

21世纪全国高等院校艺术设计专业 [规划教材] GUIHUA JIAOCAI

21 SHIJI QUANGUO GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI ZHUANYE

PINGMIAN GOUCHENG

平面构成

主 编 于 斌

西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

21世纪全国高等院校艺术设计专业 21 SHIJI QUANGUO GAODENG YUANXIAO YI
[规划教材] GUIHUA JIAOCAI

PINGMIAN GOUCHENG

平面构成

主 编 于 斌

图书在版编目 (C I P) 数据

平面构成 / 于斌主编. —成都: 西南交通大学出版社, 2010.9
21 世纪全国高等院校艺术设计专业规划教材
ISBN 978-7-5643-0896-4

I. ①平… II. ①于… 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 180176 号

21 世纪全国高等院校艺术设计专业规划教材

平面构成

主编 于斌

责任编辑	郭发仔 (gfz87@126.com)
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 87600533
邮 编	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	四川省印刷制版中心有限公司
成品尺寸	210 mm×285 mm
印 张	6
字 数	140 千字
版 次	2010 年 9 月第 1 版
印 次	2010 年 9 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-0896-4
定 价	29.80 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

“21世纪全国高等院校艺术设计专业规划教材”

专家指导委员会

(以姓氏笔画为序)

王电章 (湖南科技大学艺术学院设计系主任、教授)

王光峰 (沈阳大学美术学院工业设计系主任)

史世任 (江西城市职业学院美术学院院长、教授)

刘 迈 (哈尔滨师范大学环境艺术研究所所长、教授)

李 艺 (武汉科技大学城市学院建筑系教研室主任)

张 炆 (曲阜师范大学美术学院副院长、教授)

陈天荣 (武汉软件工程职业学院艺术系主任、副教授)

范兆东 (曲阜师范大学印刷学院副院长、教授)

林学伟 (哈尔滨理工大学艺术学院院长、教授)

杨 猛 (沈阳航空工业学院设计艺术学院副教授、硕士生导师)

胡良琼 (武汉广播电视大学开放教育学院院长、教授)

姚夏宁 (曲阜师范大学美术学院副院长、教授)

徐 正 (曲阜师范大学美术学院院长、教授)

《平面构成》

编写委员会

主 编 于 斌（山东农业大学）

副主编 矫克华（青岛大学）
王 靓（山东轻工业学院）
牛兰永（山东农业大学）

参 编 （以姓氏笔画为序）
王小白（山东农业大学）
文卫民（长沙理工大学）
王顺辉（哈尔滨理工大学）
孙迎峰（山东艺术学院）
李哲琳（西北农林科技大学）
李喜群（湖南人文科技学院）
陈 惊（武汉科技大学中南分校）
胡 强（青岛理工大学琴岛学院）
蓝志军（邕江大学）

平面构成是现代设计基础的一个重要组成部分，其特点决定了学习时更应侧重于训练的过程。所谓平面构成，就是指在二维的平面空间中将具象形态或者点、线、面等抽象形态，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。平面构成作为一种设计基础的训练方法，强调各形态之间的大小、比例、方向、位置及形式美法则等相关因素，运用不同的构成方式会引起视觉及心理的反应，从而使作品与观者产生共鸣。平面构成主要运用理性的思维方式，以抽象的几何形为研究对象。学习平面构成的目的是为了培养灵活的设计构思能力和创造性思维能力。

本教材的编者都是从事设计专业教学的一线教师，书中所用图例均为山东农业大学、长沙理工大学、山东艺术学院三所高校部分学生的优秀平面构成作业，其有一定的独到之处，希望能给读者一定的启发和帮助。

本书科学、系统、全面，适合作为高等院校相关专业教材使用，也可作为高职高专院校相关专业教材使用。本教材配有教学课件，可以通过 gfh87@126.com 邮箱获取。

本书在编写的过程中，由于时间仓促，难免有不尽如人意的地方，希望读者来信联系（ybdesign@sda.u.edu.cn），给予批评，提出建议。

编 者

2010年8月

目 录

第一章 平面构成概述	1
第一节 平面构成的产生与发展	1
第二节 平面构成的含义与分类	4
第三节 平面构成的教学内容与目的	5
第四节 平面构成的材料与工具	6
第二章 平面构成的形态要素	7
第一节 平面构成与点、线、面	7
第二节 点的形态特征与构成	7
第三节 线的形态特征与构成	14
第四节 面的形态特征与构成	22
第五节 图与底的关系（正负形）	28
第三章 平面构成的形式法则	29
第一节 对称与均衡	29
第二节 对比与调和	30
第三节 节奏与韵律	31
第四节 比例与尺度	31
第四章 平面构成的基本形式	33
第一节 平面构成的基本形及骨格形式	33
第二节 重复构成	35
第三节 渐变构成	42
第四节 发射构成	47

