

周冰/许捷 编著

Part. I 设计基础之
平面构成

Idl 设计丛书

DIVINE design

陕西人民美术出版社

周冰/许捷 编著

Part. I 设计基础之
平面构成

[Dd] 设计丛书

DIVINE design

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计基础之平面构成/周冰, 许捷编著. —西安:
陕西人民美术出版社, 2005.7

(Dd设计丛书)

ISBN 7-5368-1892-0

I. 设... II. ①周...②许... III. 平面构成 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第066150号

设计基础之平面构成

周冰/许捷 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街131号)

新华书店经销 西安新华印刷厂印刷

889×1194毫米 32开本 5印张 30千字

2005年10月第1版 2006年2月第2次印刷

印数:3001-6000

ISBN7-5368-1892-0/J·1497

定价: 19.80元

设计是时髦的词，设计是流行的事。什么都可以拿来设计一番，什么都必须设计一番。因此，就有了那么多的设计要做，也就有了那么多要做设计的人，所以得有更多的学习设计的人去前仆后继。

都说，现在是e时代。我说，它首先得是d时代，没有d，e得了吗？科技是生产力，设计也是生产力！

西安美术学院副院长

目录

第4阶

进步····· 140

案例

平面构成在设计中的应用 [p.140] <a. 绘画与平面构成 [P.140] /
b. 摄影与平面构成 [p.140] / c. 平面设计与平面构成 [p.140] / d. 服装与平面构成
[P.140] / e. 环境设计与平面构成 [p.140] / f. 设计作品欣赏 [p.141]

第3阶

跑步····· 28

技巧

平面构成的练习程序 [p.28] <a. 点、线、面构成 [p.28] / b. 基本形的构成 [p.40] /
c. 重复构成 [p.60] / d. 渐变构成 [p.76] / e. 发射构成 [p.77] / f. 对比构成 [p.90] / g. 特异构成 [p.98] /
h. 空间构成 [p.114] / i. 肌理构成 [p.122]

第2阶

漫步····· 6

概论

1. 平面构成中的形态 [p.6] <a. 具象形 [p.6] / b. 抽象形 [p.6] /
2. 平面构成的基本造型要素 [p.7] <a. 点 [p.7] / b. 线 [p.13] / c. 面 [p.18] /
3. 平面构成的形式美法则 [p.24] <a. 统一与变化 [p.24] / b. 对比与调和 [p.24] / c. 节奏与韵律 [p.25] / d. 对称与平衡 [p.26] / e. 比例与次序 [p.26]

第1阶

起步····· 1

导言

1. 平面构成的起源 [p.1]
2. 平面构成是设计的基础 [p.2]
3. 平面构成的概念与特征 [p.3]
4. 平面构成的学习方式与目的 [p.4]
5. 材料和工具的准备 [p.4] <a. 材料 [p.5] / b. 工具 [p.5]

1. 平面构成的起源

平面构成、色彩构成、立体构成起源于德国包豪斯设计学院。

包豪斯是1919年在德国成立的一所设计学院，也是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院。这所由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，他们将各种新的艺术观念带到设计的教育领域中，经过数十年不懈的努力，集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索与新实践，并在设计教育中加以发展和完善，成为集欧洲现代主义设计运动之大成的中心，把设计运动推到了一个空前的高度。

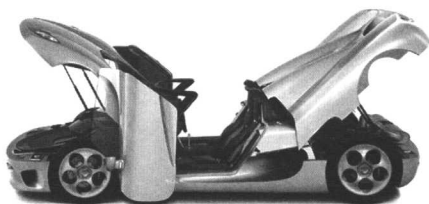
1933年由于纳粹的破坏，包豪斯设计学院被迫关闭，但大部分教师流亡国外后继续发展，并对二战后设计的振兴做出了巨大的贡献。他们创立的设计教育体系和现代设计理念影响至今。包豪斯宣言的第一句话就是：“建筑师、艺术家、画家们，我们一定要面向工艺。”包豪斯的教学计划也是按这个精神来指导和进行的。在各个阶段都要训练每个学生用手和用脑的能力。通过实际操作，使学生熟悉各种材料的性能和工艺加工的技能并获得个人体验，从而更好地培养学生的设计能力，以达到符合完美的工艺要求。

