

『十三五』高等院校
设计学应用型规划教材

现代构成设计

魏敏 主编

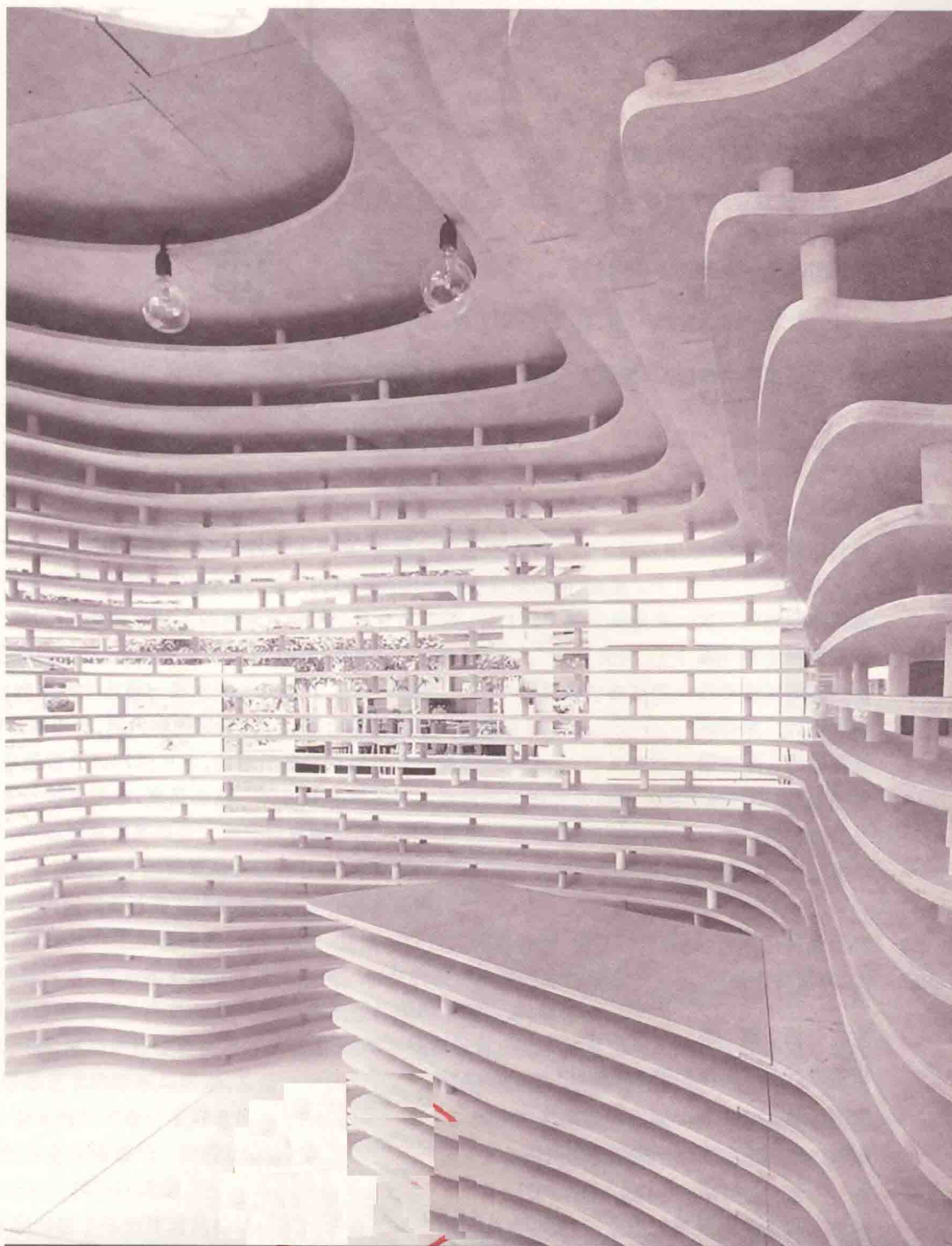

江苏凤凰美术出版社
全国百佳图书出版单位

『十三五』高等院校
设计学应用型规划教材

现代构成设计

魏敏 主编

江苏凤凰美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

现代构成设计 / 魏敏主编. —南京: 江苏凤凰美术出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5580-4648-3

I. ①现… II. ①魏… III. ①造型设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第134878号

责任编辑 韩 冰
策划编辑 许 晔
助理编辑 唐 凡
封面设计 焦莽莽
责任监印 殷 莉

书 名 现代构成设计

主 编 魏 敏

出版发行 江苏凤凰美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

印 刷 南京新世纪联盟印务有限公司

开 本 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张 8

字 数 243千字

版 次 2018年6月第1版 2018年6月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5580-4648-3

定 价 58.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号

江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

(本书相关资料扫描封底微信号可查)

前言

现代构成艺术起源于二十世纪初期,它最初是一种艺术风格,也是一种思维方式。二十世纪早期,现代构成设计在德国包豪斯设计学院的现代设计教育体系中逐渐形成,并于战后在国际范围内发展应用,直至二十世纪八十年代都是设计界主流。在二十世纪九十年代,随着数字技术的兴起和经济全球化的进程,设计向个性化与多元化发展。现代构成设计一度被视为过度理性与乏味的形式,许多设计师也致力于“反构成”的种种尝试。即便如此,便于商业标准化生产的现代构成设计依然在多元化的趋向中占据一席之地。而进入二十一世纪,互联网的发展与普及使人们面临更多、更快、更复杂的信息。为了筛选并精简信息,现代构成设计又以全新面貌逐步进入新的设计领域。

