

中国高等院校 **艺术设计专业** 系列教材

构成基础

胡 心怡

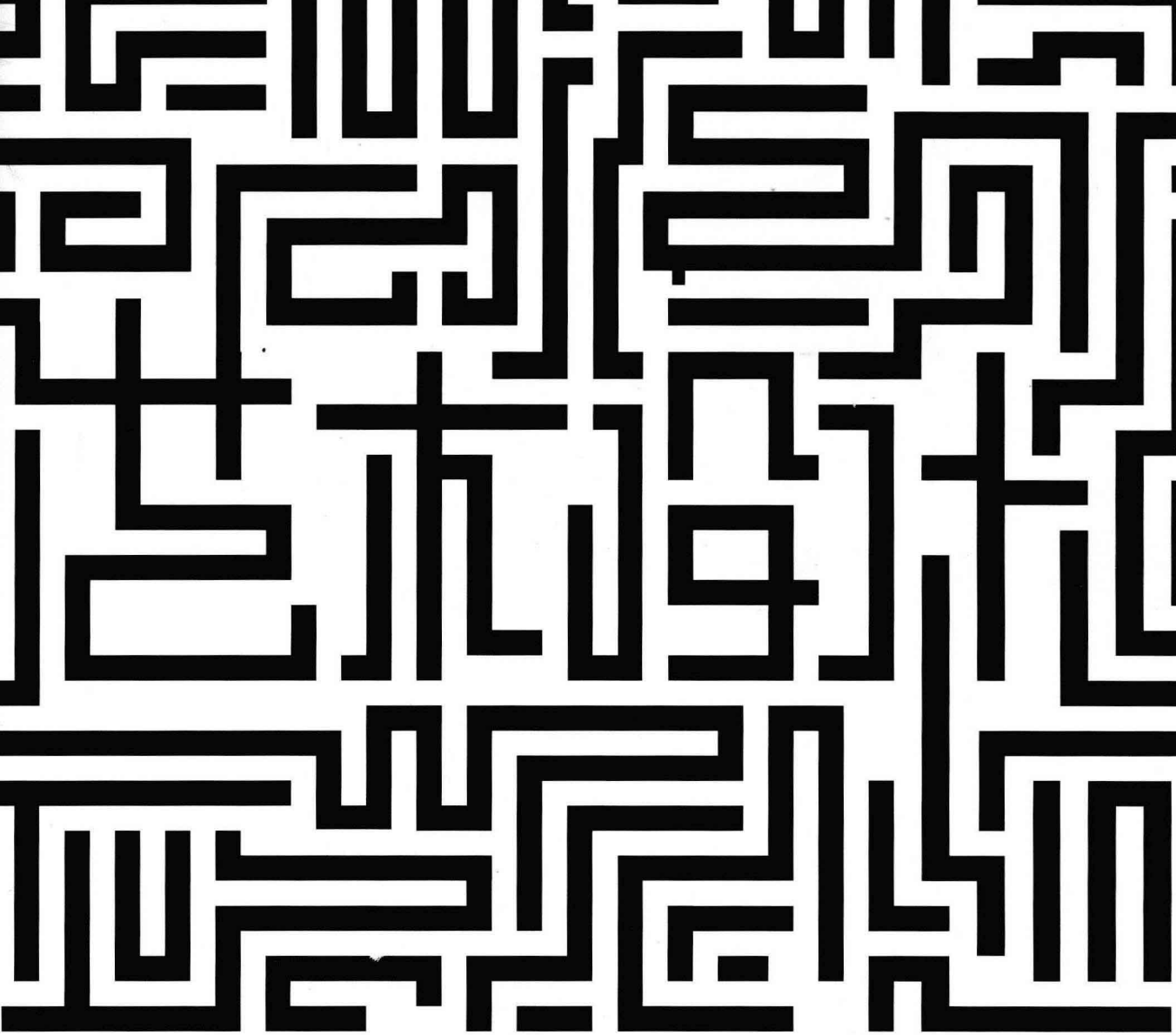
内容全面涵盖三大构成
并打破以往教学过程中三大构成彼此独立的局面

20%理论+30%案例+50%课题训练

完美打通理论和实践的界限

配有教学课件

方便教学 方便自学 方便使用

中国高等院校
艺术设计专业
系列教材

构成基础

胡心怡

图书在版编目(CIP)数据

构成基础 / 胡心怡编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2012.5

中国高等院校艺术设计专业教材

ISBN 978-7-5322-7717-9

I. ①基… II. ①胡… III. ①造型艺术—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第060403号

构成基础

中国高等院校艺术设计专业系列教材

作 者: 胡心怡

责任编辑: 孙 青

特约编辑: 柳 方

技术编辑: 季 卫

版式设计: 朱庆荧

封面设计: 陈 铨

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海锦佳印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 8.5印张

字 数: 200千字

版 次: 2012年5月第1版

印 次: 2012年5月第1次

印 数: 0001—3300

书 号: ISBN 978-7-5322-7717-9

定 价: 39.00元

前言

构成基础是设计教学的基础课程。从狭义来说,构成基础教学主要侧重于设计构成,它包括了平面构成、立体构成、动态构成及色彩构成。从广义上来说,构成基础涵盖了观察能力、分析能力、表现能力和创造思维能力的训练,是一门全面的设计基础课程。

构成基础课程在整个教学体系中,占据了承前启后的位置。它延续了素描及色彩教学对学生的观察力与表现力的培养,同时又加强了学习设计专业课程所需要的分析力、创造思维能力的训练。可以说,构成基础训练的并不是单一的某种技能,而是将一切设计背后最基础的设计原理、设计手段、设计思维呈现给学生,为他们将来进行设计专业学习打下坚实基础。

