

高等院校艺术设计规划教材

新

黑白灰艺术的创新表现

胡书灵 于博 编著

大连理工大学出版社

新華書店經售

新

平

面

世

施

白

中國人民大學圖書館藏

中國人民大學圖書館

高等院校艺术设计规划教材

新

平面构成

黑白灰艺术的创新表现

胡书灵 于博 编著

大连理工大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新平面构成:黑白灰艺术的创新表现 / 胡书灵, 于博编著. —大连:大连理工大学出版社, 2014.9

高等院校艺术设计规划教材

ISBN 978-7-5611-9518-5

I. ①新… II. ①胡… ②于… III. ①平面构成 (艺术) — 高等学校 — 教材 IV. ① J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 205888 号

出版发行: 大连理工大学出版社

(地址: 大连市软件园路 80 号 邮编: 116023)

印刷: 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 8

出版时间: 2014 年 9 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑: 裘美倩

责任校对: 李 雪

装帧设计: 胡舒晗 彭程程 杜 鑫

ISBN 978-7-5611-9518-5

定 价: 48.00 元

电 话: 0411-84708842

传 真: 0411-84701466

邮 购: 0411-84708943

E-mail: designbookdutp@gmail.com

URL: [http:// www.dutp.cn](http://www.dutp.cn)

如有质量问题请联系出版中心: (0411) 84709043 84709246

序

PREFACE

科技发展日新月异，快速增长的生产力带动着设计产业一同飞速发展。近些年，传统设计学科内部的专业分类越来越细化，每一专业学科内都进行了更加具有针对性的划分。不仅如此，新兴科技衍生出更多新的设计需要，各种“跨界”设计应运而生。面对激烈的生存与发展的竞争，不论是各个传统设计学科，还是新兴的跨界设计，都要求有创新的学术研究点，艺术设计领域的教学改革已成必然之势。

“构成”在艺术设计领域中的含义，是将一定的形态元素按照视觉规律和审美法则进行创造性的组合。可以说，各个艺术设计学科的基础都离不开三大构成。不论设计如何交融或是衍生，它们的本源都离不开“构成”这一基础理论。

近些年，有关“平面构成”的书籍层出不穷，绝大多数延续的是传统的设计基础教学内容。虽然相当具有学术价值，但毕竟各个设计学科的研究方向不同，传统的“平面构成”理念无法给予某些设计专业更具方向性和更有深度的解释。比如环境艺术设计，它的学习目标在于将环境属性与功能及美学结合，更好地解决空间中的表达与创造。还比如动画专业，它的学习目的在于将运动学原理与视觉原理结合，使静态的人物、场景在二维、三维中连贯地运动起来。可见，它们的研究深度已经不仅仅局限在二维中的视觉关系上了。而在众多的传统教材中，对于这几部分的解释并不深入。这就使传统的“平面构成”理念很难带给环境艺术设计初学者或动画设计初学者更多有针对性的基础指导。

艺术设计与时代、科技、社会等诸多方面的联系是极为紧密的，艺术设计的教学创新已成必然之势。本书对于“新平面构成”的研究是建立在教学基础上的，在平面构成课教学中，多次进行教学改革，并加入新的研究点，在延续传统平面构成的基础上推陈出新。这些创新与改革，从学生们层出不穷的优秀作品中得出了结论，并由此确定了“新平面构成”的研究侧重点。这些新的研究点在环境艺术设计、动画设计等设计专业的基础教育中有着重要意义。本书定位于环境艺术设计基础教学中最有参考价值的“平面构成”教材。同时，其他设计专业和众多造型艺术的学习者也会从这本书中获得新的灵感，激发无穷的想象。

