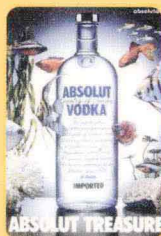
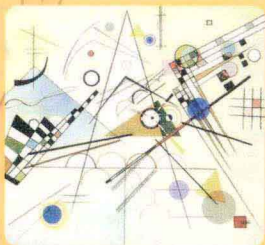

全国高等院校艺术设计规划教材

PINGMIAN
GOUCHENG

平面构成

赠送
电子课件

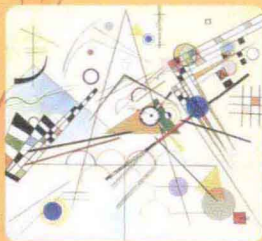
刘宝成 王卫军 王靖云 编著

清华大学出版社

全国高等院校艺术设计

PINGMIAN
GOUCHENG

平面构成

刘宝成 王卫军 王靖云 编著

清华大学出版社
北京

Jobi
84

内 容 简 介

平面构成的出现及作为我国普通艺术设计专业的基础课程被引进,是我国中高等艺术院校艺术设计专业的一个里程碑。

本书共分为六章,分别对平面构成的基本含义、视觉表达要素和设计意图、设计构思表达实现手法等进行了全面的介绍,并在最后一章附上平面设计在各种设计视觉传达方面的作品以供读者欣赏和学习。

本书内容翔实,语言简练,思路清晰,理论与实际相结合,并通过图例等设计范例全面讲解了平面构成方面的内容。本书适合作为高等院校相关专业本科生、研究生以及设计领域爱好者参考学习。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/刘宝成等编著. —北京:清华大学出版社, 2013.

(全国高等院校艺术设计规划教材)

ISBN 978-7-302-32298-6

I. ①平… II. ①刘… 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(2013)第091914号

责任编辑:汤涌涛

封面设计:刘孝琼

责任校对:周剑云

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 刷 者:北京世知印务有限公司

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:190mm×260mm

印 张:10.5

字 数:255千字

版 次:2013年7月第1版

印 次:2013年7月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:35.00元

产品编号:052123-01

构成是一个近代造型概念，其发展变化一般与社会科技文化的发展及社会流行趋势的变化同步，因此设计教育也总是处于动态的发展之中。人们对平面构成的认识，主要是在早期自然科学和哲学认识论的发展之后，那时人们开始认识微观世界，并逐渐关注事物的内部结构，这种认识的深化和转变同时也影响了造型艺术的发展。构成的观念开始在早期的西方绘画中隐约可见。之后的立体主义绘画、俄国的构成主义绘画及荷兰的新造型主义绘画，都主张放弃传统的写实，以抽象的形式来表现事物。直到后来德国包豪斯设计学院的建立，才开始形成一个相对完整的现代设计基础训练教学体系，奠定了构成设计在现代设计训练及应用中的地位和作用，并开始了现代意义上的设计教育发展。

平面构成是指将不同或相同形态的几个单元重新组合成为一个新的单元。构成对象的主要形态包括自然形态、几何形态和抽象形态。平面构成探讨的是二维空间的视觉表现形式，以及设计所追求及最终表达的功能性和审美性。平面构成总是可以通过其特有的视觉形态和构成方式带给人们一种特殊的视觉美感。在平面构成的创作过程中，始终有理性伴随着感性。可以说，平面构成设计是一种符合社会发展要求及审美趋势的设计形式。在现代社会中，平面构成作为设计基础，已广泛应用于工业设计、建筑设计、平面设计、时装设计、舞台美术、视觉传达等领域。因此，现代设计教育旨在培养学生的设计思维方法，拓展学生创作视野，教会学生创作方法，以使适应社会的需求，能够在未来的设计中获得可持续发展，甚至成为引领设计潮流的新一代设计人才。

