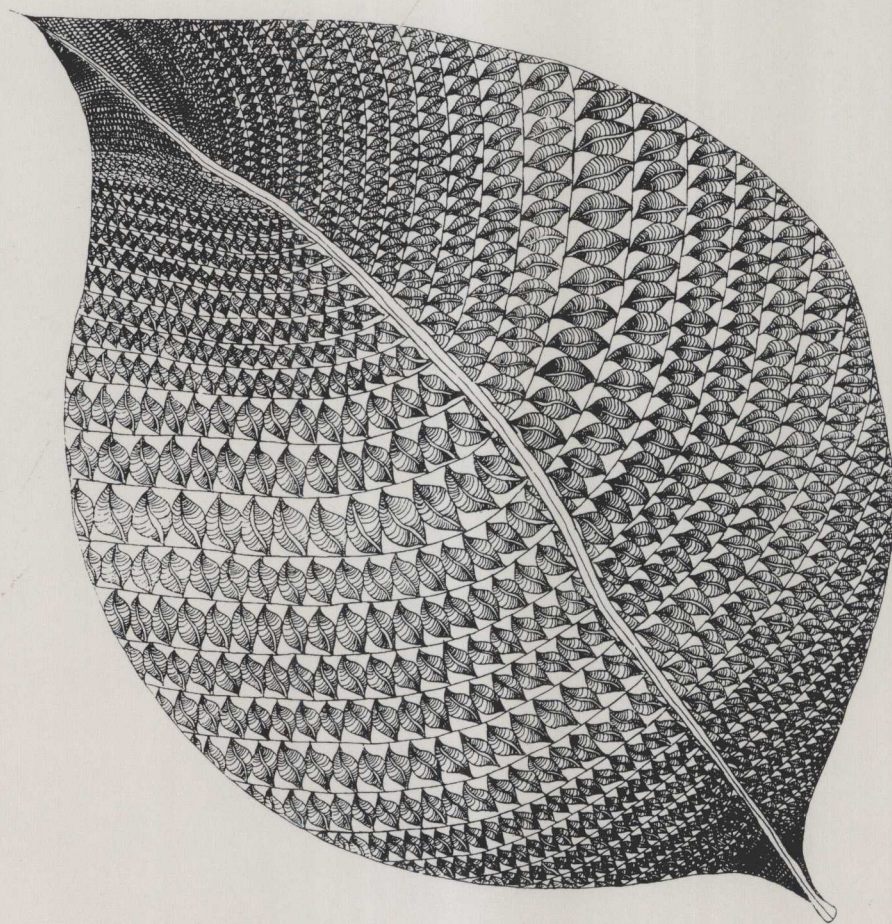




学艺坊

孙玉德 编著

# 黑白构成



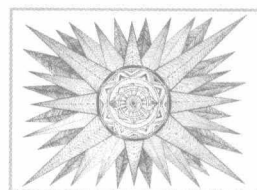
人民美术出版社

XUEYIFANG · HEIBAI GOUCHENG

学艺坊

# 黑白构成

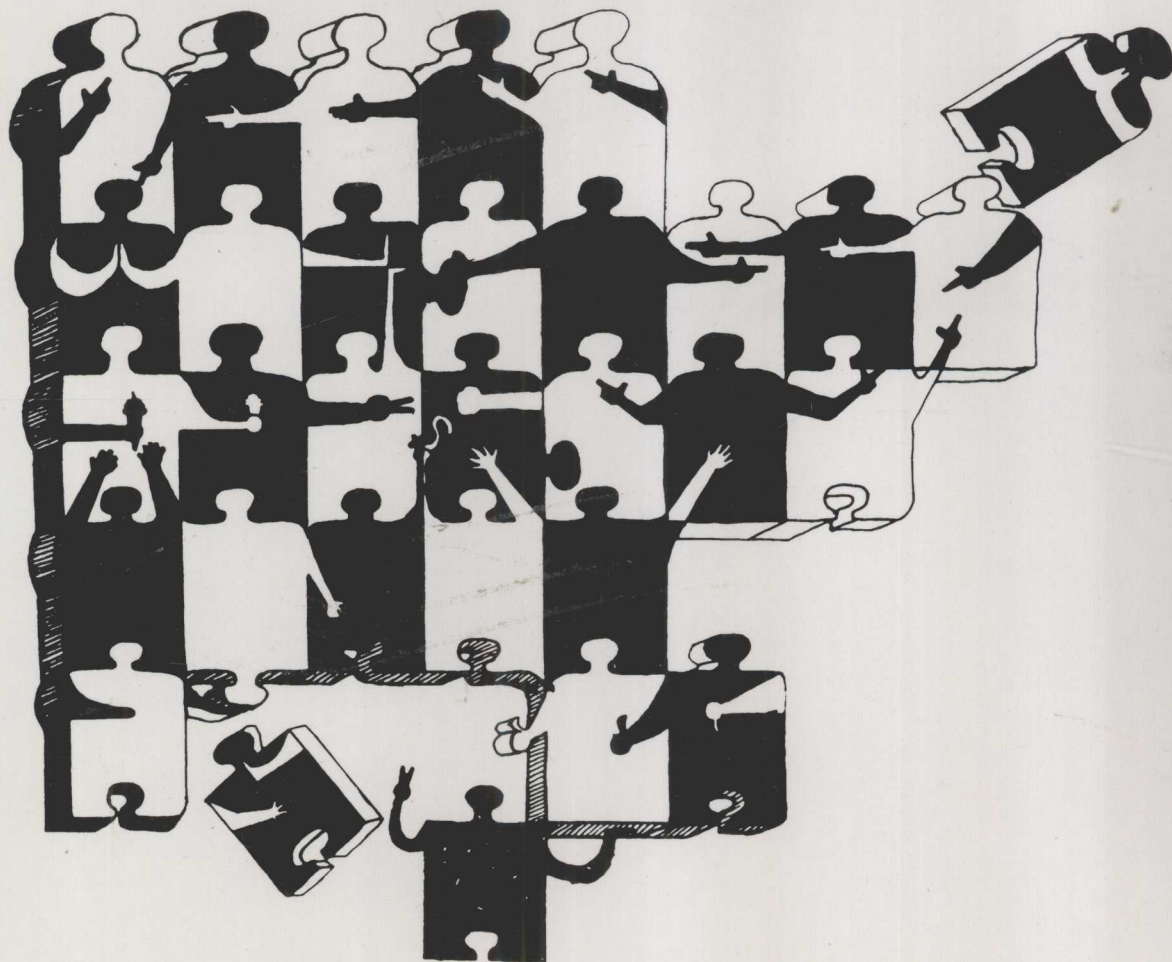
◎ 孙玉德 编著



## 目 录

- 序 言
- 第一章 构成艺术的概念
- 第二章 构成艺术创作引导
- 第三章 二维构成的立体空间  
认识及表现方法
- 第四章 构成图案创作步骤
- 第五章 学生作业点评
- 第六章 学生作业范图





