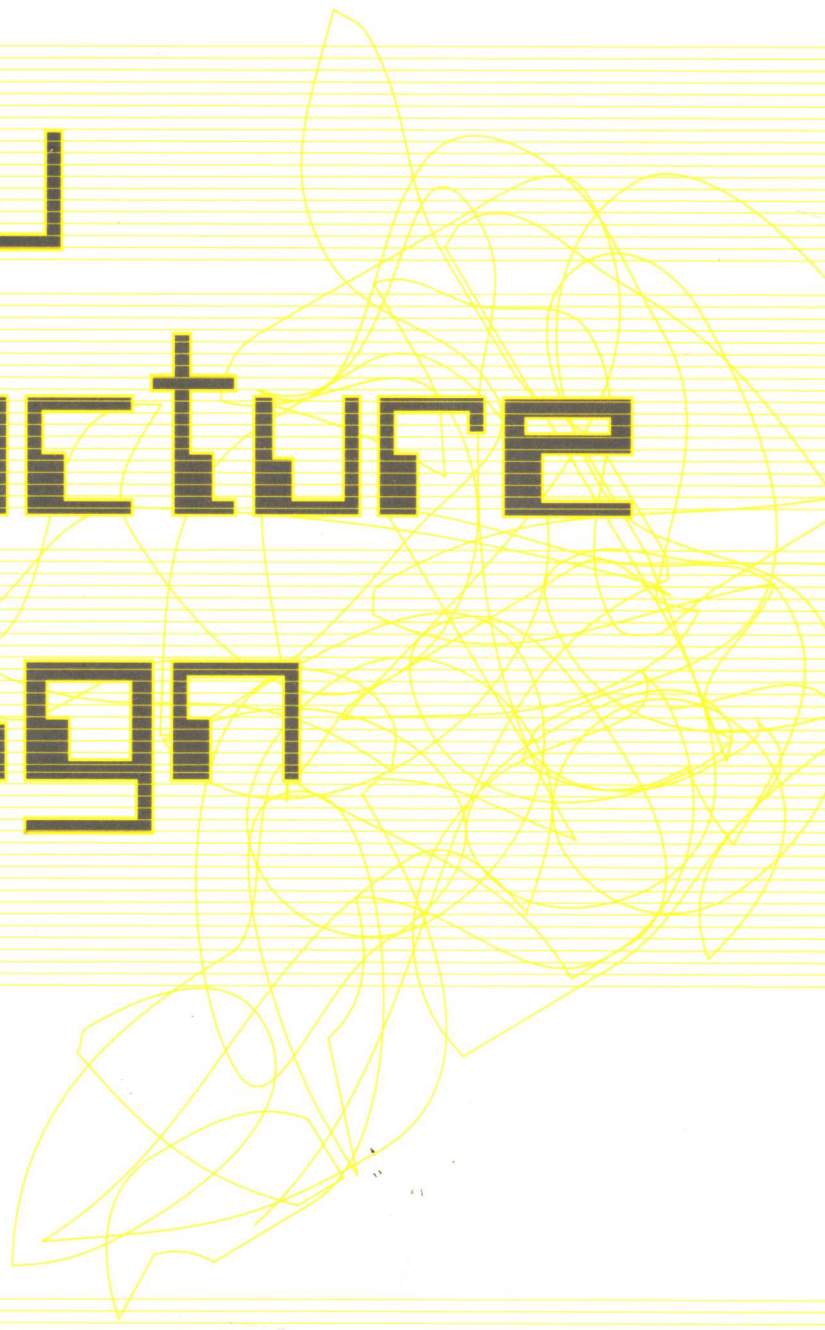

廖荣盛 伍清梅 \ 编著

New Structure Design

A large, abstract yellow line drawing of a plant, possibly a flower or a branch, is positioned on the right side of the cover. The lines are thin and flowing, creating a sense of movement and organic form. The background of the entire cover is a light yellow with horizontal lines.

