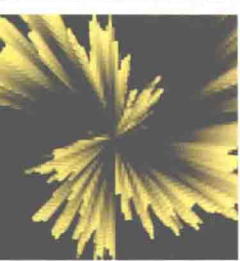
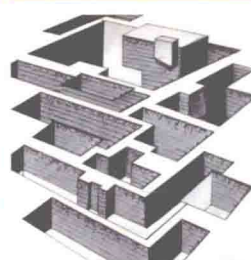
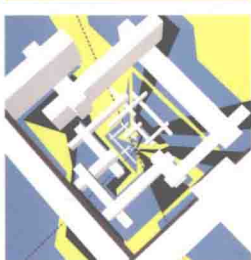
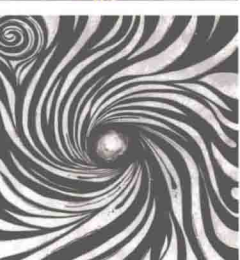

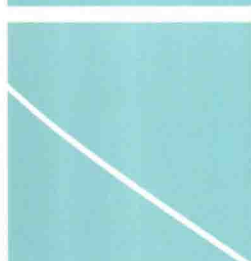
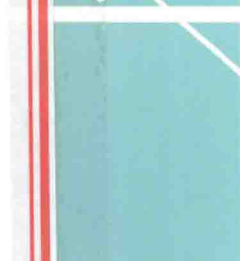
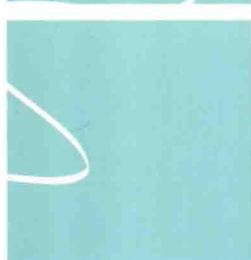
二维形态

构成基础

胡璟辉 编著

东华大学出版社

二维形态构成基础

胡璟辉 编著

东华大学出版社·上海

图书在版编目 (CIP) 数据

二维形态构成基础 / 胡璟辉编著. — 上海: 东华大学出版社, 2015.5

ISBN 978-7-5669-0609-0

I. ①二… II. ①胡… III. ①造型设计—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第206608号

责任编辑: 马文娟

版式设计: 上海程远文化传播有限公司

封面设计: 戚亮轩

编 著: 胡璟辉

出 版: 东华大学出版社 (上海市延安西路1882号, 邮政编码: 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6.25

字 数: 220千字

版 次: 2015年5月第1版

印 次: 2015年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0609-0/J · 170

定 价: 42.00元

目 录

第一章 形态与构成概述

第一节 形态的概念与分类	9
第二节 构成概念与简述	13
第三节 形态的理解与提取	24
本章小结	25
思考题	25
课题作业实训	25
学生作业赏析	25

第二章 形态构成的空间

第一节 空间概述	28
第二节 二维形态的空间	30
第三节 形态空间与骨骼	32
第四节 形态在二维空间中的构成关系	34
本章小结	36
思考题	36

第三章 二维形态的基本要素

第一节 点的形态要素	38
第二节 线的形态要素	41
第三节 面的形态要素	44
本章小结	46
课题作业实训	46
学生作业赏析	47

第四章 二维形态的构成要素与形式法则

第一节 形态的构成要素	58
第二节 构成的形式法则	66
第三节 二维形态构成的表现形式	76
本章小结	78
课题作业实训	78
学生作业赏析	79

第五章 二维形态的立体感与空间感

第一节 立体感的表现	84
第二节 空间感的表现	85
第三节 矛盾空间表现	86
本章小结	88
课题作业实训	88
学生作业赏析	88

第六章 形态构成的肌理与综合构成

第一节 肌理表现	91
第二节 二维形态综合构成	95
本章小结	95
课题作业实训	95
学生作业赏析	96
后 记	99
参考文献	100

二维形态构成基础

胡璟辉 编著

东华大学出版社·上海

图书在版编目 (CIP) 数据

二维形态构成基础 / 胡璟辉编著. -- 上海: 东华大学出版社, 2015.5

ISBN 978-7-5669-0609-0

I. ①二… II. ①胡… III. ①造型设计—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第206608号

责任编辑: 马文娟

版式设计: 上海程远文化传播有限公司

封面设计: 戚亮轩

编 著: 胡璟辉

出 版: 东华大学出版社 (上海市延安西路1882号, 邮政编码: 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6.25

