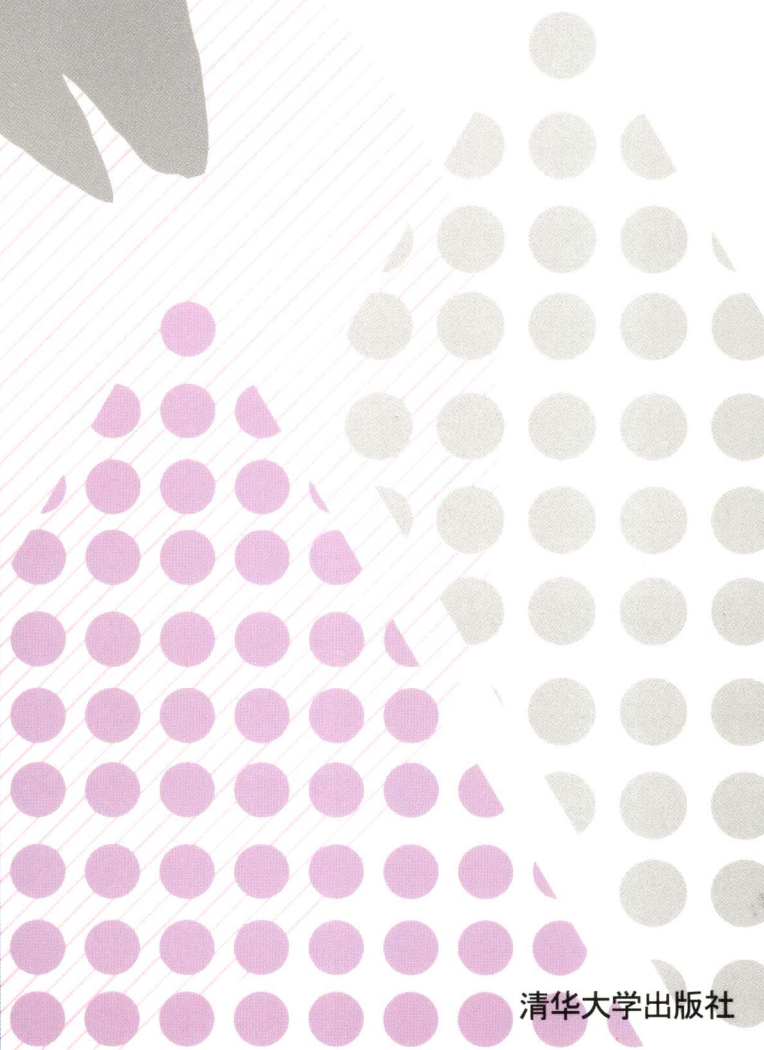
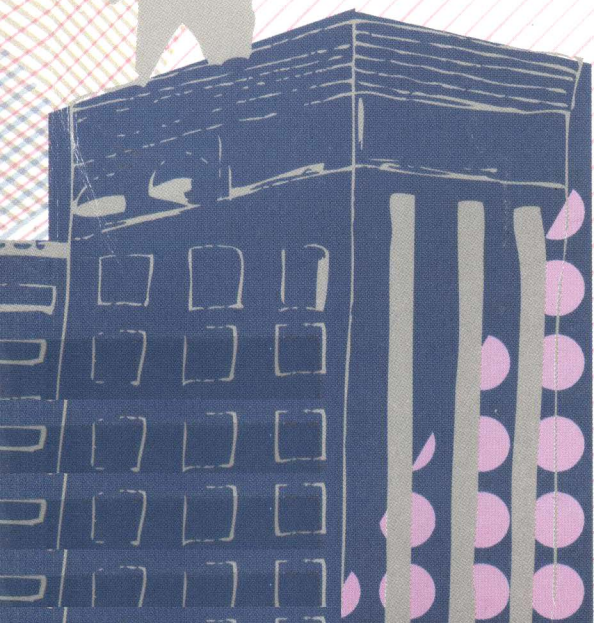
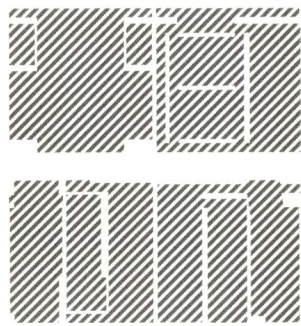

列教材

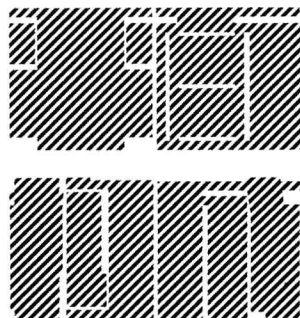
杜娟
编著

PLANE CONSTITUTES

平面构成

清华大学出版社

高等院校艺术设计系列教材

平面构成

PLANE CONSTITUTES

杜娟 编著

清华大学出版社
北京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/杜娟编著. —北京:清华大学出版社, 2012

(高等院校艺术设计系列教材)

ISBN 978-7-302-28883-1

I. ①平… II. ①杜… 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(2012)第107532号

责任编辑:宋丹青

装帧设计:荣玺百年

责任校对:王荣静

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×250mm

印 张:11.75

字 数:252千字

版 次:2012年7月第1版

印 次:2012年7月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:32.00元

产品编号:040712-01

CONTENTS

1

第一章 平面构成概论

- 002 第一节 构成的概念
- 002 第二节 平面构成的概念
- 004 第三节 平面构成的发展历史
- 006 第四节 平面构成的艺术特征
- 007 第五节 平面构成的教学意义

