

21世纪应用型本科系列教材·艺术设计类

平面构成与设计

陆苇 刘磊 著

人民日报出版社

21世纪应用型本科系列教材·艺术设计类

平面构成与设计

陆苇 刘磊 著

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成与设计 / 陆苇, 刘磊著. -- 北京: 人民日报出版社, 2011.8

ISBN 978-7-5115-0582-8

I. ①平… II. ①陆… ②刘… III. ①平面设计 - 高等学校 - 教材

②平面构成 (艺术) - 高等学校 - 教材 IV. ① J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 161937 号

书 名: 平面构成与设计

著 者: 陆 苇 刘 磊

出 版 人: 董 伟

责任编辑: 田玉香 梁雪云

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路 2 号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369512 65369509 65369510

邮购热线: (010) 65369530

编辑热线: (010) 65369514

网 址: www.peopledaily.press.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京鑫瑞兴印刷有限公司

开 本: 889 × 1194mm 1/16

字 数: 150 千

印 张: 11.75

印 次: 2011 年 10 月第 1 版 2014 年 8 月第 2 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-0582-8

定 价: 48.00 元

序

现代设计是交叉型、综合型的科学，涉及到科学技术和人文性社会科学诸领域。现代设计仅有百年历史。设计教育最核心的是创造能力、创造性思维的培养。

为了克服人文学科综合素质偏低，“克隆能力”较强而创造性不足的通病，就要对设计教育思想、设计教育体系、设计教育结构、设计教学方法、设计教学内容等方面进行严肃地改革与认真地建设。

构建具有中国特色的设计教育新体系，这是中国当代设计教育重大的历史使命，对于“三大构成”（平面构成、色彩构成、立体构成）作出新的思考，从长期探索 and 实践中总结出心得，调整原有的框架，研究出一些新的方法，使之具有本土文化的特色，并试着与国际接轨。

试以理性把握三个层面：基本理论、基本知识、基本技法，将“三大构成”的体系向创意设计的领域联结。将创造思维方法的传播、创造能力的培养，落实到表现能力的训练、审美水平的体现、创新能力的展示之中。

“三大构成”的教育目的，首先应该是完成基础技能的训练，并能认知与设计相关的领域，将技法应用于创新，能够为创意设计打下全面的基础。

视觉不是对元素的机械复制，而是对有意义的整体结构式样的把握，可以用创意形象表达新的观念，随着人们发掘的智慧之增而拓展。“三大构成”就是认识自然中的秩序，按一定规律解构，进行艺术的转换，再按美的形式创造性地重新组构，特定的人文内涵被深化，自然就具有艺术美的语境。

“秩序”就存在于事物本身，因为事物本身就是按秩序排列的。有不同“秩序”就有不同事物，世间必有无穷之“相”，构成新形式必有不同的方法，空间也不一定就限于二维和三维，“相”变色亦变，科学和艺术相结合，理性的数学逻辑在此正好能表现“秩序”，它一定是高层次的“理想秩序”。

作者才疏学浅，难免有不足之处，敬请广大读者指教为感。

陆苇

2010年9月5日

目 录

第一篇 概述

一、现代艺术设计的概念	3
二、平面构成的概念	3
三、平面构成的特点	4
四、平面构成的造型分类	4
五、现代艺术设计与现代艺术	5
六、现代艺术设计的课程内容及目的	9
七、平面构成的教学目的	9
思考题	9

第二篇 平面构成的造型要素

一、平面构成的造型要素之概念	13
二、平面构成的造型要素——点	13
三、平面构成的造型要素——线	15
四、平面构成的造型要素——形	16
五、平面构成的造型要素——空间	17
六、平面构成的造型要素——方向	17
七、平面构成的造型要素——大小	17
八、平面构成的造型要素——位置	18
九、平面构成的造型要素——重心	18
十、平面构成的造型要素——色彩	18
十一、平面构成的造型要素——肌理	18
思考题	19

第三篇 平面构成的形式美

一、平面构成的美学原理	23
二、平面构成的形式美法则	23
思考题	25

第四篇 平面构成的单独图形及分割设计

一、形象的遇合	29
二、正形象与负形象	29
三、单形与复形	29
四、基本形与超基本型	30
五、平面构成的单独图形设计	30
六、平面构成的分割设计	31
思考题、练习	32

