

平面构成实验

中央美术学院继续教育学院教材

主编…王书杰 编著…江寿国

岭南美术出版社

J061
55

平面构成实验

主编: 王书杰
编著: 江寿国

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成实验 / 王书杰著. —广州: 岭南美术出版社,
2005. 9

(中央美术学院继续教育学院)

ISBN 7-5362-2729-9

I. 平… II. 王… III. 平面构成 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第036529号

策 划: 徐南铁 李健军

责任编辑: 汤白鸥 李健军

责任校对: 虞向华

责任技编: 谢 芸

封面设计: 肖 勇

平面构成实验

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州市岭美彩印有限公司

版 次: 2005年9月第一版

2005年9月第一次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 4.5

ISBN 7-5362-2729-9

定价: 28.00元

中央美术学院继续教育学院教材顾问及编委名单

顾 问

潘公凯 中央美术学院院长
杨 力 中央美术学院党委书记
范迪安 中央美术学院副院长
吴长江 中央美术学院党委副书记
董长侠 中央美术学院副院长
谭 平 中央美术学院副院长
李少文 中央美术学院国画系博士生导师
王 镛 中央美术学院国画系博士生导师
丁一林 中央美术学院油画系副主任
许 平 中央美术学院设计学院副院长
吕品晶 中央美术学院建筑学院副院长
周至禹 中央美术学院设计学院基础部主任
江 黎 中央美术学院设计学院产品工作室主任
徐南铁 广东岭南美术出版社总编

主 编

王书杰

副主编

蔡拥华 吴守峰

编 委

阎义春 李健军 肖 勇 张 彦 冯 杰 王汉英 寇月朋 莫 武
孙海英 谷真真 冯海涛 徐 海

序

中央美术学院党委书记 杨 力

中央美术学院继续教育学院，自建院以来秉承“终生教育的办学理念”，适应全民素质教育的需要，不断加强基础教学，拓展美术领域的终生教育空间。在依托中央美院的学术优势，借鉴国外先进的成人教育经验的同时，学院根据学生的特点和教学实际情况，在充实完善教学大纲的基础上，采取了“探索中实践，实践中调整”的办学方式，不断开阔办学思路，在课程的设计上，不仅突出专业基础技能训练，以提高学生的艺术创新和实践能力、造型和审美能力，而且更重要的是培养学生的想像力、观察力和创造力，以培养实用型艺术人才为教育目标，为学生今后走向社会做了最充实、最完善的专业知识及学制资格的准备，使继续教育学院的成人美术教育水平在良性循环中不断提升。经过不断探索，已初步形成了具有中央美术学院特色的成人美术教育模式。

为使继续教育学院的教学更加规范，继续教育学院遵循成人教育的特点，结合中央美术学院专业特色，组织编写了这套“中央美术学院成人高等美术教程”。由于学制所限，在课堂上不能将我们的培养计划全部实施，因此在教材的编写上力求体现我们的办学宗旨，同时也为学习者提供一个学习的范本和研究探索的空间。这套教材驻足现实，面向全国，目的是规范美术教学，提高教学质量，探索成人高等教育模式，塑造适应社会发展需要的美术人才。《论语》中说“博施于民而能济民”，正是这套教材的初衷。相信这套教材一定能为提高成人美术教育的整体水平，对推动学校美育，提升中华民族综合素质贡献微薄之力。

课程名称：平面构成

学时：20

一、课程的教学目的、性质和任务

平面构成是艺术设计专业的基础课,是一门研究设计各专业共通的基础要素的理性训练课程,是设计者在进入专业设计之前如何运用视觉语言的基础训练之一,是研究平面形象构成的学科。本课程的任务:训练和提高二维空间的形象创造能力,培养学生具有灵活多变的形象思维能力和严格的理性造型能力,重点培养学生对形的敏感性、归纳性与创造性,使学生具有灵活多变的形象思维能力和严格的理性造型能力。

