

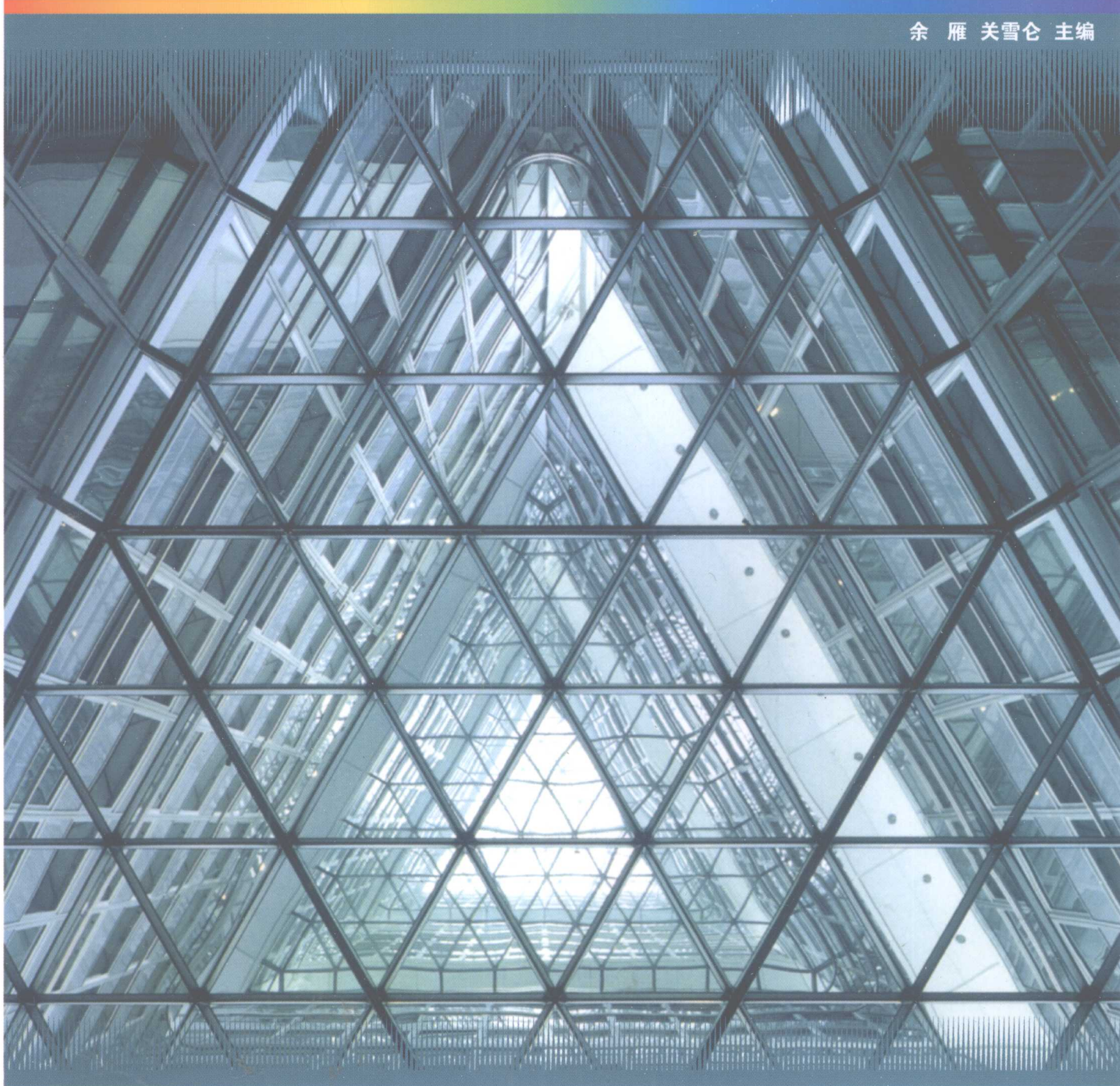

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

构成

平面·色彩·立体

余雁 关雪仑 主编

高等教育出版社
Higher Education Press

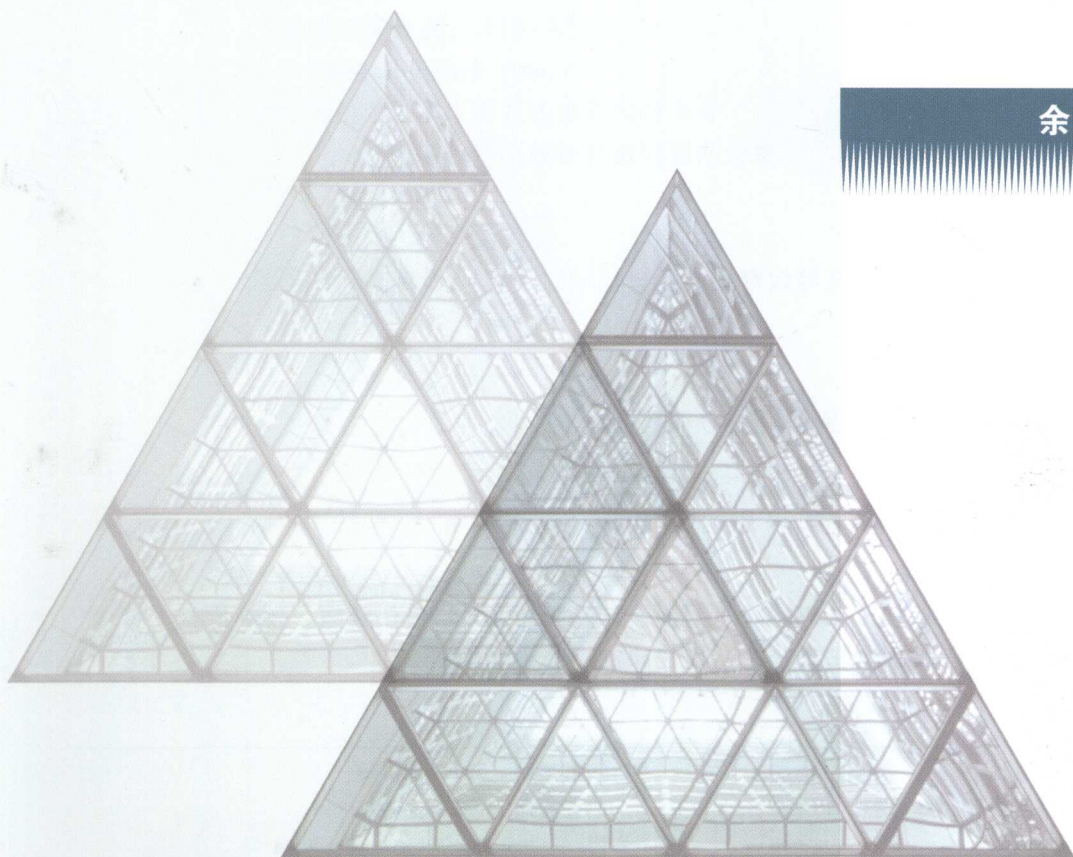

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

构成

平面·色彩·立体

余雁 关雪仑 主编

高等教育出版社
Higher Education Press

内容提要

本书集平面构成、色彩构成、立体构成三大构成为一门课程,融理论、方法、实践为一体,侧重于构成课程与各类专业设计的衔接。全书共12章,1—3章为平面构成,内容包括基本概念与造型要素、平面构成的形式表现、平面构成在平面设计中的应用;4—8章为色彩构成,内容包括基本概念、色彩的情感与象征、色彩的对比与调和、影响色彩配置的其他因素、色彩构成在专业设计中的应用;9—12章为立体构成,内容包括基本概念与造型要素、立体构成的造型表现、立体构成的造型形式、立体构成在专业设计中的应用。本书图文并茂,所选图例包括国内外艺术设计领域的优秀作品,以及有代表性的学生习作,便于学生参考、借鉴。书中各章配置了课题训练,以期培养学生的设计思维能力和综合表现能力,提高学生的理性分析能力和解决问题的能力,促进教与学的互动和启发。

