

全国“十二五”规划精品教材

主编 王彩红 刘高峰

平面构成

PINGMIANGOUCHENG

印刷工业出版社

全国“十二五”规划精品教材

平面构成

PINGMIANGOUCHENG

主 编	王彩虹	刘高峰		
副主编	张亚敏	吴良勇	赵 军	
	马 冬	陈 放	劳易超	
编 委	季 慧	王家晏	姚佩伶	张 鹤
	高广宇	张潇月	张 蕾	石丽君
	陈 辉	张 玫	胡延辉	

印刷工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 王彩红, 刘高峰主编. — 北京 :
印刷工业出版社, 2013.8
ISBN 978-7-5142-0891-7

I. ①平… II. ①王… ②刘… III. ①平面构成 (艺术) IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第168583号

平面构成

王彩红 刘高峰/主编

责任编辑: 蔡亚林

执行编辑: 冯小伟

责任校对: 岳智勇

责任印制: 张利君

责任设计: 张 羽

出版发行: 印刷工业出版社 (北京市翠微路2号 邮编: 100036)

网 址: www.keyin.cn www.pprint.cn

网 店: pprint.taobao.com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京全海印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

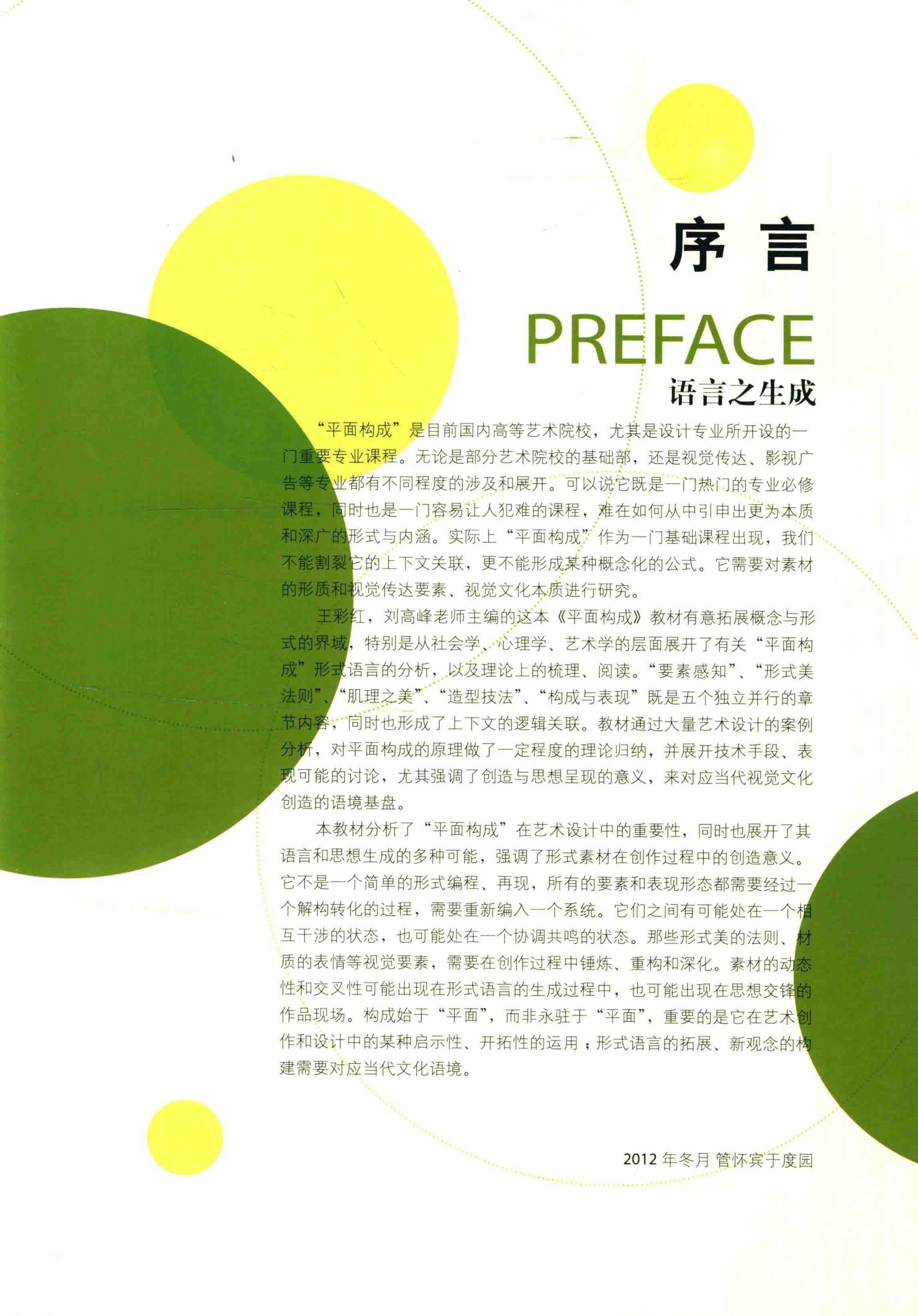
字 数: 156千字

印 张: 6.25

印 次: 2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

