

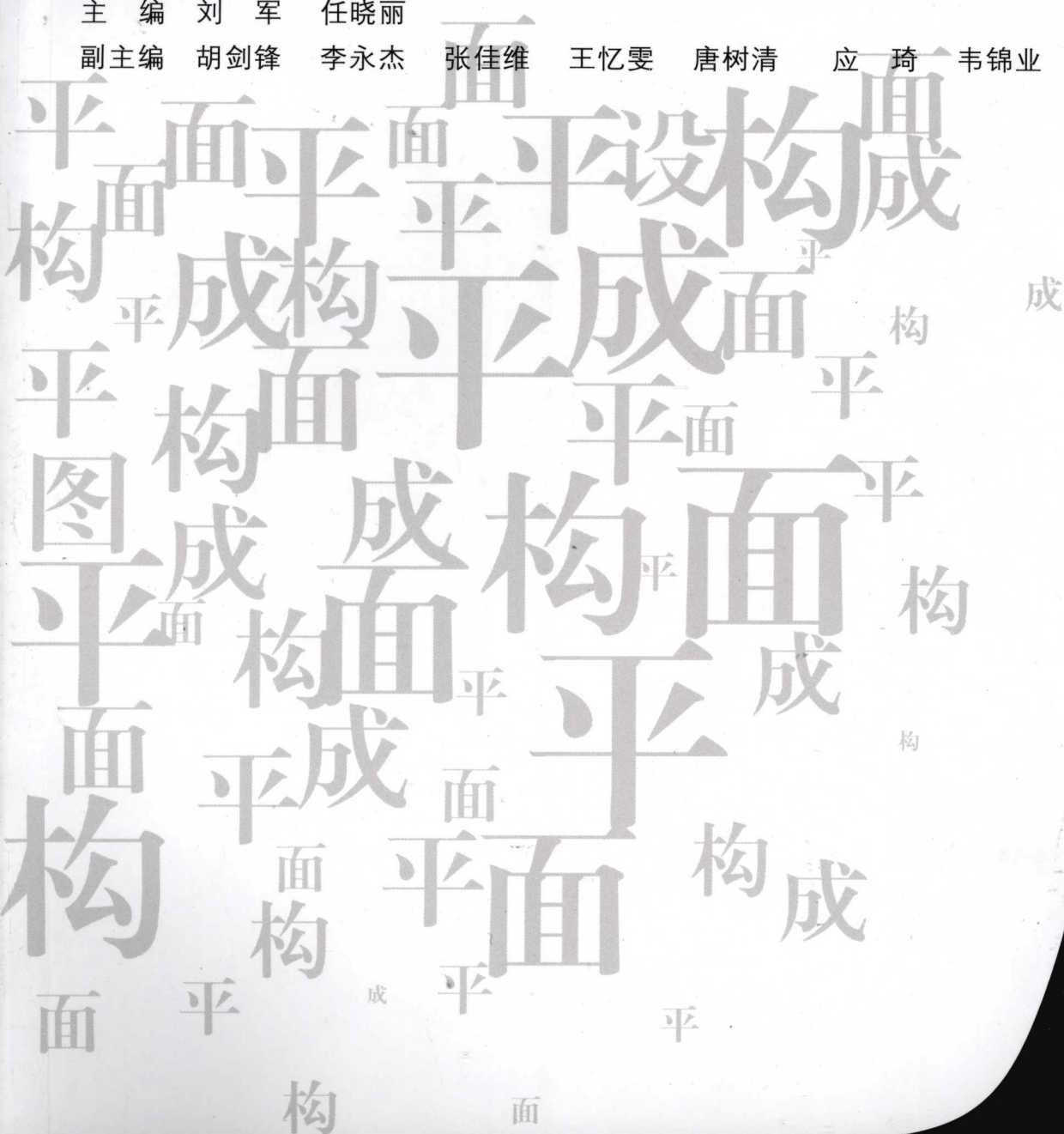
创 新 系 列 教 材
高 职 高 专 艺 术 设 计 类 “ 十 二 五 ” 规 划 教 材

