

高等院校艺术教育书系

万萱编著

平面构成

P L A N E S T R U C T U R E

四川出版集团
四川美术出版社

高等院校艺术教育书系
万萱 编著

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 万 萱 编. —成都:四川美术出版社,
2004. 9

(高等院校艺术教育书系)

ISBN 7-5410-2410-4

I. 平... II. 万... 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(2004)第 088604 号

平面构成

万 萱 编著

责任编辑	陈 荣 谭 昉
封面设计	陈 荣
责任校对	倪 瑶
出版发行	四川出版集团 四川美术出版社(成都盐道街 3 号)
邮政编码	610012
经 销	新华书店
印 刷	成都市新都华兴印务有限公司
开 本	1092mm×787mm 1/16
印 张	6
图 片	193 幅
字 数	50 千
版 次	2004 年 9 月第 1 版
印 次	2004 年 9 月第 1 次印刷
印 数	1-3000 册
书 号	ISBN 7-5410-2410-4/J.1815
定 价	20.00 元

■ 著作权所有 · 违者必究 举报电话:(028)86636481

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换

工厂电话:(028)83972144 地址:成都市新都区新都镇宝光大道北段 446 号

编室电话:(0)13881881057 (028)86671229

序

平面构成是艺术设计专业主要的必修课程之一，是建筑、雕塑、绘画等专业的选修课程。它是知识与技法相结合而且具有人文性质的课程，是艺术设计理论与实践学习、启发和培养创新能力的起步。

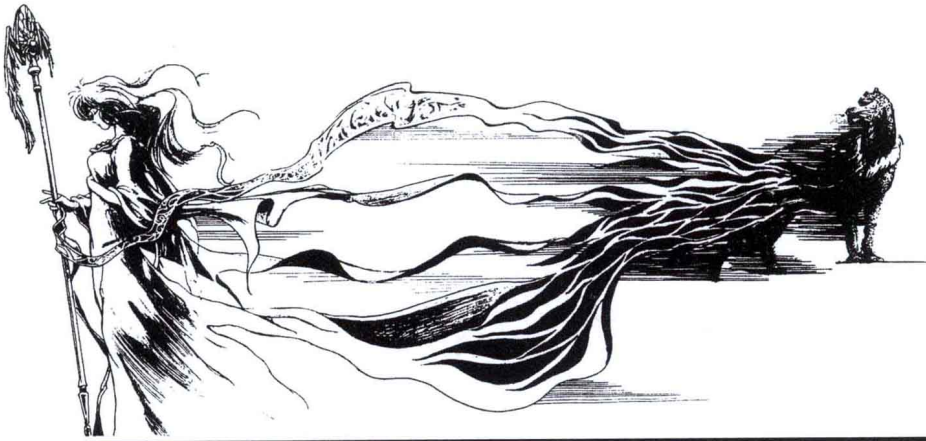
本书编写的意图是使设计和构成的关系得到更为明确的表达。现代设计教育中存在一个非常重要的问题，即构成同其他设计课程脱节，以至于学生在学习时很难领悟到构成在设计中的作用和地位，只是机械盲目地重复包豪斯以来几十年不变的程式化练习。而这些单调的理论学习、枯燥的课堂练习与千变万化、推陈出新的设计实践之间的关系何在？在学校里学到的理论知识怎样才能灵活自如地应用到设计实践之中？这正是本书所希望解决的问题。

本书应用大量当代的设计资料，针对教学实践中的具体问题，用最直观的方式证明了构成是设计的核心和基础，希望能起到抛砖引玉的作用。如有不妥之处，欢迎各届同仁和前辈给予指正。