定 价: 42.00元

I S B N: 978-7-5142-0891-7

序 言

PREFACE

语言之生成

“平面构成”是目前国内高等艺术院校，尤其是设计专业所开设的一门重要专业课程。无论是部分艺术院校的基础部，还是视觉传达、影视广告等专业都有不同程度的涉及和展开。可以说它既是一门热门的专业必修课程，同时也是一门容易让人犯难的课程，难在如何从中引申出更为本质和深广的形式与内涵。实际上“平面构成”作为一门基础课程出现，我们不能割裂它的上下文关联，更不能形成某种概念化的公式。它需要对素材的形质和视觉传达要素、视觉文化本质进行研究。

王彩红，刘高峰老师主编的这本《平面构成》教材有意拓展概念与形式的界域，特别是从社会学、心理学、艺术学的层面展开了有关“平面构成”形式语言的分析，以及理论上的梳理、阅读。“要素感知”、“形式美法则”、“肌理之美”、“造型技法”、“构成与表现”既是五个独立并行的章节内容，同时也形成了上下文的逻辑关联。教材通过大量艺术设计的案例分析，对平面构成的原理做了一定程度的理论归纳，并展开技术手段、表现可能的讨论，尤其强调了创造与思想呈现的意义，来对应当代视觉文化创造的语境基盘。

本教材分析了“平面构成”在艺术设计中的重要性，同时也展开了其语言和思想生成的多种可能，强调了形式素材在创作过程中的创造意义。它不是一个简单的形式编程、再现，所有的要素和表现形态都需要经过一个解构转化的过程，需要重新编入一个系统。它们之间有可能处在一个相互干涉的状态，也可能处在一个协调共鸣的状态。那些形式美的法则、材质的表情等视觉要素，需要在创作过程中锤炼、重构和深化。素材的动态性和交叉性可能出现在形式语言的生成过程中，也可能出现在思想交锋的作品现场。构成始于“平面”，而非永驻于“平面”，重要的是它在艺术创作和设计中的某种启示性、开拓性的运用；形式语言的拓展、新观念的构建需要对应当代文化语境。

