

北京服装学院艺术设计基础训练丛书

构成基础

何颂飞 主编

北京工艺美术出版社

北京服装学院艺术设计基础训练丛书

构成基础

何颂飞 主编

北京工艺美术出版社

责任编辑：陈高潮

版式设计：晓 辉

责任印制：宋朝晖

北京服装学院艺术设计基础训练丛书

构成基础

GOUCHENG JICHU

何颂飞 主编

出版发行：北京工艺美术出版社

地 址：北京市东城区和平里七区16号

邮 编：100013

电 话：(010) 64283627 (总编室)

(010) 64280948 (发行部)

传 真：(010) 64280045/3630

经 销：全国新华书店

制 版：北京宏达恒智印艺有限公司

印 刷：北京恒智彩印有限公司

开 本：787毫米×1092毫米 1/16

印 张：9.5

版 次：2004年6月第1版

印 次：2004年6月第1次印刷

印 数：1~5000

书 号：ISBN 7-80526-498-8/J·325

定 价：45.00元

图书在版编目(CIP)数据

构成基础 / 何颂飞主编. —北京: 北京工艺美术出版社,
2004.6

(北京服装学院艺术设计基础训练丛书)

ISBN 7-80526-498-8

I. 构... II. 何... III. 构图学—高等学校—教学参考资料
IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 049900 号

序 言

随着北京服装学院艺术设计专业十几年来来的不断发展，与之相适应的艺术设计基础教学通过不断的探索、实践、改革，已经形成独具面貌和特色的系列课程。这些课程遵循“厚基础、宽专业”的教学原则，在课程结构中，一方面保证对艺术设计基本理论、技能、技法的传授，同时亦在内容和方法上注重对学生思维能力的训练和创新意识的培养。这是艺术设计基础教学中应当遵循的艺术宗旨，也是应当达到的目标要求。

根据上述原则和宗旨，我们组织编写了这套丛书。书中作品选自绘画基础和设计基础系列课程中的部分学生的课堂作业，由任课教师撰文对作业进行有针对性的评析。这种评析，同时也是对该课程的诠释。丛书图文并茂地展示了各课教学的基本思路和课程构架，也体现了我院艺术设计基础教学的理念和状态。

书中所选学生的作业尽管还不够成熟，不尽完美，但其中所蕴含的丰富的想像力、鲜活的时代气息和不拘一格的表现样式，却能形象地反映出我院艺术设计基础教学多年改革、探索的可喜成果。

希望本系列丛书对高校艺术类学生 and 艺术设计爱好者的专业学习能有所启示和帮助。

北京服装学院艺术教育部 孙为平

前言

平面构成与立体构成课一直都是设计专业学生必修的基础课,其主要教学内容自20世纪80年代确立以来,基本上没有大的改变。但随着社会的变化,设计学科一成不变的教学内容显然已经不能适应专业的变化。以往各设计专业按照比较明确的专业领域的划分设置,使作为造型基础课程的构成类课程在教学内容划分上也很清晰,通用性较强。随着社会的发展,新的设计领域不断开拓,门类不断细分,使得各个专业之间的界限越来越模糊,趋向融合。在这样的背景下,设计专业原来要求培养学生更全面的造型能力和创新能力,培养专家、培养技巧型人才的目的也相应发生转变,造型基础课程的教学内容如果仅仅着眼于知识点的讲解和技能培养是远远不够的。

现在的设计院校适应社会需求,不断调整专业设置,其中不仅有艺术设计类专业,还增加了工科类设计专业。由于设计学科是交叉学科,新知识内容的迅速增加导致院校要增加新的专业课程。造型基础课程面临着压缩课时、增添教学内容和更新教学方法的压力,以适应专业发展的要求和艺、工类不同学生的特点。在经过教学研究讨论和实验后,我们对构成类课程的教学目的和教学内容进行了调整和更新。

首先,进一步深入认识构成教育的目的。

一、“构成”是什么,如何认知“构成”?

“构成”源于20世纪初期的荷兰风格派运动和俄国构成主义运动。最初的“构成”是一种艺术形式,相对于以往较为具象的艺术形式语言它更追求几何抽象造型。像蒙德里安、康定斯基、罗钦科等艺术家的作品不仅在艺术史上有着重要的位置,而且对设计艺术的发展有着重大的影响。这个层面的理解有助于了解形态风格的演变和形态的发展趋势。

“构成”不仅是艺术形式,更重要的是艺术设计创作的一种方法,或者说是一种模式。根据构成的原理和法则,理性的选择和创造视觉形象,尤其对于设计专业,构成更是一种创新的思维方法。

德国包豪斯学院所倡导的教学理念对艺术设计有着深远的影响。它的基础造型教育奠定了今天设计学科的构成类课程体系。“构成”在很长一段时间几乎等同

于造型基础。“构成”教育的核心不应当是技术的训练和知识点的学习,而是综合能力的培养,它要求学生具有系统的思维能力和创新能力。

二、构成教育的目的是什么?

