

5 5 高等美术院校

GAO DENG MEI SHU YUAN XIAO
KAO SHENG BI DU

高等美术院校美术专业必修

构成艺术教程

构成 艺术教程

GOU CHENG YI SHU JIAO CHENG

考生日读

鲁迅美术学院染织美术设计系 著

辽宁美术出版社

主 编：宋德昌

副主编：王庆珍

编 委：(以姓氏笔画为序)

王庆珍 王云英

回连涛 许竹筠

庄子平 宋德昌

陈道远 吴青林

李 萍 周嘉勋

胡景山 胡秉文

学生作者

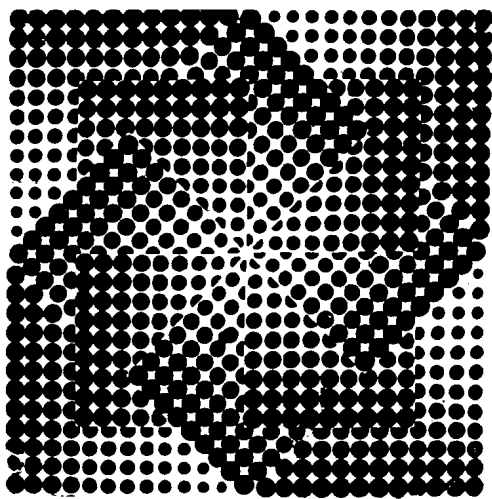
张玲、刘娜、韩方、王莲、王朝晖、袁飞、曹阳、郭宇、卢嘉、宋悦、侯放、杨傲云、王慰、王晓丹、张爱华、张睿、颜大成、闻影、秦影、李越、宋红柳、李岩、袁玲、孟研、王庆伟、万文龙、张琳、来颖、白鑫、任凭、董扬、魏芳、刘若瑾、沈晓东、王家琳、何晓丽、李丹、王鹏、刘宇、王冠、李堪、周微、安德馨、安建国、金英子、孟辉、苏明哲、陈靖宇、吴桂萍、陶华、刘虹、刘毅、孙巍、巴英、韩永武、张毛毛、李雪峰、王亚竹、邹亮、董文君、李琦、刘大宇、宋敏欣、常欢、王璐、王柳春、崔凯、边晓东、陈永刚、李群、刀建中、诸玉超、张嘉彬、李越、韩秀臻等。

高等美术院校考生必读

构成艺术

教程

鲁迅美术学院染织美术设计系 著

辽宁美术出版社

DAI 13/11

图书在版编目 (CIP) 数据

构成艺术教程/鲁迅美术学院染织美术设计系著.-沈阳: 辽宁美术出版社, 1997. 2
ISBN 7-5314-1651-4

I. 构… II. 鲁… III. 构成-艺术-高等学校-教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 00582

构成艺术教程

GOUCHENGYISHUJIAOCHENG

鲁迅美术学院染织美术设计系 著

辽宁美术出版社出版	兴城首钢东华彩印厂印刷
(沈阳市和平区民族北街29号)	辽宁省新华书店发行

开本: 889×1194 1/16 印张: 12.5

印数: 8001—11000

1997年2月第1版 1998年3月第2次印刷

责任编辑: 张东明 封面设计: 栾禄章

责任校对: 侯俊华 版式设计: 庄子平

ISBN 7-5314-1651-4/J.798

定价: 51.00元

目 录

序	4
平面构成	7
概述	7
一 构成要领	7
二 构成要素	8
1. 点的构成	8
2. 线的构成	15
3. 面的构成	20
三 构成方法	23
1. 关系元素	23
2. 视觉元素	31
3. 矛盾空间构成	36
4. 分割构成	37
5. 构成比例	37
四 构成图例	39
五 (德)叶夏(M. C. Escher)的作品	101
色彩构成	115
概述	115
一 色彩的渐变构成	115
二 明度基调构成	122
三 色相基调构成练习	129
四 纯度基调构成	137
五 补色构成	147
六 冷、暖色调构成	150
七 主题性色彩构成	170
八 色彩空间混合	192
九 色彩肌理构成	192

序

写给考生的话

现在同广大读者见面的是《高等美术院校考生必读》系列丛书。它包括《素描教程》、《色彩基础教程》、《速写教程》、《构成艺术教程》、《基础图案教程》、《创作教程》共六卷。遴选鲁迅美术学院各专业的主讲教师编写完成。囊括当今中国美术院校开设专业的必修课所有教学内容,融专业教师多年的教学成果、国际友好姊妹院校的教学经验、函授授课形式于一炉。是迄今为止国内出版的第一部全面、系统、学术含量高、教授方法新的美术教学套书。

本套书编写本着遵循艺术规律,遵循教育规律的原则,立足于90年代,目标是培养跨世纪高级美术人才。依据重新修订的教学大纲,组织课程内容,介绍了学科设置、专业特点、要求、教学及培养方向。收录专业高考试题,选用优秀试卷,在校学生作业,教师创作(设计)作品。针对考生易出现的问题加以引导,如何避免。或许这便是与其它辅导书刊的差异所在。

我们深信能给予读者以帮助指导,并衷心地祝愿广大青年朋友们获得成功!

