

高等院校艺术设计“十二五”规划教材
GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI SHIERWU GUIHUA JIAOCAI

构成艺术及实训

CONSTITUTION ART AND TRAINING

主编◎王延丽

北京工艺美术出版社

高等院校艺术设计“十二五”规划教材
GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI SHIERWU GUIHUA JIAOCAI

构成艺术及实训

CONSTITUTION ART AND TRAINING

主编◎王延丽

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

构成艺术及实训/王延丽主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2012.9

高等院校艺术设计“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5140-0179-2

I. ①构... II. ①王... III. ①平面构成(艺术) —高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第149756号

总 策 划: 肖大洲

主 编: 王延丽

副 主 编: 周大朋 孙丽敏

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 杨世君

封面设计: 侯建军

版式设计: 北京纬图传媒

责任印制: 宋朝晖

高等院校艺术设计“十二五”规划教材

构成艺术及实训

王延丽 主编

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

经 销 全国新华书店

印 刷 北京领先印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 7.5

版 次 2012年9月第1版

印 次 2012年9月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-5140-0179-2/J·1079

定 价 39.20元

编 委 会

主 编：王延丽

副主编：周大朋 孙利敏

编 委：陈 艳 刘 迪

张 莉 张志伟

王延丽，女，河南南阳人，美术学硕士，现任教于河南工业职业技术学院。主要研究方向为美术学、平面广告设计。主讲“构成艺术”“photoshop”“排版设计与制作”等课程。第四届全国大学生广告艺术大赛河南分赛区优秀指导教师，指导创作的平面作品《滴水节约》获第四届全国大学生广告艺术大赛河南分赛区二等奖和全国优秀奖，指导创作的平面作品《加加鸡精——鲜活系列》、《露友体育》、《我的灵感一刻我的雀巢咖啡》分别获第四届全国大学生广告艺术大赛河南分赛区二等奖。主持完成省级科研项目1项《河南省非物质文化遗产普查成果推动区域可持续发展的研究》，地厅级科研项目2项（《方城石猴的调查研究 and 传承保护》、《地方高校艺术教育对非物质文化遗产传承保护作用的研究》）。主编或参编教材3部，在核心期刊发表专业论文多篇。

前言

构成艺术是现代视觉传达艺术的基础理论，通俗地说，就是现代应用设计的基础。现代设计体现了现代人的审美观和时代感，不论从设计观念或用的手段和材料都带有鲜明的时代烙印。

《构成艺术及实训》在讲解基本理论的基础上，着重于夯实读者的基础知识，在此基础上，启发读者自由创作作品。教材的基础知识部分是艺术设计的方法论，主要讲解点、线、面、色彩与形体等基础构成等知识以及从不同的角度进行排列组合产生新的形象的方法，目的在于让读者掌握造型的基本语言技巧；教材的应用部分则注重于优秀作品的观摩和借鉴，强调求异思维的培养，教材在本部分安排了平面广告设计、环境艺术设计、展示设计和建筑设计等方面的实例性内容。

本教材最为显著的特点是，将构成艺术的教学当作思维方法的一个系统训练过程和造型实践的一个提高性训练。因此，本书的内容都是紧紧围绕设计本身来组织，以最大程度激发读者的创作热情，有效提高创作技能。教材中，明确的作业量化标准和优秀作品实例，一方面极大地增强了学习的目的性，另一方面也有助于提高读者的创意思维能力。

与本教材实训环节匹配的素材（图片及教学视频等）很丰富，但限于本书的篇幅，不能为读者一一呈现，请登录www.wtcm.com.cn免费下载。

限于编者水平，书中难免有错漏之处，恳请读者批评指正。

编者

2012年夏

目录 CONTENTS

- 1 第一章 构成艺术概述
 - 2 一、构成艺术概论
 - 2 二、构成艺术的来源与发展
 - 3 三、课程的任务和定位
 - 4 四、课程的学习
 - 4 五、创作源泉
- 6 第二章 形式美法则
 - 7 一、设计师所追求的“美”
 - 7 二、形式美法则
- 14 第三章 平面构成
 - 15 一、平面构成的基本元素：点、线、面
 - 19 【课后实训1：点线面情态表现构成练习】
 - 21 二、平面构成的形象

