

艺术与设计系列丛书

平面 · 构成 · 设计

GRAPHIC COMPONENT DESIGN

王 伟 刘媛媛 顾万方 | 编著

中国电力出版社

www.cepp.com.cn

艺术与设计系列丛书

平面 · 构成 · 设计

GRAPHIC COMPONENT DESIGN

王 伟 刘媛媛 顾万方 | 编著

中国电力出版社

www.cepp.com.cn

平面构成设计是一门基础设计语言,也艺术设计类专业的一门基础课程。本书在写作中既吸收了传统平面构成的思想精髓,又注重对学生创意思维、审美能力、创造潜能的开发。书中对审美方法、观察方法和训练重点等分别加以阐述,并通过大量以自然形态为主的范图展示,帮助学习者理解构成设计的基本方法。全书形象生动、通俗易懂,适合艺术设计类专业在校学生阅读,可作为高等院校或高职高专教材及培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

平面·构成·设计 / 王伟, 刘媛媛, 顾万方编著. —北京:
中国电力出版社, 2010
(艺术与设计系列丛书)
ISBN 978-7-5123-0385-0

I. ①平… II. ①王… ②刘… ③顾… III. ①平面设计—设计
IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第076983号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

策 划: 王 倩 E-mail: ian_w@163.com 责任编辑: 王 倩

责任印制: 甄 茁 责任校对: 太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷 各地新华书店经售

2010年7月第1版第1次印刷

889mm×1194mm 1/16 6.5印张 203千字

定价: 42.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话(010-88386685)

平面构成作为艺术设计专业的一门基础课程，是视觉元素在二次元平面上按照形式美法则进行编排和组合，是以理性和逻辑推理来创造形象，研究形象与形象之间的排列方法。平面构成又是一门基础设计语言，是一个现代造型概念，其目的是将不同或相同形态的两个以上的单元重新组合成为一个新的单元，构成对象的主要形态，包括自然形态、几何形态和抽象形态。平面构成设计探讨的是二度空间的视觉方法，其构成形式主要有重复、近似、渐变、发射、对比、密集、特异、空间、肌理等。

本书作为艺术设计类专业基础教材，撰写的宗旨是既要吸收传统平面构成思想的精髓，又要注重对学生创意思维、审美能力、创造潜能的开发。范图选用了大量自然形态图片，通过对图片的展示与讲解启发学生对形态和元素的认识，使之理解平面构成是源于生活、源于自然的抽象活动，同时书中还对审美方法、观察方法和训练重点等分别加以阐述，使本书在形象思维和逻辑思维相结合的基础上更加通俗易懂。

本书在编写过程中得到了同事和朋友们的大力支持。书中引用的一些资料、图片因出处不详，未能与作者取得联系，在此深表歉意。请原作者与出版社或作者本人联系，以便确认付酬。部分构成设计作品选取了江苏经贸职业技术学院艺术设计系学生的课堂作业，对这些同学在此一并表示衷心的感谢。由于编者学识与经验有限，错误与不足在所难免，期望各位专家、同行及广大读者批评赐教。

编者

2009年8月

目 录 | Contents

前 言

课时安排

1 第一章 平面构成的形式美法则

- 1 第一节 和 谐
- 2 第二节 对 比
- 2 第三节 对 称
- 3 第四节 均 衡
- 4 第五节 比 例
- 5 第六节 重 心
- 7 第七节 节 奏
- 7 第八节 韵 律

9 第二章 平面构成的基本要素

- 9 第一节 点
- 12 第二节 线
- 16 第三节 面
- 19 第四节 骨格与基本形

23 第三章 平面构成的基本形式

- 23 第一节 重复构成
- 27 第二节 近似构成
- 30 第三节 渐变构成
- 34 第四节 发射构成
- 41 第五节 密集构成
- 44 第六节 对比构成
- 46 第七节 特异构成
- 53 第八节 空间构成

57 第四章 肌理和材质的表现

- 57 第一节 肌理和材质
- 57 第二节 自然界中的肌理形态
- 61 第三节 肌理的制作方法
- 62 第四节 肌理和材质的综合运用

71 第五章 平面构成的综合运用

- 71 第一节 平面构成在广告招贴设计中的运用
- 73 第二节 平面构成在书籍装帧设计中的运用
- 74 第三节 平面构成在环境艺术设计中的运用
- 76 第四节 平面构成在服装与染织设计中的运用
- 78 第五节 平面构成在绘画与摄影中的运用
- 86 第六节 平面构成在传统图案中的运用

