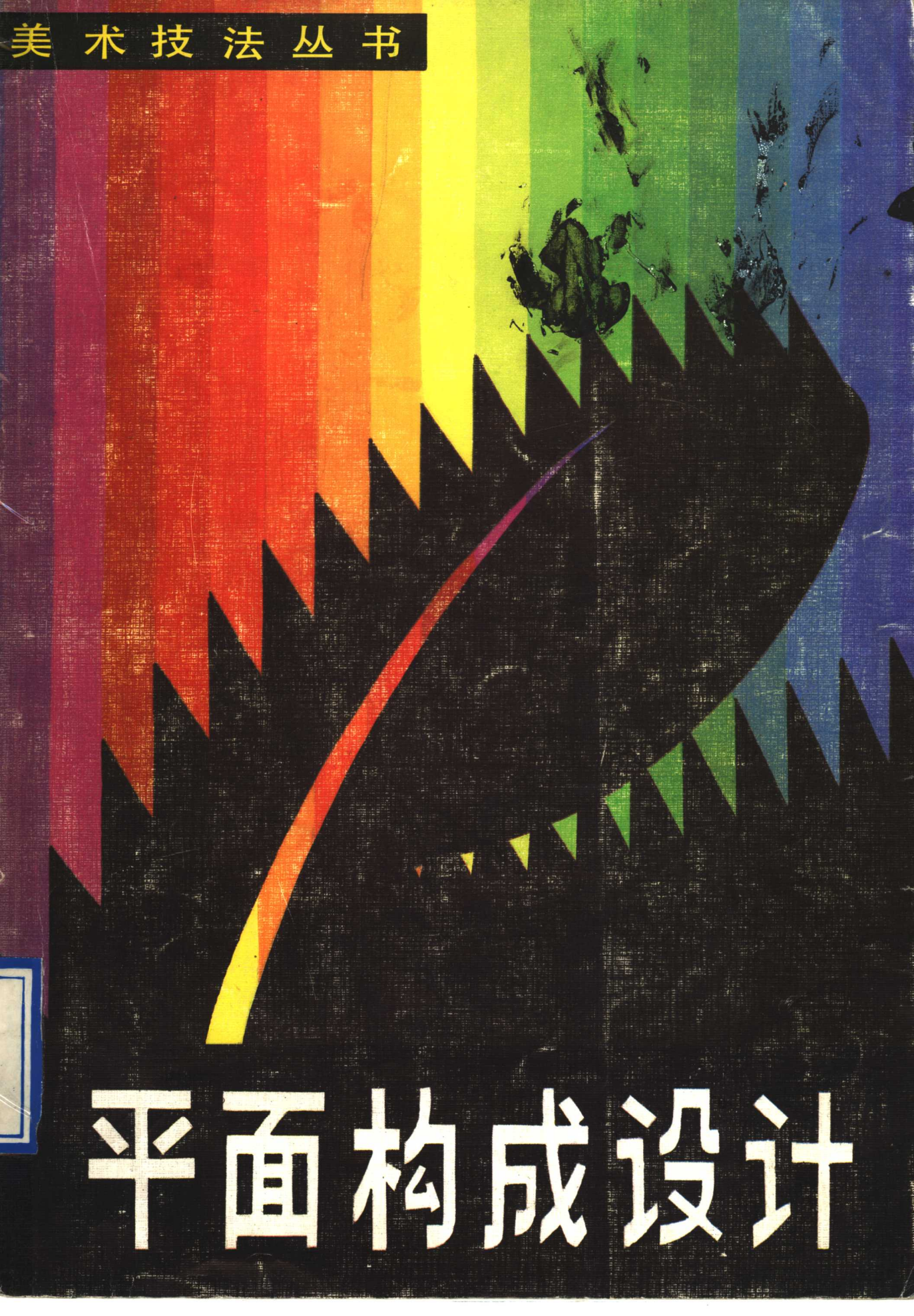

美术技法丛书

An abstract geometric composition. The background features a vertical rainbow gradient from purple on the left to blue on the right. Overlaid on this is a large, black, jagged shape resembling a stylized mountain range or a series of sharp peaks. A thick, curved line, transitioning from yellow at the bottom to red at the top, sweeps across the composition. In the upper right corner, there are some dark, textured, organic shapes. The overall style is modern and graphic.

平面构成设计

平面构成设计

李槐清 编著

河北美术出版社

目 录

附图	1
第一章 概论	9
构成设计和平面构成	9
构成设计和实用美术产品	10
现代设计和现代绘画	11
第二章 视觉原理	15
视觉活动	15
错视现象	15
知觉力	20
视觉能动性	21
视觉判断	21
形态简化	24
形态分离	26
第三章 形态	28
现实形态	28
抽象形态	38
图形和背景	47
第四章 构成方式	50
基本形的重复	50
基本形的变化	60
骨骼	66
等量分割	67
变化的等量分割	68
渐变分割	69
黄金分割	72