上 图：指导教师：孙玉德 作者：张 鑫  
封面图：指导教师：孙玉德 作者：乔慧军

#### 图书在版编目(CIP)数据

黑白构成 / 孙玉德编著. —北京：人民美术出版社，  
2009.5  
(学艺坊)  
ISBN 978-7-102-04656-3  
I. 黑… II. 孙… III. 黑白画—技法(美术) IV. J217  
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 089750 号

#### 学艺坊·黑白构成 孙玉德编著

编辑出版 人民美术出版社  
地 址 北京北总布胡同 32 号 100735  
网 址 www.renmei.com.cn  
电 话 发行部：(010) 65252847 65256181 邮购部：(010) 65229381  
选题策划 夏 岚  
责任编辑 夏 岚  
封面设计 白 珂  
责任校对 黄 薇  
责任印制 丁宝秀 赵 丹  
制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司  
经 销 新华书店总店北京发行所  
2009 年 6 月 第 1 版 第 1 次印刷  
开本：889 毫米×1194 毫米 1/16 印张：7  
ISBN 978-7-102-04656-3  
定价：23.00 元

ISBN 978-7-102-04656-3



9 787102 046563 >

## 序 言

“构成艺术”代表着时代的特征。在科学高速发展的今天,呈现在我们眼前的到处都是机械的造型、机械的运动、机械的组合、机械的排列,因此便产生了新的审美观念,诞生了新的美术形式。

构成艺术最早产生于20世纪初期俄国构成主义运动,并很快影响到欧美各国的美术界和设计界。到目前,全世界艺术院校大部分都开设此课程,构成艺术已成为学生的必修课。其发展速度之快、拓展面之广,令人惊叹!现在,非但艺术设计专业在应用,就连国画、油画、雕塑等艺术形式都在吸取构成艺术的精华,创造性地与各种艺术专业有机结合。

时代在前进,科学在发展,构成艺术不可能停留于20

世纪初期的阶段,现代人的生活、现代人的理念、现代人的认识、现代人的思维、现代人观察事物的角度都与过去差别很大,构成艺术需要与时代同步前进!

构成艺术的教学研究也是众多教育者共同关注的课题。构成艺术包罗万象,形式千变万化,技法各种各样,内容丰富多彩,使学生一时难以入门。对于构成艺术的教学,我们要抓纲举目、顺理成章,有条不紊地一步一步引导学生“认识构成,理解构成,掌握构成的规律,进而创作构成艺术”。

因此,我们总结教学经验,编写了这本《学艺坊·黑白构成》,用以抛砖引玉,使学生少走弯路,达到事半功倍的效果。

# 第一章 构成艺术的概念

## 一、什么是构成

“构成现象是物质世界客观存在的事实。它是物象存在固有的形式和人为创造的布局产生的整体美感,也是逻辑思维、形象思维、抽象思维以图形的方式展示的艺术。”

辩证唯物主义认为,客观存在是第一性的,精神感悟是第二性的。物质的客观存在给思维提供了素材,使思维产生运动。思维的运动过程就是加工、整理、联想、综合,最后产生结论。艺术创作就是灵感结论的产生,“构成艺术”也是这样的思维过程。

客观物质包罗万象,“从宏观到微观,从时间到空间,从运动到静止,从位置到视觉,从面积到数量,从工整到紊乱,从垂直到弯曲,从刚强到柔弱,方方面面,众多因素,都能为构成艺术提供应用的素材。”比如说,星球的有序排列,细菌的聚散分布,时间的分秒过渡,空间的缩小与扩展,数量的增多与减少,甚至人的脉搏的节律跳动、呼吸的循环不停,都是构成现象的客观存在。

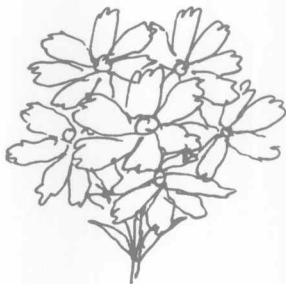
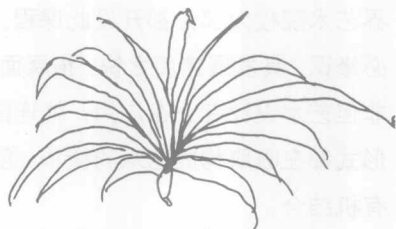
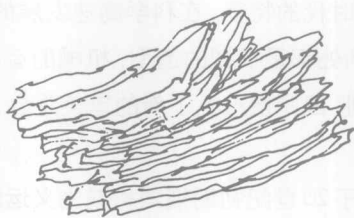
所有构成现象都是一个物体、一个单元、一个局部、一种动作的反复和重复,又在时间和空间中发展变化。

“重复与变化”就是构成现象的实质,以绘画的形式表现出来就是构成艺术。

## 二、构成现象的种类

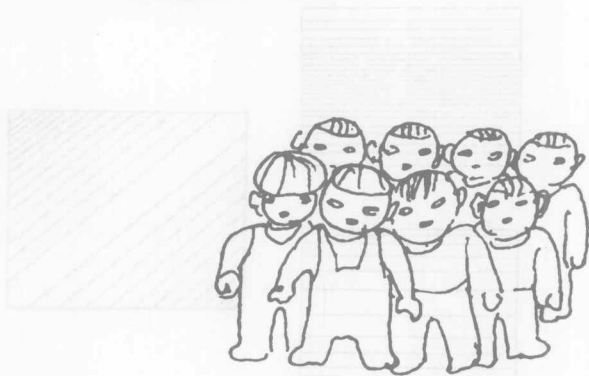
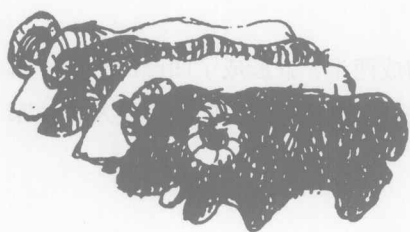
### 1. 自然界可视形象的构成

自然界没有不重复存在的物种,这就是天然的构成现象。如山脉的起伏、岩石的重叠、树林的成片、草丛的组合、花瓣的伸卷、波涛的连续、鸟兽的纹理、昆虫的身纹等。这些美丽的肌理、装饰,都是经过漫长的演化,逐步形成的。大自然赋予每一个物种不同形式的构成艺术美。只要我们懂得了这一点,就找到了构成艺术的源泉,创作构成艺术亦有理有据了。



