

GRAPHIC CONSTITUTION

孙彤辉 著

平面构成

El Mar M. terrani

akamoto

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 孙彤辉著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2009. 4

中国高等院校艺术设计专业教材

ISBN 978-7-5394-2606-8

I. 平...

II. 孙...

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 (2009) 第043341号

责任编辑: 曾琪琳

装帧设计: 崔生国

技术编辑: 祝俊超

中国高等院校艺术设计专业教材 **平面构成**

著 者: 孙彤辉

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号

湖北出版文化城B座

电 话: (027)87679521 87679522

邮政编码: 430070

h t t p : //www.hbapress.com.cn

E - mail : hbapress@vip.sina.com

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.5

印 数: 1-4000册

版 次: 2009年4月第1版 2009年4月第1次印刷

定 价: 42.00元

中国高等院校艺术设计专业教材

平面构成

孙彤辉 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

目录

4	导言
5	第一章 概述
7	一、平面构成的确立与发展
10	二、平面构成的概念与目的
14	三、平面构成研究与解决的问题
16	四、从具象到抽象的训练
21	第二章 形式美的原理与法则
23	一、平衡
29	二、对比
31	三、调和
33	四、节奏
35	五、变异
37	第三章 造型的基本要素
39	一、点
45	二、线
51	三、面
57	四、形与形的关系
61	五、形与空间的关系
67	第四章 形象的构成
69	一、基本形
70	二、规定形中的变化
73	三、单形切除
75	四、形的群化
77	五、多形组合
79	第五章 平面构成的基本形式法则
80	一、重复与近似
88	二、分割与比例
91	三、渐变与发射
100	四、对比构成
105	五、特异构成
109	六、空间构成
113	七、打散重构
116	八、肌理

导言

构成设计是将自然界中的现象、规律经过理性的概括、抽象，归纳出的一整套系统理论。它是视觉传达艺术的基础理论，它的形式法则是现代设计的理论依据。平面构成，主要研究在平面设计中的美的基本原理，并运用美的形式法则创造形象，对形象与形象之间，形象与空间之间的关系进行处理，以构成理想的新图形。因此，它是从事视觉设计的工作者及爱好者，必须要掌握的基本知识。

本书主要阐述了形式美的基本原理和如何根据形式美的形式法则进行形象创造及组合构成，并将构成的理论与设计实践相结合，用大量的设计实例来诠释构成原理，条理清晰，深入浅出，简洁易懂。通过学习，可以开阔我们的视野，丰富我们的知识，活跃我们的思维。

本人研究、教学平面构成多年，深感设计是一个快速发展、日新月异的行业，许多原理和形式会随着时代的发展而变化。我们今天所谈的平面构成已不再局限于平面的范畴，它的领域正在扩大。可以说它是一切设计的理论基础。因此，趁改版之际，我增加了许多平面构成与其他领域设计的内容。为了使初学者尽快理解构成原理，还增加了从具象到抽象的训练，并详细讲述了如何理解和训练。希望得到大家的喜爱与支持。

孙彤辉

2009年3月

构成设计是以对事物进行分解组合为主线来研究形态的再创造。具体地说是将自然界中的现象、规律经理性的概括抽象，归纳出的一整套系统理论，也体现了从具象形象到抽象形象变化的过程，是现代设计基础理论的重要组成部分，它的形式法则也是现

代设计的理论依据。构成设计包括平面、色彩、立体三个部分，习惯上称为三大构成。三者之间既是一个整体，又自成体系，是现代设计的主要基础课程，也是从事平面设计的工作者及爱好者，必须要掌握的基本知识。

自然界中的现象

1 2
3 4

- >1 孔雀开屏呈现的构成原理——离心发射
- >2 翻犁过的耕田呈现的构成原理——强烈地透视感和空间感
- >3 游艇码头呈现的构成原理——渐变和空间/旧金山游艇码头 孙彤辉摄
- >4 观光隧道呈现的构成原理——渐变和同心发射的现象