自由分割·····	74
-----------	----

第五章 构成意义·····76

形态元素的意义·····	76
--------------	----

形态空间感·····	89
------------	----

形态运动感·····	98
------------	----

形态透明感·····	103
------------	-----

第六章 材料和技法····· 105

色料的技法·····	105
------------	-----

工具的用法·····	106
------------	-----

画纸的用法·····	106
------------	-----

第七章 构成法则····· 111

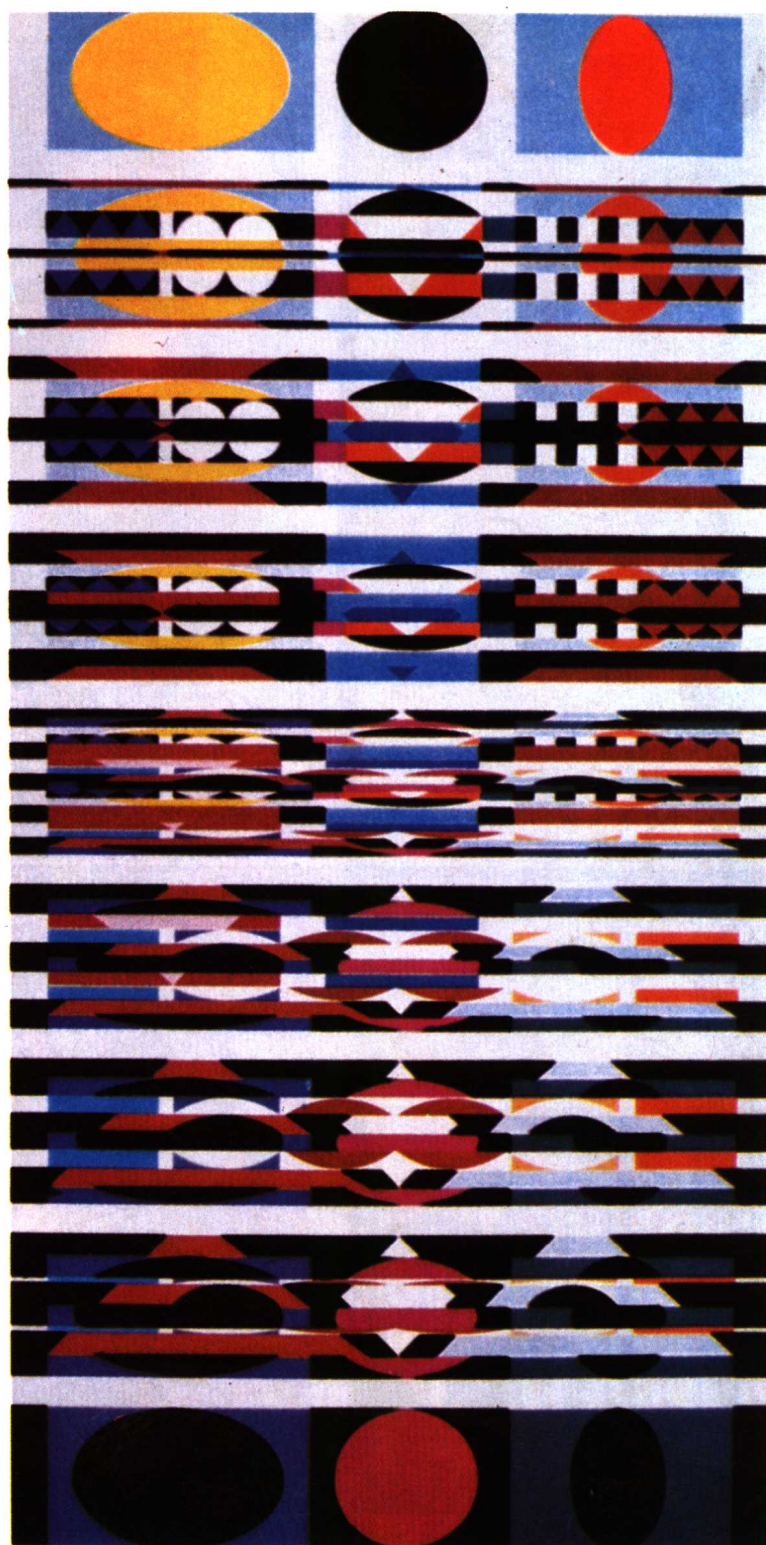
整体和局部·····	111
------------	-----

对比与调和·····	112
------------	-----

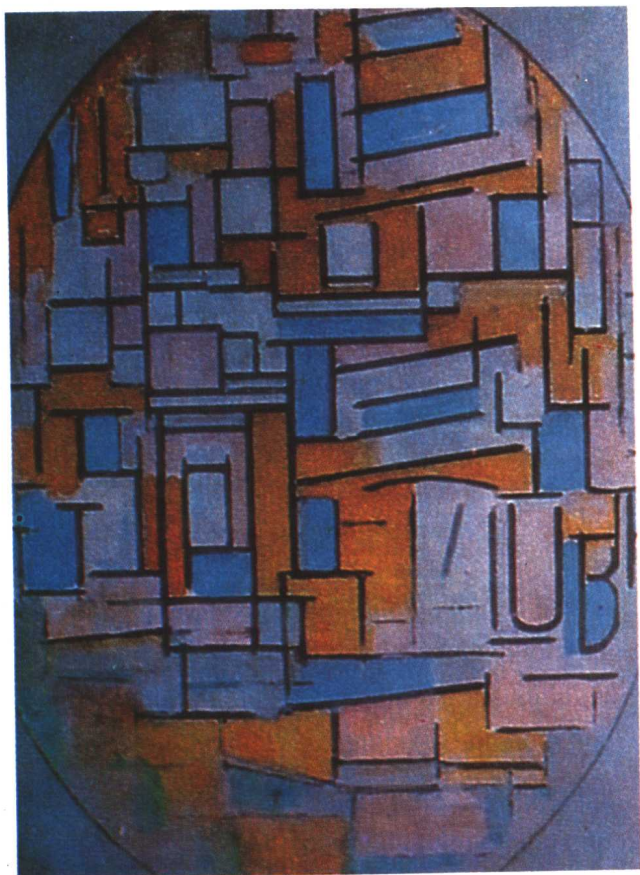
对称和均衡·····	113
------------	-----

节奏和韵律·····	114
------------	-----

结束语·····	118
----------	-----

阿根廷

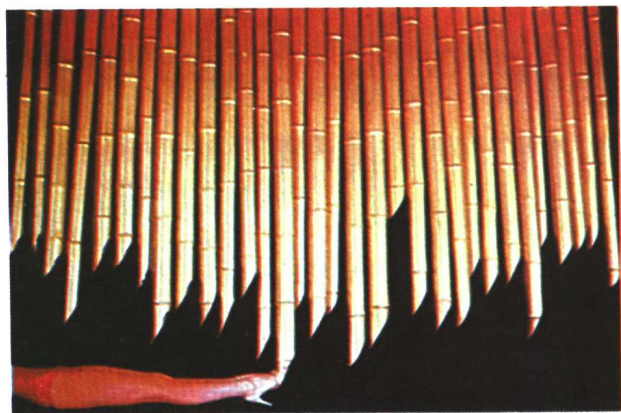
卵形的构图

蒙德里安

扎克斯克标记的印象

保尔·杰金斯

