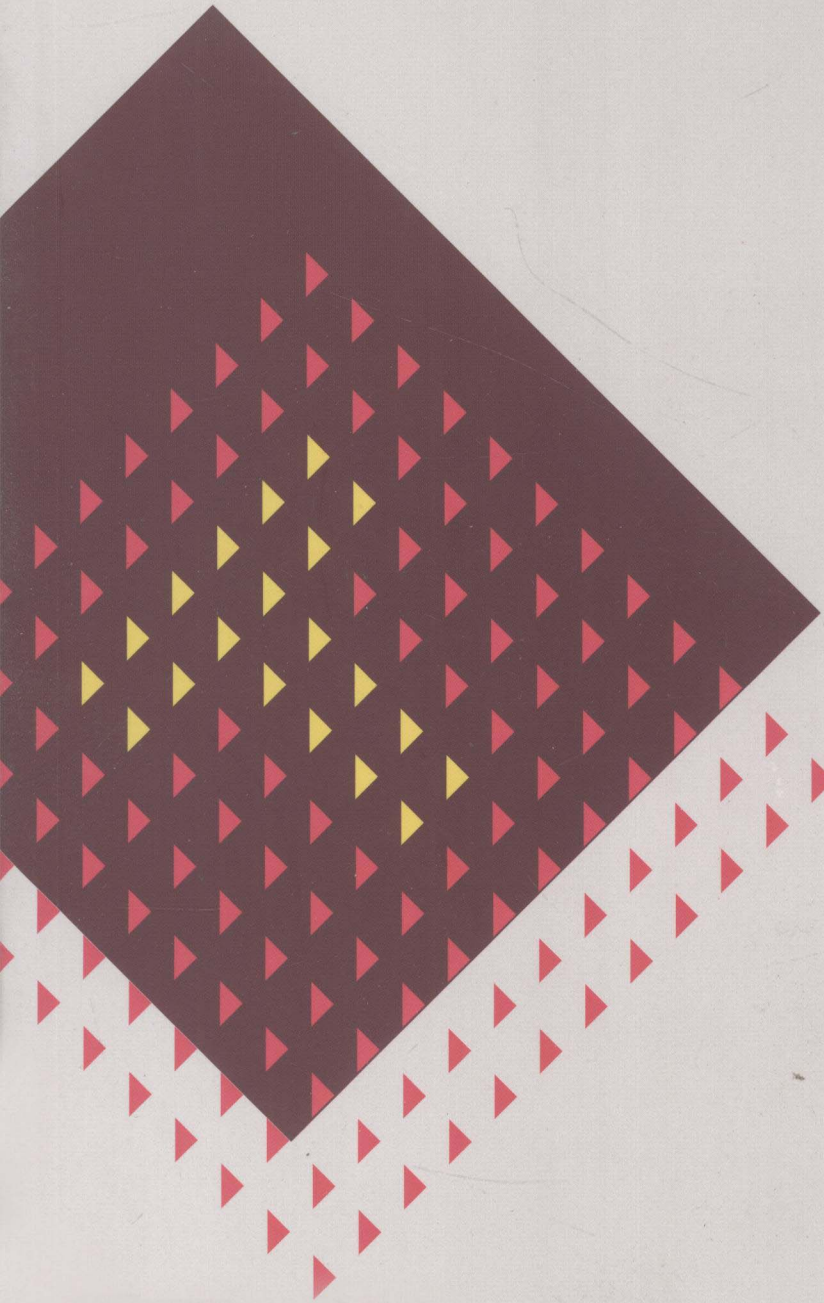

Art& Design

新世纪

全国高等院校艺术设计专业

十二五重点规划教材

何洁 叶苹 主编

平面构成

Tow Dimentional construction

胡心怡 编著

20%理论+30%案例+50%课题训练

完美打通理论和实践的界限。

配有教学课件，方便教学、方便自学、
方便实用。

■ 每一章内容后增加了大量设计图例，结合这些成功的作品，可以更直观、更深刻地理解平面构成所包含的原理、方法是如何在一个设计作品中起作用，甚至是起到关键作用的。

■ 设计了12个课题，由浅入深，将前面理论内容有针对性地融入和贯穿到课题中去，打通理论和实践的界限。

■ 加入了草稿训练的部分，这一部分可撕，可拿下来对照前面的理论、课题训练的内容，加以练习、辅导。

新世纪全国高等院校艺术设计专业“十二五”重点规划教材

平面构成

编著：胡心怡

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 胡心怡编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2012.4

