



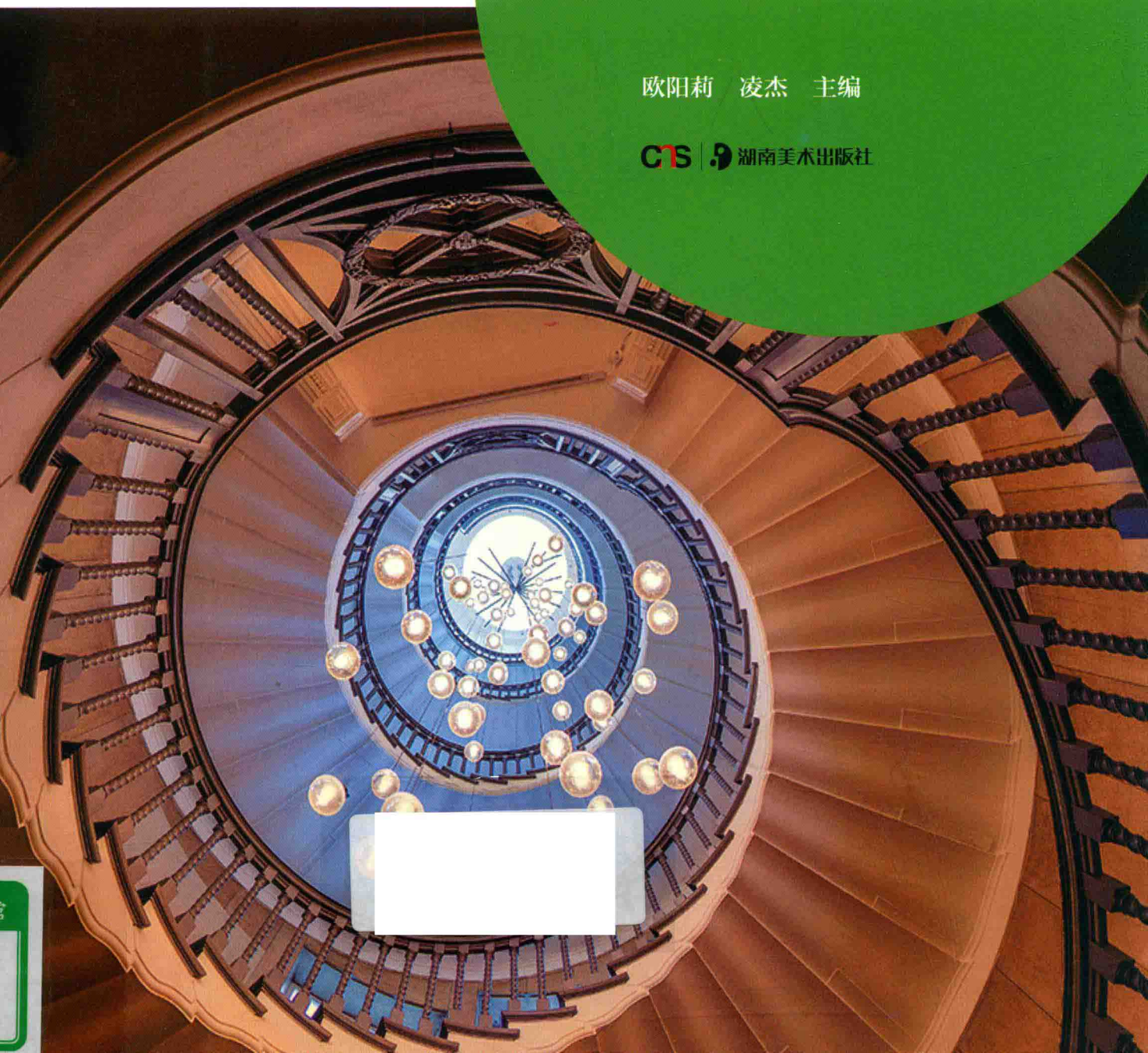
“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

构成

Comprehensive Formation

欧阳莉 凌杰 主编

CTS | 湖南美术出版社





“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

构成

Comprehensive
Formation

欧阳莉 凌杰 主编

CIS



湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

构成 / 欧阳莉, 凌杰主编. —长沙: 湖南美术出版社, 2015.5

“十二五”职业教育国家规划教材

ISBN 978-7-5356-7230-8

I. ①构… II. ①欧… ②凌… III. ①艺术构成—高等职业教育—教材 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 126611 号



“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

构成 Comprehensive Formation

出版人 李小山

策 划 黄 啸 莫宇红

主 编 欧阳莉 凌 杰

责任编辑 莫宇红

责任校对 王玉蓉

整体设计 文 波

版式设计 胡智慧

出版发行 湖南美术出版社 (长沙市东二环一段 622 号)