构成基础课程中有几个侧重点:

1. 提高学生的观察与捕捉能力。一个优秀的设计师,需要有敏锐的观察力,能够在习以为常、纷繁复杂的周围事物中捕捉到可以利用的设计元素,从而获得设计灵感。一切设计都来源于生活,但是只有经过训练的眼睛才能去发现设计的源泉。在构成基础教学中,形态的捕捉、材料的发现都有助于提高学生这方面的能力。

2. 培养学生的分析思考能力。光有发现,而没有自己的分析与思考,只能成为一个被动的欣赏者。只有善于对发现的对象进行思考与分析,透过事物的表象发现内在,才能形成自己独到的理解,从而形成有个性的设计理念。

3. 提高学生的再塑造能力及表现能力。构成基础不是单纯地训练学生表现对象的再现能力,而是以提高学生再塑造力和表现力为目的。再塑造的目的在于为我所用,这里面强调的是自我的主观能动性。表现力对于设计师来说也是极其重要的,设计师不仅要有所感、有所思、有所创,而且要用生动的方式将这些传达给别人,这就是表现力。

4. 训练学生的创造性思维能力。面对同样的对象,怎样才能设计出与众不同的作品,其关键就在于设计师的创造性思维能力。在造型过程中通过观察、捕捉、分析、思考及最后的再塑造和表现,改变学生平时的习惯性观察模式,重新激发他们对周围事物的感觉体验,打破他们常规解决问题的惯性,形成符合设计专业的创造性思维模式。

本书将重点放在观察能力、分析能力、表现能力和创造思维能力的训练方面,在结构上不拘于平面、色彩、立体构成的单一板块,而是围绕课题将这些板块中相关的知识点整合起来。用不同的课题训练,通过学生的动手与动脑,用实践来体验理论。在本书中大量使用了设计实例来辅助理论的知识,一方面使抽象的概念可以更为直观,另一方面又能揭示设计作品背后隐藏的构成理念及手法,从而使构成基础课程和设计紧密地联系起来,不再停留在抽象的练习阶段,最终达到课程的目的。

目录

前言

第一章 形态与构成

引导准备课题	8
一、形态	9
1. 形态的概念要素	9
2. 形态的分类	10
3. 具象与抽象	11
4. 形态的功能	11
二、构成	12
1. 构成的分类	14
2. 构成的思维模式和研究目的	14
课题1：近	16
课题2：构成感	18

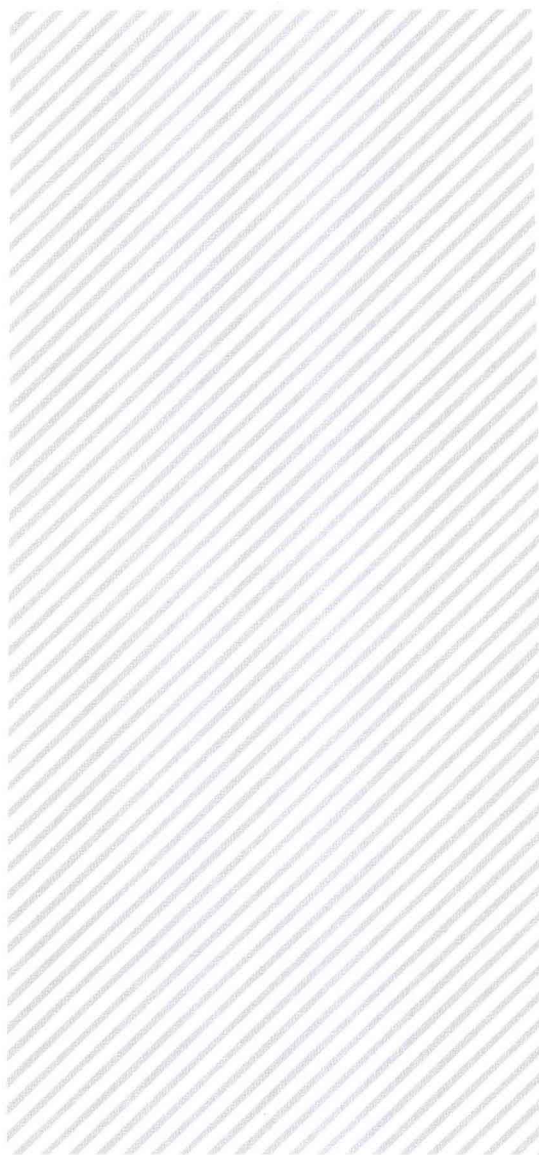
第二章 形态的基本元素

引导准备课题	20
一、点	21
1. 点的大小	21
2. 点的形状	21
3. 点的特征	23
二、线	25
1. 线的种类	25
2. 线的特点	26

三、面	28
1. 面的种类	28
2. 面的特点	30
四、体与空间	30
1. 体的种类	30
2. 体的结构	33
课题1：生活中的点、线、面	34
课题2：点、线、面的表现	37
课题3：用材料表现点、线、面	39
课题4：用不同的材料在空间中 表现点、线、面、体	41
课题5：点、线、面的形态	44

第三章 造型的色彩与肌理

引导准备课题	46
一、色彩	47
1. 色彩的概念	47
2. 色彩的三元素	50
3. 色彩的混合	51
二、材质与肌理	54
1. 肌理的概念	54
2. 肌理的种类	54
3. 材质的分类	55
4. 材料的特征	58
5. 肌理的心理感觉	58
6. 肌理的作用	58