2

第二章 平面构成的元素——点、线、面

- 012 第一节 点
- 017 第二节 线
- 021 第三节 面
- 030 第四节 点、线、面的综合运用

3

第三章 重复、近似、渐变构成

- 040 第一节 重复构成
- 048 第二节 近似构成
- 055 第三节 渐变构成
- 065 第四节 重复、近似、渐变构成在设计中的运用

4

第四章 特异、对比、密集构成

- 072 第一节 特异构成
- 076 第二节 对比构成
- 083 第三节 密集构成
- 091 第四节 特异、对比与密集构成在设计中的运用

5

第五章 重像构成与空间构成

- 098 第一节 重像构成
- 107 第二节 空间构成
- 118 第三节 重像构成与空间构成在设计中的运用

6

第六章 平面构成的形式美法则

- 124 第一节 变化与统一
- 127 第二节 均衡
- 129 第三节 节奏与韵律
- 132 第四节 肌理

7

第七章 优秀学生作品赏析

- 181 致谢

The background features a large black pentagon in the center. To the left is a dark, textured shape resembling a hand or a stylized figure. The top right corner has a pattern of fine, parallel diagonal lines. The bottom right corner is filled with a grid of dark circles. At the bottom, there are stylized line drawings of buildings.

1

第一章 平面构成概论

001-010

第一节 构成的概念

“构成”是一种造型概念，它来源于20世纪初俄国的“构成主义”（图1-1）。是由一小批先进的知识分子在1917年俄国十月革命胜利前后形成和发展的一个西方现代艺术设计流派。他们实际是致力于满足现代工业文明与社会发展的需要而引发的一场艺术与设计的前卫运动，力图用新的精神来改造艺术设计，改造社会生活。

在当代艺术设计的教育体系中，“构成”也可以称为一种研究形象的科学，这种将相同或不同的形态单元重新组织形成新的单元形象的方法，赋予视觉一种全新的形态形象，并向受众传达一定的抽象情感。实际上，世间万物，大到宏观宇宙，小到微观世界，都有自己独特的组合关系与结构特征。在艺术设计中，就是利用各种无限的可能性，对分解与组合关系进行不断的尝试与创造，从而产生新的结构与造型。比如在我们生活当中随处可见的日用品，都是通过不同的组合，从而在内在结构与外在造型上显现出新的功能与意义。

构成从形式上区分，有“纯粹构成”和“应用构成”。

“纯粹构成”不受设计门类、材料、工艺等限制，主要是从理论上去认识造型观念和基本规律，从各个方面去研究形象、色彩的特征和表现，只进行单纯的要素分解与重构的训练（图1-2、图1-3）。纯粹构成从内容上区分，有平面构成、色彩构成与立体构成。

“应用构成”则是将纯粹构成研究出的一般原理、规律、法则融入实际的设计过程与设计对象中（图1-4）。它不仅具有纯粹构成的审美价值，还具有社会价值和实用价值，是科学技术和艺术创作的完美结合（图1-5、图1-6）。

第二节 平面构成的概念

从字面上理解，“平面构成”由两个独立的词语组合而成，“构成”是核心词，“平面”一词则确定了这种构成形式的创作范围。另外，平面构成是将可从形态判断出具体事物或门类的自然形态，如花、鸟（图1-7）、鱼等和无法判断出具体事

图1-1（左）

第三国际纪念塔模型

作者：弗拉基米尔·塔特林
1919-1920年完成的第三国际纪念塔是构成派最重要的代表作，突出表现了对空间结构的塑造。这一模型抹去了绘画、雕塑以及建筑之间的界限，将材料的表现力同实用主义结合起来，使造型主义走向了设计的范畴。它对欧洲新建筑运动产生了很大的影响，成为构成主义的宣言式作品

图1-2（中）

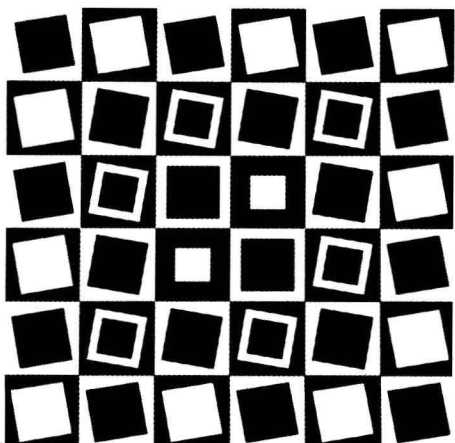
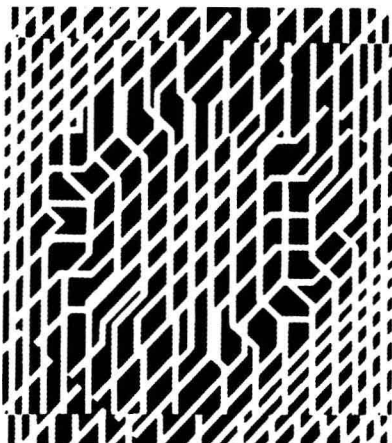
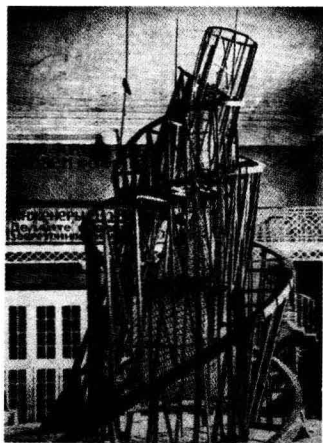
线构成