经 销 湖南省新华书店

印 刷 长沙市精美彩色印刷有限公司 (长沙市开福区新码头路 100 号)

开 本 889×1194 1/16

印 张 13.25

版 次 2015 年 12 月第 1 版

印 次 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5356-7230-8

定 价 58.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84537888

目 录

前 言

1

第一章 综合构成概述

5

第一节 综合构成的概念

6

一、三大构成

6

二、综合构成

6

第二节 综合构成的意义与价值

7

一、综合构成的理论

7

二、综合构成的价值

9

第三节 综合构成的原则

10

一、形式服从内容

10

二、表现服从主题

10

三、构成元素组合服从主题需要

10

第二章 形态元素

12

第一节 点元素

13

一、点的定义及种类

13

二、点元素设计案例

15

三、点元素分析

17

四、点元素表现

18

五、课题设计案例

20

第二节 线元素

22

一、线的形态

22

二、线的象征

22

三、线元素分析

27

四、线元素表现

28

五、课题设计案例

31

第三节 面元素

32

一、面的形态

32

二、面元素设计案例

34

三、面元素分析

38

四、面元素表现

39

五、课题设计案例

40

第四节 体元素

41

一、体的元素的定义和种类

41

二、体元素的设计和组合

43

三、体元素组合的要点

46

四、体元素设计案例

47

五、课题设计案例

48

第三章 色彩元素

53

第一节 色彩基本理论

54

一、色彩概论

54

二、色彩原理

57

第二节 色彩种类

64

一、红色

64

二、黄色

70

三、绿色

76

四、蓝色

81

五、黑白色

86

第三节 色彩与材料

94

一、设计案例

94

二、色彩材料表现

99

第四节 色彩与肌理

100

一、肌理概论

100

二、色彩肌理表现与分析

104

第四章 动态元素

107

第一节 动态元素种类

108

一、动态实体

108

二、动态虚体

109

第二节 动态构成种类

110

一、重力动

110

二、机动	112	第七节 重复	169
三、风动	115	一、重复的含义和种类	169
四、光动	119	二、重复的设计案例	169
五、课题设计案例	123	三、重复结构分析	173
第五章 结构分析	129	四、重复结构表现	174
第一节 渐变	130	第八节 分散	177
一、渐变的含义和种类	130	一、分散的含义和种类	177
二、渐变的设计案例	132	二、分散的设计案例	177
三、渐变结构分析	134	三、分散结构分析	180
四、渐变结构表现	135	四、分散结构表现	181
第二节 特异	137	第六章 形式与规律	184
一、特异的含义和种类	137	第一节 平衡	185
二、特异的设计案例	138	一、平衡的含义和种类	185
三、特异结构分析	141	二、平衡的设计案例	186
四、特异结构表现	142	三、平衡规律表现	188
第三节 发射	143	第二节 秩序	189
一、发射的含义和种类	143	一、秩序的含义	189
二、发射的设计案例	144	二、秩序的设计案例	189
三、发射结构分析	146	三、秩序规律表现	192
四、发射结构表现	147	第三节 韵律	193
第四节 近似	149	一、韵律的含义和特征	193
一、近似的含义和种类	149	二、韵律的设计案例	194
二、近似的设计案例	149	三、韵律规律表现	196
三、近似结构分析	154	第四节 对比	197
四、近似结构表现	155	一、对比的含义和种类	197
第五节 分割	156	二、对比的设计案例	198
一、分割的含义和种类	156	三、对比规律表现	201
二、分割的设计案例	156	第五节 调和	202
三、分割结构分析	159	一、调和的含义和种类	202
四、分割结构表现	160	二、调和的设计案例	202
第六节 密集	162	三、调和规律表现	204
一、密集的含义和种类	162	参考文献	206
二、密集的设计案例	163	后 记	207
三、密集结构分析	166		
四、密集结构表现	167		

前言

构成是训练学生从设计基础向专业设计思维接轨的一门重要课程,旨在给学生搭建一个从感性到理性思维的链接和提升平台,研究如何多方位地认识各种视觉形态元素,诸如平面元素、空间元素、材料元素、情感元素及动态元素等之间的组织和协调,将构成原理及理论运用于实践并向实体造型转化,最终实现设计概念的掌握,逐步培养学生敏捷的设计思维和创新的设计观念。

