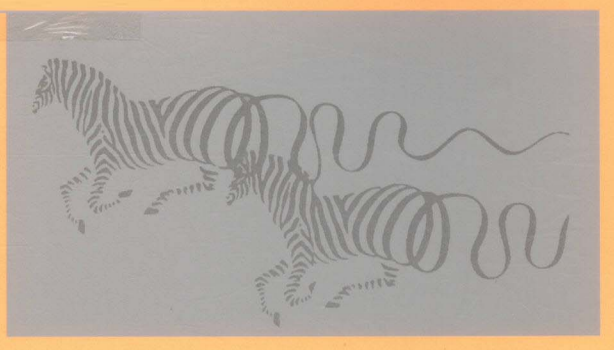


高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

YIXIANG GOUCHENG

意象构成

张瑞瑞 主编
石 琳 喻波宁 副主编

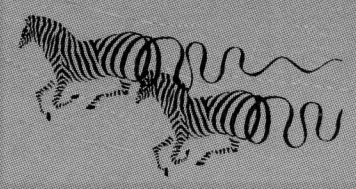
華中科技大學出版社
http://www.hustp.com

高等院校艺术设计精品教程

顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

YIXIANG
GOUCHENG

张瑞瑞 主 编
石 琳 喻波宁 副主编



意象构成

華中科技大學出版社
http://www.hustp.com
中国 武汉

图书在版编目(CIP)数据

意象构成/张瑞瑞　主编. —武汉:华中科技大学出版社,2008年1月
ISBN 978-7-5609-4230-8

Ⅰ. 意…　Ⅱ. 张…　Ⅲ. 构图学-高等学校-教材　Ⅳ. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第151929号

意象构成　　张瑞瑞　主编

策划编辑:王连弟
责任编辑:汪　漾　　装帧设计:潘　群
责任校对:朱　霞　　责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)
武昌喻家山　邮编:430074　电话:(027)87557437

录　排:武汉正佳数据系统有限公司
印　刷:湖北新华印务有限公司

开本:880mm×1230mm　1/16　印张:5　字数:120 000
版次:2008年1月第1版　印次:2008年1月第1次印刷　定价:30.00元
ISBN 978-7-5609-4230-8/J·64

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

高等院校艺术设计精品教程

编 委 会

顾　　问　杨永善　清华大学
丛书主编　陈汗青　武汉理工大学

编　　委　(按姓氏笔画为序)

王心耀　江汉大学
过伟敏　江南大学
全　森　广州美术学院
汤重熹　广州大学
吴　昊　西安美术学院
吴晓淇　中国美术学院
李中扬　首都师范大学
何　方　武汉理工大学
何　辉　长沙理工大学
辛艺华　华中师范大学
汪尚麟　武汉工程大学
张乃仁　北京理工大学
张瑞瑞　湖北工业大学
范汉成　湖北美术学院
赵　阳　中国美术学院
徐人平　昆明理工大学
殷正声　同济大学
涂　伟　武汉科技大学
曹金明　中南民族大学
黄作林　重庆师范大学
黄建军　华中科技大学
鲁晓波　清华大学
蔺宝钢　西安建筑科技大学
魏　嘉　山东轻工业学院

中国经济的持续发展，促使社会对艺术设计需求持续增长，这直接导致了艺术设计教育的超速发展。据统计，现在全国已有1 000多所高校开设了艺术设计专业，每年的毕业生超过10万人。短短几年，艺术设计专业成为中国继计算机专业后的高等院校第二大专业。经历了数量的快速发展之后，艺术设计教育的质量问题成为全社会关注的焦点。

正如中国科学院院士、人文素质教育的倡导者、华中科技大学教授杨叔子所说："百年大计，人才为本；人才大计，教育为本；教育大计，教师为本；教师大计，教学为本；教学大计，教材为本。"尽快完善学科建设，确立科学的、适应人才市场需求的教学体系，编写质量高、系统性强的规划教材，是提高艺术设计专业水平，使其适应社会需求的关键。华中科技大学出版社根据全国许多高等院校的要求，在精品课程建设的基础上，由国家精品课程相关负责人牵头，组织全国几十所高等院校艺术设计教育的著名专家及各校精品课程主讲教师，共同开发了"高等院校艺术设计精品教程"。专家们结合精品课程建设实践，深入研讨了艺术设计的教学理念，以及学生必须掌握的基础课与专业课的基本知识、基本技能，研究了大量已出版的艺术设计教材，就怎样形成体系完整、定位清晰、使用方便、质量上乘的艺术设计教材达成了以下共识。

