

从平面构成到应用设计

从平面构成到应用设计

从平面构成到应用设计

主 雪 文增著 编著 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 辽宁美术出版社

从平面构成到应用设计

从平面构成到应用设计

王雪 文增著 编著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从平面构成到应用设计/王雪 文增著编著. —沈阳: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司 辽宁美术出版社, 2010.1

ISBN 978-7-5314-4504-3

I. ①从… II. ①王…②文… III. ①平面设计-应用 IV. ①J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 231537 号

出 版 者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
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: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 9.5

字 数: 100 千字

出版时间: 2010 年 2 月第 1 版

印刷时间: 2010 年 5 月第 2 次印刷

版式设计: 王 雪

责任编辑: 苍晓东 光 辉 童迎强 刘志刚

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-4504-3

定 价: 56.00 元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnpgc.com.cn>

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

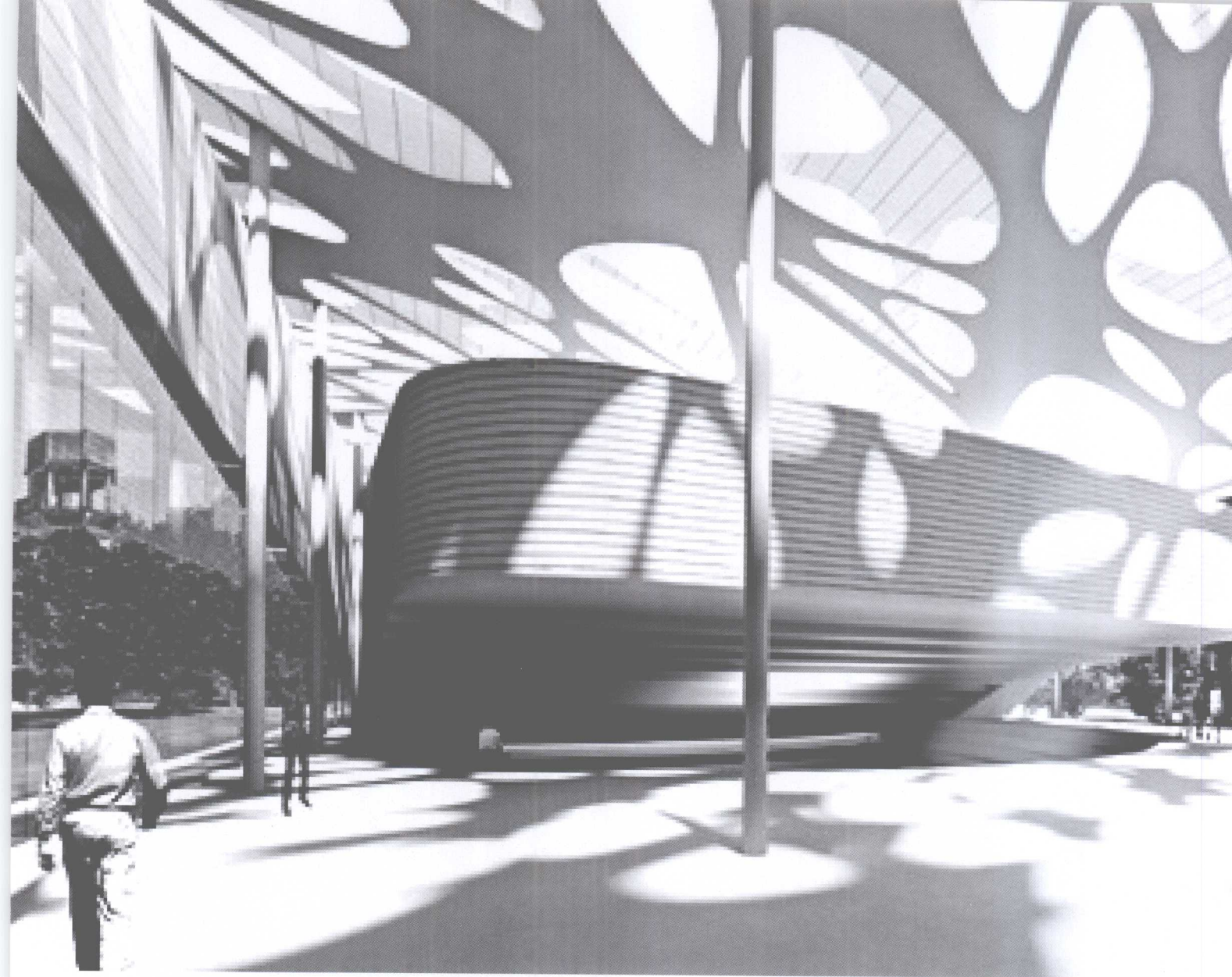
序

我国经济建设的持续高速发展和国家自主创新战略的实施,迫切需要高等院校培养出创新人才,是摆在高等教育艺术设计工作者面前急需研究和解决的重要任务。教材是教学内容和教学方法的载体,是开展教学活动的主要依据,也是保障和提高教学质量的基础。《从平面构成到设计应用》就是本着这一原则而编写完成的。该教材主要从以下几方面进行探讨和研究:

一是平面构成的思维方式训练。从平面构成的逻辑性思维方式、观察方式和观察角度入手,运用这种观察方式,学会逻辑性思维方式。培养学生的思维向外拓展,让思绪超越常规,采用多方位、跳跃式的思维基点,善于从平凡的自然生活现象当中发现美感因素,采用横向、纵向多角度进行观察。进而过渡到平面构成创造性思维方式的研究。培养创造型人才是当前我国在全球化时代全面加强理论创新、科技创新进而提高国际竞争力的重要任务。

二是平面构成规律及设计原则。倡导一种新的思维方式和创新意识,以创造思维方式研究平面形态、空间形态等规律,诠释平面构成设计中形式法则的体现。同时本教材用严谨的理论基础,融入创造性思维方式并结合大量国内外相关著名作品及近几届美院学生优秀作品,使得平面构成基础理论得以拓展和延伸,丰富和完善了设计的基础理论。对于从事艺术设计人员,有很高的理论价值和普遍的指导意义。

三是平面构成与设计应用。本教材打破以往纯抽象构成研究方向,特点在于注重设计的应用价值,使学生懂得“为什么学”、“学了以后为什么用”,充分考虑使用对象的实际需要和现实状况。根据目前社会就业形式的需求,围绕学生的学习现状、心理特点和就业取向,教材突出了设计应用部分,增加了案例教学的比例,为将来学生走向就业岗位打下坚实的基础。

目录

第一章 平面构成的思维方式的训练·····	6
第一节 平面构成的逻辑性思维方式·····	8
第二节 平面构成创造性思维方式·····	10
第二章 平面构成元素在实践当中的应用·····	14
第一节 点·····	16
第二节 线·····	30
第三节 面·····	47
第三章 点、线、面的综合构成在实践中的应用·····	52
第四章 平面构成的构成方法在实践中的应用·····	60
第一节 重复构成·····	62
第二节 近似构成·····	70
第三节 渐变构成·····	75
第四节 特异构成·····	84
第五节 发射构成·····	91
第六节 分割构成·····	98
第五章 平面构成空间构成在实践中的应用·····	102
第一节 空间构成的形式美·····	104
第二节 空间意识训练·····	104
第三节 空间的表现手法·····	105
第四节 空间构成在实践中的应用·····	107
第六章 平面构成综合练习·····	108
后记·····	151
参考文献·····	152

