

高等院校艺术设计类专业
“十三五”案例式规划教材

构成设计基础

段碧丽 吴学云 李明 主编

ART DESIGN

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

高等院校艺术设计类专业
“十三五”案例式规划教材

构成设计基础

■ 主 编 段碧丽 吴学云 李 明

ART DESIGN

常州大学图书馆
藏书章

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内容提要

本书内容涵盖了平面构成、色彩构成、立体构成的重点知识，是集理论与实践为一体的实用性教学参考书。本书图文结合，并辅以案例赏析，帮助读者更直观地理解设计与构成之间的联系。本书以系统的理论知识与开启思维的创意课题作为编写基础，既保持了传统知识结构的完整性，又可以开发读者的创造性。本书可作为高等院校艺术设计专业的基础教材，也可以作为相关设计人员与设计爱好者的参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

构成设计基础 / 段碧丽, 吴学云, 李明主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2018.8

高等院校艺术设计类专业“十三五”案例式规划教材

ISBN 978-7-5680-4483-7

I. ①构… II. ①段… ②吴… ③李… III. ①构图学—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第184473号

构成设计基础

Goucheng Sheji Jichu

段碧丽 吴学云 李明 主编

策划编辑: 金 紫

责任编辑: 梁 任

封面设计: 原色设计

责任校对: 曾 婷

责任监印: 朱 玢

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉) 电话: (027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编: 430223

录 排: 华中科技大学惠友文印中心

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880mm×1194mm 1/16

印 张: 9.5

字 数: 213千字

版 次: 2018年8月第1版第1次印刷

定 价: 59.80元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

Preface

设计是有目的的策划。设计师用文字和图形把信息传达给受众，让人们通过这些视觉元素了解其设想和计划。随着中国市场经济不断发展，企业在发展决策，产品的开发、生产、销售以及市场推广、广告宣传、品牌规划上越来越需要构成设计的帮助。这为设计公司的发展提供了很好的机会。设计行业将成为未来十年内具有发展前景的十大行业之一。目前，国内设计公司面临的最大困难就是缺乏优秀的专业人才。优秀的构成设计不仅能为企业和商家带来巨大的利润，还能供人们欣赏和享受。而每年国内外的设计大赛又将设计推到了一个闪耀着光环的荣耀地位，吸引更多人进入设计行业。

图像化和信息化的发展使得设计行业蓬勃发展起来。消费者在购买产品时不再只是注重产品质量，还开始对产品设计有了更高的要求，企业也对品牌的塑造与推广重视起来。在激烈的市场竞争中，国内外的企业都把提高设计水平作为提升竞争力的一种手段。从报纸到杂志、从电视到网络、从品牌到包装、从广告到形象设计，构成设计的功能和作用不断放大，其影响力涉及社会生活的各个方面。

全书共分为六章。第一章主要讲述了构成与设计之间的联系以及构成设计的起源与发展，帮助读者了解构成设计的基本知识；第二章介绍了平面构成、立

体构成、色彩构成在日常生活中的应用；第三章从设计角度出发，介绍了平面构成的概念、平面构成的基本要素、平面构成的基本形式、平面构成的设计规律、平面构成案例赏析五个方面的内容；第四章重点介绍了色彩对构成设计的作用，让设计师在设计的过程中更好地发挥色彩的设计技巧；第五章介绍了立体构成的概念、立体构成的设计原则、立体构成的设计方法、立体构成的制作方法、立体构成的制作材料、立体构成案例赏析六个方面的内容；第六章采用图文结合的方式对优秀的构成设计作品进行点评与赏析，加深读者对构成设计的理解，帮助读者更好地消化书中的知识点。

本书资料与图片由业界同行、同事、学生无私提供，经过严格筛选以后才与读者见面，在此对他们表示衷心的感谢。参与本书编写或提供图片的人员如下：金露、汤留泉、鲍雪怡、仇梦蝶、肖亚丽、刘峻、董豪鹏、苏娜、毛婵、徐谦、孙春燕、李平、向芷君、柏雪、李鹏博、曾庆平、李俊、姚欢、闫永祥、杨思彤、杨清、王江泽、王欣、袁倩、刘涛。

