

研读平面构成

Research Graphic Design

樊慧 著

学院美术丛书

山西人民出版社

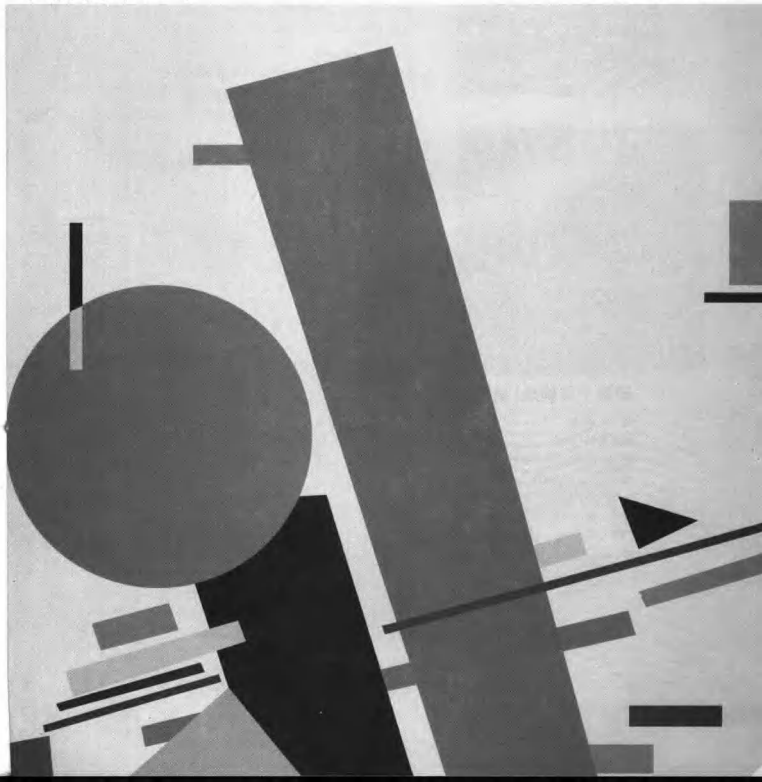
研读平面构成

Research Graphic Design

樊慧 著

学院美术丛书

山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

研读平面构成 / 樊慧著. —太原: 山西人民出版社,
2006. 8

(美院学术丛书)

ISBN 7-203-05683-X

I. 研... II. 樊... III. 平面构成 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 100325 号

研读平面构成(美院学术丛书)

著 者: 樊 慧	网 址: www.sxskcb.com
责任编辑: 张晓立	经 销 者: 山西人民出版社
出 版 者: 山西人民出版社	承 印 者: 山西雅美德印业有限公司
地 址: 太原市建设南路 15 号	开 本: 889mm × 1192mm 1/16
邮 编: 030012	印 张: 17.5
电 话: 0351-4922220(发行中心)	字 数: 493 千字
0351-4922208(综合办)	印 数: 1-1000(套)
E-mail: fxz@sxskcb.com (发行中心)	版 次: 2006 年 8 月第 1 版
Web@sxskcb.com (信息室)	印 次: 2006 年 8 月第 1 次印刷
Renmshb@sxskcb.com (综合办)	定 价: 108.00 元(全套)

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

序

当前国内设计基础教育的发展呼唤着设计理论的指导。恩格斯说过,一个民族如果没有理论思维,就不能立于世纪民族之林。

如何培养设计思维;如何克服艺术素养起点低,但是在学习阶段步伐迈的大,从而导致急于求成的心态与需求;如何在有限的大学阶段里实现凤凰涅槃般的飞跃,成为了我们美术教育者的重要课题。

