

三大构成重点课程丛书之二

平面构成设计

主编 周艳芳
副主编 刘辉 曹卫健 刘骥群

高等学校「十一五」规划教材

 哈尔滨工业大学出版社

三大构成重点课程系列丛书之一

平面构成设计

主 编

周艳芳

副主编

刘辉、曹卫健、刘骧群

丛书编审委员会委员

张加颖、李菲菲、华大敏、张杰、张平、

徐朝、韩继强、姚刚、刘坤、肖禹蓁

 哈尔滨工业大学出版社

主 编 周艳芳

副主编 刘 辉 曹卫健 刘骧群

丛书编审委员会委员

张加颖 李菲菲 华大敏 张 杰

张 平 徐 朝 韩继强 姚 刚

刘 坤 肖禹蓁

图书在版编目(CIP)数据

平面构成设计/周艳芳等主编. —哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社, 2009. 2

(三大构成重点课程组系列丛书)

高等学校“十一五”规划教材

ISBN 978 - 7 - 5603 - 2805 - 8

I . 平… II . 周… III . 平面构成 - 设计 - 教材 IV . J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 011198 号

责任编辑 甄淼淼

封面设计 刘 辉

出版发行 哈尔滨工业大学出版社

社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006

传 真 0451 - 86414749

网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>

印 刷 肇东粮食印刷厂

开 本 787mm × 960mm 1/16 印张 7.5 字数 200 千字

版 次 2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5603 - 2805 - 8

定 价 19.80 元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

总 序

本书系黑龙江工程学院重点课程的系列教材之一，作者在相关课程的多年教学实践基础之上，吸收了其他院校的教学经验，并尝试对三大构成课程进行整合，以更好地完成基础课程向设计课程的转化。

三大构成，在艺术设计专业中的地位是众所周知的。三大构成作为艺术设计独立的基础课程群，具有艺术设计方法论意义。它针对艺术设计领域中涉及形态（二维空间、三维空间）、色彩等方面的重要问题，进行了系统的研究。三大构成旨在引导学生在学习中领悟现代设计的形式美感，并用它来表达设计的意志与情感，培养学生在形态和色彩表现形式上的一种创造性思维，在提高学生的审美能力的同时，传授色彩、形态的应用和表现方法，建立起构成表现能力、综合分析能力和创造能力。

平面构成、色彩构成在艺术设计专业（平面艺术设计方向）中，有着重要的作用，通

过本课程的培养，学生可以解决平面（二维空间）构图中的形式美感问题，为以后专业设计课程（书籍装帧设计、招贴海报设计、广告设计等）打下良好的基础；立体构成在艺术设计专业（环境艺术设计方向）中，有着重要的地位，它是培养学生三维空间有机组合能力，在三维立体空间中创造形式美感的重要训练手段，是从基础草图向实现草图（培养动手能力）过渡的伴有实践教学环节的重要专业基础课。

同时，经历了数年的教学过程，在学生的质疑下，在自身的感悟中，课程组的主干教师，对该课程进行了整合分析。三大构成课程中的平面构成、色彩构成、立体构成既是相互独立的课程，又是相互关联的课程。纵观此课程，是连接基础课程和专业课程的纽带，横察此课程，是并驾齐驱缺一不可的。从20世纪，以专业形式发展为目标的平面设计专业、室内设计专业、装饰专业，到21世纪，在艺术设计专业辐射下的平面设计专业方向、室内设计专业方向、装饰专业方向，集中显示了三大构成整合的必要性。基于这种客观需要，编辑这套丛书，如有不当之处，敬请大家批评指正。

周艳芳

2008.12 于哈尔滨

目
录

第一章 平面构成概述	1
第一节 平面构成的概念	
第二节 平面构成与“包豪斯”	
第三节 平面构成研究的范围与工具	
第四节 平面构成与现代设计的关系	
第二章 平面构成中的形态构成要素	11
第一节 点的构成	
第二节 线的构成	
第三节 面的构成	
第三章 平面构成中的形式美法则	51
第一节 构成中的形式法则	
第二节 平面构成中的黑白关系	
第三节 形式美法则在实践中的运用	
第四章 平面空间中形的视觉创造	67
第一节 形的概念	
第二节 骨格	

