

Yishu **现** Shejilei
Shiyiwu GuihuaJiaocai
艺术设计类“十一五”规划教材
XIANDAI

郝三平 主 编

魏 明 张 睿 李 引 副主编

环 艺 专 业

平面构成

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

Yishu **现** Shejilei
Shi yi wu **Gu** hua Jiao cai
XIANDAI

平面构成

郝三平 主 编

魏 明 张 睿 李 引 副主编

环 艺 专 业

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书属于现代艺术设计类“十一五”规划教材环艺专业分册之一,根据专业教学大纲编写,内容共分为六个部分:概述;构成学中的形态;形式美的基本原则和规律;构成的基本形式法则;图形创意;设计作品赏析。全书编写紧扣时代主题,在总结教学经验基础上,将设计实践与基础理论相结合,图文并茂、内容全面、实例丰富。

本教材适合环境艺术设计、建筑装饰、室内外设计和平面设计等艺术设计专业应用型本科、高职高专、成人、函授、网络教育、自学考试及专业培训等师生使用,同时也可供相关专业设计师参考。

丛书策划

责任编辑 李亮

010-88378624

LeeL@waterpub.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 郝三平主编. —北京: 中国水利水电出版社, 2007

现代艺术设计类“十一五”规划教材·环艺专业
ISBN 978-7-5084-4520-5

I. 平… II. 郝… 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(2007)第114979号

书 名	现代艺术设计类“十一五”规划教材·环艺专业
平面构成
作 者	郝三平 主编 魏明 张睿 李引 副主编
出版 发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路6号 100044)
网址: www.waterpub.com.cn
E-mail: sales@waterpub.com.cn
电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售)
电话: (010) 88383994、63202643
全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社装帧出版部
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	889mm×1194mm 16开本 8印张 256千字
版 次	2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷
印 数	0001—4000 册
定 价	32.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

编委会

丛书主编 郭 谦

本册主编 郝三平

本册副主编 魏 明 张 睿 李 引

全 委 家

新 碑

平 三 碑

国 家 书 院 藏 书

进入21世纪,我国教育事业呈现出前所未有的发展势头,办学规模和办学质量不断走向成熟。特别是随着社会经济的发展,物质生活水平的提高,人们对自己所处的环境和生活质量愈来愈重视,对环境艺术及设计要求日益提高。与这种需求相对应的,是我国艺术设计专业化程度进一步加强,专业划分更趋于细分化、功能化、科学化。据此,相关院校根据国家教育部“十一五”规划制定的教学大纲,结合学科发展以及本院校的具体教学情况不失时机地组织起来,全面总结日常教学新经验、新方法,并结合大量的实例介绍、案例分析以及极具特色的区域特点,理论联系实际编纂了本套教材。

本套教材有如下特点:

(1) 教材编写由各院校一线中青年骨干教师承担,坚持“以应用为目的,专业理论知识为必须,注重实践”的原则。

(2) 将传统建筑艺术与现代环境艺术设计相结合;将工艺与环境艺术设计相结合;将室内小品与室外环境相结合;将传统表现技法与现代表现手段相结合;将室内装饰、景观设计与城市建筑相结合;将设计与施工组织相结合。全面准确,学以致用。

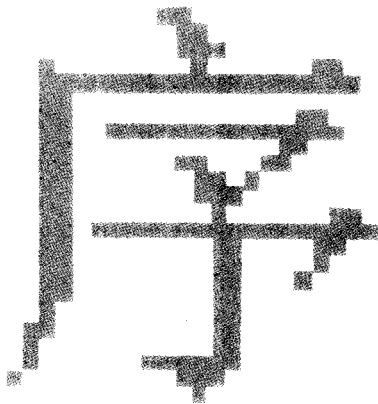
(3) 本套教材主要作为应用型本科院校、高职高专院校“十一五”规划教材使用,亦可作为相关行业专业技术书籍。