冯铁铸

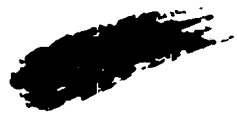
1997年元月

平面构成

庄子平

概述	7
一 构成要领	7
二 构成要素	8
1. 点的构成	8
2. 线的构成	15
3. 面的构成	20
三 构成方法	23
1. 关系元素	23
2. 视觉元素	31
3. 矛盾空间构成 ...	36
4. 分割构成	37
5. 构成比例	37
四 构成图例	39
五 (德)叶夏(M. C. Escher) 的作品	101

概述

想象是杰出的艺术本领,任何一个无聊的想象都比模仿要好得多,想象是艺术飞翔的最好翅膀。

但丁

平面构成,是现代视觉传达艺术设计的基础,它是探讨和研究平面设计中基本要素的构成、形式规律以及应用等问题,是二维空间的构成。在现代社会中,从事平面设计的人员想创作优秀的美术设计作品,掌握好平面构成的基本规律,是首当其冲的。

构成艺术是人类智慧、科学和艺术的结晶。在实际设计中,它可以补充在事实链条中的不足和还没有发现的种种环节,它可以冲破客观的桎梏,创造现实中没有的形态,它可以产生极大的艺术魔力。

平面构成,离不开想象,想象是人类的本能,从古至今,从中到外,可以看出人类无尽的想象在诸种艺术中的诞生。任何一件微小的事物都可以从中想象,想象不是一个事物到另一个事物的转换,而是另一个新的世界的诞生。想象是具有极大的创造力。想象是通过已知走向未知的前站,并且永远是前站,每一个已知都伴随着一个新的未知而诞生,所以,人永远生活在已知和未知的世界中。想象是人类的智慧,它可以创造出奇迹,也可以创造未来。如果人类没有想象,那可能没有一切,也谈不上社会的进步和文明。

作为平面构成,在了解其构成原理、构成要素、构成法则等之后,主要还是靠直觉来完成设计,使它产生出形形色色、千姿百态的构成作品。

本文将围绕着开发想象的设计思维,阐述平面构成想象形态的基本原理和方法,目的是培养和训练学生现代设计的思维能力和为专业设计奠定优良的思维

及扎实的技能本领。

构成形态是超现实的形态,它可以将人们在记忆中、经验中、印象中、经历中的各种形象通过重新并置、分解、相溶、差叠、复合、循环、错觉、变异、特异等手段矛盾组合。从而达到概念为形象,化诸种平淡为新奇,化零乱为整体,化无理为有理,化无情为有情,化现实为虚构,化具象为抽象等等。总之,为实现一种全新的视觉方式,创造一个理想而有意义的构成形态,可以展开思路,不择手段尽情地发挥想象,为培养设计者成为具有广泛、巧妙、新奇有效的创作思路的能力打下一个坚实的基础。因此,在设计展开之前,首先要鼓励学生开发智力,大胆构想,全力以赴投入到设计思考和制作之中。

一 构成要领

一帧完美的构成作品,如果只有简单的构成要素进行罗列排布而忽略了作品的构思内涵,是贫乏无力

的。而只顾形象上的变化,却缺乏构成上的严格有机组成,同样也会使人感觉杂乱无章。

构成作品,要善于推敲琢磨,在统一中求得变化,又要在变化中求得统一,它们相互制约、相互补充,使之在构成中既有区别又有内在联系,既有标新,又有立意。

对比和调和是老生常谈,也是设计者最容易出现的问题。对比是变化的一种形式,调和则是统一的体现。如果只注重调和,就会感到枯燥、沉闷,如过于强调对比,又会使人产生混乱刺目的感觉。因此,构成图案要学会运用高超的艺术手段,在调和中求变化,在对比中求调和。

此外,在构成设计中,还要考虑构成的均齐、平衡的规律以及运用连续、重复等方法的应用。所谓均齐,即类似对称。是同形同量的组合,它体现秩序和排列的规律性;平衡是遵循力学的原理,以同量不同形的组合,取得均衡安定的形态。对于连续排列的组合要注意整体的联系和统一;重复是规律的伸展连续。这些原理在构成中应占有一席之地,也就是说在构成作品的前前后后始终贯穿这一美学法则。

二 构成要素

1. 点的构成

如果我们将设计比喻为音乐,那么,点、线、面就是构成每一个乐章的音符。在构成创意中,如果我们能够驾驭它,也就能创造出最理想的作品。

平面构成是由形态要素点、线、面和构成要素的大小、明暗、色彩、方向、肌理等两个方面组成。而世间的一切物象的轮廓均是由这两个方面交织而成。我们认识和研究它的目的,是为了确保信息的传递和征服人类的心灵。

