

21世纪高职高专规划教材

艺术设计系列

GOUCHENG YISHU SHEJI

构成 艺术 设计

蔡 洪 主 编
周启凤 文 健 副主编

清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

21 世纪高职高专规划教材·艺术设计系列

构成艺术设计

蔡 洪 主 编
周启凤 文 健 副主编

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书共分4章。前3章对平面构成、色彩构成和立体构成三大构成的原理与技法进行了较为详细的阐述,并配有相应的图例;第4章为构成作品欣赏,以供学生学习和借鉴。

本书注重对学生能力的培养,内容由浅入深,图文并茂,适用于高职高专学校 and 设计人员的岗位培训教学使用。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目(CIP)数据

构成艺术设计 / 蔡洪主编. —北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社, 2006. 4

(21世纪高职高专规划教材·艺术设计系列)

ISBN 7-81082-699-9

I. 构… II. 蔡… III. ①平面构成-高等学校:技术学校-教材 ②色彩学-高等学校:技术学校-教材 ③立体-构图(美术)-高等学校:技术学校-教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第026109号

责任编辑:吴嫦娥

出版者:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969

北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414

印刷者:北京宏伟双华印刷有限公司

发行者:新华书店总店北京发行所

开本:185×230 印张:7.5 字数:127千字

版次:2006年5月第1版 2006年5月第1次印刷

书号:ISBN 7-81082-699-9/J·7

印数:1~4000册 定价:28.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@center.bjtu.edu.cn。

出版说明

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分，它的根本任务是培养生产、建设、管理和服务第一线需要的德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才，所培养的学生在掌握必要的基础理论和专业知识的基础上，应重点掌握从事本专业领域实际工作的基本知识和职业技能，因而与其对应的教材也必须有自己的体系和特色。

为了适应我国高职高专教育发展及其对教学改革和教材建设的需要，在教育部的指导下，我们在全国范围内组织并成立了“21世纪高职高专教育教材研究与编审委员会”（以下简称“教材研究与编审委员会”）。“教材研究与编审委员会”的成员单位皆为教学改革成效较大、办学特色鲜明、办学实力强的高等专科学校、高等职业学校、成人高等学校及高等院校主办的二级职业技术学院，其中一些学校是国家重点建设的示范性职业技术学院。

为了保证规划教材的出版质量，“教材研究与编审委员会”在全国范围内选聘“21世纪高职高专规划教材编审委员会”（以下简称“教材编审委员会”）成员和征集教材，并要求“教材编审委员会”成员和规划教材的编著者必须是从事高职高专教学第一线的优秀教师或生产第一线的专家。“教材编审委员会”组织各专业的专家、教授对所征集的教材进行评选，对所列选教材进行审定。

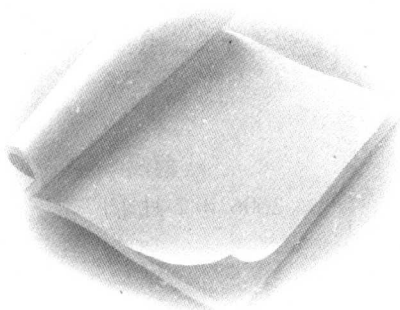
目前，“教材研究与编审委员会”计划用2~3年的时间出版各类高职高专教材200种，范围覆盖计算机应用、电子电气、财会与管理、商务英语等专业的主要课程。此次规划教材全部按教育部制定的“高职高专教育基础课程教学基本要求”编写，其中部分教材是教育部《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》的研究成果。此次规划教材按照突出应用性、实践性和针对性的原则编写并重组系列课程教材结构，力求反映高职高专课程和教学内容体系改革方向；反映当前教学的新内容，突出基础理论知识的应用和实践技能的培养；适应“实践的要求和岗位的需要”，不依照“学科”体系，即贴近岗位，淡化学科；在兼顾理论和实践内容的同时，避免“全”而“深”的面面俱到，基础理论以应用为目的，以必需、够用为度；尽量体现新知识、新技术、新工艺、新方法，以利于学生综合素质的形成和科学思维方式与创新能力的培养。

