

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

构成

——平面构成

主 编 张殊琳
副主编 吴绘宏 李翠柏

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

构成——平面构成

Goucheng——Pingmian Goucheng

主 编 张殊琳

副主编 吴绘宏 李翠柏

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。

本套书分为平面构成、色彩构成、立体构成三个分册,本书为平面构成分册。本书共七章,包括平面构成的概述、平面构成的基本要素、平面构成的形式美法则、平面构成的形式及其应用、形态构成的创意与联想、肌理及其应用,以及从生活中发现、挖掘构成元素等内容。

本书以服务专业课教学为出发点设计知识构架,教材内容侧重应用性知识的掌握及动手能力的培养,对理论性内容以应知为度,力求深入浅出。

本书可作为艺术设计类专业或其他相关专业培养高素质应用型、技能型人才的教学用书,亦可作为社会从业人士的业务参考书及培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

构成. 平面构成 / 张殊琳主编. —北京:高等教育出版社,2010.6

ISBN 978 - 7 - 04 - 029249 - 7

I. ①构… II. ①张… III. ①平面构成 - 高等学校 - 教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 052396 号

策划编辑 叶波 责任编辑 王海燕 封面设计 杨立新 责任绘图 于博
版式设计 王莹 责任校对 姜国萍 责任印制 韩刚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 850 × 1168 1/16
印 张 7
字 数 170 000

购书热线 010 - 58581118
咨询电话 400 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2010 年 6 月第 1 版
印 次 2010 年 6 月第 1 次印刷
定 价 25.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 29249 - 00

“构成”又称形态构成学,是色彩构成、平面构成、立体构成的统称,是艺术设计专业、绘画专业的通用基础课,是普通绘画基础课和专业课之间的桥梁,也是艺术院校基础教学中与专业课承接关系最直接的系列课程,是学生向专业学习阶段过渡的重要阶梯。

“构成”课程包含的内容丰富,涉及知识面广,是学生在进入专业学习之前形态表现能力培养的重要阶段,在培养学生空间感觉、色彩感觉方面,在启发学生形象思维、发掘创造性潜能方面,在帮助学生寻求表现技术方面等都发挥着不可替代的作用。

正因如此,各个专业院校都很重视这门课程,也更加关注课程的实效。近年来,针对“构成”课教学中的一些弊端存在诸多批评与改进的要求,一些院校也进行了教学改革的尝试,但其主要改变还只限于将原来分列的“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”三门课程合并,将课时减少,在教学过程中三部分的内容还是分别进行的。由此可见,课程的实质并没有发生改变。基础课程的实质性改变是无法通过外在形式改良而达成的,相比较之下更需要提升的是教育者对艺术教育本质的认识,及对现代艺术与艺术设计精神的把握。目前,在尚无更科学、系统的基础教学方法之前,“构成”课因其系统性、可操作性仍然是大多数院校进行基础教学的主要方法之一。因此,与其“临渊羡鱼”不如“退而结网”,我们现在更需要的是充分发挥原有构成课程体系的优势,总结二十余年来的教学经验,找出现行教学中问题的症结,对现有课程进行改进与调整,使之回归到课程的本质:启发创造性形态表现能力,为专业教育奠基。使“构成”课程与专业课程联系更紧密,更好地服务于专业教学,才是切实可行的做法。

考虑到教材的适用性,我们在编写之前,对有关院校进行了调查,发现“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”三门课程分别设课的院校占大多数,为此我们仍将三门课程的教材分别编写。在内容方面,目前构成课程教学存在的问题可以归结为:①教学方式程式化,不利于培养学生的创造力;②有些教学内容,特别是色彩练习方式因循守旧,不适应现代表现手段、传播方式的变化;③缺少整体教学观念,就课论课,与后续课程及实际应用缺乏联系。

针对上述问题,本书较之同类教材作了几个方面的改进:

(1) 考虑到学生练习时对参考资料的需求特点,针对某些课题练习选择了大量不同风格的优秀作业范例,同时,选择了部分优秀的应用设计作品、绘画作品加以分析,帮助学生在课程与实际应用之间建立沟通意识。

