

构成基础

COMPOSITION FUNDATION

高等院校设计学精品课程规划教材

徐娟燕 主编

江苏凤凰美术出版社

构成基础

COMPOSITION FOUNDATION

高等院校设计学精品课程规划教材

主 编：徐娟燕

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

构成基础 / 徐娟燕主编. — 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2017. 6

ISBN 978-7-5580-2503-7

I . ①构… II . ①徐… 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 (2017) 第 118358 号

责任编辑 韩 冰

策划编辑 许 晔

装帧设计 曲闵民

责任监印 蒋 璟

书 名 构成基础

主 编 徐娟燕

出版发行 江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 南京新世纪联盟印务有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 8.5

版 次 2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5580-2503-7

定 价 58.00元

营销部电话 025-68155637 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

(下载教学演示文档请登录 www.jsmscbs.com.cn)

感觉、抽象、表达

感觉，在一般人看来是只可意会，不可言传的东西。有些人天生多愁善感，花开、叶落都能让他感慨万千。有些人认为自己天生感觉迟钝，与艺术无缘，所以一开始把自己拒绝在艺术设计的大门之外。艺术重在感觉，如果艺术真是只可意会，不可言传，又如何能够进行传授呢？感觉是由对象的整体和细微之处传递出来的信息组合并通过观者的想象得到的东西。营造某种感觉是有方法可循的，设计一个特定的作品也是可以进行逻辑思考的。在即将跨入丰富多彩的设计世界之前，我们有理由相信，感觉的出现并不是无中生有、灵感突发，掌握一定的现代设计理念和方法，就能找到感觉。

艺术作品带给人的感觉有很多种，如动感、力感、速度感、厚重感、轻盈感、奔放感、清新感……正是由于这些感觉的存在，艺术作品才拥有了各具特色的吸引力，迫使我们驻足，引起我们的遐想，让我们倍受感动。因此，感觉的培养对于设计师而言至关重要。

抽象，是对客观对象本质特征的简化、提炼的过程。在艺术设计领域，抽象的主体是视觉形态，是排除了客观事物的具体外形，仅凭点、线、面、块和色彩等抽象元素组合所形成的形态。抽象形态往往从具象形式中发展、演化而来，如我国新石器时代半坡文化中陶器上的鱼纹、几何图案等。在西方美术史上，从“后期印象派”的作品开始，独立的抽象美因素开始萌芽。画家康定斯基等发起抽象主义绘画，主张艺术创作可以离开可视的客观现实，以抽象的造型语言表现艺术家的主观情感和内心世界。

抽象形态不再局限于某个特定的人们熟知的具体事物，而是创造出

一个个似是而非的印象，促使人们联想、想象、体味和补充，带给人们深远、无限又朦胧的美感体验。抽象形态由于具有简洁却又十分耐人寻味的视觉特点，在艺术与设计领域得到越来越广泛的应用，如标志设计、平面广告设计、建筑设计、工业设计、室内设计、景观设计等等。

表达，是艺术设计作品的基本要求。艺术设计必须有所思考、有所表达，才有存在的意义。表达的内容可以是一种美感、一种创意、一种理念。现代艺术设计的表达要求简洁、明了，容易被观众看懂；观念为观众接受，才能进行广泛的传播。

艺术家的表达和设计师的表达是有区别的。艺术家更注重自我内心深处情感的表现。他们倾向于将内心的压抑、炽热，或者对于社会问题的思考，通过艺术的行为或手段表现出来，期待观众们能够领悟。而一个成熟的设计师，则需要无限接近受众和消费者。他们更专注于去分析和发现受众的情绪，根据受众的喜好去设计出符合受众审美的作品。因此我们可以说，设计师的表达是“利他”的，他必须清楚什么样的表达是受大众欢迎的，因此作为一名设计师，也需要研究大众的审美和普遍被大众接受的艺术表达方式。

平面构成、色彩构成、立体构成俗称“三大构成”，是所有艺术设计门类最重要的设计基础课程。不管是文学、理学还是工学，任何一个学科的基础课程，都将重点放在研究该学科的基本规律上，“构成”课程也不例外。本课程的研究重点归纳为六个字：感觉、抽象、表达。如果我们能够学会将用户需要的感觉成功地进行抽象化的表达，那么就任何一个设计领域而言，设计的任务已经完成了一半。当然，感觉的训练、抽象的训练、表达的训练都是一个长期的过程，而训练的起点，就是“构成”。