本书可作为艺术设计类专业基础课程教学用书,也可供相关人士和艺术设计爱好者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

构成/余雁,关雪仑主编. —北京:高等教育出版社,
2009.5

ISBN 978-7-04-025563-8

I. 构… II. ①余…②关… III. 造型(艺术)-高等
学校-教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第045745号

策划编辑 刘 回   责任编辑 王海燕   封面设计 张志奇   责任绘图 宗小梅
版式设计 马敬茹   责任校对 王效珍   责任印制 陈伟光

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 涿州市星河印刷有限公司

开 本 850×1168 1/16
印 张 11.75
字 数 340 000

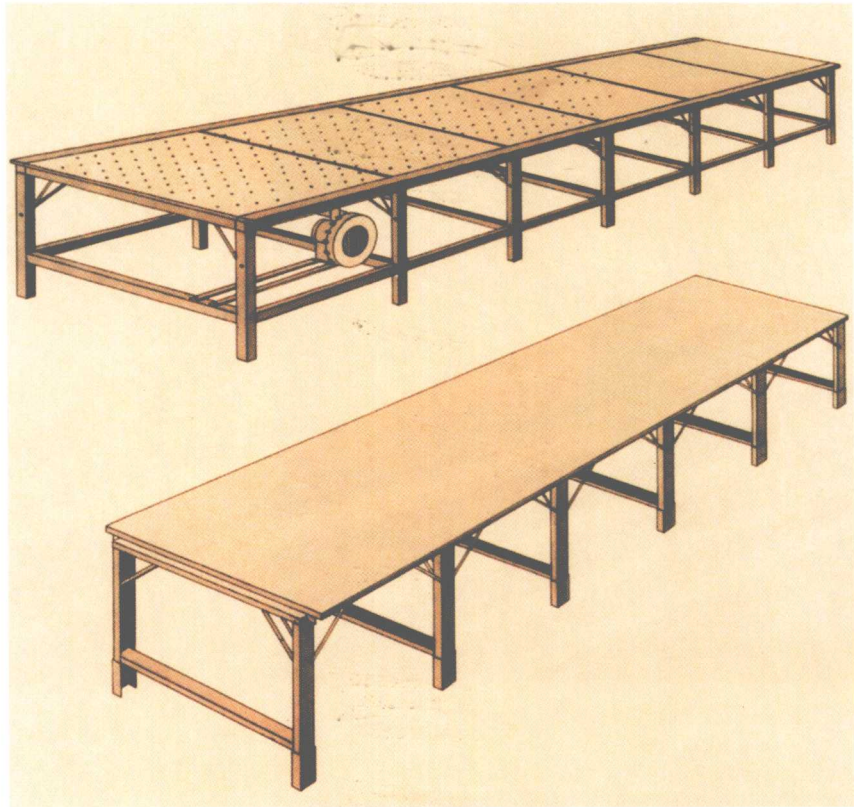
购书热线 010-58581118
免费咨询 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2009年5月第1版
印 次 2009年5月第1次印刷
定 价 38.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

