

21世纪环境艺术设计教程

平面构成

王伟
编著

造型基础训练
环境艺术设计理论
室内设计
城市景观设计
城市规划设计

MODERN BASIC PLASTIC ARTS STUDYING
INTERIOR DESIGN
URBAN DESIGN
URBAN PLANNING
ENVIRONMENT ART DESIGN THEORY

辽宁美术出版社

BY WANG WEI
DESIGN

ENVIRONMENT
ART
DESIGN
IN 21st CENTURY

2D DESIGN

BY WANG WEI

王伟
编著

21世纪环境艺术设计教程

平面构成

造型基础训练

环境艺术设计理论

室内设计

城市景观设计

城市规划设计

MODERN BASIC PLASTIC ARTS STUDYING

INTERIOR DESIGN

URBAN DESIGN

URBAN PLANNING

ENVIRONMENT ART DESIGN THEORY

辽宁美术出版社

21 世纪环境艺术设计教程

鲁迅美术学院环境艺术系编写组编写

主 编: 马克辛

副主编: 文增著 王 伟

编 委: 曲 辛 郑 波

曹德利 李志刚

席田鹿 张 强

施济光 姜 民

郭绪阳

©王伟 2003

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 王伟编著. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2003.10

21世纪环境艺术设计教程

ISBN 7—5314—3090—8

I. 平... II. 王... III. 平面构成 (美术) —高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第040402号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001)

印 刷 者: 辽宁美术印刷厂

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 880mm × 1230mm 1/16

印 张: 10 插页 16

字 数: 30 千字

印 数: 1 ~ 3 000

出版时间: 2003 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 10 月第 1 次印刷

总 策 划: 张东明

责任编辑: 苍小东

封面设计: 小 东

版式设计: 张 韧

责任校对: 王恩国

定 价: 34.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

序 言

21世纪大学在人才培养的专业要求上,首先要有扎实的专业知识与技能、较宽的知识面、较强的综合实践能力以及创新能力,这也是人才培养的共性的普遍原则。《21世纪环境艺术设计教程》就是本着这一原则而编写完成的。该套教程是我院环境艺术系建系十余年来的教学、科研及设计实践的成果展示。为了此套教程的出版,编委会成员均由该系的骨干力量组成,每册教材的编著者均由在教学、科研、设计实践中业绩突出、享誉国内外的优秀教师担当。该教程融设计基础理论、设计实践为一体,堪称当今环境艺术专业具有一定权威性的教材。

该教程主要有以下几个特点:

一是前沿性,该教程十分注重设计学科的前沿性。进入21世纪就意味着进入了经济全球化与知识经济化时代,各行各业都要与国际接轨,都面临竞争与挑战,为适应社会高速发展的需要,该教程的结构与内容一改传统的“工艺美术”教学模式,十分注重科技含量,以及高新技术的应用等。

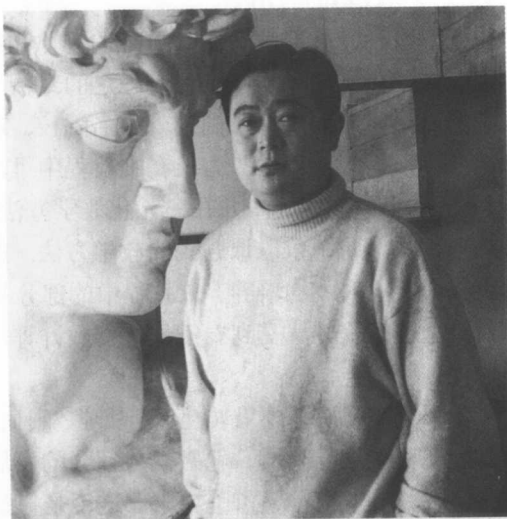
二是教研性,环境艺术设计专业的教育有其自身的规律和特点,强调课程体系的结构化、科学化、综合性,还要求在某一点上有一定的专精深度。本着这一特点编写该教程,编委会主要成员一方面走访了国内外知名院校,对专业教学进行了深入调研,另一方面总结多年来的教学经验,力求在本教程中推出新的教学、科研成果,使专业基础与设计课的教学内容更新,并在多元化教学方法上作了大胆的尝试。有针对性的培养学生适应实战要求,采取课题式的教学方法,逐步深化环境艺术专业教学内涵,使之适应现代专业人才的培养。该教程中的部分教学成果曾在全国性艺术设计教育教研研讨会上作过交流,受到专家们的一致好评,被公认为具有教学理念新、有深度、适应性强等特点。

