

Graphic
Composition

| 如何做——对于一般原理、规则、概念的掌握，侧重练习抽象几何形元素在平面上的排列组合关系，并在平面组合中求取新的造型

| 附加值——从学科关联的角度为学生推荐经典案例，增加学生的实训意识，了解基础知识应用的广泛性

| 告诉你——锻炼设计思维与技法，为设计开辟新的出路，对平面形态进行更理性的分析与研究

平面构成

主编 郭宜章、郑家桢、杨思宇
编著 曾维佳、陈伟

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青社制

中国高等院校“十三五”精品课程规划教材

平面构成

主编 郭宜章、郑家桢、杨思宇

编著 曾维佳、陈伟

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青社

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书参照原书由中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 郭宜章, 郑家桢, 杨思宇主编; 曾维佳, 陈伟编著.

— 北京: 中国青年出版社, 2015.7

中国高等院校“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-3535-3

I. ①平… II. ①郭… ②郑… ③杨… ④曾… ⑤陈…

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162425号

中国高等院校“十三五”精品课程规划教材：平面构成

郭宜章 郑家桢 杨思宇主编

曾维佳 陈伟编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 50856188 / 50856199

传 真：(010) 50856111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：张 军

责任编辑：张 军

助理编辑：王莉莉 张君娜

书籍设计：彭 涛 吴艳峰

印 刷：北京博海升彩色印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：6

版 次：2015年7月北京第1版

印 次：2015年7月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-3535-3

定 价：49.80元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

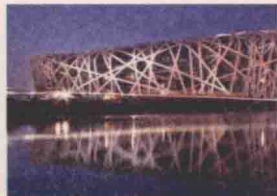
读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.cypmedia.com

GRAPHIC COMPOSITION

目录

C O N T E N T S

PART 1

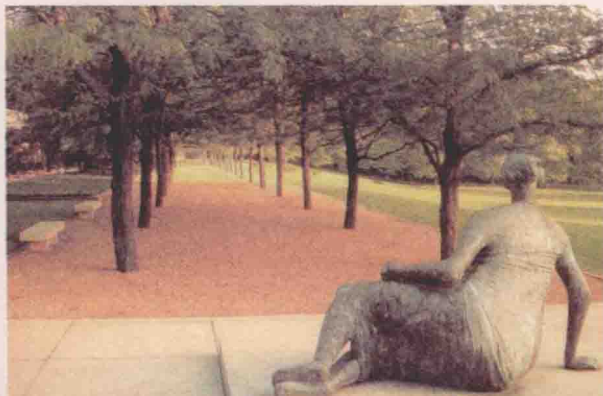
构成概述

1.1 构成的含义	8
1.2 构成学产生的背景	8
1.3 构成的起源与发展	8
1.3.1 俄国构成主义运动及其影响下的构成艺术	8
1.3.2 荷兰风格派运动及其影响下的构成艺术	9
1.3.3 结构主义及其影响下的构成艺术	9
1.3.4 达达主义及其影响下的构成艺术	10
1.3.5 包豪斯及其影响下的构成艺术	10
1.4 构成的分类	11
1.4.1 依据表达主题的不同	11
1.4.2 依据基本造型方法的不同	11
1.4.3 依据构成现象受到刺激物的不同	11

PART 2

平面构成的造型元素

2.1 点	14
2.1.1 点的形态	14
2.1.2 点的性质	14
2.1.3 点的构成	14
2.1.4 点的错视	17
2.1.5 点在实际中的运用	17
2.2 线	19
2.2.1 线的形态	19
2.2.2 线的构成	20
2.2.3 线在实际中的运用	24
2.3 面	27
2.3.1 面的形态	27
2.3.2 面的构成	28
2.3.3 面的错视	29
2.3.4 面在实际中的运用	30
2.4 平面构成的形式美	32
2.4.1 统一与变化	32
2.4.2 对称与平衡	32
2.4.3 节奏与韵律	33
2.4.4 对比与调和	34

PART 3

基本形与骨骼

3.1 平面构成中的形态	40
3.1.1 形态的分类	40
3.1.2 形态的种类	40
3.1.3 形态的派生	41
3.1.4 形态的正与负	41
3.2 基本形	42
3.2.1 单形造型法	42
3.2.2 单形的群化	44
3.3 骨骼	45
3.3.1 骨骼的分类	45
3.3.2 骨骼的变化	46
3.3.3 骨骼的辅助手段	47

