

平

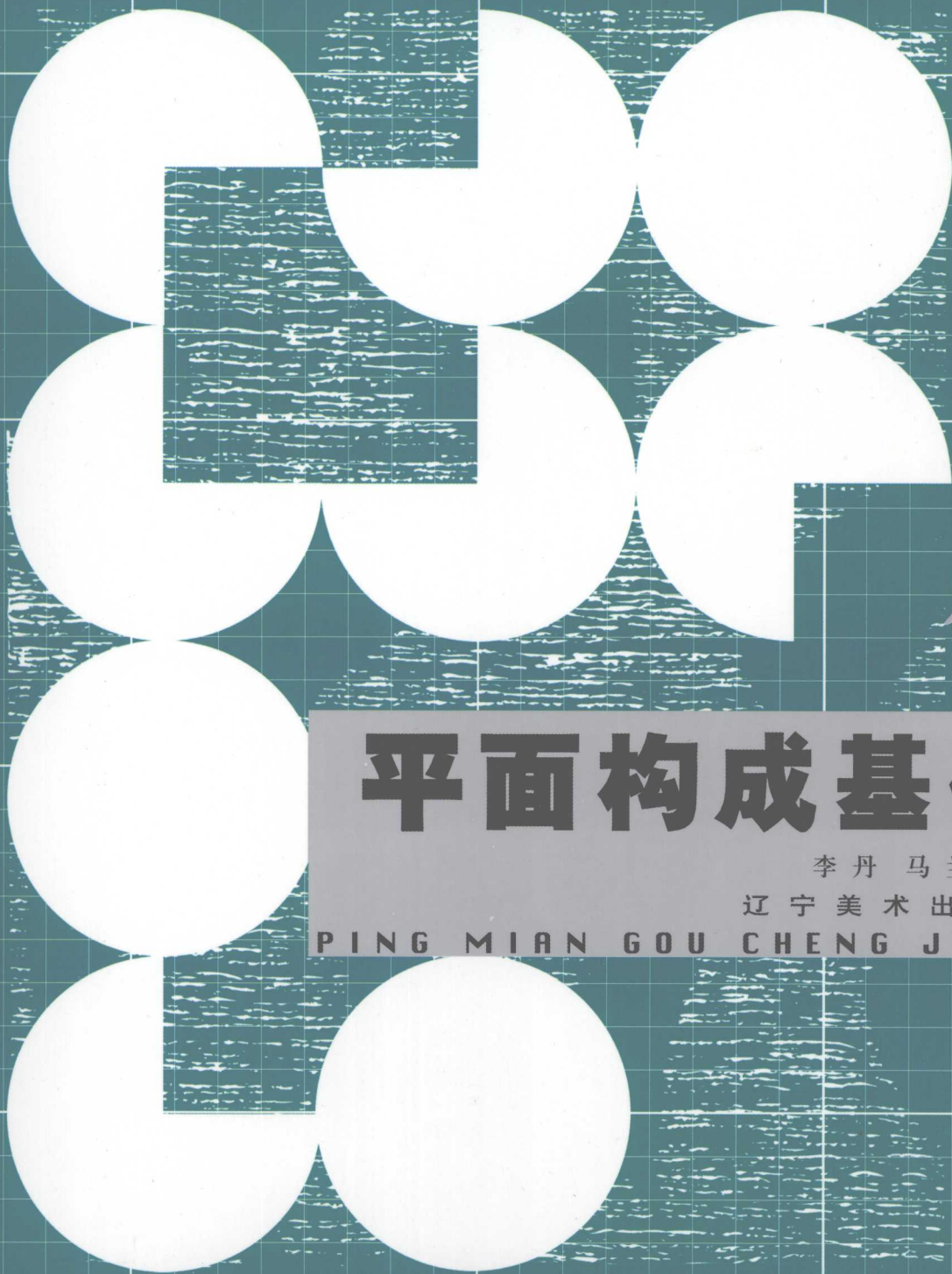
面

构

成

基

础

平面构成基础

李丹 马兰 编著

辽宁美术出版社

PING MIAN GOU CHENG JI CHU

平面构成基础

李丹 马兰 编著

辽宁美术出版社

PING MIAN GOU CHENG JI CHU

图书在版编目(CIP)数据

平面构成基础/李丹,马兰编著. —沈阳:辽宁美术出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5314-3983-7

I. 平… II. ①李…②马… III. 平面构成 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第009578号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 80千字

出版时间: 2008年1月第1版

印刷时间: 2008年1月第1次印刷

责任编辑: 王 嵘 光 辉

封面设计: 肇 齐

版式设计: 光 辉

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-3983-7

定 价: 49.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

前言

PREFACE

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非有“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从“经典”出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实包含了两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们需要做的，一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等等这些由“虚”而“实”却属于艺术教育的精髓，融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们根据国家对于美术教育的精神，在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《中国高等院校美术·设计教材》。教材是无度当中的“度”，是规范，也是由各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。在这个意义上说，这套教材在国内具有填补空白的作用，是空前的。

《中国高等院校美术·设计教材》编委会

指南针系列教材

中国高等院校美术·设计教材

学术审定委员会

主 任: 何 洁 清华大学美术学院 副院长、教授

副主任: 吕品晶 中央美术学院 教授

苏 丹 清华大学美术学院 教授

黄 俊 中国美术学院 教授

孙 明 鲁迅美术学院 教授

委 员:(排名不分先后)

王来阳	刘 孟	刘 峰	刘文清	李 梅	陈 浩
陈 琦	陈民新	陈凌广	吴学峰	吴越滨	张道森
张建春	张玉新	张新江	周小瓯	周绍斌	周 旭
林 刚	洪复旦	徐 迅	郭建南	秦大虎	龚 刚
曾维华	鲁恒心	马 也	王 雷	王 磊	王 琦
文增著	仇永波	石自东	李 宏	刘 明	闫启文
闫英林	任 戡	谷惠敏	张 旺	张 辉	杨晓光
杨 君	杜海滨	吴雅君	林曰惠	周永红	周景雷
姜 桦	赵国志	徐 文	顾韵芬	唐 建	董喜春
曾爱君	韩高路	廉 毅	雷 光	廖 刚	马振庆
王同兴	王玉新	王宝成	王郁新	王宪玲	王英海
付颜平	曲 哲	刘福臣	刘文华	孙权富	朱进成
伊小雷	吴 迪	杨子勋	杨俊峰	杨浩峰	张建设
张作斌	张 力	宗明明	林学伟	金 凯	周伟国
恩 刚	戚 峰	程显峰	高贵平	徐景福	缪肖俊
王玉峰	王俊德	关 卓	朱 方	张宏雁	张 博
陈文国	林 森	尹 文	王 平	王志明	王雨中
王晓岗	王继安	孔六庆	尤天虹	尤景林	仇高驰
叶 苹	田晓东	刘 佳	刘 赦	刘灿铭	吕凤显
吕美利	庄 磊	何 莉	吴可仁	吴建华	吴晓兵
吴耀华	张友宪	张连生	张新权	李 华	李 波
李超德	束新水	杨建生	杨振廷	沈行工	陆庆龙
陆霄虹	陈见东	陈世和	陈维新	单德林	周燕弟
季嘉龙	范 扬	范友芳	姜竹松	胡国英	贺万里
钟建明	唐 军	徐 卫	徐 雷	徐文光	徐海鸥
钱志扬	顾 平	高柏年	康卫东	曹生龙	盛梅冰
黄 海	曾维鑫	程亚明	署曙光	穆 静	