CONTENTS

目录

第一章 要素感知 /1

第一节 自然之美 /2

第二节 要素关系 /3

第三节 形态凝练 /6

第二章 形式美法则 /9

第一节 对比与调和 /10

第二节 节奏与韵律 /18

第三节 分割与比例 /19

第四节 留白与方向 /20

第五节 对称与均衡 /22

第三章 肌理之美 /25

第一节 视觉肌理 /26

第二节 触觉肌理 /36

第四章 造型技法 /43

第一节 单元形的繁殖构成 /44

第二节 重复构成 /50

第三节 渐变构成 /53

第四节 发射构成 /56

第五节 特异构成 /60

第六节 矛盾空间 /63

第七节 解构与重构 /73

第五章 构成与表现 /79

第一节 风格化 /80

第二节 情境营造 /87

后记 /93

致谢 /94

第一章

要素感知

教学目的

培养学生留意观察身边日常事物细节的习惯，感悟自然界中存在的奥妙与神奇，帮助学生建立正确观察事物的方法。

教学要求

从自然界中找出构成的点元素、线元素和面元素，并能对复杂形态进行相应的概括和凝练。

本章重点

在具体情境中点要素和面要素的概念界定及三要素间的相互变通。

第一节 自然之美

点、线、面就隐藏在奇妙的大自然中，只是需要你带着一双智慧的眼睛去发现。因此观看成为进行一切艺术创造活动的第一步。那么“看什么”和“怎么看”就体现出了它的重要性。只要你一睁开眼睛，视觉对象便呈现在你的眼前。但看到并不能说明看见，成语“熟视无睹”正是对这一现象的最好印证。看见包含着两个层面：一是看的行为本身，体现为观看的方式和观察的视角；二是观后感，体现为人是否从所视对象上获得某种程度的认知与理解。

看什么？每个人自己的兴趣点是最佳答案。

图1和图2是笔者在校园内拍摄的雪景小品。校园内满目银装素裹颇为壮观，皑皑白雪中依稀透露的绿色深深打动了我，霎

时间对顽强的生命力肃然起敬，忍不住拿起相机记录下这动人的瞬间。如果说图2属于以情动人的话，那么图1则属于妙趣横生型。堆砌在枝条上的白雪仿佛一只觅食的蚕宝宝，而枯萎的枝叶正在向人们展示它凋落枝头前最后的精彩。看自己想看的事物，看触动你内心的事物，这样你才算得上是真正的看见。怎么看？龙生九子，各有不同。我们每个人来自不同的家庭，有不一样的出身，过着不同的生活，对外界事物自然会产生不同的认知。这也就决定了不同的人观看事物的方式和视角也各不相同。那么我们怎样让他人知道自己是怎么看的呢？答案很简单——关注度。假如你自己是导演，你是要给你的主角来一个大特写，还是将其置身于大场景中的某个小角落里？

图1

图2

练习一

作业要求：运用照相机拍下自己感兴趣的物象。

作业数量：6 张

建议课时：3 课时

作业提示：这个练习要注意避免盲目按下快门，拍摄者必须要明确自己所拍对象的诉求点。

第二节 要素关系

点、线、面的概念是相对的。初学者对线和面的概念会相对比较清晰，但点和面的概念却容易混淆。一般来说，面积较小的可称为点，点按一定方向的连续排列形成线，点放大可形成面。但是在实际作图过程中，判断该视觉对象是否为点由它所处的相对环境和观看的视阈来决定。笔者经常在课堂上讲这样一个例子：一人站在大楼前，当你和这人处在同一视平线上，如相距 200 米观看他时，你就会觉得人物是一个长条，人物可

定义为线；同一人物，你从 2 米的距离观看时，你会觉得人物是一个长形宽面，人物可定义为面；还是同一人物，当你从 20 楼观看时，你会觉得人物是一个小点，这时的人物你可以定义为点。所以点、线、面的界定是有前提条件的。

建立画面整体观，理解与把握好视距大小与画面取景大小之间的相互关系，对于正确理解点、线、面三要素及相互之间的关系起着重要的作用。

1. 点

点是造型语言的基本要素之一，在自然界，形态形形色色复杂多样，只要用简化的观察方式去看待它，便可概括成一个点。图 3 中每一只鸭子和游船我们都可以把它们看

成是点元素。因为该画面中给定的视距较远，取景范围也相对较大，鸭子和船在整个画面中所占面积相对较小，所以可以把它定位为点。

2. 线

实线不难理解也容易观察到,图3中西湖堤岸和漂浮的动物栖息棚则是属于粗细不同的实线。难以把握的是虚线,点与点的相互靠近则可形成虚线。简单说是对就近原则和同化效应的运用。所谓就近原则就是相互

之间物理距离比较小的容易形成一个整体,而同化效应就是体积相近的物体容易形成一个群体。如图3所示游动中的鸭子和白天鹅的相互距离靠得比较近,体积也差不多,所以可以形成一条虚折线。

3. 面

定义画面中的一个元素是否为面,取决于该元素在整个画面中所占面积的大小,通常情况下视距近取景范围小容易形成面。大量点的聚集可形成面,大量线的聚集与排列也能形成面。图3中众多树枝交织在一起