编者

2017年1月

目录

CONTENTS

感觉、抽象、表达

第一章·“构成”的渊源

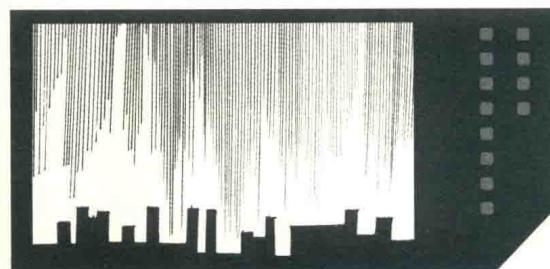
- 第一节 现代工业批量生产的要求 2
- 第二节 现代艺术流派的推进 2
- 第三节 绘画艺术从具象到抽象的演变 3
- 第四节 包豪斯的设计基础教育 4

第二章·平面构成的基本元素及其表达

- 第一节 点的构成与表达 8
- 第二节 线的构成与表达 11
- 第三节 面的构成与表达 14

第三章·平面构成的基本方式及其表达

- 第一节 基本形与骨格 18
- 第二节 重复构成、近似构成 20
- 第三节 渐变构成 22
- 第四节 发射构成 25
- 第五节 密集构成 27
- 第六节 特异构成 29

第四章 · 平面构成的形式美规律

第一节 美的内容与形式 33

第二节 形式美的生成 35

第三节 形式美应用法则 36

第五章 · 平面构成创意方法

第一节 创意构图 42

第二节 “有意义”的形式提炼与拓展 44

第三节 完形心理应用 47

第四节 平面空间与矛盾空间 48

第五节 解构重组 52

第六章 · 平面表达综合训练

第一节 情绪表达 57

第二节 感官表达 58

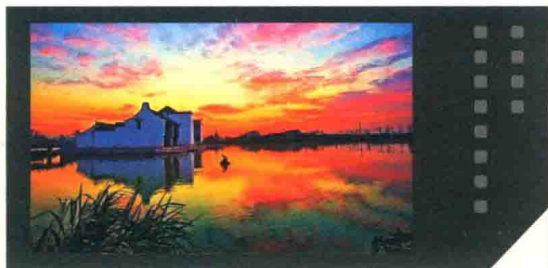
第三节 量感表达 59

第四节 力感表达 60

第七章 · 色彩原理概述

第一节 色彩的物理原理 65

第二节 色彩的属性 67

第八章·色彩构成与表达

第一节 色彩对比 74

第二节 色彩调和 80

第三节 色彩心理 84

第四节 色彩采集与重构 95

第九章·立体构成概述

第一节 立体构成及其与现代设计的关系 100

第二节 立体制作材料与技巧 103

第三节 从平面到立体 107

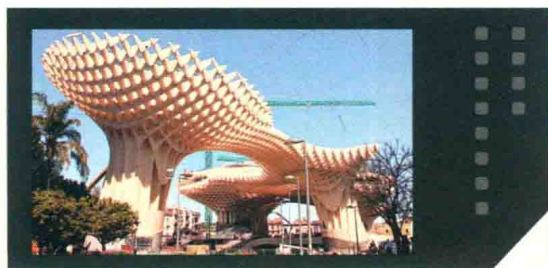
第十章·立体构成与表达

第一节 线立体表达 109

第二节 面立体表达 112

第三节 块立体构成 115

第四节 综合立体表达 118

第十一章·名师设计中的构成赏析

“构成”的渊源

第一章

第一节 现代工业批量生产的要求

第二节 现代艺术流派的推进

第三节 绘画艺术从具象到抽象的演变

第四节 包豪斯的设计基础教育

“构成”，从字面意义来理解，“构”，架构、组构；“成”，完成。通俗地讲，就是采用一定的元素，通过一定的方式，组合构建成为一个新的事物。

“构成”（composition），从“构成学”的专业角度来理解，是指“对形状、色彩、材料等形式化构成要素进行视觉性、心理性或力学性的组织”。从这个定义中可以看到，形状、色彩、材料等是构成的基础成分，而视觉、心理、力学等则是构成过程的约束规范。

