

EA&D
艺术设计教育

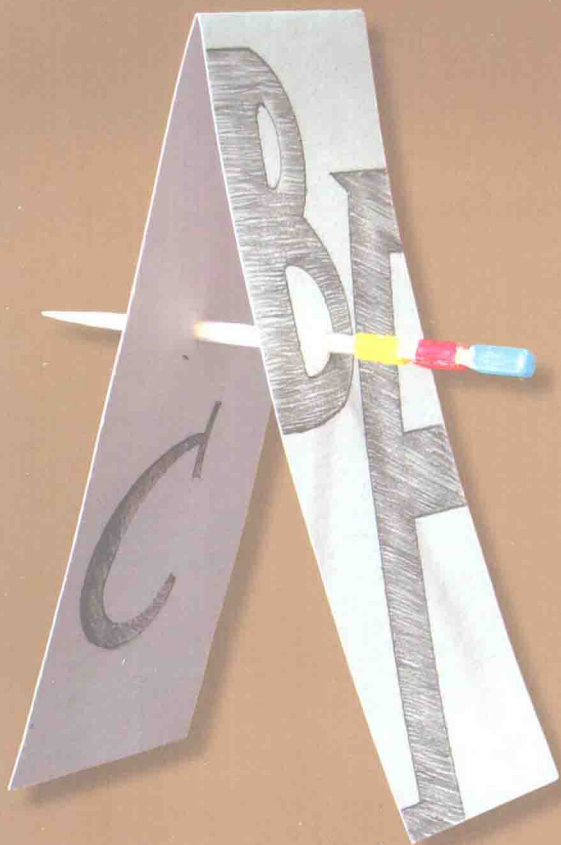
“十二五”全国高校数字艺术设计专业精品课程教材
The Education of Digital Graphics Art

Inside Constitution Art 构成艺术

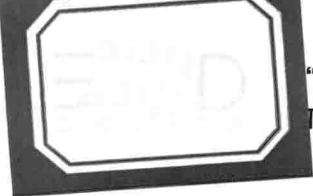
(第2版)

(平面·色彩·立体·光)

编著 / 吴筱荣

 海洋出版社

“十二五”全国高校数字艺术设计专业精品课程教材
The Education of Digital Graphics Art

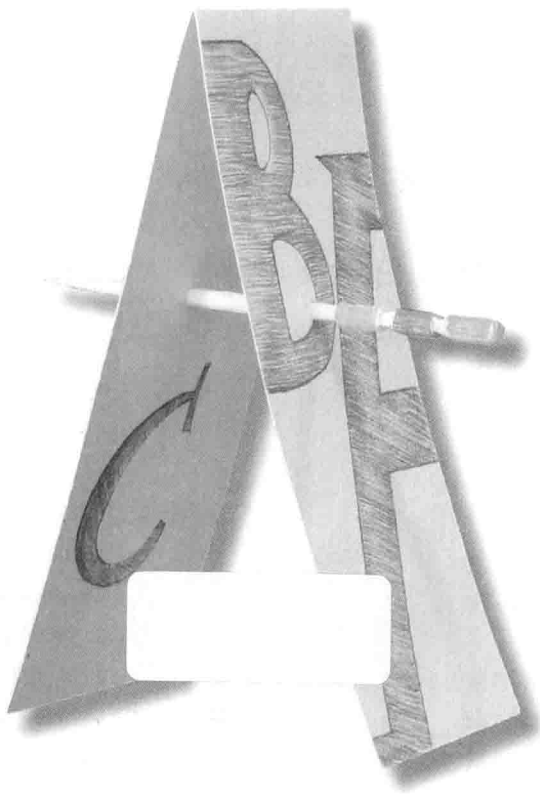
Inside Constitution Art

构成艺术

(第2版)

(平面·色彩·立体·光)

