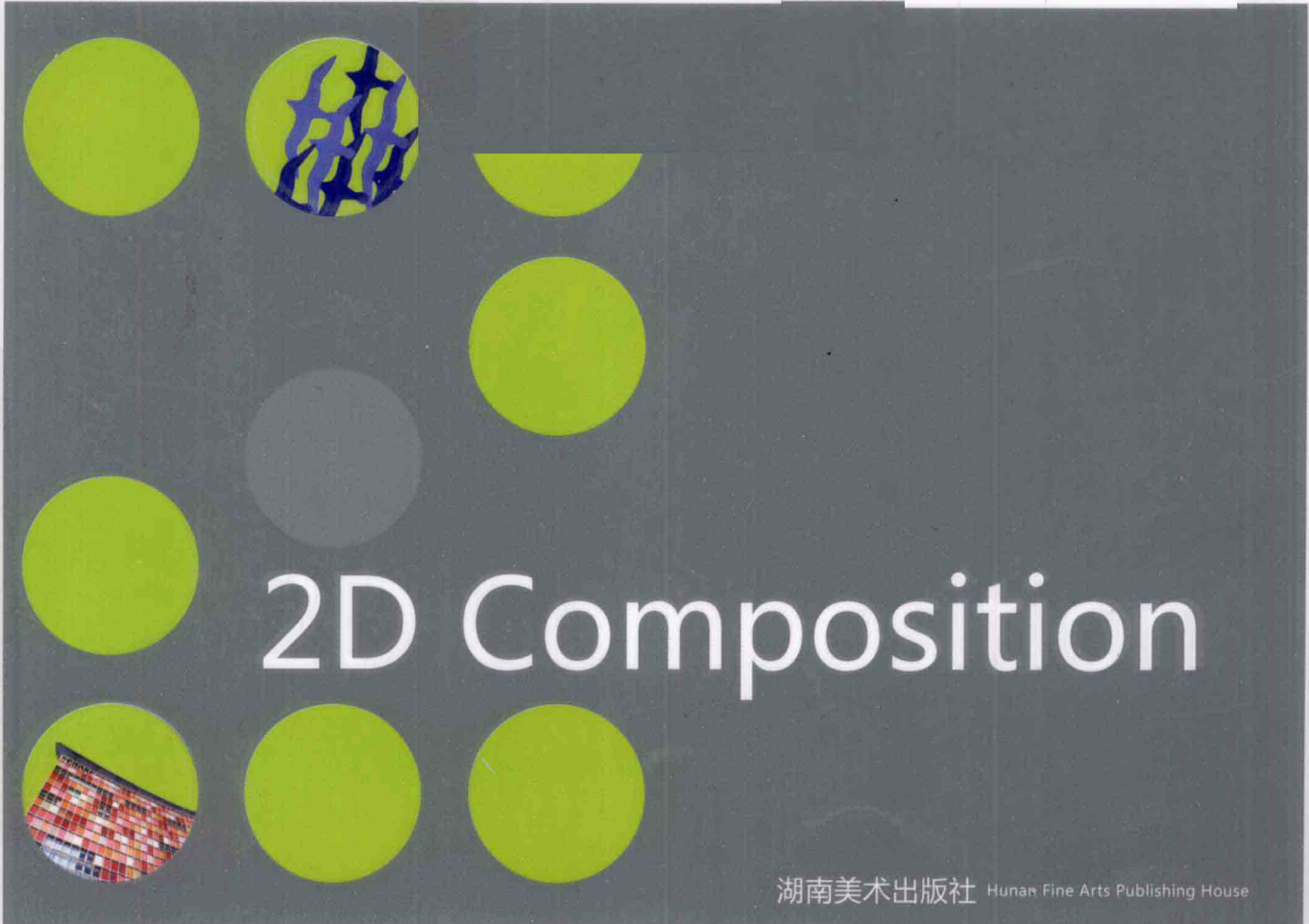

邓源
编著

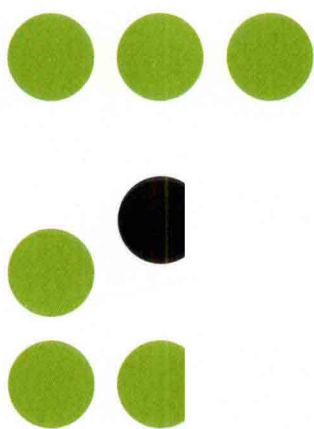
Art & Design 广州美术学院艺术设计教程
Courses of Guangzhou Academy of Fine Arts

