

平面设计与艺术

邓 喆◎著

电子科技大学出版社

平面设计与艺术

—○ 邓喆 著 ○—

电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计与艺术 / 邓喆著. — 成都 : 电子科技大学出版社, 2016. 6

ISBN 978-7-5647-3724-5

I. ①平… II. ①邓… III. ①平面设计 IV.

① J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 134096 号

平面设计与艺术

邓 喆 著

出 版: 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)

策划编辑: 谭炜麟

责任编辑: 谭炜麟

主 页: www.uestcp.com.cn

电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn

发 行: 新华书店经销

印 刷: 三河市京兰印务有限公司

成品尺寸: 185mm×260mm 印张 11.25 字数 244 千字

版 次: 2017 年 7 月第一版

印 次: 2017 年 7 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5647-3724-5

定 价: 48.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。

◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

目 录

第一章 平面构成学绪论	1
第一节 构成的概念	1
第二节 构成研究的意义	6
第三节 构成的思维方法	12
第四节 构成的渊源	19
第五节 构成形态的识别	21
第六节 平面构成的学习	37
第七节 平面构成的形态要素	41
第八节 平面构成的形态变化	50
第九节 平面构成美的外在形式	51
第十节 平面构成的形式	54
第二章 平面构成的基本元素	61
第一节 点	61
第二节 线	77
第三节 面	101
第四节 点、线、面的综合赏析	115
第三章 平面构成的形式美法则	151
第一节 统一与变化	152
第二节 对称与均衡	157
第三节 比例与尺度	167
第四节 节奏与韵律	171

第一章 平面构成学绪论

平面构成学是关于平面构成思维、审美和构成方法的系统学说。平面构成的过程既是一个以客观事物为依据，对客观事物进行分析、判断，进而进行主观提炼，加工，并理想化地再造出新客观形态的过程，也是一个以具体事物为依据，采用抽象分析研究的方法去联系事物，使形态之间的关系产生新变化的过程。

借助独特的想法和角度去观察、感受、认识、分析事物是再造的基础，而采用独特的想法和角度去选择，提炼和联系事物的要素，并通过有机综合而构成新事物的能力，就是创新能力。对平面构成观察方法，思维方法、构成方法的研究，对平面造型所构成的新鲜感及对造型载体、造型方法独创性的研究，对构成形态新结构，新秩序，新关系、新功能以及创造多样化形式之美等思维、媒介、技法和形式的全方位研究，是平面构成学研究的基本内容。

平面构成学不但重视形式，重视研究体系的系统性和整体性，更重视对思维方法的启迪和开发。在其研究中采用了形象思维与逻辑思维相结合、发散思维与聚合思维相结合的“综合立体思维”方式，强调透过现象看本质，要求从事物的本质观察，感受、认识和理解形态和色彩等事物的内在联系，研究形式间的规律和抽象关系：主张从要素与要素关系的角度，多层面地研究形式问题。在对构成形式的探索中，重视对形态和色彩各种造型潜能的研究和探索，尊重审美观念的多元化和思维方法的自由化，既不拘泥于功能的制约，也不拘泥于传统审美观念所认可的范畴；鼓励与众不同、与传统不同的思路；追求构成现代的、新颖的、前卫的、个性突出的形式之美。因此，在平面构成研究中，理解构成所揭示的思维方法比构成习作本身的外部特征、骨骼结构等形式的视觉效果更为重要。

第一节 构成的概念

构成是指以既有事物或形态为素材进行研究，通过对研究对象的认识、感受和分

析,对所选择素材按照一定的想法和秩序进行分解与重新组合,从而建立一种理想的事物结构关系,或再造成为一种新的形态组合形式。

虽然客观世界的外表形形色色,以多种多样的形式呈现出来,但是其内部的结构却是有规律可循的。事实上,几乎一切物体都含有相同的一些最简单的组成部分,这种组成部分就叫元素。元素是构成物质的最基本单位,客观世界中不同物质所呈现出的各种差异,都是因为元素及元素的组合结构不同而形成的。在生活中,我们可以直接感受到的任何事物都可以分解为基本单位。依据一定的目的,有选择地利用这些基本单位为要素,去重新组合成新的事物,这就是我们所说的构成。构成活动在人类生活中极为普遍,无论是在物质文明还是精神文明的发展中,几乎都离不开分解并重新组合成为新事物的构成活动。

