

第1章 概 述

1.1 平面构成发展简史

1.1.1 意大利的文艺复兴对文化艺术的影响

意大利的文艺复兴是人类从落后的中世纪向现代过渡的标志,恩格斯曾高度评价“文艺复兴”在历史上的进步作用。他写道:“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革,是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面,在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”虽然文艺复兴是一次逐渐发展的时期,没有明确的分界线和事件。但文艺复兴使当时人们的思想发生了变化,导致了宗教改革和激烈的宗教战争,后来的启蒙运动以文艺复兴为自己的榜样。19世纪的历史学家认为后来的科学发展、地理大发现、民族国家的诞生都是源于文艺复兴。文艺复兴是“黑暗时代”的中世纪和近代的分水岭,是资产阶级革命的舆论前提。文艺复兴是使欧洲摆脱腐朽的封建宗教束缚,向全世界扩张的一个前奏曲。涌现出了一大批文学家、艺术家和思想家,他们当中不乏同时在自然科学和工程技术方面做出重要贡献的人物。意大利佛罗伦萨作为文艺复兴的发祥地,在诗歌、绘画、雕刻、建筑、音乐各方面均取得了突出的成就。佛罗伦萨著名的美第奇家族是当时最重要的艺术赞助人。著名的文艺复兴三杰全部诞生在意大利。代表人物有诗人但丁(如图1-1所示)、彼特拉克,哲学家伊拉斯谟(如图1-2所示)、

图 1-1 诗人但丁

图 1-2 哲学家伊拉斯谟

马基雅维利,作家薄伽丘(如图1-3所示)、马基雅维利,画家乔托、波提切利、列奥纳多·达·芬奇(如图1-4所示)、拉斐尔、提香,雕塑家米开朗琪罗(如图1-5所示),建筑师布鲁涅列斯基,音乐家帕莱斯特里那、拉索等。文艺复兴的意义主要体现在以下方面。

