

实用平面构成 训练技法

王忠恒 于振丹 ○ 主编

- 多种平面构成训练技法的详细阐述
- 贯穿全书的全方位训练习题
- 众多艺术院校的倾情加盟
- 设计与实践的完美结合

清华大学出版社

实用平面构成 训练技法

王忠恒 于振丹 ○ 主编
王海礁 马晟瑶 姜余 ○ 副主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

平面构成中的点、线、面元素是设计的灵魂,离开了点、线、面的构成要素,要想设计出优秀的作品是不可能的,而缺少点、线、面三元素中的任意一个元素,也不是完整的设计作品,更谈不上精品,因此,平面构成是一切设计的基础。本书针对这一关键性问题,从5个章、以项目训练的形式进行全面、系统地讲解和实战训练,主要内容包括平面构成概述、平面构成基础知识、平面构成训练技法、平面构成在现代设计中的广泛应用和优秀平面构成设计作品欣赏。

本书的重点在于如何将平面构成的技法知识应用到项目实践中,并通过平面构成基本形及骨骼训练技法、重复构成训练技法、群化构成训练技法、渐变构成训练技法、发射构成训练技法、对比构成训练技法、特异构成训练技法、形象切割构成训练技法、格位放大构成训练技法、视觉错视构成训练技法、浮色拓印构成训练技法、对印构成训练技法、压印构成训练技法、拼贴构成训练技法和流淌构成训练技法的实战项目训练,真正解决了学习平面构成不会实践应用的问题,并最终把这些技能真正应用到广告、包装、环艺、服装和电脑等设计中去。

本书既可作为高等学校艺术设计专业、高等职业学院、高等专科学校、职业学校的专业教材,也可作为设计人员和喜欢平面设计的朋友的自学用书,是一本对生活各个方面都有极强指导意义的实用性书籍。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

实用平面构成训练技法/王忠恒,于振丹主编. —北京:清华大学出版社,2010.8

ISBN 978-7-302-23251-3

I. ①实… II. ①王… ②于… III. ①平面构成 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第145030号

责任编辑:杜长清 朱 俊

封面设计:刘 超

版式设计:文森时代

责任校对:张彩凤

责任印制:王秀菊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市春园印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:7.5 字 数:173千字

版 次:2010年8月第1版 印 次:2010年8月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:32.00元

前言

P R E F A C E

经过多年的高职艺术教育教学和学生社会实践活动,编者深刻体会到,在知识经济时代,“平面构成”、“色彩构成”和“立体构成”作为艺术设计专业必修的基础课程,对开拓学生的设计思维能力、平面设计能力、色彩表现能力和立体表达能力起着无可替代的作用。平面构成是在视觉领域对平面设计及应用进行理论和实践研究的科学,它是进行绘画创作和艺术设计的基础。在教学实践中,一方面对平面构成原理、本质和方法等平面基础部分进行科学论证与详实讲解,另一方面对包括企业形象设计、平面广告设计、建筑外观设计和服装视觉设计等不同领域的平面应用进行系统的实践研究,同时还站在社会学的高度上,对平面设计进行宏观把握。为不断完善和提高三大构成基础课教学,结合多年的教学实践,编者总结出一套适合高职高专、职业教育特点的实用实效的教学方法,那就是一切从实际出发、精讲精练、项目教学,通过内容详实、图文并茂的表达形式,尽量把复杂、抽象的平面原理讲得通俗易懂。

全书共分5章,第1章为概述,主要介绍平面构成发展简史、平面构成与设计及学习平面构成的意义;第2章为平面构成基础知识,主要介绍设计的三要素、平面构成的形态要素;第3章为平面构成训练技法,主要介绍平面构成基本形及骨骼训练技法、重复构成训练技法、群化构成训练技法、渐变构成训练技法、发射构成训练技法、对比构成训练技法、特异构成训练技法、形象切割构成训练技法、格位放大构成训练技法、视觉错视构成训练技法、浮色拓印构成训练技法、对印构成训练技法、压印构成训练技法、拼贴构成训练技法和流淌构成训练技法;第4章为平面构成在现代设计中的广泛应用,主要介绍重复构成在设计中的应用、群化构成在设计中的应用、渐变构成在设计中的应用、发射构成在设计中的应用、对比构成在设计中的应用、特异构成在设计中的应用及综合构成在设计中的应用;第5章为优秀平面构成设计作品欣赏。

本书既可作为高等学校艺术设计专业、高等职业学院、高等专科学校、职业学校的专业教材,也可作为设计人员和喜欢立体设计的朋友的自学用书,既可作为专业艺术院校的立体设计教材,又可对人们日常生活的各个领域进行平面设计指导。

