

现代构成

曹大勇 赵敏 杨友妮 编著

现代艺术设计系列教材

中南大学出版社

现代构成

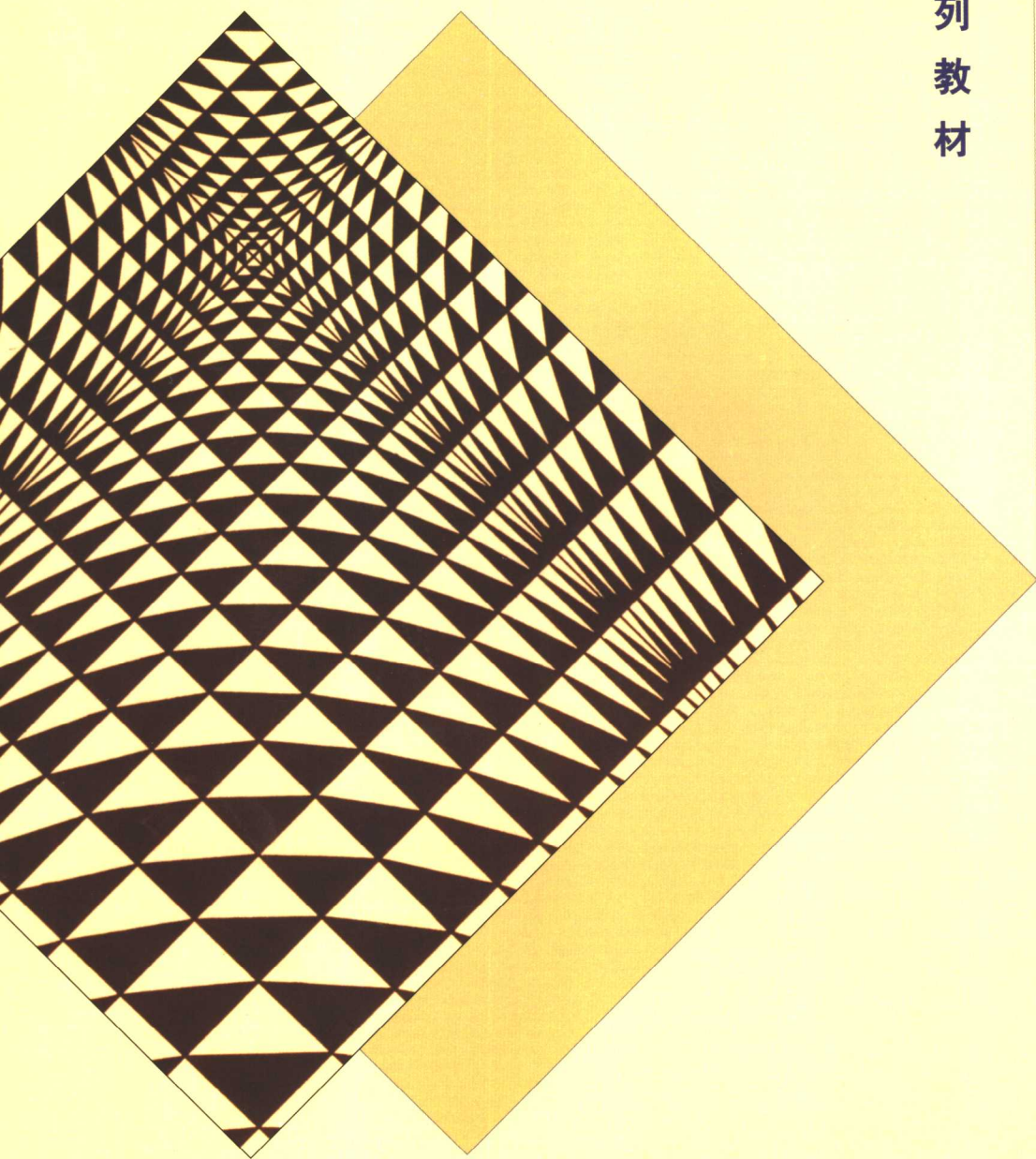
是创造形态的方法，

是研究如何创造形象、

形与形之间怎样结合，

以及形象排列的方法，

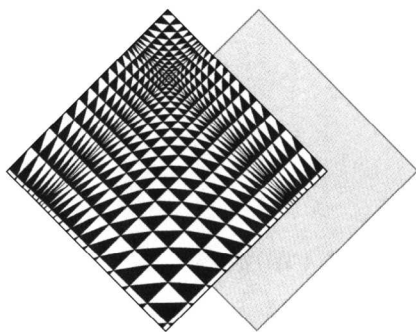
是一门研究形象的科学。

现代构成

曹大勇 赵敏 杨友妮 编著

现代艺术设计系列教材
中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代构成 / 曹大勇, 赵敏, 杨友妮编著. —长沙: 中南大学出版社, 2004.8

ISBN 7-81061-948-9

I. 现 ... II. ①曹 ... ②赵 ... ③杨 ... III. 构图学
IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 086670 号

现代构成

曹大勇 赵敏 杨友妮 编著

☐ 责任编辑 谢贵良

☐ 出版发行 中南大学出版社

社址: 长沙市麓山南路 邮编: 410083

发行科电话: 0731-8876770

传真: 0731-8710482

☐ 经 销 湖南省新华书店

☐ 印 装 湖南新华精品印务有限公司

☐ 开 本 787×1092 1/16 ☐ 印张 7.75 ☐ 字数 200 千字

☐ 版 次 2004 年 8 月第 1 版 ☐ 2004 年 8 月第 1 次印刷

☐ 书 号 ISBN 7-81061-948-9 / J·019

☐ 定 价 26.00 元

图书出现印装问题, 请与经销商调换

现代艺术设计系列教材

编写委员会

学术顾问 朱训德

主任 何辉 蒋尚文

副主任 陈鸿俊 罗星源 丰明高 刘永东

委员 (以姓氏笔画为序)

丰明高 邓水清 刘永东 刘兆明

安吉乡 何辉 李杰 陈鸿俊

陈新 罗星源 周海清 周鼎

郁涛 赵小林 赵敏 杨友妮

