

新世纪艺术设计专业教材

平面构成

孙彤辉 著

●湖北美术出版社

修订版

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/孙彤辉著.

—武汉:湖北美术出版社,2006.12(2007.10重印)

(新世纪艺术设计专业教材)

ISBN 978-7-5394-1575-8

I.平…

II.孙…

III.平面构成—高等学校—教材

IV.J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第070018号

责任编辑:曾琪林

装帧设计:崔生国

责任印刷:祝俊超

新世纪艺术设计专业教材 **平面构成** © 孙彤辉 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)87679521 87679522

邮政编码:430070

h t t p: //www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

印 刷:武汉精一印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:5

印 数:25001—30000册

版 次:2004年7月第1版

2006年12月第2版

2007年10月第6次印刷

定 价:27.00元

新世纪艺术设计专业教材

平面构成

孙彤辉 著 湖北美术出版社

目 录

第一章 概述 /5

- 一、平面构成的确立与发展 /6
- 二、平面构成的概念与目的 /8
- 三、平面构成研究与解决的问题 /10

第二章 形式美的原理与法则 /11

- 一、平衡 /12
- 二、对比 /16
- 三、调和 /17
- 四、节奏 /19
- 五、变异 /21

第三章 造型的基本要素 /23

- 一、点 /24
- 二、线 /28
- 三、面 /32
- 四、形与形的关系 /36
- 五、形与空间的关系 /39

第四章 形象的构成 /43

- 一、基本形 /44
- 二、规定形中的变化 /45
- 三、单形切除 /48
- 四、形的群化 /49
- 五、多形组合 /51

第五章 平面构成的基本形式法则 /53

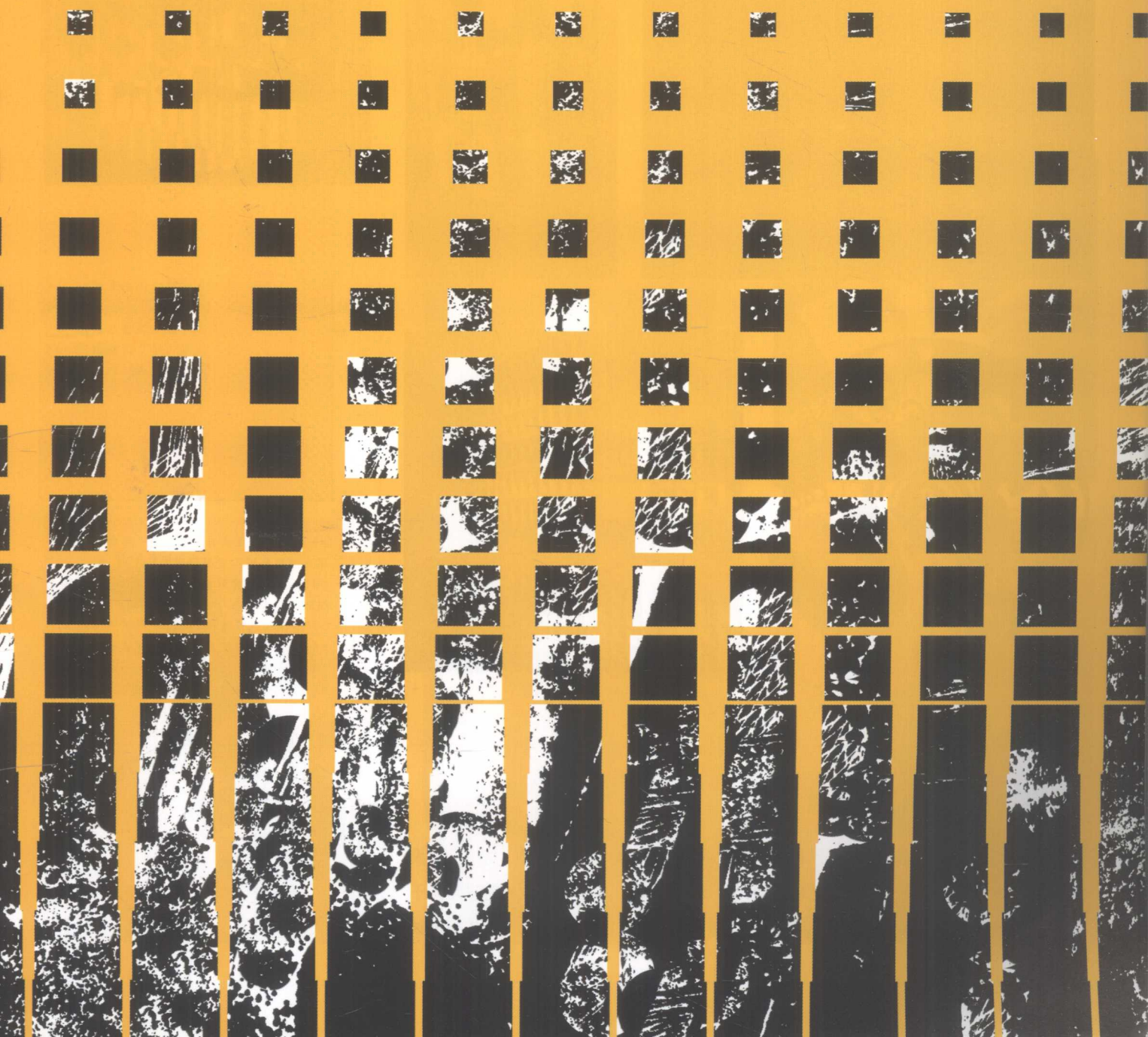
- 一、重复与近似 /54
- 二、分割与比例 /60
- 三、渐变与发射 /62
- 四、对比构成 /68
- 五、特异构成 /71
- 六、空间构成 /73
- 七、打散重构 /75
- 八、肌理 /76

