

平面构成研究 上海普通高校“九五”重点教材

强调客观现实的构成规律。把自然界中各种复杂过程用最简单的要素点、线进行分解、组合、变化。第二，高度自觉的、自觉的、有意识的再创造过程。逻辑、视觉反应、视觉效果和设计，可表现出超越平面图形效果。

第一节 分割与组合

一、分割
平面
用的要
在二

形态构成

分割或对其的处理就显得非常重要，分割也是基本的造型行为之一。
分割是在预定区域内进行切割、划分，而形成独立的块面区域或形状，分割时要着重考虑整体与部分之间的相互关系，通常含有一定的数量概念。

在做印刷作品时，主要是在一定的平面内把文字、照片或图形巧妙地配置起来，这时候分割就形成了格子。在方形的边框里画出垂直或水平的线，就造就了分割空间的格子。在设计领域中，这种例子很多。纯艺术领域里，有蒙德里安以后的构成艺术(Constructive art)，其画面即以分割作为基本造型行为。分割的种类有：

1、等形分割：分割出的形和面积完全相等，是一种非常严谨的造型行为。大多有单纯、明快、有秩序、易产生统一的美感。(图 26a)

2、等量分割：分割而成的形可以不等，但面积相等。特征是由于分割后产生的形状各异，所以富于变化；又因为彼此面积相等，能给人以均衡

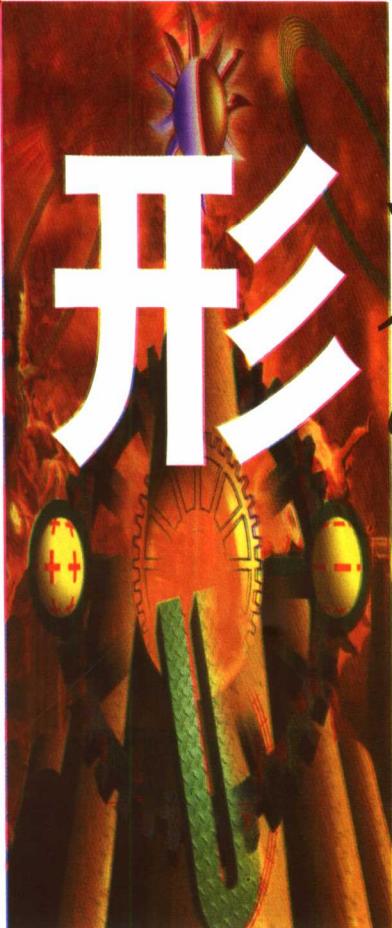
华东师范大学出版社

ECNUP

平
大
朝
日
本

世界银行贷款资助项目
上海市教育委员会 组编

形态构成

张桂宜 编著

华东师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

形态构成 / 张桂宜编著. —上海: 华东师范大学出版社, 2001

上海普通高等学校“九五”重点教材

ISBN 7-5617-2463-2

I . 形... II . 张... III . 构图学 - 高等学校 - 教材

IV . J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 82751 号

上海普通高校“九五”重点教材

形态构成

编 著 张桂宜

责任编辑 夏 玮

责任校对 李雯燕

封面设计 黄惠敏

版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社

发行部 电话 021-62571961

传真 021-62860410

<http://www.ecnupress.com.cn>

社 址 上海市中山北路 3663 号

邮编 200062

照 排 南京理工排版校对有限公司

印 刷 者 江苏句容市排印厂

开 本 787 × 1092 16 开

印 张 6

插 页 12

字 数 120 千字

版 次 2001 年 3 月第一版

印 次 2001 年 3 月第一版

印 数 3100

书 号 ISBN 7-5617-2463-2/B · 148

定 价 (平) 14.00 元, (精) 29.00 元

出 版 人 朱杰人

序

在“文化大革命”结束，高考恢复之后不久，平面构成、立体构成、色彩构成等课程就被引入到中国来。全新的教学方法和课程作业在当时引起了设计教学界的极大关注和争执。不久这些课程被大多数院校列入了设计课程体系，成为重要的基础课。

由于当时特定的历史条件，这些新课程的设置从内容到形式上都存在着一些问题。随着教学改革的深入和对这些课程的进一步的了解，人们发现对它们有必要进行全面的完善和改革。

平面构成、立体构成、色彩构成等课程，起源于德国包豪斯学校的教学改革。20年代这个学校曾发生过一场设计教学方面的革命。年轻的教师伊顿开设了一门全新的设计课程——基础课程(BASICAL COURSE)。在这个课程中，伊顿将有史以来人类在视觉艺术方面的经验加以概括，设计了以艺术的基本现象与规律为内容的各种课题，引导学生进行感知与实验，使他们对设计艺术有一个基础性的全面了解和体验。伊顿并将原来以学习和模仿教师技法为主的传统艺术教学彻底地加以否定，开创了以认知、体验、创造为核心的新的设计教学方法。伊顿的课程很快被人们所接受，并被发展成各国现代设计教学的一门重要基础课程。

