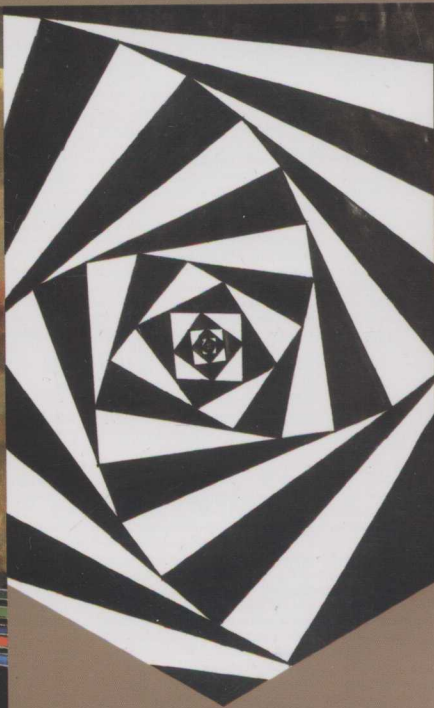
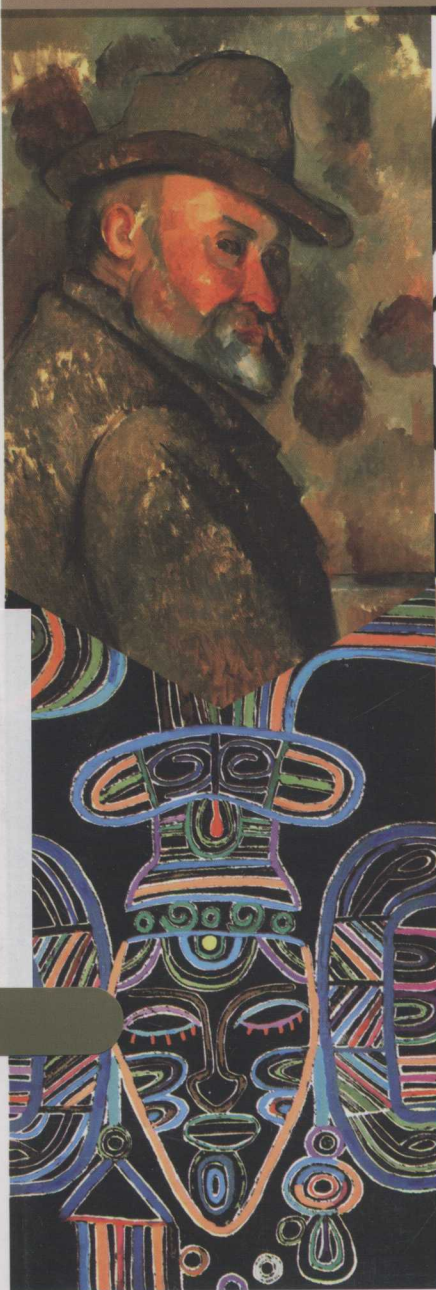

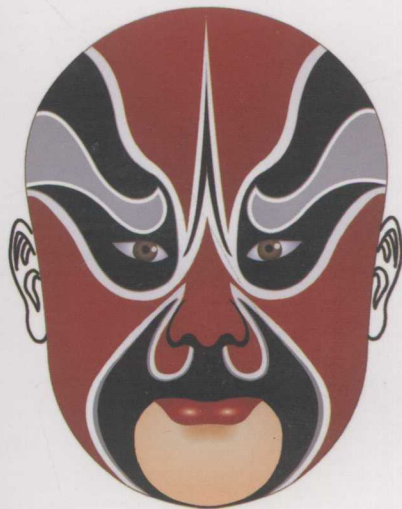
高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

平面构成

主 编 王慧卉 王宗香 朱单群

ARTS &
DESIGN

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

C14036971

J061-43
74

内容简介

本书是根据教育部颁布的《普通高等学校美术专业“十二五”规划教材》编写而成的。本书共分8章，主要内容包括：绪论、平面构成、色彩构成、版式设计、文字设计、图形设计、招贴设计、书籍设计等。本书可作为高等院校美术专业及相关专业的教材，也可供从事设计工作的专业人员参考。

