

中国美术学院视觉传达设计系指定教材

新概念中国美术学院视觉设计教材

平面构成

教程

汪芳著

浙江人民美术出版社

THE FIRST CHAPTER
THE VISUAL DRILL OF
BASIC ELEMENT IN
GRAPHIC SPACE

THE SECOND CHAPTER
EXPRESSION OF FORM
LANGUAGE ABOUT
PLASTIC ARTS

THE THIRD CHAPTER
VISUAL CREATION ABOUT
FORM AND GRAPHIC
SPACE

THE FOURTH CHAPTER
DRILL OF FORM
METHOD ABOUT FORM
AND GRAPHIC SPACE

THE FIFTH CHAPTER
ABOUT DRILL OF VEINS IN
GRAPHIC SPACE

图书在版编目(CIP)数据

平面构成教程/汪芳著.——杭州:浙江人民美术出版社, 2004.9

新概念中国美术院校视觉设计教材

ISBN 7-5340-1881-1

I.平... II.汪... III.平面构成-高等学校-教材 IV.J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第093845号

主 编 赵 燕
编 委 周小瓯 张建春 光 远 刘 盟 徐 迅 周 旭
王 荔 刘乙秀 连 放 卢少夫 韩 绪 杜晨鹰

作 者 汪 芳
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 勤
责任印制 陈柏荣

新概念中国美术院校视觉设计教材

《平面构成教程》

发 行 人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路347号
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州百通制版有限公司
印 刷 杭州星晨印务有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 8.75
版 次 2004年9月第1版 2004年9月第1次印刷
书 号 ISBN 7-5340-1881-1/J·1604
定 价 35.00元

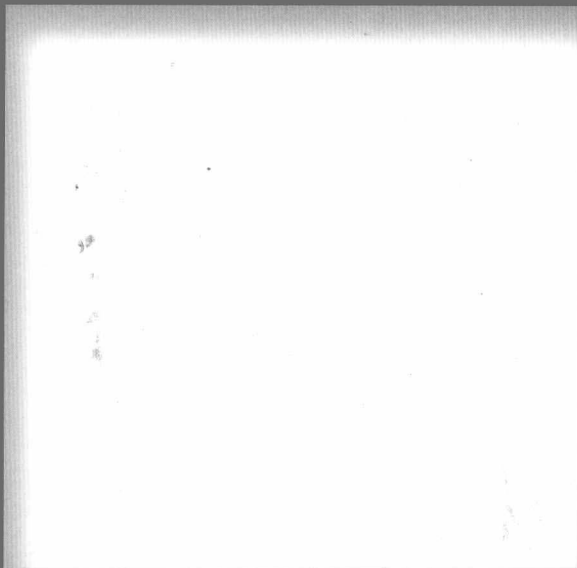
(如发现印装质量问题,请与本社发行部联系调换)

中国美术学院视觉传达设计系指定教材

新概念中国美术学院校视觉设计教材

平面构成 教程

汪芳 著

THE FIRST CHAPTER
**THE VISUAL
DRILL OF
BASIC
ELEMENT IN
GRAPHIC
SPACE**

THE SECOND CHAPTER
**EXPRESSION OF
FORM LANGUAGE
ABOUT PLASTIC ARTS**

THE THIRD CHAPTER
**VISUAL CREATION
ABOUT FORM AND
GRAPHIC SPACE**

THE FOURTH CHAPTER
**DRILL OF FORM
METHOD ABOUT FORM
AND GRAPHIC SPACE**

THE FIFTH CHAPTER
**ABOUT DRILL OF VEINS
IN GRAPHIC SPACE**

浙江人民美术出版社

在艺术设计领域中，不论是在实践层面还是在理论层面，关于“新”与“旧”的命题，总是被人们特别关注的。追“新”，本身就是设计思维的“卖点”。在绝大多数的设计专业领域中，新产品的生成，几乎都是以追“新”为原动力的。设计创意中表现出来的“见异思迁”，更是她的重要特征。当“新”成为设计专业本身的背景常态时，在这样的文化状态中，作为设计专业的学生、从业者或者学者的思想意识很容易受到影响，这种影响力会潜移默化地使人们判断事物的价值观发生变化。最典型的案例其实就发生在我们自己身上。记得二十多年前，当我们还在大学学习以及毕业后的一段时间内，不知怎地就形成一种意识：那种对所有不新（旧的）事物的不屑，那种对“新”、对“现代”观念的憧憬，甚至达到狂热崇拜的地步；由此也转向对传统文化的怀疑，甚至隐含着抱怨和不敬之意，认为周遭的一切之所以不如人（外国），其陈腐应根源于传统文化；欲求中国之新昌盛，必要求“新”意，要“现代化”，其深层的意思，其实就是要“国际化”，要西方化。

