

○ 编著 滕雪梅 华乐功 潘强 李燕

平面构成 教学与应用 第二版

graphic design

teaching and application

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

▷ Art Design 新思维设计系列

长春工业大学

B0735672

J 061 / 80 : 2

GRAPHIC DESIGN
TEACHING AND
APPLICATION

平面构成 教学与应用

第二版

○ 编著 滕雪梅 华乐功 潘 强 李 燕

 高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

长春工业大学 B0735672

► Art Design 新思维设计系列教材

PINGMIAN GOUCHENG JIAOXUE YU YINGYONG

内容提要

本书共分十章,分别为绪论,平面构成概论,平面构成的基础理论,平面构成的基本造型元素,基本形与骨格,平面构成的基本形式,肌理与构成,错视、空间与想象构成,形式美的法则和平面构成在艺术设计中的应用,并附有教学建议及大量作品练习和国内同类院校本课程作品选登。此次再版修订,继承初版的知识系统,尽量做到概念准确、结构明晰、重点突出、体例规范。本书行文流畅优美,可读性强。随文所附大量插图,有助于学生能进一步对课堂教学进行思考。

本书适合于普通高校、高等师范院校艺术设计专业本、专科及同等学力学生及广大美术爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成教学与应用 / 滕雪梅等编著. —2版. —北京: 高等教育出版社, 2011.12

艺术设计系列教材 / 李绵璐主编

ISBN 978-7-04-032331-3

I. ①平… II. ①滕… III. ①平面构成(艺术)—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 217844 号

策划编辑 梁存收
责任校对 张小镬

责任编辑 邵小莉
责任印制 毛斯璐

封面设计 王凌波

版式设计 范晓红

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 9.75
字 数 230 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landracom.com>
<http://www.landracom.com.cn>
版 次 2004 年 7 月第 1 版
2011 年 12 月第 2 版
印 次 2011 年 12 月第 1 次印刷
定 价 30.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物 料 号 32331-00

再版前言

自德国包豪斯设计学院开设“构成”课以来,至今已有近百年的历史。“平面构成”作为艺术设计一门基础课程,早已成为中国艺术设计教育体系中的重要组成部分,对于培养学生的造型能力、建立学生的理性思维起到了极大的促进作用。

平面构成作为“构成学”的一部分,具有跨学科的性质,主要表现在它同美学、心理学、物理学等学科,都有着千丝万缕的联系,并引导学生以构成学的思维方式看待日常生活与艺术设计领域中的现象和问题。随着时代的发展、科技的进步,现代设计正步入一个全新的时期。在当今市场经济繁荣的形势下,设计包含了更多新的观念和文化内涵,作为所有设计专业的基础课程——平面构成,其内容和形式也有了新的发展。为了适应这种新发展的需要,我们对《平面构成教学与应用》(第一版)进行了修订,希望其能在教学中更好地发挥作用。

本书作为面向本科生的教材,在介绍造型设计的基本规律、构成基本知识的同时,采用形象思维与逻辑思维的构思方法,剖析形态的本质,发掘材料与工艺的造型可能性,创造新的视觉形态。同时保持认知的开放性,通过大量成功的艺术设计案例分析引导学生,使其避免无目的地进行造型训练,而是有计划、有步骤地往前推进设计意识。

滕雪梅

2011年7月

前言

进入 21 世纪之初,在全国高等教育改革不断深入、艺术设计学科不断发展之时,首都师范大学怀着对新世纪的憧憬,为推动教育发展,接受了市教委立项的北京市高等教育精品教材“艺术设计系列教材”的编写任务。本系列六卷教材,可以说是中国高等艺术设计教育史上有影响的篇章之一。

本系列教材是高等艺术设计学科(专业)的必修核心课程教材,是信息、知识、技法相结合的课程教材;是包容综合基础、设计基础、专业设计在内的实用性较强的系列教材。

普遍性:本教材内容广泛,有主有次,着眼于设计专业,也适宜其他艺术专业学生学习。它深入浅出,图文并茂,某些非艺术类专业的学生,通过学习也可掌握其原则、原理和技法。

科学性:本教材强调训练学生有序思维,努力培养其预想和计划行为习惯,培养科学的抽象思维和形象思维方法。本着接触各种材料,以“物以致用”的理念,针对一定目的,采用适当的方法,利用传统和最新的科学技术成就进行艺术创作。另外,教材符合认知规律,层次分明,逻辑性强。

