

史 论 原 理

平 面 构 成
必 修 课

COMPULSORY COURSE OF PLANE FORMATION

芮 潇 甄 兰 平 编 著

实 训 应 用

设 计 基 础

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

平面构成 必修课

COMPULSORY COURSE OF PLANE FORMATION

芮 潇 甄 兰 平 编 著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成必修课 / 芮潇, 甄兰平编著. — 南京 :
东南大学出版社, 2019. 1

ISBN 978-7-5641-8025-6

I. ①平… II. ①芮… ②甄… III. ①平面构成 (艺术)
IV. ① J511

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 233225 号

书 名 : 平面构成必修课

著 者 : 芮 潇 甄兰平

责任编辑 : 戴 丽 贺玮玮

文字编辑 : 颜庆婷

责任印制 : 周荣虎

出版发行 : 东南大学出版社

社 址 : 南京市四牌楼 2 号 邮编 : 210096

网 址 : <http://www.seupress.com>

出 版 人 : 江建中

印 刷 : 南京新世纪联盟印务有限公司

排 版 : 南京布克文化有限公司

开 本 : 787mm×1092mm 1/16 印 张 : 11 字 数 : 280 千字

版 次 : 2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

书 号 : ISBN 978-7-5641-8025-6

定 价 : 59.00 元

经 销 : 全国各地新华书店

发行热线 : 025-83790519 83791830

* 版权所有, 侵权必究

* 本社图书若有印装质量问题, 请直接与营销部联系。电话 : 025-83791830

序言

【平面构成】这门设计启蒙课程产生于 20 世纪初期的德国包豪斯设计学院，作为“三大构成”的教学体系之首，艺术设计专业的一代代教育者继往开来地不断丰富和完善着这门设计基础课程。

面对当前设计领域分工越加专业化，【平面构成】课程安排的教学目标也从仅局限于辅助提升平面设计类专业学生的设计基础技能，发展成为着重引导各个艺术设计专业学生自主创新意识。而这种新的教学理念的转变，一方面需要打破学生简单模仿的学习模式，另一方面更加需要与之相配合的新教材，因此本教材应运而生。

本教材编写结构体系不同于当前市场上大多数平面构成书籍的常规构架，旨在既强调应用型人才在本专业技能上的应用性，同时又拓展学生丰富的创造性思维技能。主要体现在：

1. 教材结构体系新架构

本教材共分为四个章节，在吸收参考国内外构成设计类教材架构模式的基础上，针对我国当前本科和高职高专院校艺术设计专业应用型人才的培养目标，系统介绍了平面构成概述、原理、实训和应用四方面。其中第二章平面构成【原理集】通过知识点、创意案例、创意原则、创意实训四角度的教学模式设置，针对头脑风暴的锻炼对创新思维方法进行归纳总结，引导学生举一反三、自主创新的设计；第三章平面

构成【实训集】则通过有条理的知识点罗列、学生案例欣赏以及课堂课后实训作业，归纳构成技法的规则与技巧，并帮助提高学生对设计审美的欣赏水平。

2. 兼顾设计专业多元化

平面构成【应用集】是新架构中的重中之重，以平面设计为基础，衍生至建筑设计、室内设计、景观设计、家具设计、工业设计等其他设计专业，结合从古至今顶尖艺术大师的作品，列举国内外各设计领域对平面构成的借鉴与应用，从而培养学生对艺术各个专业之间互通性的意识，把平面构成的理论知识结合在以上专业的实际案例之中，并归纳出有针对性的方法。

3. 适应教学对象新特点

此外，90 后、00 后大学生在学习设计的过程中所存在的优势和问题是不可忽视的现状。本教材将针对当前科技发展和艺术设计联系越来越紧密的新趋势，并结合当前大学生的学习特点，在教材中选择更能体现时代性和对比性的作品和设计案例，更直观、更有依据地展现新的平面构成设计方法在当今设计专业发展中的重要性。

