

普通高等教育“十三五”规划教材

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

主编 ◆ 刘一品

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

普通高等教育“十三五”规划教材

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

主 编 ◆ 刘一品

副主编 ◆ 王 鹤

参 编 ◆ 华 梅

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/刘一品主编. —北京:北京师范大学出版社, 2018.8

普通高等教育“十三五”规划教材

ISBN 978-7-303-23395-3

I. ①平… II. ①刘… III. ①平面构成(艺术)—高等学校—教材 IV. ①J511

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 022905 号

营销中心电话 010-62978190 62979006
北师大出版社科技与经管分社 www.jswsbook.com
电子邮箱 jswsbook@163.com

出版发行:北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京市海淀区新街口外大街 19 号
邮政编码:100875

印刷:三河市东兴印刷有限公司
经销:全国新华书店
开本:889 mm×1194 mm 1/16
印张:10.5
字数:222 千字
版次:2018 年 8 月第 1 版
印次:2018 年 8 月第 1 次印刷
定价:52.80 元

策划编辑:华 珍 周光明	责任编辑:华 珍 周光明
美术编辑:刘 超	装帧设计:刘 超
责任校对:赵非非 黄 华	责任印制:赵非非

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:010-62978190

北京读者服务部电话:010-62979006-8021

外埠邮购电话:010-62978190

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:010-62979006-8006

前 言

平面构成、色彩构成和立体构成作为三大构成基础课程,是现代艺术设计专业课程中的重要组成部分。它主要研究各种视觉元素在二次元空间中的基本特征和基本规律,研究二维平面中点、线、面各要素的组成方式和构成原理。通过对平面构成的学习,能够提高学生的造型能力、审美能力、创造力及艺术表现力,从而达到思维方式上全新的转变和突破,提升学生的思考能力和设计能力,并学以致用,将其运用到建筑设计、视觉传达、服装设计等艺术设计领域。

在教学内容设计环节,本书从平面构成的基础理论入手,共分为七章,包括平面构成概念,平面构成的基本造型元素与情感特征,平面构成的美学原理,二维视觉形象特征与空间关系,平面构成的组织形式,平面构成在设计中的应用,平面构成优秀作业案例分析。本书全方位、立体化地介绍了平面构成的基本规律与设计方法。

在教学评价环节,充分运用综合分析法,结合学生的专业特点、自身爱好及特长等,以平面构成基础知识训练和平面构成在艺术设计专业中的体现、融合两种方式结课。学生可以随时根据教学进度在课堂上采用 PPT 或纸质作业的形式进行汇报,更加全面客观地评价教学成果。

本书具有鲜明的注重实训特色,作者在教学中一直在探索将传统单一的教学工具改革为“三维环绕”综合性的教学方法,并将其与本科生专业特色有效地结合,激发学生的再创造与个性塑造能力。掌握大量重点院校设计专业优秀学生作业及海外设计资源,在构成原理及实践领域有多年的研究与实践。教学理念先进,课程体系清晰,服务实训的教学目的明确。注重教学方法改革,鼓励创意思维萌发,所有作业均配有客观评语以提升学习效果。所有训练环节均与诸多设计经典名作联系起来,包括视觉传达、工业设计、建筑表皮等,通过对其构成原理解析达到辅助教学的效果。

本教材适用于高等院校中的大部分艺术设计专业本科教学,其目的是培养学生造型能力,对艺术设计的驾驭能力;要求学生运用科学的原理与艺术形式美相结合的法则,发挥人的主观能动性和抽象思维,激发其创造性思维;要求学生能够运用各种表现形式、表现技能,创作设计出所需要的各种形态,及富有审美性的设计色彩,为以后的设计课程打下一定基础。课堂训练力求每一幅课程设计图面优美、整洁,设计创意新颖,表现力强。鼓励创新、使用新材料、新技法。前修课程为《构成原理》《视觉设计基础》,后续课程为《色彩构成》《立体构成》与设计课程。

在本教材编写中,首先要感谢天津大学建筑学院、天津师范大学美术与设计学院诸多教师的帮助,同时选用了两所院校中学生们的一部分课程设计作业作为案例分析,在此一并表示衷心感谢!

