

顾问 林家阳

构成基础

裘纪平 著

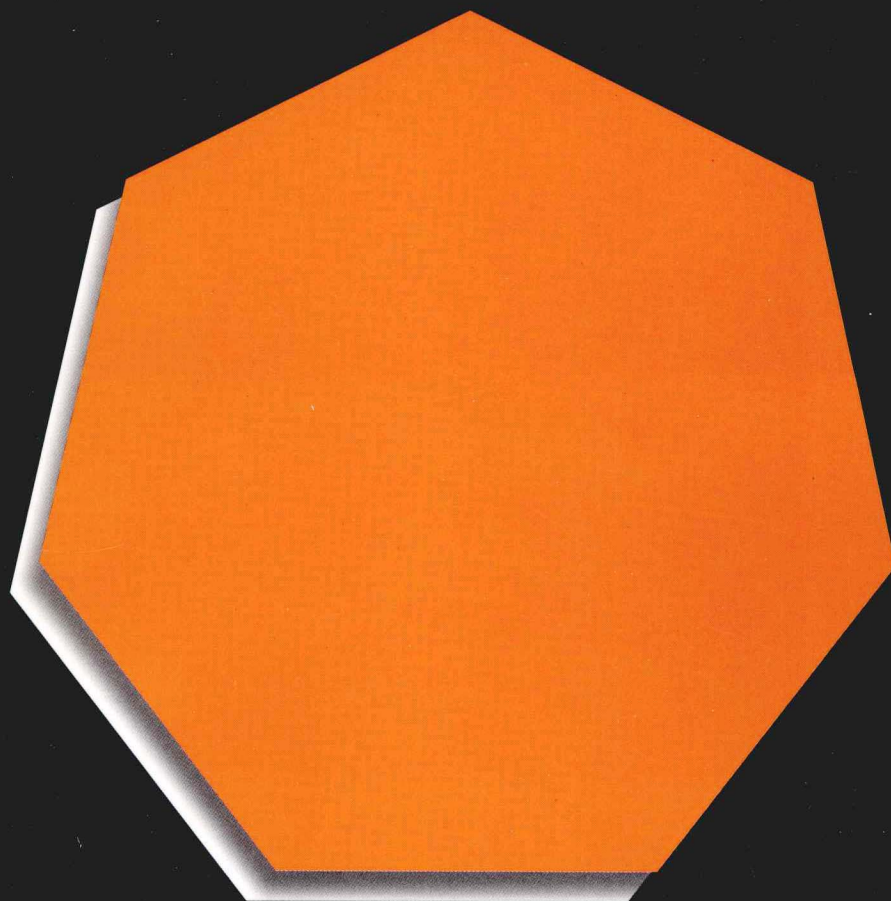
THE FIRST
CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

