

平面构成

GRAPHIC COMPOSITION

顾琛 袁洪 张聪丽 陈艳 / 主编
张如画 刘伟 / 编著

- ✿ 如何认知——构成的形态认知-构成主义的渊源-平面构成中的形象要素-永恒不变的法则-不容忽视的错视表现-破与立的分解与重构-案例分析与应用
- ✿ 附加值——交叉学科外延知识的拓展与设计史的交融, 在思维、意识领域给你不一样的享受
- ✿ 教会你——平面构成全新的观察形式、法则以及应用

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青印务

平面构成

GRAPHIC COMPOSITION

顾琛 袁洪 张聪丽 陈艳 / 主编

张如画 刘伟 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

山西人民出版社

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗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。

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: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 顾琛等主编；张如画 刘伟编著.

— 北京：中国青年出版社，2015. 2

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-3145-4

I. ①平… II. ①顾… ②张… ③刘…

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(2015)第032579号

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材 平面构成

顾琛 袁洪 张聪丽 陈艳 / 主编 张如画 刘伟 / 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

策划编辑：张 军

责任编辑：刘 佳 张 军

助理编辑：马珊珊 王莉莉

封面设计：DIT_design

封面制作：郭广建

印 刷：北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本：787 x 1092 1/16

印 张：8.5

版 次：2015年3月北京第1版

印 次：2015年3月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-3145-4

定 价：49.80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

投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

目录

CONTENTS

01

构成的形态认知

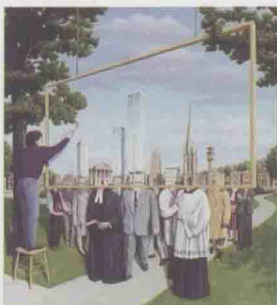
1.1	形态的认知	8
1.1.1	形状	10
1.1.2	形象	11
1.2	形的概括与提炼	13
1.3	形态	14
1.3.1	现实形态	14
1.3.2	非现实形态	14
1.4	形与空间	16

02

构成主义的渊源

2.1	历史变革中包豪斯创造的另类构成世界	18
2.1.1	历史渊源	19
2.1.2	包豪斯的设计原则	19
2.2	构成主义的材料与工具的创新使用	20
2.2.1	构成主义涉猎的范围	20
2.2.2	构成主义所影响的现代材料与风格拓展	21
	课后练习	22
2.3	平面构成与现代设计	23
	课后练习	24

03

平面构成的概念

3.1	何为平面构成	26
3.2	平面构成的元素	27
	课后练习	28

4.1 点的概念和形象特征	30
4.1.1 熟悉与陌生的点	30
4.1.2 点的形象特征——平民化与贵族化	30
4.1.3 点的形态特征与错视	31
课后练习	35
4.2 线的概念和形象特征	36
4.2.1 熟悉与陌生的线	36
4.2.2 线的形象特征——律动性与多变性	37
4.2.3 线的形态特征与错视	37
课后练习	44
4.3 面的概念和形象特征	45
4.3.1 熟悉与陌生的面	45
4.3.2 面的形象特征——多面性与占有性	46
4.3.3 面的形态特征与错视	47
课后练习	51
4.4 形象要素的组合关系	53
4.5 基本形的创建	54

5.1 规律性骨骼	56
5.2 非规律性骨骼	57
5.3 作用性骨骼	58
5.4 无作用性骨骼	59
5.5 可见骨骼与不可见骨骼	60

6.1 变化与统一	62
6.2 对比与调和	63
6.2.1 对比	63
6.2.2 调和	70
6.3 节奏与韵律	71
6.4 对称与平衡	72

7.1 形状的错视	75
7.1.1 扭曲错视	75
7.1.2 动感错视	76
7.2 尺度错视	77
7.2.1 长度的错视	77
7.2.2 面积的错视	78
7.2.3 角度与弧度的错视	78

7.3 视觉的假象——空间错视	79
7.3.1 矛盾空间	79
7.3.2 图底反转	80
7.3.3 空间立体的错视	81
课后练习	82

破与立的分解和重构

8.1 形态的规则与不规则分解	85
8.2 直线分解与曲线分解	86
8.2.1 直线与曲线的规律性分解	86
8.2.2 直线与曲线的自由分解	86
课后练习	88

