

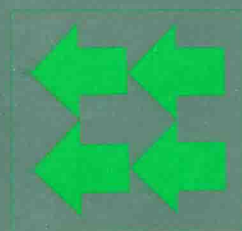
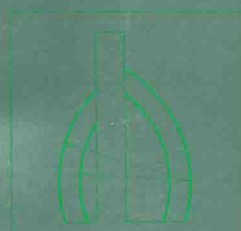
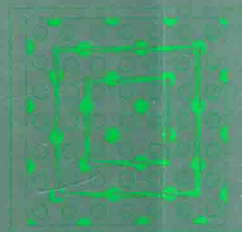
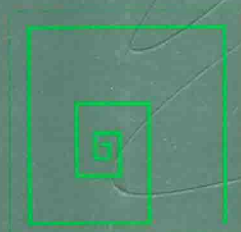
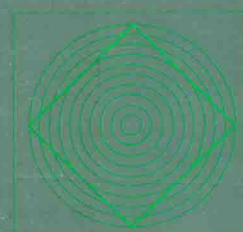
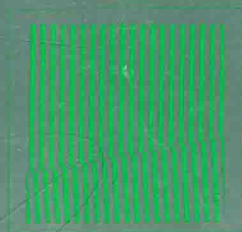
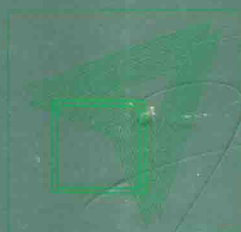
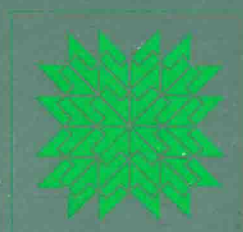
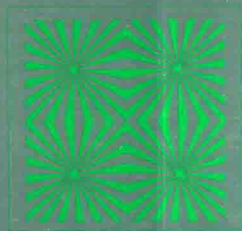
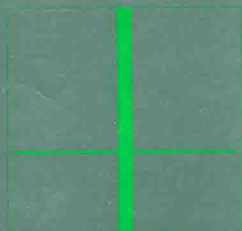
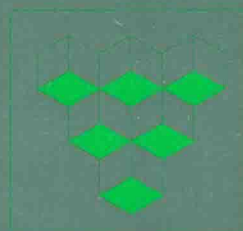
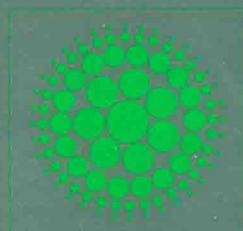
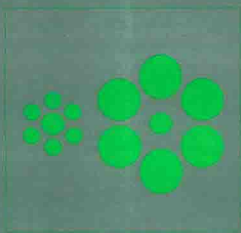
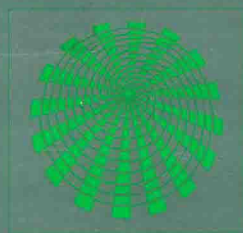
基础造型系列教材
Basic Art & Design Series

艺术·设计的 平面构成 (修订版)

Fundamental Problems of Creating
in the Two Dimension Space

[日] 朝仓直巳 著

林征 林华 译



基础造型系列教材
Basic Art & Design Series

艺术·设计的 平面构成 (修订版)

Fundamental Problems of Creating
in the Two Dimension Space

[日] 朝仓直巳 著

林征 林华 译

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

艺术·设计的平面构成/(日)朝仓直巳著;林征,林华译,—修订本,—南京:江苏凤凰科学技术出版社,2018.5

基础造型系列教材
ISBN 978-7-5537-8807-4

I.①艺… II.①朝… ②林… ③林… III.①平面设计—教材 IV.①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第307279号

本书由朝仓菜子女士独家授权出版。

基础造型系列教材

艺术·设计的平面构成(修订版)