二、课程要求

灵活地掌握平面构成的理论和严格的表现技法,不拘泥于传统历史,能运用理性和逻辑推理的方法来创造形象,在形与形之间架构探索某种构成关系。

三、课程的教学内容

第一章 概论

第二章 平面构成的基本理论

1.概念

2.形态

(1)点 (2)线 (3)面

3.架构形式

(1)对称 (2)重复 (3)近似 (4)渐变 (5)对比 (6)变异

(7)材料与肌理 (8)空间 (9)分割 (10)密集 (11)发射

(12)解构 (13)置换

第三章 宜人的形式

1.物象予我

2.我与物象

3.我予物象

第四章 入画的自由

1.看

2.思

3.联想

四、课程教学内容的重点、难点

重点:形与空间的关系。

难点:形的空间架构想象。

五、课程的学时分配

六、作业安排

contents

01 >> 概述

03 >> 第一章 关于平面构成

09 >> 第二章 平面构成的基本理论

10 >> 一、平面构成的概念与教学目的

10 >> 二、平面构成的形态

10 >> 1. 点

12 >> 2. 线

15 >> 3. 面

17 >> 三、平面构成的架构形式

18 >> 1. 对称

18 >> 2. 重复

19 >> 3. 近似

20 >> 4. 渐变

21 >> 5. 对比

24 >> 6. 变异

27 >> 7. 材料与肌理

29 >> 8. 空间

32 >> 9. 分割

33 >> 10. 密集

34 >> 11. 发射

35 >> 12. 解构

36 >> 13. 置换

39 >> 第三章 课题实验之一 —— 宜人的形式

40 >> 一、物象予我

41 >> 二、我与物象

41 >> 三、我予物象

47 >> 第四章 课题实验之二——入画的自由

48 >> 一、看

48 >> 二、思

49 >> 三、联想

53 >> 第五章 两周时间的实验记录

59 >> 第六章 国际平面设计师

目 录 contents

这里记录了平面构成课的一些体验,一些目的和方式。因为带有实验的性质,所以课程具有很大的不确定性和不可预见性,也正因为如此,才具有了极大的吸引力,总会让教学的过程充满新鲜感和意外收获。艺术课本身没有一个固定的模式,不同的时期,不同的教师面对不同的学生,都会有不同的上课方式。例如这一次在这儿看到的是这样一种课堂模式与作品面貌,下一次可能又会有完全不同的另一种模式和面貌出现。这正是实验课所具有的动态性,只要是适合课堂需要的,有很好的反馈效果的,我们都可尝试去不断完善运用,从不同的角度,多样的层面,开拓更广阔的平面构成视野,改变平面构成原有的面貌,赋予它新的生命力,在时代背景下发挥应有的作用。同时,动态的课程面貌,又会极大地调动学生的上课热情,活跃课堂气氛,让大家在轻松自由的状态下,积极参与。在上课过程中享受捕捉偶然性的快乐,在偶然中把握多种可能,尝试找到最合适的表达方式,形成架构的概念,在与形态的对话中配合与抗争,反复与宣泄逐渐将限制演变成自由,最终就可以逼近目标,产生个性化作品。当然,我们这些实验探索,必须紧紧围绕平面构成的根本教学目的来进行。所以,在课程的第二章主要涉及一些基本理论,让学生对平面构成有一个初步的概括认识,在此基础上再进入课题阶段的实验创作。也就是说,这种上课方式是在注重原理的基础上,打破传统教学过多地强调概念的灌输式教学方式,放弃以往课程中不合理的结构形式,注重课程的探索性和作品的原创性。强调在教学过程中提高学生的理解能力、分析能力和创造能力,真正把他们从传统的束缚中释放出来,接受新生的活力。这样,不仅可以培养学生良好的设计思维,而且可以激发他们对专业的热情和信心,使他们能够愉快地参与,主动地发现,积极地探讨,最终在学习的过程中生成一个深刻的认识,在不知觉的状态中自然提升设计思维的认知高度。而且强调了学生在设计过程中对形体对象的发现、对架构形式的发现,以及对设计表达的发现。学生不再是课程知识的被动接受者,而成为课题探索的参与者。教师不再仅仅是课程知识的传播者,同时也是学生构成设计发现过程的见证者。

编者

2005年1月

关于平面构成

第一章

第一章 关于平面构成

平面构成作为现代设计的基础教学体系，形成于1919年德国包豪斯设计学院（图1）。它融合了当时各国前卫的艺术精华，如立体主义绘画、俄国的构成主义、荷兰的风格派等（图2~图4），一般认为这是包豪斯构成教育理论的三个主要来源。它突破了旧有的教学模式，突出了启发式的教学方法，引导学生进行理性的分析与试验，超越传统的思维习惯，培养他们全新的、理性的综合创造能力和敏锐的视觉表现力。这种全新的设计教育理念，奠定了构成设计在现代设计训练及应用中的作用，并对现代设计教育产生了深远的影响。

