

全国高等院校艺术设计专业重点教材

一面构成

PINGMIAN GOUCHENG

主编 邸鹏宇 迟俭辉 杨 会

南京大学出版社

全国高等院校艺术设计专业重点教材

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

主编 邸鹏宇 迟俭辉 杨 会

扫一扫有更多作品

南京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 邸鹏宇, 迟俭辉, 杨会主编. ——南京:
南京大学出版社, 2016.7

全国高等院校艺术设计专业重点教材

ISBN 978-7-305-16463-7

I. ①平… II. ①邸… ②迟… ③杨… III. ①平面构成 (艺术) - 高等学校 - 教材 IV. ① J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 015868 号

出版发行	南京大学出版社		
社 址	南京市汉口路 22 号	邮 编	210093
出 版 人	金鑫荣		
丛 书 名	全国高等院校艺术设计专业重点教材		
书 名	平面构成		
主 编	邸鹏宇 迟俭辉 杨 会		
责任编辑	刘志强 沈 洁	编辑热线	025-83592123
印 刷	南京凯德印刷有限公司		
开 本	889*1194 1/16	印 张	6 字数 150 千字
版 次	2016 年 7 月第 1 版	2016 年 7 月第 1 次印刷	
ISBN 978-7-305-16463-7			
定 价	36.00 元		

网址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

微信服务号: njuyyexue

销售咨询热线: (025)83594756

版权所有, 侵权必究

凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购

图书销售部门联系调换

序言

preface

致平面设计的初学者：

以前，设计也许是个“优美”的词，你热爱她的优美，却不知如何入门。在这里，为你提供的基础知识便是一项入门的技能，使你了解，在二维空间中的元素的不同构成关系及构成方法。别小看这些技能，它们会对你未来的设计生活提出挑战。你会发现这些构成关系及构成方法是无止尽的，就像科学家一样，坚持不懈地探索，才能开辟许多新的途径。

如果你有过平面设计的工作经验，也曾体会过没有完全理解自己正在做的事情，或者在一个项目开发过程中的某个特定位置已经处于停滞不前的状态，那么就从头开始。从简到繁地学习，这样的做法将使你获得自由感及安全感。这些感受来自于你逐渐体会到自己能够实现自己潜在的构想，并且可以客观地认识这些。

对于抽象关系的研究并不容易，这是一个漫长而又缓慢的过程，伴随着挫折。就像任何一门科学的研究一样，它的收益是巨大的，这个过程也令人兴奋。希望大家在学习过程和课题完成中获得更大的乐趣。

本书的完成感谢华东师范大学杨会博士的倾情投入，也感谢黑河学院视觉传达工作室的蔡超、高宇等同学为图片收集、校正资料所给予的付出。

致盖尔·格里特·汉娜
邸鹏宇
2015年3月

回首几年前，与俭辉于华东师范大学图书馆相识，相聊甚欢。聊及专业与教学，只恨相识太晚，恰好时下都在跟随导师做一些专题的研究，于是一拍即合地决定共同推进教学工作，联合写作教学相关的著作或教材。在共同观看美术学院作品展的过程中，我们探讨良久，觉得从基础教学来贯穿新的视角对于学生益处更大。因此，我们决定共同推进三大构成的相关教材的编写。俭辉于一线工作10年。而我从事媒体专业教学也已经10多年；在教学中，我们发现教学的基础课程的教材过于传统，缺乏时代气息，也缺乏全新的观察视角。在国际的设计教学视野中，往往引导学生从生活中获取资源与灵感，只有在生活中不断地体验与归纳，才能触发出设计细腻而和谐的内核。

本次教材的写作从历史的渊源梳理出设计的发源与发展。教材的写作基于实际教学中的积累，教材体系的建构则是基于新的教学改革立足点。教材使用课题贯穿始终，课题是基于观察生活的视角导入学习内容，并引导学生从生活中获取二维设计的基本素材，提取出有效的设计元素与构成元素，表达出学生自己的创意与情感，不断训练学生由具象思维向抽象思维的转变的能力，使得学生从前期的写实绘画的训练中逐渐提升归纳及创意的能力的训练。教材通过多个课题实现了二维设计基础中多项构成意识的训练，并不断引导学生在生活中获取创作之源，表达创意之思。