PART 4

平面构成的基本形式

4.1 重复构成	52
4.1.1 重复构成的特征	52
4.1.2 重复构成的形式	52
4.1.3 重复构成在现代设计中的应用	54
4.2 渐变构成	55
4.2.1 渐变构成的特征	56
4.2.2 渐变构成的形式	56
4.2.3 渐变构成在现代设计中的应用	58
4.3 特异构成	59
4.3.1 特异构成的特征	59
4.3.2 特异构成的形式	59
4.3.3 特异构成在现代设计中的应用	62
4.4 发射构成	64
4.4.1 发射构成的特征	64
4.4.2 发射构成的形式	64
4.4.3 发射构成在现代设计中的应用	66
4.5 对比构成	68
4.5.1 对比构成的特征	68

GRAPHIC COMPOSITION

目录

C O N T E N T S

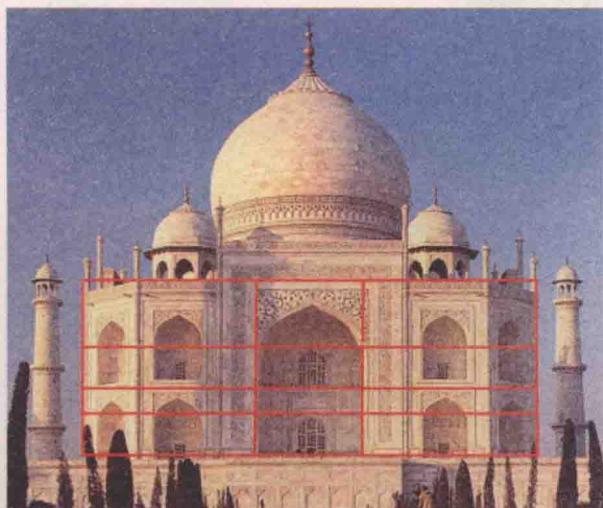
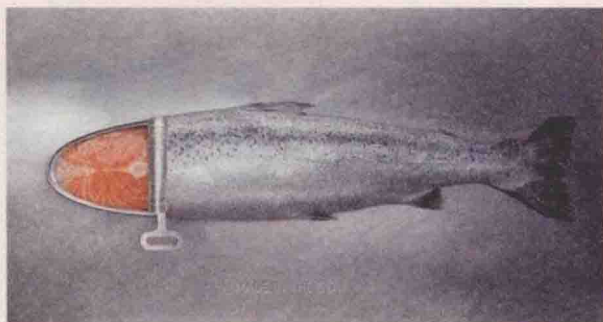

4.5.2 对比构成的形式	68
4.5.3 对比构成在现代设计中的应用	70
4.6 密集构成	70
4.6.1 密集构成的特征	70
4.6.2 密集构成的形式	71
4.6.3 密集构成在现代设计中的应用	72
4.7 空间构成	74
4.7.1 平面构成空间的概念	74
4.7.2 平面上形成空间的要素	74
4.7.3 矛盾空间	75
4.7.4 矛盾空间在现代设计中的应用	77
4.8 肌理构成	78
4.8.1 肌理的表现	78
4.8.2 肌理的表现手法	79
4.8.3 肌理构成在现代设计中的应用	80

PART 5

数理构成与打散重构

5.1 平面构成中的数理构成	86
5.1.1 平面构成中的数理分割	86
5.2 平面构成中的打散与重构	91
5.2.1 打散	91
5.2.2 重构	91
5.2.3 打散与重构的形式	91
5.2.4 打散与重构的构成方法	91
参考文献	96

平面构成

主编 郭宜章、郑家桢、杨思宇

编著 曾维佳、陈伟

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书参照原书由中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 郭宜章, 郑家桢, 杨思宇主编; 曾维佳, 陈伟编著.