目录

CONTENTS

绪论 / 001

A

第一章

我们需要了解和准备的——定义与概述 / 003

第一节 平面构成的定义和构成艺术的起源、发展 / 004

第二节 一般形体的构成要素与抽象的构成艺术 / 008

第三节 视觉与心理 / 010

第四节 平面构成的新视点 / 014

第五节 绘制平面构成作品的工具与技法 / 017

B

第二章

视觉形象的构成基础——点、线、面 / 019

第一节 点 / 020

第二节 线 / 024

第三节 面 / 030

第四节 点、线、面的综合构成训练 / 034

第五节 与平面图关联的构成应用训练 / 042

C

第三章

形式美的表现规律 / 045

第一节 对称与平衡 / 047

- 第二节 比例与分割 / 051
- 第三节 节奏与韵律 / 056
- 第四节 对比与统一 / 062

D

第四章

构成形式的综合训练 / 069

- 第一节 对称构成训练 / 070
- 第二节 重复构成训练 / 073
- 第三节 群化构成训练 / 077
- 第四节 渐变构成训练 / 079
- 第五节 特异构成训练 / 083

E

第五章

运动感、透明感和质感的构成训练 / 087

- 第一节 运动感的构成训练 / 088
- 第二节 透明感的构成训练 / 094
- 第三节 质感的构成训练 / 096

F

第六章

空间感的构成训练 / 103

- 第一节 空间的定义、空间构成和空间意识 / 104
- 第二节 空间构成的形式美 / 106
- 第三节 空间构成的表现手法 / 106
- 第四节 空间的模仿训练 / 109
- 第五节 空间构成中的空间想象 / 110

参考文献 / 122

绪论

INTRODUCTION

构成是艺术设计的基础理论，也是现代设计教育体制中最重要的基础课程。构成设计是以对事物进行分解组合为主线来研究形态的再创造，是现代设计基础理论的重要组成部分，它的形式法则也是现代设计的理论依据。构成设计包括平面构成、色彩构成、立体构成三个部分，也就是我们常说的“三大构成”。这“三大构成”既自成体系又相互联系，是艺术设计的主要基础课程，也是艺术设计工作者必须要掌握的基础知识。

20世纪初，起源于俄罗斯的“结构主义”是构成艺术的起源。而针对构成设计的教育体系是在20世纪20年代的包豪斯设计学院中形成并发展起来的。在我国，直至20世纪70年代末，在市场经济发展的大潮中，很多艺术设计学院犹如雨后春笋般发展起来。在对包豪斯教育体制的引入和学习下，构成设计的概念和教育理论被广泛接受，“三大构成”设计课作为现代设计教育的专业基础课之一，一直延续到今天。

所谓“平面”就是与立体有所差别，它主要解决的问题是长、宽两度空间的造型问题，也就是我们常说的二维形态。所谓“构成”就是组成、组合，把构成中的诸多要素，按构成美的规律和法则，进行组合，形成新的视觉形象。平面构成艺术是一种与视觉有关的构成艺术，它以研究构成要素及构成规律为主要内容。构成要素的最基本元素就是点、线、面，任何形态的构成都离不开点、线、面。本书从分析人的视觉感官出发，由浅入深地介绍了由点、线、面这三大要素构成的黑白灰艺术世界。

而点、线、面的构成方式又关乎于构成的形式美规律，并影响着构成艺术的美感。形式美规律是人类对自然、艺术中各种感性形式因素的有规律组合所表现出的审美规律。人们常说的“有设计味儿、有设计感……”其实就是指符合审美规律的设计。“构成”的形式美规律多种多样，除了对称与平衡、比例与分割、节奏与韵律、对比与统

一外，还有“运动感”、“透明感”、“立体感”、“韵律感”等等视觉效果。以运动感为例，由于在二维中无法使物体本身动作，所以必须以动势或者有动感的视觉效果使观者产生动态感觉。这个基础理论在动画以及各种新媒体艺术的设计中非常重要。本书对平面中“运动感”、“透明感”、“质感”的视觉成因和表现方法做了详细深入的分析 and 解释。

本书的另一特点是重视空间感的视觉表达。我们生活在三维世界中，如果想在现实空间中创造三维的实体是容易的，但若想把这种三维的效果表现在二维的平面中，就必须运用一定的构成方法才能达到。书中深入研究了构成方式与视觉效果的关系以及如何利用构成艺术在平面中对空间进行表达。更进一步来说，空间感作为一种视觉效果，是环境艺术设计中有关系效果表达的重要课题，在平面构成的训练中，有着与其他视觉传达专业不同的研究重点。思考如何利用构成艺术在平面上对空间进行表达，是环艺设计初学者从二维的思维方式向三维转换的重要过程。