便形成了一个面。

图4至图7希望能够帮助同学们理解与发现自然界中存在的要素。图4属于点构成,图5和图6属于线面构成,图7中包含点线面三个要素的综合构成。

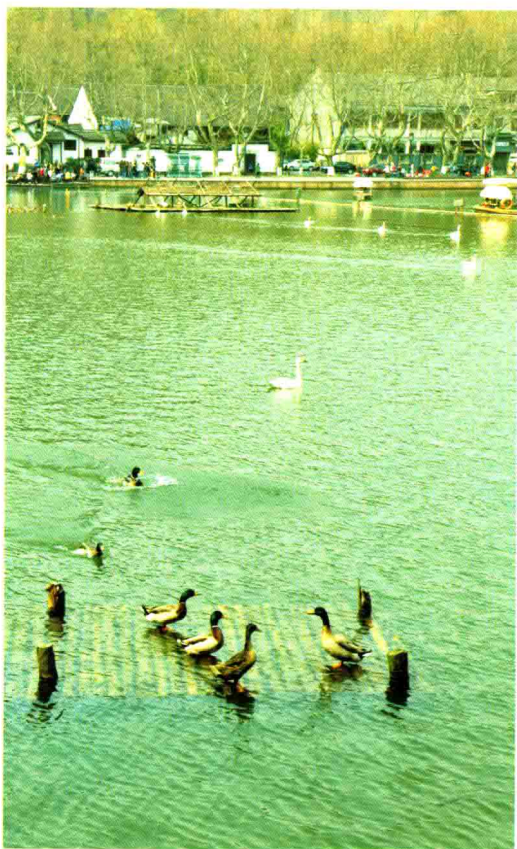

图3

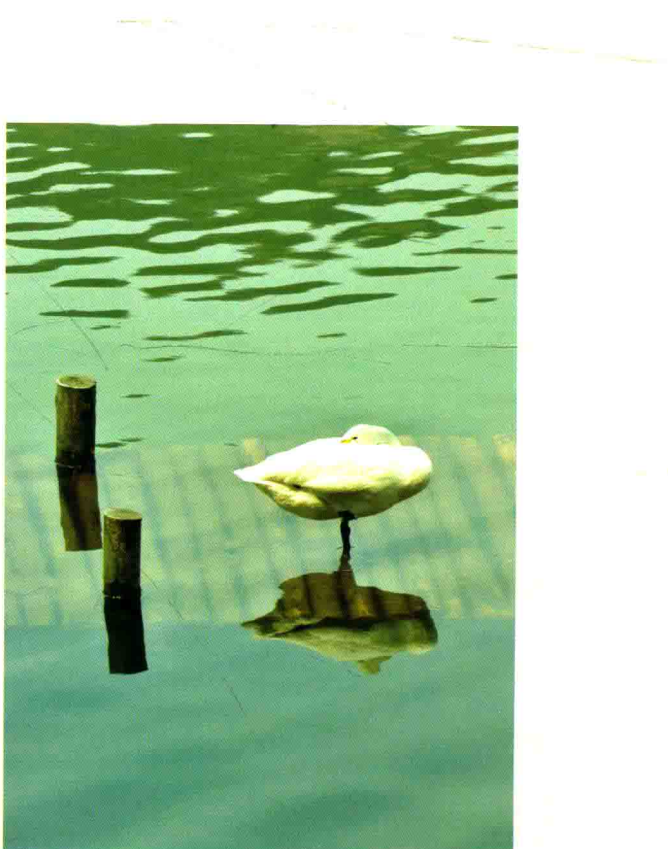

图4

图5

图6

图7

练习二

作业要求：运用照相机镜头寻找存在于自然界中的点、线和面元素。

作业数量：点元素 6 张、线元素 6 张、面元素 6 张

建议课时：3 课时

作业提示：这个练习要求拍照者明确点与面的区分，找到点、线、面三要素之间的转化关系，如点的线化或线的面化。

第三节 形态凝练

在教学过程中，常常会听到学生说“我想要那样的效果可就是画不出来”，“艺术来源于生活却高于生活”。初学者听到这句话往往会觉得那是传说中的箴言，根本无法理解。艺术从来就不是一味简单的模仿，而更应该是一种凝练与升华。在二维平面世界中无论是具象形态还是抽象形态，都要求画者对所视对象进行特征性的把握。如果你追求面面俱到，有可能会适得其反。比如我

