

中国高等院校设计学精品
课程「十二五」规划教材

设计学系列教材

设计学系列教材·设计基础分册

设计学系列教材·设计基础分册·设计基础

深入了解构成基础设计精髓 ○
全面掌握构成基础设计应用 ○

构成

基础设计

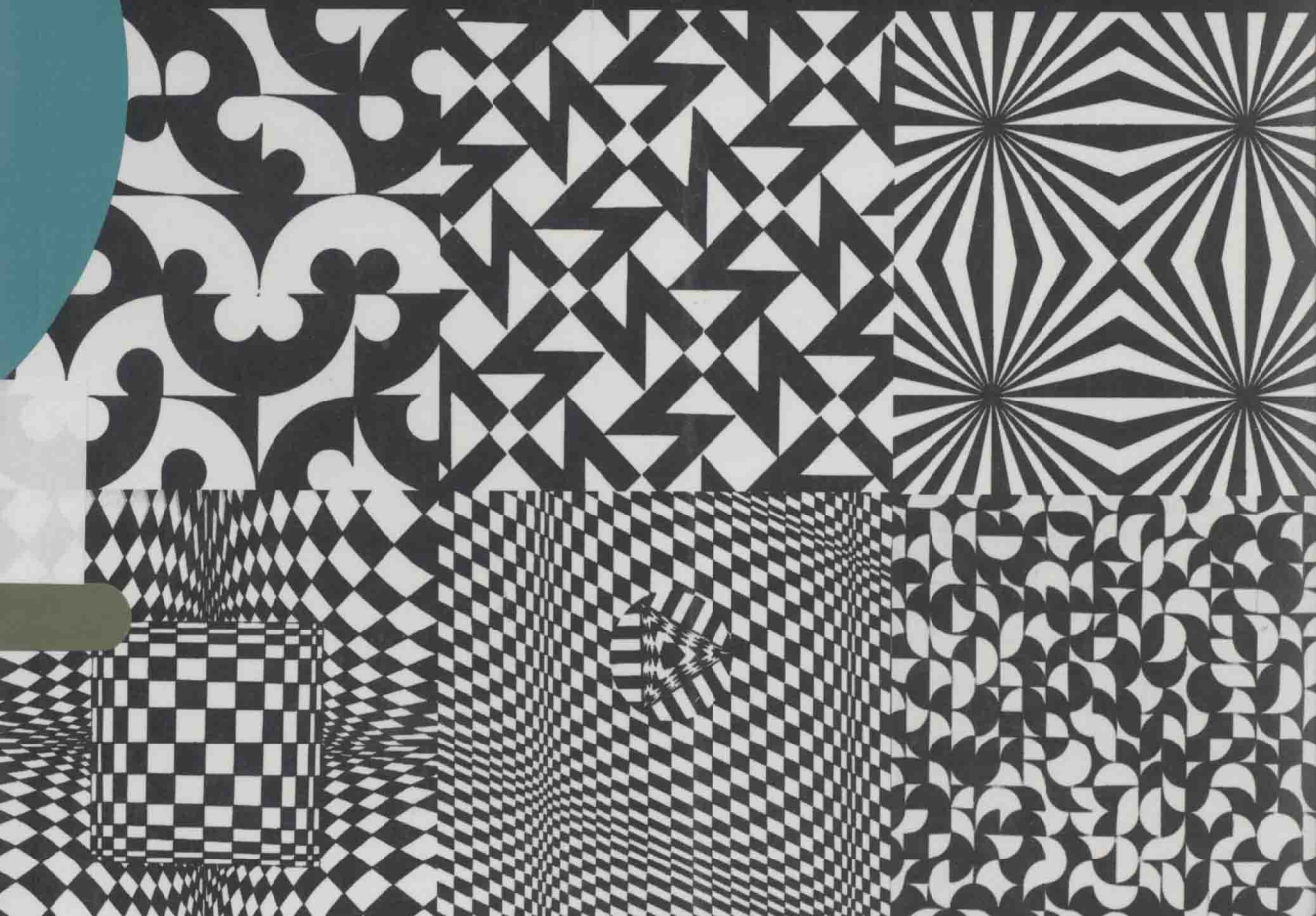
COMPOSITION BASICS

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中西出版

构成设计

COMPOSITION BASICS

暴秋实 姚冲 主编

张如画 田园 肖洁 龚启明 编著

严政 石杨 卢曦 彭朝阳 李婷婷 李大俊 邱敏 贺辉 参编

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青麒麟

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明: 本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可, 任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为, 必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报, 对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
Email: cypaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

