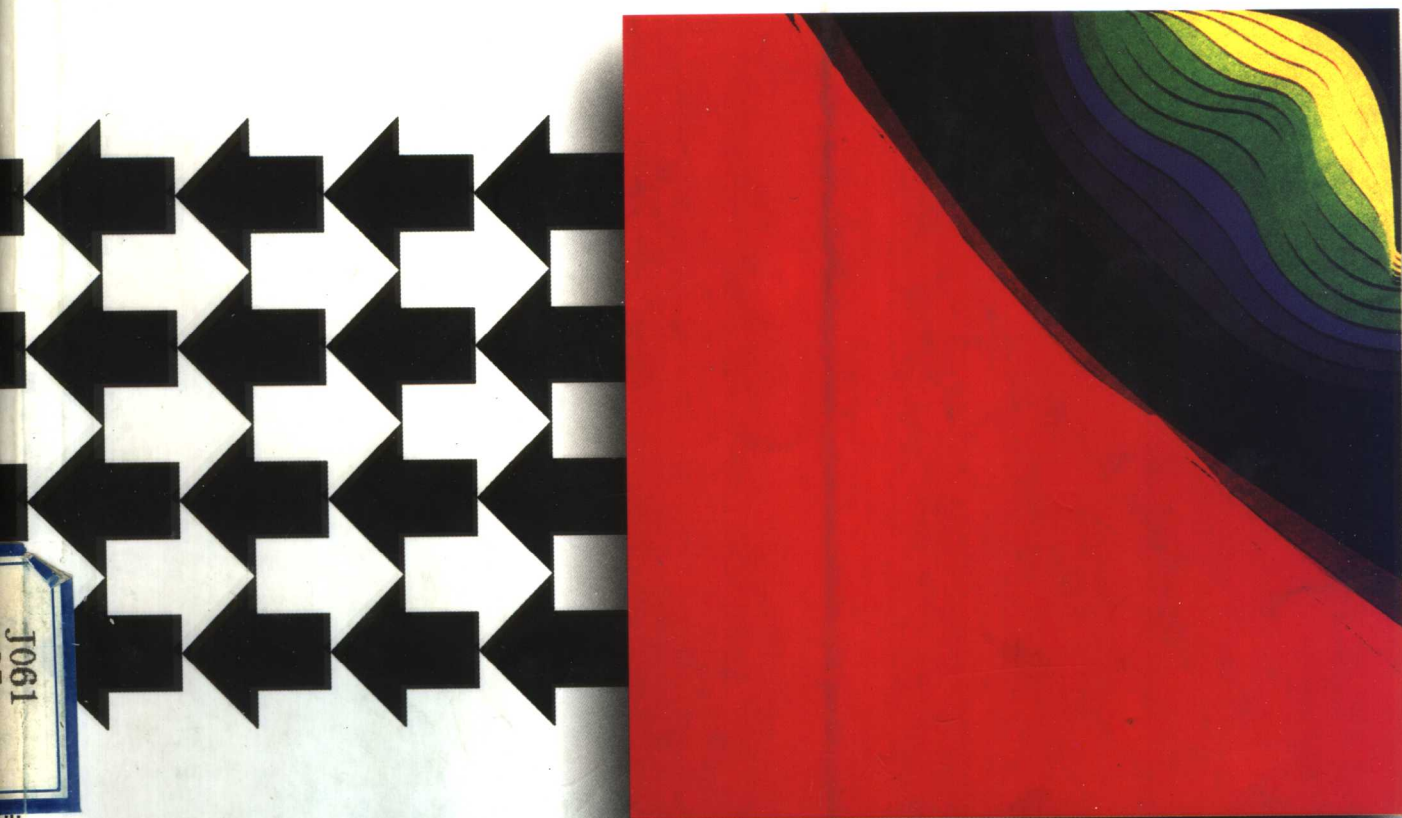

平面构成

——分析与创意

王翠琳 编著

PINGMIAN
GOUCHENG

J061

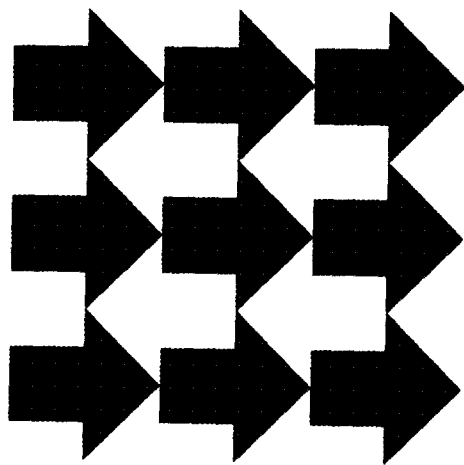
出版社

山东美术出版社

平面构成

——分析与创意

王翠琳 编著

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

平面构成·分析与创意 / 王翠琳编著. — 济南: 山东
美术出版社, 2004.1
ISBN 7-5330-1809-5

I. 平… II. 王… III. 平面构成 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 077411 号

出 版: 山 东 美 术 出 版 社
济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部
济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

制版印刷: 山 东 新 华 印 刷 厂

开 本: 889 × 1230 毫米 大 16 开 印张 6

版 次: 2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

目 录

第一章 概述	1
一、平面构成的概念	1
二、平面构成的内容	2
三、平面构成的学习目的	2
四、平面构成的学科特点	3
五、平面构成的应用范围	3
第二章 基础造形	4
一、基本形设计	4
二、形与形的组合	6
三、骨格的作用	7
四、构成形式	10
五、设计方法及评析	12
第三章 分割形式	15
一、二分割构形	15
二、等形等量分割	16
三、等量不等形分割	17
四、数列分割	18
第四章 抽象形式的表现	21
一、对比——在对比关系中创造美感	21
二、变异——寻求视觉的冲击力	21
三、集聚——体验运动的美感	21
四、动势——来自方向位置心理感觉的动态	22
五、韵律——感受形状中的音乐律动	23
六、平衡——掌握形态在视觉上的稳定感与心理上的舒适感	24