字 数: 220千字

版 次: 2015年5月第1版

印 次: 2015年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0609-0/J · 170

定 价: 42.00元

前言

20 世纪 80 年代我国将“三大构成”理论引入艺术设计教学中，它成为了近代艺术设计教育领域造形基础和研究基础造型本质规律的精华。同时，在各艺术院校中随着时代的发展而不断地自身更新、完善，形成了我国具有各院校自身特色的艺术设计基础教育与教学实践理论。

笔者从 2006 年进入设计基础教学部至今，对其也一直不断尝试着进行一些改革和调整，因为以前传统理念上的“三大构成”在一些表现手段和实践形式上已经很难跟上时代了，有一些传统的课程理论基础和课程表现方法也不能较好地反映当代艺术教育的特质，从而也很难激发学生们对专业基础的学习热情和自身创作的兴趣。在基础部任教期间笔者走访了我国的一部分艺术院校基础教学部，比如中国美术学院、中央美术学院、清华大学美术学院、广州美术学院、南京艺术学院、湖北美术学院、西安美术学院、江南大学艺术学院等，了解了一些兄弟院校的一年级基础课程体系设置，也从中学习到很多值得借鉴的教学经验。目前兄弟院校也包括笔者所在的天津美术学院，在一年级的基础教学中虽然课程名称与内容或者课题训练方法与形式很多都已经不再称之为传统的“平面构成”“立体构成”等，但在大部分院校一年级的课程体系仍在沿用或从中渗透着包豪斯的“三大构成”原理。笔者所在的设计基础教学部在 2012 年重新调整教学大纲之后，将原有的课程结构和课题训练等做了一系列的调整，特别是在课程的名称上也做了重新的定位，将以前的“平面构成”“立体构成”统一为“形态构成基础”，在教学中再分为“二维形态构成基础”和“三维形态构成基础”。

本书是笔者在基础教学岗位和基础造型研究领域近 10 年的体会和感想，其中有在设计基础部教学的成果汇总，还有作为亚洲基础造形协会会员在基础造型方面的研究内容等。其目的是在当今“大艺术”“大设计”潮流下培养学生的创新能力和专业基础素质，使学生理解和掌握二维形态的要素和构成原理，提高对形式规律的优化和在二维空间内对形态结构的解析、变通和整合等能力。本书特色是在二维形态构成原理上以构成要素和形式规律为基本线索，加入大量的课题实训、实例范图和学生优秀作业，这其中的学生作业例图全部是天津美术学院设计学院设计基础部一年级学生们的课程作业，也包括了笔者的一些教学实践作品和亚洲基础造形协会部分国家和地区会员的代表作品，也有一些课题训练借鉴和参考了兄弟院校的实训内容。在“二

维形态基础”课程的教学中与学生共同进行实践和训练，将课题设置中的重点和难点，以及形式规律等都以实践训练为平台，以激发学生更多的动脑、动手的创造潜力。望此书能在艺术设计基础教学中成为理论和教学实践的第一手参考资料，能直接指导学生对理论的理解和实际课题的训练。

最后，十分感谢在教学中与笔者配合的历届在设计基础部的一年级同学们，师生的配合才是一个完整的教学体系和实践过程。从此书中不难发现学生在课程作业中的闪光点、创造力和对课题作业的研究态度，以及笔者投入的全部精力。

在本书的编写中，还适当引用了国内外较为优秀的参考资料，特向这些参考资料的原作者表示感谢，并向为本书提供图片资源的朋友深表谢意！

由于作者的理论学识和能力水平的局限，此书在理论表述及课题讲解内容上会有很多纰漏与不足之处，十分期待行业领域中的各位专家和同仁们的指正，也衷心欢迎广大读者提出宝贵的批评意见！

胡璟辉
于天津美术学院

教学语境与内容提要

二维形态构成课是设计基础课程中作为形态基础研究的一门必修课程，其意义也是想针对设计类的学生首先在思想和理念上引入形态、构成等观念，为使学生在今后设计相关的专业学习中打下坚实的基础。笔者在参加2013年清华大学美术学院基础教学部主办的基础教学论坛的时候，柳冠中先生在讨论中就曾发表说过，设计基础是四年的基础，是贯穿于学生在四年整个的设计专业学习之中的。笔者也颇为赞同这一点，也由此可见，设计基础教学在这个设计教学体系中的重要性。

