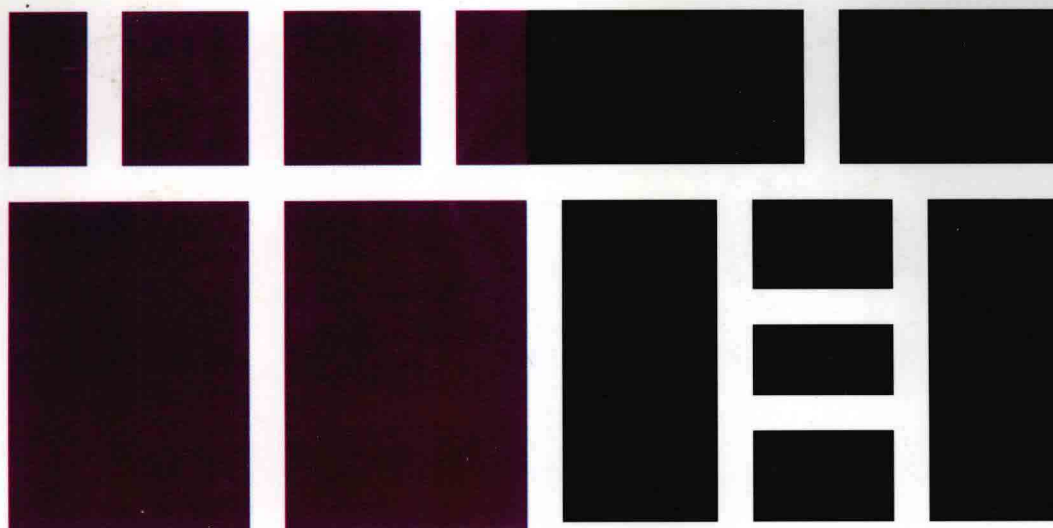

• 肖勇 / 艺术顾问

• 蒋啸镝 杨君顺 / 丛书主编

马公伟 文渝 / 主编

点与线、体与面、直与曲、方与圆，看似简单的元素，在设计师的手中却可以演绎出千姿百态，这便是平面构成的魅力所在。平面构成特有的视觉形态和构成方式可以给人带来一种特殊的视觉美感。通过平面构成的学习，不仅可以掌握其基本的构成规律，而且对创新意识的培养和设计思维的开发，都具有十分重要的意义。

21世纪高等院校艺术设计专业规划教材

丛书主编 蒋啸镝 杨君顺

 哈尔滨工程大学出版社
Harbin Engineering University Press

主 编	马公伟	文 渝	刘夙凯
副主编	郑冬冬	张 强	刘红英
	闫育红	安 宁	梁 燕
	王顺辉	罗 玥	祁 彬
参 编	张 桦	肖 飞	

平面构成

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 马公伟等主编. —哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2009. 7

ISBN 978-7-81133-447-0

I. 平… II. 马… III. 平面构成 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第082951号

策划编辑 岳翠贞 徐 峰

责任编辑 张忠远

封面设计 肖勇设计顾问

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
地 址 哈尔滨市南岗区东大直街124号
邮 编 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 北京奥美彩色印务有限公司
开 本 889mm × 1194mm 1/16
印 张 7.5
字 数 280千字
版 次 2009年8月第1版
印 次 2009年8月第1版第1次印刷
定 价 42.00元

<http://press.hrbeu.edu.cn>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

对本书内容有任何疑问及建议, 请与本书编委会联系。邮箱 designartbook@126.com

艺术顾问 肖 勇

丛书主编 蒋啸镛 杨君顺

学术委员会（按姓氏拼音排名）

陈杨明 陈鸿俊 陈 新 陈敬良 陈 耕 丰明高 弓太生 郭建国 郭振山
贺景卫 洪 琪 胡 膺 黄信初 黄效武 蒋尚文 李昀蹊 李立芳 李裕杰
李毅松 廖少华 林 军 刘中开 刘祚时 刘子建 刘英武 柳小成 柳 玉
龙建才 龙 飞 陆长德 鲁一妹 孟宪文 宁绍强 欧 涛 沈 浩 舒湘汉
帅茨平 谭和平 谭武南 唐凤鸣 田绍登 王幼凡 魏长增 伍 魏 吴汉怀
肖忠文 郇海霞 郁 涛 余随怀 袁金戈 曾 毅 曾 强 詹秦川 张阿维
张海洪 张宝胜 邹夫仁

编辑委员会（按姓氏拼音排名）

曹大勇 陈 莉 陈庆菊 崔 岩 戴建华 邓水清 杜翠霞 胡 勤 黄喜云
黄 辉 吉斌武 江朝伟 李 珺 李 彦 梁 允 廖建民 刘永琪 刘铁臂
彭凤英 尚丽娜 沈 竹 石少军 孙舜尧 孙 淼 唐贤巩 王犹建 王 可
文丽华 吴寻杰 熊浩宇 徐 峰 徐 晶 尹书倩 岳翠贞 张志颖 张光俊
张胜利 张英楠 张青立 张 璐 郑超荣 周红惠 周朝晖 周友香 朱 成

事实已经完全证明,国民经济的迅猛增长,必然促进艺术设计事业的繁荣昌盛,而艺术设计事业的繁荣,必然带来艺术设计教育的发展。我国的艺术设计教育虽然较之发达国家和地区起步较晚,但经过人们的不懈努力,在这短短的20年里,却取得了举世瞩目的成就。当今艺术设计院校如雨后春笋般发展起来。办学规模不断扩大,办学层次不断丰富,师资水平不断提高,办学条件不断优化,招生人数不断增长,教学质量明显提高,办学效率日益显现,真可谓盛况空前。艺术设计教育反过来又对促进社会主义经济发展,促进社会主义精神文明建设起到了不可替代的作用。

诚然,我们还应该清醒地看到,我国的艺术设计教育还存在不少问题,就教材建设而言,也还有许多不尽如人意的地方。虽然各大出版社相继出版了同类的教材,其品类之多,数量之大,令人咋舌!但与此同时也难免会出现内容大量重复,水平良莠不齐的现象。由于客观的原因,直到目前为止,国内尚无一套真正的统编教材。但不可否认,我国现有的艺术设计教材中,也还有不少是经过精心打造的。它们在教学中发挥了积极作用。

当今的信息时代,知识更新相当迅速,如不顺应历史潮流,快速跟上时代步伐,就很容易被淘汰。青年学生绝不会满足于几年前或十几年前的教材,他们期待的、渴望的是具有知识性、创新性、前瞻性的教材不断涌现。

目前,我国艺术设计教材状况是:一方面多得出奇,一方面又难以找到更合适的教材使用。这是摆在我们艺术设计教育者面前的重大课题。

我们经过一段较长时间的酝酿和调查、研究,并深入到各相关艺术院校进行考察,邀请一些资深专家进行论证,觉得有必要立即推出一套新的较为完整的设计教材。力图在规范性、专业性、创新性、前瞻性方面多下工夫,使其特色鲜明,以适应当前艺术设计教学的形势。

由哈尔滨工程大学出版社牵头,决定在全国范围内组织相关专家动手编写这套教材。于是,我们成立了教材编辑委员会,组织全国各地70余所学校100余名专家、学者、出版家在长沙召开了研讨会。对当今艺术设计教育各学科的教学大