七、实验性感觉训练	25
第五章 空间感的表现	27
一、立体感的表现	27
二、进深感的表现	27
三、透明感的表现	28
第六章 视知觉图形与设计	29
一、反转视象	29
二、形态的转换	29
三、形态的借用	30
四、形态的模棱两可	32
五、形态的若隐若现	32
六、图与底的关系	32
七、矛盾图形	34
八、幻觉空间	34
第七章 创意设计	37
一、图像的分割重构	37
二、分割重构的方法步骤	40
三、激发创造潜能的设计	40
四、创意设计评析	41
第八章 材料与肌理	49
一、感知材料的质感和表情	49
二、肌理的制作技法	58
作品欣赏	68

第一章 概述

一、平面构成的概念

构成是指一种造型概念,是现代艺术设计领域里的设计术语。构成是一种理性的造形活动,是研究如何将形态的诸要素按照一定的规律进行组织,赋予它视觉化和力学的观念与形式美感。

构成包括平面构成、色彩构成和立体构成。平面构成探讨二次元平面的造形法则及在平面上创造立体与空间感,色彩构成探讨色彩的组织结构,而立体构成探讨的是实体造型、材料因素和空间关系。平面构成的形成与自然科学和哲学认识论思想的发展有关,19世纪人们对宏观宇宙以及微观物质的结构有了新的认识,并重视对事物内部结构的探讨。

构成是在艺术运动与流派风格的不断演变中发展的,从19纪末到20世纪初国际艺术运动和艺术观念处在一个大变革时期,法国印象主义画家塞尚强调绘画是一种隐含在自然事物中的“结构”,并非是对自然事物的简单摹仿。艺术由对自然物象的摹写发展成为与自然平行的和谐体,寻求自然的秩序感。

立体派风格化的抽象表现形式主张从多个视点观察和描写事物,表现客观物体的本质,引入连续视觉和同时并置的观念,在二维平面上展现时间性和连续性的视觉印象。毕加索的分解重组理论强调绘画的平面性、自律性和结构性,把实物引入了绘画,以此来作为画家新的语言形式。

20世纪初俄国的至上主义和构成主义观念,为人们揭示了一个普遍的规律,认为线条、色彩、形式都具有自身的表现力,为人类的情感表现提供了表达的可能性。构成主义的艺术家提倡用新的观念去理解艺术工作,反对没有实用性的艺术,希望通过对造型艺术的词汇和构成手法的再定义,为未来的人们创造一种新的生活方式。塔特林、罗德琴柯等人强调艺术家应发挥其社会作用,由此形成一种新的美学观念。此时艺术家的创作活动与工业生产紧密相连,把功能与技术、社会因素等方面综合起来,在各个设计领域开创了一条新的设计道路。

荷兰新造型主义(风格派)的艺术家们探讨对宇宙数学结构和自然和谐的表达,追求其纯洁性、必然性和规律性。蒙德里安把绘画中的一切表现因素演变成一种纯粹的几何抽象形式,通过垂直线和水平线组织画面结构的平衡感以及基本的色相,以黄、红、蓝表现了物质世界的结构和本质。而最终将“构成”作为一门专门的设计基础教育课程,始于20世纪德国的包豪斯学院。

1919年著名的建筑师格罗佩斯将德国魏玛手工艺学校和魏玛美术学校合并,成立了魏玛国立包豪斯学院,简称包豪斯(Bauhaus)。包豪斯顺应工业社会的发展,致力于纯美术和实用美术的研究,在理论上提出三个基本观点:1、探索艺术和技术的新统一;

2、设计的目的是人而不是产品；3、设计必须遵循自然与客观的法则来进行，这些观点对于工业设计的发展起到了积极的作用。包豪斯对设计教育最大的贡献是由伊顿、康定斯基、克利、纳吉等大师创建发展的设计基础课体系。其特点是摆脱了旧有模式的束缚，培养有创新价值的艺术创造力，从物理、心理、生理诸因素对视觉形态及构成规律进行深入的研究，重视专业技能的训练，培养艺术与技术相结合的设计人才。包豪斯的基础课程教学体系为现代艺术教育中的三大构成奠定了基础。

随着艺术与科技的发展，平面构成的应用理论得到逐渐完善，而且已成为设计艺术的基础学科。我国在20世纪80年代初将构成体系（平面构成、色彩构成、立体构成）从国外引入，其基本理论广泛地应用于我国的各个艺术设计领域。

二、平面构成的内容

平面构成是指在二次元的平面上按照美的规律、力学原理来组织形象，它区别于传统绘画具象的描写手法和传统图案的设计方法，它的实质是用分解组合的观念来观察认识和创造形态。分解形态也是一种设计思维训练，其目的是寻求新的造形形态。组合的过程就是构成的过程，不断地分解并加以不同形式的组合，可以得到诸多的构成形式，在追求组合形式中侧重于对纯形态要素的研究，强调数理的规则性，运用逻辑程序提取抽象符号，构成富有秩序、和谐、精确、均衡的美感形式，是形象思维、逻辑思维、创造思维三者有机结合的创造活动。

三、平面构成的学习目的

平面构成是理性地研究视觉规律，运用抽象形式组织画面。平面构成能够培养设计者的创造力和基础造形能力，启迪创造的构想，探讨设计的合理性和可行性，提高自身的审美能力和判断力。平面构成是各种设计的骨架，为在二次元平面中创造完成构思和表达设计方案提供有效的方法。

平面构成必须适应当代艺术设计领域的发展和要求，在研究构成中应注重以下四个方面：

1、造形观念与表现

树立严谨的造形设计观念，研究造形的组织规律、形式美感以及它的结构性与分割规律，强调符合条件要求的限制性设计。通过分析名家的作品，加深理解造形与组织形式，提倡训练模式的多样化和可行性。

2、直觉判断力和空间意识

培养对抽象表现形式的直觉判断力，当形状在平面上改变方向位置时，图面的结构必然改变。当使用形态在平面中表现动态、情绪、时间和空间的视觉效果时，要靠理论指导下的敏锐的直觉判断力及空间感觉。抽象形式的表现能力是在理解（造形理论）、感受（图形与情感）、比较（赏析作品）中得以提高的。

