

高等 教育 艺术 设计 专业 规划 教材

平面 形态构成

孙有强/主编 纪伟 韩冰 黄迪/副主编

TWO DIMENSIONAL
FORM CREATING

化学工业出版社

高等教育艺术设计专业规划教材

孙有强 / 主编

纪伟 韩冰 黄迪 / 副主编

平面形态构成

TWO-
DIMENSIONAL
FORM CREATING

化学工业出版社

· 北京 ·

本书以二维的形态组织与设计造型为主线,通过对平面构成经典理论内容的总结与提炼,将设计造型的基本组成单位概括为圆、角、方和有机形四类单元形态,进而结合设计的实际应用情况及形式美学法则,对相应形态的抽象及具象的构成与设计造型进行了分门别类的细致研究与总结。尤其是相关课题内容的设置打破了传统平面构成教学的刻板框架,可以使学生能够自主探索形态要素与形式结构之间的关系与组织规律,从而提高学生的设计的表现能力并积累设计的造型经验。

本书既可以作为高等院校艺术设计专业的基础教学用书,也可以作为艺术设计爱好者及工作者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

平面形态构成 / 孙有强主编. — 北京: 化学工业出版社,
2015. 10

(高等教育艺术设计专业规划教材)

ISBN 978-7-122-25134-3

I. ①平… II. ①孙… III. ①平面构成(艺术) —
高等学校 — 教材 IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 218016 号

责任编辑: 李彦芳
责任校对: 边 涛

装帧设计: 知天下

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司
889mm×1194mm 1/16 印张 7 $\frac{1}{2}$ 2015 年 10 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 49.80 元

版权所有 违者必究

“高等教育艺术设计专业规划教材”

编审委员会

主任委员：郭振山

副主任委员：

毕留举 乔杰 钟蕾 张立

委员（按姓氏汉语拼音排列）：

曹祥哲	车快	邓玲红	范顺	付雅宁	盖迅达	高彬
高洁	郭克宏	韩冰	胡璟辉	黄迪	纪伟	李峰
李继凯	李维立	李晓东	李晓娜	李扬	李智英	刘斌
刘畅	刘超	刘恒丽	陆家明	陆路平	马赉轅	毛秋惠
庞博	秦琦	任莉	申大鹏	宋魁友	宋培培	宋莹
孙奎利	孙有强	王喜艳	王芝湘	王中谋	魏长增	吴辉
肖英隼	许甲子	闫建斌	杨诺	杨紫瑞	尹戈	张秋瑰
张媛	张玥	赵长娥	赵凡	赵俊杰	周焕焕	主云龙

序

我国的设计艺术历史源远流长，无论是抽象的艺术理论知识，还是具象的艺术设计实体（如视觉、环境、产品、服装与服饰设计等），对世界设计艺术的发展都有举足轻重的影响力。然而，我国系统完整的艺术教育的历史并不长，如果以 1904 年颁布执行的《奏定学堂章程》为时间点的话，我国近代艺术设计教育也不过百余年，且在相当大程度上是受西方艺术教育理论和实践的影响。再加上设计艺术的应用学科特点，这就决定了它的实践性往往先行于理论性，因此，虽然市场上艺术设计的教材种类繁多，但是能满足各种教学方式的高质量教材并不多见。

2012 年教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》把设计学作为艺术学门类中独立的的一级学科，使设计艺术的地位得以显著提升，设计学诸专业具有很强的综合性，它涉及社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的因素和领域，其表现形式丰富多样。设计艺术的终极目的是服务于人，让人类息息相关的使用物品更有价值。因此，设计艺术诸专业教学应体现它的科学性和合理性，在教材内容规划中要充分体现设计艺术学的融合性、创新性、多元性及实验性特征，以期进一步激发学生的思维创新能力、设计应用能力，提升学生的专业技能，以培养“厚基础、宽口径、重实践”的设计艺术领域复合型专业人才。

