

PLANE ■ 吴卫 宋立新 编著

平面构成

C O M P O S I T I O N

[图说本]

吴卫 宋立新 编著

平面构成

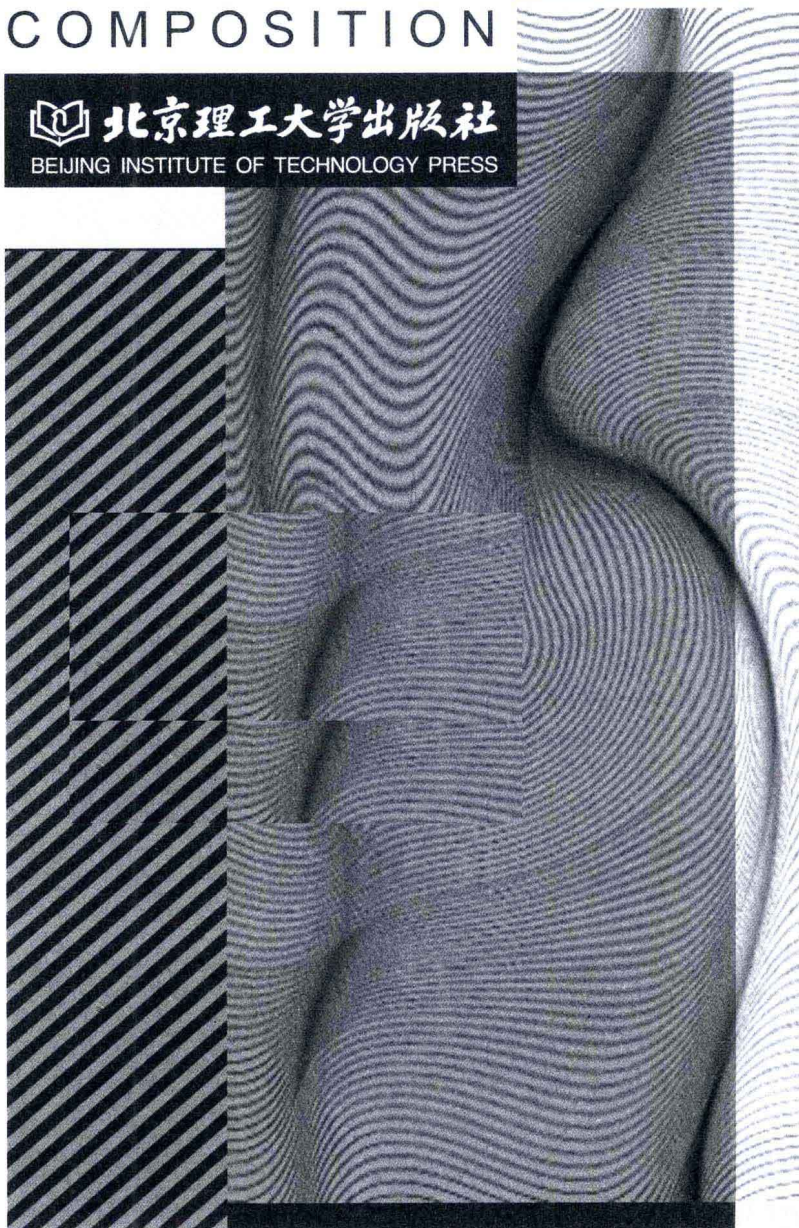
[图说本]

PLANE COMPOSITION

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成: 图说本/吴卫, 宋立新编著. —北京: 北京理工大学出版社, 2010. 9
ISBN 978 - 7 - 5640 - 3411 - 5

I. ①平… II. ①吴… ②宋… 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 138816 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京中科印刷有限公司

开 本 / 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张 / 13

字 数 / 351 千字

版 次 / 2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

印 数 / 1 ~ 6000 册

定 价 / 45.00 元

责任校对 / 张沁萍

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

PLANE

平面构成

【图说本】

C O M P O S I T I O N

吴卫，1967年3月生，湖南工业大学包装设计艺术学院教授、硕士生导师，清华大学美术学院设计艺术学博士。现为中国

包装总公司包装设计技术专业中心主任、湖南省产品包装创新工业设计中心主任，湖南省包装设计与技术研究基地首席专家、中国机械工程学会工业设计分会委员、中国包装联合会包装教育委员会副秘书长、湖南省工业设计协会副会长，现主要从事传统艺术符号文化和高校艺术教育理论等方面的研究。已出版学术专著4部，发表学术论文80余篇，主持和参与了20多项省、部级科研课题。

宋立新，1967年2月生，湖南大学设计艺术学院副教授、硕士生导师。现为湖南大学城市形象发展研究基地主任、湖南

省城市化研究中心研究员，现主要从事视觉文化哲学、品牌形象及设计管理等方面的研究。已出版学术专著2部，发表学术论文10余篇，主持和参与了10多项省、部级科研课题。荣获《中南之星》等大奖多项，多幅作品被《中国设计年鉴》及《中国城市形象设计年鉴》收录，主持企业形象、旅游形象、城市形象及公共艺术等重大横向课题近10项。