图书在版编目 (CIP) 数据

新构成/廖荣盛著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2006.8

ISBN 7-5318-1657-1

I. 新... II. 廖... III. 构图学-高等学校: 技术学校-教材 IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第097453号

策 划: 三度文化传媒

发行电话: 020-84344460 13710695300 (牛小姐、王小姐)

网 址: www.sandu168.com

Email: sandu84344460@163.com

书 名: 新构成

xin gou cheng

作 者: 廖荣盛

出 版: 黑龙江美术出版社

地 址: 哈尔滨市道里区安定街255号

邮 编: 150016

经 销: 全国新华书店

责任编辑: 赵立明 傅弦

装帧设计: 三度文化传媒

发行电话: 0451-84270514

网 址: www.hljms.com

制 版: 恒美印务 (番禺南沙) 有限公司

印 刷: 恒美印务 (番禺南沙) 有限公司

开 本: 16开

印 张: 7

字 数: 30/千字

版 次: 2006年6月第1版

印 次: 2006年6月第1次印刷

印 数: 1-3000册

书 号: ISBN 7-5318-1657-1/J · 1658

定 价: 38.00元

本书如出现质量问题, 请与印刷厂联系调换

新构时代

廖荣盛 伍清梅编著

黑龙江美术出版社

前言

构成是设计类专业必修的专业基础课。从20世纪80年代开始此课程在全国的艺术设计专业教学中一直是以平面构成、色彩构成、立体构成三个相对独立的课程内容三种教材进行教学的。而随着时代的发展，艺术设计的专业基础课程结构已发生了很大的变化，而且三大构成的课程结构形式与现代艺术设计教育的课程结构形式及教学要求不太相适应，所以根据现代艺术设计教育的特点、人才培养目标及专业的要求，我们把三大构成进行整合，结合现代艺术设计教育的新理念、新见解编写出适合新世纪艺术设计教育的新的课程结构内容的构成教材。

构成是一门重要的设计基础知识，早在20世纪初德国包豪斯时期就已经发展一套相当有系统的构成教学课程的架构，目的在于培养学生有正确的设计概念与思考方法，其用意不只是在训练用手作出理想的造型更是在训练思考的程序与“观念”的发展，因此构成的教学方法必须灵活应用。“手”与“脑”的训练必须并行。

本书的目的主要是在探讨构成的各种法则，基本的设计理念与方法，而研究的内容则是以各种构成的方法，应用于设计作品当中，主要是让设计专业的初学者对构成形式的应用有正确的概念，所以本书主要是以实际案例来解释构成使用的各种法则与原理，文中所引用的图形作品也多为国外设计师作品。

本书由廖荣盛主要负责策划与编写，伍清梅负责第二章和第四章的编写。由于作者水平有限，加之时间仓促，书中不足之处，敬请有关专家、学者和各界人士不吝指正，以便在教学和本书修订时改进和提高。

本书可作为高等职业教育艺术设计专业教材，也可作为普通院校艺术设计专业的构成课程教材

作者

2006.1

目录

_contents

第一章 构成的概述	004
第一节 构成的基本概念	005
第二节 构成的发展	007
第三节 构成的研究方法与内容	009
思考与练习	009
第二章 构成基本元素	010
第一节 点的元素	011
第二节 线的元素	015
第三节 面的元素	019
第四节 色彩元素	023
第五节 立体元素	046
第六节 空间元素	051
第七节 材料与肌理元素	057
思考与练习	060
第三章 构成形式美学	062
第一节 重复	063
第二节 渐变	067
第三节 发射	071
第四节 特异	073
第五节 均衡	075
第六节 对比	077
思考与练习	080
第四章 构成法则	081
第一节 集中与发散	082
第二节 张力与压力	085
第三节 动感与静止	087
第四节 抽象与具象	089
第五节 简洁与复杂	091
第六节 秩序与混乱	093
第七节 连续与中断	095
思考与练习	097
第五章 构成设计作品的应用与欣赏	098

