

主编 倪凤祥

构成艺术

平面构成

PLANE FORMATION

新世纪课程改革设计专业系列教材

河南大学出版社

华北水利水电学院图书馆

207969153

J061

N4901

构成艺术

平面构成

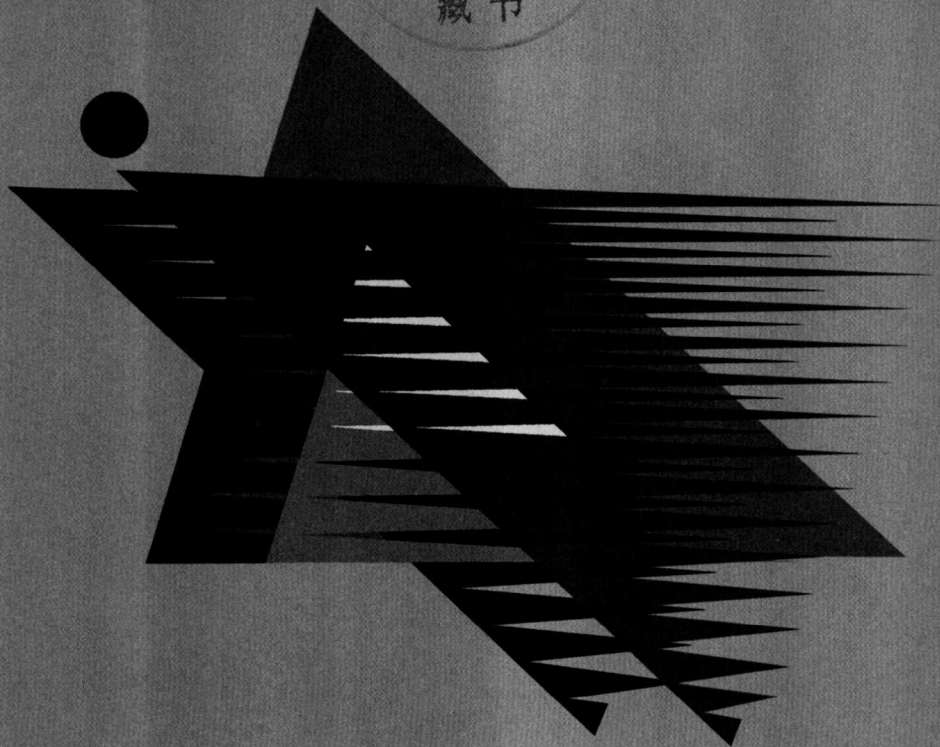
PLANE FORMATION

新世纪课程改革设计专业系列教材

主编 倪凤祥

副主编 李晓鲁 张新词

河南大学出版社

10

796915

图书在版编目 (CIP) 数据

构成艺术 (全3册) / 倪凤祥主编. — 开封: 河南大学出版社, 2004.10
(新世纪课程改革设计专业系列教材 / 王彦发总主编)
ISBN 7-81091-276-3

I. 构... II. 倪... III. 构成学—高等学校—教材 IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 104944 号

书 名 构成艺术·平面构成
主 编 倪凤祥

策 划 王四朋
责任编辑 王四朋
责任校对 田 丁
封面设计 王四朋
版式设计 徐莹莹
责任印制 苗 卉

出版发行 河南大学出版社
地址: 河南省开封市明伦街 85 号 邮编: 475001
电话: 0378-2864669 (行管部) 0378-2825001 (营销部)
网址: www.hupress.com E-mail: bangong@hupress.com

经 销 河南省新华书店
制 版 郑州今日文教印制有限公司
印 刷 河南第一新华印刷厂
版 次 2004 年 10 月第 1 版
印 次 2004 年 10 月第 1 次印刷
开 本 890mm × 1240mm 1/16
印 张 6.5
字 数 209 千字
书 号 ISBN 7-81091-276-3/J·83
定 价 33.00 元

新世纪课程改革设计专业系列教材

编辑委员会

总 顾 问 王明旨 王蕴强

总 主 编 王彦发

主 任 王彦发

副 主 任 赵振乾 马 岭

陈 克 李 勇

曹 阳 杨 刚

任留柱 杨 伟

王四朋

编 委 李广安 汪俊林

郝文勉 张新词

李晓鲁 吴 力

王 雨 马公伟

王福祥 胡国正

宋荣欣 李 一

王令中 袁宝林

史 瑛 魏小杰

付中承 韩惠君

薄清江

本书主编 倪凤祥

本书顾问 辛华泉

总序

王彦发

20世纪90年代以来,随着国民经济的繁荣、人们精神文明和物质文明程度的提升以及教育体制改革的深化,我国学校艺术教育进入了一个新的阶段,美术教育得到快速发展。全国各大综合院校和一些专业院校抓住这一机遇,纷纷开设美术和艺术设计专业,扩大美术招生和办学规模,美术与设计专业在读人数逐年增长。为了适应这一新的发展形势,不少学校院系不惜投入巨额资金改善教学环境和设施。这几年,我们看到一座座高大漂亮的教学楼拔地而起,一个个功能齐全的展厅投入使用,禁不住为我国美术教育发展速度之快感到欣喜。但欣喜之余,我们又不能不承认,同这些最为直观的“硬件建设”相比,同样重要的教材建设却不免显得有些滞后了。

教材是实现一定教学目的的重要工具,是体现教学内容和教学思想的知识载体,也是深化教育体制改革、全面推进素质教育、培养创新人才的重要保证。教材建设的滞后,必然影响我国美术教育事业进一步快速健康的发展。