平面构成

2D Composition

湖南美术出版社 Hunan Fine Arts Publishing House

Art & Design 广州美术学院艺术设计教程
Courses of Guangzhou Academy of Fine Arts

平面构成

2D

编著：邓源

Composition

湖南美术出版社
Hunan Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 邓源编著. —长沙: 湖南美术出版社,
2009.7

广州美术学院艺术设计教程

ISBN 978-7-5356-3137-4

I. 平... II. 邓... III. 平面构成—高等学校—教材

IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第213123号

Art & Design 广州美术学院艺术设计教程
Courses of Guangzhou Academy of Fine Arts

平面构成

编 著: 邓 源

责任编辑: 陈秋伟 彭凯燕

特约编辑: 肖 芸

责任校对: 伍 兰

装帧设计: 戴 宇

版式设计: 肖 芸

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 嘉伟文化

印 刷: 长沙市精美彩色印刷有限公司

(长沙市伍家岭路98号)

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 6

版 次: 2009年7月第1版

2009年7月第1次印刷

印 数: 1—3000册

书 号: ISBN 978-7-5356-3137-4

定 价: 36.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84495707

设计的发展一般与社会文化、科学技术的发展及时尚潮流的变化同步，因此，设计教育总是处在动态的发展之中。现代设计不仅要满足人们生活的需求，同时还引导着社会文化的潮流。功能性和超前性作为设计的双重性质，往往让高等设计教育显得滞后。如何培养学生，使之既能够适应社会的需求，又能够在未来的设计中获得可持续的发展，甚至成为引导设计潮流的新一代设计人才，是高等院校设计教学必须面对的问题。

完整的教学体系离不开明确的培养目标和科学的课程大纲。课程是设计教学的核心内容，无论是充满理想的教学目标还是庞大的教学体系，最终还是靠一个个具体的课程来完成。现代意义上的设计教育一般认为从20世纪初德国的包豪斯开始，包豪斯设计教学课程体系中最闪亮之处就是它的实践性，即培养学生动手的能力。本套教材的特色正是基于课程的实验性和现场感，通过基础理论的引导，注重课程内容和课程方法的创新。课程内容的创新主要是为了适应社会的需求、学科的发展；课程方法的创新则更加注重培养学生的创意能力和解决问题的能力。一些比较成熟的设计课程中，基础理论相对稳定，课程创新也就更多地体现在设计案例、作业练习、评判标准等方面的改革上。尤其是设计练习，我们更提倡的是加强设计过程的教学，而不是孤立地看设计的结果，过程往往能培养学

Preface

序：课程创新与创新课程

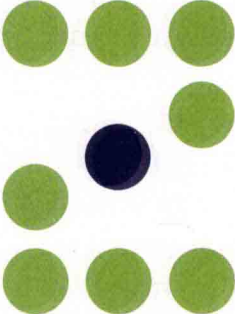
生提出问题、分析问题和解决问题的能力。

作为设计教学的设计者，我们不仅要求课程在教学过程中的创新，还要求设置创新的课程。创新课程既是对原有课程体系的更新和完善，同时又是在设计行业发展的迫切要求下，在不同学科的交叉过程中，为充实学生的知识结构而做的课程结构调整。当然，创新课程对教学的决策者或执行者无疑都是一个“残酷”的挑战，它意味着对原有课程的革命，直接涉及对原有部分课程的扬弃。但是，既然我们都认可设计是在动态中不断发展的学科，那么，我们也应该充分认识、理解、适应和把握设计教学的持续性和开放性，不断创新，才能逐步形成相对完善和稳定的设计教学体系和教学模式。

本套教材着眼的是课程的建设与创新。首先强调课程自身的完整，并不将课程片面局限在某一个专业的范畴，而是使课程具有设计学科内部各专业之间的共享性；第二，强调教材的现场感，作者都是处在教学第一线的教师，教材中有大量设计作业案例的过程分析，内容更加贴近学生，更容易为学生所接受，让学生在教学过程中具有参与性；第三，强调教材的基本信息构成，将课程的基础知识与专业设计的应用技能结合，保证学生未来发展的可持续性。事实上，本套教材涵盖的课程较多，每个课程基本上按照课程的教学特点编写，体现出了作者的探索精神。我们期望各院校的教师、学生给予更多的教学反馈意见，使这套教材进一步完善。

