

Selected
Series of
Work-Integrated
Learning Textbook
from Exemplary
Advanced Vocational Colleges

示范性高职院校工学结合精品教材

丛书主编 陈新 丰明高 王礼

构成设计

周利红 彭艳云 黄冕 赵敏 主编

构成设计

周利红 彭艳云 黄冕 赵敏 主编

Selected
Series of
Work-Integrated
Learning Textbook
from Exemplary
Advanced Vocational Colleges

示范性高职院校工学结合精品教材

丛书主编 陈新 丰明高 王礼

图书在版编目(CIP)数据

构成设计/周利红等 主编. — 长沙: 湖南美术出版社, 2011.7

示范性高职院校工学结合精品教材

ISBN 978-7-5356-4541-8

I. ①构… II. ①周… III. ①造型设计—高等职业教育—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第113507号

Selected Series of
Work-Integrated Learning Textbook
from Exemplary Advanced Vocational Colleges

示范性高职院校工学结合精品教材

构成设计

出版人: 李小山

主 编: 周利红 彭艳云 黄 冕 赵 敏

策 划: 陈秋伟 李志文

责任编辑: 彭凯燕 彭 勇

设计指导: 陈秋伟 曹大勇

装帧设计: 谭冀俊 文 波

出版发行: 湖南美术出版社(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 嘉伟文化
JIAWEI CULTURE

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开 本: 889X1194 1/16

印 张: 7

版 次: 2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷

印 数: 1—3000册

书 号: 978-7-5356-4541-8

定 价: 42.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84763767

示范性高职院校工学结合精品教材

编委会

主 编

陈 新 丰明高 王 礼

副主编

曹大勇 张 丽 严 顺 何 劲

编 委

(按姓氏笔画顺序排序)

丰明高	王 礼	邓嘉琳	叶 菡	孙寿鹏	伍建平
刘 瑶	刘 征	刘红英	李 琼	陈 新	陈 鸣
陈秋伟	陈 磊	严 顺	何 劲	张 丽	张塔洪
张哲元	张 墨	吴德剑	郑 硕	杨清平	周利红
周文明	罗 友	周白韬	赵 敏	胡泽华	胡方平
胡德强	莫 均	夏高彦	秦莉萍	顾振雷	梁 巍
夏高彦	黄 冕	黄 丽	曹大勇	彭艳云	彭凯燕
彭 勇	瞿 文	瞿孜文	魏海燕		

总序

随着高等教育改革的深化,教材的建设在质量和规模等方面得到了长足的发展,但目前以“高等职业教育为主体”的教材建设远远没有契合高职教育发展的新需要,而且在当前高职教材建设的具体实践中仍然存在着诸多问题,更新、创新的力度不够,知识拓展的广度与深度不协调,尤其是以“应用型、实践性”为主旨与特征构建的高职教材的体量和课程结构内容难以达到高职院校教学的基本要求,符合高职院校发展新规范、新规程、新标准以及与高等技术应用性人才培养目标相适应的、能及时反映新理念、新技术、新工艺、新材料的教材严重不足。

在如此紧迫的改革创新中,我们高职院校从事艺术教育的同仁们将如何应对,并负上我们应有的责任呢?众所周知,由于传统观念上的某些不良影响,以及历史的原因等,艺术教育在整个国民教育中的地位比较暧昧。其实,这是一种惯性的浅见。芝加哥大学前校长罗伯特·梅纳德·哈金斯(Robert Maynard Hutchins)在论述西方自由教育(liberal education)的根基的时候曾言:“整个西方教育的传统就是liberal arts的传统。”稍微熟悉“art”这个英文单词意思的人一定知道,无论是从其本义,还是转义看,这种教育都是以应用型、实践性为根本,以成为有文化之人作为本源。如此看来,这种教育理念与我国古代的“小学”教育理念没什么两样,只不过在具体的实施上存在着差异,比如我国古人自八岁始习的内容是“洒扫应对进退,礼乐射御书数”等。可见,艺术教育并不是可有可无的,一旦被遮蔽的教育观念得以澄明,其所带来的改革与创新质素是无法估量的。如果我们本着温故知新的宗旨,本着成为有文化之人的理念实施教育改革,相信在不久的将来,肯定会达成卢梭在《爱弥儿》中所言——“从我的门下出去,我承认,他既不是文官,也不是武人,也不是僧侣;他首先是人。”——那样的愿景。