3、开拓构思激发创造潜能

培养大胆的构思、独特细微的观察力和主动自觉的创作意识，把直觉思维与逻辑思维有机地结合起来，并养成综合思考的习惯。在综合性课题训练中锻炼创作构思、分析、挖掘、评价、优选的实际能力，加强综合性创作的深度与艺术性。

4、关注材料的应用

应用设计中的产品是经过对材料的加工得以完成,现代设计艺术的创新,也不断融入了对材料的实验。关注材料的应用目的在于接触材料,培养设计者的动手能力,发现新技术新材料的用途,是从事应用设计必须具备的心智与技能。

四、平面构成的学科特点

平面构成知识是学习艺术设计专业的必备课程;是设计的前期教育课程;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。

1、基础性

基础性是指在平面构成中研究艺术设计的基础内容,把造形本质的问题分离出来,系统性地分类研究,如研究形态、色彩明暗、质感、构图、表现力和形式美感等。为初学艺术设计的人提供一个正确的、系统的造形基础。因此,平面构成的观念与设计方法对艺术设计领域各专业具有基础性。

2、设计性

设计性是构成体系的特性,是从纯造形的角度探讨造形方法。虽然平面构成没有实用性设计目的,但是每一项课题训练却有着明确的造形目的。其训练方式是在理性的科学方法指导下进行抽象的造形设计,培养在限定条件制约下完成设计的能力,是应用设计的基本功。

3、实践性

实践性是遵循设计理论和设计原则进行大量的课题实践训练,平面构成的训练有很大的发挥空间,任何一个形式都可以在不同方法的多次实践中获得最佳收效。鼓励大胆实践,开拓创新;实践中既注重训练的过程体验,又强调设计的最终结果。

五、平面构成的应用范围

平面构成是现代艺术应用设计的基础,设计包括对功能、材料、工艺、造价、审美形式、艺术风格、精神意念等各种综合因素的创造。平面构成的设计方法已应用在不同的设计门类中。

1、视觉传达设计包括广告招贴设计、标志设计、电视传媒、装置设计等。

2、装饰设计包括装帧设计、装潢设计、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。

第二章 基础造形

一. 基本形设计

基本形是平面构成中单位最小和最简单的形象,它是组合新形的基础形,也是研究造形的关键一步。

1、基本形设计的原则

基本形必须是简洁优美的造形,有一定的数理关系,严谨有规律,可复制,能重复使用,有再组形的可发展性。

2、基本形设计的要点

基本形是用几何形态中的直线、斜线、曲线、折线等线形构形的,但并不等于在一个基本形中使用所有线形构形,应注意线形的造形美。在创造基本形时,应预想到两个以上基本形相组合时的构形效果,让基本形有扩大发展的可能性,其关键是形状自身的美度和可连合性,基本形设计不宜采用对称形,外形相同组合有局限性。基本形设计不宜外形复杂,原形复杂组合容易凌乱。用最简的形发展成为最丰富的形,不是求形状的繁,而是创造优美的新形象,最终目的是为构成形式的效果服务。

3、分析朝仓直巳的基本形

在日本构成设计研究家朝仓直巳的《艺术设计的平面构成》一书中可以看到,箭头基本形是最简洁的形,造形美观,比例严谨,数理性强,可多次重复使用,是发展新形象最多的一种基本形,堪称经典图形。(图1)各边之比是 $1:2:1:4:2\sqrt{2}$,角度有 45° 、 90° ,构形有水平线、垂直线、斜线,这几种线形有利于组合造形。

由此基本形发展的新形象及由线状发展到面状的形象。(图2、3、4)

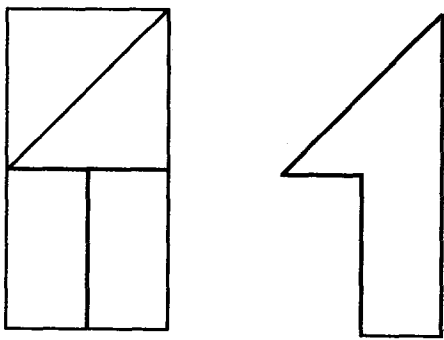
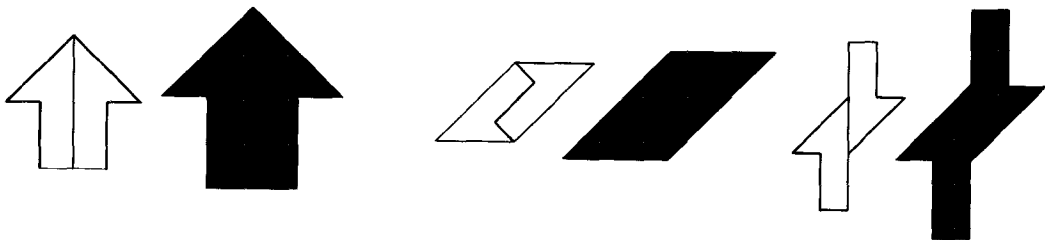

