

GAODENG MEISHUYUANXIAO
PINGMIANGOUCHENG 高等美术学院系列教材
XILIEJIAOCAI

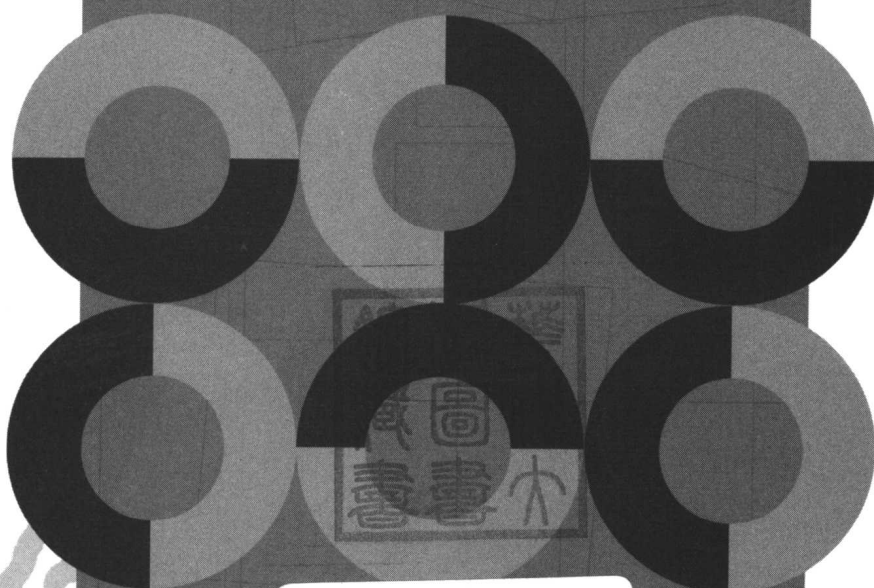
平面构成

王忠 王龙/编著
湖南美术出版社

高等美术院校系列教材

平面构成

A1078171

PINGMIANGOUCHENG

王忠 王龙 / 编著 湖南美术出版社
GAODENG MEISHU YUANXIAO XILIE JIAOCAI

J061
W246

HA194/08

高等美术院校系列教材编委会名单

主 编:朱训德

副主编:郑林生 胡师正 谢 雯

编 委:朱训德 郑林生 胡师正 谢 雯 陈和西

曲湘建 姜松荣 李蒲星 李荣琦 洪 琦

坎 勤 杨国平 严 明 陈飞虎 苏广元

曾宪荣 许 彦 唐凤鸣 何 辉 蒋尚文

戴 端 文 术 焦成根

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 王忠, 王龙编著. —长沙: 湖南美术出版社,
2002

(高等美术院校系列教材)

I. 平… II. ①王… ②王… 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(2002)第066452号

平面构成

编 著: 王 忠 王 龙

责任编辑: 范 琳

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市雨花区火焰开发区4片)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南省化工地质印刷厂

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 5.5 彩插: 8页

印 数: 5001—8000册

2002年10月第1版 2003年9月第2次印刷

ISBN7-5356-1720-4/J·1609

定价: 19.8元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

序

设计艺术院校的设计课程应以服务于现代生产为方针，学生在进入专业课程学习之前必须先学习基础课程。而所谓的“平面构成”、“立体构成”、“色彩构成”这三门相对独立的学科体系已经成为设计艺术专业的学生必须掌握的基本设计语言；“三大构成”虽然本身不是设计，但作为设计基础课程之一，进行科学地有系统地训练，对从事设计艺术的学生而言是非常重要和必须的。

从德国的“包豪斯”到现代发达国家的设计教育院校都非常重视对基础课程的训练，“三大构成”的确立和发展有利于设计基础教学的系统化，便于教学，便于掌握。因此，“三大构成”在设计教育体系中占有非常重要的地位。

编写这套设计教育丛书的同志都是来自设计艺术院校教学第一线的中青年骨干教师，他们把多年教学过程中的实践积累，通过专著的方式呈献给广大读者，并希望借此加强设计艺术教育的学术氛围和学术交流。