新世纪全国高等院校艺术设计专业十二五重点规划教材
ISBN 978-7-5322-7852-7

I. ①平… II. ①胡… 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030503号

平面构成——新世纪全国高等院校艺术设计专业“十二五”重点规划教材

总策划: 李 新

主 编: 何 洁 叶 苹

编 者: 胡心怡

责任编辑: 孙 青

封面设计: 赵 雯

装帧设计: 朱庆荧

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 8印张

版 次: 2012年4月第1版

印 次: 2012年4月第1次印刷

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-7852-7

定 价: 35.00元

序

Preface

经历三十多年的改革开放,我国高等艺术设计教育在办学规模和办学水平上都有了很大的发展。在国家提出创建创新型国家和大力推进文化创意产业的背景下,高等艺术设计人才培养又面临着一次难得的发展机遇。与此同时,《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中明确提出了人才培养在高校工作中的中心地位,而全面提升本科教材质量,充分发挥教材在提高人才培养质量中的基础性作用尤为重要。

受上海人民美术出版社之邀,在对该出版社近几年出版的几套相关教材使用情况的分析基础上,我们共同组织和策划了这套针对性很强的艺术设计类教材,其主要出于以下几个方面的考虑:

首先是要基于不同学校不同办学定位和共享教学成果的考量。由于办学体制和办学历史等原因,我国高等艺术设计教育在不同学科背景下呈现出不同的办学类型、办学定位和不同的人才培养规格。同时,由于学校类型、层次和所处地域不同,其生源结构和素质也大不相同。该套教材主要面向以文、理学科为主体的综合性普通院校,并选择以平面设计专业方向的课程为主。这一方面是考虑到这类院校开设这个专业方向较多,另一方面是有利于各院校之间的教学经验、教学成果的交流与共享。

二是要充分体现当今艺术设计发展的新特点、新趋势。近几年,随着经济全球化和信息化社会的来临,学科之间的交叉、融合趋势越发明显,艺术设计领域出现了许多新的观念、新的思潮和新的媒介。尽管平面设计是一门相对成熟的专业,但从其历史发展的过程中可以看到,平面设计师是最具创新精神、总是走在时代前列的设计艺术家。该套丛书力求体现当今艺术设计,尤其是平面设计领域新的设计理念、新的知识点和最新设计成果。

三是主张教材编写要与创新教学方法相结合。在互联网高度普及和迅猛发展的时代,即时性传播的特点和便捷性的交流方式,促使我们的教材编写必须改变过去那种刻板的理论教科书,创新教学方法,将理论、知识点和方法融入到课题教学和课题训练的过程之中。为此,教

材中专门设置了独立的、以课题训练内容和过程为主的章节，包括课题训练的目的、要求、课时、作业点评等操作性内容。另外，本套教材的作者大多都是70后、80后的青年教师，他们既有一线的教学经验又具有改革创新的时代精神，这也是本套丛书充满鲜活气息的地方。

由于艺术设计是创造性和技能性极强的应用型专业，加之其一对一的个性化教学的特点，除少数的基础理论课程教材外，大多数专业课程的教材编写很难做到真正意义上的“普适”作用。所以，本套教材也难免存在不足，但只要我们的策划考量能在教学使用当中得到体现，我们便会感到欣慰。同时，也在这里对上海人民美术出版社长期致力于我国美术与设计图书的出版和对艺术设计教育的支持表达由衷的敬意。

何洁（教授、博导、清华大学美术学院副院长）

2011.11

前言 Preface

平面构成，狭义来说是学习色彩构成、立体构成、动态构成的基础；广义来说，它所包含的内容是一切设计的基础。平面构成涵盖了设计所需要的基础知识、基础方法、基础思维模式和基本设计原则。当我们学过并掌握了平面构成的相关内容和知识之后再来研究设计作品，会发现无数伟大设计作品的背后隐含的就是这些最基本的原理。

作为设计基础教学的平面构成，在素描及色彩教学写实及再现的基础上，深入研究事物表象背后的本质，探索事物之间更内在的关系，更重视设计者的主观意识及创造性思维，用更为理性的方式来分析、提炼和再设计。

学习平面构成的重点：

1. 注重观察和体会生活。一切设计都来源于生活，但是只有经过训练的眼睛才能去发现设计的源泉。
2. 善于思考和分析。观察和体会是感性的，但设计需要对感性的思考和分析，从中获得设计的理念和对理念正确的表达。
3. 培养创新思维。创新首先是改变习惯的思维模式，然后是善于打破常规，最后是有创造性的表现力。

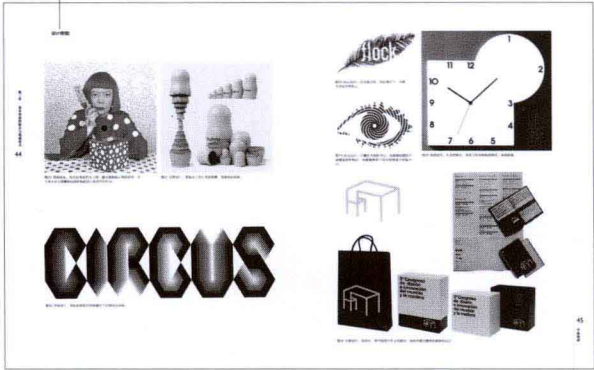
本书在每一章内容后设置了大量设计图例，因为如前所述，平面构成的学习不是机械的、孤立的研究抽象的元素，而是以实现设计为目的的。所以，结合设计师成功的作品，我们可以更直观、更深刻地理解平面构成所包含的原理、方法是如何在一个设计作品中起作用，甚至是起到关键作用的。