二维形态构成的训练主旨在于理解平面空间中的各种形态之间的组合变化与美学原理。它研究方向上主要是从形态与形态、形态与空间等方面入手，从形态与构成基础涉及的诸多形式要素与美学要素为出发点。本书通过分章节的理论讲述、课题实践与图片实例将二维形态构成基础相关的知识点全部呈现给读者。作为设计基础的教学与研究，在教学的语境上突出基础性教学模式在开发学生新的创作理念与思维方式，同时通过课题训练加强实践能力的培养。

全书共分为六个章节，重点体现在以下几个方面的教学语境与理念中：

1. 理论性：深入剖析了形式要素与构成要素在二维形态构成中的表现形式，较为详细地讲述了形态与构成之间的关系以及二维形态构成基础的基本原理和形式美法则，多角度阐述了二维形态在空间中的构成规律和形式美感等。通过基础理论的加强与深入研究激发学生对于形态在艺术与设计中的深层次的思考，有助于学生在二维形态研究中有更强与更准确的针对性，学生在以后的专业学习中打下坚实的理论基础。

2. 实践性：本书在每个章节后都设置思考题或课题训练内容，要求学生在学习理论后马上进入实践环节，目的也是为了避免理论与实践的相脱离，并且在课题实训中都有相应的作业提示，帮助学生在具体操作中的能更好地把握课题训练的原理，争取达到理论与实践的契合。正如一位哲学家所说：“有知识的人不去实践，等于蜜蜂不酿蜜”。通过教授学生基本原理和基础技能，使得动手动脑的实践能力得到综合的提高与发展。

3. 创造性：创意思维是艺术与设计，乃至生活中保持不断创新的源动力。在课程进行中将二维形态的理性知识通过实践的直观体会与感受上升到更本性的思维层面，使学生在学习和实践中学会分析和判断、总结与创新。让学生通过学习实际反思总结，发现自己是一个富有创造

力的人。在课题训练中让创造性思维始终伴随在形态要素构成的形式表达中，最终不难体会到很多课题作业在思想表达上或是在形式语言的使用上都有不断的创新，通过创造性理念的贯穿，能更好地激活学生的创造力、想象力，这可能远比基本知识的传授更为重要。

总而言之，要通过不同角度去充分了解各种形态，从中体会和感悟二维空间中基本形态要素所暗示的原理性本质和表现出的内在形式美。二维空间中的形态，不仅仅是通过视觉所感受的，它也能通过肌理等其他方式去感知。二维形态构成的本质其实就是揭示和呈现了这些形式美的规律所在。通过这些来开发自己的创造潜能，它们是今后在艺术与设计创作中不断发展和进步的源泉所在。

课程设置与要求

二维形态构成的课程设置围绕理论讲授与课题实践两方面的内容，重点在于要通过大量的课题实训来到达理解概念与美学原理的目的。每年设置的课题可能都会在课题内容上、数量上或是形式上有新的变化，但其两个主要还是围绕二维形态构成的各个要素、形态组合的基本思路和方法、形态与空间的美感等深入浅出的讲解。在课程设置与课题训练的内容上也是围绕有助于学生在实践中加深对二维空间构成的理解、提高自身的创造力、增强创意思维能力等重点进行，从而为进一步的专业设计学习奠定基础。

课程设置纲要	课题实训方向
形态与构成基本理论	了解认知形态以及形态在构成中的表达与原理应用
二维形态与空间	二维空间中形态间的关系以及组合表现方式
二维形态基本要素	基本要素的构成与组合是表达形式美感本质性的基础
构成方式与形式美法则	围绕各种形态进行多种符合美学原理的训练
关键词：二维、形态、空间、构成、形式美、肌理、创造力等	