理性地分析在设计领域中关于“新”“旧”界定所表现出来的现象，我们大致可以得到这样的印象：人们总是对自己所熟悉的事物认定为“不新”，无论它是原有的还是刚刚出炉，由于“不新”，进而转化为“旧意”；而对自己感到陌生的事物，不管它是否已经存在，只要自己没有见过，就易于认定为“新”。这种凭借个人主观感受而做出的判断，其实并没有真理而言，它完全是受评判人的视野和阅历局限的。可是，明白这样的道理，用了我们十多年的时间。当我们在东西方之间走动，参与国际间艺术事务的机会多起来之后，当我们在学术的平台上与西方的思想者作了比较深入的沟通，西方文化中许多弊端在这个交往的过程中逐渐地显露之后，我们才开始逐渐把意识的关注点放置到比较客观的位置上，才觉得文化的事情原来是如此复杂，才比较清楚地意识到：那些“新”的原来只是陌生，而那些“旧”的原来蕴含着非常丰富的“新”的生机。

现实的情况往往是西边认为旧的，东边则以为新，只因中部隔着一道河。而在这条河上，缺的仅仅就是一座桥。于是，结论就大相径庭，其严重性不亚于瞎子摸象。“新”与“旧”，在更多的情况下是相对的，人们很难从绝对意义上对其加以定义。法国有一句古老的谚语：阳光底下，没有新鲜事。尽管这条谚语不是绝对的真理，但是，在我们的生活经历里面，世界上的事物及其变化规律之本质，难道不是更多地呈现出这样的情况吗？因此，我会本能地对在我眼前出现的所有关于“新”的事物或者冠以“现代”名义的东西非常敏感。

近日，应本套教材的编辑程勤和作者之一王焱先生约见，希望我为此系列丛书作序。在我的案前，摆出一叠关于视觉设计教材的书稿和十本一套书的书名以及一批作者名单。看到丛书的总名称：“新概念中国美术院校视觉设计教材”，心里本能地会对这“新概念”的命名存有疑问，这也是本文开篇的感触。除去出版者出于策略上的思考，对于“新概念”命名的存疑，就使我犹豫。因为，我首先很自然地要追问：所谓的“新概念”，究竟“新”在哪里？书稿未全，暂时无法通览。故而，难以得出具体的“新”的印象。让我如何作文？

然而，当我面对本系列丛书的作者名单时，我感受到一种“新”的气象，甚至有一种压力和局促之感：一色的年轻人！而且基本上我都认识。除了个别是原中央工艺美院毕业生之外，绝大多数是中国美术学院（原浙江美术学院）毕业的。其中好几位在近十年内或之前“不幸”被我教过。他们当年在课堂上的表现，如今依然历历在目。弹指一挥间，这些人竟然都已成为各自所在学校的骨干教师或者是学科带头人。我隐约地感到有点不可思议，就像一位老者对看着身边长大的年轻人的发达心怀困惑一般。他们代表着新一代的学者，肩负着发展的大任，未来应由他们来写书，他们带着新的思想。

对于他们来说，从学校毕业到现在，已经经过近十年，有些是十多年了。在过去的岁月里，正值我国改革开放进入辉煌的时期。对于从事设计专业的人来说，这是一个有大作为和大发展的时期。他们中的大部分人就是在这个时期内“下海”的冲浪者，他们或受雇于设计企业或直接创业，在商战前沿阵地的硝烟中出生入死，几轮冲杀，沉浮于市场的大浪中。此中的创伤之痛，收获之喜，没有人能比他们自己感受得更真切。关于设计教育方向的确立，设计教育的时间长短，他们是实践的一代，因此，他们是有发言权的。由他们回过头来总结那些年所受的教育、所经受的市场的检验，以及这些年他们自己作为教育者所获得的经验和教训，应该是有意义的。因此，我相信他们编撰这套教材，比我们这代、或者我们师长那代人来说，应该要有许多独具的新意。

在我国，设计学科在最近的几年里“爆炸性”地发展，造成了各个不同类型、不同方向和不同级别的设计院校出现整体性的危机：到处是攒动的学生、奇缺的师资和匮乏的教育指南性的文献；在这个时代里，原有的权威性的声音早被那些来自市场的叫卖声、高新科技的振动声、丧失方向的叫喊声、伪学术的喧嚣声以及层出不穷的各种思潮所湮没。仿佛是一个新的“百家争鸣”的时代到来，这时候如果多一些带有“正声”色彩以及大无畏高频率的年轻人的声音汇入，无疑是有积极意义的。

总之，实践者能够从嘈杂的市场上暂时地静下来，拿起笔对学科的根本性问题进行思考，这不论对作者还是对事业本身都是有意义的。至于“新”与“旧”的争辩，在这个层面就显得不那么重要了，因为，更多的人期待着正确的声音。

宋建明

中国美术学院副院长、中国美术学院设计学院院长、著名色彩学者

不约而同，全国南北艺术设计教育界的仁人志士，在近几年中，都推出了以探索为目标的设计教育研究丛书，这种现象的出现意味深长，它象征着中国的设计教育终于到了开始尝试自主发言的时候。