本书所用图例及作品是作者二十年来的教学实践集结而成的。除了作者本人设计的以外，还采用了同行与学生的作品。在此，谨向这些作者表示衷心的感谢。

编者

2004年6月

目录

第一章 平面构成概述	1
第一节 构成与平面构成的概念	1
第二节 平面构成的学科特点	2
第三节 平面构成的溯源	2
第四节 平面构成的应用范围	3
第五节 平面构成与电脑设计	3
第二章 平面构成造型的基本要素	5
第一节 自然形态	5
第二节 抽象形态	8
第三节 人造形态	19
第三章 平面构成的基本形式	21
第一节 形态构成	21
第二节 平面构成的基本形式	29
第四章 丰富构成语言的方法	47
第一节 肌理表现	47
第二节 构图	53
第三节 分割构成	60
第四节 视知觉现象和应用	65
第五节 平面构成的形式美	75
第五章 平面构成的延伸	84
第一节 分解构成	84
第二节 抽象情态构成	88
参考文献	90

第一章

平面构成概述

第一节 构成与平面构成的概念

构成是一种创造形态的方法,是现代艺术设计领域里的设计术语。其含义就是将两种或两种以上的形态重新组合成一个新的形态。

构成是创造形态的方法,也可以说是一种研究形态构成与合成的科学。实际上,人类所有发明创造行为其本身就是对已知要素的重构。早在新石器时代,原始人就用一块石头和一根木棍组合,形成斧头、铲子、刀子等不同形态的器物。现代社会汽车的发明、火车的出现、飞船的上天也都是多种已知要素重新组合而成的各种新形态。构成存在于万物营造之中,与人类生活息息相关。构成是一种理性的造型活动,是一种“活”的、“新”的造型观念。

平面构成是指在二维的空间内进行造型活动。也就是将两种或两种以上的形态,在二维的平面内按照一定的规则进行分解、组合从而构成理想形态与多种组合形式。平面构成是由形态的分解或形态的组合两大步骤来实现的。前者是一种设计思想训练,其目的是将原有的造型形态分解为单一的构成元素,为新的造型形态提供设计元素的过程;而后者则是一个利用已有设计元素,运用积累的知识和智慧,寻求新的造型形态的过程。

我们学习平面构成不是目的,而是实现目的的手段,是一种思维方式的训练、分析、实践,最后通过这种思维方式的运用,培养一种新的创造观念。换句话说学习平面构成是为了拓宽设计思路,掌握理性的设计方法,增强造型能力和创造力,为今后的专业设计提供构思方法和设计表达的途径,同时也为各艺术设计领域提供技法支持。总之,学习平面构成的最终目的是强化设计的思维方式和增强创新能力。

第二节 平面构成的 学科特点

平面构成是学习艺术设计专业的必备课程;是设计的前期课程;是和专业设计接轨的课程。它具有基础性、设计性和实践性三个特点。

一、基础性

平面构成的基础性首先表现在它是学习艺术设计专业的入门课,对初学设计的人有着重要的专业引导与指导作用。因此,在由浅入深、循序渐进的艺术设计教学过程中,平面构成总是作为设计基础而放在教学的初始阶段来实施的。其次,平面构成是把艺术设计的基础内容作为研究对象,把造型的本质问题分离出来,系统性地分类研究,如研究形态、色彩、材料、构图、表现方法和形式美感等造型因素,而这些因素又是各艺术设计领域的本质和基础。因此,平面构成的观念与设计方法对艺术设计领域各专业都具有基础性。

二、设计性

平面构成的设计性是本课程体系的重点。我们知道设计是有目的的造型活动,设计方案要受到特定条件的制约,设计是具有实用性目的的。而平面构成的目的是造型能力和创造力的培养,是从纯造型的角

度探讨造型的方法,一般不具有实用性目的。但是在构成课的每一项课题训练中又有着明确的造型目的性,而且不同的构成作品中往往又潜在地表现着某种应用设计的目的,如我们在做构成中的某一练习时,往往也可以将其运用到另一实用设计中。因此平面构成的设计性主要体现在通过探求造型的种种可能性,形成大量的“资源储备”,一旦结合了实用性目的,就可以发展成为完整的设计。平面构成是设计的基础,构成是设计的依据,设计是构成的目的。

