，是逻辑思维与形象思维结合的一种构思方法，其基本含义就是在形态提取和材料

选择的基础上,把单元形态,按照一定的秩序和法则进行合理的编排和组合,重新组合成一个视觉形态,并赋予新的视觉内涵的过程。在这个过程中包含形态的提取、材质的选择、新的形态的形成,这是一个形态提取到形态综合“编写”的过程。具体来讲构成研究的主要内容是形、色、质、体以及四者之间的构成组合关系,通过对形式美感的把握创造出更多、更丰富、更符合大众审美需求的视觉内容。如图1-8、图1-9所示。

图 1-8 城市 作者:刘泽霖 对提取的具体形态的归纳、组合形成新的二维形态

图 1-9 白桦林 作者:胡欢 利用肌理对提取的抽象形态的归纳、组合形成新的二维形态

从研究内容上来看,一方面,这些研究内容由纯粹艺术家完成,成为纯艺术构成;另一方面,这些研究内容从包豪斯的设计理念传播开始就被广泛应用的设计的各个领域,成为设计构成。

在现代主义艺术思潮、后现代主义艺术思潮下形成了一批,不以客观事物的再现为目的的艺术家和他们的作品,如蒙德里安、克里姆特、康定斯基等等,他们也完成了的形、色、质的重新组合,并成功的赋予形态全新的内涵,我们把这样的作品内容归结为纯艺术的构成,如图1-10至图1-12所示。所谓纯艺术的构成是没有赋予构成应用的使命,在视觉作品形成的过程中注重研究造型的实用性、功能性,更多的研究形、色、质、空间的形式表达。

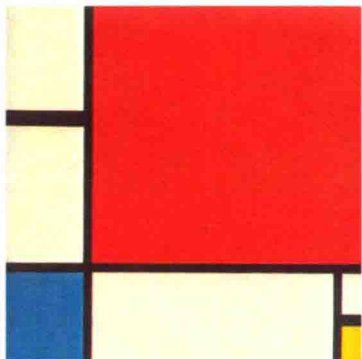

图 1-10 蒙德里安的风格主义

图 1-11 吻 克里姆特

图 1-12 black-violet 康定斯基