此外，为了使规划教材更具广泛性、科学性、先进性和代表性，我们希望全国从事高职高专教育的院校能够积极加入到“教材研究与编审委员会”中来，推荐“教材编审委员会”成员和有特色的、有创新的教材。同时，希望将教学实践中的意见与建议，及时反馈给我们，以便对已出版的教材不断修订、完善，不断提高教材质量，完善教材体系，为社会奉献更多更新的与高职高专教育配套的高质量教材。

此次所有规划教材由全国重点大学出版社——清华大学出版社与北京交通大学出版社联合出版，适合于各类高等专科学校、高等职业学校、成人高等学校及高等院校主办的二级职业技术学院使用。

21世纪高职高专教育教材研究与编审委员会

2006年3月

前 言

“构成艺术设计”是室内装饰设计、服装设计、广告设计、产品造型设计等艺术专业的必修课，是现代视觉传达艺术的基础理论，也是现代应用设计的基础。

随着社会主义市场经济的发展和人们生活水平的不断提高，人们的审美意识、审美情趣和审美水平也随之日益高涨。广大的艺术设计从业人员，深知“三大构成”（平面构成、色彩构成、立体构成）在知识产业中占有十分重要的地位而备加重视。

构成，首先是以点、线、面等最基本的几何要素作为形象素材，利用重复、变异、渐变、发射等形式，形成形态美与形式美的因素，借助色彩知识和色彩搭配获得色彩审美价值，利用空间立体造型手段，达到设计理念和直观视觉效果的完美统一。其次，设计师可通过构成原理和技法的学习与实践，促进新的造型和装饰风格的发展。

本书是编者多年教学和工作经验的总结，将平面构成、色彩构成、立体构成分章进行了详细的阐述。其中，平面构成部分主要讲解“点、线、面”及其它它们之间的综合构成要素，以及“重复、变异”，“渐变、发射”，“肌理”和“对比、群化、密集”；色彩构成部分强调“色彩的属性”、“色彩的空间与对比”、“色彩的表述与色彩体系”、“色彩的联想与象征”；立体构成部分重点讲述“线材、面材、块材”三种材料的特性及制作方法。为了便于学生的理解和掌握所学知识，在每个知识要点后都适当地配有相应的图例。书中附有大量的师生示范作品，以供学生欣赏和借鉴。另外，各章节后布置了一些思考题，有利于学生巩固所学知识，检查所学效果。本书内容丰富，图文并茂，实用性强，注重学生关键能力的培养，不仅可供高职高专艺术专业学生使用，也可作为设计人员的岗位培训教材及艺术设计爱好者的自学用书。

本书在编写过程中，得到了广东白云学院和广东白云工商高级技工学校的领导和同行的大力协助和支持，特别是得到了张志军老师的热情协助，在此表示衷心的感谢。本书还引用了已出版图书中的优秀作品，在此向原作者深表谢意。本书未注明的图片来自互联网，由于网页更新快，无法一一查出作者，在此也谨向作者深表谢意。由于编者水平所限，书中会有一些不足，恳请指正。

蔡洪

2006年2月于广州

目 录

第1章 平面构成	(1)
1.1 点 线 面构成	(1)
1.1.1 构成基本要素之一——点	(1)
1.1.2 构成基本要素之二——线	(3)
1.1.3 构成基本要素之三——面	(5)
1.1.4 构成美的要素	(6)
1.2 重复 变异	(7)
1.2.1 重复	(7)
1.2.2 变异	(10)
1.3 渐变 发射	(11)
1.3.1 渐变	(11)
1.3.2 发射	(13)
1.4 肌理	(14)
1.5 对比 群化 密集	(16)
1.5.1 对比	(16)
1.5.2 群化	(17)
1.5.3 密集	(17)
第2章 色彩构成	(19)
2.1 概述	(19)
2.2 色彩的属性	(19)
2.3 色彩的空间与对比	(20)
2.4 色彩的表述与色彩体系	(21)
2.5 色彩的联想与象征	(22)
第3章 立体构成	(24)
3.1 概述	(24)

