

平面构成

PINGMIANGOUCHENG

梅钢 主编

韩叙 编著

艺术设计经典丛书·基础类

郑州大学出版社

艺 术 设 计 经 典 丛 书 · 基 础 类

平 面 构 成

PINGMIAN GOUCHENG

杨 钢 主 编

韩 叙 编 著

郑 州 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 韩叙编著. — 郑州: 郑州大学出版社, 2004. 1

(艺术设计经典丛书·基础类 / 杨钢主编)

ISBN 7-81048-859-7

I. 平… II. 韩… 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(2003)第123776号

郑州大学出版社出版发行

(郑州市大学路40号 邮政编码: 450052)

出版人: 谷振清 发行部电话: 0371-6966070

全国新华书店经销

河南省瑞光印务股份有限公司印制

开本: 889 × 1194 1/16

总印张: 51.75

总字数: 1193

版次: 2004年1月第1版 印次: 2004年1月第1次印刷

书号: ISBN 7-81048-859-7/G · 98

本册定价: 49.80元

本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换

李岚清说过：“艺术教育不是技术教育，不是抚琴唱歌，是人的素质教育。”为了响应国家教育部2002年5月出台的《全国学校艺术教育发展规划》，2003～2005年全国所有高校艺术课教学将全部使用改革后试编的新课程标准和教材。因此，实事求是，因地制宜，整合社会团体和艺术家优势，鼓励艺术团体、教学单位或个人编写出突出各自优势和特色的精品素质美育教材或美术、设计专业教材，当是适逢其时之事。

本套丛书正是根据传统美术与设计教学课程实际，专门针对艺术类院校美术相关专业编制的教材，侧重素质美育教学的内容改革、技艺传授的新思维与方法论、动手实践解决问题能力的提高，旨在打破过去传统教育中长期沿袭的单一专业教育模式只是单纯的艺术知识传授的局面，培养学生的文化修养和艺术鉴赏能力，拓宽学生的知识面；提高大学生处理和解决实际问题的整体素质和实践技能，拓宽和开发新型思维，以增强创新意识，与时俱进。

该丛书涵盖设计、绘画、书法、摄影、艺术理论等学科，作为编写新型艺术课标准教程的一种探索与尝试，图文互动，具有一定的学术价值与实用价值。然囿于时间仓促、水平所限，不当之处在所难免，敬希同道不吝赐正。

总策划：尤汪洋 张怀强

2004年元月

平面构成、立体构成、色彩构成简称“三大构成”或“构成”。但随着人们对事物的认识和理解能力的加深，也有把构成学科总结为“五大构成”，即平面构成、色彩构成、光构成、立体构成和空间构成。构成学科是美术行业、设计行业必不可少的学科，是艺术设计专业主要的必修基础课程，是建筑、雕塑、绘画专业的准修课程，所以说，平面构成是其五大构成中的基础学科。

构成教育是以培养学生的创造意识、创造能力为基本原则的，构成教育的重点放在方法的教学与能力的培养，通过创造性思维教学方法，训练学生的视觉审美能力、分析思考能力和对平面形态的综合组织能力。通过对构成方法的学习使学生掌握平面形态的构成原理、构成方法、表现方法及丰富的语言造型手段，最终达到培养出基础深厚、富于创造、掌握实际技巧的综合型人才。

那么我们在教学时应引导学生正确地学习，培养学生注重学习的基础性、科学性、创新性、人文性、实践性能力，要学会从理论上升到实际，真正掌握学习的重点。

平面构成课程的教学方法也是灵活多样的。从理论讲解到风格界定，到特点分析，到实例分析，到思维方式归纳，直到构成法则归纳的讲解，由浅入深、由实际上升到理论，使学生充分理解理论，可举一反三。另外，在教学方法上，还可使用多媒体教学来增加学生的兴趣；还可通过学生的听课情况、作业情况组织讨论会或辩论会，使学生能主动地、自觉地且非常感兴趣地学习这门课程，并能从中发现问题并解决问题，这样使学生也由浅入深地进行实践与思考，最后进行创意思维。

