

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The National Higher Education Institutions in twenty First Century

构成基础教程

Constitution Basis Course

主 编 刘赞爱
副主编 周 红
编 著 刘赞爱
辽宁美术出版社

常跃中
付梦群
刘 婷

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Constitution Basis Course

构成基础教程

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 刘赞爱
副主编 周 红 常跃中
编 著 刘赞爱 付梦萍 刘 婷
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

构成基础教程 / 刘赞爱等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-4946-1

I. ①构… II. ①刘… III. ①构图学—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第048445号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 光辉 李彤

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 250千字

书号 ISBN 978-7-5314-4946-1

定价 56.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录

CONTENTS

概 述

第一章 形态构成总论

- 第一节 形态构成中的形态要素 007
- 第二节 形态构成中的心理要素 014
- 第三节 观念转换 016
- 第四节 语言转换 026

第二章 平面构成

- 第一节 平面构成的基本元素 033
- 第二节 平面构成的艺术手法 035
- 第三节 平面构成的形式法则 038

第三章 色彩构成

- 第一节 色彩构成的科学认识 063
- 第二节 色彩的采集构成 075
- 第三节 色彩的归纳与演绎 077
- 第四节 色彩的情调表现 082
- 第五节 配色构图的重点把握 087

第四章 立体构成

- 第一节 立体构成的基本特征 090
- 第二节 从平面到立体 092
- 第三节 立体构成的基本要素 094
- 第四节 立体构成的基本形态 100
- 第五节 立体构成的延展表现 108

第五章 光构成

- 第一节 光构成的艺术价值 120
- 第二节 光构成的表现形式 121
- 第三节 光构成的图像处理 126

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Constitution Basis Course

构成基础教程

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 刘赞爱
副主编 周 红 常跃中
编 著 刘赞爱 付梦萍 刘 婷
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

构成基础教程 / 刘赞爱等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-4946-1

I. ①构… II. ①刘… III. ①构图学—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第048445号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 光辉 李彤

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 250千字

书号 ISBN 978-7-5314-4946-1

定价 56.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

前言

PREFACE

我国高等艺术院校的发展已经走过了50余年的风风雨雨。几十年来，我们在遵循以现实主义为主要导向的教学思路上，结合本民族的优良文化传统，不断进行着艰辛的探索和不懈的努力，为社会培养了大量的优秀艺术人才。尤其是近些年来，我国的美术教育呈现出前所未有的良好发展态势，《21世纪中国高等教育教学改革系列教材》的编辑与出版也正是对这种发展态势的积极回应，同时也是传统美术教育的经验总结及对新时期下美术教学改革所做出的努力尝试。

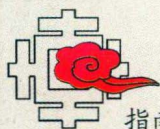
传统的美术教育侧重对学生基本能力的培养，侧重于艺术技巧的磨练，这无疑是合理的。但在当代艺术发展的新语境之下，我们的某些教学理念及教学内容正面临着挑战。现代主义艺术运动对传统艺术观念的挑战是巨大的，它深刻地影响着人们既有的思维方式和行为模式。面对急速变化的艺术世界，如何把美术教育纳入到作为完整文化形态的“大美术”背景中，我们的教学改革就显得尤为迫切了。实际上，作为视觉艺术教育，培养学生的价值判断能力，立足视觉感知经验的文化追溯和思考，应该成为当代语境下美术教育的基本立足点。

“一旦我们认识到创造性思维在任何一个认识领域都是知觉思维，艺术在普通教育的中心地位便变得十分明显了。”（鲁道夫·阿恩海姆《视觉思维》）美术教育是人类社会中一种极为重要的文化活动，它是直接指向创造性思维的。本系列教材编写的指导思想在于拓宽基本功教学的传统思路，使美术教育中的技能活动转入到更深层次的思维活动中，写作上既能体现传统教育的宝贵经验，又能对当代艺术发展中的新问题为学生提供富有价值的理论引导；注重对教学方法、教学理念的研究，力求建构完善的学科教育体系。可以说，这套系列教材也是我们近几年来教学研究的理论总结。参与这套教材编写的各位教师长期工作在教学第一线，是教学活动的身体力行者，他们的教育活动和艺术实践也正构成了本教材的写作灵魂。

