

平面形态语言

平面构成： 郑桂玉 主 编
姜理理 副主编

2D GRAPHIC COMPOSITION

应用型本科艺术专业规划教材

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

平面形态语言

平面构成：郑桂玉 主编
姜理理 副主编

2D GRAPHIC COMPOSITION

应用型本科艺术专业规划教材

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

平面构成：平面形态语言 / 郑桂玉主编. —杭州：浙江大学出版社，2007. 8

ISBN 978-7-308-05512-3

I. 平… II. 郑… 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 (2007) 第135173号

平面构成：平面形态语言

郑桂玉 主编

出版发行：浙江大学出版社

(杭州天目山路148号 邮政编码：310028)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

责任编辑：俞亚彤

装帧设计：瀚 明

制 作：杭州博印堂图文制作有限公司

开 本：787mm×960mm 1/16

印 张：8.25

字 数：160千字

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

印 刷：富阳市育才印务有限公司

印 数：0001-3000

书 号：ISBN 978-7-308-05512-3

定 价：24.00元

平面形态语言

1919年在德国创建的“包豪斯”学院(Das Staatliches Bauhaus),提倡“艺术与技术的统一”,从创立到关闭虽然只有短短的14年时间,但是包豪斯的教育理念和教学方式却影响了整个欧洲乃至全世界的现代设计艺术,促进了国际主义风格的形成。经过了将近一个世纪的探索实践,构成设计的理论已发展成为一门完整的现代设计理论体系。

平面形态语言的构成是艺术设计教育中最为基础的课程,是构成设计中研究和创造形态的最为基本的一种训练方式,它主要研究形与形之间的关系,探讨形式美在平面艺术中的规律、法则和构成的原理。平面形态的造型要素不是以表现自然界具体的物象为主体,而是强调客观现实的构成规律,即分析自然界中存在的复杂物象的特征、大小、形状以及相互间的关系,并将其演化为最简洁的点、线、面,运用形式美的构成原理和形式法则来研究各个形态之间的构成规律,并进行分解、组合、重构、变化、创造理想的新视觉形象,进行构思和设计。

通过该课程的学习,学生应掌握如何创造形态、处理形与形之间的关系,运用美的形式规律与法则,构成设计所需要的图形,从而培养学生的审美能力,提高学生的思维创造和想象能力,并启迪设计灵感。

然而,随着当前科技与信息的迅猛发展,设计新观念、新技术、新材料的不断涌入,学生急功近利的学习态度和学习动机也发生了转变,而构成设

设计的教学手段和教材似乎来不及更新和接应，使得构成设计被慢慢淡化。在有限的时间内让学生掌握形式美的规律，提高思维创新能力，并能够熟练地运用现代化的技术与手段创造出新的形态语言和设计作品，是非常困难的事情。如何使学生认识到该课程学习的重要性，如何在有限的时间内让学生掌握构成设计的方式方法，激发其创造思维能力是目前我们所要面临的问题。

要解决该问题，教师的教学方式和教学观念固然重要，但教材仍然是教师教学的主要媒体，是师生在教学活动中所依据的主要材料。教材的编写关系到课程和学科的培养目标，关系到核心知识、技能与经验的掌握以及对知识系统的了解，还关系到它们与设计最新成就的结合等等。该教材的编写出于对应用型人才的培养和应用在总结过去的基础上系统地规范现在，综合构成设计的训练方式和方法，将形态的创意和应用作为主要部分进行分析和引导并运用。并与日常生活结合，把构成设计的意识和观念从课堂延伸到自然和生活中，帮助他们用艺术的眼光看待生活，引导他们从生活中感受构成设计的无处不在，使构成设计成为艺术的一部分，生活的一部分。

希望通过本教材的使用，能使学生切实感受到平面形态和色彩语言的构成设计学习是一种愉快的与自己紧密关联的活动，提高他们的学习兴趣和欲望，并在快乐中创造更多更新更美的视觉形象。也希望各领域专家和教师共同参与探讨，以期待设计基础的教育能为专业的发展奠定基础。

