

平面构成

新世纪
高等
美术
教材

* 刘春明 著

艺术设计基础教学

1

P I N G M I A N G O U C H E N G

私に飽きた。

IQ

ACCESS to SUCCESS
www.IQ3.co.jp

新

**PINGMIAN
GOUCHENG**

- * 强调基础与专业的结合
- * 注重启发学生的创造性思维
- * 探索全新的教学方法
- * 进一步完善构成理论体系

* 四川出版集团 四川美术出版社

四川出版集团 四川美术出版社

* 刘春明 著

平面
构成

ping
mian
gou
cheng

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/刘春明著. —成都:四川美术出版社, 2005.1

(新世纪高等美术教材丛书)

ISBN 7-5410-2506-2

I.平... II.刘... III.平面设计—高等学校—教学参考资料 IV.J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第137835号

新世纪高等美术教材

XINSHIJI GAODEN MEISHU JIAOCA

平面构成

PINGMIAN GOUCHENIG

刘春明 著

责任编辑:何启超

装帧设计:刘春明

责任印制:代勇

责任校对:王培贵 杨柳

出版发行:四川出版集团 四川美术出版社(成都盐道街3号)

邮政编码:610012

经 销:新华书店

印 刷:成都经纬印务有限责任公司

开 本:787X1092 1/16

印 张:6

版 次:2005年2月第一版

印 次:2005年2月第一次印刷

印 数:1-5000册

书 号:ISBN7-5410-2506-2/J.1877

定 价:26元

著作权所有,违者必究 举报电话:(028)6636481

本书若出现印装质量问题,请与工厂调换

工厂电话:87645376 地址:成都市金仙桥路12号

林木

四川师范大学视觉艺术学院院长、教授、著名美术评论家

创造新的美术教育模式，成为当代美术教育的当务之急。在这种当代美术教育中，面对突然扩大的美术及设计院校的学生人数，教材的需要又无疑是十分迫切的，但高质量的教材却少之又少。尽管各出版社已出版了不少品种的美术教材，但真正能深刻领悟当今社会对美术的现实需要，深刻把握住当代美术教育对现实的适应，能把美术自身的创造规律与此种特定的现实需求真正相结合者却是为数不多的。

那么，什么是美术教育的现实需求？美术教育的现实需求要求学习者必须处处以服从市场服务社会出发。传统美术教育中那种对个性创造的高度强调，在今天已演化成为设计艺术中把个性融入社会需求的共性创造中去的大趋势。了解市场，了解民众的审美需求，了解产品出口国的国际审美需求，这些，都使美术设计教育的每一步都有着服务市场服务社会的明确的目的。本套丛书的编纂者，有一个突出的特点，即他们都是来自美术教育第一线的富于教学经验的教师，尤其值得指出的是，这些教师又不同于不懂市场的职业教师，他们大多是活跃于当代设计界的行家里手。他们不仅知道市场需要什么，还知道怎样使美术教育去适应变幻多端的市场。例如我们在本丛书的《平面构成》（刘春明著）一书中，不仅能惊喜地发现整本书的装帧设计全都出自这位先当过多年平面设计师，再当设计专业教授的作者自己之手，我们还能发现不论从封面还是到每一页版式设计，在图形、文字与色彩的安排中，都能找到活生生的平面构成理论的卓越表现，又能品味到优秀书籍装帧设计的魅力。书中不少图例是作者在平面构成教学中的学生课堂作业，这或许可以使学生们亲切地感受到同龄人的成果，感受到这些作业中自己的目标、差距，感

受到某种亲切、自省与自信。这种来自真切示范意义上的现实性，实用性，无疑是此套丛书最重要的特点之一。

丛书的编纂者们大多来自美术教育、美术创作与美术设计的第一线，他们大都是该领域中的专家，对市场，对教育，对国内外需求都有最真切的了解和把握。在他们的著述中，有着大量的新论点、新思想，对当代艺术思潮，对当代设计时尚，对当代优秀艺术家、设计家及其作品的介绍。这对学生们了解当代美术创作、美术设计及市场要求是十分重要的。

