

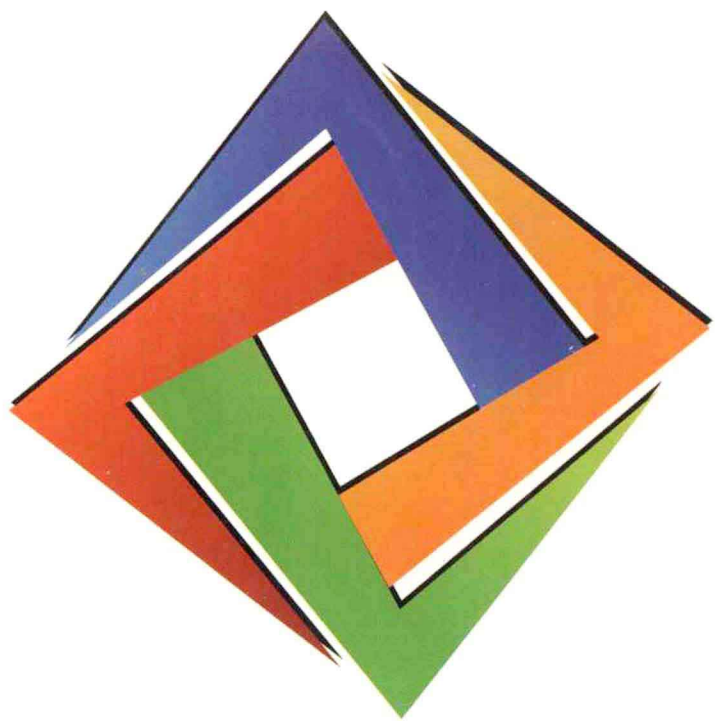

创意设计系列教材

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

主 编 巩振华 高 燕
副主编 刘 静 刘 莹

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

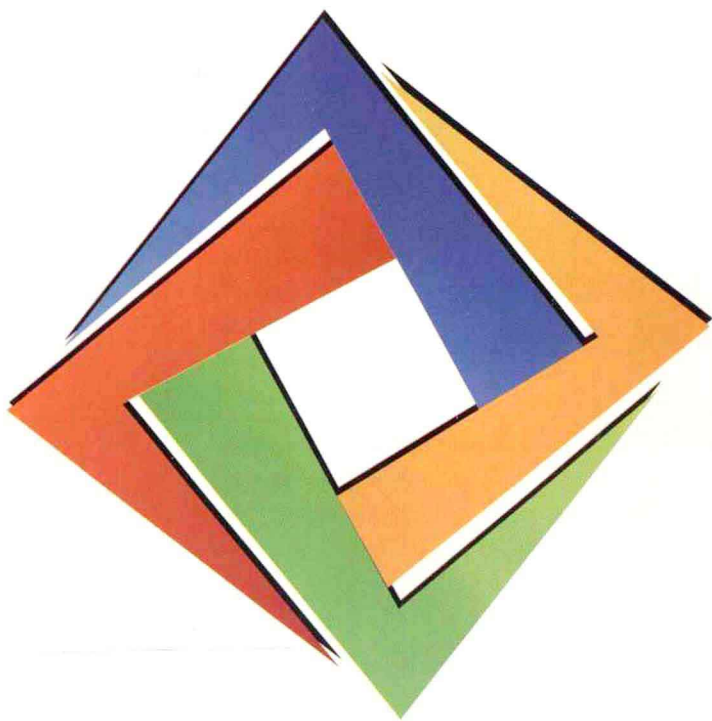

创意设计系列教材

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

主 编 巩振华 高 燕
副主编 刘 静 刘 莹

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 巩振华, 高燕主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.11

(创意设计系列教材)

ISBN 978-7-303-14800-4

I. ①平… II. ①巩…②高… III. ①平面构成(艺术)—高等教育—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第 170137 号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com.cn>
电子邮箱 bsdzyjy@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印刷: 北京市易丰印刷有限责任公司
经销: 全国新华书店
开本: 210 mm × 285 mm
印张: 7.75
字数: 200 千字
版次: 2012 年 11 月第 1 版
印次: 2012 年 11 月第 1 次印刷
定价: 36.00 元 (含光盘)

策划编辑: 周光明 李 克	责任编辑: 李 克
美术编辑: 高 霞	装帧设计: 华鲁印联
责任校对: 李 茜	责任印制: 吕少波

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010—58800697

北京读者服务部电话: 010—58808104

外埠邮购电话: 010—58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010—58800825

近年来,伴随着高等教育的跨越式发展,我国高等职业教育事业异军突起,发展迅速,已基本上形成了一个适应我国社会主义现代化建设需要的高等职业教育新体系。当前的社会需要一大批高技能平面设计人才,本书的编写正是顺应这一社会需求的产物。

