

艺术设计

普通高等教育“十二五”规划教材

数字艺术设计系列教材

SHUZI YISHU SHEJI XILIE JIAOCAI

平面构成

主 编 张 辉

副主编 王天舒 范文博 韩雅怡



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

普通高等教育“十二五”规划教材

数字艺术设计系列教材

SHUZI YISHU SHEJI XILIE JIAOCAI

平面构成

主 编 张 辉

副主编 王天舒 范文博 韩雅怡



中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书作为高校设计类专业基础课训练的教材,侧重培养学生基础认知能力和设计观念、动手能力。本书在课程设置上选择了最优化的组合方案,同时,对大量图片的深入分析使学生能够设身处地得到最真实的体验、最切实的学习、最扎实的知识。对学生有着重要的专业指导作用。本书的课程体系采用理论与实践相结合,启发学生的多元化思维,培养创造新秩序的能力及造型的表现能力与审美能力;了解和掌握不同形态语言的属性、特征、形式要素及构成原理。本书不只限于课堂授课范围,也为教师在课后与学生交流提供了参考与建设性意见。

本书可作为设计学科如视觉传达专业、服装设计专业、室内外设计专业、动画设计专业等相关专业的专业教材,尤其是以培养实践能力为侧重点的本科类、高职类学生。本书同时对从事公共空间设计、视觉传达设计、展示设计、景观设计、室内设计的人士有较高的实用性和重要的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 张辉主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2011.2
普通高等教育“十二五”规划教材. 数字艺术设计系列教材
ISBN 978-7-5084-8234-7

I. ①平… II. ①张… 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(2011)第010700号

书 名	普通高等教育“十二五”规划教材 数字艺术设计系列教材 平面构成
作 者	主 编 张 辉 副主编 王天舒 范文博 韩雅怡
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京英宇世纪信息技术有限责任公司
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 10.5印张 267千字
版 次	2011年2月第1版 2011年2月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	48.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

工业和信息化部中国电子视像行业协会 中国数字艺术设计专家委员会



顾问:

尹定邦: 广州美术学院副院长

马克宣: 北京大学软件学院数字艺术系教授、中国数字艺术设计专家委员会主任委员

曹小舟: 北京电影学院动画艺术研究所常务副所长

张祥和: 吉林动画学院副院长

主任: 郝亚斌

副主任: 孙春亮 王新霞 刘晶雯 谢清风

编委成员(按姓氏笔画排序):