同时，丛书编写的系统性亦是一大特点。此种系统性表现在本丛书对当代美术教育的全方位包容上。本丛书几乎包括了当代美术教育的各门类各学科，除了设计艺术的众多门类外，绘画各门类、美术史论各门类，动画艺术各门类亦统统包括，这使得此套美术教材丛书的完整性系统性得以充分体现。另外，丛书注意课目与课目间的联系，相关专业间的联系，例如“平面构成”与“版面设计”的有机联系，“平面构成”中的“立体表现形式”等等。

此套丛书另一大特点是前瞻性和创新性。《平面构成》是这套丛书的第一本，它对以往教材中有争议和较模糊的理论作出了较为深刻的、全新的诠释。如对“特异构成”理论的扩展，对“骨骼与分割”理论作出的创新和发展，这套美术教材丛书的学术性由此可见一斑。《平面构成》一书篇幅不算太大，但信息容量却相当大，作者巧妙新颖的版式设计，将大量的图片及文字游刃有余地容纳在书中。作为教材，此书系统完整，深入浅出，逻辑清晰，语言朴实生动，易学易懂，充满知识趣味，在同类书中突显出鲜明的特点。

目录

1.....2	★ 前言
3.....6	★ 第一章 平面构成的概念与学习目的
7.....12	★ 第二章 平面构成的来源
8.....8	一、俄国的构成主义运动
9.....9	二、荷兰的“风格派”运动
9.....10	三、意大利的未来派运动
10....12	四、德国的包豪斯设计学院
13....33	★ 第三章 平面构成的造型元素
14....21	一、点的概念和形态
22....28	二、线的概念和形态
29....31	三、面的概念和形态
32....33	四、点线面综合构成
34....40	★ 第四章 平面构成的错视
34....34	一、线的长短粗细、形的面积大小错视
35....35	二、线的扭曲或弧度的错视
36....36	三、颜色的错视
37....40	四、双重图形
41...46	★ 第五章 平面构成的形式法则
42...42	一、对比与统一
42...42	二、对称与均衡
43...43	三、节奏与韵律
44...44	四、黑白灰关系
47...52	★ 第六章 平面构成的形态架构—骨骼与分割
48...49	一、骨骼与分割的概念
50...51	二、骨骼与分割的类型
53...89	★ 第七章 平面构成的形式
53...53	一、重复构成
53...53	二、近似构成
57...60	三、渐变构成
61...67	四、特异构成
68...70	五、密集构成
71...73	六、放射构成
74...78	七、空间构成
79...83	八、分割重组构成
84...85	九、矩形构成
86...89	十、肌理构成
90...92	★ 典型作业练习 / 作业工具简介 / 课程安排

前言

平面构成是从20世纪80年代后才在我国美术及设计类院校广泛开设的一门专业基础课。平面构成是三大构成（平面构成、色彩构成、立体构成）教学中，最具普遍意义的一门基础课。几乎适合所有美术学科及工业设计类专业，特别是平面设计、环境艺术设计、工业造型设计、建筑设计，就连很多理工类专业也开设这门基础课。平面构成课的教学，各专业应当有不同的择重点，从课程设置、教学方法以及作业练习的布置都应有所不同。因此，希望使用本教材的教师，应根据不同的专业强化不同的择重点。

从以往的平面构成教学实践来看，往往因为同专业结合不好，学生对平面构成这门课与本专业的关系没有足够认识，因而对这门课也没有足够重视。平面构成课作为各专业共同的基础课，课程的基本内容具有普遍意义，但，平面构成必定与平面设计专业有最紧密的关系。因此本书必然将平面构成课中与平面设计专业有最直接关系的一些内容作为主体，如：骨骼与分割的理论同版面设计相结合，用基本形群化构成的方法来设计标志，用形态渐变和特异突变构成来训练创意和构思，用分割重构、拼贴方式来“设计招贴”，用密集构成来训练构图，研究矩形构成的各种形态以训练版式设计。即便这些与平面设计专业有最直接关系的内容，与其它专业也有重要联系。关于这个问题，在本书第一章中已有论述。

就平面构成这门课完成作业的手段来讲，有的教材主张用计算机辅助设计来完成，这当然有许多好处，可以节约大量时间来完成较大的作业量，但也有弊端。我主张平面构成这门课的作业练习还是保留手工绘制较为合理，理由有三条：