— 北京: 中国青年出版社, 2015.7

中国高等院校“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-3535-3

I. ①平… II. ①郭… ②郑… ③杨… ④曾… ⑤陈…

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162425号

中国高等院校“十三五”精品课程规划教材：平面构成

郭宜章 郑家桢 杨思宇主编

曾维佳 陈伟编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 50856188 / 50856199

传 真：(010) 50856111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷：北京博海升彩色印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：6

版 次：2015年7月北京第1版

印 次：2015年7月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-3535-3

定 价：49.80元

策划编辑：张 军

责任编辑：张 军

助理编辑：王莉莉 张君娜

书籍设计：彭 涛 吴艳峰

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.cypmedia.com

序言

平面构成作为三大基础学科中的一门，与环境艺术设计、视觉传达设计、服装设计和动画设计等多个艺术门类有着广泛的学科关联性。

本教程从二维平面的造型能力训练出发，侧重于阐述构成的法则，传授科学的训练方法。通过教学引导学生学会归纳生活中的具体物象，用点、线、面等无机形态，应用合理的构成方式进行再次创造与排列，以得到具有视觉美感的完整设计作品。

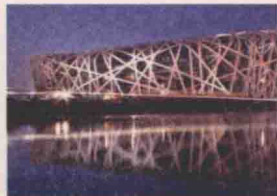
平面构成意义不仅仅在于为后期专业课程学习打下坚实的形态基础，更重要的是在学习的过程中，能培养学生以理性的方式思考和看待设计艺术。这是与以往造型艺术教学课程的区别，是一次观念转换。

编者

GRAPHIC COMPOSITION

目录

C O N T E N T S

PART 1

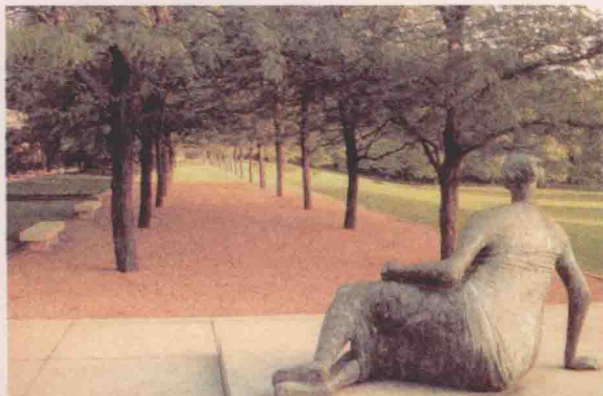
构成概述

1.1 构成的含义	8
1.2 构成学产生的背景	8
1.3 构成的起源与发展	8
1.3.1 俄国构成主义运动及其影响下的构成艺术	8
1.3.2 荷兰风格派运动及其影响下的构成艺术	9
1.3.3 结构主义及其影响下的构成艺术	9
1.3.4 达达主义及其影响下的构成艺术	10
1.3.5 包豪斯及其影响下的构成艺术	10
1.4 构成的分类	11
1.4.1 依据表达主题的不同	11
1.4.2 依据基本造型方法的不同	11
1.4.3 依据构成现象受到刺激物的不同	11

PART 2

平面构成的造型元素

2.1 点	14
2.1.1 点的形态	14
2.1.2 点的性质	14
2.1.3 点的构成	14
2.1.4 点的错视	17
2.1.5 点在实际中的运用	17
2.2 线	19
2.2.1 线的形态	19
2.2.2 线的构成	20
2.2.3 线在实际中的运用	24
2.3 面	27
2.3.1 面的形态	27
2.3.2 面的构成	28
2.3.3 面的错视	29
2.3.4 面在实际中的运用	30
2.4 平面构成的形式美	32
2.4.1 统一与变化	32
2.4.2 对称与平衡	32
2.4.3 节奏与韵律	33
2.4.4 对比与调和	34

PART 3

基本形与骨骼

3.1 平面构成中的形态	40
3.1.1 形态的分类	40
3.1.2 形态的种类	40
3.1.3 形态的派生	41
3.1.4 形态的正与负	41
3.2 基本形	42
3.2.1 单形造型法	42
3.2.2 单形的群化	44
3.3 骨骼	45
3.3.1 骨骼的分类	45
3.3.2 骨骼的变化	46
3.3.3 骨骼的辅助手段	47

PART 4

平面构成的基本形式

4.1 重复构成	52
4.1.1 重复构成的特征	52
4.1.2 重复构成的形式	52
4.1.3 重复构成在现代设计中的应用	54
4.2 渐变构成	55
4.2.1 渐变构成的特征	56
4.2.2 渐变构成的形式	56
4.2.3 渐变构成在现代设计中的应用	58
4.3 特异构成	59
4.3.1 特异构成的特征	59
4.3.2 特异构成的形式	59
4.3.3 特异构成在现代设计中的应用	62
4.4 发射构成	64
4.4.1 发射构成的特征	64
4.4.2 发射构成的形式	64
4.4.3 发射构成在现代设计中的应用	66
4.5 对比构成	68
4.5.1 对比构成的特征	68

