

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

平面构成与实训

PINGMIAN GOUCHENG YU SHIXUN

主编 李婕 袁园



平面构成与实训

PINGMIAN GOUCHENG YU SHIXUN

主 编 李 婕 袁 园

副主编 马 靖 吴雪娟 王 蕊 李 莉 马应应 肖 婷

参 编 李佳晔 唐映梅 武晓刚 孙晓明 智 力 尚端武



内 容 简 介

本书以平面构成为核心,辐射相关学科的教育。通过本书讲授的平面构成的知识,学生可以了解平面构成的来源及历史发展,运用点、线、面等基本造型元素来构成一个完整的画面,并熟练掌握平面构成的形式法则和规律、平面构成的视觉心理等方面的内容。本书能够帮助学生了解平面构成的基本理论、原则、方法,学会用平面构成的规律培养他们的审美自觉性,并使之能将其融会贯通在自己的设计作品中。

本书主要特点:(1)倡导平面构成的进阶性学习,摒弃由不系统的学习带来的疑虑,最大限度地体现基本造型元素在平面构成中的重要性,帮助读者多维度地掌握实战所需的技能,以应对不同形式的艺术表现的要求;(2)力求为读者提供专业的、具有商业价值的工具使用方法,抛弃无针对性的过度学习模式,既适应高校教学需求,又适应行业从业人员需求。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成与实训/李婕,袁园主编. —武汉:华中科技大学出版社,2017.7

高等院校艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-2980-3

I. ①平… II. ①李… ②袁… III. ①平面构成(艺术)-高等学校-教材 IV. ①J511

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 125645 号

平面构成与实训

李 婕 袁 园 主 编

Pingmian Goucheng yu Shixun

策划编辑:彭中军

责任编辑:史永霞

封面设计:抱 子

责任监印:朱 玢

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉) 电话:(027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编:430223

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/16

印 张:13

字 数:382千字

版 次:2017年7月第1版第1次印刷

定 价:69.00元



本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究



目录



1

第一章 平面构成概述

- 第一节 平面构成的起源与发展 /3
- 第二节 平面构成的目的与意义 /6
- 第三节 平面构成的应用范围 /10
- 第四节 学习平面构成的准备 /12



15

第二章 平面构成的基本造型元素

- 第一节 点的特质及应用 /16
- 第二节 点的含义与性格 /21
- 第三节 点的分类 /22
- 第四节 点的构成应用 /23
- 第五节 线的特质及应用 /25
- 第六节 线的含义与性格 /29
- 第七节 线的分类 /33
- 第八节 线的构成应用 /37
- 第九节 面的特质及应用 /44
- 第十节 面的含义与性格 /48
- 第十一节 面的分类 /50
- 第十二节 面的构成应用 /54
- 第十三节 点、线、面形态的综合构成 /57



65

第三章 平面构成中的形态

- 第一节 基本形及其群化 /66
- 第二节 基本形的分类 /70
- 第三节 形与形的关系 /71
- 第四节 形态的诞生 /75
- 第五节 形与空间的关系 /77
- 第六节 骨格的创建 /84
- 第七节 骨格的分类 /85

91

第四章 平面构成中形态之间的关系

- 第一节 重复构成 /92
- 第二节 近似构成 /95
- 第三节 对比构成 /100
- 第四节 渐变构成 /104
- 第五节 特异构成 /107
- 第六节 发散构成 /109
- 第七节 密集构成 /111
- 第八节 肌理构成 /114
- 第九节 分解重构 /116

119

第五章 平面构成的形式法则

- 第一节 变化与统一 /120
- 第二节 对称与均衡 /122
- 第三节 对比与调和 /125
- 第四节 节奏与韵律 /126
- 第五节 夸张与简化 /129
- 第六节 关于黑、白、灰 /131

135

第六章 从自然、视觉艺术、数码电子时代中生长的构成设计

- 第一节 大自然中的构成 /136
- 第二节 在视觉艺术中演变的构成 /144
- 第三节 数码电子时代中的构成 /174

183

第七章 平面构成作品赏析

204

参考文献

第一章

平面构成概述

PINGMIAN GOUCHENG GAISHU

在设计领域,“构成”是将一定的形态元素,按照视觉规律、力学原理、心理特性、审美法则等进行的创造性组合。设计基础中的“三大构成”是指平面构成、色彩构成和立体构成。平面构成主要是在二度空间范围之内,以轮廓线划分图与底之间的界线,描绘形象,它所表现的立体空间并非真实的三度空间,而仅仅是图形对人的视觉引导作用形成的幻觉空间。也可以将平面构成理解为,视觉元素在二次元的平面上,按照美的视觉效果和力学原理,进行编排和组合,它是以理性和逻辑推理来创造形象、研究形象与形象之间的排列的方法。(见图 1-1)

