

高等教育艺术设计专业“十一五”部委级规划教材（本科）

平面构成

Graphic Composition

许正立 主编

中国纺织出版社

高等教育艺术设计专业『十一五』部委级规划教材 (本科)

基础素描	中国画	招贴设计	艺术设计中的形与色
设计素描	设计概论	室内设计	民间美术
设计速写	中外设计史	景观设计	界面设计
基础色彩	装饰画	家具设计	包装设计
设计色彩	广告设计	室内效果图	商业摄影
平面构成	标志设计	染织设计	广告文案与创意
立体构成	字体设计	装饰雕塑	中国民间装饰艺术的研究与设计
色彩构成	CI设计	首饰设计	
图形创意	展示设计	网页设计	

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 许正立主编. —北京: 中国纺织出版社,

2010. 4

高等教育艺术设计专业“十一五”部委级规划教材.

本科

ISBN 978-7-5064-5939-6

I. 平 II. 许 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 (2009) 第161722号

策划编辑: 谢婕妤 责任编辑: 韩雪飞 责任校对: 楼旭红
版式设计: 谢婕妤 责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2010年4月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 7

字数: 101千字 定价: 32.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

高等教育艺术设计专业“十一五”部委级规划教材（本科）

平面构成

许正立 主编

高等教育艺术设计专业“十一五”部委级规划教材（本科）编委会

主编：廖 军（苏州大学）

贾荣林（北京服装学院）

编委（以姓氏笔画为序）：

王芙亭（天津工业大学）

王 坚（西安工程大学）

王 峰（江南大学）

王晓林（浙江理工大学）

王铁城（北京服装学院）

孙 戈（天津工业大学）

任文东（大连工业大学）

许正立（天津工业大学）

过伟敏（江南大学）

任利民（浙江理工大学）

刘 佳（苏州大学）

孙 青（大连工业大学）

孙宝珍（青岛大学）

朱瑞波（西安工程大学）

张 立（天津工业大学）

李加林（浙江理工大学）

沈爱凤（苏州大学）

李超德（苏州大学）

庞少杰（东北电力大学）

邹宁馨（北京服装学院）

陈琦昌（西安工程大学）

陈嘉全（江南大学）

林 璐（浙江理工大学）

郑 泓（浙江理工大学）

赵 明（江南大学）

高华云（大连工业大学）

徐百佳（苏州大学）

徐青青（西安工程大学）

徐海鸥（苏州大学）

黄 艾（苏州大学）

梁昭华（西安工程大学）

谢登喜（西安工程大学）

解基程（天津工业大学）

锻炼孺（西安工程大学）

潘 荣（浙江理工大学）

全面推进素质教育,着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才,已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分,如何适应新形势下我国教学改革要求,与时俱进,编写出高质量的教材,在人才培养中发挥作用,成为院校和出版人共同努力的目标。2005年1月,教育部颁发了教高[2005]1号文件“教育部关于印发《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》”(以下简称《意见》),明确指出我国本科教学工作要着眼于国家现代化建设和人才的全面发展需要,着力提高学生的学习能力、实践能力和创新能力。《意见》提出推进课程改革,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。要继续推进课程体系、教学内容、教学方法和手段的改革,构建新的课程结构,加大选修课程开设比例,积极推进弹性学习制度建设。要切实改变课堂讲授所占学时过多的状况,为学生提供更多的自主学习的时间和空间。大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力。区别不同学科对实践教学的要求,

合理制订实践教学方案,完善实践教学体系。《意见》强调要加强教材建设,大力锤炼精品教材,并把精品教材作为教材选用的主要目标。对发展迅速和应用性强的课程,要不断更新教材内容,积极开发新教材,并使高质量的新版教材成为教材选用的主体。

随着《意见》出台,教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有108种教材被纳入国家级教材规划。在此基础上,中国纺织服装教育学会与我社共同组织各院校制订出“十一五”部委级教材规划。为在“十一五”期间切实做好国家级及部委级本科教材的出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性,使教材内容具有以下三个特点。

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点,从提高学生分析问题、解决问题的能力入手,教材附有课程设置指导,并于章首介绍

本章知识点、重点、难点及专业技能,增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景,章后附形式多样的思考题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力,提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容。

