

21世纪全国高等院校艺术设计精编规划教材

丛书主编 高 冬

平面

构成

主 编：李友友

副主编：栗 军 李根京

编 者：李根京 栗 军 李友友

湖南人民出版社
HUNAN RENMIN CHUBANSHE

21 SHIJI QUANGUO GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI JINGBIAN GUIHUA JIAOCAI

21世纪全国高等院校艺术设计精编规划教材

平面构成

主 编：李友友

副主编：栗 军 李根京

编 者：李根京 栗 军 李友友

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 李友友主编. - 长沙: 湖南人民出版社, 2008. 8

21 世纪全国高等院校艺术设计精编规划教材

ISBN 978-7-5438-5371-3

I. 平... II. 李... 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(2008)第123710号

平面构成

出 版 人: 李建国

总 策 划: 高 冬 祁凤芳 龙仕林

丛 书 主 编: 高 冬

本 册 主 编: 李友友

本册副主编: 栗 军 李根京

责 任 编 辑: 龙仕林 杨丁丁 文志雄

特 邀 编 辑: 田常清

编辑部电话: 0731-2683328 2683361

装 帧 设 计: 杨丁丁 赵 越

出 版 发 行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路3号

邮 编: 410005

营 销 电 话: 0731-2226732

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华精品印务有限公司

印 次: 2008年8月第1版第1次印刷

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 6.25

字 数: 156 000

印 数: 1-5 000

书 号: ISBN 978-7-5438-5371-3

定 价: 39.00 元

21 世纪全国高等院校艺术设计精编规划教材

编 委 会

主 编：高 冬

编 委：高 冬 梅映雪 祁凤芳 傅克勤 章锦荣
李友友 陈相道 周 民 张学锋 东铁环
龚 铁 王 静 张宇杰 王晓林 颜克勇
李宏魁 刘 铁

《平面构成》编委会

主 编：李友友

副主编：栗 军 李根京

编 委：李友友 栗 军 李根京 于 凯 栗荣祥
朱进京 徐 力 戴 红 潘 强 戴永恒
李 沙 岳 鹏 王明杰

总 序

近年来,在我国的教育事业中,高等教育是发展最迅速的一个部分,而高职高专教育处于高等教育金字塔的基座,在国家经济建设和人才培养战略中占有尤其重要的地位。高职高专教育承担着培养技术型、技能型人才的重要任务,是直接影响国家经济发展的重要因素。长期以来,我国的传统教育缺乏对这个层次教育特点和教学规律的研究,在教学方法、教材建设上往往一味求高、求大、求全,忽视了技能、技术教育的专业特色,没能抓住高职高专教育的核心问题,使高职高专教育普遍成为普通大学的缩减版。近年来,随着经济的发展,社会对高职高专人才的需求日趋强烈,人们对其特有教育规律的研究不断深入,尤其是随着我国经济生活中各种新问题、新情况、新任务不断涌现,高职高专教育必须不断调整办学方向、办学目标、办学方法,以适应经济社会发展对人才的需求。

在教育体系中,教学目标和教学思想的确立尤为重要,而最能体现教学思想的就是教学环节的设计和教材的建设。切合实际的教学思想需要由实用的教材来体现。为了进一步适应经济社会发展的要求,在这套教材的编写过程中,我们尽力贯彻了如下思想:

一、从学生出发。从学生出发,发挥教师的能动性,是这套教材的第一个基本出发点。从学生出发,就是实事求是地从学生的基本情况出发,从最一般的学生的接受能力、基础程度、心理特点出发,从最基本的原理及最基本的认识层面出发,构建丛书的理论体系和基本框架。这套教材的每一种都分为三个部分:第一个是介绍本学科基本情况的概论,这一部分向学生介绍了本学科的发展沿革、主要流派、发展现状和发展趋势;第二个是介绍基本理论、基本技能技法的主体部分,这一部分没有卖弄那些好高骛远、不切实际的玄虚理论,力争在有限的课时内,让学生把必要的知识点、技能点理解好,掌握好,使基本知识成为基本技能;第三个是作品分析和鉴赏部分,这部分的内容统一放在各种教材的最后部分,可以让教师和学生接触到当前业界最高、最新的成果,提高学生的学术水平,拓宽学生的知识和技能层面。

二、从实用出发。从实用出发,着重体现教材的实用功能,是这套教材的又一基本出发点。高职高专教育的基本特点是强调技术和技能的培训,强调实用,而不是直接用生硬的理论体系使学生接受一套抽象的思维方法。而艺术设计专业更是技能性很强的专业,在该专业学科体系中,各门课程自身的体系往往又是完整和庞大的,这就使学生难以在短期内完成自我整合。因此,这套教材强调实用技能和技术在学生未来工作中的实用效果,试图在理论知识与专业技能的结合点上重新组合,并力图达到完美的统一。这样,学生在学习中可以掌握与本学科专业最直接相关的技能,并从技能与技术的掌握中总结出理论的指导意义。