因此,现代构成设计教育虽说已历时近百年,但依然是艺术设计专业基础课程之一,有其存在的必要性。学习现代构成设计,不仅是掌握一种设计形式语言,更是开启一种设计思维方式。现代构成设计是解构与重构的过程,它依据逻辑分析或发散思维拆解形态,再根据需要并符合一定规律重新创造出新的形态。这便是创造的过程,在学习构成设计的过程中也能培养学生的创造力。面对如今纷繁复杂的信息社会,学生除了具备设计的相关知识 with 技能之外,更需要这种选择能力与创造能力。可见,现代构成设计教育依然是非常重要与必要的。

目前,有的现代构成设计教材倾向于平面构成、色彩构成、立体构成三大构成分开,虽然讲述细致,但难免将现代构成设计分割过细,有损构成的整体性,并不利于构成思维的形成。也有的教材虽是三大构成合为一体,但各有侧重点,例如:有的侧重技法表现,有的侧重概念与方法阐述,有的侧重借助软件应用表现构成,等等。

本教材将三大构成合为一书,能涵盖技法表现与方法阐述,但并不强调软件应用。而是突出构成设计在不同专业领域的应用,点明构成设计与绘画艺术的联系与区别,并借助大量图例重申手绘表现在培养整体设计能力方面的重要性。希望本教材能适应艺术设计专业师生与设计爱好者的广泛需求,使构成不仅仅是完全理性与刻板的技巧方法或一门基础课程,而是可以实际应用到各专业领域的一种设计语言,也是可以将审美取向与设计目标结合的一种设计方法,更是能适应时代发展需求不断创新的一种设计思维。

本书在编写过程中参考和借鉴了部分作者的研究成果以及所用大量网络图片,同时还选用了部分来自武汉工程科技学院视觉传达设计专业学生作品,在这里对吴玥、张馨蕾等相关人员表示感谢。

在本书编撰过程中,编者面对现代构成艺术庞杂的知识、技能、思维及专业应用等相关内容,难免显得编撰时间有限且专业能力不足,或因此而致导致本书内容不全或不当之处,也请各位批评指正,不吝赐教。编者将不甚感激。

编者

目录

第一章 绪论

- 1 第一节 现代构成的含义
- 2 第二节 现代构成艺术的源起与发展
- 13 第三节 如何理解构成之美
- 17 第四节 学习构成的意义与方法

第二章 平面构成的三大要素

- 21 第一节 点构成
- 23 第二节 线构成
- 24 第三节 面构成
- 26 第四节 点、线、面综合构成

第三章 平面构成的表现形式

- 27 第一节 秩序构成
- 33 第二节 非秩序构成

第四章 色彩构成的基础知识

- 40 第一节 色彩的产生原理与分类
- 42 第二节 色彩的属性
- 44 第三节 色彩的混合
- 47 第四节 从色彩到色彩构成

第五章 色彩构成的表现

- 51 第一节 色彩构成的形式
- 54 第二节 色彩对比与色彩调和
- 63 第三节 色彩感觉与色彩心理

第六章 立体构成的造型要素

- 70 第一节 空间
- 71 第二节 形态
- 73 第三节 肌理
- 74 第四节 材料

第七章 立体构成的表现形式

- 78 第一节 半立体构成
- 79 第二节 线构成
- 82 第三节 面构成
- 83 第四节 体构成

第八章 现代构成艺术在现代设计中的应用

- 86 第一节 平面构成在现代设计中的应用
- 96 第二节 色彩构成在现代设计中的应用
- 106 第三节 立体构成在现代设计中的应用

第一章

绪论

知识要点

1. 构成的含义
2. 构成的发展简史
3. 构成的审美法则
4. 构成的意义与学习方法

学习目的

1. 理解构成的含义、审美法则与意义。
2. 了解构成的发展简史,了解构成的学习方法。

第一节 现代构成的含义

构成(Composition),即构造、解构、重构、组合之意。在艺术设计领域,构成是将已有的视觉形态分解为基本造型、色彩、肌理等元素并依据一定规律重新组合以完成新形态的创造性活动。在构成的教学以及实际应用中,它可以用以描述这种创造性活动的整个过程,也可以描述关于“解构—重构”的设计思路与设计方法,还可以指代由这种创造性活动最终完成的新形态(图1-1至图1-2)。

因此,构成作为设计类专业的传统基础课程,对学生在进入专业学习前的思维启发与观念传导有着非常重要的意义。现代构成教育源自20世纪早期德国包豪斯设计学院的探索。1919年,包豪斯设计学院在格罗皮乌斯领导的设计课程改革过程中,努力寻求和探索新的造型方法和理念。包豪斯设计学院对点、线、面、体等抽象艺术元素的研究,对色彩科学及其设计应用的研究,对抽象的形、色、质的综合造型方法的研究,共同奠定了当今现代构成

