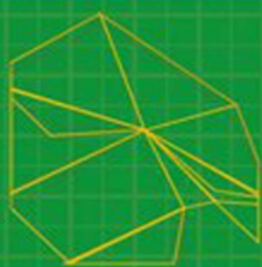

平面构成

主 编 ◎ 刘梦洋

副主编 ◎ 叶 红 陈勇华 周 维

平面构成

视觉艺术的启蒙之旅

主 编 刘梦洋

副主编 叶 红 陈勇华 周 维

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 刘梦洋主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2017.2

ISBN 978-7-5682-3678-2

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 (2017) 第 024858 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京地质印刷厂

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 5.5

字 数 / 126 千字

版 次 / 2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 次印刷

定 价 / 26.00 元

责任编辑 / 刘永兵

文案编辑 / 刘 佳

责任校对 / 孟祥敬

责任印制 / 马振武

前 言

平面构成是视觉艺术基础训练中最基本的思维训练体系，也是衔接视觉艺术基础课程与专业课程之间的纽带。它诞生于德国包豪斯艺术革新，经过一百多年的淬炼，目前已成为全世界高等艺术设计教育中重要的基础课程。20 世纪 80 年代，平面构成传入中国，并迅速成为各大艺术院校视觉艺术类专业的基础授课内容。我国的高等艺术院校历经三十几年的高等艺术教育改革，其中很多基础类训练课程如昙花一现，逐渐被时代淘汰，而平面构成至今依然作为众多视觉艺术专业教学体系中的重要基础板块，经久不衰。可见，平面构成这门视觉艺术基础训练课程，自有其独特的魅力与现实的感召力。它是一把开启世界视觉艺术之门的通用钥匙，也可以说，它是现代视觉艺术的启蒙之旅。

本书在注重理论学习的同时，也充分结合实践绘制训练，使学生能运用平面构成的原理、规律和方法，由浅入深地开拓艺术创作思路，并完成从具象思维到抽象思维的过渡，提升创造意识，促进动手能力的提高，并可为日后专业方向的学习奠定坚实的基础。

本书由刘梦洋（辽宁工程技术大学）主编并负责全书统稿，由叶红（鲁迅美术学院）、陈勇华（辽宁工程技术大学）、周维（辽宁何氏医学院）担任副主编。本书各章节编写均由主编与副主编交叉写作、共同研讨。本书在编写过程中，参考了很多文献资料，在此对文献作者表示感谢。

编 者

目录

平面构成

PLANE FORMATION

CONTENTS

导论 平面构成与设计艺术 /1

- 0.1 构成的含义与分类 /1
 - 0.1.1 构成的定义 /1
 - 0.1.2 构成与设计的分类 /2
- 0.2 平面构成的含义 /8
- 0.3 平面构成的发展历史 /9
 - 0.3.1 俄国的构成主义 /9
 - 0.3.2 包豪斯设计学院 /9
- 0.4 学习平面构成的目的及可达成的训练目标 /11
 - 0.4.1 学习平面构成的目的 /11
 - 0.4.2 学习平面构成可达成的训练目标 /11

第一章 平面构成的形态要素 /13

- 1.1 形态要素——点 /13
 - 1.1.1 点及点的属性 /13
 - 1.1.2 点的视觉特征 /13
 - 1.1.3 点的构成 /14
 - 1.1.4 点的错视 /18
- 1.2 形态要素——线 /18
 - 1.2.1 线的分类 /19
 - 1.2.2 线的视觉特征 /20
 - 1.2.3 线条的错视 /23
- 1.3 形态要素——面 /24
 - 1.3.1 面的分类 /25

- 1.3.2 面的性质 /25
 - 1.3.3 面的构成 /26
 - 1.3.4 面的错视 /32
- 1.4 构成的形式法则 /32
 - 1.4.1 对称 /33
 - 1.4.2 均衡 /33
 - 1.4.3 变化 /34
 - 1.4.4 统一 /35
 - 1.4.5 点、线、面的综合构成 /36