三是实践性,现代设计学科要注重成果转化,走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到大的发展,就必须与社会的发展、与经济生活紧密对接,如得不到实践的检验,只是符合了审美要求,这不是完整意义上的设计,不利于人才的培养、很难作到学以致用。近些年来该系在教学上注重理论联系实际,带领学生进行了大量的社会实践,在培养有实践能力和创新能力的设计人才方面下了很大功夫,成绩显著。该教程突出这一特点,功不可没。

此教程将环境艺术专业基础理论体系、专业设计基础和专业设计实践三大部分,以全面、系统的系列教程形式出版,编著者们付出了大量的心血,做了大量的工作,收集了上万张教学经典作品和教学图片资料,力求每册书的内容丰富,结构完整、系统、科学、资料翔实,体现时代精神。在我国艺术设计学科教育中,环境艺术专业仅有十余年的发展历程,它的成长、成型、成熟和稳定还需全国同仁共同努力。这套专业教程的出版,毕竟是国内“第一套”,也许还有不尽人意之处,它的许多地方还有待补充、完善,都是勿须讳言的。好在我国经济建设的飞速发展促成了重视教育、培养人才的大好时机。环境艺术专业高规格人才的培养成为当务之急。该教程的出版将对环境艺术教育事业的发展起到促进作用,这也正是此教程的出版宗旨。希望专家、学者、读者能多多赐教以便该教程再版时改正、完善,我们将十分感谢。

鲁迅美术学院院长

作者简介

王伟 一九八六年七月毕业于鲁迅美术学院装潢系。中国建筑室内设计学会会员。现为鲁迅美术学院环境艺术系副教授，副主任。

讲授平面构成、展示空间设计等课程。同时还从事研究生导师以及理论的研究工作。

主要著作有《环境艺术设计手册》(副主编)、《环境艺术效果图解法》(主编)。

主要设计作品“绿岛国际俱乐部”整体设计，获首届全国室内设计大展金奖，大连“海之韵”广场设计，获全国第九届美展铜奖。

绪 论

在现代设计艺术教育中,平面构成与色彩构成、立体构成三者共同构筑了设计艺术的基础理论体系。

平面构成是一门以研究造形要素及构成规律为内容的基础课程,它通过对造形要素的理性分析和严格的形式构成训练来培养学生对形态的创造能力和审美能力。由此可见,平面构成训练是一种高度强调理性活动的有意识的再创造,是设计语言表达训练,也是一种设计思维的训练。

作为各类设计学科的基础理论,平面构成教学如何与专业设计教育有机结合是一个值得思考的教学问题。众所周知,设计是一种创造活动,艺术设计其本质就是从无到有的创造,丰富的想象力和创造能力是设计艺术人才必须具备的专业素养,尤其是环境艺术设计专业。因此,环境艺术设计专业的平面构成的教学,其教学模式应从单纯地强调技法训练转向以培养学生想象设计的创造能力和训练学生造型与表现力的双赢轨道上来。应把对学生创造性想象力、敏锐的分析判断力和构思表达能力的综合训练作为教学的重点,并在课程的具体教学环节中引导学生进行有目的的创造思维训练,逐步强化对空间的感受和体验。

近年来,有关平面构成的书籍出版了许多,由于各艺术设计学科之间存在的差异性和专业自身的特殊性,使得这些教材具有较强的专业性针对性。编写一本适合环境艺术设计学科的平面构成教材,不仅是环艺专业学科自身发展的需要,也是构成理论教学体系自我完善的要求。为此,本着拓展构成教学范畴的目的,针对环艺专业的教学需求而编写此书,本书也是作者多年从事平面构成教学的实践结晶。

本书的编写,紧密结合专业特点,围绕突出学生想象思维和创造能力的培养这一主线,铺展我们的教学内容和实践。理论阐述力

绪 论

求少而精，书中大量的构成示范图例，一方面便于加深对构成理论的理解，提高学习的兴趣和热情。另一方面也是对教学中应该达到的教学目标和教学效果的一次更为直观和全面的通览。在教学内容编排上，各章节中增加了针对环艺专业特点而编写的教学内容，同时，考虑到环艺专业是以研究空间环境的创造为目标的设计学科，设计中的理性和抽象思维尤其为重的专业特点，书中抽象形态构成训练的教学内容略有偏重。此外，由于平面构成是一门实践性很强的课程，书中选编了一批优秀的学生构成训练作业，希望这些富有创意和个性表现力的习作对你的学习有所帮助和借鉴。

