

普通高等教育艺术设计类专业规划教材

平面构成

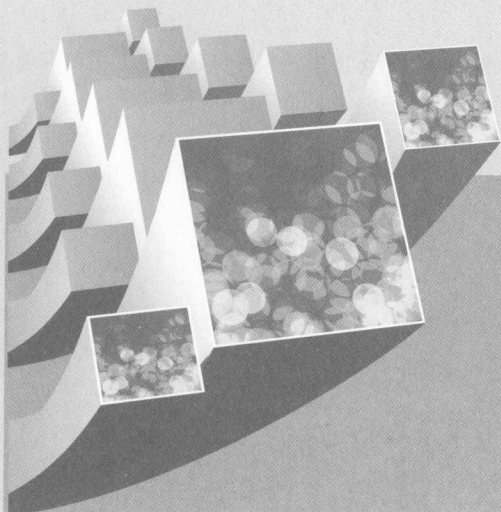
空间构成训练教程

Graphic
Composition

李时 金长江 编

化学工业出版社

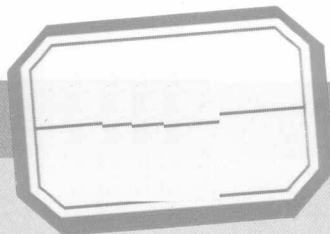
普通高等教育艺术设计类专业规划教材

平面构成

空间构成训练教程

李时 金长江 编

Graphic Composition

化学工业出版社

· 北京 ·

本书以平面构成的基础知识及所涉及的相关人文科学与社会科学知识作为教材的基础,着重讲述空间构成的设计原则与设计方法。以二维与三维空间个性化的理解为基础,充分发掘对于空间的想象力与创造力,真正的实现设计的原创性和对空间构成设计的自主性。在具体实践过程中,自主建立二维平面系统作为设计实践的开端,将环境艺术设计学科平面构成语言作为理论依据,以二维空间与三维空间的相互转换为基础,实现二维空间形态与三维空间构成的有机体联系与合理整合,进而形成具有个性化空间场所性内涵的平面构成作品。

本书适合普通高等院校、环境艺术设计等相关专业师生学习使用,也可供相关专业的学习者与从业人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成——空间构成训练教程/李时,金长江编.
北京:化学工业出版社,2012.11

普通高等教育艺术设计类专业规划教材

ISBN 978-7-122-15446-0

I. ①平… II. ①李…②金… 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(2012)第234014号

责任编辑:李彦玲
责任校对:宋夏

装帧设计:王晓宇

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:北京画中画印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张6½ 字数152千字 2013年1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:25.00元

版权所有 违者必究

前言 FOREWORD

平面构成是环境艺术设计专业的一门设计基础课程，以掌握二维平面空间的设计及其规律为前提，以视觉美学和视觉心理学角度来探究平面图案组合可能性为目标的设计基础课程。

在环境艺术设计专业课程体系中，平面构成起到极其重要的作用，它是环境艺术设计专业所有设计类型的基础。伴随着艺术设计领域全球化进程的不断加快，艺术设计学科分类更加细化。不同设计类型对于平面构成的要求、理解与应用各有不同。在设计实践过程中，平面构成的核心作用更加突出。

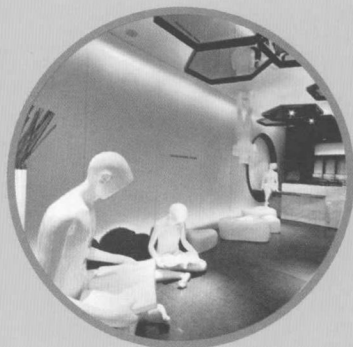
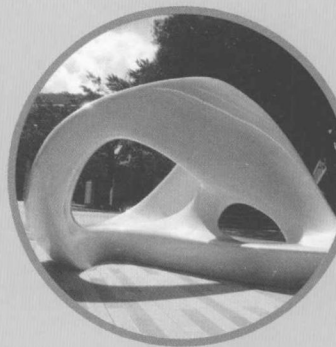
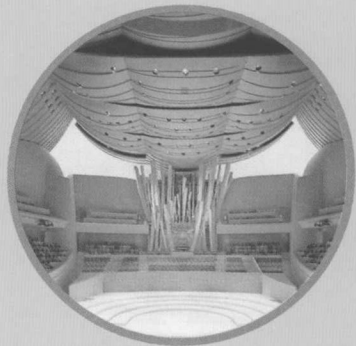
“空间”是环境艺术学科研究的核心与实质，本书通过对于平面构成基本概念与法则个性化的表达，体现三维空间的二维平面化的内涵。在空间构成训练中通过查阅环境艺术设计专业的图片资料，包括建筑设计、城市设计、室内设计等环境艺术设计专业所涵盖的各种设计类别。加深对空间认知与感知能力的训练与培养。同时，引入符号学、现象学中的基础研究方法，使在教学实践过程中，不仅掌握基础设计常识，更能够通过课程实践过程中体现对于空间深层次的理解，力图建构一个科学合理的平面构成空间构成训练体系。

