

三大构成 基础

李红月 赵志强 编著

天津出版传媒集团
天津人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

三大构成基础 / 李红月, 赵志强编著. -- 天津 :
天津人民美术出版社, 2024. 9. -- ISBN 978-7-5729
-1742-4

I. J061

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024SE3092 号

三大构成基础

SAN DA GOUCHENG JICHU

出 版 人: 杨惠东
责 任 编 辑: 刁子勇
助 理 编 辑: 孙 悦
技 术 编 辑: 何国起 姚德旺
出 版 发 行: 天津人民美术出版社
社 址: 天津市和平区马场道150号
邮 编: 300050
电 话: (022)58352900
网 址: <http://www.tjrm.cn>
经 销: 全国新华书店
印 刷: 三河市骏杰印刷有限公司
开 本: 880毫米×1230毫米 1/16
版 次: 2024年9月第1版
印 次: 2024年9月第1次印刷
印 张: 10
印 数: 1-2000
定 价: 65.00元

版权所有 侵权必究

前言

PREFACE

本书立足于中国高等院校艺术教育的改革，将艺术理论与技能培训融会贯通，从内容、教学方法、学习方法、实验和实训配套等方面突出艺术教育的特点。本书是一本既包含系统的学术研究成果，又贴近当下设计教学实践的教材。

本书全面贯彻党的二十大精神，号召学生“自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗”，为“加快建设教育强国、科技强国、人才强国”而奋斗，“广泛践行社会主义核心价值观”，学习新思想、新知识、新文化，增强民族自信心和自豪感，提升文化素养，为将来成为高素质复合型技术技能人才奠定基础。

本书推荐学时安排见下表。

章 序 号	章 内 容	章 学 时
一	平面构成	18
二	色彩构成	22
三	立体构成	20
总计		60

本书在编写过程中着重体现如下几个特色。

(1) 作为艺术设计类专业基础课程的教材，注重专业基础知识与实际设计案例的融合，注重培养学生的基础认知和基本技能。

(2) 重点明确，练习有度，设置“课后作业”环节，以方便学生对知识点进行复习，从而更好地巩固知识。

(3) 分部编写，将平面构成、色彩构成、立体构成的基础知识进行高度概括，浓缩精华。

(4) 融入课程思政元素，注重对学生进行德育培养。

本书分别从不同的设计领域系统而完整地讲解了设计的基本概念、表现技法、流程，并使用了大量优秀的作品，为学生掌握构成理论，提高观察能力、思维能力，启发创造性思维和创意能力，提高审美观念，掌握设计美学规律和形式美法则，启发设计灵感，从而设计出想要的作品都大有裨益。

本书由天津轻工职业技术学院李红月、赵志强编著，由天津胜美科技有限公司李衡担任企业顾问。具体编写分工如下：绪论由赵志强编写，第一章和第二章由李红月编写，第三章由李红月和赵志强编写。

由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

目录

CONTENTS

绪 论	1
第一节 构成基础概述	2
第二节 造型艺术的美学规律和形式美 法则	3
第三节 学习构成基础的意义	4
第一章 平面构成	7
第一节 平面构成中的基本要素	8
一、平面构成中的点	8
二、平面构成中的线	17
三、平面构成中的面	25
第二节 平面构成的基本形与骨骼	32
一、基本形	32
二、骨骼	42
第三节 平面构成的基本形式	44
一、重复构成	44
二、近似构成	46
三、渐变构成	48
四、发射构成	50
五、特异构成	52
六、对比与统一构成	56
七、空间构成	57
八、肌理	59
第四节 平面构成的应用	61
一、平面构成在视觉传达中的应用	61

二、平面构成在环境艺术设计中的应用	61
三、平面构成在服装设计中的应用	62
四、平面构成在工业设计中的应用	62

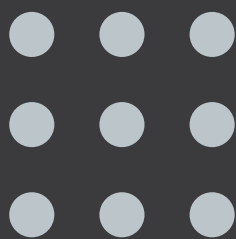
第二章 色彩构成 65

第一节 色彩的基础属性	66
一、光谱	66
二、物体色	67
三、光源色与物体色的关系	69
第二节 色彩的三要素	70
一、明度、色相和纯度	70
二、常用的色彩模式	74
三、明度、色相、纯度之间的关系	75
第三节 色彩的混合	75
一、加色混合	76
二、减色混合	76
三、并置混合	78
第四节 色彩的对比	79
一、明度对比	79
二、色相对比	83
三、纯度对比	88
四、冷暖对比	90
五、面积对比	91
第五节 色彩的调和	92
一、共性调和构成	92
二、面积调和构成	94
三、秩序调和构成	95
第六节 色彩的感觉与心理	97
一、色彩的联想	97
二、色彩的象征性	99
三、色相的心理分析	100

第三章 立体构成	111
第一节 立体构成概述	112
第二节 立体构成中的基本要素	115
一、立体构成中的点	115
二、立体构成中的线	118
三、立体构成中的面	122
四、立体构成中的体	125
第三节 立体构成材料的分类与 质地肌理	127
一、材料的分类	127
二、材料的质地肌理	133
第四节 立体构成造型练习	135
一、线材构成练习	135
二、面材构成练习	138
三、块材构成练习	141
第五节 立体构成的应用	142
一、建筑设计	145
二、工业设计	147
参考文献	151

绪 论

第一节 构成基础概述

构成基础是艺术设计类专业一门重要的基础造型设计课程，包括平面构成、色彩构成、立体构成，故也称为三大构成基础。它是设计创造与创新能力培养的基础课程，也是从事艺术设计首先要学会的应用的视觉语言的一种基本训练。

在学习和实践的过程中，构成基础让学生从理性的二维、三维和色彩的不同角度研究造型的基本规律和基本特征，了解并掌握平面、立体、色彩的组合方式，启发和培养创造思维与判断能力。

构成指的是形态的艺术构成，即将形态要素按照视觉原理、力学原理、心理学原理、美学原理等，组织成理想的形态和色彩效果。构成艺术通常表现为摒弃实用意义的纯粹形态。

构成基础是艺术设计领域中的一个核心概念。它不仅仅是关于形状、色彩和空间的组织，更是一种创造性和表达性的工具。通过学习构成基础，设计师可以更加熟练地运用视觉元素传达信息和情感。

平面构成主要关注二维空间中的形态、线条、比例和纹理等元素。通过合理地运用这些元素，设计师可以创造出富有节奏感和动感的平面作品，如海报、宣传册、杂志版面等。平面构成的学习和实践有助于设计师培养对形状、色彩和布局的敏感度，提高作品的视觉效果和吸引力。

色彩构成则侧重于色彩在艺术作品中的运用和搭配。色彩是视觉艺术中非常重要的一个元素，可以影响受众的情绪、氛围和感知。学习色彩构成，设计师可以了解不同色彩之间的相互作用和影响，掌握色彩的搭配和运用技巧，从而创作出生动、富有感染力的作品。

立体构成则主要关注三维空间中的形态和质感。通过运用各种材料和构造技术，设计师可以创造出具有立体感和空间感的作品，如雕塑、装置艺术、建筑设计图等。立体构成的学习和实践有助于设计师培养对空间、材质和光影的敏感度，提高作品的层次感和表现力。

除了以上三个方面，构成基础还包括对形式美感和创造力的培养。通过学习构成基础，设计师可以学会从不同的角度观察和思考，发掘出形态和色彩中的美感和意义。同时，构成基础鼓励设计师勇于尝试和创新，不断探索新的表现方式和手法，从而推动艺术设计领域的发展和进步。

总之，构成基础是艺术设计学科的一门重要课程，有助于设计师掌握基本的形态和色彩表现技巧，培养创造力和表达能力，为未来的艺术设计之路奠定坚实的基础。

拓展认知

平面构成、色彩构成和立体构成三者之间的区别和联系

第二节 造型艺术的美学规律和形式美法则

造型艺术的美学规律和形式美法则涵盖了多个方面，包括变化与统一、对称与均衡、对比与调和、节奏与韵律、比例与分割、质感与肌理、色彩与色调以及空间与层次等。

1. 变化与统一

在设计中，变化可以带来新鲜感和吸引力，统一则能确保整体的和谐和平衡。这两者之间的平衡是设计成功的关键。

2. 对称与均衡

对称与均衡是设计中常用的手法。对称往往给人一种稳定、庄重的感觉，均衡则更注重动态和变化，能营造出一种动态平衡的视觉效果。

3. 对比与调和

对比可以突出重点和主题；调和则能减少冲突和矛盾，使整体更加和谐。在设计中，需要根据具体需求和目标选择合适的对比与调和手法。

4. 节奏与韵律

节奏和韵律是设计中的重要元素，能引导受众的视线，增强作品的感染力和吸引力。在设计中，可以通过合理的布局和元素排列创造出具有节奏感与韵律感的作品。

5. 比例与分割

比例与分割是设计中的基础技巧，能决定作品的整体结构和局部细节。合理的比例与分割能使作品更加美观和易读。

6. 质感与肌理

质感与肌理是造型艺术中非常重要的美学要素。质感主要指的是物体表面的质地和给人的感觉，如光滑、粗糙、柔软、坚硬等。肌理则是指物体表面的纹理和构造，如细腻、粗糙、平滑、凹凸等。在设计中，合理地运用质感与肌理，可以极大地增强作品的视觉冲击力和艺术感染力。

对于不同的设计主题和风格，质感与肌理的选择和运用需要有所区别。例如，对于高端、奢华的产品设计，通常会选择使用光滑、亮丽的材质展现其高贵和精致；而对于环保、自然的设计主题，可能会选择使用粗糙、质朴的材质体现其原始和自然的美感。

7. 色彩与色调

色彩是造型艺术中最具表现力和感染力的元素之一。不同的色彩可以传达出不同的情感和信息，

在线测试

如红色代表热情、活力，蓝色代表冷静、稳重等。色调则是指整体色彩的倾向和氛围，如暖色调、冷色调等。

在设计中，合理地运用色彩与色调，可以有效地传达出设计的主题和风格，增强作品的视觉效果和情感表达。同时，需要注意色彩和色调的搭配和运用，避免过于花哨或混乱，保持整体的和谐和统一。

8. 空间与层次

空间与层次是造型艺术中非常重要的概念。空间指的是作品所占据的三维空间，包括前后、左右、上下等方向。层次则是指作品在视觉上的深度和层次感，如前景、中景、背景等。

在设计中，合理地运用空间和层次，可以营造出丰富的视觉效果和深度感，增强作品的表现力和感染力。例如，在平面设计中，可以通过合理的排版和元素布局营造出层次感和空间感；在立体设计中，则可以通过材料的选择和加工方式创造丰富的空间效果和层次感。

上述美学规律和形式美法则都是在创作过程中需要掌握的基本技巧，运用时需要综合考虑设计的主题、风格和目标受众等要素，不断地实践和创新，从而不断地提高自己的设计能力和艺术修养。通过灵活运用这些美学规律和形式美法则，可以创作出既美观又具有独特魅力的作品。

第三节 学习构成基础的意义

学习构成基础具有很多重要的意义，特别是在艺术设计和创意领域中。

1. 掌握艺术理论与技能

构成基础是艺术设计和创作的基础。通过学习构成基础，可以掌握基本的艺术理论（如色彩理论、形状理论、空间理论等）和技能。这些理论和技能是进一步发展和提升创作能力的基础。

2. 培养创意思维

构成基础强调对形态、色彩、空间等基本元素的解构和重组，这一过程有助于培养创意思维和想象力。通过对基本元素的重新组合和创造，可以产生新的、独特的视觉效果，激发灵感。

3. 提升审美能力

学习构成基础可以让人对艺术作品的形式和美感有深入的理解，提升审美能力。通过分析和研究构成元素在作品中的运用，可以培养对美的敏感度和判断力，提高艺术鉴赏水平。

4. 提高实践能力

构成基础的学习不仅仅是理论学习，还包括大量的实践练习。通过实践，可以加深对理论知识的

理解，提升动手能力和技术水平。这对于学生未来的艺术设计和创作工作是非常有帮助的。

5. 拓宽创作领域

构成基础不只应用于某一特定的艺术领域（如绘画、摄影、设计等），也可以应用于其他领域，如建筑设计、室内设计、广告设计等。通过学习构成基础，可以拓宽创作领域，增加更多的创作可能性。

6. 提高沟通与协作能力

在设计或创意团队中，对构成基础的理解和应用有助于团队成员更有效地沟通和协作。通过共享对基本元素和原则的理解，设计师可以清晰地表达自己的创意和意图，也能理解他人的想法和观点，从而提高团队的整体效率和创作质量。