录

第一章 形态与构成 /1

一、自然形态和几何形态 /2

二、构成的含义 /7

三、构成的目的与意义 /22

视觉四、构成设计的要求 /23

78\ 趣

88\ 照照已照照 一

40\ 趣趣赏野 二

55\ 趣趣赏野已照野照野 三

60\ 用用的中中封封

66\ 趣趣野野中封封中封封 四

80\ 区趣趣趣趣

87\ 趣趣赏野已态照面平 章四第

47\ 趣趣赏野 一

47\ 赏野野 二

87\ 趣趣赏野 三

18\ 趣趣野三 四

88\ 趣趣野四 五

48\ 同空已照野 六

第二章 形态构成要素 /25

- 一、点 /26
- 二、线 /33
- 三、面 /42

第三章 平面空间中的形态构成 /49

- 101\ 平面空间 /50 趣趣野野平 章六第
- 二、形态组合 /51
- 三、形态的调和对比 /59
- 四、形态的创造 /62
- 151\ 趣趣野野中封封封封 四

目

录

第四章 平面形态与视觉意象 /73

- 一、视觉意象 /74
- 二、错视觉 /74
- 三、多意视图 /78
- 四、三维幻象 /81
- 五、四维幻象 /83
- 六、矛盾与空间 /84

第五章 材质构成与视觉触感 /87

- 一、质感与肌理 /88
- 二、视觉触感 /94
- 三、肌理表现与视觉触感在设计中的应用 /96
- 四、运用电脑软件处理做成的质感练习 /98

第六章 平面形态构成与现代设计 /101

- 一、平面形态构成与平面海报设计 /102
- 二、平面形态构成与室内外设计 /112
- 三、线面分割排列在地毯设计中的运用 /120
- 四、多媒体设计中的点构成 /121

参考书目 /126

后记 /128

设计形态语言

形态语言及其设计

形态语言是设计语言的重要组成部分，是设计思想与创意的直接体现。形态语言的设计，首先要考虑的是形态的构成要素，包括点、线、面、体、空间、色彩、肌理等。其次要考虑的是形态的构成原理，如对比、调和、节奏、韵律、平衡、统一等。最后要考虑的是形态的构成效果，如美观、大方、简洁、明快、富有表现力等。

形态语言的设计，是一个不断探索和创造的过程。设计师要善于观察生活，善于从自然和生活中汲取灵感，善于运用各种材料和手段，创造出具有独特个性和魅力的形态语言。

第一章 形态与构成

形态与构成

形态与构成是设计语言中的两个基本概念。形态是指事物的外部形状和内部结构，而构成则是指将各种元素按照一定的规律和原理组合成一个整体。形态与构成是相辅相成、密不可分的。形态的构成原理，是设计语言设计的重要基础。

形态的构成原理，包括点、线、面、体、空间、色彩、肌理等。点是最基本的形态要素，它可以是实点，也可以是虚点。线是由点运动形成的，它可以是直线，也可以是曲线。面是由线运动形成的，它可以是平面，也可以是曲面。体是由面运动形成的，它可以是立体，也可以是平面。空间是由体运动形成的，它可以是实空间，也可以是虚空间。色彩和肌理则是形态的附加要素，它们可以增强形态的表现力和感染力。