第三节	空间与运动
第四节	平面构成中的肌理表现

第五章 平面构成的表现形式

第一节	重复的构成形式
第二节	渐变的构成形式
第三节	特异的构成形式
第四节	发射的构成形式

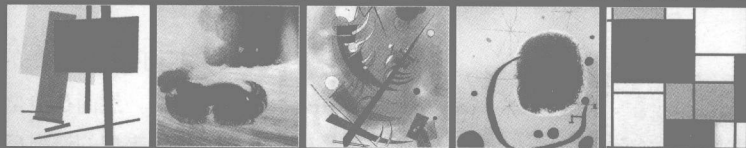
参考文献

91

114

第一章 平面构成概述

三大构成重点课程系列丛书之一·平面构成设计

第一章

平面构成概述

第一节 平面构成的概念

我们生活在三维的世界当中，真实空间均是由长宽高三个维度构成的，然而在造型表现方面，诸如绘画、设计等，运用二维空间进行表现的情况反而较多，即便是在立体形态中，也会碰到关于平面表现的问题。因此，在整个设计造型活动中，培养学习者具有扎实的二维空间基本造型表现能力是至关重要的环节，在这一问题上，平面构成可以说是各类造型艺术中共同需要的基础内容之一。

平面构成作为高等院校设计专业的一门基础必修课，与“色彩构成”、“立体构成”并称为三大构成。这一课程体系在 20 世纪 80 年代初，自日本经由香港引入到国内后，在中国的各级各类艺术设计院校中受到极大关注和重视。作为“三大构成”基础课程之一的平面构成，主要是研究设计过程中的造型表现形式问题，通过科学的、系统的训练来培养学生形象思维的能力，对形式法则的掌握能力和对已知形式创造性的应用能力。在形象思维、逻辑思维的交替过程中，打破旧的思维方式，将形式法则和物质运动、文化信息、新型材料、设计表现等等紧密结合起来，使设计

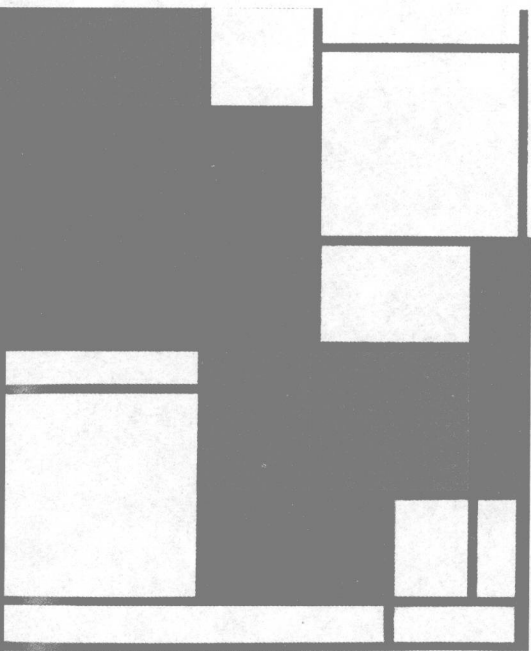

图 1-1 蒙德里安 场景 1921—1925

训练的过程既是正确设计思想的引导训练,又是对材料、对构造的认识与开发。

“平面”,是指与我们的生活于其中的三维真实空间而言的二维空间概念,在这个二维空间中所完成的一系列造型艺术设计,在设计语言中我们将之称为“平面设计”,例如路牌广告、报纸广告、招贴海报设计等等。“构成”,在字典中的含义就是组装的意思,也就是说将造型艺术中所需要的因素组合装配起来,形成一个适合主观需要的造型。因此,综合来说,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式的设计基础课程。

通过对平面构成这一概念的理解,我们可以认识到,在平面构成课程中的主要研究对象包括以下二个方面的内容:(1)在平面设计中如何创造形象,以及怎样处理形象与形象之间的关系;(2)如何掌握形式美的规律,并按照形式美法则构成设计所需要的形式。

第二节 平面构成与“包豪斯”

在艺术设计专业的基础教学中开设平面构成课程,最早发端于德国的包豪斯学院。1919年4月,由德国著名建筑师瓦尔特·格罗佩斯(1883—1969)在德国魏玛城创立并领导了包豪斯学院,后迁至德绍,1933年被纳粹政府查封,虽然只有短短的14年时间,历程短暂的包豪斯却在造型艺术设计史上写下了辉煌的篇章。包豪斯学院以崭新的教育方法和一流的教授群为世人所敬佩,伊顿、康定斯基、克利、费宁格、蒙克、施莱莫、马克、莫霍利·纳吉等一流艺术家都曾在此校任教,包豪斯的教师富有成就的创造性劳动产生了世界性的影响。布鲁尔的