改革开放二十余年，中国现代设计的发展之快是有目共睹的，这首先得益于市场经济的发展，经济模式的转化和由此而来的生活方式的巨变，直接催生了新设计的产生，但是，必须承认，中国的现代设计的发生又是仓促和特殊的，它不是在产业社会常规发展中成熟的产物。在引进与合资、时尚与本土、学习与创造等复杂的关系和现实中，隐藏着许多深刻的矛盾和问题，社会产生的设计问题同时也体现在设计教育上，近年因推行的扩大招生而形成的设计专业在全国各省市的“遍地开花”，究竟会产生怎样的结果，虽然现在还不好下结论，但不容忽视的是由于过快发展，教学的无序、师资的良莠不齐、教材的随意、方法的陈旧、招生的混乱等都导致了“泡沫教育”与“泡沫设计”的并存。设计产业的推动必须有“创意设计教育”来推动，但是，我们无疑还做得很不够。

古希腊思想家普罗塔戈曾说“头脑不是一个被填满的容器，而是一把需要被点燃的火把。”在经济全球化的时代，具有自主知识产权的设计比任何民族主义的“爱国”口号都来得重要，而“自主知识产权的设计”怎么产生？关键还在于我们的设计教育，作为一个培养设计人才的机构，设计专业的实践的特殊性，使得设计教育迥然有别于一般的艺术教育，法国启蒙哲学家卢梭强调传统工艺的教育目的是：通过手、眼、脑等合力和谐调的劳动，使人的身体和心智得到发展，从而为社会培养出具有健全而朴素的人格的人。但在后工业社会，特别在互联网时代，通过设计介入生活方式的意义变得更为复杂，设计通过人造物与社会生活发生密切的联系，但设计已不是一般意义上的人造物，而是与社会形成一个系统，设计不仅是一件单纯的设计作品，而且是功能、地域方式、时尚、营销策略、售后服务等的综合。在这样的背景下，我们究竟能够给予学生什么？教育事业的前瞻性究竟应当为学生的未来做出怎样有远见的思考？

说到设计教育，专业界都会想到包豪斯，从上个世纪30年代开始，中国就有老一辈艺术家接受过它的影响，80年代开始，经由香港设计界传入的日本的所谓三大构成设计基础教育方法，实际上发端于包豪斯，然而最初的三大构成虽然便于设计教育形成规范化的体系，从而便于教学和学习，但它将设计教育的本质进行了机械理解，其局限也是显而易见的。现在回过头来看，中国设计近一百年的历史，对包豪斯始终都是曲解的历史，80年代大力介绍包豪斯的时候，我们又仅仅将它理解为一所现代设计学院，于是，功能主义便成为那时中国人宣扬设计之上的最好理由。

但包豪斯确实不是一所单纯的设计学院，因为它充满了理想，初创时期的包豪斯困难重重，但凭着格罗皮斯的努力，建成了一个相对好的餐厅，就足以留住那些日后在设计界灿若群星的教师和学生，因为在那里，大家可以自由谈理想，这理想是一种通过艺术来改造社会的理想，因此，包豪斯才能同时容纳伊顿、纳吉和康定斯基，才能异想天开地将形式大师和手工艺大师结合在一起，才能有日后纯艺术的可能，新设计的可能，形式主义的可能，功能主义的可能，当然也有向纳粹屈服的可能，所有的这一切复杂性和争议，都源于“理想”，因为只有理想，才赋予包豪斯的创造力和种种可能！

包豪斯的导师们给那个时代的年轻人指引了一条通往幸福的伟大之路。在理想的指引下求学,是一种可以看得见未来并能造就未来的时刻,是自由的阳光照耀下的思想的黑土地。包豪斯那白色的如光芒般辐射的教学楼,是德国的理性与乌托邦般精神的象征。

重提包豪斯是有意义的,今天各位读者看到的这套书就是一种证明。近几年来,设计的技术化倾向的教育思维已经成为设计发展的阻碍,经济的高速发展不断刺激着社会的新的消费模式的产生,设计师疲于奔命或仅仅满足于客户的一般要求,中国的现代设计长时间内在低水平上重复,与之相应,现代设计教育也以培养市场需要的设计从业者为目标,致使高等设计教育沦为职业教育。有许多有识之士痛心疾首,感到中国设计离市场太近,缺乏理想,缺乏创意,已经使原本最有活力的中国设计停滞不前。因此,不约而同,大家起来重温包豪斯的理想主义年代,身体力行,结合本国设计教育的实际,开始自主发言。

“新概念”是本套视觉设计教材的主旨,我的理解,所谓“新概念”不是对设计教育的全面颠覆,而是针对约定俗成的分类,结合自己的教学心得,提出了新的见解。值得注意的是,虽然他们在专业分类上沿用既成的分类,但读这些书的前言,就会发现,每位年轻的作者已经改变了既成分类的本质,也就是说,他们用全新的诠释,改变了专业本来的性质,我原来担心在设计综合化的时代,这种在既成的分类下重编,很容易会吃力不讨好,但现在看来,这套书无疑已经取得了突破。《广告设计教程》《平面构成教程》《立体构成教程》《包装设计教程》《色彩构成教程》《VI设计教程》等册的教材结构是在每册依据内容的需要而具有鲜明的特色的同时,又遵守教材的基本规范,且具有严谨性,其单元内容分配又具有良好的操作性。

