

Yishu **现** Shejilei
Shiyiwu GuihuaJiaocai
艺术设计类“十一五”规划教材
XIANDAI

白松楠 主 编
薛慧峰 徐 薇 冀承毓 副主编

平面构成

“十一五”规划教材
现代艺术设计类

白松楠 主 编

薛慧峰 徐 薇 冀承毓 副主编

平面构成

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本教材系统地介绍了平面构成的基本知识,通过指导学生完成一定数量的平面构成设计练习,掌握平面构成设计的基本技能,掌握传统装饰图案、抽象图案的表现手段;通过训练掌握构成形式美的基本法则,掌握平面构成各种构成形式表现手法。目的在于培养学生正确的理性艺术思维方法,丰富学生的艺术表现手段,并通过一定数量的平面构成设计造型训练,掌握形式美的构成原则。

本教材可作为高职高专艺术设计、环艺设计、工业设计及其他相关相近专业的教材;也可供专业设计人员及有兴趣的读者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 白松楠主编. -- 北京: 中国水利水电出版社, 2010. 10
现代艺术设计类“十一五”规划教材
ISBN 978-7-5084-7981-1

I. ①平… II. ①白… III. ①平面构成—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第201931号

书 名	现代艺术设计类“十一五”规划教材 平面构成
作 者	白松楠 主编 薛慧峰 徐 薇 冀承毓 副主编
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京市兴怀印刷厂
规 格	210mm×285mm 16开本 5.75印张 155千字
版 次	2010年10月第1版 2010年10月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	18.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

Preface

平面构成是研究视觉语言的学科，是二维形态设计的基础训练，是创造形态的一种表现方法。平面构成的课程是艺术设计专业开设的一门重要的专业基础课程，主要研究平面形态学的基础部分，侧重练习抽象几何形在平面上的排列组合关系，并在排列组合中求取新造型，目的是训练设计思维与设计方法，为创作开拓新的设计思路。该课程是为了一定的目的将视觉元素按照一定的美学规律搭配组合成新的视觉形象，通过抽象形态体现形式美的法则，着重培养学生形象思维的敏感性，提高学生的形象思维能力和设计创造能力，为学生今后在艺术设计造型和电脑美术设计造型方面打下一定的基础。

本教材系统地介绍了平面构成的基本知识，保留了一些常规的教学内容，对某些陈旧的、已经不适合当今设计教学的理论观点进行了修改，更注重在课堂设计教学领域中确定新的培养目标与教学目的，强调传统与现代的理论衔接，教育学生掌握传统知识，学习新颖、现代的设计手法，具备崭新的设计理论，以适应时代和社会的需要。目的在于培养学生正确的理性艺术思维方法，丰富学生的艺术表现手段，并通过一定数量的平面构成设计造型训练，掌握形式美的构成原则。希望通过指导学生完成一定数量的平面构成设计练习，掌握平面构成设计的基本技能，掌握传统装饰图案、抽象图案的表现手段，通过训练掌握构成形式美的基本法则，掌握平面构成各种构成形式表现手法。

本教材在编撰过程中得到了中国的设计界、理论界的著名教授、学者、博士生导师等的大力支持与鼓励，为此我们深表感谢！相信本教材的出版，能得到中国的视觉传达设计教学同行们的认可。

编者

2010年6月

目录

前言

第1章 平面构成概述	001
1.1 构成的概念	002
1.2 构成简史	002
1.3 平面构成的概念与特点	003
1.4 学习平面构成的意义	003
1.5 平面构成给设计思维带来的思考	003
第2章 形态构成要素	005
2.1 点	006
2.2 线	008
2.3 面	011
2.4 点、线、面的组合练习	011
第3章 有关造型艺术的形式语言的表现	013
3.1 关于形式美法则	014
3.2 形式美法则的内容	014
第4章 形与平面空间的视觉创造	021
4.1 形	022
4.2 骨骼	023
4.3 正负形	027
4.4 错视	028
第5章 有关形与平面空间的构成方法训练	031
5.1 重复	032
5.2 近似	034
5.3 渐变	036
5.4 发射	038
5.5 特异	039
5.6 密集	042
5.7 对比	043
5.8 空间	044
第6章 作品赏析	047

