

设计+

开放的设计

学科重点

规划教材系列

二维构成设计

主编 胡中艳 曹阳

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

二维构成设计

主 编 胡中艳 曹 阳

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

开放的设计

学 科 重 点

规划教材系列

ERWEI GOUCHENG SHEJI

图书在版编目 (CIP) 数据

二维构成设计 / 胡中艳, 曹阳主编. — 北京: 高等教育出版社, 2013.3

ISBN 978-7-04-036916-8

I. ①二… II. ①胡… ②曹… III. ①平面构成 (艺术)—设计—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第022347号

策划编辑 蒋文博
责任编辑 邵小莉
封面设计 王凌波
版式设计 王凌波
责任校对 刘丽娟
责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 16.75
字 数 420千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landracom.com>
<http://www.landracom.cn>
版 次 2013年3月第1版
印 次 2013年3月第1次印刷
定 价 38.50元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 36916-00

前 言

编写这本教材的想法萌生于2008年。课堂上有学生问：“画这种抽象点线面和色块有什么意义？”这个问题让笔者困惑与深思。学生们并不理解抽象构图和配色对今后的设计有多么重要的意义，他们不清楚抽象构图能力和配色能力是建立工业设计思维模式的基础。

在其后的教学中为了让学生理解抽象构图和配色对后续实用设计所起的作用，让学生快速掌握抽象构图和配色的方法，编者做了许多尝试，总结出由“具象到抽象”，再由“抽象到具象”的教学方法，这也是贯穿本书的主要编写思路及特色。通过这种由浅入深、循序渐进的方式，不仅让学生更深地领悟由抽象构图和配色方案演变成无数具象设计的原理，而且让学生在不知不觉中学会了工业设计的思维方法，使其能从较高的起点上把握设计规律，学习设计技能、理解设计本质。可以说本书编写的整体思路，是编者十几年教学经验的概括和总结。感谢学生用他们的大量作品，佐证了这种教学方法的可行性。让更多的学生快速掌握这种思维方法，快速融入设计过程，理解基础教学是专业教学的基础，又对专业教学有一定的指导意义，特此编写此书。由于时间仓促，加之编者水平有限，书中难免会有不足和疏漏之处，恳请广大读者批评指正。

感谢楚恩熠等为本书的编写提供了大量图片，也感谢各大媒体、网站为学生创作提供了大量参考资料。由于种种原因，部分学生提供的参考素材图片未能找到详细来源或出处，敬请原谅，并请相关作者与本书编者联系，以便及时补充版权信息，并支付相应稿酬。

本书的具体分工如下：何景浩负责《平面构成概述》、《打破秩序的形式美法则》、《肌理构成》部分的撰写；郭苏负责《平面构成的造型要素》部分的撰写；吴鹏负责《有秩序的形式

美法则》部分的撰写；曹阳负责《色彩基础》部分的撰写；王沛负责《色彩理论》、《附录一》平面构成部分的撰写；胡中艳负责《色彩对比》、《附录一》色彩构成部分的撰写；曹再辉负责《色彩的调和》部分的撰写；杜珊负责《色彩采集、重构》、《色彩心理》部分的撰写。