本教材以课程进展为主线,共分六章。第一章内容讲述了六个课题,完成全部课程教学内容大概需要64~80课时,但在实际课程中,可有选择性地或阶段性地开展课题训练。第一章讲述构成的基本概念,帮助学生初步认识各种设计形态作品,了解课程的主旨和基本设置结构。第二章探讨了构成的各设计元素——点、线、面、体。每个元素在构成设计中的造型原理和实际运用则分别在各个章节探讨。“点”“线”“面”的造型元素特点和性格特征,在二维和三维的空间内同时探讨,有效地缩短了平面向立体的转换过程,对于学生来说,更深刻地理解和运用元素,不会将维度之间的距离拉得太长。“体”的设计和组合形成独立的课题,它在设计中运用极其广泛,如在展示设计、产品设计及空间设计中都有广泛的运用。第三章详细阐述了“色彩元素”,从色彩的基本理论出发,进入色相的认识和研究中,整个色彩学习阶段学生只选择一种颜色,围绕着该色彩进行一系列的训练,可以更深入地理解色彩,并尝试与形态

结合去表现该色彩,一定是建立在形态的基础上。第四章为“动态元素”,重点训练学生的动态造型能力,也就是训练其动态思维能力。我们在设计的时候处于静态中,因为动态中的设计与静态中的设计的思维是不同的,而我们却是在静态中进行设计。风动的课题设置目的在于让学生学会利用自然的动力,在做过程中感受自然与生态,将理性和感性融入作品的构思中。作品完成的最终环节——拍摄,就是采用了自然环境和人工环境相结合,以达到“动”的目的。当作品在湖边的绿苔上、在学生熟悉的校园里呈现的时候,学生的内心随之激动。设计是活的,是具有生命力的,可尝试让学生采用机动和其他动态形式。第五章讲述了设计中的重要部分——“结构形式”,无论是二维画面还是三维立体构造,结构永远是最重要的。探讨结构的方式,是一次新的尝试,平面与立体、色彩元素共有的结构进行探讨,所有的章节都是将设计元素综合在一起。第六章总结了设计元素的造型规律,形态、色彩、材质等设计元素组合的形式和规律,以本章作为前五章设计元素训练的总结。

虽然整本教材都在强调综合,但学生在实际完成课题的时候经常会出现元素之间的脱离。例如形态元素进行得比较成熟了,进入色彩阶段,学生就忘了形态元素和画面结构,提醒之后,他们才逐步调整过来。学生完成综合并不是一蹴而就的,需要在多个课题的进行中不断地训练和调整。整个课程是设计元素一步步相加的过程,也是学生的综合运用能力提高的

过程。

鼓励学生探索新的构成元素、新的构成方式、新的材料运用，对于他们走进设计世界，打下一个坚实的造型基础，无疑是必要的。构成的练习是抽象的造型思维训练，训练学生设计构造的基本能力。现实设计中遇到的问题将更加复杂，考虑的因素已不再是单纯的造型元素，而需要将各个设计元素、各个设计环节整合在一起，以实现最终的设计目标。

本教材是课程教学的体会和心得，是教学中的

实践和经验总结，同时参阅、借鉴了众多学者的宝贵资料，最终集合成为这本实践性的教材。本教材引用了大量现实的艺术、设计作品，启发学生从实例进入课题，并通过课题设计将理论知识运用到实践中。在课程学习过程中我们鼓励学生多动脑、多动手、多思考。学习的过程是一个领悟的过程，是一个由量变到质变的过程，也是一个持之以恒的过程。每个阶段都不得松懈，才能圆满地完成提升设计基础能力的任务。