编者

2018年4月

目录

Contents

第一章 构成设计概述 /1

第一节 构成设计概述 /2

第二节 构成的形态与分类 /3

第三节 构成设计的起源与发展 /6

第四节 构成设计赏析 /11

第二章 构成设计的应用 /15

第一节 平面构成和色彩构成的应用 /16

第二节 立体构成的应用 /19

第三章 平面构成与设计 /25

第一节 平面构成的概念 /26

第二节 平面构成的基本要素 /28

第三节 平面构成的基本形式 /32

第四节 平面构成的设计规律 /42

第五节 平面构成案例赏析 /49

第四章 色彩构成与设计 /55

第一节 色彩构成的概念 /56

第二节 色彩的属性 /61

第三节 色彩设计与心理 /65

第四节 色彩构成的设计方法 /67

第五节 色彩构成案例赏析 /90

第五章 立体构成与设计 /93

第一节 立体构成的概念 /94

第二节 立体构成的设计原则 /99

第三节 立体构成的设计方法 /102

第四节 立体构成的制作方法 /108

第五节 立体构成的制作材料 /113

第六节 立体构成案例赏析 /116

第六章 构成设计作品赏析 /121

第一节 平面构成与设计 /122

第二节 色彩构成与设计 /130

第三节 立体构成与设计 /137

参考文献 /146

第一章

构成设计概述

1

学习难度：★★☆☆☆

重点概念：构成设计概述、构成的形态、构成设计的发展

章节 导读

构成是设计的基础，要创造出优秀的构成设计作品就必须要了解构成的设计要素、设计方法和设计规律。按照设计的形式美的法则，将造型元素重新组合，使抽象的知觉形式转化为美学形式，创造出新的形态。构成体现了一种创造性的行为。现代的构成设计作品更多的是运用形式传达情感，强调设计的功能性、审美性与实用性（图 1-1）。

图 1-1 手提袋设计

第一节

构成设计概述

一、构成的概念

构成是指将一定的形态元素，按照视觉规律、力学原理、心理特性、审美法则进行的创造性的组合。构成作为一个现代专有名词，其含义是形成、造成。构成是一门传统学科，它在艺术设计基础的教学起着举足轻重的作用。学习构成能起到思维启发与观念传导的作用。

二、设计的概念

设计包括一切有目的的视觉创造活动。在时代发展的今天，设计作为包容广阔学科领域的完整体系，以美学、心理学、形态构成理论作为基础学问，以人机工程学、传播理论等作为基础工程研究，配以设计制作、印刷、摄影、电脑等现代技术手段，

将美学和技术科学地应用到社会活动中。

三、构成与设计的关系

构成可以为设计提供很多基础形象，以便于设计师在设计的时候有多种选择。平面构成是现代艺术设计的基础，是探讨和研究平面设计中基本要素的构成、视觉规律以及实际应用的二维空间艺术。色彩构成是将两个或两个以上的色彩按照一定的规律和法则重新搭配、组织变化，从而形成新的色彩关系。立体构成是研究立体形态的使用材料和构成形式造型能力的基础学科。

构成是设计专业的基础教育。构成有助于培养学生的想象力与创造力。构成艺术是通向艺术设计的必经之路，探索艺术构成也是社会发展的客观要求。以平面构成、色彩构成和立体构成为主的三大构成，旨在于培养学生立体空间意识和创造性思维（图 1-2 ~ 图 1-4）。

图 1-2 平面构成

图 1-3 色彩构成

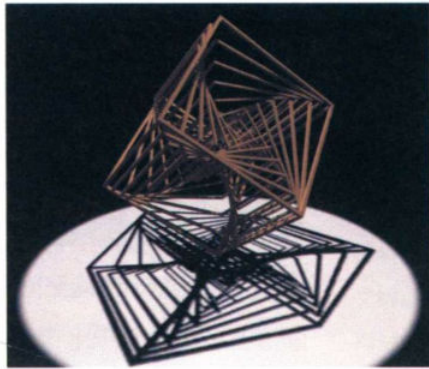

图 1-4 立体构成

小贴士

现代设计产生的背景

①社会背景。新的经济形式下，产品生产转变为大批量生产。并且，中产阶级的产生使得消费观念和消费形式发生了改变。工业革命后，大批量生产的产品需要新的审美形式，体现新的时代精神。产品造型、包装、广告等对设计的需求大量增加，设计水平迅速提高。

