

河北省

高等院(校)艺术设计教材
艺术设计基础教程

平面构成

主 编 刘晓岭
副主编 戴 艳 王晓强
河北教育出版社
二十一世纪
高校精品课教材

二十一世纪
高校精品课教材

河北省高等院（校）艺术设计教材
艺术设计基础教程

平面构成

本书主编 刘晓岭 ◎ 河北教育出版社
副主编 戴 艳 王晓强

河北省高等艺术设计教材编辑委员会

主 编 靳宝栓

副主编

罗磊明 高俊峰 王国斌 张俊来 朱赛鸿
张家信 王继平 吴 民 杨文会
刘立钧 张子言

编 委 (以音序排序)

付 杰 高宏刚 黄 远 李连志 李秀泽
林 涛 林宇新 刘 田 刘小岭 吕耀东
牛运功 苏继红 王志强 吴纪伟 张奎英
章洪涛 赵姜军 邹 寅

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 刘晓岭, 戴艳编著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2008. 8

河北省高校艺术设计教材

ISBN 978-7-5434-6869-6

I. 平 … II. ①刘…②戴… III. 平面构成 - 高等学校 - 教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第130296号

出 版 河北教育出版社 <http://www.hbep.com>

(石家庄市联盟路 705 号 邮编 050061)

发 行 河北麦田图书有限责任公司

(石家庄市联盟路 705 号河北教育出版社东三楼)

电话: 0311-87731224)

责 编 赵 雷

制 版 翰墨文化艺术设计有限公司

印 刷 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 6

印 数 1-2000

版 次 2008 年 8 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5434-6869-6

定 价 29.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

一 第一章 平面构成概述	1
第一节/平面构成的概念和历史	2
第二节/平面构成的研究范围和研究目的	4
第三节/平面构成的材料和工具	6
思考与练习	8
一 第二章 平面构成理论基础	9
第一节/形态的分类和构成元素	10
第二节/形态的视知觉和视心理	13
第三节/形式美法则	16
思考与练习	22
一 第三章 平面构成的基本要素	23
第一节/基本要素之一——点	24
第二节/基本要素之二——线	30
第三节/基本要素之三——面	39
第四节/点、线、面综合构成应用	45
思考与练习	48
一 第四章 平面构成的基本形式	49
第一节/逻辑构成	50
第二节/视平衡构成	61
第三节/分解构成	64
第四节/空间构成	66
第五节/肌理构成	69
第六节/想象构成	72
思考与练习	74

一 第五章 平面构成在平面设计中的应用	75
第一节/标志设计	76
第二节/招贴设计	78
第三节/包装设计	81
第四节/书籍装帧设计	84
第五节/网页设计	87
思考与练习	92

第一章 平面构成概述

第一节 平面构成的概念和历史

一、平面构成的概念界定

构成 (Composition) 一词是一个近代造型概念,是一种分析问题和解决问题的方法,属于逻辑思维的方式。构成的概念为:将自然形态和人工形态提炼成各种视觉要素,继而研究它们各自的和相互间的关系,并按照美的形式法则进行全新的组合设计,赋予视觉以新的形象感。因此,在构成的研究中特别关注的是抽象形态的形式美。

平面构成是构成艺术的一部分,在传统意义上它与色彩构成、立体构成并称为设计基础的三大构成。随着科学技术和人们认知层面的提高,现在的构成艺术已经突破了三大构成的范畴,新增了很多构成形式,如空间构成、光构成等等。平面构成的概念为:将既有的形态(具象形态或抽象形态)在二维空间内依照形式美的法则和特定的要求进行分解、组合,强调形态之间的比例、位置、对比、节奏、韵律、肌理关系,创造出全新的组合并传达出新的视觉感受和心理效应。平面构成的研究重点是体验和寻求在二维空间中更多的表达方式。由于平面构成是从纯粹审美和视觉心理的角度出发,去寻求组成平面范围内形态的各种可能性和可行性,因此从这个意义上来讲,平面构成是关于平面设计的表现方式和平面设计应用中的方法论。