音乐的旋律优美,且变化无穷。各种变化无穷的音乐,可以营造出不同的意境,表达出人类喜、怒、哀、乐等不同的情感和丰富的精神世界。但是,如果从基本元素的角度将任何一首音乐作品加以概括,都可以提炼出高度简约的基本乐音。将有限的基本乐音依据构思的需要进行相互配合,能够构成从欢快的舞曲到悲伤的哀乐,从简单的儿歌到复杂的交响乐等无限多的曲调。在每一首音乐作品中,各种能够表达和抒发人类情感的美妙音乐旋律之灵感的产生,无一例外都受到现有客观生活的启发,并且,也是在现有客观的基础上,对社会生活素材进行选择、利用、提炼和重新组合的结果。构成音乐旋律的基本乐音,以及音符关系所形成的不同乐音之间或单纯、或丰富的结构特征,则是音乐家依据情感表达的需要对客观世界中各种音响进行主观判断、思考、选择、归纳和重新构成的结果。由此可见,不同音乐旋律的形成和创造过程,在本质上也是一个分解与重新组合的构成过程。

当代汉字是从古代象形文字逐渐演化而来的,而象形文字则产生于古代人类对各种客观物象的理解,是利用简约的图形对自然物象的特征所进行的形态记录。在长期的文字演变过程中,各种客观物象被逐渐简化、概括,并提炼和归纳出最基本的笔画和屈指可数的偏旁部首,从而形成了有利于标准化、通用化的现代汉字。在现代汉字中,将不同或相同的笔画按照规范相组合,就可以构成各种意义不同的文字。文字组合秩序的不同,就确定了各种意义不同的文字关系,从而通过不同的文字组合秩序而传递出不同的语言信息,并借助不同的语言信息表达出人们不同的思绪和情趣。无论是一篇文笔潇洒的散文,还是一首格律工整的诗词歌赋:无论是洋洋万言的学术专著,还是言简意赅的商品广告句,其情节、情趣和意味的不同,在本质上都是因文字结构秩序的不同而不同。或者说,各种文体内容和形式的产生,都依赖于其最小的基本单位及其每一个基本单位的秩序关系。因此,各种文字情节、情趣和意味的不同,在本质上就是对承载相对简单信息的各种文字符号,在重新组合时的结构秩序不同。

例如,“事实”与“实事”这两个词,作为基本元素的文字是相同的,由于组合秩序的先后不同,所传递出的信息就形成了意思差异。“事实”是指事情的真相,而“实事”则是指实实在在的事情。

又如,“文法”与“法文”,前者是特指文章的结构,而后者则是特指法国的文字,或者是对法兰西文学的简称。两个词的基本元素虽然相同,但是,由于结构秩序不同,所传递出的具体信息则风马牛不相及。不仅文字语言如此,音乐语言、舞蹈语言、美术语言、平面设计语言等各种艺术语言几乎也都如此。事实上,就各种信息的传递而言,以相同或者不同的元素,采用不同的结构秩序进行组合,其组合的空间是无限的,能够承载和传递的信息则是无限丰富、千变万化的。

因为,提炼要素与重新组合要素的构成过程,既是一个以客观事物为依据,对客观进行判断、分析,进而进行主观加工,并理想化地再造出新的客观事物的过程,也是一个以具体事物为依据,采用抽象分析研究的方法去联系事物,使具体事物的结构特征形成新变化的过程。所以,这个过程的实质,既是一个以客观现实为出发点,并不断在现实中汲取营养,不断促使现实产生新变化、出现新转机、形成新发展的过程;也是一个依据具体需要,整体把握一般与个别,合理协调共性与个性、传统与前卫、现实与理想,重新构成理想化新事物、新现实,完善并丰富,发展传统的再造过程。

客观→主观→新的客观
具体→抽象→新的具体
共性→个性→新的共性
现实→理想→新的现实
传统→前卫→丰富的传统

从认识事物的角度和层面而言,对既有事物和形态的观察角度和层面不同,可以形成不同的感觉与知觉;对既有事物和形态所采用的分析方法不同,会得出不同的结论。

从解决问题的角度而言,从既有事物或形态中所选择的元素不同,以及对相同或不同元素所采用的综合方式不同,都会出现不同的结果。

因此,借助独特的想法和角度去观察、感受、认识、分析事物是创造的基础,而采用独特的想法和角度去选择、联系和综合事物的要素,并通过提炼与综合而构成新事物的能力,就是创新能力。或者说,创新能力其实就是将以往所获得的知识与想象有机综合,使其产生新见解、新知识、新功能和新价值的能力。

