

平面构成

王 诤 李克兢 / 主编
胡丹丹 孔令奇 袁晓东 / 副主编

化学工业出版社

平面 构成

王 诤 李克兢 主编
胡丹丹 孔令奇 袁晓东 副主编

化学工业出版社

· 北京 ·

平面构成是艺术设计专业的三大构成中最具有普遍意义的一门专业基础课程。本书吸收最新的科研及教学成果,在艺术设计的领域里不断探索和创新,并根据艺术设计专业培养目标的要求进行编写。主要讲述了平面构成概述、平面构成形象的内容、平面构成的基本要素与特征、平面构成的形式等内容,结合大量精选的图片,阐述深入浅出,使读者易读易懂,使整体结构清晰而有层次。

本书可以作为高等院校艺术设计专业的教材,也可供广大艺术设计爱好者参考学习。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 王净, 李克兢主编. -- 北京: 化学工业出版社,
2015.9

ISBN 978-7-122-24775-9

I. ①平… II. ①王… ②李… 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 176273 号

责任编辑: 李彦芳
责任校对: 蒋 宇

装帧设计: 知天下

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京云浩印刷有限责任公司
787mm×1092mm 1/16 印张 7 字数 260 千字 2015 年 10 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 29.00 元

版权所有 违者必究

前言

《平面构成》是中国高等教育艺术类专业授课教材之一，也是艺术设计类各专业的一门基础课程，一直以来都受到学术界各方面的关注和重视，这门课程的教学及改革近 10 年来也不可否认地取得了众多的成果和褒奖。此书的编写正是建立在近 10 年来，从事构成学基础课教学教师们的辛勤汗水和优秀教学成果之上的。

现今的一些设计专业的大学生，普遍认为对构成学的学习和练习已经不再重要，认为今天及未来的设计是建立在快速发展的社会经济与科技交互的平台上，关于平面、立体、色彩这些构成学的内容，并不影响他们突发奇想的设计灵感，觉得充满激情与热血地去从事设计工作是件非常简单的事情，殊不知一件优秀设计作品的诞生，正是在客观上遵循着普遍大众所认可的审美价值观基础上的产物。构成学正是归纳和整理普遍大众所认可的审美价值观的研究，而构成学的重要性恰恰在于它的设计基础性，因为它所研究的课题是包含所有设计元素的构成方式和基本规律的现实社会文化映射，同时具有将设计的客观外因与创新思维的主观内因相互融合的重要意义。

当下，我国艺术设计的成就已逐渐受到更多西方国家的认可，涌现出一大批优秀的设计大师，不难从这些优秀的设计师身后发现他们在青年学生时期对构成学的学习及认识。国际“IF 奖”大中华区总监李建国在 2013 年北京举办的“大师与青年设计师人才交流——智慧点亮城市，设计创想未来！”的交流会上肯定地阐释了“构成学”的教育理念，他说：“平面构成这门课程不仅揭示了艺术设计元素的内在规律，还使感性的艺术设计得以概念化、逻辑化与科学化，有利于高校艺术设计相关专业的低年级学生认知造型设计艺术规律，掌握艺术设计的基本技能，它在培养学生理解设计理念，掌握实用的造型技巧和工艺技术方面都具有不可替代的作用。”

“平面构成”作为艺术设计院校的一门基础课程，与“色彩构成”“立体构成”并称为三大构成。“平面构成”设计的训练极大地丰富学生的绘画艺术语言，使学生的绘画作品更富有创造性，再加上它本身是设计的基础学科，因此归纳构成学课程在艺术教学中，主要在以下三个方面体现其重要性。

1. 构成学训练有利于培养学生对抽象设计的学习兴趣。

2. 构成学训练有利于培养学生的创新能力。

3. 构成学作品是审美力和创造力的综合体现。

本书最大的特点就是教学思路清晰、有层次，作品图片的选择新颖，理论阐述深入浅出，使读者易读易懂，有形象思维和逻辑思维相结合的特点。本书吸收最新的科研及教学成果，在艺术设计的领域里不断探索和创新，并根据艺术设计专业培养目标的要求进行编写。因此，在教学过程中，各专业要根据自身的特点，把握平面构成的基础性与各专业的特殊性之间的关系，有重点、有计划地安排组织教学工作。在实践中使理论知识得到灵活、具体地应用，提高教学质量，注重学生能力的培养，这也是本书编写的基本指导思想。本书可以作为艺术设计专业的高等院校的教材，广大艺术设计爱好者也可以参考。