著者	[日]朝仓直巳
译者	林征 林华
项目策划	凤凰空间/孙闻
责任编辑	刘屹立 赵研
特约编辑	孙闻

出版发行	江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼,邮编:210009
出版社网址	http://www.pspress.cn
总经销	天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址	http://www.ifengspace.cn
印刷	山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开本	710 mm×1 000 mm 1/16
印张	18
字数	250 000
版次	2018年5月第1版
印次	2018年5月第1次印刷

标准书号	ISBN 978-7-5537-8807-4
定价	79.80元

图书如有印装质量问题,可随时向销售部调换(电话:022-87893668)。

目录

第一章	第一节 作为基础造型的平面构成	27
平面构成的目的	1. 平面构成与基础造型	27
	2. 冠有“基础”二字的学问	28
	第二节 平面构成追求的方向	32
	1. 平面构成的目标	32
	2. 平面构成的内容	33
第二章	第一节 材料与工具	39
造型的要素	1. 平面构成的材料	40
	2. 平面构成的工具	41
	第二节 形态构成的要素	46
	1. 点	47
	2. 线	54
	3. 面	70
	4. 立体、空间	72
	5. 半立体	76
第三章	第一节 组合与复制 (离心的构图)	81
造型文法 A: 构图	1. 各种组合	81
	2. 单元形的复制构成	96
	第二节 分割与比例 (向心的构图)	108
	1. 各种分割	108
	2. 比例与数列	126
	第三节 调和与对比 (构图的平衡感觉)	138
	1. 平衡、对比、统一	138
	2. 对称 (symmetry)	146

第四章 造型文法 B: 幻象的创造

第一节 错视 (错视与无理图形 A)	157
1. 关于错视的心理学	157
2. 多意视图	167
第二节 无理图形 (错视与无理图形 B)	170
1. 各种无理图形	171
2. 其他	175
第三节 立体感的表现 (三维的幻象 A)	177
1. 与形态、组合有关的立体感表现法	177
2. 色彩与质感的三维表现	185
3. 体系的破坏形成立体感的表现	187
第四节 透明感的表现 (三维的幻象 B)	191
1. 点的表现	193
2. 线的表现	194
3. 面的表现	196
第五节 动势 (四维的幻象 A)	199
1. 关于组合的探讨	200
2. 关于形状的探讨	204
3. 关于色彩的探讨	207
第六节 韵律 (四维的幻象 B)	208
1. 反复	208
2. 复杂的韵律	214
第七节 变形与变态	227
1. 坐标变换 (网格的变形)	227
2. 失真画 (利用镜子的变形)	230
3. 变形 (利用透镜形成的变形)	234

第五章		
技法的开拓		
	第一节 构想法的开发	238
	1. 引入空间思考	239
	2. 结构创意的再探讨	250
	第二节 材料的造型可能性研究	256
	1. 偶然形态的创造	257
	2. 质感	278
	3. 流线形与自由曲线	282
	4. 艺术、设计上的应用	284
参考文献		286

基础造型系列教材
Basic Art & Design Series

艺术·设计的 平面构成 (修订版)

Fundamental Problems of Creating
in the Two Dimension Space

[日] 朝仓直巳 著

林征 林华 译

导读

20世纪70年代末至90年代中期，是中国现代设计教育最迅猛最活跃最深刻的发展期。作为这个时期最具标志性的变革板块，当属设计基础教育；而在设计基础教育中最具划时代意义的内容，则是构成教育。彼时一大批全身心投入构成教育的先行者和实践家，后来大都成为中国设计教育（尤其是基础教育）系统中公认的学术引路者或带头人。

这批躬身实践、勤奋探索的先行者，他们当时最重要的导师和楷模之一，就是本套丛书的作者，亚洲基础造型学会首任会长、日本筑波大学教授朝仓直己先生。

这批人除教学相长、持续积累外，他们当时最重要的范本和参照之一，就是朝仓直己先生所著的这套丛书——《艺术·设计的构成》（平面构成、立体构成、色彩构成、光迹构成共四册）。