二、平面构成的起源与发展

同其他的艺术学科相似,平面构成的实践作品也是远远早于平面构成的理论体系。平面构成的理论是在大量的实践作品基础上,归纳整理并发展形成的。在平面构成理论形成之前,人类的祖先就已经在设计实践中创作出了大量的平面构成的作品。如在许多国家都有发现的以点、线构成形式为主的岩画作品;韵律感强、节奏明快的重复形式构成的彩陶条状纹样;充分体现直线的肃穆、凛然、刚硬感的青铜器纹饰;酣畅淋漓、行云流水似的中国汉代漆器曲线图案等等。

在艺术设计领域,“构成”这一概念则产生于20世纪初,其三个重要的源头一般认为是俄国十月革命以后出现的构成主义运动、荷兰的“风格派”运动和德国以包豪斯设计学院为中心的设计运动。在这些运动中,

他们都主张在绘画中放弃传统的写实表现手法,而以抽象的形式来表现。其中德国包豪斯设计学院经过不断完善和发展,形成了一套完整的现代设计基础训练的教学体系,奠定了构成设计观念在现代设计训练及应用中的地位 and 作用。

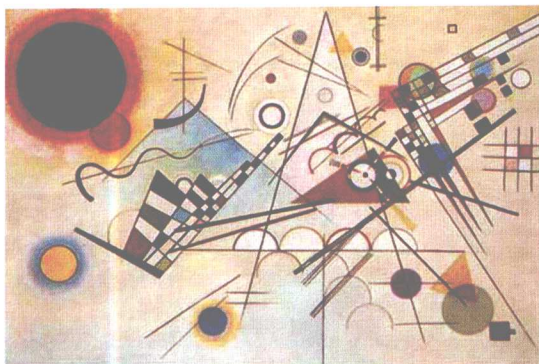
1919年建筑师格罗佩斯(见图1)在德国魏玛创办了一所现代设计学府——包豪斯(见图2)。创办者们认为:艺术和科学一样,都可以分解成最基本的元素来进行分析,物质可分解成分子、原子、电子等同样,艺术造型也可分解为最简单的点、线、面,以及空间、色彩等元素来进行分析和研究。这种理论和教学风格对世界各地的设计教育产生了重要的影响。早期的构成学具有以下三个特点:一是融合当时各种前卫艺术运动的成果和设计艺术精神,从旧有的模式中解放出来,从而培养创新能力;二是从科学的角度出发,对视觉形态及其构成规律进行深入研究;三是重视对不同材质的物理性能的了解,鼓励学生对色彩、形式、想象力进行理性的分析与试验,培养崭新的、敏锐的视觉认知能力。在早期的包豪斯设计教育中,伊顿、克利、康定斯基(见图3、图4)等人所讲的以“构成”为核心的设计基础课体系大体上就是现代“构成学”的原理,它的研究范围是造型和色彩的基础知识。包豪斯的构成课程既有严格的理论体系作支撑,又强调理论与实践相结合,这正是包豪斯基础课程的重要特点。但在那时,构成与绘画还没有完全分化,因此,主要还是以绘画的形式和手段加以探讨。

虽然构成体系最初形成于德国,但却是在日本得到延续和发展的。时至今日,构成课程经历了近百年的发展和完善,已经充分具备了适合现代设计教育的形式,已被世界各国的艺术院校和研究机构作为设计和美术教育的基础课程来实施。

←格罗佩斯(图1)

→包豪斯学院(图2)

↑ 康定斯基绘画作品（图3）

↑ 康定斯基绘画作品（图4）

三、国内平面构成教育的发展现状

早在20世纪50年代，当美国、日本、荷兰、瑞士等国家接受了包豪斯的设计思想，并在设计界产生了巨大的影响的时候，中国就有一些旅欧艺术家开始研究和提倡包豪斯的教育思想和设计体系，但在当时没有得到中国教育界的重视。构成课程真正引入中国是在20世纪70年代末80年代初，最初构成课程是以讲座的形式出现，基本上还是处于模仿阶段；到80年代中期以后，业界人士才开始大量引用国外资料，但也仅仅处于解说阶段；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。迄今为止，构成课程体系已在我国经历了二十多年的发展历史。

