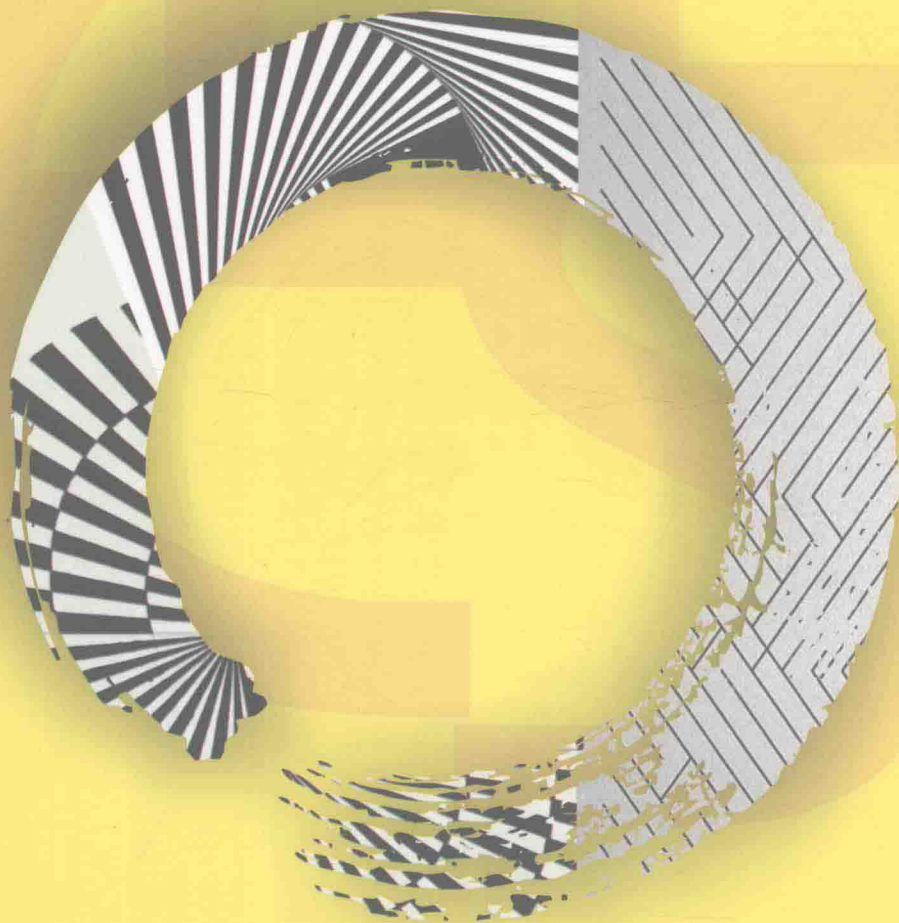

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

平面构成

PIGMIAN GOUCHENG

主编 于兴财 程朝远 冉国强 王晓高

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

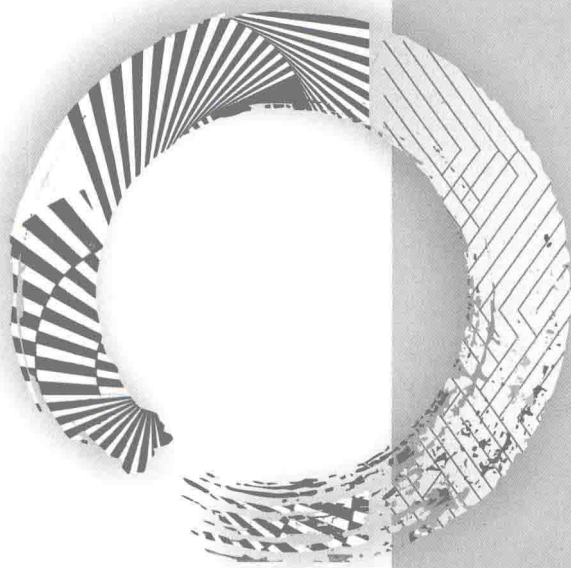
平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

主 编 于兴财 程朝远 冉国强 王晓高

副主编 张剑 董全成 张民琰 赵捷 李红菊

参 编 赖姝 李洪琴 张瑞峰

内 容 简 介

本书包括五大部分的内容:平面构成概述、平面构成的基本元素、平面构成的基本形式、平面构成的形式美、平面构成在现代设计中的运用等。本书以培养素质为重点,从训练形式美感入手,研究形式在情感表现上的特点,重点培养学生准确表达设计思想的能力。本书旨在为艺术设计学生和爱好者提供基础教材,也可以作为指导平面构成设计的实践指导书。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/于兴财等主编. —武汉:华中科技大学出版社,2016.4
高等院校艺术学门类“十三五”规划教材
ISBN 978-7-5680-1725-1