(1) 点的定义

点,在几何学定义里它是只有位置而没有大小,是线的开端和终结,也是两线的相交处。在造型设计的视觉上,点必须是看得见的东西,这样我们才知道它的存在。

点的理想形状是圆形,但从广义上讲,点的存在方式又是多种多样的。点包括实形与虚形,实形点的理想形状是圆形,而虚形点的存在方式是由于周围的形所决定(图1、2)。

(2) 点的性质和作用

点是力的重心。当画面中只有一个点时,人们的视

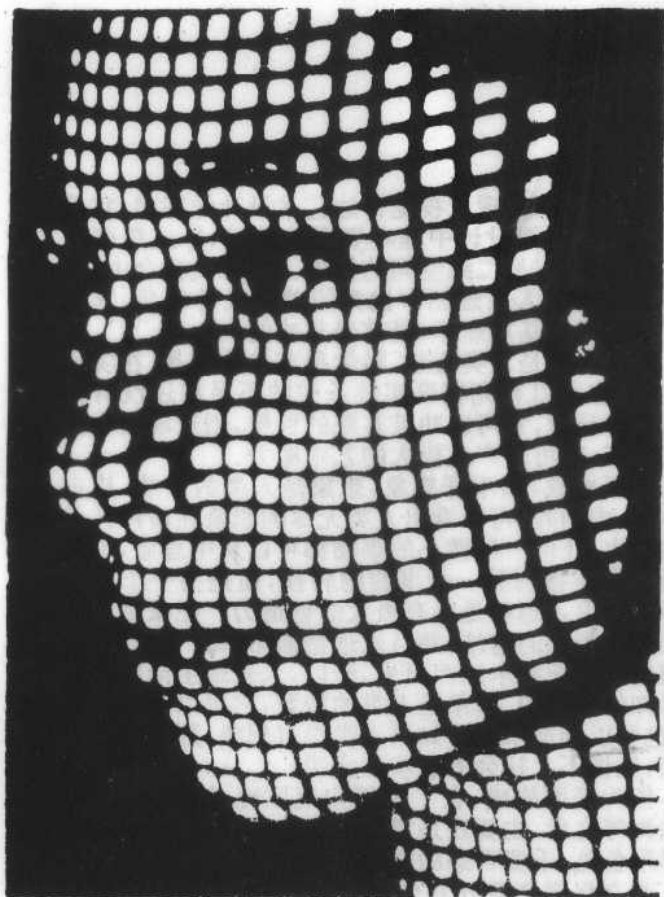
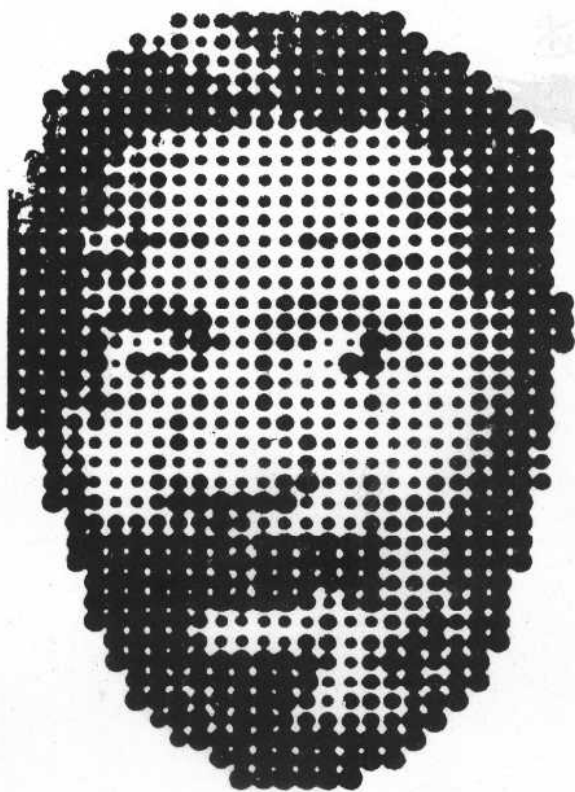

图1、2 由大小点的密集与松散构成人物的视幻形象。

线就会集中在这个点上。因此,点在画的空间中具有张力作用,它在人们的心理上具有一种扩张的感觉(图3、4);当空间中有两个同等大的点各自占有其位置时,其张力作用就是表现在连接此两点的视线,在心理上产生吸引和连接的效果(图5);当空间中的三点和四点分别在三个方向和四个方向平均散开时,其张力作用表现为一个三角形和一个正方形(图6、7);当画面的两点为不同大小时,观者首先看到的是大的点,然后再向小点转移(图8);当点的排列以等间隔在相接近

多个点时,就会产生直线和曲线的感觉(图9、10)。另外,巧妙安排点可以表现曲面、阴影及其他复杂的立体感。照相制版就是将图形中的浓度谐调换成单位面积大小的点来表现。这在放大镜下看新闻广告画等宣传印刷品上的图形便一目了然,其中密集地布满大大小小的阴阳点(图11、12、13、14)。