本书共分为六章，分别对平面构成的基本含义、视觉表达要素和设计意图、设计构思表达实现手法等进行了全面的介绍。

第一章对平面构成的基本概念、平面构成的历史发展渊源及学习平面构成的目的做了详细的介绍。

第二章介绍了平面构成设计中基本的视觉表现要素，主要从平面构成的基本三要素——点、线、面和具有视觉表现形式的图形、文字五个方面来讲解平面构成设计中视觉表现要素独特的视觉表现特征。

第三章主要从平面构成元素的结构表达关系方面来讲解，介绍了平面构成的表现语言和表现形式，包括平衡、对称、重复、近似、渐变、对比、发射、特异、空间层次和想象等。

第四章从平面构成的形态空间方面介绍了在平面构成设计中，平面设计中的形态构成及空间立体效果的实现和尝试，包含平面空间中的三维空间感的实现和错视等内容。

第五章从形态创造和肌理质感方面来介绍平面构成设计中的特殊的形式美感，也是表达设计感受和设计意图的一种特殊方式。

第六章主要是平面构成作品欣赏，包括平面构成所具体应用的设计作品的欣赏。

本书理论联系实际，内容深入浅出，例证丰富，涉及面广，可读性强，学术性、理论性和实践

性相结合，适合高等艺术院校教师、研究生、本科生及爱好设计的非专业艺术爱好者阅读。

本书由刘宝成、王卫军、王靖云编著，王卫军负责全书的统稿工作。具体编写分工如下：第一、四章由刘宝成编写，第二、六章由王卫军编写，第三、五章由王靖云编写。

由于编者水平有限，书中难免有一些不足之处，欢迎同行和读者批评指正。

编者

Contents

目录

第一章 概述.....1

第一节 构成.....2	
一、构成的概念.....2	
二、平面构成与平面设计.....3	
第二节 构成的渊源.....8	
第三节 学习平面构成的目的.....15	
本章小结.....16	
思考与练习.....16	
实训课堂.....16	

第二章 平面构成的三个基本要素.....17

第一节 点.....19	
一、点的形态与特点.....19	
二、点与线.....27	
三、点与面.....32	
第二节 线.....33	
一、线的形态.....33	
二、点、线、面的关系.....43	
三、线在构成中的作用.....46	
第三节 面.....48	
一、面的形态.....48	
二、面与空间.....49	
第四节 图形.....49	
一、图形视觉表达的特点.....50	
二、几何图形.....51	
三、写实图形.....52	
四、抽象图形.....53	
五、创意图形.....55	
第五节 文字.....58	
一、文字的功能.....58	
二、文字的分类.....59	
三、文字在平面设计中的构成原则.....59	
本章小结.....59	
思考与练习.....60	

实训课堂.....60

第三章 平面构成的表现方式.....61

第一节 平面构成的形式美.....62	
一、和谐.....62	
二、对比.....65	
三、对称.....68	
四、均衡.....71	
五、比例与尺度.....75	
六、节奏与韵律.....77	
第二节 平面构成的表现形式.....79	
一、排列与重复.....79	
二、近似.....85	
三、渐变.....90	
四、发射.....95	
五、特异.....100	
六、空间层次.....103	
七、想象.....108	
本章小结.....111	
思考与练习.....112	
实训课堂.....112	

第四章 平面构成、形与空间.....113

第一节 平面构成与形.....114	
一、不同的形.....114	
二、基本形.....116	
三、形与形之间的关系.....116	
第二节 平面构成与空间.....117	
一、空间.....117	
二、视觉空间的平面表现.....118	
第三节 平面空间的视觉错觉.....120	
一、错视心理.....120	
二、暧昧空间.....121	
本章小结.....132	