构成课程的教学体系引入我国对提高国内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，也是我国高等艺术院校艺术设计专业的一个里程碑。如今，平面构成已成为各设计专业的一门基础课和必修课。平面构成的原理和形式是自然形态和人工形态的概括和总结，同时也是当代文化和艺术的间接反映。现代高科技的融入，在拓展设计艺术的视觉审美、丰富设计的思维及表现手段的同时，也充实了平面构成的技术成果和表现手法。因此，我国平面构成课程的教学是随着时代的发展，社会的变迁，在发展中不断完善的。

第二节 平面构成的研究范围和研究目的

一、熟悉设计的造型要素和形式

平面构成不是以表现具象的形体为特征，而是对自然形态和人工形态分析后，提炼出它们的造型要素进行研究和训练的。其训练重点在于造

型能力提高和画面形式的驾驭上。这一过程的实现,是从直觉出发的,但又强调客观现实构成的规律性,是感性与理性的结合。平面构成的研究目的就是把自然界中存在的复杂现象与过程,用最简单的点、线、面进行分解、组合与变化,表现出丰富的运动规律和变化统一的画面形式。

由于平面构成的视觉训练是从画面的基本元素点、线、面展开的,因而,每个画面都是基本元素在形式美法则规律支配下的排列和组合。在学习平面构成的过程中,可以通过循序渐进的课程内容以及相应知识点的作业练习,达到熟悉设计的造型要素和形式的目的,从而培养学生的创造力和基础造型能力,为专业的设计构思提供方法和途径,也为艺术设计前沿提供一些技法支持,使同学们在从事设计前学会运用基础的视觉语言和表现方式。

二、培养设计的分析能力

在平面构成的学习过程中,一方面在进行着知识点的应用练习,另一方面也在培养着学生的设计分析能力。通过构成课程的学习,可以从构成的角度去分析和理解艺术作品和设计作品。从某种意义上讲,构成的原理本身就是大量地观察、归纳总结的结果,构成的很多练习就是对学生进行视觉元素的理解力和表现力的训练。学生将所学的构成的分析方法应用于生活,学会从生活和自然中得到更多的启示,更能理解感受寻常事物中的美的形式;同时还可以从周边的艺术作品和设计作品中,去读取设计者对图形元素的形式安排,感受设计的应用及表达,从而提高对作品的分析能力,为学生构思和创意奠定扎实的基础。学习平面构成不是目的,而是学习将平面上的视觉元素进行灵活运用的方法,是一个进入设计状态的准备过程。

由于平面构成课程是从基本造型规律和视觉认知规律出发,学习视觉语言和艺术造型共性的形式美法则,并通过系统化训练展开对造型设计的理论研究,培养学生的创造力和基础造型能力,因此,它不仅是设计学科而且也是绘画学科的基础课程。

构成训练同绘画练习一样,都是使设计意念得以表达必不可少的造型基础。不同的专业设计存在着共同的基础造型原理,平面构成研究的问题在各种设计形式中都有体现,属于设计的基础范畴。因此,平面构成在大多数的艺术设计的院校中,已作为造型的基础课来实践,同时也是各种绘画类艺术教育的基础学科。例如,中央美术学院国画专业或版画专业针对构图形式所做的一系列的课程练习,其课程的基本出发点正是平面构成中点、线、面的综合应用,与平面构成中所进行的训练相比只是所采用的表现技法、训练的方式有些区别而已。

第三节 平面构成的材料和工具

此处所提及的传统平面构成教学与现代平面构成教学是从计算机设计引入教学为分界线来探讨的。传统平面构成教学主要是指作业的完成从起稿到成稿阶段都是依靠手绘实现的；而现代平面构成教学中的作业则是通过计算机辅助完成的，计算机是完成作品的主要工具。