(4) 本套教材努力使用和推广现代教学手段,分步组织编写、制作和出版与实际工作相配套的案例集、课件光盘等。

作为本系列丛书的主编,从业近20年,深感教材建设的作用和重大意义,努力出版无论内容还是装帧均为高质量的教材是我们全体编写者和出版者一致的责任和义务,也是共同的事业和追求。诚挚地希望有关专家学者以及广大读者在使用这套教材的过程中提出宝贵意见和建议。

郭 谦

2007年4月

当前,平面设计已经被广泛应用于广告、摄影、网页、美术、出版、印刷等众多领域。在实际工作中,成功的设计往往需要整合全方面的能力,只有了解并熟练掌握设计基础理论,具备创新理念,才能够设计出各式完美的设计作品。

设计一词来源于英文“design”,现在设计的范围已经包括很广:建筑设计、产品设计(或者称为工业设计)、平面设计、广告设计、服装设计、网页设计等。随着学科之间的不断交叉,加上计算机与网络的普及,传统的平面设计的定义,已经很难覆盖现行的学科领域。

若要设计出优秀的设计作品,就要充分掌握专业设计基础。平面构成作为艺术设计专业的必修基础课程,在艺术设计专业化的进程里扮演着重要的角色。

构成理论最初产生于20世纪初俄国的构成主义运动和1919年德国的包豪斯设计学院的基础造型教育。构成主义与基础造型教育两者均有共同的理念:提倡“抽象、创新”的精神,展开对新造型的探讨及新的美学观的思考,并将此精神内涵应用于艺术设计教育上,建立教学体系、开拓新局面,同时也推动了现代艺术的发展。作为包豪斯设计学院教学体系的重要组成部分,构成理论所倡导的是艺术与技术统一的设计思想和以人为本、为人服务的设计理念。我们如今面对的世界经过了近一个世纪的发展,已经发生了深刻而巨大的变化,随着新材料、新技术的产生和发展,尤其是计算机技术作为辅助设计的渗入,使设计的方法和设计形式也发生着巨大的变化,设计正在以各种各样的形式渗透到我们的日常生活和社会生活的方方面面。现在的生活已经离不开设计,现今的世界是一个需要设计的世界。

在我国,艺术设计正在蓬勃发展。20世纪80年代初,三大构成理论已被全国各高等艺术院校系统地引入教学领域,成为设计基础教学的主要课程和设计基础教学的基本理论。20多年来“平面构成”、“色彩构成”和“立体构成”三大构成理论对于现代设计思维的培养、现代设计理念的建立和现代设计教学都产生了深远的影响。

构成是一种造型的方法和概念,是将两个以上的单元形象重新组合成一个新的单元形象,并赋予视觉化的艺术表现。而平面构成是从具体形象中抽取了事物的精粹再重新组合,以形式为主要表现对象来感染欣赏主体,给人以审美享受。平面构成与一般绘画的不同之处决定了其艺术功能,它是以形式美为主要表现方式给人以审美享受的。设计是有目的的策划,平面设计是这些策划将要采取的形式之一。在平面设计中需要用视觉元素来传播设想和计划,用文字和图形把信息传达给受众。

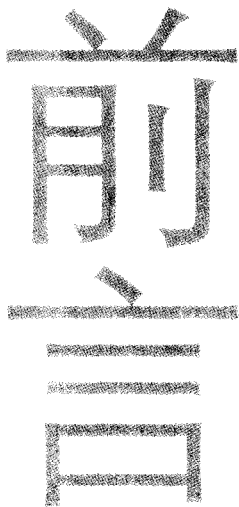
20世纪20年代初,西方一些国家的生产力依凭科学技术的发展进步,既改变了人们的物质生活环境,又改变了人们内心的思想观念,包豪斯强调“艺术与技术统一”,继承了莫里斯“人性化”的一面,而更提倡创新精神。“包豪斯所开始的新的视觉语言,乃是以建立一个作为现代工业社会的视觉表现的新的文化统一体,实现文化的再结合为目标”这种态度是建立在把人作为尺度的整体观念上的,艺术家应该是完整的人的典型,要恢复艺术家在生产世界中的地位,与科学家、工程师一起指导自然,使我们的生存环境具有美的形式与意义。艺术家对生活进行有机安排的创造,必定会有利和促进生活之美的显现。我国最早的设计教育就是工艺美术教育,之后随着美术教育水平的提高,设计教学才渐渐和世界接轨,逐渐系统化,发展到今天这种完整、全面、科学的教学体系。