目录

CONTENTS

概 述

第一章 平面构成的相关基础知识

第一节 平面构成的含义	009
第二节 如何认识、学习平面构成	010
第三节 构成的思维	011
第四节 平面构成与抽象形态	012
第五节 平面构成形态与知觉心理	013

第二章 平面构成的产生与发展

015

第三章 平面构成基础要素

第一节 平面构成基本要素——点	021
第二节 平面构成基本要素——线	025
第三节 平面构成基本要素——面	031
第四节 影响点、线、面的其他视觉因素	036

第四章 形态构成中的平衡法则

第一节 什么需要平衡	044
第二节 心理平衡与物理平衡	044
第三节 影响平衡的因素	046
第四节 平衡在现实设计中的应用	047

第五章 骨格与基本形

第一节 骨格	053
第二节 基本形	058

第六章 平面构成形式法则（一）规律性骨格构成

第一节 群化	063
第二节 重复	066
第三节 近似	074
第四节 渐变	079
第五节 发射	083

第七章 平面构成形式法则（二）非规律性骨格构成

第一节 特异	091
第二节 对比	097
第三节 密集	101

第八章 平面空间

109

结束语

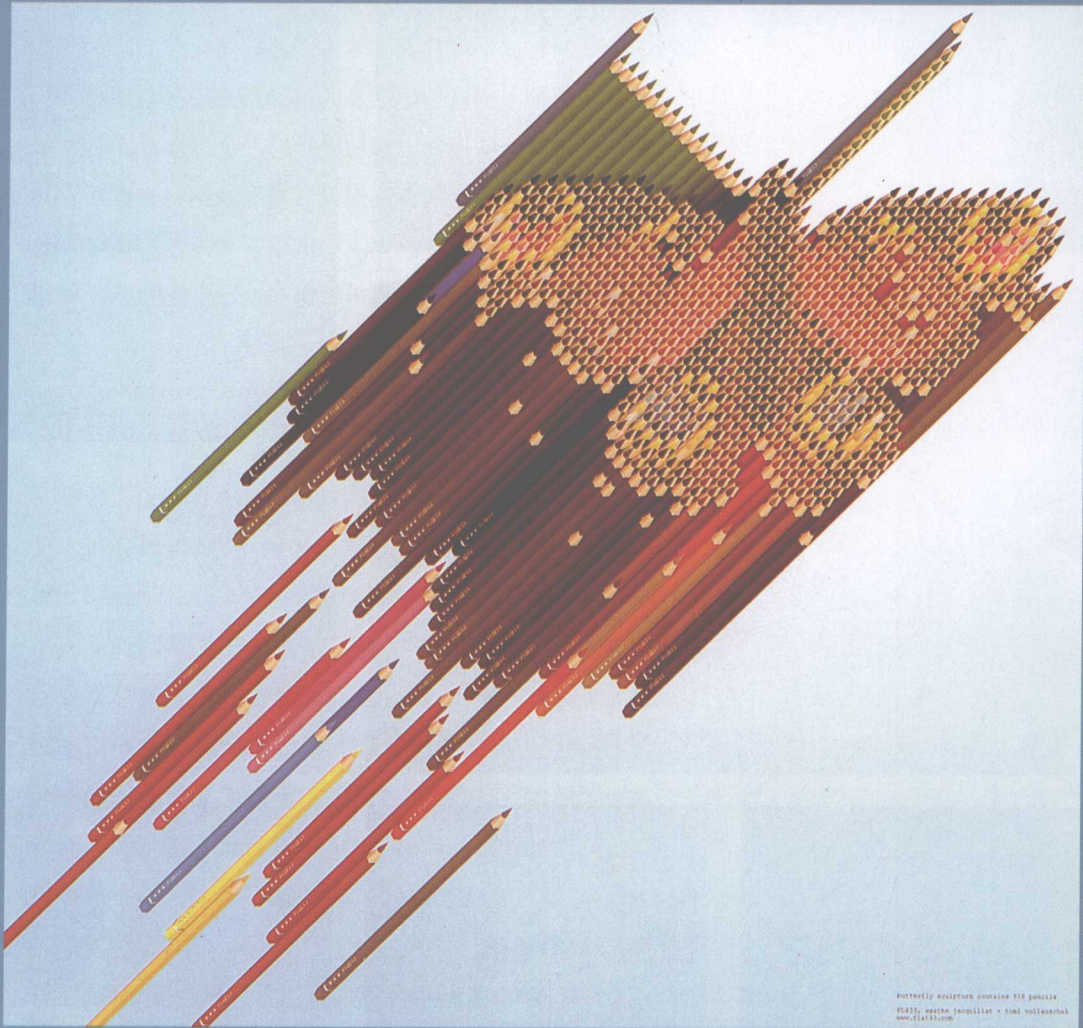
概述

OUTLINE

平面构成是现代造型艺术的基础理论之一，它主要阐述在二维平面设计中涉及的设计形式规律与法则，平面构成将感性的设计因素与理性的设计思维有机地结合在一起，虽然平面构成知识只借用二维空间为媒介，但它其中蕴含的形式规律与法则适用于其他任何维度的设计领域，所以平面构成是所有参与设计行业的设计师必须掌握的一门基础学科。

