

 吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

平面构成

FORM
ATION
DESIGN TEACHING MATERIAL

艺术院校设计专业系列教材丛书

教程

徐欣
编著

PLANE

J061/88

2008

艺术院校设计专业系列教材丛书

平面构成 教程

徐欣 编著

PLANE
FORMATION

吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

图书在版编目(CIP)数据

平面构成教程 / 徐欣编. — 长春: 吉林美术出版社,
2008.4

(艺术院校设计专业系列教材丛书)

ISBN 978-7-5386-2661-2

I. 平... II. 徐... 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(2008)第035263号

平面构成教程

出版人: 石志刚

编 著: 徐 欣

责任编辑: 孙小迪

设 计: 秦旭剑

封面设计: 吴轶博

技术编辑: 赵岫山 郭秋来

版式编排: 吉林艺术学院设计学院(数字印刷研究室)

徐 枫 张 巍 王 卓 李 娜

出 版: 吉林美术出版社
www.jlmspress.com

发 行: 吉林美术出版社图书经理部

地 址: 长春市人民大街4646号

邮 编: 130021

制 版: 长春吉美版务有限责任公司

印 刷: 长春第二新华印刷有限责任公司

版 次: 2008年4月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194mm 1/16

印 张: 6

印 数: 1-4000册

书 号: ISBN 978-7-5386-2661-2

定 价: 35.00元

	第一章 概 述
01	第二章 形态构成中的形式语言表现
08	第三章 平面构成的造型要素
12	第四章 平面构成的元素点、线、面
15	第五章 重 复
24	第六章 近 似
32	第七章 渐 变
37	第八章 发 射
45	第九章 特 异
53	第十章 对 比
63	第十一章 密 集
68	第十二章 空 间
73	第十三章 肌 理
83	

第一章 概述

平面构成是研究视觉语言的学科，是二维形态设计的基础训练。是创造形态的一种表现方法。构成是将不同形态的诸要素按照一定的组织原则重新分解组合成为一个新的形态，并使其显现新的艺术魅力。在平面设计中有两种造型类别，即抽象形态与自然形态。这两种形态是可以相互结合的，用以加强对造型形象的理解和加强设计本身形象性和表现力，以此提高设计作品的视觉魅力，使之达到强烈的艺术效果。

平面构成的课程主要是研究平面形态学的基础部分，侧重练习抽象几何形在平面上的排列组合关系，并在排列组合中求取新造型，目的是训练设计思维与设计方法，为创作开拓新的设计思路。本课将以简单抽象的形体构筑复杂变化的结构，这不仅是学习方法，更重要的是培养一种创造观念。构成的过程基本上是由形象上升为概念，是感性到理性思维的一种飞跃，凭着这种概念，再去设计新的形态造型。

平面构成是将所有的形态（包括自然形态和抽象形态——点、线、面）在二维的平面内按照一定的秩序和法则进行分解、组合，从而构成理想形态的组合形式。平面构成是设计基础训练的一种方法，它强调形态之间的比例、平