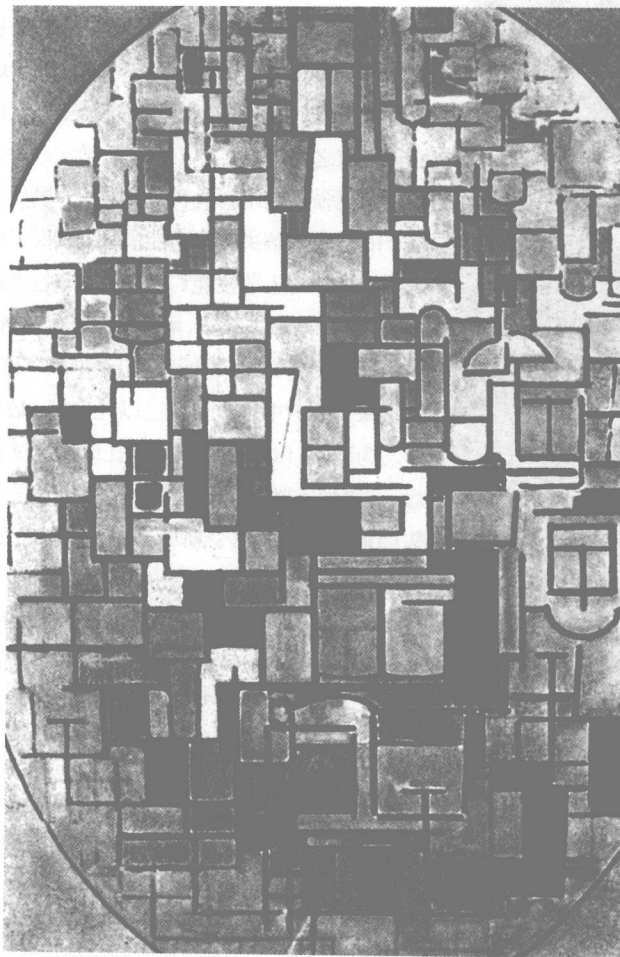

图1-2 蒙德里安 构成 1941 油画
运用纯粹的抽象形态来升华自然现实形态,达到对生活的抽象化

家具设计、格罗佩斯的建筑设计、莫霍利·纳吉的展示设计和书画印刻设计已全面地转化成 20 世纪的视觉语言。包豪斯创造了当今艺术设计教育的模式及其标准,成为现代设计诞生的摇篮。

包豪斯强调“造型艺术的综合”观,提出“艺术与技术新的统一”的口号,它的这种教学理念旨在克服传统建筑、雕塑、绘画等艺术门类的各自孤立状态,而重新使之成为整体;在整体教学实践中,包豪斯的教师们更强调使用新材料、新技术并提倡采用现代的抽象的形式来解决实际功能需求;同时,他们也强调艺术的设计与工艺技能二者相结合。包豪斯学院对学生实行“双轨制”教学,培养既有艺术修养,又有科技实用技能的新一代设计师。包豪斯的实践和成就,在战胜保守势力中形成了自己以几何性、数学性的抽象形态为元素,以实用功能为依托的设计理论和教育思想,在教学中坚持发展以长、方、立体等几何形态为基础训练内容的包豪斯风格,逐步从新的思维方式、美学观念上建立起一个新的造型原则。

包豪斯的整体教学课程分为三个层面:一是预备教育;二是工艺教育;三是建筑教育,在预备教育阶段即包含有色彩课、构成课等方面的内容,构成设计理论涉及到几何学、力学、材料学、光学、心理学等领域。最早把“构成”作为设计教学专门课程的,是瑞士的约翰·伊顿教授,伊顿创立的基础课程是包豪斯学院设计教学的一个重要基础,也是包豪斯教学方法存留在现代设计教学中的一项重要硕果。

