

平面构成 包豪斯 瓦尔特·格罗皮乌斯 艺术与技术新联合
对象世界诸要素的分解与组合，使新的功能显现
学习构成不是目的，而是要学习达到目的的手段
这是一种思维方式的训练、分析和实验
在这种创造观念的指导下进行的设计过程，是一种更趋于理性的、逻辑的活动，它创造的画面形式
多数偏于数学的美、秩序的美

Plane Formation 平面构成

“十一·五” 高等院校艺术设计专业规划教材
主编 李玲 翟翠娟

“十一五”高等院校艺术设计专业规划教材

Plane Formation 平面构成

◎ 主编 李玲 翟翠娟

河南科学技术出版社
· 郑州 ·

本书编委名单

主 编/李 玲 翟翠娟

副主编/彭 辉 钟建华 耿 聪

参 编/周 婷 李琳杰 杨 光

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/李玲, 翟翠娟主编. —郑州: 河南科学技术出版社, 2009. 8(2010. 9 重印)
(“十一五”高等院校艺术设计专业规划教材)

ISBN 978-7-5349-4312-6

I. 平… II. ①李…②翟… 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(2009)第 144844 号

出版发行: 河南科学技术出版社

地址: 郑州市经五路 66 号 邮编: 450002

电话: (0371) 65788633 65788613

网址: www.hnstp.cn

策划编辑: 韩雅楠

责任编辑: 韩雅楠

责任校对: 韩雅楠

美术设计: 张 伟

责任印制: 张 巍

印 刷: 河南新华印刷集团有限公司

经 销: 全国新华书店

幅面尺寸: 170mm×230mm 印张: 11 字数: 250 千字

版 次: 2009 年 8 月第 1 版 2010 年 9 月第 3 次印刷

定 价: 29.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系。

前言

PREFACE

构成教育是以培养学生的创造意识、创造能力为基本原则的。构成教育的重点在于方法的教学和能力的培养；通过思维方法的教学，训练学生严密的思考程序与灵活的构想创造；通过构成发展史的教学，引导学生对文化、风格的综合性分析与思考；通过构成方法与实用软件的教学，让学生掌握造型原理与制作技巧，引导学生以自身的体验与实践，开拓和扩展现代艺术与设计的新造型语言。总之，构成教育的目的，在于培养基础深厚、勇于创造并能够熟练操作的综合型人才。

平面构成作为设计基础训练，着重于培养学生的形象思维能力和设计创造能力，其单纯性表现在摒弃功能、材料、技术、造价等设计元素的思考，而把注意力集中于造型训练，特别是通过抽象形态体现形式美的法则，培养形象思维的敏锐性。具体通过对构成要素——点、线、面的分析，引出对抽象形态形式美法则的归类练习，训练学生在各种限定条件下创造视觉形象。

本书在编写过程中紧密围绕学科的前沿动态，吸收构成理论研究的最新成果，在知识、内容和体系上力求实现传承、突破与创新。本书有三个重要特点：

一是注重内容的系统性。本书力求体系完整、结构清晰、重点突出、循序渐进，重点把握知识的深度和广度，努力做到深入浅出。编写过程中对理论体系、组织结构、阐述方法等方面均作了一些新的尝试。

二是注重结构的创新性。作为艺术院校设计专业的教学用书，本书根据教学特点进行了结构创新。内容编写采取模块式结构，不仅注重理论知识的学习，还注重技能技法的训练。重点章节配置了实训作

