

“十二五”高等教育艺术设计类专业规划教材

构成 设计与应用

GOUCHENG SHEJI YU
YINGYONG

余娜莉 李 健 王 佳 主 编
贾 佳 副主编

平面构成
色彩构成
立体构成
项目实训

航空工业出版社

构成设计与应用

余娜莉 李 健 王 佳 主编
贾 佳 副主编

航空工业出版社

内 容 提 要

本书结合高等职业教育艺术设计专业的教学特点,系统介绍了构成设计的基本原理、基本特点和规律、元素构成及应用,以及相关的项目实训练习。本书共有4章,主要内容包括认识构成、平面构成训练、色彩构成训练和立体构成训练。本书适合于从事艺术构成设计和应用的专业人员和高等院校构成设计专业的师生参考阅读,并为相关专业人员提供了参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

构成设计与应用 / 余娜莉, 李健, 王佳主编. — 北京: 航空工业出版社, 2014. 1
“十二五”高等教育艺术设计类专业规划教材
ISBN 978—7—5165—0336—2

I. ①构… II. ①余… ②李… ③王… III. ①造型设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第292556号

构成设计与应用

Goucheng Sheji yu Yingyong

航空工业出版社出版发行

(北京市朝阳区北苑路2号院 100012)

发行部电话: 010-84936555 010-64978486

中国电影出版社印刷厂印刷

全国各地新华书店经售

2014年1月第1版

2014年1月第1次印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 6

字数: 199千字

印数: 1—3000

定价: 42.00元

『十一·五』高等教育艺术设计类专业规划教材

编写委员会

总主编 张路光 张浩

编委会主任 成红军

编委会副主任 张旗 林涛

编委(按姓氏笔画排序)

马世昌 王佳 王艳 王林林 王京菊 冯欣艳

乔峰 乔通宇 刘静 孙炳明 纪春明 李雪

李健 李翔 李赢 李子厚 李艳红 杨昱

余娜莉 张健 张卫民 张宇彤 张丽敏 陈素霞

姜旬恂 贾佳 高川云 蒋莉 鲁文悦 薄芙丽

引 言

随着高等职业教育在我国高等教育发展中的转变,其中重要的是在职业教育中理论与实践被作为一个整体来传授的,理论与实践,思考与行动的结合绝对是必要的。教学项目首先要解决理论与实践结合的问题,并兼顾学生的现在与未来将继续的学习生活。

结合高等职业教育艺术设计专业的教学特点,本书在编写上具有以下特点:

第一,基本原理的讲解与设计实践紧密结合,改变了为“构成”而“构成”的学习,解决了学完构成不知有何用,或者不知怎样运用到设计实践中的教学问题,也为学生专业后续学习提供了基础;

第二,由原有的告知性教学向构建式教学方式的转变,激发学生的创新能力;

第三,在编写结构上,及时将所学理论和原理转化为实际设计构成的能力,这正符合高职高专技能型人才培养目标的要求;

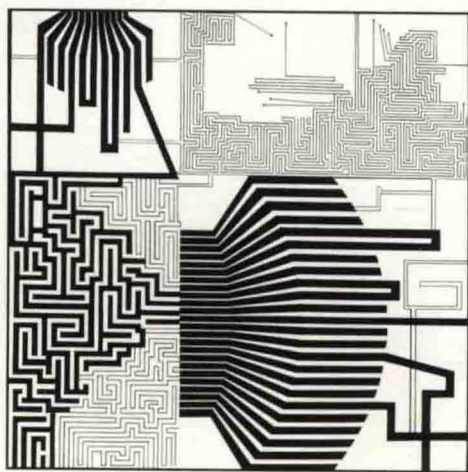
第四,在内容编排上,采取图文结合的方式,以图释文,对学生创造性思维的培养乃至设计能力的培养,具有较强的启发性和引导性;

第五,在编写方法上,突出实用性和可操作性,重点突出创意与实践相结合,让学生在实践中认识构成的规律和特点。

本书在编写的过程中得到了河北成功图文工作室成红军等多位老师的悉心帮助,在策划和编辑方面给予了专业指导意见,谨此表示衷心的感谢。此外,在编写中参考和借鉴了一些源于相关专业刊物和网络的设计案例和图片作为资料进行鉴赏分析,因无法一一与作者取得联系,在此向原创者表示诚挚的致谢。

编 者

2013年6月

目 录

第一章	认识构成 ▲1
第一节	构成概述 ▲2
第二节	构成形态 ▲2
第三节	解构与重构 ▲8
第四节	作品的启示及实训 ▲16

第二章	平面构成训练 ▲17
第一节	平面构成概述 ▲18
第二节	平面构成中的元素应用 ▲18
第三节	平面构成的规律及形式 ▲26
第四节	项目实训练习 ▲30