怎样使用本书:

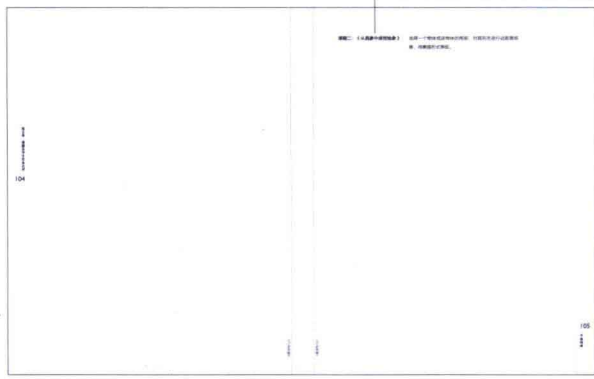

图片对应正文、讲解、示范、清晰明了。

设计图例。用成熟、成功的设计作品来分析设计原理，非常具有针对性，并且打通理论与实践之间的界限。

课题及学生作品点评。一共12个课题，将前面所学的内容融入课题训练中，并且注明学习难点，学生作业的点评，非常具有参考性。

课题练练练。对应每一个课题练习，预留草图的地方，并且可撕下对照前面的正文、课题训练作练习。

contents

目录

序

前言

第一章 概论 / 10

- 一、构成的概念 / 10
- 二、构成的分类 / 10
- 三、构成的思维模式和研究目的 / 12
- 四、平面构成的概念和学习要点 / 13

第二章 形态的基本元素 / 16

- 一、形态 / 16
- 二、形态的基本元素 / 19
 - 1. 概念元素 / 19
 - 2. 视觉元素 / 20
 - 3. 关系元素 / 20
- 三、点 / 20
- 四、线 / 22
- 五、面 / 24

第三章 基本形态的组合与构成形式 / 30

- 一、基本形的概念 / 30
- 二、形态的基本组合方式 / 31
- 三、基本形群组的构成形式 / 33
- 四、骨格、框架和画面 / 42
 - 1. 骨格 / 42
 - 2. 框架 / 43
 - 3. 画面 / 43

第四章 平面构成的美学法则 / 52

一、对比 / 52

1. 对比的概念及内容 / 52

2. 平面中的空间表现 / 55

二、平衡 / 59

三、节奏 / 60

四、调和 / 61

第五章 课题及学生作业点评 / 68

课题一：《构成感》/ 68

课题二：《从具象中感觉抽象》/ 70

课题三：《生活中的点、线、面》/ 72

课题四：《点、线、面的表现》/ 75

课题五：《材料表现点、线、面》/ 77

课题六：《点、线、面的形态》/ 80

课题七：《形态组合与提炼》/ 82

课题八：《具象的群组》/ 84

课题九：《形态的群组构成》/ 87

课题十：《形态的提炼和群组》/ 91

课题十一：《材料的群组构成》/ 94

课题十二：《基本形群组的运用》/ 98

课题练练练 / 103

Chapter I

第一章 概 论

一、构成的概念

所谓构成，就是对现实生活中的物体及物体之间的关系进行观察，通过自己的感受和分析，根据一定的法则进行分解、提炼和重组，构成新的形态与结构。

构成其实就像做菜（图1）：

烹饪	构成
买菜：找到自己需要的、喜好的食材	寻找和发掘生活中感兴趣的事物
加工：摘菜、洗菜、切菜、腌渍	设计：提炼、分析和改造
烹饪：用不同的烹饪方法将各种处理好的食材组合在一起，完成一道有独特风味的菜肴	根据构图秩序和美的法则重新组合经过改造的元素，完成新的形态和结构

构成，是将“真实自然”，通过自己的加工，形成“理想造型”的过程。真实自然，是我们眼睛所看到、身体所感受到的真实世界。它们是客观存在的，是时时刻刻围绕在我们周围的事、物、人。我们对真实自然有着最直观和感性的感受，这种感受来自于视觉、听觉、触觉、味觉与嗅觉的混合体验。而理想造型，是在真实自然的基础上，利用构成的思维方法及创作手段来创造的符

图1 构成其实就像做菜，将原材料处理，再加工，完成美食。

合创造者审美及理想的新形态。它们来源于真实自然，但却不是对真实自然的重现，而是经过对真实自然的概括、提炼、浓缩、加工后，形成更为理想化、完美化的“构成形态”。

在设计艺术范畴内，将视觉形态分解成——点、线、面——基本视觉元素，通过分析和研究，按照美的法则去重新组合，从而创造出符合一定设计目标的形与色及结构组织关系，用于传达信息或表达理念。