GRAPHIC COMPOSITION

目录

C O N T E N T S

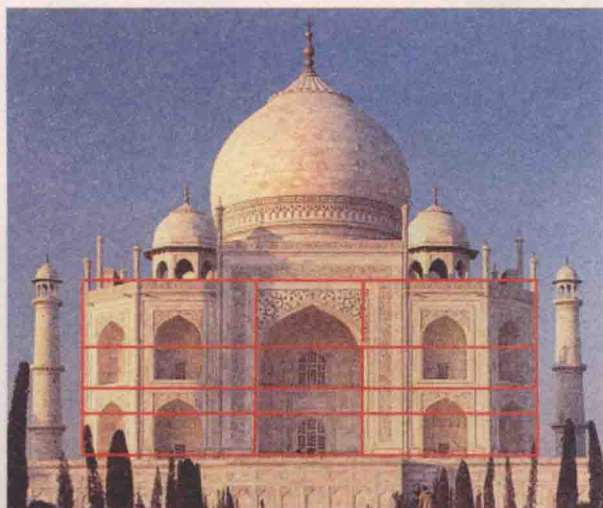
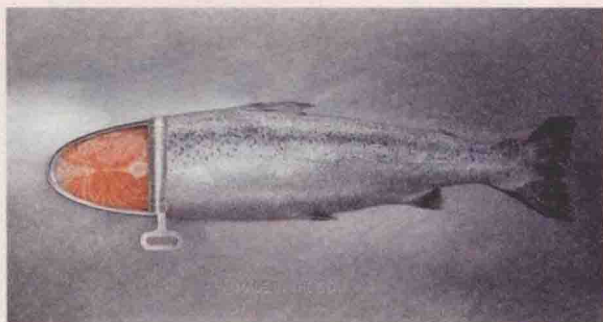

4.5.2 对比构成的形式	68
4.5.3 对比构成在现代设计中的应用	70
4.6 密集构成	70
4.6.1 密集构成的特征	70
4.6.2 密集构成的形式	71
4.6.3 密集构成在现代设计中的应用	72
4.7 空间构成	74
4.7.1 平面构成空间的概念	74
4.7.2 平面上形成空间的要素	74
4.7.3 矛盾空间	75
4.7.4 矛盾空间在现代设计中的应用	77
4.8 肌理构成	78
4.8.1 肌理的表现	78
4.8.2 肌理的表现手法	79
4.8.3 肌理构成在现代设计中的应用	80

PART 5

数理构成与打散重构

5.1 平面构成中的数理构成	86
5.1.1 平面构成中的数理分割	86
5.2 平面构成中的打散与重构	91
5.2.1 打散	91
5.2.2 重构	91
5.2.3 打散与重构的形式	91
5.2.4 打散与重构的构成方法	91
参考文献	96

PART

构成概述

“构成”原意为建造、组合、造型。广义上讲，它是一种理性的逻辑思维方式，属于建筑学的专业术语；狭义上来讲，“构成”具有分解和组构之意，是将造型要素按照一定的形式美法则进行重组的创造性行为，其目的在于探索美和创造美。

1.1 构成的含义

构成一词在《现代汉语词典》中的解释为：形成和创造，包括自然创造和人为创造。在现代设计领域中，构成则进一步解释为：人们运用构成思维对视觉造型要素进行的提取和重组。构成中的构成思维可划分为两大类：一为直接思维；二为逻辑思维。直接思维接近于现实世界，它是人们长期以来所形成的感性习惯，没有严格的合理性，可以萌生出丰富多彩的创造力和想象力。而逻辑思维则截然不同，它更注重事物的关系和逻辑性，有着严格的构架体系，是人类知识与经验积累的必然结果。在家具专卖店设计中，空间及色彩等设计给予人的心理反应与直接思维有关；而设计组成要素的分析和设计方法则与逻辑思维相关。