7. 促进跨学科学习

构成基础与多个学科（如心理学、物理学、生物学等）都有所交叉。学习构成基础有助于更好地理解这些学科中与视觉相关的内容，从而促进跨学科的学习与合作。

8. 培养批判性思维

通过对构成基础的学习和实践，可以学会如何批判性地分析和评价艺术作品和设计方案。这种批判性思维不仅有助于更好地理解他人的作品，也有助于自我反思和提升。

学习构成基础不仅对于艺术设计和创作具有重要的意义，对于个人的全面发展也有着深远的影响。无论是在工作还是在生活中，构成基础的学习都是一种值得投入的努力。

在线测试

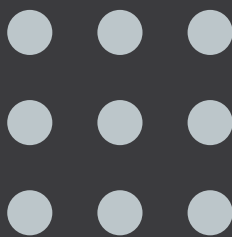
课后作业

结合自己的实际情况深入思考造型艺术的美学规律和形式美法则。

第一章

平面构成

知识目标

了解点、线、面等平面构成中的基本要素，了解平面构成的基本形和骨骼，了解平面构成的基本形式。

技能目标

能将平面构成的基本原理、形式美法则应用于实践，培养创新思维和解决问题的能力，提高设计能力和水平。

思政目标

逐渐形成自己的独特审美观和思想体系，更好地理解艺术与社会的关系，并能够将其运用于实际生活中，为社会发展和进步做出贡献。同时，激发自己对美的热爱和探索精神，提高自我认知和自我教育能力，为未来的成长和发展打下坚实的基础。

[章节提示]

平面构成构筑于现代科技美学基础之上，综合了现代物理学、光学、数学、心理学、美学等诸多领域的成就，带来了新鲜的理念要素，并且已成功应用于艺术设计的诸多领域，是现代艺术设计基础的重要组成部分。

本章重点讲解平面构成中的基本要素、平面构成的基本形与骨骼、平面构成的基本形式。本章通过平面构成基础知识、基本理论的学习及创意构思和表现技巧的基本训练，使学生形成一个全新的造型观念。高科技的融入大大拓展了设计艺术的视觉审美领域，丰富了设计的思维及表现手段。通过学习，学生可获得不同的审美体验和情感体验，训练多种思维方法，拓展创作视野和创作手法。

第一节 平面构成中的基本要素

一、平面构成中的点

1. 点的概念

几何学中，点只有位置的不同，而没有形状和大小之分。但从艺术设计的角度看，点如果不具有形态，便无法做出视觉上的展现。所以在构成中，点不但有位置的不同，而且有形状和大小之分。在平面构成中，点是造型艺术中最小的构成单位（图 1-1 和图 1-2）。

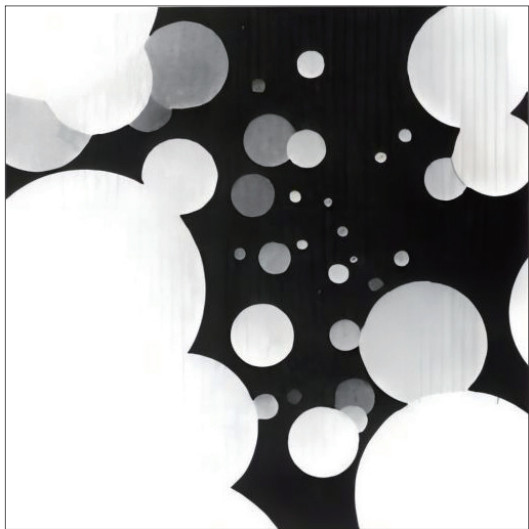

图 1-1 规则点的构成

图 1-2 不规则点的构成

在平面构成中，点的概念是相对的，它在对比中存在，通过比较显示出来。例如，对于同一个圆形的形象，在小的框架中显得大，在大的框架中就会显得小。因此，点的概念是由相互比较的相对关系决定的（图 1-3）。

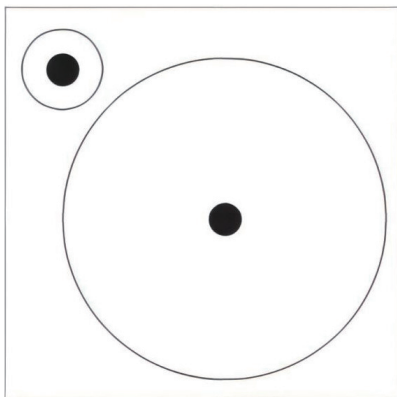

图 1-3 点的对比

2. 点的形态

(1) 规则点与不规则点。点一般被认为是最小的，并且是圆形的，但实际上点的形式是多种多样的。点整体可分为规则点和不规则点两大类。

规则点是指严谨有序的圆点、方点、三角点等（图 1-4）。

图 1-4 规则点

不规则点是指自由、随意的点。自然界中的任何形态只要缩小到一定程度，都能够形成不同形态的点（图 1-5）。这些点形态各异，没有规律性和统一性，大大丰富了造型艺术的设计思路和方法。

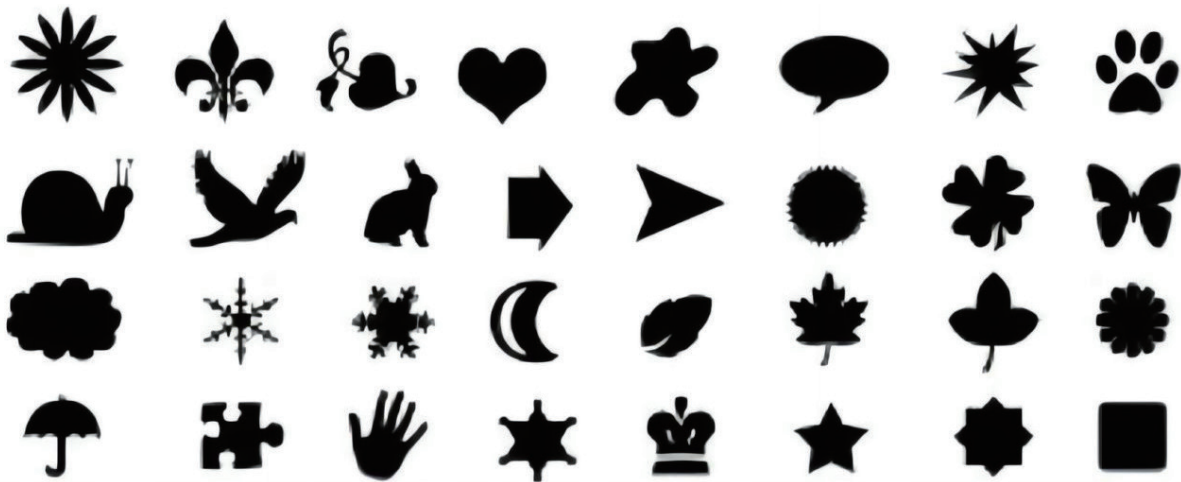

图 1-5 不规则点 1

就点的形状而言，圆点是最典型的点，不论大小，都会有很强的点的特性。在平面构成中，通常用圆形表示点，这是因为圆形比较简单，没有棱角和方向，最能体现点的单纯性（图 1-6）。

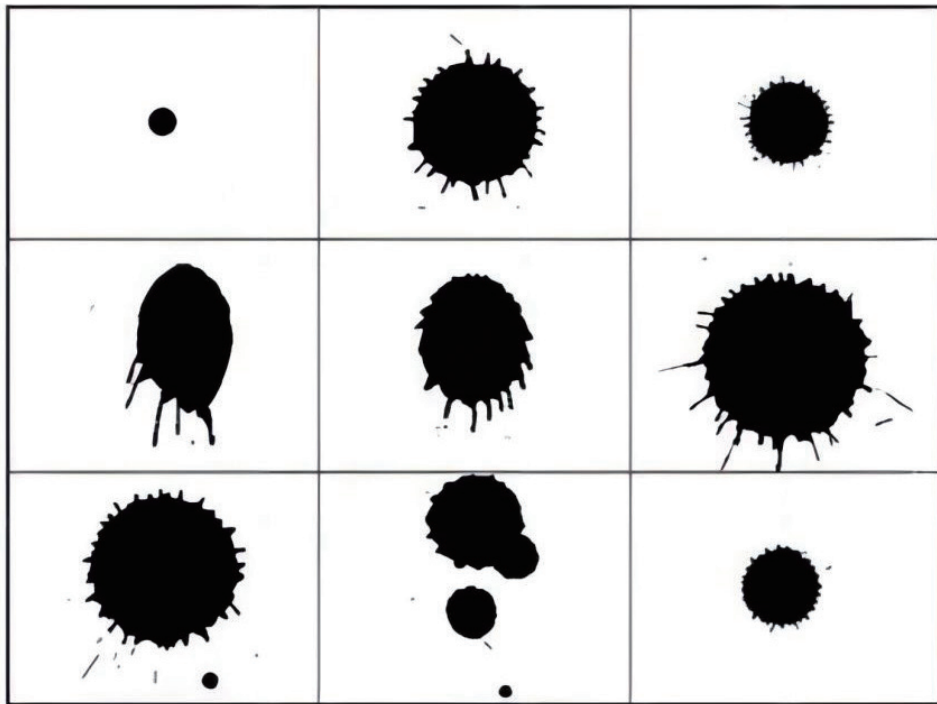

图 1-6 不规则点 2

（2）虚点和实点。在表示点时，通常需要画上一个点，但有时不画点也能表现出点的效果。例如，一幅画四周被某些形所包围，中间留下的空白则变成了点状，这种点虽然在真实感上显得较弱，但可以表现出细腻的感觉，称之为虚点（图 1-7）。相对于虚点而言，平面中圆形的点、立体中较小的实块都是实点（图 1-8）。

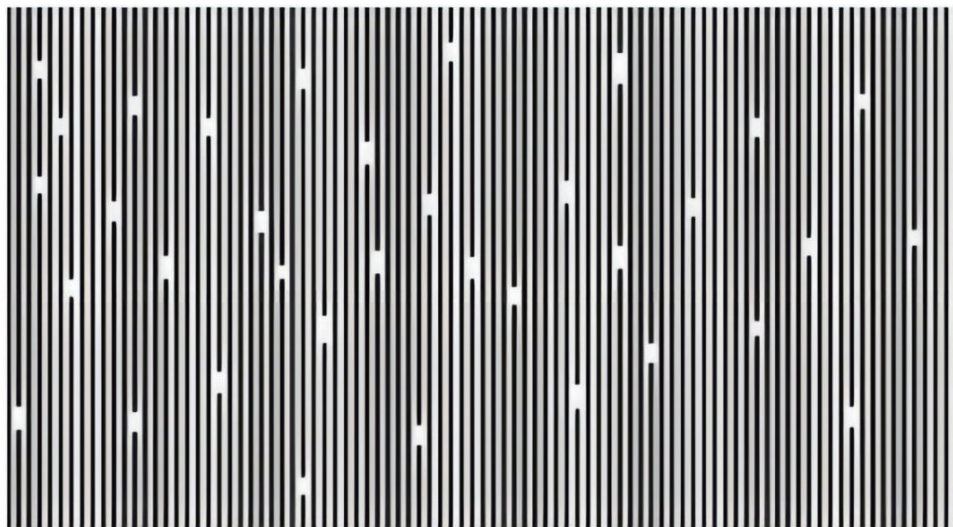

图 1-7 虚点

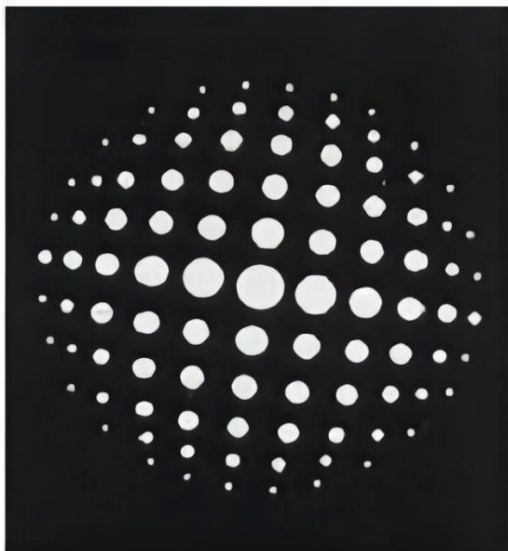

图 1-8 实点

(3) 线化的点和面化的点。距离较近的点呈线状排列时，互相之间似乎有了引力，点的感觉弱化，变成了线的感觉（图 1-9）。一定数量的点在一定范围内密布就具有了面的感觉（图 1-10）。