目前世界上的设计教育通行的专业基础课就是包豪斯首创的。这个基础设计课的结构，是把对平面和立体结构的研究、材料的研究、色彩的研究三方面独立成体系，使视觉教育第一次牢固地建立在科学的基础上，而不仅是基于艺术家个人的、非科学化的、不可靠的感觉基础上。基础课其实是一次洗脑的过程，通过理性的视觉训练，把学生入学前的所有视觉习惯洗掉，换以崭新的、理性的视觉规律。利用这种新的规律，来启发学生的潜在才能和想像力，并开发学生的创造能力。崭新的设计理论和设计教育思想使包豪斯成为现代构成设计的发源地。

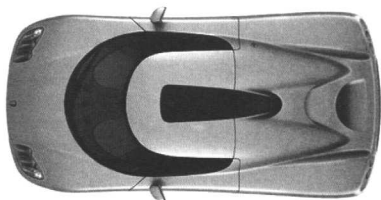
2. 平面构成是设计的基础

平面构成是从基础绘画到设计基础的起步阶段。它是一种理性化的设计基础，注重培养学生的抽象思维方式，抛开具象因素的局限，采用与写生绘画不同的手法，以点、线、面的几何元素为要素从构成自身的变化、组合方式及平面的结构关系去感悟设计的形式美，培养学生新的审美趣味和设计思维方式。

平面构成作为设计的基础课是其他课程所不可替代的，它丰富了传统的以图案教学为基础的设计基础教学模式。传统的图案学习是以实物为基础的写生变化，是具象化的设计思维方式，即四大变化：花卉、人物、动物、风景的变形。因此抽象的三大构成和具象的四大变化构成了所有设计类专业的基础课。

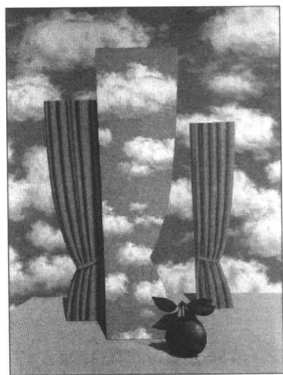
Koenigsegg CC85

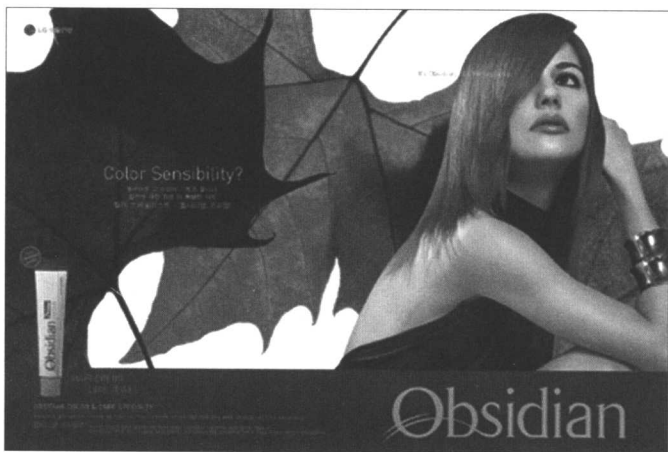

3. 平面构成的概念与特征

平面构成是将二维空间内的点、线、面，按照一定的形式美法则排列、组合成新的形态，从而创造出理想形态的造型设计。绘画、印刷品、纺织品图案、电视电影画面等均为平面造型，可以说一切造型研究都必须从平面入手，因此单纯、抽象及概括的形式美法则是平面构成的基本特征。

4. 平面构成的学习方式与目的

平面构成的表现形式是以图形和视觉的方式来表现数理的基本概念的形式美法则。在学习时应遵循理论与实践相结合、感性与理性相结合的原则，努力开拓思路，发挥想像力，丰富构思。构成的学习还包括设计语言和设计思维两方面的训练，它是一种训练手段，除了形式感训练外，构成的重要目的是对学生进行创造能力和设计思维的培养。

