

平面构成

设计基础
教学问答
系列丛书

陈楠 著

河北美术出版社

(冀) 新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 陈楠著. — 石家庄: 河北美术出版社, 2001.6

(设计基础教学问答系列丛书)

ISBN 7-5310-1628-1

I. 平... II. 陈... III. 平面构成—问答
IV. J06-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 030831 号

设计基础教学问答系列丛书 平面构成

出版发行 河北美术出版社

地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码 050071

制版印刷 深圳华新彩印制版有限公司

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

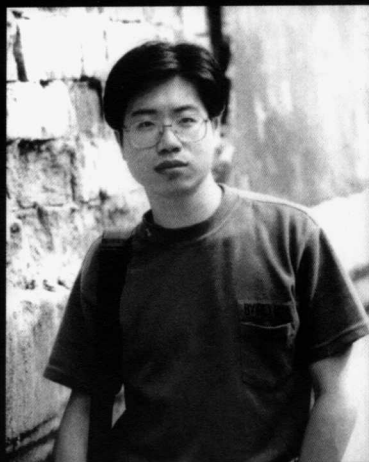
印 张 4

印 数 1-5000

版 次 2001 年 6 月第 1 版

印 次 2001 年 6 月第 1 次印刷

定 价 24.00 元

陈楠

1972 年生于天津, 1995 年毕业于中央工艺美术学院装潢艺术设计系, 同年留校任教, 现为清华大学美术学院讲师。

艺术简历

- 曾获“平山郁夫一等奖学金”。
- 设计作品入选第九届全国美展。
- 获“99 中国之星”标志设计优秀奖。
- 设计作品多次被选入《中国设计年鉴》等国家重点专业画册。
- 2000 年荣获两项“IGD 2000 中国优秀企业品牌形象设计奖”。
- 绘画作品先后被选入《中国现代线描精选》、《中国油画》、《国画家》等画册及国家级重点学术刊物。
- 出版有《陈楠画集》、《构成设计》、《标志设计的理念与实践》等专著。

出版说明

在我国经济、社会迅猛发展的今天，设计已渗透到社会生活的方方面面，现实社会生活中对各方面的设计专业人才需求亦日益紧迫，而设计类基础教材和普及类图书较少。需要一种系统化、理论与实践紧密结合的设计类基础教学图书。我们为了满足社会的需求策划了这套丛书。该书特点是以教学问答形式，一问一答，贴近读者，循序渐进，以简洁、生动的语言对各设计专业基础知识和基本技法进行叙述。图文并茂、内容详实，尤其精彩的图片都是近期最新资料，有极强的参考性。

此套丛书适合考生、中专生、大专生及社会上从事设计专业的人员适用。

目录

第一章 平面构成总论

- 一、什么是“平面构成”？ 1
 - 1. 构成主义是如何产生的，它的概念是什么？ 1
 - 2. “平面构成”的概念是什么？ 2
- 二、学习平面构成的目的是什么，它解决什么样的问题？ 3
- 三、怎样理解“平面构成的形态”？ 4
 - 1. “形”是什么？ 4
 - 2. 如何划分“视觉形态”？ 4
 - 3. 何为制约“形”的元素？ 4
 - 4. 如何获取“平面构成形态”？ 5

第二章 平面构成的造型元素

- 一、点 7
 - 1. 点的概念是什么？ 7
 - 2. 点的变化有哪些？ 7
 - 3. 点的特点是什么？ 7
 - 4. 点的构成方式有哪些？ 7
- 二、线 12
 - 1. 线的概念是什么？ 12
 - 2. 线在平面设计中的视觉特征有哪些？ 12
 - 3. 线的变化分几种？ 13
 - 4. 线的构成方式有哪些？ 13
- 三、面 15
 - 1. 面的概念是什么？ 15
 - 2. 面在平面构成中有哪些形态？ 15
 - 3. 面的变化有几种？ 17

第三章 平面构成中的错视

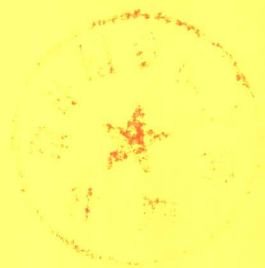
- 一、错视的概念是什么？ 19
- 二、错视的分类有哪几种？ 19

第四章 平面构成中的空间

- 一、立体空间是什么？平面构成中有“立体空间”吗？ 27
- 二、平面构成中，空间是如何分类的？ 27

第五章 平面构成形式

- 一、对称与平衡 34
 - 1. 对称的概念是什么？ 34
 - 2. 对称有哪些形式？ 35
 - 3. 平衡的概念是什么？ 38
 - 4. 平衡有哪些形式？ 39

