

高职高专艺术与设计类教材

平面 构成

20%

最新教育理念

50%

经典案例解析

30%

最新实战导航

主 编：舒泳涛 蒋 鹏

副主编：刘 伟 罗心乙 吴展彪

人民美术出版社

高职高专艺术设计类教材编委会

主 任：陈小林

副主任：王少农 冯光荣 刘 洵 李智勇

陈 怡 张 兵 张晓黎 唐廷强

黄强苓

编 委：尤 志 文佳才 付一君 刘 源

阮劲梅 杨国志 李珍林 闵 珂

余 江 余莉萍 张光荣 张跃华

庞君徽 祝建华 徐世玉 陶人勇

黄志刚 舒泳涛

(按姓氏笔画为序)

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 舒泳涛主编. -- 北京：人民美术出版社,
2012.4 (2013.3 重印)

高职高专艺术与设计类教材

ISBN 978-7-102-05863-4

I. ①平... II. ①舒... III. ①平面构成(艺术) - 高等职
业教育 - 教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第051216号

高职高专艺术与设计类教材

平面构成

主 编：舒泳涛 蒋 鹏

副主编：刘 伟 罗心乙 吴展彪

参 编：罗 薇 龙菲菲 杨昕宜 余学伟 黄志刚

李珍琳 范美俊 王 中 周泓智 赵 捷

舒小军 黄强苓 肖 欣

出 版：人民美术出版社

地 址：北京北总部胡同32号 100735

网 址：www.renmei.com.cn

电 话：艺术教育编辑部：(010) 56692089

(010) 56692093

发行部：(010) 56692181/56692190

邮购部：(010) 65229381

责任编辑：王 远

封面设计：曹田泉

版式设计：罗 薇 舒泳涛

版式制作：王莉莉 张钟心

责任校对：马晓婷

责任印制：赵 丹

制版印刷：小森印刷(北京)有限公司

经 销：人民美术出版社

2012年5月 第1版 2013年3月 第2次印刷

开 本：787毫米×1092毫米 1/16

印 张：6

印 数：3001-6000册

ISBN 978-7-102-05863-4

定 价：35.00

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题，请与我社联系调换

总序

肇始于 20 世纪初的五四新文化运动,在中国教育界积极引入西方先进的思想体系,形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广,不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础引起汉语拼音和简化字的变革而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法,并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术,致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上,它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材,在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制,但它的不足,也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来,中国的艺术教育再一次面临新的变革,随着文化产业的日趋繁荣,艺术教育不只针对专业创作人员,培养专业画家,更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样,多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度,这其中,艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出,艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求,越来越影响艺术教育的健康发展。

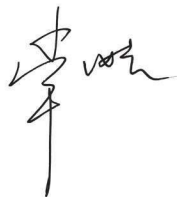
人民美术出版社,作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构,近年来顺应时代的要求,在广泛调研的基础上,聚集了全国各地艺术院校的专家学者,共同组建了艺术教育专家委员会,力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科,而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师,他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导,而且多年坚持艺术与设计实践不辍,他们既是教育家,也是艺术家、设计家,这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵,提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念,使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求,推动国内艺术教育的变革,促使学院式教学与科研得以跃进式的发展,并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材,这项工作长期的,也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者!

中国美术出版总社
人民美术出版社 社长

前言

本书编写的理论基础是建构主义教学理论,编写方法是分层次递进地讲授知识,再对经典设计及艺术作品进行解读,令学生了解修习本课目能够在以后的专业设计中起的作用,使学习更有目的性。本书设计了大量的“快题练习”“专题练习”来巩固知识点,多数习作配有作业讲评。本书也间插了“知识链接”用以提高学生的综合审美素养。本书的最后一章还对流行图形元素进行了解读,综合提高学生设计思维能力。本书总课时 72 节,建议普通高职院校老师使用时根据人才培养方案调整课时。自学的读者可放大作业量至 3 倍以上,量变产生质变,付出总会有收获。

本书面对的是高职设计艺术专业学生,并非专业的构成研究书籍,因此教学内容相对研究类书籍更加浅显,也由于总课时量的限制,不能设计过多教学内容。使用本教材的老师在课时允许的情况下可自行添加练习或修正各种练习的难度。

教材编写是非常严肃的工作,但编者水平有限,仓促成书,难免有知识的遗漏或错误,在此诚恳地向读者致歉,并希望将发现的错误告知作者以待修订,不胜感激。

袁迎耀、黄颖、彭艳、曾朝敏、田海英、任彦、周智、季震雄、陈海彦、李莉等老师参与本书文献综述等工作,诸君多为一线教学工作者,为高职设计艺术教育默默奉献,特此感谢。

另,本书的文献综述工作虽然恭谨严格,但或有不慎收集到非公版的图片资料,请作者与编者联系,以待修订时添加作者名字或删除相关资料。我等一心为中华之崛起而教书,一切皆为孩子们的成长、设计事业的发展、民族的昌盛繁荣,此心可鉴,诚请诸君谅解。

