

平面构成

现代设计基础教材丛书

黄卢健 著

1
8

红

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 黄卢健编, 一南宁: 广西美术出版社, 2003.7
(现代设计基础教材丛书)
ISBN 7-80674-403-7

I. 平… II. 黄… III. 平面构成 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 055848 号

艺术顾问 黄格胜 李绍中

主 编 陆红阳 喻湘龙

本册著者 黄卢健

编 委 柴万里 黄文宪 汤晓山 陆红阳
喻湘龙 李明伟 张燕根 黄江鸣
黄卢健 林燕宁 蒋才冬 林振扬
袁筱蓉 何 流 胡文杰 胡文娟
赵慧宁 叶颜妮 李西宁 钟云燕
罗 鸿 苏华君 利 江 陶雄军
李 娟 江 滨 尹 红 陆海燕

策 划 姚震西

责任编辑 白 桦 何庆军

封面设计 姚震西

版式设计 静 坤

丛书名: 现代设计基础教材丛书

书 名: 平面构成

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号(530022)

发 行: 广西美术出版社

制 版: 深圳市彩帝毕升实业有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2003 年 8 月第 1 版

印 次: 2003 年 8 月第 1 次

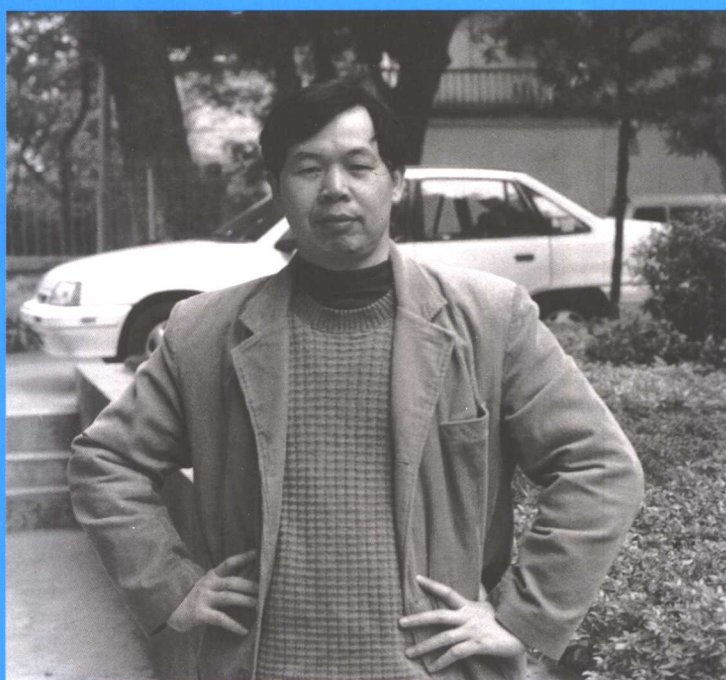
开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5

书 号: ISBN 7-80674-403-7/J · 285

定 价: 26.00 元

版权所有 翻版必究

黄卢健，1985年毕业于广西艺术学院美术系。现任广西艺术学院设计系服装工作室主任。广西美术家协会会员。长期从事书籍装帧、插图、卡通连环画创作及其他艺术品设计工作。1998年作品《一个中国孩子的英雄喜剧》获第七届国家“五个一工程”奖。2001年作品《出兵朝鲜》获建党80周年全国美术作品展览优秀奖。参与编著出版了《儿童实用装饰图案1000例》、《设计学校》、《最新编新几何》、《最新卡通形象》等。

	现代设计基础教材丛书	● 平面构成	
	现代设计基础教材丛书	● 立体构成	
	现代设计基础教材丛书	● 设计透视	
	现代设计基础教材丛书	● 色彩构成	
	现代设计基础教材丛书	● 图案设计	
	现代设计基础教材丛书	● 装饰色彩	
	现代设计基础教材丛书	● 装饰绘画	
	现代设计基础教材丛书	● 包装设计	
	现代设计基础教材丛书	● 服装设计	
	现代设计基础教材丛书	● 平面广告创意	
	现代设计基础教材丛书	● 黑白画	
	现代设计基础教材丛书	● 卡通画设计	
	现代设计基础教材丛书	● 工业产品设计	
	现代设计基础教材丛书	● 装饰雕塑	
	现代设计基础教材丛书	● 景观设计	
	现代设计基础教材丛书	● 室内设计	
	现代设计基础教材丛书	● 展示设计	
	现代设计基础教材丛书	● 陶艺设计	
	现代设计基础教材丛书	● 电脑设计	
	现代设计基础教材丛书	● VI 设计	

Jct!
H758

现代设计步入了一个新的阶段，它在不断发展、创新。现代社会对设计的要求也越来越趋于个性的完美追求，在今天这个市场经济繁荣的时代，设计包含了许多新的观念与文化，阐述了当今的人们已不再满足于物质生活的简单重复与消费，在追求物质丰富的同时，也不放弃对深层文化内涵的渴求。

说到设计，人们往往误以为这只是设计师们独有的特权，其实不然，设计应是人类生活中一个不可或缺的组成部分，生活中的每一件物质产品都是根据人们的生活需要来进行设计和生产的，当然它也融合了人们的精神和价值取向。人人都有参与设计的权利与天赋，每一件

件成功的产品设计，都表达的是设计师与大众相共有的创意与默契。在现实社会里，设计师们参与的设计实践不胜枚举，如环境艺

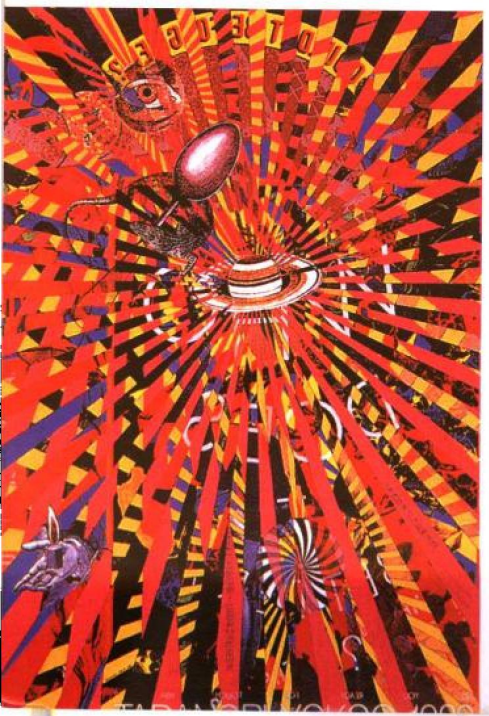
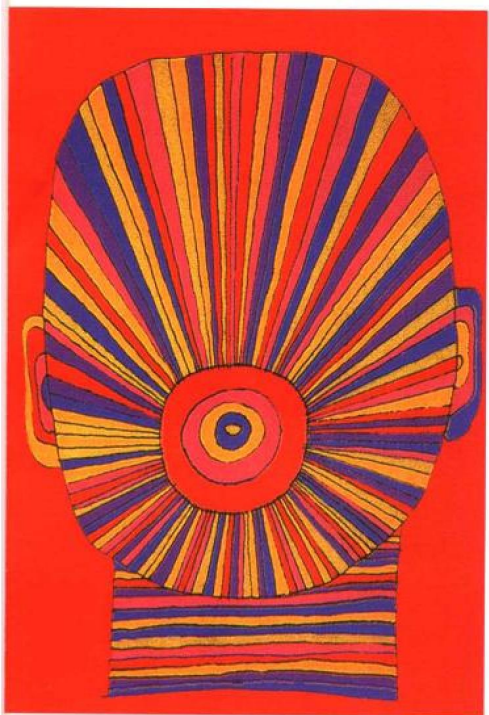
术设计、装潢设计、服装艺术设计、广告设计等，有时他们也会介入到各类社会及文化活动中，如文艺演出、公益宣传等活动的设计与策划。其中有集体的行为，也有个体的行为，这表明设计的思想已深入到我们生活的方方面面。