吴卫光

2009年6月18日于广州美术学院

Contents

目录

前言	4
课程教学大纲	6
一、教学目的与任务	7
二、教学内容	7
三、作业要求与数量	7
四、课时安排	7
第一章 概论	8
一、平面构成是什么	9
二、平面构成的历史演变	10
三、平面构成与空间的关系	15
四、平面构成的相关理论知识	16
第二章 寻找元素	20
一、构成基本要素——点、线、面	21
二、立体感的体现	30
课题一：寻找——生活中的构成	34
课题二：表达——点、线、面表现手法练习	37
第三章 组织元素	42
一、离心构成	44
课题三：组合——形的聚合	50
二、向心构成	55
三、动势、韵律与节奏	65
课题四：构图——词汇的再现	69

第四章 肌理材质	73
一、概述	74
二、肌理材质的可能性	74
课题五：图形的触觉与视觉肌理表现	84
课题六：综合练习——“小时候的游戏”	88
参考文献	91
后记	92

前言

我在教学的时候常常思考：当大家看见“平面构成”四个字的时候，脑海内会直观地想到什么？是否浮现出各种具有秩序感、形式感的几何图形？是否觉得是一种特定的风格？是否认为它只与平面相关？如果真的出现这些想法，那可能是我们一直以来对“平面构成”产生了误读，过分强调形式法则的教育让我们把“平面构成”这个研究造型手段为中心的学科变成了以学习平面构成形式为目的的学科。

造成上面所说的条件反射的原因与时代背景，教育方法等因素相关，无法一一列举，但我们可以反思一下，在开始学习“构成”时是否认真地思考过这个称谓的含义？我国设计教育引入构成学科虽然已经有二十多年，可在当年一切来得是那么迫切，我们要快速地跟上现代设计的步伐，就必须把还来不及细细消化的学科快速地传授给未来的设计师们。因此，当大家紧张地把所有构成法则学习完，还没来得及消化时，就一头扎进了专业基础课程的学习。“构成”所学的知识似乎被独立在实际设计之外，在我们的设计认知里形成了非常独立的一块领地，而构成与设计之间联系的那层窗户纸却总是没有被有力地捅开。或许在某一天，我们会忽然悟到构成学习的本质是帮助我们建立理性的设计思维，或许，我们一直都不会明白当中的联系。“构成”在学习的生涯中就如从懵懂中来，又到懵懂中去了。造成这样的感受是由于对于初学设计者而言，以往所教授构成的方法过于强调形式法则，忽略教授如何在实际设计中运用法则，简单说就是不知道如何理论结合实践。构成的教学也在日复一日、年复一年的重复中走向教条。若我们从一开始就把构成本质向学生说明白——它并不是教学生如何做具有“构成感”的设计，而是告诉大家所有的设计内在都存在构成关系，那构成实质是探讨如何逻辑性地造型的方法，学生或许就不会陷入误读的迷茫。

在编写该书时，上面的思考一直萦绕在我的心里，反观现状，“平面构成”早已是大家所熟知的一门学科，甚至学生在没有考取美术学院时就已经因为备考而学习了构成原理。那我们的教学到底要教什么？作为一本教材是否真的需要将一个学科系统完整地描述一遍？带着关于“构成本质要

带给学生什么，我们在短时间内必须让学生掌握什么知识，构成与设计的关系是什么”等问题，我将此书做了如下的安排。内容分为四个章节，第一章“概论”是解决“平面构成是什么，它和设计有什么联系”的问题；第二章“寻找元素”，它讲解点、线、面这三个基本元素的特性与实际设计之间的联系；第三章“组织元素”，它讨论造型的法则与构图的法则；第四章“肌理材质”，是探讨造型表现形式的延伸。这四个章节描述了人从认识造型到多角度表现造型的过程。本书是教学内容的反映，因此教学课时的长短必然影响教学的内容，我针对专业学习的有效性知识进行筛选，对“平面构成”教授的法则内容进行了取舍，选出针对设计基础教育最需要的内容作详细讲解，并结合实际设计案例与知识点进行对比分析，希望让学生明白构成只是一种思考方式和造型方式，它并非是一种形式风格。在设计中应用相对较少的法则，或其内容涉及面太广甚至可以独立出更细的法则（如视错觉、矛盾空间）部分，在此书中并未提及，但将在思考练习题部分要求学生在课后研究作为知识补充。这样做的目的是希望在有效的授课时间内把构成中最为本质的知识和素质传授给学生。

设计并不是感性的行为，它比艺术更需要科学与理性，设计在不断向前发展，当下的表现形式越来越丰富，设计手法呈现出更随意化或自由化的倾向，我们总是容易被表象所迷惑，平面构成所讲的近似刻板的原理似乎很难在各式的视觉形象中找到联系。这更需要在教学过程中不断提醒学生构成其实是一个有生命的体系。它对大家最大的帮助在于引导学生逐步从感性思维走向理性思维，使设计的过程具有逻辑性。接受过专业设计基础训练的学生与未经过此训练的学生之间最大的差别正是对理性思维的把握能力和表现能力。