莫钧 蒋尚文 曹大勇 黄宛萍

彭泽立

中国工艺美术史

设计概论

现代构成

设计色彩·静物写生

设计素描

基础图案

字体设计

现代摄影教程

广告设计

标志设计

展示设计

企业形象识别设计

新概念水粉风景写生

计算机辅助设计

毕业设计与毕业论文写作指导

总 序

现代设计的步伐随着社会和经济的发展日益加快。顺应时代的需求,设计艺术教育也以前所未有的速度在发展,这使我国在设计艺术教育的整体水平上有了较大幅度的提高。但由于现代设计教育在我国起步较晚,底蕴不足,发展无序,设计艺术教育的课程体系和教材建设令人担忧,全国各个设计艺术院校的教学计划与教学内容还不完善。通过教材建设使课程内容与社会需求相结合,并对课程体系中存在的问题进行调整不失为好的办法,特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥,但适用性不强的情况下尤有必要。

对高等设计艺术教育而言,当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、方式和途径,努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。一方面,教学水平与教学质量的提高需要一套完整、规范的系列化教材;另一方面,由于高校设计艺术类在校生,经过专业测试后进入大学,他们对设计艺术学科领域的认识往往局限于应试需求,缺乏对设计艺术学科的全面理解,缺乏对设计艺术实践性与创造性的理解,教材要使学生在学习理论与应用上有一个质的飞跃。这正是我们组织编写这一套高校设计艺术类教材的初衷和编写思路。

延续这一编写思路,我们在编写时以必需、够用、实用、创新为原则,力求体现设计艺术类教材的特点,深化对实用技能知识的理解,跳出传统教材固有的模式。相对来说,我们想通过大量的实例与经典设计作品来提高学生对教材的理解能力和艺术修养,并由此激发出无限的创造力与想象力,同时,促使学生对技能知识的人文内涵进行全新的学习领会,使之与创造性、实践性技术手段紧密结合。

