

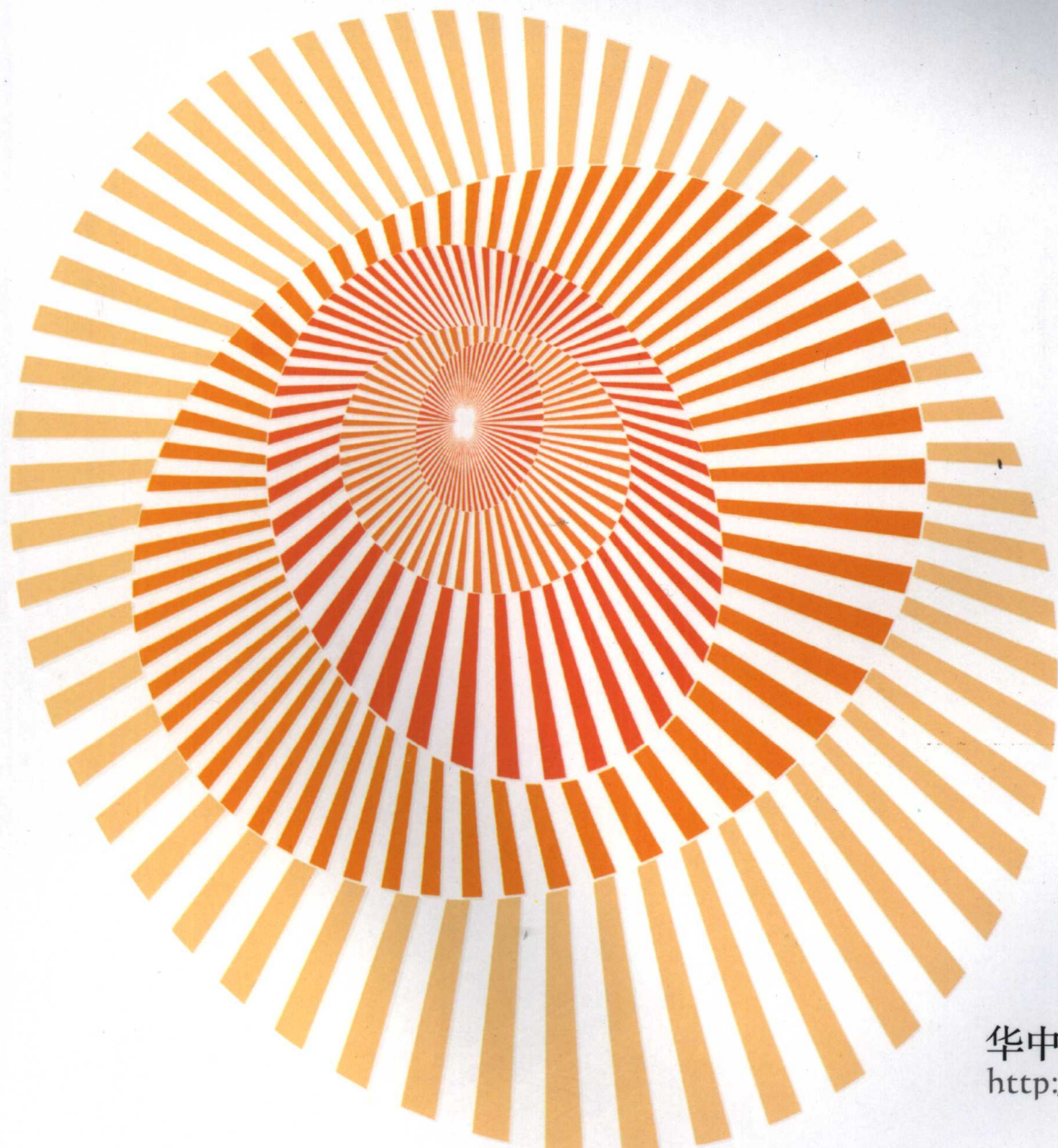
21世纪高等院校艺术设计系列规划教材

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

冷先平 潘俊鲜 程蓉洁 主编

华中科技大学出版社
<http://press.hust.edu.cn>

平面构成

第1版

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

21世纪高等院校艺术设计系列规划教材

平面构成

冷先平 潘俊鲜 程蓉洁 编 著

华中科技大学出版社

内容简介

平面构成作为一门基础课，旨在培养学生的造型能力，对客观事物感知力，以及创新能力。因而在编写中，本教材突出对于点、线、面、肌理等构成要素的编排构成、形式法则、各种构成形式、以及平面构成的普遍规律与具体应用的比较等方面内容。力求理论知识论述与实际设计、制作相结合，使之更适合学生实际、更实用，从而实现教学目的。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/冷先平 潘俊鲜 程蓉洁 主编
武汉：华中科技大学出版社，2005年9月
ISBN 7-5609-3496-X