为了提高全民的设计意识与素质，设计教育的任务更显得任重而道远。艺术院校中设计教育的不断创新与改革是当前非常重要的工作课题，而其中教材的编写与研究成为重中之重，没有完善的教材体系，将会制约设计教育的发展，影响到设计人才的教育与培养。同时，由于近年来报考艺术类院校设计专业的考生不断增多，他们非常需要一套针对性强、质量高、有特色的辅导教材。本次由我院设计系教师主导及部分外省市艺术院校教师、设计专业人员配合编写的《设计基础入门丛书》的重新出版，是一件非常值得庆贺的大事，对设计教育的发展和普及有着深远的影响和意义。希望本套丛书的出版与发行，对促进设计专业教学质量的提高，满足广大设计爱好者的需求，提高人民群众的设计意识与素质发挥良好的作用。

序 言

广西艺术学院院长 黄格胜

HA 174/10

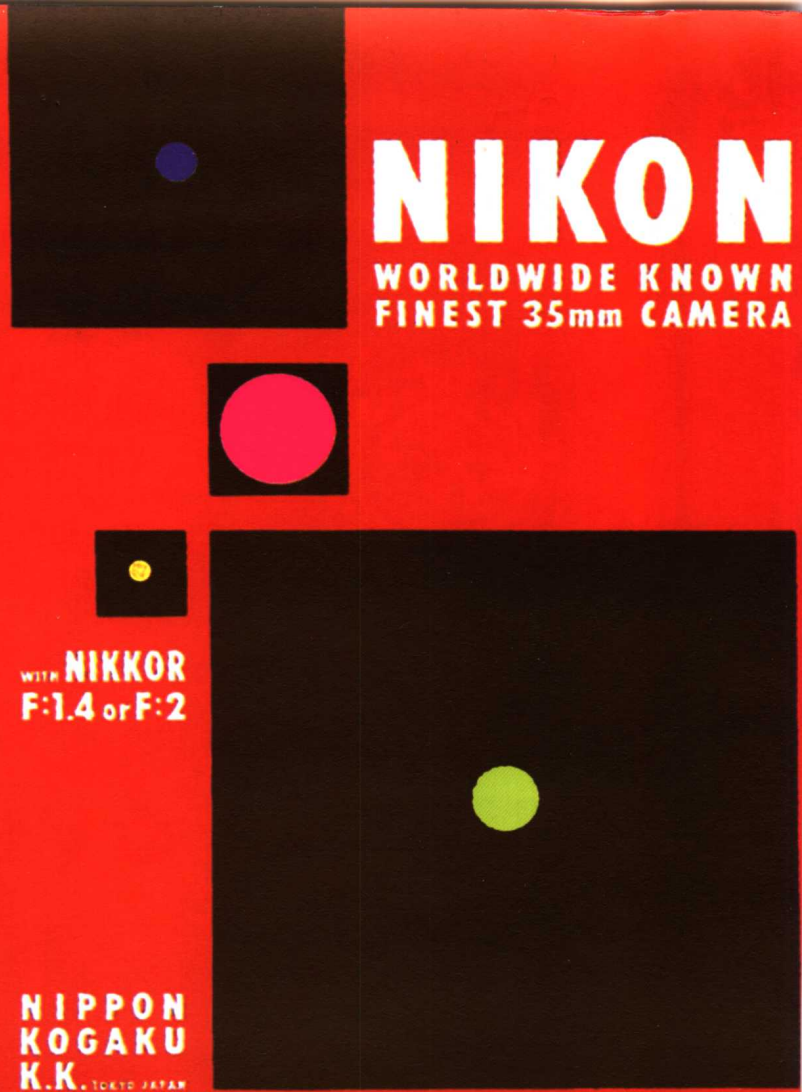

目录

4	第一章 总论
4	1. 构成的起源
6	2. 构成的定义
7	3. 平面构成的目的、特点及学习方法
9	4. 平面构成所用的材料和工具
9	5. 平面构成给设计思维带来的思考
10	第二章 平面构成中的形态属性
10	1. 自然形态
10	2. 抽象形态
11	3. 人工形态
12	第三章 平面构成的形态要素
12	(一) 形态要素之一
15	(二) 形态要素之二
18	(三) 形态要素之三
20	第四章 平面构成中的基本形和骨骼属性
20	(一) 基本形
20	(二) 形象形态的组合关系
20	(三) 形象的正与负
21	(四) 形象的群化
24	第五章 平面构成骨骼关系
24	1. 骨骼的概念
24	2. 骨骼的作用
26	第六章 平面构成的基本形式
26	(一) 重复构成
30	(二) 近似构成
33	(三) 渐变构成
37	(四) 发射构成
40	(五) 特异构成
44	(六) 密集构成
47	(七) 分割构成
50	(八) 对比构成
53	(九) 肌理构成
57	(十) 空间构成
62	第七章 作品欣赏

