

高等院校艺术设计专业基础教材

平面构成

PLANE

主 编 黄有柱

副主编 赵德 赵文 张蕊 孔俊杰

青岛大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

C13047875

J061-43
66

PLANE

高等院校艺术设计专业基础教材

主 编 黄有柱

副主编 赵德 赵文 张蕊 孔俊杰

平面构成

重庆大学出版社

北航

C1655283

J061-43
66

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 黄有柱主编. —重庆: 重庆大学出版社,
2013.4

高等院校艺术设计专业基础教材

ISBN 978-7-5624-7188-2

I. ①平… II. ①黄… 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(2013)第003851号

高等院校艺术设计专业基础教材

平面构成

Pingmian Goucheng

主 编 黄有柱

副主编 赵 德 赵 文 张 蕊 孔俊杰

责任编辑: 席远航 版式设计: 周 娟 刘 玲

责任校对: 刘雯娜 责任印刷: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617183 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本: 889×1194 1/16 印张: 10.25 字数: 171千

2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN 978-7-5624-7188-2 定价: 33.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

《平面构成》在开启视觉创意思维、建立设计教育基础模式中发挥了其他课程不能替代的作用。这门设计启蒙课程在20世纪初期产生于德国包豪斯，对现代设计教育产生了深刻而久远的影响，后来经过美国、日本传到我国台湾和香港地区，又经过设计改造与传播，在改革开放时传入内地。30多年来，我国高校设计教育历经了知识创新、日新月异的变化和学科建设大跨度推进的过程，而平面构成在多次现代设计教学变革的浴火中一次次获得重生，这也在实践中回答了平面构成是否具有当代意义和能否满足今天的教育需求以及对“传统图案”的冲突等问题。

进入信息时代，创造力成为推动设计师不断进步的重要动力。而寻求提升创造性思维素质与能力的路径和办法成为各高校燃眉之急的工作，人们不断对各类知识进行更新、整合和舍弃，到底哪些知识更适合于培养学生的知识素质和能力？绝对答案一时难以得出。实际上，学科分化和综合是实现知识创新的必然途径，也是必要的，但是那些具有深厚理论基础的经典学习内容和经过教育实验反复证明具有最优化体系结构和最佳教学功能的传统课程不能轻易舍弃。针对平面构成的时代价值而言，正如现代设计教育家莱维·施特劳斯所说，包豪斯的基础课程体系是感知教育的精髓，每一代设计者和教育家只有重新界定各自的领域，才能迈出新的一步。我们相信，经过创新凝练的“构成”课程仍然是现代设计教学的ABC。

本教材立足于构成艺术的原型理论，应用视知觉原理，创意设计形态的构成与演绎，丰富逻辑化的视觉经验，增强视觉感知的敏锐性，提高用视觉语言进行表达思考和传播的能力，而这类能力正是从事视觉艺术造型活动的基础。在教材的内容安排和体例设计上打破了过去的“基本形抽象演化”的简单学习模式，探索建立“平面元素的创意空间”的视觉思维训练方法，从学生的“意图、知觉、潜能”上解决设计基础课学习中“学科知识、认知结构、应用能力”三者之间的统一关系。全书按课程学习的内在规律和过程安排结构，结合设计范例进行作品解析，循序渐进，深入浅出，融会贯通。

本书的编写选用了国内外优秀的经典作品，同时还选用了夏镜湖、王红卫、何沙、丘松、李晓春、张金敏、李晨晓、李静萍、施俊、尚慧琳、索菲娅、丁希勤、李红勤、陈志权、曾娟等老师指导的学生作品，特向他们表示感谢。对转引了部分姓名不详又无法联系到作者的作品，在此表示歉意并致以感谢。还要感谢为本书献计献策和提供优秀插图的老师们，是大家的共同努力，为这本书增添了色彩。

由于时间仓促和学术水平的限制，本书对平面构成的知识内涵和意义指向的深入探索还远远不够。同时，在今天这样一个变革与发展的时代里，人类对科学的认识是逐渐完善的过程。在此对本书中存在的不足之处，欢迎提出批评意见。