第二章 平面构成的表现形式 /37

- 2.1 形式美法则 /37
- 2.2 形式法则 /38
- 2.3 重复构成 /38
 - 2.3.1 骨骼 /39
 - 2.3.2 基本形 /40
 - 2.3.3 重复原理在设计中的应用 /41
- 2.4 特异构成 /42
 - 2.4.1 特异的概念 /42
 - 2.4.2 特异构成的形式 /42
 - 2.4.3 特异构成的元素 /45
- 2.5 渐变构成 /46
 - 2.5.1 渐变构成的概念 /47
 - 2.5.2 渐变构成的形式 /47

- 2.6 发射构成 /50
 - 2.6.1 发射的概念 /50
 - 2.6.2 发射构成的形成 /50
 - 2.6.3 发射骨骼与基本形的关系 /51
 - 2.6.4 发射的构成要素及形式 /52
 - 2.6.5 发射构成的注意事项 /52
- 2.7 空间构成 /53
 - 2.7.1 空间构成的特征 /53
 - 2.7.2 空间构成的形式 /53
 - 2.7.3 矛盾空间的构成 /57
- 2.8 对比 /61
 - 2.8.1 对比的概念和作用 /61
 - 2.8.2 对比构成的要点和形式 /61
 - 2.8.3 对比构成作业欣赏 /66
- 2.9 肌理构成 /68
 - 2.9.1 肌理构成的特征 /68
 - 2.9.2 肌理的形式 /68
 - 2.9.3 肌理和材料构成的设计应用
要点 /70
 - 2.9.4 肌理作品欣赏 /71

第三章 视觉形式与情感表现 /75

- 3.1 视觉形式 /75
 - 3.1.1 形式的感知 /75
 - 3.1.2 视知觉的协调 /76
 - 3.1.3 视觉的假象 /76
- 3.2 情感表现形式 /78
 - 3.2.1 主动情感表达 /78
 - 3.2.2 情感意向接受 /78
 - 3.2.3 情感表现的构成关系 /79

参考书目 /81

导论 平面构成与设计艺术

0.1 构成的含义与分类

0.1.1 构成的定义

“构成”是一种造型概念，它来源于20世纪初俄国的“构成主义”。“构成主义”是由一小批先进的知识分子引领的，在1917年俄国十月革命胜利前后形成和发展起来的一个西方现代艺术设计流派。从构成的角度来分析和理解设计作品，训练对视觉元素的理解和表现能力，并把构成的分析方法运用到生活中，就能够理解和感受寻常事物中的形式美，培养新的审美趣味，并为进入设计状态做好准备。构成课程的弹性特点使得在整个学习和研究过程中不必考虑设计的具体应用和功能，仅集中注意形式的创新体验即可，其结果是，可以为设计做“资源储备”。构成课程的终极目标是通过对学生在设计语言（点、线、面）和设计思维两方面的训练，使他们了解和掌握设计流程并培养创新能力。

设计基础是设计教育的基础环节，它与其他环节的关系如图0-1-1所示。在当代艺术设计的教育体系中，“构成”也可以称为一种研究形象的科学，这种将相

同或不同的形态单元重新组织形成新的单元形象的方法，赋予视觉一种全新的形态与形象，并能向受众传达一定的抽象情感。实际上，世间万物，大到宏观宇宙，小到微观世界，都有自己独特的组合关系与结构特征。艺术设计就是利用各种无限的可能性，对分解与组合关系进行不断地尝试与创造，从而产生新的结构与造型的过程。例如，我们日常生活当中随处可见的日用品就是通过不同的组合，使其在内在结构与外在造型上显现出新的功能与意义。