衡、对比、和谐、对称、节奏、韵律等，并讲究图形给人的视觉以引导的作用，它具有美的价值，以达到情感共鸣，意识兴奋。

图1

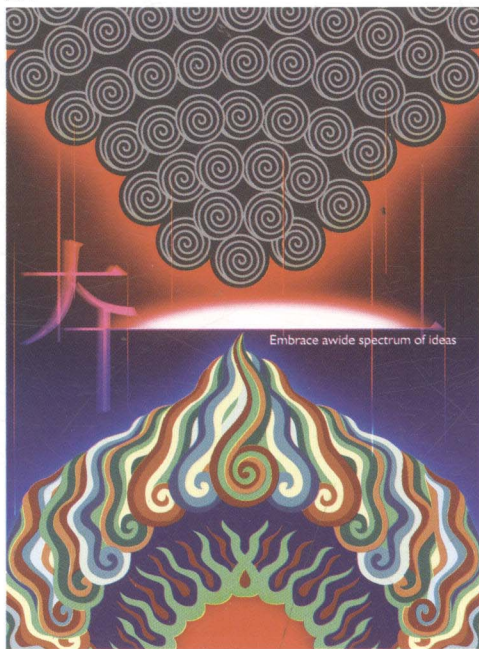

图2

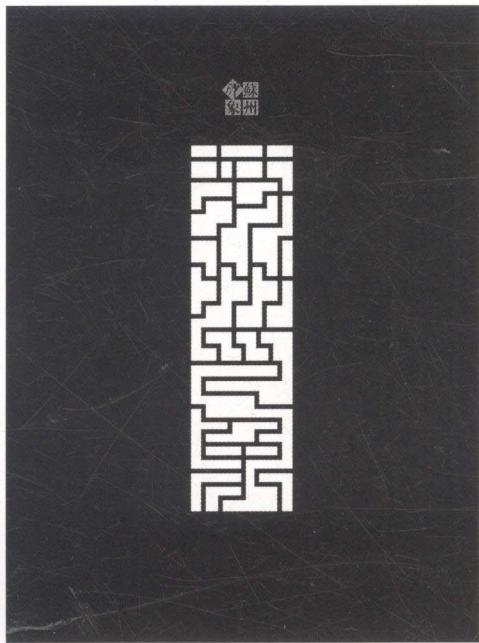

图1

吴轶博

《大千》

用点、线、面等基本元素的构成来表现招贴设计的中心思想——纯净的世界。

图2

杨宁

《苏州印象》

用线与面，疏与密，黑与白的对比关系，表现了苏州建筑黑白经典的风格。

1. 平面构成的艺术特征

构成是研究形态的各种变化规律,平面构成不是简单地再现具体的物体形象,而是以直觉为基础,强调客观现实的构成规律,把自然界中存在的复杂过程,用最简单的点、线、面进行分解、组合、变化,反映出客观现实所具有的运动规律。它是一种高度强调理性活动的、自觉的、有意识的再创造过程。平面构成运用了数学逻辑、视觉反应和视觉效果重新设计,构成空间深度并突出它的运动规律,表现出具有超越时间、空间的图形效果。平面构成与传统几何图案的连续纹样有所区别。几何图案的连续纹样是在非常有规律的反复中求变化,给人的感觉是平面上产生一种安静的规整统一,而平面构成突破了几何图案中的平面时空,增强了画面的运动感和空间深度,在平面的纸上产生了一种空间起伏的、多角度的、多层次的视觉效果,这就是平面构成所追求的三元立体空间的效果。在构成中以数量的等级增长,位置的远近聚散,方向的正反转折等变化,在结构上整体或局部地运用重复、渐变、特异、发射、密集、对比等方法分解组合,构成有组织、有秩序的运动。平面构成通过视觉语言对人的心理状态和生理状态产生影响,比如安静、紧张、轻松、刺激、兴奋、喜悦、痛苦、茫然等心态,并得以表现。

2. 平面构成的教学意义

平面构成是艺术设计的一个重要组成部分,它是学好视觉传达设计的关键

课程,也是艺术设计专业的入门课程,对初学者有着重要的专业引导与指导作用。通过对平面构成的学习,可以培养学生的形象思维与逻辑思维相结合的方式,向学生传授认识事物的方法,使学生对造型元素产生一定的认识。平面构成与色彩构成、立体构成一起构成视觉设计的基础。

3. 平面构成的教学目的

平面构成课程体系是建立在理性和感性相结合、研究与实践相融合的基础上。此课程从基本造型规律和视觉认知规律出发,学习视觉语言和艺术造型共性的形式美法则,通过系统化地训练开展造型设计的理论研究,培养学生的基础造型能力和创造力,为专业设计构思提供方法和途径。同时,为了拓展学生的设计思维和掌握理性的设计方法,为今后的专业设计奠定坚实的基础。

4. 材料和工具

(1) 纸张:主要用的纸张是白卡纸、绘图纸和素描纸,如果做肌理效果的作业还可选用特种纸或质地较粗糙的纸张来达到特殊效果。

(2) 颜料:通常以瓶装浓缩黑色水粉为主进行填色,也可以用碳素墨水和墨汁。

(3) 笔:HB~2B之间的铅笔是用来画草图的。绘图笔(针管笔)、碳素笔,用来绘制轮廓线和各种直、曲线。毛笔是用来平涂色块和填色的,可选用中国画毛笔中的叶筋、衣纹和小红毛、白云等。

(4) 绘图仪器：性能良好的绘图仪器是作业精致、美观的重要保障，其中鸭嘴笔及三件套大圆规是必不可缺的。鸭嘴笔又名直线笔，其功能主要是绘制粗细不通的均匀直线，配合圆规使用就可以画出平滑的圆弧线。绘图用具还应包括直尺、三角板和曲线板等。

另外，壁纸刀、刀片、剪刀等也是平面构成作业中必备的工具。

平面构成作为设计院校的基础课，如何能适应时代的发展，是我们不断思考的问题。“构成”教育已历经20余年，艺术设计领域中的思维观念已经有了相当大地变化、发展和更新，其造型艺术在很大程度上变得更多元、广泛、兼容，在形式、材料、工艺、科技、行业的界限上看日渐模糊。这样我们的教学模式及课程的内容就要有不断地调整

与更新。本教程是经过多年改革、探索的教学实践的总结。在本课教学中重点是培养学生在平面空间中对基本视觉元素的认知能力、分析能力、构想能力、表现能力及创造能力，力求在造型艺术规律与形式美法则之间，多角度地思考造型元素与空间关系的一系列问题，建立符合设计需要的思维方式和表现能力。