23 三、平面构成的基本形式

30 【课后实训2：平面构成的形式表现练习】

34 第四章 色彩构成

35 一、色彩的基本理论

41 【课后实训3：基础调色练习】

43 二、色彩对比

50 【课后实训4：色彩对比练习】

53 三、色彩心理和情感

60 【课后实训5：色彩心理练习】

63 四、色彩的调和与搭配

69 【课后实训6：色彩调和练习】

71 第五章 立体构成

72 一、立体构成概述

75 二、立体构成的材料

80 三、立体构成的基本形式

92 【课后实训7：平面转立体的基础练习】

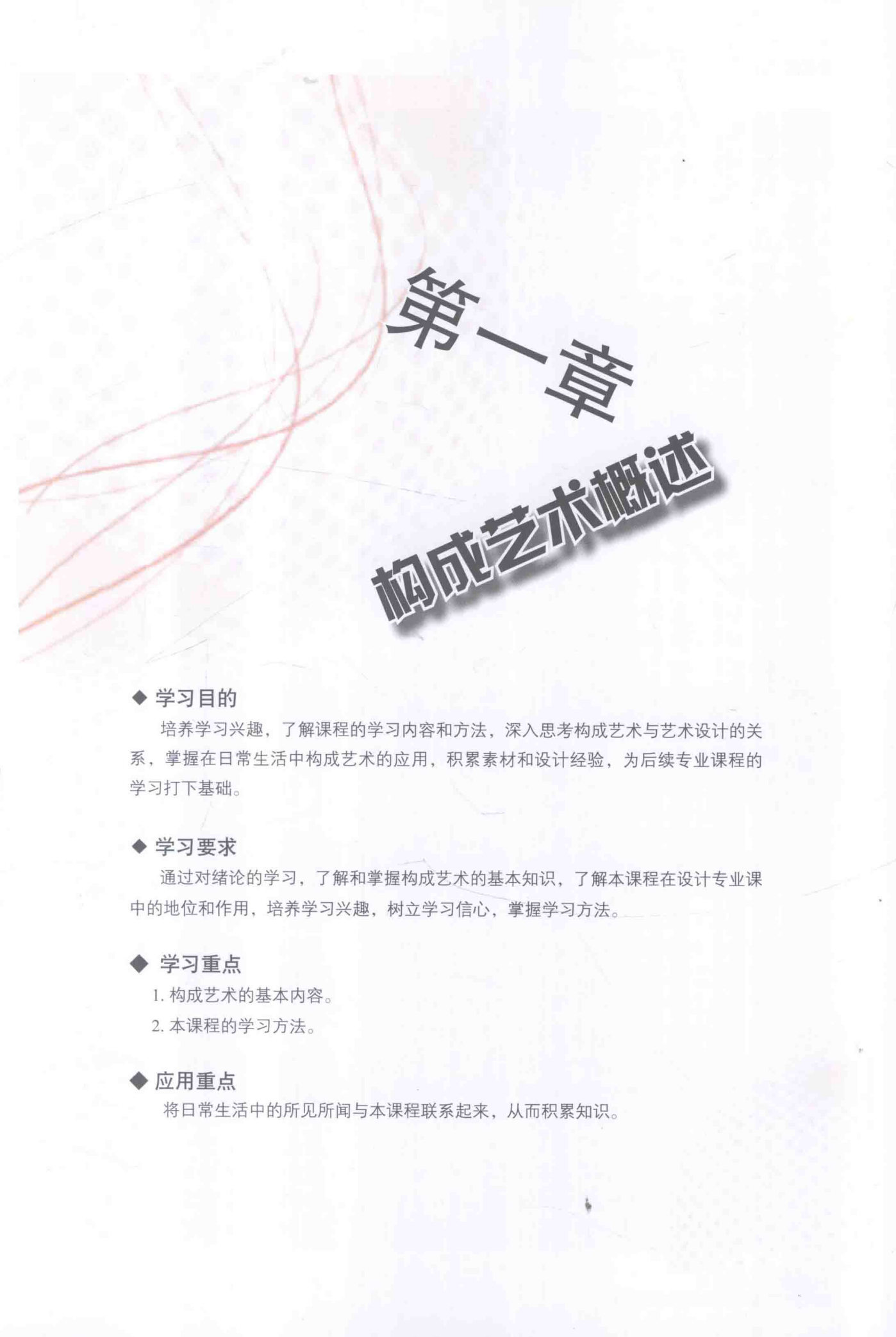
93 【课后实训8：立体构成的形态探索练习】

96 【课后实训9：立体小品创作练习】

98 第六章 构成艺术的应用

99 一、构成艺术在平面广告中的应用

104 二、构成艺术在环境设计与展陈设计中的应用

第一章

构成艺术概述

◆ 学习目的

培养学习兴趣，了解课程的学习内容和方法，深入思考构成艺术与艺术设计的关系，掌握在日常生活中构成艺术的应用，积累素材和设计经验，为后续专业课程的学习打下基础。

◆ 学习要求

通过对绪论的学习，了解和掌握构成艺术的基本知识，了解本课程在设计专业课中的地位和作用，培养学习兴趣，树立学习信心，掌握学习方法。

◆ 学习重点

1. 构成艺术的基本内容。
2. 本课程的学习方法。

◆ 应用重点

将日常生活中的所见所闻与本课程联系起来，从而积累知识。

一、构成艺术概论