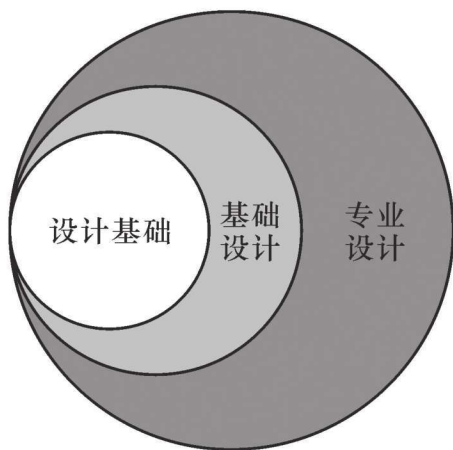

图0-1-1

0.1.2 构成与设计的分类

1) 构成的分类

构成从形式上可分为“纯粹构成”和“应用构成”两种。

“纯粹构成”不受设计门类、材料及工艺等方面的限制，主要是指从理论上去认识造型观念及其基本规律，从各个方面去研究形象、色彩的特征和表现，并只进行单纯的要素分解与重构的训练。“纯粹构成”从内容上可分为平面构成、色彩构成与立体构成。

“应用构成”则是将“纯粹构成”研究出的一般原理、规律、法则融入实际的设计过程与设计对象中，它不仅具有“纯粹构成”的审美价值，还具有社会价值和实用价值，是科学技术和艺术创作的完美结合。

构成的其他分类方法如图 0-1-2 所示。

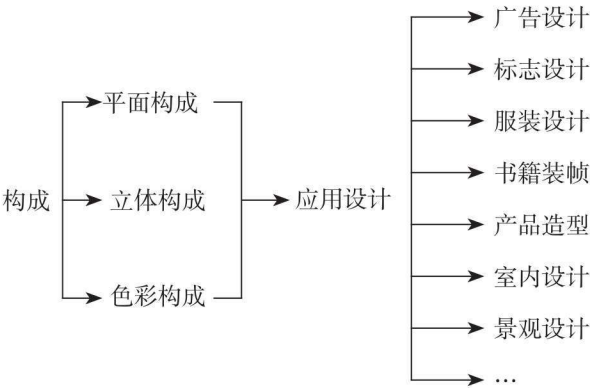

图0-1-2

2) 基础绘画与艺术设计的过程（见图 0-1-3）

基础绘画：

观察 → 理解 → 表达 → 修改完成

艺术设计：

构思 → 整理 → 表达 ↔ 反馈 → 修改完善

图0-1-3

3) 设计的分类（见表 0-1-1）

表 0-1-1 设计的分类

分类方法	具体组成	具体的应用领域
按照空间层次	平面设计 空间立体设计 多媒体设计	包装设计、广告设计、企业形象设计、版面设计、书籍装帧设计、工业设计（电器产品设计、家具设计、交通工具设计）、展示设计、室内与环艺设计、建筑设计、界面 UI 与互动设计、影视动画设计
按照内容和性质	商业设计 公益设计	

(1) 包装设计, 如图 0-1-4 所示。

(a)

(b)

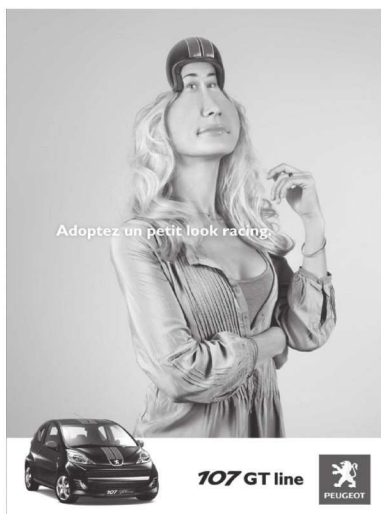
(c)

(d)

图 0-1-4

(2) 广告设计, 如图 0-1-5 所示。

(a)

(b)