第1章

平面构成概述

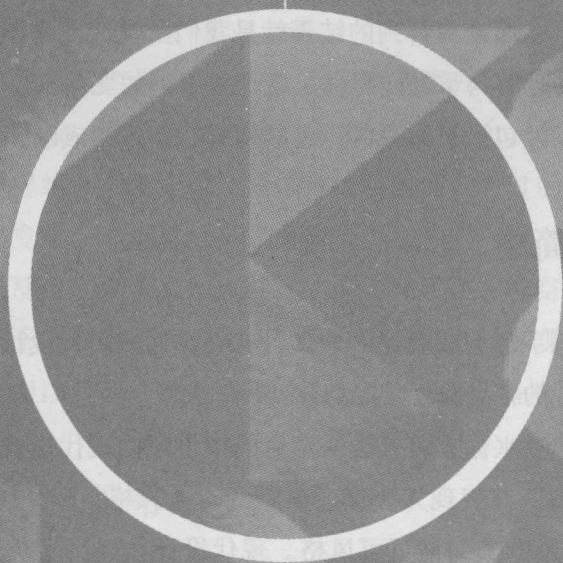
版非常重大,它的教学体系至今仍被各国沿袭,广泛采用并发展革新。我国现代设计教学基础课程包括平面构成、色彩构成和立体构成(即“三大构成”)。教学体系也是从包豪斯开创的基础课程上发展而来的。平面构成作为视觉设计的基础课程,打破了传统的教学方法,强调视觉元素的形态美,培养学生对形式的敏感性和创造性,加强设计思维的开发和创新。

1.3 平面构成的概念与特点

平面构成是造型设计中的一项目标内容,也是造型设计中最基本的造型活动。所谓“平面”是指造型活动在二维空间中进行;所谓“构成”是指造型要素按照一定规律和法则组织、构建理想形态的重要方式,是一种科学的、创造性的方法。因此平面构成就是在二维平面内创造理想形态,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基础。

平面构成能够反映自然界的运动变化的规律,因此它具有以下两个特点。

(1)以知觉为基础:平面构成将自然界中的形象过程的内容,以最为简单点、线、面,通过分解、变化及组合等方式将其表现出来,从而反映出自然界形象的本质。

1.1 构成的概念

构成(Composition)就是指将不同形态的几个元素,以一定的形式美法则及规律,将其重组成为一个新的元素。通俗地说,构成的法则就像是一个数学公式,可以将一个值导入到公式中进行运算,最终得到一个结果。在这里要导入到公式中的“值”就代表了所使用的元素,而运算得到的结果就是我们所设计出来的作品,当然这个结果也会由于个人对法则的理解与掌握的程度出现千差万别的变化。

构成基本设计包括平面构成、色彩构成、立体构成以及新概念的想象构成四大类。

1.2 构成简史

为了深入地了解构成设计的含义,有必要回顾现代设计的产生、发展历程,由此可以把握平面设计的特点与发展趋势。

意大利文艺复兴标志着人类从落后的中世纪向现代过渡,在设计领域一直停留于对形态外表的装饰,其表现为严谨、典雅的古典风格,如17世纪豪华、奔放的巴洛克风格与18世纪遍及欧美的洛可可风格。现代设计在经历了英国的工艺美术运动和欧美的新艺术运动之后终于诞生了,它的标志是包豪斯学院的创立。

包豪斯是现代设计的发源地,是世界上第一所现代设计学校,它的教学体系强调功能第一、形式第二,注重新技术与新材料的运用,抛弃传统的限制,认为艺术应与技术统一,设计的目的是人而不是产品,应遵循自然与客观的法则。包豪斯对现代设计的贡