构成就是以两种或两种以上的单元重新组合成为一个新的单元的艺术创造活动。在造型艺术领域里,构成艺术是研究形态和构成形式的课程,构成设计中的基本单元即是造型艺术的基本元素。构成艺术是一切艺术和设计的基础理论,它存在于一切艺术和设计的任何角落。构成艺术课程是环境艺术设计、服装设计、广告设计、产品造型设计等艺术专业的必修课程,是现代视觉传达艺术的基础理论,也是现代应用设计的基础。

构成实际上是一种思维方法,是一种造型活动,主要研究如何将造型的诸多要素,按照一定的规律法则组成富有艺术表现力和美感的造型形式。构成是研究形与形之间组合排列的学科。实际上,世界上任何事物都有它特定的组合关系和结构关系,我们进行构成这种分解与组合规律的探讨与学习,就是要利用各种可能性,从不同角度进行排列组合产生新的造型,从而掌握造型的基本语言技巧,达到能够随心所欲地创作作品的目的。构成艺术的范畴是艺术设计中最基本要素的构成及其形式规律问题,是艺术设计工作者必须掌握的基本知识和基本素养。构成艺术课程主要研究图形构图语言,为艺术设计、动画、绘画等专业提供一个创新联想、发散思维的思考和表现方法。

按照构成的内容可以把构成分为纯粹构成和应用构成两个部分。纯粹的构成不考虑实用、材料、价格、应用等因素,只从各个方面研究形态的组合排列、造型的规律和技巧、色彩的特征表现等内容。应用构成则把纯粹构成的原理方法应用到具体的设计中去,这样的设计就具备了纯粹构成的审美价值和应用构成的社会价值。本课程作为专业基础课程以纯粹构成为主,旨在探索纯粹构成的规律,从而把它应用到以后的实际设计中去。

按照研究的性质和特点,纯粹构成又可以分为平面构成、色彩构成、立体构成三部分。其中平面构成的主要内容是研究点、线、面以及由点、线、面构成的基本形态之间的构成规律;色彩构成的主要内容是研究不同色彩的表现特点和色彩之间的搭配规律;立体构成的主要内容是研究材料质感的表现力和立体元素块、面、体的造型规律。

