

免费
提供

精品教学资料包

服务热线: 400-615-1233
www.huatengedu.com.cn

PINGMIAN
GOUCHENG

平面构成 (第2版)

策划编辑: 朱小林
责任编辑: 朱小林
装帧设计: 刘文东

上架建议: 艺术设计

ISBN 978-7-5398-9914-5



9 787539 899145 >

定价: 68.00元

平面构成 (第2版)

主编 余胜利

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

PINGMIAN
GOUCHENG

设计类专业 公共平台课程

平面构成

(第2版)

主编 余胜利

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

平面构成(第2版)

主 编 余胜利

副主编 吕荣丰 王 钟 刘 畅

亢春光 余博雅

PINGMIAN GOUCHENG

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 余胜利主编. — 2 版. — 合肥: 安徽
美术出版社, 2024.9
ISBN 978-7-5398-9914-5

I. ①平… II. ①余… III. ①平面构成(艺术) IV.
① J511

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2022)第 012066 号

平面构成(第2版)

PINGMIAN GOUCHENG (DI 2 BAN)

主编 余胜利

出版人: 王训海

责任编辑: 朱小林

责任校对: 司开江

责任印制: 欧阳卫东

出版发行: 安徽美术出版社

地址: 合肥市翡翠路1118号出版传媒广场14层

邮编: 230071

营销部: 0551-63533604 0551-63533607

印制: 三河市龙大印装有限公司

开本: 880 mm×1 230 mm 1/16

印张: 11.5

版次: 2024年9月第2版

印次: 2024年9月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-9914-5

定价: 68.00元

如发现印装质量问题影响阅读, 请与我社营销部联系调换。

服务电话: 400-615-1233

第2版前言 PREFACE

“平面构成”属造型艺术、艺术设计类专业共同的基础课程，它与“色彩构成”和“立体构成”统称“三大构成”。本书从理论入手，系统地梳理了传统教学内容，包括平面构成要素、平面构成形式美的基本法则、平面构成的基本构成方法等，全方位地介绍了平面构成的规律与方法。

本书通过引进中国传统的人文理念和审美意趣，在继承和创新传统文化方面进行了一些有益尝试和探索。只有对中国传统文化自信，才能正确认识中国本土的工匠精神、道德理念、人文精神等。在书中，我们努力探索传统文化元素与现代平面设计融合的切入点和方式，将中国传统的色彩、纹样、书法、绘画等巧妙地运用于现代平面设计作品，以此提升作品的艺术感染力和文化韵味。深入了解传统文化，发掘和研究传统文化元素，有助于我们的专业能力培养与人文素养提升。在现代平面构成中灵活运用传统文化元素能满足创新及传承中国优秀传统文化的要求，现代平面构成与传统文化交融发展，不仅是平面设计未来发展的主流趋势，还是弘扬中华优秀传统文化的重要方式方法。

本书增加了当代的新案例，并使用当下具有创新风格的设计作为案例分析与练习范本，训练中吸纳具体形象到抽象形式里，并将体块归入平面基础训练，使点、线、面、体成为一个富有生机的、有机联系的教学整体。全书重点从训练形式美感入手，研究形式在情感表现上的特点，最终目的是拓展设计思维、掌握理性和感性相结合的设计方法，系统训练各种构成技巧和形式手法有助于培养创新意识和对美的深刻理解力。本书按课程学习的内在规律和过程安排结构，结合设计范例进行作品解析，循序渐进，深入浅出。

本书的编写团队有着多年的设计教学经验，也积累了大量的学生实训案例，并在编写过程中将部分案例用到了课程教学中。在此感谢荆楚理工学院吕荣丰副教授、湖北师范大学王钟副教授、湖北民族大学刘畅副教授、河南理工大学亢春光副教授、湖北工业大学余博雅的大力支持。