(2) 在每章末,以“本章小结”的形式把各章重要的知识点总结出来,以方便学生的学习与总结。

(3) 为了加强本课程与后续课程的联系,培养学生学以致用观念,在章末增设了“思考练习”。

部分章节还设置了“练习指导”，根据长期教学实践的成功经验设计了与各章节内容相应的应用性训练课题，供教学参考。

(4) 本书强调形态构成作为设计基础的通用性和覆盖面。为了方便教学使用，我们在每章前设置了“学习目标”、“建议学时”，以方便学生明确学习目的和整理知识；在内容编写方面特别注重教材对于学生的适用性，讲解力求做到深入浅出，语言力求简练、准确，避免浮华、生涩。

本书由张殊琳主编，吴绘宏、李翠柏编写，其中吴绘宏编写第一章至第六章，李翠柏编写第七章。

本书在编写过程中得到了许多教师与学生的帮助。李爽同学承担了部分图片的制作工作；本书所采用的课程习作与设计稿是从作者历年的学生作业及设计作品中选择的，在此对这些优秀的学生表示感谢；本书选用了大量国内外优秀的设计作品及摄影作品图片，谨向这些作品的作者、拍摄者和提供者致以诚挚的谢意；另外要特别感谢黑龙江大学对我们的鼓励与支持。

鉴于编者能力所限，本书难免有偏颇之处及不够完善的地方，诚望得到业内有识之士指正，并真诚希望使用本书的教师、学生及其他读者提出改进意见。

编者电子邮箱：zsl9090@163.com。

编者

2010年3月

目录

CONTENTS

第一章	平面构成的概述	1
	学习目标	1
	建议学时	1
	第一节 构成课程的产生及分类	2
	第二节 关于平面构成	3
	第三节 平面构成的材料和工具	5
	本章小结	6
	思考练习	6
第二章	平面构成的基本要素	7
	学习目标	7
	建议学时	7
	第一节 点的形态特征	8
	第二节 线的形态特征	9
	第三节 面的形态特征	14
	本章小结	19
	思考练习	19
第三章	平面构成的形式美法则	21
	学习目标	21
	建议学时	21
	第一节 变化统一	22
	第二节 对称均衡	22
	第三节 节奏韵律	25
	第四节 对比调和	25
	第五节 分割比例	26
	本章小结	28
	思考练习	29

第四章	平面构成的形式及其应用	31
	学习目标	31
	建议学时	31
	第一节 重复构成及其应用	32
	第二节 近似构成及其应用	39
	第三节 渐变构成及其应用	43
	第四节 发射构成及其应用	48
	第五节 特异构成及其应用	50
	第六节 对比构成及其应用	57
	本章小结	59
	思考练习	59
第五章	形态构成的创意与联想	61
	学习目标	61
	建议学时	61
	第一节 空间的联想	62
	第二节 形的联想	68
	本章小结	74
	思考练习	74
第六章	肌理及其应用	75
	学习目标	75
	建议学时	75
	第一节 肌理与拼贴	76
	第二节 肌理质感的表现方法	80
	本章小结	85
	思考练习	85
第七章	从生活中发现、挖掘构成元素	87
	学习目标	87
	建议学时	87
	第一节 自然形态的挖掘	88
	第二节 抽象形态的构成	88
	第三节 采集重构	88
	本章小结	101
	思考练习	101
	参考文献	103

第一章

平面构成的概述

学习目标

了解形态构成学产生的历史背景,掌握平面构成的基本概念,理解平面构成在设计教学领域的基础地位,明确课程学习的目标。

知识目标:

1. 了解构成产生的背景以及包豪斯的设计理念。
2. 掌握平面构成的概念。

建议学时

2 学时。

“构成”一词是常见的,我们常说:中华民族是由 56 个民族构成的;人是由头颅、躯干和四肢构成的,等等,这里的构成一般指的是组成、合成的意思。本书所讲的构成和我们日常生活中所提到的构成在含义上是不同的,它是创造形态和研究形象的训练过程,是艺术设计的基础知识。所以为了能更好地了解构成的含义,我们首先从构成课程的产生及分类开始。

第一节 构成课程的产生及分类

一、产生的背景

20 世纪初,西方国家的工业技术发展迅速,与之形成反差的是产品的功能、外观以及安全性和便捷性等都滞后于需求。于是,这种社会的需求和商业的需求推动了艺术设计的变革,导致了现代艺术设计观念、形式及其教育方法的根本性改变。

新的设计需要具有新的观念、新的表现手段的人才,因应这种需要,在 1919 年,由现代著名的建筑设计师格罗比乌斯主持创建了“国立魏玛建筑学校”,也就是著名的包豪斯(bauhans)。包豪斯聚集了一批有远见、有才能、富有创新精神的艺术家,他们经过一系列的设计及设计教学实践,逐步形成了重视产品功能、重视技术和经济因素的现代设计观念,即:将功能作为设计的目的,将艺术与技术有机结合,遵循自然与客观法则进行设计。

