

设计与实务新导向

平面构成

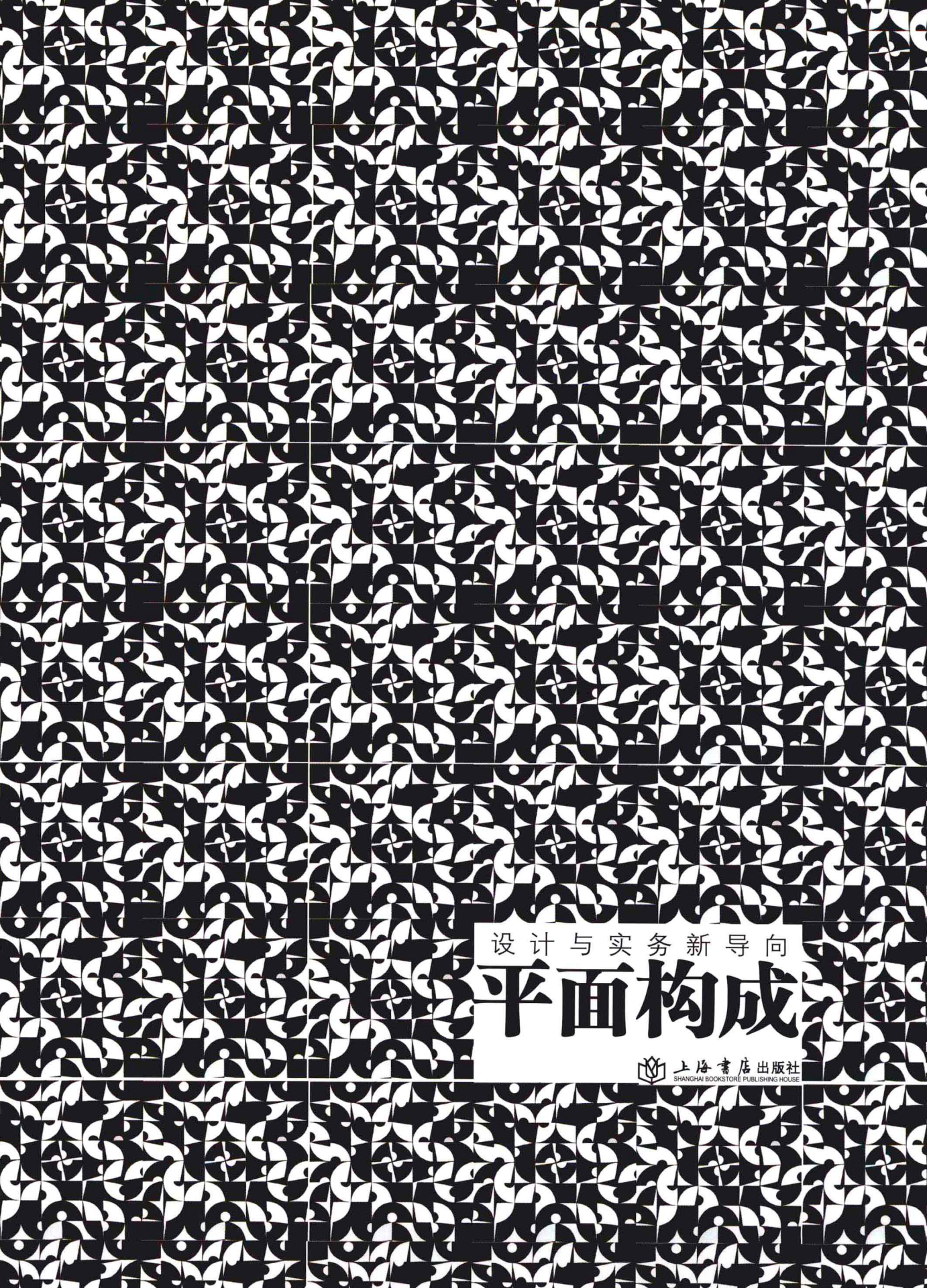
PLANE
STRUCTURE

赵阳 舒燕 主编

舒燕 陈剑生 编著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

设计与实务新导向

平面构成

上海书店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 舒燕, 陈剑生编著. —上海: 上海书店出版社,
2008.10

(设计与实务新导向)

ISBN 978-7-80678-838-7

I. 平… II. ①舒…②陈… III. 平面构成 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第060013号

设计与实务新导向·平面构成

主 编 赵 阳 舒 燕

编 著 舒 燕 陈剑生

责任编辑 包晨晖

技术编辑 吴 放

装帧设计 包晨晖

出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 10

版 次 2008年10月第1版 2008年10月第1次印刷

印 数 1-4000

书 号 ISBN 978-7-80678-838-7/J·369

定 价 45.00元

序一

序二

第一章
概述

第二章
平面构成中的形态要素

第三章
平面构成的形式美法则

第四章
平面构成的形式

第五章
平面构成的空间

后记

[目录]