第三章 色彩构成训练 ▲33

第一节 色彩构成概述 ▲34

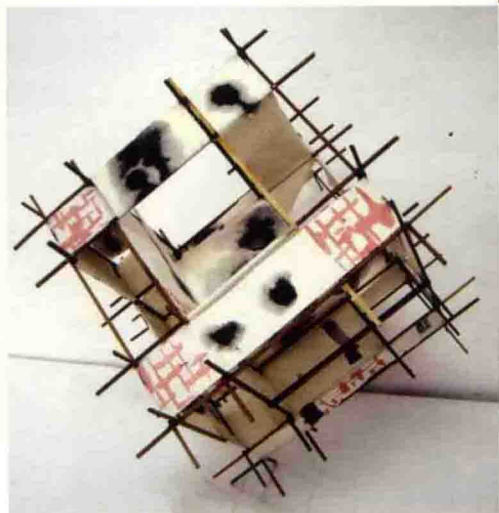
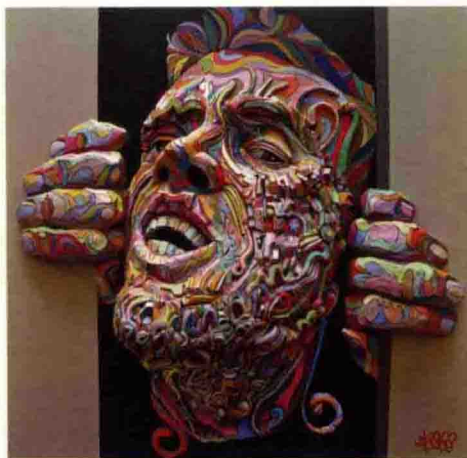
第二节 色彩与心理 ▲42

第三节 色彩构成的形式美 ▲47

第四节 色彩对比 ▲49

第五节 色彩推移 ▲57

第六节 项目实训练习 ▲61

第四章 立体构成训练 ▲63

第一节 立体构成概述 ▲64

第二节 立体的基本构成形式 ▲67

第三节 立体构成的要素 ▲78

第四节 立体构成形态的造型方法 ▲86

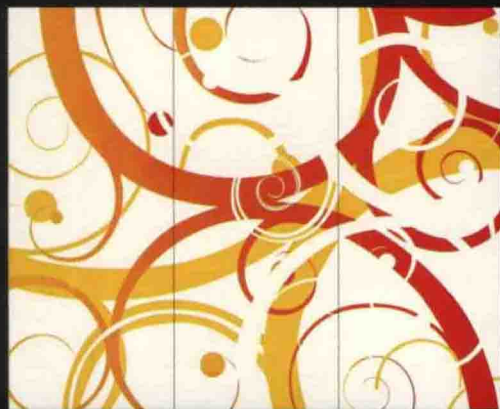
第五节 项目实训练习 ▲88

参考书目 ▲90

第

章

认识构成

第一章 认识构成

第一节 构成概述

“构成设计”是艺术设计教育的基础课程,同时也是高等职业教育装潢艺术设计专业的重要课程。它在培养学生理解设计理念、掌握实用化的造型技巧,甚至具备工艺技术的能力方面都起着不可替代的作用。

构成一词来源于“构成主义”,“构成主义”属于哲学和艺术范畴,它有具体的内容、具体的思想方法和行为准则,是一种风格和流派。构成是创造形态的方法,用来研究如何创造形象,形与形之间怎样组合,以及形象排列的方法,可以说是一种研究形象的科学。

“构成设计”乃造型的一种方法,它是将抽象要素和材料要素作为研究目标的造型方法。“构成”本身的要素应为组合方法和制作技术。点、线、面是几何学的分析要素,形态、肌理、色彩是视觉造型的判断要素,但两者均非实体构形要素。

构成的目的是对形式要素的探索研究,视觉要素分析仅仅是形态分析认识的一种方法,它不能简单地还原成形态,因此形象化、分类化且不断发展的要素载体才是构成造型学习的根本。

构成从内容上分为纯粹构成和应用构成。

纯粹构成不包含造型的实用功能,不受材料、工艺等的限制,主要是从理论上去认识造念和基本规律,从各个方面去研究形象、色彩的特征和表现。

应用构成则是主观将纯粹构成的一般原理、规律、法则等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,还具有社会价值和实用价值,是社会意识、科学技术、艺术创作的结晶。

纯粹构成没有应用构成设计的领域广泛,甚至枯

燥乏味,但它却是设计学的基础,具有重要的意义。从纯粹构成的形式区分,可以分为平面构成、色彩构成、立体构成三大类型。

第二节 构成形态

1. 构成形态的概念

构成形态是指物体的外形与精神的结合与统一。

(1)数据造型:是以数学、推理思维为原理的造型方法,是一种逻辑性的形态造型,体现出强烈的节奏次序美。

①形的分割:

等形分割:连续分割后的各单元形态完全相同。

等量分割:分割后的部分均具有相等或几乎相等面积者,为等量分割。

等比分割:以黄金比进行分割后的形。

②形的排列

数列排列:以等差、等比、调和等数列比例进行的排列。

网格排列:以各种网格构造成骨骼进行的排列。

(2)情态造型

所谓情态就是靠人的感觉知觉的形态造型方法,是客观现象累积在人的经验里再回放出来的对形态的一种感觉,这里所说的经验具体来说就是如笔是长条形的、冰箱是立方体的、球是圆的等。(图1-1~图1-7)

①立体感:立体是还原真实感的一种有效表达,是在平面空间里虚拟三维空间的一种企图。

②错视感:错视是生理性的视错觉感。错视给人

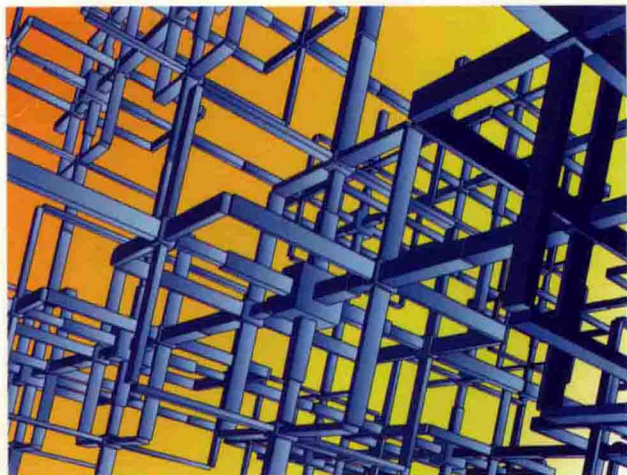

图 1-1

一种神秘的感觉,错视的原理来自于卢宾的“图地反转”和“默比乌斯带”。简单的错视有正立倒立成不同图案、图中有图、空间错位等。

③动态感:动态感(动感)是指有强烈视觉冲击力,其图像意味与现代快节奏的时尚文化不谋而合。线条的远近和图形的错位就可以简单地表现出动感,其中波状、振动、解散、旋转等都是动感的表现。

