

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

构成基础与动画创作

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

【设计基础卷】

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

构成基础与动画创作

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[设计基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

构成基础与动画创作 / 傅爱臣等编著. — 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2013. 3
(中国美术·设计分类全集)
ISBN 978-7-5314-5368-0

I. ①构… II. ①傅… III. ①构图学②动画—设计
IV. ①J061②J218. 7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第045923号

出 版 者: 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: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳新华印刷厂
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 20
字 数: 260千字
出版时间: 2013年3月第1版
印刷时间: 2013年3月第1次印刷
责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟
技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊
责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲
ISBN 978-7-5314-5368-0
定 价: 140.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

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

序言

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。最简单的关于设计的定义就是一种“有目的的创作行为”。作为设计的基础包含的内容非常宽泛，凡与设计相关的所有基础学科均可列入其中。

由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的包豪斯学院1919年在德国成立，当时这所学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，如神秘主义画家伊顿，抽象主义画家康定斯基、克利和构成主义大师纳吉等。他们将各种新的艺术观念带到设计的教育领域中，经过十多年的探索与努力，创造了平面和立体的结构研究、材料的研究、色彩的研究三方面体系，使视觉教育第一次牢固地建立在科学的基础上。他们创立的设计基础教育体系和现代设计理念影响至今。

进入20世纪80年代，中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系，如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断地探索和实践，包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合，逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前，设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发，通过大量的理论结合实践的训练，使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去，使学生了解设计艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法，在设计中发挥创造精神，最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

构成艺术是任何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，它是设计的最初阶段。鉴于目前设计专业的教学需求，我们组织设计专业富有多年教学思考与实践的作者编写了《构成基础与动画创作》。书中着重对构成与动画创作中的基础教学内容进行了重点的讲解，对于构成的原理、动画创作的规律都进行了大胆的探索；力求把学生在学习过程中可能会遇到的问题，用简明扼要的文字深入浅出地解决好。本书适合美术学院设计专业学生以及专业设计师和热爱设计的读者学习参考。

Preface

The design is to make a plan, plan, plan to convey through the visual form of activity process, is a kind of to construct meaningful order and pay conscious intuitive efforts. The most simple about the definition of design is a kind of " creative purposes ". As the basis of design contains the content is very wide, all disciplines can be associated with design included.

Created by the famous German architect,design theorist Walter Gropes Bauhaus school was founded in Germany in 1919,when the Institute brings together the modern art master many good,such as mystic painter Eaton,abstract painter Kandinsky, Kelly and constructivism master Najib etc..They will be all kinds of new artistic idea to design in the field of education, after ten years of exploration and efforts,create a plane and three-dimensional structure research, research materials,color three respects of the system,so that the visual education first firmly established on the basis of science. Basic design education system they created and modern design concepts influence is still.

In nineteen eighties,art design education in China started to introduce the modern design system created by the German Bauhaus,such as plane composition,color composition,three-dimensional composition courses. Through constant exploration and practice,the art education of Bauhaus design education theory and the practice of our country of

integration,and gradually formed a teaching system of basic design in china. At present,the fundamental construction design is to cultivate the students of art design creativity. On the teaching method is mainly analyzed and inspired by the case teaching, through a large number of combination of theory and practice of training students basic knowledge for the design of sublimation from perceptual knowledge to the aesthetic realm of higher,broader, more scientific,rational way of thinking to students,the special solution of design art,thus to master the law,and be able to use reasonable design theory and method in the design the creative spirit in the design,to meet the functional and aesthetic requirements of design. The formation of art is art and design theory, any corner of it exists in all art and design, it is the initial stage of design. In view of the design professional teaching needs, years of thinking and practicing teaching organization design professional rich written " constitute the basis and animation creation ". The book focuses on the basis of teaching content and the animation for the key to explain, for the principle, animation creation rule is bold exploration; strive to make students may encounter in the process of learning problems be concise and to the point, with text, deeply shallow solution. This book is suitable for the design of Academy of Fine Arts students and professional designers and passion for design readers learn reference.

总目录/

The Complete—works

Chinese of
Design art Classifi—
cation
Art
Design
of Works

第一篇

构成形式基础 / 傅爱臣 宋 扬 编著

第二篇

动画创作 / 金 鑫 编著

中国美术·设计分类全集

构成基础与动画创作

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[设计基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

构成基础与动画创作 / 傅爱臣等编著. — 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2013. 3
(中国美术·设计分类全集)
ISBN 978-7-5314-5368-0

I. ①构… II. ①傅… III. ①构图学②动画—设计
IV. ①J061②J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第045923号

出 版 者: 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: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳新华印刷厂
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 20
字 数: 260千字
出版时间: 2013年3月第1版
印刷时间: 2013年3月第1次印刷
责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟
技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊
责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲
ISBN 978-7-5314-5368-0

定 价: 140.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

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

第一篇 / 构成形式基础

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design of Works
Complete

编著/傅爱臣 宋 扬

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。”

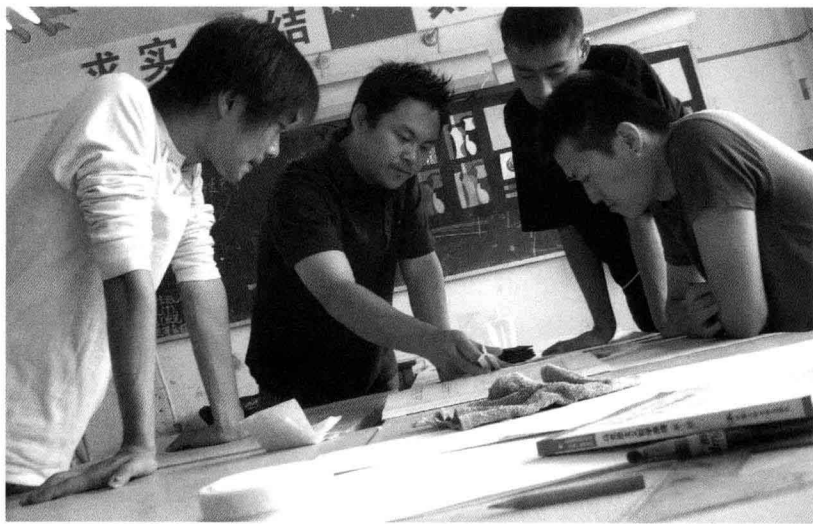
“智慧涉及对知识的处理、解决有关问题时对知识的选择，以及运用知识使我们的直觉经验更有价值。这种对知识的驾驭便是智慧，可以通过教育获得的最本质的自由。”

——《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的。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;应该立足基本概念的感知,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]