

中国高等院校 “十二五” 规划精品教材

平面构成

PLANE FORMATION

洪兴宇 / 编著

- ▶ 从点线面的构成节奏
- ▶ 到全方位的形式美感
- ▶ 用逻辑性的思维方式
- ▶ 以多方向的观察角度
- ▶ 变身设计达人第一步

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cypaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 洪兴宇编著. — 北京：中国青年出版社，2011.12

中国高等院校“十二五”规划精品教材系列

ISBN 978-7-5153-0393-2

I. ①平… II. ①洪… III. ①平面构成(艺术)—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第240918号

中国高等院校“十二五”规划精品教材系列——平面构成

洪兴宇 / 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭 光 张 军 李普曼

封面设计：Headhand 设计工作室

印 刷：北京时尚印佳彩色印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：6

版 次：2011年12月北京第1版

印 次：2011年12月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0393-2

定 价：42.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.lion-media.com.cn

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正像素，方正兰亭黑系列。

中国高等院校 “十二五”规划精品教材

平面 构成

PLANE FORMATION

洪兴宇 / 编著

- ▶ 从点线面的构成节奏
- ▶ 到全方位的形式美感
- ▶ 用逻辑性的思维方式
- ▶ 以多方向的观察角度
- ▶ 变身设计达人第一步

中国青年出版社
C. Y. YOUTH PRESS

责任编辑 | 郭 光 张 军 李普曼
封面设计 | Headhand设计工作室

平面 构成

PLANE FORMATION

为适应新世纪艺术设计教育的迅速发展,同时配合“十二五”以实践科学发展观为指导思想,以精品、创新、适用为三大基本原则的精神,我社特约国内外高等艺术院校的专家团队精心策划、编著了这套中国高等院校“十二五”规划精品教材。本教材以理论为基础,以实践为重点,以满足艺术设计教育需求为目的,以艺术设计相关专业的教学计划和教学大纲为依据,内容全面、系统、严谨,具有很强的时代性、基础性、科学性、发展性和权威性。

平面构成就是在二维平面内创造理想形态,或是将既有的形态按照一定原理进行分解、组合,从而构成多种理想的视觉形态。本书运用大量的图例解读枯燥艰涩的理论,便于初学者或自修者进行学习,对实践具有很强的指导性。本书还从点、线、面等物质的基本形态着手进行理论分析,进而揭示出客观现实所具有的运动规律,从而由浅入深地讲解和分析设计创造方法,为进一步的专业设计奠定基础。

上架建议: 平面设计-平面构成

刮开涂层将16位防伪密码发短信至106695881280
短信查询立辨真伪
短信发送以当地资费为准接收免费
详情请查询中国扫黄打非网www.shdf.gov.cn
更多图书信息请登陆www.lion-media.com.cn

ISBN 978-7-5153-0393-2

9 787515 303932 >

定价: 42.00元

平面 构成

PLANE FORMATION

洪兴宇 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青社

目录

第1章 绪论 7

- 1 平面构成的由来 7
- 2 平面构成的特点 8
- 3 平面构成的分类 9
- 3.1 自然形态的构成
- 3.2 抽象形态的构成
- 4 材料的准备 10
- 4.1 材料
- 4.2 工具

第2章 平面构成的形态要素 13

- 1 点 13
- 1.1 点的概念
- 1.2 点的形态、作用和性格
- 1.3 点的错视
- 1.4 点的作品范例
- 2 线 17
- 2.1 线的概念
- 2.2 线的形态、作用和性格
- 2.3 线的错视
- 2.4 线的作品范例
- 3 面 21
- 3.1 面的概念
- 3.2 面的形态、作用、性格
- 3.3 面的错视
- 3.4 图与地的关系（正负形）
- 3.5 图地互换作品欣赏