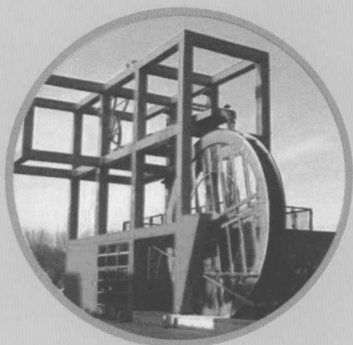
本书由沈阳大学李时、鲁迅美术学院金长江编写。感谢沈阳大学美术学院环境艺术系刘俏晨、陈倚迪同学为本书资料收集所做的工作。

由于水平能力有限，在编写过程中难免出现不妥与错误之处，希望师长与广大读者批评指正。

编者

2012年11月

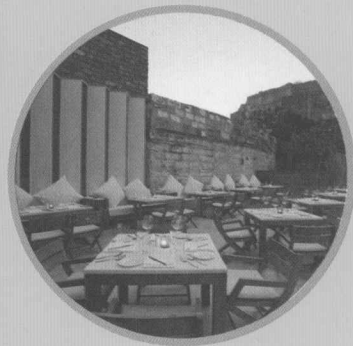
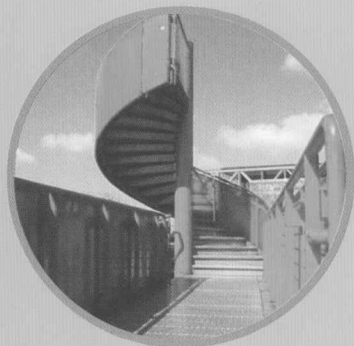
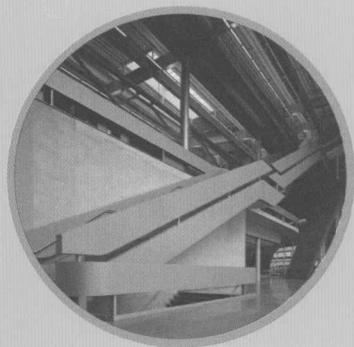

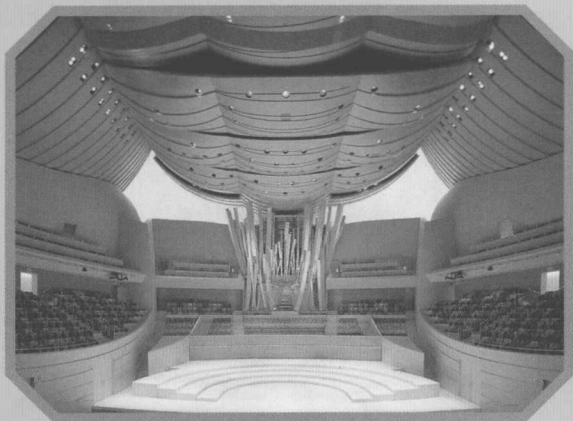
目录 CONTENTS

第一章 平面构成概述	001
第一节 平面构成的由来	002
第二节 平面构成的美学基础	003
一、对称与平衡	003
二、韵律与节奏	005
三、渐变与突变	008
四、平面构成在环境艺术设计 领域的应用	009
第二章 平面构成基础理论与概念	013
第一节 点、线、面的基础概念	014
一、点	014
二、线	016
三、面	018
第二节 康定斯基谈点、线、面	021
一、点	021
二、线	022
三、面	022
第三节 点、面、线的综合构成运用	023
一、图例	023
二、应用	025
第三章 平面构成基本表现方法	030
第一节 重复	031
一、概念	031
二、类型	031
第二节 渐变	039
一、概念	039
二、类型	040

第三节	发射	043
一、	概念	043
二、	类型	043
第四节	特异	047
一、	概念	047
二、	类型	048
第五节	对比	049
一、	概念	049
二、	类型	049
第四章	空间构成的原则与设计方法	053
第一节	空间构成的设计原则	054
一、	严格遵循包豪斯教学体系中平面构成的教学要求	054
二、	具备三维空间与二维空间的认知与相互转换能力	054
三、	空间语言表达方式个性化体现	054
第二节	空间构成基础	054
一、	空间的概念	054
二、	空间的形式	054
第五章	空间构成必备要素	061
第一节	内容与形式	062
第二节	构思和构图	064
第三节	空间体现明确	066
第四节	意境	068
第五节	节奏韵律	070
第六章	空间构成作品赏析	075
主题一：	城市设计与建筑的空间构成	075
主题二：	室内空间设计构成	084
参考文献		098