关于本书

本书简介

摘要

本书通过对平面构成的追溯重新澄清其概念，简要回顾平面构成的发展历程，以探索数字化时代平面构成教学改革出路。强调平面构成的目的就是培养学生造型和审美的能力，手绘或计算机绘图仅是表达构成的手段，提出平面构成是解决从模仿走向创新的图形创造的有效教学途径。解释了平面构成基本元素点、线、面及色彩、肌理、空间等概念，学习了繁殖群化中有关基本形和骨格的原理，探讨了平面构成视知觉中点线错视、矛盾空间以及图底反转和契合图形的关系，重点介绍了对称、重复、近似、渐变、变异、密集、发射、比例、分割等九大形式法则。结合时代需要，又增添了共形、替换、联想等创意手法的新内容，最后通过设立主题构成，以解构和重构的创新手段来培养学生的综合构成能力。

关键词

平面构成；基本元素；繁殖群化；视知觉
形式法则；创意手法；主题构成

本书特色

目前在国内虽然有类似的相关书籍几十部，但是较多平面构成教材仍停留在 20 世纪七八十年代刚从中国香港、日本传入我国内地时期的框架水平。与我国的设计实践领域相比，无论观念还

是手段，平面构成仍是一个不太受重视的领地。本来构成类课程就是为了培养和提高学生的图形创造能力，但是，到了中国课堂上却被模仿的惯性所左右，成了循规蹈矩的八股课程了。目前我国的传统平面构成教学有明显的三个弊病：一是忽视对基本构成理论的深入研究；二是表现手段陈旧，过于强调手绘；三是偏重对形式法则的教条模仿。平面构成教学的目的不是对笔具及颜料等介质性能的掌握，而是培养学生对图形构成的认识、审美、整合和表达的创意能力。要强调的是，我们不能把平面构成看成是一种简单的造型手段，而应该看成是实现造型目的的艺术观念和思维方式的集成。

图文并茂

本书中的图片均是作者从平面构成教学课堂上所用的近两千幅幻灯片中精选出的。它们有些源自国内外平面构成教科书中的经典作品，但绝大部分为湖南工业大学学生的留校作业。作者力求使读者不看书中的文字也能通过对图片的浏览了解平面构成教学的主要内容，回避冗长晦涩的文字只能线性地传达信息的弊端，发挥艺术学子想象力丰富的特点，还可以举一反三地从书中图片所带来的启发中，完成课程要求的相关作业。如果想了解相关的平面构成知识，也可以详读书中的文字内容，以充实和丰富平面构成理论方面的修养。

浅显易懂

本书是在消化了国内外多部平面构成优秀教材的基础上,收集了相关有益的内容,结合作者多年的教学经验,整合出具有时代特色的平面构成教科书。除了相关的理论学习之外,通过大量的图片案例来巩固课堂内容,力求浅显易懂地讲述每一个平面构成知识上的难点,帮助艺术学子在短期内掌握平面构成的学习要领。对于任课教师来说,若抽空阅览此书,可以更深入地了解平面构成中的一些知识重点和难点,共同探讨和交流平面构成教学的心得体会。

紧跟时代

本书紧跟时代步伐,采用格式塔心理学原理和最新图形创意手法,结合 CorelDraw、Illustrator、Photoshop 等计算机软件工具辅助平面构成教学。通过应用上述软件实践能够更好地理解本书中平面构成的相关理论知识,因为很多的相关图形软件的形态组合原理都是建立在构成学的相关理论基础之上的。这是一本紧密联系当今信息技术的教材,掌握了这本书中所传授的理论知识 and 构成技巧,将懂得如何运用形式法则和构成原理来创造美的形态,使学子们在今后的专业设计中,遇到平面上的形态处理问题时,能够做到得心应手。

本书优势

完整性

本书的优势在于它在平面构成知识方面的相对完整性。它继承了传统笔具与颜料介质时代平面构成的经典知识,为了迎合时代对创新能力培养的需要,采用数字媒体这种计算机视频及打印介质去表达构成形式,真正做到平面构成的目的不仅仅是了解笔具或计算机的性能,而是学习和掌握一定的构成形式法则,为今后相关专业设计打下坚实的平面造型基础。

交叉性

本书作者整合了国外及国内南北艺术类高校平面构成教材中的精华,将传统平面构成与当代图形创意穿插在一起,具有一定的交叉性。除了传统平面构成教学中的点、线、面、肌理、空间,以及九大形式法则之外,还引入图形创意的创新思维训练方法,通过主题构成作为联系环节将解构与重构相串联,在理论与实践、构成与设计上建立起一座纵横交错的桥梁系统。

代表性

本书中平面构成相关理论知识均斟酌了多位国内外名家教科书中的观点,并结合作者 20 年的教学体会后归纳而成,书中图片也多是国内外教科书中经典的教学范例和湖南工业大学部分优秀学生作品,每幅作品都具有一定的代表性。

本书读者对象

本书适用于艺术设计、建筑、美术、动画、影视等艺术、建筑学科等多专业方向低年级学生作为平面构成教材或教辅,也适合上述专业平面构成课程的任课教师作为教学参考书。对于广大视觉设计、包装设计、服装设计、工业设计、室内设计、建筑设计、影视动画从业者在理论和实践上具有一定的帮助,是提高审美和造型能力的专业基础读物。■