古人云：“受之以鱼，不如授之以渔”，本书如能达到这一期冀目的，编者将劳而有幸。

目 录

绪论	
第一章 概述	1
第1节 平面构成的起源和发展	2
第2节 平面构成的规律及特点	3
第3节 平面构成的学习目的	4
第二章 造型语言	5
第1节 基本造型元素——点	6
一、点的概念	6
二、点的形态特点	6
三、点的性质及应用	6
四、点的错觉	8
第2节 基本造型元素——线	12
一、线的形态特点	12
二、线的性质	12
三、线的作用	13
四、线的错视	13
五、线的应用	14
第3节 基本造型元素——面	19
一、面的形态特点	19
二、面的性质与作用	19
三、面的变化特点	21
四、面的错视	22
五、面的应用	23
第4节 点、线、面综合构成训练	26
第三章 表现规律	41
第1节 规律与节奏	42
一、渐变	43
二、转移	43
三、连续	43
四、重复	43
第2节 均衡	44
一、不对称	44
二、安定	44
三、对称	45
四、比例	46
五、分割	48
第3节 调和	49
一、适合	49
二、不调和	49
第4节 统一	50
一、有机的统一	50
二、变化中的统一	51
三、单纯	52
四、集中	52

目 录

五、从属	52
六、统配与优势	53
七、控制	53
八、相关	53
第5节 表现规律构成综合训练	54
第四章 构成形式	63
第1节 重复构成	64
第2节 群化构成	66
第3节 渐变构成	69
一、方向渐变	69
二、疏密渐变	69
三、位置渐变	69
四、虚实渐变	69
第4节 对比构成	72
一、空间对比	72
二、聚散对比	73
三、大小对比	74
四、曲直对比	74
五、方向对比	74
六、明暗对比	74
第5节 质感构成	77
一、质感的概念	77
二、物理质感	78
三、模拟质感	79
四、抽象质感	79
第6节 特异构成	80
一、基本形的特异	81
二、骨格排列方式特异	82
第五章 空间与想象	85
第1节 空间构成	86
一、空间概念	86
二、空间构成的形式美	87
三、空间的限定和分割	88
四、空间意识训练	89
五、空间的表现手法	90
第2节 空间想象	96
一、想象概念	96
二、想象思维	97
三、想象空间的表现	98
第六章 构成综合训练及应用	107
第1节 构成综合训练	108
第2节 空间想象构成综合训练	128
第3节 构成应用分析	141
第4节 构成应用实景图片赏析	153

第一章 概述

本章要点

- 平面构成的起源
- 平面构成的规律及特点
- 学习平面构成的目的

第 1 节 平面构成的起源和发展

平面构成作为设计艺术学科的基础理论,是现代设计及视觉传达艺术的基础,是视觉形象的科学,在现代建筑设计及环境艺术设计领域中应用广泛。平面构成以研究造型要素及构成规律为内容,通过对造型要素的理性分析和严格的形式构成训练来培养学生的形象思维能力及设计创造能力,是设计者思想与艺术观的一种再现。

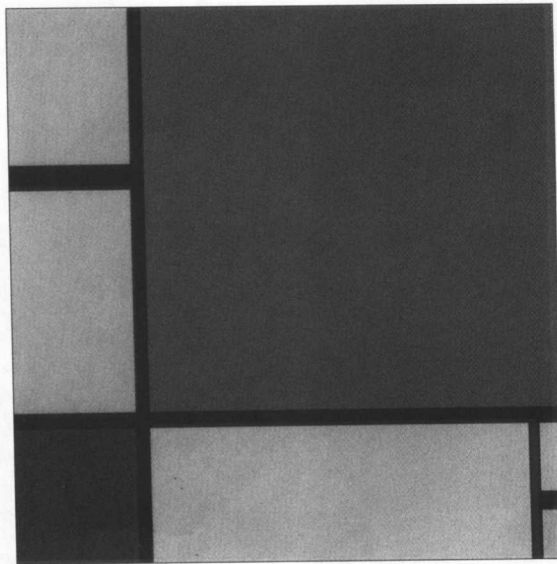
“构成”这一概念在 19 世纪末 20 世纪初,产生于荷兰的“风格派”、俄国的构成主义等艺术流派中,并在以德国包豪斯学院为中心的设计运动中得以发展。