自20世纪80年代初至跨世纪后的近20年间，朝仓先生曾应邀在中国各大学讲学，其足迹遍及京津粤港苏鲁浙；其学生则从各校学术带头人，至专任教师，以及研究生和本科生；在此期间产生的“中国作业”总数应在4000件（套）以上。

朝仓先生所著的这套丛书，既非自娱自乐的“心得体会”，也非狭窄师门的“作业集成”；既不是远离设计实务的所谓教程，也不是水土不服的无感舶品。

诚然，这套丛书占有一定篇幅的文字叙述和图面呈现，在摄影、复印、电脑、图形软件、数字调色、数字或3D打印以及网络传输均已成“基础工具”的今日，似显时过境迁，但正是这套丛书与当下中国读者间客观形成的“时间差”，使其除了作为设计基础教育的经典、规范、系统和综合的“主流价值”，可供师生们“直接借鉴和使用”之外，更生动凸显了今天出版和发行崭新而显著的价值：

这是示范版的田野调查手册。

作为今天的教师，如何有效地活用常规教学元素，在平凡中捕捉“一掠而过”的新鲜因子，在合理中提取“剑走偏锋”的异常现象，将“熟土”刷新为“田野”，从而使“捕捉与提取”成为可期待并有持续收获的常态，这些，在朝仓先生的这套丛书中都能找到丰富的答案。



“留学生就是我的孩子”——1993年，朝仓先生与留学生们在日本横滨港考察。（赵健提供）



“‘基础设计’和‘设计的基础课’不是一回事”——朝仓先生在中国各高校的讲座中尤其强调这一点。（赵健提供）

作为今天的学生，田野调查既是学习“通关”的首战，也是寻找学习选题的最重要途径。由于认识能力的不足，青年学生一般都缺乏“关注”的下意识，习惯于走马观花或视而不见。要改善这些，可以从朝仓先生的这套丛书中找到多方面的启示。

这是指导版的资料整理攻略。

作为今天的教师，教学和科研这两副担子，哪头都沉，且一个都不能少。教学虽常规，但极耗时间；科研需卓越，却无处下手。于是往往顾此失彼，疲于奔命。而这套丛书的内容，相当部分都来自于朝仓先生的日常教学而非“纯粹科研”，这给读者（教师们）以启示：通过对这套构成丛书的阅读，研究其“在平凡中梳理出卓越”的方法论，从而力求在自身教学和科研间打开通路——“教学”作为“科研”的素材准备，“科研选题”基于对“教学素材”的整理意识和整理方法。

作为今天的学生，认真理解这套丛书中关于资料整理的“套路”，可逐渐学会与“资料”积极相处，逐渐学习分离资料的层级，分列资料的类型。这有助于消解“课程”学习的被动，建立“课题”学习的主动。

这是经典版的形态训练谱系。

作为今天的教师，面对一个教育专题，应具备依据其内在结构和教学操作的实际可能，将其进行合理的切分，以形成在时值、份量、顺序、逻辑、目标等方面的合理矩阵，从而实施教学的能力。这套丛书展示的朝仓先生在这些方面的切入手法、推演步骤以及综合的梳理技巧，对今天形态训练的教学方法设计，有着极为具体和细密的指导作用。

作为今天的学生，如何将抽象或生硬的课题，柔化成具体的、可触摸、可塑造、可分类、可分阶段的“步骤”，这既是必须越过的学习之“坎”，也是应力求形成常态化的处理技能。朝仓先生这套丛书对此确实形成了很具体和完整的示范——它像一面镜子，如果我们时时对照，确能提升（在形态处理方法上的）自我调试和自我完善的能力。