作业：

1. 根据平面构成的艺术特征，例举四件具有构成艺术特征的作品，并进行分析，写出自己的观感。
2. 简述平面构成与现代设计之间的关系。

图3-图4

自然形态与抽象形态的分解组合构成新的形态造型——植物。

图3

图4

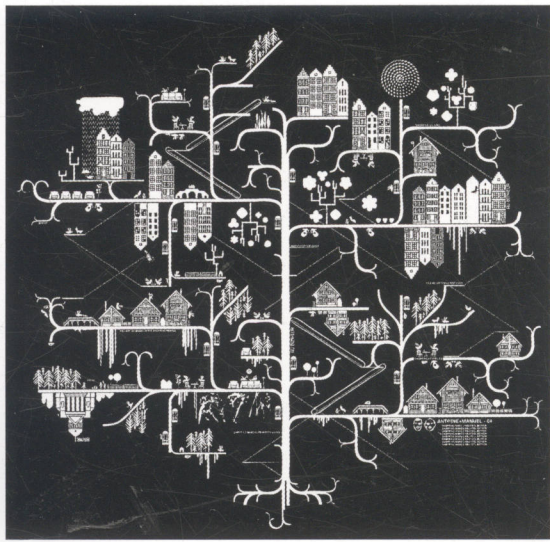

图5

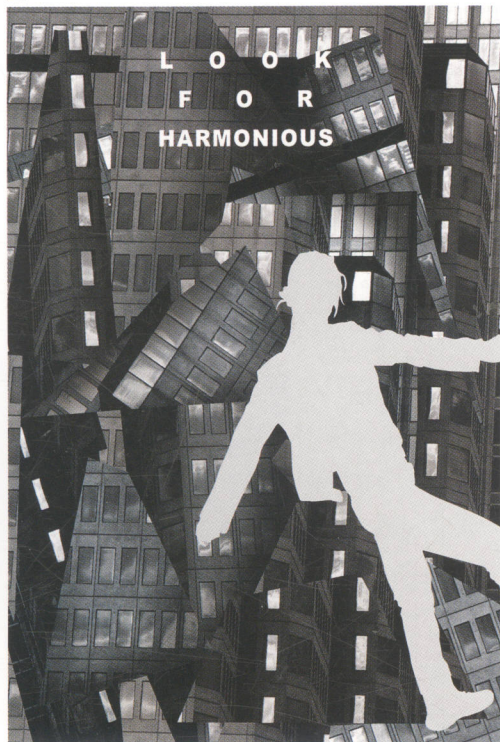

图6

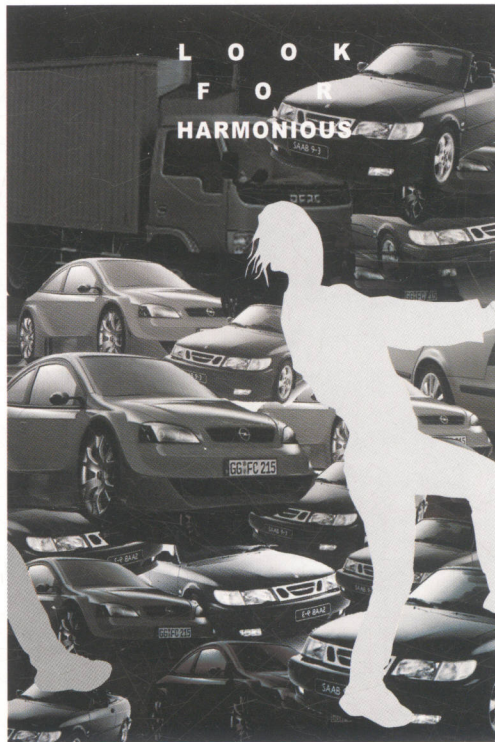

图7

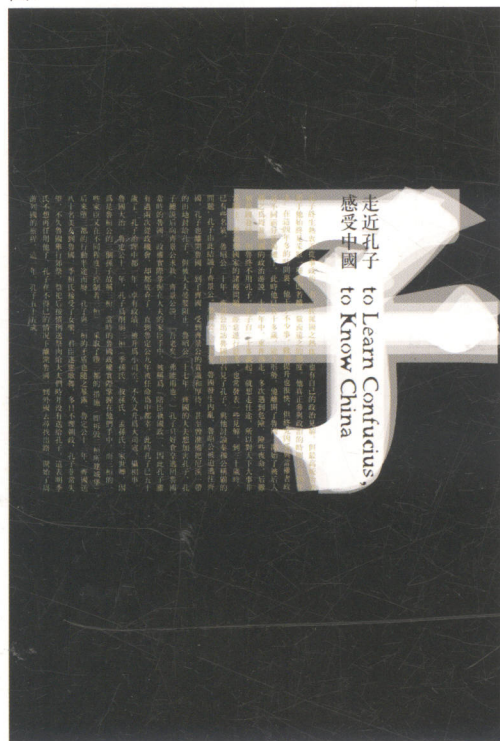

图8

图5-图6

冯晶

《城市印象》

利用形态的分解重构和人物的负形表现城市的喧嚣。

图7-图8

刘绍勇

《走近孔子，感受中国》作品的版式是中国古书的格式，繁体字的密集排列形成线，线的密集又形成面，再加上了主题文字“孔子”，充分体现了点、线、面在招贴设计中的运用。

图9

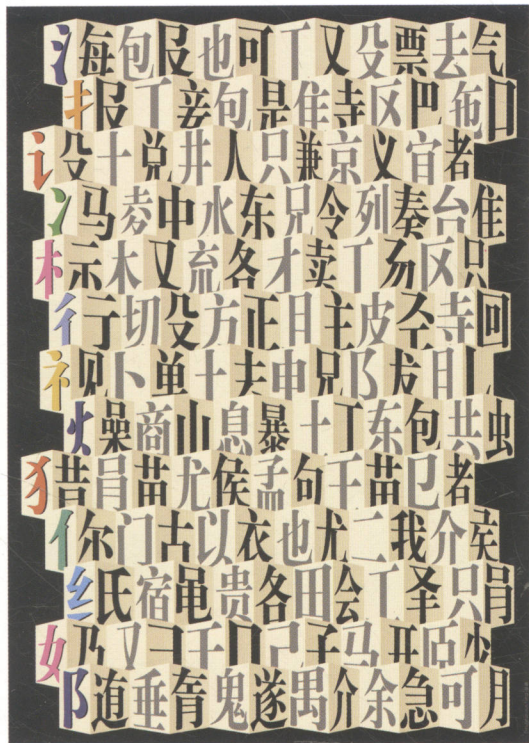

图10

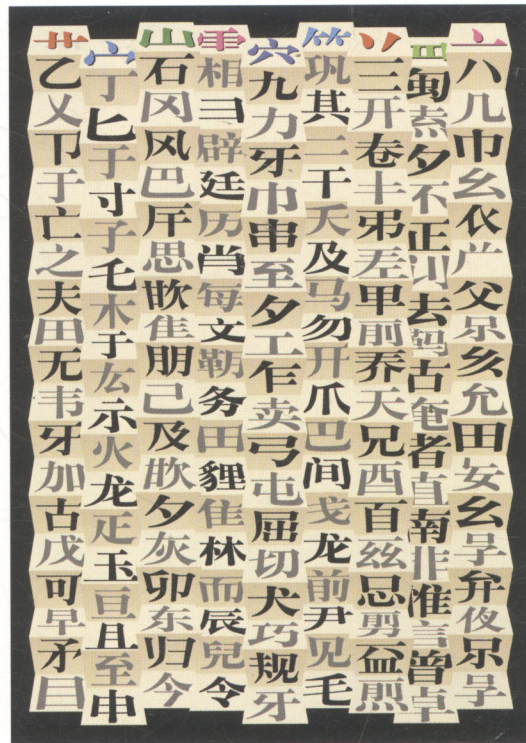

