



21 世纪高等院校艺术设计精品规划教材

丛书主编：郑巨欣 丛书主审：李超德 王安霞

Plane Construction

平面构成

主 编：于 洋 曹然彬

副主编：刘 爽 张振华 肖 艳



天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材

丛书主编/郑巨欣

丛书主审/李超德 王安霞



平面构成



天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书共分7章,主要研究平面构成与设计的关系、平面构成与设计美学基本规律的关系、平面构成的构成法则以及平面构成在各种设计中的应用赏析。其中重点研究了平面构成的基础要素。本书的特点是:以审美判断、创造性思维方法教学为基础,注重设计分析;以培养学生的应用能力和设计创新能力为目的,侧重于平面构成的感性与理性思维的结合;训练拓展内容采用抽象形态与自然形态构成并举的形式,引导学生自己体验与实践。

本书既适合作为高等院校相关专业教材使用,也可作为高职高专院校相关专业教材及各类培训机构辅导教材,还可供自修人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 于洋, 曹然彬主编. —天津: 天津大学出版社, 2010.2

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材
ISBN 978-7-5618-3417-6

I. ①平… II. ①于… ②曹… III. ①平面构成—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第025909号

出版发行 天津大学出版社

出版人 杨欢

地 址 天津市卫津路92号天津大学内 (邮编: 300072)

电 话 发行部: 022-27403647 邮购部: 022-27402742

网 址 www.tjup.com

印 刷 北京奥美彩色印务有限公司

经 销 全国各地新华书店

开 本 210mm×285mm

印 张 7.5

字 数 230千字

版 次 2010年2月第1版

印 次 2010年2月第1次

定 价 42.00元

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材

编审委员会

学术顾问

张道一

东南大学教授, 博导, 江苏省美学学会会长

丛书主编

郑巨欣

中国美术学院艺术设计系主任, 教授, 博导

丛书主审

李超德

苏州大学艺术学院院长, 教授, 博导

王安霞

江南大学设计学院副院长, 教授, 硕导

专家成员

(按姓氏笔画排序)

丁庆博

山东理工大学美术学院艺术系主任, 教授

马 建

北华大学美术学院副院长, 教授

邓咏梅

西安工程大学服装与艺术设计学院副教授

王建国

吉林艺术学院传媒学院院长, 教授

王玉峰

东北师范大学人文学院视觉艺术系主任, 教授

王默根

河北理工大学艺术系主任, 教授

王同兴

哈尔滨学院艺术与设计学院院长, 教授

冯 东

西北工业大学艺术研究中心主任, 教授

刘 昆

石家庄铁道学院建筑与艺术分院艺术设计系主任, 副教授

刘刚田

河南科技大学艺术与 design 学院副院长, 副教授

朱嘉凡

吉林农业大学发展学院传媒艺术学院教授

陈 冰

河北大学工艺美术学院环境艺术设计系副教授

陈明艳

温州大学美术与艺术设计学院副教授

杜旭光

河南师范大学美术学院副院长, 副教授

贡小明

河北科技大学艺术系研究生办公室主任, 副教授

李倍雷

大连大学艺术学院院长, 教授

李新君

山东工艺美术学院视觉传达设计学院副教授

李美霞

天津师范大学艺术设计系视觉传达教研室主任, 副教授

李秀洋

邯郸学院艺术与传媒学院教授

肖 艳

沈阳理工大学应用技术学院艺术设计系副教授

杨 军

吉林师范大学美术学院副院长, 副教授

杨兴国

洛阳大学艺术学院艺术系基础教研室主任, 副教授

张 刚

湖南工业大学包装设计艺术学院副教授

林学伟

哈尔滨理工大学艺术学院院长, 教授

苑广华

河北工程大学建筑学院艺术设计系主任, 教授

唐 建

大连理工大学建筑与艺术学院副院长, 教授

唐家路

山东工艺美术学院艺术学系教授

徐雅客

青岛大学美术学院副院长, 教授

黄 凯

安徽工程科技学院艺术系主任, 教授

韩明辉

大连东软信息学院数字艺术系副教授

楼正国

鲁东大学美术学院艺术设计系主任, 副教授

设计是人类合目的的活动和观念的产物，与我们的生活和社会的发展密切相关。这种相关性，有赖于教育。教育是人类社会的延续机制，人类依靠教育而成长。其中，书籍可谓人类进步的阶梯。

在国内外的书籍中，设计类的书籍并不少见，但用于学校教学的设计类书籍，相比哲学、医学和法学等方面的书籍，以及艺术类的其他经典学科如绘画、音乐等书籍，却显得很不成熟。这种状况与设计本身的历史及其所体现的价值极不相称。因为设计源于人类最初的生活方式，从饮血茹毛到衣被群生，从稟自然而生到工具的发明，设计促成了人猿揖别和文明的出现。但是在漫长的古代社会，设计难以与绘画、音乐等相提并论，尽管它也可以参赞造化，巧夺天工。降至百年前，设计率先在欧洲发展为独立的行业，我们通过对西方的学习也逐步形成了设计的思维形式和内容构建。在过去的近半个世纪里，中国的经济和城市建设，具体到衣、食、住、行、用等，都发生了令人瞩目的变化，我们不仅利用设计极大地满足了社会需求，并且憧憬更加美好的未来。与此同时，我们也不由自主地进入了一个越来越多地被设计的社会。在这样一种发展态势下，尤其是在中国，设计类书籍的不成熟是完全可以理解的。当设计日渐成为社会的主导力量时，人们的审美、创造和思考便不能驻留在过去，但创新有如破茧化蝶，因此，推进设计教育的发展，需要我们以系统观审视设计类书籍的出版策略，基于传统的比照和时代的发展变化，编写出一套具有可持续价值和指导作用的精品教材显得尤其重要。