总之,本套教材集知识性、实践性、指导性与创造性于一身,在知识结构、信息含量等各方面有所突破,以符合高校现代设计艺术专业教学要求。

本套教材在编写中参考了大量的资料,得到了众多同仁的支持,在此表示感谢,同时由于时间紧、任务重,在编写过程中难免会出现一些差错和不尽人意之处,恳请各位同仁批评指正,以便改正。

何 辉 蒋尚文

前言

艺术教育的基本宗旨，是培养适应现代科学与艺术发展的高素质的人才。艺术设计教学过程的基本要求，是最大限度地启发和挖掘学生的潜能，激发学生的创作思维与创作欲望。现代构成是体现此目的的重要手段之一，也是由浅入深、循序渐进的艺术设计专业学习的入门课程。

现代构成以其科学的创造性思维和抽象的艺术表达方式，体现了现代设计教学的崭新理念和多维教育思想，是艺术与技术的统一。它对开启想象力和创造力，拓宽视觉艺术的广阔天地，具有深远的指导意义。

本书在编写过程中尽力做到言简意赅，通俗易懂。从理论讲授、课题分析到构思方案的表现，都贯穿一个基本原则，就是尽可能地创造条件，让学生借助一个个由浅入深的课题和案例分析，以自己亲身的体验，去实践、去思考、去启迪创造思维，进行创意训练，让学生从被动性的学习转化为主动地、自觉地学习，积极发挥他们的主观能动性。

中南大学出版社为本书的出版提供了有力的支持和帮助，特别是谢贵良先生、陈应征先生为本书的修改提出了不少的宝贵意见；同时也得到了罗星源先生和陈新先生为本书的编写提供的帮助，以及相关单位、个人和同事为本书提供了珍贵图片和作品，在此一并表示深深的感谢。

由于笔者学识有限，本书遗误之处在所难免，还望各界同行不吝指教。

编者

目 录

第一章 绪论	
第一节 构成的概念	1
第二节 学习构成的目的	3
第三节 构成的形式美法则	5
平面构成	
第二章 平面构成概论	
第一节 平面构成概念	10
第二节 平面构成要素	10
第三章 平面构成的基本形象	
第一节 点的构成	12
第二节 线的构成	15
第三节 面的构成	18
第四节 点、线、面的综合构成	20
第五节 基本形与骨格	22
第四章 平面构成基本形式	
第一节 秩序构成	25
第二节 对比构成	34
第三节 综合构成	42
色彩构成	
第五章 色彩基本原理	
第一节 色彩概念	50
第二节 色彩属性	51
第三节 色立体	52
第六章 色彩的混合	
第一节 色光混合	55
第二节 色料混合	55
第三节 中性混合	55
第七章 色彩对比与调和	
第一节 色彩对比	58
第二节 色彩调和	68

第八章 色彩心理与情感

第一节 色彩表情	72
第二节 色彩感觉	74
第三节 色彩联想	77
第四节 色彩重构	78

立体构成

第九章 立体构成概述

第一节 立体构成概念	82
第二节 立体构成的概论与特点	82

第十章 立体构成的要素

第一节 点、线、面、体	84
第二节 色彩	85
第三节 肌理	86
第四节 空间	86
第五节 材料	87

第十一章 立体构成的制作程序

第一节 创意	88
第二节 制图	88
第三节 选材	88
第四节 测量和放样	88
第五节 初加工	88
第六节 精加工	89
第七节 组接	89
第八节 抛光	90
第九节 上色	90

第十二章 练习程序

第一节 二点五维构成(半立体)	91
第二节 线材立体构成	98
第三节 面材立体构成	102
第四节 块材立体构成	105
第五节 线、面、块材综合构成	107

