

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

平面形态构成

XINGTAI GOUCHENG

工 艺 美 术 杨广明 常 征

Design

北京工业大学出版社

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

平面形态构成

PINGMIANQ XINGTAI GOUCHENG

主 编：刘 涛 杨广明 常 征

北京工业大学出版社

内 容 简 介

本教材是面向高校艺术设计类学生的平面构成教材。针对高校学生的特点,本书运用浅显易懂的语言、生动的图例和大量的优秀设计案例来分析、讲解平面构成的设计方法和设计规律,并通过书中广泛、全面的设计案例分析来引导学生了解平面构成与艺术设计实践的具体关系。使学生在学平面构成的时候能够有的放矢,避免了很多初学者盲目学习,却不能将平面构成的设计原理运用于以后的学习和实践中的尴尬局面。

图书在版编目(CIP)数据

平面形态构成 / 刘涛, 杨广明, 常征主编. -- 北京: 北京工业大学出版社, 2012.8

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5639-3191-0

I. ①平… II. ①刘… ②杨… ③常… 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 (2012) 第 183411 号

平面形态构成

主 编: 刘 涛 杨广明 常 征

责任编辑: 陶国庆

封面设计: 大燃图艺

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010-67391722(传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8

字 数: 150 千字

版 次: 2012 年 8 月第 1 版

印 次: 2012 年 8 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5639-3191-0

定 价: 48.90 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010-67391106)

总 序

本系列教材是根据高等艺术设计教育的客观规律,遵循国家对艺术设计学科专业的评价标准、培养目标等要求而组织编写的。

本系列教材注重思维的创新性与知识的应用性、针对性、时效性,适用于普通本科及高职高专院校艺术设计专业的在校学生。创造性思维是人类智能的扩展,是打破常规建立的循环,是超越常规的引导,是感性与理性交融的思考与实践。在艺术设计领域中,原创性是艺术价值的集中体现。倡导创造性思维教育虽然已有很长时间,但时至今日,还有很多院校的艺术设计专业教育仍然停留在传统的技法型教育上。本系列教材通过系统的逻辑思维、非逻辑思维、空间思维等训练,充分调动学生的思维能动性,激发出学生的创造力,为学生打开创意之门。艺术设计是艺术创造性和功能实用性的有机统一,本系列教材在培养学生创造性思维的同时,更加注重知识的实用性。时下,部分艺术设计教材或理论知识内容繁琐,与设计实践工作脱节,不能起到有效的指导作用;或教学理念与案例陈旧,不符合时代发展的要求。在本系列教材编写过程中,作者们秉承与时俱进的精神,采用了大量最新的实际设计案例,设置了切实可行的实操训练,努力将知识融入实践之中,搭建理论知识与设计实践的桥梁。

本系列教材吸收了先进的教学理念和教学模式,力求把当前艺术设计教学领域内最新、最优秀的成果传授给学生,希望能成为艺术设计专业教师和学生的良师益友,同时也诚挚欢迎广大同人批评指正。

前 言

在从事美术教学的这几年里,我接触了很多学生。通过总结、分析学生在校期间的学习情况以及他们毕业后在工作中遇到的困难,我发现一部分学生在校期间都认为应该把学习重点放在某些实用软件上,所以他们觉得构成理论和绘画实践对以后的工作发展是没有意义的,在面对专业设计题目时,没有从本质上去理解和思考设计的一些基本问题,而是采取套用或抄袭已有案例的方法去模仿设计,并没有意识到平面构成与艺术设计的内在联系。这部分学生在以后的学习和工作中往往处于一种比较被动的状态。还有一些学生毕业后告诉我,他们很感谢我当年向他们讲解的平面构成知识,使他们在设计方法和设计思维上打下了比较坚实的基础。针对学生这几年来回馈的信息以及在平面构成教学上的一些经验,加之借鉴了一些优秀的平面构成以及其他艺术设计教材的内容,我开始策划并编写这本平面构成教材。