我在美国夏威夷大学学习时，曾系统地听过基础课程，以后又在多年接待各国教授来校上课时，进一步了解了国外在设计基础课程的内容与教学方法。与国外相比，我国的设计基础课程存在着课程内容过分偏狭，教学方法千篇一律等缺点。如原来整体的设计基础课程，被划分为三个独立的课程，使学生对课程内容的把握产生一定的障碍，而国外的教学则将平面、立体和色彩综合在一起上，教学效果更好。又如我国院校在平面构成课中过分地强调几何硬边图形和几何骨骼的分析和组合，而对其他图形形式及构图方式的介绍与实验则较少，有的教师甚至有将平面构成课演变成几何图案课的倾向，这与设计基础课程的教学目的相差就远了。再如在教学方法上，我国的课程过多地引导学生对既定的几种骨骼样式进行认知与实验，使学生在完成设计命题时在风格上形成一种模式，这对伊顿当年设立本课程，发掘学生创造力的宗旨可以说是背道而驰。在我们这样的应试教育占主导地位的国家内，如果将基础课程的教学内容模式化、片面化，将对以培养创造能力为主要任务的设计教学有极大的负面影响。

基础课程存在的不足应当引起人们的重视。事实上，近年来许多设计教学的专家对本课程的问题都有着相当深刻的认识，并进行着大胆的改革，使课程不断地趋于完善。

张桂宜老师从事设计基础课的教学多年，在这方面积累了许多经验，也有自己独到的学术见解。去年她曾赴德国进修学习，对那里的设计教学进行了全面考察，对设计基础课程有了更深的认识。张桂宜老师在本课程的教学上进行了许多改革，如将原来分散的平面构成、立体构成、色彩构成组合起来，形成新的课程体系，就是一个重要的创新。本教材可以说是张桂宜老师教学改革的一个总结，相信它的出版，会对设计基础教学的完善与改革起着积极的促进作用。

朱国勤

2000.11.28

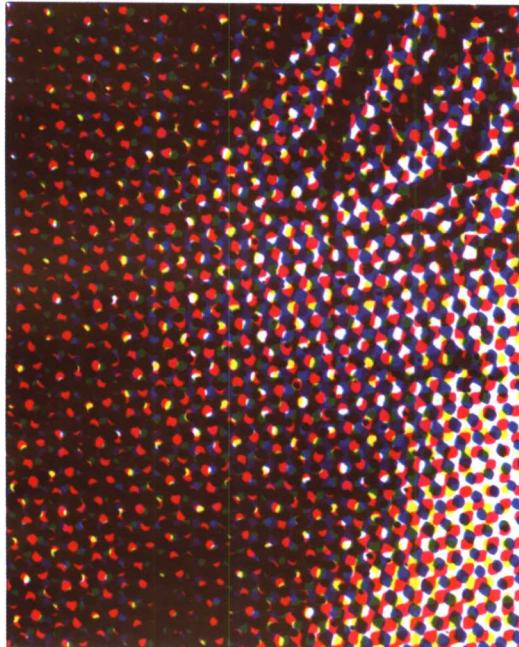

图 1-7 赛尔瓦多·达利(Salvador Dali)《持久的记忆》

图 1-10 印刷中的网点

图 1-20 反复

图 1-22b 不对称的建筑:位于奥地利首都维也那的 Hundertwasser-Haus(古怪屋)

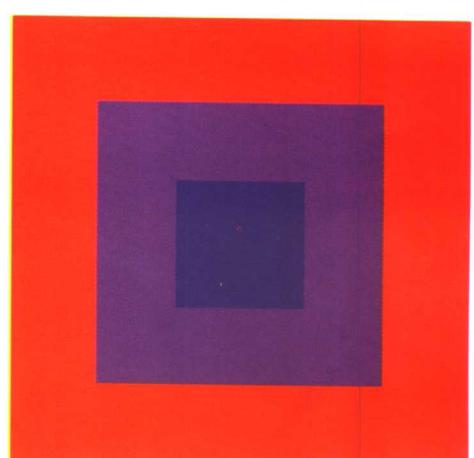
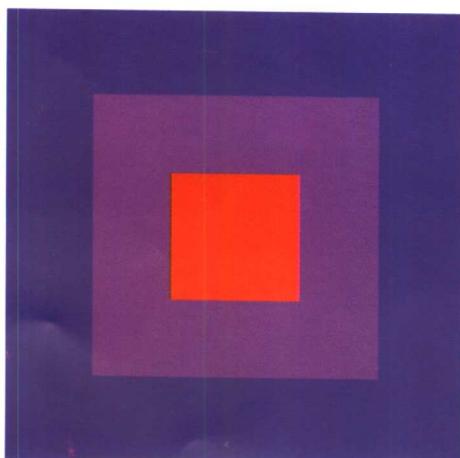