导读

快题练习

通过课堂即时快速的练习进行知识梳理,加强对重、难点知识的理解和掌握。“快题练习”因为作业范本难度不高皆未设置点评。

高手秘诀

告诉学生一些设计师经验性的知识。

知识链接

通过对一些设计大师的作品进行专题解读,提高学生的综合素养。

专题练习

“专题练习”是每个章节内容的综合性练习,一般在课后完成,作业规定的尺寸和精细度都大于“快题练习”,作业范例设有点评。

设计和艺术作品解读

设计和艺术作品解读能够促进学生对于知识应用的理解。

目录 Contents

第一章 初识构成

第一节 何谓构成	2
第二节 构成的前世今生	2
一、西欧	2
二、日本	4
三、中国	5
第三节 平面构成学什么	5
一、平面构成的概念	5
二、平面构成对设计的影响	5
三、平面构成练习常用材料	6

第二章 平面构成三大元素

第一节 点	8
一、重新认识点	8
1. 点是面积小而散的图形 2. 点是在大的场景对比下的小块图形 3. 图形交叉的地方会产生一个点 4. 所有的符号都有点的特征 5. 用各种工具制造的短小有力的痕迹	
二、点的关系	10
1. 虚点 2. 位置 3. 点的情绪 4. 点的错视	
三、设计作品解读	12
知识链接：草间弥生的圆点世界	13
第二节 线	16
一、看看生活中随处可见的线	16
二、线的分类	17
三、线的表达方式	17
1. 线的长短与粗细 2. 线的曲与直 3. 积线成面	
四、线的错视	18
1. 长短的错视 2. 位置的错视 3. 曲直的错视	
五、艺术与设计作品解读	21
知识链接：线的交响——上海玻璃博物馆	22
知识链接：线有多美——一些艺术作品中的线	23
第三节 面	25
一、认识各种面	25
二、面的情绪	26
三、面的错视	26
四、艺术与设计作品解读	27
知识链接：贝聿铭的苏州博物馆——历史的味道	28

第三章 发现形 改造形 创造形

第一节 肌理	34
一、自然肌理	34
二、人工肌理	35
1. 浮色吸附 2. 纸张揉皱 3. 玻璃压印 4. 微火熏制 5. 水彩撒盐 6. 流淌成型 7. 宣纸拓印	
三、设计作品解读	37
知识链接：充满民族感的肌理——靳埭强的海报设计专题	38
第二节 形的解构、重组、表现	42
一、形的关系	42
二、形的解构与重组	42
三、图底关系	49

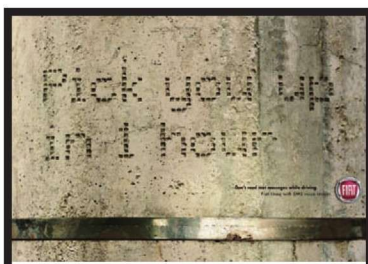
第四章 形与形的加减乘除

第一节 构图与骨骼	52
一、构图	52
1. 对称 2. 均衡	
二、骨骼	53
1. 水平 2. 垂直 3. 斜向 4. 曲线	
三、分割	54
1. 用数理进行分割 2. 等形分割	
3. 等量分割 4. 自由分割	
四、设计作品解读	56
第二节 重复、近似、特异	57
一、概念与方法	57
1. 重复 2. 近似 3. 特异	
二、设计作品解读	58
第三节 渐变、发射、动感	61
一、概念与方法	61
1. 渐变 2. 发射 3. 动感	
二、设计作品解读	62
第四节 密集	64
一、密集	64
二、设计作品解读	64

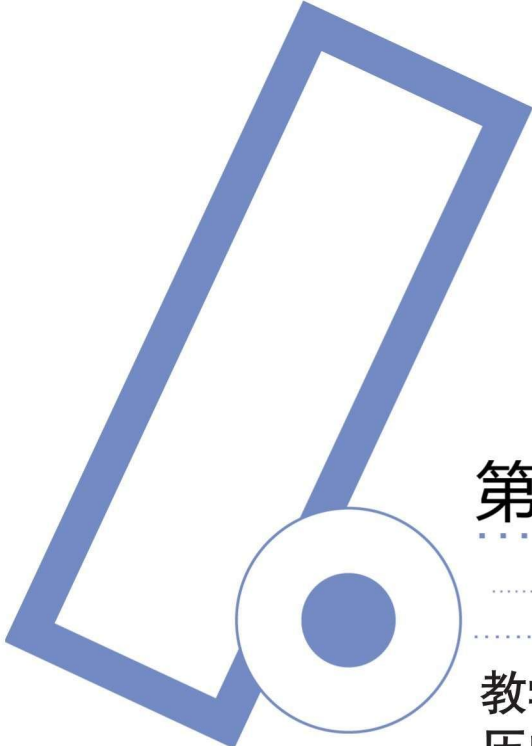
第五章 平面中的空间魔法

第一节 从平面跳到空间	68
一、创作方法	68
1. 形的重叠 2. 斜线纵深 3. 面的连接	
4. 线的曲折 5. 形的交错 6. 透视原理	
7. 影的衬托	
二、设计与艺术作品解读	69
第二节 不可思议的空间	76
一、悖理	76
1. 多视点空间形态并存	
2. 同一根线或同一个面形态交叉并存	
二、混维	77
三、艺术与作品解读	78
知识链接：冈特兰堡的混维海报	78
知识链接：埃舍尔的魔幻世界	79
知识链接：毕加索的立体主义画作	80

第六章 视觉狂欢的时代 ——流行图形元素解读

第一节 涂鸦	82
第二节 卡通	83
第三节 文字的无限图形化	84
第四节 民族风的盛宴	85
中式风格	86
哥特风格	87
巴洛克风格	88
伊斯兰风格	88
第五节 一切都在数字化	89