第一章 构成的概述

sturcture theory

第一节 构成的基本概念
第二节 构成的发展
第三节 构成的研究方法
思考与练习

1.1 构成的基本概念

basic structure theory

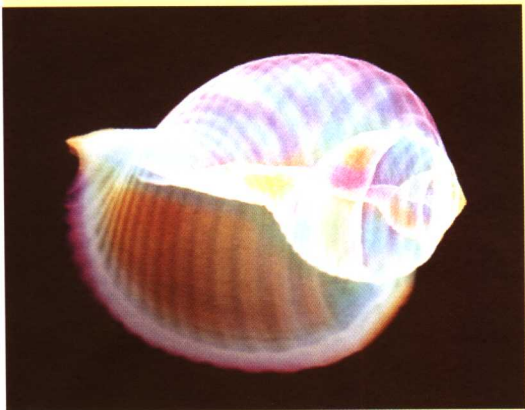
构成是一种造型的概念，是一种以上的形态要素或材料为素材，按照视觉效果等原理，重新组合成一个不同的形态。同时，构成更多的是哲学和科学的含义：“对世界诸要素的分解与组合，使新的功能显现。”构成是创造形态的方法。研究如何创造形象，形与形之间怎样组合，以及形象排列的方法，可以说是一种研究形象构成的科学。实际上人类所有的发明创造行为基本就是对已知要素的重构。大到宏观宇宙世界，小到微观原子世界，都可以有自己的组合关系、结构关系。我们进行构成这种分解与组合关系的练习，就是要利用各种可能性，从不同的角度作组合排列，从而产生新的造型。早在新

的石器时代，原始人就用一块石头和一根棍组合，形成了斧头、铲子、刀等器物，现代社会汽车的发明，火车的出现，飞船的上天也都是各种机械的组合，显现出新的构成功能。

1-1 1-2 1-3 1-4

1-5 1-6

构成是一门很有意义的基础训练课程，通过构成设计的练习就会对艺术思维中的形式语言有更多的了解。构成设计并不是一种具体的方法，也不是类似数学计算中的公式的运用，它是一种思维姿态，是一种对形式语言的探究。学习构成艺术首先必须认识到这一点。

构成不仅探究那些形态符号与结构，还要探索使人们对周围环境作出个性反应和独特表达的语言。他不应局限于自身范围之内，而应不断培养控制各种表现你的能力，以及对各种构成产生审美感觉的好奇心。

英国的莫里斯·德·索斯马兹在他的《基本设计：视觉形态动力学》一书的导言中提到：“关于创造能动性的概念已发生了改变，这便不可避免地影响到关于训练的概念。看来有五个因素在特别地支配着这些变化。首先，抛弃常规习俗，接受仅仅从我们亲身经验中获得信息的观念，这对于我们和我们发挥富有个性化的创造力是有效的。其中，对材料物质特

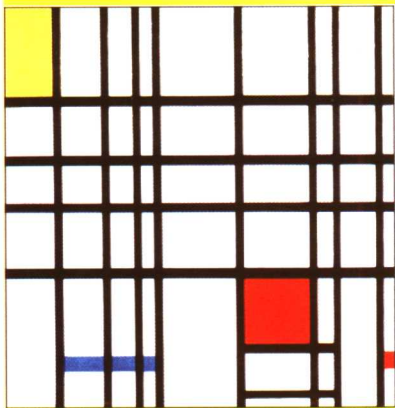
性的理解和对它们形态和空间运动的鉴别，比那些受自然中所见事实限定的信息更为重要。第三，视觉艺术取决于对视幻特殊现象富有趣味和建设性的运用，而文学的或者其他方面的联想实质上只起辅助作用。第四，整体的品位包含在审美判断的形式之中，如果以真实独特的表达方式为基础，个人偏爱的形态就必须能形成。第五，艺术不是以一些静止的概念为基础的，艺术是在不断演变和扩展的。历史上不同时期对理智和感情的侧重点有不同，因此对于这种变化艺术必定会作出反映，并不断地延伸其界限。”