构成课程是目前大多数设计专业的专业必修课，但是在不同的院校、不同的专业往往会冠以不同的名称，如“二维设计”“三维设计”“设计基础”等等。与以往的“图案设计”“装饰基础”等设计基础课程不同的是，“构成”课程更注重对“抽象”形态、形式的规律性研究，而尽量避免“具象”的形态干扰。就像艺术史中的各种流派、各种理念的出现均有着特定的历史文化背景一样，“构成”课程成为现代设计基础教学的基石，也有着历史、社会、科学、政治、文化等多方面原因。

第一节 现代工业批量生产的要求

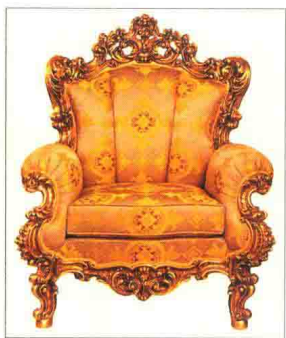

图1 手工雕饰的古典座椅：复杂、精美

图2 机器加工成型的座椅：简单、冰冷

工业革命之前，建筑和生活日用品靠手工生产和建造。工匠们可以将建筑和日用品雕刻得非常复杂，并且将产品表面装饰得十分精美。每一幢精心建造的建筑、每一件精心雕琢的日用品都像是一件艺术品，人们认同这些艺术品的价值，并从中获得美的享受。

工业革命之后，产品的零部件甚至整个产品都交由机器生产，机器生产效率有了极大幅度的提升，但随之带来的问题是机器只能批量加工简单的造型，无法雕刻之前带给人们美感享受的花、鸟、虫、鱼、竹、梅。一时之间，工业产品被冠以“丑陋”的形容词。（图1—图2）

艺术家和设计制造者们试图用不同的方式来改变这种状态，于是有了影响深远的英国“工艺美术”运动、“新艺术”运动、“装饰艺术”运动等等，这些艺术运动试图在艺术与技术之间建立某种联系，在工业革命的时代背景中探索新的美学观念和工业产品的美学价值，这些尝试为“构成”的发展做了很好的铺垫。

第二节 现代艺术流派的推进

从现代主义艺术开始，人们开始尝试对形与色的本源进行研究。首先，现代艺术之父塞尚提出了“所有的形体都是柱体、球体、立方体和锥体等基本几何形体构成”的理论；后来，印象主义也开始将色彩进行分离，把色彩还原为纯色。点彩派画家修拉和华沙罗，更是彻底地用点的构成和色的构成来进行艺术表达。

俄国的构成主义对“构成”进行了视觉语言上的深入研究，发现了几何形式的语言性，认为几何形是一个在繁乱、复杂的自然物质之上的最本质的元素。利用这些基本元素语言，对物体固有的结构进行解构、重组，可以形成独立的、抽象的、纯粹的艺术形态。马列维奇将这一理论充分运用到设计中去，以抽象的几何造型、单纯的色彩形成一套完整的、系统的视觉语言表达体系。（图3）

随着工业化进程的不断深入，人类生存的整体环境逐渐被工业文明包围，无论是外部环境（城市规划、建筑设

图3 俄国“构成主义”大师李西斯基作品

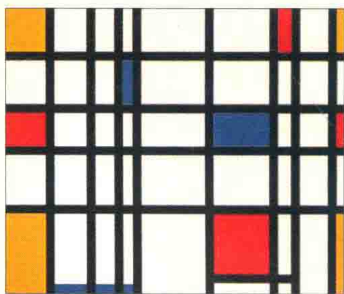

图4 荷兰“风格派”大师蒙德里安作品

施)、内部环境(室内装饰、家居陈设),还是衣食住行等生活用品、生产工具、工作设备,大多出自机器的批量生产。荷兰“风格派”的艺术家们从中发现了机械美学,将这种几何化的抽象语言推向了极致。“风格派”认为,新时代的建立需要一种象征性的视觉形式语言,因此,风格派致力于对纯粹的形式因素的研究。他们完全抛弃了传统的造型方式,以最基本的几何形态为结构单体,把它们进行结构组合,并使单体在整体中保持相对的独立性。风格派的这种艺术语言的表达方式在其核心人物蒙德里安的作品中表现得淋漓尽致。(图4)