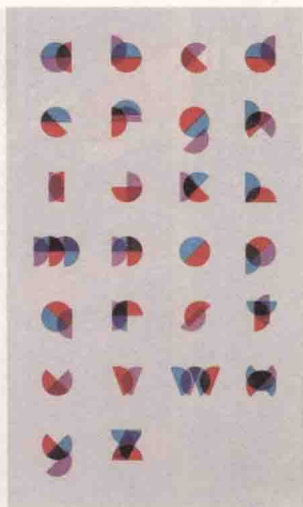

图 1-1 构成的含义

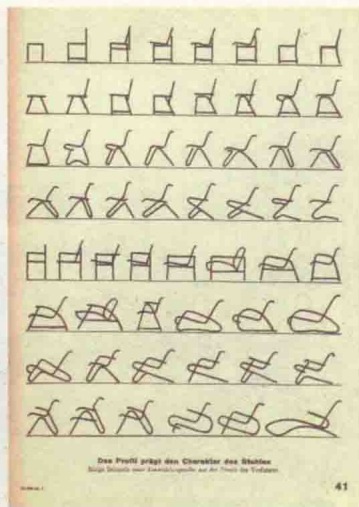

图 1-2 构成的含义

的基础。由此,现代构成成为设计类传统常设课程,教学内容主要分为:研究形的平面构成、研究色的色彩构成和研究体与质的立体构成三部分。

第二节 现代构成艺术的源起与发展

一、构成的源起

构成的源起比现代构成教学要早,它可以追溯到现代设计的开端,即工业革命带来的观念变化与形式探索。

1. 工业革命带来的观念变化与形式探索

工业革命是18世纪后期到19世纪前期始于英国的技术与经济变革,之后逐渐扩散到世界各国。这一次工业革命从手工生产转向大机器生产,带来了新技术与新材料的应用,同时也形成了更精细的社会分工,并造成了人们生活方式与观念的变化。

传统的依靠人力的农耕时代转变为依靠机器的大工业生产时代,批量化生产使生活成本相对降低,丰富了人们的物质生活,却也使艺术之美在复制中磨损与消耗了古典的灵气。工业革命带来了人们对机器生产的热衷与怀疑,也带来了设计形式上的繁琐混杂。这些集中体现在了维多利亚时期在英国水晶宫举办的博览会上(图1-3)。大量先进技术与新材料运用于工业生产,令人目不暇接,感叹机器时代的到来。与此同时,工业产品上繁琐混杂的装饰堆砌,又令人们感到庸俗与厌烦。对此,新知识分子

与艺术家中涌现出了各种思潮与流派,有的提倡复古情怀,有的借鉴东方之美或原始之美,有的热衷技术与机械的力量等。

在这些观念变化之下,各国开始了各个方向的形式探索,也产生了构成的源起。

“工艺美术”运动起源于19世纪中后期的英国。它倡导“向自然学习”,其代表人物威廉·莫里斯的作品,就运用了大量卷草纹样,并带有中世纪复古的特点。而其后起源于法国的“新艺术”运动,则声称不向任何传统样式学习,选择自然界中的有机曲线作为设计的典型风格,例如,阿尔冯斯·穆卡的作品就具有典型的曲线风格。“新艺术”运动除了典型的曲线风格,也有其他形式探索。例如,英国的比亚兹莱的插图作品,具有日本浮世绘特点,运用单线平涂手法将造型抽象化为线与面,形成独特的装饰感。这一类作品对形体进行抽象概括,具有构成的基本思路与特点(图1-4至图1-6)。

19世纪末20世纪初,在盛行的曲线风格之外,也有许多反其道而行的直线形式探索。苏格兰的“格拉斯哥四人组”,以马金托什为代表,完成了一系列直线形式探索。他们利用竖直线进行平面设计、家具设计、室内设计等,将形体的抽象归纳为几何图形,并用竖直线形成上升感,具有宗教神秘色彩(图1-7)。而维也纳“分离派”也有许多几何图形归纳化的运用,带来抽象美感体验(图1-8)。

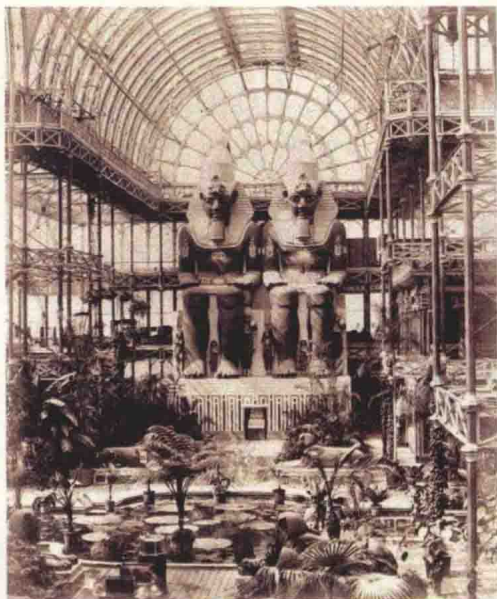

图1-3 水晶宫国际工业博览会

图 1-4 威廉·莫里斯作品

图 1-5 阿尔冯斯·穆卡作品

图 1-6 比亚兹莱作品

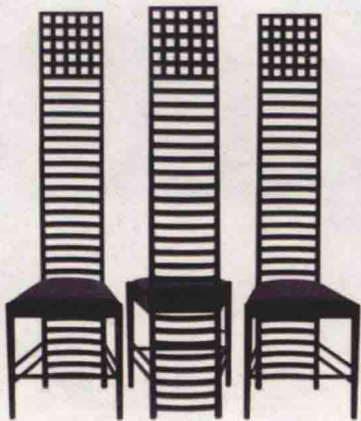

图 1-7 查尔斯·马金托什及“格拉斯哥四人组”作品

图 1-8 维也纳“分离派”作品

这些早期的形式探索,打破了单一的传统写实审美取向,通过对自然形态的模仿与归纳,提炼出曲线或直线特点,将原有形态作出了一定程度的抽象与归纳,产生了构成的源起。

2. 20世纪初现代艺术运动的影响

工业时代的机器与技术也大大冲击了传统艺术。尤其摄影术与印刷术的出现,给绘画艺术带来不小的影响(图1-9至图1-10)。学院派一成不变的绘画方式,已经无法诠释这个日新月异的时代了。于是,新的绘画流派在20世纪初不断涌现。