三、生活中材料的再发现、再利用和再设计	59
---------------------	----

四、案例分析	60
--------	----

1. 纸的再利用设计	60
------------	----

2. 书的再利用设计	64
------------	----

3. 常见再利用材料设计图例	66
----------------	----

课题1：色彩的改变	71
-----------	----

课题2：脸	72
-------	----

课题3：色彩的肌理	74
-----------	----

课题4：记录生活中的肌理	76
--------------	----

课题5：纸的肌理构成	78
------------	----

课题6：纸的立体构成	79
------------	----

第四章 构成形式美的原则

引导准备课题	82
--------	----

一、秩序	83
------	----

二、平衡	83
------	----

三、比例	85
------	----

四、对比	86
------	----

1. 对比的概念	86
----------	----

2. 对比的类型	86
----------	----

3. 对比造成的视觉现象	90
--------------	----

五、和谐	95
------	----

1. 和谐的概念	95
----------	----

2. 和谐的原则	95
----------	----

3. 和谐的种类	95
----------	----

六、韵律	96
课题1: 色彩配置练习	97
课题2: 色彩的节奏	99

第五章 形态的群组与构成

引导准备课题	100
一、基本形的概念	101
二、形态的基本组合方式	103
1. 分离	103
2. 接触	103
3. 覆盖	103
4. 联合	103
5. 透叠	103
6. 减缺	103
7. 差叠	103
8. 套叠	103
三、形态群组构成的形式	106
1. 重复	106
2. 近似	108
3. 渐变	109
4. 放射	111
5. 变异	114
课题1: 具象形态的群组构成	116
课题2: 形态的组合	118
课题3: 形态的提炼和群组	120
课题4: 材料的群组构成	123
课题5: 材料的平面群组	127
课题6: 环境中的形与色	131
课题7: 材料的立体构成创作	133

CONSTITUTION
FOUNDATION

引导准备课题

观察以下图片，请你分析一下作品中兔子造型的变化及作品互相之间的区别与联系。

面对同一个对象，如何表现，每个人都会有不同的方法。不同的方法，画面的形象就呈现出不同的面貌和风格。不同的表现手法折射出不同的观察角度和不同的理解程度。那么，在构成基础课程中，我们是如何来看待和处理我们眼睛所看到的对象的呢？

在整个构成基础课程中，形态是我们研究的内容和对象，构成是我们主要研究的方法。

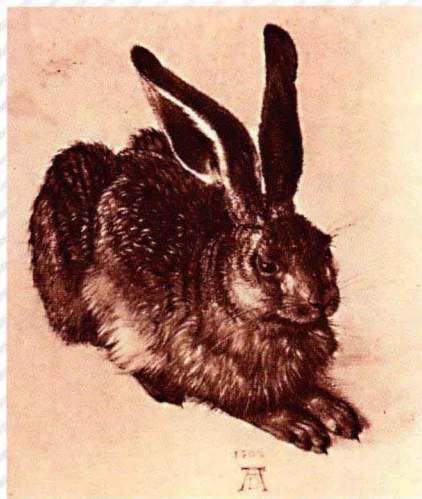

图1 丢勒的素描。从写实和具象的角度来表现兔子。画面忠实地再现自然，着重表现的是兔子的体态，皮毛的质感和形态特征。

图2 贺卡设计。对兔子的形态进行了提炼，已经不是一种真实的再现，但依然保留了兔子真实的结构和比例关系。整个画面的重点并不是兔子本身，而是兔子与画面中其他元素共同营造的画面装饰性效果。

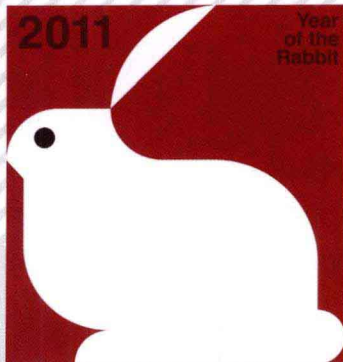

图3 贺卡设计。用简单的几何面来表现兔子，兔子离开了原始的动物属性和装饰性效果，成为画面构成的有机组成部分。整个画面充满了构成带来的简洁和明快感。

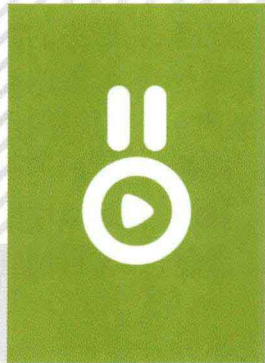

图4 标志设计。用视频播放软件的通用符号——暂停、播放——构成兔子的头像。这里，直观可见的是设计符号，兔子形象随之成为符号化的表现。整个画面设计感占据了主要地位。

一、形态

1. 形态的概念要素：

凡是能够用视觉感知的形象，都和形态有关。说到形态往往会让人首先想到形状，形状通常是指在一定空间里物体的轮廓。只有形状是难以全面地界定、描述和表现一个事物的，我们还需要更多的信息。轮廓本身有大小，轮廓内部有色彩和肌理，而这些元素又都同时存在于空间中，并且可以是变化和运动的。将这些信息组合起来，就是形态。形态是一个综合的概念，其中的各部分元素是共生的，互相紧密联系的。它包括：

