

高职、高专美术专业教育丛书

平面构成

余娜莉 陈焕 编著

地震出版社

高职、高专美术专业教育丛书

706

115

平面构成

000053028

余娜莉 陈 焕 编著

ISBN 7-122-02423-2
定价：25.00元
ISBN 7-122-02423-2
定价：25.00元

ISBN 7-122-02423-2
定价：25.00元
ISBN 7-122-02423-2
定价：25.00元

ISBN 7-122-02423-2
定价：25.00元

ISBN 7-122-02423-2 定价：25.00元

ISBN 7-122-02423-2 定价：25.00元

地震出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成/余娜莉, 陈焕编著. —北京: 地震出版社, 2003.8

(高职、高专美术专业教育丛书)

ISBN 7-5028-2312-3

I. 平… II. ①余… ②陈… III. 平面构成—高等学校: 技术学校—教材
IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 063195 号

高职、高专美术专业教育丛书

平面构成

余娜莉 陈 焕 编著

责任编辑: 周为莺

责任校对: 宋 玉

出版发行: 地震出版社

北京民族学院南路 9 号

邮编: 100081

发行部: 68423031 68467993

传真: 88421706

门市部: 68467991

传真: 68467972

总编室: 68462709 68423029

传真: 68467972

E-mail: seis@ht.rol.cn.net

经销: 全国各地新华书店

印刷: 北京地大彩印厂

版 (印) 次: 2003 年 8 月第一版 2003 年 8 月第一次印刷

开本: 787×1092 1/16

字数: 400 千字

印张: 25

印数: 0001~1100

书号: ISBN 7-5028-2312-3/G·253 (2892)

全四册定价: 91.00 元

版权所有 翻印必究

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

独到性就是明智而审慎的模仿。

过去不曾有过的东西及概念。

——伏尔泰

创作就意味着产生、构想

过去不曾有过的东西及概念。

编写一套特色鲜明的高职教材，是本院 20 多年来的夙愿。为此，不少人为之奋斗，锲而不舍；不少人为之呼吁，八方联络，不知经历了多少次成功与失败、欢乐与痛苦，终于迎来高职教育的定位、方向、特色、模式，研究得如此明确而深邃，高职教育的办学经验与教学体系，构筑得如此科学而超前；高职大学生知识、素质、能力的结构规格清楚而精确的今天，加之院领导的关心与支持，成立了教材编写委员会，实施了教材编写绿灯政策，提供了一定的教材编写资金等，特别是本院基本形成了一支能力较强的教材编写队伍——教育观念新，智慧结构新，思维角度新，表述方式新，强烈的创新意识，又引导他们创造了一批新型的科研成果。这一切，更为本院教材建设坚定了信念，积累了经验，凝聚了力量，创造了条件，优化了环境。可以说，现在已到了“不写不快”，“非写不可”的地步。基于此，我们决定动手编写一套本院的系列教材。

总 序

编写一套特色鲜明的高职教材，是本院 20 多年来的夙愿。为此，不少人为之奋斗，锲而不舍；不少人为之呼吁，八方联络，不知经历了多少次成功与失败、欢乐与痛苦，终于迎来高职教育的定位、方向、特色、模式，研究得如此明确而深透；高职教育的办学经验与教学体系，构筑得如此科学而超前；高职大学生知识、素质、能力的结构规格清楚而精确的今天。加之院领导的关心与支持，成立了教材编写委员会，实施了教材编写绿灯政策，提供了一定的教材编写资金等，特别是本院基本形成了一支能力较强的教材编写队伍——教育观念新，智能结构新，思维角度新，表述方式新。强烈的创新意识，又引导他们创造了一批新型的科研成果。这一切，更为本院教材建设坚定了信念，积累了经验，凝聚了力量，创造了条件，优化了环境。可以说，现在已到了“不写不快”、“非写不可”的地步。基于此，我们决定动手编写一套本院的系列教材。

我们编写教材总的指导思想是：以《中华人民共和国高等职业教育法》和《面向 21 世纪教育振兴行动计划》为依据，坚持基础理论知识以“必须、够用”为度的原则，突出以培养学生动手能力为中心的特色，努力为社会培养高级应用型创新人才而全方位地发挥作用，自觉满足经济建设和社会进步的需求。我们编写教材的原则是：强化特色，注重应用，吸纳新知，力求科学。

强化特色，是指教材的内容，要按职业岗位所必须的知识与能力结构来组织、强化教材的职业性。

注重应用，是指教材理论与实践的结合，突出知识的转化、能力的培养，加大实验、实训、实习的比重，加大知识的综合练习和运用。

吸纳新知，是指教材的内容，既要继承，又要创新，要敢于、善于把相关的最先进的科技成果融入教材理论体系；把前沿的科技信息、本学科发展的趋势，客观地加以揭示，突出教材的前瞻性。