编著 / 吴筱荣

海洋出版社

2014年·北京

内 容 简 介

《构成艺术》是高校艺术设计专业必修基础课程。本书根据教学大纲编写，分别介绍构成艺术的内容与形式，构成创作与欣赏的审美原则，不同构成类型的基本元素，平面构成、色彩构成、立体构成、光构成的创作方法和技法，综合构成的创作技法，不同构成类型的构成材料，构成艺术的应用领域和形式，构成艺术原理与电脑实际创作表现等。

本书特点：1. 历年经验的总结：数年一线教学、实践和教改的经验总结，通俗易懂、图文并茂，讲解生动。2. 突出创新和技能的培养：在归纳构成艺术的原理时，突出构成方法和方式的创新、着重培养学生的操作技能和实践等能力。3. 强调知识的连贯性和实用化：在普通的“三大构成”的范围内增补了第四种构成“光构成”，促进构成艺术技巧与理论知识的完整、全面性，强调知识的连贯性、知识的理论化和实用性。4. 提高临摹与动手欲望：书中选用了大量经典的构成艺术作品作为范例讲解，部分优秀的学生作业作为配图，结合理论或注释，引导学生在临摹的基础上激发动手欲望。5. 理论与实践的完美结合：本书最后提供构成艺术原理如何用电脑去具体表现的范例，更是将构成艺术的实际应用推向一个小高潮，引导学生如何为社会需求服务，为就业提前打好基础。6. 易教易学：每章提供小结与练习，及时巩固所学知识，易教易学。

适用范围：全国高校艺术设计专业教程，从事艺术设计与创作的广大从业人员自学指导书。

图书在版编目(CIP)数据

构成艺术 / 吴筱荣编著. —2 版. —北京：海洋出版社，2014.7
ISBN 978-7-5027-8733-2

I. ①构… II. ①吴… III. ①平面构成（艺术）—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 271754 号

编 著：吴筱荣

责任编辑：赵 武

责任校对：肖新民

责任印制：赵麟苏

排 版：海洋计算机图书输出中心 夏晴

出版发行：海洋出版社

地 址：北京市海淀区大慧寺路 8 号（716 房间）
100081

经 销：新华书店

技术支持：(010) 62100052 hjjccb@sina.com

本书如有印、装质量问题可与发行部调换

发 行 部：(010) 62174379（传真）(010) 62132549
(010) 68038093（邮购）(010) 62100077

网 址：www.oceanpress.com.cn

承 印：北京画中画印刷有限公司

版 次：2014 年 7 月第 2 版第 8 次印刷

开 本：889mm×1194mm 1/16

张：12（全彩印刷）

字 数：380 千字

印 数：14001~17000 册

定 价：45.00 元

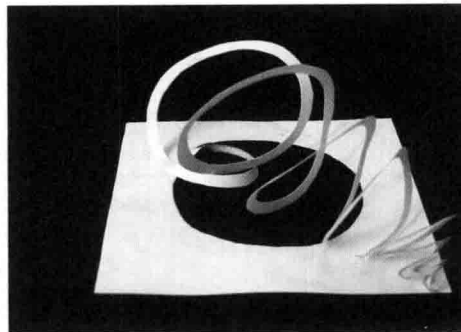
序

在高等教育迅速发展的新时期，教材建设尤其重要。《构成艺术》的出版将对设计艺术教育具有积极的推动作用。

谈起“构成”，要追溯到1979年香港大一艺术设计学院吕立勋院长在原中央工艺美术学院学术交流会上对“构成”理论的介绍，高校图案教学内容的变革也由此开始，“构成”便成为进入我国设计艺术教育课程体系的理论之一。再过两年，这个理论立足高校就有30年了，这期间有关构成的教学改革一直都未停止过，内容也在不断地进行变化，关于“构成”方面的书籍和教材不断问世。从繁多的书名变化可以发现，凡立著者对“构成”的理解已经不再是当年对舶来品“三大构成”的翻版，而是基于自己在设计艺术教学实践中的经验，从教学实际出发，将心得集成册。《构成艺术》就是这样一类书籍，它集作者多年教学实践感悟，囊括了“构成”典型类别的内容，使施教者能够通过此教材清晰的理论脉络，轻松地组织符合自己教学特点的教学内容，完成课程教学目标的要求。