第3章 单元形的繁殖构成 23

1 单元形的组合 23

1.1 单元形的概念

1.2 单元形的组合关系

2 单元形的繁殖 24

2.1 单元形的决定

2.2 形态融合

2.3 负形空间的形态

2.4 新单元形的繁殖构成

2.5 单元形繁殖作品范例

第4章 规律性平面构成 35

1 重复构成 35

1.1 重复的概念

1.2 重复构成的形式

1.3 重复作品范例

2 渐变构成 41

2.1 渐变的概念

2.2 渐变构成的形式

2.3 渐变基本形和骨骼的关系

2.4 渐变作品欣赏

3 发射构成 46

3.1 发射的概念

3.2 发射构成的形式

3.3 发射作品范例

4 特异与对比构成 50

4.1 特异的概念

4.2 特异的形式

4.3 特异作品欣赏

4.4 对比构成

4.5 对比作品范例

第5章 非规律性平面构成 57

1 空间 57

1.1 空间的概念

1.2 平面上形成空间的因素

1.3 矛盾空间

1.4 矛盾空间的构成方法

1.5 空间设计作品范例

2 肌理 63

2.1 肌理的概念

2.2 肌理的形式

2.3 偶然形态的创造

2.4 纸张的特殊用法

2.5 肌理作品范例

3 想象构成 72

3.1 想象的特点

3.2 大脑想象

3.3 想象图形

3.4 想象的形态

3.5 重像

3.6 重像作品范例

3.7 变像

3.8 变像作品欣赏

第1章 绪论

平面构成这门课，就是研究在二维平面内创造理想形态，或是将既有的形态（具象形态和抽象形态）按照一定原理进行分解、组合，从而构成多种理想的视觉形式的造型设计基础课程。

平面构成在现代设计教育中已经成为一门必修的基础课，它是一种具有共性的设计语言，所涉及的范围很广泛，如在企业标志、商品广告、商品包装、CI设计等现代各个设计艺术领域中被大量应用。下图是佐藤的设计作品，其画面的主体形象为典型的想象构成形式[见图1-1]。总的来说，平面构成主要是围绕形、形体、形态进行研究的。

作为一门独立的学科体系，它既有应用设计的构成部分，又有其基础设计的训练内容。要研究设计的基本方法以及它的构成形式原理，我们就应学习和掌握基本的平面构成的设计语言，也就是要掌握设计的方法和程序。

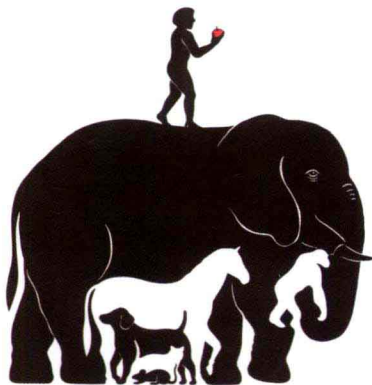
1 平面构成的由来

平面构成的发展必须从包豪斯及其风格对现代设计的影响开始讲起。1919年在德国，建筑师格罗佩斯将魏玛手工艺学校和魏玛美术学院合并，创办了一所设计学府——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等各个方面来说，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，通过十年的发展，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、苏联构成主义运动和德国现代主义设计的成果，加以综合发展和逐步完善，使这个学院成为集欧洲现代主义设计运动精华的中心，把欧洲的现代主义设计运动推到一个空前的高度。

包豪斯共历时14年，前后培养了学生五百多人，但是它的成就和影响远远超越了它14年的短暂生命。20世纪30年代末期，包豪斯的主要领导人物和大批学生、教员因为逃避欧洲的战火和纳粹政府的政治迫害而移居到美国，从而把他们在欧洲进行的设计探索及欧洲的现代主义设计思想也带到了美国。第二次世界大战结束后，通过他们的教育和设计实践，以美国强大的经济实力为依托，把包豪斯的影响发展成一种新的设计风格——国际主义风格，从而影响到全世界。因此，包豪斯对于现代设计及其教育具有非常深刻的影响。

たくさんのふしぎ

Animals and Human Being - From Legs to Arms. Published by Fukunikan - Shoten, Tokyo

格罗佩斯认为工业时代需要具备充分的能力来运用所有科学、技术、知识和美学的资源,来创造一个能够满足人类精神与物质双重需要的新环境,并提倡艺术与技术的统一。包豪斯把当时的一些艺术家如伊顿、康定斯基、克利、蒙德里安、马克思、布劳埃等聘为教师,同时也聘请工厂里的技师对学生进行双轨制的教学,使培养出来的学生成为既有艺术素养又有科学技术和实用头脑的设计师。包豪斯把绘画、建筑、舞台设计、摄影、编织、陶瓷、染织、印刷等统一运筹,抛弃了纯艺术与实用艺术的分界观念,要求学生参加社会实践活动,而不是脱离社会。包豪斯的这种教育思想对当时手工业生产占统治地位,艺术与技术分离的时代是种挑战,而包豪斯在自己的实践过程中逐渐形成了自己的教育思想和设计体系。它们认为艺术和科学一样,可以分解成最基本的元素来进行分析。物质可分解成分子、原子、电子、核子等等,绘画艺术可分解为最简单的点、线、面等形体,以及空间色彩各元素来进行分析和研究。在基础课训练中,开始只给学生材料,而不给任何工具,不讲解,不给方法,由每个人自由发挥,促使自己思考,不依赖条件,充分发挥学生的想象力和创造力,锻炼学生独立思考的能力。不论用什么材料制作任何东西,衡量作业的标准是花最少的人力、物力,达到最大的成果。包豪斯在论述构成原理和造型原理上都有独到的见解,对人体工程学、美学、心理学、材料学都有所研究。这些教学体系形成了包豪斯风格,这种风格和理论对世界各地的设计教育产生了重要的影响,并在不断的发展中更加完善。