②文化背景。现代艺术，特别是构成主义、风格派等，对现代设计有极大的影响。这些流派的有些人员是现代设计的发起人，其思想和视觉语言也渗透到现代设计中，并产生多方面的影响。

③技术背景。摄影和新的印刷技术，以及各种新工艺的出现，使设计的表现力和传播功能大大增强，现代平面设计呈现出新的风格。

第二节

构成的形态与分类

一、构成的形态

形，指形状，是由事物边界线围合而成的；态，指事物内在的发展方式。形态，就是指事物内在本质在一定条件下的表现形式，既包括外在形状，也包括内在情感。我们对于形态的理解不能只停留在“形”

上，认识形态要和认识其他事物一样，需要总结出一定规律，以此来找到各种形态的特殊性。

形态具有以下 3 种划分方式。

①形态按照其与人类知觉关系的紧密程度可分为现实形态、理念形态和纯粹形态。现实形态是直接作用于人们视觉和触觉的实际存在的形态。它是现实世界中占有一定空间的实体。理念形态则是在现实形态的基础上抽象提炼出的形态。它只存

在于人类的经验和思维中,不能被人感知,也不具有实在性。纯粹形态是为了使只存在于头脑中无法感知的理念形态获得视觉的可感性,可以借助一定符号系统将之表现出来的形态。

②形态按照其空间存在形式可分为平面形态和立体形态。平面形态是在二维空间中作平面延伸的形态。立体形态则是在三维空间甚至四维空间中作纵深发展的形态。

③形态按照其来源可分为自然形态和人为形态。自然形态是不为人类意志所转移的自然界中的客观存在物。人为形态是经过人类的改造和加工,成为人类意识产物的再生形态。

艺术设计是意识形态,也是生产形态。艺术设计是借助一定的物质材料和工具,借助一定的审美能力和技巧,在精神与物质材料、心灵与审美对象相互作用、相互结合的情况下,充满激情与活力的创造性劳动。艺术设计必须通过一定的造型才能使其本质特性明确化、实体化和具体化。外在的艺术造型是艺术设计的立足点,主要通过视觉、触觉的造型,来处理视觉、触觉方面的问题。人文形态中最主要的部分就是艺术设计形态,随着岁月的沉淀,

一些优秀的人文形态也已成为自然形态的一部分(图1-5)。仿生设计是现代设计中常用的手段之一。它通过模拟自然物的造型发展来达到设计目的,其设计不仅表现在造型方面,在生理结构上也有所体现(图1-6)。

形态创造是构成人类文明的重要部分,是人类创造文化的物质载体。而对于艺术设计形态的研究,我们既要对多样的自然形态进行研究,还要对人类已经创造的人文形态进行研究,如人类形态创造的演进过程、审美思想变革、形态创造过程中的心理机制、形态学的研究方法等。对艺术设计形态的研究能使我们在进行形态创造的时候成为有目的的自觉行为。

二、构成的分类

在艺术设计中,构成可分为纯粹构成和目的构成。纯粹构成是指不带有社会性、功能性和地方性等因素的造型活动,在形态、色彩和物象方面的研究具有纯粹化、抽象化的特点(图1-7)。目的构成是指各种现实的设计(图1-8)。