平面形态语言与设计

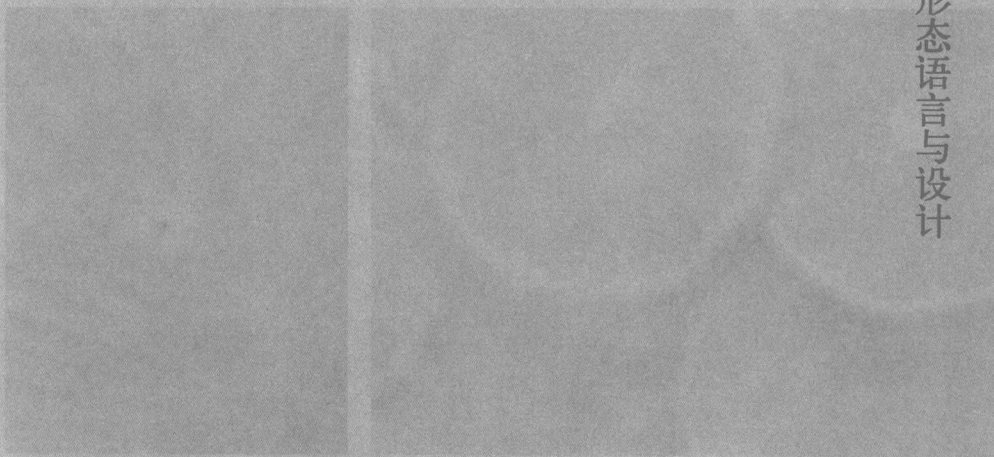

图 1-1

图 1-2

第一章 形态与构成

一、自然形态和几何形态

形态一般是指物体的形状、姿态，但形态作为艺术创造的载体，是人类感情和审美情趣表现。如建筑形态、工艺形态、绘画形态、产品形态等。

平面形态一般是二维空间的视觉形态，是研究形与形、形与底、形与色彩之间的关系以及视觉语言的特点和审美原理的学科。通过研究、分析和创造形态要素以及形态变化的规律，可以提高对视觉语言的敏感和创造、表现能力，以美化我们的视觉环境。

平面的形态要素多种多样，有自然形态、人造形态、偶发形态和概念形态。通常我们主要分析和讨论的两种形态为自然形态和几何形态。

(一) 自然形态

1. 概念认识

自然形态是指自然界中原本具有的形态，如山河湖泊、花草鸟兽等自然景观中存在的各种形态，这些自然形态丰富多彩，种类繁多又各不相同。(图1—图4)所示的自然形态就已蕴含了点、线、面等各种基本形态。

图 1

图 2

图3

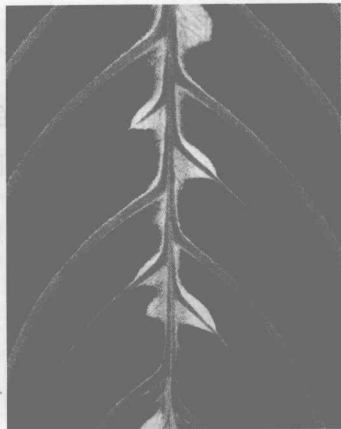

图4

图中是自然界万物中的点、线、面等基本形态。

2. 向自然学习

我们平时所接触到的许多东西都是源于自然的形态仿生，如飞机是仿生飞鸟，潜艇仿生游鱼等。设计者根据自然形态不同的色彩、材质和形状，再融入自己的设计观念和艺术处理，创造了许多艺术奇迹。如刚刚装载成功的2008年奥运会主场“鸟巢体育馆”就是设计师受鸟巢启发而来的（图5、图6）。

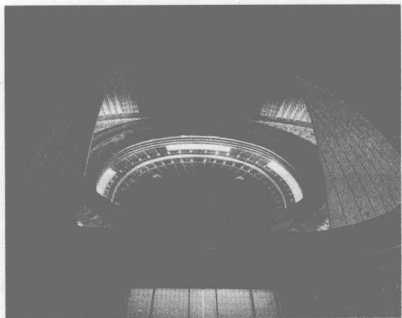

图5 鸟巢体育馆设计图

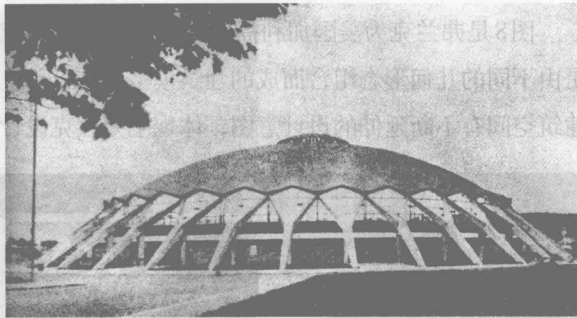

图6 罗马小体育馆 内尔维和维泰洛齐

图中均为仿生形态设计的体育馆，是利用自然形态进行仿生设计，既能学习利用自然生态巧妙深化科学功能，也能引起亲切、生动、有趣的审美享受。

我们从许多回归自然的仿生设计中可以清晰地感受到自然正是设计取之不尽的源泉。

(二) 几何形态

1. 概念认识

几何形态是简洁的、规则的、富有机械性的形态。一般都是由正方形、正圆形、正三角形、四方形等几何的基本形而创造的形态。不同的几何形态给人以不同的视觉感受和心理感觉(图7)。