早在20世纪50年代,中国就有一些旅欧艺术家研究和提倡包豪斯的教育思想和设计体系,由于当时我国落后的经济设计在教育界根本不受重视,而此时美国、荷兰、瑞士、匈牙利和日本等国家却接受了包豪斯的设计思想,在设计界和工业界产生了影响。20世纪70年代末随着我国的改革开放,随着经济的发展、科技的进步、艺术的繁荣,包豪斯的设计教育思想开始被接受并得以发展。

2 平面构成的特点

平面构成不是以表现具体的物像为特征的,但它反映了自然现象运动变化的规律性。它有两方面的特点。

第一,它以知觉为基础。平面构成不是简单的模仿具体的物体形象,而是以直觉为基础,强调客观现实的构成规律,把自然界中存在的复杂过程,用最简单的点、线、面进行分解、组合、变化,反映出客观现实所具有的运动规律。

第二，它是一种高度强调理性活动的、自觉的、有意识的再创造过程。平面构成运用了数学逻辑、视觉效果、空间构成等方法，并突出它的运动规律，表现出具有超越时间、空间的图形效果。

平面构成与传统几何图案的连续纹样有所区别。几何图案的连续纹样是在非常有规律的反复中求变化，平面上产生一种规整统一的视觉感受，而平面构成突破了几何图案中的平面时空，增强了画面中的运动感和空间深度，在平面的纸上产生了一种空间起伏的视觉效果，这就是平面构成所追求的三元立体空间的错视效果。在构成中以数量的等级增长，位置的远近聚散，方向的正反转折等变化，在结构上整体或局部地运用重复、渐变、变异、发射、密集、对比等方法分解组合，构成有组织有秩序的运动。通过视觉语言对人的心理状态和生理状态产生影响，比如对紧张、松弛、平静、刺激、喜悦、痛苦、茫然等心态产生影响，并得以表现。

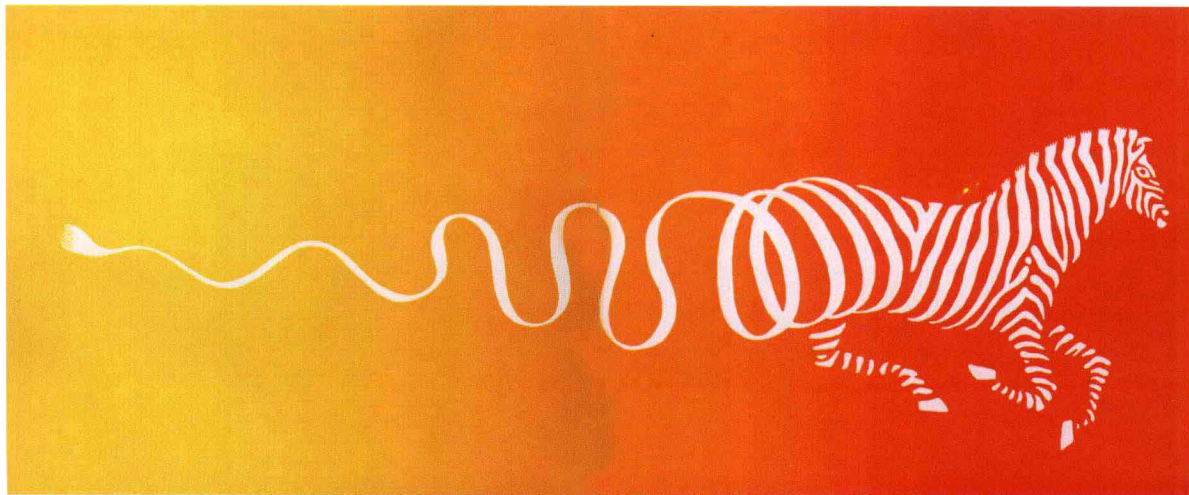
3 平面构成的分类

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、抽象形态。因此平面构成可以分为自然形态的构成和抽象形态的构成两大类。

