

John Anson Ford Theatre

Home of the Ford Amphitheatre and [Inside] the Ford series.

About the Commission

Raises public awareness of arts resources, sponsors events and funds nonprofit arts organizations.

Arts Information

A wealth of information on the arts in L.A. County.

Contact Us

Here you can request information and send us your comments.

Los Angeles
County Arts Commission

Open House

The first Saturday in October over 100 County arts events are admission-free.

Holiday Celebration

LA County's annual seasonal entertainment at the Music Center.

Funding and Internship Opportunities

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY FOR COLLEGES
AND UNIVERSITIES

21 世纪高等院校艺术设计专业教材

丛书主编 徐勇民

二维设计基础 · 平面构成

吴萍 杨进珉 刘莹颖 编著

THE GRAPHIC CONSTITUTION

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY FOR COLLEGES
AND UNIVERSITIES

21世纪高等院校艺术设计专业教材

丛书主编 徐勇民

二维设计基础·平面构成

吴萍 杨进联 刘莹颖 编著

THE GRAPHIC CONSTITUTION

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

责任编辑 张 浩
书籍设计
技术编辑 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

二维设计基础·平面构成 / 吴萍, 杨进珉, 刘莹颖 编著
—武汉: 湖北美术出版社, 2011.5
(21 世纪高等院校艺术设计专业教材)
ISBN 978-7-5394-4143-6

I. ①二…

II. ①吴…②杨…③刘…

III. ①二维—艺术—设计—高等学校—教材

②平面构成 (艺术)—高等学校—教材

IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 071295 号

二维设计基础·平面构成 © 吴萍 杨进珉 刘莹颖 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 B 座

电 话: (027)87679520 (发行) 87679521

(027)87679522

87679534 (编辑)

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8.5

印 数: 3000 册

版 次: 2011 年 5 月第 1 版

2011 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

《21 世纪高等院校艺术设计专业教材》

丛书编委会

主 编：徐勇民

委 员：(按姓氏笔画排列)

王心耀	方湘侠	田亚洲	朱明健	朱 涛	许开强	汤 军
李也青	李汉平	李国庆	李梁军	李 艺	李 明	向极鼎
陈孟昕	陈顺安	陈 义	杨高钰	杨进珉	杜卓选	赵 文
严家宽	张 杰	张 昕	张 威	严学武	汪尚麟	汪义候
金 波	范汉成	周 平	周 干	周益民	宗 微	钟儒乾
侯云汉	涂 伟	唐鸣岳	黄朝晖	盛恩养	舒湘鄂	章 翔
曹金明	曾维华	蔡江宇	魏光庆	欧阳志	欧阳巨波	

参 编 院 校

湖北美术学院	北京服装学院
湖北工业大学	北京林业大学
湖北大学	上海交通大学
湖北第二师范学院	上海大学美术学院
湖北经济学院	上海工程技术大学
湖北师范学院	华南师范大学
湖北民族学院	华南理工大学
武汉大学	广州美术学院
武汉理工大学	广东工业大学
武汉科技大学	深圳大学
华中师范大学	山东大学
华中科技大学	山东艺术学院
中南民族大学	温州大学
中国地质大学	景德镇陶瓷学院
武汉工程大学	湖南文理学院
江汉大学	湖北工业大学商贸学院
长江大学	湖北大学知行学院
三峡大学	武汉科技大学城市学院
武汉科技学院	华中师范大学影视传媒学院
武汉工业学院	江汉大学现代艺术学院
黄冈师范学院	武汉理工大学华夏学院
黄石理工学院	武汉科技大学中南分校
咸宁学院	华中科技大学武昌分校
襄樊学院	华中科技大学文华学院
孝感学院	中南民族大学工商学院
荆楚理工学院	武汉工业学院工商学院
中央民族大学	华中师范大学汉口分校

前言

伴随着我国改革开放 30 年的发展历程，“构成”在我国高等艺术教育中也走过了 30 年的发展之路。它作为现代设计的基础理论体系，源于 20 世纪初俄国的构成主义和德国的包豪斯，20 世纪 70 年代末经日本、中国香港传入内地，至今已成为我国高等院校工业设计、艺术设计等专业必不可少的基础核心课程。