二、构成的分类

1. 空间构成：空间构成是用一定的材料，以视觉为基础，根据构成法则获得理想形态。它又可以分为：平面构成（图2）和立体构成（图3）。
2. 时间构成：时间构成是与空间构成相对而言的。时间构成又叫动态构成，主要是将构成的

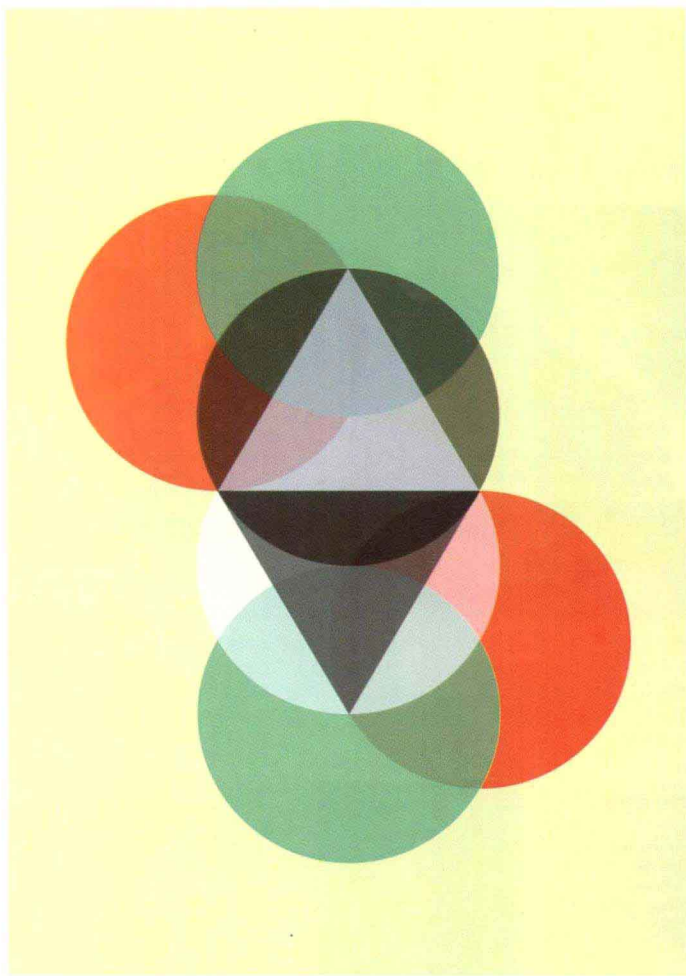

图2 平面构成，平面构成是在二维的空间里进行的构成设计。

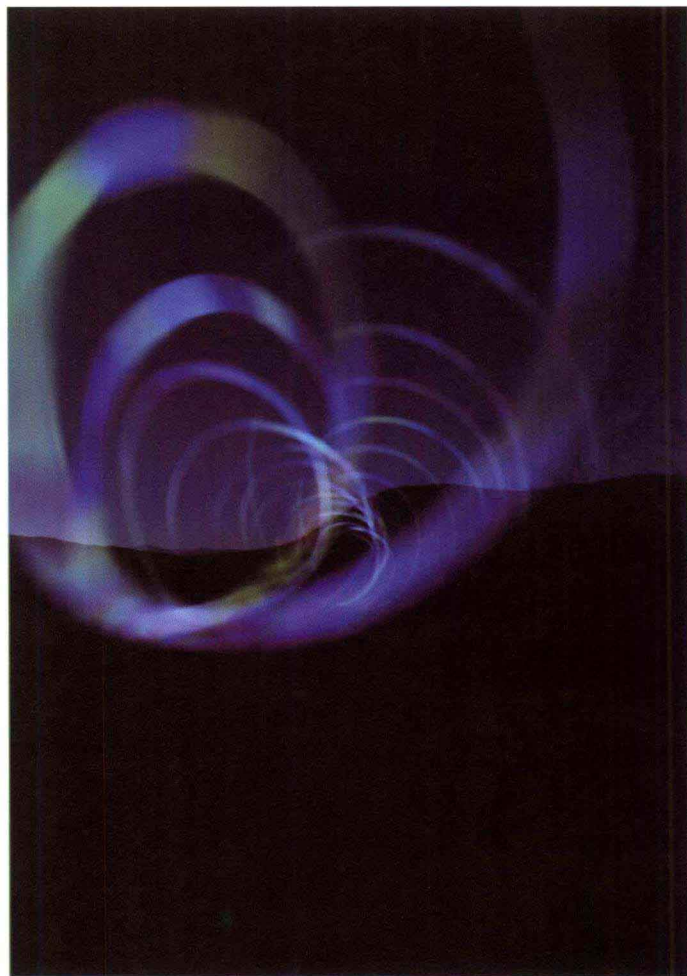

图4 光构成，利用光或光的现象，通过影像技术或照明技术进行的构成。

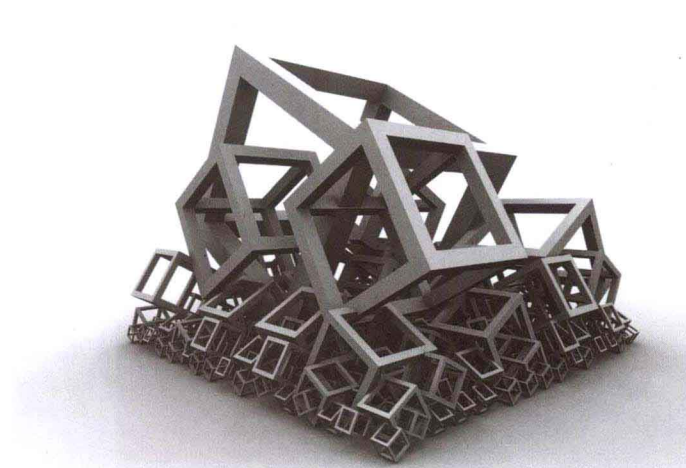

图3 立体构成，在三维的空间里进行的构成设计。

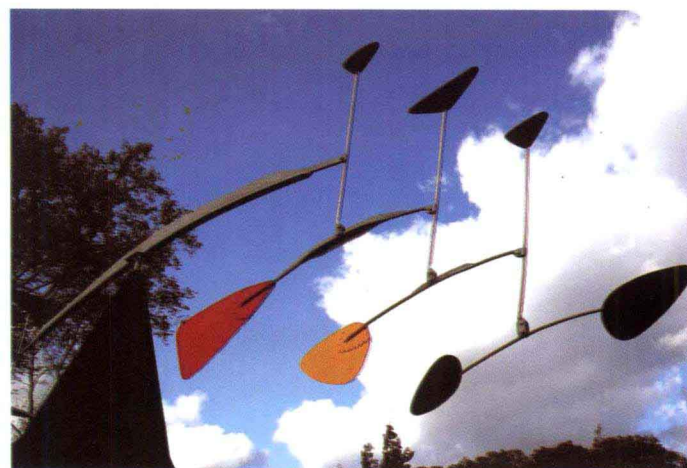

图5 动构成，亚历山大·卡尔德(Alexander Calder)，美国雕塑家，通过自然或人为的力量以运动的方式进行构成。

理念运用到动态的形态中，在运动中表现构成的形式美感，形成理想的构成形态（图4、图5）。

三、构成的思维模式和研究目的

构成的思维模式和我们平时所习惯的写实思维模式有着很大的区别。其实这是学习构成最大的难点。在学习构成之前，我们习惯了用眼睛去捕捉生活中大小物体的各种表面细节，通过感受将所看到的再现出来，更多地是一种感性的形象思维。而构成的思维，相较于这种形象思维则加入了很多理性的分析与思考，更多地关注物体表面形象背后内在的结构和关系。