三、从实践出发。从实践出发,强调能力的培养目标,是我们这套教材编写的第三个基本出发点。教材的基本属性是理论性知识技能的传授。把实践目标放在教学的指导方针中,是为了突出实践在教学中的重要性。理论是在实践基础之上的系统总结,不应成为首要目的,这是高职高专教学的一个重要方向和目标,也是这套教材贯彻始终的一种思想。即使在理论性较强的学科中,编写者仍然强调以课题为基本方式的教学程序,将解决问题的思路与能力放在教学的首要位置。

本套教材的编写,由湖南人民出版社有机组合了北京地区优秀的艺术教育资源,共同形成一个综合性的编写班子。这个班子中,既有理论功底深厚的学者,又有实践成果丰硕的专家,也有教学经验丰富的一线教师,更有长期在高职高专教育行业从事教学管理的教育专家。在年龄构成上,有老一辈的优秀教师和管理者,有中年专家和教师,也有青年新锐。我们相信这样一支队伍编写出的教材,与同类教材相比,一定能做到体系更完备,内容更丰富,特色更鲜明。

教育永远是一个变化的过程,我们这套教材也只是教学经验和教育理念的一种总结和尝试,难免会有片面性和各种各样的不足。希望各位老师和同学在使用中不断指出我们的问题和错误,以求在修改中不断提高出版质量,为我国的高职高专艺术教育事业贡献一套高水平的有特色的好教材。

高冬
2008年8月

序

本教材主要是针对高职高专艺术设计类专业学生学习平面构成知识的需要编写而成的。我们本着适用、够用、好用、知识点便于掌握的原则,按照知识结构一步一步地展开,深入浅出、简明扼要地阐述了平面构成的法则及训练方法。全书结构完整、环环相扣,教与学的目的明确清晰,便于教师的教授与学生的学习。阐述文字言简意赅,不同于学科式的繁缛长篇、娓娓道来的讲述,而是开门见山、直奔主题,并配有相关图片便于学生的直观理解。

全书共分为八个部分。第一部分,平面构成概述,阐述平面构成的产生与影响,说明了平面构成与平面设计的关系,使学生了解它是怎样的一门学科以及学习它的意义。第二部分,平面构成的构成要素,讲述了平面构成的要素、基本原理、平面设计的基本规律,加强平面创作的理性认知成分,使得平面应用设计更具专业特点,更有针对性。第三部分,平面构成的形式美法则,它将指导学生如何组织构成要素来表达设计意图。第四部分,基本形与骨格,研究形态变化的组合规律,激发学生的创新意识,从而培养和提高其创造能力。第五部分,平面构成的基本形式,主要学习平面构成各元素组合构成的形式与方法,通过构成形式训练来加深对构成的理解。第六部分,平面构成形态的知觉与心理,使学生全面而整体地认识形态,通过异于现实状态的形象,创造富于旧有形象的联想,提高学生逻辑思维的能力。第七部分,平面构成空间,研究和利用形的组合,使二维的平面内产生三维空间的效果。第八部分,平面构成优秀作品欣赏,主要在于帮助学生开阔视野,提高对平面构成优秀作品的鉴赏能力。

由以上叙述可见,本教材具有理论性、示范性、实用性强的特点,适合于做全国高职高专艺术设计类专业教材,也可作为全国其他高等院校艺术设计专业的基础教材、培训资料。希望本教材的出版能对从事设计的专业人士、技术人员以及自学者有很好的参考价值。

在教材编写过程中,我们得到了北京电子科技职业学院设计与工艺学院领导的支持,并得到了工艺美术专业学生的帮助,在此特表示谢意。本教材在编著中运用了大量的说明图片和优秀设计作品图片,由于多方原因,有些图片查不到作者姓名,与部分作者无法联系,在此,谨表歉意,也对你们对教育事业所做出的贡献,表达我们真诚的谢意。

编者

2008年8月

目 录

第一部分 平面构成概述

- 一、构成的产生与影响 / 1
- 二、平面构成与平面设计的关系 / 2
- 三、学习平面构成的意义 / 3

第二部分 平面构成的构成要素

- 一、点 / 6
- 二、线 / 9
- 三、面 / 12
- 四、经典解读 / 15

第三部分 平面构成的形式美法则

- 一、统一与变化 / 19
- 二、对比与调和 / 20
- 三、对称与均衡 / 21
- 四、节奏与韵律 / 23
- 五、比例与分割 / 24
- 六、经典解读 / 26

第四部分 基本形与骨格

- 一、基本形 / 29
- 二、骨格 / 33
- 三、经典解读 / 35

第五部分 平面构成的基本形式

- 一、重复的构成形式 / 37
- 二、近似的构成形式 / 40
- 三、渐变的构成形式 / 41
- 四、发射的构成形式 / 46
- 五、密集的构成形式 / 47
- 六、特异的构成形式 / 49
- 七、肌理的构成形式 / 50
- 八、经典解读 / 58

