

周雅铭 冯守哲 主编

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

平面构成

冯守哲 罗雪 张华丽 编著

Pingmian Goucheng

辽宁科学技术出版社

LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

作者：[德] 约瑟夫·戈特利布·戈特利布

译者：[中] 王明

平面构成

作者：[德] 约瑟夫·戈特利布·戈特利布

Joseph Gouche

中国美术学院美术考级教材

• “十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材 •

周雅铭 冯守哲 主编

平面构成

PINGMIANGOUCHENG

冯守哲 罗 雪 张华丽 编著

辽宁科学技术出版社
沈阳

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

编 委 会

主 编 周雅铭 冯守哲

副主编 林景扬 郑翔云 罗祎义

编 委 刘杰敏 王忠家 庄子平 李 卓 彭 珊
刘光明 唐 宁 宋丹心 罗 雪 彭 玮
田 亮 黄 俊 秦 扬 初月明 岳占君
曹 英 洪 琼 李晓丹 张华丽 赵 宁
王 蓉 王海亮

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 冯守哲, 罗雪, 张华丽编著. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2011.9
“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材
ISBN 978-7-5381-7072-6

I. ①平… II. ①冯…②罗…③张… 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148691号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 10

字 数: 210千字

出版时间: 2011年9月第1版

印刷时间: 2011年9月第1次印刷

责任编辑: 郭 健 闻 通

装帧设计: 沈阳·守哲设计机构
冯守哲+曹英

责任校对: 刘 庶

书 号: ISBN 978-7-5381-7072-6

定 价: 45.00元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

http: //www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/7072

目录 / CONTENTS

第一章 平面构成的概述

- 6 第一节 设计的含义及构成的定义
- 16 第二节 平面构成

第二章 平面构成的基本元素

- 20 第一节 点
- 33 第二节 线
- 50 第三节 面
- 62 第四节 点、线、面的综合赏析

第三章 形态及形态的关系

- 88 第一节 什么是设计中的形态
- 89 第二节 形态的种类
- 96 第三节 形态之间的关系

第四章 规律性和非规律性骨格

- 108 第一节 骨格
- 110 第二节 规律性平面构成及其在设计中的应用
- 129 第三节 非规律性平面构成及其在设计中的应用

第五章 造型艺术的形式语言表现

- 146 第一节 视觉路径等于节奏
- 150 第二节 紧张等于对立, 剪切等于强调
- 155 第三节 重复等于统一

• “十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材 •

周雅铭 冯守哲 主编

平面构成

PINGMIANGOUCHENG

冯守哲 罗 雪 张华丽 编著

辽宁科学技术出版社
沈阳

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

编 委 会

主 编 周雅铭 冯守哲
副主编 林景扬 郑翔云 罗祎义
编 委 刘杰敏 王忠家 庄子平 李 卓 彭 珊
刘光明 唐 宁 宋丹心 罗 雪 彭 玮
田 亮 黄 俊 秦 扬 初月明 岳占君
曹 英 洪 琼 李晓丹 张华丽 赵 宁
王 蓉 王海亮

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 冯守哲, 罗雪, 张华丽编著. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2011.9
“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材
ISBN 978-7-5381-7072-6

I. ①平… II. ①冯…②罗…③张… 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148691号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 10

字 数: 210千字

出版时间: 2011年9月第1版

印刷时间: 2011年9月第1次印刷

责任编辑: 郭 健 闻 通

装帧设计: 沈阳·守哲设计机构
冯守哲+曹英

责任校对: 刘 庶

书 号: ISBN 978-7-5381-7072-6

定 价: 45.00元

联系电话: 024-23284740
邮购热线: 024-23284502
<http://www.lnkj.com.cn>
本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/7072

目录 / CONTENTS

第一章 平面构成的概述

- 6 第一节 设计的含义及构成的定义
- 16 第二节 平面构成

第二章 平面构成的基本元素

- 20 第一节 点
- 33 第二节 线
- 50 第三节 面
- 62 第四节 点、线、面的综合赏析

第三章 形态及形态的关系

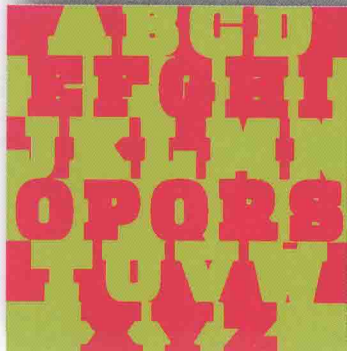
- 88 第一节 什么是设计中的形态
- 89 第二节 形态的种类
- 96 第三节 形态之间的关系