二、构成艺术的来源与发展

“构成”一词来源于造型艺术的构成主义,起源于包豪斯,依照荷兰风格派所主张的“一切作品都要尽量简化为最简单的几何图形,如立方体、圆锥体、球体、长方体、正方体、三角形、矩形等”的观点来展开教学的。

19世纪后期,以莫里斯为代表的英国工艺美术运动标志着现代设计的萌芽,他们认为,现代的工业化机器生产出来的产品丧失了美感和技艺性,艺术家和工匠有责任将工业生产和艺术设计结合起来,让设计和材料、工艺、价值、产品实用性结合起来,改变长期以来设计中单纯考虑美感而不考虑其他的现状。这种思想迅速传播到了欧洲各国,得到各国艺术家的呼应和支持,从而引发了国际性的新艺术运动。这一运动强调装饰、结构、功能的和谐统一,追求形式的突破。随着科技的发展,大量的新材料、新工艺出现,伴随着现代绘画艺术的发展,现代设计得到蓬勃发展。在这个过程中,塞尚等印象主义大师把色彩、线条、形体等造型语言从绘画中分离出来,艺术家们把目光锁定在对造型基本要素规律的研究之上。

1919年成立于德国魏玛的包豪斯学院是现代设计艺术的发源地,其设计理念和教学观念集中了英国工艺美术运动和当时现代艺术的精髓,创始人格罗皮乌斯力图探索艺

术与技术的新统一,他认为艺术和技术一样,可以深入到最基础的点、线、面,色彩、肌理、空间等基础要素进行研究。包豪斯聘请了当时知名的艺术家如伊顿、康定斯基、蒙德里安为教师,也聘请了工厂技师进行教学,培养出的学生既有艺术修养又有科学技术实用技巧。在课程体系的教学中,包豪斯把建筑、舞台美术、工业设计、印刷等相关门类统一运筹,在逐渐实践中建立了前所未有的教学体系,他们认为艺术可以分解为基本的元素点、线、面、色彩、空间等内容来进行研究和分析,也就是说包豪斯把构成艺术作为理论应用到了教学和设计。包豪斯对设计教育最大的贡献是基础课,它最先是由伊顿创立的,是所有学生的必修课。伊顿提倡“从干中学”,即在理论研究的基础上,通过实际工作探讨形式、色彩、材料和质感等问题,并把上述要素结合起来进行研究。另一个教师纳吉是构成派的追随者,他将构成主义的要素带进了基础训练,强调形式和色彩的客观分析,注重点、线、面的关系。通过实践,学生了解了如何客观地分析两度空间的构成,并进而推广到三度空间的构成上,这些就为工业设计教育奠定了三大构成的基础。

到了20世纪,俄国构成主义运动则顺着这一思路继续发展。其中具有代表性的是1922年俄国构成主义者的宣言《构成主义》,亚力克塞·甘在书中提出了构成主义的3个基本原则是技术性、肌理和构成。其中技术性讲的是社会的实用性,肌理讲的是工业设计中材料的认识,而

构成则是组织视觉规律的原则和过程,这些基本上包括了构成主义的内容,也标志着构成完全从绘画等艺术形式中分离出来,进入到了实用设计的领域。

19世纪50年代,我国就有一些留洋艺术家提倡把包豪斯的教育思想和设计体系引入中国,但是没有受到当时教育界的重视,而那时的美国、日本、荷兰等国家接受了包豪斯的设计教育理念,对当时的设计和工业发展产生了巨大的影响。我国在20世纪改革开放以来,随着社会经济的发展,各类艺术院校和艺术设计专业如雨后春笋蓬勃发展起来,艺术教育开始接受并引入包豪斯的设计教育思想,并借鉴了前苏联的课程模式,形成了以三大构成为基础课程的教学体系。

三、课程的任务和定位

我们学习构成不是目的,而是达到目的的手段,是一种思维方式的训练和开发,是造型观念和造型方法的训练和积累。课程设置旨在通过学习构成的基本原理和有目的的实训教学,学生可以提高艺术修养,并能够将所学原理应用于实际设计创作中。

