

本成果受到中国人民大学2017年度“中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金”支持

画面构成思考

唐晓刚 齐志家 著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
 中国纺织出版社

作者简介

唐晓刚

中国人民大学艺术学院教师。主要教授设计概论、广告策划、VI设计等课程，同时进行了大量的艺术设计实践工作，对艺术理论和实践有深刻的理解和认识。出版著作有《线的节奏》《市井人生》。发表论文有《设计伦理的阶段性和现实性》《艺术设计教育如何在“变”中求“美”》《布鲁诺·姆纳里儿童绘本设计的启示与思考》等。

齐志家

天津工业大学文学学士、北京大学哲学硕士、武汉大学哲学博士。现任武汉纺织大学教授，校学术委员会委员，《服饰导刊》常务副主编。主要从事时尚与艺术基础理论研究，出版著作有《服装发展史教程》（合著）（中国纺织出版社，1998）、《时尚与身体美学》（人民出版社，2015）、《礼仪、身体与现代性》（合著）（武汉大学出版社，2017）。发表专业论文四十余篇。

策划编辑：胡 姣
封面设计：唐晓刚

是三大构成的教学探索
从身边事物中理解设计
在生活景象中体验规律
是方便易懂的方法实验

中国纺织出版社
官方微博

中国纺织出版社
官方微信

中国纺织出版社
天猫旗舰店

ISBN 978-7-5180-3717-9

9 787518 037179 >

定价：58.00元

画面构成

唐晓刚 齐志家 著

 中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画面构成思考 / 唐晓刚, 齐志家著. --北京: 中国纺织出版社, 2017. 11

ISBN 978-7-5180-3717-9

I. ①画… II. ①唐… ②齐… III. ①构图 (美术)
IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第148785号

策划编辑: 胡 姣 责任印制: 王艳丽
版式设计: 唐晓刚

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京东君印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2017年11月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 10
字数: 96千字 定价: 58.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

本成果受到中国人民大学 2017 年度“中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金”支持

前 言

学习设计的学生很多，尤其是近些年的大学扩招，艺术热使得学生数量大幅度增加，怎么很好地培养他们是每个教师都在思考的问题。改革开放以来，引进了包豪斯的教学体系，这成为了中国艺术教学的重要组成部分。一百年前，包豪斯既奠定了现代主义设计观念的基础，又奠定了现代设计教育的理论结构基础，更建立了以艺术与技术为中心的设计体系。它创造出一个基础课程结构，把对平面的点、线、面的关系研究，立体结构和材料的研究，色彩视觉规律的研究三方面独立起来，使艺术设计教育第一次比较牢固地建立在科学体系基础上，而不仅仅是建立在艺术家个人的感觉基础上。包豪斯基础课程的特点是，在当时仅仅突出绘画技术训练的风气中，提出以严谨的科学作为艺术设计教学的支持力量。包豪斯课程体系的成就就是，严格地把设计基础课程建立在科学化与理性化的基础上。包豪斯的意义不仅仅是它创立的教育体系，它适应了当时社会发展的要求，而且具有超前性，对感性的理性系统分析，也顺应了工业化生产前提下的设计需求。在设计教育理念上，这无疑是对工业化生产时代的积极呼应。不能不说德国包豪斯的功劳之大，无可替代。当然，任何事物都具有阶段性和局限性，在包豪斯的课程距今百年的今天，如何选择适应信息时代的基础训练，仍是每一个设计教育工作者所面对的新挑战。

当代信息化社会，生活方式的转变让人们重新思考设计教学。现如今，我国设计教学还是主要隶属于造型艺术类范畴，这种教学使学生在学习中注重视觉表现技法训练，只是关注于视觉的语言，往往淡化理性思考的问题。于是在学习过程中，很难跳出来分析、思考学习的目的，这不该是大学教育的方向，更不该是设计教学的结果。另外，主要依赖于技能的教学方法，产生了很多模式化和程式化的教学问题，不能很好地培养学生独立思考、分析判断的能力。同时，这种方式很难把所学知识应用于生活中的设计工作，艺术的主观能动性被淡化和弱化。学生把专业技能当作能力来认识和学习，这种观点让学生很难有对生活充满好奇的热情，也不会具备对设计活动有反思的能力。可见，教育