构成基础设计 / 暴秋实, 姚冲主编; 张如画等编著.

— 北京: 中国青年出版社, 2013.10

中国高等院校设计学精品课程“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5153-1961-2

I. ①构… II. ①暴… ②姚… ③张… III. ①艺术构成—高等学校—教材 IV. ①J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第238402号

中国高等院校设计学精品课程“十二五”规划教材——构成基础设计

暴秋实 姚冲 主编

张如画 田园 肖洁 龚启明 编著

严政 石杨 卢曦 彭朝阳 李婷婷 李大俊 邱敏 贺辉 参编

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 易小强 张 军

封面设计: 六面体书籍设计
张旭兴 孙素锦

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 12

版 次: 2013年11月北京第1版

印 次: 2013年11月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-1961-2

定 价: 49.80元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站:

<http://www.cypmedia.com>

序

构成从它产生之初就经历着各种演变,包含着不同的元素,受文化、历史、政治、经济等条件的制约与作用,它的每一次变革与发展又成为推动社会、艺术、文化的主要动力,与人们的生活息息相关。作为一种新型的造型表现形式,构成以点、线、面为基本的构成元素,对自然物象进行主观处理,是一种具有象征意义、抽象意义和符号意义的造型语言,追求一种形式上的表现,包括不同材质、肌理、空间、色彩等的对比。

构成是一种理性的思维方式,是主观形态的意识转化,具有冷漠性、主观性、现代性。工业革命的发生和发展直接促进了构成的发展,机械化大生产使得造型趋于简约、理性,相对于传统手工艺制品,它可以大量满足人们的需求。包豪斯学院的成立,真正使设计与艺术相分离,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联系的艺术与实用相结合的产物。

构成最开始作为一种艺术流派,深得人们的喜爱,是一种观念的更新。人们在不断研究构成理论的同时,也将构成发展成为一门设计学科,可分为纯粹构成和应用构成。纯粹构成突出表现为一种理论研究,目的是从观念上、意识形态上研究基本的造型语言规律、色彩、空间的表现与传达,对造型要素进行分解。目前我国各大院校延续了包豪斯的理论体系,将构成作为一门专业基础学科,是针对理论研究进行的课程设计,涉及到平面构成、色彩构成、立体构成,统称为三大构成。应用构成是将构成的方法、规律、观念运用到实践中,解决在实际操作过程中造型的表现、色彩的物理与心理属性、材料的质感与肌理表现等问题,从而更好地为人们服务,实现使用与审美的完美结合。

构成学作为现代设计专业的基础课程,可以根据目的、内容、手段进行划分,不同的划分方式具有不同的训练形式与表现风格。本书中我们着重于内容的划分,将构成的内容与载体相结合,分别表现为平面构成、色彩构成、立体构成、材料构成、空间构成、行为构成、光构成和动态构成等。其中平面构成主要研究二维空间的构成与造型规律;色彩构成主要研究色彩的基本理论与配置原理,关系到色彩对人们生理、心理的影响;立体构成主要研究空间组合、结构、材料等方面的原理与规律。

构成实际就是对世界的发现、分析、理解、解构、重构、创造的过程,在这个过程中,人是主要的参与者、创造者和感受者。宇宙万物大到宏观世界小到微观原子无不存在着构成元素。“构成”是一种态度,学生在学习艺术设计时培养的构成思维,为他们今后进行大胆取舍、假设提供了依据。