导言

构成设计是将自然界中的现象、规律经理性的概括抽象，归纳出的一整套系统理论。它是视觉传达艺术的基础理论，它的形式法则是现代设计的理论依据。平面构成，主要研究在平面设计中，美的基本原理，并运用美的形式法则创造形象，对形象与形象之间，形象与空间之间的关系处理，构成理想的新图形。因此，它是从事平面设计的工作者及爱好者，必须要掌握的基本知识。

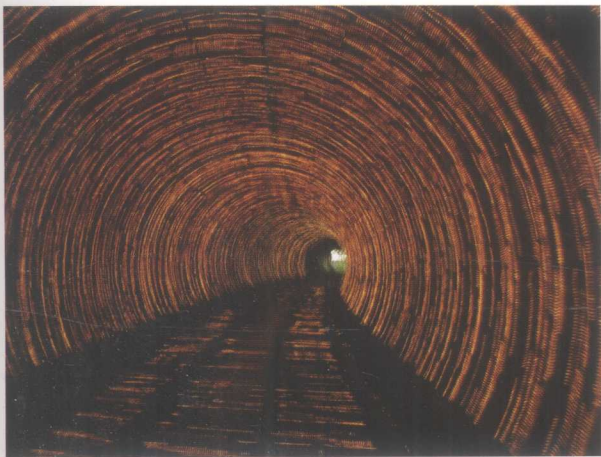
本书主要阐述了形式美的基本原理和如何根据形式美的形式法则进行形象创造及组合构成。通过学习可以开阔我们的视野，丰富我们的知识，活跃我们的思维，充分发挥我们的想像力。

第一章 概述

第一章 概述

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,具体的说是将自然界中的现象、规律经过理性的概括抽象,归纳出的一整套系统理论,也体现了从具象形象到抽象形象变化的过程。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、色彩、立体三个部分,习惯上称为三大构成。三者之间既是一个整体,又自成体系,是现代设计的主要基础课程,也是从事平面设计的工作者及爱好者,必须要掌握的基本知识。

