

艺术设计专业“十三五”规划教材

平面构成

骆媛 罗飞飞 贾翠静 主编

兵器工业出版社

艺术设计类专业“十三五”规划教材

平面构成

骆 媛 罗飞飞 贾翠静 主 编

张智昊 边 艳 副主编

兵器工业出版社

内容简介

平面构成是造型设计中的一项基础内容，是一种最基本的造型活动。本书在编写过程中既吸收了传统平面构成的思想精髓，又注重对学生创意思维、审美能力、创造潜能的开发。本书主要包括平面构成概述、基础构成、平面构成的骨格与基本形、平面构成的基本形式法则以及形式美的规律。

本书既可以作为应用型本科院校、职业院校的教材，也可以供艺术设计行业的从业人员学习参考。

图书在版编目（C I P）数据

平面构成 / 骆媛，罗飞飞，贾翠静主编. -- 北京：
兵器工业出版社，2015.10
ISBN 978-7-5181-0147-4

I. ①平… II. ①骆… ②罗… ③贾… III. ①平面构成（艺术）—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 235991 号

出版发行：兵器工业出版社

发行电话：010-68962596，68962591

邮 编：100089

社 址：北京市海淀区车道沟 10 号

经 销：各地新华书店

印 刷：冯兰庄兴源印刷厂

版 次：2015 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印 数：1 - 3000

责任编辑：陈红梅 杨俊晓

封面设计：赵俊红

责任校对：郭 芳

责任印制：王京华

开 本：787×1092 1/16

印 张：8.25

字 数：200 千字

定 价：45.00 元

（版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换）

前言

平面构成与色彩构成、立体构成共同搭建了三大构成体系，是艺术设计相关学科门类的基础必修课程。平面构成是造型设计中的一项基础内容，是一种最基本的造型活动。所谓“平面”是指造型活动在二维空间中进行；所谓“构成（Composition）”是将造型要素按照某种规律和法则组织、建构理想形态的造型行为，是一种科学的认识和创造的方法。构成在造型艺术领域里还有组织、建造、结构、构图、造型等含义。概括来讲，就是在二维平面内创造理想形态，或是将既有形态按照一定法则进行分解、组合，从而构成理想形态的造型设计基础课程。

本书在写作中既吸收了传统平面构成的思想精髓，又注重对学生创意思维、审美能力、创造潜能的开发。书中对审美方法、观察方法和训练重点等分别加以阐述，并通过大量以自然形态为主的范图展示，帮助学习者理解构成设计的基本方法。全书形象生动、通俗易懂，适合艺术设计类专业在校学生阅读，可作为高等院校、高职高专教材或培训教材。

使用本书的过程中，可以配合教学活动以增强科学性和合理性，遵循知识理论讲授的循序渐进、强调理论同实践相结合的原则。教师可结合当下先进的数字多媒体技术，丰富教学手段的多样性，如通过视频演示、经典作品赏析、小组讨论和同学互评、教师总结、作业点评等方法进行教学实践。

本书由北京工商大学嘉华学院的骆媛、新疆职业大学的罗飞飞和潍坊科技学院的贾翠静担任主编，绥化学院的张智昊和成都艺术职业学院环境艺术设计学院的边艳担任副主编。其中，骆媛编写了第一章，罗飞飞编写了第二章，贾翠静编写了第三章，张智昊编写了第四章，边艳编写了第五章。本书由骆媛制定大纲和统稿。本书的相关资料和售后服务可扫描封底的微信二维码或与 QQ（2436472462）联系获得。

由于种种原因，本书欠缺之处在所难免，望同行师长和读者予以谅解和指教。

编者

2015 年 8 月

目 录

第一章 平面构成概述	1
第一节 平面构成的概念与发展史	2
第二节 平面构成特征、用途与学习意义	6
第二章 基础构成	10
第一节 平面构成的基本要素	11
第二节 平面构成的工具与材料	28
第三章 平面构成的骨格与基本形	29
第一节 平面构成中的骨格	30
第二节 骨格构成在平面设计中的应用	35
第三节 平面构成的基本形	39
第四节 空间与基本形	49
第四章 平面构成的基本形式法则	57
第一节 重复构成	58
第二节 近似构成	75
第三节 渐变构成	78
第四节 特异构成	83
第五节 发射构成	87
第六节 对比构成	95
第七节 密集构成	100
第五章 形式美的规律	105
第一节 变化与统一	106
第二节 对比与调节	108