第一章 平面构成概述

关键词

包豪斯 格罗皮乌斯 美学基础

课程目标

了解平面构成的发展历程，掌握美学基础知识在平面构成中的应用。

重点

平面构成的发展历程
平面构成中的美学基础概念

第一节 平面构成的由来

平面构成，起源于1919年德国包豪斯学院的设计课程改革。

包豪斯学院，Dasstatische Bauhaus（图1-1）是世界著名建筑师瓦尔特·格罗皮乌斯 Walter Gropius，1883—1969（图1-2）在德国魏玛城创立的第一所设计学校。时年35岁的格罗皮乌斯大胆地在包豪斯学院进行了教学改革，而在当时其它的艺术学院的教学理念仍是19世纪的传统与唯美的古典主义。包豪斯设计学院以鲜明的功能主义，提出了“艺术与技术相结合”的教育口号，开创并设计了整套崭新的艺术教学体系和理论体系，通过改革将新的教学计划和理论体系贯彻到日常的教学中，使学生对艺术视觉感知度达到了理性的水平。包豪斯学院也以崭新的教育方法和一流的教授群体为世人所敬佩。如：康定斯基、伊顿（图1-3）、克利费宁格（图1-4）、蒙克、莫霍利等一流艺术家都在包豪斯任教，他们也是其崭新的艺术教学计划和理论体系，特别是基础课程的改革者和实践者。其中的瑞士画家、美术理论家和色彩学家约翰内斯·伊顿在包豪斯学院开设了基础课程，他的《设计与形态》和《色彩艺术》著作开拓了构成艺术的理论体系。包豪斯学院最终确立了20世纪的艺术设计理念，奠定了现代艺术设计的基础。

图1-1

图1-2

图1-3

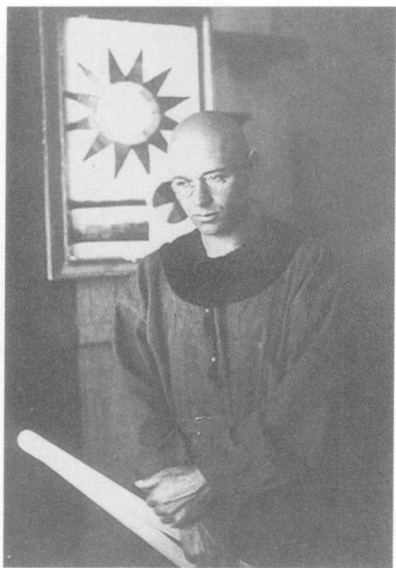

图1-4

包豪斯学院对平面构成的研究既有严格的理论体系，同时也强调教学和实践的结合，教学体系里融合了各国前卫艺术的精华，打破了旧有的艺术教学模式，提倡运用不同材质进行概念表现，鼓励学生对画面的形式想象力进行理性分析和实验，使学生超越旧经验的约束与视觉习惯，培养了崭新的、敏锐的视觉认知能力。

由于第一次世界大战的爆发，包豪斯设计学院从成立到被迫关闭只有短短的13年时间，却培养出了一批在各个设计领域中出类拔萃的艺术设计人才，所以说包豪斯设计学院是现代艺术设计诞生的摇篮。

平面构成就是在包豪斯设计学院的教学体系中逐渐成熟的。虽然它们当时还没有形成较规范的体系，但是它们对于包豪斯设计学院学生设计实践的开展功不可没。20世纪中叶，日本的艺术教育开始引进平面构成教育体系，日本的艺术设计大学不仅把构成教育作为基础课程，而且把它变成为一门专业课程进

行充实整理，所以日本在平面构成教学领域取得了突出的成绩。平面构成教育自20世纪80年代经由香港开始被引入，逐渐成为国内大部分艺术院校共享的艺术基础教学课程。

第二节 平面构成的美学基础

一、对称与平衡

对称与平衡，它发源于画面的本心，符合我们最为朴素也最古典的审美规范，我们看到经典的绘画作品中，大多采用对称的构图以及在画面处理上运用平衡的方法，有了对称与平衡的应用，就能使观赏者的心理得到慰藉，感到舒适与安全，有了对称与平衡，就有了美学的基础。其它的美学原理，都是在这一基础上产生的变异和衍生。

对称就是以中心点或者中心线，在点的四周或者线的两边，出现相等、相同或者相似的画面内容图例。

中国古代建筑发展的历史长河中，无论是在城市规划设计还是在建筑设计中，都运用对称与平衡的方式作为设计的基础。所以，在中国古代城市规划与建筑设计中，所透露出的威严、庄重、严谨的风格，都是其它建筑风格所难以媲美的（图1-5～图1-9）。

