

平面构成设计教程

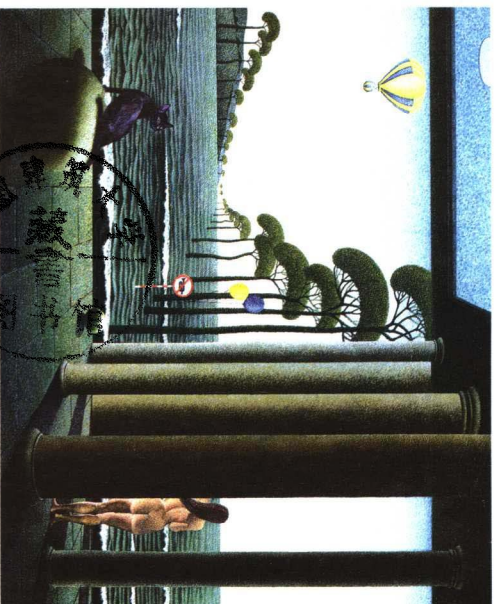
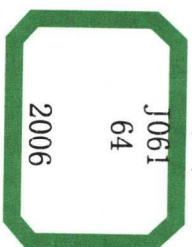
Design School

PING MIAN GOU CHENG

SHE JI JIAO CHENG

李海峰 编著

（） 东华大学出版社

平面构成设计教程 Design School

李海峰 编著

 东华大学 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成设计教程 / 李海峰编著. —上海: 东华大学出版社, 2006. 7

ISBN 7-81111-099-7

I. 平... II. 李... 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 (2006) 第 070471 号

责任编辑: 张 煜
技术编辑: 林 钢
文字、文本设计: 陈 魁 刘 赛

平面构成设计教程

李海峰 编著

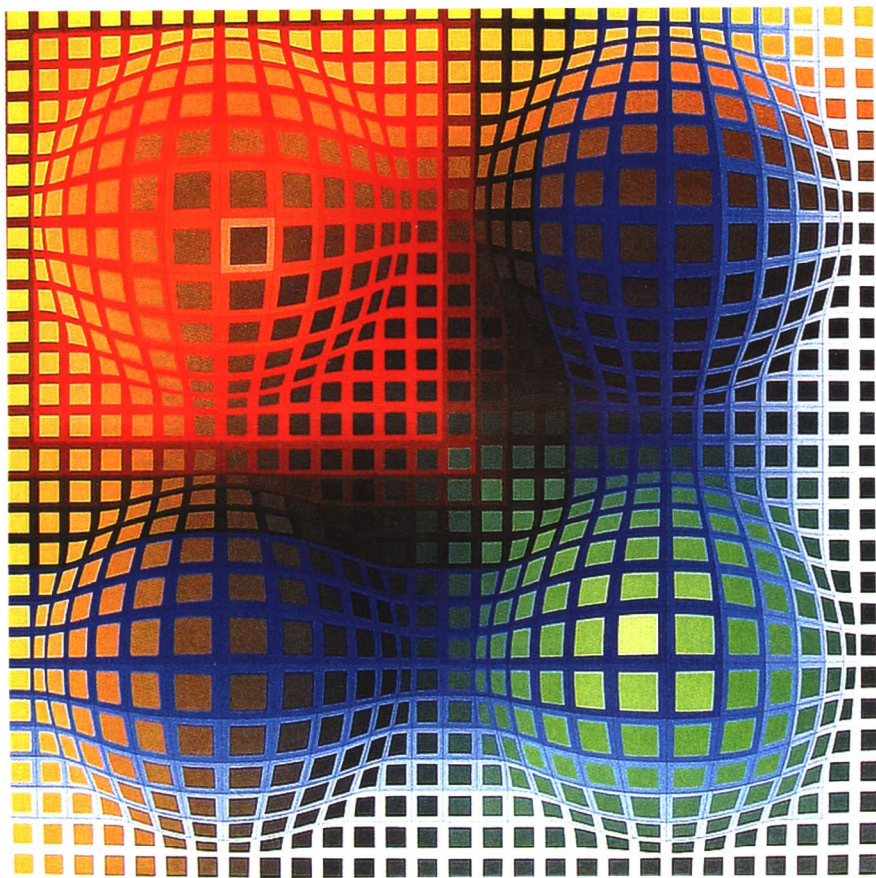
2006 年 10 月第 1 版
2006 年 10 月第 1 次印刷

东华大学出版社	出版
上海市延安西路 1882 号	邮政编码: 200051
杭州富春印务有限公司	印刷
新华书店上海发行所	发行
开本: 889 × 1194 1/24	印张: 7.333
字数: 250 千字	