一、传统教学中的材料与工具

传统的平面构成教学中所使用的材料和工具相对简单，但是对材料和工具的熟练使用并不容易。这需要学生在不断的实践中通过认真体会、仔细观摩、不断切磋去掌握。现将平面构成中的主要材料和工具介绍如下：

（1）材料。

纸张 平面构成常使用的纸张主要有白卡纸、绘图纸、素描纸、硫酸纸。白卡纸、绘图纸、素描纸主要为作业用纸；硫酸纸因其透明度强的特性常用于拷贝图形时使用，以保证正稿画面的清洁。另外，水粉纸、水彩纸、黑卡纸、彩色底纹纸、铜版纸等纸张也可以在表现一些特殊的肌理或画面效果时使用。

颜料 平面构成作业常以瓶装浓缩黑色水粉为基本颜料。在使用管装水粉颜料时，应先脱胶。其具体方法是，在颜料中加入一定量水分，搅匀后放置半天，然后将上面的胶水倒掉即可。另外，碳素墨水、墨汁等辅助性颜料也是学习中必备的。

其他材料 装裱作品时为保持画面的平整性，双面胶必不可少。

（2）工具。

铅笔 主要用于作业的构思和出草图阶段。其型号可在HB—4B之间，其中HB、B的铅笔用于起草轮廓线，2B—4B的铅笔则用来填涂色块，看作品草稿的大效果。

毛笔 毛笔主要用于正稿完成阶段时蘸取颜料和墨汁平涂色块。平面构成中所使用的毛笔多选用笔锋尖锐的小号毛笔，例如国画笔中的小叶筋、狼圭、小红毛、小衣纹等都有很好的使用效果。

针管笔或签字笔 针管笔由粗到细有各种型号，主要用于绘制正稿时勾线和自由曲线的表现。签字笔也有针管笔的功能，只是没有粗细变化。

鸭嘴笔、圆规、分规 鸭嘴笔又称为直线笔，可以通过调节绘制粗细不同的均匀直线，还可以和圆规组合画出均匀的圆弧线。分规主要用于绘制均匀的圆弧曲线。

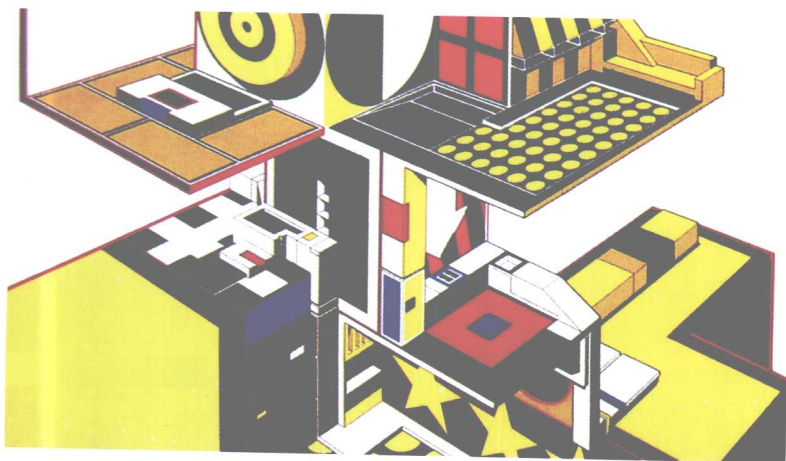
其他工具 直尺、三角板、曲线板、剪刀、裁纸刀等也是平面构成作业中必备的使用工具。

