

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

Art & Design Textbooks For Vocational And Technical Colleges

构成 基础

主编 孙晓玲
副主编 刘姝珍 江敏丽 丁利敬

Composition
Basics

DÍA
MUNDIAL
DEL DISEÑO
GRAFICO

WORLD
GRAPHICS
DAY

27 ABRIL

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

Art & Design Textbooks For Vocational
And Technical Colleges

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

构成 基础

主编 孙晓玲

副主编 刘姝珍 江敏丽 丁利敬

Composition Basics

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

高等学校高职高专艺术设计类专业 规划教材

指导委员会

主 任 李 雪

副主任 高 武

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

王家祥	江 洁	谷成久	杨文兰
沈宏毅	汪贤武	余敦旺	胡戴新
姬兴华	鹿 琳	程双幸	

组织委员会

主 任 郑 可

副主任 张 波 高 旗

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

万藤卿	方从严	何 频	何华明
李新华	邵 杰	吴克强	肖捷先
余成发	杨 帆	杨利民	郑 杰
胡登峰	荆 泳	骆中雄	闻建强
夏守军	袁传刚	黄保健	黄匡宪
程道凤	廖 新	颜德斌	濮 毅

编写委员会

主 任 武忠平 巫 俊

副主任 孙志宜 庄 威

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

丁利敬	马幼梅	于 娜	毛孙山
王 亮	王茵雪	王海峰	王维华
王 燕	文 闻	冯念军	李华旭
刘国宏	刘 牧	刘咏松	刘姝珍
刘娟绫	刘淮兵	刘哲军	吕 锐
任远峰	江敏丽	孙晓玲	孙启新
许存福	许雁翎	朱欢瑶	陈海玲
邱德昌	汪和平	吴 为	吴道义
严 燕	张 勤	张 鹏	林荣妍
周 倩	顾玉红	荆 明	陶玲凤
夏晓燕	殷 实	董 荪	韩岩岩
蒋红雨	彭庆云	苏传敏	疏 梅
谭小飞	霍 甜		

图书在版编目(CIP)数据

构成基础 / 孙晓玲主编. — 合肥: 安徽美术出版社, 2010.5

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

ISBN 978-7-5398-2230-3

I. ①构… II. ①孙… III. ①构图学—高等学校: 技术学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第043431号

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

构成基础

主 编: 孙晓玲

副主编: 刘姝珍 江敏丽 丁利敬

出 版 人: 郑 可 选题策划: 武忠平

责任编辑: 赵启芳 责任校对: 史春霖

封面设计: 秦 超 版式设计: 徐 伟

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551-3533604 (省内)

0551-3533607 (省外)

印 制: 合肥华云印务有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 印 张: 7.5

版 次: 2010年9月第1版

2010年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-2230-3

定 价: 45.00元

如发现印装质量问题, 请与营销部联系调换。

序 言

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分，其根本任务是培养适应经济社会发展需要的，德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才。当前，经济社会的发展既给高职高专教育带来了难得的发展机遇，同时也对高职高专院校的人才培养工作提出了新的、更高的要求。

艺术设计是高职高专教育中一个重要的专业门类，在高职高专院校中开设得较为普遍。据统计：全国1200余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的就有700余所；我省60余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的也有30余所。这些院校通过多年的不懈努力，为社会培养了大批艺术设计方面的专业人才，为经济社会的发展做出了重要贡献。但是，随着经济社会的不断发展及其对应用型人才要求的不断提高，高职高专艺术设计类专业针对性不强、特色不鲜明、知识更新缓慢、实训环节薄弱等一系列的问题突显出来。课程和教学内容体系改革成为当前高职高专艺术设计类专业教学改革的重点。

教材建设作为整个高职高专教育教学工作的重要组成部分，不仅是艺术设计类专业教育的关键环节，同时也会对艺术设计类专业课程和教学内容体系改革起到积极的推进作用。艺术设计类专业的教材建设同样也要紧紧围绕高职高专教育培养高等技术应用型专门人才的核心任务开展工作。基础课教材建设要以应用为目的，以必需、够用为度，以讲清概念、强化应用为重点，专业课教材建设要突出教学的针对性和实用性。此外，除了要注重内容和体系的改革之外，艺术设计类专业的教材建设同时还要注重方法和手段的改革，以跟上经济社会发展的实际需求。

在安徽省示范院校合作委员会（简称“A 联盟”）的悉心指导和帮助下，安徽美术出版社根据教育部《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》以及《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的精神和要求，组织全省 30 余所高职高专院校共同编写了这套高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材。参与教材编写的都是高职高专院校的一线骨干教师，他们教学经验丰富，应用能力突出，所编教材既符合教育部对于高职高专教育教材建设的基本要求，同时又考虑到我省高职高专教育的实际情况，既体现了艺术设计类专业应用型人才培养的特点，也明确了艺术设计类课程和教学内容体系改革的方向。相信教材的推出一定会受到高职高专院校师生们的广泛欢迎。