具体到这套高职院校工学结合精品教材的建设上,我们一方面以问题意识为先导,审慎思考,抓住当前教材建设的良机,践行艺术教育的重要理念,以艺术设计类教材为突破口,另一方面则是结合高职院校教学现场的实际,注重社会对高等技术应用性人才需求的特点,在“应用型”与“实践性”上下足工夫。因此,这套教材无论从教材本体,还是从教材内容及其呈现上,都颇具创新质素。具体表现在以下三个方面:

其一是具有典型的示范性。这套教材依托示范性高职院校资源,无论从作者

的选择，还是教材内容的编写，以及教材的可持续发展方面，都做到了精品与特色的有效结合，使得学生在知识的应用与拓展、实践与深化上一目了然。

其二是具有明晰的系统性。这套教材结合当前艺术设计教育趋向，从整体教材系列至课程专业方向，甚至每门课程教学内容要点、内容主体、思考训练、相关链接等方面，都进行了细致的系统考虑，使其在呈现上具有明晰的品质。

其三是具有强烈的现场感。这套教材的编写者皆为教学一线的老师，教材内容上包含了大量的师生作品，而课题式、问题式的内容呈现方式，以及紧密结合当前社会需求的内容，既强化了教师教学的现实针对性以及应用实践性，又强化了学生主体的交互性与参与性，教学现场感可谓扑面而来。

当然，教材的建设是一项需要我们长期努力的事业。这套高职院校工学结合精品教材只是我们当前思考和探索的结晶，或者说是一项阶段性的尝试，其不足和不完善之处尚待有识之士与大方之家的批评与指正。我们将以饱满的热情上下求索，以不辱示范性之名，而正艺术教育之本色，演绎人性灵魂舞蹈，通达人之为人的完满。

陈 新

2011年5月

目录

前言

001

第一章 构成设计概论

002>007

003 第一节 构成设计的概念

005 第二节 学习本课程的目的、方法、要求

006 第三节 构成的形式法则

第二章 平面构成

008> 035

009 第一节 认识形象

011 第二节 平面构成的基本要素

015 第三节 构成表现形式

第三章 色彩构成

036>073

037 第一节 色彩基本理论

045 第二节 色彩的混合

048 第三节 色彩的心理

057 第四节 色彩对比与调和

第四章 立体构成

074>089

075 第一节 立体构成的形式

077 第二节 立体构成的表现训练

第五章 构成设计的应用

090>101

091 第一节 平面构成在现代设计中的应用

093 第二节 色彩构成在现代设计中的应用

095 第三节 立体构成在现代设计中的应用

参考文献

102

后记

103

前言

当前,随着人们社会文化底蕴的不断积淀、审美水平的不断提高以及世界艺术间的交织与融合,“艺术”与“设计”在生活中拥有了越来越大的比重,作为设计基础的“构成”更是早已成为各类设计专业必修的专业基础课。虽然近年来各种构成教材如雨后春笋般地涌现,但是本书《构成设计》的编写另辟蹊径,力求从构成原理出发,将创新思维的开发与构成实践训练相结合,为读者提供一份新的系统而完整的选择。本教材具有以下特点:

一、基本原理讲解与设计实践紧密结合,将形式上的“构成”学习转化为对视觉元素的掌握,解决学生学完了构成不知有何功用,或者不知怎样将构成艺术运用到设计实践中的教学问题。

二、要点提示和学习目的彰显,在每个章节的编写结构上都配有课题训练和思考练习,能及时将所学的构成理论和原理转化为实际设计构成的能力,符合高职高专技能型人才培养目标的要求。