创新性:本教材注重培养学生敏锐的洞察力、拓展思维与技法发展空间能力。通过学习,以激发学生创新能力的不断提高为目的,并在学习实践中使个性鲜明。另外,教材是编者在总结多年教学实践经验的基础上,把握新的设计理念与教学理念,吸收当代世界艺术设计思想而编写的。教材改变过去的课本为“教本”的弊端,而成为学习者的“学本”。就是说,以学习者如何好学、学好为本,并且引导学习者主动进行探索性学习。

人文性:本教材注重加强学生人文意识的培养,使其热爱中国文化艺术优秀传统,尊重世界文化多样性,能够警觉、适应、引导当代文化发展趋向,克服偏重技法训练的弊端。

实践性:本教材理论与实践相结合,而以实践为主,偏重培养学生动手能力,使其在创造与制作过程中不断对构思、结构、材料、工艺以及艺术表现进行修正。同时,强调与他人合作精神、调查研究精神、为他人服务精神。

人类在制造简单工具之时,就已经出现了设计行为。我国出土的大量历代文物和历史文献都证明了:随着历史的发展,人类的设计文化在不断地形成、拓展,艺术设计也随之融入其中。“艺术设计”作为各类美术设计专业的总称已为人们所认同,而通称为“艺术设计”是有其历史背景的。

由 18 世纪中期开始的欧洲工业革命,改变了生产资源、生产力和生产关系,改变了经济、社会、文化面貌。一个围绕着机器大生产、能源、市场、消费的时代开始了。至 19 世纪末、20 世纪初,进一步实现了工业化。由于当时的经济、科学技术和文化的发展,艺术设计蓬勃地发展起来,并且逐渐找到了自己的位置,成为独立的学科。这些情况使我国当时留学欧洲和日本的人士看到了艺术设计的重要性和发展的前途,曾向国内介绍并创办专门的设计馆。但由于当时我国正处于手工业时代和资本主义萌芽阶段,而这种萌芽是随着对外贸易发生的,主要是“手工机器仿制加工”,不允许有艺术设计理论与实践的形成。可是,由于生产的扩大,出现大量的产品,为了

把商品推销出去,产品的包装、装潢以及广告招贴的设计需求量大增,随之出现了广告公司、美术公司、装饰公司等。在艺术教育中,开设商业美术、实用美术、装潢美术专业,并出版《图案法abc》(1930年)、《新图案学》(1947年)等专著和许多画册,当时已明确表述“图案实在含有‘美’和‘实用’”两个要求,而且还指明“实用的要素”包括“使用上的安全、使用的便利、使用上的适用性、使用的快感、使用欲的刺激”,甚至在专述《工业品的艺术化》中指出:“机械与艺术的接近,可以说是现代的一种特殊现象,这种现象最初出现于建筑,至近来已广及于一切造型的制造物了,故现代艺术多伴着机械的发达而发展。”^①可见,欧洲工业化形成的设计理念对国内学术界是有影响的。

至于现代艺术设计在国外发展的情况以及有关著作,是随着我国的改革开放,于20世纪80年代初,由一批学者翻译引进、宣传推广的。其实,作为艺术设计的基本理念与设计的方法,我国古代早已有之。成书于春秋末年(公元前476年)的《考工记》提出了“天有时、地有气、材有美、工有巧,合此四者,然后可以为良”。“天有时”指季节时间条件,“地有气”指自然规律的约束,这是工匠的理论总结和设计制作的基本法则。到明朝宋应星写的《天工开物》主张“天工”(包括自然力和人力相协调)开发万物。此书内容非常丰富,涵盖了农副业、手工业生产的全过程与具体的操作方法,可以说从内容的广泛、记载的详细、数据的翔实、图文并茂上胜过《考工记》和欧洲的《矿冶全书》。法国教育界称《天工开物》为“技术百科全书”,它体现了中国几千年以来的设计思想与设计方法及科学实证“穷究试验”精神,并有美学建树。此书的成就已被许多国家所承认。

随着历史发展、改革开放的进程,艺术设计理论和教学不断地发展,成就非凡。本系列六卷教材:《图案教学与应用》、《装饰色彩教学与应用》、《平面构成教学与应用》、《色彩构成教学与应用》、《标志设计教学与应用》、《平面广告设计教学与应用》就是其重要的成果之一,而且,实践证明,本系列教材内容确是比较成熟的,并在体系结构、理念表述、联系实际等方面有所创新,使教材呈现出新意,紧扣教学实际,易于教与学。