● 形状：

是物体在空间中所拥有的轮廓，例如正方形、球体等等（图5）。

● 大小：

是物体在空间中所拥有的面积与体积。大小是一个相对的概念，可以度量（图6）。

● 色彩：

是物体所呈现的颜色。它其实是物体表面在光的作用下，在我们眼睛里形成的一种视觉感知（图7）。

● 肌理：

是指物体表面的组织纹理结构。它是一种视觉、触觉结合的体验（图8）。

● 运动：

随着多媒体技术的发展，形态加入了时间的概念，有了动态的表现。在影像艺术中，形态还是运动的、可变的、连续的（图9）。

“形”是客观的反映与记录，是物化的、实在的、静的、硬性的；“态”是人性的、精神的、运动的、有内涵的、无形的。形态是客观与主观的完美结合。造型和设计最终都物化为形态，以形态的形式存在。所以，形态是造型及设计的载体与基础。

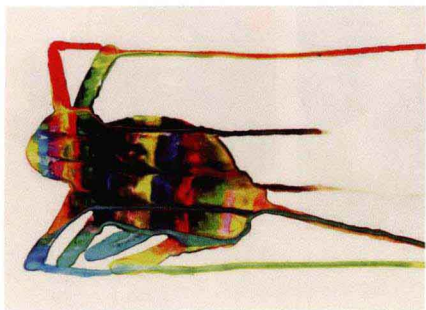

图7

图8

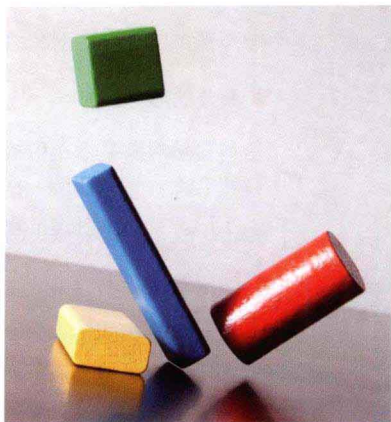

图5

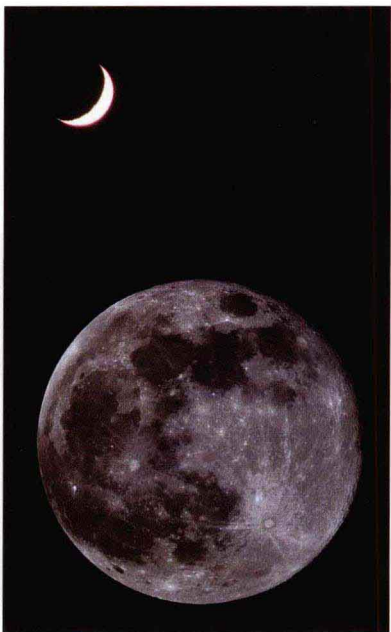

图6 月亮的大与小和距离有关，是相对的。

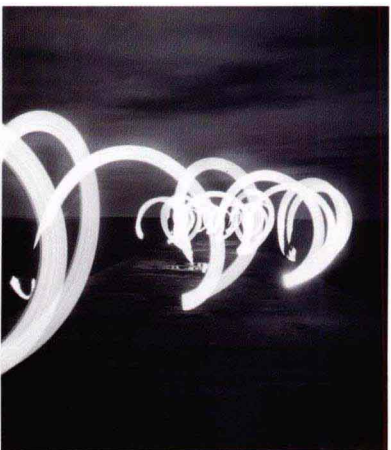

图9 光的移动和变化，形成了特殊的形态。

2. 形态的分类：

形态根据它与现实对象之间的相似程度，可以分为具象形态和抽象形态。

● 具象的形态：

指与自然对象基本相似或极为相似的形态。包括：

自然形态：大自然中一切真实存在的物象所形成的具象形态（图10）。

人工形态：人工制造的物象所形成的具象形态（图11）。

● 抽象的形态：

抽象形态是指形态脱离自然形态的原始外观，只具有自然形态的内在特征，而与自然形态较少或完全没有相近之处的形态。抽象形态包括以下几种类型：

几何抽象形态：几何形态不属于自然再现的形态，它是理性和纯粹的，以直线和曲线构成。几何形态常常用直尺和圆规画出，给人以标准的、冷静的、明快的感觉（图12、图13）。

自然抽象形态：是指有机体和无机体中具有抽象感的形态，例如有机体中的细胞结构。无机物也会有有机形态的特点，例如肥皂泡、鹅卵石。自然抽象形态不像几何形态那样标准和规矩，虽然也是由直线和弧线构成，但是在单纯合理的美感中透着灵活和感性（图14）。