黄有柱

2013年1月

1 平面构成概述	1
1.1 平面构成的概念	1
1.2 平面构成的源流与发展	4
1.3 构成与设计	11
2 平面构成的造型要领	17
2.1 构成与视知觉	17
2.2 视知觉的组织形式	23
2.3 平面构成的形式美法则	32
2.4 构成与分割	41
3 平面构成的创意与表现	47
3.1 构成的创意	47
3.2 创意与表现	62
3.3 平面构成的特殊表现技巧	67
4 平面构成的要素	73
4.1 平面构成的形态	73
4.2 平面构成的造型元素	79
4.3 平面构成的基本形	95

4.4	平面构成的骨格构架	97
5	视觉平面的构成形式	99
5.1	重复构成	99
5.2	近似构成	106
5.3	特异构成	112
6	视觉空间的构成形式	121
6.1	二维空间的表现	122
6.2	幻象空间与表现	124
6.3	矛盾空间与表现	129
7	视觉动感的构成形式	135
7.1	发射构成	136
7.2	渐变构成	142
7.3	密集构成	148
	参考文献	157

“设计艺术家首先是一个具备视觉洞察力的人。我一直相信，一个美术家、图文设计师和工业设计师或者是一个建筑师在基本的视觉关系上没有什么本质的区别，区别在于各自的位置要求的视觉造型的复杂程度的不同。此外，每个行业所用的材料和技术不同。我一直相信，在所有这些领域中存在一个通用的视觉原理……它是建立在如此激动人心的概念上，肯定存在着秩序和结构去组织表达。”

——盖尔·格里特·汉娜

1.1 平面构成的概念

(1) 关于构成

在物质世界里，大自然根据物质结构与运动规律形成了纷繁复杂的生态景象，展现给我们的是超越人类想象的天然意境美。这种美辽远广阔，延伸到浩瀚无际的宇宙空间中。同时在微观的世界里也充满了构成视像，如分子的排列、原子的联结等，天地间各类物质形态千奇百态的面貌是研究构成的客观基础。人类作为大自然的一部分，在其自身意识的支配下，以卓越的智慧和能力，营构出适合生存与进步的空间和环境，过上了依赖自然而又超越自然的诗意化生活。因此，人是符号构成的生产者 and 组织者，人是构成行为的主体条件。从整个社会发展历史来看，人类的生活是从造物开始起步，人类的文化则是从造型不断走向升华（图1-1至图1-3）。

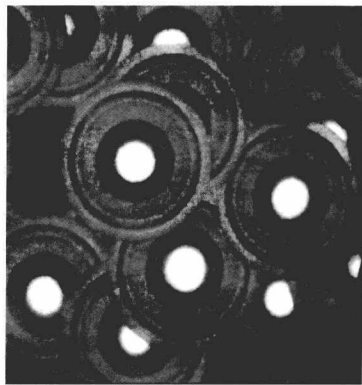

图1-1 在微观的世界也充满了构成视像

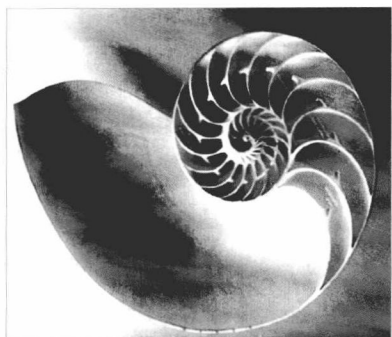

图1-2

图1-3

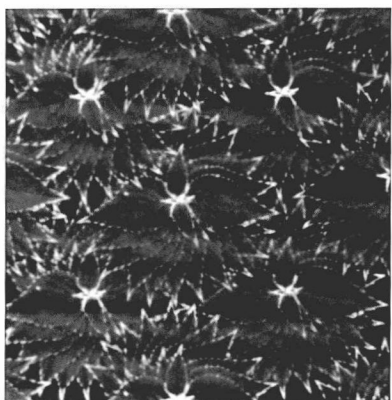

图1-4

图1-2 生物构成形态。鹦鹉螺 (Nautilus) 只是一种古老的头足类软体动物，但它却是宇宙信息的记录者。据研究，旋转的纹每月增长一圈，每圈螺旋纹内更为细微的波纹，严格记录每一天，波纹条数同中国农历一个月的天数完全相同