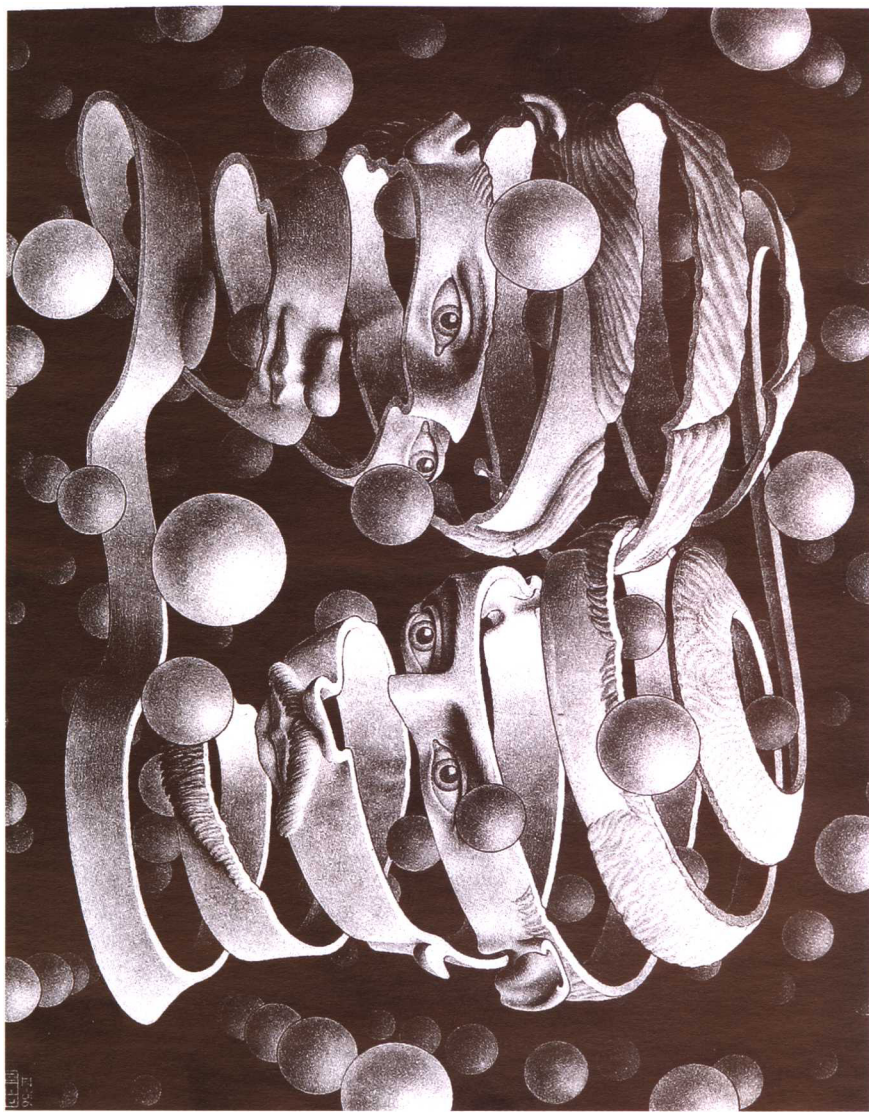
ISBN 7-81111-099-7/J • 029

定价: 44.00 元

Vasarely

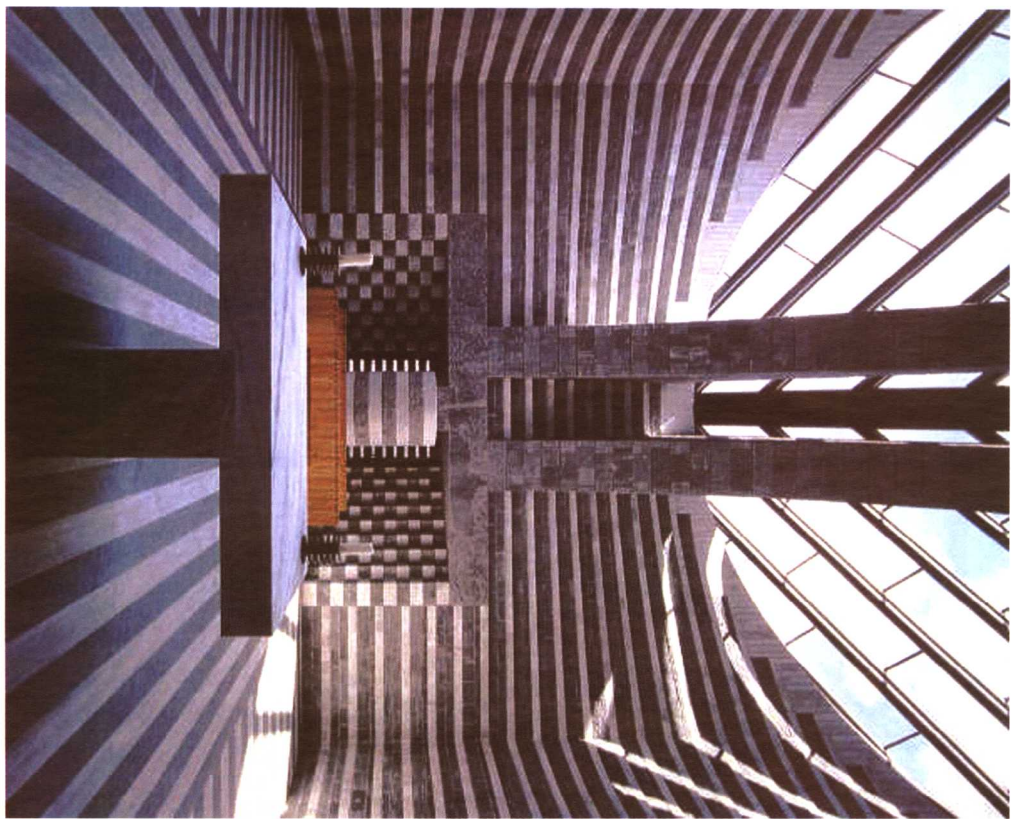

埃舍尔

严培明作品

瑞士教堂

达利作品

目 录

01	第一章 平面构成的概述	
02	第一节 构成	
04	第二节 平面构成	
05	第三节 平面构成的成长过程	59
06	第四节 平面构成的形式法则	60
08	第五节 平面构成的材料运用	65
		71
		83
11	第二章 点线面的种类和性格表现	94
12	第一节 组成形象的基本元素	96
51	第二节 构成中的“图”与“地”	98
53	第三节 具象形态的构成	119
54	第四节 形态的构成法则	128
		139
		140
		143
		153

CONTENTS

139	第四章 图形想象与创意
140	第一节 创意想象
143	第二节 大脑创意联想