图11

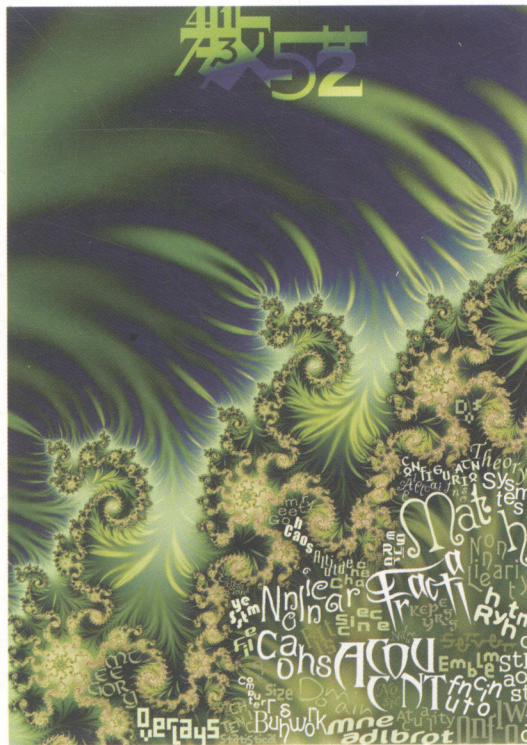

图12

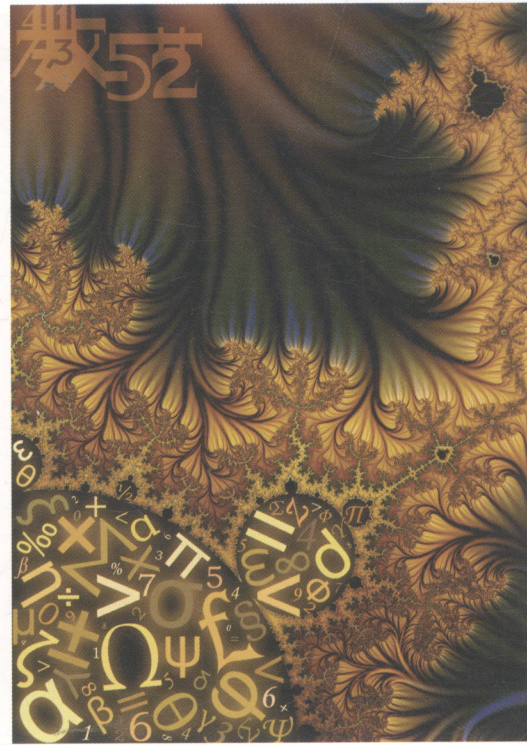

图9-图10

薛峰

《汉字组合》

把文字的偏旁部首纳入到面的重复转折中，体现出具有空间感的视觉效果。

图11-图12

秦旭剑

《数与艺》

通过符号大小的对比和疏密的对比，利用分形艺术的表现手法使画面具有节奏与韵律之美，有强烈的视觉冲击力。

图13

图13

赵国新

点、线、面在标志设计中的应用。

图14 - 图15

方正 李新宇

包装设计运用了点和线的构成形态。

图14

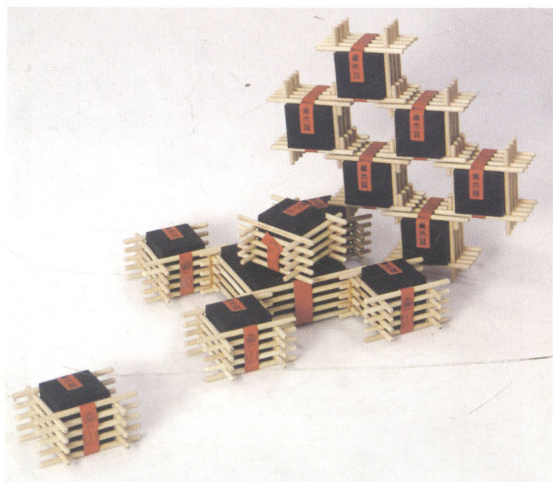

图15

图16

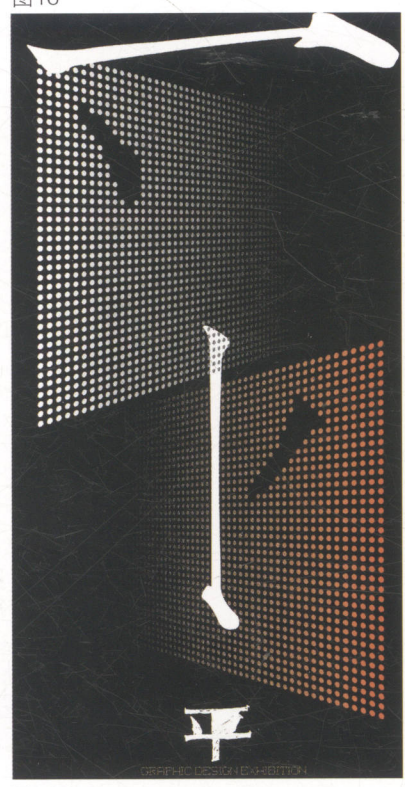

图17

图18

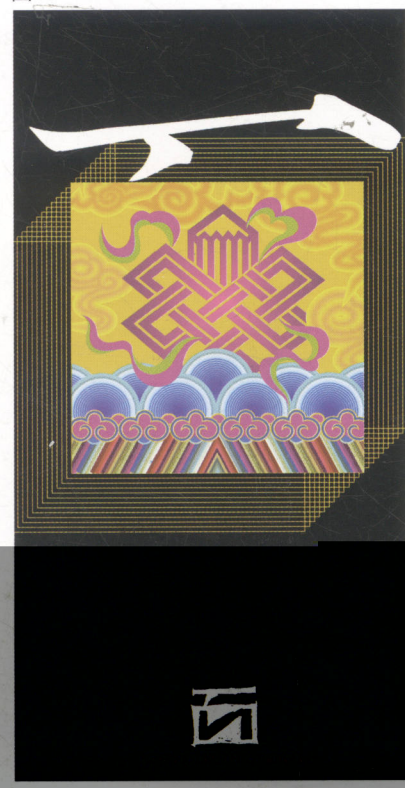

图19

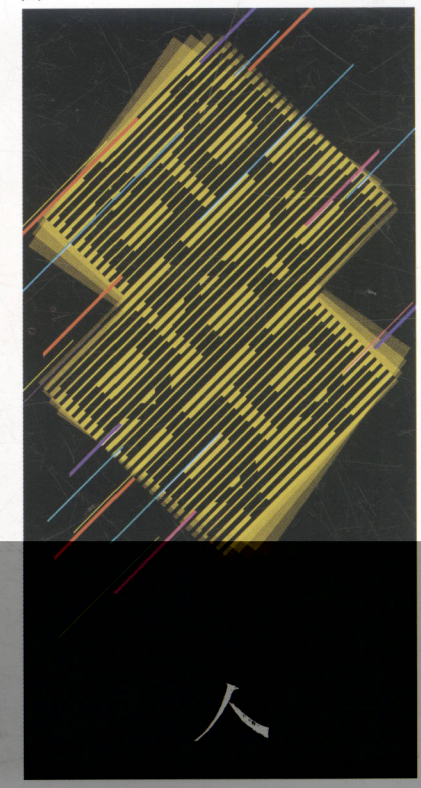

图16-图19