第五节	特异构成	50
第六节	空间构成	55
第七节	肌理构成	59
第五章	平面构成在现代设计中的应用	64
第一节	平面构成在平面设计中的应用范例	65
第二节	平面构成在家具及灯具设计中的应用范例	69
第三节	平面构成在室内设计及陈设设计中的应用范例	75
第四节	平面构成在建筑及景观设计中的应用范例	80
第五节	平面构成在现代绘画中的应用范例	84
参考文献		88

第一章

平面构成概述

第一节 平面构成的产生与发展

19世纪中叶,在工业化大生产的背景下,英国发起了以莫里斯为代表的英国工艺美术运动。该运动提倡“艺术与技术的统一”,旨在为大众创造既实用又美观的用品,这是现代设计开始形成的标志。其影响遍及欧洲,也引起了国际性的新艺术运动。莫里斯等人看到了工业化所带来的负面影响——用机器生产出来的大多是质量低劣的产品,于是倡导复兴手工艺,发起了工艺美术运动,试图把艺术的美与手工艺技术结合起来,使工艺品具有艺术的审美品质。莫里斯等人提倡的艺术与技术相结合的思想,后来发展成为现代设计最重要的思想,只是现代工业技术代替了莫里斯倡导的手工艺技术。

现代设计经过英国的工艺美术运动和欧洲新艺术运动之后,进入了一个成熟的阶段。

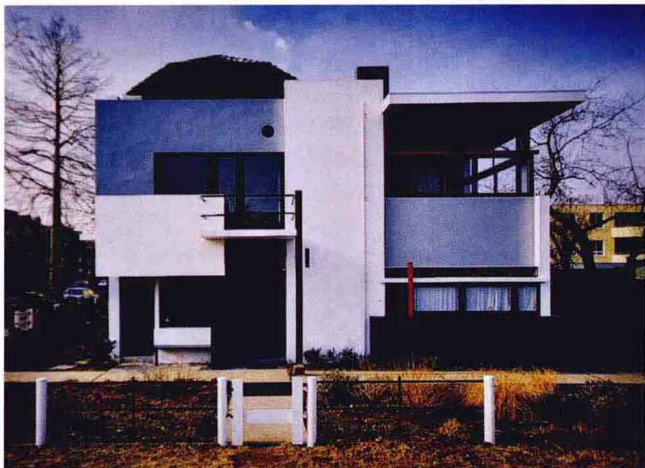
从第一次世界大战爆发开始,构成设计在理论和实践上有所表现。无论是在绘画还是在设计中,设计者都主张以抽象的形态来表现,放弃传统的写实手法。这种观念经过荷兰的“风格派”运动、俄国的构成主义运动,以及在造型设计中影响最大的德国包豪斯设计学院的不段完善、发展,逐渐加入新的思维方式、美学观念,形成了一个新的造型原则,“平面构成”也随之发展成为现代造型设计教学训练的基础课程。

平面构成并不是独立产生的,它与其他几

种构成共同源于造型艺术运动中的构成主义。具有代表性的是第一次世界大战期间和战后初期的俄国构成主义活动,其中的主要代表人物是塔特林、马列维奇等人。这时的构成主义处于相对独立发展的阶段,对世界的设计活动影响相对有限。第一次世界大战结束后,俄国构成主义开始传入欧洲各国,成为日后设计向现代主义转化的主要诱因。包豪斯设计学院经过十几年的发展,对风格派、构成主义和德国现代主义设计加以发展和完善,推进了欧洲现代主义设计的发展,并对现代设计教育影响巨大。见图1-1至图1-4。

