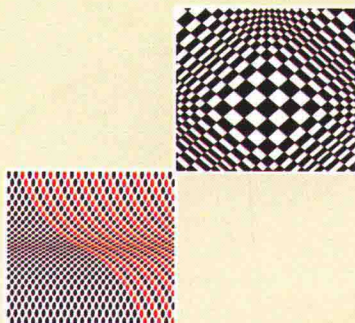

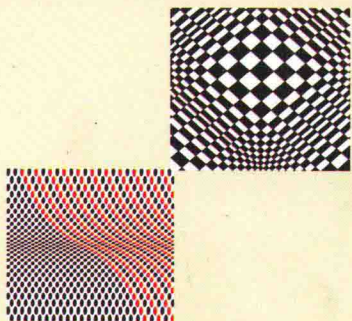
21 世纪精品规划教材系列

平面构成

P I N G M I A N G O U C H E N G

主编◎张雅妮

延边大学出版社

21 世纪精品规划教材系列

平面构成

主 编 张雅妮
副主编 刘 爽

延边大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 张雅妮, 刘爽主编. — 延吉 : 延边大学出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-5634-8108-8

I. ①平… II. ①张… ②刘… 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(2015)第 160221 号

平面构成

主编:张雅妮 刘爽

责任编辑:何方

封面设计:可可工作室

出版发行:延边大学出版社

社址:吉林省延吉市公园路 977 号 邮编:133002

网址:<http://www.ydcbs.com>

E-mail:ydcbs@ydcbs.com

电话:0433-2732435

传真:0433-2732434

发行部电话:0433-2732442

传真:0433-2733266

印刷:三河市德辉印务有限公司

开本:787×1092 毫米 1/16

印张:20.5

字数:537 千字

版次:2015 年 7 月第 1 版

印次:2015 年 7 月第 1 次

ISBN 978-7-5634-8108-8

定价:48.00 元

目 录

第一章 平面构成概述	(1)
第一节 平面构成的概念	(1)
第二节 现代设计与平面构成	(6)
第二章 点线面的构成	(10)
第一节 点的构成	(12)
第二节 线的构成	(24)
第三节 面的构成	(39)
第三章 平面构成的形式美法则	(61)
第一节 对称与均衡	(69)
第二节 统一与变化	(87)
第三节 节奏和韵律	(98)
第四节 对比与调和	(108)
第五节 条理与反复	(129)
第六节 独立与分割	(134)
第四章 单元形与骨骼	(147)
第一节 单元形	(147)
第二节 骨骼	(173)
第五章 平面构成的形式	(178)
第一节 重复构成	(178)
第二节 近似构成	(184)
第三节 渐变构成	(190)
第四节 密集构成	(197)
第五节 对比构成	(203)
第六节 特异构成	(211)
第七节 发射构成	(216)

第八节	分割构成	(224)
第九节	肌理构成	(229)
第十节	空间构成	(237)

第六章 平面构成实际操作

第一节	平面设计中的平面构成	(244)
第二节	建筑设计及室内设计中的平面构成	(261)
第三节	展示设计中的平面构成	(275)
第四节	工业设计中的平面构成	(286)
第五节	服装设计中的平面构成	(295)
第六节	景观园林设计中的平面构成	(309)

第一章 平面构成概述

第一节 平面构成的概念

构成是一个近代造型概念,是设计类学科的基础,已广泛应用于平面设计、建筑设计、室内设计、产品设计、服装及纺织品设计等领域。其含义是指将不同或相同形态的几个以上的单元重新组合成为一个新的单元,构成对象的主要形态,包括自然形态、几何形态和抽象形态,并赋予其视觉化的、力学化的观念。平面构成探讨的是二度空间的视觉文法。其构成形式主要有重复、近似、渐变、变异、对比、集结、发射、特异、空间与矛盾空间、分割、肌理及错视等等。

一、平面构成的历史与发展

平面构成的产生可追溯到 19 世纪后期,法国后印象主义大师塞尚提出一切形体都是由“球体、圆柱体和圆锥体”等基本形体构成的新论点。随后的 19 世纪末至 20 世纪初,阿列克塞·甘(1889—1942)发展了塞尚的观点,出版了《构成主义》一书,以构图、质感和结构三个原理表述了构成主义的思想,这成为后来构成体系形成的理论基石。