平面构成主要研究“分”与“和”；“拆解”与“重构”；“结构”与“规律”等几个认识过程对形态的控制与心理情绪的表达。现代设计教育不仅仅是对感性的描述，对理性规律的总结与扩展，而是更加有利于设计过程的良性发展。平面构成将设计引入更加科学化、系统化研究领域，本书也将借此为契机从认识平面构成、如何学习平面构成、怎样构建构成化思维等等开始逐一讲授平面构成的基础要素、平面构成的形式法则及平面构成在实际中的应用，使读者全面地认识平面构成的主要内容。同时，本书在每一章节都将融入对设计心理学与视觉思维知识的讲解，力求达到对设计更深层次的理解。

平面构成的教学过程是对形式规律的一系列总结、设计实例的分析及其课程中阶段性的训练，并不是为今后的设计设置框架与限制，它最终的目的是培养设计者的创造性思维和对设计作品的表现能力，所以打破以往的思维定式，将形象思维与逻辑思维有机的结合起来才是我们不断追求的方向，因此在教学过程中不断鼓励和认同设计者产生的新理念、发现的新想法将会使平面构成这门学科迈向新的阶段。

butterfly sculpture consists of pencils
1993, made in the USA
www.italy.com

第 1 章

平面构成 的相关基础知识

本章要点

- 了解平面构成的基本含义
- 掌握学习平面构成的基本方法
- 对构成思维形成基本认识
- 学习造型形态基础知识

第一节 平面构成的含义

平面构成与色彩构成、立体构成是现代形态构成学的三个主要组成部分,而“形态构成学”是一种现代造型艺术学派,它区别于传统的艺术表现形式。“形态构成学”主要通过研究艺术造型的内在组织机构及其相应的内在关系,寻求艺术创作中偶然性中的必然成分(如图1-1-1)。可以这样说,构成学的分析方法更加具有自然科学中的理性成分。当然,我们看到的“形态构成学”也具有它本身的独特性,它是一种依赖于人类观察而得到的视觉体验,所以“形态构成学”研究的展开必须立足于以人为主体的研究方式,这也是本书着重阐述的主要观点之一。

引入了“构成”这一概念,不论我们以平面、色彩、立体等等任何一个角度来论述都必须了解构成对这一学科的意义,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。在现代艺术设计领域中可以进一步理解为对视觉造型要素的提取与重组。这样解释更为简单一些:人们对世界的认知是建立在对周围事物观察、分析、整理、理解、记忆等一系列过程中的,但并不是任何一个事物都可以得到我们充分的认识,人们往往选择感兴趣的、利于情感宣泄的事物来倾注更为详尽的认知。那么这就是一种提取。而重组就更是一件具有创造性的人类思维活动,在重组活动中常常会经历这样一个过程:首先是模仿,其次是拆解,最后是重构。模仿是人们对已有事物的一种信赖与崇拜;拆解是人们对已有事物组成样式的好奇与不满足;重构是人对新空间的探索,同时重构也是为了消除某种心理上的不平衡而创造出来的新法

则,人们可以在创造中得到心理上的平衡与愉悦。以上三者均为人类的创作形式,是很难将其截然分开的。所以设计中的构成不是人的头脑中固有的,它从思维方法到表现都是以自然与生活为依据,只是在创作过程中更强调人类的主观意志,更强调人类对自然世界的影响和作用而已。在其他的科学研究领域我们可以看到从宏观到微观或从微观到宏观的研究方法,已经是一种较为普遍的研究方法,如物理研究中的分子、质子、中子、电子,生物学中的基因到生物组团等等,都揭示了不同事物构成的神奇之处。所以形态构成学同样也是以分解与重构的原则来研究人们对视觉形态的认识,与之不同的是形态构成的研究范围中加入人的视觉因素,使这种构

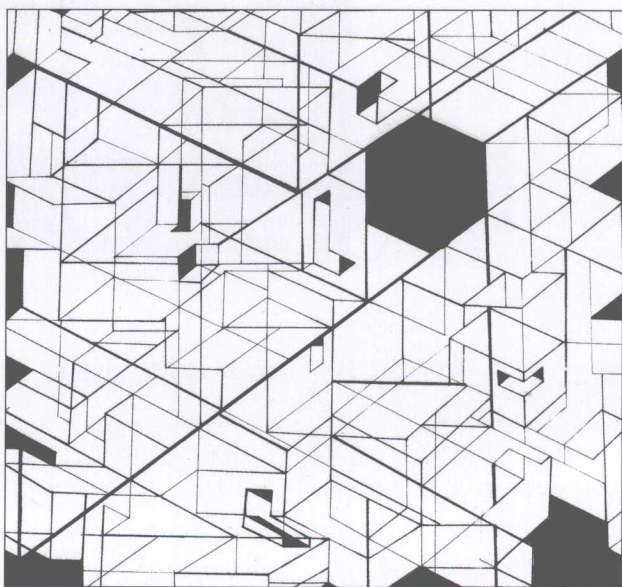

图 1-1-1 平面构成设计作品

成产生了更多的人文特征,它是一类介于自然科学与社会科学中的边缘学科,涉及到生理学、心理学、物理学、艺术形态学多门学科。形态构成学是形象思维与逻辑思维的结合产物。

平面构成虽然是形态构成教学的初始阶段,但它介绍的却是形态构成学的基本原理,这些原理不但适用于平面构成,同样也适用于色彩构成、立体构成等等,本书对平面构成的讲解着重体现在对构成要素的提炼及对构成规律的感性理解与灵活运用上(如图1-1-2)。

作为平面构成,我们给出的研究范围只界定在二维空间中,也就是几何学中的只具有X和Y轴空间数量的界面。平面构成的主要研究内容是以点、线、面为构成基本要素并在此基础上探讨构成的规律和基本法则。

第二节 如何认识、学习平面构成

对于“平面构成”这种称谓,我们只能够把它理解成为了对设计课程进行阶段性学习的一种分类,在以往的设计课程中,我们习惯将构成课分为平面构成、色彩构成、立体构成三个阶段,这在某种程度上来讲也误导了一些学生,使他们错误地认为构成就是平面、色

