

构成基础

徐 仂 戴晓敏 主 编

江西高校出版社

图书在版编目(CIP)数据

构成基础/徐仂,戴晓敏主编. —南昌: 江西高校出版社,2012.10

ISBN 978 - 7 - 5493 - 1549 - 9

I. ①构... II. ①徐... ②戴... III. ①构图学
IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 248618 号

出版发行	江西高校出版社
社 址	江西省南昌市洪都北大道 96 号
邮 政 编 码	330046
总编室电话	(0791) 88504319
销 售 电 话	(0791) 88511423
网 址	www.juacp.com
印 刷	江西龙莹印务有限公司
照 排	江西太元科技有限公司照排部
经 销	各地新华书店
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	7.5
字 数	150 千字
版 次	2012 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1 ~ 3000 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 5493 - 1549 - 9
定 价	30.00 元

赣版权登字 - 07 - 2012 - 1023

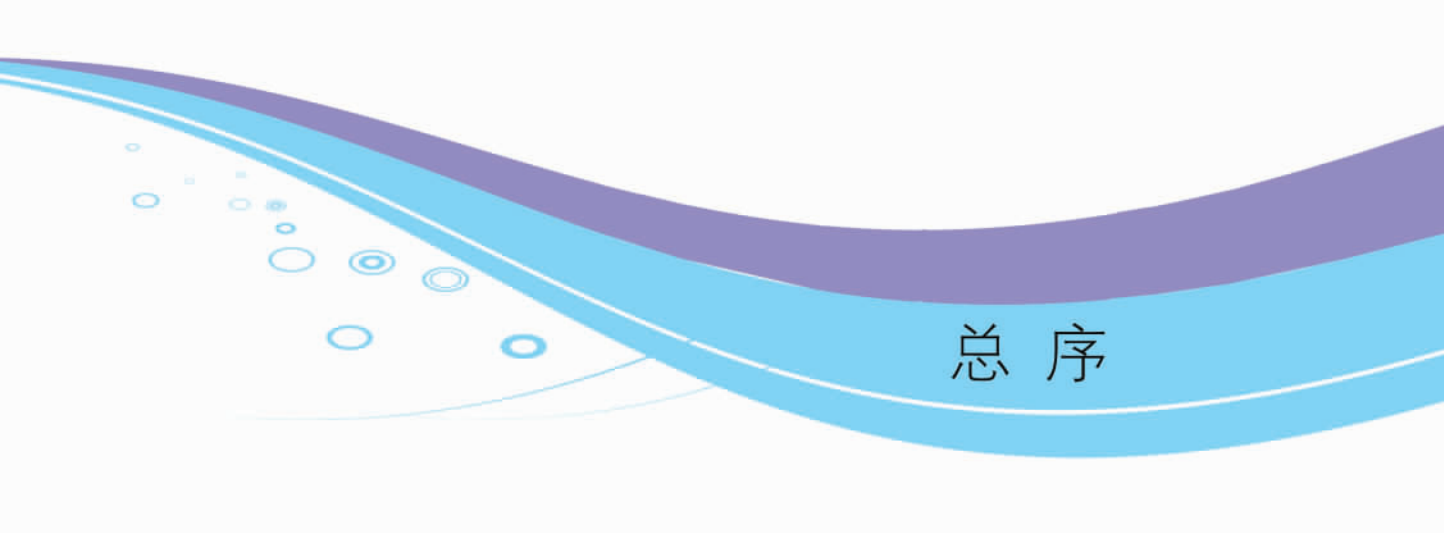
版权所有 侵权必究

二十一世纪普通高等教育规划教材(艺术设计类)

编审委员会名单

(按姓氏拼音排序)

蔡克中	曹 莉	陈 捷	陈 敏
陈 彧	陈祖泽	戴晓敏	邓后平
邓 军	冯小辉	李 强	林 彬
凌小红	刘 彦	宋心果	孙秀芳
王 莉	肖大雄	徐 仂	杨 燕
曾传柯	赵苏星	祝国远	邹昌锋

总序

设计与社会经济的发展息息相关。对于整个国民经济的发展而言,设计具有很重要的影响力,它使产品的自身价值得到极大的提升,其附加值不可估量。

中国的现代设计教育经历了二十多年的发展,已取得一定的成绩。而设计与创新,成为当下艺术教育过程中所弘扬的主旋律,并被提升到社会经济发展的战略地位。这表明中国现代艺术设计教育事业已奠定了一定的基础,并预示着美好的前景!

