

新编构成基础丛书

新编平面构成

XIN BIAN PING MIAN GOU CHENG

洪兴宇 编著
辽宁美术出版社

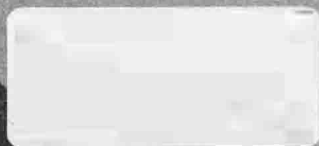
新编构成基础丛书

新编平面构成

XIN BIAN PING MIAN GOU CHENG

洪兴宇 编著

辽宁美术出版社

新编平面构成

图书在版编目 (CIP) 数据

新编平面构成 / 洪兴宇编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.4

(新编构成基础丛书)

ISBN 978-7-5314-5970-5

I. ①新… II. ①洪… III. ①平面构成 (艺术)
IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第062028号

出 版 者: 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: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳海世达印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8.5

字 数: 30千字

出版时间: 2014年5月第1版

印刷时间: 2014年5月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤

封面设计: 范文南 洪小冬 苍晓东

版式设计: 苍晓东 李 彤

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-5970-5

定 价: 42.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

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

前言

清华大学美术学院教授 博士生导师
中国美术家协会理事

刘巨峰

前言

自然内在的秩序严密、神奇，常令人惊叹、惊喜，并充满不解之谜。人怎么可能超越自然？人只有深入大自然，才可能具有与自然和谐的创造力。“师法自然”注定是科学与艺术的永恒课题，不同的是科学家把认识抽象为自然定律，艺术家则把思考转化为人性与宇宙和谐的精神。听雨、观花、赏月、游山、拜石、咏梅，“对花作画将人意，下笔传神总是春”。艺术与天合气、与地合理、与人合情，“大乐与天地同合”的境界，激动人心。故贝多芬讲：“打进心坎的东西来自天”。石涛说：“天能授人以画”。“大知而大授，小知而小授也”。可见，艺术的真谛在自然。

构成就是研究自然，领悟宇宙精神的视觉科学。在美术界，既属基础课，又属专业课，国际称为“构成学”。很像科学领域内的基础科学，“取之象外”，研究怎样想象自然和怎样表现自然的本质和生命，怎样探索美的未知和活力。它涉及平面、立体、色彩三大块，1979年由海外引进。中央工艺美术学院经过20年的教学实践，老师们积累了大量成功的经验，也做了不同程度的丰富、充实和扩展，甚至加大了训练的难度，溶入了现代与传统艺术的原理与技法，深化了构成教学的美学内涵和创意，为学生的创造性思维赋予了高起点、高境界。所以，辽宁美术出版社称它为“新编三大构成”。

“新编三大构成”给予学生的不是美的范本，而是研究怎样发现美，怎样形成美的境界与智慧。在这里美没有标准，没有意志，没有终点，只有通向自然灵魂的艺术之路。我们的学生经常按自然表象和人为的分类进行思考和学习，观察自然认识世界为什么一定要把已知的看起来可靠的经验和东西作为参照？我们怎样用抽象的思维和人性的情感与自然对话？我们为什么只强调自己的个性，而不注重自然规律的共性？我们什么时候才能像蒙德里安一样把追求宇宙的和谐、平衡与秩序，视为毕生的任务去实践？我们为什么不具备像塞尚、石涛那样从混乱的自然表象中，发现自然秩序的才能？我们为什么没有杜甫“细推物理须行乐，何必浮荣绊此身”的境界？……

这一切，均会在构成学中得到启示。“画为法表，法为画理”。无论设计艺术还是纯艺术，如何悟得道理永远是构成教学的主题。

1999年11月

目 录

前言	1
第一章 概述	5
第一节 平面构成的概念	7
一、构成	7
二、平面构成	7
第二节 平面构成的发展	7
第三节 平面构成的特点	8
第四节 平面构成的分类	8
一、自然形态的构成	8
二、抽象形态的构成	8
第二章 平面构成的形态要素	13
第一节 平面构成的形态要素——点	15
一、点的概念	15
二、点的形态、作用、性格	15
三、点的错觉	15
四、点的作品图例	16
第二节 平面构成的形态要素——线	16
一、线的概念	16
二、线的形态、作用、性格	16
三、线的错视	17
四、线的作品图例	17
第三节 平面构成的形态要素——面	19