三、图文并茂的表现中突出原创精神,本书在形式编排上以图释文,基本采用学生的原创作品以及实地拍摄的相关案例,对学生设计创造性思维的培养,具有较强的启发性和引导性。

四、本书将三大构成整合为一本,内容涵盖平面、色彩和立体三部分,彼此互相联系又自成体系,其理论和实用性课题训练相通,做到了重点突出、结构清晰,可操作性强。

本书分为五章:构成设计概论、平面构成、色彩构成、立体构成、构成设计的应用,每章节通过理论教学和课题训练来分解构成设计的知识要点和构成设计实践各项能力的训练任务,并在构成学习的任务实践过程中强调通过大量的手绘实践训练,提高构成设计的实践动手能力,引导学习者获得将构成设计理论转化为视觉传达设计中所需的构成实践的创造能力,并在每章节中选编了一些历年来的优秀学生作品作为参考,图文并茂、深入浅出。

周利红

2011年6月

第一章 构成设计概论

要点提示

○学习目的

本章的目的是让学生理解构成设计的概论，树立构成的设计理念，了解构成设计的形成和发展，掌握构成设计的学习方法。

○学习重点

理解构成设计的概念、形成和发展。

○学习难点

树立构成的抽象设计理念。

○参考课时

2课时

第一节 构成设计的概念

构成是一种创造形态的方法，可以说是一种研究形象构成的科学。构成设计是研究形态表现要素、表现方法和形式原理的课题。

构成是将不同形态的诸要素按照一定的组织原则重新分解组合成为一个新的形态，并使其显现新功能。工业革命的出现促进了构成艺术的发展，机器化大生产使得现代设计造型趋于简约、理性。相对于传统的手工艺制品，线条流畅、外观优美、功能齐备、简约而不简单的现代造型设计因为融入构成的艺术性而满足了人们的物质和精神审美需求。包豪斯学院的成立，真正使设计与技术相融合。构成成为一种方法、一种手段、一种思维方式，一种与人们生活紧密结合的产物。

构成：两个或两个以上视觉元素的组合，其排列方式，因循不同设计思维、设计风格，呈现无数可能的设计结果，是创造形态的方法，是艺术设计的基础，是设计专业学生学习的必备基础课程。

本书所谈的构成设计，不是指某一种艺术流派，也不能将其完全等同于设计，而是指人类的一种思维方法。学习构成一方面是训练理性、抽象的逻辑思维能力，将复杂的视觉表面现象还原成最基本的要素；另一方面要以追求“创造价值的实现”为目的，对已知要素进行重构。构成常常是事先没有任何具体的功能要求，而事后的结果往往出乎意料。构成本身并不是目的，它只是实现目的的一种手段。

构成一词既是名词，也是动词。作为名词的构成，它的含义是组合的形式，作为动词的构成，它的含义是指组合、形成、建造等行为。构成需要有构成

要素，如平面构成中的点、线、面；构成需要有构成法则，即构成要素之间约定俗成的相互关系。

构成训练相当于一个作家学习基本语汇和语法规则的知识，虽然显得单一、枯燥，但对于一个好的“设计人”来说，构成训练这种基本规律的训练是形成“好文章”的前提，在具体的创作和设计中，这些基本的东西会依不同的主题和目的发生各种变化，这些以实际需求为前提所做的改变才更具有生命价值。

一、构成设计的范畴

构成从内容上区分，有单纯构成和应用构成。单纯构成不包括造型的实用功能，不受材料、工艺的限制，而主要是从思维上去认识造型观念和基本规律。它不是技术的训练，也不是模仿性的学习，而是通过有效的方法，在设计造型的过程中，主动把握限制条件，有意识地进行造型要素的分解和重构，在无数次反复积累中获得能力的训练。