理性地认识“形态”,建立正确的造型观念。艺术与设计的创造必须依托形态展现给人们,造型的物质轮廓只是创作的结果,“形”是手段、是载体,但不是造型的目的。重要的是设计师或艺术家通过造型传达的情态、信息,是“形”所附着的“态”,表达出作者想要表达或应当表达的情态才是造型的本质。对于艺术家而言,这种“态”是自己思想观念或对美的认知;对设计师而言,“态”还包括功能、使用、广告以及符号的语义等。

系统的思维方法的训练,引导学生展开理性的思维,最终推导出创新的、合理的造型。教育学生重视正确的思考方法,对于视觉造型的创作,让学生完全依赖所谓“感觉”是不可靠的。应当让学生依靠思维能力和正确的方法,最有效地完成创作,这才使得构成课所教授的知识具有最大的可操作性。

构成原理的学习。这部分内容是传统构成教学的重点部分。引导学生分解形态、理解形态的各个基本要素,学会应用各种构成法则进行有视觉传达目的性的训练,把平面、立体、空间、色彩等要素综合起来,避免以往纯粹的形式法则单一割裂的练习。

其次,重新进行教学内容的调整。

加强理论的讲授和学习,如抽象艺术的历史发展沿革、造型基础与各专业的关系、形态观念的认知、其他各学科领域知识对形态需求的影响等以往教科书上缺少的知识,提高学生的认识和理论修养,以便基础课程的知识能在将来的专业训练中更顺利地运用。

在保留传统教材核心内容的基础上,加强横向联系,把以往分成单独的平面构成、立体构成,甚至色彩构成的讲授内容贯穿起来,打破界限,合并授课,系统训练。这样能够避免各个基础课程之间出现脱节,加强了学生对基本形态元素和构成原理的认识,拓宽了学生的思路和视野。训练学生以点、线、面、体、光、色彩、空间、时间等造型要素为造型语言,表现二维、三维的抽象造型,创造视觉的、触

觉的、感情的、材料特性的、力学结构的各类造型。

改革训练课题，以往作业只是针对构成原理和形式法则，造成学生只重视结果，被认为是好的作业也出现雷同。现在一方面大量加强思维训练，强调思考的过程，强调思考的独立性。另一方面多进行命题性的、针对专业的训练，甚至模拟设计项目，训练学生在各种限制条件下充分发挥自己的能力，系统考虑形态与人、与环境、与社会、与材料加工的关系，加强学生对专业基础的认识。

我们在学生作业手段和技术上，还提倡学生应用新的技术媒介和新的材料，以适应新技术对造型的要求。在有限的条件下鼓励学生尝试新媒介、新装置、电脑数码技术去表现自己的观念。

经过教研室各位老师近几年的努力和实验，我们积累了一些优秀的学生作业，将其结集出版，一方面是汇报教学成果，把有限的经验以及近年来的教学感受带给同仁；另一方面更是为了抛砖引玉，听取意见，激励我们自己继续努力，搞好构成的教学工作。本书的编者都是北京服装学院设计基础教研室的教师，书中选录的作业是近几年本院艺术类与工科类学生的课程作业。在师生的努力下，我们不断研讨新的教学内容、新的教学方法，期望能够促使更新构成教学的观念和内容，以适应在新的时代里艺术与设计发展的要求，使教学更上一层楼。

衷心感谢为此书付出辛勤努力的各位老师和同学们，感谢北京工艺美术出版社给予出版和各位编辑的大力支持。非常遗憾，由于作业的保存与运输原因，遗失了部分同学的姓名，在此向入选作业未能署名的同学表示歉意。本书中部分作业由于训练目的相对简单，或几幅作业表达意图相近，因此没有点评。请读者谅解。

何颂飞

目 录

第一章 基本形态元素：点线面的构成	1
第二章 基本构成原理与规律	33
一、强调规律秩序的形式规律	33
(一) 重复	33
(二) 近似	36
(三) 渐变	42
(四) 发射	45
二、强调对比变化的形式规律	49
(一) 变异	49
(二) 对比	55
(三) 空间	57
(四) 结集	59
(五) 肌理	65
(六) 想像	73
第三章 立体形态应用基本造型法则	78
(一) 重复	79
(二) 近似	84