吴轶博
《平面8人展》
构成三要素点、线、面在平面设计中的应用。

第二章

形态构成中的形式语言表现

我们在这里要探讨形式美的法则，形式美泛指自然界中的客观事物的各种造型及形式因素的艺术表现，关于形式美的研究是艺术学科共通的课题。那么，它的意义何在呢？在现实生活中，由于人们所处的经济地位、文化素质、思想习俗、生活理想、价值观念等等的不同而产生不同的审美追求，然而单从形式条件来评价某一事物或某一造型设计时，对于美或丑的感觉在大多数人中间存在着一种相通的共识，这种共识是从人类社会长期生产、生活实践中积累的，它的依据就是客观存在的美的形式法则。在我们的视觉经验中，高大的建筑和挺拔的树木都是高耸的，因而在艺术形式上给人以上升、高大、严格等感受。这些原于生活积累的共识，还有几千年来，人体的黄金比例一直被作为美的对象来研究、认识和表现人体，以其最奥妙、最完美的造型，体现了人类的和谐、典雅、热情、智慧，成为艺术家采掘不尽的宝藏，人们逐渐发现了形式美的基本法则。美的形式法则是一切造型活动不可缺少的重要原则，凡是带有形象设计，不论是平面设计或是立体设计，都要表现出其美感。在西方自古希腊时代就有一些学者与艺术家提出了美

