

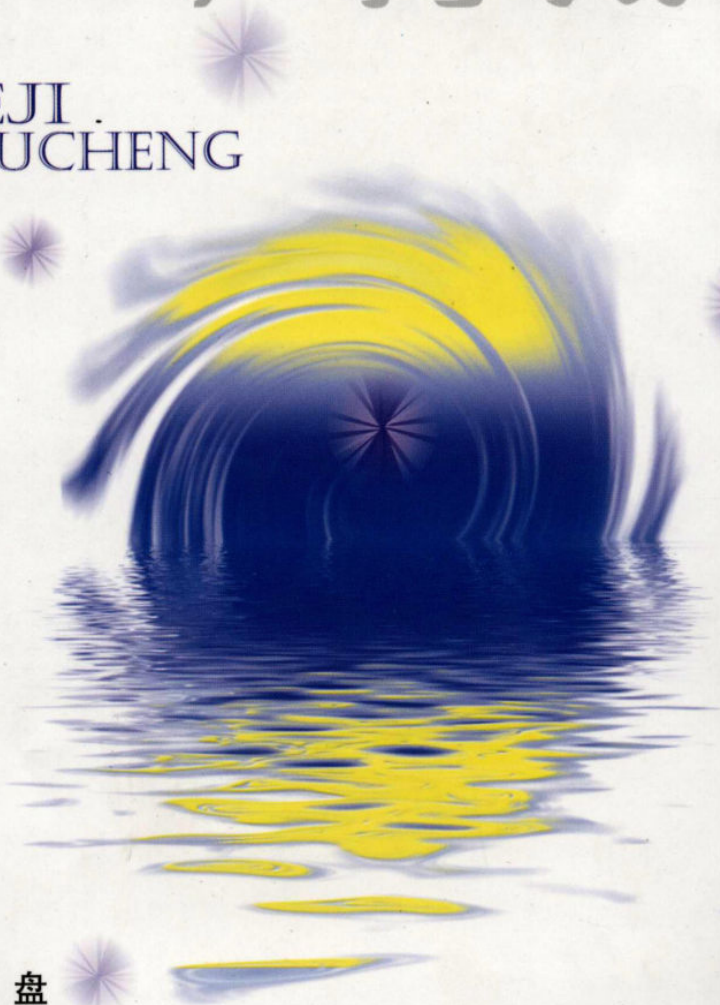

全国高等职业教育规划教材·艺术设计系列

设计构成

王建芬 编著

附赠光盘
内含电子课件

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

全国高等职业教育规划教材·艺术设计系列

设计构成

王建芬 编著

机械工业出版社

本书介绍了设计构成的概念和要素，重点讲述了平面构成设计、色彩构成设计和立体构成设计，并详细讲述了设计构成与图形想象、自然色彩与色彩的意象构成、色彩的象征与视觉传达等内容，最后结合专业需求有针对性地讲解了设计构成的应用。

本书紧密结合高职高专人才培养的需求，精心筛选内容，整体结构清晰，层次分明，系统性、逻辑性、针对性强；内容由浅入深，循序渐进，便于教师讲解、学生学习。书中引用了优秀的设计作品，供学生欣赏、临摹、仿效、练习，以提高学生学习的积极性、主动性，启发锻炼学生的思维想象力和创作能力。

该书既可作为高职高专电脑艺术类、美术类人才培养的专业教材，又可作为本科生的教学、参考用书，还可作为艺术、美术爱好者的自学用书。

图书在版编目（CIP）数据

设计构成 / 王建芬编著. —北京：机械工业出版社，2011.5

全国高等职业教育规划教材·艺术设计系列

ISBN 978-7-111-34455-1

I. 设… II. ①王… III. ①艺术—设计—高等职业教育—教材
IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 078957 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：鹿 征