本书给我的较深印象是，在内容安排上不是脱离教学的理论表述。而是紧紧依循课程教学规律，图文并茂，由浅入深，重点有提示，难点有剖析，章节有小结和思考题，方便学习者在课堂之外对构成的基本概念、原理、形式、表现方法等知识有一个更深入的理解。书中对构成应用和案例的阐述，把基础课程与专业课程的知识桥接起来，是值得编写基础课教材者效仿的举止。它能够避免学生在学习基础课时的盲动性，使他们能够清晰地看到本课程学习的意义，以及与专业之间的关系，走出“学了构成不懂用，甚至错用”的误区。

《构成艺术》出版在即，对作者能够把自己多年授课中不断感悟和积累的经验集成书，倍感欣慰！现在市面上关于“构成”方面的书不少，但《构成艺术》则是值得从事设计艺术教育的施教者和学习者一读的书。

广州大学艺术设计学院教授 詹武
于广州

《构成艺术》学时分配建议

章名	教学内容	建议学时	授课类型
第1章 构成艺术概述	构成艺术观	4	理论
	构成及构成的误解		理论
	构成教育的内容		理论
	抽象构成与具象构成、意象构成的区别		理论
第2章 构成的审美原则	构成的形式要素	4	理论
第3章 构成的基本元素	平面构成的元素	4	理论
	色彩构成的元素	4	理论
	立体构成的元素	4	理论
	光构成的元素	2	理论
第4章 平面构成技法	平面构成设计程序	4	理论
	平面构成的类型		理论
	平面构成的材料		理论
第5章 色彩构成技法	色彩构成的设计程序	4	理论
	色彩构成的调子		理论
	色彩对比组合	4	理论+实践
	心理色彩构成		理论+实践
第6章 立体构成技法	二维转三维理论	4	理论
	半立体构成		理论+实践
	线材构成技法	2	理论+实践
	面材构成技法	2	理论+实践
	体材构成技法	2	理论+实践
第7章 光构成技法	镜映像	4	理论+实践
	光动迹象		理论+实践
	色光构成		理论+实践
	光构成的材料		理论+实践
第8章 构成艺术的应用	不同构成的应用领域	4	理论
第9章 课堂实训	电脑构成设计训练	2	理论+实践

目 录

CONTENTS

第1章 构成艺术概述

1.1 构成艺术定义	2
1.1.1 平面构成	2
1.1.2 色彩构成	2
1.1.3 立体构成	2
1.1.4 光构成	2
1.2 构成艺术的由来	3
1.3 构成的形式要素及审美原则	4
1.3.1 构成形态	4
1.3.2 造型要素	5
1.4 构成的形式	6
1.4.1 具象构成	6
1.4.2 抽象构成	8
1.4.3 意象构成	10
1.5 构成及构成学习中的误解	16
1.5.1 套用现代流行艺术的表达形式	16
1.5.2 用具象形态的组合	17
1.5.3 缺乏抽象语言	19
1.5.3 未了解作业要求, 使用拼凑组合或纯粹表现	19
1.6 本章小结	22
1.7 思考与练习	22

第2章 构成的审美原则

2.1 对比与调和	24
2.1.1 对比	24
2.1.2 调和	26
2.2 对称与均衡	27
2.2.1 对称	27
2.2.2 均衡	27
2.3 单纯与经济	29
2.3.1 单纯	29
2.3.2 经济	29
2.4 节奏与韵律	30
2.4.1 节奏	30
2.4.2 韵律	31
2.5 比例与习惯	32
2.5.1 比例	32
2.5.2 习惯	33
2.6 联想与意境	34
2.6.1 联想	34
2.6.2 意境	35
2.7 多样与统一	35
2.7.1 多样	35
2.7.2 统一	36
2.8 稳定与轻巧	36
2.8.1 稳定	36
2.8.2 轻巧	38
2.9 本章小结	38
2.10 思考与练习	38

