



PUP6

艺术与设计类规划教材

21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材

平面构成设计

陈岩 彭和 秦成 主编

- 注重构成理论与设计实践的结合
- 强调动手能力和创新能力的培养
- 了解艺术创作规律性技能和思路



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材

平面构成设计

陈岩 彭和 秦成 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内容简介

本书主要讲述了平面构成的基础原理、构成形式及应用范围,其特色在于理论联系实际,以启迪想法,开拓思维。本书中各章的知识点都结合了应用实例加以剖析,避免了传统教材中课程知识与实际应用脱节的现象。并通过由浅入深的讲解和应用案例评析,加强学生的动手能力,启发学生主动学习、思考和实践,激发学生创作思维 and 创新能力,为今后的设计实践打下坚实的基础。

本书可作为高等院校室内设计、环境设计和平面设计等专业的教材,也可作为相关行业设计工作者的自学辅导用书。

图书在版编目(CIP)数据

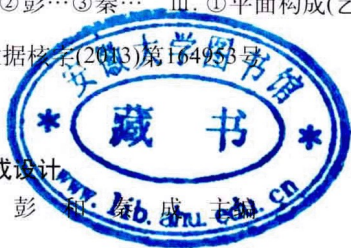
平面构成设计/陈岩,彭和,秦成主编. —北京:北京大学出版社,2013.8

(21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材)

ISBN 978-7-301-22879-1

I. ①平… II. ①陈…②彭…③秦… III. ①平面构成(艺术)—设计—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第164953号



书 名: 平面构成设计

著作责任者: 陈岩 彭和 秦成 主编

策划编辑: 孙明

责任编辑: 孙明

标准书号: ISBN 978-7-301-22879-1/J · 0523

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: pup_6@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787mm × 1092mm 16 开本 6.75 印张 150 千字

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

前 言

构成设计的观念从第一次世界大战就开始在理论和实践上有所应用，从此时开始无论是在绘画还是在设计中，都主张以抽象的形式来表现，放弃传统的写实。构成设计观念经过俄国的构成主义、荷兰的新造型主义、风格派及在造型设计中影响最大的德国包豪斯的不断完善和发展，逐步从新的思维方式、美学观念建立起一个新的造型原则。平面构成与立体构成也随之发展成为现代设计教学训练的基础。20世纪70年代以来，平面构成已在工业设计、建筑设计、纺织与印染设计、时装设计、书籍装帧设计、舞台美术、商业美术设计、视觉传达等领域广泛运用。

平面构成与色彩构成、立体构成是现代形态构成学的三个主要组成部分，而形态构成学是一种现代造型艺术学派，它区别于传统的艺术表现形式。形态构成学主要通过研究艺术造型的内在组织结构及其相应的内在关系，寻求艺术创作中偶然性中的必然成分。构成学的分析方法更加具有自然科学中的理性成分。

本书本着教材的理论性和实用性相结合的原则，就平面构成的基本理论、构成形式、思维方式和构成方法进行了详细论述，以期在设计基础教学中起到应有的指导作用。本书还加强了平面构成理论和平面设计的有机联系，通过构成的理性思维和构成理论对图形、构图关系和设计的实践进行拓展和延伸，从理性和感性两个方面强调平面构成理论在设计中的实际运用，强化平面构成对于设计的基础作用。

编 者

2013年7月

目 录

第1章 平面构成设计概述	1
1.1 构成的概念	2
1.2 构成设计的发展历史	2
1.2.1 艺术中的形式美法则	2
1.2.2 现代设计中形式美法则的涵义.....	7
1.3 “三大构成”与现代设计教育体系	10
1.3.1 “三大构成”课程体系的建立.....	10
1.3.2 构成设计是设计艺术专业的必修基础课程.....	11
1.3.3 构成设计在设计艺术教育中的作用.....	13
1.4 构成设计与现代设计	14
单元训练和作业	14
第2章 平面空间的基本构成元素	17
2.1 点	19
2.1.1 点的概念	19
2.1.2 点的形态	22
2.1.3 点的性格	27
2.2 线	31
2.2.1 线的概念	31
2.2.2 线的形态	33
2.2.3 线的性格	36
2.3 面	40
2.3.1 面的概念	40
2.3.2 面的形态	41
2.3.3 面的性格	45