3.1 自然形态的构成

自然形态的构成是以自然本体形态为基础的构成形式，这种构成方法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。[见图1-2~图1-4]

2
3
4

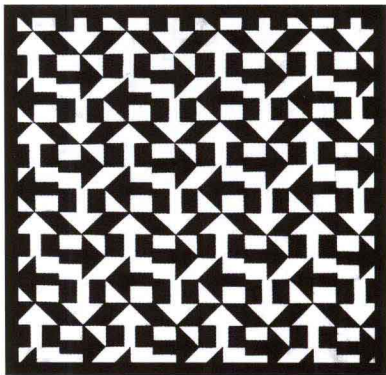

3.2 抽象形态的构成

抽象形态的构成是以几何形为基础的构成,即以点、线、面等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。[见图1-5]

抽象形态的构成是平面构成中最基本的内容之一。抽象形态构成是运用点、线、面等几何形作为元素,并将它们进行有规律性的组合和非规律性的组合。有规律性的组合组成的效果具有节奏感、运动感、进深感、整齐划一的视觉效果,重复、近似、渐变等构成形式,都属于规律性的组合。非规律性的组合比较自由,能够在视觉上给人造成一种张力和运动感,能增加视觉上醒目的及富有吸引力的视觉效果,对比、结集、肌理、变异等构成形式均是非规律性的组合。

抽象形态构成的形式主要是运用空间与形、形与形的重复变化。并运用光、色的运动规律设计出繁多的、眩目的、单纯的、明快的、淳朴的、简洁的、收缩的、扩张的形式。

4 材料的准备

造型的行为总是需要某些材料的。由于材料决定形态、色彩、质感等要素,所以广泛理解材料,使经验更为丰富是十分重要的。

其次,为了加工和有效地表现材料,就要使用一些工具。这些工具因为最终要决定技法,所以对形态的形成有着莫大的影响。从这一点上看,平时对工具多加关注,并以创造性的角度来使用它,才是最重要的。

4.1 材料

由于多数的情况下,都是使用颜料来表现,所以将平面构成的材料分为着色材料及被着色材料(纸张)两部分加以研讨。

色料:平面构成作业多数为黑白画面,故黑色水粉颜料、碳素墨水较为常用。

用纸:平面构成所用纸张多为质地较厚,表面平滑并对颜料有一定吸附性的用纸,如素描纸、绘图纸和白卡纸。拷贝纸也是必备的,为保持画面的清洁,常用拷贝的方法起稿。另外,作品的装裱材料也是必需的,所谓三分画七分裱,各种卡纸均可,其中尤以黑卡最为常用。

其他:作肌理作业需准备若干特殊材料,如印刷油墨、奇异墨水、彩色墨水、剪切材料(转印色纸、色纸等)、瓦楞纸、铜版纸、玻璃纸、透明胶带、封箱胶带、多层板、塑胶板、软片、金属板、玻璃板、镜子、布、铝箔等。[见图1-6~图1-7]

4.2 工具

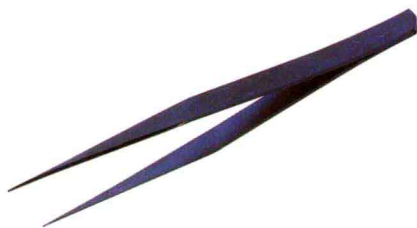
作图相关工具：描绘工具（起稿阶段常用 HB 和 H 铅笔，着色时常用毛笔、毛刷、钢笔、针管笔、鸭嘴笔、圆规等）；尺类（直尺、三角板、曲线板）。

其他：装裱用双面胶带、美工刀、剪刀等。

从以上列举的材料中我们可知，平日所用的材料只不过是无数材料中的极小部分而已，在运用时最重要的是要充分了解那些可以买到的材料，进而确认这些材料的使用方法及造型的可能性，必要时可以随时加以利用，这对于实际的制作很有帮助。

此外，使用颜料时，调色板或调色盘、笔洗、图钉、镇纸都是必需的。其他如一次性筷子、丝线、布料、镜子等也是极便利的使用工具，我们会发现自己身边却存在着许多垂手可得的有用东西。用这种豁然的心理去环顾自己的周围，对于独创性的开发是至关重要的。例如想要画一条直线时，未必使用尺和笔，可以像木匠那样，在绷紧的线上蘸以颜料也可画出直线。如果敞开思维，那么一切东西都可成为“构成”的工具与材料。

