

安徽省高等学校“十一五”省级规划教材

21 世纪高等院校
美术专业新大纲教材

**21 SHI JI GAO DENG YUAN
XIAO MEI SHU ZHUAN YE
XIN DA GANG JIAO CAI**

编著 / 易忠 徐超

安徽美术出版社 ANHUIMEISHUCHUBANSHE

平

面

构
成

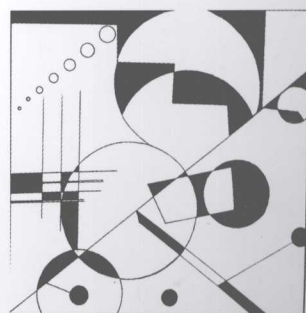
21SHIJI
GAODENG
YUANXIAO
MEISHU
ZHUANYE
XINDAGANG
JIAOCAI

安徽省高等学校“十一五”省级规划教材
21世纪高等院校美术专业新大纲教材

平面构成

编 著 易忠 徐超

PINGMIAN
GOUCHENG

安徽美术出版社

安徽省高等学校“十一五”省级规划教材
21 世纪高等院校美术专业新大纲教材编委会
(设计类)

主 任	牛 昕	巫 俊	
副 主 任	武忠平	曾昭勇	黄 凯
委 员	(按姓氏笔画顺序排列)		
	王 峡	王玉红	冯 文
	田恒权	叶 鹏	刘 临
	刘明来	刘晓雯	李龙生
	李华旭	李四保	李永春
	孙晓玲	邢 瑜	余 江
	汪 耘	何健波	邱 雨
	季益武	周宏生	周 慧
	易 忠	孟卫东	张 彪
	张正保	张明明	杨自龙
	杨晓军	杨晓芳	贾 否
	钱 涛	徐 超	黄匡宪
	黄朝晖	黄德俊	梁 哲
	董可木	鲁 榕	谢海涛
策 划	曾昭勇	武忠平	谢育智
本册编著	易 忠	徐 超	
责任编辑	朱小林		
装帧设计	武忠平	徐 伟	

图书在版编目 (C I P) 数据

平面构成 / 易忠、徐超编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2007.8

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材
ISBN 978-7-5398-1779-8

I. 平… II. 易… III. 平面构成—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007)
第 117593 号

安徽省高等学校“十一五”省级规划教材
21 世纪高等院校美术专业新大纲教材
平面构成

编 著: 易忠 徐超

安徽美术出版社出版

(合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号)

出版传媒广场十四层 邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥晓星印刷有限责任公司印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 7

2007 年 11 月第 1 版

2007 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-1779-8 定价: 35.00 元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

敬告: 鉴于本书选用作品的部分作者地址不详, 无法支付稿酬, 敬请作者见书后与该部门联系: 合肥市跃进路 1 号 安徽省版权局 中国著作权使用报酬收转中心 安徽办事处。

序

发展高等院校的人文学科教育，加快高等艺术教育的发展，这是推进素质教育、调整和改进高等教育的专业结构、促进高教事业发展的需要，也是促进高校学生的全面发展的需要。随着党中央国务院关于推进素质教育决定的实施，各地高等院校重视人文学科教育、重视艺术教育的风气正在形成。目前，全省已有 30 余所高校开设了美术、艺术设计等专业，还有若干民办高校已经或正在筹备开办这些专业，没有开办这些专业的高校，也大都建立了艺术教育中心或艺术教育教研室，对其他专业的在校学生进行人文和艺术教育。全省高等院校的艺术教育呈现出蓬勃发展的局面，形势非常喜人。

高等院校的艺术教育是推进素质教育的重要形式，也是提高当代大学生人文素养的重要手段。我们的高校毕业生不仅要有自己的专业知识和技能，要有良好的道德品质，而且要有一定的艺术和审美的素养，要有能够欣赏音乐的耳朵和感受形式美的眼睛，要有一定的艺术表现和创造能力，这才能真正成为全面发展的人，才能适应当今社会发展的需要，从而为社会多作贡献。

在高等院校进行艺术教育，不仅要抓好普通专业的大学生艺术教育，而且要办好艺术教育的专业。要通过加强学科建设，使我们已经或正在筹备开办的美术、艺术设计或其他专业的教育水平和教学质量得到提高，从而使质量水平的提高与总体上量的扩张同步发展。这就需要加强艺术教育的科研力量，促进学术交流，重视师资培训，抓好教材建设。其中，编写出版和推广使用高校通用的艺术教育专业教材，是提高艺术教育的水平和质量，加强学科建设的重要环节。

编写高等院校通用的艺术教育专业教材，是艺术教育的基础性工作，因而是一件大事。古人把著书立说视作“经国之大业，不朽之盛事”，这是很有道理的。为了做好这项工作，一要认真研究和把握教育部近年来颁发的有关学科的教学大纲和课程标准，在充分体现规范和标准要求的前提下，编出高校使用的教材，实现“一纲多本”；二是要切实面向教学实际，准确把握高校艺术教育专业相关学科的

实际状况，使编出的教材既能真正符合高校教学工作的实际需要，又能体现新的艺术教育科研成果和专业特色。只有在质量有保证，内容有特色，老师易教，学生易学的前提下，教材才能真正在高校推广开来。