余胜利

2024年1月于荆楚理工学院白龙山

第1版前言 PREFACE

为了推进课程改革，不断优化学科专业结构，加强新设置专业建设和管理，把拓宽专业口径与灵活设置专业方向有机结合，本书系统地梳理了传统教学内容，以提升设计素质为重点，阐释平面构成法则，侧重科学训练方法的传授，课题独立，各具特色。本书内容包括平面构成要素、平面构成形式美的基本法则、平面构成的基本构成方法等，全方位地介绍了平面构成的规律与方法；同时，增加了当代的新案例，使用当下具有创新风格的设计作为案例分析与练习范本，在训练中吸纳具体形象到抽象形式里，并将体块归入平面基础训练，使点、线、面、体成为一个富有生机的、有机联系的教学整体。

本书从训练形式美感入手，研究形式在情感表现上的特点，逐步导入设计，培养准确表达设计思想的能力。本书按课程学习的内在规律和过程安排结构，结合设计范例进行作品解析，循序渐进，深入浅出。

本书可作为本科院校艺术设计类、环境艺术类、工业设计类专业的教材，也可作为造型艺术类专业参考教材，以及广大艺术设计工作者和艺术设计爱好者的参考资料。

本书的编写团队有着多年的设计教学经验，也积累了大量的学生实训案例，在编写过程中选用了部分案例辅助知识点的讲解。本书由荆楚理工学院余胜利任主编，由荆楚理工学院吕荣丰副教授、湖北师范大学王钟副教授、湖北民族学院刘畅副教授、河南理工大学亢春光副教授、湖北工业大学余博雅任副主编。湖北工业大学、荆楚理工学院部分同学为本书提供了作业资料，在此一并表示感谢。

余胜利

2017年10月于荆楚理工学院白龙山

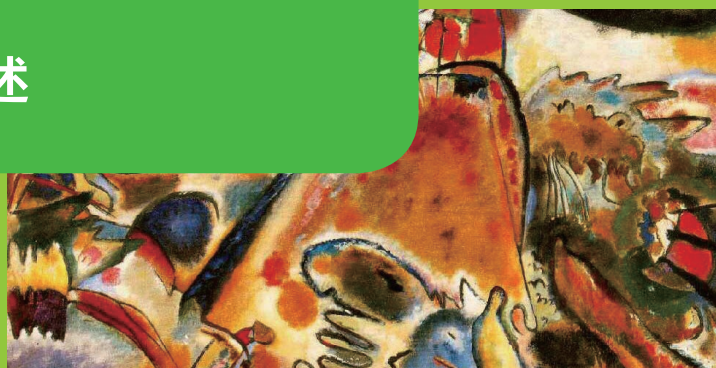
目录 CONTENTS

第一章 平面构成概述·····	001
第一节 平面构成的发展·····	002
第二节 构成的基本概念及分类·····	008
第二章 平面构成的材料与工具·····	009
第一节 平面构成的材料·····	010
第二节 平面构成的工具·····	011
第三章 平面构成要素·····	013
第一节 平面构成的基本要素·····	014
第二节 平面构成中造型的要素——点、线、面·····	020
第四章 平面构成形式美的基本法则·····	065
第一节 对比与统一·····	066
第二节 对称与均衡·····	071
第三节 节奏与韵律·····	079
第四节 比例与分割·····	088
第五章 平面构成的基本构成方法·····	095
第一节 重复构成·····	096
第二节 近似构成·····	101

第三节 渐变构成·····	111
第四节 放射构成·····	118
第五节 特异构成·····	132
第六节 聚散构成·····	139
第七节 空间构成·····	147
第八节 肌理构成·····	158
参考文献·····	176

第一章

平面构成概述



第一节 平面构成的发展

第二节 构成的基本概念及分类

▲ 教学重点与难点

构成的概念；平面构成的研究内容与目的；包豪斯设计理念及其影响；构成的分类。



第一节 平面构成的发展

一、平面设计产生的渊源及背景

在艺术设计中,涉及平面造型的时候很多。完全以平面方式来完成的设计,比如招贴广告设计、报纸和杂志广告设计、书籍装帧设计,还有纺织品面料设计、建筑装饰材料的饰面设计等,无不属于平面造型的范畴。即使是一些以立体为主要形式的产品设计,如包装设计、展示设计等,也必然要考虑展示面的处理、平面图形的运用、表面装饰效果等与平面有关的问题。由此看来,平面造型在整个美术设计领域都具有广泛的应用价值。所以,对于平面造型诸问题的研究便成为学习艺术设计重要的课题。