目 录

前 言

1

第一章 综合构成概述

5

第一节 综合构成的概念

6

一、三大构成

6

二、综合构成

6

第二节 综合构成的意义与价值

7

一、综合构成的理论

7

二、综合构成的价值

9

第三节 综合构成的原则

10

一、形式服从内容

10

二、表现服从主题

10

三、构成元素组合服从主题需要

10

第二章 形态元素

12

第一节 点元素

13

一、点的定义及种类

13

二、点元素设计案例

15

三、点元素分析

17

四、点元素表现

18

五、课题设计案例

20

第二节 线元素

22

一、线的形态

22

二、线的象征

22

三、线元素分析

27

四、线元素表现

28

五、课题设计案例

31

第三节 面元素

32

一、面的形态

32

二、面元素设计案例

34

三、面元素分析

38

四、面元素表现

39

五、课题设计案例

40

第四节 体元素

41

一、体的元素的定义和种类

41

二、体元素的设计和组合

43

三、体元素组合的要点

46

四、体元素设计案例

47

五、课题设计案例

48

第三章 色彩元素

53

第一节 色彩基本理论

54

一、色彩概论

54

二、色彩原理

57

第二节 色彩种类

64

一、红色

64

二、黄色

70

三、绿色

76

四、蓝色

81

五、黑白色

86

第三节 色彩与材料

94

一、设计案例

94

二、色彩材料表现

99

第四节 色彩与肌理

100

一、肌理概论

100

二、色彩肌理表现与分析

104

第四章 动态元素

107

第一节 动态元素种类

108

一、动态实体

108

二、动态虚体

109

第二节 动态构成种类

110

一、重力动

110

二、机动	112	第七节 重复	169
三、风动	115	一、重复的含义和种类	169
四、光动	119	二、重复的设计案例	169
五、课题设计案例	123	三、重复结构分析	173
第五章 结构分析	129	四、重复结构表现	174
第一节 渐变	130	第八节 分散	177
一、渐变的含义和种类	130	一、分散的含义和种类	177
二、渐变的设计案例	132	二、分散的设计案例	177
三、渐变结构分析	134	三、分散结构分析	180
四、渐变结构表现	135	四、分散结构表现	181
第二节 特异	137	第六章 形式与规律	184
一、特异的含义和种类	137	第一节 平衡	185
二、特异的设计案例	138	一、平衡的含义和种类	185
三、特异结构分析	141	二、平衡的设计案例	186
四、特异结构表现	142	三、平衡规律表现	188
第三节 发射	143	第二节 秩序	189
一、发射的含义和种类	143	一、秩序的含义	189
二、发射的设计案例	144	二、秩序的设计案例	189
三、发射结构分析	146	三、秩序规律表现	192
四、发射结构表现	147	第三节 韵律	193
第四节 近似	149	一、韵律的含义和特征	193
一、近似的含义和种类	149	二、韵律的设计案例	194
二、近似的设计案例	149	三、韵律规律表现	196
三、近似结构分析	154	第四节 对比	197
四、近似结构表现	155	一、对比的含义和种类	197
第五节 分割	156	二、对比的设计案例	198
一、分割的含义和种类	156	三、对比规律表现	201
二、分割的设计案例	156	第五节 调和	202
三、分割结构分析	159	一、调和的含义和种类	202
四、分割结构表现	160	二、调和的设计案例	202
第六节 密集	162	三、调和规律表现	204
一、密集的含义和种类	162	参考文献	206
二、密集的设计案例	163	后 记	207
三、密集结构分析	166		
四、密集结构表现	167		

第一章

综合构成概述

第一节 综合构成的概念

第二节 综合构成的意义与价值

第三节 综合构成的原则

【学习要点】

1. 本章的主要目的是通过对综合构成的概念、理论及价值的了解，认识到学好综合构成的必要性，从而主动掌握、运用综合构成的原则。
2. 本章的重点在第三节，掌握其中三个原则能明确内容与形式、主题与表现形式、主题与构成元素之间的关系，了解如何通过形态、色彩、空间这三大要素去表现主题，从而在设计之路上迈出坚实的一步。

第一节

综合构成的概念

一、三大构成

三大构成的理念是 20 世纪 80 年代从日本引入的,平面构成、色彩构成、立体构成这三大构成理论已经主宰了国内三十年的设计基础课程,各大院校或综合院校的艺术专业,同时开设了这三门课。平面构成是视觉元素在二次元的平面上,按照美的视觉效果、力学的原理,进行编排和组合,它是以理性和逻辑推理来创造形象、研究形象构造的方法。色彩构成是从人对色彩的知觉和心理效果出发,用科学分析的方法,把复杂的色彩现象还原为基本要素,利用色彩在空间、量与质上的可变幻性,按照一定的规律去组合各构成要素之间的相互关系,再创造出新的色彩效果的过程。色彩构成是艺术设计的基础理论之一,它与平面构成、立体构成有着不可分割的关系,色彩不能脱离形体、空间、位置、面积、肌理等而独立存在。立体构成也称空间构成。立体构成是以一定材料、视觉为基础,以力学为依据,将造型要素按照一定的构成原则,组合成美的形体。它是研究立体造型各元素的构成法则,其任务是揭示立体造型的基本规律,阐明立体设计的基本原理。其实三大构成的内在关系是相互影响、相互作用的。