构成设计是在思维方式、美学观念建立起的一套造型规则,是一种科学的思维训练,是现代造型设计教学的基础。平面构成是设计基础课程,更是设计基础中的基础。作为三大构成(平面构成、色彩构成、立体构成)教学中,最具普遍意义的一门基础课,是从点、线、面这些单个的视觉元素开始,通过形式美法则、构成形式、视觉心理等,给学生一定的设计法则。平面构成是对设计形式的积极思考与合乎审美规律的方法掌握的必要方式,是教师培养学生审美判断力的必要途径,也是我写作本书的初衷。

本书在写作上有三大特点:

一、设计不是无源之水、无根之木,此源此根就是构筑在理论知识体系之上的。出于理论指导实践的目的,本书在内容上竭力求得系统完整,加强了理论的系统阐述。

二、注重知识性、文化性。特别是课后的小知识与学习提示,让学生从更多的侧面,较全面的构筑知识体系。

三、本书图文并茂,融平面构成的原理与设计作品当中。使其易懂易学。包含了基础知识、练习作业等,为平面设计搭建了一个坚实的基础。

此外,针对在大学阶段才开始接受美术或设计的理工类学生的知识结构特点,结合设计必备的基本知识结构,增加了构形的内容,并将平面构成中空间与视错觉分列两章强调,希望对学生能有新的启示。通过构成课的学习与训练,使学生对设计规则有所认识与思考,在规范、拓展学生的设计思维、开发创新思维能力,掌握理性和感性相结合的设计方法的道路上,为今后的专业设计奠定坚实的基础。

平面构成课的教学,各专业应当有不同的择重点,从课程设置、教学方法以及作业练习的布置都应有所不同。因此,希望使用本教材的教师,应根据不同的专业强化不同的择重点。

本书适合各类平面设计、工业设计、建筑设计、舞台设计等专业用作教材以及美术爱好者自学设计之用。

由于本人学识疏浅,加之掌握的资料有限,虽然呕心沥血,但书中的缺憾在所难免。愿同行与有识之士给予指正,以便今后进一步完善。此外,本书图片资料众多,出处也很复杂,有一部分图例选自学生课堂作业,数量也很多,恕没有一一注明出处和作者姓名。

樊 慧:四川宜宾人,1994年毕业于山西大学美术学院装潢设计系,2000年毕业于山西省高等学校研究生课程班,现为北京大学艺术学院美术学研究生。中国工业设计协会会员。现任教于太原理工大学机械工程学院工业设计系。主要发表的论文有《浅谈现代设计教育》、《设计素描教学和学生创新能力的开发》、《工业设计教育走向完善的途径》、《理性与感性的交织》等。此外,近年来许多设计作品被公司采纳。

目 录

序 言

第一章 设计始于构成

第一节 关于平面构成	(3)
一、平面构成的概念	(3)
二、平面构成的内容	(3)
三、平面构成的学习目的与学习方法	(4)
第二节 平面构成的历史渊源	(5)
一、现代设计概述	(5)
二、包豪斯基础教学与构成设计的产生	(7)
第三节 平面构成与设计	(9)
一、设计与形式	(9)
二、平面构成是设计的基础	(10)

• 001

第二章 平面构成的基本元素

第一节 点的形态与表现	(13)
一、点的概念	(13)
二、点的意义	(13)
三、点的特征和形态	(14)
四、点的构成形式	(14)
第二节 线的形态与表现	(17)
一、线的概念	(17)
二、线的意义	(17)
三、线的特征和形态	(18)
四、线的构成形式	(19)
第三节 面的形态与表现	(22)
一、面的概念	(22)
二、面的意义	(22)
三、面的特征和形态	(22)
四、面的构成形式	(22)

第三章 平面构成中的形态

第一节 形态的构成	(26)
一、形的分类	(26)

二、形的制约因素	(27)
三、形态构成的方法	(33)
四、形的象征意义	(34)
第二节 肌理制作技法与表现	(36)
一、视觉肌理的制作	(36)
二、错觉肌理的制作	(39)

第四章 平面构成的形式美法则

第一节 提炼与概括	(43)
第二节 和谐与对比	(45)
第三节 对称与均衡	(47)
第四节 比例与重心	(50)
第五节 节奏与韵律	(53)

