

YINGSHI CHUANNMEI

☆影视传媒专业系列教材

平面构成

主 编 / 文 杰 林 强

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

Pingmian Goucheng

Pyngnan Goucheng

平面构成

主编

文杰

林强

副主编

吕南

冉冉

钟洁

参编

谢洪波

周莉

李茜

黄莺

编审

于霄

重庆大学出版社

图书在版编目（CIP）数据

平面构成 / 文杰, 林强主编. —重庆: 重庆大学出版社,
2016.5

影视传媒专业系列教材

ISBN 978-7-5624-9608-3

I. ①平… II. ①文…②林… III. ①平面构成(艺术)
—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第010998号

影视传媒专业系列教材

平面构成

主 编 文杰 林强

责任编辑: 李仕辉 版式设计: 张 晗

责任校对: 关德强 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆金润印务有限公司印刷

*

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 8.5 字数: 176千

2016年5月第1版 2016年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-9608-3 定价: 38.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

▼

编写委员会

▲

总主编	刘 翼			
总主审	刘 迅			
编 委	杜仕勇	田 力	陈 卓	王 萍
	文劲松	吕 南	沈 丹	冉 冉
	曾 珍	赵 岚	吕 晖	林 林
	林 强	文 杰	张 冰	陈卓威
	李观慧			

前 言

21 世纪以来,在艺术设计领域,从计算机辅助设计软件的普遍使用,到声、光、色等网络传播媒介的介入,身处一线的设计者们在享受信息时代带来便利的同时,对于自己的设计前景越来越感到迷茫无助,具有想象力和爆发力的原创作品越来越少,相互模仿抄袭的居多。当代艺术设计现状要求艺术设计教育从艺术院校学生的构成基础抓起。当前的艺术设计教学,有些仅仅在框架的规定下做好某些练习,草率完成学习,并不能结合社会实践进行独立的设计与创作;过分夸大计算机辅助设计软件的神通广大,全盘否定构成传统的手工绘制技巧,将二者割裂开来。这两种现象都是极端的表现,不利于艺术设计教学的健康发展。

为了符合当下教育改革创新要求,编者从教学实际出发,以强调项目化教学和提高学生实践能力为主要目的,培养实用型人才的岗位技能为宗旨,遵循艺术设计教学的基本规律,以理论讲解、案例分析、学生作业点评、课堂实训、小贴士、知识链接和课后作业设计制作为主线,体现“理论可读、易于操作;浅而实在、学以致用;教学与实践相互渗透”的原则。教材结构简单清晰,各章结合紧密,保留了部分传统教学内容,同时增加了当代的新案例和学生的优秀作品赏析,使教材内容更全面丰富,易于帮助学生理解平面构成内容的理解和掌握基本的设计方法,引导学生在设计中享受联想和创新的快乐,具有很强的实用价值,充分体现了中国艺术设计教育与本专科教育教学的特点。

本书的编写覆盖了教学所涉及的一些专业书籍、杂志和设计网站,知识面广、综合性强,力图能贴近培养目标、贴近教学实践、贴近学生需求,为专业课的学习打下扎实的基础,同时也有利于培养“宽基础、复合型”的专业技术人才。

编 者

2016 年 1 月

目 录

第1章 认识平面构成 / 1

- 第一节 平面构成溯源 / 1
- 第二节 构成与设计的关系 / 2
- 第三节 平面构成的新特点 / 3
- 第四节 平面构成的材料 / 4
- 第五节 平面构成的工具 / 9

第2章 平面构成的造型要素 / 15

- 第一节 造型要素之一——点构成的案例分析 / 15
- 第二节 造型要素之二——线构成的案例分析 / 21
- 第三节 造型要素之三——面构成的案例分析 / 27
- 第四节 点、线、面综合构成的应用赏析 / 35

第3章 平面构成设计美的形式法则 / 43

- 第一节 变化与统一 / 43
- 第二节 对称与均衡 / 45
- 第三节 节奏与韵律 / 48
- 第四节 条理与反复 / 49
- 第五节 比例与分割 / 50