第十三章 现代构成的应用

参考目录

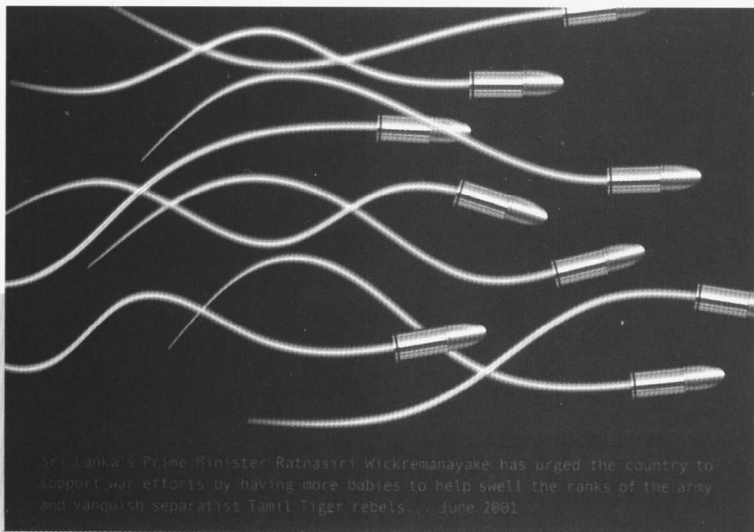
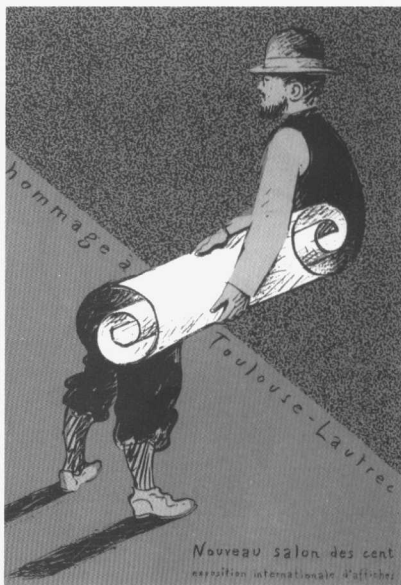
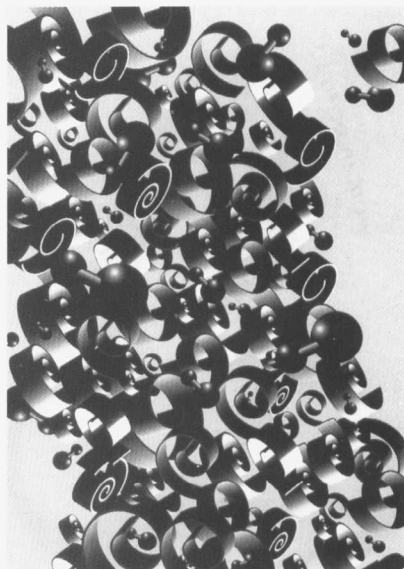
第一章 绪论

第一节 构成的概念

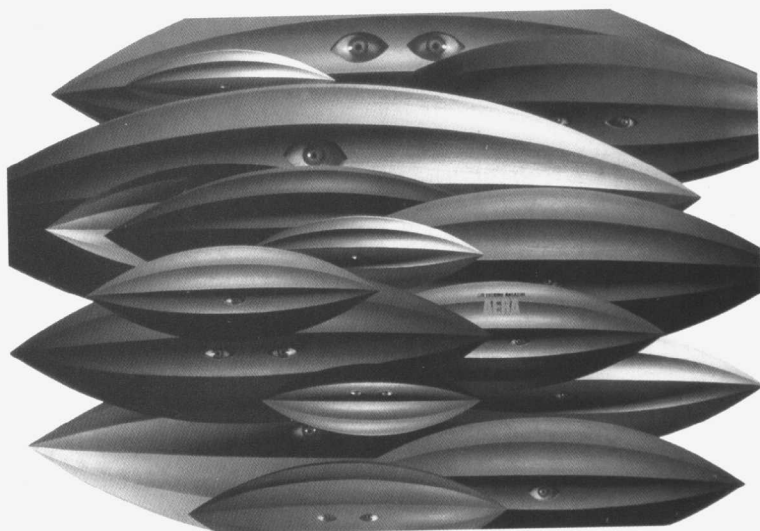
构成艺术是现代视觉传达艺术的基础,一般分为二维构成与三维构成,即平面构成、色彩构成与立体构成。它是现代设计学科(工业设计、环艺设计、服装设计等)的理论基础,是现代科技美学应用于设计学科的构成形态的基本训练体系,是设计学科必修的专业基础课。

