

目录

第一单元 平面构成

第一章 平面构成概述	2
第一节 平面构成的产生与概念	2
第二节 平面构成的材料与工具	4
第三节 学习平面构成的意义	4
第二章 平面构成的基本要素	6
第一节 平面造型基本要素一——点	6
第二节 平面造型基本要素二——线	15
第三节 平面造型基本要素三——面	26
第三章 平面构成的基本形式及其应用	30
第一节 重复构成	31
第二节 近似构成	43
第三节 渐变构成	55
第四节 发射构成	62
第五节 密集构成	70
第六节 特异构成	74
第七节 对比构成	81
第八节 肌理构成	87
第九节 空间构成	93

第二单元 色彩构成

第四章 色彩构成概述	98
第一节 色彩构成的产生与概念	98
第二节 色彩构成的材料与工具	99
第三节 色立体的分类	102
第四节 学习色彩构成的意义	104
第五章 色彩属性	105
第一节 明度	105
第二节 色相	107
第三节 纯度	108
第六章 色彩心理	109
第一节 色彩的感觉	109
第二节 色彩的心理效应	112
第七章 色彩构成的基本形式及其应用	134
第一节 色彩推移构成	134
第二节 色彩对比构成	155
第三节 色彩空间混合	173
第四节 色彩采集重构	190
第五节 色彩肌理构成	204

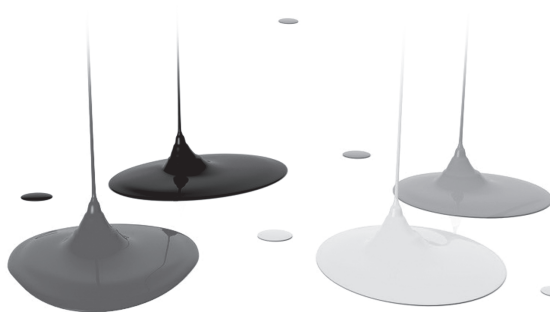
第三单元 立体构成

第八章 立体构成概述	218
第一节 立体构成的产生与概念	218
第二节 立体构成的材料与工具	220
第三节 立体构成的形态分类	222
第四节 学习立体构成的意义	224

第九章 立体构成的基本语言	226
第一节 量感	226
第二节 空间	227
第十章 构成形式	229
第一节 半立体构成	229
第二节 线立体构成	235
第三节 面立体构成	249
第四节 块立体构成	262
第五节 线、面、块综合构成	267
参考文献	275

第一单元

平面构成

第一章 平面构成概述

学习目标：了解平面构成的历史背景，掌握平面构成的基本概念，理解平面构成在设计中的基础地位。

建议学时：2 学时

第一节 平面构成的产生与概念

一、平面构成的产生

19—20 世纪初，工业革命发展迅速，工业产值呈总体上升趋势，随之出现了产品的多种附属问题，人们对工业品的要求不断提高，社会需求不断增加，从而推动了艺术设计的变革。1919 年，德国著名建筑设计师沃尔特·格罗皮乌斯主持创建了包豪斯学院。它的特点是融合各国前卫艺术的精华和精神，倡导实验精神，强调对形式、色彩的系统研究及材料造型的空间构成研究，打破了旧有的艺术教学模式，使学生有了突破自我的创造力。其设计思想一直影响着 20 世纪工业时代欧美各国的建筑、工业产品等设计，被誉为现代设计的摇篮。从此真正建立起具有新的思维方式、美学观念和造型原则的构成教育体系，平面构成随之正式确立了其主要内容。（图 1-1 至图 1-6）

图 1-1

图 1-2

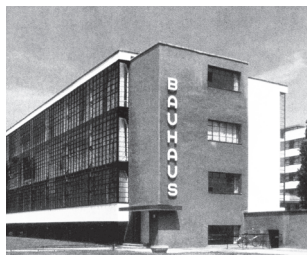

图 1-3

图 1-4

图 1-5

图 1-6

包豪斯同时还开始实施采用现代化材料、以批量生产为目的、具有现代主义特征的工业产品设计教育，奠定了现代主义工业产品设计的基本面貌，至今仍然对工业产品设计有深刻影响。它顺应工业社会的发展，以适应大工业为前提，寻求艺术与技术的新统一，并将这些观念注入教学与设计实践，从而建立起现代艺术设计教育体系的框架。

沃尔特与著名现代艺术家伊顿、康定斯基进行了大胆的教学改革，基础课程教学实验是其中的重要组成部分，目的是探索形态认识与表现能力培养的科学方法。现代的平面构成课程就是在其教学改革的基础上逐步发展形成的。

二、平面构成的概念

平面构成主要是运用点、线、面等元素，在二维平面上进行形态表现的过程。在二维的平面内，把设计要素依照美的形式法则和一定的秩序进行分解、组合，再创造新的形象及新的组合秩序，形成来源于生活又高于生活的视觉形象。

具体来说，平面主要解决长、宽两度空间的造型问题；构成就是“组合”的意思。

平面构成的核心是造型要素和情感心理要素。平面构成一般只有黑、白两色，这是为了便于研究和表现形态自身的情感力量。平面构成虽没有其他色彩的鲜艳亮丽，却具有更为深刻的表现力和感染力。因此，平面构成中的黑白两色更能启迪形态的个性力量。平面构成使设计者深入理解造型观念，锻炼抽象与具象构成能力，通过科学有效的训练，不断鼓励设计者尝试视觉方面的创造，培养其创新意识。因此，平面构成也是一种科学的认识论。

第二节 平面构成的材料与工具

一、平面构成的材料

广告色、水粉颜料、油画、蜡笔、马克笔等。

二、平面构成的工具

纸张：素描纸、卡纸、瓦楞纸、拷贝纸、宣纸、肌理纸、毛边纸等。

笔：铅笔、毛笔、针管笔、钢笔、绘图笔、鸭嘴笔、曲线笔等。铅笔用来打稿，针管笔、鸭嘴笔用来勾画轮廓线。（图 1-7）

绘图仪器：直尺、三角尺、圆规、剪刀、刷子等。

其他材料及工具：水胶带、画板、双面胶、乳胶等。

俗话说：“工欲善其事，必先利其器”，想要完成一件好的作品，先要准备好其所用的工具。随着社会科技的不断发展和进步，材料与工具也在不断更新，平面构成的创作更加便捷。

图 1-7

第三节 学习平面构成的意义

平面构成是设计的基础，如同一座建筑的基石。平面构成的要素包括点、线、面等概念元素，色彩、肌理、空间等属性元素和基本形、基本骨骼等要素。平面构成的法则主要包括对称、重复、近似、渐变、变异、密集、发射、比例和分割九大形式法则。当代平面构成还增加了对传统图案的解构和重构，以及对现代图形创意思维的引进和开发，以不断丰富平面构成的内容。任何一件完整的作品中，平面构成所研究的点、线、面、位置、方向、空间、肌理等内容都贯穿始末。平面构成是设计的基础，这一特性决定了对美感的认知和对形态的认识不受具体功能、工艺、材料等因素限制，是一种较为纯粹的对形态元素进行抽象或具象、有序或无序的研究与探讨。（图 1-8）

图 1-8

随着现代人生活水平的提高，人们对生活质量的要求也不断提高，现代设计师不仅要满足人的物质需求，更要满足人的精神审美的需求，平面构成在设计领域运用更加广泛，要求也更高。平面构成综合了现代的物理学、光学、数学心理学和美学等学科的重大成就，要求学习者具有更高的思维能力与构图能力，所以每个有志于设计的人都应努力学好平面构成。