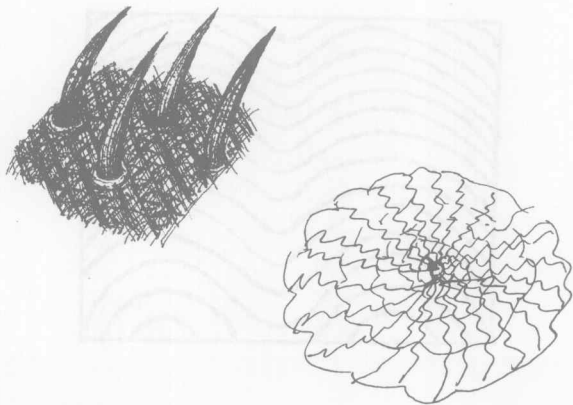
重复与变化存在于自然界所有物种之中,这就是构成现象。将它们发现并描绘出来,就是构成艺术。





## 2. 微观世界和感观世界的构成现象

用显微镜将物质放大千万倍之后,就会发现物质的微观世界依然是美丽的构成结构。假如将人的皮肤放大,汗毛如同柱子,这时你会发现汗毛的细微肌理也很美丽。感观世界也是如此,悦耳的音乐听起来使人身心舒畅,它们的节奏如能以构成形式表现出来,也是极美的图案。



## 3. 时间与空间的构成现象

白天与黑夜的交替,反映在物体明度上产生逐渐的变化,就是构成现象的体现。又如春、夏、秋、冬在树木枯荣上的体现就更加明显。

时间变化可以理解为大小、多少、长短与高低等形象的变化,空间变化可以理解为远近、正斜、重叠与交错等视觉的变化。时间变化在构成中多指素材的应用,空间变化则多指格局的应用。

## 4. 劳动创作构成,生活需要构成

人类生活在大自然的怀抱里,模仿自然是人类生存的本能。人类需要有序的生活,反对杂乱无章的现象。因此,在城市里人们建起了一座座高楼,开辟了一条条公路。生活中每个人都在创作构成作品,并享受着构成形式带来的方便。

## 第二章 构成艺术创作引导

前面讲过,自然与生活中处处存在着构成现象,这种现象的实质是重复与变化。懂得了这个原理,创作构成艺术就会顺理成章了。

但是,没有学过构成的人一般不知设计构成从何入手,现在我们本着从简到繁、从易到难的循序渐进的原则来引导学生入门。

创作构成艺术,首先必须懂得两个重要环节:一个是格局,一个是形象。在格局里安装形象,就是构成艺术。

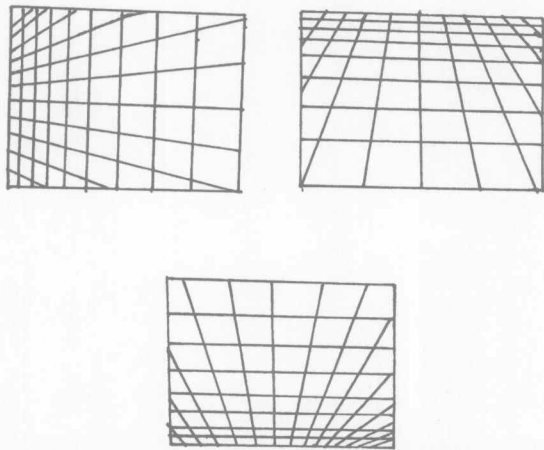
### 一、格局的形式举例

#### 1. 简单格局

简单格局是学习构成艺术的入门方法。在这里,着重介绍运用线的宽窄、长短、弯曲的单一形式,如何达到整体的变化与统一的效果。

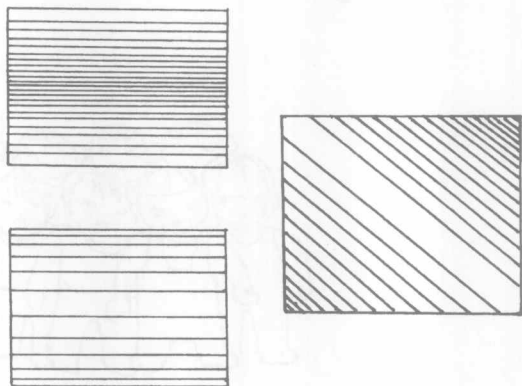
##### (1) 远近推移

假设我们站在平地上,向远处望去,必然产生近大远小、近宽远窄、近高远低的视觉现象。构成艺术利用这种现象,以物体为依据,创作出由近及远的过渡变化,就产生了远近推移的过渡效果。这种形式可变化空间角度,如左宽右窄、右高左低等。



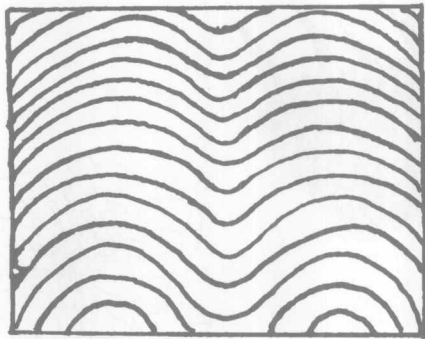
##### (2) 凹凸变化

将一个圆筒顺势切成两半,就形成了凹凸的形状。凹凸形状打破了平面的视觉,给人立体的印象,使人产生深浅的空间美感。

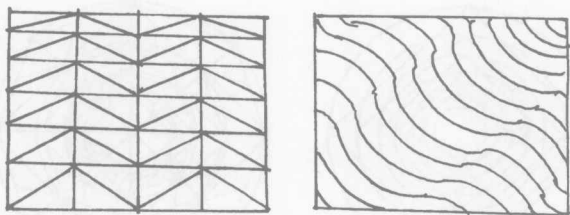


##### (3) 起伏跌宕

有上必有下,有高必有低,有起必有伏,这是万物存在的客观规律。这种自然规律无意中创造了美丽的构成形式。如山峦的起伏、波浪的升降,都是常见的自然形态,亦是构成的良好格局。