平面构成

PINGMIANGOUCHENG

主 编 刘 军 任晓丽

副主编 胡剑锋 李永杰 张佳维 王忆雯 唐树清 应一琦 韦锦业

北京出版集团公司
北京出版社

创 新 系 列 教 材
高 职 高 专 艺 术 设 计 类 “ 十 二 五 ” 规 划 教 材

平面构成

PINGMIANGOUCHENG

主 编 刘 军 任晓丽

副主编 胡剑锋 李永杰 张佳维 王忆雯
唐树清 应 琦 韦锦业

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

编委:

彭 静 屈 军 孙继红 王秀峰 郑兴梅 李永娟 赵会宾 陈晓耀

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/刘军,任晓丽主编.—北京:北京出版社,
2010.7

(创新系列教材)

ISBN 978-7-200-08320-0

I. ①平… II. ①刘…②任… III. ①平面构成—高等
学校—教材 IV. ①J06

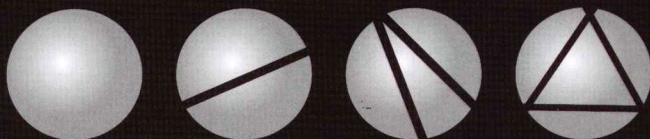
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第140868号

平面构成 刘军 任晓丽 主编

出版发行:北京出版集团公司 北京出版社
地 址:北京北三环中路6号 邮政编码:100120
制版印刷:北京天宇万达印刷有限公司
开 本:787x1092 1/16
印 张:7.25
版 次:2010年7月第1版
印 次:2011年7月第2次印刷
书 号:ISBN 978-7-200-08320-0/J·543
定 价:39.80元
质监电话:010—58572393 010—87177755

总序

Preface

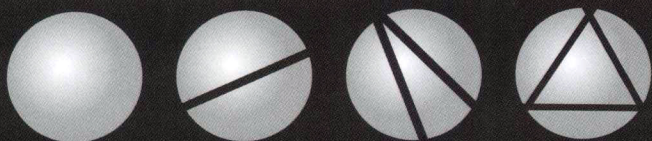

20世纪90年代末期以来,中国现代产业迅速崛起,在现代产业大量需求设计人才的市场驱动下,我国各大院校实行了扩招政策,艺术设计教育迅速膨胀。迄今为止,几乎所有的高校都开设了艺术设计专业,艺术类专业已经成为最热门的专业之一。中国已经发展成为世界上最大的艺术设计教育大国。

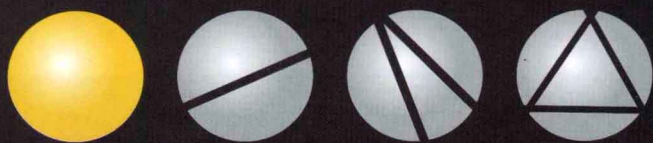
近年,社会的快速发展和知识的快速更新为现代艺术设计教育理论的发展提供了新的平台,通过借鉴西方现代艺术设计教育的科学方法,建立起了一种全新的与现实生活紧密结合的艺术设计教育方式。同时,中国各大艺术设计教育院校在教育教学方面提出了“拓宽基础、淡化专业”的改革思路,而创新性、知识性、前瞻性成为设计教材发展的必然。

本套系列丛书应新时期的高校教育发展需求,以培养创新意识、掌握设计基础规律和设计新理念为基础原则,以全面详实的系统性理论与经典图例结合为基本编写方法;通过由简入繁的实训实践练习和创造性思维方法教学,培养学生严谨、科学的思维意识与灵活的设计方法;通过全面详实的理论知识与有效实用的设计方法教学,使学生掌握设计基本原理与动手制作技巧,并引导其进行体验与实践,开拓艺术与设计的新语言;通过审美判断力训练,引导学生对设计文化和风格的综合性分析与思考的能力。希望这套教材的出版,能为我国艺术设计专业创新型人才的培养发挥应有的作用,也期待各位专家、学者和社会各界不吝赐教。