面对纷繁复杂且无处不在的设计，在当下应该出版什么样的教材才是合适的，不同的人可能有不同的回答。我们与其随波逐流，倒不如稍作停歇，先对教材的用途作一番本质的思考。编写教材，首先考虑的应该是当代设计教育的指向。今天的设计已经不再是花卉写生变化，设计的主体也已不再是制作瓶瓶罐罐，设计随着近半个世纪以来中国的巨变，已经与城市发展、人们的生活品质和国家形象紧密地联系在一起。今天的设计，是一项兼顾艺术和科学的充满智慧和人文关怀的人类活动。其非凡之处，在于能将恣情的感性瞬间凝聚起来，指向理性目标，从而有效地完成思维物化的过程。设计的功能性已将目标与理念准确地落实为可在日常工作中直接应用、可操作的设计准则和控制要点，落实为对社会人文系统的建构。当我们将这样一个庞大的设计系统纳入教学体系时，为了给学生传授设计方面的知识，通常的做法就是设立相关课程。设计作为一个知识体系，相对于课程来说，其内容是相对稳定的，而课程却灵活得多。在设计的教学过程中，课程与课程名称从本质意义上说其设定并非一成不变，但课程应有相对独立的主题，以有助于知识单元的归属和教学秩序的稳定，使专业的建设情况、基本思路和特色更加明晰。所以当前设计教学需要的书籍或教材，应是具有相对独立主题，并且具有内在联系和核心价值追求的一套系列丛书。

像这样的一套教材，在撰写、编辑和出版发行中，势必会有引导性、整体性、适用性、先进性、精良性和稳定性等方面的要求，其难度可想而知。但是我相信，这项工作已有前贤和同人奠定的基础，现经我们共同努力，一定能够更好地将设计理论与实践有机化，更加鲜明地赋予其时代特色并反映当下教学的最新成果，全面、系统并深入浅出地诠释课程内涵和设计原理，以充分体现教材分类分层指导的针对性和有效性。与此同时，我们也真切地期待，这套教材在使用的过程中，能够成为有效提升设计教学水平的重要媒介，从而为进一步推动我国设计教育事业的繁荣和发展作出积极的贡献。

尹卫欣

20世纪以来,我国的现代艺术设计教育经历了一个快速发展的过程,通过借鉴西方现代艺术设计教育的科学方法来弥补传统艺术教育的不足,并借此建立起了一种全新的与现实生活紧密结合的艺术设计方式。这种全新的艺术设计教育明确了艺术与科学、艺术与技术、艺术与生活的关系,使人们真正接触到了艺术设计新文化。但是,必须承认一个事实,我国现代设计的发生既是仓促的又是特殊的,它不是在经济发达的产业社会按照常规日益发展成熟的产物,在引进与融合、时尚与本土、借鉴与创造等复杂的关系和现实中隐匿着许多深刻的矛盾与问题。

随着社会快速的发展,几年前或十几年前的教材已经无法满足现代艺术设计教育的要求,知识的快速更新为现代艺术设计教育理论的发展提供了新的平台,创新性、前瞻性、知识性成了发展的必然,设计师知识结构的建立、专业修养的培育、职业道德的树立等综合素质能力的培养成为教学新目标。在本书编写之前,出于对设计教育和学生的责任,我们查阅了国内外相关教学资料,借鉴了诸多艺术院校基础教学的成功经验,为本教材的编写奠定了一定的基础。

本书以掌握规律、培养创新意识为基本原则,以能力培养为重点。通过创造性思维方法教学,训练学生严谨、科学的思维意识与灵活的构成方法;通过审美判断力教学,引导学生对设计文化和风格的综合性分析与思考;通过构成方法与实践教学,使学生掌握构成原理与制作技巧,并引导其进行体验与实践,开拓构成艺术与设计的新语言。本书将系统性理论与图片结合,图文并茂;以构成实践为中心辐射相应理论点,深入浅出、易懂易记,体现出实用性;案例选择以大师作品和优秀课堂习作为主,更具生动性。

本书在编写过程中参阅了部分国内外相关文献,选用了一些国内外经典之作,对来源明确的图例作了说明,在此向这些优秀作品的作者们表达最诚挚的谢意。由于受时间、经验所限,书中难免有纰漏或不妥之处,恳请各位专家、同行及广大读者批评指正。

最后,感谢为本书提供课堂习作的各位同学,他们是:王琢、陈倩倩、吕文博、赵静、王旭东、朱莎、白蒙、白淼、谢婉娟、刘瑞鑫、孙亚楠、孙思萌、于鸿洋、李紫薇、刘凤娇、盖婧、李瑜茵、张翼、许曼、李晶、马延姝、刘康、和文静、赵佳欣、陈思鸿、于颖、凌晨阳、刘智慧、盛立群、孙保卫、裴国威、王通、马小艳、焦士桐、王彬涵、刘鑫鹏、张丽丽、魏丽美、董美霞、邢欢、杜梦瑶、邵帅先、张艳霞、王瑞雪、韩路、刘小妹、王雪莹、谢璐、邓娜娜、孔繁宁、孙倩文、段慧敏、沈今丹、焦鹏、金鑫、刘碧白、王楠、马松、薛亚男、吴昊、安阳、张玉秀、卢冠伊、徐美芳、张梦林、徐琳琳。

编者

第一章 平面构成概述/1

- 第一节 平面构成的概念、特点及分类/2
- 第二节 平面构成与包豪斯/5
- 第三节 平面构成的学习/7

第二章 设计美学的基本原理/10

- 第一节 设计美学的概念/10
- 第二节 形式美的基本规律/11

第三章 平面构成基础要素/20

- 第一节 平面构成的基本元素/20
- 第二节 点、线、面的研究/21
- 第三节 影响点、线、面的其他视觉因素/48

第四章 形态与平面空间/55

- 第一节 形态与知觉心理/55
- 第二节 骨格/58
- 第三节 基本形/61
- 第四节 正负形/61

第五章 规律性平面构成/65

- 第一节 重复构成/65
- 第二节 渐变构成/68
- 第三节 群化构成/71
- 第四节 近似构成/74
- 第五节 发射构成/76

第六章 非规律性平面构成/79

- 第一节 特异构成/79
- 第二节 对比构成/82
- 第三节 聚散构成/84
- 第四节 空间构成/85
- 第五节 肌理构成/89
- 第六节 想象构成/97