153	平面构成案例欣赏

第一章 | 平面构成的概述

● **构成** 一词来源于“构成主义”。它是创造形态、研究形象的重要方法之一。其意义是将几个以上的构成元素重新组合成一个新单元，给予其新的视觉化的力学概念。

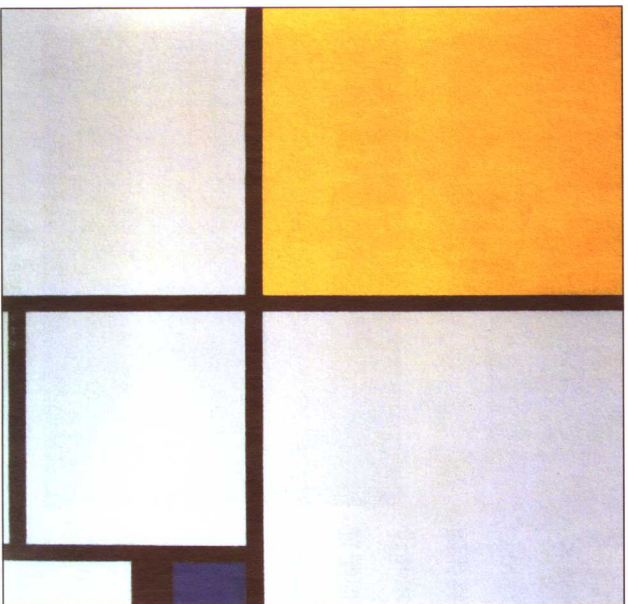
构成分纯粹构成和应用构成两部分组成。

● **纯粹构成** 不受材料、技术的限制，不具有造型的实用功能，主要是从视觉心理上和理论上认识形体的观念和基本法则。综合各个方面来探索、研究形象的特征和结构，对造型进行分解、重组、再创造。

●**应用构成** 是为个性化的设计提供纯粹构成的理念和方法。使其符合纯粹构成的艺术情趣，并具有了一定的社会实践性和应用价值。

纯粹构成涉足的领域“狭窄枯燥”，但它却是从事艺术设计之路上一块必不可少的基石。作为设计学的基础，能够充分开启学生的创造力、想象力等综合能力。科学的认识、理解设计的根本，使其能在今后的实际应用中增加更多的设计灵感，开拓更加广阔的设计领域。

