构成基础

GOUCHENG JICHU

高职高专艺术学门类
“十三五”规划教材

★职业教育改革成果教材

主编 李冬影

ART DESIGN

華中科技大學出版社
http://www.hustp.com

需要全本请访问 www.ertongbook.com

构成基础

GOUCHENG JICHU

高职高专艺术学门类
“十三五”规划教材

职业教育改革成果教材

主　编　李冬影
副主编　程雪飞　刘慧旋
参　编　李春玉　李春影　孙岩岩

A R T D E S I G N

華中科技大學出版社
http://www.hustp.com
中国·武汉

内容简介

本书共有七个项目，在教学内容的编排上，针对知识点布置实训，使学生在实训中领悟理论知识，在大量的实训中培养学生的创新能力。本书运用丰富的图例来辅助阐述每一个知识点，文字精练，做到大师作品的展示与优秀学生作品相结合，实现教学互动。

本书可操作性强，结合现代艺术教育教学改革的新理念、新思维及新的课程整合构架，确定编写的基本思想、原则及特色，对教学活动有指导意义。

图书在版编目（CIP）数据

构成基础 / 李冬影主编 . — 武汉 : 华中科技大学出版社 , 2019.1
高职高专艺术学门类“十三五”规划教材
ISBN 978-7-5680-4990-0

Ⅰ . ①构… Ⅱ . ①李… Ⅲ . ①构图学 – 高等职业教育 – 教材 Ⅳ . ① J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 020537 号

构成基础
Goucheng Jichu

李冬影 主编

策划编辑：彭中军
责任编辑：段亚萍
封面设计：优 优
责任监印：朱 玢
出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉） 电话：（027）81321913
武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编：430223
录 排：华中科技大学惠友文印中心
印 刷：武汉科源印刷设计有限公司
开 本：880 mm × 1230 mm 1/16
印 张：8
字 数：210 千字
版 次：2019 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
定 价：49.00 元

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

构成基础

前言 PREFACE

根据高职高专教育的特色，为了在有限的时间内让学生掌握最重要的知识点，本书对三大构成知识点进行梳理，挑选个别不可忽视的通用性知识点做重点研究，致力于打造平台型课程，在传承三大构成理论的基础上，更新相关知识，加入具有时代特征的设计理念，为后续各领域的专业课奠定可持续发展的基础素养。

本书共有七个项目，在教学内容的编排上，针对知识点布置实训练习，使学生在实训活动中领悟理论知识，在大量的实训练习中培养学生的创新能力。运用丰富的图例来辅助阐述每一个知识点，文字精练，做到大师作品的展示与优秀学生作品相结合，实现教学互动。给学生提供相关资料，从而引导学生关注学科内与章节知识相关的热点、焦点，培养学生敏锐的专业洞察力，同时也给任课教师提供材料。

本书的特点之一是可操作性强，结合现代艺术教育教学改革的新理念、新思维及新的课程整合构架，确定本书的编写基本思想、原则及特色。本书是历年历届教学实践积累的结果，对教学活动有丰富的指导意义。此外，本书在编写上强调教学内容的延续性，在实训活动中，着重研究对象的延伸，这种延伸将涵盖各个阶段的教学活动。

本书在编写过程中得到了朴仁淑、高文铭、孙晶艳、任凤娟、李京泽、齐志等专家和相关院校领导的大力协助，此外许多同行为本书的编写提出了大量的宝贵建议，在此一并表示衷心的感谢！

本书的编者主要是有企业实际工作经验和教学经验的教师，本书是多年教学经验的总结和结晶。尽管精心组织、认真编写，但时间仓促，书中疏漏、不当之处在所难免，恳请读者批评指正。