为了训练学生的基本造型能力,包豪斯创立早期,在伊顿等人的倡导之下,就开始在实际教学过程中进行造型教育,主要是针对材料、肌理、形态和色彩及节奏、表现形态等进行研究训练,并将之与具象事物结合起来进行设计创作。从 1921 年开始,包豪斯聘请了克利、康定斯基等人担任绘画指导等职务,克利从造型的作用这一观点出发,在其讲座《与形式手段的交流》中,对于造型过程中的线、面、空间、大小、形体、结构、价值、重量、集中、变化、远近、韵律、运动、张力、平衡、明暗、色彩等方面的关系,结合自己的绘画创作过程进行了讲解分析,这个讲座的内容也正

图 1-3 施密特

魏玛包豪斯展览海报 1923

受到了构成主义和风格派的影响

是我们现在所说的平面构成这门课程的主要组成部分。

迁移至德绍之后的包豪斯,开始走向造型学院。在基础教育上承袭和发展了魏玛时期的教学范式,着眼于对材料进行研究,同时利用剪刀和纸张进行造型练习,在这一过程中主要是将研究对象的特征形态抽取出来,将其还原为单纯形式,并用各种线条来表现出研究对象的构成关系。经过包豪斯的实践,构成艺术成为20世纪设计的重要基础。包豪斯重思想、重观念的构成设计思想,这可以从《论艺术的精神》、《新视觉》、《运动中的视觉》、《设计与形态》、《色彩艺术》等著作中感受到。这种思想正是包豪斯对世界上所有进步学校产生巨大影响的原因。

第三节 平面构成研究的范围与工具

平面构成使用的工具和材料虽然不像油画、水粉画、铜版画等那样复杂,但它对工具和材料掌握技法的要求却很严格。

平面构成在草图阶段使用的工具一般是HB铅笔、直尺、圆规、软橡皮和2B~4B的铅笔,2B~4B的铅笔不作勾线用,只是用来填充色块看大体效果。在绘制正稿阶段,一副良好的绘图仪器必须备好,其中的鸭嘴笔、小圈圆规、针管绘图笔的性能和使用方法应该熟练掌握。鸭嘴笔主要用于画粗细均匀的直线;小圈圆规能够绘出普通圆规极难画出来的大小相等非常小的圆形;针管绘图笔主要用于勾画自由形态、精细的线和借用云形板描绘几何曲线形态。

填色块可以使用叶筋笔、小红毛笔;较大的色块则要用扁平的小号水彩笔,其笔的大小也可视色块的面积而定。笔的选择除描绘特殊的肌理外,一般情况下不使用油画笔,它太坚硬和粗糙,也不能选用中号以上的羊毫笔,羊毫笔含水分太多不易涂均匀。

涂色时的颜色以浓缩水粉颜料中的黑色为最好。管装的

图1-4 李西茨基 苏联
《主题》杂志封面设计 1929

水粉颜料黑色,质地较粗含胶大,不易涂匀,涂的遍数过多时不但会产生龟裂,而且还有一定光泽,最好不单独使用。如果选用,可与炭素墨水或绘图墨水(水彩笔水)混合,将管装水粉黑色稀释(不要加水)后使用,这样的混合颜料不但质地均匀,而且色彩干后表面不会裂出断痕,效果也很好。

平面构成描绘时的用纸,主要是白卡纸、绘图纸和铅画纸。铜版纸和水彩纸的效果也不错,只是纸的质地不是太光滑就是太粗糙,稍不注意就会把纸面弄脏。当然除上述的这些经常使用的纸外,有时因特殊技法的需要,一些特殊纸张也可以使用。但需注意的是纸的质感要与所画形象的特征相符合。另外,无论是描绘的初始草图阶段,还是完成后的成稿,都应该始终保持画面的整洁。良好的描绘秩序,对自己严格的要求和纪律的认真遵守,是平面构成练习过程中非常值得重视、不可忽视的一个重要组成部分。

第四节 平面构成与现代设计的关系

随着时代的发展,在现代设计中只表现使用功能和技术上的要求已远远不能满足人们的要求,它们还需要另一层意义,即独特的构思、形体的合理组合以及美的感觉。因此,针对这些非技术性、非功能性的对形体的认识、各种形体的性质给人的感觉,形与形可能出现的构成方式的研究就成为了平面构成的主要目的,这些基础性的认识是从事任何设计和艺术创作都应该具备的能力。就如同我们在学习写文章时必须先学习单词、造句、文法、了解不同的体裁才能着手写作一样。平面构成是从事设计和艺术活动的一个出发点,它可以加强学生对形体敏锐的感受力,培养自己从不同的角度去发现、表现事物的能力。如果在此阶段对基础知识的了解不够精细、深入,那么,必然会在今后的创作活动进一步深入中产生阻碍。