- 二、重复 40
 - 1. 重复的概念是什么？ 40
 - 2. 重复的分类形式是哪些？ 40
- 三、近似 43
 - 1. 近似的概念是什么？ 43
 - 2. 近似的分类有哪些？ 43
- 四、渐变 45
 - 1. 渐变的概念是什么？ 45
 - 2. 渐变分为哪几种方式？ 46
- 五、变异 49
 - 1. 变异的概念是什么？ 49
 - 2. 变异分为哪几种？ 49
- 六、密集 53
 - 1. 密集的概念是什么？ 53
 - 2. 密集的分类有哪些？ 53
- 七、放射 54
 - 1. 放射的概念是什么？ 54
 - 2. 放射的分类有哪些？ 55
- 八、肌理 57
 - 1. 肌理的概念是什么？ 57
 - 2. 采用哪些方式可以获得肌理效果？ 57

第一章

平面构成总论

一、什么是“平面构成”？

1. 构成主义是如何产生的，它的概念是什么？

“构成”这一概念产生于20世纪初。第一次世界大战之后，欧洲在经济恢复，很快进入全面繁荣的同时，存在着极其剧烈的社会变革与思想变革。在艺术领域，也出现了这种社会思潮变化的倾向。平面设计在其影响下，也有了很大的发展和多元的变化。此时的“构成设计”作为现代设计的理念、形式基础，其三个重要的源头一般认为是俄国十月革命以后出现的构成主义运动、荷兰的“风格派”运动和德国的以包豪斯设计学院为中心的设计运动。

俄国构成主义运动（Constructivism），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。由于时代、政治的种种原因，此运动本身并没有对世界产生很大的影响。此后，一批当时构成主义、前卫艺术的探索者离开俄国前往西方，其中包括康定斯基、嘉堡、马克·夏加尔、李西斯基等，同时俄国的构成主义也传入西欧，对于艺术新形式的发展起到了促进作用。

“风格派”是荷兰的一些画家、设计家、建筑师在1917年到1928年之间组织起来的一个松散的集体。其中主要的促进者和组织者是杜斯柏格，而维系这个集体的核心刊物，是在这段时间出版的一本称为《风格》（De Stijl）的杂志，“风格派”的平面设计也主要体现在这本杂志的设计上。它的特点是高度理性，完全采用简单的纵横编排方式，字体采用无装饰线体，除了黑

白方块或者长方形之外，基本没有其他装饰，直线方块组和文字成了全部的视觉内容。“风格派”的思想和形式都源于蒙德里安的绘画探索，蒙德里安在哲学家逊马克的思想影响下，绘画创作逐渐走向高度的理性化方向，他认为世界是由纵横结构组成，基本颜色是红、黄、蓝；同时他认为真正的视觉艺术应该是通过有序的运动而达到高度的平衡，在不平均但是平衡的对抗之中找到平衡，在弹性的艺术中找出平衡点，认为这是艺术表现真实的关键。

但与平面构成最有直接关系并确定其内涵的，则是1919年在德国创建的“包豪斯”学院（Das Staatliches Bauhaus）。35岁的建筑设计家沃尔特·格罗佩斯任院长，他的教育口号是“艺术与技术的新统一”。为了沟通艺术与工业

技术之间的距离,改善大众的环境,包豪斯设计了整套崭新的教育计划和方法。包豪斯为了加强现代设计理论基础并介绍综合性的现代美学思想,从1925年开始编辑出版了“包豪斯丛书”。包豪斯虽于1933年7月随着纳粹的上台被迫宣告结束,迫使大部分人员离开德国前往美国,但包豪斯设计教育思想一直影响着世界设计发展,被誉为现代设计的摇篮。在当时包豪斯的课程中,就设立了以“构成”为基础的课程,康定斯基、莫霍里·纳吉、保尔·克利、伊顿等均担任过该课程的教学。它的特点是教学里融合了各国前卫艺术的精华,打破了旧有的艺术教学模式,提倡运用不同材质进行概念表现,鼓励教导学生对色彩、形式、想像力进行理性的分析与试验,使学生超越旧有的经验约束与视觉习惯,培养崭新的、

理性的、敏锐的视觉认识能力。

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,即艺术家主观地考察宏观和微观世界,探求各事物间的组合关系及构筑规律,然后再按照自己的理解直观抽象地表现客观世界,强调造型美在于功能直接产生的形态美,而不仅是在产品外部施加装饰,这一理论使得产品向艺术化迈进了一步,使艺术设计脱离了传统的“纯粹艺术”与“传统装饰方法”。

2. “平面构成”的概念是什么?

“平面构成”一词是区别于“色彩构成”、“立体构成”、“空间构成”、“动态构成”等课程的性质而言的,从词义上理解就是二维平面的形态组合构成方式。因为我们上一章所讲的“构成”一词具有一定广泛性,只有加之“平面”的前提才确定了具体的含义,反映了特殊

的规律,如果将其冠以“立体”二字,便特指在立体的范围内进行组合了。它较为完整的定义是:所谓平面构成,指将既有的形态(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,从而创造出全新的形态及理想的组合方式、组合秩序。

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,它与按照技术(油画或水墨画)、专业(环境与服装)而分类的艺术教育课程不同,是一门研究各专业共通的基础要素的理性训练课程。平面构成在强调形态之间的比例、位置、对比、节奏、韵律、黑白、肌理等等的同时,又要讲究不同的图形构成方式对人所传达的视觉感受及心理反应,以

原书缺页

面构成、色彩构成、立体构成三大组成部分,而平面构成则是学好视觉传达设计最为关键性的基础学问。

三、怎样理解“平面构成的形态”?