这就是说，作为基础课程的构成应该力图从以下三个方面去培养目标：首先，使学生懂得从各个领域去获得信息，并学会概括和提炼信息的方法；其次，重视物质材料的特性，了解利用物质材料的方法，研究各种条件限定，并学会去突破这些限定；再次，培养一种整体把握的能力，让整体的审美理念贯穿于设计的过程和始终。

1.2 构成的发展

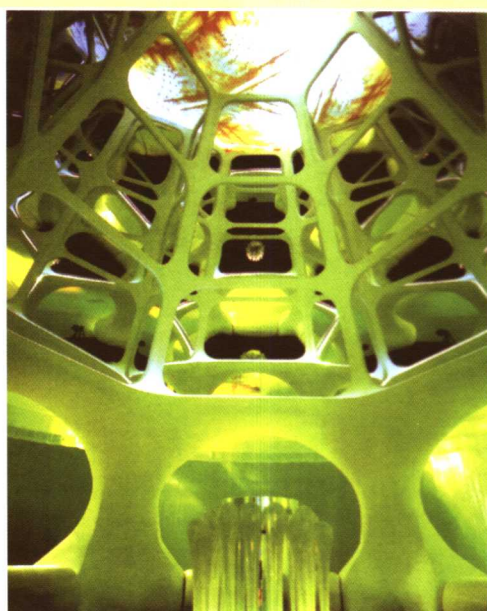
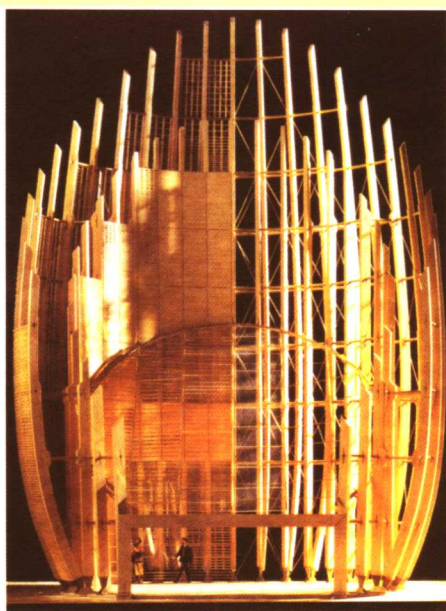
growth of the structure

构成的发展是随着大工业的发展而发展起来的,最早源于苏联的构成主义运动(1919-1930年)和法国的包豪斯(1919-1933年)。包豪斯是设计史上第一所具有里程碑意义的设计学院,是现代设计的摇篮。它顺从了当时大工业发展的趋势,结合新发展的现代抽象艺术特点,成功地探索并解决了日益尖锐的大工业生产方式和美的形式之间的问题。构成学就是在这其中形成和发展的,并成为现代设计教育体系其中一门重要的基础课。不少著名的建筑家、艺术家、设计师都曾在包豪斯担任教师。他们中有格罗佩斯、康定斯基、克利、伊顿、蒙德里安、布劳恩等。同时也聘请了工厂里的教师对学生进行双轨制教学。他们那种理想主义的浪漫、乌托邦思想、建筑主义的完美主义和严谨的工作方式特征、以及强调艺术、工艺、技术的完美统一。使包豪斯的教育具有丰富的内涵,也使包豪斯最具特色的构成课程,成为世界设计教育的基础课程。伊顿、康定斯基、克利等教师前后继,完善了基础构成教学。伊顿的《色彩艺术》、康定斯基的《点·线·面》和克利的《教学草图集》等著作成为艺术与设计教育的重要指导。