日本广告

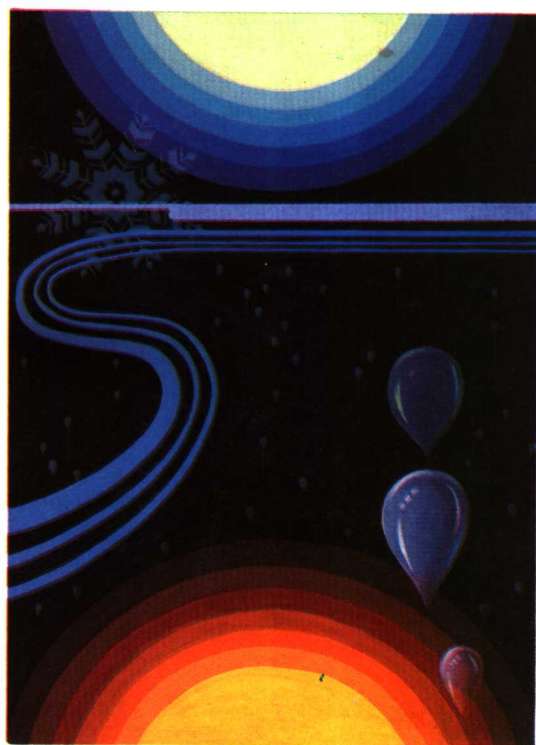

年历设计

沐浴

高洁

光阴流逝

肖跃春

生命

许建强

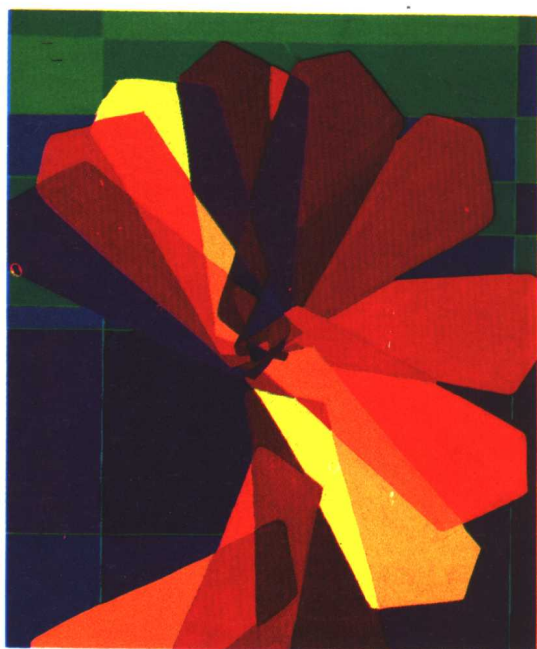
草原印象

高仓彦

顛音

杜凤海

面的构成

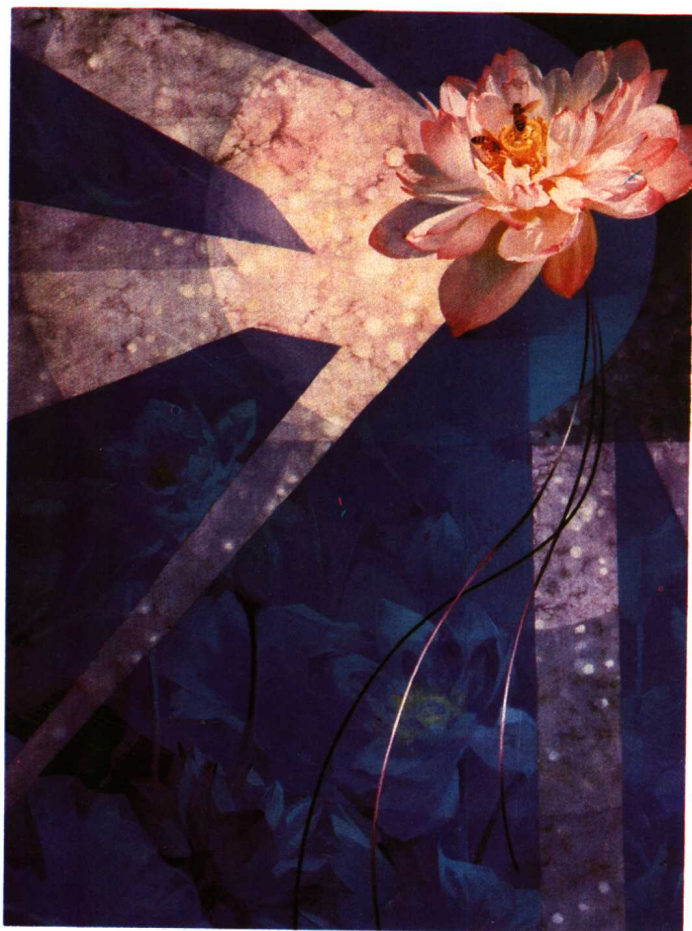
谢国建

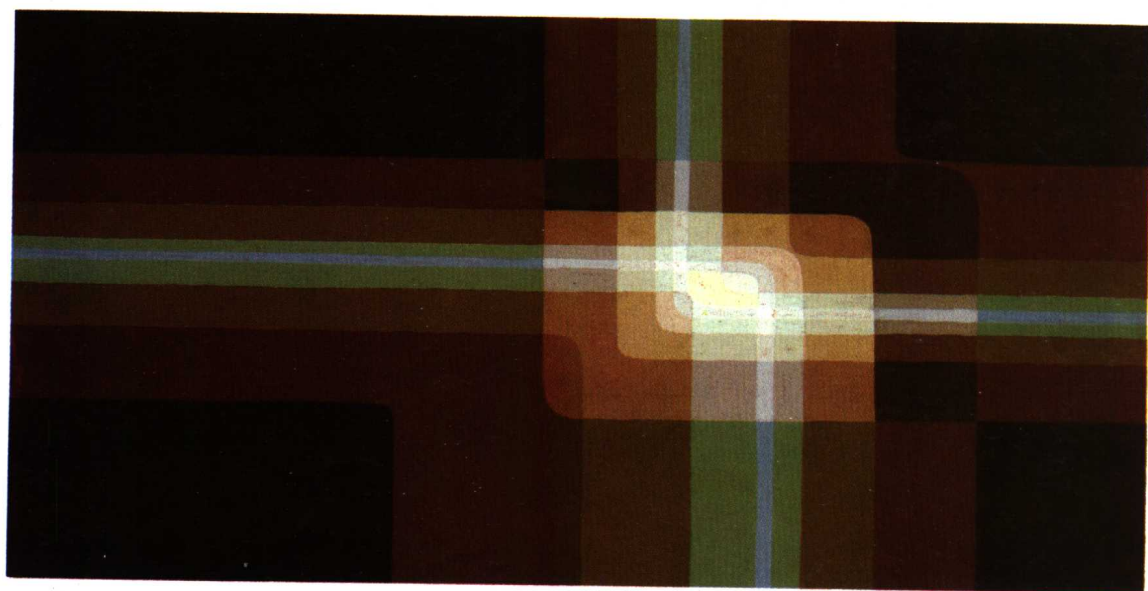
泥泞的路

王毅

荷塘

李槐清

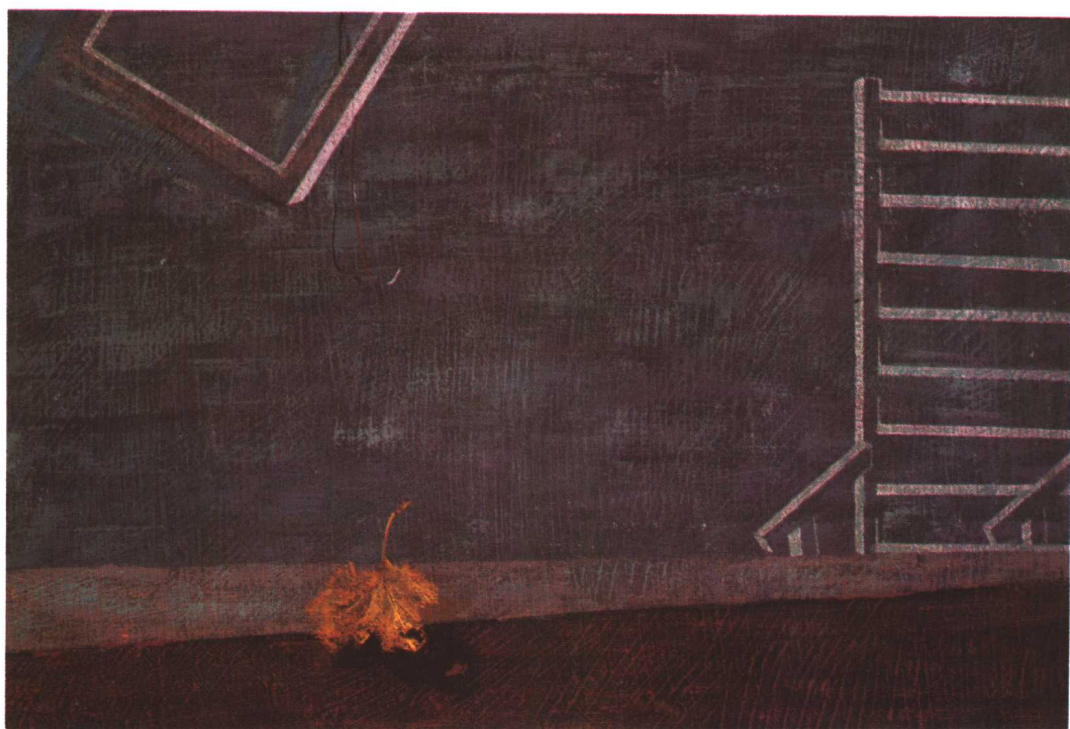
面的构成

杨明

来自流行歌曲“再次孤独”

鉴枫舟