第三节	对称与均衡	110
第四节	比例与尺度	116
第五节	节奏与韵律	120

第一章

平面构成

概述

- » 平面构成的概念与发展史
- » 平面构成特征、用途与学习意义

第一节 平面构成的概念与发展史

一、构成的概念

构成有“形成”和“组成”两种含义，包括自然的形成和人为的创造。构成是指两种以上的单元重新组合成为一个新的单元。同时，构成具有哲学和科学的含义，有通过对世界诸要素的分解与组合，使新的功能显现之意。构成又是一种研究形态构成的科学，研究如何创造形象，形与形之间怎样组合，以及形象排列的方法。在近现代设计领域，构成又是一种造型概念。我们说的构成，就是要利用各种可能性，按照一定的秩序与法则，从不同的角度对基本形作排列组合，从而产生一种新的视觉形态（图 1-1）。从广义上讲无论是具象形、抽象形（图 1-2）、几何形、自然形，只要符合这些组合法则都可以称之为构成。

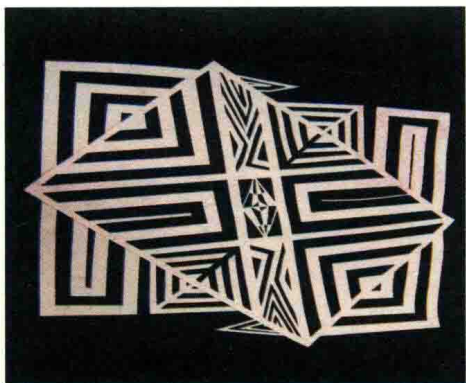

图 1-1 分解与重构

图 1-2 抽象形构成

二、平面构成的概念

平面构成、色彩构成和立体构成，被称为三大构成，是“形态构成学”的主要内容。所谓平面，是与立体相比较而言的，它主要研究长和宽两维空间的造型问题。构成在这里是指把平面设计中所需要的诸要素，按照形式美的法则，进行“分割”、“组合”（图 1-3），从而形成一个新的、适合需要的视觉形态。平面构成是一种视觉形象的构成，它的研究内容主要有：在平面设计中如何创造形象，怎样处理形象与形象之间的联系，如何掌握美的形式规律并按照美的形式法则构成设计中所需要的图形，从而培养设计人员的审美能力，提高其创造形象和构成的能力（图 1-4 ~ 图 1-7）。