纯粹构成按照造型要素还可以细分为

图 1-5 经过时间风化的人文形态

图 1-6 仿生设计

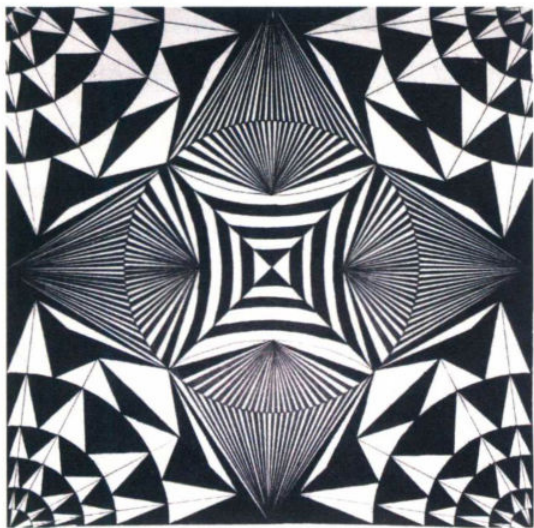

图 1-7 纯粹构成

图 1-8 目的构成

构成还包括肌理构成、意象构成、想象构成、形式构成、解析构成、意义构成、打散构成、图案构成等。

5

视觉性构成和机能性构成。视觉性构成按照时空关系可分为空间构成和时间构成。

本书所要研究的就是空间构成，包括平面构成、色彩构成和立体构成。

包豪斯体系的局限性

包豪斯体系受其所处的历史、政治、经济、社会等环境因素的影响，难免存在某些历史局限性。这些局限性主要表现在三个方面：一是由于它过于重视构成主义理论，强调形式的简约，突出功能与材料的表现，忽视了人对产品的心理需求，影响了人与产品之间的情感和谐，机械、呆板，缺乏人情味和历史感；二是包豪斯体系在抨击旧的艺术形式、追求抽象几何形式时，也排斥了各民族和地域的历史及文化传统，导致了千篇一律的国际主义风格；三是包豪斯作为一个设计组织，其人员构成很复杂，使“先锋派”艺术家占了主导地位，“工艺”因素超过“技术”因素，产品设计往往停留在传统产品设计与研究上，而对现代的汽车、家电等相关产品却少有探讨。

包豪斯体系对工业和传统工艺之间的关系仍然带有一些乌托邦色彩，对时代技术条件、机械化批量生产的方式和经济概念趋向一种抽象的美学追求，而很少对实际生活需要进行考察。包豪斯体系的局限性使其历史作用和影响力受到了严重的制约。在它产生的十几年中，它的许多思想、主张大都停留在“实验室”里。第二次世界大战以后，它才在美国发展和传播开来。

第三节

构成设计的起源与发展

一、构成设计的起源

19 世纪后期，法国现代绘画之父塞尚提出复杂的客观物象都是由圆柱体、球体和锥体组合而成的。他认为绘画应该深入本质结构，将客观物象进行条理化、秩序化和抽象化的处理，达到展示艺术家在客观物象面前的主观能动性的目的（图 1-9）。塞尚的理论，也为之后的法国立体主义者提供了造型基础。法国的立体主

义运动继承了塞尚这一原理，将事物的外在形象归纳为几何形体，使画面呈现出强烈的立体感，这也是立体主义绘画出现的标志（图 1-10、图 1-11）。

第一次世界大战期间，构成设计的概念就在理论与实践有所体现。不论是设计还是绘画创作，艺术家们都主张放弃传统的写实观念，用抽象的形式来表现。经过俄国的构成主义运动、荷兰风格派运动，以及德国包豪斯设计学院的不断完善与发展，构成主义逐步建立起一个新的关乎思维模式与美学观念的造型原则，平面构成、色彩构成与立体构成也成为现代设计的重要基础。

(a)

(b)

图 1-9 塞尚的油画作品

图 1-10 毕加索的作品

图 1-11 胡安·格里斯的作品

二、俄国构成主义运动

十月革命前后，俄国兴起了一场前卫艺术运动，在艺术上也称为“至上主义”运动。该运动与构成主义有很大的关联。构成主义的发展在这一时期还处于相对独立的阶段，并且其对于整个设计界的影响也是相对有限的。在第一次世界大战结束之后，俄国的构成主义向西传入欧洲各国，成为日后设计向现代主义转化的重要刺激因素。在构成主义的影响下，俄国的平面设计也出现了构成派的形式特征。