第六部分 平面构成形态的知觉与心理

- 一、图形的产生与视觉识别 / 63
- 二、视觉心理构成方法 / 66
- 三、经典解读 / 68

第七部分 平面构成空间

- 一、空间分类 / 72
- 二、空间构成形式 / 73
- 三、经典解读 / 74

第八部分 平面构成优秀作品欣赏

平面构成概述

平面构成是现代设计的一个重要组成部分，它在艺术创作中起着非常重要的作用。下面我们将从构成的产生与影响、平面构成与平面设计的关系等对平面构成进行阐述。

一、构成的产生与影响

“构成”这一概念产生于1913—1917年，源于俄国构成主义设计运动(Constructivism)。此运动在艺术上也称为“至上主义”运动(Suprematism)，是俄国十月革命胜利前后，在俄国一小批先进的知识分子当中产生的前卫艺术运动和设计运动。但与平面构成有最直接关系并确定其内容的，则是1919年4月在德国创建的“包豪斯”(Bauhaus)。在当时包豪斯的课程中，就设立了以“构成”为基础的课程。它的特点是教学融合了各国前卫艺术的精华和精神，打破了旧有的艺术教学的模式，提倡运用不同材质进行概念表现并教导学生在各种新的视觉体验中认识视觉效果，培养学生新的创造能力。

包豪斯：1919年4月，德国韦玛(Waimar)市立美术学院与市立艺术学院合并，创建“国立包豪斯学院”，发表“包豪斯宣言”，由35岁的建筑设计家华尔特·格罗斯(Walter Gropius)任院长，他的口号是“艺术与技术的新统一”。为了拉近艺术与工业技术的距离，以改善人们的环境，包豪斯有一整套崭新的教育计划和方法，并从1925年开始编辑出版了包豪斯丛书。它虽于1933年7月被迫宣告结束，但其设计教育思想一直影响着20世纪工业时代欧美各国的建筑、工业产品设计等，被誉为现代设计的摇篮(如图1-1、图1-2)。

构成主义是现代艺术兴起的流派之一，讲求的是形态间的组合关系，即艺术家主观性地考察宏观和微观世界，探求各事物间的组合关系及组合规律，然后再按照自己的理解直观抽象地表现客观世界。

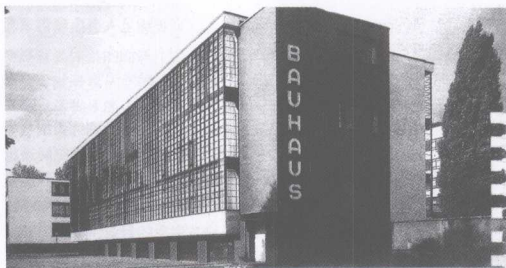

图 1-1 包豪斯学校校舍建筑

图 1-2 包豪斯宣传招

二、平面构成与平面设计的关系

构成是一种造型概念,是将不同或相同的形态单元重新组合成新的单元形象,赋予视觉感受上新的形态形象。

平面构成是一种理性的艺术活动,它在强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏、律动、黑白色等等的同时,又要讲究图形给人所带来的视觉感受及心理反应,具有美的价值取向,从而达到一种共鸣。

平面构成是构成艺术的一部分,也是现代艺术基础和现代设计基础的一个十分重要的组成部分,主要研究的是视觉形象在平面上的组合形式,即通过平面构成的既有的形态(包括具象形态和抽象形态——点、线、面),在二维的平面内,依照美的形式法则和一定的秩序进行分解、组合,再创造新的形象及新的组合秩序,形成既来源于生活,又高于客观世界的新的视觉形象。

学习平面构成的目的在于锻炼设计思维,开拓设计技法。创造艺术与设计的有趣形态、独特的构思、形体的合理组合以及美的感觉,在于把各种形态巧妙地配置在指定的空间之中。这既使突出的构想创意能够源源不断,同时也使自己的感知能力不断得到提升,实现创意的目标。

从学习与训练的角度看平面构成,它已形成了一套较为系统的方法、理论,它要遵循美的、巧妙的形式法则,将造型要素有机组合成主体概念。它主张把形态、色彩等要素作为主要手段,追求造型的抽象、简约的几何化倾向,通过对点、线、面的组合排列,创造出具有秩序动态和空间矛盾、虚幻的心理印象及画面效果。

一幅纯艺术作品或一幅设计作品,不同的构成组织方式会带给我们截然不同的视觉印象及心理反应(如图1-3、图1-4),而三维的空间及色彩的安排等设计元素都依赖或初始于平面构成的组织方式,对平面构成巧妙、理性、灵活的掌握可使人们在设计中受益匪浅,平面构成可以说是现代艺术设计的入门学问,学习设计不应盲目地摸索,掌握了学习方法,就可事半功倍。