一、面的概念	19
二、面的形态、作用、性格	19
三、面的错视	19
四、图与地的关系（正负形）	20
五、基本形	20
六、面的作品图例	21
七、点线面作品图例	22

第三章 平面构成的形式

第一节 重复构成

一、重复的概念	27
二、重复构成的形式	27
三、作业练习	28
四、重复构成作品图例	28

第二节 渐变构成

一、渐变的概念	37
二、渐变构成的形式	37
三、渐变基本形和骨格的关系	38
四、作业练习	39
五、渐变构成作品图例	39

第三节 发射构成

一、发射的概念	44
二、发射构成的形式	44
三、作业练习	45
四、发射构成作品图例	45

第四节 特异与对比构成

一、特异的概念	47
二、特异的形式	47

目 录

三、对比构成	48
四、作业练习	49
五、特异构成作品图例	49
六、对比构成作品图例	59
第五节 矛盾空间	64
一、空间的概念	64
二、平面上形成空间的因素	64
三、空间矛盾	65
四、矛盾空间的构成方法	65
五、作业练习	66
六、矛盾空间作品图例	66
第六节 肌理构成	72
一、肌理的概念	72
二、肌理的形式	72
三、作业练习	72
四、肌理构成作品图例	72
第七节 图形想象	73
一、想象的特点	73
二、大脑想象	73
三、想象图形	73
四、想象的形态	74
五、重像	74
六、变像	75
七、作业练习	76
八、重像作品图例	76
九、变像作品图例	92
色彩图例	118
后记	134

前言

清华大学美术学院教授 博士生导师
中国美术家协会理事

刘巨峰

前言

自然内在的秩序严密、神奇，常令人惊叹、惊喜，并充满不解之谜。人怎么可能超越自然？人只有深入大自然，才可能具有与自然和谐的创造力。“师法自然”注定是科学与艺术的永恒课题，不同的是科学家把认识抽象为自然定律，艺术家则把思考转化为人性与宇宙和谐的精神。听雨、观花、赏月、游山、拜石、咏梅，“对花作画将人意，下笔传神总是春”。艺术与天合气、与地合理、与人合情，“大乐与天地同合”的境界，激动人心。故贝多芬讲：“打进心坎的东西来自天”。石涛说：“天能授人以画”。“大知而大授，小知而小授也”。可见，艺术的真谛在自然。

构成就是研究自然，领悟宇宙精神的视觉科学。在美术界，既属基础课，又属专业课，国际称为“构成学”。很像科学领域内的基础科学，“取之象外”，研究怎样想象自然和怎样表现自然的本质和生命，怎样探索美的未知和活力。它涉及平面、立体、色彩三大块，1979年由海外引进。中央工艺美术学院经过20年的教学实践，老师们积累了大量成功的经验，也做了不同程度的丰富、充实和扩展，甚至加大了训练的难度，溶入了现代与传统艺术的原理与技法，深化了构成教学的美学内涵和创意，为学生的创造性思维赋予了高起点、高境界。所以，辽宁美术出版社称它为“新编三大构成”。

“新编三大构成”给予学生的不是美的范本，而是研究怎样发现美，怎样形成美的境界与智慧。在这里美没有标准，没有意志，没有终点，只有通向自然灵魂的艺术之路。我们的学生经常按自然表象和人为的分类进行思考和学习，观察自然认识世界为什么一定要把已知的看起来可靠的经验和东西作为参照？我们怎样用抽象的思维和人性情感与自然对话？我们为什么只强调自己的个性，而不注重自然规律的共性？我们什么时候才能像蒙德里安一样把追求宇宙的和谐、平衡与秩序，视为毕生的任务去实践？我们为什么不具备像塞尚、石涛那样从混乱的自然表象中，发现自然秩序的才能？我们为什么没有杜甫“细推物理须行乐，何必浮荣绊此身”的境界？……