单元训练和作业	47
第3章 平面空间构成的形式美	49
3.1 对称和均衡美的形式	50
3.1.1 对称	50
3.1.2 均衡	51
3.2 节奏和韵律美的形式	52
3.2.1 重复	54
3.2.2 渐变	56
3.3 对比和分割美的几种形式	57
3.3.1 对比	57
3.3.2 分割	64
3.4 特异构成	66
3.4.1 基本形的特异	67
3.4.2 大小的特异	67
3.5 空间构成	68
3.5.1 矛盾空间	68
3.5.2 幻想空间	68
单元训练和作业	70
第4章 平面构成与情感表现	72
4.1 点的视觉心理作用	73
4.2 线的视觉心理作用	75
4.3 面的视觉心理作用	78
4.4 视错觉	79
4.4.1 弗雷泽螺旋	80
4.4.2 两可图	80
4.4.3 长度错视与大小错视	82
4.5 幻觉	83
单元训练和作业	84

第5章 设计实例鉴赏	86
5.1 平面构成在海报设计中的运用	87
5.2 平面构成在网页设计中的运用	90
5.3 平面构成在标志设计中的运用	92
5.4 平面构成在版式设计中的运用	93
5.5 优秀作品欣赏图例	95
单元训练和作业	98



第1章 平面构成设计概述

【课前训练】

■ 训练内容：快速反应竞赛。请每位同学拿出绘图纸或速写本，以喜、怒、哀、乐、酸、甜、苦、辣、春、夏、秋、冬或青春、等待、渴望等抽象词汇为题，用点、线、面基本形为表现形式，即兴绘制一幅作品。规定时间为5分钟，老师可随即启发思维。学生作品分为两组对比展示，看哪一组完成得快，完成得更具美感。

■ 训练注意事项：鼓励每位同学都展开自由想象，充分调动大家的发散性思维。

【训练要求和目标】

■ 要求：从生活认知入手，增强学生的求知欲。

■ 目标：使学生了解“结构”的概念，培养学生对结构的认识能力。

【本章要点】

■ 构成的含义。

■ 平面构成与形式美的发展历史。

■ 平面构成与现代设计的关系。

【本章引言】

构成是将不同形态的诸多元素，以一定形式美的法则及规律将其组成一个新的概念设计。当然，这个结果也会由于个人对法则的理解与掌握的程度而出现千差万别的变化，这正是设计的美妙之处。

1.1 构成的概念

平面构成是视觉元素在二次元的平面上，按照美的视觉效果，力学的原理，进行编排和组合，它是以理性和逻辑推理来创造形象、研究形象与形象之间的排列方法，是理性与感性相结合的产物。

在现代设计美学领域，随着对形式美法则研究的发展和分化，“构成”最终形成了一门独立的研究分支。“构成”作为20世纪初提出的设计美学理念，今天已发展成为现代设计美学的基础学科。“构成”这种造型理念（“构成”一词，是最早在包豪斯求学的日本人水谷武彦用来对德文“Gestaltung”的翻译，日文译作“構成”，中文直接借用了日文译名）有别于其他艺术形式。构成是一种造型活动，这种造型活动是以研究如何将造型的诸多要素，按照一定的原则去组织成富有美感，并赋予视觉化和力学观念的形式。

在现代设计中“构成”的概念可以被理解为一种有规律的组合，即把所有的事物分析、分解成最小的单位，重新进行有规律的组合。平面构成是视觉元素在二维的平面上，按照美的视觉效果和力学的原理进行编排和组合的，它是以理性和逻辑推理来创造形象、研究形象与形象之间的排列的方法。

1.2 构成设计的发展历史

现代设计中的构成理论来源于传统绘画艺术中的形式美法则。虽然现代设计艺术与传统美术有着观念上的巨大不同，但从视觉审美角度来说，对规则、基本结构与外在表现形式的认识是一脉相承的。可以说，现代设计中的构成理论是从传统艺术形式美法则的基础上发展演变而来的。

1.2.1 艺术中的形式美法则

艺术中的形式美源于生活实践，是人们在长期审美实践中对现实事物形式特征的概括和总结。人们之所以认为这样的形式是美的，是因为它是最初体现人们的自由创造力量的

美的事物。后来受到人条件反射的心理影响，只要见到这种美的形式特征，人就会产生美感。例如，在原始艺术中花朵被概括成圆形（图1.1），鱼被概括成三角形（图1.2），而随着历史的发展，圆形和三角形成为优美和稳定的形态代表，在现代生活中依然能直观地感受到原始艺术作品那种质朴的美感。