一、平面构成课为纯粹练习性的课程，它

对培养学生的动手能力十分重要，学生的很多专业素质要通过手绘的训练得以培养，手绘的技巧理应成为合格设计师的基本功。

二、平面构成课有很多类型的作业练习用计算机制作，往往还不如手绘快和好。举个例子：美国的计算机动画技术可堪称世界一流。但像《狮子王》这样的动画大片却利用了大量的手绘技巧，而不是完全依赖计算机。计算机永远不可能完全代替人的手和大脑。

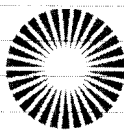
三、平面构成课在大学一年级开设，而一年级一般只开设计算机基础课，大部分同学还没有学过计算机辅助设计，因此，平面构成课的作业练习用计算机完成不现实。

本教材从内容上力求系统完整，注重实用性，注重同专业结合，注重启发学生的创造性思维，同时力求用朴素通俗的语言将深奥的理论讲清楚，使其易懂易学。平面构成教学是从包豪斯学院的构成基础教学发展起来的一门学科，从上世纪80年代初至今，在我国虽然已有二十余年教学史，但其理论还处于不断探索、发展和完善之中。有些学术问题尚未清楚明了，一些理论在不同的教材中有完全不同的阐述，甚至有自相矛盾的地方。面对这种情况，作者在一些学术问题上提出自己的不同观点，以此抛砖引玉，希望引起行内学者的进一步讨论，以便在平面构成这门基础课的学科建设上，能够更加科学、更加合理、更加具有实用性。

另外，本书图片资料众多，出处也很复杂，有一部分图例选自四川师范大学视觉艺术学院一年级同学课堂作业，数量也很多，因此，恕没有一一注明出处和作者姓名。

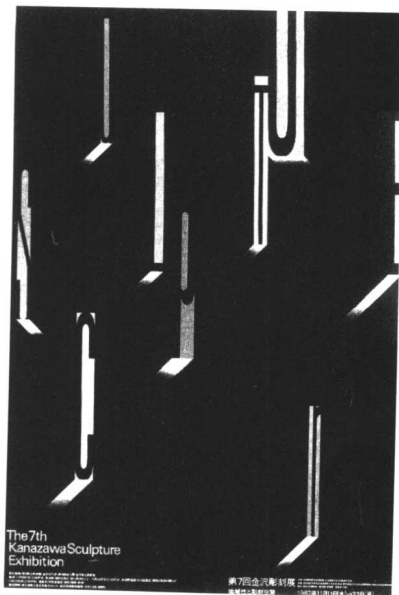
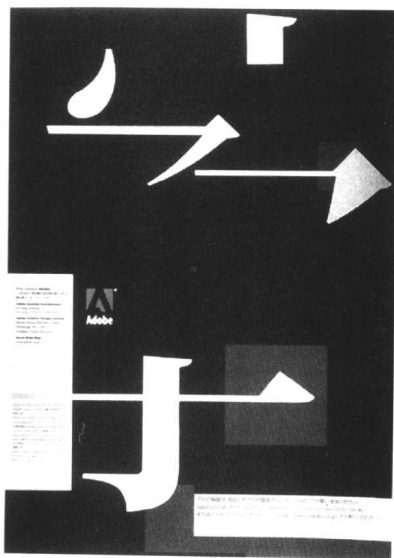
刘春明