纲、教学计划进行了学习分析,对当今艺术设计教育的现状进行了探讨,确定了教材编写方向、内容、体例,提出了各项具体要求。著名学者肖勇教授还针对教材的编写作了高水平的学术讲座。会后,各书主编分头召集了参编者进行部署,接着大家都紧锣密鼓地开展工作。参编人员当中,有经验丰富的老一辈艺术设计教育家,有理论水平高、专业基础扎实的教学骨干,有思想解放、观念很新的年轻教师。大家激情满怀、夜以继日地工作。他们深入学校、访谈师生,广泛听取意见,了解教学大纲,深研教学计划,把握教材定位。他们跑图书馆、进书店、上互联网查阅资料,收集最新教学科研成果。他们打电话、发信息,在兄弟院校之间开展广泛交流,获取最新信息,交换师生优秀作品……这一切都是为了使编写的教材真正有自己的特色。经过不懈的努力和艰辛的劳动,在较短的时间内完成了教材的初稿。编委会立即组织相关专家,集中精力、集中时间,对每本书稿进行了认真的审阅,肯定优点,指出不足,提出了修改的意见,并及时反馈给作者。根据专家审阅的意见,各主编组织各参编作者对书稿进行了反复修改,使之更臻完善。

编写这套教材时,我们尽力做到内容丰富而不繁杂,信息量大而不累赘、观念更新而不脱离实际,既不空谈理论,也不专谈技法,力求使理论与实践密切结合。一旦进入课堂,老师用了好教,学生用了便于自学。书中安排的练习与思考,可让学生及时理解和消化所学知识,并启发他们的创新意识。书后的优秀作品欣赏,可让学生及时了解当前的最新艺术设计成果,学习当前最高水平的设计典范,深入了解国内本专业学生的设计水平,为自己的设计实践找到楷模和受到启发。

现在,我们还不敢说这套教材是最好的,它的好坏还需得到教学实践的检验。加之时间十分紧迫,水平有限,缺点错误在所难免,还请各位同行专家多加指教,以便再版时及时改正。

蒋啸楠 杨君顺

前言

Preface 平面构成

设计是有目的的造型活动，不同的专业设计有着共同的造型基础。如果将具有目的性的专业设计称为实用设计，那么平面构成就可以看成是基础设计。作为现代设计的重要组成部分，平面构成研究视觉要素及构成规律，通过对视觉要素的理性分析和严格的形式构成训练，培养学生对形态的创造力和审美能力，为实用设计创造基础条件。

作为现代视觉传达艺术的基础理论，平面构成与色彩构成、立体构成统称为三大构成，而平面构成则是学好视觉传达设计最为关键的学科，也是研究、探讨形式美在所有平面艺术中的构成原理、规律及法则的学科。在现代视觉传达艺术的创作实践中，平面构成对提高思维想象能力，启迪设计灵感，探讨用多变的外部视觉形式来保证形式美感所追求的永恒性具有奠基作用。

平面构成是一门研究各专业共通的基础要素的理性训练课程，是构成艺术中的一部分，也是和专业设计密切相关的重要课程。它以培养学生设计素质为重点，从训练形式美感入手，研究形式在情感表现上的特点，逐步导入设计主题，培养学生准确表达设计思想的能力，是现代艺术基础和现代设计基础的重要组成部分。平面构成在强调形态之间的比例、位置、对比、节奏、韵律、肌理等的同时，又要讲究不同的图形构成方式对所传达的视觉感受及心理反应，以便使图形与受众之间产生共鸣。

平面构成中有很多构成形式在设计中的应用非常广泛，体现了其在设计中的重要性。无论是在广告设计、标志设计、包装设计等平面设计中，还是在室内设计、园林设计等的环境设计中都具有指导意义。这就需要充分地、有意识地运用平面构成的知识。多种构成形式，如渐变、特异、重复等构成形式能够给创作者带来灵感，倘若结合新奇独特的创意，即可使设计作品趋于完美。

编者

目 Contents 平面构成 录

7/ 绪 论

14/第一章 平面构成基本知识

- 14 第一节 平面构成的概念与发展史
- 17 第二节 平面构成的特征
- 19 第三节 平面构成的分类
- 20 第四节 肌理构成
- 25 第五节 平面构成的工具与材料

26/第二章 平面构成的形式美法则

- 26 第一节 对称与均衡
- 29 第二节 节奏、韵律与比例
- 31 第三节 对比变化与调和统一

34/第三章 平面构成的基本元素

- 34 第一节 点
- 41 第二节 线
- 48 第三节 面

55/第四章 平面构成的基本形

- 55 第一节 基本形概述
- 58 第二节 基本形的群化
- 62 第三节 空间与基本形
- 66 第四节 分割与打散重构

72/第五章 平面构成的骨格

- 72 第一节 骨格概述
- 73 第二节 骨格的作用与分类
- 80 第三节 骨格构成在平面设计中的应用

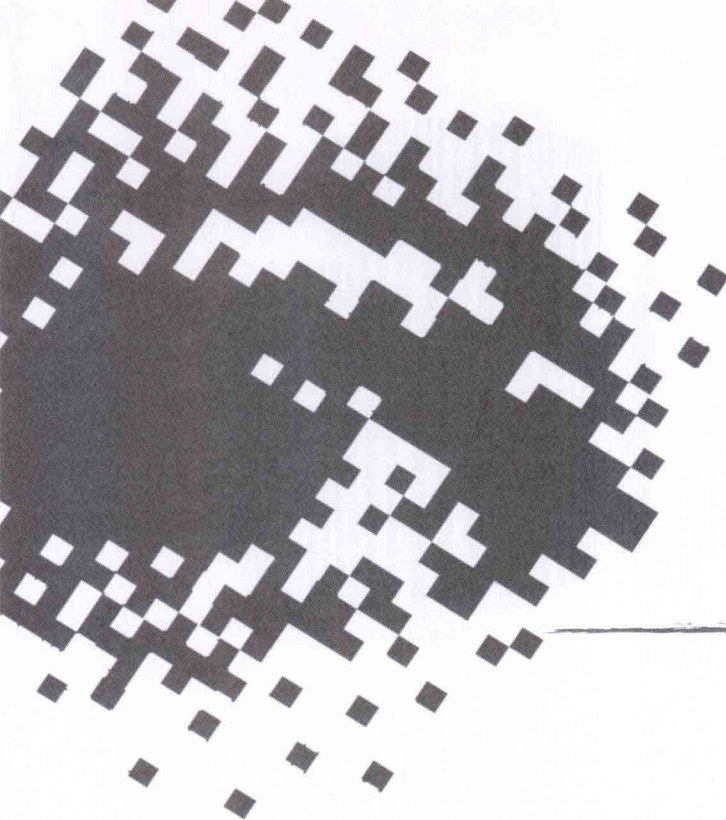
86/第六章 平面构成的基本形式

- 86 第一节 重复构成
- 90 第二节 近似构成
- 93 第三节 渐变构成
- 96 第四节 特异构成
- 100 第五节 发射构成
- 104 第六节 对比构成
- 107 第七节 密集构成

112/第七章 平面构成与现代设计

- 112 第一节 平面构成与视觉传达设计
- 115 第二节 平面构成与环境艺术设计
- 118 第三节 平面构成与服装设计

120/参考文献

绪 论

学习目标

通过绪论的学习,了解平面构成在设计教学中的地位
和作用;初步明确平面构成的学习内容、目的与方法。

重点难点

1. 平面构成的学习与目的。
2. 平面构成的学习方法。

一、平面构成在艺术设计教学中的地位和作用

“平面构成”是现代视觉传达艺术设计的基础,探讨和研究的是平面设计中基本要素的构成、形成的规律以及应用等问题,是二维空间的构成。在现代社会中,“平面构成”已成为学习艺术设计的一门专业基础课程。

构成是一种造型概念,它的含义就是将不同形态的几个单元重新组合成一个新的单元,并赋予其视觉化的、力学的观念。它与其他绘画作品的不同之处在于,一般绘画作品是以具体的形象来打动人的,可以给人以具象的审美享受;而平面构成则是从具体形象中抽取了事物的精粹