001

003

004 第一节 平面构成的历史

005 第二节 平面构成的概念

006 第三节 学习平面构成的方法

009 第一节 点

018 第二节 线

032 第三节 面

038 第一节 变化统一

040 第二节 和谐对比

042 第三节 对称均衡

046 第四节 节奏韵律

050 第五节 夸张简化

052 第六节 比例尺度

056 第一节 重复构成

070 第二节 近似构成

079 第三节 渐变构成

095 第四节 特异构成

106 第五节 对比构成

112 第六节 发射构成

119 第七节 密集构成

125 第八节 分割构成

130 第九节 肌理构成

138 第一节 图与底构成

142 第二节 反常态构成

145 第三节 替构构成

147 第四节 矛盾空间

150

现代设计这一指称在西方以“英国的艺术与手工艺运动”为起点，从“艺术与手工艺运动”对机器的欲拒还迎，到拉丁民族的热爱装饰、德意志民族的理性朴实，再到20世纪30年代的拥抱机器。设计上的“现代”实以包豪斯（德文bauhaus的音译，意为“房屋之家”。原为德国德绍设计学院的简称，后指以德绍设计学院为基地而形成与发展起来的德建筑学派。）为主导，经过机能主义而以所谓的“国际式样”为终结。设计上的“现代”分别表现在建筑、家具、工业产品、海报媒体及都市规划上。而其共同点为“现代主义（modernism）”的机能与产品内在的统一（合逻辑）性。设计上的“现代”，也与艺术或文化上的“现代”、组织或社会上的“现代”互相渗透。基本的“现代”设计希望能具有艺术或文化上的“现代”创作活力，而又能较实用地反映出组织或社会上的“现代精神”。

也说——[序一]——现代设计

中国美术学院 赵阳 教授

1. 形体服从功能

“形体服从功能——FORM FOLLOWS FUNCTION”

这一观点早在19世纪就被提出来了，而后，又将此作为建筑设计的基本原理加以介绍，从此以后，这句话就成了现代设计初创期，倡导功能主义精神的国际性口号。

这种功能主义从基础教育时就开始贯彻，以有组织的、学术性研究为背景，用实物显示“功能性构造本身就不需要任何装饰美而能存在”这一理论的确是包豪斯的家具和住宅设计为代表的。

形体在服从功能的同时，还要有符合形体要求的材料。有了符合形体要求的材料，又要将形体赋予材料，为此，就需要有合适的技术来支持。其实，设计就是要研究形体、材料、技术三者间的相关问题，以找到它们之间合适的关系。

2. 审美观的工业化

所谓设计，其实质就是被工业化了的审美观。

工业革命之后，大部分日用品都由工厂进行批量生产，这就必然要求重新定义近代的审美观，由此而诞生的设计即是工业化的体现。

我们现在的这种看法与工业革命之前人们对技术和艺术的看法有着本质上的不同。工业革命使人们的感受产生了变化，即人们要求有什么样的美学思想来代替旧的模式。

人们经常要提起并指责的是：工业用品粗劣设计的泛滥使生活中的美学被荒废。威廉·莫里斯的“艺术与手工艺运动”正是面对这种荒废，希望能够复兴中世纪手工业中的美学思想而开展的。但威

廉·莫里斯的作品却有着一种作为奢侈品的贵族气质，这成了当时人们批判的矛头所向。在对他的这项运动的先驱性进行高度评价的同时，当时所指出的这项运动的局限性也确实是击中了要害。

工业革命带来了成批量生产之前不为人们所知的生产方式。本来，新奇的产品应该带给人们一些新的创意，但这种全新的生产手段，却没有带来与之相适应的美学设计。人们要求寻找到一种与工业化时代相吻合的、新的美学观念和方法论。产业化要求进行分工合作和机械化生产，这种生产方式要求设计向形体和材料还原，这样就带来了“美的规格化”。

3. 生命和几何学——自然设计的表和里

提出“住宅是住的机器”与“人类是几何学性的动物”的机能主义观点的人们，积极地寻求以世界人类为对象的建筑的共同模式。

产业化后的美学意识，具有将制作物向形体和材料还原的强烈倾向；与此相对应的是，本世纪初一些不被传统理解的新锐才识之士，开始努力寻找具备相同价值观的同行者，求得国际性的团结。这两点，是20世纪初美学呈现几何学化的主要原因。

20世纪的艺术根据时代的要求，所遵循的美学思想，是以纯粹的几何学形体为基础的设计美学，是和数学以及其他门类的自然科学一样，是超越国家和民族的界限，而具有普遍性的美学。

这种形而上学的理论保证了普遍性来源自古希腊哲学传统中的几何学精神。更具说服力的根据是以机能为先的设计思想。

“形体服从功能”这一功能主义原理，用生物学家的话来说就是：以普遍性的物质为目标，最后所达到的境界必然是有机体的哲学观点和几何学共存。

也就是说，几何学和生命形态，组成了“自然的设计”的表和里。

4. 结束语

综合以上观点，设计美学的实质就是被工业化了的审美观。包豪斯创造出了一套现代设计的基本教学方法，并一直沿用至今（因我们尚未脱离工业化）。其中最具有代表性的就是平面构成、立体构成、色彩构成。这里向大家推荐的三本新教材，是青年教师们根据自己的体验进行思考后的力作。未来是属于青年人的，您一定赞成我的观点——因此请相信他（她）们！