本书由王诤、李克兢任主编，胡丹丹、孔令奇、袁晓东任副主编，陈晓鹏、牛晰参与编写。由于笔者水平有限，不足之处难免，恳请指正。

编者

2015年3月

目录

1 第一章 平面构成概述

2 第一节 构成的起源及概念

3 第二节 构成在设计中的概念及应用

6 第三节 形式美法则

12 第四节 平面构成的学习要点

15 第二章 平面构成形象的内容

16 第一节 平面构成形象的定义

16 第二节 平面构成形象的分类

19 第三节 平面构成形象的组

21 第三章 平面构成的基本要素与特征

22 第一节 点的表现要素及特征

25 第二节 线的表现要素及特征

33 第三节 面的表现要素及特征

36 第四节 点、线、面的组合表现

39 第五节 骨骼

42 第四章 平面构成的形式种类（一）

43 第一节 重复构成

50 第二节 近似构成

57 第三节 渐变构成

63 第四节 发射构成

72 第五章 平面构成的形式种类（二）

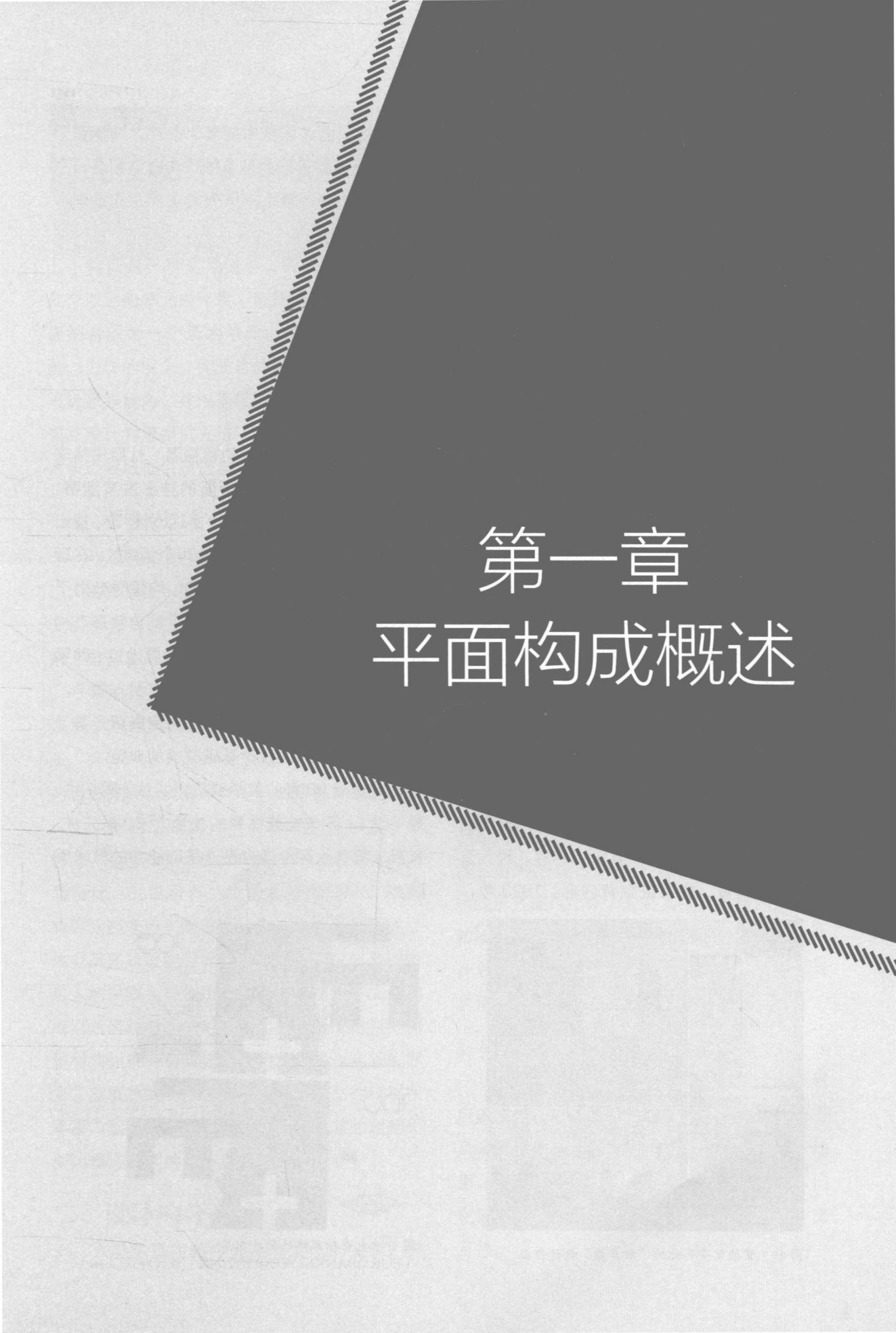
73 第一节 密集构成

79 第二节 特异构成

85 第三节 对比构成

90 第四节 肌理构成

101 第五节 空间构成

The background of the page is a light gray, textured surface. A dark gray, solid-colored triangular shape is positioned in the upper right corner. The boundary between the light and dark areas is a diagonal line that runs from the top left towards the bottom right. This line is decorated with a series of small, parallel, dark gray dashes or hatching. The text is centered within the dark gray triangular area.

第一章 平面构成概述

平面构成是视觉元素在二次元的平面上，以点、线、面这些基本要素为条件，依据美学的基本原理，在为营造理想视觉效果的前提下，对目标事物进行的抽象编排和自由组合，它是以理性来创造形象，并以逻辑推理的规则来研究形象与形象之间排列方法的，它是理性与感性相结合的产物。

第一节 构成的起源及概念

1939年德国建筑师格罗佩马斯创建了“国立魏玛建筑学校”，这就是设计界著名的包豪斯（Bauhaus）。包豪斯顺应工业社会的发展，致力于纯美术与应用视觉艺术的研究，提倡艺术与技术的统一，建立起了现代工业设计的新体系（包豪斯学院的成立），也是现代教育史上第一所设计学院，充分展现了全新的设计理念和造型设计的新形态。

包豪斯设计学院贯彻全新的教育理念，以建筑设计为中心，以艺术设计综合化为手段，倡导艺术与技术的统一性，在不断深入实践的教学中寻求与现代工业相适应的教育途径，包豪斯的设计基础是其核心内容，现代造型和设计教育，主要是教育内容。1923年，