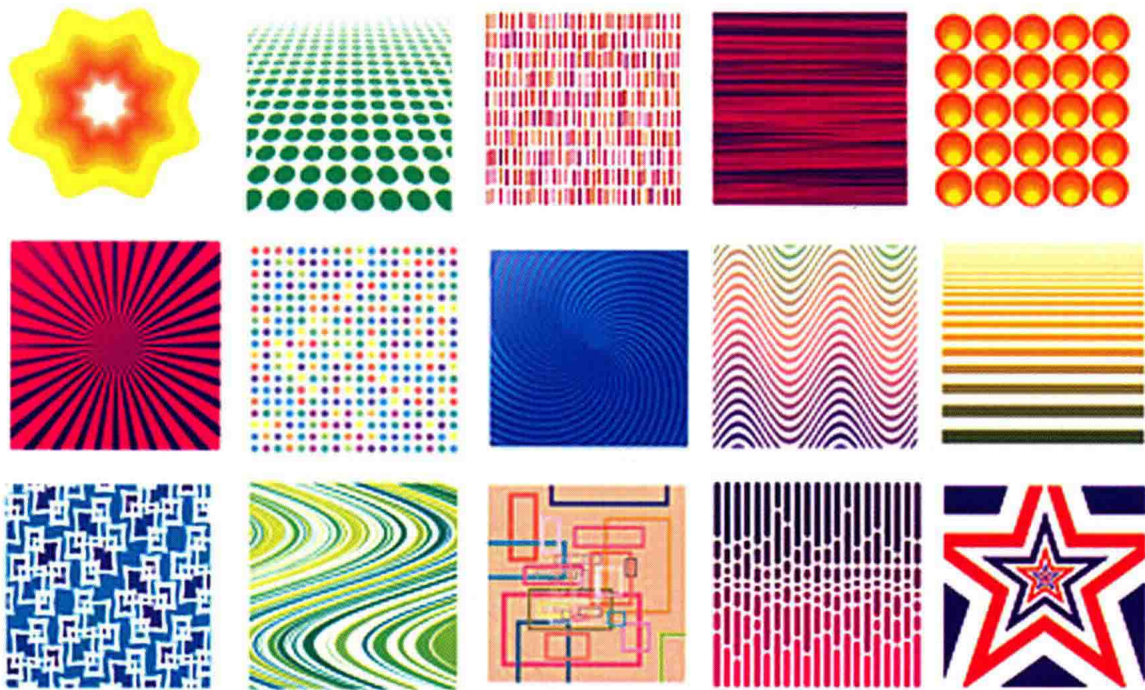


图 1-1 平面构成图例(一)

“构成”可解释为“形成”和“造成”,包括自然的创造和人为的创造。在现代艺术设计领域中,可以进一步将构成理解为对视觉造型要素的提取与重组。简单地说,人们对世界的认知是建立在对周围事物的观察、分析、整理、理解、记忆等一系列过程的基础上的,但不是任何一个事物都可以得到我们充分的认识,人们往往选择自己喜欢或感兴趣的事物来进行详细的认识,这就是提取。而重组是人类具有创造性思维的活动,在重组活动中往往经历这样一个过程:首先模仿,其次拆解,最后重构。模仿是人类对已有事物的信赖与崇拜,拆解是人类对已有事物组成样式的好奇与不满足,重组是人类对新时空的探索。

平面构成的主要研究内容是以点、线、面为构成要素并在此基础上探索构成的规律和基本法则。平面构成是现代造型基础理论之一,它主要阐述在二维平面设计中涉及的设计形式的规律与法则,平面构成将感性的设计因素与理性的设计思维有机地结合在一起,虽然平面构成只借助二维空间,但它蕴含的形式规律与法则却适用于其他任何维度的设计领域,所以平面构成是所有参与设计行业的设计师必须掌握的一门基础学科。平面构成在原则上只使用黑、白两种颜色。(见图 1-2 和图 1-3)

平面构成强调了构成法则仅限在长、宽这两度空间中运行,它只解决两次元的空间造型问题。只用黑、白两色,不使用其他颜色,把色彩问题留给“色彩构成”去讨论,这就摒弃了繁复的色彩变化可能产生的视觉干扰,使构成集中在形的组合变化上。同时,平面构成有意隐去了具体的形象,剔除了附着的装饰,让视觉直接与形状、大小、数量、位置、方向、疏密等构成法则打交道,使图形构成的形式语言更为纯粹。