20世纪30年代初，包豪斯被纳粹分子取缔，包豪斯的主要

图1 包豪斯（BAUHAUS）校舍

倡导者便转向美国继续向世界范围推广这种教育模式。日本在20世纪50年代随着战后经济的复苏也很快发展了这一模式。时至今日，世界各种类型的设计院系都拥有了与包豪斯教学体系相似的构成基础课。

图1: 包豪斯（Bauhaus）校舍，1925年，
格罗皮乌斯。

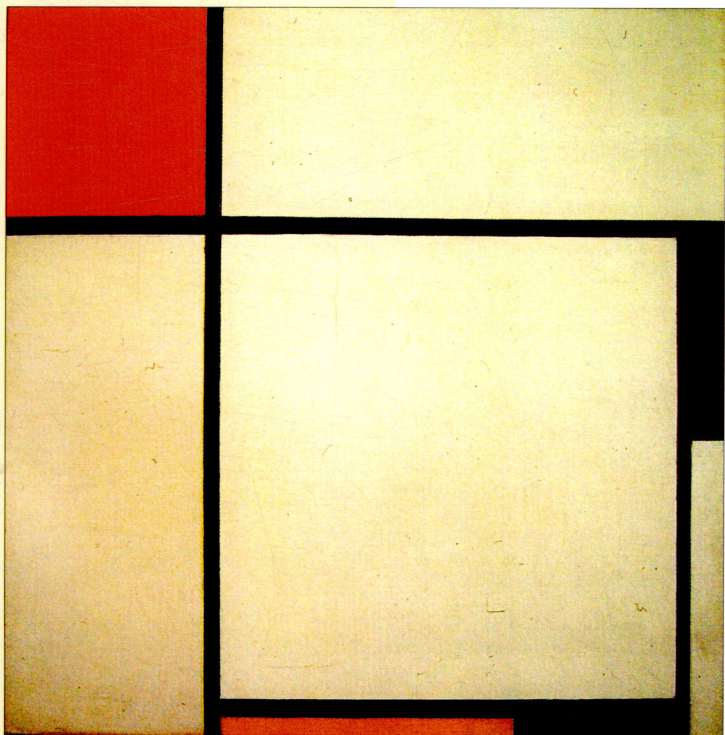

图2 构成 [荷] 蒙德里安

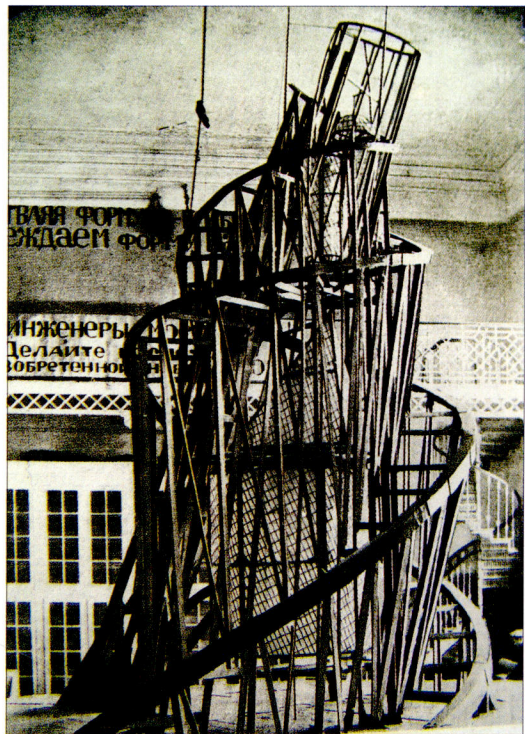

图3 第三国际纪念碑

图2:《构成》

蒙德里安, 1929年, 荷兰风格派代表作。

一个单纯的黑格子划分出各区段在几何构图中, 摒弃三度空间的传统和曲线, 用最简单的形式, 高度理性地创造秩序。风格派也是受到立体主义的影响, 目的是创造一种普遍的形式语言, 追求“普遍真理”, 高度抽象, 对包豪斯产生重大影响。