编 者

目 录

第1章 平面构成概论 /1

1.1 构成的概念	1
1.2 平面构成的概念	2
1.3 构成的起源与发展	3
1.4 平面构成课的特点与使用工具	12

第2章 平面构成的基本造型元素与情感特征 /14

2.1 基本元素形态分析——点	15
2.2 基本元素形态分析——线	23
2.3 基本元素形态分析——面	30
2.4 点线面形态的综合表现	34
2.5 课堂基本元素训练及优秀作业赏析	36

第3章 平面构成的美学原理 /41

3.1 比例与尺度	42
3.2 对称与均衡	46
3.3 韵律与节奏	50
3.4 对比与变化	53
3.5 调和与统一	60
3.6 课堂基本审美训练及优秀作业赏析	62

第4章 二维视觉形象特征与空间关系 /68

4.1 自然形态	69
4.2 抽象形态	71
4.3 形态与空间	80

第5章 平面构成的组织形式 /85

5.1 重复的构成形式	85
5.2 群化的构成形式	92
5.3 近似的构成形式	93
5.4 渐变的构成形式	95
5.5 发射与密集的构成形式	99
5.6 特异的构成形式	102

5.7 肌理的构成形式	105
5.8 课堂基本视觉训练及优秀作业赏析	114
第 6 章 平面构成在设计中的应用 /125	
6.1 平面构成与建筑表皮设计	125
6.2 平面构成与园林布局设计	129
6.3 平面构成与服装艺设计	132
6.4 平面构成与室内设计	139
6.5 平面构成与招贴海报设计	145
6.6 平面构成与包装设计	147
第 7 章 平面构成优秀作业案例分析 /149	
参考文献 /159	

第1章 平面构成概论

平面构成作为目前中国高等院校艺术设计专业应用的美术基础学科，也是现代艺术设计造型基础理论的重要组成部分。它主要阐述在二维平面设计中涉及的设计形式规律与法则。平面构成将感性的设计因素与理性的设计思维有机的结合在一起，探究二维空间中的视觉规则、形象的塑造以及各种元素的构成规律。虽然平面构成只借助二维空间，但它蕴含的形式规律与法则适用于其他任何维度的设计领域，所以平面构成是目前中国高等艺术设计专业学生必须掌握的一门基础学科。

1.1 构成的概念

《现代汉语词典》中关于“构成”的定义解释

为：①形成和创造；②结构。通常情况下，我们把创造分为两种，一种是自然创造，另一种是人为创造。在现代设计专业领域中，构成的英文单词为 Construction、Composition、Forming 等。从人类社会行为学出发，构成可以看作动词，是指人类对物质形态有目的地加工和再创造，所以构成具有实用功能、审美价值和研究价值。从艺术学的领域出发，构成是一种造型概念，也是艺术设计领域中最常用的造型手段(表现形式)。其含义是依照视觉原理、力学原理、审美特性、心理视角等将各种形态元素进行一种创造性的组合，其过程和结果我们称为构成。更明确地说，构成是研究视觉设计中最基本的造型要素——形、色、体在二维或者三维的空间中排列和组合形成的美的形态(如图 1-1、图 1-2)。

图 1-1

图 1-2

构成作为一门基础学科在现代艺术设计专业教学中起到了非常重要的作用。学生通过了解构成相关的形式规律和美学原理,进行系统化、全面性的思维模式训练和观念传导。将来可以更好地运用到专业设计中(如图 1-3)。

图 1-3

1.2 平面构成的概念

平面构成是现代视觉传达艺术的基础理论,它的基本规律性问题适应于所有艺术设计灵感。平面构成是视觉基本元素在二次元的平面上,按照美学基本规律对基本元素进行排列和组合,形成全新的视觉形象。构成艺术是以理性和逻辑的推理形式进行形象塑造、研究对象和形象之间