「序二」

舒燕 陈剑生

在本书的开头，我们将首先告诉学生有关点、线、面这三种平面构成要素的概念、要素的组成方法及构成形式法则。在教学过程中，我们将和学生共同探讨如何学好这些法则，如何在了解法则后创造性使用法则和平面构成要素。

其次对平面构成中的骨格构成形式如重复、近似、渐变、聚散、特异、放射、肌理的学习过程，除了作一些必要的课堂讲授外，我们专门将这些平面构成常见的骨格组织形式进行分组，分别用具体的设计案例来更精确地分析它们，从而拓展学生设计思维的广度和深度，激发他们的想象力和创造力，提高他（她）们对平面构成这门设计基础课的兴趣，学生在学习了平面构成的理论知识后不再是机械地完成作业，而是巧妙地将一些创造性思维和设计方法融入我们的实践操作过程。

本书向学生提供了解决平面设计问题的方法，引导学生突破传统思维，尽可能多地尝试新的方法，并从中找寻到最好的设计方案，从而感受到设计的真正乐趣。

这本书献给具有冒险精神、敢于突破固有模式、不愿墨守成规的未来视觉设计创造者！

第一节 平面构成的历史

平面构成、色彩构成和立体构成在中国艺术教育界被统称为“三大构成”课程，它们起源于1919年德国包豪斯学院的设计课程改革。包豪斯学院(Das statisches Bauhaus)是世界著名建筑师瓦尔特·格罗佩斯在德国魏玛城创立的第一所设计学校，时年35岁的格罗佩斯大胆地在包豪斯学院进行了教学改革，而在当时其他的艺术学院的教学理念仍是19世纪的传统与唯美的艺术古典主义。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计划和理论体系，通过改革将新的教学计划和理论体系贯彻到日常的教学，使学生的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、克利、费宁格、蒙克、莫霍利等一流艺术家都在此校任教，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。

包豪斯学院对平面构成、色彩构成和立体构成的研究既有严格的理论体系，也强调教学和实践的结合，教学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，鼓励学生对色彩的形式想象力进行理性分析和实验，使学生超越旧的经验约束与视觉习惯，培养了崭新的、敏锐的视觉认知能力。

由于战争，“包豪斯”(Bauhaus)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人才，所以说包豪斯设计学院是现代艺术设计诞生的摇篮。三大构成(平面构成、色彩构成、立体构成)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，日本的艺术设计教育开始引进三大构成教育体系，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，所以日本在三大构成教学领域取得了突出的成绩。三大构成教育自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用的艺术基础教学课程。

