

高等教育“十三五”部委级规划教材

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

赵萌 编著

东华大学出版社

高等教育“十三五”部委级规划教材
服装设计工程国家级特色专业建设教材

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

赵萌 编著

东华大学出版社·上海

内容简介

《平面构成》一书以阐述平面构成的由来、确立、发展为序，主要介绍了平面构成的基本构成元素点、线、面及其特性，平面构成的主要形式以及形式美的法则，最后介绍了平面构成的应用。

本书将平面构成理论与教学实践相结合，用大量的设计实例来诠释基本的构成原理。本书力求通过条理清晰，深入浅出，简洁易懂的语言，培养、训练学生对平面构成的逻辑规律和形式美法则的理解与掌握，以开阔学生视野，丰富设计知识，活跃思维，从而启发学生的想象力、创造力，并对平面构成在多学科设计范围中的广泛应用有足够多的认识，使学生充分认识到平面构成作为设计基础的重要性。

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 赵萌编著. —上海: 东华大学出版社,

2015.9

ISBN 978-7-5669-0899-5

I. ①平… II. ①赵… III. ①服装构成 (艺术)

IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 229033 号

责任编辑: 杜亚玲

封面设计: 陈良燕

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

赵 萌 编著

出 版: 东华大学出版社 (上海市延安西路 1882 号, 200051)

本 社 网 址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营 销 中 心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 苏州望电印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6.75