早在50年代，中国就有一些旅欧艺术家研究和提倡包豪斯的设计教育思想和设计体系。由于当时我国落后的经济，设计在教育界根本不为重视，而此时在美国、荷兰、瑞典、匈牙利和日本等国都接受了包豪斯的设计思想，在设计界和工业界产生了影响。70年代末随着我国的改革开放，随着经济的发展，科技的进步，艺术的繁荣。包豪斯的设计教育思想和意义开始被采用并得以发展，现已成为我国现代设计教学基础课程之一。

1-9 1-10

1.3 构成的研究方法 with 内容

structure research technique and content

构成研究的内容仍不脱离以(平面)、(立体)与(色彩)三种形式作为设计理念的学习动机、认知与观念的对象。本书的主要研究方法在于理论性的构成原理之阐释与分析,先对形式创意的原则详细探讨,从基本的构成特质之基本元素、形式美学、构成法则,剖析其真正的定义导出以视觉形式为主要的构成方法;藉此论点,配合引用各种设计作品的论证,引述转译设计作品内的形式理念,其主旨在将理论构成方法逻辑分析原理,适当的印证于视觉为主的设计作品。藉此,使初学设计者能对设计基本理念与创意思考有精确的认识,知晓设计应用原理与形式构成方法。研究的精神在于能够精准的判断设计构成造型设计的特质,再由此认知理论,转译为具体形式的应用,最后达到美感的形式创作成果,这种系统化探索模式,是造就构成的一贯思维原则。

在构成的教学原理中,可以得知,研究构成原理可以培养创意思考的能力与概念。这些基本原理的训练有助于学习艺术与设计的学 生建立正确的美学概念,以便在今后从事高层次的设计创作时,能有更突破水准的作品。

一般的构成课程内容可分为平面设计及立体设计两大类,其中包含形态、色彩、材料、空间及构成五种概念,而研究目标就是将这些概念,实施系统化的基本原理的教学,使学生皆具有独立思考能力及造型的创

造能力。所以在基础的设计概念、创意思考及表现技法三方面都需要同时加以训练。由以上所得到的论点,构成设计教学目标就是在执行以创意活动为主的各种表达方法。本书主要研究构成设计原理,不只是在探讨,讨论基本定义而已。构成设计理论的应用于设计创意发展更是本书所要探讨的内涵。主要分为二大单元,第一单元为构成的原理与内涵的分析,主要在探讨构成基本理念,为第一章的构成概念及研究方法 with 内容,第二单元为构成的思考及构成方法,主要在探讨构成的形式方法,内容为与第二章的构成基本元素。第三章的构成形式美学与第四章的构成法则。本书所探讨的各种设计作品,主要包括由一次、二次空间所构成的(平面造型)及少部分的三次空间所构成的(立体空间)造型,其所引证的平面视觉作品或立体空间造型,皆以(造型构成)为主的范围。造型与构成教育已是基础设计不可缺少的主题,而造型的沟通更是介于创作者构想与观视者的理念交织下,才能得出构成丰富内涵与绝妙的情境,最后得到共同的认识理念,使观视者不但可以欣赏此作品,也能了解其创作理念。

思考与练习

- 1.什么是构成,发现是解决问题的出发点,选择生活中常见的形态(人工形态、自然形态)或选取一幅影像片来表达你对构成的基本理解。
- 2.你向往设计吗?对将来的专业设计你了解些什么?在讨论中说出你的想法,看哪些问题在构成教学中能得到解答。

第二章 构成基本元素

fundamental elements

- 第一节 点的元素
 - 第二节 线的元素
 - 第三节 面的元素
 - 第四节 色彩元素
 - 第五节 立体元素
 - 第六节 空间元素
 - 第七节 材料与肌理元素
- 思考与练习

