

中国设计基础教学研究与应用

Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

平面构成与应用设计 ②

Plane Composition and Application Design II

李丹等
编著

中国设计基础教学研究与应用

Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

平面构成与应用设计 ②

Plane Composition and Application Design II

李丹等 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

平面构成与应用设计. 2 / 李丹等编著. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2015.9

(中国设计基础教学研究与应用)

ISBN 978-7-5314-6939-1

I. ①平… II. ①李… III. ①平面构成(艺术)—教
学研究—高等学校 IV. ①J061-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第190157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: 沈阳富民印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 23.75

字 数: 600千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬

装帧设计: 范文南 洪小冬

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6939-1

定 价: 280.00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

Contents

总目录

01

平面构成

李丹 马兰 编著

1 116

02

版式设计

吴烨 编著

1 136

03

编排与设计

夏兵 张岩 矫荣波 编著

1 128

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计基础教学研究与应用系列丛书。

本丛书最大的特点是理论联系实际，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical books about design basis teaching research and application with complete systems.

The most important feature of this series is combining theory and practice, so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

CHINESE DESIGN BASIS

RESEARCH AND APPLICATION OF CHINESE DESIGN BASIS TEACHING AND LEARNING

01

平面构成

李丹 马兰 编著

目录 contents

序

— 第一章 平面构成的相关基础知识 007

第一节 平面构成的含义 / 008

第二节 如何认识、学习平面构成 / 010

第三节 构成的思维 / 012

第四节 平面构成与抽象形态 / 013

第五节 平面构成形态与知觉心理 / 016

— 第二章 平面构成的产生与发展 017

— 第三章 平面构成基础要素 024

第一节 平面构成基本要素——点 / 025

第二节 平面构成基本要素——线 / 031

第三节 平面构成基本要素——面 / 038

第四节 影响点、线、面的其他视觉因素 / 045

— 第四章 形态构成中的平衡法则 050

第一节 什么需要平衡 / 051

第二节 心理平衡与物理平衡 / 052

第三节 影响平衡的因素 / 055

第四节 平衡在现实设计中的应用 / 056

— 第五章 骨格与基本形

061

第一节 骨格 / 062

第二节 基本形 / 067

— 第六章 平面构成形式法则——
(一) 规律性骨格构成

069

第一节 群化 / 070

第二节 重复 / 073

第三节 近似 / 080

第四节 渐变 / 085

第五节 发射 / 091

— 第七章 平面构成形式法则——
(二) 非规律性骨格构成

097

第一节 特异 / 098

第二节 对比 / 102

第三节 密集 / 107

— 第八章 平面空间

109

第一章

平面构成的相关基础知识

- **本章重点** >>
了解平面构成的基本含义。
掌握学习平面构成的基本方法。
对构成思维形成基本认识。
学习造型形态基础知识。
- **建议学时** >>
8学时。

第一章 平面构成的相关基础知识

第一节 平面构成的含义

平面构成与色彩构成、立体构成是现代形态构成学的三个主要组成部分。“形态构成学”是一种现代造型艺术学派,它区别于传统的艺术表现形式。“形态构成学”主要通过研究艺术造型的内在组织机构及其相应的内在关系,寻求艺术创作中偶然性中的必然成分(如图1-1-1)。可以这样说,构成学的分析方法更具有自然科学中的理性成分。当然,我们看到的“形态构成学”也具有它本身的独特性,它是一种依赖于人类观察而得到的视觉体验,所以“形态构成学”研究的展开必须立足于以人为主体的研究方式,这也是本书着重阐述的主要观点之一。

《现代汉语词典》中“构成”解释为“形成”和“造成”也就是包括自然的创造和人为的创造。

在现代艺术设计领域中可以进一步理解为对视觉造型要素的提取与重组。这样解释更为简单一些:人们对世界的认知是建立在对周围事物观察、分析、整理、思考、理解、记忆等一系列过程中的,但并不是任何一个事物都可以得到我们充分的认识,人们往往选择便于理解记忆的、感兴趣的、利于情感宣泄和种

群进化的事物来倾注更为详尽认知,那么这就是一种提取,而重组就更是一件具有创造性的人类高级思维活动。在重组活动中常常会经历这样一个过程,首先是模仿;其次是拆解;最后是重构。“模仿”是人们心理中对已有事物的一种信赖与崇拜;“拆解”是人们心理中对已有事物组成样式的好奇与不满足;“重构”是人们对新空间的探索,同时“重构”在现代心理分析学派中也解释为消除“力必多”而创造出来的新法则,人们可以在创造中转化升华不平衡的意图和欲望,得到心理上平衡与愉悦。当然以上三者均为人类的创作形式,是很难将其截然分开的。所以设计中的构成不是人的头脑中固有的,它从思维方法到表现都是以自然与生活为依据,只是在创作过程中更强调人类的主观意志,更强调人类对自然世界的影响和作用而已。