编 者

2018 年 10 月

构成基础

目录 CONTENTS

项目一 初识构成 …… 1

任务一 构成概况 …… 2

任务二 构成基础发展史 …… 4

任务三 构成在设计中的应用 …… 11

任务四 形式美法则 …… 15

项目二 平面构成基本元素 …… 21

任务一 元素——点 …… 22

任务二 元素——线 …… 28

任务三 元素——面 …… 34

任务四 点、线、面构成综合运用 …… 39

项目三 平面构成的组织形式 …… 45

任务一 基本形与骨格 …… 46

任务二 平面构成基本形式 …… 55

项目四 色彩的产生及色彩体系 …… 77

任务一 色相环制作 …… 78

任务二 色彩的秩序构成 …… 85

项目五 色彩构成的表现形式与应用 …… 89

任务一 色彩的透叠设计 …… 90

任务二 色彩的对比 …… 94

需要全本请访问 www.ertongbook.com

任务三　色彩的采集与重构 …… 98
项目六　色彩心理 …… 103
任务一　颜色的性格 …… 104
任务二　色彩的心理效应 …… 106
项目七　立体构成的表现形式与应用 …… 111
任务一　立体构成的符号 …… 112
任务二　立体构成的造型要素 …… 116
任务三　立体构成在现代设计中的应用 …… 118
参考文献 …… 122

项目一

初识构成

任务一 构成概况

训练课题 1:
了解构成的目的与意义。
课题内容:
收集构成基础知识的相关内容，对构成学习内容及目的与意义进行深入学习。
课题要求:
通过线上网络媒体和自媒体的构成相关知识进行多元化学习与认识。
训练目的:
通过多元化的构成知识收集，深刻理解构成基础的目的及意义。

一、构成概述

构成基础由平面构成、色彩构成、立体构成三部分组成。构成基础从近现代第一所专业类艺术院校包豪斯设计学院课程体系演变而来，包含了严谨的科学和美学规律，是视觉成像的重要密码，至今仍是各大设计类院校重要的专业基础课程。

二、构成基础课程的目的与学习意义

1. 构成基础课程的目的

构成基础是设计专业的入门基础课，通过掌握相关的理论知识和实际操作能力，为其他后续课程打下良好的基础。学习构成基础这门课程的主要目的，是让学生了解构成的概念，掌握构成中形态、形状及色彩之间的变化、组合规律，系统地学习理论知识和表现方法。

2. 构成基础课程的学习意义

学习构成基础课程，可以培养我们的创造力和基础造型能力，为专业设计构思提供方法和途径，同时也为各艺术设计领域提供技法支持，使我们在从事设计之前学会运用视觉语言。最终帮助同学们敲开设计的大门，进入广阔的设计世界。

训练课题 2:
了解平面构成。
课题内容:
购置构成训练所需的工具与素材。
课题要求:
对不同材料和工具进行实践使用和探索。
训练目的:
将不同工具与材料的使用和探索所得应用到构成绘制中。

三、构成训练需要的材料与工具

1. 纸张

白卡纸、黑卡纸、硫酸纸、素描纸、水粉纸等。

2. 笔

针管笔、鸭嘴笔、铅笔、毛笔等。

3. 颜料

广告脱胶颜料、水彩颜料等。

4. 其他

直尺、圆规、双面胶、剪刀、美工刀、橡皮擦等。

以上是构成基础课程所需要的工具与材料，在实际练习中，通过实践摸索，进行组合使用。

构成基础是所有设计的基础入门课程。现代设计花样百出，平面设计、网页设计、工业设计、建筑设计、室内设计、动画设计等每一个分支，都可细分出数十种职位。不同的职位，在各自的领域中有着独特的创意手法，但它们都有一个共同的“根”——“设计构成”，也就是构成基础，如图 1–1 所示。