图 1-1 海报设计

二、综合构成

综合构成的概念是将传统的三大构成教学板块进行综合,从整体的把握上来对待三大构成之间的关联性,宏观地加以组织和利用。它认为平面、立体、色彩三者之间的关系是紧密关联的、不可分割的,在设计作品的构成中没有先后顺序,只有主次关系。如何组织主次关系,需要用整体的思维和观念去对待。整体出发是对三大构成提出新的概念和方法,这种观念是科学的、符合客观认识规律的,因为任何艺术设计作品的构成都离不开形态、色彩和空间这三大要素,而且这三大要素是紧密关联、不可分割的。形态离不开色彩,它的存在必须依附一定的空间关系;色彩必须依附于特定的形态,而且要体现特定的空间关系;而空间关系必须由特定的形态与色彩关系来体现,可见三者是不可分割的,也是不可能单独表达意念的。

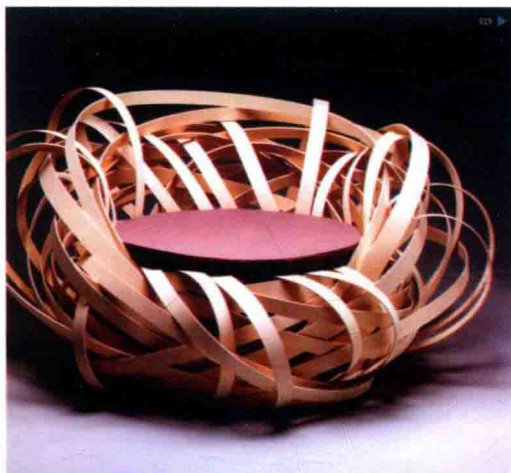


图 1-2 家具设计

第二节

综合构成的意义与价值

一、综合构成的理论

综合构成整体的处理不是将平面、色彩、立体混杂在一起即可,而需要整体地调整各个方面的关系和比例。整体中需要有所侧重,有主有次是新构成体系运用的重要准则。不同的主题内容在表现时,需要的元素的份额是不同的。“尽管每一元素也许会受到其他任何元素的影响而改变,然而通过所有有关因素间和谐的相互作用,一种成功的结集仍然能够把每一元素的个别性质稳定下来,就像一架由三根牵线同时牵拉所垂直竖立的天线那样。”^①

美国斯坦福大学埃利奥特·艾斯纳在为阿恩海姆《对美术教学的意见》一书写的前言中指出:“阿恩海姆还提出了另一点想法。这是关于感性与理性关系的思考。语言往往被视为进行任何一种智力活动的基本工具,而语言的局限性之一便是它的跨时代性,即语言所表达的意思历时很久。而对世界的观察,也就是它所具有的意义,却只涉及某一特定时期而不考虑历史的演变——是整体赋予其各个组成部分以意义,而各个组成部分反过来也使整体有了意义。”^②

整体的概念在设计实例中经常运用,但在设计基础理论和教材中却很少提及。其实任何一件设计基础作品,无论是训练哪一设计元素,最终的表现都离不开各个基本要素的综合。在训练形态元素的时候,不

是没有考虑色彩元素,而是将色彩元素单纯化,用黑色单色表现;在训练色彩元素时,形态元素是色彩的载体;空间是由形态、色彩元素综合形成的。每个



图 1-3 海报设计

① [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 对美术教学的意见 (第二版). 郭小平, 翟灿, 熊蕾译. 长沙: 湖南美术出版社, 2002: 256

② [美] 鲁道夫·阿恩海姆. 对美术教学的意见 (第二版). 郭小平, 翟灿, 熊蕾译. 长沙: 湖南美术出版社, 2002: 387

Florian
Gross

Florian Gross lives and works in Tübingen. Born in 1962, he completed his training as a furniture carpenter in 2001 and began studying interior design before successfully graduating in 2009. Since then, he has worked as an interior and product designer.