我们希望这套教材的出版能得到社会各界人士的批评意见，这也就达到了我们抛砖引玉的目的，毕竟，教学改革的工作需要我们所有关心艺术事业的人来共同完成。

感谢辽宁美术出版社的大力支持，没有他们，这套教材的面世是不可想象的。

万国华

指南针系列教材

21 世纪中国高等教育教学改革系列教材

学术审定委员会

主 任 何 洁 清华大学美术学院 副院长、教授

副主任 吕品晶 中央美术学院 教授
苏 丹 清华大学美术学院 教授
黄 俊 中国美术学院 教授
孙 明 鲁迅美术学院 教授
万国华 江西师范大学美术学院 教授

委 员 毛小龙 杨广生 罗 坚 何炳钦
宁 钢 刘勇勤 宋小敏 支 林
桑任新 张 兴 邵海金 刘继荣

目录

CONTENTS

概 述

第一章 形态构成总论

- 第一节 形态构成中的形态要素 007
- 第二节 形态构成中的心理要素 014
- 第三节 观念转换 016
- 第四节 语言转换 026

第二章 平面构成

- 第一节 平面构成的基本元素 033
- 第二节 平面构成的艺术手法 035
- 第三节 平面构成的形式法则 038

第三章 色彩构成

- 第一节 色彩构成的科学认识 063
- 第二节 色彩的采集构成 075
- 第三节 色彩的归纳与演绎 077
- 第四节 色彩的情调表现 082
- 第五节 配色构图的重点把握 087

第四章 立体构成

- 第一节 立体构成的基本特征 090
- 第二节 从平面到立体 092
- 第三节 立体构成的基本要素 094
- 第四节 立体构成的基本形态 100
- 第五节 立体构成的延展表现 108

第五章 光构成

- 第一节 光构成的艺术价值 120
- 第二节 光构成的表现形式 121
- 第三节 光构成的图像处理 126

概述

构成基础是设计艺术教育中一门重要的基础课程。设计艺术的范围很宽,包括建筑设计、环艺设计(室内和室外景观)、平面设计、工业设计、工业产品设计、服装服饰设计、工艺品设计等。而构成作为设计艺术的基础,主要是让学生通过学习,认识艺术形态的创造规律,解决由具象形态到抽象形态、由静止形态到运动形态、由面向对象到从无到有的创造的基础理论和实践问题,为艺术形态的创造打下扎实基础。

随着时代的发展,人们把提高生活质量提到了议事日程上,设计艺术对大众生活的影响越来越大,实用与审美已经放在了同等重要的位置。设计的艺术与生活的艺术似乎不可分割地连接在一起了。构成基础将两个或两个以上的元素,按照形式美的法则和设计者的主观感情,组成新的造型,表达新的意念。

构成的创造指的是艺术形态的创造,包括平面形态和立体形态的空间创造。从造型语言来看,还涉及色彩构成和光影构成。其核心有两个:一是形态要素,二是心理要素。我们关于形态构成的话题,自始至终都离不开这两个基本的要素。

艺术形态的构成既关注形态要素在构成中“以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系”,又关注形式的意味通过视觉、知觉所引起的审美经验、审美情感的心理反应。正如英国美学家、艺术评论家克莱夫·贝尔在其著作《艺术》一书中提到的,“在各个不同的作品中,线条、色彩以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系,激起我们的审美感情。这种线、形的关系和组合,这些具有审美价值的感人的形式,我称之为‘有意味的形式’。‘有意味的形式’,就是一切视觉艺术的共同性质。”

上世纪70年代末,我国大规模引进了包豪斯(Bauhaus)设计教学体系,将平面构成、立体构成、色彩构成(简称“三大构成”)列入我国设计教育的必修课。“三大构成”是研究、探讨形式美在所有平面艺术中的构成原理、规律及法则,为设计艺术的各个方面铺垫了一个共同的基础平台,对改进我国的设计艺术教学起了极大的推进作用。但是,随着时间的推移,这种理性的国际主义风格的教学体系,由于忽视具象造型导致的画面机械、冷酷的弱点开始暴露出与时代相滞后的弱点。

当学生进入课堂接受“构成基础”训练的同时,面临的第一个问题就是学习“构成基础”的目的是什么。如果局限在抽象元素的构成训练上,无疑不能达到设计艺术教学的预期目标。因此,构成基础的教学内容、教学方法也应当与时俱进,不断丰富和完善。

教师要能够在总结教学经验的同时,不断完善和丰富教学内容。不但要在教学中培养学生的创新思维,更要在自己的教学中大胆创新。在“三大构成”基础上,把科技进步带来的新的艺术语言“光构成”补充进去,使课堂教学成为大胆创新的实验场。

要让学生在构成基础训练过程中,变传统美术观为现代设计观。在多种材料的构成实验中不囿成规,大胆想象,增强艺术素质,提高文化涵养,掌握理性和感性结合的设计方法,为今后的专业设计奠定坚实的基础。

