

第 1 章 动漫构成基础概述

本章学习目标：

认识构成的含义、所研究的对象和总体目的，进而引出动漫构成的概念及应用范围，了解构成设计的精髓及前沿动态，为后面具体知识的学习理顺一个总体思路。

本章学习重点：

通过本章的学习，让学生们初步对构成及动漫构成的含义作一了解，重点对学生们的思维有一个正确的引导，为以后的具体学习及实际应用打下基础。

1.1 构成的基本知识

1.1.1 构成的起源

“构成”一词的最早提出有两种说法：一种是来源于 20 世纪初抽象美术的“构成主义”（Constructivism）、“构成派”、“构成艺术”。人们首先从雕塑中提出新概念——“构成”，进而引申到立体主义的拼贴，并转化成三维的抽象构成。前者以俄国构成主义的奠基者塔特林和罗德琴柯为先驱，后者以毕加索为主，如图 1-1 ~ 图 1-3 所示。另一种是德国包豪斯中 GESTALTUNG 的译语词汇“构成”。包豪斯的基础教育深受新艺术运动的影响，接受了很多当时被公认为是艺术大师的重要人物。他们强调现代设计精神，不延续传统美术和美术教育方法——具象性再现，喜欢真实地描绘对象，用非具象形态和抽象性思维分解形体实现再构成，并非常注重材料质感的对比作用，以体现新的造型效果。包豪斯把前所未有的造型试验方法引进教学中，从而在性情各异、才华不同的学生中引起不同的反响，

让他们的技术活动适合他们的个性，从而把学生们从传统的美学意识中彻底解放出来，使其建立新观念，激发灵感，培养其创造力。包豪斯的教学目的就是要培养有创造性的人才。其实，这也是当今设计院校所追求的目标。当时有影响的公认的大师有康定斯基、克利等，他们的作品如图 1-4 和图 1-5 所示。

图 1-1 《第三国际》(塔特林大师作品)

图 1-2 毕加索作品

图 1-3 罗德琴柯作品

图 1-4 康定斯基作品

图 1-5 克利作品

从这个意义上讲，“构成”在我国能追溯到原始社会的彩陶文化中的彩色图形以及被公认为代表中国的龙、凤文化，如图 1-6 和图 1-7 所示，只不过当时不叫“构成”。但在中国，这种“构成”设计意识其实早已出现，并直接应用于创作当中。前者以其结构严谨，色彩对比强烈为主，后者早已把各种动物分解开来，而又重新组合成活生生的瑞兽形象，在人们心目中尤其在中国人心中已形成不可磨灭的“神”。这种构成设计意识的真谛在中国得到充分的体现。（龙是以蛇身为主体，接受了兽类的四脚、马的头、鬣的尾、鱼的鳞和须、鹿的角、狗的爪；凤：鸿前麟后、蛇颈鱼尾、鸛颡鸳思、龙文龟背、燕颌鸡喙、五色备举，出于东方君子之国。）

图1-6 彩陶《舞蹈纹彩陶盆》

图1-7 中国的龙、凤

1.1.2 构成的含义与目的

“构成”引入中国已有二十多年的历史了。作为设计的基础课，其经历了一个由陌生、受排斥到熟悉、被接纳的艰难过程。目前，已成为各艺术院校设计基础课的重要组成部分，并以此培养出很多思维活跃、技术高超的专业设计人才。

随着社会的进步，“构成”作为现代视觉传达的基础理论，它的基本规律性的问题，在现代经济社会和将来社会里必将受到更广泛的欢迎，其含义也越来越丰富。因此，我们把构成可以理解为是一种美的关系的形成，不仅涉及静止不动的画面组合，而且也延伸到具有时间性质的运动画面组合。对组合关系的认识、把握、创造以及色彩、空间的美的搭配是构成的关键。事实上，在我们生活的环境中，大到宏观，小到微观，处处都能体现出这种美的组合关系、美的秩序关系、美的逻辑关系。把这些关系再重新打散组合成有目的性的新的关系，就是“构成”。所以，可以把“构成”理解为“组装”，即把“构成”中的诸要素像机器零件一样按照美的形式法则和目的性的原则进行组装，形成一种新的适合审美需要的关系。

“构成”是并列于造型艺术和设计的一门学科，它以提高美感、发挥个性为目的，传授设计方法和制作技术。其教学内容不是延续传统设计意识，而是基于新理论基础之上。教学目的是培养学生的分析能力和综合思维能力，使其思维更活跃，视野更开阔，想象力更超前。因此，对形与色的