基于此，出版了这套规划教材，切望为丰富和探索现今高等设计学各专业教学的丰富和多样性发挥作用。

郭振山

天津美术学院副院长 教授

2015 年 4 月 18 日

前言

对于中国的现代设计教育而言，源自德国包豪斯学院并经由日本设计教育家诠释与拓展的构成原理体系，无疑是有据可查的最具影响力的设计经典启蒙理论系统，在中国发展的三十余年中，经由几代中国教育家与设计师从不同方向的思辨，该理论系统业已发展形成了百家争鸣、百花齐放的学术格局，并形成了与视觉心理学、力学、材料学等多学科相交集的综合化、多元化的研究趋向。

目前为了顺应时代的发展，国内相关设计专业院校均开展了对传统设计基础构成课程的思考与改良，这其中也自然包含了对平面构成课题的优化与探索，但由于缺乏足够教学周期的积淀与验证，对该课题的研究目前尚无权威、统一的参考标准，课程的内容设置与相关课题的开发仍处于探索阶段，本教材的编写与立项便产生于此背景之下。本书编写内容的主要特点在于其主体内容既保留了对平面构成经典理论内容的总结与提炼，又创造性地以形态研究为主线，将设计造型的基本组成单位概括为圆、角、方、有机形等单元形态，进而结合设计的实际应用情况及形式美学法则，对其不同的呈现形式进行了分门别类的细致研究与总结。尤其是众多游戏性、实验性课题内容的设置打破了传统平面构成教学的刻板框架，鼓励学生自主探索形态要素与形式结构之间的关系与组织规律，通过实践与练习帮助学生掌握平面形态构成的原理及方法，开拓设计的表现途径并积累设计的造型经验。

由衷地希望本教材的出版可以为平面构成课题体系的完善输出形成建设性的力量，使之更适合现阶段的设计教学需求，并为教师、研究者及广大处于设计基础学习阶段的学生与设计爱好者提供一种思考的模式及参考。

本书由孙有强担任主编，由纪伟、韩冰、黄迪担任副主编，闫建斌、杨紫瑞、许甲子、马赉辕、申大鹏参与编写。本书的完成得益于多年教学实践的点滴积累，虽凝结心血、尽心尽力但也难免存在纰漏，若有不足之处还望广大读者谅解，也敬请同仁和广大师生提出宝贵意见。

孙有强
2015年7月

目录

第一章 平面形态构成综述	1
第一节 形态概述	2
一、形状、形象与形态	2
二、形态的分类	3
第二节 构成概述	4
一、构成的源起与沿袭	4
二、构成的方向与分类	5
第三节 平面形态构成概述	6
一、平面形态构成新课题	6
二、平面形态构成的应用价值	6
 第二章 形态构成的基础要素	8
第一节 主体要素	9
一、轮廓要素	9
二、色彩要素	10
三、体量要素	10
四、肌理要素	11
五、角度要素	11
第二节 条件要素	12
一、数量要素	12
二、方位要素	13
三、虚实要素	14
四、光影要素	15
第三节 空间关系要素	16
一、聚集与分散	16
二、发射	17
三、重复、渐变与特异	18
四、骨骼	20
五、作品欣赏	21

第三章 平面形态构成的形式美学（一） ... 25

第一节 平面形态的形式美概述	26
一、形式美概论	26
二、形式美的来源	26
第二节 形式美基本法则之对称	27
一、对称概述	27
二、轴对称与中心对称	27
三、绝对与相似的对称	28
四、作品欣赏	29
第三节 形式美基本法则之均衡	30
一、均衡概述	30
二、明度均衡法	30
三、形制均衡法	31
四、肌理均衡法	32
五、作品欣赏	33