在行动表现之前，一定要了解材料的造型特性，同时也必须知道所有工具的种种使用方法。这些不能只作为知识去理解，为了体验材料造型的可能性，最重要的是先去接触这些材料。我们通常根据主题选用材料和用具，但是为使两者的关系更有生命力，更富灵活性，平时要在无目的、无主题的状态下，去接触材料与工具。其间获得体验，将会获益终生。[见图 1-8~图 1-11]

5	8
6	9
7	10 11

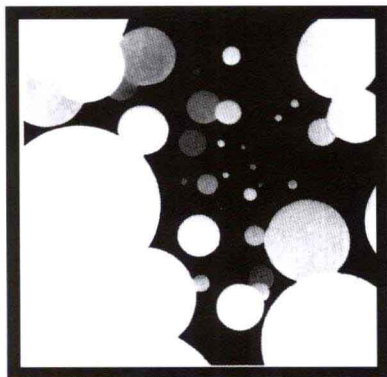
第2章 平面构成的形态要素

为了充分理解造型作品及作为基础的材料,我们将其要素分解为形、色、质感,其中形可分为点、线、面、立体空间造型。

1 点

1.1 点的概念

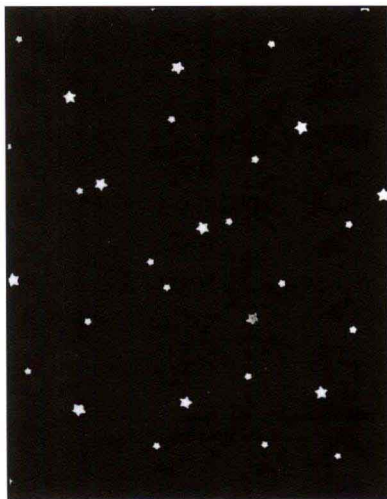
几何学上的点是肉眼看不见的,因此,只能下定义为非物质的存在。它表示位置,不具有大小,既无长度也无宽度,是最小的单位。在构成学中点是一个相对的概念,在比较中存在,通过比较而显现。例如同一个圆的形象,在小的框架里显得很大,而在巨大的框架里就会显得很小时。关键问题是如何界定点的范畴。太阳是个巨大的球体,从概念上绝不会把它称作点。但是在无限的太空中,太阳只能是视觉中的一个点。远远小于太阳的硬币被放在手心上,硬币却是视觉中的一个面形。通过对这些视觉现象的观察分析,可以确定同样的形象在不同背景、不同距离内,可能是点,是面或是体,判断它的标准取决于环境。

1.2 点的形态、作用和性格

几何学中的点只有位置而无面积的外形,作为可视形象的点无论多么细小,都应在平面上占有一定的位置,而且点需要一个把自身从周围加以区别的某种界限——轮廓。

现实中的点是各式各样的,有圆点、椭圆点、方点、三角点、锯齿点、梯形点等等。自然界中的任何形态只要缩小到一定程度,都能够产生不同形态的点。就大小而言越小则点的感觉越强,越大则越有面的感觉,同时点的感觉也相对减弱,外形极力缩小的形都有点的感觉。就点与形的关系来说,圆点最为有利,不论它有多大,仍会给人以点的感觉。[见图2-1、图2-2]

一个点是最简单的构成单位,它不仅指明位置,而且使人能感觉到在它内部具有膨胀和扩散的潜能,作用在周围空间。点是视觉中心也是力的中心。当画面上有一个点时,人们的视线就集中到这个点上。单独的点没有上下左右的连续性和指向性,但是它有求心的作用,能够产生积聚力和视觉效果。当出现两个点时便表现出长度和方向感,在两个点之间产生特殊的张力,直接影响两点间的空间。以成簇或扩

散的形式随意布置一些点，便引起了能量和张力的多样化，这些能量和张力作用于这些点所占据的空间。如果这些点有大小变化，这些感觉便会增强。

虚点也是一种点的形态，它是一种特殊形态的点。如用面挤出点状空白，造成虚点的效果；或是把线切断，并稍稍错开，形成虚点。[见图 2-3、图 2-4]