的排列的方法,是理性与感性相结合的产物。

艺术作品源于生活,又高于生活。艺术家将生活中的感受,经过整理、加工、提炼,使之更加条理化,更集中了美的因素,使作品更加具备感染力并具有审美价值和实用价值。它能给人们带来美的享受,充实人们的物质生活和精神生活。比如:中国新石器时代的彩陶纹样,形象古朴、简练、生动、装饰意味极强,充分展现了形式美的规律(如图 1-4、图 1-5)。

图 1-4

图 1-5

在西方艺术设计发展史中,立体主义画派、俄国构成主义、荷兰风格主义都主张摒弃传统的写实,以抽象的形式表现事物,传达情感。后来这种艺术理念到包豪斯学院得到不断完善发展,形成了一个完整的现代艺术基础教学体系,奠定了点、线、面为基本元素的几何形态构成观念在现代艺术设计领域中的地位和作用(如图1-6)。

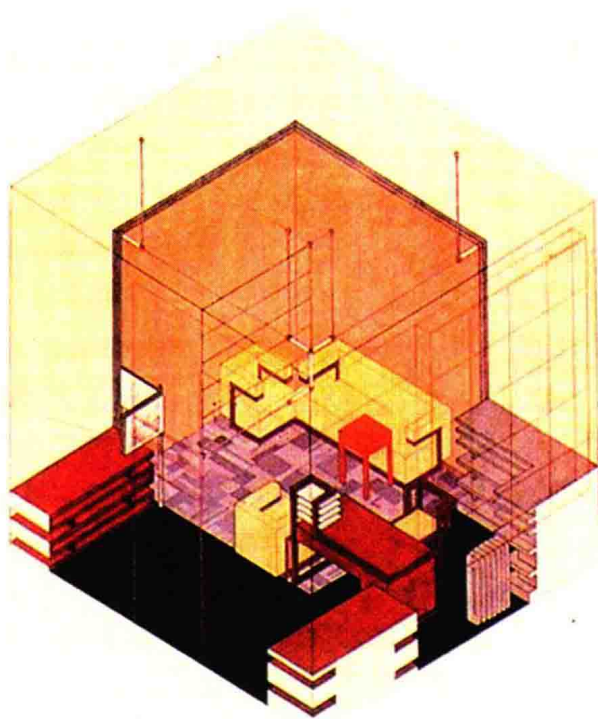

图 1-6

平面构成主要是运用点、线、面和律动组成,结构严谨,富有极强的抽象性和形式感。又具有多方面的实用特点和创造力的设计作品,与具象表现形式相比较,它更具有广泛性。是在实际设计运用之前必须要学会运用的视觉艺术语言。

1.3 构成的起源与发展

构成的概念起源于20世纪初的欧洲。在19世纪末20世纪初,欧洲经济开始复苏,这个时候的工业革命所带来的影响必然是社会变革和意识形态的转变,因此传统的艺术形式无法满

足人们的审美需求。新思想、新潮流成为欧洲的艺术家们不断尝试新的艺术形式和内容。

1.3.1 抽象艺术的发展

抽象原是在哲学和科学意义上使用的一个概念,它与“具体”对应,指对具体事物或其状态、过程的属性、关系,本质、规律等进行抽取的思维过程,它是一种借助语言而实现的概念化、本质化的思维过程(如图1-7、图1-8)。例如每一处海岸、每一次的潮涨潮落是具体的,但潮汐现象是抽象的。每一朵花是具体的,但玫瑰花的概念是抽象的,植物则是更高一级的抽象……