构成是德国“包豪斯”设计学院为了进一步完善其教育方针和制度,培养艺术与技术多元化才能的创造性人才,从现代工业设计教学的宗旨出发而设置的课程,体现了艺术与技术的统一。构成以其科学的创造性思维和抽象的艺术表达方式,探求各事物间的组合关系及组合规律,然后再按照自己的理解抽象地表现客观世界,体现了现代设计教学的崭新理念和多维教育思想。因此,构成也赢得了国内艺术教育界的认同,20世纪80年代引入我国各艺术学院。它对开启想象力和创造力,拓宽视觉艺术的广阔天地,具有深远的指导意义。

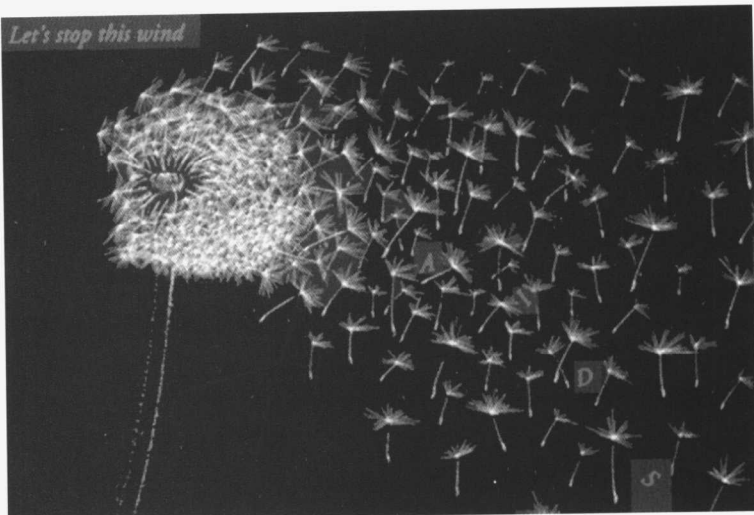
构成是一种科学的认识和创造的方法,是把视觉要素按照某种规律和法则来组织、建构理想形态的造型行为。它主要研究的是视觉形象在平面上的组合形式,即通过理解平面设计中的基本形态要素点、线、面的特性及相互间的关系,依照美的形式法则再创造新的形象及新的组合秩序,形成既来源于生活又高于客观情境的新视觉映像。在视觉艺术范畴内,构成是一种造型观念,是把造型的基本视觉元素重新组合,以抽象的知觉式样转化为美学形式,创造出新的形态。所以,构成是对已知要素的重构,是一种创造性的行为。

1970-1971
Gianni Bonvicini
Woman in portrait

Let's stop this wind

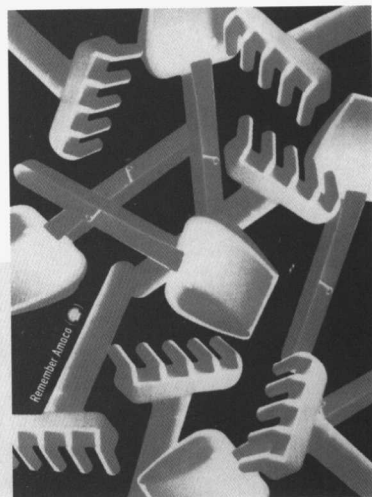

Orchestra Sinfonica
di Palermo
Tercera parte de concierto 1964
(del 1964 del 1964)

How do 12 million people
get going every morning?

