

中国高职院校艺术设计专业实用教材

平面构成

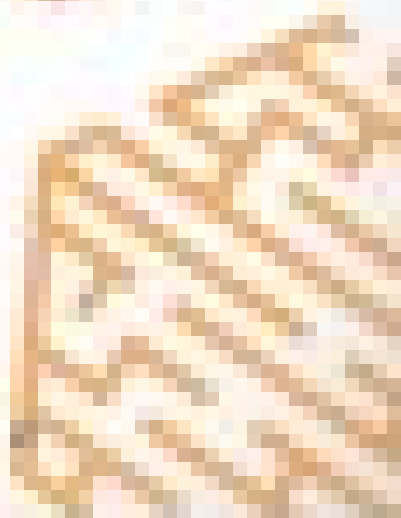
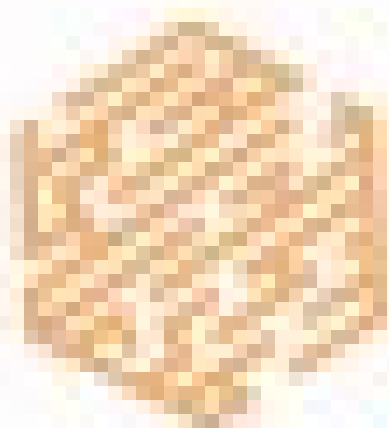
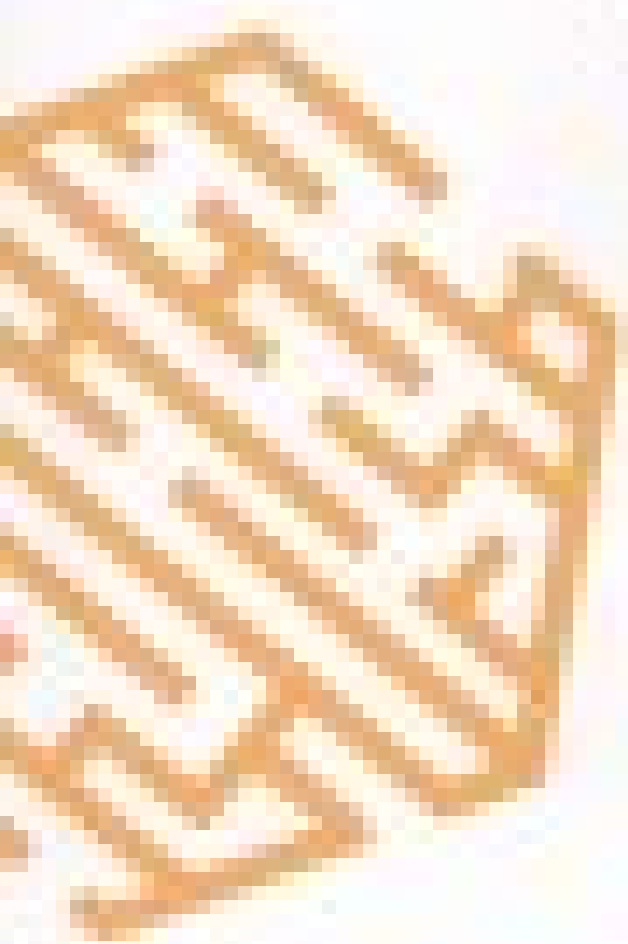
倪 洋 编著

上海人民美術出版社

中国美术学院美术考级教材 素描分册

平面构成

中国美术学院美术考级教材 素描分册

中国高职院校艺术设计专业实用教材

平面构成

倪 洋 编著

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/倪洋编著. —上海: 上海人民美术出版社,
2007.4

(中国高职院校艺术设计专业实用教材)

ISBN 978-7-5322-5127-8

I. 平… II. 倪… III. 平面构成-高等学校: 技术
学校-教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第035782号

平面构成——中国高职院校艺术设计专业实用教材

编 著: 倪 洋

责任编辑: 孙 青

版面设计: 每日一文

封面设计: 吕 良

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

地址: 上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 54044520

印 刷: 上海新华印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 印张6.75

版 次: 2007年4月第1版

印 次: 2007年4月第1次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5127-8

定 价: 24.00元

序

生活化的设计与艺术化的生活在当今社会呈现出相互交融的趋势。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变,人们在享用制品的同时,个人的审美态度、审美情趣也在悄然发生着变化。而艺术设计在创造高品质生活和高品位的艺术享受这一过程中,具有非常独特的作用。于是乎,艺术设计教育迈入了前所未有的历史发展时期。尤其在今天,在“建立创新型国家”和“大力发展创意产业”的国策指引下,培养高素质的艺术设计创意人才,又将艺术设计教育的意义提升到一个新的高度。