THE SECOND
CHAPTER
TEACHING
PROCESS

THE THIRD
CHAPTER
PROJECT
EXTENSION

THE FOURTH
CHAPTER
SPHERE OF
APPLICATION

中国美术学院
推荐教材

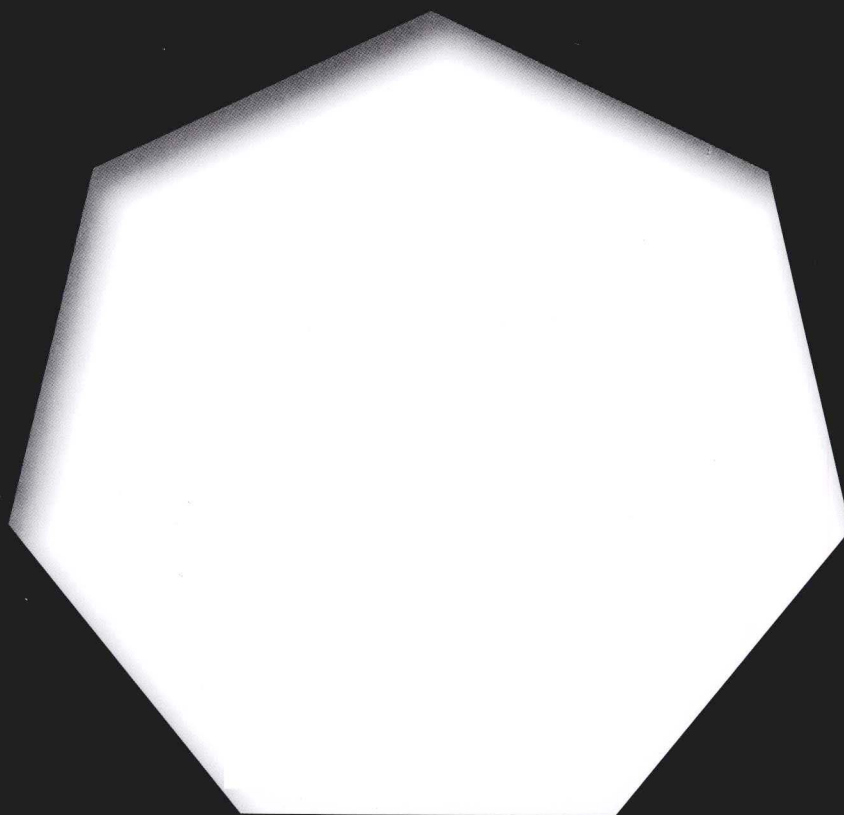
浙江人民美术出版社

顾问 林家阳

构成基础

裘纪平 著

中国美术学院推荐教材

**THE FIRST
CHAPTER**
CURRICULUM
SUMMARY

**THE SECOND
CHAPTER**
TEACHING
PROCESS

**THE THIRD
CHAPTER**
PROJECT
EXTENSION

**THE FOURTH
CHAPTER**
SPHERE OF
APPLICATION

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

构成基础 / 裘纪平著. —杭州: 浙江人民美术出版社,
2010. 1
新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材
ISBN 978-7-5340-2659-1

I. 构… II. 裘… III. 构图学—高等学校: 技术学校—
教材 IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第004902号

顾 问 林家阳
主 编 赵 燕 叶国丰

编审委员会名单: (按姓氏笔画排序)

丰明高	方东傅	王明道	王 敏	王文华	王振华	王效杰	冯颀军	叶 桦	申明远
刘境奇	向 东	孙超红	朱云岳	吴耀华	宋连凯	张 勇	张 鸿	李 克	李 欣
李文跃	杜 莉	芮顺淦	陈海涵	陈 新	陈民新	陈鸿俊	周保平	姚 强	柳国庆
胡成明	赵志君	夏克梁	徐 进	徐 江	许淑燕	顾明智	曹勇志	黄春波	彭 亮
焦合金	童铎彬	谢昌祥	虞建中	寥 军	潘 沁	戴 红			

作 者 裘纪平
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 勤
责任印制 陈柏荣

新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材

构成基础

出 品 人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路347号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州百通制版有限公司
印 刷 杭州杭新印务有限公司
开 本 889×1194 1/16
印 张 8.25
版 次 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-2659-1
定 价 42.00元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

目录

CATALOG

第一章 课程概述

8/	一、培养目标
12/	二、教学模式
13/	三、教学重点与难点
13/	四、课程安排与课时分配

第二章 教学流程

一、教学流程表	/18
二、教学内容	/19
(一) 课题实训	/19
(二) 内含知识点剖析	/21

第三章 课题详解

一、单元形	/54
(一) 五元素课题	/54
(二) 人物标志化课题	/59
(三) 物件标志化课题	/64
二、构成规律	/72
(一) 秩序形式课题	/72
(二) 色彩的采集课题	/80
(三) 配色成调课题	/81
(四) 构成规律课题作业	
(形态→色调→立体化)	/86
三、构成表现	/90
(一) 空间课题	/90
(二) 肌理课题	/105
(三) 感情课题	/108
(四) 动构成课题	/110
(五) 光构成课题	/117