它是一种将形象思维、理性思维和逻辑思维结合起来的综合思维模式。形象思维是构成思维模式的起点和基础，在这个基础上，通过理性地分析各个物体之间的复杂关系，经过理性地提炼和重组，获得更为完美和理想的造型。

感性的形象思维和理性的构成思维，其实没有优劣之分，它们都是我们观察与分析物体的一种独特的思维模式。它们从不同的角度提醒我们去观察、感受和表现我们周围的世界，同时也影响着 we 看待这个世界的态度。

对于我们来说，学习构成的目的，最重要的就是培养自己的这种思维方式，学会发现纷繁复杂的周围物体和现象中隐藏着的结构和关系，学会如何将它们从物体的表象中提取出来，学会如何将这些提取的结构和关系为我所用，以实现自己设计和创作目的，从而提高独立的设计构思能力和创造性思维能力，为专业设计打好基础。虽然构成本身除了在纯艺术领域内独立存在以外，在设计领域也是作为基础和内在元素存在的。但是在每一个优秀的设计作品中我们都可以发现构成的作用，所有设计作品内都隐含着构成的形式，构成在设计中无所不在（图6、图7）。

图6 德国包豪斯（Bauhaus）学院教学大楼。包豪斯学院是世界现代设计的发源地，对世界艺术与设计的发展作出了巨大的贡献。同时它也是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院。包豪斯最重要的成就之一是奠定了设计教育中平面构成、立体构成与色彩构成的基础教育体系。而它的教学大楼本身，也表现出构成的美感。