5. 材料和工具的准备

平面构成教学中使用的材料和工具相对简单，对于材料、工具及绘制技法的把握需要大量的手绘练习。现将常用材料和工具简介如下：

a.材料

纸

常用的有白卡纸、绘图纸、铜版纸、水彩纸、水粉纸等。为保持画面的整洁，常用拷贝的方法起稿，可选用拷贝纸。装裱可使作业增色并易于保存，黑版纸、灰版纸、铜版纸等均可作为装裱底纸。

颜料

常用的以瓶装浓缩黑色水粉为基本颜料。水粉颜料使用前需进行脱胶处理。具体方法如下：在颜料中注入较多水分，搅匀后放置一天，然后将上面的胶水倒掉，剩下的颜料含胶较少，着色时易于均匀，即脱胶颜料。如将水粉颜料和碳素墨水混合后使用效果也不错。

其他材料

做肌理构成、技法开拓等作业时，还需准备其他若干特殊材料，如画板、不同性能的纸张、各种不同质地的彩色颜料、各种颗粒物、双面胶带等。

b.工具

铅笔

作业的基础阶段使用铅笔，其型号在HB-4B之间。HB起稿用，2B-4B的铅笔用来填补色块、放大样稿。

毛笔

主要用于蘸颜料平涂色块。叶筋、狼毫、小红毛等均有很好的使用效果。较大面积的平涂也可选用扁平的水彩笔。

绘图仪器

性能良好的绘图仪器是作业精致美观的重要保障，如鸭嘴笔、小圈圆规、分规、圆规等。鸭嘴笔又名直线笔，可绘制出粗细不同的均匀直线，与圆规组合还可绘制出均匀的圆弧线；小圈圆规可绘制出普通圆规难以达到的小圆形。另外绘图工具还包括直尺、三角板、曲线板、多用小刀、剪刀、橡皮等。

1. 平面构成中的形态

形态是人们直接或间接感知到的物的形状与状态。宇宙世界大到星际、天体，小至晶体构造都是以形态的方式存在的。根据形态在绘画中的特点可分为具象形和抽象形。

a. 具象形

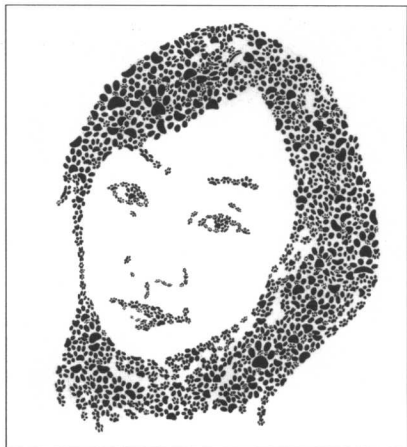
.....

在造型艺术领域中，具象形是指人们在生活经验中已经形成概念并可以明确指认的存在物为具象形，它分为自然形和人造形。自然形就是自然形成的现定形态，如自然界的山川、河流、动物等。人造形是由人工造就的现定形态，如建筑、服装、工业品等。自然形和人造形是息息相关的，许多人造形就是从自然形态的启迪中萌生的。

b. 抽象形

.....

在造型艺术领域中，抽象形是指那些无法明确指认的形状或形态。如几何形、未被认识的怪异形及偶然得到的形态就是抽象形。它可分为自由抽象形和规则抽象形。

2. 平面构成的基本造型要素

平面构成的研究对象是形与形之间的各种组合关系。因此作为规则抽象形的点、线、面就成了平面构成的基本造型元素，它们之间又是相对的——如极细小的形态就是点，而极狭长的形态就是线，点和线形成到一定数量就是面。

a. 点

点是相对较小而集中的形，在几何学意义上点是有位置无方向 and 面积的，但在造型设计中点既有位置又有方向和大小。点与面在造型上的区分是相对的，而不是绝对的，面有形状的特征而点可以是任何形状的。

点的特征

不同大小的点会给人不同的视觉感受（见图1）。点的视觉强度和面积大小不成正比（见图2）。单个点有集中感，多个点则有分散感（见图3）。点在画面中的位置不同，其感受不同（见图4）。很多点的连续排列会有线、面的感受（见图5）。