图1-8 构成的具体应用

图1-9 构成在漫画中的应用

造型语言、造型方法、造型心理效应的研究极为重要。通过教学,让学生能够亲身去体验,在实践过程中去思考,培养学生新的美感鉴赏力与创造力,为未来各专业的创作输送具有计划性、发展性、持续性和创造性的人才。如图 1-8 ~ 图 1-10 所示为构成的具体应用。

1.1.3 构成的分类

“构成”应用于设计艺术的各个领域。一般认为,构成分为平面构成、色彩构成和立体构成三种,共同称为三大构成,它们所研究的角度不同,但相互联系、互为补充,共同为设计服务,如图 1-11 ~ 图 1-14 所示为部分学生的三大构成作品。

图1-10 构成在动画中的应用——《幻想曲2000》

图1-11 平面构成 (学生作业) (1)

图1-12 平面构成 (学生作业) (2)

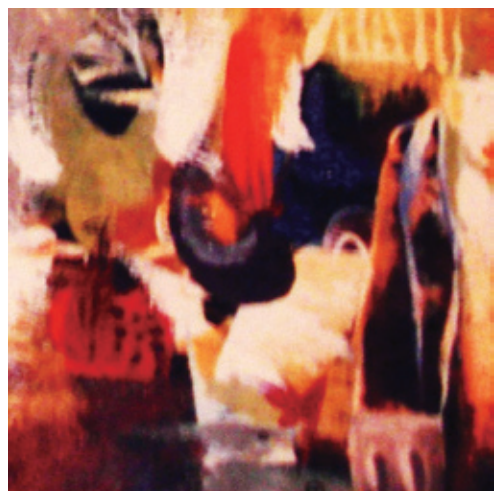

图1-13 色彩构成 (学生作业)

图1-14 立体构成 (学生作业)

1.2 构成的思维方式

从前面的论述中，了解到“构成”概念是产生于 20 世纪初，第一次世界大战之后。而在艺术领域强烈的革新思潮中，设计艺术也产生了巨大的变革。“构成”在德国包豪斯学院的基础教学中率先应用，引导学生勇于探讨形态和材料的关系，并带有视觉和精神两方面的因素，这也是一种造型活动。从而开拓学生的思维，培养学生的个性。以后渐渐成为各大艺术院校中必修的基础课。

人类认识事物的第一次飞跃是从具象到抽象，比如从具体的苹果、柿子等物体中抽象出“圆形”这一概念，再用圆形代表所有圆的物体，无论从形状上讲是平面的还是立体的，无论从色彩上讲是一般色彩还是抽象色彩。从辩证唯物主义认识论的角度讲，圆形是一切具象物体的共性。其他三角形、梯形等抽象概念也是一样，是类似于这些形状的概括总结。构成就是在这一基础上进行的人们认识事物的第二次飞跃，是把这抽象的形状上升到理性的阶段，然后再根据自己的意图加以分解组合并配以适当色彩的应用，形成新的合乎审美需求的美的图形。因此，“构成”遵循的是抽象的思维方式，用抽象的视觉语言表达理性美并赋予其美学的含义。其具体的思维过程是：具象（人类认识事物的第一阶段）—理性—抽象—再具象—再抽象并返回到理性，如图 1-15 所示。后一种理性是高于前一种理性的。这样循环往复，呈螺旋式上升的趋势，使人们认识事物的能力不断提升。

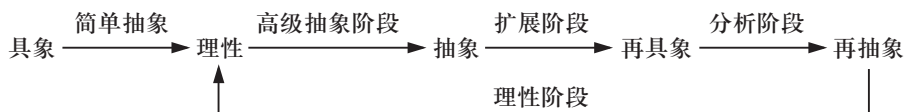

图1-15 构成的思维过程

1. 具象—理性

这是人类认识事物的第一阶段，是构成思维过程的简单抽象阶段，也是以后继续深入研究的基础阶段。在这个初级阶段的认识过程中，人类也经历了漫长而艰苦的过程，这也是人类认识事物的一次大的飞跃。人类有比其他动物发达得多的大脑，有了这一次质的飞跃，人类探索的潜力就更加广阔了，也不会只停留在这一单纯的阶段，必定向着更高的阶段迈进。