序

今天吴卫寄来了他编著的《平面构成[图说本]》一书，翻了一下觉得有点意思，为他这七年的辛苦所得感到欣慰。吴卫在我的印象中是一个很勤奋且善于思考的人，是一位研究型的人才，当年我指导他写的博士论文还获得了清华大学优秀博士学位论文一等奖，我对他的写作功底是非常有信心的。

平面构成自20世纪20年代在德国包豪斯作为一种实验性教学课程一直保存到现在，说明它的确揭示了造型艺术的形式法则及规律，特别是对点线面构成的探索至今是我们艺术设计教育中仍要继续和保持下去的工作。我注意到在这本《平面构成》中还引用了不少当下“图形创意”课程中的优秀教学成果，这是抓住了构成教学的本质——创新。只有提高了创新的能力，培养了审美的情趣，才能为今后的专业课程打下坚实的基础。我国内地的平面构成教育虽然起步相比于美国、日本以及我国的台湾、香港较晚，但在这方面进行探索的学人较多，如我院辛华泉教授做了大量的工作，并且将其提升到构成学高度去讨论和研究，值得年轻的同行们去学习和借鉴。

一名设计师原创精神从哪里来，除了要围绕一件事树立主题去解决问题，还要在解决问题的过程中训练设计思维。有了良好的创意，如何去捕捉和表现，这就需要造型的基础。而造型基础不是简单的素描加色彩，应该是学会围绕目标借用各种手段去表现，其中平面构成就能解决一些在二维平面上去推敲形态的问题。平面构成就是首先要将历史上被公认美的形态做一搜集梳理，找到其为何美的原理及规律，然后进行解构、抽象、分析，把美的意象进行点线面的抽象，接下来可以围绕形式法则直接运用点线面的基本元素

构成手法，去尝试创造有美感的东西，也就是从具象到抽象，再从抽象到美象的过程。当然，这其中也很有必要探讨一下中国几千年积累下来的图案规律，这是祖宗留下的宝贵遗产。我们在横向西学东渐向其他国家学习设计教育的同时，千万不要忘记纵向地向传统艺术的学习。向传统学习不是简单地照抄照搬，要消化地吸收，要继承中国传统中的精华部分，特别是精神部分。

这些课程训练都是为设计打下基础。设计就是从观察生活，老老实实观察生活去认识生活，从生活当中去挖掘，就是去找问题。这是真正的能力型和素质型，潜在的创意就在这里。从平凡的东西中去挖掘闪光的东西，而不要在闪光的东西上再贴金，这才是真正的做事，认真做事。

吴卫、宋立新两位把在湖南工业大学和湖南大学多年从事平面构成的教学工作经验，积累出来写出了这本书，确实是认真地在做平面构成教学的事了，也是一件非常有意义的工作。希望这本书的出版使大家能分享他们的教学经验，推动我国基础设计教学的发展。■

中国工业设计协会荣誉副会长兼专家委员会主任
香港理工大学荣誉教授
清华大学美术学院责任教授、博士生导师

柳冠中

2010年5月5日于清华美院

目 录

引 语

第 1 章 平面构成综述

第 2 章 平面构成的基本元素

引 语	1
第 1 章 平面构成综述	3
1.1 平面构成的定义	4
1.1.1 平面与构成	4
1.1.2 平面构成的内容与意义	4
1.1.3 平面构成的修正	5
1.2 平面构成的追溯	5
1.2.1 欧洲	5
1.2.2 日本与中国香港	12
1.3 平面构成的话题	13
1.3.1 传统图案与平面构成	13
1.3.2 设计素描与平面构成	14
1.3.3 电脑、手绘与平面构成	15
1.3.4 关于具象、意象和抽象	16
作业	18
	19
2.1 概念元素	22
2.1.1 点	22
2.1.2 线	27
2.1.3 面	33
2.2 属性元素	39
2.2.1 肌理	39