本书结合大量图例具体地介绍、论述了平面构成要素的点、线、面各自的特点、性质及在平面中的相互关系和构成规律，并与现实联系紧密。《平面构成》的课时量建议为65~85课时，本教材正是以该课时量为准，删繁就简，各高校可根据自己的实际情况适当增加或减少。

第一章 平面构成总论	
第一节 平面构成的历史.....	2
第二节 构成主义的传播和发展.....	4
第二章 平面构成的概念	
第一节 学习平面构成的目的.....	6
第二节 学习平面构成的内容.....	6
第三节 平面构成的学习方法.....	7
第三章 平面构成形态的种类和特点	
第一节 形.....	11
第二节 视觉形态的划分.....	11
第四章 平面构成的基本要素	
第一节 点.....	17
第二节 线.....	19
第三节 面.....	22
第四节 点线面的综合应用.....	24
第五章 平面构成的基本原理	
第一节 对称与平衡.....	30
第二节 节奏与反复.....	33
第三节 对比与调和.....	34
第六章 分割构成法	
第一节 数理分割.....	38
第二节 黑白灰分割.....	38
第三节 自由分割.....	39
第四节 比例分割.....	40
第五节 分割在设计中的应用.....	40
第七章 平面构成的形式	
第一节 重复构成.....	44
第二节 近似构成.....	47
第三节 渐变构成.....	48
第四节 放射构成.....	50
第五节 特异构成.....	51
第六节 密集构成.....	52
第八章 企业形象设计与群化构成	
第一节 企业形象设计的历史进程.....	58
第二节 设计师保罗·兰德的作品分析.....	59
第三节 概念.....	61
第四节 群化构成的基本要领.....	62
第五节 群化构成的应用.....	62

第九章 变形、解构、重组

64.	第一节 借助具象形态作抽象意念的表现
64.	第二节 借助具象形态作空间感和速度感的表现
65.	第三节 解构主义

第十章 空间

68.	第一节 平面构成中的空间
70.	第二节 平面构成中的错视和视知觉

第十一章 图形的想像

76.	第一节 创造
77.	第二节 图形创意
80.	第三节 图形的想像
82.	第四节 同构
83.	第五节 分类别分析图例

第十二章 平面构成的设计表现技法

86.	第一节 视觉肌理
88.	第二节 触觉肌理

第十三章 平面构成中材料的引用、激发和延伸

94.	第一节 材料装饰艺术的历史
94.	第二节 材料的分类
95.	第三节 材料肌理美感
96.	第四节 材料的色彩美感

第十四章 平面构成在设计中的体现

99.	第一节 平面构成在平面设计中的体现
100.	第二节 平面构成在环境艺术设计中的体现
103.	第三节 平面构成在工业设计中的体现
104.	第四节 平面构成在服装设计中的体现