3.2	线材构成	(24)
3.3	面材构成	(25)
3.4	块材构成	(26)
第4章	作品欣赏	(29)
4.1	平面构成设计作品	(29)
4.1.1	点 线 面作品	(29)
4.1.2	重复 变异作品	(58)
4.1.3	渐变 发射作品	(66)
4.1.4	肌理作品	(71)
4.1.5	密集作品	(81)
4.2	色彩构成设计作品	(81)
4.3	立体构成设计作品	(85)
4.3.1	基础类作品	(85)
4.3.2	建筑类作品	(89)
4.3.3	服装类作品	(91)
参考文献		(112)

构成是遵照艺术美的形式和法则将造型要素有机地结合成主体。根据设计者的要求,将所观察的对象进行纯粹化、抽象化、简约化的描述,创造出强烈的运动感、空间感、节奏感、韵律感、秩序感等视觉效果,给人以美的意味和艺术享受。

构成设计的训练是引导学生建立一种理性思维的基础。学习内容包括点、线、面、重复、特异、发射、渐变、密集等构成形式和方法,以一种抽象的理念对客观世界进行表述,启迪我们丰富的思维力、想像力,从而提高创作能力。

构成中常用的材料和工具如下所述。

纸张:白卡纸、绘图纸、拷贝纸,装裱时可用有色卡纸。有色卡纸尤以深色为宜,可增强其对比度。

颜料:通常以瓶装浓缩广告色为主,色感厚重而不反光,也可用管装水粉颜料代替。

铅笔:起稿阶段使用铅笔应选择质量比较好的绘图铅笔,型号以 HB ~ 3B 为佳。

毛笔:适用于大面积涂色,多选用中、小号毛笔。

针管笔:多用于勾画自由形态、各种曲线和轮廓线,以及细节部分的涂染。

其他:鸭嘴笔、圆规、分规、直尺、三角板、小刀、橡皮等。

1.1 点 线 面构成

1.1.1 构成基本要素之一——点

1. 点的概念