构成基础训练的最终目的是拓展学生的设计思维,启迪学生的设计灵感。所谓形式构成,就是将若干小的形态元素,按照一定原理去组成一个新的形态。这种小的形态元素,不能狭义地理解为抽象元素的形态构成。

设计的领域涉及人类一切有目的的活动,设计作品中的艺术形态必然是人类思想意图的直观反映。只有把形态元素的概念放大,将艺术的理念、情感与设计作品相联系,并置入文化的语境中去观察、思考,才能全面理解形态构成的意义,灵活运用形态元素的构成法则,创造出有意味的形式。

第一章“形态构成总论”分析了形态构成的形态要素,着重要求在形态构成的研究中,要变静观为动观、变常观为微观,倡导设计艺术语言的转换,其理论指导意义涵盖以后各章;第二章“平面构成”、第三章“色彩构成”、第四章“立体构成”和第五章“光构成”不求面面俱到。在具体探讨构成的理论与创作实践时,在知识结构上作了些微调整,力求有所创新。

第 1 章

形态构成总论

本章要点

- 形态构成中的形态要素
- 形态构成中的心理要素
- 观念和语言转换

“形态构成”是通过对形态要素的分析、组合,进行新的形态创造。从这个意义上来说,原始艺术是人类学的范围,关心的是人类文化的起源与发展;古典艺术是图像学的范围,以视觉图像记录了人类社会的历史与情景;而现代艺术则是形态学的范围,以新的形态创造追求物质时空性与心理时空感的融解与综合。这种创造不是简单的变形或模仿,而是独特而崭新的创造,即从无到有的创造。它通过对形状、色彩、肌理等形态要素的分析及其空间组合原则的研究,使形态的运动体现大小、数量、方向、位置、重心等方面的变化,并赋予视觉化、力学的观念。

形态构成的创造过程是包括形态要素和心理要素共同作用的过程。“形态构成”涉及材料、肌理、力学、动态、色彩、空间和光的构成等(其中色彩的构成立足于设计色彩,区别于绘画的色彩写生和艺术创作)。形态构成通过点、线、面、体等视觉元素创造,使点的形、线的形、面的形产生极其丰富的变化,包括正形与负形、自成一体的单形、构成集合形态的单元形等。通过分离、接触、覆盖、透叠、联合、减缺、差叠、重合等手法,实现形与形的重新组合,构成形与空间的全新关系。这种崭新的形态不仅作用于我们的视觉感官,还将引起人的思想或感情活动的心理变化。

“形态构成”在整个造型训练的过程中,突破传统绘画的具象表现手法,反映现代生活的审美理想,从抽象形态入手,重点培养学生对形的敏感性和创造性。

形态构成总论针对形态构成中的形态要素、心理要素问题展开讨论;要求转变艺术观念问题,变静观为动观,变常观为微观;要求认识抽象形态的重要意义,实

现构成语言的转换和构成手法的创新。形态构成总论涵盖了包括平面构成、色彩构成、立体构成和光构成在内应当把握的总理论,具有普遍指导意义。

第一节 形态构成中的形态要素

在形态构成中,形态要素是构成一个形体或形态的基本元素。平面构成在二维空间的范围内通过轮廓线来造型。这种造型既可以是抽象形态也可以是具象形态。其中所表现的立体空间并非实在的三维空间,而是仅仅作用于视觉感官的幻觉空间。立体构成则通过各种材料的组合,创造具有实际厚度、高度及宽度的艺术形态,是占有立体空间的实体。

形态构成中的要素大致可以分成三大类,即形状、色彩、肌理。

一、形状

无论是圆形或方形、封闭或开敞、点构成、线构成或面构成,包括具象和抽象的形在内,都属于形状。

其实,我们身处的现实生活就是一个艺术的世界。鹅卵石稍加安排就成了点的聚散构成;不锈钢的钢管和圆球构成线与面的抽象雕塑,蜿蜒向上的多彩路标预示着生命的蓬勃活力。文字的最初功能虽然是传达信息,可是在设计师手里却是创造视觉美的图形要素。文字在字形大小、线条粗细、纵横方向上巧作安排,单个的文字可以是“点”,连接起来可以成“线”,“线”在聚合后又成了面,成为酒瓶、水果的造型……别有趣味,创意无限(图 1-1~1-8)。