从总的方面讲,平面构成是基础训练过程的准备阶段,不是目的。它的内容一般限定在形体的广泛性和普遍性的规律研究上,而

图 1-5 李西茨基 苏联

展览海报 1929

运用了构成、拼贴等多种手法

不受以后所应用的特定要求、工艺、内容等具体条件的制约。因此,形体选择上的抽象性、自由性以及组合上的多变性是它的特点。

从平面构成的发展看,构成理论及原则是由当时各类前卫艺术的诸多特征中不断变化完善而来的,但是它并没有仅仅停留在借鉴之上,数十年后的今天,它又反过来直接影响着现代各种艺术的发展。这种影响从更深的层次看,它不只是局限在平面艺术范围内,甚至在雕塑、舞台美术、舞蹈等具有三维空间性质的艺术形式上也受到了它的某些造型手段、规律的引导,并且许多艺术家还把平面构成视为同素描、色彩同等重要的造型基础之一。

平面构成作为现代设计的基础之一,对于艺术设计专业是必不可少的审美造型与思维训练,具有提高思维想象能力、启迪设计灵感的奠基作用。它所总结出来的各种形式法则、设计方法具有极强的适用性,在现代包装设计、平面设计、服装设计、环境设计、产品设计,甚至在建筑设计等领域均有广泛应用。例如,著名设计大师五十岚威畅所设计的餐具系列,在造型表现上巧妙地利用平面构成的表现手法,形成了产品严谨、简约、抽象的国际化风格,更好地突出了产品的品质;而李西茨基为《风格》杂志所设计的封面,更是明显地借鉴了平面构成中最基本的点、线、面元素的对比与统一,从而使画面达到了视觉上的平衡与和谐,同时也引导了读者的视觉流动过程,成功地将现代主义设计风格引入到封面设计中来。

现代平面构成从形态的知觉和心理的立场出发,在探讨造型(形态、色彩、肌理)和构图的基本规律的同时,也对图形创意给予了更多的重视,将不同的基本形

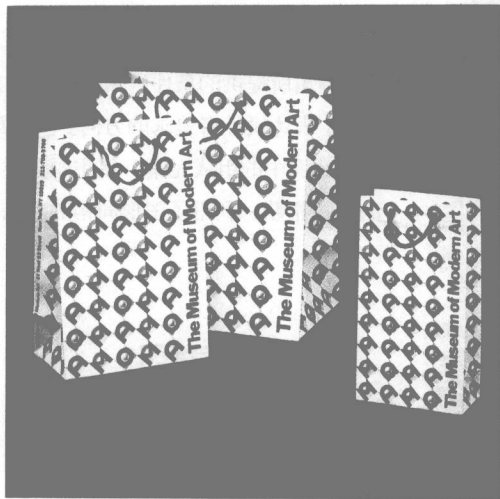

图 1-6 五十岚威畅 纸袋设计

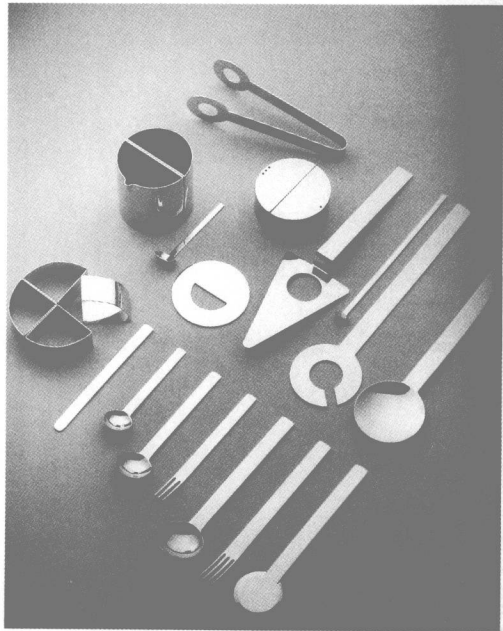

图 1-7 五十岚威畅 餐具设计
在设计中运用了重复等构成方法和
简单抽象的几何形态

按照一定的规律在平面上排列、变化、组合成图形，并以轮廓线划分图与底之间的界限而构建形象，利用所提供的条件因素以形态的方式重构于另一个新颖的形式中，赋予其有意味的和特有的风格，表达设计者追求的方向。在平面广告设计中我们经常会使用平面构成中的各种表现手法来处理画面中的组成元素，使主题更鲜明、丰富、和谐。例如1929年李西茨基为俄国展厅所设计的海报招贴，利用了图形同构的方法将男女青年的头像合二为一，为画面创造出了独特的意味。