Study of Planar Compositional Thinking & Perceiving

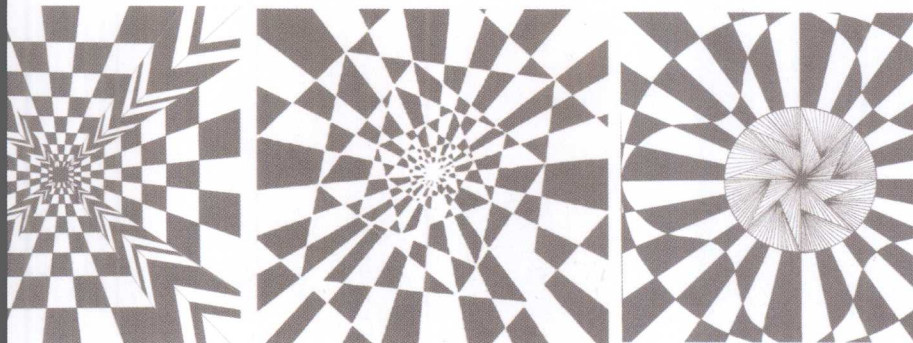
第一章 平面构成的思维方式的训练

第一节 平面构成的逻辑性思维方式

- 一、观察方式
- 二、观察角度

第二节 平面构成创造性思维方式

- 一、发散思维
- 二、逆向思维
- 三、侧向思维
- 四、想象与联想思维

第一节 平面构成的逻辑性思维方式

一、观察方式

逻辑性思维又称为抽象性思维。逻辑性思维是以概念、判断、推理等形式进行的思维。其特点是把我们从自然界所直接观察到的物象通过大脑的抽象概括形成概念、定理、原理等，这一过程经过大脑反复思考加工，将自然界的某种物象升华为更高一级新的形象。在思维学中逻辑性思维又分为静态逻辑性思维、动态逻辑性思维和定量逻辑性思维。平面构成理论和构成形式正是利用了定量逻辑思维，定量逻辑思维是用数学的方法反映客观对象之间关系的一种思维形式。定量逻辑性思维的这种秩序性和数、形的结构方式是以一种不受具象造型束缚的新的抽象思维方式和淡化具体形而注重形态之间的组织、结构的新的造型方式。荷兰哲学家苏恩梅克说过：“我们将想象中的现实转变成可为理性所控制的结构，以便随后在一定的自然现实之中重新发现这些相同结

构，从而凭借造型视觉去洞察自然。”

我们在进行视觉创作时，首先要解决的一个重要的问题是观察方法的转变，即在观察的时候，由一开始对一个具体的物象造型乃至细节感兴趣转变为从整体的形态出发，析物象的外在形态和结构以及构成关系。按照包豪斯设计理念主张：“观察事物应尽量简化最简单的几何图形，这种以几何形体构建的结构具有理性的逻辑思维，更能体现出设计的科学性和合理性。”我们正是应该运用这种观察方式，学会逻辑性思维方法。这对于我们今后能否成功地进行设计创作是至关重要的。

二、观察角度

你的构思如何能与众不同？在我们构思初期，你的观察角度越奇特、新颖，就越能有好的创意产生。当我们观

察某个物象时，尽可能地让自己的思绪向外拓展，让思绪超越常规，采用多方位、跳跃式的思维基点，这些基点代表了思维的要素。要善于从平凡的自然生活现象当中发现美感因素，可采用横向、纵向多角度进行观察。

为培养学生平面构成的逻辑性思维方式，首先可以到大自然当中去写生和拍照，捕捉令人感动的画面；也可到图书馆寻觅令你产生激情的图片；还可以在教室摆上几组静物，开始来一场观念上的转变，将视觉观察到的具象题材改变成抽象的形态。正如英国著名雕塑家亨利·摩尔所说：“观察自然是艺术家生命的一部分。”我们人类历史走过了漫长的岁月，社会不断发展进步。那么人们的审美意识也发生了巨大的变化，经历了从具象到抽象的过程，这是现代艺术审美意识升华的结果。当然，我们也可以根据我们的设计意图和使用功能的需要，将抽象还原为具象。英国著名雕塑家亨利·摩尔还说：“所有好的艺术都是既包含了抽象的因素，又包含了超现实的因素，正如它既有古典主义因素又有浪漫主义因素一样，包含了秩序和出奇、理性和想象、自觉和不自觉……”我们可以从中感受到伟大的雕塑家对艺术的理解。

第二节 平面构成 创造性思维方式

在思维过程中，创造性思维是一种打破常规、开拓创新的思维方式，是人类的高级心理活动。创造性思维包括了各种思维形式并在此基础上发展起来。创造性思维就是要在不被常人注意的地方引发思路，发现问题，这是创造性思维的关键所在。遇到问题，能从多角度、多侧面、多层次、多结构去思考，去寻求答案。既不受现有的知识限制，也不受传统方法的束缚，思维路线是开放性、扩散性的。这一解决问题的方法不是单一的，而是在多种方案、多种途径中去探索，去选择。人类所创造的成果，就是创造性思维的外化与物化。创造性思维具有广阔性、深刻性、独特性、批判性、敏捷性和灵活性等特点。创造性思维是艺术家所必须具备的基本素质。我们可以有意识地从以下几个方面培养自己的创造性思维。

一、发散思维

发散性思维，又称扩散性思维、辐射性思维、求异思维。它是从不同的方向、途径和角度去设想、探求多种答案。发散性思维的特点是：“充分发挥人的想象力，突破原有的知识圈，从一点向四面八方联想，并通过知识、观念的重新组合，寻找更新更多的设想、答案或方法。”发散思维是一种重要的创造性思维，具有流畅性、多端性、灵活性、新颖性和精细性等特点。