- I. 平...
- II. ①冷... ②潘... ③程...
- III. 构图-平面-基本知识
- IV. J061

平面构成

冷先平 潘俊鲜 程蓉洁 主编

责任编辑：曾 光 陈源远
责任校对：周 娟

封面设计：潘 群
责任监印：张正林

出版发行：华中科技大学出版社 武昌喻家山 邮编：430074 电话：(027)87557437

录排：武汉万卷鸿图科技有限公司
印刷：湖北新华印务有限公司

开本：880×1230 1/16

印张：6

字数：167 000

版次：2005年9月第1版

印次：2005年9月第1次印刷

定价：39.00元

ISBN 7-5609-3496-X/J · 34

(本书若有印装质量问题, 请向出版社发行部调换)

特别鸣谢

为本书提供作品的同学，他们是：

陈芳	董敏	曹卫国	何婷	张思思
王丽娜	郭蕾	朱行高	冀媛媛	张冰
肖有忠	鲁玉芬	邵丹	李先桃	陈觉华
郑洁	万莉	程先锐	桑宽法	邓圣波
马娟	刘小龙	姬媛	郭小东	曾似红
吕雪	张玲	胡振军	谢燕	何容容
钱慧敏	张海燕	刘莉	李玲	罗莎莎
张娟	刘小龙	杨波	李晶	方芸
胡蓉	许翠翠	彭敏	彭彩	

前 言

平面构成是高等艺术设计院校的基础课程之一，它与色彩构成、立体构成并称为“三大构成”。其基础性在于它的普遍性，因为它所研究的课题如构成元素的构成方式、基本规律、创新思维等涉及所有的美术学科及艺术设计。因此，在教学过程中，各专业要根据自身的特点，把握住平面构成的普遍性与各专业的特殊性之间的关系，有重点、有计划地安排组织教学工作。在实践中使理论知识得到灵活、具体的应用，提高教学质量，注重学生能力的培养。这也是本书编写的基本指导思想。

平面构成是20世纪80年代传入中国的。在此之前，高等艺术设计院校的基础课是在“绘画”与“图案”之间摸索一种对学生造型能力培养的方法，美术、艺术设计各学科之间的界定都是比较模糊的，因此，培养学生的目的也就不甚明确。在教学方式、方法上因循守旧，教学效果的评价标准倾向于绘画性、艺术性，并非合乎各学科自身特点的专业性。平面构成的引入使高校美术、艺术设计的思维观念发生了很大的变化，其二十多年来在中国的教育实践，促进了我国高等艺术设计院校的教学发展。

平面构成研究的是构成元素之间的形式问题。阿道夫希尔德勃兰特认为“知觉形式的本质特征是，在知觉中每一个单独的因素只有处在与所有具有其他因素的关系中才有意义；一切大小尺寸，一切光影，一切色彩等，都只有相对的价值。”只有在恰当的关系中，由形式所暗示的观念以及表现力就在于形式的组织结构、功能或运动。形式变为一种内在结构，是掩藏于表面之下各种形状的具体表现。平面构成正是利用最基本的视觉元素点、线、面、肌理的内在结构，取得和谐、准确的二次维的构成关系，并以视觉化的形式传达出来。另外，平面构成的形式包括人的动机、目的、行为，即形式运动的形式观念，它涉及设计者的文化修养审美力和视觉心理等方面。因此，平面构成还对学生的设计思维方式、认知能力、创新能力等的培养有着重大意义。

本书的编写是多年教学经验积累的结果。编者在教学实践和理论研究过程中发现，平面构成的教学不仅在课程本身，而且还在于教学过程中对学生创新意识的培养，使学生能将所学的知识应用到各自相关的专业领域中去，真正发挥平面构成基础平台的作用。因此，本书在编排体例上重视实际案例与基本原理的比较，以求达到启发学生、培养学生的目的。