对于一位艺术设计初学者来说，首先要通过基本原理和构成方式的学习，从理论上认识构成艺术和表现规律；其次要能够利用这些理论知识为日后的专业设计打下基础。本书图文并茂，展示了大量优秀的平面构成作品，会更好地为读者诠释这种黑白灰的构成艺术。各个章节中有针对性的训练将逐步解决平面构成各个环节的重点问题，从而为不同专业的设计者打下有针对性的基础。

A

第一章
我们需要了解和准备的——

定义与概述

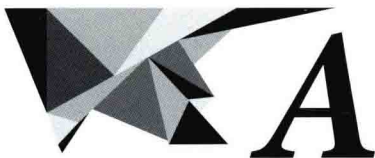
第一节 平面构成的定义和构成艺术的起源、发展

第二节 一般形体的构成要素与抽象的构成艺术

第三节 视觉与心理

第四节 平面构成的新视点

第五节 绘制平面构成作品的工具与技法

第一章

我们需要了解和准备的——定义与概述

在艺术创作中最不可或缺的是什么？也许，有的艺术工作者会说，重要的是工具、是技术或是经验。可对于优秀的艺术家或设计师来说，以上几点的确重要，但是却不是最不可或缺的。其实，艺术与设计的灵魂在于创造。想成为优秀的艺术家或者设计师，最重要的是要有丰富的创意及敏锐的美感。这两点，是区别艺术家与工匠、设计师与制图员的关键。由此可见，对于创造力的培养，最重要的就是美感和构思能力，作为设计基础课程的“平面构成”，它的最终目的就在于培养这种美感和构思能力。

第一节 平面构成的定义和构成艺术的起源、发展

一、平面构成的定义

平面构成作为设计艺术学科的基础理论，是现代设计及视觉传达艺术的基础，是视觉形象的科学。所谓“视觉形象”，就是以人的视觉感受和心理感受为出发点的形象设计。

“平面”，就是与立体有所差别概念，主要是研究在二维平面中如何创造和美化形象。“构成”，就是组成、组合。把构成中的诸多要素，按构成美的规律和法则进行组合，形成新的视觉形象。

平面的构成以研究造型要素及构成规律为内容，通过对造型要素的理性分析和严格的形式构成训练来培养思维能力及设计创造能力。

二、构成艺术的起源

“构成”是由何而来的？在这里，我们不做过多的赘述，简单说来，就是社会的发展带来了人们思维的变革，从而在艺术表达中释放出新的表现形式。

在19世纪末20世纪初，第二次工业革命带动了欧洲经济与社会的变革。意识形态的变化使得艺术全

面解放，艺术家们通过与以往不同的方法去表达自己。各种艺术流派不断涌现，如印象派、后印象派、象征主义、表现主义、野兽派、立体派等等。这些艺术流派都反对因循守旧的古典主义和虚构臆造的浪漫主义。后印象主义大师保罗·塞尚（Paul Cezanne）在19世纪后期提出了“自然中的万物都可以用球体、圆柱体和圆锥体等基本形体表现”的鲜明论点。而“构成艺术”正是在西方艺术界这一系列的变革和发展中孕育产生的。

“构成”这一概念诞生于俄国的“构成主义”（Constructivism）和荷兰的“风格派”（De Stijl，荷兰语，意为风格）。

“构成主义”是1913年在俄国兴起的抽象艺术运动。构成主义也被称为结构主义，它摒弃传统的艺术观念，主张用抽象的理性符号对艺术进行表达，并倾向于利用现代工业技术的形式、过程和材料来表现艺术。在马克思主义刺激下的俄国革命之后持续发展，一直到1922年左右。对于激进的俄国艺术家而言，十月革命引进根基于工业化的新秩序，是对旧秩序的终结。革命之后，社会环境提供给观念进步的构成主义艺术家们在艺术、建筑和设计实践中实践的机会。构成主义的代表艺术家有弗拉基米尔·塔特林（Vladimir Tatlin）、卡西米尔·马列维奇（Kasimir Malevich）、瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky）、纳姆·贾伯（Naum Gabo）、罗德琴科（Rodchenko）等。他们之中有画家、雕塑家、建筑家，以及一些当时参与到社会实践中的所谓设计师们。如图1.1~图1.4为“构成主义”艺术家的代表作品。