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

本教材的主要特点是：

1. 教材内容体系完整

2. 教材中理论联系实际

3. 教材中的重难点结合紧密

识，为日后的实践设计打下良好的基础。

主 编：王慧卉 王宗香 朱单群

副主编：陈丹妮 徐 薇 陈成秋 唐衍武 张 翠

北航

C1725250

西安交通大学出版社

J061-43
74

内 容 简 介

本教材将平面构成的概念、形态、基本与造型元素、形式美法则以及构成基本形式与应用进行了系统地讲解与论述,包含内容8章,可满足68~72学时教学需要,每章前均列有教学目的与重难点,章后附有思考题与习题,以利于教与学的理解和深入,既适合初学者作为入门学习教材,也适合设计和教学者作为参考书目。

本教材的主要特点是:

1.教材内容体系完整,层次清晰,图文并茂,资料新颖多样。2.教材中理论阐述大量结合经典及前沿信息,分析深入浅出,且注重实践性。3.教材中的重难点结合有不少案例分析,帮助初学者进一步理解平面构成知识,为日后的实践设计打下坚实的理论与实践基础。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 王慧卉, 王宗香, 朱单群主编. -- 西安:
西安交通大学出版社, 2013. 10

ISBN 978-7-5605-5780-9

I. ①平… II. ①王… ②王… ③朱… III. ①平面构成(艺术)—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第250812号

书 名 平面构成
主 编 王慧卉 王宗香 朱单群
责任编辑 夏琳双 柳 晨

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路10号 邮政编码710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029) 82668357 82667874 (发行中心)
(029) 82668315 82669096 (总编办)

传 真 (029) 82668280
印 刷 河北鸿祥印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 8.5 字数 200千字

版次/印次 2013年10月第1版 2013年11月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5605-5780-9/J.101

定 价 48.00元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

版权所有 侵权必究

教材中所使用的部分图片,仅限于教学。由于无法及时与作者取得联系,希望作者尽早联系。电话:010-64429065

前 言

构成学的学习与训练是使未来的设计工作者进入设计状态的准备过程,它包括设计语言与设计思维两方面的训练,其重要目的是训练设计者在未来设计中的创新意识以及对形式美感的把握。平面构成是构成训练最初的环节,是色彩构成和立体构成的基础,是初学者在学习设计之前,事先学习与运用视觉语言的形式、体现和训练自我的美感认识并有意识地依照一定的规律进行基本造型训练的有效手段之一。

本教材是编者结合多年设计教学、行业经验以及青岛滨海学院省级精品课建设经验,历时三年编写而成,期间征询了不少业内同行与学生的建议,编者对其部分章节进行了不同于传统教材的论述。本教材将平面构成的概念、形态、基本与造型元素、形式美法则以及构成基本形式与应用进行了系列地讲解与论述,前后内容基本是由易到难、层层递进的关系,对于难以理解的内容,更是理论与案例结合,着力于透彻分析,既适合初学者作为入门学习教材,也适合设计和教学者作为参考书目。

本教材包含 8 章内容,可满足 68 ~ 72 学时的教学需要,每章前均列有教学目的与重难点,章后附有思考题与习题,以利于教与学的理解和深入。

本教材的主要特点是:

1. 教材内容体系完整,层次清晰,图文并茂,资料新颖多样。
2. 教材中理论阐述大量结合经典及前沿信息,分析深入浅出,且注重实践性。
3. 教材中的重难点结合有不少案例分析,帮助初学者进一步理解平面构成知识,为日后的实践设计打下坚实的理论与实践基础。