由于笔者的经验与知识有限，有很多思考并未成熟，这必然导致本书的知识有所疏漏，希望各位读者和同行给予批评与指正，帮助我们在教学上进行改进。这是一本对以往教学内容进行整理的书籍，以大家熟知的“平面构成”为名，我希望它的内容能带来清晰且清新的感受，并能为设计的基础教育出一份微薄之力。

课程教学大纲

一、教学目的与任务

教学目的：通过课题形式探讨一切图形元素如何通过内在秩序转化为视觉语言的可能性，形成有意义、可沟通的平面语汇。

教学任务：学生通过学习掌握平面构成里元素组成的秩序，如形态、构图、构思法、表现技法，使图形元素转换为可沟通的设计词汇。培养学生基础造型能力、理性思维能力、平面语汇传达思想和观念的表达能力及鉴赏力。

二、教学内容

1. 平面构成概论

构成的发展史及平面构成与专业设计的关系；如何用平面的眼光看世界；学习平面构成的方法。

2. 造型的基本要素

格式塔心理学

点、线、面的特性

正负形概念

立体感的体现

3. 造型语法

离心构图：独立造型法则、单形繁殖法则

向心构图：分割法则、比例法则

形式语言：形成韵律与动态的方式

4. 肌理质感

媒介材料的研究、触觉肌理、视觉肌理

三、作业要求与数量

1. 点、线、面练习：寻找——生活中的点、线、面（摄影作业：40张）

2. 点、线、面练习：表达——点、线、面的表现（手绘作业：点、线、面各6张）

3. 单形的加减法练习：加与减（手绘作业：各种加减手法各5个图形）

4. 单形繁殖法练习：形的聚合（摄影作业：20张）

5. 分割练习：构图的切割（手绘作业：各种分割手法各1张）

6. 向心构图综合练习：词汇的再现（手绘作业：6张）

7. 肌理表现练习：图形的触觉肌理与视觉肌理表现（手工+摄影+电脑作业：6张）

四、课时安排

教学时数：6周×16课时

96课时

第1周

平面构成概论

4课时

第1周～第2周

格式塔心理学

4课时

点、线、面的特性

6课时

正负形概念

4课时

点、线、面练习

4课时

立体感的体现

6课时

作业讲评

4课时

第3周

离心构图：独立造型法则

2课时

离心构图：单形繁殖法则

2课时

向心构图：分割法则

4课时

离心构图练习

8课时

第4周～第5周

向心构图：比例法则

4课时

形式语言：形成韵律与动态的方式

4课时

实际设计案例解析

4课时

综合练习

8课时

作业讲评

4课时

第5周～第6周

肌理材质概述

4课时

媒介材料的研究

4课时

触觉材料认识

4课时

视觉材料认识

4课时

作业讲评

4课时

课程总结

4课时

第一章 概论

一、平面构成是什么

（一）平面构成的概念

“构成”起源于法国的立体主义，同时受到俄国的至上主义和构成主义还有荷兰风格派的影响，到了20世纪20年代德国包豪斯设计学院将以上艺术风格引入基础教学中，并将其进行整合，强调对形式和色彩的理性认识，注重点、线、面之间的关系，并将二维空间的构成推而广之到三维空间之中，奠定了平面构成、色彩构成、立体构成三大构成的基础。其后，随着科技与生产力的发展，又衍生出了光构成。因此，从“平构”的发展过程看，它是一个不断前进的学科，而对“构成”的定义也将不断更新。

平面构成是指视觉元素在二维空间中，根据视觉传达与力学的原理进行编排和组合，它是以理性和逻辑推理来创造形象，研究元素与元素之间的组合方式。

平面构成最主要的特征是将视觉元素进行抽象概括，帮助我们对其进行理性分析，梳理出元素与元素之间内在的联系。因此，这是一个非常强调逻辑性的学科。任何呈现在我们眼前的视觉元素都存在一定的联系，如果这种联系之间具有逻辑性，那传达出来的信息将十分准确，若元素间的逻辑关系不清晰，那信息传达的道路亦不畅通。可是在实际的视觉作品中，元素往往以丰富的形态出现，它们或许是图形，或是文字，或许是具象的形态，或许是抽象形态，若我们不把复杂的外衣剥离，则很难研究它们相互间的结构关系。因此，探讨构成时，所有这些元素都被概括成为点、线、面，强调元素间抽象的形式关系。