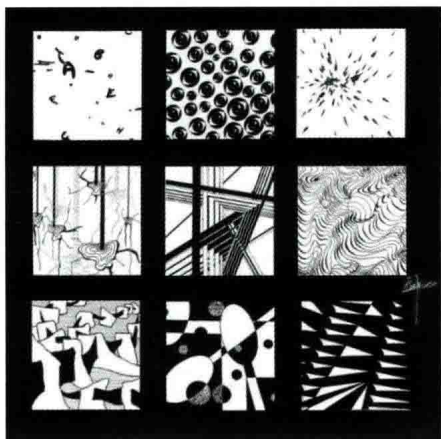


图 1-2 平面构成图例(二)

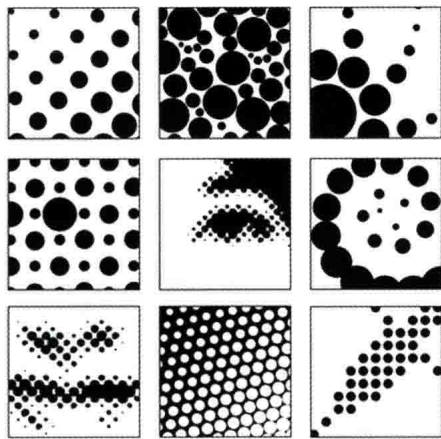


图 1-3 平面构成图例(三)

第一节

平面构成的起源与发展

一、平面构成的起源

平面构成的产生并不是独立的,它与其他几种构成共同起源于造型艺术运动中的构成主义。具有代表性的是第一次世界大战期间和战后初期的俄国构成主义运动。这一时期的构成主义处于相对独立阶段,对世界的设计运动影响相对有限。在第一次世界大战结束后,俄国构成主义开始传向欧洲各国,成为日后设计向现代主义转化的重要因素。著名人物有俄国构成大师李西斯基(见图 1-4)和塔特林(见图 1-5)等,他们为构成主义向形态构成学演变奠定了基础。

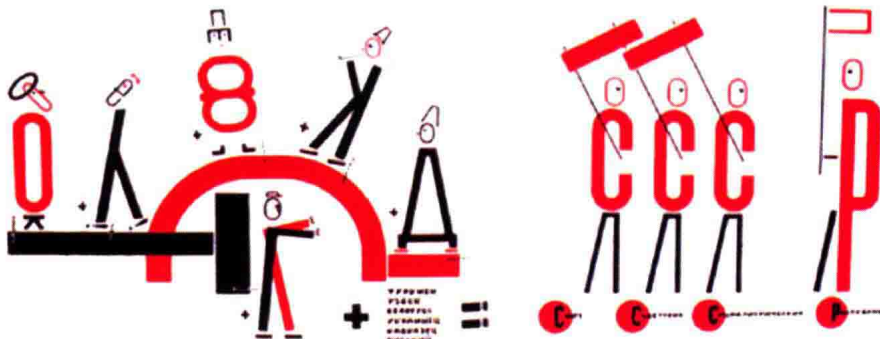


图 1-4 俄国构成大师李西斯基及其作品



图 1-5 俄国构成大师塔特林及其作品

二、平面构成的发展

第一次世界大战结束后不久,俄国的构成主义开始向西传入欧洲各国,并成为日后设计向现代主义转化的重要刺激因素,其中捷克、匈牙利、波兰等东欧国家受其影响最为强烈。俄国构成主义大师李西斯基 1920 年在波兰讲学,深刻地影响了波兰设计师亨利克·伯利维,而后亨利克·伯利维开创了麦查诺-法可图拉理论,他提倡摒弃虚无的传统三维绘画表现形式,而用基本的几何构成原理进行平面设计。亨利克·伯利维的设计带有明显的数学计算和几何构成的特点。当然,在其他的东欧国家里也产生了许多构成主义的倡导者,他们都为构成主义向今后的形态构成演变奠定了坚实的基础。

1919 年由德国著名建筑大师瓦尔特·格罗皮乌斯(见图 1-6)创立包豪斯设计学院,它是当时欧洲现代主义设计的核心,欧洲很长时间对现代主义的探索最终在此有了一个完备的体系。对于平面设计来说,包豪斯设计学院所奠定的设计思想基础和风格基础是有决定性作用的。包豪斯设计学院的构成主义摆脱了纯艺术的目的,追求艺术与技术的统一。包豪斯设计学院在教学与设计活动中,启用了大量年轻又激进的画家和雕塑家,如表现主义画家约翰·伊顿,抽象主义画家瓦里西·康定斯基、朱斯特·史密斯,构成主义设计师蒙德里安等。他们将各种新艺术观注入教学和设计活动中,最终形成现代主义理论和艺术风格,他们在设计中放弃了装饰因素,探求发挥结构本身的美感并总结出了一些规律性的构成设计原则,这时平面构成初见规模。(见图 1-7 至图 1-9)