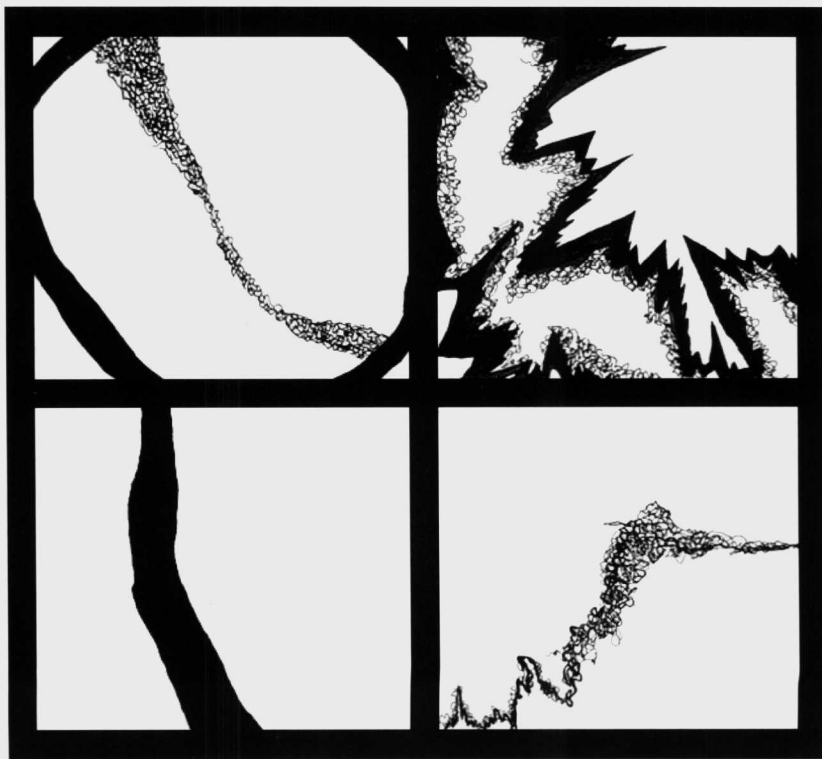
(三) 渐变	86
(四) 发射	91
(五) 变异	94
(六) 对比	96
(七) 结集	98
(八) 肌理	102
第四章 造型与材料	104
第五章 情态构成	123