第七章 平面构成在设计中的应用/100

- 第一节 平面构成在平面设计中的应用/100
- 第二节 平面构成在环境艺术设计中的应用/104
- 第三节 平面构成在装饰艺术中的应用/107
- 第四节 平面构成在数字绘画中的应用/109

参考文献/112

第一章 平面构成概述



学习目标

通过对本章的学习,了解平面构成教育的发展演变、平面构成的概念及特点,认识构成对设计的作用。

能力目标

能够深入理解、灵活掌握平面构成的学习方法和思维方法。

“平面构成”作为我国高等艺术设计院校的一门专业必修课程,与“色彩构成”、“立体构成”在艺术设计教育界被称为“三大构成”,它源于1919年德国包豪斯学院的设计课程改革。20世纪中叶,日本的艺术设计教育引进三大构成教育体系,日本的艺术设计大学不仅把构成教育作为基础课程,而且作为一门专业课程进行充实和整理。20世纪70年代末,平面构成经由香港开始被引入内地,受到了普遍的关注与重视。

对平面构成的认识源于自然科学和哲学认识论的发展,20世纪建立在最新发展的量子力学基础之上的微观认识论的发展,使人们更为关注事物内部的结构,这种由宏观认识到微观认识的深化,也影响了造型艺术规律的发展。可以说早在西方绘画中就可见到构成观念的影子,如立体主义绘画、俄国的构成主义、荷兰的新造型主义,这些流派都主张放弃传统的写实,以抽象的形式表现。德国包豪斯设计学院的不断完善发展,形成一个完整的现代设计基础教学体系,奠定了构成设计在现代设计中的地位和作用。

平面构成具有共性的形态构成语言。在现代科技美学基础上,平面构成综合了现代物理学、光学、数学、心理学、美学等诸多领域的成就,形成了新的观念要素,广泛应用于工业设计、建筑设计、平面设计、时装设计、舞台美术、视觉传达等领域,以一种全新的造型观念,大大拓展了设计艺术的视觉审美领域,丰富了设计的思维及表现手法(图1-1至图1-5)。

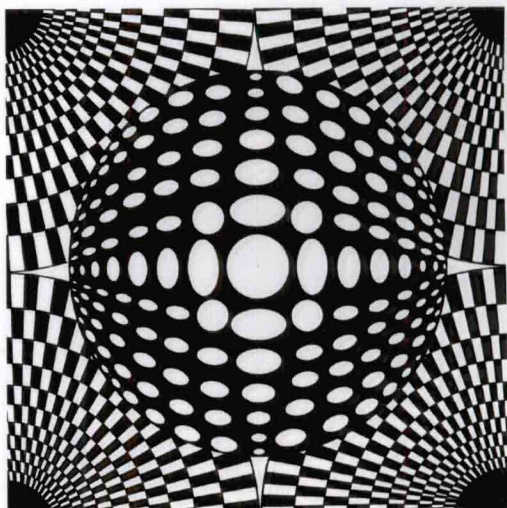


图1-1



图1-2



图1-3 《竖琴与小提琴静物》勃拉克



图1-4 《吉利东》勃拉克



图1-5 《格尔尼卡》毕加索

第一节 平面构成的概念、特点及分类

一、平面构成的概念

“平面”，是相对于三次元空间而言的二次元空间，主要指在二次元空间完成的造型艺术设计，如平面设计中的招贴设计、报纸杂志、标志设计、商品包装等。

“构成”，即构造、解构、重构、组合之意。构成作为现代设计术语是指遵守一定的审美原则，通过理性思维的归纳，表达感性的视觉形象。

所谓“平面构成”是将点、线、面等视觉元素在二维平面上按一定的创作目的以力学原理、美的视觉效果进行编排和组合。组合的特点是以理性和逻辑推理来研究形象、创造形象。

构成必须满足三个条件：一是构成行为必定带有某种目的性；二是必须有构成元素；三是要有一定的构成技术。作为一门独立的学科，它既有应用设计的构成部分，又有其基础设计的训练内容。要研究设计的基本方法以及它的构成原理，必须学习和掌握基本的平面构成的设计语言（图1-6至图1-8）。