本系列教材不仅适用于艺术设计学科的学习者,也适用于非艺术学科的学习者,建议理工农医学科的学习者抽一定时间学习,因为“道德、艺术、科学是人类文化中的三大支柱”。英国哲学家罗素曾说:“中国文明是在世界上几大古国文明中惟一得以幸存的和延续下来的文明……”^②中国文明能够长期延续而生生不息的一个重要原因就是中国向来重视教育、重视学习。本系列教材由首都师范大学组织编写,并和清华大学美术学院、广州美术学院等院校的教学中坚力量、学科带头人共同完成。相信在艺术设计教学的老师们与学习者的共同努力下,我们定会在借鉴国外经验的同时总结出自己的最新教学、科研成果,努力创建具有中国特色的艺术设计理论和教学体系。

李绵璐

2004年5月

① 陈之佛:《陈之佛文集》,江苏美术出版社1993年版,第3页。

② [英]罗素:《罗素文集》,改革出版社1996年版,第46页。

目 录

绪论	1	第七章 错视、空间与想象构成	72
第一章 平面构成概论	6	第一节 错视	72
第一节 平面构成的起源	6	第二节 空间	75
第二节 平面构成的发展趋势	9	第三节 想象构成	81
第三节 平面构成的材料与工具	10	第八章 形式美的法则	88
第二章 平面构成的基础理论	12	第一节 变化与统一	88
第一节 形、形状、形象、形态	12	第二节 对称与均衡	91
第二节 平面构成的形象	13	第三节 对比与调和	93
第三节 平面构成与格式塔心理学	17	第四节 节奏与韵律	96
第三章 平面构成的基本造型元素	20	第五节 比例与分割	98
第一节 点的形式与性质	20	第九章 平面构成在艺术	
第二节 线的形式与性质	23	设计中的应用	101
第三节 面的形式与性质	27	第一节 平面构成在摄影艺术中的应用	101
第四章 基本形与骨格	30	第二节 平面构成在平面设计中的应用	104
第一节 基本形	30	第三节 平面构成在染织、服装设计中的	
第二节 骨格	35	应用	107
第五章 平面构成的基本形式	39	第四节 平面构成在环境艺术设计中的应用	111
第一节 重复与近似	39	教学建议	114
第二节 渐变与发射	47	作品赏析	116
第三节 特异与对比	53	参考书目	143
第四节 密集	57	后记	144
第六章 肌理与构成	62		
第一节 肌理的概念与分类	62		
第二节 肌理的审美价值	64		
第三节 肌理的构成方法	66		
第四节 肌理构成在设计中的应用	68		

绪 论

一、平面构成的概念

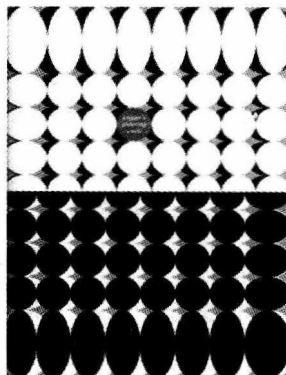
平面构成是构成艺术设计的一部分,也是现代艺术一个十分重要的组成部分,它是艺术设计专业的基础训练课程。平面构成很早就被设计家和设计教育家所重视,随着社会科学技术的发展,其教学内容逐渐完善起来。同时,平面构成也是学好视觉传达设计最为关键的课程。在由浅入深、循序渐进的艺术设计教学中,平面构成总是作为设计基础课安排在高等院校教学的初始阶段。平面构成之所以成为设计的基础,主要在于它是学习艺术设计专业的入门课,对设计初学者具有专业引导与指导作用。

平面构成是在二维平面上按理性的设计原理策划出多种视觉形式。该课程着重培养学生的抽象思维,传授学生认识事物的方法,使学生对造型元素有一定的认识,同时传达崭新的设计观念。我们可以从两个方面来认识:“平面”和“构成”。“平面”是指运用的形体所表现出来的二维平面特征,这也是它与三维立体形的本质的区别。“构成”,则是指形体的组合方式,是一种造型活动,也是逻辑思维与形象思维相结合的一种构思方法。构成是将造型要素按照某种规律和法则进行组织、建构理想形态的造型行为。构成在设计与艺术领域还有组织、建造、结构、构图、造型等含义。那么所谓平面构成,是指将既有的形态(包括具象形态和抽象形态——点、线、面)在二维的平面内,按照形式美的法则和一定的秩序进行分解、组合,从而创造出全新的形态及理想的组合形式(图绪-1至图绪-3)。

平面构成是一种理性的艺术活动,它强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏和韵律,强调图形给人的视觉引导作用,具有美的价值,并能使观者产生情感共鸣(图绪-4至图绪-6)。