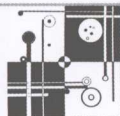
由安徽美术出版社组织编写的这套教材，集中了全省以及外省、市有关高校一批专家学者、资深教师和艺术家的集体智慧，吸取了艺术教育科研工作的最新成果，也基本符合教育部颁发的教学大纲的基本精神和我国高校艺术教育的实际，适合各校艺术教育专业教学使用。这些专家呕心沥血，数易其稿，终成鸿篇，可喜可贺。我向同志们表示衷心的感谢。感谢他们为高等院校的艺术教育提供了优秀的通用教材，为高等艺术教育的学科建设奠定了坚实的基础，为进一步调整和改进高等艺术教育的专业结构提供了重要的条件。

当然，教材的建设和学科的发展一样，都不是一蹴而就的，而是需要一个过程，需要坚持数年的努力奋斗。目前推出的这套艺术教育类教材，包括美术教育和艺术设计两大类，与各地院校的专业设置是相配套的，在各高等院校推广使用过程中，肯定还需要不断吸收科研和教学的新成果，需要不断的修改和完善，使这套教材也能与时俱进，逐步成熟。我们设想，经过若干年的努力，一套更加完善成熟的艺术教育类高校教材必将形成，高等艺术教育学科建设也将得到进一步发展。

这套高等院校艺术教育教材已经编写完成，付梓在即，组织者、编写者和出版者要我说几句话，我乐见其成，写了自己的一些看法，和同志们交流。是为序。

徐根应

2006年12月

目录

第一章 平面构成概述	1
第一节 平面构成的基本概念	1
第二节 平面构成的特点与分类	1
第三节 平面构成的产生与发展	4
第四节 平面构成与艺术设计	5
第二章 平面构成的元素、基本形与骨格	8
第一节 构成元素	8
第二节 基本形	8
第三节 图与底	10
第四节 骨格	10
第三章 平面构成的点、线、面	16
第一节 点的形态特征与构成	16
第二节 线的形态特征与构成	20
第三节 面的形态特征与构成	25
第四节 点、线、面的综合构成	28
第四章 平面构成的基本原理	31
第一节 统一与变化	31
第二节 对称与均衡	34
第三节 节奏与韵律	42
第四节 比例与分割	45
第五章 平面构成的基本形式	51
第一节 近似与重复	51
第二节 渐变与发射	60
第三节 对比和特异	67
第四节 密集和空间	76
第五节 解构和肌理	80
第六章 平面构成的应用	89
第一节 平面构成与工业设计	89
第二节 平面构成与平面广告设计	90
第三节 平面构成与包装设计	95
第四节 平面构成与书籍装帧设计	95
第五节 平面构成与VI设计	95
第六节 平面构成与服装设计	95
第七节 平面构成与环境艺术设计	100
第八节 平面构成与空间展示设计	102
参考文献	105
后记	106

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。

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。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。而传统图案则一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。(图1-1-1、图1-1-2)

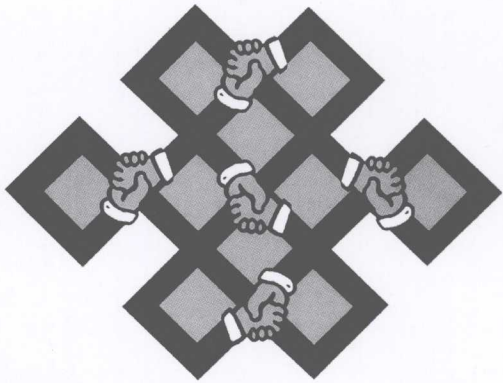

图 1-1-1

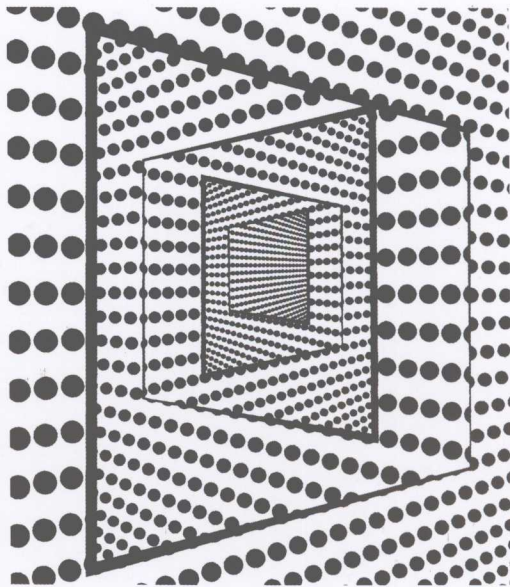

图 1-1-2

第二节

平面构成的特点与分类

平面构成不是以表现具体的物象为特征,它主要是从抽象形态入手,着重研究和分析各种视觉元素的存在形态、空间排列、运动规律与视觉感受,从而培养人们的审美与感知能力,提高设计的创造性思维和造型能力。它有以下几方面的特点:

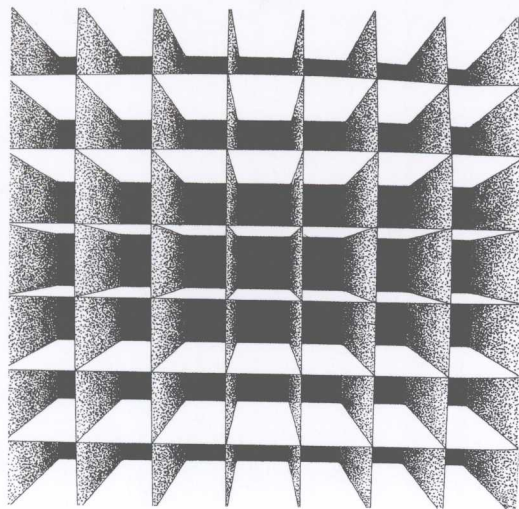

图 1-2-1

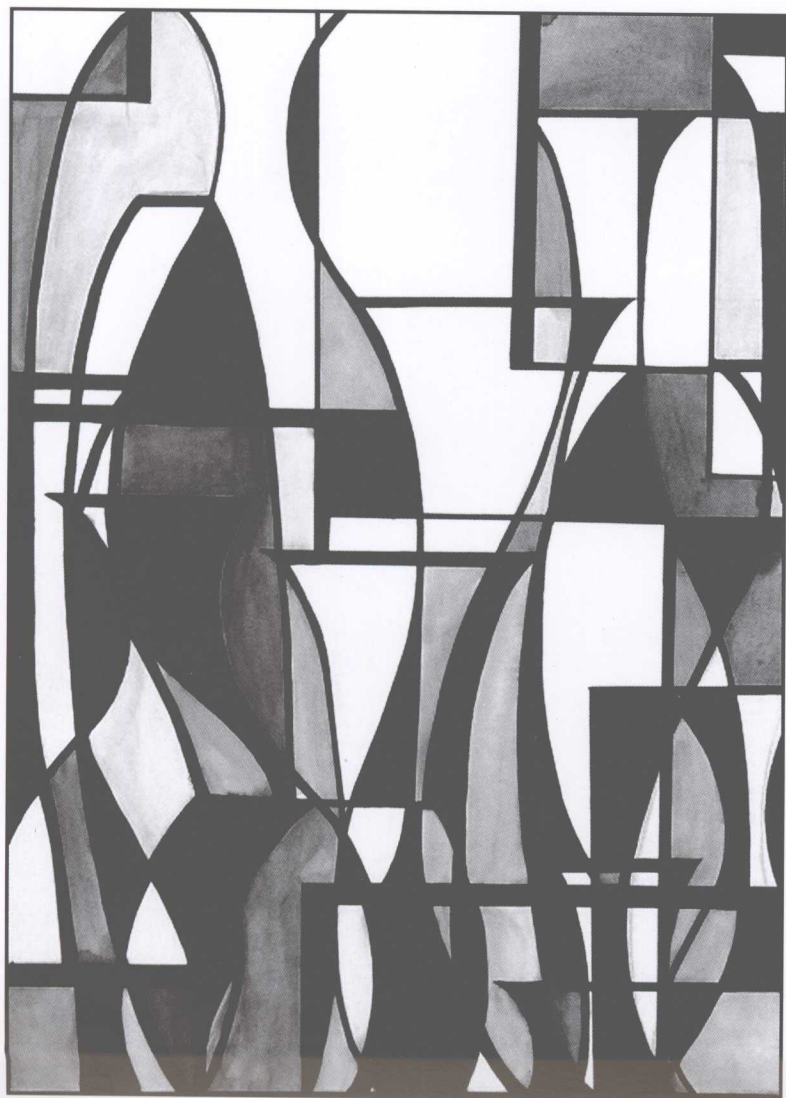

图 1-2-2

第一,它是以感知为基础的造型活动。通常来说,设计需要具备这几方面的能力:观察能力、理解分析能力、判断能力、表现能力。前三个方面可以归纳为感知能力。设计是心、手、脑的结合,感知能力体现在对视觉和表现形式有敏锐的感觉和构思判断能力。平面构成并不是简单地模仿具体的物体形象,而是以感知为基础,通过感知和掌握客观现实的构成规律与形式法则,用最简单的点、线、面进行分解、组合、变化,从而反映出客观现实所具有的运动规律,创造出富有视觉感和心理效应的新形态。

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。通过构成的练习,可以从构成的角度分析理解设计作品。构成的原理本身就是大量观察归纳总结的结果,构成的很多练习也是训练对视觉元素的理解和表现力。平面构成运用了数学逻辑、视觉反应、视觉效果,对形象进行重新设计,构成画面有组织、有秩序的运动感和空间深度,表现出具有超越时间、空间的图形效果。我们若能把构成的原理与分析方法运用到生活中,你会在生活和自然界得到更多的启示,更能理解感受寻常事物中的美的形式。这就形成一种综合的感受,成为构思和创意的基础。

