

数字媒体艺术专业“立方书”系列教材

CONSTITUTION

构成艺术

ART

王彩红 / 著

非外借

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

数字媒体艺术专业“立方书”系列教材

CONSTITUTION

构成艺术

王彩红 / 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

构成艺术 / 王彩红著. — 杭州 : 浙江大学出版社,
2018.6

ISBN 978-7-308-18207-2

I. ①构… II. ①王… III. ①平面构成(艺术) IV.
①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第096303号

构成艺术

王彩红 著

丛书策划 朱 玲 吴昌雷

责任编辑 吴昌雷

责任校对 韦丽娟

封面设计 北京春天

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州林智广告有限公司

印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 6.75

彩 插 7

字 数 105千

版 印 次 2018年6月第1版 2018年6月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-18207-2

定 价 35.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

序

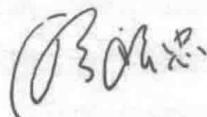
2017年3月,数字创意产业三大重点方向被纳入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,这是继2016数字创意产业首次被纳入《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》之后获得的又一项重要政策支持,体现了国家在政策上对数字媒体艺术专业的高度肯定。数字媒体艺术是随着20世纪末数字技术与艺术设计相结合的趋势而形成的一个新的交叉学科和艺术创新领域。在移动互联时代,数字媒体艺术不仅作为审美观念的阐释,更多地是要与科技融合,关注人类的情感、行为以及对社会发展的贡献。面对5G、VR、人工智能、物联网、脑机接口、类脑科学等前沿科技的发展,数字媒体艺术将融于各行各业,融于人们生活的方方面面,成为建构人类未来社会的元素和媒介。

随着社会信息化的普及和文化创意产业的振兴,我国的数字媒体艺术教育得到了迅猛的发展。截至2018年,全国有超过200所高校开设了数字媒体艺术专业。但是,由于数字媒体艺术“跨界”的范围大、脉络复杂,而新兴媒体又层出不穷、日新月异,数字媒体艺术学科体系的界定以及专业核心课程的建设存在困难。面对这种现状,浙江大学出版社联合杭州电子科技大学数字媒体与艺术设计学院,共同推出了“数字媒体艺术专业‘立方书’”系列教材。

该系列教材以培养创新创业型人才为目标,致力于传统互联网产业(如BATJ等互联网公司)和新兴数字内容产业(如自媒体、直播平台、微视频平台)输送视觉设计类、交互设计类高级人才。整套系列教材在内

容设计上注重互联网思维的养成，强调前沿技术的创新训练，同时着力培养学生的创造能力。系列教材突破了传统纸质教材的编制模式，融入了“互联网+教育+出版+服务”的理念，通过移动互联技术的运用，以嵌入二维码的纸质教材为载体，配套移动端应用软件，将教材、课堂、教学资源三者融合，营造教材即课堂、教材即教学服务、教材即教学场景的全立体教材形态，满足学生随时随地学习、交流与互动的需求。这套教材不仅是新时代的新形态教材，也是数字媒体艺术专业特色的彰显，在我国高校数字媒体艺术专业的发展过程中，具有里程碑的意义。借此机会，我也期待着有更多高质量的数字媒体艺术教材呈现出来，提升我国数字媒体艺术专业教育的国际综合竞争力和共创中国数字创意产业美好的未来。

中国传媒大学校长、教授、博士生导师

前言

自构成课程在德国包豪斯设计学院创建以来，构成艺术一直被视为开展一切艺术和设计的基础课程。在艺术与设计教育中，构成艺术课程在专业基础课程中占有极其重要的地位。随着现代科学技术的迅猛发展，艺术与技术、美学与科学相互结合、相互渗透，现代科学技术对艺术领域的影响日渐增强，人们对于艺术的需求也日渐多元化。现代科学技术不仅为艺术提供了新的物质技术手段，而且为艺术创造提供了前所未有的文化环境和传播手段。