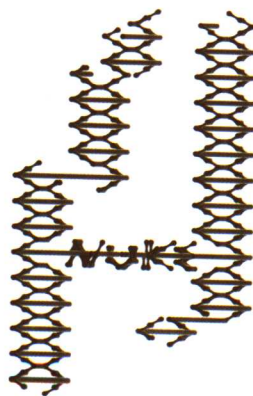
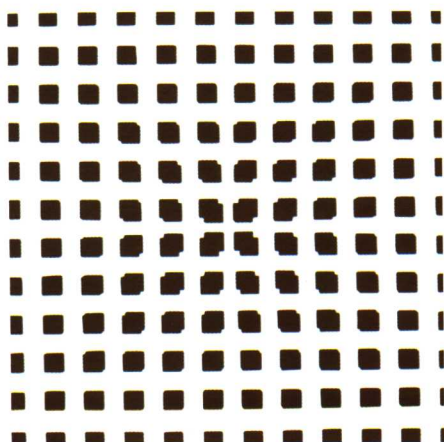
2.1 点的元素

point element

在几何学上，点只有位置，没有形状，也没有大小。从物质内容来考虑，点相当于零。在说话的语言上，点是一个休止符号，一个无话可说的符号（消极因素），与此同时又是从一个实体到另一个实体的桥梁（积极因素）。点属于日常现象环境中习以为常的声音，它悄无声息。

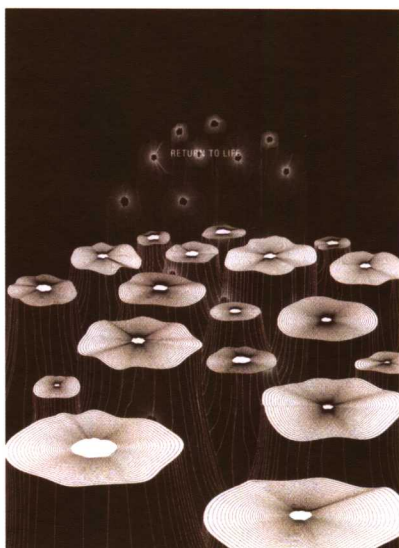
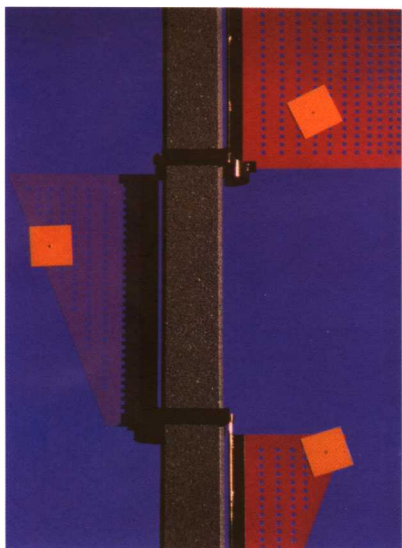

2-1 2-2

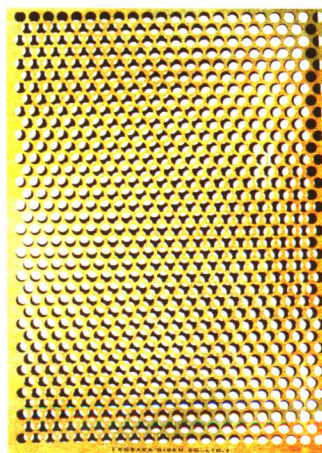
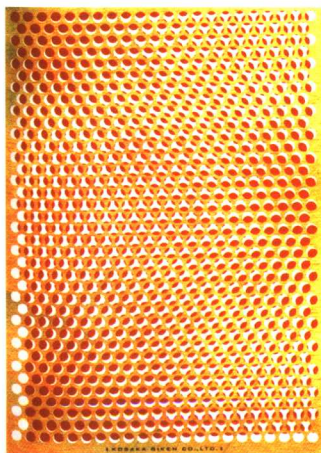