平面构成以知觉为基础,强调客观现实的构成规律,把自然界存在的复杂现象通过简单的点、线、面进行分解、组合、变化,是一种高度的理性创造活动。平面构成的任务是进行创造形象的基本练习,并且为学生提供丰富的思维技巧,开阔视野,开发智力,发挥创造能力,为设计拓宽道路。

色彩构成从色相、明度、纯度等基本要素入手,分别从色彩的物理性、生理性入手,强调色彩的心理影响,按照一定的关系原则去组合色彩,创造出适合设计意图的色彩作品。色彩构成的任务是探讨利用色彩要素的搭配组合,获得色彩审美价值的原理、规律、法则、技法,指导设计及其他视觉艺术的创作实践,

立体构成的本质是教会学生掌握创造立体、把握立体的方法。立体构成的任务是研究立体形态各元素之间是构成法则、视觉感受、美学原理,培养学生空间想象力和立体造型能力。

本课程以培养创造意识、创造能力为基本原则,是后续专业主干课程的基础和前导,为专业课程的学习奠

图1-1 人们从鱼的造型中得到灵感设计出了鱼尾裙

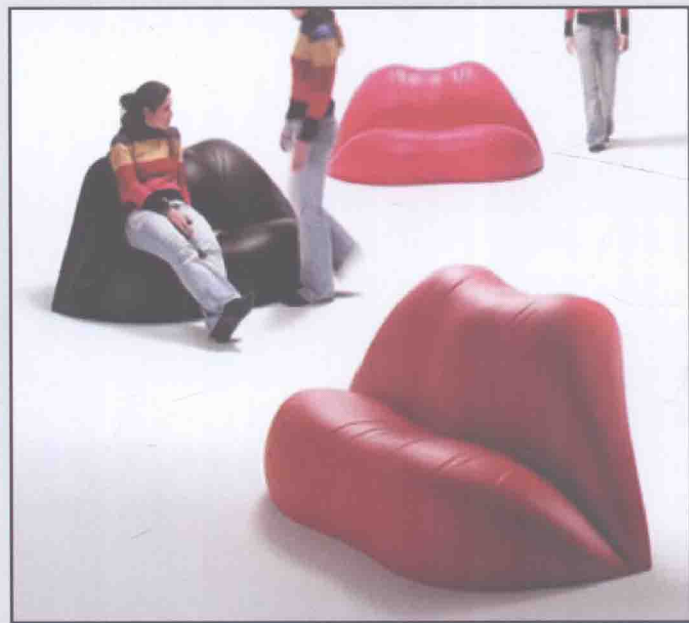

图1-2 仿造嘴唇设计的沙发

定设计创意方法的研究基础和视觉化的创意构成表现基础。本课程的最终目的是培养学生的造型基础能力，课程学习的基本原理贯穿艺术设计的全部课程，本课程的学习是学生专业可持续发展的基础。

四、课程的学习

构成课的学习，需要在掌握基本理论知识的基础上，进行大量的实践。课和内容有些枯燥，不容易像应用构成一样激起我们的创作热情，带来成就感，但构成课程是学习设计的基础课程，掌握构成知识是学习设计其他课程的基础，因而构成课程在设计学中具有重大的意义。在学习中，把目光放在形象本身具有的美感上，学会欣赏秩序之外的美感，不失为一种好的学习方法。在实训过程中，要打破常规思维定式，研究图像最基础、最本质的造型规律和特点，并用多种思维方法，条理规划思考路线，学习情理结合的思考方式，研究艺术心理学、生理学，创作有意象特征、生理效应、心理效应的情态构成，并举一反三绘制大量草图，以量求质。课程学习的最终目标是对艺术作品中构成艺术的原理进行鉴赏并理解，并运用到各种设计实践中去。