平面构成的类型

9.1 重复	92
9.1.1 骨骼的重复	93
9.1.2 大小的重复	94
9.1.3 方向的重复	95
9.1.4 肌理的重复	96
9.1.5 重复骨骼、重复基本形的构成	96
课后练习	97
9.2 近似	99
9.2.1 基本形的近似	99

9.2.2 近似骨骼	100
9.2.3 得到近似形的方法	100

课后练习 102

9.3 渐变 103

9.3.1 渐变的概念	104
9.3.2 基本形的渐变构成	104
9.3.3 骨骼的渐变	105
9.3.4 大小的渐变	105
9.3.5 方向的渐变	105
9.3.6 位置的渐变	105
9.3.7 虚实的渐变	105

课后练习 107

9.4 密集 108

9.4.1 密集的概念	109
9.4.2 密集的基本形式	109
9.4.3 密集的组合形式	111

课后练习 113

9.5 特异 114

9.5.1 特异的概念与视觉效果	115
9.5.2 特异的分类	116
9.5.3 特异骨骼	117

课后练习 118

9.6 发射 119

9.6.1 发射的概念	120
9.6.2 发射骨骼的构造	121

课后练习 123

9.7 感同身受的肌理表现 125

9.7.1 肌理的概念	125
9.7.2 肌理的表现手法——经典与创新	126

课后练习 129

9.8 空间的转换 131

9.8.1 空间的概念与意识转换	131
9.8.2 平面空间的延展	132
9.8.3 视幻空间的塑造	134

课后练习 135

平面构成

GRAPHIC COMPOSITION

顾琛 袁洪 张聪丽 陈艳 / 主编
张如画 刘伟 / 编著

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗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。

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: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 顾琛等主编; 张如画 刘伟编著.

—北京: 中国青年出版社, 2015. 2

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-3145-4

I. ①平… II. ①顾… ②张… ③刘…

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(2015)第032579号

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材

平面构成

顾琛 袁洪 张聪丽 陈艳 / 主编 张如画 刘伟 / 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

策划编辑: 张 军

责任编辑: 刘 佳 张 军

助理编辑: 马珊珊 王莉莉

封面设计: DIT_design

封面制作: 郭广建

印 刷: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本: 787 x 1092 1/16

印 张: 8.5

版 次: 2015年3月北京第1版

印 次: 2015年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-3145-4

定 价: 49.80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

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

平面构成作为现代视觉传达设计的基础课程之一，是在二次元的平面上对视觉元素进行再创造，探讨的是二度空间的视觉文法。这种创造要符合视觉美感，具有力学效应，在具象与抽象之间，以理性和逻辑推理进行创造、研究、拓展形象，是理性与感性相结合的产物。

作为现代设计的重要课程之一，平面构成已经跨越了原有的学科范围，成为设计领域的共性语言，适用范围广泛，为环境艺术设计、服装设计、动画设计、影视设计和插画设计等艺术门类提供了良好的平台。平面构成以全新的理念、造型观念、表现形式和现代的设计理论为其他学科和应用提供了更广阔的平台，高科技、新材料、新技术和新理念的融入，更是大大拓宽了艺术审美与使用领域，极大地冲击了传统的设计理念，使平面构成更加立体、多维、富有质感。

现代平面构成是在现代科技美学基础之上构筑起来的，融合了现代心理学、美学、声学、光学、物理学和数学等诸多领域的成就，不断冲击人们的视觉与心理的新观念，已经成为现代艺术设计基础必要的艺术手段。

序言

PREFACE

目录

CONTENTS

01

构成的形态认知

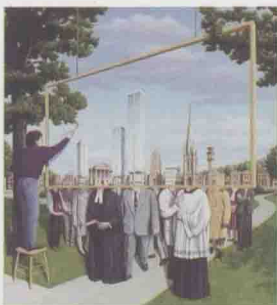
1.1	形态的认知	8
1.1.1	形状	10
1.1.2	形象	11
1.2	形的概括与提炼	13
1.3	形态	14
1.3.1	现实形态	14
1.3.2	非现实形态	14
1.4	形与空间	16

02

构成主义的渊源

2.1	历史变革中包豪斯创造的另类构成世界	18
2.1.1	历史渊源	19
2.1.2	包豪斯的设计原则	19
2.2	构成主义的材料与工具的创新使用	20
2.2.1	构成主义涉猎的范围	20
2.2.2	构成主义所影响的现代材料与风格拓展	21
	课后练习	22
2.3	平面构成与现代设计	23
	课后练习	24