平面设计的产生是人类社会走向文明的标志。从结绳记事演变到图形符号,是人类社会文明进程中的大转折。图形进一步演变为简单的文字,其中包括世界三大古老文字,即中国的甲骨文、两河流域的楔形文字和古埃及的象形文字(图1-1)。三大古老文字为日后平面设计的发展创造了基础条件。中国造纸术和印刷术(图1-2)为世界平面印刷的进步,也为平面设计的传播奠定了技术基础和物质基础。平面设计的发展与印刷术的发明与进步密不可分,欧洲最早掌握的印刷术是木刻印刷。公元1400年前后,欧洲出现了木刻印刷的宗教肖像,这些肖像与文字编排在一起,成为具有插图的宗教书籍。随着印刷业的发展,古典风格的平面设计在欧洲逐步盛行。古典风格是从古希腊、古罗马和古埃及的各种字体风格中综合发展起来的文字风格,同时也包含了古典时期版面编排的某些特点。



图 1-1 古埃及象形文字

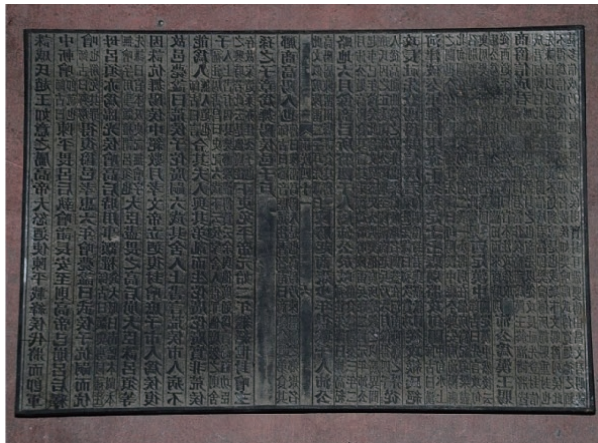


图 1-2 中国古代印刷

文艺复兴时期,平面印刷设计事业出现兴盛的局面。特别是意大利的平面设计事业很有特色,社会对花卉图案特别钟爱,意大利很多早期的印刷匠人为自己的印刷工厂设计了商标,开平面设计商标设计和使用的先河。在字体设计方面,意大利人波多尼设计了一种美感很强的“现代”字体,该字体有较强的粗细线条对比,至今被世界各国重视与应用。

欧洲工业革命带来了经济的繁荣，这个时期的广告也在西欧得到了前所未有的发展，摄影技术的发明为平面设计开辟了创作的新天地。书籍和海报在商业繁荣中得到兴盛发展，欧洲的现代设计潮流和印刷设备机械化直接促进了各国平面设计的发展。

西方近代平面设计的发展主要受到两个方面的影响。

一方面是现代艺术对平面设计的影响。现代艺术并非单方面的艺术流派，而是一种复杂的社会思潮，它影响了西方的意识形态，同时也影响了其他领域。1917—1928年，蒙德里安等人在荷兰创立荷兰风格派（图1-3），该流派使用简单的几何形式，用数字化和理性化的设计风格作为现代平面设计的艺术语言，将现代平面设计与时代潮流相结合，并以全新的图像呈现给大众。这种艺术形式符合历史的潮流，符合大众的基本审美趋势。俄国构成主义（The Russian Constructivism），又名结构主义，是指由一块块金属、玻璃、木块、纸板或塑料组构结合成的雕塑，它强调的是空间中的势，而不专注于体积量感。构成主义接受了立体派的一些技法，将传统雕塑加和减变成组构和结合，同时也吸收了绝对主义的几何抽象理念，甚至运用到悬挂物和浮雕构成物，对现代雕塑有决定性影响。构成主义艺术家必须成为技术纯熟的工匠，必须学习用现代工业生产的工具和材料，提供他的热情与能力，直接为无产阶级的最大利益服务。这些艺术家为生活本身带来和谐，把工作转变成艺术，将艺术转变成工作，以塔特林、康定斯基等人为代表。（图1-4至图1-6）