二、现代教学中计算机的引入

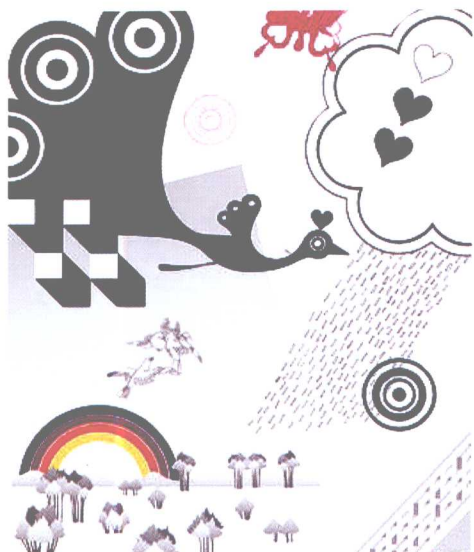
数字化时代的到来,为我们生活的方方面面带来便利的同时也给我们的设计领域带来了更多的选择。计算机以不断升级的高科技语言给艺术领域带来了一场场革命,促使人们的审美理念发生变化。由于计算机有着传统手绘表现所不具备的便捷、高效、精确、易于修改和存贮的特点,越来越被设计领域所关注和应用。而近年来软件、网络技术的加速发展,也为我们提供了更加广阔的选择空间。

在平面构成中,重要的是形成一种创造的理念,在这种创造理念指导下进行的是一种更偏于理性的、逻辑的活动,它所创造的画面形式多数偏于数学的美、秩序的美。平面构成设计的这一特点,与计算机图形设计恰好有着相似之处,因此,将计算机辅助设计引入平面构成之中,既是时代发展的需要,也是课程特点的需求。市场上的计算机辅助设计软件能够应用于平面构成作业的主要分为两类,一类是图像设计软件,如Photoshop、Painter等,另一类是图形设计软件,如Freehand、Corel Draw、Page Maker、illustrator等。它们的功能不尽相同,设计师可根据自己的喜好和设计需求来进行合适的选择。

在平面构成教学中引入计算机,必须加强教学实践,探索计算机与平面构成教学相结合的有效途径,深入了解计算机的应用特点,掌握计算机图形设计的技能技巧。但是还需要强调的是,计算机只是一种工具,并不具有自发的创意,更无法代替我们的大脑。在设计中起决定因素的仍然是人,是人的创意。丰富的创意及敏锐的感觉是最重要的。要使平面构成知识和计算机技术结合得有机化、灵活化,还应从实践中总结经验,不断提高形态变化的构成能力以及造型能力。(见图5~图7)

←计算机图形设计(图5)

↑ 计算机图形设计 (图 6)

↑ 计算机图形设计 (图 7)

平面构成 / 第一章 / 思考与练习

1. 平面构成可以在哪些领域中得到广泛应用, 我们应带着怎样的目的来学习这门课程?
2. 通过对这门课程的学习, 可以为今后设计课程的学习提供什么帮助?
3. 熟悉并练习使用各种工具材料, 按照自己对本课程的初步认识, 从感性出发简单制作两到三幅构成作品。
4. 选择生活中的两个场景, 可以自己拍照也可以选择有趣的图片, 尝试着将之平面化、构成化。

第二章 平面构成理论基础

第一节 形态的分类和构成元素

一、形态的分类

形态是事物的内在本质在一定条件下的表现形式,即被人们直接或间接感知到的物的形状与状态。宇宙间的万物都是通过形态的构成方式存在的,大到天体星球,小到分子结构、物质的化学元素组合等都是形态呈现的。在平面构成中所述及的形态主要是指具象或抽象可见的视觉形态,分为具象形和抽象形。

1. 具象形。

在造型艺术领域中,具象形泛指人们在生活中经验中已形成概念并可以明确指认的存在物。具象形是造型艺术的主要属性,从史前文化到今天的后现代设计风格,数千年久盛不衰,它满足了人类最基本的审美需求,再现和美化了自然形态。具象形包罗万象,主要分为自然形和人造形。

自然形:自然形是指自然界本身具有的形态,即自然界中存在的有机形态和无机形态,如日、月、山、川、森林、人物、动物、植物等。这些有形的机体无论在形状、质感、色彩上都会使人产生某种联想,成为创作的灵感来源,在从事具体创作设计过程中可以从中受到启发(见图1~图3)。