本书在编写过程中，参考和引用了国内外学术界同仁的研究资料，汲取了其中有益的见解和成果（部分参考书目见参考文献）。在此，我们对有关作者深表谢意。

尽管我们认真严谨地编审书稿，但由于时间仓促，水平有限，本书难免存在不足之处，敬请读者批评指正。

编 者

2005年9月

目 录

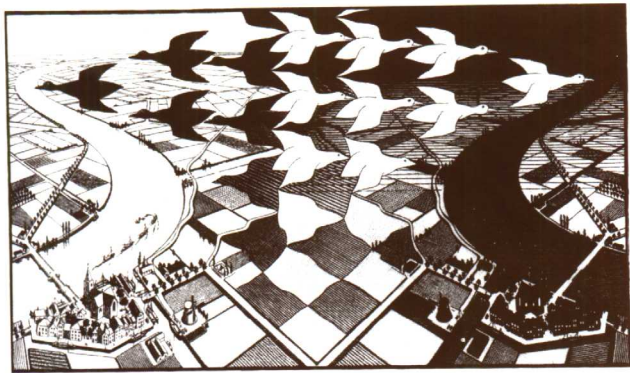
平 面 构 成
GRAPHIC DESIGN

第一章 概述	(1)
一、平面构成的概念	(3)
二、平面构成常用的工具、材料	(6)
三、平面构成的学习目的与应用	(7)
第二章 平面构成中的形式法则	(9)
一、多样与统一	(10)
二、对称与均衡	(12)
三、对比与调和	(13)
四、条理与反复	(15)
五、节奏与比例	(16)
第三章 平面构成的视觉语言形式	(18)
一、点、线、面及其综合构成	(19)
二、黑、白、灰的构成	(29)
第四章 平面构成的形与骨格	(33)
一、基本形及其构成	(34)
二、形和形的关系	(36)
三、形的错视	(38)
四、骨格	(39)
第五章 平面构成的基本形式	(41)
一、重复构成	(42)
二、近似构成	(44)
三、渐变构成	(45)
四、特异构成	(48)
五、密集构成	(51)
六、发射构成	(55)
七、空间构成	(57)
八、分割构成	(60)
九、对比构成	(63)
第六章 平面构成的装饰与肌理	(68)
一、平面构成中的装饰	(69)
二、平面构成中的肌理	(71)
第七章 作品欣赏	(76)
参考文献	(91)

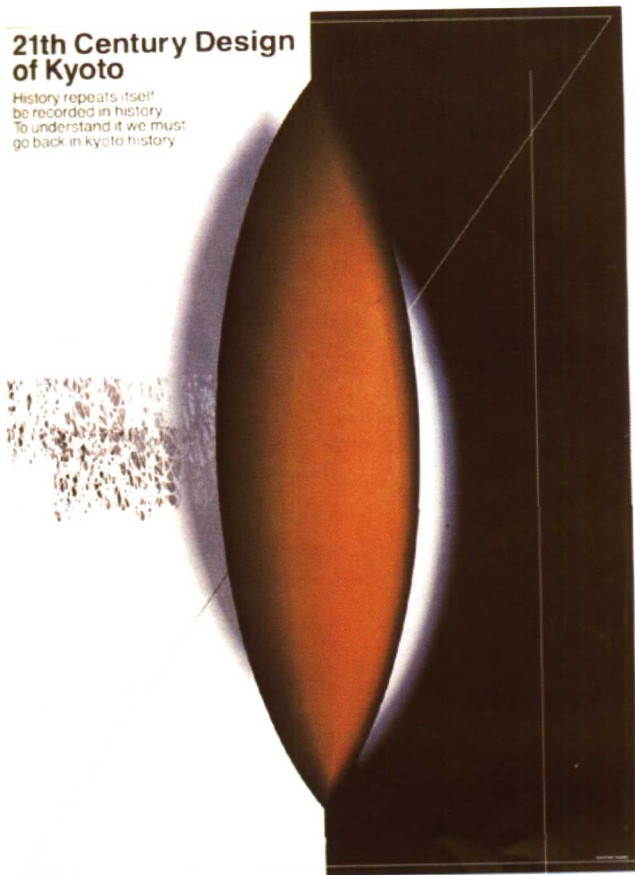
第一章

概

述

埃舍尔（荷兰）

田中一光（日本）

平面构成是现代高等艺术设计院校的一门基础课程，也是从事艺术设计的专业人士及艺术设计爱好者必须掌握的基本知识。它与色彩构成、立体构成并称为“三大构成”。三者之间既是一个整体，又自成体系。