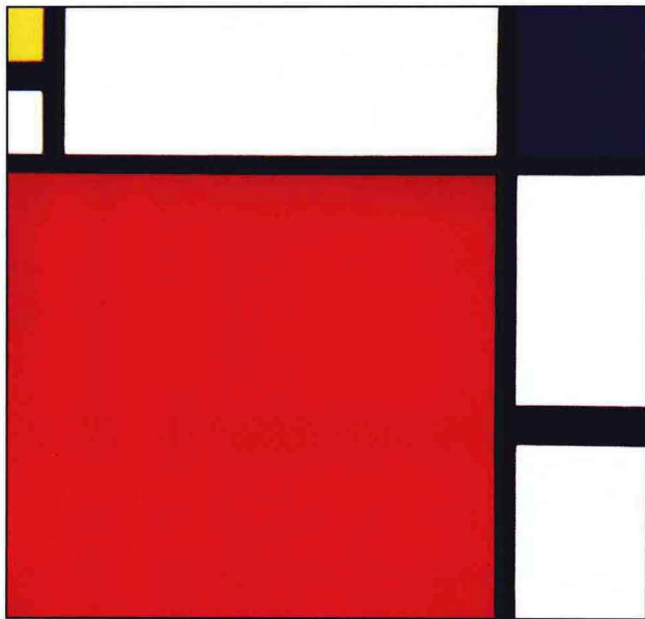

1-1 塔特林的代表作“第三国际纪念碑”

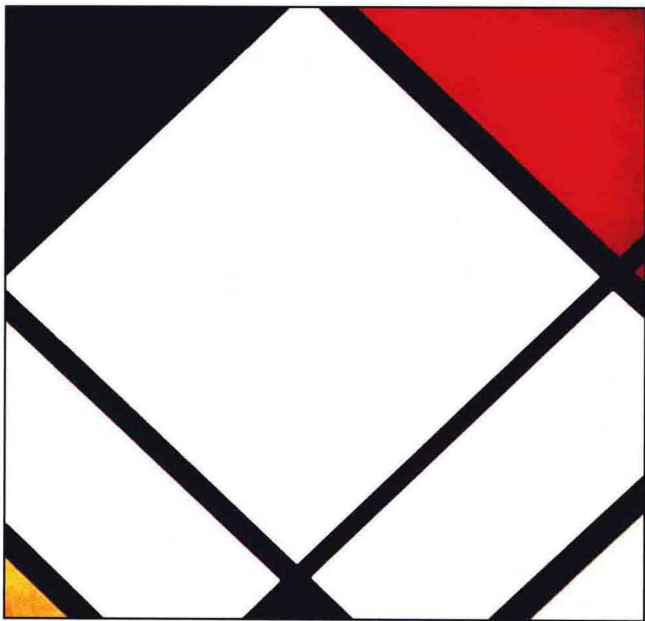

1-2 荷兰“风格派”代表作：里特维尔德设计的施罗德住宅

“平面构成”作为艺术设计类院校的一门基础必修课程，与“色彩构成”和“立体构成”统称为“三大构成”。1919年4月，德国建筑师沃尔特·格罗佩斯在魏玛建立了世界上第一所设计学院——国立包豪斯设计学院。国立包豪斯设计学院是由原魏玛美术学院和工艺美术学院两校合并而成的，学院名称由德语“房屋，建造”一词颠倒过来构成，学院的建立标志着现代主义设计进入全面发展的阶段。在当时，其他艺术学院的教学理念仍是19世纪的传统与唯美的艺术古典主义。包豪斯设计学院是现代设计教育的发源地，也是欧洲现代主义设计的核心。半个世纪以来，欧洲对于现代设计的探索和试验在这个学院中进行并最终形成体系，其中的战后国际主义风格几十年来影响了全世界。包豪斯设计学院以鲜明的功能主义提出了“艺术与技术的新统一”的口号，通过教学体系的改革，将新的教学计划和理论体系贯彻到日常的教学，使学生对于视觉的敏感性达到一个理性水平。也就是说，使学生对材料、结构、肌理、色彩有一个科学的、技术的理解：集体工作是设计的核心，而不仅仅是艺术家个人的见解。包豪斯设计学院强调将新材料、新技术应用于设计，同时聘请当时的一流艺术家为教师，又聘请工厂里的技师对学生进行双轨制教学；强调实际动手能力和理论素养