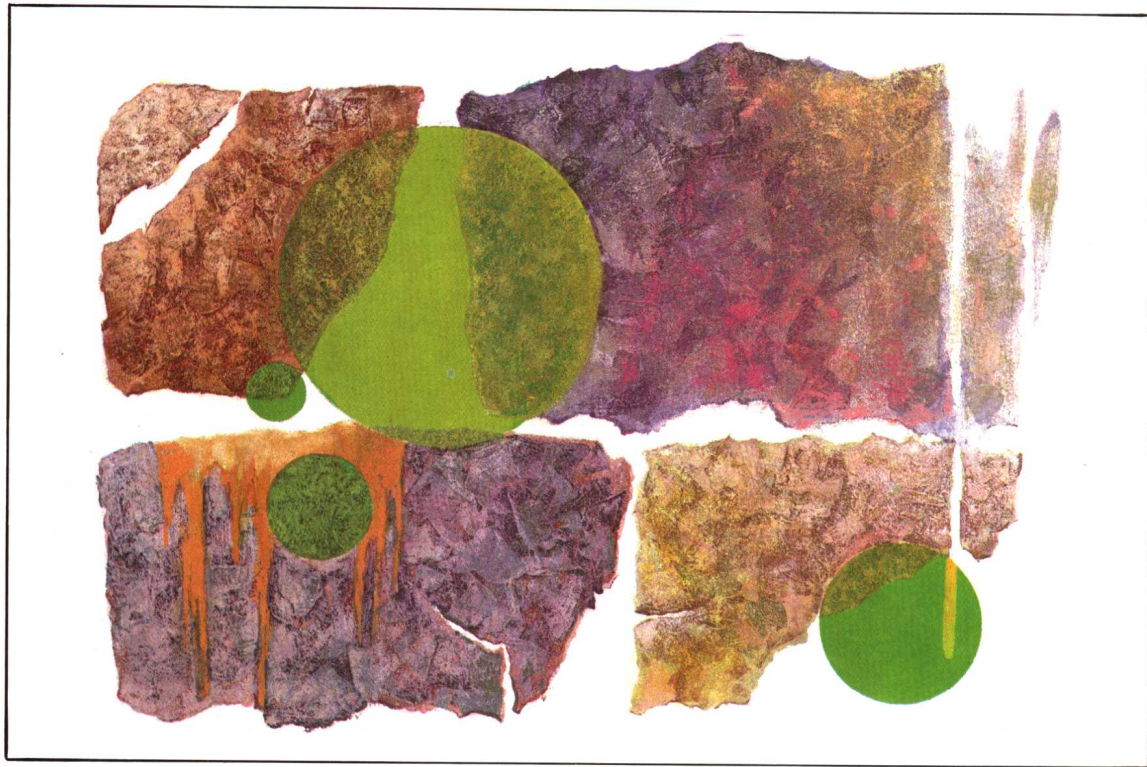
空位

晏旻

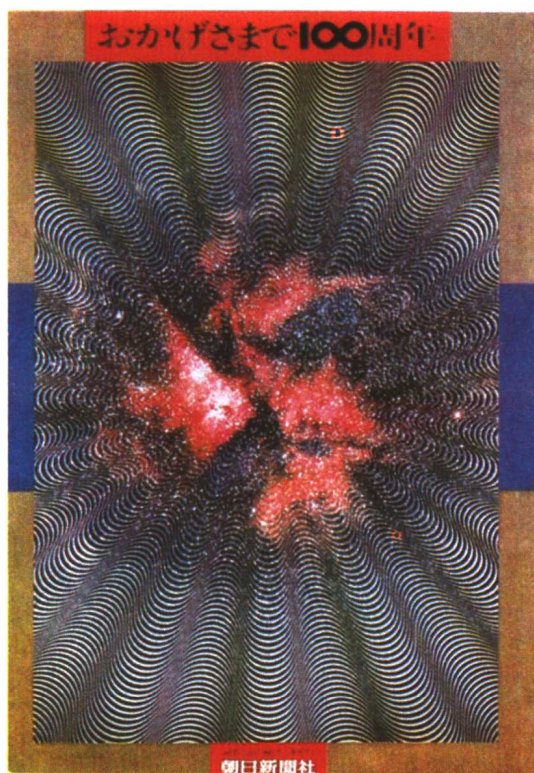
瞬间

孙志刚

灵界

臧国栋

日本广告

日本广告

香港年历

第一章

概 论

纵观当今世界,科学技术突飞猛进,社会生活激剧变化,由此给传统的审美观念带来强烈冲击,现代设计应运而生,呈现出一派五光十色的景象,令人眼花缭乱。

建立在图案学基础上的实用美术设计,由于它自身的局限性,已远远不能满足现代社会多层次的需要,而现代设计的主流——构成设计则在实用美术的各个领域,显示出强大的生命力,与传统的图案设计同步发展。为此,对构成设计的理论和方法进行研讨,就具有十分重要的意义。