本书共5章,它按照美的视觉效果、力学的原理进行编排和组合,以理性和逻辑推理来创造形象、研究形象与形象之间排列的方法;它在吸收国内外平面设计构成成果的基础上,精选风格鲜明和具有典型意义的平面构成设计作品为例,并结合了平面设计的新特点、新形势,针对高等职业院校的特点,以培养一批高端的技能型应用人才为目标。

本书以大量的具体实例进行讲解,力争做到内容翔实、实例丰富、结构清晰、通俗易懂,培养学生正确的理性艺术思维方法,丰富学生的艺术表现手段,并通过一定数量的平面构成设计造型训练,掌握形式美的构成原则,为学生今后在艺术设计造型和电脑美术设计造型方面打下了一定的基础,提高了学生的形象思维、抽象思维、设计创造和艺术思维能力。本书主要强调点、线、面单纯的艺术训练,力图通过抽象形态体现形式美的法则;并在强调形态元素的比例、平衡、对比、节奏、律动、推移的同时,用图形设计的形式给人们视觉美感,用形象符号元素的叠加、减少造成严谨又无穷律动变化的构图,扩大了传统图案的表现手段和领域,极大地丰富了现代图形艺术,对培养学生的艺术思维能力,具有极为重要的意义。

本书的作者均为长期工作在艺术设计教学一线的资深教师,具有丰富的教学经验和深厚的专业功底。本书由巩振华进行总体方案策划并具体组织,巩振华、高燕任主编,刘静、刘莹任副主编。具体分工为:巩振华编写第1章第4、5、6节,第2章,第3章第5、6、7、8节;高燕编写第4章第6、7、8节,第5章第3、4、5、6、7、8节;刘静编写第1章第1、2、3节,第3章第1、2、3、4节;刘莹编写第4章第1、2、3、4、5节,第5章第1、2节。

由于时间仓促,在编写本书的过程中,错误在所难免,恳请广大读者与专家批评指正,并提出宝贵意见,以便再版时改正。

编 者

2012年9月

第1章 平面构成概论	(001)	4.5 发射构成	(073)
1.1 构成的概念	(001)	4.6 特异构成	(075)
1.2 平面构成的概念	(005)	4.7 肌理构成	(078)
1.3 平面构成的起源与发展	(005)	4.8 空间构成	(083)
1.4 学习平面构成的目的	(016)	第5章 平面构成在艺术设计中的应用 ...	(089)
1.5 平面构成学习方法	(017)	5.1 平面构成在环境艺术设计中的应用	(089)
1.6 平面构成的材料与工具	(019)	5.2 平面构成在服装设计中的应用	(094)
第2章 平面构成的基本要素	(022)	5.3 平面构成在产品造型设计中的应用	(098)
2.1 构成基本要素——点	(023)	5.4 平面构成在视觉传达设计中的应用	(099)
2.2 构成基本要素——线	(026)	5.5 平面构成在绘画艺术中的应用	(102)
2.3 构成基本要素——面	(030)	5.6 平面构成在平面设计中的应用	(103)
2.4 构成要素点、线、面的应用	(034)	5.7 平面构成在室内设计中的应用	(109)
第3章 平面构成的形式美法则	(039)	5.8 平面构成在工业设计中的应用	(113)
3.1 对称	(039)	参考文献	(117)
3.2 均衡	(045)	后记	(118)
3.3 对比	(046)		
3.4 统一	(047)		
3.5 节奏	(049)		
3.6 韵律	(050)		
3.7 数理	(052)		
3.8 重心	(055)		
第4章 平面构成的类型	(059)		
4.1 形的创造	(059)		
4.2 重复构成	(063)		
4.3 近似构成	(065)		
4.4 渐变构成	(067)		

第1章 平面构成概论

教学目标

通过本章的学习，使学生能够理解平面构成的基本概念及理论；掌握平面构成的起源与发展；懂得学习平面构成的目的和意义；并了解平面构成学习的方法以及平面构成的材料与工具。

学习重点

理解构成与平面构成的概念，了解平面构成的起源与发展。

学习难点

理解平面构成的基本概念及理论、平面构成学习的方法，以及平面构成的材料与工具。

1.1 构成的概念

构成一词源于德语Construction，原意为建造、组合、形成、造型。从广义上讲，构成是指一种理性的逻辑思维方式，是一种“结构构造”、形式的结构、物体的构造。从狭义上讲，构成是指一种造型概念，是相对于以往较为具象的艺术形式语言，是现代造型设计用语，是指将造型要素按照形式美法则进行组织、建构理想形态的造型行为，是一种科学的认识和创造方法。构成既是一门独立的艺术形式，也是