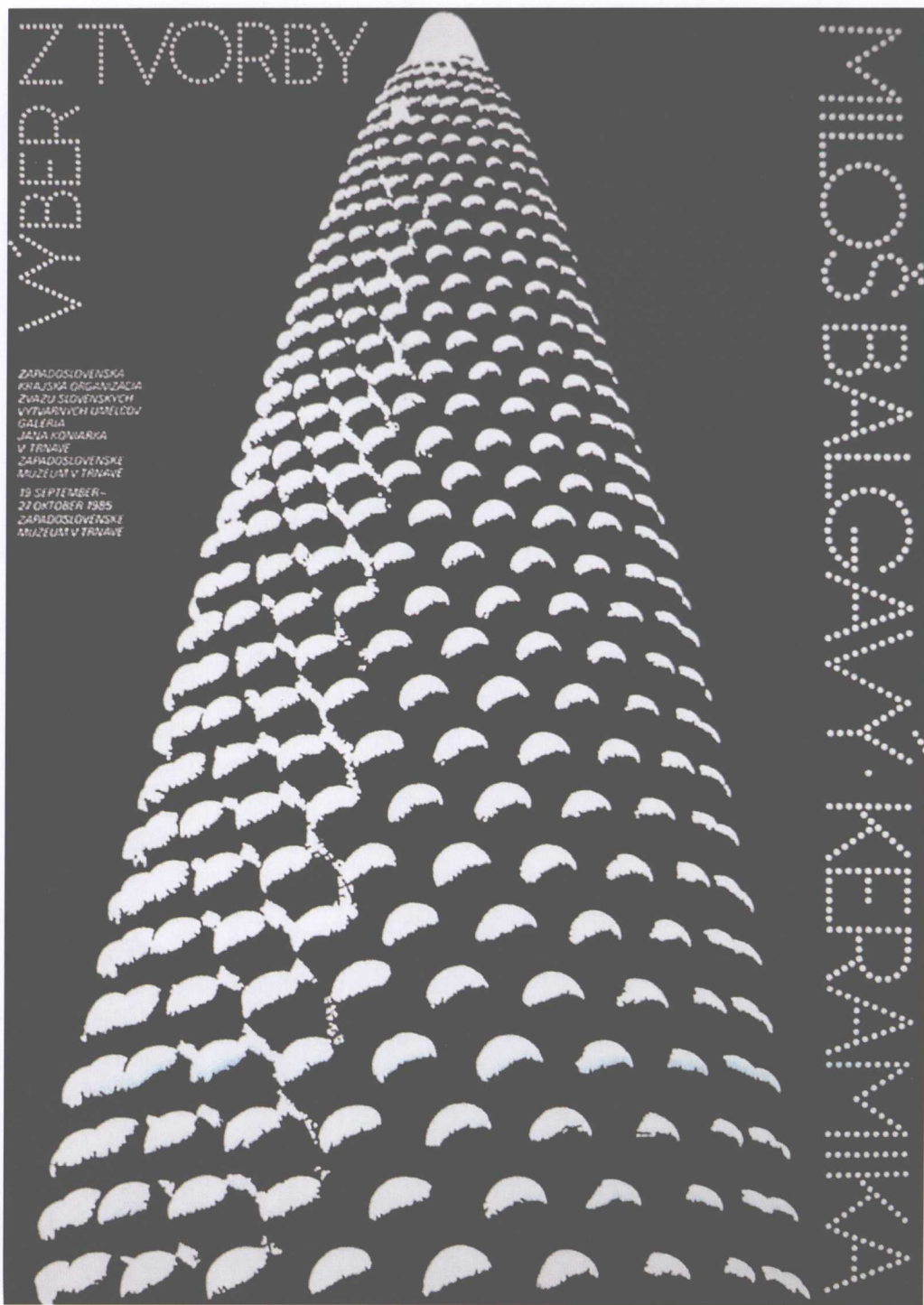

图1-1-2 平面构成设计作品

彩、立体的单项训练,从而在以后的设计中不能很好的应用构成学中的有效因素,使构成学成为大学一年级的阶段性课程。其实,在真实的设计中我们很难区分设计因素中哪一个因素是平面构成因素,哪一个是色彩构成因素,哪一个又是立体构成因素。往往设计中的某一因素具有多重作用,最终的一个设计作品也是由多种设计要素共同完成的。我们在学习过程中应该更多的注意学习每一个构成阶段相互联系和共同作用

的部分,比如视觉效果、力学、心理或物理学的原理等等,而不是仅仅为了完成单项练习。

从狭义的角度来讲,平面构成是一门介绍二维空间的构成法则,它从点、线、面基础要素开始,讲解在二维空间的设计构成中的法则与应用。平面构成将构成学中基础概念逐一介绍给学习者,在学习者的思维中首先建立一个构成学的框架。但是平面构成并不仅仅是简单的几个概念,我们只是选择从简单的,但却是有决定性的理论出发来研究平面构成中的一系列问题。我们可以这样比喻平面构成中的原理就像计算机程序中的源代码,它是将学习者引入构成学的阶梯。

平面构成作为设计基础,主要教授学习者如何认识二维空间的事物。这种认识是一种全面的认识过程,它包括观察方式、思维方式、创作方式和校正误区等等。平面构成的最终目的是逐渐培养学习者的创作能力,其中包括以下三个方面。

一、建立正确的观察方法

想要设计作品,首先要有正确、客观的观察方法,以便发现问题,整体分析和梳理脉络、展开想象。因

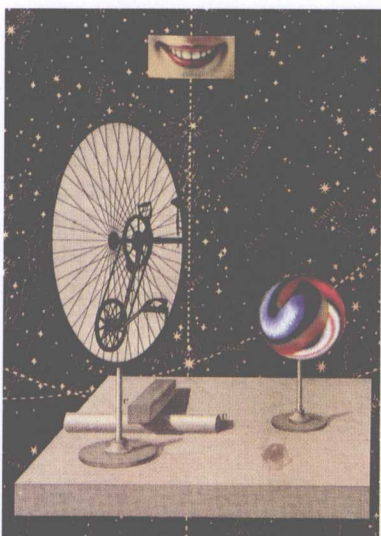

图 1-2-1 宏观的观察方法

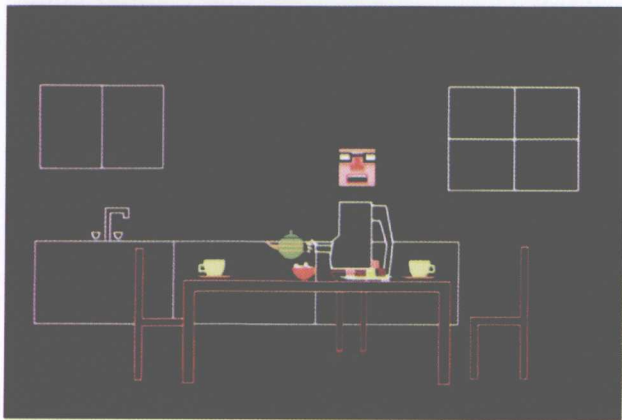

图 1-2-2 宏观的观察方法

此,突破一点的观察方式,建立宏观的、全面的观察方法是一切设计活动的关键。我们创造的是全新的设计形象,而绝不是对客观对象的简单复制,所以必须遵循客观规律去观察世界,并按照心理学的规律总结出创作的内在思想,在此基础上利用形态构成要素去创造设计的表象(如图 1-2-1、1-2-2)。对于客观的观察在设计学习的初始阶段,我们可以通过机械性强化训练将它与直观感受结合起来并形成一种设计习惯,这种习惯的培养不仅仅对于平面构成设计是基本素质,而且对于其他设计的顺利开展也是非常必要的。