但在具象—理性这一阶段中，其主要特征就是从认知到简单抽象。在长期的劳动实践中，人类不断从各种具象的形体和色彩中慢慢感觉到有一种共同的形态及其色彩，这种形态和色彩包含了很多共同特点，而又不代表各种具体的形态和色彩。这一发现就为以后认识更多的具体形态和色彩提供了依据，同时也为人类认识更多的具体形态和色彩打下基础。例如，人们在日常生活中经常看到苹果、柿子和西瓜等形态，而这些形态的共同特征慢慢被人类所认识，把它上升到初级理性阶段（用一个“圆形”来表示），如图 1-16 所示。而这一圆形是简单抽象出来的共性，它既代表西瓜，也代表苹果，甚至代表所有类似圆形的各种具象形态。由此也认识了最基本的色彩元素，为我们对色彩的进一步抽象应用打下基础。再如，在日常生活中，人们见到很多天上的星星、树上的雨珠和草原上的牛羊，或者是墙角的蜘蛛网线、树上的枝条和战争用的长矛等，就会从中抽象出它们的共同因素——

“点”和“线”。这些都是人类认识事物了不起的突破和飞跃。从此人类就进入一个更高级的抽象阶段，实现人类认识事物的第二次飞跃。

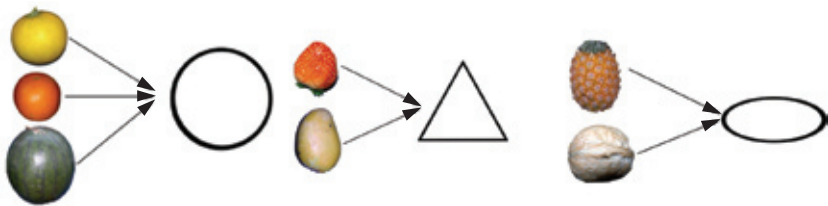

图1-16 具象—理性阶段

2. 理性—抽象

从理性到抽象是构成思维过程的高级抽象阶段，是人类认识事物的第二次飞跃，是直接建立在简单抽象的理性基础之上的。构成的研究也就从这里开始，同时也是抛开一切具象因素和实用目的并进行纯粹构成的阶段，是运用构成基本规律进行抽象构成并探讨各种可能的视觉形式的阶段。这一阶段是对形态及色彩的组合、重构、变形、质感、肌理等构成基本形式进行认识 and 理解的阶段。例如，应用简单抽象阶段抽象出的“圆”、“三角形”、“正方形”等单一形态进行一系列的重组，建构成一种全新的视觉图形或运动画面，以了解其构成方法（图 1-17）。

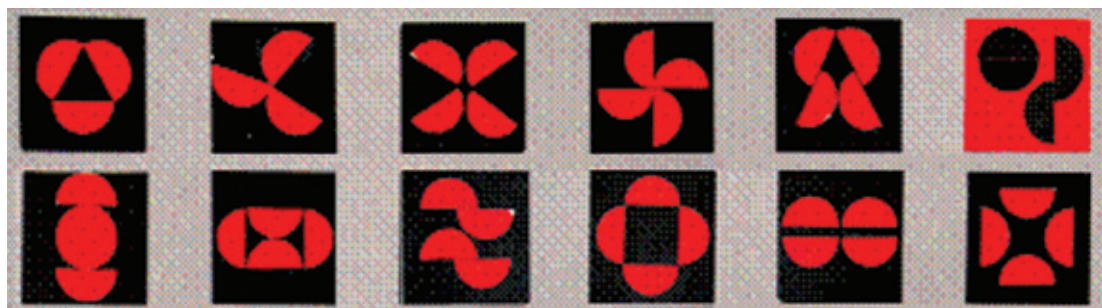

图1-17 理性到抽象（分解重构）

高级抽象阶段就是应用几何形态的点、线、面来进行高级抽象构成的阶段。蒙德里安认为：“结构关系是存在于一切事物里的、普遍的‘固定关系’，这种内在的结构才是纯粹的、不变的‘实在’。”按照构成主义的观点，任何有形的物体都可以归纳为最简化的形式，无论是平面还是立体。然而在视觉表达的领域里，点、线、面是形体归纳的极限。除了几何形态的点、线、面，不可能再有其他更简化的视觉形式。我们应用这些简化的不能再简化的形态来进行重新组合，就是人类认识事物的第二次飞跃。构成之所以应用这些形态是因为点、线、面具有极端的视觉单纯化和抽象性。应用这些形态去设计新的图形可以完全不受构成元素具象性的影响和束缚，应用一些构成法则和技法，形成符合目的性的画面。这就要特别注重形态之间的结构和构成关系，这也是构成的目的所在（图 1-18）。

这一阶段主要是训练形态与形态的组合、形式自身的直觉、直观的感受能力。通过一系列的形式法则如排列、重构、象征及寓意等构成形式和构成方法的训练，掌握构成的基本规律和构成的不同形式，掌握形态构成关系对设计者意图的表现。这一阶段，主要是训