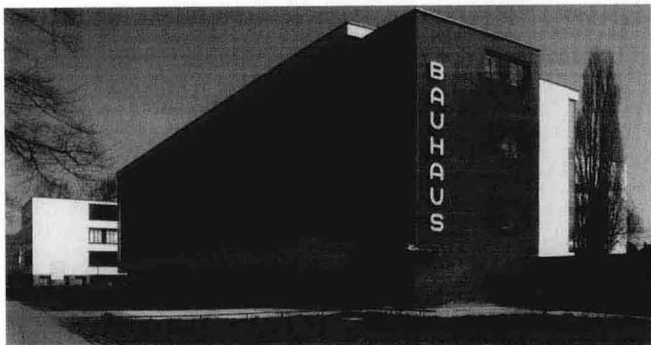

1-3 红、黄、蓝的构成（蒙德里安，1930年）

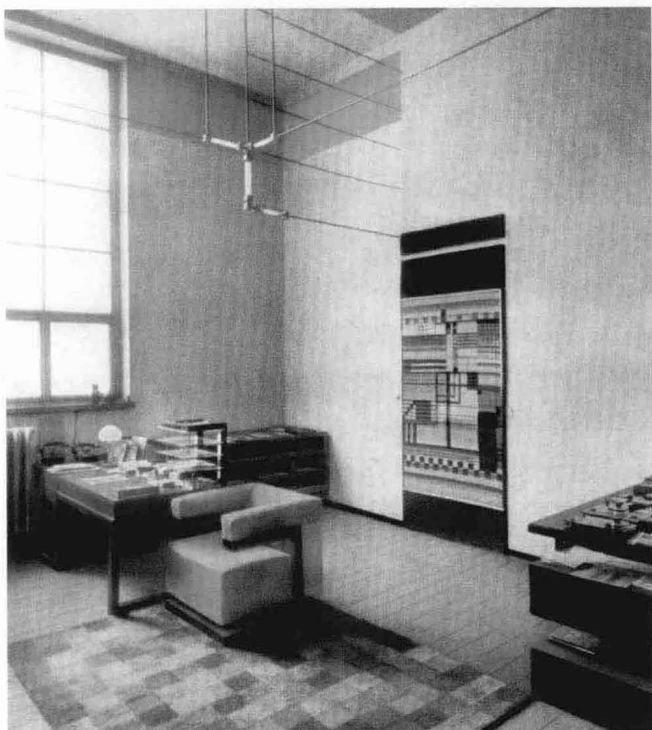

1-4 菱形构成（蒙德里安，1925年）

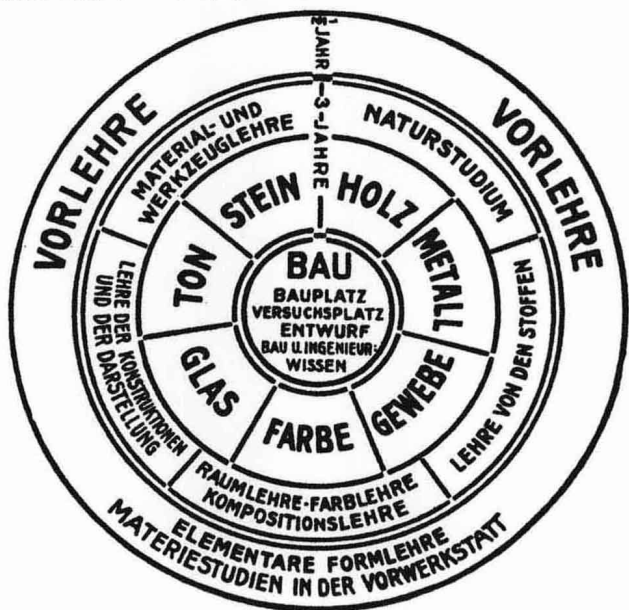
并重,注重将学校教育与社会生产实践结合。这些思想一直延续到现在。强调基础训练是包豪斯设计学院对现代设计教育的最大贡献之一。包豪斯设计学院以崭新的教学方法和一流的教授队伍闻名于世,诸如伊顿、康定斯基、克利、蒙克、费宁格、纳吉等,都是现代艺术的领军人物,都曾经既是包豪斯设计学院的教员,也是其教学体系特别是基础课程的改革者和实践者。其中,瑞士画家伊顿(Johannes Itten),最早将构成作为设计专门课程。他在包豪斯设计学院负责造型艺术基础课程的教学。他通过对抽象形体的色彩及材质的构成进行研究,并将它与具象的事物表现结合起来。他的著作《设计与形态》和《色彩艺术》对构成艺术的理论体系具有开拓意义。我们熟知的艺术大师很多都在教学中对艺术构成元素做了深入的研究,如康定斯基的《点、线、面》《论艺术之精神》以及克利的《教学草图集》等。由于第一次世界大战爆发,包豪斯设计学院从成立到被迫关闭只有短短的14年,于1933年4月被纳粹政府强行关闭了。但是,它培养出了一批在各个设计领域中出类拔萃的人才,对于现代设计教育的影响是巨大的、难以估量的。见图1-5至图1-9。