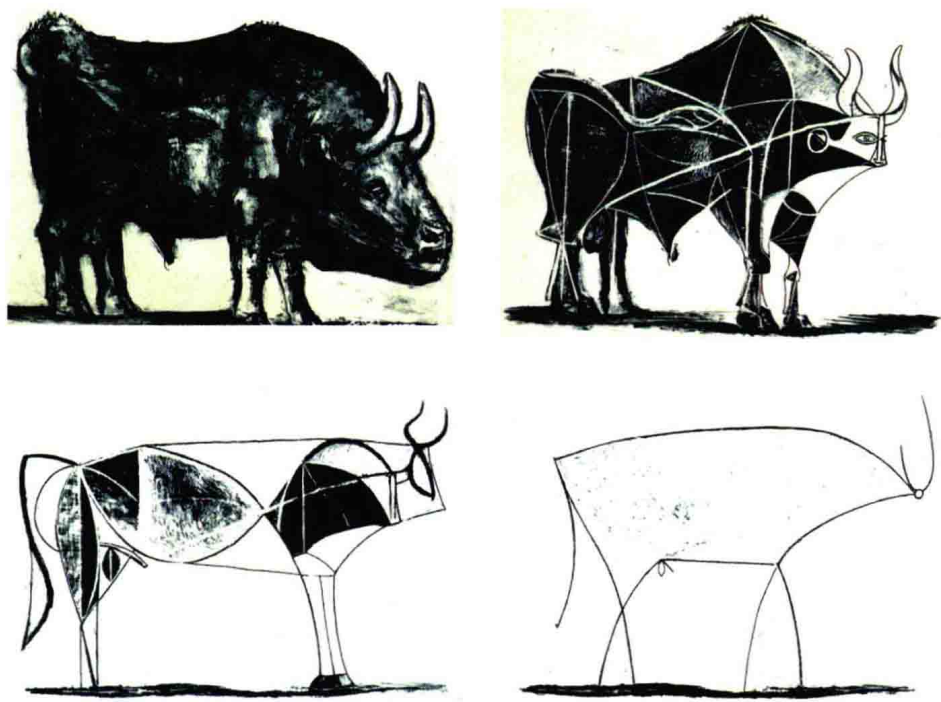

图 1-7

图 1-8

广义上的抽象艺术中的抽象普遍存在且由来已久，即使在以摹拟客观事物为主要目的的再现性艺术中，也存在对事物进行抽象的成分，东西方古代艺术中的线造型样式就是对物象的轮廓、结构进行初级抽象的结果。

狭义上的抽象指对作品的形状、颜色、声音、光线、空间、运动等作概括化、形式化、几何化、主观化处理的方法、过程或其结果，

与客观再现事物的具象相对。

近现代的抽象艺术始于 19 世纪末的西欧。抽象艺术是与具象艺术相对的名称，也可称为非具象艺术。它的特征是缺乏描绘，用情绪的方法去表现概念和作画，而这种方法基本上就是属于表现主义的，最早见于康定斯基的作品。它是由各种反传统的艺术影响融合而来，特别是由野兽派、立体派演变而来。实际上野兽派

和立体派促进了形与色的独立发展。是康定斯基进一步发现了它的奥妙，他在1910年画了第一幅抽象作品，是一幅无具象愿望的、充满活力的重叠色点。康定斯基的创造性发明是从音乐中获得美学启迪(如图1-9)。

抽象艺术的最终目的是启发我们去探索和发现事物的内在世界，而不是单纯地描述或者再现自然，这是与具象造型艺术完全不同的。比如说音乐，无论是古典、乡村还是摇滚音乐，它在从摹仿自然音响走向旋律化的表现时即已在进行抽象。我们甚至可以这样理解，音乐作为艺术领域的一个分支，它是所有艺术中最纯粹、最抽象的。因为音乐的旋律和节奏完全不依附于自然，用抽象的符号和旋律来传达作者的感情，使我们产生共鸣。

立体主义大师毕加索的经典画作《亚威农少女》，打破了传统学院画派的审美法则——体积感。将画面分为一系列的平面，试图去营造一种不同角度和不同时间下同一个实体产生的形象集合。比如，在右侧两名少女的脸上，原本应该在不同空间面上出现的鼻子、眼睛和耳朵出现于一个平面，前景中摆放水果的桌子则又好像是在俯瞰。从这件作品可以看到，形体法则不再只沿着空间展开，时间也融入其中，随着空间和时间变化而重新组合后的形体造就了一种新的造型逻辑(如图1-10)。