I. ①平… II. ①于… III. ①平面构成(艺术)-高等学校-教材 IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 084703 号

平面构成

Pingmian Goucheng

于兴财 等 主编

策划编辑:彭中军

责任编辑:史永霞

封面设计:正风文化

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321913

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:880mm×1230mm 1/16

印 张:5

字 数:143 千字

版 次:2016 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:35.00 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

前言

PINGMIAN GOUCHENG

从德国包豪斯学院首次开设“构成”课至今,已有 70 余年的历史。现今,美国、日本等许多国家开设的“构成”课在包豪斯学院“构成”课的基础上发展,成为更科学、更系统的一门学科。近年来,国内各大院校艺术设计专业纷纷引进“三大构成”课程体系(平面构成、色彩构成和立体构成),从而革新了设计基础教育的内容,促进了现代设计教育水平的整体提高。

平面构成是一切造型艺术与现代设计的基础,也是现代设计的重要组成部分。20 世纪 80 年代初,我国设计教育界从国外引进了“三大构成”艺术设计基础教学课程,在很大程度上丰富和完善了艺术设计专业的基础课程。平面构成作为“三大构成”课程体系的一部分,为现代设计的实践活动起着非常重要的理论指导意义。

本教材主要对平面构成的造型要素、平面构成的基本形式、平面构成形式美及各知识点在设计领域中的具体运用系统地做了介绍,让大家比较清晰地了解和掌握相关知识点,并且能够非常熟练地将其运用到设计实践中去。

本教材在编写过程中力求简明扼要、通俗易懂,并精心收集了大量优秀的平面构成作品和摄影作品。部分作品由于经过多次转载,作者已经不详,所以未能一一署名,在此向作者们一并表示感谢!希望广大读者能够通过阅读本书而得到启发和借鉴。由于编者水平有限,书中知识点难免有不足之处,敬请大家批评指正,提出宝贵意见和建议!本书在编写过程中得到了华中科技大学出版社工作人员的大力支持,在此表示衷心的感谢!

编 者

2016 年写于成都

目录

PINGMIAN GOUCHENG

1

第一章 平面构成概述

第一节 平面构成的基本概念 /2

第二节 平面构成的产生与发展 /5

9

第二章 平面构成的基本元素

第一节 形象的组成元素——点 /10

第二节 形象的组成元素——线 /16

第三节 形象的组成元素——面 /21

27

第三章 平面构成的基本形式

第一节 基本形与骨格 /28

第二节 平面构成的基本形式 /33

61

第四章 平面构成的形式美

67

第五章 平面构成在现代设计中的运用

第一节 平面构成在视觉传达设计中的运用 /68

第二节 平面构成在环境艺术设计中的运用 /69

第三节 平面构成在产品中的运用 /71

第四节 平面构成在家纺和服装设计中的运用 /72

74

参考文献

第一章

平面构成概述

PINGMIAN GOUCHENG GAISHU

第一节

平面构成的基本概念

一、构成的概念

“构成”在《现代汉语词典(第6版)》中有“形成”“造成”的含义,包括自然的形成和人为的创造。构成是一种创造形态的方法,也是一种研究形象构成的科学,它研究如何创造形象、形与形之间怎样组合、形象如何排列、如何将不同形态的诸要素按照一定的组织原则重新分解组合,使其成为一个新的形态,并显现新的功能。

实际上,人类所有的发明创造行为本身就是对已知要素的重构,大到宏观宇宙世界,小到微观原子世界,都有自己的组合关系、结构关系。构成就是从具象形态中提取元素,研究和探索其形态的关系,并利用各种可能性,从不同角度组合、排列,从而产生新的造型。早在新石器时代,形形色色的石刀、石磨、石犁、石杵等不同造型和功能的器物,就充分显示了原始人类的构成思维能力。所以,构成是一种开发潜在创造力的造型方法。在现代社会,汽车的发明、火车的出现、飞机上天等都是多种机械部件构成组合而显现出的各种新形态和新功能。