1. 艺术设计教育首先应依据设计学科特点，采用科学的方法，优化知识结构，建构良好的、符合培养目标的教育体系，以便更好地向学生传授本学科基本的问题求解方法，并通过基本理论知识的传授，达到培养基本能力(含创新能力和技能)、基本素质的目的；注重培养学生的社会责任感，强化设计服务于社会、服务于人类的思想，从而造就适应学科和社会发展需要的高级设计人才。

2. 艺术设计基础课教学要改变传统的美术教育模式，突出鲜明的设计观念，体现艺术设计专业特色，探索适应21世纪应用型、设计型人才需求的基础教育模式。

3. 艺术设计是一门实践性很强的学科，社会需要大批应用型设计人才，因此教材编写应力求以专业基础理论为主，突出实用性。

4. 艺术设计是创造性劳动，在教学方法上要通过案例式教学加以分析和启发，使学生了解设计程序和艺术设计的特殊性，从而掌握其规律，在设计中发挥创造精神。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

5. 艺术设计是科学技术和文化艺术的结合，是转化为生产力的核心环节，是构建和谐社会不可缺少的组成部分。艺术设计的本质是创新、致用、致美。要引导学生在实训中掌握设计原则，培养创新设计思维。

6.“高等院校艺术设计精品教程”将依托华中科技大学出版社的优势，立体化开发各类配套电子出版物，包括电子教案、教学网站、配套习题集，以增强教材在教学中的实效，体现教学改革的需要，为高等院校精品课程建设服务。

令人欣慰的是，在上述思想指导下编写的部分教材已得到艺术设计教育专家的广泛认同，其中有的已被列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。希望“高等院校艺术设计精品教程”在教学实践中得到不断的完善和充实，并在课程教学中发挥更好的作用。

国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员

中国教育学会美术教育专业委员会主任

教育部艺术教育委员会常务委员

清华大学美术学院学位委员会主席

清华大学美术学院教授、博导

杨永善

2006年8月19日

包豪斯的重要成就之一，是以艺术设计中科学、严谨的构成理论为依据，奠定了设计教学中平面构成、色彩构成与立体构成的基础体系，使教学更加适应大工业生产和大众消费的需要。随着工业社会的高速发展，科技和工艺的日益完善，包豪斯的构成基础理论对艺术设计也就显得更加重要。艺术设计中意象构成理论是艺术设计的基础知识，只有深刻体会和掌握它，我们才能创作出美的设计作品。

在市场经济飞速发展的今天，我们需要培养出既有扎实的艺术设计理论功底，又具有动手能力的创造型人才。本教材就是适应这种需要而编写的。

在当前的艺术设计教学模式中，平面构成、立体构成与色彩构成分别为三门课程。尽管这三个部分看起来是分开的，但就知识结构而言，它们构成了一个完整的教学体系。如按三个部分分别教学，课程之间容易造成脱节。笔者根据多年的教学经验认为，这三门课程应该打通成为一门课程，这样既便于教学，又能使学生在学习的过程中，形成一个完整的概念。本教材以包豪斯的教学体系为主线，将三大构成融为一体，在把握意象思维和意象构成生成设计原则的同时，使包豪斯设计风格逐渐渗透到学生的思想中，从而培养出具有思想张力的创造型人才。

本书共分为四章。第一章讲意象的构成，第二章讲意象的营造，第三章是作业与实践，第四章是实例欣赏。本教材集中了笔者多年的教学经验，借鉴了已有百年设计历史的国家的设计理念，充分利用大师的智慧和思想，将中国传统设计与现代设计相结合，尝试寻回本源的中国设计。本书采用了大量的图片、案例点评以及学生的习作，在知识创新的平台上，启发和引导学生在实践中产生意象构成的思维形式，从而设计出高水准的作品。