书中阐述的观点、方法以及发表的作品大多来源于作者的授课讲义和学生的课堂作业，其中难免出现这样或那样的缺陷，欢迎广大读者批评指正。

何 辉

2002年4月10日于长沙

目 录

第一章 概 述	1
一、平面构成的含义(概念)	1
二、平面构成的来源	2
三、学习平面构成的目的	3
四、平面构成的应用	4
五、平面构成的材料与工具	4
第二章 平面构成设计的形式法则	5
一、变化与统一	5
二、对称与均衡	6
三、节奏与韵律	6
第三章 平面构成的设计元素	8
一、平面构成的基本元素	8
二、平面构成的造型元素	8
第四章 骨骼构成	26
一、骨骼的概念	26
二、骨骼的分类	26
第五章 平面构成的形式	28
一、重复构成	28
二、近似构成	36
三、特异构成	43
四、渐变构成	48
五、发射构成	54
六、分割构成	59
七、密集构成	64
八、对比构成	68
九、肌理构成	72
十、空间构成	76
十一、纵深构成	81
作品赏析	1

第一章 概述

构成艺术，是现代视觉传达艺术的基础。一般构成分为二维构成与三维构成，即平面构成、色彩构成与立体构成。

平面构成，是一种造型训练，它主要是从抽象形态入手，训练设计人员对形式美法则的掌握与创造性的应用能力，将形式法则和物质运动、文化信息、新型材料、专业设计等紧密结合起来。

一、平面构成的含义(概念)

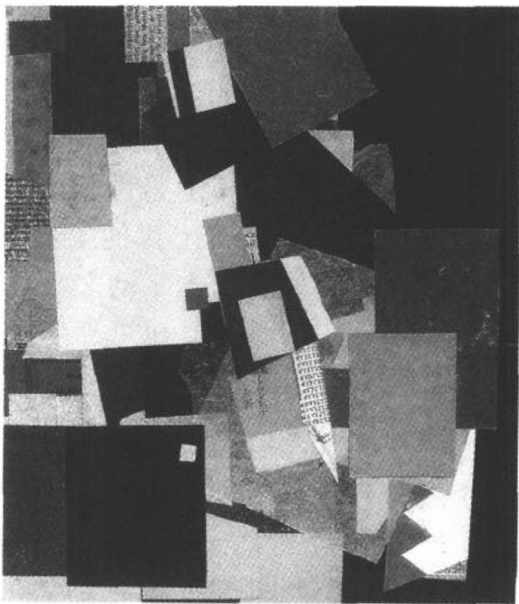
平面构成，是一门视觉形象的构成艺术。是在平面上(二维空间里)以多种造型元素按照一定的秩序与法规进行分解、组合，从而构成理想形态的设计，它着重于研究和分析视觉语言的形态、比例、空间、光、运动等因素的变化体系与形式规律。

平面构成的内容可以分解为三个方面：

(一) 以数理为基础的概念构成——将点、线、面形态的概念转化为可视的造型元素，并按照美学规律进行有目的性的选择与组合。

夜晚的太阳——被遗弃的游乐场
曼雷

默兹 拼贴
施威特斯

(二) 以情感为基础的直觉构成——根据人们对客观现实的感觉、印象等因素,把复杂的物象关系进行高度的概括、提炼,使之具有全新意义的形态。

(三) 以想象为基础的幻觉构成——依据人思维中的联想与视幻,创造三度空间感的形态,给人以耐人寻味、神秘莫测的视觉感。

二、平面构成的来源

为了深入地了解构成设计的含义,有必要回顾一下现代设计的发生、发展历程,由此可以把握平面设计的特点与发展趋势。

意大利的文艺复兴,标志着人类从落后的中世纪往现代过渡,在设计领域,一直停留于对形态外表的装饰,表现为一种严谨、典雅的古典风格。如17世纪豪华、奔放的巴洛克风格与18世纪遍及欧美的洛可可风格。

19世纪30年代的英国工艺美术运动,是现代设计孕育的标志,它强调“美”就是价值,就是“功能”,让设计服从于材料性质、生产工艺、经济效益与实际用途,其影响遍及欧美。

现代设计在经历了英国的工艺美术运动和欧美的新艺术运动之后终于诞生了,它的标志是包豪斯学院的创立。

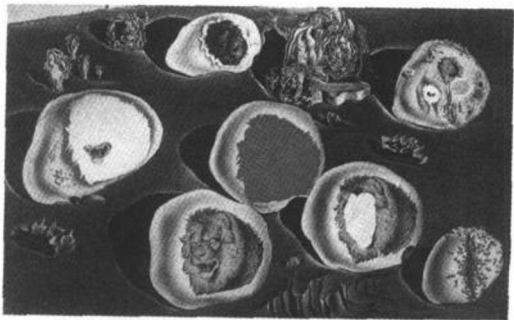
包豪斯是现代设计的真正发源地,是世界上第一所现代设计学校,它是由建筑师格罗佩斯于1919年在德国的魏玛创建的。它的教学体系是强调功能第一、形式第二,注意新技术与新材料的运用,抛弃传统的限