在几何学上,点是无面积、无体积,只有其位置而无具体形状的抽象概念。它没有厚度与宽度,是造型的出发点。

2. 点的形象

通常用圆的形状表现点,它简单无方向性(见图 1-1(a));也可视其设计要求用几

何形和非几何形来表现点（见图 1-1（b）和图 1-1（c））。

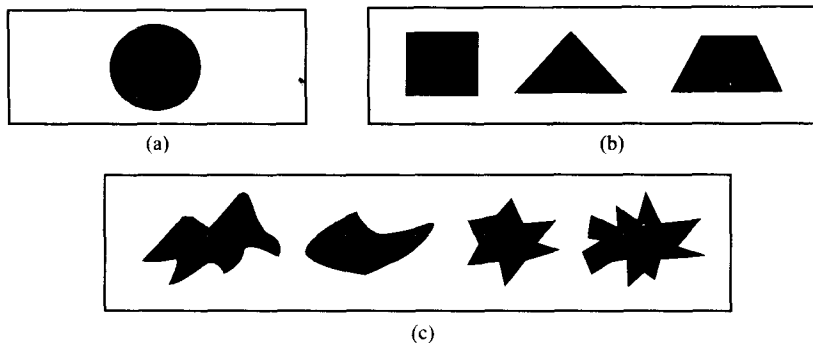

图 1-1 点的形状

3. 点的求心性

点的构成在实际应用中固然显得很很小，但它很容易成为人们的视觉中心，不可小视（见图 1-2）。

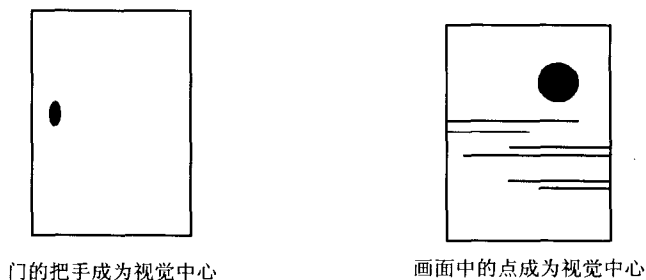

图 1-2 点为视觉中心图例

4. 点的错觉

所谓错觉，即人的感觉与客观事实不相符的现象。点可随颜色和环境等因素的变化而产生视觉上的差异（见图 1-3）。

图 1-3 点的错觉图例

5. 点的视觉效果

点的排列形式不同,可产生不同的视觉效果(见图1-4)。

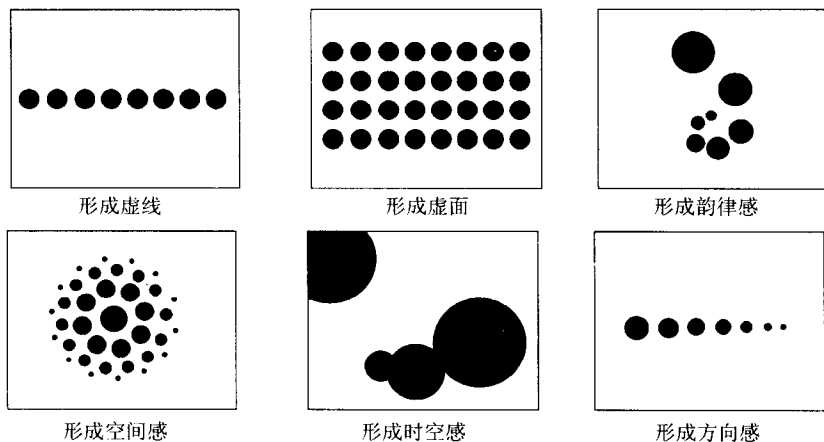

图1-4 点的排列形式与视觉效果

6. 点的构成形式

通常在设计中用连接、不连接、重叠、透叠、聚集5种方法来完成点的构成(见图1-5)。

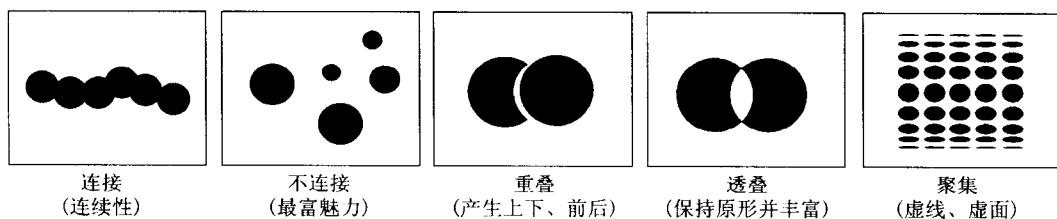

图1-5 点的构成

1.1.2 构成基本要素之二——线

1. 线的概念

线是点移动的轨迹。线具有长度特征,与宽度保持一定的比例。

线比点更具有表现力,如艺术设计中的轮廓、旗杆、头发等线条能更突出地表现形象的特征。

2. 线的种类和特性

设计中常用的线条有直线、曲线、弧线、折线等,不同的线条有不同的特性(见图1-6)。