④光效感:光效给人炫目、迷惑、释放的感觉,它可以使人在短时间内愉悦,也可以使人在瞬间郁闷起来,是一种奇妙的心理感觉。

⑤透明感:透明是用透明与半透明材料或通过影像技术带来的朦胧感觉,透明就像面纱一样神秘,也是最常用的平面处理风格之一。

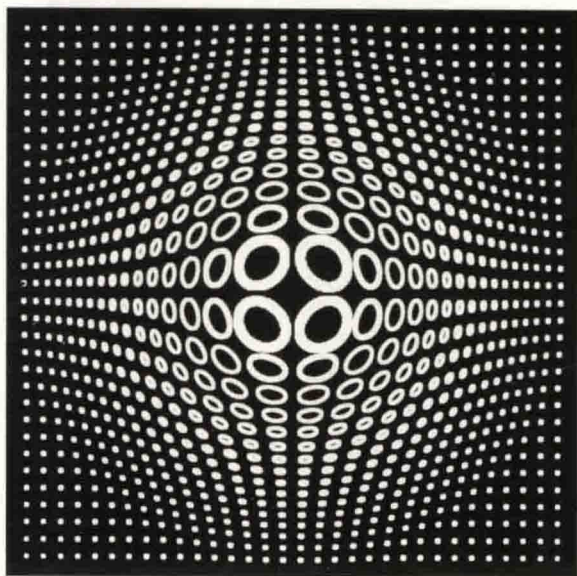

图 1-4

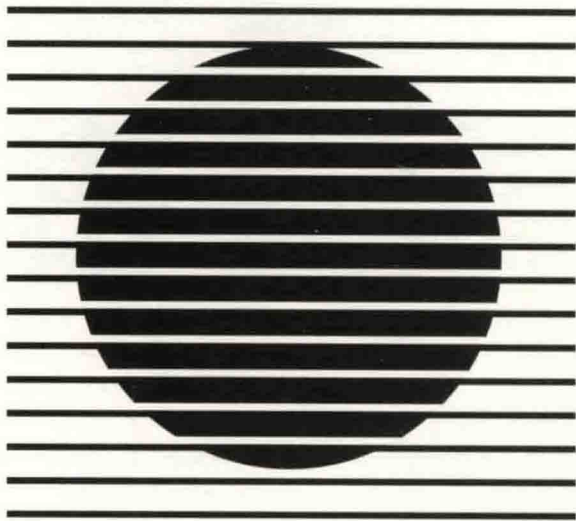

图 1-2

图 1-3

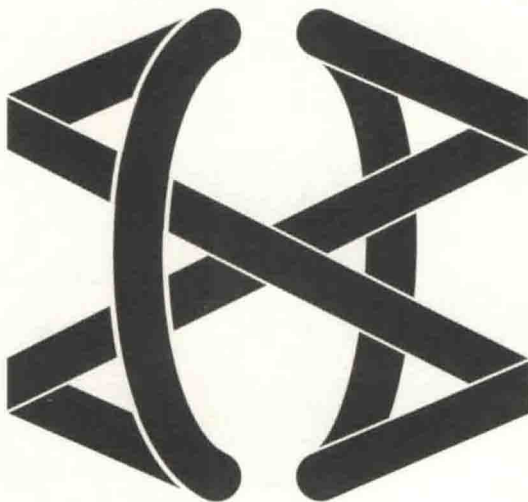

图 1-5

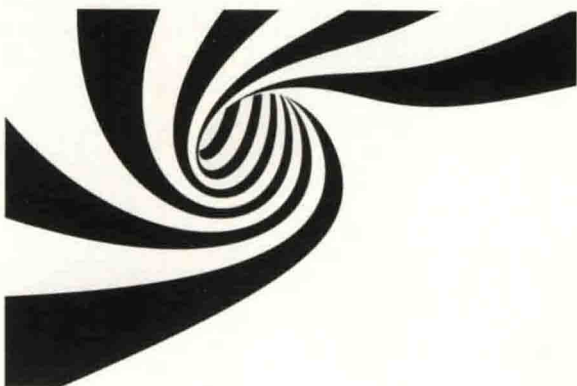

图 1-6

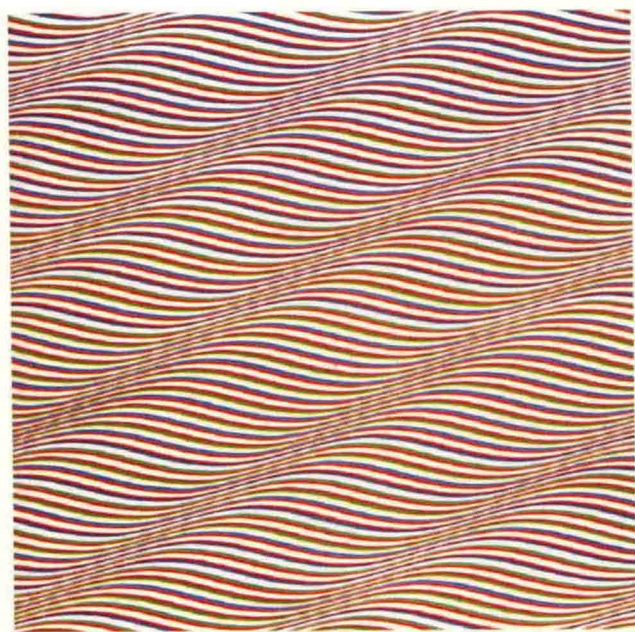

图 1-7

2. 构成形态元素

概念元素:点、线、面。

视觉元素:大小、形状、色彩、肌理。

关系元素:方向、位置、空间、重心。

实用元素:表达的含义、内容、目的、功能。

3. 构成形态的分类

①几何单形的相互构成,以圆形、方形、三角形为基本形体,将它们分别以连接、重合、重叠、透叠等形式,构成具有不同形象特点的造型。

②分割所构成的形体(灵活的造型能力)。

③重合所构成的形体,即通过形体间相互重合、添加派生出各种形态各异的造型。

④自然形单形的构成,即把自然物的基本形态以真实、自然、概括的形式表现出来,应用到构成设计中去。(图1-8~图1-16)