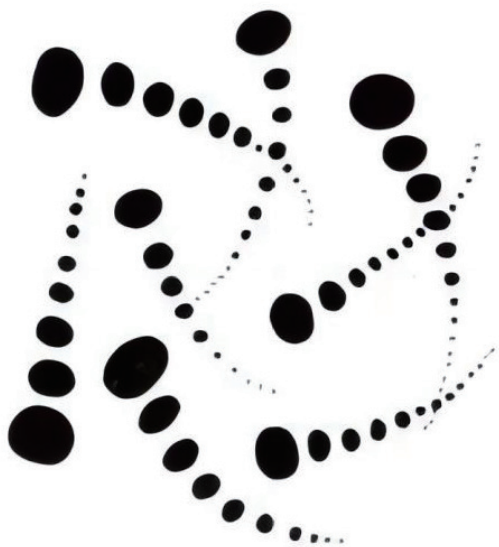

图 1-9 线化的点

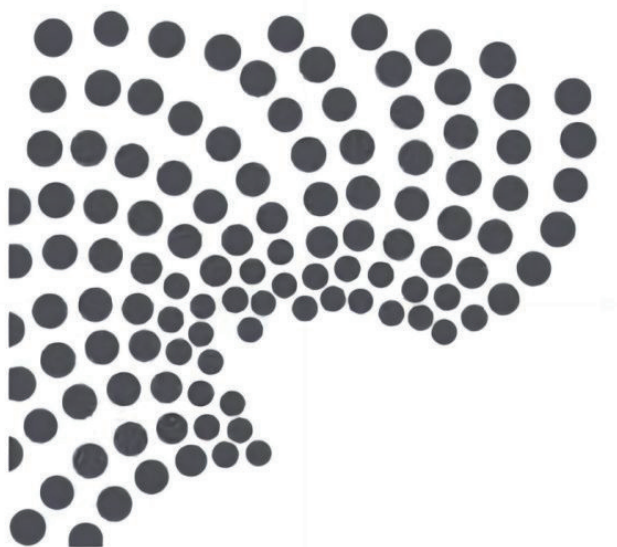

图 1-10 面化的点

3. 点的视觉感受

(1) 点的基本属性是注目性，即当画面有一个点时，人们的视线就集中在这一点上。因为单独的点没有上、下、左、右的连续性，所以能够产生中心的视觉效果（图 1-11）。

(2) 当单个的点在画面中的位置不同时，人们产生的心理感受也是不同的。例如，点居中会有平静、集中感；点的位置偏上时会有不稳定感，形成自上而下的视觉流程；点的位置偏下时，画面会给人以安定的感觉，但容易被人们忽略；点位于画面三分之二偏上的位置时，最易吸引人们的观察力和注意力（图 1-12）。

图 1-11 点的注目性

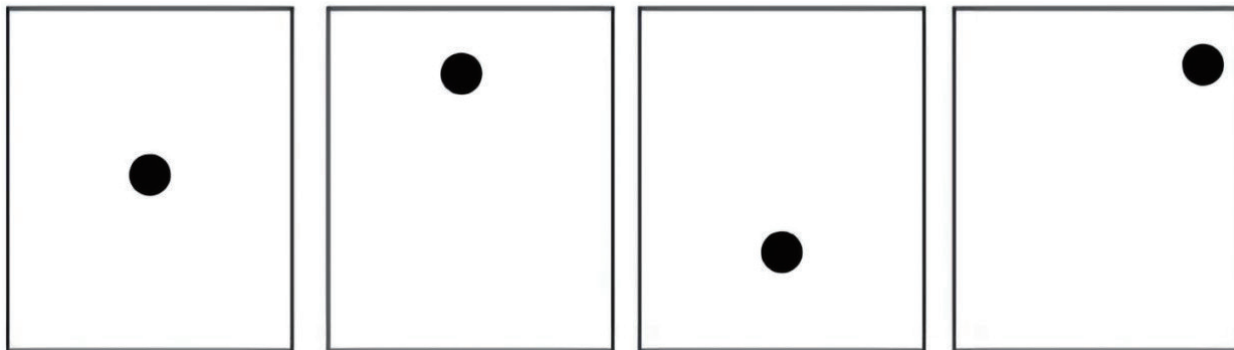

图 1-12 不同位置点的视觉特征

(3) 当画面中有两个大小不同的点时, 大的点首先引起人们的注意, 但人们的视线会逐渐地从大的点移向小的点, 最后集中到小的点上。点大到一定程度时就具有面的性质, 越大越空乏; 反之, 越小的点积聚力越强 (图 1-13)。

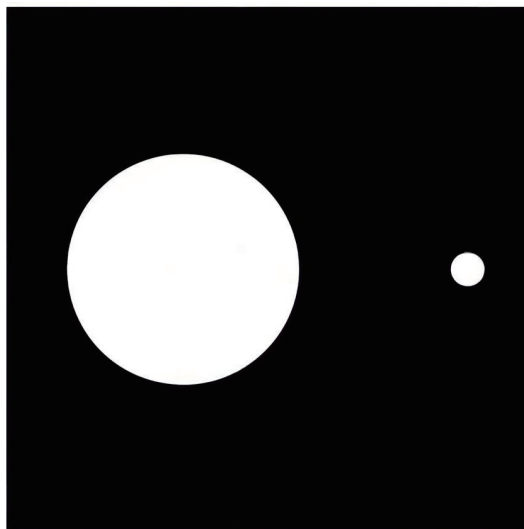

图 1-13 不同大小的点的视觉特征

在线测试

(4) 点的不同形态往往能引起人对自然物和经历过的某些事物的联想, 加上单纯的点能给人以某种情感的表达, 因此不同的点有着不同的“性格”。例如, 方点有坚实、静止、稳定与冷静之感, 圆点给人以饱满、充实、运动、不安定的感觉, 多边形的点会让人产生尖锐、紧张、躁动、活泼的联想, 不规则的点会让人有自由、随意的感觉, 等等。