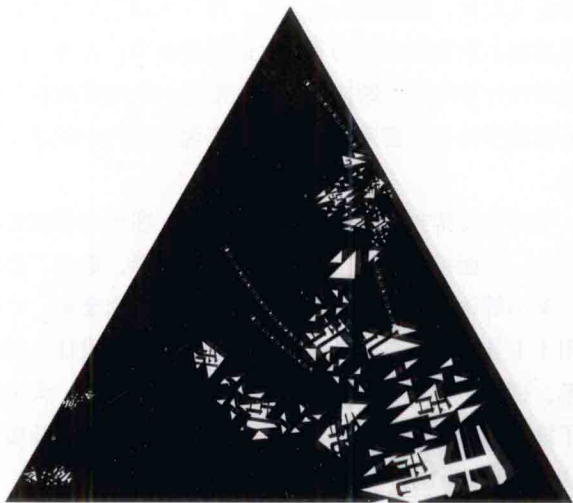


图1-6

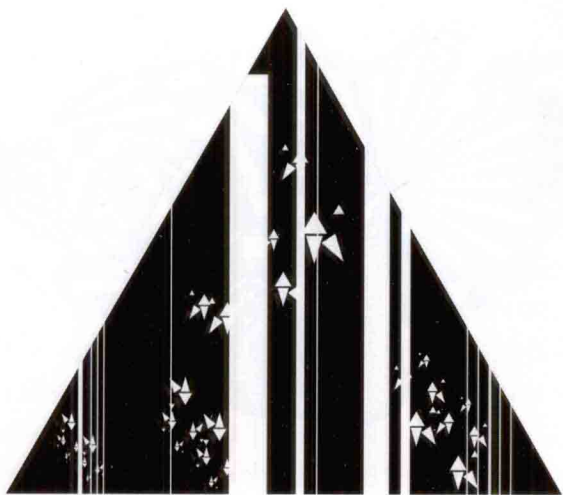


图 1-7

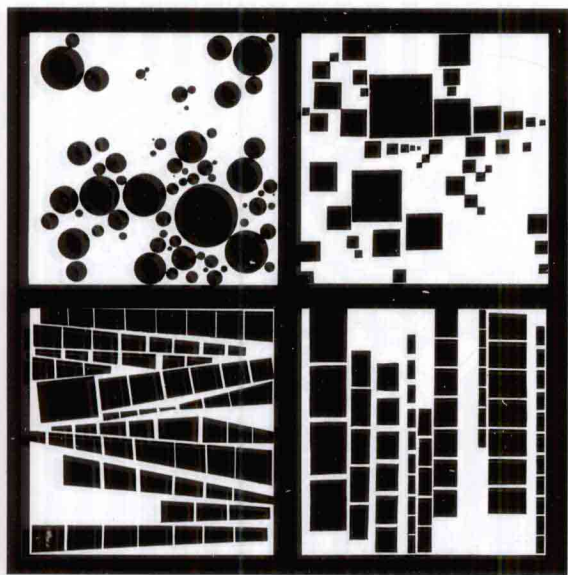


图 1-8

二、平面构成的特点

平面构成不以表现具体的物象为特征，而是以理性的研究反映自然万象变化的内在规律，它有三方面的特点：

① 知觉性。平面构成以知觉为基础，不是简单地模仿具体的物象，而是强调客观现实的构成规律，把自然界中存在的复杂过程，用简单的点、线、面进行分解、组合，以反映客观现实所具有的运动规律。

② 理性。平面构成是理性的、有意识的再创造过程，运用数学逻辑、视觉效果、心理反应、空间构成等方法，表现超越时间、空间的图形效果。通过视觉语言表现对人的心理和生理状态产生影响，比如紧张、平静、刺激、喜悦、痛苦等。

③ 创造性。平面构成作为设计的基础训练，着重培养学生的抽象思维能力和创造能力以及视觉的物化能力。

三、平面构成的分类

根据构成的原理，任何形态都可以进行构成。构成对象的形态主要有具象形态、抽象形态、意象形态，因此平面构成可以分为具象形态构成、抽象形态构成、意象形态构成三大类。

1. 具象形态构成

具象形态构成是忠实于客观物象的自然形态，对客观物象采用经过高度概括与提炼的具象图形进行设计的一种构成形式。它具有鲜明的形象基本特征，通过对形象整体或局部进行分解、扭曲、组合、排列，重新构成一个新的形象，强调造型与内容的一致性和协调性，是对现实对象的浓缩、概括与简化（图1-9至图1-12）。



图 1-9

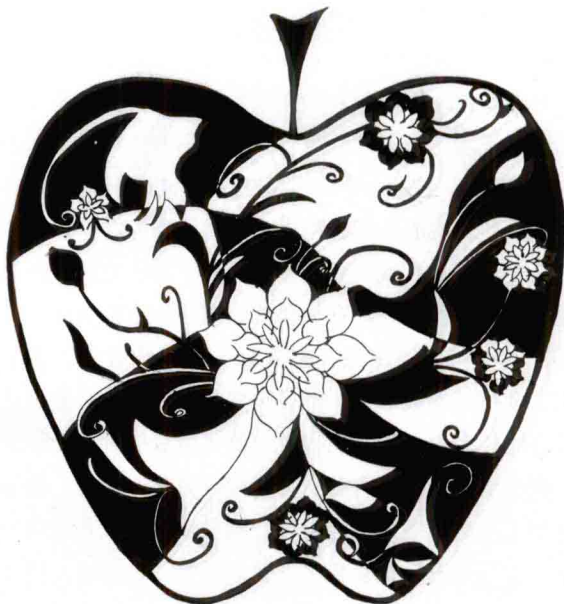


图 1-10



图1-11

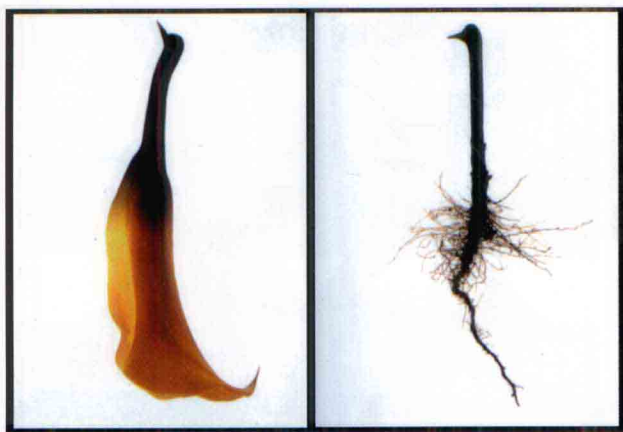


图1-12 青叶益辉作品(日本)

2. 抽象形态构成

抽象与“具象”相对，是从具体事物中提取出来的超脱于自然现象之外的相对独立的概念、属性、关系等。抽象形态构成通常是以理性规划的几何图形或符号，如点、线、面等元素，按照一定的规律进行组合排列而构成的。

抽象形态构成是平面构成中主要的内容之一。抽象形态构成是运用点、线、面等作为元素，并将它们进行有规律性或非规律性组合。有规律性的组合形成的效果具有节奏感、运动感、进深感、整齐划一的视觉效果，重复、近似、渐变等构成形式，都属于规律性的组合。非规律性的组合比较自由，能够在视觉上给人造成一种张力和运动感，创造出醒目而富有吸引力的视觉效果，对比、变异等构成形式均是非规律性的组合。抽象形态构成是运用空间与形、形与形进行重复变化，并运用光、色的运动规律设计出眩目、单纯、明快、简洁、收缩、扩张的形式（图1-13至图1-15）。

