

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材
高职高专艺术设计类「十三五」规划教材

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

主审 黄远
主编 刘素平 李征

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材
高职高专艺术设计类『十三五』规划教材

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

主 审	黄 远
主 编	刘素平 李 征
副主编	辛雄飞 贾 明 谢 辉
参 编	李云慧 张 尧 张宾芳
	徐 妹 王佳竹 马 驰

内 容 简 介

本书包括五章：概述，平面构成的造型要素，形式美的法则，平面构成的形式，平面构成与商业设计。

本书以培养设计素养为重点，从训练形式美感入手，研究形式在情感表现中的特色，重在培养学生准确表达形式设计思想的能力。本书可作为平面设计等专业的教材，同时也可作为指导平面构成设计实践的工具书。

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 刘素平, 李征主编. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2015.4

高职高专艺术设计类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-0810-5

I. ①平… II. ①刘… ②李… III. ①平面构成 (艺术) — 高等职业教育 — 教材 IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 079507 号

平面构成

刘素平 李 征 主编

策划编辑：曾 光 彭中军

责任编辑：胡凤娇

封面设计：龙文装帧

责任校对：刘 竣

责任监印：张正林

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）

武昌喻家山 邮编：430074 电话：(027) 81321913

录 排：龙文装帧

印 刷：武汉科源印刷设计有限公司

开 本：880 mm × 1230 mm 1/16

印 张：6

字 数：188 千字

版 次：2015 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定 价：39.00 元

华中出版

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

PINGMIAN GOUCHENG

QIANYAN

构成艺术是一种现代设计观念，也是现代设计的基础，是平面构成、色彩构成、立体构成的总称，也称为“三大构成”。由于其完善、科学、系统的研究方法和培养人的创造精神，构成艺术一直是设计院校一门重要的专业基础课程。

本书将揭开平面构成的奥秘，在研究总结国内院校开设“平面构成”课程多年经验的基础上，根据科学的认知规律和学习要素，同时吸收了国内外院校近年来在设计基础教学改革中的新观念、新方法、新内容，对平面构成的科学规律和艺术规律进行了全面、系统的阐述，并推出经过教学实践检验的平面构成综合训练方法，目的在于提高艺术设计专业学生的平面构成审美意识，使他们灵活地掌握和运用平面构成美的规律，最终设计出具有个性化的作品。本书以精要的基础理论、丰富的实例内容和创新的课题设置，组织了适用于高职高专教学的平面构成基础课程结构。

本书主要特色为：一是最新的理念和内容，最新的资料和实例；二是体现高职高专艺术设计专业的实践性、实用性特点，注重教学需要；三是推出经过教学实践检验的平面构成综合训练方法；四是本书附带电子课件，方便教师备课。

本书的编写者均有多年的相关的教学与实践经验。另外，由于时间较紧，书中引用的部分图片未能及时和设计者取得联系，相关设计者可以和出版社或主编联系，在此，一并表示歉意和感谢。

本书为全国高职高专艺术设计类专业规划教材，可作为高职高专艺术设计类各专业的教学用书，也可供其他大专、中等职业学校相关专业师生参考，对其他从事艺术设计类教学和工作的具有较高的参考价值。

希望本书能够帮助广大设计者全面了解和掌握平面构成的基本规律和方法，为以后的专业设计奠定良好的基础。最后，我们热忱欢迎广大读者提出批评和指正。

编者

2015年3月

目录

PINGMIAN GOUCHENG

MULU

第一章 概述	(1)
第一节 平面构成的界定	(2)
第二节 平面构成的发展历程	(3)
第三节 平面构成与设计的关系	(8)
第二章 平面构成的造型要素	(11)
第一节 平面构成的形象	(12)
第二节 平面构成元素分析	(15)
第三章 形式美的法则	(27)
第一节 变化与统一	(28)
第二节 对称与均衡	(31)
第三节 对比与调和	(34)
第四节 节奏与韵律	(36)
第五节 比例与分割	(38)
第四章 平面构成的形式	(41)
第一节 平面构成的基本形	(42)
第二节 平面构成的骨格	(43)
第三节 平面构成的形式	(46)
第五章 平面构成与商业设计	(77)
第一节 平面构成与商业设计的关系	(78)
第二节 平面构成在商业设计中的应用	(80)
参考文献	(92)