（二）平面构成——综合性学科

现今设计领域中，艺术与设计的界限早已模糊，以平面或空间的概念去划分专业的方式也值得商榷，各种新的媒介的出现产生了新的设计专业，这导致学科之间的壁垒早被打破，它们相互渗透，相互影响，相互融合，这使设计基础更需要一个探讨造型本质的学科。

“构成”虽然是上世纪20年代已经初步成型的产物，但它对造型方式本质的探究使其经历了九十多个春秋还仍具备生命力。设计除了解决功能性外与还必须具有形式美感，“构成”的原理之所以适用于各个设计专业的学习，是因为它建立在视觉原理之上，探讨如何有效通过造型结构传达信息。“构成”教授各种法则既不是不可打破的金科玉律，也

不是设计者方便使用的快捷方式。相反，它的重点在于让人理解这些法则背后承载的各种信息，并加以灵活使用，就如同学习语法，其目的是为了准确地表达。真实的设计并不会为了呈现“构成”的面貌而去做设计，“构成”已经默默地融入各种设计形式当中，变得无处不在。因此，“构成”这门学科带有综合性的色彩，它是各个设计专业的综合基础，任何设计形式的作品将它的本质抽取出来时，都是围绕点、线、面关系来进行的，学习了“构成”有助于我们建立科学理性造型思维，它是一条途径，但我们必须承认通向设计的途径非常丰富。

作为“三大构成”之首的平面构成，必然也具备综合性学科的特点。它融合了艺术与设计对造型的理解，也融合了各个设计专业所需要的造型基础。它研究的是造型的视觉表达形式，从理性角度探讨造型，将造型元素抽象概括，探讨元素间组织的本质关系。平面构成探讨的是二维空间内的组织结构形式，任何设计专业都涉及二维空间的元素表现，因此它被定义为基础学科。

作为设计之基础，我们要清晰地认识到平面构成并非僵化地对造型做各种机械式的探讨，与之相反，它所归纳整理出来的原理知识，是为了指导设计师从感性逐步迈向理性的造型方式，扩大造型的可能性。

（三）三大构成之间的关系

平面构成、立体构成与色彩构成被称为三大构成，这是因为它们涵盖了二维的平面空间、三维的立体空间及色彩三个范畴，三者的结合能较全面地反映视觉世界。

平面构成是三大构成之基础。它好比绘画基础中的素描，解决的同样是结构造型的问题。素描是在纸本上表现造型和黑白灰的关系，也是属于“平面”二维的方法，但其基础作用是贯穿平面与空间的运用，不只是解决画面视觉，还可以理解和解决空间、雕塑和环境中的黑白灰、造型和节奏问题。同样的，在平面构成学习中，构成是结构、组合关系，是秩序，二维平面是解决这些关系的一个基本载体。它既是技巧与方法论，也是重要的造型素养，把握平面二维的造型和结构秩序，能更好地过渡到三维空间的学习，同时，也具备了分析视觉很重要和必备的素质和能力。

立体构成是一门研究在三维空间中如何将立体造型要素按照一定的原则，组合或赋予计生的美的立体形态的学科。二维是三维之基础，立体形态源自二维形态的拉伸，我们面对立体造型时，总是需要考虑如何将其展示在平面之中。一

个具有视觉美感的立体造型,其每一面所呈现的形态必然符合平面造型的美感,因此对平面构成的理解将影响对立体构成的学习。

色彩构成与平面构成也有着不可分割的关系,色彩的展现需要载体,不能脱离形体、空间、位置、面积、肌理等而独立存在,因此它与平面构成、立体构成有着密不可分的关系。

构成将任何形态还原到点、线、面,在平面这个二维空间里来探讨它们之间的本质联系,这就是平面构成。

二、平面构成的历史演变

平面构成的演化过程,实际是物质生活追求过程当中的规律性总结,这个理论从萌芽到发展为一门学科不过一百年左右的历史,但支撑这门学科形成的视觉规律,则一直伴随着人类千年的文明历史。

在古代文明中,美的秩序并未被整理成为各种法则,但我们处处可见对美的规律的探寻。平面构成实质是后人对前人关于造型美学的发展与延续,并整理规范出一套新的理论知识。在此探讨平面构成的演变,目的是让学习者明白“构成”理论不是现代文明的产物,它本身不代表着现代设计,它只是一门知识,不是现代设计的教条。