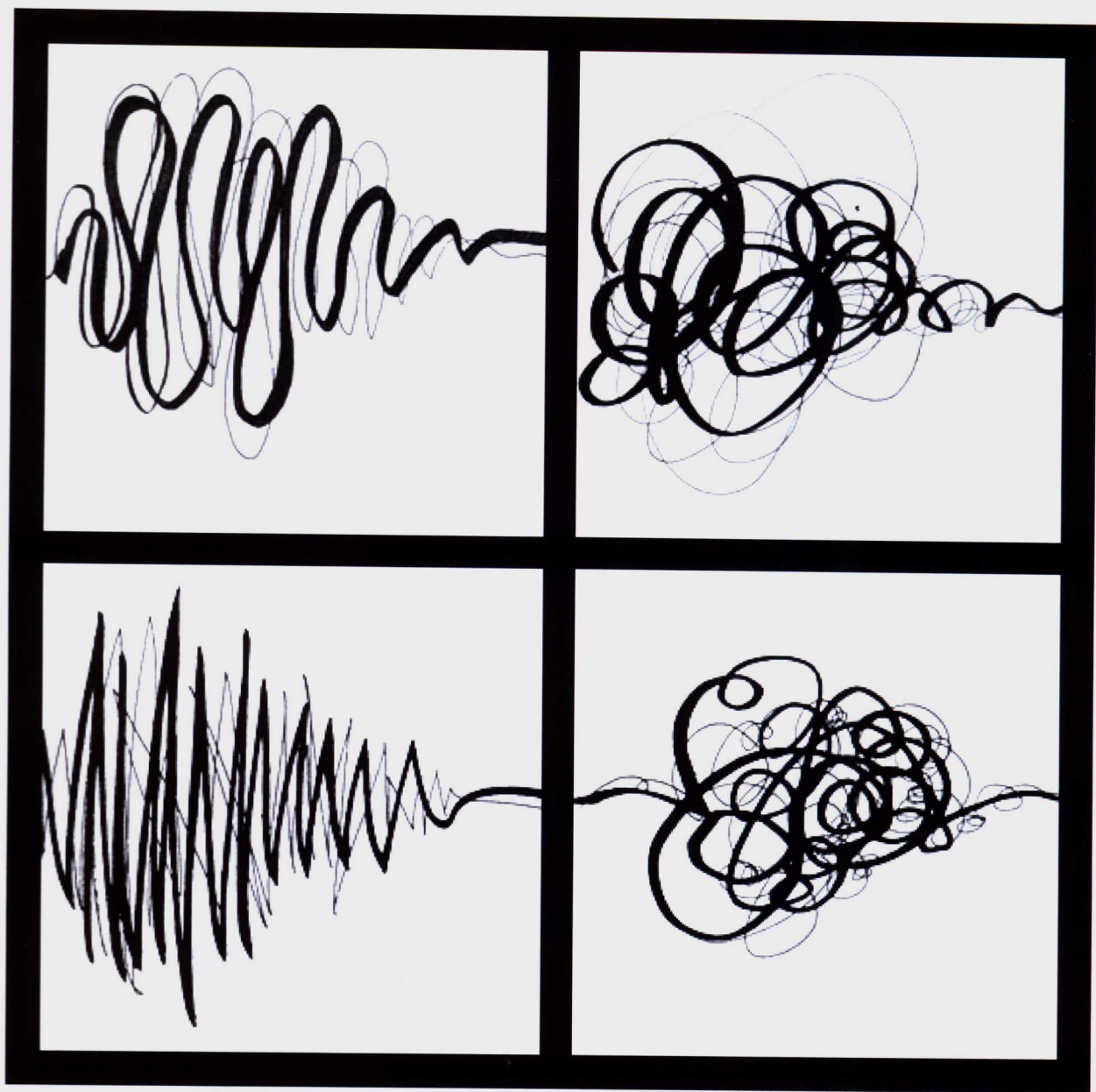
第一章 基本形态元素：点线面的构成

以最单纯的平面形态——点、线、面，进行带有对比性概念的构成练习，可以锻炼思维的敏锐，提高主观认识以及应用形态的能力；并可以将直接的感性知觉，以适当的构成方法转化为形式化的结构样式，运用艺术感觉与形态语言，融会现代设计的审美意识，创造出新的形态，培养对形态的敏感度。

作业恰当地把握住平面形态内在的力的联系、节奏和空间，以敏锐的洞察力，不拘一格的手法，不稳定的构图，表达出情绪的抽象性，是任何具象形态所不能比拟的。设计者以自我对平面形态与形式规律的认知，表达出细腻的个人心理感受。

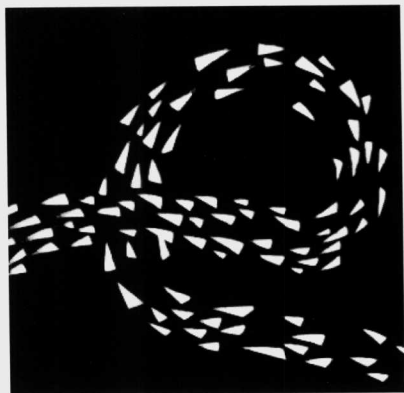
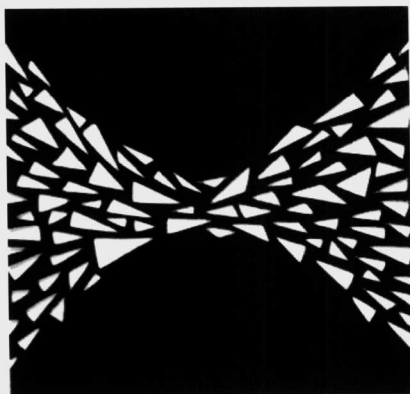
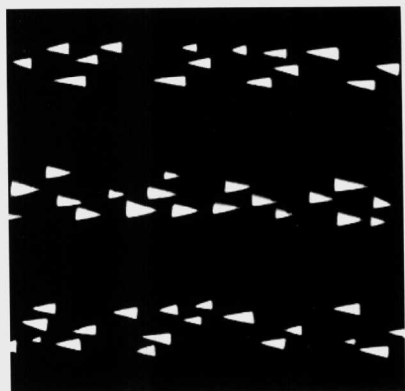
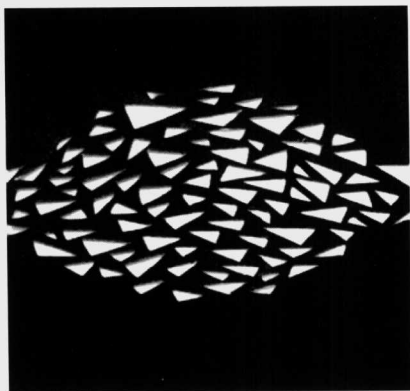
（学生：王 妤 指导教师：于展慧）