构成的原理就是从这些看似平常的自然现象中总结出来的。

一、平面构成的确立与发展

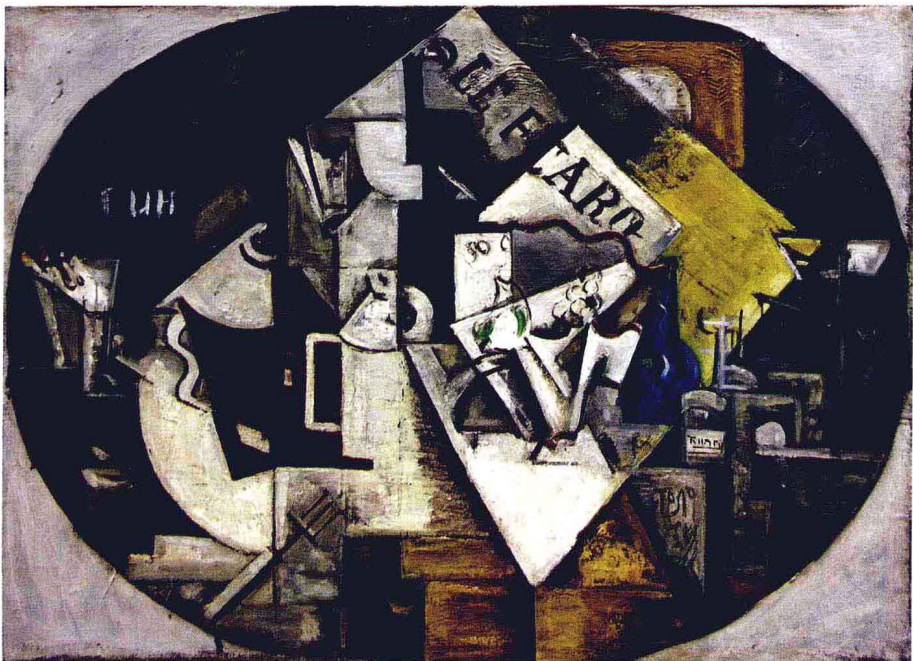
提到构成设计的确立与发展,首先得提到的是俄国在十月革命以后掀起的“构成主义设计”运动。构成主义的三个基本原则是:技术性、肌理、构成,其中技术性代表了运用于社会的实用性;肌理代表了对工业建设的材料的深刻理解和认识;构成象征了组织视觉新规律的原则和过程,其特征是采用简单的几何形式和鲜明的色彩,强调结构的单纯性。构成主义的观念首先被运用在建筑和电影领域,并影响了绘画、雕塑、工业设计和平面设计。随着俄国的构成主义设计家到西方旅行和交流,俄国的构成主义观念和思想被带到了西方,并产生了极大的震动,尤其是德国。

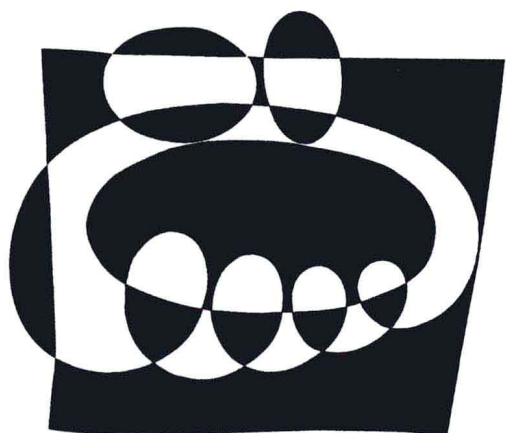
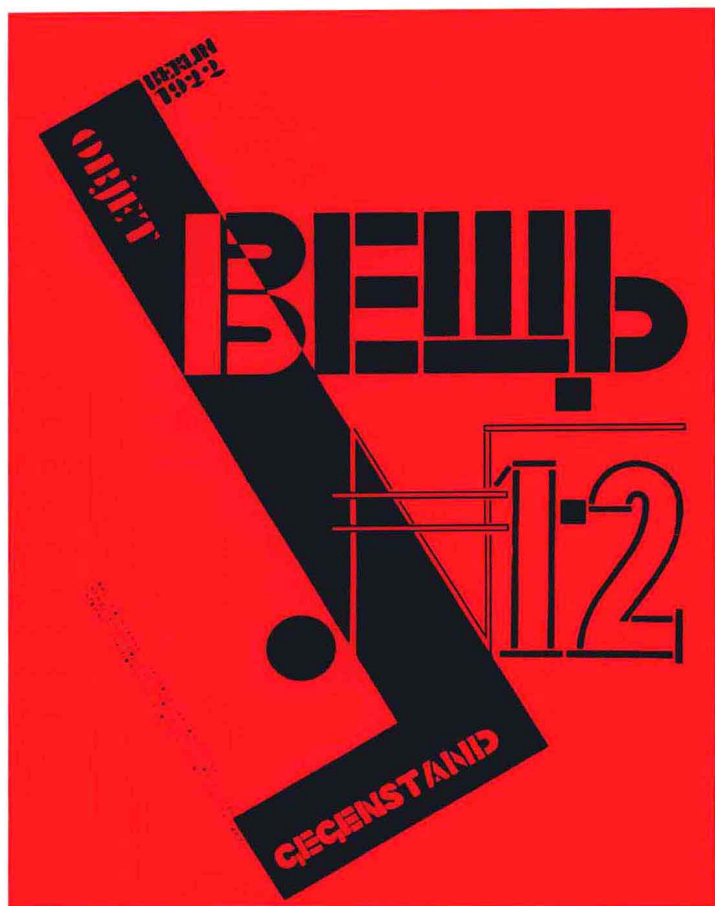
在1919年德国魏玛市建立的包豪斯设计学院,是欧洲现代主义设计的核心和现代设计教育的发源地。包豪斯的现代设计教育体系不仅受到构成主义的现代设计思想等的影响,还集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索和试验成果,并加以综合发展和逐步完善。包豪斯教育体系的核心思想是强调工艺、技术与艺术的和谐统一,以手工艺的训练方法为基础,通过艺术的训练,使学生对于视觉的敏感性达到一个理性的水平,也就是说对于材料、结构、肌理、色彩有一个科学的、技术的理解。与传统基础课程以