图 1-9 达盖尔摄影作品

图 1-10 谢列特彩色石板印刷作品

最早的野兽派绘画利用色彩冲破形的束缚,还原色彩的纯粹情感,选择大量饱和度高的颜色带来独特的色彩表现(图1-11)。

印象派绘画借用光学原理,将绘画从室内的幽暗静止转向户外的光影流动,进一步运用色彩并置实现光感表现。将色彩从传统绘画中解放出来,形成鲜明跃动的视觉体验(图1-12)。

立体派的产生则改变了传统定点透视的观察方法,在移动中全方面观察对象,同时彻底改变了传统写实造型,将对象特点经过思考重组在画面中。立体派经历了分析立体派时期与结构立体派时期。分析立体派时期,其代表人物毕加索与勃拉克主要探索在移动观察对象的过程中对形体的分解与抽象归纳;结构立体派时期,他们主要探索如何运用各种材料配合抽象形体重组为新的形态。这个过程,已经具备了现代构成的基本特点,只是此时仅为艺术领域的探索。立体派对现代构成设计的形式与方法都有非常重要的影响(图1-13)。

而未来派则关注工业时代机器与技术带来的飞速运动体验。在艺术中带入时间的表现,将运动对象分解为连续运动的形态,表现在绘画与雕塑中(图1-14至图1-15)。

产生于一战前后的达达主义,则在对战争的反思中,利用拼贴与偶然性,产生了灵活与随机的视觉体验。拼贴拆解对象再重组,偶然性将看似无关联的东西组合,产生新的形态,表达独特观念,这也是现代构成的基本方法(图1-16)。同时,达达主义将偶然与无序作为一种审美

图 1-11 野兽派艺术

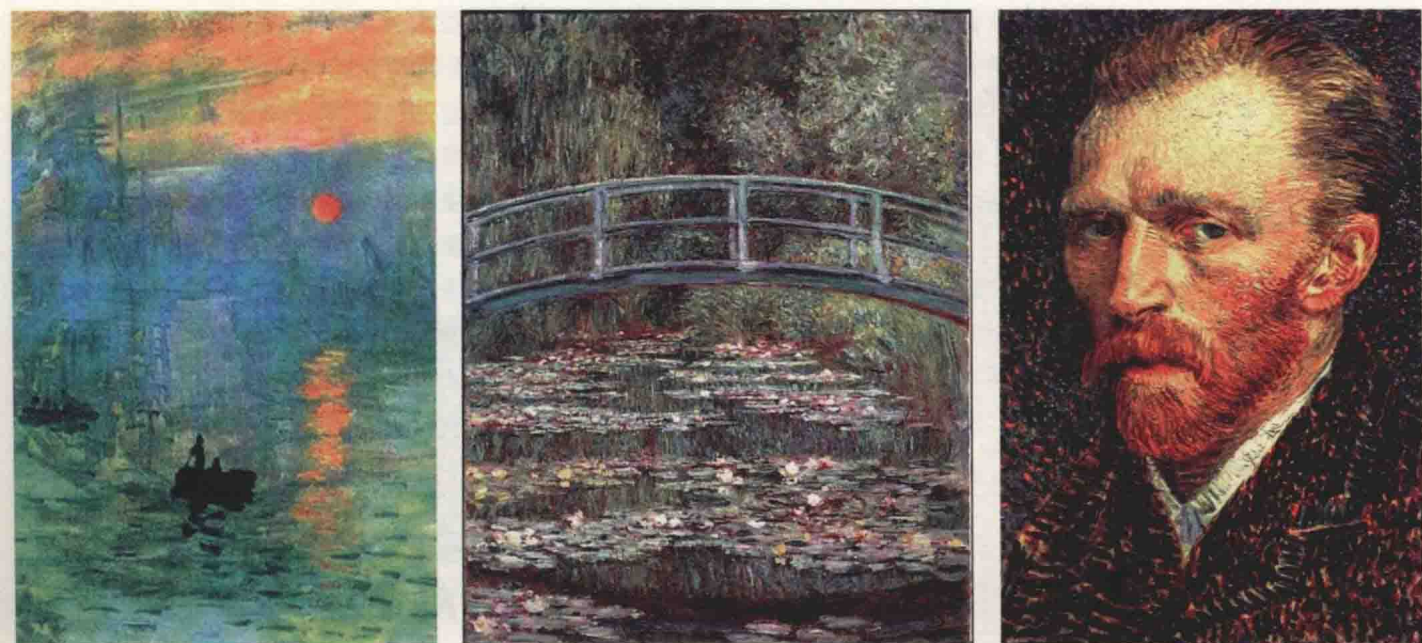

图1-12 印象派艺术

图1-13 立体派艺术

图1-14 未来派艺术

图1-15 未来派艺术

体验带入人们的视野,改变了传统审美观,将日常品重组后赋予艺术的高度(图1-17)。这种做法,也影响了之后人们对构成之美的理解与认同。

除此之外,也出现了表现主义绘画与超现实主义绘画。表现主义绘画关注画面背后隐藏的象征意味,一种情感或一种观念(图1-18)。超现实主义绘画,基于弗洛伊德心理学,将人潜意识层面的种种荒诞与不可能表现出来,表达一些心理与情感中隐藏的含义(图1-19)。这两个艺术流派,将解构与重组的方法建

