

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The Higher Vocational College and The Junior College in Twenty First Century

构成基础教程

Constitution Basis Course

主 编 刘赞爱 常跃中 刘 婷
副主编 周 红 付爱萍
编 著 刘赞爱
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Constitution Basis Course

构成基础教程

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT CURRICULUM FOR MAJOR IN THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER VOCATIONAL COLLEGE AND THE JUNIOR COLLEGE IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 刘赞爱
副主编 周 红 常跃中
编 著 刘赞爱 付梦萍 刘 婷
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬 彭伟哲
总编审 苍晓东 光辉 李彤 王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 苍晓东 光辉 李彤 林枫
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
彭伟哲 高焱 王子怡 王楠 王冬 陈燕
刘振宝 史书楠 王艺潼 汪俏黎 展吉喆 夏春玉
穆琳琳 王倩 林源

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

构成基础教程 / 刘赞爱, 付梦萍, 刘婷编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.7

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-6735-9

I. ①构… II. ①刘… ②付… ③刘… III. ①构图学—高等职业教育—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第144326号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

辽宁北方彩色期刊印务有限公司

责任编辑 光辉 李彤

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 8

字数 250千字

书号 ISBN 978-7-5314-6735-9

定价 56.00元

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

目录

CONTENTS

概 述

第一章 形态构成总论

- 第一节 形态构成中的形态要素 007
- 第二节 形态构成中的心理要素 014
- 第三节 观念转换 016
- 第四节 语言转换 026

第二章 平面构成

- 第一节 平面构成的基本元素 033
- 第二节 平面构成的艺术手法 035
- 第三节 平面构成的形式法则 038

第三章 色彩构成

- 第一节 色彩构成的科学认识 063
- 第二节 色彩的采集构成 075
- 第三节 色彩的归纳与演绎 077
- 第四节 色彩的情调表现 082
- 第五节 配色构图的重点把握 087

第四章 立体构成

- 第一节 立体构成的基本特征 090
- 第二节 从平面到立体 092
- 第三节 立体构成的基本要素 094
- 第四节 立体构成的基本形态 100
- 第五节 立体构成的延展表现 108

第五章 光构成

- 第一节 光构成的艺术价值 120
- 第二节 光构成的表现形式 121
- 第三节 光构成的图像处理 126

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Constitution Basis Course

构成基础教程

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT CURRICULUM FOR MAJOR IN THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER VOCATIONAL COLLEGE AND THE JUNIOR COLLEGE IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 刘赞爱
副主编 周 红 常跃中
编 著 刘赞爱 付梦萍 刘 婷
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁峰 马金祥 孔锦 尤长军 方楠 毛连鹏
王中 王礼 王冰 王艳 王宗元 王淑静
邓军 邓澄文 韦荣荣 石硕 任陶 刘凯
刘雁宁 刘洪波 匡全农 安丽杰 朱建军 朱小芬
许松宁 何阁 余周平 吴冰 吴荣 吴群
吴学云 张芳 张峰 张远珑 张礼泉 李新华
李满枝 杜娟 杜坚敏 杨海 杨洋 杨静
邱冬梅 陈新 陈鑫 陈益峰 周巍 周箭
周秋明 周燕弟 罗帅翔 范欣 范涛 郑祎峰
赵天存 凌小红 唐立群 徐令 高鹏 黄平
黄民 黄芳 黄世明 黄志刚 曾传珂 蒋纯利
谢群 谢跃凌 蔡笑 谭建伟 戴巍

