

CHU

ENG XING SHI JI

GOU

中国高等美术院校·艺术与设计前沿教程

构成形式基础

主 编 傅爱臣 编 著 宋 扬

ENG XING SHI JICHU

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社

中国高等美术院校
艺术与设计前沿教程
构成形式基础

主 编 傅爱臣
编 著 宋 扬

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

构成形式基础 / 傅爱臣主编. —沈阳: 北方联合出版传媒

(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2011.1

中国高等美术院校艺术与设计前沿教程

ISBN 978-7-5314-4674-3

I. ①构… II. ①傅… III. ①构图学 - 高等学校 - 教材

IV. ①J601

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 244940 号

出 版 者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司

辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

发 行 者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司

辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1 / 16

印 张: 10

字 数: 150 千字

出版时间: 2011 年 2 月第 1 版

印刷时间: 2011 年 2 月第 1 次印刷

装帧设计: 童迎强

责任编辑: 童迎强

技术编辑: 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-4674-3

定 价: 65.00 元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnpgc.com.cn>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

目前国内高等艺术院校艺术与设计专业教材市场比较混乱，不仅缺乏具有权威性和指导性的统一教材，而且能呈现一定水准、适合各高等艺术院校在教学实践中长期使用的教材也不多见。鉴于此，我们邀请了几位目前尚在国内各大美术院校教学一线任教的专家、学者，结合各自独到的教学经验与前沿成果，就此问题进行了深入的专题研讨，在达成共识的基础上，编纂了这套集系统化、科学化和可操作性于一体的新教材，旨在推动中国高等艺术院校艺术与设计教育的规范化发展。

本套教程的独到之处在于立足学科本身，解决教什么（教学内容）、怎么教（教学策略及方法）与怎么评价（作业、练习与考核）三者之间的内在一致性以及由此而产生的有效性问题。我们为什么要选择这些内容教给学生？我们为什么要这样教？我们为什么要这样练习和考核？三者之间分别是决定和被决定的关系，因而既是环环相扣的问题又是一一致性的问题，也是艺术教育的核心问题。

本套教程分别从三个维度阐述教与学的问题：究竟要让学生掌握什么知识和形成什么能力？究竟要让学生掌握什么过程与方法？究竟要培养学生哪些方面的兴趣、动机、情感、意识、态度与精神？这三个层面的东西概括起来就是：知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观。

本教程是设计基础教程，是要让学生在较短的时间内迅速而有效地掌握基本的学科结构，这套教程里的学科结构包括学科的实质或内容结构，既有学科中最基本

的概念、命题与观点，同时也包括学科的表述语系和形式结构，简而言之，是一门艺术学科独特的研究过程与研究方法的教程。

中国高等艺术院校艺术与设计前沿教程是在我们多年设计基础教学实践的基础上不断总结、不断完善的结果。在前沿教程中体现了反正教学思想，凸显了我们大胆地尝试问题教学法、案例教学法、任务驱动教学法、合作研讨教学法和自主探索法，等等。反正教育的教学设计包括对教材的理解与处理、学生学习情况的分析、教学目标的分析与确定、教学情境的创设、教学过程与教学活动单元的分析与设计、教学策略及方法的选择与运用、教学效果的反馈与评价等，涉猎了诸多艺术与设计的前沿方阵，有一定的思索和借鉴价值。难能可贵的是书中大量的图例作品是我们课堂训练时学生的作业，这些学生有的还在美院就读，有的已经毕业。欣慰之余，也很好地佐证了我们所提出的教学理念、采取的教学方法是行之有效的。

在此，对中央美术学院设计学院、中央美术学院城市设计学院、四川国际标榜职业学院为本书提供图例作品的同学们深表谢意。

另外，欢迎同学登陆我们的博客blog.sina.com.cn/fanzhengart可提出建议，亦可了解更多的美术教育信息。

傅爱臣

2010年12月

目 录

前 言

6

第一部分 构成形式基础课题设定的思考

11

第二部分 构成形式训练的系列课题

[二维与三维形式/材料/概念应用]

课题01	T恤 [二维形式的应用]	12
课题02	对比与调和 [色彩语言的传达]	24
课题03	隐藏与凸显 [色彩的主观应用]	36
课题04	头部的装饰 [三维造型的应用]	46
课题05	盒子A [空间的感知]	62
课题06	盒子B [空间的理性分隔]	70
课题07	盒子C [空间与比例]	82
课题08	面的表达 [材料表现语言尝试]	110
课题09	杯子 [三维造型与材料应用]	130

158

第三部分 形式与规则

第一部分 构成形式基础课题设定的思考

“你不掌握某些基本知识就不可能聪明；即使你很容易获得知识却仍然没有智慧。智慧是指主动掌握和运用知识的方式。”