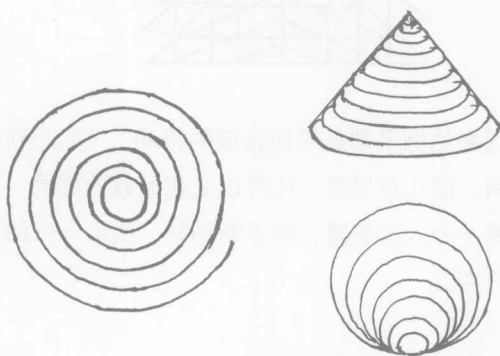






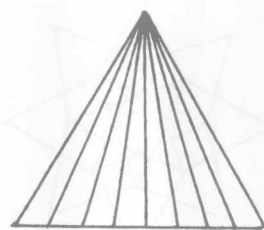
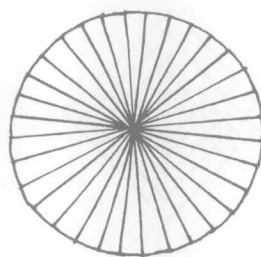
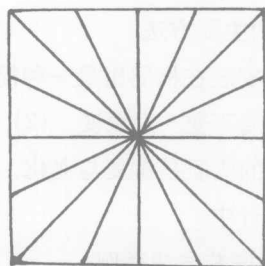
#### (4) 螺形旋转

旋转是宇宙的普遍规律，如地球围着太阳转、月亮围着地球转、原子围着分子转。旋转构成美，是构成艺术经常运用的结构，这里称旋转格局。



#### (5) 放射格局

放射的形象在自然界中较为常见，如太阳、月亮的光芒，生活中常见的灯光、火光等。放射的特点是以一点开始向周围扩散，因此产生了特殊的构成形式。

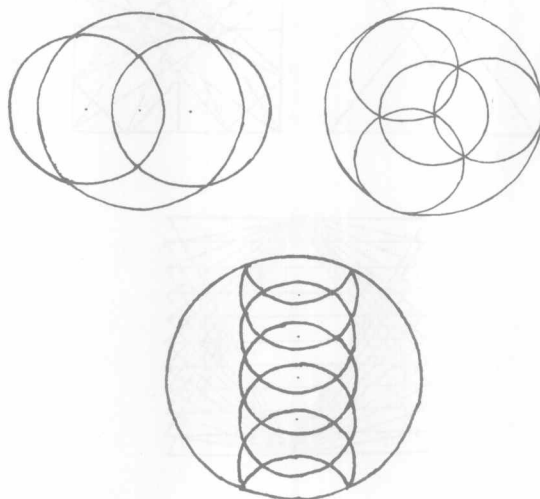


#### 2. 交错格局

交错格局是在简单格局的前提下发展变化的。它是指两种以上的格局交织在一起，产生复杂的格局形式，这样能使构成的图案更丰富，变化更多样。

##### (1) 圆形交错

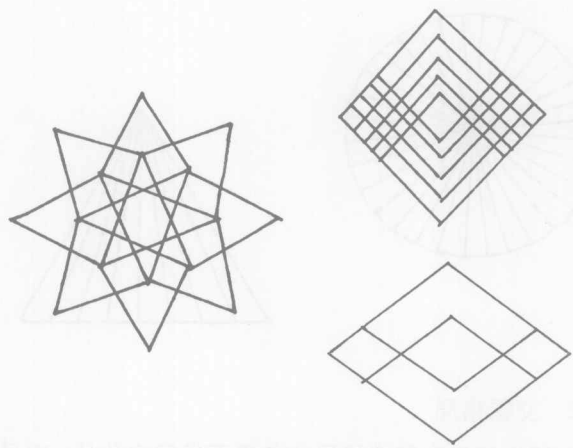
圆形交错能产生多种图形的不同形象。图形相交越多，形象变化越复杂，规律性越强。



##### (2) 菱形交错

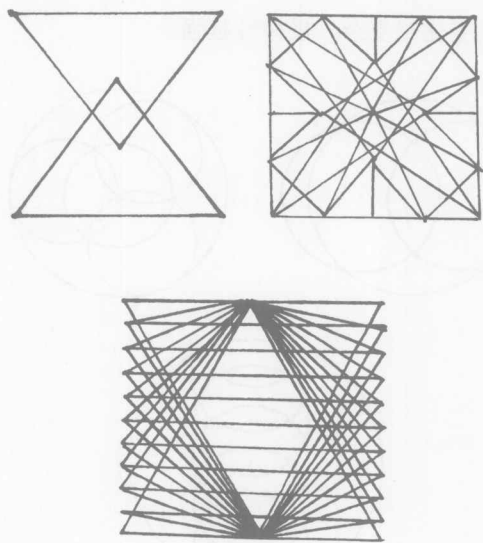
菱形交错产生多种体块形象，有的是小菱形，有的是火箭形。





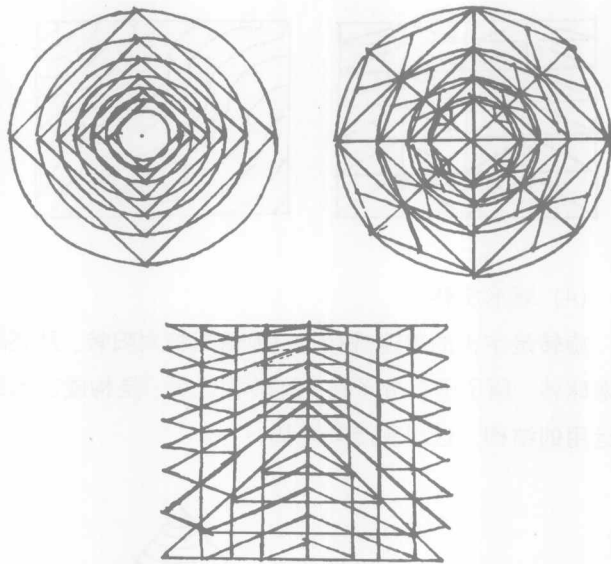
### (3) 三角形的交错

三角形的交错可分隔成若干小三角形和梯形。



### (4) 循环交错

循环交错是两种以上的图形，交错又循环，使画面产生丰富的感觉。



前面列举的例子都是平面构成的格局，只能起到引导入门的作用。按此种思路，还可以变化无数的格局，这就需要发挥每一个人的智慧，要不断创新，使每一张图案都有不同的特点。

## 二、素材形象的种类及应用

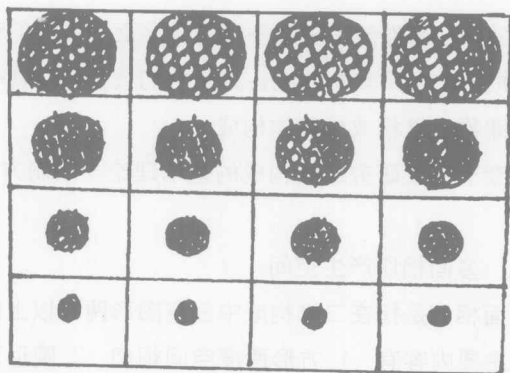
前面讲的构成格局，只是谈到了构成艺术的一半，在格局里，还要装上花纹的形象，才能使图案完整。