字 数: 240 千字

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0899-5 / J · 188

定 价: 28.00 元

目 录

第一章 平面构成概述 / 1

第一节 平面构成的基本概念 / 2

一、平面构成是现代艺术设计基础的重要组成部分 / 2

二、平面构成的概念 / 2

第二节 平面构成的产生与发展 / 3

一、关于构成教育 / 3

二、构成教育的发展 / 3

三、我国的构成教育 / 5

第二章 平面构成中的点、线、面 / 7

第一节 点的形态特征及构成 / 8

一、点的定义 / 8

二、点的特性 / 9

三、点的构成 / 10

第二节 线的形态特征及构成 / 13

一、线的定义 / 13

二、线的形态特征 / 14

三、线的构成 / 16

第三节 面的形态特征及构成 / 19

一、面的定义 / 19

二、面的特性 / 19

第四节 点、线、面的综合构成 / 21

第三章 平面构成的基本形式 / 35

第一节 重复构成 / 36

一、重复构成的定义 / 36

二、重复构成的形式 / 36

三、重复构成范例 / 37

第二节 渐变构成 / 40

一、渐变构成的定义 / 40

二、渐变构成的形式 / 40

三、渐变构成范例 / 41

第三节 密集构成 / 50

一、密集构成的定义 / 50

二、密集构成的类型 / 50

三、密集构成的形式 / 50

四、密集构成范例 / 51

第四节 发射构成 / 57

一、发射构成的定义 / 57

二、发射构成的两种类型 / 57

三、发射构成的形式 / 57

四、发射构成范例 / 58

第五节 变异构成 / 65

一、变异构成的定义 / 65

二、变异构成的形式 / 65

三、变异构成范例 / 65

第六节 空间构成 / 76

一、关于空间 / 76

二、空间构成的形式 / 76

三、空间构成范例 / 76

第七节 肌理构成 / 81

一、肌理的概念 / 81

二、肌理的表现手法 / 82

三、肌理构成范例 / 84

第四章 平面构成的形式 美法则 / 87

第一节 对称与均衡 / 88

一、对称的法则 / 88

二、均衡的法则 / 89

第二节 对比与统一 / 91

一、对比 / 91

二、统一 / 91

三、对比与统一的表现 / 92

第三节 节奏与韵律 / 96

一、节奏和韵律的概念 / 96

二、节奏和韵律的法则 / 96

第四节 比例与分割 / 97

一、比例的概念 / 97

二、比例的法则 / 97

三、分割的概念 / 98

四、分割的法则 / 98

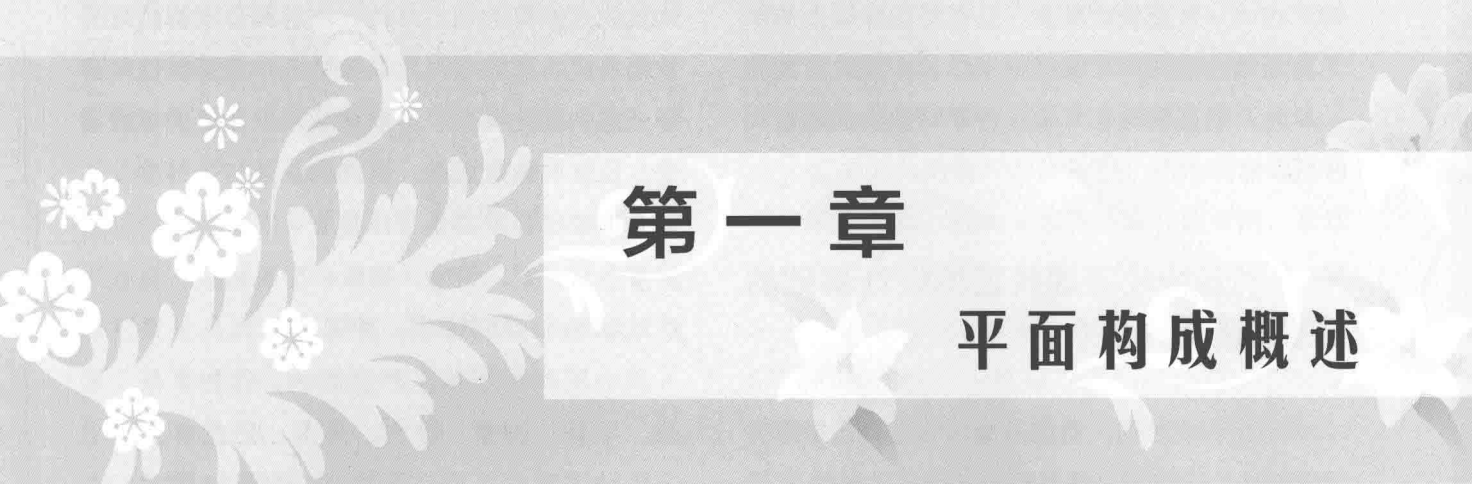
第五章 平面构成的应用 / 99

一、平面构成与广告设计 / 100

二、平面构成与服装设计 / 100

三、平面构成与园林设计 / 101

参考文献 / 103

第一章

平面构成概述

第一节 平面构成的基本概念

人类所有的发明创造行为,其本身都是对已知要素的重构,大到宏观宇宙世界,小到微观原子世界,都可以有自己的组合关系和结构关系。构成作为一种造型的概念,就是将数种以上的单元重新组合成为一个富有视觉感和心理效应的新的单元,它是现代艺术设计中不可缺少的语言和手段。

一、平面构成是现代艺术设计基础的重要组成

平面构成是现代造型基础理论之一,是所有设计行业的设计师必须掌握的一门基础学科。平面构成的应用领域是十分广泛的,不论是以平面因素做主导的广告设计、标志设计、装帧设计,还是以立体因素做主导的服装设计、产品设计、建筑设计、环境设计,我们都能看到平面构成的内在作用。平面构成作为设计的基础训练,在于着重培养设计者的形象思维能力和设计创造能力。特别在通过抽象形态体现形式美的法则,培养形象思维的敏感性,反映现代人的生活方式和审美理想方面是一条有效的途径。

平面构成是一种以研究视觉语言的特性和审美原理为主要内容的二维视觉形象的造型活动。作为基础训练的一种手法,它打破了传统美术的具象描写手法,主要是从抽象形态入手。构成和绘画不同,绘画讲概括,其观察方法和表现手法都是整体的。构成讲分解,它把对象分解成最小的单元,然后再根据作者的思想配合一定规律重新组合起来。平面构成是一门视觉艺术,是现代美术设计不可缺少的训练手段

之一,是引导学生建立理性思维的基础。所谓平面,是指与三维立体的差别,它主要解决长、宽两度空间的造型问题。而所谓构成,则具有“组装”的含义,也就是说在平面设计中,将不同的基本形态按照一定的形式美的法则在平面上进行分解、组合构成,从而得以产生新的艺术形象。

平面构成与传统图案最大的不同在于平面构成完全摒弃实用性目的,内容和形式都相对开放而多元,形态相对离具象较远,着重塑造纯粹形式感的视觉画面。平面构成采取数量的等级增长、位置的远近聚散、方向的正反转折等变化,结构上整体或局部地运用重复、渐变、变异、放射等方法分解、组合,构成画面有组织、有秩序的运动感和空间深度,并通过这种视觉语言对人的心理和生理状态产生影响,比如紧张、松弛、平静、刺激、喜悦、痛苦、茫然等,突破了传统图案的平面空间特征。而传统图案则开始就与实用功能挂钩,具体、生动、感人的特征在使之独具魅力的同时,其内容到形式均受到了一定的制约。传统图案虽然也讲究形式感,具有一定的抽象因素,但由于是在较为封闭与具象的基础上传承,因此在艺术表现上具有一定的局限性。基于以上认识,从视觉心理上看,平面构成与图案在对艺术形式的审美感知及情感体验上也就有所不同。

二、平面构成的概念

构成艺术中的平面构成旨在二维空间中,遵循美的原则,按照一定的构成原理,将点、线、面等造型要素在平面上进行排列、组合,设计制作出具有鲜明时代气息的新的形态,使人产生有规则的起伏、有节奏的韵律、有条理的动感和新颖、奇特的视觉感受,充实人们的物质生活和精神生活。