构成设计和平面构成

瓦·康定斯基在《论艺术的精神》书中写道:“所谓‘构成’,就是内在的,有目的的使:

1、诸要素和

2、构成〈结构〉从属于具体的绘画创作目标”。

意指构成是遵照美的形式和法则将造型要素有机结合成主体。其核心有两个:一是造型要素,二是感情心理要素。造型要素是构成形态的基本元素〈点、线、面〉,色彩、结构、材料、技法及其法则、规律。感情心理要素是造型要素通过视知觉所引起的情感心理反应。

构成的理论认为视觉形式本身就是创作的内容,主张把形态、色彩等因素作为构成主体,完全或几乎不再现具体的对象,追求造型的纯粹化、抽象化、简约化。并通过形态、色彩创造出强烈的运动感、空间感、节奏感、韵律感、秩序感和梦幻感等视觉效果,给人以美的意味,不受时代和地方的限制。

构成由纯粹构成和构成设计组成。

纯粹构成就是不考虑造型的实用功能,不受材料和制作手段的制约,主要是从理论上去认识造型观念和基本原理;从各个方面研究形态、色彩的特征及其表现力;只进行形态要素的组合及视觉心理的训练。构成设计则是将纯粹构成的一般原理和方法应用到具体的设计对象中去。它不仅具有纯粹构成的审美价值,而且具有实用价值,是精神和物质的结晶,所以构成设计亦可称为应用构成。

纯粹构成虽然没有构成设计广泛、自由,甚至有些枯燥乏味,但是用它来作为设计学的基础教育,恰恰具有重要意义。纯粹构成可以充分启迪初学者丰富的思维力、想象力和组织形态、色彩的能力,使我们获得新的感性知识和创作领域的开拓,从而提高创造能力。

纯粹构成作为设计的基础,由于侧重点不一样,人们习惯把它分为“三大构成”,即平

面构成，立体构成，色彩构成。平面构成和立体构成属于形态构成。形态构成并非不考虑色彩，而是同色彩构成相区别，侧重于对形态的研究和训练。有形就有色，有色就有形。它们之间既有独立性又相互联系，是一种相辅相成的辩证关系。

平面构成是指在二维空间即平面中进行的构成。它的范围很广，从绘画到实用美术的各个领域几乎都是在平面中进行构成。即使是立体构成也离不开平面构成，因为立体构成的最终制作效果，总是借助平面图形展示；立体构成的表面处理也涉及到平面构成。假如说纯粹构成是构成设计的基础，那么，平面构成则是构成设计的基础的基础。它是最基本的造型活动，是艺术院校和设计工作者从事教育和设计实践活动的指南之一。

平面构成的内容大体分为三个方面：一是以数理为基础的概念构成；二是以情感为基础的直觉构成；三是以想象为基础的幻觉构成。

概念构成是将概念的几何学形态点、线、面转化为可视的造型元素，并按照美学规律进行有目的性的选择和组合。这种构成既不是纯形式主义的，也不是纯理念的，而是具有情感因素的美的抽象。它的视觉效果有的表现为直觉的、即兴的，给人一种强度的力感和音乐感；有的则偏重理智的、逻辑的，追求构成的秩序感、平衡感。

直觉构成是依据人对客观现实的感觉、印象、联想等因素，把现实中的复杂关系进行高度的概括、提炼，使之升华为具有全新意义的形态。它不是随心所欲的胡乱涂抹，而是作者长期的视觉经验的结晶。直觉构成不是表现现实事物的外表或结构特征，而是表现事物的内在气质和精神为其内容，所以有简洁化抽象之称。

幻觉构成的目的在于探索比现实更“真实”的世界，被称为想象中的自然主义和梦幻般的真实。西班牙著名的超现实主义画家达利在这方面给构成设计带来巨大影响。他用深远透视的画面，使平面图形创造出三度空间的多层次感，用逼真的手法处理超越时空而同时并存的现实形态，给人带来一种耐人寻味、神秘莫测的感觉。

构成设计和实用美术产品

构成设计和其它造型设计一样，是人类的一项有意识、有目的的活动。其产品和人的生活休戚相关，它不仅要实现消费者对它的物质功能的要求，而且还要满足消费者审美活动的需要。因此，在进行构成设计的时候，决不能脱离需要。既要从社会的、经济的、艺术的各个角度进行横向思维，又要从产品的信息、品种、工艺、生产、销售、实用的各个环节进行纵向思维；既要使产品符合科学技术规律，又要符合人的审美普遍规律，从而充分实现产品的物质功能、美感功能和社会功能的和谐统一。