第四章 平面形态构成的形式美学（二） ... 34

第一节 形式美基本法则之调和	35
一、调和概述	35
二、渐变调和	35
三、共性调和	36
四、布局调和	37
五、作品欣赏	38
第二节 形式美基本法则之旋律	39
一、旋律概述	39
二、旋律之节奏	40
三、旋律之韵律	41
四、作品欣赏	42
第三节 形式美基本法则之比例	44
一、比例概述	44
二、比例之黄金分割	44
三、比例之数列	45
四、比例之自定义	48
五、作品欣赏	48

第五章 圆形的形态构成 50

第一节 圆形概述 51

一、圆形的特性..... 51

二、圆形的空间呈现..... 51

第二节 圆形的抽象构成 52

一、圆形的规则构成..... 52

二、圆形的自由构成..... 52

三、作品欣赏..... 53

第三节 圆形的具象构成 56

一、圆形的疏密与体量变化构成..... 56

二、圆形的形变构成..... 57

三、圆形的切叠构成..... 58

四、作品欣赏..... 58

第六章 方形的形态构成 60

第一节 方形概述 61

一、方形的特性..... 61

二、方形的空间呈现..... 62

第二节 方形的抽象构成 63

一、方形的规则构成..... 63

二、方形的自由构成..... 64

三、作品欣赏..... 65

第三节 方形的具象构成 68

一、方形的疏密与体量变化构成..... 68

二、方形的方向变化构成..... 69

三、方形的曲直变化构成..... 70

四、方形的错位变化构成..... 70

五、方形的体块变化构成..... 71

六、作品欣赏..... 71

CON

第七章 三角形的形态构成 74

第一节 三角形概述 75

一、三角形的特性..... 75

二、三角形的空间呈现..... 76

第二节 三角形的抽象构成 77

一、三角形的规则构成..... 77

二、三角形的自由构成..... 78

三、作品欣赏..... 80

第三节 三角形的具象构成 83

一、三角形的疏密与体量变化构成..... 83

二、三角形的方向变化构成..... 83

三、三角形的切面体构成..... 84

四、作品欣赏..... 85

第八章 有机形态的形态构成 87

第一节 有机形态概述 88

一、有机形态的特性..... 88

二、有机形态的空间呈现..... 89

第二节 有机形态的抽象构成 89

一、有机形态的规则构成..... 89

二、有机形态的自由构成..... 90

三、作品欣赏..... 92

第三节 有机形态的具象构成 95

一、有机形态的疏密变化构成..... 95

二、有机形态的体量变化构成..... 96

三、有机形态的方向变化构成..... 96

四、作品欣赏..... 97

CONTENTS

第九章 综合形态的组合构成 99

第一节 综合形态构成概述 100

一、综合形态组合..... 100

二、综合形态构成的要点..... 100

第二节 综合形态的抽象构成 102

一、综合形态的规则构成..... 102

二、综合形态的自由构成..... 102

三、作品欣赏..... 103

第三节 综合形态的具象构成 107

一、综合形态具象构成概述..... 107

二、作品欣赏..... 109

第一章 平面形态构成综述

- 形态概述
- 构成概述
- 平面形态构成概述

1

第一节 形态概述

一、形状、形象与形态

对于任何门类的设计而言,设计师对“形态”的酝酿与斟酌都将始终贯穿于设计的整个过程,并最终通过不同形式的物化将设计构想以形示众,甚至以形达意。从这一层面来说,“形态”不仅是设计师与受众沟通的重要媒介,而且“形态”的合理性更是关乎设计功能实现效果的关键。因此,对于设计初学者而言,剖析“形态”的内涵,不仅可以从理念层面提升对设计造型原理与本质的认知,而且还可以从实践层面稳步提升设计的品质与成功率。

“事物在一定条件下的表现形式”是《辞海》对“形态”一词的概括性定义表述,站在服务于艺术设计造型的角度,我们通常对这种“表现形式”的理解又可扩展为“外在”与“内在”两方面的内容。如果用两个与形态相