三、实践性

平面构成的实践性主要表现为两个方面:其一,体现在对形态的系统研讨,既有对现有形态的认识和积累,也有对新形态的发现与创造。这个过程要通过艰苦的强化训练来达到;其二,这种实践性还体现在课程实施中对材料、工艺技法的尝试与把握。我们知道任何一件艺术设计作品都必须通过具体的材料和工艺来实施,因此构成课程的训练最终还是为将来的设计服务。

第三节 平面构成的溯源

1919年4月,在德国魏玛市,由建筑师华尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)创建了“国立魏玛建筑学校”,这就是著名的“包豪斯”。包豪斯顺应工业社会的发展,致力于纯

美术与应用视觉艺术共性的研究,提倡艺术与技术的统一,建立起现代工业设计的新体系。包豪斯学校的创建及对后世的影响深远是在于它的教育体系。包豪斯贯彻全新的教育理念,以建筑为中心,以艺术设计综合化为手段,倡导艺术与技术的统一性,在不断深入实践的教学中寻求现代工业相适应的教育途径。包豪斯的设计基础课程体系是其核心内容。伊顿、那基、康定斯基等大师创建和发展的设计基础课体系,其特点是:

1. 融合各现代艺术设计的精神与成果,摆脱旧有模式的束缚,培养有创新价值的艺术创造力。

2. 从科学的角度出发(包括物理、化学、人体工程学、心理学和生理学等因素),对视觉形态及其构成规律进行深入研究,使学生在视觉体验中认识其本质,从而培养学生的创造形态的能力。

3. 重视对材料物质性能的理解,重视专业技能的训练,培养艺术与技术相融合、理论与实践相结合的艺术设计人才。

“构成”是包豪斯设计基础课体系中的一门重要课程。构成课程经历近百年的发展,已被世界各国的艺术院校作为设计基础学科来实施。构成课引入到我国是在 20 世纪 70 年代末 80 年代初期,至今为止,已有 20 多年的发展历史。它的引入对提高我国艺术设计的理论和开拓设计思维起到了很大的作用。构成课在我国的历史虽然不长,但它在设计中所起到的作用是有目共睹的。因此,它已成为各设计专业的一门基础课和必修课。

第四节 平面构成的应用范围

平面构成是设计的基础,它的设计思维方式和设计方法已经应用在不同的设计门类中。

1. 视觉传达设计:包括广告设计、标志设计、包装设计、书籍装帧设计、CI 的视觉传达设计、电视传媒等。

2. 装饰设计:包括染织设计、纤维艺术设计、饰品设计等。

3. 机能设计:包括工业设计、家具设计、服装设计、玻璃陶瓷设计等。

4. 环境设计:包括建筑设计、室内设计、园林设计、城市规划、公共环境艺术设计等。

第五节 平面构成与电脑设计

平面构成是一门实践性很强的学科,只有经过反复、大量的课题训练,不断地感知、体验所学的基本知识和技能,才能对平面构成的概念、学科的特点获得深刻理解。但是手工绘制的表现方法由于工具的制约,使作业练习十分费工费时,在繁杂的制作中分散了精力,从而模糊了学习平面构成的目标。而计算机技术正是解决这一难题的最好途

径。既可以充分发挥计算机绘图准确、方便、快捷、易于修改、保存、复制的优势,又可以使学生把精力从绘制和制作的技术方面集中到创造形态方面来,使得设计思维与创造力的培养更具实效。

此外,在平面构成的训练中表现工具的改变还可以带来思维方式的变化。计算机技术促使创造思维向系统化、多元化发展:一方面学生可以利用网络收集相关的造型资料,并进行分类、总结,然后利用计算机完成大量