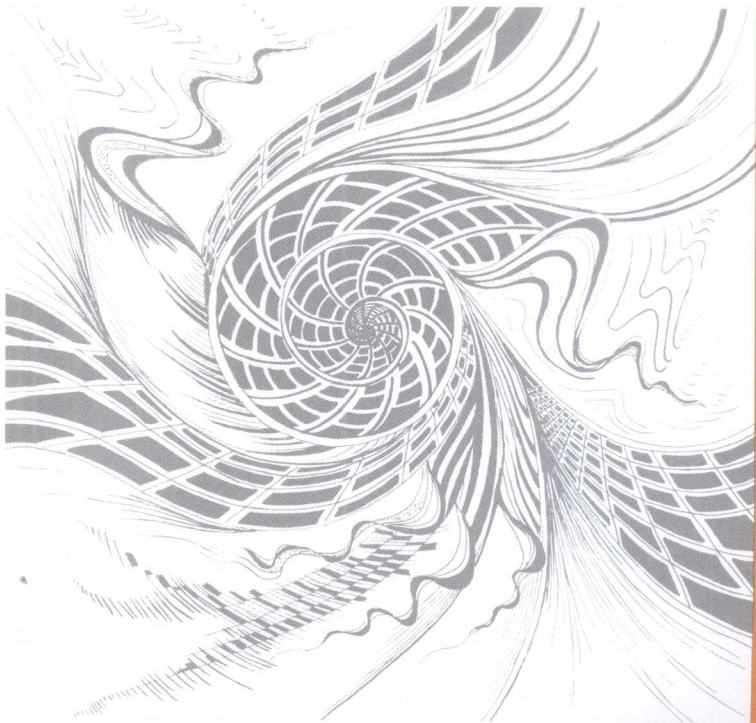
二、逆向思维

逆向思维是超越常规和逻辑思维相反的一种思维方式之一。我们在构思一个设计时，往往按照一个思路或者一个主题苦思冥想多少天也构思不出来，几乎陷入绝境，这时如果你按照逆向思维的方式想一下，打破原有的思维定式，反其道而行之，开辟一个新的构思，你或许会有“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的感觉。

在平面构成设计中，逆向思维方式是经常应用的一种思维方法。我们完全可以将猫变成狗，鱼变成鸟，植物变动物，只要你需要，就可打破固有的思维定式，利用渐变构成的形式将它们互相转变，得到一种全新的构思。

三、侧向思维

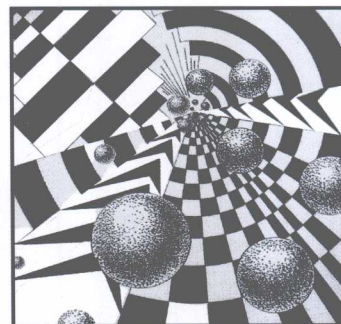
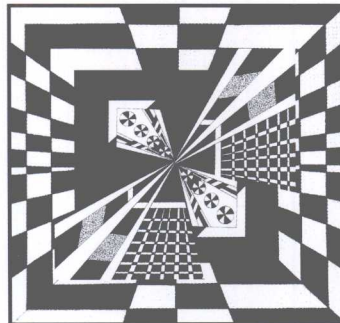
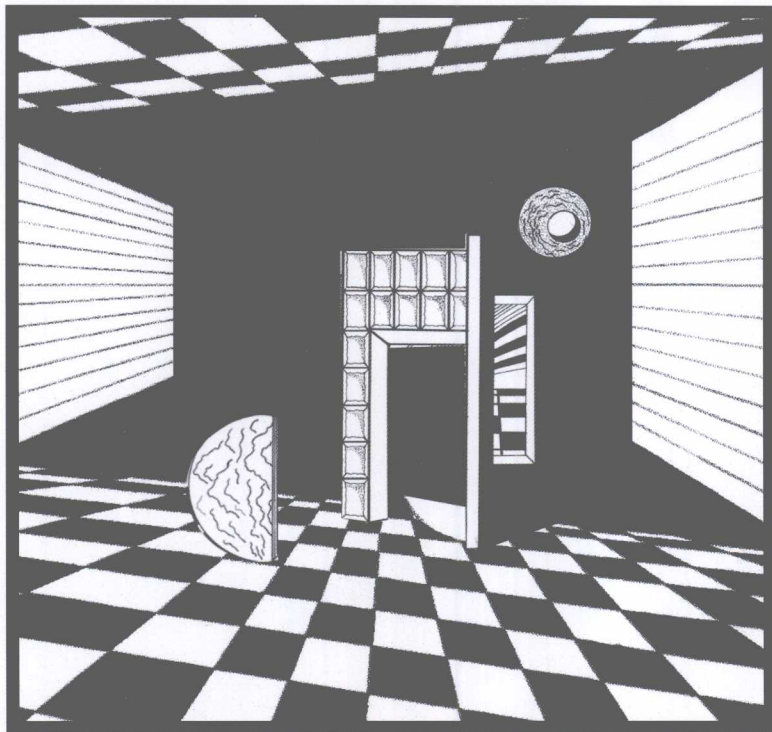
侧向思维也是发散思维中的一种。所谓侧向思维方式是不从正面直接去思考，而是从侧面向左右延伸的一种思维方式。英国心理学家德波诺指出：侧向思维的一个重要意义是发掘感知阶段的创造性，扩大感知范围，促使注意力从一个点扩展到多个点。他这种侧向思维的提法有两层含义：一是解决问题时，故意暂时忘却原来占据主导地位的想法，去寻找原本不会注意的侧道（即另一思路）。所以在艺术创作过程中运用侧向思维方法，在正常创意范畴之外反其道而行之，有时能够起到出奇制胜的独特艺术效果。