第二节 平面构成的概念

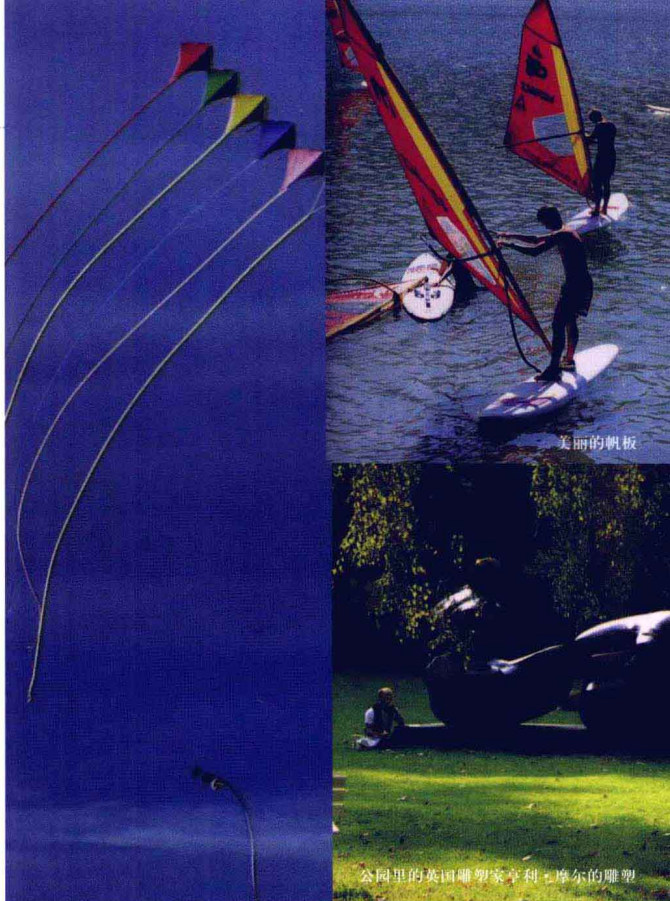

德国博帕德城市灯光构成夜景

“平面构成”一词是区别于“色彩构成”、“立体构成”、“空间构成”、“动态构成”、“光构成”等课程的性质而言的，从词义上理解就是二维平面的点、

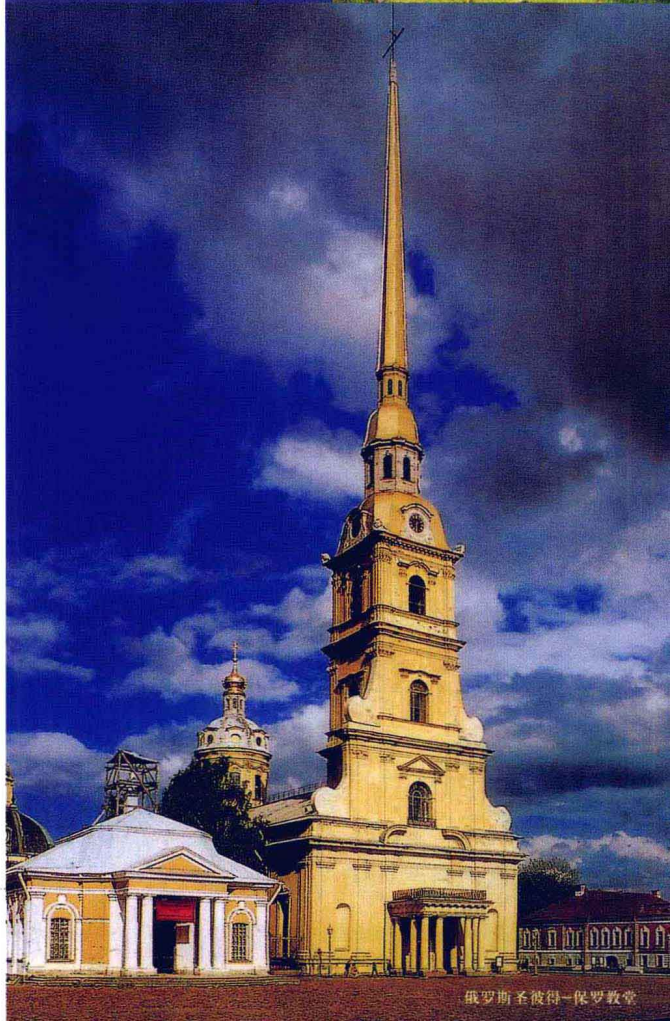
线、面等形态组合方式和画面的构成方式。它较为完整的定义是：所谓平面构成，只将既有的形态（包括具象形态和抽象形态——点、线、面）在二维的平面内，依照美的形式法则和一定的秩序进行分解、组合，从而创造出全新的形态及理想的组合方式和组合秩序，使二维平面产生有规则的起伏、有节奏的韵律、有条理的动感和新颖、奇特的视觉感受。

平面构成是一门现代艺术设计学科，它是色彩构成、立体构成等专业课的基础，也是视觉传达设计、工业设计、环境艺术设计、服装设计、多媒体设计等设计课的基础，应当说平面构成是现代设计的入门课程。目的是培养学生对二维平面图形的抽象理解能力，及如何利用各种方法创造性地使用设计材料，赋予二维平面图形鲜活的生命与寓意，从而提高学生创造性思维。

美丽的帆板

公园里的英国雕塑家亨利·摩尔的雕塑

俄罗斯圣彼得堡-保罗教堂

第三节 学习平面构成的方法

在前言里我们已经介绍了我们的主要教学过程，下面就是我们对学习《平面构成》课程的学习建议：

一、大胆创意、突破束缚

《平面构成》课程是艺术设计专业学生在刚迈入大学时的一门重要的设计启蒙课。高考前学生们接受的都是写实的素描、色彩专业训练，他们顺利进入大学接受艺术专业高等教育的学习后，一方面学生还不能够马上适应大学设计课程的创造性要求，另一方面学生求知若渴、在创造性思维的培养上多数像是一张“白纸”。所以同学们此时应当在学习的过程中展开想象的翅膀，迈开创造性的步伐，突破已有的定势思维，创意无限地进入此门课程的学习。

二、熟悉要素，勤出草图

点、线、面、色、光、质、图、文、空间等是平面设计的各种组成要素。无论是抽象还是具体的平面形态都可以用点、线、面这几种要素来表达，这就是平面构成所研究的课题。在平面设计课程里我们应从点、线、面这些基本要素入手，通过构图，通过对形式美法则、视觉敏感度、空间感训练等的前期学习，再通过结构骨格的实践运用，巧妙地掌握平面构成的内容，并学会由简单到高级的创造性运用。其中包括基础知识的掌握，查阅资料的方法，范例的分析，以及实践练习和课堂作业等。一般说来，我们在做平面设计作业时，应该尽可能多画草图，因为勾画草图的过程是不断拓宽设计思路的过程，绘制草图的目的能够不断推进你的设计构思，激发你的想象力，帮助你找到更多解决问题的途径和方法。