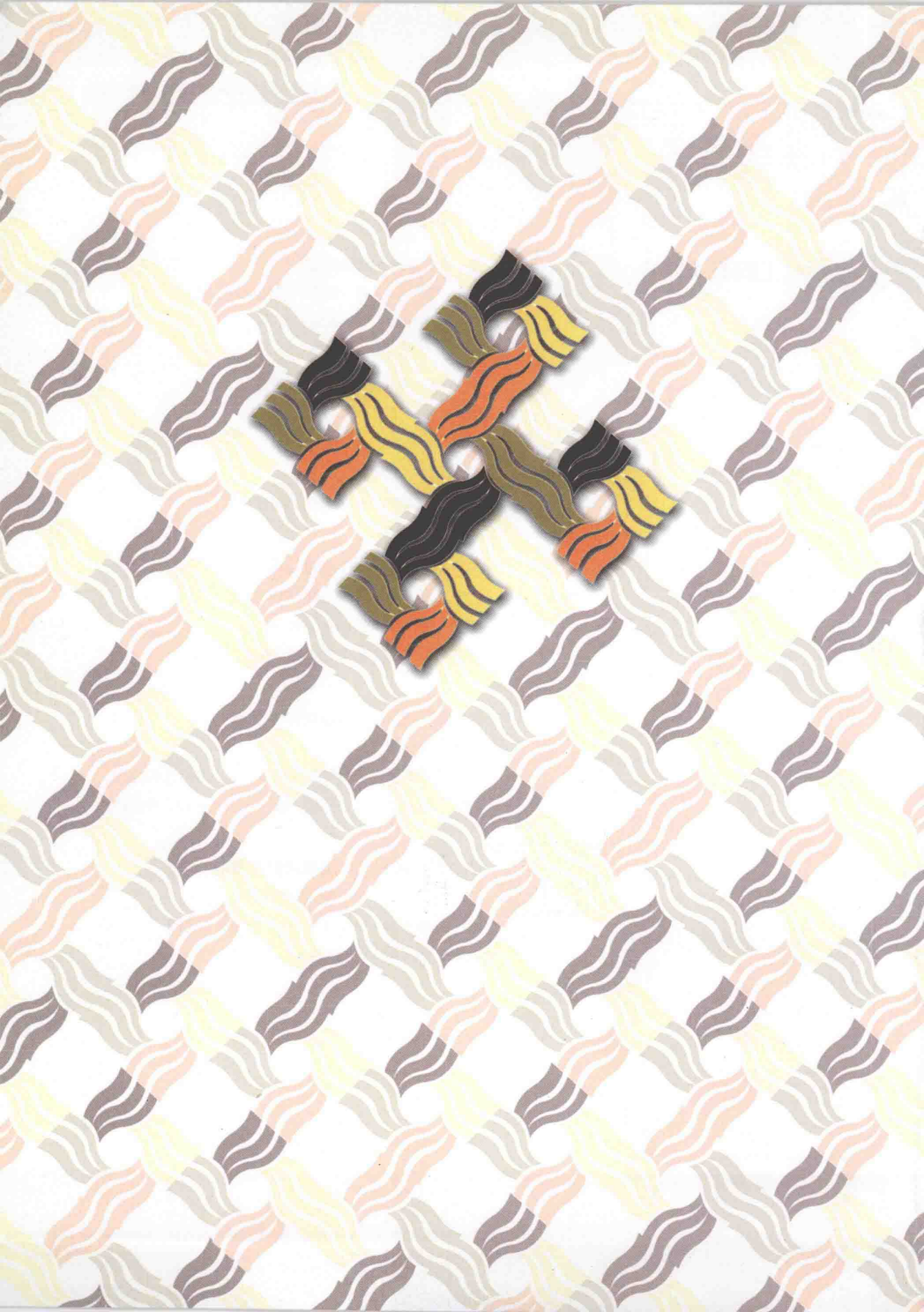
第四章 规律性和非规律性骨格

- 108 第一节 骨格
- 110 第二节 规律性平面构成及其在设计中的应用
- 129 第三节 非规律性平面构成及其在设计中的应用

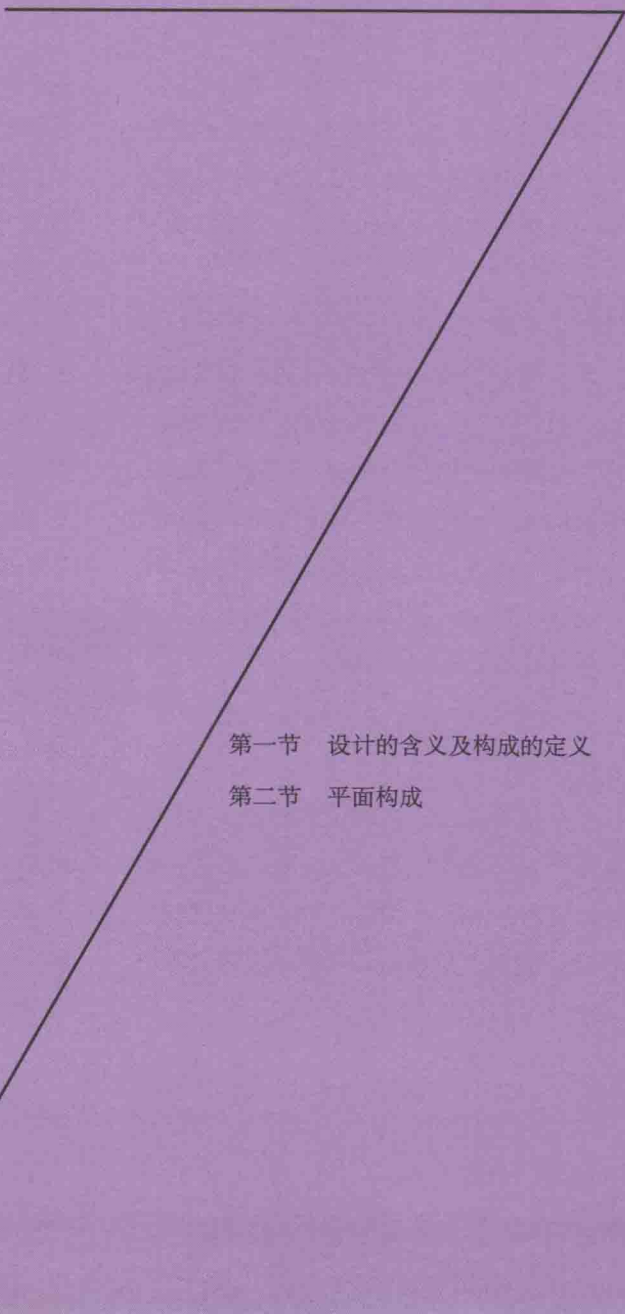
第五章 造型艺术的形式语言表现

- 146 第一节 视觉路径等于节奏
- 150 第二节 紧张等于对立, 剪切等于强调
- 155 第三节 重复等于统一

第一章 平面构成的概述

第一节 设计的含义及构成的定义

第二节 平面构成

第一节 设计的含义及构成的定义

一、设计的含义

设计是为了解决一个专题而进行的创造性的努力。设计最终的结果——是专题解决以后你手头所拥有的东西。设计就是解决专题的过程，而构图则是为了解决专题而使用或安排各种设计元素的方式。构图是包含在设计之内的。

设计无处不在。我们经常会说某物设计得很好，尤其在其他功能良好的时候。我们理解并能够意识到汽车、衣服以及家居装修中新颖的设计，只要看看周围。构成这些设计的成分存在于我们认识的几乎每一样东西中，无论它是人造的还是天然而成。这些成分我们称之为元素：线条、形态、肌理、明度、色彩，都存在于一个空间中。

使用这些元素构成设计的方式被称为原则。这些原则包括：空间分割、平衡、统一和特异。在开始有关设计之前，我们必须记住所讨论的并不是“艺术”是什么，我们所讨论的是设计。尽管许多形式被称之为艺术是因为它们的设计。例如，冰箱——冰箱是一种设计，但并不被认为是艺术。

二、构成的定义

构成艺术是现代视觉传达艺术的基础。那么，什么是现代视觉传达艺术呢？视觉传达设计是指利用视觉符号来传递各种信息的设计。设计师是信息的发送者，传达对象是信息的接受者，简称为视觉设计。比如，我们去买一件商品，我们最先是靠视觉来感受这件商品的外貌。视觉传达设计是为现代商业服务的艺术，主要包括标志设计、广告设计、界面设计、包装设计、企业形象设计等方面，由于这些设计都是通过视觉形象传达给消费者的，因此称为视觉传达设计，它起着沟通企业、商品、消费者桥梁的作用。视觉传达设计主要是以文字、图形、色彩为基本要素的艺术创作，在精神文化领域以其独特的艺术魅力影响着人们的感情和观念，在人们的日常生活中起着十分重要的作用。