基于当代高等教育艺术与技术兼容并蓄的时代发展趋势，本教材在撰写过程中将传统模式的构成艺术教学与现代计算机图形应用软件教学相结合，以满足艺术专业和非艺术专业教学的共同需求。教材撰写是用课堂实践成果体现构成艺术的知识要点，教材内容重在艺术创作和艺术设计中某种启示性和开拓性的运用。本教材实操性较强，理论知识点与实践内容逐一对应，同时教材中展开了关于造型语言生成的多种可能性的探讨与实验，从而有助于形式语言的拓展和构成意识的表达。

教材的撰写工作由本人独立完成，图片资料主要来自杭州电子科技大学数字媒体与艺术设计学院产品设计专业、数字媒体技术专业的同学在构成艺术课程中的课堂作业及本人在教学过程中自行拍摄或绘制的课堂示例作品，一小部分图片是翻拍历代大师的经典之作。感谢所有为教材的撰写提供课程作业的同学。

目 录

第一章

构成概述 / 1

第一节 起源 / 2

第二节 要素 / 5

一、要素发现 / 5

二、视角与感知 / 11

第三节 形态凝练 / 15

一、原形观察 / 15

二、特征把握 / 16

三、取舍有法 / 17

四、形神提炼 / 18

第二章

形式美法则 / 22

第一节 对比与调和 / 23

一、对比 / 23

二、调和 / 26

第二节 对称与均衡 / 28

第三节 节奏与韵律 / 32

第四节 分割与比例 / 36

第五节 留白与方向 / 39

一、留白 / 39

二、方向 / 40

第六节 界面视觉设计中的形式美表现 / 42

一、界面之美 / 42

二、界面视觉设计制作基础 (Illustrator) / 44

第一节 色彩三要素与造型技法（一） / 50

一、色相 / 51

二、纯度 / 54

三、明度 / 55

第二节 色彩搭配与造型技法（二） / 58

一、无彩色构成 / 58

二、有彩色构成 / 59

三、渐变构成 / 61

四、发射构成 / 64

第三节 色彩语意与造型技法（三） / 68

一、色彩的语意 / 68

二、特异构成技法 / 69

三、矛盾空间 / 70

四、解构与重构 / 71

第四节 配色特征与界面视觉设计 / 73

一、色彩的年龄化特征 / 73

二、色彩的行业化特征 / 75

三、色彩与地域性特征 / 76

四、界面色彩搭配与制作（Illustrator） / 80

第一节 肌理感知 / 85

第二节 肌理制作 / 86

一、视觉肌理制作 / 86

二、触觉肌理制作 / 90

第三节 界面视觉设计与数字肌理制作 / 92

· 第一章 ·

构成概述

本章引言

构成艺术课程能够作为学习一切艺术的先行课程，是因为构成艺术的课程内容涉及各种设计与艺术学科共通的研究领域，构成艺术是基础造型领域研究的重要范畴。人类思想认识论的发展和美学观念的发展推动了构成艺术的产生与发展。因此，从事艺术创作要先学会用正确的方法观察世界，将认知转换成感知，通过对物象造型形态的提炼和精神内涵的提升，创作出优秀的艺术作品。

本章重点与难点：形态凝练。

教学要求：了解构成艺术的起源，学会在自然界中发现构成三要素，培养起观察事物的独特视角，掌握形态提炼的技巧。

· 本章微教学 ·

第一节 起源

什么是构成？

按照汉字的字面理解，构——构造、组合，成——完成、成功。在艺术设计领域中，构成指将构成画面的视觉形态要素，按照一定的艺术审美法则，进行创造性地组合。

什么是构成主义？

构成是一种造型概念，也是现代造型设计用语。纵观艺术发展史，艺术观念和艺术要求的变化推动了艺术形态的更迭和演进，求新求变是历史赋予艺术家的历史性责任。构成主义属于现代艺术的范畴，源自 20 世纪初西欧的一批激进前卫艺术家认识和理解视觉对象的方式。随着自然科学和哲学认识论思想的发展，俄国构成派、荷兰风格派、德国包豪斯设计学院推动构成艺术在思维方式和美学观念上逐步完善。