们画一头牛，只要有牛角在，不用画出牛身上数不清的毛，人们也知道你画的肯定是牛而不是羊。所以对既有形态的特征性凝练成为从事一切艺术活动的一个重要节点。现代主义艺术家凡·杜斯博格（Theo Van Doesburg）的分解步骤图（图8）清晰地诠释了他是如何对一头素描的牛进行概括与提炼，并最终呈现出几何形态作品的全过程。

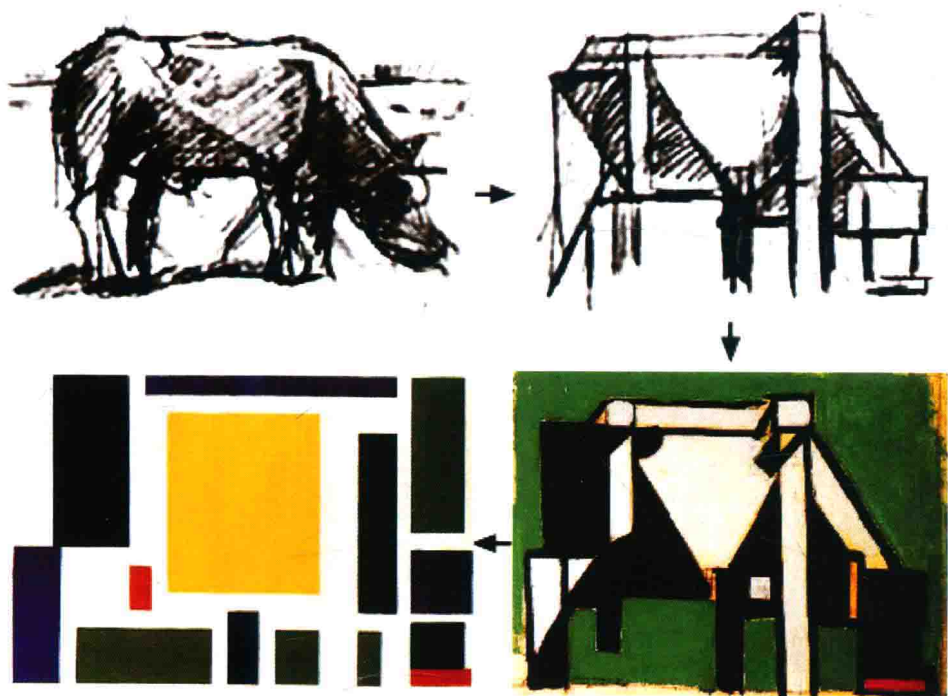

图8