部分苏联的构成主义者在接受并学习了立体主义的几何抽象和至上主义的观念之后，也开始主张采用新造型语言来进行艺术创作，例如用圆形、长方形、直线等构成半抽象或全抽象形的画面或雕塑，以区别于传统艺术。后来，构成主义的内部出现了艺术与实用之争。佩夫那斯和加博发表《构成主义宣言》，他们主张纯艺术，用轻薄、透明材料和透空的构架形式去包围和界定空间，强调艺术的重点在于空间而不是体量。这种造型观念对现代雕塑产生了决定性的影响，它明确划定了外延，指出了非客观艺术的可能性。它在雕塑中的适用性远远高于绘画。塔特林与罗德琴科等人则倾向于构成主义的功能性和实用性。他们将构成主义应用到设计的各个方面，例如工业设计、建筑、电影、平面设计等。1919年，塔特林设计了第三国际纪念塔模型（图1-12）。在该模型中，塔特林突出表现了对空间结构的塑造，同时强调了技术与艺术的融合，使造型艺术走向了设计的范畴。罗德琴科在标准型多

功能家具和折叠家具等的设计中，也体现了形态上的简化和经济节约的特点。

以李西斯基为代表的构成主义艺术家希望通过对造型艺术的词汇和构成手法的再定义，为未来的人们创造一种新的生活方式（图1-13）。他们倡导简单明确、摒弃传统的装饰风格，以理性、简洁的几何形态构成图形，版面中的字体全都使用无装饰线体，着重于形体美、节奏美和抽

图 1-12 第三国际纪念塔模型

图 1-13 李西斯基的作品《红楔入白》

象美。俄国的构成主义在艺术上具有极大的突破，对世界艺术和设计的发展都起到了很大的推动作用（图 1-14）。

三、荷兰风格派运动

风格派又称新造型主义画派，是由蒙德里安等人于 1917—1928 年在荷兰创立。风格派主张质朴和纯抽象，不仅外形上缩

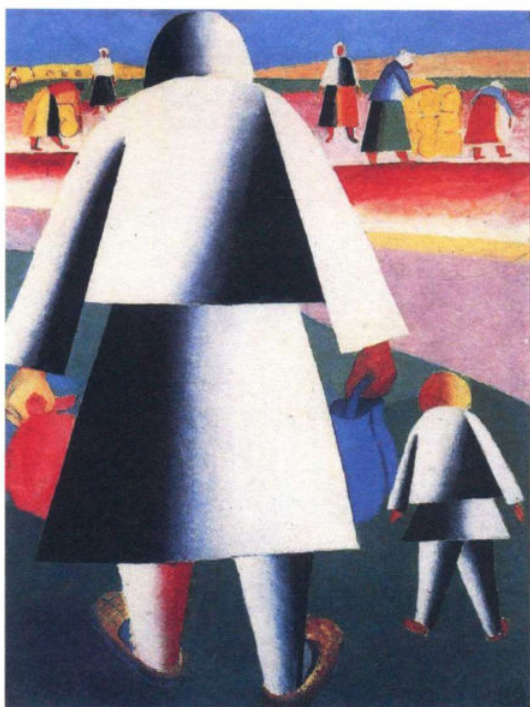

图 1-14 俄国“至上主义”运动时期的作品

减到几何形状，而且在颜色的选择上也只使用红、黄、蓝三原色与黑、白色表现纯粹的精神。艺术家们共同关心的问题是简化物直至本身的艺术元素，因而平面、直线、矩形成为艺术中的支柱。蒙德里安把新造型主义解释为一种手段，通过这种手段，自然的丰富多彩就可以压缩为有一定关系的造型表现（图 1-15、图 1-16）。