图3:《第三国际纪念碑》

塔特林, 反映艺术革新与政治相结合的创作观, 是构成主义的代表作。构成主义是在立体主义绘画的影响下发展起来的俄国先锋派艺术, 它进一步发展了立体主义的理性成分。

我国的设计教育, 从1918年国立北京美术学校首创图案系到1956年成立的中央工艺美术学院一直都是以图案作为设计专业的基础造型课程, 1980年倡导工业设计才开始引入德国和日本的构成基础课程, 并延续至今。回首这20多年的构成教育, 大多数学校更多的是过于注重包豪斯构成作品的表面形式, 过于集中在几何原形的构成规律方面, 对于信息、装饰和趣味等造型因素缺乏关注, 盲目跟从引进的舶来品, 以至于构成教育模式几乎是十几年一成不变, 作为多元文化的今天, 这种旧有的构成教育模式显然过于机械和单调, 缺乏情感, 也忽视了民族文化和地域文化, 导致了构成设计形式化, 束缚了对学生创造性思维的培养, 限制了课堂积极性, 所以应该全面认识包豪斯的构成教育模式, 重要的是体悟包豪斯教育体系的本质。作为已近百年的包豪斯教育体系本身并不是一个已臻完美的计划, 在不同的社会条件与历史条件下, “艺术设计”教育究竟怎样进行, 怎样才能与“技术”教育实现有效的统一? 包豪斯的教育理念也并没有完全回答这个问

题。尽管直至今今天，它相对能够完善地适合现代艺术设计发展的教育方法，但体系远未形成定论。目前来看，包豪斯的教育设计理念，对整个国际现代设计影响仍然很大。所以在新的时期，如何结合中国今天的教育特点和设计发展趋势来研究继承包豪斯理念，发展新的构成教育体系将是我们不懈探究的实验性教学课题。

(图5~图6)

思考练习：

简述平面构成的发展史。

图4 亚威农少女 [西班牙] 毕加索

图4:《亚威农少女》

毕加索, 1906 - 1907年。采用灵活多变, 且层层分解的概括性平面造型方法, 把形体结构随心所欲地组合起来, 从对象的内涵去认识和分析, 而不是从事物的视觉表象来描绘。这种完全不模仿客观对象, 重视艺术家自我理解的表现方式, 成为立体主义绘画开始的标志。