从设计到产品，是一个从精神转化为物质的过程。无论是小型落后的手工制作，或是庞大先进的大工业生产，它们作为造型活动的基本方面其性质和形式却是共同的。产品的实现都要经历四个环节，即构成意图、构成设计、产品制作、产品应用。

构成意图——是以研究信息为起点，以满足人的需要为目的。它建立在生产条件、消费需求、市场动向、经济效益、产品功能等一系列因素的综合构思基础上。其中掌握准确、完整的信息是减少盲目性、提高产品功能价值的前提。综合构思是设计的基本原则，它体现着

设计者的观念、态度和技能，决定着产品的最终命运。因此，设计者的构成意图一定要从现实出发，从需要出发，切忌主观随意性或者片面追求产品的单一价值，将实用和美观分离。

构成设计——是将构成对象的功能、材料、结构、制作条件等因素进行综合处理，并用形象的语言、色彩的语言将意图展示出来的过程。也是将产品的实用性、艺术性、生产制约性统一协调的过程。它是沟通精神和物质的中介，是产品生产制作的依据和产品成型的平面效果图。在进行构成设计的时候，必须遵循实用、经济、美观的设计原则。

构成的实用性是由产品的目的性所规定。产品的目的来源于人的不同需要。以服装设计为例：人对服装的需要虽然都是为了御寒遮体，但随其社会的高度物质文明和精神文明，又表现为性别、年龄、性格、素质、文化、爱好、民族、地域、场所、季节的不同差异。只有“对路”才能实现产品的目的，否则设计将变成一纸空文。

在进行设计的过程中，应该合理选择与产品功能和构造相适应的造型，使用物美价廉的原材料，科学简易的制作手段，才能最大限度地提高产品的经济效益。

审美性是一个极为复杂的课题。它涉及到审美观念、审美标准、审美价值等一系列的美学问题，不可能在此讨论。但是有三个问题必须引起重视。第一，美的设计不仅是设计者本人审美观念、情趣的主观再现，应该依据消费者对美的需要寻求美的设计。第二，只有同产品的目的协调，才能实现美的价值。第三，具有创作个性，站在时代和社会前列的设计，才能产生美的魅力，沿袭抄搬是极不可取的。

从理论上讲遵循实用、经济、美观的设计原是可能的，但在实践过程中很难兼顾，这是由于构成对象的目的不同引起的。这就要求设计者须从既定目的出发，运用价值工程和系统学的原理进行优选，制定设计的最佳方案。

产品制作——是依据构成设计的规定，用特定的原材料和加工手段将构成对象——产品，生产出来的过程。产品制作不应该被动地复制设计，它担负有修改、完善设计的任务。设计和制作是相互依存、制约和促进的关系。优秀的设计可以推动技术革新，提高生产效率；先进的生产手段又能为设计提供广阔的领域。这就要求设计者不仅能创造美的设计，还必须熟悉具体的生产制作条件，结合生产进行设计。

产品应用——产品一旦进入市场则转化为商品。销售是商品为消费者占有的流通渠道。为了吸引消费者的注意力，产生购买欲望，最后导致购买行动。商品宣传扮演着极为重要的角色，它是连结商品和消费者的桥梁。

产品被消费者使用后，产品的价值才得以实现。在应用过程中，产品的技术功能、物质功能、美感功能是否达到目的将得到验证。产品的应用不仅是旧产品的归属，而且是新产品的出发点。新产品将依据旧产品的信息反馈，重新进行有效性和可行性的构思，如此循环往复，不断推动着设计——产品的发展。

现代设计和现代绘画

为了进一步了解构成设计的意义，有必要回顾一下现代设计发生、发展的历程，以及现代绘画同设计的关系，由此把握当前设计的特征和发展趋势。

1、现代设计回顾

意大利文艺复兴标志着人类从落后的中世纪往现代过渡。在设计领域，一直停留在对形态外表的装饰上，表现为一种严谨、典雅的古典风格。十七世纪豪华、奔放的巴罗克风格和十八世纪遍及欧美的罗可可风格，虽然影响极大，但也没有什么根本性的突破。

十九世纪三十年代英国的工艺美术运动，标志着现代设计的孕育。这场运动开始强调“美就是价值，就是功能”，让设计服从于材料性质、生产工艺、经济效益和实际用途，其影响遍及欧美。随之产生的国际性的新美术运动，以法国和比利时为中心，涉及范围十分广泛，强调产品装饰、结构、功能的和谐统一，并竭力追求形式的突破。这场运动的代表人物有被誉为现代广告之父的谢雷，有最杰出的设计师和教育家威尔德和比亚兹莱等。与此同时，具有抒情和象征风格的格拉斯哥学派和功能装饰风格的维也纳分离派，均对现代设计的产生、发展带来不可估量的影响，其成就在于设计师对材料、工艺和价值的新观念。第一次世界大战后，新美术运动随之消亡。

现代设计在经历了英国的工艺美术运动和欧美的新美术运动之后终于诞生。由于科学技术的不断发展，新的交通工具、通讯设施、工业产品的相继问世，以及现代绘画的影响，终于使现代设计获得了强大的生命力。