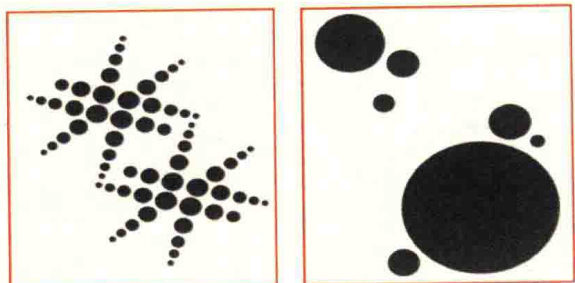

图 1-3 按照形式美法则分割、组合构成的新形态

图 1-4 平面构成在日常设计中的应用

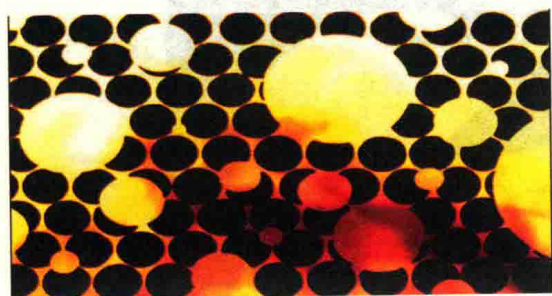

图 1-5 简洁概括地表现生活中丰富多样的形象

图 1-6 抽象形态元素的构成训练

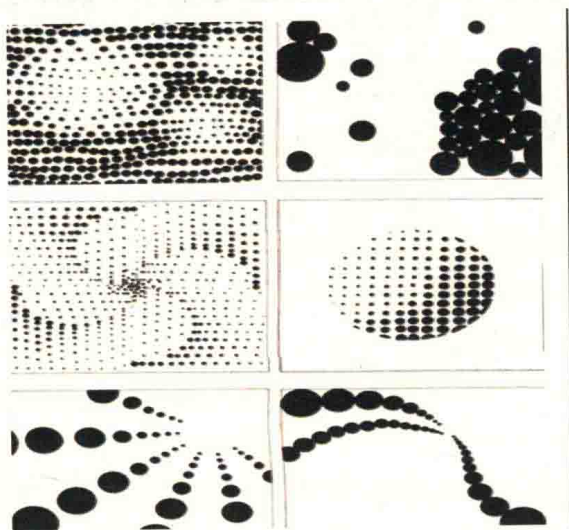

图 1-7 点、线、面有节奏、有规律的构成

三、平面构成的发展史

18 世纪末到 19 世纪初，西方完成了工业革命，揭开了近代文明史的序幕。大机器、大生产的出现，铁路运输和商业的空前发展。城市的迅速扩张，工商贸易活动的日益繁荣，使工艺美术与纯绘画的分离成为必然。

平面构成就起源于这一时期造型艺术运动中的构成主义，其中最具代表性的是第一次世界大战期间和战后初期的俄国构成主义运动。这一时期构成主义的发展还处于相对独立的阶段，对世界设计运动的影响也相对有限。俄国构成主义大师李西斯 1920 年到波兰讲学时，波兰设计师亨利克·伯利维深受其影响，并于后来开创了“麦查诺—法可图拉理论”，主张用基本的几何构成原理进行平面设计，亨利克·伯利维的设计带有明显的数学计算和几何构成特点。欧洲其他国家也同样受到俄国构成主义的影响。李西斯的海报《红楔子攻打白色》如图 1-8 所示。

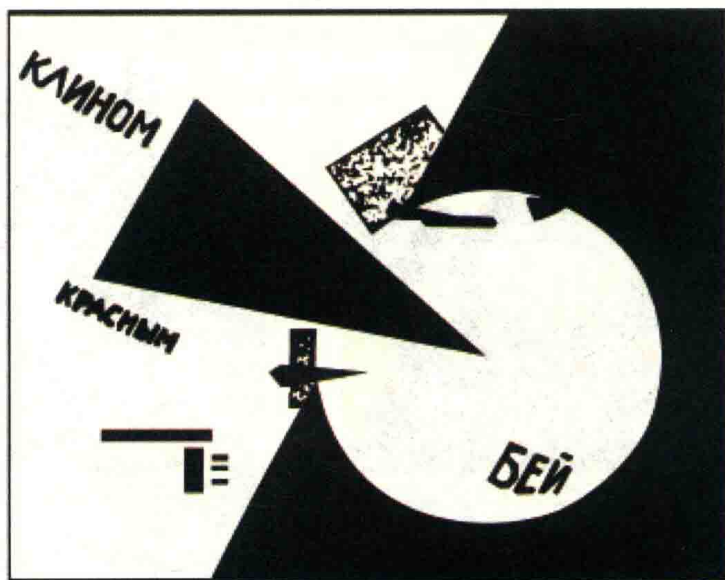

图 1-8 李西斯的海报《红楔子攻打白色》

19 世纪后期，被称为“现代设计之父”的拉斐尔前派画家莫里斯，首先在英国掀起了“工艺美术运动”，成为后来设计运动的萌发点。1907 年，由德国外交官、建筑师穆特修斯等人成立了“德意志制造联盟”。在“德意志制造联盟”的影响下，德国产生了一批新型的设计师，建筑师格罗皮乌斯便是其中之一。1919 年 4 月 1 日，在格罗皮乌斯的倡导下，德国成立了世界上第一所培养现代设计人才的学校——“德国国立魏玛包豪斯学院”（包豪斯由德语“Hausbau”颠倒而成，意思是房屋建造）。