关的词来表述,“外在”即形状,而“内在”即形象。

形状是指事物由外部的面或线条组合而呈现出的外表,即实际边界线,它是事物投射在视网膜上产生的客观视觉图像,如张旭狂草书法文字的轮廓、行笔的痕迹及墨迹的扩散形状等(图1-1-1)。而形象则是指事物能够引起人的思想或感情活动的内在精神面貌,即人结合自身经验、学识在大脑对事物进行联想认知时产生的主观意象,如台湾“云门舞集”创作的现代舞蹈《狂草》,舞者们将他们从狂草书法外形中感受到的苍劲与淋漓意象,通过舞蹈的肢体语言进行了全新的艺术演绎(图1-1-2)。

通过深入解析形态的内涵,使我们初步明确了不论在捕获素材形态的设计初始阶段,还是在斟酌元素形态呈现形式的过程中,设计师都应该始终从形态的“形状”与“形象”这内在、外在两个方面去进行运筹帷幄,这样才能使最终呈现的设计形态也可以从“形状”与“形象”两个方面实现形神合一,从而更加契合设计的造型要求。

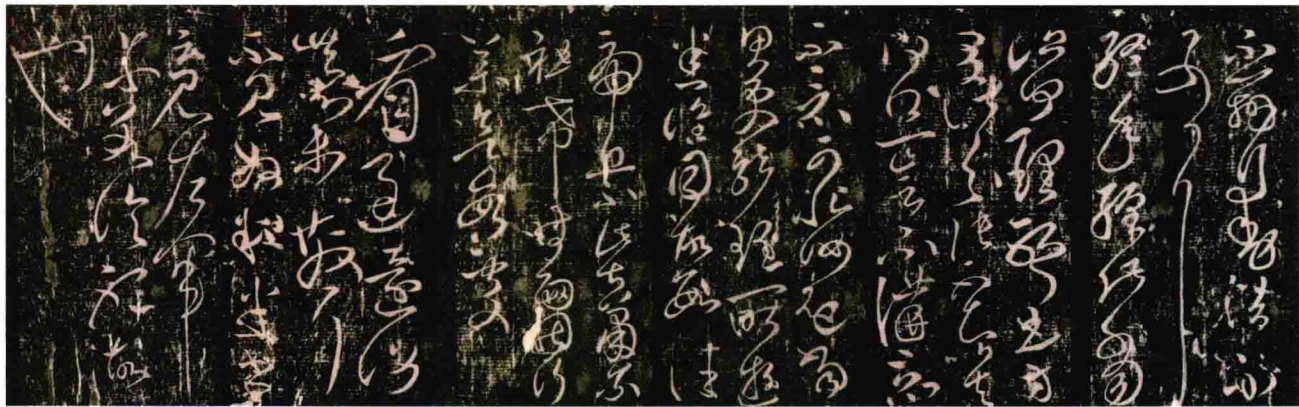

图1-1-1 张旭的狂草书法作品(局部)

图1-1-2 云门舞集创作的现代舞蹈《狂草》

二、形态的分类

形态的分类标准有很多,如按形态的形成机制来划分,可分为自然生成的“自然形态”与依靠人为要素制造而成的“人工形态”;如按形态所呈现的细节与可识别程度来划分,可分为经由提炼、概括的抽象形态与呈现具体细节与形象的具象形态;如按设计的进程来划分,可分为设计初始阶段的以捕获灵感为目标的素材形态、设计进程中经由变化改良为创造之用的元素形态,以及设计完成阶段最终呈现的设计形态等。为了更好地研究形态的本质及其在设计造型时的规律,本书将以形态的形制特征作为划分依据,将形态分为曲线形态、直线形态及自由形态。