构成这一基础课程适用于各个专业,它可以建立一种新的思维模式,解读任何领域里的艺术形态,被广泛地应用于绘画、摄影、插图、广告招贴、书籍装帧、包装设计、CI设计、建筑设计、景观设计、工业造型设计、网页设计、多媒体设计和电影艺术等领域。

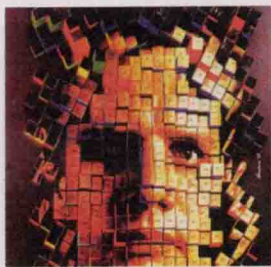
通过构成理论的学习,学生可以掌握并灵活运用构成原理,了解构成的表现形式、媒介特征、应用范围、传播手段,从而变被动为主动,通过解构、重构、分析、变现,重新创造世界。同时,学生还可以通过对自然形态、物质形态进行科学的、系统的分析与研究,全面掌握构成的基本规律和法则。

目 录

第1章

构成基础概述

1.1 何谓构成	10
1.2 构成的源头	11
1.2.1 工业革命的历史车轮	11
1.2.2 现代艺术流派的推进	12
1.2.3 包豪斯与构成	14
1.3 构成的发展	16
1.3.1 国际主义风格形成	16
1.3.2 后现代主义的到来	17
1.3.3 数字化时代背景	17
1.4 构成的分类	18
1.4.1 根据构成目的划分	18
1.4.2 根据构成内容划分	18
1.4.3 根据构成手段划分	19
1.5 构成的目的	19
1.5.1 构成是一个过程	19
1.5.2 构成是一个结果	19
1.6 构成的应用	19
1.6.1 构成在设计教育中的地位	19
1.6.2 构成与各专业设计之间的关系	19
1.6.3 构成在实际应用中的作用	20

第2章

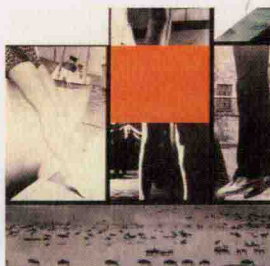
构成的语言学基础

2.1 构成语言中的元素性质	22
2.1.1 构成语言中的名词	24
2.1.2 构成语言中的动词	25
2.1.3 构成语言中的形容词	27
2.1.4 构成语言中的数词	28
2.2 构成语言中的组合秩序及关系	29
2.2.1 构成语言中主体元素的编排及状态	29
2.2.2 构成语言中辅助元素的编排及状态	30
2.3 构成语言中的组合形式及语气	31
2.3.1 构成语言中的省略句	31
2.3.2 构成语言中的排比句	31
2.3.3 构成语言中的倒装句	32
2.3.4 构成语言中的疑问句	33
2.3.5 构成语言中的感叹句	33
2.4 构成语言中的时态表达	34
2.4.1 构成语言中的过去时	34
2.4.2 构成语言中的现在时	34
2.4.3 构成语言中的将来时	35
教学实例	36
设计点评	39
课后练习	40

第3章

构成的符号学基础

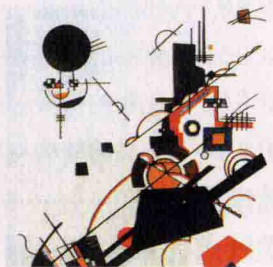
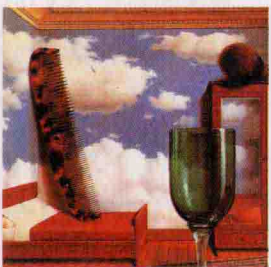
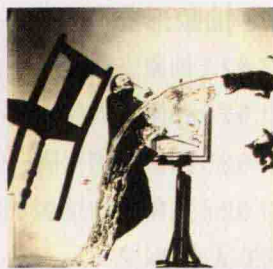
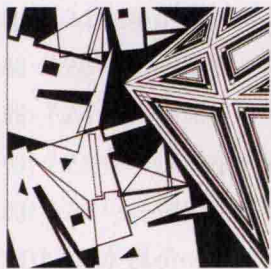
3.1 构成中的符号系统	42
3.1.1 构成中的能指与所指	42
3.1.2 能指与所指的关系	44
3.2 构成符号系统的形成	46
3.2.1 构成中的编码	47
3.2.2 构成中的解码	49
3.3 构成与外界符号系统的关系	50
3.3.1 构成的语境	50
3.3.2 构成的语义	51
教学实例	52
设计点评	54
课后练习	56