这是通俗版的材质练习大全。

无论是今天的教师还是学生，在面对有关“材质处理”的教与学行为时，由于专业背景的局



“还是中国白酒最好喝”——每次和中国同行在一起，朝仓先生总是在反复表达他对中国的美好记忆。（赵健提供）



“留学生就是我的孩子”——1993年，朝仓先生与留学生们在日本横滨港考察。（赵健提供）

限，或多或少都会“感觉”多于“理性”，“顺势”多于“预设”……，结果往往是开头偶然、过程繁复、结果无力。朝仓先生这套丛书以丰富的图文案例告诉我们，在工学与艺术、精准与随意之间，确实存在一系列可供“艺术设计”所采用的“有效临界范围”。悉心把握这样的临界范围，有关材质的教与学，将会是可规范进行、可精准掌控的。

这是实用版的图文表述参照。

无论是今天的教师还是学生，“图文并茂的文本表述”都不仅是专业的基本功，而且是专业成果最重要的载体之一。具体说来，在设计表达中，从信息搜集到市场调查，从意象手稿到要点备注，从形态节点到价值聚焦，从感性展现到理性推演，从理性评判到多维博引……对这诸多纬度的元素的整合成型，使得“图文文本表述”几乎成为一个相对独立、绝对完整的“专业”。在阅读并学习这套构成丛书的过程中，读者可清晰地领略朝仓先生完整的“图文表述”策略及手法。这套策略与手法，可成为从事设计尤其是设计教与学的师生们生动、具体、完整及可借鉴的参照。

中国高等教育学会设计教育专业委员会副主任、原广州美术学院副院长

赵健

2017年10月于上海

原序

科学与艺术越发达，其基础便显得越为重要。学术的发展使得学科的分工越来越细，然而，分工越细，跨学科的问题就越应受到重视。

因此，在今天学问的专业化中，不仅可以看到旧体制大学中纵向型学科的发展，也随处可以见到同它横向联系的横向型方法。“构成”就是具有这种特色的一个专门领域。以往专门学科的分类方法以及教育系统中的专业，或以维数、材料划分（如纯美术中分成西洋画、日本画、雕塑等），或以对应行业划分（如设计中分为印刷设计、工业设计、装潢设计、建筑设计等）。与此相比，“构成”是从事教育研究，包括以上各种专业或行业所共有的基础性的重要学问。

其具体内容，包括了涉及各造型专业的共同基础的形态——色彩、材料、构图、构思法等，这些方面的研究主题，包括从简单易行到难攀其顶的内容。

本书因系平面构成的著作，所以以上述中的平面关系为对象。对涉及色彩的内容，除在论述中特别需要外，予以省略。用节省下来的篇幅，对形态、构图、构思法及其他有关平面造型的技法，材料效果等的篇章予以充实，以扩充与深化平面构成的范围。因此，有可能会遇到对部分相对深入问题的解释，及对初学者来说出现稍感困难的专门主题。论及“平面构成”或“构成”一词时，有人会认为是属于一般性造型的基础，只是以初学者为对象的领域。但是，如果把“构成”看作是一门专门领域，会发现其内容关系到相当高层次的问题，对这些研究的积累，将使构成逐渐向深层次发展。

本书的另一个特点是重视造型的使用方法，即重视造型文法。我们生活在三维空间中，若想把它表现在二维空间即平面上，就迫使我们要为之付出巨大的努力，研究出特别的造型方法。例如，在三维空间的表现上，既可以使物体发出动作，也可以将立体的形态如愿以偿地做成实体。然而，若将其表现于二维空间中，那么除了在平面上“描绘”之外，别无他法。由于无法使物体本身发出动作，所以必须设法以“动势”或“运动感”通过视觉使观者在感觉上产生物体的动态感觉。所以，必须创造出特殊的画法，使人们借助于描绘方法或视觉，感受到平面上的立体感。这种特殊的画法并不只限于一种，而是数不胜数。这是人类从智慧和经验中创造积累出来的宝贵遗产。