在纸上绘制草图是一件极有趣的事情，在设计时，设计师大多经过三个主要步骤：

1. 随意的草稿阶段：就是粗略地绘制一个设计草图的轮廓，注重的是设计概念的提出及大致的构思视觉表达；

2. 较清晰的设计草图：在大量的随意的草稿

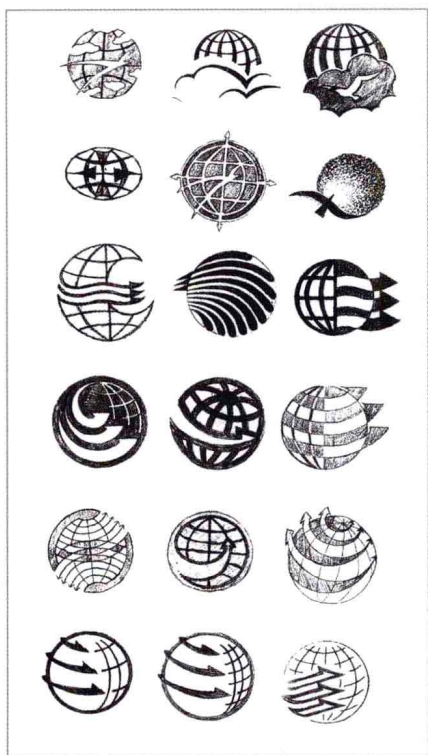
小贴士：

1. 关注当代艺术的发展趋势和创造理念，了解当代艺术家进行艺术创作时对新技术、新材料的创意使用。无论在观念或形式上，各种设计都可以从当代艺术这块沃土上得到很多启发，如有可能尽量多地观看各种当代艺术展览，我们可以从展览中体味到当代艺术所展现的新的时代精神以及感受每位艺术家独具个性的作品魅力，我们还应该广泛地接触各种艺术形式，提升我们的艺术品位和鉴赏水平以及驾驭材料的能力。

2. 学会利用网络了解世界最新的设计动态。网络技术的飞速发展使以前我们需要很长时间才能了解的资讯变成可以全球同步在第一时间得到。信息的同步拉近了我们同世界一流设计大师的距离。

3. 在生活中，我们要做一个热爱生活、敏锐观察生活的有心人。只要我们善于发现、勤于实践，就一定可以充分发挥我们的设计才能。

4. 我们仔细寻找一切可以被使用的设计材料，绘画用品从商店琳琅满目的画笔、颜料、剪切工具等各种常规绘图工具材料到我们可以自己制造的绘图工具材料，再到随着科技的发展出现的新机器如扫描仪、复印机等的应用。这些都是我们的设计材料和工具，都可以帮助我们很好地实现设计创意。

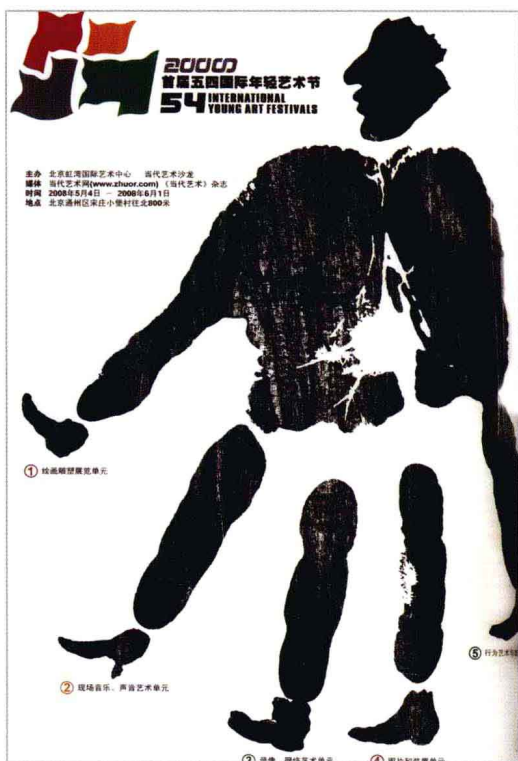

之中找寻一个或几个较好的设计图,将它们绘制成较清晰的设计图稿,此时的比例尺寸可以与最终的设计图等大,也可以按比例缩小,但设计细节如字体、颜色等都要按最后的设计意图标明,使人们可以从这些设计草图中清楚地感受到最后设计出的几种视觉实验效果,从而为最后的设计定稿阶段提供充分的准备;

3. 最后的设计效果图:最后的设计效果图是最后的设计完稿,一般使用电脑软件制作完成,这张效果图可以清晰地表现各个细节。在《平面设计》课程中的最后的设计效果图大部分依靠手工绘制,但除用手绘图形的方外我们还可以创造性地使用一切可以利用的工具来表达作者的最有创意的设计意图。