五、创作源泉

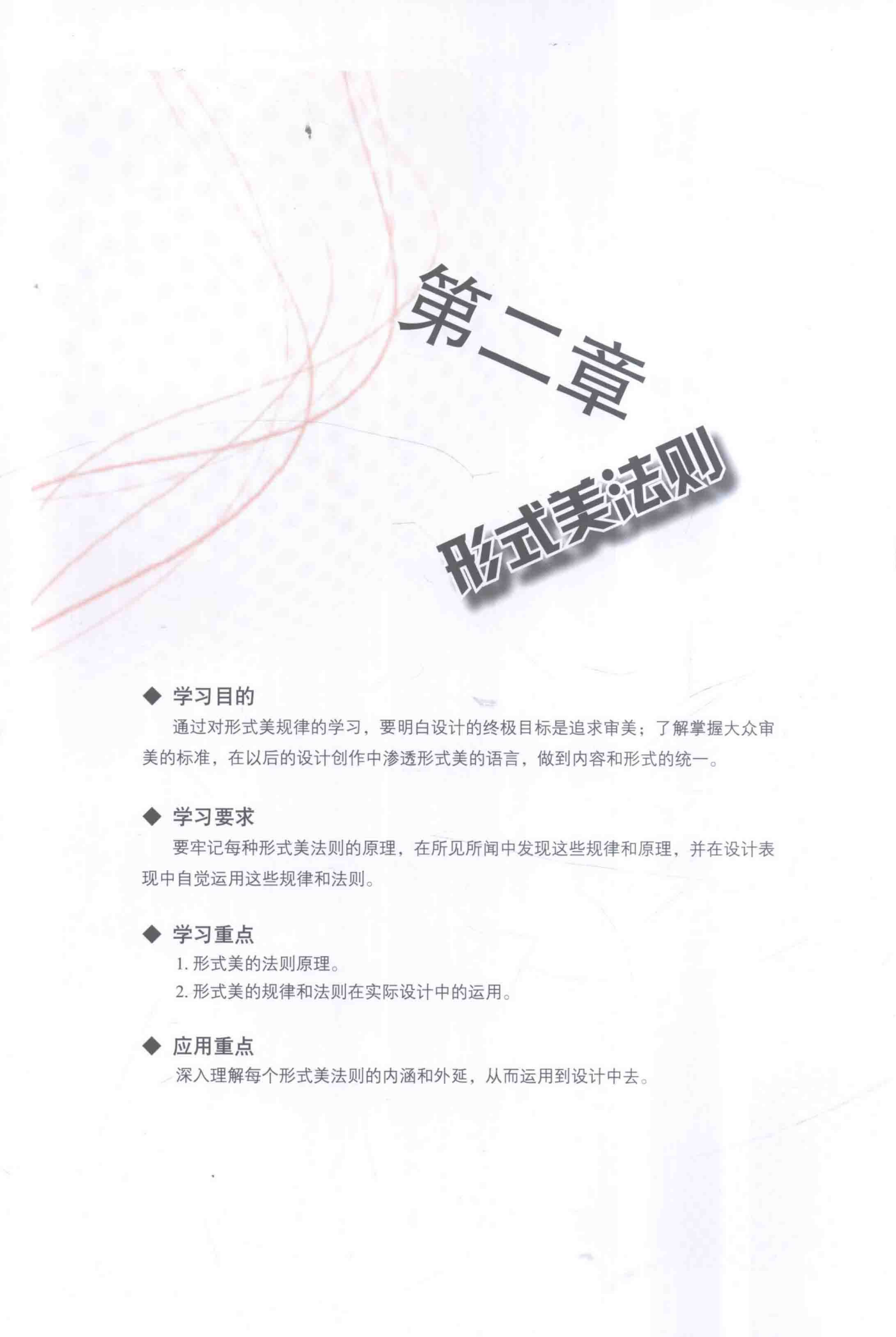
大自然奥妙无穷、博大精深。科学家们从动植物身上得到了许多启示，创造出了众多发明。艺术工作者也该留意观察，努力从大自然中学习，从大自然中得到启迪。大自然有无数充满形式感的形态，人们的创作灵感直接来源于此。如图1-1、1-2、1-3所示。

本章小结

构成艺术所有的原理都是为最后能形成好的作品而服务的。我们学习完课程后要将专业的构成知识应用于具体设计中，最终制作出合理、漂亮的作品。

图1-3 仿照动物造型的工业造型设计

The background of the page features abstract, flowing lines in shades of red and blue, creating a dynamic and artistic feel. The lines are thin and elegant, weaving across the page.