二、平面构成的教学目的、特点及学习方法

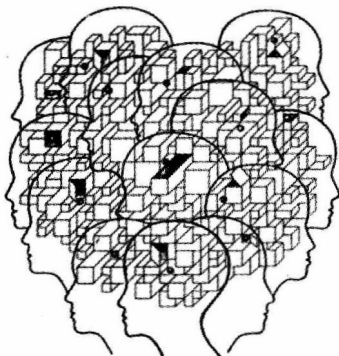
平面构成课程体系是建立在理性和感性相结合、研究与实践相融汇的基础上的。这门课程从基本造型规律和视觉认知规

图绪-1 杂志封面

图绪-2 书籍封面

图绪-3 大脑的想象

图绪-4 宣传画《保护自然》

图绪-5 “咖啡杯”——想象图形

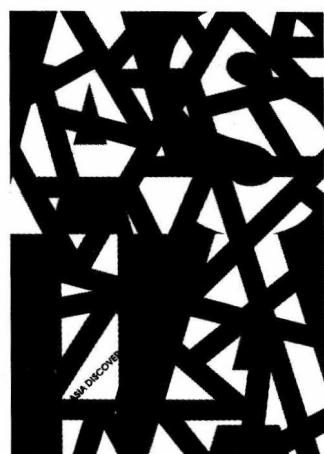
图绪-6 敦煌壁画“三兔飞天藻井”

律出发,重视视觉语言和艺术造型共通的形式美法则,并通过系统化训练开展造型设计的理论研究,为专业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。就学生而言,这门课程旨在培养具有良好的美学修养、勇于创造和发现并掌握一定实用技能的复合型人才。

以一幅纯艺术作品和一件设计作品做比较,相同的创意、不同的画面构成及组织形式会带给我们截然不同的视觉印象和心理反应,并且,三维的空间及色彩编排等设计元素都依赖于平面构成的组织方式。可以说,对平面构成的学习和训练是掌握造型艺术最为基础的部分。

从大量不同种类的平面设计作品中(图绪-7至图绪-12),我们可以发现,画面本身的组织构成形式和设计创意同样重要,并且二者是相互补充、相互转化的。平面设计是

一种有目的的创造行为,是美的表现和反映。它是引导时尚潮流的文化载体,是具有实用价值的艺术创造,是理想中的设计目的和现实技术等约束因素的综合表现。面对如此复杂的情况,每一次接受新的设计任务,设计师都会根据不同的创意勾勒出大量的草图,而有些创意比较好、含义较深刻的方案往往由于缺乏合适的造型表达与组织构成方法而没能继续深入地发展。如何在混乱与感性的思维之中寻找规律与秩序呢?平面构成正是追寻这种规律、这种秩序,探索如何将意念、图形、文字等诸多元素构筑成一幅优秀的设计作品的基础课程。它为相同的创意构思提供了若干不同的表现形式与组织方式。

图绪-7 招贴设计《亚洲发现》

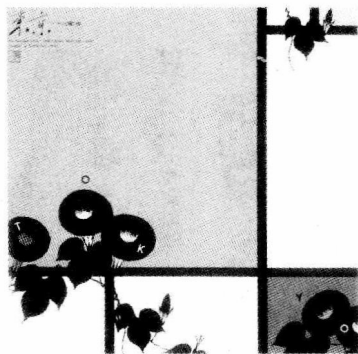
基于上述原因,对于平面构成的学习、训练就显得更为重要。平面构成对形的研究所反映出来的普遍规律,在生活的各个方面都有着明显的体现,它通过不同的设计手法表现出来的具体形象,凭借各种视觉元素表达着特定的内容、意图、目的和要求,并能迅速地传达给受众。不同的设计其目的也是不相同的,但它只要是属于视觉传达方面的设计,就必然有一个共同的方面——形、色、质的组合关系。它首先必须要有形的素材,素材的组合需要深入分析,要有计划性,要有新的创意引导受众的视线与心理。平面构成研究的所有方面恰恰是这些最直接的体现。因此,可以说在现代视觉传达设计的所有领域,如建筑艺术、商业设计、印刷设计、包装设计、工业设计、染织设计、服装设计、书籍装帧设计、室内设计、装潢设计、POP设计等都非常注重对平面构成的研究,这也正是平面构成在实际的具体设计里主要的应用范围。