本书从彩页部分开始，选登了20世纪初以来对构成有深入研究的艺术家的作品，并在后面正文的内容中，收录了一些活跃于第一线的艺术家的作品。从中可见，平面构成不仅对于设计起到了重要作用，而且同纯美术也产生了密切的联系。特别是与构成艺术的紧密关系，更是毋庸置疑了。

我们已经掌握了除立体感、运动感之外，在平面构成中的造型上的特殊创意，如韵律、透明感以及通过种种“错觉”表现方法的幻象。这些造型上的财富，包含了有关造型表现的重要基本要素，对于所有从事创作的造型艺术家来说，是值得阅读的。对笔者来说，本书也是长年执教平面构成课程的指导性记录。

朝仓直巳

1984年6月5日

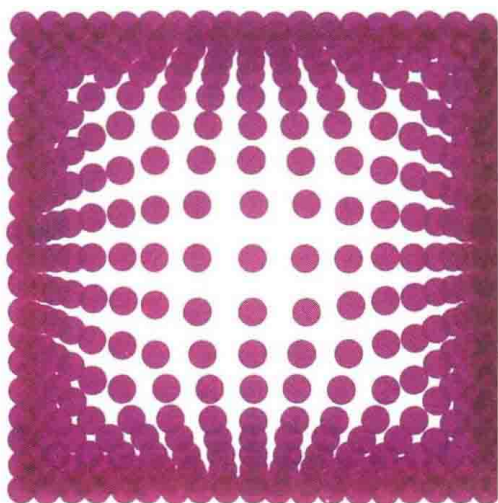
目录

第一章	第一节 作为基础造型的平面构成	27
平面构成的目的	1. 平面构成与基础造型	27
	2. 冠有“基础”二字的学问	28
	第二节 平面构成追求的方向	32
	1. 平面构成的目标	32
	2. 平面构成的内容	33
第二章	第一节 材料与工具	39
造型的要素	1. 平面构成的材料	40
	2. 平面构成的工具	41
	第二节 形态构成的要素	46
	1. 点	47
	2. 线	54
	3. 面	70
	4. 立体、空间	72
	5. 半立体	76
第三章	第一节 组合与复制 (离心的构图)	81
造型文法 A: 构图	1. 各种组合	81
	2. 单元形的复制构成	96
	第二节 分割与比例 (向心的构图)	108
	1. 各种分割	108
	2. 比例与数列	126
	第三节 调和与对比 (构图的平衡感觉)	138
	1. 平衡、对比、统一	138
	2. 对称 (symmetry)	146

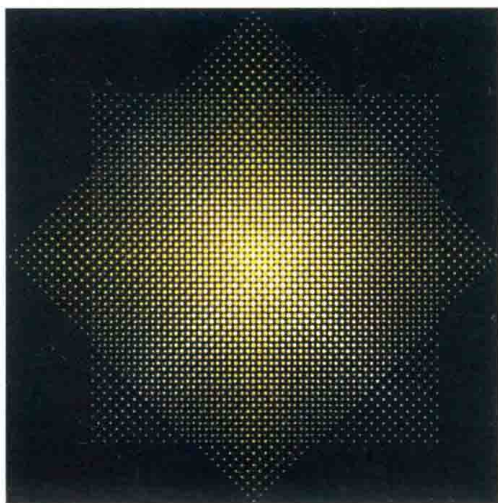
第四章 造型文法 B: 幻象的创造

第一节 错视 (错视与无理图形 A)	157
1. 关于错视的心理学	157
2. 多意视图	167
第二节 无理图形 (错视与无理图形 B)	170
1. 各种无理图形	171
2. 其他	175
第三节 立体感的表现 (三维的幻象 A)	177
1. 与形态、组合有关的立体感表现法	177
2. 色彩与质感的三维表现	185
3. 体系的破坏形成立体感的表现	187
第四节 透明感的表现 (三维的幻象 B)	191
1. 点的表现	193
2. 线的表现	194
3. 面的表现	196
第五节 动势 (四维的幻象 A)	199
1. 关于组合的探讨	200
2. 关于形状的探讨	204
3. 关于色彩的探讨	207
第六节 韵律 (四维的幻象 B)	208
1. 反复	208
2. 复杂的韵律	214
第七节 变形与变态	227
1. 坐标变换 (网格的变形)	227
2. 失真画 (利用镜子的变形)	230
3. 变形 (利用透镜形成的变形)	234