图1

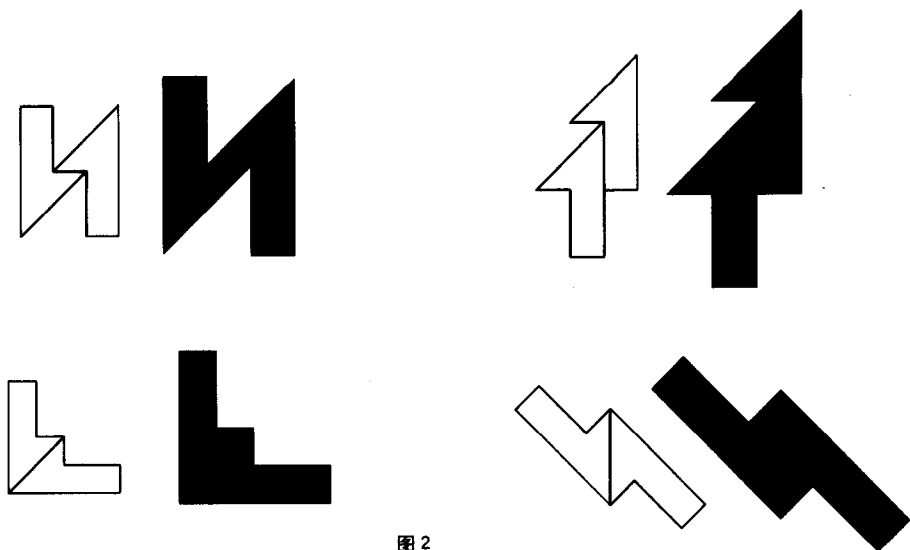

图 2

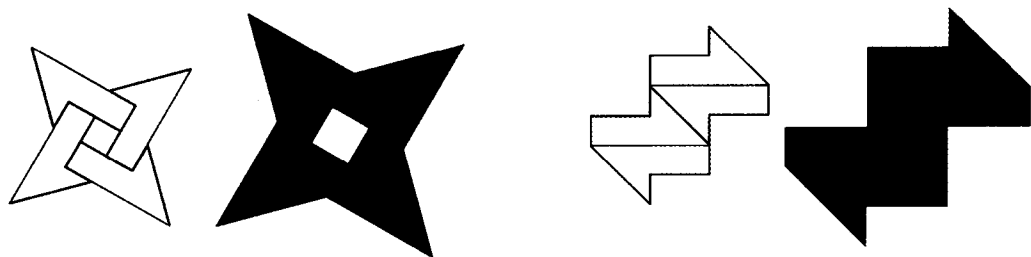

图 3

这一基本形之所以适于扩展新形象，视觉效果丰富，其关键是基本形四个边缘形状不同，又有其比例之美，任何一个边都适合再组形，因此连续组形形象变化丰富。(图 5、6、7、8)

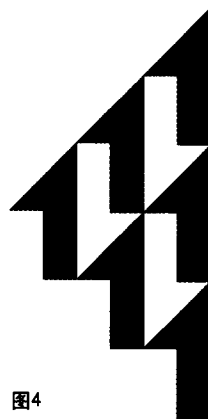

图 4

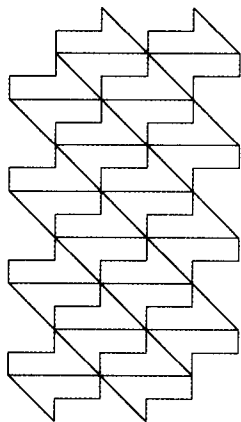

图 5

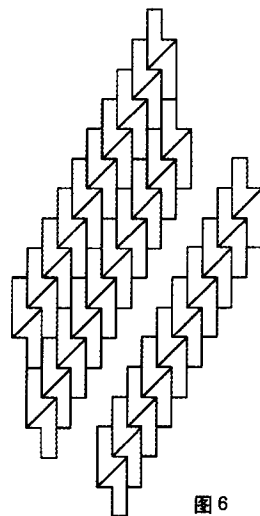

图 6

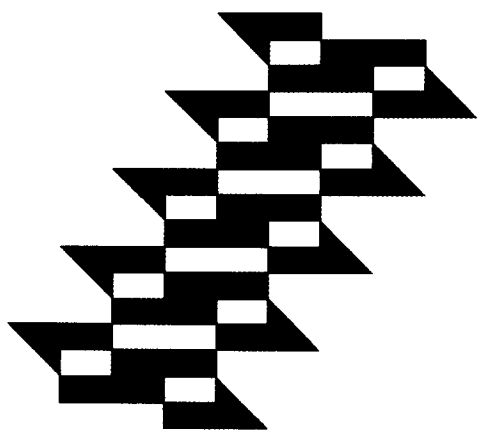

图 7

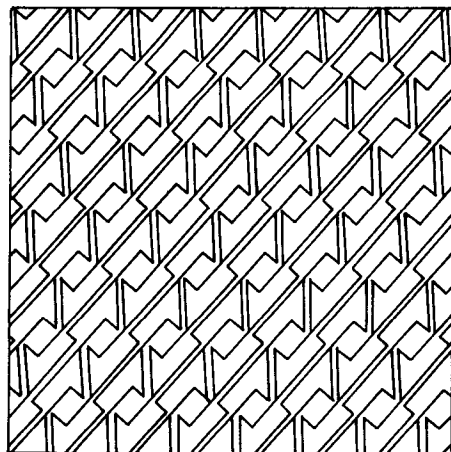
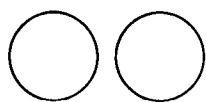

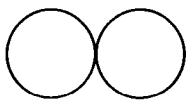
图 8

二、形与形的组合

两个以上的单形相遇，便产生了组合关系。以图形为例：

分离

连合

重叠

透叠

分离：两形之间互不接触，形象保持原貌。间隙空间之形就是分离的组合方式。(图9)

连合：两形接触产生了一个新形象，这是常用的组合新形象的方法。当形的数量增多，经过组合后新形象愈丰富。基本形的融合、繁殖多基于这种方式。(图10)

重叠：一前一后放置两个形，前形遮住后形的一部分，重叠部分产生了新形象。重叠的目的：1、产生新形象。2、表现远近关系。遮挡形态基于这一原理。(图11)

透叠：两个形重叠后出现了新形象，含有玻璃的透明感。其方式适合做透明感的造形练习。(图12)

