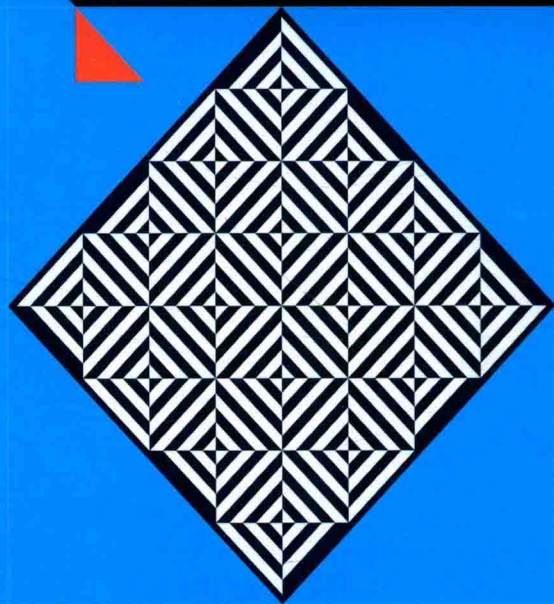

平面的形态构成与设计法则

PINGMIAN DE XINGTAI GOUCHENG YU SHEJI FAZE

吴海立 著

 吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面的形态构成与设计法则/吴海立著. —长春:

吉林大学出版社, 2018. 7

ISBN 978-7-5692-2847-2

I. ①平… II. ①吴… III. ①平面构成(艺术)—研究

IV. ①J511

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 189672 号

书 名 平面的形态构成与设计法则

PINGMIAN DE XINGTAI GOUCHENG YU SHEJI FAZE

作 者 吴海立 著

策划编辑 孟亚黎

责任编辑 孟亚黎

责任校对 樊俊恒

装帧设计 马静静

出版发行 吉林大学出版社

社 址 长春市朝阳区明德路 501 号

邮政编码 130021

发行电话 0431-89580028/29/21

网 址 <http://www.jlup.com.cn>

电子邮箱 jlup@mail.jlu.edu.cn

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 15.75

字 数 204 千字

版 次 2019 年 3 月 第 1 版

印 次 2019 年 3 月 第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5692-2847-2

定 价 55.00 元

版权所有 翻印必究

前言

平面构成是一门视觉艺术,主要研究如何在平面上运用视觉反应与知觉作用形成视觉语言,创造新的视觉形象、视觉形式,用形式来表达设计思想。具体说来就是将现有自然形态中的点、线、面、肌理等造型元素,按照一定的设计目的和艺术的审美法则,进行归纳和演绎,在二次元的平面上,按照一定的秩序和法则进行分解、重组,在设计构成的理念中形成新的理想形态。“平面构成”也表现立体空间,但它所表现的空间并非真实的三维空间,仅仅是图形对人的视觉引导作用再生的幻想空间,它是理性和感性的双重产物。

在现代社会,高速发展的科技和多种类型的审美观点,以及中外之间的相互交流和融合的频繁,都极大地促进了人们在平面构成审美观点上的不断变化。随着现代广告产业的发展和现代新材料的不断探索和发展进步,平面设计的发展也得到较快的发展。因此,进入 21 世纪之后的新时期,在很长一段时间内都需要培养大量该方向的研究人才。为此,作者撰写了这本《平面的形态构成与设计法则》,希望为这方面的研究做出一点微薄的贡献。

《平面的形态构成与设计法则》主要可以分为一章绪论和六章内容,主要包括内容有:第一章是平面形态构成概观,第二章是平面形态元素的构成,第三章是平面形态视觉创造的构成,第四章是平面形态形式美法则的构成,第五章是平面形态意象创意及“形体”的构成,第六章是平面形态构成及法则的应用。

本书在撰写中努力突出下列优点:首先,内容翔实,书中涉及平面设计概念的历史起源、元素构成、创造的构成、形式美法则的构成、意象创意及“形体”的构成、平面形态构成及法则的应用等;其

次,结构完善,从历史到实例,做到结构合理、图文并茂;最后,本书的适用范围较广,既能为设计专业的学生提供有效帮助,也可以为设计工作者提供一些有效的参考依据。

本书在撰写过程中得到一些国内外学者的帮助和支持,同时也参考借鉴了部分学者的相关理论著作和研究成果,在此一并表示感谢。由于作者本人理论水平有限,书中难免会出现不妥之处,希望广大读者日后给予批评指正,以便本人修改完善。