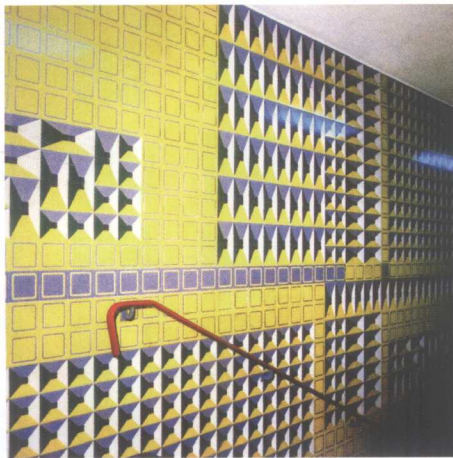
1

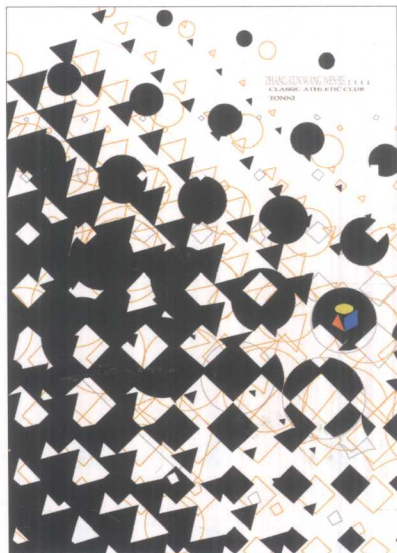
2

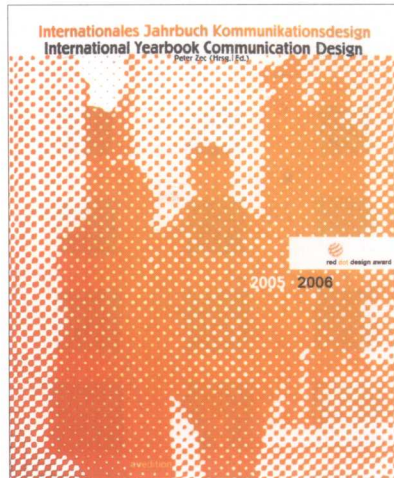
3

4

5

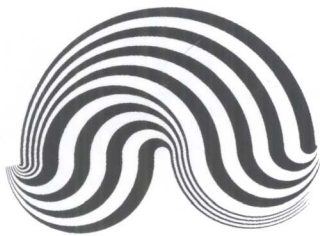

6

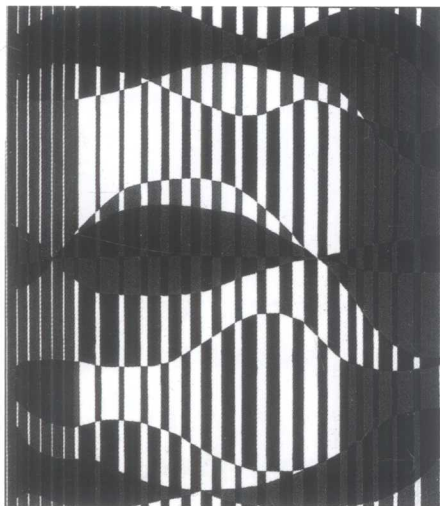
- >1 构成的原理来自于自然——观光隧道呈现出渐变和同心发射的现象
- >2 在商场里常用重复原理陈列商品 形成强烈的视觉冲击
- >3 遵循构成原理设计的CD
- >4 运用构成原理和抽象图形完成的壁画
- >5 用抽象的几何形构成图形——招贴
- >6 用点构成图形——书籍封面

一、平面构成的确立与发展

提到构成设计的确立与发展,首先要提到的是俄国在十月革命以后掀起的“构成主义设计”运动,构成主义的三个基本原则是:技术性、肌理、构成。其中技术性代表了运用于社会的实用性;肌理代表了对工业建设的材料的深刻理解和认识;构成象征了组织视觉新

1

2

>1-3 包豪斯时期的构成作品 1924-1933

>4 Eugen Batz / 招贴 / 1930-1931 年 / 德国威玛

>5 德国包豪斯建筑学院简介 / 1923 年 / 德国

>6 挂毯 / 1928 年 / 德国

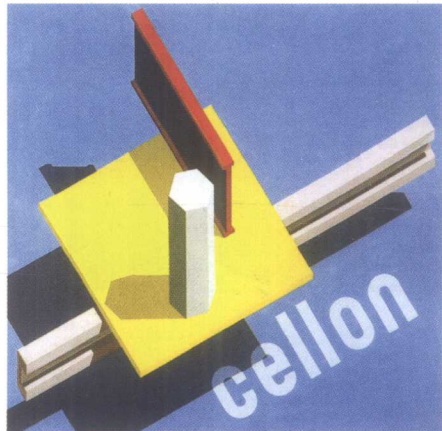
>7 招贴 / 1922 年 / 德国

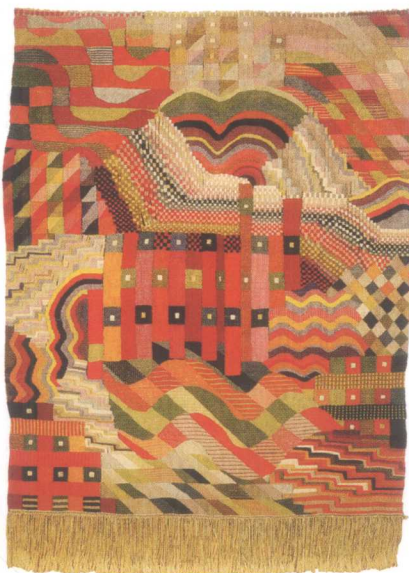
5

3

4

6

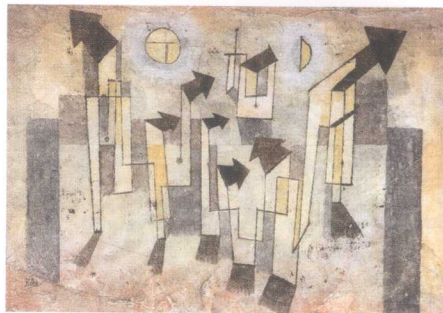

7

规律的原则和过程。其特征是采用简单的几何形式和鲜明的色彩, 强调结构的单纯性。构成主义的观念首先被运用在建筑和电影上, 并影响了绘画、雕塑、工业设计和平面设计。随着俄国的构成主义设计家到西方旅行和交流, 俄国的构成主义观念和思想被带到了西方, 并产生了极大的影响, 尤其是德国。