图1-5

图 1-6

图 1-7

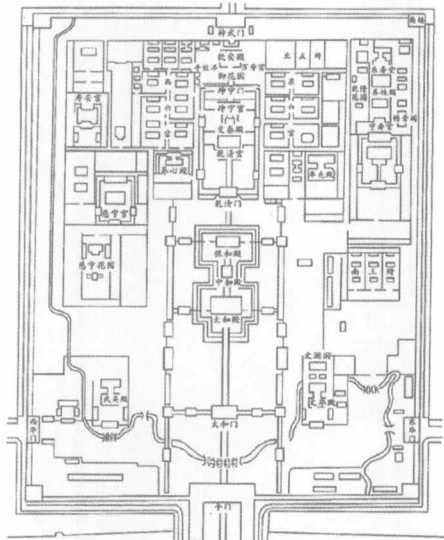

图 1-9

在欧洲，古典建筑中的经典作品中也广泛地运用了对称和平衡的概念，严格到门窗都要遵守对称的法则。如，哥特式教堂、巴特农神庙、雅典卫城等（图 1-10 ~ 图 1-12）。

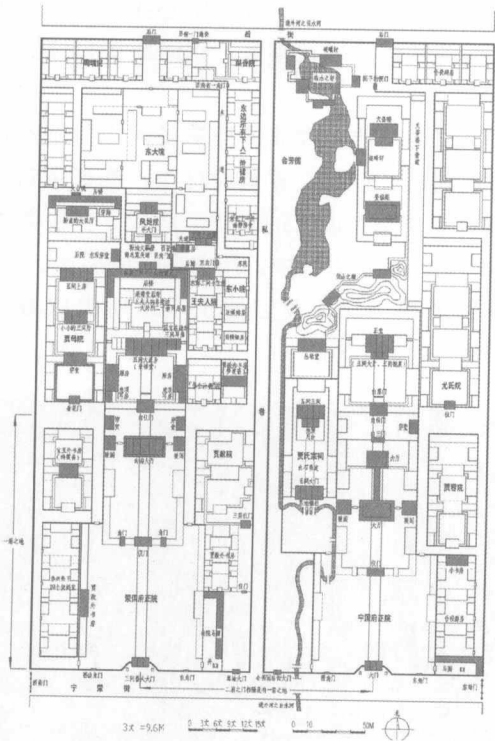

图 1-8

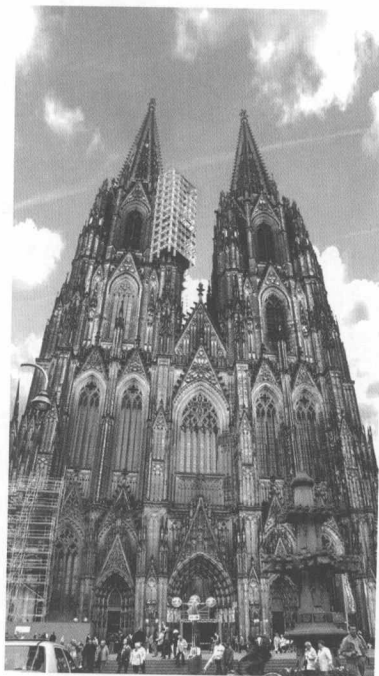

图 1-10

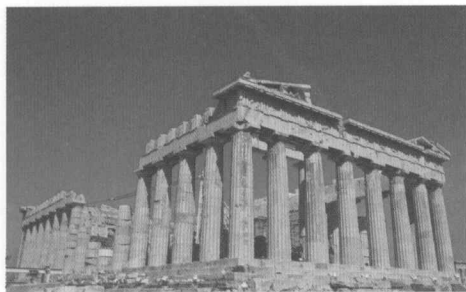

图 1-11

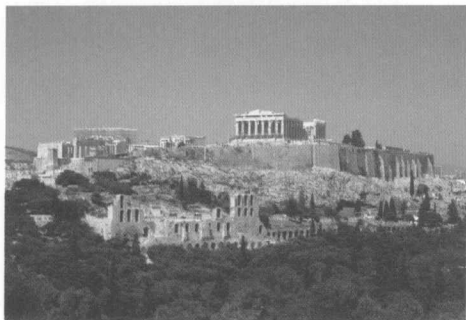

图 1-12

对称设计是非常常见的，但并不是说只要对称就完全一样，对称有绝对对称与相对对称。绝对对称是完全一样，古典的对称方式大多如此。绝对对称的方式看起来非常匀称，自然也会觉得漂亮；而相对对称则可以允许有更多的变化，如等形不等量（图 1-13）。