第一章 初识构成

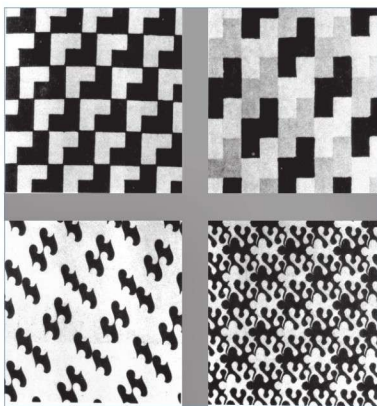
Plane Composition

平面构成

教学目标：掌握构成的概念、
历史源流、形式美的规律
教学难点：形式美的规律
课前准备材料：无
建议课时：2 节
建议授课场地：多媒体教室

第一节 何谓构成

“构成”是视觉艺术的一种方法论模式,它依据一定的原理,对图形进行抽象、提炼、组合,使之具有形式美感。学习“构成”能够提高对图形美的规律的认识,获得图形创造的方法和能力。

纺织品正反造型图案 克雷菲尔德 1934

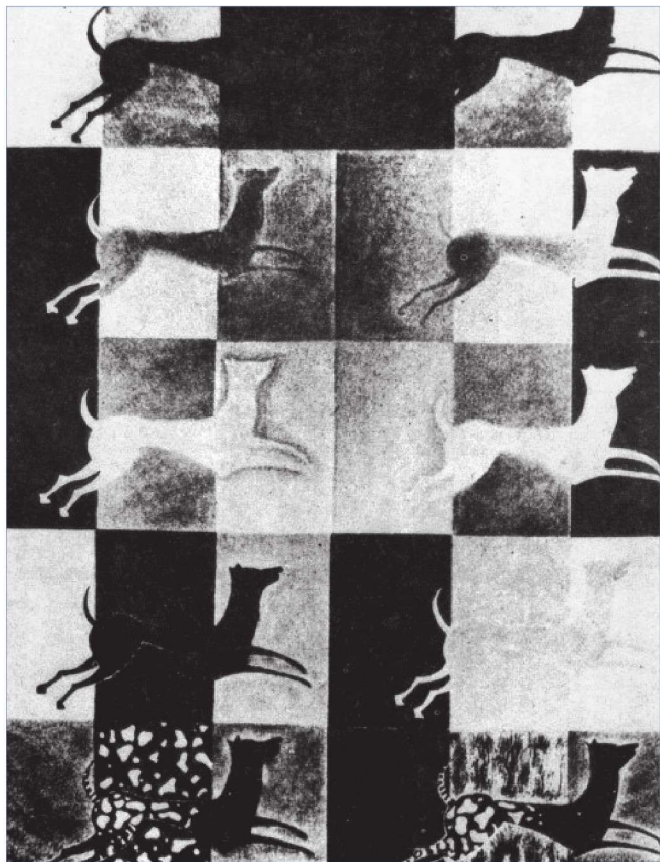
《乔托之圣安妮报喜之画面分析》 特里艾德勒 1918

第二节 构成的前世今生

一、西欧

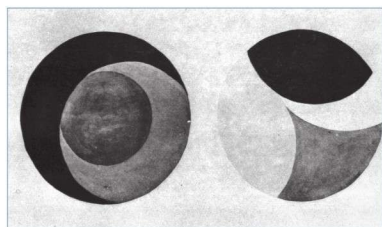
自1919年包豪斯成立,宣告了现代设计教育体系的建立。自此对设计师的专门教育从传统艺术教育中脱离出来,同时设计也从艺术和工艺门类中独立出来。包豪斯对于全世界范围内的设计教育有着极其重要的影响。

在包豪斯的课程中,第一年的初级课程(也叫预备课程)就是当今设计艺术专业基础课的起源。其课程设置以理论为基础,研究视觉语言的基本构成,如质地、颜色、形状、造型、材料。学生用抽象提炼后的图形进行各种构图和组合练习,使自己熟悉各种图形和材料使用时的可能性和局限性。这种授课模式被称为“包豪斯方式”。实际上,这就是现代图形构成研究和应用的起源。包豪斯学院用这种方式训练学生理解图形关系,并在之后的建筑设计、产品设计等课程中加以运用。