在其他的科学研究领域我们可以了解到从宏观到微观或从微观到宏观的研究方法已经是一种较为普遍的研究方法,如物理研究中的分子、质子、中子、电子;生物学中的基因到生物组团等等都揭示了不同事物构成的神奇之处。所以形态构成学同样也是以分解与重组的原则来研究人们对视觉形态的认识,与之不同的是形态构成的研究范围中加入人的视觉因素,使这种构成产生了更多的人文化特征,形态构成学是形象思维与逻辑思维的结合产物,它是一类介于自然科学与社会科学中的边缘学科,它涉及生理学、心理学、物理学、艺术形态学多门学科。

“平面构成”虽然是形态构成教学的初始阶段,但它介绍的却是形态构成学的基本原理,这些原理不但适用于平面构成,同样也适用于色彩构成、立体构成等等(如图1-1-2),本书对平面构成的讲解着重体现在对构成要素的提炼及对构成规律的感性理解与灵活运用上(如图1-1-3~1-1-5)。

作为“平面构成”,我们给出的研究范围只界定在二维空间中,也就是几何学中的只具有X轴和Y轴空间数量的界面。“平面构成”的主要研究内容是以点、线、面为构成基本要素并在此基础上探讨构成的规律和基本法则。

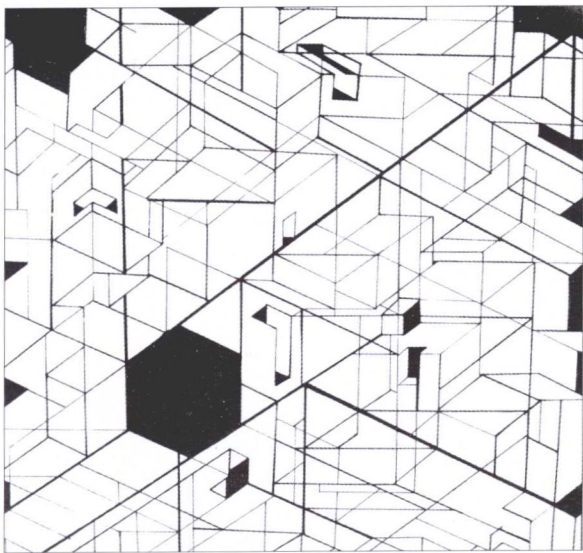

图 1-1-1 平面构成设计作品

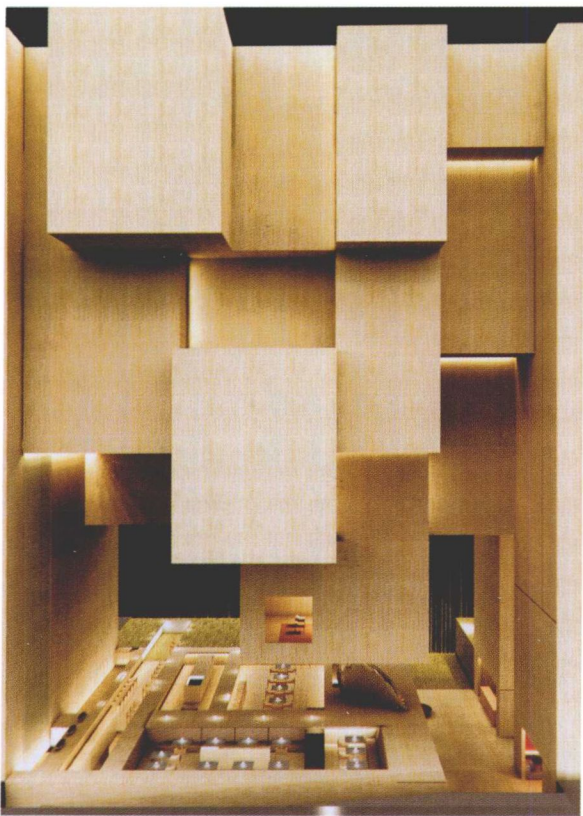

图 1-1-2 建筑空间构成设计作品《NOVUM》

CULTURAL DIVERSITY