第十五章 自然、文化和数码时代中的构成

109.	第一节 自然带给构成的灵感
109.	第二节 文化带给构成的灵感
109.	第三节 数码时代带给构成的灵感

第十六章 优秀艺术设计作品赏析

第一章 平面构成总论

第一节 平面构成的历史

第二节 构成主义的传播 和发展

第一章 平面构成总论

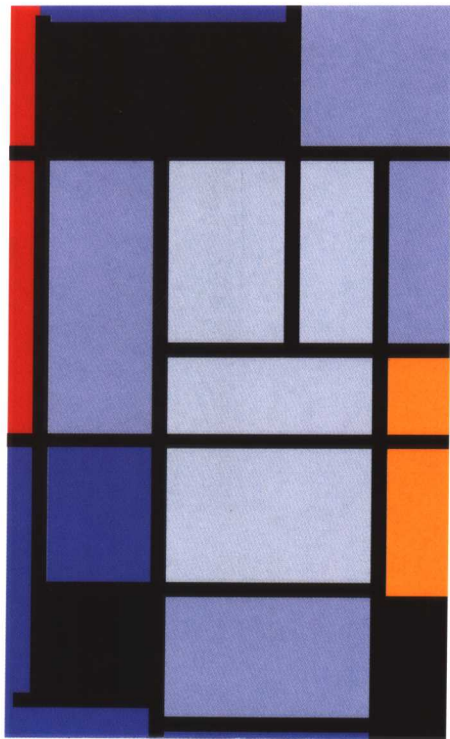
第一节 平面构成的历史

一、构成主义的产生及概念

人的设计行为,可以说是从制造第一件工具开始的,而真正意义的现代设计则是始于工业革命后。第一次世界大战之后,欧洲一方面进入经济恢复阶段,并很快进入全面繁荣;另一方面,也存在着非常剧烈的社会变革和思想变革,潜藏着许多不稳定因素,共产主义运动和民族主义运动方兴未艾,震动整个西方世界,并且在艺术方面,也产生了代表这种社会思潮变化的倾向。除此之外,现代主义运动在建筑设计、工业产品设计上也渐渐出现了。因为建筑物是一切艺术活动的最终目的,所以无论是维也纳的“分离派”还是美国的赖特,都在探索新建筑的形式,找寻建筑的存在和发展的意义。这些运动,对于设计的任何一个领域来说,自然都造成了影响。因此,平面设计在受到这些来自不同方面的影响之下,自然也有很大的发展和多元化的变化。此时的“构成设计”作为现代设计的理念、形式基础,其三个重要的源头是俄国十月革命以后出现的构成主义运动、荷兰的“风格派”运动和德国的以包豪斯设计学院为中心的设计运动。

俄国构成主义运动(Constructivism),在艺术上也称为“至上主义”运动(Suprematism),是俄国十月革命胜利以后在俄国一小批先进的知识分子当中产生的前卫艺术运动和设计运动。1918年,西方列强支持白俄反叛,对苏联进行了经济封锁、军事挑衅,俄国新政权建立的初期非常艰苦。俄国的革命信条和激进的革命纲领,以及轰轰烈烈的革命运动、摧枯拉朽的红色风暴,使大批知识分子为之狂热。1914年,爆发的第一次世界大战导致了俄国十月革命的成功,俄国的革命建筑家、艺术家、设计家在艰难困苦的情况下中开始了为革命的设计探索。1919年,由伊莫拉耶娃、马列维奇和李西斯基等人成立了激进的艺术团体“宇诺维斯”。1918年,在莫斯科也有前卫的艺术家和设计家成立了一个团体“自由国家艺术工作室”,这个团体集各种艺术和设计之大成于一身,如绘画、雕塑、建筑、手工艺、工业设计、平面设计等。与此同时,维斯宁也开始全力研究构成主义,一批人围绕他形成了一个相当可观的“构成主义者”集团,是当时俄国规模最大的研究和探讨构成主义的团体。这个集团包括嘉堡(N.Gabo)、佩夫斯奈(Pevsner)、布里克等人。当时,俄国前卫诗人马雅科夫斯基与理论家布里克组织的“左翼艺术阵线”与这个运动有非常密切的联系。1918年,另外一个前卫设计组织“因库克”成立。构成主义最早的设计专题是1922年到1923年期间由亚历山大·维斯宁和他的弟弟列昂尼·维斯宁设计的人民宫。俄国的构成主义在艺术上也具有非常大的突破,对于世界艺术和设计的发展也起到很大的促进作用。在电影上,爱森斯坦创造了构成主义式的新电影剪辑手段——蒙太奇,成为世界电影剪辑手法中的核心成分。

图 1-1 荷兰 蒙德里安《红黄蓝与黑的构图》蒙德里安的纯几何形体的抽象画作品，这幅画在平面上把横、竖线结合，构成直角或长方形，并在几何图形中巧妙地安排三原色，并加以灰色和黑色。画家试图以最基本、最抽象的几何图形表达纯粹的精神