作为现代设计广为使用的术语“平面构成”,它的来源与本世纪初发生于俄国的前卫艺术运动和构成主义有关,但是与平面构成有最直接关系并确定其内涵的应该是德国国立魏玛建筑学校(包豪斯)的一门设计基础课,叫做 *gostaitung*(日语译作“构成”,即包豪斯构成),它的研究范围是造型和色彩的基础知识,其特点是融合了当时各前卫艺术运动的成果和设计艺术的精神,所用方法也一反以往艺术设计中的自然形态、几何形态,而非常重视运用不同材质所能反映出来的特点。“包豪斯构成”历经数十年的发展,虽然得到了修正与完善,但就其本质,始终没有脱离最初的宗旨,从目前国内外现代艺术设计来看,它的影响力仍然十分显著。20 世纪中叶,包豪斯的设计艺术及体系传入了东方,日本在结合工业设计的应用中,将“构成”由原来的造型、色彩进行分解,形成了相互连贯,各自独立的三门专业,即平面构成、色彩构成、立体构成。20 世纪 70 年代末构成艺术由香港传入我国,20 世纪 80 年代被我国部分高等美术院校接受,并被列为必修的专业基础课,这一时期称之为构成艺术的引入时期,构成艺术的引入,无疑要打破以往我国传统图案设计方法,在设计及形象思维方法方面,产生新的波动,给设计形式带来了新的生机。20 世纪 80 年代也是构成处于相互借鉴,百家争鸣,各存己见的争议、探讨时期。在现代设计中只表现功能和技术上的要求是不够的,仅仅局限于表现自己的意图和形象、内容也是不足的,现代设计还需要另一层含义:(1)独特

的构思;(2)新颖的创意;(3)形态的合理组合;(4)形式美的构成规律。因此,这些非技术、非功能性的对形体的认识,各种形体的性质给人视觉的感应,形与形可能出现的构成方式的研究,就成为了平面构成研究的主要方向。这些基础性的认识是从事设计和艺术创作都应该具备的能力,平面构成是从事设计和艺术活动的一个出发点,它可以加强对形体敏锐的感觉力,培养从不同的角度去发现、表现事物的能力,可以培养对形体构成规律的系统研究能力,可以有助于培养创新能力,强化思维设计。平面构成属于基础训练的范围,它只是设计和艺术创作的开端,它的内容一般限定在形体的广泛性和普通性规律的研究上,而不受内容与工艺等具体条件的制约,这可以说是平面构成生存的特点,也是与图案的不同之处,只有不受工艺应用及功能的制约,它才能摆脱约束。因此平面构成不但在设计思维上,具有融合时代的新潮性,而且在选材上还具有多样性。平面构成在形的选择方面具有广泛性与自由性以及组织形式的多变性等特点。

图 1-1 包豪斯设计学院

图 1-2 具有构成意味的包豪斯设计学院作品

二、构成的概念

对于“构成”这一概念,在《现代汉语词典》中“构成”解释为“形成”和“造成”,也就是包括自然的创造和人为的创造。指将既有的形态在二维平面内,按照一定的秩序和法则进行分解、组合,从而构成理想形态的组合形式。另一种解释:平面构成是视觉元素在二次元的平面上,按照美的视觉效果、力学的原理,进行编排和组合,它是以理性和逻辑推理来创造形象,研究形象与形象之间的排列的方法,是理性与感性相结合的产物。

三、平面构成的特点

首先,它是以感知为基础的造型活动。设计通常需要具备观察、理解、分析、判断、表现的能力,前三种能力归为感知能力,设计师的感知力体现在对视觉和表现形式的敏锐感觉和构思判断上。平面构成并不是简单地模仿具象物体,而是以感知为基础,掌握客观现实的构成规律与形式法则,用最简单的点、线、面进行分解、组合、变化,反映客观现实所具有的运动形态规律,创造出富有视觉感和心理效应的新形态。平面构成注重构成元素之间的组合关系,重视视觉效果与造型精神的表现形式,其造型多以纯粹抽象的形状或色彩为主,是具有视觉性与精神性双重功能的造型活动。

其次,它是一种较为理性的创造活动,是一个自觉的、有意识的再创造过程。简单地说,构成的实质就是大量观察、归纳、总结的结果,构成中有很多练习也是训练对视觉元素的理解和表现力。平面构成运用数学逻辑、视觉反映效果,对形象进行重新构建,构成画面有组织、有秩序、有规律及有运动感,表现出具有超越时间、空间的图形效果。

再次,平面构成的重点不只是对造型能力的训练,更是创造力的积累。对于设计师来说,仅掌握材料、工具、技术是不够的,因为更重要的是需要丰富的创意以及敏锐地发现美的感知能力,感知与创意是构成创造力所不可缺少的要素。对于设计师来说,最重要的就是“创造力”,平面构成的最终目标,即培养“创造力”。