创新能力是人类在适应和改善生存环境,不断提高文明程度的过程中最为重要的本领。创新能力及其相关的创造活动对于人类社会的进步而言,具有极为重要的意

义。事实上,无论是人类本身的进化,还是社会的进步,都受益于人类所特有的创新能力和人类持续不断的创新活动。正是在各种独特而积极的新欲望、新想法的支配下,不断地认识和改造客观世界,不断地调整人与环境的关系,人类社会才从刀耕火种的原始状态逐步发展到现代文明。也正是因为人类具有智慧和创新能力,才能够在适应客观生存环境的各种变化中,不断改善生存环境,不断构成能够推进社会变革和发展的各种新事物。

综观人类发展的历史,几乎每一天都会形成许多新欲望、新见解、新知识,几乎每时每刻都会有无数新的构成活动,并产生出大量发明和创新成果。数不胜数的发明和创新成果使人类享受到各种各样的精神和物质实惠,成为这些发明和创新成果最直接的受益者。事实上,各种各样的发明创新成果,为人类提供的绝不仅仅是各种具体的物质与精神实惠,更为重要的是,发明创新成果还能够直接影响人类的生存方式、行为方式和思维方式,能够改变人类的思想观念以及在生活,工作、学习等方面的习惯和态度。

事实上,任何创新都是有基础的,绝不可能是一种“无中生有”的纯粹全新。或者说,在新与旧之间存在着千丝万缕的血缘关系,没有旧,也就无所谓新。这是因为,创新总是以旧为起点的,鉴别新也是以旧为依据的,新事物和新观念萌发于对旧事物和旧观念的审视、思考和否定,诞生于旧事物和旧观念的产床。新事物中有旧事物的原料,新观念中又有传统观念的成分。人类物质文明和精神文明的各种进步,都是在不断审视已经存在的客观、不断肯定或否定传统的基础上,不断发现、发明和创新的结果。从这个意义上而言,人类所有的“创新”行为和结果,在本质上都属于“再造”都是一种有机综合。

对于“综合”,在《现代汉语词典》(第6版)中有两种解释。第一种解释为:“把分析过的对象或现象的各个部分、各属性联合成一个统一的整体。”第二种解释为:“不同种类、不同性质的事物组合在一起。”因此,我们也可以将具有积极意义的有机综合,理解为是一种构成活动。或者说,有新特征,新功能、新意义的构成或综合就是创造。

构成主义艺术家安东尼·佩夫斯奈尔在一篇介绍构成主义的文章中写道:“现代世界的巨大结构,惊人的科学发现,改变了这个世界的面貌,而艺术家则在宣告新的概念和形式。艺术的感情不得不进行一次革命。这将发现一个新的,没有勘测过的世界。于是我们,嘉博和我,走上了一条通往新的研究的道路,其指导思想是试图创造一种造型艺术的综合。”

社会进步离不开创新,离不开构成活动。无论是与科学创新联系紧密的构成空间,还是与艺术创新联系紧密的构成空间,都是广阔无限的。对于构成概念的理解,可以分为广义构成和狭义构成,也可以分为目的构成和纯粹构成。

一、广义构成

广义构成就是指人类在科学、技术、文学、艺术等各个学科领域中的所有构成活动及其成果，这些都属于广义构成的范畴。

二、狭义构成

狭义构成是指：在视觉艺术领域所开展的，对视觉元素及元素之间的组织结构关系进行开发性研究的纯粹构成活动及成果。在我国的构成教学和研究中，习惯于将狭义构成分为“平面构成立体构成”和“色彩构成”三种课程体系，并将这三种课程统称为“三大构成”。

平面构成是指：以两维空间的造型要素和形态关系为研究对象的纯粹构成活动及其成果。具体而言，就是研究点、线、面等形态在平面中的形态关系以及构成关系的知觉效果。

立体构成是指：以三维空间的造型要素和形态关系为研究对象的纯粹构成活动及其成果。也就是说，对立体形态的要素进行系统研究，并将要素按照一定的想法和原则去组合，创造出实际占据三维空间的形体——即具有长度、宽度、深度的立体形态。

