

构成进行时

Graphic 平面

夏洁 著
东南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

构成进行时. 平面 / 夏洁著. — 南京: 东南大学出版社, 2010. 4

ISBN 978-7-5641-2131-0

I. ①构… II. ①夏… III. ①平面构成 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第038776号

书名: 构成进行时——平面

作者: 夏洁

责任编辑: 曹胜玫

责任印制: 张文礼

封面设计: 陈珊妍

版式设计: 夏洁 陈珊妍

图片处理: 万强 林旖旎 唐琥

出版发行: 东南大学出版社

出版人: 江汉

社址: 南京市四牌楼2号(邮编210096)

经销: 各地新华书店

印刷: 南京精艺印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/20

印张: 8

字数: 300千字

版次: 2010年4月第1版

印次: 2010年4月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5641-2131-0

印数: 1~4000

定价: 42.00元

凡有印装质量问题, 请与读者服务部联系调换。电话: 025-83792328

构成进行时

Graphic

平面

夏洁 著

东南大学出版社

建议上架：艺术设计、教材

ISBN 978-7-5641-2131-0

9 787564 121310 >

定价：42.00元

///构成进行时——平面///

夏洁 著

东南大学出版社·南京

写在前面 /// PREFACE ///

出书只是想抛砖引玉——我相信教育可贵之处在于经验的传承，像点灯但不是路径指引，不是技术的交棒，而是学生自我与未来力的激养，老师只能陪伴一时。

——李欣频（中国 台湾）

构成是设计的开始。学生构成课程的最终目的不是构成作品的创作，而是将学习到的构成原理和构成的形式美法则等运用到具体的设计作品中，为设计而服务。

任何设计作品，都不是简单的元素组合与创造，它是物与人综合的结果。设计师必须根据自身的感受和审美，并根据创作目的，有针对性地选择、处理和表达设计构成元素。

设计作品从来没有对与错，只有它所呈现的审美性和实用性被认可的程度高与不高，或者它是否能引发对社会的启迪。设计作品的美感是共性的、普遍性的，也是具有时代特征的。

设计在进行中，构成亦在进行中。从20世纪的俄国构成主义运动、荷兰的“风格派”以及德国包豪斯的基础性教育开始，一直到今天，构成设计都被推崇为设计专业的一门重要的基础课程教育而受到重视。今天的社会，科学技术日新月异，人们对生活对环境的理解也发生了显著改变。设计为社会服务，永远没有终结。同样，对于构成设计的研究，也要顺应时代的要求。新材料、新技术、新媒体以及新的审美意识等，是我们此次研究构成设计新的特征。

构成进行时系列丛书共分三册：《构成进行时——平面》、《构成进行时——色彩》、《构成进行时——空间形态》。本系列丛书不同于其他构成设计书籍之处，在于它不再是一本单纯罗列教学步

骤的构成教材，而是将构成带进设计的世界，将读者带进构成的世界。

设计师除了要掌握设计基础理论知识和表现设计理念的技能外，还必须具有敏锐的观察力和创新的思维能力，具有新颖的设计理念和时代意识。

那些设计课堂上的示范作品，有助于学生领会设计最基本的表达方式和表现方法。但是这些作品也同时遏制了学生独立思考的能力，限制了学生的想象空间和思维领域。我们认为在设计课堂中只展示示范作品是一个教学的误区。我们提倡多领域多层次地剖析设计原理，开阔学生视野，拓展学生思维。

每一门学科都有它独有的特征和形式。要真正领会和运用一门学科的知识，首先要剖析和理解这门学科的基本元素、结构以及原理。同样，要学习和掌握构成设计能力，首先要理解构成设计的最基本元素和这些元素的组合方式及运用原理。在本系列丛中，我们以“词根—词汇—句型—语法”的方式来剖析构成的内涵，并在每个章节中从构成原理到构成作品解析再到具体的设计作品的运用，对学生的观察能力和思维能力进行循序渐进式的培养。

理论有利于掌握专业技能，视野有利于拓宽思维领域，启发有利于培养思维方式，思考有利于培养独创能力。

我们学习，我们观察，我们思考，我们创造，我们在进行中……

本书的写作告一段落，衷心感谢陈珊妍、王丽云、郑铁宏、张飞鸽等老师提供的教学研究积累及帮助；感谢艺术设计学院06、07、08届同学的支持和努力；感谢万强、林旖旎和唐琥同学辅助的大批量图片处理工作；感谢我的家人为我所做的一切……