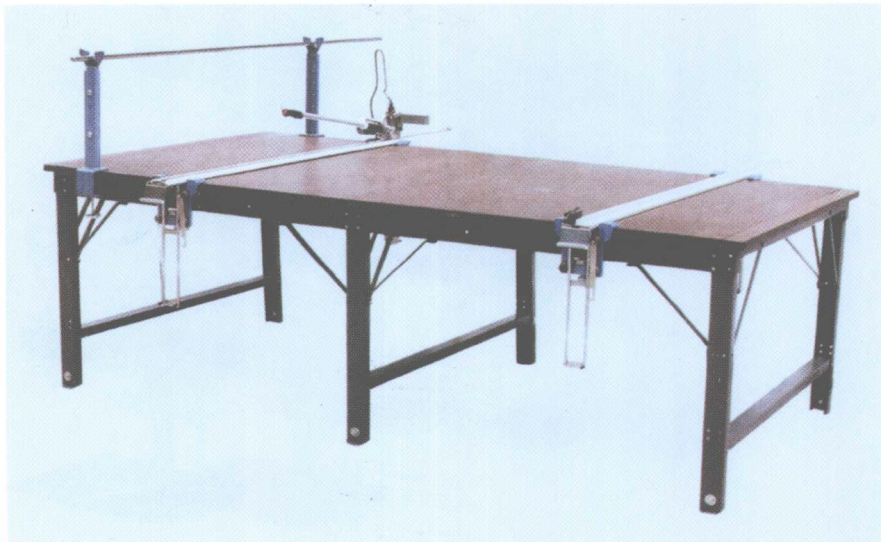
版权所有 侵权必究

物料号 25563-00

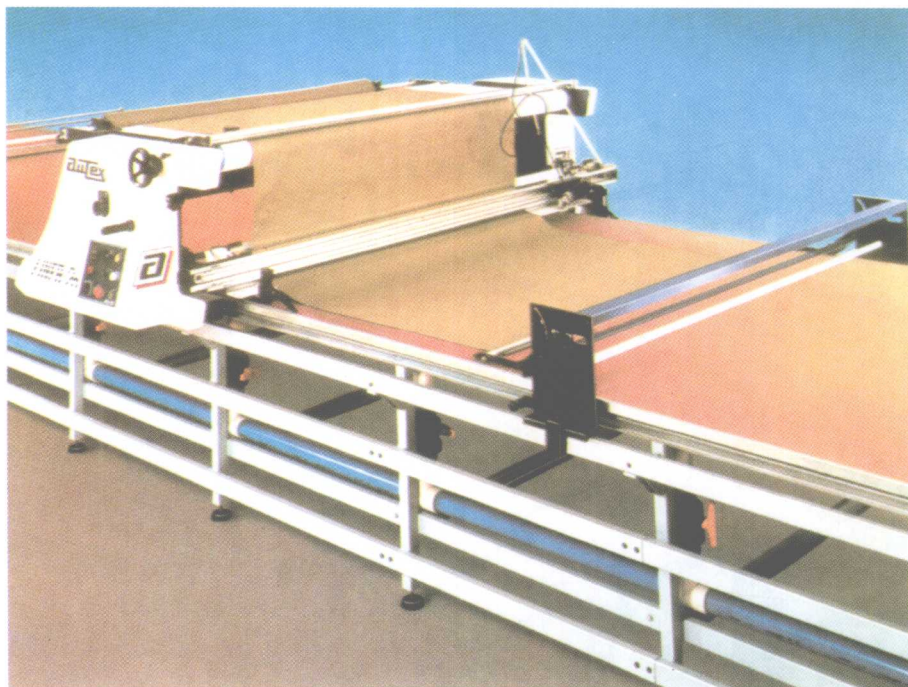

上为气垫裁床,下为普通裁床
彩图 5(图 4-37) 铺料台

彩图 6(图 4-38) 手动铺布机

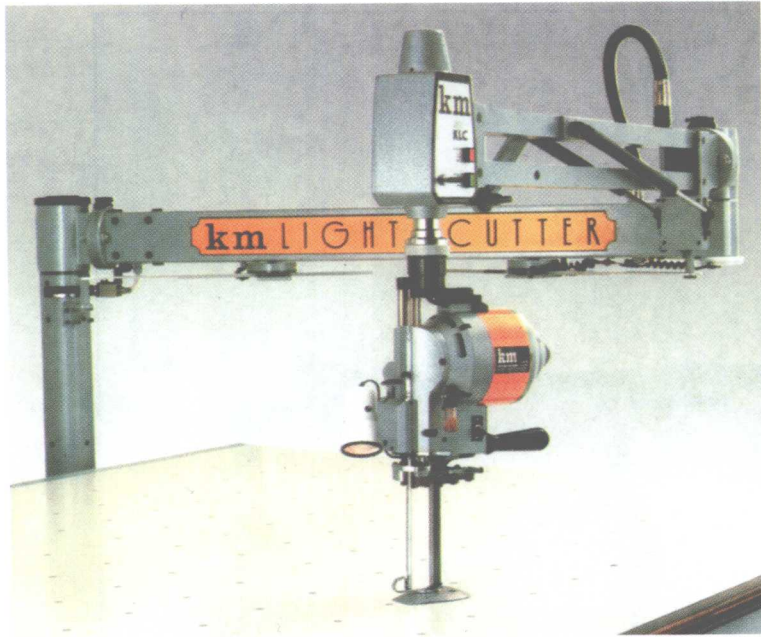

彩图 7(图 4-39)全自动铺布机

彩图 8(图 4-41)直刀裁剪机

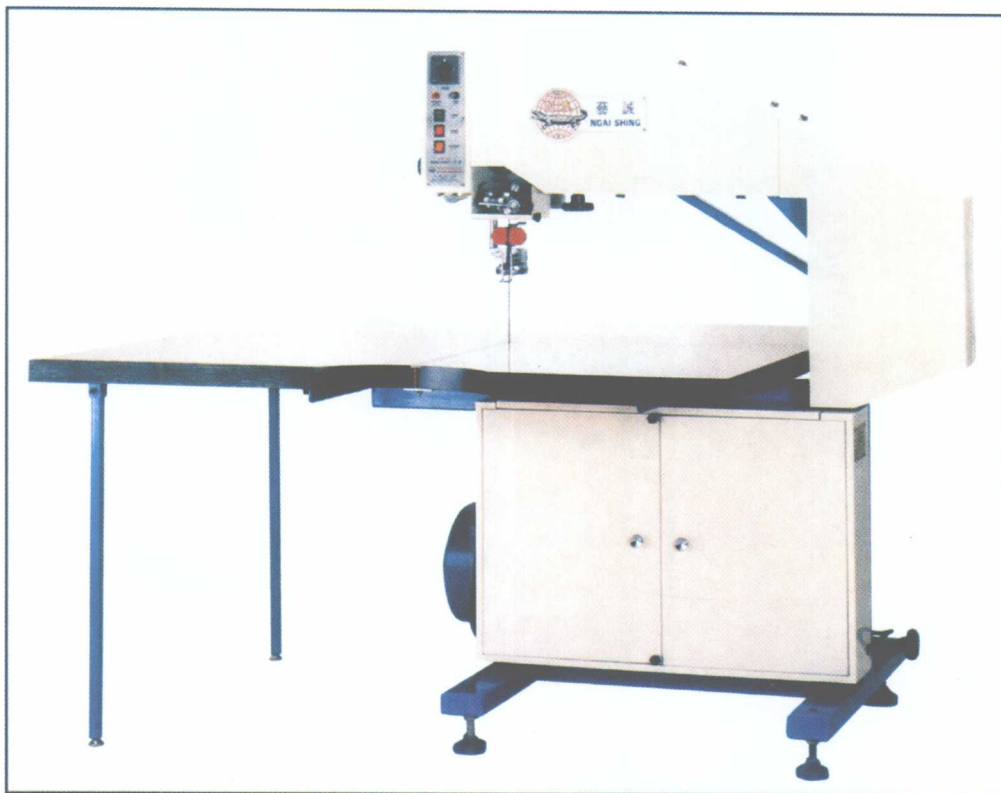

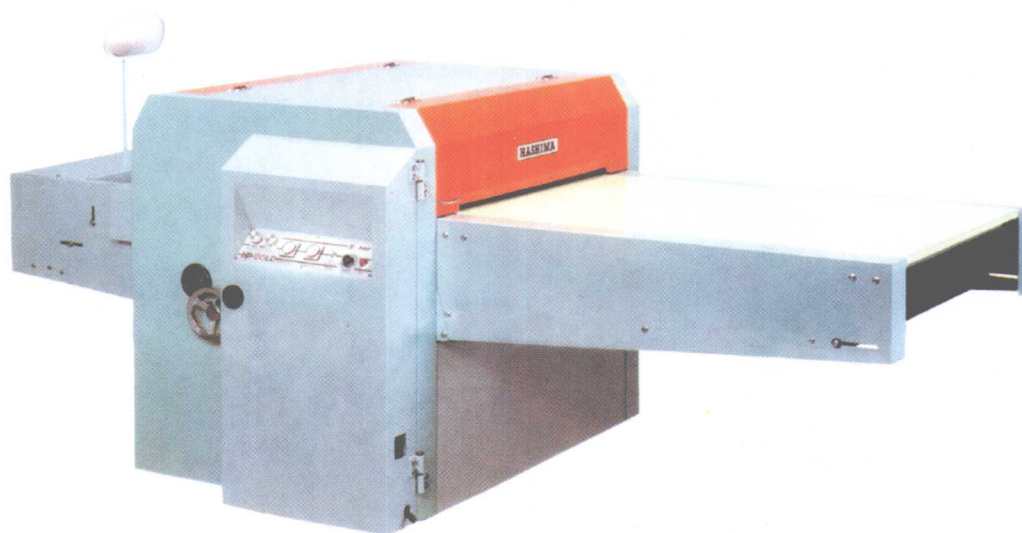
彩图 9(图 4-42) 摇臂式直刀裁剪机

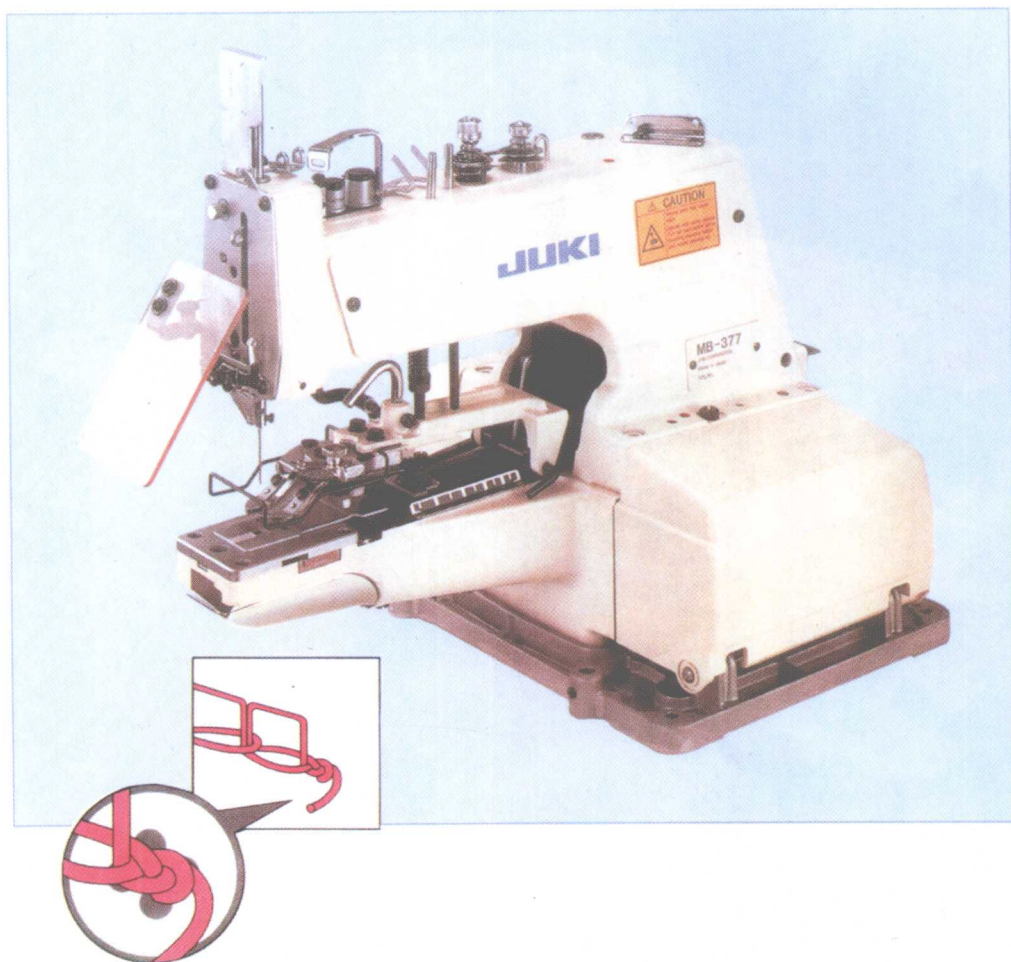
彩图 10(图 4-43) 圆刀式裁剪机

彩图 11(图 4-44)带刀式裁剪机

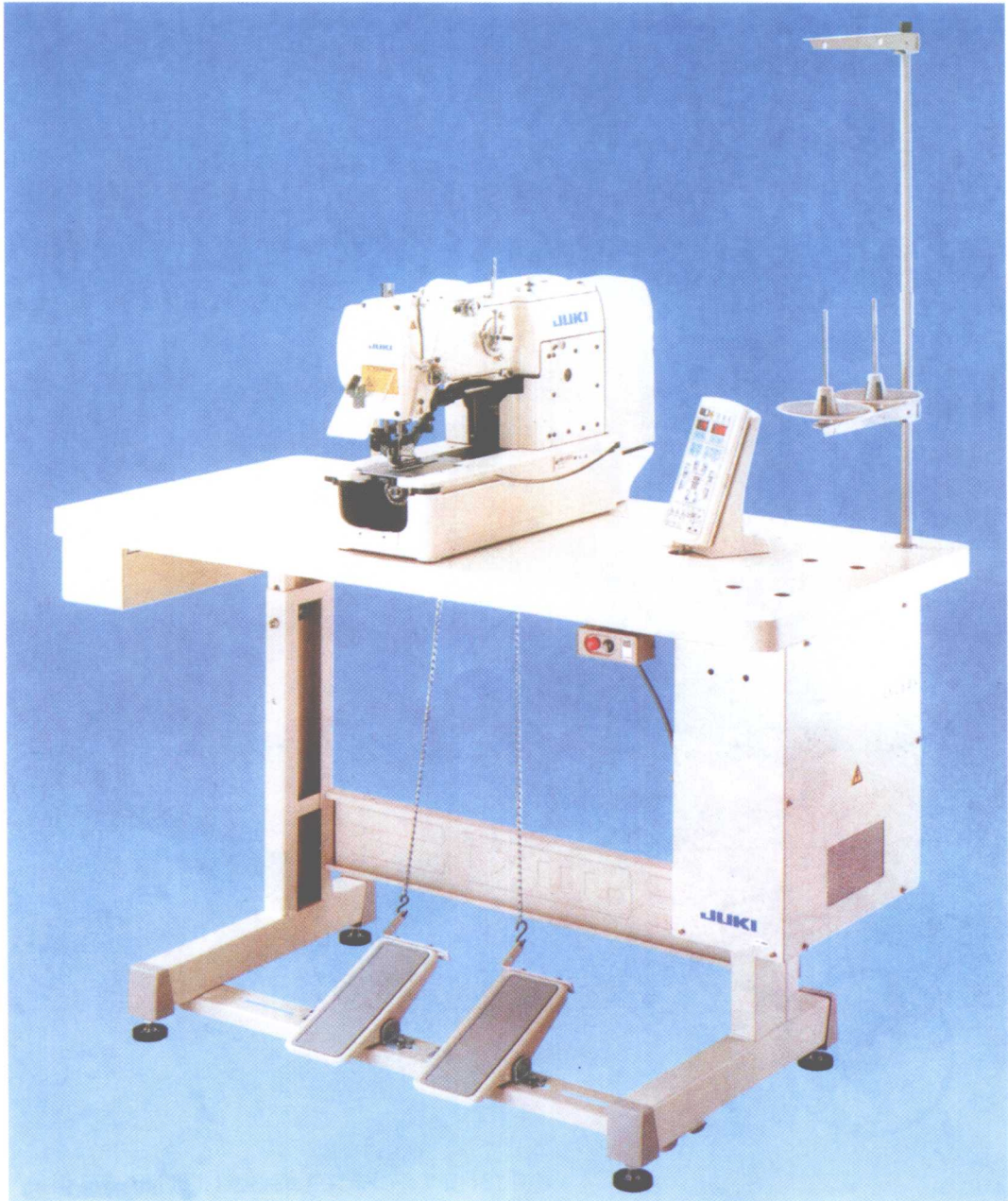

彩图 12(图 4-46)辊式加压粘合机

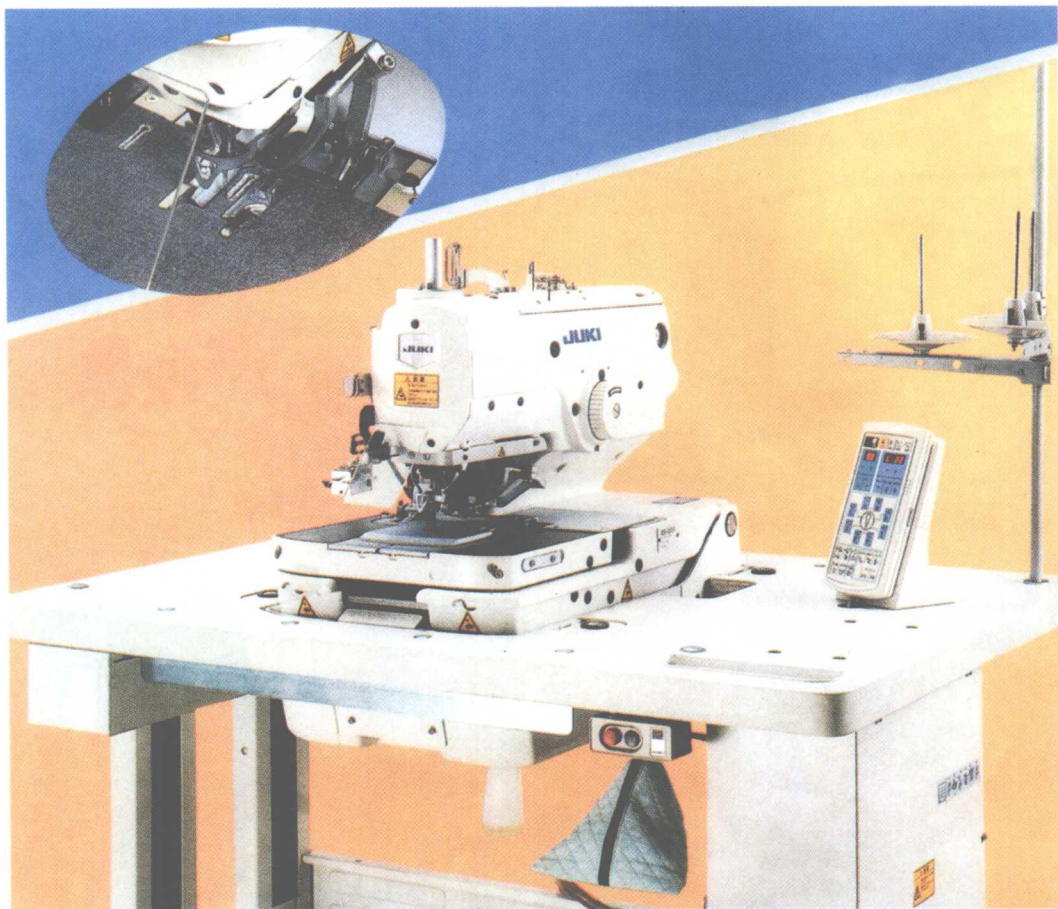