本书主要阐述了平面构成的基本原理,认识造型观念、实验构成的思维方法、造型方法及表现方法。目的是为艺术设计进行创造形象的基本练习,通过对平面范围内视觉形象的创造与组织的学习与研究,掌握艺术设计的基本规律;学会形象的创造与组织的方法;有效地创造形象;正确处理形象与形象的关系。我们希望为读者提供丰富的思维技巧与创作手法,开阔创作视野,打开智慧之门,建立设计观念并培养良好的创造能力。

本书是由多年来一直从事艺术设计教育工作的高校教师编写的,长期的教学实践为本书的编写提供了丰富的素材和实用性的保证。本书的编写得到了中国水利水电出版社的李亮编辑的帮助,在此向他表示感谢,也向本书中资料的提供者表示诚挚的谢意!由于编者的水平与时间所限,书中难免有疏漏之处,热诚地希望读者朋友批评指正。

编者

2007年5月

★ 现代艺术设计类“十一五”规划教材简介

现代艺术设计类“十一五”规划教材包括室内设计、环艺设计、景观设计三大系列。全套教材紧扣专业教学大纲要求,结合当前院校毕业生就业情况,全面总结日常教学新经验、新方法,通过大量实例对理论知识予以图文并茂地讲解。本套教材装帧新颖、排版独特,具有与内容相对应的较强的现代感。

本教材适合室内设计、环境艺术设计、景观(园林)设计、建筑装饰、工业设计等专业院校师生使用,同时也能够满足专业设计师的需要。

目前已出版的分册包括:

1、室内设计专业

室内设计基本原理
人体工程与室内设计
室内手绘表达
室内公共空间设计
设计速写
视觉传达与装饰效果
设计制图
室内装饰材料与施工
计算机制图(四合一简明教程)

2、环境艺术设计专业

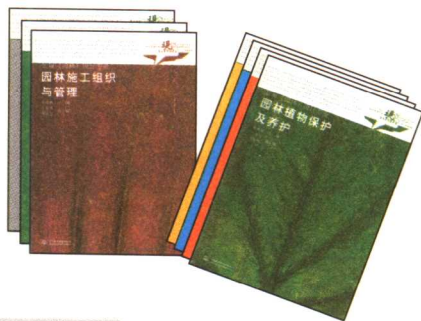
素描
色彩构成
平面构成
立体构成
设计色彩
家具与陈设
环境艺术设计手绘表现技法
室内设计
室内照明设计
展示艺术设计

3DS MAX9环境艺术设计表现实例教程

3、景观(园林)设计

景观小品设计
城市景观设计
建筑公共空间景观设计
园林植物保护及养护
园林施工组织与管理
景观规划设计程序与方法
庭院绿化与室内植物装饰

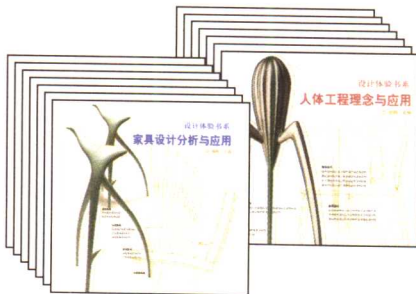
★ 设计专业实践指导丛书简介

设计专业实践指导丛书涵盖室内设计、环艺设计、景观设计、工业设计和平面设计等设计专业。丛书结合当前设计院校毕业生和年轻设计师需求,全面总结设计实践,针对具体设计专业知识提炼出设计因素,通过具体设计案例予以详细设计分析,从而为专业学生和年轻设计师提供明确、简练、实际的设计指导。