(一) 美的形式标准的建立

在现实生活中,由于人们的经济水平、文化素质、民俗习惯、价值观念等的不同而有不同的审美追求,然而单从形式来评价某一事物或某一造型设计时,对于美或丑的感觉,却在大多数人中间存在着一种相通的共识,这种共识是从人类社会长期的生产、生活实践中积累的,它的依据就是客观存在的美的法则。

平面构成形式法则是根据美的形式标准建立的。在平面构成中,形式法则包括节奏和韵律、对比与统一,这与亚里士多德提出的美术观念有密切联系。早在古希腊时期,亚里士多德就提出:“美的主要形式——秩序、匀称与明确。一个美的事物,它的各部分应有一定的安排,而且它的体积也应有一定的大小,因为美要依靠体积与安排,美必须具有特定的感性形式,并努力在客观事物中去发现它们。”当时人们对美的认识已经与和谐、节奏、对比与均衡等相关。当时的西方艺术作品与建筑作品都遵循着这些法则,并且这种对

美的标准一直被延续下来。当中最典型的的就是毕达哥拉斯学派从教学的量度中发现的“黄金分割比率”。早在史前巨石群上,已经发现最早的黄金分割比例存在的证据,在公元前2~3世纪的古希腊,神学家们认为人体的比例是完美的,并且在其建造的神庙中虔诚地使用了他们认为的接近神的比例的黄金分割律。文艺复兴时期,对黄金分割比例的研究接近成熟,达·芬奇和丢勒都分别研究了人体中各部分肢体所存在的比例关系。直至现代的构成理论仍旧对这种完美比例进行着深入广泛的研究与应用。

古代文明对形式美感的追求使其艺术发展逐渐走向科学与理性的道路,我们现在所认识的平面构成法则仍源自这几千年来人们对美的标准的认识。

(二) 构成的发展历史

构成早期的形成与发展是与西方现代艺术的发展史密切联系的。在20世纪初西方艺术出现了立体主义、表现主义、至上主义等新的艺术思潮。立体主义的初衷是把塞尚的“要用圆柱体、圆球体、圆锥体来表现自然”这句话当做艺术追求的理想。当时的创作致力于改变主题性、叙述性、社会从属性的传统观念,追求艺术的独立性与纯粹性。绘画进入主动造型的阶段,开始从描绘自然的具体形象向抽象形象转化,是一个真正意义上的现代主义,其目标是创造更“真实”的艺术。这是个探索演变期,绘画的造型还是以具象形为基础,逐步向几何抽象形转化的。立体主义的诞生直接导致未来主义、构成主义、风格主义的产生。(图1-1、图1-2)

图1-1 《下楼梯的裸女》，马歇尔·杜尚，此画是立体主义的代表作之一。

图1-2 《埃菲尔铁塔》，德洛内，立体主义作品。

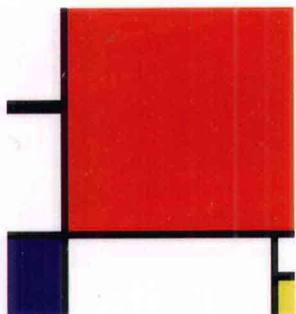

图1-3 《红、黄、蓝构成》，蒙德里安，荷兰风格派作品。

图1-4 《用红色楔子打入白色》，李西茨基，运用构成主义的形式宣传政治立场。

图1-7 1925年巴黎展会的俄国展厅海报，罗琴科设计，构成主义风格作品。

图1-8 《变异》，马克思·比尔，这个是由一个图形沿着一定的规律衍生出新的图形。

图1-5 《第三国际塔》，塔特林，构成主义作品。

进入20世纪二三十年代时，前苏联出现了构成主义，荷兰出现了风格主义，德国出现了包豪斯设计学院。这一时期倡导创造与开拓的精神，彻底扬弃从具象形态中提取造型主题，发现非再现自然形象的几何抽象造型的表现力；从造型的关系出发，探索纯粹几何形态的构成性；以感觉性、自由性、均衡性的方法创作作品。德国包豪斯设计学院将当时

图1-6 施罗德住宅内部，一楼室内，1924~1925年，重建于1985~1987年，照片摄于1987年，带有典型的包豪斯风格。

这些先进的艺术观点引入设计教学中，并逐渐形成基础课程加作坊训练的设计教学模式，它形成的教育理念和设计思维推动了西方现代艺术设计的发展。当中的基础课程所教授的造型法则，实际就是“构成”学科理论的雏形（图1-3~图1-8）。