信息时代及经济高速发展的今天,作为培养高层次设计人才的高等院校,其办学理念及人才培养模式的定位,要以市场需求为导向,要为社会经济服务,具体要落实到教学上。我们知道,教学质量的高低取决于“教”和“学”的互动:对教师而言是个人才华与敬业精神的体现;对学生来说,由其学习态度和悟性决定。艺术设计教育过程中,如何顺应社会的发展,如何确立完善的设计教学体系,如何完善学科建设,如何突出办学特色,如何提高教学质量等诸多问题,成为大家关注的重点,而教材是解决这些重点难题的关键载体。

目前国内的艺术设计类教材,可谓五花八门、丰富多彩,但仍不尽如人意,主要表现在:一是没有体现设计教育的本质特征,很多教材只停留在理论的说教上;二是没有把理论与实践有机地结合;三是缺乏时代前瞻性等。基于此,江西省职业教育学会艺术专业委员会组织江西省十几所高校,联合推选各艺术设计领域最优秀的教学与实践专业人才,本着“体现设计专业实用性要求,培养学生的动手制作能力及创意能力”的宗旨,注重实践性、新颖性、前瞻性,相互合作、共同参与、交叉评审,编撰出版了这套“二十一世纪普通高等教育规划教材(艺术设计类)”,涵盖平面、环艺、动漫、服装等多个艺术设计门类的专业课程,品种近 20 种,都将在近期陆续推出。

参与本套教材编撰工作的,大多是在各专业设计领域卓有成就、具有丰富教学经验的专家和学者,我相信这套充分体现了他们的专业知识、实践水平以及高度社会责任感的教材,一定能很好地适应我们的艺术设计专业教学,从而在真正意义上促进艺术设计教学的改革和发展。

江西省职业教育学会艺术专业委员会主任 刘彦

2012 年 6 月于南昌

目 录

第一章 构成基础概论	/ 1
第一节 构成的含义	/ 1
第二节 构成的形成与发展	/ 1
第三节 构成研究的目的与意义	/ 3
第四节 构成的形式美法则	/ 4
第二章 平面构成的基本要素	/ 9
第一节 平面构成中的点、线、面	/ 9
第二节 基本形	/ 15
第三节 骨 格	/ 20
第三章 平面构成的表现形式	/ 22
第一节 重复构成	/ 22
第二节 近似构成	/ 24
第三节 渐变构成	/ 25
第四节 特异构成	/ 27
第五节 发射构成	/ 29
第六节 空间构成	/ 31
第七节 肌理构成	/ 35
第四章 色彩构成	/ 40
第一节 色彩构成概述	/ 40
第二节 色彩三要素	/ 40
第三节 色彩混合	/ 42
第四节 色彩的对比	/ 45

第五章 色彩调和 / 60

第一节 同一调和 / 60

第二节 近似调和 / 61

第三节 秩序调和 / 62

第六章 立体构成 / 65

第一节 立体构成的概念 / 65

第二节 立体构成的点、线、面、体 / 66

第三节 加工方法 / 77

第七章 构成艺术在生活中的应用 / 85

第一节 平面构成在生活中的应用 / 85

第二节 色彩构成在生活中的应用 / 91

第三节 立体构成在生活中的应用 / 95

第八章 作品欣赏 / 101

参考文献 / 111

后 记 / 112

第一章 构成基础概论

第一节 构成的含义

构成即构造、解构、重构、组合之意,是一种造型概念,也是现代造型设计用语。其含义就是将几个以上的单元(包括不同的形态、材料)重新组合成为一个新的单元,这些单元按照视觉原理、力学原理、心理学原理、美学原理等,组织成理想的形态和色彩效果。