直线——锐力,给人以强有力的感觉,富有男性的阳刚之美,粗线更显豪爽、粗犷;曲线——优美,富于动感,富有女性的阴柔之美。

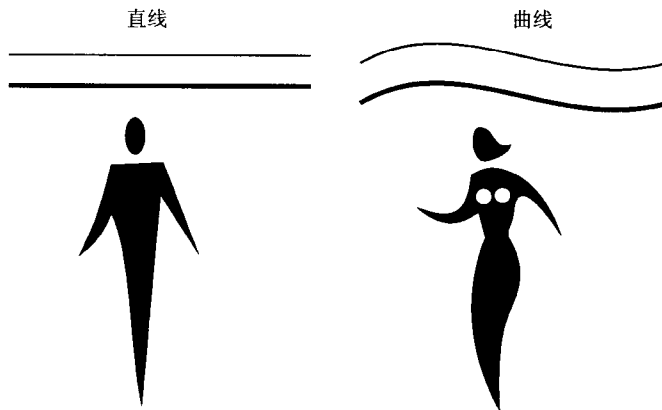

图1-6 线的种类

3. 线的错觉

人的眼睛虽然非常敏锐,但在一瞬间对线产生错视现象,这其实也是艺术创作的绝美之处(见图1-7)。

图1-7(a)中,垂直相交的为等长线,但垂直线A看起来比水平线B长。图1-7(b)为马勒·莱亚图形,等长的A、B两条直线由于其夹角方向不同,A线似乎短于B线。

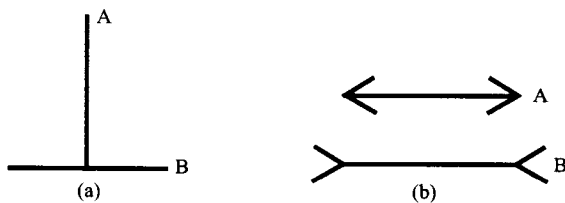

图1-7 线的错觉图例

4. 线的构成形式

通常在设计中用连接、不连接、交叉、辐射4种方法来完成线的构成(见图1-8)。

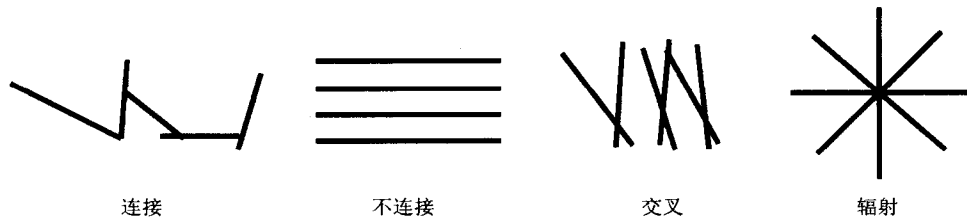

图 1-8 线的构成形式

1.1.3 构成基本要素之三——面

1. 面的概念

面是线移动的轨迹，具有长度和宽度特征，一般是指物体的表面，它有很强的独立性。直线平行移动成方形，直线旋转移动成圆形。

2. 面的种类与特性

面有几何形和非几何形之分。

几何形：方形、矩形、三角形、圆形等，其特性为安定、强固、具体、简明，有秩序感。

非几何形（偶然形）：特殊技法偶然构成的形（如前面所述非几何形的点），其特征为优雅、自由、高贵，富有表现力等效果。

3. 面的正、负形象

所谓正、负形象，即为图与地的关系。人们觉得形象占有空间，形象就是“图”，其周围空间称为“地”。“图”为主体就是“正”的形象；反之，“地”为主体就是“负”的形象。如图 1-9 所示。