应用构成则是将单纯构成的一般原理、规律、法则融合到具有个性的设计对象中去，它不仅具有纯粹构成的审美价值，还具有实用价值和社会价值，是科学技术和艺术创意的结晶。

构成的设计形式分为平面构成、色彩构成、立体构成，通称三大构成。

平面构成是设计中最基本的训练，是在二维平面上按照美的形式法则和一定的原理与方法重新分解组合形态创造新形态的过程，并进行设计的多种视觉形式表达。

色彩构成是从色彩基本原理出发,遵循形式美法则,利用色彩设计理论,对空间、质、量的可变性因素进行合理的组合,配置色彩的过程。

立体构成是在三维空间中将立体造型的要素按照一定的形式原理组合、建构富于美感的空间实体与虚体形态的过程。

图1-1 自然界的近似构成

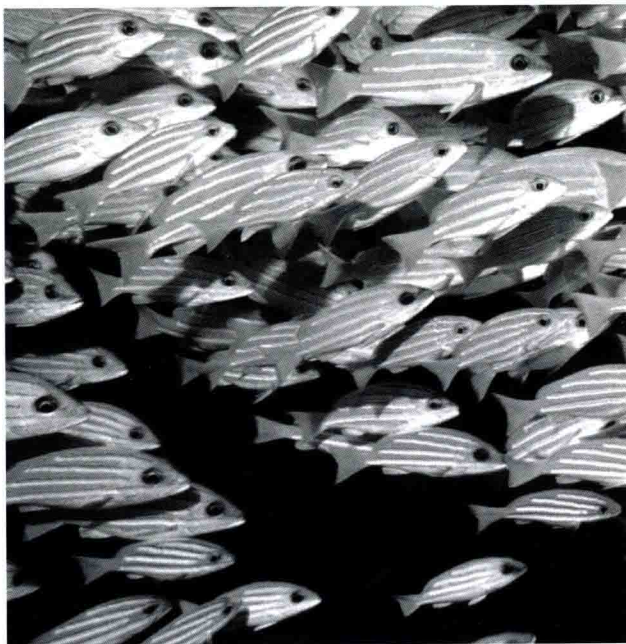

图1-2 自然界的密集构成

二、构成的形成与发展

包豪斯是1919年在德国魏玛成立的第一所现代设计学院,作为现代设计的摇篮,包豪斯的办学宗旨是:寻求艺术与技术的新统一,并开设构成课程,使之成为众多设计专业教学课程体系的基础。随后构成课程历经数十年的发展完善,不断适应现代艺术设计的进程,成为世界各国艺术院校、研究机构的设计基础部分。该课程从机械美学出发,以建筑设计为中心,综合化设计为手段,从视觉体验中认识艺术设计的本质。

构成课程自20世纪80年代初引入我国,经过20多年来的建设,如今已纳入了艺术设计专业的教学体系中,并在我国设计领域得到广泛应用,成果斐然。

21世纪人类进入了全球数字化时代,计算机以其无可比拟的便捷、高效、精确、易于修改和保存的特点,迅速成为设计构成的辅助工具。作业媒介不再局限于纸、笔、颜料,可以用电脑以更精致的方式表现构成中的重复、渐变及其他形式变化,成为教学与学习领域的重要手段。

在我们的现实生活中也存在着各种各样的构成形式,从这些形式中我们会受到启发从而推进了构成艺术的发展。如图1-1至图1-3所示。

图1-3 自然界的特异构成

第二节 学习本课程的目的、方法、要求

一、学习目的和任务

建立理性与感性、训练与应用实践相结合的课程体系，培养学生的创造性能力、艺术造型基本功，使基础训练与专业岗位密切结合，重点是把握表现形式和训练方法，掌握应用规律与发展趋向。

通过课题形式探讨一切元素如何通过内在秩序转化为视觉语言的可能性，形成有意义、可沟通的设计词汇。培养学生基础造型能力、理性思维能力、词汇传达思想和观念的表达能力及鉴赏力。