业,并针对重点、难点设计了详细的作业提示,注意调动学生的主体意识,启发创新思维,突出教学的针对性、实践性与可操作性。

三是注重阅读的趣味性。本书语言通俗,表述简约,图文并茂,内容丰富,可赏可读,富有吸引力。

本书循序渐进地阐述了平面构成的造型要素、形式法则及相关知识
点。

第1章,重点了解平面构成的基本概念,明确平面构成与造型基础之间的关系,重培养创造性思维能力及构成表现能力。

第2章,重点掌握平面构成的基本元素点、线、面的性质。

第3章,是本书的重要章节,重点掌握各种构成形式的特点及表现规律,学会创造性地运用各种构成方法,学会分析作品的优劣,进而尝试进行视觉设计。

第4章,深入探讨平面视觉语言,使学生掌握更加细致而丰富的构成方法。

第5章,是运用所掌握的平面构成知识,进行有主题的综合创作,将设计形式结合设计思维,提高学生的创意能力。

本书由李玲、翟翠娟担任主编并统稿。彭辉编写第1章、第2章(2.1~2.3.2),翟翠娟编写第2章(2.3.3~2.4)、第3章(3.1~3.3),钟建华编写第3章(3.4~3.8.2),耿聪编写第3章(3.8.3~3.9)、第4章(4.1~4.3.1),李玲编写第4章(4.3.2~4.3.4)、第5章。周婷为本书第5章绘制了部分配图,李琳杰、杨光为本书的编写收集了大量的资料。

本书在编写过程中,吸收和借鉴了国内外教材的一些成果,参考了有关文献资料,在此对有关作者致以诚挚的谢意。书中图例主要来源于教师授课所用范画和学生作业,同时编者为本书专门绘制了部分例图,另外还选用了部分设计杂志和专家的作品,在此一并致谢。

编 者

2009年7月

目 录

CONTENTS

第 1 章

概 述

P.001

第 2 章

平面构成的基本

元素

P.012

第 3 章

平面构成的形式

P.050

第 4 章

平面构成的视觉

语言

P.122

第 5 章

平面构成综合创意

P.154

参考文献

P.166

1.1 平面构成的发展 P.002

第1章

概述

1.2 平面构成的内容与特点 P.006

1.3 学习方法和要求 P.008

1.1

平面构成的发展

1.1.1 包豪斯

平面构成的发展必须从包豪斯及其风格对现代设计的影响开始讲起。“Bauhaus”是瓦尔特·格罗皮乌斯专门生造的一个新词。“bau”在德语中是“建造”的意思，“haus”在德语中是“房子”的意思。因此“Bauhaus”就是“造房子”。从这个新造词的词面就能看出，W. 格罗皮乌斯试图将建筑艺术与建造技术这个已被长期分隔的领域重新结合起来。更广泛地说，艺术与工艺应该合而为一。唯有如此，才是真正的现代设计。

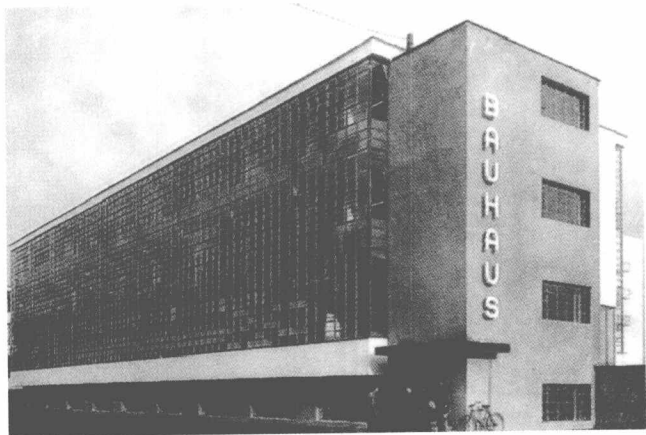
1919年3月16日，魏玛内务大臣弗列希委派 W. 格罗皮乌斯担任市立美术院与市立艺术工艺学校的校长职务。3月20日，W. 格罗皮乌斯建议并获准将两所学校合并，因此，在现代设计史上，1919年成了一个重要的起点，在这一年的4月1日创立的国立包豪斯设计学校，是世界上第一所真正为发展现代设计教育而建立的学校，为工业时代的设计教育开创了新纪元。包豪斯创办共14年，前后培养了学生五百多人。它的教学方法和课程设置基本上被后来的设计院校所采用，因此它的影响遍及世界各地。