图1.1 1914年，塔特林从毕加索那里得到启发，在莫斯科，以木板、金属和皮革创作了作品《绘画浮雕》；他的“构成”作品彻底抛弃了客观物象，而完全以抽象的形式出现

图1.2 塔特林在1919年受十月革命政权的委托，创作《第三国际纪念碑》；他所设计的纪念碑，实际上是技术和艺术结合的一座纪念塔；他把艺术和实用融为一体，将塔的内部和外部结合，组成一个螺旋状高塔，并采用铁和玻璃两种材料筑成；设想中，这座400多米高的碑身将矗立在莫斯科广场；虽最终未能建成，但作为当年的精神象征，这个方案及模型给人留下了深刻印象，成为“结构主义”功利精神的标志；现被收藏在圣彼得堡俄罗斯国立博物馆内

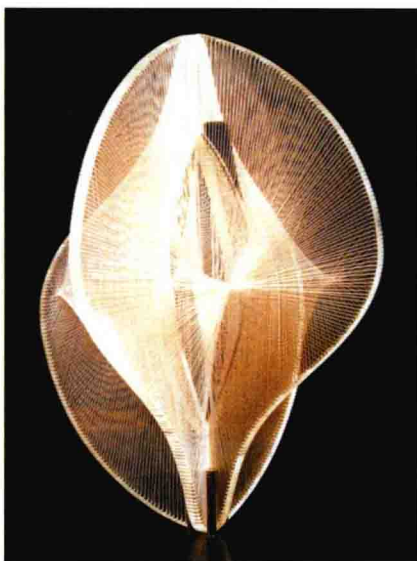

图1.3 《线性建设的第2号》，结构主义艺术家纳姆·贾伯的代表作；他的艺术天分充分体现出“建筑、绘画与雕塑”的全面结合

图1.4 《压倒红色》（《构图》），作者：罗德琴科，1918年，油画；他运用了三角形、圆形，营造出三维空间的视觉感觉，为了精确，作画时使用直尺和圆规；这也是“结构主义”打破陈规的做法，这种创新为现代工业设计的发展做出了非常重要的贡献

“风格派”运动是彼埃·蒙德里安（Piet Mondrian）于1917年在荷兰发起的一项艺术运动。以《风格》杂志为宣传阵地。另一位核心人物是特奥·凡·杜斯堡（Theo van Doesburg）。风格派作品的主体皆为几何化的形体，主要运用正方形、直线和纯色。他们主张抛开一切具象，只用纯粹的抽象语言进行艺术表现。如图1.5，1912年，蒙德里安创作了《灰树》，他是从立体派中获得的新启迪：“克服自然的表现又不违反自然本身的真实”。之后，蒙德里安用了一两年时间，创造了独特的几何抽象的绘画语言。如图1.6，1930年创作的《红、黄、蓝的构成》是蒙德里安几何抽象风格的代表作之一。

图1.5 《灰树》，作者：蒙德里安，1912年；在这幅画中，视觉的焦点是树干与树枝的连接关系以及树枝、树干与其他空间的造型关系；从画面的构图关系上看，树撑满了整个画面，画框把树枝“剪切”在内；树的特征已被抹去，我们所见的是高度抽象的图形；但充满画面的力量感，依然显示出树木蓬勃的生命力

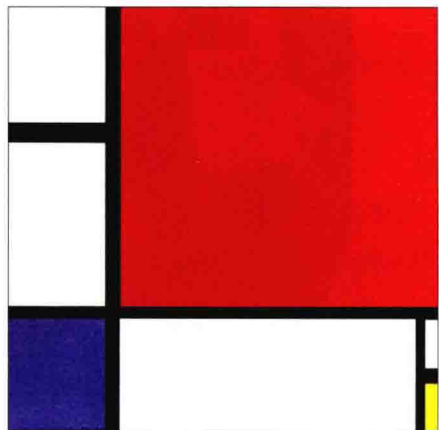

图1.6 《红、黄、蓝的构成》，作者：蒙德里安，1930年，油画

“构成主义”和“风格派”的思想和内容对欧洲乃至整个世界的艺术、建筑以及实用美术产生了深远的影响。构成，作为现代设计的理念，是在德国包豪斯学院的设计教育中确立并发展起来的。