丁斌: 上海大学数码艺术学院院长助理

马振龙: 天津理工大学艺术学院动画系主任

王建国: 广播电影电视管理干部学院副院长

王玉红: 浙江林学院艺术设计学院数字媒体系主任

孙哲: 成都学院动画系主任

仲明星: 上海大学数码艺术学院院长

朱明健: 武汉理工大学艺术学院副院长

朱涛: 三峡大学艺术学院艺术系主任

刘同亮: 徐州工程学院艺术学院副院长

刘秀伟: 北京印刷学院设计学院平面教研室主任

刘东升: 烟台南山学院艺术学院院长

刘杰: 海口经济学院动画系主任

刘永福: 广西职业技术学院艺术系主任

邢小刚: 三江学院艺术学院院长

李春富: 华中科技大学工业设计系主任

李克: 南京工业职业技术学院艺术设计系主任

李必谨: 云南师范大学计信学院动画系主任

李丹: 广州科技贸易职业学院艺术设计系主任

李铁: 天津工业大学艺术学院动画系主任

吕艳: 北京科技经营管理学院艺术系主任

余雁: 黑龙江大学艺术学院副院长

余永海: 浙江工业大学交互设计研究所所长

孟祥林: 辽宁广告职业学院院长助理

沈雷: 辽宁工业大学艺术设计与建筑学院副院长

辛宏安: 中国美院设计职业学院动画系主任

邹明: 沈阳大学动画系主任

庞永红: 西北大学艺术学院院长

陈小清: 广州美术学院数码艺术设计系主任

陈磊: 福州大学厦门工艺美术学院动画系主任

陈彦许: 河北软件职业学院数字传媒系主任

陈晓莉: 紫琅职业技术学院艺术系主任

劳光辉: 湖南大众传媒学院广电传媒系主任

马新宇: 上海工程技术大学艺术设计学院院长

方浩: 中国地质大学艺术学院实验中心主任

王秀萍: 浙江理工大学艺术设计学院环艺系副主任

卢少夫: 浙江树人大学艺术学院院长

丛红艳: 西安工程大学动画系主任

冯莉: 厦门城市职业学院副教授

朱方胜: 江南影视艺术职业学院艺术系主任

朱宏: 北京信息职业技术学院艺术系主任

林学伟: 哈尔滨理工大学艺术设计学院院长

刘锋: 北京印刷学院设计学院动画系主任

刘洪波: 广西柳州城市职业学院艺术系主任

刘海英: 哈尔滨理工大学艺术设计学院艺术系主任

江度: 大连交通大学艺术学院院长

李益: 重庆邮电大学传媒艺术学院副院长

李爱红: 中国美院设计职业学院艺术系主任

李若梅: 长沙师范高等专科学校校长助理

李剑华: 石家庄三川文化传播有限公司总经理

李莉: 重庆科技学院艺术系主任助理

吕海景: 东北农业大学成栋学院艺术系主任

闫英林: 沈阳航空工业学院艺术学院副院长

余武: 南京邮电大学传媒技术学院院长

邱萍: 广西民族大学艺术学院副院长

谷高潮: 唐山学院艺术系主任

沈浩: 陕西科技大学动画系主任

何祥文: 中山职业技术学院艺术系主任

邹晓枫: 哈尔滨理工大学国际动画学院动画系主任

陈义: 湖北经济学院艺术学院院长

陈昌柱: 四川音乐学院成都美术学院动画系主任

陈亮: 苏州托普信息职业技术学院院长助理

陈凌广: 浙江衢州学院艺术系主任

陈鹏: 西安理工大学艺术与科技学院动画系主任

张鹏: 沈阳师范大学艺术学院院长



张小鹭：厦门大学艺术学院副院长
张继渝：重庆工商大学设计艺术学院副院长
张 苏：四川大学艺术学院副院长
张晓叶：东北师范大学美术学院动画系主任
张 辉：西安理工大学艺术与设计的摄影系主任
张爱华：湖北工业大学艺术设计学院动画系主任
张 莉：南京工业职业技术学院艺术系主任助理
杨开富：重庆工商大学设计艺术学院动画系主任
杨定强：重庆大学艺术学院教研室主任
吴雪松：湖南大学数字媒体研究所艺术总监
杜静芬：中州大学艺术学院动画教研室主任
邵 斌：苏州科技学院传媒艺术学院动画系主任
周 艳：武汉理工大学艺术学院动画系主任
武 丹：桂林电子科技大学艺术学院院长
赵 前：中国人民大学艺术学院动画教研室主任
赵红英：河北科技大学动画学院动画系主任
屈 健：西北大学艺术学院副院长
郑 泓：浙江理工大学艺术与设计的系主任
段新安：北京工商大学数字艺术制作中心主任
徐亚非：东华大学服装学院艺术设计学院副院长
钟 蕾：天津理工大学艺术学院副院长
贺蜀山：重庆科技学院培训中心主任
胡左英：南昌大学科技学院艺术系主任
费秀清：中国传媒大学动画学院副院长
晓 欧：中央美术学院城市设计学院动画系主任
高春明：湖南大学数字媒体研究所所长
高中立：川音学院成都美术学院二维动画教研室主任
翁炳峰：福建师范大学美术学院副院长
卿尚东：重庆师范大学美术学院动画系主任
殷 俊：江南大学数字媒体学院副院长
黄心渊：北京林业大学信息学院院长
黄 迅：广州工业大学艺术设计学院动画系主任
梁 岩：吉林艺术学院新媒体学院副院长
梁亚琳：厦门理工学院艺术系主任
崔天剑：东南大学艺术学院副院长
程建新：华东理工大学艺术与设计的传媒学院院长
彭 梅：浙江理工大学视觉传达系主任
谭建辉：阳江职业技术学院艺术系主任
漆杰峰：广东中山职业技术学院艺术设计系副主任
黎成茂：桂林电子科技大学设计学院动画系主任
濮军一：苏州工美职业技术学校数字艺术系主任

张 蓓：天津科技大学艺术设计学院院长
张玉新：宁波大学艺术学院副院长
张建翔：西华大学国际动画艺术学院副院长
张英杰：东北师范大学美术学院动画系副主任
张群力：北京城市学院信息学部教研室主任
张锦华：北京城市学院信息学部教研室主任
杨鲁新：青岛恒星职业技术学院动画学院院长
杨 明：安徽电子信息职业技术学院艺术系主任
杨建红：湖南工艺美术职业学院高级工艺美术师
吴让红：武汉商贸职业学院艺术设计教研室主任
杜 兵：天津轻工职业学院艺术设计教研室主任
周绍斌：浙江师范大学美术学院院长
武 军：天津美术学院动画艺术系主任
武小明：山西大学美术学院媒体工作室主任
赵晓春：青岛农业大学传媒学院院长
苏大椿：重庆正大软件职业学院数字艺术系主任
郑 鼎：云南大学艺术与设计的数码艺术系主任
范旺辉：广州大学华软软件学院数码媒体系主任
容旺乔：南京师范大学动画系副主任
钱为群：上海出版印刷高等专科学校校设系主任
侯 健：北京城市学院信息学部主任
姜 滨：江西师范大学传播学院副教授
韩明勇：天津科技大学艺术设计学院动画系主任
饶 晶：江西陶瓷工艺美术职业学院动画系主任
袁晓黎：金陵科技学院动画系主任
高立峰：南京艺术学院传媒学院动画系主任
高 博：福建农林大学艺术学院动画系主任
盛 晋：南京艺术学院传媒学院动画系副主任
常 虹：浙江工业大学艺术学院院长
殷均平：宁波大红鹰学院数码艺术学院副院长
黄 凯：安徽工程科技学院设计艺术学院院长
黄 远：石家庄职业技术学院艺术设计系主任
梁海燕：上海大学数码艺术学院专业教师
淮永建：北京林业大学数字媒体系主任
曹 治：南昌航空大学艺术学院动画系主任
彭 军：天津美术学院设计艺术学院副院长
彭 纲：浙江师范大学文化创意与传播学院副院长
廖建民：湖南商学院设计艺术学院动画系主任
黎 青：湘潭大学艺术学院常务副院长
黎 卫：南宁职业技术学院艺术工程系主任