第二节 平面构成的产生与发展

一、关于构成教育

构成设计的观念最早从第一次世界大战就开始在理论和实践上有所显现。无论是在绘画还是在设计当中,都主张以抽象的形式来表现,放弃传统的写实。这种观念经过俄国的构成主义、荷兰的新造型主义、风格派,以及在造型设计中影响最大的德国包豪斯学院的不断完善和发展,逐步从新的思维方式、美学观念建立起一个新的造型原则,平面构成也随之而发展成为现代设计教学训练中的基础科目之一。

二、构成教育的发展

19 世纪下半叶,以莫里斯为代表的英国工艺美术运动,是现代设计孕育的标志。它在观念上强调“美就是价值,就是功能”,其影响遍及欧洲,也引发了国际性的新艺术运动。新艺术运动强调

装饰、结构与功能的和谐统一,竭力追求形式上的突破。

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,进入到一个成熟的阶段,它的标志是包豪斯学院的创立。1919 年 4 月 1 日现代设计教育先驱华尔塔·格罗毕乌斯(图 1-1 所示)在德国韦玛创立世界上第一所设计学院——包豪斯(Bauhaus)设计学院(图 1-2 所示),从此,开创了人类历史上工业化时代设计教育的新纪元。包豪斯作为世界上第一所现代设计学校,是现代设计的真正发源地。学校请来了现代派中崇尚抽象的画家任教,如构成派的瓦西里·康定斯基、彼埃·蒙德里安、费林格,表现派的保罗·克利等,如图 1-3 至 1-8 所示。还从工厂聘请技师开展双轨制教学,加强了对学生们的艺术与技术实践能力等各方面素质的综合培养。它的教学体系是强调功能第一,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,设计应遵循自然与客观的法则。包豪斯是使人类迈进了 20 世纪工业文明的鲜明标志,也是现代造型和设计教育理念的发祥地和摇篮。