练学生们的构成形式对视觉的冲击力，而不是图形中的形象因素。因此，这一阶段是抛开一切具体的，采用最简练的、非具象化的形态语言来进行构成训练，从而培养学生们对形式的敏感力和视觉表达力（图 1-19）。

图1-18 理性到抽象（原始彩陶文化）

图1-19 理性到抽象（几何体应用）

3. 抽象一再具象

从抽象到再具象是构成思维过程的扩展阶段，是从抽象形态的形式法则到具体设计的应用，是探讨形象在画面中的组合。这是由于我们不能只停留在构成形式本身，而是要把这些抽象形态进行具体的应用转换，即变为再具象。因为，抽象构成仅仅是一种规律性很强的视觉形式，是理念形态的结构和组合，缺少具象形态的生动性和丰富性，也缺少个性。作为有针对性的实用的构成，最终是要走向个性化具体表现的道路上来，也就是我们常常强调的“形象”化处理规律。只有经过再具象的转换，才能创造出有个性、有艺术感染力的作品来。例如，在研究了抽象“点”的位置、大小、聚散、层次、虚实等的规律后，在构成中就可以用类似“点”的形象所代替，充分发挥形象扩展性、生动性的特点，有针对性、目的性地进行重构，给人以视觉冲击力，赋予抽象的构成设计以实际的视觉意义和实用价值。这在平面和立体构成中都适用。在转换的过程中进一步对抽象的构成形式从理论到实际的应用进行推敲和完善，从而反过来指导具体的实践活动。

这一阶段主要是训练学生们的这种转换能力，从而能很熟练地应用于各种具体的专业设计上。例如，除应用于广告、服装、书籍设计外，还应用于影视、动漫方面，使学生的思维能从静止的图形上转换到运动的图形上，具有一种运动画面的概念和设计思路。使基础和专业设计之间有一个平稳的过渡。避免基础课完成之后仍然不知道设计，尤其是带有专业性的设计，使“构成”真正成为未来各专业设计的基础。

图1-20 抽象到再具象（学生作业）（1）

这个实践演练转换阶段仍然是构成的表现形

式，只是由于形态的扩展，从理性的点、线、面扩展为不规则的抽象型或具象型，从而使学生丰富和扩展构成的想象力，使构成在形式上和内容上得到充实和扩展，成为从基础向专业的过渡，这在色彩的训练中也同样适用（图 1-20 ~ 图 1-22）。

图1-21 抽象到再具象（学生作业）(2)

图1-22 抽象到再具象（学生作业）(3)

4. 再具象一再抽象

从再具象到再抽象是构成思维过程的概括、总结的分析阶段，是对抽象到再具象的归纳、丰富和总结。根据马克思辩证唯物论，从实践到认识，从认识到再实践，从再实践到再认识这样一个循环往复的认识过程，才能把握事物发展的规律，才能使理论得到实践的检验，才能产生正确的理论以指导实践。构成理论的学习也是从认识到实践的循环往复过程。任何一个成功的设计，无不是经过构思、设计、再构思、再设计的循环过程，经过一系列的推敲、修改才能最后完成，否则就会是不成熟的、不深入的、片面的。

再抽象是通过具象应用和转换构成，对转换过程中产生的具体构成形式进行归纳和总结，甚至进行更成熟的综合应用，以达到更强烈的艺术效果，使我们得到更多、更美和富于变化的抽象构成形式。

这一阶段主要使学生学习如何更准确、更丰富、更深刻地表达自己的设计意图，使设计的作品更有说服力，更能发挥自己的个性，从而也进一步丰富构成的形式，使构成的应用领域更宽、更广（图 1-23 和图 1-24）。

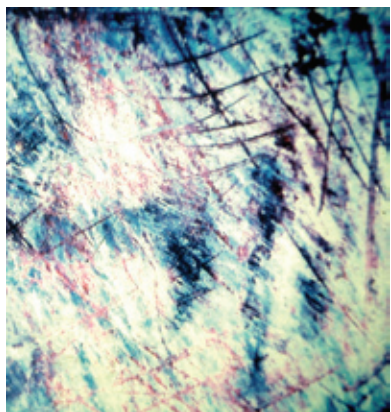

图1-23 再具象到再抽象（大师作品）(1)

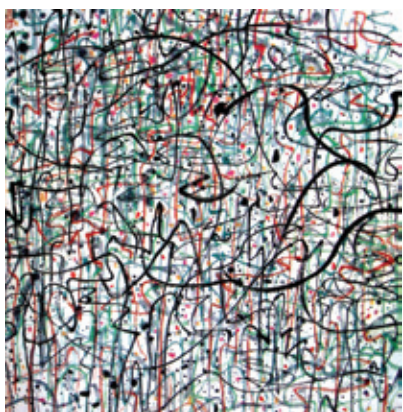

图1-24 再具象到再抽象（大师作品）(2)