第三,平面构成的重点不仅是造型能力的训练,更是创造力的积累。平面构成的造型多以纯粹、抽象的形状、色彩为主,注重构成元素之间的组合,重视视觉效果与造型精神的表现,是具有视觉性与精神性双重功能的造型活动。构成设计重在创意设计,它训练严密的思考程序与灵活的构想方法,注重鉴赏能力的提高,强调对造型活动的综合性分析与思考。

通常,我们把平面构成分为自然形态的构成和抽象形态的构成两大类。

一、自然形态的构成

自然形态的构成就是以自然本体形象为基础的构成形式。这种构成方法保持原有形象的基本特征,通过对形象整体或局部的分割、组合、排

图 1-2-3

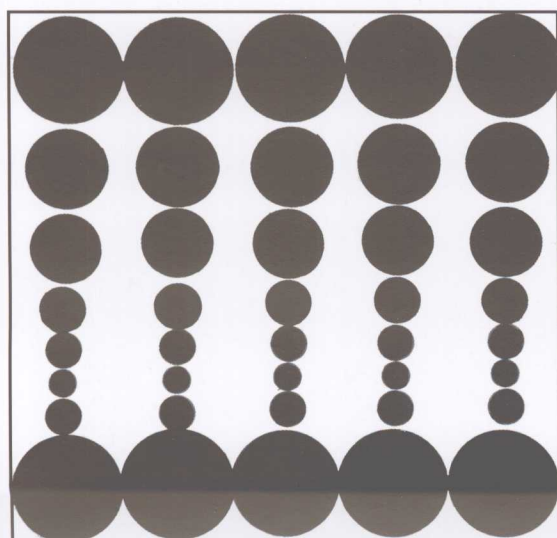

图 1-2-4

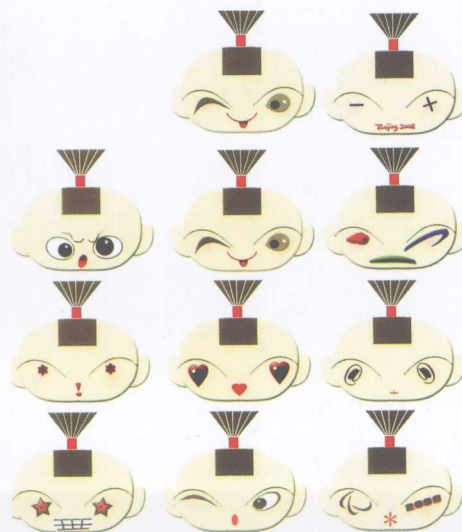

图 1-2-5

列等，重新构成一个新图形。

二、抽象形态的构成

抽象形态的构成是以抽象的几何形象为基础的构成，即以点、线、面等构成元素，进行各种形态的多种组合。其构成方法是以几何形态为基本元素，按照一定的构成规律进行组合排列。(图1-2-1至图1-2-5)

第三节

平面构成的产生与发展

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。

我们可以通过回顾现代设计的发生、发展历程，把握平面构成的渊源与发展。

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。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，如表现派的伊顿、克利，构成派的康定斯基、蒙德里安、费林格等，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

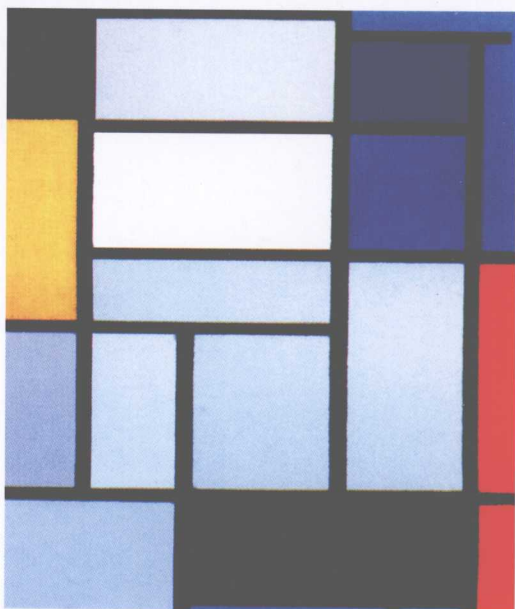

图 1-3-1

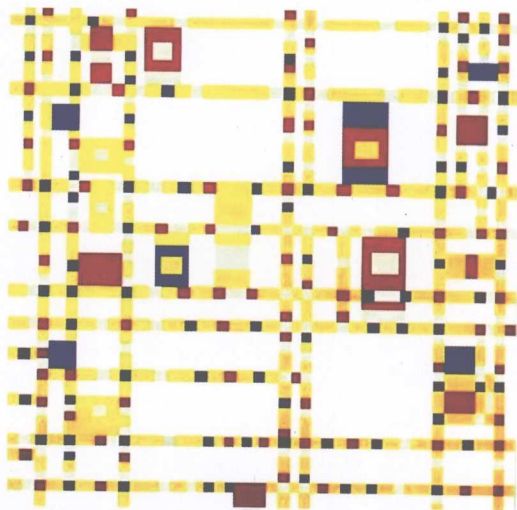

图 1-3-2

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。(图1-3-1、图1-3-2)

包豪斯在构成原理和造型原理上都有着独到的见解，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、核子等一样，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。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革新。