作者

2018年3月

目 录

绪 论	1
第一章 平面形态构成概观	9
第一节 平面形态构成的内涵	9
第二节 平面形态构成的历史追溯	20
第三节 平面形态构成与现代设计的关系	25
第二章 平面形态元素的构成	28
第一节 点的构成	28
第二节 线的构成	43
第三节 面的构成	54
第三章 平面形态视觉创造的构成	64
第一节 基本形	64
第二节 骨格	82
第三节 视觉中的格式塔	86
第四节 空间与运动	89
第五节 肌理及辅助符号表现	98
第四章 平面形态形式美法则的构成	109
第一节 构成中的形式美法则	109
第二节 平面构成中的黑白关系矛盾错视共享	136
第五章 平面形态意象创意及“形体”的构成	144
第一节 平面形态意象构成	144
第二节 平面形态“形体”的构成	162

第六章 平面形态构成及法则的应用	196
第一节 平面设计中的应用	196
第二节 服装设计中的应用	226
第三节 其他设计领域中的应用	232
参考文献	241

绪 论

一、平面形态构成与法则研究的源起

在现代艺术设计学科发展领域之内,“构成”一词并不是单纯地解释成动词词性的“组成、结成”的释义,而在更为广义方面则等同于我们常说的“造型”这一内涵,而在狭义上同样也是和“组合”的意思比较相近的艺术专有名词。在现在的设计学科语境之中,主要指的是构成,也就是“将形态的诸要素按照一定的原则进行的创造性的造型与组合。”

追本溯源,“构成”的词汇最早是产生于 20 世纪 20 年代时期,主要是俄国的先锋艺术家塔特林在近代艺术变革发展过程中提出了一种美学追求,即“构成主义”。简单而言,其最为基本的创作发展理念就是使用全新的材料,并且还要结合不同的元素以此来构筑和塑造出新的现实(图 1)。

图 1 构成主义代表作《三国际纪念碑》

在之后的现代设计发展教育的里程碑——德国包豪斯学校中,这种主义同样也在纳吉、康定斯基、克利等几位著名的设计先驱教育家教学过程中得以借鉴和大力推动,从而产生了更加丰富的精神内涵以及诸如注重点、线、面关系和空间营造等多方面的具体化、理论化实质内容。随着包豪斯产生不断的影响,这种对形式的积极追求以及创作理念和教学方式,也正在逐渐渗透进世界各地(图2)。尤其是日本人外出留学或进行访问包豪斯学校的现代建筑师或者设计教育家们,回到日本之后采用多种形式把包豪斯和现代设计的思想在日本做出了十分深入的推广和思辨,并且还由水谷武彦等人最早明确地采用了“构成”一词,随即衍生出了和设计造型紧密相关的理论。这种表述和理论在之后的几代日本设计师系统研究和相继传承之下,逐渐发展形成了被人们耳熟能详的平面构成、立体构成、色彩构成三大设计基础(图3)。

图2 包豪斯的设计基础课

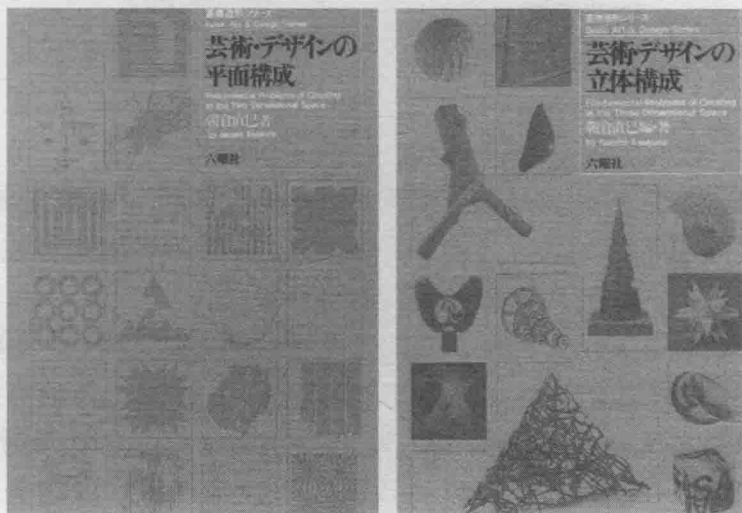

图3 朝仓直巳编写的构成教材

对于中国现代设计发展而言,其在教育方面来看,主要是由日本所诠释和延展出来的构成理论内容,很明显的一个有根据可查的、最早的、最富有影响力的现代设计教育和设计造型的启蒙理论,它在20世纪70年代末和80年代初期诞生,之后则在我国快速发展的30多年之中,构成理论在经过了儿代中国的教育家和设计师通过不同的方向思辨和否定之否定以后,现在也已经逐渐形成了“百家争鸣,百花齐放”的多元化发展格局,并且还进一步形成了和视觉心理学、力学、材料学等多门学科之间进行交叉集合的、综合化、多元化的研究发展趋向和主要理论体系。