1923年，国际构成主义大会的举行和俄国文化部在柏林举办的俄国新设计展览，促进了现代设计的发展，一批当时构成主义、前卫艺术的探索者离开俄国前往西方，其中包括康定斯基、嘉堡、马克·夏加尔、李西斯基等。同时俄国的构成主义也传入西欧，对于艺术新形式的发展起到了促进作用。

荷兰的“风格派”运动是与俄国的构成主义运动并驾齐驱的重要现代主义设计运动之一，它的形成时间是在1917年的夏天，发起人包括有这个运动的精神领袖和主要力量西奥·凡·杜斯伯格、画家蒙德里安、维尔莫斯·胡扎、巴特·凡·列克等。荷兰“风格派”运动，既与当时的一些主题鲜明、组织结构完整的运动，比如立体主义、未来主义、超现实主义运动不同，并不

不具有完整的结构和宣言；同时也与类似包豪斯设计学院那样艺术与设计的院校完全两样。“风格派”是荷兰的一些画家、设计家、建筑师在1917年到1928年之间组织起来的一个松散的集体，其中主要的促进者、组织者是杜斯伯格，而维系这个集体的中心是这段时间出版的一份称为《风格》(De Stijl)的杂志，这份杂志的编辑者也是杜斯伯格。“风格派”的思想和形式都起源于蒙德里安的绘画探索。蒙德里安早期受象征主义绘画的影响，特别是受梵高的影响很深，力图通过绘画来表达自然的力量和自我的心理状态。1911年开始转向立体主义。1914年，蒙德里安受到哲学家逊马克的哲学思想的决定性影响，完全改变了他原来的思维方法。逊马克认为我们的物质世界是由纵横两种结构组成的，认为世界上的三个基本颜色是红色、黄色和蓝色。蒙德里安受到他的这种思想的影响后，转向完全纵横直线结构的完全抽象绘画(图1-1)，色彩也是逐步转向单纯的黑色线条结构、白色底和红色、黄色和蓝色的三原色计划，走向高度的理性化方向。他认为立体主义并没有在自己发明的成果上扩大和发展，缺乏逻辑的发展和补充，认为真正的视觉艺术应该是通过有机的运动而达到高度的平衡，在不平均但平衡的对抗中找到平衡，在弹性的艺术中找出平衡点，这对于人类来说具有重要的意义，是艺术表现真实的关键等。

但与平面构成最有直接关系并确定其内涵的，则是1919年在德国创建的“包豪斯”学院。由德国著名的建筑家沃尔特·格罗佩斯在德国魏玛市建立的“国立包豪斯学院”(Das Staatliches Bauhaus)，是欧洲现代主义设计集大成的核心。欧洲整整半个世纪对于现代化设计的探索 and 实验，在这所学院中终于得以完善，形成体系，并影响了全世界。对于平面设计来说，包豪斯所奠定的思想基础和风格基础也是决定性的，战后的国际主义平面风格在很大程度上是在包豪斯的基础上发展起来的。

包豪斯围绕“艺术与技术的新统一”的中心思想，为沟通艺术与工业技术之间的距离，改善大众的环境，包豪斯设计了整套崭新的教育计划和方法，设立了以构成为基础的课程，这成为包豪斯教学的核心。

二、包豪斯确立了构成的设计基础

包豪斯从建校的宗旨、学院的体系、进行的实验和对于国际设计的影响各个方面来说，包豪斯都应该被视为是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院。这所学院，通过上十多年的发展，集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索与实验成果，特别是荷兰“风格派”运动、苏联构成主义设计的成果，并加以综合发展和逐步完善，使这所学院成为集欧洲现代主义设计运动精华的中心，把欧洲的现代主义运动推到了一个空前的高度。第二次世界大战结束以后，通过他们的教育和设计实践，以美国经济的强大实力为依托，终于把包豪斯的影响发展成一种新的设计风格——国际主义风格。