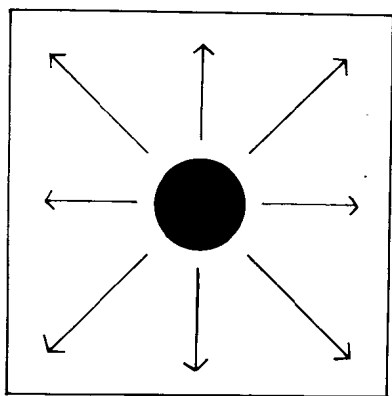

图3 点在空间中具有张力作用

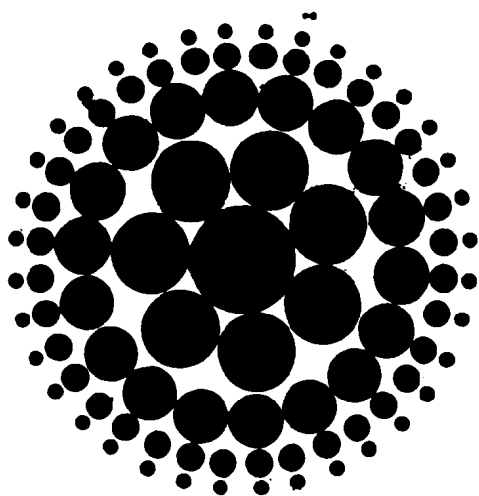

图4 点的大小排列组合产生张力

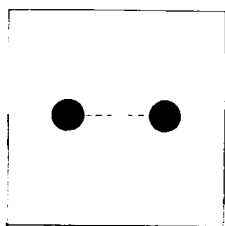

图5 两点间产生的心理连线

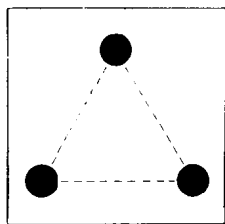

图6 三点产生的心理上的三角形

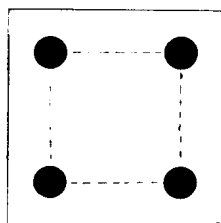

图7 四点产生的心理上的正方形

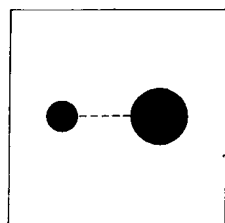

图8 大点首先占据了视觉中心

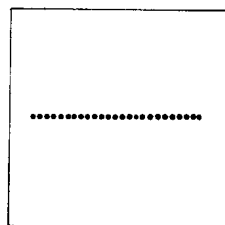

图9 点的等间隔直线排列形成直的虚线

图10 点的曲线排列形成虚的曲线

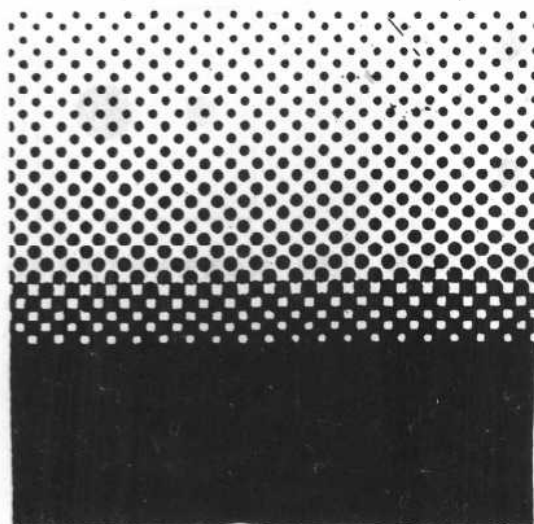

图 11 点的大小均匀排列产生面化

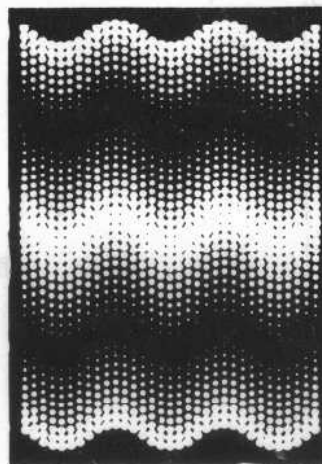

图 13 以点的大小造成的曲面效果

图 12 点的微妙变化表现出的立体感

图 14 手工聚点表现出的立体效果

(3) 点的错视

点所处的位置随着其色彩、明暗和环境条件等变化和影响,使之产生远近大小等错视(图 15、16、17、18)。

(4) 点的对称和平衡的四种形式

①反射:是相同形象在左右或上下位置的对应排列(图 19)。

②移动:是在总体保持平衡下局部的移动位置(图 20)。

③回转:是在反射或移动的基础上,将基本形通过一定角度旋转(图 21)。

④扩大:扩大基本形,形成大小对比变化(图 22)。

(5) 用反射、移动、回转、扩大构成平衡图形(图 23)。

(6) 点的平衡构成图例

①有秩序点的构成:通过规则的骨架进行构成,具有律动的美感(图 24、25)。

②点的自由构成:点在空间中根据平衡关系,通过大小、疏密等进行自由排列,最后达到理想的目的。这种构成具有活泼自由和个性强的特点(图 26、27)。

(7) 点的构成图例

(图 28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38)

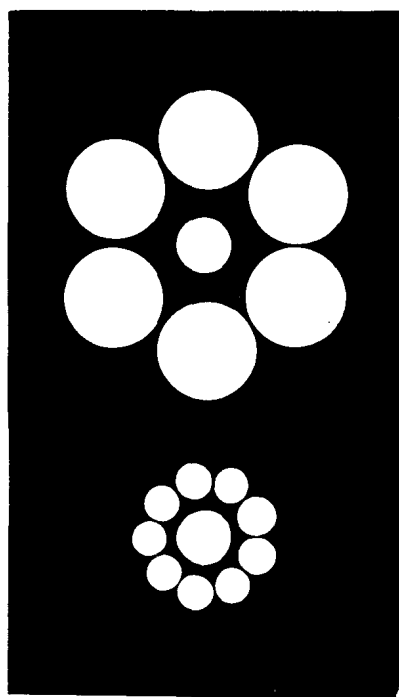

图 15

图 15、16 两图中央的圆形本是相等大小,可是用大圆包围的圆形显小,这是因为大小对比关系所产生的错觉。

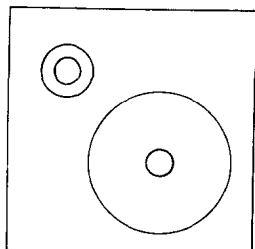

图 16

图 17

同一大小的点,白地上的黑点有收缩感,显得小,在黑地上的白点有扩张感则显得大

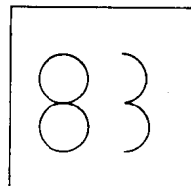
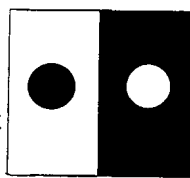