和生活脱节是设计专业能力培养中的突出问题。艺术源于生活，但高于生活。对现实生活中的景观事物，如何遵循形式美的法则，并运用构成的观念意识进行分析、归纳、整理，才是造型与设计能力培养的关键。

当今社会，设计不仅仅能传递信息，而且能让人们从新的角度看待事物，这也是设计存在的意义。独立思考、理性判断的体系建立是设计教育的重点和目的。在《为真实世界设计》一书中，帕帕纳克在讨论教育的问题时指出：“教育就是一个程序，其中，环境改变了学习者，而学习者也改变了环境。”帕帕纳克的观点坚定了我们这个尝试的信心。设计教育应该建立在适应未来发展的基础上。

多年来，我们一直致力于设计构成的教学、探索与思考，在教学中通过摄影方式让学生们理解构成在生活中的呈现，锻炼他们对客观物象的画面构成能力。这种区别于原有手绘构成的教学方法，主要是借用现代摄影的手段来进行设计构成训练，侧重于面对客观物象时，构成观念的理解、感受能力的发掘、视觉经验的积累、教育 and 应用更好地衔接。这种教学方法取得了一些良好的成效。诚然，有很多教学方式可以探求，借助摄影手段的构成训练可谓我们抛砖引玉的一点尝试。今天在这里将这种画面构成方法加以整理、分析，希望从事设计教学的同行能加以指正。在众多的训练方法中，希望我们的这点思考对构成教学有所帮助。

唐晓刚、齐志家于中国人民大学

2017年8月

目 录

一、与信息社会相适应的构成训练方法	1
二、画面构成与艺术经验的未来	4
三、摄影训练的特点和画面构成的目的	16
(一) 摄影训练的特点	18
(二) 摄影训练的目的	19
四、摄影训练的方法	20
(一) 唤起知觉	22
(二) 物象的理性分类	30
(三) 尝试改变习惯性的观察角度	100
(四) 调整、取舍进入画面的物体	132
(五) 理解画面构成训练的内容	147
五、摄影训练操作的理念	148
后记	149
参考文献	150

一、与信息社会相适应的构成训练方法

三大构成课程是当前设计与美术教育中较为普遍的基础课程，主要任务是使学生们掌握运用抽象的基本造型要素，掌握构成规律的方法，熟悉造型的语言，并学习形式美法则。色彩构成和平面构成的作业，主要通过手工绘制完成。从绘制草图、勾线、脱胶、上色到完成，需要几周的时间，动脑的时间和动手的时间比例相当不平衡。在有限的课程学习中，真正思考的时间远远少于操作的时间。

把一个画面，通过点、线、面角度的分析，成为平面构成认识的训练基础。把一个画面，通过对色彩规律角度的分析，成为色彩构成认识的训练基础。把一个画面，通过立体结构角度的分析，成为立体构成认识的训练基础。在这个过程中，的确让我们懂得了对生活中的物象如何进行艺术语言的归纳，从而分析视觉元素，掌握视觉规律，总结视觉经验，细化设计表现。不可否认，三大构成为中国现代设计教育教学做出了巨大的贡献。但是任何教学方法都具有时代特点，几十年来固化的教学方法需要发展，社会对设计教育的要求是要适应信息社会的发展。社会发展的多元化、信息化，专业划分的跨领域是信息社会的特殊性，这也促使设计教学需要不断创新探索，来适应社会需求。我们今天的责任就是在历史中起到承上启下的作用，完成现阶段社会需求下的设计教育方式的改变。

设计表现语言的训练，是视觉语言的分析、吸收、理解和应用。如视觉传达设计的目的是信息在符合人们视觉经验和视觉规律基础上，合理、有效、迅速、明确的传达，以丰富人们的艺术经验，满足人们的审美需求。如何把三大构成训练的目的系统化、合理化，符合现代社会需求，如何使三大构成课程训练与现实生活之间建立起紧密联系，便于学生更好地理解抽象的视觉语言，并把所学有效地应用到生活当中去，这是当前设计基础教学中的重要问题。

我们尝试借助摄影的方式来训练学生的画面三大构成能力。这种方式既便捷、直观，又顺应了依靠图像交流的时代需求。尽管它不如手绘的三大构成能更好地训练动手能力，但拍摄前的取舍与匠心设计，更加有利于学生进行反复的、实验性的思考，并学以致用。