※第1回 国民文化祭・東京 昭和61年11月22日—12月1日 文化庁 東京都
※この祭りで出品される作品は、KOP/KOZで全国で公開。

NIKON

WORLDWIDE KNOWN
FINEST 35mm CAMERA

WITH NIKKOR
F:1.4 or F:2

NIPPON
KOGAKU
K.K. TOKYO JAPAN

BOSCH SIEDRUCK AG LUZERN / STANS

FR 10.00 — 23.00 UHR
SA 10.00 — 18.00 UHR
SO 10.00 — 12.00 UHR, 15.00 — 18.00 UHR

STANS

INNERSCHWEIZER KÜNSTLER 1998

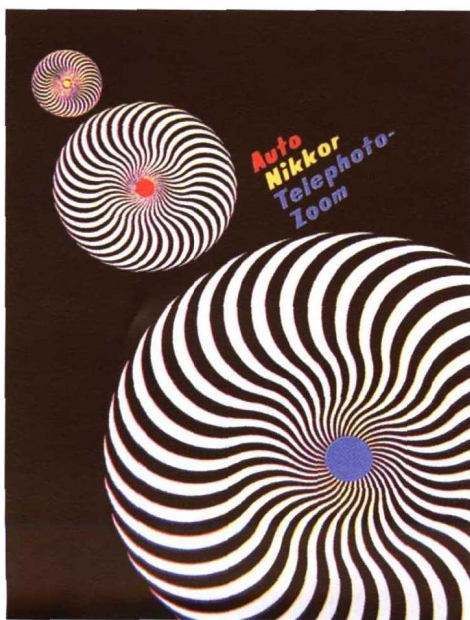
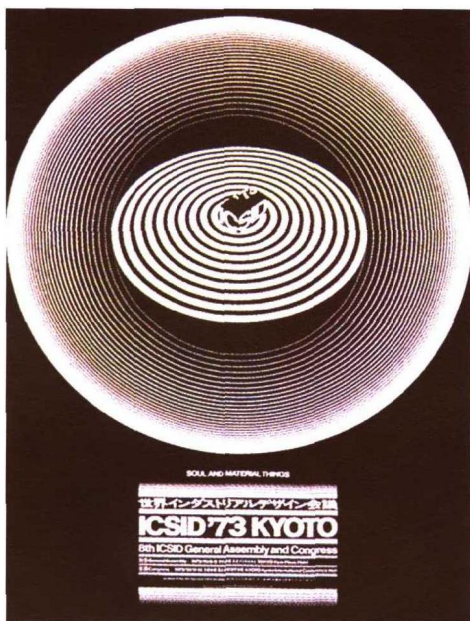
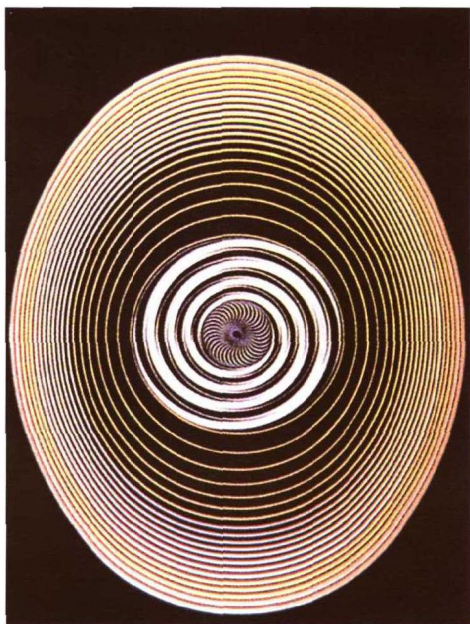
KUNSTMARKT

SCHMIEDGASSE STANS DI 8. DEZ. 14 - 18 UHR

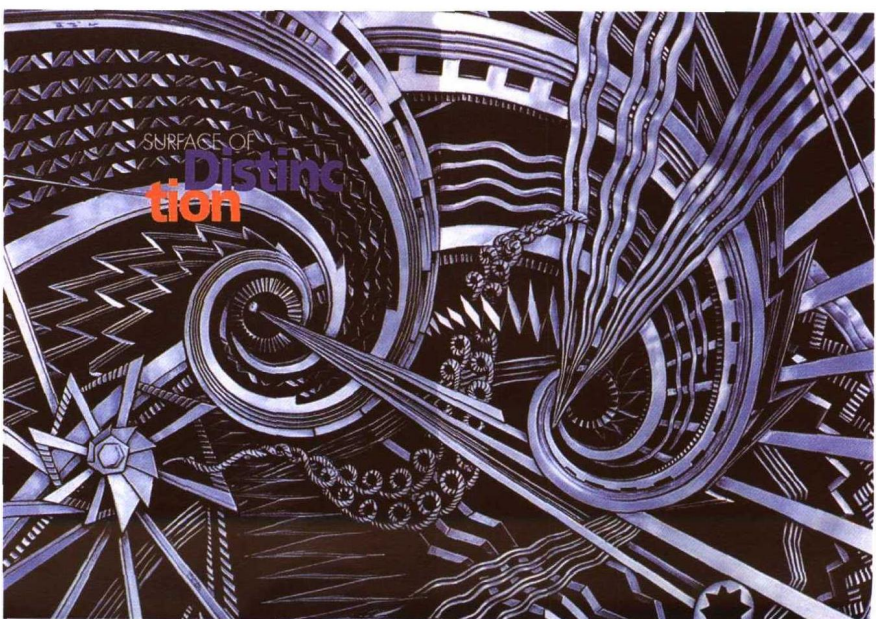
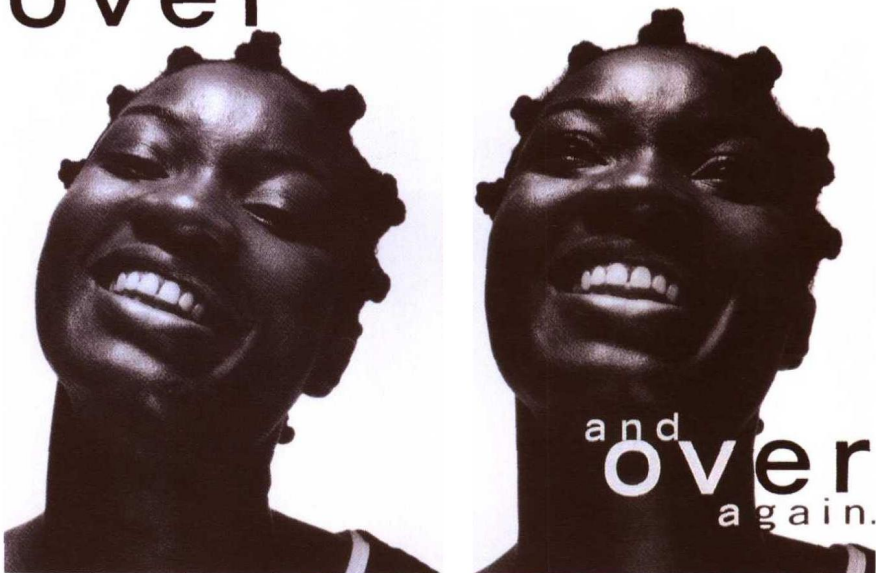
第一章 总论

1. 构成的起源

1919年德国建筑师格罗佩斯创建了全新的“国立魏玛建筑学校”，这就是著名的“包豪斯”(Bauhaus)。包豪斯顺应工业社会的发展，致力于纯美术与应用视觉艺术的共性研究，提倡艺术与技术的统一，建立起现代工业设计的新体系。包豪斯学校的创建及对后世的影响深远是在于它的教学体系。包豪斯贯彻全新的教育理念，以建筑设计为中心，以艺术设计综合化为手段，倡导艺术与技术的统一性，在不断深入实践的教学中寻求现代工业相适应的教育途径。包豪斯的设计基础课程体系是其核心内容。由伊顿、康定斯基和纳吉等大师创建和发展的设计基础课体系，其特点是：一、融合各现代艺术设计的精神与成果，摆脱旧有模式的束缚，培养有创新价值的艺术创造力；二、从科学的角度出发(它包括物理、化学、人体工程、心理学和生理学等因素)，对视觉形态及其构成规律进行深入研究，使学生在视觉体验中认识其本质，从而培养造型能力；三、重视对材料物质性能的理解，重视专业技能的训练，培养艺术与技术相融会、理论与实践相结合的艺术设计人才。

over

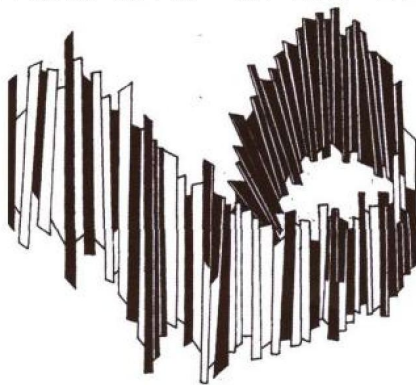

“构成”是包豪斯设计基础课体系中的一项重要课程。构成课程历经近百年的发展和完善，已被世界各地的艺术院校和研究机构作为研究应用美术的基础学科来实施。构成课引入到我国是在 20 世纪 70 年代末 80 年代初期，迄今为

止，已有 20 多年的发展历史。它的引入对提高我国艺术设计的理论和开拓设计思维起到了很大的作用。构成课在我国的历史虽然不长，但它在设计中所起到的作用是有目共睹的。因此，它已成为各设计专业的一门基础课和必修课。