第四章 应用范围

一、建筑设计与环境艺术设计	/123
二、数字媒体艺术	/124
三、平面设计	/125
四、产品设计	/128

后记	/130
参考书目	/131

顾问 林家阳

构成基础

裘纪平 著

中国美术学院推荐教材

**THE FIRST
CHAPTER**
CURRICULUM
SUMMARY

**THE SECOND
CHAPTER**
TEACHING
PROCESS

**THE THIRD
CHAPTER**
PROJECT
EXTENSION

**THE FOURTH
CHAPTER**
SPHERE OF
APPLICATION

浙江人民美术出版社

序言

早在2006年11月16日，国家教育部为了进一步落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》指示精神，发布了《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的16号文件，其核心内容涉及到了提高职业教育质量的重要性和紧迫性：强化职业道德，明确培养目标；以就业为导向，服务区域经济；大力推行工学结合，突出实践能力培养；校企合作，加强实训；加强课程建设的改革力度，增强学生的职业技术能力等等。文件所涉及到的问题既是高职教育存在的不足，也是今后高职教育发展的方向，为我们如何提高教学质量、做好教材建设提供了理论依据。

2009年6月，温家宝总理在国家科教领导小组会议上作了“百年大计，教育为本”的主题性讲话。他在报告中指出：国家要把职业教育放在重要的位置上，职业教育的根本目的是让人学会技能和本领，从而能够就业，能够生存，能够为社会服务。

德国人用设计和制造振兴了一个国家的经济；法国人和意大利人用时尚设计观念塑造了创新型国家的形象；日本人和韩国人也用他们的设计智慧实现了文化创意振兴国家经济的夙愿。同样，设计对于中国的国民经济发展也将起着非常重要的作用，只有重视设计，我们产品的自身价值才能得以提高，才能实现从“中国制造”到“中国创造”的根本性改变。

高职教育质量的优劣会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所高职高专院校中，就有700余所开设了艺术设计类专业，它已成为继电子信息类、制造类后的大类型专业之一。可见其数量将会对全国市场的辐射起到非常重要的作用，但这些专业普遍都是近十年内创办的，办学历史短，严重缺乏教学经验，在教学理念、专业建设、课程设置、教材建设和师资队伍建设等方面都存在着很多明显的问题。这次出版的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》正是为了解决这些问题，弥补存在的不足。本系列教材由设计理论、设计基础、专业课程三大部分的六项内容组成，浙江人民美术出版社特别注重教材设计的特点：在内容方面，强调在应用型教学的基础上，用创造性教学的观念统领教材编写的全过程，并注意做到章、节、点各层次的可操作性和可执行性，淡化传统美术院校所讲究的“美术技能功底”，并建立了一个艺术类专业学生和非艺术类专业学生教学的共享平台，使教材在更大层面上得以应用和推广。

以下设计原则构成了本教材的三大特色：

1. 整体的原则——将理论基础、专业基础、专业课程统一到为市场培养有用的设计人才目标上来。理论将是对实践的总结；专业基础不仅为专业服务，同时也是为社会需求服务；专业课程应讲究时效作用而不是虚拟。教材内容还要讲究整体性、完整性和全面性。

2. 时效的原则——分析时代背景下的人文观和技术发展观。时代在发展，人们的生活观、欣赏观、消费观发生了很大的变化，因此要求我们未来的设计师应站在市场的角度进行观察，同时也在一个新的时间点上进行思考；21世纪是数字媒体时代，设计企业对高等职业设计人才的知识结构和技术含量提出了新的要求。编写教材时要用新观念拓展新教材，用市场的观念引导今天的高职艺术设计学生。

3. 能用的原则——重视工学结合，理论与实践结合，将知识融入课程，将课题与实际需求相结合，让学生在实训中积累知识。因此，要求每一本教材的编写老师首先是一个职业操作能手，同时他们又具备相当的专业理论水平。

为了确保本教材的权威性，浙江人民美术出版社组织了一批具有影响力的专家、教授、一线设计师和有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写人员。我相信，以他们所具备的教学能力、对中国艺术设计教育的热爱和社会责任感，他们所编写的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》的出版将使我们实现对21世纪的中国高等职业教育的改革愿望。