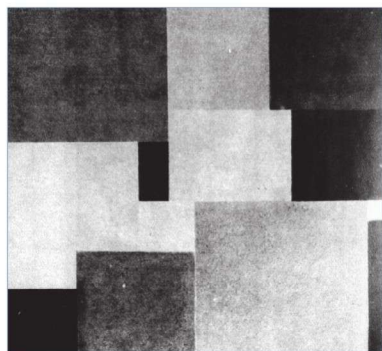

《奔犬》 黑白色块的引力 and 斥力作用 雷斯 1929

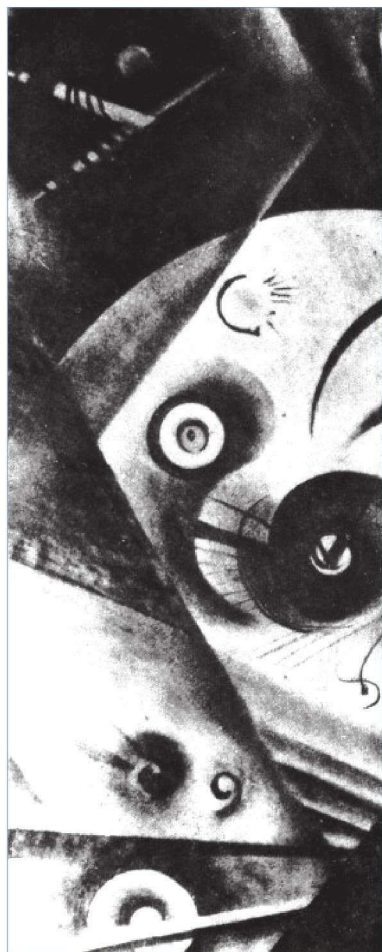
第二页、第三页图片都是包豪斯课程练习。来自包豪斯的一句话很好地概括了这些作业产生时作者所持有的图形观:“新的感官结构建立于视觉标志的组成元素——点、线、面、位置、方向。”

