

平面构成

PLANE FORMATION

高等院校设计学精品课程规划教材

张 媛 主编

平面构成

PLANE FORMATION

高等院校设计学精品课程规划教材

主 编：张 媛
副主编：宋奕勤
邱 枫
许臣颖
参 编：邓红霞
夏 琳
马 翔
卫 艺林

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 张媛主编. — 南京 : 江苏凤凰美术出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5344-8134-5

I. ①平… II. ①张… III. ①平面构成 (艺术) IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 287581 号

责任编辑 方立松

韩 冰

装帧设计 曲闵民

责任监印 朱晓燕

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 南京新世纪联盟印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 5.25

版 次 2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-8134-5

定 价 35.00元

营销部电话 025-68155683 68155677 营销部地址 南京市中央路165号

江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

前言

平面构成是现代设计基础的一个重要组成部分，是一种造型训练。它主要是从抽象形态入手，训练学生对形式美法则的掌握与创造性能力的提高。通过学习，使学生掌握平面形态的基本构成原理、构成方法及表现方法，丰富造型语言及手段，并通过实践提高学生的视觉审美能力、分析思考能力以及对平面形态的综合组织能力与表达能力。学生在课程学习后还应该具备以下能力：（1）了解平面构成中的形态构成要素、空间与运动的关系与表现，掌握比例与分割的关系。（2）理解画面的形状与构架的关系、肌理与材料以及秩序原理等理论知识。（3）掌握平面构成中点、线、面要素的运用，平面构成的构成形式及综合运用等知识。

编 者

2014年10月

学时安排:

章节	主要内容	各教学环节学时分配						作业 题量	备注
		讲授	实践	上机	习题	重难点	小计		
第1章	平面构成概述	2	2				4	1	
第2章	平面构成的基本要素	2			4	重点	6	1	
第3章	形式美法则与视觉感知	4	2		4	重点难点	10	2	
第4章	形态的构成与创造	4	4		8	重点难点	16	5	
第5章	平面构成在设计中的运用	2			2		4	2	
合计		14	8		18		40	11	

目录

CONTENTS

第1章·平面构成概述

- 1.1 平面构成的起源 2
- 1.2 平面构成的概念 5
- 1.3 具象形态的构成 6
- 1.4 抽象形态的构成 7
- 1.5 工具介绍 7

第2章·平面构成的基本要素

- 2.1 构成的基本要素——点 12
- 2.2 构成的基本要素——线 15
- 2.3 构成的基本要素——面 19

第3章·形式美法则与视觉感知

- 3.1 多样与统一 24
- 3.2 对比与调和 25
- 3.3 对称与均衡 26
- 3.4 比例与秩序 27
- 3.5 节奏与韵律 28
- 3.6 联想与意境 29
- 3.7 夸张与简化 31

第4章·形态的构成与创造

- 4.1 基本形 36
- 4.2 群化与组合 37
- 4.3 重复与近似 40
- 4.4 密集与变异 43
- 4.5 渐变与发射 46
- 4.6 肌理与材质 48
- 4.7 形态与空间 50
- 4.8 打散与重构 53

第5章·平面构成在设计中的运用

- 5.1 平面构成在平面设计中的运用 58
- 5.2 平面构成在摄影中的运用 63
- 5.3 平面构成在环境设计中的运用 65
- 5.4 平面构成在产品中的运用 69
- 5.5 平面构成在服装设计中的运用 71
- 5.6 平面构成在动画设计中的运用 73

参考文献 77

第1章

平面构成概述

■ 学习目标

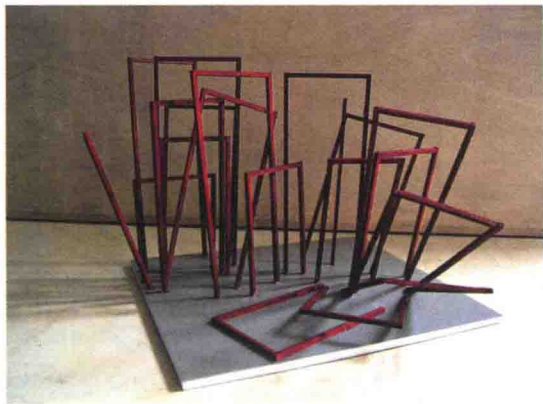
让学生理解掌握平面构成的起源和平面构成的基本概念，对平面构成中抽象形态和具象形态进行仔细梳理形成认识，为后期的构成练习打好基础。通过学习，让学生掌握基础的设计方法，端正设计和方案制作过程中的学习态度，掌握各种常见的设计工具，并能在指定要求下，用点线面为基础的设计单位，独立完成设计作品。