+

第3章 构成的基本元素

3.1 平面构成的元素——点	40
3.1.1 点的特征	40
3.1.2 点的形象	40
3.1.3 点的错觉	40
3.1.4 点的特性功能	41
3.1.5 点的构成范例	42
3.2 平面构成的元素——线	43
3.2.1 线的特征	43
3.2.2 线的形象和类别	44
3.2.3 线的错觉：直线静，曲线动	45
3.2.4 线的方向	46
3.2.5 线的构成方法	46
3.2.6 线的构成范例	48
3.3 平面构成的元素——面	49
3.3.1 面的特征	49
3.3.2 面的形象	50
3.3.3 面的形态	50

3.3.4	面的错觉	52
3.3.5	面与面之间组合产生的几种关系	53
3.3.6	面的构成范例	55
3.4	色彩构成的元素	56
3.4.1	物体显色原理	57
3.4.2	色彩构成的三要素	59
3.5	立体构成的元素	63
3.5.1	线材	63
3.5.2	面材	63
3.5.3	体材	64
3.5.4	色彩	64
3.5.5	材质肌理	65
3.6	光构成的元素	65
3.7	本章小结	66
3.8	思考与练习	66

+

第4章 平面构成技法

4.1	构成中的骨格	68
4.2	平面构成设计程序	69
4.3	平面构成的构成类型	69
4.3.1	重复	69
4.3.2	近似	70
4.3.3	渐变	72
4.3.4	发射	73
4.3.5	特异	74
4.3.6	对比	76
4.3.7	密集	77
4.3.8	肌理	79
4.3.9	空间	81
4.3.10	群化	82
4.4	平面构成的材料	84
4.5	本章小结	88
4.6	思考与练习	88

+

第5章 色彩构成技法

5.1	色彩构成概述	90
5.2	色彩构成设计程序及范例	90
5.3	色彩构成的调子	93
5.3.1	最亮的明度	93
5.3.2	中间的明度	93
5.3.3	最暗的明度	93
5.4	色彩对比	96
5.4.1	色相对比	96
5.4.2	原色对比	96
5.4.3	间色对比	98

5.4.4	补色对比	99
5.4.5	冷暖对比	100
5.4.6	面积、形状、位置对比	101
5.5	色彩抽象重构组合	102
5.5.1	图片重组拼贴	102
5.5.2	从图片到画面	104
5.5.3	从实物到画面	105
5.6	心理色彩构成	106
5.7	色彩构成的材料	108
5.8	本章小结	110
5.9	思考与练习	110

+

第6章 立体构成技法

6.1	立体构成技法概述	112
6.1.1	二维转三维理论	113
6.1.2	促成立体空间的形式要素	113
6.1.3	立体构成的常用工具	113
6.2	面材切折构成程序及示范图解	114
6.3	半立体的空间、肌理构成	118
6.4	线材构成技法	121
6.4.1	垒积构造构成法	121
6.4.2	网架构造构成法	123
6.4.3	线织面构成法	125
6.4.4	对比组合构成	127
6.5	面材构成技法	129
6.5.1	单块面材的构成	129
6.5.2	组合面构成	130
6.6	体材构成技法	132
6.6.1	独体分割	132
6.6.2	积聚组合	133
6.6.3	组合体演变范例	135
6.7	综合构成技法	136
6.7.1	两种以上元素的构成	136
6.7.2	多种元素的构成(线、面、体)	139
6.8	本章小结	142
6.9	思考与练习	142

+

第7章 光构成技法

7.1	光构成技法概述	144
7.1.1	补色律	144
7.1.2	中间色律	144
7.1.3	代替律	144
7.2	镜映像	144
7.3	光动迹象	147
7.4	色光构成(光影构成)	149