艺术设计创作的一种重要手段，它打破了传统美术具象描写的手法，那么从艺术和设计的角度来研究形态的创造，构成被称为构成艺术或者构成设计，它是在实际设计中将几个以上的单元要素（包含不同形态、材料）按照一定的结构比例和形式法则组合成新的单元，并具有一定的美感，同时富有视觉和力学概念。

构成的特点是：绝非对现实世界表面现象的单纯模仿，它以唯物主义为出发点，重视事物本质的内在联系，透过事物纷繁复杂的外在表象，将构成事物的本质元素提炼出来，将其进行分解，得到本原的、纯粹的要素。

构成主义的口号是“把现实的纯粹事物放

到更现实的空间”，主张“创造一个现实，而不是模仿”。“构成”的特点决定了其本质上

是一种认知方法（见图1-1-1至图1-1-12）。

图 1-1-1 卡西米尔·马列维奇作品 (1)

图 1-1-3 卡西米尔·马列维奇作品 (3)

图 1-1-2 卡西米尔·马列维奇作品 (2)

图 1-1-4 卡西米尔·马列维奇作品 (4)

图 1-1-5 乔治·布拉克作品 (1)

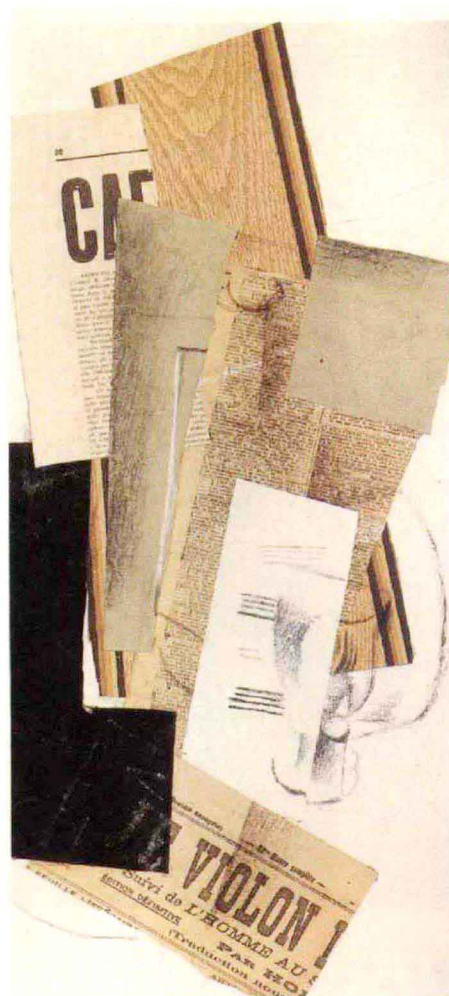

图 1-1-7 乔治·布拉克作品 (3)

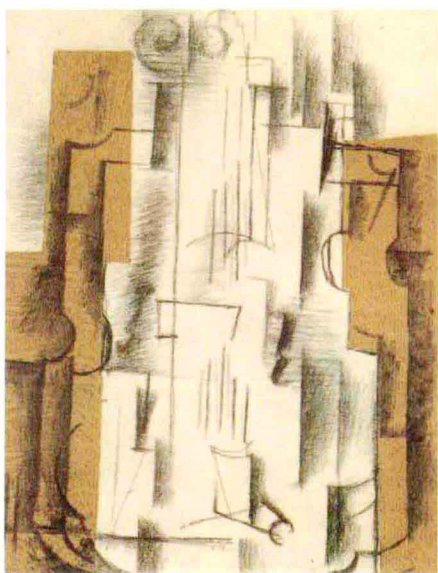

图 1-1-6 乔治·布拉克作品 (2)

图 1-1-8 乔治·布拉克作品 (4)