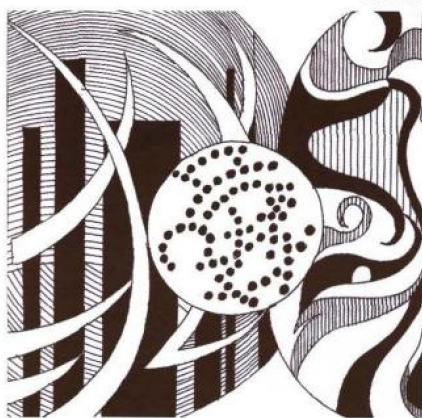
林梅作品

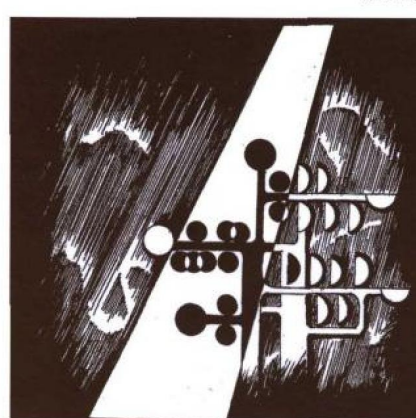
林梅作品

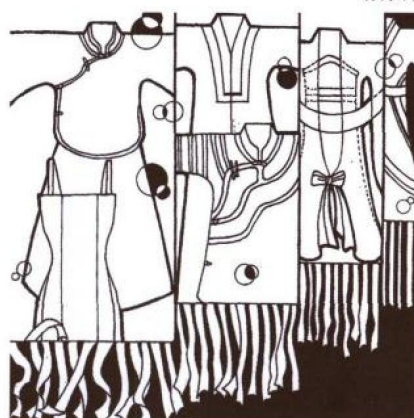
林梅作品

林梅作品

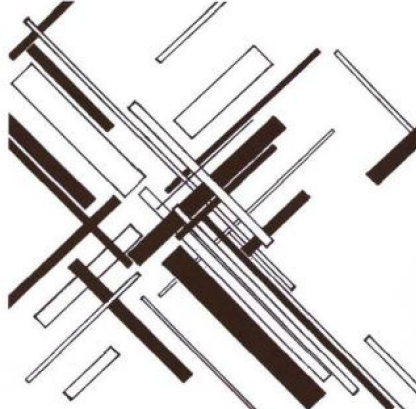
林梅作品

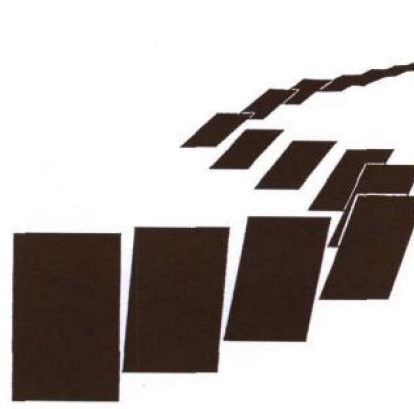
林梅作品

胡天治作品

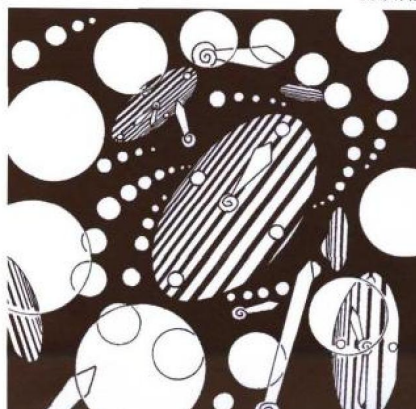
黄琼作品

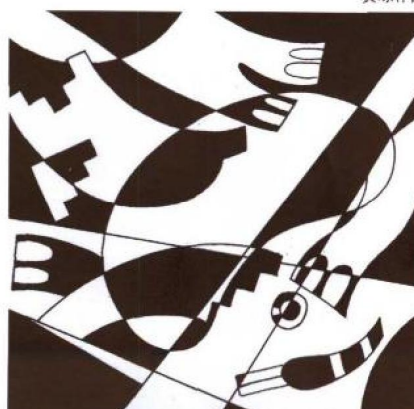
黄琼作品

黄琼作品

黄琼作品

黄琼作品

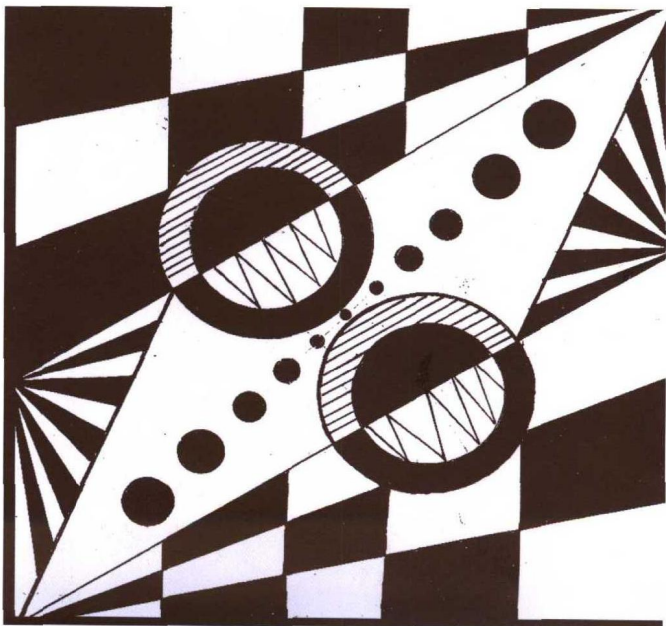
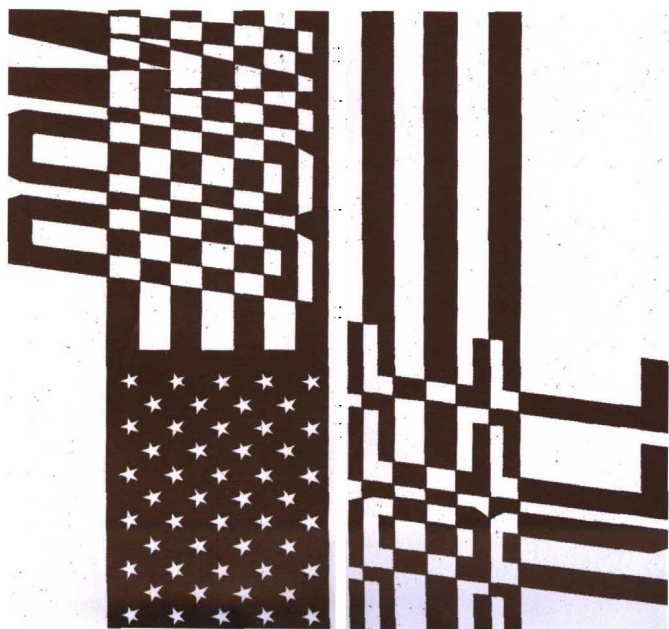
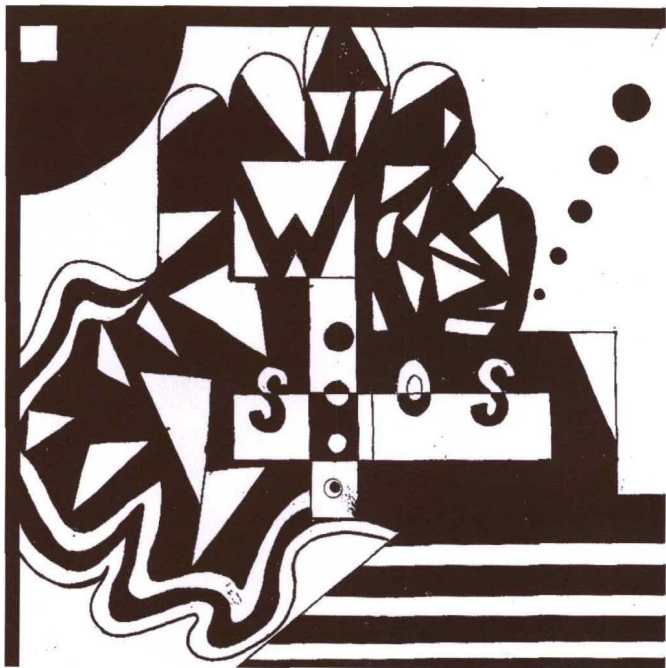
2. 构成的定义