二、培养有创新性的思维方式

虽然在自然界已经有了许许多多的具有美感的形态,但对世界不断的认识与创作本来就是人类发展的动力,所以培养有创新性的思维方式也是平面构成能不断焕发生命力的源泉。对于学习中的创新思维的培养可以分为三个部分:其一,学习以往的优秀的平面构成作品,积累有益的设计手法;其二,向大自然学习,突破现有的设计主题,发现新的设计闪光点;其三,借用其他学科先进的研究方法,开辟新的思维领域。通过以上三个方面的努力,创新思维就会拥有丰润的生长土壤。当然,创新是一个非常艰辛的过程,我们可以在其中体味到快乐与痛苦,所以创新思维的培养是学习者最应重视的部分。

三、发展与新技术新材料相结合的创作方式

从设计开始的那一天起,它就紧密的联系着生活与生产技术,将设计构思表现为设计形象的手段也是技术,技术为个人所掌握就成为技能。对于技术的把握,除正确性之外,还必须考虑使用技术的综合成本。新的技术和新的材料的出现不但可以为我们带来新的创作构思,而且也可以改进原有设计方式,降低成本,因此,不断学习新技术、认识新材料也是发展构成设计的主要途径。

第三节 构成的思维

人的思维是一个较为复杂的系统,它是对外界信息加工创作的过程,思维集中了对以往知识经验的积累和对想像力与创造力的捕捉。以往的知识与经验可以提供创新的基础,而想像力与创造力可以将事物不断发展向前。构成的思维同样也是围绕着以上的内容展开的。按照人类的思维方式我们可以把它概括成两大类:直觉思维和逻辑思维。这两种思维方式都带有鲜明的特点。总的来讲,直觉思维更接近感性,更接近现实的世界,它是人们长期以来形成的感性习惯,它并没有严格的合理性,可以萌生出丰富多彩的想像力与创作力。而逻辑思维却截然不同,它更多的注重事物的现实和理性,有着

严格的构架体系,求证原因与结果的必然性,逻辑思维是人类知识与经验积累的结果。直觉思维与逻辑思维并不是截然对立的,它们的有机整合才是产生人类灿烂文明的源泉。在平面构成中直觉思维与逻辑思维的结合就得到了很好的诠释。平面构成中的组成要素与形式规律是带鲜明的逻辑思维色彩的,它是前人总结出来的知识与经验。如果我们的设计仅仅只依靠以上的逻辑因素,那么,我们的设计将会是刻板的、僵化的、没有生气的。另一方面,我们的直觉引领我们产生丰富的联想,但这种联想常常以分散的点状出现,如果没有相应的规律加以组织,那么,联想的内容也很难组织成为一幅完整的

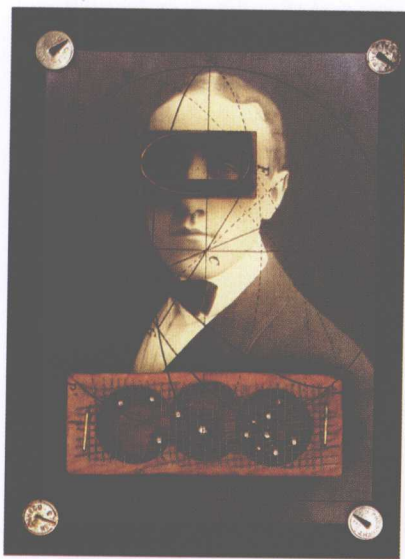

图 1-3-1 直觉思维与逻辑思维的结合

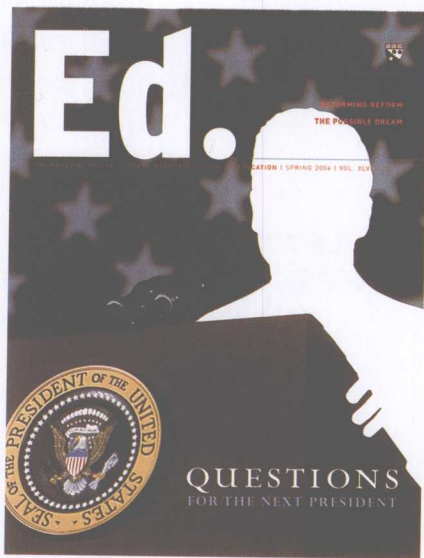

图 1-3-2 直觉思维与逻辑思维的结合

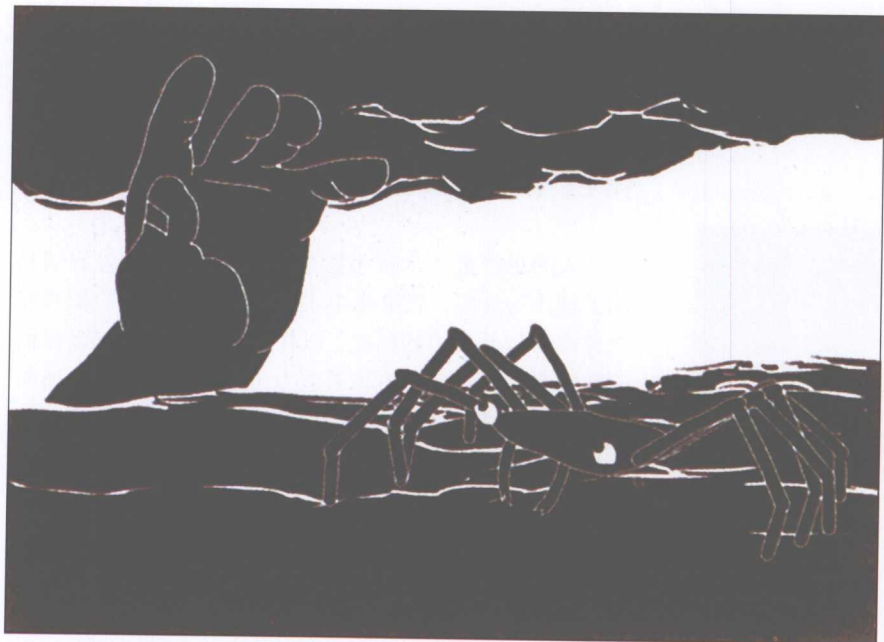

图 1-3-3 直觉思维与逻辑思维的结合

设计。虽然平面构成对于设计本身已经是一种规律性的提炼,但如果想要充分的理解掌握平面构成,那也必须从理解直觉思维与逻辑思维的相互作用开始(如图1-3-1~1-3-3)。