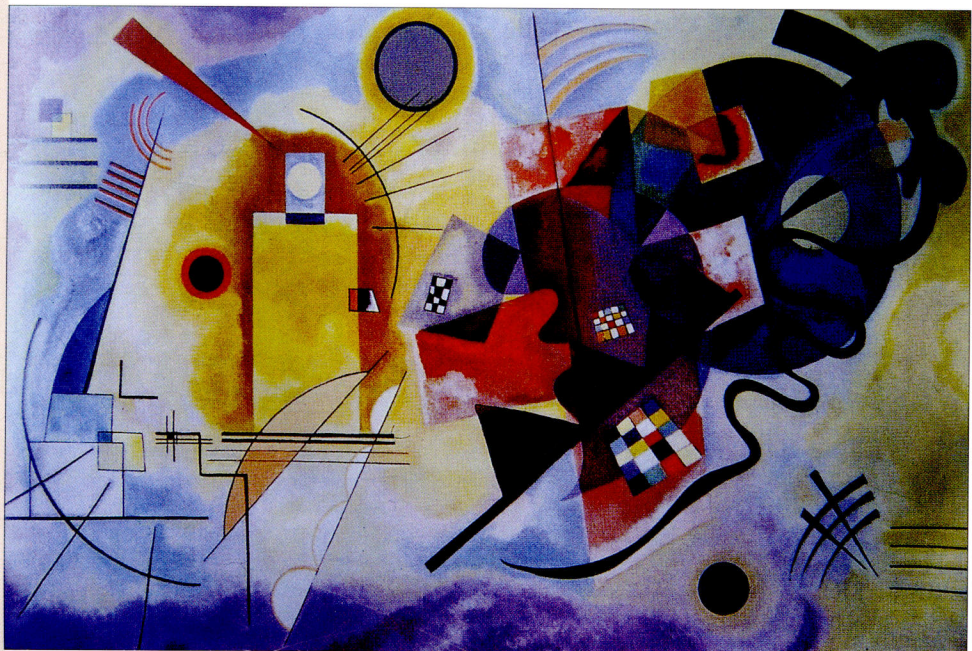

图 5

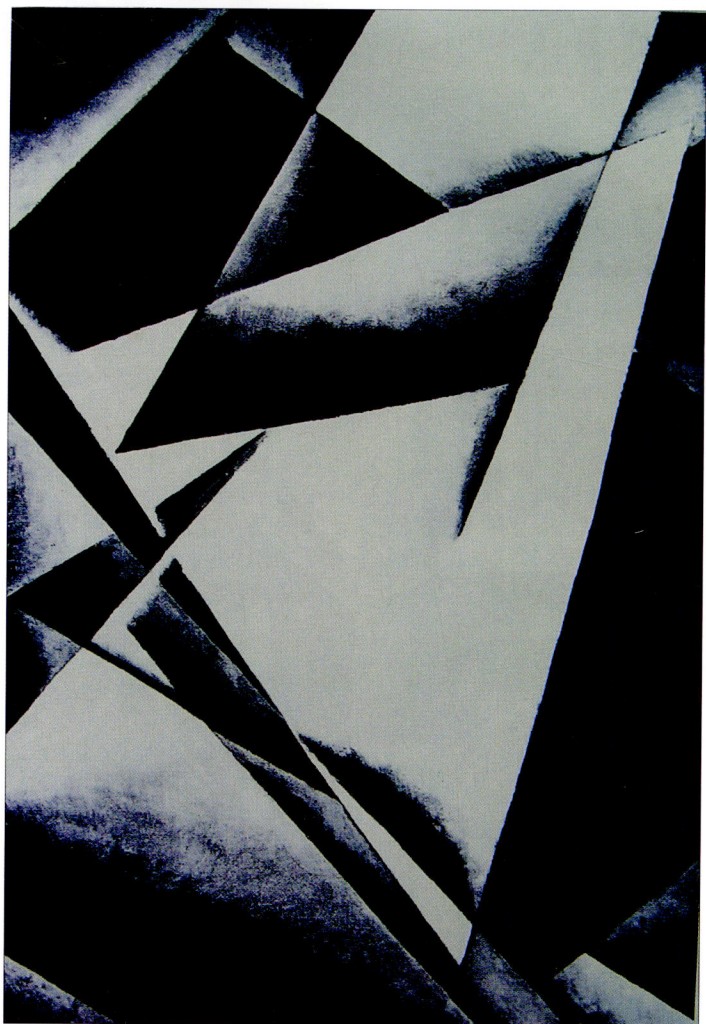
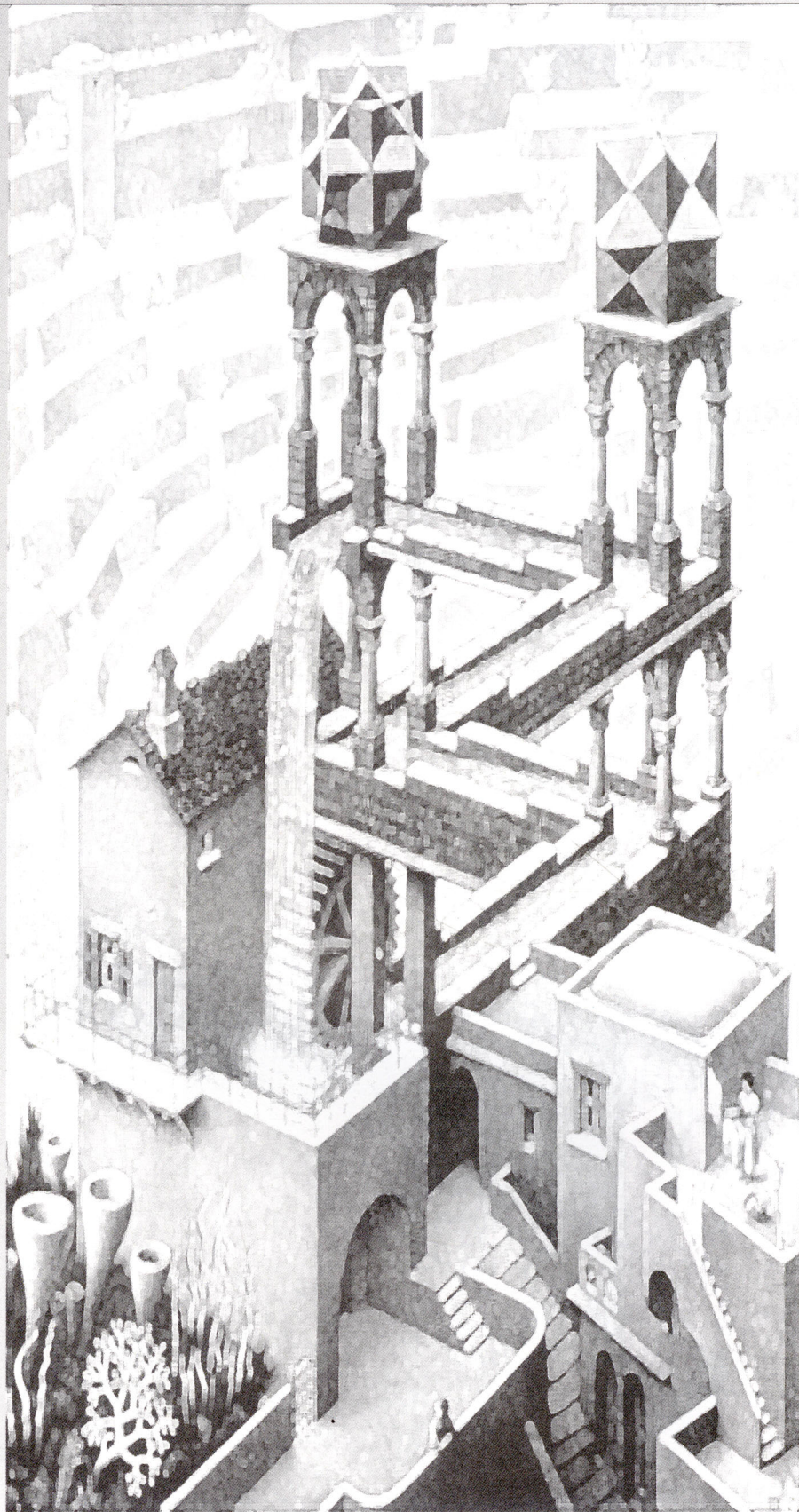