三、构成艺术在设计教育中的发展

包豪斯设计学院（Bauhaus）由第一任校长瓦尔特·格罗皮乌斯（Walter Gropius）于1919年在德国魏玛建立，并在20世纪20年代成为德国设计艺术的中心（图1.7）。包豪斯强调工艺、技术与艺术的和谐统一。它的设计教育涵盖了对美学、心理学、工程学、材料学等多方面的科学研究。所设课程最新颖的地方就是“基础课程”，当时没有任何艺术学院有类似的课程，它主张将艺术用科学的方式分解成一些元素，也就是点、线、面以及空间、色彩等等。包豪斯利用构成课程来激发学生的创造力，提升学生的设计能力，并在后续教学中通过在各种作坊里的实际操作训练培养学生的实践能力。如今的“平面构成课”的雏形，就是从基础课教师康定斯基的“对点、线、面纯理性分析训练”的基础上发展而来的。包豪斯存在的时间虽短，但是它奠定了现代设计教育的结构基础。现代的设计艺术教育充分肯定了包豪斯的基础教育，并把“三大构成”设为重要的基础课程。

包豪斯的主要教师有康定斯基、约翰内斯·伊顿（Johannes Itten）、保罗·克利（Paul Klee）、拉兹洛·莫霍利·纳吉（Laszlo Moholy Nagy）等等，如图1.8~图1.11为包豪斯艺术家们