彩图 13(图 5-17)单线链式线迹钉扣机 MB-377 型

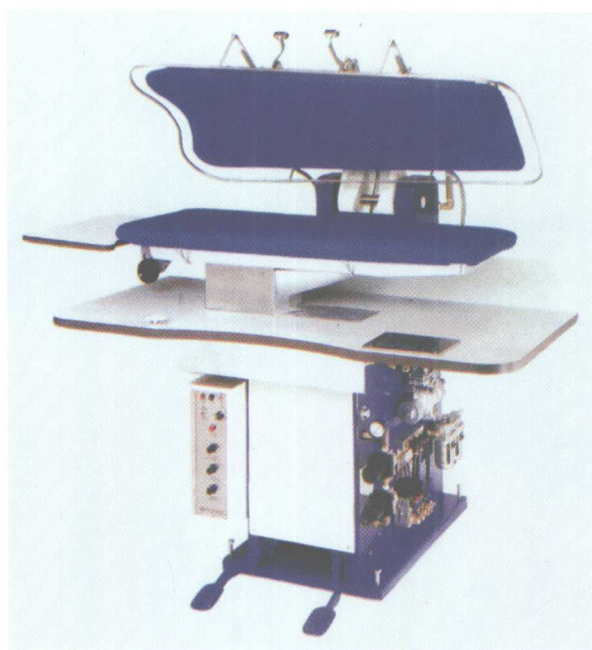

彩图 14(图 5-18) LBH-1700 型电子控制平缝锁眼缝纫机

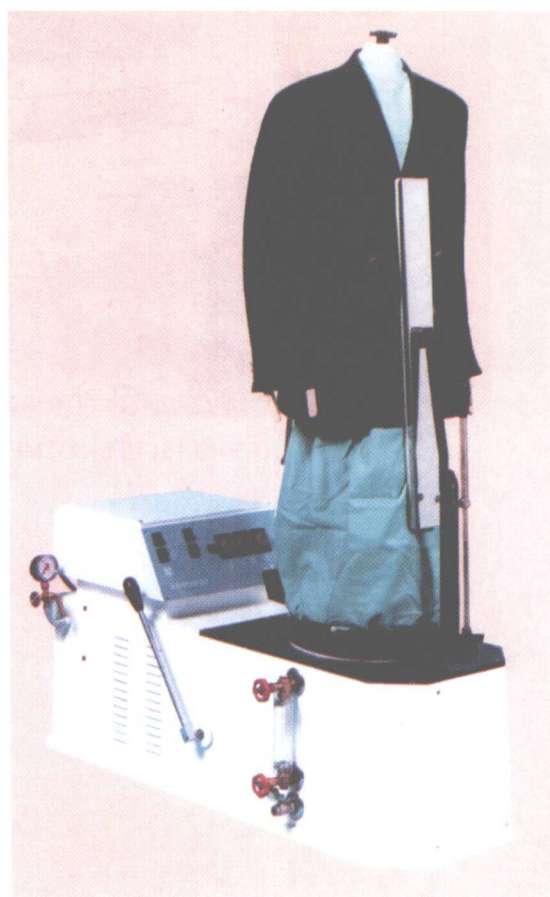

彩图 15(图 5-20)MEB-32000RS 型电子圆头锁眼机

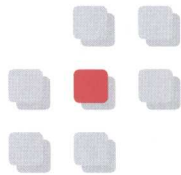

彩图 16(图 6-4)自动裤管压平机

彩图 17(图 6-5)全自动人像熨衣机

前 言

自 20 世纪以来,我国的艺术设计教育在借鉴西方教育体系的同时,结合我国的办学特色,一直没有停止过研究和探讨,尤其是艺术设计的基础教学,更是艺术设计教育改革的核心。基础教学是从理性到感性的思维过程,是对基础原理的认识以及方式的运用,是由“共性”认识指导“个性”创造的活动。“构成”作为艺术设计专业基础教学中不可缺少的重要课程,在改革的浪潮中也经历着不断的洗礼,不断调整以适应当今的教育理念。