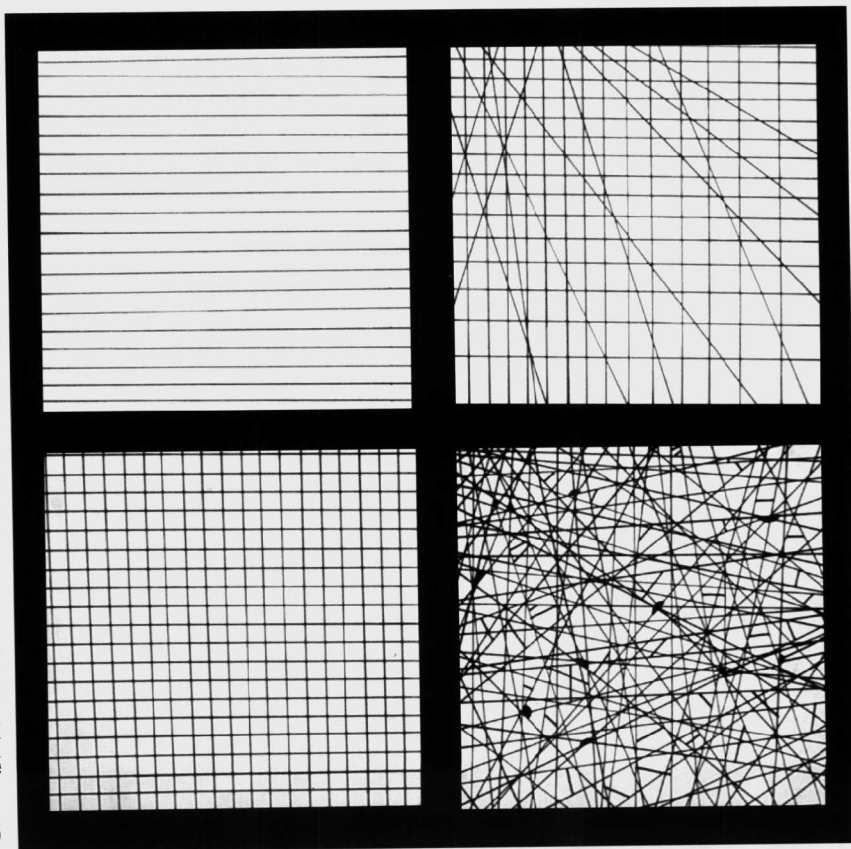
作业运用线条的不同属性,以及相互对比的构成形式,诠释了线的情感内涵。这些完全从自然表象中抽离出来的线条,经过提炼与升华,极大地提高了表现力,并带有强烈的感情色彩,线条被赋予了新的表现力、意义及存在价值。

(学生:吴一闻 指导教师:于展慧)

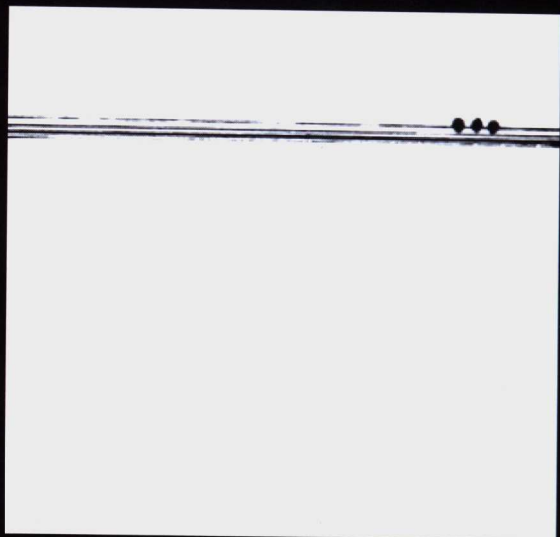
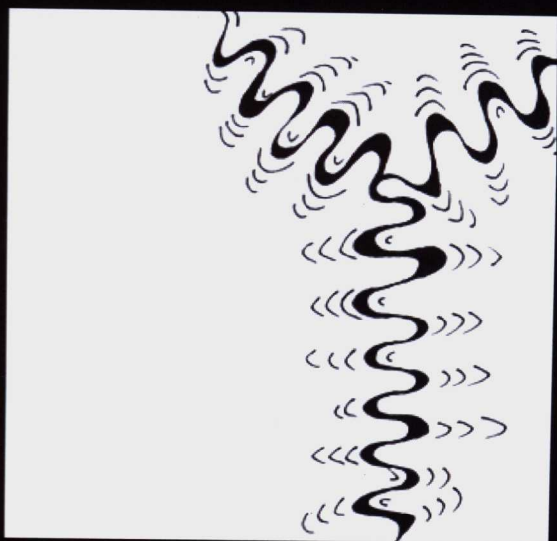
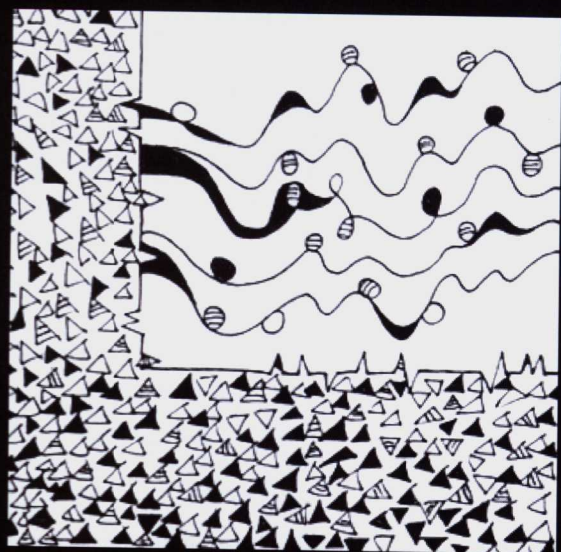
作业采用最基本的点元素，巧妙地运用构成形式的不同组合关系，充分利用了点的节奏感，画面张弛有序，传达出丰富的心理感受。这种简洁而变化丰富的构成手法，经常被运用到现代设计之中。