构成设计源于俄国十月革命以后的“构成主义设计”运动。构成主义以技术性、肌理、构成为三个基本原则。技术性代表了运用于社会的实用性；肌理代表了对工业建设材料的深刻理解和认识；构成则代表组织视觉新规律的原则和过程，通过采用简单的几何形式和鲜明的色彩来实现这个原则，强调结构的单纯性。构成主义的观点首先被应用到建筑和电影中，随后涉及绘画、雕塑、工业设计和视觉传达设计。

构成设计在20世纪初得到发展和完善。尤其是在德国，1919年德国建筑师格罗佩斯创建了“国立魏玛建筑学校”，即著名的“包豪斯（Bauhaus）”。包豪斯顺应工业社会的发展，致力于美术与应用视觉艺术的共性研究，倡导艺术与技术的统一，建立起现代工业设计的新体系。包豪斯教育体系深受俄国构成主义的现代设计思想的影响，同时集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索和试验结果，并加以综合、发展和完善。其核心思想是强调工艺、技术与艺术的和谐统一。由伊顿、康定斯基和纳吉等设计大师创建和发展的设计基础课体系就是以这种思想理念为先

导的。这些与众不同的基础课程（平面构成、色彩构成、立体构成）所强调的观点与传统基础课程强调单纯的技术训练相反，是以严谨的、系统的理论作为教学的基础，通过学习来启发学生的创造力，培养学生的技能、技巧。其特点在于融合现代艺术设计的精神和成果，突破旧有模式的桎梏，培养创新意识；从科学的角度出发，对视觉形态及其构成规律进行深入细致的研究，强调视觉体验，感知事物本质，从而培养学生的造型设计能力；通过技能操作训练，加深学生对材料物质性能的理解，使艺术与技术相融会，理论与实践相结合，为以后的专业设计打下扎实的基础。

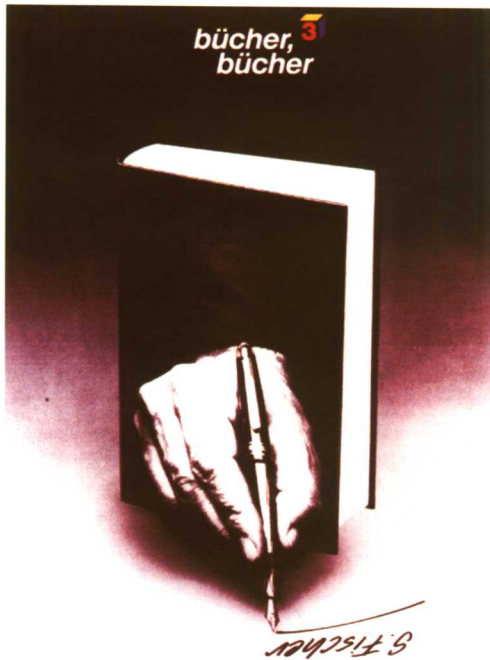
20世纪70年代末至80年代初，三大构成作为设计基础课程引入中国，并在我国高等艺术设计院校中受到广泛关注和重视。20年来，它的引入对提高我国艺术设计理论、开拓设计思维、培养现代化设计人才起到了不可估量的作用。

一、平面构成的概念

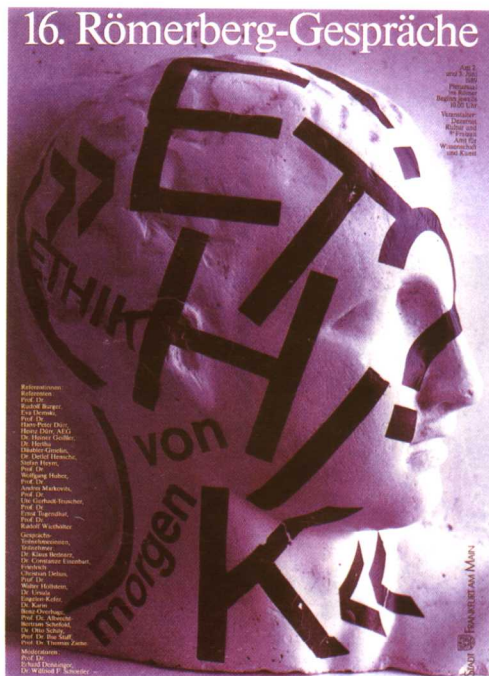
1. 基本概念

平面构成是将点、线、面等视觉语言元素（包含具象形态和抽象形态），在二维平面内按照一定的构成美学原理对它们进行合理的分解、组合、重构、变化，创造出新的形态、理想的组合方式，以及新的视觉形象，培养设计者的创新思维能力。