第一章 概述

PINGMIAN
GOUCHENG

学习目的

通过讲解平面构成的概念和发展历程,结合当下平面构成的应用,使学生能够了解平面构成的本质及意义。

本章重点

本章重点为平面构成的发展历程、平面构成与设计的关系。

第一节

平面构成的界定

一、平面构成的概念

ONE

“平面”是针对三次元生活空间而言的二次元空间的概念,在二次元空间完成的造型艺术设计的种类与样式有很多,也就是时下所说的“平面设计”,如路牌广告、报纸杂志、产品的标志、窗帘上的图案,等等。

平面构成以点、线、面等作为基本造型元素,在二维平面内按一定的秩序和法则组成结构严谨、形式抽象的理想形态,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方法。

平面构成是构成艺术的一部分,也是现代艺术和现代设计的基础。不同的专业设计存在着共同的基础造型原理,平面构成研究的问题在各种设计形式中都有体现,属于设计基础的范畴。

二、为什么要学习平面构成

TWO

平面构成是一门视觉艺术,是在平面上运用视觉反应与直觉作用形成的一种视觉语言,研究如何创造新的视觉形象、视觉形式,用形式来表达设计思想。

平面构成作为造型训练的一种重要手段,它打破了传统美术具象描写的手法,主要从抽象形态入手,培养学生对点、线、面的敏感性和创造性,同时反映现代生活的审美理想和情趣。平面构成是设计专业教学体系中的重要必修基础课程。

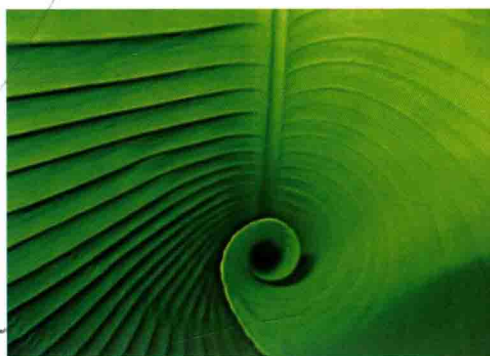
学习平面构成的意义和价值主要体现在以下几个方面。

一是基础性。平面构成的内容广泛,实用性强,着眼于艺术设计专业,也符合其他视觉艺术专业的要求。它是从感性绘画到专业设计之间的桥梁纽带。

二是科学性。平面构成注重训练有序思维,使学生养成预想和计划行为的习惯,培养学生的抽象思维能力和形象思维能力,培养学生的感知能力和创新能力。

三是实践性。理论与实践相结合是平面构成教学的主要方式。学习构成规律，熟悉设计要素，掌握形式美的法则，是每个学生必须完成的任务。在平面构成教学中，教师需要根据设计的规律和法则，以实践为主，培养学生的感知能力和创新能力，并使之与技法工艺巧妙统一。平面构成是训练设计师最基本的、必要的手段。

生活中的平面构成如图 1-1 所示。

(a)

(b)

(c)

(d)

图 1-1 生活中的平面构成

第二节

平面构成的发展历程

任何事物的产生都是有根源的，平面构成经历了种种演变。“平面构成”这一概念源于 20 世纪初的欧洲。19 世纪末 20 世纪初，欧洲经济繁荣复苏，社会变革和意识形态的变化使得文化艺术全面解放。新思想、新潮流使得欧洲艺术由单一模式转向多样化。从现代主义艺术开始，人们开始尝试对形与色的分离。现代艺术家不断尝试新思潮下的艺术内容与形式，各种艺术思潮和流派不断涌现，如印象主义、后印象主义、野兽主义、立体主义、表现主义、抽象主义等。首先，现代艺术之父塞尚提出了“所有的形体都是由柱体、球体、方体和锥形等四五个基

本形体构成的”的观点。后来，立体主义延续并发展了这一观点，艺术家毕加索的代表作《亚维农的少女》（见图 1-2）将这种形的分解进行得非常彻底。立体主义的目标是创造更真实的艺术，纯理性地表现实体，忽略眼前所看到的形象，它掀起了真实的新主张和新观念。印象主义也开始将色彩进行分离，把色彩还原为纯色。新印象派画家修拉的作品《大碗岛的星期天下午》（见图 1-3），更是彻底地用点的构成来进行艺术表达。各种艺术思潮和流派的探索及发展为构成主义的系统化、理论化提供了可行的依据。第一次世界大战之后，俄国的构成主义运动、荷兰的风格派运动成为现代设计艺术的起源，德国的公立包豪斯学校（简称包豪斯）逐步成为现代设计教育体系的发源地。