图1-3 人工构成符号

图1-4 植物形态的构成方式

作为知识形态的平面构成，从其本质意义来看，它是一种理性与感性相统一的造型活动，是研究如何将形态的诸要素按照一定的规律进行组织，赋予它视觉形式美感。对于平面构成的理解，我们将从三个层面来认识：第一，“平面”是指造型活动在二维空间里进行；第二，“构成”是将视觉平面的造型要素按照形式规律和组织法则，进行目的性造型活动；第三，构成作为造型活动的基础，具有形式方法意义，它是研究、解决造型实践和理论基本问题的手段。由于人的视觉不是孤立的通过简单识读去接受某个形态，而是将形态与相关系统一起纳入视野，所以对于形态的构成研究，既包括形态本身，也包括形态与人、形态与形态，形态与环境的关系等。因此，对构成的学习与掌握，应该有整体的认识观（图1-4）。

(2) 平面构成的定义

在《现代汉语词典》里，“构成”释义为“形成”“造成”。泛指自然的构造和人的创造行为。而在现代造型艺术领域，平面构成研究的是视觉形态的创造规律。就是对造型要素中抽出的那些纯粹形式符号，在二维平面内按照形式美法则和视觉心理原则进行解析、营构，从而构成理想形态的行为。它所采取的方法是分析与综合的方法，理论与实践的方法，造型与审美的方法。与一般的形态学不同，一般形态学的研究是根据已有形态寻求其成因，平面构成则是对已知成因去寻求造型的可能性，它以视觉为主并超越视觉范围而扩展到“读图时代”的“注意力经济”等应用领域。

(3) 平面构成的艺术特点

平面构成具有基础性、科学性、实验性等三个方面的主要特点。

1) 基础性

平面构成的基础性，首先表现在它是艺术设计专业的基础，在该专业知识系统中居于基础位置，具有专业基础地位与先导作用，所包含的色彩、质感、构图、表现力和美感等造型因素，是艺术设计造型的条件和基础。因此，在学习过程中应遵照由浅入深、循序渐进的程序原则（图1-5）。

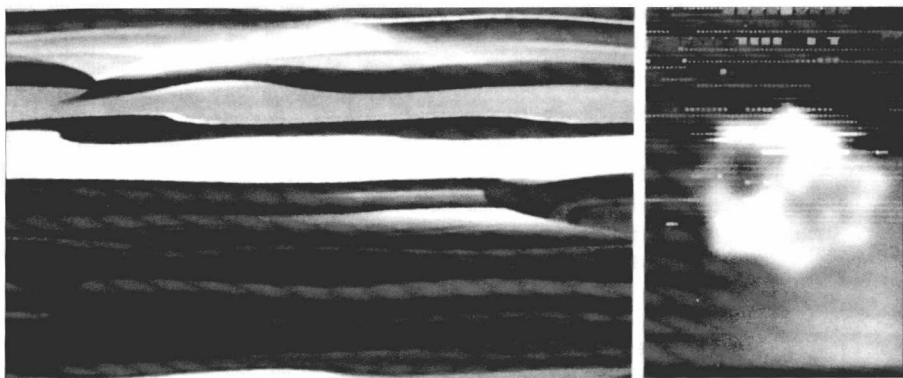

图1-5 以构成的形式探索视觉表达的新秩序

2) 科学性

平面构成的科学性，表现在它是以现代科学研究的成果为基础，运用了数理逻辑、视知觉原理、力学效应等知识，通过对构成本质的科学分析及多层面探讨，将复杂的造型现象转化为点、线、面等抽象形态来探讨造型美的法则，研究其发展的种种

可能性,揭示其视觉表现规律。另外,平面构成还运用视觉逻辑的方法,拓展构想,丰富造型手段,使之达到感性与理性的统一、图形与审美的统一。

3) 实验性

实验性也是平面构成的重要特点之一。即根据研究目的,利用一定的造型方法和手段,解析和演绎构成设计中各种视觉现象的发生、变化,从而在比较纯粹的形态下观察和表现构成过程,进一步掌握其构成造型规律。这种实验性表现为两个方面:其一体现在不断对造型科学和相关领域实践系统的课题研讨,其中有对现有形态的认识和验证,也有对新形态的发现与创造。其二体现了探索构成艺术应用性实践功能,并且在造型实践中对材料、工具和工艺技法的尝试与把握,从而直接为各门类设计服务。