笔者于2010年年初

目录 /// CONTENT ///

ABSTRACT 概论

第一章

形态构成概述

- 一、形态构成概念 010
- 二、形态构成设计背景 012
- 三、平面构成学习方法 014

ETYMA 词根

第二章

形态要素

- 一、点形态要素 020
 - 1. 点的概述 020
 - 2. 点的分类 022
 - 3. 点的特性、功能 024
 - 4. 点的应用 028
- 二、线形态要素 030
 - 1. 线的概述 030
 - 2. 线的分类 032
 - 3. 线的特性、功能 034
 - 4. 线的应用 038
- 三、面形态要素 040
 - 1. 面的概述 040
 - 2. 面的分类 042
 - 3. 面的特性、功能 044
 - 4. 面的应用 048

WORDS 词汇

第三章

形态

- 一、形态要素的群化分割 052
 - 1. 形态的关系 052
 - 2. 基本形的群化繁殖 058
 - 3. 骨骼的分割配置 064

二、形态的生成 070

- 1. 形态的概念 070
- 2. 形态的分类 072
- 3. 形态的设计与生成 074

SENTENCE 句型

第四章 形态构成形式

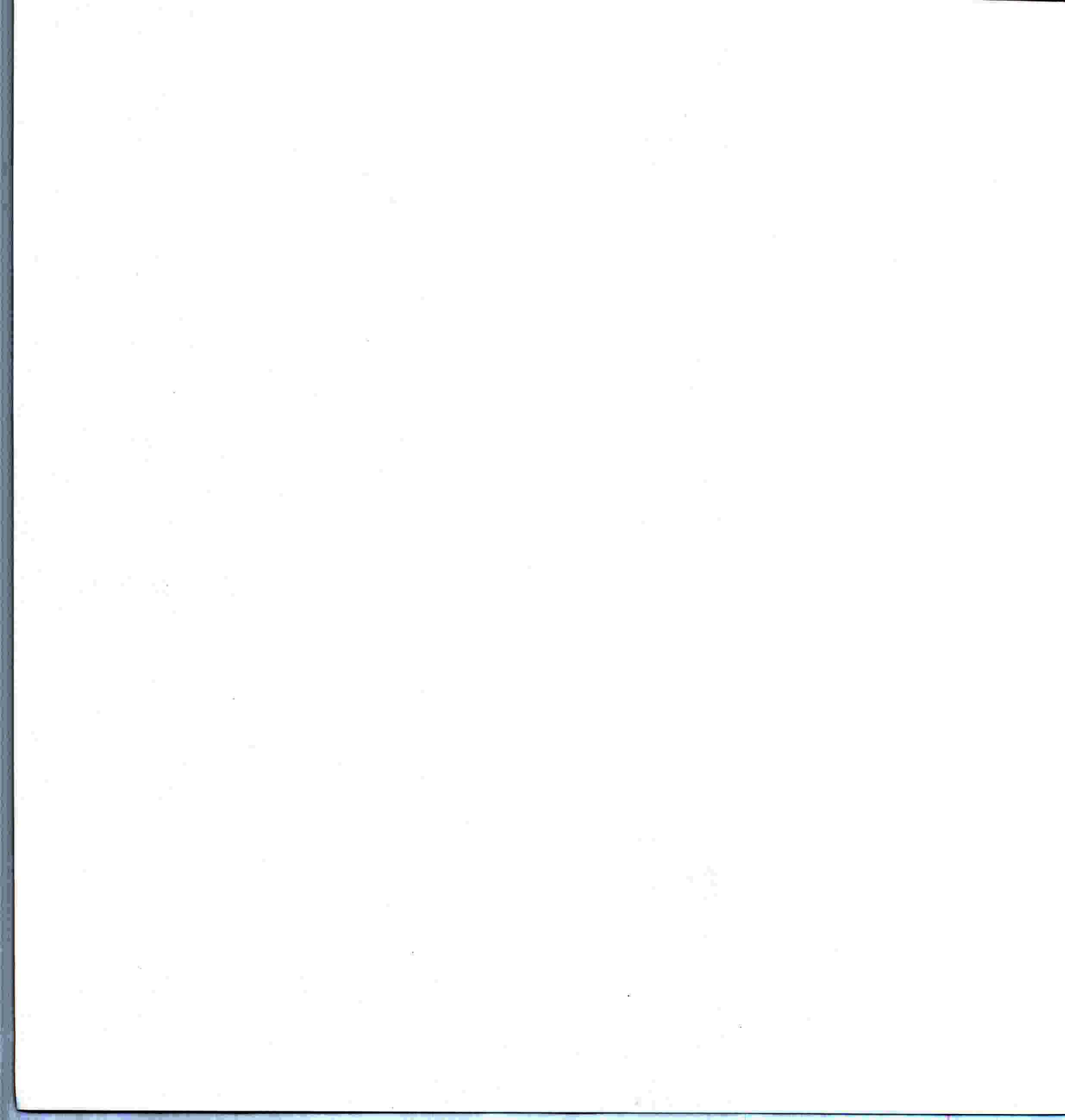
- 一、重复构成 084
- 二、近似构成 088
- 三、渐变构成 092
- 四、发射构成 096
- 五、特异构成 100
- 六、密集构成 104
- 七、打散构成 108