构成艺术通常表现为摒弃实用意义的纯粹形态,它的形式分为平面构成、色彩构成、立体构成三类。其中,平面构成是以轮廓塑形象,将点、线、面元素和不同的基本形按照一定的规则在平面上组合成新的图案。色彩构成是把复杂的色彩现象还原为基本要素,利用色彩的可变幻性,创造出新的色彩效果的过程。立体构成则是以厚度塑形象,是将形态要素按照一定的原则组合成形体。这三者之间是紧密联系、不可分割的整体,学习者在长期的练习过程中,通过对构成艺术相关元素的理解,充分将这些元素灵活应用到实际设计中去,使视觉思维不断拓展,并最终为设计服务。

第二节 构成的形成与发展

构成艺术是现代应用设计的基础。构成一词来源于“构成主义”(Constructivism),构成主义是20世纪初在俄国开始的前卫艺术运动,是属于艺术范畴的一种艺术流派。当时俄国一些前卫杂志《艺术世界》、《金羊毛》等对印象主义、后印象主义、野兽主义、立体主义、未来主义等艺术运动的介绍,几个大收藏家对毕加索、马蒂斯、莫奈、塞尚、凡·高、高更等人作品的大量收藏等,给俄国艺术家带来新鲜血液,让他们大开眼界并迅速被艺术界认可。俄国年轻的前卫艺术家们将这些新观点渗入到俄国艺术中,将俄国艺术直接引向纯抽象之路。构成主义正是这样的产物,在雕塑上接受了立体派的拼裱和浮雕技法,并吸收了绝对主义的几何抽象理念。俄国的构成主义在艺术上具有极大的突破,并对世界艺术和设计的发展起了很大的促进作用。

直至1922年,德国包豪斯设计学院在杜塞尔多夫举办了国际构成主义和达达主义研讨大会,这次大会对纯粹形式的看法和观点进行了研讨,从而形成了新的国际构成主义观念。为了适应现代社会对设计师的要求,当时的包豪斯学院校长格罗皮乌斯(Walter Gropius)提出并建立了“艺术与技术新联合”的现代设计教育体系,在教学环节中开创了平面构成、色彩构成、立体构成等基础课。包豪斯在设计教育的基础体系中,主张无论是在绘画中还是在设计领域里都要以抽象的艺术形式来展现思想,要对传统的写实主义观念进行否定,逐步以全新的抽象思维方式和

美学观念建立起一个全新的造型原则,把平面、色彩、立体结合材料的研究相对独立起来。在经过多年的实践摸索后,逐步完善了这套教育体系,并影响到了整个世界的设计领域。

至第二次世界大战结束以后,日本的大学教育制度进行了大力的改革和发展,构成学科得到了极大的探索和进步。这段时间里,对于日本来说,他们对构成的研究领域已经基本得以确立。为了能有更为丰富的学术建树,以便能够很好地在艺术设计的大环境中去应用,他们对构成研究多年来的停滞不前进行了反思,促使日本教育界开始去开拓崭新的构成研究,在这种情况下,新的构成理论体系也随之形成,进而从根本上完善了构成学的教育体系。20 世纪 70 年代,构成学科引入到我国各大艺术院校,成为设计学科的基础课程。

◀图 1-2-1 包豪斯校舍

▲图 1-2-2 格罗皮乌斯

▲图 1-2-3 包豪斯校舍

▲图 1-2-4 包豪斯工作室

▲图 1-2-5 包豪斯设计作品

▲图 1-2-6 包豪斯设计作品

第三节 构成研究的目的与意义

构成是艺术设计各个专业的理论基础,它存在于艺术设计的各个方面,如绘画艺术、雕塑艺术、视觉传达设计、环境设计、工业设计、摄影艺术、媒体设计等,无论是平面的还是立体的,都离不开构成艺术的本质规律。构成不仅是一门艺术,更是一种全新的思维方法和创作方法。

构成是设计师在进行设计工作之前,首先需要掌握的一门专业基础训练。构成是研究形象设计方向的一门科学。通过构成的学习能够创造出各种视幻觉形式,例如凹凸、进迟、转、跳、闪光、变色、直变曲等设计效果,并且能够将这些视幻觉效果恰到好处地应用到设计领域中去。

构成也是一门专业基础课程。它帮助学习者树立造型观念,建立良好的抽象性和创造性思维理念,同时培养学习者高尚的审美观。因此,构成是艺术和设计学习者必须上的第一课,也是极为重要的科目。