目前高校美术专业教材的状况,主要存在以下几方面的问题:一是内容陈旧,不能适应现代教育全面提高学生素质的要求;二是编写者各自为战,缺乏统一组织协调,因而不能形成一个完备的教材体系;三是使用混乱、盲目,用书单位抓到什么用什么,在教材和学生之间缺乏明确的对应关系。要想实现我国美术教育从量到质的全面提高,必须下大力气改变这种状况。这套高等学校美术专业教材的编写,就是我们为改变教材建设滞后状况所做的初步尝试。

在河南省高校教材委员会和河南大学出版社的大力支持下,我们于2000年3月在开封召开了高校美术专业教材编写会议,成立了编委会,邀请具有多年创作、设计和教学实践经验的专家参与编写美术与设计各科教材,拟向各高校美术、艺术设计等专业师生和社会上的美术爱好者推荐使用。

这套教材集中了河南大学、郑州轻工业学院、河南师范大学、杭州师范学院、宁波大学、中原工学院、洛阳师范学院等十多所院校的教授、副教授撰稿。他们多是在美术、艺术设计学科领域有突出贡献的专家和学科带头人。这些教材是他们长期以来从事教学与艺术实践的结晶。

与以往同类教材相比,这套教材在内容质量上有新的突破,其突出特点是注重基本素质教育,力求内容新、体系新、方法新、手段新,力求具有科学性、启发性和现代美术教育教与学的适用性。编写体例注重创新能力的培养,更有利于艺术院校学生知识、能力、审美悟性等在内的综合素质的协调发展。在选择大量图例方面,力求更新颖、更能代表时代特点,从而提高学生阅读兴趣并可供借鉴创造。我相信,这套教材的出版,将为培养具有创新精神和创造能力的复合型人才,为提高他们的审美能力和文化素养,开发自身的潜能,促进他们全面发展起到不可估量的作用。

这套系列教材的出版得到了河南省教育厅、河南大学有关领导的高度重视,得到了河南大学出版社的大力支持,在此,我谨代表参与编写的专家学者表示诚挚的谢意!

在美术教育教学不断改革发展的进程中,编写出版这套教材,一定会存在一些不足和有待改进、完善之处,我们期望同行、专家不吝指教。

2003年6月16日

001

前 言

辛华泉

“构成”一词来源于20世纪初期的俄国构成主义运动。第一次世界大战期间和十月革命前后，俄国产生了前卫艺术运动，或称“构成主义运动”、“至上主义运动”。它的产生很快影响到欧美各国的美术界和设计界，尤其是平面设计领域。构成主义的特征是：崇尚工业文明，崇尚机械结构中的构成方式和现代工业材料，并力图广泛地运用于造型艺术和设计中。

1919年，德国著名建筑设计师沃尔特·格罗庇乌斯创立了世界上第一所现代设计学府——魏玛国立包豪斯设计学院，由此开创了现代设计教育的先河。包豪斯倡导的设计教育理念是：1. 艺术与技术的新统一；2. 工业设计的目的是人而不是产品；3. 设计必须遵循自然与客观的法则来进行。按照这一宗旨，包豪斯制定了一套崭新的设计教育模式，并在很短的时间内形成了包豪斯独具特色的教育体系。尽管包豪斯1933年即被德国纳粹关闭，前后仅仅14年的历史，培养的学生也仅有1250名，但是包豪斯的声誉却在现代设计界保持着无法抗拒的魅力。它创立了现代设计的教育观念，奠定了现代设计教育的基础，培养了一大批卓有成就的设计家。它不仅是建筑上的也是现代艺术设计上的一座里程碑。准确地讲，“构成艺术”这一现代设计基础学科，正是始创于包豪斯这所风靡全球的设计学府。

拉兹罗·莫霍西·纳吉，匈牙利构成主义者，1922年加盟包豪斯，他为包豪斯缔造了强大的俄国构成主义思想体系。他作为初级课程主任，始终坚持将构成主义理念付诸教学实践。在他的影响下，包豪斯的平面设计作品充满了几何形式，充满了棱角分明的机械美感。他本人一系列的设计作品，均显示出他对空间的比例分割、色彩的对比调和、抽象的构成方法以及各种线性方向表现的注重。莫霍西·纳吉最大限度地利用了几何图形的全部潜质，并基于“构成”的角度对内部元素进行创造性的重新组合，达到了炉火纯青的地步。与莫霍西·纳吉同时加盟包豪斯的色彩学大师约翰·伊顿和抽象派大师瓦西里·康定斯基均是构成艺术教育的先驱。约翰·伊顿的“色彩学”专著和瓦西里·康定斯基的“点、线、面”专著都为现代设计教育做出了杰出的贡献。

纵观包豪斯的基础课程设置，作为构成艺术内容的平面构成、立体构成和色彩构成，经过近百年的实践检验，已成了包豪斯为现代设计教育作出的最大贡献之一。目前，世界各国设计院校的教学都含有包豪斯教学体系不同

程度的内容。

构成学把对平面和立体结构的研究、材料的研究、色彩的研究以独立的而又互相作用的形式建立在科学的基础之上,因而它的基础设计理念对世界各国的设计教育产生了深远的影响。构成学经过多年的教育实践,正在不断发展中日趋完善。日本的筑波大学已建立以构成研究为主体的学科,并在研究生院进一步研究构成理论。