1.1.2 包豪斯的原则

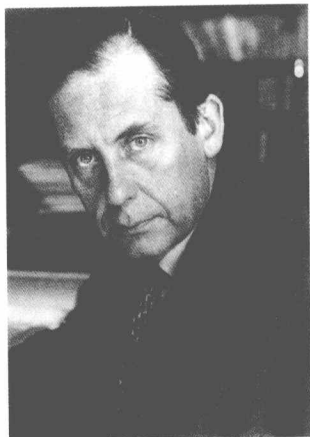
艺术与技术相统一。

设计的目的是人，而不是产品。

设计必须遵循自然和客观的原则来进行。

包豪斯校舍的实验工厂

瓦尔特·格罗皮乌斯

1.1.3 包豪斯思想

包豪斯的崇高理想和远大目标可以从包豪斯宣言中得到体现：

“完整的建筑物是视觉艺术的最终目标。艺术家最崇高的职责是美化建筑。今天，他们各自孤立地生存着，只有通过自觉，并和所有工艺技师共同奋斗，才能得以自救。建筑家、画家和雕塑家必须重新认识，一幢建筑是各种美感共同组合的实体。只有这样，他的作品才可能灌注入建筑的精神，以免迷失流落为‘沙龙艺术’……”

“建筑家、雕刻家和画家们，我们都应该转向应用艺术……”

“艺术不是一种专门职业。艺术家和工艺技师之间在根本上没有任何区别。艺术家只是一个得意忘形的工艺技师。在灵感出现并超出个人意志的珍贵片刻，上苍的恩赐使他的作品变成艺术的花朵。然而，工艺技术的熟练对于每一个艺术家来说都是不可缺少的。真正创造想象力的根源即建立在这个基础上……”

“让我们建立一个新的设计家组织。在这个组织里面，绝对没有那种足以使工艺技师与艺术家之间树立起自大障壁的职业阶级观念。同时，让我们创造出一幢将建筑、雕刻和绘画结合成三位一体的新的未来殿堂，并用千百万艺术工作者的双手相交矗立在云霄高处，变成一种新信念的鲜明标志。”

宣言由 36 岁的 W. 格罗皮乌斯执笔，扉页上是表现主义版画家费宁格所作的星光照耀下的大教堂，宣言中可见到威廉·莫里斯和凡·德·维尔德的思想影响。

1.1.4 包豪斯的教学

包豪斯的创始人 W. 格罗皮乌斯针对工业革命以来所出现的大工业生产“技术与艺术相对峙”的状况,提出了“艺术与技术新统一”的口号,这一理论逐渐成为包豪斯教育思想的核心。包豪斯教育注重对学生综合创造能力与设计素质的培养。

包豪斯以前的设计学校,偏重于艺术技能的传授,如英国皇家艺术学院前身的设计学校,设有形态、色彩和装饰三类课程,培养出的大多数是艺术家而极少数是艺术型的设计师。包豪斯为了适应现代社会对设计师的要求,建立了“艺术与技术新联合”的现代设计教育体系,开创类似三大构成的基础课、工艺技术课、专业设计课、理论课及与建筑有关的工程课等现代设计教育课程,培养出大批既有美术技能又有科技应用知识技能的现代设计师。

包豪斯的整个教学改革是对主宰学院的古典传统进行冲击,提出“工厂学徒制”。整个教学历时三年半,最初半年是预科,学习基本造型、材料研究、工厂原理与实习三门课,然后根据学生的特长,分别进入后三年的“学徒制”教育。合格者发给“技工毕业证书”。然后再经过实际工作的锻炼(实习),成绩优异者进入“研究部”,研究部毕业方可获得包豪斯文凭。学校里不以“老师”、“学生”互相称呼,而是互称“师傅”、“技工”(或“学徒”)。所做的东西既合乎功能需要又能表现作者的思想——这是包豪斯对学生作品的要求。其教学强调直接经验。包豪斯的主要课程一直处于变化发展中。

包豪斯把当时的一些艺术家如伊顿、康定斯基、克利、蒙德里安、布劳恩等聘为教师,同时也聘请工厂里的技师,对学生进行双轨制的教学,使培养出来的学生成为既有艺术素养又有科学

技术和实用头脑的设计师。包豪斯把绘画、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，而不是脱离社会。

包豪斯在自己的实践过程中逐步形成了自己的教育思想和设计体系。他们认为，艺术和科学一样，可以分解成最基本的元素来进行分析。物质可分解成分子、原子、电子等，绘画艺术可分解为最简单的点、线、面等以及空间色彩各元素。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，促使学生自己思考，不依赖条件，充分发挥学生的想象力和创造力，锻炼独立思考的能力。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，取得最多的成果。包豪斯在论述构成原理和造型原理上都有独到见解，对人体工程学、美学、心理学、材料学都有所研究。这些教学体系形成了包豪斯风格，这种风格和理论对世界各地的设计教育产生了重要的影响，并在不断地发展中更加完善。