1.2 平面构成的源流与发展

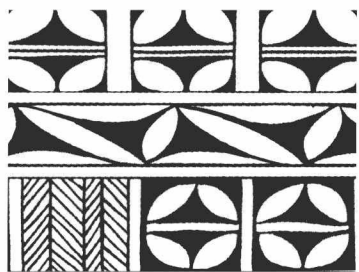

图1-6 庙底沟彩陶图案

在造型艺术史上,“构成”作为体系化的造型风格,开始并贯穿于19世纪初的“构成主义”“风格派”和包豪斯风格即现代艺术的创新活动中(图1-6)。

(1) 构成主义

构成主义运动(Constructivism),在艺术史上也称为“至上主义”运动(Supremacist),是俄国十月革命胜利以后在俄国一小批先进的知识分子当中产生的前卫艺术运动和设计运动。一部分革命建筑家、艺术家在艰难困苦的情况下开始了为革命的设计探索,其主要代表人物有塔特林、李西斯基、佩夫斯奈尔和贾伯兄弟等。构成主义最初受立体主义和未来主义影响,是1913年与塔特林的“绘画浮雕”——抽象几何结构一起产生的俄国艺术和建筑运动。1919年,由伊莫拉耶娃、马列维奇和李西斯基等人成立了激进的艺术团体“宇诺维斯”。1918年,在莫斯科也有前卫的艺术家和设计家成立了一个团体“自由国家艺术工作室”,这个团体集各种艺术和设计之大成,如绘画、雕塑、建筑、手工艺、工业设计、平面设计等。同年,另外一个前卫设计组织“因库克”成立。与此同时,维斯宁也开始全力研究构成主义,一批人围绕他形成了一个相当可观的“构成主义者”集团,是当时俄国规模最大的研究和探讨构成主义的团体。这个集团包括嘉堡(N.Gabo)、佩夫斯奈尔、布里克等人。佩夫斯奈尔和贾伯加入了塔特

林及其在莫斯科追随者的行列，并从发表在1920年起草的《现实主义宣言》时起成为这一运动的发言人，“构成主义”一词就出自该宣言，宣言称“空间和时间是构成艺术的中枢”。1922年，阿列克赛·甘 (Aleksei Gan) 在《构成主义》一书中系统地阐述构成主义思想主张，他认为，构图、质感和结构是构成主义的三个原理。构图代表集体主义意识形态和视觉造型的统一；质感的意思是材料性质和它们怎样用在工业生产上；结构标志着制作过程和视觉组织法则。在构成主义理念支配下，掀起了较大的风格运动，构成主义最早的设计专题作品是1922—1923年期间由亚历山大·维斯宁和他的弟弟列昂尼·维斯宁设计的人民宫。俄国的构成主义在艺术上也有非常大的突破，对世界艺术和设计的发展起到了很大的促进作用，为人们揭示了一个普遍的规律。构成主义的艺术认为线条、色彩、形式都具有自身的表现力，为人类的情感表现提供了表达的可能性。提倡用新的观念去理解艺术工作，反对没有实用性的艺术，希望通过对造型艺术的词汇和构成手法的再定义，为未来的人们创造一种新的生活方式。塔特林、罗德琴柯等人强调艺术家应发挥其社会作用，由此形成一种新的美学观念。此时艺术家的创造活动与工业生产紧密相连，把功能与技术、社会因素等方面综合起来，在各个设计领域开创了一条新的设计道路，对于艺术新形式的发展起到了促进作用（图1-7至图1-9）。

图1-7

图1-8

图1-7 塔特林/第三国际纪念碑(模型)

图1-8 康定斯基/红、黄、蓝(油画)

图1-9 构成主义商业海报(俄国)