在本书的编写过程中,得到了辽宁美术职业学院、沈阳师范大学职业技术学院、沈阳职业技术学院、沈阳艺术幼儿师范学校、辽宁艺术职业学院、东北师范大学人文学院、辽宁商贸学院和辽宁经济职业技术学院工艺美术分院等全国众多高等艺术院校和清华大学出版社编辑的大力支持,在此表示感谢。同时也特别感谢沈阳师范大学职业技术学院的刘文婷、吴洪锐、张威、刘炳彤、马圆圆、闫冬、于子乔、马艺铭、王文同、李阜航、李硕和沈阳职业技术学院的杨冰、许淼、沈学家等同学提供的优秀作品。

由于时间仓促,水平有限,缺点和不足在所难免,敬请广大读者批评指正。

编者:王忠恒

2010年3月18日

目 录

CONTENTS

第1章 概述

1.1 平面构成发展简史	2
1.1.1 意大利的文艺复兴对文化艺术的影响	2
1.1.2 包豪斯艺术对现代设计的影响	4
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	4
1.2 平面构成与设计	6
1.2.1 平面构成是一切设计的基础	6
1.2.2 平面构成是设计与创意的源泉	7
1.2.3 平面构成为综合设计提供了基本保证	8
1.3 学习平面构成的意义	8
1.3.1 审美能力的提高	8
1.3.2 创造能力的提高	8
1.3.3 设计能力和应用能力的提高	8
思考与训练题	9

第2章 平面构成基础知识

2.1 设计的三要素一点、线、面	12
2.1.1 设计基础—平面构成	12
2.1.2 设计三要素一点、线、面	12
2.2 平面构成的形态要素一点	12
2.2.1 点的含义	12
2.2.2 点的扩张作用和错视现象	14
2.2.3 点在视觉设计中的作用及其应用	16
2.3 平面构成的形态要素一线	21
2.3.1 线的含义	21
2.3.2 线的类型及特点	22
2.3.3 线在视觉设计中的作用及其应用	24
2.4 平面构成的形态要素一面	29
2.4.1 面的含义	29
2.4.2 面的类型及特点	30
2.4.3 面在视觉设计中的作用及其应用	32
思考与训练题	36

第3章 平面构成训练技法

3.1 平面构成基本形及骨格训练技法	38
3.1.1 基本形的含义	38
3.1.2 骨格的含义	39
3.2 重复构成训练技法	40
3.2.1 重复构成的含义	40
3.2.2 重复构成训练技法	40
3.3 群化构成训练技法	41
3.3.1 群化构成的含义	41
3.3.2 群化构成训练技法	41
3.4 渐变构成训练技法	42
3.4.1 渐变构成的含义	42
3.4.2 渐变构成训练技法	42
3.5 发射构成训练技法	44
3.5.1 发射构成的含义	44
3.5.2 发射构成训练技法	44
3.6 对比构成训练技法	47
3.6.1 对比构成的含义	47
3.6.2 对比构成训练技法	47
3.7 特异构成训练技法	49
3.7.1 特异构成的含义	49
3.7.2 特异构成训练技法	49
3.8 形象切割构成训练技法	49
3.8.1 形象切割构成的含义	49
3.8.2 形象切割构成训练技法	50
3.9 格位放大构成训练技法	50
3.9.1 格位放大构成的含义	50
3.9.2 格位放大构成训练技法	51
3.10 视觉错视构成训练技法	51
3.10.1 视觉错视的含义	51
3.10.2 视觉错视构成训练技法	55
3.11 浮色拓印构成训练技法	56
3.11.1 浮色拓印构成的含义	56
3.11.2 浮色拓印构成训练技法	56
3.12 对印构成训练技法	57
3.12.1 对印构成的含义	57
3.12.2 对印构成训练技法	57
3.13 压印构成训练技法	58
3.13.1 压印构成的含义	58
3.13.2 压印构成训练技法	58

3.14 拼贴构成训练技法.....	59
3.14.1 拼贴构成的含义	59
3.14.2 拼贴构成训练技法.....	59
3.15 流淌构成训练技法.....	60
3.15.1 流淌构成的含义	60
3.15.2 流淌构成训练技法.....	60
思考与训练题.....	61

第4章 平面构成在现代设计中的广泛应用

4.1 重复构成在设计中的应用.....	64
4.2 群化构成在设计中的应用.....	66
4.3 渐变构成在设计中的应用.....	66
4.4 发射构成在设计中的应用.....	71
4.5 对比构成在设计中的应用.....	72
4.6 特异构成在设计中的应用.....	73
4.7 综合构成在设计中的应用.....	75