图1

图2

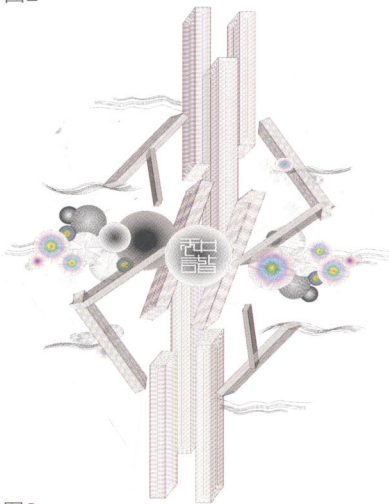

图3

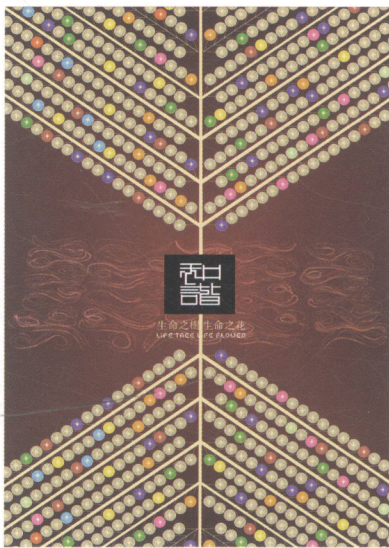

图1-图3

尹雪飞

《和谐》

在招贴设计中运用了和谐、平衡、对称的构成形式语言。

图4

图5

图6

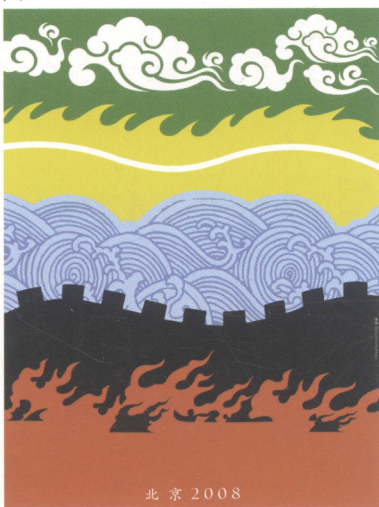

图4

陕西虎围涎

民间手工艺品也大量采用了对称的构成形式语言。

图5

邵昕然

《水》

用水墨肌理的表现手法与文字的巧妙组合紧扣保护水资源的主题。

图6

薛峰

《北京2008》

用和谐、对比、平衡、节奏的表现语言体现了2008年北京的奥运精神。

的形式法则的理论，例如毕达哥拉斯学派从数的量度中发现的“黄金比例”被应用于一切艺术作品的领域。对审美的追求与探索是人类永恒的主题，美的形式法则在构成设计的实践上更具有它的重要性。

1. 形态构成中的和谐

和谐的广义解释是判断两种以上的要素，或部分与部分的相互关系给我们所感受和意识的一种整体协调的现象。和谐的狭义解释是统一与对比两者之间不是乏味单调或杂乱无章。单独的一种颜色、单独的一条线无所谓和谐，几种要素具有基本的共通性和融合性才称为和谐。和谐的组合也保持部分的差异性，但当差异性表现为强烈和显著时，和谐的格局就要向对比的格局转化。

2. 形态构成中的对比

反差很大的两个视觉元素排列于一起，使人感受到鲜明强烈的具有对立感的现象称为对比。用对比的手法使主题更加鲜明，视觉感更加活跃。对比关系主要通过视觉形象色调的明暗、冷暖，色相的迥异，形状的大小、粗细、曲直、高矮、凹凸、宽窄、上下、左右、高低、远近，形态的虚实、轻重、动静、软硬等多方面的对立因素来表现的。它体现了哲学上矛盾统一的世界观。对比法则广泛应用在现代设计当中，具有很强的视觉冲击力。

3. 形态构成中的对称

对称又名均齐，假定在某一图形中央设一条直线，将图形划分为相等的

左右两部分,这两部分的形态完全相等,这个图形就是左右对称的图形,这条垂直线称为对称轴。对称轴的方向如垂直转换成水平方向,则变成上下对称。自然界中到处可见对称的形式,如人体、动物、鸟类的羽翼、花木的叶子等。所以,对称的形态在视觉上有自然、安定、协调、整齐、庄重、完美的朴素美感,符合人们的视觉习惯。假定针对某一图形,存在一个中心点,以此点为中心通过旋转得到相同的图形,即称为点对称。点对称又有向心的“求心对称”,离心的“发射对称”,旋转式的“旋转对称”,逆向组合的“逆对称”,以及自圆心逐层扩大的“同心圆对称”等等。