本书参考了许多优秀的教材，同时也选取了我校和其他院校一些学生的习作。在此，特向他们表示感谢。书中肯定还存在许多的不足之处，希望读者提出宝贵的意见。

张瑞瑞

2007年9月

目录

引言 0

一、何为意象 2

二、意象的生成 3

三、意象构成的形式分析 3

四、包豪斯理论传承 4

第一章　构成意象 1

第一节　二维空间中的点、线、面、体 6

一、点 7

二、线 8

三、面 9

四、二维空间中点、线、面、体的编排 10

第二节　三维空间中的点、线、面、体 11

一、三维空间中的点、线、面元素 11

二、三维空间中的体 12

第三节　色彩的构成 13

一、色彩的本质 13

二、色彩的特性 14

三、色彩的对比与调和 16

四、色彩的空间效果 19

第四节　构成的材料 27

一、材料的视觉肌理形态和触觉肌理 27

二、材料的物理形态和心理效应 30

三、材料肌理在三维空间中的表现 37

2 第二章　意象的营造

40 第一节　点、线、面、体和光的韵律

40 一、点的韵律

41 二、线的韵律

42 三、面的韵律

44 四、体的韵律

47 五、光的韵律

48 第二节　色的韵律

48 一、色彩的个性特征

49 二、色彩的机能特征

50 三、色彩的象征性

51 第三节　材质构成的韵律

51 一、采集纹理营造二维空间

53 二、制造肌理营造三维空间

3 第三章　课程设计与实践

56 第一节　平面构成课程设计

57 第二节　立体构成课程设计

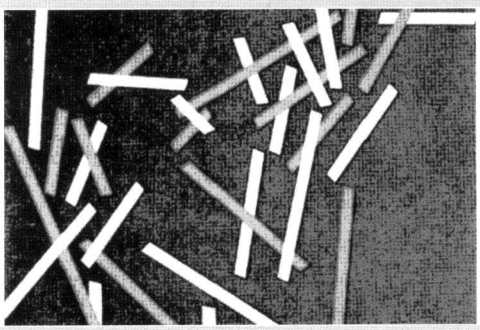
58 第三节　色彩构成课程设计

4 第四章　实例欣赏

72 参考文献

引言

YINYAN



引 言

谈到意象，首先就要介绍什么是构成学说以及它的由来。

构成学说已经被广大艺术教育工作者视为艺术设计教学和实践的基础理论学科，而伴随着科技和工艺的日益完善，构成学说的基础理论对艺术设计创作就显得更加重要。今天，艺术设计中构成理论的运用已经涵盖了艺术设计的各个领域，构成艺术在设计领域已经成为专业中共通的基础要素。只有深刻体会和掌握了构成的基础理论和实践方法，我们才能创作出大众认为美的设计作品来。

构成学说的由来可以追溯到1919年在德国魏玛创立的世界上第一所设计学院：包豪斯设计学院。包豪斯设计学院的创始人格罗皮乌斯所提倡的理性、单纯、简洁和以几何造型为主的工业化设计风格，被视为现代主义设计的经典风格，对20世纪的设计思想产生了不可磨灭的影响。包豪斯设计学院也成为现代设计的摇篮。

包豪斯的重要成就之一是奠定了设计教育中平面构成、立体构成与色彩构成的基础教育体系，并以科学、严谨的态度使教学体系向着更加理性和科学的方向发展，使其更加适应大工业生产的需要。而如何借鉴已发展了百年的国家既有的设计思想，充分利用大师智慧和思想，并与中国的传统设计相结合，走出一条自己的设计教育之路，这是我们当前需要思考和解决的问题。

一、何为意象

今天提出的意象理论是为了更好地发扬包豪斯的设计理念，建立一套完整的艺术设计教育体系。

什么是意象呢？所谓“意”，就是艺术家在感受中得到的一种意念，而“象”则是艺术家通过想象活动将头脑中的意念进行排列组合，构成一种物与心交融的形象——人心营构之象，亦称意象。