人造形:人造形是指人类创造出来的形态,是人在改造自然过程中生产创造的物形,如建筑、服装、车辆等。它是人类劳动成果的凝结,集中反映了人类文化思想。不同的地域环境、不同的历史时期,人造形的文化蕴含也是各不相同的(见图4~图5)。

2. 抽象形。

抽象形是对具象形态的高度升华和概括,

↑ 自然形—雪山(图1)

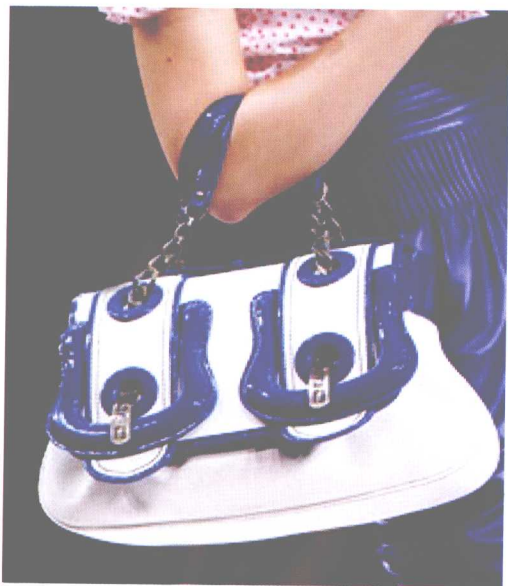
↑ 自然形—花(图2)

↑ 自然形—树木(图3)

↑ 人造形－瓶子 (图4)

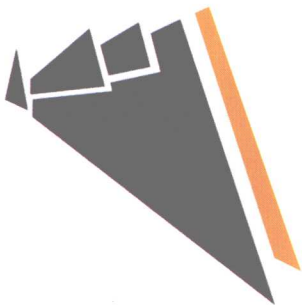
↑ 人造形－手提包 (图5)

↑ 人造形－建筑 (图6)

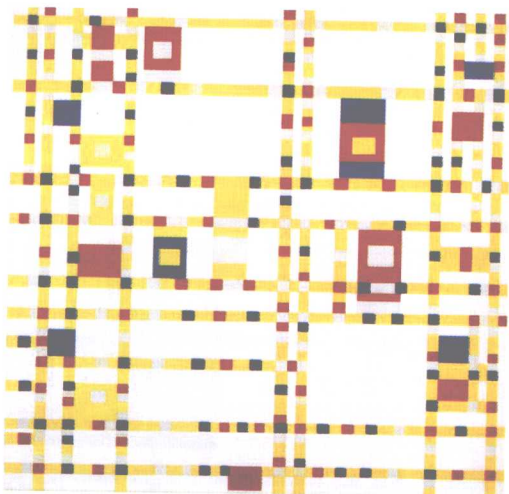
是人类在认识自然过程中,对客观存在由感性到理性发展的视觉创造。抽象形态是一种大容量、表现力强的形态,具有广阔而不固定的审美内涵。抽象形态中的点、线、面、形、色等的变化能够表达出人的内在情感,如中国的书法艺术,简练的抽象线条却勾勒出人的丰富的思想和精神。抽象形虽然能够引起我们内心的某种强烈感受,但在现实生活中却找不到与之相对应的存在物。这些不能对应比照的形态,称为抽象形。抽象形包括几何学形和非几何学形。

几何学形:几何学形是指借助于几何制图工具完成的图形。这类图形具有规则性、秩序感等特点。如蒙德里安的冷抽象作品,正是这种形态的典型代表(见图7~图9)。

its-interactive

↑ 蒙德里安的绘画 (图7)

↑ 蒙德里安的绘画 (图8)