第三节 绘画艺术从具象到抽象的演变

绘画艺术作为一种社会的意识形态,随着时代和人的审美意识、审美趣味的变化而变化。面对大震荡、大发展和知识大爆炸的20世纪,以写实和具象表现为艺术宗旨的西方绘画大师们,思想开始产生裂变,这种裂变的结果导致了现代抽象绘画风格的出现。

抽象是从具象简化而来的。具象的作品可以将事物描绘得细致逼真,或者至少可以分辨出描绘的对象,而抽象的作品却非常简洁,甚至脱离实际形体,仅呈现出象征性或精神性的意味。

康定斯基是现代抽象艺术在理论和实践上的奠基人。他被公认为是20世纪最伟大的画家之一,同样是抽象主义的创始人。康定斯基强调艺术的抽象和表现的抽象形式,认为艺术有其自身的规律,抽象则是艺术离开自然物象的本质。

同时代的画家们也逐渐认识到“抽象”能够把他们之前无法表达出的情感与感受用另一种方式表达出来。具象演变到抽象的另一个重要原因是:具象绘画中再精确的透视法都无法描绘一些眼睛无法见到的抽象概念,如音乐、时间、情绪、永恒等。而抽象绘画可以完全打破形体的束缚,任由画家驰骋于想象的空间。如康定斯基的大量作品被称为“热抽象”,作品中没有轮廓线的色块,难以辨认的造型,创造的是人们对色彩与形式的共鸣,引起观者强烈的情绪波动,具有音乐般的抒情效果。(图5—图9)

图5 写实派 拉斐尔

图6 印象派 莫奈

图7 印象派 凡·高

图8 立体派 毕加索

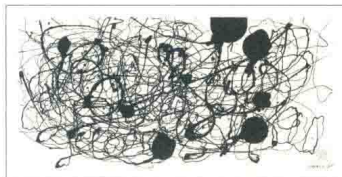

图9 抽象派 波洛克

具象绘画向抽象绘画的转变,使得画家成为现代艺术表达的先驱者,他们率先在绘画领域研究点、线、面、色彩、肌理、空间等现代设计的基本元素,为现代设计的发展奠定了理论基础。

第四节 包豪斯的设计基础教育

使构成艺术理论化、系统化,并将其运用在现代设计理念中的,首先是德国魏玛的包豪斯(Bauhaus)学院。

包豪斯前后经历了三个发展阶段:魏玛时期、德绍时期、柏林时期。在魏玛时期,格罗皮乌斯任校长,提出“艺术与技术新统一”的崇高理想。他广招贤能,聘任艺术家与手工匠师授课,形成艺术教育与手工制作相结合的新型教育制度。在德绍时期,包豪斯在德国德绍重建,实行了设计与制作教学一体化的教学方法,取得了优异成果。其后在纳粹政府的重重压力下,包豪斯被迫辗转柏林,直至关闭。

包豪斯所倡导的设计理念以及所进行的教育实验,为20世纪现代设计及艺术教育奠定了重要的基础。首先,包豪斯建立了“艺术与技术相统一”的现代设计教育体系,开创了影响深远的三大构成基础课程、注重科学与动手能力的工艺技术课程、与建筑相关的工程课、适应社会分工的专业设计课以及理论课程等,培养出大批既有艺术修养又有应用技术知识的现代设计师。其次,改革后的课程体系将平面构成、色彩构成、立体构成、材料研究都独立成课,让学生对平面、色彩、立体以及肌理的形式有全面的把握,并通过训练激发学生潜在的才能和想象力,了解一切视觉艺术背后的基本设计原理。再次,它广泛采用工作室体制进行教学,用工场作坊来训练学生的动手能力,改变了过去只进行平面绘画而不动手实践的教学方式。

包豪斯在设计教育领域里的革新,开创了现代设计教育的先河,它的教育理念和教学模式对今天的设计构成教育产生了深远的影响。也因此成为一种设计精神和鲜明的艺术符号。(图10—图12)