2004年10月于成都

MSJC
新世纪美术
教材

第壹章 平面构成的概念 与学习目的

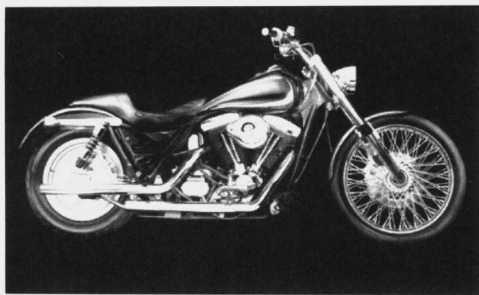
平

面构成是点、线、面等造型元素在二维平面上按照一定的构成美学原理进行创造性组合，平面构成是研究点线面诸元素在平面上构成形态的学问。它既要具体研究点

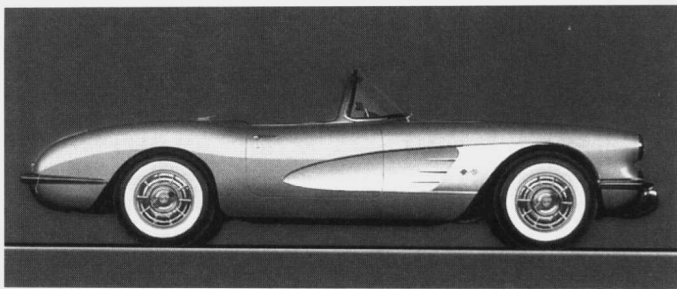
线面的形状、大小、位置、黑白灰关系，形态间的相互关系，以及构成画面的节奏、韵律、对比、肌理等构成美学规律，同时，又要研究这些形态、构成组合给予人的心理感受，甚至还要研究形态构成的创意构思，以及在二维平面上模拟三维空间的多种形式。平面构成课是所有美术及设计类专业共同的基础课，特别对于平面设计、环艺设计、建筑设计、绘画等专业尤其重要。因为这些专业在实践中都要涉及到平面构成问题。

作为平面设计最重要的基础的课程之一，平面构成教学是为了拓展学生的设计思维，掌握平面设计原理，培养学生用多种元素在平面上理性的、创造性的构成能力，丰富的造型想象力，形式美的认知能力，创意和构思能力，为将来设计实践打下坚实基础。平面构成课是对各种平面构成形态的认识，各种构成形式与设计实践联系的研究，是对二维空间上形态的创造和画面构成美学原理的学习与掌握，优秀的平面构成作品还具有独立的艺术欣赏价值。总之，平面构成课是对学生综合设计能力的培养，这就是学习平面构成的主要目的。

其实平面构成就是平面设计，但不是应用性的平面设计，因为它不具备应用性功能。应用性平面设计的定义是：在二维平面上将文字、色彩、图形三大要素，按照构成美的形式法则、规律，按照一定的创意构思、功能用途组合构建起来，以期达到特定的视觉传达目的。应用性平面设计的主要领域是平面广告设计、书籍装帧设计、包装装潢设计、VI设计、展示设计等等。应用性平面设计的三大要素中去除色彩，其他两大要素都是平面构成将要研究的课题，平面设计的文字要素是可以还原到点、线、面基本造型元素来研究的。因此，平面构成同平面设计有最直接关系，应用性平面设计的版面组构美学规律就是平面构成要研究的课题。