第五篇 平面构成的形式

一、平面构成的骨格	49
二、平面构成的重复构成	49
三、平面构成的渐变构成	50
四、平面构成的发射构成	52
五、平面构成的变异构成	53
六、平面构成的密集构成	53
七、平面构成的对比构成	54
思考题、练习	55

第六篇 错视的构成及矛盾空间

一、错视的构成	79
二、心理学范畴内的错视	79
三、平面构成的错视	80
四、矛盾空间	84
五、图地互转	85
思考题、练习	86

第七篇 平面构成的创新

一、蒙太奇式的构成	101
二、变形的构成	102
思考题、练习	105

第八篇 平面构成应用于现代艺术设计（风格、民族、世界）

一、俄国构成主义设计运动 117

二、荷兰“风格派”运动 117

三、德国现代主义设计 118

四、纽约平面设计 120

五、企业形象设计与视觉系统 121

思考题 125

第九篇 国际语言、民族语言及国际对话

一、国际视觉语言的形成 135

二、不同民族设计文化的突显 137

三、后现代主义平面设计 146

四、AGI 以及当代平面设计家 148

思考题 159

第十篇 平面构成与数字设计

一、平面构成的数字化 163

二、计算机的图形图像与软件工具 163

三、平面构成与设计的数字化表现 166

思考题与练习 175

征引书目 176

后记 177

1

第一篇 概述

20 世纪初在德国魏玛创建了包豪斯学校的格罗比斯是现代设计的奠基人，该校的一套关于设计的教学方法已成为国际教育的典范，其论著《新建筑与包豪斯》是现代设计的文献瑰宝。在理性主义指导下，由设计师和艺术家之中的精英的不懈努力，为现代设计教育建立了系统的理论和培训方法，形成对于三大构成（平面构成、立体构成、色彩构成）的最初构想，以后在日本逐渐发展成完整的体系。

平面构成是现代设计教育中一门必须学习的基础课，它的构成规律已被广泛地运用于现代设计之中。它有一套独特而完整的造型、构成的法则，它既有艺术的语境，又有严谨和理智的科学性。

在学习传统三大构成的理论与方法的同时，中国的设计教育也正作出具有东方智慧性的思考，因为三大构成的教育体系的发展需要适应人类进步的要求。

一、现代艺术设计的概念

1. 造型是什么

造型是指人类有意识地塑造物体形象的活动，或指被塑造出来的形象。

2. 设计是什么

设计是指事前关于审美性的创造构想之方案及实施的计划。它的目的性明确，是思考、运筹及实施的整合。

3. 现代艺术设计的概念与意义

现代艺术设计是人类为满足自身的物质和精神的需求，在实施前，选择最佳方案及思考方案的活动，它是通过艺术的表现手法，以美的形式法则，进行文化性设计的活动。

现代艺术设计的意义在于它本身具有物质和文化的多重性，关系到人类生活的各个方面，它影响人的生活方式和质量，对人类的审美起导向作用。

二、平面构成的概念

1. 构成是什么

构成本身是造型之意，即是各种造型的元素按构成形式组构成新的型或单元。它有分解重构的哲学理念。构成是研究创造新形态的科学方法，解决形之间的组构、排列组构。有极宏大的宇宙关系，又有极细切微观世界的一切物质形态的结构和组合。

2. 平面构成的概念

平面构成即是在二维空间内，按美学的原理、美的构成形式，以多种视觉传递方法，对开放性的创作思维的科学性训练，以构成主义为基础，理性、逻辑和秩序的审美理念为指导的一门基础课。重点应放在对视觉的发掘和传递上。

3. 平面构成的产生与发展

现代主义运动在建筑设计、工业设计上的出现。俄国在十月革命后的构成主义运动、荷兰的“风格派”运动和德国包豪斯学院为中心的设计运动是欧洲重要的三个核心，这三个运动的主要代表人物都在包豪斯学院工作，使三个运动相结合。塔特林出色的建筑设计及 1923 年国际构成主义大会的成功召开的历史背景下，包豪斯设计了一系列以平面训练视觉敏锐为目的的基础课。平面构成就在三大构成（平面构成、色彩构成、立体构成）的基础训练之中。伊顿、康丁斯基、保罗·克利、蒙德里安、布劳恩、施莱莫的贡献，形成单纯、简练，有明确的结构主义特征和理性化体系。