Diseño Andrew Lewis

图 1-1-4 平面构成设计作品《NOVUM》

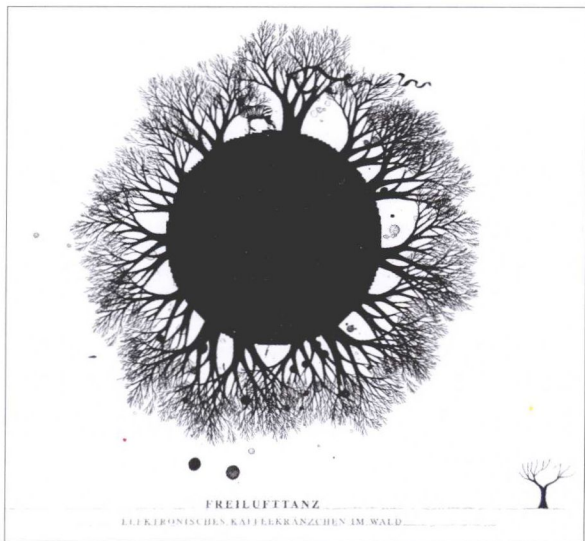

图 1-1-3 平面构成设计作品《NOVUM》

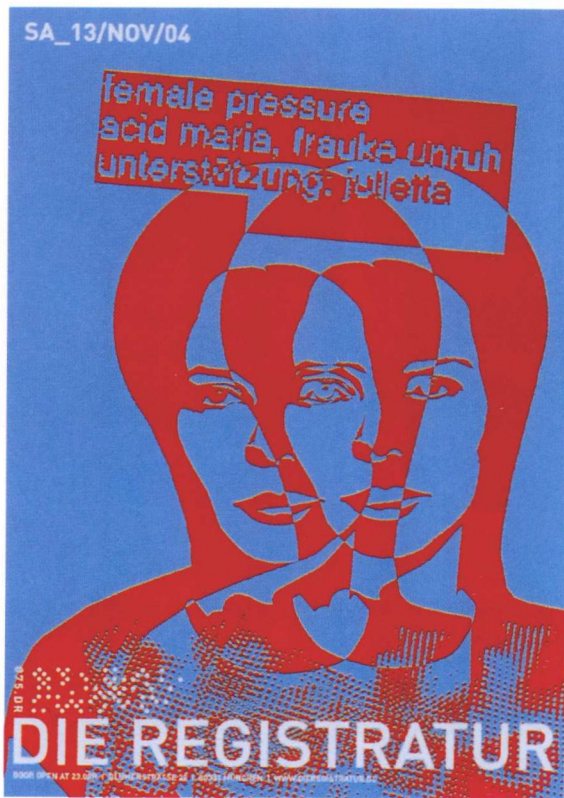

图 1-1-5 平面构成设计作品《NOVUM》

第二节 如何认识、学习平面构成

对于《平面构成》这种称谓,我们只可以把它理解为为了对设计课程进行阶段性学习的一种分类,在以往的设计课程中我们习惯将构成课分为《平面构成》、《色彩构成》、《立体构成》三个阶段,这在某种程度上来讲也误导了一些学生,使他们错误地认为构成就是平面、色彩、立体的单项训练,从而在今后设计中不能很好地应用构成学中的有效因素,使构成学成为从大学一年级开始到大学一年级结束的阶段性课程。其实,在真实的设计中我们很难区分设计因素哪一个因素是平面构成因素,哪一个因素是色彩构成因素,哪一个因素又是立体构成因素(如图1-2-1),往往设计中的某一因素具有多重作用,最终的一个设计作品也是由多种设计要素共同完成的,我们在学习过程中应该更多地注意学习每一个构成阶段相互联系和共同作用的部分,比如视觉效果、力学、心理或物理学原理等,而不是仅仅为了完成单项练习。

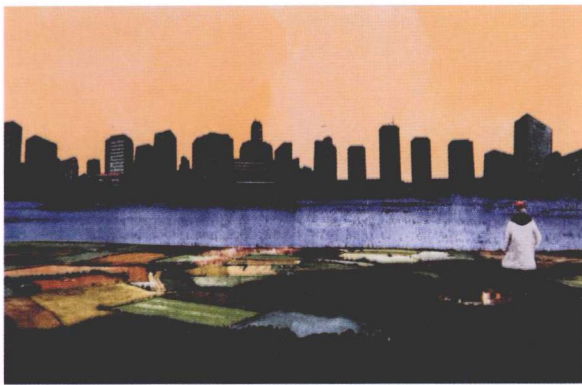

图1-2-1 多元化的构成因素 (NOVUM)