图 1-2 毕加索的作品《亚维农的少女》

图 1-3 修拉的作品《大碗岛的星期天下午》

一、俄国的构成主义运动

ONE

构成主义运动是发生在俄国 1917 年十月革命胜利前后的一项艺术运动，在俄国大致持续到 1922 年，主要人物有塔特林、马列维奇和康定斯基。构成主义运动主张所有的艺术家都该到工厂里去，在工厂里才可能造就真实的生命个体，所以这个派别的艺术家反对传统艺术家画室的概念，他们打破传统写实概念，主张用抽象的、理性的符号来表达艺术观念，并主张艺术家与大工业生产联系起来。

构成主义提倡用工业精神来改造社会生活，在观念上是非具象的、非再现的，并利用非传统的雕塑材料（如铁丝、玻璃、金属等）进行结构，强调空间动势、艺术的形式是抽象的几何形，工程结构感强，因此称为构成主义。

塔特林的作品《第三国际纪念塔》（见图 1-4），堪称当年时代精神的纪念塔。与其说他是一个工程师，不如称他为伟大的艺术家。他所设计的这一纪念塔，实为技术和艺术的总和。塔特林作为俄国早期的构成主义艺术家，尽管他未能最终实现其壮志雄心，但其艺术思想一直被西方艺术世界所推崇。

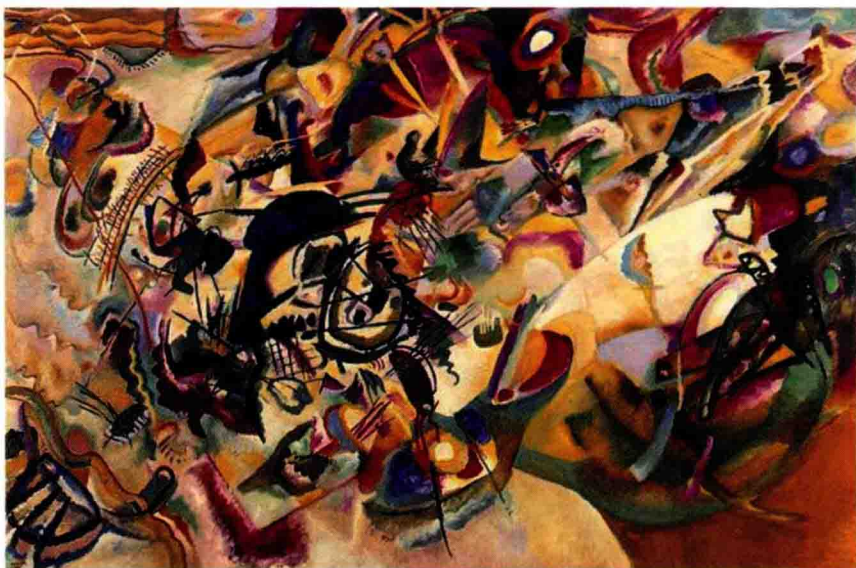

图 1-4 塔特林的作品《第三国际纪念塔》

把俄国艺术在抽象和构成方面的探索传播到西方的是康定斯基。康定斯基的抽象绘画运用点、线、面以及色彩的节奏，谱写出一首首美妙绝伦的乐曲，给人愉悦、轻松感。

康定斯基的作品如图 1-5 所示。

虽然构成主义运动的时间很短，但是它的艺术思想对后世的设计发展影响深远。

(a)

(b)

图 1-5 康定斯基的作品

二、荷兰的风格派运动

TWO

荷兰的风格派是一个松散的组织，产生于1917年，主要由艺术家、设计师和建筑师组成，其艺术思想主要源于蒙德里安的绘画探索。风格派拒绝使用任何具象元素，主张用纯粹几何形的抽象来表现纯粹的精神，他们从中发现了机械美学，并将这种几何化的抽象语言推向了极致。风格派完全抛弃了传统的造型特征，以最基本的几何形态为结构单体，对它们进行结构组合，并使结构单体在整体中保持相对的独立性。在组合中，他们运用纵横的直线分割空间，采用基本原色和中性色，并且寻求空间结构中非对称的视觉均衡。风格派艺术家认为只有抛开具象描绘，抛开细节，才能避免个别性和特殊性，从而获得人类共通的纯粹精神表现。风格派的主要代表人物是蒙德里安。