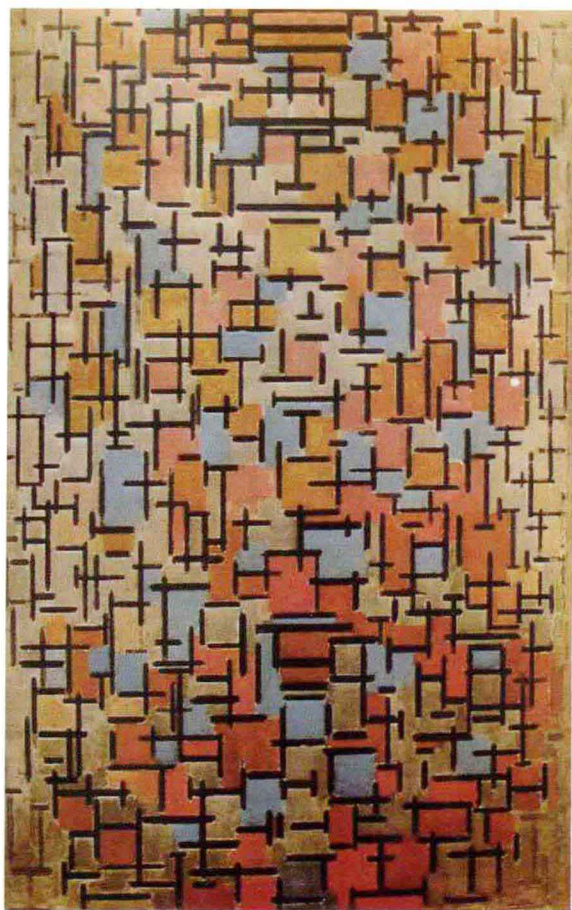

图 1-1-9 蒙德里安作品 (1)

图 1-1-10 蒙德里安作品 (2)

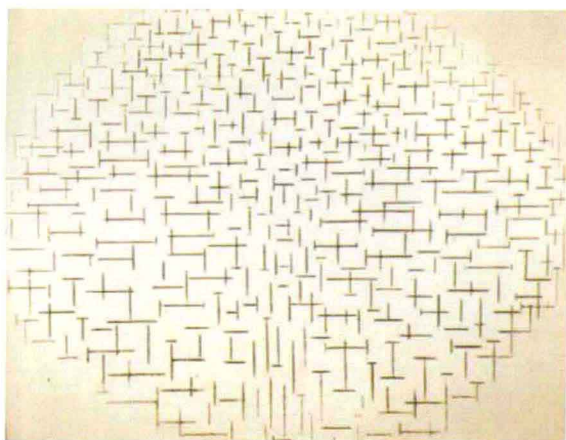

图 1-1-11 蒙德里安作品 (3)

图 1-1-12 拉里昂诺夫作品《蓝色辐射主义》

1.2 平面构成的概念

平面构成是利用不同的基本形按照一定的规则在平面上组合成图案,主要是在二维空间范围之内描绘形象。平面构成所表现的立体空间,仅仅是由于图形对人的视觉引导作用形成的幻觉空间,与立体构成的实体三维空间有着明显的区别。平面构成是二维空间中运用平面造型元素来创造形象的视觉方法,运用形式美法则来处理形象之间的关系,其构成形式主要有重复、近似、渐变、变异、对比、集结、发射、特异、空间与矛盾空间、分割、肌理及错视等(见图1-2-1、图1-2-2)。