SOUTHERN
COMPANY
Energy to move you forward

构成的核心要素有造型要素和情感要素两个方面的内容。构成的造型要素是指构成视觉形象的基本元素,即点、线、面、色彩、结构、材料、技法、法则等;构成的情感要素是指造型要素所传递的情感信息,在人们的心理引起的喜、怒、哀、乐等心理反应。

构成的分类:按构成的视觉形态可分为纯粹构成与目的构成两大类。平面构成、色彩构成、立体构成属于纯粹构成。它研究超越自然的抽象视觉形态,是介于艺术与技术之间的应用科学,是学习造型方法和制作技能的基础训练内容。而目的构成是将构成的视觉形态运用到设计中去,并赋予设计以新的理念、审美理想、特定主题、艺术风格,由理念、形式、方法综合构成艺术语言,成为表现人类丰富情感,陶冶心灵,引导时尚文化的载体,是创造物质与精神文明的审美活动。

近几年来,由于计算机软件功能的快速发展,许多的设计学专家在原三大构成的基础上发展构成创作的构想方法,创造耳目一新的构成作品,形成了“五大构成”,即在三大基础构成上增加了光构成、动构成。

光构成是以光作为造型主要因素,在认识光的物理性能和光造型的美学理论基础,突破摄影技术法则的限制,形成的光线秩序组合构成。动构成则是在人工动能、自然动能的动力方式与造型的关系基础上,形成的具有运动性质特点的立体造型构成。由于篇幅有限,关于光构成和动构成原理本书不作深入讲解。

第二节 学习构成的目的

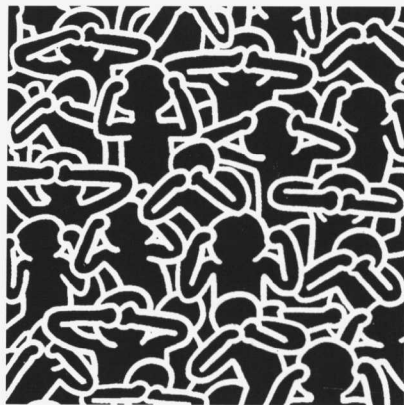
构成课程体系是学习艺术设计专业的入门课程,对初学艺术设计的人员有重要的专业指导作用。因此,在由浅入深、循序渐进的艺术设计教学中,构成总是作为设计基础课而放在教学初始阶段来实施。

构成课程的教学目的主要是以培养学生的创造意识、创新能力为基本原则,重点放在方法的教学、能力的培养上。通过创造性思维方法教学,训练学生严密的思考程序与灵活的构想方法;通过审美判断力的教学,引导学生对文化、艺术风格作综合性分析与思考;通过构成方法与实践技能训练,让学生掌握造型原理与制作技巧,引导学生以自身的体验与实践,开拓和扩展现代艺术设计的新造型语言。学习构成课程还应注意以下几个方面:

(1) 从理论上分析理解三大构成的有关概念、原理、方法、法则,系统了解和掌握构成的理论体系,提高理论水平。

(2) 从实践上掌握构成形态的基本技能,运用平面、色彩、立体、材料等要素制作构成形态,把理论知识转换为视觉形象,做到理论联系实际,提高艺术表现能力。

(3) 从空间意识上认识构成从二维到三维、进而到四维空间的基本理论,揭示视觉艺术的空间概念和本质,体现构成形态的象征

纯粹构成

目的构成

目的构成

意义和精神作用。

(4) 从造型理念上认识构成的造型理念与方法,以点、线、面、体、色彩等表现抽象的空间节奏与韵律,改变从形似与酷似的具象造型模拟,追求纯粹、简约、装饰意味的抽象造型,提高抽象造型理念和形象思维能力。

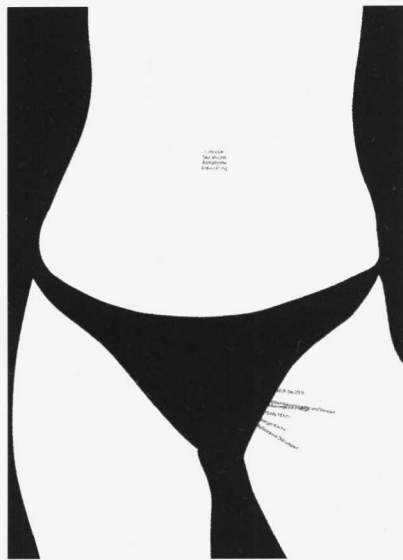
(5) 从审美修养上了解和掌握形式美的法则。以此为尺度,站在审美的高度,从客观世界中提取美的素材,去感悟构成形态的合理性、艺术性;形态的量感、力感、动感、空间感;形态的造型、色彩、肌理等,探索美的秩序,构成美的形象,不断提高艺术修养和审美能力。