荷兰“风格派”艺术运动领袖温·杜斯伯格来到魏玛，驱散了迷困包豪斯的神秘主义烟蒂，反对神秘主义和表现主义的旧教学理论，提出“艺术和生活不再是分离的两个领域”，在理论上两者的追求目标不谋而合，均倡导致力于艺术与科学、工业与生活相结合的自然形态构成观，从而促使包豪斯学院的主导地位，即平面构成、色彩构成、立体构成正式引入教学，这种基础设计教学方式，不仅为包豪斯开辟了先河，也一度成为设计基础教育的典范。

经过近90年的教学及应用实践（图1-1、图1-2），三大构成体系的教学方法，是先进、有用、能有效开发学生设计基础能力的教学手段。

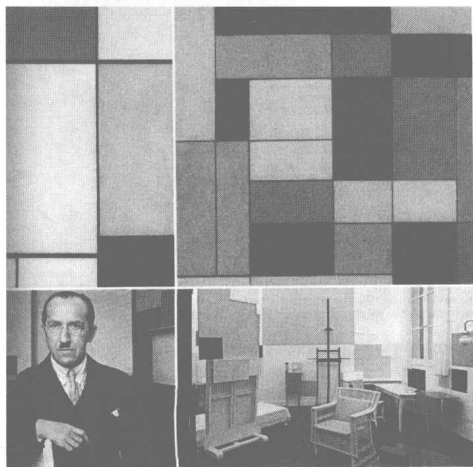

图 1-1 蒙德里安和他的“红黄蓝”设计作品

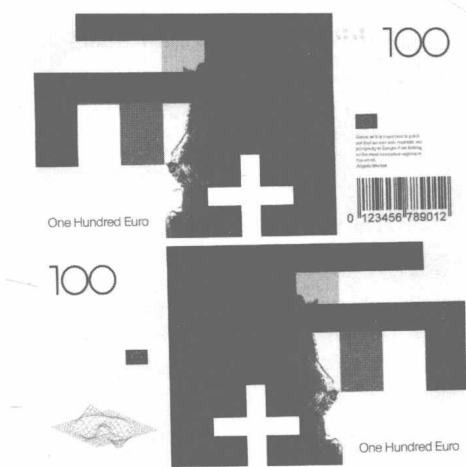

图 1-2 包豪斯风格的设计作品
（EUROBANKNOTESRETHINK 设计师：Coast）

第二节

构成在设计中的概念及应用

构成是一种造型概念,即把不同形态的几个以上的单元或元素(包括不同的材料)重新组合成为一个新的单元,并且赋予可视化的、力学的观念。构成目的是培养创新能力和设计思维能力,并以基础造型为前提,共同为专业设计构思提供方法和途径,同时也为各艺术设计领域提供技法与支持。

一、平面构成

平面构成是指将既有形态(包括具象形态,抽象形态——点、线、面、体),在二次元的平面内,按照一定的秩序和法则进行分解、组合,从而构成理想形态的组合形式。

平面构成是设计的基础,在于培养学生形象思维的基础上加入逻辑思维的方式方法,培养理性的设计观念及严格、系统、周密的思维方式,提高设计中的创造性思维。

平面构成在现代设计领域的划分有多重标准,通常按照呈现的形式分为二维世界的平面设计、三维世界的立体和空间设计以及带有时间因素的多维设计。平面构成所表现的立体空间并不是实在的三度空间,而仅仅是图形对人的视觉引导作用形成的幻觉空间。立体构成则是通过材料的组合,比如以线型材料或面型材料组成占有立体空间的实体,以实际的厚度、宽度及高度来塑造形象,就平面构成要在平面内塑造虚幻的立体空间而言,其想象构思要比塑造真实的立体空间更为复杂。

二、设计的分类

人类从远古到今天高度发达的文明,充

满着自己的设计活动,创造着日趋合理的生存环境。从人们的衣食住行到社会化的生产活动、经济活动,都离不开形、色、材质的造型设计。设计是一种创造性活动,概括地讲,凡是有目的的造型活动都是一种设计,设计不是简单的对象外部附加的美化或装饰,而是包括功能、材料、工具技术、造价、审美形式、艺术风格、精神意念等各种因素综合的创造。

(一) 按照空间层次分

1. 平面设计(二维、平面广告)

平面设计原称作装潢设计,也称为视觉传达设计,是以“视觉”作为沟通和表现的方式,透过多种方式来设计符号、图片和文字,借此做出用来传达想法或信息的视觉表现。

2. 产品设计(实用商品、产品)

产品设计是一个创造性的综合信息处理过程,通过对多种元素如线条、符号、数字、色彩等的组合方式把产品的形状以平面或立体的形式展现出来。它将人的某种目的或需要转换为一个具体的物理或工具的过程,把一种计划、规划设想、问题解决的方法,通过具体的操作以理想的形式表达出来。

3. 多媒体设计(影像、动画)

多媒体设计也叫多媒体艺术设计,是利用多媒体,以计算机为中心的多种媒体作为工具来设计作品。这些媒体包括文本、图形、动画、静态视频、动态视频和声音等,并且人们在接受这些媒体信息时具有一定的主动性、交互性。