形还有减缺的方法，减缺是一个形被有目的的减去一部分，因不属于两个形的再组合扩大形象范围，故不在此章介绍。

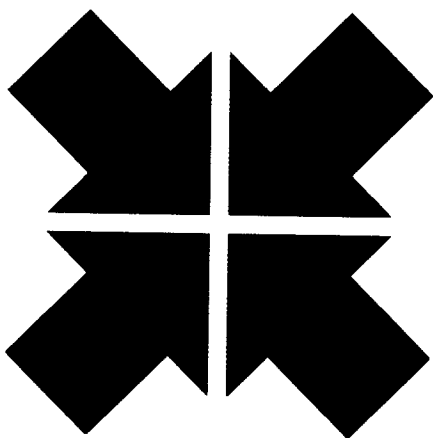

图 9

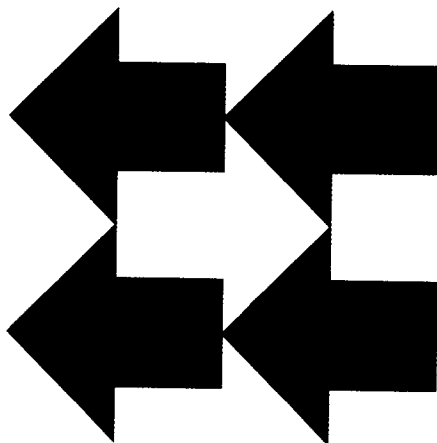

图 10

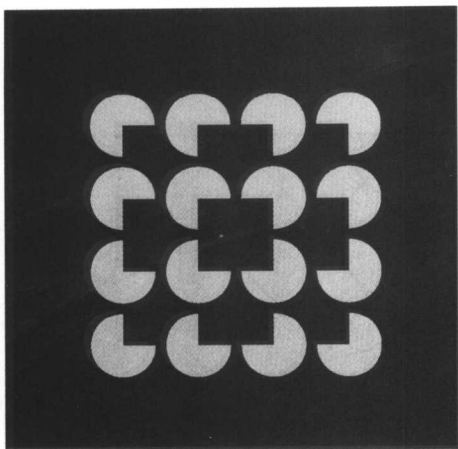

图 11

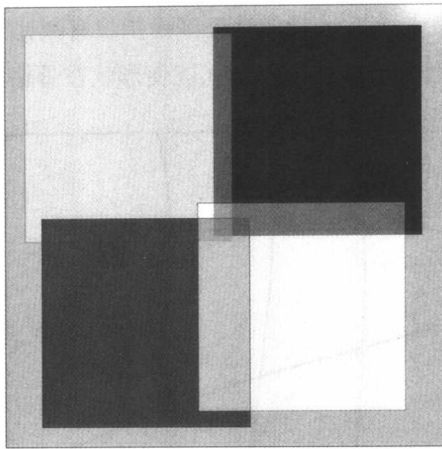

图 12

三、骨格的作用

多个基本形要组合扩展为新形象，必须有组合的框架结构，这种框架在平面构成中称之为骨格。

骨格起着编排形状的结构作用。一是为形状的放置定位，二是骨格有着引导构形的作用。如创造螺旋式的效果可依据骨格的结构而发展，骨格的形状可以是多种形状的，如正方形的、三角形的、长方形的、菱形的。(图 13)

1、骨格分为两种：分规律性骨格与非规律性骨格。

(1) 规律性骨格是指有规律有数比关系的骨格，既有大小相同的，也有大小不同的，但其中有规律可循，规律性骨格具有秩序感。埃舍尔的骨格变化(图 14a)；埃舍尔的重复人物构形。(图 14b)

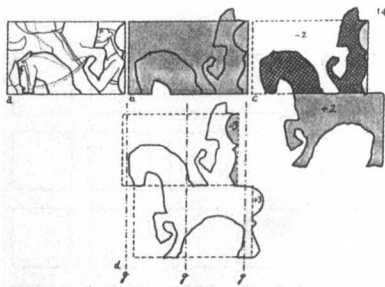

图 14a

图 13

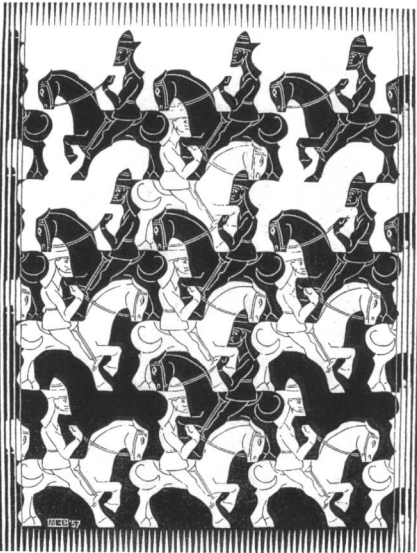
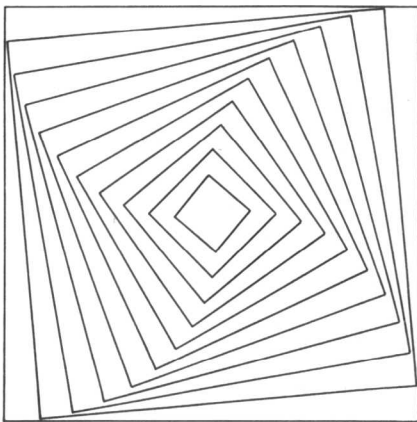

图 14b

(2) 非规律性骨格是指没有数比规律的骨格, 但有自身的骨格特点, 它自由、活泼, 使用此骨格放置形状能使形状在骨格的限制中起到变形作用。(图 15)

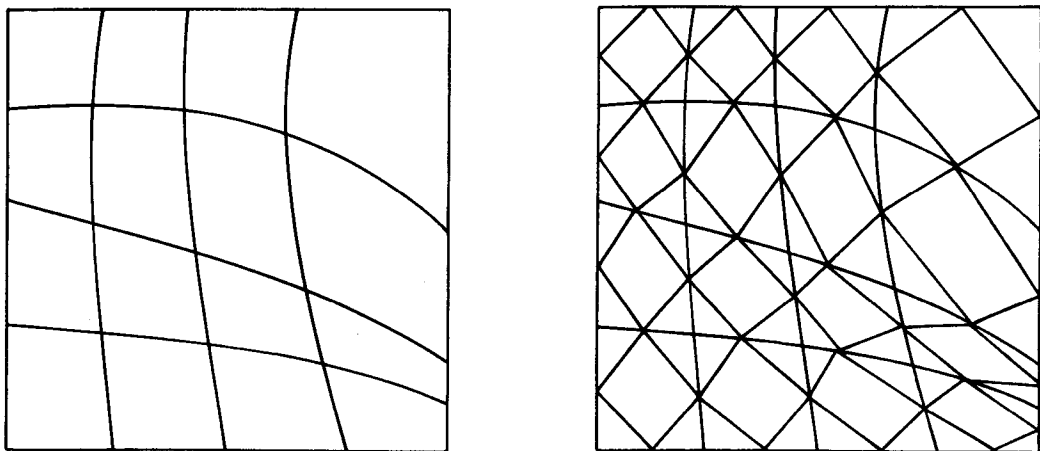

图 15

2、骨格有显形与隐形的用法

显形骨格是指形状依据骨格位置进行编排后不消除骨格线的, 但有时骨格线已消除, 其形状编排仍能看出骨格的结构形式。

箭头基本形在长方形规律性骨格中, 横向一倒一正排列之后擦去骨格线, 形成重复的构成形式。(图 16)