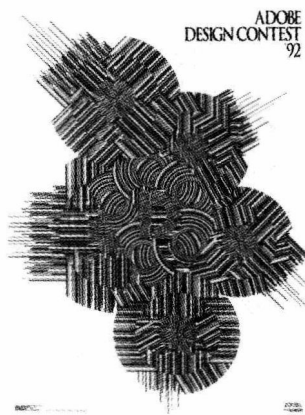
图绪-8 福田繁雄 招贴设计
《费加罗的婚礼》

图绪-9 招贴设计《永远和平》

图绪-10 佐藤晃一 招贴设计

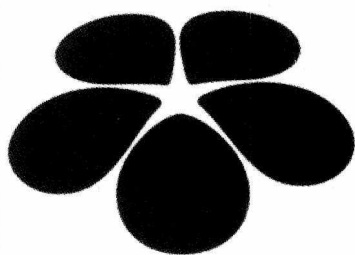

图绪-11 招贴设计
《Adobe Design》

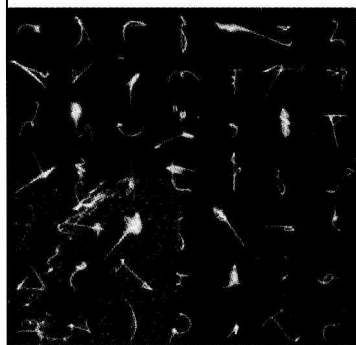
另外,从平面构成的发展来看,它是由当时社会各种前卫艺术的诸多特征不断变化而形成的,但它并没有仅仅停留在借鉴基础之上,数十年之后的今天,它又反过来直接影响着现代各种艺术的发展。这种影响从更深的层次来看,不止局限于平面设计的范围内,甚至连雕塑、舞台美术、服装、陶瓷等具有三维空间性质的艺术形式也受到了它某些造型手段、规律的引导,并且许多艺术家还把它视为与素描、色彩同等重要的造型基础。

现代设计不仅需要外在的形式感,更需要掌握用形式传达情感、再现内容的能力(图绪-13至图绪-17)。人类反映自然世界的方式是多种多样的:通过声音变化的语言、通过肢体动作变化的舞蹈、运用符号相互结合的文字、利用色彩与线条编排的绘画等。平面构成是形象作为元素符号,在设计者的精心编排和组合下,形成不同风格和内容的语言:一句催人振奋的格言、一首意境深远的诗、一曲美丽婉约的词或是一篇笔锋犀利的杂文……平面构成的形象应力求更充分、更准确地表达情感,使每一幅设计作品都能用自己的风格与特色来与受众沟通,并使之产生共鸣。

本书力求从更深入和更全面的角度对平面构成设计进行阐述,为此配有大量的插图,并在每章的前面以要点的形式进行概述。在平面构成的教学过程中,重点是训练学生对形式美法则的掌握与创造性的应用,在形象思维、逻辑思维的交替过程中,将形式法则和物质运动、文化信息、新型材料、专业设计等方面紧密结合,使设计训练的过程既是正确设计思想的引导训练,又是对材料、对构造的认识和开发的过程。每章后

图绪-12 标志设计

图绪-13 佐藤晃一 插画
《A Letter from a star》

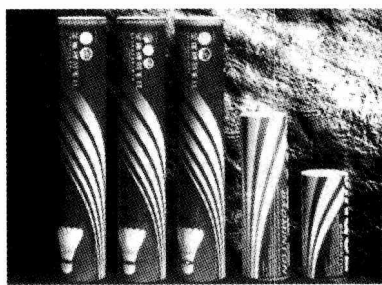
图绪-14 “CK”香水瓶外观设计

图绪-15 时装设计

图绪-16 swatch手表广告

图绪-17 产品包装设计

面安排了一定数量的思考题与练习,以便学生通过实践,切实了解和掌握平面构成的变化及应用,为专业设计打下坚实的基础。

思考题

什么是平面构成?

第一章 平面构成概论

本章要点:

本章主要由构成的起源引出构成和平面构成的概念,介绍学习平面构成的目的、意义和平面构成的发展趋势。通过本章的学习,应使学生掌握并区别构成和平面构成这两个不同的概念,并对平面构成的发展史和平面构成对造型艺术的意义有清楚的认识。

第一节 平面构成的起源

构成(Construction)是一个近代造型概念,是一种分析问题和解决问题的方法,属于逻辑思维的一种方式。《现代汉语词典》将其解释为“形成”和“造成”,它包括自然的创造和人为的创造。

“构成”这一概念产生于20世纪初,俄国十月革命以后出现的构成主义运动、荷兰的“风格派”运动和德国的以包豪斯设计学院为中心的设计运动是其三个重要源头。

俄国的构成主义运动,在艺术史上也被称为“至上主义”运动,是在当时一小批先进的知识分子之中产生的艺术运动和设计运动。由于政治、经济等各方面的原因,这次运动本身并没有对世界产生很大的影响。此后,一批当时构成主义、前卫艺术的探索者离开俄国前往西欧,其中包括康定斯基(图1-1)、马克·夏加尔、李西斯基等,他们将构成主义的原始概念和形式传入西欧,对于新的艺术形式发展起到了促进作用。