在20世纪四五十年代，在法国成立了“抽象—创作”的艺术团体，推动了与自然完全断绝关系的几何造型艺术的发展，称为“具体艺术”，他们认为“美感根基所在的平衡构造，与数学美感意识是一脉相通的”，“数理成为艺术的重要元素和骨架”。他们应用数理的规则性、法则性，形成一种思维方式、创作观念，启发造型创意，使感觉性表现的几何抽象艺术走向数理表现期。

其后，到六七十年代又出现欧普艺术、光艺术和活动艺术、极少主义艺术、集合艺术、大地艺术，逐步走向几何

图1-9 由萨斯·阿迪亚森 (Sas Adriaenssens) 设计的Buzzi灯, 它的形态主要体现了线弯曲后形成的空间感受。

图1-10 由Gianluigi Landoni设计的家具, 在空间中呈点、线、面的分布。

抽象艺术特殊造型性表现期。艺术家们在欧普艺术中发现了一种更为精确严谨的几何抽象主义形式, 他们立足于纯粹视觉形式的创造, 寻求视觉艺术表现的刺激性、新奇性、运动性。他们以新的理念, 超越自然, 超越时空, 开拓新的视觉艺术领域, 开创新的形式, 给世人带来全新的艺术体验。

接下来现代高科技的引入为艺术家们提供了表现几何抽

图1-11 由Gianluigi Landoni设计的由整片钢材切割成型, 名为Forrest衣帽架, 它的造型原理其实是非常平面化与构成化的。

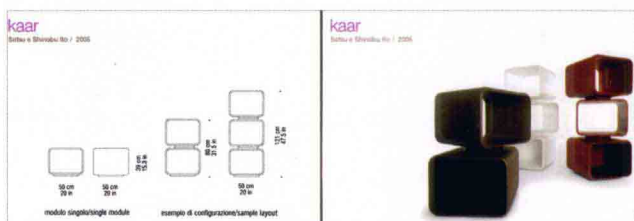

图1-12 由Setsu e Shinobu Ito设计的柜子, 从左边的平面图可以了解它是一个造型元素经过重复使用形成的新的形态。

象艺术的另一新途径, 发展了造型艺术表现语言, 形成了新的艺术观, 出现了光、动构成、激光构成、电脑造型等新的抽象艺术形式。

如今回顾抽象艺术的发展历史与构成之间的关系, 在上世纪30年代包豪斯设计学院已经将构成原理应用于指导设计教育, 后来日本学者将包豪斯的基础课程教授的法则进行整合, 并以格式塔心理学说原理支撑了“构成”学科的建立。

(三) 平面构成在设计领域中的应用

平面构成是研究视觉艺术, 探讨元素的构筑与相互之间的关系, 因此它在设计的多个领域都有所呈现。我们可以从工业设计、建筑设计、时装设计、舞台设计、视觉传达设计等领域看到它的影响。

1. 工业设计

平面构成主要应用在工业造型上。为了方便生产, 设计师需要把产品的多个面在平面中展示出来, 此时设计师对造型的处理实际就运用了平面构成的原理。(图1-9~图1-12)

2. 建筑设计

在建筑设计中从造型设计到空间划分, 从外部造型到室内设计等, 都离不开构成原理, 形态比例、材质对比、功能分布等其实就是在进行点、线、面的组合。(图1-13~图1-18)