1. “形”是什么?

在人类视觉所能看见、手能触摸,身体所能感知的所有方面无不伴随着“形”的存在。辨认“形”是人们识别事物、认识事物的极为重要、极为快捷的一种手段。

“形”是人对世界的直观视觉感受。在具体应用中,“形体”指物体本身,是认识物体的直接经验;“形象”是对“形体”的感受,是观察后对物体的理解;“形态”是对“形象”的应用。例如,在平面设计中真实的“花”是“形体”,观察写生后的“花”的图画是“形象”,在具体设计中,“花”作为构成因素,以合适的大小、合适的黑白关系、

合适的疏密摆放在恰当位置,便是以“形态”出现了。

2. 如何划分“视觉形态”?

形态分为具象形与抽象形

具象形指生活中一切存在的自然形以及根据自然形的某些元素构成的理想形,如人物、动物、植物、山川、河流、高楼、汽车等;

抽象形则指几何概念上的形,按大小、长短、曲直等分为方形、圆形、角形、不规则形等等。

3. 何为制约“形”的元素?

任何形在平面构成的画面上出现时,都不是独立存在的,即使是一个点、一条线、一个很窄的面,也必然是在与其他的构成因素相互比较、相互制约中体现存在的。因此,所谓形的制约因素,也就是构成画面的形与形、形与其他构成元素之间应考虑的整体与部分的关系。

它包括两个方面:

(1) 经验对形的影响

人们对形的认识来源于眼睛对输入的原始资料所进行的归纳、分类、解释、重构,并通过联想的方式给予其含义。人的记忆所识别的图形元素贮存在一起,就像电脑光盘图库,不过有些是完整的有些是支离破碎的。而思维联想产生的意义在很多情况下是人们根据这些以往贮存着的经验资料来判断和理解的。但是,由于教育、社会等模式化培养的结果,人的许多经验重组的路径与方法有渐渐趋同的倾向,这对于设计而言是一件非常可怕的事情。IQ(智商)的高级组合应该是理性的逻辑思维、感性的跳动思维、完善的传达表现三位一体的,所以设计师必须经常认真观察生活、不断更新以往的视觉经验,增强自己的创意能力。

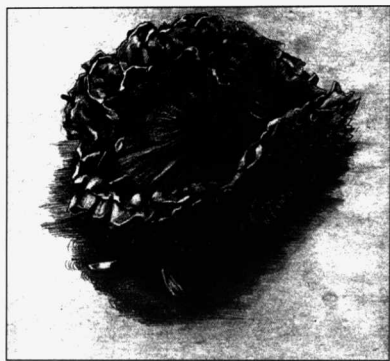
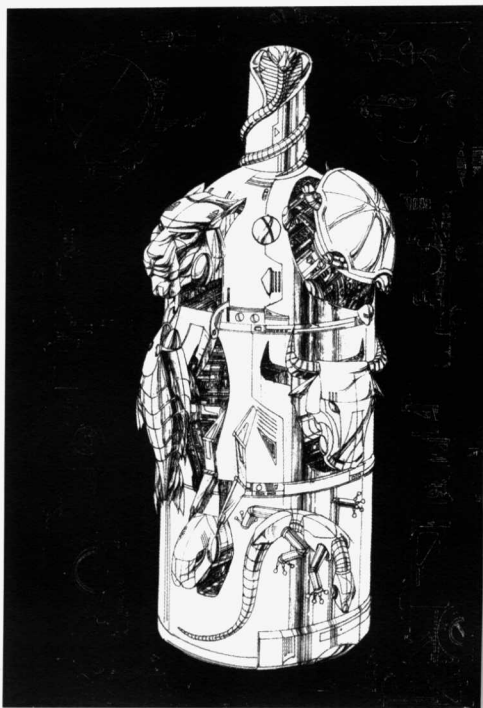

图 1-1
向日葵复杂而规则的自然形象形态成为描绘的对象。

图 1-2
将动物的具象形态与机械结构结合，使之具有个性化特点。

(2) 形与形的关系与相互的制约

形与形的关系我们可以分为形与形的关系和形与背景的关系两大方面。

① 形与形的关系

形与形的关系在平面构成中经常出现。因为，在一个画面中，只由单个形构成的画面非常少见，大部分的情况是由两个或两个以上的图形所构成。当描绘的图形所处的背景是比较单纯的形象和色彩时，这种组合中的制约就显得比较清楚，形之间的任何变化都会给画面的效果造成很直观的影响。