“风格派”的思想和形式来自于蒙德里安的绘画,他的作品主要用线分割空间,构成一种视觉美感。图(1)

“俄国构成主义运动”(至上主义运动)是在一批知识分子当中出现的前卫运动和设计运动。其中包括康定斯基、嘉堡等人,构成主义提出的“建筑、绘画与雕塑的全面结合”的艺术观念传入欧洲后,推动了构成艺术的发展。图(2)

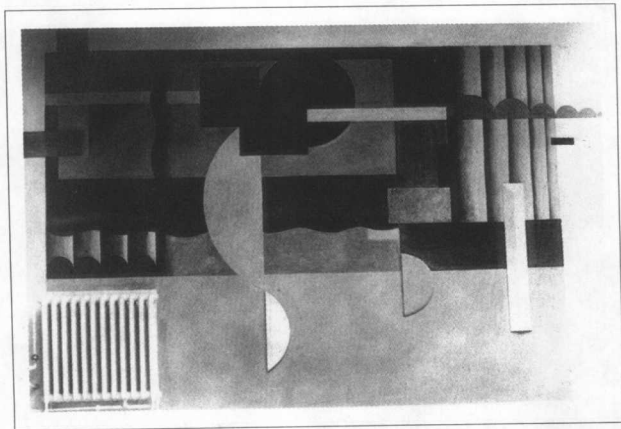
构成作为现代设计的理念是在德国包豪斯学院的设计教育中确立的。包豪斯设计体系对美学、心理学、工程学、材料学都进行了科学的研究,他们认为艺术可以用科学的方式分解成基本元素:点、线、面以及空间、色彩,它寻求的是形态之间的组合关系,使艺术脱离了传统的装饰手段,从而充分运用现代构成抽象地表现客观世界。这种风格和理论对构成教育产生了重要的影响,发展到现在,包豪斯设计教育思想仍一直影响着当今世界设计的发展。

50 年代初,包豪斯设计体系在世界各国设计界和工业界产生了巨大的影响,在 70 年代末,中国的艺术院校对传统的图案教学及四大变化(色彩变化、风景变化、花卉变化、人物变化)进行了调整,充分肯定了包豪斯的教育体系,开设了平面构成、色彩构成、立体构成,作为艺术院校的设计基础教程。

图(1)

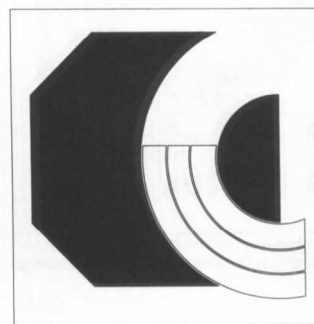
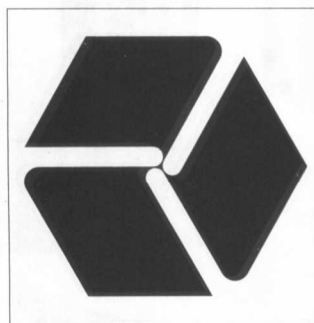
红、黄、兰的构成 / 蒙德里安

图(2)

德国包豪斯学院学生作品:
J·马尔坦 [J.Maltan] 与阿恩特 [J.Arndt]
合作, 作坊楼里的壁画。这是一幅带有
浮雕因素的壁画。

第 2 节 平面构成的规律及特点

图(3)

每一艺术种类都有特殊的规律,平面构成是一种视觉形象的二维构成,平面构成主要研究视觉的二维空间。所谓平面:就是与立体有所差别,它主要解决长、宽两度空间的造型问题,按着一定的艺术规则在平面上组合图形,它主要在二度空间范围内以轮廓划分图与地之间的界限,绘成图形,它所表现的立体空间并非实在的三度空间,而仅仅是运用构成的法则对人的视觉形成空间感。所谓构成,就是有机的结合,把平面设计中所需要的诸多要素及符号,按着构成的艺术法则,组合成新的平面图形。

平面构成概括起来有两种方法“具象”和“抽象”。“具象”多通过观察写生,抓住自然物态中美的感觉加以夸张整理取舍和变化,并在此基础上再进行分解和重新组合使形象更加完美简练,增加装饰效果。我们通过具象知道物体的概念如:山、水、树、建筑等。抽象就是凭借抽象形式语言进行构成思维,它是相对具象而言,“抽象”多运用点、线、面及各种几何符号组织画面。抽象语言主要指点、线、面、体空间质感、色彩及光影等。