的造型方案。另一方面,学生在操作计算机的过程中,还会随时发现各种各样新的造型可能性,并及时调整原有的构思,从而在大量、反复的构成训练中通过实际体验养成直观判断能力和多元式的创造思维。不过计算机技术始终不能也不应该完全取代手工绘图和制作,因为材料和工具的体验也是艺术设计的重要技能之一。但无论如何计算机技术在设计中的优势是无可比拟的。

第二章 平面构成造型的基本要素

形态是平面构成造型的基本要素。形态是指物象的形状与神态。“形”是指人对世界的直观视觉感受,单纯的“形”是没有艺术生命力的。现实生活中的形态之所以能够如此丰富多姿,就是因为有这个“态”的存在。这种“形”之“状态”直接关系到物象风格的形成和表现,如形的动态、情态、神态、仪态、态势等都是形呈现的各种状态,从这个意义上讲,“形”是“态”的载体,而“态”则赋予“形”以生命。为了区别设计与绘画在目的、功能上的差别,通常把绘画造型中的“形”称为形状,而把构成造型中的“形”称为形态。在构成中形态有以下三种分类。

第一节 自然形态

自然形态是指自然界中一切未经人为因素改变而存在的现实形态。自然形态在我们实际生活中无处不在。如人物、动物、植物、山川、河流等。自然形态千变万化,丰富多

彩,给艺术创作和艺术设计提供了取之不尽的源泉。

在设计中的自然形态是源于现实,高于现实。这就要求把自然界中物象的特征、规律和结构进行艺术加工,通过去粗取精,使其在自然美的基础上把形态塑造得更美。平面构成

图 2-1 以自然形态中的人物作为广告设计的视觉符号。

的自然形态也是源于现实,高于现实。它可以通过对自然形态进行的归纳整合和变形,而获取高于现实的、更美的形态。

一、归纳整合

归纳整合是指抓住自然形态最主要的特征,取其精华,略去繁琐,通过提炼概括,使形态的特征更加鲜明和典型,更富有感染力。

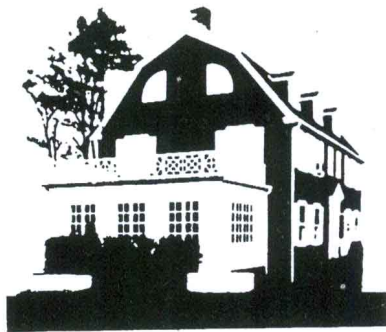
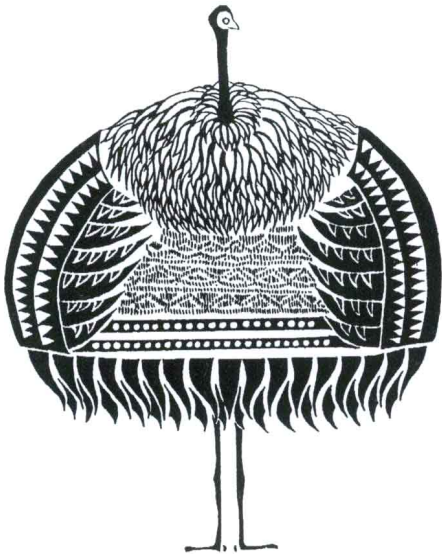