献非常大,它的教学体系至今仍被各国沿袭广泛采用并发展革新。我国现代设计教学基础课程包括平面构成、色彩构成和立体构成(简称“三大构成”),教学体系也是从包豪斯开创的基础课程上发展而来的。平面构成作为构成设计的基础课程,打破了传统的教学方法,强调视觉元素的形态美,培养学生对形象的敏感性和创造性,加强设计思维的开发和创新。

1.3 平面构成的概念与特点

平面构成是造型设计中的一项基础内容,是一种最基本的造型活动。所谓“平面”是指造型活动在二维空间中进行;所谓“构成”是将造型要素按照某种规律和法则组织、构建理想形态的造型方式,是一种科学的认识和创造的方法。因此平面构成就是在二维平面内创造理想形态,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基础。

平面构成能够反映自然界的运动变化的规则,因此它具有以下两个特点。

(1) 以知觉为基础:平面构成将自然界中的复杂过程的内容,以最为简单的点、线、面,通过分解、变化及组合等方式将其表现出来,从而反映出客观现实所具有的规律。

(2) 以理性思维为导向:平面构成运用了视觉反应及数学逻辑等思维过程,依据主观意识对图形图像进行重新设计,从而表现出各种不同形状的画面。

1.4 学习平面构成的意义

平面构成是基础训练,主要是培养审美能力、训练构成能力、丰富造型设计的想象与创造能力。通过学习平面构成,能够培养创造力和基础造型能力,掌握理性和感性相结合的设计方法,拓展设计思维,为专业设计提供方法和途径,同时也为各艺术设计领域提供技法支持,为今后的专业设计奠定坚实的基础。

具体而言,通过学习及练习平面构成中点、线、面等元素在二维空间中的构成,能够了解新的造型观念,掌握形式美的规律及法则,从一定程度上锻炼观察能力、理解分析能力、审美能力、表现能力以及创造能力,并以此为基础来充实各类设计工作。

1.5 平面构成给设计思维带来的思考

(1) 严谨的逻辑思维构成练习中首先确定构成形态的若干基本要素,然后进行分解、组合、排列,避免先入为主。

(2) 形象思维与抽象思维在感性认识的基础上,分析造型的意向特征,充分发挥想象力,将千变万化的自然形象转化为抽象的几何形态,寻求他们的共性,使其“异质同

化”、“同化异质”从而创造出富有想象力和具有哲理性的视觉形象。

(3) 它与几何图形有着质的区别,几何图案是非常有规律的反复中求变化,给人的感觉是平面产生一种规律统一,平面构成突破平面时空,多角度、多视觉、多层次去探索变化(图1-1和图1-2)。

Plane Composition

图1-1

图1-2

2.3.1 点与位置

一个圆点在平面上，它与平面内其他点的大小关系以及周围环境位置的不同，都会让人产生不同的感觉。在一个正方形平面上，一个圆点位于平面正中，点给人的感觉是稳定和平静。如果这个圆点向上移动就会产生力量感。点的位置移动到左上角或右上角，都会产生动感和强烈的不安定的感觉。点的位置移动到正方形中部以下，则给人一种非常不稳定的感觉。

两个大小相同的点，放在平面内同一条直线上，两个点会相互吸引。由于张力的作用会产生线形的感觉。

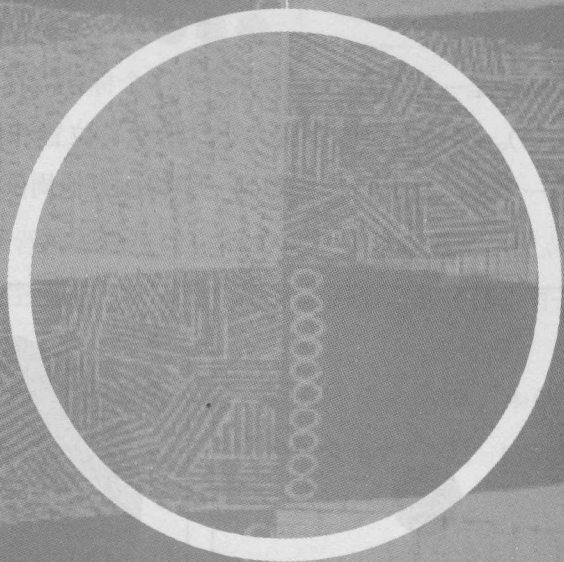
大小不同的两个点，放在平面内平行于同一条直线上，大的点吸引小的点，人们的视觉将会从大到小移动。