总之，点的形态既有灵活性又有多样性，因此，点可以极大地丰富平面设计的视觉效果。点又有高度抽象和简洁的特点，在设计中应用广泛，表现形式丰富多样，境界极为深远。

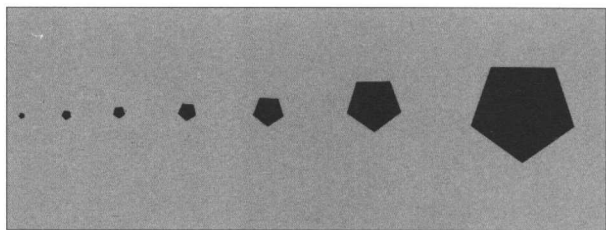

图1

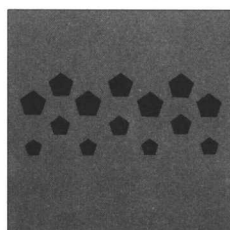
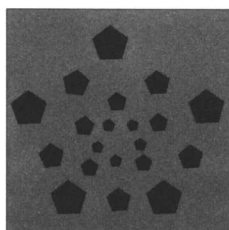

图2

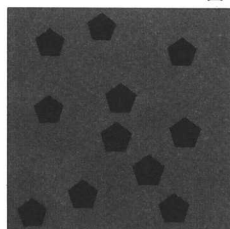
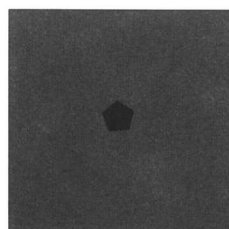

图3

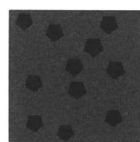
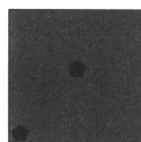
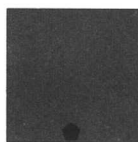
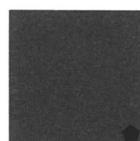
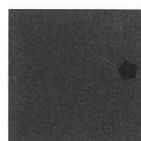
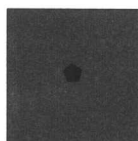