40年代中国赴欧的艺术家已接触了三大构成体系,我国设计教育起步较晚,又与世界相隔,直到70年代末,中央工艺美术学院聘请香港大学艺术学院的吕立勋讲学,全国设计队伍都间接接受了三大构成的学术影响,本书作者已从那股热潮的惯性中意识到,发掘视觉、研究人类视觉的生理、心理及视觉传递的意义,因此本书就有了这一突破。

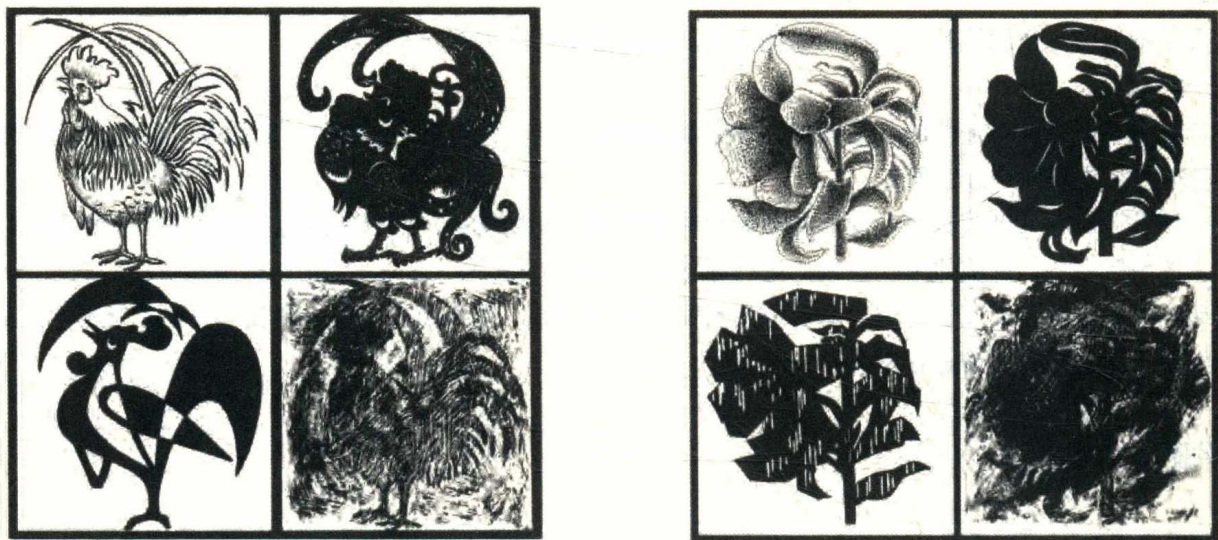
三、平面构成的特点

1. 以直觉为基础反映自然的构成规律

在包豪斯对三大构成构想的教育体系中,已能将自然的复杂存在分解为点、线、面,再进行组构变化、统一,即是反映客观自然存在的物质运动规律的特点。

2. 强调理性和逻辑并突破了固有空间

它是理性化秩序感强的,深度地打破原有空间的创造性思维的训练,创作出有意境的新型组构,及向视觉挑战的有意味的平面构成效果。它使你心理和情感随之愉悦而放松,或因其紧张而沉重。

四、平面构成的造型分类

1. 自然形态

自然形态乃是本已存在于大自然的天生形态,艺术设计的自然形态只是对客观形加以典型的塑造,稍微加以取舍所表现的形态。

2. 有机形态

有机形态是在自然形态基础上加以图案化的艺术处理,将其本质特征加以夸张表现的形态。

3. 无机形态

无机形态是在自然形态基础上加以抽象化的艺术处理,以点、线、面的造型元素实现几何化的造型变化。

4. 偶发形态

在以上三种任何一类形态造型基础上,通过一定的艺术技法将形态变成破损的、残缺的、偶然产生的不完整形态,如燃烧后的残形、风吹雨打后的残痕,但在残形中仍保留着固有形的印痕。该类形态具有自然野趣的审美价值。