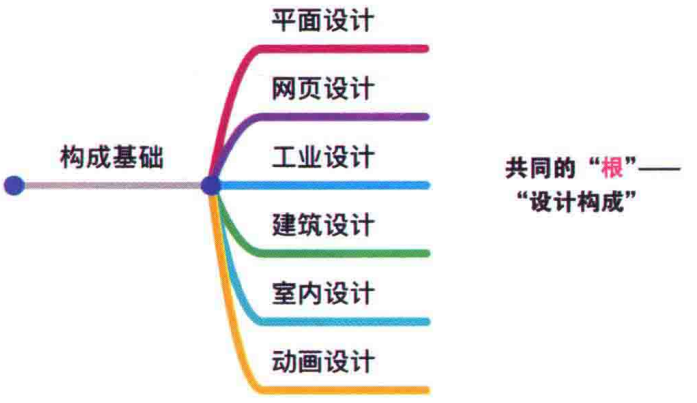

图 1–1

构成基础是所有设计者的启蒙课程，像大江大河各个支流的发源地一样。

任务二 构成基础发展史

训练课题 3:
了解构成的历史及发展状态。
课题内容:
深入了解、掌握课程中俄国构成主义设计运动、荷兰的风格派运动、包豪斯设计学院对构成的发展。
课题要求:
熟悉不同运动对构成主义的发展演变所做出的贡献。
训练目的:
掌握构成的历史及发展，对现代构成基础课程深入理解。

一、构成发展史

（一）俄国构成主义设计运动

说到俄国构成主义设计运动，不得不提一位设计大师——塔特林。塔特林（1885—1953 年，见图 1-2）被设计学界视为构成主义最主要的代表人物，而他的《第三纪念碑》（见图 1-3）被认为是构成主义的经典之作。

图 1-2

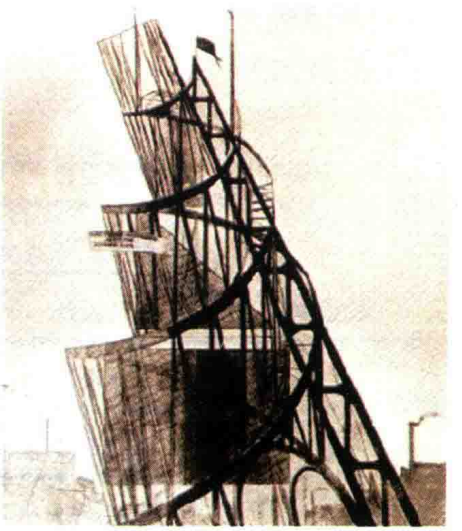

图 1-3

如果依照设计，这座纪念碑会比美国纽约的帝国大厦（见图 1-4）高 2 倍（见图 1-5），由钢铁和玻璃制成。塔特林的设计方案虽然因莫斯科的技术条件无法实现，但其模型已具有了象征意义的构成主义特征，至今藏于圣彼得堡的俄罗斯国立博物馆。

图 1-4

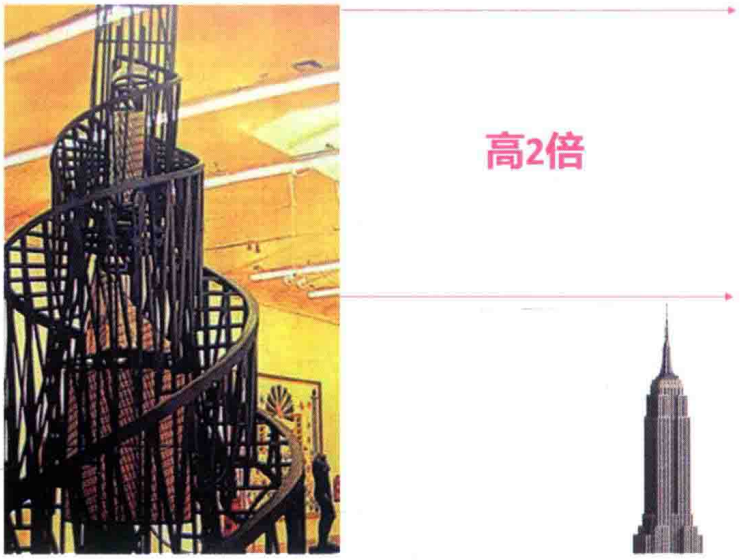

图 1-5

俄国构成主义作为一种艺术流派在 1913—1917 年间兴起，它的奠基人是俄国雕塑家塔特林、罗德琴科、加波等。构成主义最早起始于雕塑，后来影响到建筑、绘画等艺术领域。