意象构成并不是一次形成的，它是通过人的反复思考、归纳和不断地重构得到的。在设计中，它往往是由设计者表达情感的需要来决定的。正如现代表现主义绘画的先驱爱德华·蒙克说过：“我并不照自然描绘，我要从自然中拿取、吸取。我不是要现在看到的东西，我要画的是曾经看到过的东西。”我们的宗旨就是要把“曾经看到过的东西”，包括形态、色彩、材料、构图、光线等各种要素归纳出来，将头脑中的较为复杂的色彩、纹理、肌理、空间、光影等，用概括、简洁的方式转化成为视觉元素，再将自己的意象正确地传达出来，而并不是一味地照搬。就像鲁迅在写他“见到或听到过的事”时所说：“决不全用这事实，只是采取一端，加以改造，或生发开去，到几乎完全发表我的意思为止。”随着时代的进步，现代设计也在快速地发展。正如格罗皮乌斯在《全面建筑观》中所说：“我们正处在一个生活大变动的时期，旧社会在机器的冲击下破碎了，新社会正在形成之中。我们的设计必须发展，不断地随着生活的变化而形成其形式，决不只是表

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

面地追求‘风格’……”

二、意象的生成

意象的生成是设计者进行构思和传达所要表现内容的基本方法。如何国瑞先生主编的《艺术生产原理》中所说，如何处理感知表象（生活素材）和如何掌握、操作物质媒介的问题，也就是如何通过心理过程和形式操作、融铸审美意象结构，并把它外化为艺术作品的问题。因此意象的生成应本着以下几点设计原则。

① 直观的感觉。直觉是认识不可或缺的，它是通过感性活动而产生的。而感性知觉是由空间中的位置、形状、大小、颜色等产生的意象。

② 情感的渗透。主体通过感观接触外物之后所引发的想象、体验并形成的意象。由此可见，在意象表现的过程中渗透着人的情感。

③ 视觉的幻象。艺术思维在本质上来说是想象思维，想象可以对直观形象进行补充、可以丰富和再造形态。

④ 理性的思考。理性即理智，它是认识中不可或缺的，也是通过逻辑的推理之链构成的。构成艺术是靠理性的分析最后得出的结果。

⑤ 视觉的表现。选择什么样的表现方法，用什么样的形式体现意象思维物化的结晶，就成为需要我们研究的视觉符号。

三、意象构成的形式分析

苏轼所说的“寓意于物则乐，留意于物则病”，指的就是诗人多在具体的物象间悟道达意、表情言志的现象。这样一种建立在天人合一的哲学文化基础之上的心物相感的特征，是把意象作为一种心物交感互渗的审美产物，这一观点是普遍被认可的。客观物象是意象中的基本要素，如选择什么样的物象入画，主体对物象采取什么样的心态，或物象引发主体什么样的情感等。而对自然物象的相亲相近和设计师心灵与自然的凝合，是意象最为突出的共性特征。

我们所学习的意象理论概念就是用心物交感，通过一种抽象的视觉语言来表达感性和理性的美感，传达情感思维和数理逻辑思维，并赋予创作作品美的价值。塞尚说过：“自然中的万物都可以用球体、圆锥和圆柱体来表现。”实际上，所有艺术创作的本质也是如此。在创作的前期阶段掌握好扎实的构成理论基础和思维方式，也是为进行更复杂的艺术创作建立一个正确的思维模式。简单地说，意象构成的思维方式是从理性出发，由直观的感觉到情感的渗透，由具象思维到视觉形象直至理性思考，最后到抽象的表现。

正如图0-1所显示的，意象思维是从自然中的具体物体开始的。总的来说，构成的种类按照研究的性质和特点可以分为平面构成、色彩构成和空间构成。

平面构成是研究图形和视觉元素在时间进程中的变化，是动态、形式的组合。色彩构成研究色彩之间的对比关系和组合协调，并研究其视觉形式的规律和意义。而空间构成是研究视觉元素在三维中的形式组合。这些构成形式都属于意象构成研究和探讨的范围。