思维方式和美学观念发生了什么变化？

在艺术的模仿与再现时期，艺术家充分尊重自然客体本身，推崇艺术模仿自然，艺术家以对自然实在的复制为目标。自 19 世纪中后期印象派开始，艺术思想的重心由自然本体转向人类本体；艺术的目标转向了艺术内部、艺术本身；艺术美的研究就从形式领域转到了人的精神领域，艺术家以表达情感的内在真实美为使命。在艺术的历史潮流中，印象派、野兽派、立体派和表现主义的发展推动了构成艺术的前行。

形色结构的解放——印象派，突破传统绘画观念，摆脱传统的透视画法，摆脱传统素描造型的方法，摆脱色彩对素描形体的依附。

色彩的解放——野兽派，相信色彩有独立的生命。

造型重构——立体派，建立追求视觉真实感的拥有时空特征的绘

画造型体系。

绘画的精神——表现主义，揭示人们内心需求的艺术。

代表人物有哪些？

弗拉基米尔·塔特林
(Vladimir Tatlin, 1885—1953)，他是构成主义运动的主要发起者，倡导“各种物质材料的文化”的构成主义理论。他的《第三国际纪念碑》把纯艺术形式（绘画、

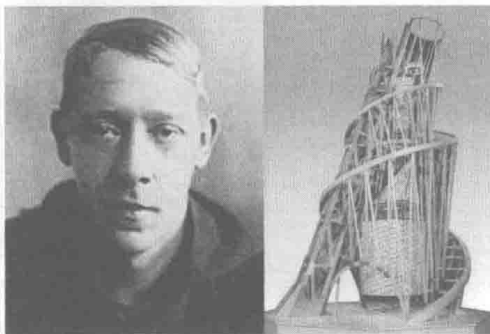

图 1-1 塔特林《第三国际纪念碑》

雕塑、建筑)和实用融为一体，成为构成主义的宣言式作品(图 1-1)。另以加波和佩夫斯纳为代表的构成主义则追求艺术形式的纯粹性，强调艺术的自由与独立。

彼埃·蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian, 1872—1944)，荷兰风格派运动幕后艺术家和非具象绘画的创始者之一。其代表作为《红、黄、蓝的构成》(图 1-2)。他崇拜直线美，推崇均衡组织原则，主张脱离自然的外在形式、以表现抽象精神为目的的“纯粹抽象”。

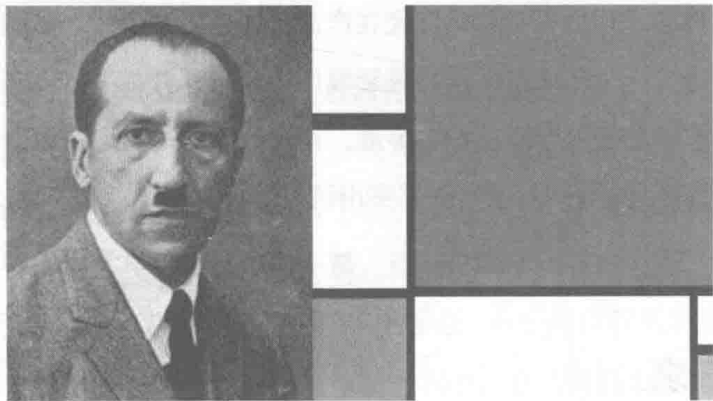

图 1-2 蒙德里安《红、黄、蓝的构成》(彩图效果见书后插页)

瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky, 1866—1944)是现代抽象绘画的创始人，和约翰内斯·伊顿(Johannes Itten, 1888—1967)一起在包豪斯设计学院的教学体系中创造和发展了初级课程“色彩与图

形”，是现代设计基础课程的创建者。《康定斯基论点线面》（图 1-3）和约翰内斯·伊顿的《色彩艺术》（图 1-4）是包豪斯的伟大教学成果。

· 包豪斯简介 ·

图 1-3 《康定斯基论点线面》

图 1-4 《色彩艺术》（彩图效果见书后插页）

构成艺术作为设计基础已经在产品设计、工业设计、服装设计、视觉传达设计、环境艺术设计等领域广泛应用，并在 20 世纪 80 年代通过日本以及中国台湾、香港等地，间接传入中国内地，对我国的现代艺术教育尤其是设计教育做了突出贡献。