有人说过,设计永远是年轻人的事业。这不仅是指新设计的消费的主体永远是年轻人,更在于真正能敏锐把握生活,创造性地倡导新的生活方式的主体也非年轻人莫属。这套丛书的作者大都是中国美术学院毕业的在职教师,他们与中国的改革开放的年代同步成长,经历了设计教育观念转型的阵痛和思索,因此他们知道,真正的设计学习不只在学校教育之中,同时也在面对问题,如何找出解决之道的实践中。因此他们非常注重创造力和想像力的培养。他们知道,一个优秀的设计师首先是一个有教养的、有个性的消费者,

只有把设计教育的本质思考与人类对于“设计”的社会价值与文化价值思考的主题结合起来,将广阔的人文学科的内容带入设计教育学科,让设计师成为具有完善和健康的人格的人,才能创作出对人类今天及未来有益的设计。

我想这是丛书作者们的目的,也是我的希望,希望我的这篇写在前面的文章,能起到为他们正在参与进行的中国设计教育改革做吹鼓手的作用。

杭 间

清华大学美术学院教授、博士生导师、著名艺术学者

附：平面构成课程教学进度表

周次	教学内容	思考题	作业内容	课时数
1	概论： 第一章：平面空间中基本元素的视觉训练 一、点	作有关点的图形联想 作以点为视觉焦点的空间体验	点在平面空间中的构成练习	8
1	二、线	作有关线的图形联想 作东西方线描的比较	线在平面空间中的构成练习	4
1	三、面	面的不同种类所呈现出的视觉个性 面与面的“透叠”所呈现的视觉效果	在平面空间中做点线面的构成	4
2	第二章：有关造型艺术的形式语言的表现 一、形式法则	体会中外大师作品中的形式美	相关资料查阅	4
2	二、想象的意义	造型基础训练中的想象体现	相关资料查阅	2
2	三、几何图形的艺术魅力	几何图形所呈现的视觉美感体验	相关资料查阅	1
2	四、黑与白的艺术表现	体验不同量的黑与白所呈现的视觉效果	相关资料查阅	1
2	第三章：有关形与平面空间的视觉创造 一、形的概念	在平面空间中基本形的意义体现	相关资料查阅	3
2	二、骨格	骨格对构成的一般意义	相关资料查阅	1
2	三、正负形	图底反转所呈现的视觉意义	相关资料查阅	2
	四、错视觉	错视觉所呈现的视觉冲击力	相关资料查阅	2
3	第四章：有关形与平面空间的构成方法训练 一、重复	重复构成所呈现的审美意味	以任意构成的方式做重复构成练习	4
3	二、近似形	近似形构成所呈现的审美意味	以任意构成方式做近似形构成练习	4
3	三、渐变	渐变过程的记录和体现，反映出图形潜在转机的何种可能	以一种基本形作形态的形式与内容的渐变练习	4
3	四、发射	强烈的发射感依赖何种构成因素	以任意构成方式做发射构成练习	4
4	五、特异	特异构成的“度”多少是最恰当的	以任意构成方式做特异构成练习	4
4	六、密集	密集构成在造型艺术构图中体现的重要性	以任意构成方式做密集构成练习	4
4	七、对比	对比构成与特异构成的形式区别	以任意构成方式做对比构成练习	4
4	八、空间	在二次元中对三次元的实现，体现了造型艺术的魅力	以任意构成方式做空间构成练习	4
5	第五章：有关平面空间中肌理的训练	肌理在现代设计中的意义体现	任选不同的肌理制作技法，做表现不同视觉效果的肌理练习	16

前言

- 一、平面构成的概念
- 二、平面构成与“包豪斯”
- 三、作为课程的平面构成

第一章 平面空间中基本元素的视觉训练

- 14/ 第一节 点
 - 一、认识点
 - 二、点的表情
 - 三、点的构成
- 17/ 第二节 线
 - 一、认识线
 - 二、线的表情
 - 三、线的构成
- 29 / 第三节 面
 - 一、认识面
 - 二、面的表情
 - 三、面的构成

第二章 有关造型艺术的形式语言的表现

- 第一节 形式法则 /38
 - 一、关于和谐
 - 二、关于对比
 - 三、关于对称
 - 四、关于均衡
 - 五、关于比例
 - 六、关于节奏
 - 七、关于多样统一
- 第二节 想象的意义 /48
- 第三节 几何图形的艺术魅力 /50
- 第四节 黑与白的艺术表现 /52
 - 一、调和的黑白色调
 - 二、对比的黑白色调

第三章 有关形与平面空间的视觉创造

- 第一节 形的概念 /56
 - 一、认识形、形象、形状、形体、形态
 - 二、认识基本形
- 第二节 骨 格 /58
 - 一、认识骨格
 - 二、骨格的表现与运用
- 第三节 正负形 /59
 - 一、认识正负形
 - 二、平面空间中的正负形
- 第四节 错视觉 /63