目 录

第一章 形态与构成概述

第一节 形态的概念与分类	9
第二节 构成概念与简述	13
第三节 形态的理解与提取	24
本章小结	25
思考题	25
课题作业实训	25
学生作业赏析	25

第二章 形态构成的空间

第一节 空间概述	28
第二节 二维形态的空间	30
第三节 形态空间与骨骼	32
第四节 形态在二维空间中的构成关系	34
本章小结	36
思考题	36

第三章 二维形态的基本要素

第一节 点的形态要素	38
第二节 线的形态要素	41
第三节 面的形态要素	44
本章小结	46
课题作业实训	46
学生作业赏析	47

第四章 二维形态的构成要素与形式法则

第一节 形态的构成要素	58
第二节 构成的形式法则	66
第三节 二维形态构成的表现形式	76
本章小结	78
课题作业实训	78
学生作业赏析	79

第五章 二维形态的立体感与空间感

第一节 立体感的表现	84
第二节 空间感的表现	85
第三节 矛盾空间表现	86
本章小结	88
课题作业实训	88
学生作业赏析	88

第六章 形态构成的肌理与综合构成

第一节 肌理表现	91
第二节 二维形态综合构成	95
本章小结	95
课题作业实训	95
学生作业赏析	96

后 记	99
参考文献	100

第一章 形态与构成概述

第一节 形态的概念与分类

形态的概念在很多领域中都有不同的含义,在词典里解释为“形状和姿态”。在冯绍正的《历代名画记》中有“尤善鹰鹞鸡雉,尽其形态”,其词语指的就是形状。而我们经常听到的“意识形态”这个词,是指某种内在的姿态,它是事物在一定条件下的表现形式。从字面上看,“形”指形状,是事物的轮廓边界线围合而成的表面形式;“态”是事物的内在呈现出的发展趋势和与存在空间的某种关系。因此对于形态的理解,可以说是既包括了事物外表呈现的形状、外观及表现形式,也包含了其内在构成的形式、内容或精神层面等。此外,还有专门的一种学科叫做“形态学”,它原本是生物学里的一门分支学科,从18世纪晚期开始,在“生态学”的研究过程中有很多人逐步尝试建立一种多少与生物学脱离的“纯粹形态学”,成为后来被数学家和艺术家所推崇的一门学科。

随着“形态”一词纳入了艺术与设计的学科,在其发展过程中更多地赋予了形状与造型的概念,并且这种概念也不仅仅局限于在表面造型上的表现,而更多的趋向于研究事物各个视觉元素与物理结构之间的内在关系。总之,在艺术和设计领域中的形态研究,不仅是对形的识别与表达,还涉及人的内在心理感受与精神层面的领悟。正如阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书中所说:“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。”

一、自然形态与人为形态

自然形态泛指自然界中的客观存在的事物、景物、动植物等,是在自然法则下形成的各种可视或可触摸的形态。自然形态中的物是在自然界中客观存在的、不为人类意志所转移的。人类赖以生存的地球经历的上亿年的演变和发展,在地形地貌和生态景观上存在着千奇百怪的各种形态,我们的生存自觉或不自觉地受到很多自然的影响。而有些自然形态用于了人类的研究,造福了人类乃至推动了人类文明的进步,而仍有很多形态还不为我们所认知(图1-1-1、图1-1-2)。

且人类还自然形态中探索与学习,认为形态就是我们在自身发展过程中留下的客观产物。从人类诞生之时起,人类就在不断地生产工具改造自然,在生产实践过程中产生或发明出各式各样形态的事物,涉及的范围极其广大。有些是日常生活用品,有些是生存居住的建筑,还有些是生产工作的工具等。在人为形态中有被符号化了提炼出的几何形态,如图1-1-3所示是韩