GRAMMAR 语法

第五章 形式美法则

- 一、变化与统一 116
- 二、对比与调和 122
- 三、对称与均衡 128
- 四、比例与尺度 134
- 五、节奏与韵律 140
- 六、焦点与重点 146

- 附录：形态质感 154
- 参考书目 159

第一章

概论 /// **ABSTRACT** ///

形态构成概述

一、形态构成概念

THE CONCEPT OF THE MORPHOLOGICAL FORMATION AND COMPOSITION

- 形态构成：是指将若干单元重新组合成为一个新的单元。构成本质上就是组合，目的是为了建立有秩序的空间结构。
- 形态构成设计：是指将造型元素按照构造方式和造型法则组合成一个新的形态，目的是为了创造新的形态，而新形态即内含各元素的一种和谐的组合方式。
- 平面形态构成设计：又称平面构成，是指在二维空间内，将若干形态要素（点、线、面），按照构造方式（重复、渐变、发射等）和形式法则（比例、对比、节奏等）构成一个新的理想形态。所以，平面构成课程主要是对二维空间内的形态创造、画面布置及形式美感展开研究，培养设计师对形态的创造能力、表现能力及审美能力。本书定位借鉴语言学的结构，把研究重点分为：

词根——形态要素

认识和理解点、线、面这三种平面形态要素，研究各个形态要素不同的特性和功能

词汇——形态

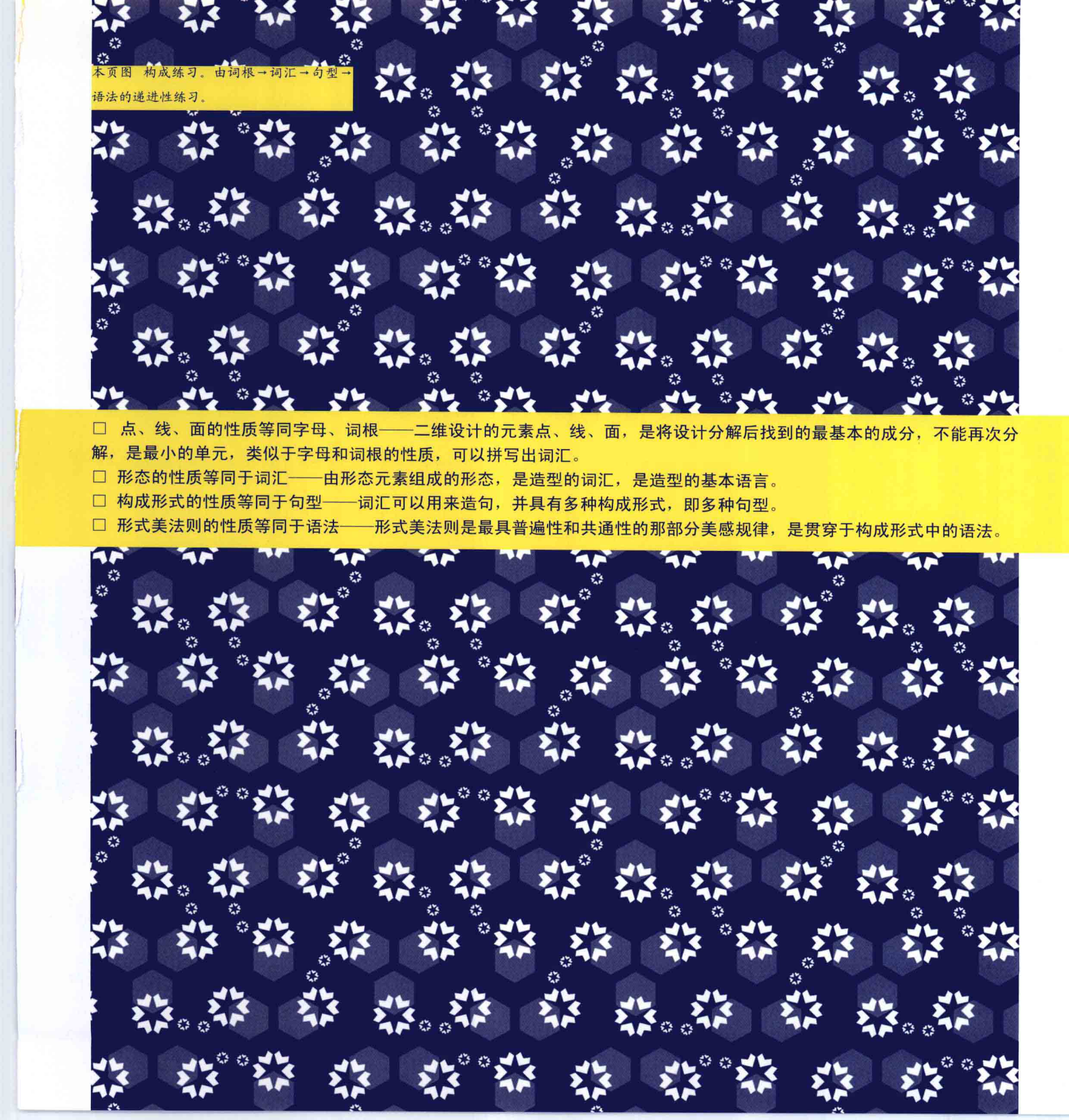
认识形态，注重形态的发现和收集，提炼和创造出新形态，研究形态生成与创造的基本方法