当然，教材建设不可能是一蹴而就的事情，就我省高职高专艺术设计类专业的教材建设来讲，这也仅仅是一个开始。随着全国高职高专教育的蓬勃发展，随着我省职业教育大省建设规划的稳步推进，我们的教材建设工作也必将与时俱进，不断完善。

期待着这套艺术设计类专业规划教材能够发挥其应有的作用，也期待着我们的高职高专教育能够早日迎来更加光辉灿烂的明天。

高等学校高职高专
艺术设计类专业规划教材编委会

目录 CONTENTS

概 述	1	第三章 立体构成	62
第一节 “构成”的起源与发展	1	第一节 立体构成概述	62
第二节 包豪斯与三大构成	2	第二节 立体构成的基本元素	64
第三节 三大构成与艺术设计	4	第三节 形式美法则	68
第一章 平面构成	7	第四节 立体造型制作技术	75
第一节 平面构成概述	7	第五节 材料的特性与表现	85
第二节 平面构成的基本元素	8	第四章 构成在艺术设计中的应用	92
第三节 形式美法则	13	第一节 构成在平面设计中的应用	92
第四节 平面构成的基本形式	20	第二节 构成在产品中的应用	98
第二章 色彩构成	33	第三节 构成在环境设计中的应用	104
第一节 色彩构成概述	33	第四节 构成在服装设计中的应用	110
第二节 色彩的基本属性	35	参考文献	113
第三节 色彩的感觉与心理	38	后 记	114
第四节 色彩的多维变化	48		

概述

第一节 “构成”的起源与发展

“构成”一词最早出现在 20 世纪初。十月革命胜利前后，在俄国一小批先进知识分子当中产生了一次前卫的艺术运动和设计运动，即著名的构成主义运动。

当时，这些激进的、崇尚文化改革的构成主义艺术家提出了艺术与设计要为构筑新社会服务、要将艺术家与大量生产及工业紧密联系起来观点，认为所有艺术家都应该“进入工厂，在那里才能造就真实的生命”。他们遵从构成主义的“反艺术”立场，有意避开使用传统的艺术媒材（如：油画颜料、帆布）和革命前的图像，创造了大量由现成材料所构成制造出来（如：木材、金属版、照片、纸张等），看起来常常是简化的或抽象化的构成主义作品。由于其善于汲取各流派的优点，作品结构简洁、造型夸张、色彩明快、逻辑严谨，形成了自己独特的风格，成为当时