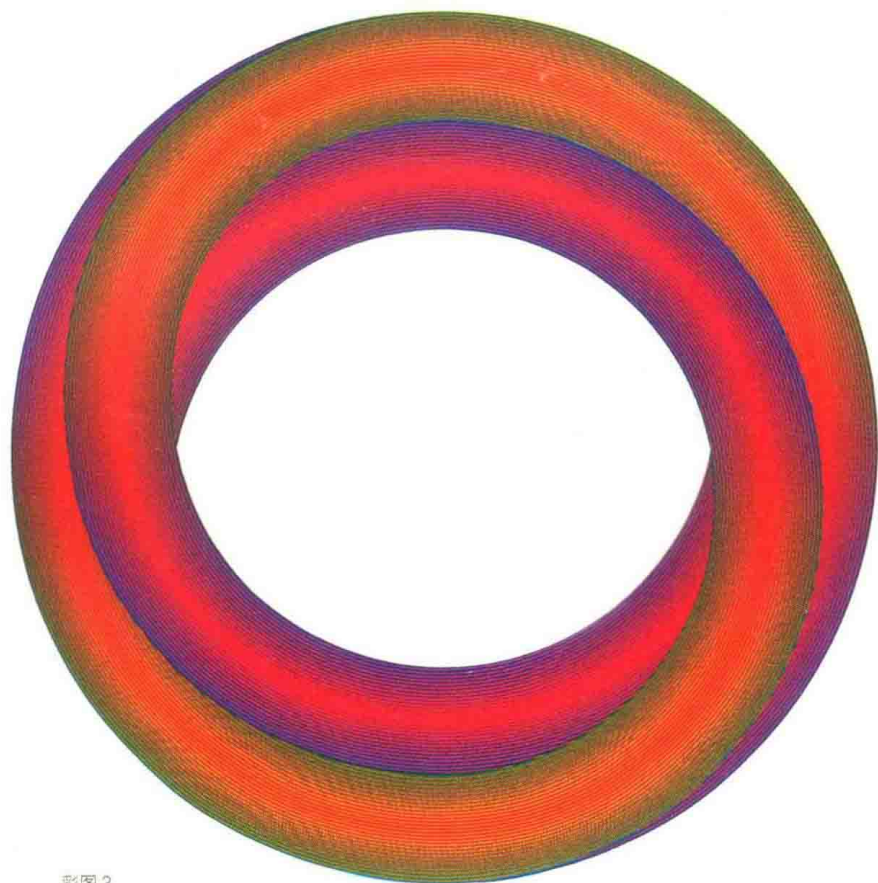
第五章		
技法的开拓		
	第一节 构想法的开发	238
	1. 引入空间思考	239
	2. 结构创意的再探讨	250
	第二节 材料的造型可能性研究	256
	1. 偶然形态的创造	257
	2. 质感	278
	3. 流线形与自由曲线	282
	4. 艺术、设计上的应用	284
参考文献		286