立在形与义的关系上,扩展了构成的应用范围。在这个层面上,构成是一种方法一个过程,而不单单只是一种形式了。

而抽象派绘画则直接具有现代构成的特点,有些流派及其代表人物也直接影响了现代构成的形成。例如,俄国的康定斯基运用抽象的色块与形体表现音乐(图1-20);荷兰的蒙德里安运用最基本的形(纵横线)与最基本的色(红、黄、蓝、黑、白)表现宇宙秩序(图1-21);俄国的马列维奇运用黑白方块表现感觉的空灵与纯粹(图1-22)。

图1-16 达达主义艺术

图1-17 达达主义艺术

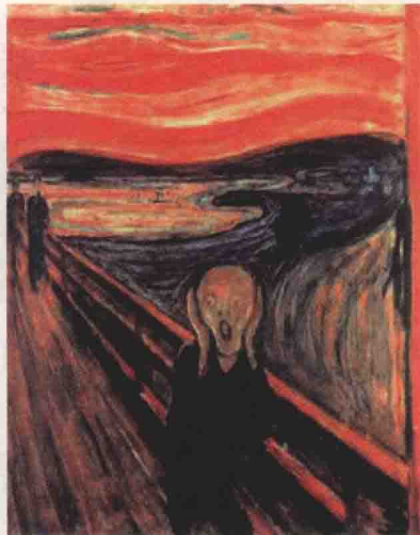

图1-18 表现主义艺术

这些抽象派艺术家都用最基本的造型元素与最简单纯粹的颜色形成画面。将所有事物分解到最原始状态,归纳为:圆、方、角的最基本形态,点、线、面的最基本元素,黑、白、红、黄、蓝的最基本色彩。这种将分解进行到极致的做法所形成的形式感也成为现代构成主要的形式特点。现代构成由此源起,进而在现代设计中形成。

图 1-19 超现实主义艺术

图 1-20 康定斯基作品

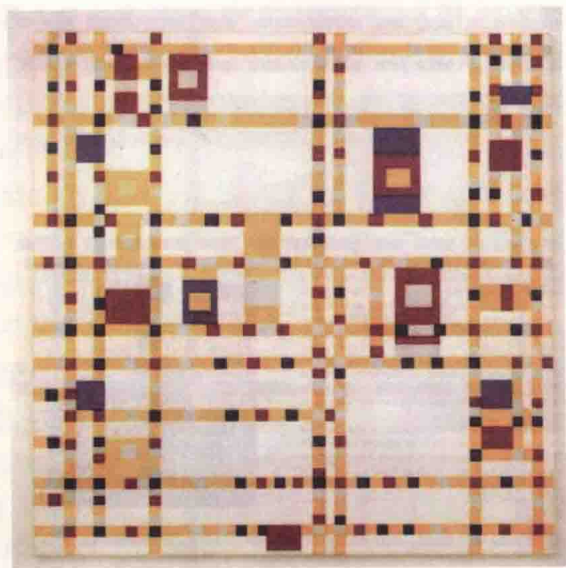

图 1-21 蒙德里安作品

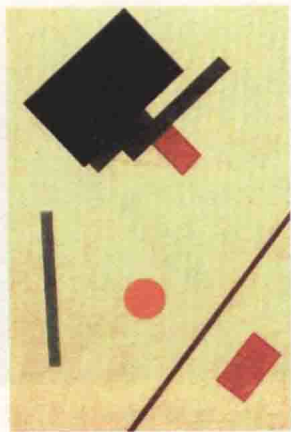

图 1-22 马列维奇作品

二、构成的形成

工业革命中新技术、新材料与新的生产方式带来了批量化生产的进一步需求。到了20世纪早期,许多人都不再排斥机器化工业生产,而是接纳它。一些建筑家与艺术家也开始倡导艺术与技术的融合,让艺术也能服务大众。如何实现这一点呢?对标准化、批量化生产的需求就出现了。而德国“工业同盟”中穆特修斯一派就明确指出了这一点,强调为批量化生产服务才是现代化发展的需求。

借用怎样的方式来实现批量化与标准化工业生产呢?将所有事物分解为最基本的元素,再使这几种元素依据一定的规律排列以得到新的事物。那么,工业生产只需要针对这些基本元素展开,然后批量生产,再由人工或机器完成组装,就可以了。这就是构成的基本思路。

而抽象艺术中已有对此进行形式探索的先例了。俄国“构成主义”的主流派对现成品再组合为新的事物,对新材料与新技术的应用,对机器与大工业的推崇,都使其直接影响了现代构成的形成(图1-23至图1-25)。荷兰“风格派”对纵横结构的探索也影响了现代构成中对重组规律的尝试(图1-26至图1-28)。