(学生：晏 梓 指导教师：于展慧)

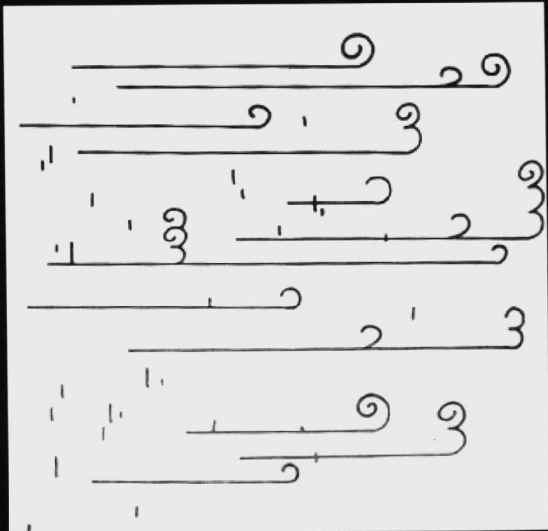
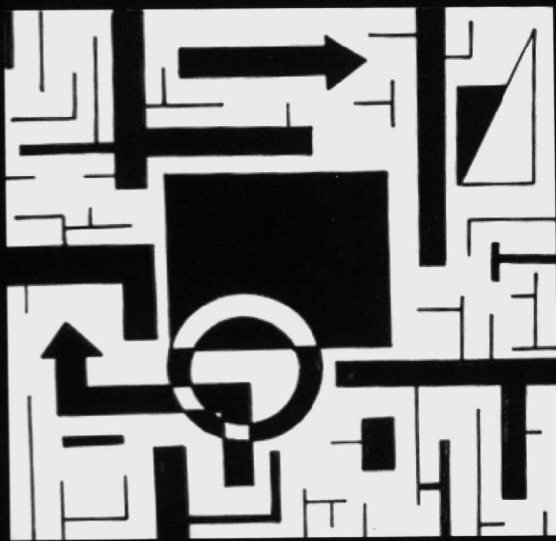
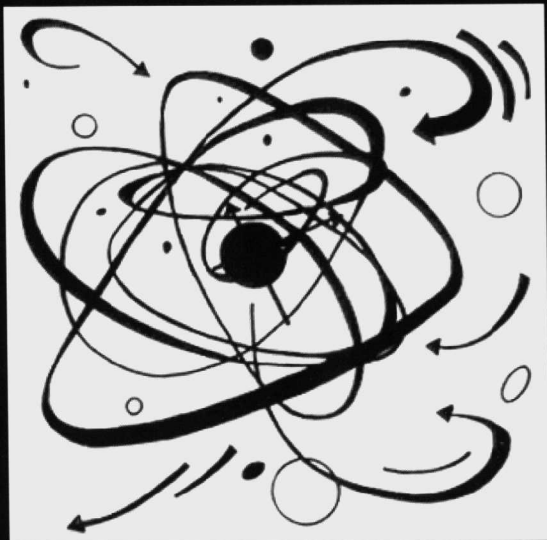
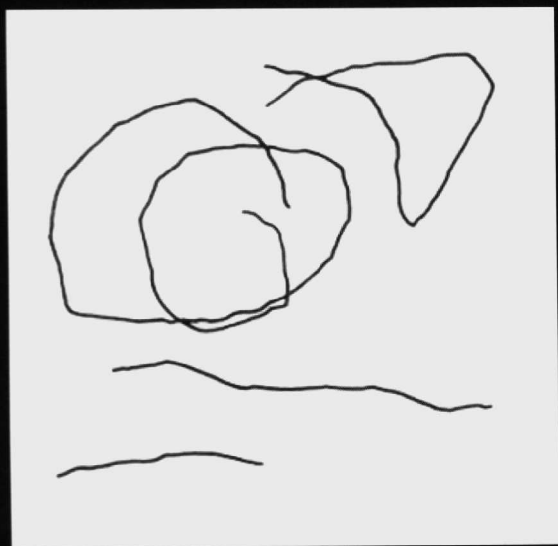
设计者以线条的不同排列关系，再现了人们对“雨”的各种体验。按照主观意象概括提炼，利用线的疏密、秩序与非秩序，营造出抽象且直观的效果。抽象化的表达并未削弱人们的感受，那温润的雨丝似乎扑面而来。