思考与练习.....132

实训课堂.....132

第五章 平面构成表现技巧的尝试.....133

第一节 质感.....134

第二节 形态肌理的创造.....136

一、材料与用具136

二、形态的创造137

三、肌理的构成148

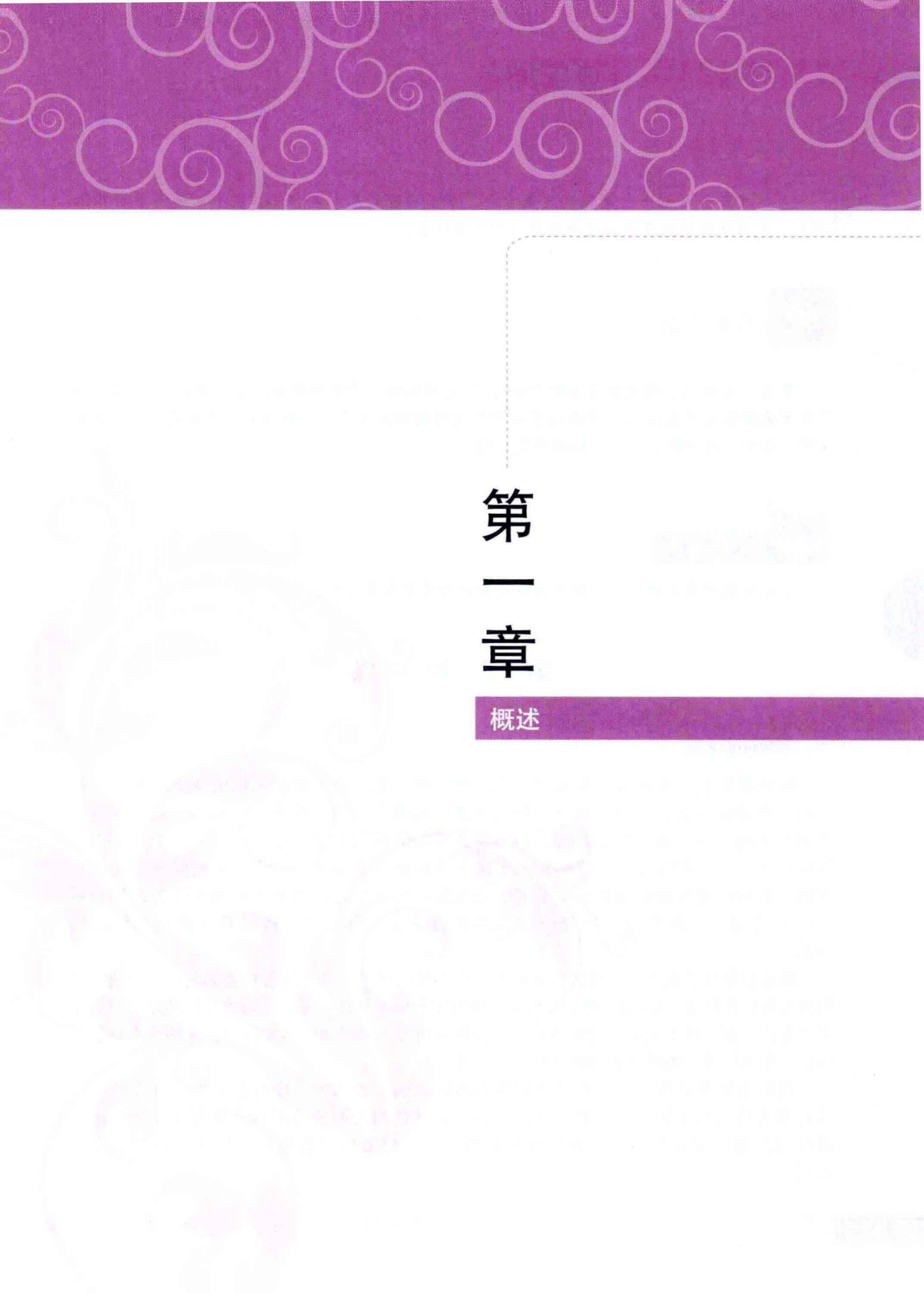
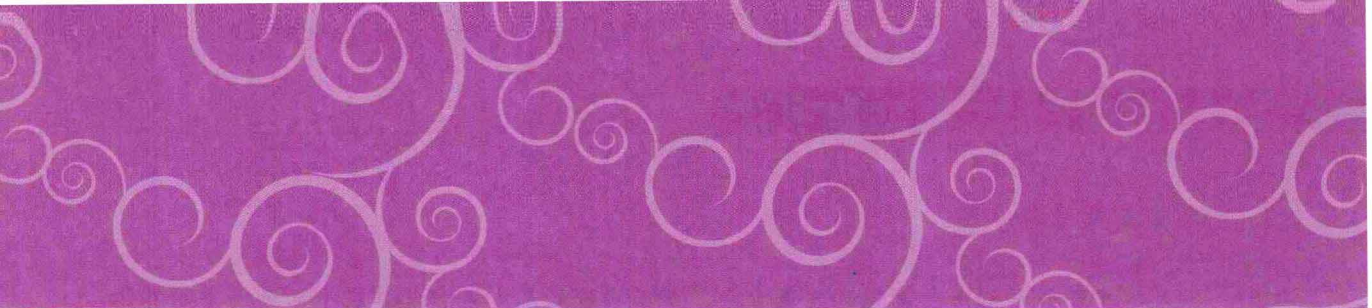
本章小结.....149