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,由于当时落后的经济,设计在教育界根本不被重视,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,在工业设计、建筑设计、视觉传达设计、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。

第四节

平面构成与艺术设计

平面构成是设计的基础,它研究的问题在各种设计形式中都存在,并且都是基础问题。它能为艺术设计提供形态、视觉感知以及创造力的训练,因而已在艺术设计诸多领域得以应用,成为学习现代艺术设计的重要途径。同样作为设计基础课的色彩构成和立体构成,包括光构成,都有各自的研究重点,但色彩、立体和空间以及光的存在,在人们的视觉中都是和一定的形态结合在一起的,都是以点、线、面等作为基础形态和基本元素,然后用材料和质感来丰富视觉感受,用构图、形式美法则、视觉心理等来研究各种元素组合的形式和效果。

构成原理中包含了一些基础的方法和规律,这些与艺术设计是相通的。寻找新的设计形态,寻找对既有形态新的感受,把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

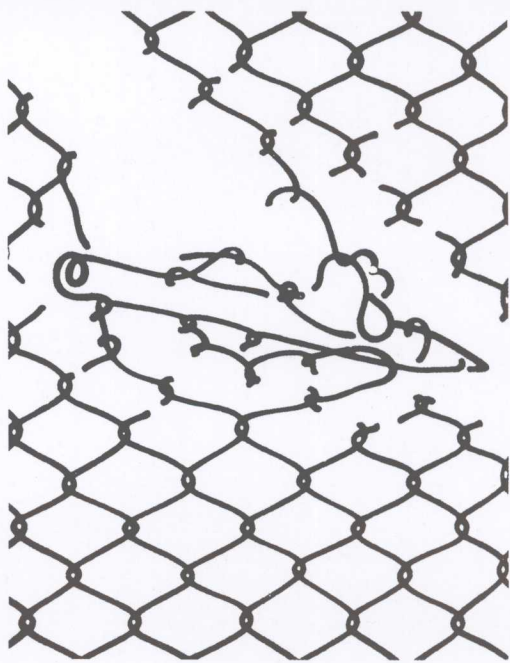

图 1-4-1

图 1-4-2

图 1-4-3

图 1-4-5

WHAT YOU DO IS
IRRELEVANT. WHAT YOU
ACHIEVE IS MINUSCULE.
WHAT YOU THINK IS
INCONSEQUENTIAL.
WHAT YOU BELIEVE IS
PARAMOUNT. TRUST ME.

图 1-4-6

图 1-4-4

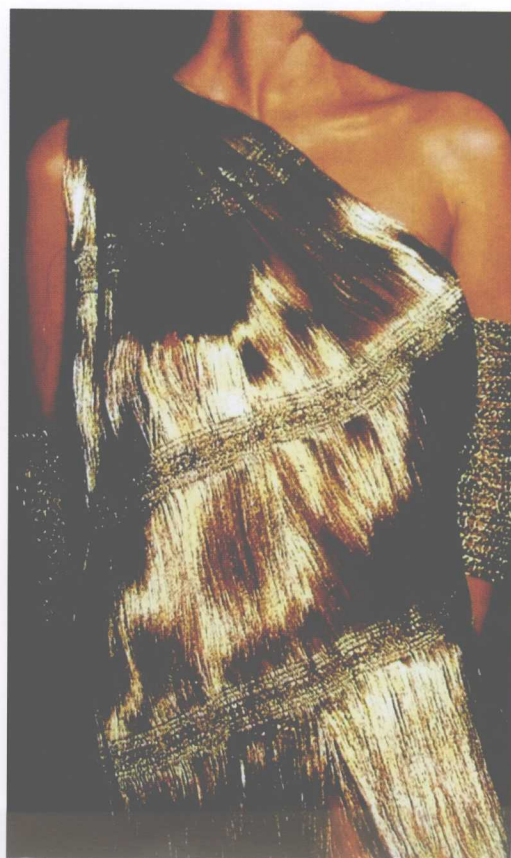

图 1-4-7

新的轮回。

构成不是完整的设计,但它是艺术设计的基础,一旦接触了目的和功能就可以发展成为完整的设计。这对艺术设计有广泛的指导作用。

在众多的艺术设计领域,如平面设计、工业设计、环境设计、服装设计、建筑设计、展示设计等,它们都和一定的形态、比例、空间、质感发生着联系,都涉及点、线、面等基础形态与组合构成。可以说,任何一个设计都离不开平面构成的因素,不管是直接应用还是间接使用,平面构成已深入到人们生产、生活的各个领域。从简约到复杂、从单一到综合的构成练习,以及对视觉语言和形式的研究,都为现代设计打下了坚实的造型与审美基础。

平面构成作为艺术设计的基础课程,它打破了传统的教学方法,强调视觉元素的形态美,培养学生对于设计形象的敏感性与创造性,激发设计思维的创造性潜质。构成不是完整的设计,但它是设计的基础。好的形式有时是有意识的结果,有时是近乎于游戏和试验的偶发产物,因此又显得独特和富有新意。我们要学习平面构成的很多规律,但不能被这些规律所束缚,只有实现从有