为了培养适应现代艺术设计的人才,包豪斯进行了大胆的教学改革,其中由伊顿、康定斯基和纳吉等设计师及教育家所开展的基础课程教学实验是教学改革中的重要组成部分,这些教学实验的目的是要探求形态认识与表现能力培养的科学而有效率的方法。现代的构成课程就是在其设计基础课改革的基础上逐步发展形成的。

包豪斯的设计思想及其建立的新的设计教学方法和体系,给现代设计科学体系的建立与发展奠定了基础。它顺应工业社会的发展,以适应大工业为前提寻求艺术与技术的新统一,并将这些观念注入教学与设计实践,从而建构起现代艺术设计教育体系的框架。

二、构成课程的分类

“构成”是形态构成学的通称。它从物理学、生理学、艺术学、心理学、美学等多学科的角度,研究、了解人对视觉形态的认知过程、认知方式、心理感应,并应用这些理论指导造型设计创新,其目的是培养学生对二维形态与三维形态的认知能力、分析能力、表现能力,特别是形态创新能力。

平面、色彩、立体等造型要素之间有着相辅相成的依存关系。无论平面或立体的造型都离不开色彩,色彩也不可能脱离平面和立体的载体而独立存在。所以我们在进行造型活动时总是同时涉及所有的造型要素,但是为了使教学内容易于理解,课程脉络清晰,在课程设置上通常分为三个部分进行教学,这三个部分是:平面构成、色彩构成、立体构成,也称为“三大构成”。

构成课程于 20 世纪 80 年代引入我国,迄今已形成较完整的课程体系,被各个艺术院校作为艺术设计专业的通用基础课程,是学生在进入专业设计学习之前的形态表现能力培养的主要课程,至今仍是艺术设计教育中不可或缺的设计基础课程之一。专业设计与设计基础的关系见图 1-1。

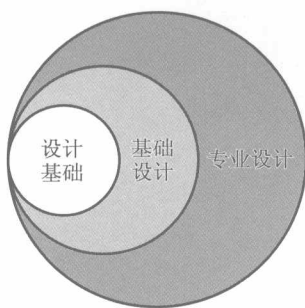

图 1-1 专业设计与设计基础的关系

第二节 关于平面构成

一、平面构成的概念

平面构成主要是运用点、线、面等元素,在二维平面上进行形态表现的过程。

通过平面构成的过程将点、线、面等具象或抽象的形态在二维的平面内,按照美的形式法则和一定的秩序进行分解、组合,从而创造出新的形态、新的组合方式和排列秩序,使之产生理性的、有节奏的、新颖的视觉感受(图 1-2)。

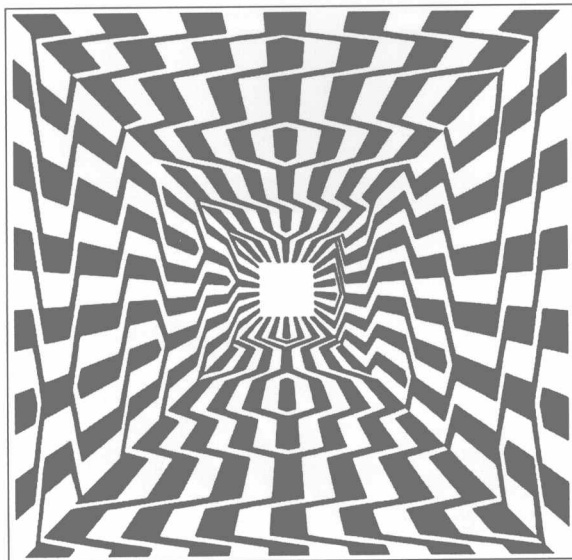

图 1-2 抽象线条构成的形式美感

“三大构成”的教学目标各有侧重,与“色彩构成”和“立体构成”相比较,“平面构成”侧重二维空间的创造性思维训练,是形态构成课程中的先期课程。

二、平面构成课程的重要性

平面构成是艺术设计专业与绘画专业的通用基础课程之一,是学生在进入专业学习之前培养形态表现能力的主要课程,为后续的专业设计方面的课程提供造型理论的知识以及处理形态问题的基本能力(图 1-3 至图 1-8)。