作者：维克托·瓦萨雷里
瓦萨雷里是“视幻艺术”的代表人物，擅长运用黑白线条追求视觉的迷幻效果

图1-3（右）

点构成

作者：维克托·瓦萨雷里
点构成手法，同样创造了与古典艺术完全不同的光感强烈的光致应作品

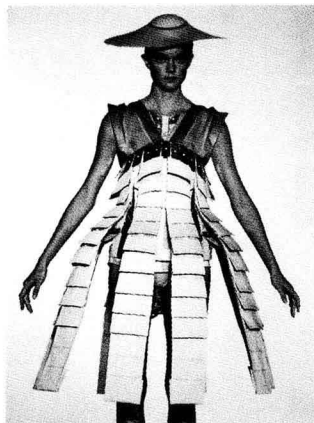

图1-4

服装设计

作者：侯赛因·卡拉扬

设计师试图在设计中抓住裙装这些年来的发展变化，利用含有科技原件的束衣来控制整条裙子。单纯的设计元素的重构塑造了“动态裙”系列，指明了未来时装设计的方向

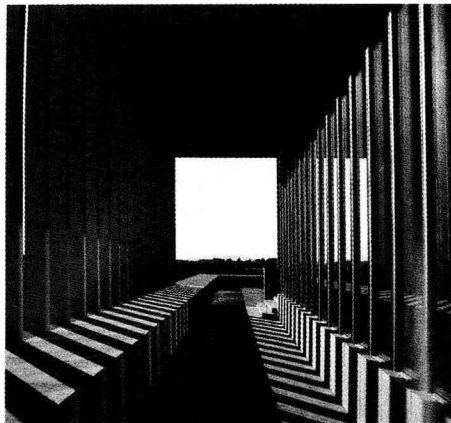

图1-5

德国国家现代文学文献馆

作者：戴维·奇珀菲尔德

德国国家现代文学文献馆的廊柱极富特色，它在充分利用光影效果的同时，用一种平稳、理性、横平竖直的线形元素创造出建筑结构的空间感和开放感

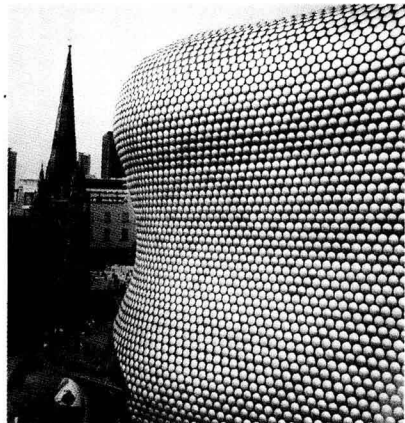

图1-6

英国伯明翰塞尔福里奇百货公司

作者：阿曼达·莱韦特

伯明翰斗牛场商圈的塞尔福里奇百货公司成为全英国文明的创意设计标志。设计师从那不勒斯的新耶稣教堂得到启发，用重复的墙面贴石片图形来装饰建筑物形体巨大的表面，从任意角度看都会产生变化

图1-7

《解放》

作者：埃舍尔

荷兰著名版画大师埃舍尔善于将具象的自然形态巧妙转换，并利用图底反转以及视错觉等原理，创造出令人玩味且不可思议的视觉画面

物及门类的抽象形态，如圆点、折线、方形面等几何图形提炼成各种视觉要素，在二维的平面内按照一定的秩序和法则进行分解、组合，从而构成全新的视觉语言，继而研究它们各自的特点和相互间的关系。所以，平面构成是设计基础训练的一种方法，是研究视觉语言的学科，是二维形态设计的基础训练。

平面构成主要是以抽象形态入手，重点是培养人对形的敏感性、归纳性和创造性。它强调形态之间的比例、平衡、对比、和谐、对称、节奏、韵律等，并使图形给观看者以视觉引导的作用，从而达到情感共鸣与意识兴奋。在这种创造观念的指导下进行的设计过程，更偏重于理性、逻辑的活动，因此它所创造的画面形式多偏重于数学的美、秩序的美（图1-8）。