4. 点的构成方式

(1) 不同大小、疏密的点混合排列, 可以成为散点式的构成形式。

(2) 将大小一致的点按一定的方向进行有规律的排列, 可给人留下一种由点的移动而产生线化的感觉(图 1-14)。

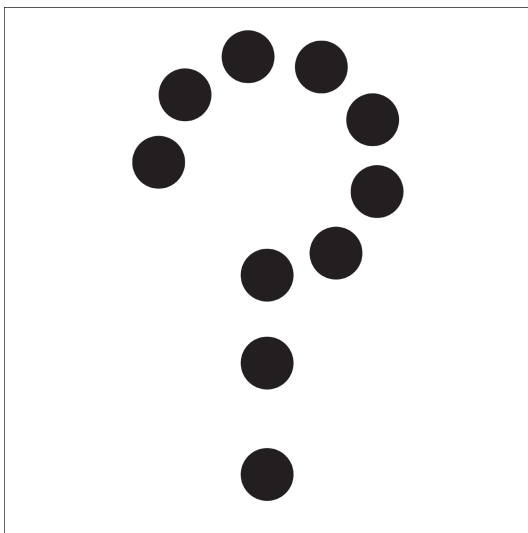

图 1-14 点的构成方式 1

(3) 由大到小的点按一定的轨迹、方向发生变化, 可以产生一种优美的韵律感(图 1-15)。

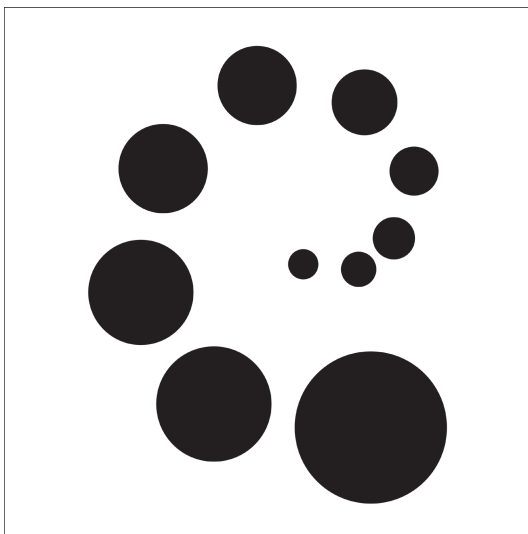

图 1-15 点的构成方式 2

(4) 将大小不同的点进行有序的排列, 可产生点的面化感(图 1-16)。

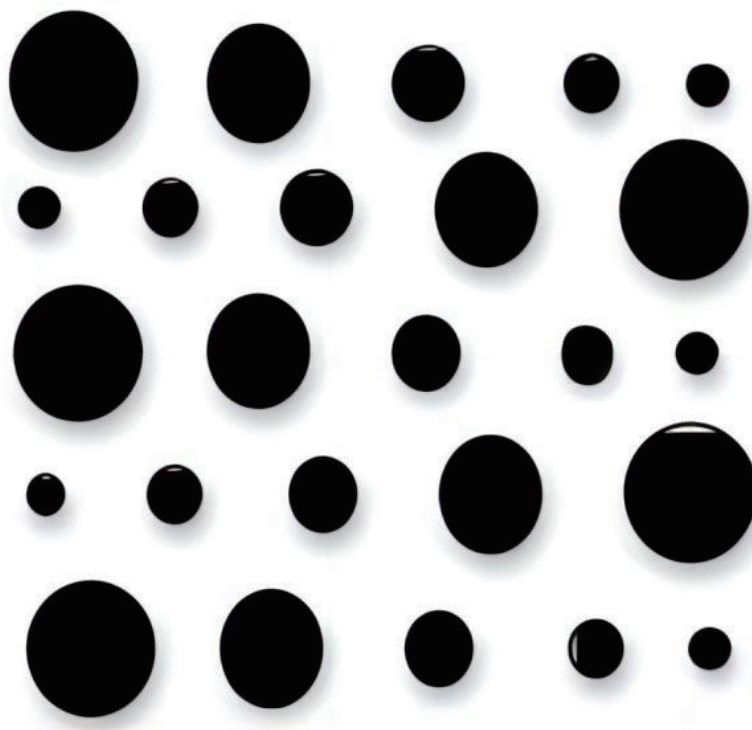

图 1-16 点的构成方式 3

(5) 使大小一致的点以相对的方向逐渐重合, 可产生微妙的动态视觉效果(图 1-17)。

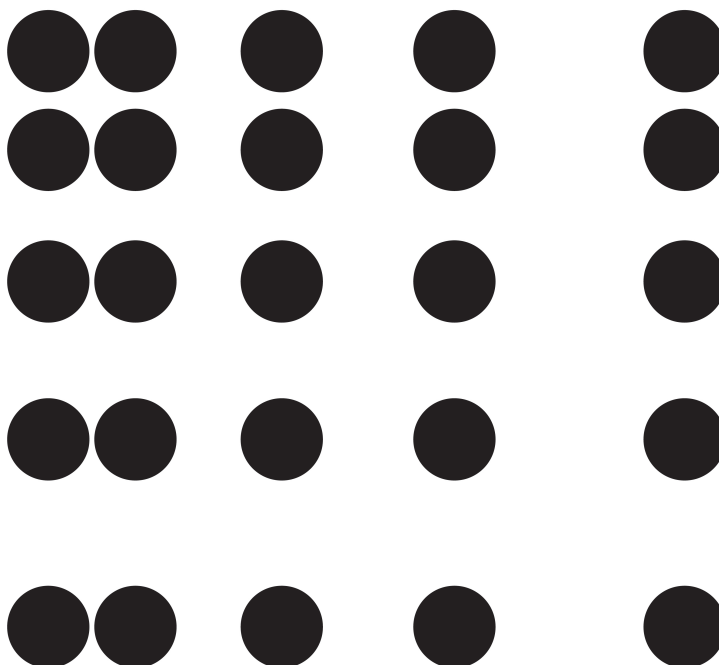

图 1-17 点的构成方式 4

(6) 不规则的点的构成能形成活泼的视觉效果(图 1-18 和图 1-19)。

在线测试

图 1-18 点的构成方式 5

图 1-19 点的构成方式 6

5. 点在设计中的应用

点在设计中的应用如图 1-20 至图 1-24 所示。

图 1-20 点在设计中的应用 1

图 1-21 点在设计中的应用 2

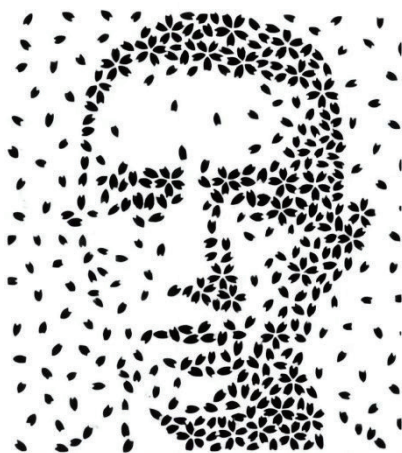

图 1-22 点在设计中的应用 3

图 1-23 点在设计中的应用 4

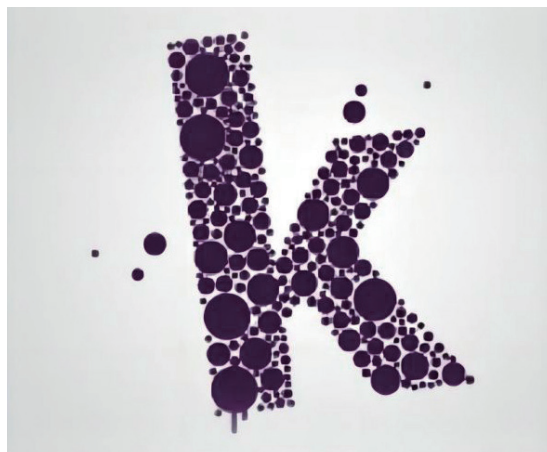

图 1-24 点在设计中的应用 5

二、平面构成中的线

1. 线的概念

线在几何学中表现的位置、长度是点的运动轨迹。但在造型上，线不但表示长度、位置，还表示宽度，而且线有各种形状。

线游离于点和形之间，具有位置、长度、宽度、方向、形状和“性格”等属性。用不同的绘图工具绘制的线给人的感觉也不同（图 1-25）。

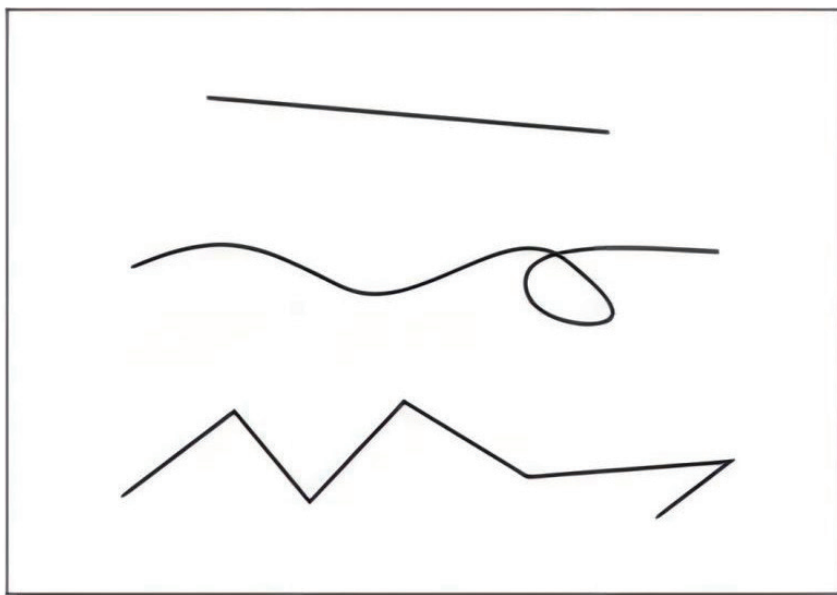

图 1-25 线

拓展认知
线的种类

2. 线的形态

线的形态比较复杂，总体可分为直线和曲线两种最基本的形态。直线可分为水平线、垂直线和斜线，曲线可分为几何曲线和自由曲线（图 1-26）。

图 1-26 直线与曲线

按形态划分，线还可分为均匀线、不均匀线、粗线、细线、渐变线等（图 1-27）。

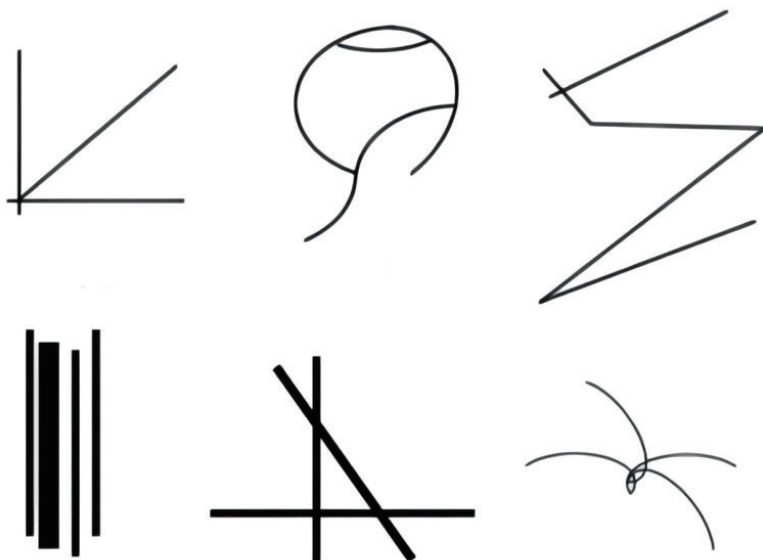

图 1-27 不同形态的线

3. 线的视觉特征

线在平面构成中起着非常重要的作用。不同的线有不同的“感情”“性格”，线有很强的心理暗示作用。线有利于表现动和静，直线表现静，曲线表现动，折线则使人有不安定的感觉。

(1) 直线。

①垂直线。垂直线表示上升、端正、严肃，给人以挺拔、雄伟、崇高的感觉，并且有将人的视线引向上、下的视觉效果（图 1-28）。

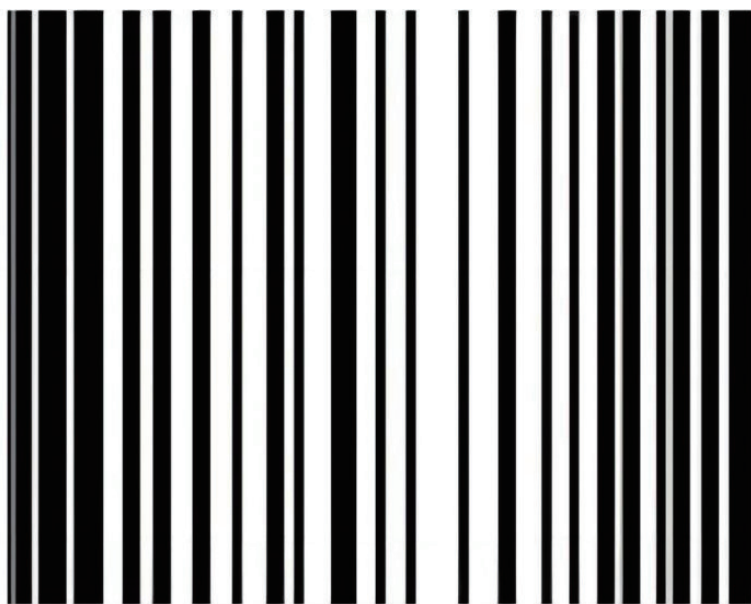

图 1-28 垂直线

在线测试

②水平线。水平线表示稳重、静止，给人以安定、沉着、开阔、平静的感觉，并使人感到松弛，还有将人的视线引导至横向而产生宽阔的视觉效果（图 1-29）。

图 1-29 水平线

③斜线。斜线表示不安定，给人以活泼、惊险和运动之感。当斜线与其他线相交时，远离交点的一端有引导视线向前扩展的效果，指向交点的一端有引导视线向内收缩的效果（图 1-30）。

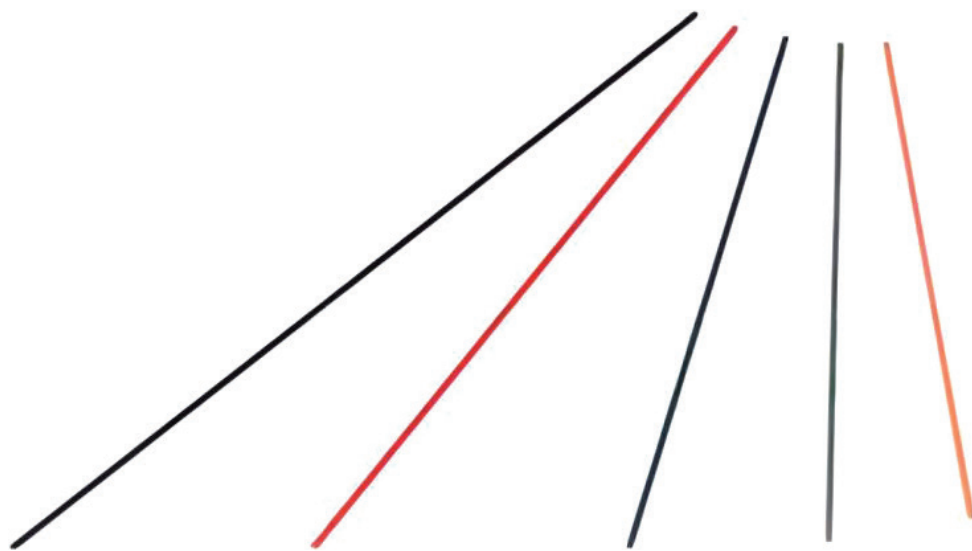

图 1-30 斜线

(2) 折线。折线给人以起伏、循环、锋利、运动的感觉。利用折线富于变化的特性，可取得生动的艺术效果（图 1-31）。

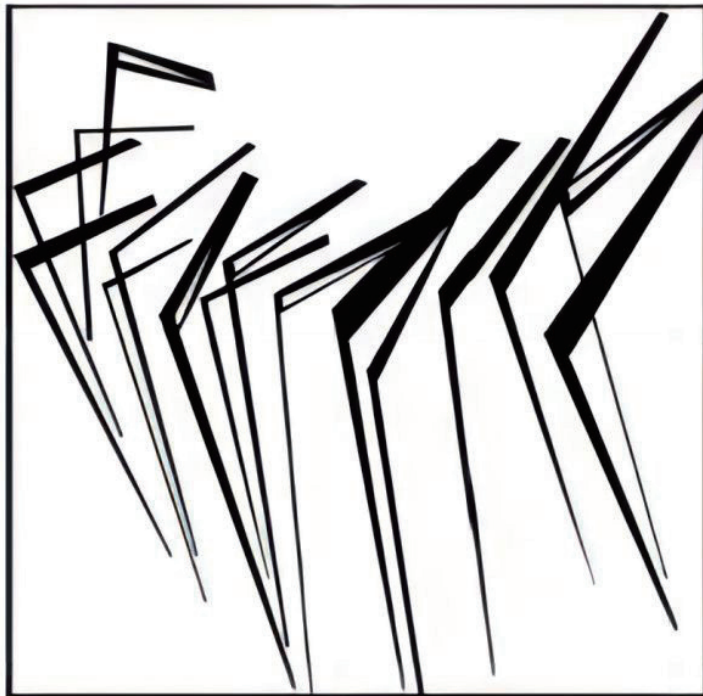

图 1-31 折线

(3) 曲线。曲线富有女性化的特征，具有丰满、柔软、优雅、浑然之感。几何曲线是用圆规或其他绘图工具绘制的，具有对称和秩序的美（图 1-32）。自由曲线是徒手画的，有一种自然的延伸感，自由而富有弹性（图 1-33）。