包豪斯由倾向于纯艺术的萨克逊大公艺术学院和倾向于纯应用艺术的萨克逊大公工艺美术学院合并而成，其主要系科有建筑、雕塑、绘画、应用美术、陶瓷、纺织、工业美术设计和印刷等，所以它是一所与工业生产相结合的建筑及实用艺术设计学校。包豪斯的设计思想归纳起来有三点：一是艺术与技术的统一；二是设计的目的是为人而不是为产品；

三是设计要遵循自然和客观的法则规律。格罗佩斯认为：“工业时代需要具备充分的能力，来运用所有科学、技术、知识和美学的资源，创造一个能够满足人类精神与物质双重需要的新环境，并提倡艺术与技术的统一”。包豪斯聘请当时的一些艺术家如伊顿、康定斯基、克利、蒙德里安、布劳恩等担任教师，同时也聘请工厂里的技师对学生进行双轨制教学，使培养出来的学生成为既有艺术素养，又有科学技术和实用头脑的设计师。包豪斯的学科设置，抛弃了纯艺术与实用艺术的分界观念，要求学生参加社会实践活动，而不是脱离社会。

包豪斯的这种教育思想对当时手工业生产占统治地位，艺术与技术分离的时代是一种挑战，包豪斯在自己的实践过程中逐步形成了自己的教育思想和设计体系。他们认为艺术和科学一样，可以分解成最基本的元素来进行分析。物质可分解成分子、原子、电子等，绘画艺术可分解为最简单的点、线、面等形体以及空间色彩各元素来进行分析和研究。在基础课训练中，开始只给学生材料，而不给任何工具，不讲解，不给方法，由每个人自由发挥，促使自己思考，不依赖条件，充分发挥学生的想象力和创造力，锻炼学生独立思考的能力。不论用什么材料制作任何东西，衡量作业的标准是花最少的人力、物力，达到最好的效果。

包豪斯在论述构成原理和造型原理上都有独到的见解，对人体工程学、美学、心理学、材料学都有所研究。这些教学体系形成了包豪斯风格（图 1-9、图 1-10），这种风格和理论对世界各地的设计教育产生了重要的影响，并在不断的发展中更加完善。在这一时期，康定斯基在包豪斯的教学笔记《点线面》成为学生的必读教材。

图 1-9 1923 年包豪斯展览招贴画

图 1-10 包豪斯版面设计

早在 20 世纪 50 年代，中国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。由于当时我国经济落后，设计在教育界根本不受重视。而此时，美国、荷兰、瑞士、匈牙利和日本等国却接受了包豪斯的设计思想，使设计界和工业界发生了巨大的变化。70 年代末，随着我国的改革开放，以及经济的发展、科技的进步、艺术的繁荣，包豪斯的设计教育思想和意识在我国开始受到重视，平面构成现成为我国现代设计教学的基础课程之一。

第二节 平面构成特征、用途与学习意义

一、平面构成的特征

平面构成不以表现具体物象为目的，而以反映自然现象运动变化的规律性为目标，具有以下六个特征：

1. 平面构成以直觉为基础

平面构成不是简单地摹仿具体事物形象，而是以直觉为基础，把自然界中的事物，用简单的点、线、面进行分解、组合、变化，反映出客观现实所具有的运动规律，并运用到平面设计之中（图 1-11）。