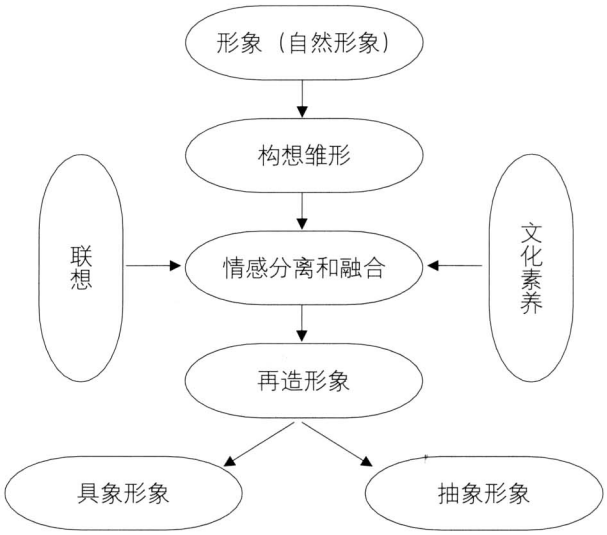


图0-1 意象的构成

四、包豪斯理论传承

由包豪斯艺术学院开创的艺术设计类基础课程，时至今日仍然是各艺术院校中的必修课程和重点理论研究方向。在大众的想象中，包豪斯风格几乎已经包含了一切现代、时髦、简约、实用的设计思想，而在艺术设计教育领域，人们都将实践性的教育活动归功于包豪斯革命性的设计教育思想。

包豪斯的教学模式是把平面、立体、色彩、材料等的研究独立起来，并牢固建立在科学基础上的一种教学模式。在设计中，它采用了现代材料，以批量生产为目的，创立具有现代主义特征的工业设计教育。包豪斯进行了平面设计的功能探索，并且采用了手工工作室制度。它打破了将“纯粹艺术”与“实用艺术”截然分割的陈腐落伍教育观念，进而提出“集体创作”的新教育理念。它认清了“技术知识”可以传授，而“创作能力”只能启发的事实，为现代设计教育创立了良好的规范。包豪斯发展了现代设计的风格，为现代设计指出了明确的方向。现今几乎一切采用点、线、面的设计表现形式，都体现了包豪斯的设计理念。今天提出的意象理论也传承了包豪斯的设计风格和特征。

第一章
构成意象

GOUCHENG YIXIANG

第一章　构成意象

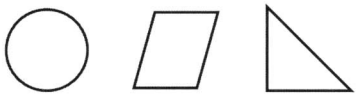


图1-1　几何形

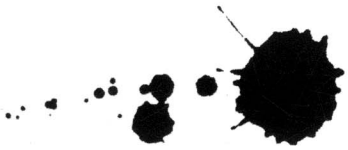


图1-2　偶然形

要将意象的构思转化成视觉元素呈现出来，首先必须掌握构成造型元素的基本要领。如前所述构成造型的基本要素可以分解为形、色、质感三种，而其中形的要素又可以分为点、线、面、体等空间组成元素，色的要素又可以分为色相、明度、纯度三个基本组成元素，而材质（又称肌理）要素则可以提炼为视觉肌理和触觉肌理两大类，它们分别构成了我们需要的空间。下面将分别讨论造型要素如何构成意象。

第一节　二维空间中的点、线、面、体

所谓二维空间的点、线、面，就是在平面中的造型概念。我们在创造形象之前，首先要在意念中感觉到造型的点、线、面、体等元素，这些意念中的元素就称为概念元素。把概念元素见于画面时，意念中的造型元素就成为具有形状、大小、色彩、位置、方向、肌理等属性的形象，这些被加以体现的概念形象称为视觉元素。视觉元素按照一定的原则通过框架、骨骼以及空间、重心、虚实等组合形成。而这种组合形式，被称为关系元素，其作用是促使视觉元素更好地形成一幅设计作品。

在二维空间中的点、线、面通过画面体现出来，成为形象。形象的变化可以分为定形和非定形。

定形——具有数理规则性的形。它是可以重复的形，如几何形。（图1-1）

非定形——不具有数理规则性的形。它是不可以重复的形，如有机形和偶然形。（图1-2）

在构成的过程中，形象的最小单位称为基本形。

形象在构成中的基本形有“正”有“负”，构成中亦可互相转化；基本形相遇时，又可以产生分离、接触、复叠、透叠、联合、减缺、差叠、重合等几

种关系。（图1-3）

一、点

1．基本形——点的概念

从数学概念中可以知道，线与线相交的位置就构成了点，点不具有大小，只具有位置。但在造型过程中，点是必须具有形态的，而各种形态的点又都可以作为造型元素。点的大小是相对而言的，任何相对来说占据面积最小的元素都可以叫做点。点越小，其作为“点”的感觉则越强烈，越大则越具有面的感觉。在造型的过程中，需要掌握点的相对大小给人造成的不同视觉感受，并注意点在画面中摆放的位置。一般而言，圆形点的造型使用较多，它具有大小和面积的视觉特征，而其他类型的点除了具有大小和面积的视觉特征之外，还具有方向感和动感等视觉特征。