所谓的“具象”和“抽象”,主要表现在其应用的要素不同,有的接近自然形态多些,有的利用自然形象抽象出来的点、线、面作为基本要素。二者相比较它们之间仅是概括程度的差别,而没有绝对的界限。图(3)

在现代环境艺术设计中,抽象构成形态采用广泛,这是因为环艺设计中的造型多为几何形态,相比于自然形态,几何形态在设计中的合理性、功能性、科学性、秩序和条理、对现代工艺的机械生产都比自然形态更切合实际。

在我国传统的彩陶纹样及现代设计、标识、图案设计中,也广泛地采用抽象的表现手法来构成理想的装饰图形。图(4)

图(4)

第 3 节 平面构成的学习目的

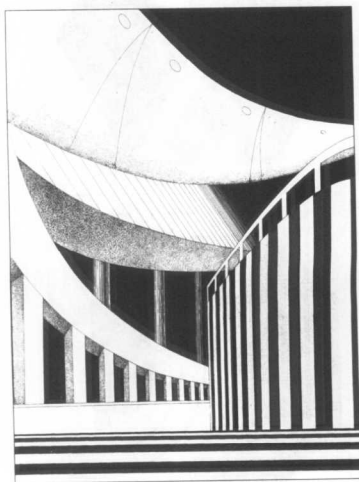
构成设计是组织画面的视觉活动,即以变化、均衡和统一等构图原则来安排画面的美感及画面美感的完整性。在建筑设计、室内设计、景观设计中,灵活运用构成艺术法则,能更好地增加建筑装饰及室内景观装饰的美感,尤其是空间概念的发展是现代设计艺术中不可缺少的。如建筑构思中的点群关系,景观设计中的主体部份与配属部份的主次关系,室内设计装饰中点、线、面的对比关系,以及建筑楼窗的排列形成的点群关系,室内棚顶灯饰设计,更需要以抽象的构成设计,达到美观的艺术效果。图(5)

环艺设计研究环境视觉及社会、技术、功能、经济文化等诸多方面的问题,思考最终要体现于具体的形式和空间尺度关系,它既然是一种构成造型方式,就必然受到视觉形式的感受力的影响,并运用图形语言及绘画媒体构成理想的设计方案,其根本都离不开视觉构成要素及规律。因此,对环境设计专业的学生来讲掌握这些构成规律非常重要,俗话说:“掌握基础到什么时候都是进步的前提。”如果基础掌握不好,就会影响设计者创作的想象力。

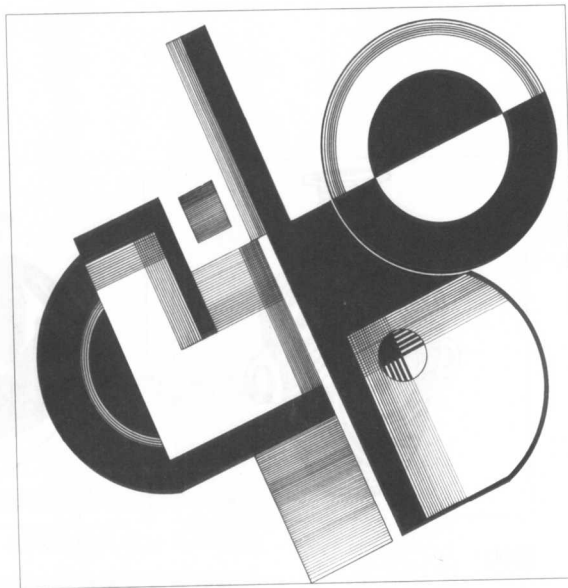
平面构成突破了传统图案中的平面时空,增强了画面的运动感和空间深度,在平面上产生一种空间起伏的视觉效果。

平面构成艺术丰富和发展了传统的装饰理论,在现代建筑设计、室内设计及景观规划设计中,应用普遍。大工业生产注重产品的标准化,突出产品的机能、材质本身所具有的美感,手工业生产尽管能生产出极为精致的作品,但不能满足社会上众多现代设计的需要。平面构成解决了这个问题,灵活的掌握构成原理及要素,在设计中就能不拘于固定的格式,千变万化,有利于发挥设计者创作思维能力,开拓人的视野及丰富的想象力,为设计打下坚实的基础。

通过平面构成的学习,有助于开拓学生的想象力、创造力,培养学生的审美能力,对形式、想象力进行理性的分析能力,敏锐的视觉能力及抽象形态构成能力。图(6)