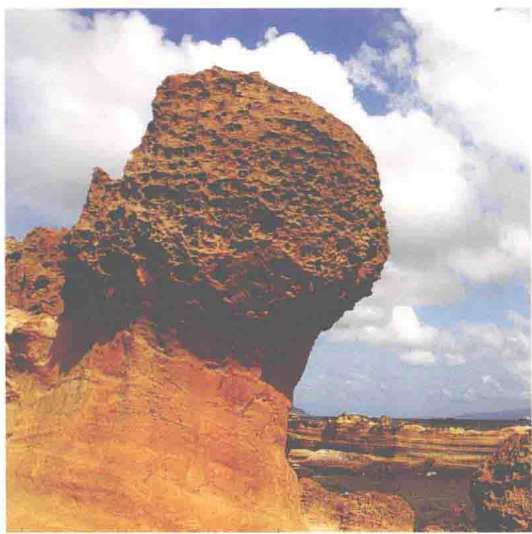

图 1-1-1 自然界中的形态

图 1-1-2 自然界中的形态

图 1-1-3 人为形态的雕塑

国济州岛一个公共环境中的雕塑作品，其就是将形态高度概括后的一种表现，雕塑形态的整体构造简洁明快，外在的形式感、技术感强烈，包含丰富的现代审美情趣。同时在人为形态中还有一大类别，就是“仿生形态”。仿生形态是自然形态经过人类的选择和改进后得到的一种实际形态，它的灵感来源于对生物形态、结构的模拟应用，是人们通过想象与模仿创造出的形态，例如 2008 年北京奥运会主场馆“鸟巢”；还有图 1-1-4 是我国的国产轿车“吉利熊猫”，也是引入仿生学的概念将国宝大熊猫作为设计创意，在外观设计上营造出憨态可掬的大熊猫形象。另外还有一位设计界著名的仿生形态设计大师就是德国的卢基·卡拉尼（lugi Coalni），他被国际设计界公认为“21 世纪的达·芬奇”。他设计了大量具有空气动力学和仿生学特点的作品，而且在造型上处理的极为夸张或是极具趣味性（图 1-1-5）。卡拉尼认为他的灵感都来自于自然，他自己曾说道：“我所做的无非是模仿自然界向我们揭示的种种真实，而设计必须遵循自然规律的原则。”

图 1-1-4 吉利熊猫的汽车外观

二、具象形态与抽象形态

具象形态是依照客观物象的本来面貌构造的写实,是接近自然或人的生活经验的形态。它的特点是建立在人类共识的基础上的与实际形态相近,能被直接识别辨认出来的形态,它有直观的象形能反映物象的细节真实和典型性的本质真实。比如一幅写实的人像油画,它反映的就是模特的具体相貌及体态特征;或者是实际物体的具象写生,它也是对实际形态、光影、肌理和质感的直接表现(图1-1-6)。

抽象形态是根据原有的具象形态的外在形象或内在含义等进行创造而得到的一种形态,它经过提取、夸张、变形简化和提炼最终表现出来的符号或者是观念。抽象形态更多地反映在艺术设计领域中,人们不能直接指认其形象或从外在形状上不能辨清其原始的形态,它是以纯粹的、单纯的形态而衍生出的,在现实世界或生活经验中找不到能对应的相似存在物,如抽象的几何形(点、线、面),无法识别的一些特异形或是偶然形。抽象形态是具象形态的一种延展,它是具象形态夸张变形提炼后的内在精华。比如荷兰画家蒙德里安的“纯粹抽象”的作品,就是以几何图形为绘画的基本元素。他认为艺术应脱离自然的外在形式,以表现抽象精神为目的,追求人与神统一的绝对境。他把具象形态简化成水平与垂直线的纯粹抽象构成,创造普遍的现象秩序与均衡之美(图1-1-7)。

具象形态和抽象形态之间存在着不确定性和可变性,他们既是相对又是相互关联、相辅相成的。具象形态是其原始根源所在,而抽象形态又是具象形态的“意”的反应,因此抽象形又经常叫做“意象形”。但也有很多艺术作品我们无法将其归类为具象形或是抽象形,在人们看来具象形和抽象形其实就是看的懂或看不懂的问题,在当今艺术潮流与风格个性彰显的时代,有很多艺术创作作用具象写实的形态去表现抽象的概念,也有使用抽象的几何形