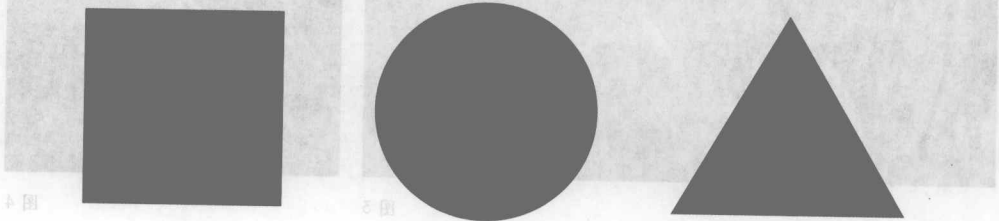

图7 不同的几何形态

不同形态会带来不同的心理感受,四方给人正直的感觉,圆给人精明之感,三角给人稳定坚固的感觉。

2. 几何形态对人类启迪

自然界中的物体大致可以归纳为圆柱体、球体和正方体。无论是在素描绘画时或者是在三维建模时,我们在观察分析时都会把绘画对象和建模对象首先概括成各种几何形体,然后进行下一步的练习与操作。

图8是弗兰克为美国加利福尼亚设计的《洛杉矶沃特·迪斯尼音乐厅》的建筑模型图,是由不同的几何形态组合而成的建筑模型,每个形态又是弧线型向外延展的设计理念,使建筑空间有不断延伸的设计意图,体现了弗兰克设计师简洁而不失大气的艺术设计风格。

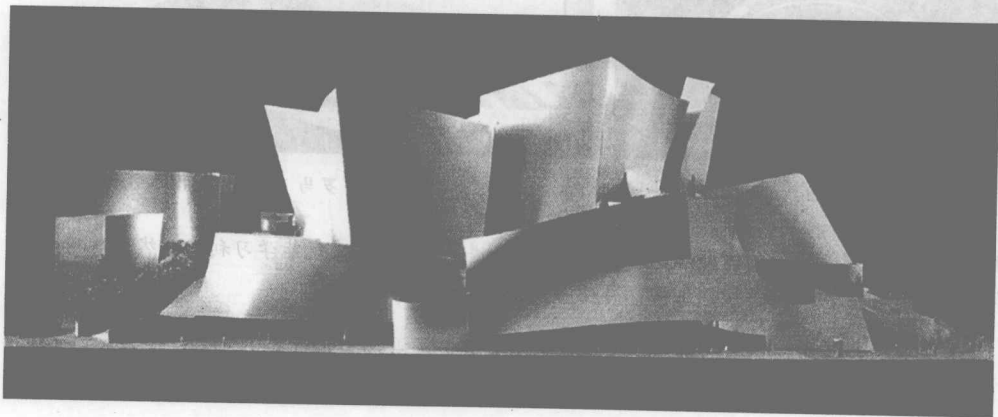

图8 洛杉矶沃特·迪斯尼音乐厅 美国

沃特·迪斯尼音乐厅的建筑模型图,显示了自然形态在建筑设计中的运用与延伸。

3. 几何形态的运用

根据严谨、理性的特点,几何形态被大量地运用在建筑、工业产品和绘画等设计中。生活中几何形态的运用到处可见。大到房屋建筑,小到生活用品,如:杯子、桌子、椅子等(图9)。生活中几何形态给人的启迪也随处可见,如贝聿铭先生设计的苏州博物馆,博物馆里到处可见三角形、菱形和平行四边形的几何图案,还有无数并列的直线条营造出的韵律。再如我们生活居住、办公等场所多数都是几何形建筑。

图 9

(三) 自然形态与几何形态的综合表现

自然形态和几何形态都是视觉环境的重要组成部分,都是艺术创作的灵感源泉。通常两种形态是密不可分的,也可以说几何形态是自然形态的概括与升华。悉尼歌剧院的建筑设计,就是在自然形态贝壳的基础上加以概括成几何形态并运用与设计(图10)。