图 1-9

图 1-10

因此,抽象艺术是将最基本的造型元素——点、线、面、块、体、色彩、材质、空间等加以发挥,让其回归原始,回到最纯粹、最简单的造型形式。

1.3.2 立体主义影响下的构成艺术

立体主义产生于20世纪初期的意大利,是在绘画、雕塑和建筑设计领域中形成的一场影响深远的现代主义运动。立体主义是艺术领域中一个崭新的艺术运动,主张完全不模仿客观事物,强调艺术家自我的理解和内在精神世界的表现。从1908年开始延续至20世纪20年代中期结束,立体主义给20世纪的前卫艺术家们

带来了巨大的影响,并促进了新的艺术运动的产生与发展,比如达达主义、超现实主义、未来主义和其他形式的抽象艺术运动。

立体主义两个最重要的奠基人是毕加索和布拉克,二者的艺术创作基本来自两个不同的根源,一个是非洲的原始艺术,尤其是原始部落的面具和雕塑;另一个是塞尚的绘画。毕加索在1907年创作的《亚威农少女》,开创了立体主义的先河。布拉克在对毕加索创作的理解基础之上,从他已经开始探索的野兽派分离出来,开始了类似的立体主义绘画探索的艺术实践。1909年,毕加索开始尝试立体主义雕塑并随后产生了立体主义雕塑派(如图1-11)。

图 1-11

立体主义在第一次世界大战前后影响了许多欧美国家的艺术运动，它涵括了对于具体物象的分析，重新构造和综合出了的艺术特征，这种发展产生了对于二维平面结构的分析和组合，并且进行了规范化、体系化。这种艺术形式的探索，在后来的荷兰“风格派”运动、俄国构成主义运动以及包豪斯设计学院中得到了继承和发展。因此，我们可以说，立体主义为现

代平面设计奠定了形式基础。

立体主义影响下的构成艺术追求碎裂、解析、重新组合的形式，形成分离的画面——案例分析以许多组合的碎片形态为艺术家们所要展现的目标。艺术家以许多的角度来描写对象物，将其置于同一个画面之中，以此来表达对对象物最为完整的形象(如图 1-12)。

图 1-12

1.3.3 俄国构成主义设计运动及其构成艺术

俄国构成主义设计运动是俄国十月革命胜利前后在俄国一些先进的知识分子当中产生的前卫艺术运动和设计运动，形式上受到了立体

主义和未来主义的影响。这些艺术家们大力宣扬构成艺术，推崇工艺学、功能主义，摒弃传统艺术材料，如油画颜料、画布、大理石等，认为艺术品应该来自于现成物，如金属、塑料、钢铁和玻璃。这些艺术家设计出的作品被视为简化或抽象化的几何形式语言。无论是平面设

计还是招贴海报、电影剪辑,从这些作品中我们能看出他们的目标,那就是要透过或者结合不同元素去构筑新的现实。

构成主义在艺术上具有非常大的突破。对于世界艺术和设计的发展也奠定了基础。其中影响最大的是弗拉基米·塔特林于1920年设计的《第三国际纪念碑》(如图1-13),它以全新的理念挑战工程的极限和人类的雄心。一个螺旋升至400米高空的钢质骨架包裹着一个略倾斜的塔心,沿轴线从下到上分别是一个玻璃立方体、玻璃圆锥和玻璃圆筒,内部可以举行各种会议。它们分别进行着一天一次、一月一次、一年一次的旋转,寄托着永恒的意义。

将构成主义发扬光大的是俄罗斯的佩夫斯纳和加波兄弟,今天习以为常的纯抽象雕塑离不开他们的贡献。佩夫斯纳1954年的《和平柱》,四根扭转的金属柱相互依靠,凝聚成一股放射的激流直刺天空,象征着和平力量的强大不可阻挡,这些绝对抽象的形体和轮廓,带给人类心灵的震撼就像交响乐一样雄浑壮阔(如图1-14)。