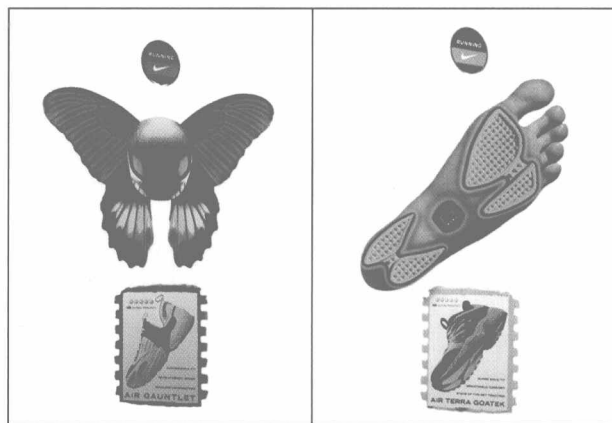

图 1-3 平面构成在现实生活中的视觉传达功能

图 1-4 平面构成在工业设计中的应用

图 1-5 平面构成在环境设计中的应用

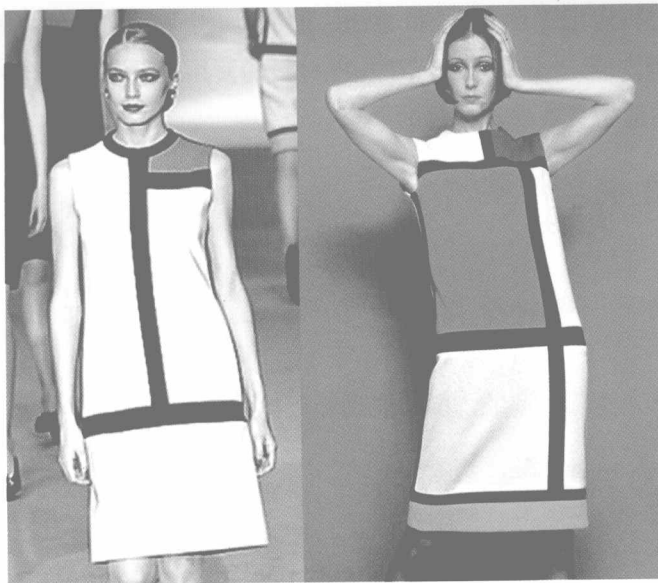

图 1-6 平面构成在服装设计中的应用

图 1-7 平面构成在书籍装帧中的应用

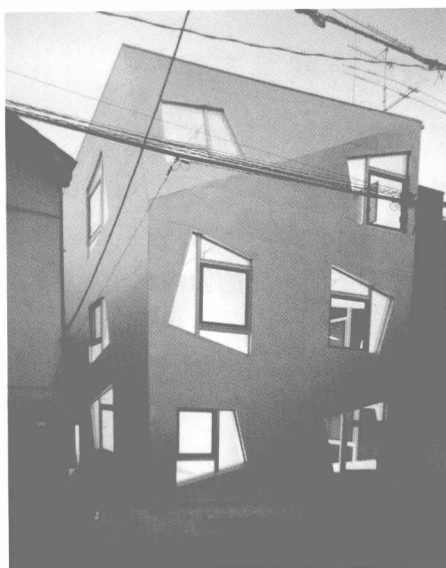

图 1-8 平面构成在建筑设计中的应用

平面构成教学在培养学生对物象形态的感受能力、表现能力、创新能力方面发挥着重要的作用。作为现代艺术设计的造型基础,平面构成课程已经成为当今各种艺术设计人才基本素质培养的行之有效的课程之一。

第三节 平面构成的材料和工具

俗话说“工欲善其事,必先利其器”,充分准备好工具和材料,是完成一件设计作品必备的先决条件。

在造型的过程中,材料决定了形态、色彩、质感、重量、均衡等要素。在大多数情况下,一般使用颜料在纸上来表现。但平面构成并不是只局限在几种材料的使用上,所以对材料性能的掌握以及熟练运用,能在二维的平面里塑造出更多独具特色的形态。