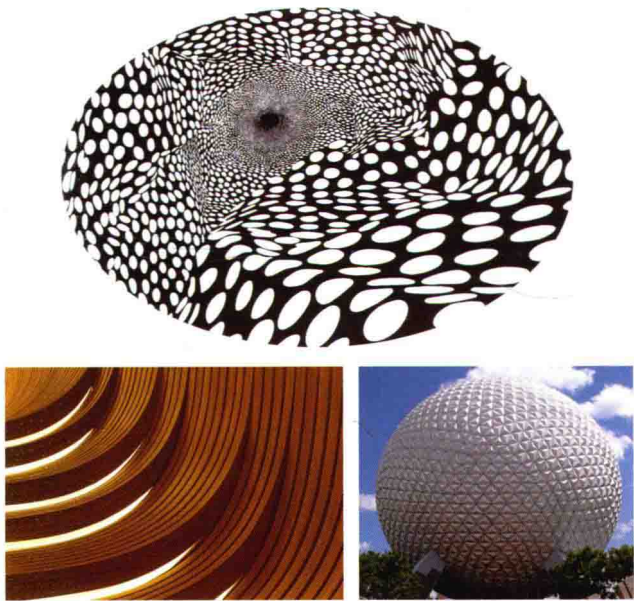

图1-1-3 曲线形态

曲线形态主要指形状轮廓具有曲线、弧线的形制特征,具有膨胀、弹性、生命力等形象面貌的形态,圆形、椭圆形、有机形都属于曲线形态的范畴(图1-1-3)。直线形态是指轮廓以直线为主要形制特征,并使人产生明快、单纯、规整、秩序等心理意象的形态,这其中包括正方形、长方形、角形、多边形等(图1-1-4)。自由形态则是外形特征介于曲线与直线之间的、因成形的突发性而产生

的偶然形态,如经由火烧、手撕、溶解等方法加工后的形态,其形态之“形象”通常集亲和力、活泼、趣味性等意象于一身(图1-1-5)。通过解读,我们认识到不同的形态,不仅外形存在较大差异,而且不同种形态所反映的精神面貌也都大相径庭,因此在后文中我们便会以此为契机,将每类代表性的几个形态作为单元板块,从相应形态的内在、外在两个方面触类旁通地探究各形态的特点及其应用于设计创造的组织规律与方法。

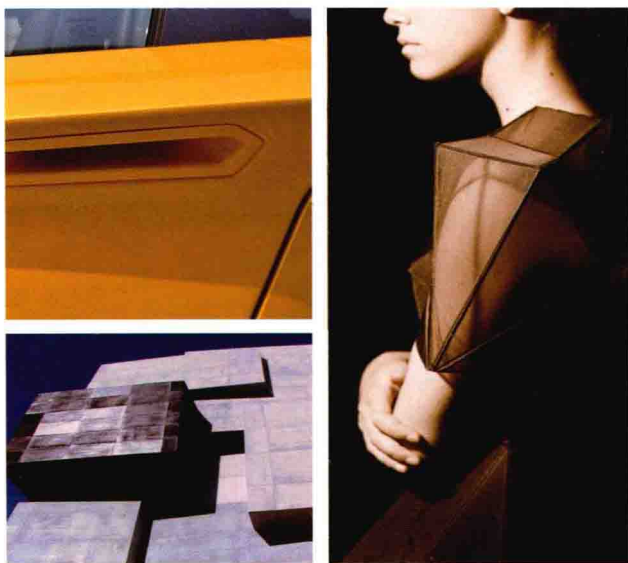

图 1-1-4 直线形态

图 1-1-5 自由形态

第二节 构成概述

一、构成的源起与沿袭

在现代艺术设计学科领域,“构成”一词并非单纯解释为动词词性的“组成、结成”的汉语释义,而是在广义上等同于“造型”的内涵,而在狭义上又近似于“组合”之意的艺术专有名词。在当下设计学科的语境下所指的构成即“将形态的诸要素按照一定的原则进行的创造性的造型与组合。”