风格派主张艺术的“抽象和简化”。它反对个性，追求纯粹抽象，排除一切表现成分而致力于探索一种人类共通的纯精神性表达。风格派的闻名遐迩与凡·杜斯堡的大力宣传也是密切相关的。凡·杜斯堡虽然在绘画上没有太多惊人的天赋，但却是一个极有号召力的理论家、演说家和宣传家（图 1-17）。他在第一次世界大战结束以后游遍欧洲大陆，通过演讲和宣传，使风格派的美学思想传遍欧洲各地，并对包豪斯产生难以估量的影响。风格派的艺术实践是多方面的。除蒙德里安在绘画领域取得的成就以外，里特维尔德在建筑方面也获得了令人瞩目的进展。他所设计的席勒住宅展示了风格派建筑的典型特

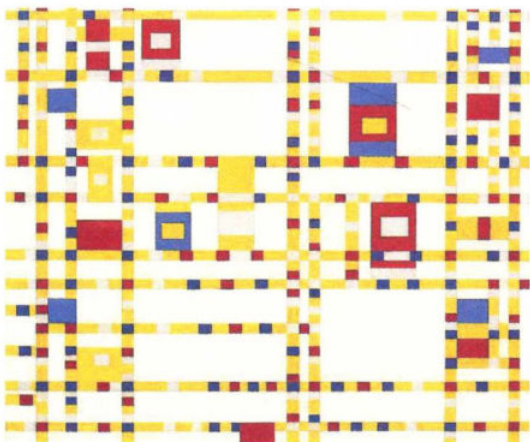

图 1-15 蒙德里安的作品《百老汇爵士乐》

图 1-16 蒙德里安的作品《进化》

征。他还设计过一把红、黄、蓝三原色椅子，虽然实际应用的效果不尽如人意，但它却充分体现了风格派的造型原则（图 1-18）。万东格洛的《体积关系的构成》则诠释了新造型主义在雕塑领域的实践。从 20 世纪 20 年代起，风格派就超出荷兰国界，成为欧洲前卫艺术先锋。它的美学思想渗入各国的绘画、雕塑、建筑、工艺、设计等诸多领域，尤其对现代建筑和设计产生了深远影响。

四、德国包豪斯设计学院

1919 年，德国魏玛市包豪斯设计学院正式成立。它是世界上第一所以发展设计教育为目的而建立的专业设计学院。它的建立为现代设计教育的发展开创了一个新的里程碑，并把欧洲的现代主义设计推向了一个前所未有的高度（图 1-19）。作为学院的创始人，格罗皮乌斯创立了一套教育理论和教学方式，深刻地影响了全世界的设计教育，并使所有设计师都意识到设计的真正目的是

图 1-17 凡·杜斯堡的作品《玩牌者》

图 1-18 里特维尔德设计的三原色椅子

图 1-19 包豪斯设计学院

包豪斯设计学院的宗旨和授课方向是使艺术和手工艺与工业社会需求相统一。它对世界现代设计的发展产生了深远的影响。

为大众和工业化服务的（图 1-20）。

包豪斯是德国魏玛市的“公立包豪斯学校”的简称，后改称“设计学院”，习惯上仍沿称“包豪斯”。在两德统一后位于魏玛市的设计学院更名为魏玛包豪斯大学。它的成立标志着现代设计教育的诞生，对世界现代设计的发展产生了深远的影响。包豪斯也是世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学院。

在设计理论上，包豪斯提出了三个基本观点：一是艺术与技术的新统一；二是设计的目的是人而不是产品；三是设计必须遵循自然与客观的法则来进行。这些观点对于工业设计的发展起到了积极的作用，使现代设计逐步由理想主义走向现实主义，即用理性的、科学的思想来代替艺术上的自我表现和浪漫主义。包豪斯的观点和理念对平面设计、立体设计、建筑设计和装饰设计都有很大的影响（图 1-21 ~ 图 1-24）。