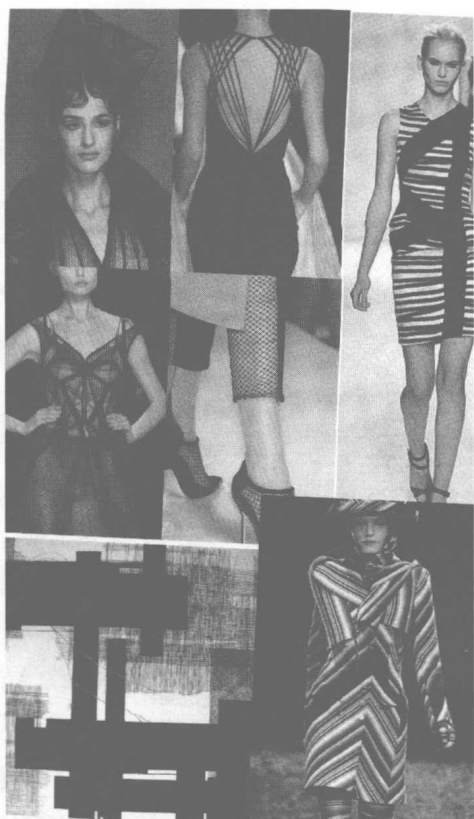

图 1-3 服饰与面料设计中的构成设计

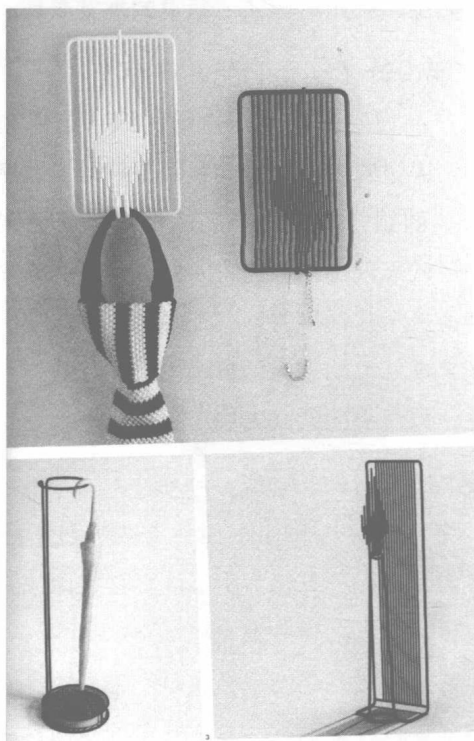

图 1-4 台湾设计师家居作品

（二）按照内容和性质划分

1. 商业设计

商业设计为商品终端消费者服务，在满足人的消费需求的同时又规定并改变人的消费行为和商品的销售模式，并以此为企业、品牌创造商业价值的都可以称为商业设计，如产品广告，商业广告等。

2. 公益设计

在图像语言成为优势传播的信息时代，我们已跨入一个设计文化不求回报的新世纪。当设计与文化的融合，构建出多元化设计的文化生命形态时，使设计的观念、思维、风格、审美渗透出独特的文化价值，是不需要以取得的物质回报来衡量的，如环保、希望工程等。

（三）其他分类

1. 机能设计

机能设计包括工业设计、服装设计、陶瓷设计、家具设计等（图 1-3 ~ 图 1-5）。

2. 装饰设计

装饰设计包括壁挂设计、染织设计、装潢设计、装帧设计、图案设计等（图 1-6 ~ 图 1-9）。

3. 环境设计

环境设计包括建筑（外观、结构）设计、室内环境设计、园林设计、城市规划设计等（图 1-10、图 1-11）。

4. 视觉设计

视觉设计包括海报、广告、电视屏幕，所有为商业、公益事业而设计的可视化传递工具（图 1-12）。

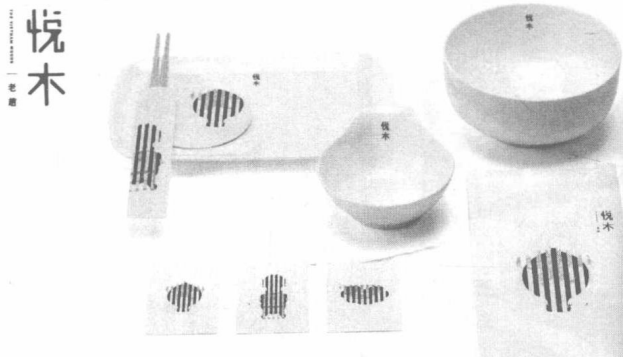

图 1-5 家居装饰设计 (2010The Vietnam Woods)

图 1-6 纸上的烂漫 (设计师: 朱尼·哈里森)

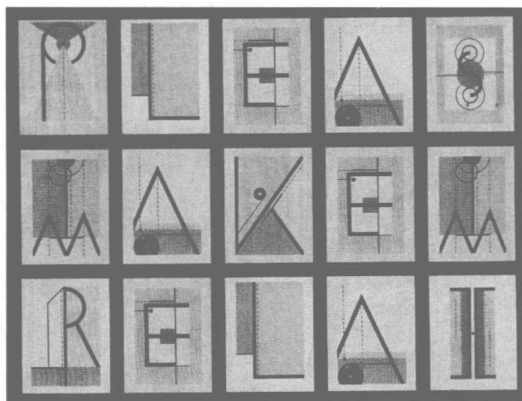
图 1-7 2013 日本 TDC 全场
大奖作品: NowIsBetter (设计
师: 施明德 杰西卡)

图 1-8 JAM 酒吧宣传海报 (设计师: 小林洋介)