(2) 风格派

荷兰的“风格派”运动是与俄国的构成主义运动并驾齐驱的现代主义设计运动之一。1918—1928年,由荷兰画家杜斯伯格和蒙德里安发起。其成员是荷兰的一些画家、设计师、建筑师,“风格派”以开放、松散的方式组织活动。艺术家们探讨对宇宙数学结构和自然和谐的表达,追求其纯洁性、必然性和规律性。“风格派”的思想和形式受蒙德里安绘画风格影响较大,蒙德里安早期受象征主义特别是受梵高的影响很深,他力图通过绘画来表达自然的力量和自我的心理状态(图1-10)。1911年他又开始转向立体主义。1914年,逊马克的哲学思想对蒙德里安产生了决定性影响,并且完全改变了他原来的思维方法。逊马克认为我们的物质是由纵横两种结构组成的,认为世界上三个基本颜色是红色、黄色和蓝色。蒙德里安受到他这种思想影响后,转向应用纵横直线来安排画面的完全抽象绘画,色彩也是逐步转向单纯的黑色线条结构、白色底与红色、黄色和蓝色的三原色计划,以这种非对称结构但呈视觉平衡感,使绘画观点转向高度的理性化方向(图1-11)。他认为立体主义并没有在自己发明的成果上扩大和发展,缺乏逻辑的发展和补充;真正的视觉艺术应该是通过有机的运

图1-10

图1-10 梵高/自画像

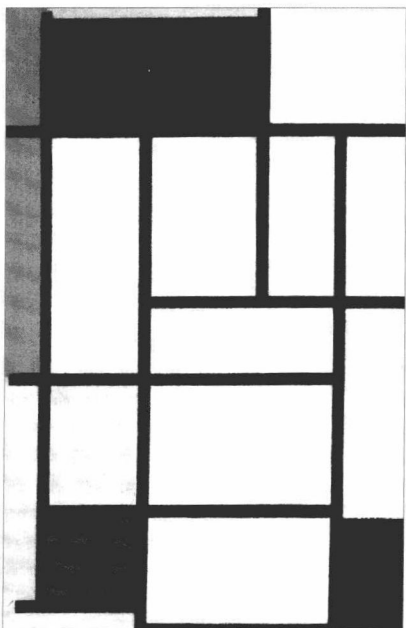

图1-11

图1-11 蒙德里安/红、黄、蓝的构成(油画)

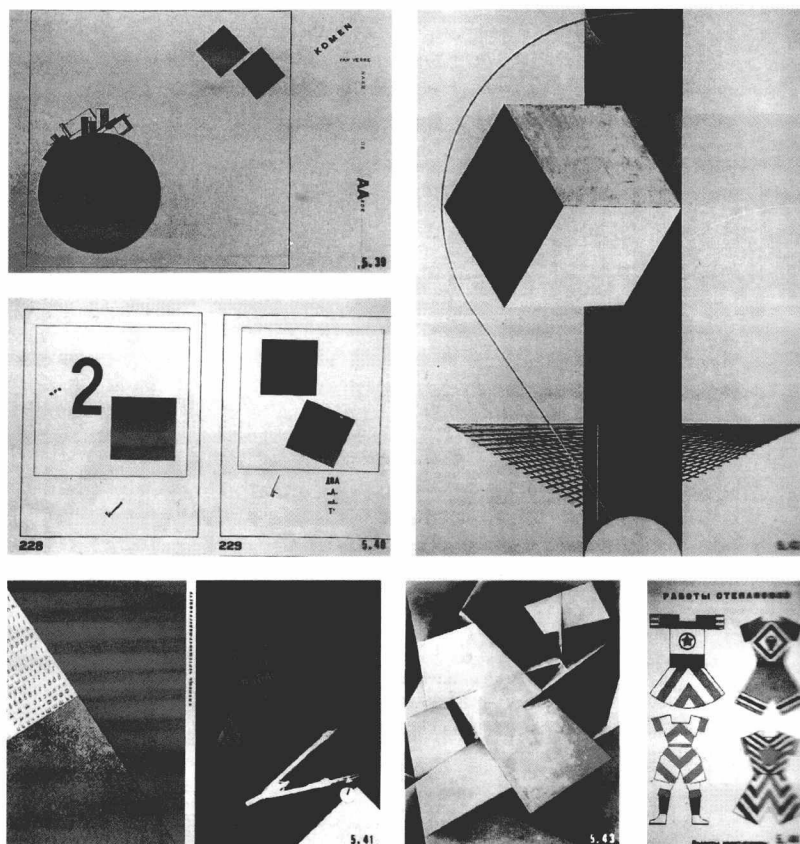

图1-12 荷兰风格派作品

动而达到高度的平衡，在不平均但平衡的对抗中找到平衡，在弹性的艺术中找出平衡点，这些形式特征对于整个运动的形式发展有着重要的影响作用。1917年他们在阿姆斯特丹出版了名为《风格》的杂志，以后蒙德里安又以“造型主义”为题发表论文，以造型主义来形容自己的创作风格，故人们也把风格派称为新造型主义。它与一些主题鲜明、组织结构完整的运动，比如立体主义、未来主义、超现实主义等运动不同，并不具有完整的结构和宣言，同时也与类似包豪斯的艺术与设计院校完全不同（图1-12）。