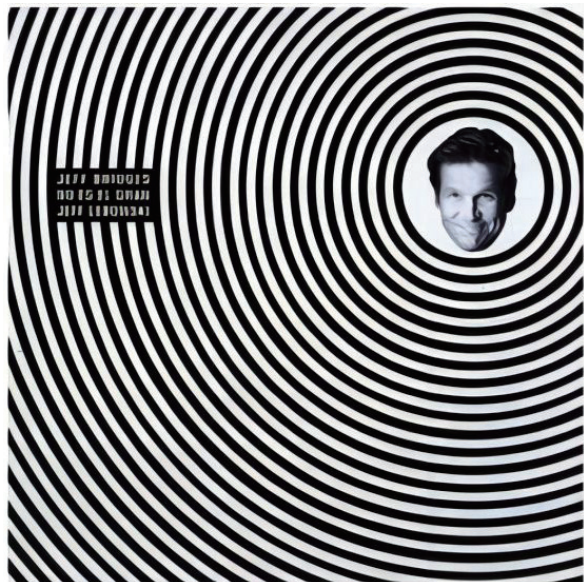

图 1-32 几何曲线

图 1-33 自由曲线

4. 线的构成方式

(1) 等距的密集排列面化的线, 如图 1-34 所示。

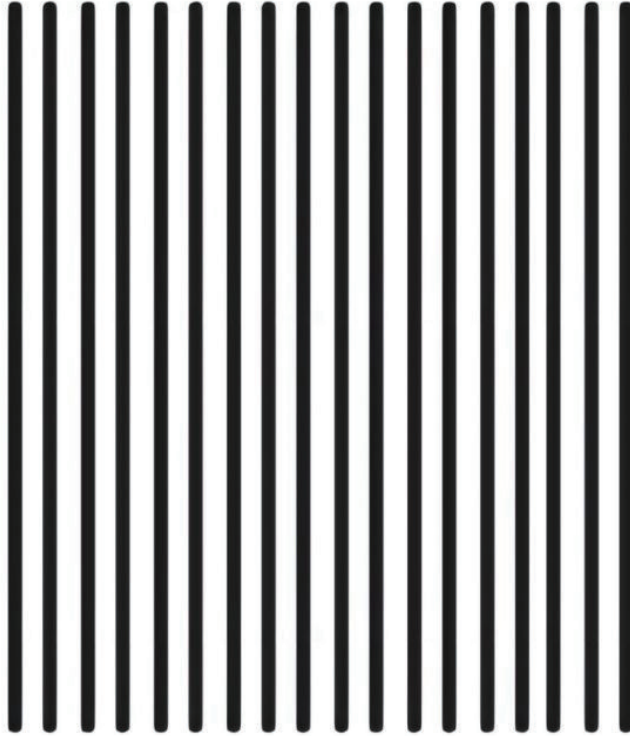

图 1-34 面化的线

(2) 按不同间距排列疏密变化的线, 具有透视空间的视觉效果 (图 1-35)。

图 1-35 疏密变化的线

(3) 粗细变化的线, 能产生虚实空间的视觉效果 (图 1-36)。

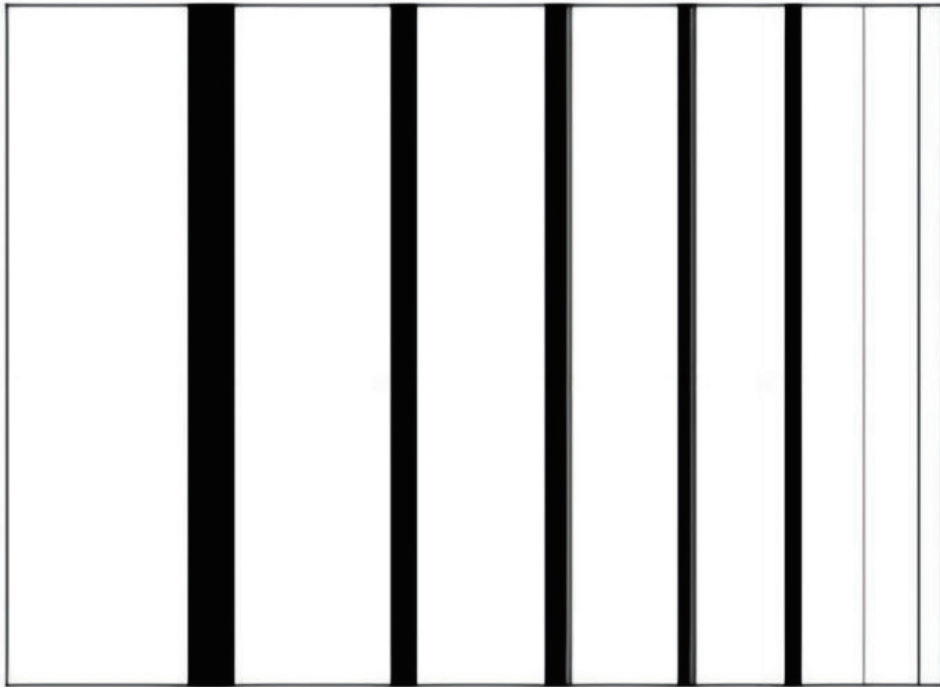

图 1-36 粗细变化的线

(4) 错觉化的线, 即对原来较为规范线条排列做一些切换变化 (图 1-37)。

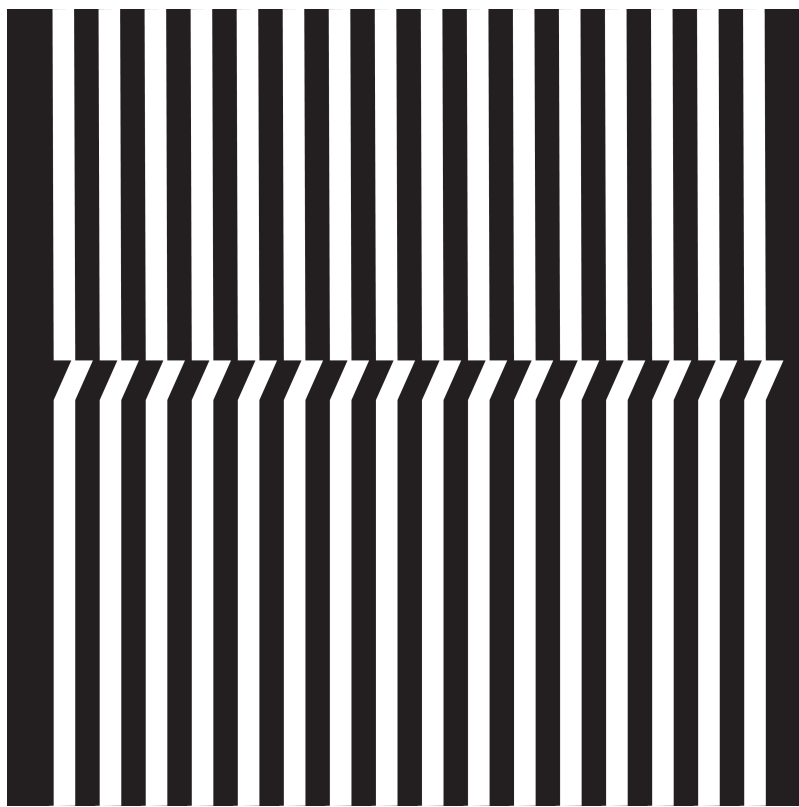

图 1-37 错觉化的线

(5) 立体化的线 (图 1-38)。

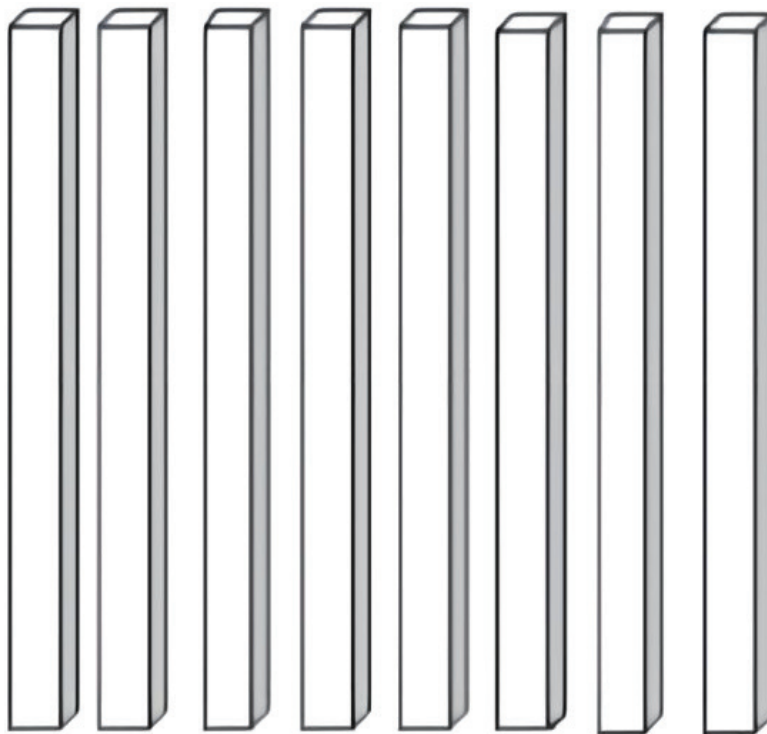

图 1-38 立体化的线

(6) 不规则的线 (图 1-39)。

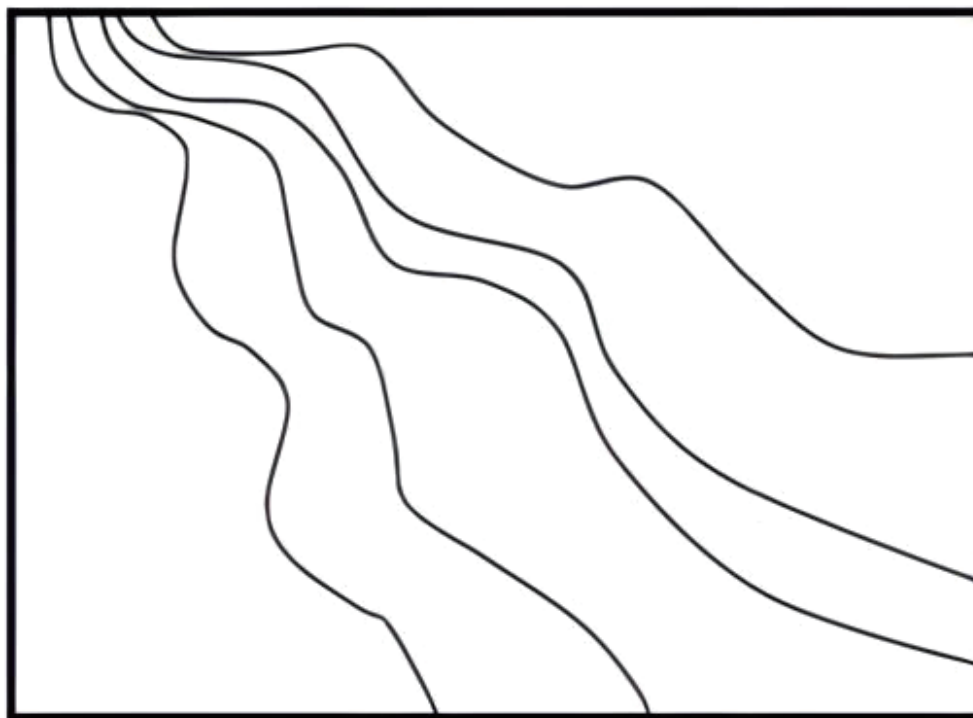

图 1-39 不规则的线

5. 线在设计中的应用

线在设计中的应用如图 1-40 至图 1-45 所示。

图 1-40 线在设计中的应用 1

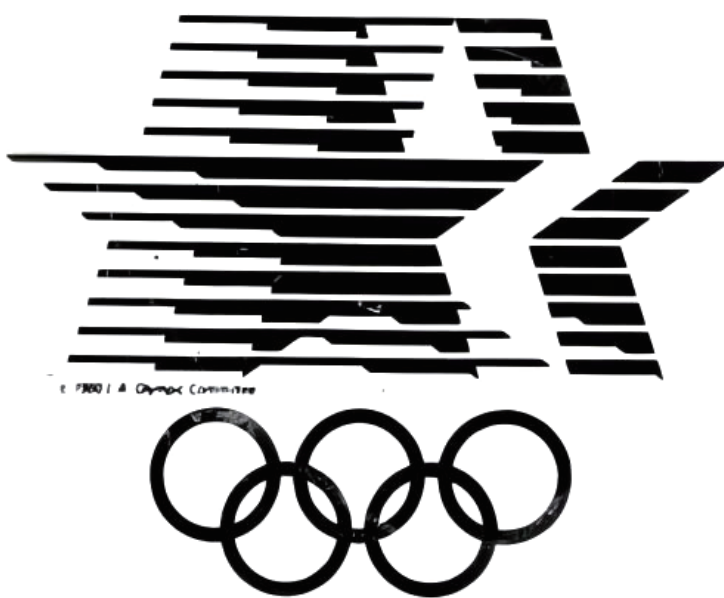

图 1-41 线在设计中的应用 2

图 1-42 线在设计中的应用 3

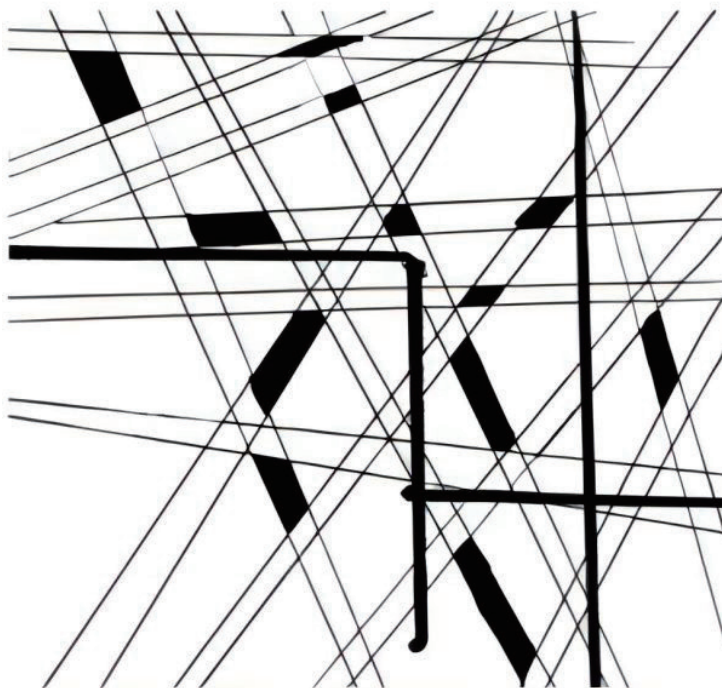

图 1-43 线在设计中的应用 4

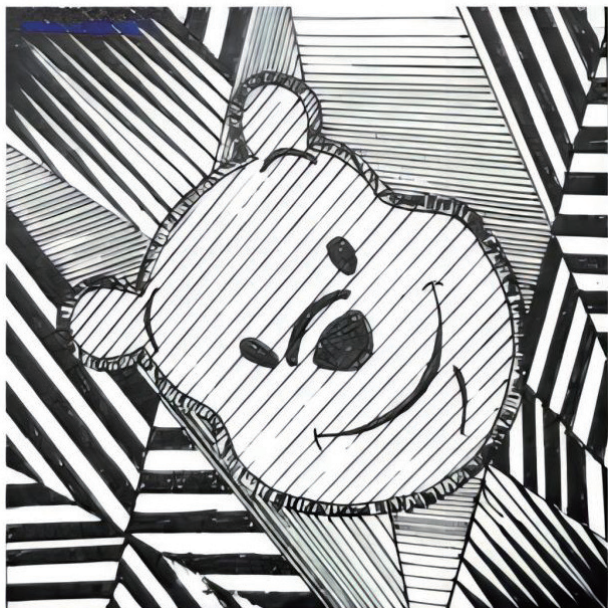

图 1-44 线在设计中的应用 5

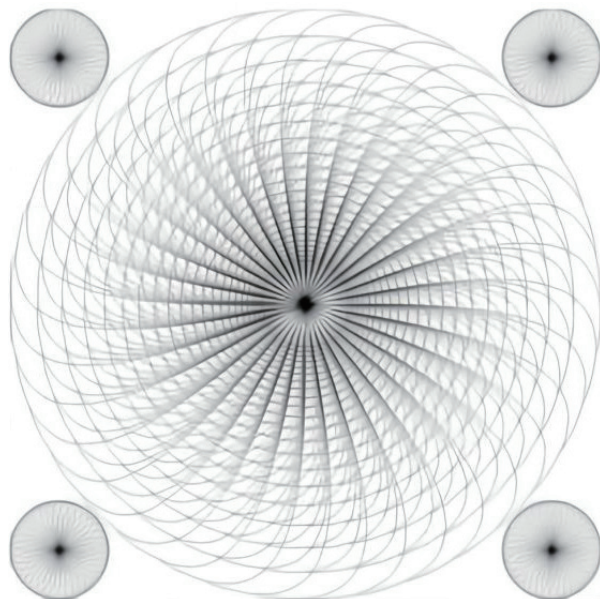

图 1-45 线在设计中的应用 6

三、平面构成中的面

1. 面的概念

面是线连续移动至终结而形成的轨迹。面有长度、宽度，没有厚度。面是构成各种可视形态的最基本的形。在平面构成中，面是具有长度、宽度和形状的实体。面在轮廓线的闭合内，给人以明确、突出的感觉。

在几何学中，面是线移动的轨迹。但在造型学上，面有一定的形状及面积，如长方形、圆形、菱形、扇形、自由形等，是有一定大小和面积的图形（图 1-46）。

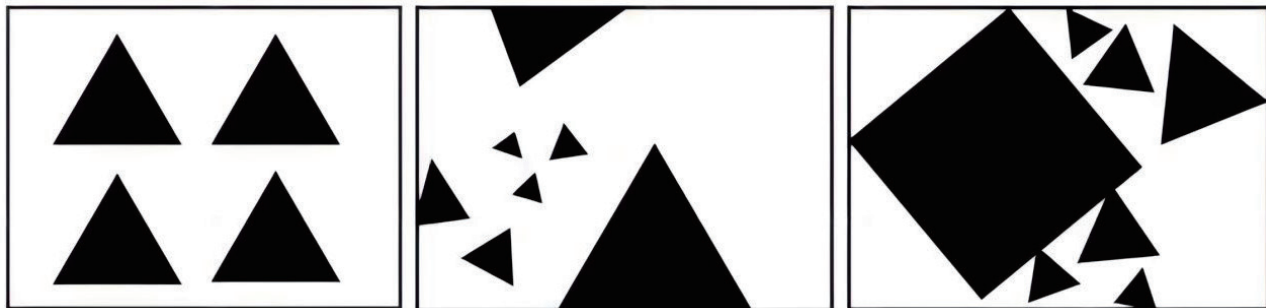

图 1-46 面

2. 面的形态

面可以理解为轮廓线包围的平面面积。一般来说，面在画面中占的比重较大，因而面的大小、形态、位置就显得十分关键。面的形态对平面设计的整体效果起主导作用。面按形态可分为规则形的面和不规则形的面。