② 形与背景的关系

形与背景的关系已不是单纯的形本身的关系，在很多情况下决定于观察者的认知程度和认知角度。通常情况下，人们认为主体图形轮廓分明、色彩突出、位置重要，而背景往往结构模糊、色彩衰退、对

比平淡。人们的这种对图形与背景的经验性认识也是决定平面构成中图形与背景相互制约关系和理解方式的重要因素。

4. 如何获取“平面构成形态”？

平面构成中基本形态要素“点、线、面”是涵盖具象形和抽象形的一种理念形态，相互之间可以相互转化。而获取平面构成形态有多种方法与途径。

(1) 自然界中美的形态的直接获取

自然界中无论是具象形还是抽象形，即使非常常见，如果对其深入观察，也会获取崭新美感的形态。设计师应按自己的独特的理解挖掘美感，赋予平常的形态以不同凡响的意义和超乎寻常的美感。(图 1-1)

(2) 对具象形态的抽象化、个性化的描绘

对于具象形，要善于从各种角

度进行观察、研究，从其构造机能及周围形态的关系上寻求启示，再加以变形、描绘，使之个性化，从而具有抽象意味。(图 1-2 至图 1-4)

(3) 对于复杂、混乱形态的归纳与整合

平面设计中需要对设计元素进行归纳整合，从繁杂、混乱中(如照片、文字内容、标题、图表、底纹等)分析提取或附加具有个性的特定意味的点、线、面元素，从而获得秩序、均衡、富于节奏的画面效果。(图 1-5 至图 1-6)

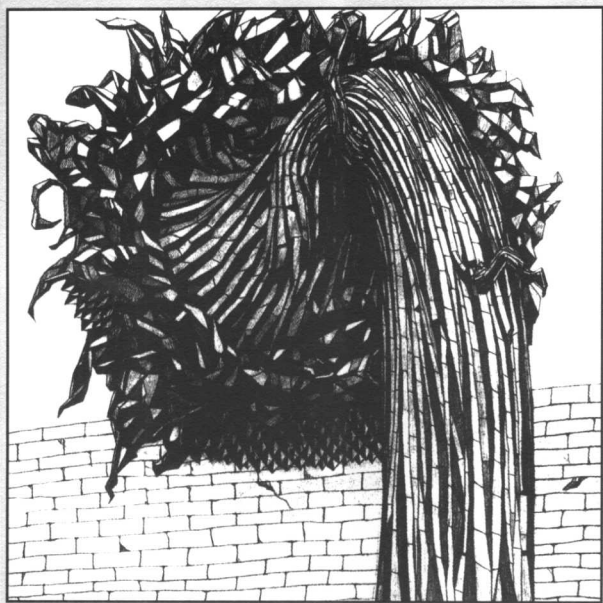

图 1-3 使向日葵具有砖石的结构，夸张它的规则与秩序。

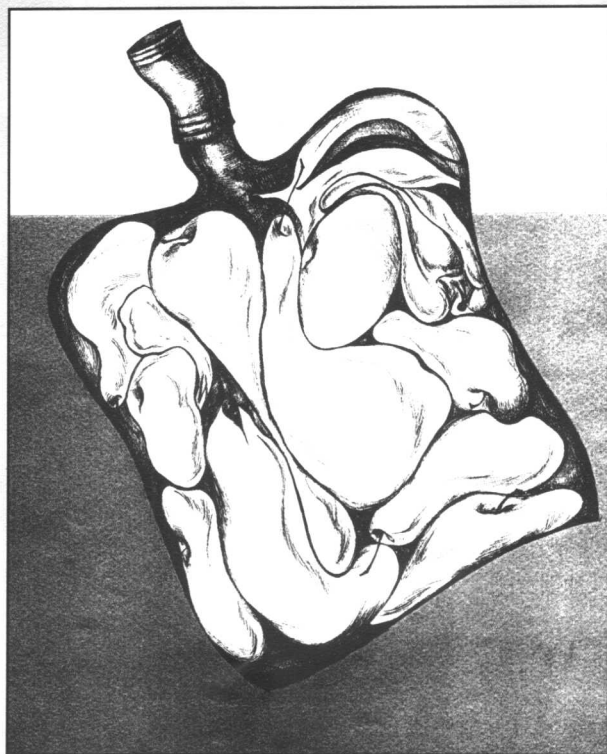

图 1-4 瓶中的水果被改变硬度，相互挤压，以符合画面总体的个性化要求。

图 1-5 从复杂的佛教图形、纹样中提取具有代表性的、“手、眼、身”等部分重新进行分割组合。

图 1-6 画面中去除了建筑与云朵复杂的细节，归纳、提炼了边缘。

第二章

平面构成的造型元素

在平面构成中基本造型元素为：点、线、面。

任何形都离不开点、线、面，只要转化为平面构成中能够运用的形态，都必然是点、线、面的具体表现。下面将对点、线、面的概念、性质及构成进行具体分析。

一、点

1. 点的概念是什么？

从设计上看，画面中细小的形状是点。

从几何学来讲，直线与直线相交之处或线段两端，便显示了点的位置。点不具长、宽、高、厚度，只具位置。但从艺术设计角度来看，如果点不具有形，便无法作出视觉上的展现，所以必须具有大小、面积、形态的要素。一般来说，如果点过于小、轮廓不清、中空等都会显得较弱，而内部充实、轮廓明确，即使面积不大的点，也可成