句型——形态构成形式、构造方式

认识和理解形态的组织方式、构成规律，对多形态组合关系的可能性进行研究

语法——形式美法则

加强对形式美法则的主观体验与理性分析，对多形态组合关系的协调性进行研究

本页图 构成练习。由词根→词汇→句型→
语法的递进性练习。

- 点、线、面的性质等同字母、词根——二维设计的元素点、线、面，是将设计分解后找到的最基本的成分，不能再次分解，是最小的单元，类似于字母和词根的性质，可以拼写出词汇。
- 形态的性质等同于词汇——由形态元素组成的形态，是造型的词汇，是造型的基本语言。
- 构成形式的性质等同于句型——词汇可以用来造句，并具有多种构成形式，即多种句型。
- 形式美法则的性质等同于语法——形式美法则是具有普遍性和共通性的那部分美感规律，是贯穿于构成形式中的语法。

二、形态构成设计背景

THE BACKGROUND OF THE MORPHOLOGICAL FORMATION AND COMPOSITION

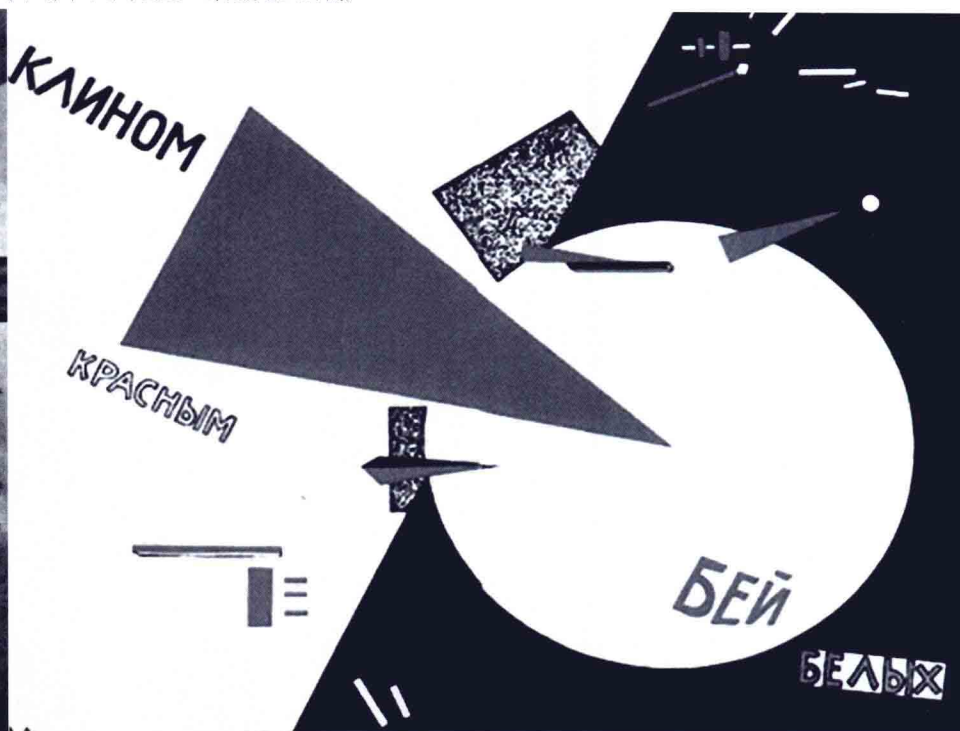
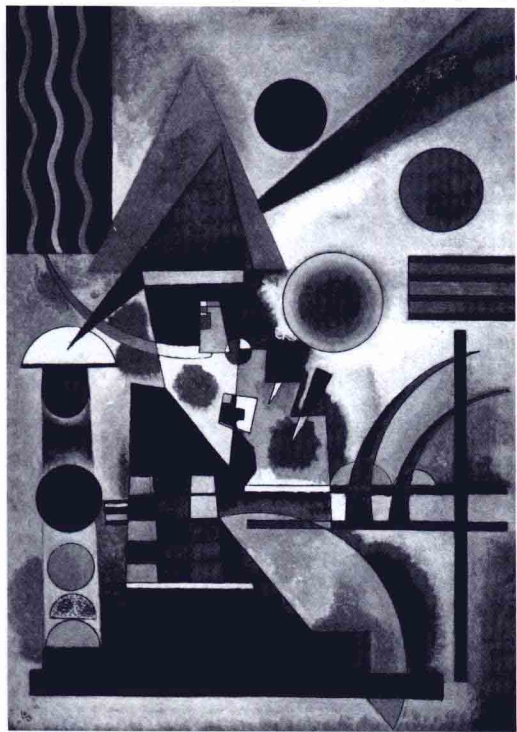
构成属于现代主义设计范畴，在欧洲各国各种前卫艺术思潮和工业社会的机械化大批量生产方式的相互作用和要求下产生。现代设计是随大工业发展而发展起来的，产生于现代产业、现代社会结构、现代思想、现代文化艺术形态的整体大变革中。