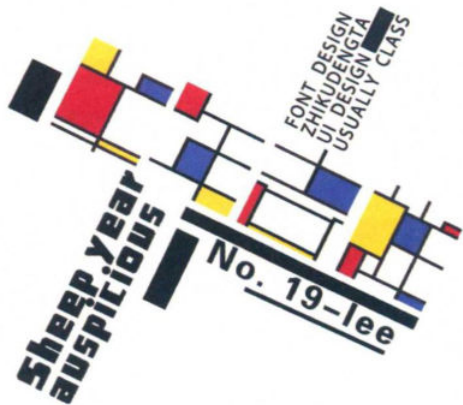

图 1-21 平面设计

图 1-22 立体设计

图 1-23 建筑设计

图 1-20 格罗皮乌斯

图 1-24 装饰设计

第四节

构成设计赏析

一、平面构成

平面构成是视觉元素在二次的平面上按照美的视觉效果和力学的原理进行排列和组合，它是以理性和逻辑推理来创造形象、研究形象与形象之间的排列的方法(图1-25～图1-28)。

如图1-25所示，将近似的图案进行等比例放大，改变图案的排列方式，从而达到精彩的构图。

如图1-26所示，通过放大或缩小图中的矩形图案，从而形成更多的图形，让平面的图案富有动态感。

如图1-27所示，依靠图中基本形的形状、大小、方向、位置、色彩等的对比，给人以强烈、鲜明的感觉。

如图1-28所示，通过不同形状的组合、变化，构成极具抽象性和形式感的画面。

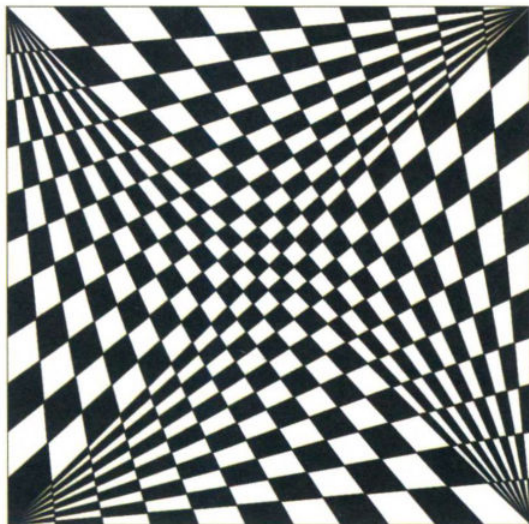

图1-26 渐变构成

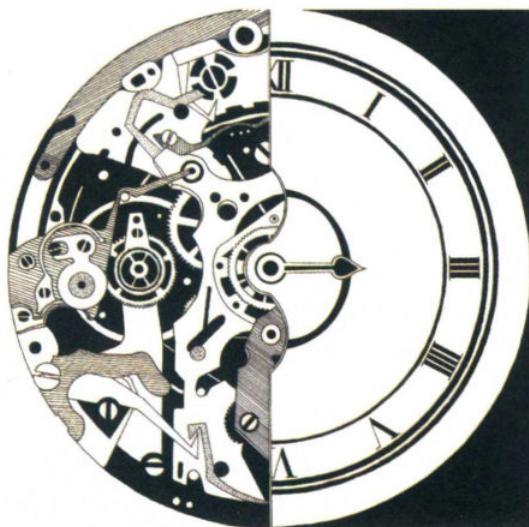

图1-27 对比构成

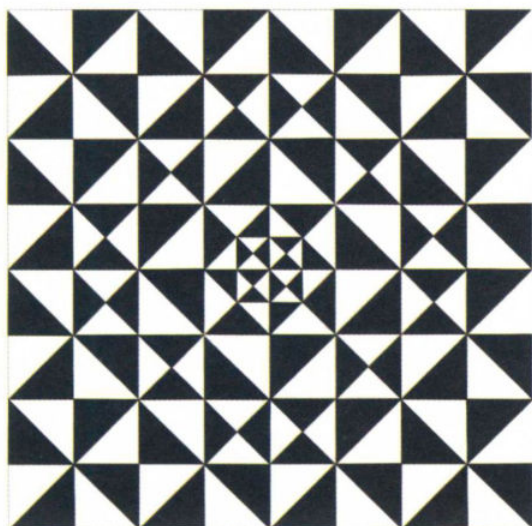

图1-25 近似构成

图1-28 不同形状的组合