第4章 平面构成的设计形式表现 / 53

- 第一节 构成设计中基本形与骨骼的衍生关系 / 53
- 第二节 基本形的设计形式表现及案例分析 / 62

第5章 平面构成的肌理制作表现 / 97

- 第一节 肌理构成的表现技巧 / 97
- 第二节 肌理构成的应用 / 106

第6章 平面构成的综合应用 / 112

第一节 平面构成在平面广告设计中的应用 / 112

第二节 平面构成在书籍装帧设计中的应用 / 114

第三节 平面构成在包装设计中的应用 / 116

第四节 平面构成在展示设计中的应用 / 117

第五节 平面构成在装饰艺术中的应用 / 118

第六节 平面构成在环境艺术设计中的应用 / 120

第七节 平面构成在室内家具设计中的应用 / 122

参考文献 / 125

后记 / 126

第 1 章

认识平面构成

平面构成作为“三大构成”（平面构成、色彩构成、立体构成）之首，是为从事专业设计工作奠定基础的设计理论课程，也是任何一项设计的具体表现。无论是在平面构成点、线、面的分割排列，还是在色彩的组合，以及在对立体空间和新材料的运用中，都需要有目的、有计划地向艺术设计延伸。

第一节 平面构成溯源

构成设计是一门有目的的视觉创造设计艺术，它是由视觉、知觉反应联系起来的一种视觉语言，以抽象的动静变化为主的表现形式，必须在工艺性、科学性、实用性的制约下进行，从而达到视觉审美的统一。“构成设计”一词源于西方20世纪的抽象绘画。19世纪前，西方美术重在写实和再现自然；19世纪末，由于照相术的逐步发展，部分艺术家们由具象的描绘转向抽象的表现。直到1919年，世界上第一所完全为发展设计教育而建立的德国包豪斯（Bauhaus）学院成立（创始人是德国著名建筑师格罗皮乌斯），“包豪斯（Bauhaus）运动”成了现代设计运动的起点以及构成设计的先驱和摇篮，开创了构成设计新纪元。在当时的历史背景下，包豪斯（Bauhaus）经历了三个阶段：1919—1928年，格罗皮乌斯任校长，他提出了“艺术和技术”的新统一，认为学校应该是一个设计文化的工场，教师应该是艺术家和工艺技师的和谐统一体；1928—1930年，迈耶任校长，他认为格罗皮乌斯关于艺术和技术相统一的观念太唯美了，主张在艺术设计方法中更多地依靠科学，而不是艺术；1930—1933年，密斯·凡德罗任校长，

他把教学集中在职业的艺术问题上，既不赞同格罗皮乌斯培养通才的观点，也不赞同迈耶的纯粹功能主义。包豪斯（Bauhaus）校址的三次迁移，也经历了魏玛时期（1919—1924年）、迪拜时期（1925—1930年）和柏林时期（1931—1933年）三个重要的时期，其主要特征表现为：设计中强调自由创造，反对模仿因袭和墨守成规；将手工工艺同机器生产集合起来；强调各类艺术之间的交流融合，将学校教育同社会生产相结合。包豪斯（Bauhaus）对现代设计教育作出了巨大贡献，打破了将“纯粹艺术”与“实用艺术”截然分割的陈腐落后的教育观念，进而提出“集体创作”的新教育理念；完成了在“艺术”与“工业”的鸿沟之间的架桥工作，使艺术和技术获得新的统一；接受机械作为艺术家和设计师的创造工具，并研究出大量生产方法；认清了“技术知识”可以传授，而“创造能力”只能启发的事实，为现代设计教育建立了良好的规范；发展了现代设计风格，为现代设计指示出正确方向；坚决反对把风格变成僵死的教条，只承认设计必须跟上时代变化的步伐。

20世纪70年代末，构成艺术（平面构成、色彩构成、立体构成）由香港地区传入内地，80年代被部分高等美术院校接受，并被列为必修的专业基础课，这无疑打破了以往传统图案设计方法的束缚。在设计及形象思维方法方面，产生新的波动，给中国的艺术设计带来了新的生机。这个时期也是构成设计处于相互借鉴、百家争鸣、各存己见的争议、探讨的阶段。在广告设计、标识设计、书籍装帧设计、服装设计、视觉传递设计等领域得到广泛运用。

“三大构成”是理论与实践紧密结合的课程，需要注重动手能力的培养，以及新材料、新工具、新技法的运用和研究，在反复的动手实践中提高造型能力和创造能力。可以说，平面构成是具有多种造型领域共同的基础，它是基本的造型活动之一，也是初学者首先必须知道的入门知识。具体而言，是指通过形态、色彩、质感、构图、表现方法的训练，培养美的感觉和理性的表达。