1-5 包豪斯设计学院校舍

1-6 格罗佩斯设计的包豪斯设计学院的校长办公室及办公椅

1-7 包豪斯设计学院的课程体系

1-8 纳吉设计的包豪斯设计学院海报

我国从20世纪80年代引入构成设计,随着我国改革开放和经济的发展、艺术的繁荣,包豪斯设计学院的设计教育思想和意识得以在我国广泛传播,并在艺术设计的各个领域得到了广泛的应用。在文化多元并存的今天,我们应该全面认识包豪斯设计学院的构成教育模式,探索包豪斯设计学院教育体系的本质。在新的时期,如何结合我国目前的教育特点 and 设计发展趋势来研究、继承包豪斯设计学院的理念,发展新的构成教育体系,将是一个值得我们深入研究的课题。

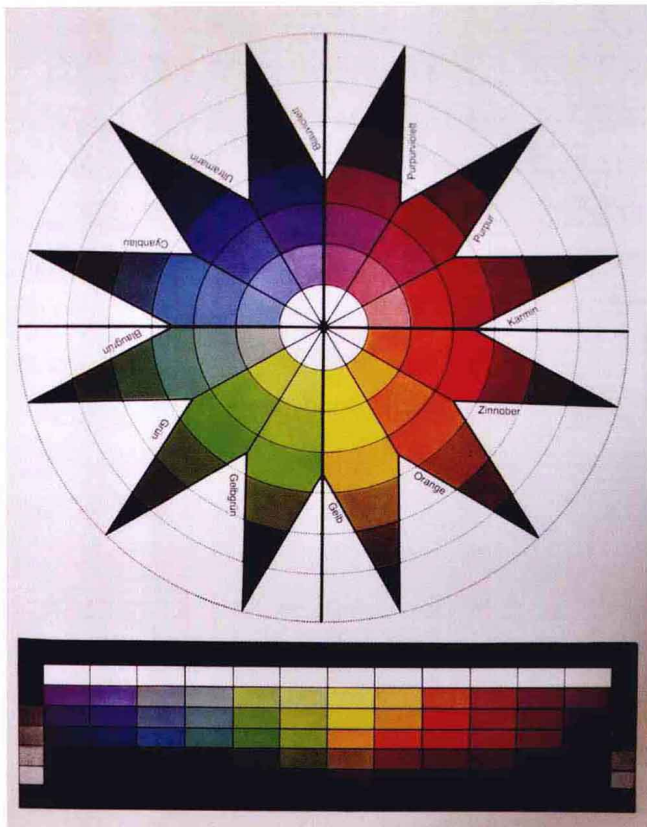
第二节 平面构成的含义与分类

平面构成是现代设计基础的一个重要组成部分。在设计教育的课程体系中,三大构成都属于设计基础课程,是从基础绘画到设计的起步阶段。

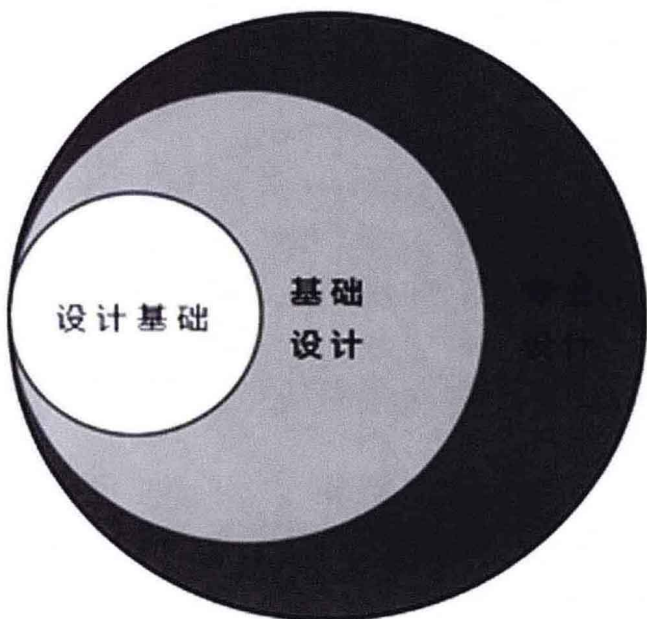
一、平面构成的含义

平面构成有别于色彩构成、立体构成、空间构成、动态构成、光构成等,是指将既有的形态(包括具象形态和抽象形态)——点、线、面、体在二维的空间内,按照形式美的法则和一定的秩序进行分解、组合,从而构成理想形态的组合形式,从中培养基本的造型能力和设计的审美能力。“平面构成”是设计的基础课程,也是一门研究设计各专业共同的基础要素的理性训练课程。平面构成的基本原理都融合在各种形式的设计中。作为一种设计基础的训练方法,其很早就被设计家和设计教育家所重视,并随着社会科学技术的发展逐渐完善起来。见图1-10。