四、平面构成中的自然形态与抽象形态

1. 自然形态

自然形态的构成就是以自然形象为基础的构成形式。此类构成方法在保证原有形态特征的基础上,探究自然形态的组织关系和形式美感,通过对整体或者局部形象的分割、排列、组合等,重新构成新的形态。另外,形态和形态之间的关系也是构成研究的重点。自然形态的构成在视觉上有精致、细腻和饱满的感觉。

图 1-3 自然形态中的点构成

图 1-4 自然形态中的线构成

图 1-5 自然形态中的面构成

2. 抽象形态

抽象形态的构成是以抽象的几何形象为基础,即以点、线、面等为基础进行各种形态的多重组合。这种构成方法是以几何形态、象征性符号、抽象形态为基本元素,按照一定的组织关系和构成规律进行组合排列。抽象形态的构成特征具有纯粹、严谨和规则的感觉。

图 1-6 抽象形态的点线面构成

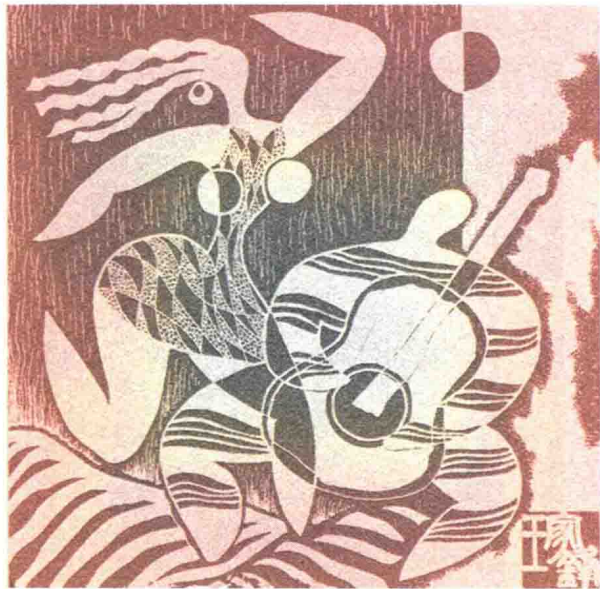

图 1-7 抽象形态的点线面构成

五、平面构成与其他构成的关系

1. 平面构成与色彩构成的关系

色彩构成,顾名思义就是探讨利用色彩要素的搭配交变获得色彩审美价值的原理、规律、法则、技法的学说。

色彩构成是艺术设计的基础理论之一,它与平面构成及立体构成有着不可分割的关系,

色彩不能脱离形体、空间、位置、面积、肌理等而独立存在,色彩构成以平面构成为依托,它们之间相融共生。

2. 平面构成与立体构成的关系

立体构成,是研究空间立体造型的学科,是进行立体设计的基础,是以一定的材料为基础,以力学为依据,将造型要素按照一定的构成原则,组合成美好的形体。

平面构成研究的体是有长度、宽度和虚幻厚度的二维虚立体,是二维空间的立体幻想。

立体构成同样是建立在平面构成的基础之上,与平面构成相比,立体构成的本质形态是可视可触的。三维空间的真实形态,“体”是具有位置、长度、宽度、厚度和重心的三维实体,是具有客观存在的本质特征。

第二节 现代设计与平面构成

平面构成作为三大构成之一,是所有设计专业的基础课程,其教学基础地位是不仅仅适用于平面设计专业,同样是适用于其他的设计方向。平面构成的思维方式和构成形式在平面设计、建筑与室内设计、展示设计、工业设计、纺织品设计、风景园林设计等领域中运用十分广泛。特别是新技术、新工艺、新发明的不断涌现,使得平面构成的原理在某种意义上讲已经超越了平面研究的范畴,其构成形式在现代设计中得到了充分的运用和发展。