在阅读与使用本教材的过程中,若发现有纰漏或不妥之处,恳请专家、同行与读者们批评指正,不甚感谢。

编者

目 录

第1章 概述 /1

1.1 构成的起源与发展 /1

1.2 平面构成的概念与内容 /5

1.3 平面构成的学习目的与应用 /5

1.4 平面构成常用的工具与材料 /6

第2章 平面构成的形态属性 /10

2.1 具象形态 /10

2.2 抽象形态 /16

2.3 意象形态 /19

第3章 平面构成的基本元素 /20

3.1 点、线、面 /21

3.2 点线面的错视 /35

3.3 图与底 /41

3.4 黑、白、灰 /42

3.5 点线面的综合构成 /43

第4章 平面构成的造型元素 /46

4.1 基本形及其构成 /46

4.2 骨格 /50

第5章 平面构成的形式美法则 /55

5.1 对称与均衡 /56

5.2 秩序与变化 /60

5.3 对比与调和 /65

5.4 节奏与韵律 /67

第6章 平面构成的基本形式 /69

6.1 重复与近似构成 /70

6.2 渐变与延异构成 /75

6.3 破规与特异构成 /79

6.4 发射与密集构成 /81

6.5 比例与分割构成 /87

6.6 分解与重构构成 /91

6.7 减缺与想象构成 /95

6.8 空间与纵深构成 /99

第7章 平面构成的材料与肌理 /104

7.1 平面构成中的材料应用 /104

7.2 平面构成的肌理表现 /105

第8章 平面构成的应用 /114

8.1 平面构成与视觉传达设计 /114

8.2 平面构成与服装设计 /124

8.3 平面构成与室内设计 /127

参 考 文 献 /129

第1章 概述

【学习目的】

通过本章的学习,了解学习平面构成的目的、意义及平面构成的起源与发展,并能清楚地理解平面构成的概念,认识到平面构成在生活中各领域存在的重要意义。

【学习要点】

1. 构成的起源与发展。
2. 平面构成的概念。
3. 学习平面构成的意义。

1.1 构成的起源与发展

所谓构成,简单来说是指一种以上的形态要素按照一定的秩序与形式美法则重新组合成新的关系的视觉形态。现代关于构成的学说,其形成与发展过程大致经历了四个阶段:酝酿与萌芽阶段、确立与成形阶段、发展与成熟阶段、普及与广泛应用阶段。

1.1.1 构成的酝酿与萌芽阶段

构成的概念最初起源于19世纪末20世纪初阿列克赛·甘发表的《构成主义》一书,该书以构图、质感、结构三个原理表述了构成主义的思想特征,这一观点承袭并发展了法国后印象主义画家赛尚的观念。1866年后,赛尚提出一切形体都是由柱体、球体、方体和椎体等几种基本形体组织构成的观点,在他的作品中,他力图用这些形体来概括现实中的物体,大到连绵的山脉、小到人体及静物,都具有强烈的体面感与几何感,有别于在他之前西方所有摹拟自然且力求写实的绘画艺术,开创了以独特的造型符号和语言来构筑画面的先河,因此赛尚被尊为现代绘画之父(如

图1-1-1 《戴帽的自画像》,塞尚作,1897年—1882年,油画

图 1-1-1、图 1-1-2)。阿列克赛在其著作中总结并发展了赛尚的观点,在整个造型艺术界产生了极大的反响与深远的影响,且为设计界的形态构成体系的萌芽与成形奠定了相应的思想基础。

Cezanne "Mont Sainte-Victoire" 1904-06

图 1-1-2 《圣维克多山》, 塞尚作, 1904 年—1906 年, 油画

1.1.2 构成的确立与成形阶段

20 世纪初, 德国的工业以及制作业发展迅速, 与制造业相应的产品设计也因此兴起, 1919 年, 建筑师格罗比乌斯将魏玛手工艺学校和魏玛美术学院合并, 成立了一所真正意义上的设计学府——德国包豪斯学院, 并聘请了一批艺术家作为设计指导教师, 其中有俄国热抽象派大师康定斯基, 他在画面中将现实的实物抽取成点线面的组合, 取得神秘而富有激情的画面效果(如图 1-1-3); 有荷兰风格派绘画大师蒙德里安, 他主张在绘画中采用纯粹的点线面的组合以取得与现实情节毫不相关的形式美感(如图 1-1-4); 还有著有《色彩艺术》一书的色彩学家伊顿, 以及抽象画家克利(如图 1-1-5 为他的作品)、设计师布劳恩等等。正是这些教师确立了前所未有的设计教育思想: 他们推崇艺术与技术相结合、形式追随功能的设计思想, 摒弃在设计中只进行外在的装饰, 主张以点、线、面、体组成形的设计方法, 他们在教学中以构成理论为基础对学生进行设计训练, 取得了令人瞩目的训练成果。