第3章 平面构成的繁殖群化

2.2.2 空间.....	43
作业.....	48
.....	49

3.1 基本形.....50

3.1.1 基本形的定义.....	50
-------------------	----

3.1.2 基本形的构成.....	51
-------------------	----

3.2 基本骨格.....57

3.2.1 连续.....	58
---------------	----

3.2.2 分形.....	62
---------------	----

作业.....	66
---------	----

.....	67
-------	----

4.1 错视.....68

4.1.1 点、线错视.....	69
------------------	----

4.1.2 矛盾空间.....	82
-----------------	----

4.2 图地.....90

4.2.1 图底反转.....	90
-----------------	----

4.2.2 契合图形.....	93
-----------------	----

作业.....	99
---------	----

.....	101
-------	-----

5.1 形式美法则.....102

5.1.1 对称.....	102
---------------	-----

5.1.2 平衡.....	102
---------------	-----

5.1.3 节奏.....	103
---------------	-----

5.1.4 重复.....	103
---------------	-----

5.1.5 对比.....	103
---------------	-----

5.1.6 统一.....	103
---------------	-----

5.2 形式法则.....104

5.2.1 对称.....	104
---------------	-----

5.2.2 重复.....	110
---------------	-----

5.2.3 近似.....	114
---------------	-----

5.2.4 渐变.....	116
---------------	-----

5.2.5 变异.....	122
---------------	-----

5.2.6 密集.....	124
---------------	-----

5.2.7 发射.....	128
---------------	-----

5.2.8 比例.....	135
---------------	-----

5.2.9 分割.....	140
---------------	-----

第4章 平面构成的视知觉

第5章 平面构成的形式法则

第6章 平面构成的创意手法

作业.....	146
.....	147

6.1 共形..... 148

6.1.1 同构共形.....	148
-----------------	-----

6.1.2 并列共形.....	151
-----------------	-----

6.2 替换..... 153

6.2.1 移花接木.....	153
-----------------	-----

6.2.2 变换器官.....	154
-----------------	-----

6.3 联想..... 159

6.3.1 情绪.....	159
---------------	-----

6.3.2 影子.....	161
---------------	-----

6.3.3 双关.....	162
---------------	-----

作业.....	164
---------	-----

.....	165
-------	-----

7.1 解构..... 166

7.1.1 打散构成.....	167
-----------------	-----

7.1.2 解构自然.....	170
-----------------	-----

7.2 重构..... 171

7.2.1 异质同构.....	172
-----------------	-----

7.2.2 同质异构.....	178
-----------------	-----

作业.....	182
---------	-----

第7章 平面构成的主题构成

图片索引

.....	183
-------	-----

参考文献

.....	193
-------	-----

附录

.....	195
-------	-----

结语

.....	197
-------	-----

引 语

“有意味的形式”，是一切视觉艺术的共同性质。美就是“有意味的形式”(Significant Form)。

——克莱夫·贝尔 (Clive Bell, 1881-1964, 英国著名艺术评论家和美学家)

背景

如何创造出“有意味的形式”？如何使画面具备美感？如何提高审美能力？如何让产品好看，让海报动人，让包装漂亮，让建筑优美，让环境宜人？这都需要我们具备最基本的审美感受，提高欣赏情趣，运用形式法则去表现美的画面。而这些都可以在平面构成这门造型基础课程中找到答案。

平面构成是一门横跨于艺术设计、建筑、美术、动画、影视等多专业方向领域的，具有各专业方向横向联系特色的最基础的课程。平面构成是把艺术史上出现过的美的形式，包括美术、建筑、戏剧、书法等作品，进行归纳、总结，上升到形式法则的高度，探讨在二维平面中如何创造美的形象，怎样处理形与形之间的关系，如何按照一定的形式法则构成设计所需要的适合图形。平面构成不是设计的目的，是实现目的的一种手段，更重要的是建立新的思维方式和造型观念，着重培养学生的形象思维能力和设计造型能力。

当下部分艺术院校的教师仍然采用“一节理论三堂练”强调“由技入道”的教学模式，忽视构成教学中“由理入道”的理论讲述，有人戏称这种教法“对老师来说是偷懒，对学生来说是放羊”。特别是个别教师重制作、轻创意的现象仍然存在，偏重对形式法则的教条模仿，忽略对学生创意能力的培养。往往是在创意上没有花费多少时间，而是把大量的时间浪费在手工上的重复劳动。而当下已经处于信息化的 IT 时代，应该引入计算机手段来协助完成手工制作训练，采用无纸化作业还能节省开支，减少对资源的浪费。我们完全可以利用先进的绘图软件，如常用的矢量软件 CorelDraw、Illustrator，位图软件 Photoshop、

Painter 等来完成平面构成作业的后期制作和加工。

过去，笔者在 20 世纪 80 年代初跟随日本著名设计教育家、筑波大学教授吉冈道隆先生学习平面构成时，当时的日本专家仍然强调的是学会如何运用点线面的抽象形式去解构具象的形态，用以重新塑造出新的构成形式，侧重在对抽象形态审美的训练方面。笔者通过近 20 年的设计实践和教学体会，深刻地认识到仅仅依靠过去抽象化的点线面构成要素训练，已经不能满足当代人追求视觉丰富性和多元性的需求。而且，在全球化视野下，如何构建中国化的平面构成理论体系，要强调对自身传统艺术的研究。所以，在这本书中笔者借鉴和运用了很多传统图案的形式规律，把意象的概念引入到过去以抽象为主的平面构成教学中来。

那么，为什么中国的传统装饰图案中很少出现几何化的抽象形，而多为意象形的纹样呢？或者说为什么平面构成没有产生于中国呢？我以为是西方近代的工业化大生产或者说工业时代促成了平面构成在西方的产生。而我国直到民国时期都是手工艺生产占主导地位，由于曲线意象形更适合手工艺制作，几何抽象形更适合于机器批量化生产，也就造成了中国传统装饰形态多以意象图案为主、装饰表现形式以曲线意象形为主的困局。

笔者坚信，中国的平面构成教学经历了从西学东渐到消化吸收以后，已经开始逐步走上自主发展的轨道。平面构成和其他基础课程一样，也是一个有机体，应该根据中国国情、社会发展以及时代需要，不断地完善和改进自身，使得平面构成课程更加符合现实和未来的需要，这样才能真正成为各门艺术设计的基础课程的精华。