思考与练习.....149

实训课堂.....150

第六章 平面构成作品欣赏.....151

参考文献.....162

第一章

概述

学习要点及目标

了解平面设计的历史渊源和发展方向，平面构成的基本概念及其在平面设计中的具体应用，把握平面构成在平面设计中所占的重要位置。

本章导读

本章主要讲述了构成的基本概念和分类(色彩构成、平面构成和立体构成);构成设计的历史发展渊源及发展方向;构成与平面构成设计的相互关系,平面构成在平面设计中的具体应用;另外,还讲解了学习平面构成的目的。

技能要求

学习构成的基本概念,了解平面构成设计的历史发展过程。

01

第一节 构 成

一、构成的概念

构成贯穿我们生活的方方面面,它作为一种“美”的事物被人们所认识与推崇。构成是一种表现方式,也可以说是一种表现语言的集合。构成作为一个纽带,促使事物间美的关系的形成。从理论上来说,构成是按照美的视觉效果,根据一系列理论,如力学原理、美学及心理学等,对事物形态等进行重新组合及编排,以理性和逻辑推理加之对事物的直观感受和感觉来进行美的研究及构造。它不仅是对美的事物的理性的编排和组合,还是设计者对所设计事物的独特的美的感受。所以说,构成是理性与感性的结合品。

构成按照其表现方式与研究方向的不同有不同的分类,其中最为常见的是色彩构成、平面构成及立体构成,如图1-1所示。色彩构成应用于所有设计,无论是彩色设计还是黑白的无彩色设计,都是色彩构成的研究范畴;平面构成研究二维平面中基础造型活动的基本规律和特征。立体构成主要研究事物的三维立体表现。

我们主要探讨构成的形式规律和纯形态的表现。构成曾一度被定义为一种非具象、非再现的纯几何形的空间结构,以几何性、数学性的纯抽象的形态来研究探讨以产品功能性为主题的设计理念,这也是在包豪斯设计理论的历史影响下产生的一种构成设计思想。