图 1-9 海报设计

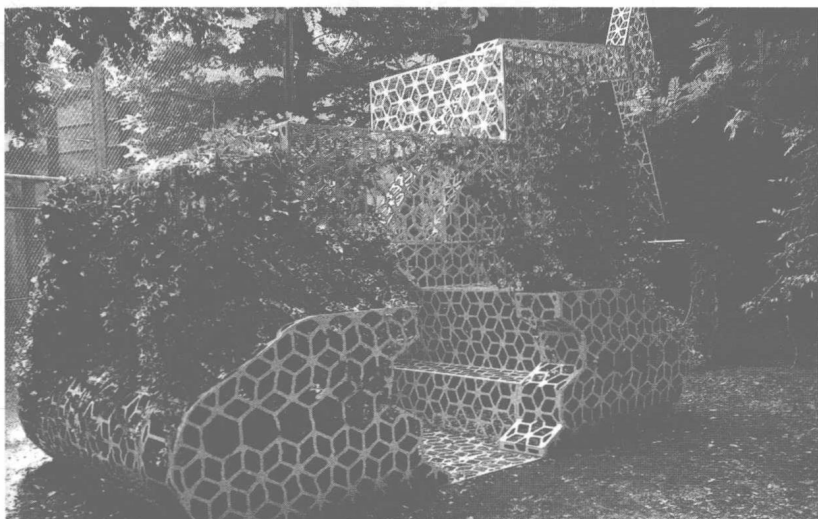

图 1-10 户外环境设计作品 (GREEN OASIS)

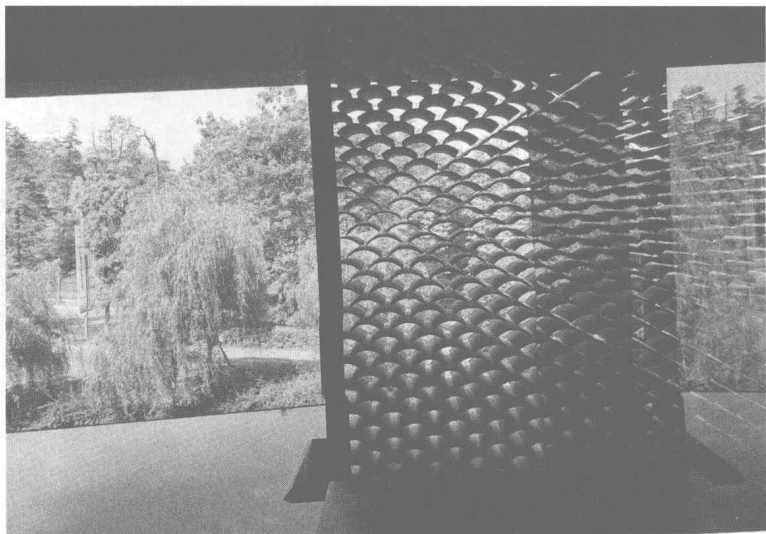

图 1-11 成都老君山脚下的知·美术馆（设计师：隈研吾）

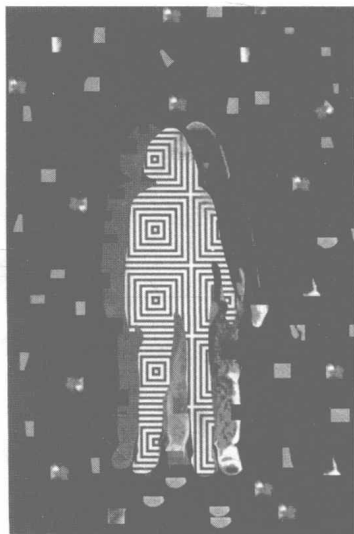

图 1-12 “多维度身份”视觉设计
（设计师：余颖殷）

第三节 形式美法则

形式美法则是人类在创造美的形式、美的过程中对美的形式规律的经验总结和抽象概括，主要包括和谐、对比、对称、平衡、比例、重心、节奏、韵律、联想。研究、探索形式美法则，能够培养人们对形式美的敏感，指导人们更好地去创造美的事物。掌握形式美的法则，能够使人们更自觉地运用形式美法则表现美的内容，达到美的形式与内容的高度统一。

一、和谐

和谐也称调和，当两个或两个以上的构成要素之间彼此在质与量的方面皆具有秩序及统一的效果，同时也有安静及舒适的感觉，都可称之为和谐。

宇宙万物，尽管形态千变万化，但它们

都按照一定的规律而存在，大到日月运行、星球活动，小到原子结构的组成和运动，都有各自的规律。爱因斯坦指出，宇宙本身就是和谐的。和谐的广义解释是，判断两种以上的要素，或部分与部分的相互关系时，各部分所给人们的感受和意识是一种整体协调的关系。和谐的狭义解释是统一与对比两者之间不是乏味单调或杂乱无章。单独的一种颜色、单独的一根线条无所谓和谐，几种要素具有基本的共通性和融合性才称为和谐。如一组协调的色块，一些排列有序的近似图形等。和谐的组合也保持部分的差异性，但当差异性表现为强烈和显著时，和谐的格局就向对比的格局转化（图 1-13 ~ 图 1-16）。