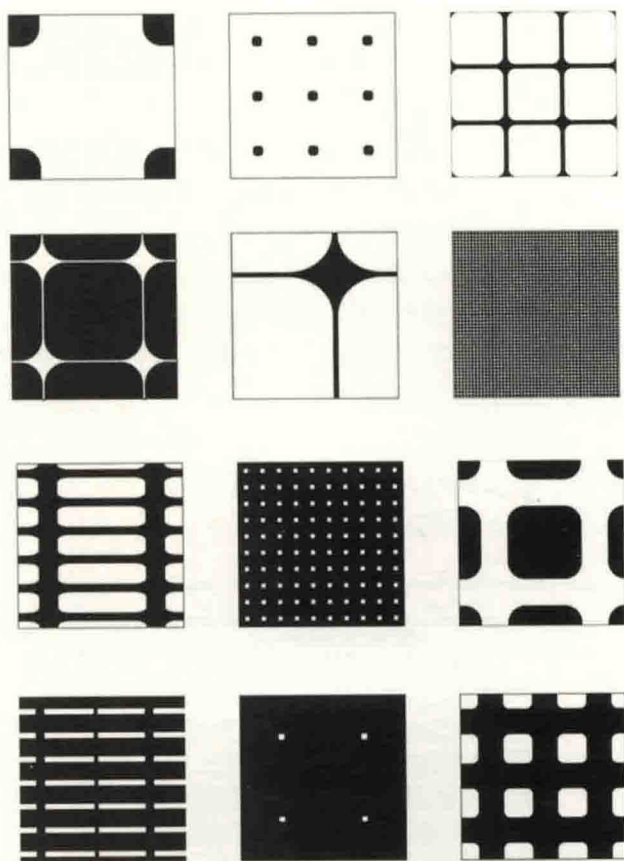

图 1-8

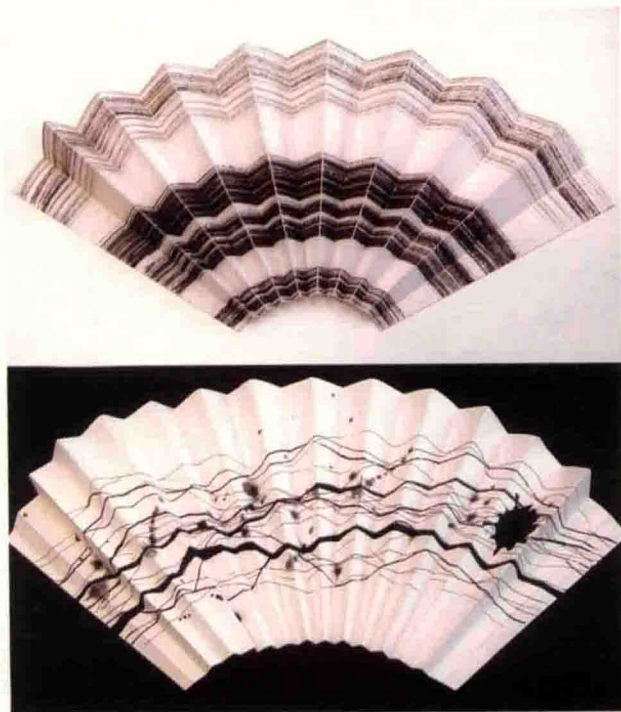

图 1-9

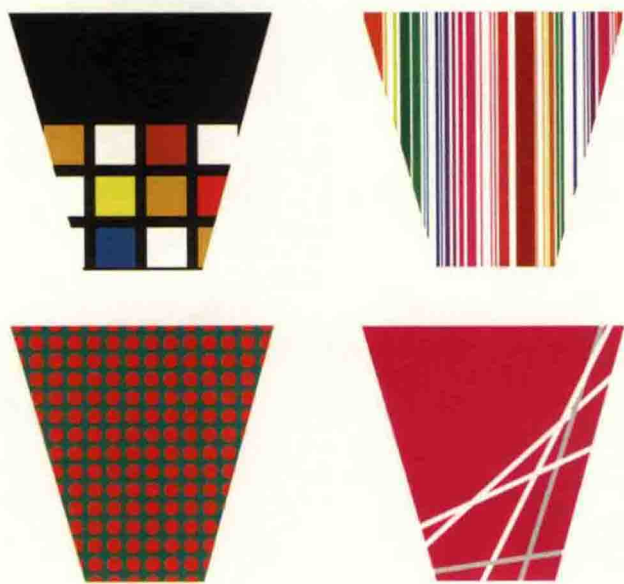

图 1-10

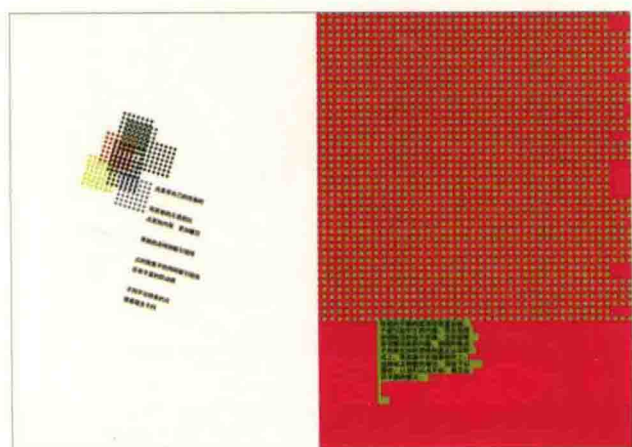

图 1-11

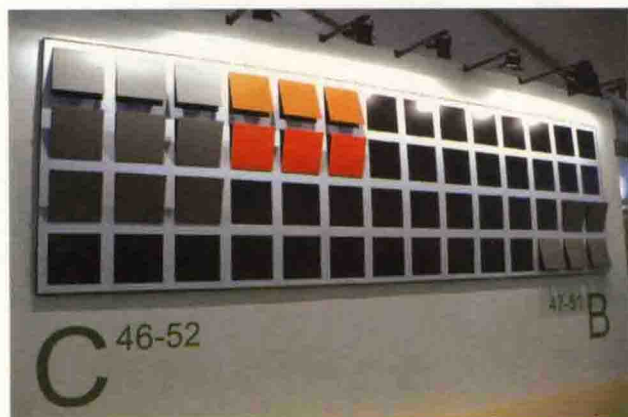

图 1-12

图 1-13

图 1-14

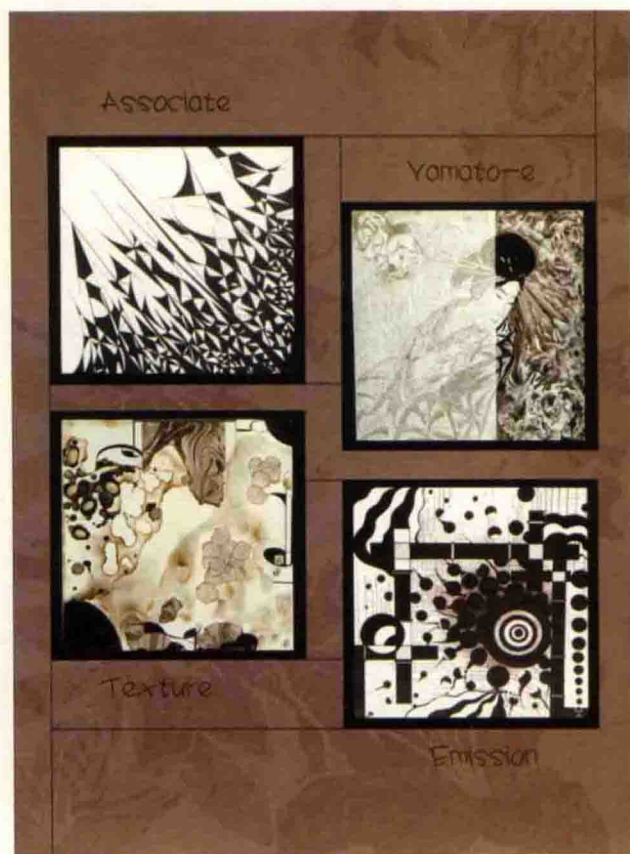

图 1-15

图 1-16

4. 形与形的关系

在基本形与基本形相遇时,就会产生各种不同的关系供设计者选择,创造出更多的形象。

分离:形和形保持一定的距离而不接触,呈现出各自的图形。(图1-17)

接触:形和形的边缘恰好相切。(图1-18)

覆叠:一个形象覆叠在另一个形象上,覆盖在上面的形象不变,而被覆叠的形象就有所变化,覆叠的位置不同也就产生出不同的形象,并产生上与下、前与后的空间关系。(图1-19~图1-21)

减缺:形象与形象相互重叠,覆盖产生了前后上下关系,保留覆盖在上面的形象,后面被上面覆盖所留下的剩余形象为减缺的新形象。(图1-22)

透叠:形象与形象相互交错重叠,交错重叠部分为交叠。交叠部分具有透明性,不掩盖形象的轮廓也不一定分出前后或者上下的空间关系。(图1-23~图1-25)

差叠:两个形象相互交叠,交叠部分成为新的形象,其余部分被减去。

联合:形象与形象交错重叠,不分前后上下关系,而把两个形象联合起来成为同一个空间平面内的较大的新的形象。(图1-26~图1-29)