图 1-23 俄国“构成主义”作品

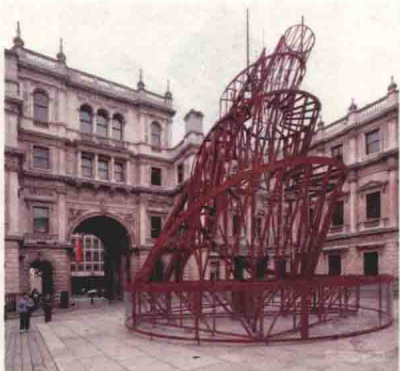

图 1-24 俄国“构成主义”作品

图 1-25 俄国“构成主义”作品

图 1-26 荷兰“风格派”作品

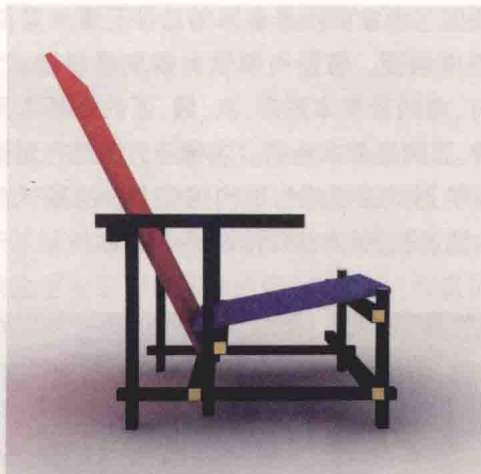

图 1-27 荷兰“风格派”作品

图 1-28 荷兰“风格派”作品

在此基础上,最早的现代设计学院——德国包豪斯学院应运而生(图 1-29 至图 1-30)。

图 1-29 包豪斯设计学院

图 1-30 包豪斯设计学院

1. 包豪斯学院与构成教育

包豪斯学院从建校开始,校长格罗庇乌斯就强调艺术与技术的结合,强调设计为大众服务,服从大工业生产的时代需求,指出在工坊中培养新的设计师。

他吸纳了许多艺术家进入学院授课,形成了设计基础课,而构成教育也由此诞生。例如,瑞士表现主义画家伊顿强调形、色、质感的关系,并发展水墨、平涂、拼贴等多种表现个人直觉,培养独特创造力;俄国构成派代表人物康定斯基本身也是“热抽象”绘画的代表人物,有对基本形与色的关联性艺术探索,因此在教学中也带入对形与色的抽象归纳与情感表现;荷兰“风格派”代表人物杜斯伯格本身研究纵横结构的表现与应用,在教学中也有对纵横结构运用的尝试;匈牙利艺术家莫霍里·纳吉,同时也是构成派与达达主义的先锋代表人物,强调对形式和色彩的理性认识,倡导功能化与标准化设计,重视新技术、新材料与拼贴手法的应用。

现代构成教育在包豪斯学院中形成较为完整的体系,包括平面构成、色彩构成、立体构成、材料综合应用等课程,将艺术与技术结合,提倡设计教育服务于生产(图 1-31 至图 1-34)。这种教育理念与教育模式也由此发展到世界各国。现代构成的理念、方法与形式也被广泛应用到各个设计领域之中。

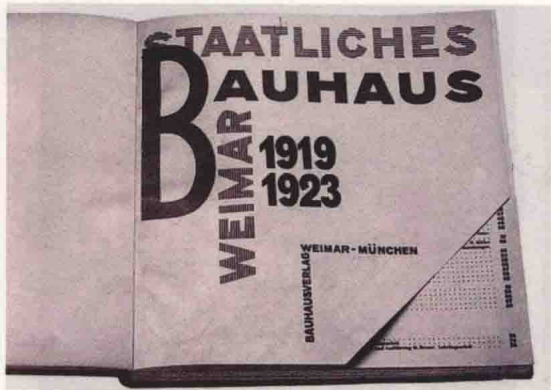

图 1-31 包豪斯设计作品

图 1-32 包豪斯设计作品

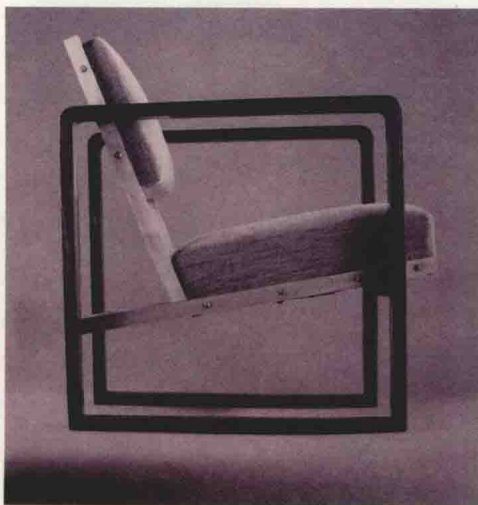

图 1-33 包豪斯设计作品

图 1-34 包豪斯设计作品

2. 国际主义风格与构成应用

20 世纪 50 年代,经历了第二次世界大战之后,许多国家都在进行战后恢复。而战前包豪斯所强调的服务大众的理念,批量化、标准化设计以推动生产的方式,能快速恢复各国经济。因此,现代构成的方法与形式也在这一过程中应用到各国。其设计形式逐步成为一种较为统一的主流风格:将纵横结构逐步发展为更为理性秩序的方格网络,并试图将各种领域的设计与各种风格形式都纳入这一秩序之中(图 1-35 至图 1-37)。虽然强调功能主义,但却陷入固定模式,以此适应国际需求。由此,形成了国际主义风格。