第四章 有关形与平面空间的构成方法训练

67/ 第一节 重 复

- 一、认识重复构成
- 二、重复构成的表现

74/ 第二节 近似形

- 一、认识近似形构成
- 二、近似形构成的表现

83/ 第三节 渐 变

- 一、认识渐变构成
- 二、渐变构成的表现

90/ 第四节 发 射

- 一、认识发射构成
- 二、发射构成的表现

95/ 第五节 特 异

- 一、认识特异构成
- 二、特异构成的表现

102/ 第六节 密 集

- 一、认识密集构成
- 二、密集构成的表现

106/ 第七节 对 比

- 一、认识对比构成
- 二、对比构成的表现

109/ 第八节 空 间

- 一、认识空间构成
- 二、空间构成的表现

第五章 有关平面空间中肌理的训练

第一节 认识肌理 /116

第二节 认识材料 /118

一、纸

二、颜料

第三节 肌理的表现与意义 /121

第四节 平面肌理制作的表现技法 /122

一、点绘法

二、勾线法

三、平涂法

四、晕染、水化法

五、吸附法

六、排水法

七、脱胶法

八、笔触法

九、拓印法

十、堆积法

十一、刻纸法

十二、揉纸法

十三、熏烧法

十四、拼贴法

参考书目

前言

PREFACE

“平面构成”作为高等艺术设计院校的一门基础必修课程，与“色彩构成”、“立体构成”并称为三大构成，在20世纪70年代末80年代初，自日本经由香港引进国内，在我国高等艺术设计院校受到广泛关注和重视，它给传统的“绘画”加“图案”式工艺美术基础教学体系带来了极大的冲击与变革，并迅速扩延到全国各个艺术设计院校。

究其原因，是在于“构成”的教育理念不仅揭示了艺术设计元素的内在规律，同时还使感性的艺术设计问题得以概念化、逻辑化与科学化，特别便于高校低年级学生对造型设计艺术规律的认知与技能性的掌握。

至今，我们的“构成”教育已经历了20余年，世纪已翻开了新的一页，艺术设计领域中的思维观念更有了相当大的变化、发展和更新，美术学院原有的“工艺美术系”已成为好似遥远的历史，“设计”已成为现在各相关专业的关键词，这一名称的改变不仅说明了对“设计”理念的普遍认同，也表明对学生从具体的技能训练转为创造性思维的素质化培养，已成为共识。

社会的飞速发展，使造型艺术在很大程度上变得越来越多元，越来越宽泛，越来越兼容，反映在造型设计艺术领域中，有新造型、新形式、新材料、新工艺、新科技、新行业的产生以及许多与时代同步的审美理念与艺术情趣的新发展，行业的界限在日趋模糊，社会生活对我们培养学生的模式提出了新的要求。打造艺术设计院校基础课程的“大平台”、打破专业系列的“学分制”等等举措的应运而生，势必要求课程在设置与内容上要有调整、更新与改革。

“构成”教育是否还具有当初的价值与意义，还能否满足今天我们的教育需求，是摆在我们面前一个不应轻视的问题。“平面构成”，作为设计院校的基础必修课程，如何能在时代的飞速变化更新过程中，跟上发展的步伐，为艺术设计各学科打好坚实的基础，同时为学生在专业基础与专业设计之间构筑一座有机的桥梁，这是笔者在多年教学活动中一直关注和探究的课题。

本书便是笔者对这一课题进行探究和教学实践的初步成果。笔者就平面造型中最基本的视觉元素——点、线、面、肌理及其在空间构成中所呈现的种种视觉关系，及其所涉及的审美性、视觉心理诸问题进行了论述，旨在培养学习者在平面空间中，对基本视觉元素的认知能力、分析能力、构想能力、表现能力、创造能力，力求在造型艺术规律与形式美学法则之间，多角度地思考造型元素与空间关系的一系列问题，以建立符合设计需要的思维方式和基本表达能力。

笔者在编写中，力求将系统性理论与感官化图片结合，交相辉映，让学习者通过对图片的直观感受和简明扼要的理论性提示，进一步获得对艺术设计的许多关键问题更加明确而充分的认知。在图片的选择上，力求以中外经典的图例和大师的作品来阐释问题，让学生在学的同时，又积累了重要的历史文献知识和经典的视觉经验。另外，在相关的章节内容中，还选用了在教学过程中的优秀学生作业，就相关问题与节点辅以参考与启发，并力求取得设身处地的切

碰和学习。

本书还特别独辟章节,对“肌理”做了一定篇幅的专门强调,意在培养学生对视觉化的“肌理”予以重视和探究,以通过熟悉和掌握绘画的材料性能,建立起“材料”与造型有机关联的意识,在自我专业建树的过程中有一个更加深度的思考和更加充分的手段运用。

今天,对于每一门课程的改革与探索都变得永无止境。德国哲学家维海因格指出:“人类必须发展知识体系或思维大厦,以不致淹没在一种日益扩大的知识和信息的海洋中。”“能使”平面构成“的内容真正成为艺术设计的有效基础,让课堂成为培养学生的创造性思维的起跑线,便成了我们共同努力的目标。记得英国艺术设计学教授莫里斯·德·索斯马兹的著作中说过这样一句话:“基础设计应该是一种姿态,而不是一种方法。”对于每位学习者,相信这种境界是可以领会的。