图 1-3 作家薄伽丘

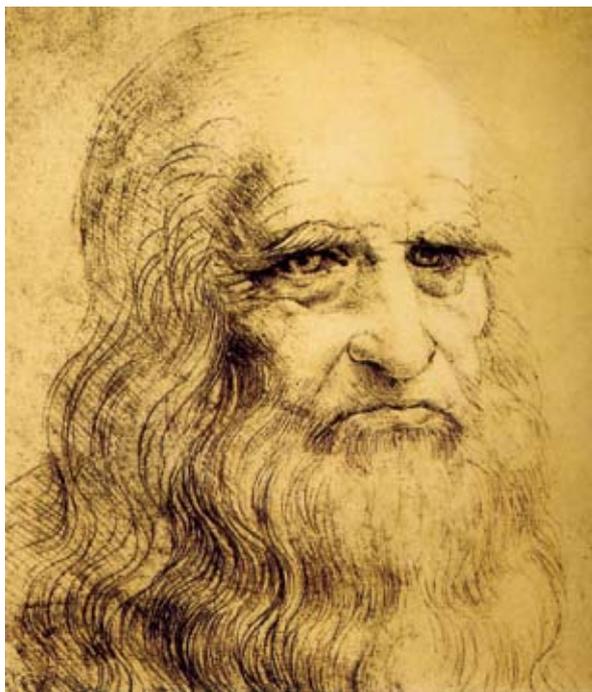

图 1-4 画家列奥纳多·达·芬奇

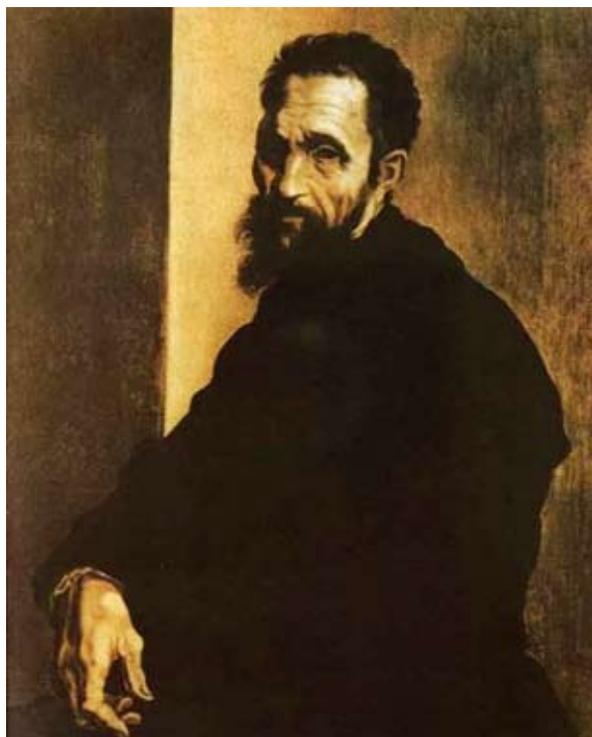

图 1-5 雕塑家米开朗琪罗

(1) 文艺复兴是思想文化领域的一次伟大变革,具有巨大的生命力。

(2) 产生了近代科学,推动了人类科学与文明的进步。

对平面构成的认识主要源于自然科学和哲学认识论的不断发展,科学的发展、量子力学理论微观认识论的出现,使人们更为关注事物内部的结构,随着这种由宏观世界到微观世界认识的渐进认知,必然影响造型艺术的发展。从西方绘画中,特别是艺术大师的作品中都不难找出构成的元素在画面中恰到好处地运用。这是人类思维的根本性进步,他们都主张改变传统的写实,并以抽象的形式语言来表达思维和理念,可以说,德国包豪斯设计学院为现代设计奠定了构成艺术的重要基础。近代平面构成作为设计基础课程,在工业设计、建筑设计、平面设计、服装设计等众多领域都得到了广泛应用。

1.1.2 包豪斯艺术对现代设计的影响

1919年4月在德国魏玛建立的国立包豪斯学院,如图1-6所示,是世界上第一所现代设计学校,它的教学体系强调功能第一、形式第二,注重新技术与新材料的运用,摒弃传统的约束,认为艺术应

与技术统一,设计的目的是人而不是产品,应遵循自然与客观的法则。包豪斯对现代设计的贡献非常大,它的教学体系至今仍广泛地被各国沿袭采用并发展革新,我国现代设计教学基础课程包括平面构成、色彩构成和立体构成(简称“三大构成”),这些教育理念都是源于包豪斯艺术与设计的创新思维,教学体系也是从包豪斯开创的基础课程上发展而来的。开创了现代设计教育的先河,其知识与技术并重,理论与实践同步的教育体系至今也影响着世界设计教育。

图 1-6 德国的国立包豪斯学院

1.1.3 包豪斯教育模式对平面设计的贡献和对我国的影响

1. 包豪斯教育模式对视觉平面设计的贡献

“包豪斯”的出现,是现代工业与艺术走向结合的必然结果,它是现代建筑史、工业设计史和艺术史、艺术设计教育史上最重要的里程碑。包豪斯的成功在教育模式上为我们提供了许多值得学习和借鉴的经验,其中最重要的一条就是:紧随社会进步,不断更新观念,积极创立新思维。

包豪斯的新思维还体现在包豪斯的宣言中:“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根本没有任何区别。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面……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

之间树立起自障碍的职业阶级观念。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将其矗立在云霄高处,成为一种新信念的鲜明标志。”这一教育理念,不仅推动了现代立体建筑事业的大发展,而且也影响和推动了现代视觉平面设计的大进步。

包豪斯的教育模式主要体现在基础课上,把平面、色彩、立体与材料有机结合起来,并牢固建立在科学的基础上,对现代视觉平面设计做出了杰出贡献。如图 1-7 ~ 图 1-12 所示。