五、现代艺术设计与现代艺术

1. 传统艺术

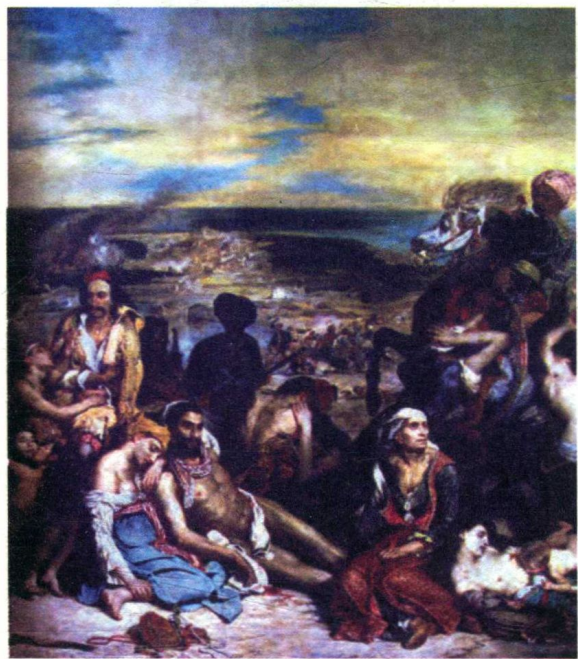
自文艺复兴以来，用三种逼真的再现技法：透视、人体解剖、色彩，用于同一的创作目的，但逐步地强调艺术家个人感受。18 世纪，巴洛克艺术的壮丽而沉重；洛可可的精细而柔弱；古典主义和浪漫主义艺术；前者理性严整，后者热情奔放；19 世纪现实主义艺术的客观写实性。

籍里柯《梅杜萨之筏》（浪漫主义）

德拉克洛阿《萨丹纳帕路斯之死》（浪漫主义）

德拉克洛阿《希阿岛的屠杀》（浪漫主义）

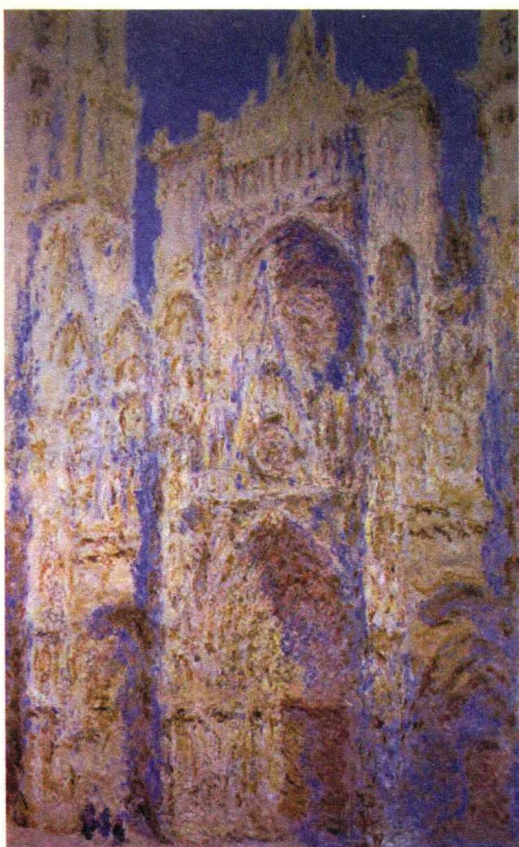

米勒《拾穗者》（现实主义）

2. 现代艺术

20 世纪法国的印象派重视光和色彩的运用，表现了大自然光色转瞬即逝的变幻效果，后期印象主义者否定了这种过于客观的科学态度，主张把艺术创作区别于自然，偏离了客观再现，启迪了两大现代主义艺术潮流，表现结构和秩序的抽象主义（立体主义、风格主义）及强调主观感情的表现主义（野兽主义、表现主义）。后期印象主义是现代艺术起源。

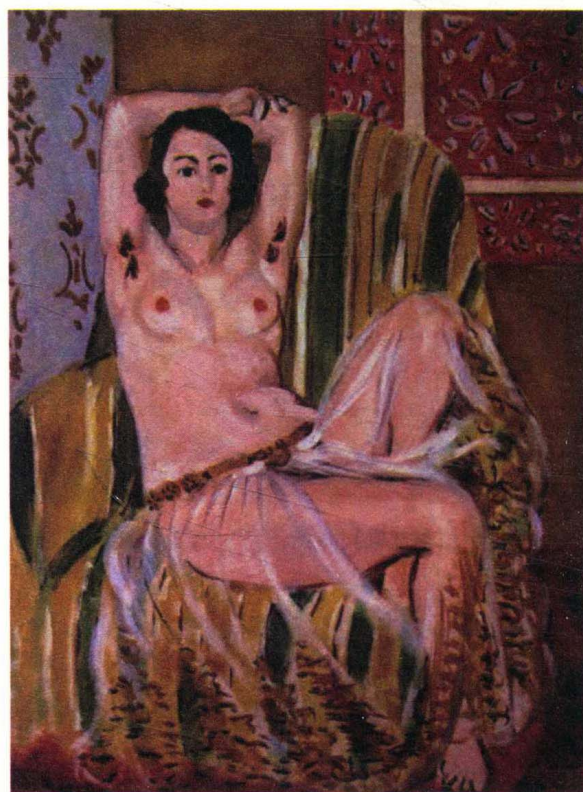
20 世纪的现代艺术打破了民族、地区、国家、时间的界限，具有世界性，使各门类艺术之间相互影响更趋紧密，反传统并带有实验性，具有多样化、多变性、随意性。