在一个现实场景中捕捉“有意义”的画面，是摄影构成训练的关键。这个“有意义”的画面，不是我们习惯性所说的有教育意义的内容，而是我们感知的色彩、形态、结构等的组合，这个组合可以使人产生愉悦的情感。拍摄的画面就是借物抒情，物是情的载体，情是人内心思想和观念的表达和释放。人们对物象产生的情感，是知识、情感、阅历、技术等的综合体。也就是说，拍摄作品是摄影者认知的载体。对物的理解，对景的认知，对事的逻辑，对理的分析都是画面构成训练的目的。物、景、事、理反过来是我们学习设计表现的手段和方法。我们不能单独判断色彩、造型、质感、点、线、面的意义，而是它们组合在一起使我们产生了对物象的认知和共鸣。设计表现的目的是拓宽人们对美好事物的理解角度，好的设计一定会让你重新理解一个事物。

过去三大构成的课程，是对单一物体的视觉形式元素和形式规律的总结和归纳，很少考虑到周围环境对物体的影响。但生活中的物体与周围环境相互作用会产生空间关系，因此，我们在进行摄影画面构成训练时，一定要考虑周围环境对物体的影响。在进行拍摄时，怎么把物象有特征性、有意义的一面更好地表达出来，需要拍摄者高度提炼、归纳。所以说，一个理想的摄影画面，能体现出摄影者的综合训练素质。进入画面的所有物象、背景、色彩、结构等，都会影响主题的表达。怎么样取舍物体、突出重点，需要调整相机的角度、高度、远近等来更好地体现要表达的内容。

从设计语言学习的角度上讲，画面构成的设计是通过色彩、造型、质感等要素的组合和调整来表达我们的设计诉求的过程，是对视觉语言的组合、理解和归类等。在画面构成训练中，我们通过对具体的色彩、线条、结构、质感、肌理等造型因素在画面上的组织和排列，使观者感受到画面所传达出的情感和内容，使内心产生情感上的共鸣和触动。我们在训练的时候强调的是物体与所在环境的组合关系的重构，并且尽可能地多思考物体在画面中的主次，理解物体与环境之间的各种关系，这样可以提高我们对物象的综合判断能力。

把设计语言的教学放到时代大背景下看，是一个以小见大、见微知著的思考过程。西方社会自 20 世纪 60 年代兴起的“消费社会”理念伴随经济全球化的步伐影响着世界工业的生产方式，并形成所谓后工业化生产时代。这也是被经济学家称为大审美经济的时代。大审美经济形态被经济学家认为是对人类经济发展中农业经济形态和工业基础经济形态的超越。所谓大审美经济就是超越以产品的实用功能和一般服务为重心的传统经济，代之以实用与审美，产品与体验相结合的经济。大审美经济形态是经济学家对当代社会的基本理解。经济的这种审美化就是要加强产品和服务中审美与艺术的因素。人们进行消费不仅仅是买东西，更有一种美的或情感的体验愿望。社会经济发展中产品审美化的实践也表明：产品的审美体验在经济活动中占据了越来越重要的地位。

在艺术生产与实践领域，包豪斯的现代构成教学产生于工业生产方式的初期，是把手工业生产方式时期的视觉元素的提取和归纳。这种做法对超越传统手工艺技术，顺应工业化生产，满足大众需求起到了积极的影响和推动作用。但其过度强调理性化，而形成的单一而封闭性的审美趣味和所谓现代主义设计风格却越来越受到继之而起的后现代主义设计思潮的诟病。这是因为，人性的根本自然是要走向审美的丰富性、多样性。

伴随着互联网的蓬勃兴起，进入 21 世纪的社会迈向一个“消费者时代”的社会。互联网时代的消费者不再是主要受大众媒体主导的消费者，而是互联网互利交换式经济影响下的消费者。消费者的变项主要表现在，为逃避大众营销的信息轰炸，转而依赖网络社区而变得互动化、参与化以及圈子化。消费者对产品的知识已不再来源于过于机械化、单向度的大众营销；而是更多地强调了消费者自身的审美体验，甚至营销过程中的人际关系、信任信誉与群体社区的圈子性所可能设计的情感体验。在此，画面构成的观念，就是强调更丰富的、更多样化、更个性与自由化的审美体验。