第二节 构成与设计的关系

一、构成与平面构成的含义

构成（Construction）一词，在建筑学方面是常用的术语。从文字的表面解释，它含有构造、结构以及构筑的意思。在造型艺术方面，则指形态和材料等素材在视觉、力学上或视觉心理上的组织而言。构成（Construction）是一种造型概念，按一定的原则将各种造型要素组合成美的形态，其过程和结果称为构成。更明确地说是研究视觉设计

中最基本的造型（构成）要素——形、色、体在二维或三维的空间里排列和组合形成的美的形态，是从诸多的审美实践中概括和总结出来的形式法则。平面构成是研究平面形态学的最基础部分，它侧重训练各种形态在二维空间内按照一定的秩序和规律进行排列组合，从中求取理想的组合关系，在构成的基础上强调平面。它是一种理性的艺术训练，着重培养逻辑思维下的创新意识，强调形态间的比例、平衡、对比、节奏、韵律、推演等，从而表现出机械美、数学美、秩序美和理智美。

二、设计与平面设计的新内涵

（一）设计的广义理解

设计（Design）一词的出现在欧洲文艺复兴以后，最初被译为“图案”，不同的国家和时代赋予它不同的意义。法语的意思是“素描、图案”；拉丁语的意思为“徽章、记号”。就其本义而言是“通过符号把计划表示出来”，也可以说是把想象中的意图表示成可见的内容。从广义上理解，设计就是带有审美性的造型计划，通过色彩、造型的巧妙配合呈现出美的形式。

（二）平面设计的视觉媒体

平面设计是将不同的基本图形，按照一定的规则在平面上组合成图案，主要在二度空间范围之内描绘形象。而平面设计所表现的立体空间感，并非实在的三度空间，而仅仅是图形对人的视觉引导作用形成的幻觉空间。平面设计普遍应用于日常生活中，满足各阶层的需要，是一种直接、方便、符合经济效益的传播媒体。

三、构成与设计的关系

构成：是理想性的、美的探索，理论在形式上的实践。不受任何条件的约束，不受工艺特性的限制，它扬弃自然形态和生活现象，是一种较单纯的思维创造活动。其以设计为目的，用于教学中的基础训练。

设计：是现实性的，以实用为目的。设计必须具有时代性、社会性、民族性、生产性、实用性、有多方位的制约性，以构成为依据，并将其成果用于现实生活中。

以上内容是二者的区别，它们之间也存在一定的联系，构成是基础，设计是目的，现代的很多优秀设计作品实际上就是构成的表现。

第三节 平面构成的新特点

平面构成在新材质、新工艺的条件下，运用空间与形、形与形、形的正负处理的组合关系，表达出点、线、面、形等所构成的光色聚散、开合、方向、位移、转换的秩序排列，

从而呈现出强烈的起伏、振动、对比、呼应,在视觉上引起反复、闪烁、眩目的艺术效果,逐渐转向单纯、简洁、明快、韵律变化的设计趋势,一反以往烦琐、跳跃的构成设计形式,而突出“属性感、新奇感和特色感”的新特点。

一、属性感

属性感是指在年龄、性别、种族、职业、文化程度等消费者中产生的共鸣感,产品要根据不同消费者的心理特点来进行设计,才能使各层次的消费者产生愉悦感。例如,男性产品在造型上要求粗犷、大方,多采用直线形,富有男子汉的气派,而女性产品则讲究秀美、纤巧,多使用曲线型,符合女性的心理。

二、新奇感

新奇感一般是通过产品的外观造型给观者造成强烈的视觉吸引力,根据消费者求新、求奇、求变的心理,产品采用多功能新技术、新材料,增强消费者的购买欲。

三、特色感

特色感是指产品造型通过精心设计,使产品使用功能、结构、材料、造型在风格上相统一,相得益彰,能深刻反映产品固有的特色和魅力,从而使消费者迅速地选择产品。

第四节 平面构成的材料

谈到构成不可避免地就会谈到构成的工具和材料,所有的构成形态都是通过对工具和材料的合理运用而形成的。随着科技的迅速发展,构成材料日新月异,品种繁多,只要留意材料的信息,适时恰当地选择材料,合理运用到设计中去,就可取得事半功倍的效果。

一、绘画材料

任何一种绘画形式都可以运用到构成设计中,绘画中因颜料的属性和技法笔触的不同会使画面产生各种不同的视觉肌理和画面感受。

(一) 国画颜料

传统中国画颜料分为植物颜料、矿物颜料和化学合成颜料三类。植物颜料有藏青、胭脂、藤黄等;矿物颜料有赭石、朱砂、朱石票、石青等;化学合成颜料多数是铝管包装的中国画颜料(图1-1)。国画笔墨落在宣纸上,能够产生干、枯、湿、润等国画所特有的质感变化。