单纯的技术训练不同的是,包豪斯设计学院的基础课程以严谨的理论作为基础教学的支柱,将平面构成、色彩构成、立体构成设置为主要基础课程,通过理论学习来启发学生的创造力,丰富学生的视觉经验;同时通过技能操作使学生掌握创造基本造型的技巧和能力,为专业设计奠定基础。

当时一批著名画家受聘于包豪斯设计学院,如瓦西里·康定斯基、保尔·克利、约翰·伊顿、奥斯卡·施莱莫和乔治·蒙克等,他们都担任过基础课程的教学,特别是现代艺术的先锋康定斯基和克利一直坚持基础课程的教学,还出版了自己的设计基础课程教材,如康定斯基的《点、线与面》、克利的《速写教学法》等,他们在基础课程的教学中都强调对于平面及立体形式和色彩的系统研究。虽然包豪斯设计学院自1919年成立至1933年被迫关闭只有短短的14年时间,但是包豪斯的教育体系和教学方式影响了整个欧洲乃至整个世界的现代设计艺术,促进了国际主义风格的形成。经过了几十年的探索实践,构成设计的理论已发展成一个完整成熟的现代设计理论体系。

> 1/2 构成主义绘画作品——俄罗斯国家博物馆藏画 孙彤辉摄

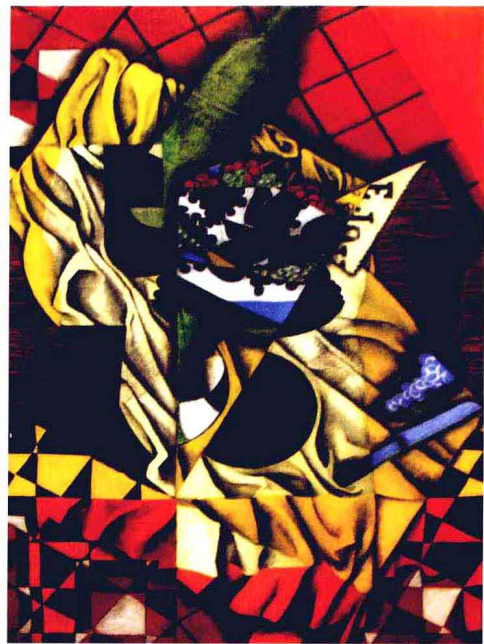
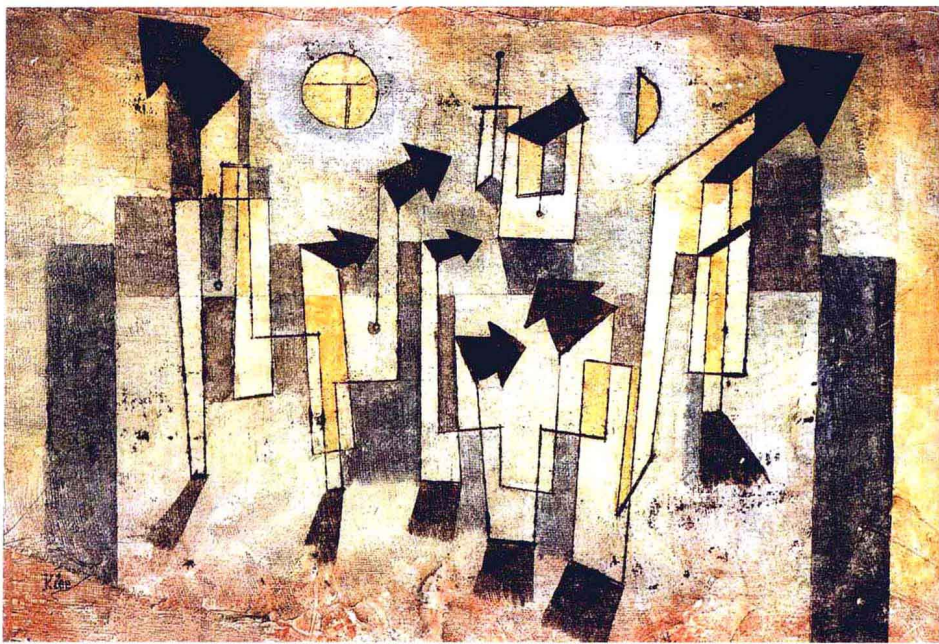
1 2
3 5
4