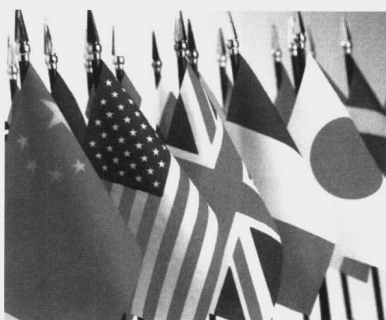
1-1

1-2

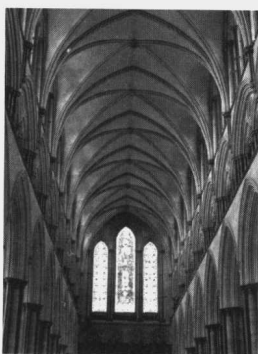
1-3

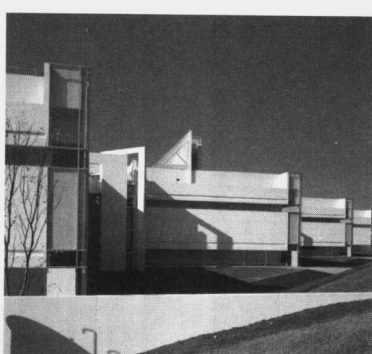
1-4

1-5

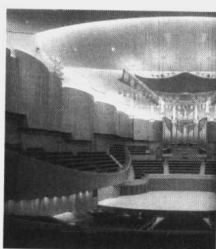
1-6

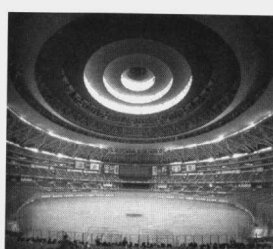
1-7

1-8

1-9

1-10

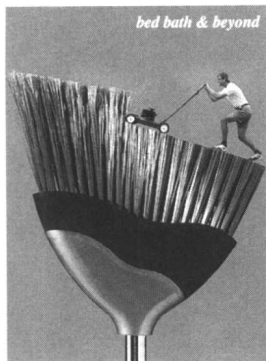
1-11

1-12

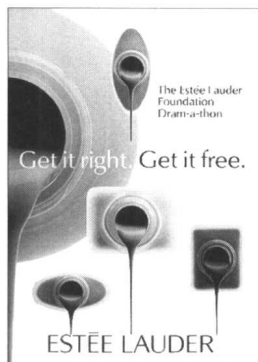
1-13

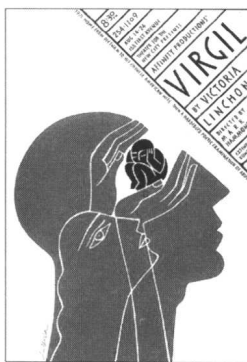
1-14

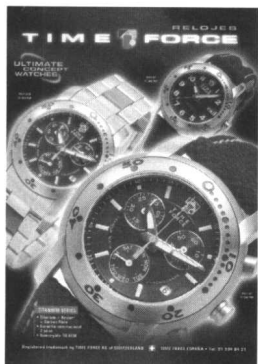
1-15

1-16

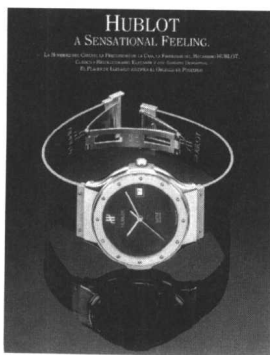
1-17

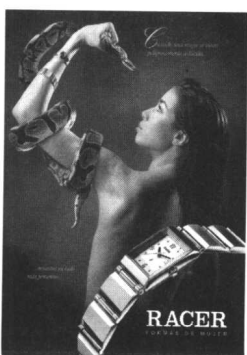
1-18

1-19

1-20

1-21

21世纪是设计的世纪，设计已经渗透到了现代人生活的方方面面。平常我们所熟知的建筑、室内外装饰、工业产品造型、广告、书籍、报刊，乃至生活中最平常的日用品都离不开设计。上述设计的核心除功能之外，就是构成，而构成的核心就是平面构成。应用性平面设计要解决的关键是平面构成问题，这很容易理解，但像建筑、室内外装饰、工业产品造型等涉及三维空间的设计等领域要解决平面构成问题，似乎较难理解。为了便于回答这个问题，这里专门选编了一些设计实例。

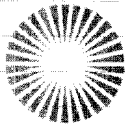
从这些实例中不难看出，几乎在所有设计的形态构成中，均可以还原到最基本的形态构成，也就是点线面的综合构成，而这些点线面的综合构成，都是遵循了共同的构成形式美法则。而这个法则就是我们将要讨论的平面构成的四大形式法则。更为奇妙的是，各个领域的设计师们在最终完成设计的时候，大多表现在二维平面的图纸上。从这个意义上说，平面构成更是成为每个设计师都必需要研究的课题。

图例中的建筑设计、室内外装饰设计、手表造型设计、摩托车造型设计、汽车造型设计、纺织印染设计、瓷器造型及装饰图案设计的形态构成，对于点线面构成的疏密、大小、位置及空间关系都经过了设计师精心策划安排，从外观上都具有对比统一的美、节奏韵律的美、对称均衡的美、黑白灰关系的美。

图例中几幅广告设计除了遵循构成形式美法则外，还特别运用了平面构成中的一些特殊的构成形式，如：意象特异构成、矛盾空间构成，其中意象特异构成在高水准广告创意设计中具有很高的应用价值，这在以后的章节中还要详细讨论。