本丛书适合室内设计、环境艺术设计、景观(园林)设计、建筑装饰、工业设计、平面设计等专业院校师生使用,同时也能够满足专业设计师的需要。

目前已出版的分册包括:

家具设计分析与应用
景观设计理念与应用
室内装饰色彩分析与应用
人体工程理念与应用

目录

序

前言

第一章 概述 / 2

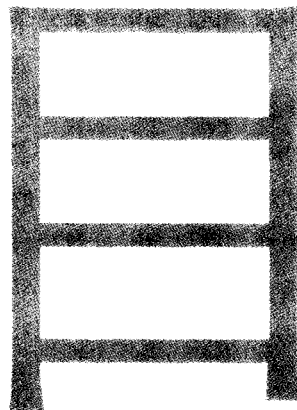
第一节 构成	3
第二节 平面构成	4
第三节 材料和工具	5

第二章 构成学中的形态 / 8

第一节 形态的分类	8
第二节 形态的基本要素	12
第三节 图形与背景的关系	22
第四节 形与形之间的关系	23
第五节 形态组织的基本形和骨骼	24

第三章 形式美的基本原则和规律 / 26

第一节 平衡与和谐	26
第二节 统一与对比	29
第三节 比例与尺度	31
第四节 节奏与韵律	32

第四章 构成的基本形式法则/ 33

第一节 重复	33
第二节 近似	38
第三节 渐变	41
第四节 发射	45
第五节 特异	50
第六节 对比	53
第七节 密集	58
第八节 空间	61
第九节 肌理	69

第五章 图形创意 / 80

第一节 图形创意的联想方法	82
第二节 图形创意的表现方法	85
附图：设计作品赏析	89
参考文献	117

录

第一章 概述

构成艺术,是现代视觉传达艺术的基础理论。平面构成研究造型要素及构成规律,它通过对视觉要素的理性分析和严格的形式构成训练,培养对形态的创造能力和审美能力,为实用设计创造了基础条件。

学习“构成”,首先就得了解德国的包豪斯设计学校。“包豪斯”是德语Das Staatliches Bauhaus的音译,英文译名应为State Building Institute。“Bauhaus”是其第一任校长格罗皮乌斯(见图1-1)专门生造的一个新字。“bau”在德语中是“建造”的意思,“haus”在德语中是“房子”的意思,因此“Bauhaus”就是“造房子”的意思。从这个新造字的字面就能看出,格罗皮乌斯是试图将建筑艺术与建造技术这两个已被长期分隔的领域重新结合起来。更广泛地说,艺术与工艺应该合二为一。唯有如此,才是真正的现代设计。

1919年3月16日,魏玛内务大臣弗列希委派格罗皮乌斯担任魏玛市立艺术工艺学校校长职务。3月20日,格罗皮乌斯建议并获准将两所学校合并,因此,在现代设计史上,1919年成了一个重要的起点,在这一年的4月1日创立的“国立包豪斯设计学校”,是世界上第一所真正为发展现代设计教育而建立的学院,为工业时代的设计教育开创了新纪元。

包豪斯的创始人格罗皮乌斯针对工业革命以来所出现的大工业生产中技术与艺术相对峙的状况,提出了“艺术与技术新统一”的口号,这一理论逐渐成为包豪斯教育思想的核心。“包豪斯”也因此思想和它以后的教学宗旨使其由一个学校名称演变成一个学术流派。图1-2为1923年包豪斯学校展出的部分作品,图1-3为1926年当时包豪斯学校的任职教师。