蒙德里安是几何抽象画派的先驱。他认为艺术应根本脱离自然的外在形式，以表现抽象精神为目的，追求人与神统一的绝对境界。蒙德里安早年画过写实的人物和风景，后来逐渐把树木的形态简化成水平与垂直线的纯粹抽象构成，从内省的深刻观感与洞察里，创造普遍的现象秩序与均衡之美。他崇拜直线美，主张透过直角可以静观万物内部的安宁。

蒙德里安的作品如图 1-6 和图 1-7 所示。

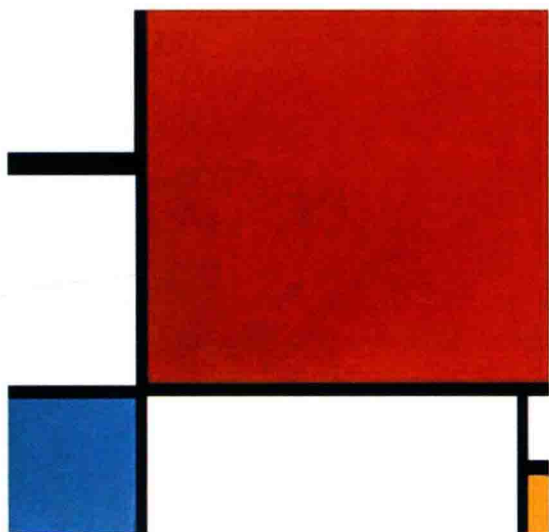

图 1-6 蒙德里安的作品 (一)

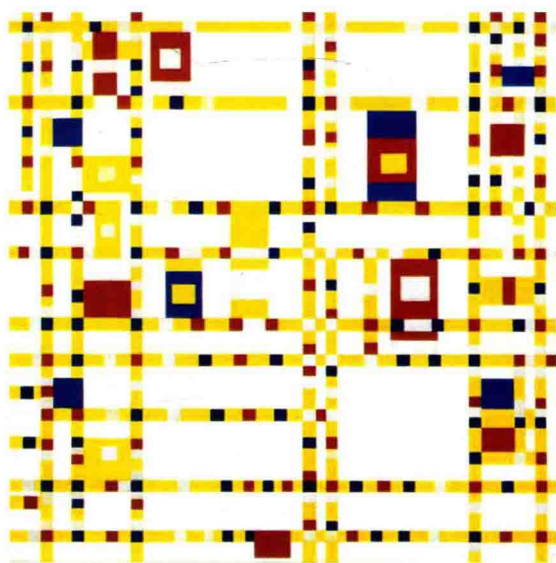

图 1-7 蒙德里安的作品 (二)

三、包豪斯运动

THREE

包豪斯（见图 1-8）是世界上第一所设计学院，其成立于 1919 年，坐落于德国魏玛市，创始人是建筑家格罗皮乌斯。包豪斯是现代设计教育的发源地，也是欧洲现代主义的核心发源地，几十年来，其国际主义风格影响了全世界。

图 1-8 包豪斯

在包豪斯设置的课程中，有一门专门研究造型及色彩的设计基础教育课程——构成，其对以后的设计教育产生了非常重要的影响。

俄国的构成主义运动、荷兰的风格派运动等艺术运动在包豪斯得以完善和发展，形成了较为完善的体系，并由此产生了深远的影响。德国成为 20 世纪西方现代设计运动的中心，可以说包豪斯的发展历程是现代设计发展的缩影。

第三节

平面构成与设计的关系

平面构成是一门研究抽象美学的课程，其内容着重于抽象几何元素的分析组合与形式构成，其养料摄取于西方艺术与西方现代设计。

设计是一个综合体，既是点、线、面、色、光、质等各种形式要素的精彩呈现，也是设计师全面素养的集中体现。

构成原理中包含了一些基础的方法和规律，这些与设计是相通的。寻找既有形态的新的感受，把看似普通的设计元素重新组合，形成新的视觉冲击，这就是设计与创新的结合。

构成可以是纯粹形式感的创新体验，不断地挑战自我，广泛地借鉴和吸收，为设计建立素材库。构成不是完整的设计，但它是设计的基础，对设计有广泛的指导作用。

21 世纪是数字化的时代，设计表现计算机化已成主流。值得注意的是，计算机只是一种工具，并不具有自发的创意，在设计中起决定作用的仍然是人。

平面构成在造型艺术和设计领域应用广泛,适用于绘画、摄影、插图、包装设计、广告设计、企业形象设计、版面设计、书籍装帧设计等应用领域。之所以平面构成的应用范围如此广泛,主要因为它是一种最简洁、最基础的语言,可以解读任何领域里的艺术形态。