编者通过与多位一线教师的交流与讨论，在信息更新日新月异的时代，设计需要与时代不断地勾连起来，也需要教师不断地更新知识结构。从设计理念、观察视角，引领学生在时代的浪潮中把握设计的脉络，夯实设计的基础。期待我们全力以赴、通力合作的，基于全新理念的设计基础类教材的出炉能够为师生带来全新的气息，期待我们的教材使师生在教学中不断启发思维、开拓思路、收获成果。

杨会

2015年5月

目录

contents

第一章 平面构成

平面构成概述	02
平面构成的作用	03
平面构成与生活的关系	05
平面构成与设计	07

第二章 平面构成的基本元素

基本构成元素	08
生活中的基本元素提取	10
基本元素知识	11

第三章 平面构成的基本形

生活中的基本形	22
基本形知识	22

第四章 平面构成的单形与群化

单形	26
形与行的关系	27
群化	29

第五章 平面分割与构成的方法

分割	34
比例	35
骨骼	39

第六章 平面构成的基本形式

重复构成	44
近似构成	48
渐变构成	50
发射构成	54
特异构成	56
对比构成	58
密集构成	62
肌理构成	65
空间构成	68

第七章 平面构成的形式美法则

平面构成的原理	72
---------	----

第八章 平面构成作品赏析

78

第一章

平面构成

“构成”一词具有一定广泛性，加入“平面”的界定才确定了具体的含义。所谓平面构成，指将既有的具象或抽象的点、线、面等元素在平面的空间内，依照美的形式法则和秩序进行分解、组合、重构、变化，从而创造出全新的设计形态。

一、平面构成概述

1. 构成的历史起源

“构成”这一概念产生于20世纪初。其发源大致与俄国“十月革命”以后出现的构成主义运动、荷兰的“风格派”运动及德国的工业设计运动相关。

(1) 俄国构成主义

构成主义兴起于俄国的艺术运动，大约开始于1917年的俄国革命之后，持续到1922年左右。在当时的俄国，构成主义分为两大流派。其中的一个流派是马勒维其(Malevich)、康丁斯基(Kandinsky)、和佩夫思那(Pevsner)兄弟。他们认为艺术属于精神领域的活动，它的工作是整理出人对世界的洞察。尤其是马勒维其，他宣称工业设计是再创造活动，设计的趋势是抽象的再创造。而另一派则是塔特林(Tatlin)和罗钦可(Rodchenko)，他们坚持艺术家必须成为技术纯熟的工匠，艺术必须为生活本身带来和谐。两派的论点成为构成主义的主流。构成主义是现代艺术兴起的流派之一，讲究的是形态间的组合关系及构筑规律，强调功能直接产生的形态美，而不仅是装饰美，这一理论使得产品向艺术化迈进了一步，使艺术设计脱离了传统的“纯粹艺术”与“传统装饰方法”。

(2) 荷兰“风格派”

荷兰“风格派”又称新造型主义画派，于1917~1928年由蒙德里安等人在荷兰创立。风格派的宗旨是追求艺术的“抽象”和“简化”。它反对个性，致力于探索人类共通的纯精神性表达，即纯粹抽象。因而，点、线、面、三原色及无彩色等成为艺术中的支柱。这一流派以足够明确、秩序和简洁建立起精确严格且自足完善的几何风格。蒙德里安更喜欢用“新造型主义”(Neoplasticism)一词来表达这一宗旨。他把新造型主义解释为一种手段，“通过这种手段，生活的丰富多彩就可以压缩为有一定关系的造型表现。艺术成为一种如同数学一样精确的表达宇宙基本特征的直觉手段。”艺术的最终目的是“表现他在人类和宇宙里所感觉到的高度神秘。”从20世纪20年代起，风格派就越出荷兰国界，成为欧洲前卫艺术先锋。其美学思想渗入各国的绘画、雕塑、建筑、工艺、设计等诸多领域，尤其对现代建筑和设计产生了深远影响。