作为辅助教学和指导实践的教材，本书通过翔实的资料和大量的学生作业图例，将平面构成的理论知识与设计应用融会贯通。愿此教材能成为同学们开启设计学习的金钥匙。

目录

序言

史论集 006

原理集 018

实训集 044

应用集 134

参考文献 167

图片来源 167

平面构成 必修课

COMPULSORY COURSE OF PLANE FORMATION

芮潇 甄兰平 编著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成必修课 / 芮潇, 甄兰平编著. — 南京 :
东南大学出版社, 2019. 1

ISBN 978-7-5641-8025-6

I. ①平… II. ①芮… ②甄… III. ①平面构成 (艺术)
IV. ①J511

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 233225 号

书 名 : 平面构成必修课

著 者 : 芮 潇 甄兰平

责任编辑 : 戴 丽 贺玮玮

文字编辑 : 颜庆婷

责任印制 : 周荣虎

出版发行 : 东南大学出版社

社 址 : 南京市四牌楼 2 号 邮编 : 210096

网 址 : <http://www.seupress.com>

出 版 人 : 江建中

印 刷 : 南京新世纪联盟印务有限公司

排 版 : 南京布克文化有限公司

开 本 : 787mm×1092mm 1/16 印 张 : 11 字 数 : 280 千字

版 次 : 2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

书 号 : ISBN 978-7-5641-8025-6

定 价 : 59.00 元

经 销 : 全国各地新华书店

发行热线 : 025-83790519 83791830

* 版权所有, 侵权必究

* 本社图书若有印装质量问题, 请直接与营销部联系。电话 : 025-83791830

序言

【平面构成】这门设计启蒙课程产生于 20 世纪初期的德国包豪斯设计学院，作为“三大构成”的教学体系之首，艺术设计专业的一代代教育者继往开来地不断丰富和完善着这门设计基础课程。

面对当前设计领域分工越加专业化，【平面构成】课程安排的教学目标也从仅局限于辅助提升平面设计类专业学生的设计基础技能，发展成为着重引导各个艺术设计专业学生自主创新意识。而这种新的教学理念的转变，一方面需要打破学生简单模仿的学习模式，另一方面更加需要与之相配合的新教材，因此本教材应运而生。

本教材编写结构体系不同于当前市场上大多数平面构成书籍的常规构架，旨在既强调应用型人才在本专业技能上的应用性，同时又拓展学生丰富的创造性思维技能。主要体现在：

1. 教材结构体系新架构

本教材共分为四个章节，在吸收参考国内外构成设计类教材架构模式的基础上，针对我国当前本科和高职高专院校艺术设计专业应用型人才的培养目标，系统介绍了平面构成概述、原理、实训和应用四方面。其中第二章平面构成【原理集】通过知识点、创意案例、创意原则、创意实训四角度的教学模式设置，针对头脑风暴的锻炼对创新思维方法进行归纳总结，引导学生举一反三、自主创新的设计；第三章平面

构成【实训集】则通过有条理的知识点罗列、学生案例欣赏以及课堂课后实训作业，归纳构成技法的规则与技巧，并帮助提高学生对设计审美的欣赏水平。

2. 兼顾设计专业多元化

平面构成【应用集】是新架构中的重中之重，以平面设计为基础，衍生至建筑设计、室内设计、景观设计、家具设计、工业设计等其他设计专业，结合从古至今顶尖艺术大师的作品，列举国内外各设计领域对平面构成的借鉴与应用，从而培养学生对艺术各个专业之间互通性的意识，把平面构成的理论知识结合在以上专业的实际案例之中，并归纳出有针对性的方法。

3. 适应教学对象新特点

此外，90 后、00 后大学生在学习设计的过程中所存在的优势和问题是不可忽视的现状。本教材将针对当前科技发展和艺术设计联系越来越紧密的新趋势，并结合当前大学生的学习特点，在教材中选择更能体现时代性和对比性的作品和设计案例，更直观、更有依据地展现新的平面构成设计方法在当今设计专业发展中的重要性。