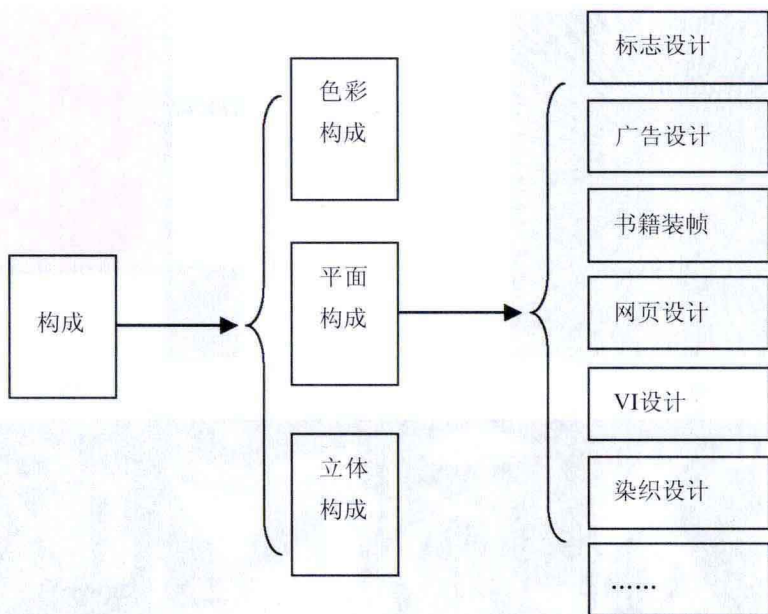

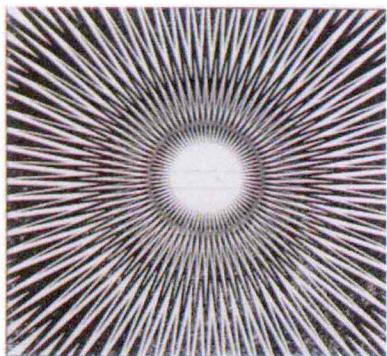
图1-1 构成的分类

平面构成主要研究探讨二维平面空间中元素的组织结构形式，基本任何设计学科都会涉及平面二维空间造型艺术，因而作为“三大构成”之首，它具备了综合性的构成表现特点，融合了各设计学科对于造型表现的基础，也包含了艺术与设计对于造型的理解。本书研究的是造型的视觉表达形式，从理论的角度来进行构成形态的抽象概括表现，探讨元素间的内在联系及形式表达方式。

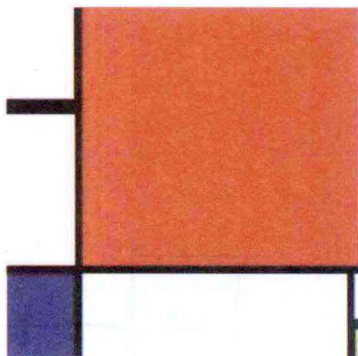
二、平面构成与平面设计

平面是相对于我们生存的三维空间而言的二维空间概念。平面构成是关于二维空间中设计规律和设计方法的理论课程，从纯粹的美学评赏和视觉心理的角度找寻组成平面视觉美的各种可能性和可行性，同时，包含着如何进行平面设计的思维方式及平面设计的可行性。在这样的二维空间里进行的艺术设计及造型艺术就是平面设计，如图1-2所示。

平面构成是研究形态组合和构成规律的基础设计课程，是一种理性化的设计基础模式，注重培养设计的思维方式和想法构思的表达能力、创造能力。平面构成可以抛开具体事物形态的约束，以最简单、单纯的视觉元素为基本形态，从图形自身的变化组合形式和视觉元素构成的基本规律去组成平面的结构关系，从而实现想要表达的设计意图和作者本真情感的流露。人们在长期的研究中，通过对平面设计的表达方式的总结和归纳，得到了平面构成及设计的基本规律和基本方法，从视觉上、心理上和审美上进行具体的、平面化的、专业的设计，最终形成平面构成的理论。

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

图1-2 平面构成与平面设计作品

构成设计是为我们的日常生活需求而服务的，与我们的生活息息相关，各个方面都离不开它，因此说，技术和艺术、理性和感性的完美结合才是设计思想在设计教育中坚实的基础。平面构成作为设计专业的一门基础课程，决定着平面设计的表现方法和表现方式，构成课程学习的思维方式对之后的设计实践起着关键性的作用。平面构成是对平面设计的理性思维训练和构成分析过程；平面设计是对平面构成环节学习理性思维和构成分析的应用与检验。

平面构成广泛运用于平面设计，如网页设计、广告设计、标志设计、包装设计、书籍装帧、环境设计等(见图1-3～图1-8)。平面设计的最终表现方式是具体的、直观的、生动的，

