

艺术设计精品图书

(含微课)

「主编」

呼博 张玮 李甜

PLANE
COMPOSITION

平
PING
面
MIAN
构
GOU
成
CHENG

江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

艺术设计精品图书

平面构成

PLANE CONSTRUCTION

主 编 呼 博 张 玮 李 甜

副主编 王 可 吴 琳 吴展贤 秦 赟 黄家胤

江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇 江

内 容 提 要

平面构成是研究视觉语言的学科,是现代艺术设计的重要组成部分。在当今设计创作百花齐放、设计表达手段日新月异的情况下,掌握好平面构成设计知识与技能是从事设计行业的必备条件。

本书共分为7章,内容包括平面构成概论、平面构成的基本元素、形态与骨格、平面构成的视知觉、平面构成的形式美法则、平面构成的基本形式及平面构成在现代设计中的应用。本书力求从更新、更系统、更广泛的角度来诠释平面构成的内容,以拓展读者的想象空间,培养读者的创造能力和审美能力,提高读者的设计表现水平,为其专业的学习和创作打下坚实的基础。

本书可供广大艺术设计工作者和艺术设计爱好者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 呼博, 张玮, 李甜主编. — 镇江: 江苏大学出版社, 2017.7 (2017.9重印)
ISBN 978-7-5684-0435-8

I. ①平… II. ①呼… ②张… ③李… III. ①平面构成(艺术) IV. ①J511

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第057377号

平面构成

主 编 / 呼 博 张 玮 李 甜

责任编辑 / 张 平

出版发行 / 江苏大学出版社

地 址 / 江苏省镇江市梦溪园巷30号(邮编: 212003)

电 话 / 0511-84446464(传真)

网 址 / <http://press.ujs.edu.cn>

排 版 / 北京金企鹅文化发展中心

印 刷 / 三河市祥达印刷包装有限公司

开 本 / 880 mm×1 230 mm 1/16

印 张 / 8.75

字 数 / 182千字

版 次 / 2017年7月第1版 2017年9月第2次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5684-0435-8

定 价 / 58.00元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话: 0511-84440882)

设计基础之
平面构成

PREFACE 前言

平面构成是一门横跨艺术设计、建筑、美术、动画、影视等多专业领域的学科。平面构成是把艺术史上出现过的美的形式，如美术、建筑、戏剧、书法等，进行归纳、总结并上升到形式法则的高度，探讨在二维平面中如何创造美的形象，怎样处理形与形之间的关系，如何按照一定的形式法则构成所需的图形。平面构成不是设计的目的，而是实现目的的一种手段。学习平面构成的目的是帮助学习者建立新的思维方式和造型观念，提高学习者的形象思维能力和设计造型能力。

为了满足读者对平面构成相关知识学习的需要，我们研读了多部平面构成著作，博采众长，本着求实、创新的精神编写了这本《平面构成》。

本书具有以下特点：

◆ 内容全面

本书涵盖了平面构成的应知应会，在内容的编排上由浅入深、循序渐进，同时突出实用性，使读者真正学到有用的知识。

◆ 注重实践

本书避免了传统设计类图书偏重理论的缺陷，在编写上紧贴应用，理论结合实践，注重培养读者的动手能力，并且图文并茂，具有较强的实践性。

◆ 体例新颖

本书在每章内容讲解前设置了“学习要点”和“本章导读”，有助于读者了解将要学习的知识要点；正文中适时插入“知识链接”和“课堂互动”等模块，既有利于拓宽读者的知识面，帮助读者理解所学内容，又增加了本书的趣味性和可读性。