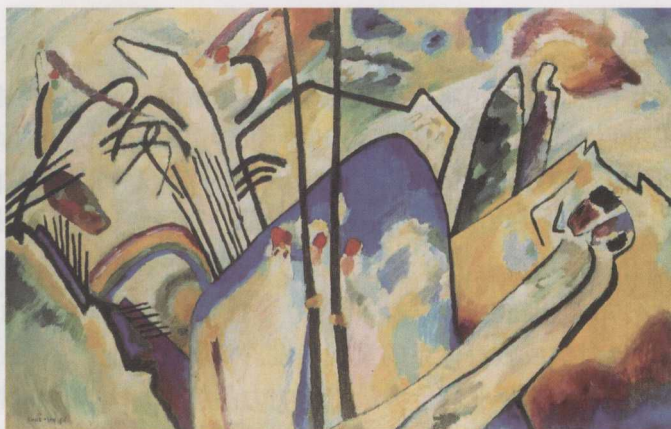

图 1-1-3 《构图 4 号》，康定斯基作，1911 年，布面油画

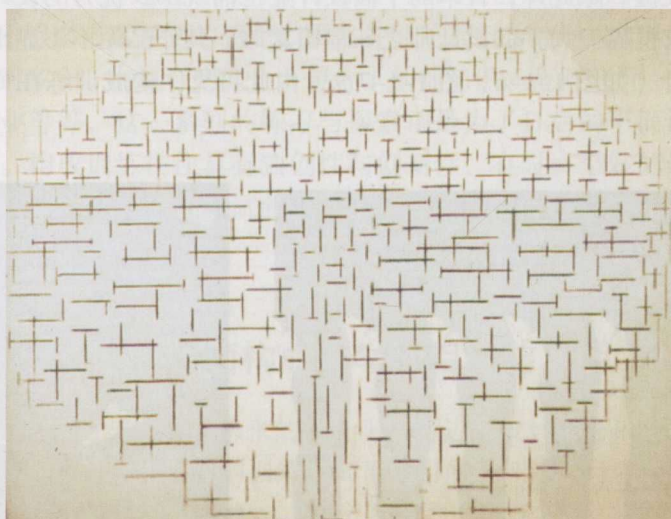

图 1-1-4 《海堤与海·构成十号》，蒙德里安作，1915 年，布面油画

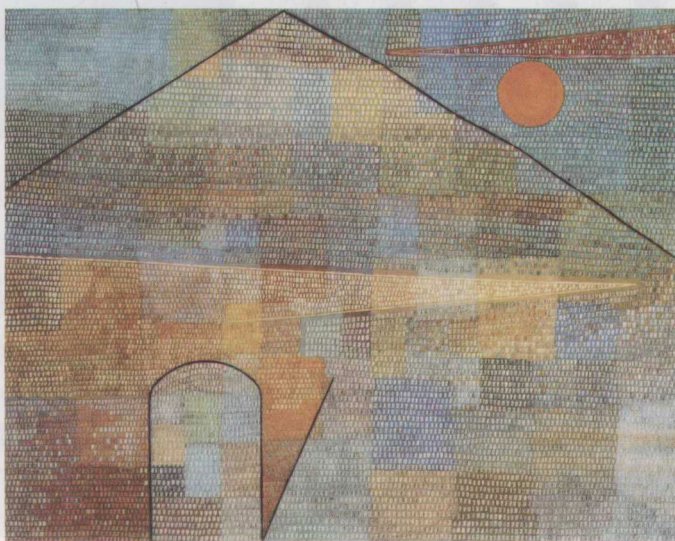

图 1-1-5 《Ad Parnassum》，保罗·克利，1932 年，布面油画

1.1.3 构成的发展与成熟阶段

1933 年, 由于法西斯的迫害, 包豪斯学院被迫解散, 该学院许多教师及设计师纷纷到美国或欧洲其他国家寻求发展, 同时也将包豪斯成功的构成教育体系带到这些地方, 因而欧美许多设计院校纷纷将构成研究纳入了设计基础训练课程。在亚洲, 战后的日本设计界也认识到构成训练的重要性, 东京大学艺术系于 20 世纪 50 年代初开设了构成专业, 将学生在校学习的所有学期都设置了构成课, 随后又于 20 世纪 70 年代初在日本筑波市设立了独立的构成学系和构成研究机构, 这说明日本设计界对构成教育体系的重视程度。日本的工业产品在战后几十年间跻身世界主要市场, 2009 年亚洲十大最有影响力品牌中, 日本的品牌索尼、松下、佳能、丰田、本田、惠普占据六席, 优异的产品设计正是这些品牌得以保持业界先进地位的关键。除此外, 日本的平面设计业也涌现不少优秀的设计师, 其中最富代表性的有世界三大平面设计师之一福田繁雄, 其作品无不彰显出他对形态构成的独到设计(如图 1-1-6、图 1-1-7), 由此可见, 构成训练在日本设计教育中功不可没。