我国的构成艺术教育始于20世纪70年代末。清华大学美术学院、广州美术学院率先将三大构成作为设计基础课程引入到基础教学中,在很短的时间内,三大构成教学即深入到全国各艺术院校,如今已成为我国现代设计基础教育的重要组成部分。

构成艺术作为设计基础,它的基本内容是研究造型要素及其组合规律。它的目的是通过对形态、色彩、肌理、空间等方面的创造而进行的一种偏重于逻辑思维和创造性思维的有效训练。通过这种训练,学生最大限度地挖掘自己的创造潜能,从而获得丰富的、适应于现代设计的造型艺术知识。可以说构成学中任何一个构成课题的练习都是按照对构成原理进行探讨、思考、启迪创意、开拓设计思维及造型能力培养的过程。因此把过程看得比结果更重要则是构成艺术教育的一大特点。

现代艺术设计教育的基本宗旨是培养具有现代设计意识、现代科技知识和现代设计理念的创造型的艺术设计人才。遵循这一宗旨,基础设计教育的内容应包括造型能力的训练、创造能力的培养、独创性的发掘与持续发展能力的形成等,而构成学正是体现此目的的重要途径之一。因此,它是现代艺术设计教育的必修课程。

2004年8月30日于清华大学美术学院

平面构成

倪凤祥

平面构成是构成艺术的一部分，是区别于色彩构成、立体构成、空间构成、运动构成的一门针对二维平面空间的形态组合构成方式。平面构成的基本定义是：将形态（具象形态和抽象形态）在二维的平面内按照一定的原则（构成原理）进行分解、组合，从而构成理想的形态和组合方式。其核心是研究形态的创造及其组合规律。可以说，平面构成是一种理性的、逻辑的研究形态构成的艺术活动。

平面构成是现代艺术设计专业的设计基础课程。它的主要任务是：通过对二维空间内基本形态的创造和构成原理的学习与掌握，有效地开发学生的创造性思维能力，快速地培养学生的审美能力和判断能力，迅速地提高平面视觉语言的基本造型能力和创造能力，熟练地运用构成法则和表现方法，为今后的专业设计奠定坚实的基础。

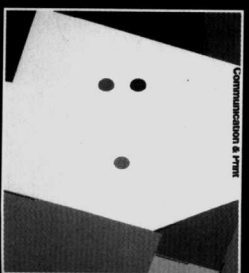
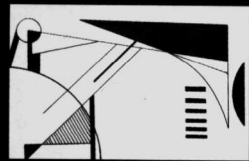
经过国内外许多构成教育专家多年的理论探讨和教学实验，平面构成的内容从构成理念、构成形式的拓展及其构成课题的广度与深度均产生了质的发展。

本书通过对形态要素的探讨和组合形式的构成实验，引导学生掌握平面构成的基本原理，鼓励学生对平面视觉形态语言进行发掘创造。在教学过程中，我们要注重启发式、辨析式、归纳式等多种教学方式，有效地激活和开发学生的创造性思维和创造欲望。我们要注重培养学生独创性的设计品质，引导学生掌握造型艺术形式美法则并能灵活的运用到实际设计中去，最终使学生的造型能力、创造能力和审美能力得到全面的提高。

contents

目
录

总 序 1

前 言 2

第 1 章 平面构成的形态要素 1

第 2 章 平面构成中的形式美法则 11

第 3 章 平面构成的形式 17

第 4 章 国际优秀作品欣赏 73

图例作者索引 95

参考文献索引 96

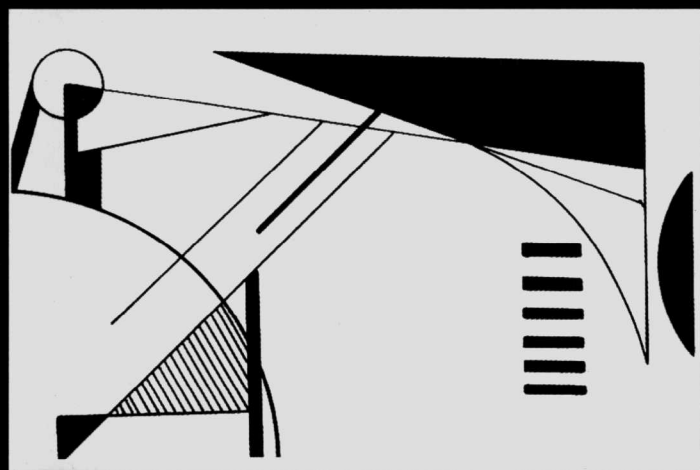
后 记 96

第

1

章

平面构成的形态要素

平面构成中的基本形态要素为：点、线、面，它也是视觉形态的基本元素。

无论任何形态（具象形态、抽象形态）都离不开点、线、面，尤其是平面构成中的形态创造都必然是点、线、面的具体表现。因此，对点、线、面形态要素的基本概念与特性的了解是非常重要的。

一、点

1. 点的概念

从几何学的角度讲，点是线的界限与交叉，点没有大小，只有位置。但从视觉形态角度讲，点是有大小、形状、位置和面积的。而且作为形态要素中的点在平面设计中具有十分重要的作用。康定斯基在他的论著《点、线、面》中阐述：“点在任何艺术领域里都可以找到，所以其内在力量毫无疑问将逐步为艺术学所意识到，点的意义决不可忽视。”