图 18

图 18 将同样大小的圆相接,上圆显得大: 图 17 封闭的圆比不封闭的圆显小

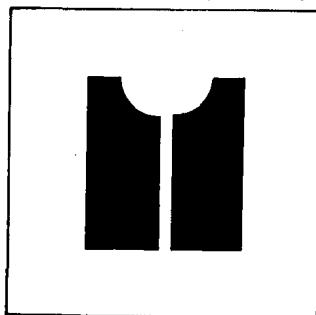

图 19

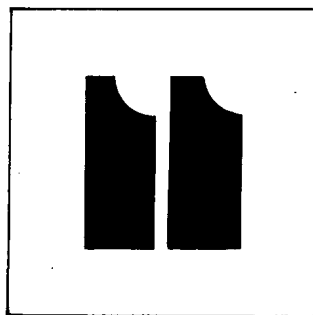

图 20

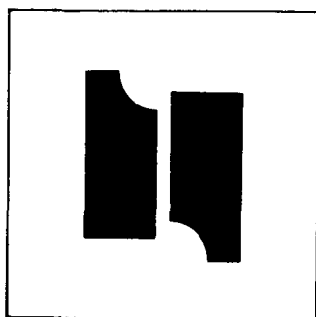

图 21

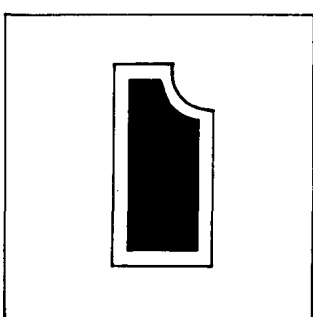

图 22

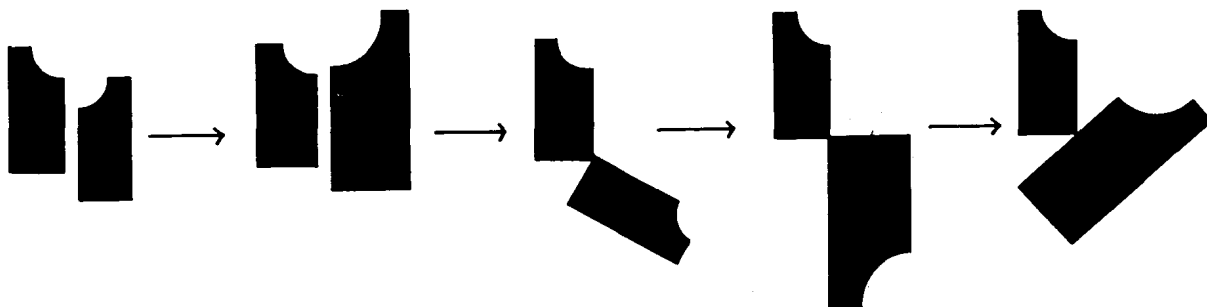

图 23

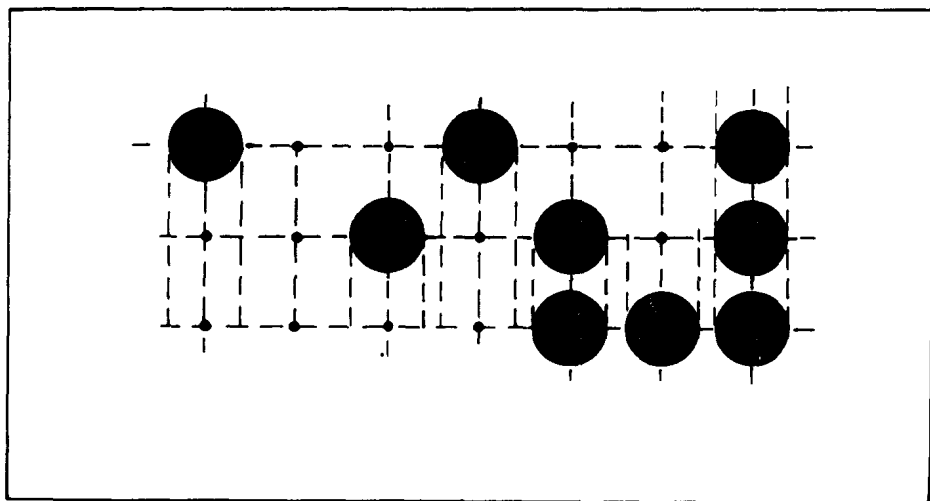

图 24 点的有秩序排列构成

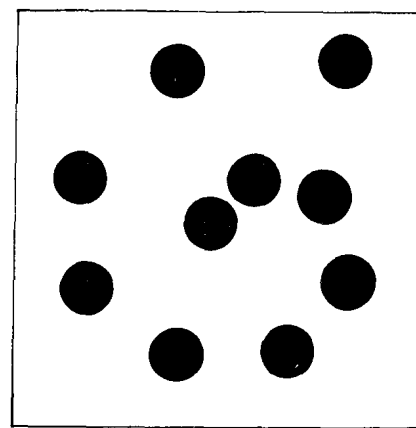

图 25 通过涡线骨架进行点的构成