为锐利醒目的点。就点的形状而言，圆点较为特殊，最具有点的特性，不论大小，都会有很强的点的特征。正圆点同时具有位置与大小，而其他形态的点则除位置、大小之外，还具有方向。

2. 点的变化有哪些？

形状的变化表现为单体点的方、圆、角、规则与不规则等方面的变化。

面积大小的变化。

单体点和群体点组合变化。

位置、聚散的变化。

3. 点的特点是什么？

由于点具有细小单位的特点，所以能创造丰富多彩的新形态，具有简洁、生动、有趣的特点。其中单个点的存在还具有突出与强调的作用，集中人们视线，形成视觉中心。

点的性格：点的不同形态，往

往能引起人们对自然物和自己经历过的某些事物的多种联想，加之单纯的点能给人以某种情感的传达，因此，不同的点有着不同的性格。如：方形的点使人有坚实、规整、静止、稳定与冷静之感，圆形的点往往给人饱满、充实、运动、不安定的感觉；多边形的点会有尖锐、紧张、躁动、活泼的联想；不规则的点会有自由、随意的感觉等等特点。

4. 点的构成方式有哪些？

点的构成方式可分为等点图形、差点图形、网点图形。

(1) 等点图形：由形状、大小相同的点构成一个画面。

等点组成的各种各样的物形在现代视觉传达中的应用非常广泛。最早把等点运用于画面的，是18世纪印象主义“点彩派”画家修拉，他从色彩混合理论得到启示，

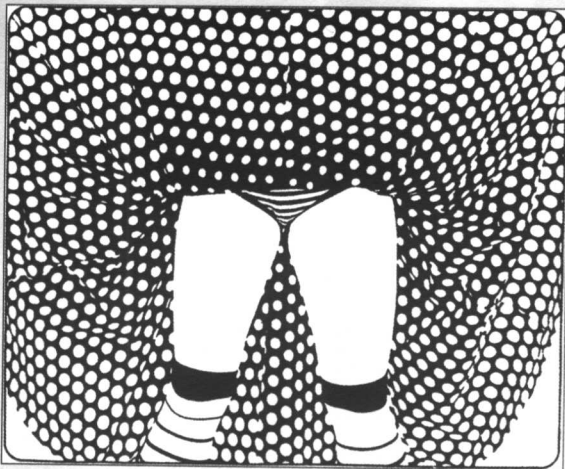

图 2-1

图 2-2

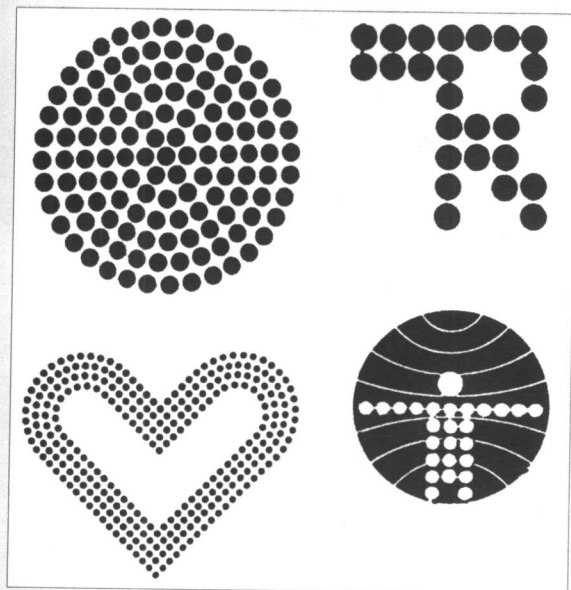
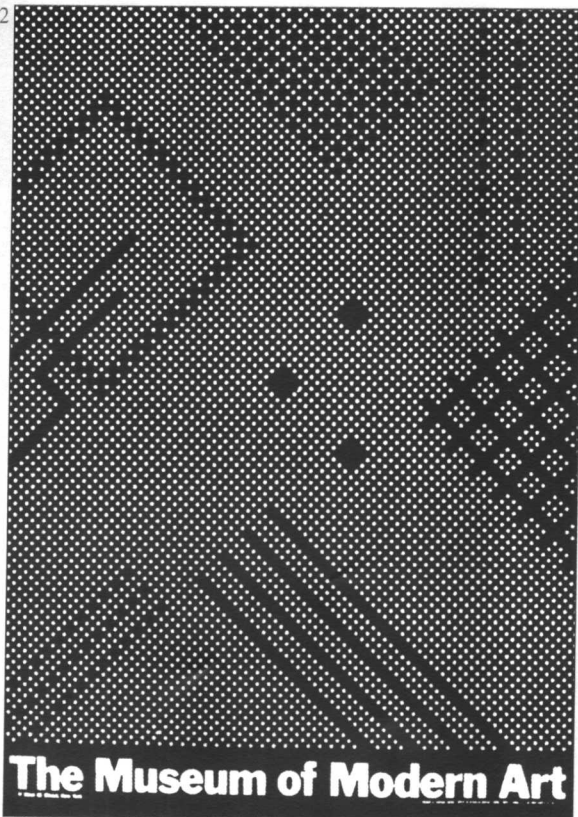