一个点是最简单的构成单位，原本是没有表现力的，但当它作为形态要素时，不仅显示出了它的位置，而且使人感觉到它的内部还具有膨胀和扩散的潜能，并作用于周围空间。若是多个点的排列组合，还可以构成具有一定能量和张力的视觉冲击效果。（图1-1）

2. 点的形态

点的形态分规则的点和不规则的点。规则的点是指几何形中圆点、方点和三角形的点等。不规则的点指自然形、任意形和偶尔形的点等。点将形状、大小、方向、位置、疏密、虚实及排列等元素进行变化则能够改变自身的形象。如：单一的点有集中或凝固视线的作用；两个以上的点并存时，视觉上会产生运动的感觉；点的连续则产生节奏、韵律和方向。又如：点的移动形成了线，点的环绕移动形成了圆，点的集聚形成了面，点的疏密变化形成了凹凸立体感等。不同的点和不同的组合形式可以构成不同的视觉效果，同时点的能量和张力也因而得到进一步的增强。（图1-2）

3. 点的性格

点作为一种形态，具有相对稳定的性格特征，不同的点具有不同的性格，不同的点给人以不同的视觉感受。

圆点：饱满、充实、运动，但缺乏稳定感。

方点：稳定、坚实、静止，但缺乏动感。

正三角点：稳定、规则、尖锐，但缺乏亲和感。

不规则点：自由、随意。

点是最小的形态元素，但在设计中却是最活跃的视觉形态。点的不同排列和组合可以产生不同的情态特

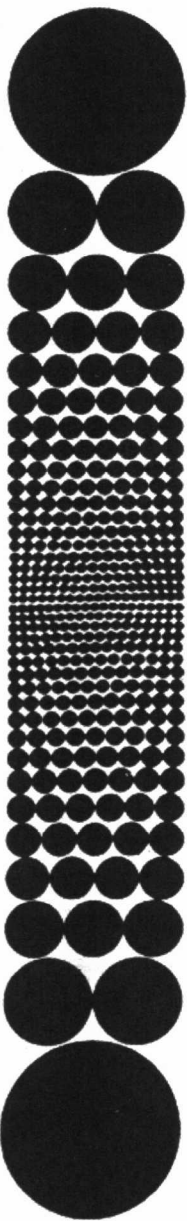

图 1-1 点的规律性渐变排列组合

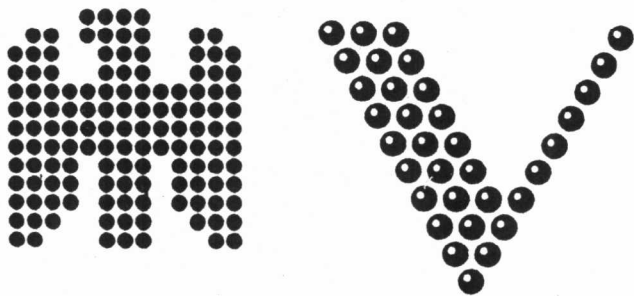

图 1-2 点的构成 等点图形表现

征。点作为图形语言的一部分，通过巧妙的排列组合应用于设计中，能表现出丰富且具魅力的感情色彩和视觉效果。

4. 点的构成图例 (图 1-3~图 1-9)