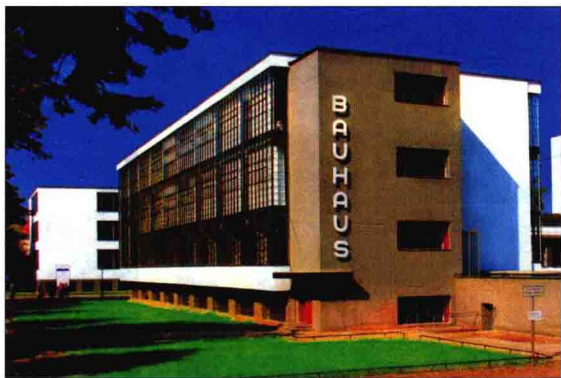

图1.7 位于德绍的包豪斯新教学大楼，1926年由格罗皮乌斯亲自设计建成，是20世纪最值得纪念的建筑之一

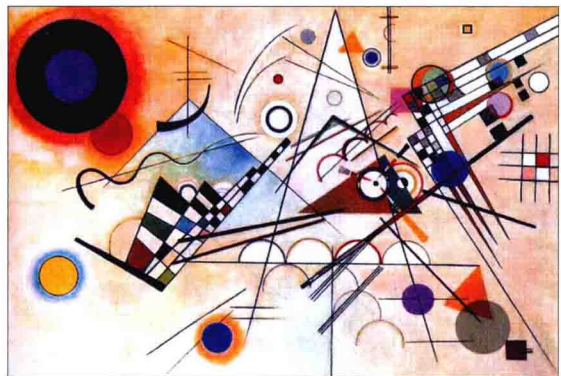

图1.9 《构图八》，作者：康定斯基，1923年；它通过线条、色彩、空间和运动来传达感性意识，不再参照自然物

图1.8 包豪斯成员为“包豪斯周”设计的海报，1923年

的作品。这些艺术家们对包豪斯的艺术教育做出了巨大贡献，并且在离开学校后，将包豪斯先进的思想意识带到了世界各地。

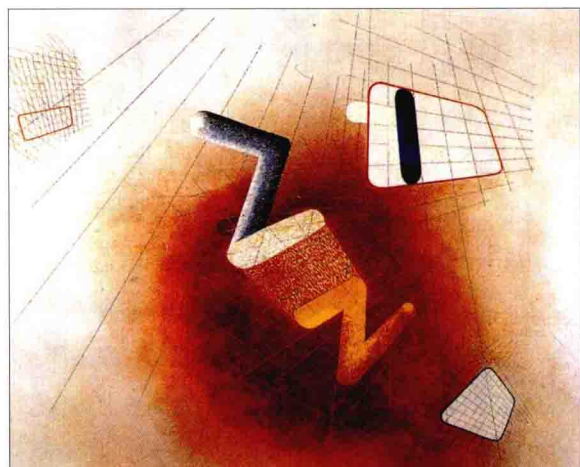

图1.10 《CHX》，作者：莫霍利，它着力表现的是物体悬浮在空中的空间感，画面中带有透视的表现手法带来了特殊的视觉效果

图1.11 《塞内乔》（拉丁语“老人”的意思），作者：克利，作品中摒弃了传统绘画的写实手法，而将点、线、面作为主要表达元素，用方形、圆形、三角形这些平面语言来构成形象；画中将原本对称的眼睛、眉毛都做了主观的处理，原本对称的五官都变得不对称了，这种不对称的表现手法本身就是一种构成的语言

第二节 一般形体的构成要素与抽象的构成艺术

一、一般形体的构成要素

人的感官对于声音、颜色、触觉、空间、时间等等都是开放的。人类对于一般形态的认识正是基于这些感受（图1.12）。

如果从视觉角度出发，每一个一般形体的构成要素包括：形状、材质、风格、色彩、自身的比例结构和与外界的比例关系（图1.13）。平面构成正是基于人类的视觉感受，一种在二维中的艺术表现形式。格雷格·贝勒曼（Greg Belman）在他的《平面设计和视觉交流的随笔》中这样写：“每个人都能看到这些事物，但很少有人能够真正领悟它，设计师必须能够看见。看见这里是指经过训练后，视

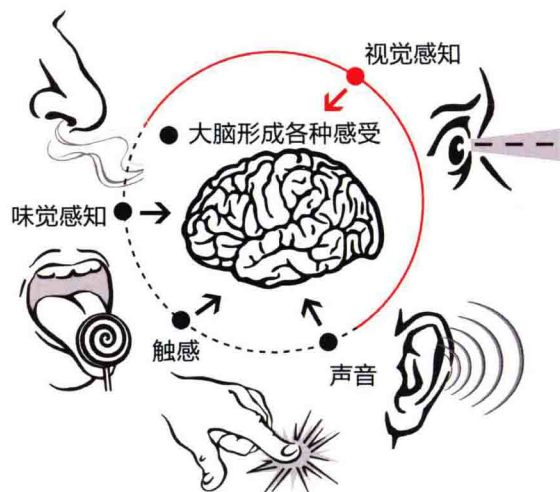

图1.12 人类对于外界的感知

觉对形状、色彩、质地、结构和反差等标记的深刻领悟，这些构成了视觉语言。”

二、抽象与具象

几乎每一本介绍构成的书都会提到抽象一词。自19世纪末，抽象表现就成了新艺术风格与古典主义绘画对立抗衡的象征。从构成这一概念产生开始，与构成相关的艺术都偏向于抽象。相比于写实的具象表现，构成的抽象表现有着明显的不同。

抽象是相对于具象来说的，而且抽象与具象并不是绝对的。在构成艺术中也是如此，我们对二者只能做相对的区分。如图1.14是相对具象的构成画面，图1.15是相对抽象的构成画面。两幅图的画面效果有明显的不同。

在构成的画面中使用相对具象的表现手法会使画面中的结构和主体更加清晰，因此具象手法使得画面的精致度较高。而在画面中使用相对抽象的表现手法会使观者对画面的主题产生多角度的联想，因此抽象手法更加主观，也更具有想象的空间。