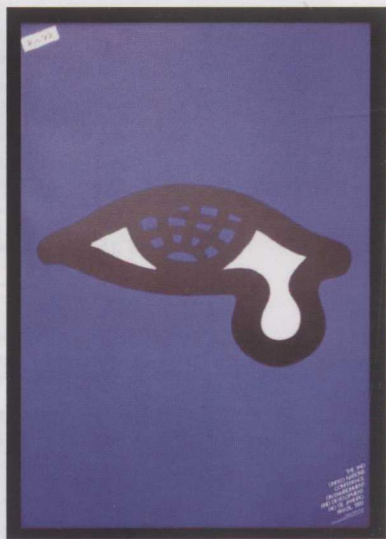
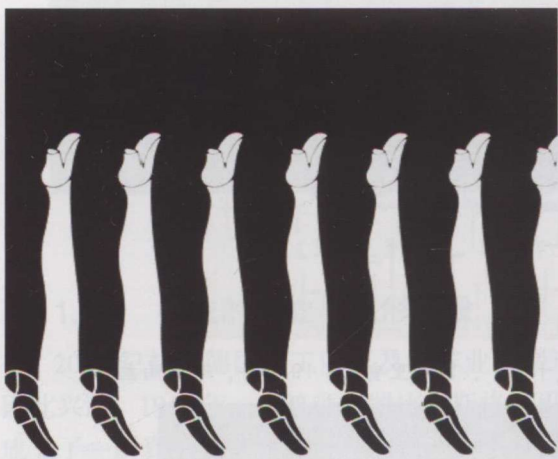

图 1-1-6 日本 福田繁雄 松屋百货海报设计 图 1-1-7 日本 福田繁雄 公益海报设计

1.1.4 构成的普及与广泛应用阶段

近几十年来, 随着全世界设计的共同发展与交流, 构成课已成为大多数国家艺术设计的基础课程, 得到了设计人士的一致认可, 为培养大批的设计师起到了重要作用。在我国 20 世纪 70 年代末至 80 年代初, 改革开放结束了我国工艺美术教育闭塞的状况, 通过与国外教育界的交流, 我国业内人士认识到构成理论的重要性, 一些大学院校开设了构成课, 将其作为设计教育的基础课, 作为设计专业的学生, 接受规范的三大构成训练已成为培养自身设计综合素质及能力必不可少的一环。

1.2 平面构成的概念与内容

平面构成是构成训练最初的环节,是色彩构成和立体构成的基础,是未来的设计工作者在学习设计之前事先学习与运用视觉语言的形式,体现和训练了自我美感认识,使学习者有意识地依照一定的规律进行基本造型训练的有效手段之一。

平面构成仅限于二维平面的形的组合训练,相对于色彩构成来说,是着重于形而非色彩的训练,相对于立体构成而言,则着重于二维平面,点、线、面的组合训练。

平面构成训练的思路是从点、线、面单个的视觉元素出发,熟悉平面造型语言的最基本要素,然后通过学习与探讨构图、形式美法则、视觉心理等造型规律,再用材料与质感来丰富视觉的感受,研究各种元素组合的形式和效果。其训练过程是从单独到多个、由组合到综合,包含了基础知识、范例分析、试验和课堂练习、课后作业等等,这一系列的练习与探索正是为了日后的平面设计搭建一个坚实的基础。构成训练往往具有独创性与创新性,有时一个好的形式是有意识的结果,有时又是近乎游戏和试验的意外产物,这是一个富有挑战性与新奇性的过程。

1.3 平面构成的学习目的与应用

平面构成的学习与训练是未来的设计工作者进入设计状态的准备过程,它包括设计语言与设计思维两方面的训练,其重要目的是训练设计者在未来设计中的创新意识以及对形式美感的把握。

平面构成的原理中,包含了一些造型方法与规律,这是形态设计的共性,在挖掘原有形态的基础上,探寻新的形态设计,寻求新的形态组合与感受,在广泛借鉴与吸收的基础上,将旧元素进行新的组合,形成新的视觉形态,不断试验与创新,这就是构成,也是设计创新的重要源泉。

平面构成作为设计的基础,可以先不考虑设计的具体应用和功能,只需集中注意力于形式的组合与创新,在训练的过程中形成一定的形式美感意识与创新思维,待日后的设计中,一旦确定了目的与功能,就可能衍变成完整的设计作品。