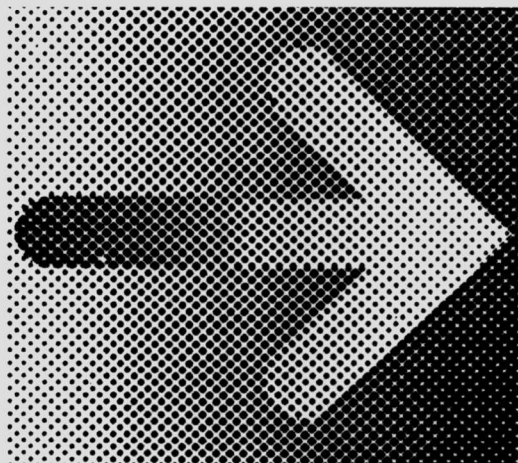

图 1-3 点的构成 网点图形表现

图 1-4 点的构成 不规则点状的空间混合表现

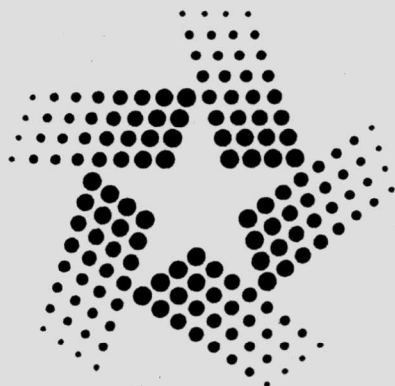

图 1-5 点的构成 点的规律性排列构成的间隙空间图形

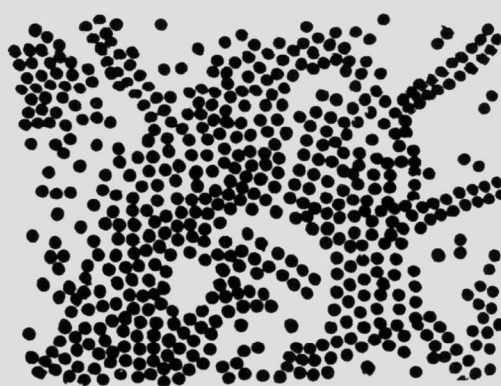

图 1-6 点的构成 点的积聚与疏散表现的意象构成

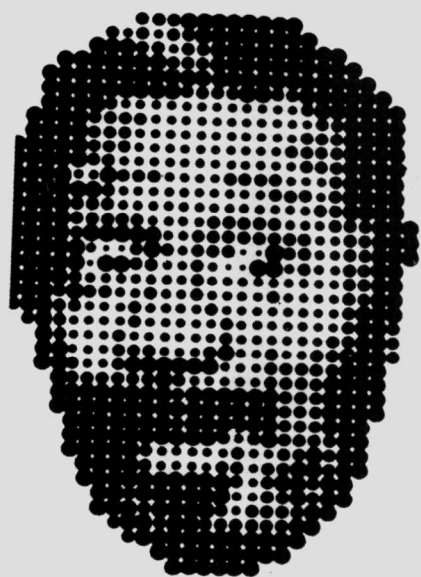

图 1-7 点的构成 利用网点表现的人像曲面效果

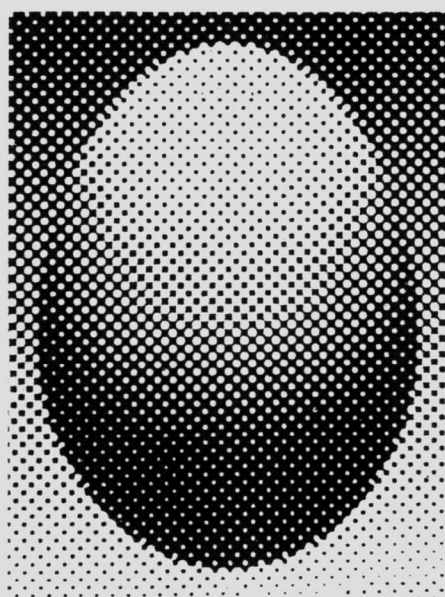

图 1-8 点的构成 网点的大小变化所产生的图形与黑、白、灰的关系

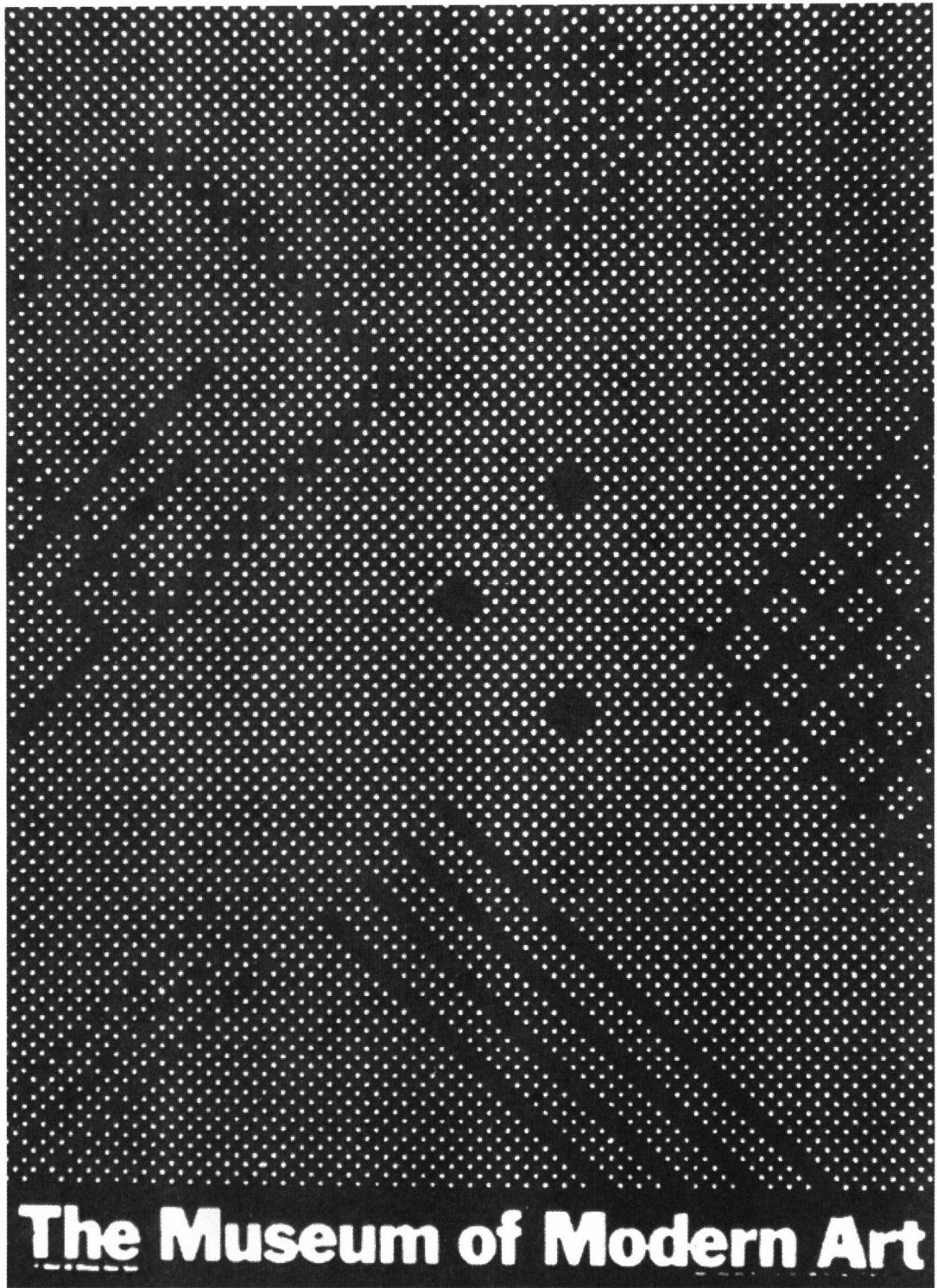

图 1-9 点的构成 等点的面化构成

二、线

1. 线的概念

点移动的轨迹形成了线，线是点的连续和延长。从几何学的角度讲，线具有位置和长度而不具有宽度和厚度。但从视觉形态角度讲，线既有位置、长度、还具有一定的宽度和厚度，否则它就不是一个可视的形态要素。但是，线的宽度和厚度是有限的，超越了一定的界限，则失去了线的特征而成为了面。(图 1-10)