色彩构成是指：以色彩要素和色彩造型关系为研究对象的纯粹构成活动及其成果。其基本内容是通过色彩要素以及不同色彩、色彩关系对人生理和心理的影响进行系统研究，创造出符合功能的理想化色彩关系。

三、目的构成

目的构成是指：目的直接，具体，并且功能也直接、具体的构成活动及其成果。例如，盖楼房、架桥梁、铺铁路，造机器，产品设计、广告设计、包装设计，作曲，编舞、写文章、绘画和雕塑创作以及各种功能直接的科技创新，发明、造物，各种文化艺术作品的创造活动及其成果。对于艺术设计而言，从创造性的设计方案，到新样品制作过程中的全部造型活动及成果，都属于目的构成的范畴。

四、纯粹构成

纯粹构成实际上就是狭义构成的另一种说法，是相对于目的构成而言的。纯粹构成是指：抛开构成的生产性、社会性、民族性、地方性、时代性和情节性等因素，去研究造型要素、要素关系，探索造型可能性的造型活动及其成果。

与目的构成相比，纯粹构成一般不受具体实用功能的制约，侧重于探索纯粹造型

关系，侧重于开发视觉艺术语言的功能和表达潜力，探寻新的视觉造型思路 and 手段，创造新的形态构造性机能和美的形式。“平面构成”、“立体构成”和“色彩构成”都属于纯粹构成的范畴。

纯粹构成研究的基本原则为：形象思维与逻辑思维相结合，创造性与审美性并重，并且格外强调对造型材料、工具、技法以及新的视觉形态、造型语言、美感形式的创造性开发。也就是说，对造型方法的新鲜感，造型载体、工具，技法利用的独创性探索，寻求视觉形态新结构、新秩序，新关系的各种可能性，创造多样化的形式美，是纯粹构成研究的基本目的。

第二节 构成研究的意义

纯粹构成作为设计造型的基础课程，是设计教育中十分重要的一个环节。之所以这样说，是因为构成研究对于设计人才审美能力，创新意识和能力，造型技能等方面的培养，都具有积极而独特的效能。尤其是在提高审美和创新思维方面，构成研究之效果就显得更为突出。审美能力、创新意识、造型技能的不断提高，对于设计人才的基本职业素质而言，不仅是必要的，而且是非常重要的。

从基本职业素质的角度，一名设计人才所需要的能力大致可以概括为：“看法”、“想法”和“技法”三个方面。

看法主要包括三种基本能力，即观察能力、理解能力和视觉审美能力。

艺术设计人才所需要的观察能力主要包括，善于在既有的现实中发现问题的，发现契机，并寻找创新切入点的能力。观察是发现的基础。独特的发现又往往与人们的观察方法及其观察事物的角度和层面之独特性有关。艺术设计离不开现实生活的需要，离不开人们提高生活质量的欲望和对美好未来的追求。设计师应该善于以客观现实生活为原点，及时发现需要解决的问题，并在正确判断的基础上将其转化为设计的题目，使观察和新发现成为创新灵感的源泉。因此，对于艺术设计人才观察能力的训练就成为基础教学活动中的基础。

艺术设计人才所需要的理解能力主要是指，对事物正确的分析和判断能力。正确的分析和判断，是提出合理解决问题方案的前提。人们发现问题和正确判断问题的能力，往往受到其知识和经验的制约，因此，对于不同的人而言，所擅长发现的问题及其所擅长分析和判断的问题是存在差异的。一般而言，一个人理论知识及实践经验的领域越宽阔，深厚，其发现问题和正确判断问题的能力就越强。艺术设计人才不但需要依托广博、深厚的理论知识和实践经验为后盾，还需要具有人文精神，需要对别人的

理解和关爱，需要具有强烈的社会责任感，需要对现实密切关注，并对现实中所存在缺陷具有批判的意识和能力。事实上，正确观察、理解事物的能力不是一朝一夕所能获得的，而是在各种实践中不断比较、思索、探索而逐渐提高的。因此，对于艺术设计人才发现问题和正确判断问题能力的训练，不仅在构成教学环节中受到格外重视，而且，已经成为贯穿于整个艺术设计教学所有环节的基本内容。