（二）荷兰的风格派运动

风格派主张抽象和纯朴，外形上缩减到几何形状，颜色只使用红、黄、蓝三原色与黑、白两色（见图 1-6）。

图 1-6

风格派的代表人物是蒙德里安，如图 1-7 所示。图 1-8 至图 1-10 所示分别为蒙德里安创作的作品《红黄蓝》、《开花的苹果树》（早期作品）、《海堤与海》（后期作品，又称为《加号与减号的构成》）。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

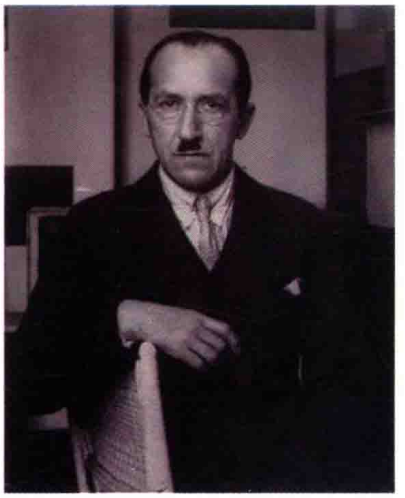

图 1–7

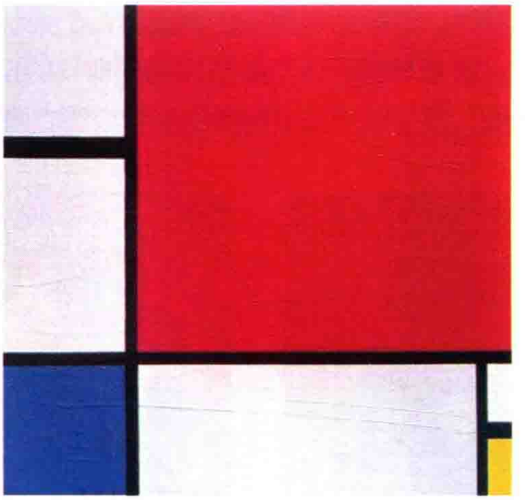

图 1–8

图 1–9

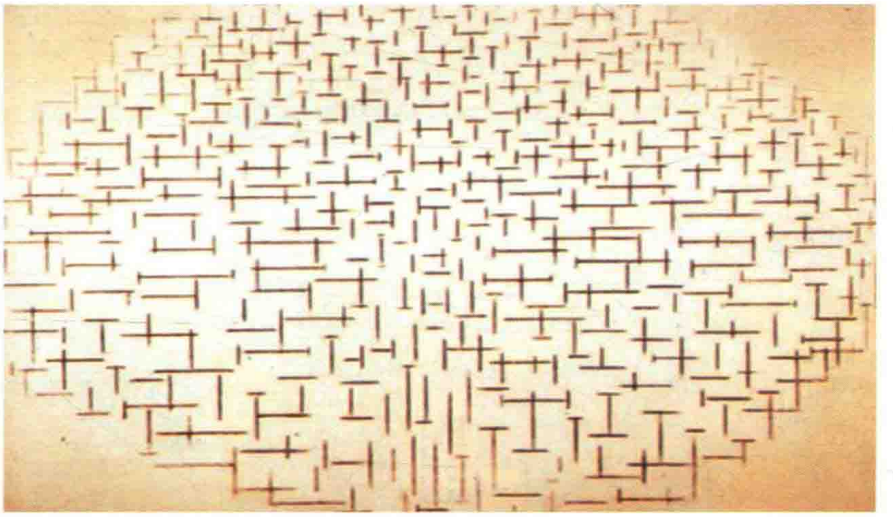

图 1–10

在图 1–10 所示的作品中，所有的曲线痕迹都消失殆尽，直线统率了画面。海面重复的波浪，以及波光的闪烁变化，被提炼为由水平和垂直的短线交叉而成的十字形，朝着上下左右连续地排列。他写道：“看着大海、天空和星星，我通过大量的十字形来表现它们，表现的是某种特殊的感受，而不是真正的现实。”