四、想象与联想思维

想象和联想思维是在艺术思维中不可缺少的重要成分，是决定我们艺术设计成功的关键。在视觉艺术设计中，我们应对主题、类型、手法、思想内涵和形式美感等方面充分展开想象的翅膀，发挥丰富的想象能力，不拘于个别的经验和现实的时空，而让自己的思维遨游于无限的未知世界之中，正如爱因斯坦所说：“想象力比知识更重要。因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。” 爱因斯坦的“狭义相对论”就是从他幼时幻想人跟着光线跑，并能努力赶上它开始的。世界上第一架飞机，就是从人们幻想造出飞鸟的翅膀而开始的；苹果落地而没有上天，这一非常普通的事物现象在牛顿的思维中却产生了非凡的启示，进而发现了地心引力定律；悉尼歌剧院的设计者也是得益于贝壳的形状，诱发出的联想而创造出了歌剧院奇特的外形等。想象不仅能引导我们发现新的事物，而且还能激发我们做出新的努力，探索，去进行创造性劳动。在艺术设计的过程中，联想与想象是记忆的提炼、升华、扩展和创造，而不是简单的再现。从这个过程中产生的

一个设想可导致一系列的联想，灵感会如喷泉般涌现出来。从而可以使我们不断地创作出优秀作品。在思维过程中，创造性思维是一种打破常规、开拓创新的思维方式。创造性思维并非游离于其他思维形式而存在，它包括了各种思维形式。

Planar Composition Elements in Practice

第二章 平面构成元素在实践当中的应用

第一节 点

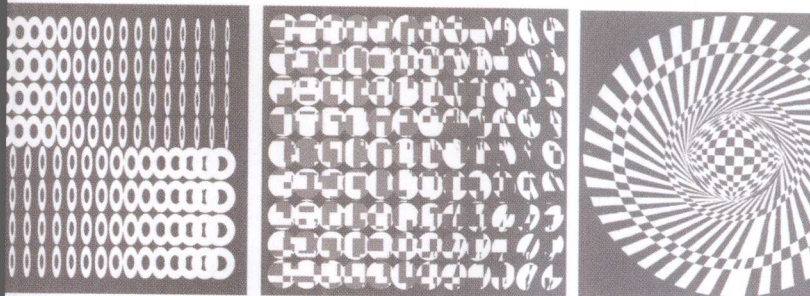
- 一、自然界点的形态观察与解构
- 二、点的形态想象与联想
- 三、点的表现力与感染力
- 四、点的构成方式
- 五、点的重组与在实践中的应用