构成中视觉造型要素的提取是指人们在进行世界认知时，并不是对任何一个事物都给予充分的认识，而是选择感兴趣、利于情感宣泄的事物来加深认知，这种行为便是提取。而重组则是人们在活动中经历的模仿、拆解和重构的过程，首先人们对已有事物产生一种信赖与崇拜，形成模仿；其次由于人们对已有事物的好奇与不满足，产生了拆解；最后，人们为消除某种心理上的不平衡而对新空间进行探索，创造出来的新方法即为重构。在家具专卖店设计中，家具商品、陈设和人流动线等设计要素的选择与视觉造型要素的提取有关；专卖店设计要素的配置、设计及布局与视觉造型要素的重组有关。

1.2 构成学产生的背景

构成学产生的背景来自多个层面，既有现代艺术发展过程中从综合走向分析的艺术背景，也有机械形态与结构动力对工业技术构造方式的阐释，还有新的政治环境对新艺术形式用于国家建设的需求，以及形式主义文论与序列音乐等不同领域对分析、元素、构成和结构的表达。它们从各个层面反映出对结构分析与要素解体的关注，为构成学的产生营造了土壤与环境。

1.3 构成的起源与发展

现代构成设计作为现代设计理念产生于20世纪20年代，其构成主义理论体系主要受俄国构成主义、达达主义、荷兰风格派以及包豪斯设计学院等方面的影响。现代构成主义的理论体系是比较完整的一种理论，许多艺术家和设计家如瓦尔特·格罗皮乌斯（Walter Gropius）、约翰·伊顿（Johannes Itten）、瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky）、彼埃·蒙德里安（Piet Mondrian）都为这种理论创造了崭新的视觉语言。^①

1.3.1 俄国构成主义运动及其影响下的构成艺术

构成主义运动是1913年发起于俄国的一场现代艺术与设计运动，构成主义理论家、建筑师、设计家、艺术家通过构成艺术创造活动发掘了构成这一新形式，是明确提出构成主义变革的运动。他们大力宣扬构成艺术，推崇工艺学、功能主义、现代工业、现代机器、现代工业材料等，并提倡将艺术家转变为设计师，号召设计师们进入工厂。

在构成主义运动早期，艺术家们主要致力于抽象构成形式的探索，运用能够代表现代技术的材料进行创作，弗拉基米尔·塔特林（Vladimir Tatlin）^②的绘画浮雕与墙角雕塑、亚历山大·罗德琴科（Alexander Rodchenko）的抽象构成实验、李西茨基（Eliezar Iessitzky）的普朗实验、瑙姆·加博（Naum Gabo）与安东尼·佩夫斯纳（Antoine Pevsner）的空间构成等都是在艺术领域展开的形式探索，如图1.1和图1.2所示。俄国十月革命胜利以后，苏维埃政府将工作重心转移到社会主义建设上，国内激昂的革命热情促使众多知识分子与民众投入到国家的建设中，迫切需要政治宣传和实用目的的设计工作，从而使构成主义运动成为为社会生产服务的设计活

① 刘浪，立体构成及应用[M]，长沙，湖南大学出版社，2004年

② 弗拉基米尔·塔特林（Vladimir Tatlin，1885—1953）是构成主义运动的主要发起者。他生于莫斯科，1909年他考入莫斯科绘画建筑雕刻学校，可一年后便退了学。自1911年起陆续在前卫艺术展览上展出作品。1913年他来到巴黎，怀着仰慕之情拜访了毕加索。毕加索以铁皮、木板、纸片等实物材料创作的拼贴作品，给他留下了极深刻的印象。他曾向毕加索暗示，愿意留下来作为其助手，可毕加索却无动于衷。于是他回到莫斯科，探索他自己的东西。

◆ 1.1 塔特林作,《绘画浮雕》, 1914—1917年, 63cmx53cm

◆ 1.2 塔特林, 第三国际纪念塔

动。20世纪20年代,俄国构成主义内部包含三种倾向,一方是以塔特林、罗德琴科与斯捷潘诺娃(Stepanova)为代表并自称构成主义者的流派,这些艺术家认为:“必须依靠戏院、电影院、版画艺术、摄影、广告画和宣传品,把所有艺术活动转向建筑和城镇规划、工厂产品的工业设计和群众的教育方面。”^③另一方则以加博和佩夫斯纳为代表,他们在1920年8月5日发表的《现实主义宣言》中强调:“艺术是人类社会成员之间交往的最直接和最有力的手段,而且艺术具有一种唯一与生活地位本身的至高无上等的最重要的生命力。因此,它支配人的一切创造。”^④第三方,即中间一方以李西茨基为代表,他认可实用工业品也是艺术工作的对象,认为飞机和汽车也是真正的艺术产品,但他不希望把艺术创造限制在这些实用对象上。