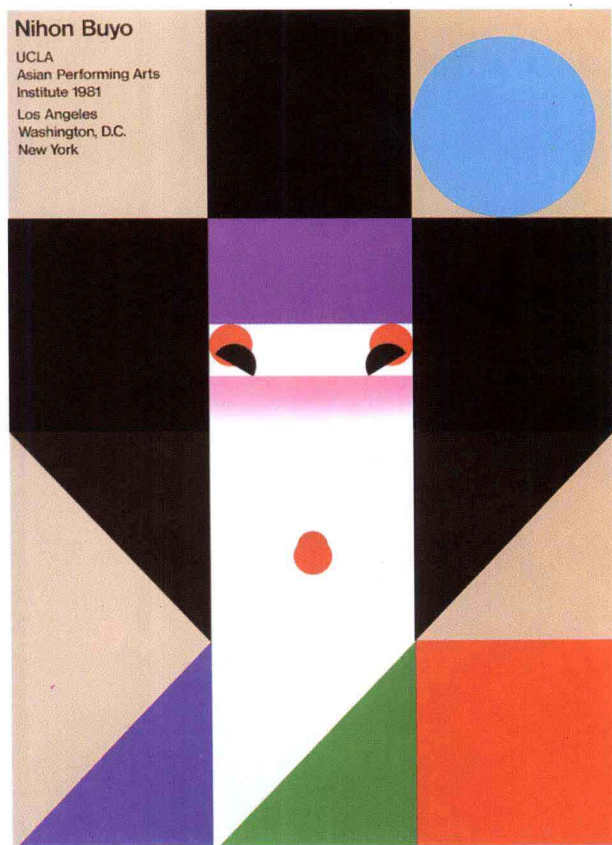

图7 《日本舞蹈》，田中一光（Tanaka Ikko），日本设计师。将画面分割成12个正方形，通过简单的几何形构成人物。整个海报用极简的手法表现了日本歌舞伎的神韵。在设计上，是构成最好的例子。

四、平面构成的概念和学习要点

这本书主要研究的是平面构成。平面构成是将视觉元素在二维中按照美学原则、构成法则进行排列与组合。它是一种以理性的逻辑思维研究形象与形象之间的关系,从而创造形象的方法。也就是说将构成的观察方式、思维模式、构成法则运用于二维平面。它是学习其他构成及进行专业设计学习的基础。

在平面构成的学习中需要重视的是以下几点:

1. 重视观察与感受(图8)。有感而发,然后才能创作出具有感染力的设计作品。学会从平常的生活和熟视无睹的琐碎事物中发现亮点和灵感,这是设计师应该具备的能力。

2. 重视草图(图9、图10)。草图不是潦草的涂鸦,而是将设计的各方面细节和信息付诸真实可见的画面。草图对于设计来说,就像是一个孕育的过程。通过草图的修改和完善,设计构思得到了体现和改进。

3. 用感性来调整理性。感性是理性的源泉,理性支持了设计的形成。

图8 摩里茨·科奈里斯·埃舍尔 (M.C. Escher, 1898—1972), 荷兰艺术家。水洼除了会弄湿我们的脚以外,也能折射出别样的景色。需要有善于发现的眼睛和心灵去欣赏。

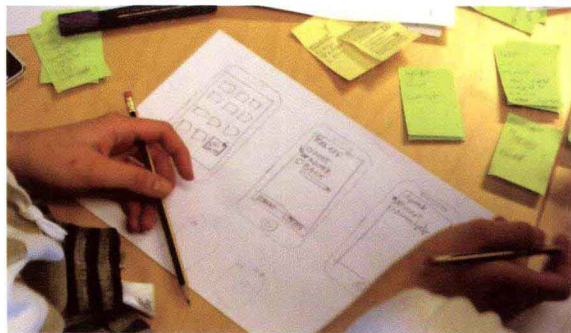
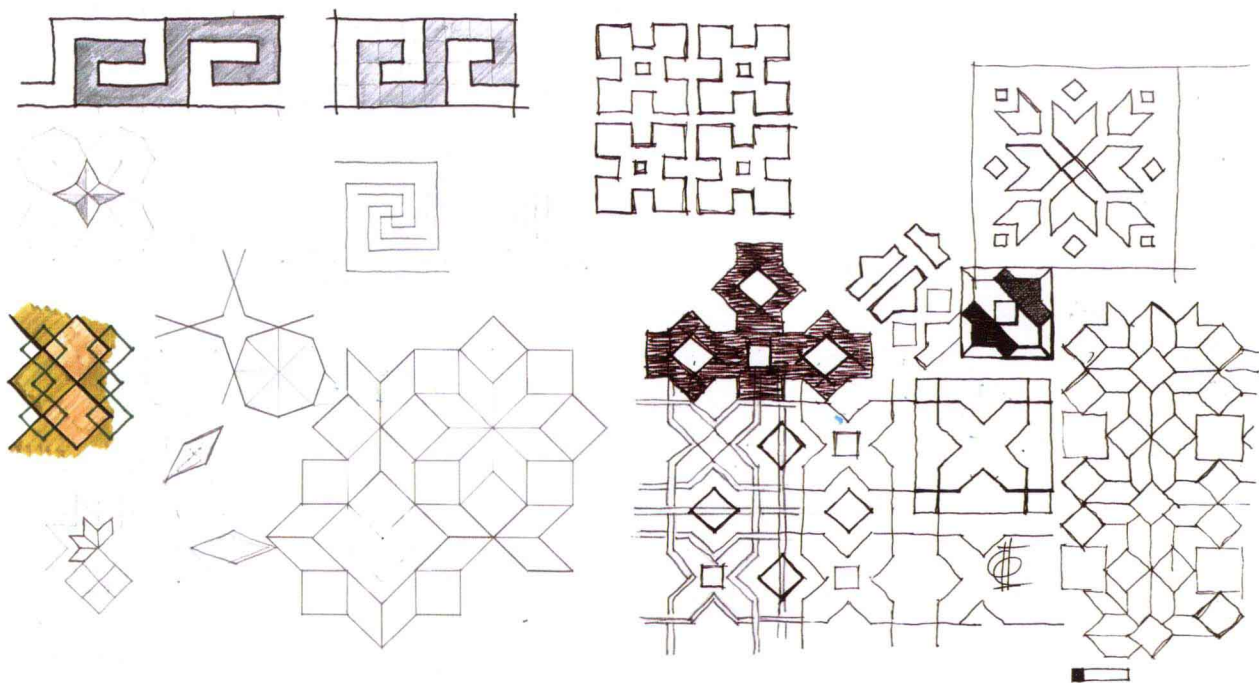