作为辅助教学和指导实践的教材，本书通过翔实的资料和大量的学生作业图例，将平面构成的理论知识与设计应用融会贯通。愿此教材能成为同学们开启设计学习的金钥匙。

目录

序言

史论集 006

原理集 018

实训集 044

应用集 134

参考文献 167

图片来源 167

史论集

20 世纪初至 20 世纪 90 年代末将近 100 年的几何抽象艺术发展历史，即构成史。构成史 100 年分五个发展阶段，在每一个演变转折的重要时期，都有一批具有突出贡献的艺术流派和具有个人艺术观念的艺术家，这些创造者承上启下、不断变革，无不影响着每一个时期的设计观念和风格，而这些造型理念与艺术形式也对现代设计产生积极促动作用。本书第一部分平面构成【史论集】旨在通过对构成史中经典案例的欣赏，激发学生从中总结规律、追根溯源、挑战经典、创新实践，让枯燥的基本知识学习变得生动而富有挑战性。

○	第一阶段	探索演变期	008
○	第二阶段	发现期	011
○	第三阶段	开发期	013
○	第四阶段	成熟期	014
○	第五阶段	发展期	016

第一阶段 探索演变期

19 世纪末至 20 世纪初，绘画艺术从具体形象向抽象形象转化，是构成史的探索演变期。此时国际艺术运动风起云涌，艺术观念发生翻天覆地的巨大变革，艺术家开始追求艺术的独立性，偏好几何抽象形态。代表流派包括：法国后印象主义、立体主义、意大利未来主义、法国新印象主义、法国野兽派、法国奥弗斯主义。

1 艺术流派：法国后印象主义

(Post-Impressionism)

代表人物：塞尚 (Sezan)

艺术观念：他认为绘画就是创造一个类似于，但又不同于他所处的那个世界，要巧妙地将自然和艺术两者结合起来。他所强调的结合，正是利用圆柱体、圆锥体或者球体等来处理自然事物本身，将自然对象还原成几何造型。

代表作品：《静物苹果篮子》(图 1-1)

作品解析：歪曲盘子的透视，让餐桌边沿的错位，扁平细碎的笔触，既有真实体积感与和谐色调，又有一种自我表现的新空间。

▲ 图 1-1 《静物苹果篮子》

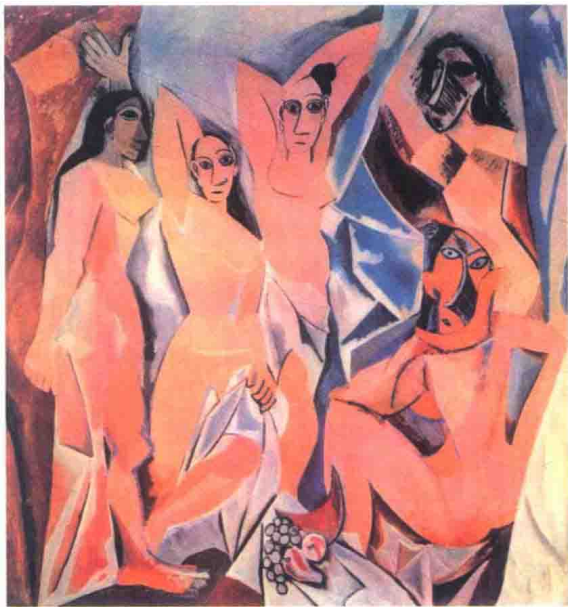
2 艺术流派：立体主义 (Cubism)

代表人物：巴勃罗·毕加索 (Pablo Picasso)

艺术观念：从不同视线角度观察同一物体，并将观察所得的不同印象综合表现在一件作品中。

代表作品：《亚威依的少女》(图 1-2)

作品解析：拉长变形的人物造型，四肢具有锐利的几何感，面部受黑人雕塑影响，出现侧面和正面同时存在一张脸的表现手法；人物呈仰视而桌子呈俯视状，一画多视点。此画是立体主义正式诞生的标志。

▲ 图 1-2 《亚威依的少女》

3 艺术流派：意大利未来主义 (Futurism)

代表人物：马塞尔·杜尚 (Marcel Duchamp)

艺术观念：强调形象时空观念，给予运动中的物体以想象分解，将其变化移动综合表现在一件作品上。

代表作品：《下楼梯的裸女 2 号》(图 1-3)