(3) 实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点制作成教学课件,以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

前言 | PREFACE

平面构成作为造型艺术的基础课程，起始于20世纪初德国“包豪斯”，它的先进教学理念与科学的教学方法，为现代设计教育奠定了坚实的基础，并培养出大量的优秀人才。20世纪80年代初期，我国内地从日本、香港地区引进了平面构成课程，经过吸收、消化和探讨，与我国艺术设计教育相融合，取得了显著的成绩，应该说，该课程对我国设计教育所起的作用“功不可没”。

但是当构成形式规律、法则变成某种“样式”之后，出现了教条主义的教学模式，致使“构成”的生命力减弱。为了保持平面构成艺术的鲜活性，积极探索“平面构成”训练的新方法，注重写生造型基本功的训练与平面构成之间关系的衔接，注重艺术

与科学的思维方式的培养，充分调动学生造型的主动性，使之重视构成知识在设计中的应用，是非常必要的。构成艺术应继承包豪斯所倡导的设计教育理念，以创造性和紧跟时代为特点，与造型设计艺术共同成长，将社会的审美层次提升到一个新的高度。

感谢与我共同编写此教材的几位老师，他们是和我一起工作的天津工业大学的解基程老师、宋莹老师、金晶晶老师，西安工程大学的王教庆老师，天津美术学院的林晓明老师，天津工程师范学院的王广文老师。他们都是在不同地区、不同院校教授基础课程的一线优秀教师，经过多年平面构成教学的探索与实践，积累了宝贵的经验和取得了一定的成效，今天将其成果编写成教材呈献给大家。书中

的图片很多是出自于不同院校的学生课堂习作，给读者提供了很好的、多样化的学习范例。

该书适用于艺术设计专业在校学生学习。同样，它也可以作为自学用书，是学习艺术设计或其他造型艺术的朋友们的一本很好的参考教材。

许正立

2010年1月于天津

第一章 绪论	001
第一节 平面构成概述	001
一、具象形态的构成	001
二、抽象形态的构成	003
第二节 工具、材料	004
一、纸张	004
二、画笔	004
三、颜料	004
四、尺、圆规	004
五、其他工具	004
第二章 平面构成的基本要素	005
第一节 平面构成的基本要素——点	005
一、点的概念	005
二、点的形态与性格	005
三、点的构成方法及空间表现	006
第二节 平面构成的基本要素——线	009
一、线的概念	009
二、线的形态与性格	009
三、线的构成方法及空间表现	010
第三节 平面构成的基本要素——面	013
一、面的概念	013
二、面的形态与性格	013
三、图形的张力	015
四、形态的组合关系	015
五、图与地	016
六、面的构成方法及空间表现	017
第三章 平面构成的形式美规律	023
第一节 分割	023

023	一、分割的种类与性格
023	二、等差数列比的分割
023	三、等比数列比的分割
023	四、黄金比分割
024	第二节 对称与均衡
024	一、对称
024	二、均衡
027	第三节 节奏与韵律
027	一、反复与递增形成的韵律
027	二、间隔变化形成的韵律
027	三、突变形成的韵律
031	第四节 动势
031	一、线条的变化
031	二、分解动作
032	第五节 对比

035	第四章 平面构成的形式法则
035	第一节 重复构成
035	一、骨格
036	二、重复骨格和重复基本形
040	三、重复基本形的自由构成
040	第二节 近似构成
040	一、重复骨格近似基本形
042	二、近似基本形的自由构成
044	三、近似构成的原则要求
046	第三节 渐变构成
046	一、渐变构成形式的种类
047	二、渐变骨格的秩序方法
051	第四节 发射构成
051	一、发射骨格的构成因素