早在 20 世纪 50 年代，中国就有一些旅欧艺术家研究和提倡包豪斯的教育思想和设计体系。由于当时我国落后的经济，设计在教育界根本不受重视，而此时在美国、荷兰、瑞士、匈牙利和日本等国却接受了包豪斯的设计思想，在设计界和工业界产生了影响。70 年代末，随着我国的改革开放，随着经济的发展、科技的进步、艺术的繁荣，包豪斯的设计教育思想和意识开始被采用并得以发展，现已成为我国现代设计教学基础课程之一。

1.2

平面构成的内容与特点

1.2.1 构成

构成首先是一种造型的概念。所谓构成，就是以数种以上的单元重新组合成为一个新的单元。同时，构成更多的是哲学和科学的含义——“对象世界诸要素的分解与组合，使新的功能显现”。构成是创造形态的方法，研究如何创造形象，形与形之间怎样组合，以及形象排列的方法，可以说是一种研究形象构成的科学。实际上人类所有的发明创造行为本身就是对已知要素的重构，大到宏观宇宙世界，小到微观原子世界，都可以有自己的组合关系、结构关系。我们进行构成这种分解与组合关系的练习，就是要利用各种可能性，从不同的角度做组合排列，从而产生新的造型。早在新石器时代，原始人就用一块石头和一根棍棒组合，形成了斧头、铲子、刀子等器物。现代社会汽车的发明、火车的出现、飞船的上天也都是多种机械的组合，显现出各种新的功能。

平面构成、色彩构成和立体构成，被称为三大构成，是构成的主要内容。

1.2.2 平面构成

平面构成是设计中最基本的训练，是在平面上按一定的原理设计、策划多种视觉形式。我们学习构成不是目的，而是要学习达到目的的手段，这是一种思维方式的训练、分析和实验，最后通过这种思维方式的开发，培养一种创造观念，使我们有更多的想象力和创造性，开拓设计思路。在这种创造观念指导下进行的设计过程，是一种更偏于理性的、逻辑的活动，因此它所创造的画面形式多数偏于数学的美、秩序的美。

1.2.3 平面构成的特点

平面构成不是以表现具体的物象为特征，但它反映了自然现象运动变化的规律性。它有两个方面的特点。

第一，它以直觉为基础。平面构成不是简单地模仿具体的物体形象，而是以直觉为基础，强调客观现实的构成规律，把自然界中存在的复杂过程，用最简单的点、线、面进行分解、组合、变化，反映出客观现实所具有的运动规律。

第二，它是一种高度强调理性活动的、自觉的、有意识的再创造过程。平面构成运用了数学逻辑、视觉反应和视觉效果重新设计，构成空间深度并突出它的运动规律，表现出具有超越时间、空间的图形效果。

平面构成与我们传统几何图案的连续纹样有所区别。传统几何图案的连续纹样是在非常有规律的反复中求变化，给人的感觉是平面上产生一种规整统一，而平面构成突破了几何图案中的平面时空，增强了画面的运动感和空间深度，在平面的纸上产生了一种空间起伏的视觉效果，这就是平面构成所追求的三维立体空间的错视效果。在构成中以数量的等级增长、位置的远近聚散、方向的正反转折等变化，以及在结构上整体或局部地运用重复、渐变、变异、放射、聚散、对比等方法分解组合，构成有组织、有秩序的运动。通过视觉语言对人的心理状态和生理状态产生影响（比如紧张、松弛、平静、喜悦、痛苦、茫然等心态），并得以表现。

1.3

学习方法和要求

在造型过程中，对材料和技术的了解是必要的，但作为艺术设计这些条件并不充分。独特而丰富的构想和对于美的深刻感悟是艺术家的必备素质，也是构成艺术创造力的不可缺少的要素。

平面构成课程体系建立在理性与感性相结合、研究与实践相融会的基础上。该课程从基本造型规律和视觉认知规律出发，学习视觉语言和艺术造型的共性的形式美法则，通过系统强化训练开展造型设计的理论研究。其目的是培养创造力和基础造型能力，为专业的设计构思提供方法和途径，同时也为各艺术设计领域提供技法支持，使我们在从事设计之前学会运用视觉语言。