“风格派”是荷兰的一些画家、设计家及建筑师在1917年到1928年之间组织的一个相对松散的团体,其中主要的组织者和领导者是杜斯伯格,而维系这个团体的核心刊物是在这个时期出版的《风格》杂志,“风格派”的平面设计也主要体现在这本杂志的设计上。它的特点是高度理性,完全采用简单的纵横编排方式,除了黑白方形或者长方形之外,基本没有其他装饰,直线方形组合文字成为全部的视觉内容。“风格派”的思想和形式大部分源于蒙德里安的绘画(图1-2、图1-3)。蒙德里安认为世界是由横向和纵向的结构组成的,基本颜色为红、黄、蓝,同时他提出真正的视觉艺术应该是通过有序的运动达到高度的平衡。

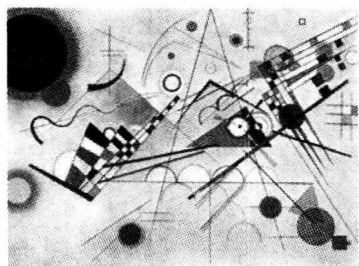

图1-1 康定斯基 《构图8号》

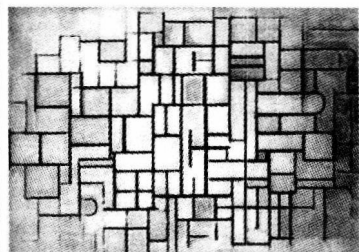

图1-2 蒙德里安 《构图6》

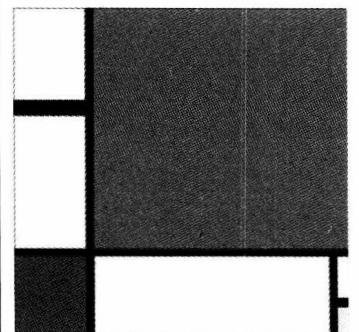

图1-3 蒙德里安 《红、黄、蓝的构图》

1919年4月德国魏玛市立美术学院与工艺美术学校合并创建了“国立魏玛建筑学院”，即“包豪斯(Bauhaus)”。它是世界上第一所设计学院，是现代设计教育的发源地，由当时建筑设计家沃尔特·格罗佩斯(图1-4)任院长。格罗佩斯提出的教育口号是“艺术与技术的新统一”：他认为，工业时代需要具备充分的能力去运用所有科学、技术、知识和美学的资源，来创建一个能够满足人类精神与物质双重需要的新环境；他希望通过教学体系的改革，使学生的视觉敏感性达到理性的水平；他强调集体工作是设计的核心，提出艺术家、企业家、技术人员应该紧密合作，学生的作业和企业项目密切结合。这些思想的指导作用一直延续到现在。包豪斯的教师队伍汇集了许多优秀的现代艺术大师，比如表现主义、神秘主义画家伊顿，抽象主义画家康定斯基、克利和构成主义设计师纳吉等都先后在包豪斯任教。他们将各种新的艺术观念注入教学实践，并将各自前卫的艺术理念融会贯通于包豪斯，最终形成以大机器生产为技术背景的现代主义美学观和艺术风格(图1-5至图1-8)。包豪斯还构建了与工业设计相适应的教学体系，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，以免脱离社会。包豪斯的这种教育思想对于艺术与技术分离的时代是一种挑战，对现代世界工业设计的发展有着深远的影响和巨大贡献(图1-9、图1-10)。