现代设计在二十世纪二十年代中期进入成熟阶段。它的标志是包豪斯学派的建立。包豪斯是现代设计的真正发源地。它的思想、教育和设计体系是集远自英国的工艺美术运动，近至德意志工业美术家联盟之大成，强调功能第一，形式第二；注意新技术与新材料的运用；抛弃传统的限制。他们认为艺术应与技术统一，设计的目的是人而不是产品，应遵循自然和客观的法则。

世界第一所现代设计学校包豪斯是由格罗佩斯于1919年在德国魏玛建立的。它经历了魏玛和狄索两个时期，于1933年在纳粹党的逼迫下宣布解散。包豪斯对现代设计的贡献是巨大的，它的教学体系至今仍广泛地被各国沿袭采用，其中具有重大贡献的人物有：

克利——他将弗洛伊德潜意识的直觉性创作观和爱因斯坦的空间观念带进视觉艺术领域，把原始文化的艺术品和儿童画吸收进现代设计中，创造出属于视觉传播范畴的作品。

康定斯基——提出色彩、形态等形式的独立审美价值和设计的功能性，大胆摆脱主题与形象的视觉创造。他提出的造型元素点、线、面的理论，对平面构成设计做出了重要贡献。

伊坦——主要教授设计的基本原理，在培养学生对材料物理性的理解，发挥学生的创造才能等方面成绩卓著。

纳吉——坚持设计的本质是观念，并非表现技法，主张在设计中运用各种线性方向，并充分利用新材料、新工艺及其它视觉设计媒介，表现出幽默、梦幻、超时空、超自然和象征性的独特风格。

拜尔——提倡功能主义和构成主义。他的空间分割、动态构图、视点变化是当时典型的包豪斯设计风格。

施密特——不受严谨的构成主义观念束缚，使设计形式更加丰富多样化。

包豪斯虽然对现代设计做出了巨大贡献，但是由于利用构成主义的理论，主张一切设计都要简化为最简单的几何图形，致使一些人走上了形式主义的道路，忽视产品功能和人的感

情因素，这一趋势直至今日仍可见到，追根求源，正是包豪斯的不良影响。

第二次世界大战后，由于社会处于和平稳定发展时期，给现代设计带来一派五光十色的新气象，其发展速度出人意料，形成一种多元化、多样化的趋势。诸如：图形表现主义、统一识别设计、观念派设计以及宇宙时代风格、流行主义风格、工业化风格等相继问世，或风靡一时，或延续至今，把现代设计推向了全盛时期。

现代设计的迅速发展，除了自身的原因外，最主要的是吸收了当代科技和艺术成果。例如将数学家闵可夫斯基提出的“四维空间”概念带进现代设计领域，创作具有时间性的视觉形象，还把兰德提出的色视觉学说应用到设计中去等，为开拓现代设计领域，起了重要作用。特别是现代绘画的成果，对现代设计的繁荣昌盛，更是如虎添翼，势不可挡。

2、现代设计和绘画

自古至今，设计和绘画之间总是形影相随，相互渗透，同步发展，特别是现代设计和绘画之间的关系尤为密切。绘画不仅是从事设计的基础，而且直接影响着现代设计的内容和形式，推动着现代设计的发展，甚至出现“墙内开花墙外红”的现象。我们看到许多现代绘画风格，由于过分抽象、怪诞，往往不被世人所接受，现代设计却从中大量吸取养料，结出丰硕成果。

构成主义——俄国的马列维奇是构成主义的鼻祖，他主张把美术设计当作仅是形色的构成，认为艺术感染的真谛是形色的视知觉，形色的对比所产生的情感力量才是视觉艺术的本质。他采用合成技法，注重整体布局，主张简洁、清晰、有秩序的设计，对空间分割准确有力，这些对后来的包豪斯理论起了重大作用。

立体主义——西班牙的毕加索以其惊人的才华，结束了文艺复兴以来的绘画传统，破坏三维空间的表现形式，坚持用二维平面作画。他把自然形态分解为几何切面、互相重叠、拼贴在一个画面上，还用几何形块同时表达形态的不同角度等。这种种表现方法，为平面设计的分解构成提供了借鉴。

风格派——蒙德里安是主要代表人物。他将立体主义净化为纯抽象的几何形；甚至将形色简化到仅仅是一些原色和黑、白色，以及直线、长方形和正方形。风格派就是利用这些有限的视觉因素，构成非对称的平衡效果，给人带来一种均衡中的运动感受。风格派的绘画虽然令人难以理解，但是这种简洁的形式，由于它的特殊功能，却被广告、装璜设计所吸收。

野兽派——马蒂斯的绘画艺术，造型洗炼浪漫，线条流畅有力，色彩强烈奔放，空间开阔，具有强烈的装饰感和引人注目的效果。毫无疑问，野兽派的风格特征和强烈的视觉刺激，正是设计所需要和追求的。

未来主义——意大利画家马利奈蒂否认将静态和谐当作设计标准，主张动态平衡。他利用运动的视点和系列重叠的形象构成画面，创造出运动的视觉美形式，以及同时存在和发生的现象，超越了时空界限。特别是多层次的表现和黑影图象等手法，为现代设计开拓了新的领域，成为二十年代至今的一种重要手法。

达达主义——利用照片、印刷品、废物和各种现代材料，按照色彩、形态和质地的不同差异，精心拼贴，创造出不和谐的并置和偶然的联系，发扬了立体主义观念，丰富了未来派的视觉语言，给现代设计带来一定影响。