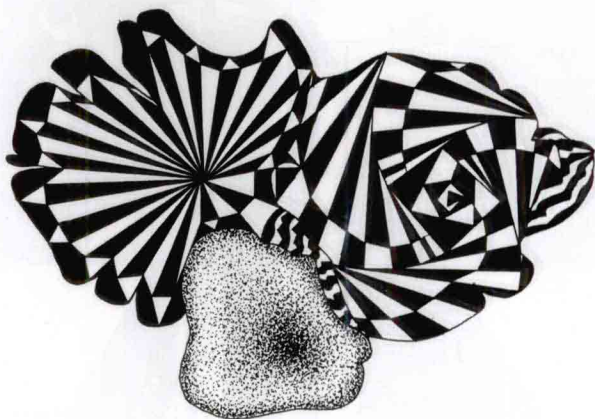


图1-13

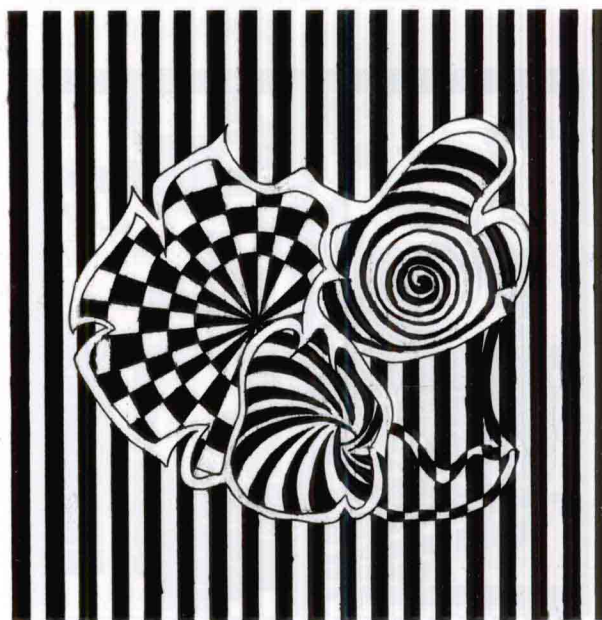


图1-14



图1-15

3. 意象形态构成

意象形态构成渗透了现代设计思想,赋予形以外的强烈意念,超脱了具体的“形似”,将具体的“形”提炼成抽象的“意”,从而获得意构传神的表达。意象生成的思维过程,与概念思维和逻辑思维是不同的。主要由视知觉和直觉支配,显示出明显的直觉化和情绪化特征,缺少强势的逻辑范式,使主体能够随意发挥其能动性,根据经验进行自由选择。意象的基础是“象”,是视觉形象。但是这个“象”里面还必须包括“意”,即人的主观色彩,这才能构成“意象”。根据视觉理论专家R.H.McKim的看法,意象应包含以下三部分的相互作用:一是客观可见的部分,即Vision;二是想象虚拟的部分,即Imagination;三是表达构绘的部分,即Composition。意象形态构成也是现代构成的主要内容之一(图1-16至图1-19)。

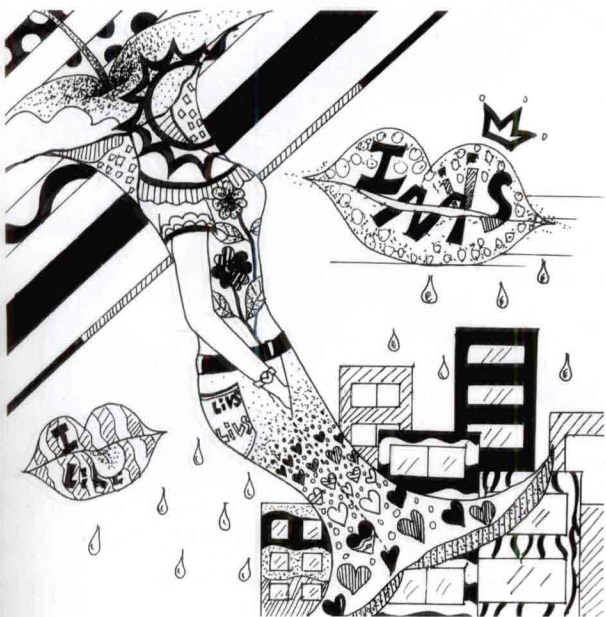


图1-16



图1-17



图1-18



图1-19 Jan Rajlich Jr 个展招贴

第二节 平面构成与包豪斯

平面构成与包豪斯密不可分。包豪斯造型学院(Staatliches Bauhaus)是世界著名建筑师瓦尔特·格罗佩斯1919年在德国魏玛城将魏玛手工艺学校和魏玛美术学院合并而创办的一所设计学府。时年35岁的格罗佩斯大胆地在包豪斯进行教学改革,以鲜明的功能主义提出了“艺

术与技术相结合”的教育口号。包豪斯开创并设计了整套崭新的艺术教学计划和理论体系,通过改革将新的教学计划和理论体系贯彻到日常的教学中,使学生的艺术视觉感知度达到了理性的水平。

包豪斯拥有一支为世人所敬佩的一流的教授团队:康定斯基、伊顿、克利、费宁格、蒙克、莫霍利等,他们是其崭新的艺术教学计划和理论体系,特别是基础课程的改革者和实践者。其中的瑞士画家、美术理论家和色彩学家约翰内斯·伊顿在包豪斯学院开设了基础课程(负责主持各专业普修的造型艺术基础课程),他通过对抽象的形、色、材质的构成进行研究,教导学生学会分门别类或综合地研究形(点、线、面、体)、色彩、材质(肌理)等各种元素的性质与关系。他的著作《设计与形态》和《色彩艺术》开拓了构成艺术的理论体系。另外,我们熟知的艺术大师克利与康定斯基也都在造型基础教学中对艺术构成元素作了精深的探究,克利著有《教学草图集》,康定斯基则写了长篇随笔《论艺术之精神》和抽象理论专著《点、线、面》,这无疑对造型设计基础教学产生了重大的影响。借此,包豪斯学院最终确立了20世纪的艺术设计理念,奠定了现代艺术设计的基础教育体系。