>1 招贴 / 1922年 / 德国

>2 德国包豪斯建筑学院简介 / 1923年 / 德国

>3/4 包豪斯时期的构成作品 / 1924—1933 / 德国

>5 Eugen Batz / 招贴 / 1930—1931年 / 德国魏玛

俄国构成主义的理念不仅仅体现在设计上，同时也影响了绘画和雕塑。在纽约现代艺术馆收藏了许多那个时期的绘画和雕塑作品。从那些作品中我们可以看到艺术家们超越具象追求形态的本质，即抽象的形象、物体的肌理和现代的技术与材质，他们将这些元素综合表现在作品中。如作品3，画面中除了手绘还采用了皮革、金属、棉布等多种材质，局部用肌理表现，将平面与立体同构画面，突破了绘画作品纯平面的表现手法。

>1 Paul Klee/抽象画/1922年/德国

>2 Vladimir Baranoff-Rossine /抽象画 /1913年 / 乌克兰

>3 Kurt Schwitters / 抽象画 / 1919年 / 德国

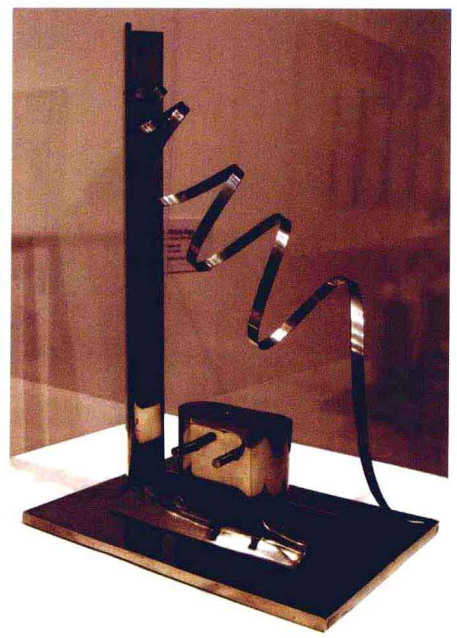
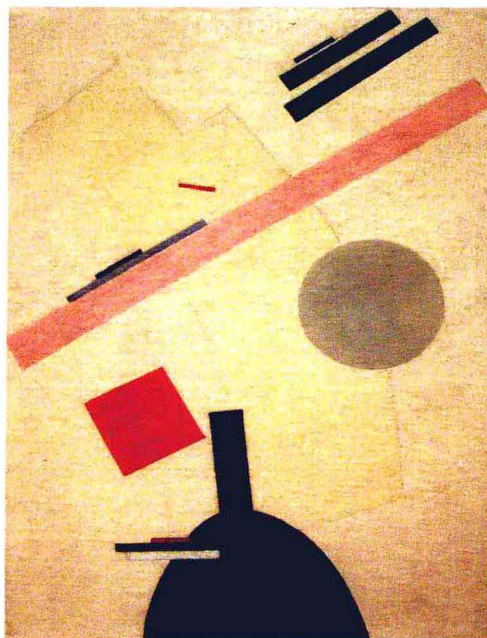
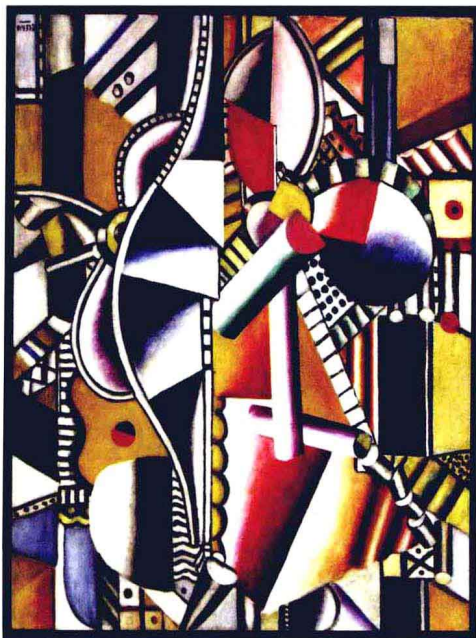
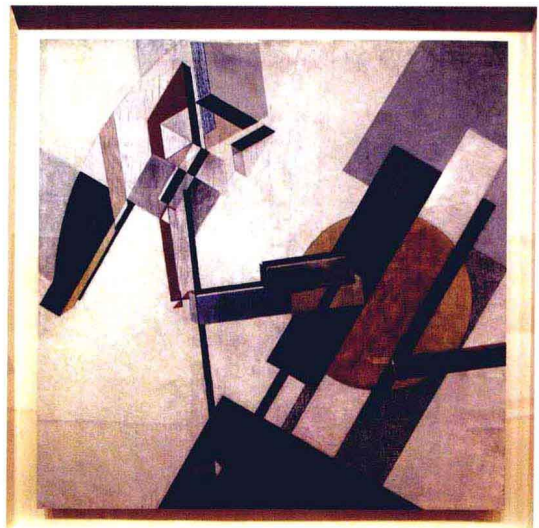
>4 Fernand Leger / 抽象画 / 1918年 / 法国