2-3 2-4

在造型艺术中。点具有形态、面积、方向等视觉特征。面积越小的点，点的感觉越强。
点本质上是最简洁的形。

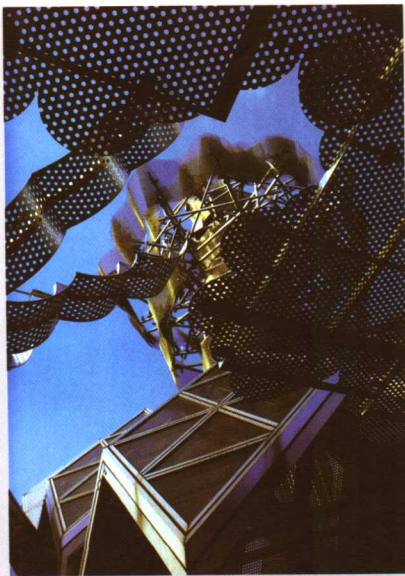

2-5 2-6
2-7 2-8

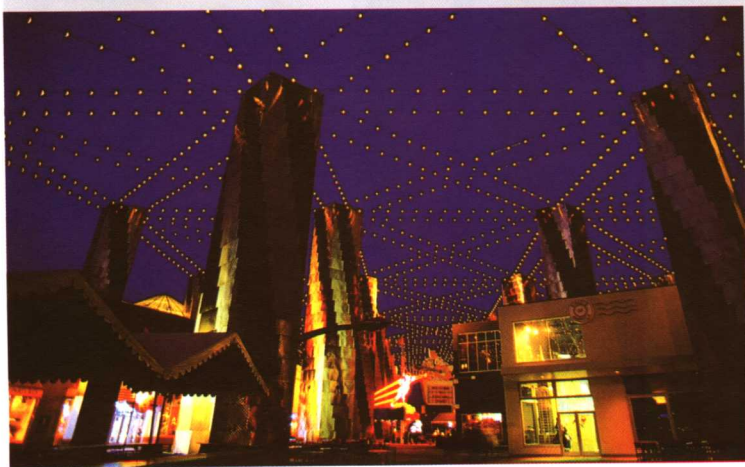

在雕塑和建筑中，点得到比画面更多的重合结果，它一方面是空间转角的角点，另一方面又是这些面的起点。面直接引出点并由点向外延伸。在哥特式建筑中，点尤其通过角的形式突出来。对于这种严

谨的建筑来说，人们可以将它归之于点的有意识的运用，因为它在这里使人们按分布的秩序引向尖状结构，尖=点。

2-9 2-10 2-11

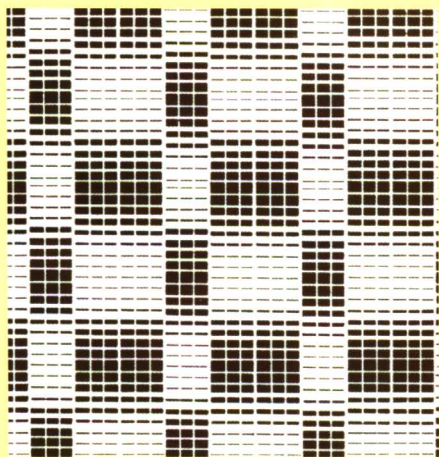

在设计中,点的构成方式可分为等点图形、差点图形、网点图形。

(1) 等点图形: 由形状、大小相同的点构成一个画面。等点组成的各种各样的形态在现代视觉传达中的应用非常广泛。

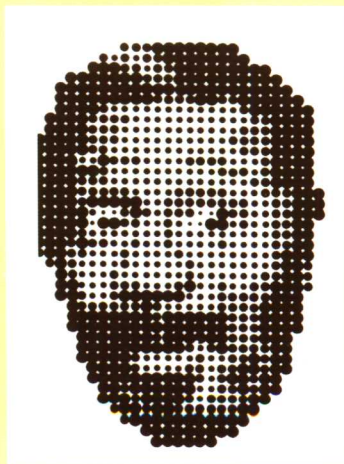
2-12

2-13

(2) 差点图形: 由形状、大小不同的点构成一个画面。差点的排列组合, 可以形成具有丰富变化的、个性与特点极强的画面, 很有表现力。“运动感”、“现代感”是差点图形最大的特点。