规则形的面主要由直线的运动构成。例如，直线平行移动可形成方形，直线旋转移动可形成圆形，斜线平行移动可形成菱形，直线一端移动可形成扇形，等等。规则形的面的形状规则、整齐，具有简洁、明确、秩序的美感（图 1-47）。

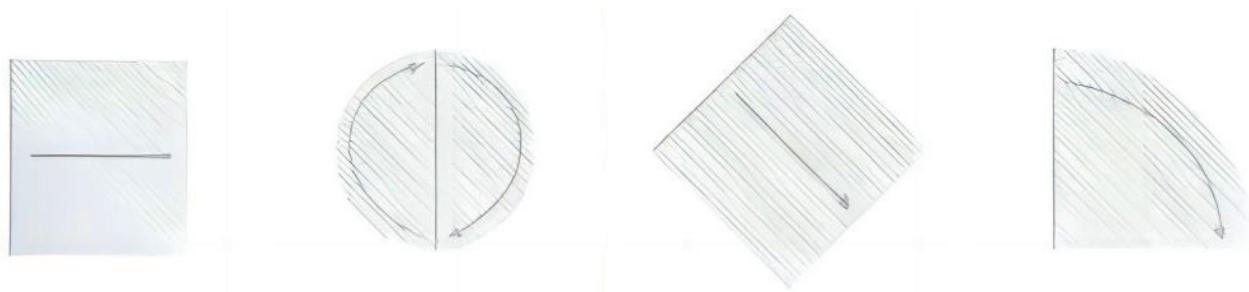

图 1-47 规则形的面

不规则形的面则是由直线和曲线的自由运动形成的，具有变化多样的特点（图 1-48）。

图 1-48 不规则形的面

3. 面的视觉特征

（1）规则形的面的视觉特征。

①方形。方形由横、竖两种线构成，所以最能强调横线和竖线的“性格”特征，在任何方向都能呈现出安定的秩序感。方形象征着静止、正直、庄重，是稳定感和静感齐美的典型。

②三角形。斜线是三角形的主要特征，它丰富了角与形的变化，显得比较活泼。三角形突出的角给人以紧张感，带来较强的不安定感和刺激性。例如，底边水平放置的三角形能唤起人们对山丘、金字塔的联想，是稳定、永恒的象征；倒三角形给人以强烈的不安定感；垂直的等腰三角形则使人有稳固、坚实、不可撼动的感觉。

拓展认知
面的分类

③圆形。圆形由一条连贯循环的曲线构成，具有永恒的动感，象征着完美与简洁。圆形的视觉效果完整且具动感；正圆形的中心对称性使其柔和中见沉稳，在圆形中截取的任何一部分即弧形，弧形比圆形更具有运动感与速度感。

在线测试

(2) 不规则形的面的视觉特征。不规则形的面“个性”复杂，同一形态可因观察环境和观察主体的主观心态的不同而产生理解上的变化，可表现较为复杂的情绪。不规则形的面融入了圆、方、角等多种元素(图 1-49)。

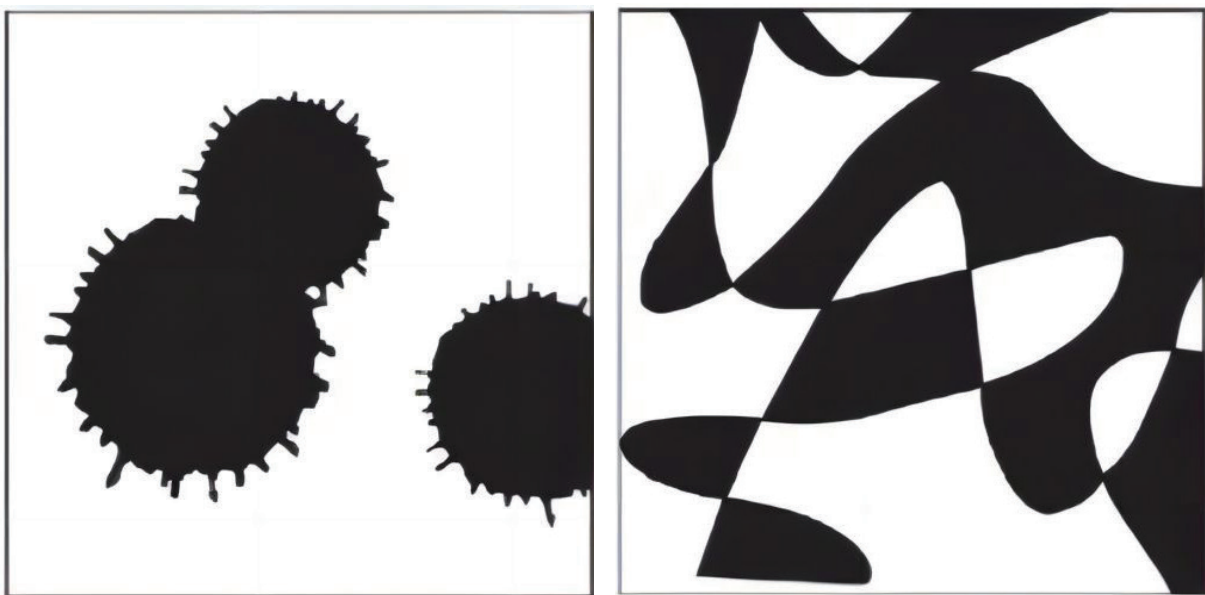

图 1-49 不规则形的面

4. 面的构成方式

(1) 几何形的面。几何形的面是抽象的、单纯的，一般依靠工具描绘，在视觉上有理性、简洁的效果，如正方形、三角形、圆形等。在现代工艺发展的今天，几何形的面被大量应用于建筑、日用品造型以及绘画和平面设计作品中(图 1-50)。

图 1-50 几何形的面

(2) 有机形的面。有机形的面是指具有生命的或经过自然力作用的、线条流畅、外形圆滑的形态，

如细胞、单体生物、鹅卵石等（图 1-51 和图 1-52）。

图 1-51 有机形的面 1

图 1-52 有机形的面 2

(3) 自然形的面。自然形的面是指自然中一切固有的可见形态，如蜂窝、树的年轮、叶子、雪花、岩石等。自然形的面丰富多彩，变化万千，是构成形态和进行再创造的源泉（图 1-53 和图 1-54）。

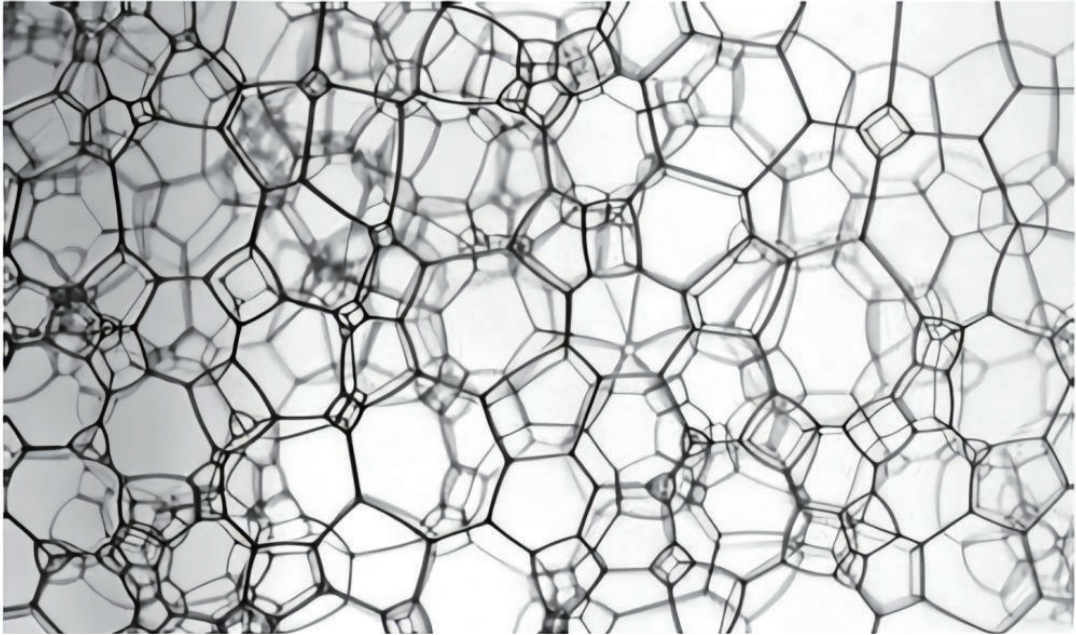

图 1-53 自然形的面 1

图 1-54 自然形的面 2

(4) 偶然形的面。偶然形的面是指意识不到的、偶然形成的、无法用手工复制的特殊形态，如墨水滴在纸上形成的飞溅的形态或用毛笔在纸上快速运笔所产生的“飞白”(图 1-55 和图 1-56)。