第4章

构成的心理学基础

4.1 情感	58
4.1.1 形的情感	58
4.1.2 色的情感	58
4.1.3 材质的情感	60
4.2 联想	61
4.2.1 形的联想	61
4.2.2 色的联想	62
4.2.3 材质的联想	62
4.3 象征	63
4.3.1 形的象征	63
4.3.2 色的象征	64
4.3.3 材质的象征	66
4.4 错觉	67
4.4.1 平面错觉	67
4.4.2 色彩错觉	69
4.4.3 材质错觉	71
教学实例	72
设计点评	74
课后练习	76

第5章

构成的感官基础

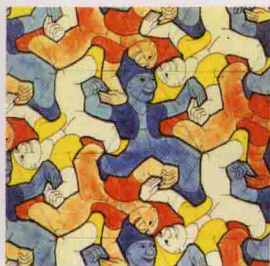
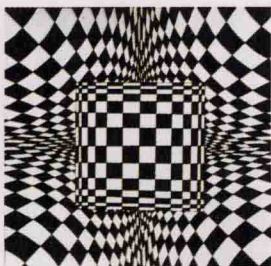
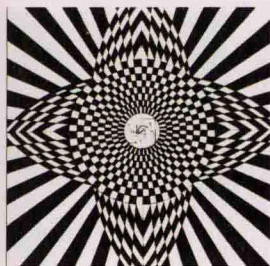
5.1 视觉	78
5.1.1 视觉感知的特征	78
5.1.2 视觉感知	78
5.2 听觉	81
5.2.1 听觉感知的特征	81
5.2.2 听觉感知	81
5.3 触觉	83
5.3.1 触觉感知的特征	83
5.3.2 触觉感知	83
5.4 味觉	85
5.4.1 味觉的知觉特征	85
5.4.2 味觉感知	85
5.5 嗅觉	87
5.5.1 嗅觉的知觉特征	87
5.5.2 嗅觉感知	87
教学实例	89
设计点评	91
课后练习	92

第6章

构成的形态基础

6.1 自然形态	94
6.1.1 来自自然的形式	94
6.1.2 来自自然的色彩	95
6.1.3 来自自然的材质	96
6.1.4 来自自然的结构与功能	97
6.2 抽象形态	98
6.2.1 抽象中的形式	98
6.2.2 抽象中的色彩	99
6.2.3 抽象中的材质	100
6.2.4 抽象中的结构与功能	100
6.3 人化形态	101
6.3.1 人化后的形式	101
6.3.2 人化后的色彩	102
6.3.3 人化后的材质	102
6.3.4 人化后的结构与功能	103
教学实例	104
设计点评	106
课后练习	108

第7章

构成的媒介基础

7.1 平面媒介	110
7.1.1 平面的本质	110
7.1.2 骨骼与基本形	110
7.2 色彩构成	116
7.2.1 色彩的本质	116
7.2.2 色彩的分类	117
7.2.3 色彩的属性	118
7.2.4 色彩功能	120
7.2.5 色彩的混合形式	122
7.2.6 色彩构成的表现形式	123
7.3 立体媒介	124
7.3.1 立体的本质	124
7.3.2 建构立体的方式	125
7.3.3 立体感觉	127
教学实例	130
设计点评	133
课后练习	135