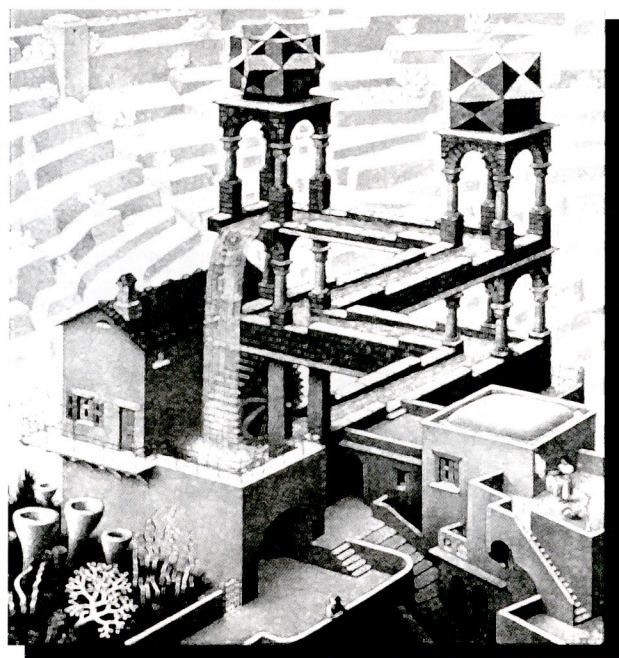
图 6

图 5: 构成主义代表波波娃 (Po-pova) 的作品。锐利的几何形, 对比强烈的色彩, 快速的运笔, 呈现强大张力的个性与风格。

图 6: 抽象艺术家康定斯基 (Kandinsky) 的作品。他曾任教于包豪斯学校, 倡导以点、线、面构成的几何抽象造型能够传达精神意念。

平面构成的 基本理论

第二章