包豪斯教育注重对学生综合创造能力与设计素质的培养。在包豪斯以前的设计学校,偏重于艺术技能的传授,例如英国皇家艺术学院前身的设计学校,设有形态、色彩和装饰三类课程,培养出的大多数是艺术家而极少数是艺术型的设计师。包豪斯为了适应现代社会对设计师的要求,建立了“艺术与技术新统一”的现代设计教育体系,开创了类似三大构成的基础课、工艺技术课、专业设计课、理论课及与建筑有关的工程课等现代设计教育课程,培养出大批既有美术技能,又有科技应用知识技能的现代设计师。这些课程基本涵盖了现代设计教育所包含的造型基础、设计基础、技能基础等三方面知识,平面构成教学体系也就是在此时初现雏形。

图1-1 包豪斯的奠基人沃尔特·格罗皮乌斯

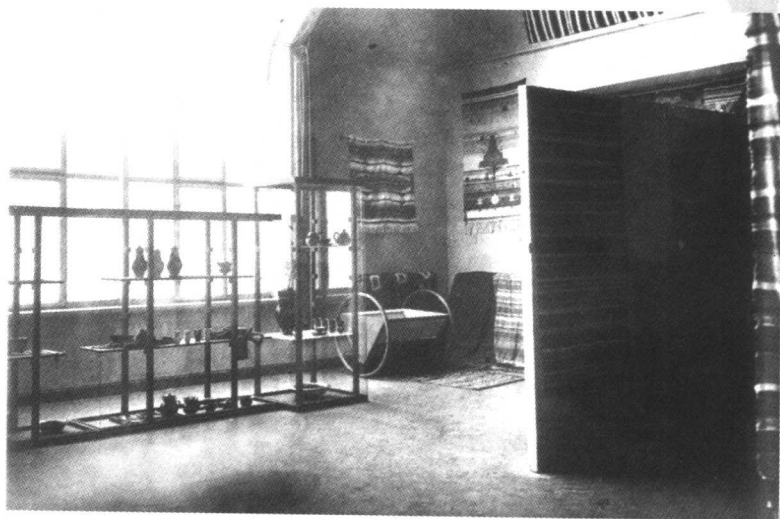

图1-2 1923年包豪斯展出的作品
(可以看到有陶器、织物和凯勒做的摇篮)

图1-3 德国包豪斯的教师们, 1926年 (自左向右: 艾尔伯斯、谢帕、穆希、莫霍利、拜尔、施密特、格罗皮乌斯、布劳耶、康定斯基、克利、费宁格、施托尔策、施莱默)

第一节 构成

一、构成的定义

构成艺术是现代视觉传达艺术的基础理论, 构成是艺术与设计中的一种方法论模式, 是依据构成原理, 启迪创作意念的方法, 是创造性思维方法的演绎。

构成是一种造型概念, 也是现代造型设计的用语。它的含义就是将不同或相同形态单元重新组合成新的单元形象, 并赋予视觉化的艺术手段, 通过新的形态或形象, 给人一种视觉感受。

二、构成的类型

(一) 平面构成

平面构成是指在平面(二维)的范围内研究表现形态的构成组织方式, 是视觉形象的一种组织手法。它的研究对象主要是: 在平面设计中, 如何创造形象, 怎样处理形象与形象之间的联系, 如何掌握美的形式规律, 并按照美的形式法则构成设计所需要的图形, 从中培养设计人员的审美能力、提高其创造的能力。

(二) 色彩构成

从人对色彩的知觉和心理效果出发, 用一定的色彩规律去组合构成要素间的相互关系, 创造出新的、理想的色彩效果, 这种对色彩的创造过程及结果, 称为色彩构成。万千世界, 色彩缤纷, 在从事色彩设计的过程中, 为了便于认识色彩、应用色彩, 把杂乱无章的色彩有组织地联系起来, 使其标准化、统一化、规范化, 使色彩在应用中有法可循。将创造色彩关系的各种因素, 以纯粹的形式加以分析和研究。它是在探索规律的进程中采用的一种手段。色彩构成的目的是培养对于视觉艺术形式的创造性思维方式。