这一切，均会在构成学中得到启示。“画为法表，法为画理”。无论设计艺术还是纯艺术，如何悟得道理永远是构成教学的主题。

1999年11月

目 录

前言	1
第一章 概述	5
第一节 平面构成的概念	7
一、构成	7
二、平面构成	7
第二节 平面构成的发展	7
第三节 平面构成的特点	8
第四节 平面构成的分类	8
一、自然形态的构成	8
二、抽象形态的构成	8
第二章 平面构成的形态要素	13
第一节 平面构成的形态要素——点	15
一、点的概念	15
二、点的形态、作用、性格	15
三、点的错觉	15
四、点的作品图例	16
第二节 平面构成的形态要素——线	16
一、线的概念	16
二、线的形态、作用、性格	16
三、线的错视	17
四、线的作品图例	17
第三节 平面构成的形态要素——面	19

一、面的概念	19
二、面的形态、作用、性格	19
三、面的错视	19
四、图与地的关系（正负形）	20
五、基本形	20
六、面的作品图例	21
七、点线面作品图例	22

第三章 平面构成的形式 25

第一节 重复构成 27

一、重复的概念	27
二、重复构成的形式	27
三、作业练习	28
四、重复构成作品图例	28

第二节 渐变构成 37

一、渐变的概念	37
二、渐变构成的形式	37
三、渐变基本形和骨格的关系	38
四、作业练习	39
五、渐变构成作品图例	39

第三节 发射构成 44

一、发射的概念	44
二、发射构成的形式	44
三、作业练习	45
四、发射构成作品图例	45

第四节 特异与对比构成 47

一、特异的概念	47
二、特异的形式	47

目 录

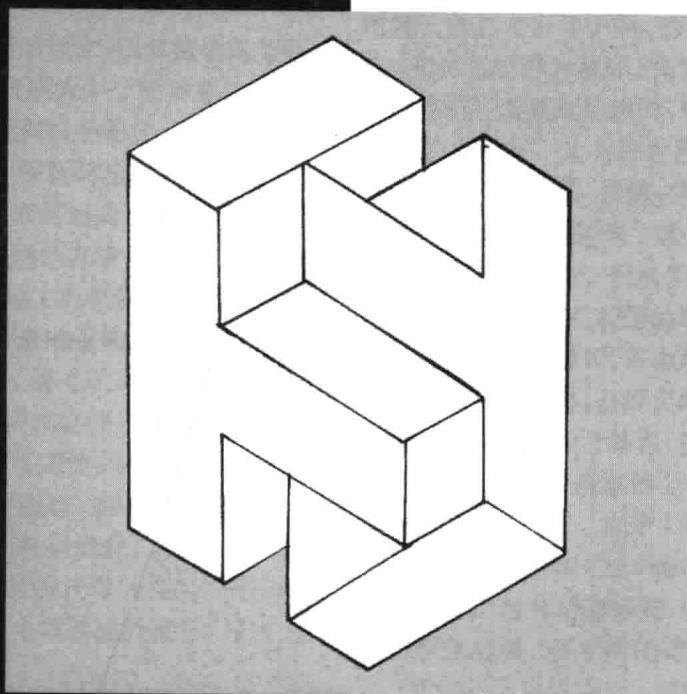
三、对比构成	48
四、作业练习	49
五、特异构成作品图例	49
六、对比构成作品图例	59
第五节 矛盾空间	64
一、空间的概念	64
二、平面上形成空间的因素	64
三、空间矛盾	65
四、矛盾空间的构成方法	65
五、作业练习	66
六、矛盾空间作品图例	66
第六节 肌理构成	72
一、肌理的概念	72
二、肌理的形式	72
三、作业练习	72
四、肌理构成作品图例	72
第七节 图形想象	73
一、想象的特点	73
二、大脑想象	73
三、想象图形	73
四、想象的形态	74
五、重像	74
六、变像	75
七、作业练习	76
八、重像作品图例	76
九、变像作品图例	92
色彩图例	118
后记	134

平面构成

第一章

概述

GAI SHU

PINGMIAN GOUCHENG

第一章 概述

平面构成在现代设计艺术教育中,已成为一门必修的基础课。它是一种具有共性的设计语言,在现代各个设计艺术领域中被大量应用,充分显现出这个共性的特点。

作为一门独立的学科体系,它既有应用设计的构成部分,又有其基础设计的训练内容。要研究设计的基本方法以及它的构成形式原理,我们就应学习和掌握基本的平面构成的设计语言,也就是要掌握设计的方法和程序。