寻根溯源,“构成”的词汇最早出现于20世纪20年代左右,由俄国先锋艺术家塔特林在近代艺术变革思潮中提出的美学追求,即“构成主义”。简单来说,其最基本的创作理念即运用全新材料并结合不同的元素以构筑塑造新的现实(图1-2-1)。在随后现代设计教育的里程碑德国包豪斯学校中,这种主义又在纳吉、康定斯基、克利等几位设计先驱教育家的教学中的借鉴与推动下,有了更为丰富的精神内涵及诸如注重点、线、面关系及空间营造等具体化、理论化的实质内容。随着包豪斯的影响,这种对形式的追求及创作理念及教学方式逐渐地渗透到了世界各地(图1-2-2)。特别是在日本一批留学或访问过包豪斯学校的建筑师或教育家,回到日本后以不同的形式将包豪斯及现代设计的思想在日本进行了深入的推广与思辨,并由水谷武彦最早明确地单独使用“构成”一词,之后衍生出与设计造型密切相关的理论内容。这种表述与理论随后在几代日本设计师的系统研究与传承下,便渐形成了被我们所耳熟能详的平面构成、立体构成、色彩构成三大设计基础理论(图1-2-3)。

对于中国的现代设计教育而言,由日本所诠释与延展

图1-2-1 构成主义代表作《三国际纪念碑》

图1-2-2 包豪斯的设计基础课

图1-2-3 由朝仓直巳编写的构成教材

的构成理论内容无疑是有据可查的最早的、最具影响力的现代设计教育与设计造型的启蒙理论,它于20世纪70年代末80年代初而后在我国发展的30余年中,构成的理论在经由几代我国教育家与设计师从不同方向的思辨与否定之否定后,如今已形成了百家争鸣、百花齐放的学术格局,并形成了与视觉心理学、力学、材料学等多学科交叉集合的综合化、多元化的研究趋向与理论体系(图1-2-4)。

通过深入解析形态的内涵,使我们初步明确了不论在捕获素材形态的设计初始阶段,还是在斟酌元素形态呈现形式的过程中,设计师都应该始终从形态的“形状”与“形象”这内、外两个方面去进行运筹帷幄,这样才能够使最终呈现的设计形态也可以从“形状”与“形象”两个方面实现形神合一,从而更加契合设计的造型要求。

图1-2-4 2011年亚洲基础造型协会会议现场

二、构成的方向与分类

通过对构成内涵与历史发展沿革的了解,我们已知广义的构成即等同于“造型”的含义,而在艺术设计的语境下,造型方法的实验性与探索性及造型结果的目的性与实用性都决定了构成在广泛意义上应分为两种方向。第一种方向是以研究为目的或以主观意识为创作理念进行的一种艺术实验过程或艺术表现塑造。第二种方向是以客观所限定的条件与要求为依据进行的一种量体裁衣般的功能性设计与塑造。

统一在构成的两大方向下,构成总的种类相对应地也可以分为纯粹性构成与目的性构成两大纲目。纯粹性构成主要泛指那些不带有功能性,而更具有实验性与开创意义的造型活动,其对造型元素的处理与呈现方式相对抽象化、提炼化与直观化(图1-2-5)。目的性构成主要泛指那些带有目的性,更具功能性与对应性的造型活动,如各种现实设计或定制性的艺术创作(图1-2-6)。

不论是在纯粹性构成还是在目的性构成的纲目下,通常又可根据造型不同的呈现形式以及研究的不同侧重方向,将构成细致划分为平面构成、色彩构成与立体构成以及其他主题的构成专题。如平面与立体构成分别是指在二维或三维的平面或空间中,按照相应的美学法则与原理,进行图形或材料的编排或组合的构成,色彩构成则是指以研究、调配颜色关系与组合为重点的构成类别,这些也都是公认的传统几大主旨的构成门类,是以往设计基础教育的核心课程内容。如今随着科技的发展,构成所囊括的分类目录也趋向多元,如有许多以研究非静态、新媒体、新材料等为主的构成类别也逐渐成为了构成学科领域新的分支。