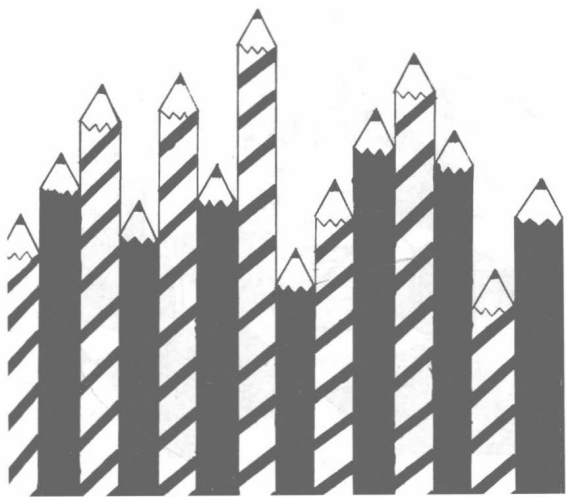

图 1-13 点线面元素的统一和谐

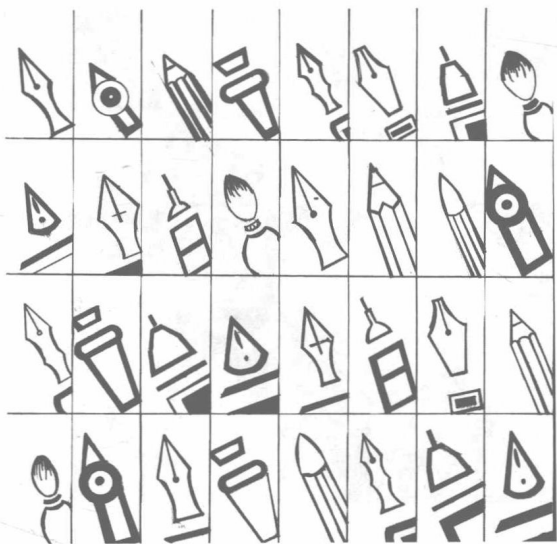

图 1-14 相同题材不同形象的和谐

图 1-15 图形内涵的统一和谐

图 1-16 相同图形不同装饰的和谐

二、对比

对比又称对照,是把反差很大的两个视觉要素成功地配列于一起,能使人感受到鲜明强烈且统一的现象。它能使主题更加鲜明,视觉效果更加活跃。对比关系主要通过视觉形象色调的明暗、冷暖,色彩的饱和与不饱和,色相的迥异,形状的大小、粗细、长短、曲直、高矮、凹凸、宽窄、厚薄,方向的垂直、水平、倾斜,数量的多少,排列的疏密,位置的上下、

左右、高低、远近,形态的虚实、黑白、轻重、动静、隐现、软硬、干湿等多方面的对立因素来达到。它体现了哲学上矛盾统一的世界观。处理对比关系时,视觉要素各方面要有一个总的趋势,有一个重点,相与烘托,处处对比则会失去对比效果(图 1-17 ~ 图 1-22)。