(3) 包豪斯设计学院

包豪斯设计学院于1919年成立于德国的魏玛。包豪斯开创了现代设计教育的里程碑，这所新兴的设计学院是一个由建筑师、艺术家、工业设计师及手工匠师组成的团体，这个团体将现代主义设计运动推到了一个空前的高度。包豪斯的设计理论覆盖了几何学、力学、材料学、光学、心理学乃至神学等领域。

它强调设计作品的功能价值和审美价值。包豪斯的成就表现在建筑、室内设计、产品设计、展览设计、书画印刻设计等诸多方面，它彻底改革了这些领域的视觉语言，也成为欧洲现代设计探索和实验的基地。包豪斯所倡导的设计思想和设计风格，对设计界的发展起到了至关重要的作用。

（4）其他国家设计思想

随着 20 世纪 20 年代包豪斯学院的一些著名教师到美国开设学校并传播设计思想，美国的平面构成的形式上显露出包豪斯的语言特征。至 20 世纪 50 年代，美国在建筑、工业和商业美术设计领域，已具有世界一流水平。此外，20 世纪 30 年代初在荷兰、瑞士、匈牙利等国家的设计领域也竞相采纳包豪斯的设计思想，并逐渐形成了自己的设计风格。

2. “平面构成”的概念

“构成”一词具有一定广泛性，加入“平面”的界定才确定了具体的含义，所谓平面构成，指将既有的具象或抽象的点、线、面等元素在平面的空间内，依照美的形式法则和秩序进行分解、组合、重构、变化，从而创造出全新的设计形态。

二、平面构成的作用

1. 平面设计的手段与基础

作为构成的表现形式之一，平面构成就是在二维的平面里按形式原理的美学法则，利用点、线、面等抽象的形式化构成要素，进行的分解、组合。从而构成理想的形态组合形式和二维平面上的完成形象，以表现某种审美境界和视觉感受。

作为平面设计的重要手段与基础，作为一种理性的设计形式，平面构成在强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏、律动、推移等的同时，还特别关注图形给人的视觉引导作用。通过探求二维空间世界的视觉文法、形象的建立、骨骼的组织、各种元素的构成规律的突破等，造成既严谨又有无穷率动变化的构成形式、综合了现代物理学、光学、数学、心理学、美学的成就，扩大了传统抽象图案和几何图案的表现领域，大大丰富了平面图形设计的内容和变现手段。在现代设计基础的教学训练中，这些对于培养学员的艺术思维能力和设计能力具有重大作用。

2. 关注设计的目的性

从构成发生的观点来看，无论平面、立体、空间等构成都是因为某种目的经过一定的材料进行组合。用来组合的材料为构成元素。构成实现必须满足以下三

个条件：

- ①构成行为带有一定的目的性。
- ②必须具有构成元素。
- ③要采用某种构成技术。

以上三个条件缺一不可。如果按照一定的计划进行构成，这种构成行为就是设计。

平面设计是一种视觉设计，它通过利用构成元素对信息进行更视觉化、更易懂和更有利于交流的设计，从而达到准确传播和准确接受的设计目的。因此，作为平面设计的基础，平面构成同样关注信息的视觉化问题，如：

- ①是否吸引人的目光。
- ②是否引起美感。
- ③是否传递信息。

在艺术设计的范畴里，无论是产品设计、装潢设计或环境艺术设计，都是一种造物活动。造物活动一般都包括需求、设计、制作和使用四个过程。需求和使用不是直接的造物活动，但却直接影响着设计和制作。因为有人们的需求才促使设计者去设计，游乐设计才能制作，制作出来的“物”只有通过使用才能反馈客观评价，而这个信息反馈又将影响设计人员的思路、影响他们的设计。