力求科学，一指本教材对使用层次的定位准确；二指本教材内容体系的合目的性、合规律性强；三指本教材理论与实践互为依托，结合自然。

这四个编写原则，浑然一体，都为培养目标的实现发挥着不同的作用。

这套教材的使用范围，除作为高职院校和其他

高等专科学校教材选用外,还可供广大科技工作者、自学者阅读参考使用。

这套教材难免有疏漏不足之处,敬请批评指正。

邯郸职业技术学院教材建设委员会

2001年8月16日

一、平面构成的产生和发展	(1)
二、平面构成的概念	(3)
三、构成的分类	(4)
第二章 平面设计的元素	(4)
一、概念元素	(4)
二、点	(4)
三、线	(7)
四、面	(10)
五、体	(29)
第三章 平面设计的骨骼	(30)
一、骨骼的作用	(30)
二、骨骼的重复与变化	(31)
三、骨骼与形状	(31)

目 录

第一章 构成概论..... (1)

一、平面构成的产生和发展..... (1)

二、平面构成的概念..... (2)

三、构成的分类 (3)

第二章 平面设计的元素..... (4)

一、概念元素 (4)

二、点 (4)

三、线 (7)

四、面..... (10)

五、体..... (29)

第三章 平面设计的骨格..... (30)

一、骨格的作用..... (30)

二、骨格的重复与变化..... (31)

三、骨格与形状..... (31)

第四章 重复	(32)
一、重复构成	(32)
二、重复骨格	(32)
第五章 近似	(40)
一、几种基本形的设计方法	(40)
二、近似骨格	(41)
第六章 渐变	(51)
一、几种基本形的设计方法	(51)
二、渐变的骨格	(52)
第七章 发射	(59)
第八章 特异	(70)
第九章 聚集	(78)
第十章 打散	(83)
第十一章 对比	(89)
第十二章 分割	(94)
第十三章 空间	(98)
第十四章 肌理	(110)

第一章 构成概论

设计 (design), 源于拉丁文 designave (徽章、记号), 即事物或人物得以被认知的依据或媒介, 是运用美学原理, 按照产品功能要求而策划、制定的方案、图样。它是一门将物质文明与精神文明、科学技术与文化艺术高度结合的应用学科。一般来讲, 有目的性的视觉创作就是设计。设计的构成原理来源于客观世界, 反映一切可以反映的自然现象的变化规律和运动规律。

一、平面构成的产生和发展

现代设计起源于西方, 古希腊文化又可以说是拉开了以欧洲为中心的西方文化的序幕, 构成古希腊文化的重要条件之一便是科学的数理因素。希腊艺术在数学原理中得到发展, 实践中便产生了古建筑“帕提农神殿”以及“佩斯图姆大会堂”。如果说古希腊人发现的是美的规律, 发展到近代构成主义的先驱者, 如马列维奇、爱尔·利西斯基、蒙德里安、勒·柯布西埃、密斯·凡·德罗等大师们则是归纳出了秩序——即美的规格化。现代艺术与社会经济、科学、生产力的发展和现代人的审美情趣分不开。构成主义出现在工业时代和机器时代, 数

学设计、几何式的严谨,材料的节约都是其设计思想的基础。构成主义探讨的是造型的基础要素,这种造型的条件是:放弃一般形式上的所有富有表现力和主观性的东西,被放弃的富有表现力和主观性后的造型,具有不带任何特性的被抽象的客观性和普遍性。新造型的直观结构出自视觉经历的基本成分,如:点、线、面、节奏的形式,色彩、范围、位置以及方向,点、线、面分别表达了一定的意义并通过点的延伸、线的组合等运动,影响视觉,并带来情绪波动。在构成主义的艺术探索结果中,人们可以看到“以机器作为能源的时代的形态统一”,构成主义的道路适合教学式思维过程的美学,在数学的思维过程中,人们可以认识公式的“美与正确”的概念。在那个时代中,艺术家们都渴望自己的艺术活动能得到应用,渴望参与和结合到工业生产中去,在结合过程中由一名自由艺术家发展成为一名设计师。

1919年在德国,格罗佩斯将魏玛手工艺学校和魏玛美术学院合并,创办的一所高等艺术学府,创建了“国立魏玛建筑学校”,这就是著名的“包豪斯”(Bauhaus),它是这种艺术精神流传的中转站。包豪斯的目标是推进当时工业化新技术下的艺术创作,主张艺术与技术的统一;教学上强调单纯、清晰、精确、理性的抽象造型艺术特色;研究点、线、面、体的规律性,秩序性等表现形式。包豪斯这种设计教学体系在20世纪30年代至50年代影响到荷兰、瑞士、匈牙利、美国和日本,后来又逐渐影响到世界其他一些国家,也就是所谓的构成学。

二、平面构成的概念

构成,德语为 *gestaltung*,英语译为 *composition*,日语译为“平构”。就是指将既有的事物或形态及其结构关系进行研究并通过对研究对象的认知、感受和分析,对既有事物或形态按照一定的秩序和法则进行分解、组合,从而重新构成一种理想的事物结构和形态的组合形式。简单的说,就是将几个以上的单元(包括不同形态、材料)重新组合为一个新的单元,并赋予视觉化的、力学的观念。