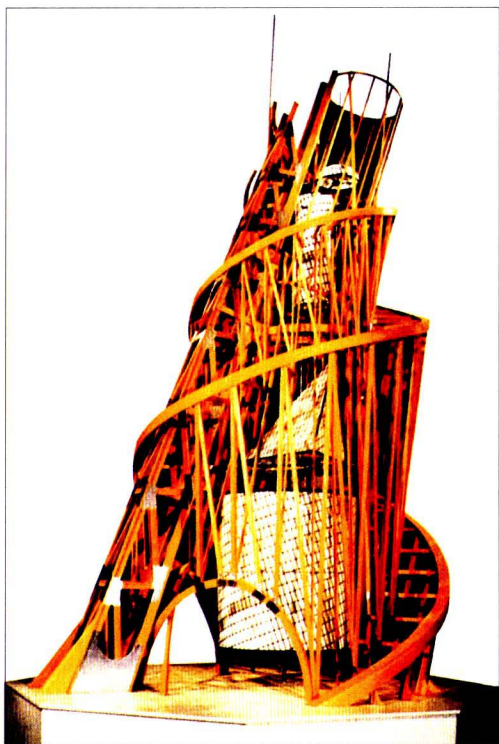

图 1

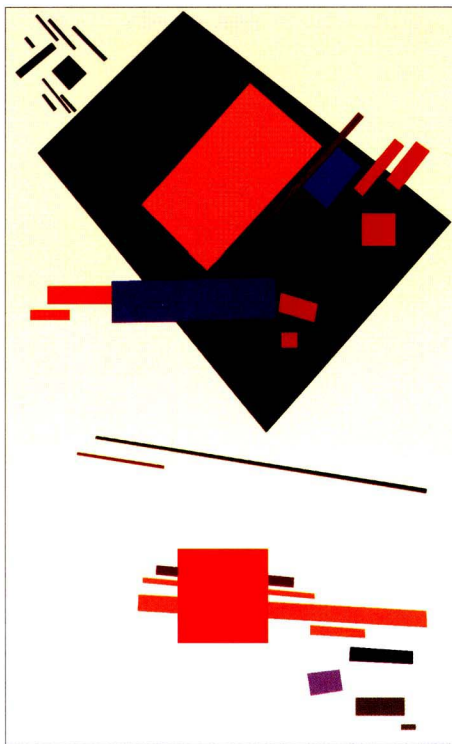

图 2

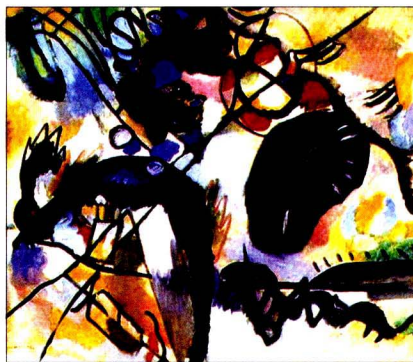

图 3

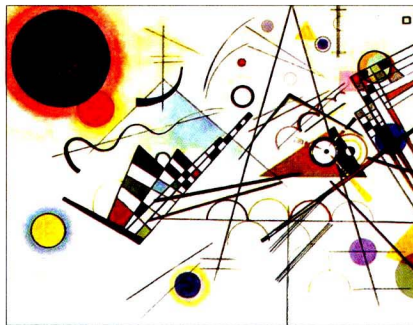

图 4

图 5

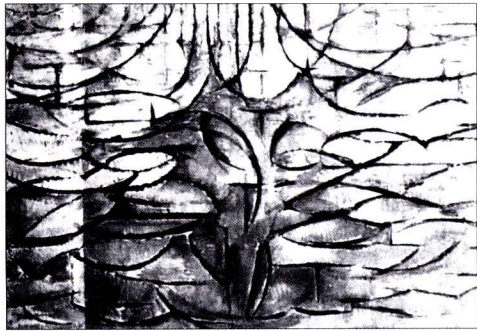

图 6

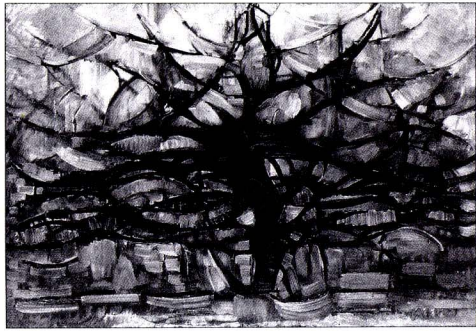

图 7

众多构成主义意识形态中的主流，并在欧美各国绘画界与设计界产生了重大影响。（图1至图7）

但需要注意的是，当时的“构成主义”是一种艺术流派，包含了丰富的思想理念，反映了当时人们对于新社会生活的迫切向往和追求，而我们现在所说的“三大构成”，是作为艺术设计领域中一种基础的设计思维方法来学习和研究的，因此它们是不能等同的。但有一点毋庸置疑，即“构成主义”的兴起对于“三大构成”基础课程体系的形成起到了积极的推动和促进作用。

第二节 包豪斯与三大构成

欧洲工业革命以后，生产方式的进步，社会生产力极大发展，社会分工细化，使得设计逐渐取得独立的地位。然而，从另一方面看，生产力的提高也有弊端，新技术材料的运用很少顾及美学品位，粗制滥造让很多产品丧失审美标准，不能满足人们的审美需求。因此，大工业中艺术与技术之间的矛盾十分突出，围绕如何将艺术与技术相统一，引发了一场设计领域的革命。这就需要我们开辟一条使艺术适应工业社会发展的新路。

1919年德国建筑师瓦尔特·格罗佩斯在德国魏玛市将魏玛手工艺学校和魏玛美术学院合并，成立“国立魏玛建筑学校”。这就是著名的“包豪斯设计学院”（Bauhaus），格罗佩斯任第一届校长。

成立后的包豪斯设计学院针对工业革命以来所出现的大工业生产“技术与艺术相对峙”的状况，结合构成主义精髓，提出了三个有别于传统的重大原则：“艺术

与技术的统一，设计的目的是人而不是产品，设计必须遵循自然和客观法则。”这些设计原则以人为本、独树一帜，加强了设计创新过程中材料与技术的结合、手工艺同机器生产的结合以及各类艺术之间的交流，顺应了工业社会发展。同时，许多优秀的现代艺术大师也在此汇集，抽象主义画家康定斯基、神秘主义画家约翰·伊顿、建筑家密斯·凡·德洛教授、纺织品设计师保罗·克利、构成派成员莫霍利·纳吉、家具设计师马塞尔·布鲁尔、灯具设计师威廉·瓦根菲尔德等都是包豪斯设计学院的教育骨干。这样，新的艺术方向加上新的教育理念，培养出了大批优秀的具有创新能力的现代设计师，设计出了许多脍炙人口的作品。包豪斯设计学院由此进入了发展的高峰，成为了20世纪欧洲最激进的艺术流派的据点之一，被称为“现代设计师的摇篮”。(图8至图11)