>5 LASZLO Moholy-Nagy / 抽象画 / 1923年 / 美国

>6 Ei Lissitzky / 抽象雕塑 / 1922年 / 俄罗斯

2-6作品均由作者摄于纽约现代艺术博物馆

1 2
3
4 5 6

二、平面构成的概念与目的

构成，即形成、造成。构成设计所说的构成是创造形态的方式方法，研究形与形之间的关系和重构、组合。以平面为主要表现手段的称为平面构成；以色彩为主要表现手段的为色彩构成；以立体为主要表现手段的为立体构成。

平面构成是构成设计中最基本的训练，主要研究在二次元造型或平面表现中的造型，以及美的基本原理和形式法则。平面构成的造型要素不是以表现自然界具体的物象为主体，而是强调客观现实的构成规律，把自然界中存在的复杂物象和过程，化解为最简洁的点、线、面；并研究各种物象的构造、分析其特征，利用大小不同、形状不同的形象之间的相互关系和形象与空间之间的关系，进行分解、组合、重构、变化，创造理想的新视觉形象，并以此为基础进行构思和设计。

学习平面构成的目的首先是对思维方式的训练，改变常规的思维方式，学会用多角度、多方式去观察、分析和实验。其二是通过基本原理和形式法则的学习，从理论上认识造型观念和造型基本规律，充分了解造型的基本原理和研究方法。其三是掌握视觉设计语言的运用，根据平面构成的原理与法则进行基本形的创造练

习和各种形式的组合、重构练习。但是，这并不是平面构成的最终目的，平面构成的最终目的是应用，即将这些基本原理、形式法则应用于设计实践，去完成平面设计或其他设计作品，并在设计实践中不断加深认识和理解。我们可以把平面构成的目的和最终目的看作两个阶段，即基础学习练习阶段和实际应用阶段。也有人把平面构成的基础学习练习称为“纯粹构成”，把平面构成的应用称为“应用构成”。实际上这两个阶段是不可分割的整体，“纯粹构成”是“应用构成”的基础，而“应用构成”又是“纯粹构成”的延续和扩展。如果将平面构成的学习停留在“纯粹构成”上，则失去了学习平面构成的真正意义。

虽然早在二十世纪五十年代就有一些旅欧艺术家研究和提倡包豪斯的教育思想和设计体系，但由于当时经济较落后，设计在我国还得不到重视。直至二十世纪七十年代末，八十年代初我国的改革开放使经济、科技、艺术得到了空前的发展，进步和繁荣，随着市场经济的飞速发展，现代设计和设计教育才开始被认可，并得以发展。现代设计专业、设计学院的发展犹如雨后春笋，构成设计的理论和观念已被广泛接受，并将平面、色彩、立体构成设置为现代设计专业的专业基础课程。