多个点的排列其感觉会有线的感觉，从而产生不同位置感也会使人产生三角形、四边形、五边形的感觉（图2-2）。

第2章 形态构成要素

图2-2 点的排列及其感觉：(a)点的位置感；(b)点的排列感；(c)点的排列感；(d)点的排列感

形象在构成设计中是表达一定含义的形态构成的视觉元素。形象是有面积、形状、色彩、大小和肌理的视觉可见物。在构成中点、线、面是造型元素中最基本的形象。由于点、线、面的多种不同的形态结合和作用，就产生了多种不同的表现手法和形象。

2.1 点

点在人们头脑中是一粒尘埃，一个分子。一个标记点在几何学中是不具有大小只具有位置的（图 2-1）。但在构成中是有大小、形状、位置和面积的。如人站在辽阔的海滩上就会小得像一个点，由此可以联想到一个物体在他周围不同的环境条件下就会产生不同的感觉。

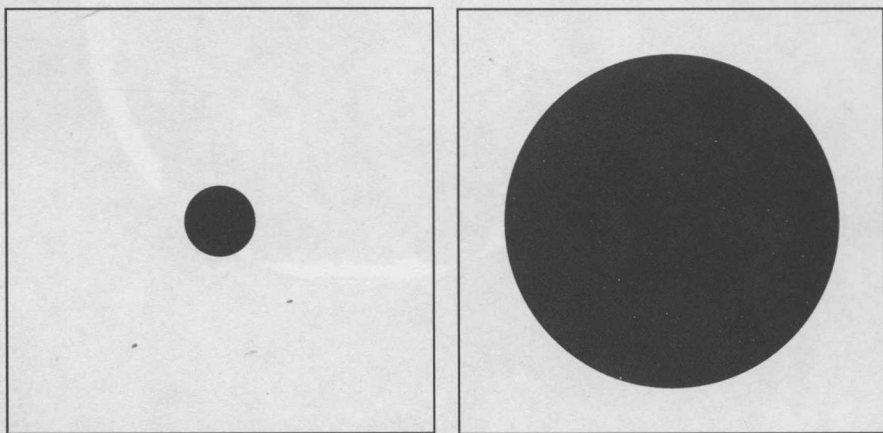

图2-1

2.1.1 点与位置

一个圆点在平面上，它与平面的大小关系以及与周围环境位置的不同，也会让人产生不同的感觉。在一个正方形平面上，一个黑圆点放在平面正中，点给人的感觉是稳定和平静。如果这个圆点向上移动就会产生力学下落的感觉。点的位置移动到左上角或右上角，都会产生动感和强烈的不安定的感觉。反之将点移到正方形的中部以下，则给人一种非常平稳安定的感觉。