现代设计广为使用的术语“平面构成”一词的来源并确定其内涵的应该是包豪斯设计学院的一门设计基础课,称为 *gostaitung*(日语译作“构成”,即包豪斯构成)。它的研究范围是造型和色彩的基础知识,其融合了当时各前卫艺术运动的成果和设计艺术的精神,所用方法也一反以往艺术设计中的自然形态、几何形态,而非常重视运用不同材质所反映出来的特点。“包豪斯构成”历经数十年的发展,虽然得到了修正与完善,但其本质始终没有脱离最初的宗旨。从目前国内外现代艺术设计来看,它的影响力仍然十分显著。

随着德国包豪斯设计学院的关闭以及设计中心的转移,平面构成在与更多国家的设计师接触的同时,也从其他领域汲取营养。平面构成开始从设计的具体内容中分离出来,形成指导设计形式展开的一种规律,这也是设计随着社会进步的一种必然现象。科学技术的进步为我们提供了更多改造现有自然状态的可能性,人们可以更加主观地创造设计形态。这时平面构成的成熟阶段已经到来了,其他学科的研究成果也为平面构成的发展提供了有益的借鉴与补充,如心理学家库尔特·考夫卡撰写的《格式塔心理学原理》、库尔特·勒温撰写的

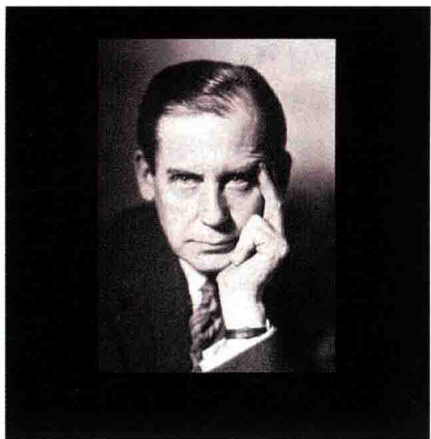


图 1-6 瓦尔特·格罗皮乌斯

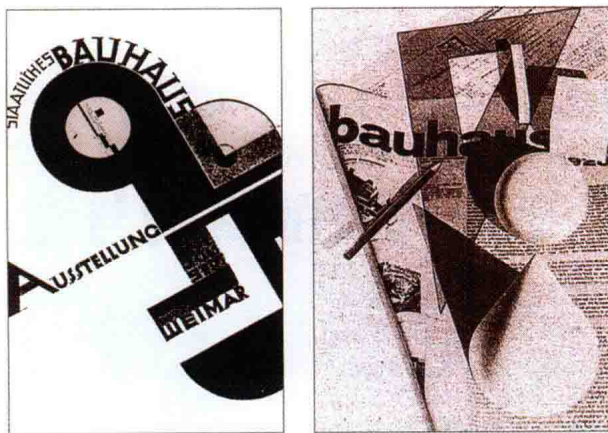


图 1-7 包豪斯设计学院展览会招贴及校刊(朱斯特·史密斯)

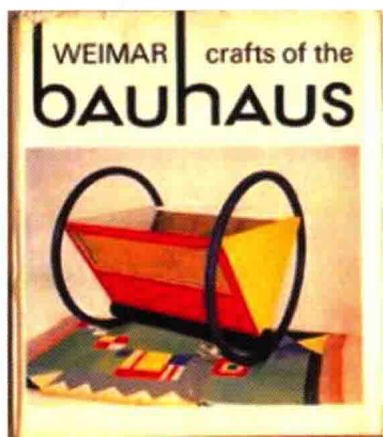


图 1-8 包豪斯设计学院设计的海报

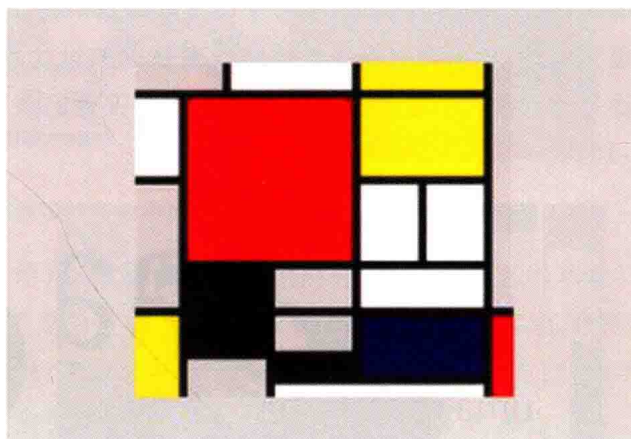


图 1-9 蒙德里安的构成作品

《拓扑心理学原理》，以及在艺术史论方面乔治·凯伯斯撰写的《视觉语言》，等等。值得一提的是，鲁道夫·阿恩海姆撰写的《艺术与视知觉》第一次将艺术与心理学、哲学、数学等其他学科进行综合研究，为很多以往仅仅处在感觉的构成艺术形式提供了理性的科学依据。