数字艺术是计算机技术与传统艺术相结合的产物。随着计算机技术,尤其是计算机图像处理技术的发展,数字艺术这种新兴的艺术形式也得以飞速发展,其应用领域也越来越广泛。

“数字艺术设计”是以计算机及其相关技术飞速发展为背景而孕育产生的交叉性专业方向,是科学与艺术的完美结合,具有很强的实用性与艺术性。本专业侧重培养学生在数字科技与艺术设计方面的整合能力,以及以用户体验为中心的创新设计能力。

本系列教材是中国水利水电出版社联合国家工业和信息化部中国电子视像行业协会中国数字艺术设计专家委员会,在推进中国数字艺术设计工程师专业技术资格认证的同时,面向高等院校、职业院校数字艺术设计领域推出的系统、完整的大型系列教材。本系列教材目前涵盖的专业方向有:艺术设计、环境艺术设计、工业设计、动漫游戏、数码影视等。

本系列教材按艺术设计、动画、影视等专业的课程体系设置进行编写,并根据实际情况确定明确的培养目标,重构课程体系,改革教学方法,注重能力的培养,强调实践活动;教学思路明晰,结构科学合理,项目教学案例资料丰富,把创意表现与技术表现融为一体,使教学的系统性得到较为全面的展现;以案例教学的形式进行讲解与阐释,让读者形象、直观地了解数字艺术作品的创意设计与实践过程。

本系列教材努力在以下几个方面做出特色:

- (1) 紧密配合课程内容与课程体系改革和实验教学改革的要求。
- (2) 体现课程内容的基础性和系统性。
- (3) 内容通俗易懂,理论联系实际,使学生真正学到有用的知识。
- (4) 保证教材内容的先进性和实用性。
- (5) 重视教学资源建设,提供多媒体教学课件和光盘资料。

希望本系列教材的编写与出版能够有力地推动数字艺术设计新课程体系的建立与发展,同时也能为数字艺术设计教育带来与时俱进的活力和生机。

参与本系列教材编写工作的都是具有多年一线教学实践经验的教师,很多教材是相关学校的“教改优质课程”和“精品课程”,体现了作者对课程和教学的探索与创新。在教材编写过程中,他们本着学术性、艺术性、示范性、实用性等多方面兼容的主旨,根据丰富的教学经验,广泛借鉴国内外相关资料,针对学习者的需求,多次征求专家的意见,对教材的编写进行了多次修改与完善。

尽管很多人为本系列教材做出了许多努力,付出了许多心血,但由于到目前为止,一些专业方向仍然没有完善的教学体系与统一的教学大纲,加之新技术的发展速度很快,因此本系列教材一定会有各种不足与缺点,恳请使用教材的师生提出宝贵意见,以便再修订再版时改进。

丛书编委会

2010年1月

中国开设三大构成课程教育始于20世纪80年代初期,其教育理念及授课形式均来源于日本,是由源头德国包豪斯学校途经日本、中国香港,到传进中国的漫长过程中,使教育出现了相当多的盲目性,当时并没有把西方设计教育的完整理念引入,只是模仿其皮毛,各大设计类高校的构成课程体系都是以抽象图形的组合、各种材料的堆砌为主要授课内容,至于抽象图形的来源、如何组织形态、材料如何合理运用等问题,学生们并不理解,没有了正确的设计理念和探索的原创精神,导致学生不知道平面构成设计的学习目的是什么,也就失去了对平面构成这门课程的兴趣。如何以开放的视野正确看待并实施这门设计基础课,是我们研究的重点。