图 1-13

等量不等形（图 1-14）。

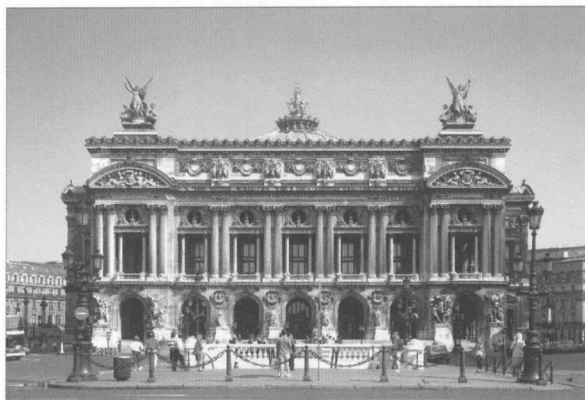

图 1-14

平衡是通过各种元素的合理的设计、组合，使画面通过我们的眼睛，在心理上感受到一种物理的平衡（比如空间、重心、力量等），平衡与对称不同，对称是通过形式上的相等、相同与相似给人以“严谨、庄重”的感受，而平衡则是通过适当的组合使画面呈现“稳”的感受。平衡的应用相对于对称来说更显得没有规律可循，它更注重一种心理上的感受，要把构成图案的各个元素看成是一些物理上的对象，想象一下它们各自代表的力量，然后在图案上找到一个重心（可以不在中心，甚至于允许有多个中心），看它们是不是稳定了。这样，就可以寻求到一种平衡。与对比统一法则相应的，平衡也是平面构成中的基本表现方式。

二、韵律与节奏

自然界的万事万物，无一不蕴涵着美的因素，而美的因素其本质都是相同的。我们可以把绘画作品看成是一曲动人的音乐。音乐史学家安勃罗斯说过，音乐是心灵状态下最伟大的绘画。可见，音乐与绘画有着不可分割，相互交融的共性，它们都是表现艺术家心灵深处微妙复杂的情绪变化和对客观事物的审美感受。但同时从理论上讲，这两种艺术属于两种不同的艺术形态。

中国传统绘画中的山水画里面有一重要的概念叫作气韵生动，这恰恰就是韵律与节奏如何在

画面完整的体现的一个最贴切的概括，在平面构成中的韵律与节奏，与音乐中的韵律与节奏所表达的美学内涵是完全一致的（图1-15）。

图1-15

同样，音乐的韵律与节奏是在不断地重复以及重复中的变化给人以美的感受的。同样，平面设计的韵律与节奏也建立在重复这个概念基础之上。

节奏可以看成是音乐的拍子，也就是一种重复。重复的对象给人以一种合乎秩序的和谐统一的感受。而在这一节奏中所产生的韵律变化，则能够使人产生不同的心理感受，在画面中给人一种和谐的感觉。

在互联网科技高速发展的今天，我们在使用电脑播放器的时候，在屏幕上会出现与音乐韵律、节奏相呼应的各种美丽的动画，这些图案，就是节奏与韵律的一种表现。节奏不仅仅可以在排列中出现，也可以在辐射中出现。而那些音调，也就是韵律，可以看成是其它元素适当的摆放，这些摆放如同音符，强烈的音乐，给我们冲击感；舒缓的音乐，给我们以慰藉感。平面构成的构思与设计过程中也要充分地利用这样的美学原理，使作品呈现出音乐般的感受（图1-16）。