图 2-3

图 2-4

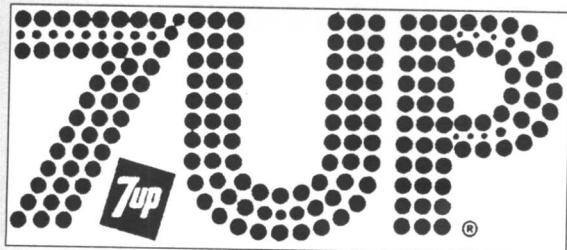
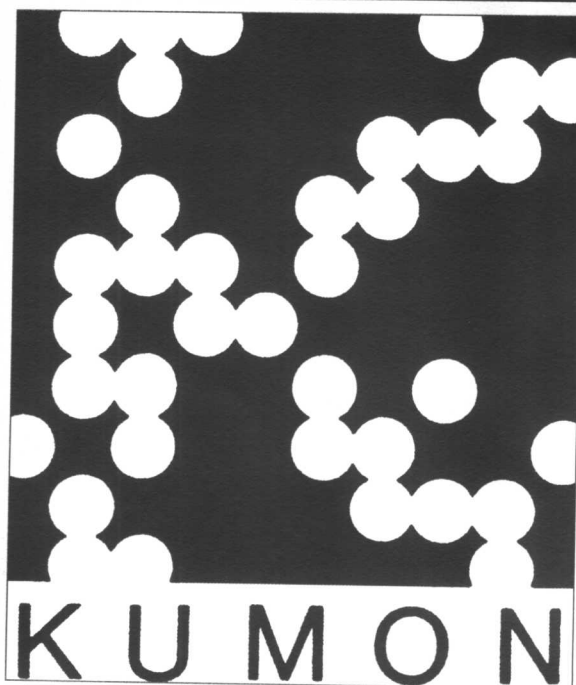