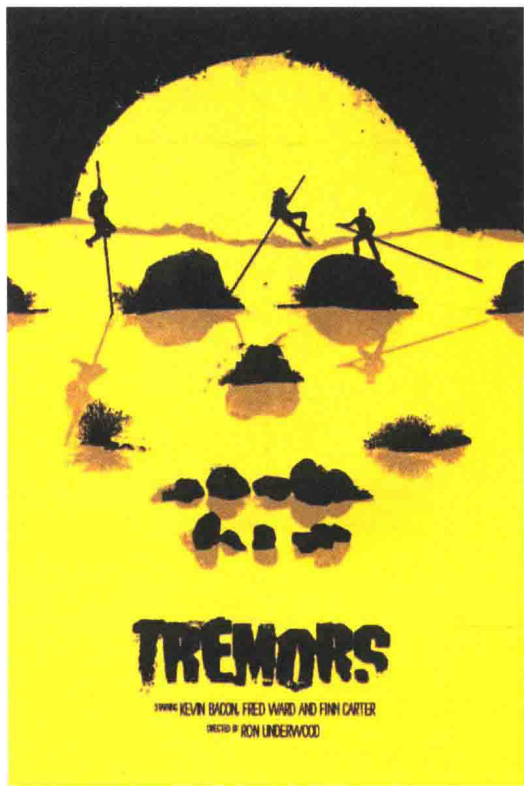

图 1-8 平面构成设计在电影海报设计中的应用

图 1-9 平面构成设计在包装设计中的应用

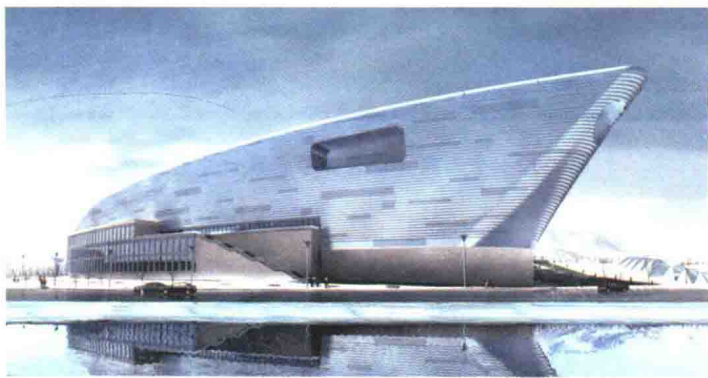

图 1-10 平面构成设计在建筑设计中的应用

图 1-11 平面构成设计在室内设计中的应用

图 1-12 平面构成设计在展示设计中的应用

图 1-13 平面构成设计在工业设计中的应用

图 1-14 平面构成在纺织品设计中的应用

图 1-15 平面构成在景观园林设计中的应用

平面构成作为设计类的基础课程在设计领域发挥着巨大的作用,是设计类专业的必修课程,其魅力在各设计中都有具体体现。

课后练习

1. 掌握平面构成的概念,熟悉平面构成的历史。
2. 平面构成在现代设计中的重要作用。

第二章 点线面的构成

人们生活在自然世界和现代化科技围绕的社会当中,一边是美妙的自然风光,人类动植物等构成的自然世界;一边是与人们现代化生活息息相关的衣食住行等物质世界,人们通过设计来满足更高要求的生活需求。在未来的世界,设计将是一种潮流,一种文化,一种精神追求,一种素养,会有越来越多的人从事设计工作,共同创造更加美好的生活方式。无论我们进行标志、广告、版式、包装等的平面设计,还是为创造优美的生活工作环境而进行的环境艺术设计,还是进行汽车、家用电器等多个行业的工业造型设计,无一例外地都会涉及画面的创意、构成和表现技术等基本问题。(图 2-1 至图 2-9)