图9

图9、图10 草图记录的是思想的流动。在不断修改草图的过程中,设计得到了不断的完善。

图10

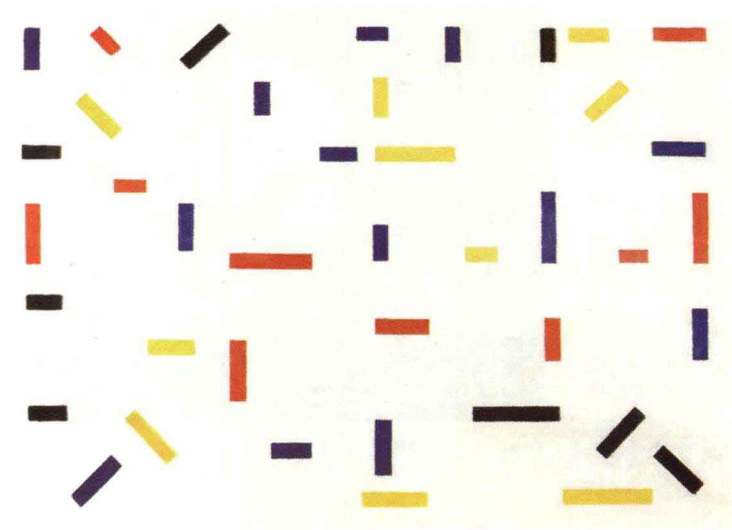

图11 荷兰风格派 (De Stijl) 运动：

巴特·范·德·勒克 (Bart Van Der Leek)，荷兰画家，1876—1958。用不同长度的短线条构成画面，色彩使用原色，线条不同的方向形成了画面含蓄的节奏，画面显得单纯而有力。

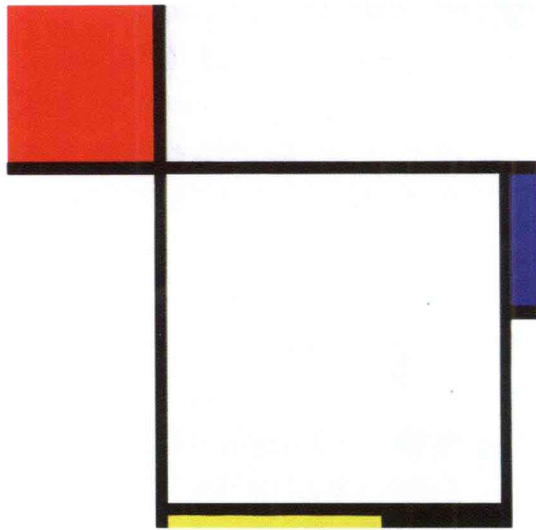
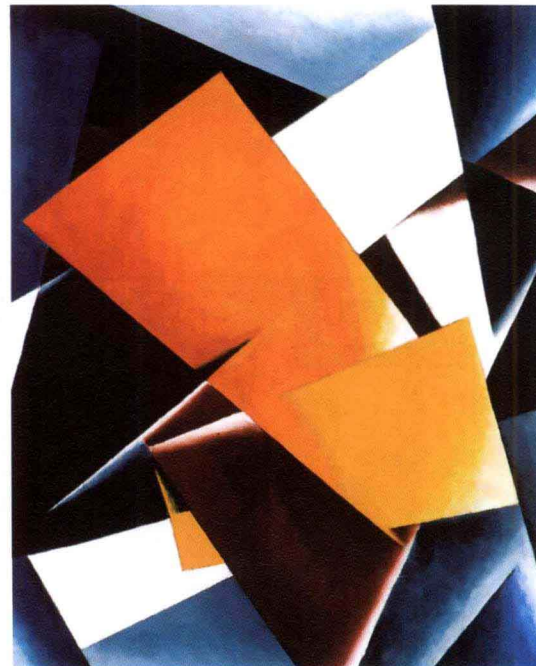