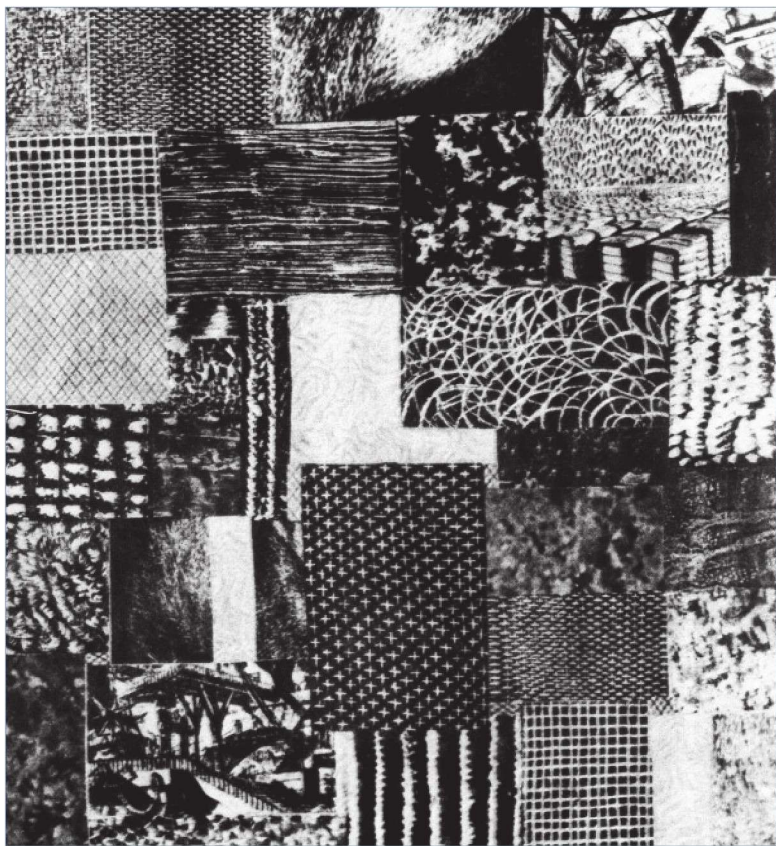
圆形切割 苏黎世工艺美术学院习作 1942

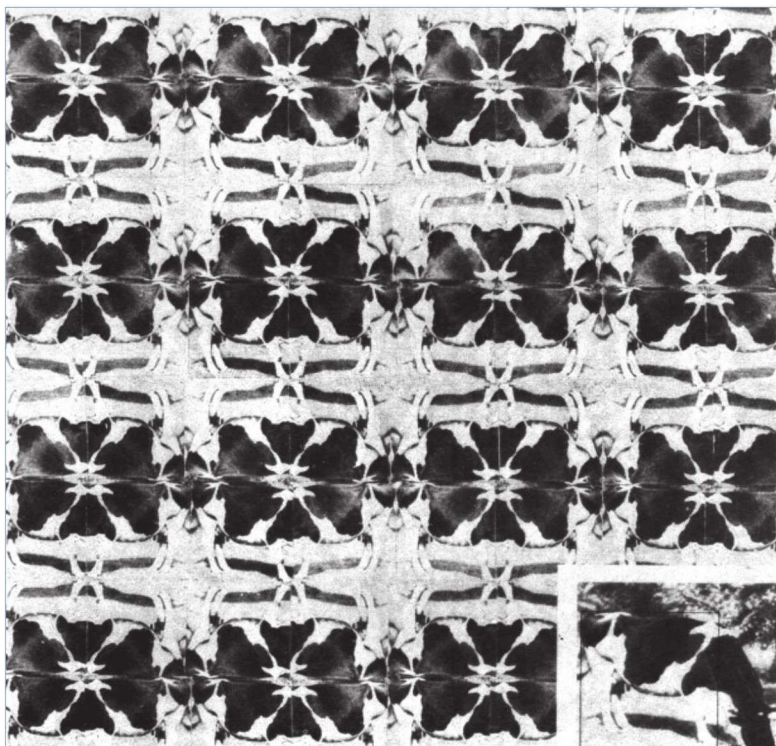
大小块面与深浅颜色的平衡

造型与明暗(局部) 迪克 1920

杂志剪辑纹理习作 穆勒 1932

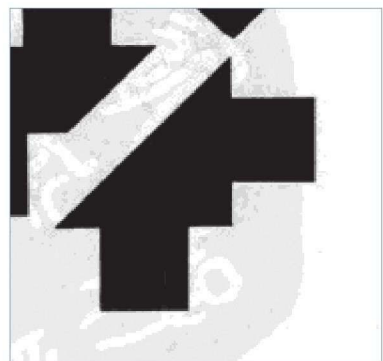
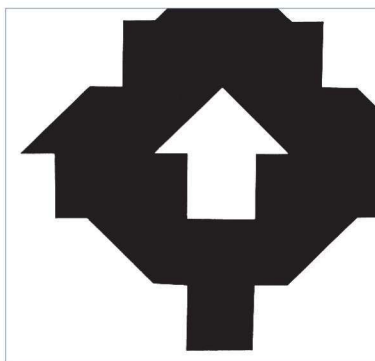
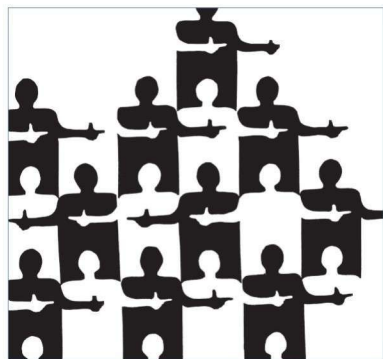
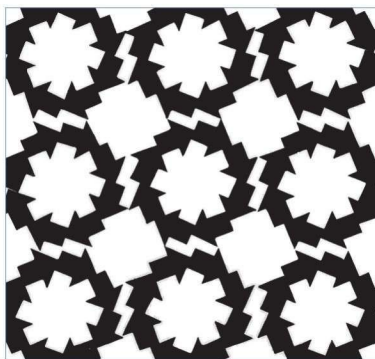
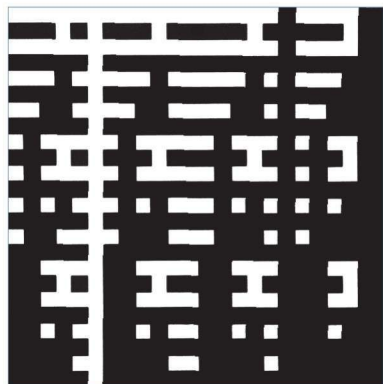
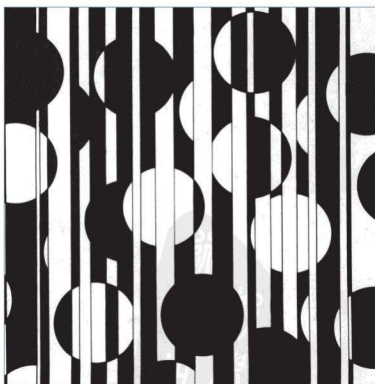
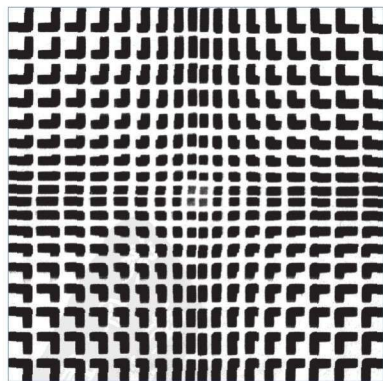
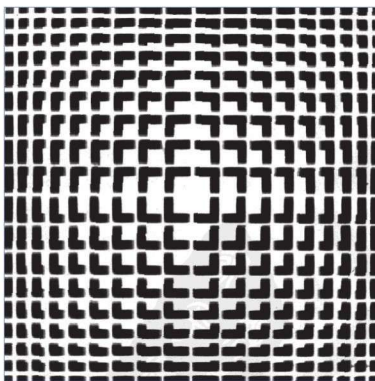

牛的照片剪辑 鲍曼 1934

二、日本

1947 年,日本开始对构成的教育和研究,当时称之为“色与形的基础练习”。经过约 10 年的发展,从中小学到大专院校再到高等学府逐步形成了构成教育体系。之后东京教育大学成立了日本第一个构成专业,建立了第一个构成系。

日本构成课程的内容包括:平面构成、立体构成、色彩构成、空间构成、动的构成、构成技法、视觉构成、机能构成、构成实验、构成原理、构成概论、构成论特别讲义等。

日本构成作品

三、中国

改革开放后,日本和中国香港地区的设计教育体系被引入中国大陆,由平面构成、色彩构成、立体构成组成的“三大构成”课程自此开始逐步成为中国现代设计教育的重要基础课,西方现代设计教育的内容也从此进入我国设计教育体系。

第三节 平面构成学什么

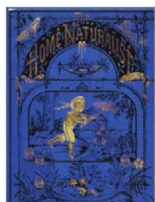
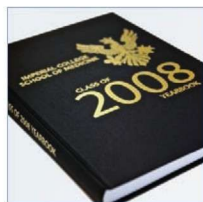
一、平面构成的概念