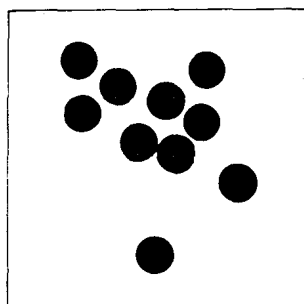

图 26 点的密集自由构成

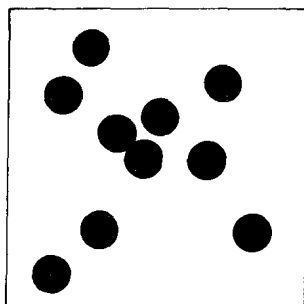

图 27 点的松散自由构成

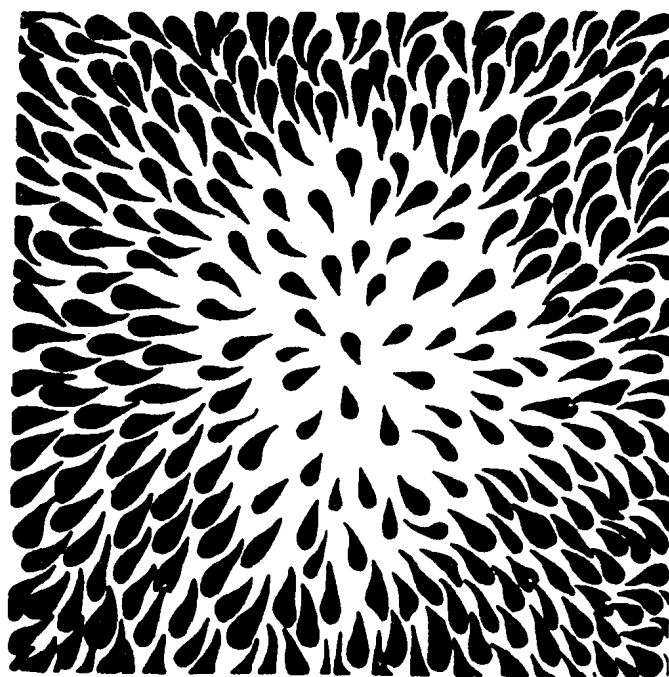

图 28

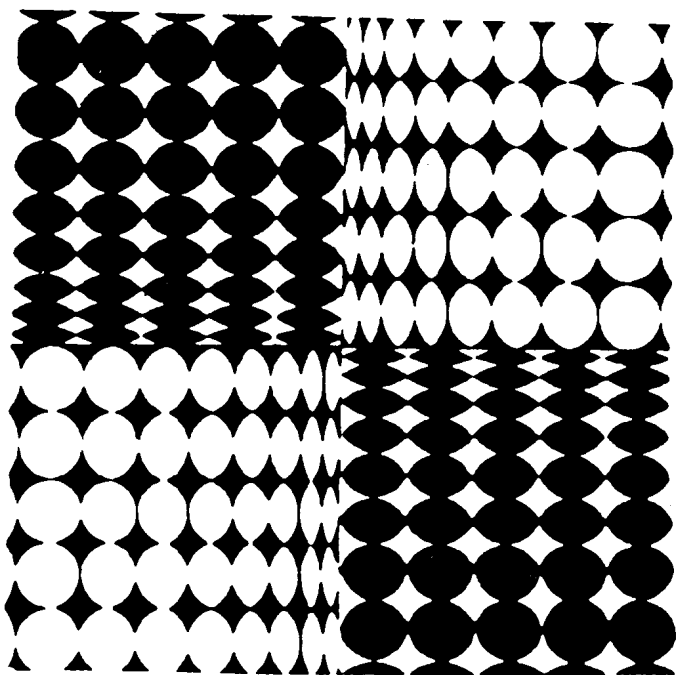

图 29

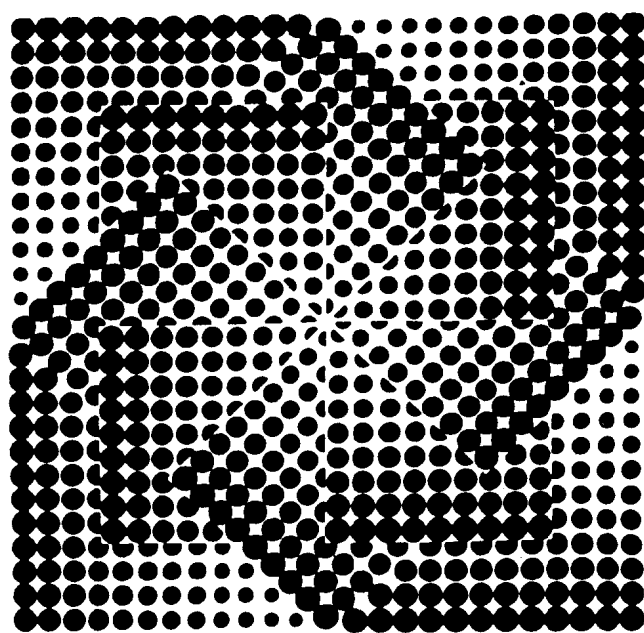

图 31

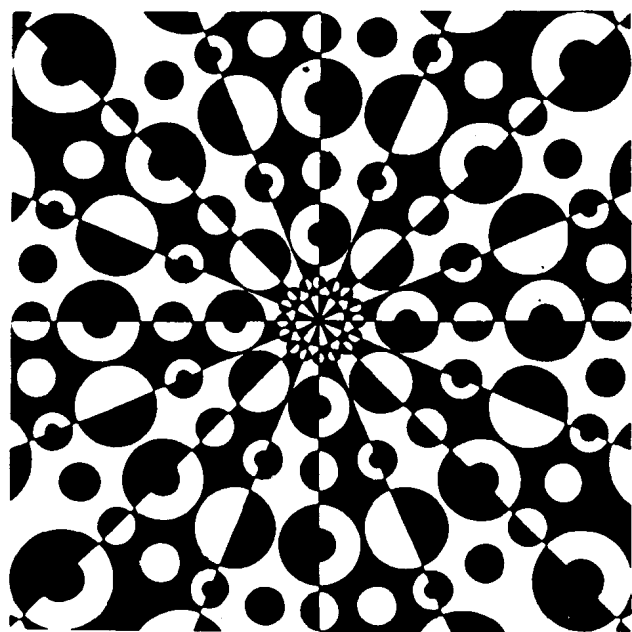

图 30

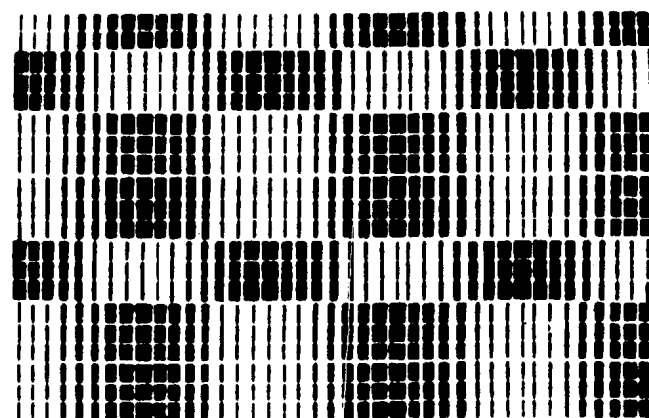

图 32

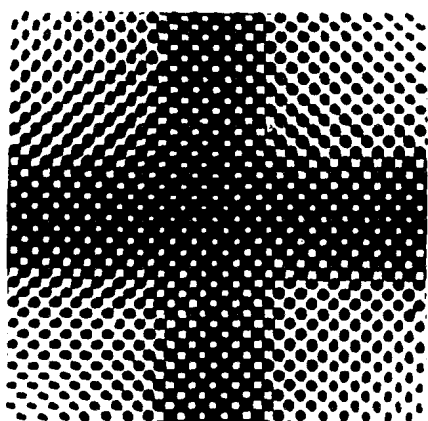

图 33

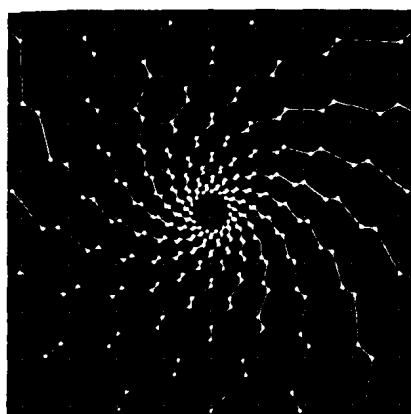