平面构成是研究视觉语言的学科,是艺术设计专业的重要组成部分。艺术设计专业的学生需要具有创造性的思维能力和造型能力,因此,对于构成的学习就显得十分重要。本书的主要内容概述、包豪斯及其影响、现代艺术流派介绍、形态的认知、形式美法则、设计构成形式、空间和肌理的表达等7个部分组成,力求从更新、更系统、更广泛的角度来诠释平面构成的内容,拓展学生的想象空间,培养学生的创造能力。

本书的编者根据多年来的教学经验,发现平面构成教材多侧重于构成法则的讲授,过于理性化的构成法则容易使学生感到枯燥、生硬。同时,许多学生会产生这样的疑问,学习平面构成的目的是什么?学习平面构成对日后的专业学习有什么帮助?本书正是根据目前市场中平面构成教材存在的一些问题,从培养学生的形态分析能力出发,在教学内容的制定上除了讲解平面构成的基础理论之外,更加强调培养学生的理性分析能力和实践操作能力。侧重培养学生对形态的分析与理解以及能够寻找到形态与形态间的内在联系,进一步提高学生的审美能力和分析解构能力。

在教学方式中,本书深入讲解构成艺术的起源与发展情况,及其对现代设计艺术的深远影响,结合大量图片由浅入深地进行讲解,以使学生理解如何运用学到的知识来分析设计作品,同时编入作者一线教学中大量的优秀学生作品,来帮助学生平面构成的学习并加深对构成艺术的认识。本书具有以下特点:

(1) 使学生了解构成艺术的历史,掌握构成艺术与美术流派、现代设计的相互关系,明确平面构成的学科地位和重要性。

(2) 各个章节都配有大量精彩、新颖的图片,使学生对构成艺术有一个详细、系统的了解,在掌握基本知识的前提下,熟悉这些知识在实践中的具体运用。

(3) 在教学内容的制定上更加系统化,鼓励学生以简单抽象的形体构筑复杂多变的结构,培养学生的创新观念,由感性上升为理性,由具象上升为抽象的思维形式。

本书由张辉任主编,王天舒、范文博、韩雅怡任副主编,参加本书编写的其他人还有王宇、杨田恒、高思杨。本书的作者都是长期从事平面构成教学的一线教师。在本书编写过程中所引用的作品、图片、截图在此只作为教学研讨之用,版权归原作者所有,同时向原作者为我国的艺术教育事业作出的贡献表示衷心的感谢。

由于作者水平有限,加之时间仓促,书中错误之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

作者

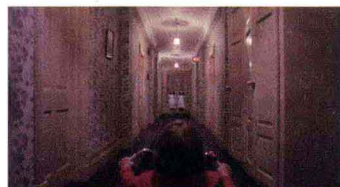
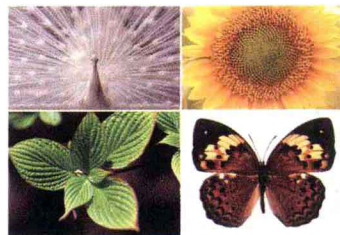
2010年10月

丛书序

前言

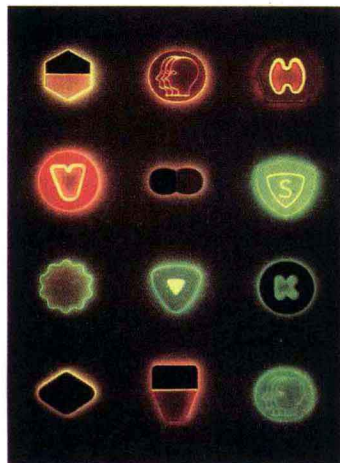
第1章 平面构成概述 1

- 1.1 平面构成 1
 - 1.1.1 平面构成的概念 1
 - 1.1.2 平面构成的学习目的及方法 2
- 1.2 平面构成的历史 3
 - 1.2.1 平面构成的产生和发展 3
 - 1.2.2 平面构成教育的源头——包豪斯 6
- 1.3 平面构成与现代绘画流派 13
 - 1.3.1 后印象主义 13
 - 1.3.2 立体主义 16
 - 1.3.3 超现实主义 18
 - 1.3.4 至上主义 20
 - 1.3.5 构成主义 21
- 本章小结 23
- 训练和课后研讨题目 24



第2章 平面构成的设计认知 25

- 2.1 认识形态 25
 - 2.1.1 自然形态 25
 - 2.1.2 抽象形态 32
 - 2.1.3 具象形态与抽象形态间的关系 34
- 2.2 形态的抽象、分解及重构 35
 - 2.2.1 形态的抽象化表达 35
 - 2.2.2 形态的分解 38
 - 2.2.3 形态的重构 41
- 本章小结 43
- 训练和课后研讨题目 43



第3章 平面构成的形式美法则 44

- 3.1 对称与均衡 44
 - 3.1.1 对称 45
 - 3.1.2 均衡 47
- 3.2 变化与统一 48



3.2.1	变化	48
3.2.2	统一	49
3.3	节奏与韵律	51
3.3.1	节奏	51
3.3.2	韵律	53
3.4	数理关系	55
3.4.1	美学分割	55
3.4.2	斐波那契数列	56
3.4.3	分形艺术	57
	本章小结	58
	训练和课后研讨题目	58