(学生：石晓涛 指导教师：于展慧)

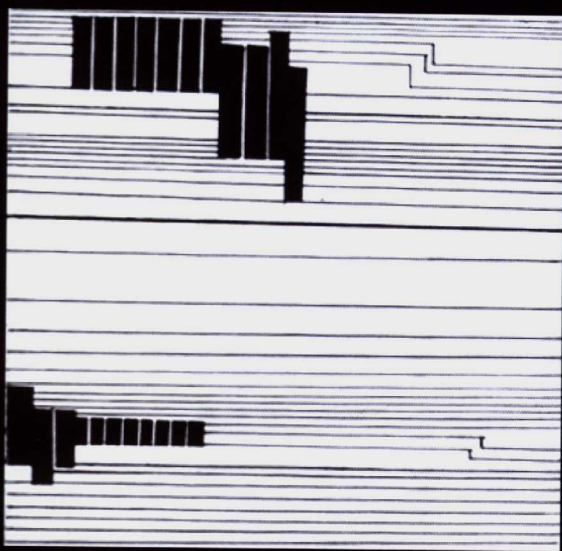
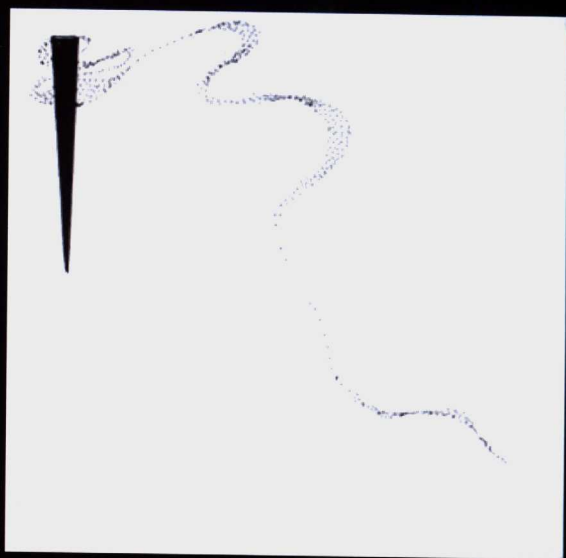
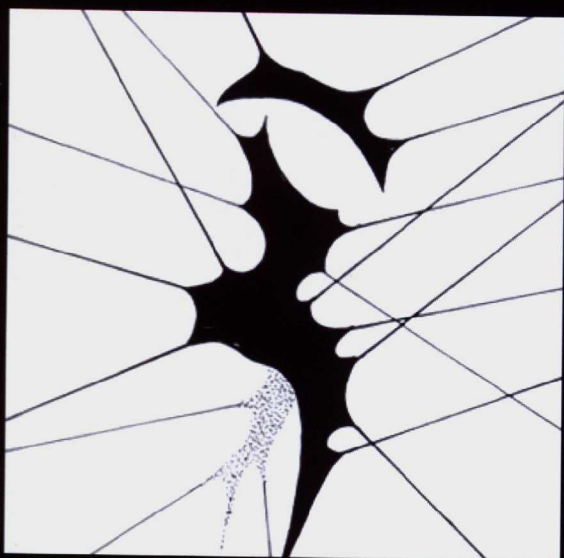
作业综合运用了点、线、面诸要素，借助画面构图的对比效果，将心理感觉做图形化表达，却不失丰富细腻的特质，使形式的简洁与意义的丰富同时得到恰当的表现。

(学生：李 毅 指导教师：于展慧)