两个大小相同的点，放在平面内与底边平行的位置上，两个点会相互吸引，由于张力的作用会产生线和形的感觉。

大小不同的两个点，放在平面内平行于底边的位置上，大的点吸引小的点，人们的视觉将会从大到小移动。

多个点的近距离设置会有线的感觉，从而多点不同安置相应会使人产生三角形、四边形、五边形的感觉（图 2-2）。

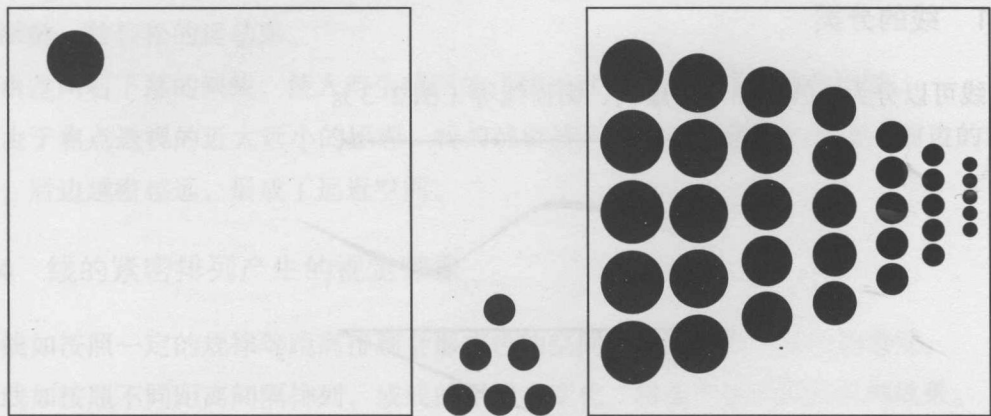

图2-2

2.1.2 点与周围环境

被周围密集的线包围或者被某些形所包围的空白就变成了点。在点的密集组合下，可以形成面，从中可利用挖空的空白来表现你所需要的形态和字体，并有一种精致的纤细感。

点由于周围环境变化会产生不同的感觉。如周围是小的点，中间点就会显得大；如周围的点大，则中间的点就会显得小；上下两个同样大的点，上方的点显得大于下方的点。

2.1.3 点的密集

点的密集靠近，就形成了线的感觉，距离较近的点的吸引力比距离较远的点更强，点的间隔小，它的线化就十分明显。不具趋向性的点的集合也会形成线化现象，从大到小的线化的点群，产生从强到弱的运动感，同时也产生从近到远的深度感。因此点的集

结就能加强空间变化效果。密集的距离相同的点会形成面，随着点的大小疏密变化很容易产生深度感。按照光照射在物体的亮面、暗面来分布，将会出现凹凸的立体感。

2.2 线

点移动的轨迹形成了线。线在空间里是具有长度和位置的细长物体。在数学上来说，线不具有面积只有形态和位置，在构成中线是有长短、宽度和面积的，当长度和宽度比例到了极限程度的时候就形成了线。

从构成的角度来看，具有长度和宽度的线，随着线的宽度的增加就会使人感觉到面的感觉，但如它周围的都是类似线的群体，那么宽度较大的线也会认为是粗线。线的长短形状不同，我们把它分成各种不同的线。由于各种线的形态不同也就具有各自不同的特性。

2.2.1 线的分类

线可以分为直线、曲线、虚线、锯齿线等（图 2-3）。

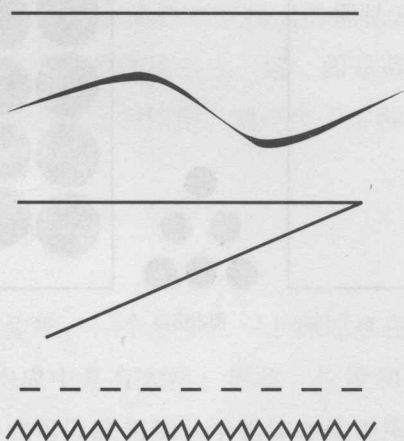

图2-3

2.2.2 线的特性

（1）直线的特性：一般从直线得到的感觉是明快、简洁、力量、通畅、有速度感和紧张感。

（2）曲线的特性：丰满、感性、轻快、优雅、流动、柔和、跳跃、节奏感强。曲线可分为圆和圆弧形态的几何曲线，圆规画出的曲线，用手工画出的自由曲线和用曲线规划出的曲线。其中几何曲线具有现代感和准确的节奏感；自由曲线具有柔和自由感和变化的节奏感。