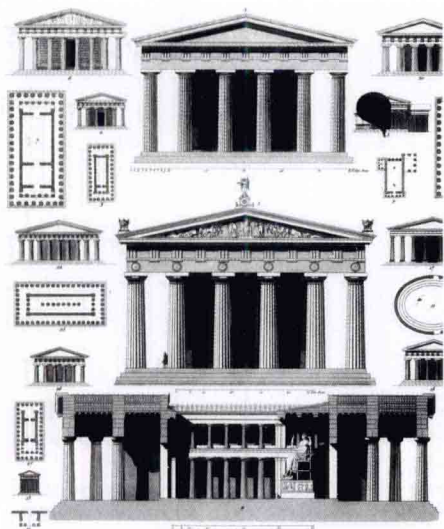

图1-13 古代神殿的平面图与立面图,从图中我们可以看到平面造型与立体造型之间的联系,在建筑设计中平面思维与空间思维是密切相连的。

图1-14 国家体育场(“鸟巢”)由赫尔佐格和德梅隆设计,这两位设计师擅长对建筑的表皮设计进行研究,在建筑中表皮设计与平面构成所使用的原理有密切的关系。

图1-15 在金华建筑艺术公园内对金华砖墙堆砌方式进行研究,其堆砌方式其实就是运用了平面构成中的繁殖方式。

图1-16 在国外街头的一个建筑外墙,使用了构成的方式。

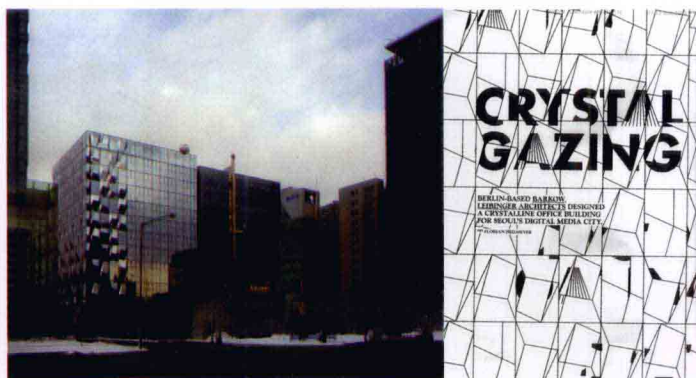

图1-17 德国柏林一座图书馆的外墙设计,从旁边的图片可以看到外墙造型与平面图形之间的关系。

图1-18 日本品牌“优衣库”装修期间的外墙遮挡物设计,设计师将平面构成的元素运用到空间中。

图1-19 服装品牌圣罗兰 (Yves Saint Laurent) 名为“80's x 50's MIX”主题的实验性服装设计。其灵感来自20世纪50年代与80年代所流行的构成主义风格。

图1-20 一个以“TRASH, SLASH and FLASH” (废品, 切割, 毛边) 为主题的概念性服装设计, 我们同样可以在里面看到点、线、面的组合。

图1-21 日本服装设计大师三宅一生的作品, 造型的构成意味浓都是他服装设计作品的风格。

3. 时装设计

平面构成在服装设计中应用非常广泛, 服装的造型设计、剪裁、布料选择等过程其实都涉及平面构成中基本造型法则、比例关系、对比关系等知识。如果一个设计师的平面素养良好, 那他对服装的形式感、节奏感、材质感等方面也会具有良好的控制力。(图1-19~图1-21)

4. 舞台设计

舞台设计是综合的设计, 包括舞台绘画、道具制作 (美术工艺)、舞台灯光、道具与服装式样, 舞台上的元素如此

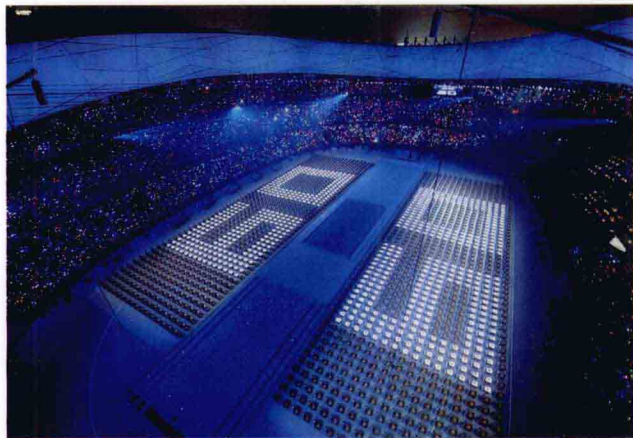

图1-22 北京2008奥运会开幕式击缶一幕, 运用了点的面化原理。

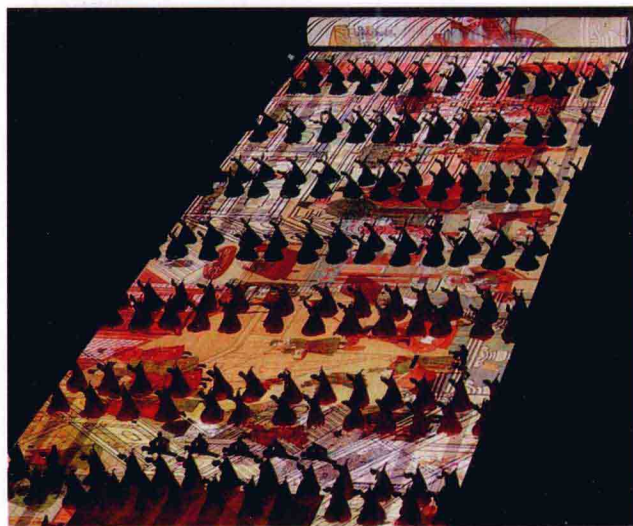

图1-23 北京2008奥运会开幕式现场, 由于露台舞台场地比较大, 往往使用点、线、面之间形态对比的方式简洁明了地处理舞台画面。

图1-24 北京2008奥运会开幕式现场, 重复的造型使舞台画面具有韵律感。