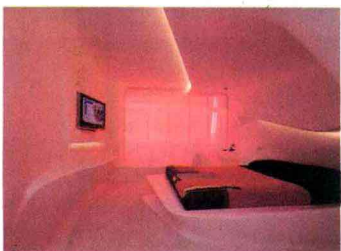
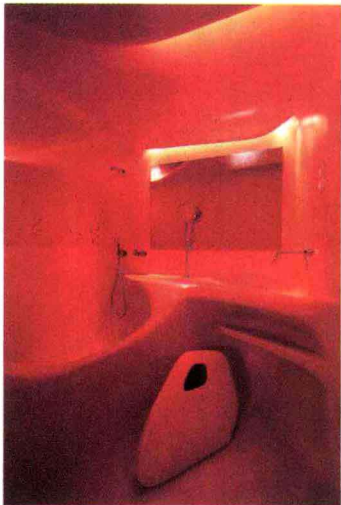
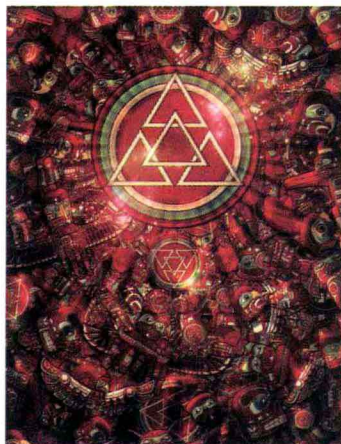
第4章 平面构成的基本要素 59

4.1	点	59
4.1.1	点的概念	59
4.1.2	点的造型意义与特征	59
4.1.3	点的线化与面化	65
4.1.4	点在设计作品中的运用	66
4.2	线	70
4.2.1	线的概念	70
4.2.2	线的造型意义与特征	71
4.2.3	线的面化及其表现力	74
4.2.4	线在设计作品中的运用	76
4.3	面	79
4.3.1	面的概念	79
4.3.2	面的造型意义与特征	81
4.3.3	面的体化与量感	84
4.3.4	面在设计作品中的运用	85
	本章小结	88
	训练和课后研讨题目	88

第5章 平面构成的表现形式 89

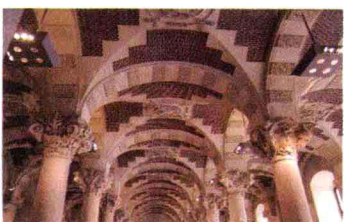
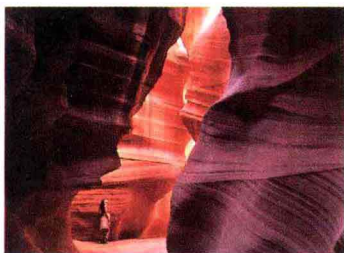
5.1	骨格	89
5.1.1	骨格的定义	89
5.1.2	骨格的分类	89
5.1.3	骨格的作用	91
5.2	重复构成形式	93
5.2.1	关于重复构成形式	93

5.3	近似构成形式	96
5.3.1	近似构成的概念	96
5.3.2	基本形的近似	97
5.3.3	骨格的近似	99
5.4	渐变构成形式	100
5.4.1	渐变的概念	100
5.4.2	基本形的渐变	102
5.4.3	骨格的渐变	103
5.5	发射构成形式	105
5.5.1	发射构成的概念	105
5.5.2	发射构成的形式	105
5.5.3	发射骨格与基本形的关系	108
5.6	特异构成形式	111
5.6.1	特异构成的概念	111
5.6.2	基本形的特异	112
5.6.3	骨格特异	114
5.6.4	形象特异	115
5.7	对比构成形式	116
5.7.1	对比的概念	116
5.7.2	对比的分类	117
5.8	密集构成形式	118
5.8.1	密集的概念	118
5.8.2	密集的形式	119
本章小结		121
训练和课后研讨题目		121



第6章 平面构成中的立体空间表达与错视 122

6.1	二维空间中的三维幻境	122
6.1.1	平面性空间	123
6.1.2	幻觉性空间	124
6.2	肌理与材料	129
6.2.1	肌理的概念	129
6.2.2	肌理的形式	130
6.2.3	肌理在构成中的作用	133
6.3	错视	134
6.3.1	错视的概念	134
6.3.2	错视的分类	134
6.3.3	错视在设计中的作用	137



本章小结	138
训练和课后研讨题目	138

第7章 平面构成在现代设计中的应用赏析 139

7.1 平面设计	139
7.2 室内设计	142
7.3 建筑设计	145
7.4 展示设计	146
7.5 卡通插画设计	147
7.6 服装设计	150
7.7 数码设计	152
7.8 产品设计	154
本章小结	156
训练和课后研讨题目	156