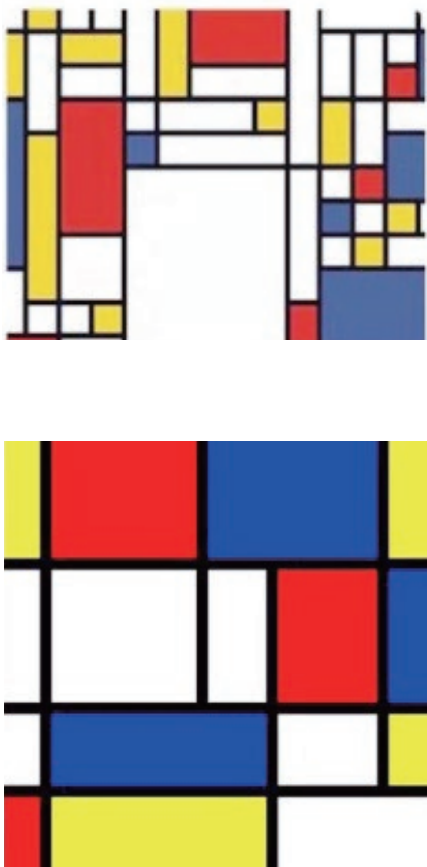


图1-3 荷兰风格派作品



图1-4 构成主义作品 1



图 1-5 构成主义作品 2

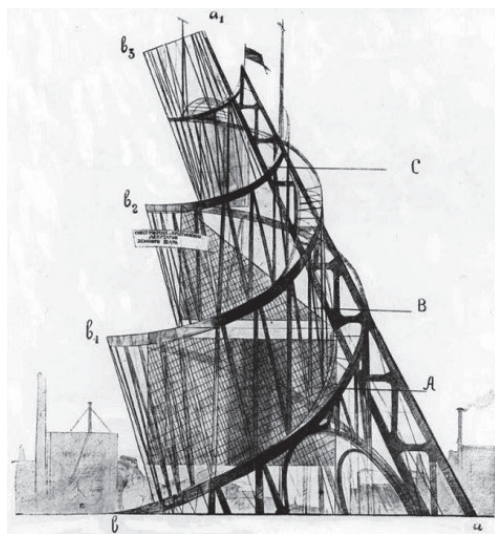


图 1-6 塔特林的第三国际塔方案

另一方面是工业革命对平面设计的影响。随着工业技术的迅速发展,新的技术、设备不断出现,促进了生产力的发展,同时也给人们生活带来了极大冲击。这个时期的平面设计有两个突出的特点:一是为了适应生产与销售的要求,商品包装和户外广告开始盛行,海报及报纸更加趋向商业化;二是商业的冲击带来了更多的社会需求,新设计的日用品和装饰品大量出现。

二、包豪斯设计理念及其影响

20 世纪初,德国著名建筑家、设计理论家、设计教育先驱沃尔特·格罗皮乌斯在魏玛建立魏玛建筑学校,简称“包豪斯”。包豪斯的设计教育思想一直影响着世界设计的发展,因而包豪斯也被誉为“现代设计的摇篮”。作为现代设计广为使用的术语,“平面构成”一词的来源与 20 世纪初发生于俄国的前卫艺术运动和构成主义有关,但与平面构成关系最直接并确定其内涵的应该是包豪斯的一门设计基础课,称为 *gostaitung* (日语译作“构成”,即“包豪斯构成”)。它的研究范围是造型和色彩的基础知识,其特点是融合了当时各前卫艺术运动的成果和设计艺术的精神,所用方法也一反以往艺术设计中的自然形态、几何形态,而非常重视运用不同材质所能反映出来的特点。“包豪斯构成”历经数十年的发展,虽然得到了修正与完善,但其本质始终没有脱离最初的宗旨,从目前国内外现代艺术设计来看,它的影响力仍然十分显著。(图 1-7)