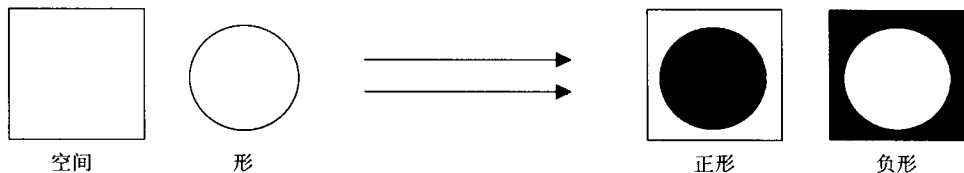

图 1-9 面的正、负形象

4. 面的构成形式

在人们的艺术设计中，通常用分离、接交、叠映、连结、减缺、差叠、复叠等形式来完成面的构成。如图 1-10 所示。

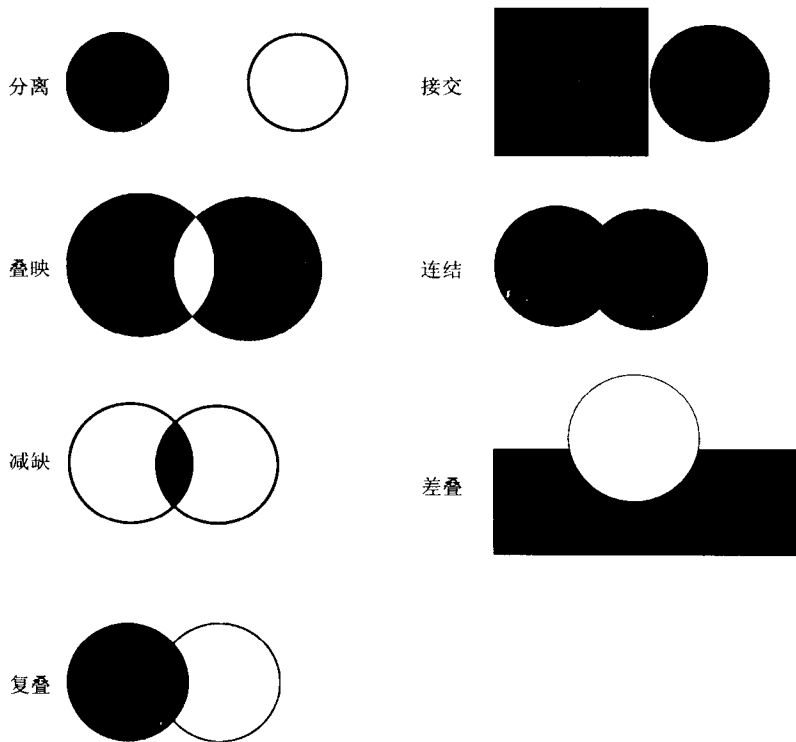

图 1-10 面的构成形式

1.1.4 构成美的要素

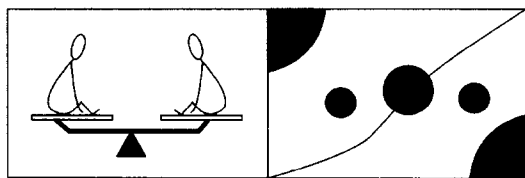
1. 对称与平衡

对称是表现平衡的完美形态，它表现了力的均衡，是人们生活中最常见的一种构成形态。如人的身体构造、五官位置及四肢都是对称的。特别是在我国这个有着几千年传统文化的国家，有对称的双扇门、门环、石凳、石狮、对联等，以及最具特色的服装——中山装，无不表现人们追求安定美的心理。

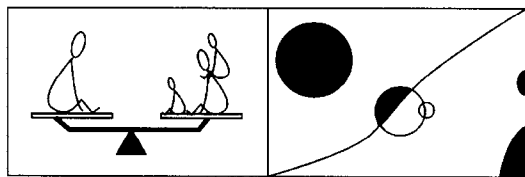
随着人们生活水平的提高和西方文化艺术的渗透与影响，大众的审美标准也悄然发生变化，完全对称的艺术形式因过于呆板而逐渐被灵活多变的相对对称形式所代替，这一灵活多变的对称与平衡更丰富了设计的内涵。如图 1-11 所示。

2. 节奏与韵律

节奏与韵律是音乐艺术的用语，嘈杂的声音不能称为音乐。作为姐妹艺术，可借用这一艺术形式进行构成设计。一曲美妙的音乐必然有清晰、明确的节奏，更有丰富多变、和谐感

(a) 稳定但显死板

(b) 灵活而显生动

图 1-11 对称与平衡图例

人的韵律。比如人常言“建筑是凝固的音乐”。我们可将高低错落、鳞次栉比的大楼体会成韵律（看作是线、面），而喷水池、小轿车、门、窗、空中花园则是节奏（看作是点）。

3. 对称与平衡、节奏与韵律在设计中的应用

在点、线、面综合构成设计中，可用韵律（理解成线）进行画面分割，用节奏进行点、面的布局，再结合对称与平衡的原理，考虑其合理性、艺术性，借以达到良好的视觉艺术效果。如图 1-12 所示。

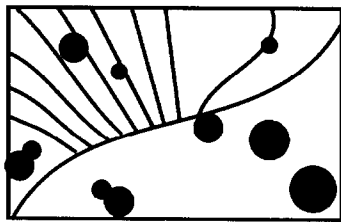

图 1-12 节奏与韵律图例

1. 点、线、面的概念是什么？各自的构成形式有哪些？
2. 说明对称与平衡、节奏与韵律的特点及其在设计中的应用。
3. 装饰设计专业的学生可利用点、线、面综合构成，试作一幅“地面拼花”。