在教学中,包豪斯提倡艺术与技术的统一,实行双轨制教学(教授+技师),使培养出来的学生成为既有艺术素养又有技术的设计师;把绘画、建筑、舞台设计、摄影、编织、陶瓷、染织、印刷等统一运筹,抛弃了纯艺术与实用艺术的分界观念,要求学生参加社会实践活动,融入社会。在基础课训练中,开始只给学生材料,而不给任何工具,不讲解,不给方法,由每个人自由发挥,促使学生独立思考,不依赖条件,充分发挥学生的想象力和创造力,锻炼学生独立思考的能力。不论用什么材料制作任何东西,衡量作业的标准是花最少的人力、物力,达到最大的成果。这种崭新的教学理念里融合了各国前卫艺术的精华,打破了旧有的艺术教学模式,提倡运用不同材质进行概念表现,鼓励学生进行理性分析和实验,使学生超越旧的经验约束与视觉习惯,培养学生敏锐的视觉认知能力。包豪斯这种独特的教学体系逐步形成了包豪斯风格,这种风格和理论对世界各地的设计教育产生了重大影响。

迫于时政,包豪斯从成立到关闭只有短短14年,但却培养出了五百多个优秀的人才,它的成就和影响远远超越了它14年的短暂生命。20世纪30年代末,包豪斯的主要领导、教员、大批学生因躲避欧洲的战火和纳粹政府的政治迫害而移居到美国,从而把欧洲的现代主义设计思想也带到了美国。第二次世界大战结束后,以美国强大的经济实力为依托,通过他们的传播和设计实践,把包豪斯风格发

展成一种新的设计风格——国际主义风格,从而影响到全世界。

时过境迁,从历史的角度来看,包豪斯从建校的宗旨、教学的体系、设计的影响等各方面来说,它都应该被视为世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院。世界上几乎所有的设计院校都受其影响,20世纪70年代末,随着我国改革开放及艺术的繁荣,包豪斯的设计教育思想体系开始在我国被接受并得以发展(图1-20至图1-22)。



图1-20 1923年“德国包豪斯学院设计作品展”
招贴广告 约斯特·施密特

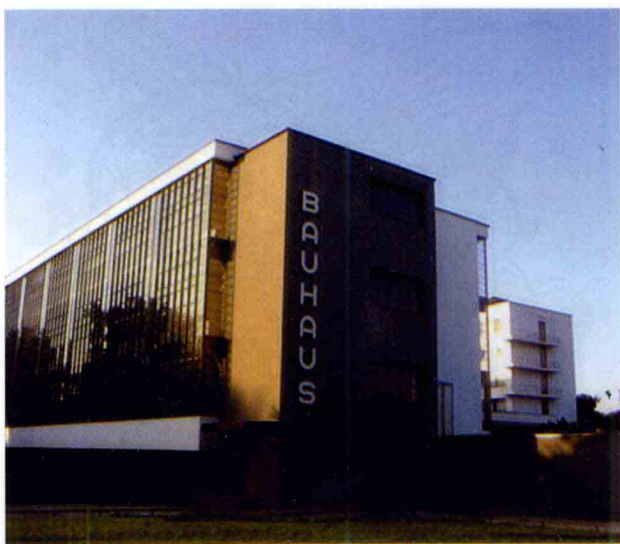


图1-21 包豪斯校舍

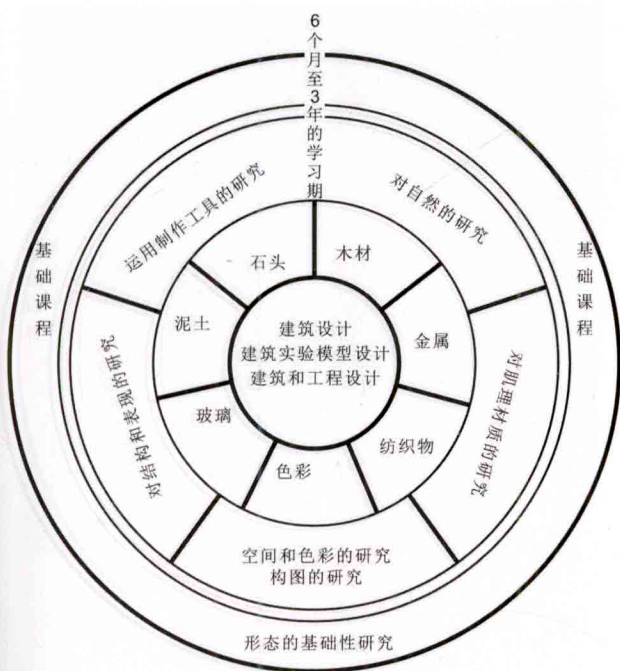


图1-22 包豪斯课程表

第三节 平面构成的学习

对于平面构成，我们暂且把它理解为对设计课程进行阶段性学习的一种分类。在以往的教学实践中，习惯将构成课分为平面构成、色彩构成、立体构成三个阶段，经过多年的实践发现，这种方法在某种程度上产生了一些误导，认为构成就是平面、色彩、立体的单项训练，从而在以后的设计中不能很好地应用构成学中的有效因素，使构成学成了一个阶段性课程，忽略了比如视觉效果、力学、心理学或物理学的原理等，因此，这种固有的做法值得商榷。从狭义的角度来讲，平面构成是研究二次元空间的构成法则，将构成学中基础概念逐一介绍给学习者，在学习者的思维中首先建立一个构成学的框架，逐渐培养学习者的观察力和创作能力，这其中包括以下几个方面。

一、观察、想象力的感性训练

平面构成的学习以观察为第一要义。“自然是伟大的设计师，在那里深藏着一切原理。”观察能力是一切视觉

活动的必备条件，对包罗万象的大自然的观察，是超越物质的表象而达到的对物质内在结构的理解，并借此获得对观察对象性质的完整认识和整体把握，从而达到对形体超然的体验。通过对感性的分析，我们的思维就会产生创意性的想象，从而为进一步的平面构成构想和设计奠定基础。

二、创新性思维方式的培养

创新是设计发展的原动力，平面构成的学习目的也是要创新。对于平构的创新思维培养可以从以下几个方面入手：第一，借鉴以往优秀的平面构成作品，积累有益的设计手法；第二，观察生活，突破现有的设计主题，发现新的设计闪光点；第三，借用先进的研究方法、材料等开拓思维。当然，创新是一个非常艰辛的过程，方法也不限于此，善于发现、勇于实践，就可以体味到创造的快乐。