通过对形态的内涵进行深入地解析和诠释,可以让我们初步明确无论是在捕获素材形态设计的初始时期,还是在进一步斟酌了元素形态所呈现形式的整个过程之中,设计师们都应该自始至终从形态的“形状”和“形象”这两个内、外方面加以运筹帷幄,这样才可以让最终呈现出来的设计形态也能够从“形状”和“形象”两个主要的方面实现其形神合一,进而能够更加契合设计所需要的造型要求。

(一)形态与构成释义

1. 形态释义

形也就是图形,态则是图形属性所给人的感受的典型特征。当图形采用某种形式呈现出来之后,它和周围的环境比较往往都会带给人们一种不同的感受,这就是形态。

形态包含了图形自身以及图形与周围环境之间的多重关系,环境能够为图形所在的空间,也可以是图形氛围之外的有效空间。图形之所以可以给人带来一定的感受,这和观察者同图形之间存在的内在默契联系有着直接的关系。如果观察者在头脑中没有图形的印迹,他不会读懂图形所表达的含义,也不会理解图形所表现的状态,如构成主义绘画作品与包豪斯建筑学院简介设计(图4、图5)。

图4 构成主义作品

图5 德国包豪斯建筑学院简介

创造需要具有强烈认知审美能力的人完成,每一个人所具备的与生俱来的、一种独特的、对美感的鉴别能力,只不过有的人表现得十分强烈,而有的人则表现得相对含蓄一些,通过一定的审美训练通常都能够激发和强化人自身对美感的直觉以及感受,并爆发出其对形态美感的独特艺术创造能力。

2. 形态构成释义

形态构成主要是指将相同或者不同形态的单位元素进行重新组织,形成一个具有全新的单元形式,并且还赋予了其视觉或者力量的感受。

形态构成设计主要是指在掌握了一定的形态元素造型基本法则和构成形式的基础之上,根据新的审美目的要求做出新的形态创造活动。

形态构成知识的传承和发展十分广泛地体现在现代设计的各领域之中,更加深入且系统地归纳知识结构和有效的训练方

式,是培养现代设计师对形态创造力把握与表现力、审美力提高的根本方法。

(二)平面形态构成新课题

平面形态构成主要是以服务于设计的造型为直接目的,是把传统平面构成的基本理论内容和形态学之中对形态的有关研究进行有效的整合,从而就开发出了设计基础教育研究的一类课题,其基本内容也就是采用静态的非颜色的二次元空间为重要的载体,以视觉心理学、美学作为主要的参考规则,采用各种各样的纯粹形态作为研究的专题而展开的纯粹性和目的性设计造型研究。

过去的平面形态构成的研究课题,其重点研究的主体都是以点、线、面作为其基本的元素而做出的一种形式美学法则的组织和有效搭配,这个课题的研究尽管精练地概括出了平面多种的构成组合形式,但是由于其构成元素主要采用的是用点、线、面来做出研究的,而点、线、面往往都只是形态存在于二维空间之中的三种比较有效地形式之一,所以也就难免忽略掉不同类别形态在构成过程中的特殊性,从而步入抽象图像变化的极端。另外某些构成形式的罗列同样也过于教条化,从而就脱离了现实,这也非常容易导致设计初学者对于设计的理解形成技术化和模式化的桎梏。这里主要是从设计造型的角度出发的,重点是从曲线形态、直线形态之中去寻找典型的形态,把它们的特性采用形态学和视觉心理学做出有效的解读,并且还要分别把它们投身在点、线、面的二维空间之内,使其在这种状态下呈现形式加以研究,这样就能够把多学科领域之内的科学进行有机地结合,共同发挥出其各自的特性,进而能够更好、更细致地做好对平面设计造型的基础性研究工作,这不但有利于设计基础教育的改良,同样也有利于构成课题的快速发展。

二、平面形态构成与法则研究的内容

对于形式美法则以及其运用的规律探讨,是现代平面构成过程中的一个非常重要的环节。

形式美作为美学基本理论中的一个专属名词,主要指的就是自然世界、社会生活以及艺术表现过程中各种形式因素(色彩、线条、形体等)与相关规律的有机组合所呈现出的美。形式美主要是对美的具体内容做出相对的独立性,它和自然的物质属性、规律存在着十分紧密的联系。