目录 Contents

001	第一章 平面构成概论	071	第四章 视知觉与幻象表现
002	1.1 构成艺术的由来及其发展	072	4.1 视知觉
004	1.2 构成的概念与类别	073	4.2 视错觉
005	1.3 平面构成的学科特点与学习目的	078	4.3 三维幻象
		083	4.4 四维幻象
009	第二章 造型要素		
010	2.1 点		
016	2.2 线	089	第五章 形态拓展
022	2.3 面	090	5.1 情态表现的拓展
026	2.4 体·空间	092	5.2 材料工具与肌理的拓展
029	第三章 造型构成法	099	第六章 平面构成与应用
030	3.1 造型	100	6.1 平面构成与绘画艺术
039	3.2 构成法则	101	6.2 平面构成与设计艺术
043	3.3 构成结构		
049	3.4 构成形式	110	参考文献

第一章 平面构成概论

- 构成艺术的由来及其发展
- 构成的概念与类别
- 平面构成的学科特点与学习目的

1.1 构成艺术的由来及其发展

1.1.1 构成的渊源

“构成”一词引自哲学范畴，意指事物之间的内在联系，体现事物的本质。我们设计领域中所提到的构成，大家普遍认同是源自构成主义运动和包豪斯。

20世纪初，俄国的构成主义在设计中采用前卫的拼贴手法，设计的版式也强调抽象的构成形式和黑白效果，在字体方面采用无饰线体。

荷兰的风格主义者在形式上采取蒙德里安的纵横式构图，字体采用无饰线体，追求绝对抽象的原则，显示出高度理性的抽象化特点。

德国的包豪斯（BAUHAUS）是现代设计的发源地，是世界上第一所现代设计学校，它的教学体系强调功能第一、形式第二，抛弃传统艺术的限制，注重新技术与新材料的运用，注重艺术与技术的统一。它融合了当时欧洲各国先进的设计思想，并加以完善和发展，开创性地建立设计基础课程体系，推行一套新的教学方法，成立了工作室制度。它与构成艺术有着最直接的关系，在

包豪斯学院最先开设了构成课程，并且在基础课程教学中以特殊材料、肌理和抽象的图形、色彩为研究对象，提倡学生对形态进行理性分析，注重培养学生对事物的视觉认识和表现力。

包豪斯对我们现在的设计教育有着深远的影响，它主张艺术与技术的结合，在很大程度上促进了工业的发展，但最终由于政治、经济等种种原因，仅仅存在了14年3个月。1933年包豪斯结束后，格罗佩斯校长以及部分骨干教师辗转来到美国，继续自己的艺术研究，并对美国的设计与工业做出了贡献。

图1-2 包豪斯校舍

图1-3 包豪斯校舍

图1-1 格罗佩斯

1.1.2 构成在中国

早在我国古代就已经涉及到了构成,《周易》中的八卦,就是由“— —”和“——”符号所组成,以“——”为阳,以“— —”为阴。汉字由笔画在方块中构成,有上下、左右、上中下、左中右和参差等结构造型。在我国传统艺术中也能体现构成,如:传统图案、京剧艺术中的脸谱、古代的书法艺术等。

20世纪80年代始,构成设计在我国各高等艺术学校的教学中普及,构成课程体系成为设计的基础课程之一。构

成与我国的传统艺术、传统文化相互影响,内容更加充实,形式更加丰富。

构成体系作为设计基础,在纯绘画领域、书法艺术、摄影艺术、工业设计、建筑设计、纺织设计、时装设计、书籍装帧设计、舞美设计、商业美术设计等领域广泛运用。

图1-4 中国京剧脸谱 脸谱上的图形构成极富美感。

图1-5 太极八卦图 卦中阴爻和阳爻构成八卦,又演变构成六十四卦,其中蕴涵着深刻的数理逻辑和哲学思想。

1.2 构成的概念与类别

1.2.1 构成的概念和类别

构成是包豪斯基础课体系中的一项重要课程，德语为Gestaltung，英译为Composition，也是各种造型设计的基础课程。构成指一种造型概念，也是现代造型设计的用语，构成艺术的实质是形态构成。