平面构成就是在二维平面内创造理想形态，或是将既有的形态（具象形态和抽象形态）按照一定原理进行分解、组合，从而构成多种理想的视觉形态。平面构成是设计中最基本的思维训练，它重点研究在二维空间中如何创造形象，如何运用构成的形式美法则组织形象与形象之间的关系，创造出具有强烈形式美感的新形态。学习构成的目的是培养灵活的设计构思能力和创造性思维能力，通过思维方式的开发培养一种创造观念。在这种创造观念的指导下进行的设计过程，是一种更偏重于理性、逻辑的活动，因此它所创造的画面形式也多偏重于数学的美、秩序的美。

本书总结了在教学与实践中的经验，导入了一些最新的设计理念，精练的理论和基础，拓展设计视野和应用，全面展示了平面构成的多种形式。书中使用大量当代最新鲜的图像，精选新鲜炙手的国际最新资料，用最直观的方式再次证明了设计教育的核心和基础作用。本书在理论学习的基础上，结合实际训练，使学生学会观察平面形态、分析构成要素、创造新的平面形态的科学方法，有效地提高学生对面图形的综合创造能力，将对今后专业设计的学习产生深远的影响。

编者

目 录

第 1 章 构成与平面构成	6
1.1 构成	6
1.2 平面构成	9
第 2 章 平面构成的基本元素	14
2.1 点	14
2.2 线	20
2.3 面	28
第 3 章 平面构成的基本形式	42
3.1 形态之间的配置关系	42
3.2 基本形的构成	48
3.3 重复构成	56
3.4 渐变构成	64
3.5 发射构成	72
3.6 特异构成	80
第 4 章 平面构成中的形式美法则	94
4.1 平衡	94
4.2 对比	96
4.3 韵律	101
第 5 章 平面构成的方法技巧	107
5.1 分割与构图	107
5.2 错觉现象	112
5.3 材料造型可能性研究	121

第1章

构成与平面构成

学习目的

掌握构成与平面构成的概念, 正确理解平面构成。

学习提示

平面构成练习是视觉传达活动的最初训练手段, 是一种思维和表达方式的训练。通过视觉设计语言的运用, 根据平面构成的原理和法则进行基本形的创造练习和各种形式的组合、重构练习。

1.1 构成

1.1.1 构成的含义

构成, 是艺术设计基础课程的统称, 也是基本的造型活动之一。它主要研究各种形态的之间的组织规律、设计元素间的组成关系以及如何创造形态的方法, 可以说构成是一种研究形态的科学。

1.1.2 构成的分类

从构成的内容上区分, 有纯粹构成和应用构成。

纯粹构成不考虑具体的应用和功能, 不受材料工艺的限制, 主要从理论上研究造型的基本规律, 集中注意形式的创新体验, 为进入实际设计状态作大量的“资源储备”, 可以说是一个开始进入设计状态的准备过程。在艺术设计的基础教育中, 通过对纯粹构成的学习可以充分启迪学生的想象力、创造力, 不断寻找和挖掘新的设计形态和感受。(图 1-1-1)

应用构成是将纯粹构成的一般原理、规律、法则应用到具体的设计对象中, 结合实际的目的和功能, 发展成完整的设计。构成本身不是目的, 而是一种进入设计状态的手段。(图 1-1-2)

从纯粹构成的形式分, 有平面构成、色彩构成和立体构成。

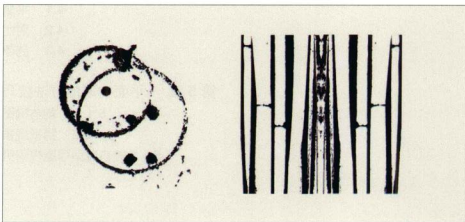

图 1-1-1 点与线的抽象构成练习

图 1-1-2 平面构成在唱片封面设计中的应用

1.1.3 构成的产生与发展

工业革命后,随着科技的不断发展,新的交通工具、工业产品的相继问世,大批量生产的产品需要新的审美形式体现新的时代精神。这种形式完全不同于手工艺时代的以装饰为美的形式,而是体现新的材料、速度感、新的生活节奏和机器生产的特点。