包豪斯在构成原理和造型原理上都有着独到

图 1-1 现代设计教育先驱
华尔塔·格罗毕乌斯

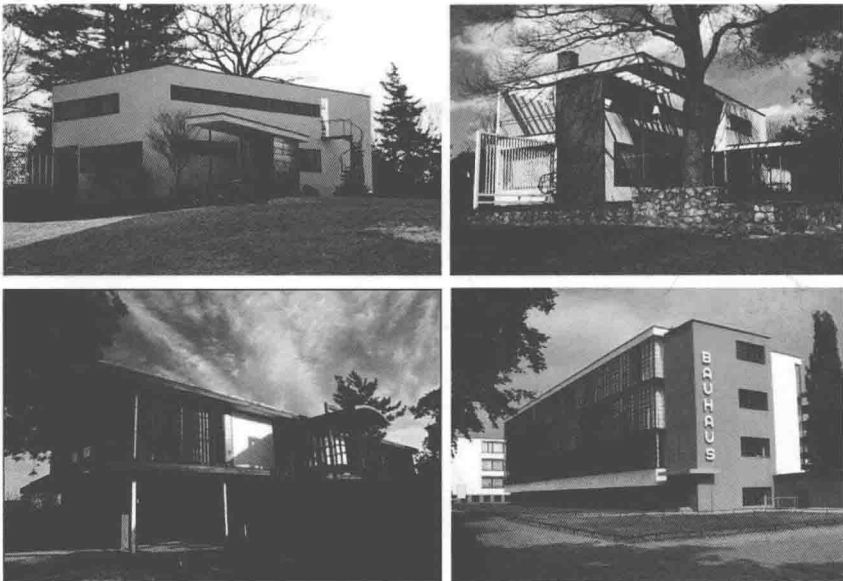

图 1-2 包豪斯设计学院

图 1-3 瓦西里·康定斯基

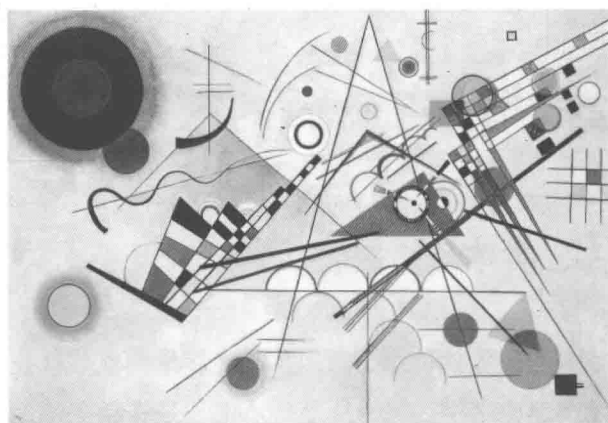

图 1-4 康定斯基作品

图 1-5 彼埃·蒙德里安

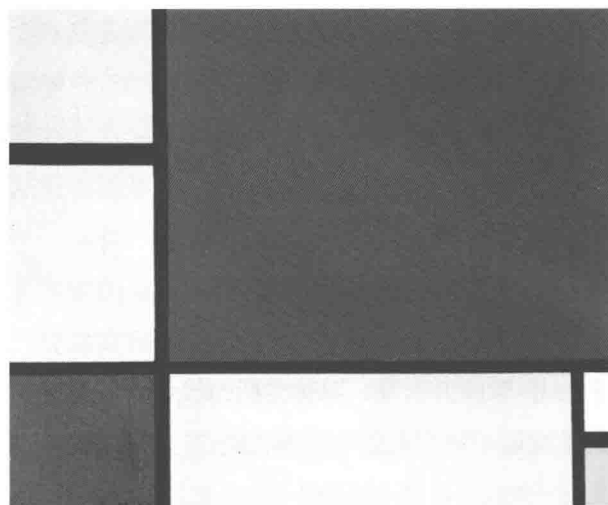

图 1-6 蒙德里安作品

图 1-7 保罗·克利

图 1-8 保罗·克利作品

的见解，在重视相关学科知识的基础上加强了对现代设计的研究。他们认为艺术和科学一样，可以分解成最基本的元素进行分析，正如物质可分解成分子、原子等一样，绘画艺术也可以分解为最简单的点、线、面等形体，以及空间、色彩等元素来进行分析和研究。通过探索与实践，学校最终确立了构成作为设计基础的地位，并形成了对世界各地的设计教育产生重大影响的包豪斯风格。包豪斯创建于 1919 年，在纳粹的高压政策下毁于 1933 年，14 年来集结起来的 500 多名师生，以后成为人类现代造型教育的奠基人。美国、欧洲许多国家以及日本，由于接受了包豪斯的设计思想，使得各自的设计界和工业界都得到了极大的发展。至今，包豪斯的整体教学体系仍广泛地被沿袭采用并得以不断发展与创新。

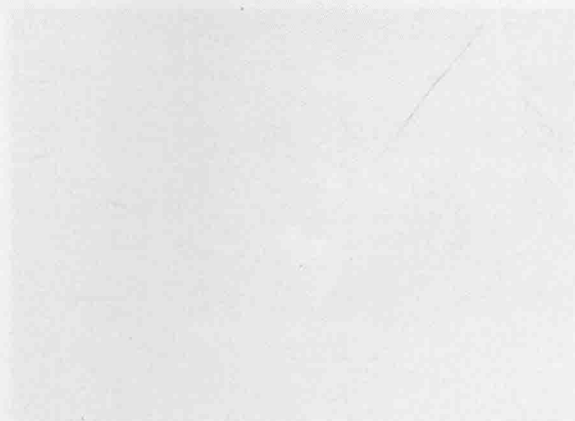
三、我国的构成教育

我国早在 20 世纪 50 年代就有一些旅欧艺术家研究并提倡包豪斯的教育思想和设计体系，但是直到 70 年代末，随着我国的改革开放以及经济的发展、科技的进步、艺术的繁荣，包豪斯的设计教育思想和意识才开始被接受和传播，在产品设计、视觉传达设计、建筑设计、服装设计、书籍装帧设计、舞台美术设计、商业美术设计等领域得到广泛运用，对我国的现代设计起到了积极的推进作用。经过几十年的不断积累和完善，平面构成已成为我国现代设计教学的重要基础课程之一。

第二章

平面构成中的点、线、面

点、线、面作为构成的基本元素，是平面构成不可缺少的视觉语言，它们在平面构成设计中都有各种不同的视觉效果和心理反应。点、线、面既包括了具象形，也包括了抽象形，且两者间可相互转换。在实际运用中，不管对象如何复杂，我们最终都可以用点、线、面去简化和归纳。当它们个别存在时，点具有集中的性格，线具有伸长的性格，面具有重量和面积的性格。对于一个从事设计工作的人来说，点、线、面的构成训练是必不可少的。我们通过对点、线、面元素的了解与分析，可以对平面构成练习中的点、线、面的特殊性有一个更深刻的理解。这可以帮助我们在平面构成练习中较好地把握平面空间的表现特征，丰富我们的表现力、想象力，巧妙地将点、线、面运用于各种设计中，还可以表现出许多不同的情感及视觉效果。

下面就平面构成的基本要素——点、线、面分别加以阐述。

第一节 点的形态特征及构成

生活中，到处充满着点的形态，仔细观察，你会发现露珠、太阳、雨滴、种子……我们都可以感知为点的形态，如图 2-1 所示。

一、点的定义

“点”是最简洁的形态，是造型的原生素，是一切形态的基础，是相对而言较小的形体。几何学概念中所谈的“点”仅表示位置，没有大小面积，是一条线的开始或结束，或者是两条线的相交及相接之处。