◆ 扫码即学

本书紧跟时代的步伐，配置了“二维码”。只需要拿起智能手机“扫一扫”，就能即刻看到相关的图片、视频资料，使读者获得全方位的学习体验。

◆ 制作精良

本书版面简洁大方，富有艺术气息，印制精良。

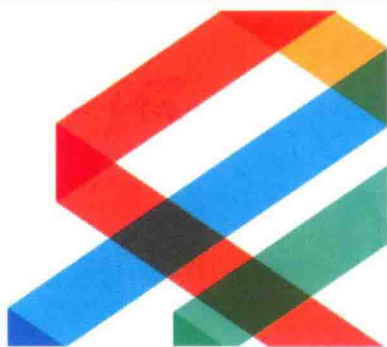
在编写本书过程中，我们参考了大量的文献资料。在此，我们向这些文献的作者表示诚挚的谢意。由于编写时间仓促，编者水平有限，书中难免存在疏漏与不当之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2017年6月

目录

CONTENTS

第一章 平面构成概论

1

第一节 平面构成概述	2
一、平面构成的概念与特点	2
二、平面构成的起源与发展	4
第二节 学习平面构成的目的和方法	11
一、学习平面构成的目的	11
二、学习平面构成的方法	11
三、平面构成的材料与工具	12

第二章 平面构成的基本元素

13

第一节 点	14
一、点的概念	14
二、点的形态	14
三、点的视觉特征	15
四、点的线化与面化	17
五、点的构成方法及应用	17
第二节 线	20
一、线的概念	20
二、线的分类与情感色彩	21
三、线的构成方法及应用	23
第三节 面	25
一、面的概念	26
二、面的形态	26
三、面的构成及应用	27

第三章 形态与骨格

29

第一节 形态	30
一、形态的分类	30
二、形与形的关系	34
第二节 骨格	36
一、骨格的概念和作用	36
二、骨格的分类	36

第四章 平面构成的视知觉

37

第一节 错视	38
一、点的错视	38
二、线的错视	40
三、矛盾空间	41
第二节 图底	44
一、图底反转	44
二、契合图形	46

第五章 平面构成的形式美法则

47

第一节 变化与统一	48
第二节 对称与均衡	49
第三节 对比与调和	51
第四节 节奏与韵律	53

第一节 重复构成	56		
一、重复构成的概念和特点	56	三、骨格的变异	70
二、重复构成的形式	57	四、形象变异	71
三、重复构成的应用实例	58	五、变异构成的应用实例	71
第二节 近似构成	59	第六节 密集构成	72
一、近似构成的概念和特点	59	一、密集构成的概念	72
二、近似构成的形式	59	二、密集构成的形式	72
三、近似构成的应用实例	60	三、密集构成的应用实例	74
第三节 渐变构成	61	第七节 对比构成	75
一、渐变构成的概念和特点	61	一、对比构成的概念	75
二、基本形的渐变	61	二、对比构成的形式	76
三、骨格的渐变	62	三、对比构成的应用实例	78
四、渐变构成的应用实例	63	第八节 肌理构成	79
第四节 发射构成	65	一、肌理构成的概念	79
一、发射构成的概念	65	二、肌理构成的形式	79
二、发射构成的形式	66	三、肌理构成的应用实例	82
三、发射构成的应用实例	67	第九节 分割构成	84
第五节 变异构成	69	一、分割构成的概念	84
一、变异构成的概念	69	二、分割构成的形式	84
二、基本形的变异	69	三、分割构成的应用实例	86

第七章 平面构成在现代设计中的应用 / 89

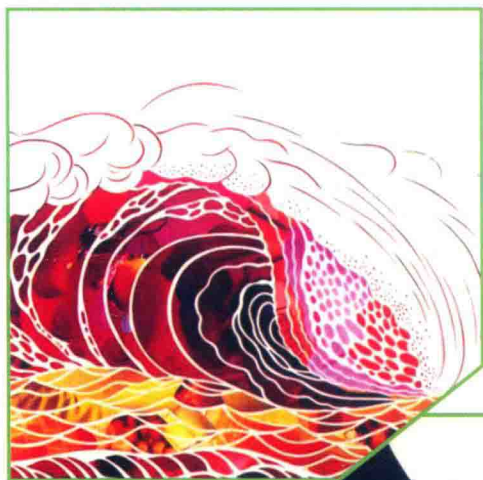
第一节 平面构成与包装设计	90
一、案例详解	91
二、案例欣赏	94
第二节 平面构成与产品设计	97
一、案例详解	97
二、案例欣赏	104
第三节 平面构成与建筑设计	107
一、案例详解	107
二、案例欣赏	111
第四节 平面构成与服装设计	113
一、案例详解	113
二、案例欣赏	117
第五节 平面构成与室内设计	119
一、案例详解	119
二、案例欣赏	123