需求是随时代进步变化的，从只求好用（技术功能）满足生理要求到同时要求好看（艺术功能）以满足心理要求，从单一技术功能到要求多功能。例如，洗衣机原先是单缸，只要求从生理上解脱搓洗劳动，之后有要求能甩干，于是就产生了甩干机和双缸洗衣机。双缸洗衣机还的将要洗涤的衣物从洗净入甩缸，很不方便，于是又产生了套缸全自动。现在人们有不满足于仅能洗净甩干且要求能烘干。于是产生了洗、甩、烘、熨一体的洗衣机是否会应运而生呢？人的需求是无止境的。

设计是为人的，又是人为的。因为是为人的，所以任何设计师都应该从人们的需求出发，去不断地满足人们想到的甚至未曾想到的需求。因为是为人的，多以任何涉及都必然受设计者的思想素质、创造意识以及能力的影响与制约，可能顺应潮流，不断出新，也可能因循守旧，跟不上时代发展的脉搏。

3. 视觉思维的训练

阿恩海姆在《艺术与视知觉》(Art and Visual Perception)一书中提出“一切知觉中都包含着思维，一切推理中都包含着直觉，一切观测中都包含着创造。”平面构成作为一种视觉思维的训练是培养在二维空间（平面）里的观察能力、创造能力和表达能力，是能利用平面的视觉语言、视觉程式和形式法则创造出新的、美的图形及视觉传达的作品。

构成本身不是目的，而是一种手段，一个开始进入设计状态的准备过程。构成训练是对设计语言和设计思维的综合性训练，同时更是设计创新的开始与源泉：

①通过对构成原理的掌握，在设计方法和规律中，探究形态和设计的共性；寻找新的设计形态，挖掘原有形态新的感受，把已被人们熟知的设计“语汇”以新的方式组合和呈现，形成新的视觉形式，这就是设计创新的开始。

②在不断的探索与试验中，通过广泛的借鉴和吸收，增加对形式的感受，并产生新的形态认知力和表现力，这也是构成设计创新的重要源泉。

因此，构成训练不仅是形式感训练，更重要的是人的创新能力和设计思维的提升。

平面构成不仅是一种训练，更是一种创新的过程，可以在不先考虑设计的具体应用和功能的前提下，集中注意与形式的创新体验，做大量的“资源储备”，一旦结合了目的和功能，就可以发展成完整的设计。

人对事物有两种极端的态度，一种极端是“一切皆是”，即所谓空间信赖，认为只要存在的事物都是“真”的。这种思想容易造成照搬、抄袭、跳不出已有的框框。另一种极端是“一切皆非”，即所谓空间否定，人为所有存在的事物都是“非”的。这种思想容易造成否定一切，不着边际。构成训练要求对事物即不直接模拟，又不脱离实际而仅凭主观想象，使两种极端思维相互结合，既接受而又加以改造，获得创新的结果。

构成训练由于手法灵活，不拘一格，形态千变万化，有利于拓展人的思路，丰富人们的想象和创造美的能力，培养、提高人们的创造性思维能力，是从事平面设计工作必须掌握的基本知识和技能。

三、平面构成与生活的关系

平面构成从生活和生活中获得灵感，在轻松而愉悦的氛围中启发思考。平面构成是构成意识训练的基础部分，也是现代设计基础的重要组成部分，通过平面构成提升学生由具象到抽象转化的思维能力，为后续的设计课程夯实基础。

平面构成作品赏析

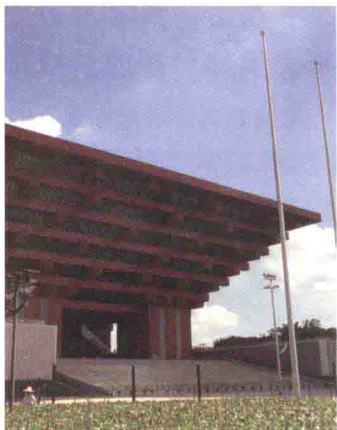
牡丹花“十八罗汉”