在平面构成的教学当中，一般只用黑白两色，目的是便于研究和表现形态自身的情感力量。

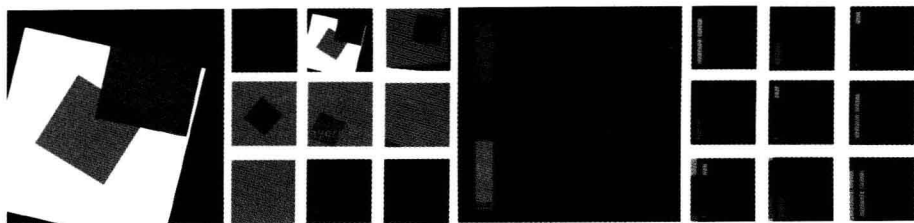

图1-8

抽象形态

完整的、未剪切过的正方形被置于方形的构图内外，通过将正方形不规则地进行移动，产生了全新的构图

第三节 平面构成的发展历史

一、俄国构成主义

平面构成的产生并不是独立的，它与其他几种构成形式共同起源于造型艺术运动中的构成主义，其中最具有代表性的是在第一次世界大战期间和战后初期的“俄国构成主义运动”。这一时期构成主义的发展处于相对的独立阶段，对于世界的设计运动的影响也相对有限。第一次世界大战结束不久，俄国的构成主义开始向西传入欧洲各国，并成为日后设计向现代主义转化的重要刺激因素。其中，捷克、匈牙利、波兰等东欧国家受其影响最为强烈。受到十月革命精神的鼓舞，艺术家与设计者们认为除了用画布、颜料、石头等传统物质材料表达感情外，还应该用钢铁、玻璃等现代工业材料和简单的几何形式来表现工业产品的结构，并把其作为艺术、设计创新的主旋律。

俄国构成主义大师埃尔·李西斯基采用简单、立体结构和解体结构的组合以及采用鲜明的、简单的色彩和完全抽象的、没有主题的艺术形式进行艺术创作。他利用德国当时最杰出的印刷设备和技术，充分表达了自己的设计思想，设计了大量包括书籍、海报等平面作品，并多次到包豪斯设计学院讲学，对于现代平面设计的直接和间接的影响非常深入和广泛（图1-9、图1-10）。

1922年，在柏林展出了20世纪20年代以前的一系列构成主义艺术大师的作品。这些早期的构成主义作品不仅让西方系统地了解构成主义的探索和成果，而且了解到设计观念背后的社会观念和社会目的，对世界艺术和设计的发展起到很大的促进作用。

图1-9（左）

《用红色楔形打败白色》

作者：埃尔·李西斯基

这幅1919年设计的海报，完全采用抽象的点线面形式，支持“红色”的布尔什维克，反对克伦斯基的“白”军，由一个红色楔形猛嵌入一个白色圆形来象征，画面简单、明确

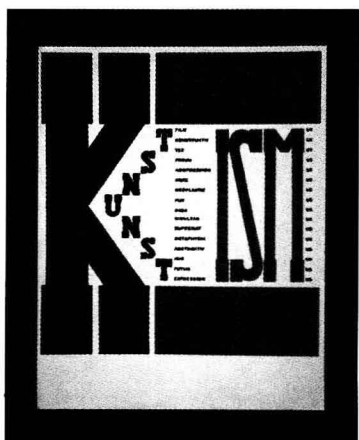

图1-10（右）

《艺术的主义》

作者：埃尔·李西斯基

这本20世纪20年代最有影响的视觉传达设计书籍，讲究视觉元素之间理性的编排规律，整本书的设计简单明确、清晰易懂，为日后的现代版面设计系统奠定了基础

二、包豪斯

谈到设计中的平面构成,我们就不能不介绍包豪斯。包豪斯是1919年由德国著名的建筑设计大师沃尔特·格罗佩斯(Walter Gropius, 1883—1969)(图1-11)在德国魏玛市建立的“国家包豪斯学院”,它是当时欧洲现代主义设计的中心。自此,欧洲在很长一个阶段内对现代主义的探索开始有了一个较为完备的体系。格罗佩斯强调,包豪斯并不想发展出一种千人一面的形象特征,它所追求的是一种对创造力的态度,他的目的是要造就多样性。包豪斯也代表着德国人改革艺术教育的实践,它和之后苏联在艺术教育改革上的革命性尝试,例如莫斯科艺术与文化学院,是等量齐观的。

对于平面设计来说,包豪斯所奠定的设计思想基础和风格基础也是决定性的。更为值得纪念的是包豪斯把这种总结制定成为现代主义设计教学体系,这时的构成主义摆脱了纯艺术的目的,开始把丰富的想象同精湛的工艺技术结合起来,力图为生活中的种种现实问题服务(图1-12)。“当时的政府已经意识到工业化产品的质量很大程度上取决于它们的设计。设计优秀的产品不仅看上去赏心悦目并因此更容易打开市场,而且其制造成本也更低。于是,现代设计师不仅需要知道如何将产品设计得更好看,还需要掌握如何利用手头的材料以更经济的方法来制造这些产品。”(弗兰克·惠特福德等:《包豪斯:大师和学生们》,10页)

在包豪斯的教学和设计活动中,大量地启用了年轻的有激进思想的画家和雕塑家如伊顿、康定斯基、克利、蒙德里安等为教师,他们为构成发展做出了许多有益的尝试。他们在设计中放弃了作品中的装饰因素,探求发挥结构本身的美感并总结出一些规律性的构成设计原则,这时的平面构成已经初见规模。比如在教学中要求学生们进行构图设计,去发掘和表现圆形、正方形及三角形各自的特点,以及这三种形状组合在一起的规律特征。约翰·伊顿(图1-13)希望,抽象形式构成的练习能够锻炼学生的思维能力,并能够发现新的构成手法。通过这种方式,他的学生们就能够敏锐地感受图形和色彩的“内在意义”,也就能更好地利用平面和立体的视觉形象,来传达自己的内心感受。与此同时,学院也聘请工厂

图1-11 (左)