第五章 平面构成的基本形式

第一节 重复构成	(57)
第二节 近似构成	(60)
第三节 渐变构成	(62)
第四节 发射构成	(64)
第五节 密集构成	(67)
第六节 特异构成	(69)

第六章 平面构成的空间

第一节 立体空间	(71)
一、重叠图形表现空间感	(71)
二、阴影创造的空间感	(72)
三、色彩创造的空间感	(72)
四、线透视创造的空间感	(72)
第二节 矛盾空间	(74)
一、不同透视视角的三维形象组合构形	(74)
二、形态的局部结构错位与互换	(76)
三、图形从二维到三维的转换	(77)
四、影异空间	(78)

第七章 平面构成的视觉恒常与错觉

第一节 视觉的恒常性	(79)
第二节 视觉错觉	(82)

第一章

设计始于构成

设计一词,我们并不陌生。可以说包装、广告、产品、家居等都与设计紧密相连,在我们的生活中随处可见新的设计。设计在《新华字典》里解释为“在做某项工作之前预先制定方案、图样等”。设计是创造性的、是构想蓝图的方法,是人类想象力的体现方式。

设计是一种涉及多种知识与能力的综合性表现活动。设计的元素包含了形式、色彩等,是点、线、面、色、质各种要素,是图与文的编排共同参与的活动。对以上任何一个因素把握不到位,就会导致“词不达意”,表达不出你的构思和想要的效果。

构成是设计的基础,是对设计形式的积极思考,是掌握合乎审美规律方法的必要方式。构成揭示了设计元素的内在规律,使感性的艺术设计得以概念化、逻辑化、科学化。构成设计作品的基本元素,是控制画面设计形式的主要因素。而形式美感的把握是设计成功的关键。好的形式是美的产物的前提,又是独特和富有新意的结果。

“平面构成”是“构成”中的一个重要组成部分。它是指导现代设计的基础理论体系之一,“平面构成”也是培养与训练设计师的创造意识与技巧的基本手段。构成的原理是符合形式美的结

▼ 康定斯基 构图10号(1939)

▼ 马塞尔·劳维设计 “瓦西里”椅子(1925)

果,在一定的意义上,可以说是设计“词语”表达的依据。

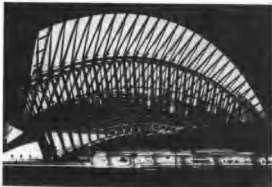
分析构成与设计不同,我们发现二者既有联系,又各有特点。设计是以实用为目的,兼顾时代性、社会性、民族性与生产性等特点。构成属于美学的探讨范畴,它不受设计内容与工艺特点的约束,是理想性的、唯美的探索,并且是美学理论在实践中的体现。从构成反对模仿、崇尚创新的角度来与设计作比较,发现二者都必须具备创新性思维的特点。设计是创造性的活动,设计思维必然是一种创造性思维,是理性思维与艺术感性相结合的,是各种知识的综合与运用。是创造新形式、解决新问题、开拓新道路的过程。构成所培养的理性分析能力拓宽了设计思路,这种逻辑性的追求是现代设计不可缺少的。德国哲学家维海因指出:“人类必须发展知识体系或思维大厦,以不致于淹没在一种日益扩大的知识和信息的海洋中。”打造设计的基础平台,构成的作用功不可没。

002

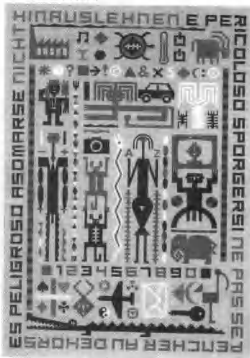
▼ 书封设计:《通过镜子,艾利斯发现了什么》
(德)蒂妮·穆勒

▼ 圣地亚哥仿生建筑

▼ 帕雷特平面设计

▼ 产品设计(现代设计)