1.2 重复 变异

1.2.1 重复

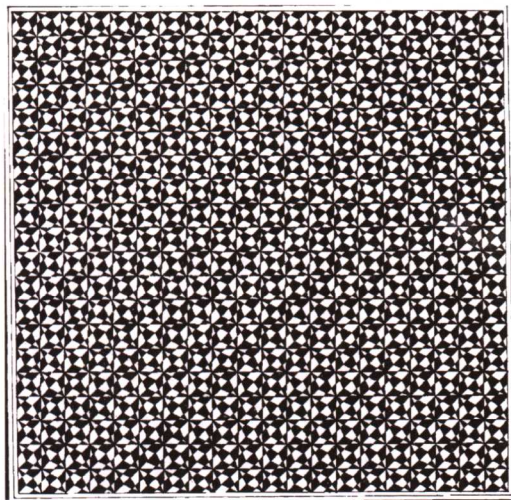
1. 重复的概念

由一个或一组在形象、大小、方向都相同的骨骼组成的构成。

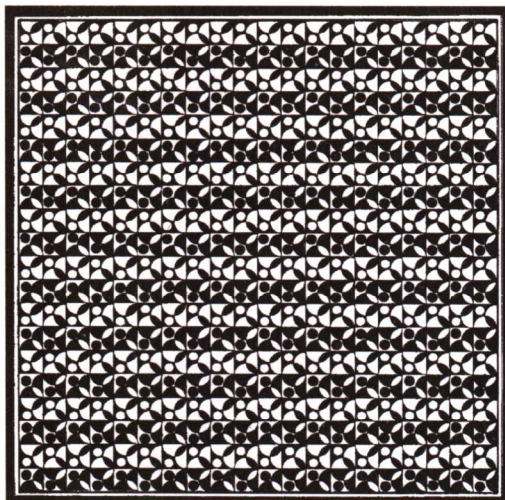
2. 重复的特点

重复是构成中常用的手法之一，借以加强印象，形成节奏感；使画面具有统一性，安定、稳重，有规则。

重复构成在生活中很常见，如建筑中的窗格、墙面上粘的瓷片、织物上的花样等，极具秩序化。如图 1-13 所示。

(莫海珍 作)

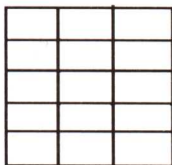

(江玲玲 作)

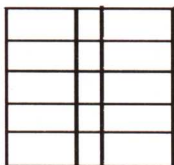
图 1-13 重复构成图例

3. 重复骨骼

由水平线和垂直线构成，如图 1-14 所示。

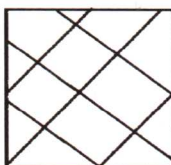
宽窄一样

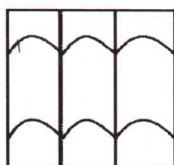
宽窄变动

单向变动

双向变动

单向曲线变动

图 1-14 重复骨骼中水平线与垂直线

4. 重复的基本形与排列

重复的基本形与排列见图 1-15。

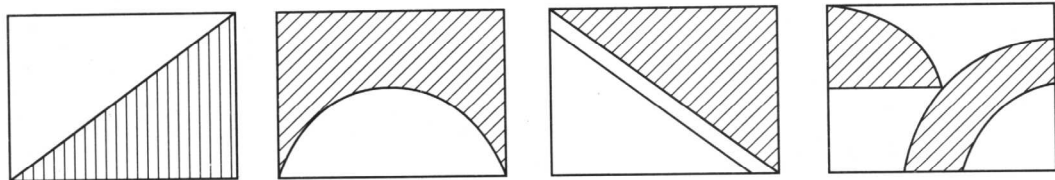

图 1-15 重复的基本形与排列

为了使基本形在重复构成中复制方便,在设计基本形时除具有随意性和美观性外,还可以使基本形遵守一定的规律性。如图 1-16 所示。

排列可有正负变化,也可进行其他有规律的变化,作业时可以用 $\uparrow$ $\downarrow$ $\oplus$ $\ominus$ 为记号,如图 1-17 所示。