第二章

形式美法则

◆ 学习目的

通过对形式美规律的学习，要明白设计的终极目标是追求审美；了解掌握大众审美的标准，在以后的设计创作中渗透形式美的语言，做到内容和形式的统一。

◆ 学习要求

要牢记每种形式美法则的原理，在所见所闻中发现这些规律和原理，并在设计表现中自觉运用这些规律和法则。

◆ 学习重点

1. 形式美的法则原理。
2. 形式美的规律和法则在实际设计中的运用。

◆ 应用重点

深入理解每个形式美法则的内涵和外延，从而运用到设计中去。

一、设计师所追求的“美”

每个人心中的美是不一样的,设计师更加注重的是消费者眼中认可的美,是可以得到某一类人认可的美,是普遍意义上的美,本课程研究的是一般意义上的审美。人们普遍认为和谐的感觉是普遍的审美,和谐是一种让人觉得舒服的心理感受。这种心理感受来源于日常的生活、社会的积累、专业的训练。

经过长期的积累和沉淀,人类普遍意义上的审美形成了能够为大多数人接受的形式美法则,凡是符合这些规律的事物人们都认为是美的。形式美法则是人类通过系统研究自然和人为的美感现象,经过长期的验证所得出的共同结论。造型中的形式美是指相对于内容之美以外的物质形式之美,包括符合美的规律的形式语言、构成程式。人们从不自觉地运用形式美到自觉地在理论上研究形式美,实际就是艺术设计走向现代的一个标志。

二、形式美法则

1. 对比与协调

对比即是变化,是把互为相反因素的事物,同时放置在一起的时候所产生的现象。对比使两个事物各自的特点更加鲜明突出。动

与静,刚硬与柔软,高与矮,强与弱放在一起时即形成对比。大小关系放在一起时比它们单独地放置时,大的显得更大,小的显得更小;强弱关系放在一起时,也会产生同样的感觉。通常在构成设计中运用这种对比关系寻求变化和刺激,能创造出具有各种特性的画面效果。

对比是对差异性的强调,对比的因素存在于相同相异的性质之间。特别是把相对的两要素互相比较之下,产生大小、明暗、黑白、强弱、粗细、疏密、高低、远近、硬软、直曲、浓淡、动静、锐钝、轻重的对比,对比的最基本要素是显示主从关系和统一变化的效果。

画面中若对比强烈,则具有较强的视觉冲击力,在一些需要引起人强烈注意的设计,如户外广告中,一般都强调画面对比。如图2-1所示。

图2-1 装饰画中的具有较强的黑白对比、虚实对比、有彩色和无彩色对比、色块和线条的对比

协调是指构成因素中强调共同性的因素,使事物之间协调和统一,是指适合、舒适、安定、统一等特性,是对近似性的强调。协调使两者或两者以上的要素相互具有共性。协调的方法有:形象特征的一致;明暗色彩的一致;方向和大小的一致;轮廓线特征的一致等。

对比与协调是相辅相成的,变化与统一同时存在的。一般认为,一个画面中的造型元素如色彩、面积、形状等大部分调和,小部分对比设计能给人带来视觉上的美感。其中注意:变化的尺度要恰到好处,对比和调和处理的