图 1-3 平面设计作品 白木彰

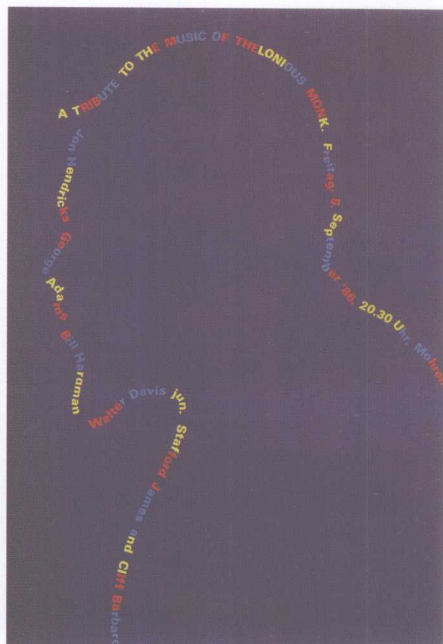

图 1-4 平面设计作品 白木彰

三、学习平面构成的意义

平面构成是现代设计基础的一个重要组成部分。它作为一种设计基础的训练方法,在很早就被设计家和设计教育家所重视,并随着社会科学技术的发展逐渐完善起来。

平面构成设计是一种理性的创作活动,它强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏和律动等的同时,又要讲究构图和图形给人的视觉引导作用。平面构成在于探求二度空间的视觉传达规律、视觉形象的建立和归纳、栅格的划分和组织、各种视觉元素之间的构成规律等,最终运用构成的原理创作出既严谨又有无穷发展变化的平面构图。它综合了现代物理学、光学、数学、心理学和美学的成就,扩大了传统工艺美术思想的表现领域,大大丰富了现代艺术和设计的表现手段,在现代设计基础的教学训练中,对于培养人们的艺术思维能力和构图设计能力,具有重大作用。

随着生活水平的提高,人们对生活质量的要求也在不断提高,现代设计师不仅要满足人类的物质需求,更要满足人类的精神需求,因此,平面构成在设计领域中的运用更加广泛。随着“眼球经济”意识的深入,人们对形态的审美要求也越来越高。很多设计师将平面构成理论作为设计视觉形象表现的指导思想,在具体设计过程中大胆运用多种视觉形态变化和表现手法,在兼顾功能的基础上,使产品的外观艺术视觉效果突破传统的框架约束,在形状、色彩、比例、空间的精神作用上有了一定的外延拓展和深度挖掘(如图1-5至图1-7)。

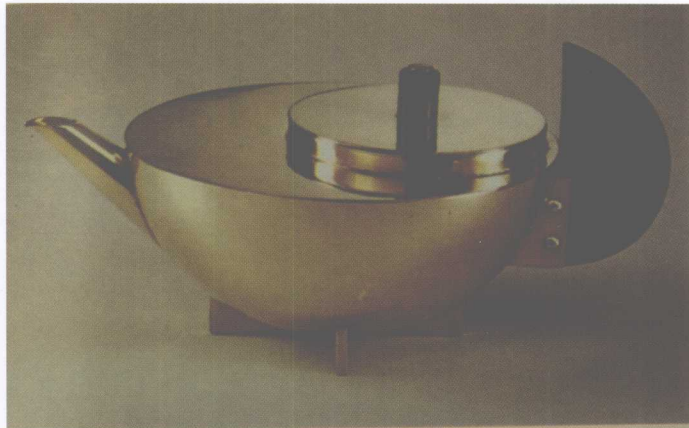

图 1-5 茶壶 布兰德

图 1-6 点、线、面等要素在建筑中的使用

图 1-7 包豪斯设计的作品

思考与练习

1. 什么是“平面构成”？
2. 阐述构成主义的发展及构成对艺术设计的重要意义。

平面构成的构成要素

平面构成是艺术设计的基本手段之一，它是通过其构成要素——点、线、面的合理运用和灵活结合来传达设计师所要表达的思想和创作理念的（如图2-1）。正确认识点、线、面三个构成要素以及其各自的性格、作用和视觉形式等，将使我们更好地进行平面构成创作。

本部分将通过对平面构成基本内容，如平面构成的形态构成要素点、线、面，以及其各自的形状、性格、作用和视觉形式等方面对进行系统阐述，使学生在原有对图形感性认识的基础上，进一步从理论的角度了解平面设计中图形的构成要素，以期指导今后平面设计创作的实际应用，增强平面创作的理性认知成分，使得平面应用设计更具专业特点，更有针对性。

图 2-1 点、线、面要素的运用 尼古拉兹

一、点

(一) 点的定义

在几何学上,点只有位置,没有面积。但在实际构成练习中点要见之于图形,并有不同大小的面积。至于面积多大才算是点,则要根据画面整体的大小和其他要素的比较来决定。例如汪洋大海与大海中的一艘小船相比,小船是渺小的,但小船与船上的人相提并论时,它又是一个非常巨大的点。