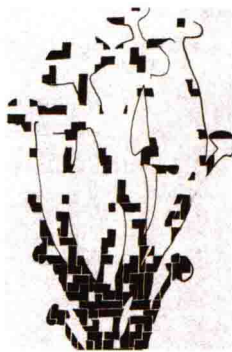
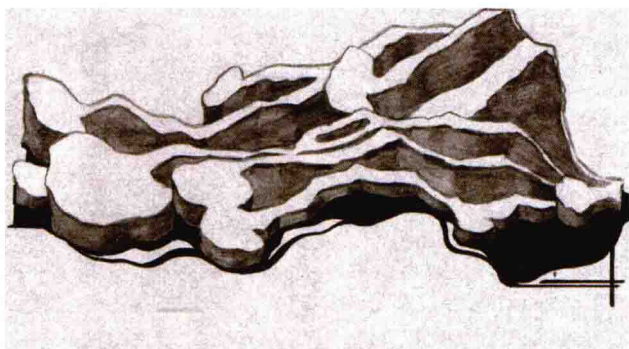

图1-2-5 对金针菇进行的纯粹构成表现(王胤楠)

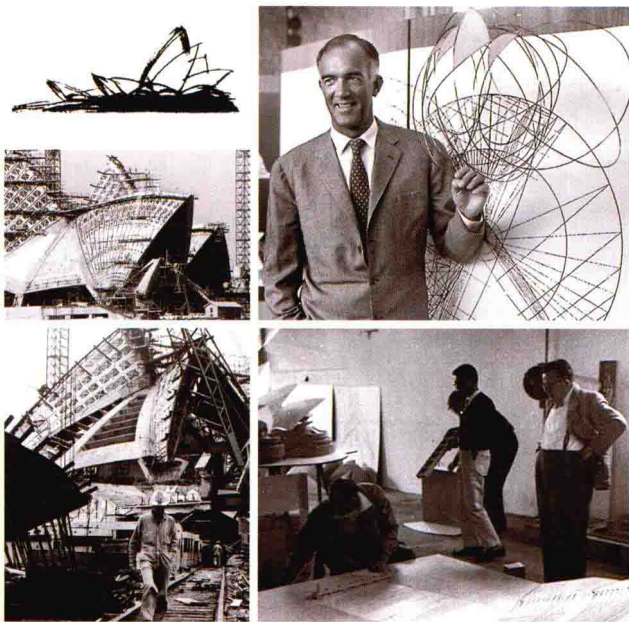

图1-2-6 目的构成(悉尼歌剧院的设计过程)

第三节 平面形态构成概述

一、平面形态构成新课题

平面形态构成是以服务于设计造型为目的,将传统平面构成的理论内容与形态学中对形态的相关研究加以整合,进而开发的设计基础教育研究课题,其基本内容即以静态的非颜色的二次元空间为载体,以视觉心理学、美学为参考规则,以各种纯粹形态为研究专题,而展开的纯粹性与目的性的设计造型研究。

以往平面形态构成的课题,其研究的主体是以点、线、面为基本元素而进行的形式美学法则的组织与搭配,该课题的研究虽精练地概括出了平面多种的构成组合形式,但因其构成元素是以用点、线、面来进行研究的,而点、线、面却只是形态存在于二维空间中的三种有效形式,故而难免容易忽略不同类别形态在构成时的特殊性,而走向抽象图像变化的极端。此外某些构成形式的罗列也过于教条而脱离现实,这也容易使设计初学者对设计的理解形成技术化与模式化的桎梏。因此,这里从设计造型的角度出发,主要从曲线形态、直线形态中寻找典型形态,将它们的特性通过形态学与视觉心理学进行解读,并分别将它们投身于点、线、面的二维空间呈现形式下进行研究,这样便可以将多学科领域的科学有机地结合在一起,共同发挥各自的优势,从而更好、更细致地做好对平面设计造型的基础性研究,这不仅有利于设计基础教育的改良,也有益于构成课题的发展。