图1-4中的各国国旗，都是典型的平面构成设计的优秀实例，我们在将要学习的课程中一定能找到其应用的构成形式及原理。

图1-11、1-12、1-13是绘画作品，在构图上也是遵循了构成形式美法则。特别是那幅墨竹，就是一幅密集构成的典范（密集构成是平面构成的一种构成形式）。

MSJC
新世纪美术
教材

Pingmian Goucheng

平面构成

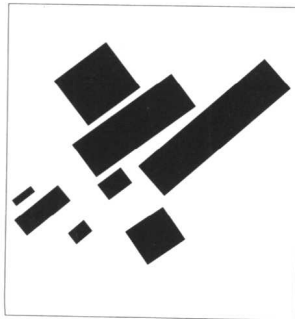
第貳章 平面构成的来源

构成主义刊物《左翼艺术》刊物 罗钦科

《对象》(期刊封面) 李西斯基

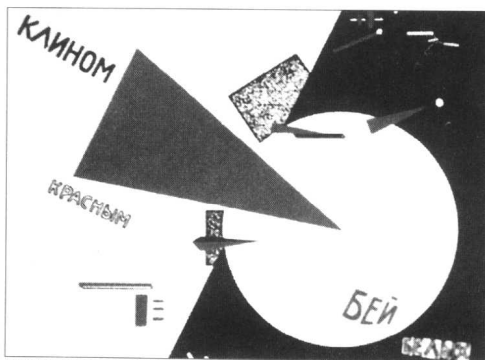
八个红色长方形 马列维奇

关

于平面构成的来源,大部分教材都认同主要有三个来源,作者认为主要为四个来源较为恰当。

一、俄国的构成主义运动

这是发生在俄国十月革命前后的前卫艺术和设计运动。俄国构成派引发了一场如何将艺术与工业联系起来的讨论,认为设计具有工程师和艺术家工作的双重性。在构成主义的影响下俄国的平面设计领域也出现了构成派的形式特征。在一些海报和书籍装帧设计上采用了前卫的拼贴手法,设计的版式高低错落、字体大小参差,强调抽象的几何形构成、黑白对比,字体采用无装饰线体。虽然此运动并没有在本国产生很大的影响,但对当时的西方现代艺术和设计的发展以及艺术新形式的探索,起到了推波助澜的作用。1922年,当时就大名鼎鼎的德国包豪斯设计学院,在德国杜塞尔多夫市举办了国际构成主义研讨大会,构成主义大师李西斯基出席了这次大会。由于种种原因,当时俄国构成主义的代表人物都先后到西方,如:康定斯基、嘉堡、马克·夏加尔、李西斯基等。

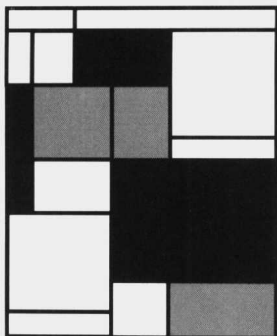
李西斯基1919年设计的革命海报《红色楔子攻打白军》,完全用抽象的几何形象征红军和白军,是最杰出的构成主义典型作品。

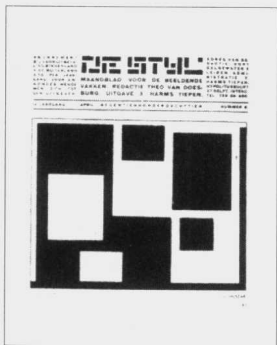
《主题》杂志封面 李西斯基

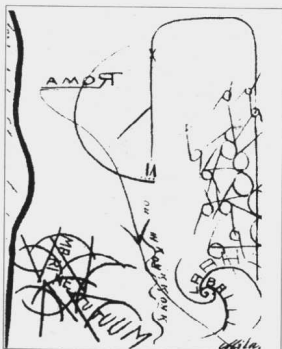
复印纸公司广告 李西斯基

场景第二号 蒙德里安

《风格》杂志扉页 胡扎设计

阿波里刺 书法语法

德比罗是最早将未来主义带到美国的设计家，他在1929年为“马林尼斯和罗利公司”设计的广告，采用正负形的形式来描绘形象是他的典型风格。

巴特维轮船公司海报 物巴特·凡德·列克设计

二、荷兰的“风格派”运动

这是荷兰的一些艺术家、设计师在画家蒙德里安的影响下于1917年-1931年之间形成的一个松散的集体。

“风格派”虽然没有具体的组织形式，但却有一本名为《风格》杂志的核心刊物。该刊物的编辑兼出版人是画家杜斯伯格。风格派的共同特点是绝对抽象原则，即用基本几何形象的组合构成来体现宇宙的和谐法则。风格派的平面设计也体现在这本杂志的设计上，它的特点是完全蒙德里安式的纵横构成，字体采用无装饰线体，版面构成采用大小不同、颜色各异的矩形，没有其他装饰，显示出高度理性的抽象化特点。