图 2-5

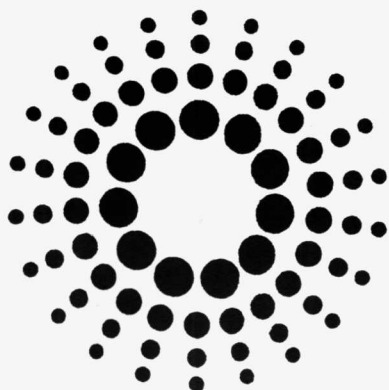

图 2-6

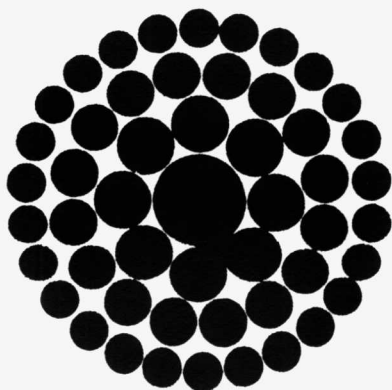

图 2-7

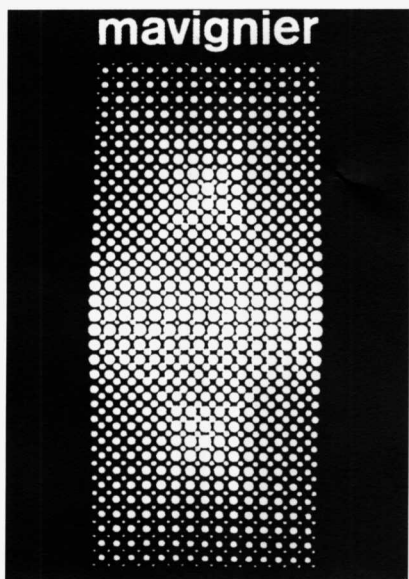

图 2-8

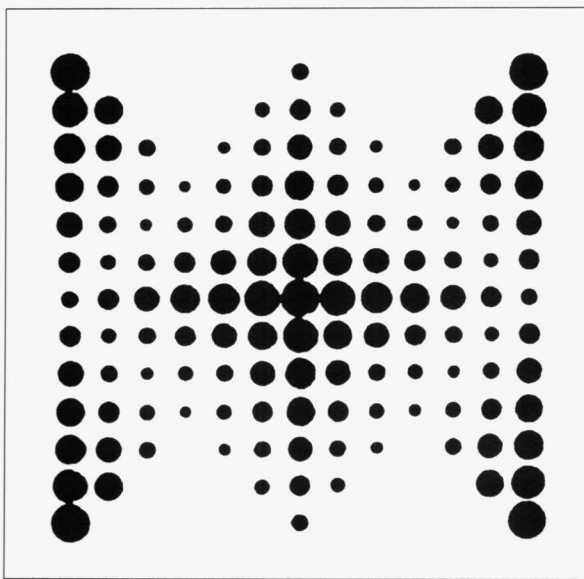

图 2-9

运用大小相近的纯红、纯绿等纯色点，组成一幅幅在当时看来非常独特的风景画和人物画。

另外一个重要人物是康定斯基，他在德国包豪斯学院任教的过程中，从全新的角度丰富了“点”的内容，他对点的理论和实践，被20

世纪中的光效应艺术所继承和发展。他为构形方法增加了新的内容，尤为重要是等点图形大众化，对现代设计起了深远影响。等点图形被设计师广泛应用于平面设计之中。(图2-1至图2-5)

(2) 差点图形：由形状、大小不同

的点构成一个画面。

大小不同、形状不同的差点相互排列组合，可以形成具有丰富变化的，个性与特点极强的画面，很有表现力。“运动感”、“现代感”是差点图形最大的特点，由于点的大小秩序排列产生了方向，

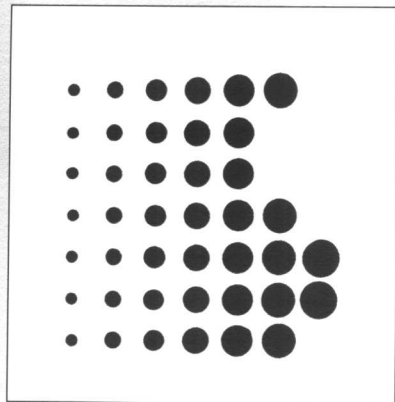

图 2-10

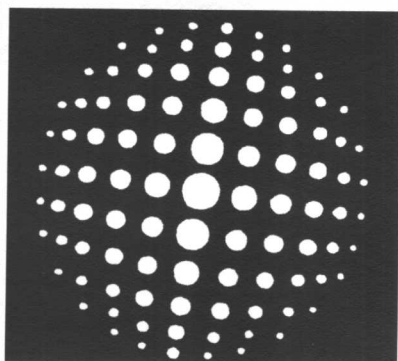

图 2-11

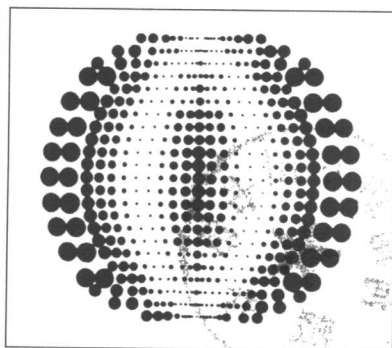

图 2-12

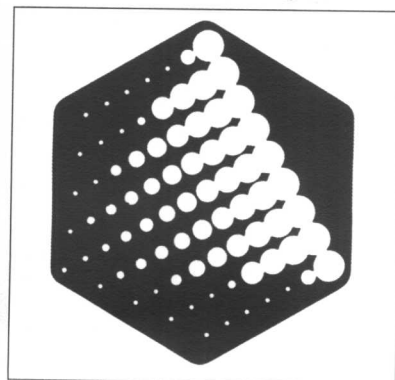
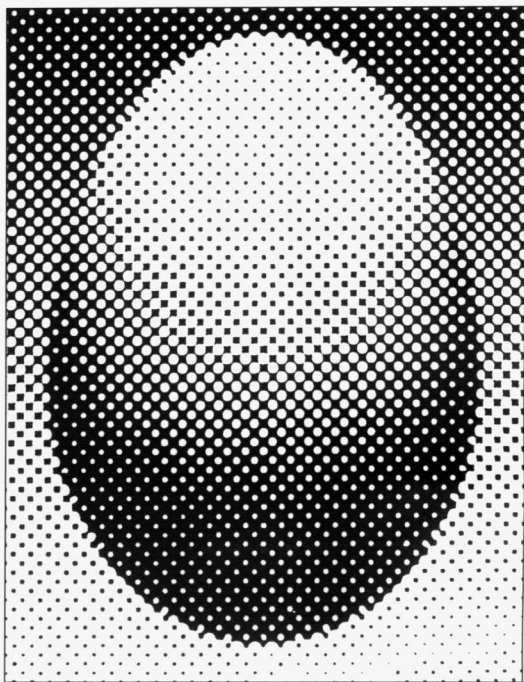