(二) 点的形状、性格及作用

1. 点的形状、性格。点作为形象其实不只是圆形,而是多种多样的,可分成规则和不规则的两类(如图2-2、图2-3)。可以说自然界任何形态缩小到一定的程度,都会产生不同形态的点(如图2-4)。

2. 点的作用。点的形象细小、简单,点的大小、数量、空间及排列的形式、方向等的不同,会使构成作品产生不同的心理效应,可形成活跃、轻巧等不同表现效果。因此,点在不同构成中的视觉效果,会给人以不同的情感感受(如图2-5至图2-11)。

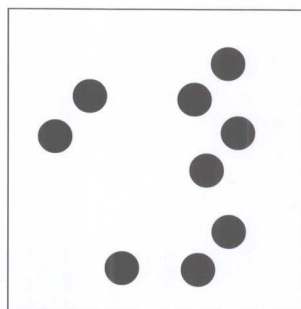

图 2-2 规则点

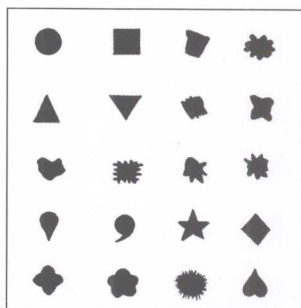

图 2-3 不规则点

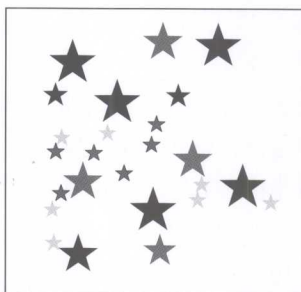

图 2-4 星形点

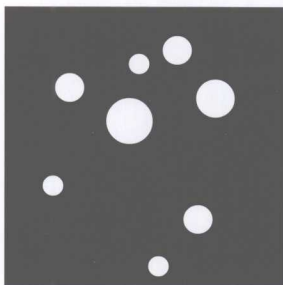

图 2-5 点的浮动感

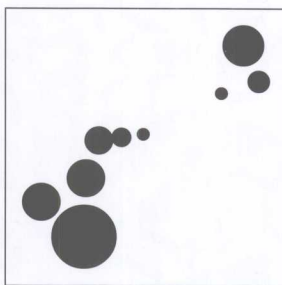

图 2-6 点的浮动感

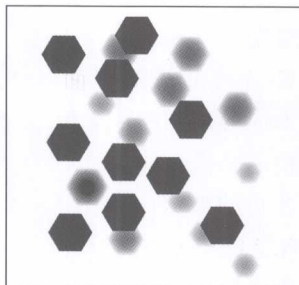

图 2-8 点的虚实空间感

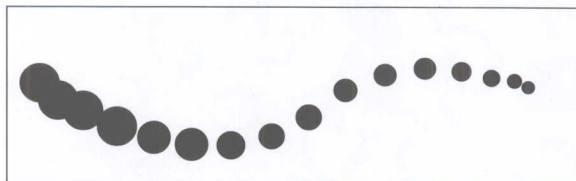

图 2-7 点的韵律感

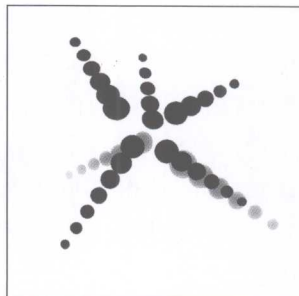

图 2-9 点的发射感

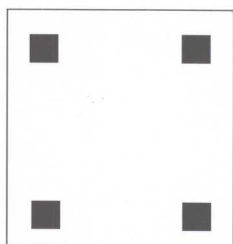

图 2-10 点的稳定感

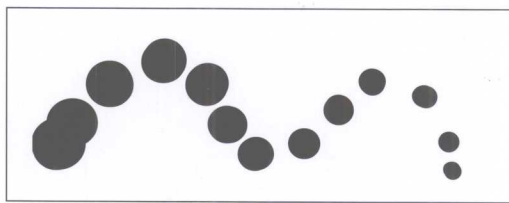

图 2-11 点的跳跃感

(三) 点的视觉形式

点是视觉中心，也是力的中心。当画面上有一个点时，这个点具有引导视线的功能。点在连续时会给人以线的感觉，点在集合时会给人以面的感觉(如图2-12)，点的大小不同会产生深度感，几个点则会产生虚面的效果(如图2-13)。点在视觉中会使人产生不同的错觉。