法到无法的过渡,才能最终求得设计的突破、创新与风格。

平面构成的出现及其作为艺术设计基础课程的引进是我国高等院校艺术设计专业的一个里程碑,它与其他应用设计的学科一样,都是为了完善与创造更富有现代感的设计理论和表现形式。平面构成以一个全新的造型观念,给我们的艺术设计课堂注入了新鲜的血液。高科技的融入大大地拓展了艺术设计的视觉审美领域,丰富了设计的思维及表现手段。

在实际的平面设计中,以自然物象为特征的具象形占有主导地位,这是无可非议的现实。但平面构成从基本的几何形入手的造型训练,对于理解几何法则的构成方法,对于画面内在秩序感的建立,将会有很大的帮助,同时也可以后较为复杂的构成实践创造良好的条件,取得事半功倍的效果。(图1-4-1至图1-4-8)

思考与练习

1. 平面构成有哪些主要特点?
2. 请你谈一谈平面构成与现代艺术设计之间的关系。

图 1-4-8

第二章 平面构成的元素、基本形与骨格

8

21世纪

高等院校美术专业新大纲教材

第一节 构成元素

构成元素可以分为:

1. 概念元素。指人们的意念能感觉到而实际当中并不存在的元素,如三角形尖角上的点、面的轮廓线等。概念元素包括点、线、面。

2. 视觉元素。将思想中的概念形态转化为现实形态,以传达设计理念,作用于视觉的现实要素为视觉元素。视觉元素包括形象的大小、形状、色彩、肌理等。

3. 关系元素。形象在平面中的排列组织形成一定的关系即为关系元素。关系元素包括位置、方向、空间、重心等。

4. 实用元素。指设计所要表达的与设计目的有关的内容与功用。实用元素的内容包括题材、意

义、工艺流程等,功用包括材料、信息、销售、成本等。客观世界中的物象作用于人的感觉器官,使人获得某种经验,形成概念。人的意念中的形态为概念形态,与之相对应的是现实形态,二者同为设计要素。(图2-1-1至图2-1-3)

第二节 基本形

在一个平面形态里,常常存在一些局部相对独立、有结构设计和造型表现意义的形态单元,这种局部的形态单元有可能为艺术的重新创造与组合提供素材。美国波普艺术家沃霍尔利用商业社会的单一形象单元重复变化产生视觉冲击,世界图形之父福田繁雄长期运用手形表达设计概念。单一形态的研究在艺术表现与设计里具有重要意义。

在平面构成中,基本形是设计形态的基本单位,也是平面构成中的最小单位。基本形包含了形状、大小、方向、色彩、肌理等要素,它们的变化使基本形呈现不同的发展趋势,从而获得新的形态特征。基本形较为单纯,常常在单元网格中进行基础样式的构成,因此又被称为单元形。