令人鼓舞的是,近几年战斗在教学一线的广大教师,勇于探索,敢于实践,不断进行教学的创新与改革,取得了许多丰富的教学成果。与此同时,我们出版界也积极主动参与和投入到艺术设计教育的改革洪流中,组织编写和出版了大量相关图书和教材,将众多优秀的教学成果推向社会,为提高我国艺术设计教育水平做出了重要的贡献。上海人民美术出版社,面对蓬勃发展的艺术设计,主动调整方向,推出了许多高质量的专业图书和教材。在出版《中国高等院校艺术设计专业教材》这套丛书后,又推出了针对高职教育的艺术设计系列教材,这种定位和举措是明智的,也是非常具有现实意义的。首先,高校在经过几年的大规模扩招后,国家加大了对人才培养质量和人才培养目标的宏观调控力度。在“国家十一五教育发展规划”中,明确提出要大力发展我国的职业技术教育,培养社会急需的高技能的专业应用人才。为此,可以预期艺术设计的职业教育也将迎来一个新的发展阶段。其次,艺术设计人才培养本身就分为不同的层面和不同的定位。众所周知,多年来在艺术设计专业教育领域,本科与高职这两个不同层面的教育存在许多不够明晰的方面,比如课程设置、名称、内容等趋于雷同的现象非常普遍。如果说国内不少本科院校的人才培养还游离在“研究型”与“应用型”之间的话,那么高职教育人才的培养定位是非常明确的。这种明确的定位使高职院校的艺术设计在课程体系以及教学内容上都具有相对的共通性和标准性。从这个角度看,高职类教材建设的意义、作用和适用范围更具有普遍性。

当然,与自然学科不同,艺术类专业具有自身特有的个性化特征,其“共同性”与“差异性”始终相互交织。我期待这套系列教材能够在寻求共性学理与多元方法两个方面有所创新,给高职类学生的学习带来新颖和实用的内容,并给高职类艺术设计专业的教材建设提供一些值得借鉴的东西。

江南大学设计学院

叶苹

2007年1月于无锡老轻院

前言

回顾历史,我们不得不承认苏联的构成主义、荷兰的风格派以及德国的包豪斯对平面构成艺术造成了巨大的影响。当我开始着手编写《平面构成》,翻阅大量的设计类书籍时,我惊讶地发现如今西方并没有一门专门的“平面构成”课程。取而代之的是类似“视觉语言”、“造型语言”类的基础课程。我相信这不仅是名称上的不同,可能代表了中西方在教学方式、侧重点上的不同倾向。我不禁问自己到底什么是平面构成,平面构成与平面设计之间存在着什么样的联系。

我正是带着这些问题重新审视了平面构成的课程教学,本书正是学生们与我一起探索和实验的结果,我坚持不以八股的手法教授构成形式,不让学生生搬硬套艺术规律,不要求学生做形而上学的研究,而是让学生们理解点线面这些抽象元素在二维空间中的地位与意义,研究它们如何在二维的平面内解构、打散、合成,最终创造有意义的图形,更多地强调构成与专业艺术设计之间的联系,其终极目标在于开发和培养学生们的创新思维。

写完此书时,很多问题云雾顿开,当然构成语言的探讨并没有结束,我希望读者能将学习到的构成原理与经验运用到现实的设计中去,将所学到的构成知识融会贯通,创造出感性的、创新的、打动人心的艺术设计作品。

撰写此书时,我的同事赵志勇、李洪忠给了我莫大的帮助,赵志勇对包豪斯造型基础课有深入的研究,他对抽象形的认识与材料肌理的理解扩展了我的思路,让我认识到平面构成丰富的表现性;而李洪忠的一句“生活中所有事物都可以看成构成”使我茅塞顿开,发现了传统构成教育的弊端。与此同时,学生们在学习平面构成中也表现出极大的热情和强烈的探索精神,他们创作的原创作品反映了新生代对时代、对艺术的理解,读者可以在书中体会到学生作品的锐气与活力,相信这些作品也会给读者带来艺术创作的灵感。