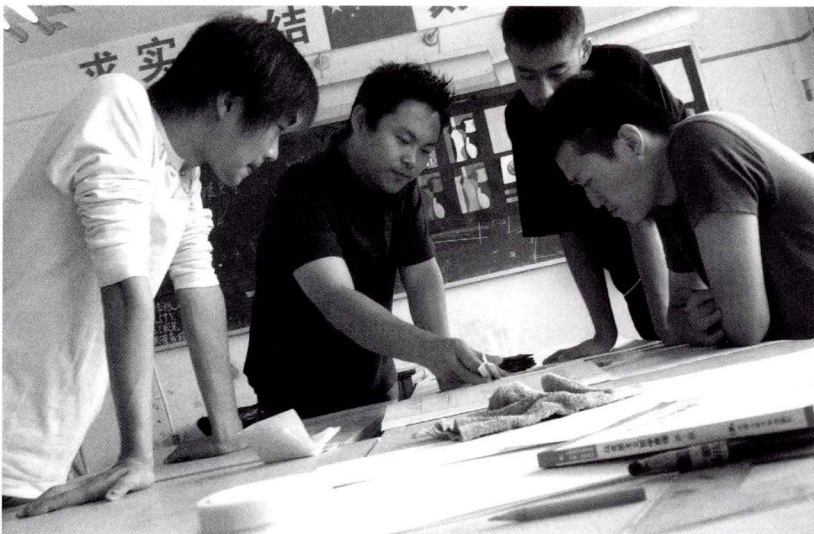
“智慧涉及对知识的处理、解决有关问题时对知识的选择，以及运用知识使我们的直觉经验更有价值。这种对知识的驾驭便是智慧，可以通过教育获得的最本质的自由。”

——《教育的目的》埃尔弗雷德·诺思·怀特海（英）

以上节选的文字很简要地说明了对客观规律的掌握，以及对所掌握客观规律进行主观发挥的重要性；更从侧面对设计专业的基础课程提出了问题：如何有效地使学生感受规则，并有效地打破规则？

经历十年的设计基础课一线教学工作，使我深刻地体会到基础课程对未来设计专业课程的重要作用。基础课程需要使学生的思维创造性得到释放，更需要通过对涉及美学、制造技术、结构、材料等方方面面的基本规律、基本标准的学习，使学生的创造力发挥方向更具有专业精神。无论是教学中感受知识的顺序应该“先紧后松”或“先松后紧”，还是对于具体专业来说更侧重“理性分析”或是更侧重“感性发挥”，对设计基础课程教师来说，必须在基础教学中做到“有张有弛”，对设计中的既定规则、普遍规律的学习必须严谨，对创意的发挥、对相关学科的涉猎必须广泛。

设计的艺术层面是感性的，设计的技术层面是理性的，这看似矛盾

的规律使设计作品的精神性内涵得以物质性的发挥与体现。设计基础课的任务一方面是传授艺术意义的普遍规则，另一方面是在设计基本思维方法的学习上与后置专业课程衔接。如何有效地解决这两方面问题？通过设计基础课题的设置，使学生在感受课题的过程中经历思维的“收与放”，这正是基础课程应该尝试的、解决问题的方式。

课题的设定尝试量化教学目的、所涉及专业方向、专业性、实际操作能力、与前后课程的衔接点；教学实施过程必须顾及学习的兴趣、学生与教学作业的互动性。整体基础课程课题的思路应该“由浅至深地逐一解决各个环节所涉及的设计问题”。

形式语言的研究不仅探索那些形态符号与结构，还要探索使人们对周围环境做出个性反应和独特表达的语言。它不应局限于自身范围之内，而应不断培养控制各种表现力的能力，以及对各种构成产生审美感觉的好奇心。

“关于创造能动性的概念已发生了改变，这便不可避免地影响到关于训练的概念。看来有五个因素在特别支配着这些变化。首先，抛弃常规习惯，接受仅仅从我们谨慎经验中获得信息的观念，这对于我们和我们发挥富有个性的创造力是有效的。其次，对材料物质特性的理解和对它们形态和空间运动的鉴别，比那些受自然中所见事实限定的信息更为重要。第三，视觉艺术取决于对视幻觉特殊现象富有趣味和建设性的运用，而文学和其他方面的联想实质上只起辅助作用。第四，整体的品位包含在审美判断的形成之中，如果以真实独特的表达方式为基础，个人偏爱的形态就必然能形成。第五，艺术不是以一些固定的概念为基础的，艺术的范畴是在不断演变和扩展的。历史上不同时期对理智和感情的侧重点有不同，因此对于这种变化，艺术必定会做出反应，并不断地延伸其界限。”