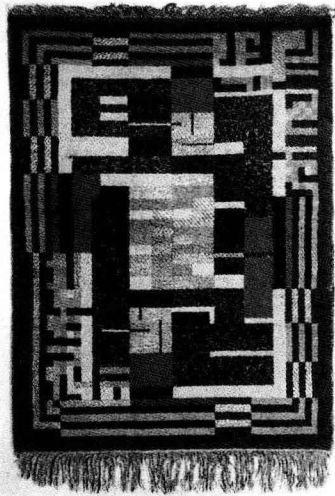
沃尔特·格罗佩斯
德国著名的建筑设计师、艺术设计理论家
沃尔特·格罗佩斯是包豪斯的创始人

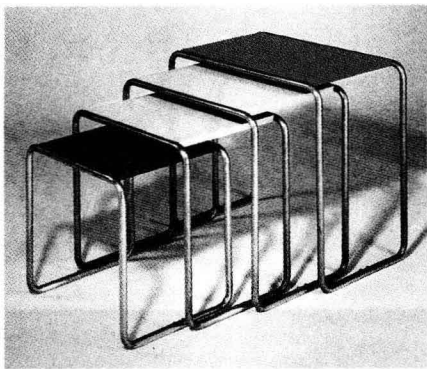
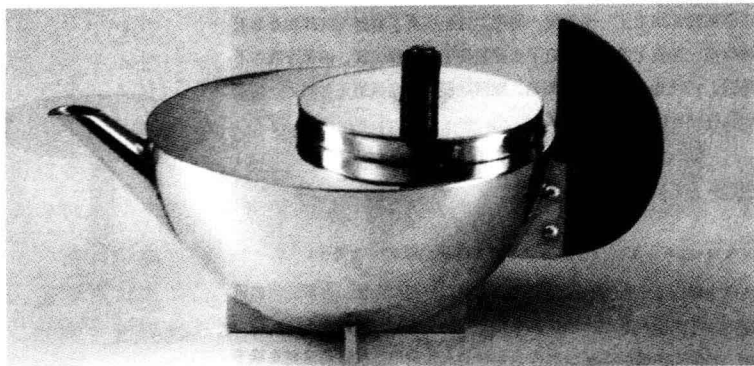
图1-12 (中)

壁毯设计
作者:贝尼塔·奥尼
壁毯设计要求创作者具有高度的手工艺技巧、灵巧的手法和理解能力。它同时也是材料、色彩以及编织过程相互作用的结果

图1-13 (右)

约翰·伊顿
他的教育目的是解放每个学生的创造能力,发展对材料特性的理解,教授学生最基本的设计原理与视觉规律,特别是韵律与结构规律

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。后来，平面构成设计适时地加入了工业化生产，迎合了人们在新工业化时代求新求异的情感需要，这使构成主义平面设计在很长的一个阶段内成为了一种风尚（图 1-14、图 1-15）。从 1919 年到 1933 年的 14 年中，包豪斯经历了三个不同的发展阶段，即沃尔特·格罗佩斯的理想主义和浪漫的乌托邦精神、梅耶的共产主义政治目标以及密斯·凡·德·罗的实用主义方向和严谨的工作方法。

随着德国包豪斯的关闭以及设计中心的转移，平面构成设计与更多国家的设计师接触，同时平面构成设计也从其他的设计领域汲取营养，平面构成开始从设计的具体内容中分离出来，形成了指导设计形式展开的一种新规律，这也是设计随着社会进步的一种必然现象。早在 20 世纪 50 年代，美国、荷兰、瑞士、匈牙利和日本等国接受了包豪斯的设计思想，在设计界和工业界产生了巨大的影响。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采用，现在已经成为我国现代设计教学基础课程之一。

科学技术的进步为我们提供了更多改造现状的可能性，事实上，在任何一门视觉艺术创造活动的历史中，平面构成所占据的地位都是不可动摇的。它从视觉的、心理的不同角度为艺术设计提供了理论上的研究与支持，并从视觉元素自身的结构和组织上，寻求各种可能的设计表现，极大地丰富和完善了整个艺术设计的基础理论，为培养全新的设计思维方式提供了新的教学手段和模式。

第四节 平面构成的艺术特征

平面构成是用最简单的元素即点、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。它运用数学逻辑、视觉反应和视觉效果重新设计，构成空间深度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。它是一种高度强调理性活动，自觉的、有意识的再创造过程。在构成中以元素数量的等级增长、位置的远近聚散、方向的正反转折等进行变化；在结构上以整体或局部地运用重复、渐变、变异、放射、密集、对比等方法对元素进行分解组合，从而构成有组织、有秩序的运动。此外，平面构成通过视觉语言对人的心理状态和

图1-14（左）

内置过滤器的茶壶

作者：玛丽安娜·布兰特
这款 1924 年设计的物品在批量生产的条件下，工序更加简单，同时也能达到审美和实践的标准。最重要的是，它比单个手工生产廉价很多。这也是包豪斯教学的根本目的

图1-15（右）

金属管套椅设计

作者：马塞尔·布劳埃
作者利用了构成中编排组合的艺术表现形式，将原本笨重的、矫饰的家具设计成轻便的可随意拆装的“新品种”。他希望家具不再是庞大而不可移动的，而是可以利用各种可能的方式进行随意拼装组合，适应了当代人的生活需要