当然,平面构成并不是一味让学习者在练习中机械地套用各种方式与法则,而是需要学习者吸取与借鉴传统与现代艺术的各类信息与资源。远至数千年前的我国的古代彩陶艺术、商周时期的青铜器纹饰、汉唐染织图案,近到西方的现代与后现代艺术,都是学习者可以学习与吸收的设计宝藏。艺术源自生活,设计也不例外,在各个信息领域以及日常生活中多学、多想、多问、多思考,是学习构成、学好设计永不过时的不二法门。

1.4 平面构成常用的工具与材料

平面构成主要在平面材料上构思与制作,主要探讨点、线、面,形的组合关系,除后期的一些特殊训练外,一开始不需要太多复杂的工具,绘制色彩也以黑白为主,当然也可适当加入色彩,为进入下一阶段的色彩构成课程训练做准备。平面构成训练中常用的工具与材料主要有:绘图工具、纸张及其他工具。

1.4.1 绘图工具

绘图铅笔:绘图铅笔是使用最广的单色绘图工具,能最简练地表现题材,在构成训练中,以 HB 和 H 型号为主,主要用于描绘底稿。

绘图笔:又称针管笔,笔尖为管式笔尖,绘出的线条粗细均匀,并可精确控制画点的大小,绘出的图画有一种机械制图感。

中国画笔:衣纹,叶筋,大、中、小白云,这些不同型号的毛笔主要用来勾线或小面积填涂(如图 1-4-1)。

棕毛板刷、羊毛板刷、尼龙笔:主要用于大面积涂色。

鸭嘴笔:以笔尖的特殊形态得名,笔尖可以灌盛一些调匀的半流汁状的水粉颜料,通过可调节的螺丝控制线条的粗细,绘出的彩色线条匀称、圆滑。

彩色铅笔:线条较细,色彩丰富,操作简单,适合在有纹理的纸上绘制,不适合过于光滑的纸如白卡纸。

马克笔:使用方便,能够画出均匀的线条,特别适合表现整体印象,如构成方案的快速构思图(如图 1-4-2)。