基本形的形态主要分为概念形态与现实形态。

一、概念形态

又称为纯粹形态,是以抽象形为主的形态,它可分为几何形、有机形、偶然形。

几何形一般由工具绘制出,视觉效果单纯简洁。概念形态中的几何形可以进行准确传递,例如得知三角形的边长就能绘制出同样的三角形。

有机形与生命相关联,指协调的节奏与感性存在于有生命感的形体中。视觉要素中的有机形通常是使用任意曲线绘制而成。

偶然形不是刻意制造,而是偶然形成的形,如

图 2-1-1

图 2-1-2

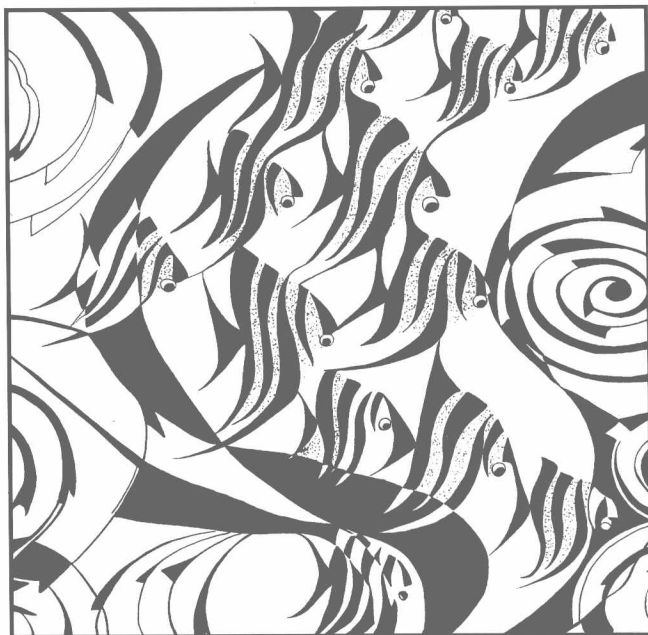

图 2-1-3

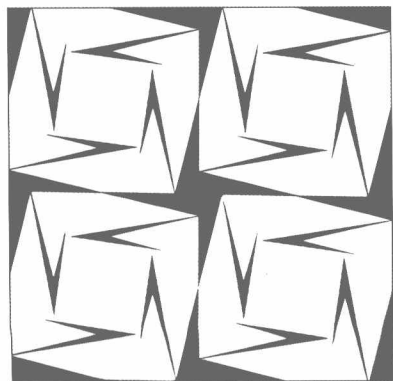
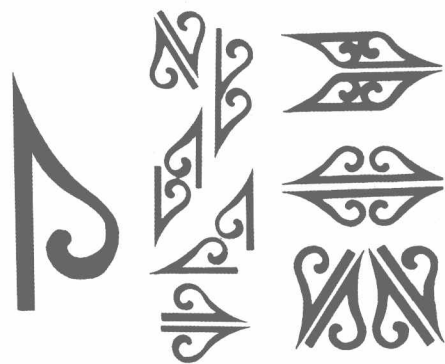
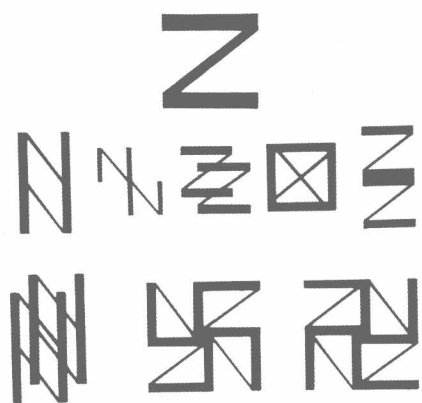
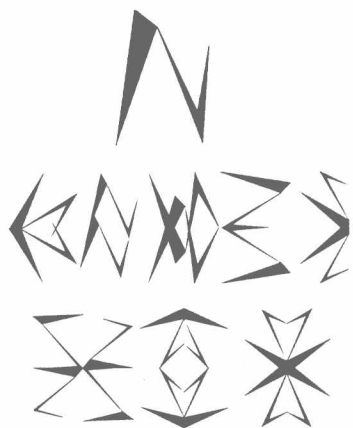

图 2-2-1

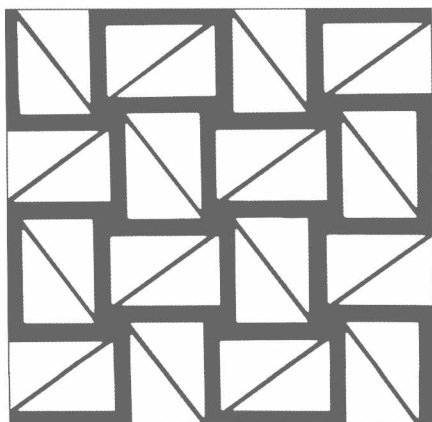

图 2-2-2

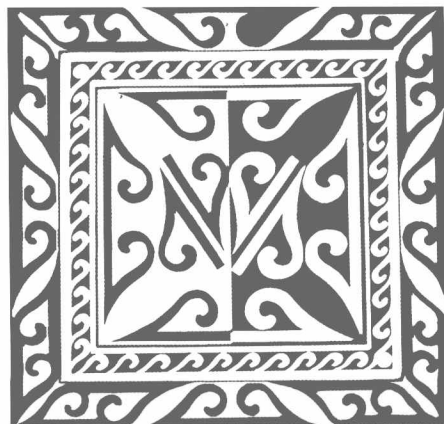

图 2-2-3

墙上的污痕、物体撞击的痕迹等。设计中有时为了获得某种视觉效果,也特意使用某种手段求取。

二、现实形态

现实形态分为自然形与人为形。

自然形是自然界本身就有的、与人的意念和要求无关的形态。

人为形是指人工制造的形态。人们按照某种意念,利用各种工具材料制造出物体的形态。而人生存于自然,许多人工制造的形态也融于自然,成为自然的一部分,常见的如桥梁、房屋等。(图2-2-1至图2-2-3)

第三节 图与底

被描绘的形象在画面内所呈现的形状,称为“图”,图形和画面边框间的区域为背景,称为“底”。

图即为形,图的存在,必然伴有使其感觉为图的周围地带,因此,图是显而易见的,能令人明确感知。

图 2-3-1

底是图与画面边界间的区域,伴随图而存在,因此,底是隐性的,一般不会感觉到其具体形状。

图与底的特点:

1. 轮廓线的封闭性。被封闭的形容易被看作图,其他封闭包围这个形的形容易被看作底。

2. 面积因素。相同条件下,面积较小的部分易成为图,面积较大部分易成为底。

3. 位置因素。面积相差不大时,凸部易成为图,凹部易成为底;从画面构图上来看,上部(较近)易成为图,下部(较远)易成为底。

4. 视觉因素。视觉上为统一整体的形比零散的形易成为图。

5. 对称性。画面中,对称性愈强的部分愈易成为图。

6. 单纯性。轮廓线越单纯的区域越易成为图。

7. 其他。有具象联想的部分易成为图;有动感的形易成为图;明暗、色彩对比度强的形易成为图。

图与底都具有表现力,两者之间通过相互制约、相互作用而形成一定张力,使所有的图与底都能够在构图中最大限度地发挥其能量。这就是我们常说的形的正负、虚实与黑白。(图2-3-1至图2-3-7)