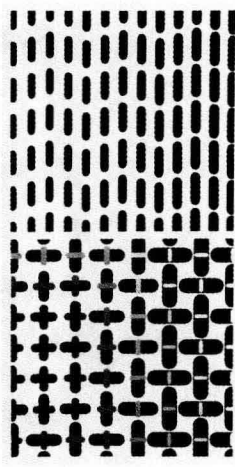
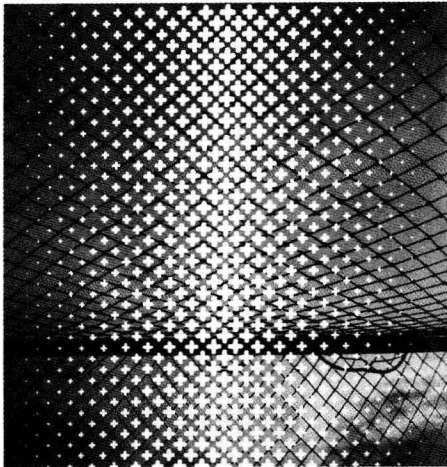
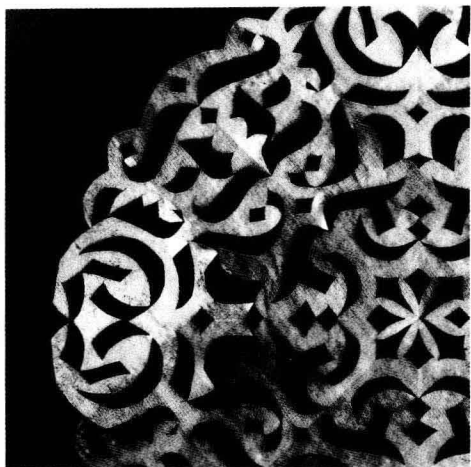

图1-16 (左)

装饰图案

图案更加注重装饰功能, 多样的造型特征反映了各民族的文化和审美观念, 最易表现文化感和民族性, 具有经典的样式和丰富的内涵

图1-17 (中)

相互重叠的图层

作者: 杰里米·博茨

不同图形与线条元素相互交叠, 彼此有规律地相互呈现, 形成一种全新的视觉语汇

图1-18 (右)

平面构成训练

通过将一或几个简单元素进行数理的、逻辑性的重复与编排, 使上下两张画面产生出一静一动完全不同的心理感受

生理状态产生影响, 比如形成紧张、松弛、刺激、平静、喜悦、痛苦、茫然等诸多抽象的情感与心态。

很多同学在学习平面构成的过程中, 经常会混淆装饰图案与平面构成的艺术形式与特征。实际上, 二者在形式上确实存在一定的联系, 而设计的目的与追求的艺术价值却存在一定程度的区别。

装饰图案的连续纹样是在非常有规律的反复中求变化, 给人的感觉是一种安静的规整统一。图案更加注重装饰性与形式美感, 其骨架结构的构成往往运用平面构成中的组织方式(图1-16)。同时, 它并不以研究形式、研究情感为表现目的。

平面构成突破了图案中的平面时空, 增强了画面的运动感和空间深度, 产生了一种空间起伏的、多角度的、多层次的视觉效果, 并突出它的运动规律, 这就是平面构成所追求的三元立体空间的效果(图1-17)。此外, 平面构成不是简单地模仿具体的物体形象, 而是以视知觉为基础, 强调将一切视觉元素归纳成最基本的点、线、面等基本元素, 并重新进行理性的、数理的、逻辑性的排列组合与变化, 从而传达自己的内心感受(图1-18)。

第五节 平面构成的教学意义

设计是一个十分宏观的概念。古往今来, 大千世界, 我们所用的、所看的、所创造的, 无一不体现出人类自身的理性与情感的特征。平面构成的核心内容有两方面: ①对抽象形态的分解组合, 构成新的理想的形态; ②运用构成的法则, 转换思维的想象空间, 以达到不寻常的视觉效果。前者是认识的过程, 而后者是抽象思维的训练。平面构成是学好一切艺术设计的关键课程, 也是重要的专业入门课程。它可以向学生传授认识事物的方法, 也可以培养学生同时运用客观观察和主观判断的方法、形象思维与逻辑思维相结合的方式, 使学生掌握要素间的规律与不同形式的组合关系, 并对造型元素产生一定的认识。