德国巴洛克式建筑 奥古斯图斯堡府邸

德国洛可可式建筑 费尔参海黎根教堂

欲望的容纳 达利

制,认为艺术应与技术统一,设计的目的是人而不是产品,应遵循自然与客观的法则。

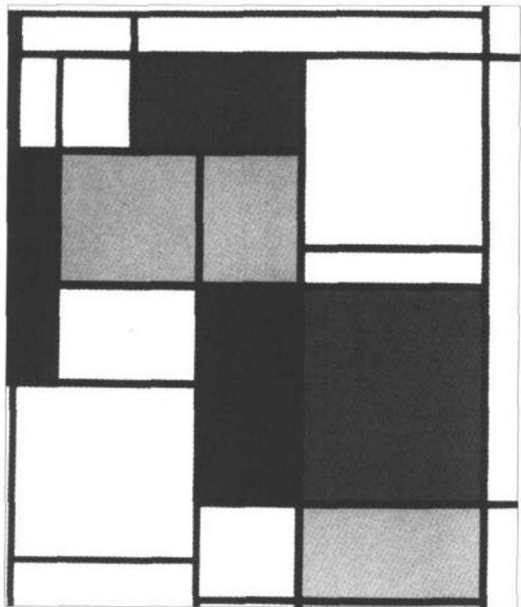
包豪斯对现代设计的贡献是巨大的,它的整体教学体系至今仍广泛地被各国沿袭采用并发展革新。

我国现代设计教学基础课程:平面构成、色彩构成、立体构成(简称“三大构成”),其教学体系也是从包豪斯开创的基础课程上发展而来的。

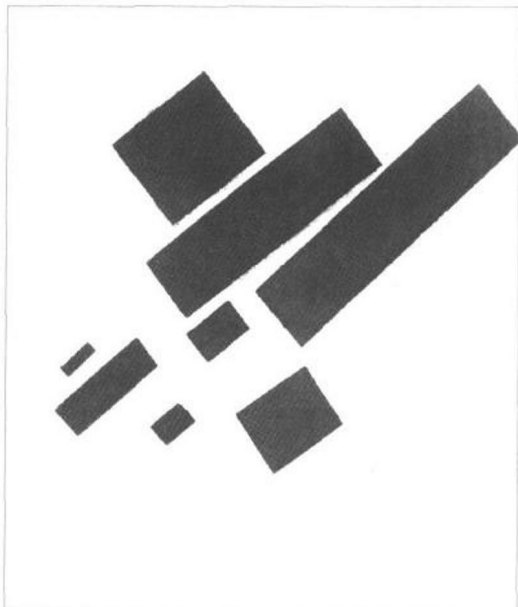
平面构成作为构成设计的基础课程,它打破了传统的教学方法,强调视觉元素的形态美,培养学生对形象的敏感性与创造性,加强设计思维的开发、创新。

镜前的少女 毕加索

场景第二号 蒙德里安

八个红色的长方形 马列维奇

三、学习平面构成的目的

平面构成作为基础训练,主要培养审美能力、训练构成能力、丰富造型设计的想象与创造能力,是对学生

的一种综合设计能力的培养。

随着我国的改革开放,随着科技与艺术的不断发展进步,平面构成的理论与实践,对我国的现代设计起到了积极的推进作用,并不断地创新,

合理地融入到民族文化之中。

四、平面构成的应用

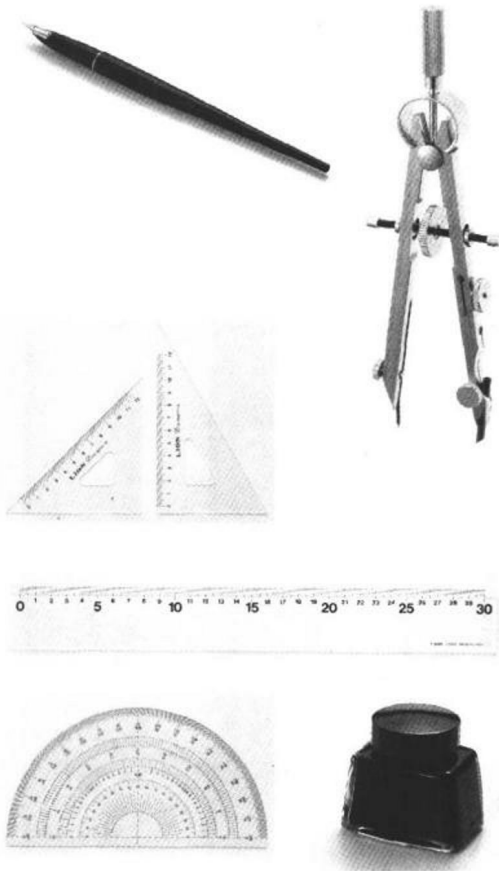
平面构成是研究视觉语言及其构成规律的学科。它是具有共性的设计语言，它的应用十分广泛。如：城市环境设计、建筑设计、工业设计、展示设计、舞美设计、家具设计、纺织印染设计、服装设计、广告招贴设计、包装装潢设计、标识设计等等。