2．点的形式与特性

点有集中感；点有引导的作用；点有警示的作用；点还有各种形状。（图1-4至图1-7）

3．点的作用

虚点 如果四周被某些形所包围而中间空白部分仍然可以形成点的感觉，这种情况可以称为虚点。通常有很多种方式可以构成虚点，如采取将线割断、将面挖空，将图形击碎，等等。虚点往往会形成强烈的对比效果，对此可以在实践中进行一些尝试。（图1-8）

点的线化 点的彼此靠近会形成线的感觉，点的移动轨迹也会构

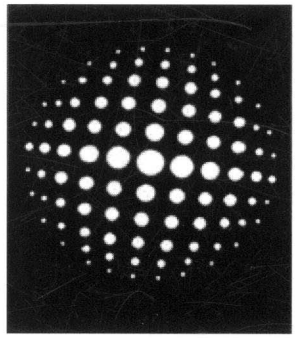


图1-4 点的形式（一）

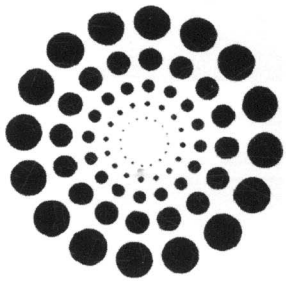


图1-5 点的形式（二）

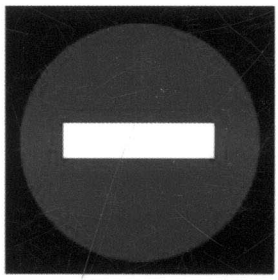


图1-6 点的形式（三）

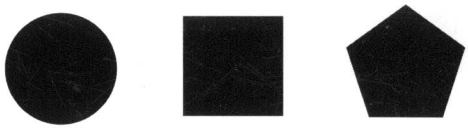


图1-7 圆点、方点和多边形的点

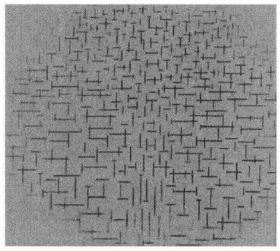


图1-8 码头与大海（蒙德里安）

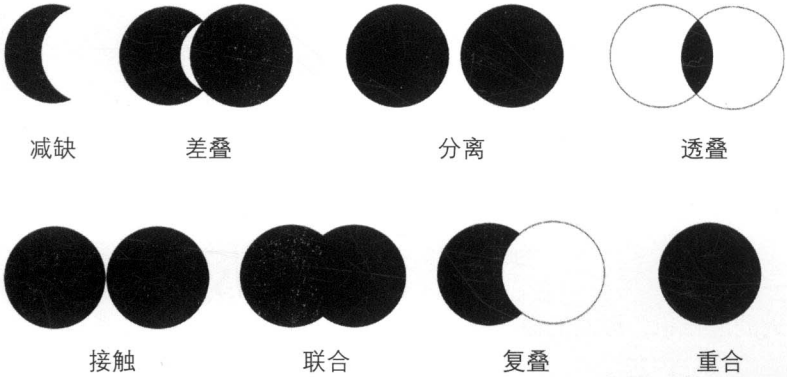


图1-3 基本形的组合关系

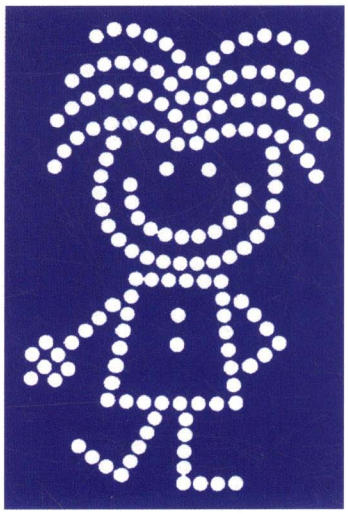


图1-9 将具象导入成点

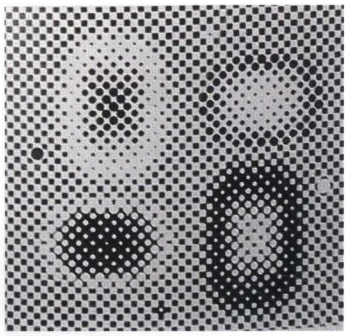


图1-10 瓦沙莱作品

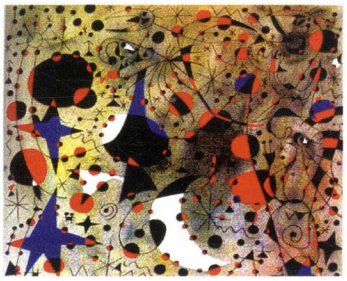