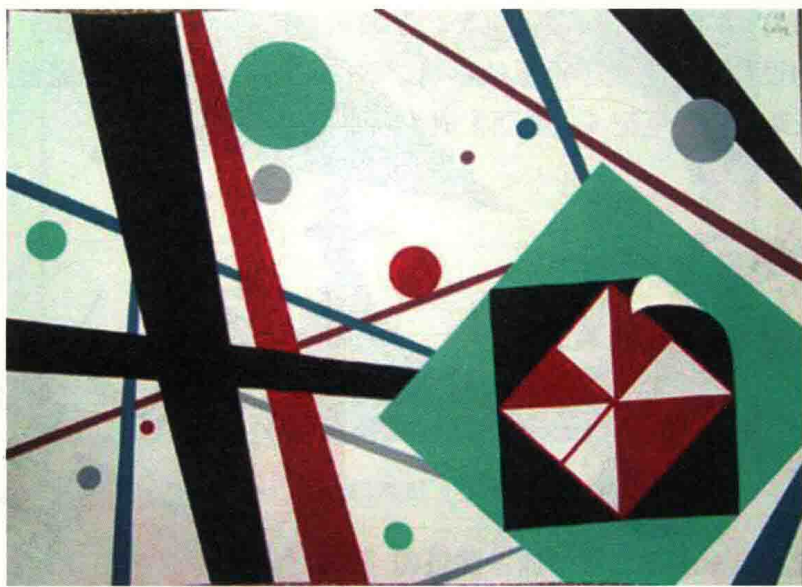

图 1-11 平面设计作品

2. 平面构成是一种高度自觉的、理性的、有意识的再创造过程

平面构成首先要对构成的基本要素加以理性分析，然后以一定的数学、逻辑原则进行排列、组合，创造新的构成形式（图 1-12、图 1-13）。这是一种以有限的要素创造无限变化的方法。平面构成运用构成原理进行分解、组合，通过视觉语言对人的心理状态和生理状态产生影响，使人产生紧张、平静、松弛、刺激、喜悦、痛苦、茫然等不同的视觉和心理反应。

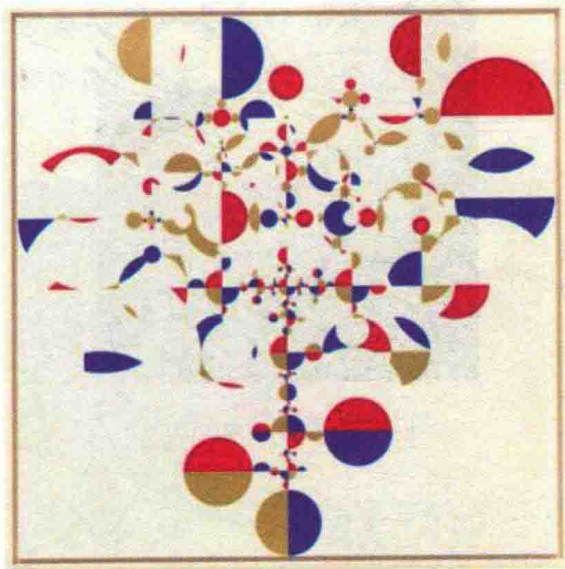

图 1-12 理性地有意识地创造图形

图 1-13 有规律地创造图形

3. 平面构成具有规律性

平面构成由两部分组成，即基本形与骨格。它的规律性包括重复、近似、渐变、发射、特异、密集、对比等（图 1-14）。

现代设计不同于手工业生产时期的设计，在造型形式上，它运用的是抽象的几何形态。这种抽象形态，有利于机械化大规模的工业生产以及生产效率的提高。它注重产品的设计功能，充分发挥物质材料本身所具有的造型和美感，利用物质的特性，在产品的可塑性、光泽、硬度等方面使抽象的形态更富有表现力，并在审美上达到了明快、舒适、流畅、简洁的艺术效果，使人们从物质到精神上都能获得一种抽象的构成的美感（图 1-15）。