重合:两个相同的形象,不相互交错,其中一个覆盖在另一个上,成为合二为一,完全重合的形象。

图 1-17

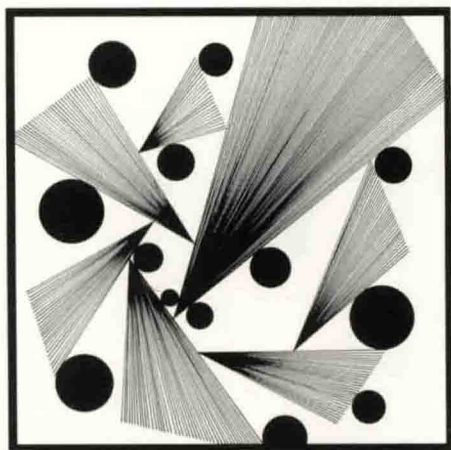

图 1-18

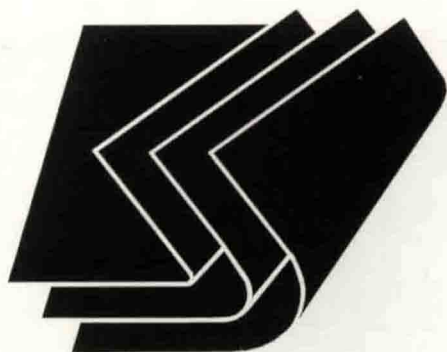

图 1-19

图 1-20

图 1-21

图 1-22

图 1-23

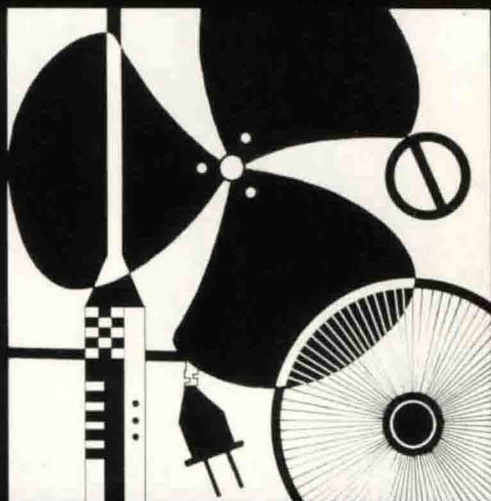

图 1-24

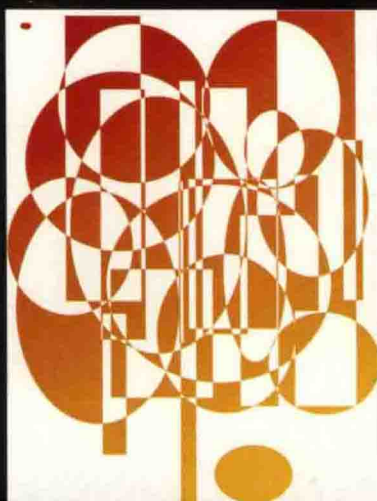

图 1-25

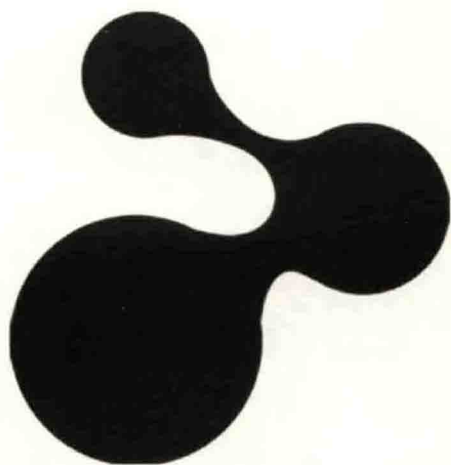

图 1-26

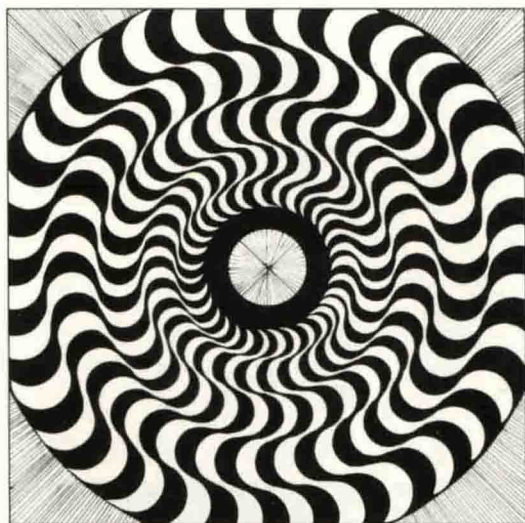

图 1-27

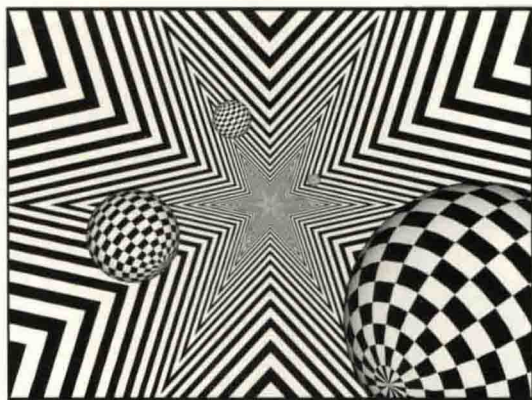

图 1-28

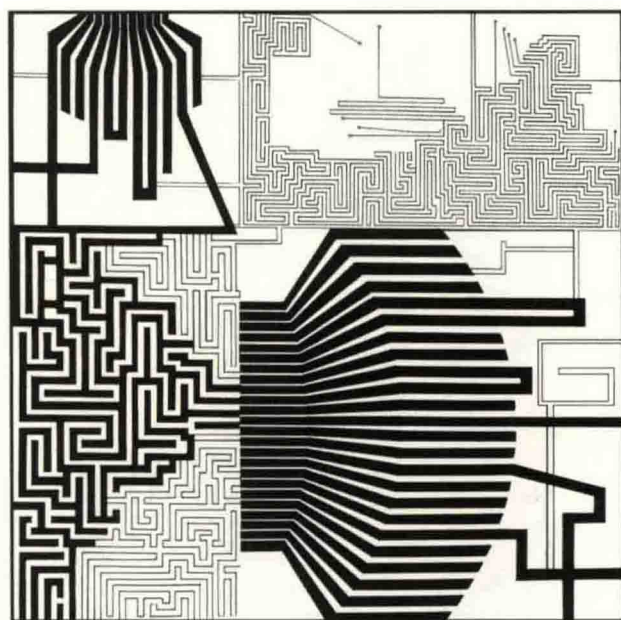

图 1-29

第三节 解构与重构

1. 形态的解构

(1) 从偶然形态到人为形态, 具象形态到抽象形态。(图1-30~图1-36)

偶然形态: 白云、枯树、破碎的玻璃、水波等。

人为形态: 建筑、汽车、器物等。

具象形态是依照客观物象的本来面貌构造的写实, 其形态与实际形态相近, 反映物象的细节真实和典型性的本质真实。比如一幅写实的人像油画, 它反映的就是模特的具体相貌及体态特征。