可以说，任何一个设计都离不开平面构成的因素，不管是直接应用，还是间接使用，平面构成已深入到人们生产、生活的各个领域。

五、平面构成的材料与工具

从课堂教学的特性出发，一般平面构成的材料多采用绘画用纸（素描纸、卡纸、白板纸等）与绘图墨汁、广告颜料；常用工具为：直尺、三角板、圆规、曲线板及各种模板；各种绘图笔：如铅笔、钢笔、针管笔、毛笔、排笔等。

在平面构成中材料与用具的掌握，以及熟练运用的程度，对画面效果与视觉观感都能起到更加完善的作用。

第二章

平面构成设计的形式法则

构成设计要遵循美的形式法则,即美的设计原理,是点、线、面、形、色在一定规律秩序的指导下,排列、组合中所呈现出来的美感。

这种美的法则在我们生存的自然环境与城市环境中也是客观存在的,如:海螺的生长结构、斑马的自然纹理、马路两边的街灯、高楼大厦的外轮廓、铁路的钢轨等,无不体现一种秩序感与形式规律。

一、变化与统一

变化寓于统一中,统一中求变化,两者相辅相成互为补充,缺一不可。变化统一的原则,是美的形式法则的总法则。

变化是指具有差异的形态要素并置在一起所形成的对比感觉,如黑白的对比、方圆对比、曲直对比、大小对比等等。

统一是指性质相同或类似的形态要素组合在一起所形成一致而协调的感觉。统一不是简单的一致,而是使各种多样变化的因素具有条理性与规律性。

在构成设计中,经常运用各种形

统一中的变化

变化中求统一

象、色形的对比,形成矛盾对立的统一,只有变化而无统一,则产生松散、弱、乱的感觉,只求统一而无变化,则产生呆板,贫、硬的感觉。

“变”,要变而不乱,变中见稳,百变不离其宗。“统”,要统而不死,统中求生,统中见灵。

统一中变化的差异

二、对称与均衡

对称,也称均齐,自然界中对称形结构随处可寻,如花朵、叶片、动物、鸟羽等,对称形结构的设计,如:家具、日用器皿、房屋、车辆、飞机等体现了实用性对称形的美学观。

对称是以“中轴线”为基础,两侧施以同形、同量、同色的对称形象,是等形等量的组合。

均衡,即平衡。是遵循杠杆的力学原理,以同量不同形、色的组合取得画面的平衡状态,均衡的构成形式,要把握住重心,布局自然合理。

对称形构成具有稳定、沉静、庄重的视觉心理效果,具有秩序美感。

均衡形构成具有灵活、生动、活跃感,富有一定的动势,具有运动的美感。

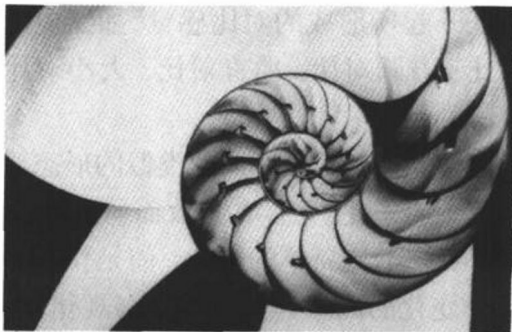
蝴蝶形态的对称

飞机形态的对称

三、节奏与韵律

节奏一般存在于音乐、诗歌,舞蹈等艺术形式之中,通过听觉与视觉来表现。在构成设计中,节奏表现为形态和结构的反复以及所产生的运动感,