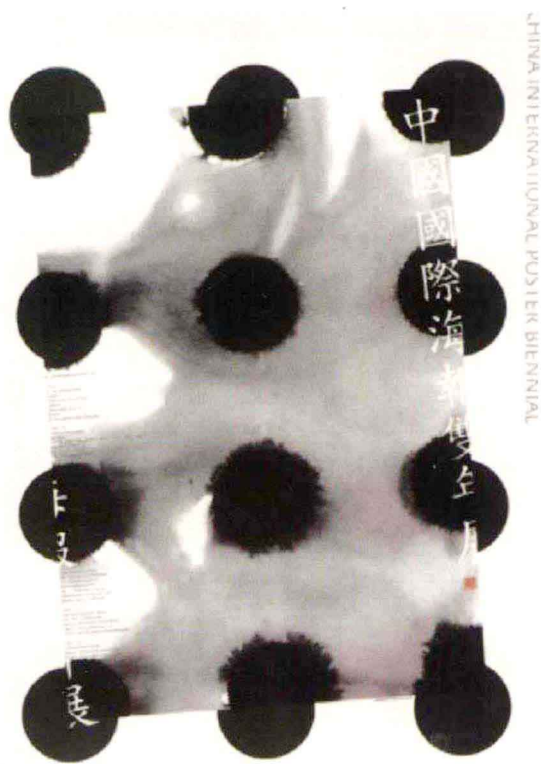

图 1-2-1 “中国国际海报双年展”海报

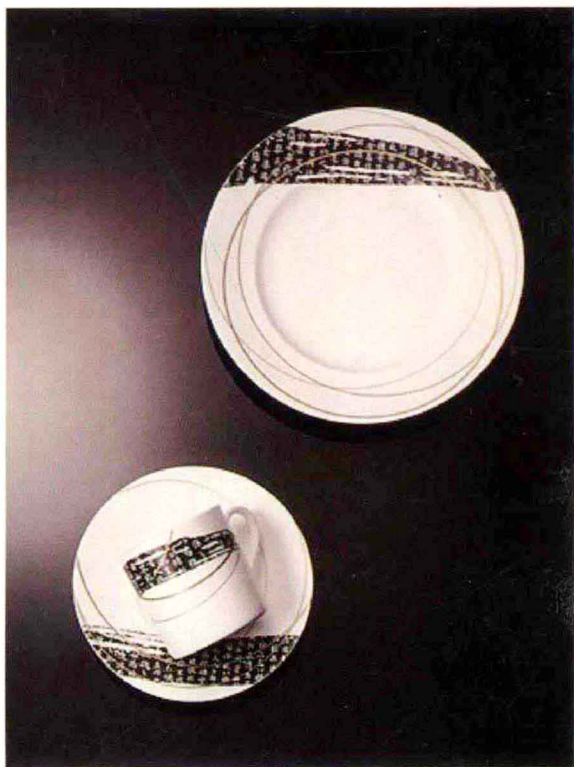

图 1-2-2 靳埭强作品

1.3 平面构成的起源与发展

“构成”这一概念源于20世纪初的欧洲。19世纪末20世纪初,欧洲经济繁荣复苏,社会变革和意识形态的变化使得文化艺术全面解放。新思想、新潮流使得欧洲艺术由单一模式转向多样化。现代艺术家们不断尝试新思潮下的艺术内容与形式,各种艺术思潮和艺术流派不断涌现,如印象派、后印象派、野兽派、立体派、表现主义、抽象主义等(见图1-3-1至图1-3-15)。各种艺术思潮和流派的探索和发展为“构成”的系统化、理论化提供了可行的依据。第一世界大战之后,俄国构成主义运动、荷兰风格派运动成为现代设计艺术的起源。德国包豪斯逐步成为现代设计教育体系的发源地。

图 1-3-1 《水果盘、杯子和苹果》（塞尚绘）（后印象主义）

图 1-3-2 《戴帽的自画像》（塞尚绘）（后印象主义）

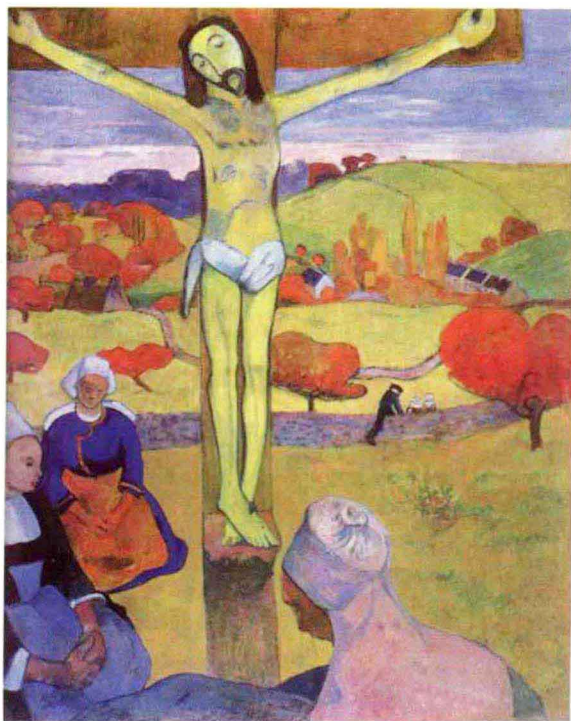

图 1-3-3 《黄色基督》（高更绘）（后印象主义）

图 1-3-4 《星空》(梵·高绘)(后印象主义)

图 1-3-5 《镜子中的少女》(毕加索绘)(立体主义)

图 1-3-6 《三个女子》(莱热绘)(立体主义)

图 1-3-7 《吉他与乐谱》(格里斯绘)(立体主义)

图 1-3-8 《埃斯塔克的房子》(布拉克绘)(立体主义)

图 1-3-9 《错误的镜子》(雷尼·马格里特绘)(超现实主义)