第四节 构成的形式美法则

我们把人类在创造美的形式、了解美的过程中,对美的形式、规律的总结和概括,称之为“形式美规律”或“形式美法则”。

构成中的形式美法则大致可分为秩序的规律美与打破常规的特异美。秩序美表现在统一中,特异美表现在对比中。形式美是个复杂而深广的问题,并非几条规律可以涵盖。我们在这里所说的构成形式规律,是指构成中组合方式的一般规律,并不是形式美的全部。

一、变化与统一

变化与统一规律是形式美法则的集中与概括。

将两个以上不同事物放置在一起所体现的差别与对比称为变化,而强调事物的共同性与一致性并使之和谐即为统一。

统一使人感到单纯、整齐、轻松。但形式美表现中只有统一而无变化会显得刻板、单调和乏味。变化是创新、求变,使人感到新奇和刺激。但这种刺激必须有一定的限度,如果到处是变化,画面会显得混乱而无章法。

在平面构成的表现技法中,普遍存在统一与变化的矛盾。统一必须要有共同的因素存在,如形象的统一、色彩的统一、大小的统一及方向的统一等。统一是全局的、整体的,变化是少量的、局部的。在设计中一定要处理好变化与统一的关系,要在变化中寻求统一,在统一中创造变化。

▲图 1-4-1 变化与统一 1

▲图 1-4-2 变化与统一 2

二、对比与调和

对比是变化的一种方式,事物因为有了对比才会得到比较,才有美、丑、好、坏之分。对比是突出事物的对抗性特征,使个性鲜明化。不同个性的素材同时出现,就会产生对比的现象。调和是和对比相反的概念,强调事物的共性因素,使被比较的双方减弱差异并趋于协调。

对比产生变化,变化带来美感。在平面构成中,对比无处不在。画面有对比才会显得活跃,这种活跃就是变化,没有对比就没有变化,没有变化视觉造型就显得千篇一律、枯燥无味。但是只有对比没有调和,画面就将变得杂乱无章。

所有的设计类作品,都要处理好对比与调和的关系。对比与调和在平面设计、网页设计、服装设计等领域有很广泛的应用。

▲图 1-4-3 对比与调和 1

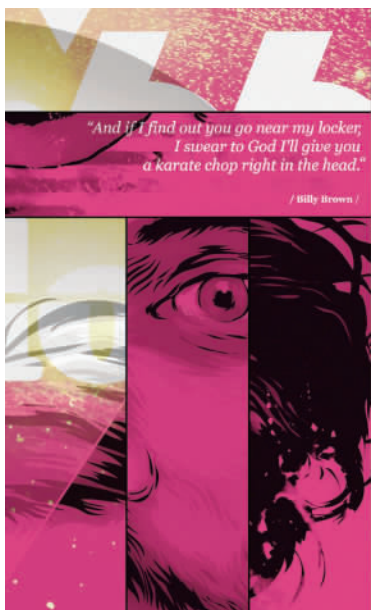

▲图 1-4-4 对比与调和 2

三、分割与比例

比例是物体与物体之间、整体与局部之间的一种数量关系。适当的比例和尺度是结构美的造型基础。对比例和尺度的把握,往往能够体现设计者的修养与水平,适当的比例会形成一种和谐的美感。人们常用“增一分则太长,减一分则太短”来形容某种比例的恰到好处。这也说明美与不美往往就差别在毫厘之间,从另一方面也说明比例对于美的重要性。

分割是比例运用的表现形式,是根据设计内容的需要,把一个限定的空间按照一定的方法划分成若干个形态,形成新的整体。分割即如何在有限的空间内把文字、图形巧妙地配置起来重新构成新的空间内容。