水粉笔和水粉颜料:这是一种不透明的水溶性颜料,有一定覆盖力,易于绘制出各类质感和光影效果,常被称为“设计师的颜料”。

水彩笔和水彩颜料:用它绘出的画,色彩清晰,有一种自然感和半透明效果(如图 1-4-3)。

尺和圆规:丁字尺、三角尺、界尺可用来描绘直线,其中界尺的用法较特殊,在尺面有一凹槽,使用时左手按尺,右手执勾线毛

图 1-4-1 常见的绘图笔如:排笔、国画笔、勾线笔、彩色铅笔等

笔和另一支用来将一头顶在凹槽中的笔,从而描绘出整齐美观的直线。

曲线尺及圆规则用来描绘各类曲线及圆形,圆规最好用那种一只脚可以套箍各种画笔的圆规,使用起来较方便(如图1-4-4)。

图 1-4-2 马克笔

图 1-4-3 水彩颜料、彩色铅笔

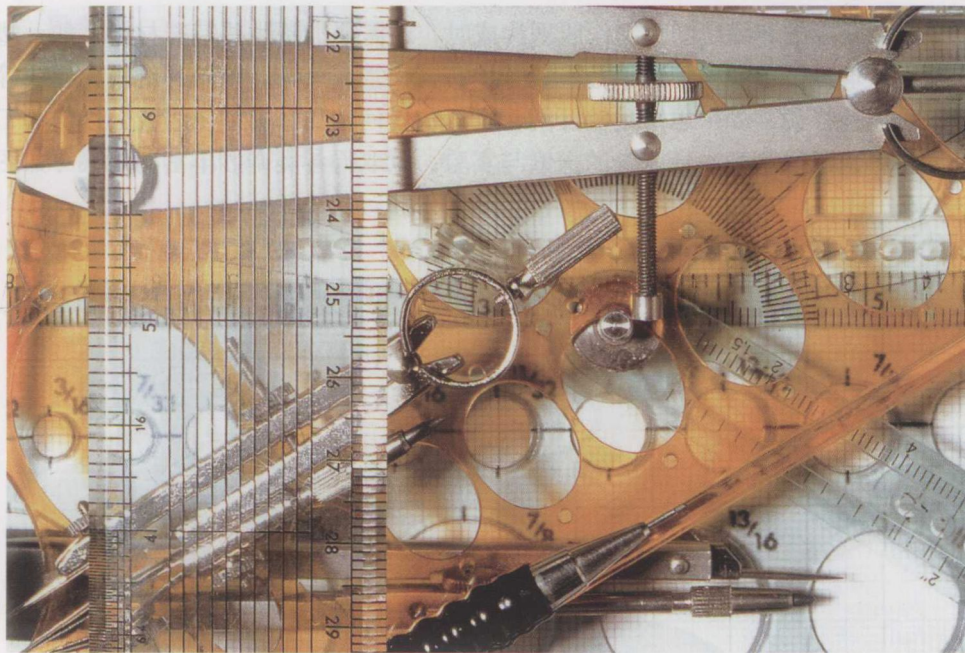

图 1-4-4 常用尺和圆规

1.4.2 纸张

平面构成训练中所涉及到的纸张主要有:绘图纸、水彩纸(粗纹、中纹、细纹)、铜版纸、白卡纸、黑卡纸、色卡纸。绘制时为保证画面清洁,还会用到拷贝纸,这种纸张透明轻薄,绘制时先在拷贝纸上起稿,然后将拷贝纸覆盖在正式绘制用纸上描拓一遍(如图1-4-5)。

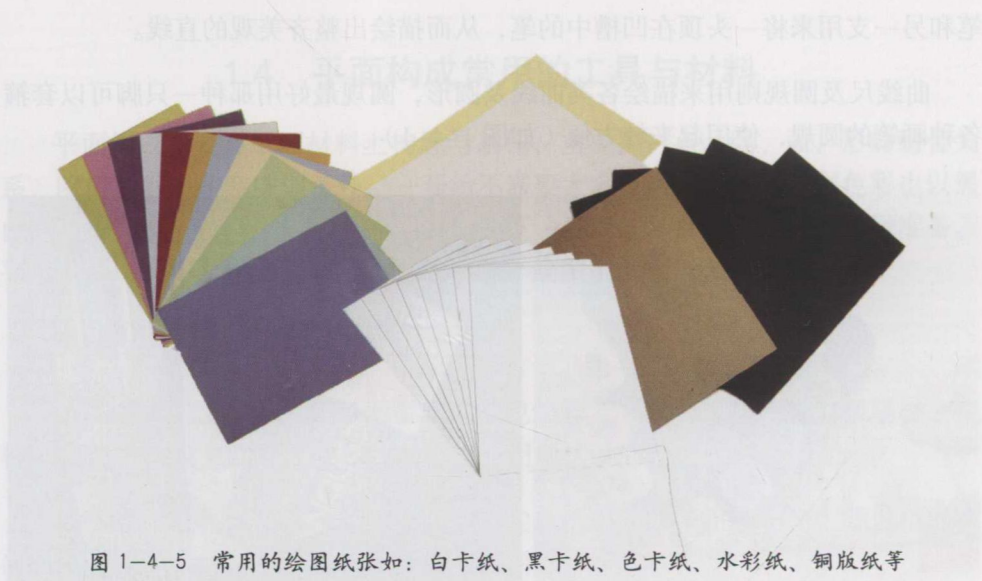

图 1-4-5 常用的绘图纸张如：白卡纸、黑卡纸、色卡纸、水彩纸、铜版纸等

1.4.3 其他工具

在平面构成训练后期，制作肌理构成时，还需要准备一些特殊材料，如：塑胶板、玻璃纸、金属板、玻璃片、镜子、布、铝箔、胶带、铁丝、毛线、丝线等等，可以这样说，如果思维足够开阔，生活中任何物品都可以成为我们创作的工具和材料，通过各类满怀好奇的探索与实验，以取得各类奇妙丰富的效果（如图 1-4-6，图 1-4-7）。