2. 线的形态

线的形态可概括为直线和曲线两大类。

直线包括：平行线、垂直线、折线和斜线。

曲线包括：几何曲线、自由曲线和徒手曲线。

几乎所有线的形态都是从直线与曲线、或者二者结合而衍生出来的。纵观所有造型艺术，线都发挥着重要的作用并具有十分显赫的地位。

3. 线的性格

线的基本性格特征是具有运动感。不同的线形给人以不同的视觉感受：用工具绘制的线形具有理性、坚强而冷静的特征；徒手绘制的线形具有感性、活跃、生动的特征。

直线：理性、刚强、简洁、严肃、力度、庄严和运动感。

曲线：感性、优雅、欢快、流畅和节奏感。

几何曲线：理性、节奏和韵律感。

自由曲线：感性、任意、活泼和运动感。

细线：纤细、挺拔、尖锐和紧张感。

粗线：粗犷、敦厚和笨重感。

任何一条线形都能够以一种有限的形式表达感情，如细线可以表现为缺少勇气，直线表现为强壮和稳定，折线表现为骚动，而水平线和垂直线共同作用便引出了张力平衡的对抗原理。可见，视觉形态的线是非常敏感和最具表现力的视觉要素。

4. 线的构成图例 (图 1-11~图 1-18)