图 1-1

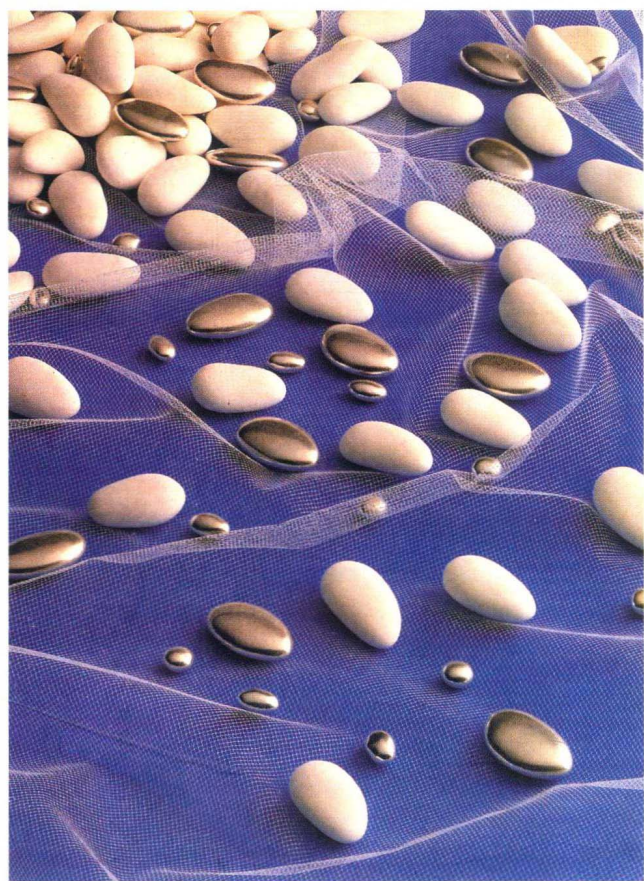

图 1-2

图 1-3

图 1-4

图 1-5

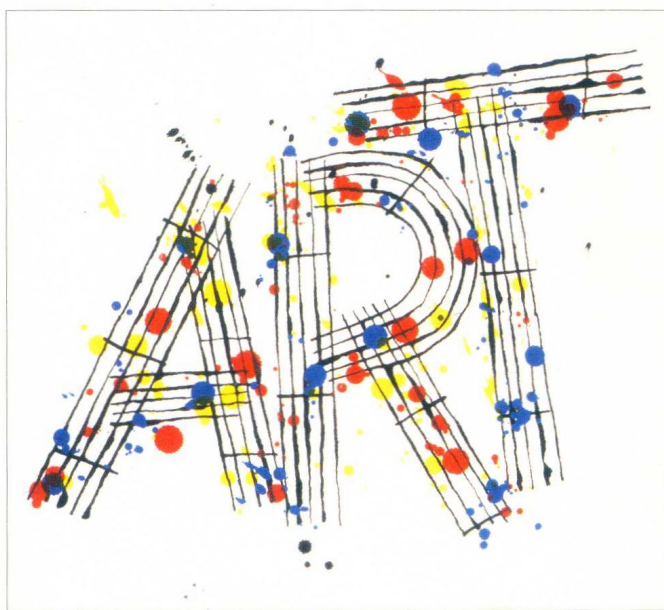

图 1-7

图 1-6

图 1-8

二、色彩

从金碧辉煌的古式牌楼到简洁明快的现代商场,建筑都被色彩装点着,并且凝聚着浓郁的情感倾向;人们对服装的要求从过去的“保暖”提升到了“审美”的高度,从服装色彩的搭配、质地的改善到佩饰上点、线、面的点缀装饰,倾注着对幸福生活的热爱和追求。

对于艺术的形态构成来说,离不开色彩的应用,而且是创造形体的重要手段之一。平面构成中有了色彩,二维图形的变化显示了视觉上的层次感,丰富了图形语义的表现力。现代作品借助三维空间的构成,让点、线、面的形式和内涵得到了充分的表达(图1-9~1-13)。