二、平面形态构成的应用价值

对平面形态构成的研究与学习具有多方面的积极意义,概括起来其应用价值主要存在于以下三个方面。

第一,虽然平面形态构成的施展媒介只能限定在静态的平面之内,但其直观易实施的特点保证了可根据相应美学法则、运用相应形态进行多方法、多角度的造型表达尝试,这将极大地开拓设计师的思路,拓展新的设计造型语言。图1-3-1是学生运用平面形态构成的方法对海虾进行的表现,通过对构成方法的学习与研究,学生不仅获得了优异的设计表现方案,而且也打开了惯性思维的禁锢、发掘出了自身的潜在能力。

第二,不论是抽象或具象的平面图形表达,那些经过精细构思并组合恰当的方案在具备装饰美感的同时,还可

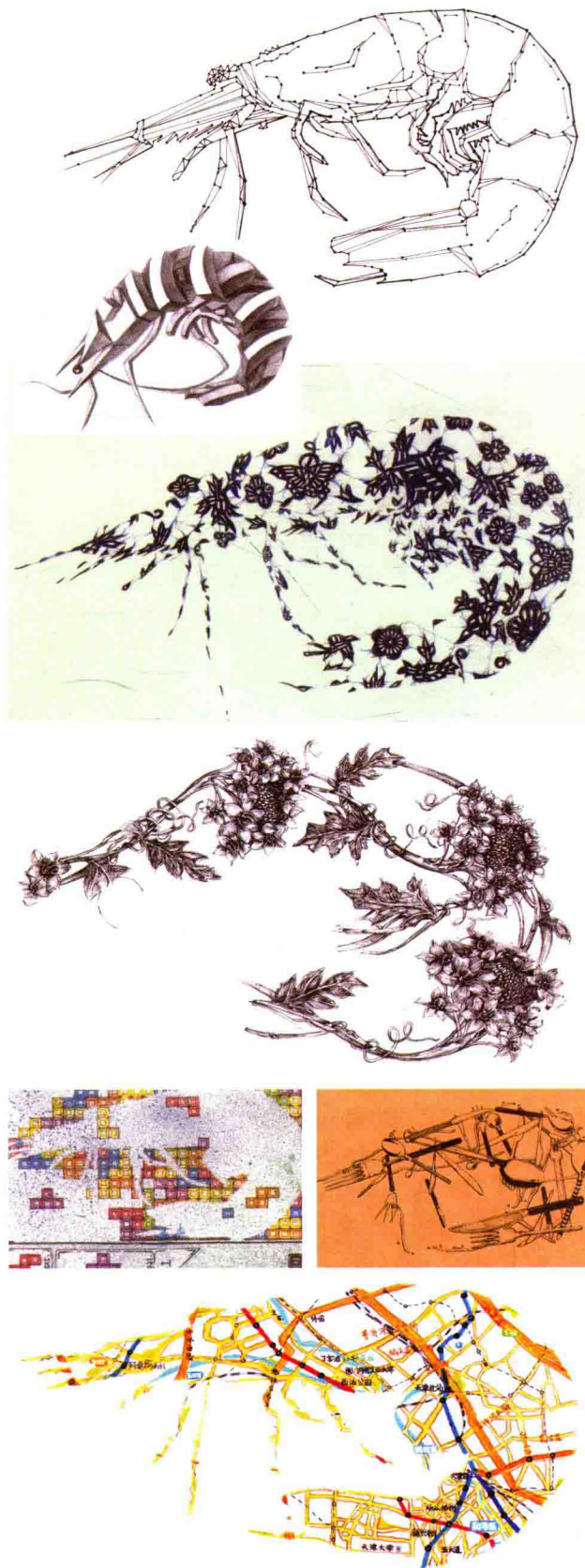

图1-3-1 对虾进行的二维表现(陈绎婧、陈玲、陈彦、陈丽娟)