1. 点的明暗错觉。白色——表现扩张，黑色——表现收缩。如图2-14所示，相同的灰色圆形a和b因为背景色的不同而显示出明暗的不同。

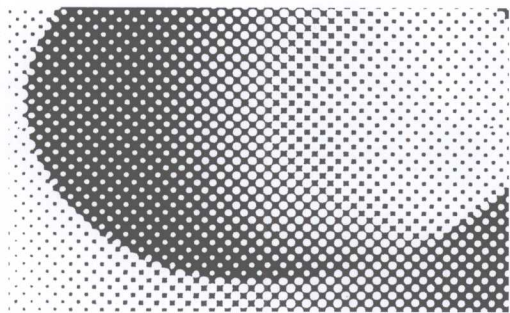

图 2-13 点构成的虚面

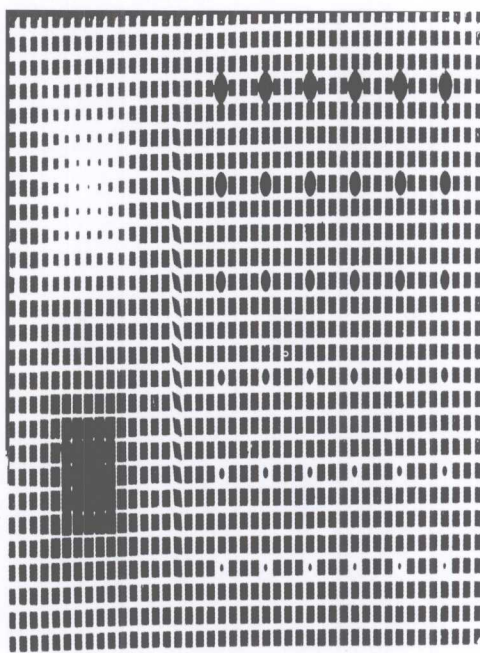

图 2-12 点的集合

2. 点的空间关系错觉。同一大小的点，由于周围空间的点的大小的不同，就使中间两个基本点也给人以大小不同的感觉(如图2-15)。完全相同的方形a处在白色背景的对比下，显得小于黑色背景上的b(如图2-16)。

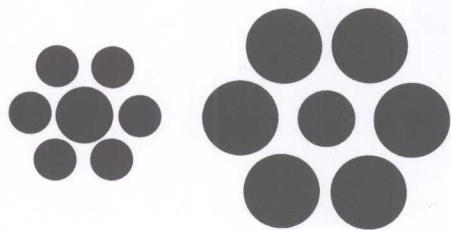

图 2-15 点的空间关系错觉

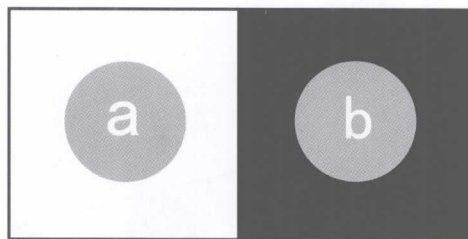

图 2-14 点的明暗错觉

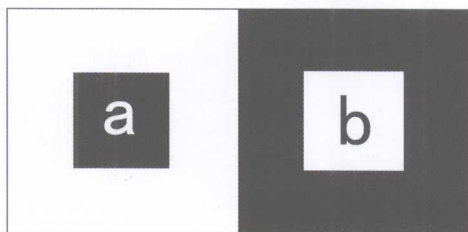

图 2-16 点的空间关系错觉

3. 点的方向错觉。点具有向心性，点是视觉中心，会产生方向错觉(如图2-17)。

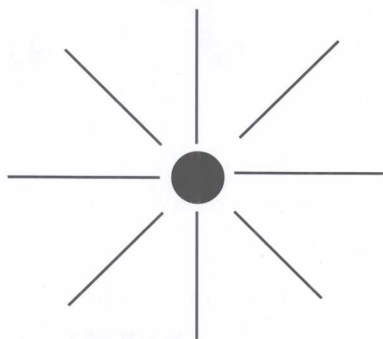

图 2-17 点的方向错觉

4. 点与点的关系错觉。两点之间成线，三点之间成面。如图2-18中，垂直线与倾斜线实际的长度是相等的，但图造成长度的错觉。在三点中会形成虚面的错觉(如图2-19)。

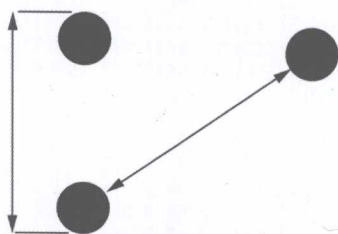

图 2-18 点与点的关系错觉

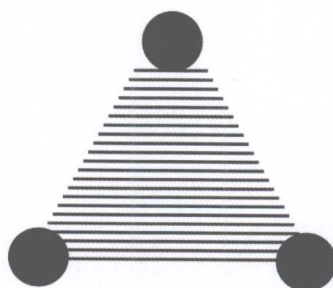

图 2-19 点与点的关系错觉

5. 点与线的关系错觉。在两线交汇处，大小相同的两个点，因距离不同而大小感觉不同(如图2-20)。由实到虚的点也给人以大小不同的感觉以及线的错觉(如图2-21)。