	7.5	光构成的材料	153
	7.6	本章小结	154
	7.7	思考与练习	154
		+	
第8章 构成艺术的应用	8.1	平面构成的应用领域	156
	8.2	色彩构成的应用领域	160
	8.3	立体构成的应用领域	162
	8.4	光构成的应用领域	164
	8.5	本章小结	168
	8.6	思考与练习	168
		+	
第9章 课堂实训	9.1	电脑构成设计训练	170
	9.2	色彩构成设计案例	170
	9.3	平面构成设计案例	173
	9.4	立体构成设计案例	175
	9.5	本章小结	178
	9.6	思考与练习	178
		参考文献	179
		结束语	181

第 1 章 构成艺术概述

本章内容

- 构成艺术定义
- 构成艺术的由来
- 构成的形式要素及审美原则
- 构成的形式
- 构成及构成学习中的误解

1.1 构成艺术定义

构成艺术指的是形态的艺术构成。即是将形态要素按照视觉原理、力学原理、心理学原理，组织成理想的形态与色彩的造型效果。构成艺术是设计艺术的基础，通常采用摒弃主题性含义的纯粹形态、抽象形态组织造型，形成纯粹意义上的美感形式；构成艺术理性思考与感性思考并举，是一种理性直觉的创造行为。构成艺术与设计艺术的区别在于构成艺术摒弃主题性含义，只追求形式美感的表现，是对美感形式的研究；而设计艺术必须实现某种主题意义，是构成艺术的实际应用。构成是指使用一定的材料元素，按照人的心理与视觉规律、材料的结构与力学原理、造型的美学法则所进行的形式创造。由于侧重不同，构成分别有平面构成、色彩构成、立体构成、光构成，还可由此引申出空间构成、材料构成、动态构成等。为了便于学习理解，把四种构成的定义集中排列，更容易总结、分析构成艺术中的共性内容和区别点，减少课程学习中引起的误解。

1.1.1 平面构成

平面构成是构成艺术的表现形式之一，是对平面图形艺术美感的研究和创造。即是将图形的物质要素按照一定的情感、意义和美学法则在二维平面上创造的美感形式。

1.1.2 色彩构成

色彩构成是平面构成的色彩表现。指按照一定的色彩规律去组合各构成要素的相互关系，创造出新的、理想的色彩美感形式。色彩构成是构成艺术的一种表现形式。

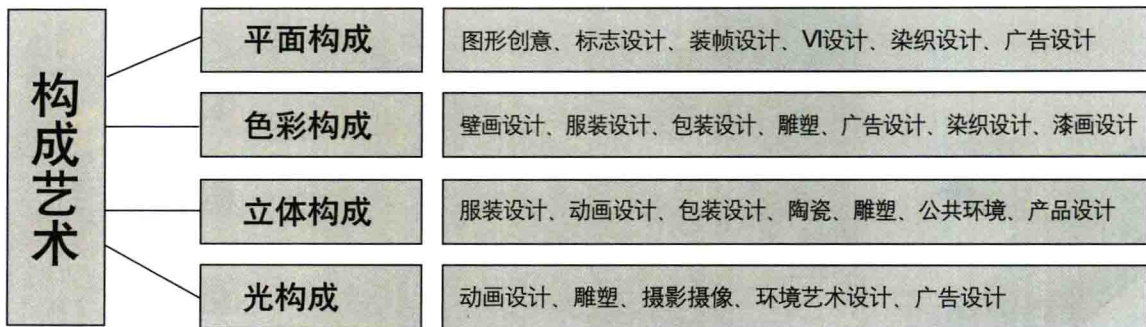
1.1.3 立体构成

立体构成是形态构成的立体表现，是构成艺术的综合表现形式。立体构成是指利用形态、色彩、物质材料，按照情感、意义和美学法则构成三维立体形式美感的创造形式。

1.1.4 光构成

光构成是指以光为表现材料的构成形式。一般指从形态构成的角度去处理光，即利用光的反射、映照、吸收、遮断、透射或霓虹灯等直接发光体，按照情感、意义和美学法则构成创造性的形式美感。构成要素包括光源、光照度、光色、光移动等。