■ 重难点

了解各种不同形态的点线面传达的不同信息，并在实验过程中形成一种设计的基本方法，由传统的图案设计转变到以特有的方式进行设计，将点线面的自身的形态属性与图案设计结合，培养命题设计的能力。

■ 训练要求

通过相关的课题训练与实践，学生应具有开拓性构思能力和塑造能力及基本的审美能力和表现技能，掌握艺术设计专业课必要的基础知识；开发学生创造性能量，提高其直觉判断能力和综合能力，使学生掌握初步设计原理；根据点线面本身的特性，创造有设计风格和情感表达的设计作品。

1.1 平面构成的起源

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,由格罗皮乌斯创办了一所设计学府——包豪斯。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。格罗皮乌斯认为工业时代人们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。

包豪斯的发展分为三个阶段:

第一阶段(1919—1925年)魏玛时期。

格罗皮乌斯(Walter Gropius,1883—1969)任校长时,提出“艺术与技术的新统一”的崇高理念。他广招贤能,聘任艺术家与手工匠师授课,形成了艺术教育与手工制作相结合的新型教育制度。

第二阶段(1925—1932年)迪索时期。

包豪斯在德国迪索重建,并进行课程改革,实行设计与制作教学一体化的教学方法,取得了优异成果。这个时期是其高峰时期。1928年格罗皮乌斯辞去包豪斯校长职务,由建筑系主任汉内斯·迈耶(Hannes Meyer,1889—1954)继任。这位共产党员建筑师将包豪斯的艺术激进扩大到政治激进,从而使包豪斯面临着越来越大的政治压力。最后迈耶本人也不得不于1930年辞职离任,由密斯·凡·德洛(Mies Van de Rohe,1886—1969)继任。接任的密斯面对来自纳粹势力的压力,竭尽全力维持着学校的运转,最后在1932年10月纳粹党占据迪索后,被迫关闭包豪斯。

第三阶段(1932—1933年)柏林时期。

密斯·凡·德洛将学校迁至柏林的一座废弃的办公楼中试图重整旗鼓,由于包豪斯精神为德国纳粹所不容,面对刚刚于1933年正式上台的纳粹政府,密斯也是回天无力,于该年8月宣布包豪斯永久关闭。1933年11月包豪斯被封闭,不得不结束其14年的发展历程。柏林时期的包豪斯仅存在了6个月的时间。

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。包豪斯还把绘画、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在当时手工业生产占统治地位,艺术与技术分离的时代十分新颖,而包豪斯在自己的实践过程中逐步形成了独特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,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。在基础课训练中,包豪斯开始只给学生材料,而不给任何工具,不讲解,不给方法,让每个人自由发挥,促使自己思考,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,衡量作业优劣的标准是能否花最少的人力、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(如图1-1至1-12)。

图1-1 康定斯基作品(1)

图1-2 康定斯基作品(2)

图1-3 康定斯基作品(3)

图1-4 包豪斯学校教学计划(中文)
张媛摄

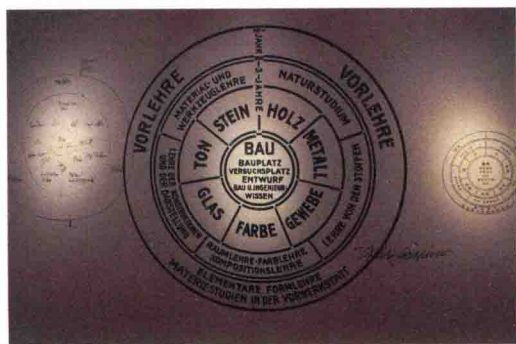

图1-5 包豪斯学校教学计划(原版)
张媛摄

图1-6 包豪斯茶具 张媛摄(1)

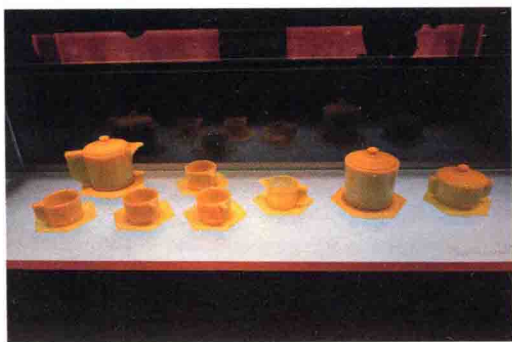

图1-7 包豪斯茶具 张媛摄(2)

