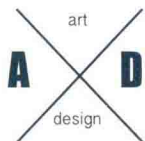

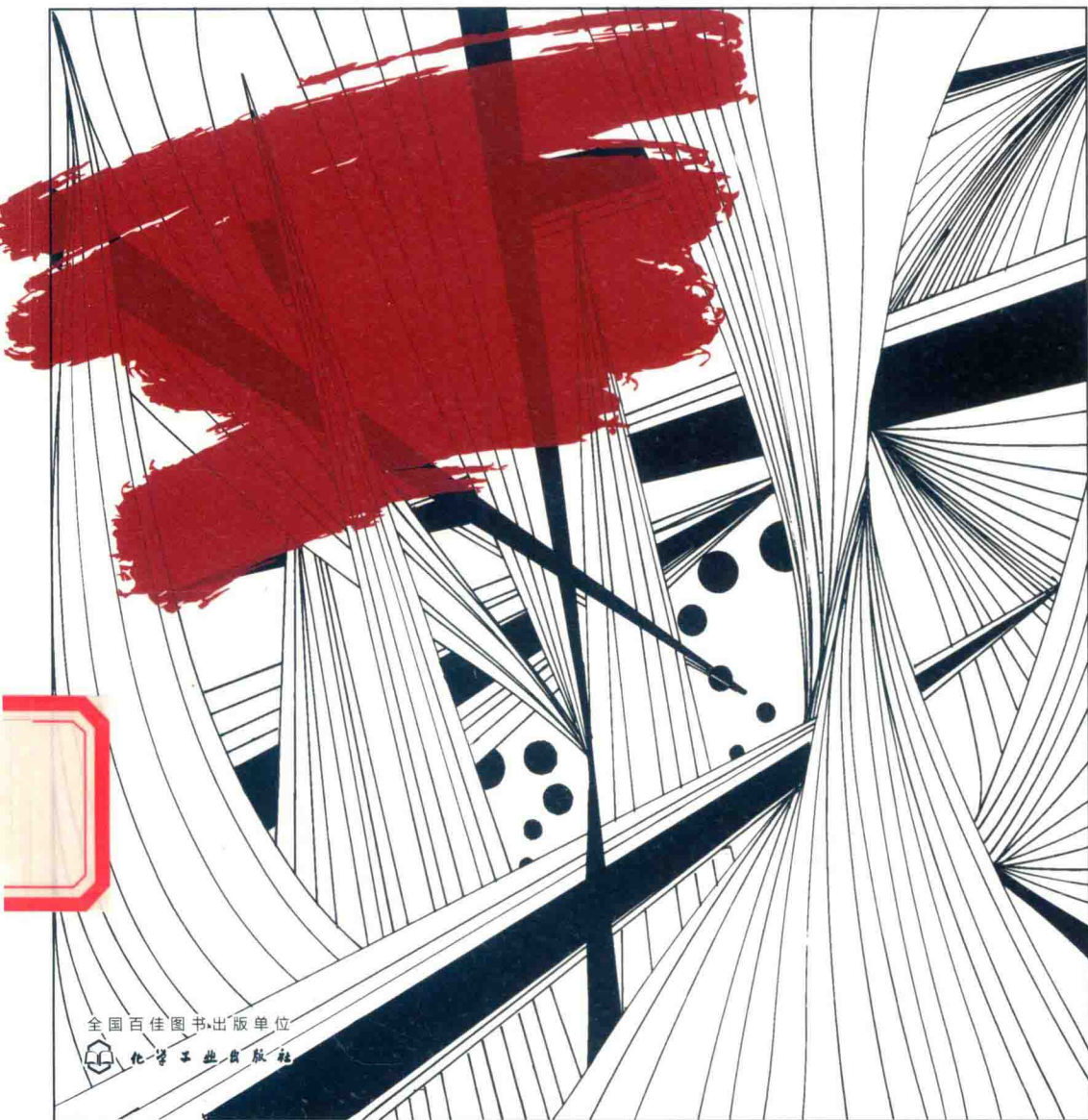

普通高等教育艺术设计类专业“十三五”系列规划教材

平面构成

尚震 徐丽 主编

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

普通高等教育艺术设计类专业“十三五”系列规划教材

平面构成

尚 震 徐 丽 主 编
霍文仲 赵 鹏 曹卫健 副主编

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

· 北 京 ·

在艺术设计类专业的课程中,平面构成是三大构成中最具普遍意义的一门专业基础课。本书按照当前教学改革中突出实用性、提高创新能力的要求,精心设计内容;吸收最新的思想与研究成果,结合在长期教学中取得的经验和素材,着力强化学生的设计思维能力。全书包括平面构成的一般性介绍、平面构成的研究内容、平面构成中的形式美法则与形象构成、平面构成的方法训练四部分,结构层次清晰,内容循序渐进、由浅入深。本书注重理论与实践的贯通,用设计实例来诠释平面构成的原理与设计思想,培养学生的实战能力。