受俄国构成主义运动的影响,构成艺术追求技术的新发现,突破各种艺术种类之间的界限和约束。尤其是对新材料的使用上,力求运用不同元素去实现新的物象特征。在平面设计上,推崇尺度、比例、模块、节奏等,强调结构的表现与再塑造。

1.3.4 荷兰风格派运动及构成艺术

荷兰风格派运动,是活跃于20世纪二三十年代以荷兰为中心的一场国际艺术运动。荷兰风格派又称为新造型主义画派,它从立体主义中抽离出来,追求绝对的抽象,只用单纯的色彩和几何形象来表现纯粹的精神。他们认为艺术应该完全消除与自然之间的任何联系,转而采用高度概括的几何元素来进行组合和构图出新的艺术形式。他们的舆论阵地是1917年创刊的《De Stijl》(荷兰语“风格”“柱子”或“支撑”)。“风格派”最重要的思想,就是艺术家合作的概

图 1-13

图 1-14

念，在画家、雕塑家、建筑师、书画刻印和工业设计师当中发展一种共同的观点(如图 1-15)。

因此，他们主张把建筑设计、产品设计、绘画甚至雕塑中的纯艺术分子完全剥离，让艺术回到最基本、最原始的几何结构单体中；同时把这些抽象化的、概念化的几何元素进行重组从而形成全新的结构组合，但是元素之间依旧保留独立性；风格派的艺术家们追求非对称式性的形式美感，寻求形式上的多边形；强调艺术创作中要反复运用纵横的几何元素、三元色和中性色。

荷兰风格派的代表人物有彼埃·蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian)、凡·杜斯博格，其他合作者包括画家列克、雕塑家万东格尔、建筑师里特维尔德。尤其是风格派成员——建筑师、家具设计师里特维尔德在蒙德里安影响下设计的红蓝椅，因其对功能的优先考虑和工业美学的体现，成为现代设计史上的经典之作(如图 1-16、图 1-17)。