受俄国构成主义运动的影响,构成艺术强调技术的表达,他们试图打破艺术门类间的界限,对传统的艺术材料进行全新的诠释,达到结合不同元素以构筑新现象的目的。在设计上,构成艺术反对细节雕琢,推崇尺度、比例、模块、节奏以及体积的结合和空间轮廓,重视整体与结构。

1.3.2 荷兰风格派运动及其影响下的构成艺术

荷兰风格派运动活跃于20世纪二三十年代,是由荷兰一些画家、设计师组织起来的。荷兰风格派拒绝使用任何的具象元素,他们认为最好的艺术就是基本几何形象的组合和构图,主张用纯粹的抽象几何形来表现纯粹的精神,主张进化的美学。^{⑤⑥}

此外,风格派还在其“抽象化与单纯化”的口号下倡导数学精神,指出凡是缺乏明确秩序的东西都应反对,这种思想渗透到设计领域,即表现在对于几何形体、空间,以及色彩构图关系的热衷。^⑦

受荷兰风格派运动的影响,构成艺术强调设计的元素性与结构组合的独立性,即把传统的绘画、雕塑、建筑、产品设计等特征完全剥除,变成最基本的几何结构单体——元素,然后再将这些几何结构进行重组,且在新的结构组合中,要求保持单体的相对独立性和鲜明的可视性。风格派的代表人物有蒙德里安、格里特·里特维德(Gerrit Rietveld)、乔治·万顿吉罗(George Vantongerloo)、欧德(J.J.P.Oud)等,其代表作有蒙德里安的百老汇爵士乐、里特维德的红蓝椅等,如图1.3所示。

◆ 1.3 里特维德的红蓝椅

1.3.3 结构主义及其影响下的构成艺术

产生于20世纪初的结构主义是由语言学家费迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)在“语言规则和单词”中最先提出的。结构主义本身属于一种思维方式,这种思维方式存在于一种假设之上,即世界的现实在本质上不属于物自身,而属于我们在事物之间发现的关系。结构主义否认“实体的”观点,赞成“关系的”观点。在形式上,结构主义者认为结构是一个包含着各种关系的总体,这些关系由可变化的元素所组成;而元素的改变依赖于整体结构,即元素可保持其自身的意义;且元素的互换不改变整体结构,但元素关系的更改则会使结构系统发生改变。^{⑧⑨}

③ [英]哈德罗·奥斯本. 20世纪艺术中的抽象和技巧[M], 阎频, 黄欢译. 四川, 美术出版社, 1987年

④ [英]哈德罗·奥斯本. 20世纪艺术中的抽象和技巧[M], 阎频, 黄欢译. 四川, 美术出版社, 1987年

⑤ 王向荣、林管, 西方现代景观设计的理论与实践[M], 北京, 中国建筑工业出版社, 2002年

⑥ 罗小未, 外国近现代建筑史(第二版)[M], 上海, 同济大学出版社, 2006年

⑦ 罗小未, 外国近现代建筑史(第二版)[M], 上海, 同济大学出版社, 2006年

⑧ 韩巍, 形态[M], 南京:东南大学出版社, 2006年

⑨ 詹和平, 空间[M], 南京:东南大学出版社, 2006年

受结构主义的影响,构成艺术强调设计的整体性,整体对于部分来说具有逻辑上的优先重要性。其次,构成艺术强调设计的秩序性、转换性和自身调节性,要求我们通过建立概念化的模式,从混乱的现象中找出秩序,并在发生变化的元素与元素间,通过转换或调节自身的平衡以达到短暂平衡的变化结果。结构主义的代表人物有索绪尔、克劳德·列维·斯特劳斯(Claude Leri-Strauss)、丹·凯利(Dan Kiley)等,其代表作有丹·凯利的米勒花园,如图1.4所示。