工业化批量生产的要求、艺术思潮和艺术形态的转变、包豪斯的设计教育,均成为“抽象艺术表现”的土壤。而“构成”这门课程的主要研究对象,正是“抽象形态”及其表现力。

图10 包豪斯设计学院

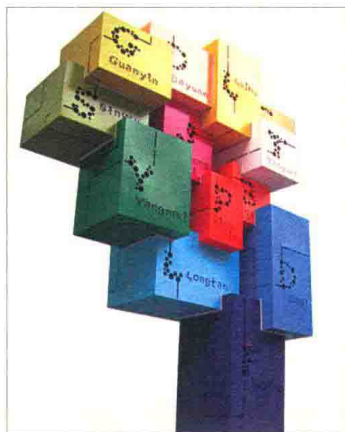
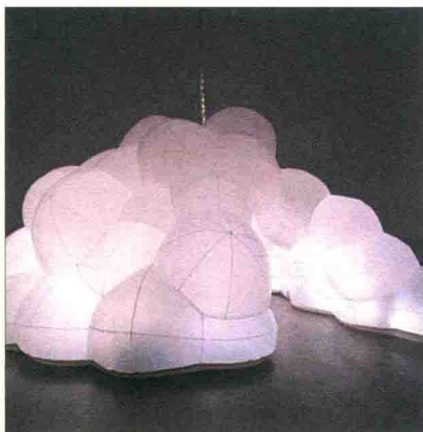
图11 包豪斯教学场景

图12 包豪斯设计的海报

讨论题

试分析以下图片中的形态，指出其中的构成要素及其构成方式。

拓展题

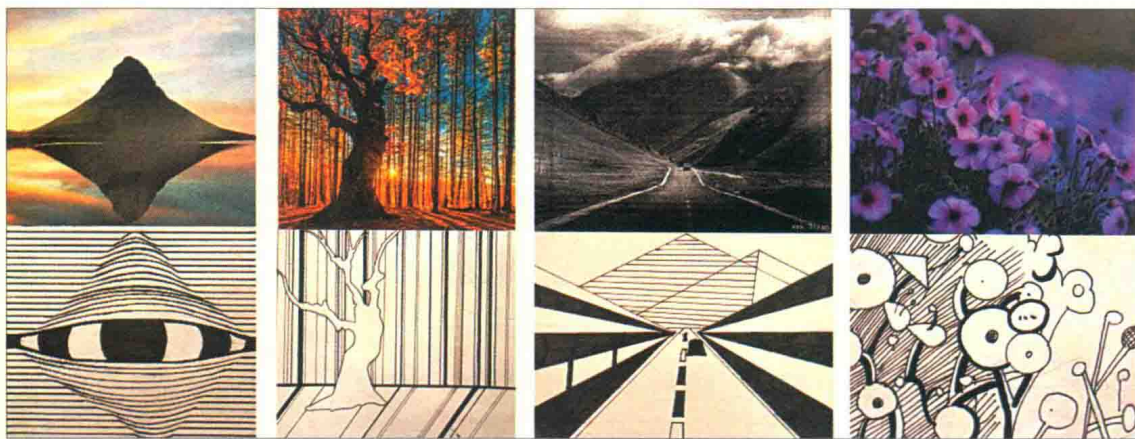
1. 工业革命对现代设计产生了怎样的影响？
2. 当代艺术史上出现过哪些流派？各自的特点是什么？
3. 现代绘画艺术是如何从具象向抽象转化的？
4. 抽象表现艺术有什么特点？
5. 为什么说包豪斯开创了现代设计的先河？
6. 谈谈你对“抽象”的理解。
7. 现代设计门类主要有哪些？各自的侧重点分别是什么？
8. 哪些设计门类偏重于抽象表达？哪些设计门类偏重于具象表达？

实战题：风景照片抽象练习

训练目的：从具象思维到抽象思维的转换。

我们生活的整个自然界都是以各种方式“构成”的，将自然界的构成方式进行抽象化提炼，是构成设计创作的一种绝佳方式。将这些由具象形态构成的画面用简单的点、线、面去代替，不再寻求“它们是什么”，而去思考“它们如何简化”“它们具有什么样的精神气质”“我如何用最简洁的抽象语言去表现”，从而完成从具象思维到抽象思维的转换过程。

1. 任意选择一幅风景照片，将具体的形态用简单的点、线、面去取代，通过简化和抽象获得平面图案。
2. 抽象图案保留原始图形的感觉与精髓。
3. 抽象图案中只能出现简单的线、面或几何形态。
4. 画面整洁、布局合理、绘制线条流畅精准。