图 2-8i 冷暖色表现前后关系

图 2-12 渲染法

图 2-16 枯笔法

图 2-23 抖落法

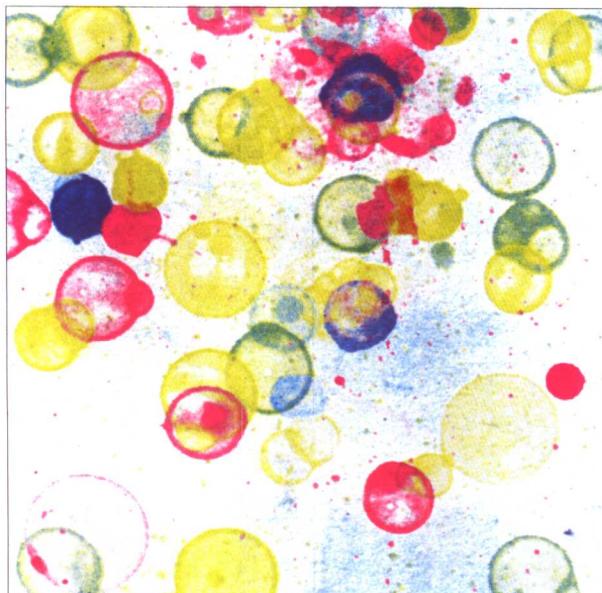

图 2-24 爆裂法

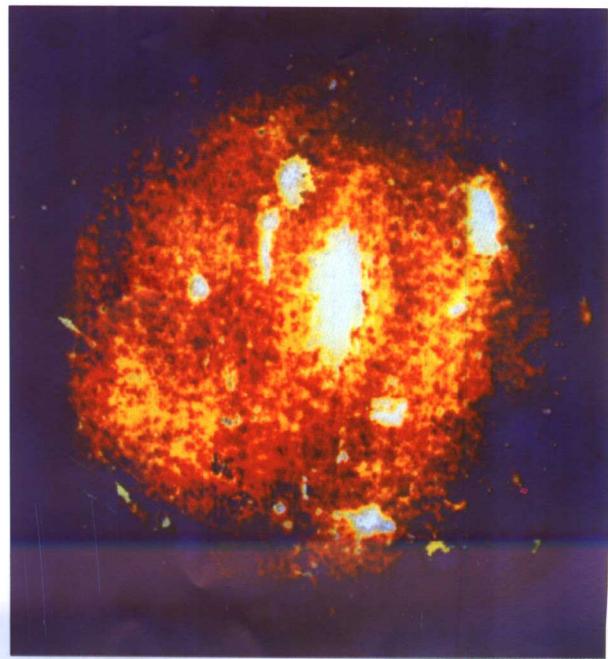

图 2-25 摩擦法

图 2-27a

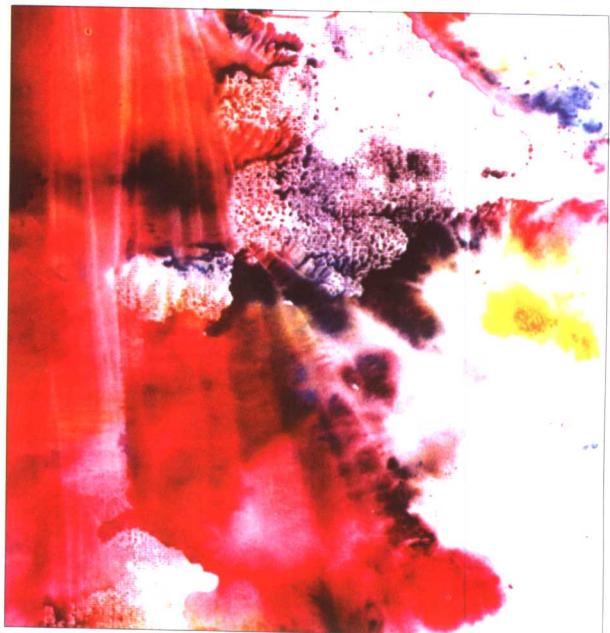

图 2-27b

图 2-28 褶纸法