▲图 1-4-5 分割与比例 1

▲图 1-4-6 分割与比例 2

四、对称与均衡

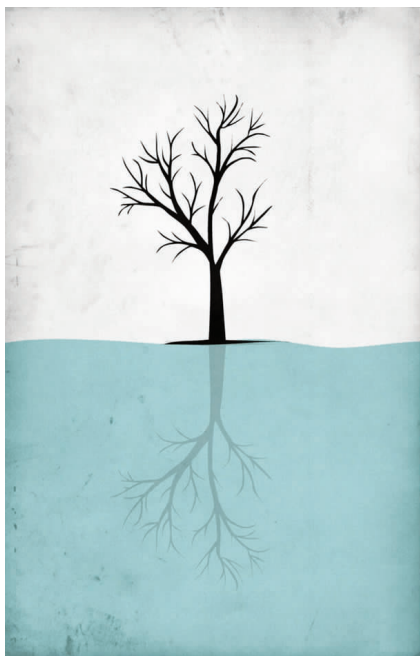
对称是生活中随处可见的一种构成形式,如鸟类的翅膀、人的五官、植物的叶片等。对称的形式是有秩序的,在视觉上能给人安静、平和、庄重的感觉。

对称是以中轴线为基准,上下或左右为同形同量、完全相等。在平面构成中,对称分为绝对对称和相对对称。绝对对称由于过于完美、缺少变化,处理不好会有呆滞、单调的感觉。相对对称是局部有差异的对称,在均衡、统一中产生了一些小变化,能给稳定的画面带来丰富的变化。

均衡又称平衡,在物理上的均衡是指在平衡器上两端承受的重量相等。在平面构成中的视觉平衡不是物理学上的均等的关系,而是形象的面积、色彩及其他视觉要素的分布作用于视觉判断的平衡。均衡是通过视觉元素的聚集和分散达到心理上的平衡和视觉上的稳定感。均衡的形式比对称更富于变化与活力。

▲ 图 1-4-7 对称与均衡 1

▲ 图 1-4-8 对称与均衡 2

五、节奏与韵律

节奏原本是音乐的术语，是音乐构成的基本要素之一。乐曲中的节奏是指节拍强弱或长短交替出现，并有一定的规律性。在构成设计中，节奏是指构成要素以一定的规律和秩序重复地出现。

韵律原指诗歌中的声韵和格律，尤其在古诗中强调平仄格式和押韵的规律。诗词中韵脚的音以相同的形式有规律地出现，便形成了韵律。在构成设计中韵律表现为一定的形式要素有规则地连续，并规律性地发展变化。当节奏有起伏、快慢、律动的变化时就产生了韵律。韵律是以节奏为基础，有情调、有变化的节奏。节奏与韵律是互补的关系，节奏是韵律的条件，韵律是节奏的深化。

在构成中所表现出的节奏与韵律的特点就是有一定的规律性与秩序性。在重复构成、渐变构成这些构成形式上，体现了一种重复性的节奏和起伏变化的韵律。

▲ 图 1-4-9 节奏与韵律 1

▲图 1-4-10 节奏与韵律 2

课后思考与练习

- 1.试述包豪斯学院对现代构成的影响。
- 2.结合你的专业,谈谈你对构成的理解及研究构成的意义。

第二章

平面构成的基本要素

第一节 平面构成中的点、线、面

一、点的构成

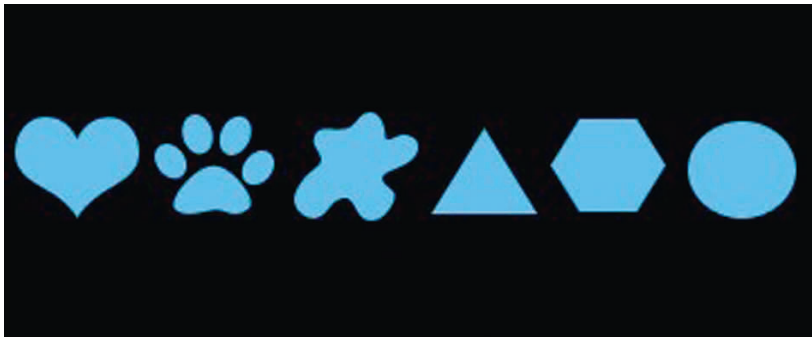
1. 点的概念

点是一切形态的基础,是视觉元素中最小的单位。在几何定义中点只有位置,没有大小,也没有形状和面积。而作为造型要素的点,不仅有空间位置,还具有大小、形状、面积和方向的属性。