倪 洋

2007年3月

于上师大美院

目录

序

前言

第一章 艺术·设计·平面构成 / 1

第一节 艺术中的构成主义/2

第二节 设计中的构成/3

第三节 从历史作品学平面构成/4

第二章 平面空间的基本构成元素 / 13

第一节 点的形态特征与设计中的应用/14

第二节 线的形态特征与设计中的应用/20

第三节 面的形态特征与设计中的应用/27

第四节 应用点、线、面原理完成具象形到抽象形的变化 /32

第三章 平面空间的视觉流程与视错觉 / 39

第一节 视觉认知的生理学基础/40

第二节 视觉认知的心理学基础/40

第三节 视觉流程在平面构成中的应用/43

第四节 视错觉/47

第四章 平面空间的基本构成形式 /53

第一节 基本元素的构成形式/54

第二节 重复构成/56

第三节 近似构成/60

第四节 渐变构成/65

第五节 发射构成/69

第六节 特异构成/72

第七节 密集构成/74

第八节 空间构成/78

第五章 平面空间的肌理训练 /85

第一节 认识肌理/86

第二节 肌理的分类/87

第三节 肌理在平面构成上的应用/88

第四节 肌理在艺术设计上的应用 /94

第六章 平面构成制作技法 /97

第一节 传统手工技法的应用 /98

第二节 数字电脑技法的开拓 /99

参考书目 /102

第一章 艺术·设计·平面构成

了解艺术、设计与平面构成的关系，以史为鉴。

第一章 艺术·设计·平面构成

第一节 艺术中的构成主义

20世纪初,有一种几乎是不可避免的艺术,那就是纪念工业机械世界不断扩张的艺术。构成艺术正是近百年来工业化大生产的产物。十月革命之后,政治和经济上的大环境提供了信奉文化革命与进步观念的构成主义在艺术、建筑学和设计实践上的机会,在1917年苏联政治革命的成功和欧洲其他地方革命运动的激励下,艺术设计师们希望找到一种国际的设计语言,去超越文化和阶级上的差异。因此,两战期间,平面设计阵营中充斥着各式各样的艺术实验思潮,艺术和艺术设计学院成为验证设计语言基本元素的实验室。

1917年,俄国经过共产主义革命成立了苏联,构成主义运动正始于此年。艺术家、设计师共同为这个新兴的社会发展了一种以立体主义、未来主义和非隐喻美术为基础理念的新视觉风格。构成主义认为,客观世界中的社会现象和自然现象都是杂乱无章的,如果要有序地认识世界,就要通过现象掌握内部结构,不能从因果关系,而要从结构上去认识事物,即从结构的整体上去认识世界。构成主义者侧重于几何形、材质、骨骼、肌理对比所产生的形式之美,具有主观性、现代性、冷漠性,他们创造的形象不一定来自自然客体“形”的启示,亦可能纯属主观的、意念的乃至杜撰的美的形式。“构图、质感和结构”三个原理表述了构成主义的思想特征。

20世纪20年代,俄罗斯的抽象艺术气氛达到了过激的顶点,艺术家加波在传播构成主义时提出:“艺术必然是构成的艺术”,此纲领

图 1

图 1 1928 年《包豪斯》杂志的封面,这是实用主义设计的典范。当时这样的设计最富创造性的是:第一期封面中包含了另一个封面,充分展示了蒙太奇艺术。

图 2 1929 年《包豪斯》杂志的封面,方形、圆形、锥形拼贴而成的图形构成了包豪斯的象征符号。

图 3 这是 1925 年拍摄的包豪斯的校舍,从它的建筑结构上我们就可以看出结构主义对其的影响。

已经成为20世纪艺术史中最重要的宣言之一。1922年,苏联、北欧、瑞士、荷兰、德国、罗马尼亚等地的设计师在度塞尔多夫举行了构成主义大会,此次会议引发了小刊物的崛起和评论,也进一步推动了实验性设计理念。

第一次世界大战成为20世纪艺术创作高潮的一个终点,一些新派艺术的领袖人物,像康定斯基、利西茨基等艺术家觉得在国内不能有所作为,便到国外继续发展他们的思想。通过国际会议和发行的出版物,构成主义逐步演变为一场国际设计思潮,并与荷兰的风格派和德国的包豪斯形成了联系。

第二节 设计中的构成

俄国的表现派代表康定斯基、荷兰的风格派代表蒙德里安实践并发展了构成主义。与此同时,德国的包豪斯融合了当时欧洲各国最先进的艺术与设计思想,将地方性的视觉语言整理提高成具有国际视觉语言特性的包豪斯造型理论,于1919年首先开设了“构成”这门基础课程,由此奠定了较为科学的现代设计教育体系之基础。