隐形骨格是作为形状编排结构的依据, 完成后骨格线去掉, 这种方式多用来变换形状排列和丰富形象。

图 17a、b、c 是按照朝仓直巳的《若隐若现的圆形与正方形》图例做的三个步骤图, 图 17c 是完成图, 这一图形十分复杂, 看上去好像无从入手, 但用骨格分析后便有规律可循。它是在两层大的骨格结构基础上进行了局部的方形形状和圆形形状的重叠、减缺、透叠, 而后擦去部分骨格线, 复杂图形便层次清晰。这一实例足以证明隐形骨格对构形具有重要的作用。

另一种隐形用法是运用骨格线的交叉点, 定位放置形状, 完成后擦去骨格线, 因此在图面上看不出骨格的痕迹。(图 18)

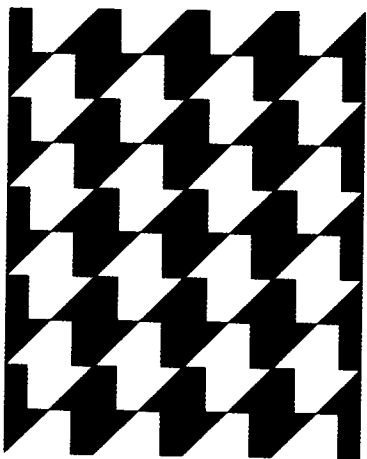

图 16

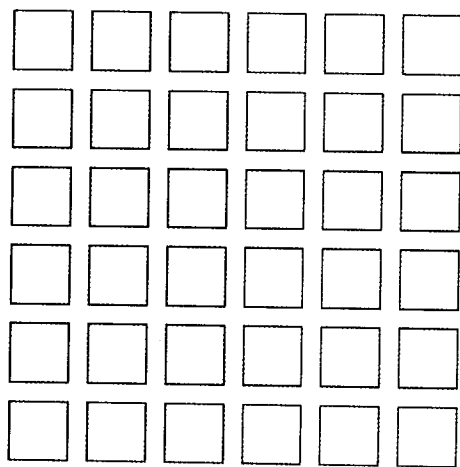

图 17a

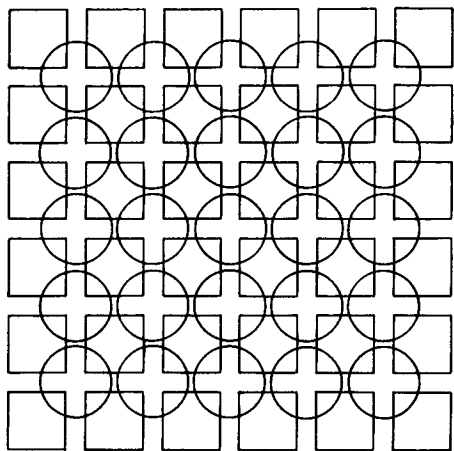

图 17b

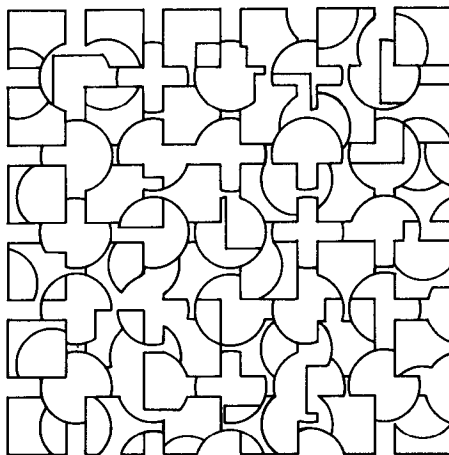

图 17c

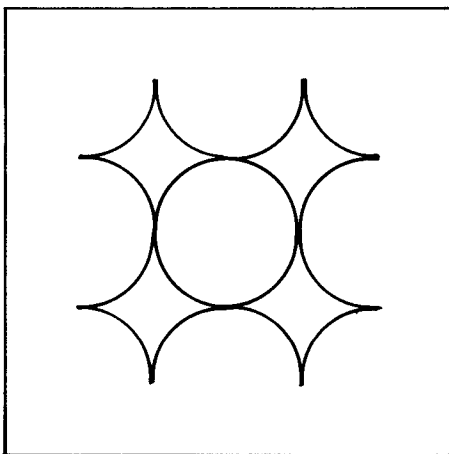
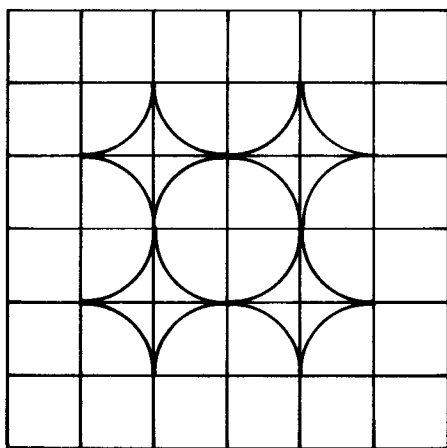

图 18

3、骨格的灵活运用

骨格还有着切割形状的作用，在有数比关系的骨格中以一个基点为准，放置一种规格的形状，这样必然会出现有些形状越出骨格线，而越出的部分被切割掉，因此运用骨格能使形状产生形象的大小变化，也起着构形的作用（图 19）。在有数比规律的骨格中连线画相同的形，形状因骨格限制而变形。（图 20）