图1-8 包豪斯茶壶 张媛摄(1)

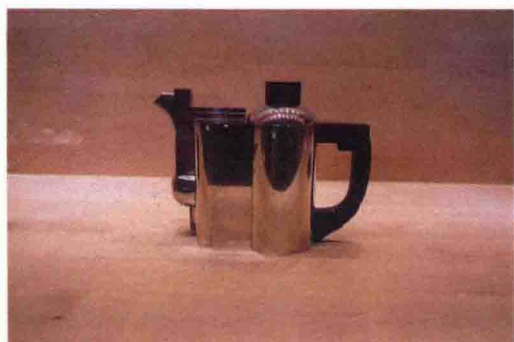

图1-9 包豪斯茶壶 张媛摄(2)

图1-10 包豪斯烛台 张媛摄(1)

图1-11 包豪斯烛台 张媛摄(2)

图1-12 包豪斯椅子 张媛摄

早在20世纪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,由于当时我国经济落后,设计在教育界根本不被重视,而此时美国、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巨大影响。20世纪70年代末随着我国改革开放,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也开始被采用并得以发展,现在它已经成为我国现代设计教学基础课程之一。

1.2 平面构成的概念

1.2.1 构成

构成首先是一种造型的概念,所谓构

图1-13 格罗皮乌斯的第一个中国学生黄作梁(左)

图1-14 色彩构成 周俊杰

成就是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,从而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(如图1-14至1-16)。

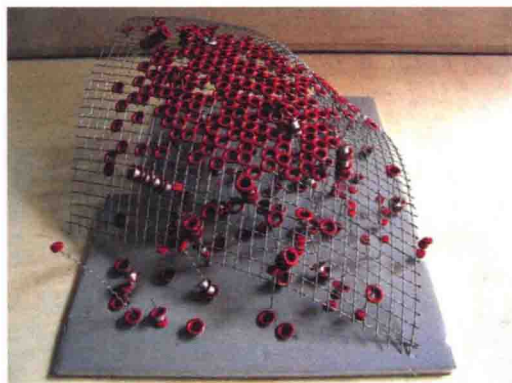

图1-15 立体构成 杜晓敏

图1-16 立体构成 沈晶琦

1.2.2 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,使我们有更丰富的想象力和更强的创造性,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。

平面构成是造型设计中的一项基础内容,是一种最基本的造型活动。所谓“平面”是指造型活动在二维空间中进行;所谓“构成”是将造型要素按照某种规律和法则组织、构建理想形态的造型方式,是一种科学的认识和创造的方法。因此平面构成就是在二维平面内创造理想形态,或是将既有形态按照一定法则进行分解、组合,从而构成理想形态的造型设计基础。

1.3 具象形态的构成

在大自然中,人类所能看到、感觉到、触摸到的所有方面都伴随着形的存在。“形”是世界给人的直观感受。“形体”是物体本身,是人对物体认识的直接经验的感觉。“形象”是对“形体”经验感受后经历理解、思维、创作而表达出来的感受。“形态”是对“形象”的应用。各种自然物的存在和运动都有一定的结构、形式和秩序,其中蕴含并体现出一定的自然规律。例如当你把一块石子投入池塘,塘面便会

随着石子溅起的水花而泛起环形的波纹,并均匀地向四周扩散开去。这是一种波的传播方式,它以涟漪的飘荡成为物理现象的外在演示。同样,当夏日滂沱的阵雨过后,你观察从屋檐落下的水滴,它在重力的吸引和空气阻力的抗拒下,形成特有的头大尾小的球面与锥面的结合体,展示出空气动力学的流体形态。再比如,“小猫”是“形体”,观察写生后的“小猫”的图形是“形象”。在具体的设计中,“小猫”是作为构成的因素,以组织关系、大小关系、黑白关系等设计,是“形态”。具象形是生活中一切存在的自然形,以及根据自然形的某些元素构成的理想形,如人物、动物、植物、花鸟、建筑等。具象的形态是构成的一种形式,这种形式的构成是从具体的事物中抽出的有特征的点线面来组成的几何形(如图1-17至1-18)。

图1-17 具象形态 张媛摄(1)

图1-18 具象形态 张媛摄(2)