第8章

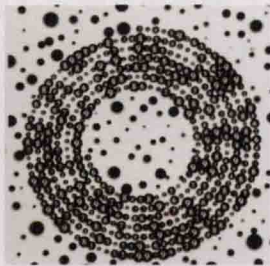
构成的形式基础

8.1 点构成	138
8.1.1 点的基本概念及涵义	138
8.1.2 点的性质与作用	138
8.1.3 点的性格表现	139
8.2 线构成	140
8.2.1 线的基本概念及涵义	140
8.2.2 线的性质与作用	140
8.2.3 线的种类与性格特征	141
8.3 面构成	142
8.3.1 面的基本概念与涵义	142
8.3.2 面的性质和作用	142
8.3.3 面的种类与性格特点	142
8.4 体构成	143
8.4.1 体的基本概念与涵义	143
8.4.2 体的性质和作用	143
8.4.3 体的种类与性格特点	143
8.5 构成的形式美法则	144
8.5.1 对称	144
8.5.2 均衡	145
8.5.3 变化	146
8.5.4 统一	146
8.5.5 秩序	147
8.5.6 节奏	148
8.5.7 韵律	149
教学实例	150
设计点评	152
课后练习	154

第9章

构成的转化基础

9.1 结构(加法)	156
9.1.1 组合构成的表现形式	156
9.1.2 组合构成的法则	156
9.2 解构(减法)	158
9.2.1 打散构成的表现形式	158
9.2.2 打散构成的法则	158
9.3 异质转化(对比关系)	158
9.3.1 形的对比	159
9.3.2 色的对比	160
9.3.3 质的对比	164
9.4 同质转化(调和关系)	165
9.4.1 同一调和	166
9.4.2 类似调和	167
9.4.3 对比调和	168
教学实例	170
设计点评	173
课后练习	175

第10章

构成的应用基础

10.1 平面构成在设计中的应用	178
10.1.1 平面构成与标志设计	178
10.1.2 平面构成与书籍设计	178
10.1.3 平面构成与摄影艺术	179
10.1.4 平面构成与服装设计	179
10.1.5 平面构成与环境艺术	180
10.2 色彩构成在设计中的应用	180
10.2.1 色彩构成与标志设计	181
10.2.2 色彩构成与包装设计	182
10.2.3 色彩构成与产品设计	182
10.2.4 色彩构成与服装设计	184
10.2.5 色彩构成与室内设计	184
10.3 立体构成在设计中的应用	185
10.3.1 立体构成与包装设计	185
10.3.2 立体构成与产品设计	186
10.3.3 立体构成与服装设计	187
10.3.4 立体构成与展示设计	187
10.3.5 立体构成与室内设计	187
教学实例	189
设计点评	190
课后练习	191

构成设计

COMPOSITION BASICS

暴秋实 姚冲 主编

张如画 田园 肖洁 龚启明 编著

严政 石杨 卢曦 彭朝阳 李婷婷 李大俊 邱敏 贺辉 参编

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

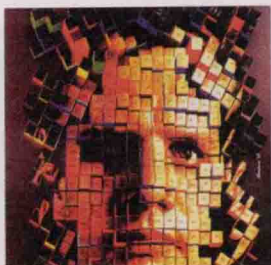

目 录

第1章

构成基础概述

1.1 何谓构成	10
1.2 构成的源头	11
1.2.1 工业革命的历史车轮	11
1.2.2 现代艺术流派的推进	12
1.2.3 包豪斯与构成	14
1.3 构成的发展	16
1.3.1 国际主义风格形成	16
1.3.2 后现代主义的到来	17
1.3.3 数字化时代背景	17
1.4 构成的分类	18
1.4.1 根据构成目的划分	18
1.4.2 根据构成内容划分	18
1.4.3 根据构成手段划分	19
1.5 构成的目的	19
1.5.1 构成是一个过程	19
1.5.2 构成是一个结果	19
1.6 构成的应用	19
1.6.1 构成在设计教育中的地位	19
1.6.2 构成与各专业设计之间的关系	19
1.6.3 构成在实际应用中的作用	20