偶然抽象形态：不是刻意设计的，而是偶然形成的形态。它具有一定的不可复制及随机性。它在抽象形态中最为自由和随意。例如水渍、锈斑等（图15）。

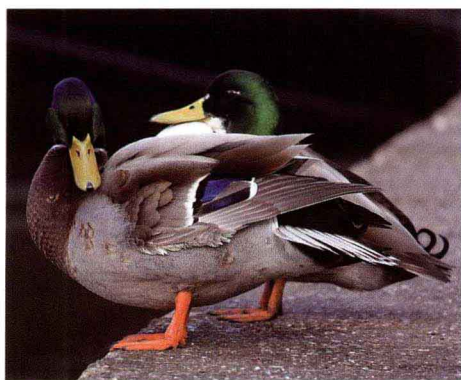

图10

图11

图12 海报中的几何抽象形态。

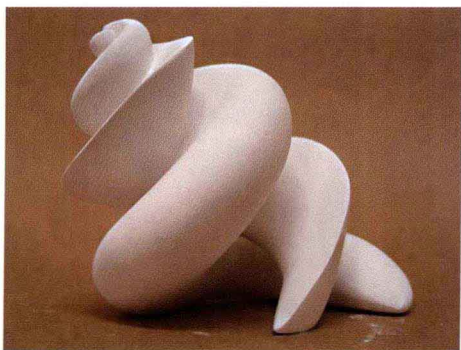

图13 几何抽象的雕塑。

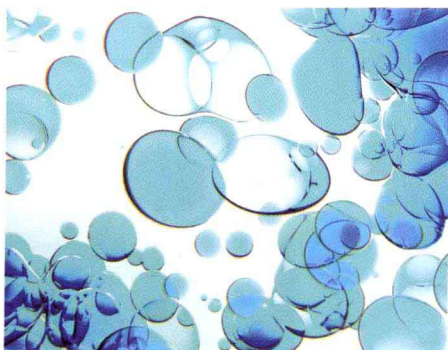

图14

图15

3. 具象与抽象：

形态的抽象与具象不是对立的，也不是毫无联系的。相反，抽象与具象之间有着密切的关联。对于抽象来说，具象是它的起点，所有的抽象形态都是对具体生活的影射和反映，这也是抽象形态能够引起我们共鸣的内在原因。而对于具象形态来说，当我们改变观察的角度或方法时，它们就能够向抽象转变。例如，从飞机上俯瞰大地，或者从显微镜里看物体的时候，具象的形态会具有抽象的特点（图16、图17）。而抽象的形态，加上我们的想象，也会产生具象的感觉。例如小时候我们会对着墙面发呆，然后从墙壁的裂纹里找出各种人形和动物的形状来，然后天马行空地展开联想。抽象还是具象，与形态本身有关，也与观看者的生理、心理角度有关。抽象是具体的本质，具体是抽象的表象，两者不可分割。