以形态而言，圆点是最理想的形态、最单纯的点。除圆点外，还有其他各种各样的形态，大致可分为规则形态与任意不规则形态。规则形态的点常称为几何形态的“点”，如圆形点（圆形、椭圆形）、方形点（正方形、长方形）、星形点等，如图 2-2 所示。任意不规则形态的点分为自然形点、偶然形点等，如图 2-3 所示。它不受几何形的约束，其形态不同，给人的感觉也会千差万别。

在平面构成的练习中，我们不能孤立地以某种形状的具体大小尺寸来界定该形状是不是“点”，而要根据它本身与画面的相对大小关系，或者根据它与画面上其他形体的相对大小关系来进行判断，超过一定比例的“点”，在视觉上会转化为其他形态的元素。以大小而言，越小的形态，点的感觉就越强；越大的形态，面的感觉就越强。总之，要相信自己的感觉，要用自己的感觉去体验它到底是“点”还是“面”，而不要相信尺寸数字。

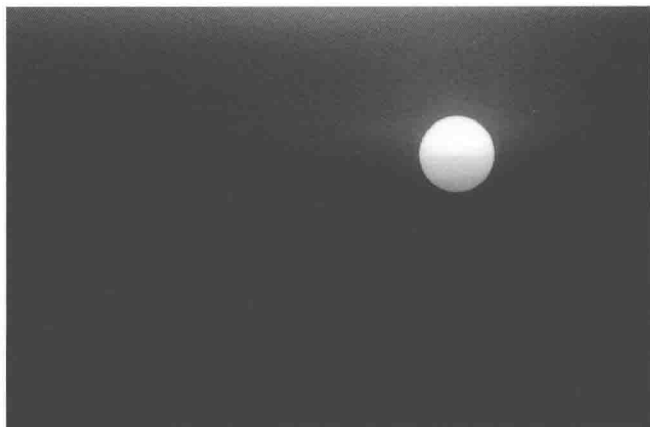

图 2-1 生活中点的形态

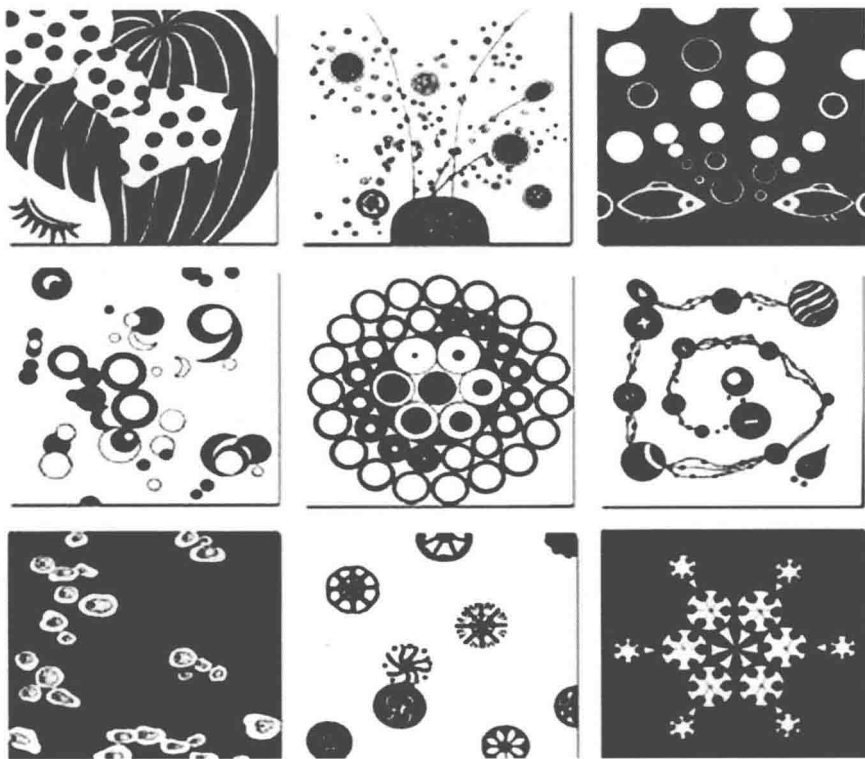

图 2-2 规则形态的点

图 2-3 任意不规则形态的点

二、点的特性

作为造型要素的点，是能够被我们感受到的形象，是具有一定大小面积和形状的一种具体形式，它可以用于各种视觉表现，并具有集中、引人注目的功能。“点”的连续会产生线的感觉，“点”的集合会产生面的感觉，“点”的大小不同会产生空间感、深度感和远近感，几个“点”之间会有虚面的效果。