本书可作为高等院校艺术设计类相关专业教材,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/尚震,徐丽主编. —北京:化学工业出版社,
2017.12

普通高等教育艺术设计类专业“十三五”系列规划教材
ISBN 978-7-122-30899-3

I. ①平… II. ①尚… ②徐… III. ①平面构成(艺术) — 高等学校 — 教材 IV. ①J511

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第265186号

责任编辑:马波 胡全胜 徐一丹
责任校对:王素芹

装帧设计: 溢思视觉设计
E-mail: issstudio@126.com

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:北京东方宝隆印刷有限公司
710mm×1000mm 1/16 印张8 字数99千字 2017年12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:39.00元

版权所有 违者必究

Plane Composition

普通高等教育艺术设计类专业『十三五』系列规划教材
编审委员会

主任：

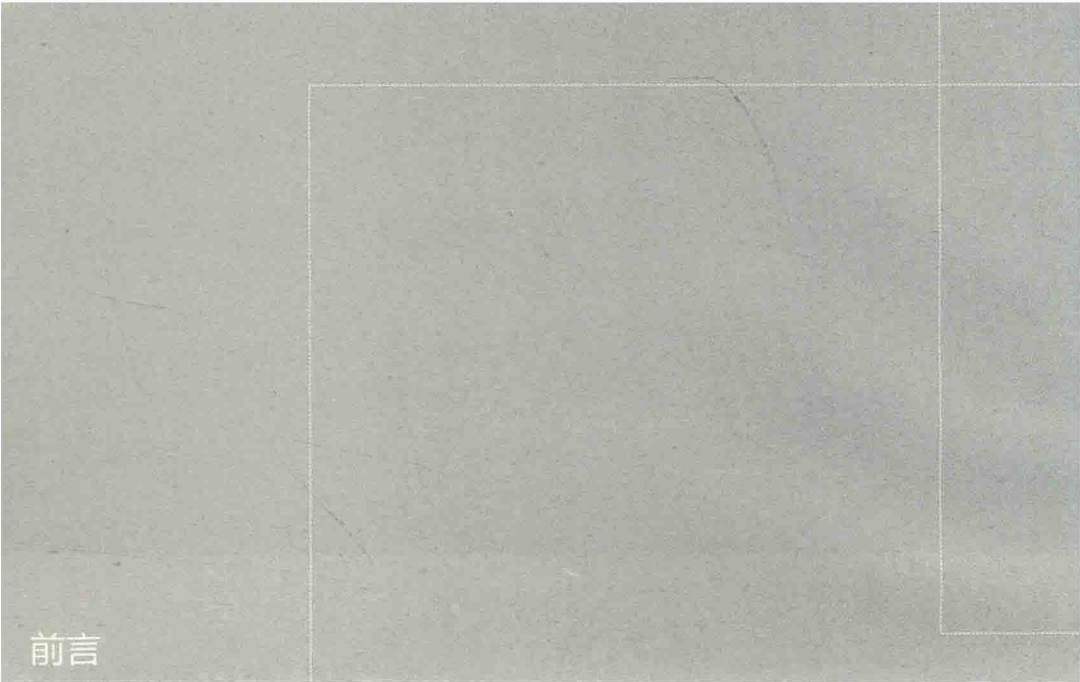
周伟国 田卫平

副主任：

董国峰 戴明清 赵佳 李志港 吕从娜 张丽丽 周艳芳
孙秀英 任志飞 潘奕 王航 韩禹锋 刘洪章 杨静霞

委员（以姓氏笔画为序排列）：

丁凌云 于杰 王兴彬 王宇 尹宝莹 白芳 冯笑男 刘玉立
刘旭 刘思远 刘耀玉 安健锋 安琳莉 许妍 许裔男 李龙珠
李肖雄 李兵霞 李晓慧 李硕 杨漾 吴春丽 佟强 宋泽
张丽 陆津 陈迟 欧阳安 尚震 周冬艳 孟香旭 赵天华
姜琳 姚民义 姚冠男 倪鑫 徐冰 徐丽 郭敏 黄志欣
崔云飞 康静 魏玉香