第5章 优秀平面构成设计作品欣赏

参考文献

第1章 概述

本章内容

- ◎ 1.1 平面构成发展简史
- ◎ 1.2 平面构成与设计
- ◎ 1.3 学习平面构成的意义

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时代。”虽然文艺复兴是一个逐渐发展的时期，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，后来的启蒙运动即以文艺复兴为榜样。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，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。文艺复兴期间涌现了一大批文学家、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、建筑和音乐等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。其中的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）、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；雕刻家米开朗基罗（如图1-5所示），建筑师伯鲁涅列斯基，音乐家帕莱斯特里那、拉索等。文艺复兴的意义主要体现在：

- ◆ 文艺复兴是思想文化领域的一次伟大变革，具有巨大生命力。
- ◆ 产生了近代科学，推动了人类科学与文明的进步。

图 1-1 诗人—但丁

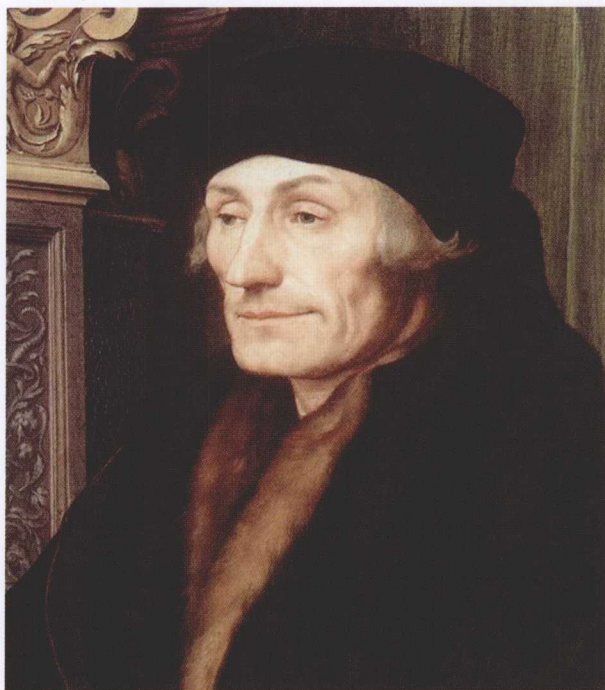

图 1-2 哲学家—伊拉斯谟

图 1-3 作家—薄伽丘

图 1-4 画家—列奥纳多·达·芬奇

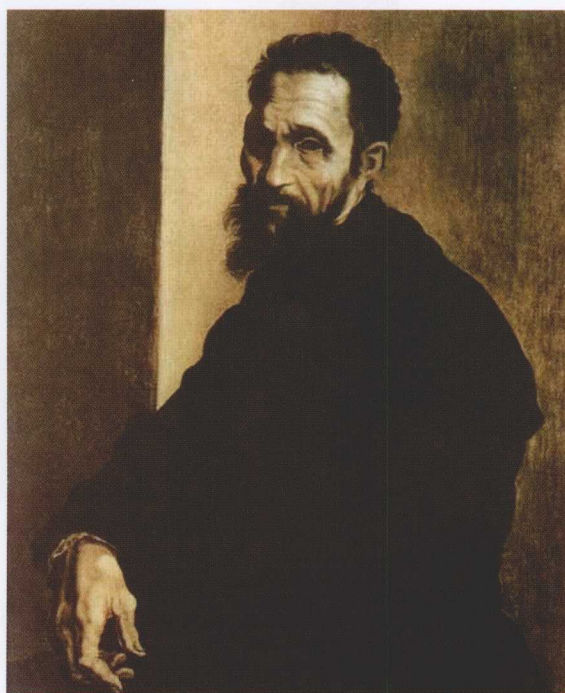

图 1-5 雕塑家—米开朗基罗

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,必然影响到造型艺术的发展。我们从西方绘画中,特别是艺术大师的作品中都不难找出构成元素在画面中恰到好处的运用,这是人类思维的根本性进步。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,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 and 理念。20 世纪以来,平面构成作为设计基础,在工业设计、建筑设计、平面设计和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,在德国魏玛建立了国立包豪斯学院(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,抛弃传统的约束,认为艺术应与技术统一,设计的目的是人而不是产品,应遵循自然与各观的法则。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。包豪斯学院开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、艺术史和艺术设计教育史上最重要的里程碑。包豪斯的成功为我们提供了许多在教育模式上值得学