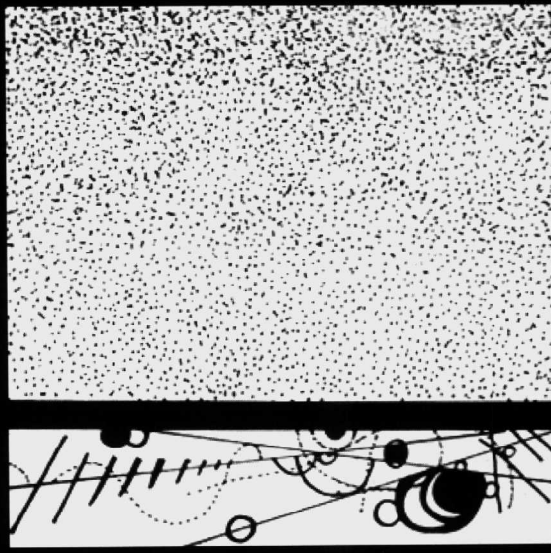
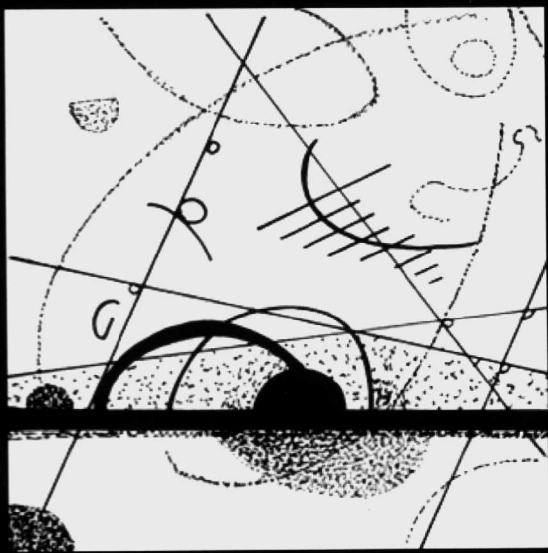
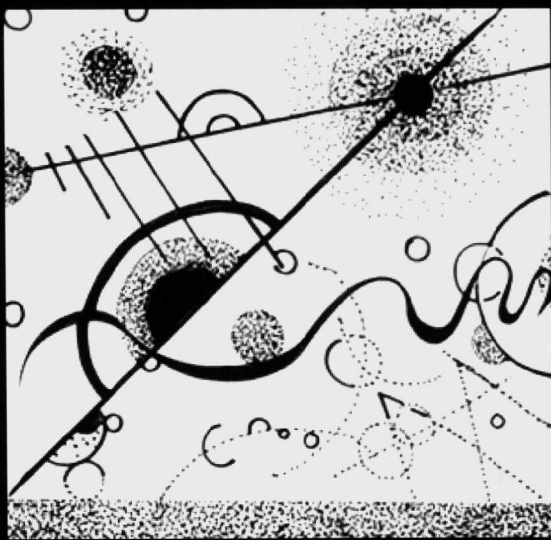
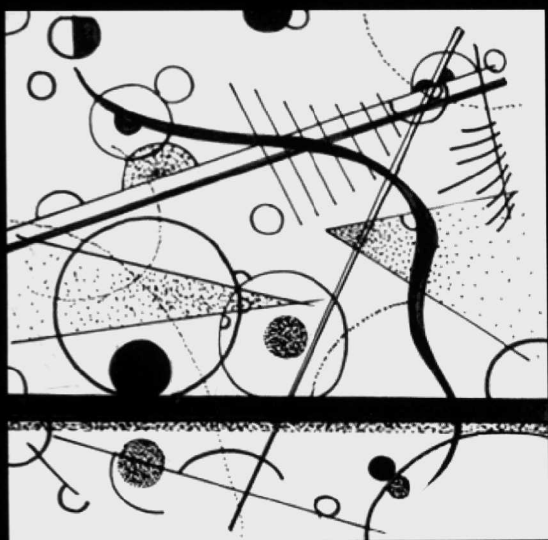
作业运用四种不同种类的线的潜在含义，表达出作者对童年、青年、中年和老年四个概念的理解，将线条的节奏性、律动感和力量充分地发挥出来，赋予线条以强烈的主观意识。

(学生：薄博心 指导教师：于展慧)

表达相互对立的概念，有助于学生从形态的漂浮且模糊的外在表现中，揭示出内在的空间力量和意义，并能引发兴趣，充分调动想像力和创新意识，建立对平面形态的初步认识。上面作品以设计者独特而自我的视角，表达出对一些概念的图形化阐释。

(学生：万 蕾 指导教师：于展慧)

这是一组颇具动感的画面。点和线的综合运用增添了画面的丰富性，曲线柔和而富于弹性，与直线的对比则更添加了节奏感与韵律感，细密的点起到了很好的烘托作用。

(学生：石晓涛 指导教师：于展慧)