前言

FOREWORD

平面构成起源于 1919 年德国包豪斯学院的设计课程改革，包豪斯所奠定的设计思想和风格摆脱了纯艺术的目的，把丰富的设想与精湛的技术结合起来为现实问题服务。在包豪斯的教学和设计活动中，吸收了大量当时有创造力的艺术家的思想，不断探求结构本身的美感，并总结出规律性的构成设计原则。同时，为迎合工业化时代求新求异的需求，构成主义平面设计成为一种风尚。但随着与更多领域的设计不断融合，平面构成开始从设计的具体内容中分离出来，形成了指导设计的特有体系。

社会和科学技术的进步也为人们提供了更多改造现有自然状态的可能性，人们可以根据自己的创意自由地创造设计形态，与其他学科互相借鉴和补充。长期的探索与实践，使停留在感觉的构成艺术找到了理性的科学依据和实践训练模式。在这个发展过程中，平面构成逐渐应用于艺术设计的各个领域，并在世界范围内成为艺术设计专业学习的必修课。

从这个演变过程可以看出，平面构成是人类对客观世界的一种总体认识，它是个开放的体系，随不同的社会、历史、文化条件不断充实完善，并趋于成熟。

平面构成是将各种形态要素按照一定的美学原则在二维平面上进行创造性的组合。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能够极大地丰富学生的艺术语言，提高审美水平；培养学生的抽象设计能力；培养学生创新能力，提高综合素质。

我国是在 20 世纪七八十年代引入了平面构成，并在全国高等艺术类学校的教学中普及，使平面构成成为设计的基础课程之一。早期的平面构成教学模式相对教条、单一，知识有一定的局限性。当时出版的教材版本众多，解决了教学上的基本需要。但从今天来看，这些教材显然没有跟上时代的发展、社会

的进步，没有反映最新的教学改革成果，与提倡创新、重视应用的理念偏离较远，因此编写适应应用型本科教育的平面构成教材成了当前迫切的任务。

事实上，在经过我们多年的教学实践与教学改革的探索，平面构成课程已经融入了一定的中国文化特色，积累了大量的经验与素材。恰逢近期化学工业出版社组织编写这套艺术设计类专业系列规划教材，要求突出实用性，激发学生的创新意识，培养学生设计能力，这与广大应用型高校对平面构成课程的要求不谋而合。在深思熟虑之后，我决定担任这本书的主编，组织编写一本理论适中、案例新颖、图片丰富，适合目前教学改革的平面构成教材，以满足高等教育艺术设计相关专业的教学需求。

本书由尚震、徐丽担任主编，霍文仲、赵鹏、曹卫健担任副主编。全书的整体设计与统稿由尚震负责，第一章由霍文仲编写，第二章由徐丽编写，第三章由赵鹏编写，第四章由曹卫健编写，王佳誉、单欢等参与了本书部分章节的资料、图片的搜集和整理工作。

在本书的编写过程中，得到了哈尔滨商业大学艺术学院院长王宝成教授的大力支持，在此表示感谢！感谢各兄弟院校参与编写和提供帮助的每一位师生，感谢你们做出的贡献！

平面构成的体系是一个创新体系，新的创意思想不断涌现，教学改革不断推进；平面构成的设计对象千差成别，需要对不同领域的知识有深刻理解。参与本书编写的工作的编者真诚希望得到同行的关心、批评和帮助，以及时改正书中的疏漏与不足之处，提高质量，更好地满足教学的需要。

编者

2017年11月

第一章 概述 - 1

- 一、平面构成的概念 - 2
- 二、学习平面构成的目的 - 3
- 三、平面构成的研究内容 - 4

第二章 平面构成的基本要素 - 7

第一节 点 - 8

- 一、关于点 - 8
- 二、点的情绪 - 9
 - 1. 点的心理特征 - 9
 - 2. 点的错视 - 10
- 三、点的构成 - 12

第二节 线 - 13

- 一、关于线 - 13
- 二、线的情绪 - 13
 - 1. 线的心理特征 - 13
 - 2. 线的错视 - 14
- 三、线的构成 - 16

第三节 面 - 16

- 一、关于面 - 16
- 二、面的情绪 - 16
 - 1. 面的心理特征 - 17
 - 2. 面的错视 - 17
- 三、面的构成 - 18

第三章 平面构成中的形式美法则与形象构成 - 21

第一节 形式美法则 - 22

- 一、对比与调和 - 26
 - 1. 对比 - 26
 - 2. 调和 - 27
- 二、对称与均衡 - 29
 - 1. 对称 - 29
 - 2. 均衡 - 31
- 三、节奏与韵律 - 33
 - 1. 节奏 - 34
 - 2. 韵律 - 35