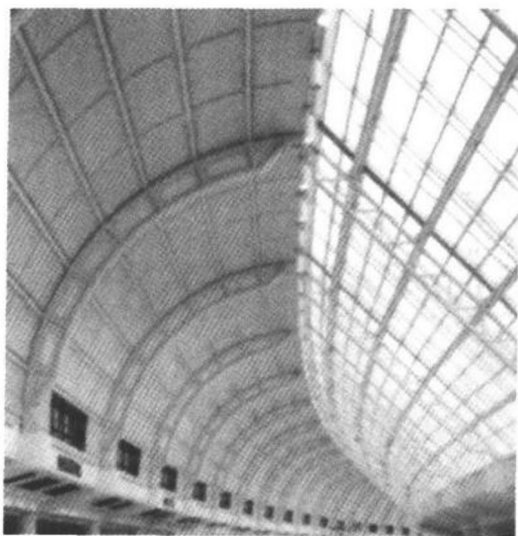
海螺形态的节奏变化

如连续、渐变、重复等等。

韵律中“韵”通常指气韵、韵味、神韵等，“律”是指节奏、节律、规律，韵律是按一定的法则而变化的节奏，也就是不同的节奏有规律地连续伸展的整体感觉。

美的构成设计在于不同的节奏形成的韵律给人不同的感觉，有韵律的构成具有增添活力，增强作品魅力的能力。

对于平面构成的形式法则，要灵活体会，灵活运用，不要只作为僵化的教条。

室内空间的节奏与韵律

第三章

平面构成的设计元素

一、平面构成的基本元素

视觉语言是设计的基础，它可分解为各种元素，主要包括：概念元素、视觉元素、关系元素与实用元素四大类。

1. 概念元素：是人们意念所能感觉到的，但不可见的，如：我们会觉得形的尖角上有点，形的边缘上有轮廓线，体的外表有面。这些点、线、面概念元素需通过视觉元素来表达；

2. 视觉元素：是真实可见的，它包含形象的大小、形状、色彩、肌理等元素；

3. 关系元素：视觉元素的编排、组合是靠关系元素来决定的，它包含方向、空间、位置、重心、排列等；

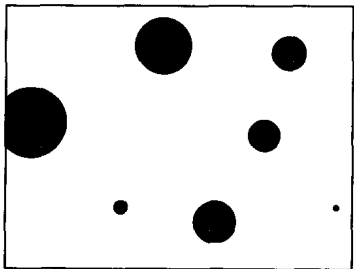
4. 实用元素：指平面构成设计的内容所表现的功能方面的因素，如表达的内涵、目的、意义何在等。

二、平面构成的造型元素

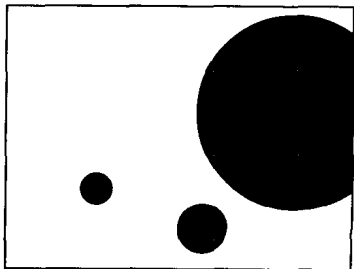
点、线、面、形是一切造型要素中最基础的元素，存在于任何造型设计之中。

1. 点

点从几何学的角度讲，只有具体位置，而没有面积大小；从造型意义上说，点是具有空间位置和形态的视觉单位。

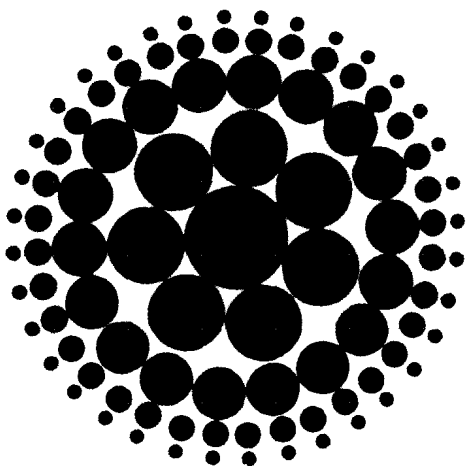
点的大小

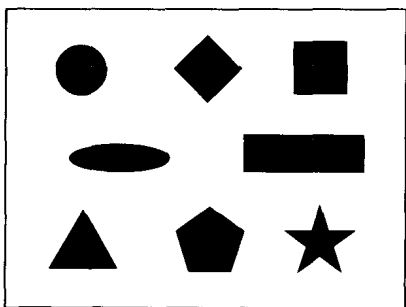
点的大小变化

点的大小——点可大、可小，点的大小是相对而言的，超过一定比例的点，在视觉上会转化为其他形态元素。点越小，点的感觉越强，点越大，则产生面的感觉。

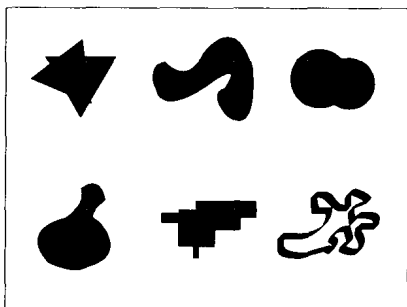
点的形态——点的形态可分为规则形与非规则形的点，规则形的点也常称为几何形态的点：如圆形点（圆形、椭圆形）、方形点（正方形、长方形）、角形点、星形点等，其中圆点为最理想形态、最单纯的点。非规则形的点，为自然形点、偶然形点等，不受几何形的约束。