二、画面构成与艺术经验的未来

宽泛地说，画面构成是一种造型艺术，它是现代艺术的一种语言类型。现代绘画是工业化两百年历史后经过对艺术的探索而逐渐形成的。与古典绘画相比较，现代绘画不再是关于人和自然的写生和模仿，而是一种抽象和创作（表现）。现代艺术之始出现的印象主义率先停止了对自然因素单纯而原始的模仿，开始捕捉不断变换的景象。以毕加索和勃列克为代表的立体主义将景、物割裂、变形为一系列平涂色彩的小平面，再将这些形综合成整体，或进行拼贴。雕刻被立体主义定义为体量容积空间的艺术，从而为全抽象引路，甚至放弃主题寓意而尝试创造几何图形的构图。所谓构成雕塑是由构件形成的“空间”，是三度的抽象构成，而不再是雕和塑手法创造的体量艺术。抽象艺术的创始人和主要理论家康定斯基在 20 世纪 20 年代将非描绘性绘画由自由抽象转为几何抽象。蒙德里安则探讨垂直、水平线的神秘含义，强调艺术需要抽象和简化，追求纯洁性、必然性、规律性。

三大构成起源于造型艺术运动中的构成主义，其中最有代表性的是俄国的构成主义运动，它在发展之初对设计运动的影响有限。但随着第一次世界大战后它在西欧的传播，直接促成了现代主义设计运动的产生。当时构成主义大师李西斯基的波兰讲学，影响了后来平面设计大师伯利维。他接受了构成主义所提倡的摒弃虚无的传统三维画表现形式的观念，而用基本的几何构成原理进行平面设计。

1919 年的包豪斯学院是当时欧洲现代主义设计运动的核心。在此，构成主义摆脱纯艺术的目的，开始把丰富的设想和技术上的精通结合起来为生活中的现实问题服务。平面构成设计观念发展之初，往往在设计中放弃作品中的装饰因素，探求发挥结构本身的美感并总结出一些规律性的构成设计原则。此后，平面构成设计适时加入新工业化生产阶段，及至构成主义平面设计成为一种风尚。但是，随着包豪斯学校的关闭及设计中心的转移，平面构成开始从设计的具体内容中分离出来，开始形成一种指导设计形式展开的规律。当然，其他有关的方面进一步促成了平面构成的规律与方法的成熟。一方面，

现代技术的进步，提供了更多改造自然形态的可能性；另一方面，格式塔心理学及视知觉等的研究，也为仅仅处在感觉阶段的构成艺术形式找到了理性的科学依据。

构成艺术被认为是一种现代造型艺术流派，区别于传统的艺术表现形式。它主要通过研究艺术造型的内在组织结构及其相应的内在关系，寻求艺术创作中偶然性中的必然成分。现代主义的构成学往往具有类似自然科学的理性成分。诸如康定斯基的《论艺术的精神》那样，通过探究艺术里的色彩和形态，它把艺术里的内在精神给予了一种类似自然科学的系统分析。色彩和形态是依赖于人类观察而得到的视觉体验，但色彩能对作为自然有机体的身体产生不可小觑的影响。通过视觉体验，身体会获得一种内在的意蕴，并逐渐获得一种精神的和谐。对于敏感的心灵来说，外界的刺激直接与心灵相通，类似一种共振。如同音乐之声能对心灵产生共鸣一样，色彩也具备触动心灵的作用。这正如德拉克洛瓦所说：“每个人都知道，黄色、橙色和红色给人欢乐和充裕的感觉。”色彩的和谐依赖于人的心灵相应的振动。许多色彩被描述为粗糙的，有些则被认为是光滑的，有的看起来柔和，有的似乎坚硬。对绘画而言，色彩并不能独立存在，它不能没有某种范围界限，它必须由作为形式的形态来标注出其界限。作为基本联系的形态与色彩两者间还是相互影响的，一个黄色的三角形和一个绿色的三角形，具有各自的精神价值。很显然，只要色彩与形态无穷，两者的结合和相互影响也不可能终止。表面上，形态是色彩的界限，但实际上，如同色彩和谐依赖与内心需要一样，形态和谐也依赖于心灵的相应颤动，形态也就是这个内在意蕴的外在表现。再者，色彩与形态的结合方式是由艺术家所选择，并最终成为物体对象，对它的选择也只能由心灵的相应颤动来决定。形式越抽象，它的感染力就越清晰和越直接。