在设计领域中，构成指的是将形态及其结构关系，按照一定的构成美学原理进行分解组合，从而得到理想形态或理想组合形式。即将不同形态的元素重新组合成为一个新的形态，并赋予视觉化的、力学的观念。

构成是一个体系，按照它的研究方向，可以分为平面构成、色彩构成、立体构成和光构成四个大的方面，重点培养我们的创造思维和造型能力。在这里仅讨论平面构成。

构成艺术	平面构成	图形创意 标志设计 字体设计 VI设计 插画设计 广告设计
	色彩构成	壁画设计 服装设计 包装设计 广告设计 装帧设计 漆画设计
	立体构成	服装设计 雕塑设计 包装设计 展示设计 环境设计 产品设计
	光构成	动画设计 网页设计 摄影艺术 DV摄像 建筑漫游 影视广告

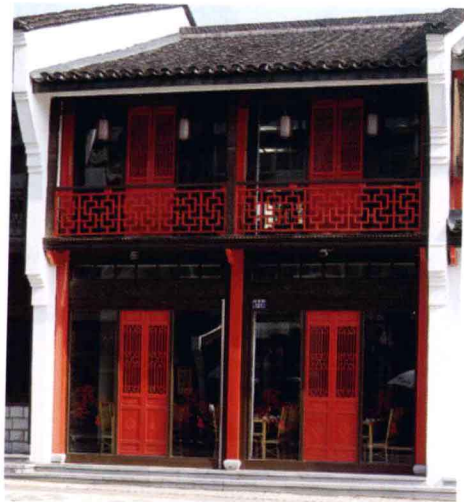

图1-6 环境设计

1.2.2 平面构成的概念

平面构成是指造型元素在二维平面上，依据形式美法则、力学的原理，对视觉元素进行主观意念的编排和组合。主要是运用点、线、面、体形态元素，依据美学原理，进行理性分析，规则化组合编排，研究形象的创造方法和形象之间的编排方法，是感性与理性相结合的产物。构成的组成结构严谨，富有极强的抽象性和形式感，又具有多方面的实用特点，与具象表现形式相比较，它更具有广泛性和设计性。