有的格局本身完整，也可以间隔涂黑形成构成图案，这只是一中方法。我们着重讲述的是选择形象、变化形象，合理地安装在格局里的技巧。这里我们分成两种类型来介绍：

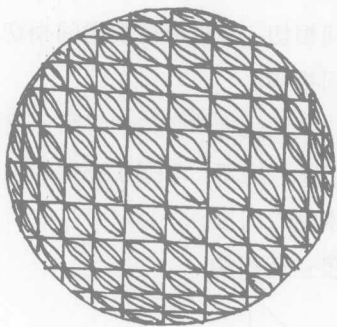
### 1. 形象安装的主要方法

将选好的形象安装在格局里是一种简单的方法，包括的技巧有：(1) 格局不变，形象变。(2) 形象与格局同时变。前面讲过构成的实质是重复与变化，这里我们可以将其运用到具体的设计中。

#### A. 简单格局的安装方法举例



格局不变，形象变



格局和形象同时变

### B. 复杂格局的安装技法举例

两种以上的格局交错，主要注意要使每一个循环的单元一致，不可随意变更。循环一定要有很明显的规律性。

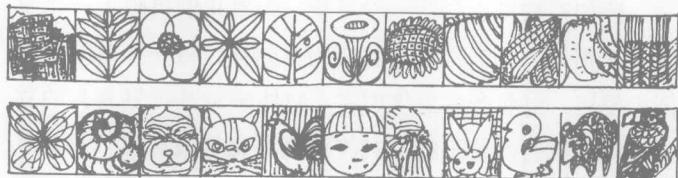
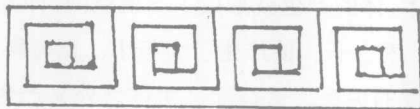
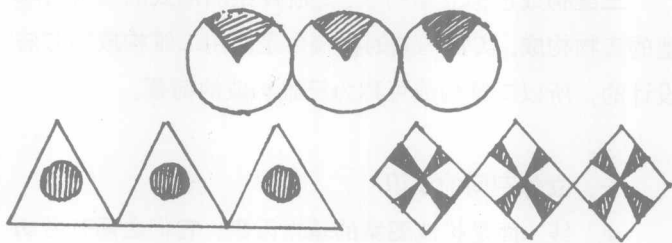


## 2. 素材的应用

前面讲过构成的格局，格局好比空旷的骨架，在骨架上布满形象，才能使构成艺术达到丰富完整的效果。

形象就是素材，主要分两大类型：一种类型是从几何形体中变化得来的，另一种类型是由自然界中的物象提炼与概括而成的。两种类型有其不同的特点，一种是抽象的，一种是具象的。虽然两者给人的艺术形式感觉不同，但是，都能达到理想的境界。这要根据创作者的兴趣爱好和所表达的内容而定，不必拘泥，要充分发挥作者的个性。

无论是几何形还是自然界中的真实物象，都是变化无穷的，也是取之不尽、用之不竭的。下面列举几例，以求抛砖引玉，启发读者的想象。



## 第三章 二维构成的立体空间 认识及表现方法

平面构成是指在一张纸上用长与宽两种因素绘制图形，这是构成艺术的基本形式。

如果将两个以上的平面，按不同角度放在同一空间内，就产生了立体空间的感觉。在平面纸上表现出立体的视觉现象，我们称之为二维构成艺术。

二维构成是指在平面的纸上，用视觉透视的原理画出长、宽、高三种因素。

二维构成也是造型艺术的一种特殊形式。它以独特的形式产生美感。它的主要特点是：工整化、装饰化、图案化、抽象化、简略化、规律化、立体化、循环化。

二维构成不属于绘画范畴，而属于艺术设计范畴，但在表现形式上，结合了绘画与设计两者的优点。

三维构成也称立体构成，是脱离绘画形式的建筑与雕塑的实物构成。实物构成的样稿也是应用二维构成的方法设计的，所以二维构成可称为三维构成的前幕。

### 一、立体空间的认识

点、线、面是构成图案的基本因素，它们之间有密切的联系和完整的发展过程。

点的密集排列形成线，线的横向扩展形成面，面的边缘相接产生体。体的产生就形成了三度空间，即高、宽、长。由于有了高、宽、长，便产生了大与小、正与斜、高与低的位置和角度的关系。这样除了主体之外又产生了客体，客体便是与主体密切相关的参照物。比如一个立方体，必然有承受它的位置，这个位置是桌子，还是大地？如果没有客体的存在，主体亦无法存在。

现在我们将思维转向立体的想象。

比如在白纸上画出一个平面，如果我们再画上一个平面与其相切，就产生了二度空间。同样，将一张白纸两端任意相接，也能产生立体感觉。立体感觉并不是真实的立体，而是我们以绘画的形式将两张纸相切或相接，视觉好

像立体的，但当你闭上眼睛一摸还是平面的，我们称之为二维构成。如果用实物的纸去真实相切或相接，就有实物存在，即称三维构成或立体构成。

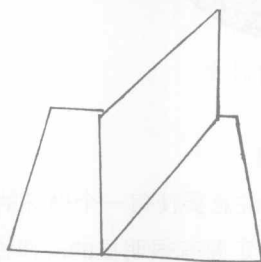
本章节主要研究二维构成的基本理论与绘制方法。

### 二、多面相切产生空间

多面相切是指在二维构成中任意图形两次以上的空间重叠。主要内容有：1. 方形二度空间相切；2. 圆形二度空间相切；3. 三角形二度空间相切；4. 多边形二度空间相切；5. 各种图形混合重叠；6. 弧形二度空间相切；7. 弧形与各种形状二度空间相切；8. 折形二度空间相切；9. 折形与任意图形二度空间相切。

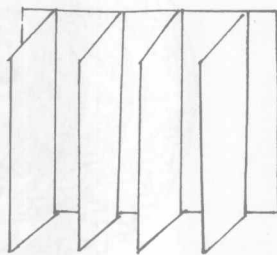
我们所讲的空间是物体置放角度所引起构成的视觉变化，它是构成图案的框架。掌握了框架的变化规律，二维空间的构成艺术便入门了。

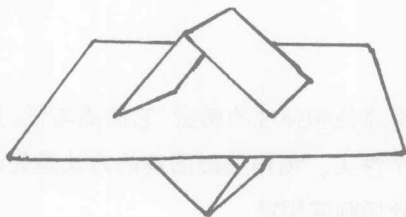
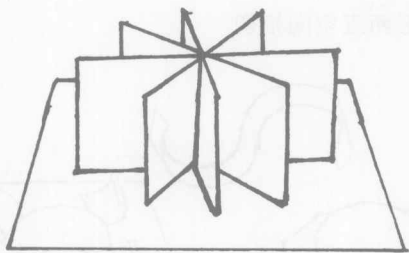
#### 1. 方形二度空间相切