到目前为止,仍然有一些院校还将“平面构成”、“色彩构成”和“立体构成”课程分开设置,占用了大量的学时。实际上这三门课程有许多重复的内容,而且“三大构成”之间有许多概念是相通的。因此,为了更好地适应改革后的高等教育学制和教学大纲,将三大构成整合为一门课程,更加突出了艺术设计专业的办学特色以及培养目标。

本书针对高等教育服务于市场和社会的人才培养目标,以提高学生的理性分析能力和解决实际问题的能力为编写宗旨,力求适应当今教学改革的需求,在内容与方法上体现技能型、应用型和创新型人才的培养要求。本书有以下几个特点:一是以基本理论中的知识点,拓展设计思路与空间,挖掘创新思维能力;二是以大量的课题训练对学生的设计思维和综合表现能力进行培养和训练,旨在提高学生的理性分析能力和解决问题的能力,促进教与学的互动和启发;三是选用国内外优秀案例和部分学生训练习作,便于学生参考和借鉴;四是增加了三大构成在不同的艺术设计项目中的应用实例,使学生领悟构成的应用性,明确学习目标。

在本书编写中,余雁主要负责第 3、8、9、10、11、12 章的编写,关雪仑主要负责第 1、2、4、5、6、7 章的编写。在此要特别感谢清华大学美术学院洪兴宇教授和哈尔滨工业大学建筑学院林建群教授,在百忙中对本书进行详细的审稿,并提出了许多中肯的修改意见。另外还要感谢张妍、王秀君、匡石等老师对本书的编写,尤其是图例绘制与搜集提供了大力支持。