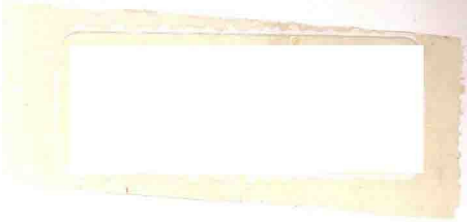

构成设计

耿雪莉 主编

- 帮助学生正确理解构成设计的基本理论与表现形式
- 引导学生发现形式构成之美，并找到最佳呈现方式
- 迅速提升学生以触觉和视觉为导向的设计思维能力

21世纪全国高职高专艺术设计系列技能型规划教材

构成设计

主 编 耿雪莉

副主编 许琳 邹宇 刘媛 奚晓

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书内容丰富，图文并茂，实用性强，重点针对学生设计构成的表现能力和创造性思维能力的培养。本书共分5章：第一章是构成设计概述，第二章是平面构成设计，第三章是平面构成到立体构成的转换，第四章是色彩的现象及其本质，第五章是构成设计在设计领域的应用。本书选取的图例丰富，供学生欣赏和借鉴。另外，各章节后布置了思考题，有利于学生巩固所学知识，检查学习效果。

本书既可作为高职高专艺术设计专业相关课程的教学用书，也可作为艺术设计培训机构的专业培训教程和美术爱好者的自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

构成设计/耿雪莉主编. —北京:北京大学出版社, 2014.5

(21世纪全国高职高专艺术设计系列技能型规划教材)

ISBN 978-7-301-24130-1

I. ①构… II. ①耿… III. ①造型设计—高等职业教育—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第072424号

书 名: 构成设计

著作责任者: 耿雪莉 主编

策划编辑: 孙 明

责任编辑: 李瑞芳

标准书号: ISBN 978-7-301-24130-1/J·0577

出版发行: 北京大学出版社出版发行

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: pup_6@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787mm×1092mm 16开本 10.25印张 237千字

2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷

定 价: 49.00元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

目 录

第一章 构成设计概述

第一节 构成设计的概念	2
第二节 自然形态与形态的抽象	8
第三节 构成设计与形式美法则	15
第四节 优秀案例赏析	20
单元训练和作业	23

第二章 平面构成设计

第一节 平面构成的基本形态要素	26
第二节 平面构成的基本形式	33
单元训练和作业	46

第三章 平面构成到立体构成的转换

第一节 立体构成概述	49
第二节 立体构成的工具及材料	65
单元训练和作业	72

第四章 色彩的现象及其本质

- 76 第一节 色彩的基本原理
- 80 第二节 色彩的混合
- 84 第三节 色彩的对比与调和
- 110 第四节 色彩的情感表现
- 120 第五节 色彩的采集和重构
- 124 单元训练和作业

第五章 构成设计在设计领域的应用

- 126 第一节 平面构成在设计领域的应用
- 131 第二节 色彩构成在设计领域的应用
- 138 第三节 立体构成在设计领域的应用

第一章 构成设计概述

本章教学要点

知识要点	掌握程度	相关知识
构成设计的概论	了解	构成设计原理, 掌握构成设计的概念及分类
自然形态与形态的抽象	了解	对形态的采集和提炼有一定的了解
构成与形式美的法则	理解	形式美法则

训练要求和目标

要求: 学生从绘画基础专业课的惯性思路跳脱出来, 重新感知。

目标: 提高学生的审美水平, 让学生重新认知形态, 表现形态。

本章要点

了解构成设计的概念。

理解构成设计的造型要素及形式美法则。

本章引言

“构成设计”是高职艺术设计专业的一门重要的专业必修课。为了给初学者奠定一定的视觉设计基础, 本书把“平面”和“立体”结合“色彩”合成一门课程来编写, 是出于对它们进行由“平面”到“立体”的综合考虑, 旨在给学生树立一个整体的形态概念。本章旨在让学生从基础课程开始向设计课程进行思维过渡, 通过对形态的采集及形式美法则深入了解, 培养学生形态的审美能力和形态的创作能力。