责任印制：乔 宇

北京中科印刷有限公司印刷

2017 年 1 月第 1 版·第 3 次印刷

184mm×260mm·10.5 印张·253 千字

4806—6300 册

标准书号：ISBN 978-7-111-34455-1

ISBN 978-7-89451-956-6（光盘）

定价：44.00 元（含 1CD）

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：（010）88361066

门户网：<http://www.cmpbook.com>

销售一部：（010）68326294

教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售二部：（010）88379649

读者购书热线：（010）88379203

封面无防伪标均为盗版

前言

构成是以数种以上的元素，重新设计组合成为一个新的视觉形象。设计构成是一种视觉形态构成，重在研究视觉语言的特性、构成规律。设计构成的意义在于创造新的形态，它是一种思维创新活动的过程，是一种造型概念，也是现代设计的专业语言。

在现代设计与教育体系中，平面构成、色彩构成、立体构成是设计基础训练的重要课程，三大构成课程内容紧密相连，从平面构成点、线、面最基础的设计元素，到色彩构成的色彩原理与色彩应用，最后把最基础的构成设计元素体现在立体构成空间中，形成了一个完整的教学体系。设计构成是从绘画基础转变到设计阶段的一个过渡环节，也是培养创新性设计思维和设计语言的重要课程。

设计的灵感源泉来自于生活，设计是一个创造的过程，作为一名成功的优秀设计师，充分认识艺术设计的使命和主体意识，必须具备扎实的美术基础、强烈敏锐的感受能力、发明创造的能力、对作品的美学鉴定能力以及对设计构思的表达能力。

本书共分为 9 章，介绍了设计构成的概念和要素，重点讲述了平面构成设计、色彩构成设计和立体构成设计，并详细讲述了设计构成与图形想象、自然色彩与色彩的意象构成、色彩的象征与视觉传达等内容，最后结合专业需求有针对性地讲解了设计构成的应用。

本书紧密结合高职高专人才培养的需求，精心筛选内容，整体结构清晰，层次分明，系统性、逻辑性、针对性强；内容由浅入深，循序渐进，便于教师讲解、学生学习。书中引用了优秀设计作品，供学生欣赏、临摹、仿效、练习，以提高学生学习的积极性、主动性，启发锻炼学生的思维想象力和创作能力。

本书附赠光盘，内含本书电子课件，以方便教师教学。

本书由王建芬（笔名：贝琦）编著。书中引用了部分教师作品，在此一并表示感谢！

限于时间与水平，书中难免有不当、错误之处，敬请指正。

作者

目 录

前言

第 1 章 设计构成概述	1
1.1 构成的概念	1
1.2 平面构成、色彩构成、立体构成与现代设计	1
1.2.1 设计构成在生活中的重要性	1
1.2.2 包豪斯的现代设计教育理念	2
1.3 设计构成与图案	2
1.3.1 设计与感知能力	5
1.3.2 优秀设计师必须具备的能力	5
1.4 实训练习	5
第 2 章 设计构成要素	6
2.1 构成形的要素	6
2.1.1 形的基本形态	6
2.1.2 点	7
2.1.3 线	11
2.1.4 面	13
2.1.5 点、线、面在设计中的应用	15
2.2 构成美的要素	17
2.2.1 平衡	17
2.2.2 对称的平衡	18
2.2.3 不对称的平衡	18
2.2.4 对比	19
2.2.5 节奏	19
2.2.6 调和	20
2.3 实训练习	21
第 3 章 平面构成设计	22
3.1 平面构成设计形式	22
3.1.1 重复构成	22
3.1.2 近似构成	24
3.1.3 渐变构成	27
3.1.4 发射构成	30
3.1.5 特异构成	33
3.1.6 对比构成	35

3.1.7 密集构成	38
3.1.8 空间与矛盾构成	39
3.1.9 肌理构成	41
3.2 平面构成设计作品赏析	47
3.3 实训练习	50
第 4 章 色彩构成设计	52
4.1 光与色	52
4.1.1 光与色彩的关系	52
4.1.2 有彩色与无彩色	53
4.1.3 光与物体色	54
4.2 色彩原理	55
4.2.1 三原色	55
4.2.2 色相环	56
4.3 色彩的属性	57
4.3.1 色相	58
4.3.2 明度	59
4.3.3 纯度	59
4.4 色彩对比	60
4.4.1 色相对比	60
4.4.2 明度对比	61
4.4.3 纯度对比	62
4.4.4 冷暖对比	64
4.4.5 近似色对比	67
4.4.6 互补色对比	68
4.5 色彩的心理感知	70
4.5.1 暖色	70
4.5.2 冷色	71
4.5.3 色彩与面积	72
4.6 色彩混合	73
4.6.1 色彩混合的形式	73
4.6.2 中性混合的分类	73
4.6.3 空间混合作品赏析	76
4.7 色彩构成设计在绘画与设计作品中的应用	77
4.8 实训练习	78
第 5 章 立体构成设计	79
5.1 立体构成的概念	79
5.1.1 培养立体形态的审美能力	79
5.1.2 立体构成与平面构成的区别	79
5.2 立体构成设计形式	82