图 2-2 归纳整合后的自然形态。

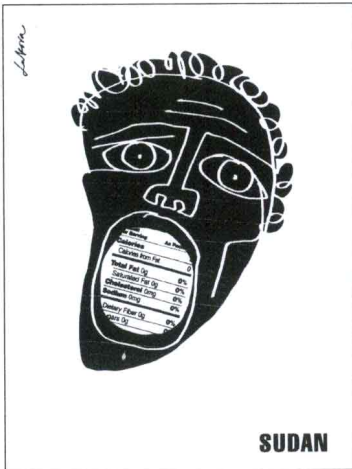

图 2-3 归纳整合后的自然形态在设计中的应用。

二、变形

变形就是抓住自然形态的特征,有意识地加以扩大、缩小、拉长、压扁或运用点线面作几何形的概括变形等,以获取新的形态。

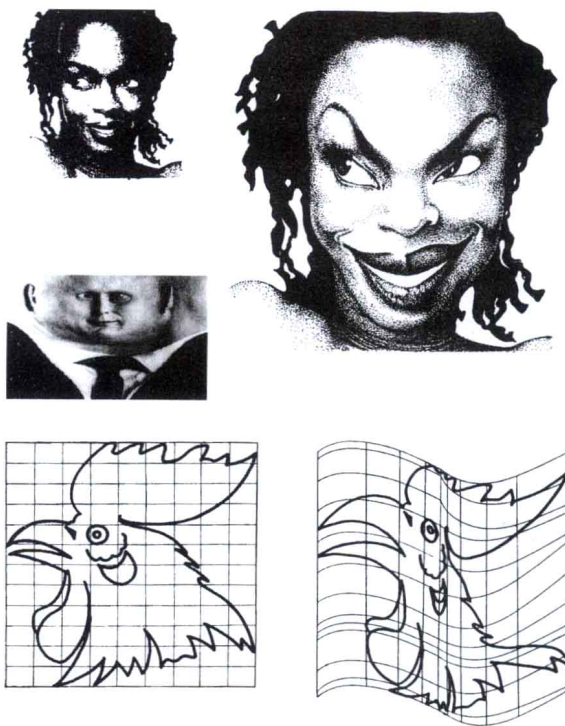

图 2-4 变形后的自然形态。

图 2-5 运用点线面作概括变形的自然形态。

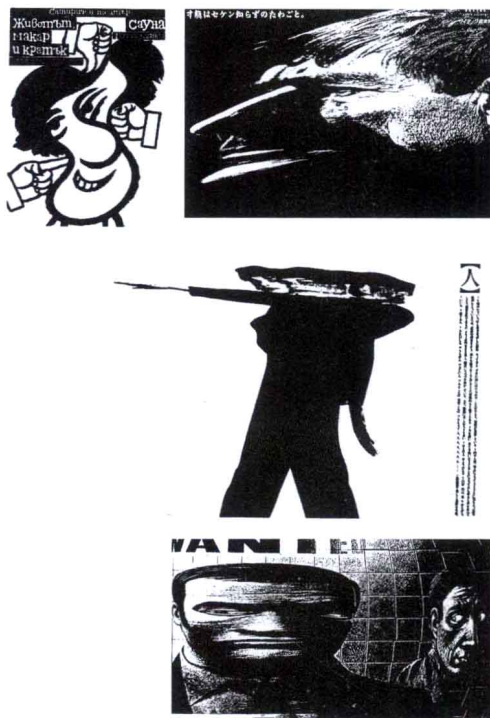

图 2-6 变形后的自然形态在设计中的应用。

第二节 抽象形态

抽象形态是对物象的高度升华和概括,即把同类物象的共性归纳起来,舍弃了它们直观的个性。例如,世界上点状的物象很多,包括沙砾、米粒、豆粒等,而经过人脑的概括,它们直观的个性都消失了,只留下共性:“·”,也就是抽象的“点”。这种点,虽然源自沙砾、米粒、豆粒等,但是已发生了质的变化,不再是物象的原形。其抽象的形态包括:线、面的产生,均可依此类推。

抽象形态(即点、线、面)的组合变化具有独特的表现力,能激发人们的情感,给人带来不同的感受,如崇高、雄伟、优美、忧郁、悲哀、欢乐等。下面让我们对抽象形态的点、线、面元素的相关理论进行认识,分析它们的视觉特征,以使我们能够准确地掌握设计的视觉语言。