作品解析：把下楼梯的动作进行分解、重叠，

用概括的方形、圆弧等几何形以关节相互连接，营造动态美感。

▲ 图 1-3 《下楼梯的裸女 2 号》

▲ 图 1-4 《大碗岛的星期天下午》

5 艺术流派：法国野兽派（Fauvism）

代表人物：亨利·马蒂斯（Henri Matisse）

艺术观念：拒绝模仿自然的色彩，摆脱物体固有色彩，用颜料管里直接挤出来的颜色夸张地表现色彩，实现释放。

▲ 图 1-5 《戴帽子的女人》

4 艺术流派：法国新印象主义（又称：点彩派） （New-Impressionism）

代表人物：乔治·修拉（Georges Seurat）

艺术观念：运用光学原理作画，以理性的态度去分析构成光影色调的各种因素，把色彩从自然形体中解放出来。

代表作品：《大碗岛的星期天下午》（图 1-4）

作品解析：采用无数并列的互补色的小点组合成画，微小的笔触形成小色斑块，靠观赏者眼睛对色彩的自然混合产生中间色，并通过色光的混合，增加光量，提高光的反射率和透明度，表现手法奇特，色调鲜明愉快。

代表作品：《戴帽子的女人》(图 1-5)

作品解析：笔触粗狂，色块堆砌，用大胆的绿色和朱红色勾勒妇人脸部轮廓，五颜六色的颜料涂抹于妇人的帽子和衣服上，摒弃了传统色彩的光影和明暗，使用强烈甚至刺眼的对比色，用单纯的色彩构成平面，画面和谐。

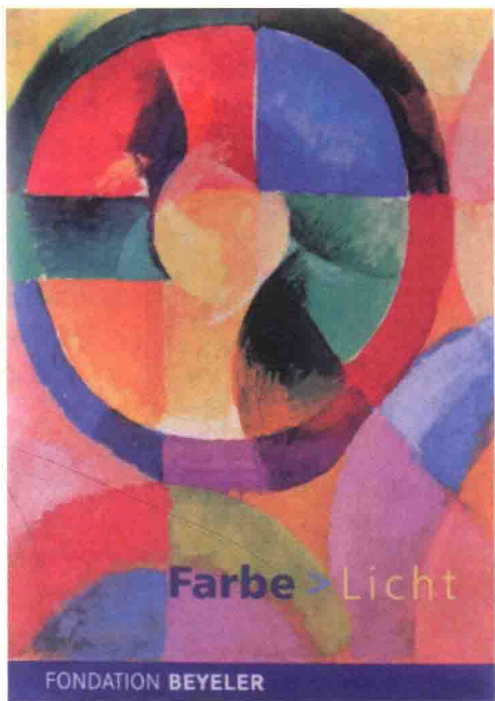
6 艺术流派：法国奥弗斯主义 (Orphism)

代表人物：索尼娅·德洛奈
(Sonia Delaunay)

艺术观念：奥弗斯主义属于立体主义的分支和转型。利用抽象的形与色，组成律动感，在音乐的韵律与色彩的构成中，表现速度和激情。

代表作品：《环转的形态》(图 1-6)

作品解析：以变化的圆形作为基本色彩单位，创造出一种具有音乐性的圆环形构图，并用色彩强烈的色块构成，造成视觉上的律动感。

▲ 图 1-6 《环转的形态》

第二阶段 发现期

20 世纪 20 至 30 年代, 艺术的表达走向两种极致: 一种是以俄国至上主义和荷兰风格派为代表的“非具象几何造型”; 另一种是强调艺术实用性的构成主义, 而这种表现形式由俄国带到西欧, 带到包豪斯, 为未来几十年的世界各设计领域都带来了巨大的影响, 直至今日。

1 艺术流派: 至上主义 (Suprematism)

代表人物: 卡西米尔·塞文洛维奇·马列维奇
(Kasimier Severinovich Malevich)

艺术观念: 至上主义是传统绘画时代终结的标志, 马列维奇力求创造纯粹的艺术, 他强调绘画由各种基本的造型要素构成, 并遵循其自身规律, 绘画中纯粹的感情才是至高无上的。

代表作品: 《白上加白》(图 1-7)