图1-11 点的排列效果

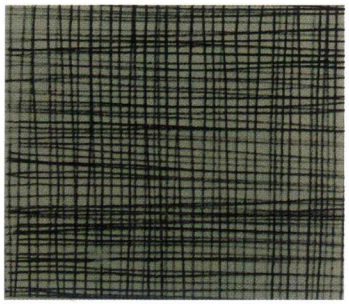


图1-12 直线交错的形态（苗方）

成线的轮廓。根据这个特征，可以把点的构造积聚排列成轨迹或者图形轮廓，使得构成作品既有点的秩序感，又有线的动感。（图1-9）

点的面化 点的移动产生线，点的聚集又产生面的感觉。点的大小和疏密会在面上产生凹凸的效果。（图1-10）

点的其他属性 运用点的疏密排列，光点的运动以及与其他造型元素的对比、点缀、重叠等可以营造出许多不同的视觉效果。（图1-11）

二、线

1．线的概念

点的运动轨迹构成了线，线可以分为直线和曲线，直线可以细分为平行线、折线、交叉线，等等；曲线可以分为封闭曲线，如正圆，椭圆，不规则形，以及不封闭曲线如弧线、抛物线、双曲线，等等。

2．线的规律与特性

线的形态灵活多变，不同的线给人以不同的视觉感受。

直线特征 垂直线、斜线具有动感、上升、阳刚、锐利等视觉情感特征，水平线具有稳定、扩张、深远、宁静等情感特征。（图1-12至图1-14）

曲线特征 曲线与直线形成对比，具有柔和、丰满、流畅等视觉特征。（图1-15）

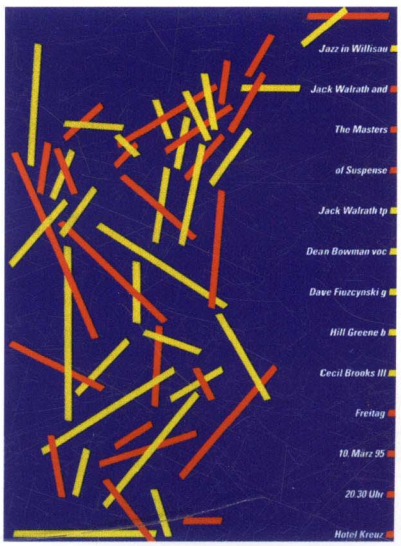


图1-13 爵士乐演奏会招贴

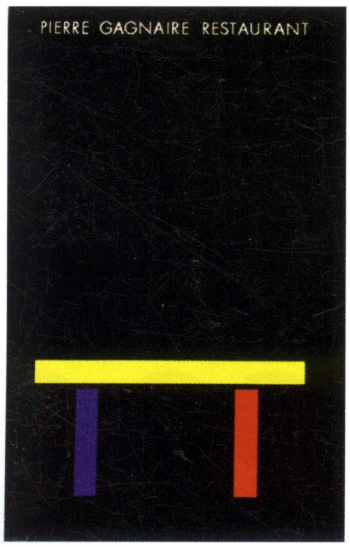


图1-14 餐馆标识广告

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com