图 1-1 所示是大自然中存在的构成。

图 1-1 大自然中存在的构成

图 1-2 所示为人为创造的构成作品。

图 1-2 人为创造的构成作品

在近、现代设计领域,我们进行构成中分解与重构(见图 1-3)关系的练习,就是要利用各种可能性,按照一定的秩序与法则,从不同的角度对基本形做排列、组合,从而产生一种新的视觉形态。从广义上讲,无论是具象形态、抽象形态(见图 1-4)、几何形、自然形,只要符合这些组合法则,都可以称之为构成。

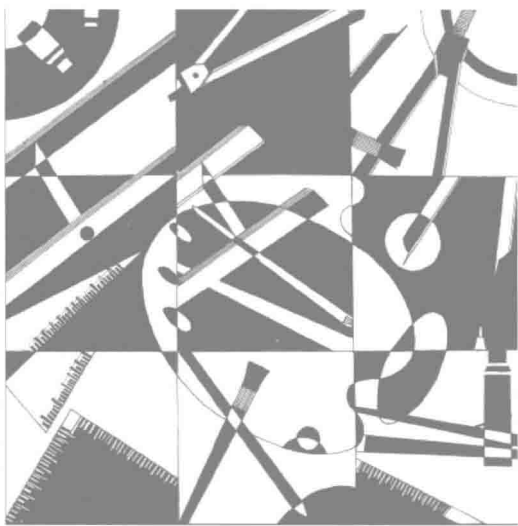

图 1-3 分解与重构

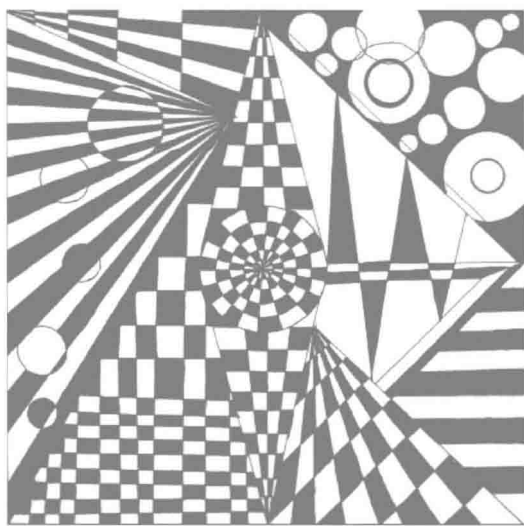

图 1-4 抽象形态构成

二、平面构成的概念

平面构成、色彩构成和立体构成,被称为“三大构成”,是“形态构成学”的主要内容。所谓平面,是与立体相比较而言的,它主要研究二维空间的造型问题。平面构成是一种视觉形象的构成,是将既有的形态(包括具象形态或抽象形态)在二维的平面内,依照形式美法则和一定次序进行分解、组合,从而创造出全新的形态及理想的组合方式、组合次序,培养设计人员的审美能力,提高其创造形象和构成的能力。