(三) 立体构成

立体构成是研究空间立体造型的学科, 它是进行立体设计的专业基础。其任务是揭示立体造型的基本规律, 阐明立体设计的基本原理。立体构成运用于建筑设计、家具设计、服装设计、工业产品设计、汽车设计及各种装饰雕塑品的设计等。

第二节 平面构成

平面构成是从具体形象中抽取了事物的精粹再重新组合构成,以形式为主要表现对象来感染欣赏主体,给人以抽象的审美享受。

例如,工厂的烟囱、高楼大厦的结构轮廓都有垂直线的感受,因而垂直线在艺术形式上给人以上升、高耸等感受;而水平线则使人联想到地平线、平原、大海等,因而产生开阔、平静、徐缓等感受(如图1-4~图1-7所示)。平面构成之所以能够以形式美为主要表现方式并散发出独特的艺术魅力,是因为它从自然形态中有意识地提炼加工,突出对象形式中美的本质特征,将它概括、提纯,使形态比生活本身更强烈、更鲜明。

一、平面构成的学科意义与目的

在创作作品的过程中,不可缺少造型表现和构图美感,这些平面构成因素有时关系到一幅作品的成败。优秀的设计作品仅仅靠这些因素是不够的。因为要成为一位优秀的设计师,其作品不仅需要有丰富的创意,还要有敏锐的感性美,所以造型

图1-4 工厂的烟囱

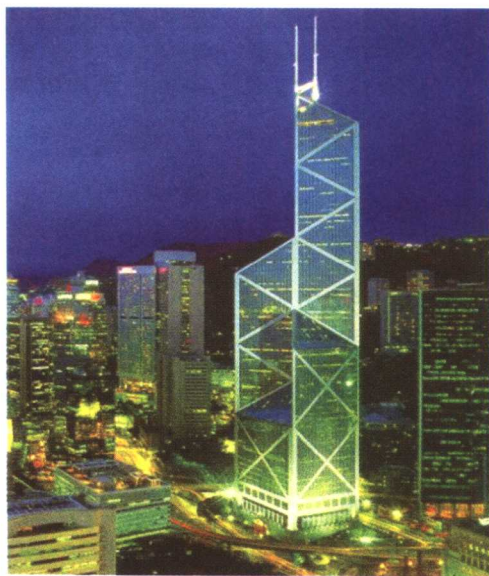

图1-5 香港中国银行大厦

图1-6 地平线

图1-7 海平面

表现与构图美感就成为创意和感性美构成优秀作品所不可缺少的要素。为了创作优秀的作品，首先就要掌握造型表现和构图美感，这就是学习平面构成的科学意义。

平面构成的目的在于有效地学习二维造型。构成的概念等同于基础造型。构成的学习，不是技术的训练，而是能力的培养，即平面表现的重要基本能力或基础能力的培养。在造型力中，技术与知识虽重要，但造型力的核心则是创造力。为了培养设计能力和创造能力，最重要的首先是培养艺术美感，其次是对创意的巧妙构思的创造能力，最后还要系统地学习现代艺术，提高对基础知识和理论的整体把握。成为勇于创新并掌握实用技术的综合型艺术、设计人才。

二、平面构成的发展

19世纪70年代，日本从西方引进“Design”一词，初译为“图案”，20世纪中叶，又译作“设计、意图”。“Design”动词释义为设计、构思、绘制、计划，名词释义为设计、图样、图案。构成设计的观念从第一次世界大战就开始在理论和实践上有所运用，无论是在绘画中还是在设计中，都主张以抽象的形式来表现，放弃传统的写实，这种观念经过俄国的构成主义、荷兰的新造型主义、风格派及在造型设计中影响最大的德国包豪斯设计学院的不断完善和发展，逐步从新的思维方式、美学观念建立起一个新的造型原则，平面构成、立体构成也随之发展成为现代设计教学训练的基础。20世纪70年代以来，平面构成已在工业设计、建筑设计、纺织与印染设计、时装设计、书籍装帧设计、舞台美术、商业美术设计、视觉传达等领域广泛运用。