彩图 1



彩图 2



彩图 3

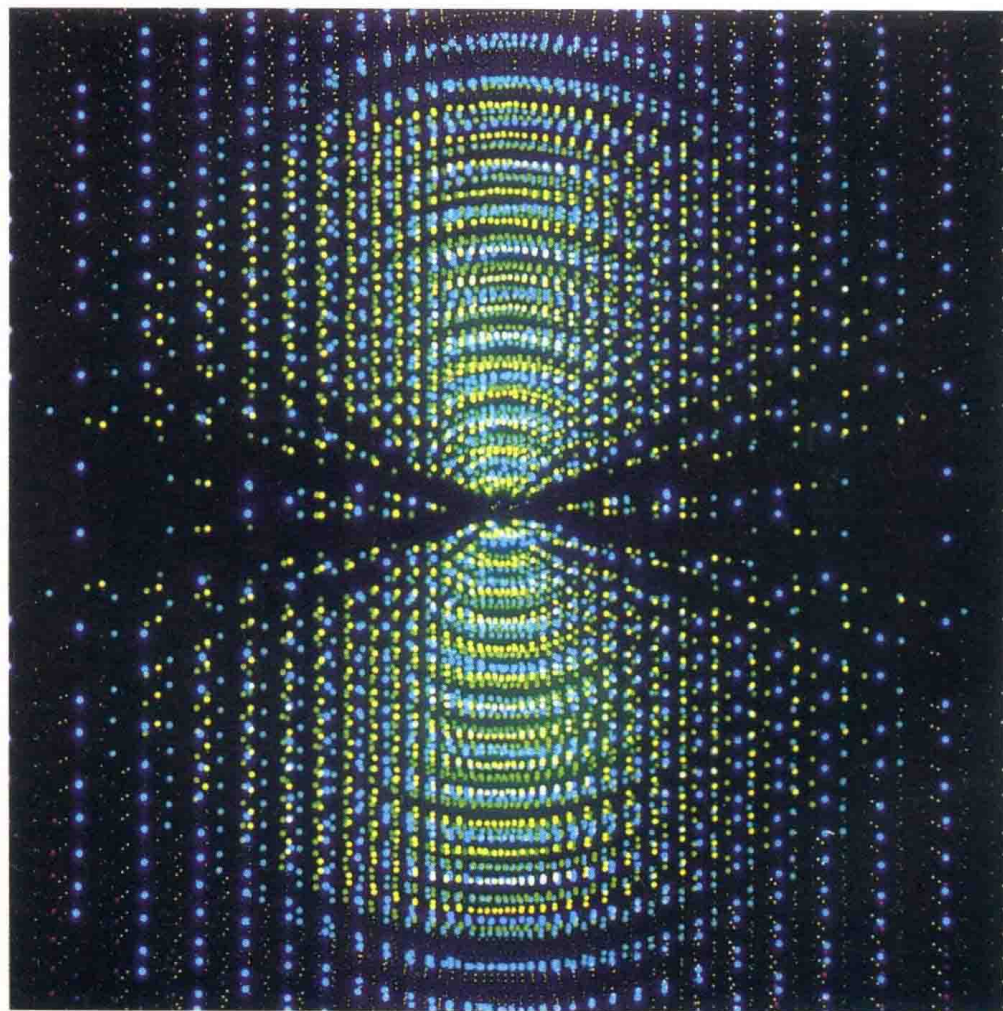
彩图 1 透明点的构成 (参阅本书第 47 页)

彩图 2 点互相穿插的构成,《网点 A3》,阿尔米·马比尼叶 (Almir Mavignier)

彩图 3 平行曲线的重叠构成,《耽 No.1》,胜井三雄



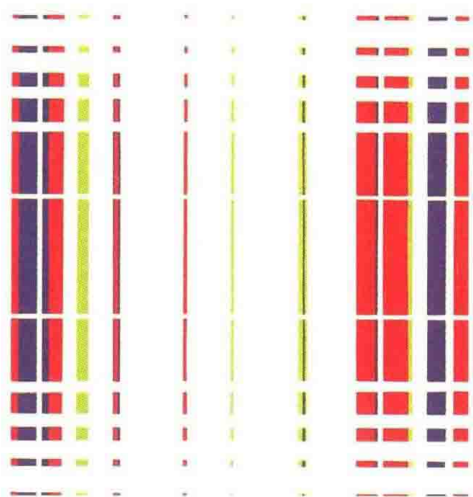
彩图 4



彩图 5

彩图 4 光点的自由构成(参阅本书第 53 页)