- 新经济形式：大批量生产方式需要新审美形式体现新时代精神，这种形式必须是不同于手工艺时代以装饰为美的形式。
- 新社会阶层：中产阶级。社会结构变化产生新的主导阶级——中产阶级。因此设计形式必须符合他们的审美标准。
- 新消费观念：大量消费。大批量生产带来大量消费，商品要能推销出去，需要辅助各种媒介的推广，消费形式导致设计需求大量增加。

现代设计的出现，成功地探讨并解决了日益尖锐的大批量生产方式和形式美之间的问题，这对于设计的任何一个领域都有所波及。构成形态的主要特征和风格是理性和抽象，适宜于复制、大量生产和大众消费。

左图 《摇摆》，康定斯基作品。康定斯基1922年加入了包豪斯学院，作为包豪斯的重要教员和教学改革者，他在包豪斯的教学实践中开展了对构成形式的研究。他的作品多由几何形、直线或几何曲线构成。

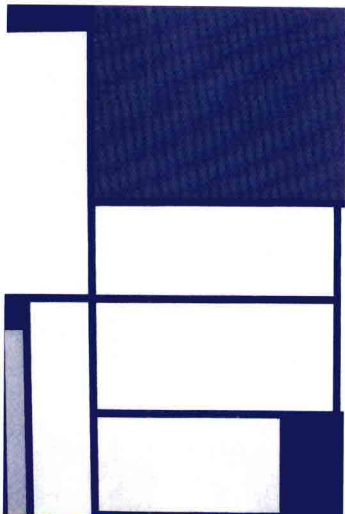
右图 《用红色的楔子打击白军》，李西斯基作品。这幅1919年设计的革命海报是俄国构成主义设计的最典型和最杰出的作品之一。简单的几何形状，象征着革命中的俄国两种敌对势力间的冲突，锋利的红色三角象征着布尔什维克统一的权力插入白俄。