从狭义的角度来讲平面构成是一门介绍二维空间的构成法则,它从点、线、面基础要素开始,讲解在二维空间的设计构成中的法则与应用。平面构成将构成学中基础概念逐一介绍给学习者,在学习者的思维中首先建立一个形态构成学的框架,但是平面构成并不仅仅是简单的几个概念,我们只是选择从简单的但却是有决定性的理论出发来研究平面构成中的一系列问题。我们可以这样比喻平面构成中的原理就像计算

机程序中的源代码,它是将学习者进入形态构成学的一部阶梯。

平面构成作为设计基础,主要教授学习者如何认识二维空间的事物,这种认识是一种全面的认识过程,它包括观察方式、思维方式、创作方式和校正误区等。平面构成的最终目的是逐渐培养学习者的创作能力,这其中包括以下三个方面:

一、建立正确的观察方法

想要创造设计作品,首先要有正确、客观的观察方法,以便发现问题,整体分析和梳理脉络、展开想象。因此,突破一点观察方式,建立宏观的、全面的观察方法是一切设计活动开始的关键。我们创造的是全新的设计形象而绝不是对客观对象的简单复制,所以必须遵循客观规律去观察世界,并按照心理学的规律总结出创作内在思想,在此基础上利用形态构成要素去创造设计的表象(如图1-2-2、1-2-3)。对于客观的观察在设计学习的初始阶段,我们可以通过机械性强化训练将它与直观感受结合起来并形成一种设计习惯,这种习惯的培养不仅仅对于平面构成设计是基本素质,而且对于其他设计能顺利开展都是非常必要的。

二、培养有创新性的思维方式

虽然在自然界已经有了许许多多的具有美感的形态,但对世界不断的认识与创作本来就是人类发展的动力,所以培养有创新性的思维方式也是平面构成能不断焕发生命力的源泉。对于学习中的创新思维的培

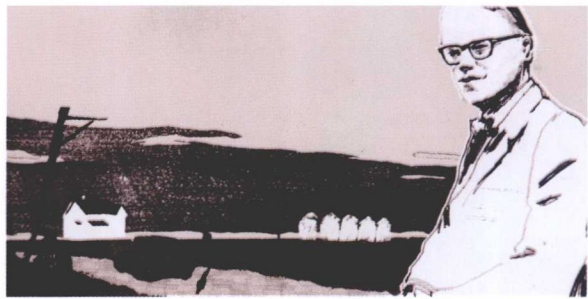

图1-2-2 构成的设计表象 (NOVUM)

图 1-2-3 构成的设计表象《NOVUM》

养可以分为三个部分：其一，学习以往的优秀的平面构成作品，积累有益的设计手法(如图 1-2-4、1-2-5)；其二，向大自然学习，突破现有的设计主题，发现新的设计闪光点；其三，借用其他学科的先进的研究方法开辟新的思维领域。通过以上三个方面的努力创新思维就会拥有丰润的生长土壤，当然创新是一个非常艰辛的过程，我们可以在其中体味到快乐与痛苦，所以创新思维的培养是学习者最应重视的部分。

三、发展与新技术新材料相结合的创作方式

从设计开始的那一天起它就紧密地联系着生活与生产技术，将设计构思表现为设计形象的手段也是技术。对于技术的把握，除正确性之外还必须考虑使用技术的综合成本。新的技术和新的材料的出现不但可以为我们带来新的创作构思，而且也可以改进原有设计方式，降低成本，因此不断地学习新技术、认识新材料也是发展构成设计的主要途径。