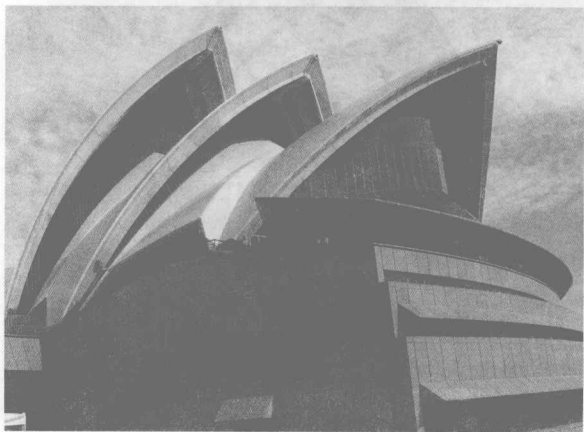

图 10 悉尼歌剧院

再如图 11 是富乐设计的《蒙特利尔世界博览会美国馆》，由三角钢架结构相支撑的球形建筑，我们远看不难看出仙人球的形态写照。再如图 12 由布鲁诺·托德在 1911—1914 年设计的《科隆·威尔克斑德展览馆玻璃展厅》，用钢架与玻璃相结合的建筑结构，同时在外形上有着菠萝般的造型，这难道就没有自然造型的元素吗？

所以说，在我们生活的周围随处都能发现设计的灵感来源于自然，而设计又是为生活而设计，为生活而创造。

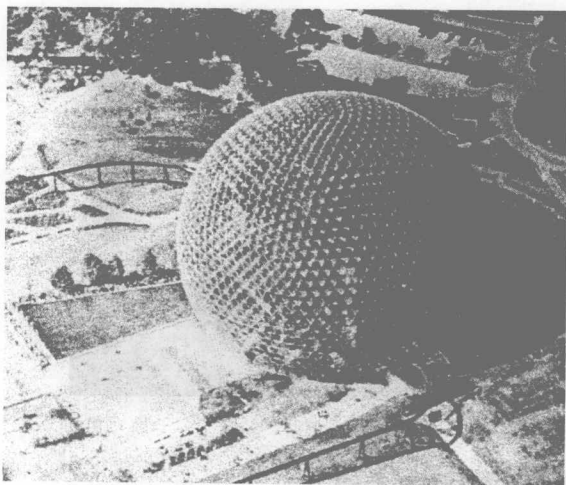

图 11 蒙特利尔世界博览会美国馆 富乐

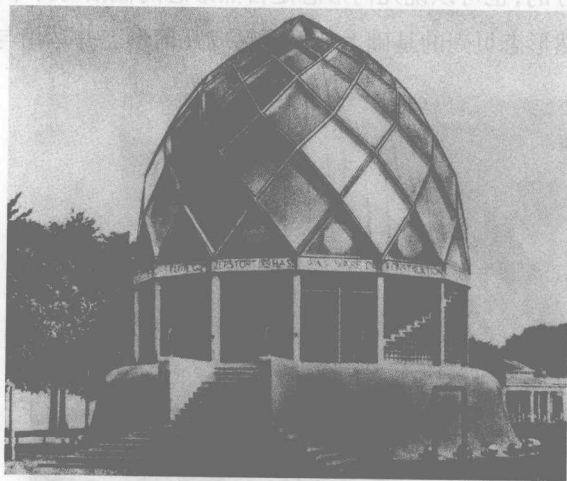

图 12 科隆威尔克斑德展览馆玻璃展厅 布鲁诺·托德

从图中所见外形上有着菠萝般的造型，显示着自然形态在建筑设计中的运用。

二、构成的含义

(一) 构成的源流

“构成”这一概念产生于20世纪初,在第一次世界大战之后,1917年的俄国社会矛盾空前尖锐,最终爆发十月革命。在艺术领域上也出现了极其剧烈的社会变革与思想变革的倾向,使平面设计有了很大的发展和多元的变化,各种风格的绘画招贴挂满了彼得堡的建筑物,动态的构成主义艺术装置与广场上的方尖碑联结在一起,使得这些以构成主义为主的设计与艺术的探索者能够与旧的文化传统做出更彻底的决断,于是产生了构成主义(Constructivism)。这是新时代、新风格、新美学思想的产物,也是当时战后恢复经济的必然产物。

俄国构成主义运动在艺术上也称为“至上主义”运动,是俄国十月革命胜利前后,在俄国艺术领域当中产生的一小部分前卫艺术运动和设计运动。由于时代、政治、经济的种种原因,此运动并没有对世界产生较大的影响,而是这些构成主义的前卫艺术探索者离开俄国前往西方,其中包括康定斯基(Wassily Kandinsky, 1866~1944)、夏加尔、李切斯基等,于是构成主义因此而传入了西欧,并使西欧的艺术形式发生了新的变化。