(3) 网点图形: 各种不规则的点按同一规律间歇重复、增长或减少而构成一个画面。网点图形具有秩序组合、富有肌理感的特点, 体现了理性与感性的结合。网点图形起源于胶版印刷机的应用, 在对现代设计颇具影响的波普艺术中就有着许多采用网点构成方式进行创作的作品。它广泛应用于表现变化着的时空观念中的概念与形象, 并随着电脑技术的发展而成熟。

2-14

2.2 线的元素

line element

在几何学上，线是一个看不见的实体，它是点在移动中留下的轨迹，它是由运动产生的。线是与基本的绘画元素点相对的结果，严格地说，它可以称作第二元素。视觉造型中的线有长度、粗细、反向特征。

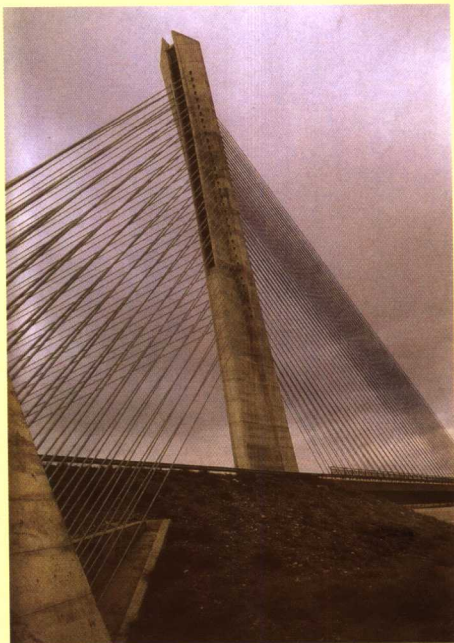
2.2.1 线的形态

(1) 几何曲线

几何曲线是指由圆、椭圆、抛物线等构成的线形。几何曲线给人的感觉比较明确，易于理解，但缺乏个性，在设计中运用得恰当能表现出现代的机械美和准确的节奏。

(2) 自由曲线

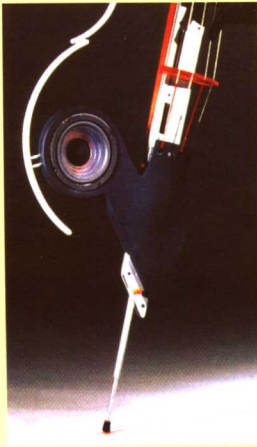
自由曲线是指自由、富有个性、很难再重复画的曲线形式。自由曲线较几何曲线复杂易变。按照自由曲线的特征，可以大致归纳为C形曲线、S形曲线、波状曲线和无规则曲线四大类。自由曲线在曲线中最具有女性的优雅与柔和的感觉，运用得好能表现出富有变化的节奏和韵律。若将其复杂性过于夸大，就会产生相反的效果，引起繁琐、不明确、做作的现象，而使形象体现不出自由的意图。

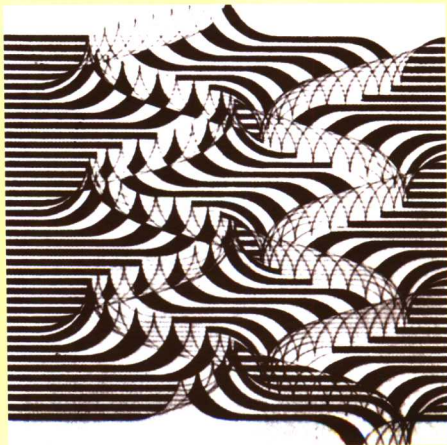
2-15

2-16

2-17

2-18