林家阳

2009年11月于上海

目录

CATALOG

第一章 课程概述

8/	一、培养目标
12/	二、教学模式
13/	三、教学重点与难点
13/	四、课程安排与课时分配

第二章 教学流程

一、教学流程表	/18
二、教学内容	/19
(一) 课题实训	/19
(二) 内含知识点剖析	/21

第三章 课题详解

一、单元形	/54
(一) 五元素课题	/54
(二) 人物标志化课题	/59
(三) 物件标志化课题	/64
二、构成规律	/72
(一) 秩序形式课题	/72
(二) 色彩的采集课题	/80
(三) 配色成调课题	/81
(四) 构成规律课题作业	
(形态→色调→立体化)	/86
三、构成表现	/90
(一) 空间课题	/90
(二) 肌理课题	/105
(三) 感情课题	/108
(四) 动构成课题	/110
(五) 光构成课题	/117

第四章 应用范围

一、建筑设计与环境艺术设计	/123
二、数字媒体艺术	/124
三、平面设计	/125
四、产品设计	/128

后记	/130
参考书目	/131

课程概述

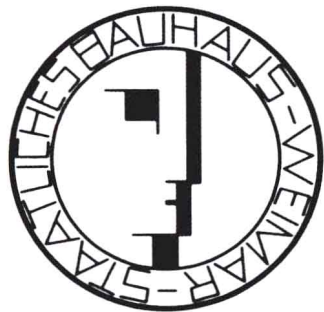
第一章

Chapter

1

CURRICULUM SUMMARY

第一章 课程概述

施莱弗尔 包豪斯校方专用章 1922年

弗里茨·施莱弗尔 包豪斯展览海报 1922年

庞薰琹 三女性 刊于1932年

庞薰琹 慰

庞薰琹 水彩 20世纪20年代巴黎作

一、培养目标

高职教学与本科教学不存在高低之别，只是高职教学更注重对学生的专业实际操作能力的要求，到社会上能有实际设计工作能力。所以学生真才实学是构成教学的目标。

设计是把纷乱理出头绪、理出关系，就像把一间房间的功能整理得井然有序。设计是有目的、有意识的创造活动，构成是设计行为，是设计基础课程之一，对于设计具有核心作用和基础作用。

通过构成课程对形态的关系配置训练，色调的情趣培养，材料的感受操作，激发同学们的创造意识和创造能力。

通过构成课程学习，同学们能学会用构成的眼光看形态，融合形态系统和色彩系统；能用构成观念表达形态，掌握形态关系的构成规律和提高构成表现能力。为今后专业设计打好构成的设计基础，下面就构成学习的认识讲几个要点，使同学们对构成课程有一个基本概念。

（一）构成课程溯源

“任何一种形式的艺术和哲学都可视为人们在成长和奋斗的人生中用以为治疗创伤与帮助前进的凭借”（尼采）。构成作为具有哲学思维的视觉语言形式，其表面的点、线、面背后是有一种精神理想支撑，九十年前为构成实践和教学的包豪斯设计学院的师生具有这样的意志——为生活美好努力，要使工业化时代的艺术与科技形成新的统一。

作为设计基础课的构成教学理念始于1919年德国开办的包豪斯设计学院，它在德国开办并维持到1933年，其影响辐射到全世界。

中国的现代设计和设计教育先驱林风眠、庞薰琹、陈之佛、雷圭元等在20世纪30年代后的设计艺术教学对包豪斯构成是纳入图案教学的范畴的。从宏观上看，古往今来，生活物品上的图形纹样都具有构成意味。当然，包豪斯构成是工业化的产物，但它也是传统的发展。