构成思维是直觉思维与逻辑思维的结合。直觉思维体现感性的特征，其对象就是现实世界；逻辑思维则是理性的，其目标指向构架体系。感性的丰富复杂以及生动往往促发想象力和创作力；而理性构架则帮助人们形成观念，促进理解。

现代艺术设计领域主要是对视觉造型要素的提取和重组。提取来自认知之始，人们的认知是在整个知觉系统中发生的，但并不是任何一个事物都可以得到充分的认识，往往选择感兴趣的、利于情感宣泄的事物来倾注更多的认知。重组过程则包括模仿、拆解和重构，这是实践的操作工作。画面构成关心的不是看待世界的方式，而只是关心由画面造成的突破性构成感的视觉技巧。正如当代艺术运动中的欧普艺术那样，只关心某种会造成闪烁不定的残像、出人意料且富有波光效果和色彩感的视觉技巧。

现实的景观形态往往由大众传媒所把持，但它所维持的主流景观形态也在不断钝化我们的感觉，甚至不断地加载，使得我们感知过程受到梗塞。于是，我们只能以一种漠然的态度报以周遭程式化的景观形态。特别是现实生活日益发生着的审美化，正把人们引向日益泛滥的平均美的机制之中，于是，发现美变得难能可贵起来。

视觉艺术家布罗迪（SHELDON BRODY）发现的“人行道上的裂缝”图形，本是长期风吹日晒的自然现象，人们往往淡漠无感，更谈不上美的发现，但艺术家灵感来自视觉方式的敏锐。事物无疑都具有自身的形式，或是通过感知而赋予一种形式。“人行道上的裂缝”不具任何象征，也没有说明的意味，更不含浪漫。在视觉上，最大特征在于质地的构造以及微妙的调子变化和伸展线条的组合。这种拾遗偶得并非匠心设计，却具有不凡的发现意义，不能否认这种视觉方式拥有一种创造性。

人行道上的裂缝 布罗迪（美）SHELDON BRODY

画面构成也就旨在开发潜在的对形式的感觉能力，也增强了自身欣赏和创造那种与周遭事物建立新关系的能力。人们用自己的方式感知外部世界，但一般往往是人们的观看处于被动的“收视”中，仅凭视觉感官进行认知判断，并作出适当反应。实际上，这近似一种视觉障碍。画面构成要打破障碍，疏通信息传达与交流的渠道。在传达接受过程中，视觉担负着表层和深层意义的重任，没有积极的视觉方式的主动参与，作品传播会受到限制。

画面构成的重点在于发现与造型，发现是指创新性画面的探求；造型是指以视知觉判断的大小、形状、色彩、肌理等为前提，从点、线、面、体等基本要素入手实现形的生成，强调现实景观形态的抽象性。现实景观既是现实生活的物质手段；又可抽象为画面构成的点、线、面、体等基本要素。特别是在光影、景深以及具象形态的交织中，画面构成拓展出原有抽象形态构成所不具备的意义层面。

画面构成的重点不是技术的训练，也不是模仿性学习，而主要是方法的学习、观念的培养。首先强调观念的引导，主动开发潜在的对形式的感觉能力，不断增强欣赏和创新与周遭世界建立新关系的能力。强调在具体学习训练中，从构成思维、情理结合、创新思想等多渠道思考，以拓宽自己的创作思路和视野。运用构成的原则方法不难从现实景观中摄取新的构成画面形象；但要摄取一个符合时代审美的形象，则要求的是设计者的造型能力和审美观。

面对现实景观，进行构成手法的处理当然需要专门的思考和主动取舍。有些现实景观具有简单几何特征，用构成手法去处理是完全可行的；但具体现实的景观与抽象的构成造型要素之间也存在客观而显著的差别。在以往构成造型艺术中，抽象形态往往摒弃了形态之外的其他制约因素，造型成为唯一的目的，也易于把关注的焦点集中在基本形体及其关系上，从而可以纯粹而透彻地去尝试与体验造型，进而达到培养造型能力之目的。但从现实景观中摄取的具象的画面构成，主要是借助相机瞬间捕捉完成，借助光影作用、