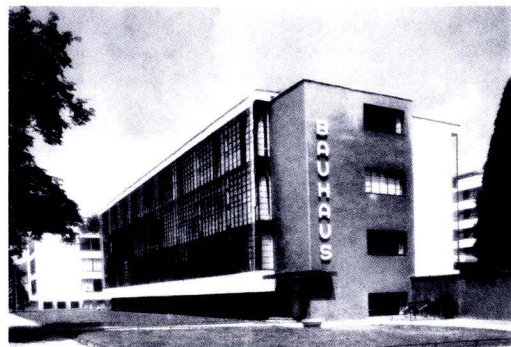

图8

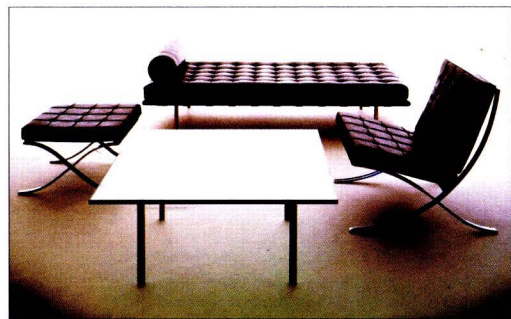

图9

1933年，由于政治、经济原因，包豪斯设计学院被迫关闭。虽然它仅历时14年，却成就非凡。它摒弃了传统的偏重于艺术技能的设计教育，创建和发展了对后世影响深远的艺术设计教育基础课程体系。其中，源于该体系的平面、色彩、立体三大构成的课程，在长期的发展历程中，秉承科学、严谨的理论依据，不断完善、改进，实现了教学、研究、实践三位一体的现代设计教育模式。这种良性循环的模式，自包豪斯开始，几乎无一例外地为各国艺术院校的现代设计教育所采纳，并作为造型基础训练来实施。20世纪70年代末、80年代初“三大构成”引入我国，在近30年的发展中，逐步形成了较完整的设计教育教学体系，并在艺术设计领域产生了重大的影响。

图10

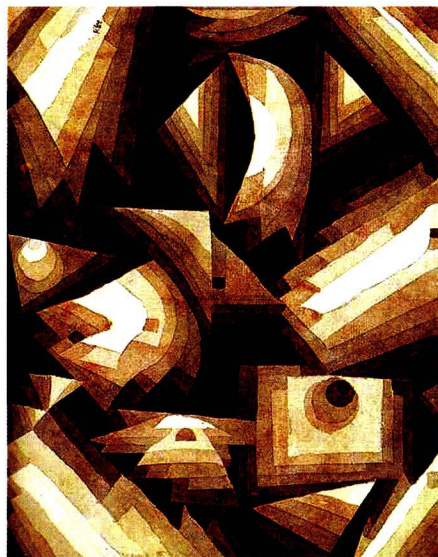

图11

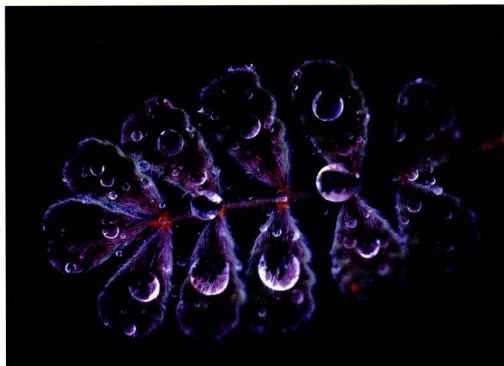

图 12

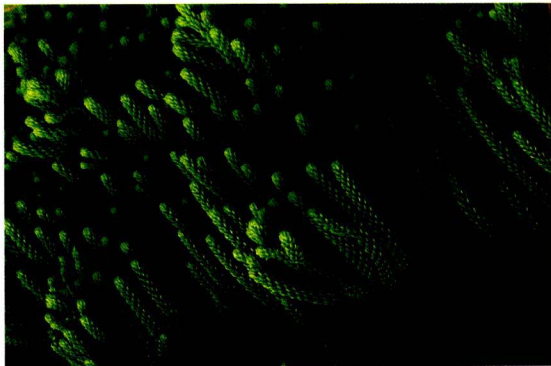

图 13

图 14

第三节 三大构成与艺术设计

一、三大构成的概念和方法

构成，即构造、解构、重构、组合之意。它遵循一定的形式美规律，以理性组合来表现感性的视觉形象；它以基础造型为内容，是一种创造理想形态的造型活动；它是现代造型设计的流通语言，是视觉传达艺术重要的创作手法。

在实际教学中，构成被细分为平面构成、色彩构成和立体构成，即“三大构成”。平面构成是三大构成中的基础，主要在二度空间范围之内以轮廓塑形，解决点、线、面的构图问题，把具象的东西进行抽象化；色彩构成主要研究色彩的基本性质及其在设计中的运用；立体构成是由二维平面形象进入三维立体空间的构成表现，研究立体形态和空间形态的创造规律，离不开材料、工艺、力学、美学，是艺术与科学相结合的体现。