在此期间,荷兰画家蒙德里安(Piet Mondrian, 1872~1944)创办了《风格》杂志,认为:世界是由纵横结构组成,基本颜色是红、黄、蓝;同时他认为:真正的视觉艺术应该是通过有序的运动而达到高度的平衡,在不平均与平衡的对抗中找到平衡,在弹性的艺术中找出平衡点,这是艺术表现真实的关键(图13-图19)。

康定斯基主张色彩和形式的和谐,通过线条、色彩、空间和运动来体现某种精神上的反应和决断,而不是参照现实生活中的自然实物。所以他的作品用抽象的线条、色块来表现艺术家的激情。

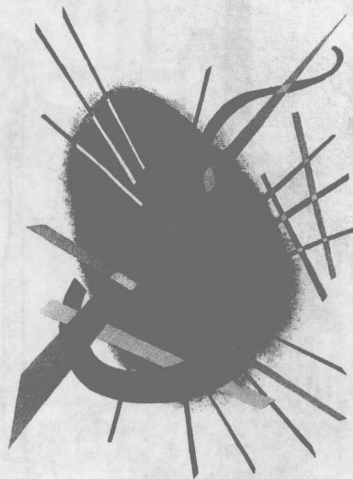

图13 康定斯基的作品

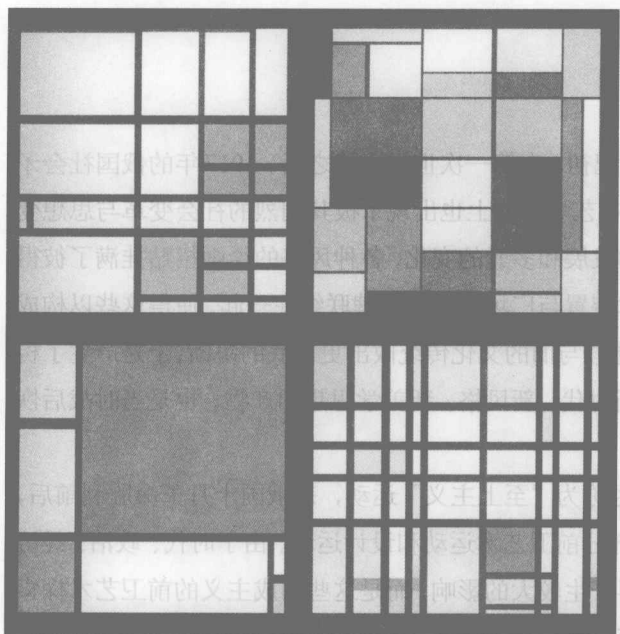

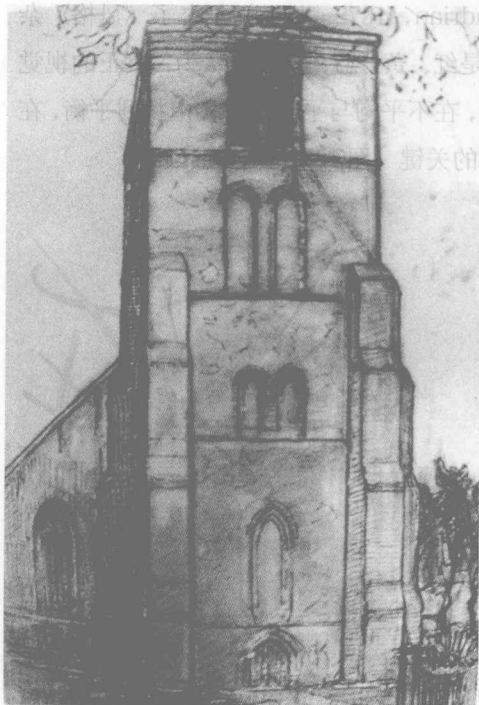
图14 蒙德里安 构成 布上油画

二、构成中的含义

(一) 构成中的意义

“构成”一词源于拉丁文，意为“建造”或“构造”。在艺术领域，构成是指一种通过点、线、面、体等基本形态的组合，来创造新的视觉形象的过程。构成中的意义主要体现在以下几个方面：首先，构成是一种创造性的思维活动，它要求艺术家在有限的材料中寻找无限的可能性；其次，构成是一种理性的表达方式，它强调形式的逻辑性和秩序感；最后，构成是一种审美的追求，它追求形式的和谐、统一和美感。