伊顿、克利、康定斯基等现代艺术的领头人，都曾是包豪斯的教员，也是基础课程的改革和实践者（图1-2）。在当时，包豪斯的课程中，就设立了以“构成”为基础的课程，康定斯基、莫霍里·纳吉、保尔·克利、伊顿等人均担任过该课程的教学。它的特点是教育里融合了各国前卫艺术的精华，打破了旧有的艺术教学模式，提倡运用不同材质进行概念的表现，鼓励教导学生对色彩、形式、想像力进行理性的分析与实验，使学生超越旧经验约束与视觉习惯，培养崭新的、理性的、敏锐的视觉认识能力。包豪斯的产生与发展离不开欧洲现代派艺术的人文环境，许多作品可以说是受构成主义和抽象派绘画派双重的影响，其造型基础训练课程由此而建立起来。

图1-2 俄国康定斯基
《马上的情侣》作于
1906年

第二节 构成主义的传播和发展

在第一次世界大战期间和战后初期，俄国的“构成主义”运动和荷兰的“风格派”运动基本都处于独立的发展状态，他们之间并没有多少关联，对于世界设计运动的影响也非常有限。但是，这两个运动却都是在立体主义的基础上发展起来的，并且都把立体主义推进到一个非常绝对化、理性化、逻辑化的高度。

在第一次世界大战结束不久，这两个运动的风格开始传播到其他欧洲国家，成为日后设计向现代主义转化的重要刺激因素。

1924年，伯利维与未来主义诗人亚历山大·瓦特和斯坦利·布鲁兹合作，在华沙开设了一家广告公司——“波克拉玛·麦查诺”。通过这家广告公司的设计，他们利用广告的方式把构成主义的形式介绍到整个波兰。匈牙利也被卷入构成主义运动，最为重要的代表人物就是莫霍里·纳吉。在俄国和荷兰，对于纯粹设计的探索，对于设计的目的性、社会性的实验，以“构成主义”和“风格派”达到高潮。这两个运动对设计的社会功能的重视，从根本上改变了设计的发展方向，奠定了现代设计的本质基础，因而，开创了新的设计时代。

第二章 平面构成的概念

第一节 学习平面构成的目的

第二节 学习平面构成的内容

第三节 平面构成的学习方法

第二章

平面构成的概念

第一节 学习平面构成的目的

构成设计包含平面构成、色彩构成、立体构成三大组成部分,而平面构成则是学好视觉传达设计最为关键的基础学科。学习平面构成,主要是要拓展学生的设计思维,掌握理性的设计方案,为今后的专业设计打下良好、坚实的基础。

学习平面构成,要学会用抽象形态的点、线、面进行规律性或非规律性的变化,通过对二维空间内基本形态的创造和画面构成方式的学习和掌握,研究对各种形态的性质的认识及构筑的组合方式。我们设计的思路,就是从点、线、面这些单个的视觉元素开始,熟悉设计的内容,然后用材料和质感丰富的视觉感受,通过构图、形式美法则、视觉心理等,研究各种元素组合的形式和效果。作为平面构成的基础课,学习它是为了更深入地研究设计,并进行纯粹意义的训练课程,目的是拓展学生的设计思维、掌握理性的设计方法,为今后的艺术设计道路铺好基石。

现代设计就是要用抽象的形态,便于大批量的生产及提高生产效率,随着科技的发达,在现代设计中,为了达到某种特殊的效果,常采用一些特殊的技法来丰富画面,例如光学、声学、电学、摄影学等来表现主题。现代化构成艺术的价值,促成产品的形式美,并推动、促进经济的发展。由此可见,构成艺术的发展前途一片光明。

作为设计工作者,在设计一个案例时,常常会有这样的感觉:一个好的创意必须要有一个好的组织构成形式,而且,两者的位置也是同样重要的,因为这两者必须相互转化、相互补充、共同存在。所以说,设计师在进行每个案例的创作时,会涌现出许多有意义的设想,而这些有意义的设想也必须通过有创意、有新意的造型表达与组织构成方式最充分地表达出来,不然就是对创意的极大浪费。学习平面构成就是要从混乱与感性的思维之间寻找一种规律、一种秩序,并探索如何组织构筑意念、图形、文字等多种因素。