形式美的法则主要是人类在创造美的过程之中对有关形式规律的经验总结,是对现实生活中很多美的形式的一次概括性反映。人类在长期的创造美的活动过程中不但熟悉与掌握住了各种形式美因素的主要特性,同时也对各种形式美因素相互之间的联系进行了研究,总结出了各种各样形式美的法则,诸如对比和调和、对称和均衡、比例和分割等多个方面的内容。

三、平面形态构成与法则研究的意义

平面构成作为设计基础训练,主要是针对二维空间内基本形态的创造和画面构成形式的学习和掌握,着重培养学生的形象思维能力和设计创作能力,为其之后的专业设计打下坚实的基础。平面构成是培养图形创意的有效课程,其内容涉及具象图形的意象表现及图形的创意表达,并力求揭示各要素间的形态组合关系。平面构成是对造型语言、造型方法、造型心理效应等多方面的综合探索,是对形、色的抽象以及对具象形态组合进行研究的的活动,也是一种科学的认识论和方法论的体现。平面构成这门学科早已成为艺术设计、工业设计等专业的基础必修课,是传统意义所说的“三大构成”之一,是学好基础设计 and 专业设计的基础和准备,是设计基础课程之一。

学习平面构成不是目的,而是达到目的的手段,是一种思维方式的训练。其目的是通过这种思维方式的训练,最终培养一种创造观念,使我们具有更多的想象力与创造力,开拓我们的设计思路。

第一章 平面形态构成概观

“事物在一定条件下的表现形式”是《辞海》对“形态”一词的概括性定义表述。而对于任何门类的设计而言,设计师对“形态”的酝酿与斟酌都始终贯穿于设计的整个过程,并最终将设计构想以形示众。

第一节 平面形态构成的内涵

一、认识形态

形态是人们直接或间接感知到的物的形状与状态。宇宙万物皆以形态构成方式存在,大至星球、天体,小至晶体构造、化学元素的组合,都是形态的存在方式。形态不仅存在于我们知觉企及的大千世界,甚至充溢于意念和梦幻之中。形态的存在形式可划分为现实形态和非现实形态两大类。形态具有现实和抽象的属性。

(一)现实形态和非现实形态

1. 现实形态

在现实中,人通过感官体验能直接感受到的形态即现实形态。现实中的物体在光的作用下,由知觉“转译”为形状、色彩和

质感等形态要素而被人感知。根据现实形态的成因可将其分成两大类,即自然形态和人工形态。

(1) 自然形态

自然形态就是自然形成的现实形态。自然形态包括动物、植物、山川、天空等由大自然造就的物象(图 1-1)。借助现代先进的光学仪器,对自然形态的个体进行微观的剖析、观摩,我们会惊奇地发现:自然界的微观形态中竟隐藏着那么多美妙的构成图形(图 1-2)。在色彩缤纷的蝴蝶翅膀上(图 1-3),在叶片纹理的有机组织中,在贝类的精巧结构里,我们叹服造物主神力点化的自然美。当我们把视角转向太空,借助高倍天文望远镜浏览宏观世界,会发现星球、星云焕发着神奇的色彩,使我们在博大、幽深的意境中流连忘返。“师法自然”自古便是艺术创作的真谛,时至今日,深入研究自然法则造就的物的形态,从中吸取营养获取灵感,仍然是艺术设计的基本途径。

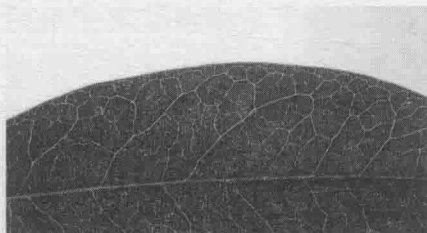

图 1-1 树叶自然形态

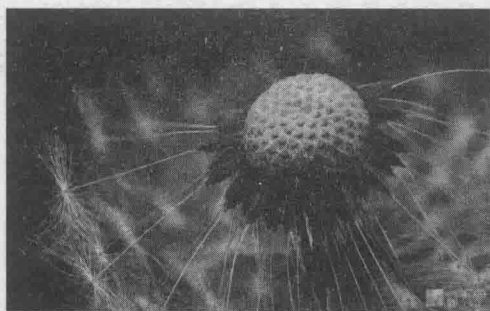

图 1-2 植物微观自然形态