构成艺术是一门重要的设计基础课，图示所归纳的隶属关系，可以清楚地解释构成艺术课程对设计艺术专业所拥有的应用范围。

1.2 构成艺术的由来

构成艺术的实质是形态构成，简称为构成。这一概念源于1913—1917年间俄国新艺术运动的构成主义艺术。构成主义艺术摒弃为美而美的艺术观点，追求美感形式的实用性、构造性、机能性、创造性，并将构成艺术应用于现实生活和大众产业。之后，这一概念被莫霍利-纳吉（Moholy-Nagy 1895—1946）带入德国，融入包豪斯的基础教育之中，逐步形成设计教育的基础体系。他们以一种前所未有的大胆气魄，对传统的设计观念展开了一场革命。以德国的包豪斯学校、俄国的构成主义和荷兰的新风格派为代表的早期现代主义设计家，从现代绘画的发展中找到了形式语言的灵感。他们根据技术和社会发展的需要，提出了一套完整的设计方法，形成了一场席卷全球的现代主义设计运动。

莫霍利·纳吉像达·芬奇，是一个多才多艺式的人物，艺术创作涉及先锋摄影、抽象绘画、实验电影、平面设计、家具设计以及产品设计等。尤其是对摄影艺术的探索，成为他突破新的艺术表现形式的利器，他带领包豪斯师生在摄影领域进行的先锋探索至今影响深远。

包豪斯在设计教育的基础体系中，把平面、立体结合材料的研究，色彩的研究相对独立起来，牢固建立在科学的基础上。包豪斯创建了现代设计教育理念，包豪斯的构成观主张无论在绘画还是在设计中都以抽象的形式来表现，放弃传统的写实，逐步以全新的抽象思维方式和美学观念建立起一个全新的造型原则。包豪斯的设计理念从他自身的建筑造型中就充分地得到了反映，为现代设计开启了形式与观念的先河，为现代建筑设计奠定了简略原则的造型样板。图1-1为俄国的构成主义的代表人物李茨斯基设计的构成作品，图1-2~图1-5为包豪斯设计学院建筑设计模型和外景图。

构成设计早期的先进性注定了他的生命力和价值所在，早期现代主义对平面设计发展的主要贡献有：一、创造了以无装饰线脚的国际字体为主体的新字体体系并将其广泛运用；二、对抽象图形，特别是硬边几何图形在平面设计上的应用进行了全面的研究和探讨；三、把摄影作为平面设计插图的一种重要手段进行了开拓性的研讨；四、将数学和几何学应用于平面的分割，为骨骼法的创造奠定了基础；五、最重要的是，提出了“功能决定形式”的著名主张，以及将技术、市场等要素作为设计基础的思想。

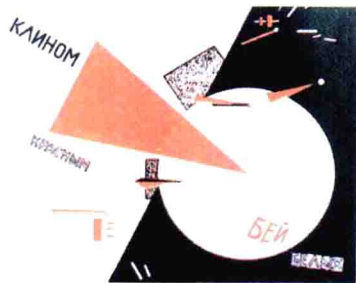
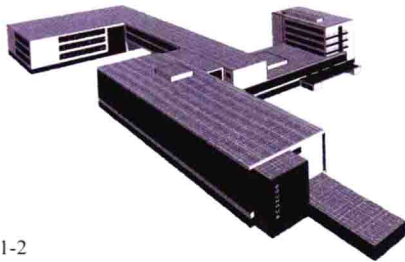
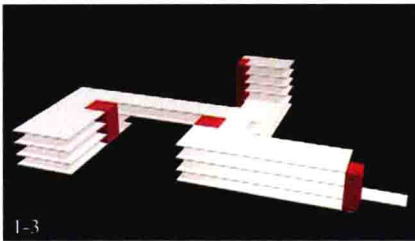

图1-1 俄国构成主义艺术代表人物李茨斯基1923年为《艺术的主义》一书设计的封面。李茨斯基1919年设计的革命海报《用红色的楔子打碎白色的圆圈》。这里，红色的楔子代表着红军，白色的圆圈象征着白军对红色政权的包围