平面构成是三大构成设计中最基本的训练课程。构成是一种造型的实践活动，是逻辑思维与形象思维相结合的一种构思

冈登兰保（德国）

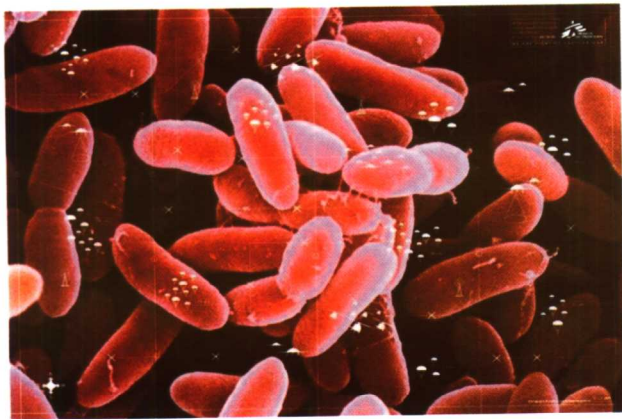

广告作品

广告作品

该作品利用点、线、面等不同构成元素之间的合理编排，利用对角线的构图方式，使画面准确、生动地传达了广告所要表达的主旨。

广告作品

方法。在构思中，通过对视觉语言的形象元素之间合目的、合法则的组合和重构，创造新的形态。平面构成主要研究在二维平面中的造型，它不仅要研究点、线、面等视觉元素在二维平面中的形状、大小、位置、黑白关系以及形态之间的相互关系，同时又要研究这些视觉元素在平面中产生的美的规律和它们所产生的审美感受。

2. 平面构成的特点

平面构成不是客观地再现自然艺术，而是在二维平面中依照一定的规律、法则反映自然艺术。因此它具有简洁性、理性、设计性、基础性的特点。

简洁性：在平面构成的艺术实践中，设计活动的完成是以视知觉为基础，但它不要求用自然中复杂的形态为视觉语言元素，而是将它们简化为点、线、面等较为单纯的构成元素进行分解、组合、重构、变化，从而反映美的形式规律。

理性：平面构成采用现代科学研究方法，是设计者自觉、有意识的再创造过程。它要求设计者将繁杂的造型关系进行理智的分析、归纳和综合，提炼出合乎逻辑的构成要素；它要求设计者运用数理分析、视觉心理等方法对形象进行设计，表现出超凡的视觉效果，使设计更趋合理、优化和科学。

设计性：设计是构成的突出特点，平面构成的设计是有目的的造型活动，通过对设计形态的研究和构成练习，熟练掌握、应用美学规律，实现设计目的。平面构成的设计不仅仅是停留在探索、设计的

技术层面上，同时，它还与实际应用紧密相联，通过实践练习获得对设计形态的认识和了解，积累设计经验，寻找切实可行的方法和途径。

基础性：平面构成从一开始就是作为基础课程而存在的。通过对抽象或具象的形态、材料、色彩、肌理等元素的研究、分析、分解与重构，使初学者可以获得全新的、敏锐的、理性的视觉经验和设计表达能力。

3. 平面构成的分类

平面构成研究的对象是形态、色彩、材料、肌理、构图、重构等造型元素，这些造型元素所组成的新的造型形象可以分为具象形态、抽象形态和综合形态三大类。

具象形态构成：在平面设计中以具象形态为依据，根据构成原理及美学规则对这些形象进行打散分割、排列组合，重新构成新的形式，其形象语言始终保持具象的基本特征，同时又符合构成的规则和视觉要求。其形式表现独特且极富艺术感染力。构成的具象形态一般从写实、超现实、精密写实等方面来研究真、善、美的设计。

抽象形态构成：在平面设计中以点、线、面等抽象语言元素为设计要素，按照构成原理和美学法则进行诸多形式的排列、组合，形成新的视觉形态的构成形式称之为抽象形态构成。抽象形态相悖于具象形态，它是从具象、自然形态中抽象分离出来的，符合人们心理和审美要求的一种有规律的视觉表现形态。抽象是对“形