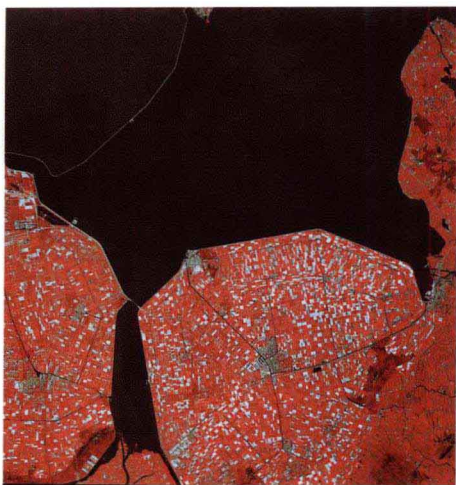

图16 荷兰港口城市的俯瞰地图。

4. 形态的功能：

● 实用功能：

满足人们的某种实际生活需要，例如设计出的各种产品（图18）。

● 认知功能：

例如广告中的形态，可以帮助消费者认知商品的信息及功能（图19）。

a. 指示功能：通过形态向使用者示意各种功能及使用方法。例如各种界面设计（图20）。

b. 象征功能：这是一种精神性的功能，向消费者传递暗示或隐喻。例如奢侈品的设计，暗示了拥有者的身份（图21）。

● 审美功能：

在保证功能的前提下，得到美的熏陶和艺术的享受（图22）。

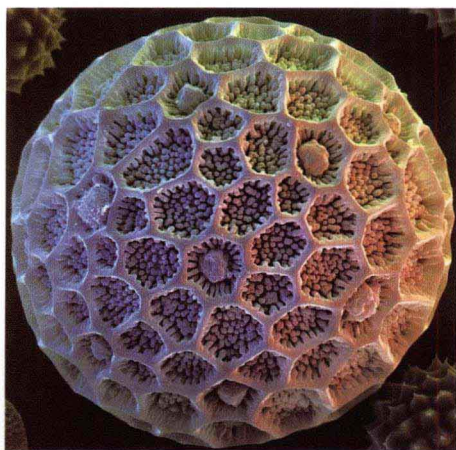

图17 病毒在显微镜下的微观形态。

图18 以人体骨骼形态作为原型而设计的骨骼椅。

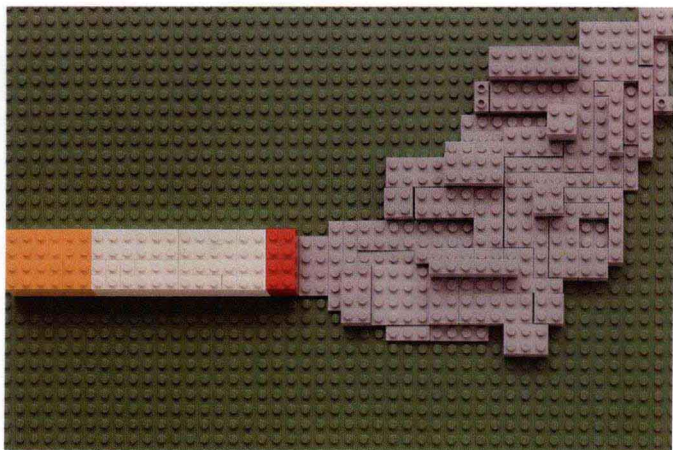

图19 禁烟公益海报，用乐高玩具拼出香烟的形态，提醒大家为了孩子的健康不要吸烟。

图20 PSP界面设计，按键的设计具有指示功能。

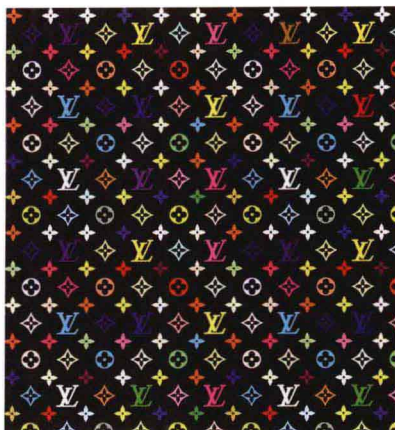

图21 “LV”的标志，成为一种象征财富和身份的符号。

图22 绘画艺术是一种文化和精神性的形态。

二、构成

所谓构成，就是对现实生活中的物体及物体之间的关系进行观察，通过自己的感受和分析，根据一定的法则进行分解、提炼和重组，创造新的形态与结构。

构成其实就像做菜（图23）：

图23

烹饪	构成
买菜：找到自己需要的、喜好的食材。	寻找和发掘生活中感兴趣的事物。
加工：摘菜、洗菜、切菜、腌渍。	设计：提炼、分析和改造。
烹饪：用不同的烹饪方法将各种处理好的食材组合在一起，完成一道有独特风味的菜肴。	根据构图秩序和美的法则重新组合经过改造的元素，完成新的形态和结构。

构成,是将“真实自然”通过自己的加工,形成“理想造型”的过程。真实自然,是我们眼睛所看到、身体所感受到的真实世界。它们是客观存在的,是时时刻刻围绕在我们周围的事、物、人。我们对真实自然有着最直观和感性的感受,这种感受来自于视觉、听觉、触觉、味觉与嗅觉的混合体验。而理想造型,是在真实自然的基础上,利用构成的思维方法及创作手段来创造的,符合创造者审美及理想的新形态。它们来源于真实自然,但却不是对真实自然的重现,而是经过对真实自然的概括、提炼、浓缩、加工后,形成更为理想化、完美化的“构成形态”(图24)。

在设计艺术范畴内,构成就是将视觉形态分解成——点、线、面——基本视觉元素,通过分析和研究,按照美的法则去重新组合,从而创造出符合一定设计目的的形、色及结构组织关系,用于传达信息或表达理念(图25)。

并不是构成所包含的一定就是抽象形态,构成的画面也可以是具象的形态组成,关键是看这些具象的形态之间的关系,是不是符合构成的法则和规律,以及设计者通过这些具象的形态想要表达的目的和效果。例如图26:整个画面由各种琐碎的物品共同组成。但是这些物品并不是以自然随意的状态组合在一起的,而是明显经过刻意地摆放和安置。所以,当我们看到画面的时候,首先注意到的是画面的秩序感和形态的节奏,而不是画面里是什么品种的东西,它们是用来干什么的。从中我们可以感受到设计师所关心的,不是物品形态的细节,不是每个物品的功能,不是通过物品来象征或表达某种具体的含义。设计师关注的重点是这些物体在画面上的互相关系:位置、比例、色彩关系以及因此而形成的整个画面的结构。在设计者眼中所有具象形态的存在只是为了实现画面结构的均衡。正因为设计师在处理这些具象形态时使用了构成的思维,所以具象的形态在画面上成为了构成的元素,使得整个画面具有了理性的、秩序井然的构成关系。