4. 形态构成中的平衡

平衡原指力学上的平衡状态。在生活现象中,我们每个人都具备平衡感,所以能直立行走、奔跑、骑自行车等。我们的眼睛习惯于平衡感的物象,而缺乏平衡感的视觉会使人紧张。构成设计上的平衡并非实际重量的均等关系,而是根据图像的形象、大小、轻重、色彩等视觉要素的分布作用于视觉判断的平衡,更重要的是心理的视觉感受。与对称比较,均衡更自由、生动、活泼、个性富于变化,在画面上常以中心点、中心线保持形态关系的平衡,平衡是动力和重心两种矛盾统一所产生的形态,平衡显示了静中预动的视觉效果。

5. 形态构成中的比例

比例是局部与局部或部分与整体

之间的数量比的关系。人们在长期的生产实践和生活活动中一直运用着比例关系,并以人体自身的尺度为中心,根据自身活动的方便总结出各种尺度标准,体现于衣食住行的器皿和工具的制造中。比如早在古希腊就已被发现的至今为止全世界公认的黄金分割比 $1:1.618$ 正是人眼的高宽视域之比。恰当的比例则有一种协调的美感,成为形式美法则的重要内容。美的比例是平面构图中一切视觉单位的大小,以及各单位间编排组合的重要因素。

图7

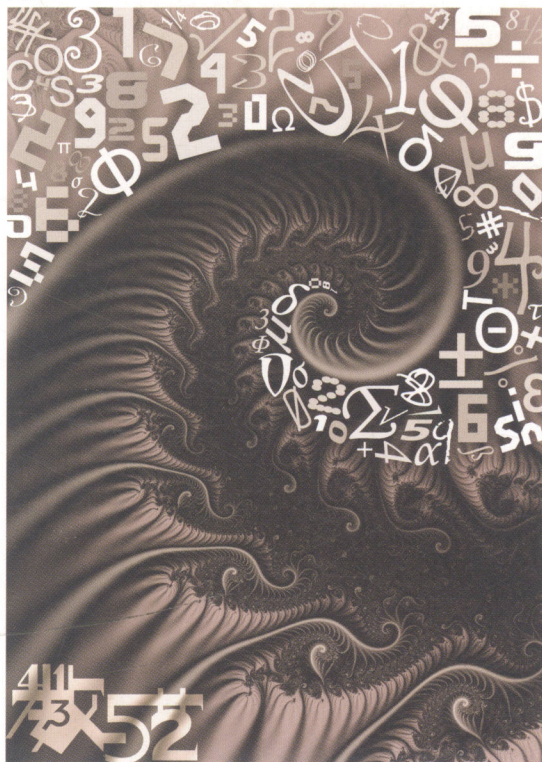

图7

秦旭剑

《数与艺》

作品体现了构成中的节奏与韵律。

图8

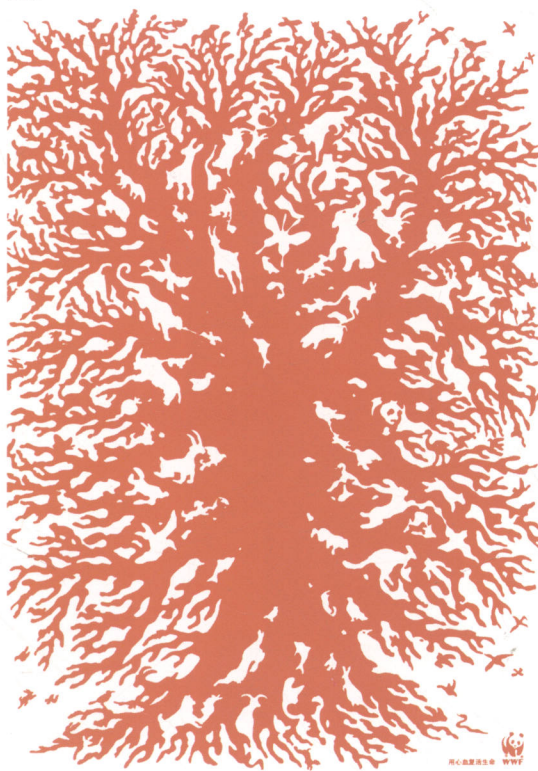

图9

图8

劳力 / 黄权广
《脉》

动物和植物的和谐构成
体现大自然生态的平衡。

图9

米歇尔·布韦
招贴画中应用了平衡的
构成语言。

6. 形态构成中的节奏与韵律

节奏与韵律是从音乐和诗歌里引入的概念。节奏是音乐中音响节拍轻重缓急的变化和重复，是不同强弱、长短的声音有规律交替出现的现象。节奏这个具有时间感的用语，在构成设计上是指以同一要素连续重复时所产生的运动感。韵律原指诗歌中抑扬顿挫、和谐悦耳有节奏的声音组合的规律。平面构成中单纯的单元组织重复过于单调，但由有规则变化的形态以数比、等比处理排列构图就会产生音乐、诗歌的节奏旋律感，使画面生动、活泼。在视觉造型的领域中千变万化的造型元素远远多于音乐、诗歌的构成因素。节奏与韵律在构成中具有积极的、完美自由的表现力。