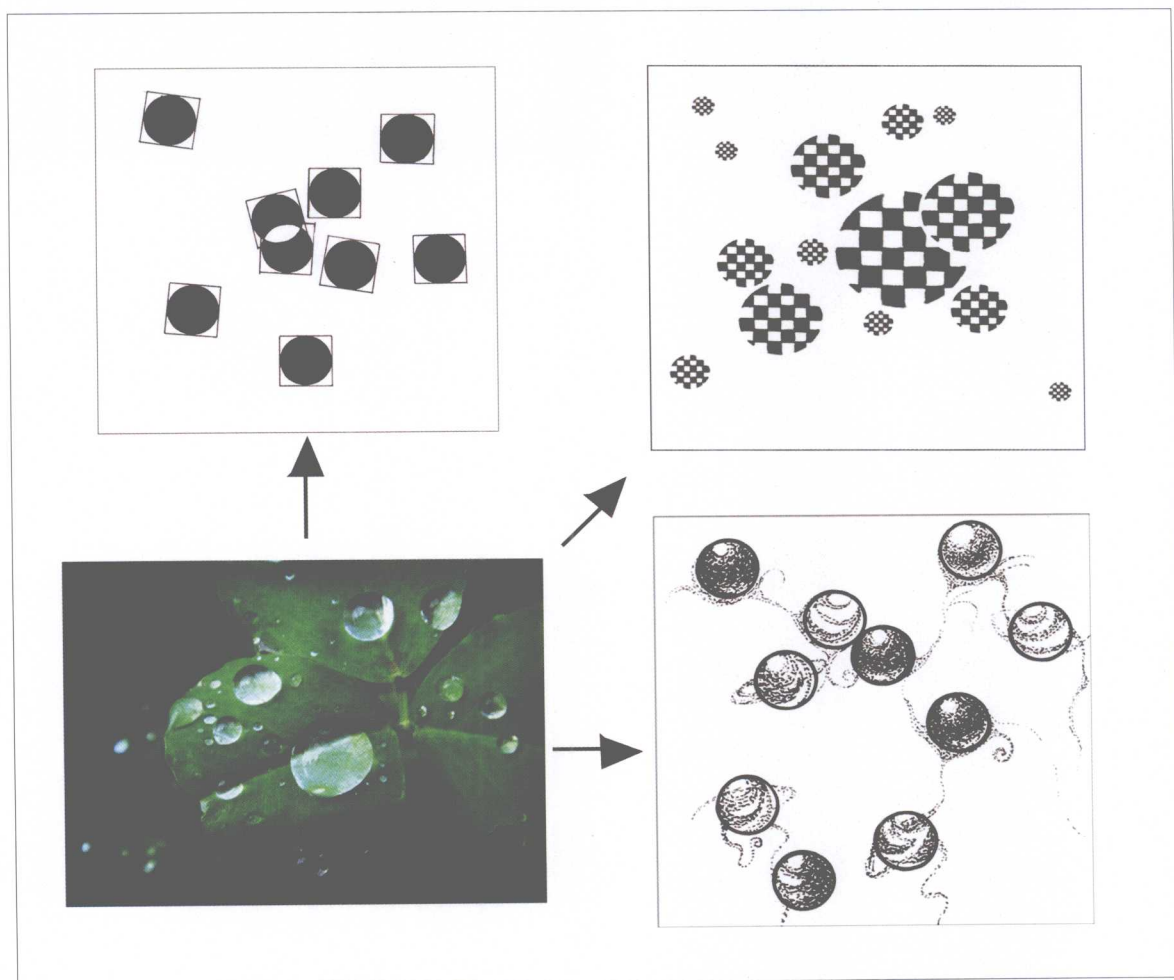
第二节 线

- 一、自然界线的形态观察与解构
- 二、线的形态想象与联想
- 三、线的表现力与感染力
- 四、线的构成方式
- 五、线的重组与在实践中的应用

第三节 面

- 一、自然界面的形态观察
- 二、自然界面的形态解构与重组
- 三、面在实践中的应用

由发现晨曦落在树叶上的水滴→解构整理水滴的形象→重组为抽象的水滴形象。

第一节 点

一、自然界点的形态观察与解构

在大自然的形态中无处不受到点的启示，如晨曦的初露、深秋树上的果实、水中的雨滴、盛开的花朵、夜晚天空闪烁的群星、大海中一叶小舟等；那么，经过人工加工而形成的图案、绘画、雕塑、服装和建筑，等等，无论是自然形成的形态还是人工加工而形成的形态，我们均可以用平面构成的原理对其进行解构然后重组。