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任

韩慧君

上海工艺美术职业技术学院环境艺术学院院长

李刚

南宁职业技术学院艺术工程学院院长

黄春波

天津职业大学艺术工程学院副院长

张玉忠

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘楠

湖南科技职业学院艺术设计系主任

丰明高

山西艺术职业学院美术系主任

曹俊

深圳职业技术学院艺术学院院长

张小刚

四川阿坝师范高等专科学校美术系书记

杨瑞洪

湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长

张勇

呼和浩特职业学院院长

易晶

邢台职业技术学院艺术与传媒系主任

夏万爽

中州大学艺术学院院长

于会见

安徽工商职业学院艺术设计系主任

杨帆

抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任

王伟

江西职业美术教育艺术委员会主任

胡诚

辽宁美术职业学院院长

王东辉

郑州师范高等专科学校美术系主任

胡国正

福建艺术职业学院副院长

周向一

浙江商业职业技术学院艺术系主任

叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林 尤天虹 文术 方荣旭 王伟 王斌
王宏 韦剑华 冯立 冯建文 冯昌信 冯顺军
卢宗业 刘军 刘彦 刘升辉 刘永福 刘建伟
刘洪波 刘境奇 许宪生 孙波 孙亚峰 权生安
宋鸿筠 张省 张耀华 李克 李波 李禹
李涵 李漫枝 杨少华 肖艳 陈希 陈峰
陈域 陈天荣 周仁伟 孟祥武 罗智 范明亮
赵勇 赵婷 赵诗镜 赵伟乾 徐南 徐强志
秦宴明 袁金戈 郭志红 曹玉萍 梁立斌 彭建华
曾颖 谭典 潘沁 潘春利 潘祖平 濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就不可避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录

CONTENTS

概 述

第一章 形态构成总论

- 第一节 形态构成中的形态要素 007
- 第二节 形态构成中的心理要素 014
- 第三节 观念转换 016
- 第四节 语言转换 026

第二章 平面构成

- 第一节 平面构成的基本元素 033
- 第二节 平面构成的艺术手法 035
- 第三节 平面构成的形式法则 038

第三章 色彩构成

- 第一节 色彩构成的科学认识 063
- 第二节 色彩的采集构成 075
- 第三节 色彩的归纳与演绎 077
- 第四节 色彩的情调表现 082
- 第五节 配色构图的重点把握 087

第四章 立体构成

- 第一节 立体构成的基本特征 090
- 第二节 从平面到立体 092
- 第三节 立体构成的基本要素 094
- 第四节 立体构成的基本形态 100
- 第五节 立体构成的延展表现 108

第五章 光构成

- 第一节 光构成的艺术价值 120
- 第二节 光构成的表现形式 121
- 第三节 光构成的图像处理 126

概述

构成基础是设计艺术教育中一门重要的基础课程。设计艺术的范围很宽,包括建筑设计、环艺设计(室内和室外景观)、平面设计、工业设计、工业产品设计、服装服饰设计、工艺品设计等。而构成作为设计艺术的基础,主要是让学生通过学习,认识艺术形态的创造规律,解决由具象形态到抽象形态、由静止形态到运动形态、由面对对象到从无到有的创造的基础理论和实践问题,为艺术形态的创造打下坚实基础。

随着时代的发展,人们把提高生活质量提到了议事日程上,设计艺术对大众生活的影响越来越大,实用与审美已经放在了同等重要的位置。设计的艺术与生活的艺术似乎不可分割地连接在一起了。构成基础将两个或两个以上的元素,按照形式美的法则和设计者的主观感情,组成新的造型,表达新的意念。

构成的创造指的是艺术形态的创造,包括平面形态和立体形态的空间创造。从造型语言来看,还涉及色彩构成和光影构成。其核心有两个:一是形态要素,二是心理要素。我们关于形态构成的话题,自始至终都离不开这两个基本的要素。

艺术形态的构成既关注形态要素在构成中“以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系”,又关注形式的意味通过视觉、知觉所引起的审美经验、审美情感的心理反应。正如英国美学家、艺术评论家克莱夫·贝尔在其著作《艺术》一书中提到的,“在各个不同的作品中,线条、色彩以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系,激起我们的审美感情。这种线、形的关系和组合,这些具有审美价值的感人的形式,我称之为‘有意味的形式’。‘有意味的形式’,就是一切视觉艺术的共同性质。”

上世纪70年代末,我国大规模引进了包豪斯(Bauhaus)设计教学体系,将平面构成、立体构成、色彩构成(简称“三大构成”)列入我国设计教育的必修课。“三大构成”是研究、探讨形式美在所有平面艺术中的构成原理、规律及法则,为设计艺术的各个方面铺垫了一个共同的基础平台,对改进我国的设计艺术教学起了极大的推进作用。但是,随着时间的推移,这种理性的国际主义风格的教学体系,由于忽视具象造型导致的画面机械、冷酷的弱点开始暴露出与时代相滞后的弱点。