图 1-1 中国画颜料

（二）水彩颜料

水彩颜料（图 1-2）透明度高，覆盖力弱，色彩重叠时，下面的颜色会透过来，其色彩鲜艳度弱于彩色墨水，但着色较深，着色的时候由浅入深，尽可能一气呵成。其作品色调较为古雅和雅致，给人一种“水”“润”“透”的感觉。

图 1-2 水彩颜料

（三）水粉颜料

水粉又称广告色，应用很广，是不透明水彩颜料，色素纯正，色彩鲜明，遮盖力强，笔触可以重叠，可用于较厚的着色，大面积上色时也不会出现不均匀的现象（图 1-3）。水粉颜料不要调得过浓或过稀，过浓时则带有黏性，难以把笔拖开，颜色层也显得过于干枯以致开裂，过稀会有损于画面的美感。

图 1-3 水粉颜料

（四）油画颜料

油画颜料是以矿物、植物、动物、化学合成的色粉与调和剂（亚麻油或核桃油）搅拌研磨所形成的一种物质实体（图 1-4）。它的特性是比较厚重，容易着色。根据笔触的方向、大小及松节油调和的稀稠表现可追求理想的肌理效果。

图 1-4 油画颜料

（五）丙烯颜料

丙烯颜料是用一种化学合成胶乳剂（含丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯、丙烯酸、甲基丙烯酸，以及增稠剂、填充剂等）与颜色微粒混合而成的新型绘画颜料。颜料可以用水稀释，落笔后几分钟就可干燥，干燥后会迅速失去可溶性，同时形成坚韧、有弹性的不渗水的膜。其色彩饱满、浓重、鲜润，无论怎样调和都不会有“脏”和“灰”的感觉（图 1-5）。

图 1-5 丙烯颜料

（六）彩色墨水

彩色墨水的颜色非常鲜艳，使用时需要加水进行调和，适合混色和重复上色（图 1-6）。

图 1-6 彩色墨水

（七）炭笔

炭笔是木材经过不完全燃烧产生的，有粗、细、

图 1-7 炭笔

图 1-8 色粉

图 1-9 色粉棒

图 1-10 染料

软、硬之区别，一般为黑色，有的炭笔也有赭褐色(图1-7)。炭笔表面比较粗糙，不反光，适合画涩的力度感较强的线条，还能够擦出不同的肌理效果，炭笔的表现力和附着力很强，用橡皮不容易擦掉和修改，而且用笔时力度掌握不好容易破坏纸张表面，运用得当在构成设计中也可以是一种表现手法。

(八) 色粉和色粉棒

色粉是一种干性的涂料，又叫粉彩，最大的特点就是不需加稀释剂调和直接涂于画面上，色相的相互混合也是在画面上直接进行，用色粉绘画既有油画的厚重又有水彩画的灵动之感，且作画便捷，绘画效果独特，深受西方画家们的推崇(图1-8)。

色粉棒即彩色粉笔，西方多称软色粉，是一种用颜料粉末制成的干粉笔。一般为8~10cm长的圆棒或方棒，也有价格昂贵的木皮色粉笔(图1-9)。

(九) 染料

染料是通过浸染、煮染、蒸染或拔染等方式能使纤维和其他材料着色的物质，且不易脱落、变色。染料通常溶于水中，有些染料需要媒染剂才能着色(图1-10)。

二、天然材料

在构成设计中，还可以运用各种天然材料进行造型设计。天然材料是自然界本身就有的，没有经过人为加工的材料，如树叶、棉花、沙子、石材、蚕丝、亚麻、羊毛、皮革、黏土等，每种材料都有着各自不同的形态和肌理，也是构成设计的材料、工具和素材。

三、人工材料

人工材料简而言之就是经过人为的化学方法，加工处理后形成造型的材料，如橡胶、合成纤维、玻璃、陶瓷、涂料、建筑等(图1-11至图1-13)。本段重点对构成练习中使用最多的纸张进行阐述和说明。