后再重新组合构成,以形式为主要表现对象来感染欣赏主体,给人以抽象的审美享受。因此平面构成的艺术功能是以形式美为主要表现方式给人以审美享受。艺术的美包括内容美与形式美两个方面。内容美表现了道德、情操之美,以及生活的真善美和自然的生命之美,这些美感触及人们思想感情深处;形式美则主要触及人们的感受器官并引起一些心理反应,它是以内容为物质基础的。例如帆船的桅杆、工厂的烟囱、高楼大厦的结构轮廓都是高耸的垂直线,这种垂直线在艺术形式上给人以上升、高耸的感觉;而水平线则使人联想到地平线、平原、大海等,因而产生开阔、平静、徐缓等感觉。平面构成以形式美为主要表现方式并散发出独特的艺术魅力,是因为它从自然形态中有意识地提炼加工并突出了对象形式中美的本质特征,将它概括、提纯,使形态本身更强烈、更鲜明(图0-1至图0-4)。

“平面构成”就是将现有自然形态中的点、线、面等抽象符号元素用艺术的审美法则,进行归纳和演绎,在二维的平面内,按照一定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。

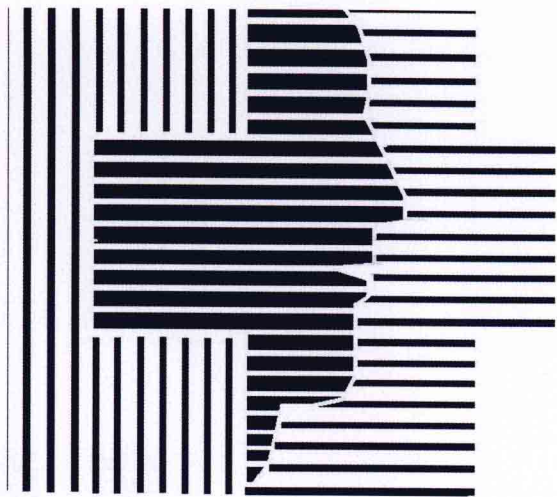

图 0-1

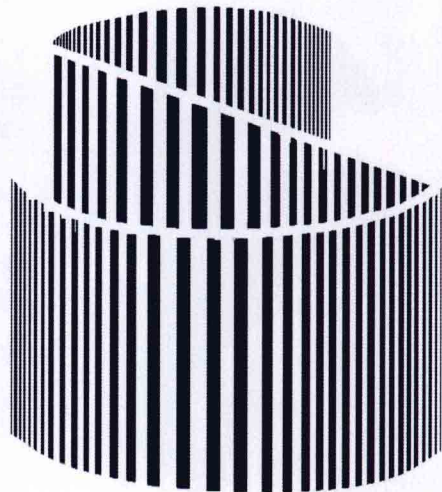

图 0-4

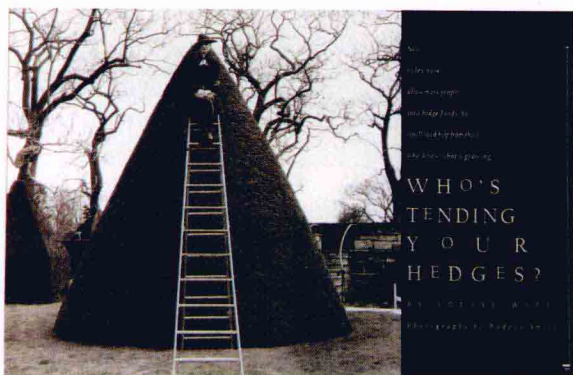

图 0-2

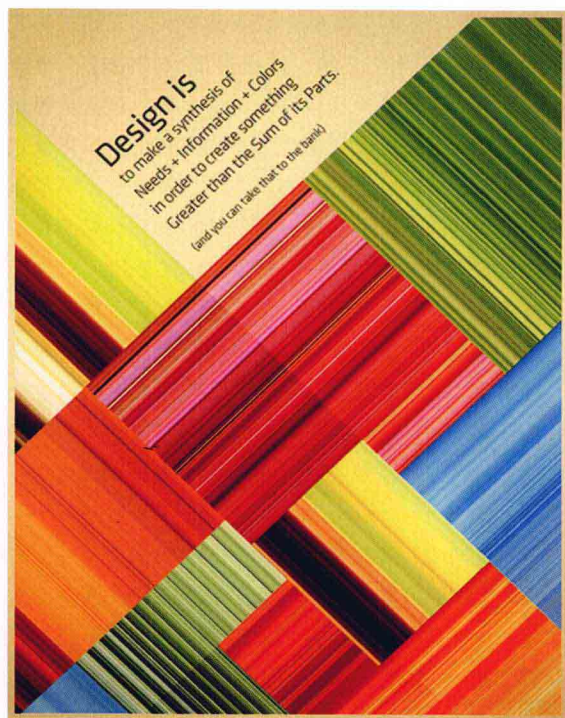

图 0-3

“平面构成”作为一种设计基础的训练方法，起源于20世纪30年代的德国“包豪斯”设计运动，是工业革命的产物，在实践中被认为是一种开拓抽象思维行之有效的训练方法。20世纪80年代初，广州美术学院的幸泉华教授将“平面构成”介绍到我国。随后中国的美术设计院校相继开设了“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”课程。这三大构成的侧重点有所不同，但目标却是一致的。

作为造型训练的一种手法，构成设计打破了传统美术的具象描写手法，从抽象形态入手，培养学生对形的敏感性和创造性，反映了时代审美的新理想。

“平面构成”作为设计基础课程，现在已经在数码设计、工业设计、平面设计、服装设计、包装设计等所有的视觉设计领域中得到了广泛运用。

平面构成主要强调点、线、面的单纯的艺术训练，通过抽象形态体现形式美的法则。强调形态元素的比例、平衡、对比、节奏、律动、推移的同时，用图形设计的形式，给人以视觉美感，用形象符号元素的叠加、减少造成严谨而又有无穷律动变化的构图，扩大了传统图案的表现手段和领域，极大地丰富了现代图形艺术，对培养学生的艺术思维能力具有极为重要的意义。

二、目前国内高校平面构成课程教学现状

平面构成是从20世纪80年代在我国各美术及设计类院校广泛开设的一门专业基础课程，从纯粹视觉审美和视觉心理角度研究寻求组织平面的各种可能性，研究关于二维空间设计的规律和设计方法，是关于平面设计的思维方式和方方法论。目前我国各类艺术设计专业，如装潢艺术设计、装饰艺术设计、电脑艺术设计、展示艺术设计、影视广告设计等都开设了“平面构成”课程。

平面构成是三大构成(平面构成、色彩构成、立体构成)中最具普遍意义的一门专业基础课程,几乎适合所有设计类专业,对其所有的专业课都起到显著的基础性的作用。平面构成是一切应用类设计尤其是平面设计的重要基础,它通过对平面中形态构成要素、立体与空间概念、图形与构图的分析,平面中三维、四维幻象的塑造,平面创作技法的研究以及平面构成的美学原理等内容作进一步的理性分析,从本质上理性地把握平面构成的基本属性和应用规律,为以后的各类专业应用设计做好准备(图0-5至图0-8)。