图 1-7 包豪斯风格的现代家具设计

图 1-8 体现应用功能的现代家居设计

图 1-9 体现包豪斯艺术与生活的墙画设计

越显示出它的不可替代性。如图 1-15 和图 1-16 所示,平面构成以一个全新的造型观念,给艺术设计的最终实现提供了可能和基本保证。

图 1-13 体现点、线、面元素的书籍设计

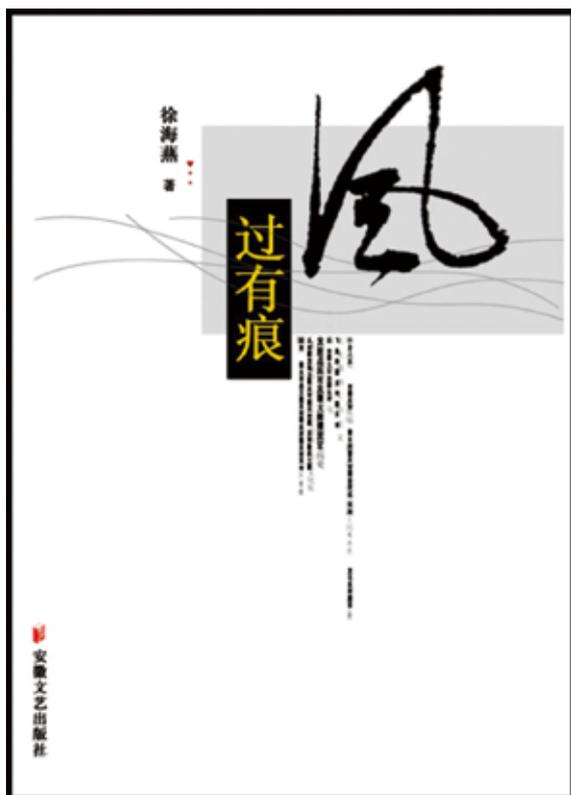

图 1-14 构成元素俱全的书籍

图 1-15 《信心》招贴广告

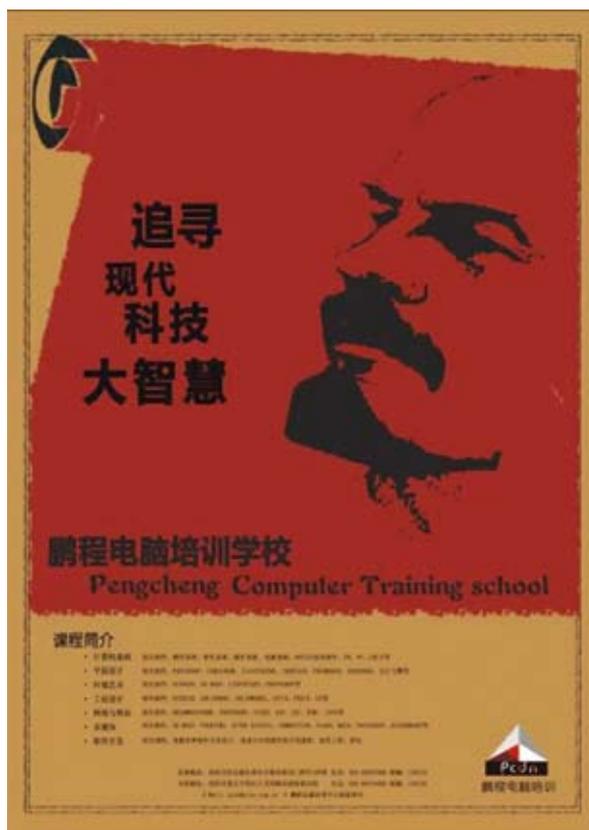

图 1-16 鹏程电脑培训学校招生广告

1.2.3 平面构成为综合设计提供了基本保证

美国毛霍里·纳吉和托马斯·玛尔德纳德等主张：“设计不是东西表面的装饰，而是在某一种目的的基础上综合社会、人类、经济、技术、艺术、心理、生理等要素，并按照工业生产的轨迹计划产品的技术。”如果进行分类，可从以下几个设计进行分类，大到工业设计、工艺美术设计、轻工业设计，小到家庭设计、公共用品设计和个人用品设计等。针对设计的类别、设计的对象和材料的使用、加工技术等，学校根据社会需要相应地开设了工业设计、环艺设计、室内设计、家具设计、广告设计等专业。以适应社会的需要，如图 1-17 和图 1-18 所示，而这些设计的基础和专业的保障就是平面构成。

图 1-17 体现构成要素的现代家居环境

图 1-18 家居小空间设计

1.3 学习平面构成的意义

1. 审美能力的提高

学习平面构成和平面构成训练技法，主要是培养学生的审美能力，丰富学生造型设计的想象与创造能力，使他们掌握理性和感性相结合的设计方法，拓展设计思维，为专业设计提供有效方法和必经途径，同时也为各艺术设计领域提供技法支持，为今后的专业设计奠定坚实的基础。平面构成设计实际上是一种抽象图案的设计，其画面是由点、线、面等基本元素和抽象图形所构成，通过教学并充分发挥想象力，从而真正提高学生的审美能力。

2. 创造能力的提高

在点、线、面抽象图案设计教学中，学生的感觉始终是愉悦的，通过教学使学生能够充分利用造型的基本元素，在头脑中，在白纸上，产生无数和绘制图画有关的奇妙的图形，特别是在纸上能够表现出具有空间感和动感，视觉冲击力极强的图画，最终使作品具有强烈的吸引力，并能充分体现出学生们的创造力。

3. 设计能力和应用能力的提高

平面构成设计不同于绘画，也不同于其他简单的图形设计，它实际上是一种带有某种规律性、抽象性和使画面总体布局合理的设计过程。运用点的合理分布、线的节奏变化、面的完美组合，以及黑白、色彩的对比，形成不同的空间变化、组合关系，来表现情感、韵律和力量。