二、学习方法

确立理性与感性、理论与实践相结合的课程原则。努力开拓思路，充分开发想象力。遵循艺术规律，认真完成课题训练。掌握逻辑思维、形象思维、抽象思维的训练方法，使手绘能力与计算机相结合。

构成表现的软件主要有以图像软件为代表的Photoshop、Painter、Illustrator等；以图形软件为代

表的Freehand、CorelDRAW、Indesign等。

但值得一提的是虽然在构成中引入计算机完成构形设计，但并不等于计算机能代表人的大脑进行构思和创意。优秀的设计师不能完全依赖于数码科技。在设计中起决定因素的仍然是人的想法和思想。因此，作为一名优秀的设计师，勇于创新远比更新手段更重要。

三、学习要求

本课程跟专业设计有着紧密的联系，所以要求同学们正确了解构成的概念及特性，在此基础上进行各种形式的原创构成设计，通过大量课题训练真正理解构成设计的法则与规律，熟练掌握在现代设计中运用构成手法的技巧以提高能力。由于大部分作品要求手工绘制并利用工具达到完整的视觉效果，建议结合理论，加强构成的设计训练，并多欣赏、多观摩设计领域中运用构成手法的精彩实例，学习中要用心感悟，并学会举一反三地综合应用。

第三节 构成的形式法则

美的形式法则，是一切造型活动不可缺少的重要原则。不论是平面设计还是立体设计，都要表现出其美感。从总体上来说，构成形式法则可以归纳为两大类：一类是有秩序的美，另一类是打破常规的美。这两类表现美的形式都能给人以视觉刺激作用，会引起人们的观赏兴趣。具体表现如下：

一、统一与变化

统一与变化是最基本的形式法则，它是对形式美中对称、平衡、统一、对比、比例、虚实、节奏等规律的概括，“统一”是同化性质运动的结果，“变化”是丰富的事物运动发展产生的结果。“统一与变化”既平衡了事物的对立面，又保持了事物的丰富性，在具体运动中，强调的是对各要素“度”的微妙把握，从而使事物的关系达到一种和谐的境界。

二、对比与调和

一切事物都处在矛盾运动之中。矛盾的发展，才能推动事物的前进。造型设计中的对比也就是形象之间的差异。这种差异就表现在设计形式的多种变化。一件好的作品，要有新奇的变化，才能引起人们的注意。作品的变化越丰富，就越能博得人们的观赏欲望。但是这种变化不是无限度的，如果变化过多，其造型之间的差异太大，就会产生琐碎凌乱的感觉。在一个整体当中，会使人感觉形象之间互不联系，各自为“政”，甚至互相争夺，这就会破坏整体

的良好秩序，而失去其美感。所以在构成设计作品中，必须要求协调，必须求得整体的调和。同时，又必须有适度的对比。

对比是矛盾与差异的显现，它包括将两个以上有差别的要素放在一起所显示的对照、比较，形成强烈鲜明的效果。

调和是指在不同事物中，强调其共同性的因素，使事物之间协调化。调和又使对比的双方起着过渡中和的作用，使双方彼此接近，产生协调关系。

三、对称与平衡

所谓对称，是指造型空间的中心点两边或四周的形态相同而形成的稳定现象，如图1-4所示，《设计几何学——关于比例与构成的研究》这本书的封面图形就是采用对称的构图形式，产生稳定的视觉效果。

所谓平衡，从视觉上来讲是指一种等量而不等形的力达到的平衡状态。平衡比对称在视觉上更显得灵活、生动，并富有变化而统一的形式美感。

四、节奏与韵律

节奏是音乐的术语，在音乐中是指音乐的音色、节拍的长短，节奏快慢按一定的规律出现，就产生了不同的节奏。节奏美是一种条理、重复和连续性的艺术表现形式，倾向一种理性的美。