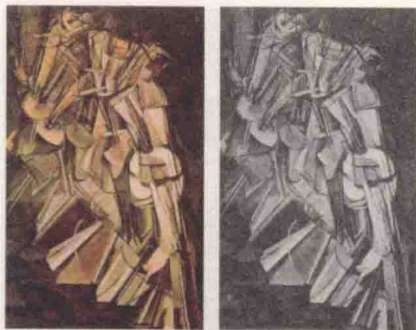

◆ 1.4 丹·凯利的米勒花园

1.3.4 达达主义及其影响下的构成艺术

达达主义^⑩起源于第一次世界大战初期,它既是一个国际性的跨领域文化现象,又是一种反映年轻艺术家对战争感到厌恶和愤怒的思想生活方式。达达主义并不完全是一种消极的艺术活动,在它有意的反理性背后,存放着一种解放因素及一条通向创造性思维的未知领域通道。他们唯一尊重的法则是机遇,唯一尊重的真实就是自己的幻想^⑪。

受达达主义的影响,构成艺术在一定程度上打破了传统美学对艺术的限制,重新定义了艺术拓展的边界,为探索构成艺术的新形式和新结构提供了更多的可能性。达达派的代表人物有汉斯·阿尔普^⑫、马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)、马克斯·恩斯特(Max Ernst)、安德烈·布雷东(André Breton)等,其代表作品有汉斯·阿尔普的《绝妙的丑角》、马塞尔·杜尚的《下楼梯的裸女》等。

◆ 1.5 马塞尔·杜尚,《下楼梯的裸女》

1.3.5 包豪斯及其影响下的构成艺术

1919年4月德国建筑设计大师沃尔特·格罗皮乌斯在德国魏玛市建立并领导了包豪斯学校。包豪斯学校无论在现代教学还是设计理论上都有自己的独特之处,其教学中提倡学校教育要与社会生产实践相结合,传统手工艺要与机器生产相结合,实际动手能力要与理论素养并重,提倡自由创造,反对模仿抄袭。^⑬设计理念上追求艺术与技术的新统一,倡导功能第一的理念,提倡设计在具有审美价值的同时,还应具有实用价值。此外,包豪斯还主张放弃传统的写实,提倡以抽象的形式来表现思想,在经过构成主义、风格派、结构主义等设计流派的发展后,包豪斯学校最终得到了完善、发展。^⑭

构成艺术在包豪斯教学的实践下,逐步形成了一个完整的理论体系。如包豪斯强调的基础训练,坚持以发展几何形态为基础的教学思想,培养了学生对形态、色彩、材料、肌理及平面与立体形式等的理解,从而使得构成艺术几何形态等方面的基础理论形成了一定的体系。其次,它提出“设计必须遵循自然与客观的法则而进行”,指出设计不能以单纯的奇、新、怪为目的和标准,而是要通过精心考虑,限定某几种基本形式重复使用的理论,使得构成艺术在形式法则等方面的基础理论形成了一定的体系,如具有变化简洁效果的平面构成形式美法则理论。包豪斯的代表人物有沃尔特·格罗皮乌斯、马谢·布鲁尔(Marcel Breuer)、汉斯·迈耶、瓦西里·康定斯基等,其代表作品有格罗皮乌斯设计的法格斯制鞋厂、康定斯基的《构图4号》、马谢·布鲁尔设计的休闲椅等。

^⑩ 达达主义是20世纪西方文艺发展历程中的一个重要流派,是第一次世界大战颠覆、摧毁旧有欧洲社会和文化秩序的产物。达达主义作为一场文艺运动,持续的时间并不长,波及范围却很广,对20世纪的一切现代主义文艺流派都产生了影响。他们主张否定一切,破坏一切,打倒一切。因此,达达主义是虚无主义在文学艺术上的具体表现。

^⑪ 张敢,《外国美术史简编》[M],北京,高等教育出版社,2008年

^⑫ 汉斯·阿尔普(Jean Arp, 1887-1966),达达主义的创始人之一。他抛弃了传统的油画,采用木刻、编织、拼贴及其他媒介来创作抽象的、妙趣横生的作品,包括彩色木浮雕、抽象形式的雕塑、彩色纸的拼贴画等,如《撕碎的纸》(1930)和《揉皱的纸》等。