平面构成设计的教学和训练目的是极大地丰富学生的设计语言，有效地提高学生的审美能力、创造能力、设计能力和应用能力，使学生的设计作品更富有创造性、实用性。平面构成设计课在艺术设计教学中的重要意义是不言而喻的。

思考与训练题

1. 意大利的文艺复兴对文化艺术的影响有哪些？
2. 包豪斯艺术对现代设计的影响有哪些？
3. 包豪斯教育模式对我国平面设计教育的影响有哪些？

4. 平面构成与设计的关系是什么?
5. 学习平面构成的意义是什么?
6. 在没有学习点、线、面知识的基础上,用现有的知识完成一幅平面设计作品。

要求:

- (1) 在 25cm × 25cm 的白纸板上完成,其他材料和绘制工具均不限。
- (2) 根据个人审美和理解,精心绘制。
- (3) 视觉感良好。

训练目的:

检验学生对平面构成的理解和动手实践能力。

第2章 平面构成基础知识

2.1 设计的三要素——点、线、面

所谓构成就是指将不同形态的几个元素,按照一定的形式美法则及规律,将其重新组合成为一个新的元素。平面构成是一种视觉基本形象的构成,是将点、线、面这些基本元素按照一定的规律,进行排列、组合,产生出变化无穷的图形,从而给人一种特殊的视觉效果。

点、线、面是视觉构成的基本元素,是平面设计乃至立体、色彩设计中最重要、最基本的构成元素,又是最基本的表现手段。任何版式(包括平面、立体、色彩)设计最终都能抽象成为点、线、面的组合关系。就像化学元素一样,只有两个或两个以上的元素才能组合成一个新的发生了化学变化的新元素。总之,在平面设计中,对点、线、面的运用,既要体现各自的独立性,又要体现三者之间的协调关系。可以说,掌握了点、线、面的合理运用,就有了平面、立体、色彩设计的基石,也掌握了设计的精髓和根本方法。点、线、面作为平面设计的基本元素不是孤立存在的,根据点、线、面各自的特性,利用它们各自表现力的优势,合理安排点、线、面的位置关系,并将其加以有效设计组合,一定能设计出优秀的作品。

2.2 平面构成的形态要素——点

2.2.1 点的含义

康定斯基认为,从内在性的角度来看,点是最简洁的形态。点,在几何学的意义上是可见的最小

形式单元,是位置的表示形式。通常构成其他形态要素(线、面等)的起始与终结,因而无所谓方向、大小、形状。但作为设计构成的点与几何中的点是不同的。在版面设计中,点是有面积的,如图2-1所示,只有当它与周围要素进行对比时,才可知这个具有具体面积的形象是否可以称为“点”。如图2-2和图2-3所示。

图 2-1 点的基本形象

图 2-2 水道中的小船

图 2-3 大自然中的太阳

点的大小不能超越视觉观察习惯的限度,超越了限度就失去了点的性质,而成为“形”或“面”。这说明:点的形状越小,点的感觉越强;点的形状越大,则点的属性越弱。因此,具体划分其差别的界限,必须要从它所处的具体位置和它与其他物象的对比关系上来判断。如一叶扁舟在茫茫大海中是个点,如图 2-4 所示,如果把它放在有限的空间或一定的场景内,就是一个庞然大物,如图 2-5 所示,所以原来感觉是点的形,因其周围加上其他物象,影响了观者的视觉感受,从而改变了点的属性,显示出了面的特性。同理,原来感觉是面的形也可以显示出点的特性,这要具体情况具体分析。

2.2.2 点的扩张作用和错视现象

1. 点的扩张与中心作用

点是力的中心,有扩张感。力的作用点在物体(静止时)的中间。如果物体是移动的,要看是什么在使它运动,比如绳子拉车时,作用点就是绳子和车的接触点。可以拴在车中心或车的前部,如

图 2-6 所示。仅从力的角度看,纤夫拉船,其作用力“点”在绳子与船的连接处,因此,点是力的中心,并具有扩张感。

图 2-4 大海中的小船

图 2-5 《沙滩上的船》戴刚

图 2-6 《伏尔加河上的纤夫》列宾

2. 点的错视现象

“错视”从书面上来理解就是“错误的视觉”,即“错视觉”之意,也可理解为视觉在传递过程中发生了错误,它是由眼球的生理作用而引起的“视觉错误”造成的视差现象。如图 2-7 ~ 图 2-15

所示,其中图 2-12 中点的环境变了,性质也发生了变化,这时的点有了柱头的感觉。同样大小的红点在不同大小的黑点的包围下,使人产生了错觉,即被大黑点包围的红点显得小,被小黑点包围的红点显得大。