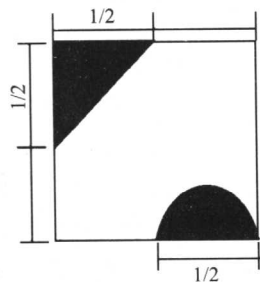
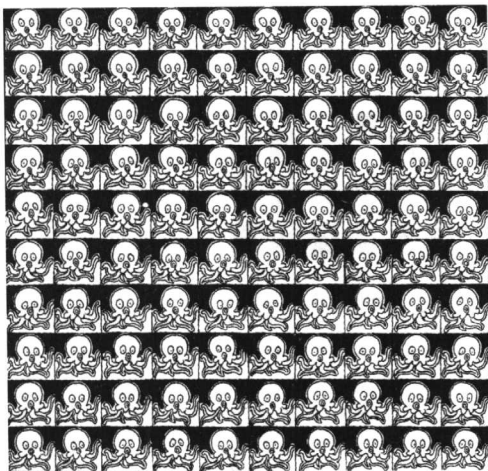
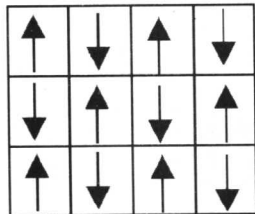
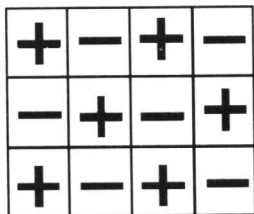
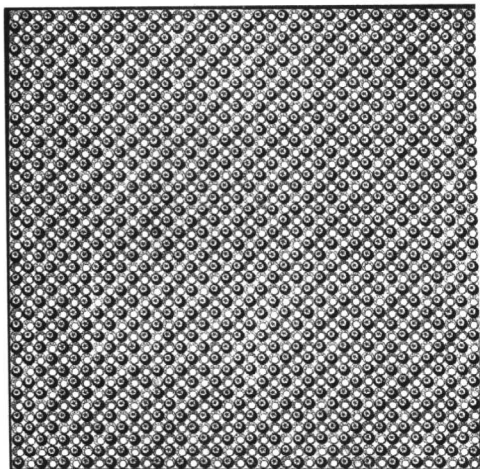

图 1-16 基本形的规律性

(陈浩 作)

(杨文婷 作)

图 1-17 重复的排列

1.2.2 变异

1. 变异的概念

变异又称突变、特异、特变,是指在规律性构成中,局部发生变化而成为视觉的中心。它来自于重复的骨骼。

2. 变异的特点

变异在装饰、招贴画和平面广告中占有很重要的地位,易引起人们的心理反应,对感观起到刺激作用,打破规律性的单调感,从而成为人们的视觉中心。作为艺术设计的从业人员,都希望自己的作品能吸引观者的眼球,巧妙地运用变异知识,能使自己的“大作”在众多的作品中脱颖而出,从而成为“焦点”。

例如,“万绿丛中一点红”,沙漠中沙浪规律性的变化与骆驼队的对比,黄色人种云集的地方出现一个黑人,大厅中间的地板拼花,夜空群星中的一轮明月等。

3. 变异的种类

变异的种类见图 1-18。

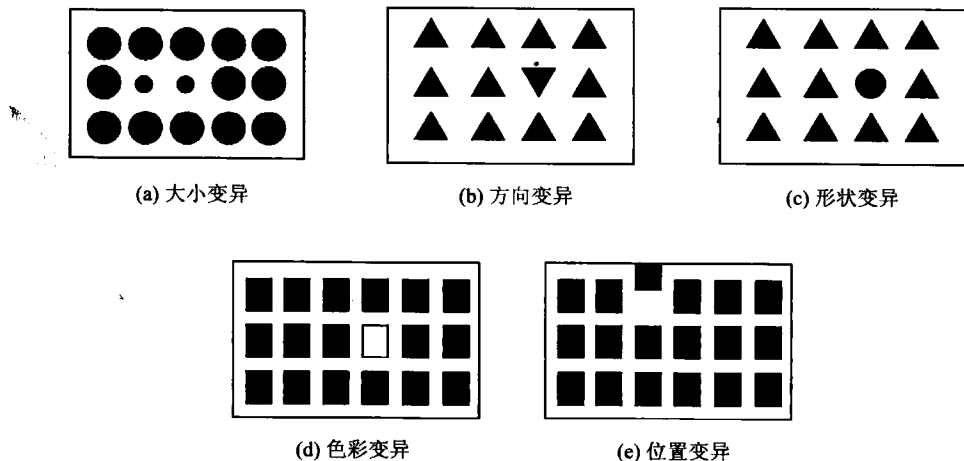

图 1-18 变异的种类

进行变异构成设计时,可具像化以增强趣味性。如图 1-19 所示。