图(5)

图(6)

第二章 造型语言

本章要点

- 平面构成基本造型要素
- 探索平面构成造型规律
- 环艺设计中如何运用造型语言

第 1 节 基本造型元素——点

平面构成是以形象知觉为基础的,任何形态的构成都离不开点、线、面这些基本形态要素,灵活运用形态要素,会创造出千变万化的图案。建筑、室内设计、景观设计中都是点、线、面构成,因此,我们学习平面构成就必须先从最基本的点、线、面开始,下面对点、线、面的形态、性质、概念及构成进行具体的分析。

一、点的概念

从形态中讲点代表位置,点是最基本的单位,它既无长度也无宽度。在平面构成中点会给人带来不同的感觉,方形点给人的感觉规整、静止、稳定,中空点就显得比较弱、虚幻、不真实,而内部充实的圆点,给人以坚实、醒目的感觉。

圆点具有位置、大小感,而其它异形点除具有大小、位置感还具有方向感。

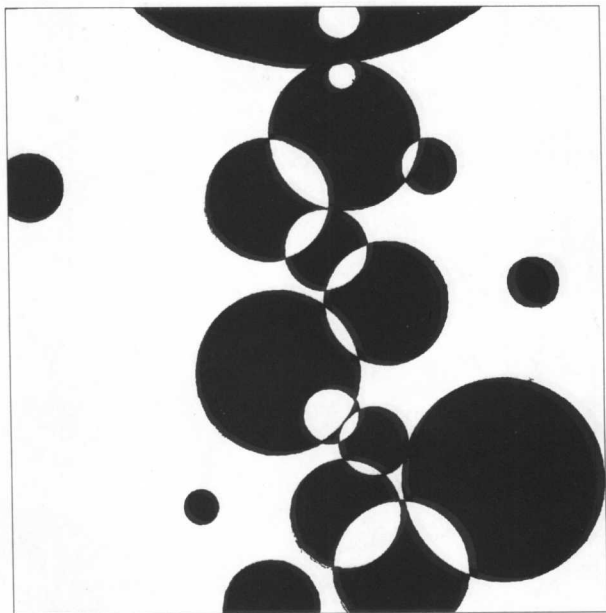
同样的点在不同的面积中感觉不同,例如:天空中的飞机离远看就是一个点。在一个很小的画框中的点显得非常醒目,在很大的画框中同样的点就显得很小。图(7)

二、点的形态特点

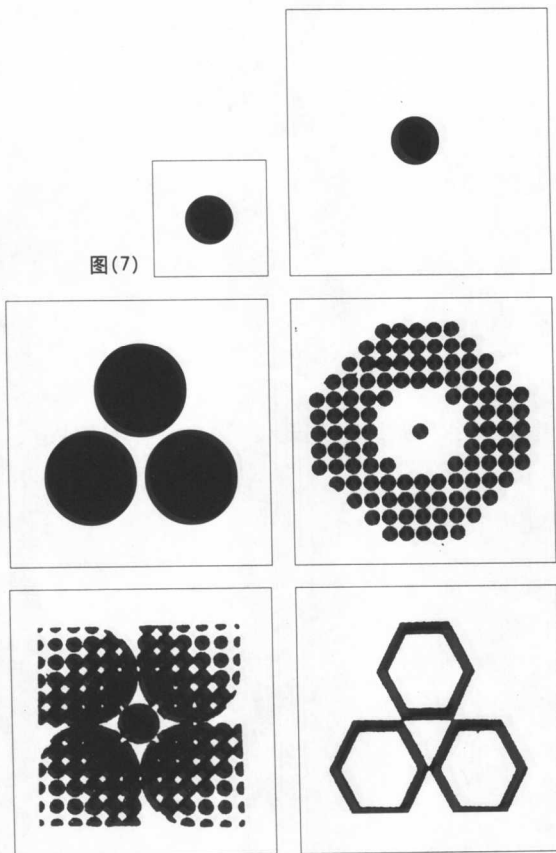
设计中最细小的形态就是点,点在设计应用中被认为是小的圆点。但现实中的点是多样的、千变万化的,大体分为规则点和不规则点,规则点是具有规则的外形的圆点、方点等,不规则的点是任何形态的点,在现实生活中的任何形态缩小到一定的程度就具有点的形态。图(8)