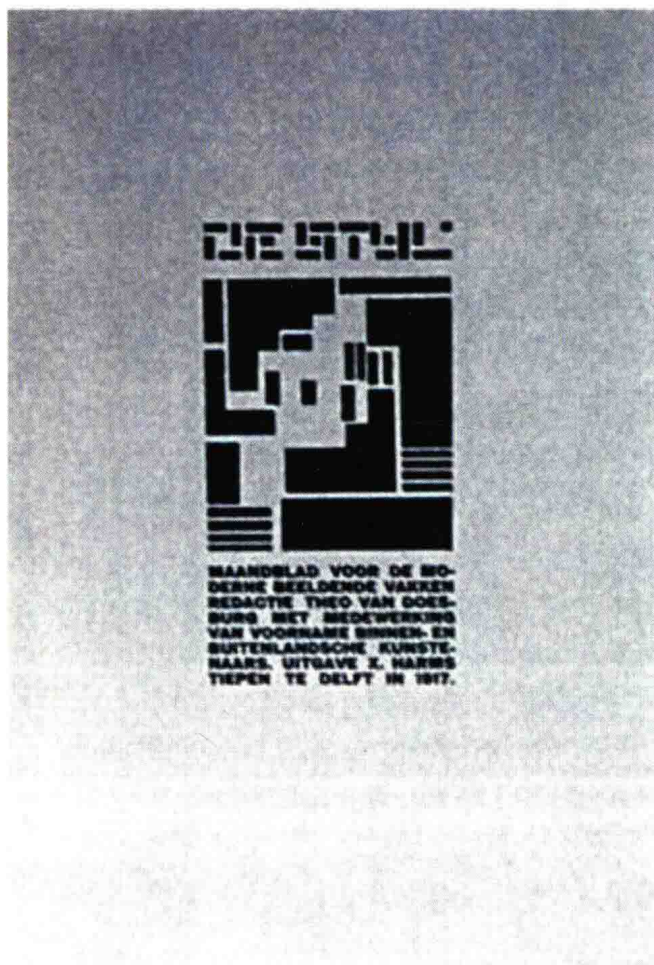

图 1-15

图 1-16

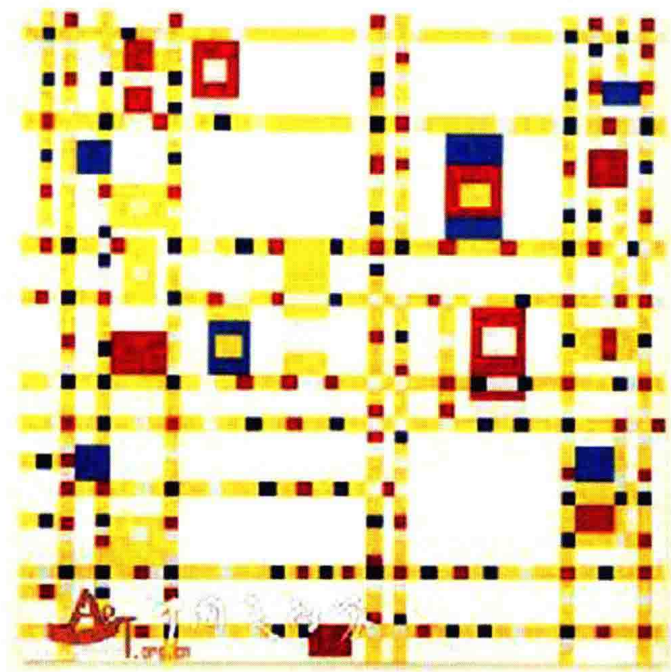

图 1-17

受荷兰风格派的影响,构成艺术追求足够明确的、秩序的并且精确严格的几何元素,在画面中可以经常看到被简化的物象。平面、直线、矩形是艺术家们最常用的造型手段,也是风格派艺术创造的支柱,色彩减至红、黄、蓝三原色以及黑、白、灰。

1.3.5 包豪斯学院及其构成艺术

第一次世界大战后的德国,出现了在现代设计和现代设计教育中都影响深远的包豪斯(Bauhaus)设计学院。这所学院1919年由著名建筑设计师沃尔特·格罗皮斯在两所魏玛工艺美术学校的基础上建立,主要系科包括建筑、雕塑、绘画、应用美术、陶瓷、纺织、工艺美术和印刷等。

在平面设计领域中,包豪斯学院建立的一系列设计思想基础与课程基础起到了决定性的作用。包豪斯的构成主义摆脱了传统艺术学院要求写实至上的教学理念,转而提倡用抽象的

艺术形式去再现事物和表达情感,力图通过教学体系的改革使学生对视觉的敏感达到一个理性的水平(如图1-18、图1-19)。在教学与设计活动中,包豪斯强调基础教学,坚持以发展几何形态最为本科教学的重点,培养学生对基本元素、色彩、材料、肌理及构成的理解,在本科教学中启用了大量年轻、思想先进的画家和雕塑家,如神秘画家伊顿、抽象主义画家康定斯基和克利、构成主义设计师纳吉等。伊顿在教学中有两个方面:一是强调学生对于肌理、材料以及形态对比的研究,特别是二维和三维,尤其是对平面的形式的探讨与了解。二是通过绘画的分析,找出视觉规律和形态的结构规律,逐步使学生对自然事物形成一种特殊的视觉敏感性。纳吉受俄国构成主义影响较大。在这种设计思想启发下,纳吉不断对运动光线进行艺术探索,尤其偏爱几何抽象元素组合,并把它用于图形和印刷作品中(如图1-20、图1-21)。