1-2

1-3

1-4

1-5

图1-2 德国包豪斯设计学院建筑模型方案

图1-3 高度概括、抽象的德国包豪斯校园建筑设计模块方案

图1-4 1919年成立于德国的魏玛包豪斯设计学院

图1-5 鸟瞰德国包豪斯设计学院

1.3 构成的形式要素及审美原则

1.3.1 构成形态

构成形态可以划分出两组相对的类型：概念形态与现实形态。

概念形态是存在于人们大脑中，通过相关词语形象的提示联想去意会感受的形态。概念形态也有规则形态与非规则形态之分，小的似点状，窄的似线状，宽的如面状，厚的像体块。正因为是概念化的，这类形态缺乏具体的尺度数据，点、线、面、体都没有相应的体积尺寸和重量值。

现实形态包括自然与人为两种组成形式，自然的现实形态是在自然界中天然形成、生长成的形态，由于它的生成与人的行为无关，不存在主观创作和刻意的材料选择。自然的现实形态之内包含有机形态和无机形态两种；有机形态是富有生长机能的现实形态，还处于演化、未完全定形的状况中；无机形态是指世界上不能继续生长、扩充演变的形态。唯物辩证的观点认为，万物尽在运动变化中，只是时间的快慢，任何事物形态都有自己的形成和衰落过程，都不会是处于静止状态之中的，即使是坚硬的岩石，最终都会被风化。人为形态属于另一类现实形态，是追求使用功能的形态造型，人为形态强烈地反映出形态设计的时代性美感特征，民族、地域风情和文化技术层次等内涵。

此外，在创作设计中研究积极形态与消极形态也是非常具有实用价值的，并非是理论学者关注的概念。积极形态可以被直接感知、感触，这类直观可见的形态首先是实实在在，容易引起人们注意的。相反，消极形态则是以虚度的状态存在着，没有大小尺度的点；没有长短尺度的线；没有二维尺度的面；没有三维尺度的体，都是消极的形态。构成中的虚线、虚面的形象很好识别，消极形态的体则很容易被忽视，它是包围具体形态的各个角度外轮廓的空间形状和形态，是大家不习惯分析的形态。

1.3.2 造型要素

1. 形态要素

造型的形态要素包括形状、色彩、肌理和光影等元素。形状元素是指环境内的形态所处角度，同周围物体间的距离关系所产生的各种状态；色彩元素是指因色彩的色相、明度、纯度变化而产生的色彩感染力；肌理元素是强化视觉或者触觉感受的因素；而光影元素涉及更多的是人们的心理直觉感应，它能改变形态的感觉，增加或加剧形态的动态效果。

2. 构成要素

主要是指人的直觉心理素质、构成形态本身和构成环境三个因素。正确的视觉感受是确保构成设计能够顺利实施的前提，艺术家眼里的世界反映到作品中，充满了“浓郁”的主观色彩，如果缺乏正确或正常的观察能力，是很难达到构成的要求；构成形态本身应该是唯美化的，学习抽象构成艺术同样不能回避拥有形式美法则的要求；不同的构成形式需要不同的构成环境，注重利用环境因素，往往能够获得意想不到的益处，很多趣味效果的构成就是套用此法的结果。

构成艺术是一门涉及领域广、知识面多、综合性强的艺术形式，设计中需要顾及的内容较多，简略概括至少包括知觉心理要素、审美要素、形态要素、色彩要素、物理要素、空间要素、环境要素。知觉心理要素是构成艺术创作的前提，任何一件构成艺术作品都应是有感而发，尽情地完善；审美要素是构成艺术能够成立、保留下来的根据，没达到审美标准、要求的构成形态都缺乏生命力；形态要素是构成艺术的根本，形态没有建立之前，一切都是虚无的；色彩要素是构成艺术的点缀手段，它具有奇迹般的添补、塑造甚至挽救构成艺术作品的魅力；物理要素是指物体造型实