1937 年,包豪斯的教师莫霍利·纳吉在美国芝加哥筹建了“新包豪斯”,继续弘扬德国包豪斯精神。新包豪斯后来更名为“芝加哥设计学院”,接着它又与伊利诺工学院合并,成为美国著名的设计学院。此后,源于欧洲的设计运动便在美国蓬勃开展起来了。

三、现代平面设计的发展

第二次世界大战后,企业形象设计在全球开始盛行。当时美国的工商业发展迅速,国际贸易市场竞争日趋激烈,部分发展中国家也加入竞争行列。科技的进步和生产力的提高促使社会商品总量增大,进一步刺激了消费市场。在新形势下,一些大型企业开始从传统的产品广告中超脱出来,尝试策划公司品牌,以此创造产品的附加值。20 世纪 50 年代初,美国 IBM 公司率先对企业形象做出全盘规划,设计了一套系统

的新颖独特的企业形象识别符号。20 世纪 60 年代,日本企业家将企业形象设计融入企业管理中,创建了企业理念识别系统、企业行为识别系统与企业视觉识别系统,构成了亚洲式的企业形象识别系统 (CIS), 20 世纪 80 年代初,企业形象设计被引入中国大陆。



图 1-7 包豪斯与沃尔特·格罗皮乌斯

20 世纪中叶,包豪斯的设计艺术及体系传入了东方,日本在应用实践中对“构成”中的造型、色彩等内容进行分解,形成了相互连贯、各自独立的三门专业,即平面构成、色彩构成、立体构成。20 世纪 70 年代末,构成艺术传入中国大陆。20 世纪 80 年代,随着我国的改革开放,经济迅速发展,艺术逐渐繁荣,包豪斯的设计教育思想开始被采纳,我国高等美术院校逐步将其列为必修的专业基础课。这一时期被称为我国构成艺术的引入时期。

四、平面构成的意义

在现代设计中,只表现功能和技术上的要求是不够的,仅仅局限于表现自己的意图和形象、内容也是不足的,现代设计还需要具有另一些含义,如独特的构思、新颖的创意、形态的合理组合、形式美的构成规律等。这些非技术、非功能性的对形体的认识,各种性质的形体给人的视觉感受,形与形之间可能出现的构成方式等就成为平面构成研究的主要方向。这些基础性的认识是设计和艺术创作的从业者都应该具备的能力。平面构成是从事设计和艺术活动的一个出发点,学习平面构成不仅可以提升对形体敏锐的感受力,培养从不同的角度去观察、发现、表现事物的能力,更有助于提升创新能力,强化设计思维。

平面构成属于基础训练的范畴,是设计和艺术创作的开端。它的内容一般被限定在对形体的广泛性和普遍性规律的研究中,而不受内容与工艺等具体条件的制约。这是平面构成的特点。只有不受工艺应用及功能的制约,它才能摆脱约束。因此,平面构成不但在设计思维上融合了时代的新潮性,而且在选材上还具有多样性。平面构成对于形的选择具有广泛性与自由性,而其组织形式则更具有多变性。

人们对于平面构成的认识源于自然科学和哲学认识论的发展,而建立在最新的量子力学基础之上的微观认识论则让人们更为关注事物内部的结构,这种由宏观认识到微观认识的深化给造型艺术的发展带来了深远的影响。

平面构成源于西方,又从西方传入我国,其构成形式主要偏向于抽象形,多以几何形表达,理性规整,秩序感强,具有机械式的美感。平面构成中的中国传统艺术元素主要有绘画元素、书法艺术元素、传统图案元素、民间工艺元素等。