三、敏锐感知,提高修养

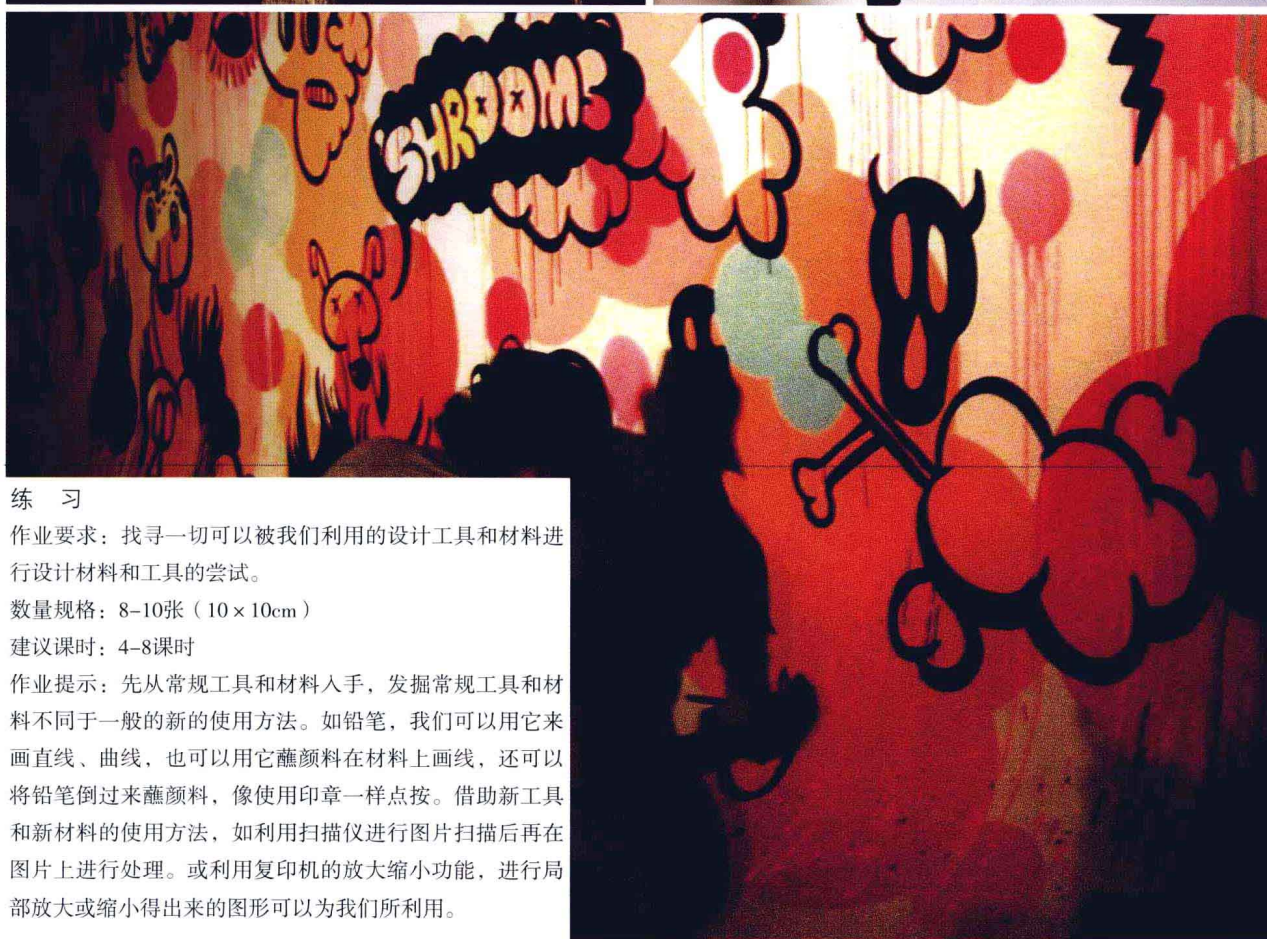
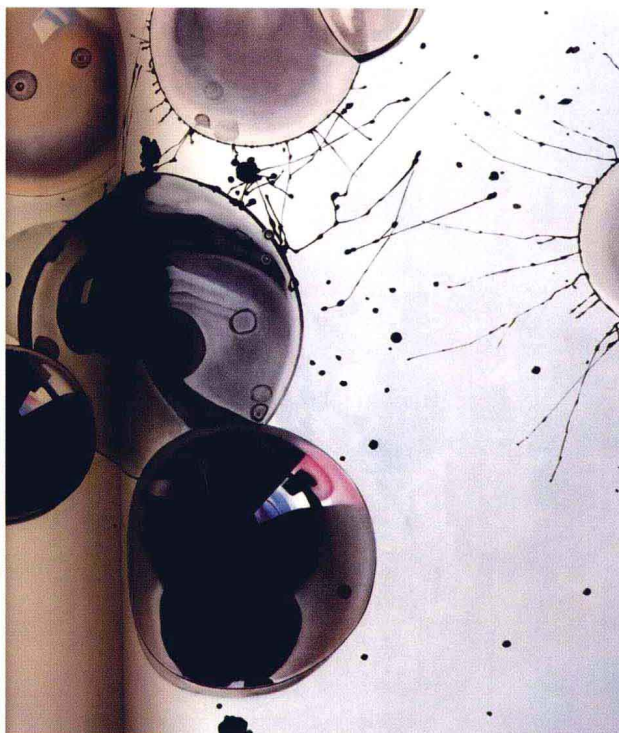
构成的目的是独特的构思及创新能力和设计思维的培养。通过良好的艺术教育训练能够使学生具备以下几方面的能力:观察能力、理解分析能力、创意思维能力、判断能力、表现能力。设计是心、手、脑的结合,感知能力体现在对视觉和表现形式有