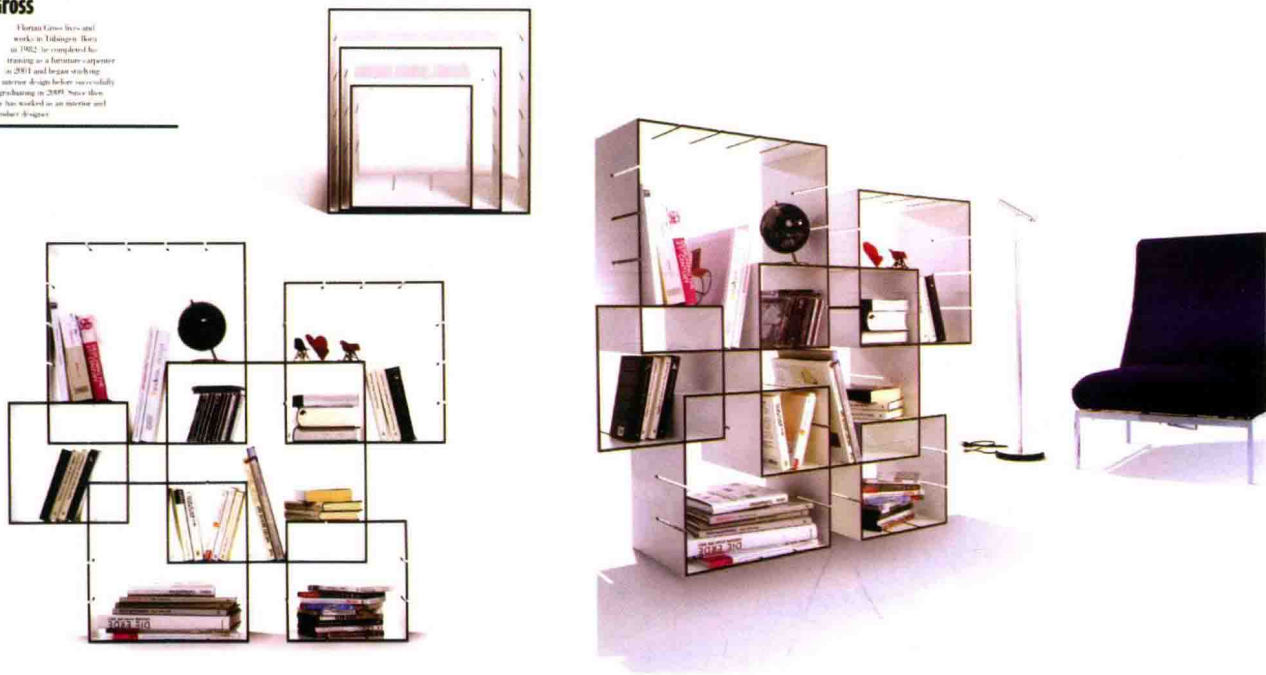


图 1-4 书架设计

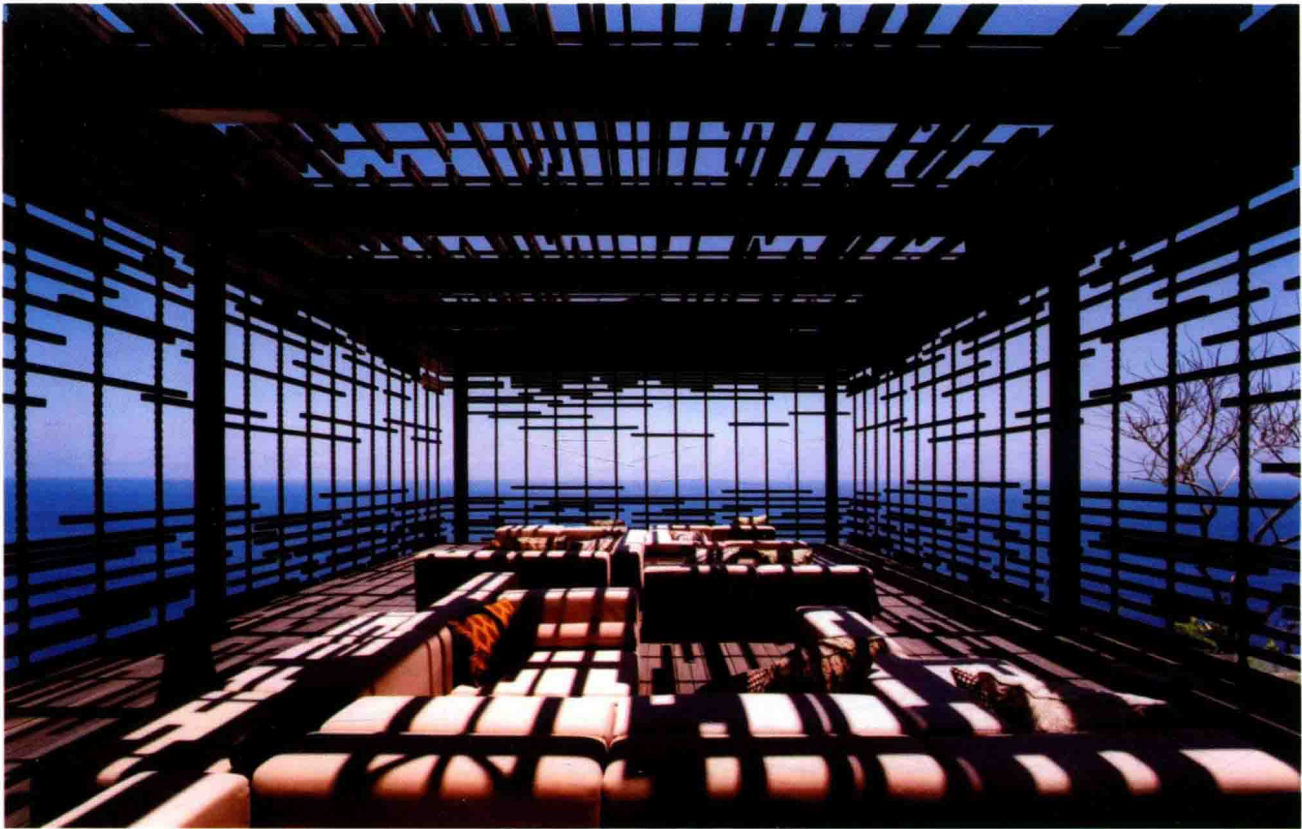


图 1-5 空间设计

元素都不是单独存在的,它们是互相关联、互相影响的,是一个有机的整体。这是在设计基础中学生必须解决的首要观念问题。在教学的过程中,经常会出现学生单向思维很好、个别能力比较强的现象,而他们一旦面临众多要素、众多问题时,就会不知所措。整体能力、综合能力在设计中是非常重要的能力,也是生活中必要的能力。

设计中的整体观念更重要,设计师更应该有意识地引导观看者的视线,让人们在作品上按照次序完成一次视觉之旅,可以从黑白的明度、色彩的调式、造型的软硬、构图的松紧、空间的虚实、气氛、心理和情感等方面营造视觉的整体感。

二、综合构成的价值

首先,突破了传统设计构成的固有观念与教学模式,对传统的构成架构做出新的尝试,形成了新的实质的综合体系。以往的教材或者构成类的编著谈到综合时,一般将各元素进行分列式的分析,并未涉及其相互之间的关联性。新体系的价值就是深入各种元素的整合之中,达到一种真正意义上的综合,更明确而清晰地讲述综合的分类和具体的构成原则,总结规律,并通过案例进行分析。

其次,新体系填补了设计基础与专业设计理论之间的空白。由基础进入设计的中间衔接阶段,对于学生来说是一个难度较大的转变过程。学生学习三大构成后,如何将其所学运用于设计作品中,是他们遇到的比较大的问题。