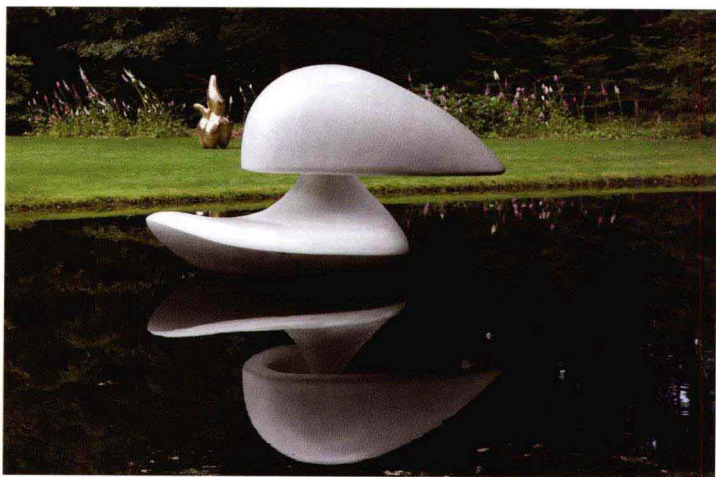

图24 根据鸭子的原型,用构成的方法创作的雕塑。

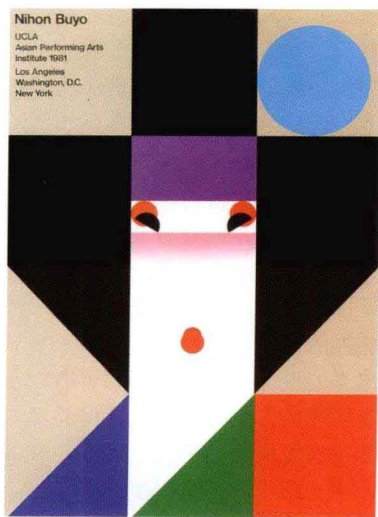

图25 海报设计。用构成的方法来表现日本艺伎的形象。

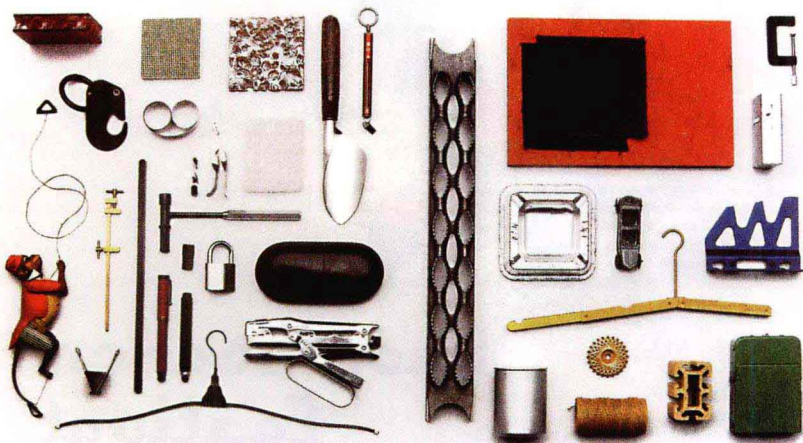

图26

1. 构成的分类：

● 空间构成：

空间构成是用一定的材料，以视觉为基础，根据构成法则进行的设计或创作。它又可以分为：平面构成（图27）和立体构成（图28）。平面构成就是在二维的空间里进行的构成设计，立体构成就是在三维的空间里进行的构成设计。

● 时间构成：

时间构成是与空间构成相对而言的。时间构成又叫动态构成，主要是将构成的理念运用到动态的形态中，在运动中表现构成的形式美感，形成理想的构成形态（图29、图30）。

● 色彩构成：

研究色彩的产生、色彩的相互作用、色彩的建构、色彩组合规律及人对色彩的感知和应用（图31）。

2. 构成的思维模式和研究目的：

构成基础课程是围绕构成来展开的，所以需要改变原来具象写实的思维模式逐渐转换到构成思维的模式。构成的思维模式和我们平时所习惯的写实的思维模式有着很大的区别。其实这是学习构成最大的难点。平时我们习惯了用眼睛去捕捉生活中大小物体的各种表面细节，通过感受将所看到的再现出来，是一种感性的形象思维。而构成的思维，相较于这种形象思维则加入了很多理性的分析与思考，关注物体表面形象背后内在的结构和关系。它是一种将形象思维、理性思维和逻辑思维结合起来的综合思维模式。形象思维是构成思维模式的起点和基础，在这个基础上，通过理性地分析各个物体之间的复杂关系，经过理性地提炼和重组，获得更为完美和理想的造型。

感性的形象思维和理性的构成思维其实没有优劣之分，它们都是我们观察与分析物体的一种独特的思维模式。它们从不同的角度提醒我们去观察、感受和表现我们周围的世界，同时也影响着我们看待这个世界的态度。

对于我们来说，学习构成的目的，最重要的就是培养自己的这种思维方式，学会发现周围纷繁复杂的物体和现象中隐藏着的结构和关系，学会如何将它们从物体的表象中提取出来，学会如何将这些提取的结构和关系为我所用，来实现自己的设计和创作目的，从而提高独立的设计构思能力和创造性思维能力，为专业设计打好基础。构成在设计中不是显性的，而是隐性的。在每一个优秀的设计作品中我们都可以发现构成的作用，所有设计作品内都隐含着构成的形式。构成在设计中无所不在，可以说构成是设计的内在和基础（图32）。