敏锐的感觉和构思判断能力。我们平常应该多观察生活,或许生活中的某个场景、某个镜头都是我们思想创意的源泉。除了我们美术专业的基础知识外,文学、音乐、建筑、科学等其他的各种知识我们都要尽可能的涉猎,虽然这样的学习不可能使我们成为某方面的专家,但对于开拓我们的知识领域,获取更丰富的设计灵感而言,无疑意义重大。知识面的拓展意味着我们艺术品位和修养的提升,使我们懂得分辨什么叫美的形式,什么是美的构成以及什么是优秀的艺术作品。

四、广泛借鉴,敢于实践

前面我们提到了知识面的拓展意味着我们艺术品位和修养的提升。我们在涉猎百科知识之后,随着眼界的提升,看到了很多新的事物,就要开始思考怎样才能设计“好的作品”,我们设计的作品是否有新意?有创意?是否过时?我们应该广泛地借鉴和吸收优秀作品中的元素,敢于不断地试验,增加对不同形式的感知能力,只有这样,我们才能成为真正意义上的优秀视觉设计创造者。

练 习

作业要求：找寻一切可以被我们利用的设计工具和材料进行设计材料和工具的尝试。

数量规格：8-10张（10×10cm）

建议课时：4-8课时

作业提示：先从常规工具和材料入手，发掘常规工具和材料不同于一般的新的使用方法。如铅笔，我们可以用它来画直线、曲线，也可以用它蘸颜料在材料上画线，还可以将铅笔倒过来蘸颜料，像使用印章一样点按。借助新工具和新材料的使用方法，如利用扫描仪进行图片扫描后再在图片上进行处理。或利用复印机的放大缩小功能，进行局部放大或缩小得出来的图形可以为我们所利用。

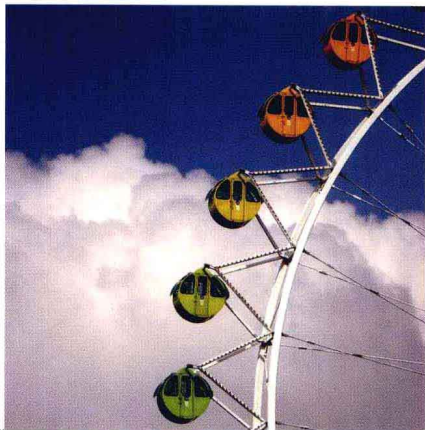
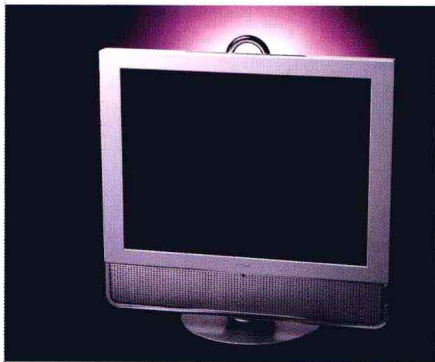
第二章 平面构成中的形态要素

第一节 点

一、点的概念：

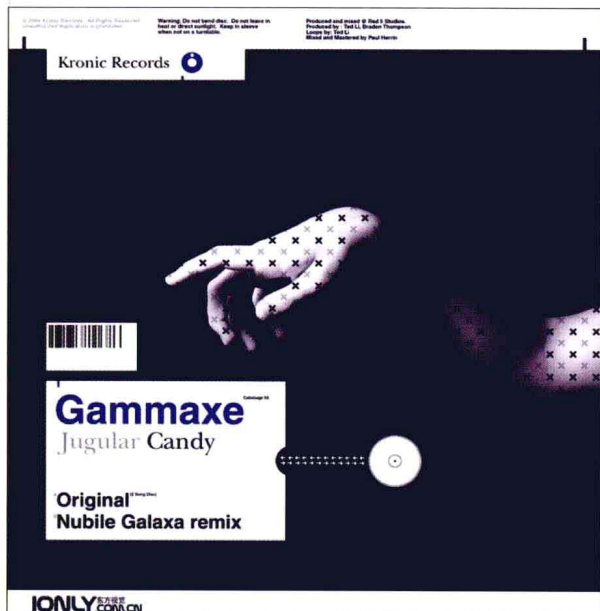
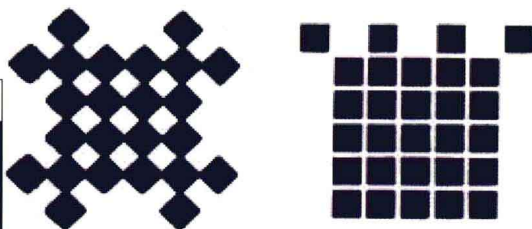
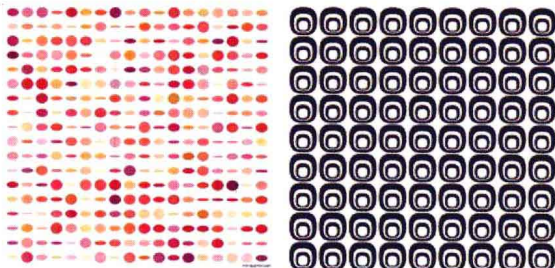
点在几何学中只表示位置而无面积大小之分，但在平面设计的造型中点必须有形态、大小、位置等视觉特征。点是平面图形中两条线的相交位置，点不具备长、宽、高。在平面设计理论中，点的位置关系重于面积关系，而从艺术的角度来看，点在现代艺术及其构成设计造型中具有丰富的特征，点是设计中最活跃的元素，在构成中是最基本的形态。