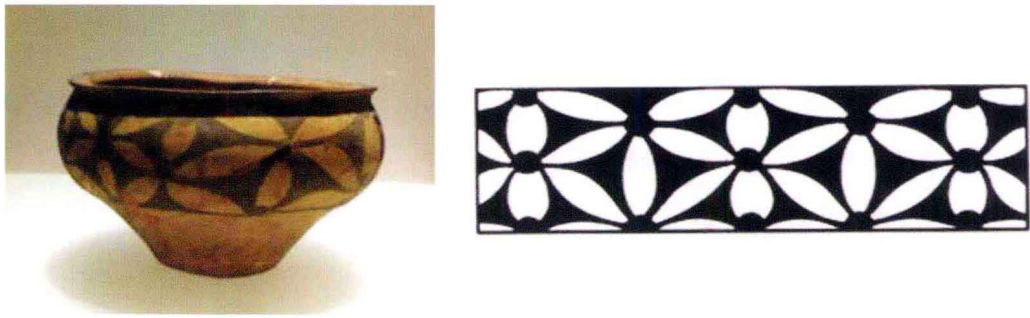


图1.1 仰韶文化 花瓣纹彩陶钵

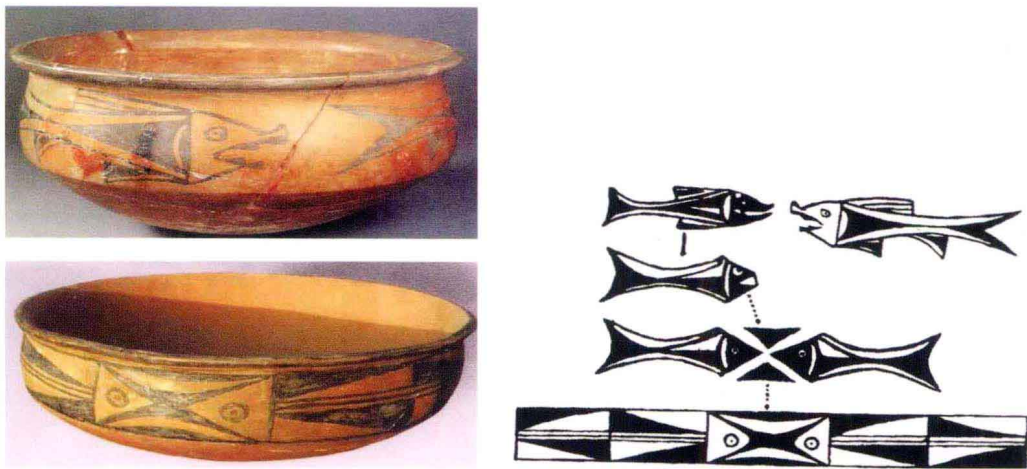


图1.2 仰韶文化 鱼纹彩陶盆

关于形式美的表现规律及理论探索，西方艺术对其的研究同样源远流长，可一直追溯到古希腊早期，又可后延至后现代思想家。无论是在艺术创作中，还是在艺术鉴赏与审美活动中，形式美发挥着极其重要的作用。“美在于形式”的思想及其历史性变化，体现着形式与美的基本关联。

一、古希腊时期对形式美的认识

古希腊的哲学家与美学家认为美是形式，形式是美与艺术的本质。西方美学史上最早探讨美的本质的学派——毕达哥拉斯学派认为，艺术产生于和谐，而这种和谐就关系到形

式的问题。古代史上最伟大的哲学家柏拉图将具体的美的事物与“美本身”区分开来，他明确地提出了美的本质的问题。在他看来，美的东西是个别的、是现象。而“美本身”则是理念，它是永恒的、是本质。柏拉图的弟子同样是伟大哲学家的亚里士多德认为，任何事物都包含“形式”和“质料”两种因素，在他看来，形式是事物的第一本体，由于形式，质料才能得以成为某种确定的事物。毕达哥拉斯学派、柏拉图和亚里士多德均认为，形式是万物的本源，因而也是美的本源。古希腊大多数美学家都强调形式与内容的密切关联或统一。古希腊时期的艺术充分强调内在精神与外在形式的和谐统一，这从希腊艺术最具代表性的雕塑和建筑中可窥视一斑。