构成形式应用于各种设计

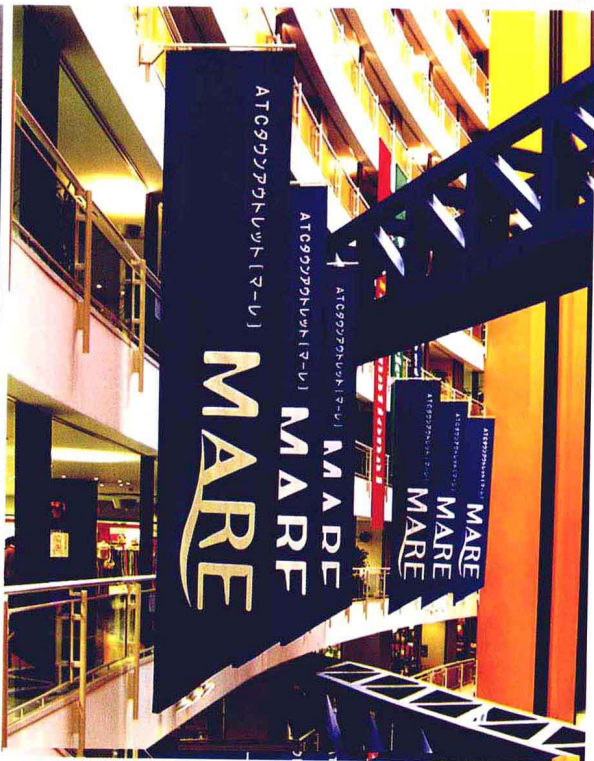
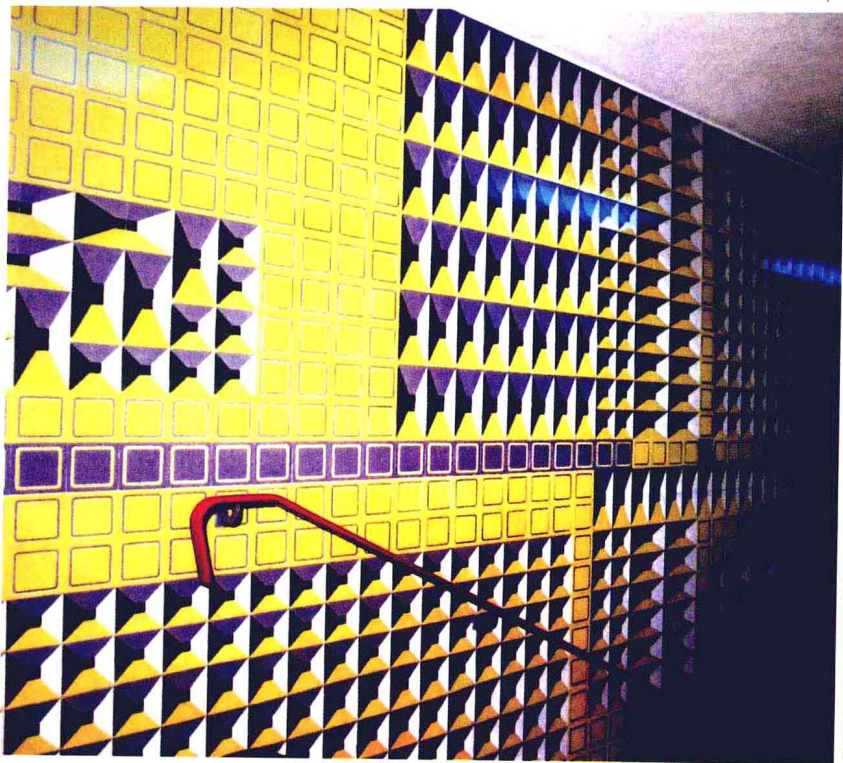
建筑和环境中的构成形式