对比法则广泛应用于现代设计当中,具有很大的实用效果。

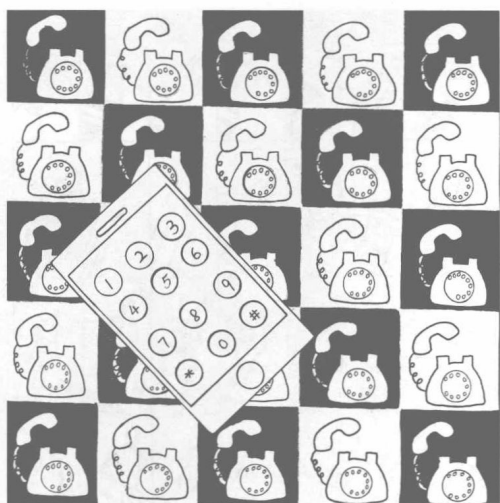

图 1-17 不同元素电话的对比

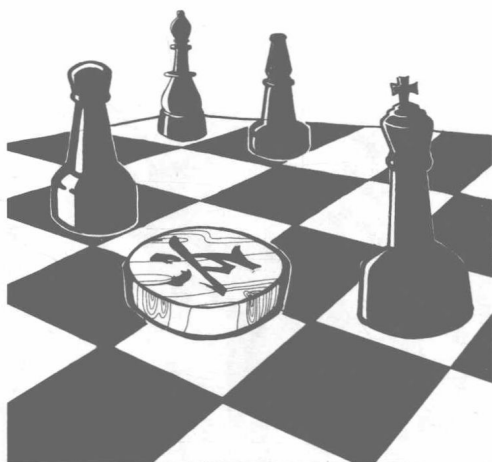

图 1-18 不同元素棋的对比

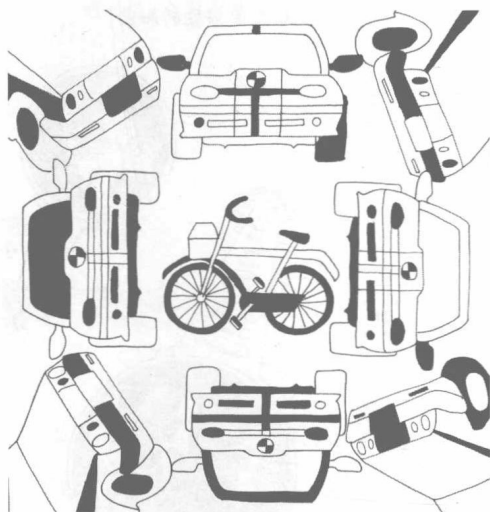

图 1-19 不同元素交通工具的对比

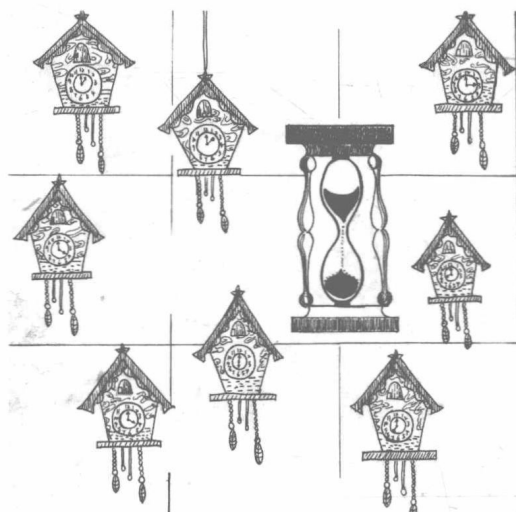

图 1-20 不同元素时间工具的对比

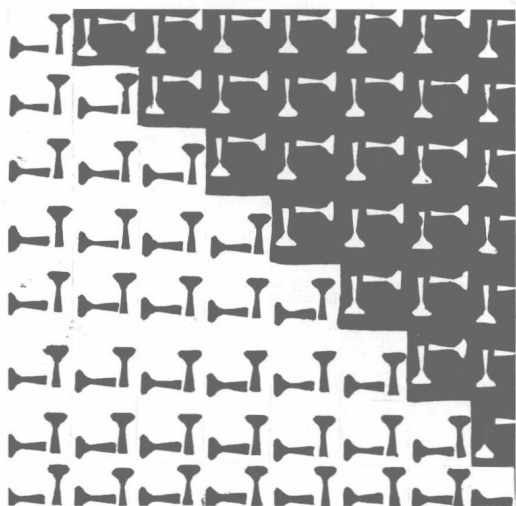

图 1-21 相同元素不同色彩的对比 (一)

图 1-22 相关元素不同色彩的对比 (二)

三、对称

对称又称均齐，自然界中到处可见对称的形式，如鸟类的羽翼、花木的叶子等。对称的形态在视觉上有自然、安定、均匀、协调、整齐、典雅、庄重、完美的朴素美感，符合人们的视觉习惯。平面构图中的对称可分为点对称和轴对称。假定在某一图形的中央设一条直线，将图形划分为相等的两部分，如果两部分的形状完全相等，这个图形就是轴对称的图形，这条直线称为对称轴。假定针对某一图形，存在一个中心点，以此点为中心通过旋转得到相同的图形，即称为点对称。点对称又有向心的“球心对称”、离心的“发射对称”、旋转式的“旋转对称”、逆向组合的“逆对称”、自圆心逐层扩大的“同心圆对称”等。在平面构图中运用对称法则要避免由于过分的绝对对称而产生单调、呆板的感觉，有的时候，在整体对称的格局中加入一些不对称的因素，反而能增加构图的生动性和美感，避免了单调和呆板（图 1-23、图 1-24）。

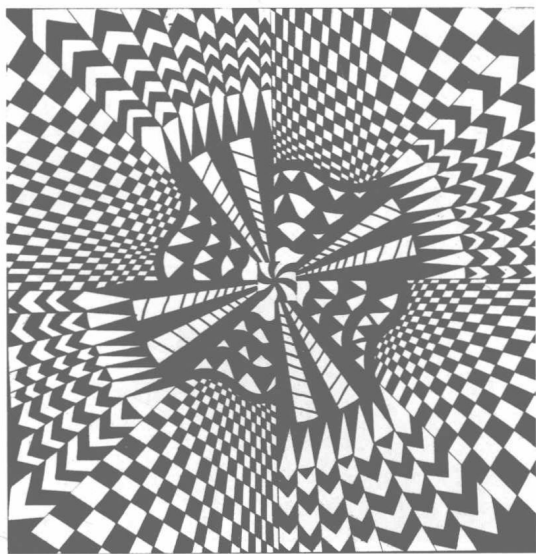

图 1-23 发射对称

图 1-24 旋转对称

四、平衡

在均衡器上两端承受的重量由一个支点支持，当双方获得力学上的平衡状态时，称为平衡。在平面构成设计上的平衡并非实际重量乘以力矩的均等关系，而是根据形象的大小、轻重、色彩及其他视觉要素的分布作用于视觉判断的平衡。平衡打破了对称的稳定而产生变化，形成一种势均力敌的异形同量的姿态。具有活泼、自由、轻松、生动的感觉。平衡不能用数量的方法去推算。