所谓空间，是指视觉空间。视觉空间产生近大远小、近高远低、近长远短的透视现象。

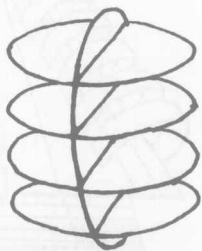
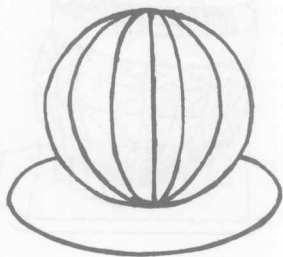
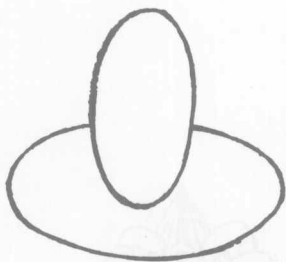
两个面相切可以重复多次，可正可斜，可横可竖，相切的位置可自由变动。





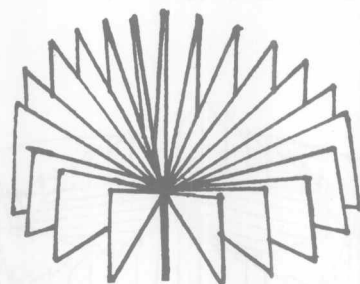
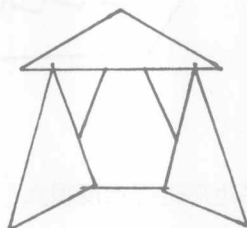
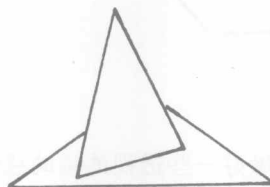
方形的两个面以上相切的形式变化是多种多样的，可以交错，可以穿透，可以成十字形、梅花形、井字形等，可以纵横交错，可以由近而远多次重复地排列，这里不一一列举。

## 2. 圆形两度空间相切



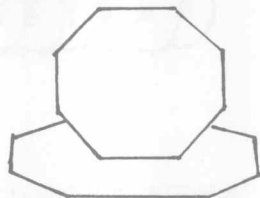
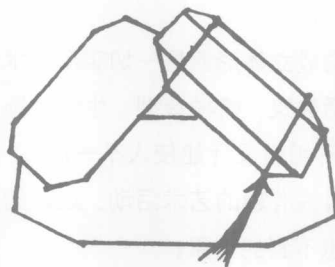
圆形相切形式千变万化，只要我们充分发挥想象力，一定能变化出各种各样新颖的造型。

## 3. 三角形两度空间相切

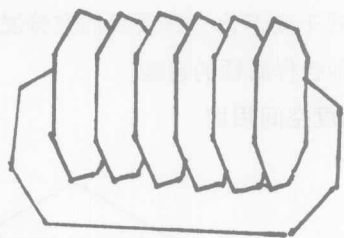


三角形有不均衡和锐利之感，但是将它们有规律地排列起来，就形成了特殊的构成形式。

## 4. 多边形两度空间相切

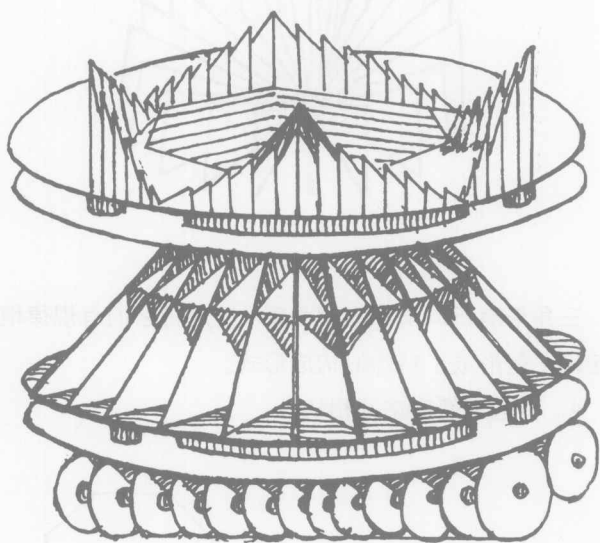






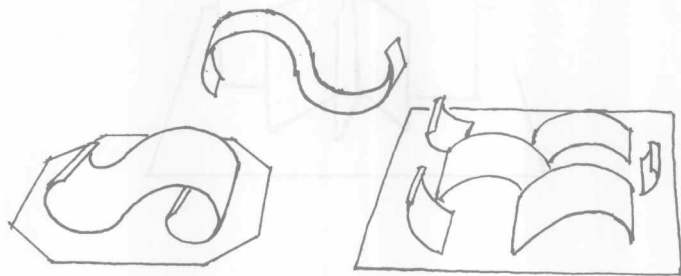
多边形透视难度很大，要做好一些透视的辅助线条，绘制时方能准确合理。

#### 5. 多种图形混合构成空间组合



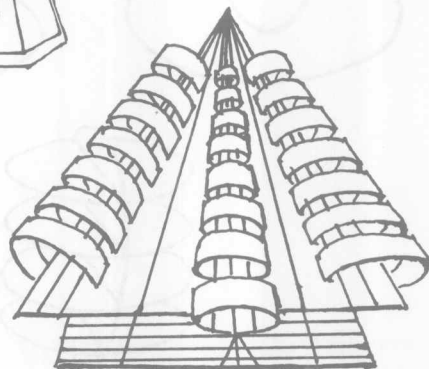
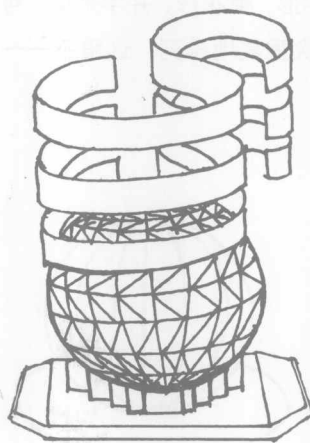
各种图形的组合设计构成立体形象是一切实用美术设计必须掌握的技法，它包括建筑、机械造型、生活装饰品的造型，内容包罗万象。这种组合设计能使人举一反三，开发出丰富的想象力，是一项很有趣的艺术活动。成功的设计作品，往往都是作者预想不到的结果。