第一节 构成设计的概念

大自然包含了万物，也创造了万物，设计来源于生活，来源于大自然，那么对于初学者来说，一定要了解的就是什么是构成设计。

一、形态的概念

形状指物体或图形由外部的面或线条组合而呈现的外表，如方形、圆形、菱形等。

形象是指能引起人的思想或感情活动的形状或姿态。在艺术创造中，常指生物的神情面貌和性格特征，如玛丽莲·梦露的性感迷人、蒙娜丽莎微妙的笑容等。同一形象可以具有不同的形状，如大家画同一位模特儿，不管画面上呈现什么形状，所表现的都是同一形象。

形态是指事物内在本质在一定条件下的表现形式，包括形状和情态。如断面伸向大海中、浪水冲激、“身残”的形表现出“志坚”的态、“心意而动而形状于外”等，即形与态之间的关系。正如《艺术与视知觉》的作者阿恩海姆所说：“视觉形象永远不是对于感性材料的机械复制，而是对现实的一种创造性把握。它把握到的形象是含有丰富的想象性、创造性、敏锐性的美的形象。观看世界的活动被证明是外部客观事物本身的性质与观看者的本性之间的相互作用。”这一点就更为重要，因为艺术所要表现的不仅仅是事物表面的、现实的、真正的样子，而是从所看到的事物中提炼出来的本质的样态。

形态分为自然形态和人为形态。自然形态指自然界本身的规律形成，如云、石、生物；人为形态指按某种目的为人加工，如家电、汽车等。自然形态是人为形态的基础，研究自然形态往往为创作设计起到很重要的作用。如图1.1至图1.3所示的设计元素都来自于生活，同样，生活也赋予了设计师灵感。