平面构成是平面形态学的最基础部分,侧重研究抽象几何形在平面上的关系,目的是训练平面图形的创作思维方法。

平面构成研究的主要内容有平面图形的元素、图形提炼方法、图形组合方法以及造型心理效应等。

二、平面构成对设计的影响

书籍装帧与画册设计

包装设计

室内和建筑界面设计

环境艺术设计

产品设计

三、平面构成练习常用材料

纸张包括彩色卡纸、素描纸、水彩水粉纸、复印纸、宣纸、金箔银箔、画布等。

素描纸、水彩水粉纸、复印纸可用于制图；宣纸、金箔银箔、画布可用于特殊效果制作；彩色卡纸可用于制图，也可用于装裱。

笔包括铅笔、炭笔、中性笔、马克笔、钢笔、毛笔、色粉笔、油画棒、水粉水彩笔等。

铅笔、炭笔、油画棒、蜡笔，彩铅等可以绘出有不同肌理效果的线条及块面；中性笔、钢笔可用于勾线；毛笔、水粉水彩笔可用于涂色。

颜料包括水粉颜料、水彩颜料、墨水、油画颜料、丙烯颜料等。

水粉颜料是不透明的水彩颜料覆盖力相对较强，着色均匀，易学易用，是基础练习常用的颜料；水彩颜料透明易干，有一定的侵蚀和沉淀特性，适用于部分特殊效果的肌理构成；油画颜料具有一定的可塑性，它能根据工具的运用而形成各种形痕和肌理；丙烯颜料色泽鲜艳、速干，干后画面无光，有抗水性，附着力大，可以在多种载体上作画。

自然材料包括纺织品、树叶、树皮、泥土、水、木材、石头、海绵等。

废弃材料包括泡沫、塑料袋、金属丝等。

第二章 平面构成三大元素

Plane Composition

平面构成

教学目标：正确认识点线面

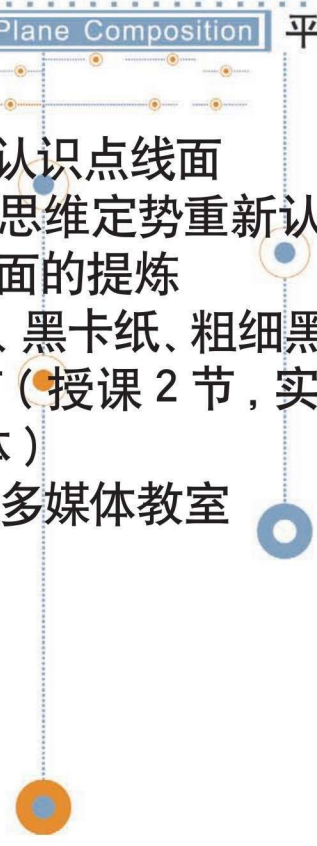
教学重点：打破思维定势重新认识点线面

教学难点：点线面的提炼

准备材料：白纸、黑卡纸、粗细黑色笔

建议课时：18 节（授课 2 节，实训 16 节，理论与实践一体）

建议授课场地：多媒体教室

第一节 点

你有没有思考过何为点的图形？

在通常的认知中,用笔在纸上点一下,留下的痕迹叫做点,小数点叫做点,衣服上不小心溅了一点墨水也叫点……还有什么可以叫做点呢?以上列举的这些点都有一个共同的特征,就是“小”。

在图形的世界里,点是与其所处场景相对比而得的,因为有个大背景,所以才判断出小点。点是可大、可小、可圆、可方的。图形点的特征就是“相对小的图形”。值得注意的是圆点是没有方向性的,但其他形状的点还具备方向性。

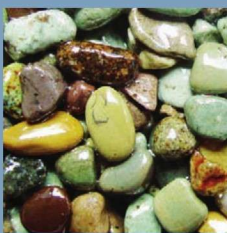
未来的设计师们一定要学会脱离以往的思维定势,“点”应该具有更为丰富的内涵。如果用新的思维方式重新审视所有视觉的元素,就会发现“点”是无所不在的。

一、重新认识点

1. 点是面积小而散的图形。譬如:鹅卵石、面包渣、米、豆、沙等。这是最符合常态思维的一种点图形,大部分人都可以正确地把它们理解为点。

2. 点是在大的场景对比下的小块图形。譬如:

汪洋中的孤岛、夜空中的繁星、树叶、鸟瞰的人和建筑、小块的云、日、月、万绿丛中的花、叶面的露珠、天空的飞鸟等。

卵石

芝麻

沙砾

大米

云朵

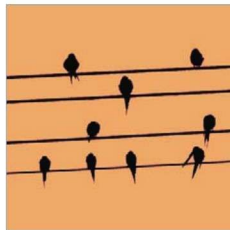
月亮

夕阳

繁星

栖鸟

人类

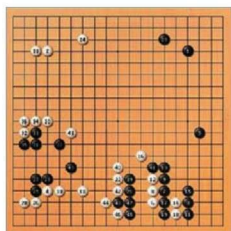
花芯

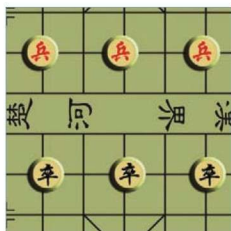
露珠

交叉线形成的点

围棋

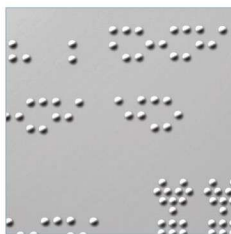

象棋

4. 所有的符号都有点的特征。比如文字、标点、数学符号、盲文等。

符号

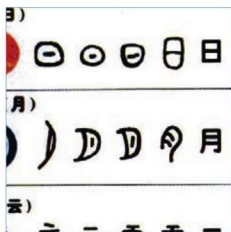
盲文

乐谱

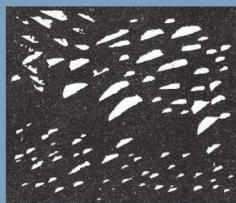
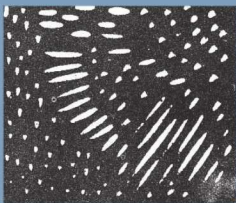
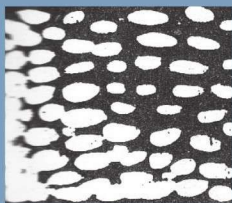