一、点的形态

点通常是指小的东西,具体小到什么程度才能给人以点的视觉感受,必须在一定的环境对比下才可以确认。如大海中的一叶小舟、天空飞翔的一只小鸟都给我们点的感受,但是我们看见的一叶小舟往往比汽车大得多,这就说明物象环境的改变可以使点的概念发生变化。如眼睛相对于人的脸来讲显然是一个点,但当我们仔细观察眼睛里的瞳孔时,眼睛原来“点”的概念消失了,而有了“面”的概念。因此,点因其视觉对象、对象周围环

境的不同而成为一个相对概念。严格地说,点只有位置,没有大小和形状,但是生活和设计中的情况却使点具有了众多的形态。

(一)点的视觉特征和变化

1. 单个的点聚集观者视线;多个的点会使视点往返跳跃,分散其注意力。

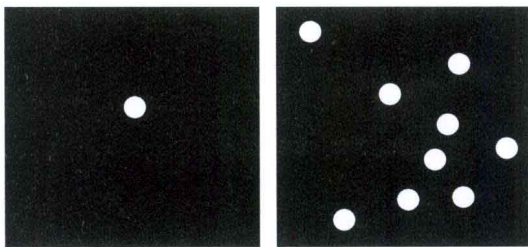

图 2-7 单个点与多个点的比较。

2. 点的位置不同,给人的感受不一。点的位置很重要,画面中心的点比较稳定,边缘的点有逃逸的倾向。

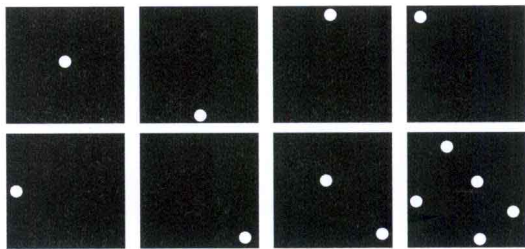

图 2-8 在上图所示 8 幅图中,点的位置关系各不相同,给人的视觉感受也不一样。

3. 点的连续排列,给人线化和面化的感受。

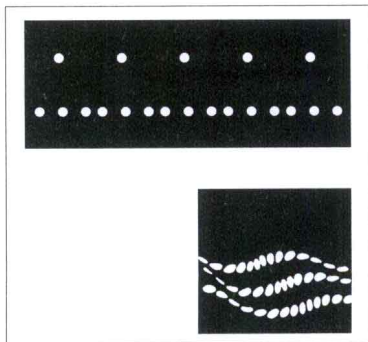

图 2-9 点的排列给人线的感受。

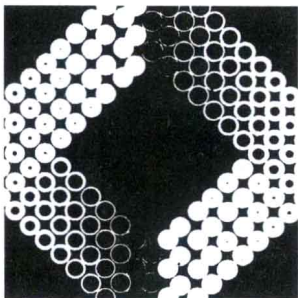

图 2-10 点的排列给人面的感受。

4. 点的大小、排列能产生空间感。

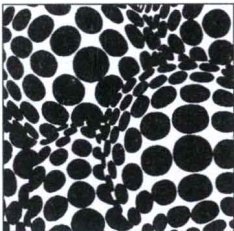
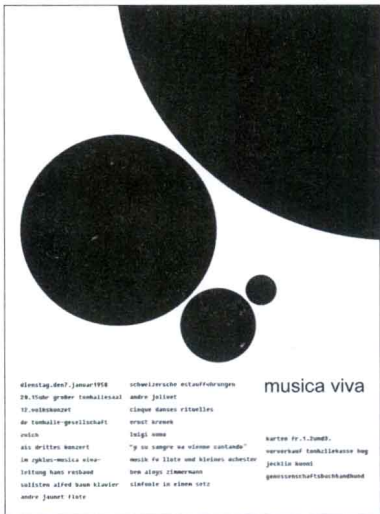
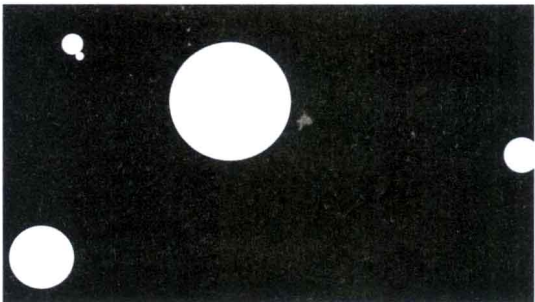