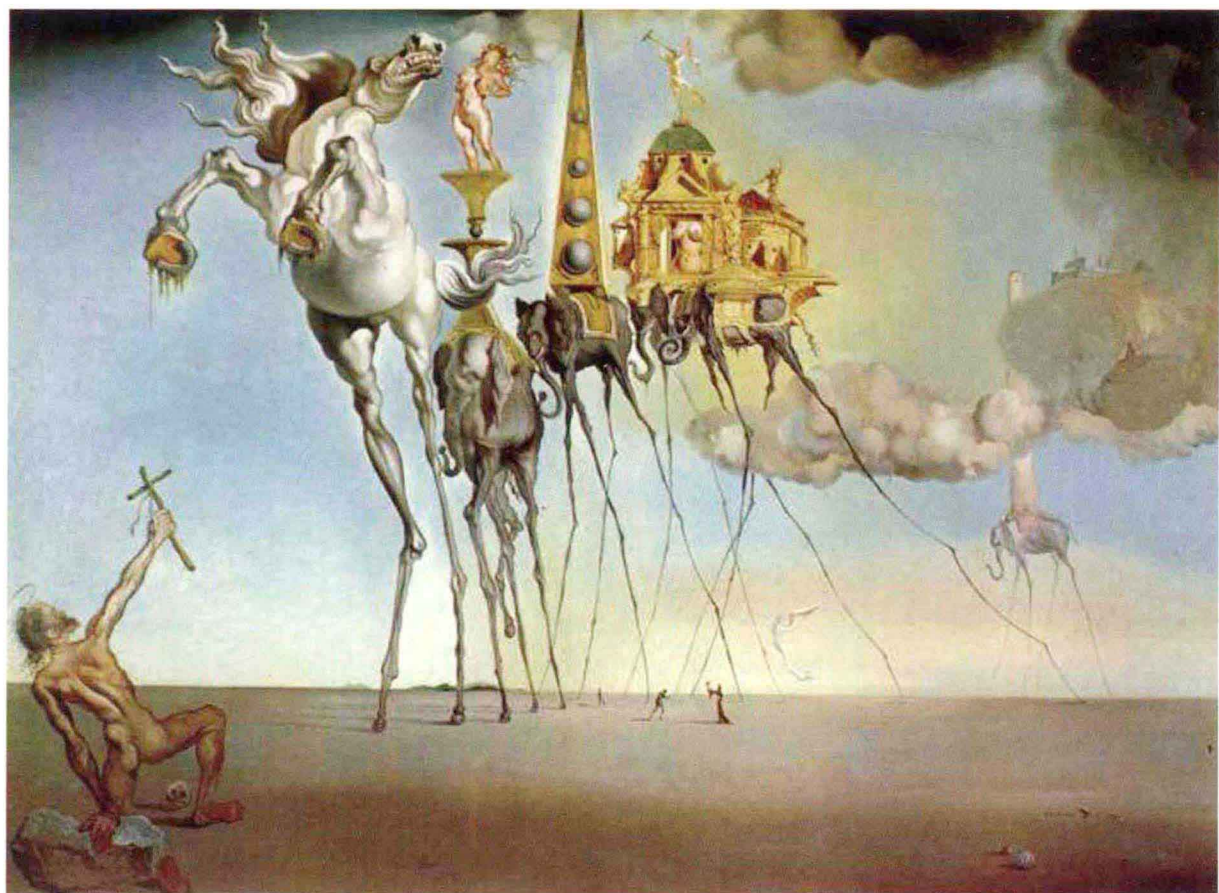

图 1-3-10 《圣·安东尼的诱惑》(萨尔瓦多·达利绘)(超现实主义)

图 1-3-11 《人投鸟一石子》(米罗绘)(超现实主义)

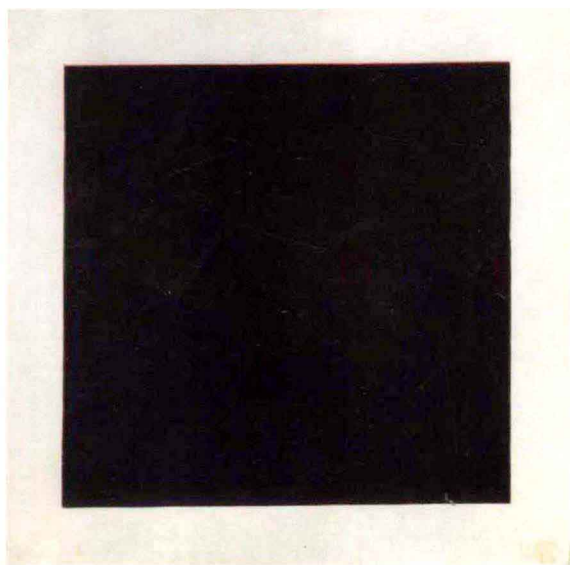

图 1-3-12 《白底上的黑色方块》(卡西米尔·马列维奇绘)(至上主义)

图 1-3-13 《绘画浮雕》(塔特林绘)(构成主义)

图 1-3-15 《安慰》(留波夫·波波娃绘)(构成主义)