▼ (美)圣诞购物袋设计

第一节 关于平面构成

一、平面构成的概念

“构成”含有建造与组合的意思,体现了一种创造行为,是为达成设计目标而作的建设性活动。在各个艺术的门类中,如电影、戏剧、舞蹈等,都有各自区别于其它门类的独特语言。所谓“构成”就是找到自己门类的那种独特语言,构成的活动就是将不同形态的多个以上的单元,重新组合成一个新的单元,并赋予视觉化的、力学的、美学的观念,是富有鲜明创建性的活动。比如:乐曲的形成,是由音符这种基本构成要素,按照一定的旋律、节奏组合而成的。每一首乐曲由于音符及音符组合方式的不同而呈现出或委婉、或悠扬、或高亢、或悲壮的情感乐章。这就是“构成”的意义。

“平面构成”,是指与平面视觉艺术相关的设计活动,特指在平面设计领域中关于创造新形态的多种审美方式的集合。“平面构成”是围绕“平面”而展开的造型方式,属于二维空间。是偏重于理性的思维训练。它的完整的定义是:平面构成,就是将既有的形态(点、线、面)在二维平面内,按照一定的形式美原则,或排列、或组合,进而创造出完美新形态的系统性设计方法。

二、平面构成的内容

从平面构成的概念来看,它的内容主要包括两方面:其一是基本要素即点、线、面;其二是这些基本元素在画面中的构成形式,是形式美原理的运用。阿恩海姆在《视觉思维》中这样写到:“我们看到的是各种组成部分、形状、色彩及它们之间的关系……观者看到的是总体的意象,是各个组成部分相互作用下的结果。这个相互作用……

▼ 日本化妆品包装构成

▼ 台北金马影展海报(1996)

▼ 未来生态建筑

是一个复杂的过程,通常,我们很少意识到这个过程。”此外他还总结了另外一种观察方式,就是我们可以有意识地挑出每个个体要素,观察它与其它要素之间的关系。一旦各要素有意识地被连接起来,在脑海中,它们就合成了一个浑然一体的整体。阿恩海姆从一开始就区分了普通人与设计师在观察方式上不同之处。他指出普通人在观察的时候,建立的是完整的印象,进而在已有的审美观念上进行评价;而设计师的本能观察方式是对形象各个部分的元素的关注、观看,是每一个设计师无意识的、直觉的一种分析性质的思维方式,这种理性的思维方式,是设计人员必须具备的,是在任何评价式出现时通常要作的从局部到整体的全面分析。

三、平面构成的学习目的与学习方法

平面构成是设计基础课程,更是设计基础中的基础。学习平面构成的目的就是为设计奠定基础。无论平面设计还是三维空间中的产品设计、建筑设计都离不开形态的参与。对设计的重视就要从重视形态开始。因此,学习平面构成,加强对形态与形式美法则的理解与运用,才能尽快地进入设计的状态。

设计是创造性活动,是构想和解决问题达到过程。设计需要的知识广博,艺术素养与设计技能是基本要求,自然科技与社会知识是必要的保证。平面构成中的许多设计规律,是设计之“法”,但不是一成不变的教条。设计者要有创新意识,在学习的过程中,从思维方法上积极思考,突破固有的思维模式,培养创新的习惯。平面构成本身就是一种科学的思维训练,其最终目的是拓展学生的设计思维,掌握理性和感性相结合的设计方法,为今后的专业设计奠定坚实的基础。

学习平面构成,除了要掌握构成的规律与法则之外,设计水平的提高还需要有艺术观念与艺术素养的全面跟进。设计不能只停留在形式的表层,作品的意蕴与形式的完美结合,才是高水平的设计。多注意最新的设计动态,与各个设计领域交流,向优秀的设计学习,才能学习好设计。