三、探索抽象语言表达

自然万象都有其内在的运动变化规律，平面构成的训练，是理性地研究、认识规律。最终目标是通过“构成”的相关规律研究，使学生在平面形式语言与思维表达等方面得到拓展。可以说，用抽象的视觉语言表达理念和思想是提高设计能力的第一步。因此，学生应该在具体的设计实践中有的放矢地运用构成法则和视觉规律为今后的专业设计打下基础。

四、新技术、新媒介的应用

科技的发展，促使材料、媒介发生了一些质的变化，教学手段的改变也要紧随时代的发展，借用新技术和新材料为我们带来新的创作构思，改进原有的设计方式。另外，打破传统的单一手绘平面构成学习，采用手绘、电脑并举或电脑为主的教学手段，可大大节省制作时间，从而使学生把精力投入到增强学习兴趣、活跃思维上，把学习的重点放在思维训练和创造能力的培养上。通过教学实践证明，电脑表现的多样化和丰富性为平面构成的学习提供了更为广阔的空间，将传统构成教学与先进的技术、媒介相结合，完成对平面构成教学完善发展的“刷新”作用（图1-23至图1-28）。



图1-23

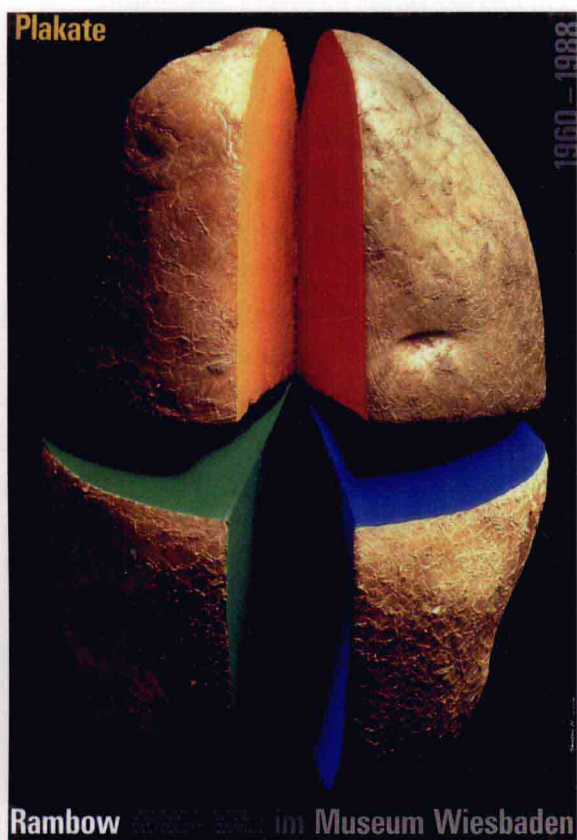


图1-24 冈特·兰堡作品

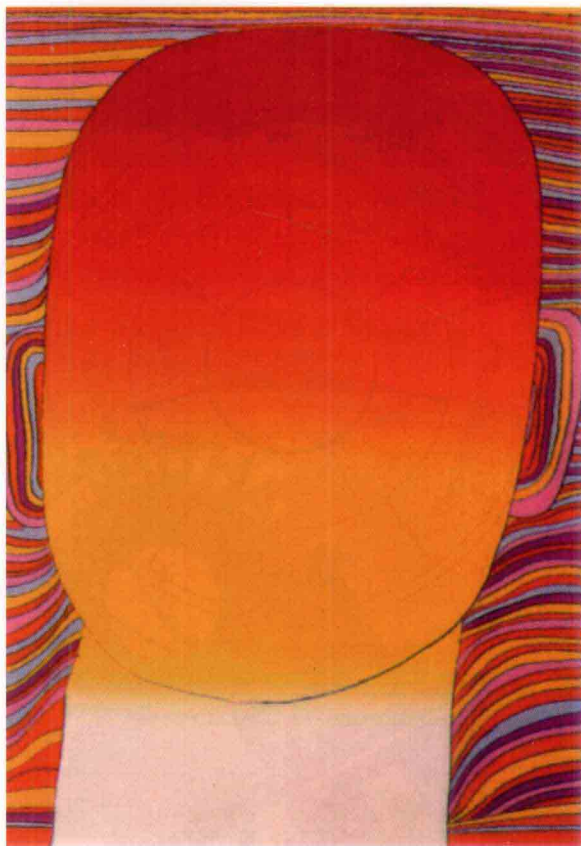


图1-25 粟津洁作品(日本)



图1-26 耐克品牌宣传招贴(美国)