第一节 平面构成的概念

一、构成

构成首先是一种造型的概念。所谓构成就是以数种以上的单元重新组合成为一个新的单元。同时,构成它更多的是哲学和科学的含义:“对象世界诸要素的分解与组合,使新的功能显现。”构成是创造形态的方法,研究如何创造形象,形与形之间怎样组合,以及形象排列的方法,可以说是一种研究形象构成的科学。实际上人类所有的发明创造行为其本身就是对已知要素的重构,大到宏观宇宙世界,小到微观原子世界,都可以有自己的组合关系、结构关系。我们进行构成这种分解与组合关系的练习,就是要利用各种可能性,从不同的角度作组合排列,从而产生新的造型。早在新石器时代,原始人就用一块石头和一根棍组合,形成了斧头、铲子、刀子等器物。现代社会汽车的发明、火车的出现、飞船的上天也都是多种机械的组合,显现出各种新的功能。

平面构成、色彩构成和立体构成,被称为三大构成,是构成的主要内容。

二、平面构成

平面构成是设计中最基本的训练,是在平面上按一定的原理设计、策划多种视觉形式。我们学习构成不是目的,而是形成目的的手段,是一种思维方式的训练、分析和实验,最后通过这种思维方式的开发,培养一种创造观念,使我们有更多的想象力和创造性,开拓设计思路。在这种创造观念指导

下进行的设计过程,是一种更偏于理性的、逻辑的活动,因此它所创造的画面形式多数偏于数学的美、秩序的美。

第二节 平面构成的发展

平面构成的发展必须从包豪斯及其风格对现代设计的影响开始讲起。1919年在德国,由格罗佩斯创办了一所设计学府——包豪斯(共14年,前后培养了学生五百多人)。它的教学方法和课程设置基本上被后来的设计院校所采用,因此它的影响遍及世界各地。格罗佩斯认为工业时代需要具备充分的能力来运用所有科学、技术、知识和美学的资源,来创造一个能够满足人类精神与物质双重需要的新环境,并提倡艺术与技术的统一。包豪斯把当时的一些艺术家如伊顿、康定斯基、克利、蒙德里安、布劳恩等聘为教师,同时也聘请工厂里的技师对学生进行双轨制的教学,使培养出来的学生成为既有艺术素养,又有科学技术和实用头脑的设计师。包豪斯把绘画、建筑、舞台设计、摄影、编织、陶瓷、染织、印刷等统一运筹,抛弃了纯艺术与实用艺术的分界观念,要求学生参加社会实践活动,而不是脱离社会。包豪斯的这种教育思想对当时手工业生产占统治地位,艺术与技术分离的时代是种挑战,而包豪斯在自己的实践过程中逐步形成了自己的教育思想和设计体系。他们认为艺术和科学一样,可以分解成最基本的元素来进行分析。物质可分解成分子、原子、电子、核子等等,绘画艺术可分解为最简单的点、线、面等形体,以及空间色彩各元素来进行分析和研究。在基础课训练中,开始只给学生材料,而不给任何工具,不讲解,不给方法,由每个人自由发挥,促使自己思考,不依赖条件,充分发挥学生的想象力和创造力,锻炼学生独立思考的能力。不论用什么材料制作任何东西,衡量作业的标准是花最少的人力、物力,达到最大的成果。包豪斯在论述构成原理和造型原理上都有独到见解,对人体工程学、美学、心理学、材料学都有所研究。这些教学体系形成了包豪斯风格,这种风格和理论对世界各地的设计教育产生了重要的影响,并在不断的发展中更加完善。

早在50年代,中国就有一些旅欧艺术家研究

和提倡包豪斯的教育思想和设计体系,由于当时我国落后的经济,设计在教育界根本不为重视,而此时在美国、荷兰、瑞士、匈牙利和日本等国却接受了包豪斯的设计思想,在设计界和工业界产生了影响。70年代末随着我国的改革开放,随着经济的发展,科技的进步,艺术的繁荣,包豪斯的设计教育思想和意识开始被采用并得以发展,现已成为我国现代设计教学基础课程之一。