图 0-1-5

(3) 企业形象设计, 如图 0-1-6 所示。

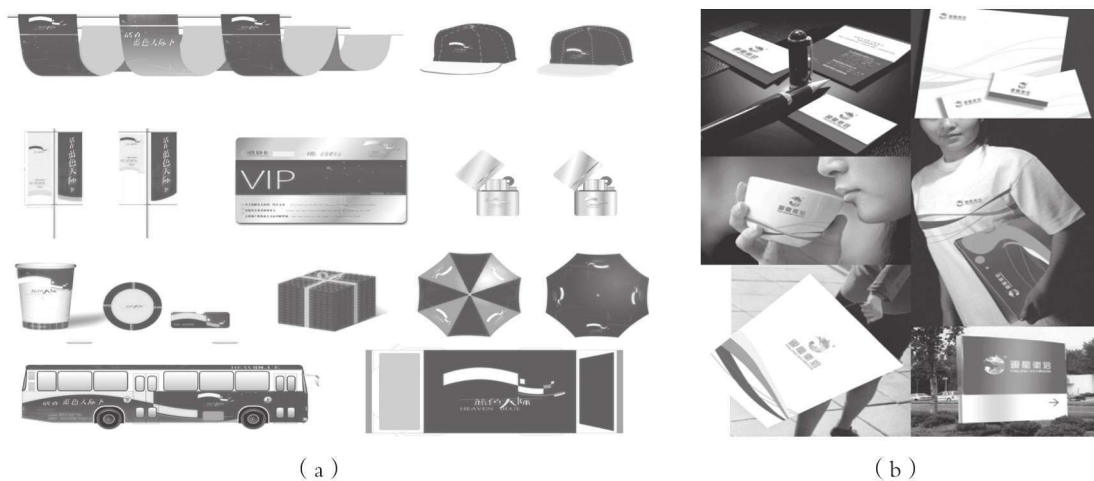

图 0-1-6

(4) 版面设计, 如图 0-1-7 所示。

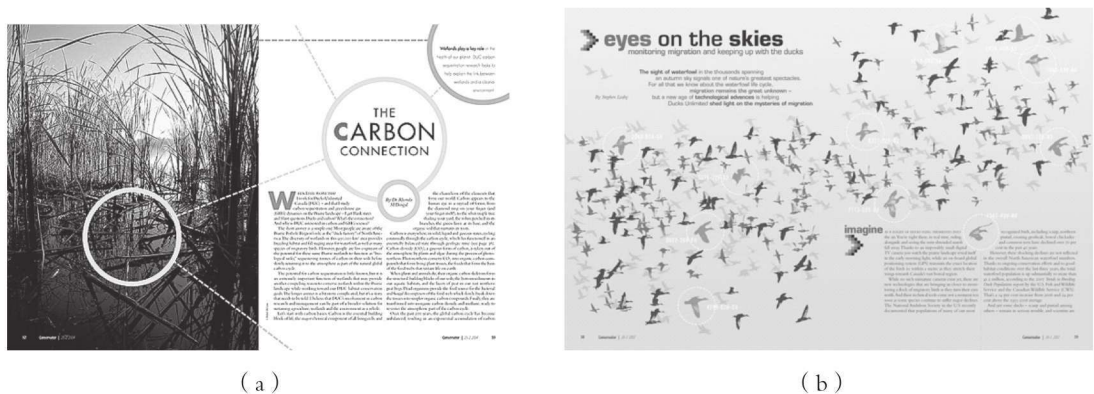

图0-1-7

(5) 书籍装帧设计, 如图 0-1-8 所示。

图0-1-8

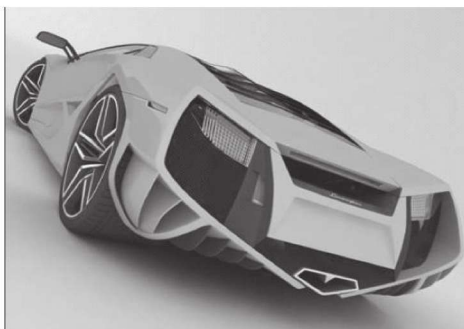
(6) 工业设计, 如图 0-1-9 所示。

(a)

(b)

(c)

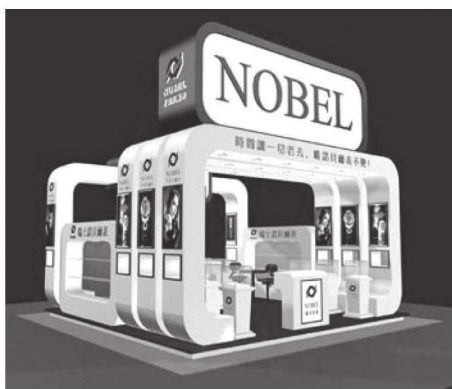
(d)