构成不能等同于专业设计, 它是一种专业的思维方法, 把视觉表面的现象还原并提炼成最基本的要素, 是理性、抽象逻辑思维能力的训练。通过对平面构成

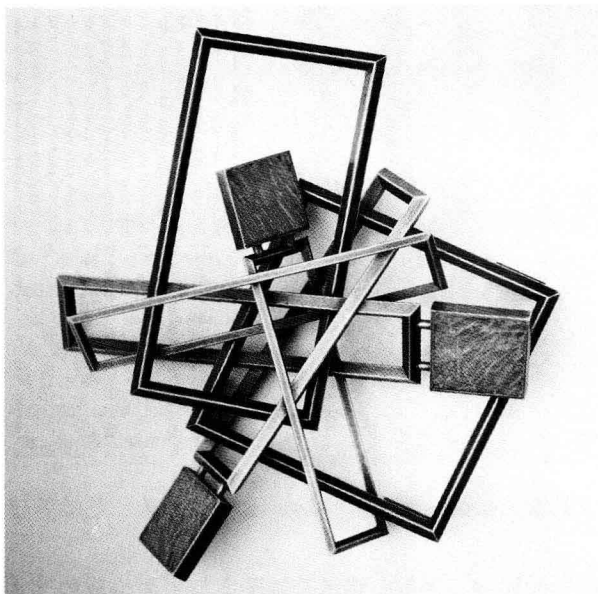

图1-19

当代首饰设计

作者：荷尔弗里德·考德雷

作者利用构成形式中最简约的元素，
表达创作理念与情感

的学习、训练可以充分启迪学生的想象力、创造力，提高设计创新的能力（图1-19）。

平面构成就是造型基础的训练，无论是平面设计或是空间设计都离不开造型设计（图1-20、图1-21）。构成训练相当于一个作家学习语汇和语法的知识，有时显得单一、枯燥，但对于一个好的设计师来说，在创作过程中，构成的基础知识会因不同主题设计下的合理运用，塑造出卓尔不群的具有一定艺术生命价值的作品，由此可见构成在设计艺术中的重要性。

我国自改革开放后引进了平面构成的教学体系，成为各艺术院校的必修基础设计课。这种教学方案一直沿用至今，平面构成与专业设计彼此之间如何有效结合是很多学者一直研究的课题。

随着社会的飞速发展，人们的审美理念和艺术情趣都在不断发生新的变化，新造型、新形式、新材料、新工艺、新行业、新科技、新时尚的不断产生，使艺术设计的范畴有了相当大的变化。在教学中，我们不能只把平面构成作业当成独立的基础训练来看待，应更加注重学生的创造思维，尝试抽象形态通过设计带来的趣味艺术效果。结合学生不同专业的发展方向，与时俱进，着重针对不同专业的学生选择重点章节进行实践，积极调动学生的学习热情，并在教学中贯穿平面

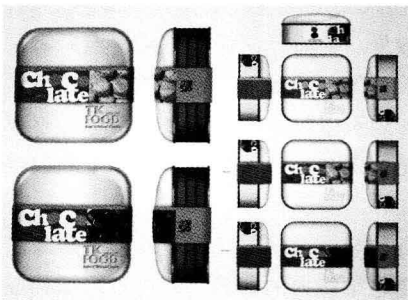

图1-20（左）

老杨巧克力

作者：杨秋萍

包装上的图形规整而有序地排列组合，点线面的元素与色彩巧妙地搭配，创造了不同的视觉效果，同时也呼应了不同食品口味的产品诉求

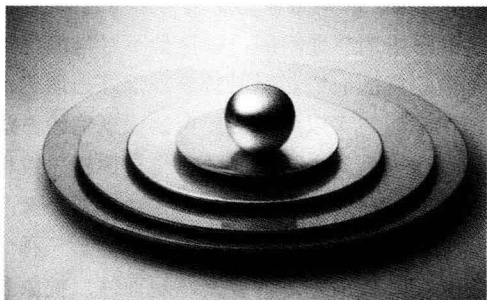

图1-21（右）

前卫漆器设计

作者：木村浩一郎

作者将极简主义的设计发挥到极致，将“禅、寂静、枯寂”等日本的精神文化通过简练的造型元素延续到作品想要表达的内涵中

构成与各个艺术设计专业的内在联系，从而使学生们真正认识到平面构成的核心意义与课程的实际意义。

参考文献:

[1] 郑立君、郑筱莹编著:《西方现代艺术设计简史》，上海，上海人民美术出版社，2011。

[2] 于萌萌、侯东昱主编:《平面设计简史》，天津，天津大学出版社，2010。

[3] 周锐、范圣玺、吴端编著:《设计艺术史》，北京，高等教育出版社，2008。

[4] [美] 埃伦·勒普顿、珍妮·弗科尔·菲利普斯:《图形设计新元素》，上海，上海人民美术出版社，2009。

[5] [英] 约翰·佐雷尔:《创意岛》，北京，中信出版社，2010。

[6] 弗兰克·惠特福德等:《包豪斯：大师和学生们》，成都，四川美术出版社，2009。

[7] 吴卫、宋立新编著:《平面构成》，北京，北京理工大学出版社，2010。

[8] 张先慧主编:《国际设计年鉴 2009 ③》，大连，大连理工大学出版社，2009。

[9] La Vie 编辑部、李佩玲、黄亚纪编著:《日本的手感设计》，上海，上海人民美术出版社，2011。

[10] Design-Ma-Ma 设计工作室编著:《当代首饰艺术材料与美学的革新》，北京，中国青年出版社，2011。

The background features a large, dark, irregular shape on the left side, resembling a stylized animal or a hand. Below it is a white building with a grid of windows. To the right, there is a pattern of small, dark circles on a light background. The overall design is abstract and modern.