二、发射构成的类型	051
第五节 对比构成	054
一、大小对比	054
二、曲直对比	054
三、方向对比	054
四、聚散对比	055
五、明暗对比	055
六、虚实对比	055
第六节 特异构成	060
一、基本形的特异	060
二、骨格的特异	060
三、大小的特异	063
四、色彩的特异	064
第七节 空间构成	064
一、平面构成的空间表现	064
二、暧昧空间	068
三、矛盾空间	068
第五章 错视	071
第一节 线群交叉形成的形态扭曲错视	071
第二节 角度形成的长度、平行关系错视	072
一、缪勒利亚(Müller-Lyer)图形	072
二、杰鲁那(Zöllner)图形	072
三、缪斯特贝格(Münsterberg)图形	072
四、波更多夫(Poggendorff)图形	072
第三节 对比形成的面积错视	073
第四节 透视形成的大小错视	073
第五节 水平垂直错视	073
第六章 肌理构成	075

075	第一节 肌理的概念
075	第二节 肌理的种类和制作方法
075	一、喷洒法
075	二、薄色流吹法
075	三、厚色压印法
076	四、浮色拓印法
079	五、干笔飞白法
079	六、凹凸拓印法
080	七、水油相混法
080	八、熏烤法
080	九、钝器刻刮法
082	十、拼贴法
082	十一、色料堆积法
082	十二、其他方法
089	第七章 平面构成在设计中的应用
089	第一节 平面构成在绘画中的应用
092	第二节 平面构成在招贴设计中的应用
095	第三节 平面构成在标志设计中的应用
096	第四节 平面构成在封面设计中的应用
098	第五节 平面构成在染织、服装设计中的应用
100	第六节 平面构成在室内环境设计中的应用
103	参考文献

第一节 平面构成概述

构成作为基础造型活动，具体包括平面构成、色彩构成和立体构成三部分。平面构成是三大构成中最为重要的组成部分，它涵盖了构成的基本要素、形式美规律、构成的形式法则，还有构成在设计中的应用等内容。平面构成是造型的基本元素在二次元的平面上，按照美的视觉规律和力学原理进行编排与组合的造型过程，它主要是针对二维形式感和造型规律进行的探索与研究。平面构成往往是以理性和逻辑推理来创造形象，研究形象与形象之间的排列方法，是理性与感性相结合的产物。作为造型设计基础，平面构成从视觉的、心理的不同角度为艺术设计提供了理论上的研究与支持，并从视觉元素自身的结构和组织上，寻求各种可能的设计表现，极大地丰富和完善了整个艺术设计的基础理论，为培养创新意识、培养全方位的设计思维方式提供了新的教学手段和模式。

平面构成强调形态节奏、韵律、运动、平衡、对比等形式美的原则，探求视觉语言的各种文法、内在的组织规律以及形象的创造变化等，并以新颖、宽容的态度，极大地拓展了形象表现的领域，提供了既严谨又具有无限的扩展前景的设计思路。

任何一个形态都可以被分解为若干单位，然后又可以将其重新组合成新的形态，这种分解后重新组合的过程即

“构成”的过程。任何形态都可以进行构成，形态主要包括两种类型：

一是具象形态。即现实形态，一般指客观物象的整体存在，例如山川、河流、动物、植物等自然本体，还有人造形态。

二是抽象形态。“抽象”意味提取、升华。抽象形态不是客观物象的再现，而是对客体认识过程中由感性向理性发展的视觉创造，它往往以自然物象为素材，进行提取、概括和再创造，具有简洁、精练的视觉特点。抽象形态也包括几何形态，即纯形态，这是指以几何形为基础，以单纯点、线、面为构成元素的多种组合。

一、具象形态的构成

具象形态的构成是在阐述现实物象形态的过程中，探究现实形态的组织关系和形式美感的一种造型过程。自然中隐含着视觉形式的所有要素：包括对称、比例、节奏、韵律、平衡等。自然形态和客观形态的构成形式是建立一种对于现实观察的审视方式，以造就自然物象精致、真实的生命之美。当然，其中形态与形态的关系应当成为研究的重点之一，而不应仅限于对一个物体本身的结构关系的研究。自然形态的构成在视觉上比较精致、细腻，形式饱满，黑白灰层次丰富（图1-1~图1-6）。