在这本教材中,我放置了大量的与平面构成相关的艺术设计实例,希望通过这些实例使学生能够更加深刻地认识平面构成的规律和形式对具体艺术设计实践的指导作用。只有让学生感兴趣了,才能在学习时更有目的性,更有动力。这也就是我写这本教材的初衷所在。同时书中收集了近几年来我在教学中的部分平面构成习作,以便让学生之间互相交流、比较、借鉴。

在编写这本书的过程中,我得到了很多朋友的支持和帮助,在这里我特别向王静、陈嘉、冯炎、尚香莲、刘安人、张文玉、冯欧等人表示感谢。

由于我的水平有限,书中不免会出现一些错误和纰漏,敬请给予批评指正。

编 委 会

主 编：刘 涛 杨广明 常 征

副主编：许 敏 石 峰 胡丽丽

编 委：段岩涛 高明伟 李志忠

目 录

第1章 平面构成概论 /1

- 1.1 平面构成的概念及意义 /1
- 1.2 平面构成的绘制用具和材料 /5

第2章 平面构成的基本要素 /11

- 2.1 点的构成 /11
- 2.2 线的构成 /18
- 2.3 面的构成 /27
- 2.4 点、线、面的构成 /30

第3章 错视 /37

- 3.1 点的错视 /37
- 3.2 线的错视 /38
- 3.3 面的错视 /40

第4章 平面构成的形式美规律 /41

- 4.1 均衡 /41
- 4.2 对称 /43
- 4.3 节奏 /47

4.4 对比 /48

4.5 调和 /51

第5章 平面构成的构成形式 /54

- 5.1 重复构成 /54
- 5.2 变异构成 /60
- 5.3 近似构成 /67
- 5.4 发射构成 /69
- 5.5 图底反转 /74
- 5.6 渐变构成 /80
- 5.7 重像构成 /87

第6章 空间 /101

- 6.1 平面构成的空间表现 /101
- 6.2 矛盾空间 /105

第7章 肌理效果 /109

第8章 综合命题设计 /115

参考文献 /118

第1章 平面构成概论

1.1 平面构成的概念及意义

平面构成是平面元素及形态在二维空间以一定的秩序和规律进行分解、组合、排列，从而构成理想的视觉形式。

1.1.1 平面构成的发展

平面构成的产生和发展都与包豪斯设计学院有着密切的关系。包豪斯设计学院是建筑师沃尔特·格罗皮乌斯 1919 年在德国创办的一所设计学校。包豪斯设计学院虽然存在的时间并不算长，共历时 14 年，前后培养了 500 多名学生，但它的现代艺术设计教育体系及现代设计理念对世界设计发展却起着重要作用。它的教学方法和课程设置基本上被后来的艺术设计院校所采用，它的影响遍及世界各地。“包豪斯”已成为一种设计理念的代名词。它在艺术设计教育上提出了“集体创作”的新教育理想；并通过对设计作品的研究、分析后提出艺术设计中的规律并加以概括和总结。平面构成就是包豪斯开创的研究二维设计元素的设计规律的一门课程。20 世纪 70 年代末，继改革开放后，随着我国经济的发展、科技的进步和艺术的繁荣，我国艺术教育工作者开始认识到构成的重要性，包豪斯的设计教育思想及课程体系开始被采用并得以发展。目前，平面构成已成为我国普通美术设计院校的一门设计基础课。如图 1-1-1 所示为沃尔特·格罗皮乌斯——包豪斯设计学院院长的照片，如图 1-1-2 所示为包豪斯设计学院的教学楼。