纯粹构成，由平面构成、立体构成、色彩构成三大构成组成。

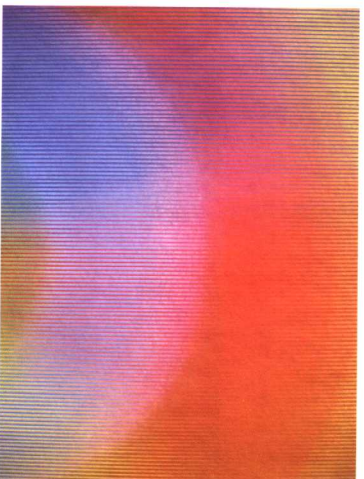

蒙德里安

第二节 平面构成

● **平面构成** 作为设计中的基本应用元素，自然也是艺术设计训练的基础课程之一。顾名思义，平面构成是指在二维平面上按一定的原理设计、策划并最终表现出的多种视觉形式。它是设计中基本的思维方式。经过分析与练习，使学习者的思维方式最终能够具备一种创造观念，并能够将将其灵活应用到实际设计工作中的能力。平面构成的设计训练是一种理性的、科学的、逻辑思维的创造活动。通过这一创造活动所创造出的画面形式，是蕴涵了更多的数学之美、秩序之美的视觉传达形式。如重复、近似构成表现了一种整齐，一种秩序；渐变、发射、对比、空间矛盾等构成常表现出一种眩目的视觉美感。在平面构成创作过程中，自始至终伴随着一种理性的感悟体验。平面构成的实质在于创造艺术和设计上所需的有趣形态，将其作为一种表达元素，巧妙地配置在有各种形态元素的二维空间中去，最终构成一个完整的且具有理性之美的视觉表达形式。

平面构成一般有黑白两色组成，目的是为了较直接表达形态自身所具有的视觉力量。本教材中提供了大量彩色和综合材料设计并制作的平构作品，将理论升华到实践中去，活学活用，在实践中完善平构理论，加深对理性美的认识。

Vasarely

第三节 平面构成的成长过程

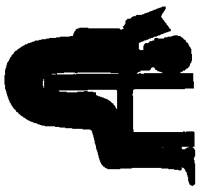
19 世纪,英国工艺美术运动的先驱莫里斯强调,在现代设计中“美就是价值,就是功能”。艺术家和技师们将艺术设计的唯美性、实用性和经济价值运用人类智慧成功地将其完美地结合起来,从而引发了国际性新艺术运动,标志着现代设计的诞生。

到了20世纪早期包豪斯学院派的建立标志着现代设计进入了成熟期。包豪斯学院派被誉为现代设计的摇篮,它强调先设计后功能,同时注意新材料、新技术在设计中的应用,提倡艺术与技术统一的应用艺术设计。

包豪斯学院把象康定斯基、蒙德里安、伊顿、克利等这些著名艺术家和社会上的熟练技术人员请进学校,对学生进行学与做、理论与实践的教学。希望通过这样的教学方法,培养出既具有艺术素养与灵感,又具有科学技术和实用理念的现代设计师。包豪斯学院在实践过程中逐步形成了自己个性化的教育思想和教育体系,提倡用最简单的点、线、面等几何学的形体来对空间、色彩等各元素进行重组和解构。在论述构成和造型原理上包豪斯综合了人体工程学、美学、心理学、材料学所有研究,形成并完善了包豪斯风格,对世界各地的现代设计教育产生了重要影响,许多现代设计师都继承了包豪斯的设计理念并将其宏扬光大。

包豪斯学院把摄影、染织技能、绘画、建筑、陶艺、印刷工艺以及舞台美术和编织手工艺等综合艺术作为现代设计中的灵感和元素来源,融合了当时前卫艺术设计的成就和超前的时代精神,完善生活对艺术设计的需求、将这些来自生活的丰富源泉,以及得到设计所需要的众多表现元素统一运筹,巧妙组合,博取众长,灵活运用,最终将其融合在一个统一的整体之中的设计,成为包豪斯设计的宗旨。鼓励并要求学生在学习书本上的知识的同时,多参加社会实践活动,在实践中结合自己已掌握的理论知识,在强调结构与功能和谐统一的同时,力求形式的突破。

作为现代设计的摇篮,它的风格和理论对世界各地的艺术设计教育产生了深远影响,并在不断的完善与进步。

●平面构成的特征

第一，以点、线、面为主对形象进行分解、重组、使之产生变化，折射出其所具有的普遍的运动法则。

第二，它是一种艺术再创造过程。平面构成运用了逻辑思维、视觉心理反应，对形象进行重新解构，在二度空间中构筑物象的空间深度，并突出它的运动规律，绘制出具有超越时空的想象图形。

●平面构成的表现方法

通常有重复、渐变、变异、放射、密集、对比、平衡、矛盾空间等。

Vasarely

●平面构成的类型

平面构成分成自然形态的构成和抽象形态的构成两大类。

1. 抽象形态的构成：抽象形态的构成是以抽象的几何形象中的点、线、面等作为基本构成元素，进行形态多种形式组合与排列。抽象形态构成是平面构成中最基本的内容之一。

2. 自然形态：自然形态的构成就是以大自然为构成的基本元素，保留自然形态的基本特征，通过将物象整体或局部重新打散、重组、排列，赋予图形新的情感与形式。