书法

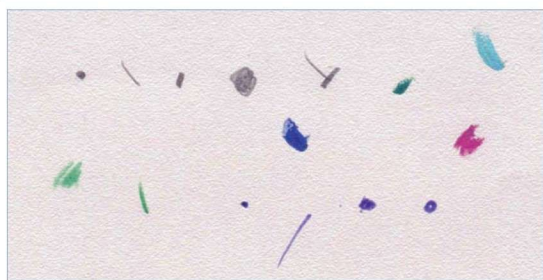

象形文字

5. 用各种工具制造的短小有力的痕迹。譬如铅笔、刻刀、钢笔、蜡笔、针等都可以制造出这种点,特别是在版画中,用各种不同的刀头进行刻、磨、凿等,就可以制造出各种丰富的点的形态。

当然也可以发掘更多的工具去尝试制造这种短小有力的点的痕迹,譬如:用木刺分别在棉布、宣纸、水彩纸、打印纸上戳出点,比较一下其形状的不同;你也可以把一个小石头用力扔到泥土地、水泥地等介质上制造点的痕迹;还可以把废纸揉成大大小小的纸团,比较一下,它们到底是点还是小球。试试看,你会做出多少种形态各异的点。这些点都有可能成为你的设计元素。

用铅笔、彩色铅笔、圆珠笔、色粉笔、签字笔等画的点

·快速练习· 在学校里寻找“点”

带着速写本,走出教室半小时,用笔记录你看到的点。回到教室后,以3人为一组,整理视觉笔记,每组用半小时整理出20个点形,在A4纸上快速完成后上交。

本作业将巩固上述知识,强化对于点的认识。

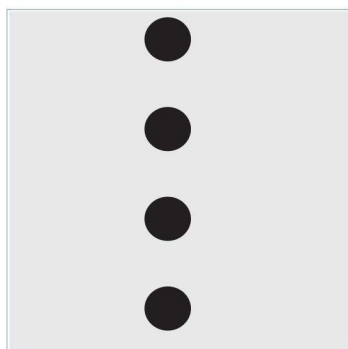
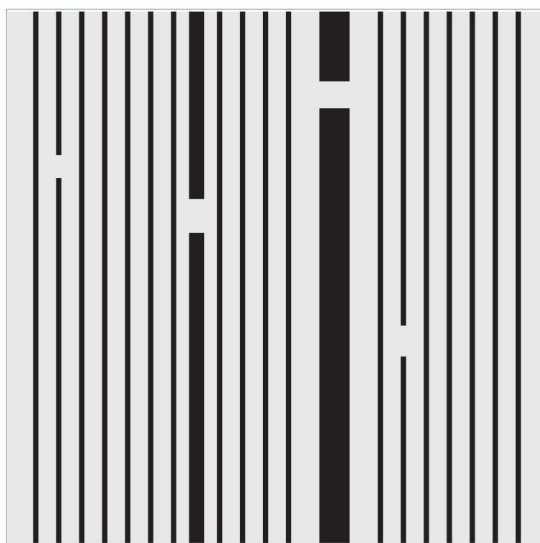
二、点的关系

1. 虚点

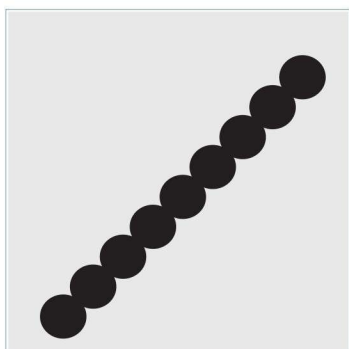
要得到一个点,一般来说会直接画一个点,但有时不用画也可以得到点,譬如,把线断开,断裂处就是一个点,粗线断开得到较大的点,细线断开则得到较小的点。由此可见,作为一个设计师切忌被思维的定势限制创作能力的发展,做任何设计的时候都要考虑多种方法和途径,才能创作出风格独特的作品来。

2. 位置

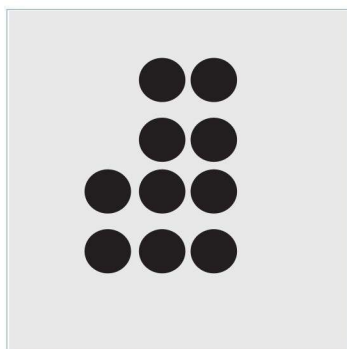
使用不同的颜色、不同的形状,采取不同的排列组合方式,安排在画面的不同位置,点会给人不同的视觉感受。