03

平面构成的概念

3.1	何为平面构成	26
3.2	平面构成的元素	27
	课后练习	28

4.1 点的概念和形象特征	30
4.1.1 熟悉与陌生的点	30
4.1.2 点的形象特征——平民化与贵族化	30
4.1.3 点的形态特征与错视	31
课后练习	35
4.2 线的概念和形象特征	36
4.2.1 熟悉与陌生的线	36
4.2.2 线的形象特征——律动性与多变性	37
4.2.3 线的形态特征与错视	37
课后练习	44
4.3 面的概念和形象特征	45
4.3.1 熟悉与陌生的面	45
4.3.2 面的形象特征——多面性与占有性	46
4.3.3 面的形态特征与错视	47
课后练习	51
4.4 形象要素的组合关系	53
4.5 基本形的创建	54

5.1 规律性骨骼	56
5.2 非规律性骨骼	57
5.3 作用性骨骼	58
5.4 无作用性骨骼	59
5.5 可见骨骼与不可见骨骼	60

6.1 变化与统一	62
6.2 对比与调和	63
6.2.1 对比	63
6.2.2 调和	70
6.3 节奏与韵律	71
6.4 对称与平衡	72

7.1 形状的错视	75
7.1.1 扭曲错视	75
7.1.2 动感错视	76
7.2 尺度错视	77
7.2.1 长度的错视	77
7.2.2 面积的错视	78
7.2.3 角度与弧度的错视	78

7.3 视觉的假象——空间错视	79
7.3.1 矛盾空间	79
7.3.2 图底反转	80
7.3.3 空间立体的错视	81
课后练习	82

破与立的分解和重构

8.1 形态的规则与不规则分解	85
8.2 直线分解与曲线分解	86
8.2.1 直线与曲线的规律性分解	86
8.2.2 直线与曲线的自由分解	86
课后练习	88

平面构成的类型

9.1 重复	92
9.1.1 骨骼的重复	93
9.1.2 大小的重复	94
9.1.3 方向的重复	95
9.1.4 肌理的重复	96
9.1.5 重复骨骼、重复基本形的构成	96
课后练习	97
9.2 近似	99
9.2.1 基本形的近似	99

9.2.2 近似骨骼	100
9.2.3 得到近似形的方法	100

课后练习 102

9.3 渐变 103

9.3.1 渐变的概念	104
9.3.2 基本形的渐变构成	104
9.3.3 骨骼的渐变	105
9.3.4 大小的渐变	105
9.3.5 方向的渐变	105
9.3.6 位置的渐变	105
9.3.7 虚实的渐变	105

课后练习 107

9.4 密集 108

9.4.1 密集的概念	109
9.4.2 密集的基本形式	109
9.4.3 密集的组合形式	111

课后练习 113

9.5 特异 114

9.5.1 特异的概念与视觉效果	115
9.5.2 特异的分类	116
9.5.3 特异骨骼	117

课后练习 118

9.6 发射 119

9.6.1 发射的概念	120
9.6.2 发射骨骼的构造	121

课后练习 123

9.7 感同身受的肌理表现 125

9.7.1 肌理的概念	125
9.7.2 肌理的表现手法——经典与创新	126

课后练习 129

9.8 空间的转换 131

9.8.1 空间的概念与意识转换	131
9.8.2 平面空间的延展	132
9.8.3 视幻空间的塑造	134

课后练习 135

01 PART

构成的形态认知

宇宙万物存在各种形式的事物，从微观的细胞到宏观的星球、宇宙，它们都有自身的形态与表现形式，都以不同的形态存在并演变着，都能够在复杂多变的环境和气候中寻求自身的生活方式。正是因为有了这种适应能力和变化能力，才有了我们多姿多彩的世界。

1.1 形态的认知

形态是人们对知觉过的形体的感知和记忆的能力,是一种存在于记忆和经验中的意识与经验。形态分为现实形态和非现实形态。我们对于现实世界和未知世界的幻想和感知都与形态相联系,然后成为一种具有一定形态特征的特定事物。如图1-1~图1-5所示。

形态可感、可触,亦可想象、可预知、可体味,在造型领域中,它是人类的知觉系统积极活动的结果。通过想象,人们能够创造出许多具有独特性格特征的形态,例如对未来和蛮荒时代的场景和形态的创造,而电影《阿凡达》就是对现实和未来形态的一种全新组合。对于统治中生代长达一亿六千万年的恐龙,人们除了通过它们残存下来的骨骼之外,对其形态的认知恐怕只有通过想象来嫁接。科学家通过对恐龙化石的研究并结合各种高科技手段,一再修正我们原先的认知,使其尽量接近恐龙原有的形态特征。如图1-6~图1-11所示。