#### 6. 弧形两度空间相切



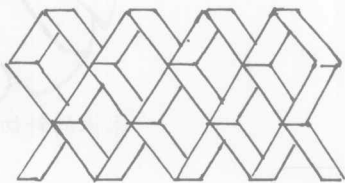
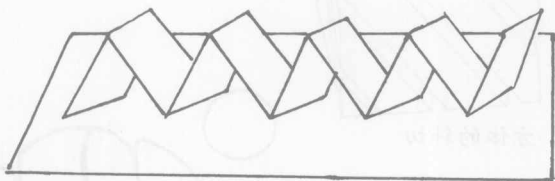
弧形具有流畅和弹性的感觉，它的高与低、起与伏、卷与曲形成了个性美。创作弧形图案的方法是先画一个圆，在需要的部分切割或相接。

#### 7. 弧形与各种形状相切



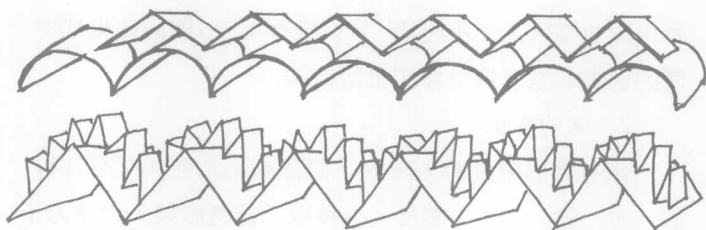
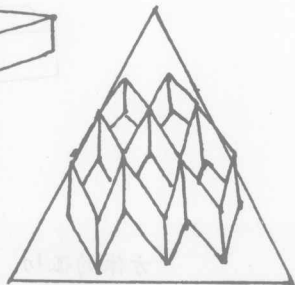
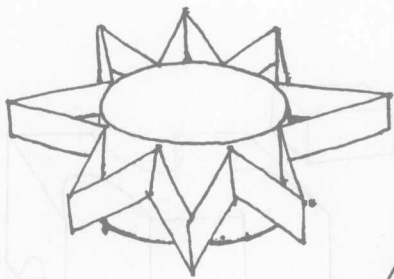
弧形的特点是柔和，它与刚强的直线配合起来便能缓解刚硬，产生柔中有刚、刚中有柔的美感。弧形亦是丰富与变化图案所经常用的素材，弧线与其他线种都能有机地结合。它可大可小、可长可短、可高可低、可主可次，包容性很强，是构成设计中不可忽略的素材。

#### 8. 折形两度空间相切



折形的两度空间能产生坚毅的韵律感，古代的建筑、陶瓷、青铜器等众多的图案中都常见此形状，现代构成图案更加广泛地运用此形设计出数不胜数的佳作。

#### 9. 折形与任意形象结合

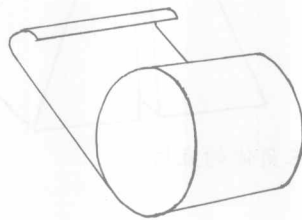
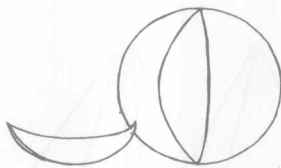
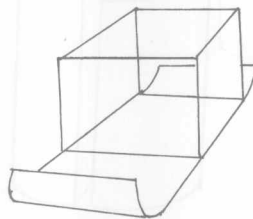