第三节 平面构成的特点

平面构成它不是以表现具体的物象为特征,但它反映了自然现象运动变化的规律性。它有两个方面的特点。

第一,它以直觉为基础。平面构成不是简单的摹仿具体的物体形象,而是以直觉为基础,强调客观现实的构成规律,把自然界中存在的复杂过程,用最简单的点、线、面进行分解、组合、变化,反映出客观现实所具有的运动规律。

第二,它是一种高度强调理性活动的、自觉的、有意识的再创造过程。平面构成运用了数学逻辑、视觉反应和视觉效果重新设计,构成空间深度并突出它的运动规律,表现出具有超越时间、空间的图形效果。

平面构成与我们传统几何图案的连续纹样有所区别。几何图案的连续纹样是在非常有规律的反复中来求变化,给人的感觉是平面上产生一种规整统一,而平面构成突破了几何图案中的平面时空,增强了画面的运动感和空间深度,在平面的纸上产生了一种空间起伏的视觉效果,这就是平面构成所追求的三元立体空间的错视效果。在构成中以数量的等级增长,位置的远近聚散,方向的正反转折等变化,在结构上整体或局部的运用重复、渐变、变异、放射、密集、对比等方法分解组合,构成有组织、有秩序的运动。通过视觉语言对人的心理状态和生理状态产生影响,比如紧张、松弛、平静、刺激、喜悦、痛苦、茫然等心态,并得以表现。

第四节 平面构成的分类

根据构成的原理,任何形态都可以进行构成。构成对象的形态主要有自然形态、抽象形态。因此

平面构成可以分为自然形态的构成和抽象形态的构成两大类。

一、自然形态的构成

自然形态的构成是以自然本体形象为基础的构成形式,这种构成方法保持原有形象的基本特征,通过对形象整体或局部的分割、组合、排列重新构成一个新的图形(见图1-1)。

二、抽象形态的构成

抽象形态的构成是以几何形为基础的构成,即以点、线、面等构成元素进行几何形态的多种组合。其构成方法是以几何形态为基本元素,按照一定的规律进行组合排列。

抽象形态的构成是平面构成中最基础的内容之一。抽象形态构成基本上是运用点、线、面等几何形作为元素,并将它们进行有规律性的组合和非规律性的组合。有规律性的组合组成的效果具有节奏感、运动感、进深感、整齐化一的视觉效果。重复、近似、渐变等构成形式,都属于规律性的组合。非规律性的组合比较自由,能够给人视觉上造成一种张力和运动感,能增加视觉上的醒目、清晰度及富有吸引力的视觉效果。对比、结集、肌理、变异等构成形式均是非规律性的组合。

抽象形态构成的形式主要是运用空间与形、形与形的重复变化,并运用光、色的运动规律设计出繁多的、眩目的、单纯的、明快的、纯朴的、简洁的、收缩的、扩张的等形式(见图1-2)。

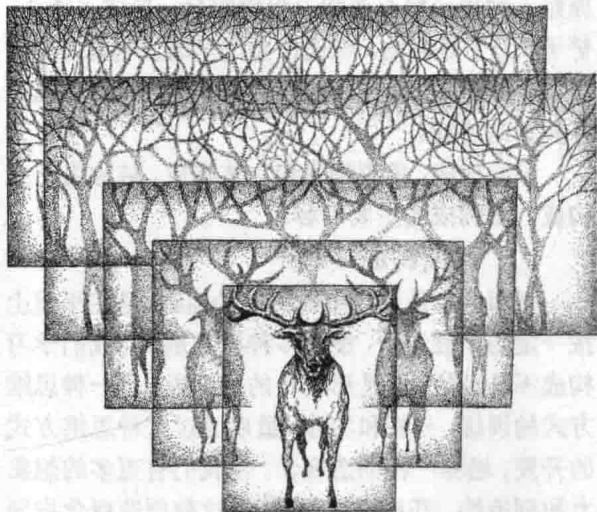

图1-1

图 1-2

这幅作品是外国留学生制作，友谊——和平是永恒的主题，他运用平面构成最基本的原理，点、线、面进行分解组合练习。

和提供低密度的教育印刷设计体系。由于当时中国正处于经济困难时期，设计在教育界根本不被重视，所以设计家们、设计家、路上，甚至到日本学习设计。