莫奈《卢昂教堂 西侧面 日光》（印象派）

毕加索《阿维尼龙少女》（立体主义）

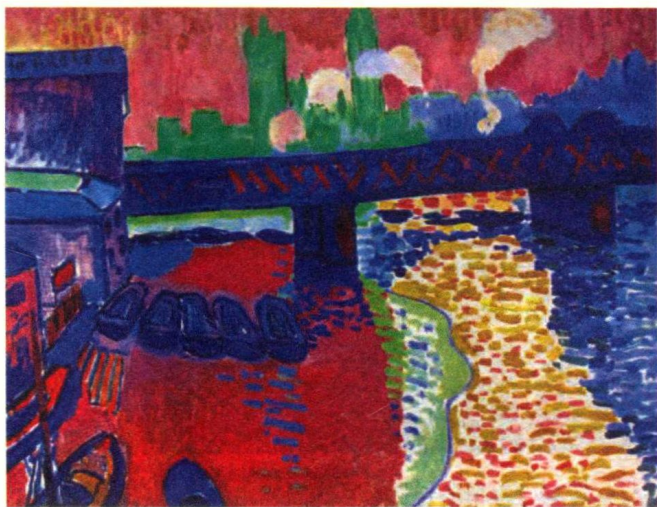
马蒂斯《抬起双臂的土耳其宫女》（野兽派）

波丘尼《街头噪声侵入房间》（未来主义）

塞尚《黑色的别墅》（后期印象派）

德朗《查林哥斯大桥》（野兽派）

梵高《丝柏》（后期印象派）

高更《布道后的幻象》（后期印象派）

3. 现代艺术设计

因为 20 世纪受弗洛伊德的实验心理学和尼采、柏格森的无政府主义哲学思想影响，颠覆了传统的艺术，受到现代艺术的直接影响，现代设计涌现出个性鲜明、杰出的新设计家，以简练的视觉语言准确表达设计的主题。

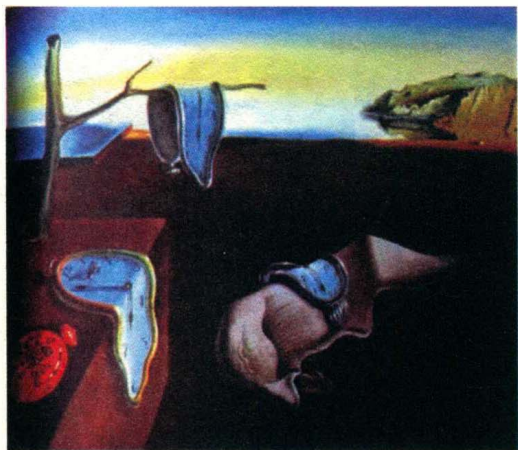
现代艺术设计的发展是建立在科技高度发展基础之上。传统手工基础上的传统艺术设计从观念到形式都发生了变革，现代艺术设计应运而生，它与现代艺术相互促进共同发展。

4. 包豪斯与三大构成的构想

抽象主义的艺术表现沿着工业时代机械生产的合理主义，追求秩序性、合理的美，以抽象的几何形构成画面。其艺术表现形式与现代艺术设计的造型特征有很多共同之处，并存在着内在的联系。

1919 年包豪斯学院的创立，创建了艺术设计的教育体系，校长格罗庇乌斯重视科学技术和艺术在教育中的结合。学校聘请了著名的设计师和艺术家。艺术家康定斯基、克利、伊顿、蒙德里安、纳吉、艾伯斯等在 1921 年与构成主义画家杜斯伯格在包豪斯相聚，特别研究艺术设计的结构和法则，以几何学、机械性构成去表现现代艺术设计的造型。这批艺术家为追求新造型理论体系的建立，对造型要精细分化。