当学生进入课堂接受“构成基础”训练的同时,面临的第一个问题就是学习“构成基础”的目的是什么。如果局限在抽象元素的构成训练上,无疑不能达到设计艺术教学的预期目标。因此,构成基础的教学内容、教学方法也应当与时俱进,不断丰富和完善。

教师要能够在总结教学经验的同时,不断完善和丰富教学内容。不但要在教学中培养学生的创新思维,更要在自己的教学中大胆创新。在“三大构成”基础上,把科技进步带来的新的艺术语言“光构成”补充进去,使课堂教学成为大胆创新的实验场。

要让学生在构成基础训练过程中,变传统美术观为现代设计观。在多种材料的构成实验中不囿成规,大胆想象,增强艺术素质,提高文化涵养,掌握理性和感性结合的设计方法,为今后的专业设计奠定坚实的基础。

构成基础训练的最终目的是拓展学生的设计思维,启迪学生的设计灵感。所谓形式构成,就是将若干小的形态元素,按照一定原理去组成一个新的形态。这种小的形态元素,不能狭义地理解为抽象元素的形态构成。

设计的领域涉及人类一切有目的的活动,设计作品中的艺术形态必然是人类思想意图的直观反映。只有把形态元素的概念放大,将艺术的理念、情感与设计作品相联系,并置入文化的语境中去观察、思考,才能全面理解形态构成的意义,灵活运用形态元素的构成法则,创造出有意味的形式。

第一章“形态构成总论”分析了形态构成的形态要素,着重要求在形态构成的研究中,要变静观为动观、变常观为微观,倡导设计艺术语言的转换,其理论指导意义涵盖以后各章;第二章“平面构成”、第三章“色彩构成”、第四章“立体构成”和第五章“光构成”不求面面俱到。在具体探讨构成的理论与创作实践时,在知识结构上作了些微调整,力求有所创新。

形态构成总论

本章要点

- 形态构成中的形态要素
- 形态构成中的心理要素
- 观念和语言转换

“形态构成”是通过对形态要素的分析、组合，进行新的形态创造。从这个意义上来说，原始艺术是人类学的范围，关心的是人类文化的起源与发展；古典艺术是图像学的范围，以视觉图像记录了人类社会的历史与情景；而现代艺术则是形态学的范围，以新的形态创造追求物质时空性与心理时空感的融解与综合。这种创造不是简单的变形或模仿，而是独特而崭新的创造，即从无到有的创造。它通过对形状、色彩、肌理等形态要素的分析及其空间组合原则的研究，使形态的运动体现大小、数量、方向、位置、重心等方面的变化，并赋予视觉化、力学的观念。

形态构成的创造过程是包括形态要素和心理要素共同作用的过程。“形态构成”涉及材料、肌理、力学、动态、色彩、空间和光的构成等（其中色彩的构成立足于设计色彩，区别于绘画的色彩写生和艺术创作）。形态构成通过点、线、面、体等视觉元素创造，使点的形、线的形、面的形产生极其丰富的变化，包括正形与负形、自成一体的单形、构成集合形态的单元形等。通过分离、接触、覆盖、透叠、联合、减缺、差叠、重合等手法，实现形与形的重新组合，构成形与空间的全新关系。这种崭新的形态不仅作用于我们的视觉感官，还将引起人的思想或感情活动的心理变化。

“形态构成”在整个造型训练的过程中，突破传统绘画的具象表现手法，反映现代生活的审美理想，从抽象形态入手，重点培养学生对形的敏感性和创造性。

形态构成总论针对形态构成中的形态要素、心理要素问题展开讨论；要求转变艺术观念问题，变静观为动观，变常观为微观；要求认识抽象形态的重要意义，实

现构成语言的转换和构成手法的创新。形态构成总论涵盖了包括平面构成、色彩构成、立体构成和光构成在内应当把握的总理论，具有普遍指导意义。

第一节 形态构成中的形态要素

在形态构成中，形态要素是构成一个形体或形态的基本元素。平面构成在二维空间的范围内通过轮廓线来造型。这种造型既可以是抽象形态也可以是具象形态。其中所表现的立体空间并非实在的三维空间，而是仅仅作用于视觉感官的幻觉空间。立体构成则通过各种材料的组合，创造具有实际厚度、高度及宽度的艺术形态，是占有立体空间的实体。