因教学需要,本书选用了一些国内外设计大师的优秀作品,因客观原因,一些图片几经辗转未能找到作者的有关信息,在此表示歉意和感谢,并请相关人员与编者联系(yuyan6686@126.com)。

由于编者学识有限,且撰写的时间比较紧张,又受篇幅的限制,难免存在一些遗漏和谬误,敬请各位专家和读者不吝赐教指正。

编者

2009 年 4 月

目 录

绪言	1
----------	---

平面构成篇

1 平面构成基本概念与造型要素	5
1.1 平面构成的基本知识结构	5
1.2 平面形态	8
1.3 具象、抽象与新形态	17
课题训练	22
2 平面构成的形式表现	24
2.1 平面构成与形式美	24
2.2 平面构成的形式美法则	25
课题训练	39
3 平面构成在平面设计中的应用	40
3.1 平面广告类	40
3.2 标志设计类	43
3.3 包装设计类	45
3.4 网页设计类	48

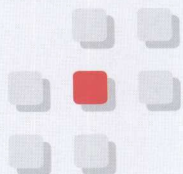
色彩构成篇

4 色彩构成基本概念	53
4.1 色彩构成的基本知识结构	53
4.2 色彩的研究与表现	55
4.3 色彩的三要素与色彩混合	61
课题训练	74
5 色彩的情感与象征	75
5.1 色彩的情感	75
5.2 色彩的联想与象征	81
课题训练	85
6 色彩的对比与调和	86
6.1 色彩的对比	86
6.2 色彩的调和	102
课题训练	108

7 影响色彩配置的其他因素	110
7.1 色彩的肌理对于色彩配置的影响	110
7.2 形式美法则对于色彩配置的影响	113
7.3 色彩的提炼与运用	118
课题训练	125
8 色彩构成在专业设计中的应用	126
8.1 平面设计类	126
8.2 室内设计类	130
8.3 装饰设计类	134
8.4 产品设计类	136

立体构成篇

9 立体构成基本概念与造型要素	141
9.1 立体构成的基本知识结构	141
9.2 形态与空间	143
9.3 材料	144
课题训练	151
10 立体构成的造型表现	152
10.1 影响立体感觉的因素	152
10.2 立体构成的造型方法	154
课题训练	164
11 立体构成的造型形式	165
11.1 线的构成	165
11.2 面的构成	167
11.3 块的构成	169
课题训练	172
12 立体构成在专业设计中的应用	173
12.1 环境设计类	173
12.2 装饰雕塑类	176
12.3 产品设计类	177
参考文献	179