三、点的性质及应用

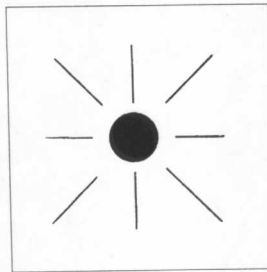
在设计中,点具有张力,映射出一种扩张感,点是力的中心,点具有细小、简洁、生动、有趣的特点,当一个点出现时,会产生突出与强调的作用,它能集中人的视线,形成视觉中心。图(9)

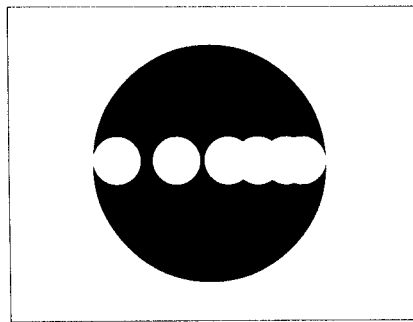
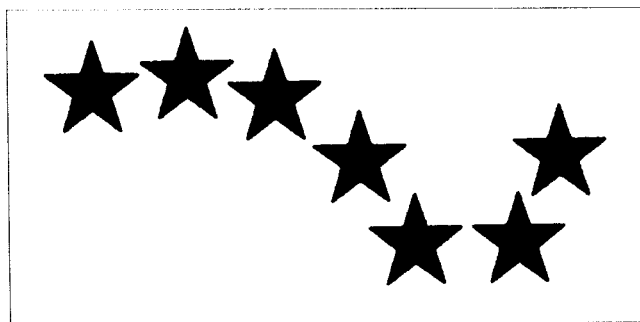
图(7)

图(8)

图(9)

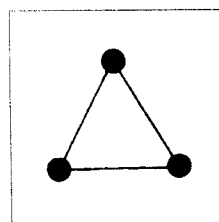
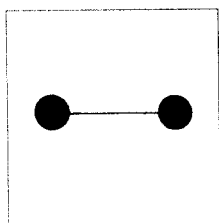
TWO-DIMENSIONAL DESIGN

在建筑设计、室内设计、尤其是景观设计中，点的应用比较广泛，用马赛克制成的点式壁画，在园林小品设计中，地面的铺装及园林绿地、植物的排列，在建筑设计中门面的标识安排，都可以用点的构成去创造出优美的方案设计。在设计景观广场中，大面积的绿地上放一组精美的艺术小品，人们的视线就会集中在这点上，它能突出主题。

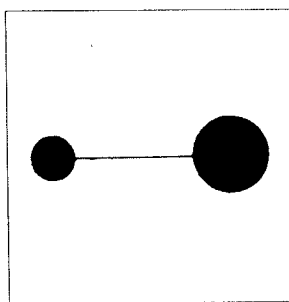
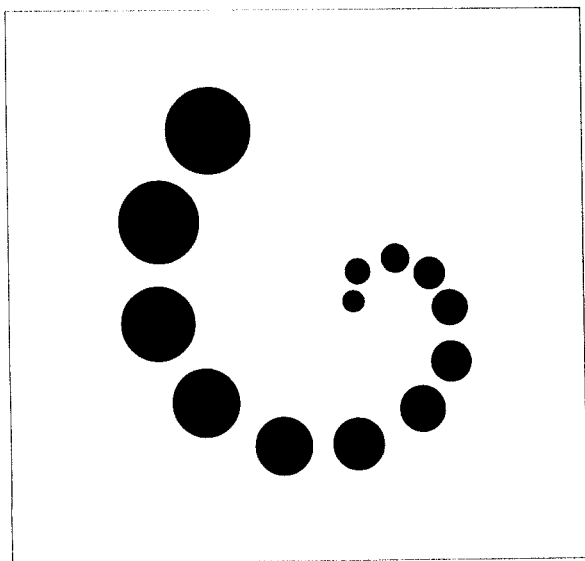
点是视觉中心，当画面上出现同等大的两点时，点的张力作用表现在两点间隔的视线上，传统国画技法中的笔断意连的效果就是点的张力作用。图(10)

当画面上同时出现一个大点和小点时，大点的张力，首先引起视觉注意，随后视觉渐渐地移到小点，有移动感。图(11)

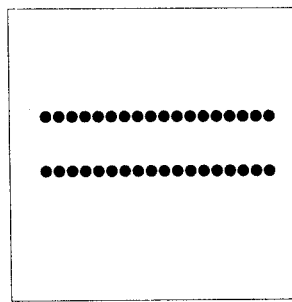
点与点等间隔排列在一条线上则产生一条线的感觉。在建筑楼体上窗与窗的排列就形成装饰线条。图(12)