在包豪斯的基础课教学中,抽象的图形、色彩、材料和肌理等元素是主要的研究对象,包豪斯的教师鼓励学生对这些元素的构成进

行理性地分析和实验,培养学生敏锐的视觉认识力和创新的表现能力。

我们来看一下包豪斯几位骨干老师所开设的课程:

康定斯基的课程: 1.自然的分析与研究; 2.分析绘图

保罗·克利的课程: 1.自然现象的分析; 2.造型、空间、运动和透视的研究

约翰·伊顿的课程: 1.自然物体练习; 2.不同材料的质感练习; 3.古代名画分析

莫霍利·纳吉的课程: 1.悬吊物练习; 2.体积空间练习; 3.不同材料结合的平衡练习; 4.结构练习; 5.质感练习; 6.铁丝、木材结合的练习; 7.构成及绘画

包豪斯将视觉语言体系化,通过形和色的刺激唤起设计者的灵感,它所开设的这些课程可以说是我们今天广泛开设的“三大构成”课的雏形。

如今,我们的平面构成课程探讨的正是二度空间的视觉语法,主要研究的是二维平面中如何创造和表现形象,如何运用点、线、面,在二维的平面内解构、打散、合成,最终创造有意义的图形,开发和培养设计者的创新思维。视觉语言是世界上每个人所共有的根本体验,平面构成训练是系统学习各种艺术构成技巧和形式的基础,也是培养设计者的创新意识、提高设计综合能力的基础训练。

图 2

图 3

第三节 从历史作品学平面构成

许多人认为,只要创造一套新的图形拿手戏——正方形、三角形、圆形、立方体以及其他几何形状,自己就能把握设计的本质了。但是,只有把这些基本的图形元素放在创造活动的中心位置上,它们才会有意义。——法国《新精神》第20期,1923年。

这是1923年法国《新精神》杂志对构成主义理念的诠释,时至今日,这段话还是受用。我们学习构成并不是简单地学习如何在画

面中安排几何形的位置,而是要理解这些元素在画面中的意义,只有这样才能真正理解设计的内涵。因此,我们先来看一些百年之前的历史作品,分析他们作品中的构成元素,跟大师学构成。

在构成主义的影响下,俄国的平面设计领域出现了构成派的形式特征,一些书籍装帧和海报设计采用前卫的拼贴手法,设计的版式高低错落,字体大小参差,画面强调抽象的几何构成。

图 4

图 5

图 6

图 7

1910年，未来主义向学院派发起了进攻，他们对视觉的同时并置性观念，对运动物体永远不断的增殖表示敬意。他们所作的招贴、广告、书籍封面像是这个时代的诗歌，版面具有音乐般的节奏和韵律美感。如今，未来主义

图 4 苏联构成主义的积极倡导者罗钦科在设计构成中运用大胆的色块形成强烈的对比，在作品的布局上突出对角线，结合易于辨认的产品形象，利用厚实的印刷字体、破折号和下划线，从而体现出构成主义风格独特的设计元素。