胡中艳

2012.09

019 — 四、点线面的综合应用

022 — 五、基本要素的抽象训练

028 — 六、抽象构成的应用实例

031 — 七、电脑辅助设计

033 — 第二节 平面构成的基本形象

033 — 一、基本形

033 — 二、正负形

035 — 三、边形借用

036 — 四、电脑辅助设计

039 — 第三节 骨格

039 — 一、骨格的概念及作用

040 — 二、骨格的种类

041 — 三、骨格的应用

043 — 四、电脑辅助设计

045 — 课堂训练准备

045 — 思考与练习

081 — 第二节 空间构成

081 — 一、常用空间构成形式

083 — 二、矛盾空间及艺术特点

084 — 三、矛盾空间设计应用

085 — 第三节 对比与密集构成

085 — 一、对比构成

086 — 二、密集构成及特点

087 — 三、对比与密集构成应用实例

089 — 四、电脑辅助设计

094 — 课堂训练准备

094 — 思考与练习

095 — 第五章 肌理构成

095 — 本章导读

095 — 第一节 肌理的概念、作用及意义

095 — 一、肌理的概念

096 — 二、作用及意义

096 — 第二节 肌理的表现方法

097 — 一、表现方法

099 — 二、电脑辅助设计

100 — 第三节 肌理的运用

101 — 课堂训练准备

102 — 思考与练习

047 — 第三章 有秩序的形式美法则

047 — 本章导读

047 — 第一节 对称与平衡

047 — 一、对称

048 — 二、平衡

049 — 三、对称与平衡的基本形式

目 录

上篇 平面构成设计

003 | 第一章 平面构成概述

003 | 本章导读

003 | 第一节 平面构成的概念、学习目的和要求

003 | 一、平面构成的概念

004 | 二、学习的目的

005 | 三、学习的要求

005 | 第二节 常用及拓展画具

005 | 一、常用画具

008 | 二、拓展画具

009 | 第三节 平面构成表现的新方法

010 | 一、常用的平面设计软件

011 | 二、常用的其他电子设备

011 | 课堂训练准备

012 | 思考与练习

013 | 第二章 平面构成的造型要素

013 | 本章导读

013 | 第一节 平面构成的基本要素

013 | 一、点的构成

015 | 二、线的构成

017 | 三、面的构成

049 | 四、对称与平衡的应用

051 | 第二节 重复与近似

051 | 一、重复构成

054 | 二、近似构成

055 | 三、重复与近似的应用

057 | 四、电脑辅助设计

061 | 第三节 渐变与发射

061 | 一、渐变构成

063 | 二、发射构成

064 | 三、渐变与发射的应用

066 | 四、电脑辅助设计

069 | 课堂训练准备

069 | 思考与练习

071 | 第四章 打破秩序的形式美法则

071 | 本章导读

071 | 第一节 变异与特异

072 | 一、变异构成

075 | 二、特异构成

077 | 三、变异与特异的应用

078 | 四、电脑辅助设计

- 128 — 二、日本色彩研究所色立体
- 129 — 第四节 图例与制作
- 129 — 一、明度推移
- 132 — 二、色相推移
- 136 — 三、纯度推移
- 139 — 四、综合推移
- 141 — 课堂训练准备
- 141 — 思考与练习

143 — 第三章 色彩对比

- 143 — 本章导读
- 143 — 第一节 色彩三属性对比
- 143 — 一、色相对比
- 156 — 二、明度对比
- 162 — 三、纯度对比
- 165 — 四、三属性对比的综合应用
- 167 — 第二节 色彩面积对比
- 167 — 一、面积对比
- 169 — 二、电脑辅助设计
- 170 — 第三节 色彩形状对比
- 171 — 第四节 色彩位置对比
- 171 — 一、位置对比
- 172 — 二、电脑辅助设计

195 — 第五章 色彩的采集、重构

- 195 — 本章导读
- 195 — 第一节 色彩的采集与重构
- 195 — 一、色彩的采集
- 201 — 二、色彩的归纳与重构
- 206 — 第二节 色彩关系的转移
- 208 — 第三节 实例设计及电脑制作
- 209 — 课堂训练准备
- 209 — 思考与练习

211 — 第六章 色彩心理

- 211 — 本章导读
- 211 — 第一节 色彩的心理
- 211 — 一、色彩的感觉
- 216 — 二、色相的心理分析
- 221 — 第二节 色彩的联想与象征
- 221 — 一、色彩与声音
- 222 — 二、色彩与味觉、嗅觉
- 223 — 三、色彩与表情
- 224 — 四、色彩与季节
- 226 — 五、色彩与时间
- 226 — 六、色彩与触觉