构成是一种造型活动,是逻辑思维与形象思维相结合的一种构思方法。我们可以从两个方面去理解平面构成:“平面”是指造型活动在二维空间进行。“构成”是将造型要素按照某种规律和法则组织、建构理想形态的造型行为。构成既然是造型活动的一种方法,那么又由于人的视觉不是孤立地接受某个形态,而总是将形态与周围的背景一起映入眼内,所以形态的创造,自然就包括形态本身的创造、形态与人、形态与形态、形态与环境的关系等,因此,“构成”存在于万物营造之中,与人类生活息息相关。

构成在设计和艺术领域还有组织、建造、结构、构图、造型等含义。构成并非与传统相悖的舶来品,纵观我国传统艺术的长河,太极八卦、书法艺术、龙凤纹、瓦当、图案……无一不是构成的结果。我们从现代设计的新视角研究构成,必将有利于传统艺术的继承和发展。

虽然我们生活在三维的立体空间中,但从造型的角度看,如招贴广告、包装装潢、商业印刷、纺织品图案设计等大都是在二维空间范围进行的。因此,可以说平面构成是“构成”艺术的基础,平面构成和立体构成中也存在色彩构成因素,色彩根本不可能脱离平面和立体空间而独立存在,平面、色彩、立体是相辅相成的依存关系,但为了我们学习和研究的方便,才将其分为平面、立体、色彩三大构成。

综上所述,我们可以给平面构成定义为:在二维平面内创造理想形态,或是将形态要素(形态、色彩、肌理)按照一定法则进行分解、排列、组合,从而构成理想形态的造型设计基础训练。把构成只理解成点、线、面组合成几何图形,理解成脱离材料、构造、工艺以及忽视功能的训练是非常片面的,是不可取的,也是我们在学习这一课程时应该注意的问题。

3. 平面构成的目的、特点及学习方法

(1) 构成的目的

平面构成课程体系是建立在理性和感性相结合、研究与实践相融会的基础上。该课程从基本造型规律和视觉认知规律出发,学习视觉语言和艺术造型的共性的形式美法则,通过系统化训练开展造型设计的理论研究,其目的是培养创造力和基础造型能力,为专业设计构思提供方法和途径,同时也为各艺术设计领域提供技法支持,使我们在从事设计之前学会运用视觉语言。

(2) 构成的艺术特点

平面构成的艺术特点除前面所提到的二维平面造型的特点外,它还具有基础性、趋理性、设计性和实践性等四方面的特点。

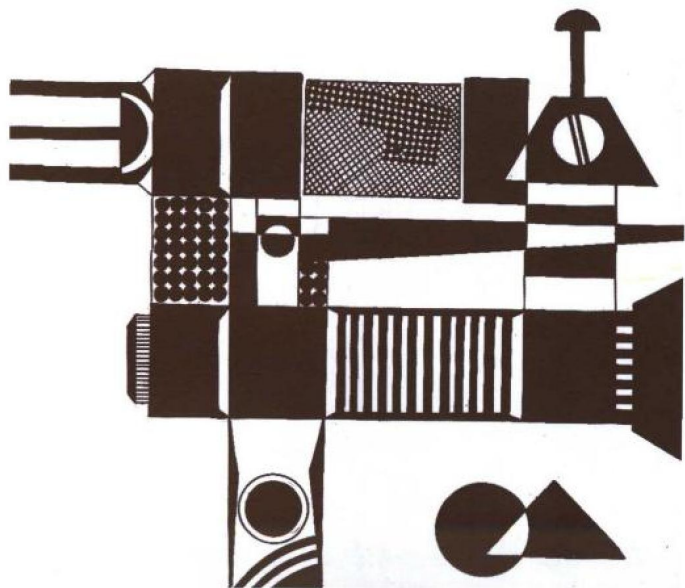
平面构成的基础性首先表现在它是学习艺术设计专业的入门课,对初学设计的人有重要的专业引导与指导作用。

因此,在由浅入深、循序渐进的艺术设计教学程序中,平面构成总是作为设计基础而放在教学的初始阶段来实施的。构成课程体系本身就是将造型艺术各专业的基础性、本质性问题抽出来再予以系统分类构建的。具体地说构成研究的是形态、色彩、质感、构图、表现力和美感等造型因素,而这些因素又是其他艺术造型的本质和基础。

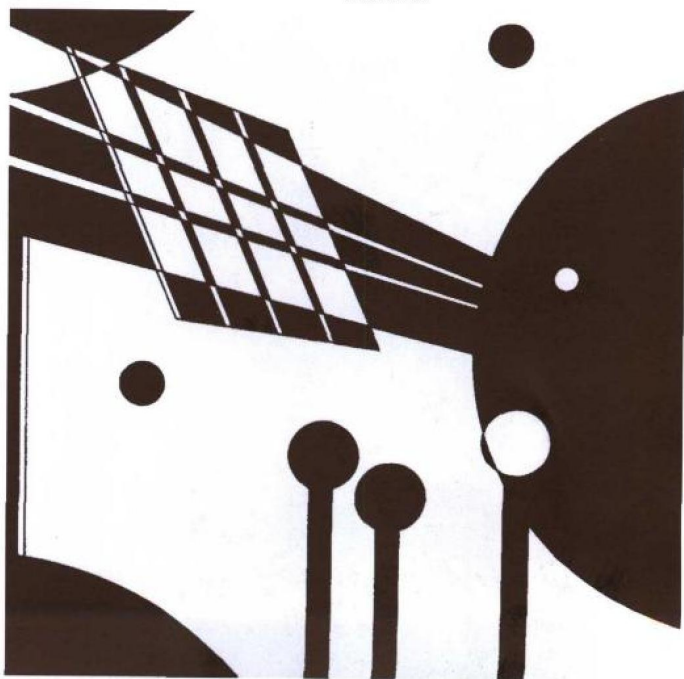
构成的趋理性表现在以现代科学研究的方法,将繁杂的造型关系还原分解成造型要素,再按一定角子法则予以综合构成。这好比物理学研究分子、原子和粒子等趋于终极的本质研究一样,通过科学分析及多方面的本质探讨,研究其发展的种种可能性。平面构成将千变万化的形象转化为点、线、面等抽象形态来加以研究和探讨造型美的法则,另外,平面构成还运用逻辑推理的方法,启迪构想,丰富造型手段,使艺术设计更具理性化、科学化、有序化。