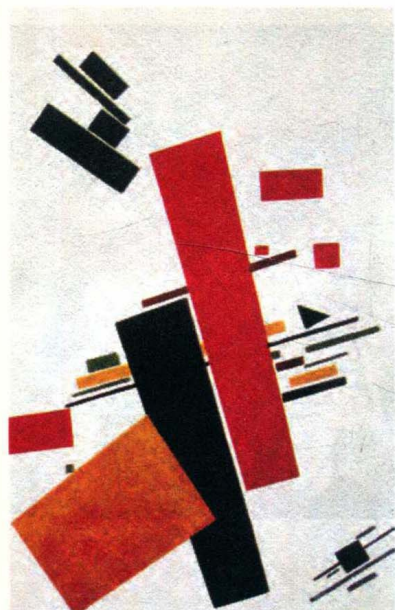
在形成包豪斯教育思想和风格过程中，就是以圆、长方体和立方体等几何形为基础进行分解重构，这一包豪斯风格就是以立体主义和构成主义的理论与现代艺术设计相结合的产物。经不懈的努力形成了对三大构成体系的初探：平面构成、立体构成、色彩构成的构想。

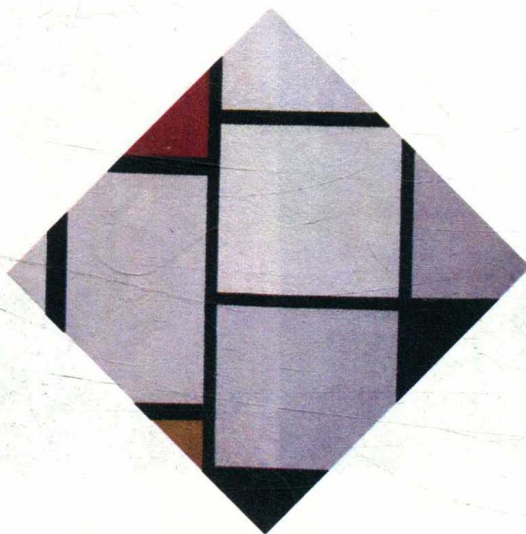
达利《永恒的记忆》（超现实主义）

莱歇《持花两妇人》（机械主义）

马列维奇《充满活力的至上主义》
（至上主义）

蒙德里安《红、黄、蓝、的棱形画》
（风格派）

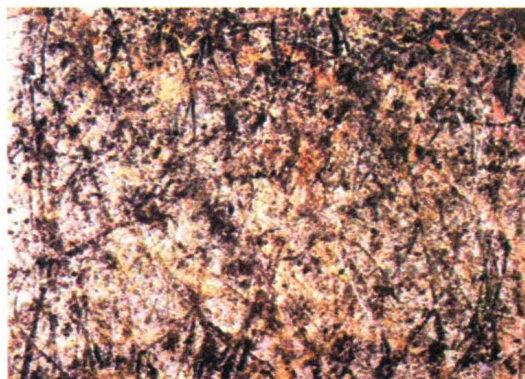
德·库宁《通向河流之门》
（超现实主义、抽象主义）

米罗《月光下的女人与鸟》
（超现实主义）

康定斯基《即兴之 3》
（抽象主义）

波洛克《薰衣草之雾》
（行动派）

保罗·克利 《死与火》

六、现代艺术设计的课程内容及目的

1. 现代艺术设计的学科性质

属于科学艺术学，是边缘性交叉学科。

2. 现代艺术设计的知识结构

① 工业技术、科学知识

② 艺术修养、创作构思

3. 训练的程序

① 造型基础：艺术技术的训练（直觉、逻辑、层次）

② 专业设计：根据创作专题、特定目标，进行专业设计

七、平面构成的教学目的

1. 掌握平面构成的基本知识和基本理论

2. 启发独创性

进行灵敏与广泛、文明与秩序的训练

3. 提高艺术修养

使鉴别能力与创造能力相互促进，能够“立意”，提高眼力。

4. 训练表现技巧

精通各种表现技法，提高手的表现力，得心应手并随心所欲地把自己的设计意图表现出来。

思考题

1. 怎样理解现代艺术设计的概念与意义？
2. 怎样理解平面构成的意义？
3. 平面构成的特点是什么？
4. 平面构成的造型有些什么形式？
5. 怎样理解现代艺术设计与现代艺术的关系？
6. 怎样理解现代艺术设计的课程及目的？