图9是艺术大师毕加索的作品《公牛》，步骤过程图中更多体现出毕加索在创作过程中是怎样进行思考的，从而进一步帮助大家进行更好的学习与理解。

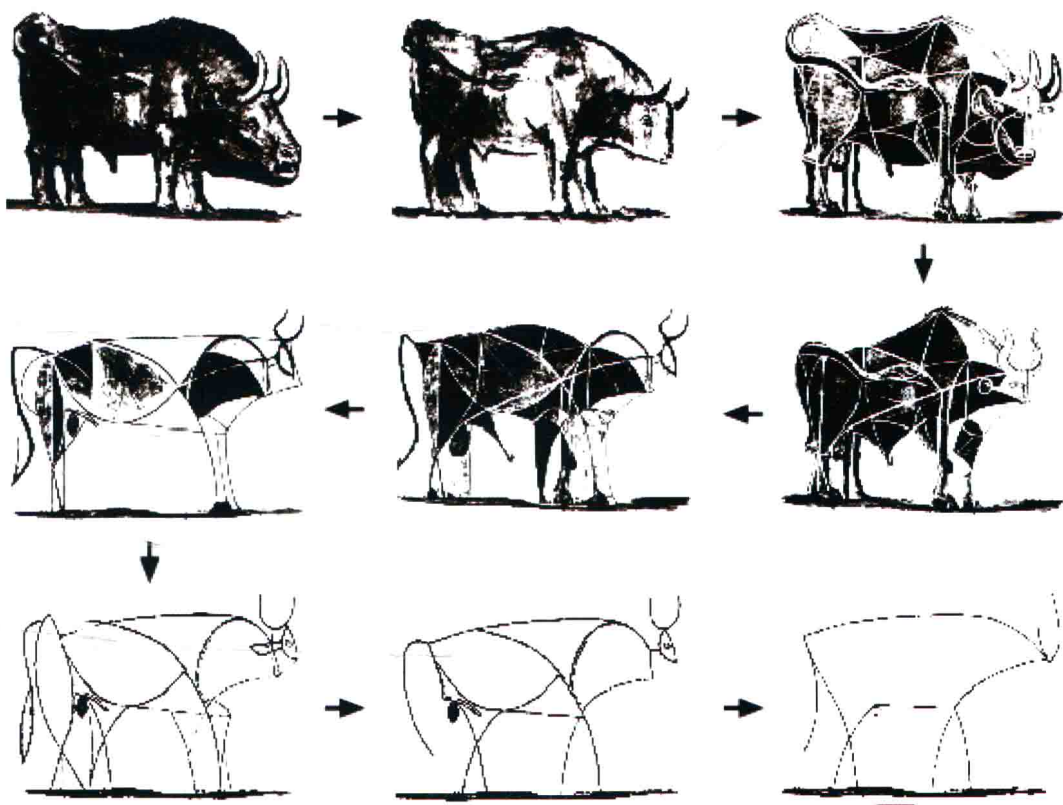

图9

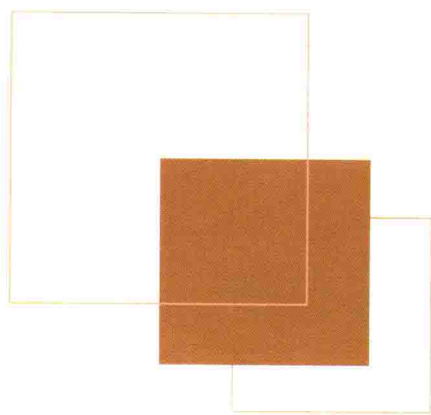
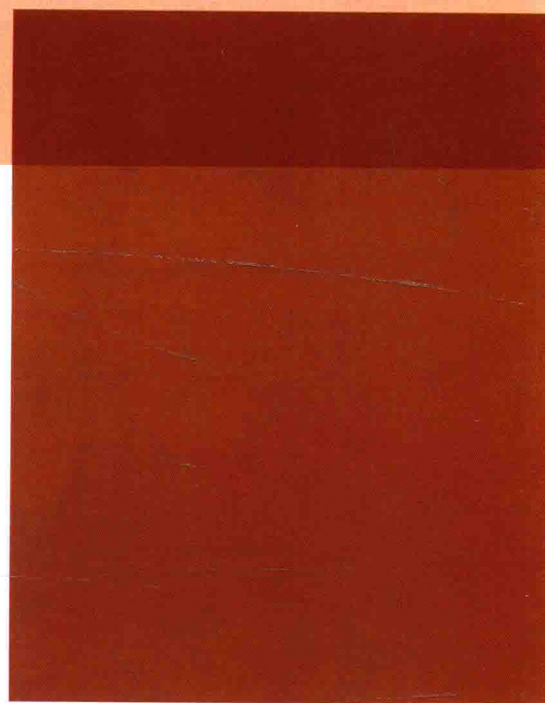
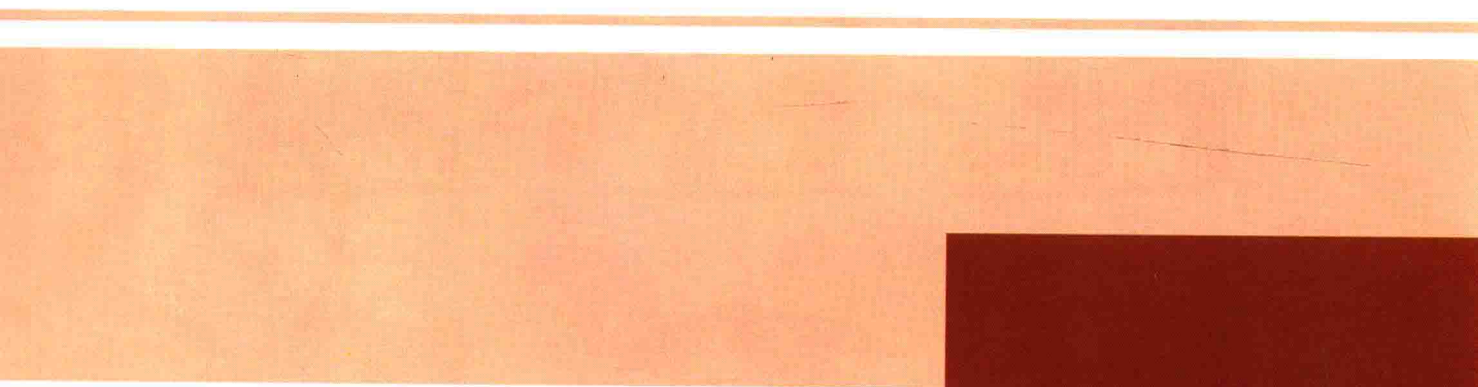
练习三