陈丽雯作品

黄卢健作品

设计性是构成课程体系的重点。我们知道设计是有目的的造型活动,设计方案必须受到有条件的制约。而构成课的目的是造型力和创造力的培养,其方法是站在纯造型的立场上探求造型的种种可能性,因此一般不具有实用性的目的。但是在构成课的每一个练习中又有具体的造型目的性,而且不同的构成作品中往往又潜在地表现着某种应用设计的目的,如我们在作构成中某一练习时,往往也可以将其运用到某一实用设计中。

实践性也是构成课程的重要特点之一。这种实践性表现为两个方面:其一体现在类似科学实验的系统课题研讨,其间有对现有形态的认识和积累,也有对新形态的发现与创造。这个过程要通过艰苦的强化训练来达到;其二这种实践性还体现在课程实施中对材料、工具和工艺技法的尝试与把握。我们知道任何一件艺术设计作品都必须通过具

体材料和工艺来实施,因此构成课程的训练最终还是为将来的设计服务的。

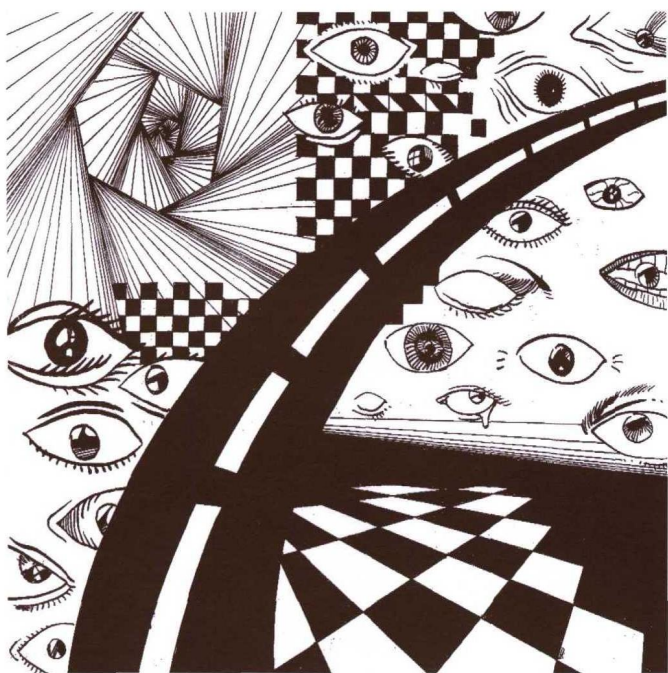
(3)平面构成的学习应注意以下几个方面:

①学习构成课程时要遵循理论与实践相结合、感性与理性相融会的原则。避免落入重概念而轻感性,逻辑大于艺术想像的形式主义里。

②努力开拓思路,发挥想像力,丰富构想,培养艺术创新能力。

③接受严格而系统的课题强化训练,认真完成有关课题作业,勤思考,勤动手。

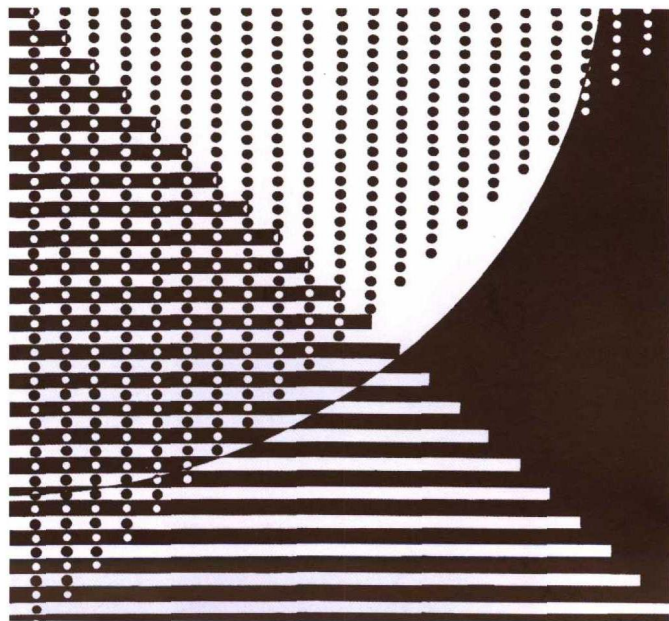
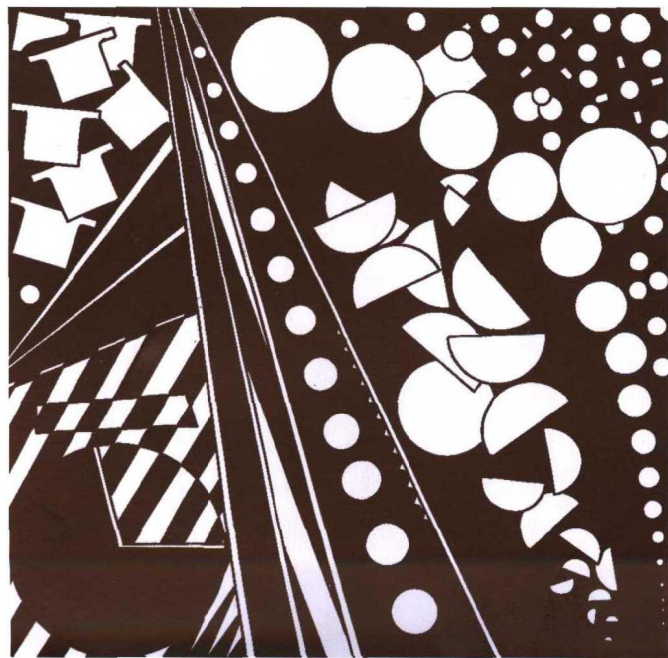
总之,我们在学习平面构成时既要认真地学习每一课题的系统理论,又要勤于思考、善于思考,建立起新的设计理念。

黎明作品

宋洁作品

谭洁作品

4. 平面构成所用的材料和工具

平面构成课程要使用的材料和工具并不复杂,但是对于材料、工具和技法的掌握,也并非易事。俗话说“冰冻三尺非一日之寒”,材料、工具和技法的运用需要平时的刻苦练习。下面简单介绍几种常用的材料和工具:

(1) 工具

①笔:毛笔、钢笔、铅笔、签字笔、马克笔、绘图笔(针管笔)、直线笔、曲线笔、鸭嘴笔等。毛笔是用来平涂色块或填黑墨的,有时也可用侧锋画出一些较粗的线或肌理效果来。铅笔是用来起草图的,可选用质量较好的绘图铅笔,型号可用HB—2B之间。绘图笔(针管笔)有粗细不同的型号,主要用于勾精稿的轮廓线及绘画出各种不同的直线或曲线,也可以用不同型号的签字笔来代替。

②绘图仪器:包括直尺、三角尺、曲线板、圆规、分规和小圈圆规及多用小刀、剪刀等工具。

(2) 材料

①纸张:平面构成作业训练主要运用白卡纸、白板纸或较光滑的纸张,如果是做肌理效果的作业还可以选用宣纸、毛边纸、水彩纸或质地较粗糙的纸张来达到特殊效果。

②颜料:平面构成作业通常用瓶装浓缩黑色水粉颜料来填色,也可以用中华墨汁代替。

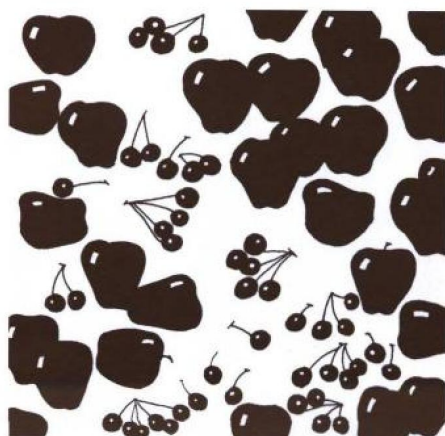
5. 平面构成给设计思维带来的思考

平面构成是一种开发潜在创造力的训练方法,其思维途径至少可以给我们带来以下几点思考:

(1)严谨的逻辑思维构成练习中首先确定构成形态的若干基本要素,然后进行分解、组合、排列,这种方法是一种富于理性的、逻辑性很强的思维方法,这样可以避免先入为主的弊病,又便于在众多的方案中优选出最佳方案。

(2)形象思维与抽象思维在感性认识的基础上,分析造型的意向特征,充分发挥想像力,将千变万化的自然形象转化为抽象的几何形态,寻求它们的共性,使其“异质同化”、“同化异质”,从而创造出富于想像和具有哲理性的视觉形象。

(3)它与我们传统几何图案有着质的差别,几何图案是非常有规律的反复中求变化,给人的感受是平面上产生一种规整统一;平面构成突破了平面时空,从多角度、多视觉、多层次等方面去探求变化,从而给我们的设计带来质的飞跃。

第二章 平面构成中的形态属性

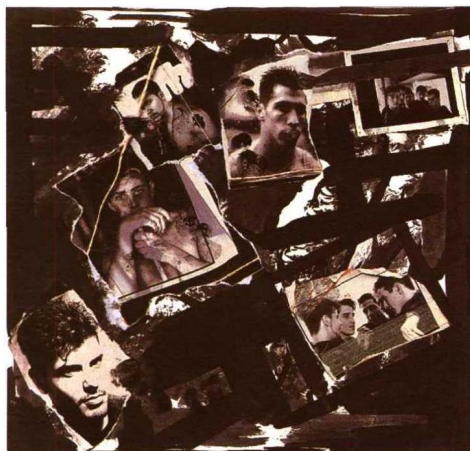
大千世界，林林总总，皆以构成方式存在。大至宇宙星际，小到细胞、原子的结构组合，均为形态构成的结果。在人类的视觉所能见到、手能触摸、身体所能感知的所有方面，无不伴随着“形”的存在。辨认“形”是人们识别事物、认识事物的极为重要的一种手段。我们可将形态分为自然形态、抽象形态、人工形态。

1. 自然形态

自然界中一切未经人为因素改变而存在的现实形态。在我们实际生活中，自然形态无处不在(如山川、树木、草虫、动物等都有自己存在的形式和外貌)。自然界的丰富多变，给艺术创作和艺术设计提供了取之不尽的源泉。世界著名的澳大利亚悉尼歌剧院的建筑设计就是从自然形态获取灵感而创造出来的典范。

2. 抽象形态

抽象形态是对具象形态的高度升华和概括。抽象形态并非是自然形的再现，而是在对宇宙的认识过程中，由感性到理性发展的视觉创造。抽象，作为形态构成的一种观念，它追求“物质的抽象、自然规律的抽象”，“那一切科学的抽象，都更深刻、更明确、更完整地反映着自然”(列宁《哲学笔记》)。抽象的点、线、面、色同样能激发人们的情感，如抽象形态中的明与暗、强与弱、轻与重、刚与柔、动与静、聚与散、疾与缓等也同样给人带来不同的感受，有崇高、雄伟、优美，也有滑稽、忧郁、悲哀、欢快等。

悉尼歌剧院

3. 人工形态

人工形态就是由我们人类创造出来的现实形态。人工形态的观察与分析,是在人类进化和时代发展的基础上开展的。设计领域中,对人工形态的研究日益发展,如建筑、服装、工业产品等人类劳动成果都表达了人的思想和审美

需求。人工形态与自然形态有割不断的亲情,大自然是第一位设计师、创造者,就连我们人类也是大自然创造出来的杰作。许多人工形态都是从自然形态的启迪中萌生而来的。这种例子比比皆是,数不胜数。

(一)形态要素之一

1. 点的概念

点表示位置，它既无长度也无宽度，是最小的单位。在平面构成中，点的概念只是相对的，它在对比中存在。图中同一个圆点，在小的框架中会显得很大，而在巨大的框架中就会显得很很小。又比如人类居住的地球与我们人类相比是巨大无比的，但与宇宙相比较，它又是一个非常渺小的点。因此，点的概念是由相互比较的相对关系决定的。几何学中的点，只有位置而无面积和外形。作为造型元素的点无论多么细小，只要看得见，必然存在大小和形状。

2. 点的形态、性格及心理特征

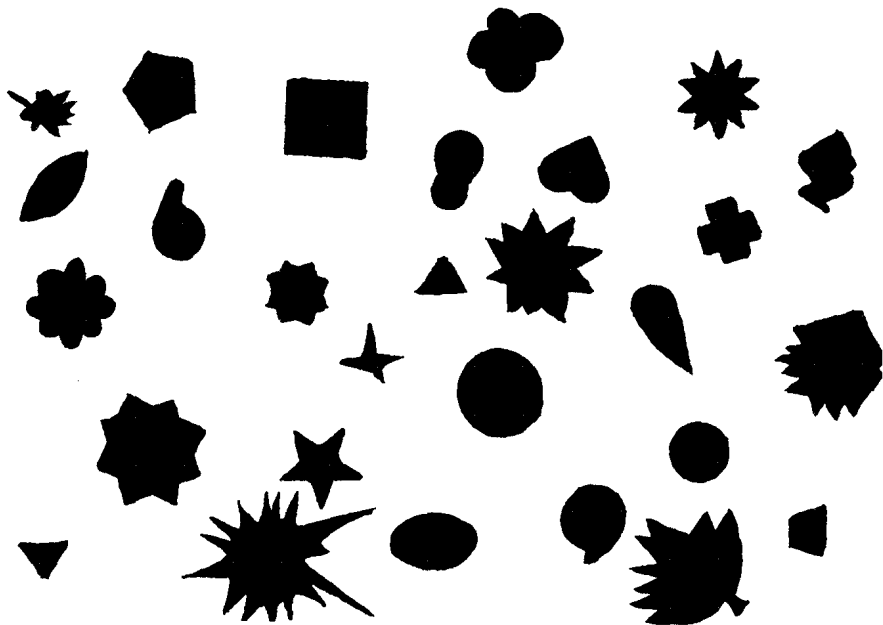
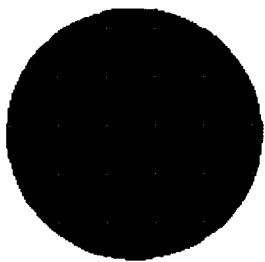
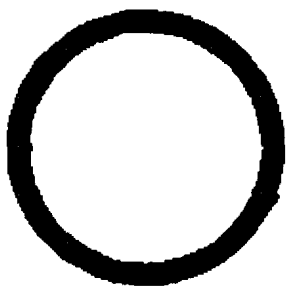
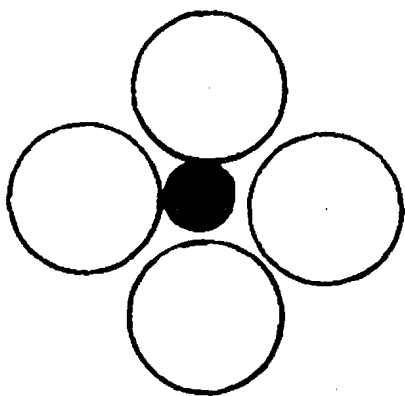
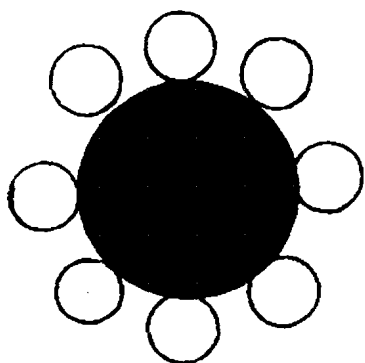
通常我们普遍认为点是圆的，其实这是一种错觉。点作为形象是多种多样的，但仍可分成规则和不规则两类。规则的点是指严谨有序的圆点、方点、三角点，不规则的点是指那些自由随意的点。自然界中的任何形态，只要缩小到一定的程度，都能产生不同形态的点。