蒙德里安将传统艺术形式中一切繁杂枝节都简化成单纯的点、线、面——由单纯的元素构成的一个平等的世界。

（三）包豪斯设计学院

从现代意义的构成来讲，它起源于 1919 年现代教育的先驱格罗皮乌斯校长（见图 1–11）创办的世界上第一所艺术院校（见图 1–12）。包豪斯设计学院课程安排如图 1–13 所示。

图 1–11

图 1–12

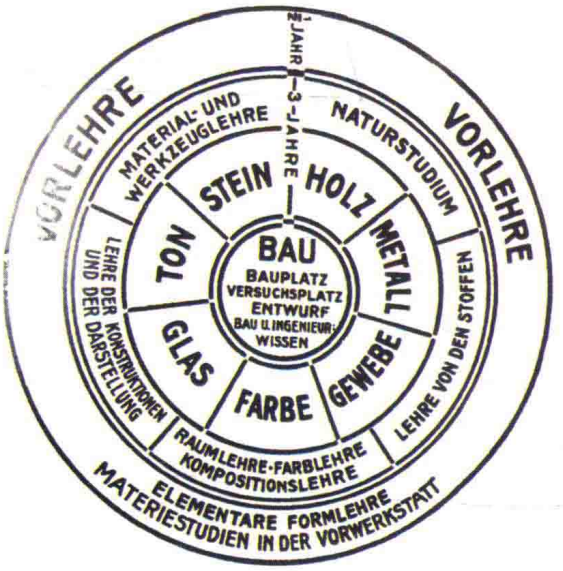

图 1–13

它综合了二维、三维和色彩的应用，这也是现代构成的由来，从而使现代设计经典作品不断问世。

包豪斯的名片不同于宣传学校的建筑照片，它是通过艺术的展现来宣传艺术学院的特征。图 1–14 所示为包豪斯设计学院学生和大师在 1923 年完成的魏玛时代的明信片。

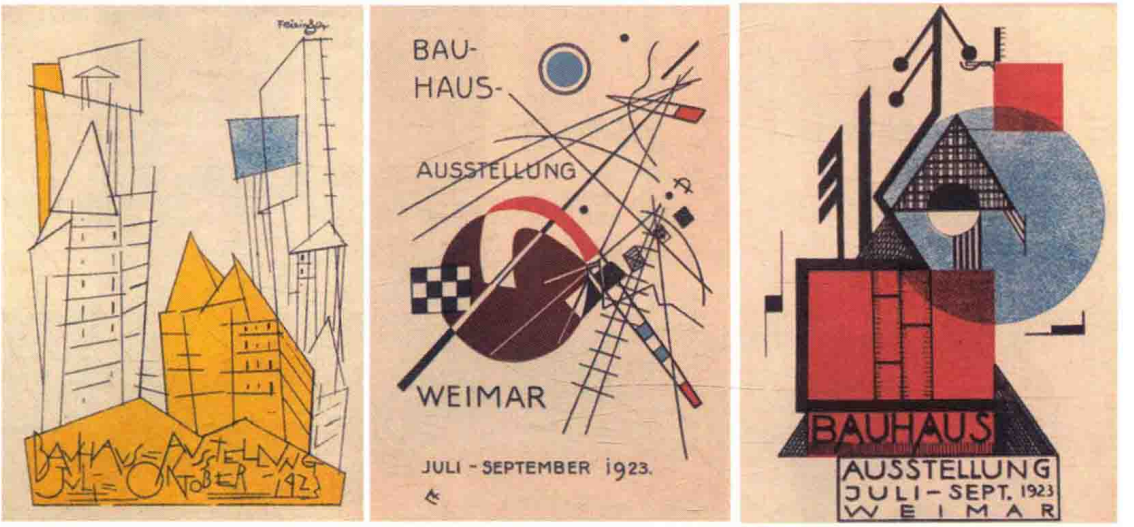

图 1–14

这些源于一战时期的设计艺术品，无论是构图、色彩、内涵都超越了时代。正是有了构成主义运动的开始，开创构成主义在各个艺术领域的蔓延，又有一些艺术大师做出了探索性的研究和尝试，从具象到抽象的提炼，使得构成走向了成熟阶段。最终通过包豪斯设计学院课程的安排，构成变成一个系统的学习内容，延续至今，创造了如今多元化的设计世界。