▼ 2000年柏林奥林匹克运动会招贴

▼ 工艺品设计

▼ 台北农会识别手册封面

第二节 平面构成的历史渊源

一、现代设计概述

现代设计是20世纪的欧洲和二战以后在美国迅速发展起来,并影响全世界的设计活动。是基于现代社会、现代生活的设计,是与大工业生产和现代文明紧密相连的活动。

现代设计产生了许多形形色色的新风格,新流派,其中现代主义可以称为是20世纪设计的核心,它对各种设计与艺术活动都产生了决定性的作用。因此,对现代设计的认识,需要从现代主义来了解。现代主义的产生根源是从意识形态与思维方式方面,改变了我们对艺术、文学以及其它人文科学的认识。

现代设计的产生主要有以下几方面的因素:

首先,工业革命后,新的经济形式形成,产品开始大批量生产,追求新、美的形式的愿望已完全不同于手工业时代的以装饰为美的形式了。这种形式要体现新的材料、新的生活节奏和机器生产的特点,体现新的时代精神的需要。

其次,社会结构发生变化,中产阶级代替了以统治阶级为主的消费阶层,急需适合他们的审美形式;接受教育的普遍化,使人们的素养提高,对设计的品位提出高的要求。个性化的凸现对现代设计促进很大。

第三,大工业的生产方式导致消费形式变化,将设计推上了主要地位。商品的推销,不仅要有宜人的外观,还要通过各种媒介推广,于是造型、包装、广告等设计的需求大量增加,设计水平也迅速提高。

第四,现代思想的开放孕育了现代艺术的发展,特别是构成主义、风格派等这些流派直接影响了现代设计,其思想和视觉语言渗透到现

▼ 莫里斯装饰瓷板画(工艺美术运动)

▼ 比利时 威尔德设计的书《你们看这个人》内的标志 1908(新艺术运动风格)

▼ 法国 A·A 里多设计 咖啡桌(装饰艺术风格)

▼ 丹麦 约翰·乌德设计 澳大利亚悉尼歌剧院(国际主义风格)

代设计中,产生多方面的影响。第五,摄影和新的印刷技术,以及各种现代的制作手段,增强了设计的表现力和传播功能,现代平面设计呈现崭新的风格。

·小知识·

20 世纪对设计领域的视觉理念较有影响的艺术运动列表如下:

- 1940~1900 维多利亚风格(Victorian)
- 1850~1900 手工艺风 Arts & Crafts)
- 1890~1905 新艺术(Art Nouveau)
- 1905~1925 表现主义(Expressionism)
- 1910~1925 立体主义(Cubism)
- 1910~1945 未来主义(Futurism)
- 1915~1925 达达主义(Dada),
风格主义(De Stijl)
- 1915~1930 构成主义(Constructivism)
- 1920~1935 包豪斯学派(Bauhaus)
- 1925~1940 装饰派艺术(Art Deco)
- 1925~1945 超现实主义(Surrealism)
- 1930~1970 现代派(Modern)
- 1945~1970 纽约学派(New York School)
- 1950~ 国际风格(International)
- 1960~1970 波普艺术(Pop),
迷幻式(Psychedelia)
- 1976~ 巴塞尔(Basel)
- 1975~1990 朋克(Punk)
- 1975~1990 后现代派(Postmodern)
- 1990~ 全球主义(Global)

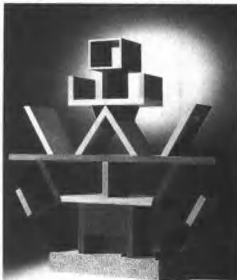
学习提示:

较深入地了解 20 世纪设计运动的风格、特征及它们相互间的起承与区别。

▼ 西班牙 佩列特设计 格里克文化节海报(1989)

▼ 意大利 索扎斯设计 卡尔顿家具(1981)

▼ 美国 麦克·格里夫斯设计 咖啡系列(1983)