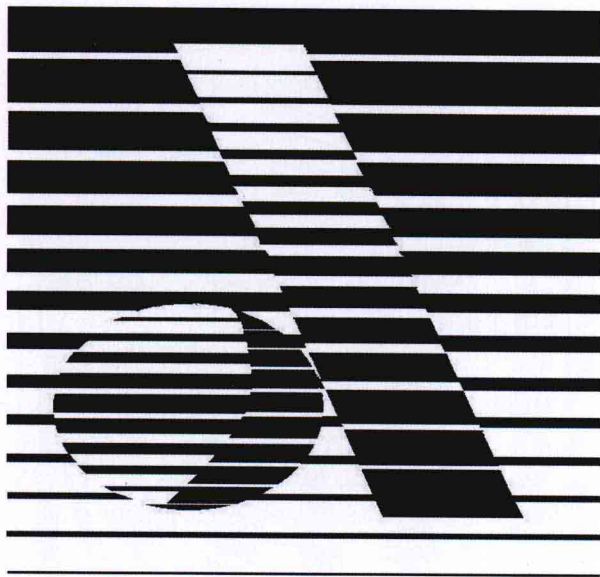

图0-5

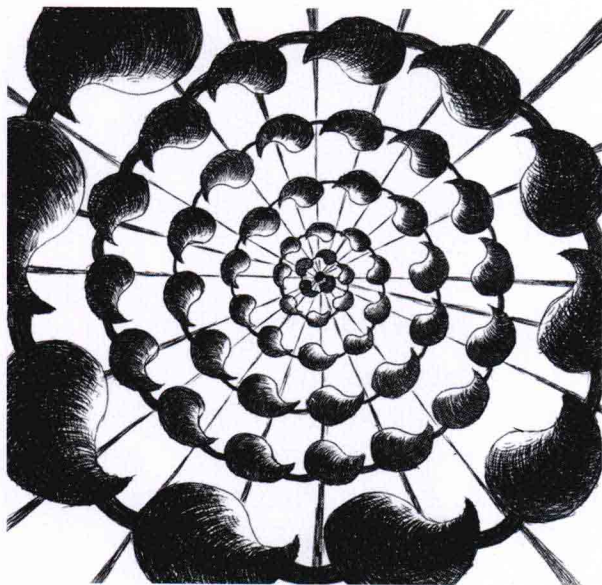

图0-6

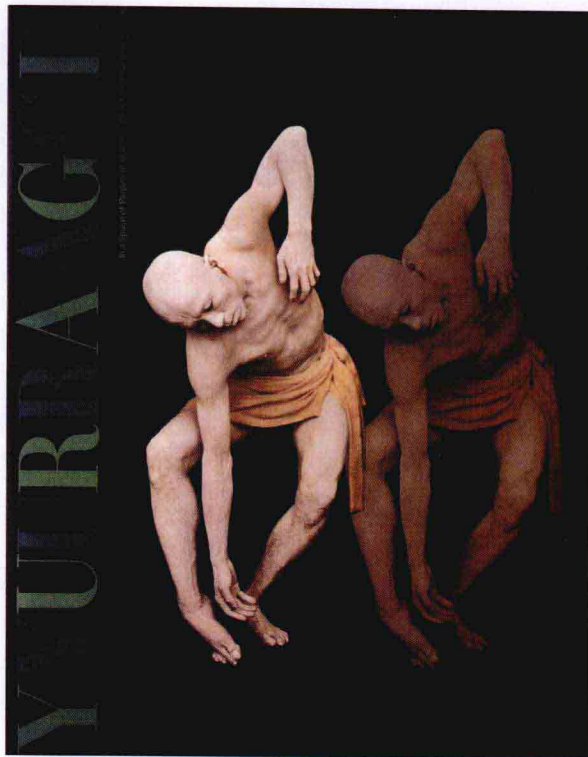

图0-7

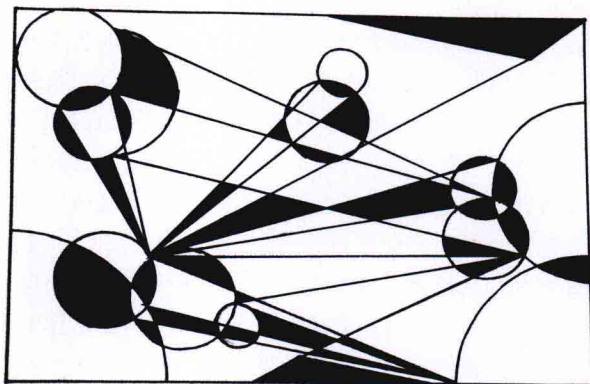

图0-8

因此,平面构成作为艺术设计各专业的专业基础课,主要通过对平面构成基本内容,如平面构成的形态构成要素、平面构成的图形、平面构成中的空间、平面构成的造型与构图、平面构成的造型与幻象、平面构成的基本构成形式、平面构成的作品创作与应用等方面的学习,使学生在原有对图形感性认识的基础上,进一步从理论的角度了解平面设计中图形构成的一些基本原理,理性地掌握平面设计的基本规律,以期指导今后的平面设计创作,增强平面创作的理性认知成分,使平面应用设计更具专业特点,更有针对性。

基于平面构成课程的内容量大、面广、基础知识点多、理论性强的特点,其教学在各专业又应当有不同的选择点和侧重点及难易程度,在课程设置、教学授课方式及实践实训的布置安排上都应与本专业密切相连,一切以为具体专业服务为基准。但目前国内各高校在平面构成课程的教学因循守旧,致使这门课程真正的意义被学生们淡漠了。

首先,部分院校教学内容过于陈旧,表现为轻创新、重摹仿,轻理论、重制作。有些院校教学忽视对平面构成的形式规律进行理论探讨,使学生停留在经验层面模仿前人的相关图例,无法真正实现调动学生艺术潜力和创新意识的目的。市面上缺少像朝仓直巳的《艺术·设计的平面构成》那样图文并茂的精品教科书,不能充分发挥理论的指导作用。

当然讲授理论也要有方法,重在开导启发,反对生搬硬套。例如在讲述渐变法则时可结合埃舍尔的创作历程,阐明渐变法则的源头首先是对形的研究,其创作的关键在于对相关要素的形的合理转换,这样便使渐变这一形式法则上升到了形式规律的理论高度,能够加深学生对渐变法则的了解,使其对渐变和分形之间的关系有更进一步的认知。

其次,随着社会的不断发展与进步,要求教学上也同样需要随着时代的步伐而不断地更新观念,接受新的、更加快捷便利的科技手段,服务于教学实践。但目前一些院校仍然要求必须用手绘去完成平面构成作业,部分教师甚至有意识地贬低电脑工具的作用。传统的手绘作业,使学生缺乏大量的时间和精力推敲、构思作品,不利于培养学生的创新思维,甚至抑制了其创造力的发挥。用手绘制作构成作业,首先要在纸上用铅笔打稿,然后用鸭嘴笔勾边,再用毛笔填黑色水粉颜料,若出一点差错,又必须使用白粉拿描笔结合界尺修改,耗时费力。而若用Photoshop、CorelDraw等电脑软件代替其中的手绘技术训练,不仅速度快、质量好,且可反复修改,从而可以把时间和精力集中于构思和创意上。另外,如果在基础构成教学中,就要求学生利用电脑进行设计,将十分有利于艺术设计类专业学生电脑软件应用水平的提高,为以后的专业设计课程学习打下良好的电脑应用基础。但是,在构思阶段还是要结合铅笔、钢笔草图,再用电脑加工完善并最终成图。因此若将手绘和电脑结合起来使用,会达到事半功倍的效果。

再次,现在国内所用的平面构成教材,重点大多都放在对形式法则的“形式”推敲上,学生的作业模仿成分过多,形式味重,创造意味不强,以致构成教学成了单纯模

仿教科书的八股课程。有些教师甚至把平面构成片面地理解成素描之后的又一再现性的手工课,成了相关手工制作课堂练习技法的一种延续。例如把大部分时间都用在让学生进行基本形群化和素描化渐变构成上,其结果是不能很好地把握平面构成的图形创意目的,导致对平面构成认识的简单化。造成这种局面的主要原因在于,现在某些院校的平面构成教学不思进取、死抱教条,使其偏离平面构成创造者的原始初衷——释放和发掘学生的创造力。但平面构成是一个有机体,从其起源看,包豪斯时期的康定斯基和伊顿等人开设这门课程的目的是用这种“基础课程”去训练学生的造型、审美和创意能力(图0-9)。