二、抽象

（一）抽象起源

工业革命开始以后，就发明了新的油画笔、油画棒。

图 1–15 所示为荷兰后印象派画家凡·高（1853—1890 年），其作品《星夜》如图 1–16 所示。

图 1–15

图 1–16

在工业革命的时候，出现了照相机（银版照相机如图 1–17 所示），摄影开始出现。（1839 年巴黎街景如图 1–18 所示。）

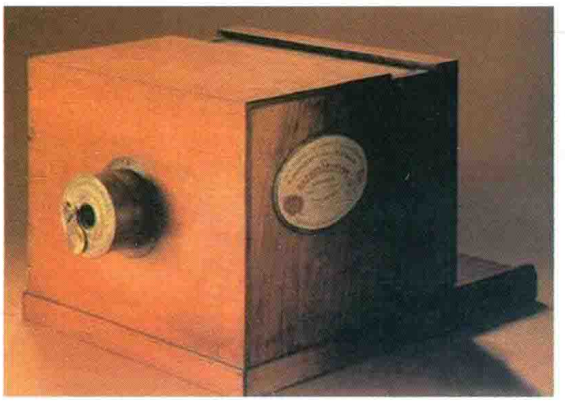

图 1–17

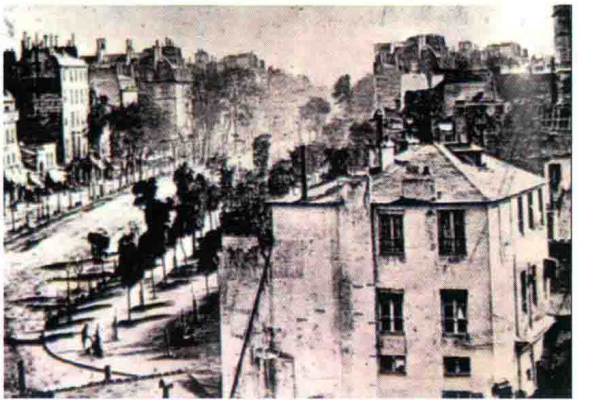

图 1–18

从那个时候开始，就产生了为了画画而画画的画家。

抽象之父——康定斯基及其作品如图 1–19 所示。

图 1–19

（二）从具象到抽象

1945 年，毕加索（见图 1–20）在巴黎创作了系列石版画《公牛》，共计十二幅（见图 1–21），开启对抽象的探索与思考的道路。

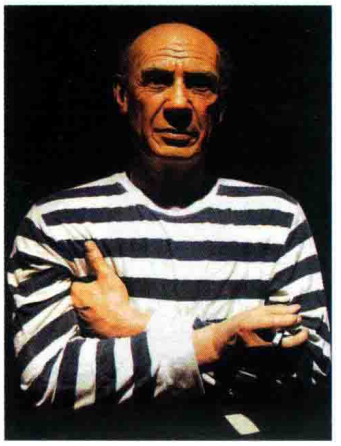

图 1–20

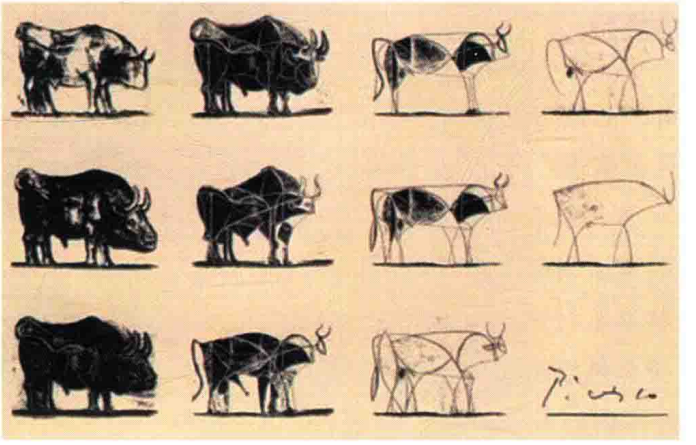

图 1–21

具体来说，抽象是指：

（1）将复杂物体的一个或几个特性抽出去而只注意其他特性的行动或过程（如头脑只思考树本身的形状或只考虑树叶的颜色，不受它们的大小和形状的限制）；

（2）将几个有区别的物体的共同性质或特性形象地抽取出来或孤立地进行考虑的行动或过程；