图12 荷兰风格派 (De Stijl) 运动：

彼埃·蒙德里安 (Piet Mondrian)，荷兰画家，1872—1944。直线的交叉构成了画面简单的切割，是蒙德里安绘画中的主题。通过简单的分割和组合来构成画面的美感和节奏。

(上) 图14 俄国构成主义 (Constructivism)

尤波夫·波波瓦 (Lyubov Popova)，俄国画家，1889—1924。粗犷的块面构成了画面，色彩的明度造成了块面之间的层次。画面因此有了丰富的韵律。

(左) 图13 纯粹主义 (Purisme)

费尔南德·莱热 (Fernand Leger)，法国画家，1885—1955。他以浓重的原色调、机械般的形状和简单的粗线条轮廓描绘现实生活。

Chapter 2

第二章 形态的基本元素

一、形态

凡是能够用视觉感知的形象,都和形态有关。在造型艺术中,我们通常用形状、大小、色彩和肌理这几个基本特征来描述物体,并通过这些特征来区别它们。这些特征的组合,就是形态。形态是一个综合的概念,它包含了以下几个信息:

形状:是物体在空间中所拥有的轮廓(图1)。

大小:是物体在空间中所拥有的面积与体积。大小是一个相对的概念,可以度量(图2)。

色彩:是物体所呈现的颜色。它是物体表面在光的作用下,在我们眼睛里形成的一种视觉感知(图3)。

肌理:是指物体表面的组织纹理结构。它是一种视觉、触觉结合的体验(图4)。

形态是一个综合的概念,同时也是一个多维的概念,它并不仅限于平面。形态也是一个动态的概念,它可以是运动的、变化的、连续的,例如多媒体艺术中的各类形态(图5)。我们在平面构成中主要研究的是二维和静态的形态。

形态可以分为两大类:具象形态和抽象形态。

具象形态:指与自然对象基本相似或极为相似的形态(图6)。

抽象形态:指形态脱离自然形态的原始外观,与自然形态较少或完全没有相近之处(图7)。

抽象形态是来源于我们对具象的观察与提炼。抽象形态的获得是通过对具象形态中非本质因素的舍弃和对本质因素的抽取。具象之中也包含着或多或少的抽象因素;同样,许多抽象的形态,亦有与自然对象不同程度的联系,包含着具象因素。抽象与具象不是绝对割裂和对立的,而是互动的。例如,当我们在飞机上俯瞰大地,生动的原野变成了线和面的抽象(图8)。

具象形态——(变形夸张)——装饰形象——(简化提炼)——抽象形态(图9—图14)

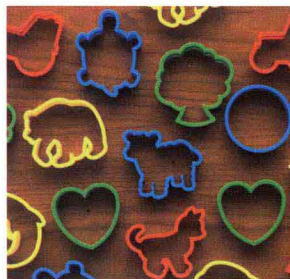

图1

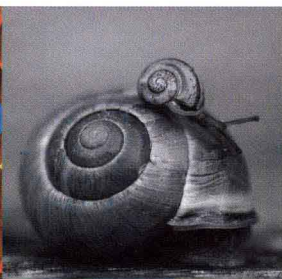

图2

图3

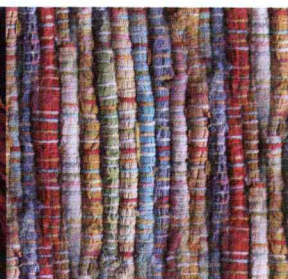

图4

图1—图4 在看到—个形态的时候,形状、大小、色彩和肌理其实是同时被视觉感知的。因此,它们彼此关联,互相影响,互相作用。

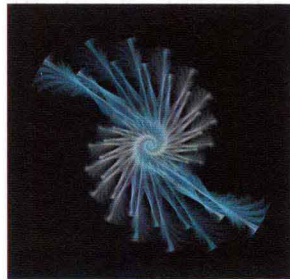

图5 电脑屏幕保护图形,是最直观的动态构成设计。

图6 具象形态是构成设计的起点。

图7 抽象形态,来源于自然,或者来源于人对自然的感受。

图8 具象与抽象是可以互相转化的,这取决于观看的角度和观看的态度。