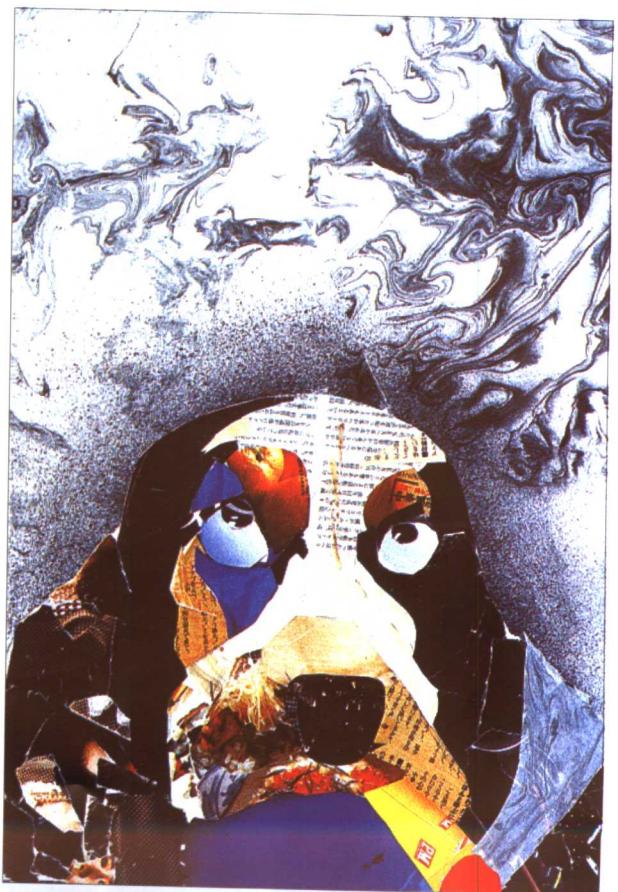

图 2-30b 拼帖法

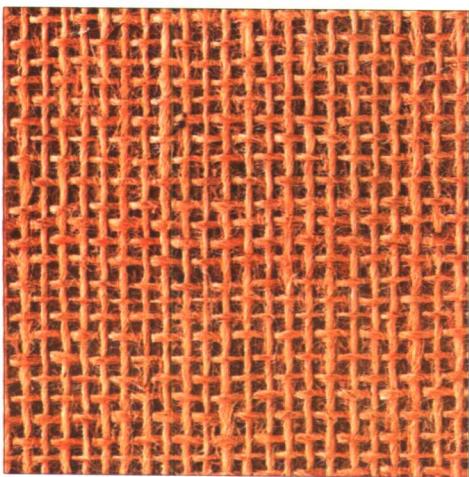

图 2-31b 编织法

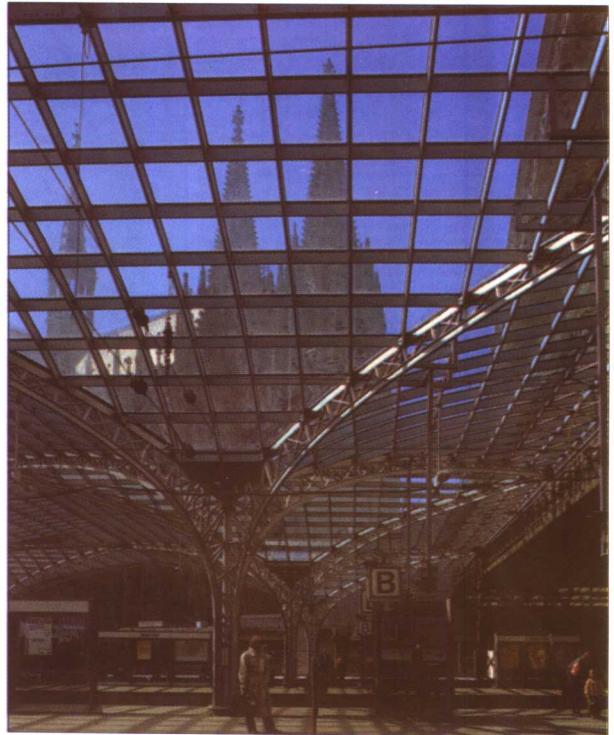

图 3-2a 金属框架结构的德国科隆火车站候车处

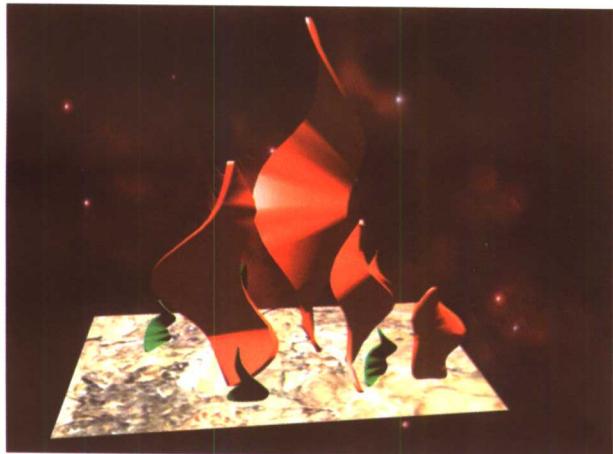

图 3-11c 作者:林瑾

图 3-13c 东西柏林统一的标志物“和平钮”