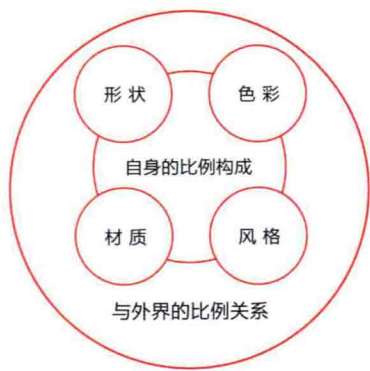

图1.13 一般形体的构成要素

图1.14 相对具象的构成画面

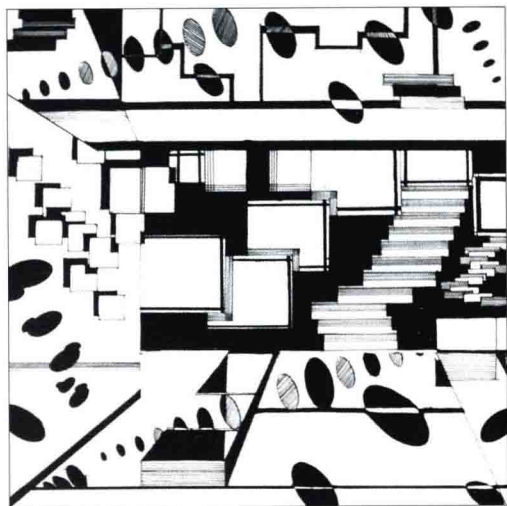

图1.15 相对抽象的构成画面

三、影响平面中构成效果的几大因素

在平面构成中，我们要对能够影响构成的每一个因素进行关注，才能够深度分析它。这些因素包括：

- (1) 构成画面的点、线、面要素的形态。
- (2) 各个点、线、面要素的比例与位置关系，也就是我们常说的画面构图。
- (3) 画面中的明暗关系，也就是画面中的黑、白、灰关系。
- (4) 各个点、线、面要素的质感表现手法，也就是画面的细节表现。
- (5) 画面中的节奏与韵律，也可以说是画面中主次的安排和各个部分的轻重缓急。

如图1.16，影响画面构成的几大因素。一句话来说，我们要注意把握画面的构成要素、构图、明暗、节奏和细节才能创造出好的构成作品。

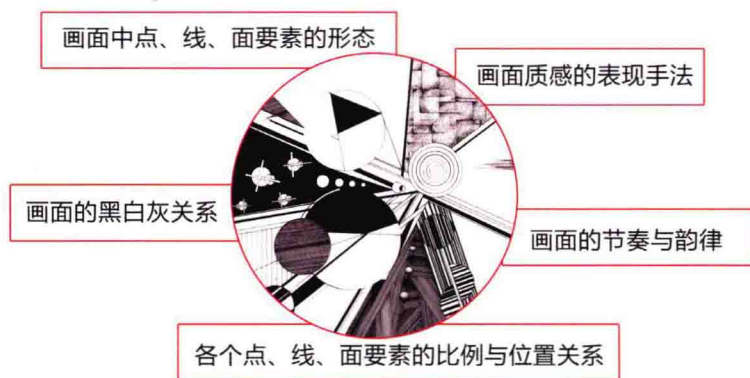

图1.16 影响画面构成的几大因素

第三节 视觉与心理

一、视觉

对于一个事物，我们了解它的途径有很多种。比如，通过看，通过听，或者嗅，或者触摸。而我们了解外界信息的最基本方法就是视觉。

视觉是一个生理学词汇。光作用于视觉器官，使其感受细胞兴奋，其信息经视觉神经系统加工后便产生视觉（vision）。通过视觉，人能感知外界物体的大小、明暗、颜色和运动状态等，由此获得对生存具有重要意义的各种信息。当然，在大多数情况下，我们还能通过触觉、嗅觉、听觉、味觉获得外界的信息。但是，科学证明，人类至少有80%以上的外界信息是经视觉获得的，因此视觉是人最重要的感觉。

伴随科技时代的进步，平面语言在视觉效果上的优势也体现在众多新兴的设计领域中。随着数字媒体和互联网的发展，信息视觉化已经成为一种必然趋势。动画、多媒体设计、UI设计的流行带来了视觉识别上新的趋势。文字的识别功能逐渐被图形的识别功能所代替，因为图形传达出的视觉信息更加直接。视觉传达的方式不但越来越趋向图形化而且也越来越趋向动态化。艺术设计对于视觉传达的研究也越来越深入和多元化。

二、视距与视焦点

视距是影响视觉效果的一大因素。视距越近，视觉角度越小，焦点范围越集中。视距越远，视觉角度越大，焦点范围越分散。