作业要求

1. 查找美术史或设计史类相关资料，找出印象派、野兽派、立体派和表现主义的代表人物及代表作，并制作调研 PPT。
2. 查阅瓦西里·康定斯基和约翰内斯·伊顿的艺术作品。

第二节 要素

一、要素发现

我们人类生存于自然界中，每天都会遇见各种物象，经历各种事情。每一种物象，我们都能够以其外在和内在两种方式进行体验。客观物象，不依赖于人的存在而存在，它有形态、有色彩、有声音、有味道，它可以通过人的触觉、视觉、听觉、嗅觉被人们感知。康定斯基说：“就外在的概念而言，每一根独立的线或绘画的形就是一种要素。就内在的概念而言，要素不是形本身，而是活跃在其中的内在张力。”由此可见，画面的外在要素和内在张力犹如人的外在皮囊与内在灵魂，也就是我们常说的艺术形式内容与艺术内在精神要统一。点、线和面是构成的三要素，也是最基本的艺术形式表现。

（一）点要素

在汉语中，和“点”有关的名词有起点、终点、节点、雨点等等，大家会发现带“点”字的词语有一些共同的特征，或占用时间短，或自身体量小。在康定斯基的理论中“点”在根本上是“理想化的小圆形”，是绘画中最纯粹和最为基本的要素。点不是某个固定的形态，点的形态是千变万化的，具备如下特征的视觉形态，我们可以称其为点。

在画面中占据的体积或面积相对比较小，并且我们无法用具体的数据来衡量，它是一个相对的概念。比如，一颗红豆、一滴水、一朵云、一个符号、一片树叶、一把椅子、一架飞机等等，一定条件下都可以被视作为点。一颗红豆，大家容易理解成点要素，因为该物体的体积比较小。但是一架飞机怎么能够看成是点要素呢？这里就要运用到相

对大小的概念。比如，我们有时会看到高空飞行的飞机，由于飞机距离我们非常遥远，当我们通过摄影的方式将其拍摄成照片时，这架飞机在画面中只占据了很小一部分面积，这种状态下的飞机，我们就可以理解为点要素（图 1-5 至图 1-9）。