105 | **第一章 色彩基础**

105 | 本章导读

105 | 第一节 色彩基础知识

106 | 一、光与色

107 | 二、光源

108 | 三、色彩

110 | 第二节 色彩构成

110 | 一、色彩构成的概念

111 | 二、自然色彩、绘画色彩与设计色彩

113 | 课堂训练准备

113 | 思考与练习

115 | **第二章 色彩理论**

115 | 本章导读

115 | 第一节 色彩的三属性

115 | 一、色相

118 | 二、明度

121 | 三、纯度

124 | 第二节 孟塞尔色立体

126 | 第三节 其他色彩理论

126 | 一、奥斯特瓦德

173 | 第五节 对比中的视觉错视现象

173 | 一、错视现象

175 | 二、中性混合

177 | 课堂训练准备

177 | 思考与练习

179 | **第四章 色彩的调和**

179 | 本章导读

179 | 第一节 色彩调和的基本原理

179 | 一、统一调和

185 | 二、对比调和

189 | 第二节 色彩调和理论

190 | 一、色立体调和理论

191 | 二、色面积调和理论

191 | 第三节 电脑辅助实例制作

193 | 课堂训练准备

194 | 思考与练习

227 | 第三节 配色印象图典与电脑实例制作

227 | 一、配色印象图典

228 | 二、电脑实例制作

229 | 课堂训练准备

229 | 思考与练习

231 | 附录一 学生作品赏析

231 | 一、平面构成部分

245 | 二、色彩构成部分

251 | 附录二 参考文献

上篇 平面构成设计

平面构成在现代艺术设计的诸多领域，尤其是在现代应用艺术设计的基础教学中，已经成为一个必不可少的重要组成部分。

本书通过点、线、面基本元素和形式美构成法则的综合运用，培养学生的创造性思维能力和构图设计能力。详细阐述了从具象到抽象，再从抽象到具象的设计思维方式，突破传统构成教学重理论、轻应用的不足，用大量学生作品，展示了抽象构成对具象应用设计的指导。书中建议的参考课时，各院校可根据该课程的学时安排和学生对内容掌握的具体情况适当调整。

本章导读

详细介绍了平面构成的概念、学习目的、工具及材料，并对现代电脑技术在平面构成设计中的具体应用进行了介绍。

建议课时：2 - 4学时

第一节 平面构成的概念、学习目的和要求

一、平面构成的概念

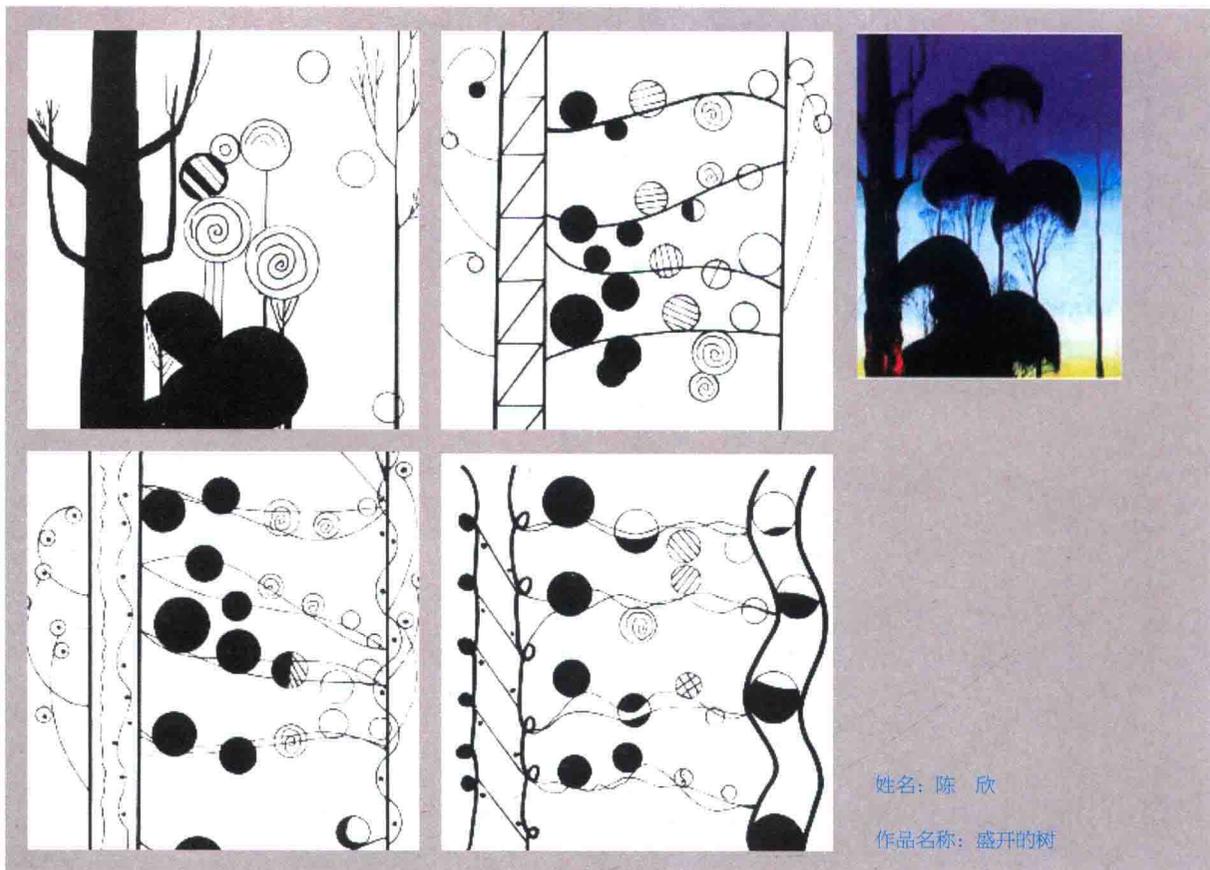
平面构成是一门视觉艺术，它将既有的形态在二维平面内，按照一定的秩序和法则进行分解、组合，从而构成理想形态的组合形式。