设计构成新体系的提出解决了问题,设计构成综合训练是训练学生从设计基础向专业设计思维转换和接轨的一门重要的课程,主旨在于给学生搭建一个从感性到理性思维的链接和反复的思维平台,研究如何多方位地认识各种视觉元素诸如各平面形式元素、空间元素、材料元素甚至情感元素等之间的配合和协调,最终完成对设计概念的疏导和贯通,以最适合的视觉表现达成清晰的信息传播。

再者,新体系是对设计思维进行的探讨。设计思维是多向的、多维度的、可交叉的,具有创造性的。作为设计初学者来说,形态学好了,学色彩的时候就把形态忘了,学空间的时候,形态、色彩都不知所云了,这种情况在教学中普遍存在。新的教学理念与方式把学生的思维训练变得融会贯通,形态、色彩和空间紧密关联:可综合,处理任一设计元素时,都可综合其他元素进行构成;可创造,创造性地处理设计要素,让每一元素都得到创造性地表现。训练学生多维的思维观念与能力培养成为新体系的重点。

第三节

综合构成的原则

一、形式服从内容

“从内容与形式的主从地位上看，内容决定形式，形式是为内容服务的。然而从它们的相互联系上看，任何形式都是内容向形式的转化，而任何内容又都是形式向内容的转化，它们之间具有相互依存和转化的关系。这就是说，一方面形式本身具有相对的独立性，它可以单独发挥自身的作用；另一方面形式又直接取决于并影响到内容。这一点具体表现在：形式总是受制于材料、结构和物质功能的要求，但同时它又积极地影响到产品物质和精神功能的发挥。”^①

形式和内容是相依相存的，内容需要通过形式来体现，形式需要内容作为表达的依据。形式的所有细节必须以一种更为综合的形式结合起来。所有个别的深度判断都必须是整体的、包括一切的程度判断的组成部分。