(6) 从设计能力上明确构成不仅仅是学习纯粹的思维和技法训练,还要研究形态与形态之间的关系、形态与环境的关系、形态与人的关系、形态的使用价值和应用范围。

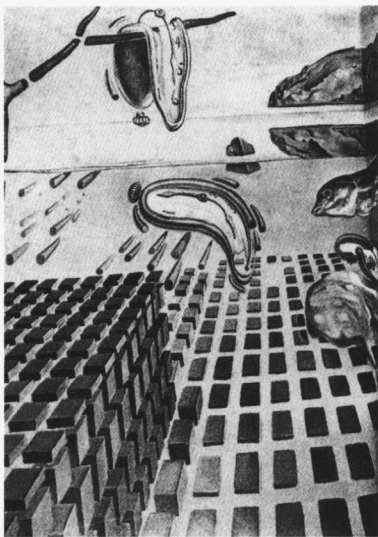
(7) 从时代感上认识构成形态:平面的、色彩的、立体的都将通过设计中的视觉传达媒体,体现设计的社会功能、审美功能、实用功能。所以,学习构成必须从更深的层面去认识构成与设计、市场、社会的关系,表现时代特征与现代意识。

模拟、具象的造型形态

简约、抽象的造型形态

多维构成《空间·时间》

达利

二维构成《门神》

山东费县

第三节 构成的形式美法则

形式美的理论在现代艺术中占有重要地位。构成设计要遵循美的设计原则,即遵循点、线、面、形、色在一定规律秩序的指导下所呈现出来的美感。如斑马的自然纹理、绵延起伏的山峦、五彩缤纷的花朵、马路两边的路灯、悦耳动听的音乐等,这些美的形态、美的色彩、美的声音,都是通过某种形式传递到人们的感官中引起美感,使我们获得美的享受。

形式美法则是在审美活动中对生活中美的形式进行概括的反应。形式美法则在艺术创作中有普遍的指导意义,它反映了形态美的内在规律,是创造美好形态行之有效的方法。因此,构成设计中学会运用形式美法则是十分重要的。

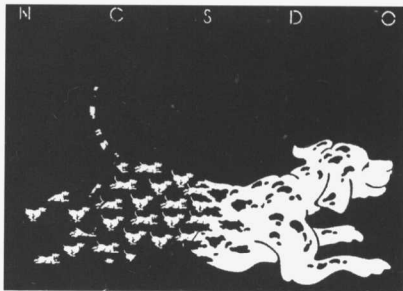
一、变化与统一

变化是指具有差异的形态要素并置在一起所形成的对比感觉,如黑白对比、曲直对比、大小对比、粗细对比、方圆对比等,体现了各种事物的千差万别;统一是指性质相同或类似的形态要素组合在一起所形成一致而协调的感觉。统一体现了各种事物的共性和整体联系,它不是简单的一致,而是使各种多样变化的形态具有条理性与规律性。变化寓于统一中,在统一中求变化,两者相辅相成,互为补充。变化统一反映了客观事物本身的特点,是形式美法则的总法则。