平面构成在包装设计中的应用如图 1-9 所示,平面构成在招贴设计中的应用如图 1-10 所示。

图 1-9 平面构成在包装设计中的应用

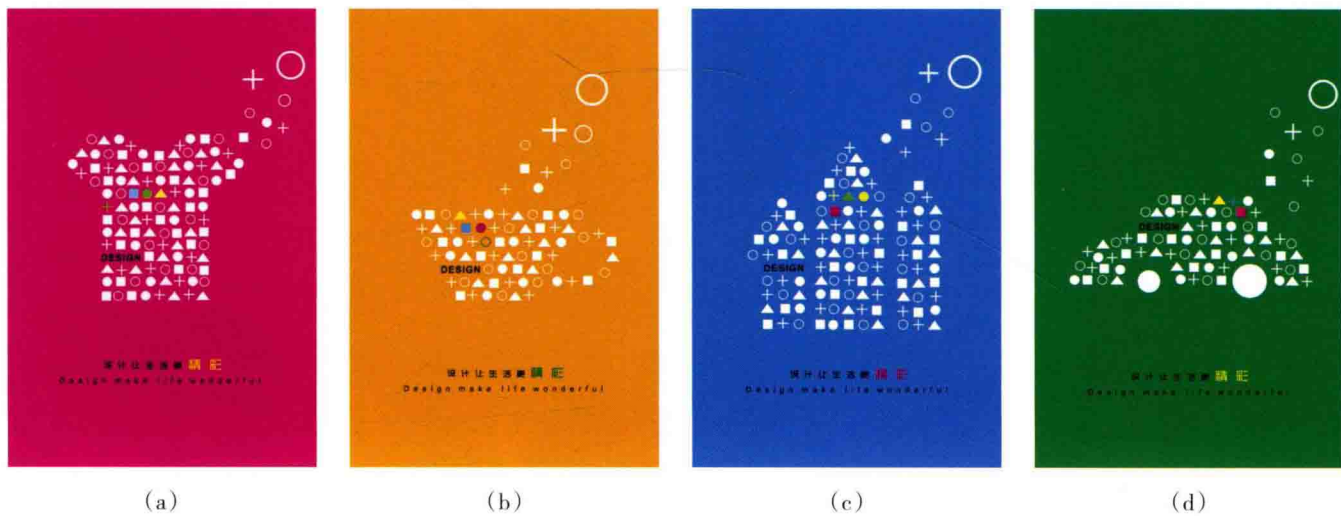

图 1-10 平面构成在招贴设计中的应用(作者:赵雪坤)

第二章

平面构成的造型要素.....

PINGMIAN
GOUCHENG

学习目的

通过本章的学习,让学生了解平面构成的造型要素,掌握点、线、面构成的特征、种类和应用,对点、线、面在构成及设计中的运用有一定的认识,并通过课题训练提高实践水平。

本章重点

本章重点为点、线、面的特征、种类和应用。

第一节

平面构成的形象

凡是在平面上留下的痕迹都可以称为平面形象。借平面来表现某一特殊距离与角度的立体形象也称为平面形象。平面形象虽然在平面材料上会有触觉的形成,但它仍属于视觉形象。

一、形象的分类

ONE

形象可以分成有机形、无机形和偶然形三种。

有机形(见图2-1)是指有机体的形态,如有生命的动物、生物细胞等,它的特点是轮廓由圆滑而无规律的曲线构成,有生命的韵律。

无机形(见图2-2)是指相对静止、不具备生长机能的形态。无机形贵在简洁,是有机形的具体形象的高度概括,即概念性要素。平时所说的几何形、不规则形、抽象形都属于无机形。

偶然形(见图2-3)是指人们无法刻意去创作、偶然形成的图形,如破碎的玻璃、一摊水、毛笔笔触的拖尾等偶然形成的形状。偶然形给人特殊、抒情的感觉,但有难以得到和流于轻率的缺点。

图 2-1 有机形

图 2-2 无机形

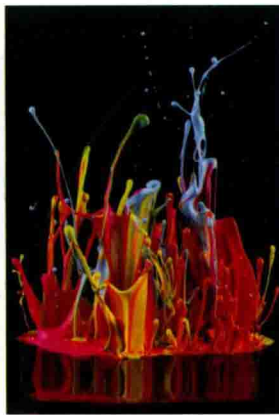

图 2-3 偶然形