从构成的形态看，构成形态不限。对于自然形态进行分割、组合、排列、重构，在保持原有形态特征的前提下，组成一个新的图形，称之为具象构成。以几何形为基础按照一定规律进行组合的构成称为抽象构成。（图 12 至图 14）

总体来说，无论是从平面到立体，还是从具象到抽象，三大构成都具备了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教育思想，赢得了国内外教育界的认同。今天，它已经广泛运用在视觉传达设计、工业设计、环艺设计、服装设计等现代设计学科中。

二、构成与艺术设计

“设计”是人有意识的行为活动，强调创造性，泛指从某种功能目的出发，将美学和技术原理科学运用到社会活动中，有意识地创造视觉形态、实施造型计划的活动。如：设计师根据要求，通过一定的设计方案来表达创意或需求，这就是有意识的造型活动。

简单地讲，一切具有目的性的创造性活动都可以称为“设计”。设计融合美学、心理学、传播学、人机工程学等学科，能更加科学地应用现代技术手段，如广告、印刷、摄影、计算机等，能更加广泛地渗透到社会生活各领域，如在服装设计、工业设计、环境设计中我们强调穿、用、住的功能性设计。在视觉传达设计中我们以吸引注意力，传达商业信息为目的，以满足审美需求为目标。

而构成只是强调创造性的一种基础设计思维方法，没有“设计”那样明确的功能目的性。它可以不需制约、不需满足预期的设计要求、不需主题、不需实用功能，只是纯粹强调形式美感，以抽象的形做造型训练，旨在活跃设计思维，培养学生的设计感知能力、观察分析能力、判断表现能力、创新造型能力，即是“纯粹构成”。它也可以在构成中结合某种设计目的，发展为完整的设计，这时它能表达一定的思想情感或传达一定的信息，即是“目的构成”。

由纯粹性到目的性，可以看出构成与设计的联系，即“构成是设计的开始，设计是构成的发展和升华”。(图 15、图 16)

三、计算机辅助构成设计

全球数字化的发展趋势为科技与艺术的和谐发展提供了广阔的前景，将计算机引入构成设计教学势在必行。

但需要注意的是，无论计算机的优势有多大也只是种工具，它并不具备设计创新能力，设计中的决定因素始终是人。要想有好的设计作品必须有好的创意，没有好的创意就无法获得好的设计效果。因此，在设计过程中，只能利用计算机来帮

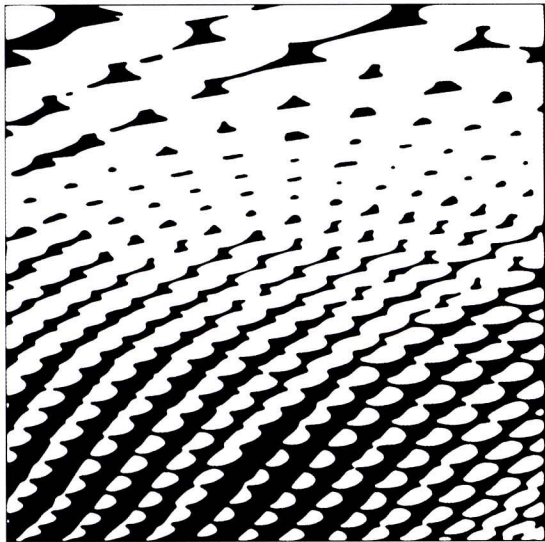

图 15

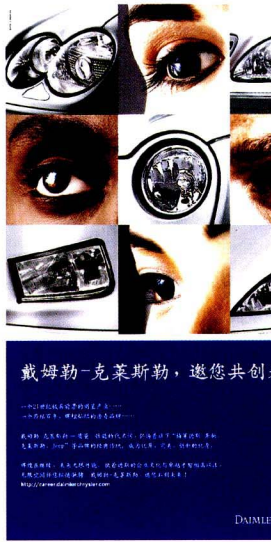

图 16

助实现构思，而不能完全地替代构成设计。

四、学习目的和方法

构成课程的教学目的是培养学生的设计能力，旨在开发和提高学生的创造能力和造型能力。使用教学、研究、实践相统一的现代设计教育模式，理论教学能全面地向学生讲授构成知识，掌握各类形态设计之间的相互关系，建立一种全新的造型观念。逻辑性研究分析能使加强抽象的空间造型构思能力，提高设计水平。训练学生眼勤、脑勤、手勤，善于抓住形态的本质特征，锻炼学生手工制作能力，提升形式美法则的灵活应用能力、色彩综合运用能力、点线面的综合运用能力等，以养成举一反三的思维方式。

构成的学习主要以理论指导实践，多观察、勤思考，活跃思维，还要多动手、多做作业，在大量课题练习中提高自己的创造力、表现力和应用能力。

五、工具、材料的准备

造型行为的过程中要借助多种工具，并且尝试多种材料。

（一）材料

1. 纸张 卡纸、色卡纸、铜版纸、素描纸、绘图纸、水彩纸、宣纸均可。创作时可以选择其他材料，如布、木板及塑料板等。拷贝纸辅助起稿，方便整洁。装裱用纸：纸板、厚纸等。