非几何学形：非几何学形是指不受几何制图限制的任意图形，如自由曲线形、偶然形等。自由线形，这类图形能通过线的运动、形的任意变化表达出作者的情感。偶然形是指一些偶然发生或应用出乎意料的方法形成的意外形，例如，在湿润的纸张上，水性颜料在纸张纤维中渗透所形成的有意思的效果；把墨水装入瓶中，从高处往下摔下爆裂时，墨水在地面上形成的四处飞溅的画面；用喷枪在纸上喷出的细密的雾状的细小颜色点所聚集而成的图像；纸张被火烧焦后留下的弯曲变黄的边缘；以及涂鸦所带来的原始的、幼稚的、草就的信息等等，都是一些利用偶发状态而形成的造型，它们具有极大的偶然性、不可预测的神秘性和创作手法的无限性，因此是平面构成中至关重要的一部分（见图10~图12）。

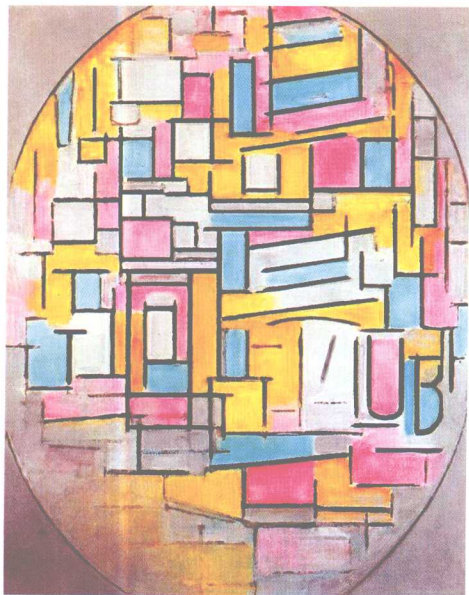
二、形态的构成元素

形态的构成元素一般来讲包括以下几个方面：概念元素、视觉元素、关系元素。

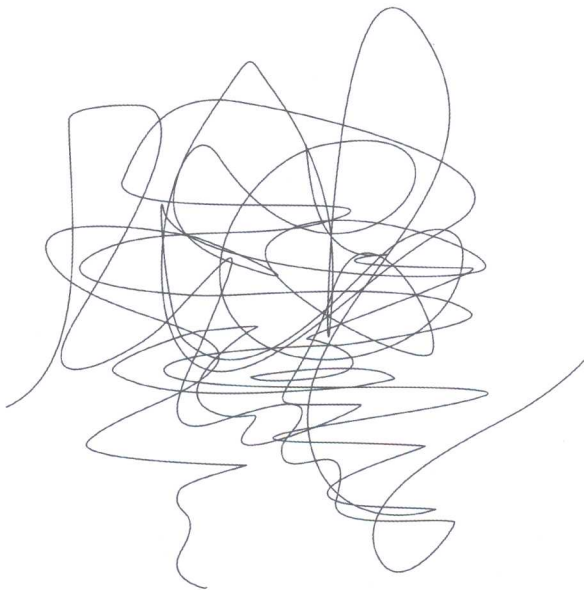
概念元素是指在平面构成设计中，在运用具体的形之前，人们意念中感觉到的点、线、面的抽象概念。在几何学定义中点没有大小只有位置，线是点的移动轨迹，面是线的移动轨迹。这些点、线、面都是概念化的，是人们的一种主观认识，在实际的空间中并不存在，具有不可见性，因此称为概念元素。

概念元素必须通过可见的视觉现象才能表现在画面上，抽象的点、线、面以及具象的图形、文字以及色彩都是平面构成的视觉元素。这些形象之所以被人感知，都是因为它们具备了形状、大小、色彩、肌理、位置等元素。在平面构成的思维过程中，一般将具象的图形、文字抽象为点、线、面进行理性思维的探讨，这有利于设计规律和设计方法的研究。

在平面构成中视觉元素的编排、组合所运用的方向、位置、空间、重心等被称为关系元素。所有视觉元素的组织安排都是受关系元素所制约的。

↑ 蒙德里安的绘画（图9）

↑ 偶然得到的非几何学形（图10）