同一方向松散排列的点

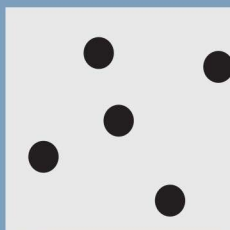
同一方向紧密相邻的点

垂直水平的方向重复出现的点

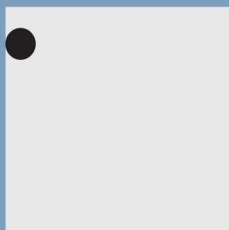
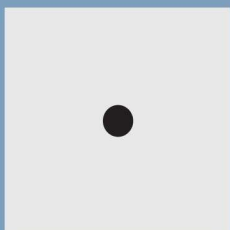
同一方向紧密相邻的点组成线。

在垂直和水平方向重复出现的点诱导人的视觉感知成为面。

多点共处,反而削弱了点对视觉的吸引。

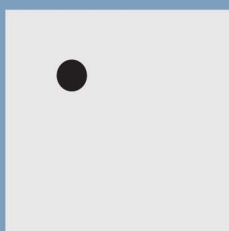
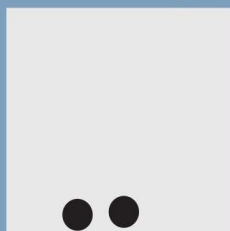
中心点视觉优先于边缘点。

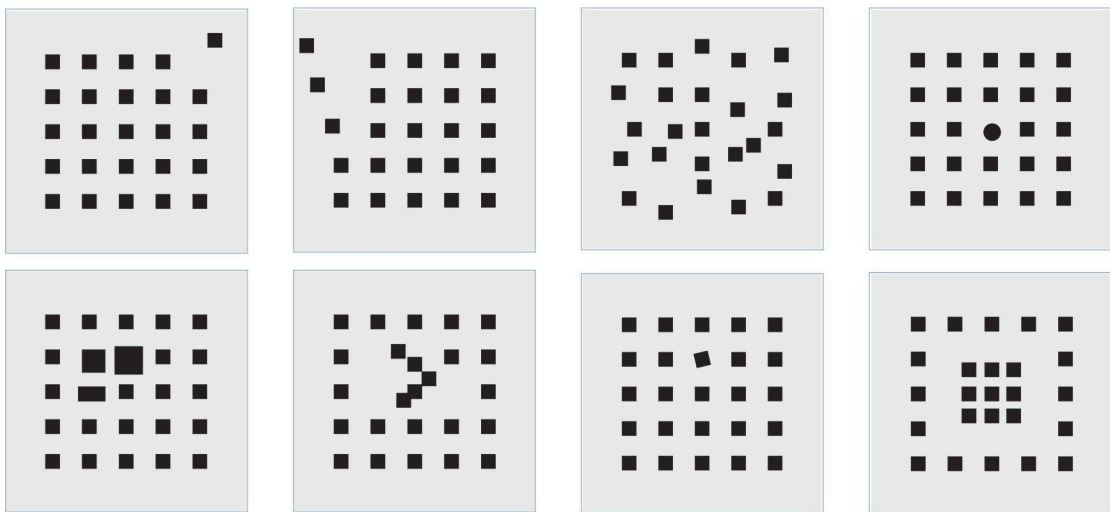
重心下沉的点令人感到沉重。

贴近边缘的点有种冲破边缘的力。

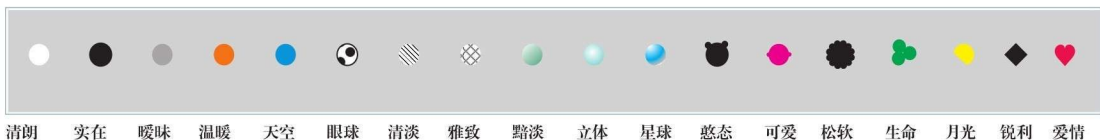
黄金分割的点视觉上非常舒服。

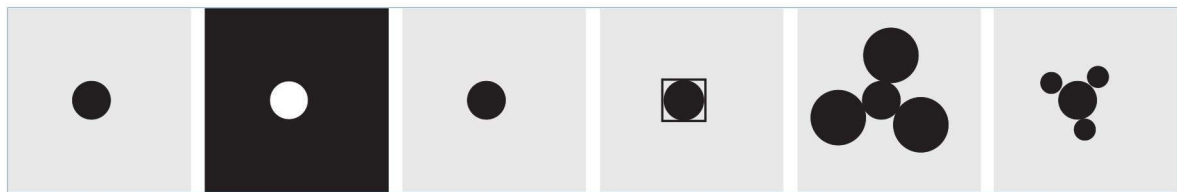
阵列的点出现的丰富变化

3. 点的情绪

4. 点的错视

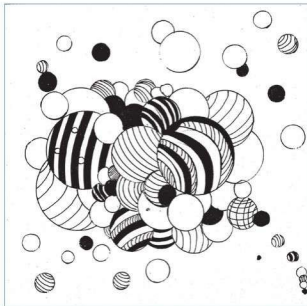
置于不同颜色的背景下,在不同边框的衬托下,在不同大小的对比下,同样一个点的大小显示出视觉上的误差。

快速练习 任意点创作练习

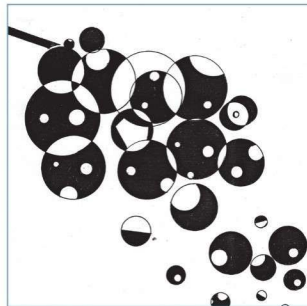
用任意点组成一幅图形,尺寸为 8cmx8cm。课堂完成,使用 2 课时。

学生作业 钟晓雯

学生作业 袁凤媚

学生作业 赵玲