左上图 《构图第一号》，蒙德里安作品。蒙德里安是风格派的主要领袖。风格派简化物象直至基本的艺术元素，崇尚抽象形体的组合。

右上图 《黑格子》，康定斯基作品。康定斯基成为包豪斯学院最有影响的成员。作品对形态要素点、线、面进行了深入研究。

下图 《黄红蓝》，康定斯基作品。画家不做具象描绘，而是通过直线、曲线、圆等几何形表现出脸形和乐器的各种形态。画面的左右部分还通过色彩（本书已去色）和形态的对立统一原则，达成和谐的视觉效果。

现代艺术，特别是苏联的构成主义、荷兰的风格派等，对现代设计产生极大影响。这些流派中的部分人员后来直接成为现代设计的发起人，其思想和视觉语言也渗透到现代设计中。而德国的包豪斯正是形成现代主义设计的三个基本支柱之一。

- ☐ 构成主义反对用艺术来模仿其他事物，力图创造出一个“新的现实”和一种“纯粹的”或“绝对的”形式艺术。
- ☐ 风格派完全拒绝使用任何的具象元素，主张用纯粹几何形的抽象来表现纯粹的精神。
- ☐ 包豪斯作为世界上第一所设计学院，是现代设计教育的发源地。包豪斯确立了作为设计基础的三大构成课程。

三、平面构成学习方法

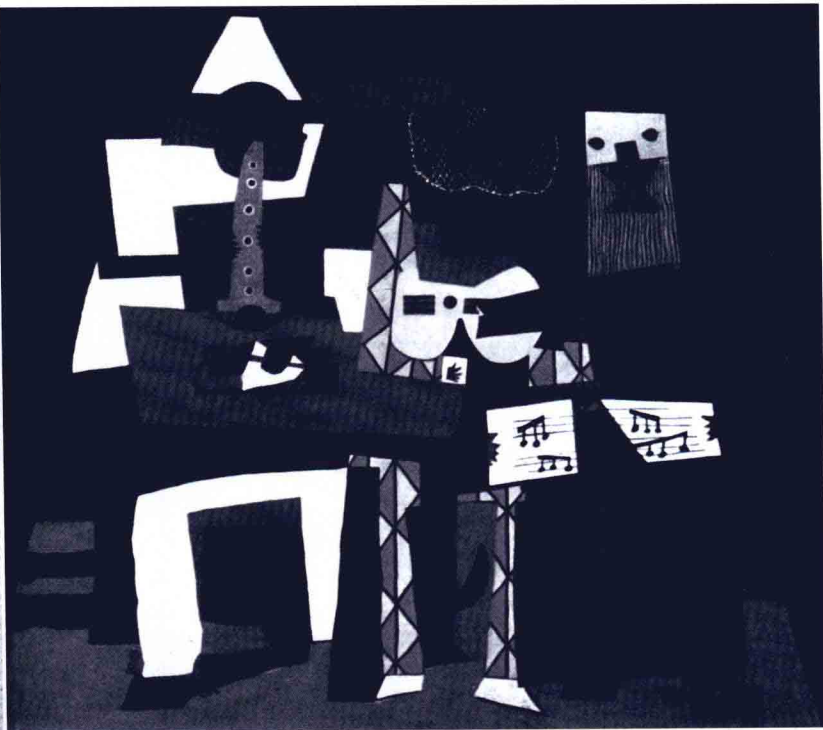
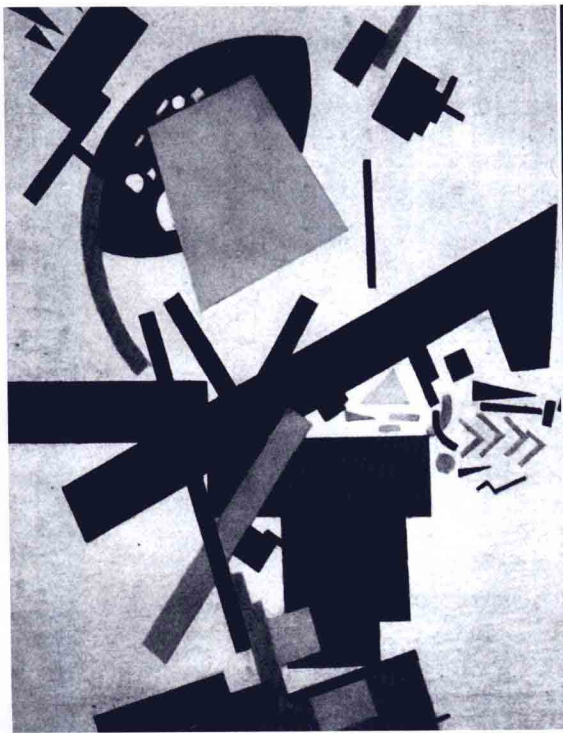
THE METHODS TO STUDY TWO-DIMENSIONAL MORPHOLOGICAL FORMATION AND COMPOSITION