作业点评：以上4幅抽象练习作品基本维持了原始图片的构图、视觉中心和整体感觉，并采用了简单的点、线、面来完成。其中第1幅加入了作者的创意发挥，独具特色；第4幅的抽象则略显复杂，可以更简洁一些。

第二章

平面构成的基本元素及其表达

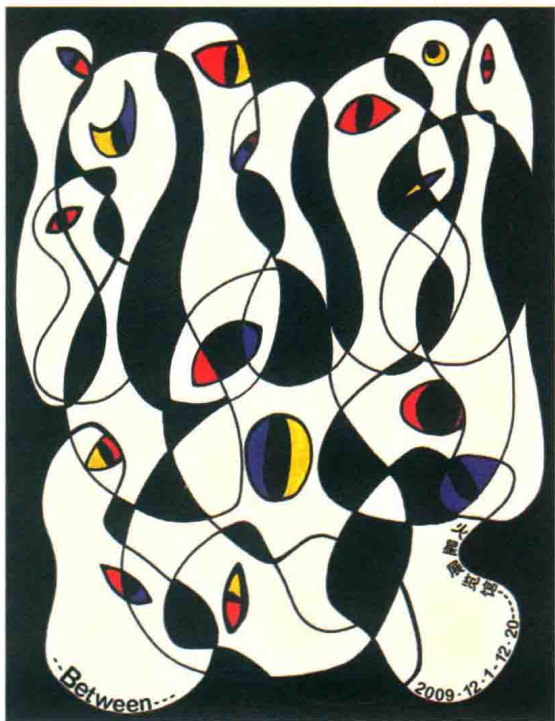
第一节 点的构成与表达

第二节 线的构成与表达

第三节 面的构成与表达

“构成”与“设计”的最大区别在于，设计所用的素材不限，可以是具象的图片、大段的文字、复杂的形态……而作为基础教学的“构成”，为了简明扼要地阐述设计的基本原理，必须摒弃那些对提炼基本原理产生干扰的东西，回归到最本质、最原始的状态，才能更有利于对设计规律进行研究。

将所有形态还原到最本质的状态，便产生了构成的基本元素，即点、线、面、体。以这些基本元素为素材，通过各种形式的组合变化，可以创造出无数抽象化的平面或立体造型。由于基本元素本身具有各自的情感特点，不同的组合变化方式也有各自的情感特点，因此，我们可以通过“构成”这种方式在获得造型的同时，进行情感的表达。

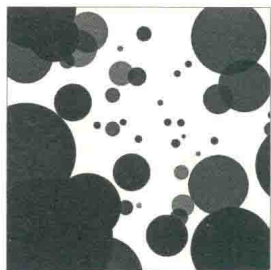

图1 大小不同的点带来的不同视觉感受

图3 单点出现，有强调作用

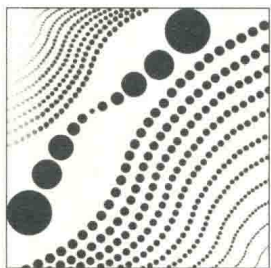

图4 规律的一维排列，形成虚线的感觉

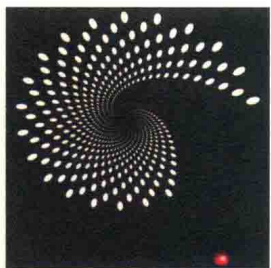

图5 规律的二维排列，形成虚面的感觉

图6 散落的点活跃画面

第一节 点的构成与表达

点是最小的形态单位，是一切形态的基础。著名的艺术家、教育家康定斯基描述点说：“点纳入画面并随遇而安，因此，它本质上是最简明稳定的宣言，简单、肯定。”

点是相对存在的形态，它的成立取决于点与画面的比例关系，以及点与其他形态之间的比例关系。在画面中的单点具有集中和凝固视线的作用，因为我们注视一个点的时候视线是不会游移的，这使得点有着很强的视觉吸引力。“点睛之笔”很形象地反映出点的独立性，它可以瞬间成为画面的视觉中心。