三、平面构成传入我国

20 世纪中叶，包豪斯设计学院的设计艺术及体系传入了东方，日本在结合工业设计的应用中，对“构成”根据原来的造型、色彩进行分解，形成了相互连贯、各自独立的三个专业，即平面构成、色彩构成、立体构成。20 世纪 70 年代末构成艺术由我国香港传入内地，20 世纪 80 年代被国内部分高等美术院校接受，并被列为必修的专业基础课。这一时期称为构成艺术的引入时期。构成艺术的引入，无疑打破了以往我国传统图案设计的局限，在设计及形象思维方法方面产生了新的波动，给设计形式带来了新的生机。20 世纪 80 年代也是构成处于相互借鉴、百家争鸣、各存己见的争议、探讨时期。构成课的引入对提高我国艺术设计的理论水平和开拓设计思维起到了极大的促进作用，它已成为各设计专业的一门基础必修课。

平面构成是人类对客观世界的一种总体认识，它是一个开放的体系，可以随不同的社会、历史、文化状态不断充实并完善，并趋于成熟。

第二节

平面构成的目的与意义

一、学习平面构成的目的

平面设计是一种视觉设计,学习平面设计的目的在于利用构成元素对信息进行更视觉化、更易懂和更有利于交流的设计,从而达到准确传播和准确接收的设计目的。因此,作为平面设计的基础,平面构成同样关注信息的视觉化问题,如:是否吸引人的目光?是否引起美感?是否正确传递信息?这些都是需要考虑的问题。(见图 1-10)

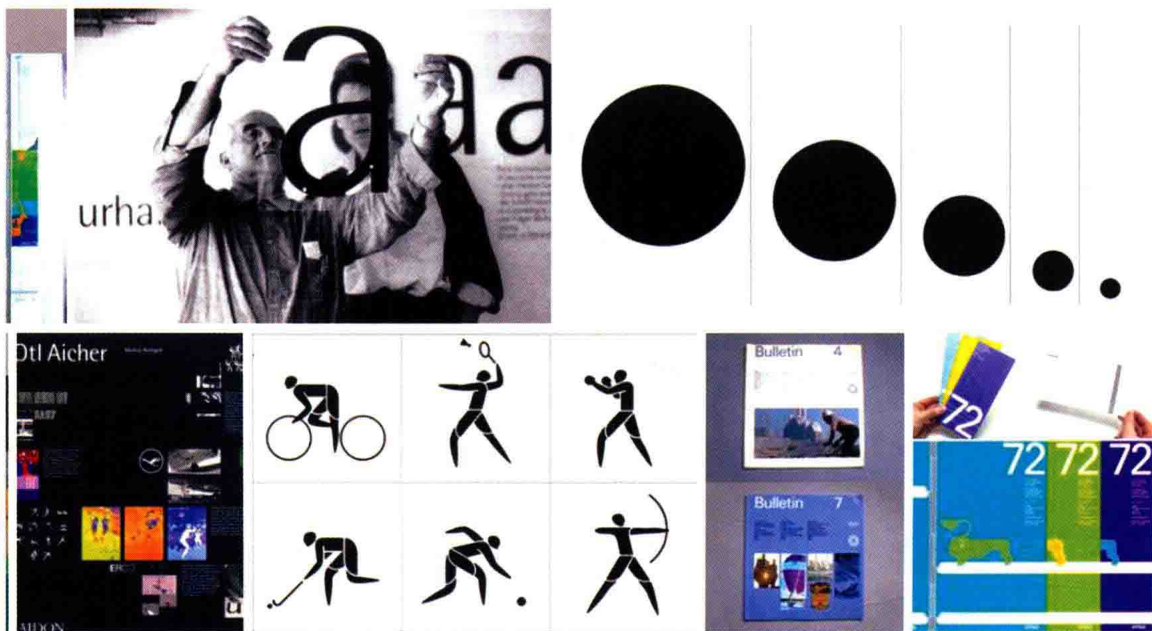


图 1-10 德国平面设计师奥托·艾舍及其平面设计作品

设计是为人的,又是人为的。因为是为人的,所以任何设计师都应该从人们的需求出发,去不断地满足人们想到的甚至未曾想到的需求。因为是为人的,所以任何设计都必然受设计者的思想素质、创造意识以及能力的影响与制约,可能顺应潮流,不断出新,也可能因循守旧,跟不上时代发展的脉搏。从构成发生的观点来看,平面构成、立体构成、空间构成等都是因为某种目的、运用一定的材料进行的各个设计元素之间的排列组合,用来组合的材料称为构成元素。构成实现必须满足以下三个条件:

- (1) 构成为带有一定的目的性;
- (2) 必须具有构成元素;
- (3) 要采用某种构成技术。

以上三个条件缺一不可。如果按照一定的计划进行构成,这种构成行为就是设计。

在艺术设计的范畴里,产品设计、装潢设计和环境艺术设计,都是造物活动。造物活动一般都包括需求、设计、制作和使用四个过程。需求和使用不是直接的造物活动,却直接影响着设计和制作。因为人们有需求才促使设计者去设计,有设计才能制作,制作出来的“物”只有通过使用才能反馈客观评价,而这个信息反馈又将影响设计人员的思路、影响他们的设计。(见图 1-11)

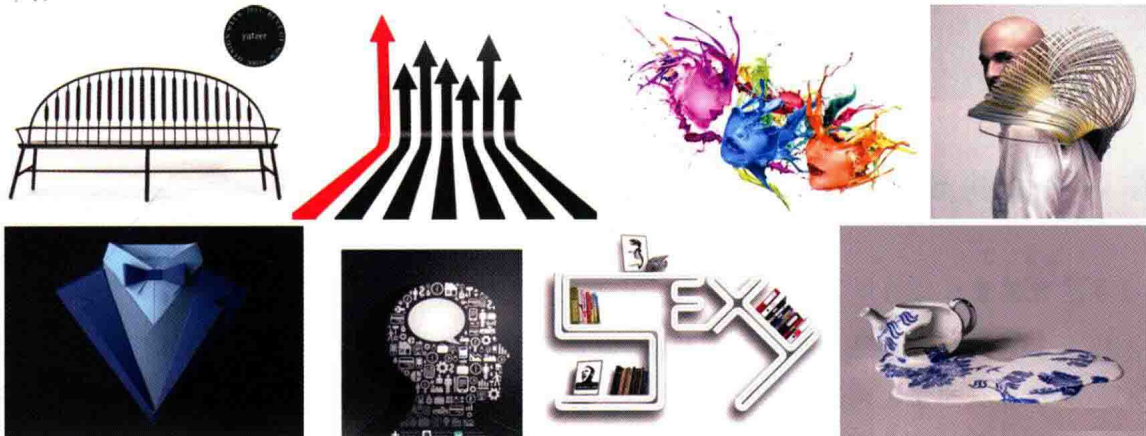


图 1-11 平面构成在其他设计专业中的运用案例

需求是随时代进步而变化的,从只求好用(技术功能)以满足生理要求到同时要求好看(艺术功能)以满足心理要求,从单一技术功能到多功能。例如,洗衣机原先是单缸的,只要求从生理上解脱搓洗劳动,之后又要求能甩干,于是就产生了甩干机和双缸洗衣机。双缸洗衣机还得将要洗涤的衣物从洗净缸转入甩缸,很不方便,于是又产生了套缸全自动洗衣机。现在人们又不满足于仅能洗净甩干,还要求能烘干,于是集合了洗、甩、烘、熨一体的洗衣机是否会应运而生呢?人的需求是无止境的。

鲁道夫·阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书(见图 1-12)中提出:一切知觉中都包含着思维,一切推理中都包含着直觉,一切观测中都包含着创造。平面构成作为一种视觉思维的训练,是培养在二维空间(平面)里的观察能力、创造能力和表达能力,是能利用平面的视觉语言、视觉程式和形式法则创造出新的、美的图形及视觉传达的作品。