图4

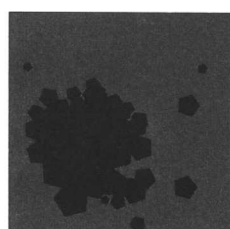
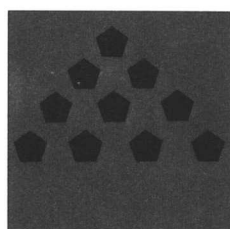
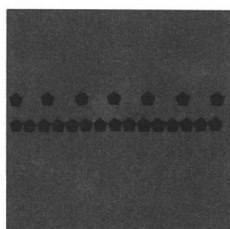
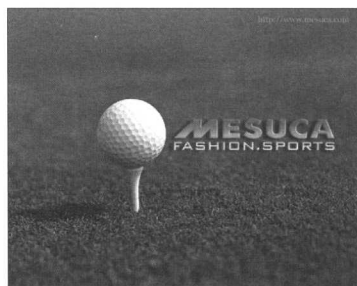
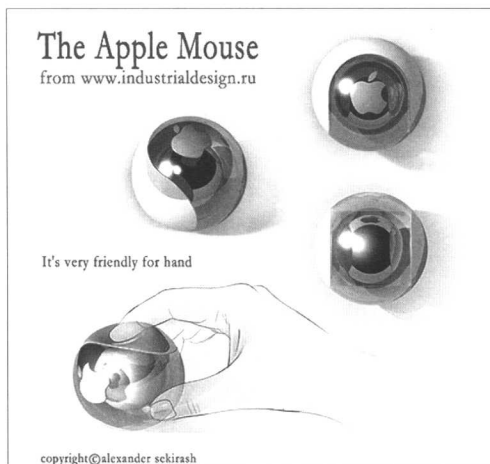
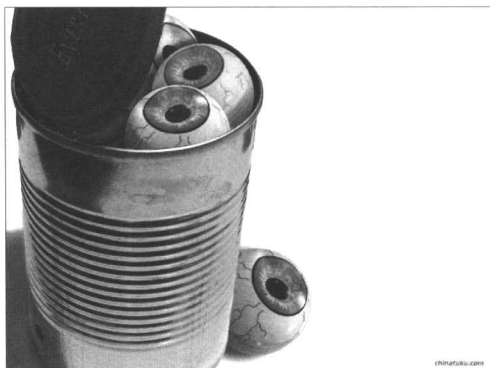
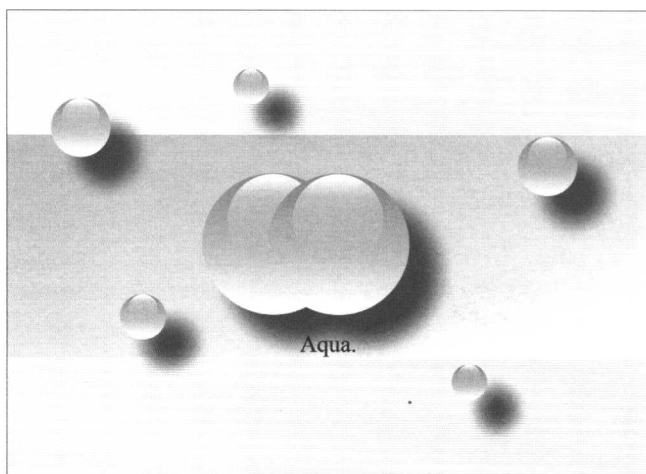
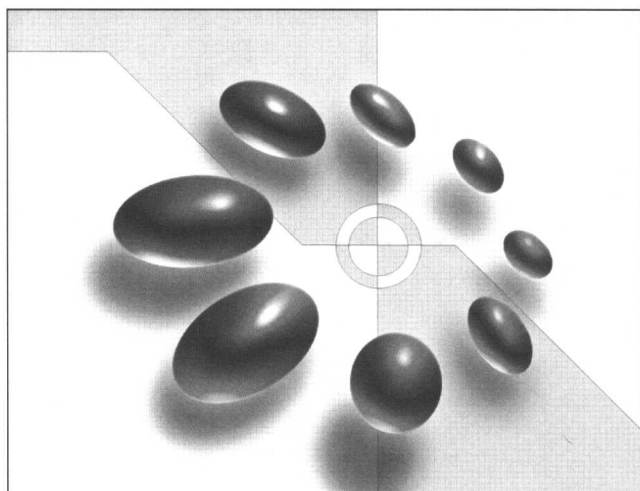

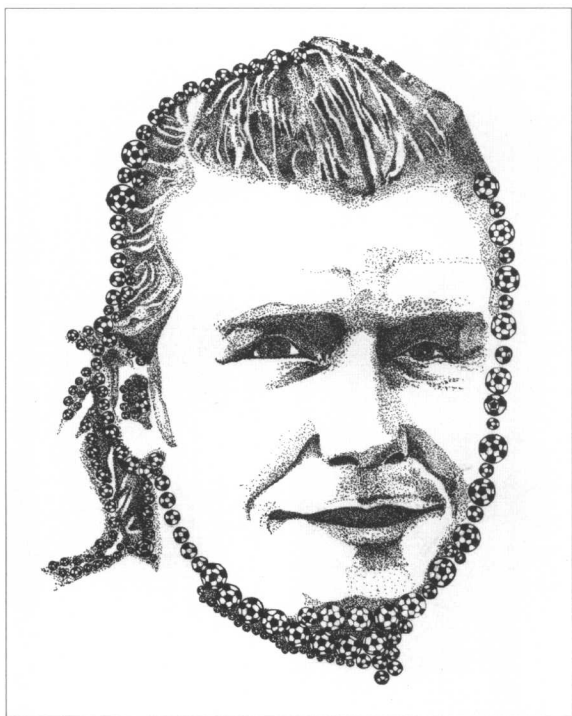
图5

点的练习

李明银

王任奇