平面构成作为设计基础,已经在工业设计、建筑设计、室内设计、景观设计、时装设计、舞台美术设计、视觉传达设计等各领域得到了广泛应用。

1-9 色彩图(伊顿)

1-10 在设计教育课程体系中,三大构成同属于设计基础课程,是从基础绘画到设计的起步阶段

平面构成着重培养学生的形象思维能力和设计创造能力,把注意力集中于对造型能力的训练,特别是通过抽象形态体现形式美的法则,培养积极的形象思维。

二、平面构成的分类

根据构成的原理,任何形态都可以进行构成。构成对象的形态主要有自然形态和抽象形态。因此,我们把平面构成分为自然形态的构成和抽象形态的构成两大类。

1. 自然形态的构成

自然形态的构成就是以自然本体形象为

基础的构成形式。这种构成方法可以保持原有形象的基本特征,通过对形象整体或局部的分割、组合、排列,重新构成一个新的图形。

2. 抽象形态的构成

抽象形态的构成是以抽象的几何形象为基础的构成,即以点、线、面等为构成元素,进行几何形态的多种组合。其构成方法是以几何形态为基本元素,按照一定的规律进行组合、排列。

第三节 平面构成的教学内容与目的

一、平面构成的教学内容

1. 熟悉设计的要素和技法

设计是一门综合艺术,包含点、线、面、体、光、色、质、图、文等各种要素。我们将从点、线、面这些单个的视觉元素开始,用材料和质感丰富视觉感受,按照构图、形式美法则、视觉心理等,研究各种元素组合的形式和效果。构成的训练,按照从单个到多个、从单纯到综合的顺序进行,打破了传统绘画的具象描写手法,主要是从抽象形态入手,培养学生对形的敏感性和创造性,从而为今后的设计打下坚实的基础。

2. 培养设计的感知能力

设计者一般需要具备这几个方面的能力:观察能力、理解分析能力、判断能力、表现能力。前三个方面可以归纳为感知能力。设计是心、手、脑的结合,感知能力表现为对视觉和对表现形式有敏锐的感觉和构思判断能力。

通过平面构成的练习,可以从构成的角度分析、理解设计作品。构成的原理本身就是通过大量的观察然后归纳、总结的结果,平面构成练习也主要是训练学生对视觉元素的理解和表现力。

在生活和自然界中运用构成的分析方法可以得到很多的启示,更能理解和感受寻常事物的美的形式。这种理解和感受,是进行设计构思和创意的基础。

二、平面构成的教学目的

“平面构成”作为造型教学的基础课程,主要培养学生的形式把握能力,训练学生在二维空间中的构成能力、丰富造型设计的想象与创造能力。总之,它旨在培养学生的综合设计能力。

构成与绘画不同,绘画讲究概括,其观察方法和表现手法都是整体性的;构成讲究分解,它把对象分解成最小的单元,然后根据作者的想象以及形式美等规律将这些单元重新组合起来。

构成本身不是目的,而只是一种手段,是一个开始进入设计状态的准备过程。

除了形式感外,构成训练的主要目的是提高学生的创新能力和设计思维能力。

平面构成的原理中包含一些方法和规律,这是形态和设计的共性。寻找新的设计形态,挖掘原有形态的感受,把大家都熟悉的设计

“语汇”以新的方式呈现出来并加以组合，形成新的视觉形式，这就是设计创新的开始。不断地试验，广泛地借鉴和吸收，增加对形式的理解，以致产生一些偶发形态，这是设计创新的重要途径。

第四节 平面构成的材料与工具

作为造型设计基础课程的“平面构成”，从专业的角度看，其有特殊性和局限性。这就需要选择合适的工具和材料，使其表述的艺术语言更加完美。下面介绍几种常用的工具：绘图用纸、绘图笔、颜料、尺子等。

一般来说，绘图用纸包括白卡纸、素描纸、绘图纸、白板纸等。笔者根据多年的教学实践，认为白卡纸具有光滑、平整、极少吸水，并且可配以手术刀片进行修改等优点，是理想的绘图用纸。绘图颜料一般采用“一得阁”墨汁及水粉颜料。水粉颜料因具有覆盖性而优于墨汁。绘图用笔，一般采用铅笔、钢笔、针管笔、毛笔、排笔等。其他常用辅助工具有直尺、三角板、圆规、曲线板以及各种模板。