随着社会经济文化地发展，形态构成中的形式语言表现将不断地变更和深化。形式美法则也不是僵死的教条，它在于自身感受及灵活运用，最重要的是创新。

作业：

1. 试谈形态构成中的和谐、对比、对称、平衡、节奏、韵律的基本含义。
2. 结合所见到的优秀设计作品，分析和谐、对比、平衡、节奏与韵律在作品中的体现。

第三章 平面构成的造型要素

1. 视觉元素的分类

(1) 概念元素：所谓概念元素是指那些不实际存在的，不可见的，但为人们意念所能感觉到的东西，比如我们会感到尖形角上有点，物体的边缘上有轮廓线，体的外表有面，而体则存在于空间之中。概念元素包括点、线、面、体。

(2) 视觉元素：我们如果不把概念元素体现在实际的设计之中，不把它变成某种形象化的东西，那么它将是无意义的。概念元素是通过视觉元素而见之于画面的，视觉元素包括形象的大小、形状、色彩、肌理等。

(3) 关系元素：视觉元素在画面上如何组织、排列，是靠关系元素来决定的。关系元素包括方向、位置、空间、重心等。

(4) 实用元素：实用元素主要指的是设计所表达的含义、内容、设计的目的及功能。

2. 形的分类

形是物体的外部特征，是可见的。形包括视觉元素的各个部分，如形状、大小、色彩等。所有概念元素如点、线、面，在平面构成中都具有各自的形，在构成设计中对形的研究是必不可少的。

图1

图2

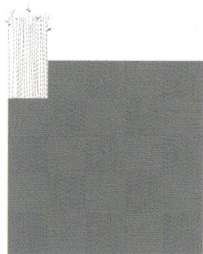

图3

图4

图5

图1-图3

冯晶

《和谐》

几何形态在设计中的应用。

图4-图5

基本形的形态与空间的变化，体现了正负形的反转及图与底共存的关系，在视觉上产生了形中有形，画中有画的感觉。

图6

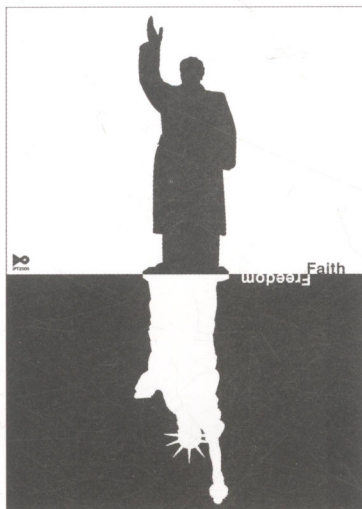

图7

图8

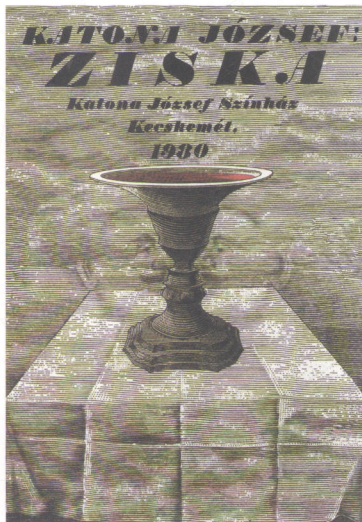

图6

刘绍勇

《信仰与自由》

正负形的对比；黑与白的对比；两个国家信仰的对比。

图7

杨宁

《中国形象》

象征中国形象的椅子作为元素打散重构。

图8

伊斯托凡·奥罗兹

正形与负形共存，图底反转，丰富了人们的视觉。

几何形——几何形是抽象的、单纯的，一般是靠运用工具描绘的，视觉上有理性、明确之感。

偶然形——指我们意识不到，偶然形成的，如白云、枯树、破碎的玻璃、颜色滴落在纸面上等偶然形成的形状。

人为形——指人类为满足物质和精神上的需要，而人为创造的形态。如建筑、汽车、器物等。

自然形——指大自然中固有的可见形态，自然形态千变万化，丰富多彩，是形态的宝库。

根据以上的各类图形，再进行想象中的夸张、变化、创造，又形成了联想图形：

基本形与派生形——对某一个基本形态进行联想、夸张或打散重构，形成新的图形。

原生形与再生形——画中有画，形中有形，多个正形的组合产生的负形，也就是再生形。

平面形与空间形——用平面形去表现立体空间，利用错视效果体现三维效果的空间形。

联想的图形还有很多，如有限形与无限形、定形与不定形、静止形与运动形、单一形与复合形、显形与隐形、意识形与无意识形等。

3. 形的正与负（图与底）

在初步了解了各种形的分类之后，就要进一步研究基本形的形态与空间变化的关系。形与空间的关系实际就是图与底的关系，一般情况下，成为视觉对