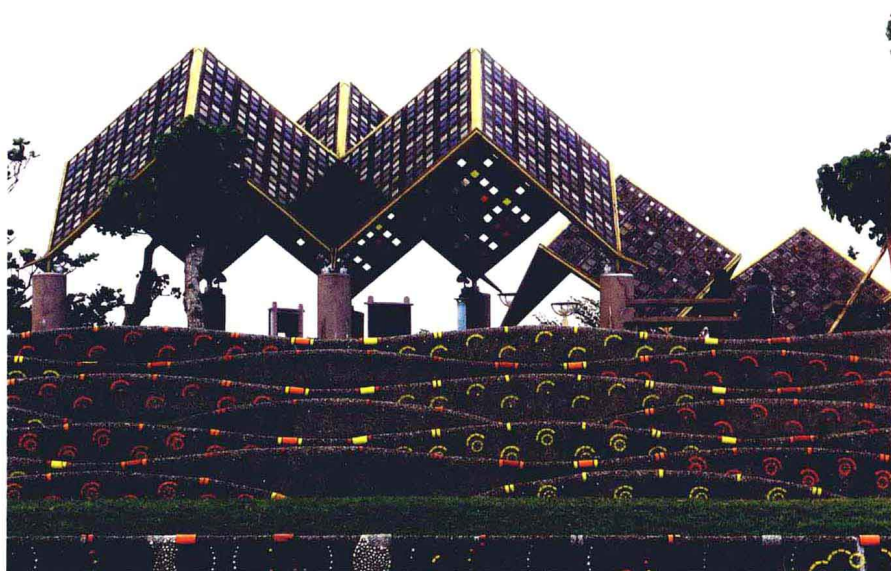
>1 壁画设计——重复骨格 抽象形处理

1

>2 购物中心的品牌挂旗——重复构成 形成强烈的视觉冲击力

2

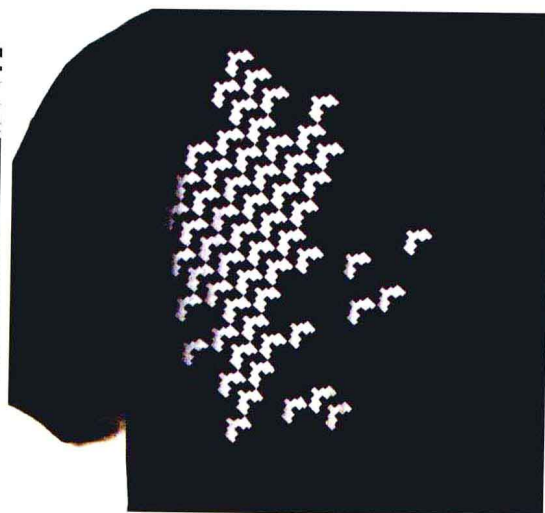

1 4
2
3 5

建筑和环境中的构成形式

- >1 咖啡馆的背景墙设计——重复骨格 正负形处理
- >2 个性咖啡吧的环境设计——点的渐变构成
- >3 建筑外墙的植物装饰——重复骨格 近似形构成
- >4 公园的凉亭和堤岸设计——面的移动构成 / 台湾花莲 柯和根摄
- >5 在商场里常用重复原理陈列商品 形成强烈的视觉冲击力 / 纽约迪斯尼商店 孙彤辉摄

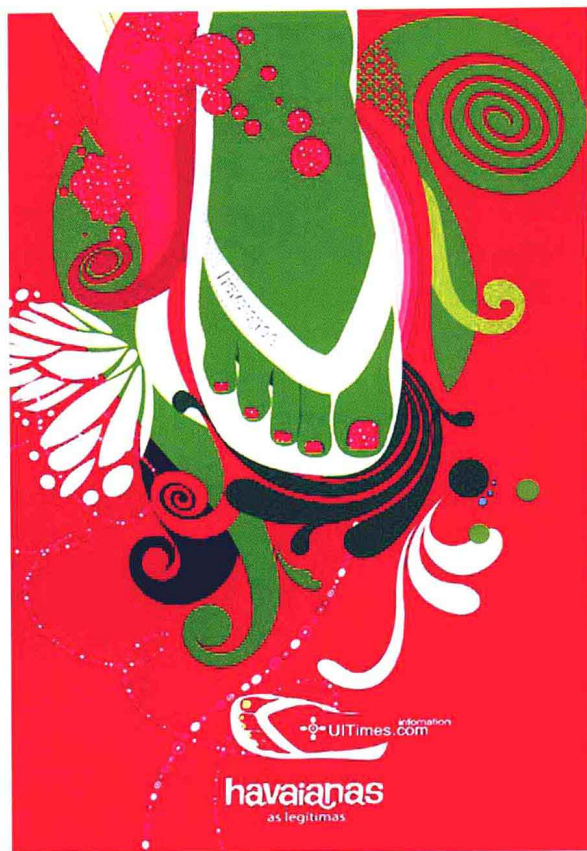
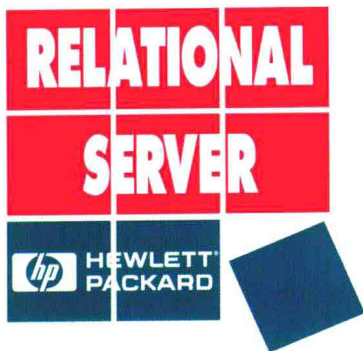