是富于独特美的视觉的设计表现,不同于构成设计中抽象的点、线、面的结合;体现的是设计的结果,不同于构成设计中对思维过程和思维方式的表现。构成是对理性和抽象的视觉元素点、线、面进行设计的思考和尝试构思,探寻平面设计的规律和一般方法,为平面设计的实现提供了理论指导。所以说,平面设计是在平面构成的抽象思维指导下,在理论的基础上用各种生动具体的视觉形象替代抽象的符号元素,从而实现所要表现的设计效果。由于构成是理性的、有规律的思维活动,因而构成理论的研究有利于多方面地探讨平面设计的思维方向和表现方式,有利于设计表现方式的确定和设计意图的实现,使平面设计的实现不再是偶然的灵感突现,而是构成理论、抽象思维过程和具体思维表现形式完美结合的产物。总之,平面设计是平面构成的具体实现、实施,平面构成是平面设计的思想导向和理论指导。

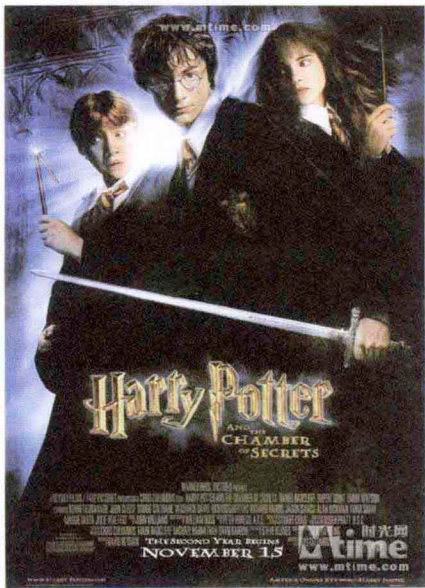

(a)

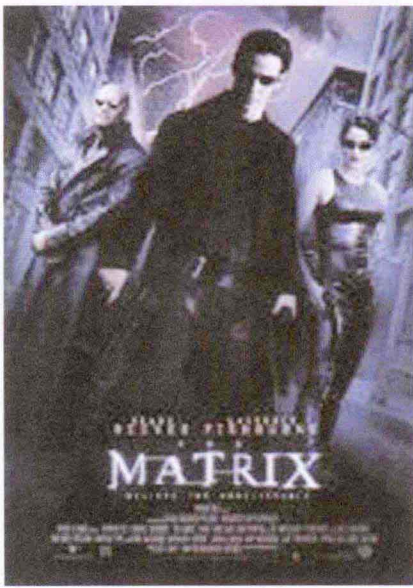

(b)

图1-3 平面构成应用于网页设计

(a)

(b)

图1-4 平面构成应用于广告设计

图1-5 平面构成应用于标志设计

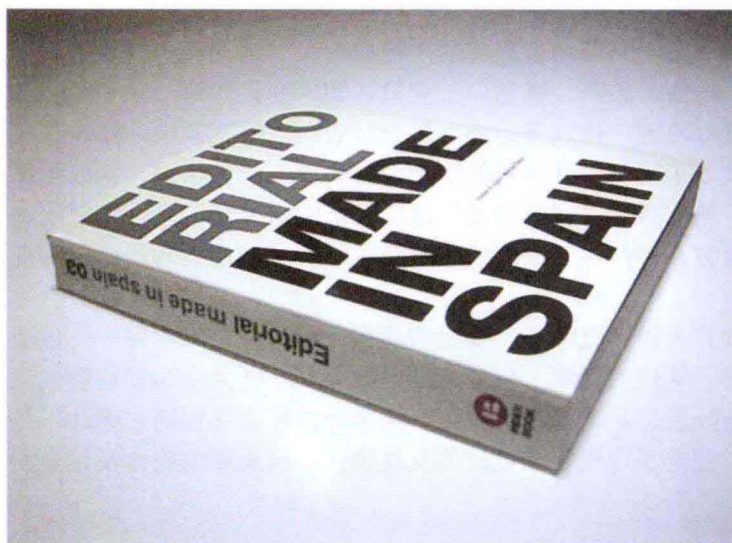

(a)