图 34

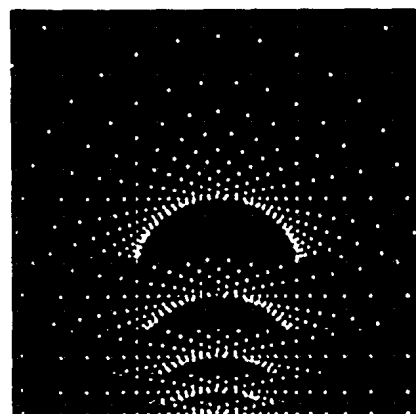

图 35

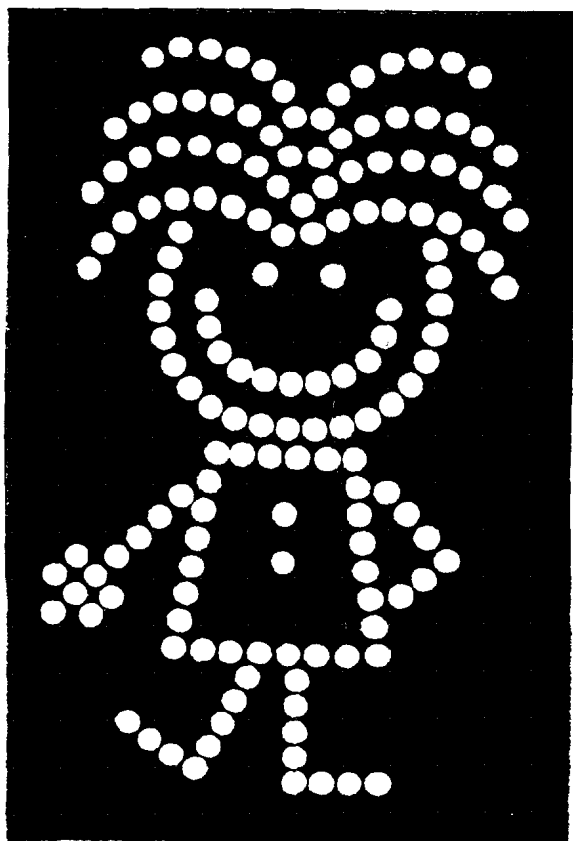

图 36

图 37

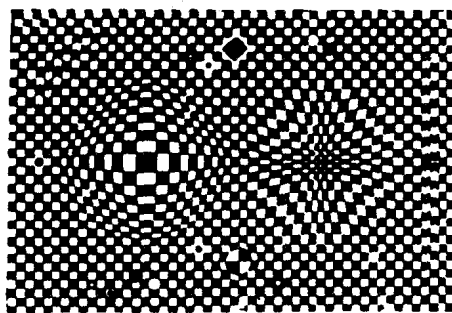

图 38

2. 线的构成

(1) 线的定义

线,在几何学的定义中,它是点的移动的轨迹,它只有长度和位置而没有宽度和厚度。在造型设计上,线必须是看得见的宽度、长度或厚度才具有意义。

线有两种,即:直线和曲线。当点的移动方向一定时,就成为直线;当点的方向常更换时,就成为曲线;当点的移动方向间隔变换时,就成为曲折线。

(2) 线的性格

①直线:一般说直线表示静。它是男性的象征,具

有简洁、明快、直率的性格。其中粗直线具有表现力强、钝重和粗笨的感觉;细直线有焦虑不安的感觉(图 39、40)。