图 3-13d 变形的建筑:维也那的“Z银行”

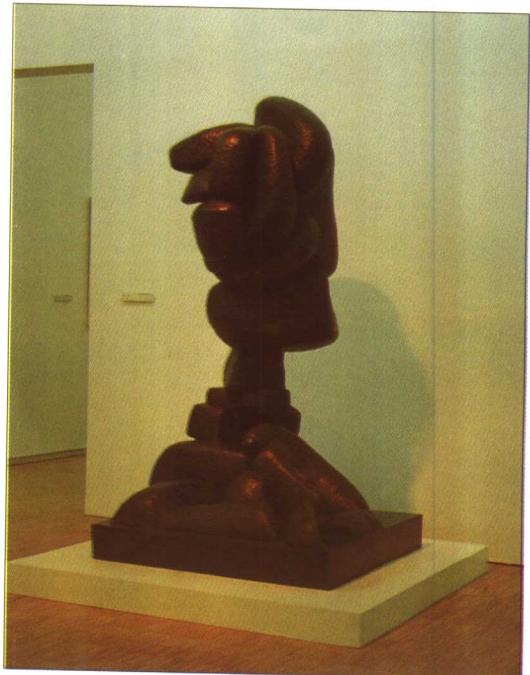

图 3-15a 加法造型的抽象雕塑

图 3-14b 减法造型的建筑形式:退层的“科隆大教堂”和移动切割的“科隆音乐厅”

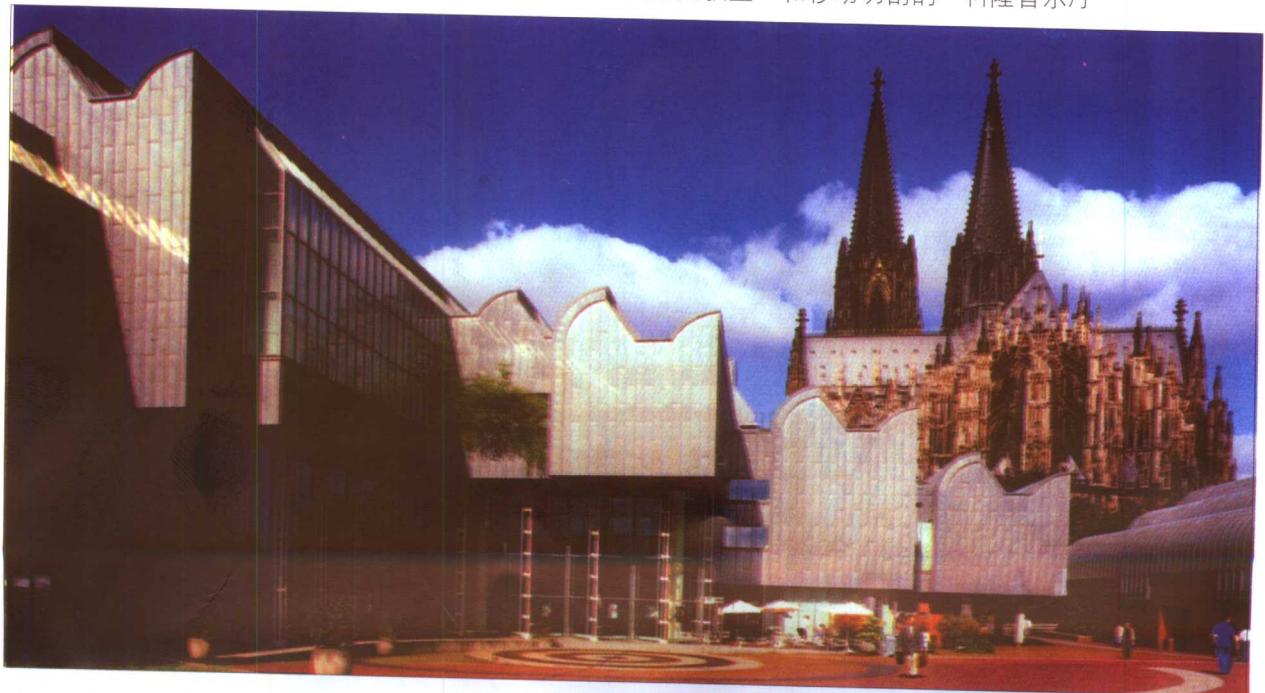

图 3-15b 纽伦堡的街头雕塑

图3-16a 巴塞罗那
奥运会场址一角

图 3-16b 柏林的街头雕塑

图 3-16c 巴黎 La Défense 区街头

图 3-16d 布鲁塞尔的“原子球纪念馆”