图 1-5 所示是按照形式美法则分割、组合构成的新形态。

图 1-6 所示是平面构成在设计中的应用。

图 1-7 所示是具象形态元素的构成训练。

图 1-8 所示是抽象形态元素的构成训练。

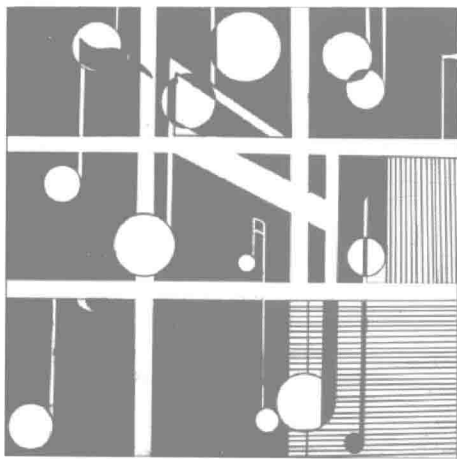

图 1-5 按照形式美法则分割、组合构成的新形态

图 1-6 平面构成在设计中的应用

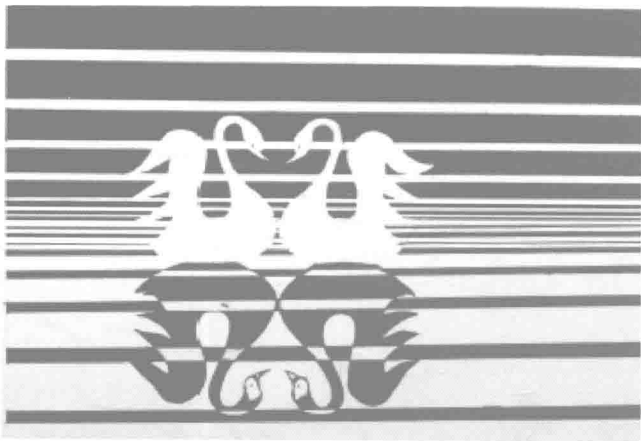

图 1-7 具象形态元素的构成训练

图 1-8 抽象形态元素的构成训练

平面构成是构成艺术的一部分,也是现代艺术基础和现代设计基础的一个十分重要的组成部分,它是一门研究各专业共通的基础要素理性训练课程。平面构成在强调形态之间的比例、位置、对比、节奏、韵律、黑白、肌理等的同时,又要讲究不同的图形构成方式对所传达的视觉感受及心理反应,以便图形与受众之间产生共鸣。

图 1-9 所示是蒙德里安油画作品《构成》。

图 1-10 所示是红黄蓝椅。

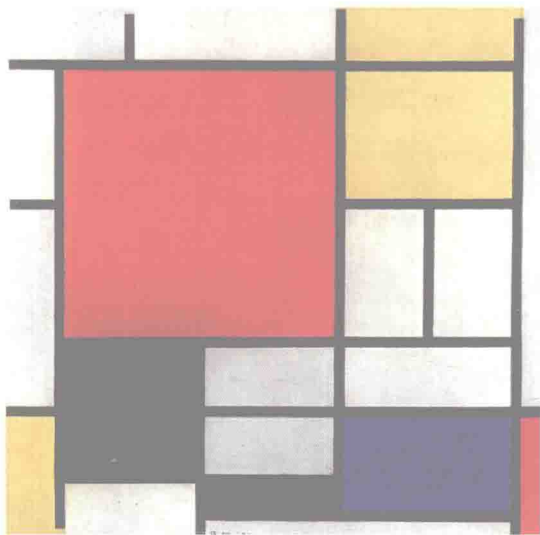

图 1-9 蒙德里安油画作品《构成》

图 1-10 红黄蓝椅

第二节

平面构成的产生与发展

一、平面构成的产生与发展

18 世纪末到 19 世纪初,西方国家完成了工业革命,揭开了近代文明史的序幕。大机器、大生产的出现,铁路运输和商业的空前发展,城市的迅速扩张,工商贸易活动的日益繁荣,使工艺美术与纯绘画的分离成为必然。平面构成就起源于这一时期造型艺术运动中的构成主义,其中最具代表性的是第一次世界大战期间和战后初期的俄国构成主义运动。这一时期构成主义的发展还处于相对独立的阶段,对世界设计运动的影响也相对有限。俄国构成主义大师李西斯基 1920 年到波兰讲学时,波兰设计师亨利克·伯利维深受其影响,并于后来开创了麦查诺-法可图拉理论,主张用基本的几何构成原理进行平面设计。亨利克·伯利维的设计带有明显的数学计算和几何构成特点,欧洲其他国家也同样受到了俄国构成主义的影响。图 1-11 所示为李西斯基的海报《红楔子攻打白色》。

图 1-11 李西斯基的海报《红楔子攻打白色》

平面构成课程体系的完善和发展离不开包豪斯学院。包豪斯学院是 1919 年在德国成立的一所设计学院，也是世界上第一所完全为设计教育而建立的学院。包豪斯学院的出现，对现代设计理论、现代主义设计教育和实践等方面具有重要意义。它是当时欧洲现代主义设计的核心，欧洲很长一个阶段对现代主义的探索最终在此有了一个较为完备的体系。对于平面设计来说，包豪斯学院所奠定的设计思想基础和风格基础是决定性的。更为值得纪念的是，包豪斯学院把这种总结制定成为现代主义设计教学体系，这时的构成主义摆脱纯艺术的目的，开始把想象丰富的设想同技术上的精通结合起来，为生活中的现实问题服务。包豪斯学院如图 1-12 所示。

图 1-12 包豪斯学院

在包豪斯学院的教学和设计活动中，年轻又有激进思想的画家和雕塑家为构成发展做出了许多努力和尝试，他们在设计中放弃了作品中的装饰因素，探求发挥结构本身的美感并总结出一些规律性的构成设计原则，这时的平面构成已经粗具规模了。图 1-13 和图 1-14 所示分别是朱斯特·施密特“艺术与技术”展览设计招贴和包豪斯学院纪念展海报设计。