点的大小，在圆点的情况来说，即使比周围的状况大得多，仍有点的感觉。

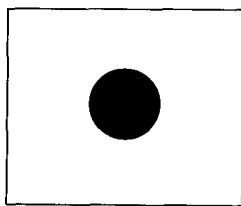

几何形点

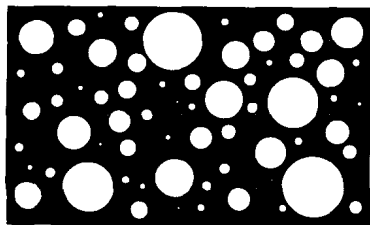

非规则形点

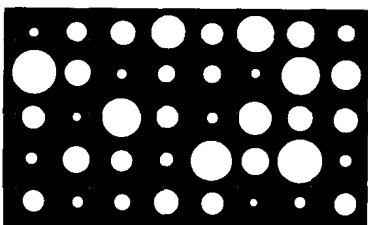
点的构成——有单点构成、散点排列、点的连续排列、点的等间距排列、变化性间距排列。

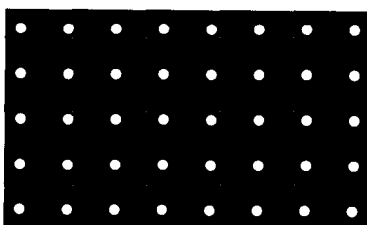
单点构成

不等间隔又不同大小的点

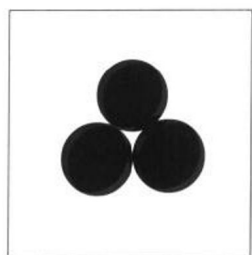

等间隔而大小不同的点

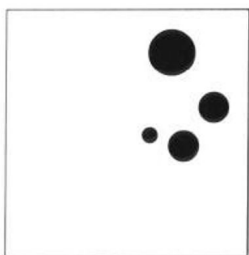

等间隔等大小的点

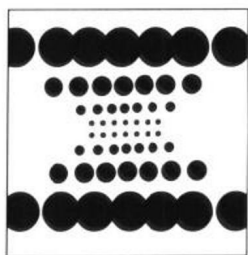
点的视觉感——点具有集中、吸引视线的视觉感。点居画面中央，产生向心力，有静态感；点偏离中心位置，则产生不稳定感、动感；点的连续排列具有线的感觉（点的线化）；点的集合产生面的感觉（点的面化）；点的大小变化具有透视、远近之感；黑白点则产生缩胀感，各点之间会产生虚面的感觉，同时也产生错视，同样一点置于不同环境，则大小产生变化。