图1.1 瑞典Vittra Telefonplan小学室内设计（一）

图1.2 瑞典Vittra Telefonplan小学室内设计（二）

图1.3 瑞典Vittra Telefonplan小学室内设计（三）

二、构成设计的含义

所谓构成设计是指将不同或相同形态、单元进行分解，并作为素材按照某种目的重新组合成新的单元形象。康定斯基认为，所谓构成设计便是把要素打碎重新组合。

构成设计是一种近代造型概念，它是艺术家主观性地考察宏观和微观世界，探求各事物之间的组合关系、组合规律，按照自己的情感意向的创作冲动和激情，直观抽象地表达

客观世界。构成可分为平面构成、色彩构成和立体构成等形式。图1.4至图1.6是运用构成设计进行的招贴设计。

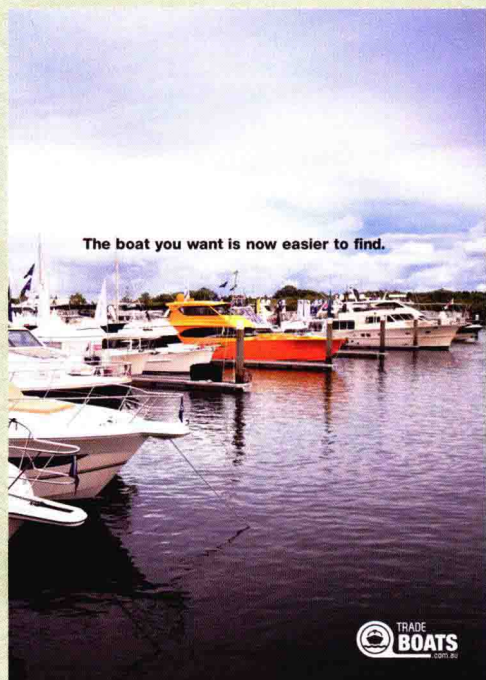

图1.4 招贴设计（一）

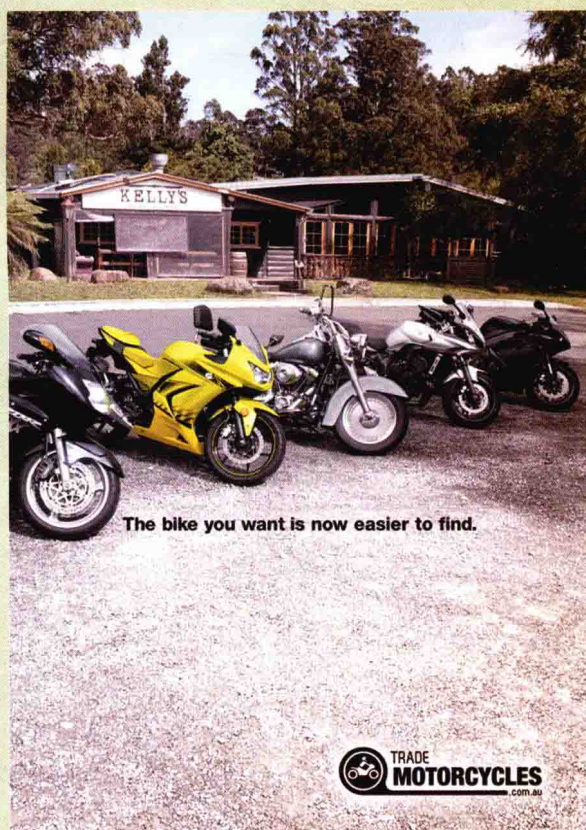

图1.6 招贴设计（三）

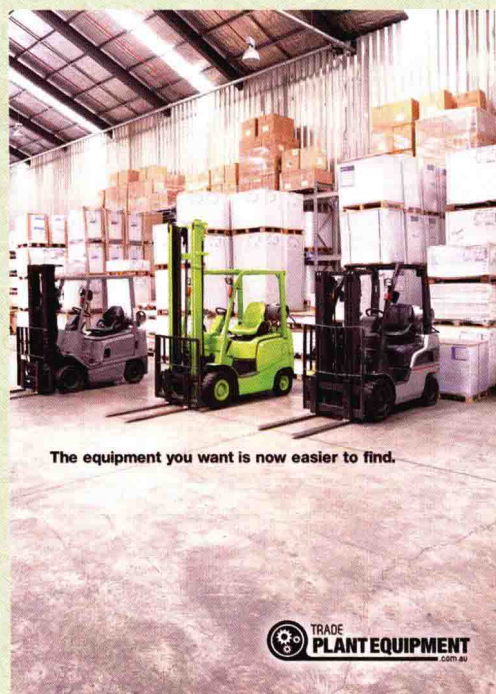

图1.5 招贴设计（二）

三、构成设计的分类

构成设计分为目的构成和纯粹构成两大类。

目的构成——将纯粹构成原理法则应用于具体的设计，形成审美与实用的价值。目的构成倾向于现实的设计。

纯粹构成——排除具体的实用性，抽取形态自身的情感力量，研究形态要素的组合及视觉心理的训练。纯粹构成还可以分为视觉性构成和机能性构成。这里主要研究的是视觉性构成。视觉性构成按照时空关系分类如图1.7所示。