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为艺术的花朵。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大障壁的职业阶级观念。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（包豪斯艺术风格）的现代家居设计

图 1-9 体现包豪斯艺术与生活紧密结合的墙画设计作品

图 1-10 体现包豪斯艺术与生活紧密结合的墙画设计作品

图 1-11 绘画与生活统一的室内油画装饰作品

图 1-12 具有应用功能的招生广告作品

2. 包豪斯教育模式对我国平面设计教育的影响

包豪斯的教育思想不仅影响了西方艺术教育，也影响了中国的艺术设计教育。1942 年成立的圣约翰大学建筑系，一开始就引进包豪斯的现代设计教育体系，强调实用、技术、经济和现代美学思想，成为中国现代主义建筑的摇篮，开创了中国全面推行现代主义建筑教育的先河。包豪斯的影响不仅反映在圣约翰大学建筑系的人才培养上，也反映在一系列建筑作品上，包括大上海都市计划方案的制定。从我国设计教育的基础课教育中可以发现，平面构成作为设计的重要基础元素，一直以来都被艺术设计教育者所重视。当然，我国设计教育秉承了包豪斯艺术教育理念，特别是现代平面设计教育，更注重创意设计的培养。为了能给人们创造更加美好、舒适而合理的生活环境，需要培养更多的艺术设计人才，同时也需要加强全民的设计意识，提高审美能力，彻底结束“不懂设计的领导决定设计方案，设计师仅仅是美工而已”的历史悲剧。从某种程度上说，这种设计理念的提升及设计成果的取得，无不体现着包豪斯教育理念的巨大影响力。

1.2 平面构成与设计

1.2.1 平面构成是一切设计的基础

平面构成是一切设计的基础，是整体设计的先期构想。通俗地说，平面构成的法则就像是一个设计草图，通过对效果图构成的每一个元素的精心设计、反复推敲，最终得到一个圆满的结果，即设计效果图。可以说，平面构成的点、线、面元素是设计的灵魂，离开了点、线、面的构成要素，要想设计出优秀的作品是不可能的，而缺少点、线、面三元素中的任意一个元素，都不是完整的设计作品，更谈不上精品（如图 1-13 和图 1-14 所示）。

图 1-13 体现构成元素的书籍设计作品 (1)

图 1-14 体现构成元素的书籍设计作品 (2)

1.2.2 平面构成是设计与创意的源泉

平面构成作为设计的基础课程,还必须打破传统的教学方法,强调视觉元素的形态美,培养学生对形象的敏感性和创造性,加强设计思维的创新能力的培养。艺术设计是人类文明的重要组成部分,涵盖了当代人类生活的各个领域,而且越来越显示出其不可替代性(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 1-15 具有设计与创意元素构成的招贴广告作品 (1) 图 1-16 具有设计与创意元素构成的招贴广告作品 (2)

1.2.3 平面构成为综合设计提供了基本保证

美国的毛霍里·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，大的方面有工业设计，如工艺美术设计和轻工业设计；小的方面有家庭设计，如日用品设计和个人用品设计等（如图 1-17 和图 1-18 所示）。针对设计的类别、设计的对象和材料的使用、加工技术等，学校需要相应地开设工业设计、环艺设计、室内设计、家具设计和广告设计等专业，以适应社会的需要，而这些设计的基础和专业的保障就是平面构成。

图 1-17 具有构成元素的现代家居环境设计（1）

图 1-18 具有构成元素的现代家居环境设计（2）

1.3 学习平面构成的意义

1.3.1 审美能力的提高

学习平面构成和平面构成训练技法，主要是培养审美能力、丰富造型设计的想象与创造能力、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构成的，通过教学充分发挥想象，从而真正提高学生的审美能力。

1.3.2 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的创造力。

1.3.3 设计能力和应用能力的提高

平面构成设计不同于绘画，也不同于其他一些简单的图形设计，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,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设计语言、有效地提高审美能力、创造能力、设计能力和应用能力,使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. 简述意大利的文艺复兴对文化艺术的影响。
2. 简述包豪斯艺术对现代设计的影响。
3. 简述包豪斯教育模式对我国平面设计教育的影响。
4. 平面构成与设计的关系是什么?
5. 简述学习平面构成的意义。
6. 简述在没有学习点、线、面知识的基础上,用现有的知识完成一个平面设计作品,要求如下:

- (1) 在 $25\text{cm} \times 25\text{cm}$ 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。

中国政法大学 法律史学研究所 法律史学博士 王立群 著 中国政法大学出版社 2007 年 12 月第 1 版第 1 次印刷 32 开 240 页 32.00 元