（3）细线的特性：纤细、锐利、微弱、有直线的紧张感。

（4）粗线的特性：厚重、锐利、粗犷、严密中有强烈的紧张感。

(5) 长线的特性: 具有持续的连续性、速度性的运动感。

(6) 短线的特性: 具有停顿性、刺激性、较迟缓的运动感。

(7) 绘图直线的特性: 干净、单纯、明快、整齐。

(8) 铅笔线和毛笔线的特性: 自如、随意、舒展。

(9) 水平线的特性: 安定、左右延续、平静、稳重、广阔、无限。

(10) 垂直线的特性: 下落、上升的强烈运动力, 明确、直接、紧张、干脆。

(11) 斜线的特性: 倾斜、不安定、动势、上升下降运动感, 有朝气。斜线与水平线和垂直线之分, 在不安定感中表现出生动的视觉效果。

2.2.3 线的不同方向运动在视觉上得到的印象

线在构成中, 由于运动的方向不同也会给人不同的印象。左右方向流动的水平线, 表现出流畅的形式和自然持续的空间。上下垂直方向流动给人力学自由落体感, 它和积极的上升形成对照, 可产生强烈的向下降落的印象, 由左向右上升的斜线, 给人产生明快飞跃的一种轻松的运动感。

由左向右下落的斜线, 使人产生瞬间的飞快速度及动势和强烈的刺激感。

由于焦点透视的近大远小的原理, 线的疏密排列, 前疏后密产生深度, 前边的越疏越近, 后边越密越远, 形成了远近空间。

2.2.4 线的紧密排列产生的视觉印象

线如按照一定的规律等距离排列会形成色的空间, 并会产生出灰面的感觉。

线如按照不同距离间隔排列, 或线的粗细有变化, 将会产生不同的肌理效果。

不同形状的线等距离排列, 将会产生凹凸效果。

线等距离排列会产生出灰面, 线如断开后会形成点的视觉效果。

2.2.5 线的组合

1. 规则的组合

在平面构成中, 线为造型要素, 若用粗细等同的直线平等设置成组, 按照数学中固定的数列来进行构成, 这一类的构成图形在造型上比较能够得到统一、有秩序的效果, 但变化较少显机械性, 因而比较单调和缺乏感情。

2. 不规则的组合

若用粗细长短不同的各种线条依照构想意念自由排列, 构成的图形画面较活泼而富有感情, 由于画时手法或者笔法不同也会产生很多偶然的效果。

3. 规则和不规则的组合

按照某种固定的形式进行线的组合, 在组合图形中作者加以部分变化, 使其产生不同的造型方式, 也就是规则和不规则的组合造型方式, 使构成变得丰富而有创意。

4. 线的分割

以线为造型要素，先组合成一张具有整体感的线的组合画面，再把整体的画面用直线或曲线作有规律的和无规律的自由分割。有规律的分割常要用数列关系来推算；无规律的自由分割可根据意念来进行分割（图2-4）。