所谓平面，是指与立体的差别，它主要解决两度空间的造型问题。

所谓构成，就是“组装”，即把平面设计中所需要的诸多要素，像机器零件那样，进行“组装”，形成一个新的、符合视觉美感的新图案。

△ 图1-1 平面构成作品

△ 图1-2 具象形态到抽象形态的组合变化

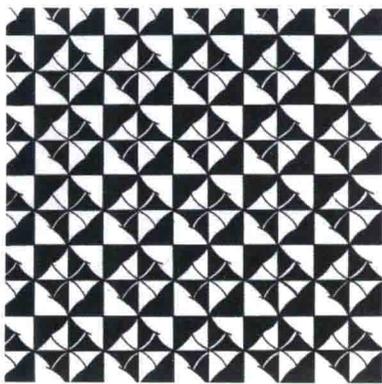
二、学习的目的

平面构成是中国艺术院校里大多数艺术设计专业学生接触的第一门由临摹转入设计的课程，因此，在本课程中实现思维模式的转变和创造能力的培养特别重要。这就要求学生在本课程学习之初就明确了解课程学习的目的和要求，如此才能在有限的课程教学中，抓住重点，事半功倍。

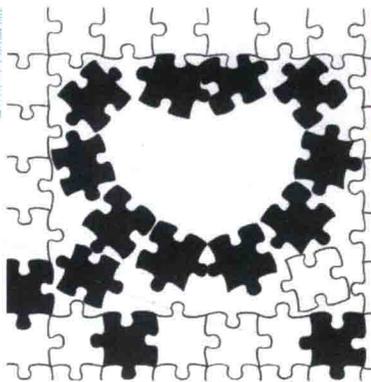
该课程学习的主要目的在于创造力的培养。平面构成设计是一种理性与感性多元结合的艺术活动，也是逻辑思维与感性思维相结合的构思方法。它区别于传统的以自然形态为基础的写生变化的图案训练，也不仅仅局限于过去以构成的数理逻辑为基础的抽象几何形态的单一甚至主观的范围。它包括从具象形态到抽象形态以及组合图形等全部创造内容。如图1-2。

传统的平面构成教学，侧重于抽象造型要素、构成规律的训练，教学成果不能迅速转化为有效的设计意念和图形设计表现。

本书的平面构成教学，既注重抽象构成的表现能力，又注重从具体形象入手，逐步抽象概括的形象创造能力，旨在全面提高学生从具象到抽象，再从抽象到具象的创造能力。其丰富多彩的面貌及千变万化的构成可能性，为设计提供了无穷的创作源泉，其独特的魅力，日益受到人们的重视。

李宁海报

李宁海报设计作品

李宁海报

△ 图1-3 构成设计的不同风格¹

三、学习的要求

平面构成是二维构成设计的基础，旨在通过理性与逻辑推理对视觉要素进行分析、概括，提高学习者对形态的创作能力与审美能力。学习者在具体的学习过程中应熟悉艺术设计的要素与技法，培养自身的感知与创新能力，在创造实践过程中，提高对构想、结构、材料、表现进行修正的能力。在学习中我们还应注意从临摹到创造的思维转变，注意发现生活中的规律，借鉴生活中的规律，创作新的美和秩序。

第二节 常用及拓展画具

一、常用画具

(一) 纸张

白卡纸、白板纸、绘图纸和素描纸均可作为平面构成的练习用纸。为保持正稿画面的整洁，可将图案画在硫酸纸上，再将硫酸纸作为拷贝纸，描印在正式的练习用纸上。

为了使作业保持完整美观并易于保存，装裱是必要的。可将剪裁整齐的作业贴裱在幅面较大、质地较厚的纸张上。黑（白）卡纸、灰卡纸、铜版纸等均可作为裱贴纸张，如图1-4。

(二) 颜料

平面构成作业常用水粉瓶装浓缩黑色为基本颜料。罐、管装水粉颜料在使用前常采用脱胶处理。脱胶的具体方法是在颜料中注入水，搅匀后放置半天到一天，然后轻轻地将上面的胶水倒掉、吸净。剩下的颜料含胶较少，涂色时易于涂画均匀。碳素墨水等作为辅助性颜料也是必备的。

1 图片来源：昵图网