图27 标志设计，用几何形态来构成标志。

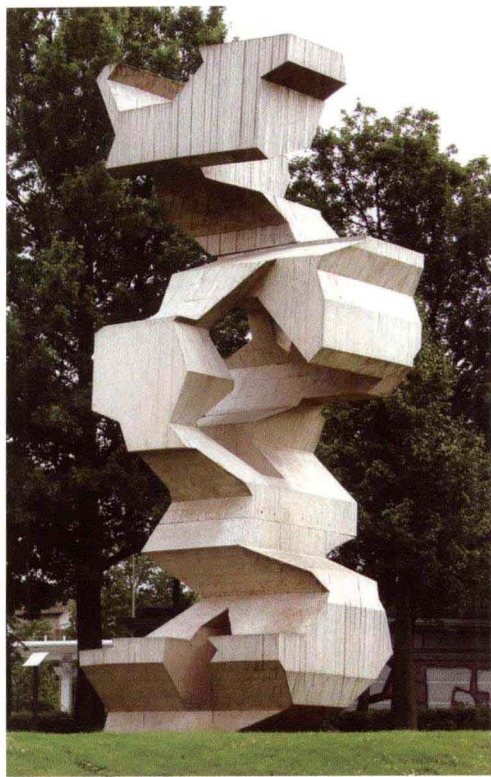

图28

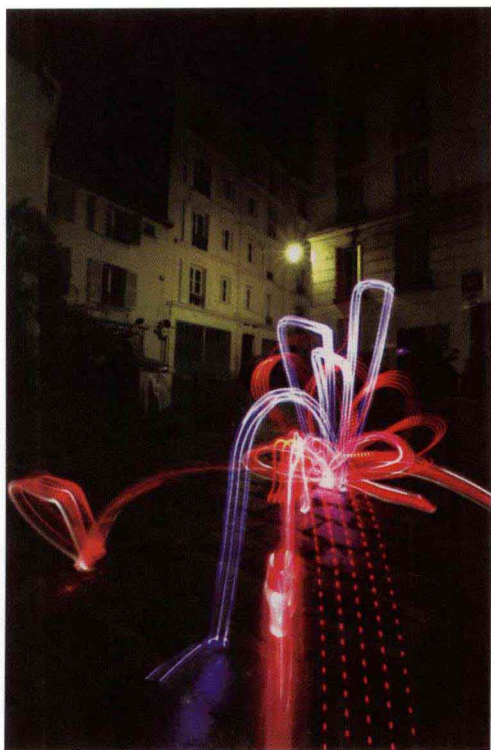

图30 灯光的动态构成。

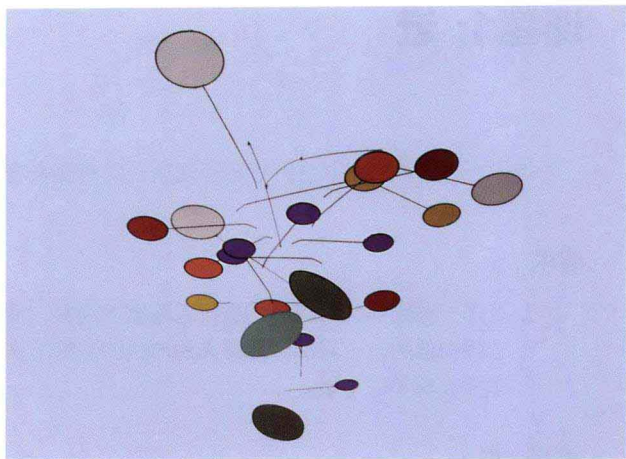

图29 动态构成装置。

图31 壁纸设计：用色彩流淌的肌理来装饰墙面。

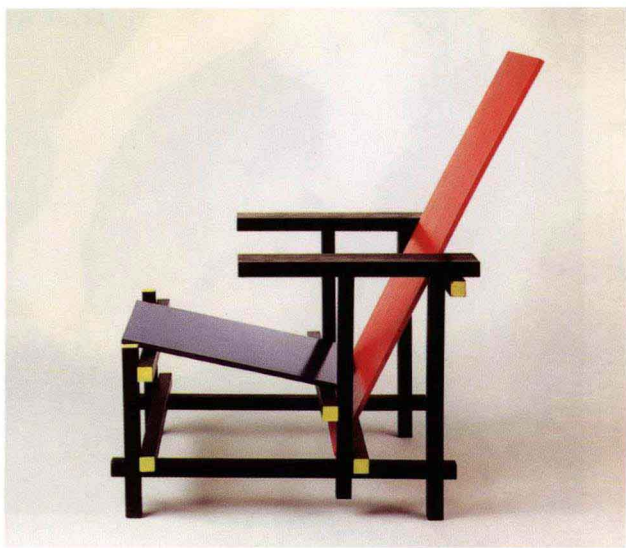

图32 蒙德里安椅。根据蒙德里安的抽象作品来设计的椅子。

课题1: 近

选择一种物体，对其进行近距离观察，用素描来表现其特写的局部。

要求：

1. 选择一种物体，对其形态进行近距离的观察，捕捉其形态上细微的特征。
2. 选择物体的一个局部，用素描的形式将其细节真实地表现出来。
3. 素描表现手法不限。

课题分析：

1. 这个课题重点在于用微观的视角来再次表现日常习惯的物品。体会局部与整体在形态上的不同感觉。
2. 在表现的过程中体会细节离开整体后带来的抽象美感及构成感。
3. 可作为从写实到构成的过渡练习，以逐渐调整观看事物的角度和思维。

难点：

1. 选择什么样的物体，以及选择物体的哪个局部。
2. 画面想表现什么样的感觉。

优秀学生作业参考（图33-图38）

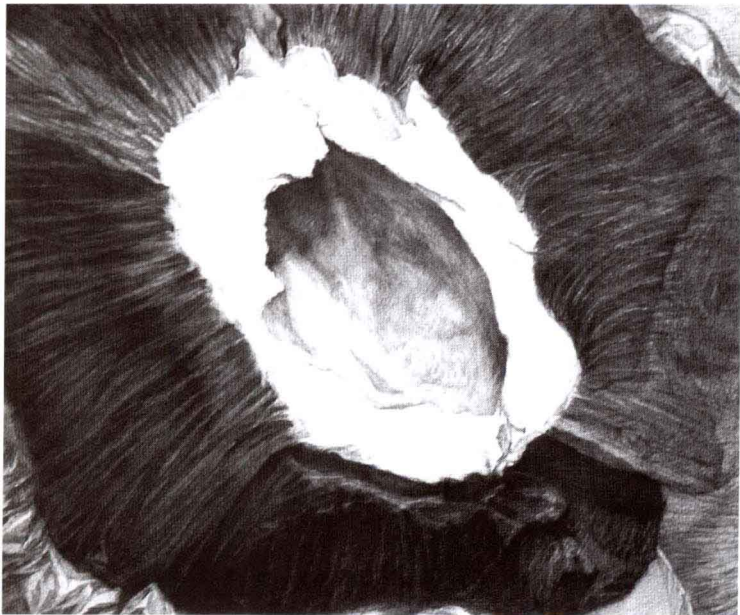

图33 蜜桃片的背后特写，细密的线条和层次。

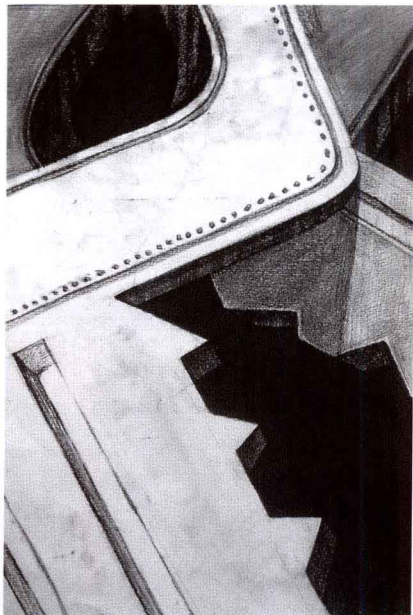

图34 钥匙的特写，块面的分割。