第1章

平面构成概述



主要内容:

● 本章主要介绍了平面构成的概念、如何学习平面构成、平面构成的历史、平面构成与现代绘画流派的关系等内容。本章是整本教材提纲挈领的部分。

重点难点:

● 平面构成的历史、包豪斯设计学校是本章学习的重点, 如何掌握平面构成的概念、学习建立理性与感性相结合的思维是本章学习的难点。

学习目标:

● 充分了解平面构成的起源、平面构成与其他美术流派之间的关系, 掌握学习平面构成的方式方法是本章的学习目标。

1.1 平面构成

1.1.1 平面构成的概念

“平面”是指造型活动在二维空间内进行; “构成”一词源于德语Construction, 原意为建造、组合、形成、造型。广义上讲, 是指一种理性的逻辑思维方式, 用于建筑学中的一个专业术语; 狭义上讲, 构成是指将造型要素按照形式美的法则进行组织、建构理想形态的造型行为, 是一种科学的认知和创造方法。综上所述, “平面构成”的定义为: 在二维平面内创造理想形态, 或将既有形态按照一定法则进行分解、组合, 从而构成理想形态的造型设计活动。

构成的特点是: 绝非对现实世界表面现象的单纯模仿, 它以唯物主义为出发点, 重视事物本质的内在联系, 透过事物纷繁复杂的外在表象, 将构成事物的本质元素提炼出来, 将其进行分解, 得到本原的, 纯粹的要素, 如图1-1和图1-2所示。

构成主义的口号是“把现实的纯粹事物放到更现实的空间”, 主张“创造一个现实, 而不是模

仿”。“构成”的特点决定了其本质上是一种认知方法。

现在构成的概念已经与一个世纪前的构成主义艺术家和包豪斯的教师们所教授的构成概念有了很大的变化，随着历史的发展，构成教育也介入了很多新的、适应时代潮流的观念。我们的构成教育虽然是由包豪斯学校所创立，但是在传承过程中逐渐被系统化，形成了现在常用的三大构成体系。就是以其空间和要素特点不同分成了平面构成、色彩构成和立体构成。但是在实际应用中这三种构成常常同时出现，比如说色彩构成，不可能脱离平面或立体单独存在。我们在学习构成时，不要把它们孤立地分割开，应该用联系的眼光来看待。

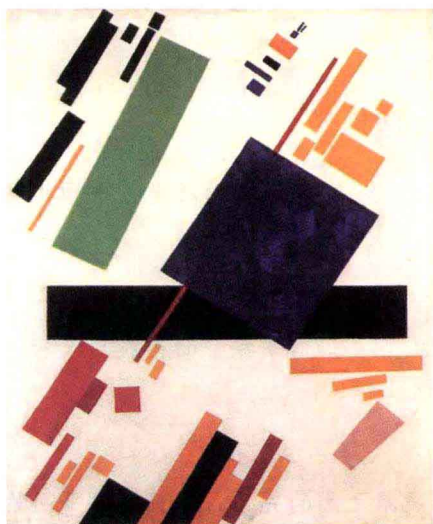


图1-1 《至上主义构图》（卡西米尔·马列维奇绘）



图1-2 《妇人与吉他》（乔治·布拉克绘）

1.1.2 平面构成的学习目的及方法

平面构成作为艺术设计专业基础课程体系中的重要一环，学习内容包括形态认知的学习、创作观念的学习、构成原理的学习、形式美法则的学习、应用技能的学习。通过对近现代各构成艺术流派的了解，可以帮助我们认识各个流派的历史背景、学术观念，深刻了解其继承、发扬、传承的前因后果，形成对设计有价值的创造性思维，如图1-3和图1-4所示。

对于设计这门涵盖广阔的学科来说，构成是一种有效的设计方法，能够形成强烈的形式感。当以纯粹形态化为观念形态，并与一个具体的实用性目的联系在一起的时候，就会形成一个应用构成。它不仅在表现功能主义、构成主义和国际主义设计中占有重要位置，在今天我们身边的设计中仍然具有重要价值。它揭示了一种组织视觉元素，使其具有美感的科学方法和有效途径，提供了全新的视觉欣赏角度、全新的设计创造方式。

平面构成的目的在于培养有创造力、设计基本功深厚、勇于创造的综合型人才。平面构成从基本造型规律和认知规律出发，学习视觉语言中具有共性的形式美法则，系统地开展了造型设计的基础理论研究，为艺术设计的学习奠定坚实的基础。

针对平面构成这门课程的特点，学习这门课程的方法可以概括为以下几个方面。

(1) 视觉形态的认知。平面构成是艺术设计专业首先开设的专业基础课, 它将各专业共有的特性提取出来, 如形态、方式、构图、肌理、美感等, 对其系统地加以分析, 由此可得出视觉在构成学习中的重要性。