参考文献

壹

平面构成概论

The Outlines of Plane Construction

学习要点

1. 了解平面构成的基本概念和特点。
2. 了解平面构成的发展史。
3. 了解学习平面构成的目的和方法。

教学方法

1. 讲授结合课堂提问, 使学生对平面构成的概念、发展史, 以及学习平面构成的目的和意义有一个初步的了解。
2. 遵循教师为主导、学生为主体的原则, 采用多种教学方法的有机结合, 激发学生的学习积极性, 使其变被动学习为主动学习。

本章导读

本章主要讲述平面构成的概念和特点, 回顾俄国构成主义、荷兰风格派、包豪斯等艺术流派, 找寻平面构成发展轨迹, 并对日本与中国(包括香港地区和内地)的平面构成教育做了简要介绍; 最后深入探讨了学习平面构成的目的和方法。

第一节 平面构成概述

一、平面构成的概念与特点

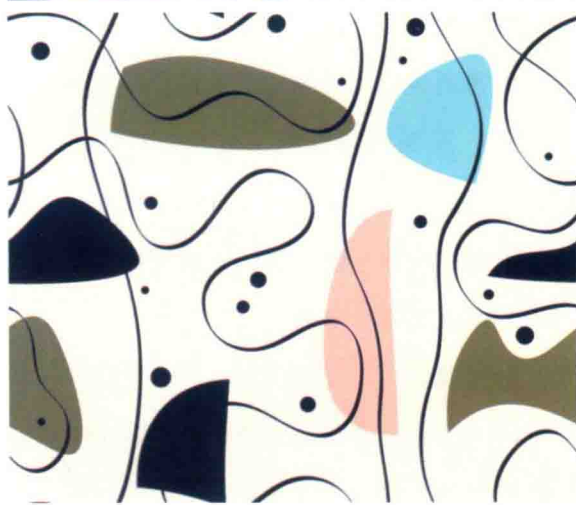
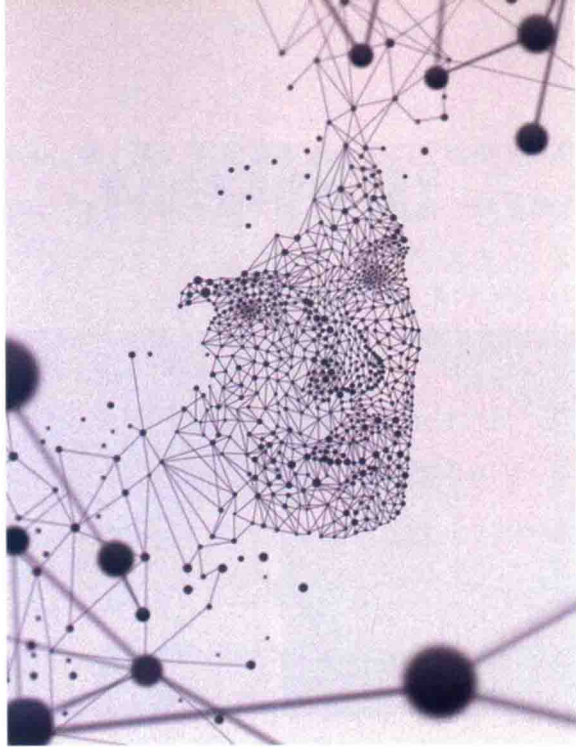
平面构成是指将点、线、面或基本形等视觉元素在二次元的平面上按照一定的美学法则和创作意图进行编排和组合的一种艺术表现形式。平面构成是艺术设计的基础, 主要研究如何利用点、线、面等视觉元素进行造型, 以及如何将这些元素按照形式美的法则进行组合的问题。平面构成是一种理性的艺术表现形式, 是对视觉元素进行的纯理性分析和分解式重组。它既强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏、律动、推移, 又讲究图形给人的视觉引导作用。