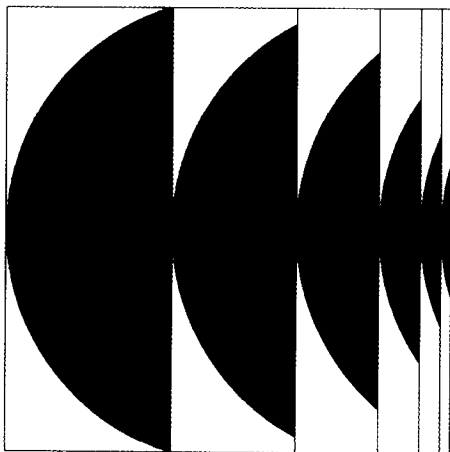

图 19

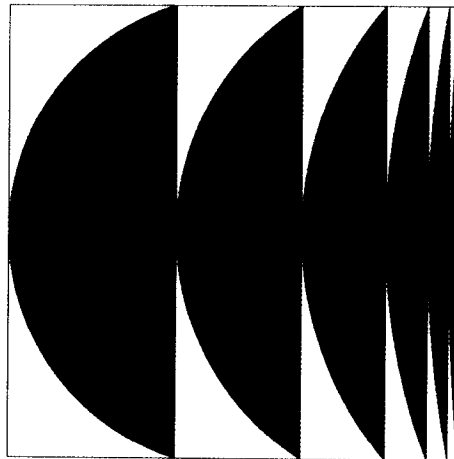

图 20

运用骨格还可以使图像变形（单体形象的变形）。

具体方法是选择要变形的图形，在图形上描绘出规律性骨格（图形被分为多个局部），再设计一个可以改变形象的新骨格，在其骨格中复制原形的各个局部，原形要适合新骨格的结构而被变形。要点是两种骨格反差拉大，看上去变形才更明显。

四、构成形式

重复的构成形式、近似的构成形式和渐变的构成形式是构成中最基本的形式，它有助于设计者理解掌握比较其定义、特点和构成的视觉效果。

1、重复的构成形式

重复是指同一形象连续、有规律地出现，可谓重复。

组合的方式：

(1) 使用同一基本形在相同的骨格中，同一方向、同一明度（指全部为黑或全部为白）排列，视觉效果有整齐规律的美感（但必须注意基本形的美度，避免单一呆板）。

(2) 使用同一基本形在相同的骨格中，变换方向，变换明度排列，可使原有基本形的形象减弱，产生新形象的机会增多，视觉形象相对丰富，富有秩序美感。应注意基本形方向和明度的变化，只能以其中一项为主，避免产生争夺关系而造成画面的凌乱感。

重复构成形式的特点：形象重复排列可产生有序感和美感效果。(图 21)

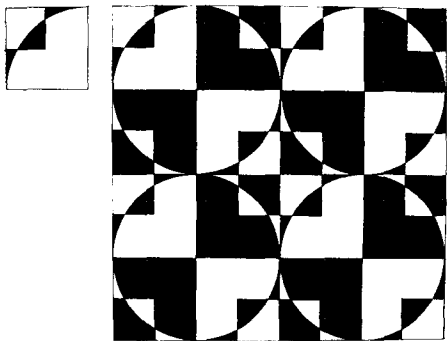

图 21

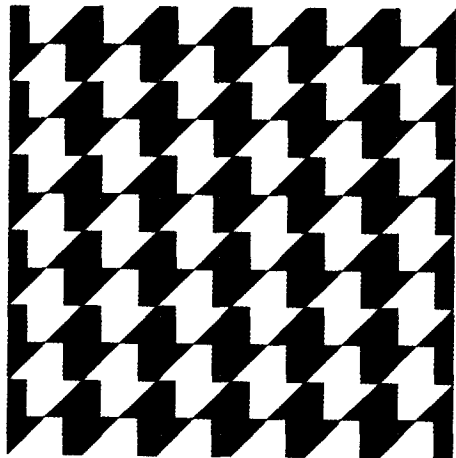

图 22

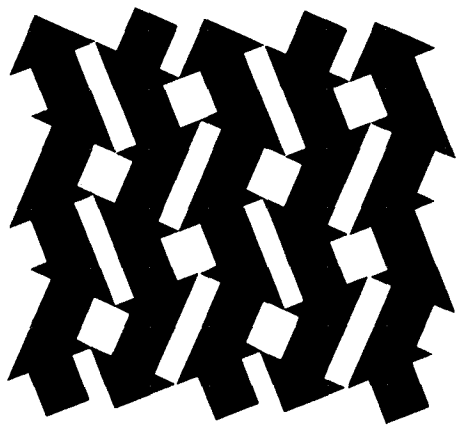

图 23

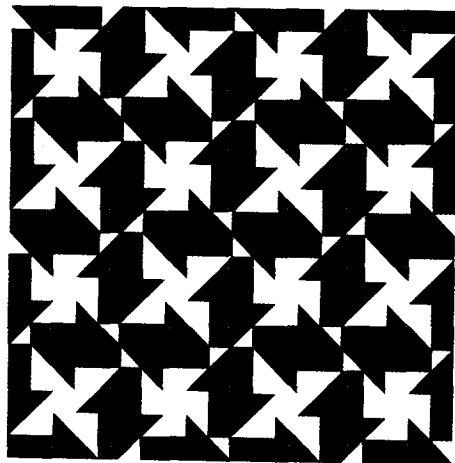

图 24

重复组合会出现两种结果,一是在形与形的组合前已预料到组合的效果(图22);二是在组合过程中发现形状组合的新形象(图23、24)。在此类设计中应注意组合的新形象是否美,不美的形是无意义的,当发现新形后应调整增加骨格局部,局部越多,组合新形象特征越明显。

因此,提倡对一个基本形做多次构形构想组合,以启发新形象,在获得多个构成效果中筛选出最佳效果。

2、近似的构成形式

近似是指接近的意思。

在平面构成中相似的形状称之为相似形,相似形按一定的组织排列,构成近似的构成效果。

近似构成是在保持原形状的基本特征基础上进行微差变化,使每一个形状都有所变化,既活泼又保持其秩序感与重复构成的形式比较,展现效果为形象活泼多样,整体统一协调,有秩序感而又不显呆板。