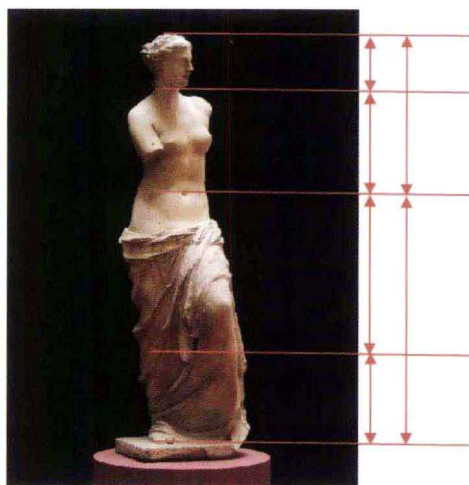


图1.3 米罗的维纳斯

米罗的维纳斯（图1.3）堪称希腊雕塑的典范，也是当今卢浮宫博物馆的镇馆之宝。这尊公元前100多年的雕塑高208公分，为一座优美的女性人体雕像。其肚脐以上与下身，面部眉眼与鼻翼等身体多处比例均为黄金分割比。希腊建筑以神庙著称，各城邦对胜利与和平的渴望都寄托在他们的庇护神身上，供奉神抵的神庙是希腊人竭尽全力所成就。供奉着胜利女神雅典娜的帕特农神庙（图1.4）坐落在山脚下，映着背后湛蓝的天空穿越千年。神庙通过角部的下沉与柱的侧倾与收分，对视觉进行调节，神庙被规整为简洁的几何形，这个几何形式建立在一系列的黄金比例关系上。

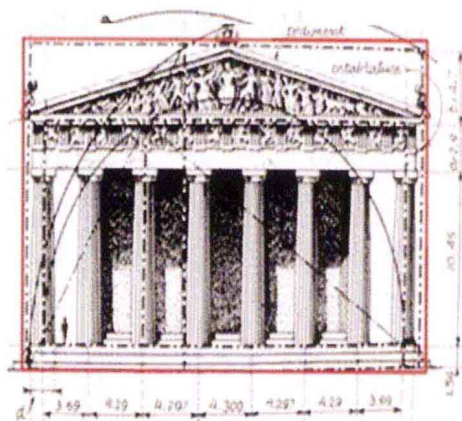


图1.4 帕特农神庙

二、中世纪时期对形式美的认识

欧洲中世纪的主流文化是基督教文化，在中世纪西方美学进入了一个新阶段。奥古斯丁是中世纪重要的美学家，关于形式美的问题，他站在基督教神学的立场认为美的根源在上帝，上帝是美本身，是至美、绝对美、无限美，是美的源泉。他还受毕达哥拉斯学派的影响，认为现实事物的美即和谐、秩序和统一，而这又归根结底是一种数学关系。美在完善，而完善又基于尺寸、形式与秩序，大有强调形式之倾向。与奥古斯丁一样，基督教哲学家托马斯·阿奎也认为，美首先在于形式。中世纪意大利诗人但丁继承了托马斯·阿奎那的神学与哲学思想，也接受了其神学美学的基本观点，认为美在于各部分的秩序、和谐与鲜明。

中世纪佛罗伦萨的新圣母堂（图1.5）由当时著名的建筑师、雕塑家阿伯提设计。这座建于1460年至1467年间的基督教堂严格遵循着简单的数学比例关系，就好像一切都是上帝的旨意。这座教堂西向的立面可以由中轴线和上下两层间划分为四个正方形，换句话说，整个立面的高度和宽度是一样的。因此可以看成是一个大正方形，或者我们可以说整个立面可以容纳在一个圆中。严谨的比例关系与对上帝的无限憧憬让中世纪的形式美法则存在于神秘之中。

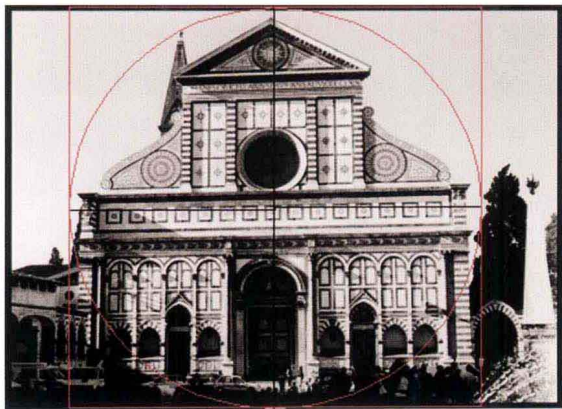


图1.5 新圣母堂

三、近代对形式美的认识

自文艺复兴开始，人性得到了复苏与高扬，理性成为思想的规定性。这种理性是一种诗意（创造）理性，而有别于古希腊的理论理性和中世纪的实践理性。作为“美学之父”的鲍姆嘉通把美学规定为感性学，同时他也十分强调秩序性、完整性和完美性。笛卡儿的哲学思想为近代思想奠定基础，他力图从主客体的认识关系来把握美。