艺术设计人才所需要的视觉审美能力则是指，用眼睛辨别美丑的鉴赏能力以及对各种艺术形式和艺术语言的敏感性。作为一名设计师，其辨别美丑的视觉审美能力是极为重要的。因为，设计作品的基本功能包括物质功能和精神功能两个方面。其中，设计作品的形式美感以及作品的形式对人的精神所产生的影响是不容忽视的。这是因为，设计师对于美丑的理解不仅仅是设计师个人的事。设计师的审美水平对设计作品形态、色彩等形式之美或不美的影响是最为直接的。设计师对于美丑的看法，能够直接作用于其所设计的作品，将他的视觉审美观念传播给社会，并在潜移默化中对社会的视觉环境形成积极或消极影响。作为一名设计师，在社会精神文明和物质文明不断进步的过程中，有提供美好的作品来善化社会环境的责任和义务。如果设计师本身就对形式反应迟钝，或者美丑不分，其弊端是显而易见的。一名对丑视而不见、对美知觉迟钝的设计师，不但其设计质量无法把握，而且，还很有可能对社会造成危害，成为社会视觉环境的污染源。也正因为如此，具有比较高的视觉审美能力，具有对美的构成和创造能力，已经成为对设计师素质的最基本要求。

事实上，视觉审美知识对于人类而言，是一种不可缺少的精神营养。食物的价值在于营养人类的肉体，而视觉审美知识的价值在于营养人类的心灵。肉体所需要的营养与心灵所需要的营养，不仅存在着成分上的差异，而且，人们在接受和辨别食物和视觉信息时，所使用的器官也不相同。

人们接受和辨别食物滋味的器官是口舌，而接受和辨别形态和色彩“滋味”的器官是眼睛。相比之下，人们以口舌辨别滋味的鉴赏能力属于比较低层次的能力，而用眼睛辨别“滋味”的鉴赏能力，则属于比较高层次的能力。因为人们以口舌辨别滋味的能力是与生俱有的。而且，对于大部分香甜可口、口味平淡或味道怪异的食物，人们往往很容易达成相同或者相似的结论。因此，也就没有必要针对口舌辨别滋味的鉴赏力而展开专门的理论学习和系统训练。可是，人们用眼睛辨别美丑的鉴赏力不是天生的，只有通过学习才能够进步，只有经过一定的训练才能够显著提高。这样，就很有必要针对眼睛辨别美丑的鉴赏力而展开专门的理论学习和训练。事实上，对于眼睛鉴赏力的提高而言，经过系统学习与没有经过系统学习，能够形成十分显著的差异。

例如，请一位艺术大师和一位普通的小学生共同来品尝一桌美味佳肴，这两位年龄在年龄、知识、经历、经验等方面差别很大的人，都能够感受到佳肴的美味，也都能够从体验到一种舒适的享受。但是，面对一件非常优秀的艺术杰作，相同的两个人对

作品信息的感受则可能形成相当大的距离。艺术大师可能对作品的形式、内涵、意境都津津乐道,产生强烈的情感共鸣,从作品中品味到丰富而生动的美。可是,小学生在面对同一件艺术杰作时,则有可能对作品的形式、内涵、意境等都感觉迟钝,或者根本就看不出其间的所以然,因此也就谈不到情感共鸣和美的享受了。

因为人类社会不断发展进步的需要,社会对设计师观察能力、理解能力和辨别美丑的鉴赏力提出了比普通公众更高的要求,所以,在工业设计、建筑学、服装设计、广告设计、环境设计、园林设计、家具设计、陶瓷设计、染织设计,多媒体设计等所有与艺术设计相关的大专院校或专业中,也都将对“看法”的学习和训练作为最基本的教学内容。

“想法”也叫思维方法,一般是指人们在判断和考虑问题时,分析事物、理解事物、联系事物的方法。在人类社会各种各样的想法中,最有价值、最具积极意义,并能够推动社会进步的想法,就是在对生活独特观察和新发现的基础上所产生的具有前瞻性和原创性的新想法。对于艺术设计人才而言,想法主要是指各种具有积极意义和价值的想法。也就是不断追求创新,不断追求完美的欲望;“以人为本”,统筹兼顾,从设计师预见能力所能达到的范畴来考虑人与物、人与环境的关系;不断在现实生活中提出问题,不断追求超越传统、超越现实、超越自我的创新意识和设计思维能力。因此,设计中的想法是反对重复的,是需要不断创新,并能够体现出积极意义的。事实上,各种创新的想法常常是一种与传统不同、与公众不同,脱离常规的独特想法。设计中追求创新并体现积极意义的各种想法,也是设计师主观能动性和创造性的体现。