蒙德里安的风格派体系是研究画面结构与色彩中序列与平衡的抽象关系，而不是表达具象的绘画意图，“构成”成为绘画的主题。

品书的基洪宝取 起图

图15 写生教堂

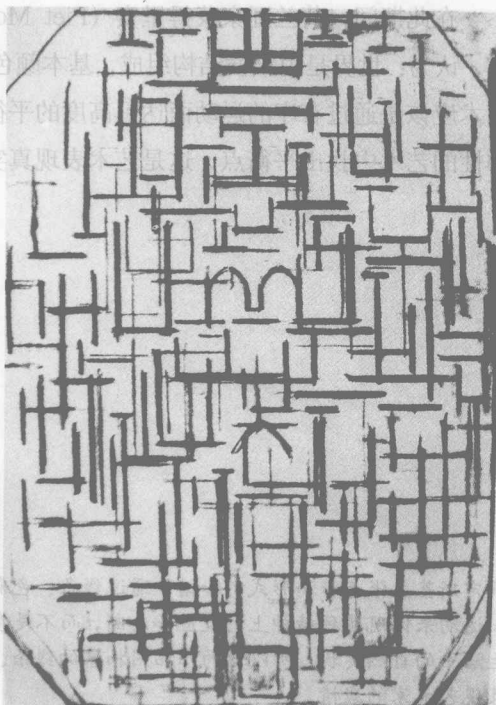

图16 分析教堂

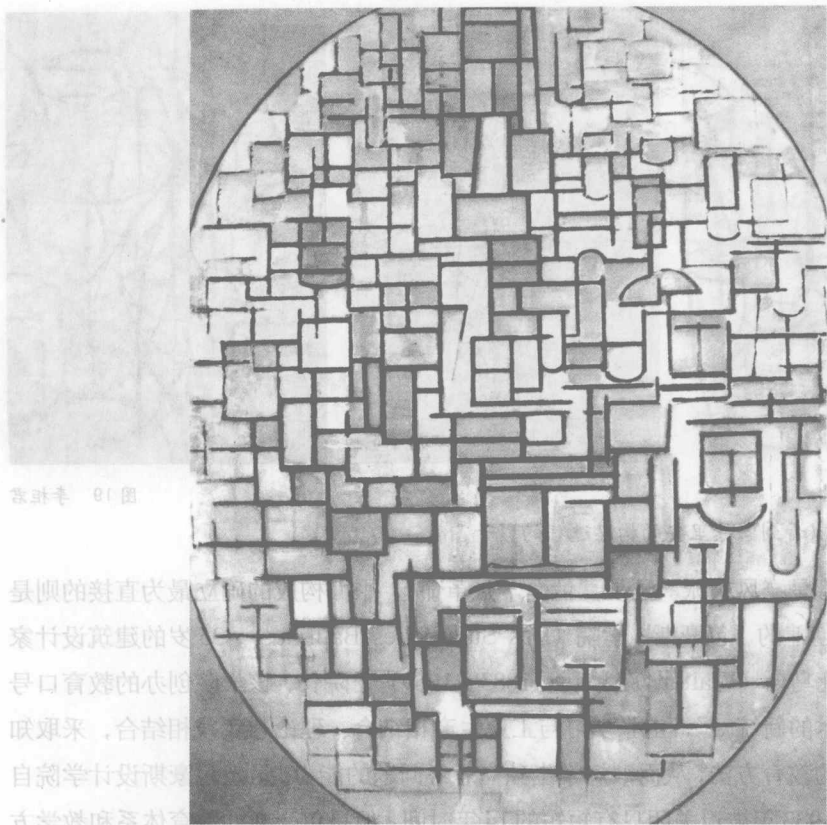

图 17 椭圆形的构成

图 17 椭圆形的构成

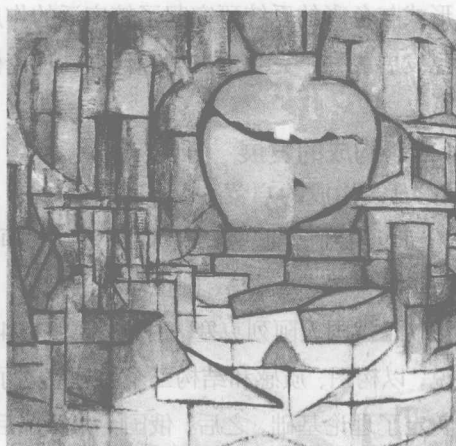
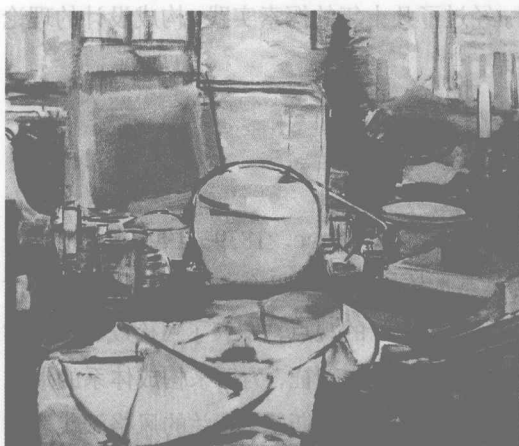

图 18 静物写生

可以看出蒙德里安作品形成的整个构思过程,同时也让我们更清晰地认识到不管是具象还是抽象的作品均来自自然万物。

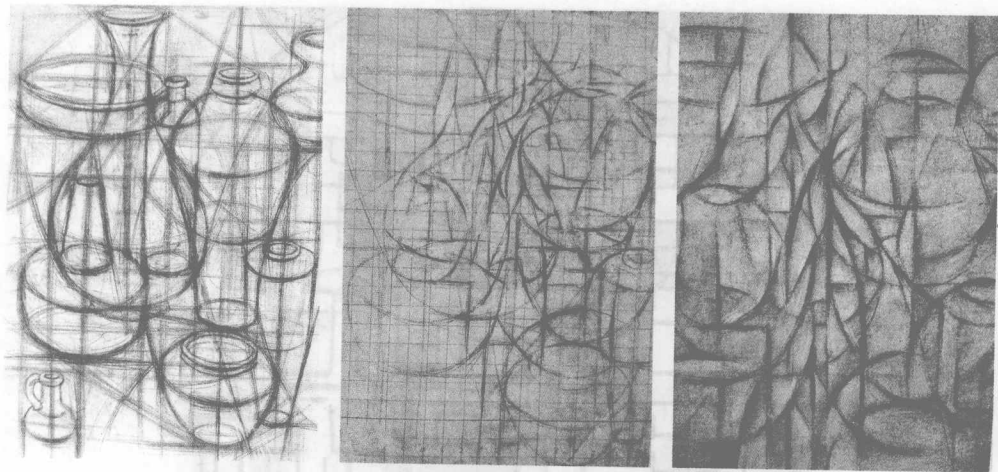

图 19 李锐君

从该图的作品可以看到蒙德里安的构思过程的影子。

当然，不管是“风格派”还是“俄国十月革命”，平面构成的确立最为直接的则是1919年在德国创建的“包豪斯”学院(Das Staatliches Bauhaus)。