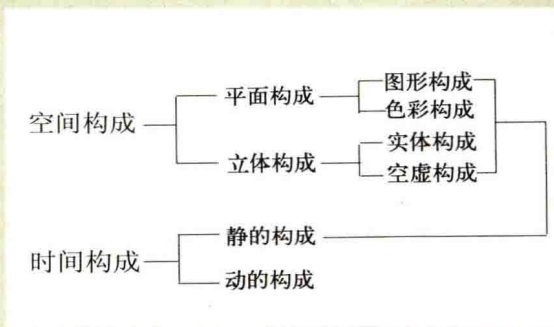

图1.7 视觉性构成按照时空关系分类

平面构成、色彩构成、立体构成是构成设计三大基础，它们是交叉互联、相辅相成的。点、线、面、体是其中的根本（图1.8至图1.11）。

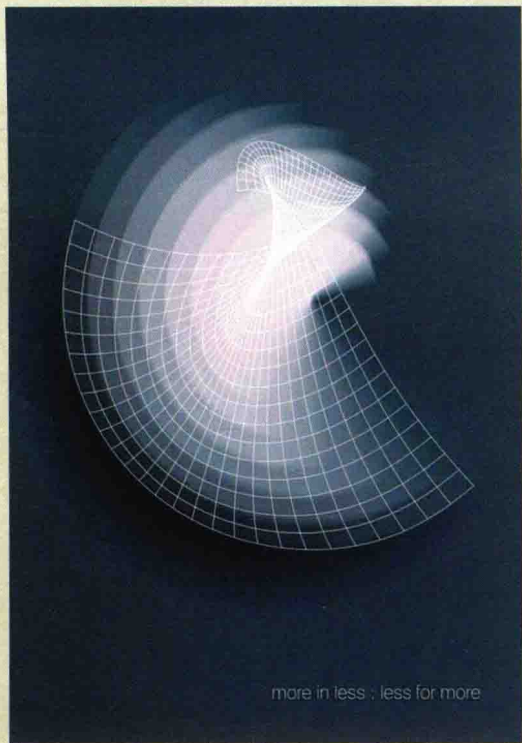

图1.8 玻利维亚国际海报双年展，主题性海报设计——全球危机（以面为主的构成）

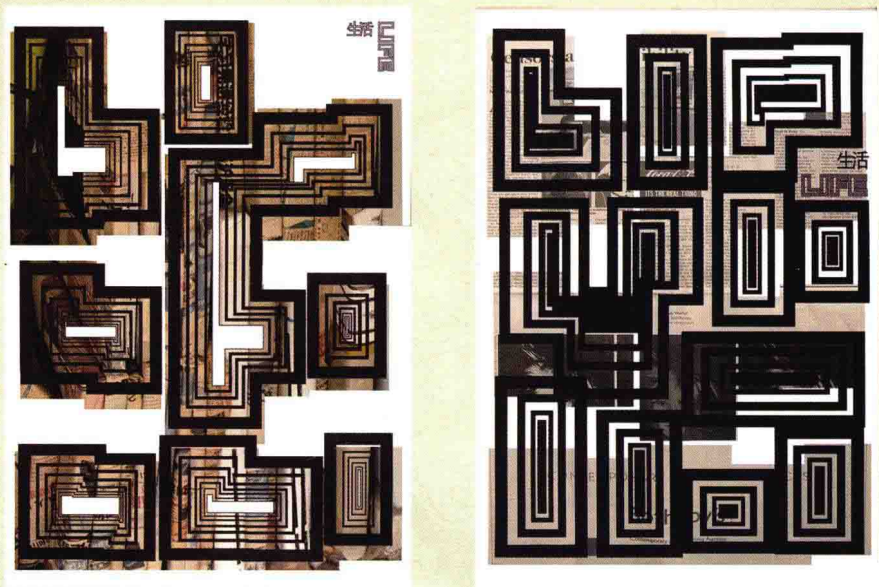

图1.9 《生活》系列海报/陈平波（以面为主的构成）

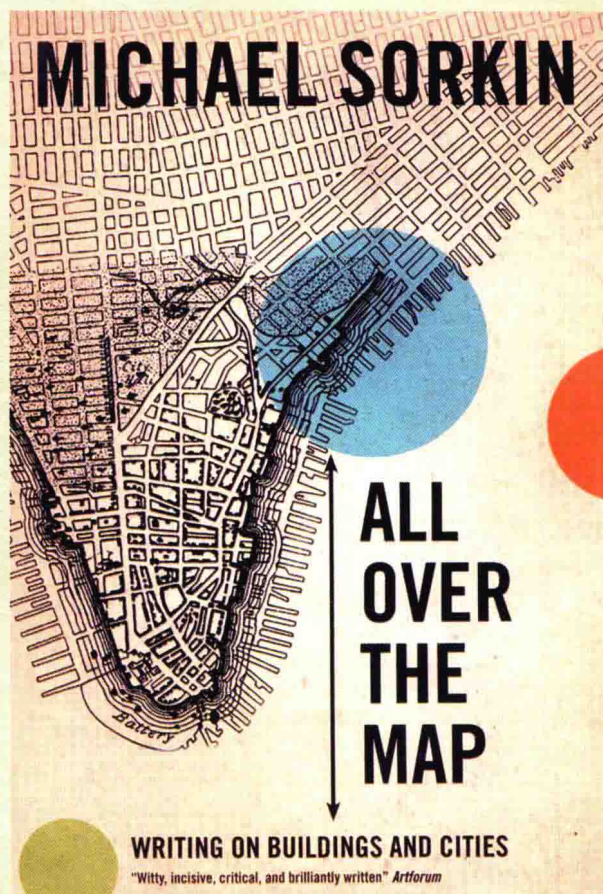

图1.10 All over the Map海报设计（点、线、面的构成）

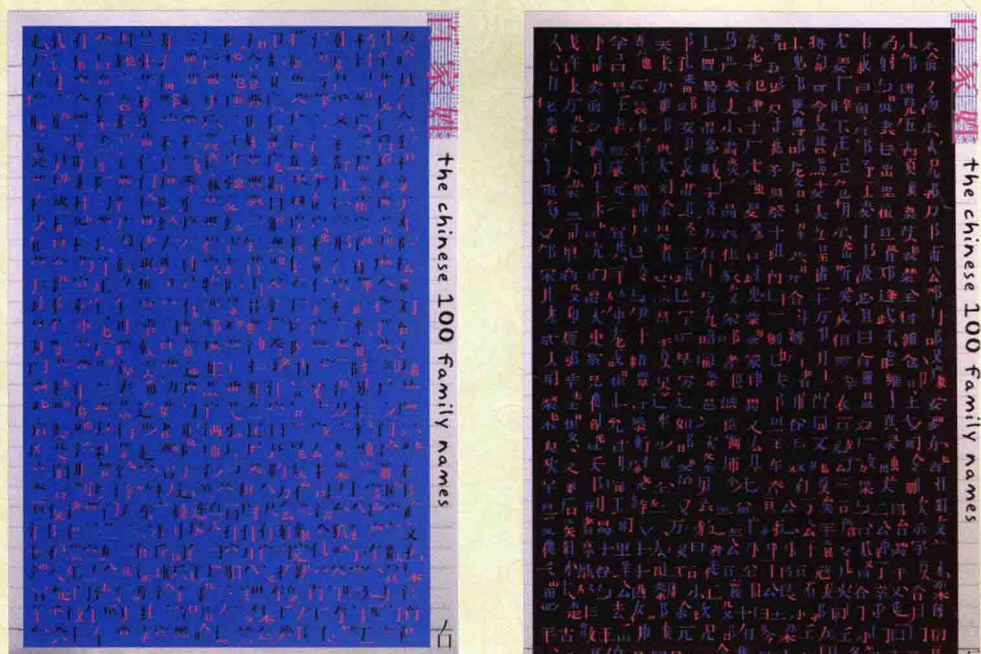

图1.11 《百家姓》系列海报/陈平波（以点为主的构成）

四、构成设计的发展