5.2.1	点、线、面、块立体构成的形态	82
5.2.2	不同材质的构成设计	85
5.2.3	立体构成设计与色彩	93
5.3	实训练习	94
第6章	设计构成与图形想象	95
6.1	图形与想象	95
6.1.1	富于想象的思维方式	95
6.1.2	联想与设计	97
6.2	抽象融合具象	102
6.2.1	抽象与具象	102
6.2.2	图形想象与设计构成	103
6.3	实训练习	104
第7章	自然色彩与色彩的意象构成	105
7.1	自然色彩	105
7.1.1	生活中的自然色彩	105
7.1.2	培养独特的观察力	105
7.2	装饰色彩	106
7.2.1	平面化的色彩表现	106
7.2.2	夸张、变形的色彩表现	107
7.3	色彩的意象构成	108
7.3.1	自然色彩的采集	108
7.3.2	采集与重构	112
7.4	色彩肌理设计与应用	115
7.4.1	色彩肌理的制作	115
7.4.2	色彩肌理的设计形式	119
7.5	实训练习	126
第8章	色彩的象征与视觉传达	127
8.1	色彩的形象语言	127
8.1.1	色彩与象征	127
8.1.2	环境色彩的象征与应用	128
8.1.3	企业色彩的象征与应用	130
8.1.4	色彩与视觉传达	131
8.2	色彩与色彩文化	136
8.2.1	中、西方艺术观念的区别	136
8.2.2	包装色彩	136
8.2.3	标志色彩	138
8.2.4	广告色彩	139
8.3	实训练习	141
第9章	设计构成的应用	142

9.1 设计构成在平面设计中的应用	142
9.2 设计构成在环境艺术设计中的应用	144
9.3 设计构成在动漫设计与制作中的应用	149
9.4 立体构成在形象设计与服装设计中的应用	152
9.5 立体构成在工业设计中的应用	155
9.6 实训练习	156
参考文献	157

第1章 设计构成概述

本章要点

- 构成的概念
- 平面构成、色彩构成、立体构成与现代设计
- 包豪斯的现代设计教育理念
- 设计构成与图案

1.1 构成的概念

构成是以数种以上的元素，重新设计组合成为一个新的视觉形象。

设计构成是一种视觉形态构成，重在研究视觉语言的特性、构成规律，设计构成构筑于现代科技美学基础之上，是以审美原理为目的的。

设计构成的意义在于创造新的形态，是一种思维创新活动的过程，是一种造型概念，也是现代设计的专业语言。

1.2 平面构成、色彩构成、立体构成与现代设计

在现代设计与教育体系中，平面构成、色彩构成、立体构成是设计基础训练的重要课程。三大构成课程内容紧密相连，从平面构成点、线、面最基础的设计元素，到色彩构成的色彩原理与色彩应用，再把构成设计元素体现在立体构成空间中，形成了一个完整的教学体系，构成设计是从绘画基础转变到设计阶段的一个过渡环节，也是培养创新性设计思维和设计语言的重要课程。

为了完善与创造现代感的设计理论和表现形式，平面构成、色彩构成和立体构成以一个全新的造型观念，应用于艺术设计诸多领域，拓展了现代设计艺术的视觉审美能力和设计创造能力，丰富了设计思维及表现手段，给艺术设计课堂注入了新的教学理念。