图 3-17 米开朗琪罗的《大卫》局部

图 3-20a 铜质感的柏林音乐厅

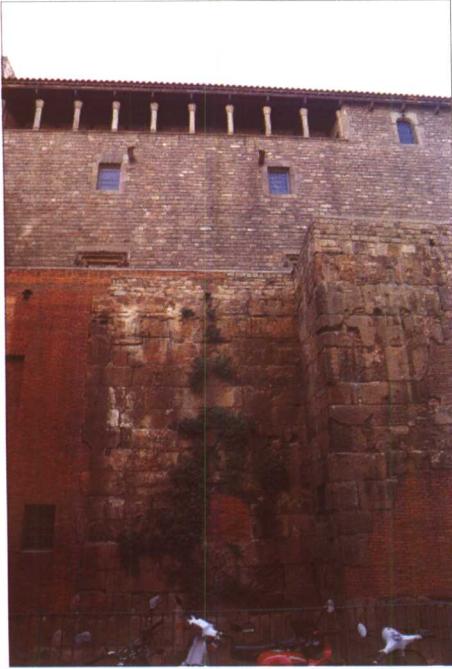

图 3-20b 砖石质感

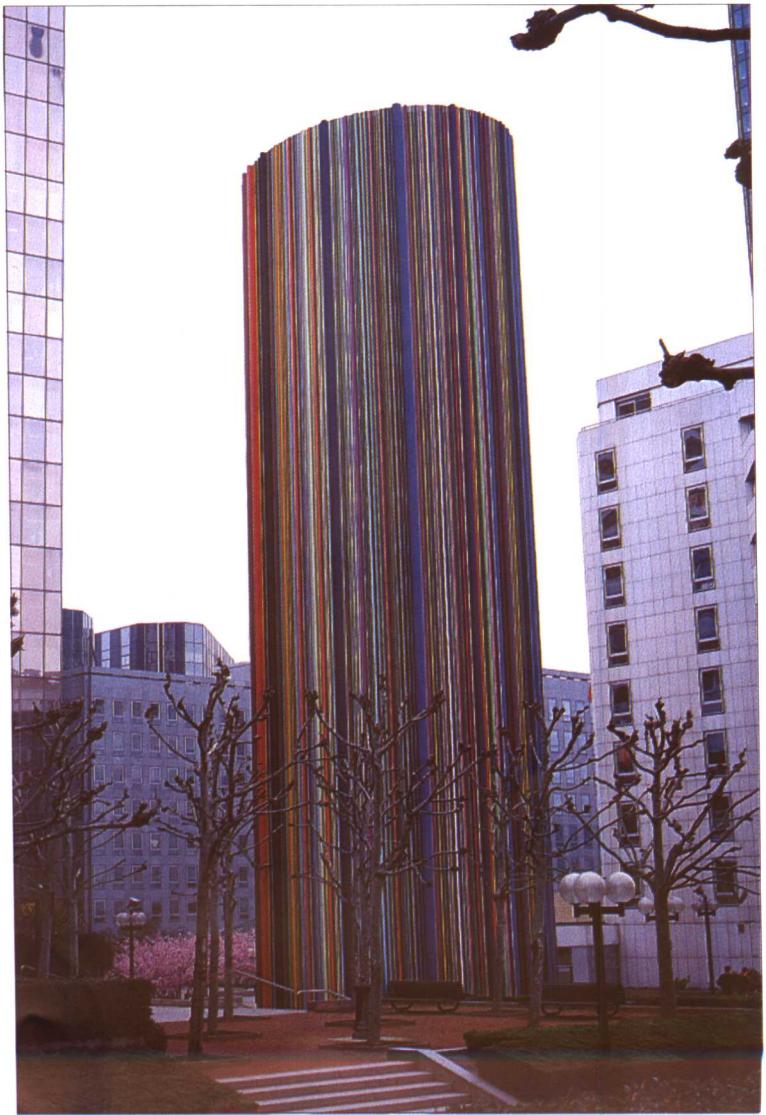