图 1-55 偶然形的面 1

图 1-56 偶然形的面 2

5. 面在设计中的应用

面在设计中的应用如图 1-57 和图 1-58 所示。

图 1-57 面在设计中的应用 1

图 1-58 面在设计中的应用 2

第二节 平面构成的基本形与骨骼

一、基本形

1. 基本形的定义

平面构成中的基本形是指构成图形的基本元素单位。

2. 基本形的形态

前述的形态都可以作为基本形的形态，这些形态可以单形态的形式或多形态组合的形式存在（图 1-59 和图 1-60）。

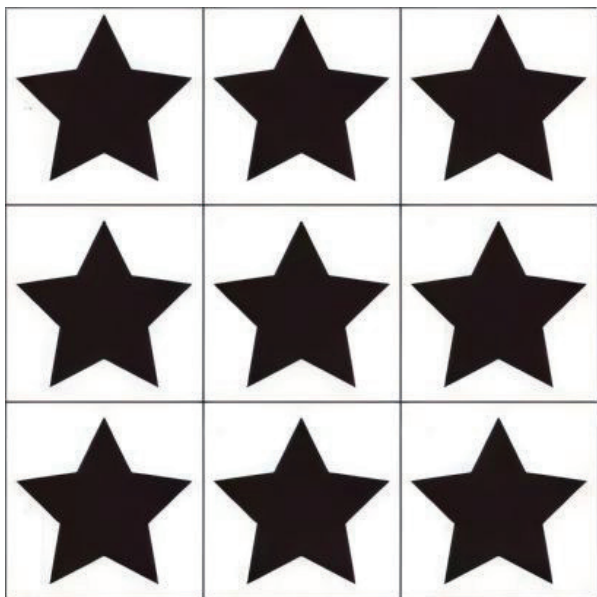

图 1-59 单形态基本形 1

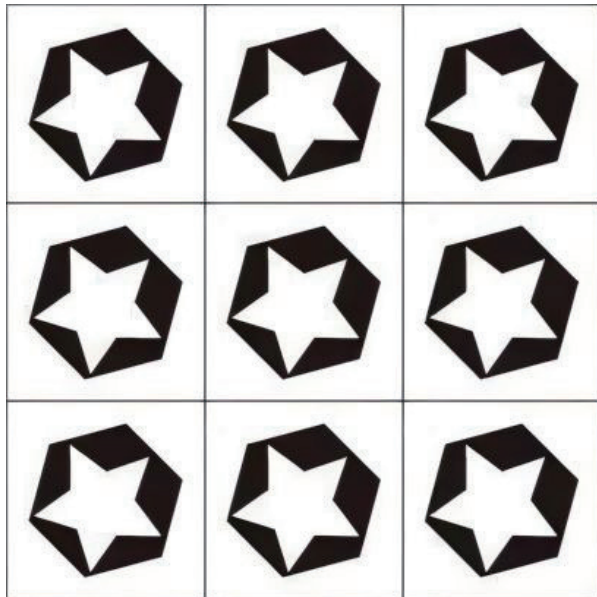

图 1-60 单形态基本形 2

3. 正负形

(1) 定义。在平面上出现的形象通常称为图，即正形；形象的周围则称为底，即负形。

(2) 特点。正形具有突出性，密度高，有充实感，且具有明确的形状和轮廓线；负形具有后退性，密度低，无充实感，形状相对松散，无固定的界限。

(3) 实际设计应用中的正负形。

- ① 色彩明度较高的形为正形。
- ② 凸出的形为正形。
- ③ 面积对比中，小的形有图感，即正形。
- ④ 在空间中，被包围的形有图感，即正形。

拓展认知
正负形的构成
规律

⑤动态的形有图感，即正形。

⑥具象的形有图感，即正形。

⑦在几何图案中，对比关系越强烈越易体现形的正与负，即图与底。

(4) 设计中正负形的作用。正负形的巧妙运用能产生一种形态传达出两种信息的效果，有助于丰富艺术设计的想象力，从而表达出与众不同且具有独创性的见解。

4. 基本形的构成形式

(1) 多形组合：集零为整。

①组合的形式。

a. 等形组合。等形组合是将相同造型的形进行组合。

b. 不等形组合。不等形组合是将不同造型的形进行组合。

②组合的方法(图 1-61)。

a. 相离：形与形之间存在一定的距离。

b. 相接：一个形的边缘与另一个形的边缘接触。

c. 合并：两形交叠，彼此联合形成一个新的形。

d. 重合：一个形重叠在另一个形之上，产生位置上的前后关系。

e. 覆盖：两形相交，产生新的形。

f. 减缺：两形相交，减去被覆盖图形的覆盖部分，产生新的形。

g. 透叠：形与形之间相交的部分不可见。

h. 差叠：与透叠相反，形成形之间只有相交的部分可见。

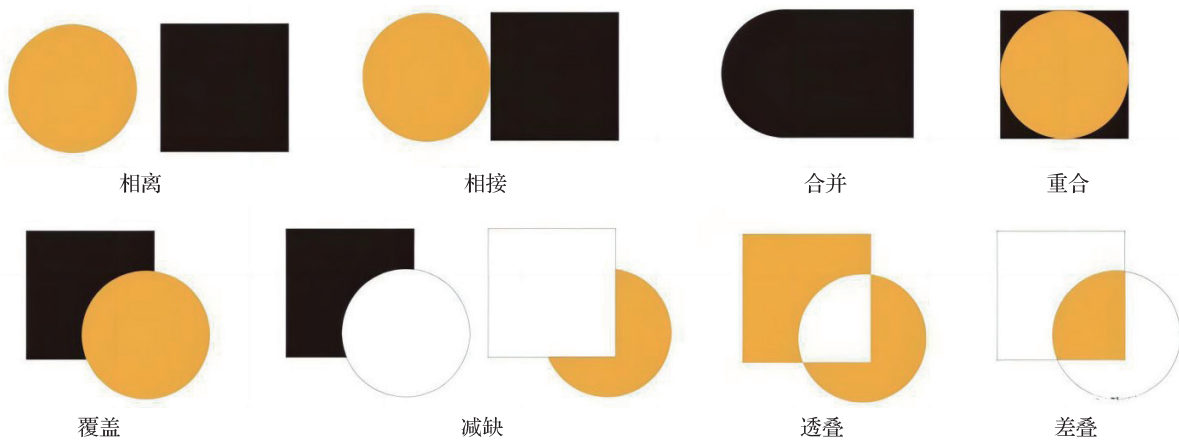

图 1-61 组合的方法

(2) 单形切除。

①分割：化整为零。

a. 等形分割。分割后产生的新形是完全相同的，如太极图形。

b. 不等形分割。分割后产生的新形是相异的，可分为规律性不等形分割和自由性不等形分割两种。

在线测试

规律性不等形分割以渐变形式为代表，分割后的新形虽然在造型上不完全一致，但是它们之间呈现出明显的渐变特征。

自由性不等形分割是在分割过程中不受任何规律的限制，完全按照设计者的主观意愿进行自由分割（图 1-62）。

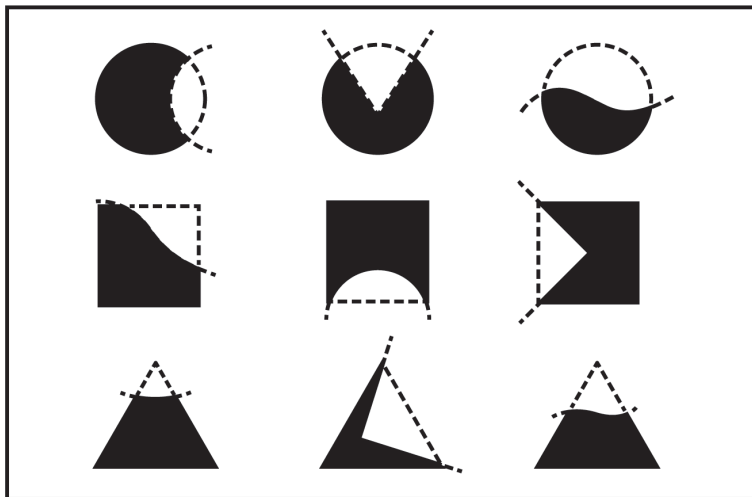

图 1-62 自由性不等形分割

②分解重构。从被分解的图形中获取新的视觉元素，以此重新构成与原图形完全不同的崭新的形（图 1-63）。

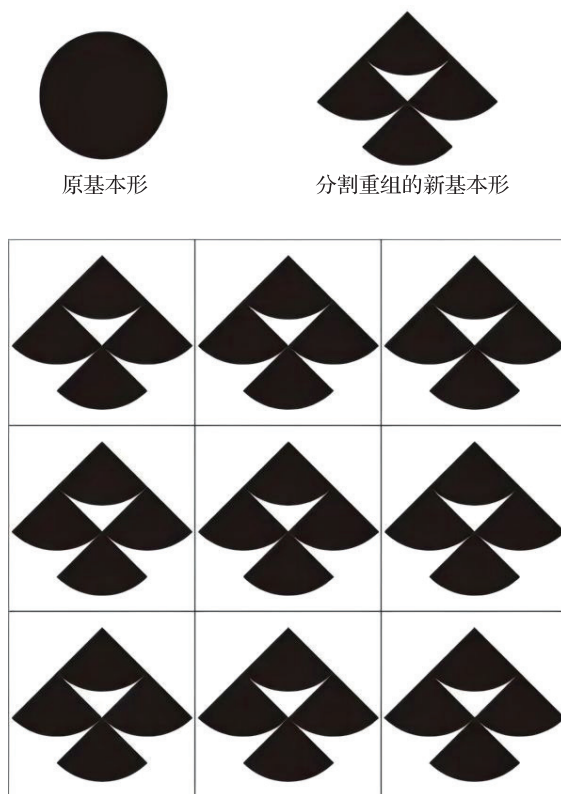

图 1-63 分解重构

③镂空 (图 1-64)。

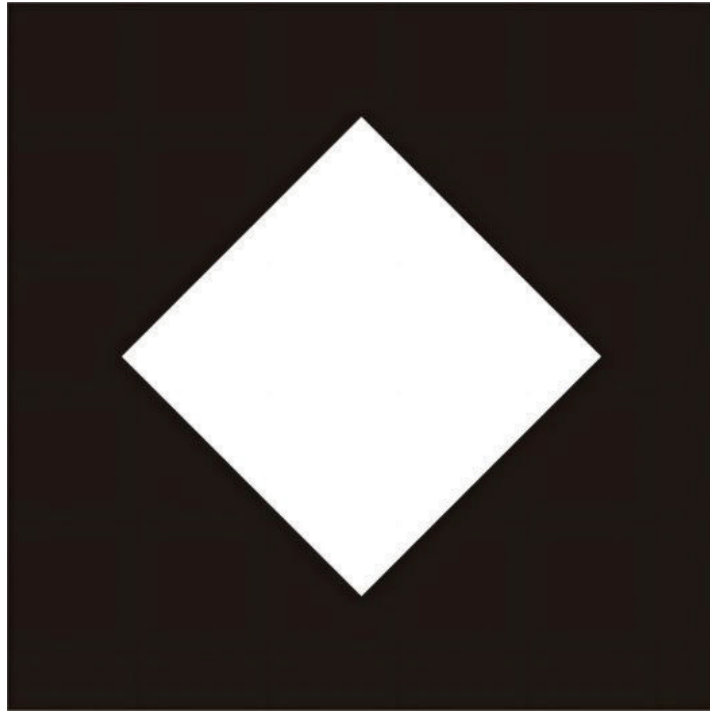

图 1-64 镂空

④移除 (图 1-65)。

图 1-65 移除

(3) 单形异变。将两个看起来毫不相干的形逐步向对方的形态特征上靠拢，直至最终成为对方形态的模样，如方形与圆形之间的形变、方形与三角形之间的形变等（图 1-66 和图 1-67）。