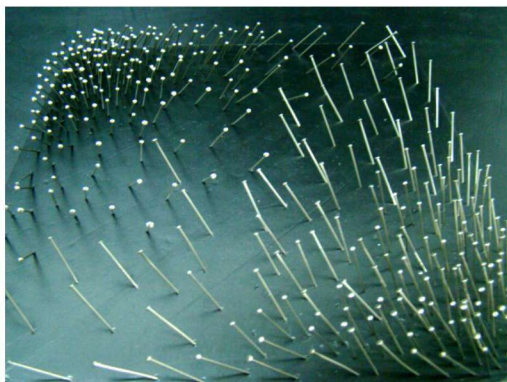

图 1-11 金属

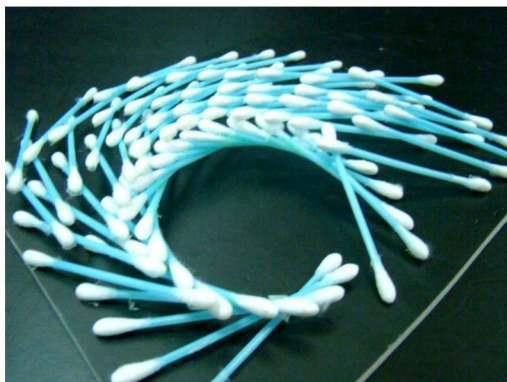

图 1-12 塑料

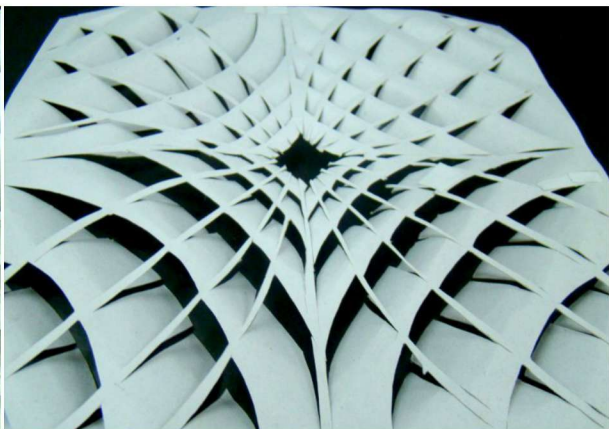

图 1-13 纸张

设计用的纸特别多而杂，一般市面上的各类纸都可以使用。在进行构成练习使用时可根据自己的需要而定，一般太薄、太软的纸张不宜使用。最常使用的是纸张质地较结实的绘图纸、水彩、水粉画纸、白卡纸（双面卡、单面卡）、铜版纸等。市面上有进口的麦克笔纸、插画用的冷压纸及热压纸、合成纸、彩色纸板、转印纸、花样转印纸等，都是绘图的理想纸张。但是，每一种纸都需配合工具的特性而呈现不同的质感，如果选材错误，会造成不必要的困扰，降低绘画速度与表现效果。

（一）绘图纸

绘图纸是一种质地较厚的绘图专用纸，表面比较光滑平整，也是设计工作中常用的纸张类型（图 1-14）。在手绘表现中可以用它来替代素描纸，进行黑白画、彩色铅笔以及马克笔等形式的表现。

（二）宣纸

宣纸分为生宣、熟宣和半熟宣。生宣吸水性很强，易产生丰富的墨韵变化，以之行泼墨法、积墨

图 1-14 绘图纸

图 1-15 宣纸

图 1-16 水彩纸

图 1-17 水粉纸

图 1-18 铜版纸

图 1-19 素描纸

法，能收水晕墨、达到水走墨留之艺术效果，写意山水多用它尽兴表现。生宣作画追求的是这种“多变”的墨趣，落笔即定，水墨渗沁迅速。熟宣是加工时用明矾等材料涂过，故纸质较生宣硬，吸水能力弱，使得使用时墨和色不会洇散开来。熟宣宜于绘工笔画而非水墨写意画，其缺点是久藏会出现“漏矾”或脆裂。半熟宣也是从生宣加工而成，吸水能力界乎前两者之间（图1-15）。

（三）水彩纸

水彩纸是水彩绘画的专用纸，较厚，吸水性也比一般的纸高，纸面的纤维较强壮，不易因重复涂抹而破裂、起毛球（图1-16）。水彩纸有棉质和麻质两种。如要画较为精致的主题，一般选用麻质厚纸；如要表达淋漓流动的主题，一般选用棉质纸。在手绘表现中，由于水彩纸的厚度和粗糙的质地具备了良好的吸水性能，所以不仅适合水彩表现，也同样适合黑白渲染、透明水色表现以及马克笔表现。在选购时，应特别注意不要与“水粉纸”相混淆。