现代设计运动最早起源于欧洲，而设计作为一门教学的学科也是从欧洲开始的。1919年设计师格罗皮乌斯在德国魏玛市创建了全世界第一所艺术设计学院，即“包豪斯设计学院”。在当时学院所设的课程中，“构成练习”作为一门主要课程，通过艰苦的基础训练培养学生对形式的良好感觉，取得了显著的功效，并培养了一大批第二次世界大战以后的著名设计大师。构成艺术是研究形态结构美学的学科，它不仅从理论上研究各种形态所带来的审美心理，也通过大量的练习来把握形态与审美的关系，通过对各种构成要素以及形式特性的研究，来把握形态元素在构成中的特殊艺术语言和形式在视觉审美中的意义。

当今世界上已有很多大学开设构成课程，从事构成研究的专家也逐渐增多。在战前德国的包豪斯，这种构成研究是放在基础课中的，后来，一些设计院校多沿袭其课程安排，并且进一步研究构成的理论和实践，以及如何将其应用到视觉设计上的问题。在中国，从20世纪80年代开始，构成教育就普遍开展起来。全国高等艺术院校均开设此课程，许多著名工科大学的建筑学系、机械制造系、精密仪表系、工业设计系亦开设此必修课或选修课。这门课程主要培养艺术语言和表现能力，通过大量的形式训练，丰富艺术的思维技巧，目的是获取运用艺术符号的自由。