图 2-1 点线面在标志设计中的应用

图 2-2 点线面在标志设计中的应用

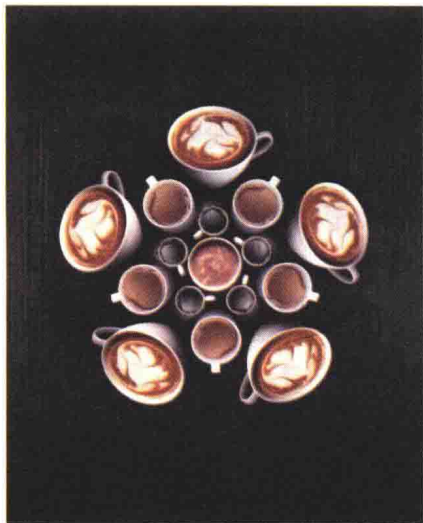

图 2-3 点线面在广告中的应用

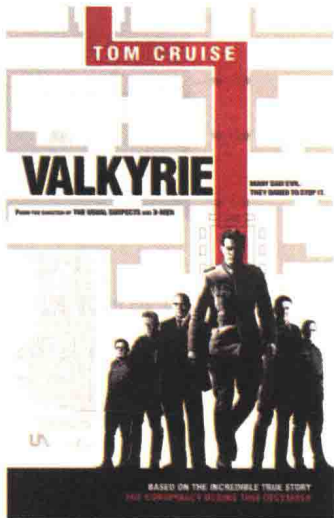

图 2-4 点线面在电影海报中的应用

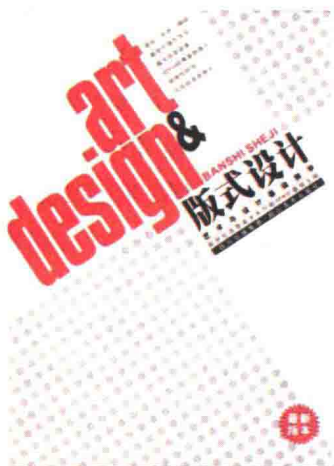

图 2-5 点线面在版式设计中的应用

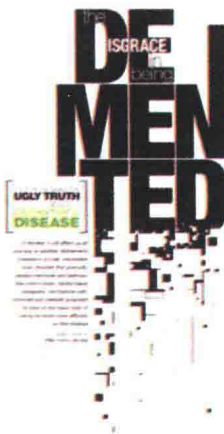

图 2-6 点线面在版式设计中的应用

图 2-7 点线面在包装设计中的应用

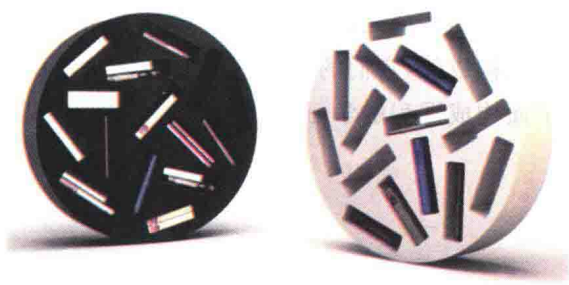

图 2-8 点线面在工业设计中的应用

图 2-9 点线面在环境艺术中的应用

当我们通过视觉表现传达设计意义时,要求画面层次分明,空间分配得当,以达到画面最佳效果。画面中的各个元素有效完美的结合,在符合人体工程学的条件下,又能体现视觉美感的专业设计,才是现代文明所需要的。各个行业的专业设计存在着共同的基础元素应用和造型设计原理,如果将有目的的专业设计称为实用设计,那么平面构成设计就可以看成基础设计,它可以说是现代设计的重要组成部分。平面构成主要研究造型要素及构成规律,它通过对视觉要素的理性分析和严格的形式构成训练,培养对形态的创造能力和审美能力,为实用设计创造了基础条件。

构成教育来自本世纪 20 年代包浩斯学院的造型基础教育,它的出现与现代工业文明的发展密不可分,在结合实践的基础上,给予了共性基础的认知,构成设计是对视觉表达的深入研究。现代设计结合设计与绘画特点,使二者相互影响、融合,是现代艺术的重要特征之一,对构成教育产生了深刻的影响。构成教育引导学学生如何应用视觉感受,进行有目的的设计创造,并注重对造型观感的体验及训练。平面构成会随着时代的进步而不断完善和发展,它的中心思想已成为世界各国设计教育的必修课程。

平面构成是以形象感知为理论基础的,任何形态的构成都是由点、线、面这些基本形态要素构成的,它们的存在如果能够灵活运用,便能创造出千变万化的新形态。因此,我们的平面构成课程的学习必须从最基本的形态要素点、线、面开始。

第一节 点的构成

一、点的概念

点是最简洁最原始的形态,是造型的原生素。几何学中所指的点,只表示位置,它不分大小、形状,只表示一条线开始与结束的位置,或者两条线相交及相连接的交叉位置。而作为各种设计中的造型要素所指的点,则是要被多元化应用和设计的对象,是被我们感知到的具体形态,它拥有大小、形状、位置和颜色,并拥有一定面积和形状。从造型意义上来讲,点必须是存在形象才能可见。(图 2-10)

在视觉感受上,点的概念相对来说是无定性的,通常是指小的东西,但具体到什么程度才能给人以点的感受,就必须有环境做衬托,所以,它是相对而言的。比如,飞在高空中的飞机,相对天空来讲,飞机就成点的感受;奔跑在盘上公路上的拖拉机,拖拉机相对于连绵起伏的群山,拖拉机就是点的感受。这就是说,点形成的感受相对性关系是非常重要的因素。从艺术学的角度

图 2-10 点在标志中有形有色

来看,如果点不具有个性,便无法做出视觉上的区别展现。点的面积如果过小,其轮廓模糊不清,或者中间有镂空,就更加减弱了点的特性。因此,要想让点的感觉更突出,点的轮廓一定要清楚,内部一定要填充,这样才能突出点的特质。总而言之,点的印象与人的视觉感受