一般而言,新想法的形成与设计师对问题关注角度,思考层面、观察方法、联系方式有关,也与设计师的个人经历、视野、知识、修养和世界观存在联系。新鲜的想法需要在对生活的独特观察以及个性化的新发现和感悟中孕育,在对信息的有机综合中形成。设计师在形成新想法时,所采用的思维模式往往不拘泥于形式,不仅仅采用纵向思维、横向思维和聚合思维的方式,也常常采用逆向思维和扩散思维的方式。因此,在设计中的各种具有前瞻性和原创性的新想法,是不能仅仅依靠教学活动全盘师承的,而需要靠教师培养、开发和引导,靠现实生活的刺激、启发和提示,靠学生自己在触类旁通、举一反三的联想中感悟在对不同知识和信息的有机综合中“孕育”。

在设计活动中,新想法属于有新意的观点。作为一个完整的、能够转化为生产力,并可以产生经济效益的设计而言,仅仅将有新意的观点停留在概念阶段是不够的,还需要利用一定的技法将抽象的概念转化为直观而具体的视觉形态。因此,就要求设计师具有将抽象概念转化为直观形态,借助可视信息对其想法进行展示和阐述的技法。技法是艺术设计人才创造能力的另一个方面,其重要性同样是不容忽视的。

技法关联于技术、技能,技巧,技艺、方法、办法。对于艺术设计人才而技法的重要性是利用适当的手段和技术方法,将设计的“想法”以可视的语言进行塑造,以

便更加直观,生动,也更为有据可依地使设计的“想法”准确传递、表达、表现出来。因此,在艺术设计领域中,技法也被称之为“造型技法”或“表现技法”。

应该说,素描、速写、色彩写生和基础图案等各种艺术设计的基础课程,对于艺术设计人才“看法”、“想法”和“技法”三方面能力的提高,都能够起到积极的促进作用。虽然如此,与这些课程相比,构成研究在培养艺术设计人才的这些方面却有其独特的优势。

从“看法”而言,传统的素描,速写、色彩写生一般都比较强调对客观物象的再现,并以模仿和再现客观事物的形态、色彩关系作为其“看法”和“技法”的主要依据。

在构成研究中,不主张简单模仿和再现客观事物外表的具体形态和色彩,而是强调透过现象看本质,要求从事物的本质观察、感受、认识和理解形态和色彩等事物的内在联系,研究其间的规律和抽象关系。因此,构成研究所主张的“看法”对于培养艺术设计人才对事物本质和形式之美的洞察力方面,具有独特而显著的效力。

从“想法”而言,在传统的素描、速写、色彩写生和基础图案研究中,对于美的评判标准,主要是依据已经被广大公众所认可了的传统审美观念,趋向于拘谨的再现和比较狭义的唯美。而且,也都趋向于感性意味强烈的形象思维。例如,在素描、速写、色彩写生和基础图案研究中,对形态与色彩关系的想法,主要是采用横向联想或聚合联想。虽然有时也结合一定的逻辑思维,但是,其逻辑思维的范围往往是局部的,通常是围绕具体内容展开的。或者说,在传统素描,速写、色彩写生和基础图案教学中,对于形态与色彩、形态与材料、形态与工艺、形态与形式等各种关系进行处理时,主要是采用具有比较保守倾向的聚合思维的方法去协调和解决问题。

构成研究在“想法”上与传统的素描、速写、色彩写生和基础图案相比,明显的不同之处主要体现在三个方面。

一是构成研究主张造型活动应该充分体现人的主观能动性,突出创造的内容。因此,在构成教学的形态和色彩研究中,也就不必以再现作为基本要求和评判标准,去拘谨地模仿客观事物的形态和色彩。这样,就使构成研究完全摆脱了客观素材表面现象对人思维的束缚,从而不但解放了想象力,而且也给创造各种新颖的形式提供了无限广阔的空间。