点是有大小之分的,但点的大小是一个相对的概念,是点元素根据周围的环境相比较而得出的视觉感知现象。我们在分析点的时候需要确立一个参照的对象,如课桌相对于教室是一个点,教室相对于教学楼是一个点,教学楼相对于整个校园是一个点等。就点的大小来讲,越小的点,给人的点的视觉感受越强,越大的点,给人的点的感觉就越弱,并且在视觉感受中有向面转化的趋势。

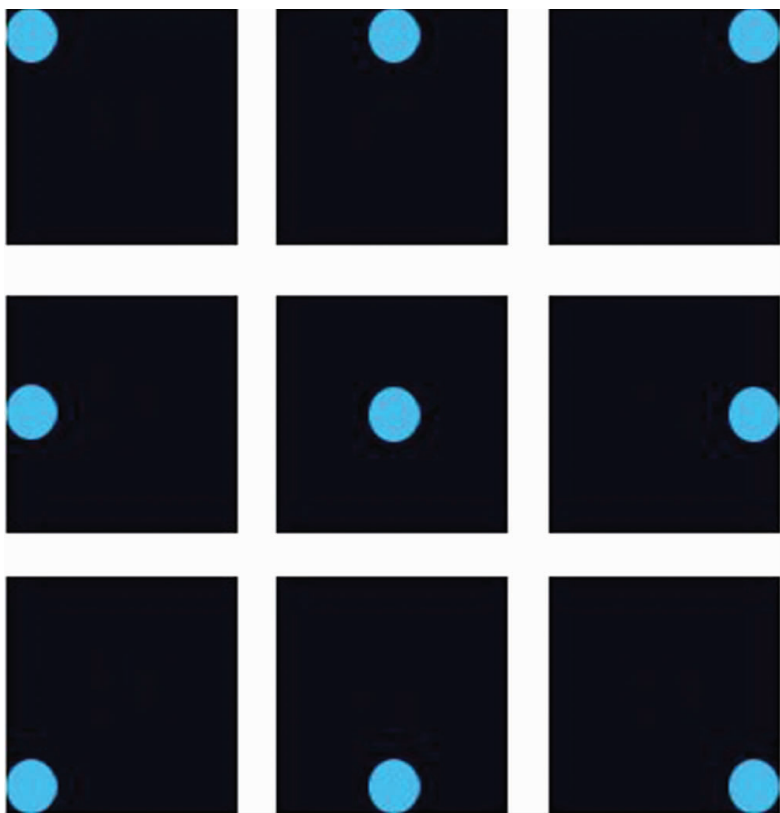
2. 点的形态分类

在构成中,点可以是任何形状的。不同形状的点有着自己的特征,会给人不同的视觉感受。在所有形状中,圆点的视觉感受最强。

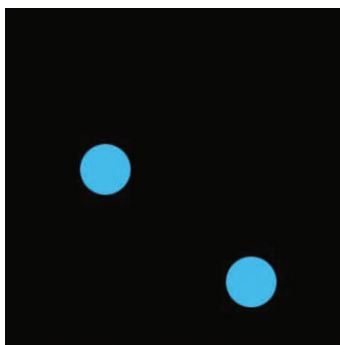
▲ 图 2-1-1 点的形态分类 1

同样形状的点,在同一个平面所处的位置不同,会给人不同的视觉感受。点置于画面的中央,会让人产生安定感和集中感。点处于画面左右两边、位置靠上处时,重心上移,有下坠感。而点移动到画面的中部以下,则给人踏实平稳的感觉。

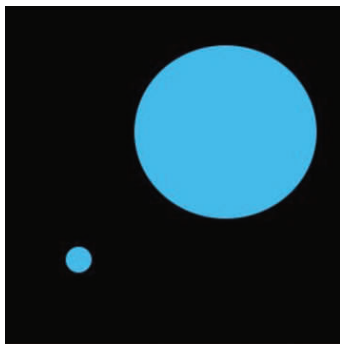

▲ 图 2-1-2 点的形态分类 2

大小相同的两个点相距一定的距离时,两点间会产生一种引力,视线反复于两点之间仿佛感觉到有线的存在。大小不同的两个点排列,大的点会先引起人的注意,但之后注意力会从大点逐渐转向小点。