- 1 2
- 3 4
- 5

视觉传达设计中的构成原理

- >1 手提袋设计——单形切除变化
- >2 手袋设计——重复构成 正负形处理
- >3 版式设计——综合对比 正负形处理
- >4 T恤衫设计——基本形的群化构成
- >5 网页设计——平衡构图 空间构成

1 2 3
4 5

视觉传达设计中的构成原理

- >1 标志设计——空间构成(上) 特异构成(下)
- >2 CD设计——疏密对比(上) 虚实对比(下)
- >3 商业招贴设计——色彩对比 曲直对比
- >4 商业招贴设计——线的构成
- >5 包装设计——重复构成

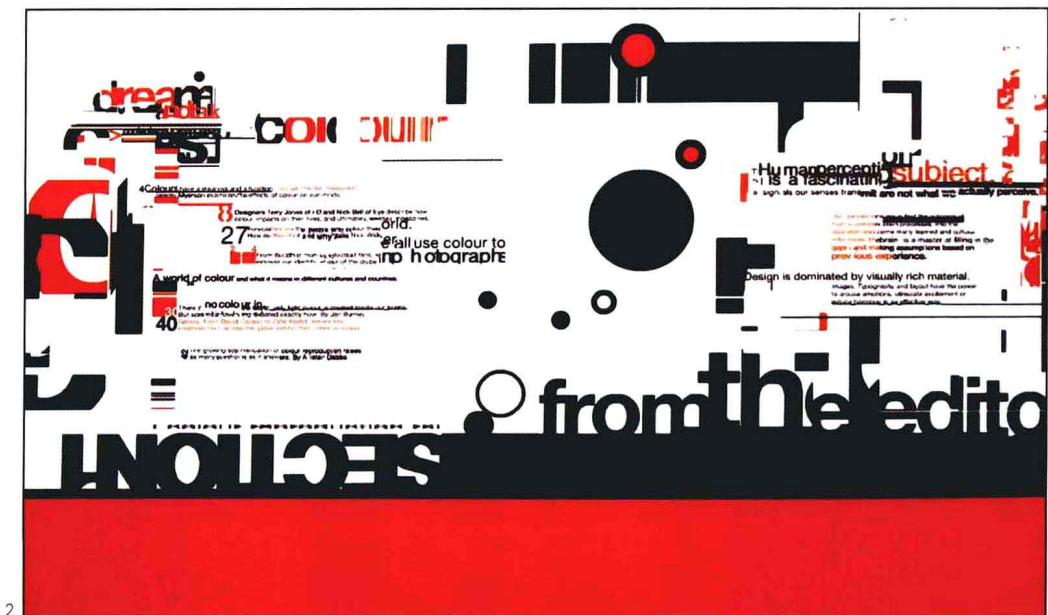

平面构成原理是设计的基础,掌握构成原理的目的就是将这些原理运用于各种设计。另外,平面构成原理不仅仅适用于平面,同样也适用于立体空间。

三、平面构成研究与解决的问题

在视觉艺术的设计基础理论中, 形象表现主要可以概括为两种: 即“具象”和“抽象”。所谓“具象形象”, 就是以大自然的天然形态为主体, 直接从中汲取美的成分进行再创作的形象。而“抽象形象”, 指的是高度概括、浓缩自然形象, 将复杂的自然形态概括提炼为最简洁的视觉元素——点、线、面, 并运用点、

线、面按照构成原理重新组合构成新的形象, 强调的是意念。而平面构成所研究的是视觉形象在平面上按一定的原理设计与表现, 通过思维方式的锻炼和对视觉语言的理解, 领会视觉元素所表达的情感和意念。如综合诸要素和规律, 寻求形象在空间中的合理位置、形象与形象之间的组合、重构形成的新视觉效果等。

抽象形象的实际应用

- >1 专卖店的壁画设计
- >2 现代版式设计——点线面作辅助图形

平面构成要解决的问题是：

△首先是对抽象形象的理解，学会分析各种形象的结构、特征，掌握形象变化的过程，并能将具象形象概括提炼，用点、线、面构造出抽象形象。

△对美的原理和形式法则的理解，并进一步尝试对它的展开和应用。

△理解空间与形象、形象与形象的关系，并能将其关系运用于实际设计作品中。

1
2
3 4 5

抽象形象的实际应用

- >1 标志设计
- >2 书籍整体设计——书匣与封面设计
- >3 招贴设计
- >4 抽象绘画作品 / 纽约现代艺术博物馆 孙彤辉摄
- >5 抽象绘画作品