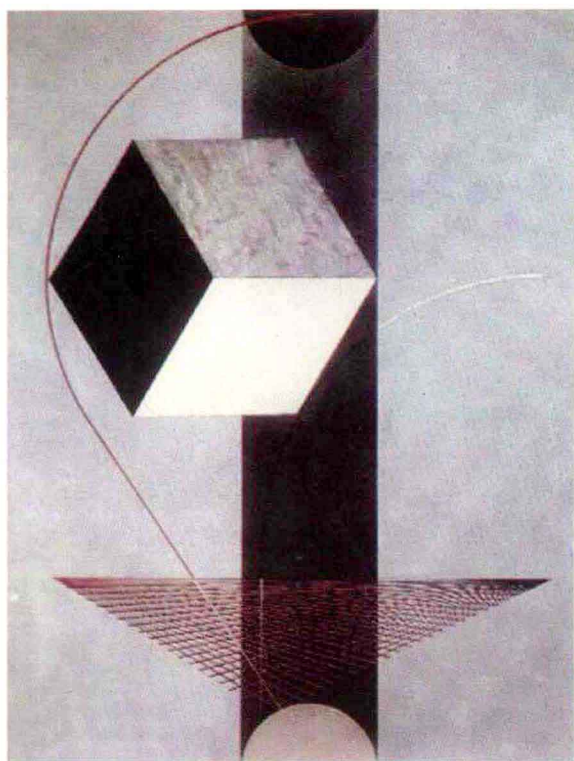

图 1-3-14 《构成 99》(李西茨基绘)(构成主义)

1. 俄国构成主义运动和荷兰风格派运动

构成主义是1917年俄国十月革命后产生的一个艺术运动，在俄国大致持续到1922年，主要人物有塔特林、马利维和康定斯基。“构成主义”这个名字源于“Constructivism”一词，该艺术运动主张：“所有的艺术家都该到工厂里去，在工厂里才可能造就真实的生命个体”。所以这个派别的艺术家极端反对传统艺术家画室的概念，他们打破传统写实概念，主张用抽象的、理性的符号来表达艺术观念，并主张艺术家与大工业生产联系起来（见图1-3-16至图1-3-19）。

荷兰风格派是一个松散的组织，产生于1917年，主要由艺术家、设计师和建筑师组成，其艺术思想主要源于蒙德里安的绘画探索。风格派拒绝使用任何具象元素，主张用纯粹几何形的抽象来表现纯粹的精神。风格派认为，只有抛开具体描绘，抛开细节，才能避免个别性和特殊性，从而获得人类共通的纯粹精

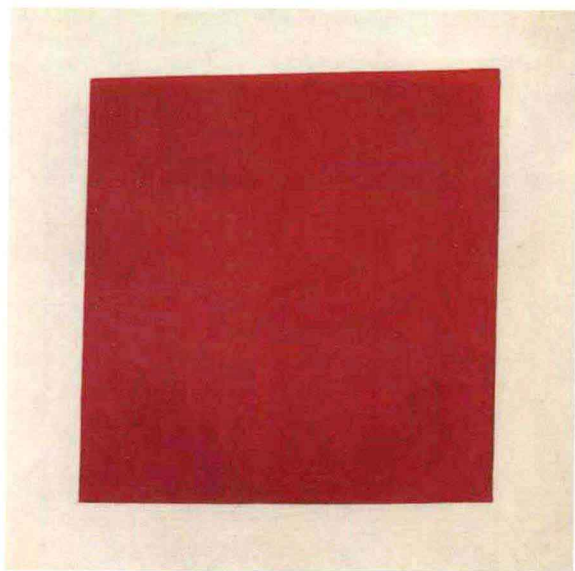

图 1-3-16 《红色的正方形》(卡西米尔·马列维奇绘)

图 1-3-18 《第一军人》(卡西米尔·马列维奇绘)