文艺复兴时期的美术三杰之一莱奥纳多·达芬奇按照一位古罗马建筑师维特鲁威 (Vitruvius) 所留下关于比例的学说, 绘制出一个具完美比例的人体图像维特鲁威人 (Vitruvian Man)。将维特鲁威人高度分成八个等份, 两手臂张开也可分成相同的八个等份, 长宽共六十四个正方形的格子, 如图1.6所示, 理想的人的头部应为身高的八分之一, 阴部应该位于身高的一半之处。

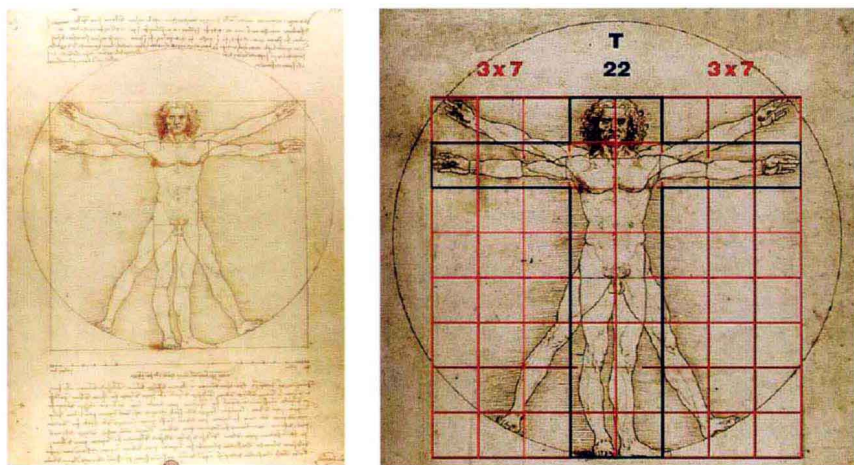


图1.6 维特鲁威人

四、现代的形式美观念

20世纪初, 西方形式美学有了新的发展。在现代艺术领域里, 在对形态、色彩等方面的探讨和抽象研究中, 结构主义美学、分析美学与格式塔心理学美学等产生。如贝尔认为, 一切视觉艺术都必然具有某种共同性质, 没有它, 艺术就不称其为艺术, 而艺术的这种“共同的性质”, 在贝尔看来, 就是“有意味的形式”。格式塔心理学美学的代表阿恩海姆在其《艺术与视知觉》中把美归结为某种“力的结构”, 认为组织良好的视觉形式可使人产生快感, 一个艺术作品的实体就是它的视觉外现形式。

五、后现代的形式解构观念

由现代转向后现代乃是西方思想自身的发展使然, 在这一思想历程中, 后现代消解了近现代的审美理念与艺术思想, 其思想的根本特征是解构性的, 表现为不确定性、零散性、非原则性、无深度性等。如果说, 现代美学还存在境域中关注形式的话, 那么后现代主义则坚持强烈的反形式倾向。后现代不再具有超越性, 不再对精神、终极关怀、真理、美善之类超越价值感兴趣, 而是转向开放的、暂定的、离散的、不确定的形式。后现代反对中心性、二元论以及体系化, 消解了传统和现代美学思想与艺术理论的基本观点, 当然

也力图去解构审美的一切形式规则。

后现代建筑开山之作，后现代主义建筑设计大师R·文丘里的栗子山别墅（图1.7）与他所著的《建筑的复杂性与矛盾性》（*Complexity and Contradiction in Architecture*）一并载入史册。其作品中对多种历史符号的结合、改动以及隐喻性的应用成为后现代形式美法则的重要内容。美国建筑设计师弗兰克·盖里（Frank Owen Gehry）的古根海姆博物馆（Guggenheim museum）造型颠倒扭曲，又庞大无比，其选用银色反光材料做建筑外观让整个建筑像一个巨大的变形金刚，给人强烈的视觉震撼，如图1.8所示。