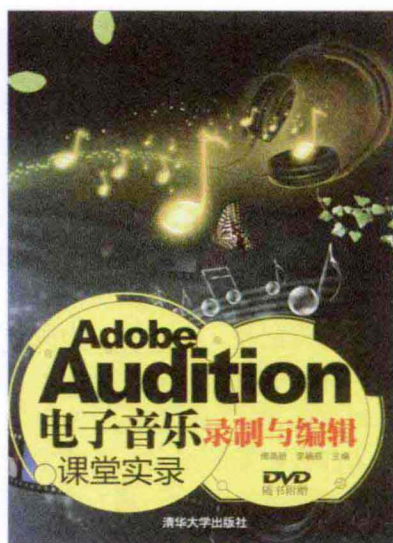

(b)

图1-6 平面构成应用于包装设计

(a)

(b)

图1-7 平面构成应用于书籍装帧

图1-8 平面构成应用于环境设计

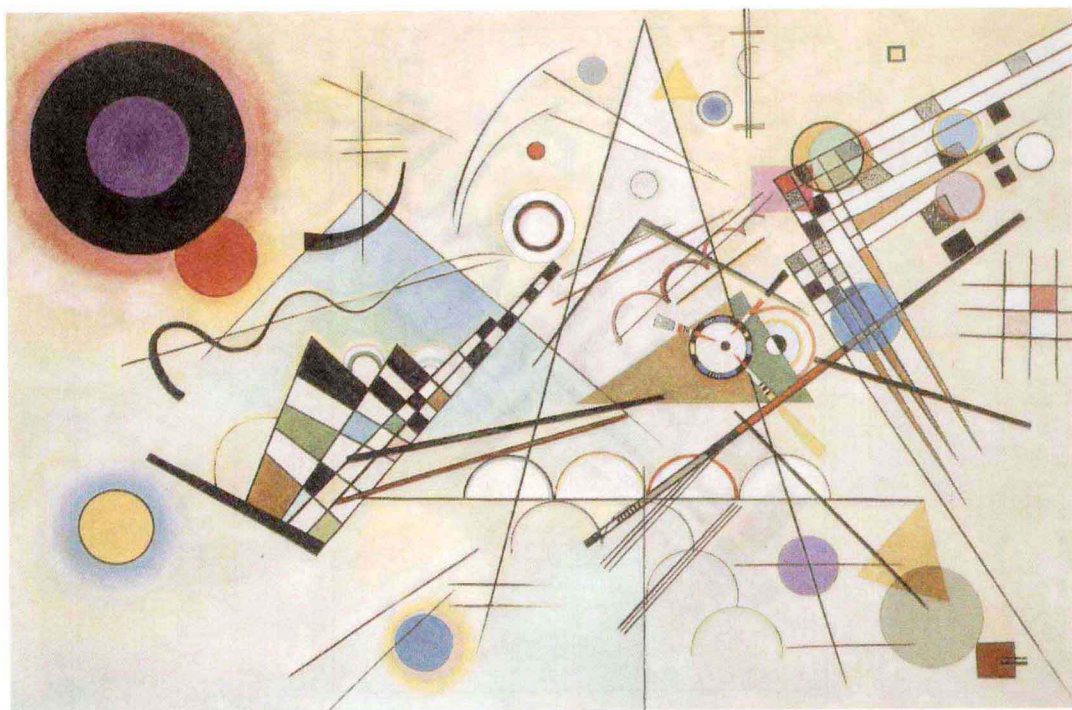
第二节 构成的渊源

构成的起源与发展，可追溯到俄国十月革命后兴起的“构成主义”运动。“构成主义”运动的兴起，影响了工业、建筑、电影、绘画、雕塑、工业设计和平面设计等一系列行业，其首要的三个基本原则——技术性、机理、构成开始渗入各个行业的发展。其中，技术性代表了运用于社会的实用性，机理代表了对于设计材料的深刻理解和深入研究认识，构成象征着视觉语言的组织和创建。之后，随着俄国“构成主义”运动人员的出外交流旅行，俄国的构成主义思想和主要观念被带到西方，并产生了很大的反响和震撼，尤其在当时的德国深受影响。