实际是整体和局部的关系。如图2-2、2-3所示。

图2-2 图中每个卡通人物的风格一致,色彩和形状有对比,符合对比和调和的规律

图例2-3 校园室外绿化指示牌的设计,其色彩、造型特点一致,都是蓝白色彩和弧线造型,具有调和感

2. 对称与平衡

形象用对折的方法,基本上可以重叠的图形称为对称。它们是等形、等量的配置关系,最容易得到统一,是具有良好的稳定感的最基本形式。

从视觉上来说,平衡指一种等量但不等形的力的平衡状态,点、线、面的分量是形成平衡的因素,平衡比对称在视觉上显得灵活、新鲜,并富有变化的统一的美感。如图2-4、2-5、2-6、2-7、2-8所示。

图2-4 自然界中的平衡和对称

图2-5 建筑的对称格局

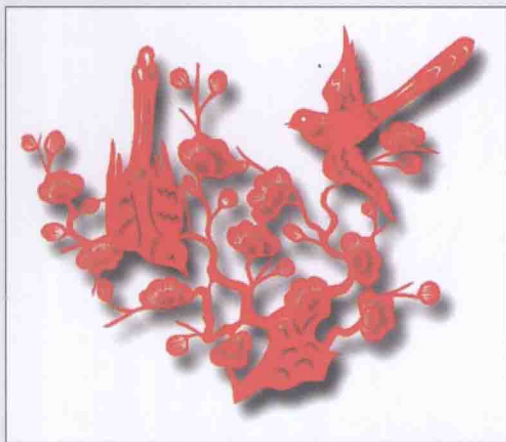

图2-6 具有平衡特点的图案构图

图2-7 具有对称特点的标志设计

图2-8 具有平衡特点的平面广告设计

3. 节奏与韵律

节奏和韵律是时间艺术的用语，在音乐中是指音乐的音色、节拍的长短、节奏快慢按一定的规律出现，产生不同的节奏。在构成中为同一形象在一定格律中的重复出现产生的运动感。节奏必须是有规律的重复、连续，节奏容易单调，经过有律动的变化就产生韵律。

韵律是诗歌中常用的名词。原是指诗歌中的声韵和律动，音的轻重、长短、高低的组合，匀称间歇或停顿。在诗歌中，相同音色的反复及句末、行末利用同

图2-9 自然界中的渐变节奏

图2-10 装饰设计中,色彩和造型按照一定规律重复出现

图2-11 宣传单的设计中,方形元素和绿色色块按照规律重复出现并有变化,具有节奏和韵律的美感

图2-13 设计者把次要的文字变小放在次要位置上,把“隆重开业”的文字放在中心位置并进行了动感处理,有效地突出了主要内容

图2-12 作品中利用了位置居中、色彩区分突出7周年庆的重点

音同韵同调的音可加强诗歌的音乐性及节奏感。在构成中,韵律常伴随节奏同时出现,通过有规则的重复变化处理使作品产生音乐诗歌般的旋律感,运用得好就能增加作品的美感和诱惑力。韵律的表现是表达动态的构成方法之一,在同一个要素周期性地反复出现时,会形成运动感,这是人的一种心理活动。韵律的表现使画面充满生机。

常见的节奏和韵律表现是重复和渐变。如图2-9、2-10、2-11所示。

4. 主次与重点

无论是什么样的设计作品,给人的感觉若是平淡无奇就一定不能吸引人的眼球,要想使画面不“平”,则必须具有主次关系和重点与非重点之分。造型要素中,处于支配定位、最能体现设计特色、最重要的内容要作为重点和主要内容来表现。有时候,画面的主要部分重点表现在画面的趣味中心上——趣味中心指画面或形态中能使人感到愉快,引起兴趣的部分,这个部分能够引起人视点的停留,没有视觉中心的画面容易使人产生疲劳。

设计中突出重点一般有两种表现方法。一是位置形成中心,如在画面中黄金分割的点上,或在画面中比较显眼的位置等。二是对比形成重点,把设计的重点元素和周围的设计元素形成强烈对比,从而达到突出重点的作用。如图2-12、2-13所示。