1.3.1 平面构成的学科特点

平面构成的学科特点除前面阐述过的二维平面造型之外，还具有构成课程体系共有的学科特点，概括起来可表述为基础性、趋理性、设计性和实践性四个方面。

基础性首先表现在它是学习艺术设计专业的入门课，对初学艺术设计的人有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程序中，平面构成总是作为基础课而放在教学的初始阶段来实施。平面构成的基础性还表现在它与艺术设计领域各专业的横向联系上。构成课程体系本身就是将造型艺术各专业的基础性、本质性问题抽出来再予以系统分类构建的。也就是说，构成课程体系以各造型领域（包括纯艺术和应用艺术等）共性的重要基础性问题为研究和教学的中心内容。具体来说就是形态、色彩、质感、构图、表现力和美感等造型涉及的重要因素。正因为如此，构成课程的理论和方法对一切艺术造型领域都有基础和本质的意义。

趋理性表现在以现代科学研究的方法，将繁杂的造型还原分解成造型要素，再按一定法则予

以综合构成。这就像现代物理学研究分子、原子和粒子等趋于终极的要素，通过科学实验，多方面探讨其本质，寻求学科发展的种种可能性。构成以点、线、面、体等形态为主要构成要素的研讨，其意义也在于此。另外平面构成在相当程度上借助数理逻辑推理方法，启迪构想，丰富造型手段，使艺术设计科学化、有序化。平面构成还重视艺术理论的指导作用，各种现代艺术成果和具普遍意义的形式美法则也在构成体系得到广泛应用。

设计性是构成课程体系的重要特性。我们已经了解到，设计意味着有明确的预期目的，要满足设计要求，设计方案必须在各种条件的制约下完成。构成课的目的主要是创造力的培养，其方法是站在纯造型的立场上探求造型的种种可能性，因此一般没有实用性的目的。但是在构成课的每一项课题训练中又有具体的造型目的性，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。比如一幅“重复”课题的作品可能会用到纺织品设计之中，而另一幅“矛盾空间”课题的作业构思可能源于某一广告招贴主题。这些构成作品都是出自某种造型目的的设计方案，是作者运用各种造型法则和形式美法则，反复推敲，精心设计、制作的成果。

实践性也是构成课程的重要特点。这种实践一方面表现在类似科学实验的系统课题研讨，其间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。另一方面，这种实践性还体现在课程实施中对于材料、工具和工艺技法的尝试与把握。从根本上看，任何人创造的形态都必须以材料和工艺为物质基础，许多新的创意思维都是从对材料和工艺的独特认识中萌发的。这种从包豪斯时期就建立起来的实践性教学原则，至今仍是构成教学实施的重要依据。

1.3.2 平面构成的学习方法和要求

学习途径应遵循理论与实践相结合，感性与理性相融会的原则。

努力开拓思路，发挥想象力，丰富构想，培养艺术创新能力。

接受严格而系统的课题强化训练，认真完成有关课题作业，勤于动脑，勤于动手。

总之，学习构成课程是一个艰苦的艺术创作过程，一方面需要建立新的专业理念，另一方面又需要投入相应的时间和精力去努力实践。

1.3.3 构成课的思维途径

构成是一种开发潜在创造力的造型方法，其思维途径有以下两方面：

1. 逻辑思维

逻辑思维是指先确定构成形态的若干基本要素，然后以排列组合的方法，对各要素进行多种编排。这种方法是一种富于理性的缜密的思维方法，既可避免先入为主的弊病，又便于在众多的方案中“优选”出最佳方案。

2. 形象思维与抽象思维

形象思维与抽象思维是指在感性认识的基础上，分析造型的意向特征，充分发挥想象力，将自然界中本无关系的东西联系起来，寻求它们之间的共性因素，使其“异质同化”、“同质异化”，从而创造出富于想象和哲理性的视觉形象。

1. 理解构成与平面构成的概念。
2. 简单陈述构成发展的脉络，了解构成训练的目的。
3. 思考在平面构成课程中应注意的学习方法。