图 1-13 朱斯特·施密特“艺术与技术”展览设计招贴

图 1-14 包豪斯学院纪念展海报设计

随着德国包豪斯学院的关闭以及设计中心的转移,更多国家的设计师接触到了平面构成,同时平面构成也从其他的设计领域中汲取到营养。平面构成开始从设计的具体内容中分离出来,形成指导设计形式展开的一种规律,这也是设计随着社会进步的一种必然现象。与其他国家一样,中国也在 20 世纪的七八十年代引入了平面构成,并在全国高等艺术院校的教学中普及,使平面构成成为设计的基础课程之一。经过多年的教学活动,平面构成课程已经融入了一定的中国文化特色。平面构成是人类对客观世界的一种总体认识,它是一个开放的体系,可以随不同的社会、历史、文化条件不断充实、完善,进一步趋于成熟。

二、平面构成与现代设计的关系

平面构成是艺术设计的基石,是设计者开启艺术设计之门的钥匙,同时也有很强的实用性。平面构成的思维方式和构成形式在平面广告设计、包装设计、染织服装设计、环境艺术设计等领域中运用十分广泛。特别是新技术、新工艺、新发明的不断涌现,使得平面构成原理从某种意义上讲已经超越了平面研究的范畴,其构成形式在现代设计中得到了充分的运用和实践。

第二章

平面构成的基本元素

PINGMIAN GOUCHENG DE JIBEN YUANSU

点、线、面是一切造型中最基本的要素,存在于所有造型设计之中。对于一位设计师来说,点、线、面的构成训练是必不可少的,研究这些基本元素及构成原则是我们研究其他视觉形象设计的起点。

形象在构成设计中是表达一定含义形态构成的视觉元素,形象是具有面积、形状、色彩、大小和肌理的视觉可见物。构成形象的造型元素是点、线、面,由于点、线、面可通过多种不同的形态结合和作用,所以就产生了多种不同的表现手法和形象。

第一节

形象的组成元素——点

一、点的概念

几何学中的点表示位置,它既无长度也无宽度,是最小的单位,就如数学中的坐标。平面构成中点的概念是相对的,点既有位置,又有大小和形状等,它在对比中存在,通过比较显现。点最主要的作用就是吸引视线,多点组合可以创造出丰富的画面效果。

点是视觉的中心,也是力的中心。当画面上有一个点时,人们的视线就集中在这个点上。单纯的点本身没有上下左右的连续性和指向性,但是它有点睛的作用,能够产生积聚视线的效果。如图 2-1 和图 2-2 所示,“国徽”和“汽车”作为一个点,成为画面中视觉的中心。

图 2-1 画面中视觉的中心(一)

图 2-2 画面中视觉的中心(二)

二、点的形态和分类

点在多数时候被认为是小的,而且是圆的,实际上这是一种错觉。点的形态可以分为两大类:规则点(包括圆点、

方点、三角点)和不规则点(指那些自由随意的点)。形态不同的点给人不同的视觉感受,如图 2-3 和图 2-4 所示。

图 2-3 规则点在包装设计中的运用

图 2-4 不规则点在平面设计中的运用

三、点的构成形式

点的构成形式有以下几种。

(1) 大小一致的点按照一定的规律进行排列、组合,给人一种通过点的移动而形成点的线化的感觉。如晚上我们用手晃动一个火点,就会看到由火点所形成的一条线。点在线化过程中大小的变化,会使线条产生空间起伏变化。图 2-5 和图 2-6 所示为点的线化及其在照明设计中的运用。