第2章

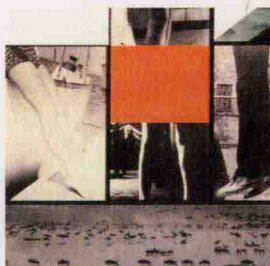
构成的语言学基础

2.1 构成语言中的元素性质	22
2.1.1 构成语言中的名词	24
2.1.2 构成语言中的动词	25
2.1.3 构成语言中的形容词	27
2.1.4 构成语言中的数词	28
2.2 构成语言中的组合秩序及关系	29
2.2.1 构成语言中主体元素的编排及状态	29
2.2.2 构成语言中辅助元素的编排及状态	30
2.3 构成语言中的组合形式及语气	31
2.3.1 构成语言中的省略句	31
2.3.2 构成语言中的排比句	31
2.3.3 构成语言中的倒装句	32
2.3.4 构成语言中的疑问句	33
2.3.5 构成语言中的感叹句	33
2.4 构成语言中的时态表达	34
2.4.1 构成语言中的过去时	34
2.4.2 构成语言中的现在时	34
2.4.3 构成语言中的将来时	35
教学实例	36
设计点评	39
课后练习	40

第3章

构成的符号学基础

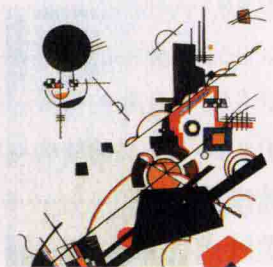
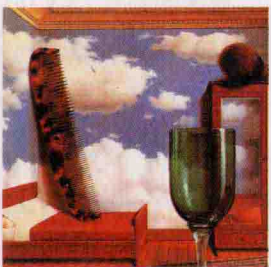
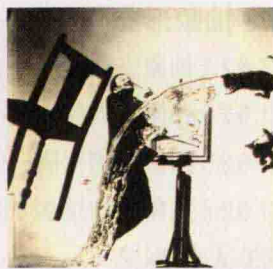
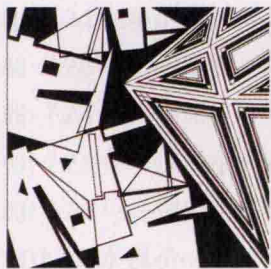
3.1 构成中的符号系统	42
3.1.1 构成中的能指与所指	42
3.1.2 能指与所指的关系	44
3.2 构成符号系统的形成	46
3.2.1 构成中的编码	47
3.2.2 构成中的解码	49
3.3 构成与外界符号系统的关系	50
3.3.1 构成的语境	50
3.3.2 构成的语义	51
教学实例	52
设计点评	54
课后练习	56

第4章

构成的心理学基础

4.1 情感	58
4.1.1 形的情感	58
4.1.2 色的情感	58
4.1.3 材质的情感	60
4.2 联想	61
4.2.1 形的联想	61
4.2.2 色的联想	62
4.2.3 材质的联想	62
4.3 象征	63
4.3.1 形的象征	63
4.3.2 色的象征	64
4.3.3 材质的象征	66
4.4 错觉	67
4.4.1 平面错觉	67
4.4.2 色彩错觉	69
4.4.3 材质错觉	71
教学实例	72
设计点评	74
课后练习	76

第5章

构成的感官基础

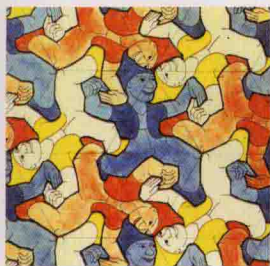
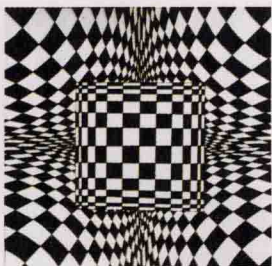
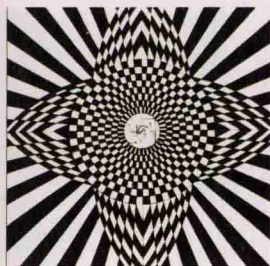
5.1 视觉	78
5.1.1 视觉感知的特征	78
5.1.2 视觉感知	78
5.2 听觉	81
5.2.1 听觉感知的特征	81
5.2.2 听觉感知	81
5.3 触觉	83
5.3.1 触觉感知的特征	83
5.3.2 触觉感知	83
5.4 味觉	85
5.4.1 味觉的知觉特征	85
5.4.2 味觉感知	85
5.5 嗅觉	87
5.5.1 嗅觉的知觉特征	87
5.5.2 嗅觉感知	87
教学实例	89
设计点评	91
课后练习	92