国内外平面构成研究简况

在笔者的视野里，截至 2009 年底，仅国内就收集到了直接作为平面构成教材的书籍共计 88 部。截至 2010 年初，查阅了中国期刊网上已正式发表的相关平面构成论文总计 74 篇。从这些教材和论文可看出同行们对平面构成的研究是积极的。但是，通过比较这 80 多部教材后发现，彼此之间互相“借鉴”的现象十分严重，很多教科书都是简要介绍了一下相关理论内容，接下来就是学生的优秀课程作业的展示。

应该说国内最早从事平面构成教学的当属中

央工艺美院（清华大学美术学院的前身）的陈菊盛、辛华泉两位先生，其中陈菊盛的《平面设计基础》（1981）可以说是我国平面构成教材的鼻祖。笔者以为目前教科书中国内学者中写得比较好的书籍有（按出版的时间顺序）：赵殿泽《构成艺术》（辽宁美术出版社，1987）；黄刚《平面构成》（中国美术出版社，1991）；辛华泉《平面构成》（四川美术出版社，1992）；王化斌《黑白平面构成》（人民美术出版社，1993）；刘书堂、周大光《平面构成法新解》（北京理工大学出版社，2001）。特别是辛华泉先生还将构成上升到了“构成学”的高度（《形态构成学》，中国美术学院出版社，1999）。刘书堂先生在《平面构成法新解》一书中对传统平面构成的教学做了很好的归纳和总结，值得我们传授平面构成知识的同行们学习和借鉴。

国外平面构成书籍中写得较为全面的当属日本著名构成教育家朝仓直巳的《艺术·设计的平面构成》（1984），还有马场雄二的《美术设计的点·线·面》（1967），大智浩的《美术设计的基础》（1969）。早期具有探索性价值的有包豪斯教师康定斯基的《点·线·面》（1926）和伊顿的《设计与形态》（1963）。

从以上国内外的平面构成教材可以看出，平面构成的发展出现了三个阶段：第一个阶段（1920—1960年），是包豪斯时期就提出来的点、线、面、肌理和空间的构成训练；第二阶段（1960—1990年）是日本学者提出的基本形和骨格的概念，产生了对称、重复、近似、渐变、变异、密集、发射、比例和分割等九大形式法则的训练模式，并提出了矛盾空间和图底反转等概念；第三阶段（1990年至今），提出了视知觉、图形创意和主题构成的训练模式。

而本书的主要内容希望能是这三个阶段的综合呈现和反映。

本书的主要内容

全书共分7章。

第1章 平面构成综述：通过学习平面构成的概念，重新探讨现代平面构成的内容意义，从而对平面构成的定义提出了修正；回顾欧洲立体主义、构成主义、包豪斯、埃舍尔和奥普艺术等西方艺术流派或大师，找寻平面构成发展的轨迹，并对日本与中国香港的平面构成教育作了简要介绍；最后对传统图案、设计素描、计算机或手绘与平面构成的关系以及关于具象、意象和抽象等话题进行了探讨。

第2章 平面构成的基本元素：掌握和理解平面构成中基本元素下的概念元素和属性元素的概念，学习概念元素中点、线、面的定义，观察点构成、线构成和面构成的各自特点；着重研究属性元素中肌理的概念和构成特点，体会肌理对人们感知事物属性所形成的思维惯性，学习在二维平面上表现空间的手法，培养空间的构成意识。

第3章 平面构成的繁殖群化：介绍了繁殖群化的由来，解释了基本形的定义，分析了基本形产生的原理，揭示了基本形群化的一般规律；有了基本形，必定要探讨组织这些基本形的骨格形式，重点研究了传统图案中有关“连续”的法则，进一步探讨了当代最新的骨格形式——“分形”的概念。

第4章 平面构成的视知觉：从艺术视知觉的高度揭示了二维平面上点错视和线错视的形成原理，探讨了矛盾空间的形式规律；运用格式塔心理学分析了画面的图底反转原理，通过对传统太极图的解读，引发对契合图形创作的思考。

第5章 平面构成的形式法则：说明了形式美法则和形式法则的区别，介绍了对称、平衡、节奏、重复、对比和统一等六大形式美法则各自的特点；探讨了平面构成相关形式法则：对称、重复、近似、渐变、变异、密集、发射、比例和分割等九项著名形式法则的概念和各自形式特点，对这些形式法则进行了理论阐述，并加入与时代呼应的最新创作图片，以便于学生能够得到更好的理解。

第6章 平面构成的创意手法：通过对创造性思维方法的介绍，引入对平面构成创意手法的思考；从同构共形（轮廓共形、局部共形、正倒立共形）和并列共形两方面探讨了共形这种图形创意的手法；探讨了替换这种能够激发学生创作欲望的创意法则的形式特点和手法要素；借助联想介绍了情绪、影子和双关等三种创意手法的特点和形式手法。

第7章 平面构成的主题构成：介绍了解构和重构这两种主题构成手法，探讨了解构传统中打散构成的方法和特点，学习将自然形态进行解构分析，并整合出新的构成形式；重点论述了同质异构和异质同构这两种求异思维的基本概念和具体应用手法，并延伸开来进行了相关形式方面的主题构成探索。■