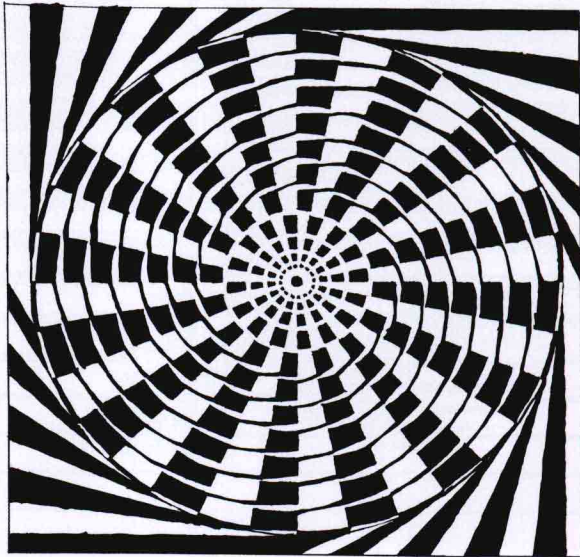

图0-9

因此,在平面构成教学中,可以将传统图案“意象构成”与现代“抽象构成”有机结合;表现手段也可以结合电脑辅助设计,不必只局限于手绘;更应该把教学从形式法则的模仿,变为对学生潜在艺术能力的发掘,变为一种具有创造性的活动。

三、平面构成的学习内容与目的

1. 平面构成的学习内容

平面构成的主要内容包括平面构成概念上和理性认识上的一般原则、平面构成的形式美法则、规律性与非规律性骨格结构、空间表现与肌理创意制作、平面构成在现代设计和其他艺术形式中的运用等。总的来说,平面构成是一种从抽象形态入手来启迪创造构想的训练过程。所谓一般原理指的是构成视觉语言的基本元素,就像计算机程序中的源代码,是将学习者引入构成学的阶梯。如人们头脑中的形态概念,显现于平面上的各种视觉形态,形态受

制于客观约束的关系与条件,构成在实用及设计中所需表达的具体形象、内容、意义及功能作用等皆是。规律性骨格指的是后面将要学习到的重复、渐变、发射等受骨格约束并有一定规律可循的构成方式;非规律性骨格指的是对比、密集等突破骨格约束又不受规律形式所制约的构成方式。至于空间与肌理则是带有更大自由化的构成方式,也是创造形象的一种有力手段。

通过上述内容足以说明平面构成是一门研究形态构成的学科。它主要研究如何掌握运用理性的和逻辑推理的手法来创造形象;探讨形象与形象之间怎样联系、排列、组合成不同视觉效果所存在的规律;寻求表现不同情感的表达方式、方法。它主要采用抽象形态的训练方法,对点、线、面进行规律性或非规律性的构成变化,来解决设计中美的形式规律问题。

当然,平面构成既然是一门视觉艺术的训练课程,而它的主要任务与手法是从抽象形态入手去引导学生了解造型观念,那么就需要把艺术上的形象思维与科学上的逻辑抽象思维有机地结合在一起。所以平面构成需要从感性的视觉形象出发,再通过理性的分析与研究等过程去进行视觉语言的训练。经过这种训练所完成的作品,不仅仅是设计者心灵的感悟,更是设计者完整设计思路的理性创造;同时也不仅仅是构成原理单纯性的示意图形,还是既符合规范要求又独具匠心的作品。平面构成训练中产生的千变万化的形式,形成的多种构成方案,可极大地丰富学生的想象力,提高学生的创造力和表现力。依靠平面构成的思维方法,有利于对多种构思方案的优选,也为设计积累了大量的形象资料。设计除需考虑实用功能的需要外,亦不可忽视形式美的规律。平面构成作为设计专业的基础课程,对开阔学生设计视野、培养学生审美能力,开发学生设计思维等方面,是一种非常有效的手段。

2. 平面构成的学习目的

平面构成是研究形态存在规律的方法之一。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。平面构成艺术注重抽象形态的训练,运用抽象形态的点、线、面进行规律性或非规律性的变化,不受具象形态的限制,对发展抽象思维起着重要的作用,主要是研究二维空间内的基本形态构成原理,以及对画面构成方式的学习和掌握,目的是使学生拓宽设计思维,掌握理性的设计方法,为今后的专业设计奠定坚实的基础。

我们学习构成不是目的,而是达到目的的手段,是一种思维方式的训练、分析和实验。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和创造性,开拓我们的设计思路。

四、平面构成的学习方法

平面构成的学习,可以通过欣赏优秀作品,初步加强学生对平面构成的感性认识;再将平面构成在实际设计中运用的实例与相关的理论知识相结合,加深学生对平面构成的理解。另外,还可结合中外传统纹样,把传统纹样中的具象形态和平面构成中的抽象形态作对比,通过这种对比,使学生直观地理解自然形态与抽象几何形态的关系和区别。在平面构成的学习过程中,我们还要有效地利用现代教育技术,突破原有的教学思维模式,建立正确的观察方法,培养具有创新思维的方法,通过命题作业的训练,结合新材料、新技术的运用,使思维能力和创造力有所发展。

1. 利用现代教育技术

通过利用多媒体、网络等现代技术手段,进一步加深学生对平面构成的认识,了解学习平面构成的作用和意义。多媒体教学以其直观的特点可调动学生的学习兴趣 and 积极性,使其了解平面构成在视觉传达设计、工业设计、环境艺术设计等领域中的广泛应用,把抽象的概念变成直观的形象,有利于学生更好地理解和掌握构成中的基础知识。

2. 突破原有的教学思维模式

在以往的设计课程中,我们习惯把构成课分为平面构成、色彩构成、立体构成三个独立的学习阶段,这样在一定程度上误导了学生,使他们错误地认为平面构成、色彩构成、立体构成就是三个单项训练,以致在后来的实际设计运用中,不能很好地把各种构成因素有机地结合起来。实际上,在实际的设计中,我们很难区分设计因素中哪一个是平面构成因素,哪一个是色彩构成因素,哪一个是立体构成因素。在设计中的某一因素往往具有多重作用,最终的设计作品也是由多种设计因素共同构成的(图0-10至图0-12)。

图0-10 多种设计因素构成的设计作品

图0-11 多种设计因素构成的设计作品

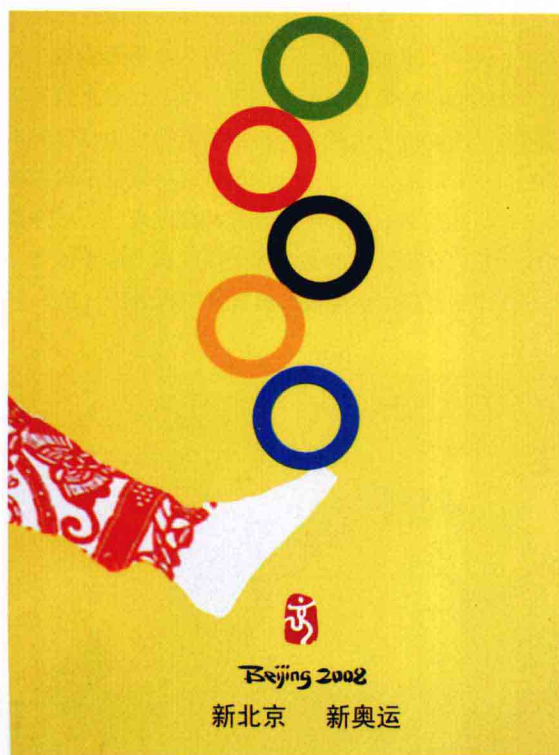

图0-12 多种设计因素构成的设计作品

3. 建立正确的观察方法

要想创作出优秀的设计作品，就必须掌握正确的、科学的观察方法。科学的观察方法就是整体、宏观、全面的观察方法。运用科学的观察方法可以指导我们的设计思维，并结合构成学的一般原理及形式美法则共同实现设计创新。这种观察方法在学习的初级阶段，可以通过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，不仅对平面构成的学习是必要的，而且对其他设计工作的顺利进行也是非常必要的。