图 1-9

图 1-10

图 1-11

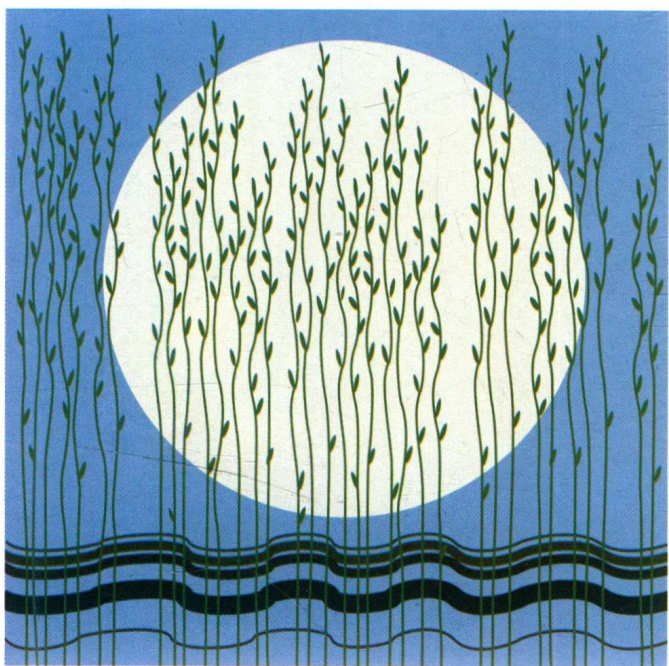

图 1-12

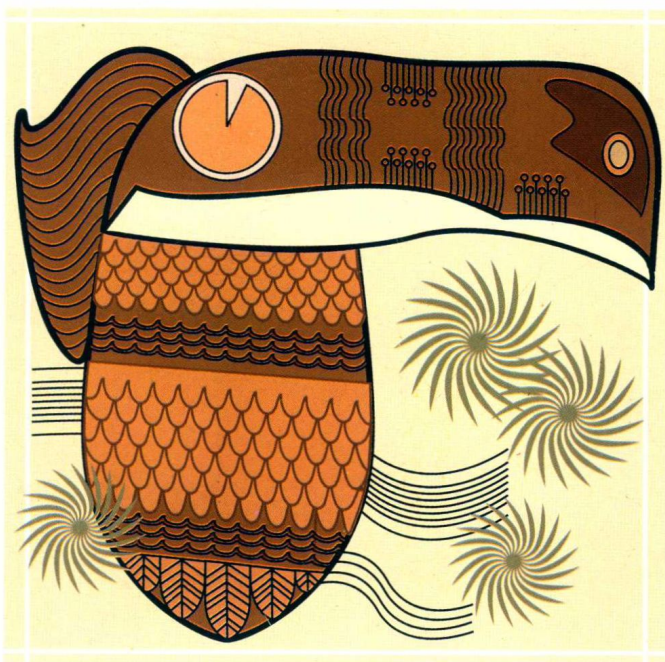

图 1-13

三、肌理

肌理是指材料表面的组织构造，“肌”就是皮肤，“理”就是纹理。任何一个形态，都有它自身独特的表面组织构造。树皮的干涩、铜材的光滑、麻绳的蓬松和石材的粗糙……表面组织构造不同，形态的意义和表情也不一样。同样的形状，由于色彩、肌理以及表面组织构造的差异，给人的感觉都不一样。同样的形态，换用不同的材料（如石头、石膏、铸铜或不锈钢）来表现，其视觉和触觉效果也存在明显的区别。在形态构成中有时由于制作材料的限制，不可能随心所欲地增添色彩，因此，聪明的设计师往往会利用材质在肌理上做文章，寻求纹理的粗糙与细腻、质地的疏松与坚硬以及构成方式的抽象与变形的鲜明对比，在单色和少色的限定条件下创造一种新颖的视觉美感（图1-14~1-20）。

图 1-14

图 1-15

图 1-16

图 1-17

图 1-19

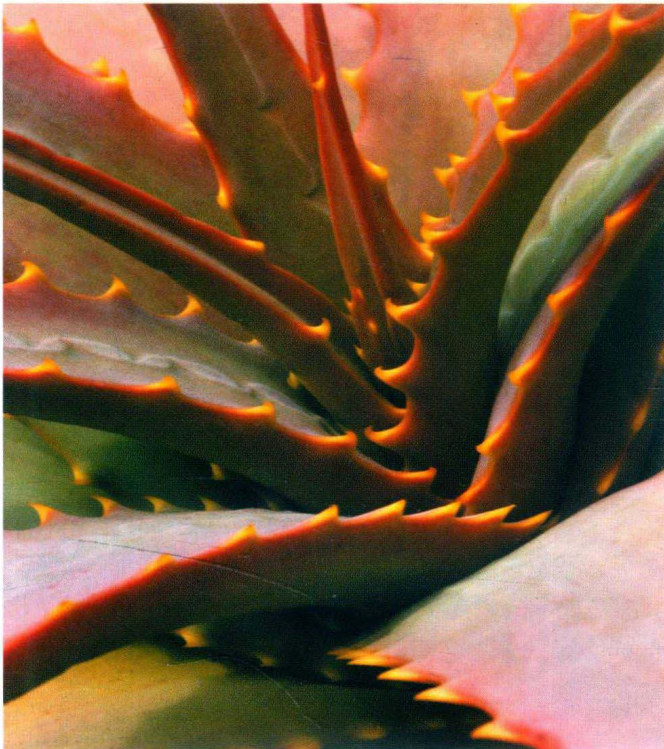

图 1-18

图 1-20