图1-7 灯光设计

图1-8 包装设计

1.3 平面构成的学科特点与学习目的

1.3.1 学科特点

平面构成，作为一种视觉语言表现方法，打破了以往传统美术的具象描写手法，从抽象形态着手，培养学生对形的敏感性和创造性，同时，

对抽象形态的视觉效果和新形态开发的不断探索，培养了学生的形象思维能力和形态创造能力。

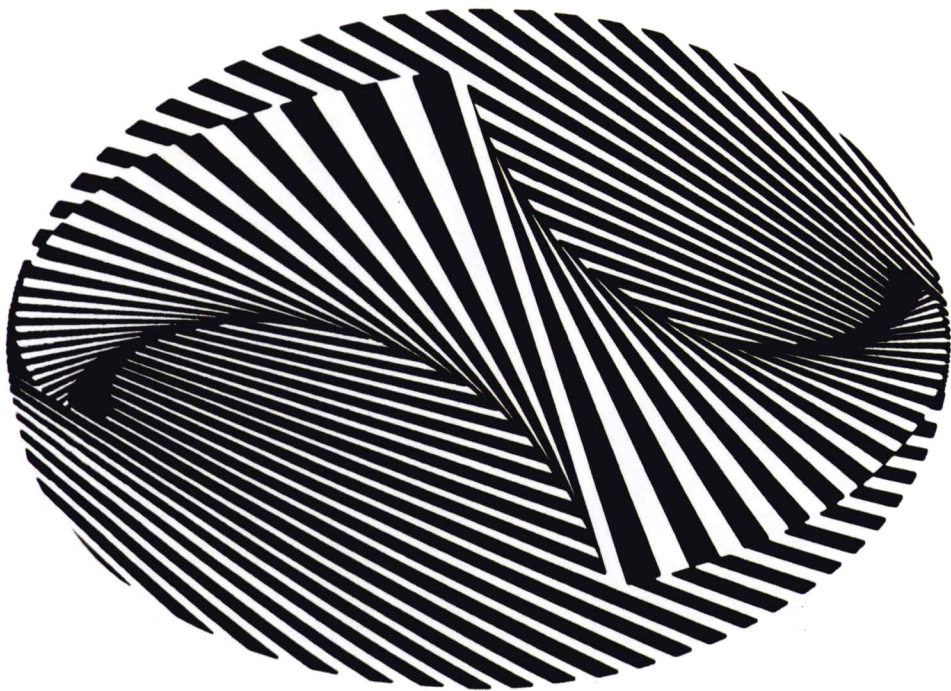

图1-9 平面构成作品 通过对线条的规律组合，营造出一种更具形式美感的形态。

1.3.1.1 基础性

通过对构成的学习和研究,改变我们的思维,锻炼我们的想象力和创造力,为我们以后的专业课程学习做准备,如基础图案、广告设计、标志设计、装饰画等等课程都以平面构成的原理为基础。具体来说,是学习形态、色彩、质感、构图、表现力和美感等重要元素的实际应用,是进行设计的第一步。

图1-10 基础图案作品 通过平面构成设计原理,运用点线面的合理安排,并结合中国传统图案元素而设计的图案纹样。

1.3.1.2 设计性

构成课的学习过程也是设计的过程,它的目的在于培养造型能力,其方法是在纯造型的角度上寻求形与形之间的种种组合可能。

图1-11 平面构成作品 用基本形态元素点,进行变化排列表现出具象形,点的抽象提炼、点与点之间的关系编排体现出的设计性,具有很强的形式美感。

图1-12 装饰画作品 运用平面构成设计原理,借用绘画的手法,通过对点线面的巧妙安排,构成丰富生动的画面。

1.3.1.3 趋理性

在构成形式、构成结构中都涉及到理性排列，将杂乱无章的形态，合理地安排在画面当中，因此，必须将各要素之间的秩序、联系找出来，进行理性的分析和美的组合，这样才能创造出更具感染力的形态。

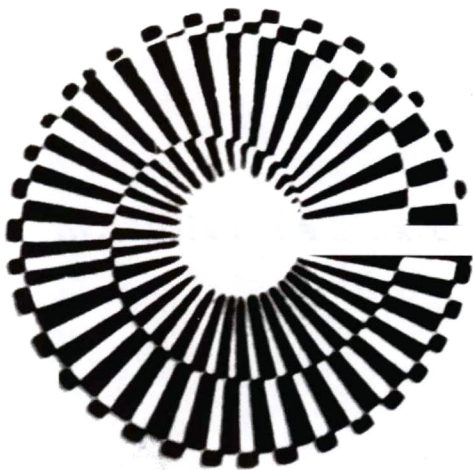

图1-13 重复构成作品 将造型元素运用数理逻辑的变化，依据重复的构成形式，而规律排列，产生很强的韵律感和理性美感。

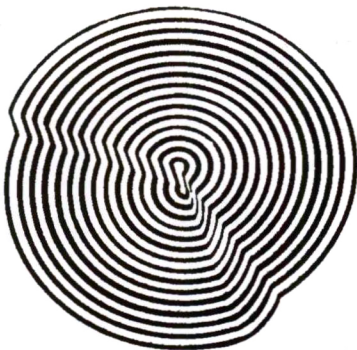

图1-14 放射构成作品 在放射的构成结构中，依据数理逻辑规律的变化，二维的空间上塑造出起伏的空间幻觉，具有现代感和理性美，它能直观的体现平面性和趋理性。

1.3.1.4 平面性

平面构成是在二维的平面空间内进行的构成编排形式，研究的对象就是点、线、面的组合形式。在个别课题中涉及到了空间的效果，但也是建立在平面的基础上的，是在二维的空间上利用空间透视原理和视错觉，模拟出来的空间效果。