平面构成主要探索二度空间的视觉造型语言, 以及形象的创造、骨格的组织、元素的构成规律等艺术表现问题。平面构成通过对视觉元素的重新组合与逻辑性编排, 创造出抽象的艺术形态, 丰富了艺术表现的形式, 是进行实际艺术设计之前必须要学会运用的视觉艺术表现语言, 也是进行视觉艺术创造、了解造型观念、训练和培养各种构成技巧和表现方法、培养审美观及审美修养、提高创作活动能力、活跃设计构思所必修的设计基础课。

平面构成具有以下两方面的突出特点:

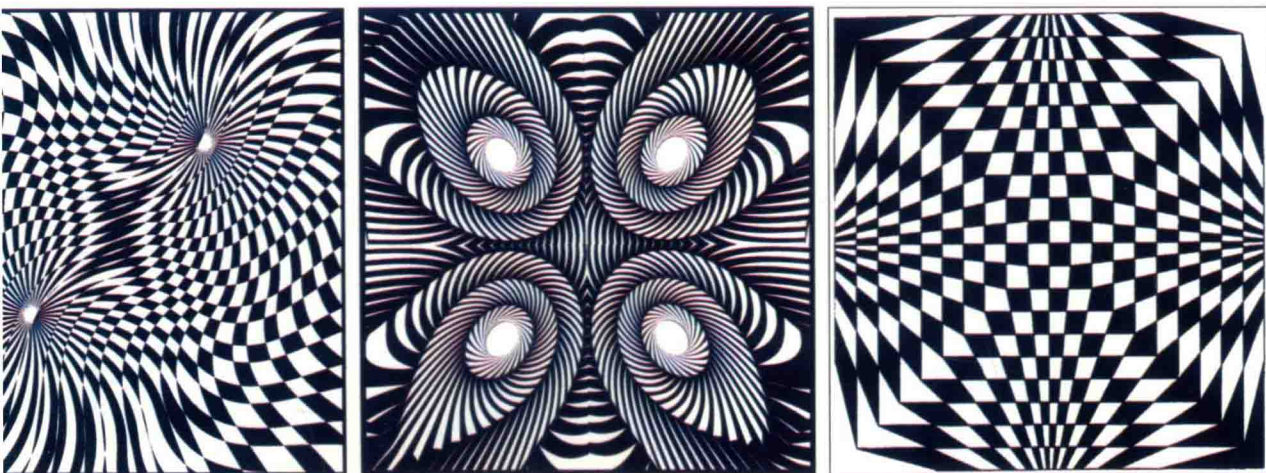
第一, 它是以感知为基础的创造性的造型活动。平面构成并不是单纯地模仿具象的物体, 而是以感知为基础, 通过掌握客观事物的构成规律, 将自然界中存在的复杂物象或过程用最简单的点、线、面进行分解、变化和再组合, 从而创造出具有美的视觉效果的新形态, 如图1-1所示。

第二, 它是一种较为理性的创造活动, 是一个自觉的、有意识的再创造过程。它需要通过大量的观察、分析、归纳和总结, 并运用数学逻辑对物象进行重新构建和设计, 从而构成有秩序、富有视觉美和运动感的新形态, 如图1-2所示。

► 图1-1 点、线、面组合(1)

(知乎网站专栏“做生活的设计师”)