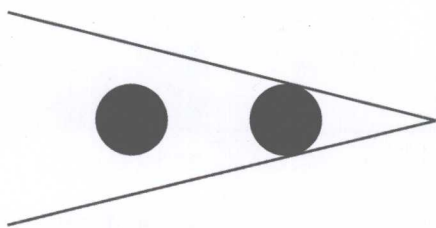

图 2-20 点与线的关系错觉

图 2-21 点与线的关系错觉

二、线

(一) 线的定义

线是点移动的轨迹,如毕加索用光点在空中“画”牛(如图2-22)。线是一切面的边缘和面的交界,物象弯折后也可以形成线。

几何学上的线是没有粗细的,只有长度和方向,但构成中的线在画面上是有宽窄粗细的。线在中国画中被广泛运用,并有很强的表现力。

(二) 线的形状、性格和作用

1. 线的形状、性格。线作为重要的造型元素,它以抽象的形态存在于自然形态中,是一种重要的构成语言。自从人类文明产生,人们就不断地对线进行认识、应用、创造。如甲骨文、陶器上的纹饰等。线形象多样,可划分为直线(平行线、垂直线、折线、斜线等)和曲线(弧线、抛物线、双曲线、圆等)(如图2-23、图2-24)。

(1) 直线的心理效果。中等粗细的直线:明晰、单纯、直接、固执。粗直线:强力、笨重。细直线:敏感、脆弱。锯状直线:不安定、焦虑浮躁(如图2-25)。

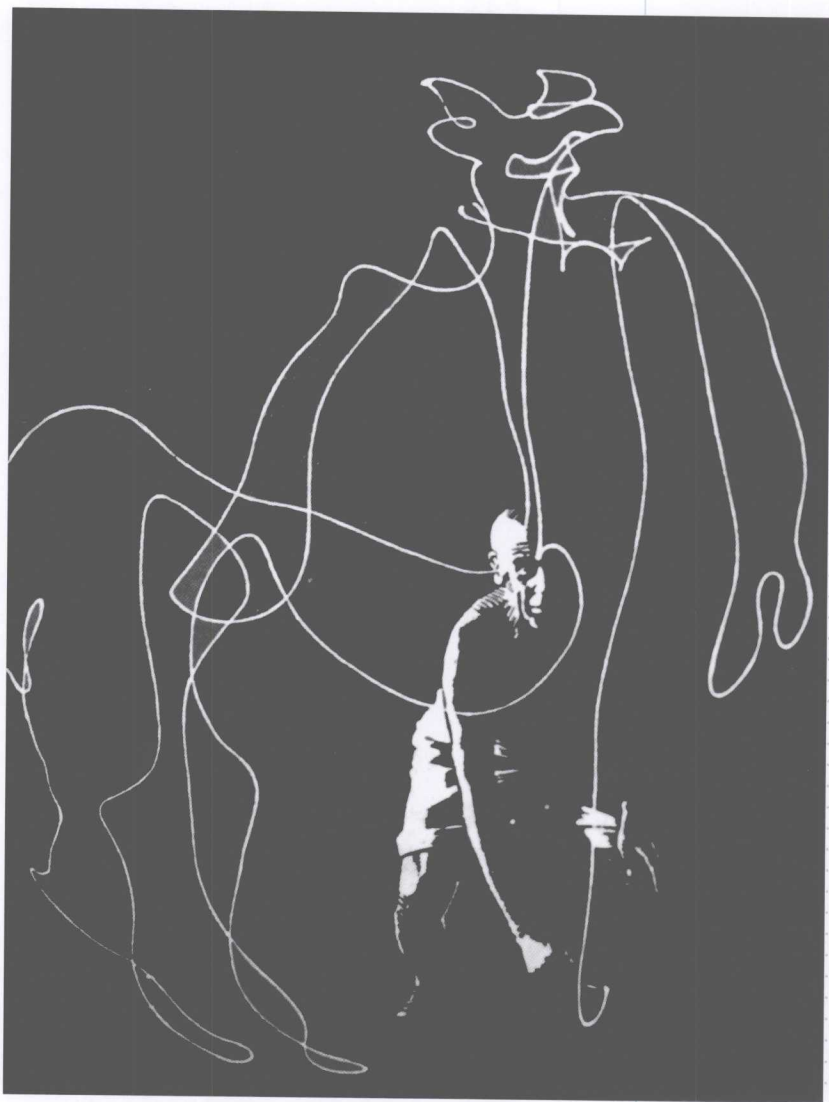

图 2-22 用光点在空中“画”牛 毕加索

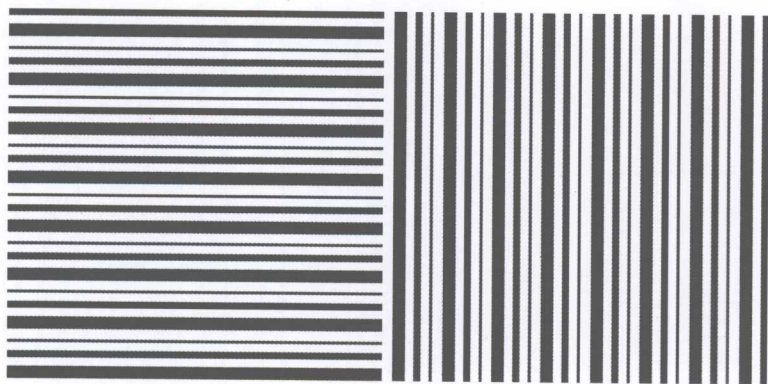

图 2-23 平行线构成

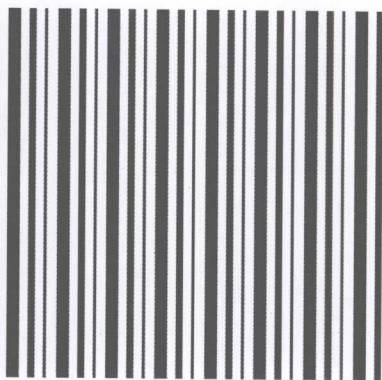

图 2-24 垂直线构成

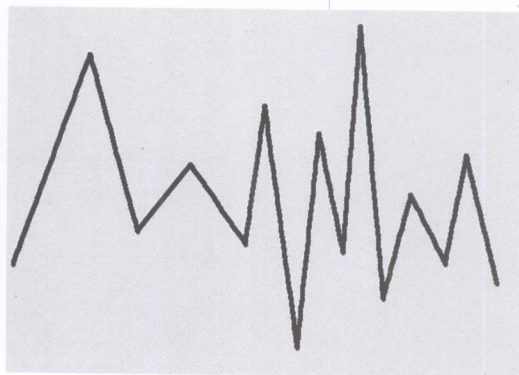

图 2-25 锯状直线构成