构成一词源于“构成主义”。构成主义诞生于20世纪20年代左右,由俄国一小批先进知识分子当中产生的前卫艺术运动和设计运动。这场运动主张将工业生产同艺术构思结合起来,让设计服从于材料性质、生产工艺、经济效益和实际用途。构成主义提倡用新的观念去理解艺术工作和艺术在社会中应扮演的角色,坚决地提出设计为社会服务。构成主义的设计特点通常以“几何形、结构形、抽象形、逻辑性或次序性”来描述。(图1-1-3、图1-1-4)

构成主义对现代设计产生了极大的影响,20世纪20年代中期,现代设计进入成熟阶段,其标志就是包豪斯学院派的建立。包豪斯的创始人格罗皮乌斯针对工业革命以来所出现的大工业生产“技术与艺术相对峙”的状况,在设计理论方面,强调艺术与技术的新统一,将新材料、新技术应用于设计。在设计中提倡自由创造,反对模仿因袭墨守陈规。将手工艺与机器生产结合起来,提倡在掌握手工艺的同时了解现代工业的特点。包豪斯教育注重对学生综合创造能力与设计素质的培养,从现代抽象绘画和雕塑发展而来的平面构成、立体构成和色彩构成等的基础课程成了包豪斯对现代工业设计做出的最大贡献之一。包豪斯设计学院通过十多年的努力,集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索与实验成果,并加以完善和发展,它所奠定的工业设计教育的框架,以及他所创造的现代主义设计风格,对于世界工业设计以后几十年的发展都有着深远影响。对于现代设计来说,包豪斯不仅仅是一种风格,也不仅仅是一所学校,它是一个公社、一种新造型精神的聚集、一场各种艺术形式的改革。(图1-1-5~图1-1-10)

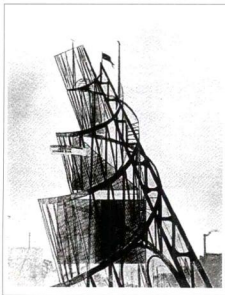

图 1-1-3 俄国设计大师塔特林 1919 年设计的第三国际纪念牌手稿

图 1-1-4 20 世纪 20 年代俄国前卫艺术家设计的电影

图 1-1-5 1923 年“德国包豪斯学院设计作品展”招贴广告

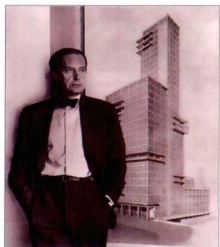

图 1-1-6 包豪斯创始人格罗皮乌斯

图 1-1-7 前卫艺术家波洛克的意义并不是他的画面,而是他的绘画方式。

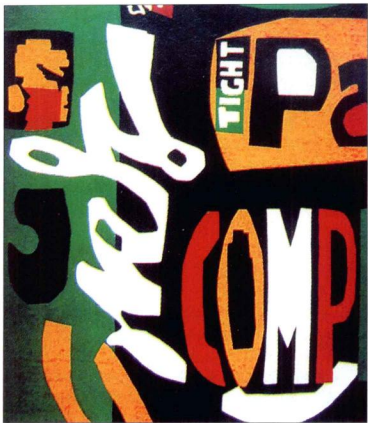

图 1-1-8 美国艺术家斯图尔特·戴维森作品

图 1-1-9 黑白红是包豪斯风格最崇拜的三种颜色,著名建筑师格罗佩斯曾说过它们是最中性也是最高贵的颜色

图 1-1-10 美国艺术家克里斯坦森作品《色场派》

1.2 平面构成

1.2.1 平面构成的概念

平面构成是设计中最基本的训练,是在二维的平面空间里按照一定的主题要求、方法原理,对设计元素进行各种视觉形式的设计与组成,使之符合主题需要的视觉表达的设计手段。

1.2.2 平面构成的分类

构成对象的形态主要有自然形态和抽象形态。因此平面构成可以分为自然形态的构成和抽象形态的构成两大类。

1. 自然形态的构成

自然形态的构成就是以自然本体形象为基础的构成形式,这种构成方法保持原有形象的基本特征,通过对形象整体或局部的分割、组合、排列重新构成一个新图形。(图 1-2-1、图 1-2-2)