线的分割可分为：平行线分割、直线分割、弧线分割、垂直与水平线分割及放射状分割。

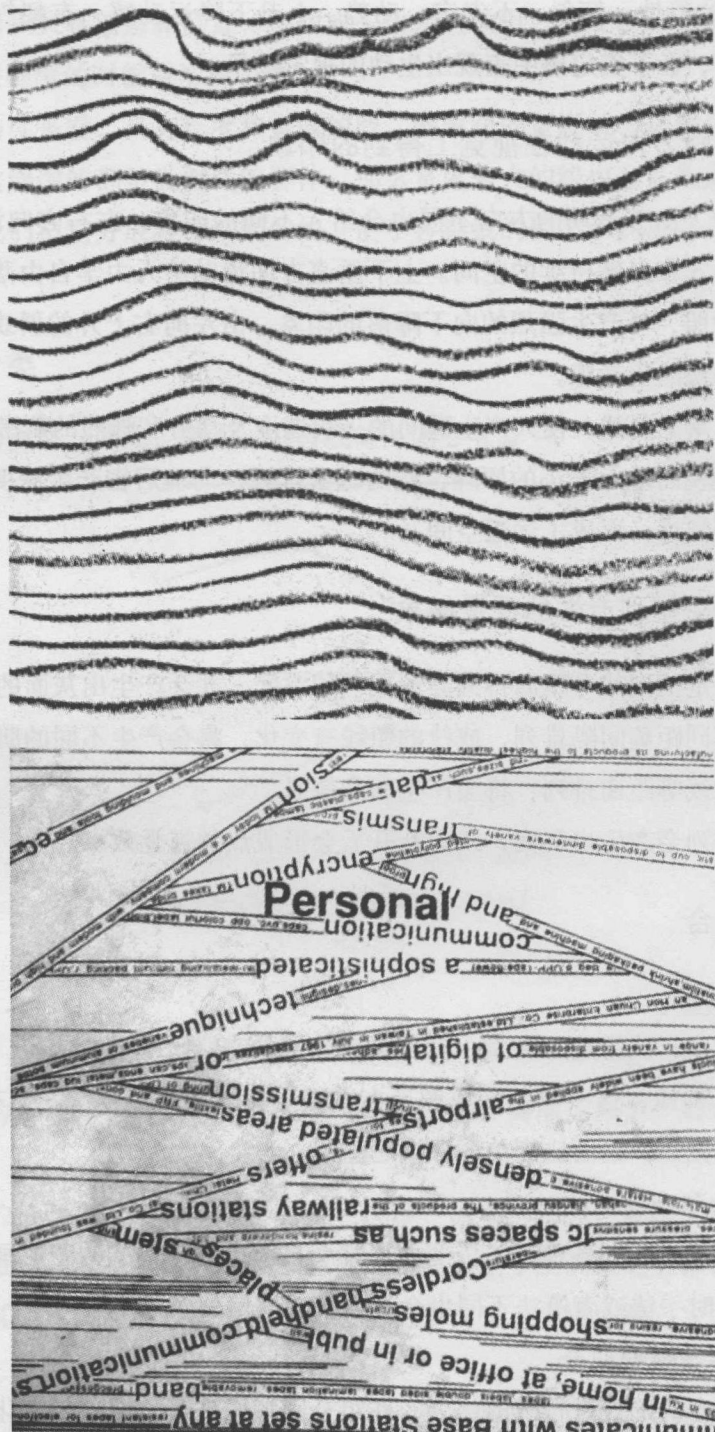

图2-4

2.3 面

面是线移动的轨迹。在平面构成中,除了点或线其余的都是面。点的密集或者扩大,线的聚集和闭合都会生出面。面是构成各种可视形态的最基本的形。在平面构成中,面是具有长度、宽度和形状的实体。它在轮廓线的闭合内,给人以明确、突出的感觉。

各种不同的线的闭合,构成了各种不同形状性质的面。

面分为:几何性的面、直线性的面、有机性形态的面、不规则性形态的面和偶然性形态的面(图2-5)。

由特殊的技法可以偶然得到一些形态,如敲打、泼洒、徒手性形态的面。从大小到线化的点群,可以产生从强到弱的运动感,同时也产生从近到远的深度感。因此点的集结就能加强空间变化效果。密集的、距离相同的点会形成面,随着点的大小疏密变化很容易产生深度感。

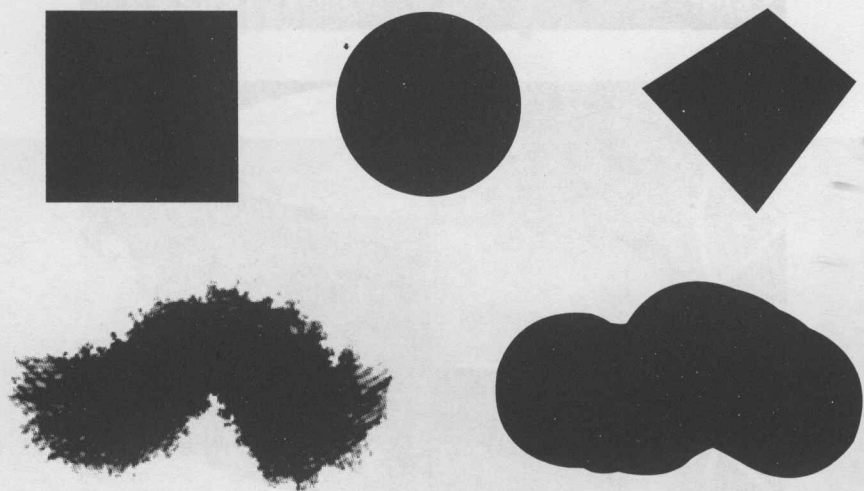

图2-5

2.4 点、线、面的组合练习

点、线、面的多种不同形态的结合和作用,可产生多种不同的表现手法和形象。以点、线、面的形象元素,进行有规律的组合,可设计出有节奏感、运动感和空间感等视觉效果的作品(图2-6)。