在实际设计过程中，设计构成是通过抽象形态体现形式美的法则，运用构成元素的变化和形式规律到视觉语言中来传达作品的特征。设计构成作为设计的基础训练，最终目的是注重于培养形象思维能力和设计创新能力，发挥设计思维想象力，掌握理性和感性相结合的设计方法，为今后的专业设计奠定坚实的基础。

1.2.1 设计构成在生活中的重要性

人类的历史、文化遗产都产生于设计，随着社会产业的发展，现代化工业逐渐步入自动

化、电子化的社会生产结构方式。人们现代思想意识和审美观的提高，也在促进现代文化艺术设计形态的发展。

设计构成和现代技术有着密切的联系，为了满足现代社会工业发展和人们生活的需求，在设计领域中，平面设计、纺织印染、工业造型、建筑环境、服装设计、形象设计、三维动画等，为人们带来了具有审美价值和使用价值的多样化的艺术形式。

设计构成在让大众接受并认可的同时，与各学科相互渗透，也改变着构成设计方式和教学方法。设计构成的教育理念对各方面的艺术设计产生了很大影响，特别是在教学方面，设计构成已经成为指导学生艺术设计实践非常重要的基础内容。

1.2.2 包豪斯的现代设计教育理念

国外的艺术设计教育发展很快，学科体系最早建立于 1919 年德国包豪斯（Ballhaus）建筑学校，该校后来发展成为世界上第一所设计学院，其创始人和第一任校长是建筑师格罗皮乌斯（Walter Gropius）。包豪斯是现代设计教育的发源地，它所倡导的设计理念，在世界上具有一定的影响力。随着现代社会的发展与进步，经过多年的实践教学经验总结，包豪斯的设计理念形成了系统化、科学化的教学体系，并逐渐得以推广，成为世界各美术院校必设的基础课程。

20 世纪初，我国引进了西方的设计理念，艺术设计教育只局限于“工艺美术”、“美术装饰”等范畴。随着我国经济的迅速发展，现代工业也需要较高水平的设计，而社会结构和人们生活的全面改观，使设计教育理念也在不断地提高。为了满足中国经济发展，与世界设计教育接轨，设计师在寻找新的设计形态，挖掘原有形态新的感受，形成超前的视觉设计形式，开拓新的设计领域。

1.3 设计构成与图案

构成是设计的开始，人类最早的设计体现在第一个石器工具的创造，反映了人类早期的创新意识，人类要求美的欲望启发着人们对于生活中的一些用具、设施等进行美的装饰、美的改造，也是创造设计意识的开始。

中国传统艺术起源很早，数千年前产生的彩陶文化艺术，彩陶上有大量的几何图案装饰，彩陶上的图形以构成的基本元素点、线、面、波纹等形式进行造型装饰，表现出变化与统一的设计构成的韵律，素材、形式丰富多彩，给人以强烈的艺术感染。

中国历史文化悠久，数千年前还没有构成元素、设计一类的词汇，但从人们最初对器具的美化和改造之举，已经采用了构成元素和构成设计形式来装饰人们的生活。例如，新石器时代晚期的马家窑文化，西周的印纹陶器，汉代的麻纹陶器，唐代的装饰几何图案，以及宋、明时期的建筑装饰，等等。陶器的源起，从制作到采用树藤烧制纹理美化器具、从简单的几何图案装饰到丰富多彩的装饰纹样的创作过程，体现了早期人们的创新意识和智慧结晶。

例如，图 1-1 为新石器时代的陶罐，纹样装饰有规律，设计也更复杂化。

图 1-1 新石器时代陶罐

图 1-2 为西周印纹陶器，采用几何纹理进行装饰，纹理式样排列有规律。

图 1-2 西周印纹陶器

图 1-3 为汉代麻纹陶器，装饰纹理清晰、简单，方向感强。

图 1-3 汉代麻纹陶器

图 1-4 为马家窑陶罐，采用对称的设计形式，装饰纹样粗犷、有力度。

图 1-5 也是马家窑陶罐，无论从制作工艺，还是装饰纹理，都比图 1-4 有了很大进步与提高，纹样装饰采用点、线、面的构成设计形式，使装饰纹样更复杂化、也更有动感韵律。