► 图1-2 点、线、面组合(2)

二、平面构成的起源与发展

（一）俄国构成主义

俄国十月革命带来了社会制度的巨大变革，俄国构成主义运动在这种大背景下应运而生，一直持续到1922年左右。代表人物有塔特林、马列维奇、李辛斯基、康定斯基等。

构成主义者认为艺术必须为构筑新社会而服务，因此，必须抛弃传统的艺术概念，用大量生产和工业化取而代之。这是与新社会和新政治秩序密不可分的。在创作过程中，构成主义者有意避免使用传统的艺术媒介，如油画、颜料等，而采用既成物品或既成材料，如木材、金属板、纸张等来组合、构成作品。

构成主义者活跃于各个社会文化领域，他们的作品更是遍布于当时艺术和设计的各个门类，如建筑设计、室内设计、产品设计、雕塑艺术甚至舞台艺术等，如图1-3至图1-6所示。总而言之，构成主义的形式特点和设计特质可以用“几何形、结构形、抽象形、逻辑性或秩序性”来概括。

▼图1-3 《绘画浮雕》（塔特林）

▼图1-4 《一个人在莫斯科》（马列维奇）

▼图1-5 《第三国际纪念塔》（塔特林）

►图1-6 《哥萨克士兵》（康定斯基）

此外,康定斯基(图1-7)在《论形式问题》《点、线、面》等论著中继续充实了构成主义学说,并创造了大量的纯构成绘图。在他的这些作品中,色彩不再依附于形,而是具有了独立的性格和美感,如图1-8与图1-9所示。

► 图1-7 康定斯基

► 图1-8 《红·黄·蓝》(康定斯基)

► 图1-9 《蔷薇色的重音》
(康定斯基)

(二) 荷兰风格派

风格派兴起于19世纪末20世纪初的荷兰,强调纯造型的表现和绝对抽象的设计原则,主张从传统及个性崇拜的约束下解放艺术。风格派认为艺术应脱离于自然而取得独立,艺术家只有用几何形象的组合和构图来表现宇宙根本的和谐法则才是最重要的。风格派还认为“把生活环境抽象化,这对人们的生活就是一种真实”。风格派对后期的绘画、建筑、雕塑和家具设计等诸多艺术门类都有着广泛而深刻的影响。

风格派最重要的代表人物有画家蒙德里安和设计师里特维尔德。

蒙德里安(1872—1944年)出生于荷兰,是风格派的创始人(图1-10)。其作品主要用直线分割空间,构成一种理性的视觉美感。他崇尚构成主义绘画的表现方式,在《造型艺术与纯粹造型艺术》一文中说:“我感到‘纯粹实在’只能通过纯粹造型来表达”,“抽象艺术的首要 and 基本的规律,是艺术的平衡,这种平衡是表里平衡、个性和集体的平衡、自然与精神以及特质与意识的平衡”。

蒙德里安认为艺术应该完全脱离自然的外在形式,追求“绝对的境界”。他运用最基本的元素——直线、直角、三原色和无彩色的黑、白、灰等来作画。他的作品只是由直线和横线构成,色彩面积的比例与分割以“造型数学”为指导,一切都在严格的理性控制之下,故人们称他为“冷抽象”,即冷静的抽象形式。他毕生追求纯粹性的绘画和造型方式,对现代实用美术、建筑设计、家具设计及服装设计有极大的影响力。

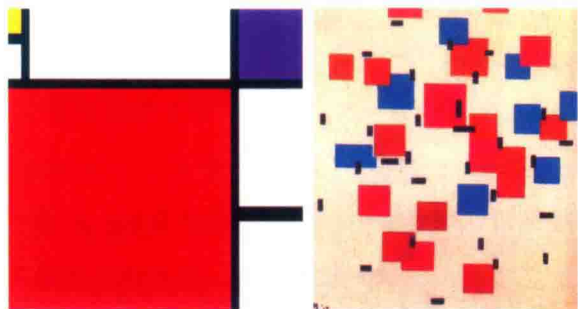
风格派作品如图1-11至图1-15所示。

▼
图1-10 蒙德里安

► 图1-13 红蓝椅 (里特维尔德)