一、平面构成的概念

“平面”,是针对我们的三次元生活空间而言的二次元空间的概念,在二次元空间完成的造型艺术设计的种类与样式很多,也就是我们时下所说的“平面设计”,如路牌广告、报纸杂志、产品的标志、窗帘上的图案等等。

“构成”,字面本身有“组织、重合、组装”等含义,“构”的原意是“筑土构木以为宫室”。也就是说“构”的本意是使某一形体或者器物成型,其内部支撑起骨架,因而后来发展成建立、缔造、结成、造成、构思、草拟、缀合、组合、构图、构词等等相关的含义(参见《辞海》)。“成”,就也,其延伸含义为成就、成熟、形成、完成、成全等等含义。构成也就是指为完善目标所作的建设性活动,这里指与视觉艺术形式相关的造型活动。

“平面构成”也就是把点线面或基本形等视觉元素按一定的创作意图编排在平面空间中,如何“编排”也就是课程研究所在。

如果说“设计家就是把文字、图形、色彩等要素向平面、立体展开的‘造型派’”(参见西宫正明《秋月繁的设计世界》),那么显然“平面构成”是训练设计师最基本和必要的手段。

二、平面构成与“包豪斯”

包豪斯,全称包豪斯造型学院,1919年在德国魏玛创立,1933年4月在纳粹政府“扫除颓废艺术”的偏激主张中被查封,然而,历程短暂的包豪斯却在造型艺术设计史上写下了辉煌的篇章。有人说:“包豪斯创造了当今工业设计的模式,并且为此制定了标准;它是现代建筑的助产士;它改变了一切东西的模样,从你现在正坐着的椅子,一直到你正在读的书,每一个就读艺术院校的学生,为了自己在学习里有那些‘基础课程’要学,都得感激包豪斯的贡献。”

包豪斯的确使艺术教育发生了一场革命,它甚至推动了整个现代美术史。有人说,它是一个“把世界的外观从19世纪的历史主义中彻底解脱出来的休止符。”“它让我们至今仍能感受它的力量,这不能不说是个奇迹。那么,是什么营造了这个奇迹?

现代文明凭借科学技术发展的进步,既改变着人们物质生活环境的外观,又改变着人们内在的思想观念,艺术家提出了新的艺术主张。从19世纪的“新艺术运动”到包豪斯的崛起,虽

是一脉相承,却又有实质的不同,“新艺术运动”以不满于工业化机器生产对手工技艺的冲击,而倾向于保持和回味传统的、中世纪的余韵,而包豪斯则大胆地把眼光投向前面,“着迷似地开拓新的视野”。

包豪斯强调“造型艺术的综合”观,提出“艺术与技术新的统一”的口号,旨在克服传统建筑、雕塑、绘画等的各自孤立状态,而重新使之成为整体。强调使用新材料、新技术和实际功能决定的现代抽象形式;强调艺术的设计与工艺技能相结合,并实行两种教师相配合的“双轨制”;强调要打破艺术家之间、艺术家与匠师之间的壁垒,通力合作。

“包豪斯”一词本身就是从中世纪的“土木行会”转化而来的,名词Bau字面意思是“建筑”,Bauen还有一层意思是“种植作物”,几乎毫无疑问的是,创建人想让学校的名字让人联想起“播种、培育以及硕果累累之类的涵义”,其目标便是推进现代新技术下造型艺术的创造。

包豪斯以一个志同道合的艺术家、建筑师、工程组成的群体(包括后来成为名家的保尔·克利、康定斯基),凝聚了一股敢开风气,敢为天下先的创造精神,从建筑、工艺设计、书籍装帧、招贴设计、造型基础训练到工艺操作,都体现了一个共同的目标。正如包豪斯的艺术主持格罗彼乌斯阐明的:“包豪斯所开始的新视觉语言,乃是以建立一个作为现代工业化社会的视觉表现的新文化统一体,实现文化的再结合为目标。”

另一个重要人物约翰·伊顿(负责主持各专业普修的造型艺术基础课程),他通过对抽象的形色和材质的构成进行研究,并将之与具象的事物表现结合起来,例如人体的抽象化构成,四季变迁的抽象色彩构成,主张教学生学会分门别类或综合地研究形——点、线、面、体(方、三角、圆)、色彩、材质(肌理)等各种元素的性质与关系,并以几何学为主要研究基础。

我们熟知的艺术大师克利与康定斯基也都在造型基础教学中对艺术构成元素作了精深的探究,克利著有《教学草图集》,康定斯基则写了长篇随笔《论艺术之精神》和抽象理论专著《点、线、面》。这无疑都给今天的造型设计基础教学带来了重大的影响。

三、作为课程的平面构成

1、课程目的:

通过对理论的学习,基本掌握视觉元素中的点、线、面的种类、性质以及它们之间在二次空间中的构成种类、方式,研究形象与形象之间的关系构成表现,肌理的表现与意义。探索形式美法则怎样在具体构成中体现样式,培养创造性思维在具体构成中的表现。对绘画材料的性能具有基本认知和把握,熟练掌握描绘的基本功,为今后的专业造型设计打好基础。

2、课程要求:

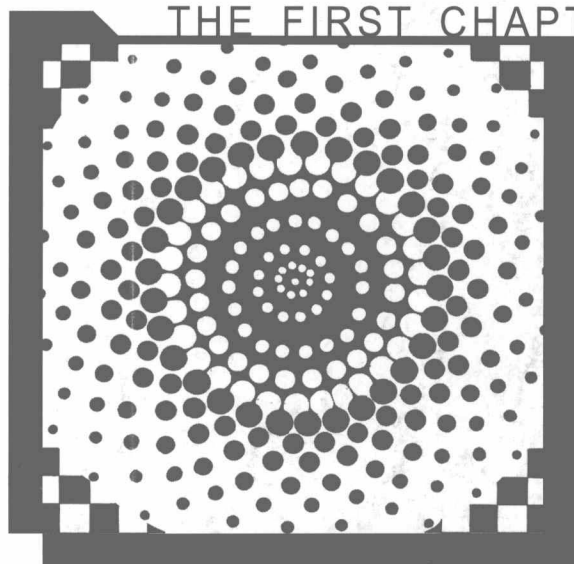
①课程对象:主要以具有初步的造型基础的专科、本科低年级学生为对象。

②课时安排:课时为64节左右(16节×4周)。

③基本材料与用具:白卡纸、黑色水粉色(广告色)、各号描笔(狼毫或尼龙笔)、直尺、圆规、曲线板、鸭嘴笔等。另与肌理技法相关的工具与材料准备,详见第五章的具体技法要求。

第1章

THE FIRST CHAPTER

平面空间
中基本元
素的视觉
训练

THE VISUAL DRILL OF BASIC ELEMENT IN GRAPHIC SPACE

第一章 平面空间中基本元素的视觉训练

“依赖于对艺术单个的精神考察，这种元素分析是通向作品内在律动的桥梁。”——瓦西里·康定斯基 (Wassily Kandinsky) 《点、线、面》(中国社会科学出版社)

任何一门艺术都含有它自身的语言，而造型艺术语言的构成，其形态元素主要是：点、线、面、体、色彩及肌理等。首先，我们先认识一下点、线、面。

第一节 点

一、认识点

点，《辞海》的解释是：细小的痕迹。在几何学上，点只有位置，而在形态学中，点还具有大小、形状、色彩、肌理等造型元素。在自然界，海边的沙石是点，落在玻璃窗上的雨滴是点，夜幕中满天星星是点，空气中的尘埃也是点。

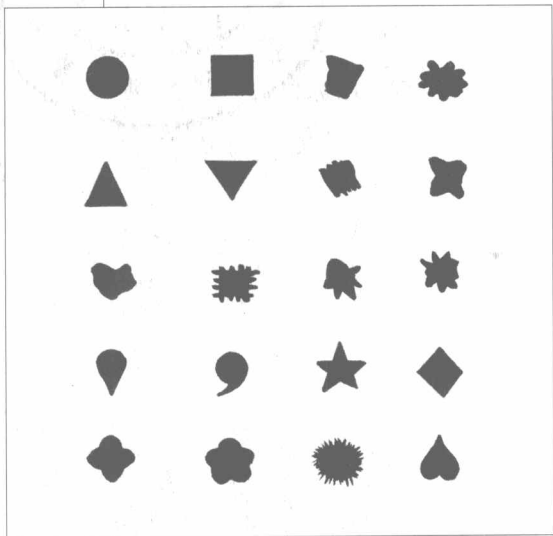

图1

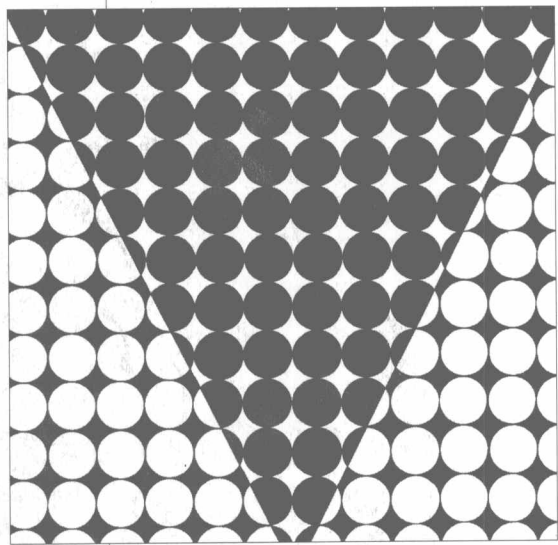

图2

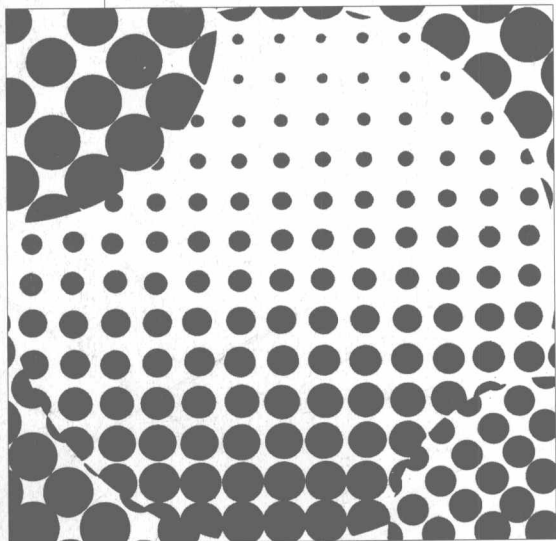

图3

图1 点的不同形态呈现了多样的视觉特征 (作者示意图)