“点”会因与邻近形体的对比而影响观看者

的心理和视觉。只有一个点处于画面中时，容易成为视觉中心，有集中、凝固视线的作用；点居画面中央时，与画面的空间关系显得和谐，会产生向心力和静态感；点偏离中心位置时，则形成不稳定感而造成动势，如图 2-4 所示。

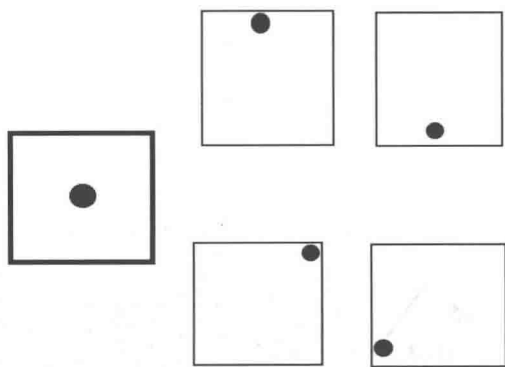

图 2-4 点的位移

点还具有极强的视觉冲击力，越连贯饱满的点，它脱离背景的性质越强，在心理上越具有一种扩张感和紧张性。

点在画面空间中具有张力作用，这种张力作

用表现在点与点之间的引力上。当空间中有两个同等大的点时,张力作用就表现在连接两点之间的视线上,视线会反复于两点之间,两点间似有线的存在,并且点的引力与点的强度和点的距离成正比,如图 2-5 所示。

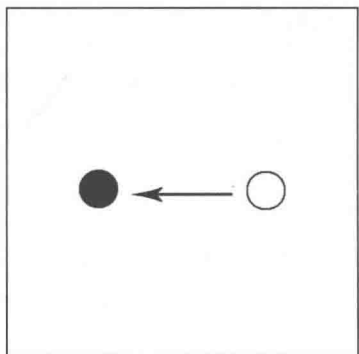

图 2-5 点

点的连续排列会产生节奏、韵律和方向的感觉;点的大小变化具有透视、远近之感,如图 2-6 所示;黑白点则产生缩胀感。点的感觉并不和面积大小成正比,太大、太小都会弱化点的感受,如图 2-7 所示。点还会产生“错视”,所谓“错视”又叫“感觉错误”,是指感觉与客观事实不相一致的现象。同样一点置于不同环境,则大小感觉、运动趋势等都会产生变化。研究“错视”的目的,一是在设计中避免由于错视带来的误导;二是利用错视进行一些有趣味的设计。

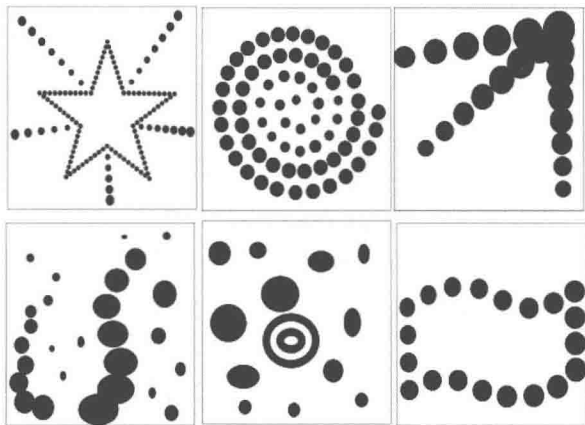

图 2-6 不同形式的点

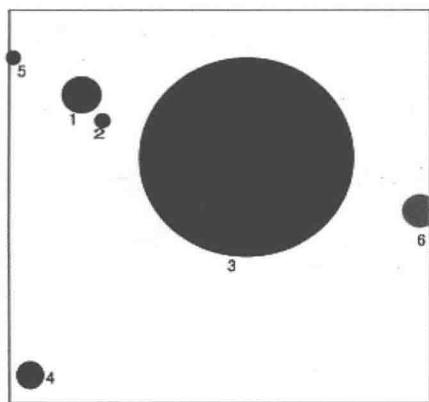

图 2-7 点的面积与位置变化

三、点的构成

“点”的构成方式可归纳为下列几种形式。

1. 点的等间距构成。等间距构成具有井然有序的美感,然而这种秩序感却略显不够个性,不适合表现具有强烈印象的构成,如图 2-8 所示。在等间距构成中如果加上点的大小变化,则可产生变化丰富的视觉效果,使有秩序的构成将变得更活泼生动,如图 2-9 所示。

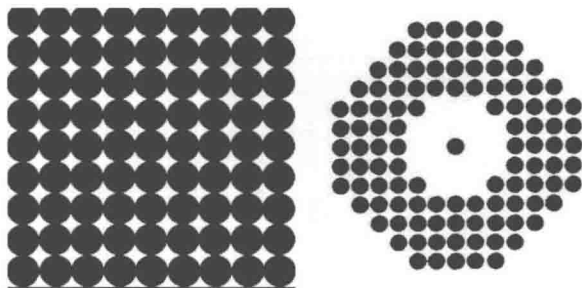

图 2-8 点的等间距排列

2. 点的有规律间距构成。将点的位置作有规律的移动或作大小变化时,视觉反应不但强烈,而且其构成方法也较多。点的有规律间距构成虽然不一定按数列级数进行,但如能在熟知这些级数的构成后,加上个人的感觉,便能创作出独特而又有个性的构图来,如图 2-10 所示。