在平面构成中，材料与工具的合理掌握以及熟练运用，有助于画面效果与视觉感的完善。

第二章

平面构成的基本要素

第一节 平面构成与点、线、面

平面构成设计中的点、线、面是一切造型设计要素中最基本的元素，它们存在于任何造型设计中。点、线、面是平面构成最基本的三要素。

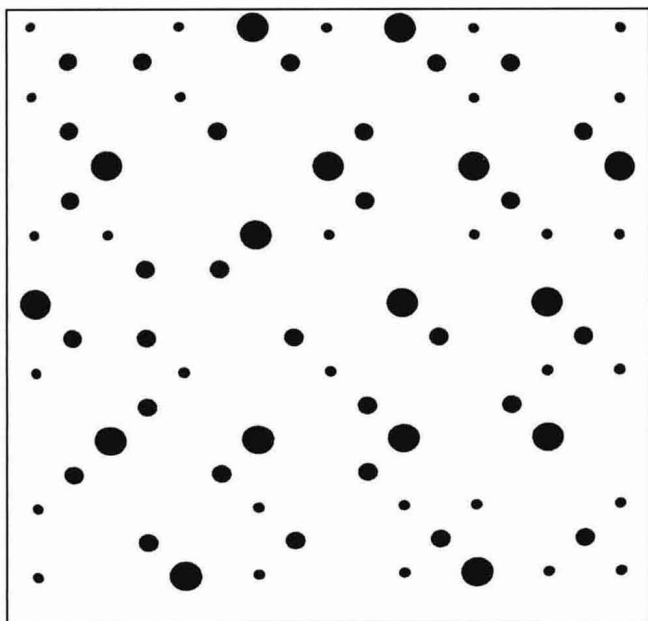
对于一个设计者来说，点、线、面的构成训练是必不可少的，研究这些基本的要素及其构成原则是我们研究其他视觉元素的起点。

第二节 点的形态特征与构成

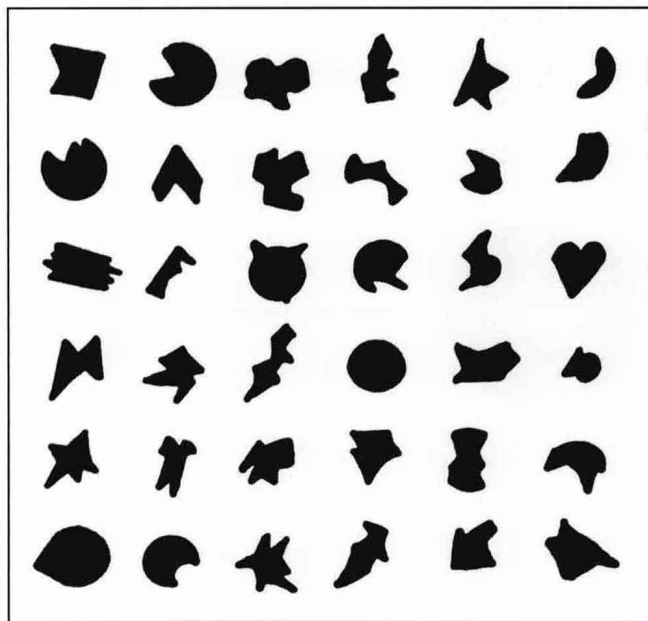
一、点的概念

康定斯基说：“点本质上是最简洁的形”，“点是在时间上最简短的形”。在几何学中，点只有位置，没有面积大小之分，它是最小的单位。而在平面构成的学习中，注意点必须有形状、大小、位置和面积等视觉特征。

现实中的点多种多样，有圆点、方点、椭圆点、三角点、梯形点等。在自然界中，任何的形态只要缩小到一定程度，就能够产生不同形态的点。图2-1、图2-2中不同的形状均具有点的效果。