· 关于图片点要素的解读 ·

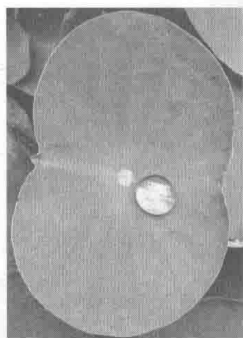

图 1-5 凝结

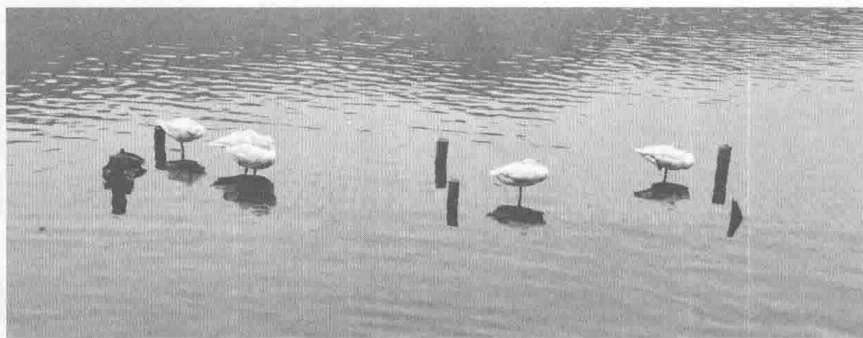

图 1-6 栖息

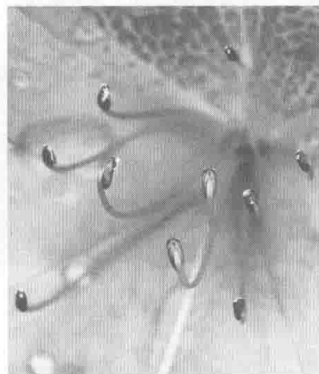

图 1-7 怒放

图 1-8 停泊

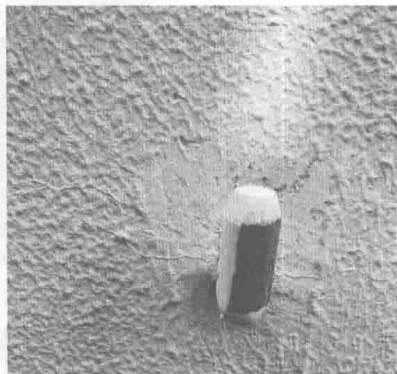

图 1-9 伫立

事物的存在或表现形式可以是任意形态，因此点的形态也可以是任意形态。形态可以归纳为三大类型，分别是自然形态、人工形态和偶然形态。自然形态指在自然法则下形成的各种可视或可触摸的形态。自然形态按有无生命可以分为有机形态和无机形态两种类型。人工形态指人类有意识地从视觉要素之间的组合或构成活动所产生的形态，它是人类有意识、有目的地活动创造的结果。人工形态根据造型特征可分为具象形态与抽象形态两种类型。偶然形态是指自然形成的且非人的意志可以控制结果的形态。综上所述，我们可以把事物形态分为有机形态、无机形态、具象形态、抽象形态和偶然形态五大类。

· 关于形态的解读 ·

按照传统的化学概念来讲,“有机物”指的是含有碳的一类化合物,所以“有机形态”我们可以理解为可再生的具有生长机能的形态,如花、草、树、木、鸟、鱼、虫、兽等,给人以自然、古朴、和谐、舒畅的感觉。

“无机物”通常指化合物不含碳原子,所以“无机形态”指相对静止的且不具备生长机能的形态,如石头、建筑物等。

“具象”指具体的形象,如实反映物象细节和本质特征的形态称为“具象形态”,其形态与实际形态相近,注重对事物细微真实的观察,注重表现视觉真实性,如具象表现绘画、超写实主义等作品中的表现形态。

“抽象”是具象的相对概念,是从多种事物中提取其共通之处,加以综合而成为一个新的概念,这个概念就叫作抽象。抽象看不见也摸不着,它是非理性的,但是可以引起我们某种感受,在人类的生活经验中也找不到明确的对应物象,我们把这些无法明确指认的形象和形态称为“抽象形态”。绘画艺术中的抽象艺术,指的是偏离或完全抛弃自然对象外观,透过形状和颜色、用人脑中的概念再现对象的一种主观性的艺术表现形式,如三角形、圆形、方形等。抽象艺术是人对客观事物的反映,表达了人的思想情感,它是主观的。

“偶然”指突然的,意想不到的,不是经常的,是无法预测的。因此,自然形成的且非人的意志可以控制结果的形态称为“偶然形态”,如随意泼洒或滴落在纸上形成的墨迹、火药爆炸留下的痕迹等,具有一种不可重复的意外性和生动感。视觉形态是丰富多样的,点要素的存在形态也是丰富多样的。

(二) 线要素

“线”是中国书法艺术中非常重要的表现手段,中国人用线书写了几千年;在我国民间传统的图案纹样中也大量运用线条来装饰,如云纹、水纹、涡纹等;中国汉语文化中有穿针引线、草蛇灰线等许多带线字的成语;从小学数学中我们知道了两个点可以连成一条线,点

的规律运动可以产生线，点的有序排列可以形成线；在大数据时代，我们浸泡在线的世界里，比如电线、数据线、电话线、网线，实体的线、抽象的线、概念的线，可以说我们对“线”从来没有陌生过，我们在日常生活中更是随处都可以看到线的存在（图 1-10 至图 1-13）。