课后思考练习

- 1、什么是构成？
- 2、什么是平面构成？
- 3、优秀构成作品欣赏。

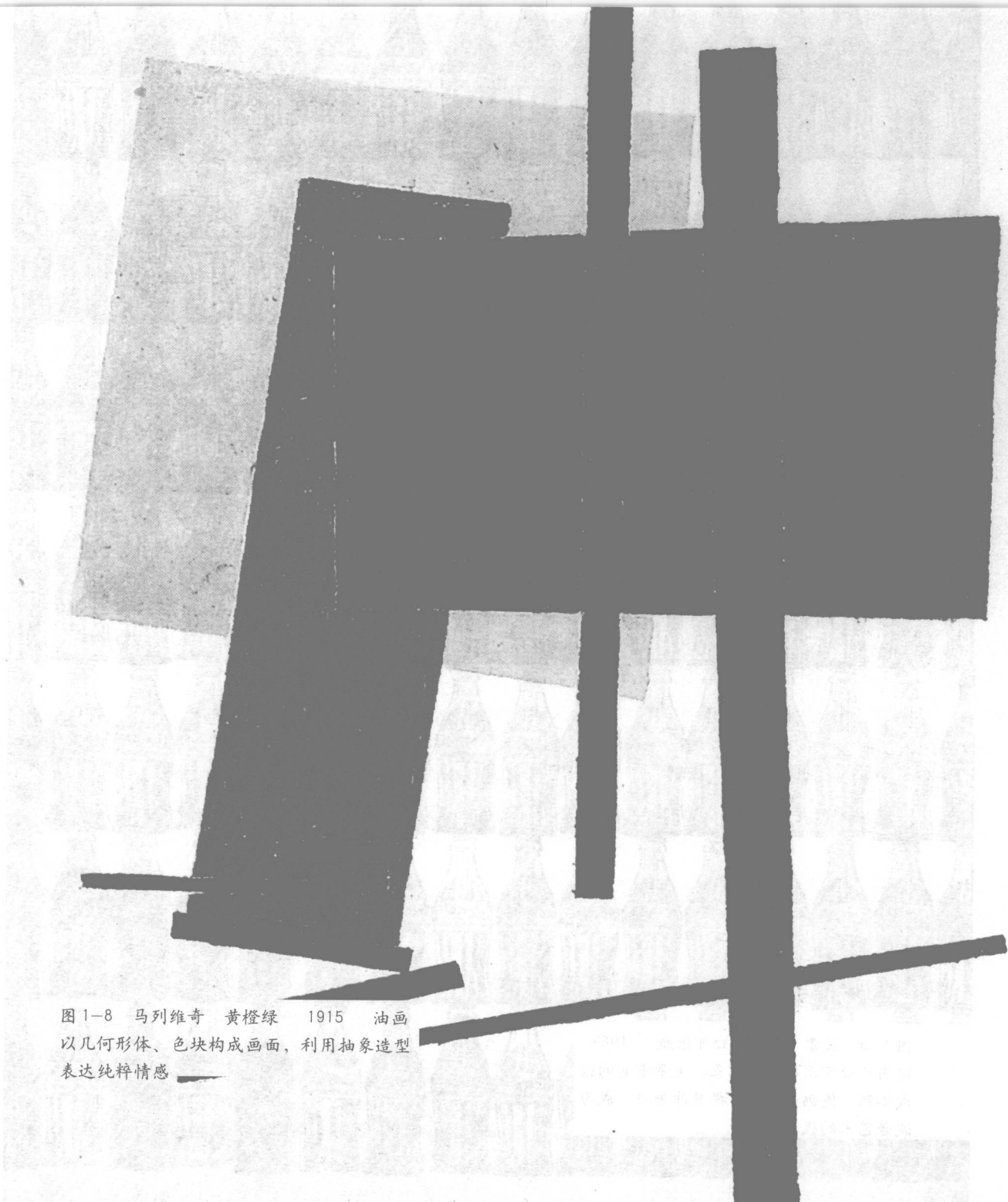

图1-8 马列维奇 黄橙绿 1915 油画
以几何形体、色块构成画面，利用抽象造型