图1-4 1920年时的沃尔特·格罗佩斯

图1-5 1925年莫霍里·纳吉为“包豪斯丛书”的广告说明书设计的封面

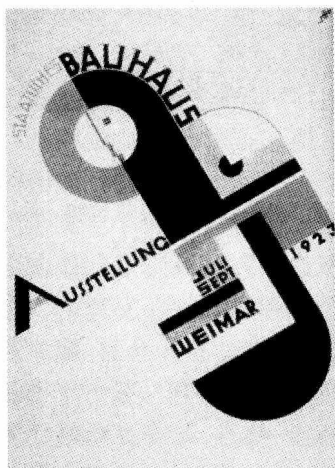

图1-6 朱斯特·施密特为1923年的包豪斯展览设计的招贴画

图1-7 彼德·贝伦斯为德国通用电气公司设计的电扇标志

图1-8 彼德·贝伦斯设计的德国通用电气公司标志

包豪斯顺应工业社会的发展,致力于纯美术与应用视觉艺术的共性研究,提倡艺术与技术的统一,建立起现代工业设计的新体系。包豪斯贯彻全新的教育理念,以建筑设计为中心,以艺术设计综合化为手段,倡导艺术与技术相结合,在不断深入实践的教学中探索与现代工业相适应的教育途径。在当时,包豪斯的课程当中就设立了以“构成”为核心的设计基础课程体系。“构成”是包豪斯设计基础课体系中的一项重要课程,德语为“Gestaltung”(日语译作“构成”,英语译作“Composition”),它的研究范围是造型和色彩的基础知识。由伊顿、康定斯基和纳吉等大师创建和不断完善的这个体系,具有以下三个特点:

一是融合当时各种前卫艺术运动的成果和设计艺术精神,从旧有的模式中渐渐解放出来,从而培养具有创新价值的创造力;

二是从科学的角度出发(包括物理、化学、人体工程、生理学和心理学等因素),对视觉形态及其构成规律进行深入研究;

三是重视对不同材质的物质性能的理解,鼓励学生对色彩、形式、想象力进行理性的分析与试验,培养崭新的、敏锐的视觉认知能力。

为了缩小艺术与工业技术之间的距离,改善社会大众的生活环境,包豪斯整合了一整套全新的教育思想和形式,并且为加强现代设计理论基础和介绍综合性的现代美学思想,从1925年开始编辑出版了“包豪斯丛书”。包豪斯被誉为现代设计的摇篮,它的设计教育思想一直影响着世界设计的发展。从目前的设计基础教育来看,包豪斯的影响仍然是非常明显的。包豪斯对后世最广泛且最有持续性的影响之一,是它的基础教育体系,时至今日,这套体系几经修正而具备了适合现代的形式,在目前所有关于现代艺术的学校或研究所里几乎都在实施。

构成主义是现代艺术兴起的流派之一,讲求的是形态之间的组合关系,即艺术家主观地观察宏观和微观世界,探求各物象间的构筑规律,然后按照自己的理解直观抽象地表现客观世界。它强调的造型美在于功能直接产生的形态美,而不仅仅是事物的外表装饰,这一理论使艺术设计脱离了传统的“纯粹艺术”与“装饰方法”。

构成设计包含平面构成、色彩构成、立体构成三大组成部分,而平面构成则是学好构成设计最为关键性的基础学科。作为设计基础训练的一种方法,平面设计很早就被设计家和教育家所重视,并随着社会科学技术的发展逐渐完善起来。

在现代艺术设计领域中,平面构成的含义广义上与“造型”相近,狭义上是“组合”的意思,即从造型要素中抽出那些纯粹的

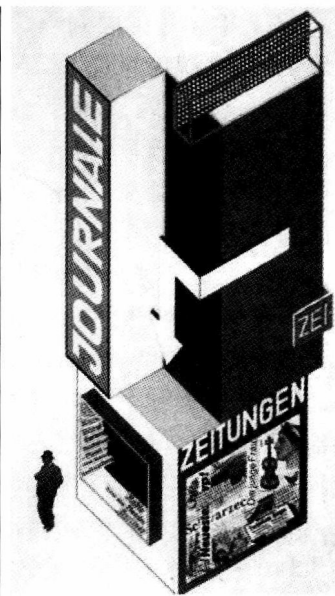

图 1-9 赫伯特拜尔 报亭设计

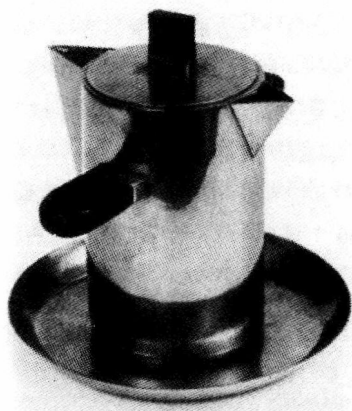

图 1-10 W·瓦根菲尔德 沙司罐与碟子

形态要素加以研究。在造型活动中,一个纯粹形态通常通过以下三种方式创造出来:一是模仿,二是变形,三是构成。三者均为人类的创造形式,很难将其截然分开。

第二节 平面构成的发展趋势

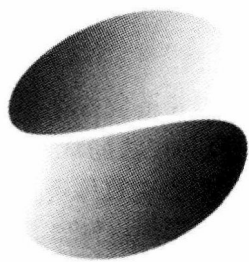
构成是包豪斯设计基础课体系中的一项重要课程,经历了近百年的发展和完善,已被各国的艺术院校和研究机构作为应用美术的基础学科来实施。构成的体系成形于德国,在日本得到延续和发展。早在 20 世纪 50 年代,中国就有一些旅欧艺术家研究和提倡包豪斯的教育思想和设计体系,但在当时没有得到重视。而那时,美国、荷兰、瑞士、匈牙利和日本等国却接受了包豪斯的设计思想,并在设计界和工业界产生了巨大的影响。