图 2-11 点的排列产生空间感。

5. 点的面积越大,“面”的感觉越强,反之,点的感觉越强,“面”的感觉越弱。

图 2-12 点的面积不同,给人的感受不一。

6. 不同形状、色彩的点传达着不同的视觉

觉信息。一粒呈叶形的黑点会让人产生芝麻的感觉,而这黑点在浅色衣服上就可能会被误认为是一个窟窿。正确地把握这些视觉特征,有利于在设计表达时更确切、完美。

(二) 点在设计中的应用

1. 点是设计的最小单位,也是设计最基本的元素。点在标志设计中可以概括简化形象。

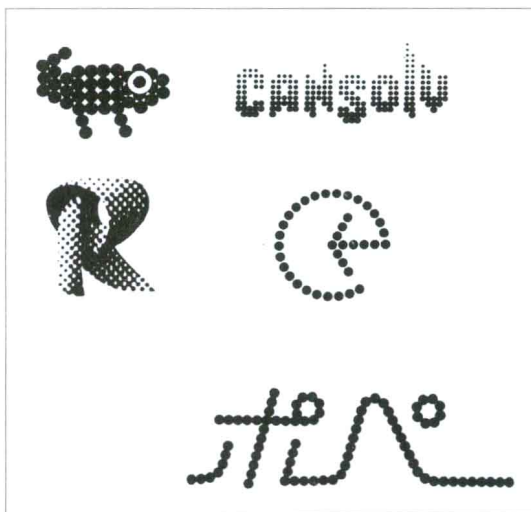

图 2-13 点是构成形态的基本元素,点本身可以组成各种形态,上图是用点构成的标志设计。

图 2-14 用多点构成的广告设计。

2. 点在版面设计中可以活跃气氛。

图 2-15

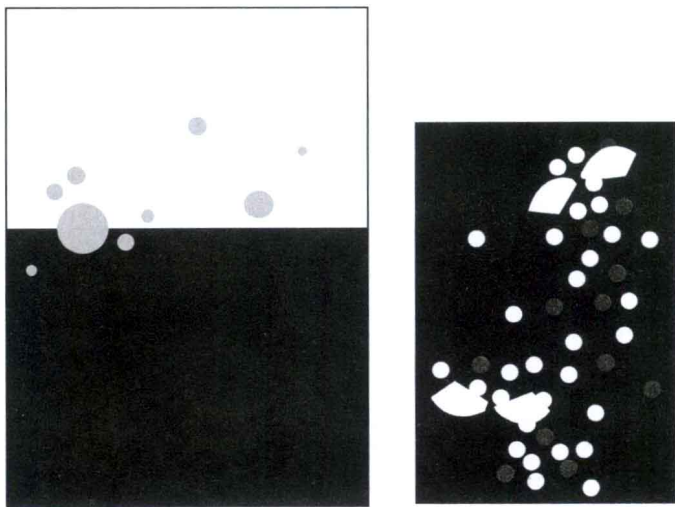

图 2-16

3. 点在平面设计中起点缀的作用。

由于点的形态既具有灵活性又具有多样性,因此,点可以极大地丰富平面设计的视觉效果。“万绿丛中一点红”中的“点”从面积对比和色彩对比上点活了大自然的勃勃生

机。“万绿”是对众多自然物在量上的抽象,这个“点”同样具有高度的抽象性。服装上的纽扣、广告中的标志、场景中的雕塑、墙面上挂的画等无不具有点的点缀性与特征。