图1-15 对称式构成作品 自由弧线依据逻辑数理变化，对称式组合，表现出凸出的纵深空间幻觉，具有空间感和动感，但它的本质是平面二维的。

中都广场

图1-16 放射构成作品 在放射的构成结构中，具有现代感和理性美。

1.3.2 学习目的

我们学习平面构成的目标是培养学生对形的敏感力和造型力，最终目的是培养学生的创新思维和创造力。

具体而言，通过学习及研究平面构成中的点、线、面、体等形态元素在二维空间中的构成，能够了解新的造型观念，掌握构成形式、构

成法则的在平面设计中的实际应用，从一定程度上锻炼观察能力、理解分析能力、审美能力、表现能力以及创造能力，并以此为基础来深入探讨各类设计。

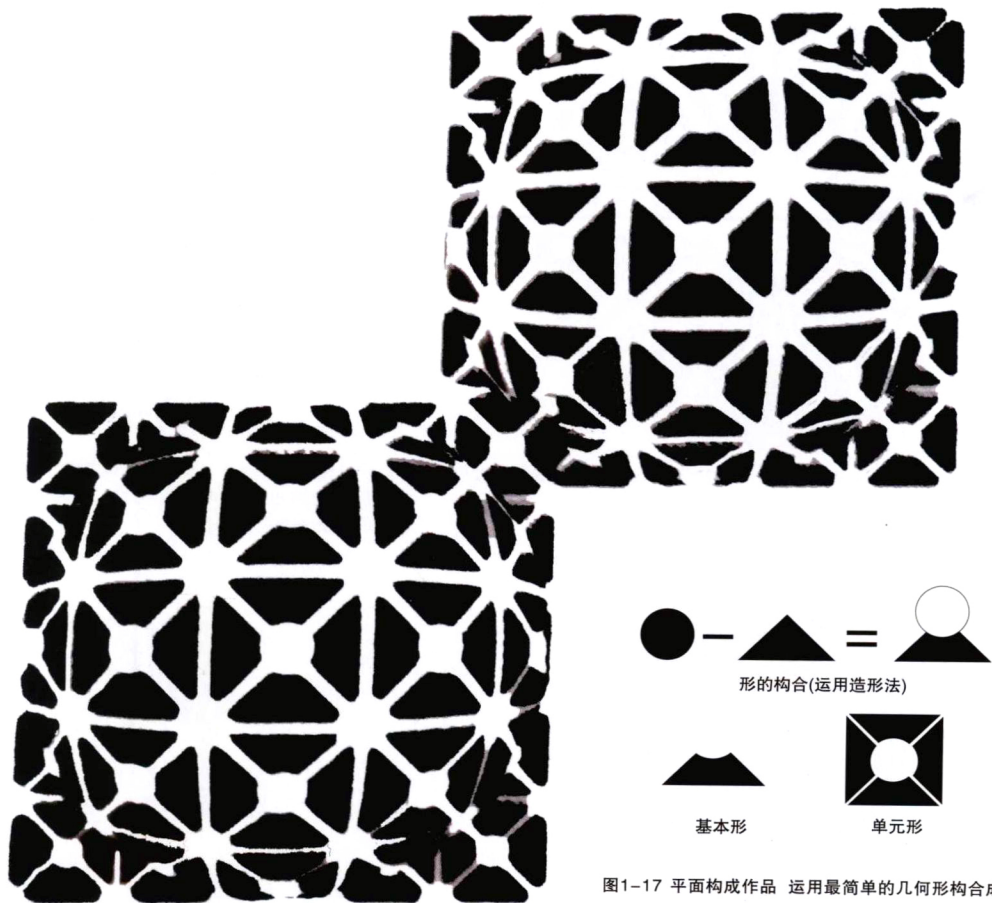

图1-17 平面构成作品 运用最简单的几何形构合成基本形，组成单元形，运用渐变的构成形式和重复的构成结构，创造性的表现出了理性美、空间感和动感。在构成的练习中锻炼造型能力和理性的思维能力，最重要的是创造力的培养。