第四节 平面构成与抽象形态

一、关于形态

形态,一般是指事物的形状与表现。形态既是外部的表现,同时也是内在结构的表现形式。在设计中我们把形态分为三大部分:概念形态、现实形态和抽象形态。

通常将空间所规定的形态归结为概念形态。它由两个要素构成:一是质的方面,有点、线、面、体之分;二是量的方面,有大小、宽窄之别。它不能被直接感知,在设计过程中如果想使这种形态被感知的话,我们可以通过纯粹形态来体现。

形态中还包括现实形态。现实形态是实际存在的形态,是一个十分庞大的体系,但总的来说它包括自然形态和人为形态。这部分内容较为直观,所以较为容易理解,不论是自然的花草树木还是人为的汽车楼房都属于这一范畴。

从以上的分类中还可以派生出另外一种形态概念——抽象形态。所谓抽象,原是指抽取并掌握事物及其表象的最基础、最本质的组成部分或性质的一种理性活动。抽象形态有两种类型:一是现实形态抽象后的再现形态,这部分形态往往是单纯的几何形态;二是概念形态的直观化,即纯粹形态。

在平面构成设计中我们会大量的运用抽象形态。在以上的介绍中我们可以看出抽象形态联系到形态中的其他两个组成部分,所以在使用抽象形态之前充分地认识理解形态的构成是必要的。

二、抽象形态

在人类的发展历史中,人类

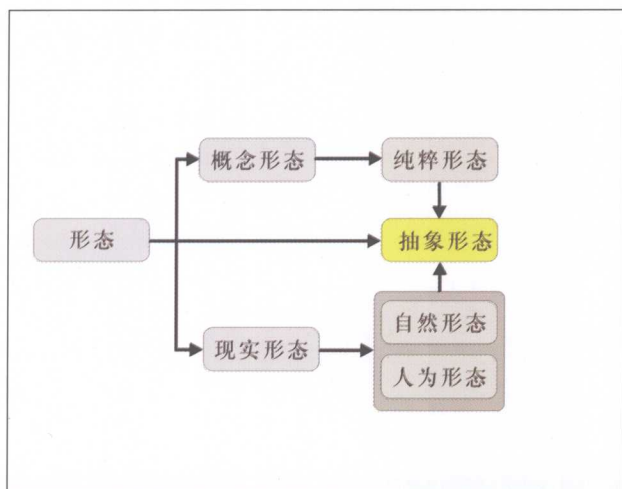

图 1-4-1 形态与抽象形态

除了简单的模仿，更多的是在充分认识事物属性以后对其进行加工和创新。在我们的生活中也可以常常看见人类的这种特殊的能力，比如：2-3岁的儿童在熟悉和认识自己的父母以后会在纸上画出简单的图形代表爸爸或妈妈。虽然图面上的图形与父母的真实相貌相差很远，但是这表明儿童在这一时期已经具备的一定的抽象能力。我们还可以惊喜地发现，儿童在这一时期的抽象能力是非常具有创作力的，它不但可以在较为突出的特征描述上具有夸张的表现力，而且他们对父母神态的把握也有着惊人的领悟力。当然，我们不可以把这种抽象能力简单地认为仅仅是这一时期的行为能力，这种抽象能力是人类认识和掌握复杂世界的开始。这一过程很像一个螺旋上升的曲线，它的每一层认识过程都有一个较为完整的结构，不断循环着：发现——观察——思考——总结——概括，进而将这一阶段的认识成果插接到新的认识过程中。构成同样也源于对现实生活的提炼，但构成并不是完全抽象的。我们这里的抽象可以从两方面解释：一是指从诸多事物中舍弃个性的、非本质的属性，抽出共同的、本质性的属性；二是不能具体体验到的，笼统的。我们可以很清楚地看出平面构成表达与承载的并不完全是这种概念，平面构成只是利用了抽象作为研究形态组成的方法，并没有放弃平面形态所要表达的情绪与个性，平面构成是充满创造力、具有丰富内涵的。让我们回顾艺术历史，我们不难发现人类的艺术总是徘徊在具象与抽象之间。比如像明代家具的清新婉约、清代家具的华丽妖娆。其中，我们会发现这种具象与抽象的变化多是相互交替的（如图1-4-1），这两种表现方法都在交替中不断总结与进步。我们在学习的过程中应该正确地看待抽象形体对平面构成的作用，养成用分解整合的观点来观察、认识和创造形态，在平面设计中我们同样要追求

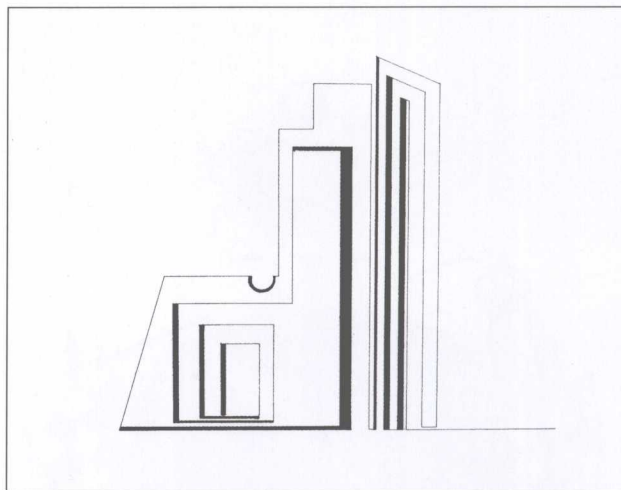

图 1-4-2 平面构成中的抽象形态

达意。当然我们在学习平面构成之初根据课程的需要，我们可以有针对性进行一些规律性的训练，其间我们会为了实现某种视觉效果而大量采用抽象的形态，但这并不是我们学习平面构成的目的，也不是平面构成的全部内容。我们要充分了解抽象仅仅是一种认识方法，它有利也有弊，我们的最终目的是学习理解形态构成的内在联系（如图1-4-2）。