20世纪初，在德国，构成首次作为设计造型基础课程出现在一所造型艺术学院——包豪斯，并且在造型艺术设计史上写下了辉煌的篇章。包豪斯是世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学院，它的出现与发展，是艺术教育界的一场革命，使世界也随它而动，是进入20世纪新的纪元，新的生命，奠定了现代工业设计的发展模式。包豪斯的校舍及包豪斯时期的作品如图1-9～图1-12所示。

图1-9 包豪斯的校舍

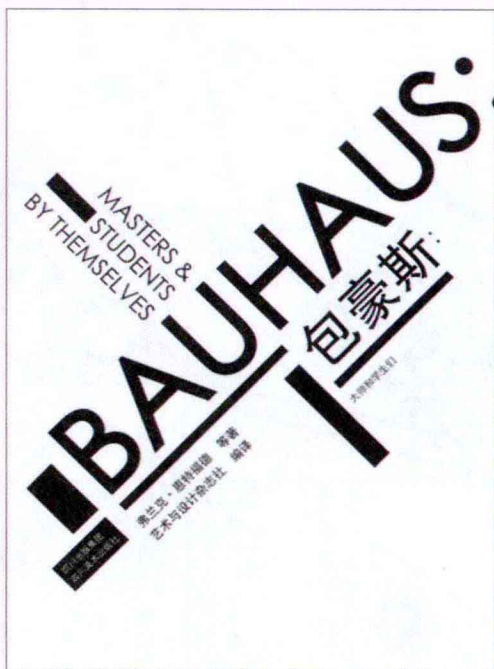

(a)

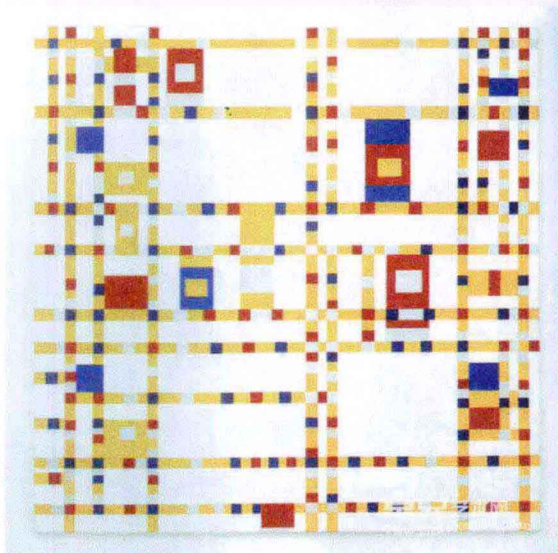
(b)

图1-10 包豪斯时期的作品(1)

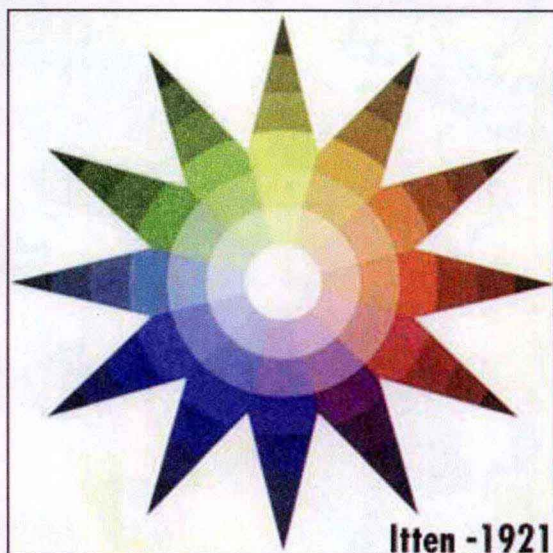

(c)

图1-10 包豪斯时期的作品(1)(续)

(a)

(b)

图1-11 包豪斯时期的作品(2)