三、意大利的未来主义运动

这是发生在20世纪初，艺术与设计领域的现代主义运动。在平面设计方面的新探索试验是这个运动的重要组成部分。未来主义版面设计中违反正规的编排方式，将文字作为图形元素在版面上有节奏的自由组合，同时打破纵横分割布局，使版面产生活泼的跳跃，在理性之中寻找变化，极具设计的现代感。当时的意大利诗人阿波里纳（1880 -1918）说：“各目录、招贴、广告，相信我，它们包含我们这个时代的诗。”他在1918年出版的名为《书法语法》的书在平面设计领域做了一次大胆的创新和尝试，书中将诗的字形布置成一种独特的视

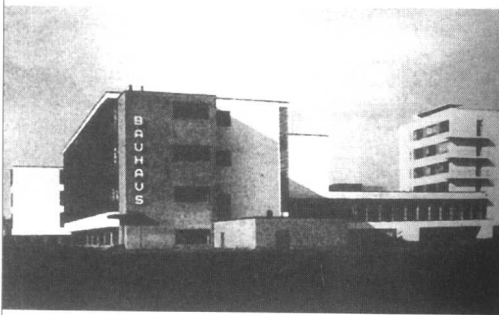
马里涅蒂书籍装帧

格罗佩斯像

包豪斯标记

包豪斯学院校舍 格罗佩斯设计

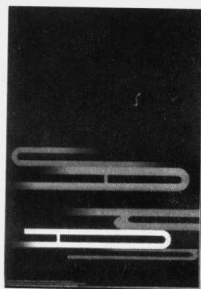
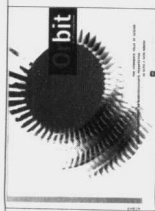
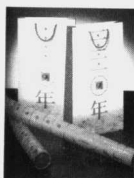
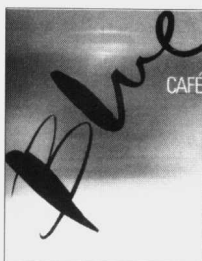
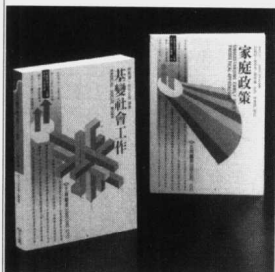
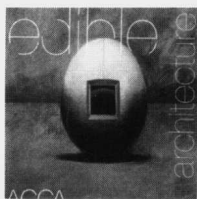
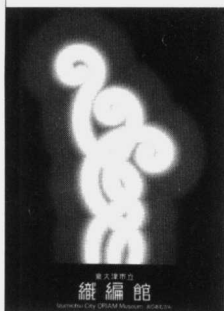

《包豪斯丛书》封面 莫霍里纳杰设计

觉形态,使版面具有音乐般的节奏和韵律美感。这与晚一年出现的“包豪斯”现代主义功能决定形式的设计理念似乎是背道而驰,但它同打破僵化设计思想,提倡丰富多彩的21世纪多元化设计理念却不谋而合。未来主义的自由化设计虽然受到当时现代主义设计主流思想的否定,但却一直潜移默化地影响着世界现代主义设计的发展。特别是20世纪80年代以后,随着计算机广泛应用于平面设计,欧美发达国家的一些设计师开始重新认识未来主义,在设计上运用未来主义手法并加以发扬光大,成为非常新颖时髦的、具有后现代趋向的设计。未来主义正在影响当代的设计思想,实质上也在影响平面构成理论的发展和不断完善。因此,一些当时的未来主义的平面设计作品,即便用今天的平面构成理论来衡量仍然极具参考价值。