吴卫草于五味书斋
2010年中秋节

第 1 章

平面构成综述

本章要旨

通过学习平面构成的概念，重新探讨现代平面构成的内容与意义，从而对平面构成的定义提出了修正；回顾欧洲立体主义、构成主义、包豪斯、埃舍尔和奥普艺术等西方艺术流派或大师，找寻平面构成发展的轨迹，并对日本与中国香港的平面构成教育作了简要介绍；最后对传统图案、设计素描、计算机或手绘与平面构成的关系以及关于具象、意象和抽象等话题进行了探讨。

第1章 平面构成综述

平面构成作为一门设计基础教育课,最早是于1919年在德国包豪斯(Bauhaus)设计学院的“基础课程”(Basic Course,现在多译为“造型基础课程”或“设计基础课程”)训练中出现的,这种实验性的教学模式刚开始是由伊顿创建的。随后,康定斯基在1926年出版了关于抽象艺术的杰作《点·线·面》(原英文名为*Point and Line to Plane*)一书^[1-1],为平面构成的视觉形式语言确定了点、线、面等概念元素的范畴,为之后平面构成相关课程的形成奠定了理论基础。

台湾王秀雄先生早在1967年翻译了日本人马场雄二的《美术设计的点·线·面》一书,实质上就是现今大学里“平面构成”课程中传授的相关内容。1979年10月,香港大一艺术设计学院^[1-2]院长吕立勋曾应邀来京,在当时的中央工艺美术学院(现为清华大学美术学院)为1977级本科生讲授两门课程:“平面设计”和“立体设计”,即现在的“平面构成”和“立体构成”。1980年,陈菊盛先生为中央工艺美术学院商业美术装饰基础师训班也开设了“平面设计基础”课程,这为他日后成为我国构成教育的先行者之一奠定了基础。^[1-3]应该说国内最早研究平面构成的资料就是1981年陈菊盛编著的《平面设计基础》,当时是由中国工业美术协会作为内部刊物发行的。

1.1 平面构成的定义

平面构成是对视觉创意手法和形式美原理的探讨和总结,平面构成是具有再生能力并富有原创机制的一门设计基础课程。学习平面构成,就是为了学习创造美的手段和技术、创造美的法则和构想、创造美的审美和判断,一句话,就是探索“形”的创造和美化。

如果说一个可见的东西可用“形”(《平面构成》)、“色”(《色彩构成》)和“体”(《立体构成》)

来界定,平面构成是为了区分以后将要学习到的色彩构成(“色”)和立体构成(“体”)而在字面上的区别,我们试图在这里给这种类型的构成一个限定的训练和创作范围,从文字上我们就可以感受到它是侧重在“形”上的构成。因而,它是最基本的构成,是构成的基础,主要是帮助我们解决所有平面上形象的创造和表现的最基本问题。

1.1.1 平面与构成

平面构成中的“平面”指在二维平面空间内,即指一个范围。而“构成”具有“分解”“结构”再“合成”之意,是将造型要素按照一定的形式法则进行创造性的组合,重新塑造出新的视觉形象。对于构成的评说有很多,主要可归纳为以下几条:①“构成”具有从无到美的“构建生成”的概念,也可以是从有到美的“解构”“重构”再“整合”之意;②“构成”是设计界共通的图形语言平台,是一种艺术专业领域的常用术语;③“构成”是一种造型概念,更是一种创造行为,构成不是目的,是实现创新目的的一种手段,是一种思维方式;④“构成”更是一种方法,“构成”是形态美学与造型原理在基础课程训练过程中的具体化、程式化,使其具有较强的可操作性;⑤“构成”的目的是创造美、探索美,是创造有意味的“形”的活动,是训练创造性思维的有效课程,体现的是创新精神。

1.1.2 平面构成的内容与意义

平面构成是20世纪初,在德国包豪斯设计学院中,对点、线、面进行纯理性的分析和分解式的基础课程。如今,平面构成是目前全国高校艺术设计大类专业必修课程,是培养艺术设计类学生进入专业设计之前正确掌握视觉语言能力的基础训练课程。它是一种理性与感性相结合,并

以理性为主的在二维空间里的艺术造型活动,对培养艺术审美能力,提高对美的修养和眼界,发掘艺术天赋,具有极为重要的促进作用。

在传统的平面构成教科书中,教学核心内容一般有两个:一为“构成要素”;一为“构成法则”。“构成要素”包括点、线、面等概念元素,色彩、肌理、空间等属性元素和基本形、基本骨格等繁殖要素;“构成法则”主要是指对称、重复、近似、渐变、变异、密集、发射、比例和分割等九大形式法则。当代平面构成还增加了对传统图案的解构和重构,以及对现代图形创意思维的引进和开发,以不断丰富平面构成的内容。

平面构成的意义在于:通过学习,培养和提高学生二维平面空间的造型能力和创新意识,帮助学生掌握形式美的规律,培养学生具有灵活多变的形象思维能力和表现能力,更重要的是建立新的思维方式和造型观念,提升审美水平。在平面构成课中我们不仅要学会如何创造美,还要懂得如何欣赏美。平面构成具有较强的数理性、抽象性、创意性等教学特征,它是在不断探索视觉造型语言、造型手法和造型理念的一门重要的课程,而且可以上升为一种科学的认识论和方法论。平面构成重在培养学生创造能力、审美能力和想象能力,实质是就是求新、求美和求异。