第四节 骨格

一、骨格的概念

骨格是图形在空间的分割线、框架或格式,是创造、构成、编排的管束形式。通过它们的作用,使形象有秩序地组合,构成不同的形状与气氛。骨格既起管辖、编排和控制图形的作用,也给图形以准确的空间位置。

人和动物肌体的灵动性依赖于骨骼的支撑,优美的造型依托于形体骨架的作用。平面构成中的骨格在传统艺术品和现代设计作品中也有很多体现,其中的图形经过抽象、扩充和不断发展变化后,有着明显的数理逻辑特征,可体现比例、重复、

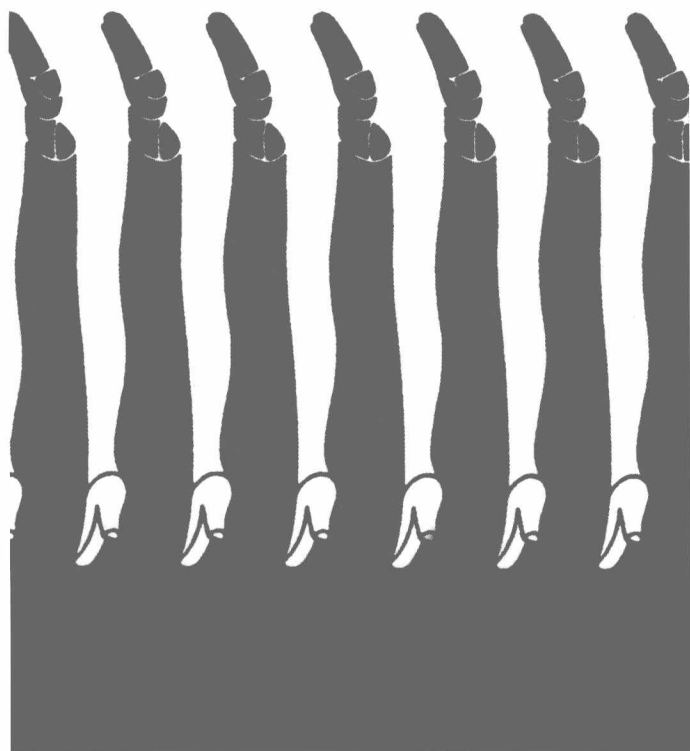

图 2-3-2

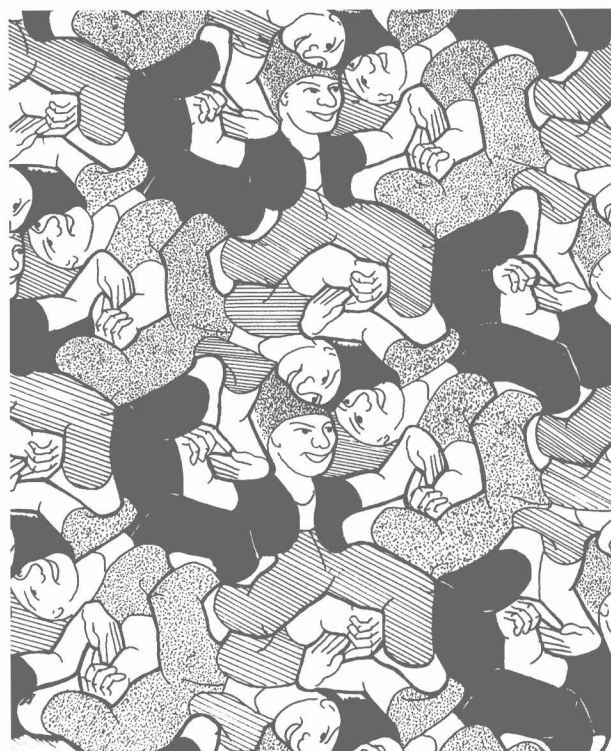

图 2-3-3

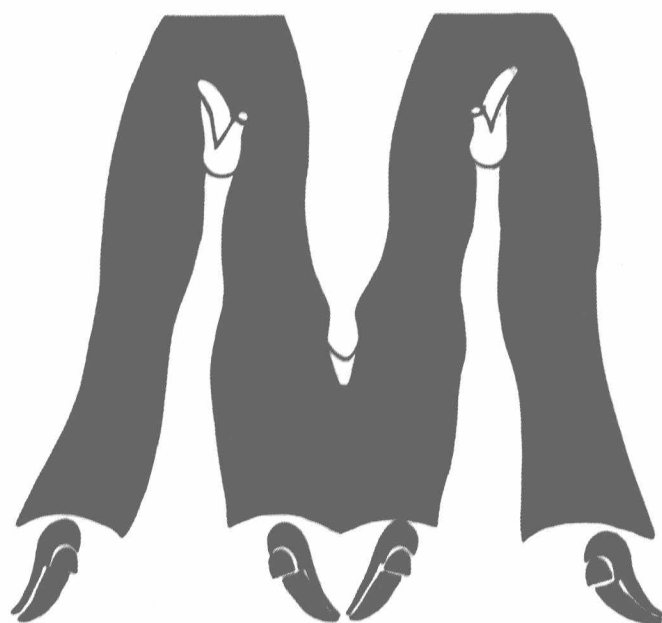

图 2-3-4

图 2-3-5