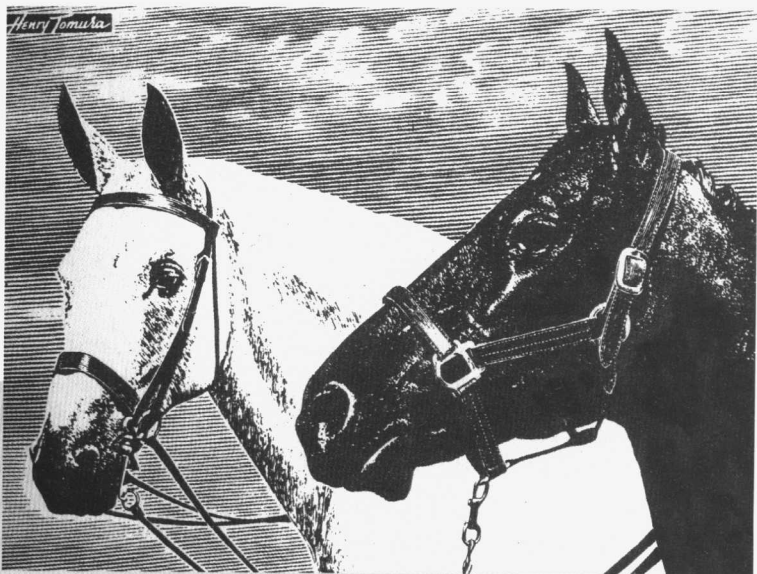
构成设计中的各种不同的形态元素具有不同的个性,也传递不同的情感。如造型的大小、方圆、曲直、正斜;质地的粗细、润燥、软硬、刚柔;势态的静动、疾徐、抑扬、升沉,这些都是对比的变化因素,但又统一于美的整体多样性当中。

画面中线的构成统一而富有变化

局部的变化统一在整体形态中

既变化又统一的对比构成

二、对称与均衡

对称也称“均齐”，是以“中轴线”为基础，两边置以同形、同量、同色的对称形态，是等形等量的形态元素组合。自然界中的动物与植物的结构形态都是对称的，如动物的四肢、五官，植物的叶子，家具、车辆、日用器皿等。

均衡是遵循杠杆力学原理，以同量不同形、不同色的组合形成心理上的平衡形态，是等量不等形的形态元素组合。均衡与对称不同，它通过视觉元素的聚集、分散营造心理上的平衡与相对稳定，使构成中的构图、构形、构色表现静中有动的特征。所以，均衡是富于形态变化和情感化的形式法则。

均衡构成

均衡构成

三、节奏与韵律

节奏是指节律运动中强弱缓急有规律的变化，韵律是在节奏的基础上赋予的一定感情色彩。前者着重运动过程中的形态变化，表现为形态和结构的反复以及所产生的运动感。后者是神韵变化给人以情趣和精神上的满足，表现为不同的节奏有规律地连续变化的整体感。美的构成设计在于不同的节奏形成的韵律给人不同的感觉，有韵律的构成设计能增添视觉张力和作品魅力。

有节奏和律动变化的线构成

四、单纯与整齐

单纯是简化与明确，整齐是重复与秩序。单纯与整齐的实质是通过夸张、省略、概括的手法，加强对形态本质的认识。这种单纯并非简单，而是用简化的结构去创造丰富的、有生命力的形象。平面构成中的重复构成表现为一个基本形的连续出现，不仅加深了视觉记忆，而且使形象得到强化更加鲜明；色彩构成中的同类色相对比，在不同明度及纯度的对比中能产生和谐的单纯美。所以，单纯与整齐是形式美的基本法则，是高度概括的秩序美、机械美。

五、比例与秩序

比例是指事物的整体与局部或局部与局部之间的数量多少的关系。正确的比例能引起人的美感。如人体美被认为是世界万物无与伦比的美的化身。维纳斯雕像不论是人体比例，还是体态、形象，都给人以优美、匀称、和谐的感觉，成为了人体美永恒的象征。

构成是把不同的视觉元素和材质编排组合在一起，不同形体、色彩的面积与体积大小、数量、多少所形成的比例，能给人不同的心理感受。如果比例失调，就破坏了美的秩序和规律，失去了构成的意义。

在平面构成、色彩构成、立体构成中，以上这些形式美法则在有所侧重的前提下不是孤立的，而是紧密相关的，互相联系的。只有把形式美法则融合在构成之中，才能创造出美的形式和美的形态来。

点、线、面的构成随人体形态、比例变化而变化

平
面
构
成