马蒂斯（德国）

平面构成之发射构成的总体运用。

埃舍尔（荷兰）

埃舍尔（荷兰）

田中一光（日本）

的绝对再创造”。它从具象认识相反的角度去探讨存在于现实形态之外的本质特征。诸如抽象形态语言元素的规律性的重复、近似、渐变，非规律性但符合审美法则的对比、密集、肌理与特异等组合。通过对抽象形态的构成设计，转变人们对具象自然形态的常态观察方法，形成分析、洞悉、感知审美规律的思维能力和应用、设计的想像力和表现力，探索未知领域的抽象构成艺术形式。

综合形态的构成：在平面设计中，综合抽象和具象的形态语言元素进行构成设计的表现形式就是综合形态构成。它的设计理念要求在多角度、多视点的观察和感受的基础上，以审美意识为先导，突出创新意识，综合各方面的构成元素，突破客观具象元素原有的“合规律”的客观限制，打破时空观念，予以自由的、美化的、创造性的构成表现。

二、平面构成常用的工具、材料

常言道：“工欲善其事，必先利其器”。做好平面构成设计，虽然需要具备很多条件和因素，但首先要选择好工具材料，它是做好平面构成设计的物质条件。平面构成设计的工具、材料种类很多，下面就几种主要和常用的工具、材料作些介绍。

1. 笔类

用作平面构成设计用的笔多种多样，如铅笔、毛笔、钢笔、马克笔、针管笔、鸭嘴笔等都可用作平面设计。但是不同的笔其功能各不相同，因而使用的目的和范围也不尽一致。例如，毛笔常用来勾线、

填色、制造肌理；铅笔则用来起稿、设计构成的基本元素、构成骨格；针管笔主要用来勾画比较精确的轮廓线等。

2. 绘图工具

平面构成设计常用的绘图工具包括各种尺类、曲线模板、圆规、分规、小刀、橡皮、剪刀等。

3. 纸张

根据设计目的不同而选取不同的纸张。一般常用的有展纸、白板纸、铜板纸、宣纸、毛边纸、高丽纸，甚至布、绢等。

4. 颜料

平面构成设计常用浓缩脱水粉颜料、墨汁、油画棒、蜡笔等作为设色材料。它们配合特定的依托材料，丰富完善着平面设计的视觉效果。

三、平面构成的学习目的与应用

现代社会，设计已经渗透到人们生活的各个方面，例如，建筑、环境景观、室内装饰、工艺品造型、书籍、广告等都离不开设计。除合功能性目的以外，它们的共性在于构成。构成的基础核心在于平面构成。因而通过平面构成的学习，可以解决设计语言和设计思维两个方面的问题，同时培养学生的创新能力。首先，对于设计思维的训练在于改变常规的思维方式，学会多角度、多方式、多层次地去观察、分析构成形态之间的视觉关系，尝试多种组合关系，寻找理想的表现形式。其二，通过平面构成学习，熟悉设计语言，运用这些语言进行合目的的设计工作。具体过程就是通过对基本原理、形式法则的学

田中一光（日本）

案例1

利用近似形的造型特点，通过构成处理形成新的视觉形象。其视觉产生的隐喻、联想同生活中具体可感知的对象相吻合，从而传达恰切的含义，在形式上又不失简洁、明快、大方。

习，从理论上认识造型规律，并把这些规律与各种练习相结合，达到熟悉运用设计语言的目的。其三，创新能力是平面构成的终极目的和最高要求，通过对基本原理、理论学习并把它们最终应用在设计实践中，从而解决在实践中遇到的各种问题。

田中一光（日本）

马蒂斯（德国）

第二章

平面构成中的形式法则

案例 2

任何美的形式都遵循一定的法则，本作品利用不同的线型对特定形式的面形进行分割处理，产生较为强烈的视觉冲击力，并赋予重构后的形式新的语义。

形式法则是造型艺术所遵循的美的规律和基本法则。形式美的法则是客观事物和艺术形象在形式上美的表现。同时也是社会生活、自然界中各种形式因素诸如线条、色彩、形体等有规律的组合。是人们在长期的艺术实践中总结出来的普遍规律。

平面构成中的形式法则就是利用美的规律，指导、规范构成设计，创造设计完善、富有个性的平面构成。以下从几个方面来研究形式法则在平面构成中的具体应用。

一、多样与统一

辩证唯物主义认为，客观自然界中的一切事物都充满着变化，这种多样性表现