二是构成教学格外强调整体研究体系的系统性,并采用将形象思维与逻辑思维有机结合的“综合立体思维”方式,主张整体且多角度、多层面地研究形式问题。在构成研究中,不仅可以自由采用纵向联想、横向联想和聚合联想,更鼓励采用逆向思维和发散思维的方法考虑问题和解决问题,尤其重视对那些与现有想法有不同见解之新想法的研究。

三是构成教学在对构成形式的研究中,既不拘泥于功能的制约,也不拘泥于传统

审美观念所认可的范畴。在构成研究中,尊重美的多元化和思维方法的自由化,鼓励与众不同、与传统不同的思路,其造型观念上大多是追求现代的、新颖的、个性突出的形式美,重视对形态和色彩造型的不同潜能研究和探索。在对形式美的构成中,十分强调对各种可能性的探索,十分强调对新途径、新技法的开拓。因此,在构成研究的“想法”中,既能够体现出浪漫的创造,又能够引导人们进行更深层次的思考,并倾向于以多样化的美来充实和丰富人类的审美传统。在其间,体现出与时俱进的明朗态度和强烈的先锋意识。

图 1-1 视觉传达设计东方之子广告

从“技法”而言,因为在对传统的素描,速写、色彩写生、基础图案进行研究和创作中,经常受到再现客观等观念制约,所以,其技法往往是比较被动的,给人所提供的自由发挥、创造的空间比较小。在构成研究中则可以彻底摆脱再现客观的制约,在技法方面给人所提供自由发挥和创造的空间比较大。这样,有助于人们更为放松地想象,选择,更为自由地综合形态和色彩等造型关系,有助于人们更加充分地发挥主观能动性和创造性。另外,在构成研究中,反对简单模仿,强调不断探索新“技法”。这些主张,不但对于培养和开发艺术设计人才的想象力,激励他们的创新意识,调动他们设计的主动性十分有效,而且也有助于发现每一位研究者的造型优势,使每一位同学的潜能得到充分肯定和开发,以便在“因材施教”的过程中,能够依据具体学生的具体特点和技能优势“扬长避短”或者“扬长补短”地开发出每一位同学的创造性和造型技能优势。

就构成教学的本质而言,并不是一般意义上的“教”与“学”的过程。除了有通常教学过程的指导看法,灌输想法、传授技法之外,在构成教学过程中还十分强调开

阔视野，格外重视开发思路，特别讲求对各种造型手段和造型可能性的探索。经实践证明，构成研究所采用的认识事物、分析问题和解决问题的方法，对研究者想象力和创造力的开发具有独特而显著的功效。

艺术设计的根本使命就是不断创新，艺术设计的“看法”、“想法”和“技法”也需要不断创新。作为艺术设计基础教学的构成，不但对开发和培养学生的想象力、创造力，提高学生的审美能力极为有效，而且还为现代设计提供了坚实的美学基础。事实上，构成研究的理论和形式不仅在世界各国已经得到普遍认同，并且已经非常广泛地渗透到现代设计中，成为现代工业文明中视觉传达设计（见图产品造型设计（见图 1-2）和环境设计（见图 1-3）的基本艺术原则。

图 1-2 产品造型设计书籍沙发

图 1-3 环境设计城市雕塑小品（厦门）

第三节 构成的思维方法

纯粹构成教学是建立在一种综合立体的思维体系之上的，而平面构成研究过程本身也是一种立体的，系统性很强的创造性思维训练过程。学生依据课题进行训练的过程本身，就是一个理解综合立体思维模式的过程。如果在研究中淡化构成的思维方式，忽视了构成思维体系的系统性和完整性，忽视了探索性和独创性在构成习作中的重要审美价值，仅仅将注意力放在局部的骨骼形式上，或从狭隘的审美观念出发来理解个别平面构成习作视觉形式表面的美与不美，就达不到深入理解平面构成内涵、全面掌握平面构成思维的教学目标。