第6章

构成的形态基础

6.1 自然形态	94
6.1.1 来自自然的形式	94
6.1.2 来自自然的色彩	95
6.1.3 来自自然的材质	96
6.1.4 来自自然的结构与功能	97
6.2 抽象形态	98
6.2.1 抽象中的形式	98
6.2.2 抽象中的色彩	99
6.2.3 抽象中的材质	100
6.2.4 抽象中的结构与功能	100
6.3 人化形态	101
6.3.1 人化后的形式	101
6.3.2 人化后的色彩	102
6.3.3 人化后的材质	102
6.3.4 人化后的结构与功能	103
教学实例	104
设计点评	106
课后练习	108

第7章

构成的媒介基础

7.1 平面媒介	110
7.1.1 平面的本质	110
7.1.2 骨骼与基本形	110
7.2 色彩构成	116
7.2.1 色彩的本质	116
7.2.2 色彩的分类	117
7.2.3 色彩的属性	118
7.2.4 色彩功能	120
7.2.5 色彩的混合形式	122
7.2.6 色彩构成的表现形式	123
7.3 立体媒介	124
7.3.1 立体的本质	124
7.3.2 建构立体的方式	125
7.3.3 立体感觉	127
教学实例	130
设计点评	133
课后练习	135

第8章

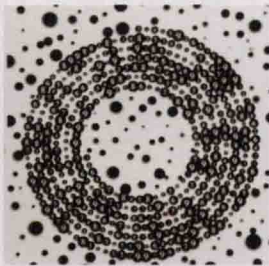
构成的形式基础

8.1 点构成	138
8.1.1 点的基本概念及涵义	138
8.1.2 点的性质与作用	138
8.1.3 点的性格表现	139
8.2 线构成	140
8.2.1 线的基本概念及涵义	140
8.2.2 线的性质与作用	140
8.2.3 线的种类与性格特征	141
8.3 面构成	142
8.3.1 面的基本概念与涵义	142
8.3.2 面的性质和作用	142
8.3.3 面的种类与性格特点	142
8.4 体构成	143
8.4.1 体的基本概念与涵义	143
8.4.2 体的性质和作用	143
8.4.3 体的种类与性格特点	143
8.5 构成的形式美法则	144
8.5.1 对称	144
8.5.2 均衡	145
8.5.3 变化	146
8.5.4 统一	146
8.5.5 秩序	147
8.5.6 节奏	148
8.5.7 韵律	149
教学实例	150
设计点评	152
课后练习	154

第9章

构成的转化基础

9.1 结构(加法)	156
9.1.1 组合构成的表现形式	156
9.1.2 组合构成的法则	156
9.2 解构(减法)	158
9.2.1 打散构成的表现形式	158
9.2.2 打散构成的法则	158
9.3 异质转化(对比关系)	158
9.3.1 形的对比	159
9.3.2 色的对比	160
9.3.3 质的对比	164
9.4 同质转化(调和关系)	165
9.4.1 同一调和	166
9.4.2 类似调和	167
9.4.3 对比调和	168
教学实例	170
设计点评	173
课后练习	175