中西艺术的审美特点有其相通之处,都注重内在精神的表达。就西方的平面构成与中国的传统艺术而言,两者既相对独立又相互依存,同时也是可以相互转化的。首先,中国传统艺术是平面构成发展必须面对和吸收的营养成分,中国传统艺术是平面构成不可忽视的一个重要领域。其次,平面构成观念是建立在西方绘画基础之上的一种抽象的、几何的、科学的绘画思维方式,其基本构成观念与中国传统艺术有一定的相知性和相融性。因此,相互借力并使平面构成吸收中国传统艺术的营养成分,便成为两者之间有效沟通的途径。

由此看来,平面造型在整个美术设计领域都具有广泛的运用价值,所以对于平面造型诸问题的研究便成为学习艺术设计首要的课题。进入 21 世纪,平面构成依然生机勃勃,贯穿于视觉艺术领域。(图 1-8 至图 1-10)

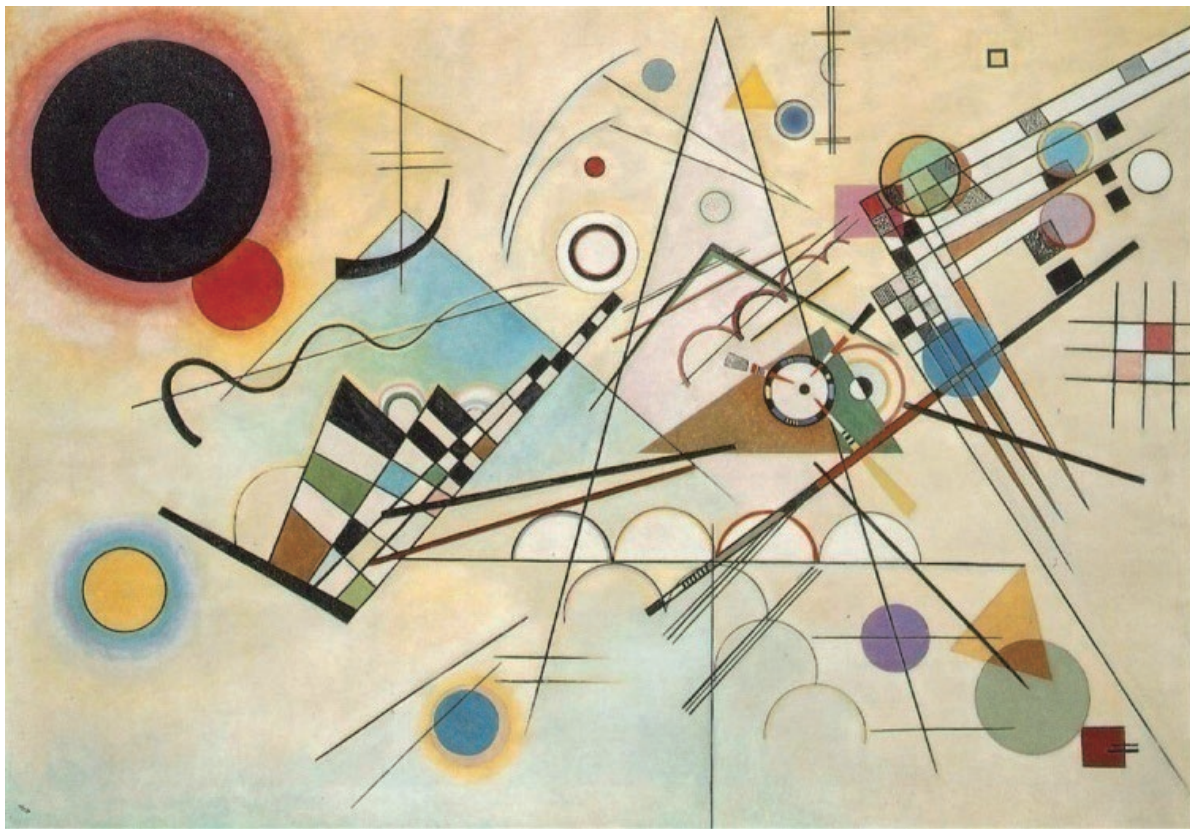


图 1-8 康定斯基作品 1