点是视觉的中心，也是力的中心。当画面上有一个点时，人们的视线就会集中在这个点上。一个点没有上下左右的连续性和指向性，但是它有点“睛”的作用，并能产生积聚视线的作用。当同一画面中有两个同样大小的点，并各有位置时，它的张力作用就表现在连接这两个点的视线上，即在视觉心理上产生连续效果。当两个点大小不同时，视线首先会被大的点吸引，但视线会逐渐向小点移去，最后集中到小点上，点越小积聚力越强。当画面中有三个点并在三个方向平均散开时，点的视觉作用就表现为一个三角形，这是一种视觉的心理反映。

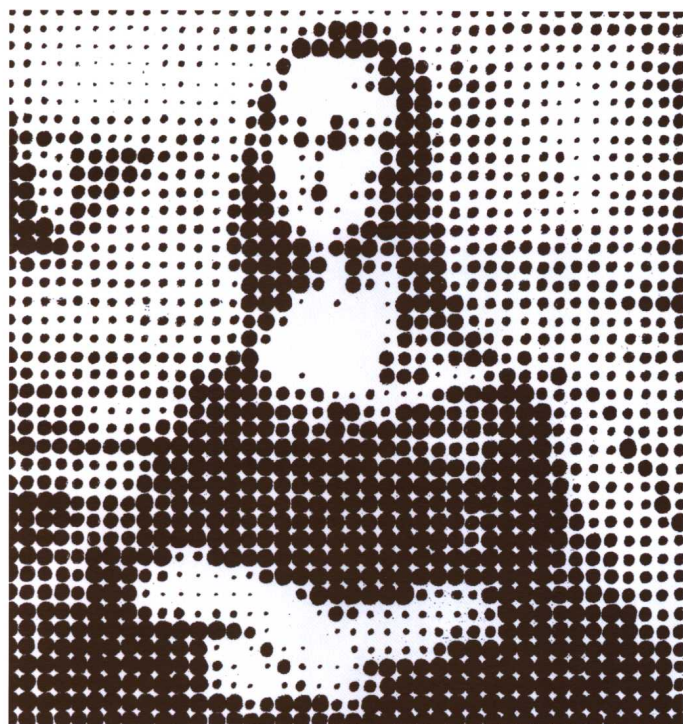
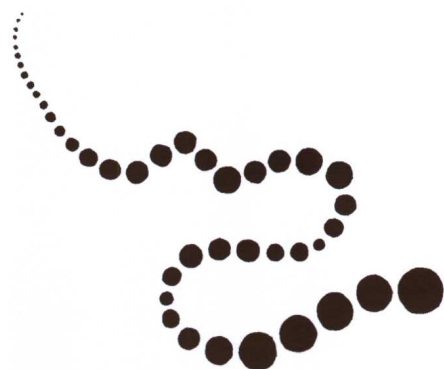
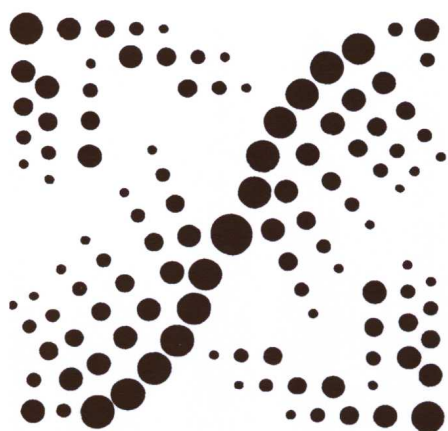
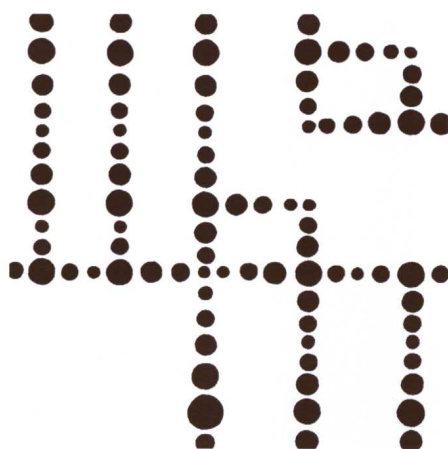
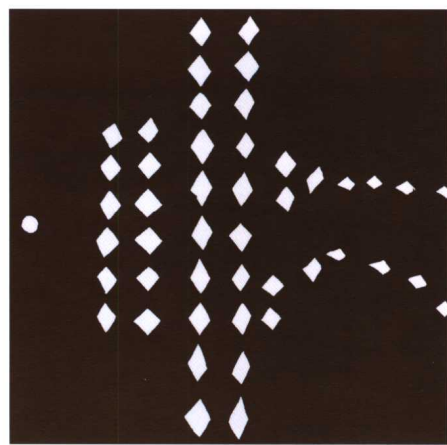
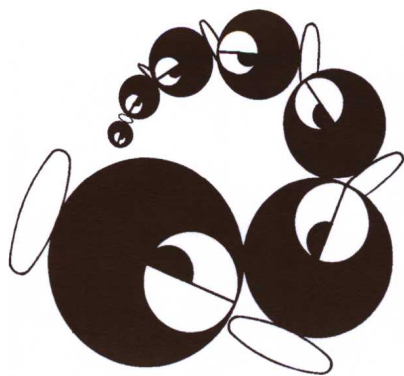
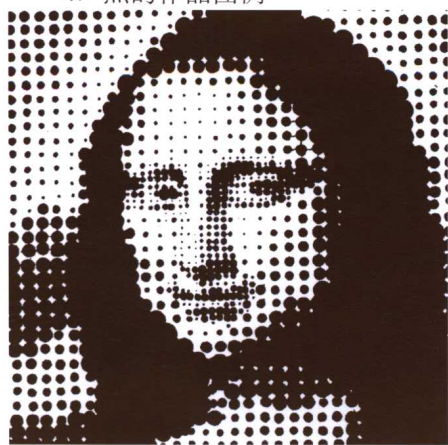
3. 点的错觉

错觉就是视觉与客观不相一致所产生的现象。由于点的排列位置、色彩、明度以及环境条件的变化而产生大小、远近、空间等感觉，当中存在着许多错觉现象，运用得好就能事半功倍。

如两个大小一样但色彩不同的点，明亮或暖色的点有向前的感觉，而黑色或冷色的点有后退的感觉。由于周围点的大小不同，就使中间两个相同的点产生大小不同的错觉感觉。

4. 点的作品图例

阳伯华作品

黎明作品