2

第二章 平面构成的元素 ——点、线、面

011-038

点、线、面被称为“构成三元素”，是一切造型要素中最基本的，它们存在于任何造型设计中。研究这些基本要素及构成原则是研究视觉元素的起点。由于创作者的审美情趣与喜好不尽相同，将构成三元素在二维平面中组合出的形态会呈现出无限可能的变化形式。如何向受众传递相应的信息感受与情感印象，使其身心得到相应的愉悦与满足，并将设计的目的完整展现，是研究点、线、面抽象符号表现力的根本目的。

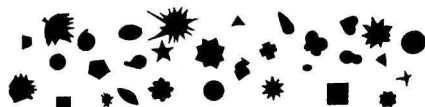
第一节 点

点在几何学上只有位置，没有面积，没有上下左右的连接性与方向性，是造型的原生因素。这种几何学的点一旦物质化、可视化、见之于图形，就必定有一定的大小，占据画面一定的位置。在艺术设计学中，“点”是一切形态的基础，并具有形状、大小、色彩和肌理等元素特征（图2-1）。

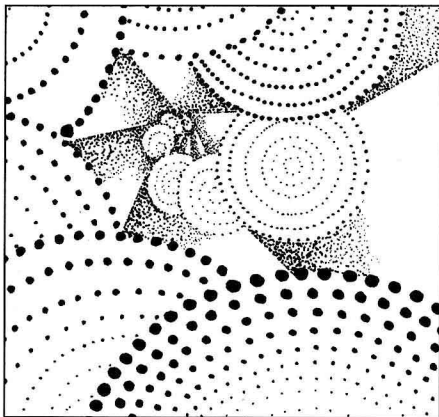
在平面构成中，点的构成概念是相对而言的，它在对比中存在。点、线与面的区分，依赖于画面中其他造型因素相对比后产生的结果。例如：一辆汽车停靠在我们身边时，对于我们本身而言，汽车是一个较大的体块；而当我们从空中俯瞰地面时，这辆汽车却成为地面中的一个点（图2-2）。我们平时所见，在视觉中定格的每一个画面，如夜空中的星星、书本上的文字、密林中的树叶，无论元素如何变换，形状如何改变，全都具备点的感觉（图2-3）。

一、点的形状

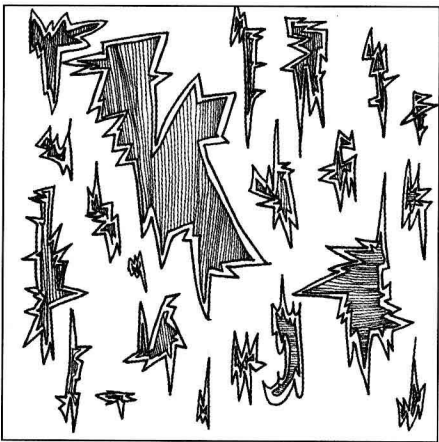
一提到“点”，在一般人的印象中，都会认为点是圆形的。实际上，点可以有各种各样的形状，可以是任何形态，

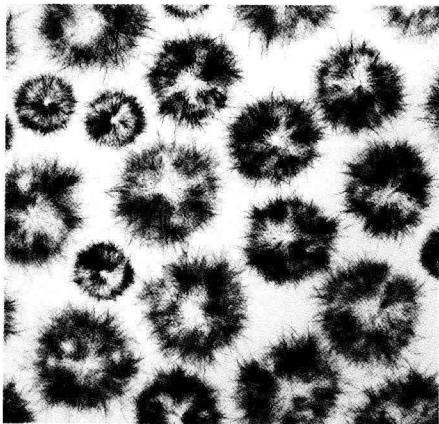
(a)

(b)

(c)

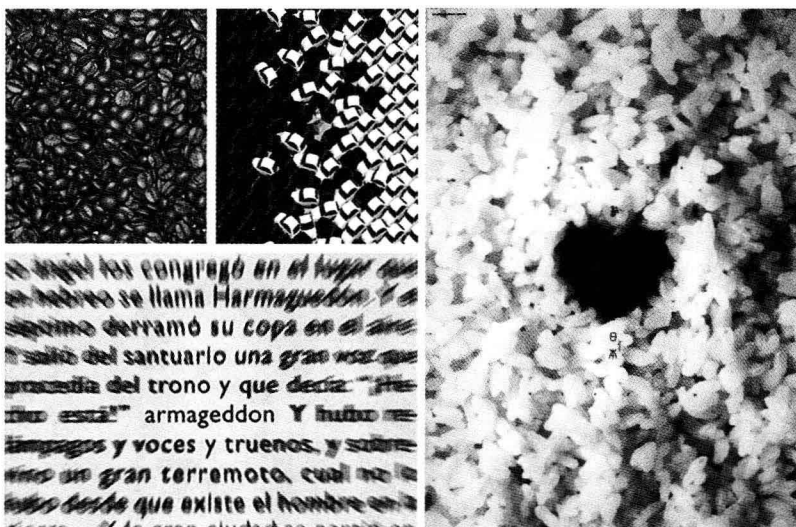
(d)

图2-1

(a) 点的形状
(b) 点的大小
(c) 点的色彩
(d) 点的肌理

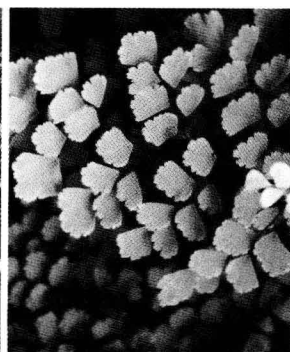

图2-2
点的概念相对而言，在对比
中存在

(a)

(b)

(c)

(d)

图2-3
日常生活中的“点”