4. 培养创新性思维方式

对世界不断的认知与创新，已成为人类发展的动力，所以培养创新性思维方式也是平面构成不断焕发新生命的源泉。

培养创新思维的方法有以下三种：其一，通过学习以往的优秀平面构成作品，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，拓宽设计思路；其三，借用其他学科先进的研究方法，开辟新的思维领域。

学生在作业练习时，要注意个性的发挥，不要过多地受教师的某种想法和构思的束缚，要培养独立思考的能力，培养创新性思维的习惯。平面构成课的学习不是简单地模仿以往的作品，而是要大胆构思，发挥独创性，培养想象力。比如：把同样的形象按照不同骨格排列，可以变换出多种形态，同一命题能设计出各不相同的构成图形，这些发散思维的训练都是培养创新性思维的有效手段（图0-13）。

5. 通过命题作业的练习，促进思维能力和创造力的发展

创造性的作业训练是发展创造力和思维能力的途径。例如在平面构成以线为主的练习中，以某一段音乐为启示，设计一张以线为主的平面构成。这种命题作业除了可以巩固基础知识和加强观察能力外，还能够提高分析能力和思维能力，对造型、变化和美的法则会有更深的理解，对以后的设计将会有很大的帮助。

6. 寻找与新技术、新材料相结合的创作方式

设计与生产生活紧密相连，设计随着生产技术的发展而不断发展创新，新技术和新材料的出现不但可以为我们带来新的创作思考，而且也可以改进原有的设计方式，降低成本，如计算机辅助设计技术的运用，不但为我们节约了资源、节省了时间，而且可以实现以前难以实现的设计想法。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（图0-14）。

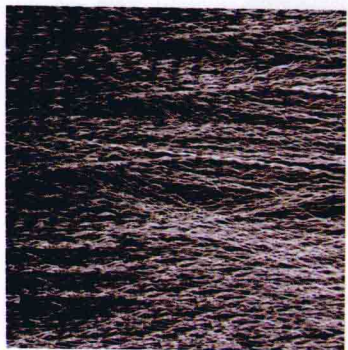
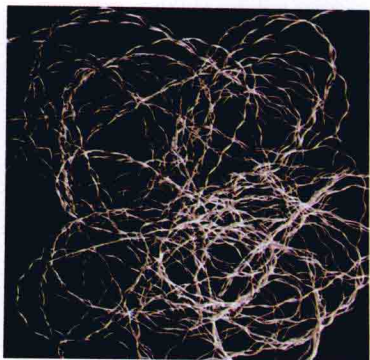
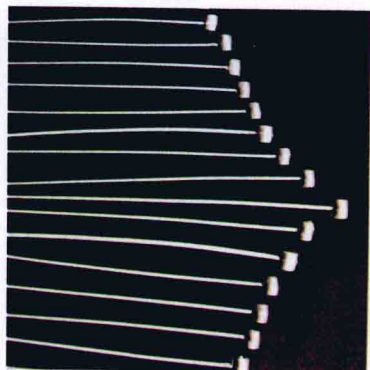
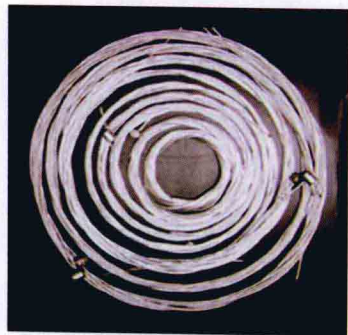
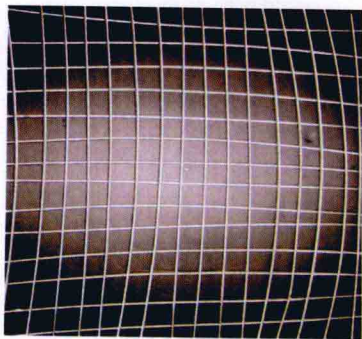
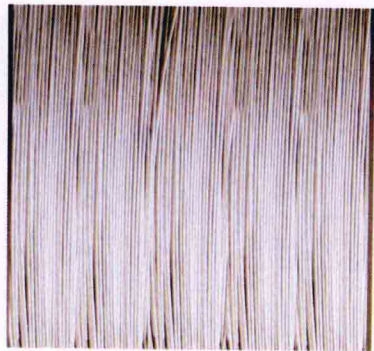

图0-13 同样的形象按照不同骨格排列方式变换出的多种形态

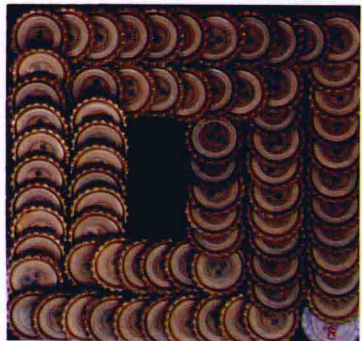
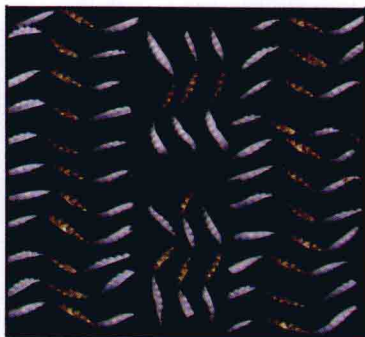
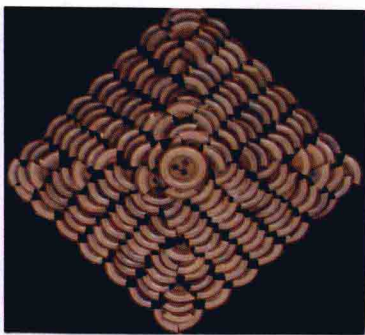
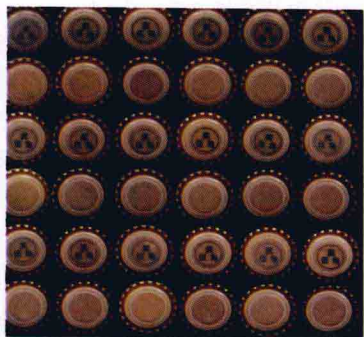
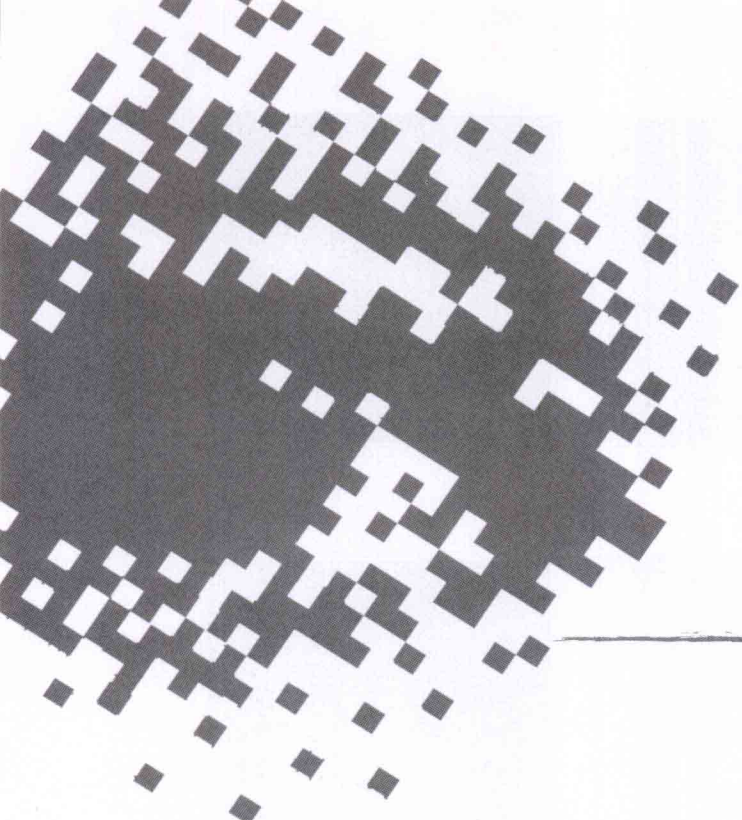