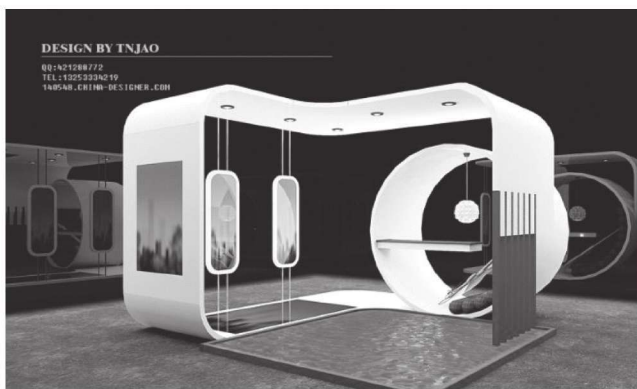
(e)

图 0-1-9

(7) 展示设计, 如图 0-1-10 所示。

(a)

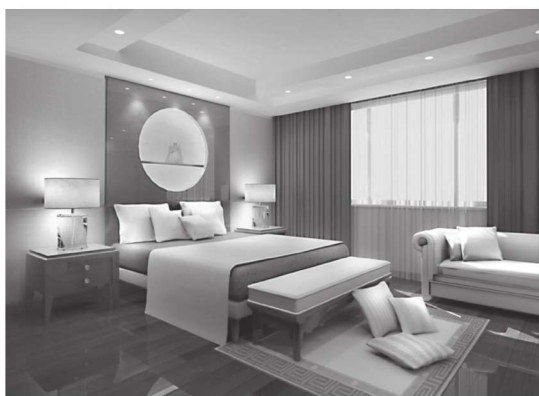
(b)

图0-1-10

(8) 室内与环艺设计, 如图 0-1-11 所示。

(a)

(b)

图0-1-11

(9) 建筑设计, 如图 0-1-12 所示。

(a)

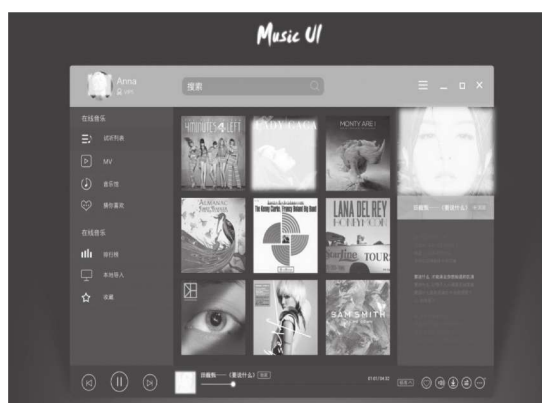
(b)

图0-1-12

(10) 界面 UI 与互动设计, 如图 0-1-13 所示。

(a)

(b)

图0-1-13

(11) 影视动画设计, 如图 0-1-14 所示。

(a)

(b)

(c)