第10章

构成的应用基础

10.1 平面构成在设计中的应用	178
10.1.1 平面构成与标志设计	178
10.1.2 平面构成与书籍设计	178
10.1.3 平面构成与摄影艺术	179
10.1.4 平面构成与服装设计	179
10.1.5 平面构成与环境艺术	180
10.2 色彩构成在设计中的应用	180
10.2.1 色彩构成与标志设计	181
10.2.2 色彩构成与包装设计	182
10.2.3 色彩构成与产品设计	182
10.2.4 色彩构成与服装设计	184
10.2.5 色彩构成与室内设计	184
10.3 立体构成在设计中的应用	185
10.3.1 立体构成与包装设计	185
10.3.2 立体构成与产品设计	186
10.3.3 立体构成与服装设计	187
10.3.4 立体构成与展示设计	187
10.3.5 立体构成与室内设计	187
教学实例	189
设计点评	190
课后练习	191

构成设计

COMPOSITION BASICS

暴秋实 姚冲 主编

张如画 田园 肖洁 龚启明 编著

严政 石杨 卢曦 彭朝阳 李婷婷 李大俊 邱敏 贺辉 参编

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

序

构成从它产生之初就经历着各种演变,包含着不同的元素,受文化、历史、政治、经济等条件的制约与作用,它的每一次变革与发展又成为推动社会、艺术、文化的主要动力,与人们的生活息息相关。作为一种新型的造型表现形式,构成以点、线、面为基本的构成元素,对自然物象进行主观处理,是一种具有象征意义、抽象意义和符号意义的造型语言,追求一种形式上的表现,包括不同材质、肌理、空间、色彩等的对比。

构成是一种理性的思维方式,是主观形态的意识转化,具有冷漠性、主观性、现代性。工业革命的发生和发展直接促进了构成的发展,机械化大生产使得造型趋于简约、理性,相对于传统手工艺制品,它可以大量满足人们的需求。包豪斯学院的成立,真正使设计与艺术相分离,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联系的艺术与实用相结合的产物。

构成最开始作为一种艺术流派,深得人们的喜爱,是一种观念的更新。人们在不断研究构成理论的同时,也将构成发展成为一门设计学科,可分为纯粹构成和应用构成。纯粹构成突出表现为一种理论研究,目的是从观念上、意识形态上研究基本的造型语言规律、色彩、空间的表现与传达,对造型要素进行分解。目前我国各大院校延续了包豪斯的理论体系,将构成作为一门专业基础学科,是针对理论研究的课程设计,涉及到平面构成、色彩构成、立体构成,统称为三大构成。应用构成是将构成的方法、规律、观念运用到实践中,解决在实际操作过程中造型的表现、色彩的物理与心理属性、材料的质感与肌理表现等问题,从而更好地为人们服务,实现使用与审美的完美结合。

构成学作为现代设计专业的基础课程,可以根据目的、内容、手段进行划分,不同的划分方式具有不同的训练形式与表现风格。本书中我们着重于内容的划分,将构成的内容与载体相结合,分别表现为平面构成、色彩构成、立体构成、材料构成、空间构成、行为构成、光构成和动态构成等。其中平面构成主要研究二维空间的构成与造型规律;色彩构成主要研究色彩的基本理论与配置原理,关系到色彩对人们生理、心理的影响;立体构成主要研究空间组合、结构、材料等方面的原理与规律。

构成实际就是对世界的发现、分析、理解、解构、重构、创造的过程,在这个过程中,人是主要的参与者、创造者和感受者。宇宙万物大到宏观世界小到微观原子无不存在着构成元素。“构成”是一种态度,学生在学习艺术设计时培养的构成思维,为他们今后进行大胆取舍、假设提供了依据。

构成这一基础课程适用于各个专业,它可以建立一种新的思维模式,解读任何领域里的艺术形态,被广泛地应用于绘画、摄影、插图、广告招贴、书籍装帧、包装设计、CI设计、建筑设计、景观设计、工业造型设计、网页设计、多媒体设计和电影艺术等领域。

通过构成理论的学习,学生可以掌握并灵活运用构成原理,了解构成的表现形式、媒介特征、应用范围、传播手段,从而变被动为主动,通过解构、重构、分析、变现,重新创造世界。同时,学生还可以通过对自然形态、物质形态进行科学的、系统的分析与研究,全面掌握构成的基本规律和法则。