所以,学好平面构成是每个学设计的同学都应重视的课程,而且是重中之重课程。

第二节 学习平面构成的内容

构成学科中包含的方面很多,每一个具体领域都有其特殊的学习任务。
平面构成:通过图形的组合研究视觉运动,创造美好的平面图形与构图。
立体构成:通过投影学的分析研究视觉运动、绕观运动,创造生动的静力构造体。
色彩构成:研究不同配色的调和、表情及其对形态和空间的影响。空间

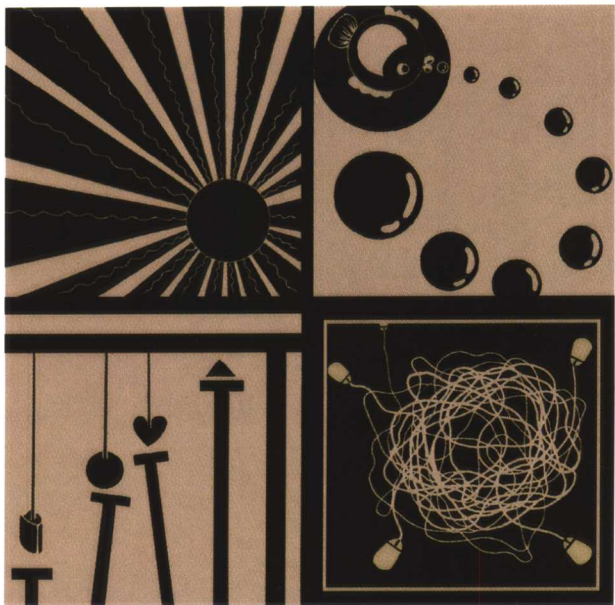

图 2-1 学生作业
不同的构图与表现形式

构成：通过形体的分离组合、研究视觉运动、绕观运动、亲历运动、创造具有三维动线和序列的形体组合。肌理构成：研究视觉、触觉肌理的感情表现，以及其对形态和空间的影响。

平面构成研究的是将具象形态和抽象形态在二维的平面内，依照美的形式法则和一定的秩序进行分解、组合，从而创造出全新的形态及理想的组合方式、组合秩序。平面构成在强调形态之间的比例、位置、对比、节奏、韵律、黑白、肌理等的同时，也讲究不同的图形构成方式对人的心理反映，是二维平面的形态组合构成方式（图 2-1）。

总结以上规律，得出以下几点平面构成学习的内容。

1. 平面构成是研究形态存在的规律的方法，是设计专业的专业基础理论课程。
2. 平面构成是视觉艺术。用抽象的点线面表达规律或非规律的变化。
3. 平面构成可以不受任何事物的限制，自由地发挥自己的想像力。培养我们的审美观点，开阔我们的设计视野。

第三节 平面构成的学习方法

构成作为设计的基础课程，不能代替其他基础课程，构成告诉了我们许多规律性的知识，但我们要灵活的运用，不能机械的套用。那么学习平面构成时应该注意哪些问题，及如何学习平面构成便成为本节主要探讨的问题了。

作为艺术工作者，首先，要细心观察我们身边的人或事，细心观察生活本身，设计是源于生活并高于生活的，构成的道理也是从生活中提炼出来的。比如，从小学老师就让我们观察豆芽的生长过程、蚕的蜕变过程等，现在，我们长大了，认识事物、理解事物的能力提高了，我们不仅要观察身边细小的变化，还要注意关心大自然中的色、光、质、