图 1-18

图 1-19

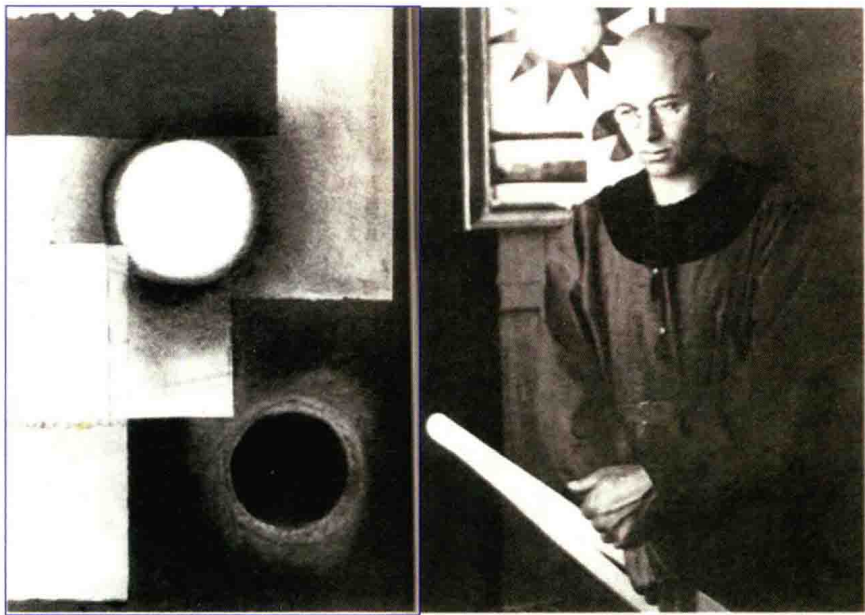

图 1-20

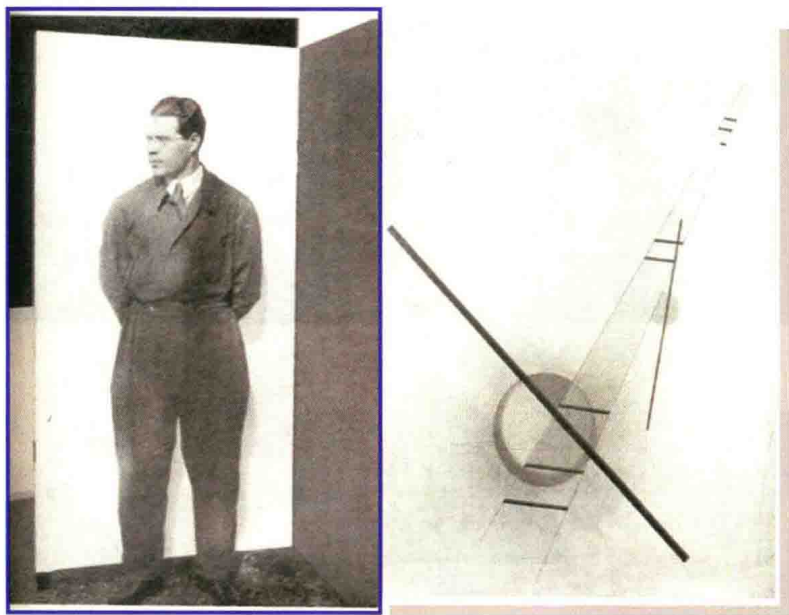

图 1-21

在包豪斯学院，这些艺术家将各种新艺术观注入教学和设计活动中，最终形成现代主义理论和艺术风格，他们在设计中放弃作品中的装饰因素，探求发挥结构本身的美感并总结出了一些规律性的构成设计原则，这就是平面构成的初见规模。

1.3.6 平面构成在当代

构成艺术作为任何艺术和设计的理论基础，

它存在于一切艺术和设计的角落里。比如绘画艺术、雕塑艺术、装饰设计、平面设计、工业设计、环境艺术设计等，无论平面还是立体领域中的任何一种形式，都离不开构成艺术。尤其是现当代的艺术设计经历了现代主义与后现代主义的洗礼之后，呈现出大放异彩的姿态。

平面构成已为当今社会各个艺术、设计门类所应用，平面构成是设计应用具有共性的设计语言，与其他应用设计学科一样，都是为了