第二章 造型要素

- 点
- 线
- 面
- 体·空间

2.1 点

2.1.1 点的概念

几何中的点是只有位置没有大小的，点可以看作是线的交叉结合处，线的两端。

在视觉艺术中，点是相对较小且集中的视觉单位，它是具有形状、位置、大小、面积、情感特征的抽象概念。点是相对而言的，是视觉语言的最小单位，可以是任意的形状，而且要以一定的形状出现，可以是一个文字、一种图形、一个零件、一架轮船，只要它在所处的环境中足够小。

下面我们介绍几种形状不同的点及其性格特点的分析：

圆点：单纯、饱满、光润、柔顺、易运动，完整有灵气。

方点：厚重坚实、静止稳定、冷静平衡，有很强的滞留感。

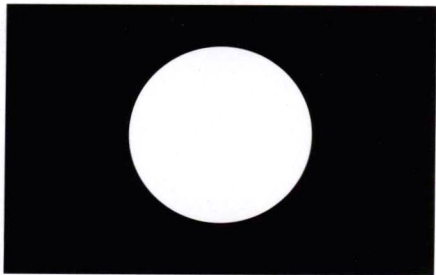

图2-1 大小不同的圆，在对比下大圆呈现面的特征，小圆呈现点的特征，这就是点的相对性。

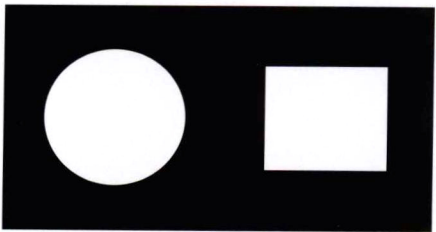

图2-2 圆形与方形有明显不同的性格特征，在成为点时，还保留着本身的性格特征。

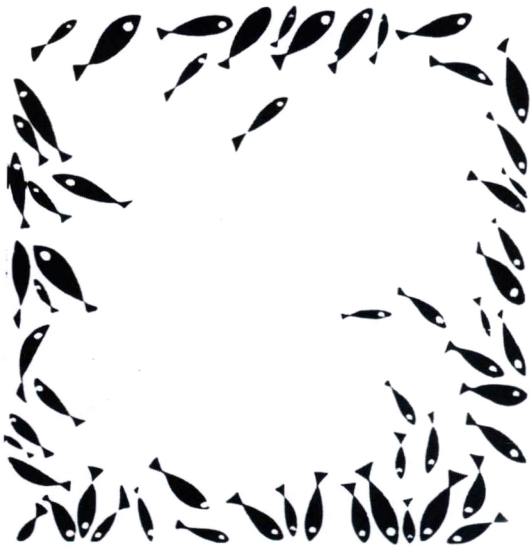

图2-3 点的构成

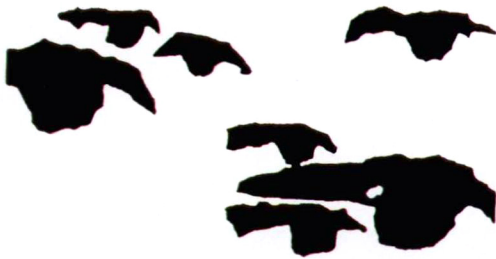

图2-4 点的构成

尖点：锐利、醒目、跳跃。

自由点：形象随意、自在，往往具有方向性，形成某种视觉动态，有线的因素在内（如标点符号，音符，笔画）。

实点：真实肯定。

虚点：虚幻、飘渺。

大点：醒目、单纯、层次少。

小点：丰富有光泽，琐碎而零乱。

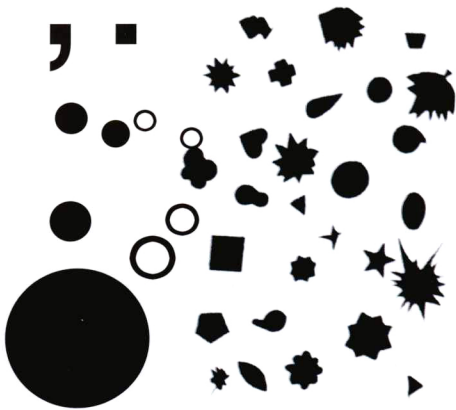

图2-6 各种不同形状的点