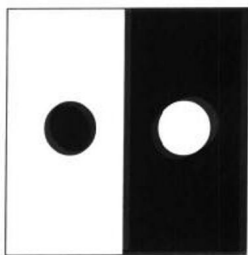
点的集中

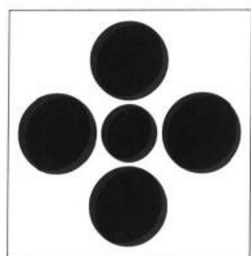
点偏离中心位置

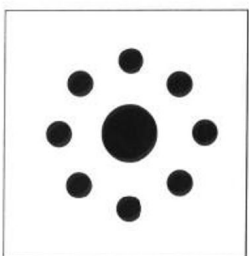
点大小的透视变化

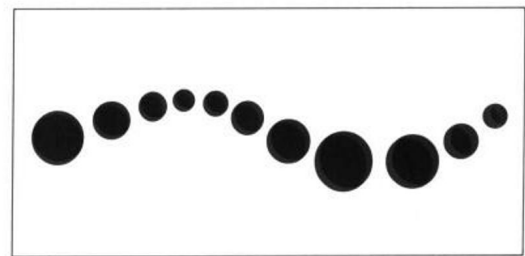
黑点与白点

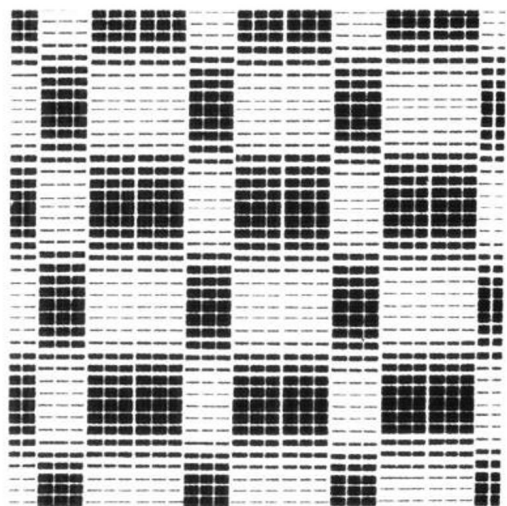
点的错视

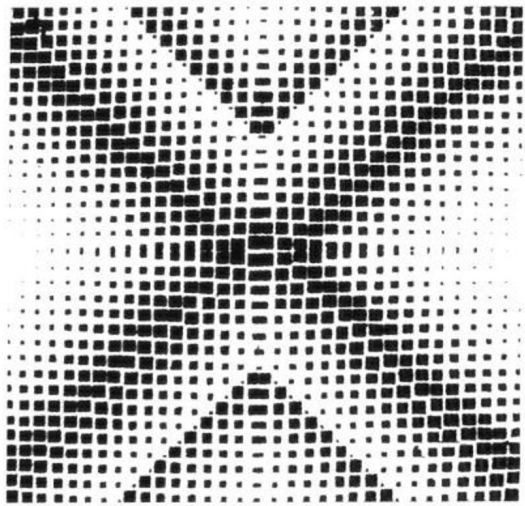
点的错视

点的线化

点的间隔逐渐改变造成的金属表面光辉效果

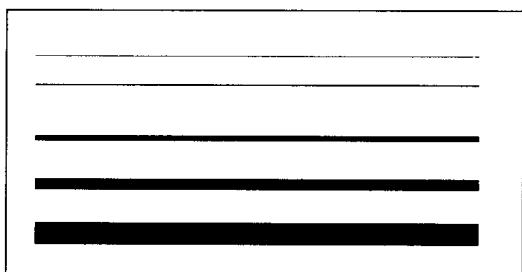
间隔致密，使点的线化十分明显

2. 线

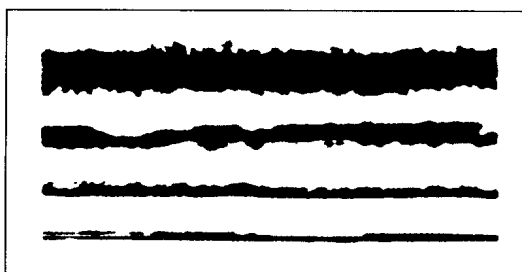
线是点的运动轨迹所形成的，点可以是线的起点或终点。

从几何学上讲，线只有长度和方向，而无粗细变化，线是点的移动轨迹。

从构成设计角度而言，线不仅有长度、方向，还有一定的宽度，有宽窄粗细的变化。

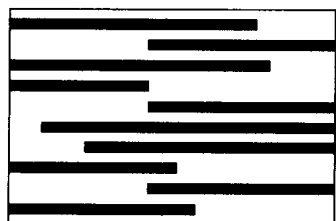

线的粗细变化

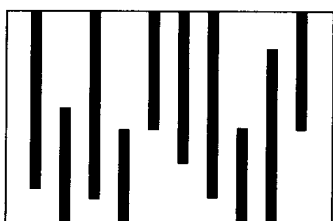

徒手画的线

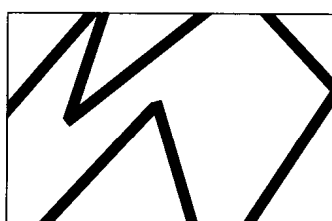
线的形态——线一般分为直线与曲线两大类。直线又可分水平线、垂直线、斜线、折线等，曲线分为几何曲线（圆线、抛物线、双曲线、弧线、规范曲线）、自由曲线（也称徒手曲线）。