图0-1-14

0.2 平面构成的含义

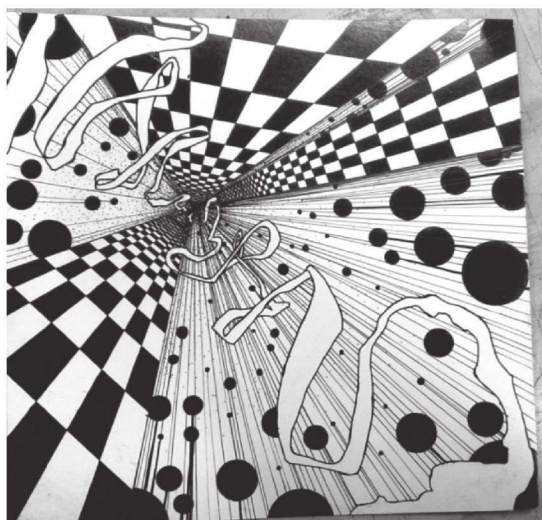
从字面上理解,“平面构成”由两个独立的词语组合而成,即“平面”和“构成”,“构成”是核心词,“平面”则确定了这种构成形式的创作范围。另外,平面构成是将从形态判断出具体事物或门类的自然形态,如花、鸟、鱼等和无法从形态判断出具体事物及门类的抽象形态,如圆点、折线、方形面等几何图形提炼成各种视觉要素,并在二维平面内按照一定的秩序和法则对其进行分解、组合,从而构成全新的视觉语言,继而研究它们各自的特点和相互间关系的方法。所以,平面构成是设计基础训练的一种方法,是研究视觉语言的一门学科,是二维形态设计的基础训练。平面构成主要是从抽象形态入手,重点培养人对形的敏感性、归纳性和创造性。它强调形态之间的比例、平衡、对比、和谐、对称、节奏和韵律等,并让图形为观看者提供视觉引导的作用,从而达到情感共鸣与意识兴奋的目标。在这种创作观念的指导下进行的设计过程是更偏重于理性、逻辑的活动,因此,它所创造的画面形式多偏重于数学的美及秩序的美。

用一句话来解释平面构成,即:

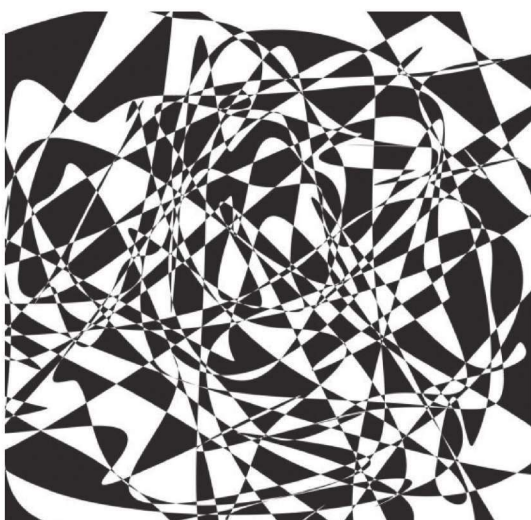
平面,是指与立体的差别,它主要解决长、宽两度空间的造型问题;

构成,就是“组装”的意思,也就是说把平面设计中所需要的各个要素,按照美的形式法则进行“组装”,形成一个新的、符合需要的图形。这就需要打破传统具象的描绘手法,从抽象入手。

在平面构成的教学当中,一般只选用黑白两色,目的是便于研究和表现形态自身的情感力量,如图0-2-1所示。

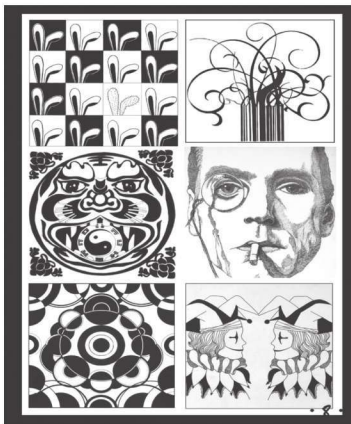

(a)

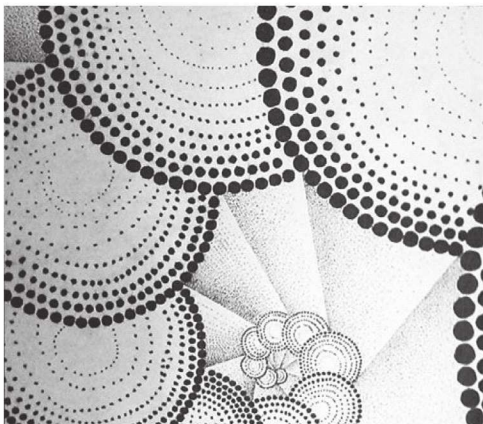

(b)

图0-2-1

(c)

(d)

图0-2-1 (续)