图 1-4-6 毛线、胶带、玻璃纸、铁丝等

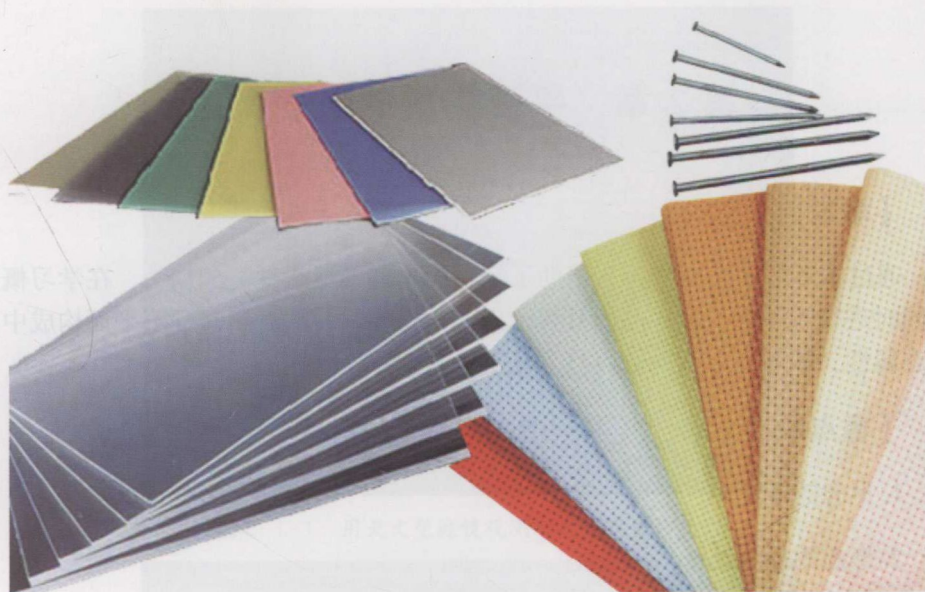

图 1-4-7 塑胶板、玻璃板、铁钉、布料等

思考：

1. 什么是构成？什么是平面构成？
2. 请举例日常生活中存在的构成形态。
3. 简述平面构成的发展史。
4. 请说说学习构成知识的重要意义。

第2章 平面构成的形态属性

【学习目的】

通过本章的阐述与分析,帮助了解平面构成中形态种类的划分,在学习概念的同时进行大量图片和作品的分析,使学生更直观地认识和理解平面构成中的形态属性,从而为今后的学习打下坚实的基础。

【重点难点】

1. 形态的概念。
2. 形态的划分。
3. 具象形态的概念。
4. 抽象形态的分类。

形态是人对世间万物的直观感受,也就是我们看到的和接触到的各类事物。在艺术设计中,通过各种设计手法对各种物形进行概括、加工、归纳,便得出设计中的形态,简称形,因此,这里的形指的是运用于设计中的视觉形态,平面构成便是针对这些视觉形态的一系列训练与探索。

设计中的视觉形态可分为具象形、抽象形、意象形三类,下面我们具体分析一下这三种形态属性。

2.1 具象形态

具象形态是指在各类设计中,其造型元素呈现出现实生活中存在事物的真实形态,其艺术形象逼真可信,具备很明显的可识别性。

具象形态主要分为两大类:自然形态与人工形态。

2.1.1 自然形态

在人类文明之前,自然形态就存在已久,一切处于原生状态。这些自然形态,有天上的星辰、海底的奇观、绵延的山脉、蜿蜒的河流,以及分布于天上、地下、海洋的林林总总、形态各异、成万上亿的植物与动物,这些自然形态汇总为大自然这个形态总体,大自然的美是无法用语言来形容的(如图2-1-1至图2-1-4)。

图 2-1-1 用天文望远镜观测到的宇宙中的星云

图 2-1-2 自然风景之河流

图 2-1-3 自然形态之海平面

图 2-1-4 自然形态之树林

①宏观美：从宏观的角度来说，大自然则已散发出无穷尽的生命力与大美。近些年来流行的分形艺术，就是大自然宏观美的见证。分形指的是一种具有自相似特性的现象、图像或者物理过程。也就是说，在分形中，每一组成部分都在特征上和整体相似，仅仅是尺寸、位置不同而已。从宇宙中俯瞰地球，地面上的山川河流无一不呈现出自相似性，山脉起伏蜿蜒，绵绵不断，河流百川云集，自西向东，汇入大海，从大的分流到小的脉络，一切呈曲线分布状态，给人一种具有震撼力的奇特统一的大美。不仅如此，自然中的个体也是这样：如一棵树的树枝到树叶至叶茎的分布也体现着分形的特征，蕴涵着自然妙不可言的奥秘（如图 2-1-5）。

图 2-1-5 利用分形学原理制作的美妙图片