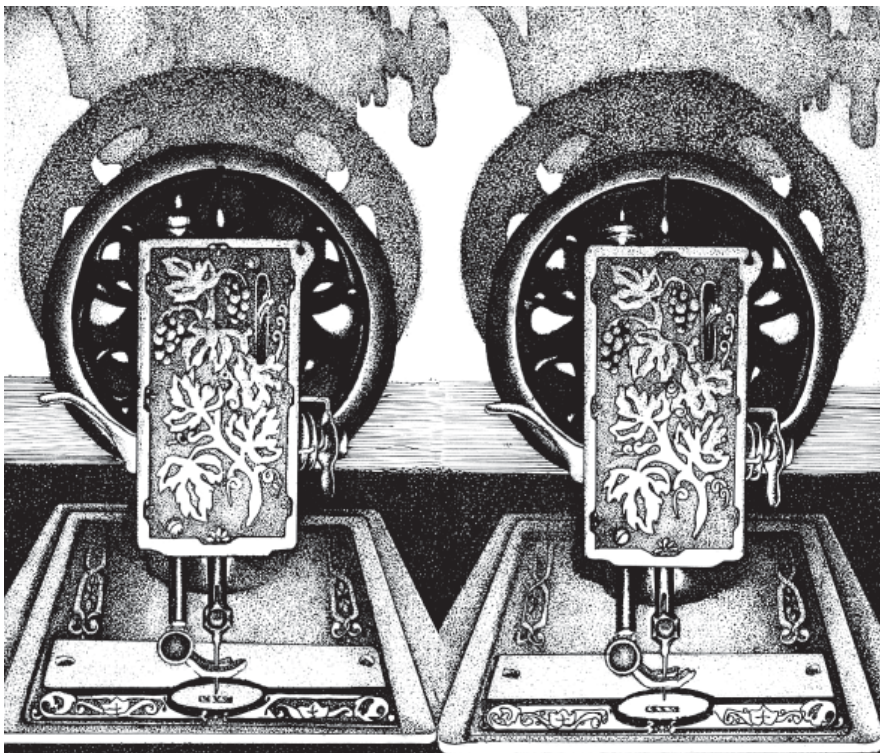

图1-1 具象形态构成

图1-2 具象形态构成

图1-3 具象形态构成

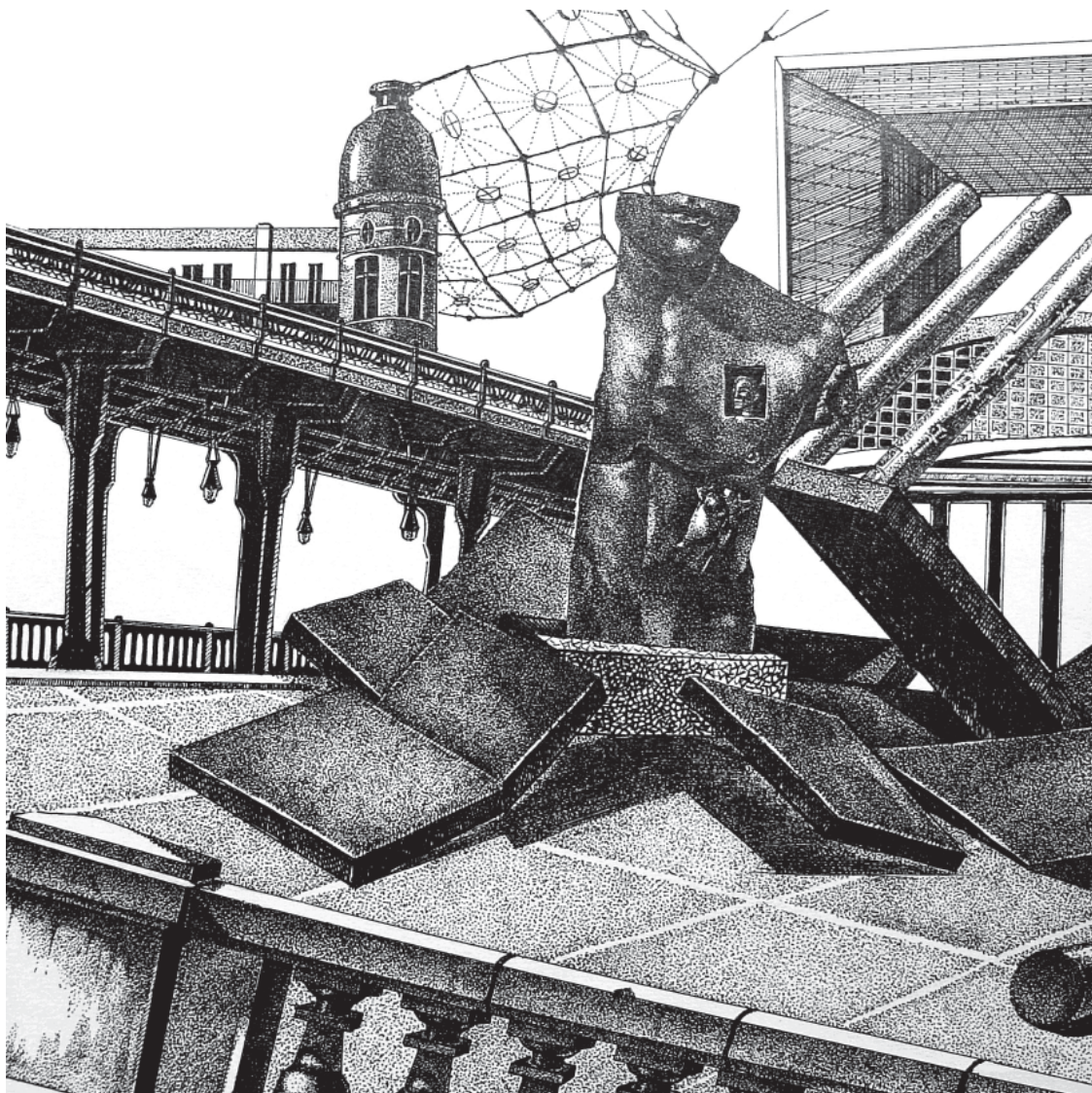

图1-4 具象形态构成

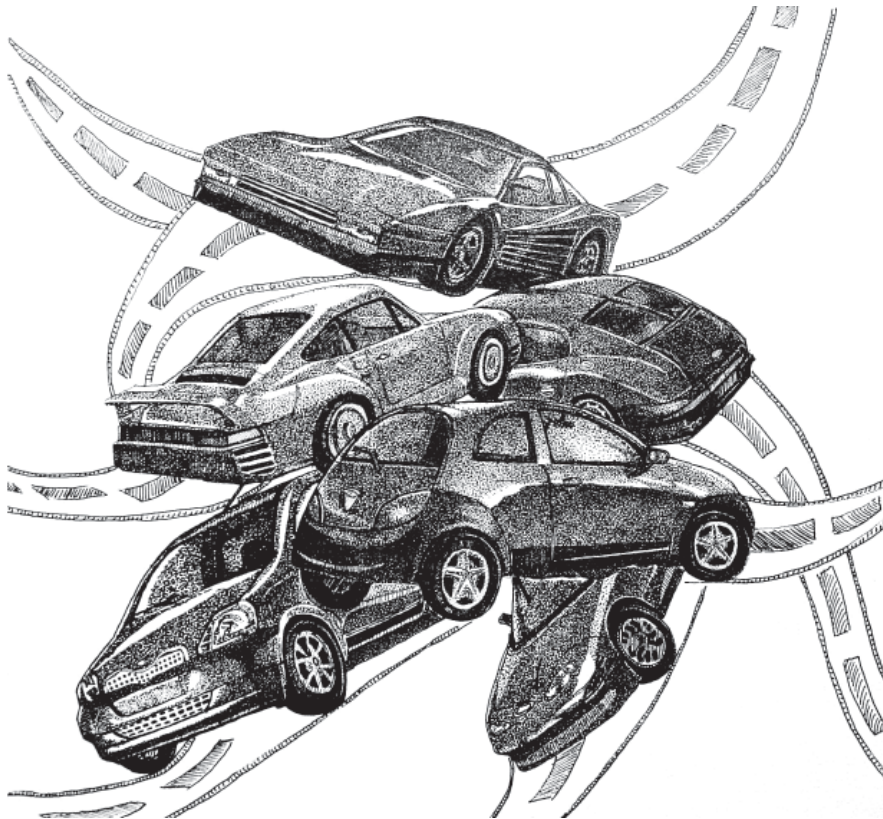

图1-5 具象形态构成

图1-6 具象形态构成

二、抽象形态的构成

抽象形态的构成是利用一些明确的抽象形态、象征性符号，甚至单纯的几何形体来研究视觉形式的组织关系的一种造型过程。

抽象主义艺术将形态从任何外在的需要中解放出来，进行非客观的描绘，从而排除了现实母题的表达，通过象征的、纯粹的符号体系体现内在的需要，以此追求一种深刻的感情和精神的经验。抽象形态的构成特征是：纯粹、严谨和规则。抽象构成主要包括以下两种方式：