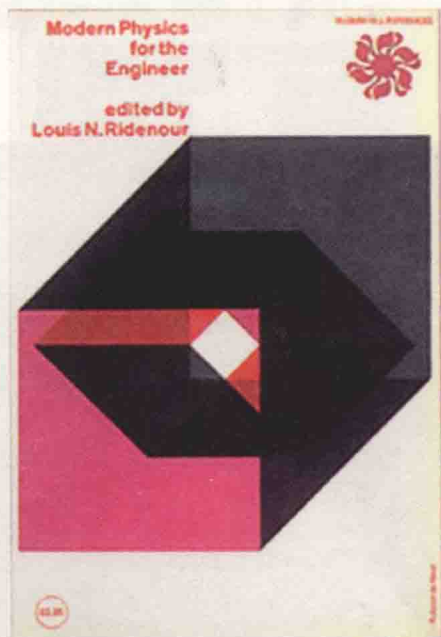

图 1-35 国际主义风格

图 1-36 国际主义风格

图 1-37 国际主义风格

国际主义风格中对构成的应用非常广泛,一方面应用现代构成理念与方法促进了各国设计的标准化,加快了经济发展,并加强了国际合作与交流;另一方面却将现代构成的形式模式化,使之在不断规范秩序的过程中丧失活力,显得沉闷乏味。

直至 20 世纪 80 年代,国际主义风格作为一种主流设计风格,应用现代构成的形式进行设计是一种时尚,但却在很多时候失去了设计最初的功能性。这一时期,构成更多的是一种风格形式,而其最初理念与方法则退居其次。

三、构成的发展

20 世纪后期,西方社会进入后工业时代,大工业生产的热情转变为消费与娱乐的狂欢。物质生产的丰富甚至

过剩,战争带来的伤痛与反思,国际主义风格形式的泛滥与垄断,城市化与机械化导致的生活节奏加快,等等。这些都造成人们对过度理性的反感。因此,产生所谓后现代思潮。

1. 20 世纪末后现代思潮对构成的影响

20 世纪末的后现代思潮,以反对现代主义的过度理性为主,流派众多,而具体的表现手段包括:关注形式背后的象征性意义,突出装饰表现及其含义表达,尝试复古装饰风格杂糅混用,尝试不同媒介与材料重组,尝试突破二维、三维空间去表达多维空间的可能,等等(图 1-38 至图 1-41)。

图 1-38 后现代思潮下的设计作品

图 1-39 后现代思潮下的设计作品

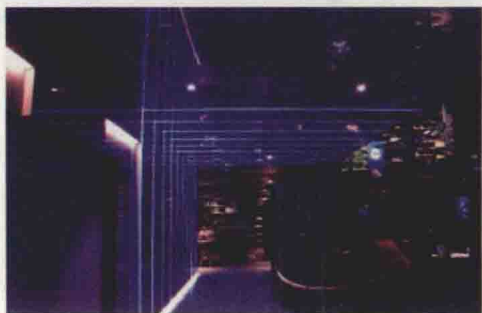

图 1-40 后现代思潮下的设计作品

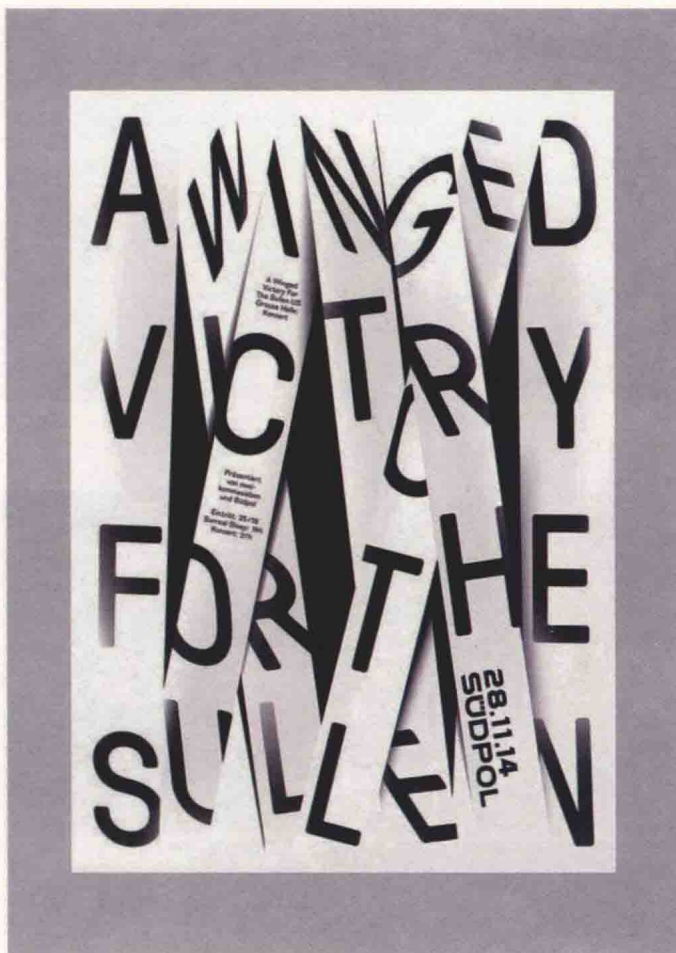

图 1-41 后现代思潮下的设计作品

后现代思潮对构成也产生了一定的影响。构成的数学化、抽象化形态不再是唯一形式,而可以在其中运用装饰的、具象的、感性的形态。构成不仅仅只是探讨二维或三维空间的形、色、体、质的关系,也可以将光影、运动、力、时间等纳入构成的范畴。构成主要是一种“解构—重构”的方法与过程,它可以服务于工业化标准化生产,也可以应用于所有创造性活动。构成在后现代思潮中得到解放。