——《基本设计：视觉形态动力学》

莫里斯·德·索斯马兹（英）

这就是说,作为基础形式课程的目标,从设计的角度应该力图解决三个方面的问题:首先,让学生懂得从各个领域去获得信息,并学会概括和提炼信息的方法;其次,重视物质材料的特性,了解利用物质材料的方法,研究各种条件限定,并学会去突破这些限定;再次,培养一种整体把握的能力,让整体的审美理念贯穿于设计的过程和始终。

构成所体现的形式语言是具体造型、造型元素之间关系研究的本质。

设计过程中,每一位设计师都尝试运用各自的审美意愿精心设计生存的空间,运用自身的设计经验创造生活所需要的一切,于是都产生了今天意义上的各类设计活动:工业造型设计、建筑设计、环境艺术设计、装饰设计和各种视觉传达设计等不同学科。

设计的任务就是根据人类的不同需求去创造,每个时代的生活方式与审美心理都有一定的差异性,设计者必须依据现代科学水平,掌握各种革新的技术与材料,熟悉有关的条件与限制,运用人体工程与价值工程,并且熟悉各种形式规律以准确获得人类审美所带来的不同感受,以实现设计者预想的效果。整个设计过程中,对形式语言的感知与创造起到了关键的作用。

对形式语言的研究是设计形态结构美学的关键,它不仅从理性上研究各种形式所带来的审美心理,也通过实践的指导来把握形态与审美关系的经验,以规范形态元素在视觉语言表达环节的视觉审美。

艺术思维并不是一种对客观对象的简单表述能力，而是一种“知解力”，它包含着积极的探索、主动的选择，包含着对客体本质的把握、简化、抽象、分析、综合与补充。当然，艺术思维是最终通过视觉语言以及其他感性能力来完成的，这与抽象思维的基础并无两样，但是视觉活动不是机械的，而是主动的，是一种有选择性的活动，是变化的、运动的事物。人们对于视觉形象的认识是不够的，总局限于事物的外表形态，即表象，这种外表形态又往往是物理对象的忠实复制。但也应该意识到，在认识物理形态的同时，有一种与其若即若离的心理意象产生，这种心理意象既与对象的形态有某种说不清楚的关联，又似乎并不来自于物理对象形态的本身，这类意象几乎是高度抽象的，形成一种特殊的意象符号，这种意象符号便成为艺术思维中具有不确定性的知解力，并在艺术审美中发挥其作用。对于知解力的把握度会直接影响最终设计、艺术作品的形式语言，即观者视觉的感知语言，对形式规律的总结与创造最终将对受众的审美，甚至行为规律形成规范与影响。

什么是最简单有效的组织原理？即知觉形态的形式模式的一般规则。凡普遍的、易于识别的规律总是最能和最先被接受的，应由此形成最基本的概念和规则，在审美活动中讲起这审美的规范和指导作用。比如，对深度的视觉经验就是这样，清晰的物象与模糊的物象是不能处于同一空间的深度；反之，清晰度不同的物象才可能造成多重空间的心理位置，这些视觉经验所产生的概念和规则为平面视幻觉的创造提供了指导。由此可见，视知觉并不是单纯的对刺激物的被动复制，而是一种积极的理性活动。阿恩海姆在《视与视知觉》一书中谈论视网膜投影的各种成分是怎样组成一个视觉对象时提及这样一个认识：这是一个相似性法则，即相互类似的事物总是被联系在一起。他认为色彩上同类色的

效果就是因为相邻的颜色倾向于互相联系的缘故。从这一现象出发，艺术符号可能产生的结果便会导致类似形象的联想，使艺术思维得以展开，从而达到艺术设计的预期目标。

人的主观特性在艺术思维中的展开，在形态和色彩上都有明显的显示。在形态上，一个点就是最简单的构成元素，它的空间张力就是主观特性的一种显示；一条线可以被想象成为点的聚集、序列，不同的粗细、力度、长度都会影响线的能量、速度、情感、重力……这些都是主观特性的显示。主观特性在艺术设计作品中的显示是依赖于客观形态的，客观形态的任何变化都会引起主观形态的转换。比如，当一根直线变化为一根自由曲线，它的主观特性就发生了很大的变化，并直接影响到观者的视觉、心理感受。一张白纸就像一片无限的空间，任何一种符号留在纸上都会产生诸多的特性，产生出一种意义和力量。这正是当初包豪斯设计学院开设艺术构成课程的意义所在，也是今天从事造型与形式的感知与应用研究的思想基础。

欧美国家20世纪二三十年代就开始这一方面的艺术教学课程，试图通过以设计角度为出发点的相关条件与限制，来进入一种设计形式语言的探索，让思想与形式更有机地结合在一起。几十年的实践证明，这是一种有效的方法，使设计领域获得了很大的发展。对形式语言的研究，从感知规律到创新应用，目的是尝试获取运用艺术语言符号的自由。