在1919年德国魏玛市建立的包豪斯设计学院, 是欧洲现代主义设计的核心和现代设计教育的发源地。包豪斯的现代设计教育体系不仅受到构成主义现代设计思想的影响, 还集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索和试验成果, 并加以发展和完善。包豪斯教育体系的核心思想是强调工艺、技术与艺术的和谐统一, 以手工艺的训练方法为基础, 通过艺术的训练, 使学生对于视觉的敏感性达到一个理性的水平, 也就是说对于材料、结构、肌理、色彩有一个科学的、技术的理解。特别是包豪斯设计学院与众不同的基础课程, 与传统基础课程以单纯的技术训练为主相反, 以严谨的理论教学作为基础教学的支柱, 将平面构成、色彩构成、立体构成设置为主要基础课程, 通过理论学习来启发学生的创造力, 丰富学生的视觉经验; 同时通过技能操作使学生掌握创造基本造型的技巧和能力, 为专业设计莫立基础。

当时一批著名画家受聘于包豪斯设计学院,如瓦西里·康定斯基、保尔·克利、约翰·伊顿、奥斯卡·施莱莫和乔治·蒙克等,他们都担任过基础课程的教学,特别是现代艺术的先锋康定斯基和克利一直坚持基础课程的教学,还出版了自己的设计基础课程教材,康定斯基的《点、线与面》、克利的《速写教学法》等,他们在基础课程的教学中都强调对于平面及立体形式和色彩的系统研究。虽然包豪斯设计学院自1919年成立至1933年被迫关闭只有短短的14年时间,但是包豪斯的教育体系和教学方式影响了整个欧洲乃至整个世界的现代设计艺术,促进了国际主义风格的形成。经过几十年的探索实践,构成设计的理论已发展成一个完整成熟的现代设计理论体系。

Paul Klee/抽象画/1922年/德国

二、平面构成的概念与目的

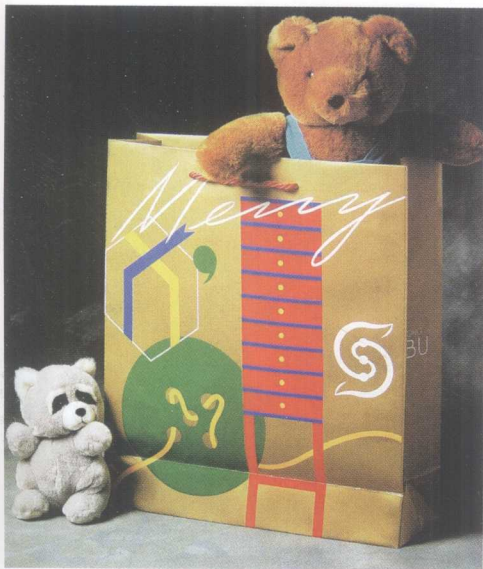
构成,即形成、造成。构成设计所说的构成是创造形态的方式方法,研究形与形之间的关系和重构、组合。以平面为主要表现手段的称为平面构成;以色彩为主要表现手段的为色彩构成;以立体为主要表现手段的为立体构成。

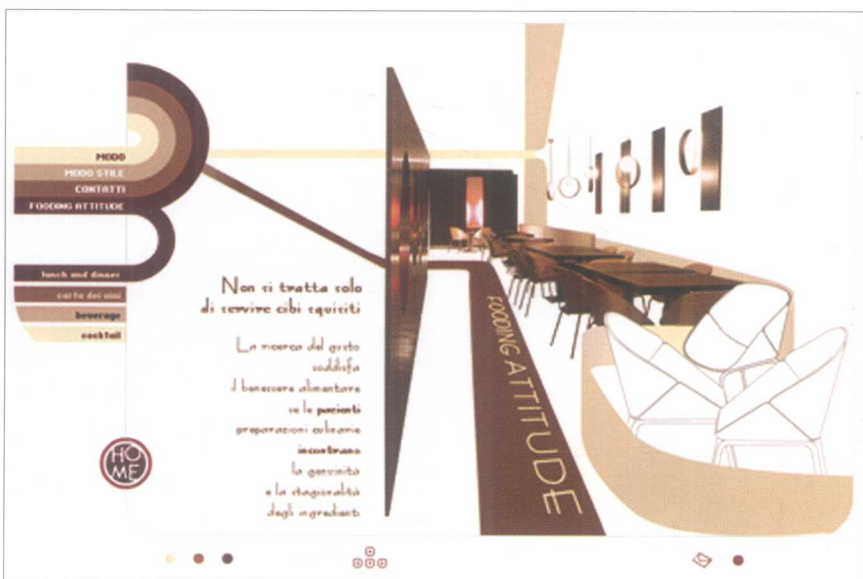
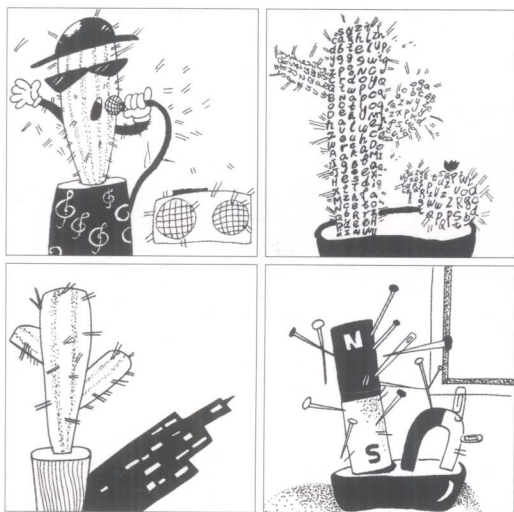
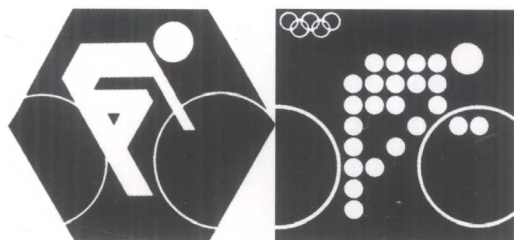
平面构成是构成设计中最基本的训练,主要研究在二次元造型或平面表现中的造型,以及美的基本原理和形式法则。平面构成的造型要素不是以表现自然界具体的物象为主体,而是强调客观现实的构成规律,把自然界中存在的复杂物象和过程,化解为最简洁的点、线、面;并研究各种物象的构造,分析其特征,利用大小不同、形状不同的形象之间的相互关系和形象与空间之间的关系,进行分解、组合、重构、变化,创造理想的新视觉形象,并以此为基础进行构思和设计。