构成课引入中国是在 20 世纪 70 年代末 80 年代初,最初以讲座的形式出现,基本处于模仿状态;到 80 年代中期以后,业界人士开始大量借用国外的资料,但也仅仅处于解说状态;直到 80 年代末 90 年代初,才逐渐形成自己独立的平面构成观点。构成课的引入对提高中国艺术设计的理论水平和开拓设计思维起到了极大的促进作用,它已成为中国高校各设计专业的一门基础课和必修课。

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。构成以现代科学研究的方法,将繁杂的造型关系还原分解成造型要素(点、线、面等抽象形态),再按照形式美的法则予以综合构成。在每个时代的发展过程中,构成都能吸收当时(尤其是在网络时代的今天)先进的技术成果和表现手法,并创造更多具有鲜明的时代特征的视觉形象(图 1-11 至图 1-13)。

科学技术的不断发展,新的交通工具、通讯设施、工业产品的相继问世,新材料、新工艺、新技术、新发明的不断涌现以及现代绘画艺术的巨大影响,都给现代设计注入了强大的活力。平面构成的原理和形式是自然形态的概括和总结,同时又是当代艺术和文化的间接反映。可以说,没有市场就没有设计。时代在发展,社会大环境在变迁,市场也在不断地改变,这需要我们教学也随之改变。现代的科技手段能使我们从更多的角度去观察和体验生活、社会、自然的方方面面,众多设计师都从这些体验中得到灵感,形成自己独特的设计形式和设计语言。

不同的时代产生不同的文化艺术。当今时代可以用多种特征来概括:全球化、数字化、网络化、信息化等,而数字技术的应

Sony Life

图 1-11 Masaki Omura&Kouki Yamaguchi 《Sony Life》——图形设计

图 1-12 Paper Studio 《World Environment Day '99》——图形设计

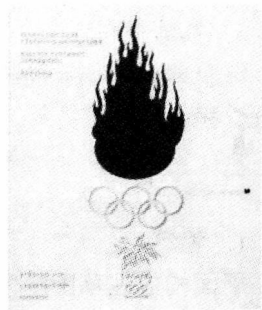

图 1-13 原研哉 1998 年奥林匹克冬季运动会招贴设计

用无疑是一个重要的方面和技术基础,它影响着我们生活的各个方面,包括艺术和设计。设计是为人服务的。在信息化时代来临的今天,人们越来越重视精神生活,越来越注重设计的审美趣味,越来越善于发掘设计中人性化的精神内涵,设计也必然相应地随之发展。

第三节 平面构成的材料与工具

学习平面构成使用的材料和工具相对比较简单,但对于材料、工具和技法的掌握却并非易事。初学者应在完成课题作业的实践中去认真体会,同时进行必要的技法观摩和交流。平面构成中常用的材料和工具如下。

一、材料

1. 纸张

白卡纸、绘图纸和素描纸均可作为平面构成的练习用纸。水彩纸等质地较粗糙的纸张不宜绘制精细的图形,但它在一些突出质感的画面上能产生较好的效果。在需要保持正稿画面的整洁时,常用拷贝的方法,这就需要拷贝纸。拷贝纸携带方便,适应性强,很适合课堂作业使用。硫酸纸可作为拷贝纸。为使作业有完整美观的外观并易于保存,装裱是必要的。可将裁剪整齐的作业裱在幅面较大、质地较厚的纸张上,如黑、白卡纸,灰卡纸,铜版纸等。

2. 颜料

平面构成作业常以瓶装浓缩黑色水粉为基本颜料。而管装水粉颜料在使用前常采用脱胶处理。脱胶的具体方法是在颜料中注入较多水分,搅匀后放置半天到一天,然后轻轻地将上面的胶水倒掉,剩下的颜料含胶较少,易于涂画均匀。另外碳素墨水等作为辅助性颜料也是必备的。

3. 其他材料

做肌理课题作业需准备若干特殊材料,如旧画报、各种质地的板材和各种颗粒物等。

二、工具

1. 铅笔

平面构成在草图阶段主要使用铅笔。在绘制时应选用质量较好的绘图铅笔。HB和H的铅笔用于起草轮廓线,2B的铅笔则用来填涂色块,呈现大效果。