图0-14 运用新材料创作的构成作品

第一章

平面构成基本知识

学习目标

了解平面构成的基本含义、平面构成的发展历史以及肌理构成的表现形式等，理解平面构成是现代设计基础的一个重要组成部分，是艺术设计专业的基础课程之一，是培养设计者创造性思维能力的途径和手段。

重点难点

1. 构成与平面构成的基本概念。
2. 平面构成的特征。
3. 肌理构成。
4. 平面构成在现代设计中的运用。

第一节 平面构成的概念与发展史

一、构成的概念

构成在《现代汉语词典》中有“形成”和“组成”两种含义，包括自然的形成和人为的创造。构成是指两种以上的单元重新组合成为一个新的单元。同时，构成具有哲学和科学的含义，有通过对世界诸要素的分解与组合，使新的功能显现之意。构成又是一种研究形态构成的科学，研究如何创造形象，形与形之间怎样组合，以及形象排列的方法。实际上人类所有的发明创造行为其本身就是对已知要素的重构，大到宏观宇宙世界，小到微观原子世界，

都可以有自己的组合关系和结构关系。在近、现代设计领域，构成又是一种造型概念。我们进行构成这种分解与重构关系的练习，就是要利用各种可能性，按照一定的秩序与法则，从不同的角度对基本形作排列组合，从而产生一种新的视觉形态(图1-1)。从广义上讲无论是具象形、抽象形、几何形、自然形，只要符合这些组合法则都可以称之为构成(图1-2)。

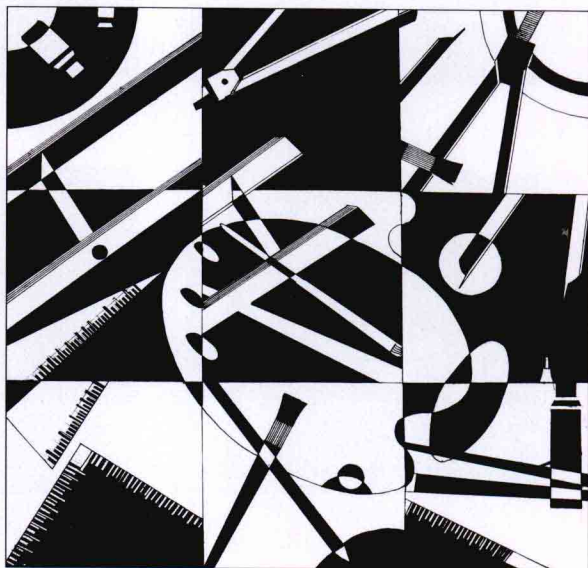

图1-1 分解与重构

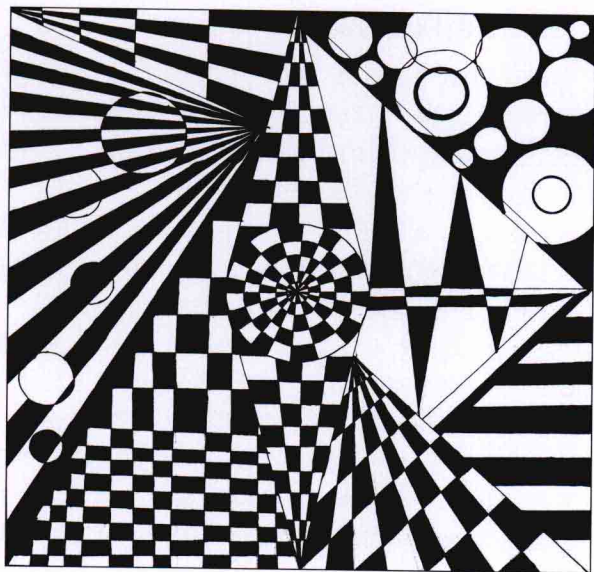

图1-2 抽象形构成

二、平面构成的概念

平面构成、色彩构成和立体构成，被称为三大构成，是“形态构成学”的主要内容。所谓平面，是与立体相比较而言的，它主要研究长和宽两维空间的造型问题。构成在这里也就是把平面设计中所需要的诸要素，按照美的形式法则，进行“分割”、“组合”，从而形成一个新的、适合需要的视觉形态。平面构成是一种视觉形象的构成，它的研究内容主要有：在平面设计中如何创造形象，怎样处理形象与形象之间的联系，如何掌握美的形式规律，并按照美的形式法则构成设计中所需要的图形，从而培养设计人员的审美能力，提高其创造形象和构成的能力(图1-3、图1-4)。

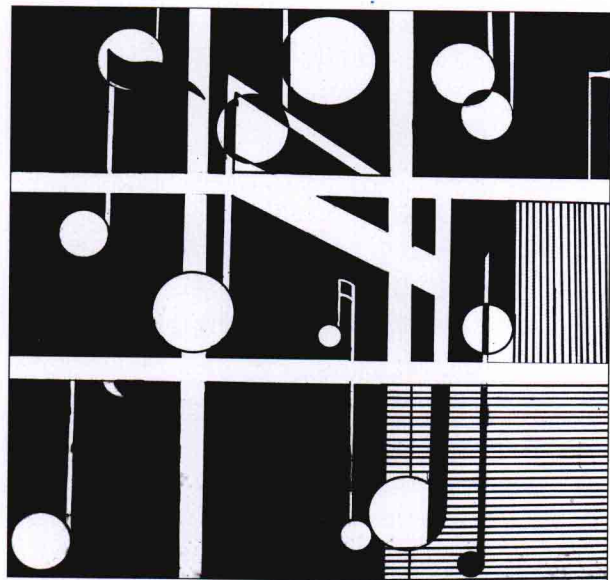

图1-3 按照形式美法则分割、组合构成的新形态

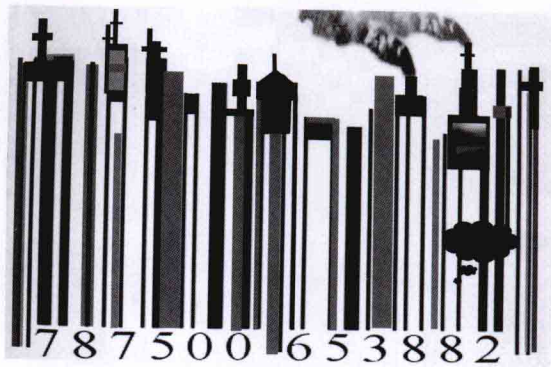

图1-4 平面构成在设计中的应用

平面构成是专门研究平面设计的理论，是二维平面的一种体验。它的基本原理来自于客观现实世界，是自然科学和哲学认识论的发展，是人们对宏观世界及微观物质结构认识的艺术再现。平面构成不以表现具体的物象为特征，而是反映自然现象的运动规律和巧妙结合的构成形式。平面构成不是简单地摹仿具体生活形象，而是通过观察、体验和联想，把生活中复杂多样的形象运用组织、概括的形式来表达，从而反映出客观现实所具有的运动规律，以有条理、有秩序的组织结构和规律性、节奏性的律动变化，体现出丰富多彩的艺术特征(图1-5)。客观世界是纷繁复杂的，要概括、理性地认识和表现它，必须通过分析、归类使之秩序化。在平面构成中，这种认识不能从因果关系的角度分析，而要从了解事物、分析事物入手；不仅要认识个别元素，还要认识元素之间的关系，也就是对结构的整体认识。要以逻辑分析为基础，强调客观现实的构成规律，使人们从艺术设计的角度形成对事物结构的重新审视。平面构成改变了传统的设计思维，不拘于一定的、具象的、现实的、感性的表现方式，手法灵活多变，形式千变万化，特别有助于对抽象设计思维能力的提高(图1-6)。平面构成采用的基本元素为点、线、面，它们之间的关系非常密切，通过有秩序、有节奏、有规律的巧妙构成，可以创造出多种多样的新形态(图1-7、图1-8)。