二、包豪斯基础教学与构成设计的产生

包豪斯(Bauhaus)是1919年在德国成立的一所设计学院,也是世界上第一所为发展设计教育而建立的学院。它是一个“把世界的外观从19世纪的历史主义中彻底解脱出来的休止符。”

包豪斯所建立的独立于专业设计的设计基础课程,最大的教学特点就是有严谨的理论作为基础教学的支持。在包豪斯的基础教学体系中,伊顿、克利、康定斯基是主要的代表人物。伊顿建议所有的学生必须修基础课,因此他成为第一个创造现代基础课的人。在他的基础课中,有两个方面特别重要:一是强调对于色彩、材料、肌理的深入理解,特别是二维和三维,或者平面与立体的形式的探讨与了解;二是通过对于绘画的分析,找出视觉的规律来,特别是韵律规律和结构规律,使学生对于自然事物有一种特殊的视觉敏感性。克利主张将点、线、形态都赋予心理象征,同时强调各种形态之间的依存与融合。“Relativity”即各种形式之间的相互关系是他的主要教学观念。他认为单独的形式是字,字与字的相互关系的设计才能造成成为句。康定斯基的主要贡献在色彩方面,对平面形式的成果集中在对自然的分析与研究方面。

在包豪斯学生必须通过严格的视觉训练,使学生对于视觉的敏感性达到一个理性的水平,也就是说对于材料、结构、肌理、色彩有一个科学的、技术的理解,而不仅仅是艺术家的个人见解。在设计教育中形成了对人体工程学、美学、心理学和材料学的研究理论。这种教学模式,为现代设计教育奠定了非常重要的基础。

包豪斯的这种教学观念在俄国的构成主义,荷兰的新造型主义的影响之下,不断完善、发展,逐步从美学观念与新思维方式等方面建立起一个新的造型原则,成为现代造型设计教学的基础。

中国在上世纪70年代以来,引进了包豪斯设计基础教学体系,将平面构成、立体构成、色彩构成等作为所有设计的基础,从而使原先各自独立的各种专业设计拥有了同一个基础平台。80年代成为我国设计教育的必修课,广泛应用于设计实践。平面构成作为三大构成的最基础课程,

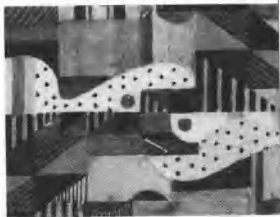
▼ 格罗皮乌斯设计 德绍包豪斯校舍外观

▼ 赫伯特·贝耶设计包豪斯校刊封面

▼ 根塔·斯托尔策 壁画设计(局部)

已经在工业设计、建筑设计、印染设计、时装设计、书籍装帧设计、舞台设计等视觉传达设计领域广泛运用。直到目前,各种教学改革不断推陈出新,有的院校将三大构成进行整合,但平面构成的重要性依然在设计基础课程中是首要的,是重中之重,是设计类院校的必修设计基础课之一。随着社会的发展,它将不断地注入新的观念与理论,向前研究、发展、完善。

·小知识·

■包豪斯(Bauhaus)的三个时期概况:

1919~1924年 魏玛包豪斯时期 由沃尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)创建

1925~1930年 德索包豪斯时期 1927年后由汉斯·迈耶(Hannes Meyer)出任校长

1931~1933年 柏林包豪斯时期 由密斯·凡·德·洛(Mies van der rohe)任校长

■包豪斯(Bauhaus)的三个主要目标:

一、训练未来的工匠、画家和雕塑家联合起来进行创造

二、提高工艺的地位,与美术平起平坐

三、设计与工业界建立持久的联系

■包豪斯(Bauhaus)的主要教师与其著作:

克利《速写教学法》(Pedagogical Sketch Book)

康定斯基《点、线、面》(Point and Line and Plane)

伊顿《设计与形态》、《色彩学》

学习提示:

阅读相关书籍了解包豪斯,分析其基础教学特色。

咖啡具 1924年
玛琳·安德·布林特设计

哥布林双面挂毯 1926~1927年
根据·斯托尔策制作

▼ 萨默菲尔德别墅入口大厅镜板 1921
朱斯特·斯密特制作

第三节

平面构成与设计

一、设计与形式

设计在汉语中的基本解释可以理解为设想与计划。从设计(Design)的词义发展来看,大体上分为古典、近代、现代三个阶段。15世纪前后,意大利“Disegno”的定义是“以线条的手段来具体说明那些早先在人的心中有所构思、后经想象力使其成形,并可借助熟练的技巧使其现身的事物”;18世纪,“设计”的词义仍限定在艺术的范畴当中,在1786年版本的《大不列颠百科全书》中解释是“艺术作品的线条、形状,在比例、动态和审美方面的协调。设计在词义上第一次与构成的词义相近;18世纪以后大工业革命的发展才导致真正意义上的设计观念产生。设计也更加广泛,涉及到绘画、音乐、建筑、产品设计等领域。无论是平面设计还是产品设计、建筑设计,对形式的追求仍是最必要的、主要的。新的设计元素与元素的构成方式一直都是设计师们不懈努力,毕生追求的。

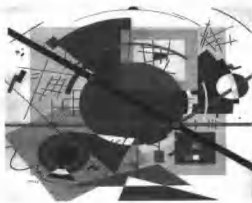
在平面设计中,形式依然是设计的主体。从王受之先生在《世界现代平面设计史》中对“平面设计”的界定中可略见一斑。“平面设计是设计范畴中非常重要的一个组成部分,所有二维空间的、非影视的设计活动都基本属于平面设计的内容。……平面设计是把平面上的几个基本元素,包括图形、字体、文字、插图、色彩、标志等等以符合传达目的的方式组合起来,使之成为批量生产的印刷品,使之具有视觉传达的功能,同时给观众以设计需要达到的视觉心理满足。”即使是三维的工业设计,也大多集中在功能与形式两个方面。形式成为设计必须考虑和研究的内容。在美国堪萨斯大学教授维克多·巴巴纳克(Victor

▲ 格利特·里特维尔德设计 红蓝椅(1918)

▲ 瑞士 Tag Heuer 公司设计
Kilium 手表(1997)

▲ 柏蒙特平面设计

▲ 大阪环境计划(OVA)发展展览画

Papanek)的《为真实世界的设计》一书中提出:设计是把一个观念、一个思想、一个计划,通过某种视觉的方式表现出来,是有意识的,是一种机智的努力。从以上的观点我们可以看出,设计与形式不可分离。

二、平面构成是设计的基础

平面构成是从20世纪80年代后才在我国美术及设计类院校广泛开设的一门专业基础课。平面构成是三大构成(平面构成、色彩构成、立体构成)教学中,最具普遍意义的一门基础课。几乎适合所有美术学科及工业设计类专业,特别是平面设计、环境艺术设计、工业造型设计、建筑设计等都开设这门基础课。

从方法论的角度来看,构成设计是一种对设计直觉、设计想象的理性分析。平面构成作为设计的基础课程,主要是探讨形式在平面设计中的构成规律、法则与形式美原理,是其它课程不能代替的。构成设计主张以抽象的形式来表现,培养学生的形象思维能力。“构成”的出现,就是一种思维创造活动的出现。是创意教育的一大跨越,是理想化的美的探索方法的形成。掌握构成规律有利于提高思维想象能力、启迪设计灵感,对现代视觉传达艺术的创作实践具有奠基的作用。

学习提示:

- 1、理解平面构成的概念。
- 2、在设计作品中寻找并感受平面构成的形式感。

▼ 水晶工艺品设计

▼ 西摩与包威尔设计 黑魔电子吉它(1987)

▼ 俄国马列维奇设计 抽象宣传画

日本 福田繁雄设计 贝多芬音乐节海报