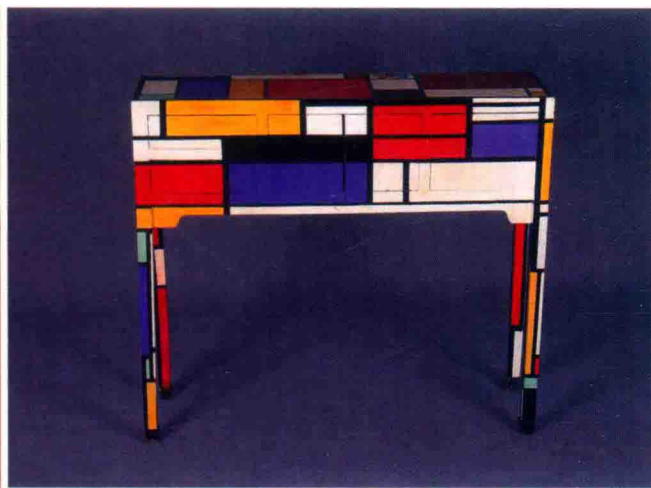

► 图1-11 《红黄蓝构成》
(蒙德里安)

► 图1-12 《色彩构成》
(蒙德里安)

► 图1-14 Z字椅 (里特维尔德)

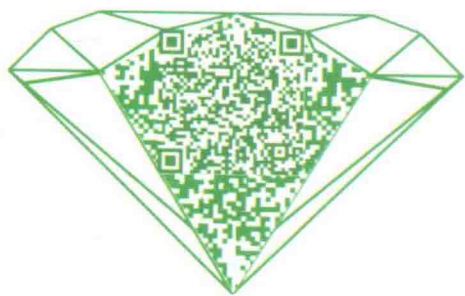

► 图1-15 受风格派影响的设计作品

（三）包豪斯

构成作为完整的设计理论是在德国包豪斯学院的设计教育中确立的。包豪斯学院于1919年由德国著名建筑师、设计理论家格罗皮乌斯创建，它集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索与试验成果，特别是将俄国构成主义运动和荷兰风格派运动的成果加以发展和完善，成为集欧洲现代主义设计运动大成的中心，把欧洲的现代主义设计运动推到一个空前的高度。

包豪斯建立了以观念和解决问题为中心的设计体系。这种设计体系强调对美学、心理学、工程学和材料学进行科学的研究，用科学的方式将艺术分解成基本元素点、线、面及空间、色彩。它寻求的是形态之间的组合关系，使艺术脱离了传统的装饰手段，从而充分运用构成抽象地表现客观世界。

请扫一扫
PLEASE SCAN

包豪斯学院

BAOHAOSIXUEYUAN

图1-5 格罗皮乌斯

包豪斯的作品既是艺术的又是科学的，既是设计的又是实用的，同时还能够在工厂的流水线上大批量生产制造。包豪斯学院的学生不但要学习设计、造型和材料，还要学习绘图、构图和制作。学院里有一系列的生产车间和作坊，如木工车间、砖石车间、钢材车间、陶瓷车间等，以便学生将自己的设计作品制作出来。

包豪斯学院以崭新的教育方法和一流的教授群体为世人所敬佩，如康定斯基、约翰内斯·伊顿、克利费宁格、莫霍利·纳吉、蒙克等一流艺术家都在此校任教，他们也是其崭新的艺术教学计划和理论体系，特别是基础课程的改革者和实践者。学院还聘请技艺高超的工匠担任生产车间和作坊里的师傅。这种将艺术与技术相结合的教学模式，奠定了现代设计教育的基础。

包豪斯师生及其代表作品，如图1-16至图1-25所示。