（3）不具体，笼统；

（4）因无形而看不见的。

（三）具象变抽象

具象到非具象的形式转换，正是从绘画到设计的转变过程（见图 1-22）。我们需要学会通过这样的方法，处理手中的具象素材，使其更加适合设计运用。

图 1-22

课堂练习

题目：从概括提炼到组合重构绘制平面构成作品。

设计步骤：

1. 收集具象素材。
2. 具象素材的抽象处理。
3. 抽象素材的设计运用。
4. 将正稿绘制在 15 cm × 15 cm 的卡纸上，用针管笔或鸭嘴笔画轮廓线，用黑色广告色涂色。

设计实例如图 1-23 和图 1-24 所示。

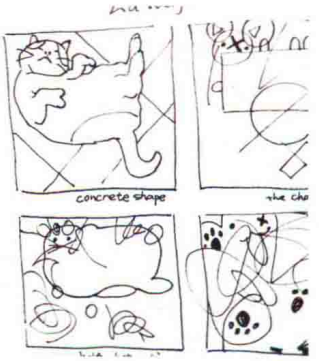

图 1-23

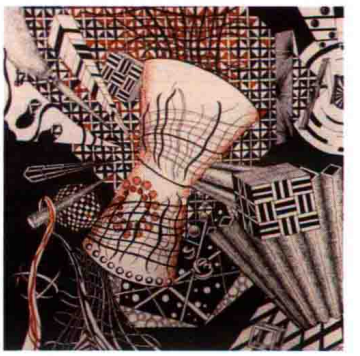

图 1-24

评分标准：

1. 原创作品，构思新颖独特；
2. 运用点、线、面构成相关知识来表现主题；
3. 运用规定的绘制工具绘制，技法熟练；
4. 画纸裁切正确，边缘无毛茬，画面线条利落，涂色均匀，干净整洁。

任务三　构成在设计中的应用

一、立体构成

我们先来看一幅图，如图 1-25 所示，它看上去像什么？贝壳？帆船？

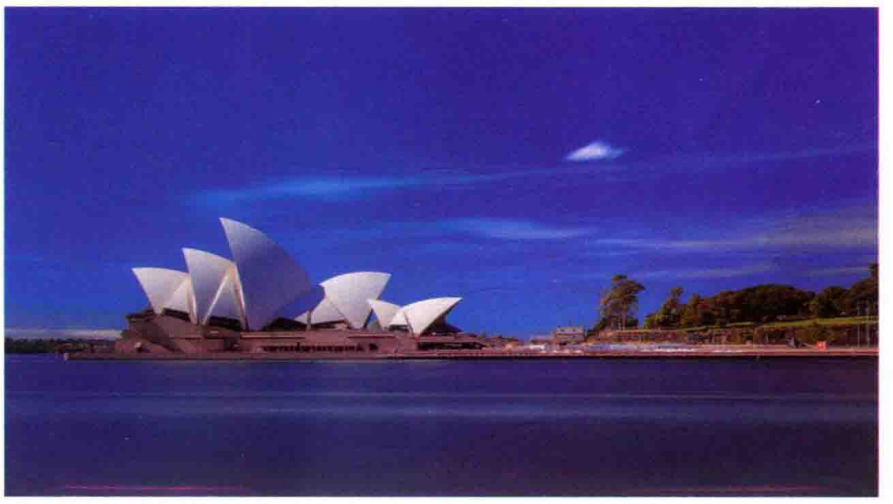

图 1-25

需要全本请访问 www.ertongbook.com