平面构成是目前我国各大设计类院校广泛开设的一门专业基础课程，是各种专业设计的先修课程，可以为今后的应用设计打下良好、坚实的基础。平面构成提供的基本原理有广泛的指导作用，对视觉传达设计领域的标志设计、包装设计、广告设计、企业形象设计、版面设计、书籍装帧设计等都有铺垫作用，如编排课程就是处理画面中各种形象要素的相互关系的学问，涉及主体与次要物体或人物的安排，以及与背景的关系等。

构成包括平面构成、色彩构成和立体构成，这三大部分有各自的研究重点，但平面构成是设计的基础。作为立体构成的前期课程，平面构成对学习空间立体设计也有一定的铺垫作用，如产品造型设计、环境设计、动画设计、服饰设计等。

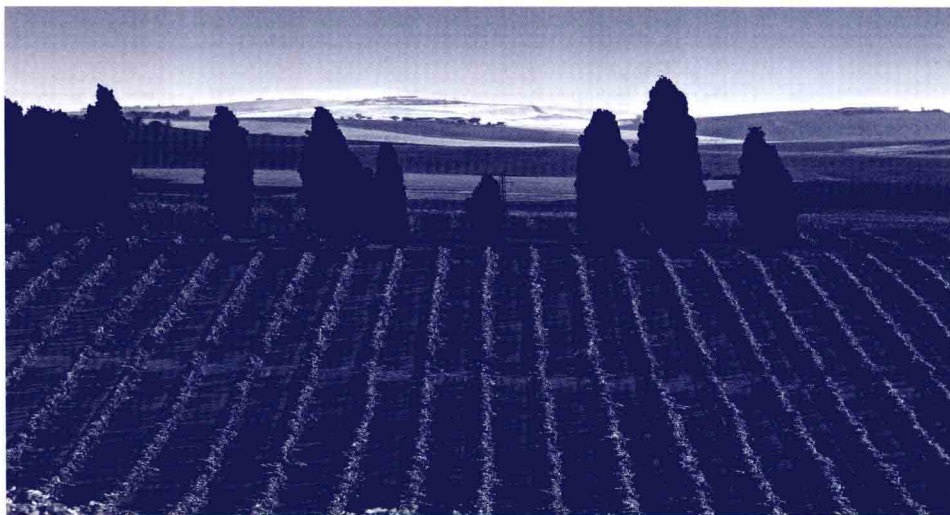
左图 《至上主义构成》，马列维奇作品。马列维奇是至上主义艺术奠基人，他以朴实而抽象的几何形体，以及晚期的黑白或亮丽色彩的具体几何形体，创立了几乎只有他一个人独舞的至上主义艺术舞台。浏览他的作品，了解纯几何图形的抽象艺术，对构成的学习很有帮助。

右图 《三个乐师》，毕加索作品。画家以综合立体主义手法创作的一幅作品，画面中，三个乐师以几何面形态的交错衔接产生形式上的韵律与节奏美感。

上图 风景图片。生活中有很多具备构成美感的形态，等待设计者发现与收集。

下图 《峥嵘年华》，吴冠中先生作品。浏览大师作品对基础性的构成设计来说非常有益。设计者可以尝试跨设计领域，甚至跨造型艺术领域，大范围浏览，从更为广阔的艺术领域吸收知识。

学习平面构成要注重形态要素的发现与收集，体验生活，做生活中细心敏锐的观察者和体验者。

同时，学习平面构成需要浏览大量国内外优秀的作品，不仅包括视觉传达设计领域，还包括建筑、室内、工业造型、雕塑、服装、纯艺术等多个设计领域的优秀作品，无论在观念上，还是在形式上，它们都可以给设计者很多启发。