一是具象形态的抽象构成，即从现实的物质形态中抽出抽象形态，进行拆解、概括、重组、添加和变形（图1-7、图1-8）。

二是纯抽象构成，即用抽取一切感觉印象以及一切特定思想之后所剩下的纯粹形态，进行组织构成（图1-9、图1-10）。

总之，不管是具象形态的构成还是抽象形态的构成，根据艺术设计的专业要求，培养良好的造型能力、和谐的形式把握能力、敏锐的感受能力以及创造能力是平面构成设计作为基础训练所要达到的目的。平面构成主要是运用点、线、面及其律动关系，构成结构严谨、富有极强形式感，又具有多方面实用特点和创造力的设计作品。它是艺术设计人员在实际设计之前，必须要学会运用的视觉艺术基础。它是了解造型观念、培养各种形式的技巧和表现方法、培养审美观及美的修养和感悟、提高创作活动和造型能力、活跃构思的必然途径。因此，平面构成不仅存在技法训练，艺术感的培养也是其训练的目的。艺术是设计存在的基础，使学生提高艺术感觉的领悟力和掌握设计原则是构成作为艺术设计基础造型训练的原则。只有经过综合、全面并且科学的造型基础训练，才能为以后的专业设计打

图1-7 具象形态的抽象构成

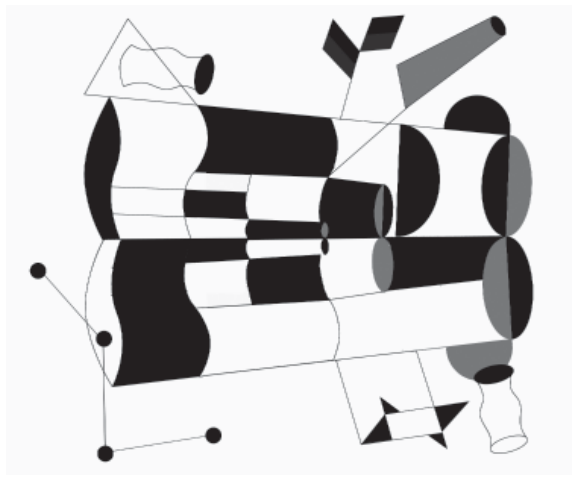

图1-8 具象形态的抽象构成

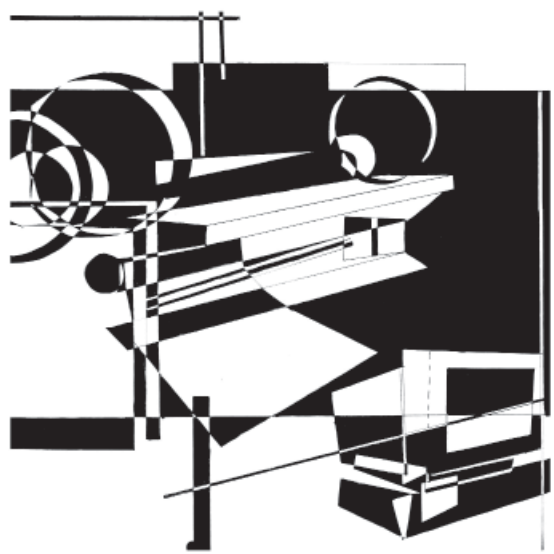

图1-9 纯抽象构成

图1-10 纯抽象构成

下良好的造型基础，才能使学生顺利地
从传统的美术基础练习向专业性应
用设计过渡。

第二节 工具、材料

工具材料的选择也很重要，
它会直接影响画面效果和作业质
量。虽然电脑的普及给设计带来了
方便，但仍然不能够完全替代徒手
绘图的练习。以下是常规的绘图用
具，仅供参考。