1.4 抽象形态的构成

所谓的抽象形态是针对于具象形态而言的,我们通常所说的具象形态是指未被提炼的现实形态,而所谓的抽象形态则是指被高度提炼加工过的形态。而抽象艺术就是指艺术形象大幅度偏离或完全抛弃具象形态的艺术,抽象艺术更善于运用色彩、形态与材料来表现与情绪与感觉相对应的元素,它是情绪或感觉的映现。抽象的过程是一个复杂的提炼过程,在这个过程中需要不断的强调和夸大我们所要表现对象的本质特征,扬弃非本质特征。从具象到抽象的过程是设计思维初步形成的重要过程,抽象形态提炼的过程实际上就是对事物的形态、空间、运动、色彩等进行概括、抽样与重组的过程,使创作离开表现主题自然的表象、深入到本质之中,它与我们的各种认知能力相联系,并在内心熔铸强烈的感官印象。理解抽象形态所具有的特征与意义对于我们更充分深入地理解视觉艺术的本质与内涵不无裨益。抽象形态是在自然形态的基础上演变而来,具有结构简单、形态明确、内容突出的特点。研究抽象形态便于抓住事物的造型规律,它更能显示事物的本质特征,更符号化,也更便于记忆(如图1-19)。

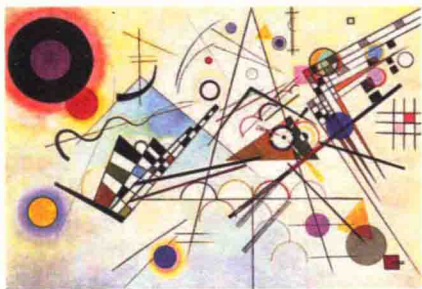

图1-19 抽象形态 康定斯基

1.5 工具介绍

1. 颜料:平面构成作业常用瓶装或者锡管水粉颜料来填色。黑色也可用绘图墨汁、圆珠笔或马克笔来填图样。

2. 笔:毛笔、叶筋笔、钢笔、铅笔、签字笔、马克笔、绘图笔、直线笔、鸭嘴笔等。

3. 绘画仪器:直尺、三角板、圆规、曲线板、剪刀等。

4. 纸张:白板纸、卡纸、素描纸等。也可以用白卡纸作图,用黑卡纸来衬底。

5. 透明膜:用来装裱作品。

(如图1-20至1-22)

图1-20 水粉颜料

图1-21 毛笔

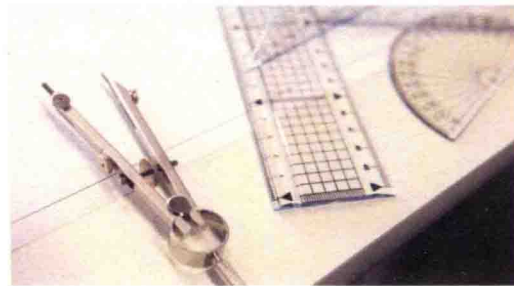

图1-22 圆规、尺

案例点评

图1-23 凡·德·威尔德餐具中的肉汁船（1903-1904年）

容器把手呈椭圆形，与底座连接，具有流线型。当时的流线型形状是一个革命性的创新，把作品塑造得非常有动态感。

图1-24 布兰德茶具中的茶壶

这个茶壶由魏玛包豪斯的金属作坊制作，以简单明确的形式语言取胜。设计方案以圆圈和球体为出发点。此茶壶原属于六个器皿组成的整套豪华银茶具中的一个，但没有系列生产。

图1-25 贯穿的线 康定斯基作品

康定斯基每一幅作品的起源如同宇宙的起源一样，是大灾难之后的产物，其结果如同在各种乐器的杂乱无章的噪声之中，提炼出一部交响曲。创作出一幅作品，如同创造一个世界。在康定斯基的画中，从他的构图结构、线条色块中，有一种内在精神、欲望、激情的自由流露，在运用线条、色块组合时并没有固定的格式，都是画家强调精神表现的产物。

课后训练

收集具象形植物和动物的摄影图片各 2 幅，将其设计成抽象形态的构成练习。每幅尺寸为 20cm×20cm。

拓展阅读

1. 《论艺术里的精神》，康定斯基，上海人民美术出版社，2014 年
2. 《关于形式问题》，康定斯基，百度文库 <http://wenku.baidu.com/view/38c79b/ea8114431b90dd8ca.html>