2. 抽象形态的构成

抽象形态的构成是以抽象的几何形态为基础的构成,即以点、线、面等构成元素,按一定规律进行几何形态的多种组合。(图 1-2-3、图 1-2-4)

图 1-2-1 构成作品保留了花朵的自然形态特征

图 1-2-2 作品展现了树枝干粗细、弯折等自然之态

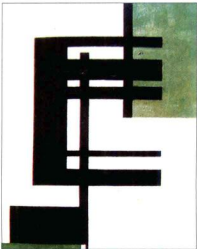

图 1-2-3 法国抽象艺术家的作品《构成》

图 1-2-4 线与面的抽象构成

1.2.3 平面构成的研究内容

平面构成是对形和色等抽象、具象的形态组合进行的研究活动,学习平面构成首先要从抽象形态入手,抽象是具象的构架,是本质。平面构成的造型要素不是以表现自然界具象的物象为主体,而是强调客观现实的构成规律,把自然界中存在的复杂物象和过程,化解为最简洁的点、线、面,通过其基本形和骨骼的不同组合与变化产生无穷的视觉变化,给人带来不同的情感感受,从而创造理想的新视觉形象。(图 1-2-5~图 1-2-9)

平面构成的基础练习作品一般采用黑白两色来表现,目的是为了便于研究和表现形态自身的情感力量和形态魅力。

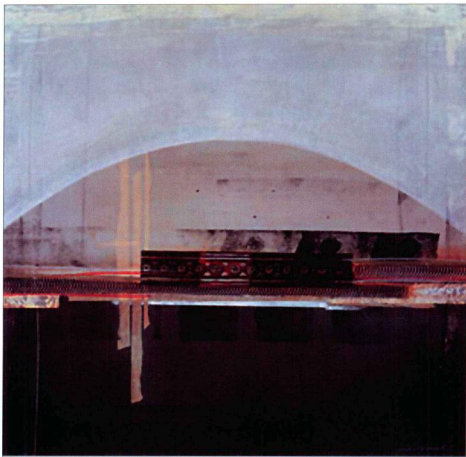

图 1-2-5 采用丝网印手法绘制的油画作品充分体现了简洁、抽象的构成美。

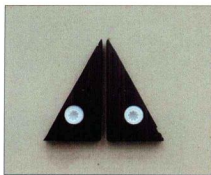

图 1-2-6 室内装饰艺术中的几何构成小品 2

图 1-2-7 室内装饰艺术中的几何构成小品 1

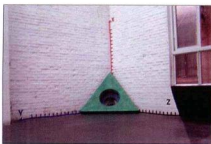

图 1-2-8 室内装饰艺术中的几何构成小品 3

图 1-2-9 室内装饰艺术中的几何构成小品 4

1.2.4 学习研究平面构成的目的和意义

平面构成练习是视觉传达活动的最初训练手段,是一种思维和表达方式的训练。通过视觉设计语言的运用,根据平面构成的原理和法则进行基本形的创造练习和各种形式的组合、重构练习。但这并不是平面构成的最终目的,构成是手段,设计应用才是最终目的。也就是将构成的基本原理、形式法则应用于设计实践,去完成平面设计或其他设计作品,并在设计实践中不断加深认识和理解。构成训练已经成为了初学设计者进行平面创造意识和技巧培养的必修课。(图 1-2-10~图 1-2-12)