所谓构成，一般理解为形成、造成或结构的意思；而在设计领域，构成指将一定的形态元素，按照视觉规律、力学原理、心理特性、审美法则进行的创造性的组合。不难发现，这时的构成具备“组装”的含义，它将造型艺术

中所需要的形态元素组合装配起来，构成一个新的适合主观需要的形态形象，它是一种造型活动。

具有构成意味的设计作品：

(1) 标志设计（图1-1～图1-6）。

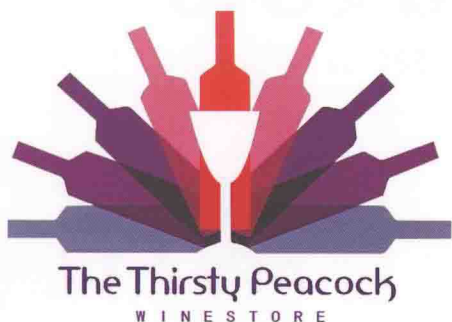

图1-1 标志设计实例

图1-2 标志设计实例

图1-3 标志设计实例

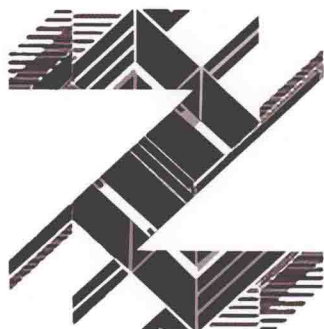

图1-4 标志设计实例

图1-5 标志设计实例

图1-6 标志设计实例

(2) 界面设计和海报设计 (图1-7、图1-8)。

(3) 建筑设计和包装设计 (图1-9、图1-10)。

图1-7 界面设计

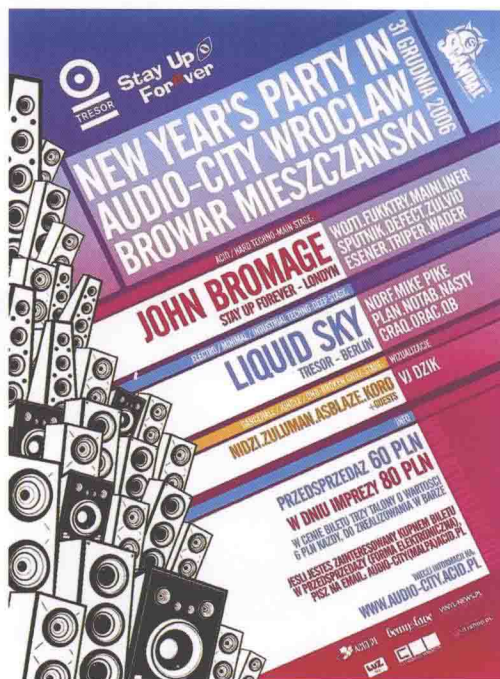

图1-8 海报设计

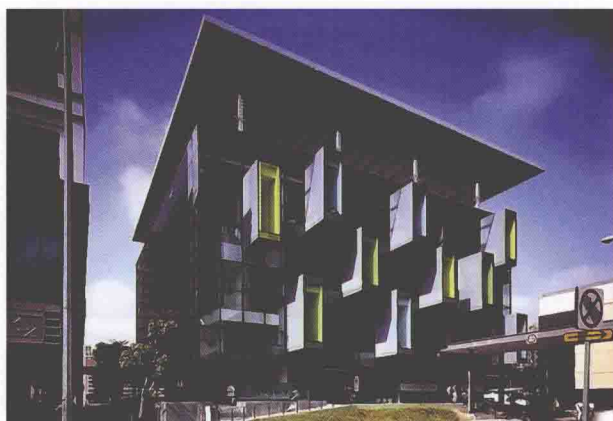

图1-9 新加坡图书馆

图1-10 俄罗斯Maria Shch包装设计

三、构成设计的背景

19世纪末、20世纪初，欧美国家的工业技术发展迅速，但是针对工业技术带来的必然产物——工具、机械、设备的现代设计却没有得到相应的发展。因此，必须有新的设计方式出现，来解决这些新的问题，并为现代社会服务。

1. 构成主义运动

构成主义兴起于前苏联的艺术运动，前苏联构成主义设计运动，在艺术上也称为至上主义运动。1922年，前苏联构成主义者们发布题为《构成主义》的宣言，由亚历克赛·甘撰写。提出了构成主义的三个基本原则：技术性、肌理和构成。技术性代表社会实用性的运用；肌理代表对工业建筑材料的深刻理解和认识；构成象征组织视觉新规律的原则和过程。这三个基本原则成为之后构成的基本准则。