图 3-20c 彩色塑料质感

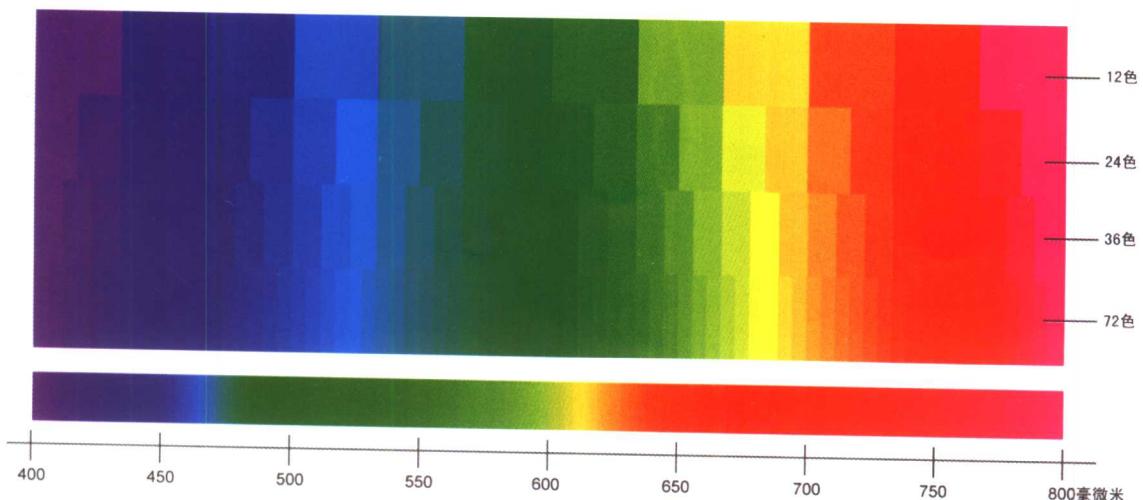

图 4-1 色相与波长

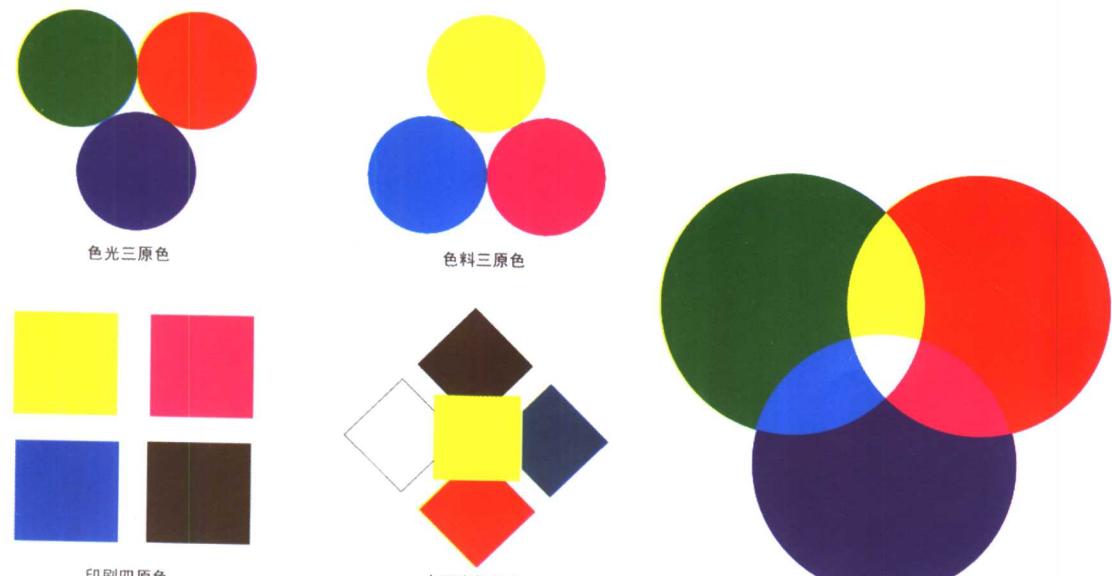
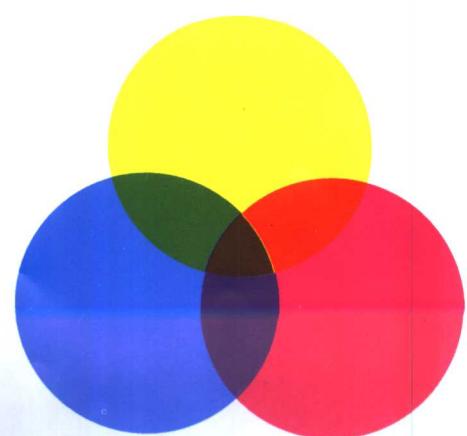