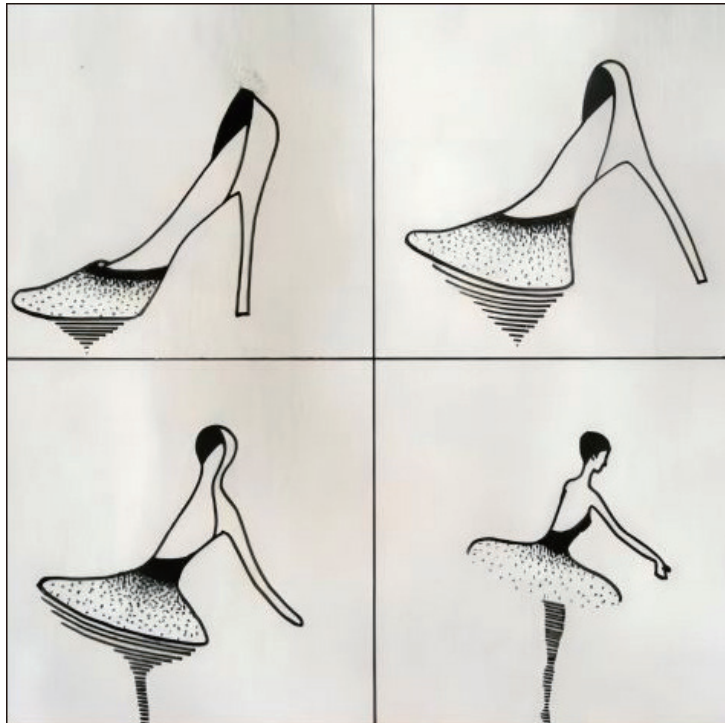

图 1-66 单形异变 1

图 1-67 单形异变 2

(4) 群化。

①定义。群化是将两个或两个以上的基本形，按照一定的目的、运用正确的方法加以聚集，构成造型更加丰富的独立新形态。群化是基本形重复构成的一种特殊表现形式。

②构成要点。基本形数量不宜过多，基本形造型不宜太复杂，基本形之间要紧凑、严密，相互之间可以交错、重叠，避免基本形之间的松弛，注重构图中的平衡、稳定和图形的完整、美观，保证基本形的体量感。

③构成形式。

a. 对称。对称包括镜像、回转、扩大、平移（图 1-68）。

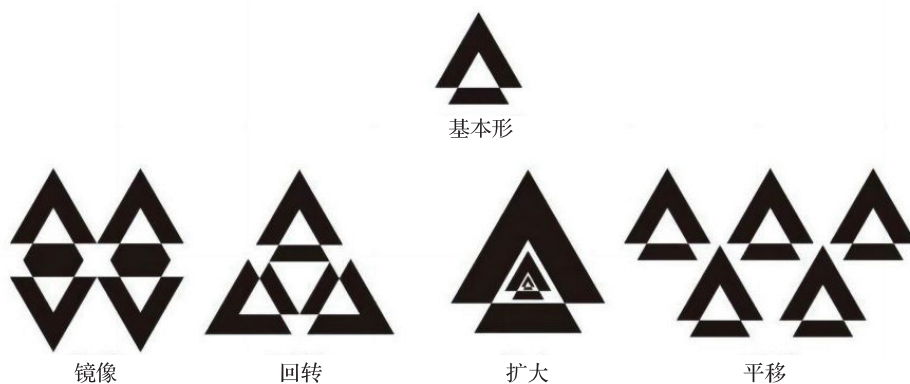

图 1-68 对称

b. 放射（图 1-69）。

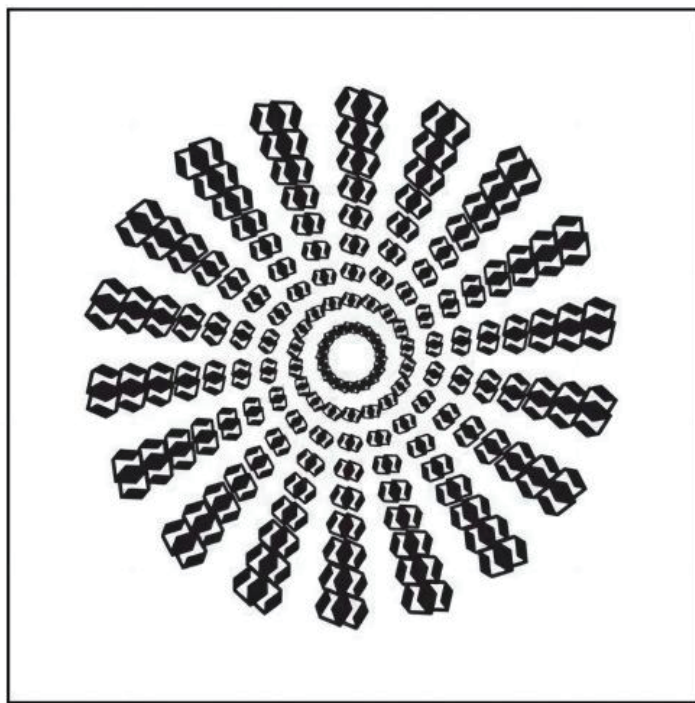

图 1-69 放射

c. 环状 (图 1-70)。

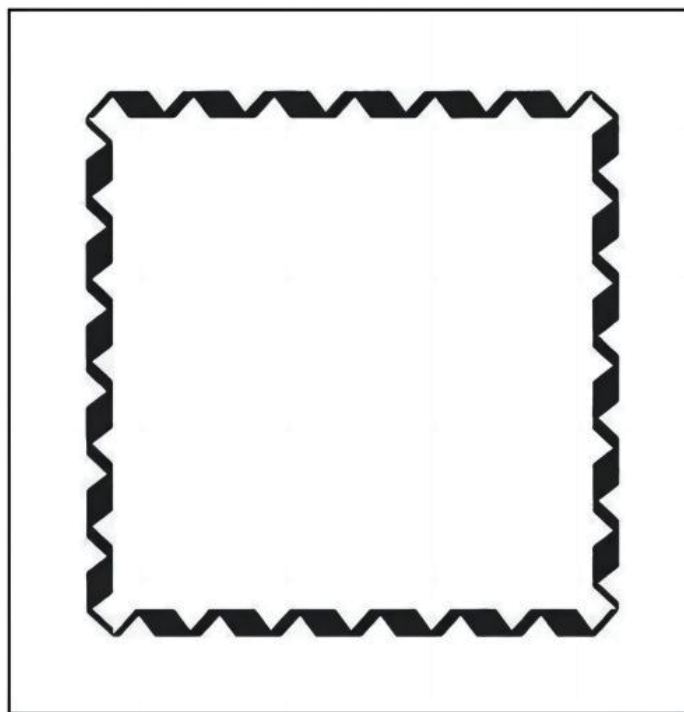

图 1-70 环状

d. 条状 (图 1-71)。

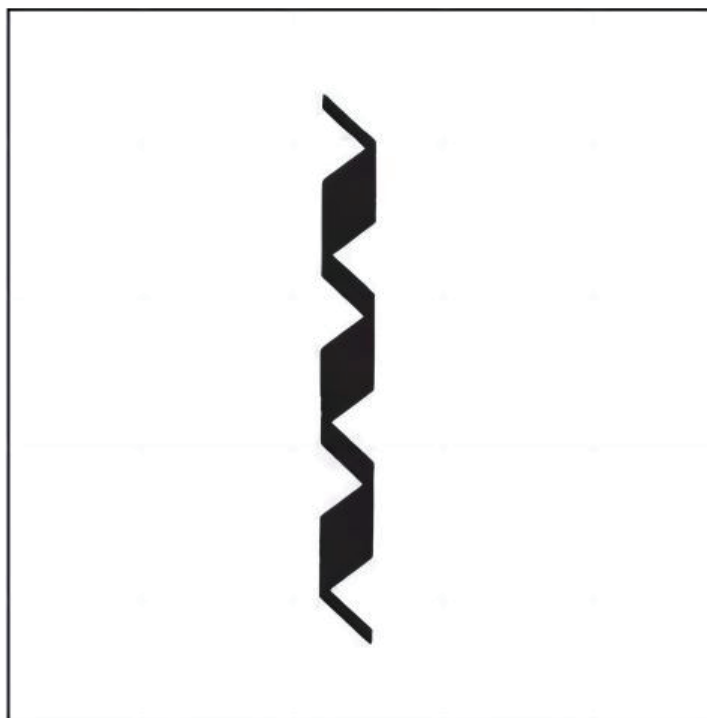

图 1-71 条状

e. 面状 (图 1-72)。

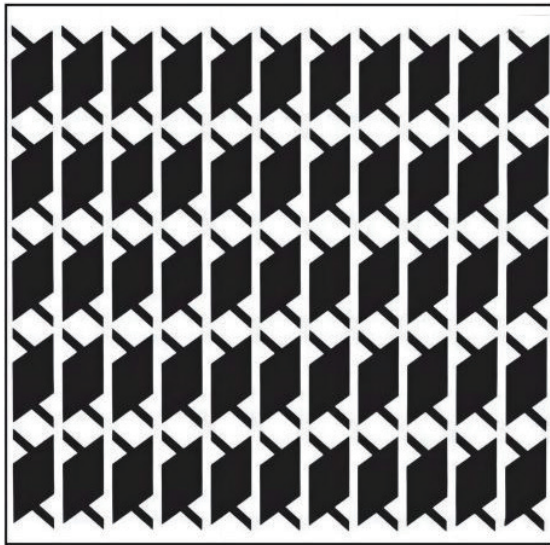

图 1-72 面状

(5) 错视。

①定义。形态表现时，有时会感觉所处的位置及周围的环境与客观事实不一致，这称为错觉（错视）。利用这种特殊形式的视觉方法能从转换视角的处理过程中发现新颖的图形意象（图 1-73）。

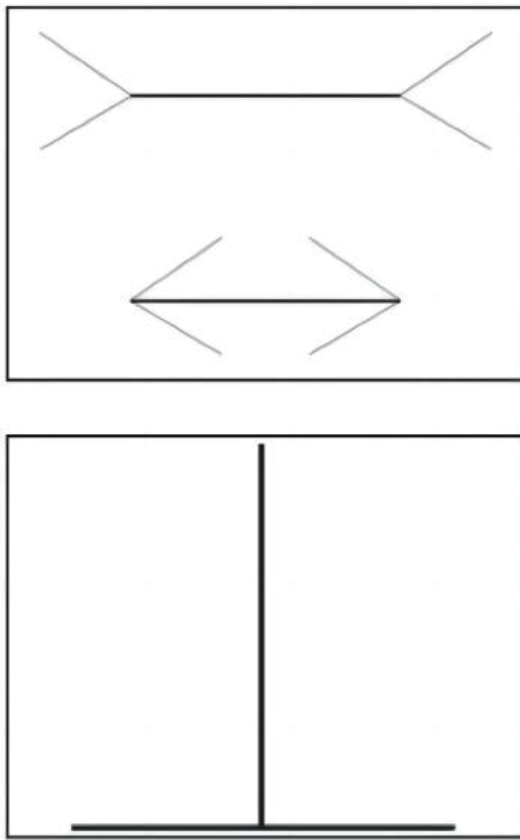

图 1-73 错视

②常见的种类。

a. 因方向产生的错视 (图 1-74)。

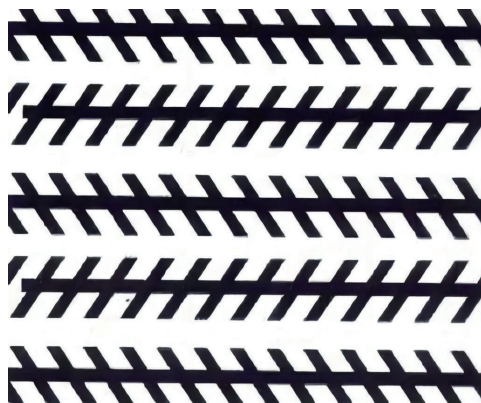

图 1-74 因方向产生的错视

b. 因形态扭曲引起的错视 (图 1-75)。

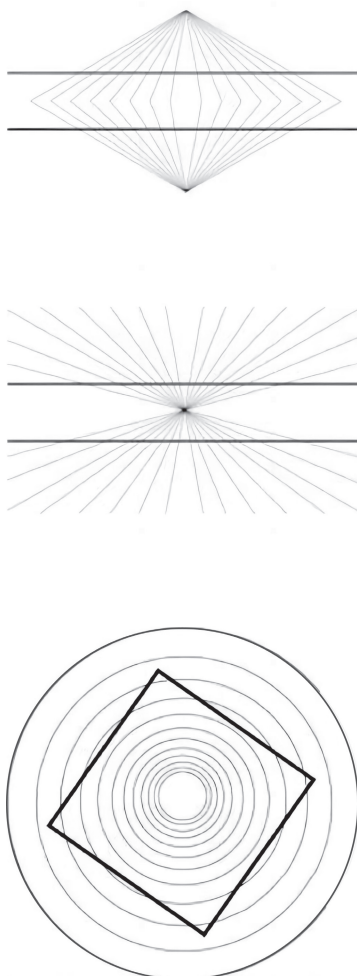

图 1-75 因形态扭曲引起的错视