际拥有，可以用尺度、容量、重量数据标识的那部分；空间要素包括心理空间和物理空间两部分，心理空间是没有具体边界，却可以感受的空间，这一空间是由物体反衬而确定，物理空间是指被实体所包围，像建筑可以测量的空间范围，构成中的空间是艺术化的强调，是组成艺术美感要素的重要前提条件之一；环境要素是对构成整体关系的把握，要求构成艺术的设计必须有针对性，考虑构成作品适合的周边关系，考虑材料、色彩、肌理、光泽等对比关系。

构成的媒介主要是材料，不同的构成形式涉足的材料必然有一定的区别。各种材料特有的质地、色彩、肌理、性能，以及加工、组合特性等，都可以产生出它们各自特有的视觉效果，突出材质美感是掌握材料要素的基本要求，恰当运用好不同视觉的各类材质是具备构成要素的重要条件之一。

1.4 构成的形式

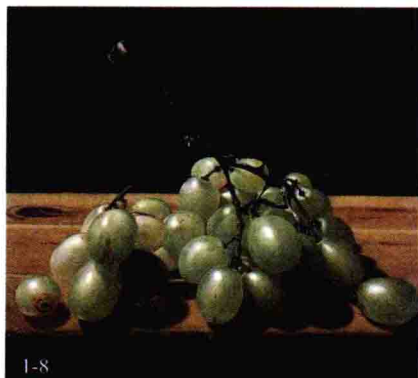
1.4.1 具象构成

具象构成指艺术形象与自然对象基本相似或极为相似的艺术，具象造型艺术模仿自然物态，具备明显的可识别性。具象构成的构图要求完整、协调地去表现、强调各种事物之间的关系。针对具体的对象，无论从内部到外部，都须注重解决好构成形象中的典型性元素和各种形象之间的联系及各自所处的地位。这些因素包括了形象、空间的大小，主次、全体与细部，内在与外在的关系，要求具备统一、完整的艺术效果。同抽象构成理论一样，具象构成理论也是源于西方美术的教学理论。图1-5至图1-13选择了部分古今中外表现具象写实的经典作品，通过这些作品之间的比较，能充分感受到具象表现艺术的魅力，作品中有素描、油画、石雕、陶瓷雕塑四种不同类型。

图1-6 法国画家-安格尔素描欣赏 法国新古典主义的旗手让-奥古斯特·多米尼克·安格尔 (Jean Auguste Dominique Ingres, 1780—1867)

图1-7 让-查里斯·安格尔-西门 让-查

图1-8 超级写实主义的油画(静物) 埃马努埃·达斯卡尼奥

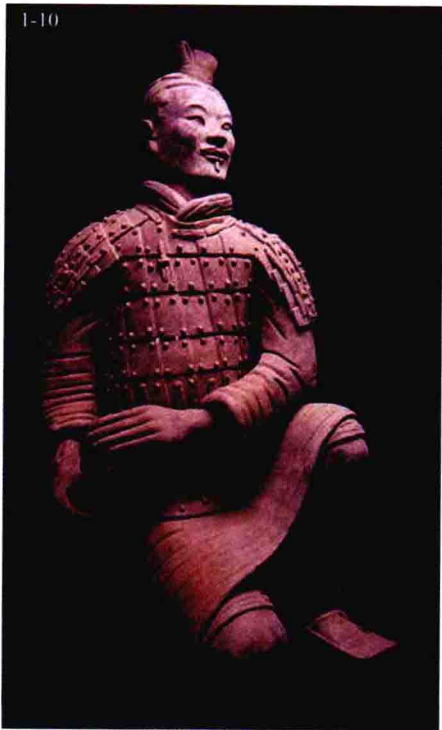

1-9

1-12

1-10

1-11

1-13

图1-9 若凡的相册 - 超级写实主义雕塑

图1-10 秦始皇兵马俑造型逼真

图1-11 意大利画家、雕塑家米开朗基罗用四年时间创作的具象写实雕塑作品《大卫》石雕

图1-12 提香·韦切利奥自画像

图1-13 花神 提香·韦切利奥 (Tiziano Vecellio, 1490—1576) 他被誉为西方油画之父。是意大利文艺复兴后期威尼斯画派的代表画家