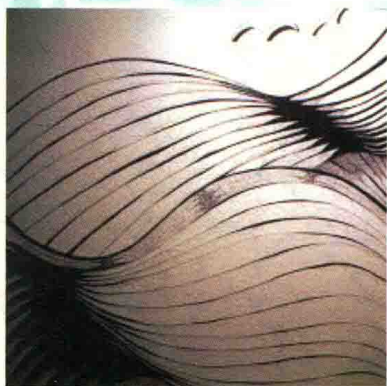

图 1-14 基本的概括元素

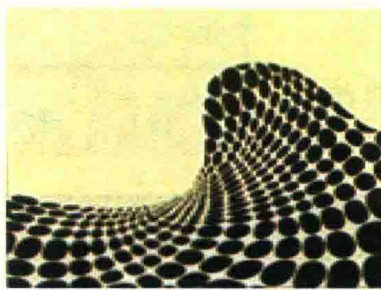
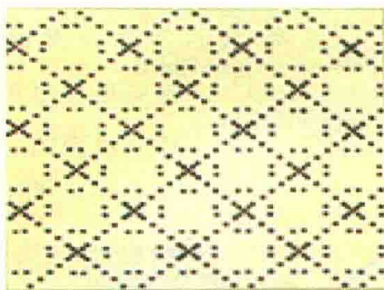

图 1-15 构成的美感

4. 平面构成具有三维立体空间的表现性

平面构成突破传统几何图案中的平面视觉空间，增强画面的起伏错视效果。在构成中利用数量等级增长、位置的远近聚散、方向的正反转折、图底的正负变化等手段，表现具有超越时间和空间的图形，这就是平面构成所追求的三维立体的视觉空间效果（图 1-16、图 1-17）。