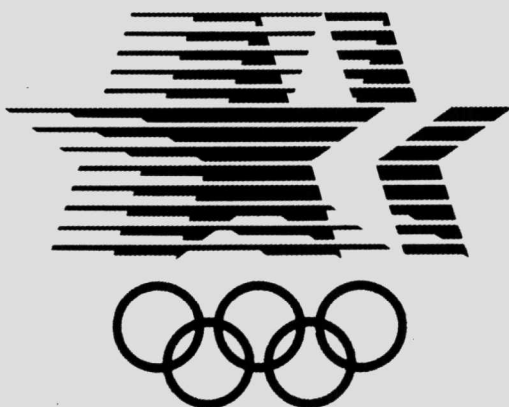

图 1-10 线的构成 美国洛杉矶第 23 届奥林匹克运动会标志

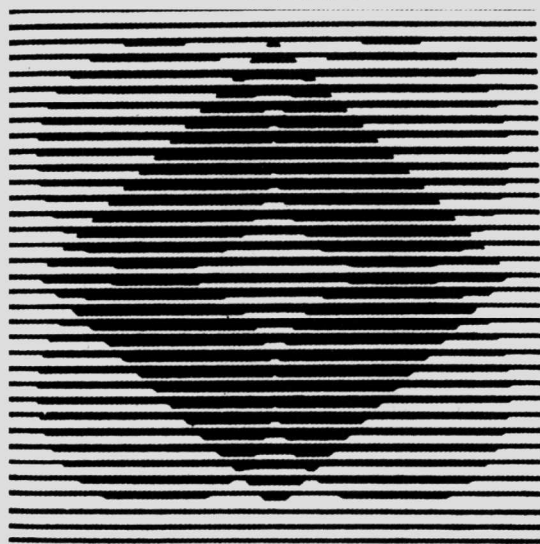

图 1-11 线的构成 屏线的排列组合使图形产生动感与节奏感

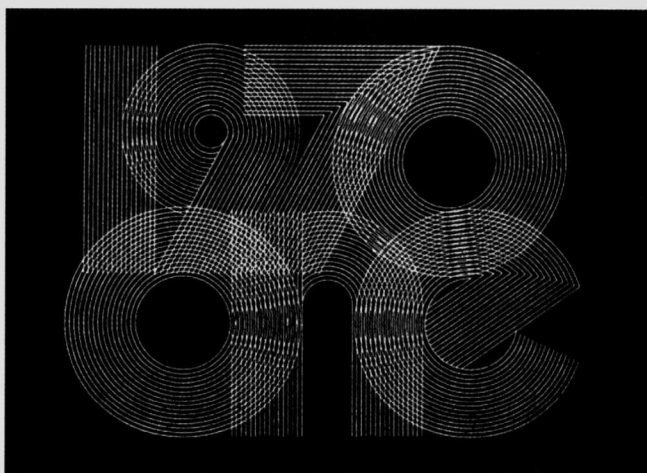

图 1-12 线的构成 等线的排列组合

图 1-13 线的构成 等线的排列组合

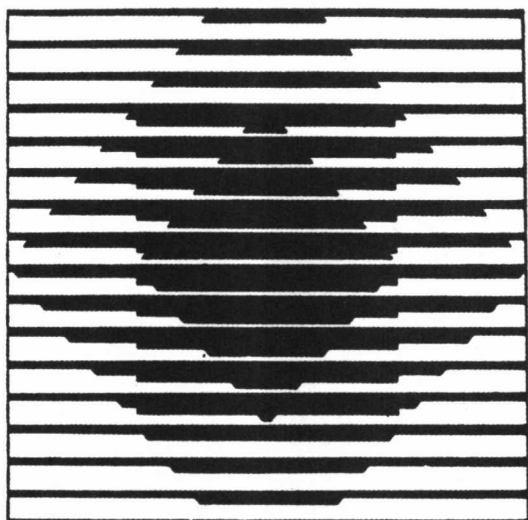

图 1-14 线的构成 屏线的排列组合使图形产生空间感

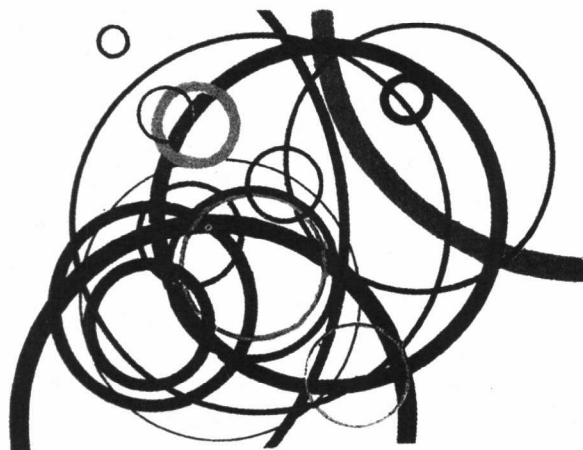

图 1-15 线的构成 线的自由构形产生的运动感

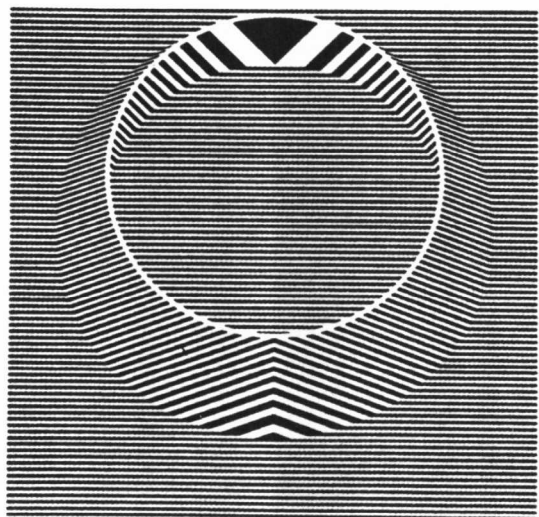

图 1-16 线的构成 有规律的线形排列使画面产生立体感

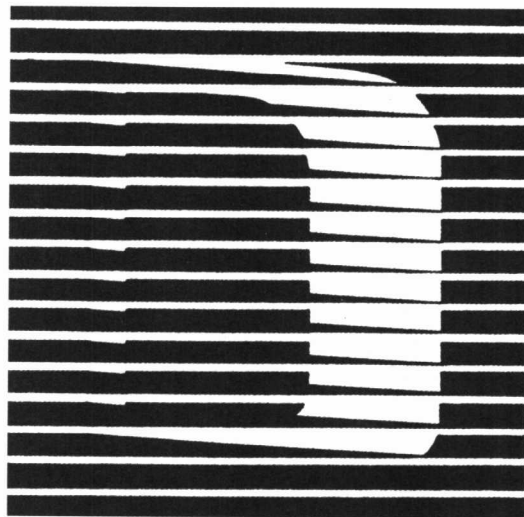

图 1-17 线的构成 屏线的排列组合

构
成
艺
术
·
平
面
构
成

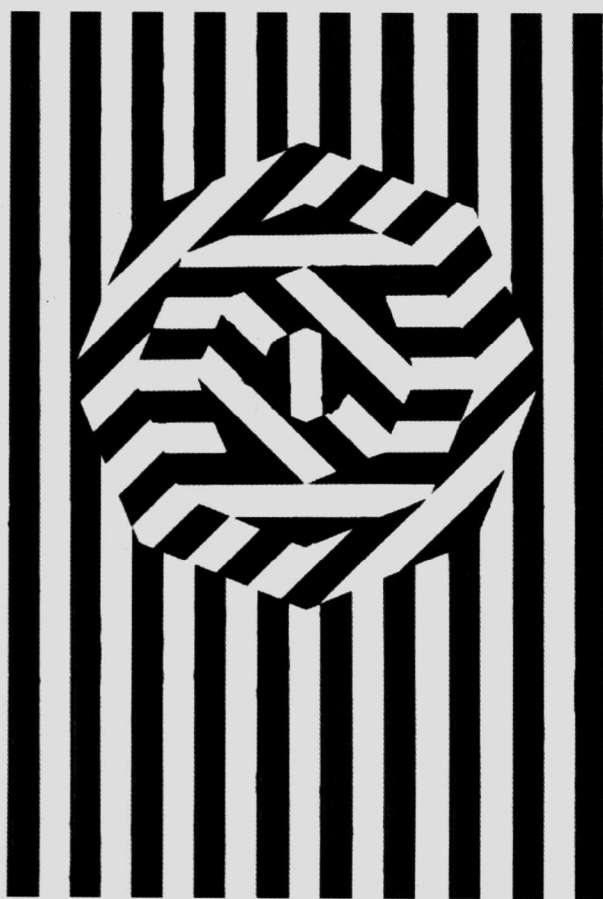

图 1-18-1 线的构成 等线的变化排列组合使图形产生运动感

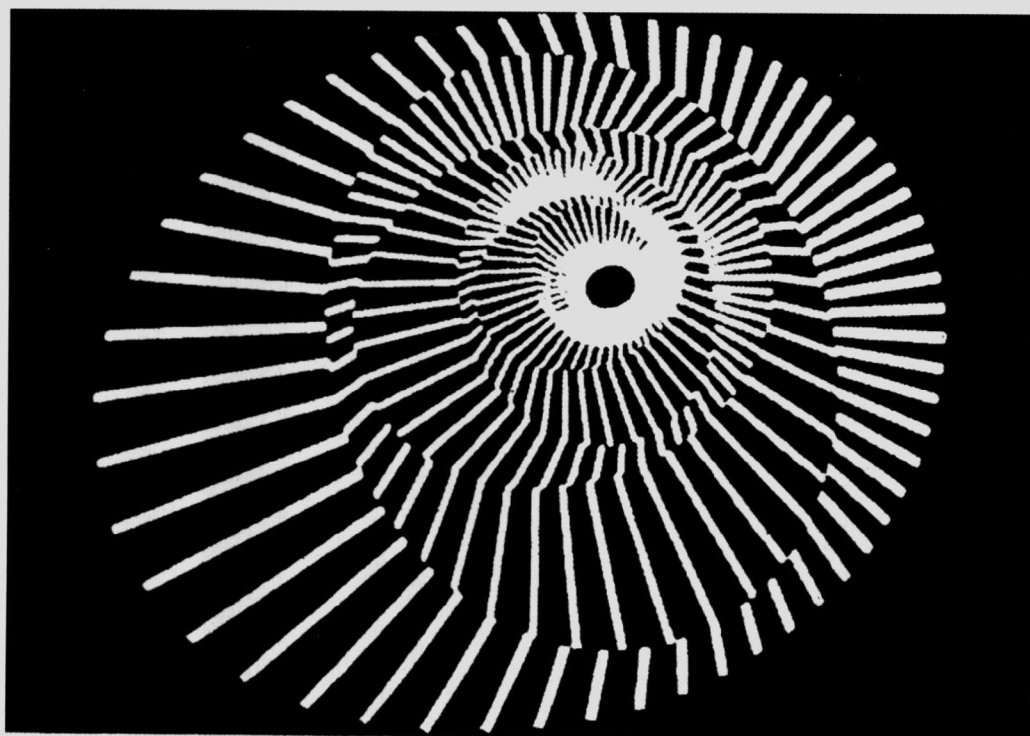

图 1-18-2 线的构成 等线的变化排列组合使图形产生立体感