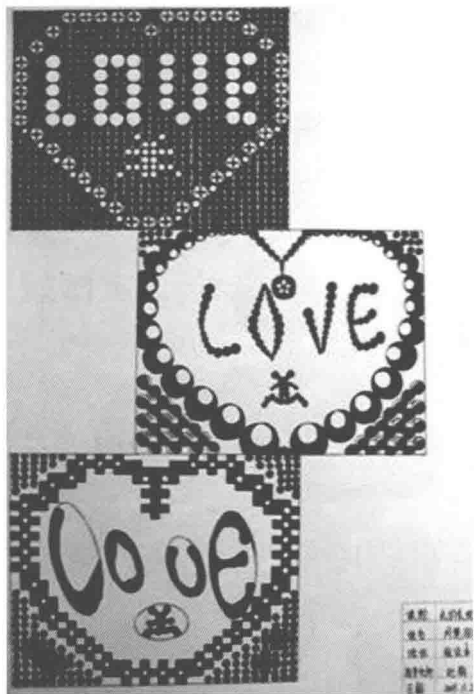

图 2-9 点的构成 (周慧丽)

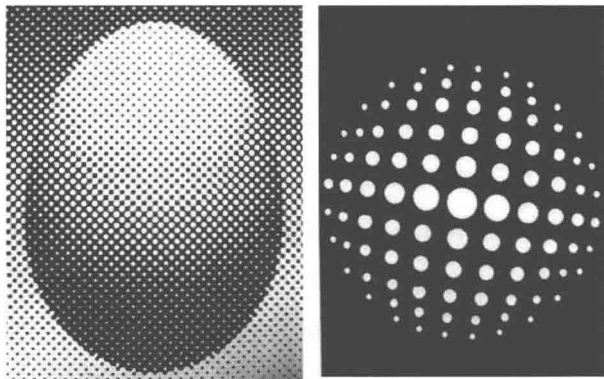

图 2-10 点的构成 (郭栋)

3. 点的无规律间距构成。这一类的构成是一种较为自由的编排方法, 看似简单容易, 但要创作出具有个性又符合形式美感的作品, 却需要一定的艺术素养, 因为此类构成更需要凭我们的直觉来谨慎组织安排, 否则作品就无法表达出其个性魅力, 如图 2-10、图 2-11 所示。

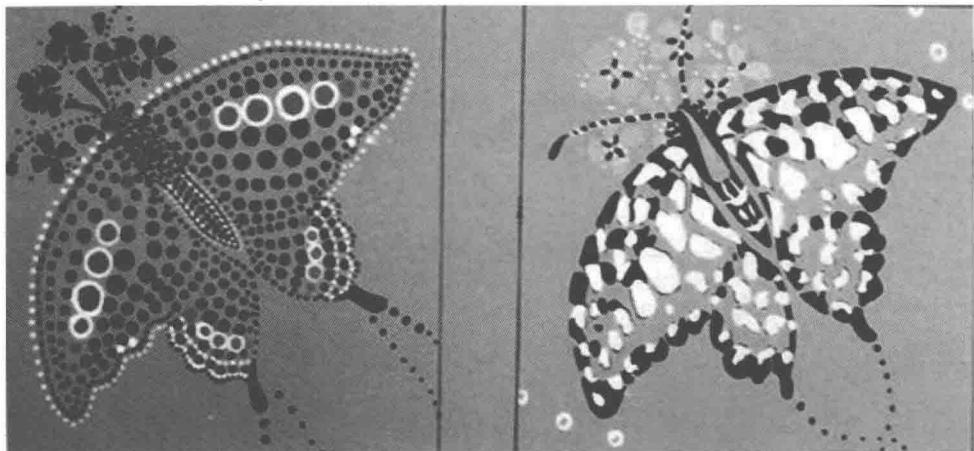

图 2-10 点的构成 (闫梦娇)