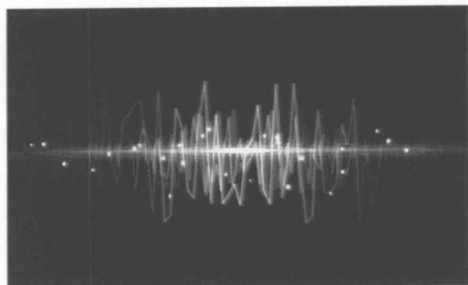

图1-16

在城市规划设计、建筑设计、园林景观设计和室内设计中，节奏和韵律是表现空间表情和根本属性的主要方法（图1-17 ~ 图1-28）。

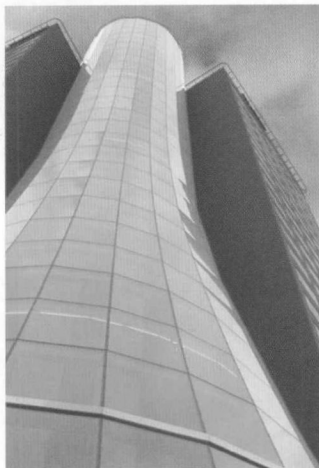

图1-17

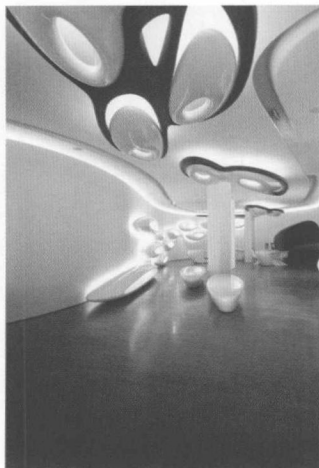

图1-18

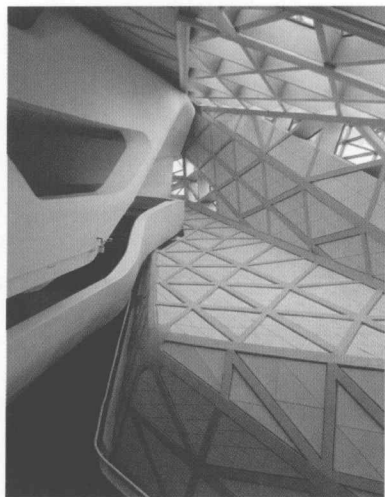

图 1-19

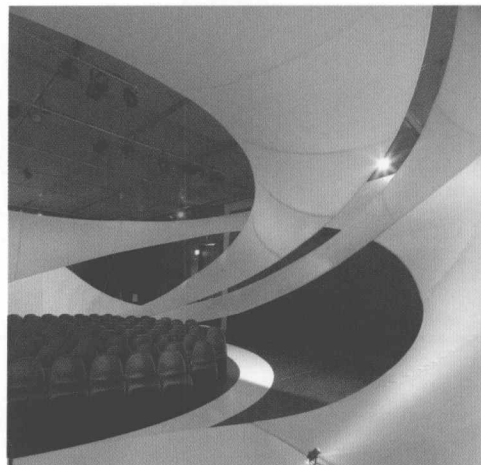

图 1-22

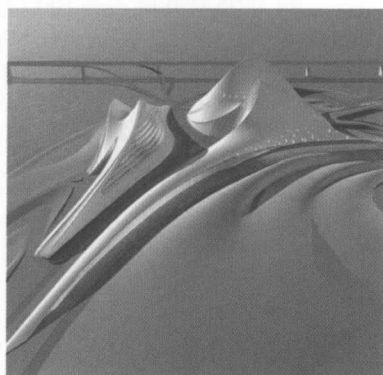

图 1-20

图 1-23

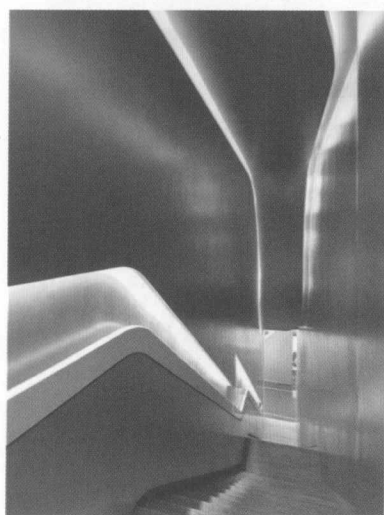

图 1-21

图 1-24

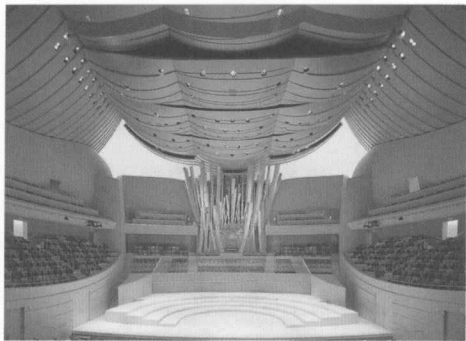

图 1-25

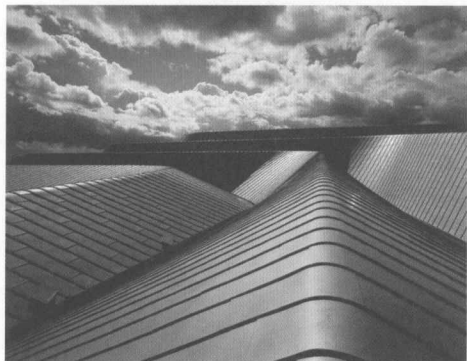

图 1-26

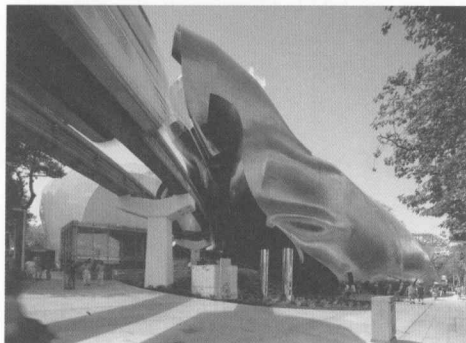

图 1-27

图 1-28

三、渐变与突变

渐变与突变是在重复中产生的，它与韵律、节奏差不多，可以看成是同一个美学原理不同的理解角度。节奏强调的是重复中的相同，而渐变与突变强调的是重复中的变化。渐变是指各元素在设计中所呈现出来的形状、色彩、体积的逐渐变化。形状变化通常有趣，可以通过这样的变化将我们的设计意图融入到画面之中。