图 5、6、7、8、9、10 20 世纪初是一个文盲率很高的年代，设计师相信，以几何图形为基础的平面设计更容易被读者接受。这些杂志封面都表现出强烈的构成特征。

图 8

图 9

图 10

正在影响当代的设计思想，促使平面构成理论的发展与完善。

达达主义者从一开始就表现出对新视觉幻象、新内容的探求。他们提倡动势和“机器审美观”。

风格派常常被解释为荷兰建筑在世纪之交对几何形体的热衷，

风格派的第一张招贴，正表明了这种风格的抽象特征，它强调了现代艺术中几何学的重要性，也让人联想到一个抽象的建筑空间。

20 世纪二三十年代，有些设计师开始运用与运动相关的激进原理，研究不对称布局，研究如何

将形态精简到基本的几何构成这样的问题，并将这些原则贯彻于大型平面招贴中。

芝加哥包豪斯校长莫霍利·纳吉是最早从绘画转向视觉传达设计的抽象艺术家之一，他使用比色图表和几何方格以昭示“油画的灭

图 11

图 12

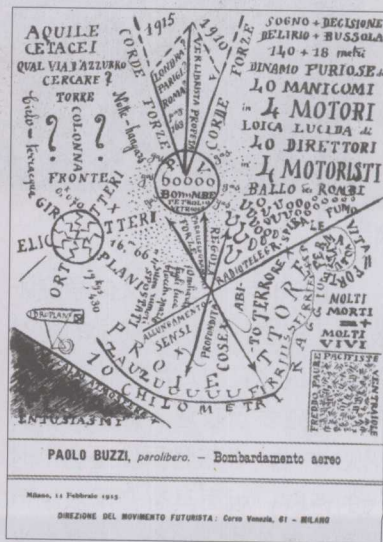

图 13

图 14

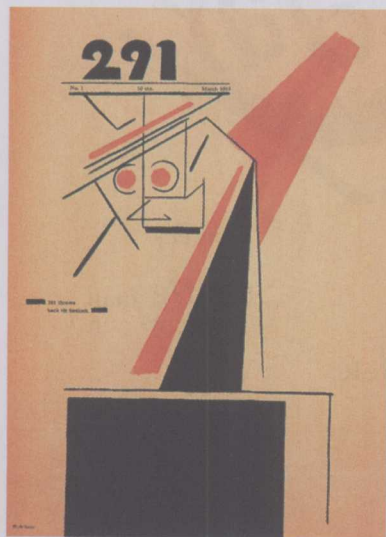

图 15

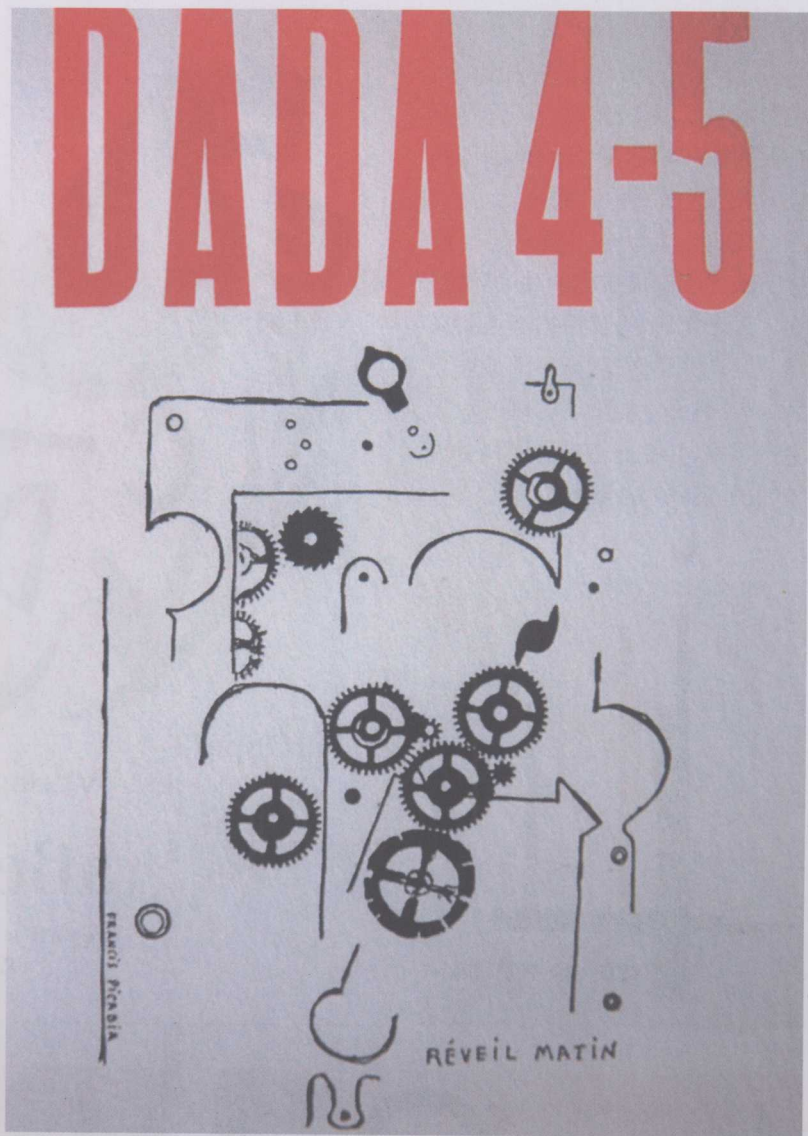

图 16

图 11 未来主义者以马里内蒂为领袖，此图为他设计的《Adrianopolis 战争宣言》一书的封面。

图 12、13 未来主义诗人的出版物封面，他们运用四处放射的线条和象征符号，赞美国家和军队，从视觉上模仿噪音、警笛及乌合之众。

图 14 用箭头、直线分割的杂志封面，表现出强烈的构成特征。

图 15 此图被设计成用眼睛观看意大利未来主义（1915年）。