构成主义的先驱们同文艺复兴的那些巨匠一样，几乎都是令人惊异的全才、通才，而且能在跨度极大的各个领域里表现其卓越的才能，这在市场细分和专业细分的今天是很难想象的。虽然他们都是画家和建筑师，但有其不同之处：罗德欣柯在摄影史上地位最高；诗人马雅可夫斯基的平面设计只是偶尔为之；塔特林在构成主义没落以后，专注于滑翔机的研究；艾尔·李辛斯基的创作领域包括绘画、建筑、平面设计、展示设计、摄影和设计理论的

研究等诸多方面，他一生精力充沛，坚持构成主义的理想，直到生命终点。

2. 构成主义先驱们的设计作品

艾尔·李辛斯基是立体主义、至上主义、构成主义的集大成者，他对视觉艺术尤其是实用美术的探索与实践，对前苏联和西欧的现代主义设计产生了至关重要的影响，他认为艺术家必须成为工业化生产中的一个环节，首先是工程师，其次才是建筑师和艺术家。在维帖布斯克工艺美术学校任教期间，他向学生形象地比喻设计工作是架设在艺术与建筑之间的桥梁（图1-11～图1-14）。

3. 荷兰风格派

荷兰风格派是与前苏联的构成主义运动并驾齐驱的重要现代主义设计运动之一。在当时，一小部分荷兰艺术家和建筑师聚集在一起，他们有一个共同的野心，以更纯粹、更美

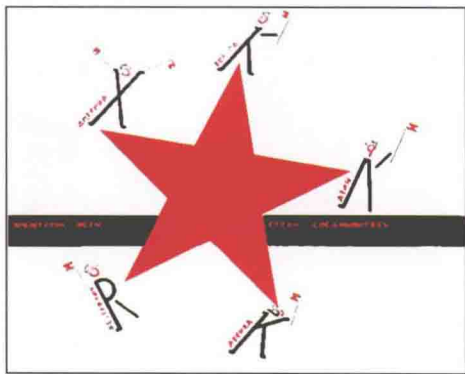

图1-11 加减乘除 / 艾尔·李辛斯基

图1-12 马雅可夫斯基展览招贴

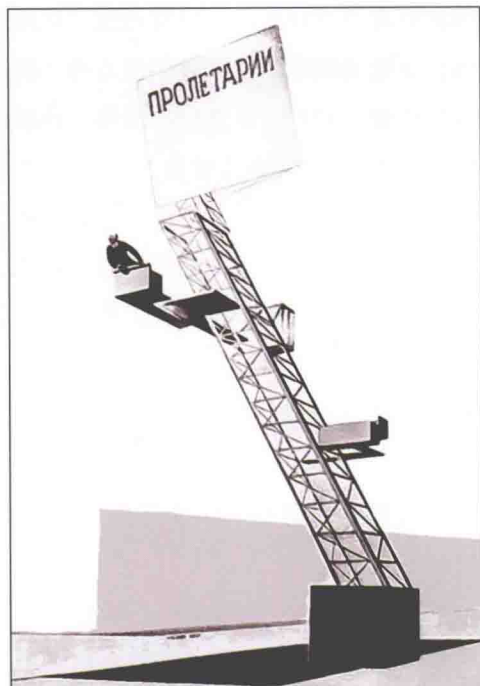

图1-13 艾尔·李辛斯基列宁讲坛

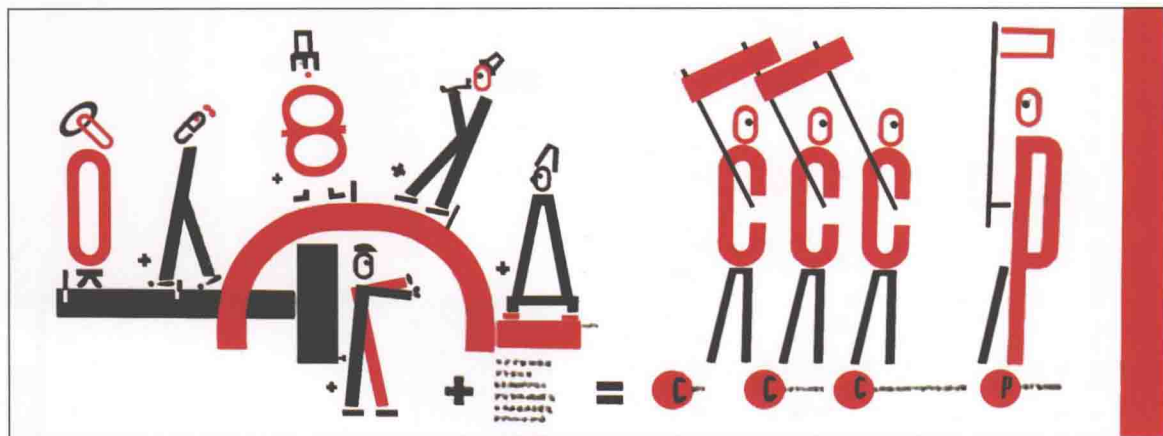