从平面构成教学的体系而言，每一件具体的构成习作在整体教学环节中，仅仅是一个局部。所以，就每一件具体的构成练习所体现出的形态、色彩特点，以及形与色在整体造型中的“骨骼”形式而言，也仅仅是排列组合程序中的一种方案，是多种造型可能性中的一种选择，是依据某一造型思路进行可能性探索的一个具体环节。从这个意义上讲，单独的一件平面构成习作只是将某一思维环节视觉化的产物。因此，平面构成习作的题目不应该是固定、僵化的，而是可以灵活多变的。对于平面构成习作的评判标准也不应该是单一的，而应该在评判的内容中将创造性与形式美并重。

之所以这样说，是因为在平面构成习作中美或不美的形式都是造型后所构成的一种形态关系，这种形态关系为人们的知觉判断提供一种审美的依据，分别都属于各种造型可能性中的一种。更何况，纯粹构成的教学训练是为目的构成打基础的，具有为目的构成提供思路，提供形式语言之语法和语汇的功能。在目的构成中，不同形式的形态语言所能够传递的信息不同，所能够满足的功能也不同。事实上，在各种各样的目的构成中，对于形式美或不美的评价不是孤立的。因为，在目的构成中，形式是为内容、为功能服务的，对于特定的内容而言，需要有与其相和谐的形式来配合，只有形式与内容相和谐，才能达到真正意义上的完美。

各种在纯粹构成中使感官不舒服，被认为是形式不优美的形态关系，也同样属于形态语言中不可缺少的语汇。这些使人不舒服的形态语汇，同样也能够在目的构成中发挥出积极的信息传递作用。而且，那些使人感觉不舒服、形式不优美的形态关系对于有些信息的传递，又常常具有不可替代的功能。例如，西班牙画家萨尔瓦多·达利所画的《内战的预兆》就专门采用了许多狰狞、丑陋、变形、扭曲的形象和在视觉上使人不舒服的形式来构成（见图 1-4）。

《内战的预兆》创作于 1936 年西班牙内战爆发之前，是画家对于西班牙内战将要来临的敏感预告，达利在《内战的预兆》中用超现实的、在感觉上很不舒服的形象来

引起人们的注意，为人们展现了一个景象惨烈、凌厉，恐怖的令人毛骨悚然的噩梦。在接近正方形的构图中，被肢解的人体，一上一下地连贯成框式的形态结构，几乎占据了整个画面。上半部是人的头、胸，还有一条腿以及露出骨头的脚。下半部是人的臀部和直接长在臀部同一侧的两只胳膊。支撑臀部的是一只撑着地的手和一只骨节变形、已经断了腿的大脚。在人的身体以及周围的地面上，凌乱地散落并流淌着各种器官。画面中那个披头散发，龇牙咧嘴，面目丑陋、表情极度痛苦的上半部，使劲伸着脖子、仰着脸，脚用力蹬在下半部那个已经没有了上身的腰部上；而画面中的那个硬挺着的下半部，一只手紧紧抓住上半部的一个乳房，另一只手在使劲抵着地面的同时还紧紧地攥着一部分内脏，这些本来好像是属于同一身体的部位，几乎都精疲力尽地挣扎着。画面的背景是湛蓝的天空布满了浓密的云，茫茫大地已经满目疮痍。整个画面形成一种混乱、嘈杂和恐怖之感，如同一个凌厉而恐怖的噩梦。画中所展现的这个凌厉而恐怖的噩梦，既来自于画家本人对其所经历的惨烈战争的独特内心体验，也反映出人类对于第一次世界大战的痛苦记忆以及对于第二次世界大战不祥之兆的普遍忧虑和惶恐不安。达利正是有意识采用这种不优美、不和谐的形态和色彩关系，通过不堪入目却有强烈震撼力的惨烈画面，来生动揭示战争的血腥，残酷，表达战争给人类带来的灾难、恐怖和痛苦的心灵感受，富有个性地表现出人类所不堪忍受之痛苦，并旗帜鲜明地表达出画家强烈的爱与憎及其对美丑之关系的理解和深层次的哲学思考，进而引导观众对人类在残酷战争中所处的悲惨境遇的思考，并进一步引导观众对造成人类悲惨境遇之社会原因的深层次思考。这样，作品就通过不舒服、不优美的形式感觉，启发和引导人们对艺术形象进行思考，在思考中唤起人们对真善美的追求，并形成了一种能够触动观众内在心灵世界的审美体验。

图 1-4 《内战的预兆》画布油彩 99.8cm×100cm 萨尔瓦多·达利（西班牙）1936 年美国费城艺术博物馆藏