近似的组织方式:

(1) 可选用自然植物形态,如用菊花叶子形状做变形,应保持叶子的主要特征,变化过大会失掉原貌,不能称其为近似形。近似形应在相同形态比较中把握形状的变化。

(2) 选用几何形态如用规律性骨格,使用同一形状做方向或正负变化,使形象产生融合关系,由此产生外形变化,而后去掉骨格保持其形状的相似性。(图25)

(3) 在规律性的骨格中,以一个形状为基础做加法或减法,使外形形状大部分相同,小部分相异,有轻微差别而近似形形成。(图26)

训练的目的:培养对造形的识别力,锻炼敏锐的观察力和丰富的造形想象力以及组织形状的构图能力。

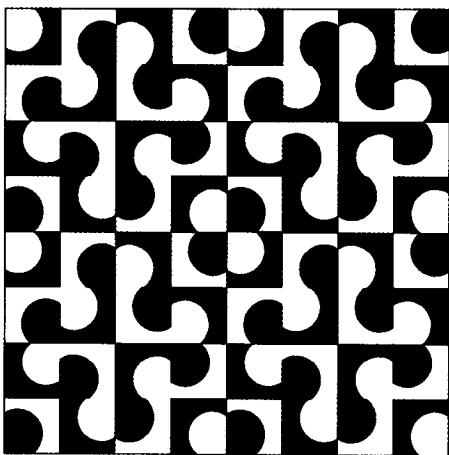

图 25

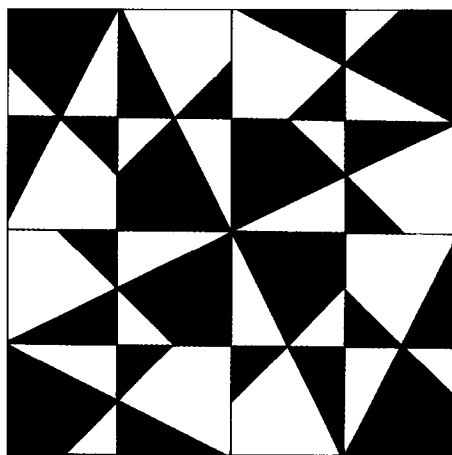

图 26

3. 渐变的构成形式

渐变指形状、尺度、位置有规律的循序变动。

变动的目的不同,结果各有差异,它们之间存在着一定的共性,都需要把握“变”的节奏、速度,变动是一种秩序变化,是有序列的。因此,称之为视觉变化序列。

(1) 变形序列——是一个形象到另一个形象的变化转换过程。在第一个形象和最后

一个形象之间适度的变形,最终摆脱原有形象而成为全新形象。一组变形序列,至少要有五个以上的视觉形象才可以表达清楚变形的意图。

变形序列是拓展形象的想象训练,也训练设计者编排形象的组织能力。从酒瓶到十字架的形象变化,需掌握两个形象转换的分寸,使酒瓶形象逐渐减弱并逐渐接近十字架形象,每个序列既有连续性又有形象的区别(图27)。埃舍尔变形图是典型的形象转换。(图28)

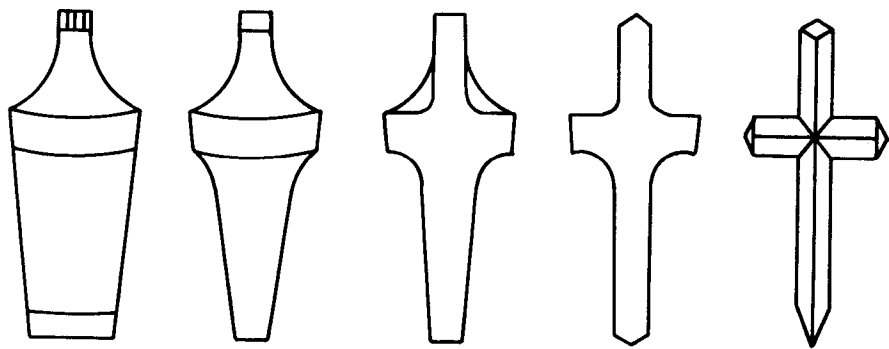

图 27

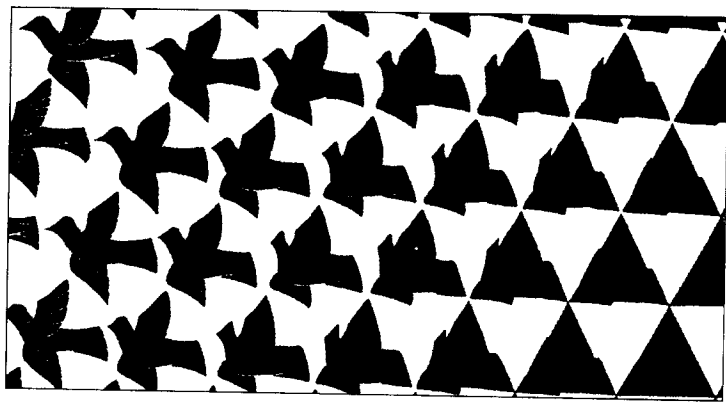

图 28

(2) 尺度变化序列——一个形状从小到大或由大到小有规律地变化,可以产生远近效果,能表现空间的进深感,也可以产生有韵律的视觉美感效果(韵律感在第四章中分析)。

(3) 方位变化序列——多个相同的大小形状在平面上有方向、位置的变化排列能形成动感,如正方形水平放置,每个单体正方形逐渐向同一方向倾斜,正方形就产生了被移动的感觉。

渐变的核心是求变,应把握单体与整体序列的节奏使变化过程都合理顺畅,达到预期的视觉效果。

将渐变构成形式同重复构成形式和近似构成形式相比较,有共同的特点:形状有规律性地重复与变化,但渐变构成在形式的表现上更加追求形象创新和形状的动感、进深感。

五、设计方法及评析

1、基本形设计草稿定稿后,用坐标纸、制图工具,按比例绘制。