四、重复与留白 - 37

1. 重复 - 37

2. 留白 - 38

第二节 形象构成 - 38

一、基本形 - 38

1. 基本形的特性与影响因素 - 39

2. 基本形的作用 - 40

3. 基本形设计与应用 - 41

二、骨骼 - 44

1. 有规律性骨骼 - 45

2. 非规律性骨骼 - 48

练习一 - 49

三、单形切除 - 50

1. 单形切除方法 - 50

2. 单形切除注意事项 - 51

练习二 - 51

四、形的群化 - 52

1. 形的群化概念 - 52

2. 形的群化的注意事项 - 52

练习三 - 53

五、多形组合 - 53

练习四 - 53

第四章 平面构成的方法训练 - 55

第一节 重复构成与近似构成 - 56

一、认识重复构成 - 56

二、重复构成的表现 - 57

1. 基本形的重复 - 57

2. 方向的重复 - 58

3. 骨骼的重复 - 58

4. 旋转重复 - 59

5. 绝对重复 - 60

6. 反映重复 - 60

7. 重复构成作品欣赏 - 61

三、认识近似构成 - 66

四、近似构成的表现 - 67

1. 基本形的近似 - 67

2. 近似基本形与重复骨骼 - 67

3. 骨骼的近似 - 69

练习一 - 69

第二节 分割构成与比例构成 - 70

一、认识分割构成 - 70

二、分割构成的表现 - 70

1. 等形分割 - 70

2. 等量分割 - 71

3. 自由分割 - 71

三、认识比例构成 - 72

四、比例构成的表现 - 73

1. 黄金分割比率 - 73

2. 等比数列 - 75

3. 调和数列 - 75

4. 斐波那契数列 - 76

练习二 - 78

第三节 渐变构成与发射构成 - 78

一、认识渐变构成 - 78

二、渐变构成的表现 - 79

1. 形象渐变 - 79

2. 交错渐变 - 80

3. 位置渐变 - 80

4. 渐变构成作品欣赏 - 81

三、认识发射构成 - 84

四、发射构成的表现 - 84

1. 离心式发射 - 84

2. 向心式发射 - 85

3. 同心式发射 - 86

4. 移心式发射 - 87

5. 多心式发射 - 87

6. 发射构成作品欣赏 - 87

练习三 - 90

第四节 特异构成 - 90

一、认识特异构成 - 90

二、特异构成的表现 - 92

1. 大小的特异 - 92

2. 形状的特异 - 92

3. 方向的特异 - 94

4. 色彩的特异 - 95

练习四 - 95

第五节 密集构成 - 96

一、认识密集构成 - 96

二、密集构成的表现 - 96

1. 密集构成的基本形 - 96

2. 密集构成的编排方式 - 97

练习五 - 98

第六节 对比构成 - 100

一、认识对比构成 - 100

二、对比构成的表现 - 100

1. 方向对比 - 100