学习平面构成的目的首先是对思维方式的训练,改变常规的思维方式,学会用多角度、多方式去观察、分析和实验。其二是通过基本原理和形式法则的学习,从理论上认识造型观念和造型基本规律,充分了解造型的基本原理和研究方法。其三是掌握视觉设计语言的运用,根据平面构成的原理与法则进行基本形的创造练习和各种形式的组合、重构练

>1. 手提袋设计

>2 招贴设计/运用点线面构成原理、时尚插画为表现形式。

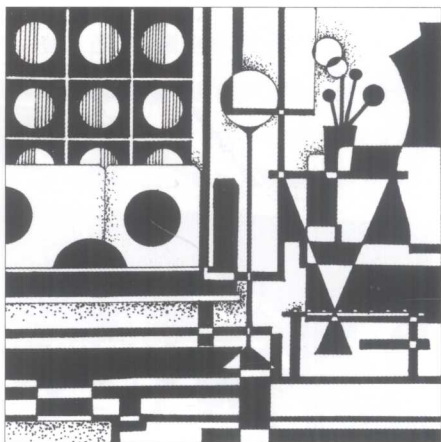
习。但这并不是平面构成的最终目的，平面构成的最终目的是应用。即将这些基本原理、形式法则应用于设计实践，去完成平面设计或其他设计作品，并在设计实践中不断加深认识和理解。我们可以把平面构成的目的和最终目的看作两个阶段，即基础学习练习阶段和实际应用阶段；也有人把平面构成的基础学习练习称为“纯粹构成”，把平面构成的应用称为“应用构成”。实际上这两个阶段是不可分割的整体，“纯粹构成”是“应用构成”的奠基，而“应用构成”又是“纯粹构成”的延续和扩展。如果将平面构成的学习停留在“纯粹构成”上，则失去了学习平面构成的真正意义。

虽然早在20世纪50年代就有一些旅欧艺术家研究和提倡包豪斯的教育思想和设计体系，但由于当时经济较落后，设计在我国还得不到重视。直至20世纪70年代末、80年代初我国的改革开放使经济、科技、艺术得到了空前的发展和繁荣，现代设计和设计教育才开始被认可，并得以发展。现代设计专业、设计学院的发展犹如雨后春笋，构成设计的理论和观念已被广泛接受，并将平面、色彩、立体构成设置为现代设计专业的专业基础课程。

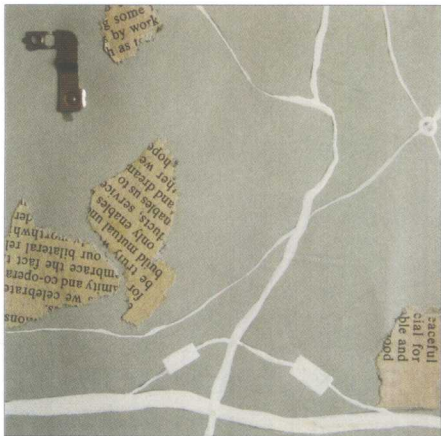
- >1 线在规定形中的变化 / 奥运标识设计
>2 图形变化构成
>3-5 构成原理在版式、网页、招贴中的运用