(2) 理性思维。平面构成以现代科学研究的方法, 将复杂的造型还原、分解为各个基本的造型要素, 再按一定的法则予以重新构成。它以点、线、面为最基本的造型要素, 很多时候需要借助数理及逻辑推理的方法排列构成元素, 以丰富画面使作品具有科学化、秩序化的美感。

(3) 感性思维。平面构成要在充分的视觉认知的基础上, 以感性的眼光活跃思维, 思考造型的意向特征, 找出事物之间的内在联系, 追寻事物的生长运动轨迹, 充分发挥想象力, 从而创造出既富于想象又有哲理的视觉形象。

(4) 设计应用。平面构成虽然是站在纯艺术的角度来完成纯粹的造型实验, 一般不牵扯实用性目的, 但是平面构成的课题又往往蕴含着某种实际应用目的。作为设计基础课的平面构成和各个专业设计体系有着密不可分的关系。如招贴设计、包装设计、数码设计等几乎可以直接反应构成对它们的影响。

学习平面构成应遵循理论与实践相结合, 感性与理性相结合的原则, 要勤于动脑、勤于动手, 通过系统、严格的训练来开拓思路, 发挥想象力, 建立起自身的艺术创造能力。

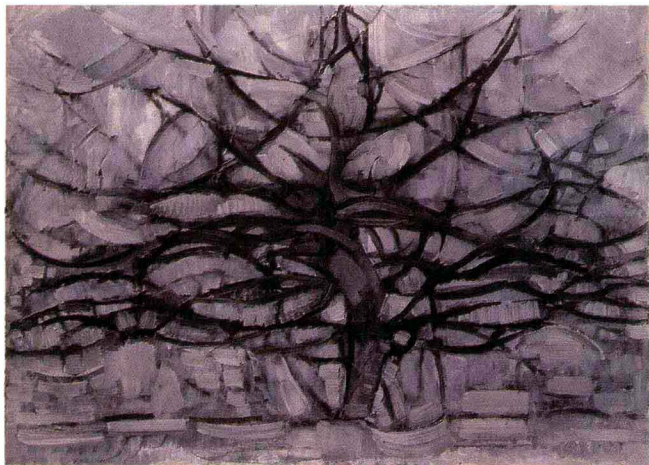


图1-3 《灰树》（蒙德里安绘）



图1-4 《蓝色辐射主义》（拉里昂诺夫绘）

1.2 平面构成的历史

1.2.1 平面构成的产生和发展

平面构成的产生并不是独立或偶然的, 它与其他几种构成共同来源于历史中的造型艺术流派。其主要的源头是俄国的至上主义、构成主义、荷兰风格派以及包豪斯设计学校。

1. 至上主义

平面构成的思想根源可追溯到20世纪初的俄国，在俄国十月革命前夕，一些先锋派艺术家将构成的概念引入到了他们的作品中。俄国著名画家卡西米尔·马列维奇（Kasimier Malevich, 1878~1935）在自己的前卫艺术实验中，开始了他的抽象作品创作，自创至上主义画派。至上主义彻底抛弃了传统绘画所特有的形象性成分，也完全抛弃了画面对于三维空间的描绘。在马列维奇的作品中，那些简单而又充满了不确定性的几何图形自由而奔放，在画面上形成一种旋转的或离心的动感，以前所未有的形式感彻底地摆脱了传统绘画的影响。就在至上主义为新技术进行试验并奠定思想基础之际，构成主义开始产生，如图1-5~图1-7所示。

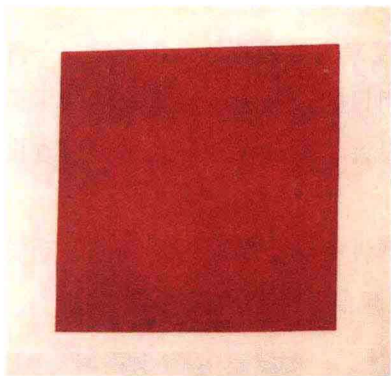


图1-5 《红色的正方形》（马列维奇绘）

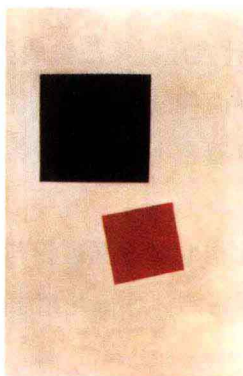


图1-6 《红色和黑色的正方形》（马列维奇绘）



图1-7 《第一军人》（马列维奇绘）

2. 构成主义

构成主义（Constructivism）又名结构主义，发展于20世纪。构成主义是指由一块块金属、玻璃、木块、纸板或塑料组构结合成的雕塑。强调的是空间中的势，而不是传统雕塑着重的体积量感。构成主义的创始人弗拉基米尔·塔特林（Vladimir Tatlin, 1885~1953）把金属材料大胆地制作成抽象的雕塑，超越了当时艺术的空间观念，第一次把纯粹的空间作为造型要素来设计，如图1-8和图1-9所示。