^⑬ 张敢,《外国美术史简编》[M],北京,高等教育出版社,2008年

^⑭ 刘浪,《立体构成及应用》[M],长沙,湖南大学出版社,2004年

◆ 1.6 康定斯基,《构图4号》

1.4 构成的分类

目前国内学术界对于构成学的分类主要有三类:一为依据构成表达主题的不同,将其分为平面构成、立体构成和色彩构成三部分;二为依据构成基本造型方法的不同,分为单元类、分割类、变形类和空间法四种基本构成类型;三为依据构成现象受到刺激物的不同,分为光构成和物体构成两部分。

1.4.1 依据表达主题的不同

构成学依据表达主题的不同,进行分类的方法大多用于对构成学教学的研究、传统构成学的探讨分析以及构成学的基本运用。在该种分类方法中,平面构成主要探讨在二维平面范围内,按照一定的秩序和规律将既有的形态进行分解、组合,从而构成新的组合形态的构成;立体构成主要探讨的是在三维空间中,把具有三维形态的要素,按照形式美的构成原理,进行组合装、拼装和构造,从而创造出一个符合设计意图、具有一定美感的全新三维形态;而色彩构成则是将两种或两种以上的颜色,按照不同的需要,运用形式美法则重新进行组合、搭配,构成新的色彩关系。

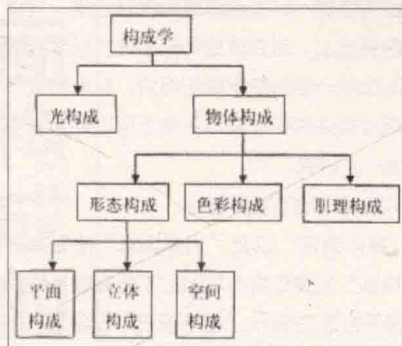
1.4.2 依据基本造型方法的不同

构成学依据基本造型方法的不同而进行的分类方法大多用于构成中的形体创造、空间创造及构成学的基本运用。在该种分类方法中,单元类造型法是指以相同或相似的形、结构作为造型的基本单元,重复运用它们而形成新的形态的方法,它包含骨骼法和聚集法两种典型的单元构造法;而分割类构成法是指通过对原形进行分割及分割后的处理,即通过分割产生子形,再将子形重新组合形成新型的方法,其中常见的分割构成形式有等形分割、等量分割、比例数列分割和自由分割等;第三种变形类构成法是指将原形进行变形,使之产生要瓦解原形

的倾向,从而产生新的形态的方法,其具体的操作手法有扭曲、挤压、拉伸及膨胀等;第四种空间构成法是指利用空间的作用来组织形体,从而形成的空间。

1.4.3 依据构成现象受到刺激物的不同

构成学依据构成现象受到刺激物的不同而进行的分类方法大多用于构成学基本理论的研究及在设计领域的具体运用。在该种分类方法中,物体构成按照形态要素可细分为形态构成、色彩构成和肌理构成三大类,而再细分一下,形态构成按其时空限定的形式又可分为平面构成、立体构成及空间构成三类^⑤,如图1.7所示。由于家具专卖店的设计内容涉及平面、空间、色彩、肌理、光影等多方面,因此本文将依据刺激物划分构成得到的构成理论作为本论文研究的理论依据并进行详细阐述。

◆ 1.7 依据刺激物划分构成学的分类示意图

(1) 平面构成

平面构成属于一种视觉形象的构成,它主要研究在二维空间内如何利用造型的基本元素,即点、线、面来创造形象,处理形象与形象之间的关系问题,以达到视觉上美的关系。在平面构成中研究的基本理论主要包含:

1) 对平面构成“两个方面”的研究,即构成形态与构成要素的研究。构成形态主要包括对点、线、面的研究,而构成要素的研究则包含大小、方向、重力、位置等方面的研究。

2) 对平面构成中两种“造型方法”的研究。它主要包含对形态构图和创造幻象的研究。其中形态构图是指以点、线、面为基本元素,在平面上建立一种有秩序的空间结构,我们通常可以通过单位形的配置、整体形的分割或明暗关系等处理方法来实现;而创造幻象是将立体感、动感、韵律感等通过基本要素的组合而形成的知觉幻象,即通过二元空间的形态组织,达到三元立体感觉及四次元动态的表现。

3) 对平面构成中“形式美规律”的研究。在构成中无论是排列还是组合都有一定的规律,我们常称之为“形式美规

⑤ 辛华泉、张博萌,立体构成[M],武汉,湖北美术出版,2002年