图1-14 加减乘除 / 艾尔·李辛斯基

好的直线设计世界——只有直线。从家具到字体，从绘画到诗歌，极富创造力的“荷兰风格派”运动开始着手重新设计世界。他们倡导几何形体与纯粹色块的组合与构图。特点是高度理性，完全采用简单的纵横编排方式，字体完全采用无装饰线体，除了黑白方块或者长方形外，基本没有其他的装饰，直线方块组和文字基本构成了全部的视觉内容。在版面编排上采用非对称方式，但追求非对称之中的视觉平衡。

风格派先驱们的设计作品（图1-15、图1-16）。

（1）彼埃·蒙德里安。彼埃·蒙德里安认为：以往的艺术都不具有永恒的价值，因为

它们是对具体事物的描绘，或是对稍纵即逝的情感的表达。他却把几何学作为造型的基础，追求造型的普遍性，寻求一种体现永恒价值的艺术。彼埃·蒙德里安认为红、黄、蓝三原色“是实际存在的仅有的颜色”，水平线和垂直线“使地球上所有的东西成形”。所以，在他的作品中就只有红、黄、蓝三种颜色和水平线、垂直线两种线条，而且这些元素被组织在某种理性控制的结构中，与某种客观的规律性结合。红、黄、蓝的绘画风格不仅体现了一种理性主义的完美思想，更被认为是影响后现代主义风格绘画思想的渊源之一。

（2）格里特·托马斯里特维德。格里特·托马斯里特维德是将风格派艺术从平面延

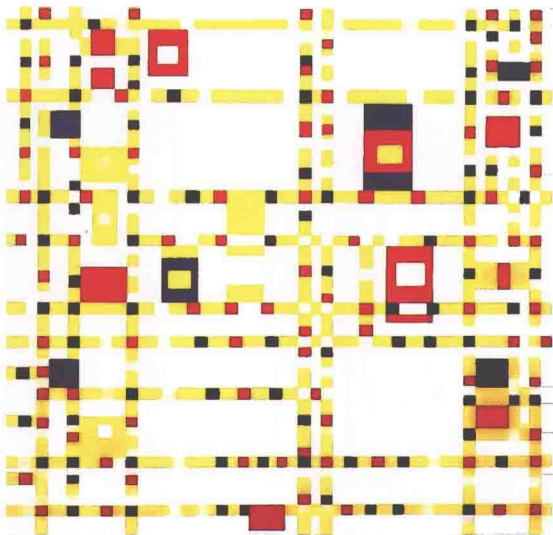

图1-15 红黄蓝相间 / 彼埃·蒙德里安

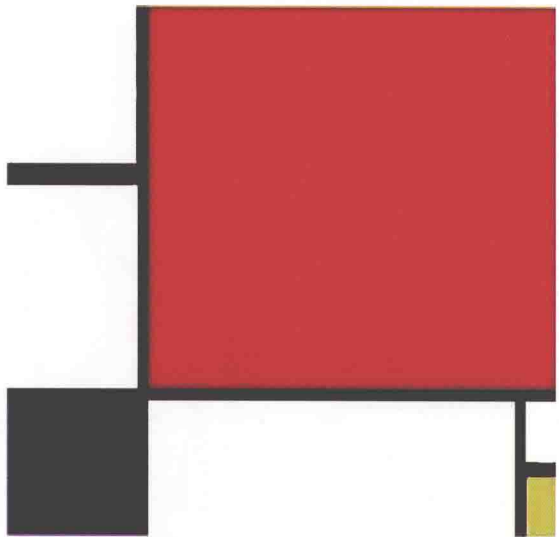

图1-16 红黄蓝相间 / 彼埃·蒙德里安