形态构成中的要素大致可以分成三大类，即形状、色彩、肌理。

一、形状

无论是圆形或方形、封闭或开敞、点构成、线构成或面构成，包括具象和抽象的形在内，都属于形状。

其实，我们身处的现实生活就是一个艺术的世界。鹅卵石稍加安排就成了点的聚散构成；不锈钢的钢管和圆球构成线与面的抽象雕塑，蜿蜒向上的多彩路标预示着生命的蓬勃活力。文字的最初功能虽然是传达信息，可是在设计师手里却是创造视觉美的图形要素。文字在字形大小、线条粗细、纵横方向上巧作安排，单个的文字可以是“点”，连接起来可以成“线”，“线”在聚合后又成了面，成为酒瓶、水果的造型……别有趣味，创意无限（图 1-1~1-8）。

图 1-1

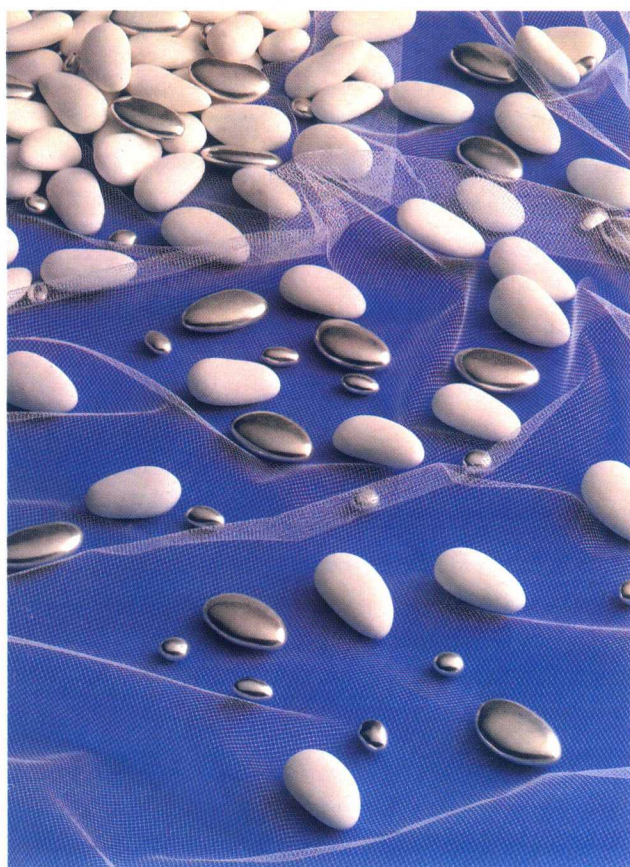

图 1-2

图 1-3

图 1-4

图 1-5

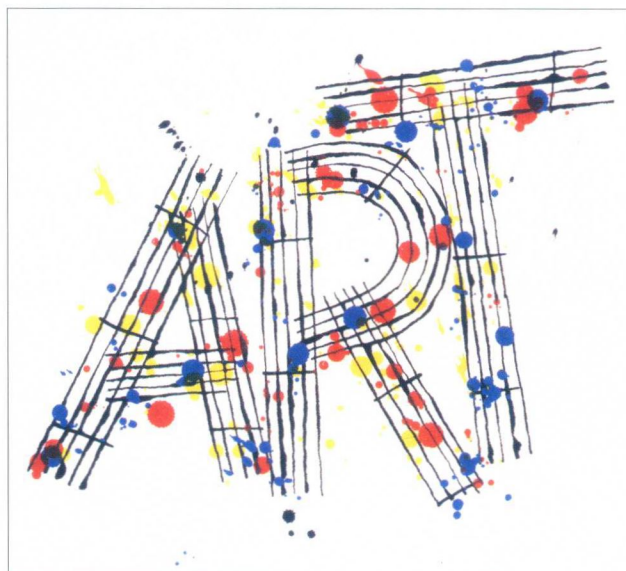

图 1-7

图 1-6

图 1-8

二、色彩

从金碧辉煌的古式牌楼到简洁明快的现代商场，建筑都被色彩装点着，并且凝聚着浓郁的情感倾向；人们对服装的要求从过去的“保暖”提升到了“审美”的高度，从服装色彩的搭配、质地的改善到配饰上点、线、面的点缀装饰，倾注着对幸福生活的热爱和追求。