人类虽处在三维空间，但就造型表现来说，在二维空间中的情况反而较多。

平面构成可以说是各种造型领域共同的、必要的基础内容，它是基本的造型活动之一，以基础造型活动为内容。它不同于一般意义上的入门知识的基础，基础造型是以各种造型领域（绘画、雕刻、各种设计等）共同存在的基础性问题，以形态、色彩、质感、构图、表现方法作为研究的主要对象。

丰富的构想和敏锐的感性是区别艺术家与工匠的关键。工匠仅具备材料、工具、技术、知性和经验，不具备对艺术作品的创造，但他们会根据设计者的创意意图制造作品；而感性与构想是构成创造力所不可缺少的要素。平面构成的最终目标就在于创造力的培养。

第三节 材料和工具

一、材料

造型行为总是需要特定的材料。由于材料决定形态、色彩、质感等要素，所以广泛理解材料，使经验更为丰富是非常重要的。另外，为了加工和有效地表现材料，就要使用或创造一些工具，因为这些工具最终决定表现技法，所以对形态的形成有着很大的影响。从这一点上看，平时对于工具的使用应该多加关注，并以创造性的态度来使用它，这样做是非常必要的。

由于多数情况下，平面构成主要体现在二维空间里，都是使用颜料在某种材料上来（见表1-1）表现的。因此平面构成中的材料可以分为着色材料和被着色材料两部分来进行说明。

表1-1 材料分类

色料	色料	广告颜料、水彩颜料、油画颜料、印刷油墨等
	染料	奇异墨水、彩色墨水等
	涂料	快干漆、透明漆、磁漆、调和漆底漆等
	剪贴材料	转印色纸、色纸等
纸张	画纸	素描纸、绘图纸、板纸、厚纸、色卡纸、瓦楞纸等
	印刷用纸	铜版纸、亚粉优质纸、中质纸、模造纸、象牙色原光纸等
	书写用纸	打印纸、卡纸、全开纸、硫酸纸、木炭纸等
	剪贴用纸	拷贝纸、玻璃纸、玻璃胶带、封箱胶带、各类塑料纸等
其他	其他纸类	各类模型纸
	其他材料	层板、塑胶板、金属板、玻璃板、镜子、布、木板、石膏板等

二、工具

工具的分类如表1-2所示。

表1-2

工具分类

描绘工具	笔类工具	毛笔、毛刷、铅笔、钢笔、圆珠笔、马克笔、蜡笔、色粉笔、碳精笔、鸭嘴笔、针管笔等
	尺类工具	直尺、丁字尺、三角板、曲线板（云尺）、椭圆定规、自由曲线定规、平行线定规等
	描图工具	圆规、椭圆描图仪、坐标绘图机、呼吸运动记录器等
	计测工具	比例尺、游标尺、分度仪、比例分割仪
喷绘工具	喷笔装置、喷刷用铁网等	
其他工具	照相机、荧光幕、计算机等	

三、计算机设计

由于科技的创新，各学科的交叉发展，随之也产生了许多新技术。计算机的各种设计软件的不开发，使我们在脑海中的设计预想可以通过计算机绘制很快变成设计效果图。计算机绘制的设计图准确、逼真，在有些设计领域已经替代了手绘图甚至远远超过了手绘效果。图1-8罗列了几种计算机表现图。

计算机技术作为辅助设计的渗入，使设计的方法和设计形式也发生着巨大的变化，我们要掌握计算机图形设计、图像处理软件；掌握二维、三维动画软件；熟悉软件的表现语言及特殊表现效果，利用计算机这一设计艺术的新工具，以数字化设计的思维方式，进行构成造型方法的学习及创作方法的训练，逐渐提高软件的操作技能，探索新的构成表现方法。利用计算机辅助设计是十分必要的，计算机技术也是我们当前必须掌握的设计工具之一。