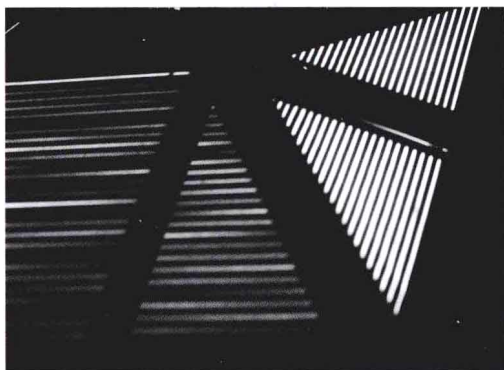
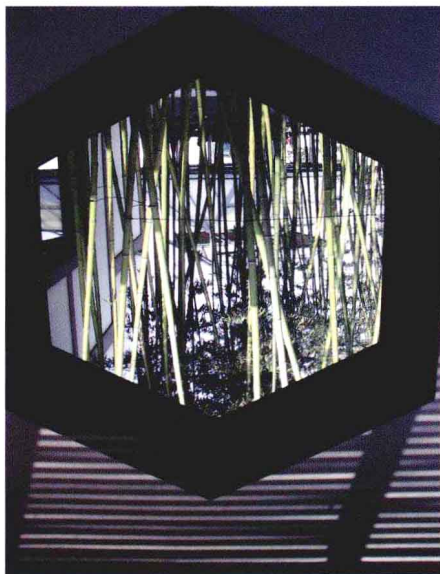
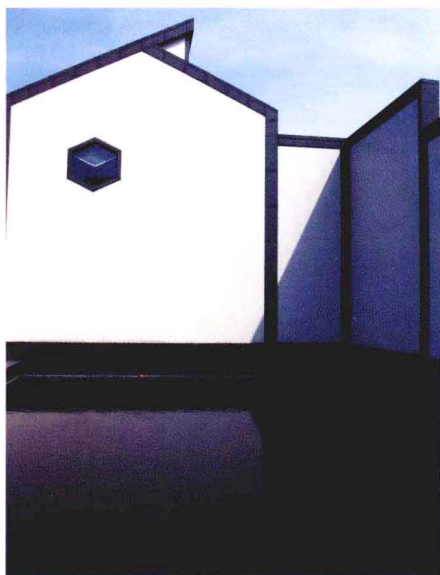
在构成观念上，包豪斯构成教学课计划与实施者伊顿吸取了中国先秦老子“无”的思想，伊顿在《造型艺术的基础·包豪斯造型艺术及展开》序论里由衷地写到：“1923年，第一届包豪斯学生作品展开幕时，我献给他们一篇中国老子所著的文章：三十根车辐合聚一个车毂，当其无，才有车的用处；搏合陶土成为器具，在中空的地方，才有器具的用处；凿筑门窗成为房屋，在中空的地方，才有房屋的用处。所以‘有’是便利于人的，但是真正有用的所在，还是在于虚空的‘无’里！”这段话体现了包豪斯构成对老子“虚空”思想的运用。现代主义“少即多”的观念也源于老子“少则得，多则惑”的思想，海德格尔哲学上对老子的叹服，老子崇尚自然返璞归真的思想，也影响了设计的简练朴实，提出“无装饰造型”口号，去除表面的装饰浮华之风。而中

庞薰琹 拉手风琴的水手 1931年

庞薰琹 1934年

贝聿明设计苏州博物馆几何构成运用。窗、竹、天光、影子、线条的移动营造了意境

国真正对包豪斯构成在设计教学中的实施已是20世纪80年代，在中国艺术类院校设计专业设置的构成教学，90年代后又逐步走向教条化，成了师生反感和无聊的课程。于是，从构成中又分出图形语言、图形创意课程。

然而，包豪斯设计学院教学的思想理念、探索精神和理想追求才是值得追怀的。作为设计的基础教学，应将其思想理念导入中国传统思想，结合今天社会发展的要求，建立中国构成教学的学科体系，学生从中得到思想的升华和实际的效用。通过构成学习，为学生今后设计生涯，从生活和传统开辟出道路，这是编写本教材的意愿。

（二）着重训练同学们的头脑

构成应当是活的思维训练，应以生活、大自然和传统先辈的经典图式作为认识、理解、研究的源泉。大自然，是古今中外所有人的所有表现形式的师法对象，优秀的经典图式能够为我们观察自然开启慧眼。

构成的学习就是思想能力的学习，有思想是设计师的基本素质。同学们学设计专业，就要做生活的有心人，要激发自己对自然发现的热情和表达的欲望；要养成学习习惯，培养自己的学习兴趣。

同学们锻炼视觉语言需过“三关”。造型关、构图关和色彩关是所有设计基础课程解决视觉表达语言能力的三个方面，而构成更注重打通同学们的形态系统和色彩系统的“三关”训练，发现形态的理趣，打破时空的创造性表达。