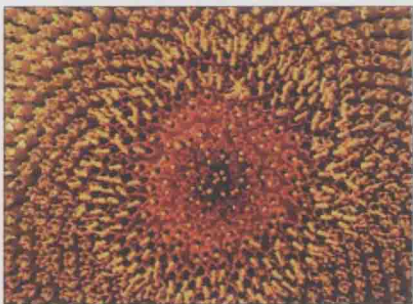

图1-1 向日葵的微观世界

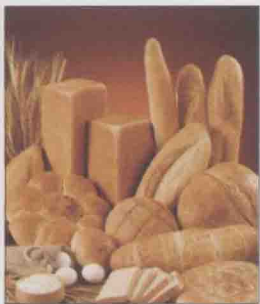

图1-2 各式各样的面包

图1-3 梯田形态

图1-4 微观世界——细胞

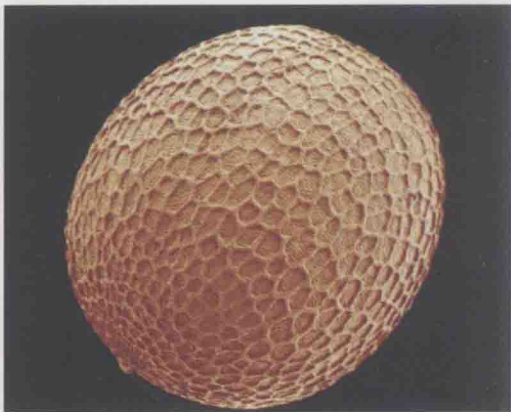

图1-5 病毒表面

图1-6 墨荷

图1-7 恐龙化石

图1-9 圣家族大教堂

图1-8 电影《阿凡达》剧照

图1-10 挪威维格兰雕塑公园1

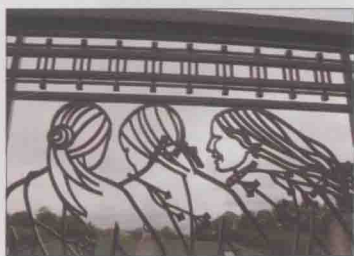

图1-11 挪威维格兰雕塑公园2

1.1.1 形状

形状的定义：特定事物或物质的一种存在或表现形式。

形状是人们赋予的、一个概念化的定义，这个概念经过长久的反复、印证和强化，已经成为人们认知和评判形体的标准。人类对地球的认知还是从公元前五六世纪的古希腊哲学家毕达哥拉斯提出的概念中得来的，亚里士多德根据月食中月面出现的地影是圆形的，得出了地球是球形的第一个科学证据。后来诸多的科学家更是通过精准的测量得出了地球确切的形状。20世纪60年代后期人造卫星上天，精确地测出地球的平均赤道半径、极半径、赤道周长和子午线周长。

现如今人们更加注重形状的再现和表现。例如，现今的人们孜孜不倦地谈论减肥和整容，就是对人类身体形状的再度塑造和审美的体现，人们都喜欢高挑的身材、匀称的形体、高高的鼻梁、大大的眼睛等。上帝创造了一个形体给我们，由于社会因素、文化因素和个人修养等因素的介入，人们开始重新审视自身的形体，将其作为再塑造的重要形体特征，目的是使其符合人类社会所规定的所谓的美的尺度，当然这种尺度是在一定范围内才具有的。人们都喜欢成为审美的焦点，因此不断对自身形状进行修改，自然界也存在着这种因素，但是它们的修改是为了更好地生存，更好地适应环境。例如比目鱼眼睛的转变，就是为了更好地适应海底世界。它们在出生后不久把双眼移至同一个侧面，这样是为了更好地游泳和捕食。2008年北京奥运会中具有典型中国特色的烟花，震惊了世人，它是一种以技术手段创造的、具有深刻含义的形状。在文物收藏中，人们对于器物形体的判断也是通过形状来进行的，不同的历史时期和文化决定了器物的形体特征与表现形式。中医讲究望闻问切，望就是对形状的观察和感知。我国古代文学作品中也有对形状的描述，例如，唐代传奇小说家李复言的《续玄怪录·裴谡》中有“烟翠葱茏，景色妍媚，不可形状”的描述，其中的“形状”具有描摹比拟的意思。我们常用的鼠标也是通过不同的指针形状来反映不同的系统运行状态，常见的有十字键头、沙漏、手写光标和禁止光标等形状。如图1-12~图1-14所示。