第五节 平面构成形态与知觉心理

观察事物了解信息是我们认识客观世界的第一步，在以往的经验中我们常常强调被观察事物的主体特征对我们的作用，就像我们看见阳光下的花朵是红色，我们就将红色与花朵联系在一起，并形成一种思维定势，当再次提到花朵的时候，在我们的脑海里就会反映出与红色相关的视觉图形。如果这种观察方法是我们常见的一种观察方式的话，那么，只能说这是一种初级观察方式。人类之所以能够不局限于自然界所现有的事物而进行创新，就决定了人们在观察过程中充满了主观意识。相同的图形在不同人的眼中产生的视觉效果是不同的，得到的有效信息也是不同的，这往往与观察者的以往经验、注意程度、兴趣爱好相关。从以上的论述中，我们可以了解人们的观察过程是一种互动效应，它与被观察物的主体特征和观察者的知觉心理两方面因素有关。

人的知觉心理是在感觉的基础上将多种视觉信息加以有机整合，强调各种属性之间的空间关系。它得到不仅仅是一些表象之和，而且包含表象内部承载的事物特征与性格。例如，我们到郊外旅行，车窗外的风景都是由树木、天空、草地、河流组成，但车窗左侧与右侧让我们产生的知觉心理感受却是不尽相同的，这是由于树木、天空、草地、河流每一处的细微空间变化都能对我

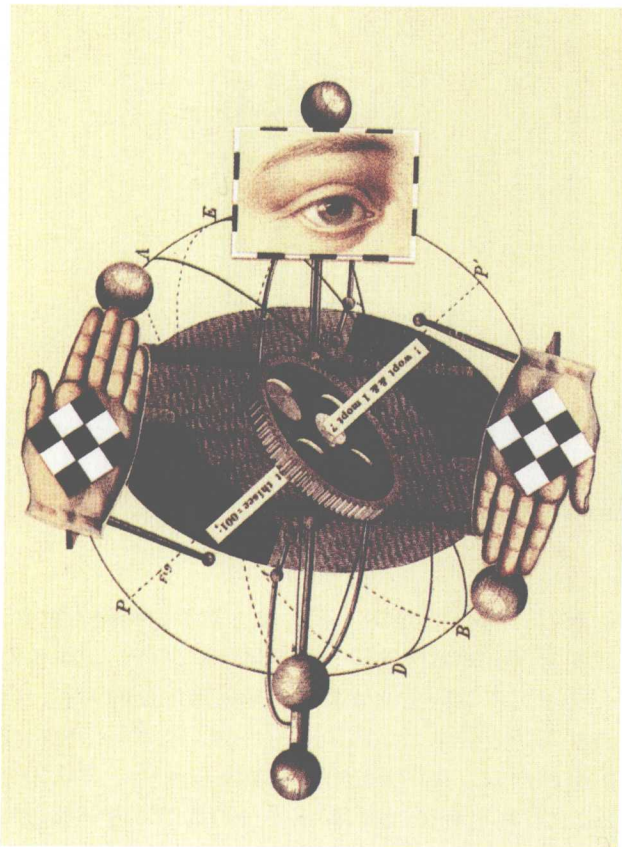

图 1-5-1 知觉心理与平面设计作品

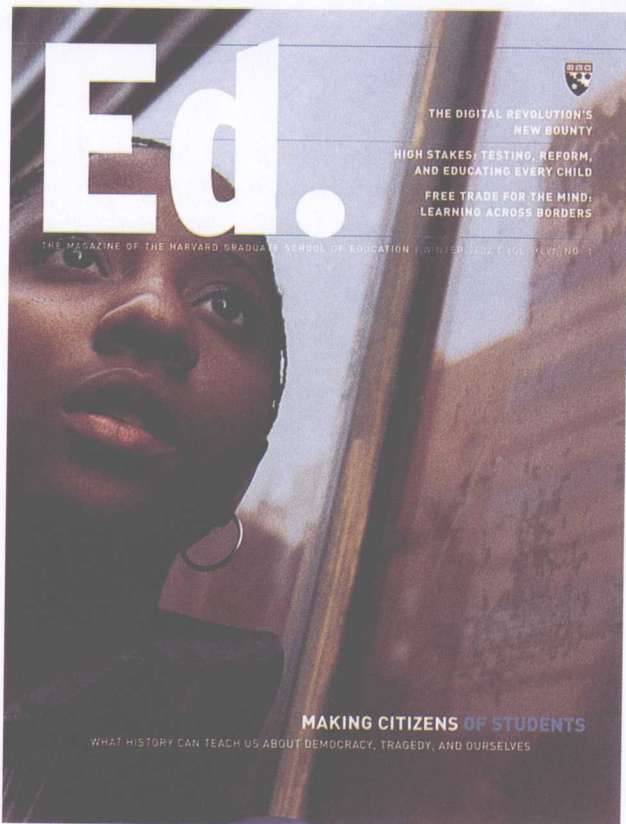

图 1-5-2 知觉心理与平面设计作品

们的知觉心理构成产生影响。根据知觉心理对象的性质,可以把知觉心理分为空间知觉心理、时间知觉心理和运动知觉心理。空间知觉心理,这部分知觉反映事物的大小、形状、远近、方位等空间特征;时间知觉心理,这部分知觉反映事物运动过程先后、长短的延续性和顺序性;运动知觉心理,这部分知觉反映事物自身和其他物体在空间中的位置移动。知觉心理是围绕人的思维展开的一个“力场”。平面构成就是研究以上诸多知觉心理的视觉部分的学科(如图1-5-1、1-5-2)。

课题思考:

1. 平面构成介绍的是哪一部分的设计知识,它的核心内容是什么?
2. 在学习平面构成中应该采取怎样的学习方法?
3. 谈一谈创造性思维设计的重要性。
4. 通过实例列举形态的分类。

第2章

平面构成 的产生与发展

本章要点

- 了解平面构成发展史
- 注意平面构成发展过程中的典型人物

平面构成的产生并不是独立的，它与其他几种构成形式共同起源于造型艺术运动中的构成主义，其中最具代表性的是在第一次世界大战期间和战后初期的俄国构成主义运动。这一时期构成主义的发展处于相对的独立阶段，对于世界的设计运动的影响也相对有限。当第一次世界大战结束不久，俄国的构成主义开始向西传入欧洲各国，并成为日后设计向现代主义转化的重要刺激因素。其中，捷克、匈牙利、波兰等东欧国家受其影响最为强烈。俄国构成主义大师李西斯基1920年在波兰讲学，深刻地影响了波兰设计师亨利克·伯利维，而后亨利克·伯利维开创了称为“麦查诺—法可图拉理论”，他提倡摒弃虚无的传统三维绘画表现形式，而用基本的几何构成原理进行平面设计。亨利克·伯利维的设计带有明显的数学计算和几何构成的特点（如图2-1）。当然，在其他的东欧国家里同