构成，即“组织”，艺术中称之为“构图”，平面设计中称之为“编排”，而空间设计中称之为“位置经营”。本书所涉及的内容将众多设计门类中所共同遇到的元素组织问题做共性的分析与记录。构成是设计作

品的核心，与设计、艺术的关系密不可分。

艺术给了现代设计新的精神，而设计给了当代艺术新的形式……

我们可以把“构成”在各个领域的运用理解为作品最终的“形式”表达。作品最终形式语言的选择，必须依据构成原理的两部分表达：其一，设计基础原理中对构成基本形式的认知和应用；其二，这些基本应用方式和应用方式所依托的认知心理。

构成所解决的形式问题最终在具体设计作品中的表现，将构成原理的形式转化为具体的色彩、材料，甚至光线、时间感等共同结合在一起，才能更加直接地表达设计师所传达的具体色彩与质感、时间与空间等精神层面，并能使作品具备更真实有效的实践创作依据。

凡是能到源头去取水的人，绝不喝壶中之水。

——达·芬奇（意）

什么样的基础课程能对学生的专业学习具有学科知识的启迪性？什么样的课题可以既使学生学习到严谨的基础知识，又可以使学生感兴趣？什么样的形式原理训练方式最接近构成的本质？本书试图从课题实践与知识点的总结与发展两方面进行思考。

构成是各设计学科普遍的基础课程，与各设计学科的关系紧密。作为设计基础课程教师，在十年教学过程中不断尝试：课程教学与课题设定最大程度上抛离课题的技术因素（针对设计学科而言）、理性因素（针对构成原则而言），使学生“以感受推动实践，以实践验证理论”。设计基础课程的课题设定应该为后置专业学科服务；应该立足基本概念感知，为拓展设计思路服务。

第二部分 构成形式训练的系列课题

[二维与三维形式/材料/概念应用]

- 课题01 T恤 [二维形式的应用]
- 课题02 对比与调和 [色彩语言的传达]
- 课题03 隐藏与凸显 [色彩的主观应用]
- 课题04 头部的装饰 [三维造型的应用]
- 课题05 盒子A [空间的感知]
- 课题06 盒子B [空间的理性分隔]
- 课题07 盒子C [空间与比例]
- 课题08 面的表达 [材料表现语言尝试]
- 课题09 杯子 [三维造型与材料应用]

课题01 T恤 [二维形式的应用]

[针对专业]

课题针对平面设计与装饰设计相关专业的平面构成知识学习，强调实际操作的动手能力，并对基础课结束后的相关专业课程进行衔接。课题实践院校为四川国际标榜职业学院，没有美术基础的学生数量过半，在课题设置中如何使没有美术基础的学生能快速切入主题，有选择地进行艺术设计基础训练，并对相关技术操作进行学习，成为课题实践的关键，对于没有绘画基础的学生进行艺术兴趣培养是课题实践过程中必须要关注的问题，使学生在课题的动手实践过程中体会到艺术与技术的关系。

[教学内容]

利用平面构成相关形式制作四幅T恤黑白设计稿，图形为抽象；
丝网制版印制实物T恤；
充分考虑T恤的美感、装饰性、图形位置与身体的关系；
穿着T恤进行实物展示。

[教学目的]

以平面构成形式语言为切入点，进行黑白图形、图形组合创作，并把创作图形进行实物制作，利用实物制作过程进行专业知识的启发，如：图形位置与身体的关系、丝网印制技术与黑白图形创作的关系、黑白图形与装饰、平面构成形式的二维应用等。

[作业要求]

20cm × 20cm的黑白图形创作4幅；
选择1幅黑白图形作品进行T恤设计；
有限条件的T恤实物印制及展示。

伦敦青年设计师Sachio Kawasaki的时装作品，看似随意无序的黑白花纹巧妙地和身体曲线互相影响，使二维纹饰与三维身体曲线的结合呈现出一种空间错视的美感。❶

课程作业分为手绘稿、T恤设计稿、实物制作、展示四个环节。在手绘稿的绘制过程中，对二维形式规律的应用成为关键，把选定的单元素运用形式语言组织起来形成画面，这是一个概念主观发挥的过程，不仅仅是对概念的图形解释。手绘稿与T恤设计稿的关系是对构图、比例、位置的斟酌过程，有必要的取舍，并针对T恤的轮廓进行重新构图，这种对比例、位置斟酌的过程，本身就是又一次对二维形式语言的主观发挥。学生在客体的完成过程中，始终充满对图形的选择、对构图的选择，这两种选择也是平面设计中针对形式语言在实际设计中应用的关键。

教学过程中，对平面构成相关的二维形式语言训练，始终把握两个关键环节：a. 单元素形的选择；b. 形与形之间的关系。这两个关键环节直接影响最终所呈现的画面效果，单元素造型的繁简与最终形式语言应用的数量也有着密切的关联。