表达纯粹情感

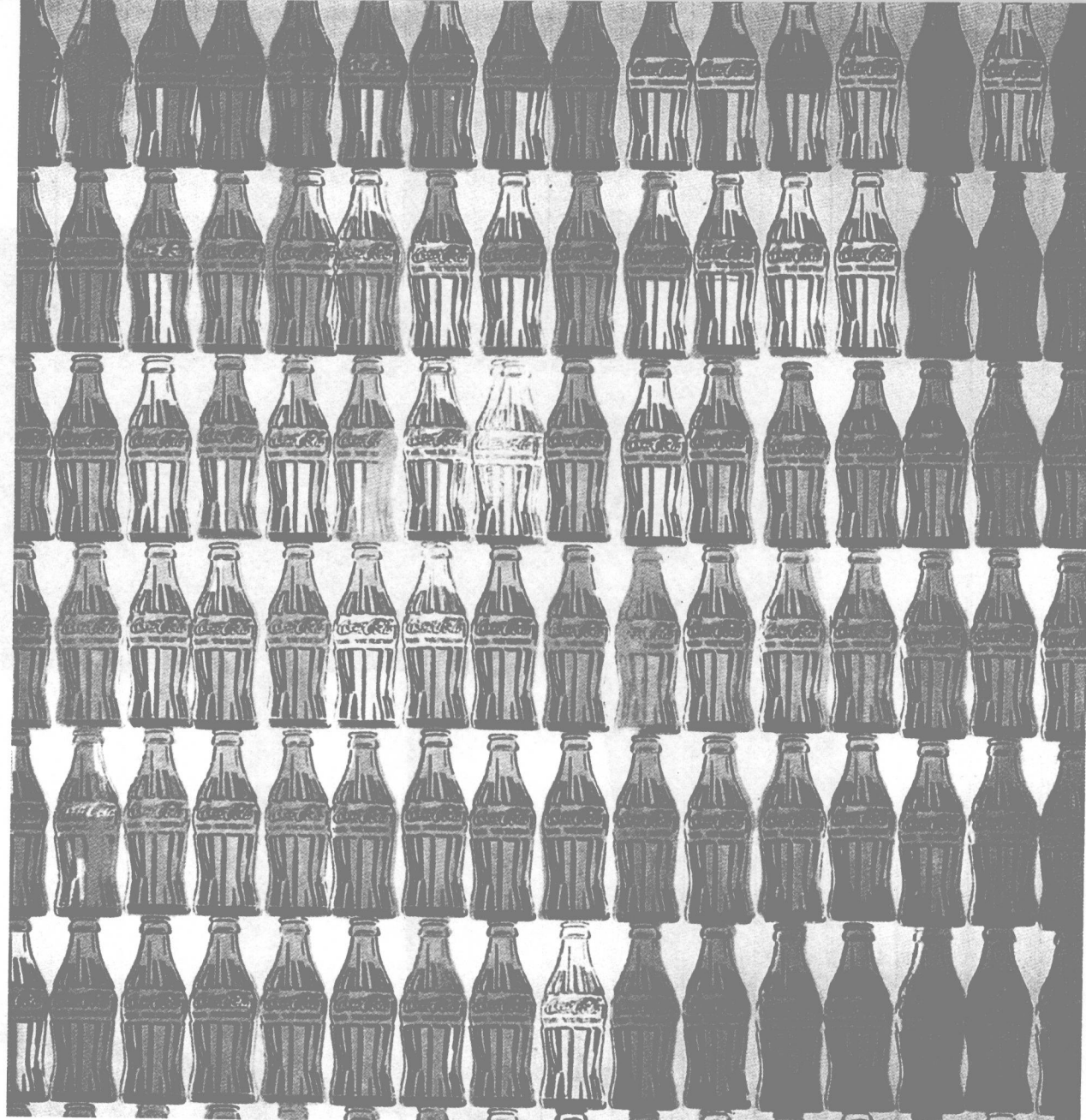

图 1-9 沃霍 绿色可口可乐瓶 1982
运用可口可乐瓶子的形象，大量重复的构成排列，使画面更具有视觉冲击力，成为波普艺术的代表之作