三、面

1. 面的概念

线移动的轨迹形成了面。面有长度、宽度，但没有厚度。直线平行移动和直线旋转形成了正方形的面和圆形的面，点和线的密集形成了虚面，点的扩张也形成面，面与面的合成和加、减则形成了新的面。(图1-19)

2. 面的形态

面的形态大致包括平面和曲面两大类。平面指几何图形中的圆形、方形、矩形、三角形等规则形的面和有机形、偶然形、随意形等不规则形的面。曲面指球面、圆锥面、几何曲面和自由曲面等。(图1-20)

3. 面的性格

几何形：规则、单纯、简洁、机械、缺乏生机。

有机形：自然、流畅、柔和、充满生机。

不规则形：随意、自由、生动、具人情味。

偶然形：神秘、生动、活泼、有魅力。

几何曲面：刚直、严谨、伸展、具运动感。

自由曲面：自由、变幻、随意、优美。

面的视觉形态特征给人最强烈的感觉是由于面积而形成了一种视觉上的充实感。另外，由于面与面的接触、联合、透叠等组合形式而产生新形的机会要比点、线产生新形的机会多得多，故在构形时需要注意一经组合所产生的新形在画面中要力求达到整体上的均衡、节奏、对比、调和等。(图1-21)

4. 面的构成图例(图1-22~图1-27)

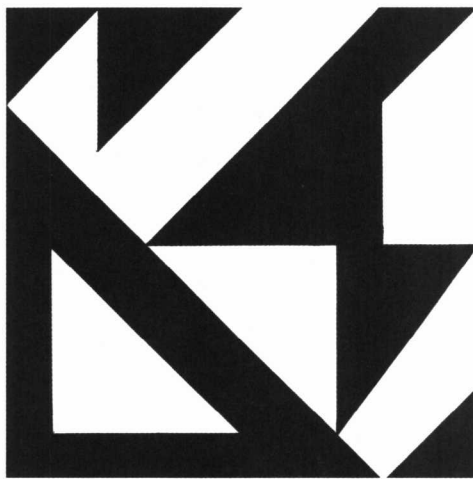

图1-19 三角形的面状组合

图1-20 面的构成 不规则面形的面状组合

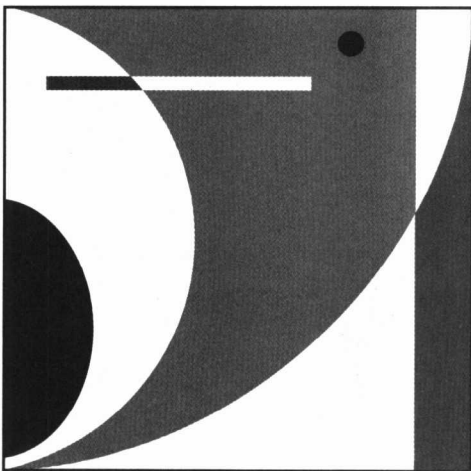

图1-21 面的构成 几何形的面状组合