他强调艺术和技术要结合起来，融入到新的工业大生产中去，认为这样艺术才能为社会服务。

3. 荷兰风格派

1917年在荷兰出现的几何抽象主义画派，以《风格》杂志为中心。创始人杜斯堡，主要领袖为蒙德里安。风格派又称新造型主义（Neoplasticism）。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。认为抛开具体描绘，抛开细节，才能避免个别性和特殊性，获得人类共通的纯粹精神表现。风格派的作品虽然没有可理解的主题，常冠以“构图第X号”之类的名称。但这些作品有其深层次的内涵与意义，它们体现了大多数人民渴望和谐与平衡的心态。蒙德里安认为，只要普遍的和谐还未成为现实，绘画就能提供一种暂时的代替。风格派艺术确实以一种几何和精确的方式表达了人类精神支配变化莫测的大自然的胜利，以及寓美于纯粹与简朴之中的思想，风格派对20世纪上半期的建筑及其他艺术门类产生了相当大的影响，如图1-10~图1-12所示。

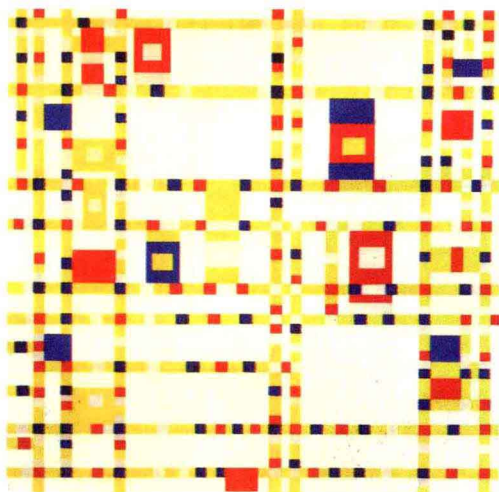


图1-10 《百老汇爵士乐》(蒙德里安绘)



图1-11 红蓝椅（里特维尔德设计）

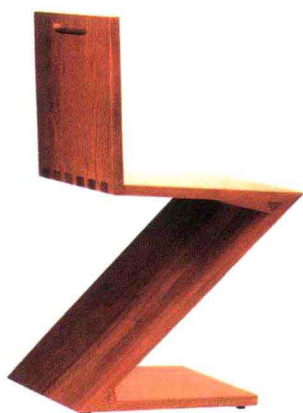


图1-12 折弯椅（里特维尔德设计）

1.2.2 平面构成教育的源头——包豪斯

1. 包豪斯产生的历史背景

1919年4月，著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯在德国魏玛城建立了公立包豪斯设计学校。它是在原撒克逊大公艺术学校（Grand Ducal Saxon Academy of Arts）和撒克逊大公工艺美术学校（Grand Ducal Saxon School Arts and Crafts）的基础上建立而成的，是世界上第一所完全为了发展设计教育而创建的学校。“包豪斯”一词是由德文Das Staatliches Bauhaus翻译而来，英文译为State Building Institute。在德语中本来没有Bauhaus这个词汇，格罗佩斯把原有的一个词Hausbau（房屋建造）颠倒了一下，Bau在德语中是“建造”的意思，Haus是“房子”的意思，把这两个词汇放在一起就是“造房子”。如图1-13～图1-15所示为包豪斯校舍及其创立者格罗佩斯。

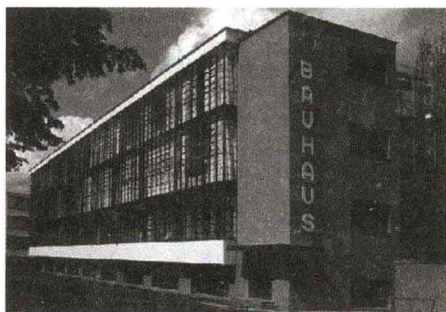


图1-13 德绍时期包豪斯校舍（格罗佩斯设计）

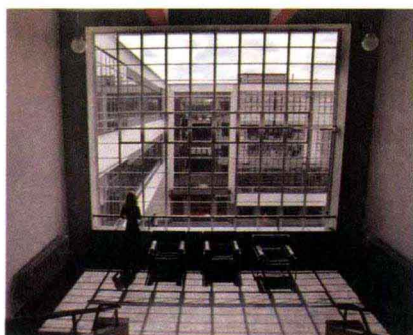


图1-14 包豪斯校舍内部（格罗佩斯设计）



图1-15 1920年的沃尔特·格罗佩斯（德国）