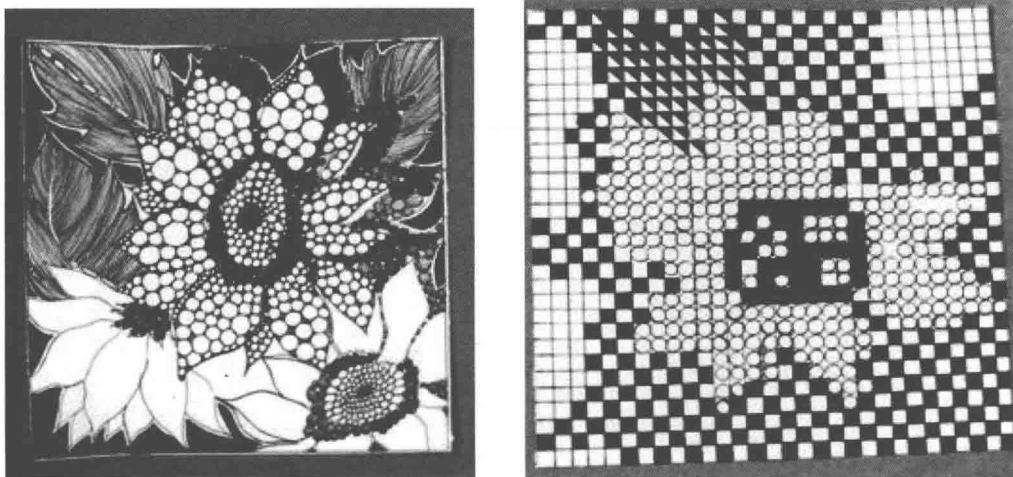

图 2-11 点的构成 (闫梦娇)

4. 点的线性构成。点与点靠近会产生引力、并造成视觉往返的动感。如果把点作线状排列，则会形成线的感觉，我们称它为点的线化或消极的线，如图 2-12 所示。距离近的点比距离远的点引力来得强，而其间的引力又与点的强度（由面积和形态来决定）成正比（例如大小不同的两点，小点会有被大点拉过去的感觉）。因此，如果能有效地利用点的间距、大小及形态变化，将可以构成丰富的视觉流动感，如图 2-13 所示。

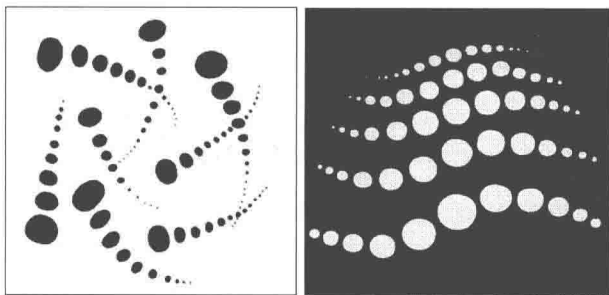

图 2-12 点的线状排列

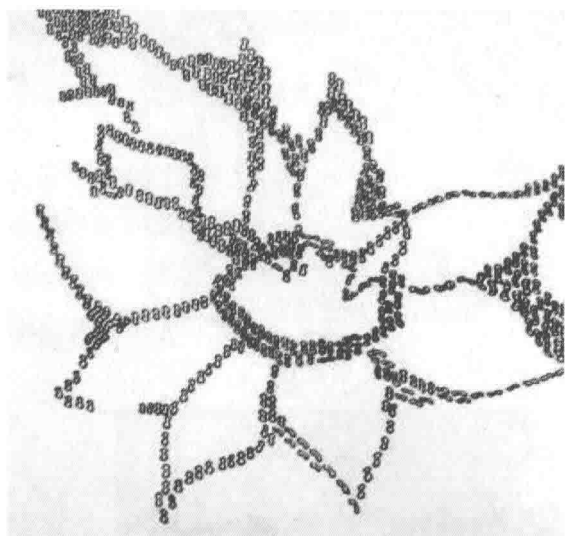

图 2-13 点的线状排列（闫梦娇）

5. 点的面化构成。点的移动会产生线，点的聚集又会产生面，如图 2-14 所示。点的不同大小与配置，就会造成具有凹凸变化的可以感知的面，而如果再对这种面进行巧妙设计，则更会产生出曲面、阴影及其他复杂的立体感来。在印

刷设计领域，照相制版便是将影像的连续调子转换成无数个大小网点的单位面积。因此，如果把不同密度的网点重叠，便会产生不同的明暗、浓淡和色调。

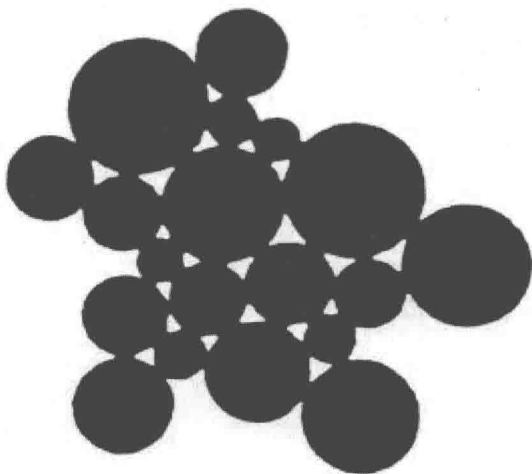

图 2-14 点的面状排列