平面构图上通常以视觉中心（视觉冲击最强的地方的中点）为支点，各构成要素以此支点保持视觉意义上的力度平衡。在实际生活

中，平衡是动态的特征，如人体运动、鸟的飞翔、野兽的奔驰、风吹草动、流水激浪等都是平衡的形式，因而平衡的构成具有动态的美感（图 1-25）。

五、比例

比例是部分与部分或部分与全体之间的数量关系，它是精确详密的比率概念。人们在长期的生产实践和生活活动中一直运用着比

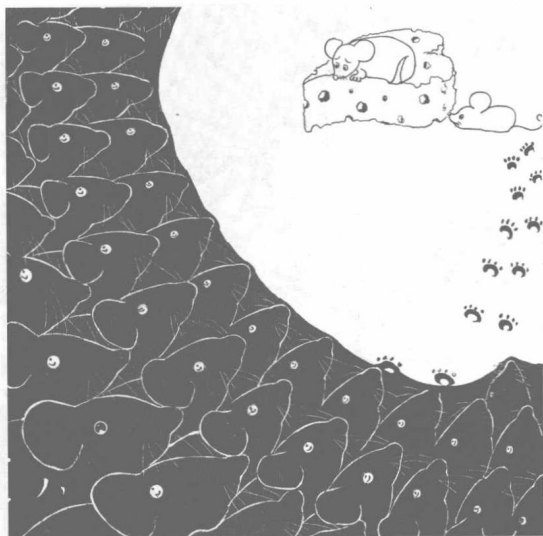

图 1-25 色彩的平衡

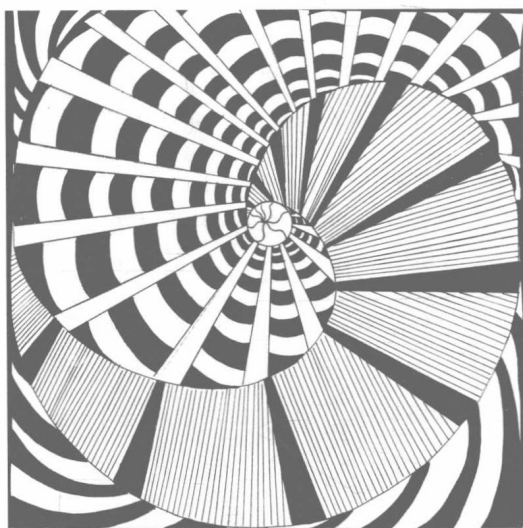

图 1-26 旋转中的重心

例关系，并以人体自身的尺度为中心，根据自身活动的方便性总结出各种尺度标准，体现于衣食住行的器具和工具的制造中。比如早在古希腊就已被发现的至今为止全世界公认的黄金分割比 $3 : 3.638$ ，正是人眼的高宽视域之比。美学分割也称黄金分割，最早见于古希腊和古埃及。黄金分割又称黄金率、中外比，即把一根线段分为长短不等的 a 、 b 两段，使其中长线段 a 对总长 $(a+b)$ 的比，等于短线段 b 对长线段 a 的比，列式即为 $a : (a+b) = b : a$ ，其比值为 $0.6380339\cdots$ 。这种比例在造型上比较悦目，因此， 0.638 又被称为黄金分割率。黄金分割长方形的本身是由一个正方形和一个黄金分割的长方形组成，可以将这两个基本形状进行无限的分割。由于它自身的比例能对人的视觉产生适度的刺激，它的长短比例正好符合人的视觉习惯，因此，使人感到悦目。恰当的比例有一种协调的美感，成为形式美法则的重要内容。美的比例是平面构图中一切视觉单位的大小，以及各单位间编排组合的重要因素，黄金分割被广泛地应用于建筑、设计、绘画等各方面。

六、重心

平面设计几何形体的重心位置都与视觉的安定有紧密的关系。色彩或明暗的分布等都可对视觉重心产生影响（图 1-26）。

七、节奏

节奏本是指音乐中音响节拍轻重缓急的变化和重复。节奏这个具有时间感的用语在构成设计上是指以同一视觉要素连续重复时所产生的运动感。

平面构成中形体的周期性连续、交叉、重叠，由此而形成的大小、强弱、明暗、色彩的变化，在视觉上形成有规律的起伏和有秩序的动感，这就是节奏（图 1-27）。

八、韵律

韵律原指音乐（诗歌）的声韵和节奏。诗歌中音的高低、轻重、长短的组合，匀称的间歇或停顿，一定位置上相同音色的反复及句末、行末利用同韵同调的音相加以加强诗歌的音乐性和节奏感，就是韵律的运用。平面构成中单纯的单元组合重复容易显得单调，由有

图 1-27 线的节奏

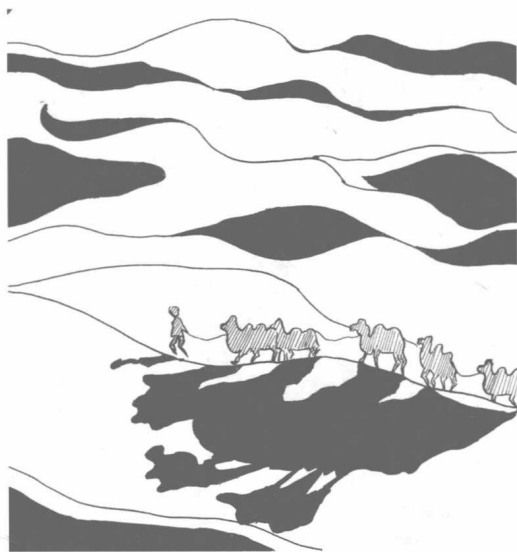

图 1-28 线和面的韵律

规则变化的形象或色群间以数比、等比处理排列，使之产生音乐、诗歌的旋律感，称为韵律。有韵律的构成具有积极的生气，有加强魅力的能量。

韵律的表现是表达动态感觉的造型方法之一。韵律指的是整体的气势和感觉，高山、流水各有其韵律，书法的行笔布局也讲究韵味。

构成设计中，各构成元素间的形态轮廓和空间组织看上去起伏变化、流畅，但不平铺直叙就是韵律（图 1-28）。

九、联想

平面构图的画面通过视觉传达而产生联想，达到某种意境。联想是思维的延伸，它由一种事物延伸到另外一种事物上。例如图形的色彩，红色使人感到温暖、热情、喜庆等；绿色则使人联想到大自然、生命、春天，从而使人产生平静感、生机感、春意等。各种视觉形象及其要素都会产生不同的联想与意境，由此

而产生的图形的象征意义作为一种视觉语意的表达方法被广泛地运用在平面设计构图中（图 1-29 ~ 图 1-32）。

形式美的构成因素一般划分为两大部分，一部分是构成形式美的感性质料，一部分是构成形式美的感性质料之间的组合规律，或称构成规律、形式美法则。

构成形式美的感性质料主要是色彩、形状、线条、节奏等。构成形式美的感性质料的组合规律，也即形式美的法则主要有齐一与参差、对称与平衡、比例与尺度、黄金分割律、主从与重点、过渡与照应、稳定与轻巧、节奏与韵律、渗透与层次、质感与肌理、调和与对比、多样与统一等。这些规律是人类在创造美的活动中不断地熟悉和掌握各种感性质料因素的特性，并对形式因素之间的联系进行抽象、概括而总结出来的。随着科技文化的发展，对美的形式法则的认识将不断深化，形式美法则不是僵死的教条，要灵活体会，灵活运用。