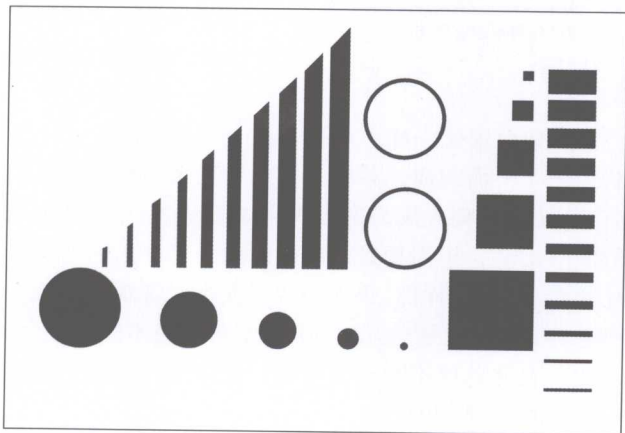

图2-1 伯利维1924年设计的构成主义作品

图2-2 康定斯基著的《点线面》等书籍中文版

样产生许多构成主义的倡导者，他们都为构成主义向今后的形态构成学演变奠定了坚实的基础。

谈到设计中的平面构成，我们就不能不介绍包豪斯。包豪斯是1919年由德国著名的建筑设计大师沃尔特·格罗皮乌斯在德国魏玛市建立的“国家包豪斯学院”，它是当时欧洲现代主义设计的核心，欧洲很长一个阶段的对现代主义的探索最终在此有了一个较为完备的体系。对于平面设计来说，包豪斯所奠定的设计思想基础和风格基础也是决定性的。更为值得纪念的是包豪斯把这种总结制定成为现代主义设计教学体系（如图2-2），这时的构成主义摆脱纯艺术的目的，开始把想象丰富的设想同技术上的精通结合起来为生活中现实问题服务。在包豪斯的教学和设计活动中，大量的启用了年轻的有激进思想的画家和雕塑家，他们为构成发展做出了许多有利的尝试，他们在设计中放

图2-3 德国包豪斯教师施密特1923年设计的《包豪斯展览》海报

图2-4 1928年拜耶设计的《包豪斯》校刊封面

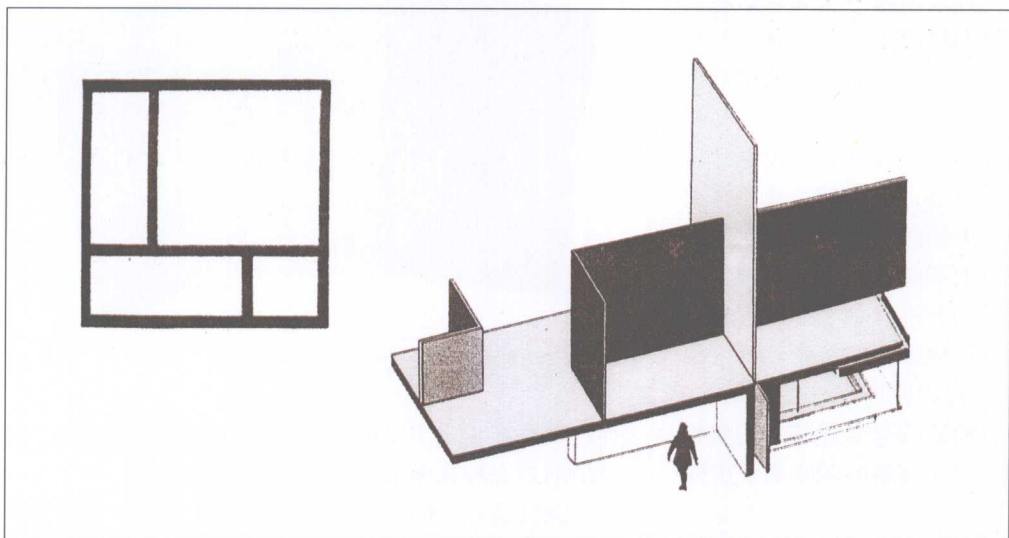

图2-5 (左) 平面设计专业毕业生拜耶1923年设计的克劳斯彩色玻璃公司的标志；(右) 1924年拜耶设计的街头车站报摊亭与平面设计原理完全吻合。

弃了作品中的装饰因素，探求发挥结构本身的美感并总结出一些规律性的构成设计原则，这时的平面构成已经初见规模了（如图2-3）。后来，平面构成设计适时加入了工业化生产阶段，迎合了人们在新工业化时代求新求异的情感需要，这使在很长一个阶段的构成主义平面设计成为一种风尚（如图2-4、2-5）。随着德国包豪斯的关闭以及设计中心的转移，平面构成设计与更多国家的设计师接触，同时平面构成设计也从其

他的设计领域中汲取到营养，平面构成开始从设计的具体内容中分离出来，开始形成了指导设计形式展开的一种规律，这也是设计随着社会进步的一种必然现象。科学技术的进步为我们提供了更多改造现有自然状态的可能性，人们可以更加主观地创造设计形态，这时平面构成的成熟阶段已经到来了。其他学科的研究成果也为平面构成的发展提供了有益的借鉴与补充，如：心理学家库尔特·考夫卡于1935撰写的《格式塔心理学原理》，库尔特·勒温撰写的《拓扑心理学原理》以及在艺术史论方面凯伯斯的《视觉语言》等等。值得一提的是鲁道夫·阿恩海姆撰写的《艺术与视知觉》、《视觉思维》第一次将视觉艺术与心理学、哲学、数学等其他门类的科学进行综合研究，为很多以往仅仅处在感觉的构成艺术形式找到了理性的科学依据。

与其他国家一样，中国也在上个世纪的七八十年代引入了平面构成，并在全国高等艺术学校的教学中普及，使平面构成成为设计的基础课程之一。经过多年的教学活动，平面构成课程已经融入了一定的中国文化特色。可以这样说，平面构成是人类对客观世界的一种总体认识，它是个开放的体系，可以随不同的社会、历史、文化条件不断充实完善，使之进一步趋于成熟（如图2-6~2-20）。