1.1.3 平面构成的修正

传统的平面构成教育给人一种思维定势,即它是一种纯粹的抽象构图,完全不写实,只是点、线、面的组合。本书将打破这种观念,包括具象形、意象形到抽象形等全部造型内容。从伊顿、康定斯基等人创造这门课的初衷出发,就是培养造型的能力,而且是创造有形式美感的图形,能够给人带来精神上的愉悦和享受。

现代平面构成教学内容应该既区别于传统的以自然形写生变化为基础的图案“意象构成”,也不应仅局限于现代派构成的以数理逻辑为基础的几何“抽象构成”,还应该增设“主题构成”这类能够创造性地综合运用构成知识的实践教学环节。平面构成教学应该侧重在如何将具象转变为抽象以及如何使画面图案化、形式化的训练。

对于专业方面的素质培养,应该采取“由技入道”和“由理入道”两种方式相结合的教学原则。平面构成应该包括设计思维和设计语言两个方面的探索。因而,也应更加重视从理论层面上去指导学生理解平面构成的相关内容。

平面构成本身不是目的,而是为未来设计师培养造型构图能力的一种训练手段和方法。平面构成最重要的是建立新的思维方式和造型观念,它以培养设计者的创新意识为目的,为提高设计综合能力打下基础。平面构成的终极目标即在于创造力的培养^[1-4],最大限度地训练和开发学生的创新思维活动。

1.2 平面构成的追溯

“没有古老的创世人,新的星辰如何能够闪烁?”

——爱拉斯谟(欧洲文艺复兴时期荷兰人文主义者、语言学家和思想家)

这一节的主要目的就是要通过回顾西方艺术史上几个重要的艺术流派或人物,从中揭示出他们对平面构成形成的重要影响,进而发现平面构成发展的轨迹。

立体主义开始将对象分解成方体、球体和锥体,同时,在对待物象上也不限于自然成像的照抄照搬,介入了艺术家的独立思考,开始从具象到抽象的过渡;到了构成主义,则完全出现了追求点、线、面的抽象几何元素,以塑造新的美的形式,形体上只有线和面,色彩只剩下红、黄、蓝三原色;进入包豪斯时期,出现了我们今天设计类专业的基础课程教学,正式把点、线、面的研究作为一种训练方法引入到设计学校中来,而且约定俗成,成为平面构成教学的雏形;埃舍尔发扬光大了平面构成中契合、渐变、重复、矛盾空间等形式法则,奥普艺术就是点、线、面艺术的集大成者;在东方,日本自己形成了一套独特的平面构成教学体系;我国香港从商业设计出发也发扬光大了平面构成教学,并最早将其介绍到我国内地设计教育领域中来。

1.2.1 欧洲

1.2.1.1 立体主义

立体主义(Cubism)是西方近现代(西方世界史对古代、近代、现代和当代的划分:古代——1689年英国资产阶级革命成功之前;近代——1689—1917年俄国十月社会主义革命;现代——1917年至1945年第二次世界大战结束;当代——通常指1945年至今)艺术史上的一个运动和流

派, 对其后产生的抽象派艺术产生了深远的影响。1908 年, 乔治·勃拉克 (Georges Braque, 1882—1963) 在卡恩韦勒画廊展出作品《埃斯塔克的房子》(见图 1-1), 评论家 L. 活塞列斯在《吉尔·布拉斯》杂志上对这幅作品评价道: “勃拉克先生将每件事物都还原了……成为立方体, 并戏称其为‘立体主义’。”从此, 立体主义一词就这样被确立了下来。立体主义的代表人物有毕加索 (Pablo Picasso, 1881—1973) 和勃拉克。但可笑的是这两位大师从来就没有承认过自己属于“立体主义”画派。

19 世纪后期, 法国印象主义大师塞尚 (Paul Cezanne, 1839—1906) 提出了一切形体都是“由柱体 (cylinder)、球体 (sphere) 和锥体 (cone)”^[1-5] 等几种基本形体组合成的鲜明论点 (见图 1-2)。毕加索吸收了塞尚关于把自然物象解剖成“柱体、球体和锥体”的认识方法, 抛弃了西方古典绘画的焦点透视造型法则, 公开向文艺复兴以来所确立的传统审美法则进行了挑战, 用一种背离自然的形体效果来处理形象。毕加索 26 岁时创作的《亚威农少女》(见图 1-3) 表明其创作已转入立体主义阶段。这幅作品不去再现物体直观形象, 而是同时绘出一个物象的几个视角形态, 其创作更多地是依赖理解而较少借助观看, 在平面上表现出二度和三度空间, 甚至表现出肉眼看不见的结构和时间 (即四度空间)。毕加索立体主义时期的作品, 其绘画不仅仅是再现物象, 更是表现内心的感受, 同时为抽象绘画寻找到了用几何形体表现的手法 (见图 1-4)。

特别值得一提的是毕加索著名的公牛变形, 从 1945 年 12 月 5 日至 1946 年 1 月 17 日, 在这四十多天的时间内, 毕加索创作了 11 幅公牛抽象过程的作品, 最后只用了一根线概括了公牛的形态特征, 令人拍案叫绝 (见图 1-5)。