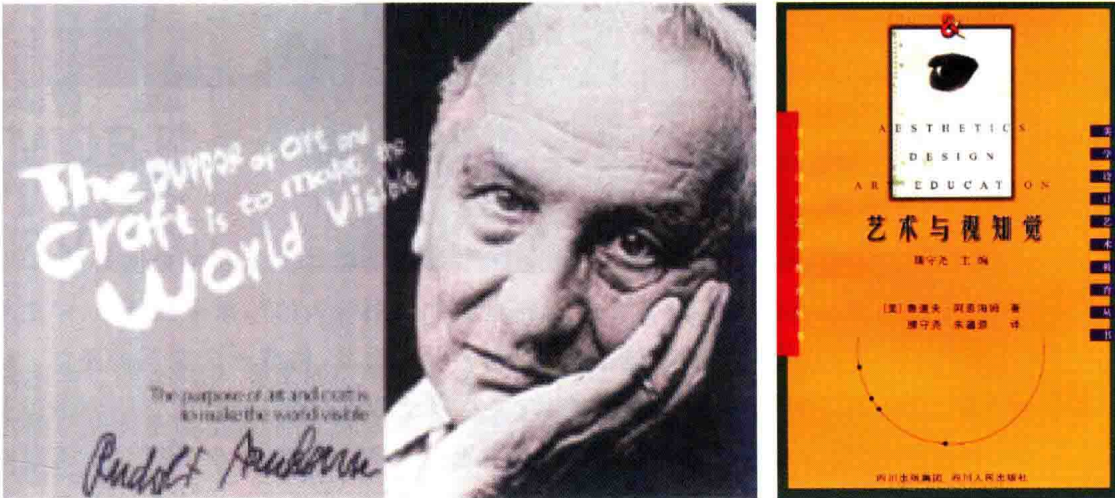


图 1-12 鲁道夫·阿恩海姆及其著作《艺术与视知觉》

构成本身不是目的,而是一种手段,是一个开始进入设计状态的准备过程。构成训练是对设计语言和设计思维的综合性训练,同时更是设计创新的开始与源泉。构成训练不仅是形式感训练,更重要的是人的创新能力和设计思维的提升。

平面构成不仅是一种训练,更是一种创新的过程,可以在不先考虑设计的具体应用和功能的前提下,集中注意于形式的创新体验,做大量的“资源储备”,一旦结合了目的和功能,就可以发展成完整的设计。它主要阐述在二维平面设计中涉及的设计形式规律与法则,平面构成将感性的设计因素与理性的设计思维有机地结合在一起。虽然平面构成知识只借助二维空间,但它蕴含的形式规律与法则却适用于其他任何维度的设计领域,所以平面构成是所有参与设计行业的设计师必须掌握的一门基础学科。

二、学习平面构成的意义

1. 提高学生对抽象设计的学习兴趣

在教学中,教师通过展示优秀的平面构成作品,以及平面构成设计演示,让学生从直观上被平面构成设计中的美感所吸引,从而在思维上对它产生兴趣,使学生有一种强烈的表现欲望。在积极激发学生对平面构成设计学习的兴趣的同时,要让学生了解平面构成设计在日常生活中的运用,诸如广告设计、包装设计、书籍装帧设计、染织设计、标志设计等都是平面构成设计的应用,从而进一步激发学生对平面构成的学习兴趣。(见图 1-13)



图 1-13 平面构成设计在日常生活中的运用

2. 有利于培养学生的创造力

平面构成设计实际上是一种抽象图案的设计,其画面由点、线、面等基本元素和抽象图形所构成,它与具象图案那种以再现物体真实形态为目的的训练是完全不同的。这种画面给人的印象是独特的,学生可将画面中的元素按照事物本身固有的规律,在视觉美逻辑的前提下,充分发挥想象,构成一个完美的整体。培养学生的创造力,是一个由浅入深、循序渐进的过程:先要通过图片、文字及对现实生活的观察,认识到造型艺术中的一些最基本的因素,它们构成形体变化的基础,它们就是形态方面的色彩、肌理、大小、形状等;通过对它们的分析,抓住它们不同的视觉特征所形成的美感以及形成这些美感的规律来培养学生的创造性思维。“创造性”并不需要熟练的技巧,但必须具有某种程度的感性自由,自由是创造性成长的前提,而抽象图案设计训练,给予学

生的自由性胜过其他任何一种绘画训练。在创作中,学生掌握一定的造型规律、构成的形式美法则之后,就能获得一种轻松感和自由感,然后用自己的思维、情感创造出新颖、独特、千变万化的抽象图案来。(见图 1-14)



图 1-14 优秀的平面创意设计案例

3. 平面构成设计作品是审美力和创造力的综合体现

绘画作品讲究形式美,同样形式美也是构成图案美的重要条件。平面构成中的形式(即组织形式——重复、近似、渐变、发射、肌理、密集等)美诸如黑白构成的美、明暗形成的美、方向对比的美、节奏变化的美、韵律展现的美、线面组合的美、动静产生的美等,是根据生活中符合形式美规律的、美的排列组合提炼而成的,它通过高度的概括、提炼、夸张和变形等手法,使表现形式达到完美。设计作品中富有美妙的节奏与韵律、鲜明的艺术形象,这些给人的视觉感受是一种丰富的不同寻常的美。(见图 1-15)