图 1-4 马家窑陶罐（一）

图 1-5 马家窑陶罐（二）

图 1-6 为对称纹样的设计。

图 1-6 对称纹样设计

社会的进步与发展，人们生活水平与审美观的提高，也带动了工业设计和服装行业的发展。我国传统的民间印染工艺品和少数民族服装艺术，采用了大量的图案装饰，图案设计形式中包含了很多现代构成的设计法则，体现了构成的设计形式，花纹式样新颖、精致，形成了独特的民族风格。如图 1-7 所示为民族服装装饰。

无论是早期的装饰纹理，还是传统的图案设计，或者现代的绘画艺术领域，都蕴涵了设计构成美的要素和形式，其健康淳朴的风格，都是以美化人们生活为目的，应用范围广泛。而设计构成是高科技的产物，其涉及的知识结构方面，内容和形式都相对开放而多元化，塑造纯粹形式感的视觉画面；设计构成在素材方面涉及广泛，其设计形式也涵盖了图案设计美的法则。图案与设计构成是一种传统与现代、继承和发展的关系。在设计构成教学中，将传统图案与构成设计有机地结合起来，可以提高设计与创新意识，提高设计综合水平，开拓视野，更新设计理念，服务于社会。

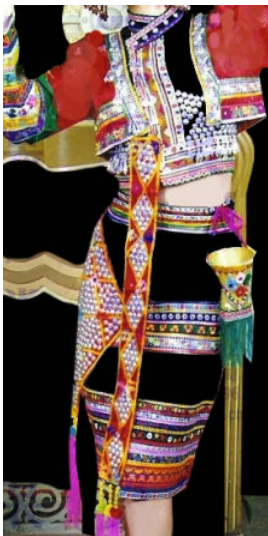

图 1-7 民族服装装饰

1.3.1 设计与感知能力

感知能力是视觉——观察能力、感觉——理解能力、思维——设计（策划）能力。

设计的灵感源泉来自于生活，要敏锐地观察生活和体验生活，瞬间的灵感可能来自于生活中一个不规则的图形、一片叶子、一段轻柔的音乐，或是能够启发灵感的某个事物等。

要善于把握启发瞬间灵感的感知能力，要把我们的眼睛（观察能力）、大脑（思维想象能力）、双手（表现能力）结合起来，重视当代艺术动态，广泛接受各种艺术设计形式，学好设计的基础构成，发挥视觉设计实践水平，从而设计出构思新颖的作品。

1.3.2 优秀设计师必须具备的能力

设计是一个创造的过程，设计师运用设计为社会需求而有目的地去创造，是受社会制约，并服务于社会的。

设计师有着不同于生产者和艺术者的特点，在具备了艺术者的审美意识和专业技能的同时，对于生产制作实施策划和设计，根据人们潜在的需求开拓市场，要具备超前的驾驭市场的判断能力和预测能力。

作为一名成功和具有潜力的优秀设计师，充分认识艺术设计师的使命和主体意识，必须具备扎实的美术基础，具备强烈敏锐的感受能力、良好的创造能力，以及对作品的美学鉴定能力和对设计构思的表达能力。