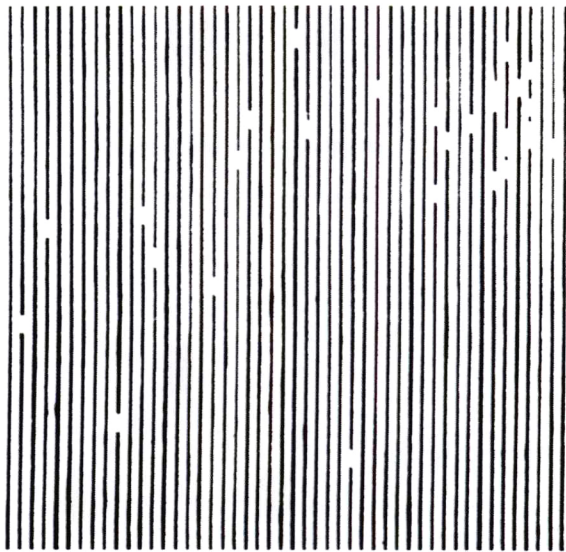

图2-5 虚点 被周围密集的线或者其他形所包围的空白区域，在特定的环境下就变成了虚点，是隐藏在图形中的点形，是与实点相对而言的。

图2-7 点的构成 具象形象的组成是各种形状的点

2.1.2 点的位置关系

在实际应用中，点具有大小，而且点的确定要受位置和周围环境的影响。

2.1.2.1 点与位置

点在平面上，与平面的大小关系及周围环境位置的不同，会让人产生不同的视觉感觉。一个圆点放在画面正中心时，给人的感觉是稳定和平静的。如果圆点离开画面中心，向上移动，由于给人视觉造成“失重感”就会产生上升的感觉，如果圆点离开画面中心向下移动，就会产生下落的感觉。

点也因为画面的大小而改变它自身的性格特征，这也是点的相对性。

图2-8 点的构成 相似形状的点，因为位置不同，视觉感受也不同。

2.1.2.2 多点的位置组合

两个大小相同的点，放在平面内与四条边平行的位置上，两个点就会相互吸引，由于视觉张力的作用会产生线的感觉。

大小不同的两个点，放在平面内平行于底边的位置上，大的点会吸引小的点，人们的视觉将会从大点到小点之间移动。

多个点的近距离设置会使人产生线和面的感觉，而多个点的不同位置排列相应会使人产生三角形、四边形、五边形等其他相应形状的感觉。

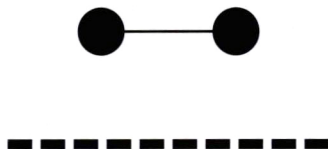

图2-9 两个相同的点由于视觉张力的作用会产生线的感觉。

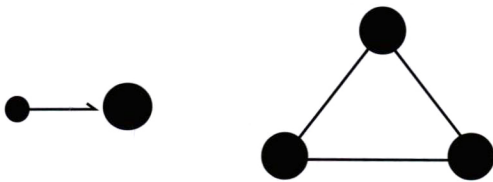

图2-10 在大点与小点组合的画面中，大点吸引小点；多个点较近排列时，会出现点之间连接成相应的形状(如三角形等)的感觉。