二、表现服从主题

不同的表现形式表达不同的内容和情感，在设计的过程中，通过主题的分析 and 研究，发散思维，构思多种表达方式，从中选出最适合主题表现的形式是设计构成的运用方式。新颖的表现形式非常关键，是否能创造出新的表现形式，是设计中所要探讨的，而这件外衣是否能体现“人”的气质则是设计的更高要求，也是本书在运用方法中研究的内容。根据主题选择最合适的表现形式。

主题是表达内容的概括和提炼，是作品的中心和

核心。表现形式和元素必须根据主题的需要而定。

新媒体设计师希尔曼·柯蒂斯将主题放在设计的最高地位，他在《MTV》书中写道：“主题有力量，可以比文字传递更多的信息。作为设计师，我们有机会在我们的设计全过程中关注主题……没有主题的表达，我们的设计只是美丽的图画……一束没有标签的玫瑰花。”

三、构成元素组合服从主题需要

任何的表现形式都必须服从主题的需要，而这些表现的元素也是根据主题的需要提取的，从而使元素的表现力和诉说力更加明确。而且，每一元素都需要在主题的整体控制下发挥作用，元素和元素之间都需要和谐处理，共同地表现主题。

主题明确，首先将从中提取构成元素，一个主题可以提取多种构成元素。根据主题的需要，选择最强烈的语言和清晰的表达方式进行主题表现，有主次地安排各个元素，以形态为主要表现，或者以色彩情感为主要表现，以二维或三维空间为主，其他元素就处于辅助地位，共同烘托出主题含义。辅助元素如果没有处理完善，势必影响到主体构成元素的表现，从而无法充分地表达出主题来。一切构成形式和元素都在主题的整体调控下进行。

“要素之间应该有视觉相似性——形态、肌理和色彩相似——彼此之间重要的负形空间相似。主题统一的关键是有变化的重复，艺术家和设计师的这个技能是从组成部分中创造统一作品，带有某种目的，永

^① 徐恒醇. 设计美学. 北京: 清华大学出版社, 2006: 16



图 1-6 空间设计

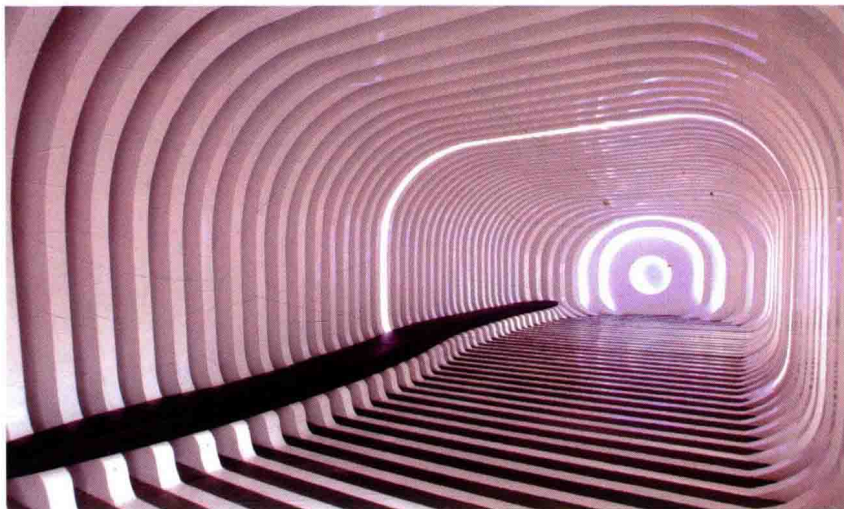


图 1-7 空间设计



图 1-8 空间设计



图 1-9 空间设计

不忘记主题。”^①

思考与练习题

- ① 设计构成的概念是什么?
- ② 专业设计与设计基础的连接在哪里?
- ③ 收集不同专业设计案例,分别从形态元素、色彩元素、材质元素等方面进行分析。

^① [英] 艾伦·派普斯. 艺术与设计基础. 欧艳译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007: 181

第二章

形态元素

第一节 点元素

第二节 线元素

第三节 面元素

第四节 体元素

【学习要点】

1. 要求学生从设计案例中寻找点、线、面、体元素，并进行大量的分析练习，明确各元素的基本特征，具有迅速分辨元素特征的能力。
2. 运用点、线、面、体元素组织不同的画面，通过元素的基本特征组合出不同的二维与三维作品，并能表达相应的主题。其中难点在于一是学生易陷入元素的装饰化、具象化、复杂化的境地；二是单元体设计需简练与组合多变，这需教师时刻提醒及经常集中辅导作业。
3. 本章解决学生形态方面的问题，需要大量的练习，通过图片分析及文字分析，使学生能迅速分辨元素的特征，这更是完成元素表现的关键。