2. 颜料 水粉颜料、水彩颜料、国画颜料、油画颜料、丙烯颜料及各种染料、彩色墨水、油漆等；固体着色材料有彩笔、油画棒、色粉笔等。

3. 其他材料 特殊肌理材料。

（二）工具

1. 铅笔 绘图铅笔、彩色铅笔。

2. 毛笔 小号毛笔、描笔。

3. 其他工具 记号笔、针管笔、胶带、美工刀。

4. 绘图仪器 圆规、三角板、尺子、曲线板等。

第一章 平面构成

第一节 平面构成概述

一、平面构成的概念

平面构成是在二维空间内，按照美的形式法则，将二维设计元素，即点、线、面以及由点线面构成的基本形进行编排和组合的设计方法，是研究平面组成形式和构成规律以及形象与形象之间排列方法的设计基础课。

二、学习平面构成的目的

随着社会的进步，平面构成作为现代视觉传达的基础理论，它的应用具有着其他构成方式无法替代的作用。作为一种规律性、创造性的训练手段，平面构成是设计者和创作者必须灵活掌握的基础之一。学习平面构成，旨在培养我们应用平面构成原则和规律表达自己的设计意图的能力，帮助我们在设计中最大限度地发挥想象力，营造更广阔、更深刻的审美境界，以唤起观者强烈的视觉与心理感受。

在现代视觉传达设计的所有领域，如包装设计、服装设计、广告设计、产品设计、版面设计、室内设计等，都很注重对平面构成的研究，这些也是平面构成在设计中的主要应用领域。(图1-1、图1-2)

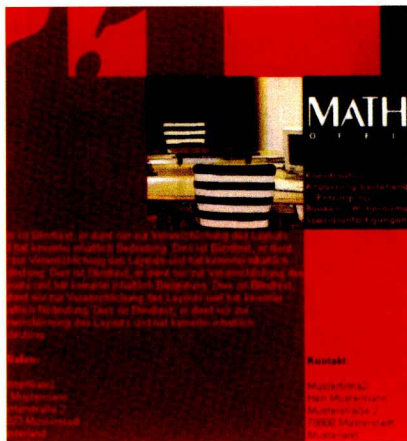

图 1-1

图 1-2

第二节 平面构成的基本元素

■ 训练内容：点、线、面的构成练习。

■ 训练目的：通过训练让学生学会运用点、线、面这些基本元素进行多种组合构成，形成多样的视觉效果。

■ 训练要求：黑白稿徒手练习。

一、点

1. 点的概念

点，是视觉元素中最基本的元素之一。从造型意义上讲，点是具有形状、大小、色彩、肌理等特征的具体形象，是视觉元素中的重要组成部分。

2. 点的特征

点是构成形态的最小单位。它是一个相对的形象，点的大小以及是否能称之为“点”是由与周边元素相比较而决定的。如在地球上看到的星星都可作为“点”的形象，但是在太空中有些星星却比我们生存的地球还要大许多。

点的形态具有多样化的特点，不同形态的点给人的视觉感受也各不相同。如圆点给人饱满、充足的感觉，方点具有安定、稳重、坚实的特征，三角形的点则会带给人尖锐、进攻、不容易接近的视觉感受，还有很多偶然形的点产生更多丰富的视