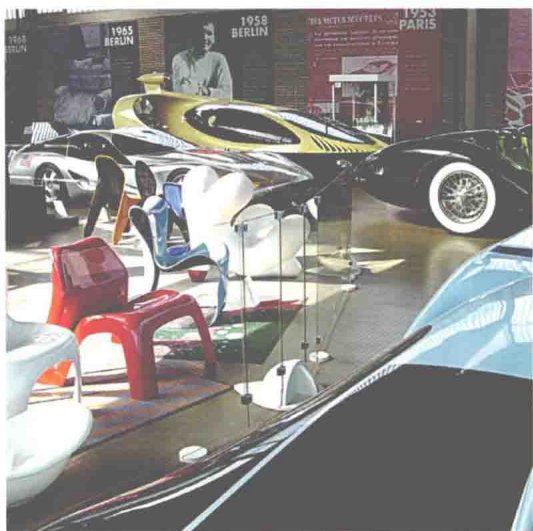

图 1-1-5 卡拉尼和他的作品

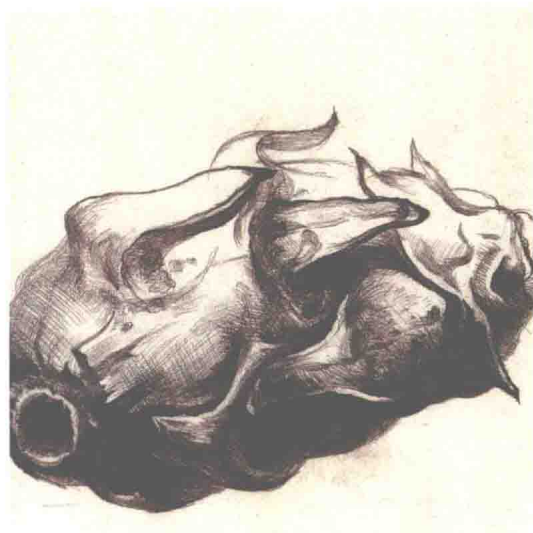

图 1-1-6 具象写生 胡璟辉

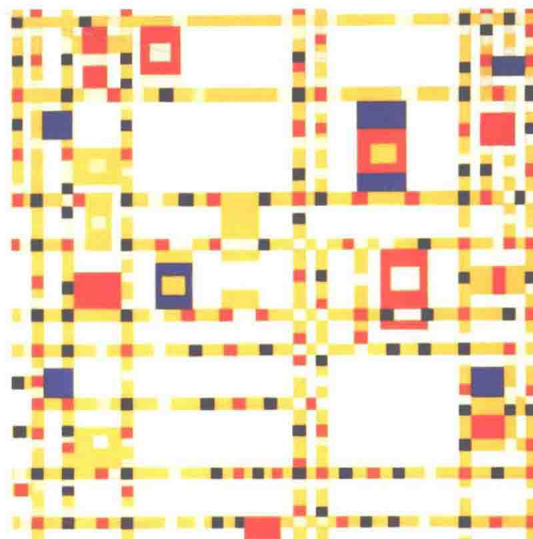

图 1-1-7 《百老汇的布基·伍基舞曲》蒙德里安

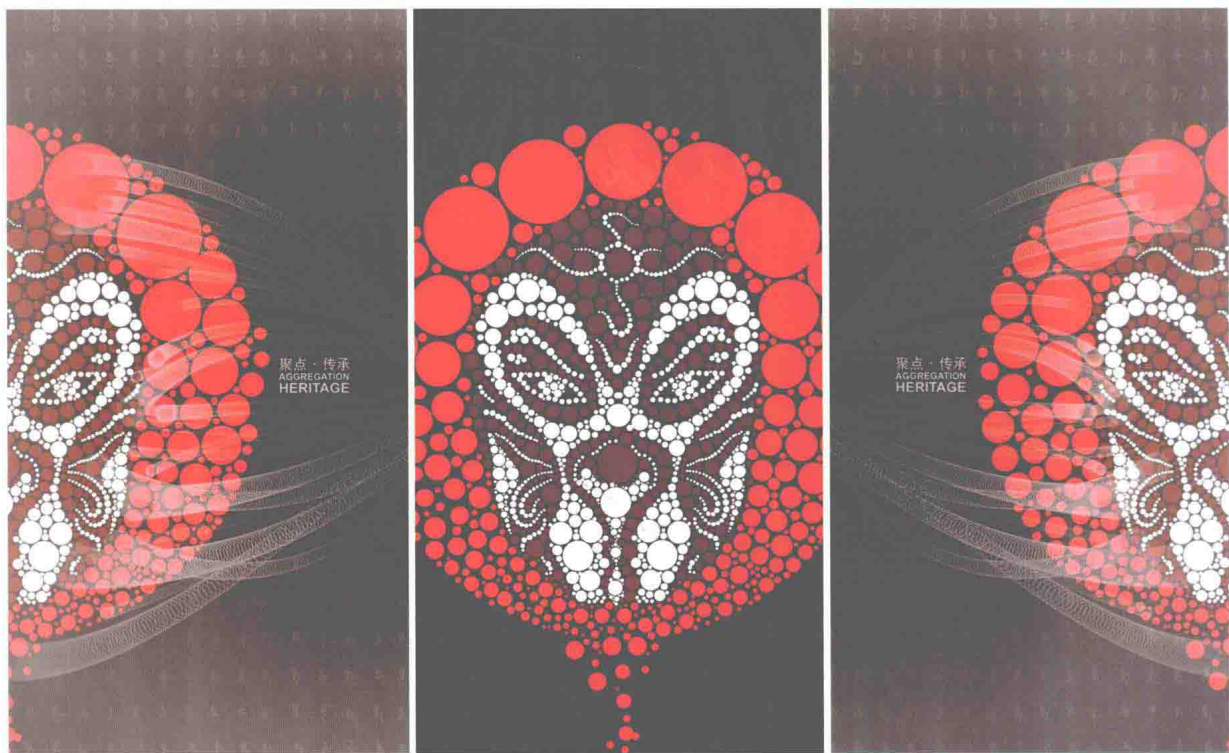

图 1-1-8 《地域·文化》胡璟辉

去组合成一个具象的形体。在 2013 年韩国首尔市立美术馆展览中的作品，就是使用的抽象几何圆点这一要素，通过不同大小、色彩的变化创作出的中国传统脸谱的形态（图 1-1-8）。

三、现实形态与概念形态

现实形态是客观世界中实际存在的实体，它占据现实空间，并为人们通过视觉、触觉等所能感受到。比如在自然界的动物、植物、山峰河流等，还有人类发展中的物质产物，如建筑、生活用品等。其实现实形态就包括上面所提到过的自然形态和人工形态。

概念形态是现实形态视觉化的结果，它在现实形态的基础上将其“纯粹化”。它是在人类的既往经验和思维中抽象提炼出的形态，不具有实质性也不能被直接感知到的形态。概念形态只有通过形态构成中的要素转化为视觉可见的，才具有实际研究的各种可研究性。

第二节 构成概念与简述

一、构成的概念