35岁的建筑设计家瓦尔特·格罗庇乌斯(Walter Gropius, 1883~1969)任院长，该学院创办的教育口号是“艺术与技术的新统一”，主张学习与工业生产相结合、理论与实践相结合，采取知识与技术并重的教育方法，从而锻炼学生独立思考问题的能力。虽然包豪斯设计学院自1919年成立至1933年被迫关闭只有短短的14年时间，但是包豪斯的教育体系和教学方式却影响了整个欧洲乃至整个世界的现代设计艺术。为了沟通艺术与工业、平面与立体、形式与色彩的系统研究起了较广泛的作用。经过了几十年的探索实践，构成设计的理论已发展成一个完整成熟的现代设计理论体系。

(二) 构成的发展

1. 构成的启蒙

19世纪后期，法国后印象主义大师塞尚(Paul Cezanne, 1839~1906)提出了一切形体都是“由球体、圆柱体和圆锥体”等基本形体构成的鲜明论点。19世纪末至20世纪初，俄国人阿列克塞·甘(1889~1942)发展了塞尚的观点，发表了《构成主义》学说，以构图、质感和结构三个原理表述了构成主义的思想特征，为后来构成体系的形成奠定了理论基础。之后，俄国十月革命后的表现派代表康定斯基、荷兰的风格派代表蒙德里安实践并发展了构成主义。

2. 欧洲现代艺术运动的影响

20世纪初，欧洲大陆兴起了一场革命性的艺术运动，它们的共同点是在于以“机器