折形图案无论是自身的重复，还是与其他图形合作组成，都能增加美丽和丰富之感，尤其是与平面和弧状图形结合，更能显示它的风采。

### 三、体的形成与变化

#### 1. 体的形成

不同面的包围便产生了不同的物体，比如说，立方体是由六个方面所组成，锥体、三角体都是由三角面组成，球体是两端尖、中间宽的弧形面组成，等等。



有了面的包围，体的真实意义就产生了。如果由树皮包围而成，定是实实在在的木头。因此也必然形成长、宽、高的空间位置，并且有了体量感。

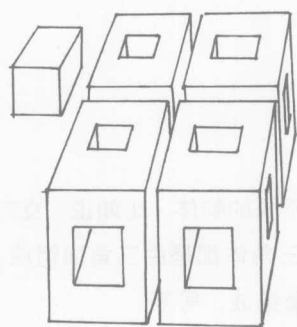
实物面包围而成为实体，是有触觉、有重量的物质。绘

画中的包围只见形不见质, 只见表不见里, 因此在构成中, 面的包围就是表现立体实物的方法。

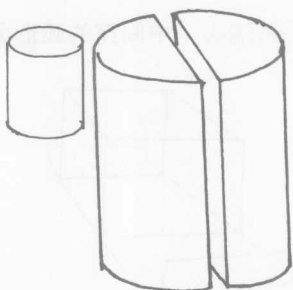
## 2. 体的变化

体有其局限性和无限性, 概括起来几何体只有几种, 如: 方、圆、三角、圆柱、六棱等。但是如果人们用刀子任意切割, 那就数也数不清了, 这就是体的无限性。

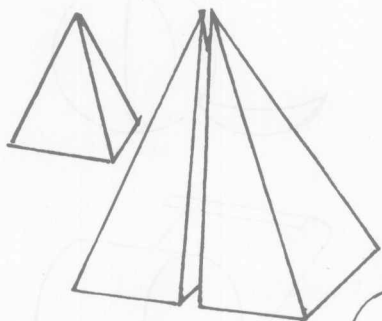
### (1) 直切是指垂线切割



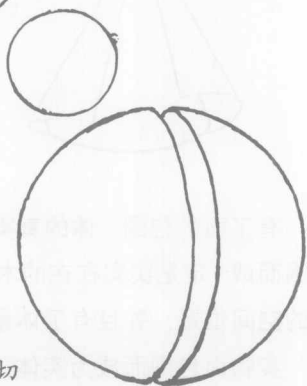
方体的直切



圆柱体的直切

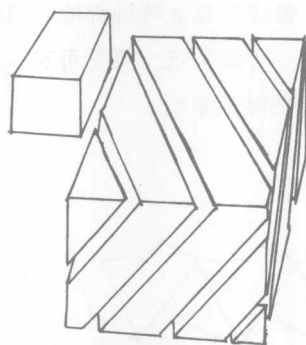


三角体的直切

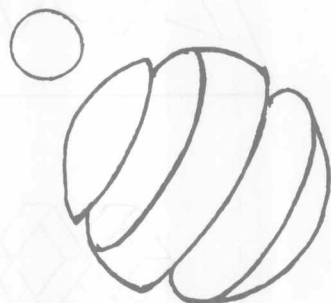


球体的直切

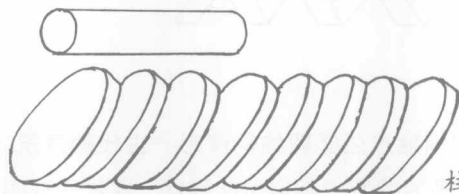
### (2) 斜切是以斜的方向切割



方体的斜切

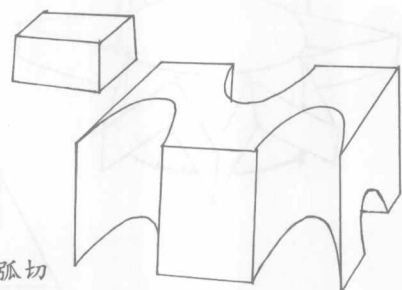


球体的斜切

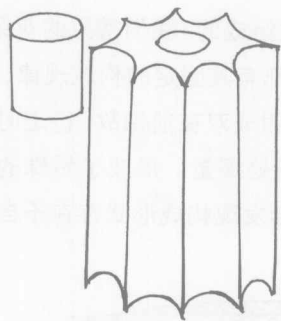


柱体的斜切

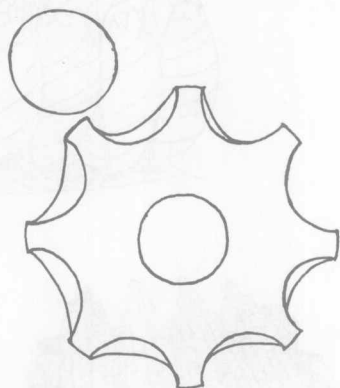
### (3) 弧切是用弧线去切割



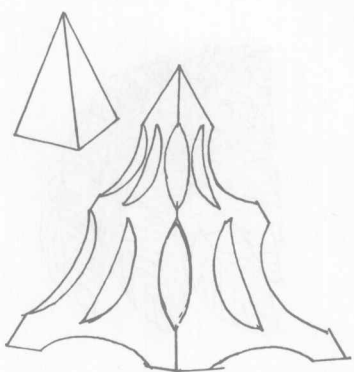
方体的弧切



柱体的弧切



球体的弧切

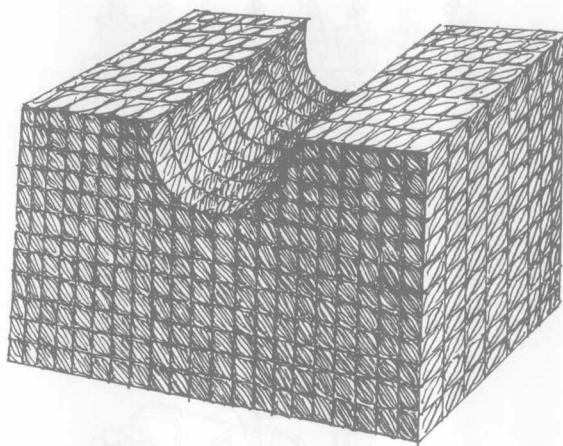


三角体的弧切

切割是形体变化的主要方法。当你走进厨房时，厨师的不同刀法便使食物产生了各种形状。艺术的切割更是千变万化，我们的刀就是手中的笔，各种各样的奇形怪状只要脑子能想出来，手就要画出来，这就是我们训练的目的，叫做得心应手。有规律地切割就是二维构成立体造型艺术。

### 3. 体面的装饰

有限的几何形体可以切割出无限的变化。在二维构成中，通过切割分面产生立体感觉，但这还不够完美，需要在每一个分面上按照光影的规律装饰花纹和肌理效果，使构成丰富耐看，才是完整的二维构成艺术。



### 4. 二维构成空间变化的启迪

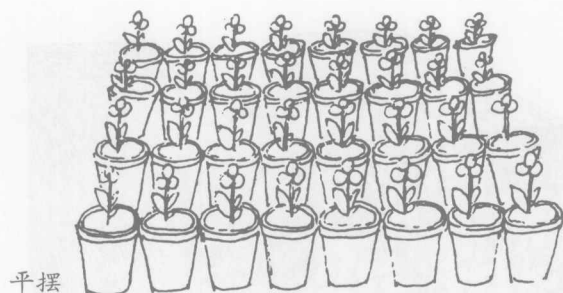
几何形体的切割，是设计二维构成的一种形式。二维构成现象在生活中比比皆是，我们可以在生活素材的启发下大胆发挥想象力，将合理或不合理的摆放形式统统搬到构成设计中，也许能产生震撼心灵的美感。

#### (1) 空间的任意变化

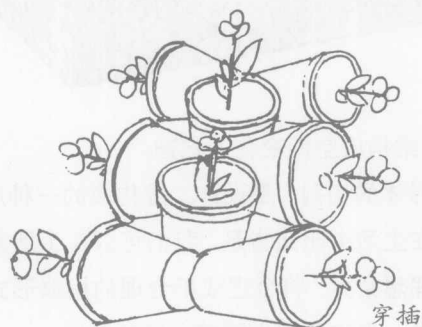
花盆本不能倒置，但是在二维构成中，却无人挑剔。一片小小的树叶，你可以任意去摆布，如横摆、纵摆、交叉摆、环形摆，都可以组成美丽的构成。只要我们开动脑筋，我们手上的东西，就会像魔术一般地变成各种各样的图形，这就是创意思维。



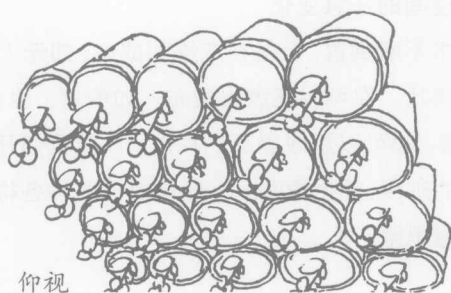
堆高



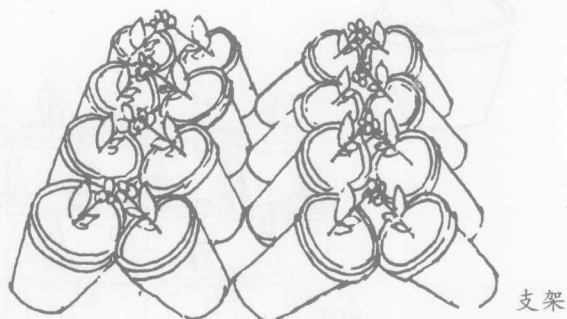
平摆



穿插



仰视



支架

大自然本是由构成形式组成的,我们常见的花朵、树叶、飞禽走兽、草虫的生成都有其固定的构成规律。就说螃蟹吧,它那坚硬有力的大钳成双在前御敌,行走时小腿成对在后支撑,两只触角四处探望,形成了特殊的构成美。只要我们细心留神,就会发现构成形式存在于自然界万物之中。