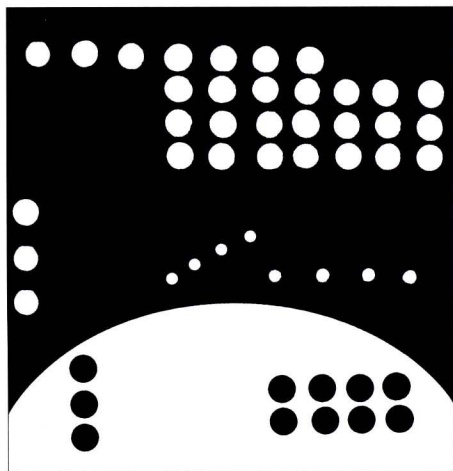

图 1-3

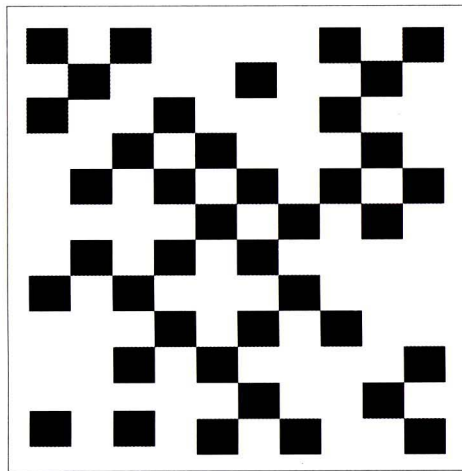

图 1-4

图 1-5

图 1-6

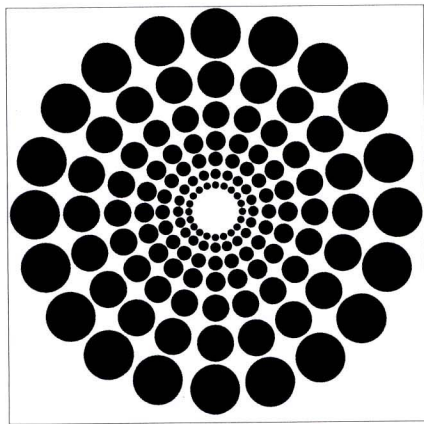

图 1-7

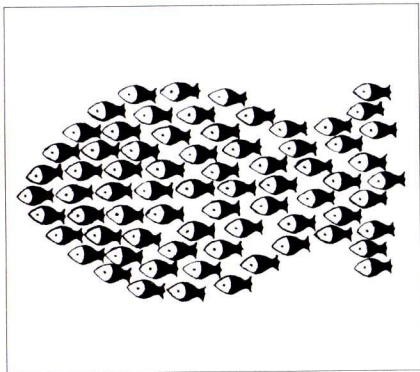

图 1-8

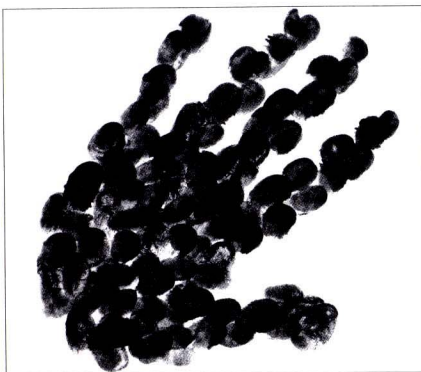

图 1-9

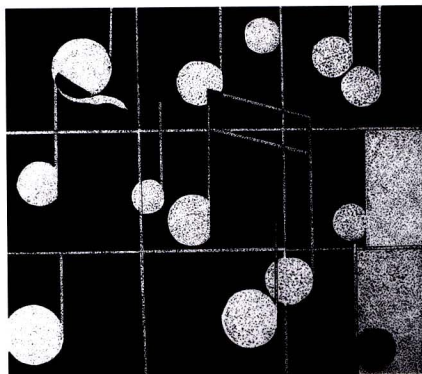

图 1-10

觉效果。总之，点的形态是千变万化的，在设计中起着重要的作用。(图 1-3 至图 1-7)

点在构成中往往并不单一存在，许多点的集合可以带来视觉上的奇妙感受。相同点的集合可以带来整齐、有秩序的感觉，大小不同的点的前后组合可以带来空间感，具有一定规律性的点的组合则具有韵律感、律动感。(图 1-8 至 1-10)

作业：在理解点的概念与特征的基础上，以点为设计元素在平面空间中做构成练习。

作业要求：手绘黑白图 3~5 张，作业尺寸为 10cm × 10cm。

作业提示：利用不同的手法设计出多种形态的点，在组合过程中注意排列的方法和画面的整体性与空间层次感。尝试进行多种方式的组合可得到不同视觉效果。

二、线

1. 线的概念

线是点移动的轨迹，在平面构成中，线的形态具有曲直、粗细、长短、形状、肌理等特征。

2. 线的特征

线在塑造形象上具有重要作用，不同线的变化以及不同线的组织方式，能赋予作品多样的风格变化。

线的形状多种多样，可以分为直线、曲线和自由线形。不同的线具有不同的性格特征：垂直线具有直接、严肃、升降的感觉，水平线具有静止、安定、宽广的感觉，斜线具有飞跃、积极的动感，曲线则会带给人丰满、优雅、圆滑之感，自由线形根据不同的形状及轨迹反映不同特征。(图 1-11 至图 1-14)