1a

1

2

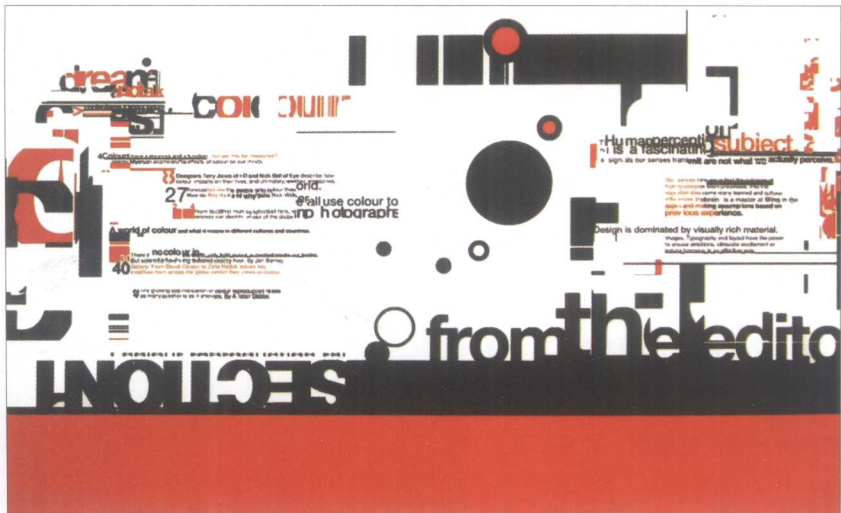
- >1 具象形变抽象形练习
- >2-3 抽象形的组合构成
- >4 版式中的构成原理
- >5 平面表现立体是标志设计常用手法之一

5

3

4

三、平面构成研究与解决的问题

在视觉艺术的设计基础理论中, 形象表现主要可以概括为两种: 即“具象”和“抽象”。所谓“具象形象”, 就是以大自然的形态为主体, 直接从中汲取美的成分进行再创作的形象。而“抽象形象”, 指的是高度概括、浓缩自然形象, 将复杂的自然形态概括提炼为最简洁的视觉元素——点、线、面, 并运用点、线、面按照构成原理重新组合构成新的形象, 强调的是意念。

而平面构成所研究的是视觉形象在平面上按一定原理所作的设计与表现, 通过思维方式的锻炼和对视觉语言的理解, 领会视觉元素所表达的情感和意念。如综合诸要素和规律, 寻求形象在空间中的合理位置、形象与形象之间的组合、重构形成的新视觉效果等。

平面构成要解决的问题是:

△对美的原理和形式法则的理解, 并进一步尝试对它的展开和应用。

△理解空间与形象、形象与形象的关系, 并能将其关系运用于实际设计作品中。

△分析各种形象的结构、特征, 掌握形象变化的过程, 并能用点、线、面构造出抽象形象。

平面构成的基础练习作品一般采用黑白两色来表现。因为在这个阶段主要研究和表现形象自身的情感力量, 用黑白两色表现更能体现形象自身的魅力。除黑白两色外也可以加用灰色。

第二章 形式美的原理与法则

第二章 形式美的原理与法则

爱美之心人皆有之。自古至今，人们从来没有停止过对美的追求，艺术和设计的形成与发展是人们的一种文化和创造性的审美活动，目的是通过艺术或设计作品传递美的信息。

任何艺术设计作品都离不开形式美，失去形式美就失去感染人的魅力。现代设计有时并不完全依赖内容，却常以视觉形式为主体。因此，在环境的美化、工业产品的装饰中形式美更有其特殊的地位。

自然界的种种现象和人们的长期生活实践所积累的经验表明，美的表现形式大致可归纳为两大类：

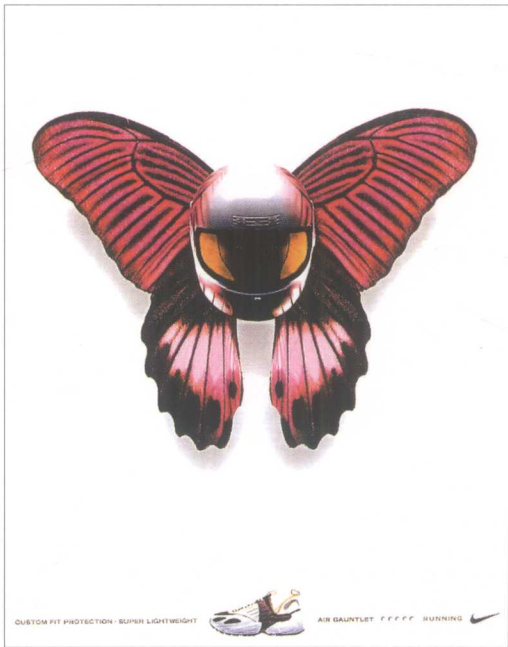
一类是“有秩序的美”。这是一种主要的表现形式，符合人们的欣赏习惯。从心理角度来说，这种美给人一种平和、安全、稳定的感觉。在平面构成的基本形式中表现为：重复、近似、群化和带有较强韵律感的渐变、发射等主题。