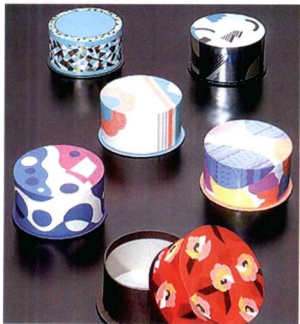

图 1-2-10 构成艺术在包装设计中的应用

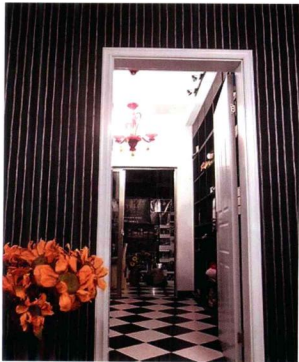

图 1-2-11 构成艺术在室内设计中的应用

图 1-2-12 构成艺术在工业设计中的应用

1.2.5 平面构成常用的材料与工具

在构成设计中,工具与材料的使用种类非常丰富,可以说只要能在画面上产生形态的物件都可以成为我们的工具。除了常用的绘画工具如:铅笔、炭笔、绘画颜料等外,还有一些是非常规的自己发现或自制的造型工具,如:小树枝、毛线、瓶盖等。用它们蘸上颜料作画可产生意想不到的画面轨迹。在艺术创作中我们鼓励学生尝试与创造,打破传统设计教学在工具上的局限性。(图1-2-13~图1-2-22)

图 1-2-13 各种各样的纸

图 1-2-14 瓶盖

图 1-2-15 刷子与海绵

图 1-2-16 剪刀、尺、胶水、纸等基本材料

图 1-2-17 彩铅

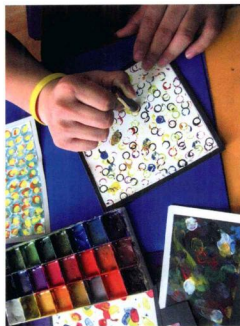

图 1-2-18 用瓶盖沾上颜料在纸上拓印出有趣的效果

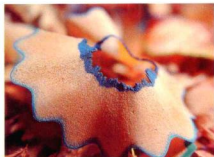

图 1-2-19 铅笔屑

图 1-2-20 卡纸

图 1-2-21 树枝

图 1-2-22 纸团

图 1-2-23

课后思考与练习

1. 寻找构成练习(图 1-2-23~图 1-2-27)

要求: 用照相机拍摄我们生活中的点、线、面形态, 形成具有一定构成感的画面效果。

目的: 使学生较好地理解平面构成的表现特点。

图 1-2-26

图 1-2-24

图 1-2-27

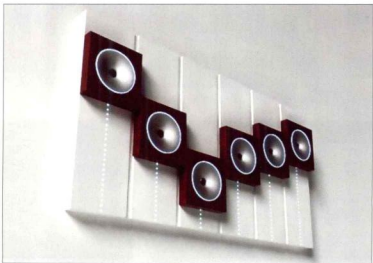

图 1-2-25

第2章

平面构成的基本元素

学习目的

通过对点、线、面基本元素的学习,了解平面构成的基本要素,为以后的学习打下良好的基础。

学习提示

点、线、面是构成的基本元素,既可组合使用,亦可单独做构成练习。

图 2-1-1 面包上的果仁粒

图 2-1-2 密集排列的植物种子

2.1 点

2.1.1 点的概念

在数学上,线与线相交成点,点不具有大小,只具有位置,但在造型上来说,点如果没有形,便无法作视觉表现,所以必须具有大小的要素,如面积、形态。

2.1.2 点的形态

点在多数时候被认为是小的,并且还是圆的,实际上这是一种错觉。现实中的点是各式各样的,整体分为规则点和不规则点两类。规则点是指严谨有序的圆点、方点、三角点,不规则的点是指那些自由随意的点,自然界中任何形态,只要缩小到一定程度,都能产生不同形态的点,给人不同的视觉感受。

(图 2-1-1~图 2-1-7)