作业要求：找一幅古典油画作品，完成4个步骤的作品凝练分析图。

作业数量：1张

建议课时：3课时

作业提示：这个练习对视觉对象的结构特征把握度要求较高，要抓住关键点、代表性的特征部位和动态规律。

第二章

形式美法则

教学目的

通过本章内容的学习,学生树立正确的审美观,对作品的良莠具备一定的判断能力。

教学要求

运用各项法则进行点、线、面元素的分项及综合性训练,切实掌握形式美法则。

本章重点

综合有效地运用各项形式美法则,对作品要有整体的场性把握。

第一节 对比与调和

■ 对比

在平面构成中，对比指物象在形态、明暗、质地、数量等相反的两个要素排列或组织在一起并强调其差异性，视触感强烈鲜明而仍有统一感的现象。处理对比关系时，视觉要素各方面要有主次并相互烘托，处处对比则会失去对比效果。

■ 调和

在平面构成中，调和是指画面中两个或两个以上的构成要素之间彼此在形态、明暗、质地等方面具有基本的共通性和融合性，且皆具有秩序及统一的效果，同时让人有安静及舒适的感觉。

1. 点的对比与调和

在平面构成中，我们把自然界中的形体归纳为几何形体和有机形体两大类。在点的对比与调和练习中，我们可以利用点的大与小、疏与密、虚与实、明与暗进行对比与调和练习，