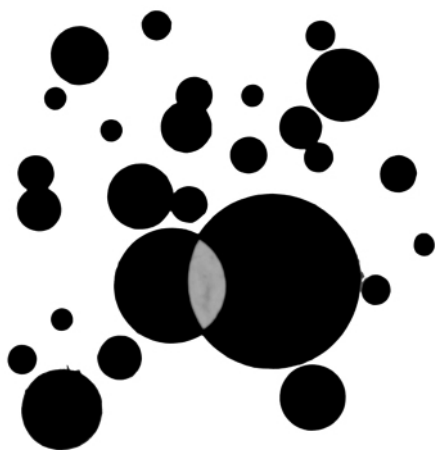

▲ 图 2-1-3 点的形态分类 3

▲ 图 2-1-4 点的形态分类 4

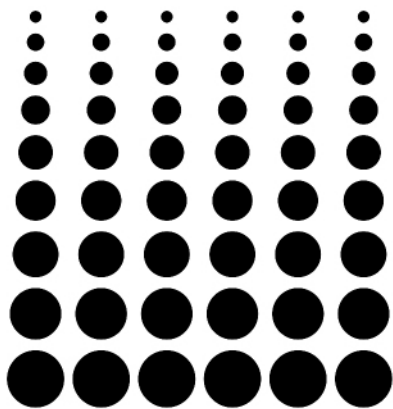
利用点的聚集联合,进行空间的创作,即为点的构成。点的移动产生线,线的排列构成面,点经过一定的组织和排列可以产生不同的视觉效果。简单的点可以构成丰富的画面,各种不同的形态可以展现出具有生命力的节奏和韵律。在设计中,我们可以利用点的疏密和大小的变化,创作出各种虚实空间和体积效果。

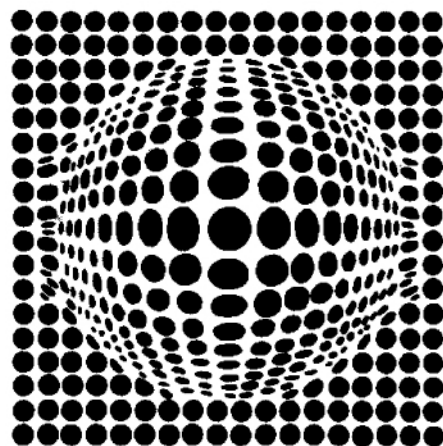
▲图 2-1-5 点的聚集联合 1

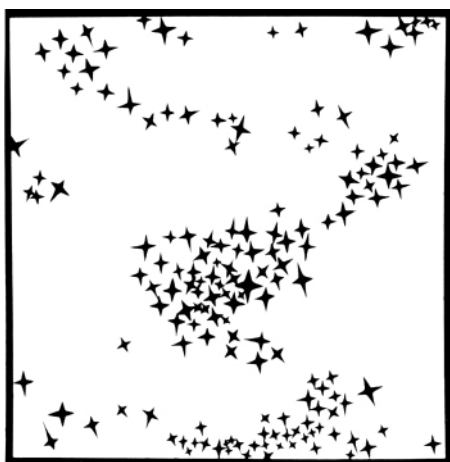
▲图 2-1-6 点的聚集联合 2

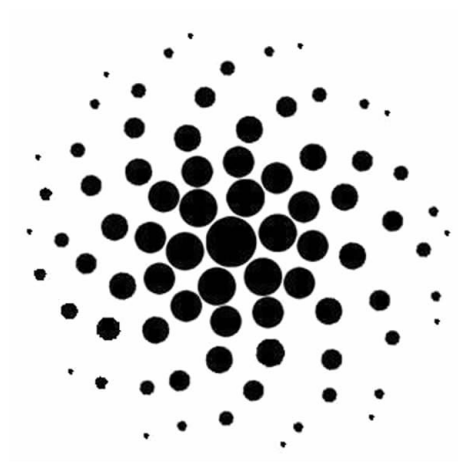
▲图 2-1-7 点的聚集联合 3

▲图 2-1-8 点的聚集联合 4

▲图 2-1-9 点的聚集联合 5

▲图 2-1-10 点的聚集联合 6