另一类是“打破常规的美”。这种表现形式不是主要的，却又是不可缺少的，这种美更具个性，常给人们带来新奇、刺激、有趣、活跃的感觉。平面构成中的对比、特异等主题均具有破规性质。

一、平衡

平面构成中所指的平衡、均衡，不是物理学的概念，是指从视觉上反映到心理的一种心理活动，即通过视觉在心理上所达到的一种力的平衡状态。平衡是根据力的重心，将多个形象加以重新配置和调整，从而达到平衡的效果。平衡又可分为绝对平衡与相对平衡，绝对平衡也称为对称、均衡。

> 用对称形式进行图形设计和招贴设计

◆对称

对称就是以中轴线或中心点为基准,在大小、形状和排列上具有同形同量的相反复的对应关系,而这种同形同量的结构形式,也称为“镜式反映”形式。对称是表现平衡的完美形态,它表现了力的均衡。

对称的形式是我们日常生活中最常见的一种自然形式,如人的身体结构,从四肢到五官生长的形象和位置都是对称的。又如许多动物、植物的生长结构多为对称形式。从心理角度来看,对称形式在机能上可以取得力的平衡,在视觉上给人完美无缺的感觉,从而满足了人们生理和心理上对平衡的需求。这种有秩序的形式美,是原始艺术和一切设计、装饰艺术等普遍采用的表现形式。比如,平面设计中的图案纹样、招贴、封面、包装等的构图形式,在工业产品设计中大到汽车、飞机、轮船、牌坊、庙宇建筑等,小到日常生活中的吊灯、餐具、小家电等的外形,都采用对称形式进行设计。

对称形式的结构特征是:具有极强的稳定性。它给人的感觉是有规律、有秩序、庄严肃穆、安定完整,具有一种平和安静的美。

对称构成的基本形式有四种,即反射、移动、回转、扩大。

△反射:是以对称轴为中心,相同形象在左右或上下位置的对应排列。反射形式也是对称最基本的表现形式。

1

2

3

4

5

6

7

- >1 对称的反转形式/标志
- >2 对称的反转形式/印度/点击棉花棉贸公司标志
- >3 对称的反射形式/图形
- >4 对称的反射形式/标志
- >5 对称的旋转与移动形式/标志 谢刘圣
- >6 对称的反射形式/标志
- >7 对称的移动形式/美国/共和保险公司标志

1

2

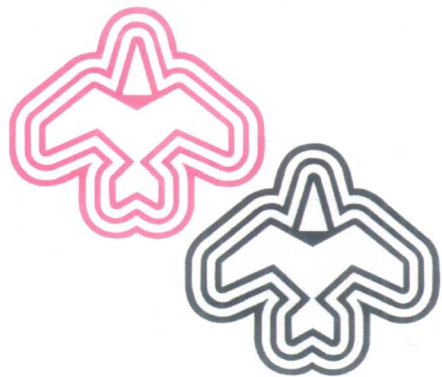
△移动:是在总体保持平衡的条件下,形象按一定的规则平行移动所完成的一种排列形式,移动的位置要适度,不能破坏其对称平衡关系。

△回转:是在反射、移动的基础上,以一点为中心,将形象按一定角度旋转,构成水平、垂直、倾斜和放射状等表现形式,以此增强形象的变化。如果形象移动180度则形成彼此相反的形象,称为反转对称。

△扩大:形象按一定比例向外扩大所构成的形象,形成大小对比的变化,却又不失平衡的效果。

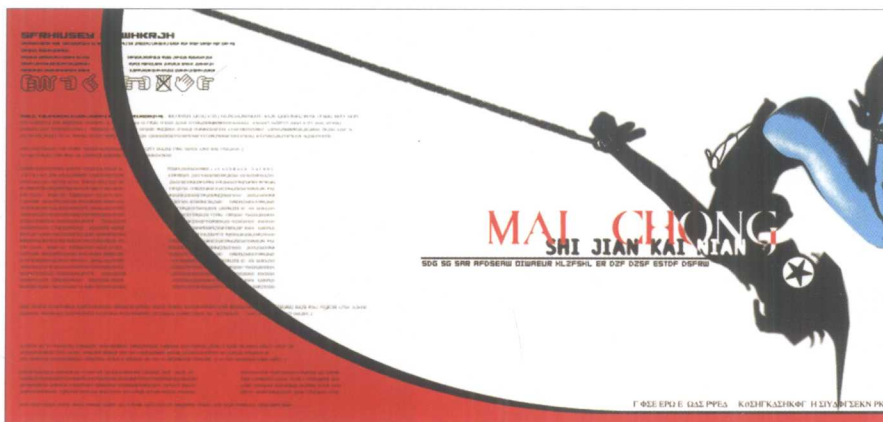
对称的四种基本形式,在实际运用中,通常为两种或两种以上形式的结合,两个以上的形象通过多种形式的构成,可达到更加丰富而有变化的效果。