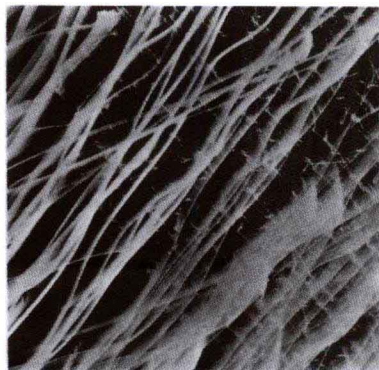
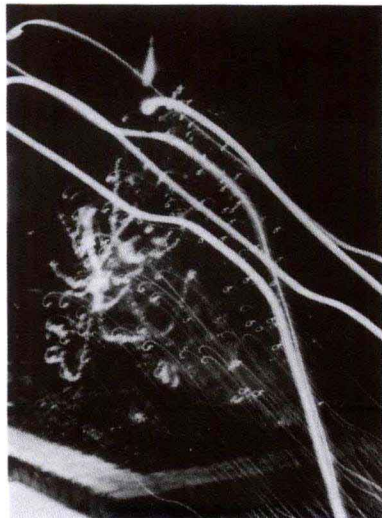
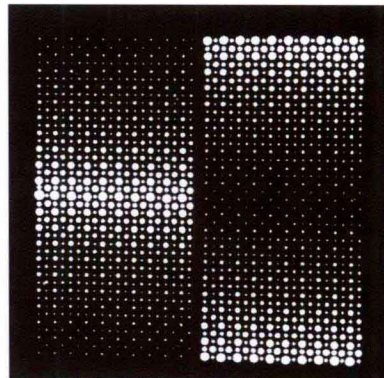
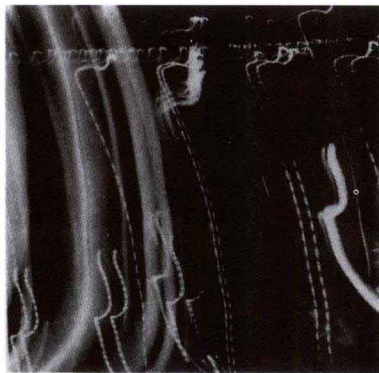
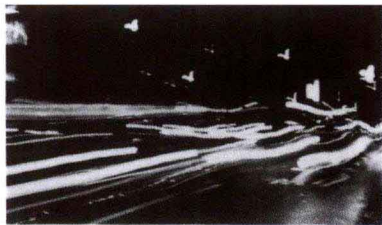
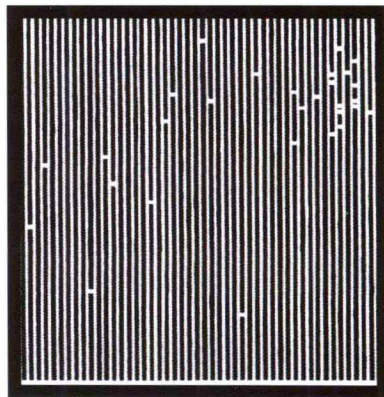
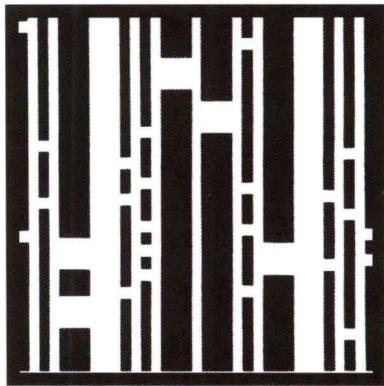
点有一种跳跃感，使人产生对球体的联想；点有一种生动感，使人产生对植物种子的联想；点还能造成一种节奏感，类似音乐中的节拍，锣鼓中的鼓点。

(1) 点的线化

点的靠近形成线的感觉，如利用光点的移动产生线条效果。[见图 2-5]

(2) 点的面化

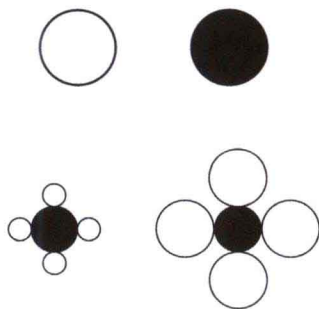
点的移动产生线，许多点的聚集又形成面的效果，并且，由于点的大小或配置上的疏密，会给面带来凹凸感。[见图 2-6]

1.3 点的错视

错视就是视觉与客观事实不一致的现象。由于点所处的位置以及颜色、明度和环境条件的变化而产生大小、远近、空间等感觉，当中存在着许多错视现象，运用得当就会产生有趣的错视效果。

明亮的点或者是暖色的点有处于前面的感觉，黑色的点或者是冷色的点有后退的感觉。由于周围的点大小不同，就使中间两个相同的点产生大小不一的感觉。[见图2-7、图2-8]

1.4 点的作品范例