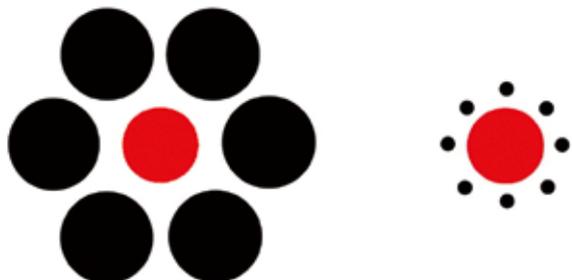

图 2-7 同样大小的红点在视觉上的变化

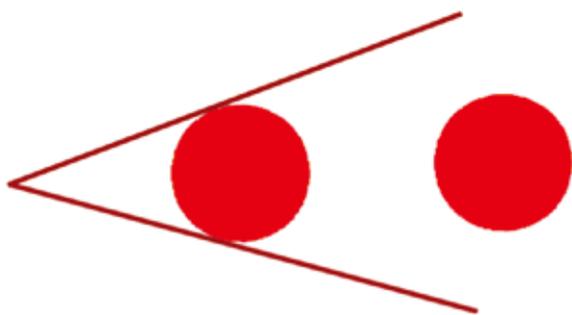

图 2-8 在角的对比下的不同感觉

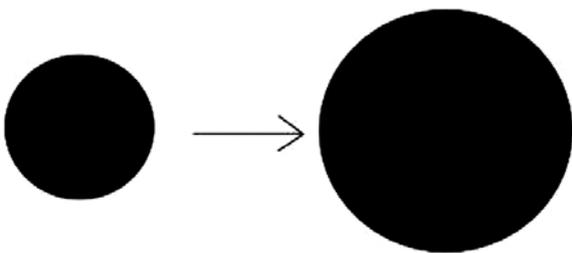

图 2-9 大点对小点有引力作用

图 2-10 点的密集排列形成线

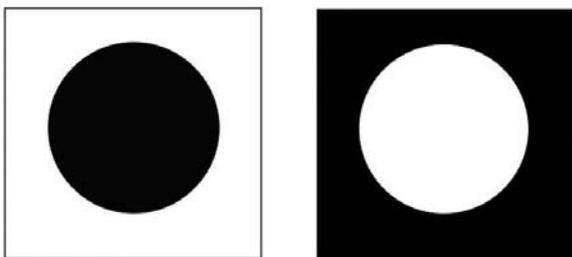

图 2-11 白点显得大些

图 2-12 组合后有柱的感觉

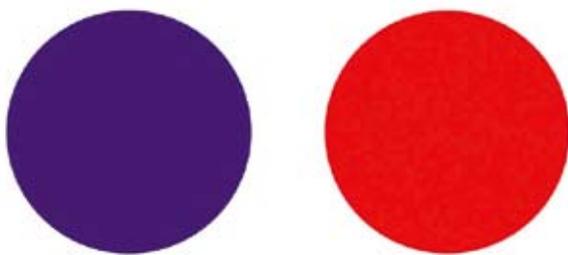

图 2-13 暖色比冷色显得大些

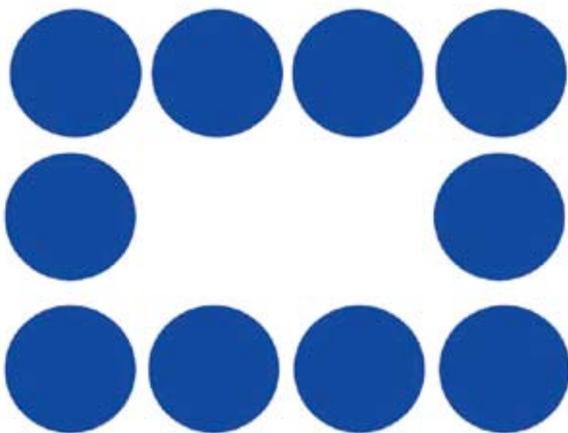

图 2-14 多点有规律地排列形成面的感觉

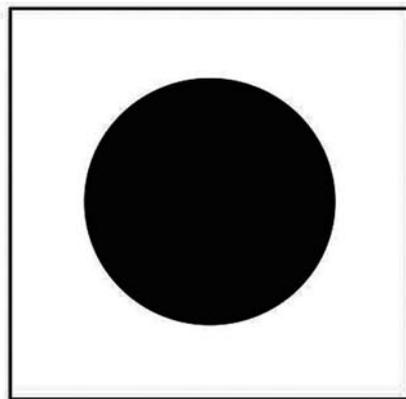

图 2-15 点是视觉中心