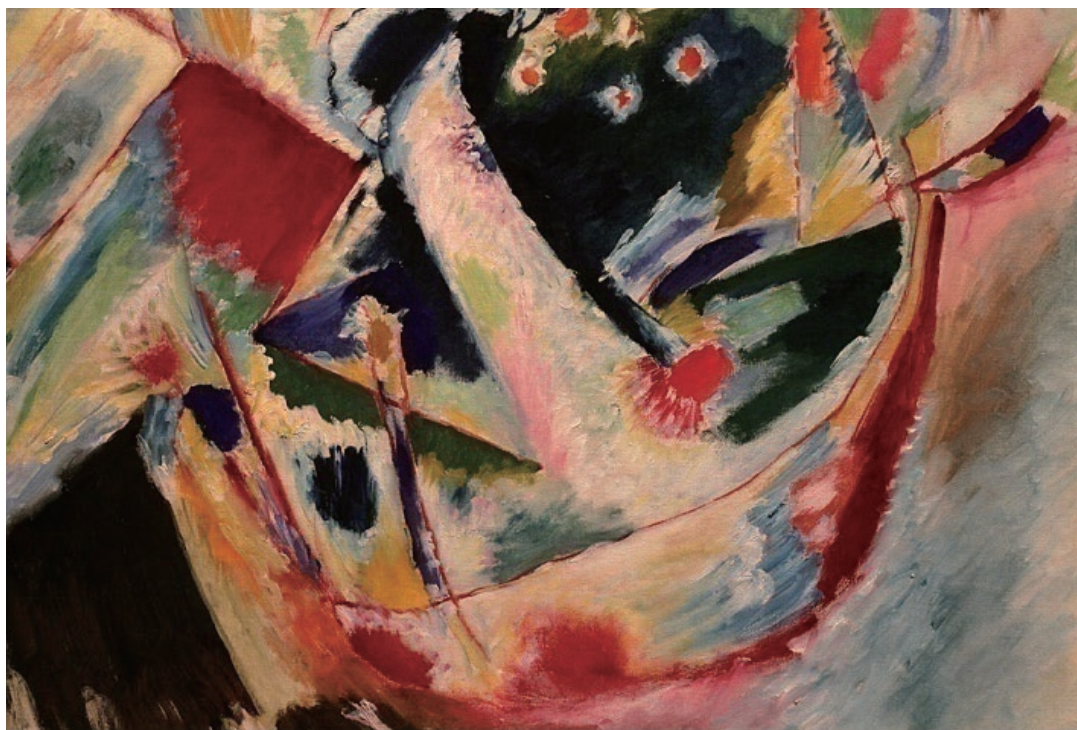


图 1-9 康定斯基作品 2



图 1-10 康定斯基作品 3



第二节 构成的基本概念及分类

一、构成的基本概念

构成是指将不同或相同形态的多个单元重新组合成为一个新的单元，构成对象的主要形态包括自然形态、几何形态和抽象形态，构成是一个近代造型概念。

二、构成的分类

构成分为平面构成、色彩构成和立体构成三大体系，在实际运用过程中，它们相互融合。

1. 平面构成

平面构成是以轮廓塑造形象，是将不同的基本形按照一定的规则在平面上组合成图案。它以理性和逻辑推理来创造形象、研究形象与形象之间排列的方法，是理性与感性相结合的产物。

2. 色彩构成

色彩构成即色彩的相互作用，指从人对色彩的知觉和心理效果出发，用科学分析的方法，把复杂的色彩现象还原为基本要素，利用色彩在空间、量与质上的可变换性，按照一定的规律去组合各构成之间的相互关系，再创造出新的色彩效果。