丁香花

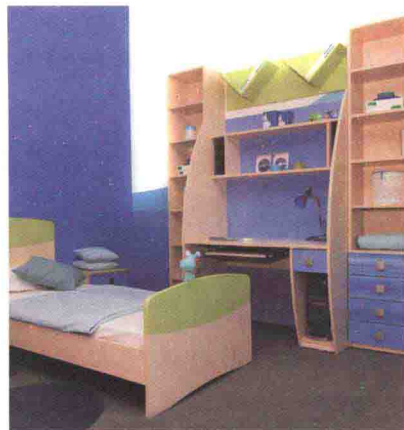
古代窗棂元素

建筑外观表现

建筑外观表现

儿童房设计

平面构成

平面构成的基本元素

平面构成的基本形

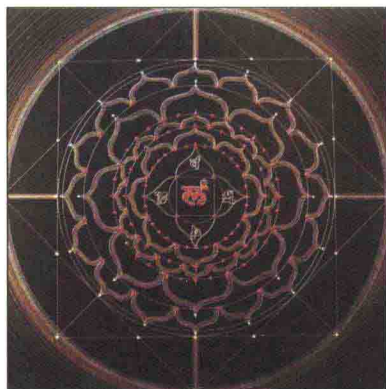
平面构成的单形与群化

平面分割与构成的方法

平面构成的基本形式

平面构成的形式美法则

平面构成作品赏析

葡萄牙艺术家 Joma Sipe 设计的宗教符号“神之封印”

四、平面构成与设计

自人类伊始，设计意识便逐步体现在人类的生活中，并影响了人类的生活，它为艺术设计提供形态，视觉感知以及创造力的训练，因而在艺术设计诸多领域得以应用，成为学习现代艺术的重要途径。构成原理中包含了一些基础的方法和规律，将看似普通的设计元素重新整合，形成新的视觉冲击，这就是设计与创新的轮回。

第二章

平面构成的基本元素

平面构成就是在二维的平面内将既有的形态,按照一定的秩序和法则进行分解、组合,从而构成理想的形态组合形式。作为一种理性的视觉设计活动,它在注重形态之间的比例、平衡、对比、节奏、律动、推移等的同时,更加强调图形给人的视觉引导作用,通过对视觉语言及基本构成要素的整合来达到视觉信息传递的目的。

一、基本构成元素

平面构成就是在二维的平面内将既有的形态，按照一定的秩序和法则进行分解、组合，从而构成理想的形态组合形式。作为一种理性的视觉设计活动，它在注重形态之间的比例、平衡、对比、节奏、律动、推移等的同时，更加强调图形给人的视觉引导作用，通过对视觉语言及基本构成要素的整合而达到视觉信息传递的目的。

在平面构成中包含有概念、视觉和关系等基本构成要素。

1. 概念要素

所谓概念要素，是指人们在意念中所感觉到的点、线、面、体。比如，我们能在主观视觉中感觉到物体的棱角上有点，边缘上有线，体的外表有面，然而在实际中它们并不存在，是不可见的。因此，这些点、线、面、体就是概念化的。

2. 视觉要素

所谓的视觉要素，是将概念要素通过可视的形象再现于画面。任何形象之所以能被人感知，都是因为它们具备了形状、大小、颜色、肌理、位置。所谓形的区别也就是这些要素的差异。因此，我们把形状、大小、颜色、肌理、位置称为视觉要素。

（1）形状

形状是指构成形象内外形轮廓所反映出来的特征。关于形状的认识，一是要观察不同形状自身具有的性质和给人的心理感觉；二是要努力发现同一形状的物体由于距离、视角的变化，所能呈现出来的不同形态（图 2-1）。

图 2-1 形状要素

（2）大小

大小是形之间的比较关系，也是宽度和面积的差异，空间中立体形象的距离也是决定它在平面上反映其大小的一个重要因素（图 2-2）。

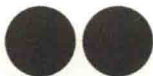

图 2-2 大小要素

（3）颜色

颜色是由于光投射在物体的表面反映后给人的感觉。在平面构成中，颜色的应用一般是减弱色彩间色相的差异，只局限于中性色。用黑、白、灰色进行表现，即使是形象的明暗或层次的变化，也仅仅限定在由黑色至白色的纯度推演过渡（图 2-3）。