三、构成的分类

从构成内容来区分,分为纯粹构成和目的构成。所谓纯粹构成就是以研究构成元素与元素之间的关系,开发造型语言及其潜力,探讨其造型手段和造型可能性为出发点的构成活动及其结果。目的构成,是指具体到某一件艺术品的创作,某一件创新设计的造型过程及其结果。其造型与思维,均是围绕着特定的主题展开的构成活动。从构成的形式上来划分,又可分为空间构成和时间构成。空间构成分为平面构成和立体构成,平面构成分为图形构成和色彩构成。立体构成分为实体构成和虚体构成。时间构成分为动态构成和静态构成。

第二章 平面设计的元素

一、概念元素

概念元素通常指“点”、“线”、“面”，也可以包括“体”。

二、点

1. 点的概念

点是只有位置、没有方向、没有长度或宽度，只有微小面积的形状。点是线的始或终，也可存在于两线交叉处。点又是活泼跳跃的形状，它在视觉元素中是最小的元素，所谓小，是相对而言的。一个形象被称之为点，是因为它比较弱小，点的大小并不取决于自身的状况，而在于它与边框大小所形成的比例关系。

在进行设计时，点是最短的线段，最细小的面，它给予人的视觉印象是“圆”形的。如果把不同的点略微放大来分析，则可有三角、方、椭圆、多边、多角之分。

2. 点的性质

当一个点人为的出现在画面上时，人们的视觉会全

力集中在这个点上，并做各种联想，点的位置上移，会产生向下跌落感；移至上方一侧，会产生强烈的不安定感；点移至下方中心，产生塌实安定感，这就是点的注目性。

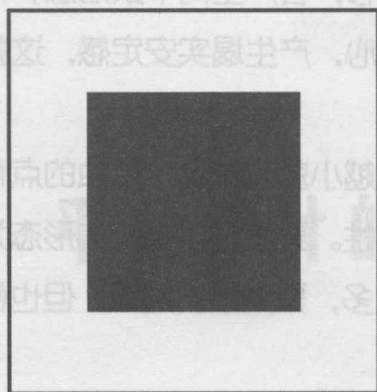
由于点具有面的属性，点越大就越空泛，点越小就越神秘，单独的点有视觉上的凝聚性和感官上的神秘性，这就是点的聚散性。聚集是以单位的形态为前提的，最基本的单位应是两个以上，单位的数量越多，聚集感就越强，但也使得单位形态的个性与独立性相对减弱。

其中，规则的点强调重复，非规则的点，由于点的疏密、聚散的不同，构成的画面有张力和动感。规则点的构成有整齐、条理、平衡、静止的视觉效果，但较为呆板。非规则点有利于表现活泼、变化的动感。将二者结合，使得在平衡、条理的基础上加入了活泼和灵动因素。当画面上出现两个点时，人们的视线就会在这两点间移来移去，构成一条视觉心里上的线；同样，当画面上出现三个点时，视觉心里上的线又会构成一个三角形。点的横向有序排列，产生连续和间断的节奏和横向扩散效果。画面上出现多个点时，如果这些点是松散的，就会造成观众的视觉疲劳，点就失去了“点”形的意义；近距离散置的点引起面的感觉，产生形的联想，肌理的联想。这就是点的虚线虚面性。

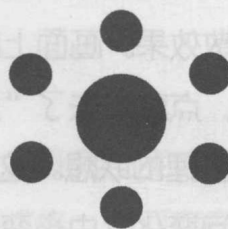
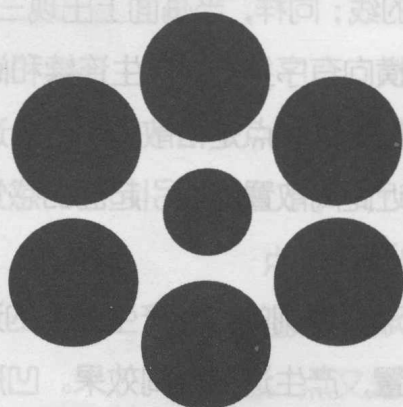
点的空间变化：由小变大，或由大变小渐变排列的点，产生强烈的运动感，同时产生空间深度感，大小不同的点自由放置，产生远近空间效果。凹形的点有张力感，凸形的点有收缩感。规则的点有硬度感，不规则的点有随意感。大小相等的点机械排列显的呆板、缺乏个性，但有秩序且安定。大小不同的点间隔排列则产生变化，形成节奏和韵律。

3. 点的视错现象

点的视错现象是指感觉与客观现象不一致。由于点的排列组合以及所处的位置，加之其他有关的因素，从而造成一些视错现象。明亮的点容易被视觉所感知，它给人一种向前跳和膨胀的感觉。同样大小的点，白底上的黑点显的小，而黑底上的白点显得大，原因是白点有扩张的属性，黑点有收缩的属性。

同样大小的点，被比其体量大的形包围时，感觉小；被比其体量小的形包围时，感觉大。之所以产生这种视错现象，对比关系起了决定作用。

相同的两个点，因放在角内的位置不同而看起来不相等。越是接近角的顶点，看起来越大；而远离夹角的点则有缩小的感觉。