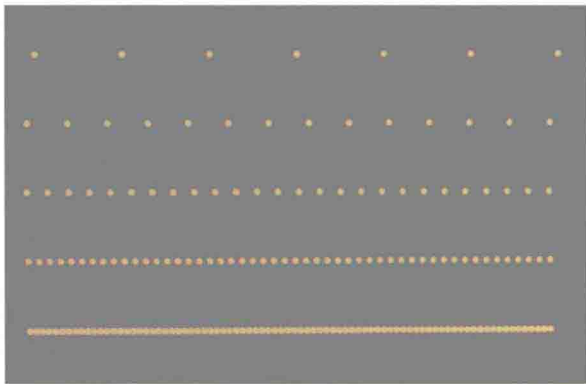

图 2-5 点的线化

图 2-6 点的线化在照明设计中的运用

(2) 由大到小的点或者由小到大的点按照一定的轨迹和方向进行排列,能产生一种优美的韵律感,如图 2-7 和图 2-8 所示。

(3) 大小不同的点密集排列并达到一定面积就会产生面的效果,印刷品的图像、照相制版都是点的面化的应用。图 2-9 和图 2-10 所示为点的面化及其运用。

(4) 不同大小、疏密的点混合排列,形成一种散点式的构成形式,如图 2-11 所示。

(5) 不规则的点进行聚散排列,能形成一种活泼的视觉效果,如图 2-12 所示。

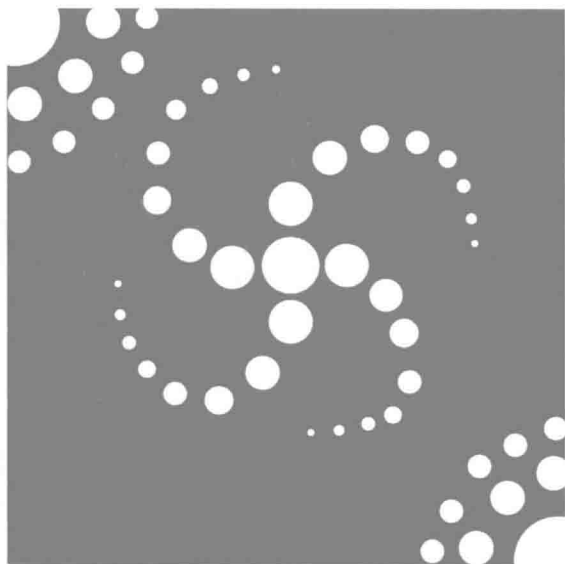

图 2-7 点的韵律感

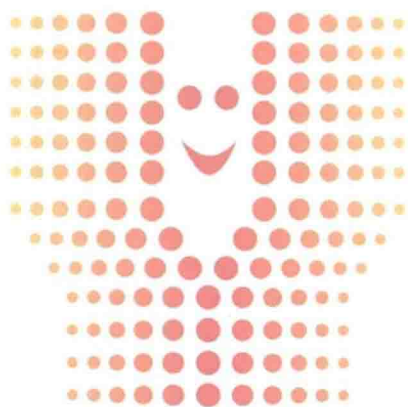

图 2-8 点的韵律感的运用

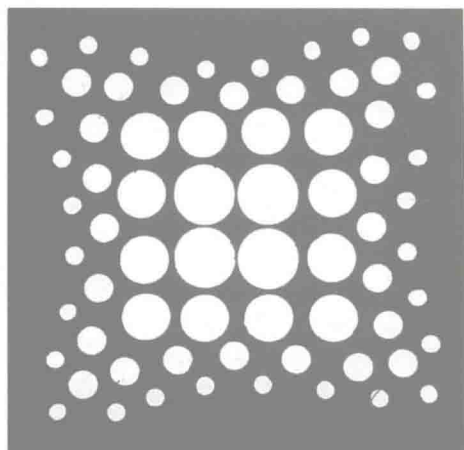

图 2-9 点的面化

图 2-10 点的面化的运用

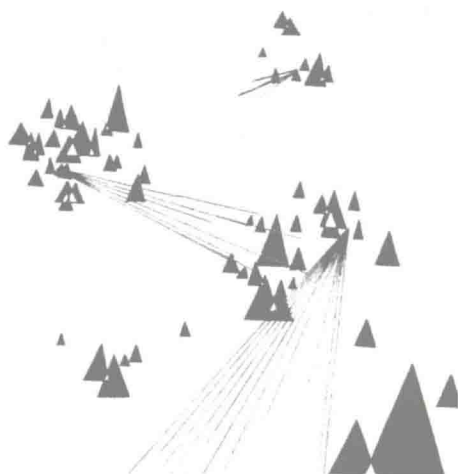

图 2-11 散点式的构成形式

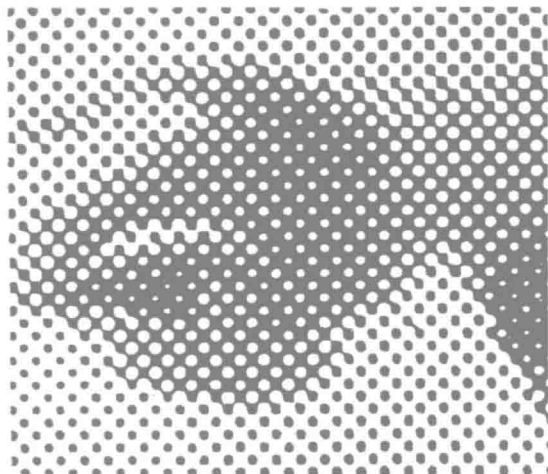

图 2-12 一种活泼的视觉效果