图 2-2 不同的艺术形式

图 2-4 不同的艺术形式

图 2-3 不同的艺术形式

图、文以及各种社会现象。其次，艺术不是坐在屋子里就能想出来的，它需要我们大量的阅读图书，大量的欣赏国内、国际优秀的作品，不但要欣赏平面类的作品，还有像建筑、雕塑、游戏产业、动画、影视等都应该多方面的了解，而且还应该多去了解各国的、各民族的文化、风俗、历史、地理等来丰富自己的大脑（图 2-2、图 2-3）。艺术是相通的，不要把自己局限在很小的范围内，知识的积累对设计必定会带来很多的益处。

第三了解并接受最新的艺术形式，从中汲取新的理念，给设计以启发作用。艺术的种类有很多，传统的、民族的、现代的、前卫的等，无论你爱好的是哪一种艺术形式，但作为艺术工作者，你必须了解所有的艺术形式，因为他们一定会有一些让你学习的东西(图2-4、图2-5)。而且，当代艺术中包含当代新技术、新的时代精神，包括极其敏锐的感受，应该广泛的接触各种艺术形式，从中寻找一种心灵的体验。第四，通过对平面构成形式美原理及表现形式的了解，掌握平面构成的基本技能。第五，多留心设计的最新动态，学习优秀作品的内涵和精华，给我们以启迪。比如，多参观各种艺术展览，多看最新的设计类图书，多上网看最新的设计动态，多参加知名的设计比赛，从中得到最新的设计动态，从中锻炼自己的设计能力。第六，大量地做练习，有利于思考力和创造力的发展。最后，注意发挥自己的特长、个性，防止雷同。每个人的生长经历不同、对事物的认识不同、看问题的角度不同，设计者应坚持自己的风格，不要受同学、老师和外界的影响，大胆地构思，发挥自己的个性。

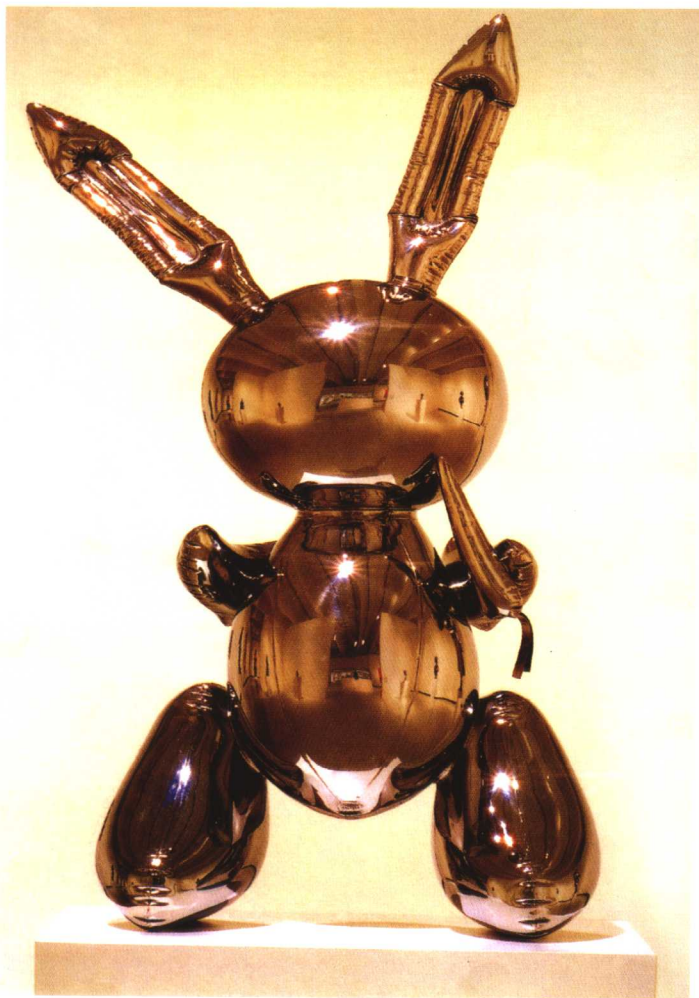

图 2-5 不同的艺术形式

第三章 平面构成形态的种类和特点

第一节 形

第二节 视觉形态的划分