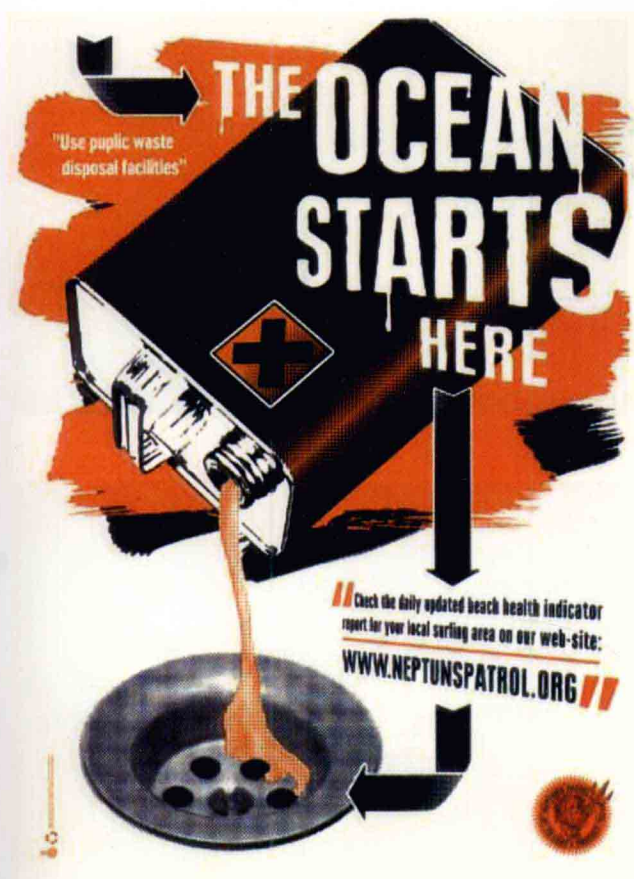


图1-27 设计中的点、线、面（日本）

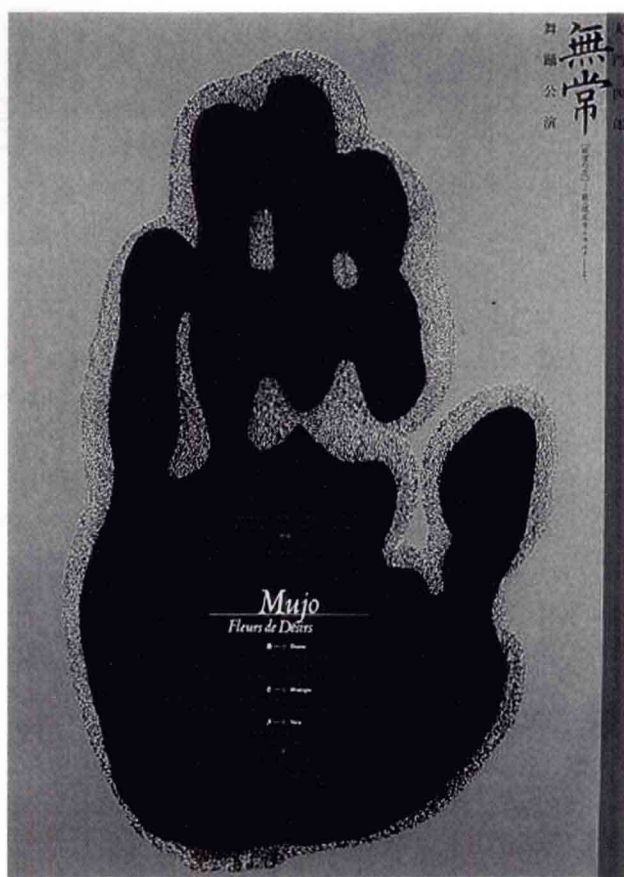


图1-28 设计中的点线面组合 佐藤晃一（日本）

思考题

1. 查阅相关资料，了解包豪斯学院，谈谈它对现代设计教育的意义。
2. 什么是平面构成，它有哪些特点？
3. 如何学习平面构成？

第二章 设计美学的基本原理



学习目标

通过对本章的学习,了解设计美学的基本概念,初步认识形式美法则。

能力目标

能够基本掌握形式美法则,理解形式美法则的基本规律。

第一节 设计美学的概念

美是人的一种高层次的精神需要,它表现为人对外在世界和自身的一种感性直观体验和情感认同,美学是研究有关审美活动规律的学科。作为哲学的一个分支,美学富于思辨色彩,作为人文学科,美学不断吸收文化人类学、心理学和社会学的研究成果,使它的研究更注重科学方法的应用,将事物从感性经验上升到理性概念,再从概念抽象上升到具体思维。美学是以审美感受为中介,形成主客体之间的相互作用和关系。其作用结果,在主体方面表现为审美经验,在客体方面表现为其审美价值。

所谓设计美学,是指具体探讨设计领域美学问题的学科。它是一门应用学科,带有强烈的指向性和针对性。设计美学以设计应用为目标,旨在为设计活动提供相关的美学理论支持。设计美学的理论,一方面体现出它与设计原理的融合性和相互渗透性,另一方面它又有自身的独立性和系统性。设计美学要素包括:艺术设计最本质的审美要素——功能美,艺术设计最直观的审美要素——形态美,艺术设计最基础的审美要素——材质美。

设计美是设计师对设计物象设计的基本要求。德国美学家M·本泽对于设计对象提出了如下七点审美要求。

- ①物质性主题:一个审美的现实必须具有一个物质的、可知觉的载体,必须是一个对象,具有空间的延展性。
- ②现实性主题:对象必须是一种本质性而非偶然性的人工制成品。
- ③传达功能:审美现实必须能表达出一些有关自身的特性,也就是说,它必须从属于一定的传达模式,能为人所感知、理解、判断和评价。

④一级审美变换:应将其物质因素,如色彩、形态、平面的或体量的等因素转化为符号,或者定位在“三合一的符号功能”之内。

⑤二级审美变换:使其各部分之间的位置关系以及操作和指示装置之间都形成一定的秩序。这里要找出决定其秩序的几何属性,如垂直、水平关系,对称及均衡中心等。

⑥审美的不确定关系:作为审美的因素,不能显示出某种意图上的强制性,而应该显示出一种不确定性和易变性,使人在精神上与其处于一种自由关系。

⑦价值关系:一个审美的对象应该将其蕴涵的价值通过某种形式表现出来,显示出其对于观赏者的价值,如性能良好与结构完善等。在这里,价值可以将事物转化成一种符号(图2-1至图2-4)。

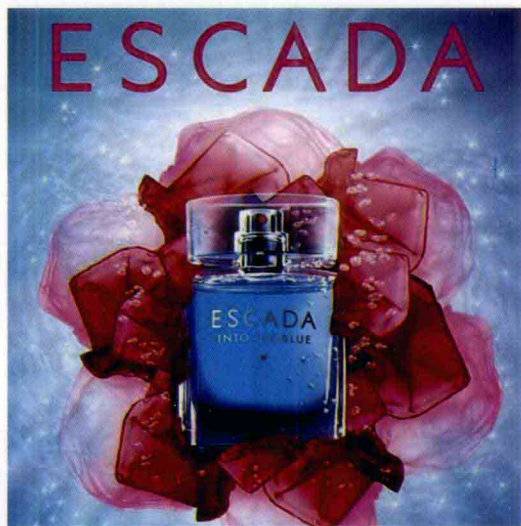


图2-1 ESCADA香水广告