0.3 平面构成的发展历史

0.3.1 俄国的构成主义

平面构成的产生并不是独立的，它与其他几种构成形式共同起源于造型艺术运动中的构成主义，其中最具代表性的是在第一次世界大战期间和战后初期的“俄国构成主义运动”。这一时期，构成主义的发展处于相对独立的阶段，它对于世界设计运动的影响也相对有限。第一次世界大战结束后不久，俄国的构成主义开始传入欧洲各国，并成为日后设计方向朝现代主义转化的重要刺激因素。其中，以捷克、匈牙利和波兰等东欧国家受其影响最为深远。

由于受到十月革命精神的鼓舞，艺术家与设计师们认为除了用画布、颜料、石头等传统物质材料表达感情外，还应该用钢铁、玻璃等现代工业材料和简单的几何形状来表现工业产品的结构，并把其作为艺术、设计创新的主旋律。

俄国构成主义大师埃尔·李西斯基采用简单、立体的结构和解体结构的组合以及采用鲜明、简单的色彩和完全抽象的、

没有主题的艺术形式进行艺术创作。他利用德国当时最先进的印刷设备和技术来充分表达自己的设计思想，设计了大量包括书籍、海报等平面作品，并多次受邀到包豪斯设计学院讲学，他和他的作品对现代平面设计产生的直接和间接的影响非常深广。

1922年，在柏林展出了20世纪20年代以前的构成主义艺术大师们的一系列作品。这些早期的构成主义作品不仅让西方系统地了解构成主义的探索和成果，而且也让他们了解到在这些作品的设计理念背后所包含的社会观念和社会目的，这对世界艺术和设计的发展起到很大的促进作用。

0.3.2 包豪斯设计学院

1) 包豪斯设计学院简介

包豪斯设计学院是世界上第一所设计学院，是现代设计教育的发源地，也是欧洲现代主义设计的核心发源地。平面构

成、立体构成和色彩构成是包豪斯设计学院的基础课。对此,该学院既有严格的理论体系,又强调理论与实践相结合。

包豪斯设计学院是1919年由德国著名的建筑设计大师沃尔特·格罗佩斯(Walter Gropius, 1883—1969)在德国魏玛市建立的“国家包豪斯学院”,它是当时欧洲现代主义设计的中心。自此,在很长的一段时间内,欧洲对现代主义的探索开始有了一个较为完备的体系。格罗佩斯强调,包豪斯并不想发展出一种千人一面的形象特征,它所追求的是一种对创造力的态度,其目的是要造就多样性。包豪斯的设计理念和艺术理念已成为现代艺术设计模式的发展源头,并引领了新时期世界设计美学的发展律动。时至今日,它对于全球的艺术设计和艺术创作等领域依旧产生着深远而具有决定性的影响。

对于平面设计来说,包豪斯所奠定的设计思想基础和风格基础也是决定性的。更值得纪念的是,包豪斯把这种理念总结并制定成为现代主义设计教学的体系,这时的构成主义已摆脱了纯艺术的目的,开始把丰富的想象同精湛的工艺技术结合起来,并力图为生活中的种种现实问题服务。“当时的政府已经意识到工业化产品的质量很大程度上取决于它们的设计。设计优秀的产品不仅看上去赏心悦目,并因此更容易打开市场,而且其制造成本也更低。于是,现代设计师们不仅需要知道如何将产品设计得更好看,还需要掌握如何利用手头的材料以更经济的方法来制造这些产品。”(弗兰克·惠特福德等,《包豪斯:大师和学生们》,第10页)