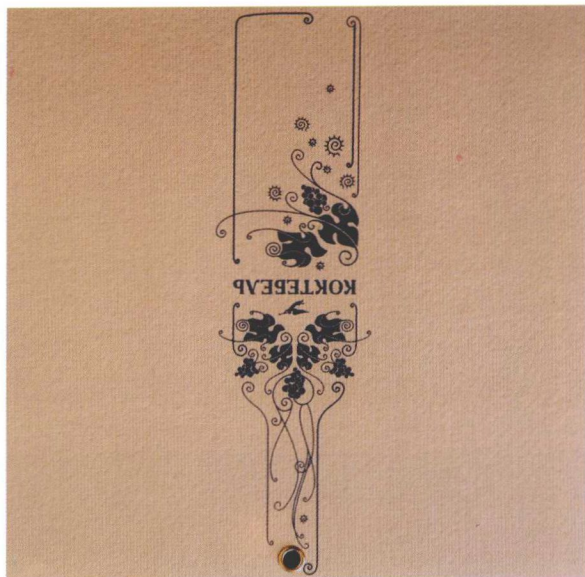

图 1-2-4 构成的设计手法《NOVUM》

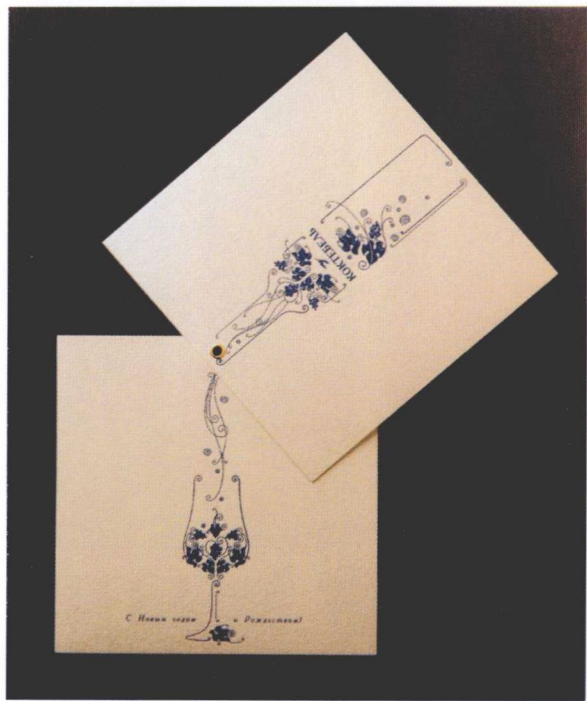

图 1-2-5 构成的设计手法《NOVUM》

上如果我们的设计仅仅只依靠以上的逻辑因素,那么,我们的设计将会是刻板的、僵化的、没有生气的,另一方面我们的直觉引领我们产生丰富的联想,但这种联想常常以分散的点状出现,如果没有相应的规律加以组织,那么,联想的内容也很难组织成为一幅完整的设计。虽然,平面构成对于设计本身已经是一种规律性的提炼,但如果想要充分地理解掌握平面构成,那也必须从理解直觉思维与逻辑思维的相互作用开始(如图1-3-1~1-3-3)。

图1-3-3 构成的思维模式《NOVUM》

第四节 平面构成与抽象形态

一、关于形态

形态,一般是指事物的形状与表现。形态既是外部的表现,同时也是内在结构的表现形式。在设计中我们把形态分为三大部分,概念形态、现实形态和抽象形态(如图1-4-1)。通常将空间所规定的形态归结为概念形态。它由两个要素构成:一是质的方面,有点、线、面、体之分;二是量的方面,有大小、宽窄之别。它不能被直接感知,在设计过程中如果想使这种形态被感知的话,我们可以通过纯粹形态来体现。

形态中还包括现实形态,现实形态是实际存在的形态,是一个十分庞大的体系,但总的来说它包括自然形态和人为形态(如图1-4-2),这部分内容较为直观,所以较为容易理解,不论是自然的花草树木还是人为的汽车楼房都属于这一范畴。

从以上的分类中还可以派生出另外一种形态概念——抽象形态,所谓抽象,原是指抽取并掌握事物及

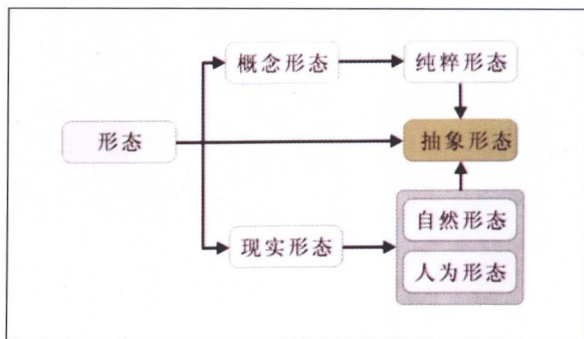

图1-4-1 形态与抽象形态

其表象的最基础、最本质的组成部分或性质的一种理性活动。抽象形态有两种类型:一是现实形态抽象后的再现形态,这部分形态往往是单纯的几何形态;二是概念形态的直观化,即纯粹形态。在平面构成设计中我们会大量地运用抽象形态,在以上的介绍中我们可以看出抽象形态联系到形态中的其他两个组成部分,所以在使用抽象形态之前充分地认识理解形态的构成是必要的(如图1-4-3)。