一、平面构成的材料

1. 着色材料

广告色、水彩颜料、水粉颜料、油画、蜡笔、粉笔、马克笔、油漆等。

2. 绘图用纸

素描纸、各色卡纸、瓦楞纸、拷贝纸、宣纸、肌理纸等。

二、平面构成的工具

1. 绘图工具

铅笔、针管笔、中号毛笔、描线笔、鸭嘴笔、钢笔等。

2. 辅助工具

直尺、三角尺、丁字尺、圆规、剪刀、美工刀、刷子等。

三、其他材料及工具

水胶带、画板、各种型号的模板等。

以上材料和工具并不是一定要运用在一幅作品里,可以根据作品主题和研究方向,在操作过程中适当选用。随着社会科技的不断发展和进步,各种新型的材料和工具也在不断更新,比如电脑和数码相机的普及,也为平面构成的创作和实施提供了更加便捷的方法和收集素材的途径。

本章小结

1. 包豪斯是顺应工业社会发展的需要,在大工业基础上寻求艺术与技术的统一的产物,是设计史上第一所具有里程碑意义的设计学校。
2. 构成课程体系划分为平面构成、色彩构成和立体构成,简称“三大构成”。
3. 平面构成主要是运用点、线、面等元素,在二维平面上进行形态构成表现的过程。
4. 平面构成是设计的基础,是设计开展的基石和出发点。
5. 对材料和工具的熟练运用能更好地在二维的平面里塑造更多独具特色的形态。

思考练习

1. 什么是平面构成?谈谈你对平面构成的理解。
2. 包豪斯的历史作用。

平面构成的基本要素

学习目标

了解平面构成的基本要素及其形态特征,并掌握点、线、面的平面造型规律,研究各形态间相互作用及相互转化的内在联系。

知识目标:

1. 了解平面构成的基本元素。
2. 更好地掌握点构成、线构成和面构成的各自特点和规律。

能力目标:

1. 掌握点、线、面的形态特征。
2. 重点掌握正负形的概念并能灵活运用到视觉设计中来。
3. 熟练运用积极形态和消极形态完成各项基础设计训练。

建议学时

6 学时。

客观世界是复杂的,我们必须学会分析归纳使之秩序化,找到规律性元素,客观地表现构成的形式规律。平面构成的基本元素是点、线、面,它们之间存在着紧密联系,本章将对点、线、面的形态特征做详细阐述。

第一节 点的形态特征

一、点的概念

点在几何学上只表示位置,没有大小厚薄,是线的两个端点或两条线的交叉点,是设计中最活跃的元素,在构成中点是最基本的形态,是一切形态的出发点。在平面设计的造型中,点是有形、有位置、有大小的视觉单位。

二、点的大小

点的大小是相对而言的,根据其给定的背景的大小才能决定其是否称之为点。点的大小不能超过视觉单位点的限度,否则就是“面”。

通常越小的形,点的感觉就越强,在视觉感知中,产生离我们比较远的错觉。越大的形,点的感觉就越弱,在视觉感知中,产生离我们比较近的错觉,这也就是近大远小的原理了(图 2-1)。

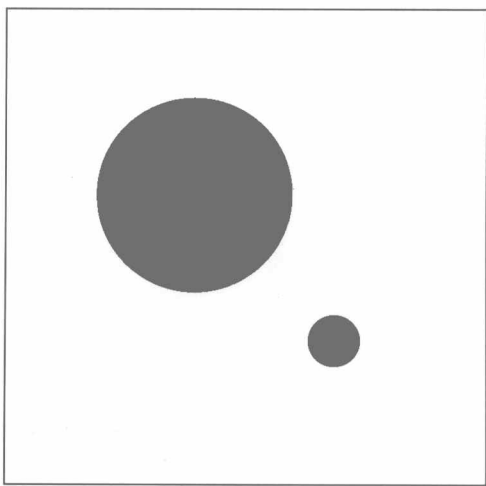

图 2-1 点的大小

三、点的表现形式

点是视觉上起到形的作用的最小单位,它的表现形式可以多种多样,不受限制。通常圆点的形为最佳的点(图 2-2)。

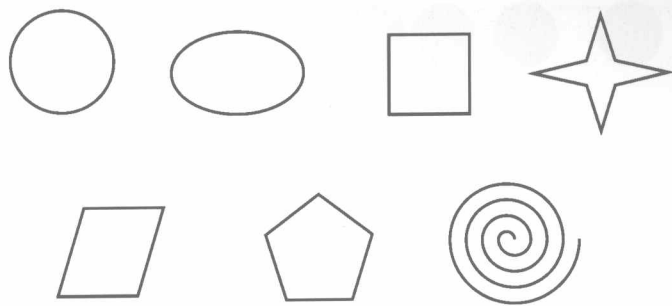

图 2-2 点的表现形式

四、点的性质

聚集性较强,性质较活泼。单一的点在平面上时,会吸引大部分视线,具有集中凝固视线的效用,容易形成视觉中心。多点会创造生动感,大小各异就更加突出了。连续的点会产生节奏、韵律,不同的排列方式也会产生不同的心理感受——其中运动感是最易产生的。点的大小不一的排列也容易形成空间感。距离较近的点的引力比距离较远的点的引力更强,在大小不同的两个点之间,小点会被大点吸引过去(图 2-3)。