图 4-2 色元说

图 4-3b 减法混合

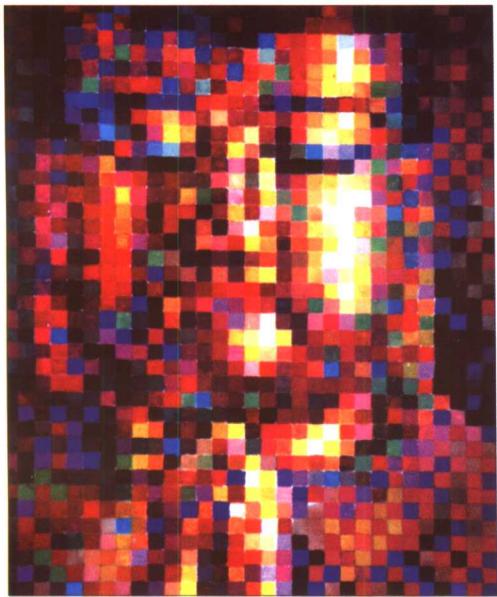

图 4-4a 作者: 薛卫东

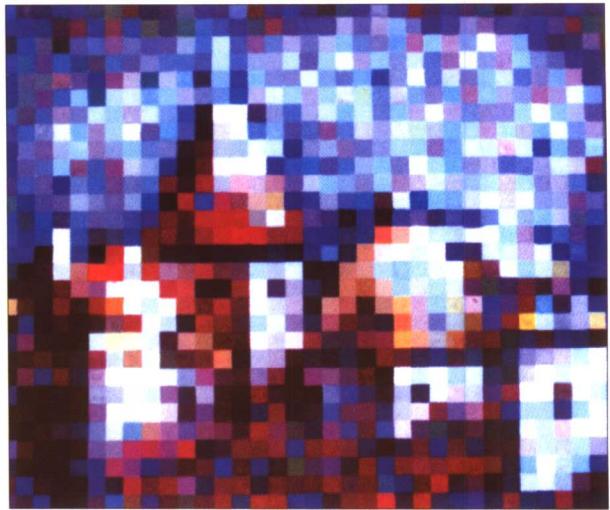

图 4-4b 作者: 陈红霞

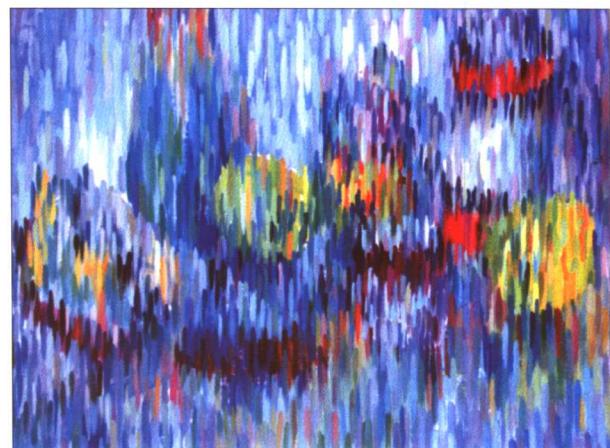

图 4-4d 作者: 沈 贤

图 4-4c 作者: 叶春雷

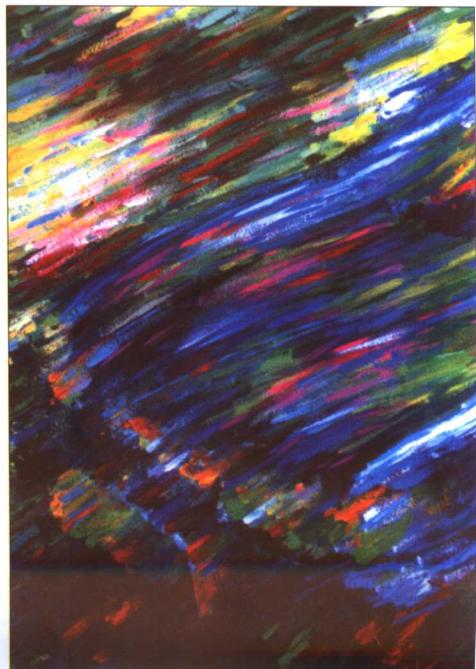

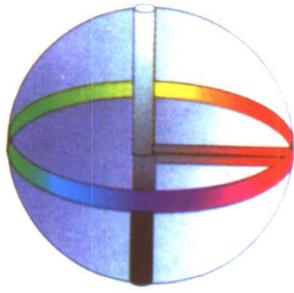
图 4-4e 作者: 陆长风

图 4-4f 作者：厉海新

图 4-4g 《互补色的空间混合》作者：王 勤

荣格色球体模型

蒙塞尔色立体模型

L*a*b色立体模型

图 4-5 色立体构造