突变是指在重复同类的元素，突然出现一种异类的形象，或者出现很大变化，这些很大的变化和异类，与其它重复和同类的内容形成了对比，其目的是：第一、通常会很有趣；第二、使人把目光集中到这个突变的因素上。

在建筑设计中，立面的形式经常运用到渐变的观念，在室内设计中，餐厅、酒店、办公空间、商业空间等公共空间的设计中，渐变与突变也经常被应用（图 1-29 ~ 图 1-31）。

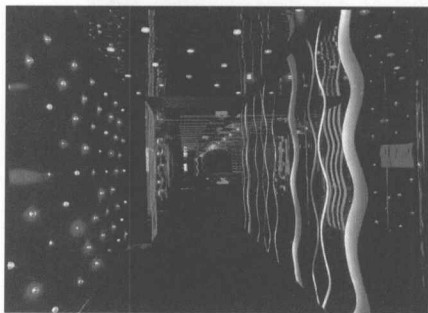

图 1-29

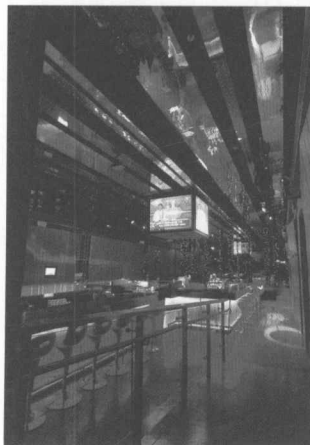

图 1-30

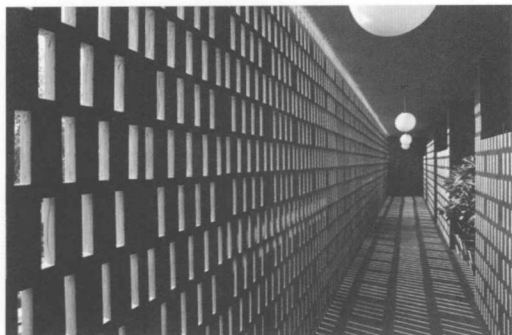

图1-31

图1-34

四、平面构成在环境艺术设计领域的 应用

1. 城市规划与建筑设计

在该领域的应用见图1-32 ~ 图1-36。

图1-32

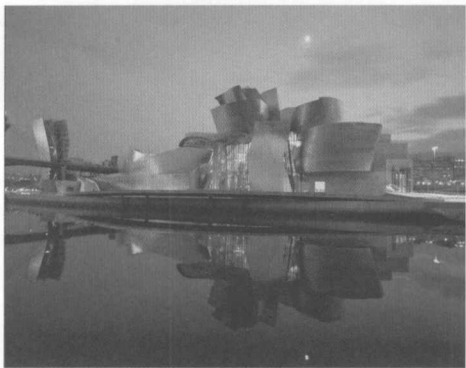

图1-35

图1-33