抽象形态不直接模仿显示, 是根据原形的概念及意义而创造的观念符号, 使人无法直接辨清原始的形象及意义, 它是以纯粹的几何观念提升的客观意义的形态, 如正方体、球体以及由此衍生的具有单纯特点的形体。

从写实、变形到抽象, 是我们对形象由表及里、由现象到本质的一个认识过程。从具体思维到抽象思维是一种升华。一切真正的艺术都是抽象的。它给人们广阔的空间和距离, 以自由的想象去表现现实中人们无法理解的事物。抽象的表达方法转向了一种有效表达信息的功能主义, 即信息可视化。(图1-37~图1-38)

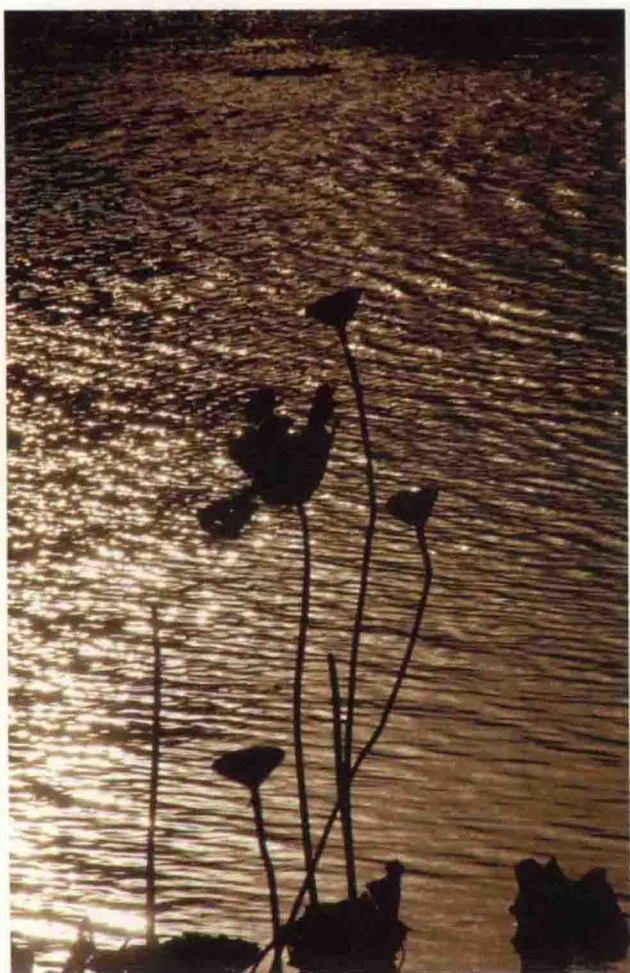

图 1-30

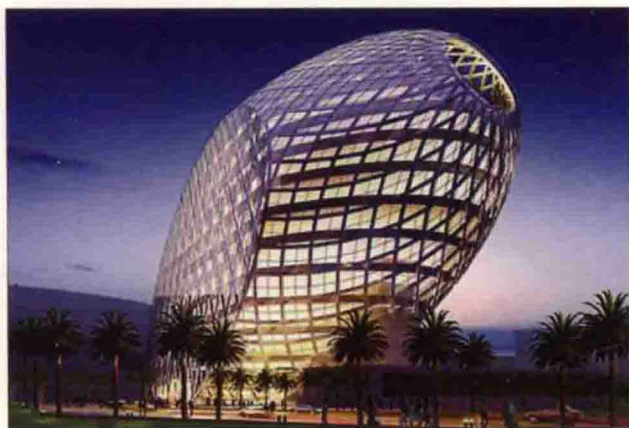

图 1-32

图 1-33

图 1-31

图 1-34

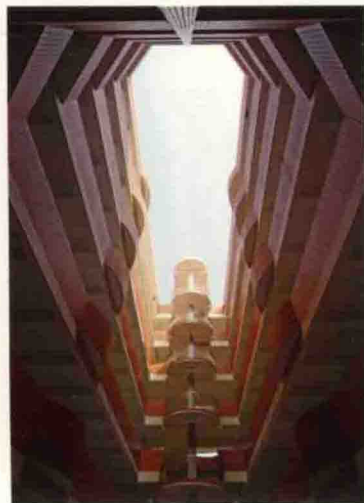

图 1-35

图 1-36

图 1-37

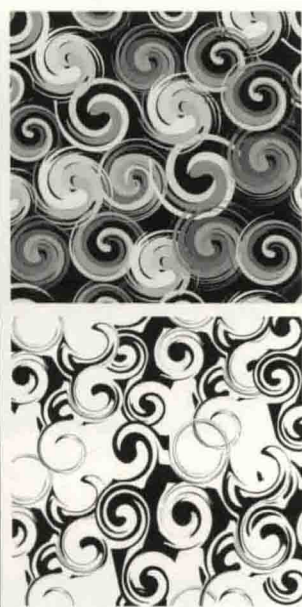

图 1-38