图 2-3 颜色要素

（4）肌理

形状的表现必然会有肌理。肌理是形体的表面结构给人的感觉，它是平滑很少变化的，也可以是布满差异形态的肌理，显得粗糙，甚至凹凸不平并兼有触觉感（图 2-4）。

图 2-4 肌理要素

（5）位置

位置是形象之间存在关系的比较，它可以是空间上的差异，也可以表现为平面上反映出来的形与形的构成方式（图 2-5）。

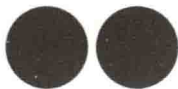

图 2-5 位置要素

3. 关系要素

所谓关系要素是通过运用方向、位置、空间、重心等，对视觉要素进行编排和组合。在关系要素中，方向和位置等是可见的，另一些如空间与重心则只能通过人们的视觉去体验。

（1）方向

形象要素所具有的方向性，由于形象要素与框架或其他形象要素的关系决定，也决定于视者的方向（图 2-6）。

图 2-6 方向要素

（2）位置

形象要素的位置决定于形象要素与框架或者骨骼形式的关系（图 2-7）。

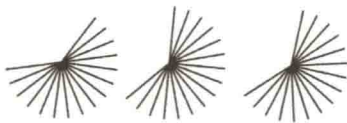

图 2-7 位置要素

（3）空间

形象要素在骨骼或者框架中必然要占有一定的面积，设计时某些形象要素在平面上会产生前进或后退的感觉。在平面构成中，空间的感觉是不可触知的，形象要素的深度与立体感只是形体的组合方式给人造成的感觉（图 2-8）。

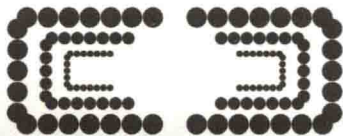

图 2-8 空间要素

（4）重心

形象要素具有的重心感觉纯属于心理方面作用。由于人们日常经验和对地球吸引力的认识，对形象要素会产生轻重、稳定、歪斜、下沉、上浮的心理感觉（图 2-9）。

图 2-9 重心要素

二、生活中的基本元素提取

生活中的美无处不在。当我们开启发现美的眼睛，仔细观察生活的精妙之处，便能够发现生活中无处不在的点、线、面，发现色彩、空间的关系。这

一切与构成密切相关。生活可谓我们设计的启蒙之师、生命之友。

〔构成练习〕

设计说明：如通过现代都市中交叉、繁忙的马路（线）、汽车（点）、高楼（面）、体现了一个城市的繁华，同时也体现了城市工作者们的忙碌。

要求：10cm×10cm，成稿3个，A4纸面。

三、基本元素知识

为了充分了解平面构成的基本要素，我们依据俄国的构成主义，将其要素分解为点、线、面等造型元素。本章节研究视觉语言要素的点、线、面（形）的个性及点、线、面（形）之间各种组合关系的形式美规律、语言结构、视觉效应及相应的心理感受，为设计创作打下坚实的基础。

1. 点

（1）点的概念

几何学上的点不具备定量考核的标准参数，无大小、无长度也无宽度。

生活中的点是一个相对的概念：在无限的太空中，太阳只能是视觉中的一个点；而一面圆形的镜子直径比太阳小很多，却被看做一个面。通过对这些视觉现象的观察分析，可以确定同样的形象在不同背景、不同距离内，可能是点，是面或是体，判断它的标准取决于环境中的不同对象的对比。

（2）点的形态、作用 and 性格

几何学中的点只有位置而无量化的界定。

现实中的点形态万千。生活界中的任何形态只要在环境的对比中，都能够产生不同形态的点。

单个点是最简单的构成单位，它不仅指明位置，而且使人能感觉到在它内部具有膨胀和扩散的潜能，作用在周围空间。点是视觉中心也是力的中心。当画面上有一个点时，人们对视线就集中到这个点上（图2-10）。

单独的点没有上下左右的连续性和指向性，但是它有向心的作用，能够产生积聚力和视觉效果（见图2-11）。

图 2-10 点的形态

图 2-11 点的形态