四、德国的包豪斯设计学院

德国的包豪斯设计学院于1919年在德国魏玛建立,由35岁的建筑设计师沃尔特·格罗佩斯任院长。包豪斯学院与平面构成有最直接的关系,因为“构成”这门基础课正是在这个学院首先开设。包豪斯学院奠定了较为科学的现代设计教学体系的基础。“包豪斯”融合了当时欧洲各国最先进的艺术与设计思想,其中最主要是俄国的构成主义运动、荷兰的风格派运动。在这些新试验和新探索的基础之上加以发展和完善,成为世界现代主义设计的摇篮。“包豪斯”在现代设计教育和设计艺术两方面都在世界范围产生了深远的影响。在设计教育上“包豪斯”的最大贡献是开创性地设立了基础课程和推行崭新的教学方法,建立了艺术设计教学的工作室制度。在“包豪斯”的基础课教学中以抽象的图形和色彩、材料和肌理等元素的形态构成作为研究对象,鼓励学生对这些元素构成进行理性的分析与试验,培养学生崭新的、理性的、敏锐的视觉认识和表现能力。可以说是今天我们广泛开设的“三大构成”设计基础课的雏形。

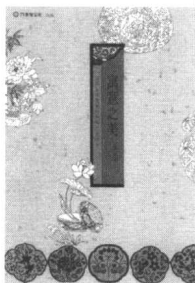
在设计艺术思想上，“包豪斯”主张工艺技术与艺术和谐统一，这个主张现在看来也是正确的。技术与艺术、功能与形式的和谐统一，是工业设计永恒的主题，也是设计师首先要解决的问题。但事实上“包豪斯”的现代主义设计并没有真正将技术与艺术和谐统一起来。“包豪斯”的现代主义设计是早期工业社会的产物，实质上是简单的功能决定形式，是片面适应低层次工业化批量生产的以少胜多的简约主义，它彻底抛弃了传统艺术和装饰风格，在技术和艺术的天平上向技术倾斜。

“包豪斯”的现代主义设计思想统治世界设计领域几十年，直到上世纪60年代起才受到挑战。60年代后，随着世界经济的崛起，工业文明高度发展，特别是90年代后，计算机广泛运用于各行各业，世界进入后工业社会，也就是信息化社会。人们的物质生活水平得到极大提高，但是工业的高度发展，却带来世界性的环境污染、臭氧层的破坏、气温的升高，已经到了威胁人类自身生存的严重地步。人们生活在繁华喧嚣的城市中，心灵深处却梦想回到田园诗般的境界。人们在精神上渴求得到更多的形式美感，于是一种理想化的审美和怀旧情感油然而生。此刻，对“包豪斯”功能决定形式的现代主义设计提出质疑的后现代主义的设计开始兴起。

后现代主义的设计不是一个流派而是一系列趋向和主张，其内涵极为宽泛复杂，在学术上并无定论，因而给后现代主义设计准确定义似乎比较难。那种认为后现代主义设计只是“新奇怪异”的观点是一种误解。总结起来后现代主义的设计有以下趋向：

1. 提倡多元化设计，多种形式共存。在设计上，简约是一种美，有较多丰富元素的组构形式也是一种美。在设计的广阔领域里，要有更多的个性和创新得以张扬，再也不会只有一种花在开放，而是真正的百花齐放，百家争鸣。由于现代工艺技术和新材料水平很高，工业设计完全可能在满足功能的前提下追求更多的形式美感和巧妙的创意构思，来满足人们日益增长的、多元的、高品位精神文化和物质需求。

2. 复古怀旧，追求手工感。重视地方及民族文化传统，重视外来文化同本民族文化的结合，提倡对全人类各历史时期的优秀文化艺术成果加以继承和发展，甚至对人类远古的文明加以利用，提出产品应具有艺术欣赏功能。总之，工业设计和视觉传达设计应

该以人为本，人文至上，将使用功能和艺术欣赏功能融为一体。

3. 新的重装饰的特征。“包豪斯”的功能至上，不要装饰已不能满足人们要求。一种新的装饰风气开始兴起，利用古典或现代的各种装饰手法，正在各个设计领域大行其道，真可以说是五花八门争奇斗艳。

4. 提倡环保的绿色设计。由于工业的发展与地球环境的冲突，环境的破坏已经到了威胁人类生存的严重地步，人们已经认识到了这点。于是和环保相关的诸如产品材料选择上、设计主题的构思上，都要同绿色环保这个大主题紧紧地连在一起，这也是人类自身的需求。