图1.7 栗子山别墅



图1.8 古根海姆博物馆

1.2.2 现代设计中形式美法则的涵义

工业革命开始了现代史的征程，也带来了传统美术与现代设计的分歧。此时，传统的

美学观念和设计方法已远远不能适应现代生活的需求。在构成设计活动中，对美学的理论和方法给予了具体的量化。现代科学理论是沿着定性分析向定量分析方向发展的。美学的研究与发展也遵循这个规律。“定量”的成分增多，就会给美术理论带来更多的深度和理性的思考。

一、“构成设计”的起源

设计艺术中的“构成”一词起源于20世纪20年代在欧洲兴起的构成主义运动。构成主义运动是现代艺术中的一场重要的观念变革。法国后印象派代表画家塞尚在其作品中追求对人物内心情感的展现与个性特征的描画，如在《玩牌者》(图1.9)中他将现实景物用抽象的方法加以表现。用抽象的方式表达现实以引发思考，这样的绘画方式为后来的立体主义画派打下了基础。



图1.9 《玩牌者》（塞尚）

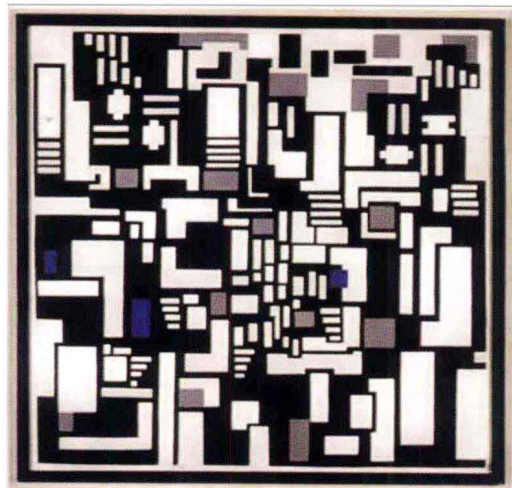


图1.10 《玩牌者》（凡·杜斯堡）

1917年，在荷兰出现了名为“风格派”的几何抽象主义画派，以《风格》杂志的创始人凡·杜斯堡(Theovan Doesburg, 1883—1931)为核心人物。风格派完全拒绝使用任何具象元素，主张用纯粹抽象的几何形来表现纯粹的精神。他认为抛开具体描绘、抛开细节，才能避免个别性和特殊性，获得人类共通的纯粹精神表现。杜斯堡也在绘画中进行抽象图形的实验。1916年至1917年，他在一系列表现奶牛、静物及玩牌者的画中，以几何图形简化物象，最终消除了画面物象，而走上非具象的道路。如画作《玩牌者》(图1.10)，其母题来源于塞尚的同名作品，杜斯堡将塞尚画中的那种几何构成的处理，进一步引向抽象。我们看到，玩牌者的形象已被抽象成为无法辨别的直线和矩形。那些不同的矩形，形成了一个疏密聚散变化有致的网格结构。在这一网格结构中，所有造型要素均被水平线和垂直线控制着，形成某种节奏和韵律。