2. 大小对比 - 101

3. 数量对比 - 101

4. 形状对比 - 102

5. 线条对比 - 102

6. 明度对比 - 102

7. 肌理对比 - 103

练习六 - 103

第七节 空间构成 - 104

一、认识空间构成 - 104

二、空间构成的表现 - 105

1. 平面性空间 - 105

2. 幻觉性空间 - 107

3. 矛盾空间 - 108

练习七 - 110

第八节 肌理构成 - 111

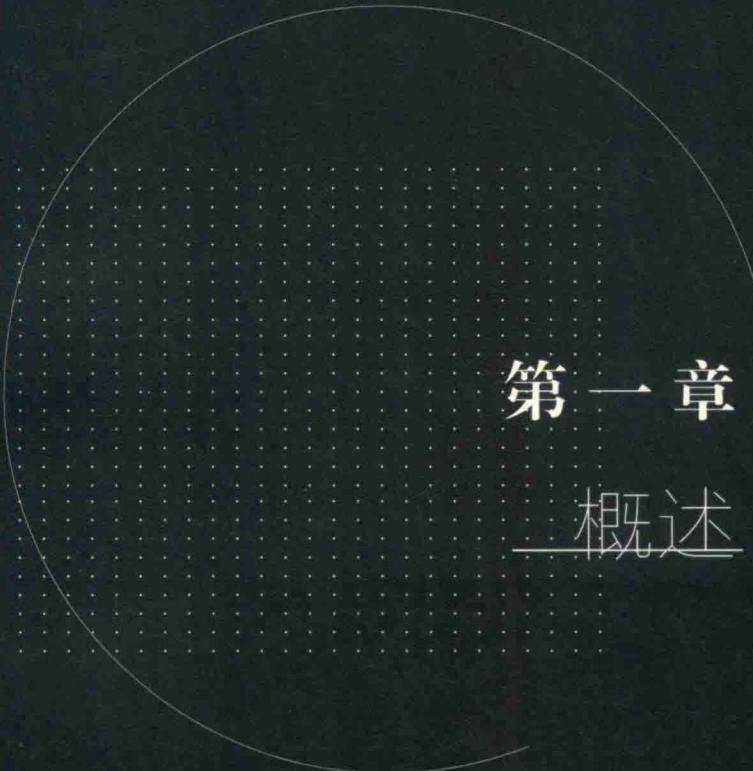
一、认识肌理构成 - 111

二、肌理构成的表现 - 112

1. 触觉肌理 - 112

2. 视觉肌理 - 113

练习八 - 118

第一章

概述

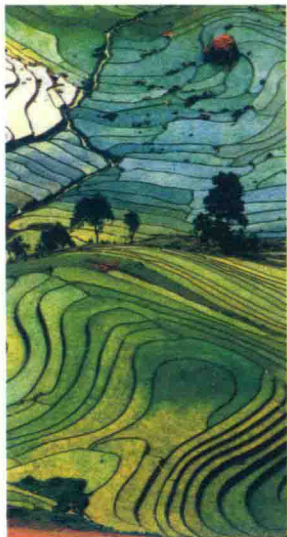
构成设计是以对事物进行分解组合为主线来研究形态的再创造,具体地说,是将自然界中的现象、规律经过理性的概括抽象,归纳出的一整套系统理论,体现了从具象到抽象形象变化的过程。构成设计是现代设计基础理论的重要组成部分,它的形式法则也是现代设计的理论依据。构成设计包括平面构成、色彩构成、立体构成三部分,习惯上称为三大构成,是从事平面设计工作者必须要掌握的基本知识。

一、平面构成的概念

“平面”,是针对我们的三维生活空间而言的二维空间概念,在二维空间完成的造型艺术设计的种类与样式很多,也就是我们时下所说的“平面设计”,如报纸杂志、书籍印刷、商品的标志、包装上的图案等。

“构成”,字面意思有“组织、重合、组装”等含义。“构”

的原意是“筑土构木以为宫室”,也就是说“构”的本意是使某一形体或者器物成型,其内部支撑起骨架,因而后来发展成建立、缔造、结成、造成、构思、草拟、缀合、组合、构图、构词等相关的含义。“成”,其延伸含义为成就、

< 图 1-1

< 图 1-2

成熟、形成、完成、成全等含义。构成是指为完善目标所做的建设性活动，这里特指与视觉艺术形式相关的造型活动。

平面构成是指将视觉元素的既有形态（包括具象形态，抽象形态——

点、线、面、体），在二维平面上，按照一定的秩序和法则进行分解组合，以形成理想形态的设计体系，是研究形象与形象之间排列的方法，图 1-1 ~ 图 1-4 是几个简单的示例。

< 图 1-3

< 图 1-4

二、学习平面构成的目的

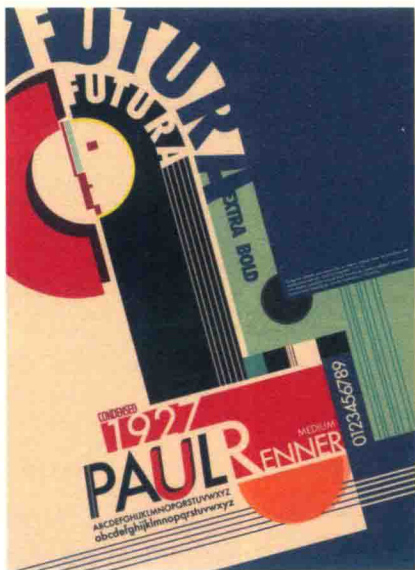
平面构成是构成设计中基本的训练，主要研究在二维造型或平面表现中的造型，以及美的基本原理和形式法则。平面构成的造型要素不是以表现自然界具体的物象为主题，而是强调客观现实的构成规律，把自然界中存在的复杂物象和过程，化解为最简洁的点、线、面；并研究各种物象的构造，分析其特征；利用大小不同、形状不同的形象之间的相互关系和形象与空间之间的关系，进行分解、组合、重构、变化，创造理想的新视觉形象，并以此为基础进行构思和设计。