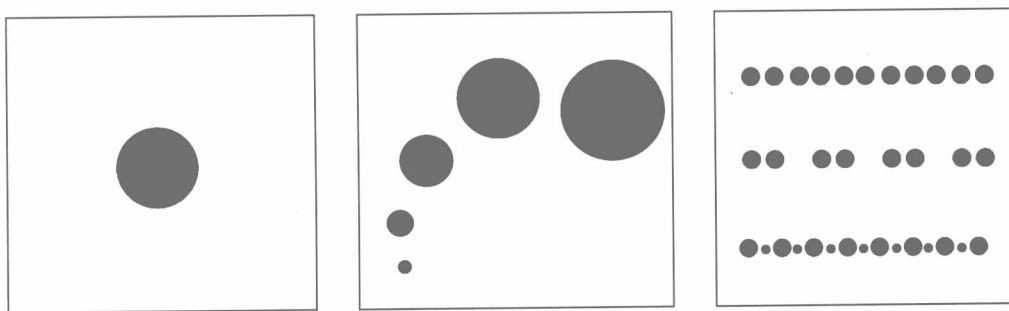

图 2-3 点的性质

第二节 线的形态特征

一、线的概念

点的移动轨迹形成线(图 2-4)。线和点一样,有千变万化的形态。线有宽度,只是线的宽度必须比长度小许多。线的长宽比越大,线的感觉就越强。反之,线的长宽比越小,点的感觉就越强。

线有直线和曲线之分。当点总是朝一个方向移动时产生直线,当点的方向改变时产生曲线。线可以起到引导视线的作用,这点在平面设计中应用很广,尤为重要。画面的工整感、速度感也是由线形来实现的,优雅的线型多为曲线。

图 2-4 点的移动轨迹

二、直线的分类及视觉特征

直线具有肯定、刚硬、明晰、单纯、男性化等特点。根据直线的性质可分为粗直线、细直线和锯齿直线三种(图 2-5)。

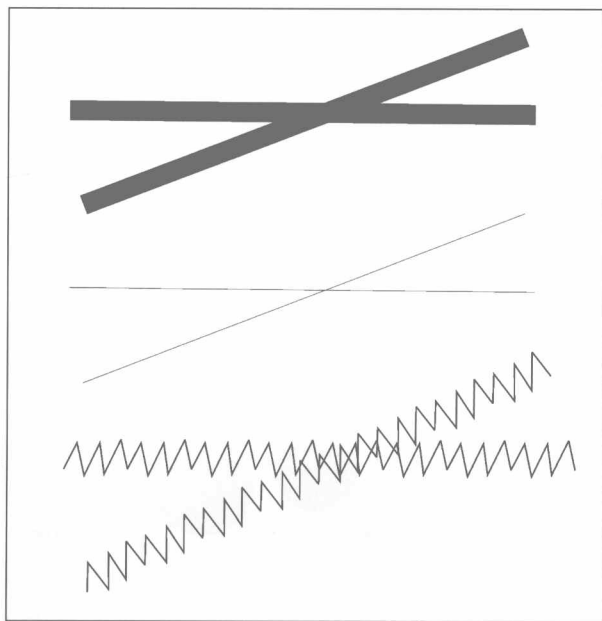

图 2-5 直线的三种视觉特征

粗直线通常给人以厚重、稳定、坚强、笨拙等感觉。

细直线通常给人以神经质、敏锐、不牢固等感觉。

锯齿直线通常给人以不安定、焦虑等感觉。

三、曲线的分类及视觉特征

曲线具有丰富、圆润、跳跃、自由、个性分明等特点。根据曲线的性质可分为几何曲线和自由曲线两种。

1. 几何曲线

几何曲线包括圆、椭圆、抛物线、双曲线等,具有女性化、理性、明确、活泼、圆润、柔美等特点。其中,圆是最完美的曲线(图 2-6)。