一、纸张

- (1) 绘画用纸：以水彩纸、绘
图纸、白卡纸或色卡纸为主。
- (2) 装裱纸张：以黑卡纸、白
卡纸、色卡纸或白板纸为主。

二、画笔

- (1) 硬笔：铅笔、钢笔、针管
笔、圆珠笔、麦克笔、鸭嘴笔、蜡
笔、色粉笔等。
- (2) 软笔：叶筋笔、小红毛、
衣纹笔、白云笔等国画笔。

三、颜料

平面构成作品的绘制一般以黑
色、白色、灰色水粉颜料为主。

四、尺、圆规

丁字尺、三角板、曲线板（云
尺）、圆形模板、圆规等。

五、其他工具

美工刀、双面胶带、水胶带以及
牙刷等。

●思考与练习

1. 理解并掌握自然形态和抽象形态的特点。
2. 认识并掌握各种工具、材料的特性。

第二章 平面构成的基本要素

点、线、面因其性格特征和构成方式而成为一切造型艺术最基本的组成要素，也是平面构成设计的根本。点、线、面的构成训练，不但是设计师必须经过的最有效的训练，而且对于所有从事造型艺术的人来说，都是不可缺少的基础训练。

第一节 平面构成的基本要素——点

一、点的概念

“点”是在几何系统中用来明确定义的成分之一，例如“两点之间直线距离最短”，点只有位置的变化而没有大小的分别。但从造型方面说，点如果没有大小和形状的区别就无法做视觉上的表现，因此它不但有大小和形状的变化，还有形态、位置和方向的差别（图2-1）。

在画面中，直径1cm和1mm的点所起的作用肯定不同，往往面积越小，“点”的感觉越强，越大则越有“面”的感觉。对于点在多大时才有“点”的性质，并无具体的数据限定，只能通过与周围的造型要素相比较来进行判断，用数字准确地把它确定出来，不但可能也没有必要。图2-2就是开始被认为是外星人的杰作、后被判定是人为造成的麦田怪圈。在一望无际的麦田中，面积几平方米甚至几十平方米的图案从高空俯瞰，却给人以“点”的感觉，只能说明这是与其参照物相对比的结果。

几何定义中的“点”是没有形态的，而生活中的点可以是“千姿百态”的。例如远处山坡上的野花、夜空中闪烁的星星，还有像“大珠小珠落玉盘”一样的荷叶上的雨滴，无论形态如何变化，都能给人以“点”的感觉。

二、点的形态与性格

点，是视觉艺术的最小单位。康定斯基曾说过：“点本质上是最简洁的形。”“点是在时间上最简短的形。”

从“点”的不同形态来看，轮廓清晰的圆点之“点”的感觉最为强烈。而轮廓不清或中空的点，“点”

的感觉会被削弱。原来具有“点”性质的形，在形内部加上其他造型要素时，更容易使人感觉出“面”的特性来（图2-3）；若在外围加上适当的形，“点”的感觉有可能会消失（图2-4）。

点是力的集中体现，在画面中，脱离背景的单点有集中、凝固视线的作用，它总是企图保持自身的完整性，还具有“中断”“休止”之感。

若画面中同时出现两个相等力量的点，则两个点距离较近时它们便互相吸引，看上去好像是不可分割的一个整体；而当两个圆点之间的距离近到一定程度时，它们便开始相互排斥。由此可见，面积很小的点仍然