▲ 图 1-7 《白上加白》

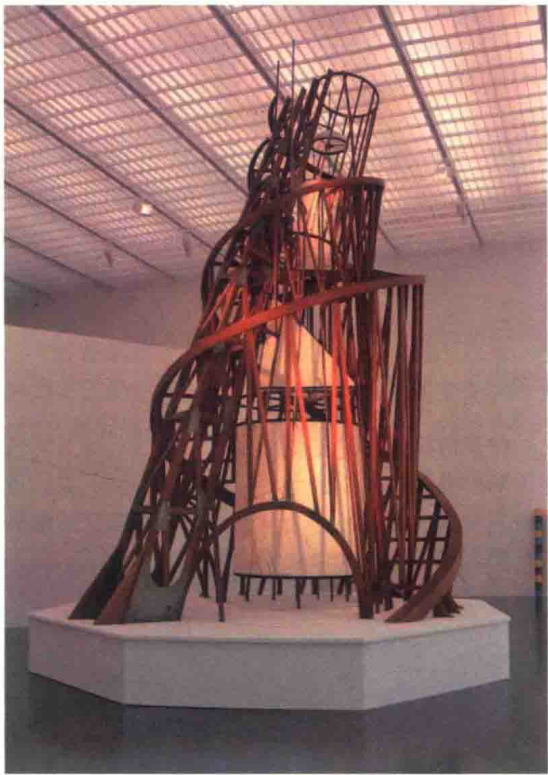
作品解析: 利用简单的几何形做组合, 几何形基本为单色, 力图表现空间感和动力感。1918 年, “白上加白”系列作品的完成, 标志着马列维奇至上主义到达了它的顶点。

2 艺术流派: 构成主义 (Constructivism)

代表人物: 弗拉基米尔·塔特林
(Vladimir Tatlin)

艺术观念: 构成主义的目的是改变旧的社会意识, 提倡用新观念理解艺术。“构成”有两层含义: 一是动词, 表示创作; 二是名词, 表示创作原则。此时的构成主义指出艺术应该是实用的。

代表作品: 《第三国际纪念碑》(图 1-8)

▲ 图 1-8 《第三国际纪念碑》

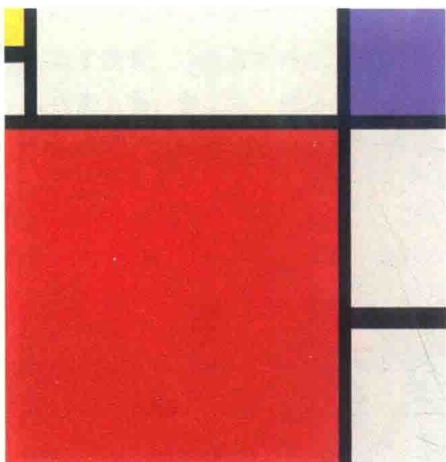
作品解析: 采用铁和玻璃两种材料的圆筒筑成一个类似金字塔的构筑物。圆筒的各部分以各自不同的速度回转, 组成一个螺旋状高塔。这是一件把纯艺术形式与实用相结合的, 同时又是关于各种物质材料文化的构成主义理论的实验。

3 艺术流派：荷兰风格派（De Stijl）

代表人物：皮特·科内利斯·蒙德里安
（Piet Cornelies Mondrian）

艺术观念：利用艺术将生命升华，利用抽象的造型和中性的色彩来传达秩序与和平的理念。

代表作品：《格子画》（图 1-9）

▲ 图 1-9 《格子画》

作品解析：作品多以水平或垂直线，长方形或正方形的各种格子组合而成，颜色只用红、黄、蓝三原色与黑、白二色组合，运用黑色线条把矩形进行分割，利用颜色的对比和平衡达到和谐。

4 艺术流派：抽象主义

（Abstract Expressionism）

代表人物：康定斯基（Kandinsky）

艺术观念：康定斯基的绘画靠近音乐，不是描绘具象场景，也不是叙述故事，而是仅仅利用点、线、面、色等单纯的形式元素，让观者感受画面的艺术张力和节奏感，从而传达精神和情感。

代表作品：《黄·红·蓝》（图 1-10）

▲ 图 1-10 《黄·红·蓝》

作品解析：在几何结构和造型中配上明亮的光与柔和的色彩，利用完全没有来由的表现手法，传递单纯的美，让抒情和几何抽象结合起来。