绪 言

构成是一种造型活动,是研究如何将造型的诸多要素,按照一定的原则组织成富有美感的视觉形式的活动。任何一种形态,都可以被分解为若干个单位,又可以将其重新组合成新的形态。分解形态,也是一种设计思维的过程,其目的是为了寻求新的造型元素;组合的过程就是构成的过程。不断地分解并以不同的形式组合,就会得到诸多的构成形式。因此,构成的对象并不仅仅局限于原有形象,而是将形象视为形态,并可将其“量”变或“质”变。不论是自然形态还是抽象形态,都会在其分解或组合的过程中得到变异,从而将有限的形态构成到无限的组合创造之中。这一视觉创造活动包括二维空间形态设计和三维空间形态设计,由此可以分为平面构成形式和立体构成形式;对于形态的色彩进行有目的性的组合创造,就可以得到色彩构成形式。这就是我们常常提到的“三大构成”。

三大构成作为艺术设计教育基础课程引入我国已有二十余年了,随着社会经济的发展与与之相适应的艺术教育的不断改革,构成的含义也在变化,对其概念的界定和理解,不同年代的教育家的观点也有所不同。近年来构成与图案、造型、设计等概念之间的界限一直比较模糊,虽然它们之间有一定的相似之处,在一定的情境中有的甚至可以名称互换,但它们也有相对独立的含义和概念。

1. 构成与图案

图案一词始于 20 世纪四五十年代,来源于日本美术与设计学科的专用词。作为美术教育的专用名词,由我国著名的艺术教育家喻元先生从日本引入我国后,其最初的含义主要是纹样、意匠和设计的平面图形、草案等含义。由喻元先生编著的《图案》一书,主要强调图案的写生变化和构图的骨骼等原则和理论。图案课程的开设,培育了几代专业艺术人才,在我国艺术教育界影响深远。由德国包豪斯创建的基础造型教学改革体系在工业社会迅速普及推广之后,图案一词渐渐被人遗忘,尤其是在日本,取而代之的是构成、造型和设计等新概念、新名词。

构成,是在当时欧洲各国的各种前卫艺术思潮和工业社会的机械化大生产方式的相互作用和要求下产生的。其形态的主要特征和风格是:理性、抽象、适宜复制、大量生产和大众消费。

构成与图案的概念存在独立性,但两者的造型法则和形式美原理又有相似之处,二者互为补充。人类社会已进入 21 世纪,信息社会呼唤着人类回归自然和人性,富于感性和简化的装饰

样式已经成为当代人追求的时尚。

2. 构成与造型

造型,一般解释为创造形态。亚洲几个使用汉字的国家和地区直接将“造形”当作“造型”。造型和构成两词的含义最接近。我们经常见到“构成”与“造型”二词互换使用。比如人们常常会将立体构成看作立体造型,有时立体造型也可以看作立体构成。但是,严格讲两者之间是有一定区别的。造型是一个大概念,范围较构成更宽一些,构成所指一般都比较具体。

构成是基础造型的同义词。基础造型,就是以造型的各专业领域,包括绘画、雕塑、工艺美术、视觉传达设计、产品设计和室内设计等所共同存在的基础性问题为研究对象,是培养和提高学生对形态、色彩、质感、构图(包括结构和构造)、美感等的观察能力和表现能力的教育,是通过器材(工具、设备和材料等)探求造型的可能性的教学与研究。

3. 构成与设计

设计是一种在经济性和功能性目的明确的创造活动之前以及过程中的设想和计划,是一种思考和运筹,是人类文明发展进程中创造智慧的结晶,是想象力和预见性与实际条件的契合。而构成的目的性和出发点往往是不明确的,或者可以说是事先没有任何具体的功能和经济要求的,结果也往往是不可预见的。将构成中的各元素、属性、结构、形态进行组织、重构,产生新的结构、组织和样式,这种意外的结果,常常成为构成不断追求和探索的目标。

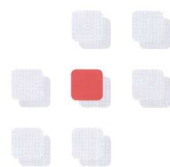
构成不同于一般的设计,构成是一种抛弃了地域性、社会性、生产性等属性意义的因素的造型活动,是一种富有理性的、逻辑性的思维方法与设计形式,它所研究的对象几乎不再现物象的真实形态,而更多的是由形和色的抽象形式来表现。

综上所述,构成就是研究源自客观事物运动,尤其是自然界事物运动的内在规律(例如对比、均衡、发散、聚合、渐变、节奏)的活动,其原理是建立在组织意识之上,用造型元素——形与色来进行语言形式的编排,使视觉语言符合人的意识活动的要求。构成既有抽象的、具象的、理性的、感性的,也有平面的、立体的、空间的、色彩的;不仅有视觉的,还有触觉的、心理的,等等。因此,构成作为一种基础性的学科,是研究形与色的逻辑性、秩序性、统一性的形式法则的科学,是研究如何创造艺术生命的科学。构成这一学科在当代艺术设计的诸多领域,尤其是艺术设计的基础教育中,已成为一门必修科目。

本教材针对平面构成、色彩构成和立体构成三大部分展开教学与研究,同时也力求打破这三大构成之间的壁垒,引导学生按照众多事物共同的构成因素及构成法则来创造新形式,建立新的造型观念,掌握和运用构成语言,寻求设计的基本规律,培养满足现代设计需要的能力。

今天,信息社会的多元化发展趋向,使得科学技术和造型艺术相互渗透,其发展更为广泛而深入,内容更为丰富。相信构成这门课程的基础教学也将不断更新教育理念,为艺术设计提供多元化的思维方法,开拓更广阔的创造空间。

平面构成篇