图 2-1-3 金属瓶口可做一个圆点

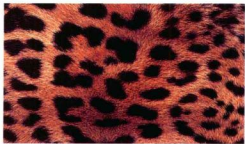

图 2-1-4 豹纹上的小斑点

图 2-1-5 树枝上小鸟们的剪影

图 2-1-6 俯视广场上的太阳伞

图 2-1-7 密密麻麻的卷纸横截面

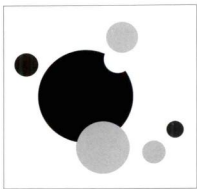

图 2-1-8 点的大小变化 1

图 2-1-9 点的大小变化 2

2.1.3 点的特性与变化

1. 点的大小变化

就大小而言,越小的点聚集力越强,越大的点则越有面的感觉,同时点的感觉就会减弱。从点与形的关系来说,以圆点最为有利,即使较大仍会给人点的感觉。但点如果过小,其存在感便会减弱。因此我们在使用点时,必须特别留意视觉上强劲有力的点,并观察它美在哪里。(图 2-1-8、图 2-1-9)

2. 点的位置变化

点在画面中的位置不同,产生的感觉也不同,当一个点在画面中央或垂直状态,能使空间保持安定、平稳感,并且由于点的单纯性使人的注意力更加提高。边缘的点相对中心点来说给人不稳定的感觉,有点逃逸的倾向。(图 2-1-10、图 2-1-11)

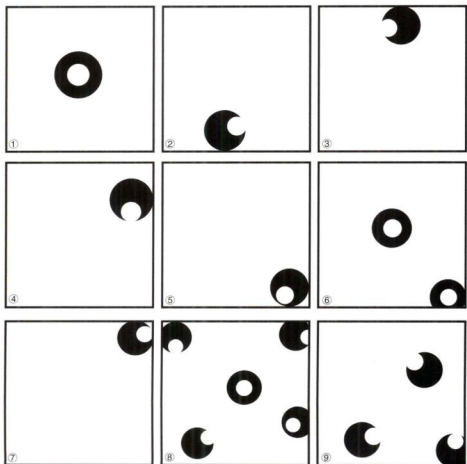

图 2-1-10 点的位置变化

图 2-1-11

3. 点的数量和排列方式的变化

单一点有吸引视线和强调作用。

距离相近的两点容易产生心理上的线

条引力。并存的三点或多点容易感觉到围成的虚面。多个点自由排列使视点往返跳跃，比较轻松自由。较多的点有规律地排列形成陈列，像军队般整齐统一。（图 2-1-12）

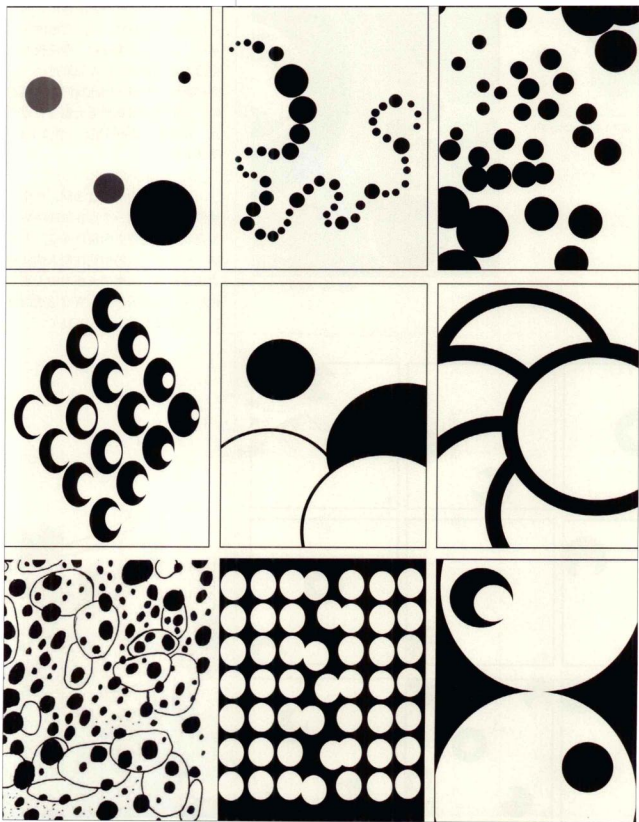

图 2-1-12 点的数量及排列方式的变化