构成(Construction)从字面上的直接解释为构建组成,是一个近代造型概念。在现代艺术设计领域上,构成是指将单元形态元素按照形式美感规律、视觉美感原理、形式审美特征,以及心理特征、力学原理等进行的创造性的整合过程。它既包括了“造型”的含义,还有“整合”的意思。它是研究形与形、形与空间等之间的组合关系,将相同或不同的形态加以提炼、整合并组合成一个新的视觉形象。它包括了在艺术设计领域的形态、材料、色彩、空间等方面的研究内容,从传统的三大构成上去理解,主要是研究二维空间中平面形态构成关系的平面构成、三维空间中立体形态构成关系的立体构成和以色彩原理研究为主的色彩构成。实际上构成就是对造型要素中一定的单元进行分解重组后整合为一个全新的造型,将单一化的点、线、面、材料、色彩等按照美的形式规律寻找新造型的各种可能性。“构成”是艺术设计的方法原理体现,是形态的创造规律。在形态构成中是将一定的形态要素按照审美规律进行组合,创造出新的具有形式美感的形态。如图1-2-1中是笔者在2013年中韩教师作品交流展中参展的一幅版画,是把一些抽象形态按照美学规律重新整合后完成的作品。

日本研究构成与造形的先驱朝仓直巳先生曾说过:“构成不是技术的训练,也不是模仿性的学习,而是引导学生通过有效的方法,在设计造形的过程中,主动地把握限制的条件,有意识地去组织与创造,在无数次反复的积累中获得创造能力的训练。”可见,构成指的是其创作方法,不仅是最终实现的某种形式结构,更重要的是在于对各种形态要素进行创造性组合的过程和本质规律的研究。

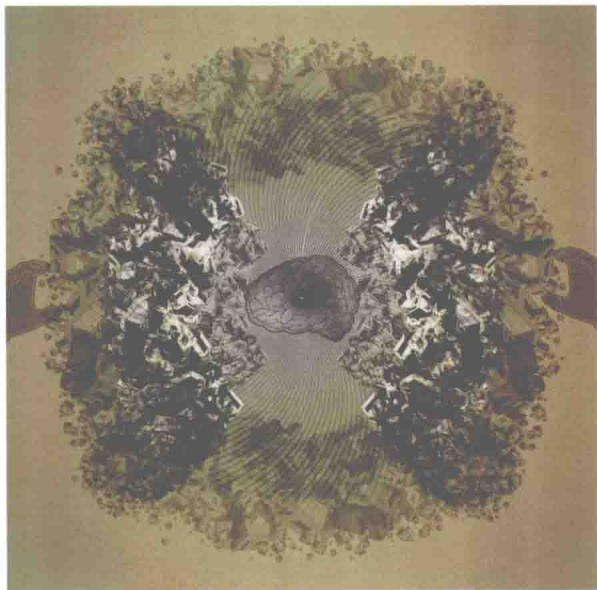

图 1-2-1 《原动力》胡璟辉 版画