一、点的大小

点越小，点的感觉越强；点越大，点的感觉减弱，面的感觉增强。但是点如果太小，就难以辨认，而且存在感也随之减弱。（图1）

二、点的位置

点在空间中的不同位置会形成不同的心理力。点位于画面中心，会形成视觉稳定感，并且引人注目；点位于底线中央，同样使视觉稳定，但不如在画面中心那样引人注目；点位于画面左上角或右上角，会如风筝般产生逃逸感；点位于画面的左下角或右下角，显得保守自闭，被冷落。（图2）

三、点的数量和排列方式

画面中单个点的出现非常醒目，有强调作用；少数几个点的出现同样会吸引并使视线停留；多个点出现的时候，点的排列形式不同，会形成不同的感觉。规律的一维排列，形成虚线的感觉；规律的二维排列，形成虚面的感觉；不规则的多点散落在画面中，形成跳跃感，可以起到活跃画面的作用。（图3—图6）

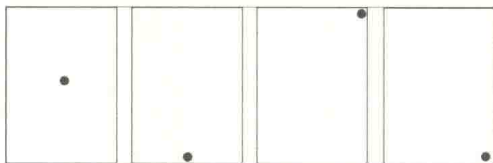

图2 点在画面中的不同位置产生不同的视觉感受

四、点的形态

任何一种小体积形态均可视作点。因此点的形态是无限多的，它可以是具体的事物，如蚂蚁、细胞；也可以是虚点，如线的交叉、线的断点；还可以是抽象的符号，如逗号、音符；或者短小有力的笔触，如泼溅和喷洒产生的偶然的点……这些不同形态会赋予点以不同的性格特征，从而可以表达不同的情感。（图7—图9）

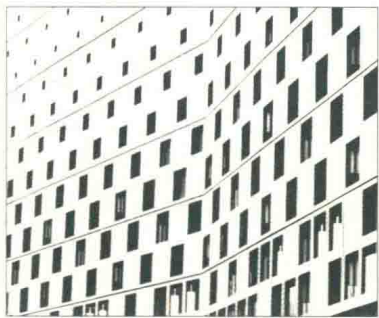

图7

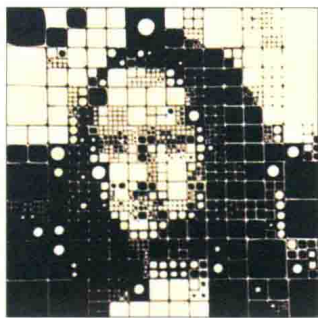

图8

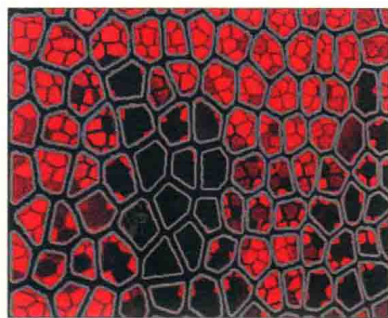

图9

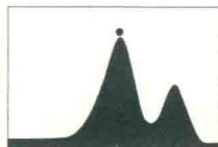
拓展题

1. 生活中哪些形态可以视作“点”？用尽量简洁的方式画出各种“点”的形态。
2. 在平面设计、环境设计、建筑设计、产品设计等各种设计图片中发现“点的构成”，并分析其中的点的形态和构成方式。
3. 用手机记录生活周围的“点的构成”现象。

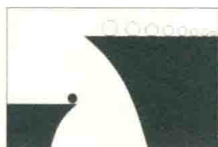
实战题 1: 孤独的“点”

训练目的：尝试用最简单和抽象的形式语言点、线、面表达一个“孤独的点”，从而体验抽象形式的独特表现力。

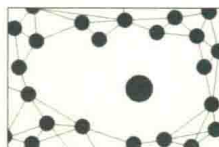
1. 将圆点看作一个人，用其他的点、线或面进行环境的营造和烘托，来表现一个“孤独的点”。
2. 构图尽量简单，给予观众以丰富的想象空间。

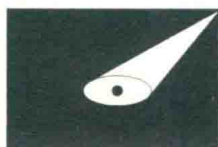
高手的孤独

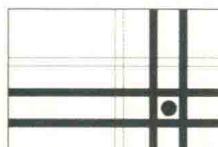
掉队的孤独

离群的孤独

舞台的孤独

铁窗的孤独