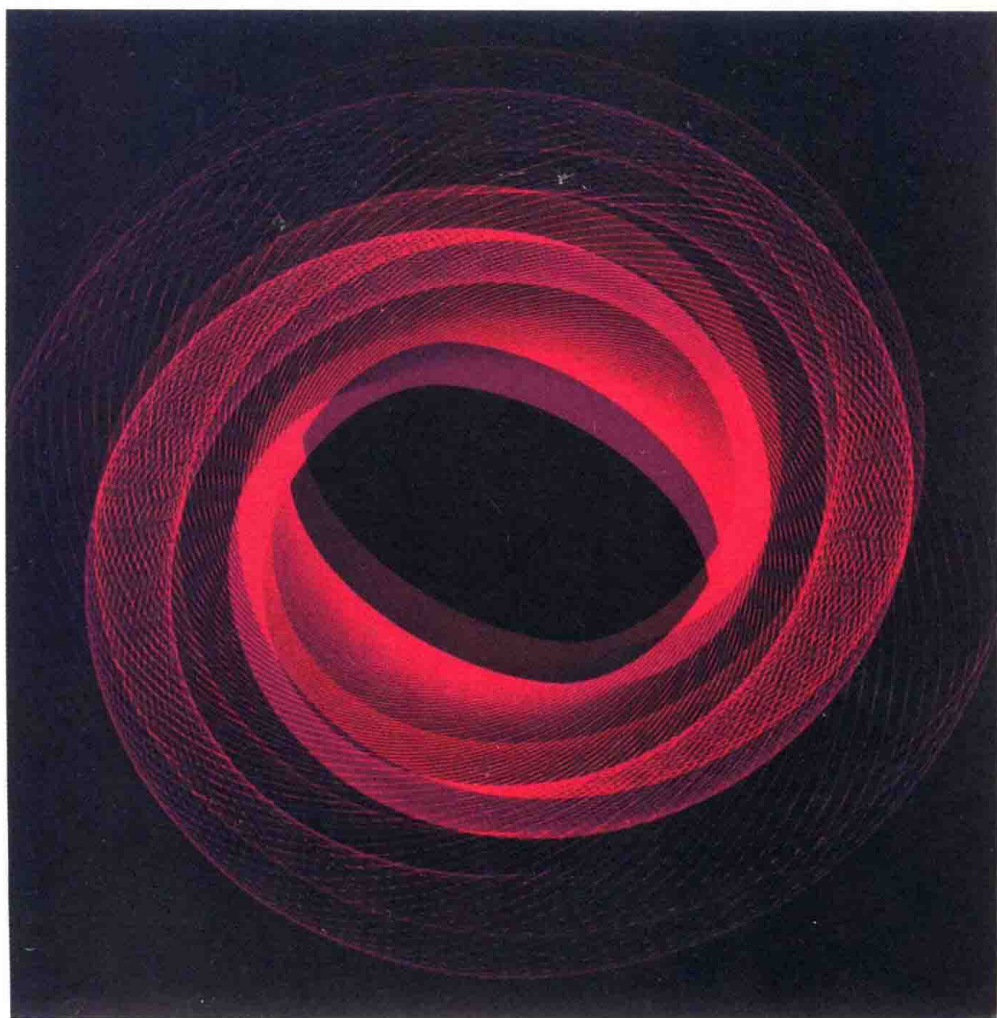
彩图 5 光点的规则构成(参阅本书第 53 页)



彩图 6



彩图 7



彩图 8

彩图 6 虚、实、色彩、宽度、间隔各不相同的平行线构成 (参阅本书第 60 页)

彩图 7 各种光的线构成 (参阅本书第 65 页)

彩图 8 摆动的线 (光轨) 构成,《彩色摆动摄影》,朝仓直巳