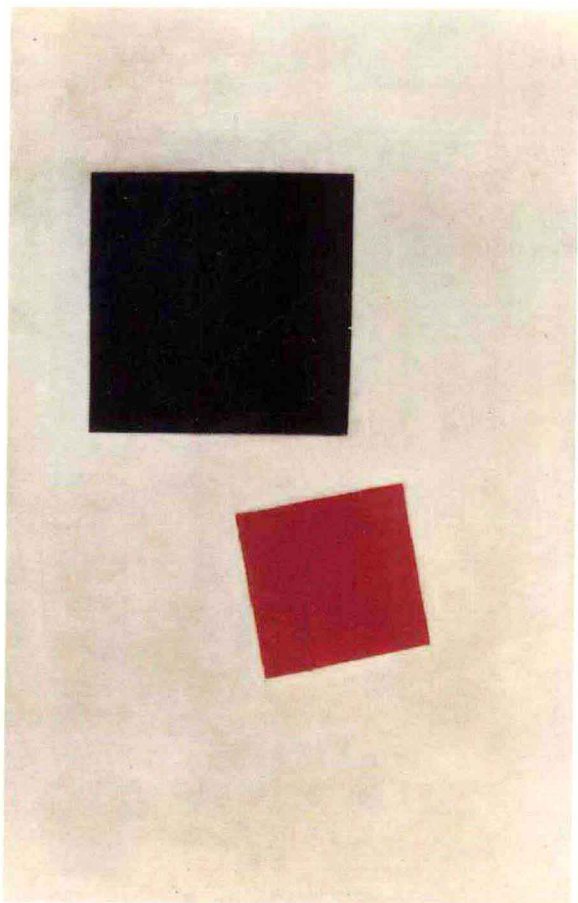

图 1-3-17 《红色与黑色的正方形》(卡西米尔·马列维奇绘)

图 1-3-19 《第三国际纪念塔》(塔特林设计)

神表现（见图1-3-20至图1-3-24）。风格派的主要代表人物是蒙德里安、里特维尔德和杜斯伯格。

2. 平面构成教育的源头——包豪斯

包豪斯是德国魏玛市公立包豪斯学校 (Staatliches Bauhaus) 的简称, 后改称设计学

图 1-3-20 《红蓝椅》(里特维尔德设计)

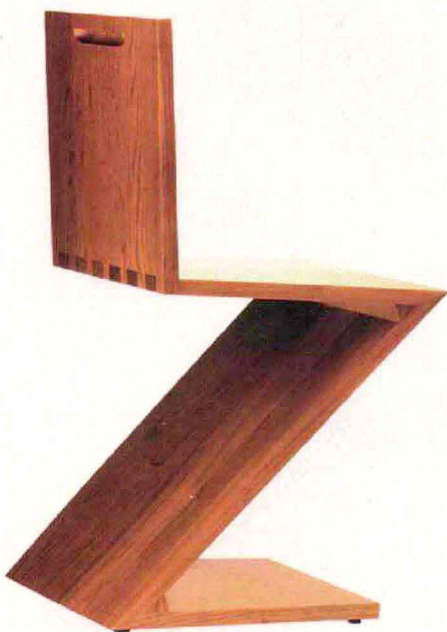

图 1-3-21 《折弯椅》(里特维尔设计)

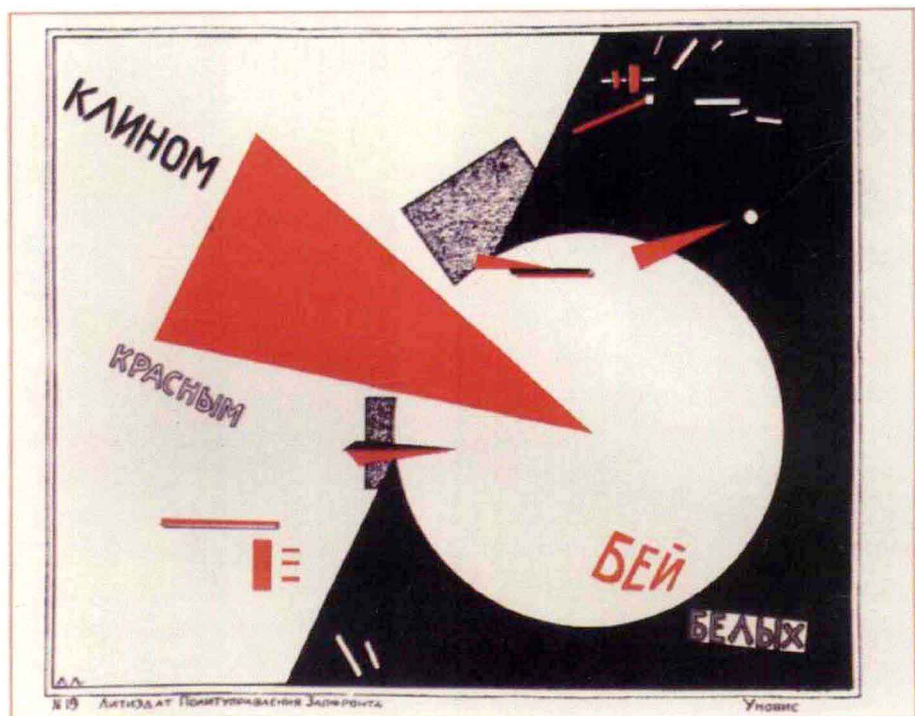

图 1-3-22 《用红色的楔子打击白军》(李西茨基设计)