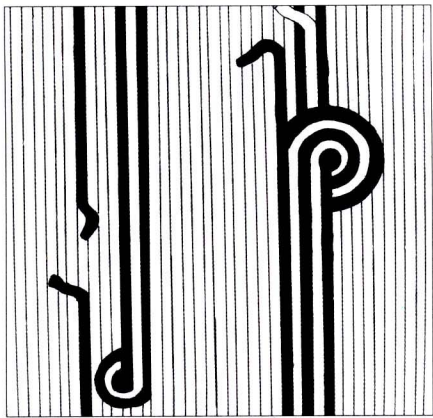

图 1-11

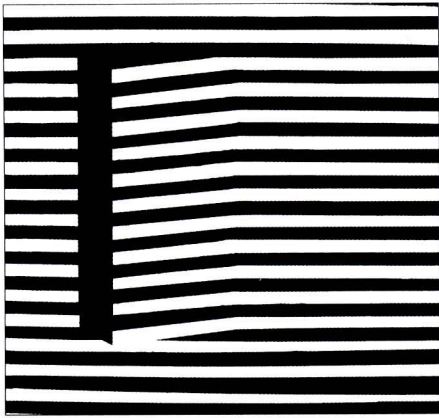

图 1-12

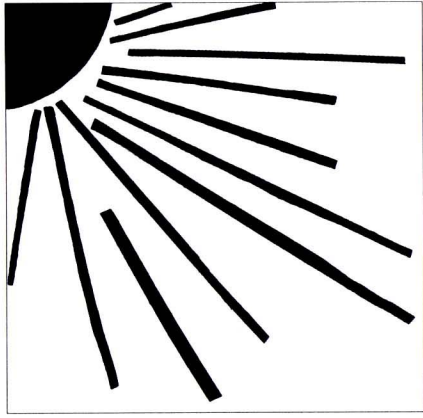

图 1-13

图 1-14

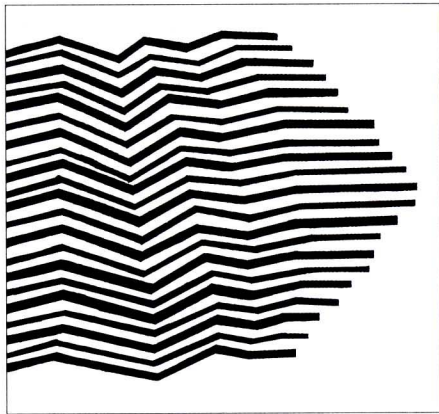

图 1-15

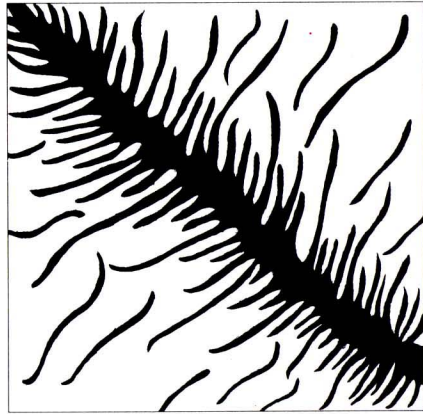

图 1-16

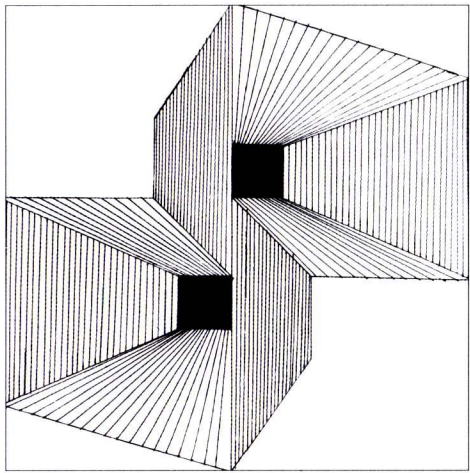

图 1-17

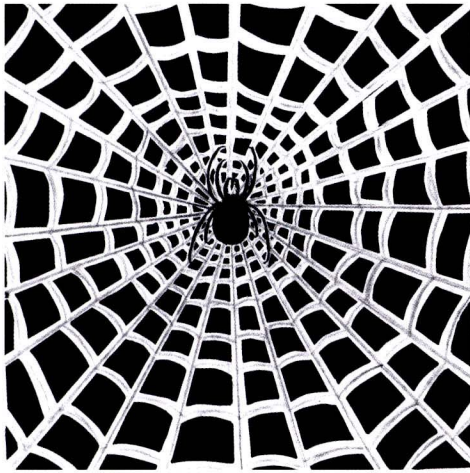

图 1-18

线与线的组织方式不同，作品的特征也千差万别，如重复、平行、密集、交叉等组织方式都可以创作出不同视觉感受的作品。(图 1-15 至图 1-18)

作业：在理解线的概念与特征的基础上，以线为设计元素运用不同手法做组合练习。

作业要求：手绘黑白图 3~5 张，作业尺寸为 10cm × 10cm。

作业提示：可以利用不同的手法设计出多种形态的线，线的宽窄、长短、形态可以千变万化。尝试对不同的线进行多种方式的组合。

三、面

1. 面的概念

几何学中的“面”是线移动的轨迹。在平面设计中，点、线的密集与移动构成面。面是进行造型的平面化元素。

2. 面的特征

面的形态具有整体感，作为造型元素，面是最大的形态，它的大小、位置、形状、虚实、层次在整个构成中具有重要作用，影响着整个作品的视觉效果。几何形的面具有简洁、单纯、醒目等特点；有机形的面往往是自然界物象的概括和提炼，具有自然、生动的特征，更容易激发人们的联想和感情；偶然形因为是偶然所得，具有一定的不可控性，有自由、随意、洒脱等特征。(图 1-19 至图 1-21)