图 1-1-1 沃尔特·格罗皮乌斯

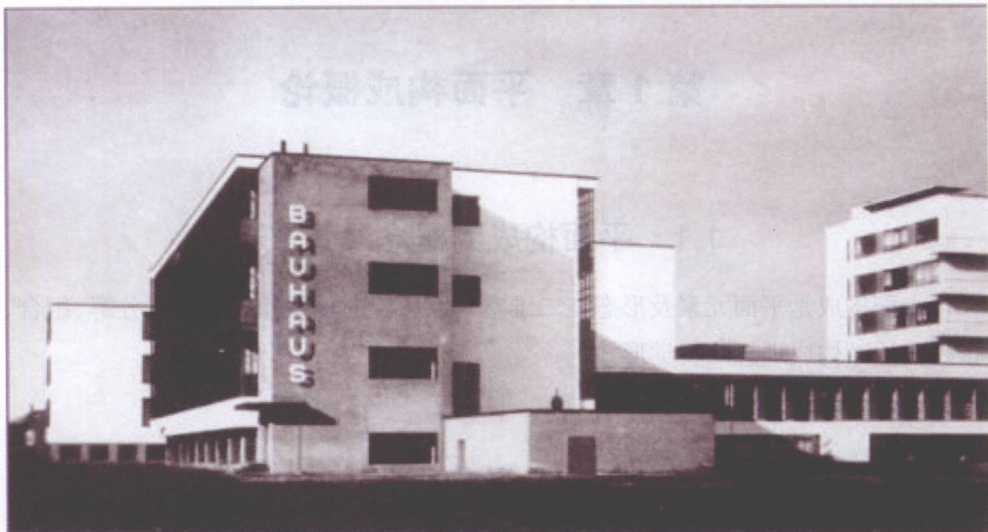

图 1-1-2 包豪斯设计学院的教学楼

1.1.2 平面构成的意义

平面构成研究的是二维设计过程中设计视觉和心理的规律, 是任何艺术设计中的理论基础。平面构成不是简单地模仿具体的物体形象, 而是一种在科学分析的基础上产生的设计规律和审美规律; 是高度强调理性思维的、自觉的、有意识的再创造过程。学习平面构成的目的不是要求我们去掌握某种绘画形式感或绘画技法, 更不是为了单纯地学构成, 我们学习平面构成主要是为了学习设计规律和思维创意模式, 把构成的理念和规律运用于广告设计、书籍设计、服装设计、工业设计、环艺设计等艺术设计当中去。换句话说, 学习平面构成的过程是我们开始了解设计师设计思维的过程。

通过学习平面构成我们可以达到以下目的:

- 构图的完整和巧妙;
- 黑白灰关系的相对平衡;
- 结构的严谨和丰富;
- 设计情感的表达;
- 设计形式及造型语言的多样化。

总之, 学习平面构成是我们培养和锻炼设计思维的过程。

1.1.3 平面构成的分类

在平面构成的学习中,我们通常以形态来进行分类,并以此指导学生的学习。

1. 抽象形态构成

抽象形态的构成是平面构成中最基础的内容之一。抽象形态构成是运用点、线、面等几何形元素,将它们进行规律性或非规律性的组合。规律性的组合产生的效果具有节奏感、运动感、进深感,以及整齐划一的感觉。我们可以通过抽象形态的非规律性组合来表达很多复杂、微妙的感觉。内心的某种感受很难通过具体的自然形态表达出来的,因为具体的自然形态很容易把感觉局限和固定下来。而抽象的图形却能给人更大的想象和感受空间。举个例子,如果我们想表达“甜”这种味觉感受,通过具象图形去表达的话,画了水果,就让人只想到水果的甜,画了糖果就只能使人联想到糖果的甜,作为一名设计师,我们是无法把世界上所有的有“甜”味的,或有“甜”的感受的物品全都表现于我们的作品上。然而,抽象的图形却能让人们联想到甜,是什么“甜”就会根据人们的感受因人而异了。因此,抽象图形的平面构成被越来越多的运用于绘画和设计中去(图1-1-3至图1-1-6)。

图 1-1-3 抽象形态构成 1

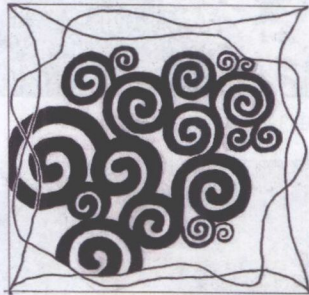

图 1-1-4 抽象形态构成 2

图 1-1-5
抽象形态构成在标志设计中的运用

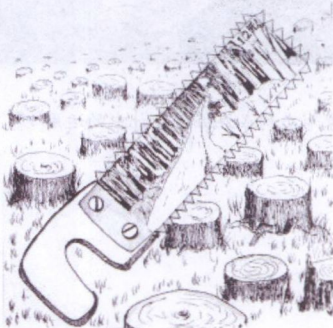

图 1-1-6
抽象形态构成在包装设计中的运用

2. 具象形态构成

具象形态构成是以我们生活中的具体形态为基础的构成。这种构成形式保持了原有形象的基本特征,通过对形象整体或局部的变形分割、组合、排列,重新构成一个新的图形。具象形态构成相对来说更加直观,趣味性更强,更容易给人留下深刻的印象(图1-1-7至图1-1-10)。