对一个21世纪的设计师来说，最大的挑战就是对抽象艺术语言的把握。构成艺术是一门很有意义的基础训练课程，它不仅探索那些形态符号与结构，还要探索使人们对周围环境作出个性反应和独特表达的语言。它不应局限于自身范围之内，而应不断培养控制各种表现力的能力，以及对各种构成产生审美感觉的好奇心。如图1.12所示是构成设计在建筑设计中的体现。

图1.12 Buensalido Architects
建筑设计作品

课后实训：优秀作品欣赏

内容：请每位学生搜集两幅自己认为美感较强的设计作品，尝试运用构成设计的思维进行作品分析。

第二节 自然形态与形态的抽象

1923年，康定斯基在他的《点、线、面》一书中提出这样一个观点：把由点和线的要素产生形的面貌、表情这样一种关系用“发货单”的概念来描述，他认为“诸要素被牢固地、坚实地（物质性地）置于静止并多少具有硬度、给人以触感的平面基础上，和并不改变其物质属性的同样的要素离开了基础平面，在难以定义的空间中浮动，是相互对照的、完全不同的两种现象”。

这一观点阐述了艺术家们创造性动能的发生乃至发展的缘由。从中可以意识到视觉形态与各元素之间那种若即若离的关系，培养对周围环境作出个性反应的能力并学会独特的表达方式。

一、形态的具象与抽象

自然界存在着无数种类的形态，形态指的就是一个事物的实体，它具有结构，这种结

构可能是由很丰富的物件构成的。形态是认识事物的一个最直接的途径，即使是认识最本质的规律，也是从表面形态入手的。然而每个把握事物的人是不会将自己的认识停留在表面的，因为大家知道形体是由结构支撑着的，种类繁多的形态，也就存在着多种的形式组织方式，每一种形态和形式又有着许多变化，才会构成这个大千世界。

了解一个物体的形，就要求了解它的含义和意义。不同的设计师对于一个事物的理解会有不同的角度和不同的结论，他们对大自然的形的领会可能有狭隘和深刻之分，但对生活中的各类形态的特征，都有着极浓厚的兴趣，而对事物的把握，则与研究的深入程度和强韧、天赋与才智有关。

从古到今出现过无数经过人们提炼后产生的图式，例如，花的图式，形成了花卉的图案；鱼的图式，有了一些概念化的鱼纹。从这些纹样中，人们还能引起对具体事物的联系（图1.13）。于是，在事物形态的变化中，就产生了更抽象的图形，在审美的意义上也有了更宽泛的领域，使图式在应用上也有了越来越多的延伸（图1.14）。