2) 包豪斯设计学院的教学目标

(1) 通过训练使学生的视觉敏感性达到理性的水平。

(2) 对材料、结构、肌理、色彩有科学和技术层面的理解,而不是艺术家的个人见解。

(3) 强调集体工作是设计的核心,提倡艺术家、企业家和技术人员紧密合作。

(4) 学生作业与企业项目紧密结合,理论与实践挂钩。

在包豪斯的教学和设计活动中,大量启用了年轻的有激进思想的画家和雕塑家作为教师,如伊顿、康定斯基、克利和蒙德里安等,他们为构成的发展做出了许多有益的尝试。他们在设计中放弃了作品中的装饰元素,探求如何发挥结构本身的美感并总结出一些规律性的构成设计原则,这时的平面构成已经初见规模。例如,在教学中要求学生们进行构图设计,从而发掘和表现圆形、正方形及三角形各自的特点,以及这三种形状组合在一起时的规律特征。约翰·伊顿希望,抽象形式构成的练习能够锻炼学生的思维能力,并能够发现新的构成手法。通过这种方式,他的学生们就能够敏锐地感受到图形和色彩的“内在意义”,也就能更好地利用平面和立体的视觉形象,来传达自己的内心感受。与此同时,该学院也聘请工厂里的技师对学生进行双轨制的教学,使培养出来的学生成为既有艺术素养,又有科学技术和实用头脑的设计师。后来,平面构成设计适时地加入了工业化生产,迎合了人们在新工业化时代求新求异的情感需要,这使构成主义平面设计在很长的一段时间内成了一种风尚。

3) 包豪斯的发展

从1919年到1933年的14年中,包豪斯设计学院经历了三个不同的发展阶段:第一阶段是沃尔特·格罗佩斯的理想主义;第二阶段是浪漫的乌托邦精神、梅

耶的共产主义政治目标；第三阶段是密斯·凡·德·罗的实用主义方向和严谨的工作方法。

随着德国包豪斯设计学院的关闭以及设计中心的转移，平面构成设计与更多国家的设计师接触，同时平面构成设计也从其他的设计领域汲取营养，并开始从设计的具体内容中分离出来，形成了指导艺术设计形式的一种新兴规律，这也是设计随着社会进步而产生的一种必然现象。早在20世纪50年代，美国、荷兰、瑞士、匈牙利和日本等国已接受了包豪斯的设计思想，并对其设计界和工业界产生了巨大的影响。20世纪70年代末，改革开放以来，随着我国经济的发展、科技的进步、艺术的繁荣，包豪斯的设计教育思想开始被采纳，现在它已经成为我国现代设计教学的基础课程之一。

科学技术的进步为我们提供了更多改造现状的可能性，事实上，在任何一门视觉艺术创造活动的历史中，平面构成的地位都是不可动摇的。它从视觉、心理等不同角度为艺术设计在理论方面的研究提供了支持，并从视觉元素自身的结构和组织

上寻求各种可能的设计表现，极大地丰富和完善了整个艺术设计的基础理论，并为学生全新的设计思维方式提供了新的教学手段和模式。

0.4 学习平面构成的目的及可达成的训练目标

0.4.1 学习平面构成的目标

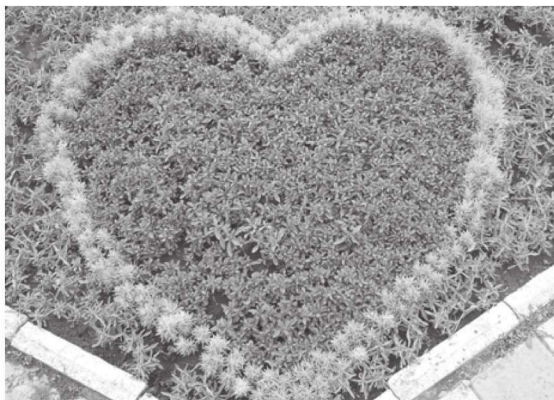
(1) 学习平面构成的主要目的是熟悉艺术设计的要素与技法，并借此培养学生的感知能力与创新能力。

(2) 构成不是完整的设计，但它是设计的基础。通过构成练习，可以从构成的角度分析并理解设计作品。若把构成的分析方法运用到生活中，就能得到更多启迪，发现寻常事物中美的形式。

(3) 构成本身不是目的，而是实现目的或揭示目的的一种手段。

0.4.2 学习平面构成可达成的训练目标

(1) 从现实世界寻找构成的元素，如图0-4-1所示。

(a)

(b)

图0-4-1