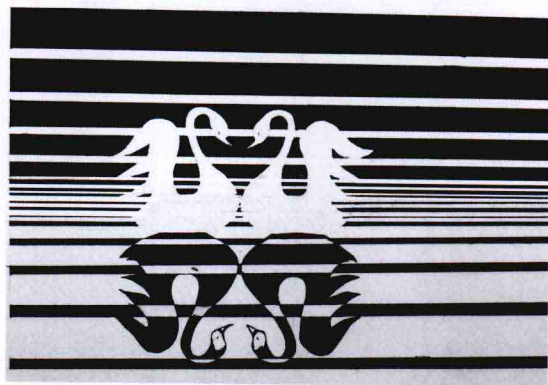

图1-5 简洁概括地表现生活中丰富多样的形象

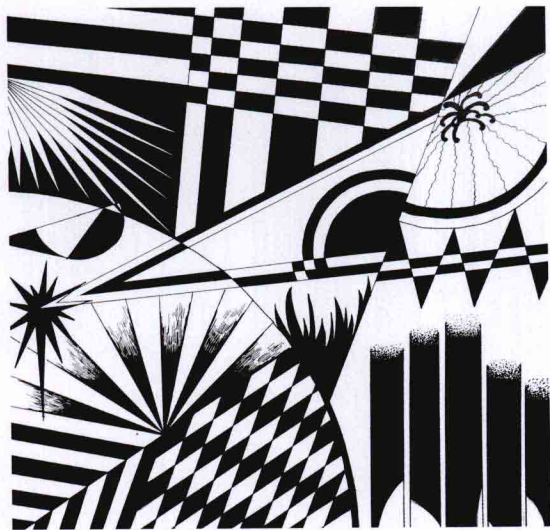

图1-6 抽象形态元素的构成训练

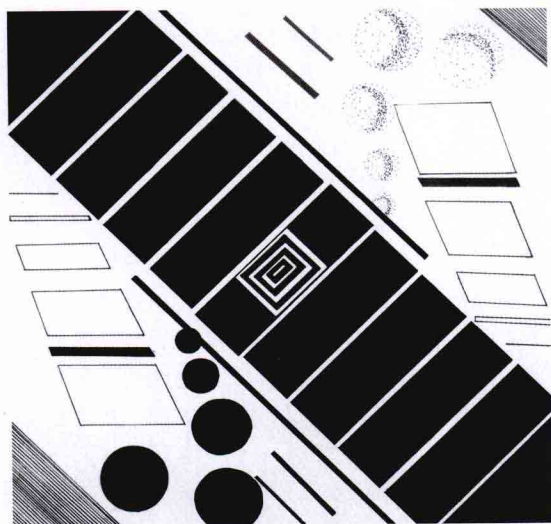

图1-7 点、线、面有节奏、有规律的构成

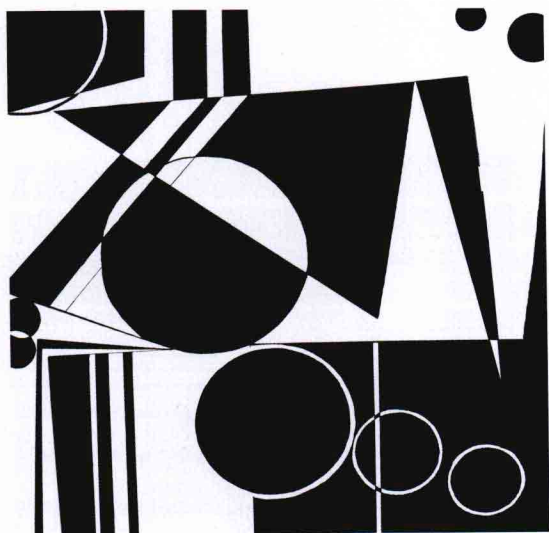

图1-8 点、线、面有秩序的构成

三、平面构成的发展史

18世纪末到19世纪初，西方完成了工业革命，揭开了近代文明史的序幕。大机器、大生产的出现，铁路运输和商业的空前发展，城市的迅速扩张，工商贸易活动的日益繁荣，使工艺美术与纯绘画的分离成为必然。

平面构成就起源于这一时期造型艺术运动中的构成主义，其中最具代表性的是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还处于相对独立的阶段，对世界设计运动的影响也相对有限。俄国构成主义大师李西斯1920年到波兰讲学时，波兰设计师亨利克·伯利维深受其影响，并于后来开创了“麦查诺—法可图拉理论”，主张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特点。欧洲其他国家也同样受到俄国构成主义的影响（图1-9）。

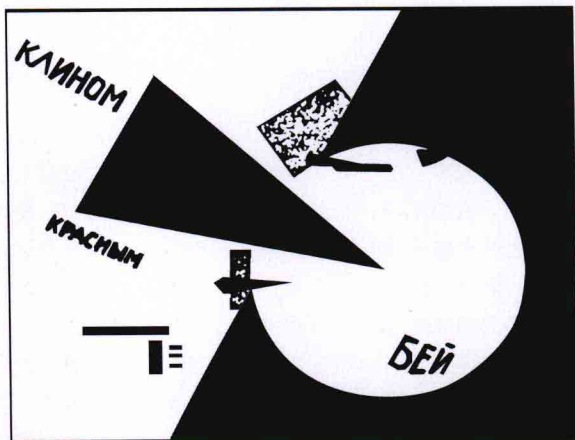

图1-9 李西斯基的海报《红楔子攻打白色》

19世纪后期，被称为“现代设计之父”的拉斐尔前派画家莫里斯，首先在英国掀起了“工艺美术运动”，成为后来设计运动的萌发点。1907年，由德国外交官、建筑师穆特修斯等人成立了“德意志制造联盟”。在“德意志制造联盟”的影响下，德国产生了一批新型的设计师，建筑师格罗皮乌斯便是其中之一。1919年4月1日，在格罗皮乌斯的倡导下，德国成立了世界上第一所培养现代设计人才学校——“德国国立魏玛包豪斯学院”（包豪斯由德语“Hausbau”颠倒而成，意思是房屋建造）。包豪斯由倾向于纯艺术的萨克逊大公艺术学院和倾向于纯应用艺术的萨克逊大公工艺美术学校合并而成，其主要系科有建筑、雕塑、绘画、应用美术、陶瓷、纺织、工业美术设计和印刷等，所以它是一所与工业生产相结合的建筑及实用艺术设计学校。包豪斯的设计思想归纳起来有三点：一是艺术与技术的统一；二是设计的目的是为人而不是为产品；三是设计要遵循自然和客观的法则规律。格罗皮乌斯认为：“工业时代需要具备充分的能力，来运用所有科学、技