2-1 不同的形状均具有点的效果

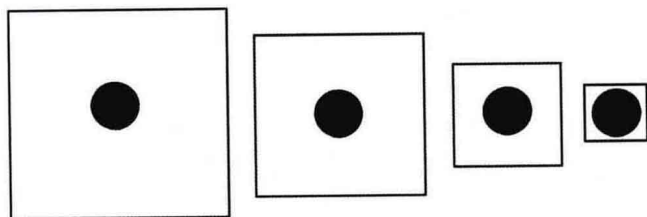

2-2 不同的形状均具有点的效果

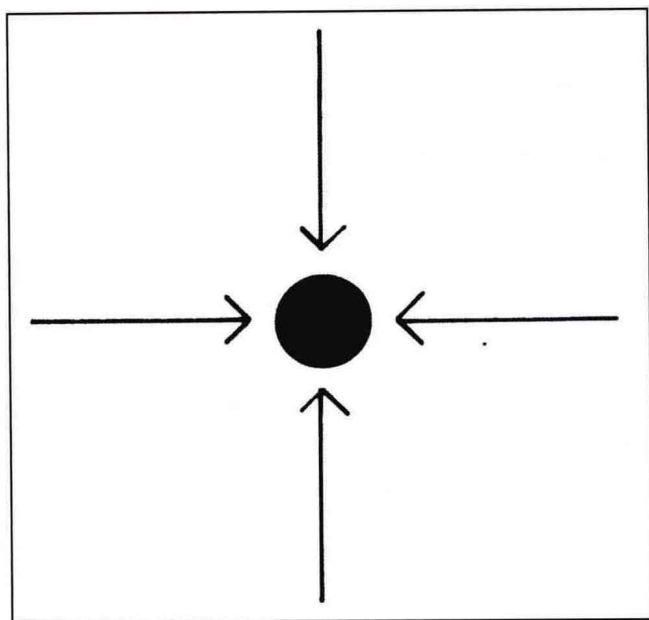
同样大的点，在比较大的空间位置里称为点，而在另外一个相对小的空间位置里称为面（图2-3）。

二、点的作用力

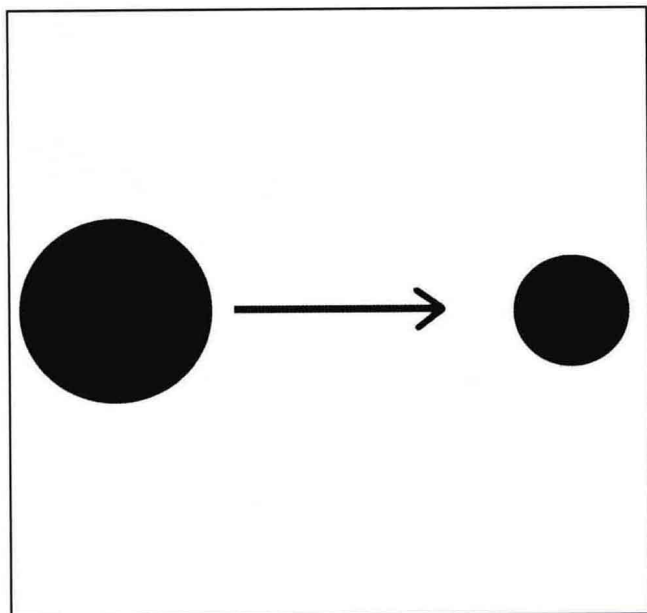
点是最简单的构成单位，是视觉中心，也是力的中心。点在构成中具有集中、吸引视线的功能。当画面只有一个点时，人的视线就集中在这个点上。单独的点本身没有上下、左右的连续性和方向性（图2-4）。大小不同的两个点，放在同一画面上，从大到小的点会产生从强到弱的运动感，同时也会产生深度感。大的点吸引小的点，人们的视线将会从大到小移动，最终集中于最小的点上。点越小，聚合性越强（图2-5）。当画面上有两个相同大小的点时，两个点会互相吸引，两点之间会产生特殊的张力，直接影响两点间的空间（图2-6）。

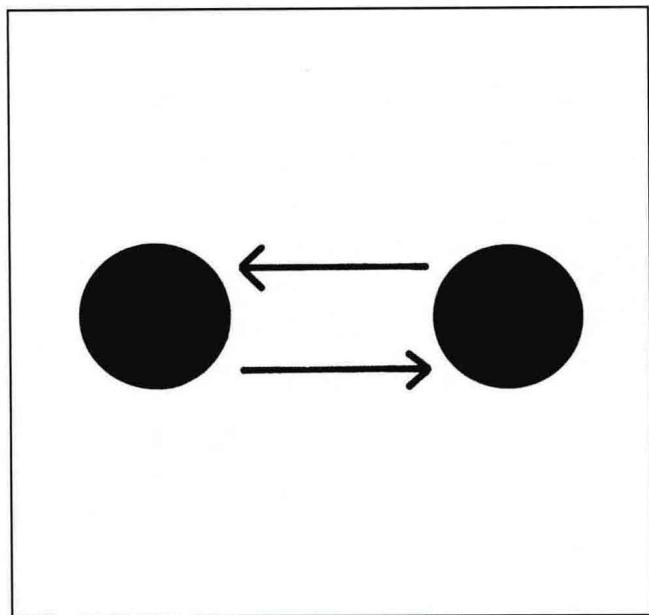
2-3 点和面

2-4 单独的点

2-5 大小不同的点

2-6 相同大小的点