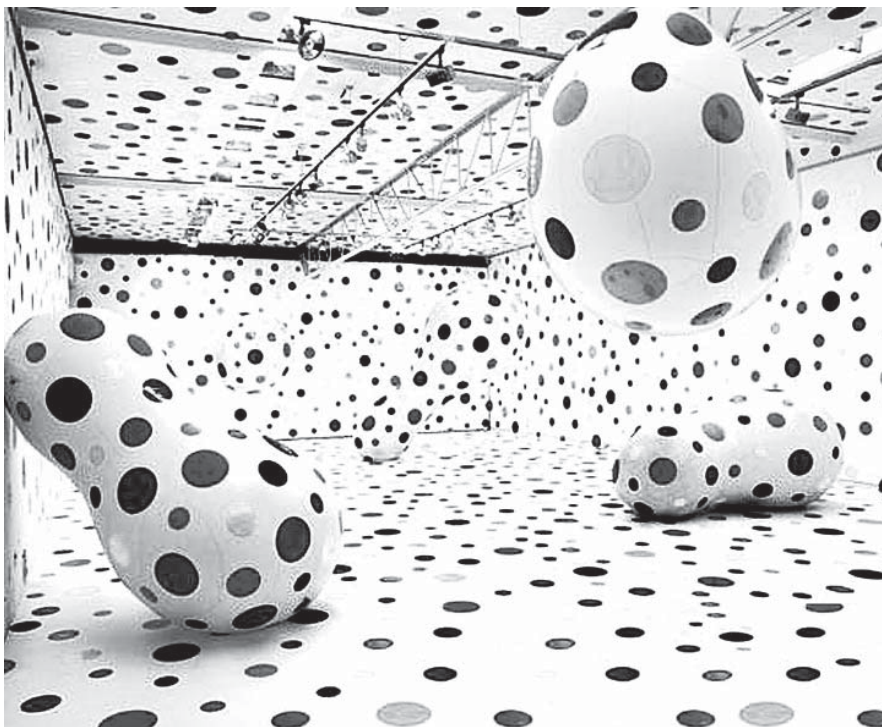

图2-1 装置作品 草间弥生（日本）

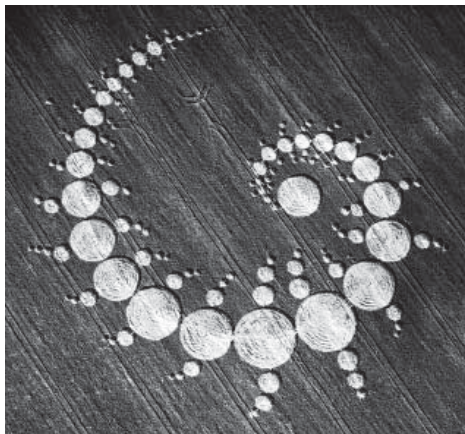

图2-2 以大小不等的点构成的麦田怪圈

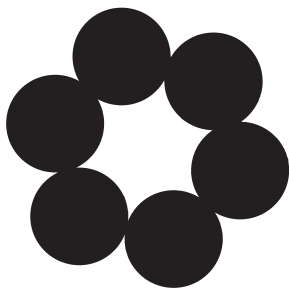

图2-6 虚点

图2-7 点的线化

图2-3 在点的内部加上其他造型

图2-4 在点的外部加上其他造型

图2-5 点与点之间力的体现

图2-8 自然中点的线化构成

具备自己的“力”场，它很难被周围的环境吸收，它所具备的极强的视觉冲击力，在心理上给人一种紧张感和扩张感。当画面中出现大小不等的两个点时，人们的视线首先会集中在大点上，然后会逐渐移到小点上，并会感觉大点对小点产生了吸引力，且距离较近的点之间的吸引力比距离较远的点更强些（图2-5）。

“点纳入画面并随遇而安。因此，它本质上是最简明稳固的宣言，是简单、肯定和迅速地形成的。”点的这种简洁性和独立性，使它可以根

据构图的需要出现在画面恰当的位置上，以完成画面的整体和协调。

三、点的构成方法及空间表现

（1）点的构成方式是多种多样的，利用不同的工具和技法所绘制的点更是千差万别。要注意挖掘生活中那些造型各异、个性鲜明的“点”来丰富构成的画面。

（2）如果画面四周被某些形包围着，那么中间留下的空白便成了“点”，这就是虚点的概念。合理地

利用虚点可以营造出“此时无声胜有声”的意境（图2-6）。

（3）根据点之间相互吸引的原理，连续的点可以创作出流畅的线化点，具有柔美、轻快的特征（图2-7）。图2-8中向日葵的花心由许多依次渐变的点组成，点的排列形成了一条向外发散的螺旋线，体现了植物生长的韵律与舒展。

（4）点的聚集更可以产生“面”的感觉，且点的大小变化或配置上的疏密能给“面”带来凹凸之感，更能表现出曲面、阴影等复