图 1-1-7 具象形态构成 1

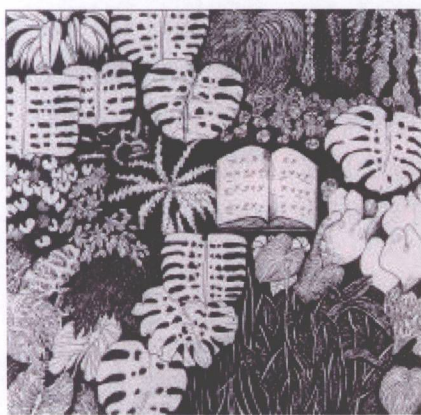

图 1-1-8 具象形态构成 2

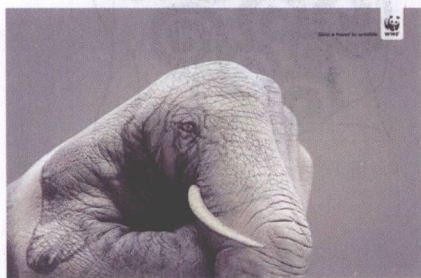

图 1-1-9

具象形态构成在海报设计中的运用 1

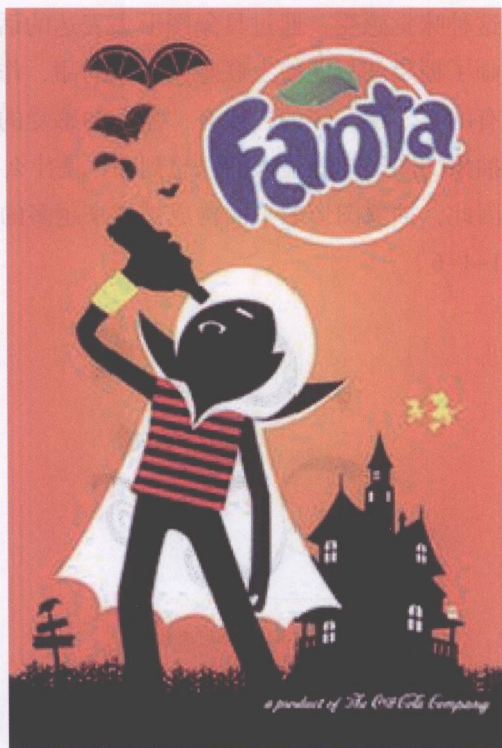

图 1-1-10

具象形态构成在海报设计中的运用 2

1.2 平面构成的绘制用具和材料

1.2.1 工具

(1) 绘图工具: 铅笔(多以2B至2H之间为主,太软的铅笔容易使画面变脏,太硬的铅笔容易在纸面上留下划痕)、毛笔、毛刷、钢笔、鸭嘴笔、针管笔、圆规等(图1-2-1至图1-2-7)。