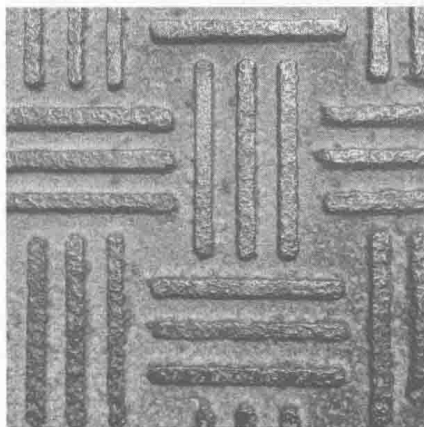

图 1-10 井盖上的线

图 1-11 植物投影的线

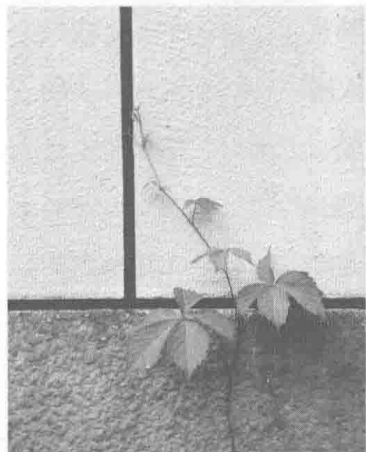

图 1-12 墙线和藤蔓生长的线

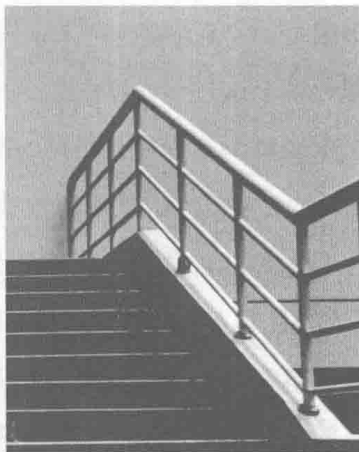

图 1-13 扶栏上的线

线的基本类型有直线、折线、曲线、弧线四种形式。

直线，方向感明确且具有方向的不可改变性。在平面空间中，它是点在特定方向上的运动轨迹；在形态上，直线的形式有水平、垂直、倾斜和任意直线，它们的区别点是方向的不同。生活中我们随处都可以见到直线，如手中的铅笔、教室中的灯管、人行道上的斑马线等，直线给人以冷静与理性的感觉（图 1-14）。

折线，指的是多条线段首尾依次相接组成的曲折连线，如闪电、地裂线等，折线能给人以强烈的破坏感（图 1-15）。

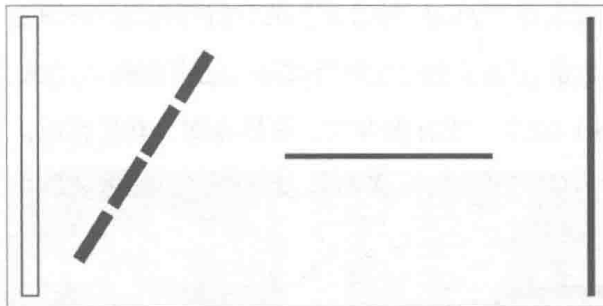

图 1-14 直线图

图 1-15 折线

曲线，由点在多个方向上的运动轨迹产生。曲线具有充分的自由性，在空间中可以向任何方位延伸，如蜿蜒的山路、袅袅的炊烟、盘错的高架等等，人们也常用婀娜多姿来形容女性的曲线美，如图 1-16 中所示柔和的曲线能够给人以舒畅、飘逸的感觉，图 1-17 中的曲线则给人以一种有力的运动感。因此曲线的弯曲程度和弯曲点的不同会使图形在视觉重心、作用力与反作用力及动态平衡感等方面产生不同的视觉效果（图 1-18）。

图 1-16 柔和的曲线

图 1-17 有力的曲线

· 解读图 1-18 ·

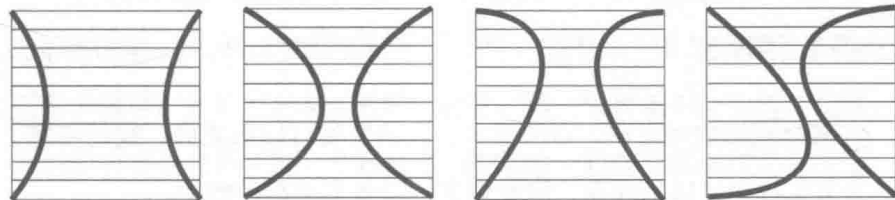

图 1-18 不同弯曲程度和弯曲点的曲线