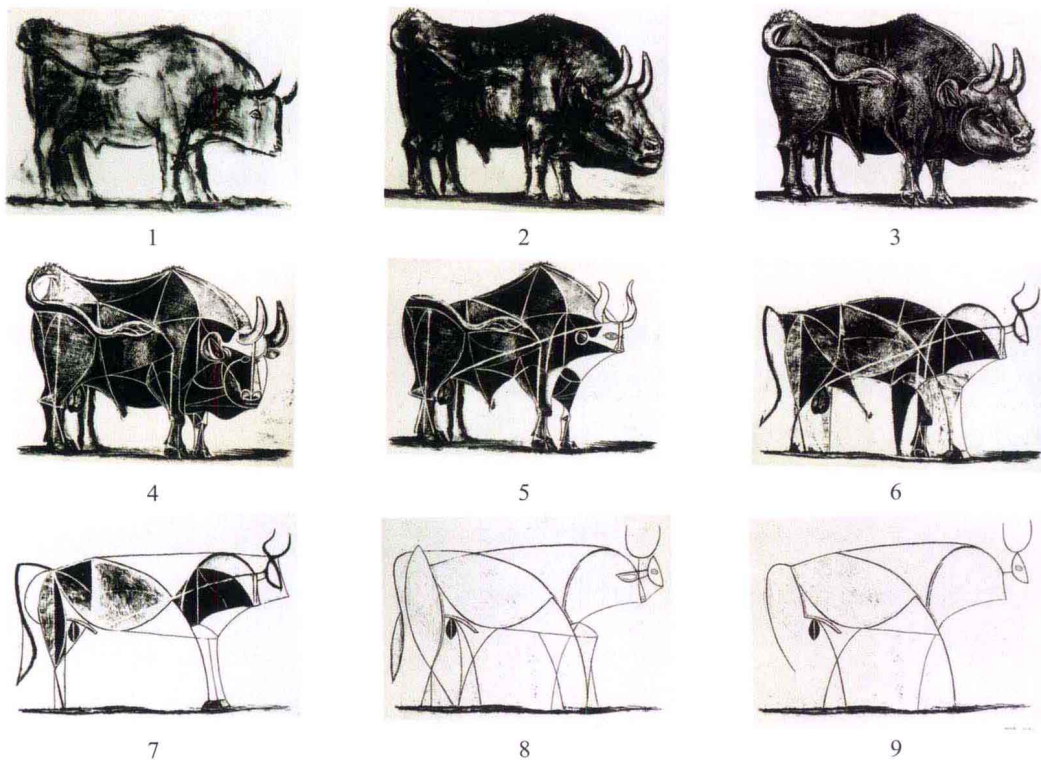


图1.11 《牛的变形过程》（毕加索）

立体主义画派大师、西班牙画家毕加索受塞尚绘画的影响，在绘画前多角度观察描绘对象，用多种材质进行立体实践，选择抽象形态表达事物内涵。如他的著名画作《牛的变形过程》（图1.11）就用了减法，充分运用了结构的表达方法。1913年，俄国构成主义的代表人物威拉基米尔·塔特林从毕加索的绘画中得到启发，创作了大量构成主义艺术作品，如他的代表作《第三国际塔》（图1.12），并成立激进艺术团体，形成构成主义流派。用简单抽象的几何形体来概括现实，并传达强烈的情感成为构成主义绘画的重要特征。这种个性鲜明的艺术作品也给现代美术的发展留下了令人难忘的一笔。由此看来，现代美术中的构成一词是长时期发展而来的一种艺术流派，它是传达思想的方式与手段。



图1.12 《第三国际塔》（塔特林）

二、现代设计中的构成

现代设计中形式美的构成理论摆脱了传统的主题与形象联系的视觉创造，主张把形态、色彩、质感等因素作为构图的主体，完全或者几乎不再现具体的对象，追求造型的纯粹化、抽象化、简约化，并通过形态、色彩、质感等造型元素创造出强烈的运动感、空间感、韵律感、秩序感等视觉效果，以开放性的研究和探讨以及理性的创意，来达到知觉的震撼。

现代设计中形式美法则研究的角度、作用、目的等因素，区别其他具有实际目的的应用设计。现代形式美法则研究不考虑造型的实用功能，不受材料和制作手段的制约，主要从理论上去认知造型概念和基本原理，从各个可能的方面研究形态、色彩、质感等特征、性质及其表现力，进行形态要素的组合及视觉心理的训练。

总的来说，形式美法则即是在揭示各种视觉关系，这些关系是生命特性的基础，它包含比例、数学等。其目的是在设计过程中借助这些观察方法，并通过视觉结构为设计提供视觉一致性。

1.3 “三大构成”与现代设计教育体系

三大构成是现代设计学科的基本框架，是现代美学应用于设计学科构成形态的基础训练体系，是设计学科必修的专业基础课。三大构成以其科学的创造性思维和抽象的艺术表达方式，体现了现代设计教学的崭新理念和多维的教育思想。

1.3.1 “三大构成”课程体系的建立

平面构成的教学体系始于现代主义的先锋学校——包豪斯。包豪斯是1919年在德国魏玛市创立的世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学院。其首任校长沃尔特·格罗佩斯大胆启用先锋艺术家参与教学，俄国构成主义被吸收利用，开设了与传统教学理念完全不同的造型基础课。传统学院派的美术教育中注重学生的写实绘画能力，包豪斯的艺术设计教学中以抽象的几何形体构建结构，以此训练学生具有理性的逻辑思维，对学生的创造性思维和立体形态创造能力及加工能力的培养发挥了关键作用。

包豪斯的“三大构成”训练体系解决了现代设计与现代生产方式无法结合的矛盾，并提出了现代设计的基本理论：第一，艺术表现与技术生产是统一的；第二，设计要以人为