图 1-2-1 毛笔

图 1-2-2 图案笔

图 1-2-3 鸭嘴笔

图 1-2-4 铅笔

图 1-2-5 针管笔

图 1-2-6 圆规

图 1-2-7 毛刷

(2) 尺：直尺、三角板、蛇尺、曲线板、丁字尺等(图 1-2-8 至图 1-2-12)。

图 1-2-8 直尺

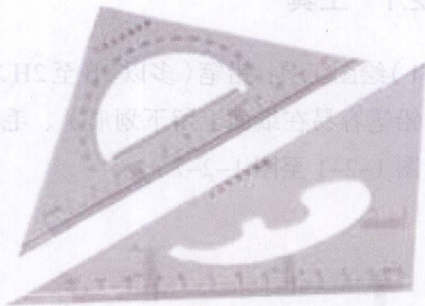

图 1-2-9 三角板

图 1-2-10 蛇尺

图 1-2-11 曲线板

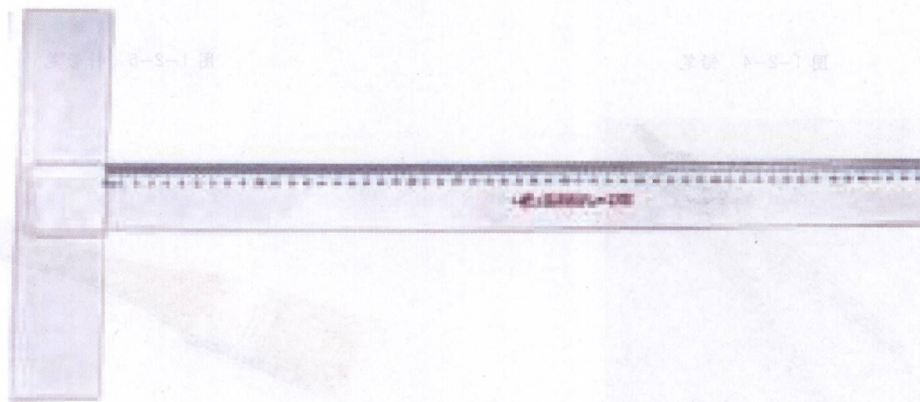

图 1-2-12 丁字尺

(3) 切割工具：美工刀、剪刀（图 1-2-13、图 1-2-14）。

(4) 粘合工具：胶棒、双面胶、透明胶带、水溶胶条、纸胶带等（图 1-2-15 至图 1-2-19）。

图 1-2-13 美工刀

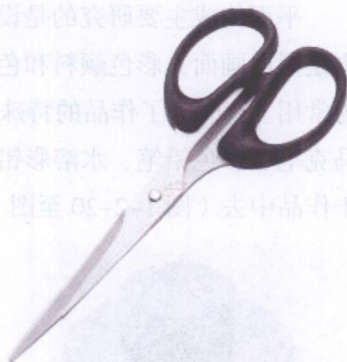

图 1-2-14 剪刀

图 1-2-15 胶棒

图 1-2-16 双面胶

图 1-2-17 透明胶带

图 1-2-18 水溶胶带

图 1-2-19 纸胶带

1.2.2 材料

1. 颜料

平面构成主要研究的是设计中的构思和构图,因此,平面构成的练习作品基本是黑白画面,彩色颜料和色彩画笔很少使用。黑色脱胶水粉颜料、碳素墨水较为常用。有时为了作品的特殊表述,水粉颜料、水彩颜料、油画颜料、透明水色、马克笔、彩色铅笔、水溶彩铅、彩色粉笔、油画棒、印刷油墨等颜料也会被运用于作品中去(图 1-2-20 至图 1-2-26)。

图 1-2-20 墨水

图 1-2-21 油画颜料

图 1-2-22 彩色粉笔

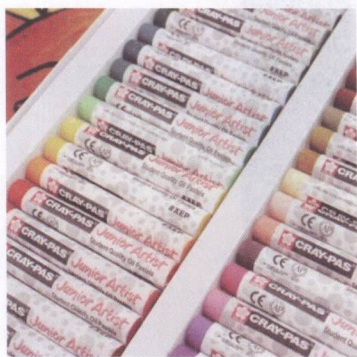

图 1-2-23 油画棒

图 1-2-24 水粉颜料

图 1-2-25 透明水色

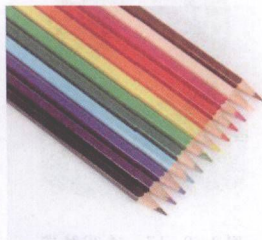

图 1-2-26 彩色铅笔

2. 纸张

常用的纸张主要有素描纸、绘图纸和白卡纸。为了保持画面的清洁,拷贝纸也是必备的,常将画好的草稿通过拷贝纸拷贝于正稿的画纸上,目前我们用的拷贝纸主要以硫酸纸为主。作品的装裱也是必需的,所谓三分画七分裱,平面构成的作品主要用各种卡纸进行,其中以黑卡、白卡最为常用。另外,有时为了得到一些特殊效果,一些特种纸也会被运用于平面构成作品中,如催塑纸、电光纸、色纸、瓦楞纸、铜版纸、玻璃纸等(图1-2-27至图1-2-32)。