平面构成中的形状具有抽象的含义，不代表具体的形体特征，因此有别于我们常见和知觉经验中的形状，从而创造了新的形体形式。

图1-12 模特

图1-13 比目鱼

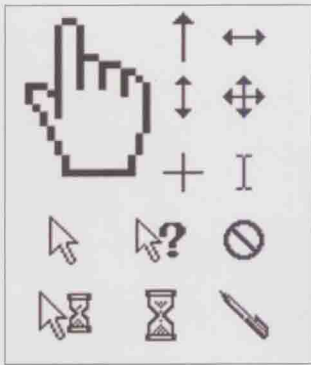

图1-14 鼠标指针符号

1.1.2 形象

形象具有可感、可触、可视、可体的特征，从心理学来讲，就是感觉器官在大脑中形成的、对某个事物的整体感知，它受人的意识和认知过程的影响，同一事物因人不同可以形成不同的形象特征。形象分为国家形象、个人形象、文学形象、电影形象、企业形象、肢体形象和色彩形象等，也可根据地域、时间、文化、修养分为不同的类型。形象是可以塑造的，它既是有形的，也可无形的，例如奥运会中体育健儿夺金的形象至今历历在目，它在无形中塑造了国家的良好形象，每一个中华儿女都为之欢呼、振奋，是一种意识形态的唤醒和激励。视觉传达设计中的VI形象设计就是一种无形资产与有形资产的结合，企业形象通过可视的LOGO进行整体设计，对整个企业进行形象、行为、理念、文化的规范，这就是无形资产的整合。企业通过精神理念体现外在的形象，而这个形象是社会通过对企业的种种行为的接触而产生的总体印象，通过公众的感知，接受公众的评判，从而获得一种精神上的形象特征。企业形象分为企业内在形象和外在形象、企业实态形象和虚态形象、企业内部形象和外部形象、企业正面形象与负面形象、企业直接形象和间接形象、企业主导形象和辅助形象，这些构成了企业的综合形象。设计中的形象是一种对现实事物的具体或者抽象的描绘，每个人对事物感知力的差别造成了不同的画面形象，因此形象是可变的，通过言语、行为可描述和规范形象。人类的形象变化是有法可依的，其差异是必然的，比如身体上的差异有身高、体重、体型、经历等；遗传的差异有肤色、体毛、五官特征等。形象还受年龄、受教育程度、地域、遗传基因、疾病、自我约束等法则的影响而不断变化。毕加索通过对非洲雕刻的感知和借鉴，大胆地进行绘画形象的变革，他的众多绘画作品如《梦》《亚威农少女》《格尔尼卡》都是对现实形象的再次提取和创造，但是这种形象语言被人们所接受和理解，成为不朽的名画，如图1-15~1-19所示。

设计中的形象是图形符号，具有解码功能，通过色彩、外形特征、符合寓意，我们可以感知具体形象的差异。比如对于肤色的色彩形象定义，我们已知亚洲人为黄色，非洲人为黑色，欧洲人为白色等，如图1-20~1-22。另外，我国的汉字体系就是在可感知的图形符号中创造出来的，比如“山”“水”“日”“月”，通过人们熟知的形象创造出了具有符号寓意和形象寓意的文字体系，具有典型的形象特征，便于人们记忆和流传，如图1-23所示。

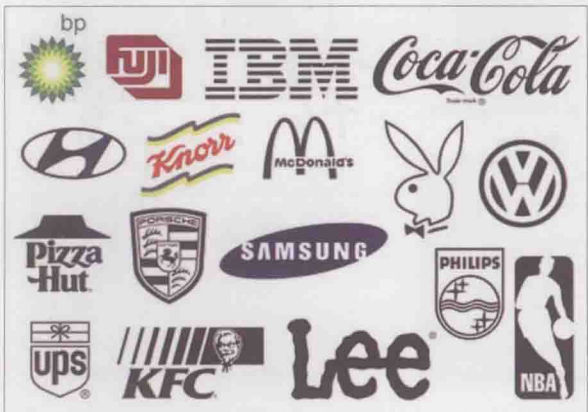

图1-15 世界知名品牌LOGO

图1-16 银行标志