Plane Composition

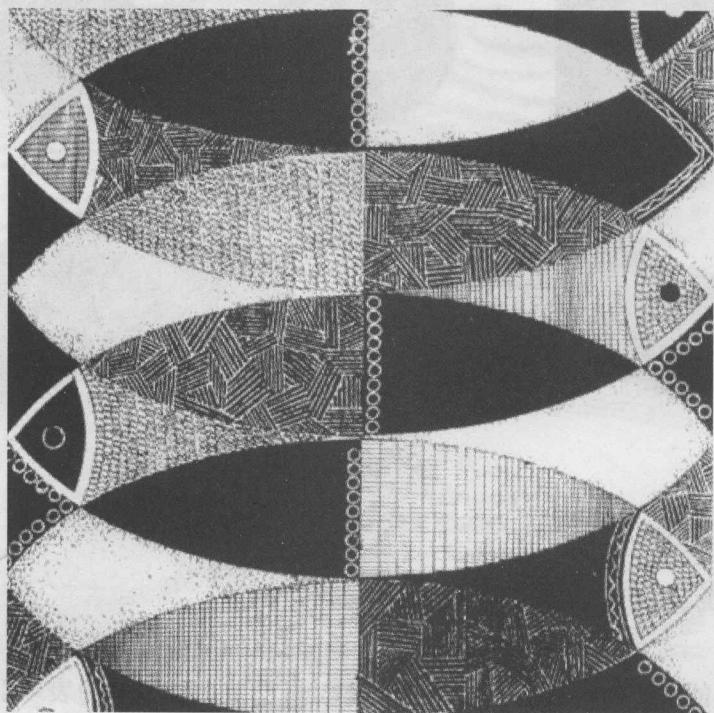
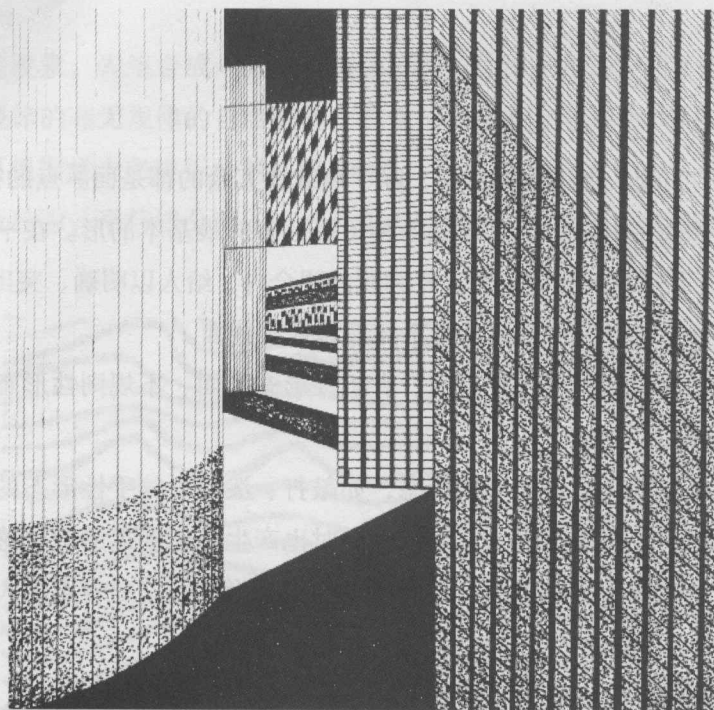

图2-6