1.4 实训练习

1. 设计构成的概念是什么？
2. 搜集唐代、清代的彩陶装饰图案，和现代瓷器装饰纹样进行对比，写出感想。
3. 优秀设计师必须具备的能力是什么？

第2章 设计构成要素

本章要点

- 构成形的要素
- 点、线、面在设计中的应用
- 构成美的要素

2.1 构成形的要素

2.1.1 形的基本形态

看到或接触到的物体的外部轮廓，称之为形。

1. 构成形的三大元素

构成形的三大元素是：点、线、面。

在使用点、线、面的造型元素进行构成设计前，要充分理解点、线、面的特性，以便在设计中更容易应用。

2. 点、线、面的关系

(1) 点

点是线的两端之始点与终点，以及曲折点、交叉点、面和线的交点。

点的移动轨迹形成线，如图 2-1 所示。

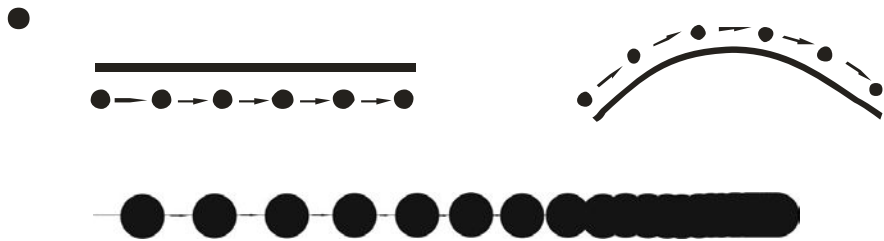

图 2-1 点的移动轨迹

(2) 线

线是面的边缘，是面与面交叉时的交界线。

线的移动轨迹形成面，如图 2-2 所示。

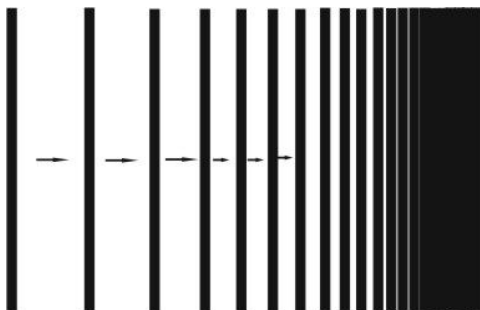

图 2-2 线的移动轨迹

(3) 面

面是立体的端面。

面的移动轨迹形成立体，如图 2-3 所示。

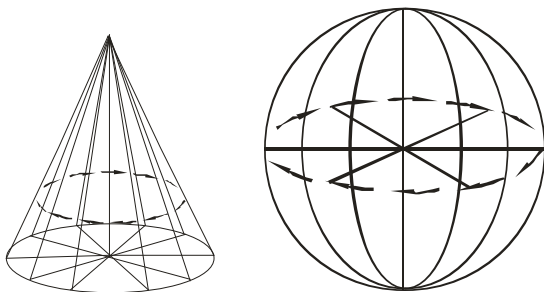

图 2-3 面的移动轨迹

2.1.2 点

点通常指小的物体。

在日常生活中，一般将点作为记号，点是模糊的、小的、细微的。即使是大的形体，由于它所处的环境和条件不同，也会使人产生点的感觉。通过和大的空间、物体比较，相对小的物体和形状，则为点。

例如图 2-4，在广阔的大自然环境中，人显得很渺小，在整个画面中就成了点。

图 2-4 在大自然中的人 袁哲文 摄

又如图 2-5，在大自然中，小鸟则成了点。

图 2-5 大自然中的小鸟 袁哲文 摄

在分析是否具有点的特性时，要根据各自的情况所产生的感觉来判断。

在生活中，要多观察感觉是点的物体，如浩瀚天空中的星星、宽阔大海中的一叶小舟等。

1. 点的特性与作用

点的形状很多，如圆点、三角点、方形点、任意点等。

点可以存在于线的两端，作为线的起点和终点（图 2-6a）；也可以作为折线的折点和两线的交叉点（图 2-6b、c）。

图 2-6 点的存在方式

a) 线的起点和终点 b) 折线点 c) 交叉点

越小的点感觉越强，越大的点感觉越弱。如图 2-7 所示，左面点小，看起来还是点；右面的点大，所以就感觉是一个面。

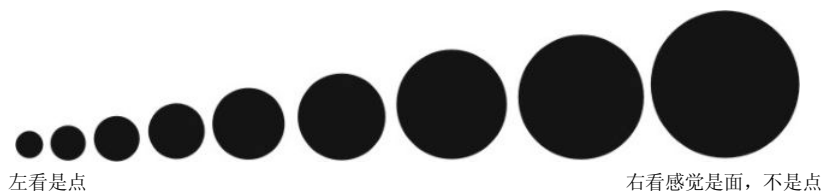

图 2-7 不同大小的点带来的不同感觉

点与形具有如下关系：圆形点最佳，即使圆点大，给人感觉也是点。其他的形状和大的形状相比显得小，也可以看做点，但没有圆形给人点的感觉强烈，如图 2-8 所示。

图 2-8 不同形状的点带来的不同感觉