也可以利用几何形体的不同形成对比、利用有机形体的不同形成对比，还可以利用几何形体与有机形体形成对比效果（图10至图15）。

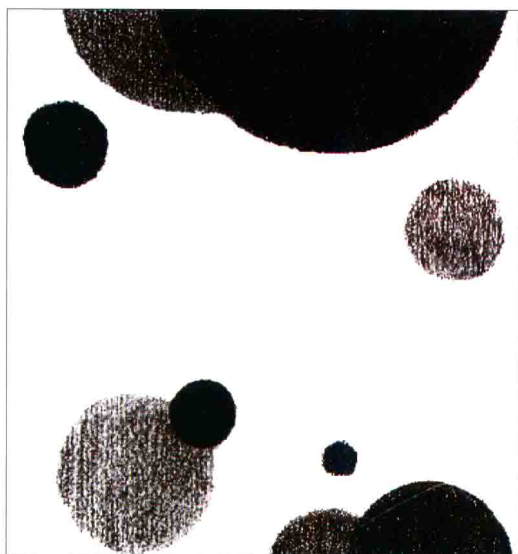

图10 大小对比

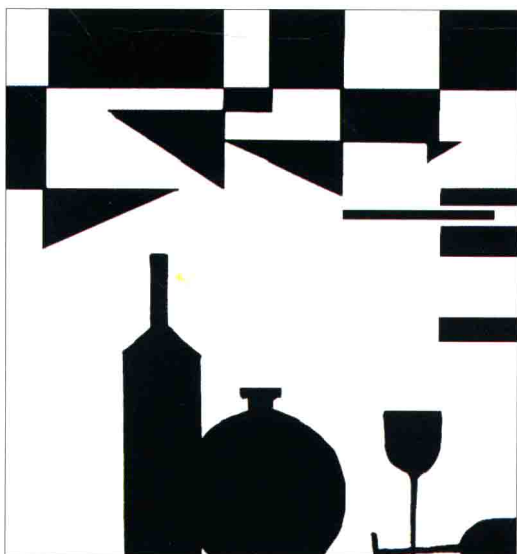

图11 形状对比

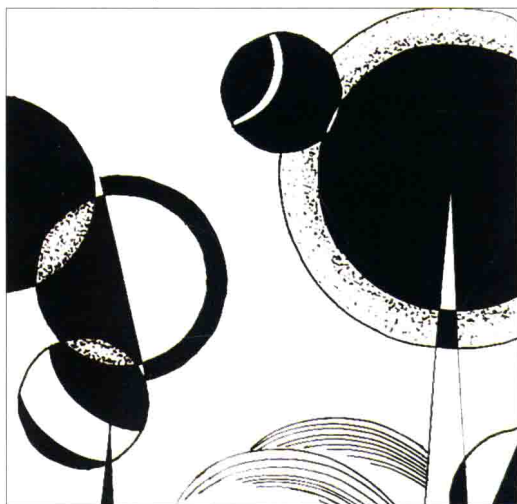

图12 虚实对比

图13 疏密对比

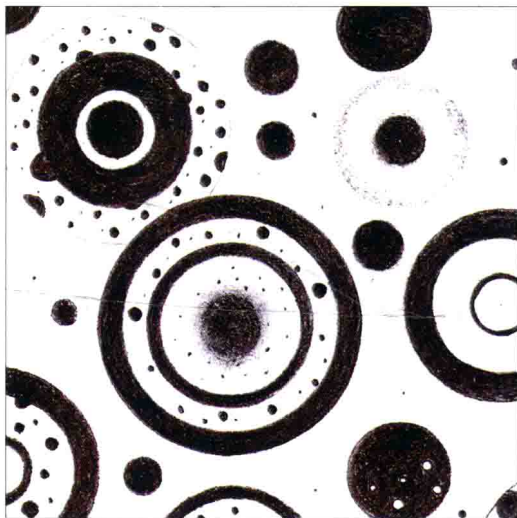

图14 质地对比

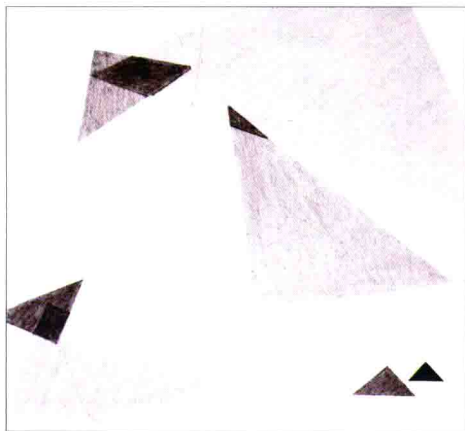

图15 明暗对比

有了对比才会产生错觉。从字面就可以知道所谓“错觉”就是指眼见不为实。视错觉在设计中有效避免或利用有利于构成新颖的设计。等大小的圆形放置在不同的背景色下，

相邻两个圆形呈现以下视觉变化：灰底中的圆明度降低；黑底中的白色圆产生膨胀与前进感；白底中的黑色圆产生收缩与消逝感（图16）。

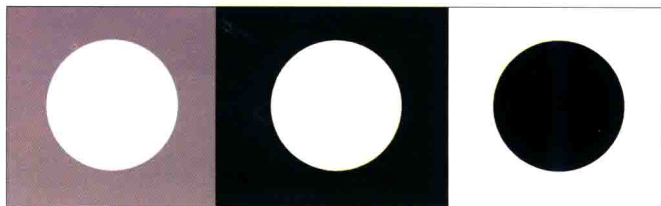

图16