图(10)

图(11)

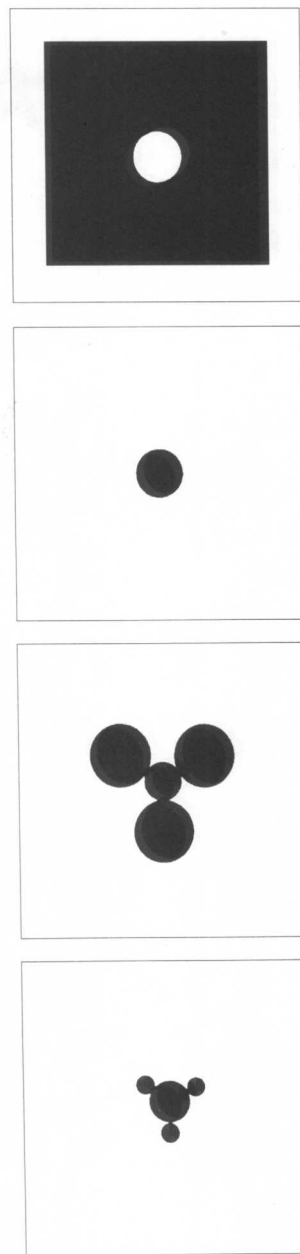
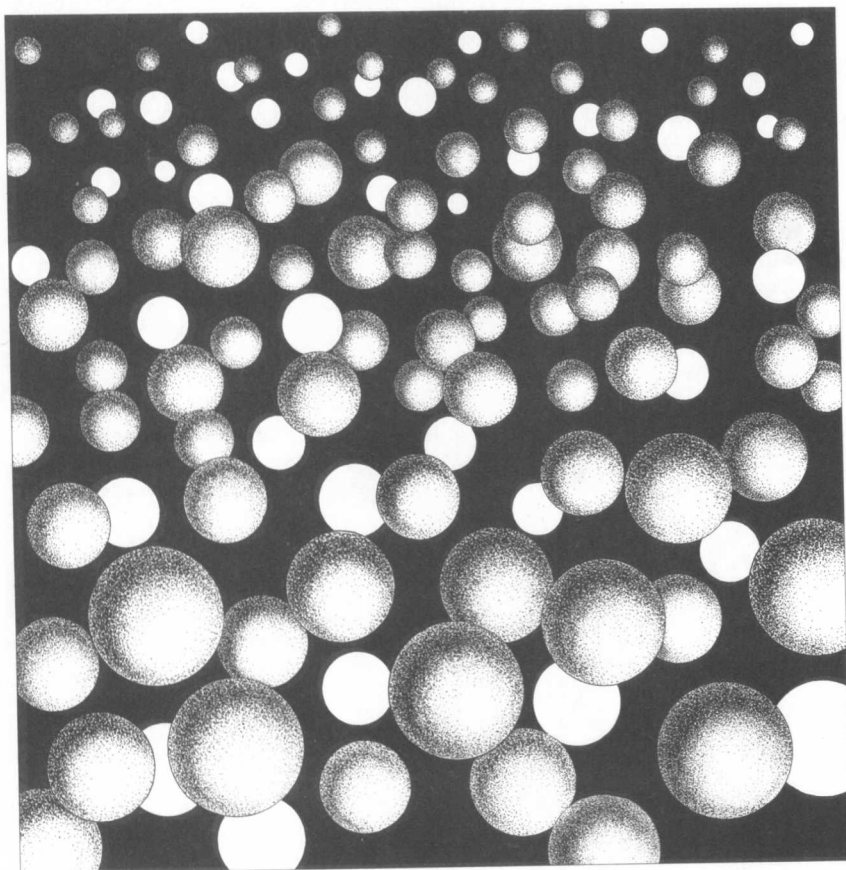
图(12)

TWO-DIMENSIONAL DESIGN

四、点的错觉

错觉就是观察到的客观事物与现实中的有所差别。同一个点在不同的特定环境下而产生大小、远近、黑白、空间等变化效果，都是人的错觉在起作用。

点的周围环境改变，其点的性质就随着改变，如果点的周围加上其它形象，点也可能成为面，而失去了点的特性，如果在黑地上放一个白点有扩张感、前突感。相反，黑点在白地上，则有收缩感、后退感。图(13)

图(13)