图1.13 民间剪纸

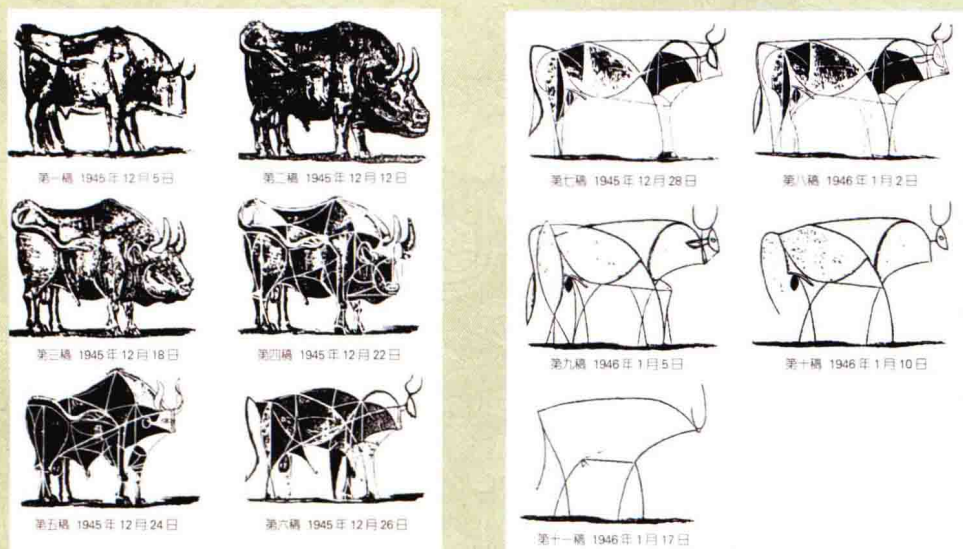

图1.14 《牛的变形设计图稿》/毕加索

在工艺美术专业训练中，以点、线、面、体等造型要素单纯形成的非具象的形态，其中包括几何形体和非具象的自由形体，成为视觉能够感知的形态。抽象形态的构成训练，可以开拓设计思维，不为形象所限制，活跃创造思路，培养抽象形式设计的能力。

二、点、线、面、体是形态的抽象化

构成设计中的点、线、面、体是一切造型要素中最基本的，它们存在于任何造型设计中。研究这些基本要素是研究其他视觉元素的起点（图1.15至图1.18）。

图1.15 摄影作品 Edmondo Senatore（意大利）（一）

图1.16 摄影作品 Edmondo Senatore（意大利）（二）

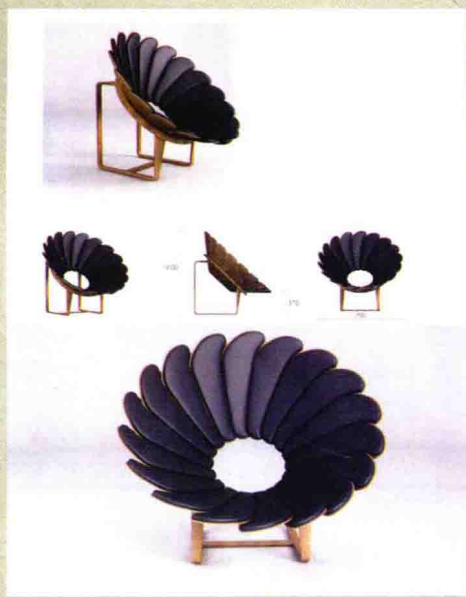

图1.17 2012年名家具设计大赛获奖作品

在形象的组合中，不可能完全把各自形象独立置于空间，而是或并置、或交叠，从而使形象分解。如果把一个面均匀地分割开来，其方法是难以计数的，更不用说任意分割，但各种分割所带来的视觉变化确实值得去体验。

各种面的形态在设计中都必须起作用，而面在空间中的作用是依据各自的突出性来显示的。那么究竟哪些形比较容易引起注意呢？

容易引起注意的形实际上是视觉的引导点，对设计有着关键的意义。一切自然形态都能被抽象为点、线、面、体的形态，而对点、线、面、体形态的进一步描述，将能产生出十分丰富的变化与广泛的联想（图1.18）。

图1.18 摄影作品/seier+seier

三、形态的采集与提炼

一切形态都来自于大自然，只是，如前面所述，人们必须学会提炼、概括自然的形态，在构成设计中不能将生动的自然形象直接搬上画面。实际上，由于几千年来在形态的抽象上已经有了许多尝试，人们可以直接运用前人的现成的图式。有许多图式也由于历史文化的作用，本身具有很丰富的意义，对那些图式作一些合理的变形，能够成为构成中很有形式感和审美作用的元素。

在学习构成设计的过程中会发现，其中所运用的图形都是提炼或是在此基础上重构出来的。对形态进行提炼与创造可以从以下几个方面进行考虑。

- (1) 以嫁接、拼凑的方法改变视觉印象（图1.19）。
- (2) 从不同的维向概括同一个事物（图1.20）。
- (3) 运用肌理产生视觉差异（图1.21）。
- (4) 以切割和打碎的方法求得新的视角（图1.22）。
- (5) 以轮廓和剪影的方法提炼形态（图1.23至图1.25）。

图1.19 johnsonbanks海报设计