立体主义的伟大之处就在于它率先打破了以传统焦点透视再现自然对象的造型惯式, 而代之以几何化的抽象创作倾向, 从而为立体主义之后的构成主义流派的产生打下了基础。毕加索创作的源泉仍是来自于自然的客观对象, 没有从根本上否定对象的存在, 而构成主义则完全抛弃了自然物象, 直接进入了抽象世界。

乔治·勃拉克
(Georges Braque,
1882—1963)

图 1-1 埃斯塔克的房子
乔治·勃拉克 1908 年

塞尚 (Paul
Cezanne,
1839—1906)

图 1-2 玩纸牌的人
塞尚 1890 年

毕加索 (Pablo
Picasso, 1881—
1973)

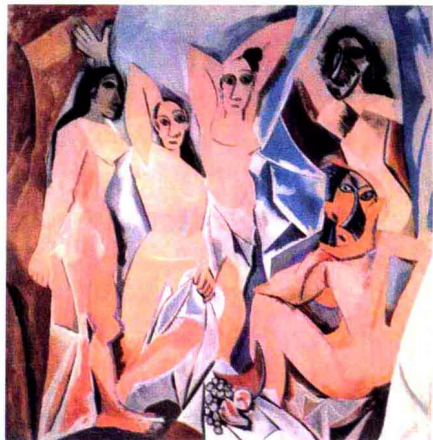

图 1-3 亚威农少女
毕加索 1907 年

1.2.1.2 构成主义

19 世纪末至 20 世纪初阿列克塞·甘 (Alexi Gan, 1889—1942) 继续发展了塞尚的观点, 发表了“构成主义”学说, 以构图、质感和结构三个原理表述了构成主义 (Constructivism) 的思想特征, 为后来构成体系的形成奠定了理论基础。^[1-6]

俄国构成主义运动是在俄国十月革命胜利前后 (1917 年), 由俄国一小批先进知识分子发起的一场前卫艺术运动。构成主义的艺术家希望通过对造型艺术的词汇和手法的再定义, 改变旧的社会意识, 提倡用新的观念去理解艺术工作和艺术在社会中应扮演的角色。其代表人物塔特林 (Vladimir Tatlin, 1885—1953) 的《第三国际纪念碑》(见图 1-6) 的创作观念, 从一个侧面反映出构成主义者们对工业文明的赞赏态度。他们崇尚工业和机械

结构中的构成方式和材料 (钢铁、塑料、玻璃等), 并将它们运用到艺术创作中来。他们能够利用新材料的特点, 运用直线相交、曲线回环等构成形式来创造符合时代精神的构成作品, 更重要的是, 这种构成形式也符合这些新材料的特性。

如果说俄国构成主义运动仅仅是为构成主义流派拉开了序幕, 那么, 俄国的表现派代表康定斯基 (Wassily Kandinsky, 1866—1944)、荷兰的风格派代表蒙德里安 (Piet Mondrian, 1872—1944) 才是真正实践并发展了构成主义的两位先驱人物。

康定斯基首先在理论上充实了构成主义学说, 如其在 1912 年的《关于形式问题》、1926 年的《点·线·面》都是针对构成艺术的现代启示录 (见图 1-7)。当代的“平面构成”课程, 其雏形就是从康定斯基在德国包豪斯设计学院的造型基础视觉训练课程中产生的, 其教学内容主要是

图 1-4 梦 毕加索 1932 年

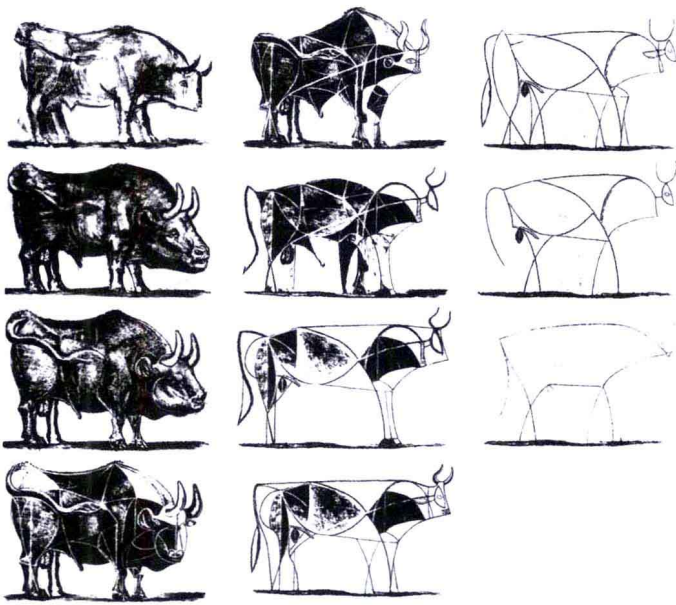

图 1-5 牛的抽象 毕加索 1945 年 12 月 5 日至 1946 年 1 月 17 日

图 1-6 第三国际纪念碑 (已毁坏) 塔特林 木、玻璃和铁 1919 年

塔特林 (Vladimir Tatlin, 1885—1953)

康定斯基 (Wassily Kandinsky, 1866—1944)

图 1-7 线面构成 康定斯基 年代不详