3. 立体构成

立体构成指以材料的纯粹或抽象的形态为基础，运用力学与视觉美学原理，通过一系列的技术手段与材料的巧妙运用所进行的立体构造。立体构成的过程就是一个分割到组合或者组合到分割的过程。

三、平面构成与基础造型

我们虽然身处三维空间，但造型表现活动却大多在二维平面中进行。无论是在绘画领域还是在印刷领域，无论是对于图案设计而言，还是对于服装设计而言，二维平面的造型表现都无处不在。即便是立体形态的造型表现，也必然会碰到形态的表面如何处理、如何将立体形态呈现在纸面上等一系列与二维平面有关的问题。培养在二维平面上的造型表现能力对于任何造型活动而言都是至关重要的。从这个意义上来说，平面构成就是所有造型活动中最基本的造型活动之一。

作业与思考

1. 简述平面设计的发展。
2. 简述“包豪斯”。
3. 简述平面构成的概念。



第二章

平面构成的材料与工具



第一节 平面构成的材料

第二节 平面构成的工具

▲ 教学重点与难点

平面构成材料、工具的属性。



第一节 平面构成的材料

在从事平面构成创作时，需要考虑的是意念、目的等精神要素，以及将之视觉呈现出来的材料、工具，所以我们从材料与工具谈起。

造型总是需要某些材料，材料决定了造型的形态、色彩、质感等要素，广泛了解材料对于丰富创作经验是非常重要的。

为了使材料或使思想得到更有效的表现，人们便会使用或发明一些工具，这些工具是技巧表现的先决条件，它对形态的构成有着很大的影响。所以我们平时对工具要多加注意，要学会运用各种方法来使用这些工具。

造型表现在多数情况下都是使用着色材料在纸张等对象上进行，所以我们将材料分成着色材料、被着色材料（主要为纸张，还有其他材料）两部分加以介绍。

一、着色材料

着色材料分为以下几类：

- （1）颜料：广告颜料、水彩颜料、油画颜料、印刷油墨等；（图 2-1）
- （2）染料：喷罐染料、彩色墨水等；
- （3）涂料：透明漆、瓷漆、调和漆、底漆等；
- （4）剪贴材料：色纸、布料等。



图 2-1 颜料

二、被着色材料

1. 纸张

纸张的种类如下：

- (1) 画纸：进口卡纸、书画用纸、厚板纸、瓦楞纸等；
- (2) 印刷用纸：铜版纸、良质纸、中质纸、象牙色纸等；
- (3) 笔记用纸：棉纸、宣纸、描图纸等；
- (4) 剪贴用纸：拷贝纸、玻璃纸、封箱胶纸等；
- (5) 其他用纸：特殊纸。

2. 其他材料

其他材料包括夹板、塑料、金属、玻璃、布、铝箔等。



第二节 平面构成的工具

一、作图工具

作图工具如下：

- (1) 描绘工具：毛笔、毛刷、铅笔、钢笔、圆珠笔、蜡笔、粉笔、炭笔、鸭嘴笔、针管笔、马克笔（图 2-2）等；



图 2-2 马克笔

- (2) 尺类：直尺、丁字尺、三角板、曲线板等；
- (3) 计测工具：比例尺、分度器、游标卡尺等；
- (4) 描图工具：圆规、椭圆描图器、坐标绘图机等。(图 2-3)

二、加工器具

相关加工器具如下：

- (1) 切削用具：剪刀、美工刀(图 2-4)、宽刃刀、裁纸刀等；
- (2) 挖洞用具：锥子、打孔机、穿孔器等。



图 2-3 描图工具



图 2-4 美工刀

三、其他工具

其他的工具还有订书机等。

其实，任何材料都可以用于平面构成。在基础训练的过程中，我们需要在熟悉各种工具、材料的基础上绘制自己想要的图形，并且还可以借助仪器使图形更规范。计算机虽然可以节省大量的设计时间，但不可以替代手工的描绘训练。描绘的过程也是对人素质培养的过程，所以在整个学习阶段，提倡手工作业。

作业与思考

简述各种材料、工具的性能。