（三）探索精神，玩出智慧

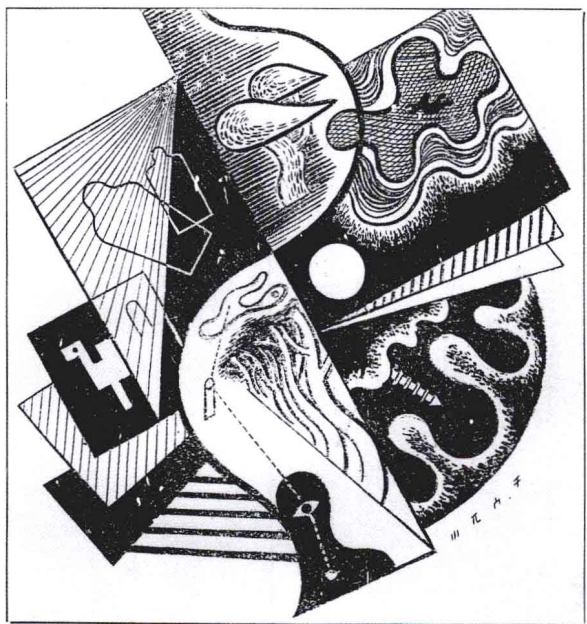
理想是探索精神的精神支柱。实现理想就要学会学习，学习必须要靠自己的努力。教学就是在教师的指导下学生学会独立思考，教学过程必须师生双方共同努力才能完成，能让同学们自己要学，这才是教学成功的基础。

眼高，阅读古今中外经典图式，获得视觉经验，提高学生的眼光。手高，实践实感是真功力，手头功力是实现构想的表达能力。正如克利所说：“艺术只有在创作实践中学会。”所学的知识是为方法所服务、所运用的，智慧是方法的活学活用，而动手，是创造智慧，动手，心中才会领悟空间立体和材料奥妙。眼、手、心的协力运作，达到能将我们生活常见形态作为提取元素，化为构成。

（四）“理”是构成学习领悟的核心

就山水云树、花鸟鱼虫、人物走兽不同的题材而言，以点、线、面视觉元素观照形态的力与韵的相通性；以“万物皆有灵性”人格化、拟人化观照形态的相通性。画理就是懂得自然形态的生长规律、运动规律。苏东坡说：“余尝论画，以为人禽器室宫用，皆有常形，至于山石竹木、水波烟云，虽无常形而有常理。常形之失，人皆知之；常理之不当，虽晓画者有不知。故凡可以欺世而取名者，必托于无常形者也。虽然常形之失止于所失而不能病其全，若常理之不当则举废之矣。以其形之无常，是因其理不可不谨也！世之工人或能曲尽其形，而至于其理非高人逸士不能辨。”

以构成理解现实形态，要懂苏东坡所谓的“常理”，因为这是世界的“真”，是透过现象看本质，是懂得现实形态的生长规律、运动规律。烟火、水云，对这些气态、液态的形态把握，不能照搬

张光宇1934年为《现代诗选》封面所作构成

林风眠 武松

照取，要通其理趣。中国传统对它们的不定形态关系给予的确切表达和呈现，是学习构成对于形态本质把握的思想方式的借鉴。

（五）三大构成合一的课题教学模块

三维的立体构成是运用材料将二维的平面和色彩构成空间的立体化，是二维构成的延伸。平面构成、色彩构成和立体构成的构成理念是一致的。本教材作业以课题为单位，融合二维和三维构成，贯通形态、空间、造型、色彩、材料及光影等问题，通过完整的体系训练，使学生形成理解构成的全面能力。

二、教学模式

课程围绕完成课题，激发知识点学习，强调动手操作能力来激发同学们的智慧，即带着构成课题作业的问题学，活学活用；将知识点学用结合，学以致用，真正获得构成的实际能力，在课题作业动手过程中实现平面构成、色彩构成与立体构成的融会贯通。

（一）课堂教学

教师通过安排课题作业，对课题作业的规格、材料、制作方法、呈现要求等结合图片作直观讲解，将构成理念、构成要素、形式要素和材料工具方面的知识点贯穿在作业中，使同学们对课题作业要求有一个明确的概念。

（二）日常收集

同学们应积极主动、有意识地对课题作业的制作材料、生活素材和传统素材的发现、利用与收集，如图书馆、电脑网络、周围自然环境的资源等。