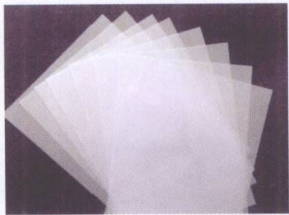

图 1-2-27 拷贝纸

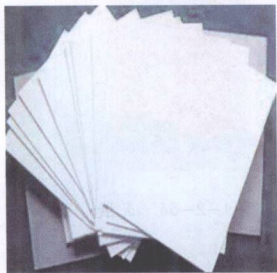

图 1-2-28 白卡纸

3. 其他材料

平面构成作品有时需要一些肌理效果,因此需要某些特殊的材料,如乳胶、胶棒、塑胶板、金属板、玻璃板、镜子、布、铝箔、砂石、刷子、树叶、蛋壳等(图1-2-33至图1-2-37)。

总之,工具和材料是让我们设计的想法准确地表达出来的工具。在学习的过程中,设计构思及其准确地表现才是最重要的。我们不能局限于某些工具和材料,只要放开思想,会有更多的物品被使用于平面构成的作品中去,并更加准确地表达设计者的设计意图。

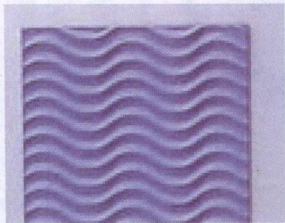

图 1-2-29 瓦楞纸 1

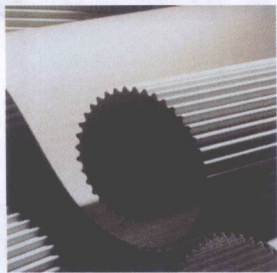

图 1-2-30 瓦楞纸 2

图 1-2-31 彩色卡纸

图 1-2-32 玻璃纸

图 1-2-33 乳胶

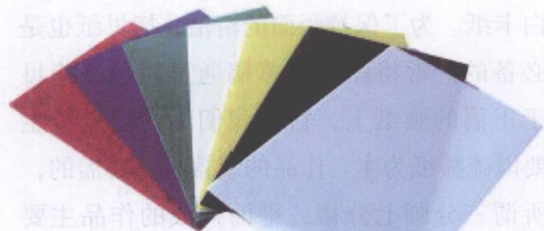

图 1-2-34 塑胶板

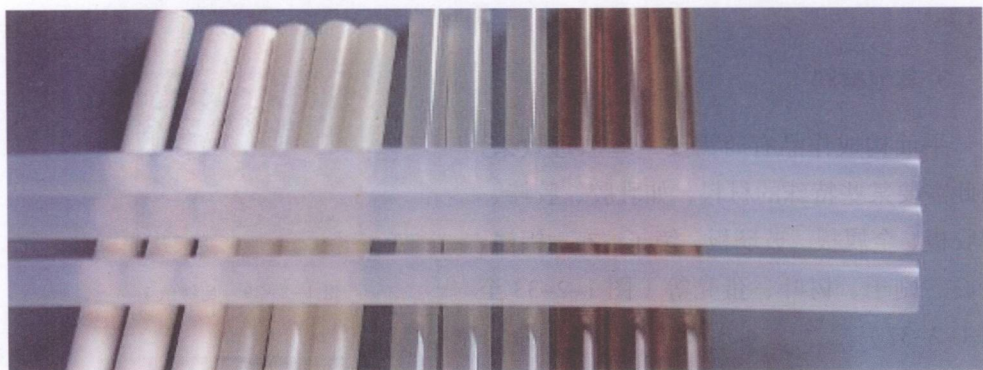

图 1-2-35 玻璃胶棒

图 1-2-36 金属箔

图 1-2-37 蛋壳