对于艺术的形态构成来说，离不开色彩的应用，而且是创造形体的重要手段之一。平面构成中有了色彩，二维图形的变化显示了视觉上的层次感，丰富了图形的表现力。现代作品借助三维空间的构成，让点、线、面的形式和内涵得到了充分的表达（图1-9~1-13）。

图 1-9

图 1-10

图 1-11

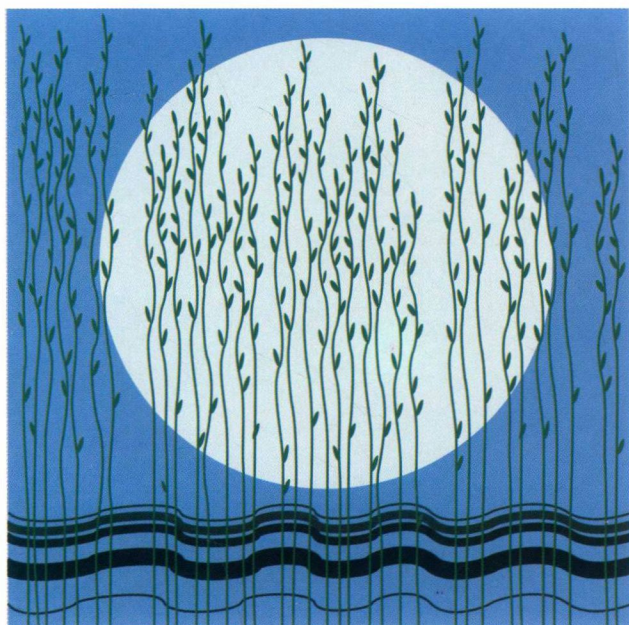

图 1-12

图 1-13

三、肌理

肌理是指材料表面的组织构造，“肌”就是皮肤，“理”就是纹理。任何一个形态，都有它自身独特的表面组织构造。树皮的干涩、铜材的光滑、麻绳的蓬松和石材的粗糙……表面组织构造不同，形态的意义和表情也不一样。同样的形状，由于色彩、肌理以及表面组织构造的差异，给人的感觉都不一样。同样的形态，换用不同的材料（如石头、石膏、铸铜或不锈钢）来表现，其视觉和触觉效果也存在明显的区别。在形态构成中有的时候由于制作材料的限制，不可能随心所欲地增添色彩，因此，聪明的设计师往往会利用材质在肌理上做文章，寻求纹理的粗糙与细腻、质地的疏松与坚硬以及构成方式的抽象与变形的鲜明对比，在单色和少色的限定条件下创造一种新颖的视觉美感（图1-14~1-20）。

图1-14

图1-15

图 1-16

图 1-17

图 1-19

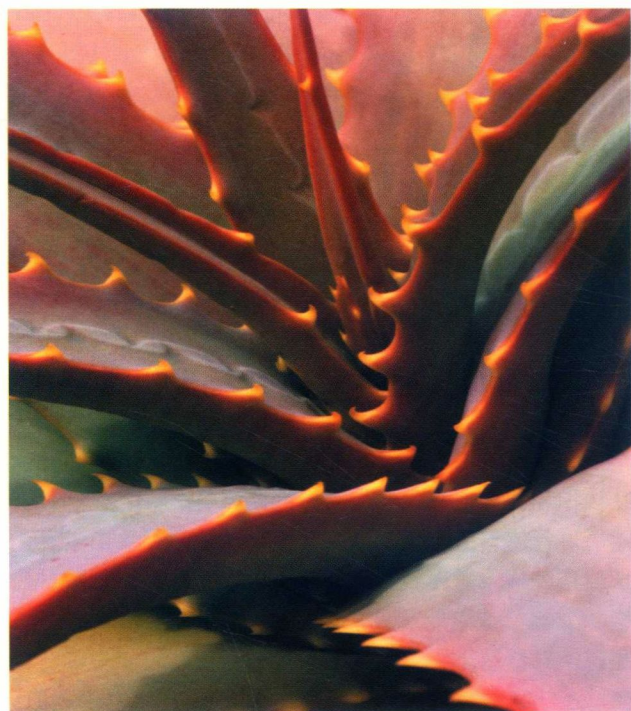

图 1-18

图 1-20