但是,大自然是在不断的运动和发展的,人们的视觉、心理需求也是发展、前进和有变化的,人们的需要是多样和丰富的。因此,再完美的形式也不能独霸天下,只此一家。对称有其完美的一面,也有其不足的一面,那就是过于完美,保守性强,使人有限制过严、缺乏变化的感觉。因此,调整左右的部分加强其动势,增加活跃成分,使其产生新鲜感等,就显得很有必要。

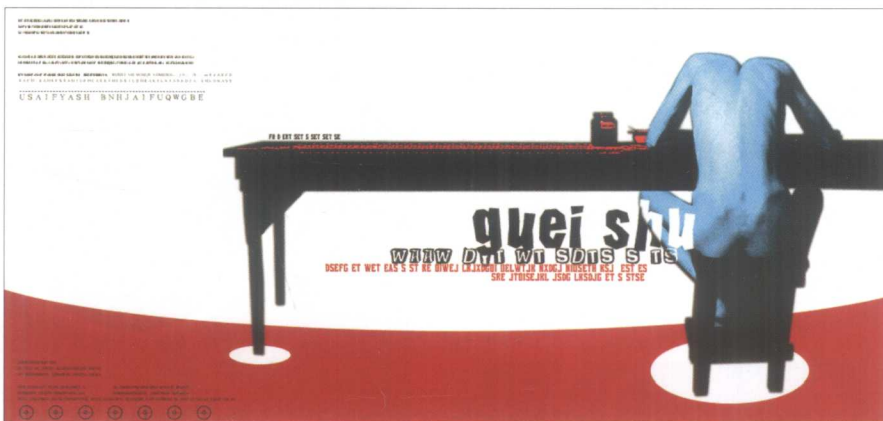

3

- >1 对称的扩大形式 / 招贴 / 设计 / 柯和根
- >2 对称的反射形式在招贴中的运用
- >3 对称的扩大形式 / 美国 / 设计公司标志

1.

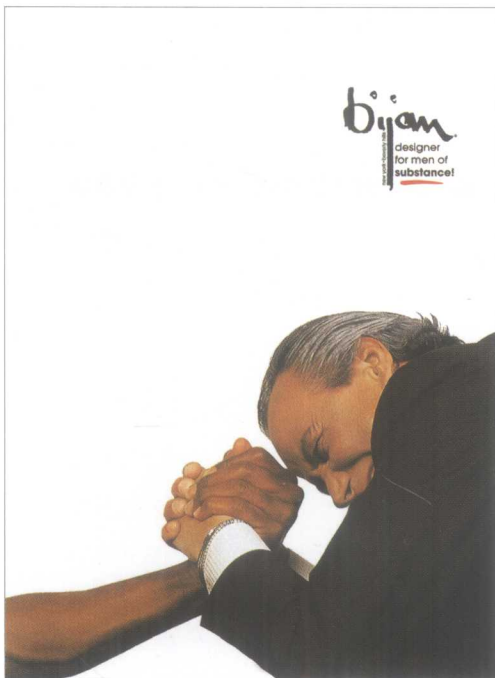
2.

3.

4.

5.

>1-4 平衡形式在各类平面设计中运用最多。如招贴、标志、版式等。

>5 在画面的量分配上似乎悬殊很大,但看上去却不失平衡。这是因为画面外还有一股力量,使观者在心理上得到平衡。

◆打破对称的平衡

与具有统一构造的对称平衡不同,打破对称的格局,通过对形象大小、位置的精心配置、重组得到预想的平衡,可以表现出有动感的空间。这种构成状态,比起完全对称的形式,更富有活力。

打破对称的平衡现象在我们的日常生活中很多。这是由于事物在运动中时常处于不平衡状态,这就要求随时调整这种不平衡的关系。比如,杆秤的杆、秤砣和秤盘中的物三者的关系,当秤盘里有物体时,要求得平衡,必须调整秤砣在秤杆上的位置,重新获得重心使其平衡。当单手提重物时,身体很自然地 toward 相反方向倾斜,只有抬高另一手臂以求得平衡。

就平面构成中的平衡而言,就是要利用已有的空间来决定主体的位置,从而获得预想的平衡方法。调整平衡的方法是:

△移动形象的位置,随着形象的位置调整,形成疏密,比重也依此而变化。

△调整形象的大小,变化其外形,以此来调整形象在空间中的比重。

△利用形象与空间(已有的空间——画纸)的关系、形象的方向变动,产生的空间强弱和运动感;

△形象与形象之间的明暗关系带来的层次感,使画面形成进深,增添活力。

调整平衡的方法并不局限于某一种,而是就实际情况,适合各种状况。采用多种方法结合,即可变化出具有动感的多样空间,达到预想的平衡效果。