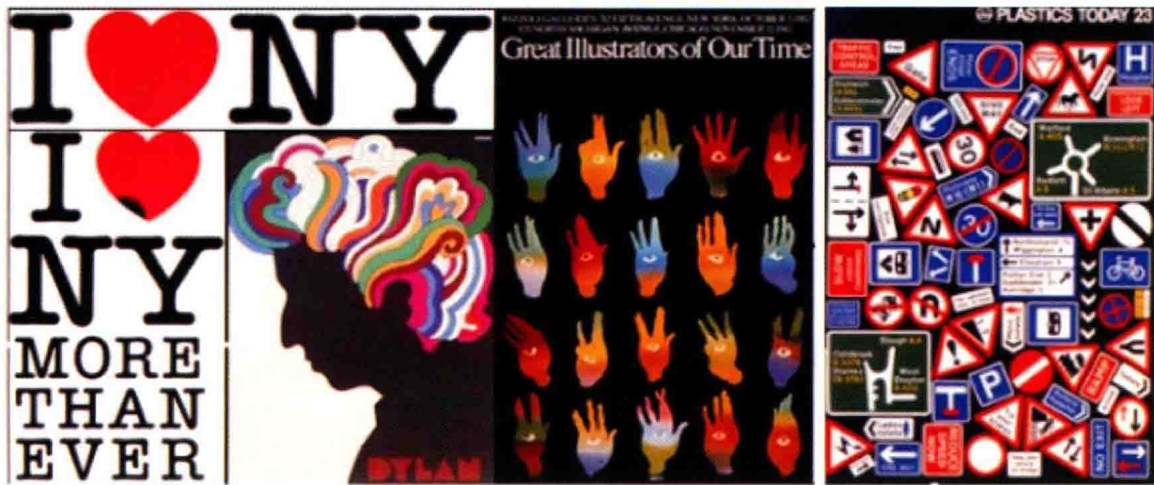


图 1-15 运用平面构成手法创作的设计作品

在抽象图案设计教学中,学生的感觉始终是愉悦的,从前面的学生作品中就能体现他们的那种快乐感受。他们充分利用造型的基本元素,使一张白的纸产生无数奇妙的图形,增强了画面的空间感和动感,增强了视觉的冲击力,使作品具有强烈的吸引力,充分体现出学生们的审美力和创造力。

第三节

平面构成的应用范围

以平面构成为基础的平面设计在设计中不仅占有重要的地位,而且应用十分广泛。如网页的页面设计、教学课件的界面设计、动画片中的动作设计、标志设计、招贴广告设计、包装设计、书籍装帧设计、插图等,都属于平面构成形式。随着时代的发展,它的应用逐渐扩大到服装设计、室内设计、影视广告设计、工业造型设计、建筑艺术、商业美术等更多的设计领域中。

一、平面设计与平面构成

平面广告传达信息简洁明了,能瞬间扣住人心。(见图 1-16 和图 1-17)。



图 1-16 平面广告案例一



图 1-17 平面广告案例二

标志设计是一种象征的艺术,是将最基本的视觉元素点、线、面等进行组合构成,形成富有独特创意的形象的过程,是具有特殊意义的视觉传达方式,其中包含的内容非常丰富。(见图 1-18)



图 1-18 标志设计案例

包装设计的造型、结构和材料是商品促销和使用功能传递的重要语言,而其中图形和文字造型设计的构成关系将会直接使人产生联想,从而引起视觉的愉悦感和吸引力。(见图 1-19)



图 1-19 包装设计案例

书籍装帧设计中,书籍封面、封底、页面设计的整体性至关重要。书籍装帧的文字信息量较大,文字的排版和设计在界面中形成点、线、面的构成关系。(见图 1-20)



图 1-20 书籍装帧设计案例

二、室内设计与平面构成

室内设计虽然具有立体空间性质,但三维构思方案多数在二维的建筑界面上实施,如以建筑内部为主要表现手段的装修,室内围护界面如墙、地面、天花板,建筑构件如门、窗、梁、楼梯等。平面构成主要用于墙面的比例分割、空间感受调节,地面铺装流动性的线形地板以加强空间引导作用,天花板安装大小不同的灯具以丰富空间氛围。室内陈设方面,也就是摆设、布置室内物品等,都需要运用平面构成当中的点、线、面等形式美法则,如墙面陈设、隔断装饰(屏风)等。(见图 1-21)



图 1-21 室内设计中吊顶、隔断设计案例

三、建筑设计与平面构成

平面构成中的原理与法则在建筑设计中应用十分广泛,如挖掘商品自身的形式美要素、材质肌理对比以强化产品的品质、创造现实的矛盾空间、引发想象和增加视觉冲击力。建筑造型与比例关系的推敲、建筑内部空间的组构关系的推敲、建筑结构之间的组织关系的推敲,都需要平面造型能力。(见图 1-22)



图 1-22 建筑设计中带有构成感的作品案例

第四节

学习平面构成的准备

一、学习平面构成的思想准备

平面构成是一门介绍二维空间的构成法则的课程,它从点、线、面等基础要素开始,讲解在二维空间的设计构成中的法则与应用。平面构成是设计的基础,主要研究如何认识二维空间的事物。这种认识是一个全面的认识过程,它包括观察方式、思维方式、创作方式和校正误区等。学习平面构成的最终目的是培养学习者的创作能力。