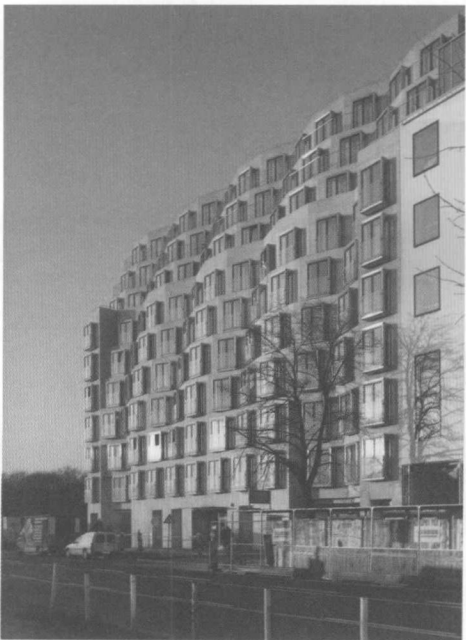

图1-36

2. 园林景观规划设计

在该领域的应用见图1-37 ~ 图1-39。

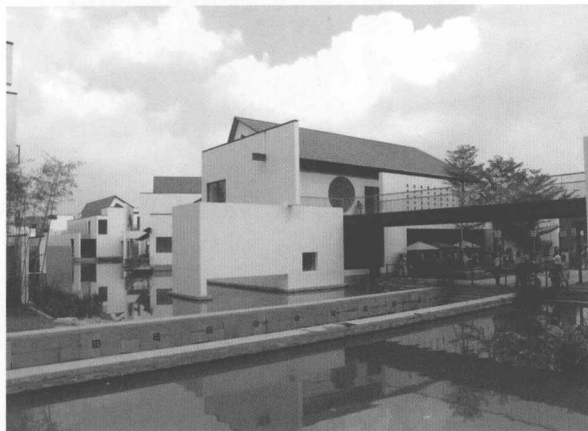

图1-37

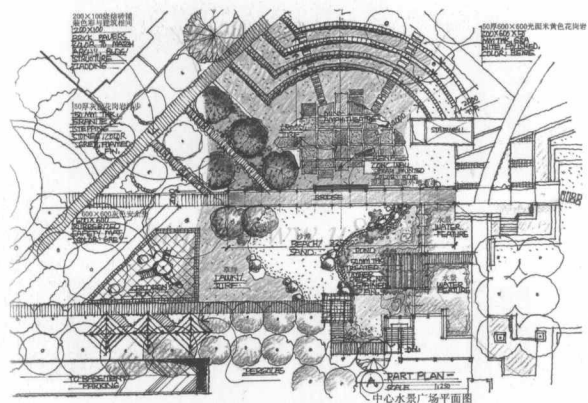

图1-38

图1-39

3. 室内设计

在该领域的应用见图1-40 ~ 图1-49。

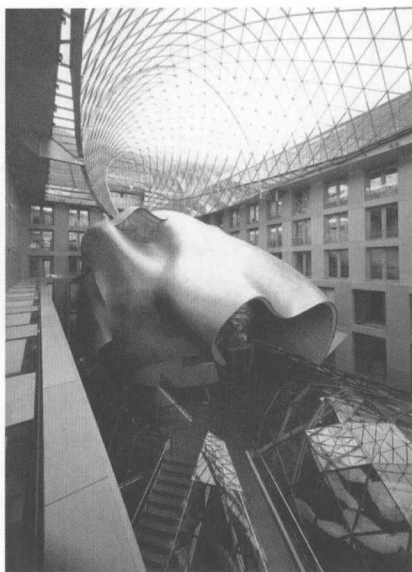

图1-40

图1-41

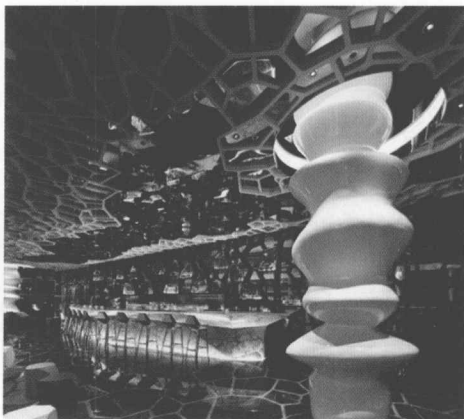

图1-42

图 1-43

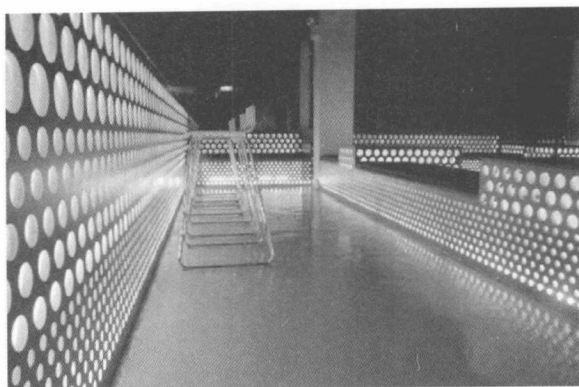

图 1-46

图 1-44

图 1-47

图 1-45

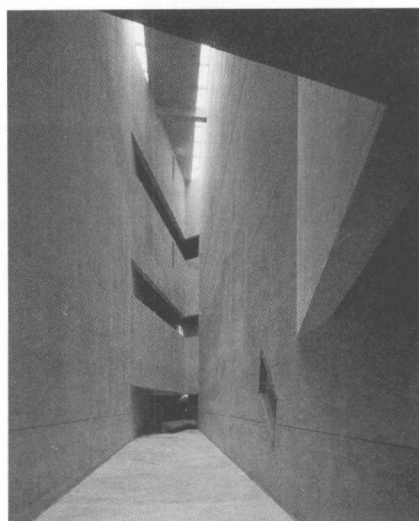

图 1-48