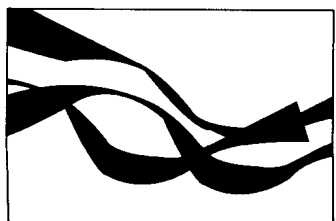
水平线

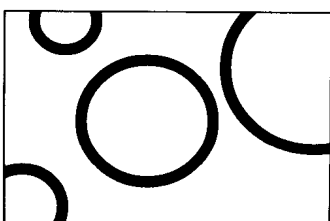
垂直线

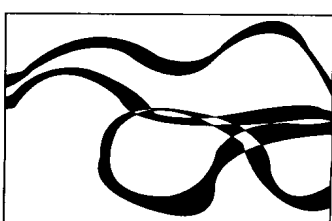
折线

弧形线

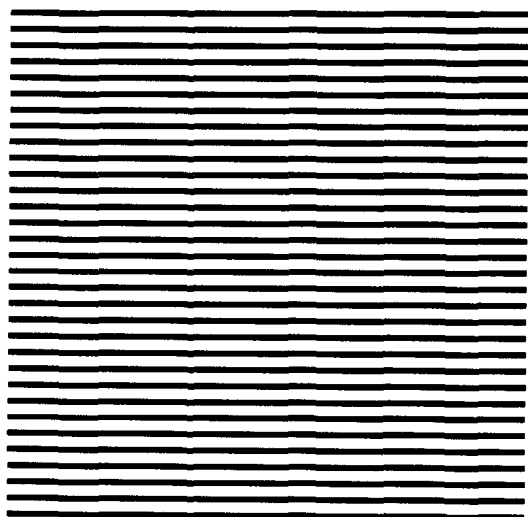
几何曲线

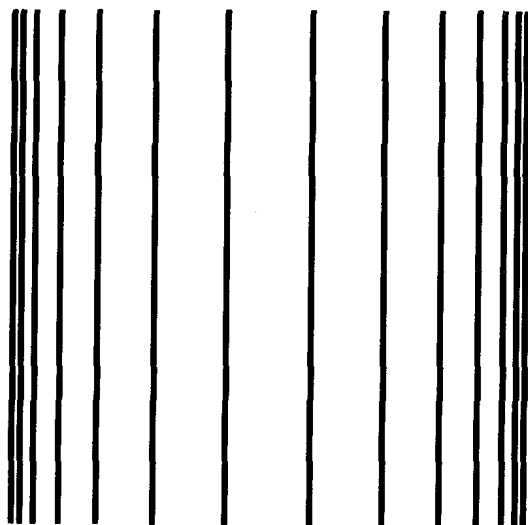
自由曲线

线的表现性——直线表达出平静、力量、坚定感，具有男性美的特征。其中，水平线是最单纯的直线，使人联想到地平线、水平线，具有平和、安定、稳当、延展、开阔感；垂直线有庄重、肃穆、向上之感；斜线则表达不安定，具有倾斜感；折线具有起伏、焦躁、动荡之感。

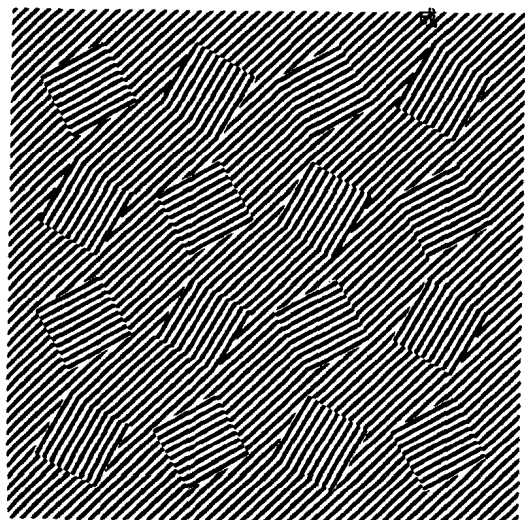
曲线表达动感、弹力、柔和，具有女性美的特征。几何曲线较规范，显得典雅、柔美、秩序感强；而自由曲线则自然流动、随意轻快，富有表现力。

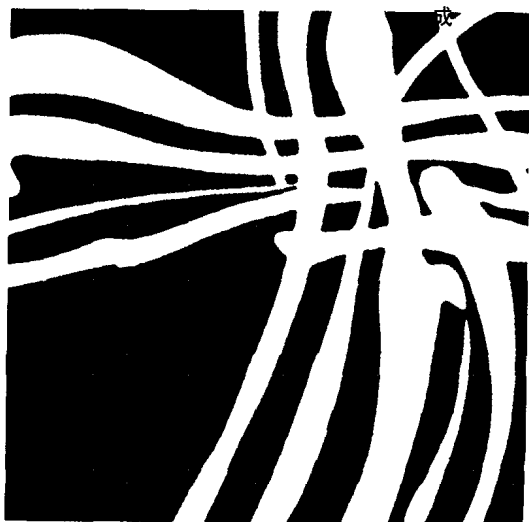
水平线构成

垂直线构成

折线构成

曲线构成