点的概念是相对的，它是在对比中存在的。点是相对较小的元素，它与面的概念是相互比较而形成的，点的最重要的功能就是表明位置和进行聚集。向一个方向连续连接在一起的点形成线，大的点就是面，反之最小的面就是点，最短的线就是点。点的分布不同可以创造出作品不同的视觉感受。

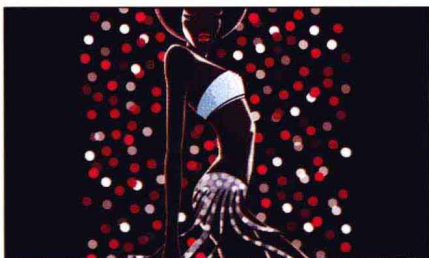
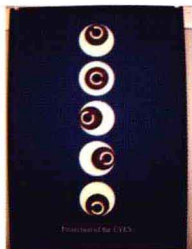
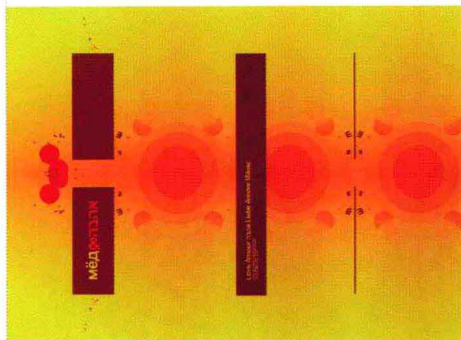
二、点的形态：

点的形态多种多样，有不同的面积大小，可分为规则形状和不规则形状。

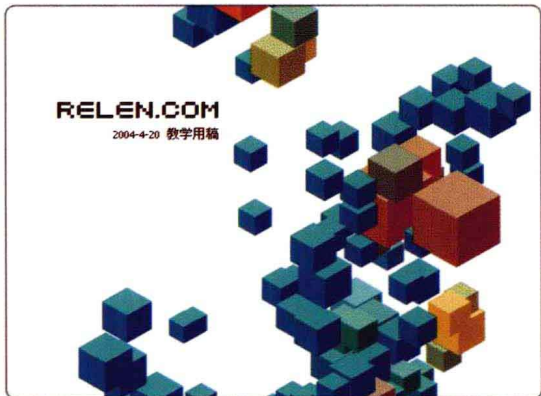
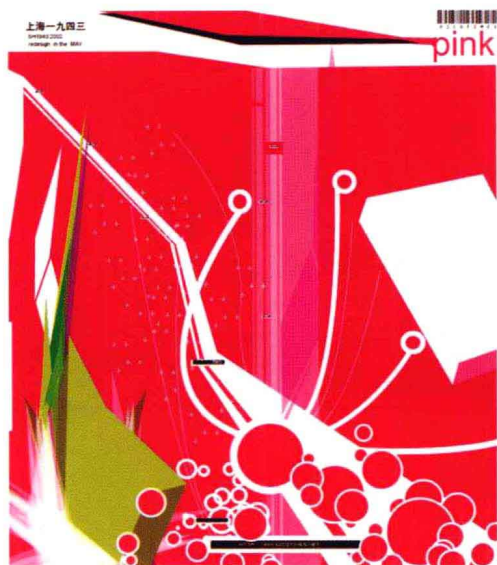

三、点的基本属性:

1. 点的注目性: 点的注目性是成为能引起人们注意的一个焦点。它具有集中观众视线、突出中心的功能。点越小, 点的感觉越强。

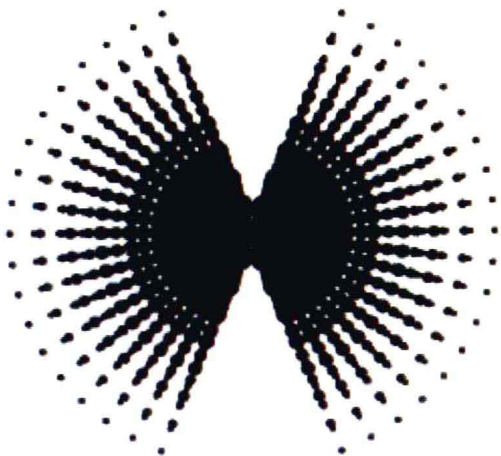
2. 点的聚散性: 两点以上的点聚集在一起时, 点越多聚集感越强, 聚散性也是点的另一个基本属性。多个点单向接近具有线化的感觉。多点靠拢有面化的感觉。也就是说, 点在一个方向排列就形成了线, 聚集在一起就形成了面, 但是, 点的疏散和聚集是相对的。

四、点的排列方式：

两个以上的点，可以有不同的排列对应关系，如并列、上下重叠、大小不同对比等，各有各的视觉感受，我们要多利用点之间的不同的组合排列关系，来找寻点的多种排列方式。

线的交叉，其交叉点上也具有点的感觉。

周边环境形成的围合可以产生虚点。