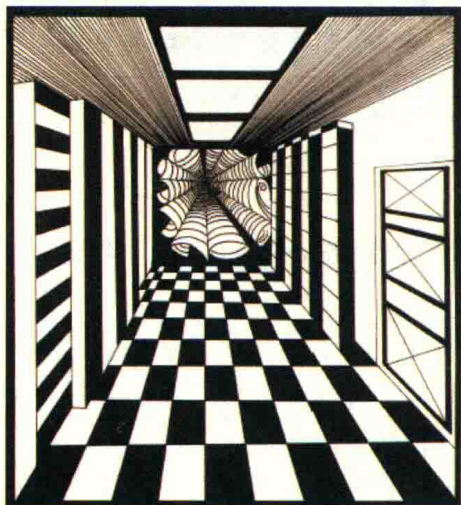

图 1-16 三维立体的超越时间效果

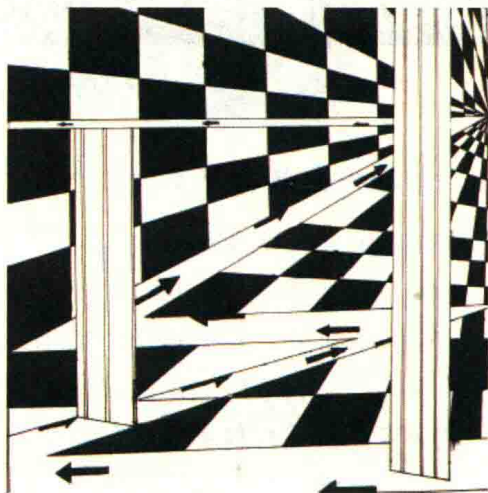

图 1-17 三维立体的超越空间效果

5. 平面构成具有明显的数学美和秩序美

平面构成利用的是抽象的造型形态，因此它所创造的画面形式具有数学的美、秩序的美（图 1-18）。

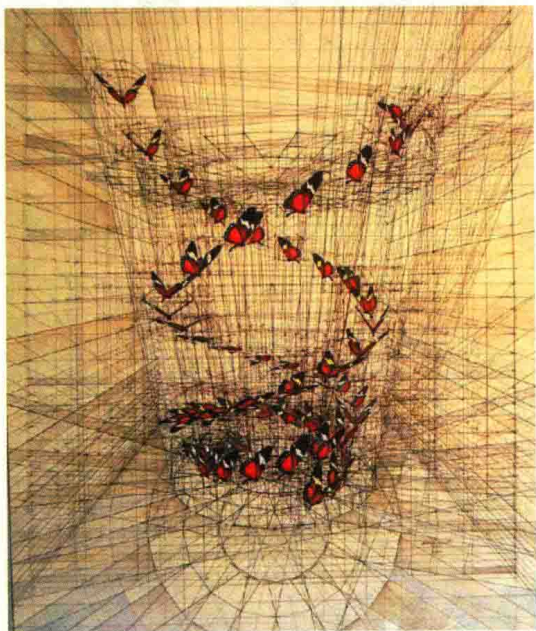

图 1-18 平面构成中的秩序美

二、平面构成的用途与学习意义

平面构成力求从点、线、面这些单个的视觉元素开始，通过构成训练让我们熟悉设计的“字”和“词”，然后用材料和质感丰富视觉的感受，通过构图、形式美法则、视觉心理等，去研究各种元素组合的形式和效果。构成的训练是设计的基础。

平面构成只要解决两大问题：①设计者对形态的认识与再创造；②学习和把握视觉语言的基本规律及应用。

第二章

基础

构成

- » 平面构成的基本要素
- » 平面构成的工具与材料

第一节 平面构成的基本要素

一、点的构成

(一) 点的概念

在几何学上，点是没有大小、方向，仅有位置的。在造型设计上，点却是有形状、大小和位置之分。就大小而言，越小的点作为点的感觉越强烈。在平面构成中，形态构成要素之一的点是造型艺术中最小的构成单位（图 2-1）。

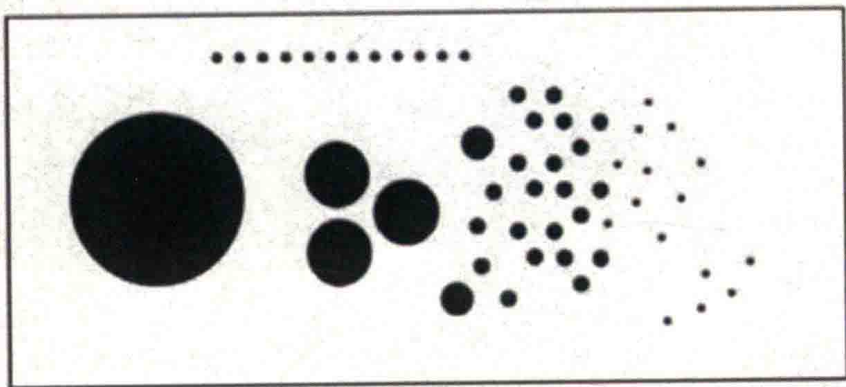

图 2-1 平面构成中的点

在平面构成中，点的概念是相对的，它在对比中存在，通过比较来显示。一个圆的形象，在小的框架里显得大，在巨大的框架里就会显得小。因此，点的概念是由相互比较的相对关系决定的（图 2-2）。

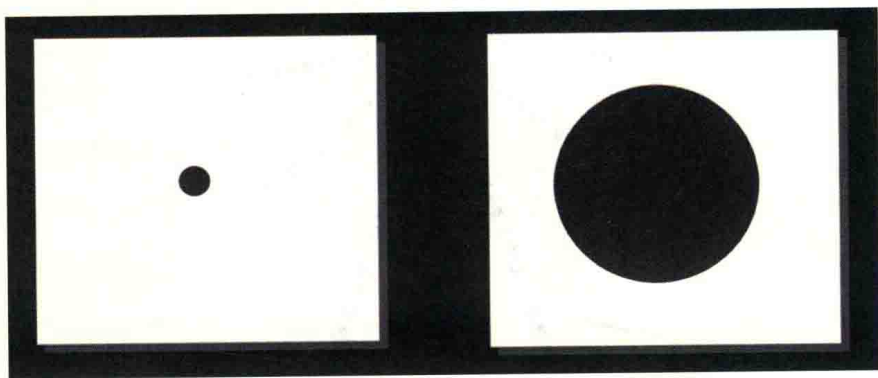

图 2-2 点的相对性