5. 再抽象—理性（返回）

这一阶段正好完成了一个完整的循环。根据辩证唯物论的发展观点，好像又回到了起点。但是这个起点要比开始的起点高，是更高层次上的起点。它符合螺旋式上升的理论。从而也让我们看到了发展的全过程：由具象形态发展到最初的理论阶段的点、线、面；从理性阶段发展到抽象阶段；从抽象阶段经过扩展发展到再具象阶段，完成了转换；从再具象阶段又发展到再抽象阶段，实现了对形态的概括和总结；又从再抽象阶段返回到理性阶段，是更高层的理性阶段。这时的点、线、面已不是简单的理性形态，而是浓缩了各种视觉形式和技法的新高度的理性形态。我们可以通过这些理性形态，看到它们之间有机的组织和构成形式，领略到其中所蕴涵的美感，感受到这些形态的情趣和其中的意境，使人们的心情得到更大的愉悦，从而达到自己理想的设计目的。

这一阶段主要让学生掌握如何使自己的设计作品有更多的信息和巧妙地组合，如何使作品能蕴涵更深远的意境，得到更高级的设计作品（图 1-25）。

综上所述，构成的思维方式是一个完整的、系统的、螺旋式上升的统一整体。每一阶段都有特定的要求，只有对基础理论、构成形式、转换过程、本质特征有一个全面、系统的认识 and 把握，才能对抽象、应用、扩展、再抽象，最后到理性的全过程进行全面的理解和准确的把握，才能对各领域的设计奠定一个坚实的基础，才能站在视觉创造和审美的高度而不陷于教条、僵化的形式概念中（图 1-26 和图 1-27）。

图1-25 再抽象到理性（大师作品）

图1-26 具体设计应用（学生作业）(1)

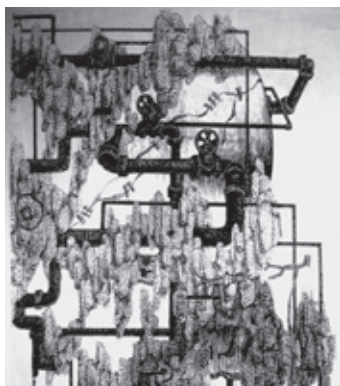

图1-27 具体设计应用（学生作业）(2)

1.3 构成的学习方法

根据构成思维方式的论述，我们应该有相应的学习方法来配合思维方式的实现，来完成自己的设计。

热爱生活，关心生活中的点点滴滴。我们知道，任何创作都离不开生活，离开生活，创作将成为无源之水、无本之木。无论是具象的还是抽象的设计，都与生活密切相关。我们应拜生活为老师，从自然景观中找到抽象的点、线、面要素，再加入现代思维，创作出具有超前的实用的设计作品来（图 1-28）。

通过对构成优秀作品的欣赏，提高对构成的学习和认识。人没有鉴赏力，就设计不出

高级的作品来。我们对构成的学习，首先要从欣赏开始。俗话说，“见多才能识广”。通过对构成的鉴赏，加强对构成的感性认识，还可以将设计成果的实例与相关的理论知识相结合，增强对构成的理解，启发创造性思维。

通过对构成各个阶段学习，深入了解构成的作用与意义。构成的思维方式分为五个阶段，每个阶段都有每个阶段的特点和要求。通过多媒体现代化教学，能调动起学生的学习兴趣 and 积极性，使学生了解更多构成的信息，掌握每一阶段的学习要点，深入了解构成的基础知识及其意义，为以后的设计打好基础（图 1-29）。

图1-28 自然景观

图1-29 启发思维（偶然性）

通过命题作业的练习，提高学生的思考力和创造力。创造性的作业训练是发展创造力和思考能力的必要途径。通过命题练习，每一个学生都能体会到不同阶段的要求和设计意图，从而循序渐进地提高学生们的思维能力和创造能力。例如，以某一音乐为启发，设计以线为主的构成练习，锻炼学生的节奏感和韵律感，提高学生的分析能力和思考能力（图 1-30）。

学习中要充分发挥学生的个性。个性在创作中是非常重要的。我们不能通过学习将学生都培养成千篇一律的性格。个性是创作的灵魂，是不同于其他作品的活的东西。如果不能把每个学生生活经历和各种差异发挥出来，教学将是失败的。学生们在练习中，也不

图1-30 创造性思维（学生作业）（1）

图1-31 创造性思维（学生作业）（2）