(2) 曲线分为几何曲线和自由曲线。几何曲线, 是用圆规或借助其他工具绘制出来的。它有曲线的一般特征, 既给人以速度、弹力等心理感受, 还具有直线的简单、明快的性质(如图 2-26、图 2-27)。自由曲线是信手绘出或自然形成的一种曲线。它更具有曲线的性质, 富有自由、随意、柔软、女性美的特征。自由曲线的独特性主要体现在它的韵律、弹性和自由的伸展性。在变化方面, 自由曲线要比几何曲线更随意、更复杂(如图 2-28、图 2-29)。

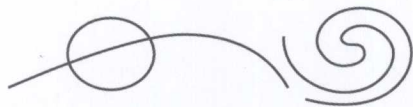

图 2-26 几何曲线

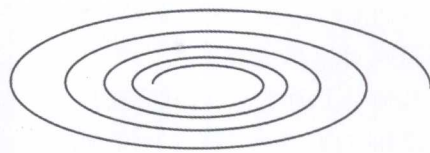

图 2-27 几何曲线

图 2-28 自由曲线

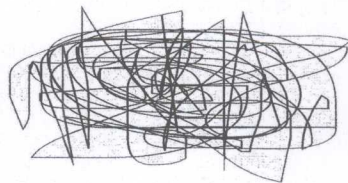

图 2-29 自由曲线

2. 线的作用。线的作用是以长短、粗细、疏密、方向、肌理、形状、线形组合的不同来创造线的形象, 表现不同线的个性, 反映不同的心理效应。

线有长度的属性, 而无粗细的限制。线比点能给人以更强的心理感受(如图 2-30), 直线、斜线给人的感觉是直接、明晰(如图 2-31、图 2-32), 而曲线给人的感觉则是柔软、弹力、运动(如图 2-33 至图 2-36)。

图 2-30 不同种类的线的运用 尼古拉兹

图 2-33 曲线

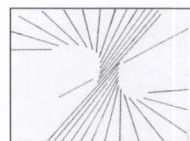

图 2-34 曲线

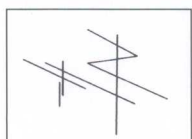

图 2-31 斜线

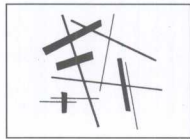

图 2-32 斜线

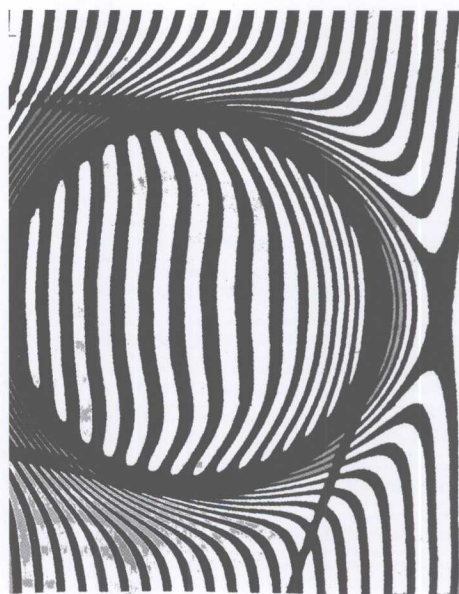

图 2-35 曲线