所谓韵律，则是使节奏具有强弱起伏、悠扬急缓的变化，赋予节奏一定的情调。所以艺术界认为看得见的

图1-4 《设计几何学——关于比例和构成的研究》【美】金伯利·伊拉姆著，李乐山译

图1-5 质材的粗细体现了很好的韵律感 向菲

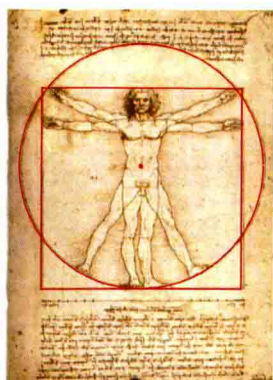
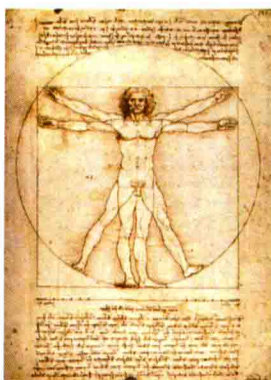

图1-6 《人体比例标准图》插图 达·芬奇

音乐是色彩，听得见的色彩是音乐。如图1-5，无论造型或色彩都体现了较强的节奏和韵律感。

五、过渡与呼应

过渡与呼应是联系整体中不同部位和不同形态的艺术手段，使不同形态之间产生协调一致的视觉效果。

六、比例与尺度

比例是指造型或构图的整体与局部、局部与局

部、整体或局部自身高、宽之间的数比关系。具有代表性和理想比例的矩形，是以“黄金分割”为标准的，黄金矩形被人们公认为最美的比例典范。

尺度通常是指引入一个常用的标准对物体进行相应的衡量，确立形体的整体与局部、整体与环境及形状与用途相适应的程度。我们可以从达·芬奇《完美的比例》所画的插图中看到对此原理的应用。正是由于黄金比例存在于各种事物中，使世界形成一个独特的“场”，万物形态各不相同却又内含相似的黄金比例，就如同宇宙创造万物的法则，因而它是神圣与美丽的象征。

■ 思考题

1. 怎样理解构成设计？
2. 学习构成设计的目的是什么？
3. 怎样学好构成设计这门课程？
4. 学习构成形式法则的意义在哪里？

■ 练习题

寻找网络上的图片和构成设计作品，看他们是如何运用形式美法则的？

■ 相关链接

1. <http://www.nipic.com/>
2. <http://www.baidu.com/>
3. <http://www.sccnn.com/>

第二章 平面构成

要点提示

○学习目的

本章的目的是让学生理解平面构成设计的概论，了解平面构成设计的形式，通过各种课题的训练掌握平面构成设计的构成方法。

○学习重点

平面构成设计的形式。

○学习难点

平面构成设计方法的利用。

○参考课时

30课时

第一节 认识形象

平面构成是研究与平面造型相关的要素、表现方法和形式原理的课题。

平面构成以知觉为基础,高度强调理性,是一种自觉的、有意识的再创造过程,它运用数学逻辑、视觉反应、视觉效果,把自然界存在的复杂过程用最简单的点、线、面进行分解、组合、变化,反映自然界运动变化的规律性。平面构成是对形象进行重新设计的过程,绝非简单地写生模仿具体形象,而是重视客观现实的构成规律,表现出超越时空的图形效果。

构成以数量的等级增长、聚散、正反、转折等变化关系,再在结构上整体或局部地运用重复、变异、发射、密集、对比等方法分解组合成平面化、秩序化、单纯化的设计图形,通过这些视觉语言,对人们的心理和生理状态产生影响。

一、形的概念

(一) 现实形态

人的知觉经验中能看、能触摸、能感知的现实中的形态即现实形态,也就是知觉中的形状。

1. 自然形态:包括动物、植物、山川——大自然的一切形态。“师法自然”是设计创作的真谛,如图2-1至图2-2所示。

2. 人工形态:就是由人工造就的现实形态,也称第二自然。包括建筑、服装、产品、广告和包装等,潜心探讨人工形态的外部特征:(诸如)形状、色彩、材质等因素,成为构成设计取之不尽的源泉,如图2-3所示。

图2-1 自然形态

图2-2 自然形态