图 16 《达达》杂志的封面，象征了达达对长期以来的传统设计的强烈不满。

亡”。

20世纪30年代,随着摄影术、电影术的发展,一些设计师运用照相蒙太奇和拼贴,以及特殊的印刷技术,创造出一种合成风格。

20世纪上半叶,中国的平面设计反映出国家极端化的政治环境,在二三十年代,设计风格上主要采用艺术装饰派风格,新中国成立之后,设计方面主要沿袭苏联的写实主义风格,并在此基础上添加了传统的民间诗歌与绘画的元素。

图 17

图 18

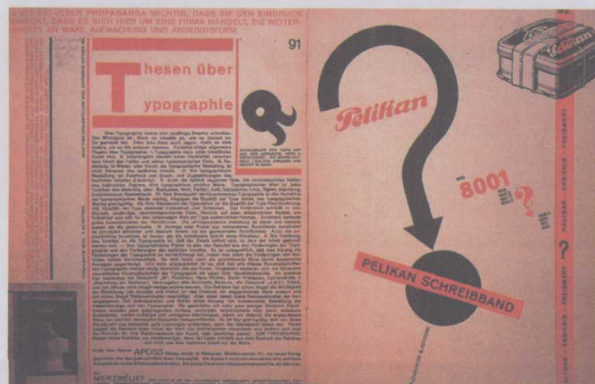

图 19

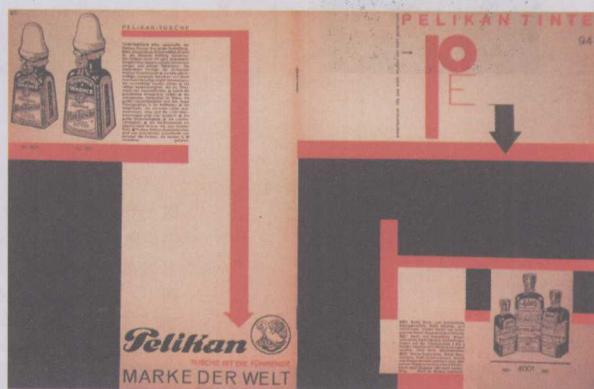

图 20

图 21

图 17 展现了苏联结构主义对莫霍里·纳吉的影响。

图 18 1918 年《达达俱乐部》(Club Dada) 封面。

图 19、20 简单而抽象的符号既装饰了封面，也引导了人们的视觉。

图 21 1917 年《风格派》(De Stijl) 第一张招贴兼宣言。

图 22 风格派往往在原色、矩形和非对称的轮廓上有强烈的统一风格，而维尔莫斯·休扎 1918 年

的油画作品《象征构成》，不像蒙特里安用直角方块形式，而是充分发挥了对角线的潜力。

图 23 这是莫霍里·纳吉在完全转向设计之前创作的绘画作品《构成 Z VIII》(1924 年)，以此探索几何平面的透明性，并将此理念融入他之后的平面设计中。

图 24 展现了苏联结构主义对莫霍里·纳吉的影响。

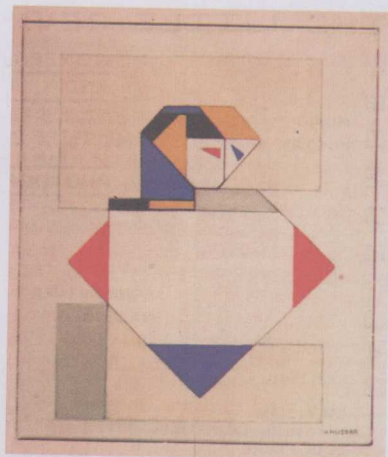

图 22

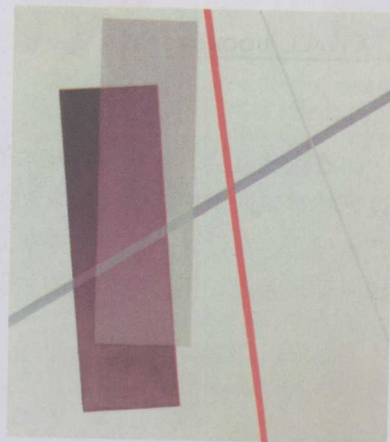

图 23

图 24