用尺画的直线是一种无机线,它带有机械式的感情性格(图 41),而徒手画的直线带一种浓厚的人情味(图 42)。无机线具有冷淡而坚强的表现力。另外,线的位置与方向的变化也能传达出线的不同含义。水平线总是表达静止的时刻,具有安定、和平和寂静的感觉;而垂直线的活动感正好与水平线相反,它表示向上伸展的活动,具有严肃、庄重、高尚、理智等性格;斜线有飞跃向上或冲刺前进的感觉(图 43、44、45)。

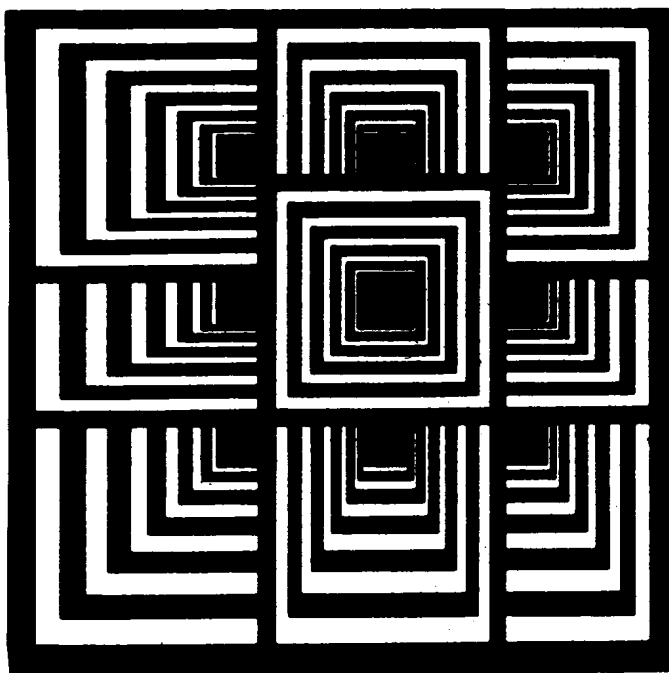

图 39 粗直线醒目而表现力强

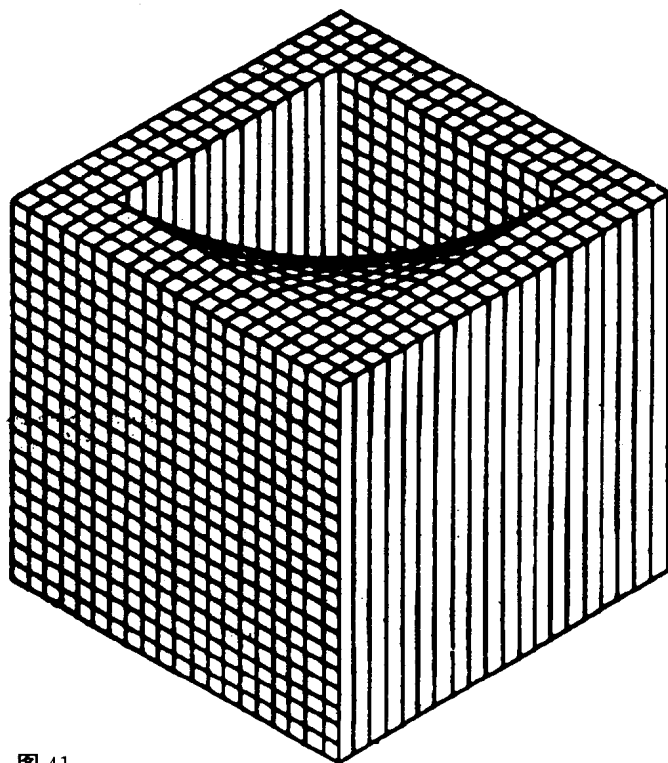

图 41

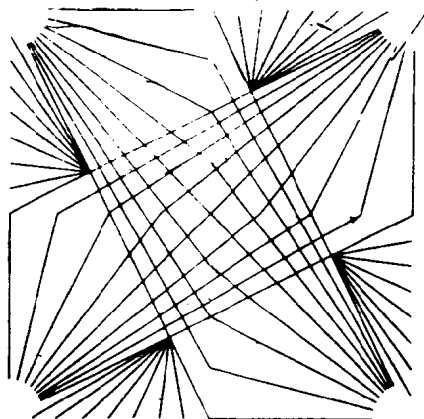

图 40 细直线秀气而精致

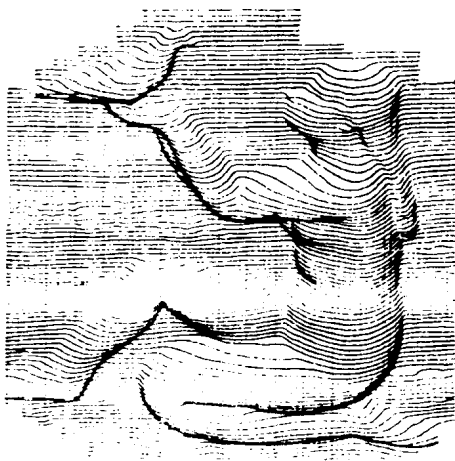

图 42

图 43 变化的水平线产生出动感的图形