图2 在黑与白的交错下，同样大小的点使空间形式呈现出多样的变化 (学生课堂习作)

图3 同样的点因大小变化而使空间形式呈现出变化 (学生课堂习作)

二、点的表情

具体为形象的点,可用各种工具表现出来,不同形态的点呈现出不同的视觉特征。相对于周围的空间,点的面积越小就越具有点的特性,随着其面积的增大,点的感觉也将会减弱。如我们在高空中俯视街道上的行人,便有“点”的感觉,而当我们回到地面,“点”的感觉也就消失了。

在画面空间中,一方面点具有很强的向心性,能形成视觉的焦点和画面的中心,显示了点的积极的一面;另一方面点也能使画面空间呈现出涣散、杂乱的状态,显示了点的消极性,这也是点在具体运用时值得注意的问题。

点还具有显性与隐性的特征,隐性点存在于两线的相交处、线的顶端或末端等处。

图1 贵州瑶族太阳纹女衣上的“点”饰

图2 现代服装上用纽扣形成了“点”的纹饰

图3 自然毛皮上的“点”

图4 点的构成(学生课堂习作)

图5 由“点”形成的图案(中国贵州苗族民间蜡染)

图6 由“点”形成的图案(日本民间扎染)

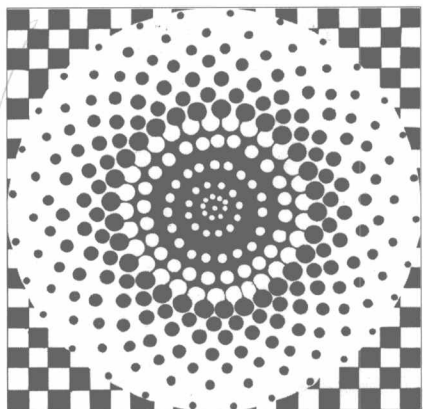

图4

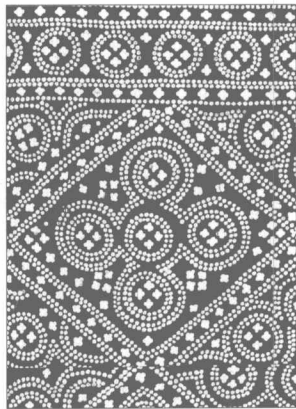

图5

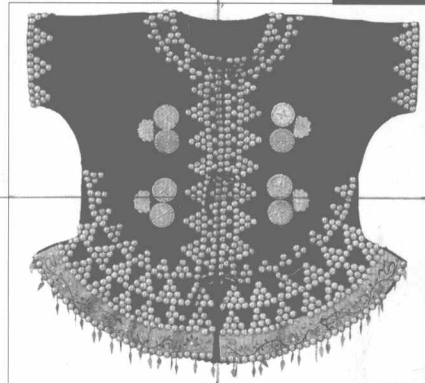

图1

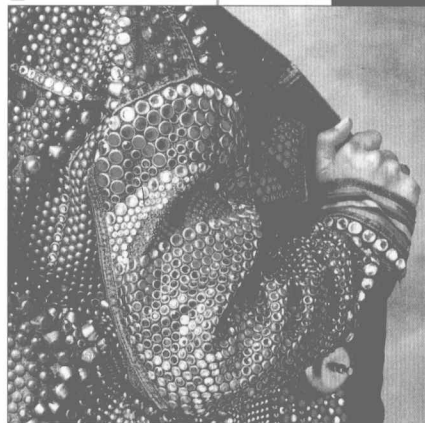

图2

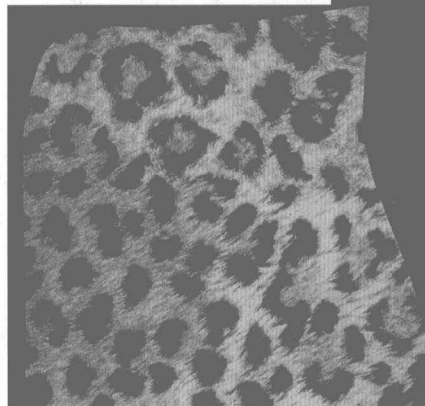

图3

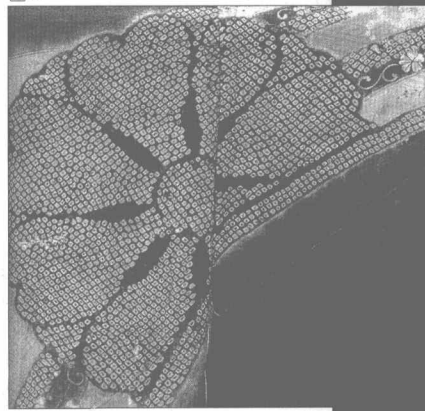

图6