图 2-13

图 2-14

图 2-15

排列的疏密程度产生了动感。在网络、信息时代的今天,效率与速度成为衡量社会进步的标尺,所以在标志设计、网页设计中动感的效果更为人所重视,而差点图形正是为这种文化现象服务的好方法和有效形式。(图 2-6 至图 2-13)

(3) 网点图形: 各种不规则的点按同一规律间歇重复、增长或减少而构成一个画面。

网点图形起源于胶版印刷机的应用,现代印刷术使印刷照片的精度发展到相当高的水平,但这些图像其实是由眼睛看不到的点通过一定规律排列组合而成的,在放大镜下我们可以看到这种现象。与印刷网点所追求的高密度、高精细相反,平面构成的网点图形恰恰是利用黑、白、灰不同形状的放大的网点,构成一幅可识别的、有具体形象的图形。

网点图形具有秩序组合、富于肌理感的特点,体现了理性与感性的结合。在对现代设计颇具影响的波普艺术中就有着许多采用网点构成方式进行创作的作品。网点图形在现代设计中被广泛使用,用以表现变化着的时空观念

中的概念与形象。其表现方式逐渐成熟,特别是随着电脑技术的广泛应用,这种方法显现得更为方便、快捷,并从新的意义提高与丰富了网点图形的内涵与外延。(图 2-14 至图 2-15)

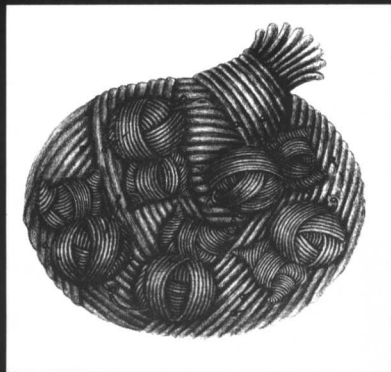

图 2-18 具有立体感的线的编织。

图 2-19 平面化规则的线。

图 2-20
平面化规则
的线。

图 2-21
黑底反白
的线,同时
具有某种
光感。

图 2-22 旋转、缠绕的线,图形外部封闭,内部具动感。

二、线

1. 线的概念是什么?

极薄的平面互相接触时,其接触的地方便成为线。线也可以说是点的连续和延长,有直线、曲线、折线、粗线、细线等形式。

2. 线在平面设计中的视觉特征有哪些?

粗线较细线更为醒目,长线较短线更为突出,成角度的线较水平线、垂直线更富于变化。

直线的视觉效果偏重于静态,较为理性;水平线平和稳定;垂直线硬挺沉稳;向上方倾斜的线具有上升积极的感觉;向下倾斜的线则具有沉降消极的感觉。曲线较直线更具动感、柔和且带有弹性;折线带有波动性。

线也可以有不同的“性格”,用尺规画的线理性强,具有冷静而坚强的视觉印象;徒手绘制的线感性强,因为艺术家描绘的时候心理的

波动可使线在力量、速度、方向产生微妙的变化。(图 2-17 至图 2-22)

图 2-17 具有艺术张力的线。

图 2-23

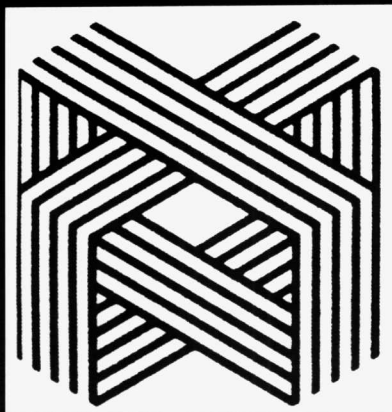

图 2-24

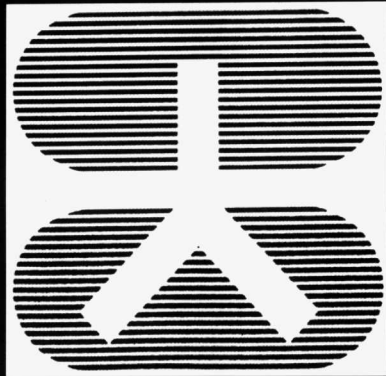

图 2-25

3. 线的变化分几种?

曲直变化。

粗细变化。

力度变化。

不同方向的变化。

各种不同形式的线的组合。

不同位置的聚散组合。

4. 线的构成方式有哪些?

(1) 等线图形: 粗细相等的线的排列组合构成的物形, 可以是等直线、等曲线、放射线、倾斜线或黑白变换的等线。

等线的排列、组合可以构成许多生活中存在的和意想不到的形象。将线按一定规律排列, 使得线与线重复构成、组合出复杂新颖且具有意味的形象, 甚至于组合成具

图 2-26

有了立体感的三维物形。

等线图形构成方法的起源应追溯到欧洲的版画, 它们大都用手工绘制, 形式多为整齐排列如梳子齿状的形状, 后来这种方法, 也用来表现具有光影、立体感的物体。

现代等线图形多用计算机辅助软件完成, 效果更加突出, 更具个性。(图 2-23 至 2-27)

图 2-27