学习平面构成的目的首先是对思维方式的训练，改变常规的思维方式，学会用多角度、多方式去观察、分析和实践。第二是通过基本原理和形式法则的学习，从理论上认识造型观念和造型基本规律，充分了解造型的基本原理和研究方法。第三是掌握视觉设计语言的运用，根据平面构成的原理与法则进行基本形的创

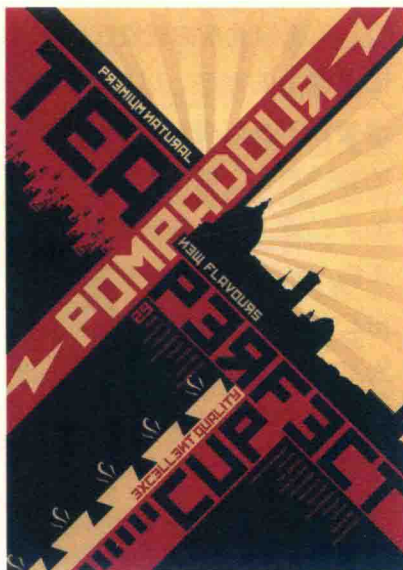
造练习和各种形式的组合、重构练习。但是，这并不是平面构成的最终目的，平面构成的最终目的是应用，即将这些基本原理、形式法则应用于设计实践，去完成平面设计或其他设计作品，并在设计实践中不断加深认识和理解。

三、平面构成的研究内容

构成设计的确立与发展可追溯到俄国“十月革命”后掀起的“构成主义”运动。构成主义的三个基本原则技术性、肌理、构成分别代表了社会的实用性、建筑材料的认识、组织视觉规律的原则和过程。构成主义首先运用在建筑和电影领域，随后影响了绘画、雕塑、工业设计和平面设计，并在巴黎世博会期间对西欧国家的设计思想产生了深远影响。1919年在德国魏玛建立的包豪斯设计学院受到了构成主义的影响，强调技术、艺术、手工艺和谐统一的核心教育思想，对于材料、结构、肌理、色彩形成了一套科学

< 图 1-5

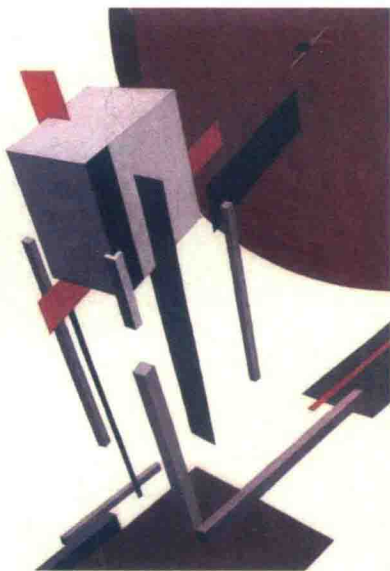

< 图 1-6

的基础课训练体系，逐渐成为三大构成的早期模型（如图 1-5、图 1-6 所示）。

在视觉艺术的设计基础理论中，形象表现可以主要概括为两种：即“具象”和“抽象”。“具象形象”就是以大自然中的自然形态为主题，从中汲取美的部分进行再创作的形象。而“抽象形象”，指的是高度概括、浓缩的自然形象，将复杂的自然形态概括提炼为最简洁的视觉要素——点、线、面，并将点、线、面依照构成原理重新组合排布成新的形象。

平面构成研究的内容包括三个方面。第一，对于抽象形象的理解，学会分析各种形象的结构、特征，掌握形象变化的过程，并完成对具象形象提炼，用点、线、面的语言重新构成抽象形象；第二，对美的原理和形式法则的理解，并进一步尝试对它的展开与应用；第三，理解空间与形象、形象与形象的关系，并能将其关系运用于实际设计作品（如图 1-7、图 1-8 所示）。

< 图 1-7

< 图 1-8

第二章

平面构成的 基本要素