（四）水粉纸

水粉纸是一种专门用来画水粉画的纸，纸张能吸水且比较厚，表面有圆点形的坑点，凹面是正面，表面比水彩纸要粗糙一些，可以更好地挂住色彩（图1-17）。

（五）铜版纸

铜版纸是以原纸涂布白色涂料制成的高级印刷纸，表面光洁平整，平滑度高，光泽度好，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高，抗水性好（图1-18）。铜版纸主要用于印刷高级书刊的封面和插图、彩色画片、各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等。

（六）素描纸

素描纸属于铅笔画用纸，纸较厚，纸面纹理粗糙，纸质密实，易擦拭修改及显现线条笔触的色调变化（图1-19）。

（七）拷贝纸

拷贝纸是一种非常薄的半透明纸张，一般为设计师用来绘制和修改方案，所以又称为“草图纸”（图 1-20）。拷贝纸对各种笔的反应都很明确，绘制草稿清晰并有利于反复修改和调整，还可以反复折叠，对设计创作过程也具有参考、比较和记录、保存的重要意义。

（八）硫酸纸

硫酸纸是传统的专用绘图纸，用于画稿与方案的修改和调整（图 1-21）。与拷贝纸相比，硫酸纸因为比较厚而且平整，不易损坏。但是由于其表面质地过于光滑，对铅笔笔触不太敏感，所以选用硫酸纸时最好使用绘图笔。在手绘学习过程中，硫酸纸是作“拓图”练习最理想的纸张。

（九）特种纸

特种纸是各种特殊用途的产量比较小的纸或艺术纸的统称，是将不同的纤维利用抄纸机抄制成具有特殊机能的纸张。现在销售商将压纹纸等艺术纸张统称为特种纸，主要是为了简化品种繁多而造成的名词混乱（图 1-22）。特种纸通常单独使用合成纤维、合成纸浆或混合木浆等原料，配合不同材料进行修饰或加工，赋予纸张不同的机能及用途。

图 1-20 拷贝纸

图 1-21 硫酸纸

图 1-22 各种特种纸张

第五节 平面构成的工具

一、绘图用具

绘图用具包含了绘图铅笔、自动铅笔、针管笔、签字笔、彩色水笔、麦克笔、金银黑白笔、荧光笔、毛笔、喷笔、排笔、水彩画笔、鸭嘴笔、蘸水笔、铁笔等。

（一）绘图铅笔类

绘图铅笔是最常用的绘画工具，也是设计初稿时运用最普遍的工具，在练习和表现中常用的是 2B 型号的普通铅笔（图 1-23）。普通铅笔一般分为从 6H—6B 13 种型号：HB 型为“中性”铅笔；H—6H 型为“硬性”铅笔；B—6B 型为“软性”铅笔。铅笔杆上 B、H 标记是用来表示铅笔芯的粗细、软硬和颜色深浅的；B 数值越大笔芯越粗、越软、颜色越深，H 数值越大笔芯越细、越硬、颜色越浅。

彩色铅笔在手绘表现中起了很重要的作用。无论是对概念方案、草图绘制还是成品效果图，它都不失为一种既操作简便并且效果突出的优秀画具（图 1-24）。可以选购从 18 色至 48 色之间的任意类型和品牌的彩色铅笔，其中也包括“水溶性”的彩色铅笔。

（二）绘图墨笔类

绘图墨笔主要指针管笔（图 1-25）、签字笔（图 1-26）等黑色碳素类的“墨笔”，用于细部描绘、勾勒和刻画物体。这类笔的差别在于笔头的粗细，常见型号为 0.1 ~ 1.0。在实际练习和表现中通常选择 0.1、0.3、0.5 型号的一次性（油性）勾线绘图笔。

（三）绘图毛笔类

在黑白渲染、水彩表现以及透明水色表现中还要用到毛笔类的画具，常用的有“大白云”“中白云”“小白云”“叶筋”“小红毛”和水粉笔、水彩笔以及板刷，这些笔主要用于描绘、着色（图 1-27）。

图 1-23 普通铅笔

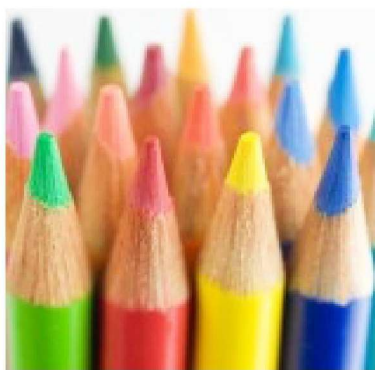

图 1-24 彩色铅笔

图 1-25 针管笔

图 1-26 签字笔