(3) 包豪斯风格

在现代设计教育体系中，平面构成同视觉心理最有直接关系并具有感知内涵，产生在1919年由德国著名的建筑家沃尔特·格罗佩斯在德国魏玛市建立的“国立包豪斯学院”（Das Staatliches Bauhaus）。包豪斯成功地将现代设计艺术实践结合到

人的视知觉训练中,从而在基础设计课程中把感知教育的任务付诸于形式构成课程中。如伊顿在教学活动中注重形式节奏、色彩、比例和空间关系的对比,如大小、长短、高低、冷暖、黑白、宽窄、明暗、厚薄、硬软、动静、锐钝、强弱、滑稽等,并把这些思想概括为“体验—发现—知识”三段式。对于现代设计来说,包豪斯所奠定的思想基础和风格基础是决定性的,第一次世界大战后的国际主义设计风格在很大程度上是在包豪斯的基础上发展起来的。包豪斯时期,基础课在“必须面向工艺、必须把想象丰富的设想同技术上的精通结合起来”的宗旨下,增强了“理性主义”的内容。同时,由于一些激进的艺术流派的青年画家和雕刻家到包豪斯学院任教,使得设计开始摒弃附加的装饰,注重发挥结构本身的形式美,讲究材料自身的质地和色彩的搭配效果,发展了灵活多样的非对称的构图手法。自此,形态构成有了比较完整的理论格局(图1-13、图1-14)。

图1-13 格罗佩斯

图1-14 (组图) 包豪斯平面设计作品

第一次世界大战结束不久,这两种运动的风格开始传播到欧洲国家,成为设计向现代主义转化的重要刺激因素。1924年,伯利维与未来主义诗人亚历山大·瓦特和斯坦利·布鲁兹合作,在华沙开设了一家广告公司——“波克拉玛·麦查诺”。通过这家广告公司的设计把构成主义的形式介绍到了整个波兰。匈牙利也被卷入了构成主义运动,其中重要的代表人物就是莫霍里·纳吉。在俄国和荷兰,对于纯粹设计的探索,对于设计的目的性、社会性的实践,使“构成主义”和“风格派”运动达到高潮。这两个运动对设计的社会功能的重视,从根本上改变了设计的发展方向,奠定了现代设计的本质基础,因而,开创了新的设计时代(图1-15至图1-17)。

随着艺术与科学的发展,平面构成的应用理论逐渐得到完善,而且已成为设计艺术的基础学科。我国在20世纪80年代初将构成体系(平面构成、色彩构成、立体构成)

从国外引入,其基本理论广泛地应用于我国的造型艺术领域。但是,在发展的过程中,平面构成作为普及化的造型基础,成为公式化和教条化的模式,最近几年形式构成已经越来越简单并有了浅表化倾向,远离了作为训练人的视觉感知能力这个初衷了。平面设计应该重新明确其价值目标,从一个新的视角界定视觉思维训练的问题,重建视知觉训练框架来发展这种表现方法。

图1-15

图1-16

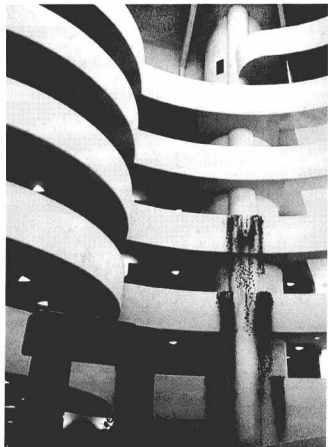

图1-17

图1-15 柯布西耶/郎香教堂
图1-16 李特维特/红蓝椅子
图1-17 赖特/博物馆室内构成