2. 数字时代的构成

21 世纪迎来了电脑与互联网的逐步普及,人们进入了数字时代。基于“0”和“1”的数字技术,借用两个基本符号的各种排列组合创造了无限的虚拟世界,这何尝不是一种构成的创造呢?数字时代的构成,进一步扩展了形式的多样性,也带来了构成的直观与便捷。但众多信息大量涌现出来,要筛选与分解这些庞大的信息量,再重组变得更加多样甚至难控,这也使构成变得更加复杂多变(图 1-42 至图 1-44)。

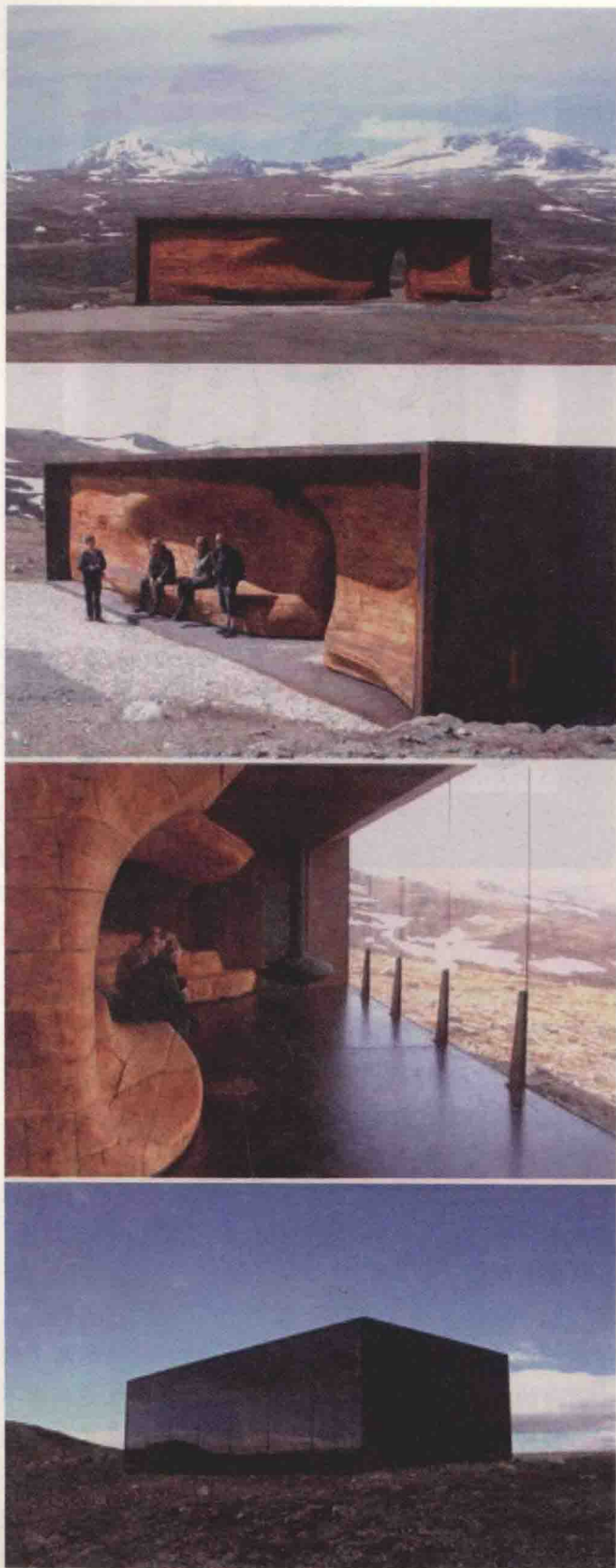

图 1-42 数字时代下的设计作品

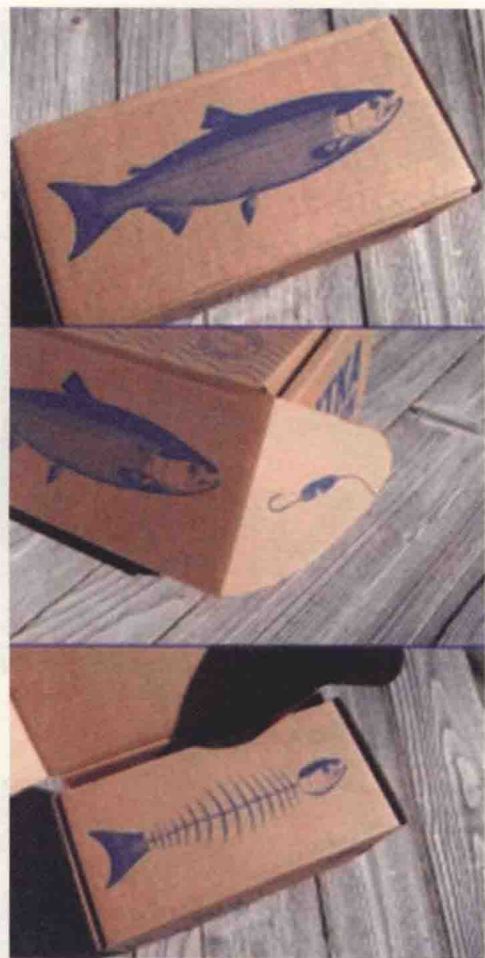

图 1-43 数字时代下的设计作品

图 1-44 数字时代下的设计作品