89 范 图

98 参考书目

课时安排 | 建议100课时

章节	课程内容	课时
第一章 平面构成的形式美法则	第一节 和谐	12
	第二节 对比	
	第三节 对称	
	第四节 均衡	
	第五节 比例	
	第六节 重心	
	第七节 节奏	
	第八节 韵律	
第二章 平面构成的基本要素	第一节 点	20
	第二节 线	
	第三节 面	
	第四节 骨格与基本形	
第三章 平面构成的基本形式	第一节 重复构成	28
	第二节 近似构成	
	第三节 渐变构成	
	第四节 发射构成	
	第五节 密集构成	
	第六节 对比构成	
	第七节 特异构成	
	第八节 空间构成	
第四章 肌理和材质的表现	第一节 肌理和材质	22
	第二节 自然界中的肌理形态	
	第三节 肌理的制作方法	
	第四节 肌理和材质的综合运用	
第五章 平面构成的综合运用	第一节 平面构成在广告招贴设计中的运用	18
	第二节 平面构成在书籍装帧设计中的运用	
	第三节 平面构成在环境艺术设计中的运用	
	第四节 平面构成在服装与染织设计中的运用	
	第五节 平面构成在绘画与摄影中的运用	
	第六节 平面构成在传统图案中的运用	

第一章 平面构成的形式美法则

教学目标

使学生掌握平面构成中形式美法则的内容，认知形式美法则在设计中的意义，掌握构成设计的原理，学会运用平面组合关系进行设计。

学习内容

形式美法则：和谐、对比、对称、均衡、比例、重心、节奏、韵律

形式美的法则是人类在创造美的形式、美的过程中对美的形式规律的经验总结和抽象概括。早在古希腊时期，亚里士多德就从美学观念中提出：“美的主要形式——秩序、匀称与明确。一个美的事物，它的各部分应有一定的安排，而且它的体积也应有一定的大小，因为美要依靠体积与安排，美必须具有特定的感性形式，并努力在客观事物中去发现它们。”时至今日，形式美法则已经成为现代设计的基础理论知识，在设计实践上，更具有它的重要性。它是一切视觉艺术都应遵循的美学法则，贯穿于包括绘画、雕塑、建筑等在内的众多艺术形式之中。

第一节 和谐

和谐，是形式美法则的高级形式。早在两千多年前，毕达拉斯学派就提出了“美是和谐”的学说。该学派总结出整体与局部，局部与局部之间只有协调搭配，才能够产生和谐。比如单独的一种颜色、一根线条无所谓和谐，几种要素具有基本的共通性和融合性才称为和谐。

毕达拉斯学派的宇宙学美学理论：数是宇宙的本源，宇宙的各个天体处在数的和谐中。

自然中无处不存在和谐美。

图1-1 宇宙星系

图1-2 麦田怪圈

第二节 对比

对比是指两种或两种以上反差很大的视觉要素成功地搭配在一起，如：大与小、黑与白、方与圆、直与曲、粗与细、虚与实、疏与密等。对比使画面产生强烈、鲜明的视觉效果，但仍需具有统一感。它体现了哲学上矛盾统一的世界观。自然界中的蓝天与白云，红花与绿叶，大树与小草，高山与低谷等，无一不呈现出对比的现象。对比法则广泛应用在现代设计当中。

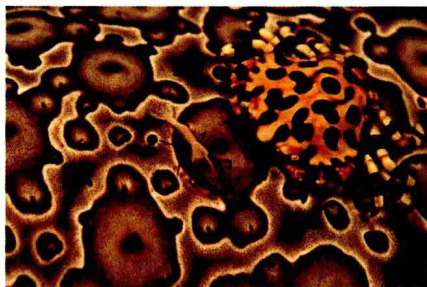

图1-3、图1-4 海洋生物

图1-5、图1-6 大小对比

第三节 对称

对称是以中轴线为基准，左右或上下为同形同量、完全相等，称之为对称。在自然界和生活中，到处都可以发现对称的形式，如人的形体就是左右对称的典型，此外还有蝴蝶、鸟类的双翅以及植物的对生叶片等。对称的形式使人感觉重心稳定，具有安静、庄重、整齐的感觉。

在平面构图中应用对称法则要避免由于过分的对称而产生单调、呆板的感觉。有时，在整体对称的格局中加入一些不对称的因素，反而能增加构图的生动性和美感，从而避免单调和呆板的视的感觉。

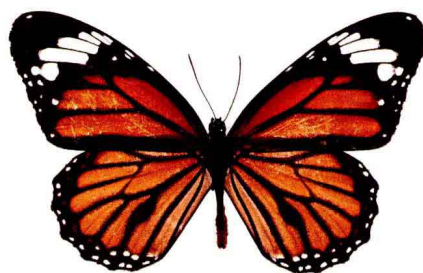

图1-7 蝴蝶

图1-8 具有新艺术运动风格的首饰

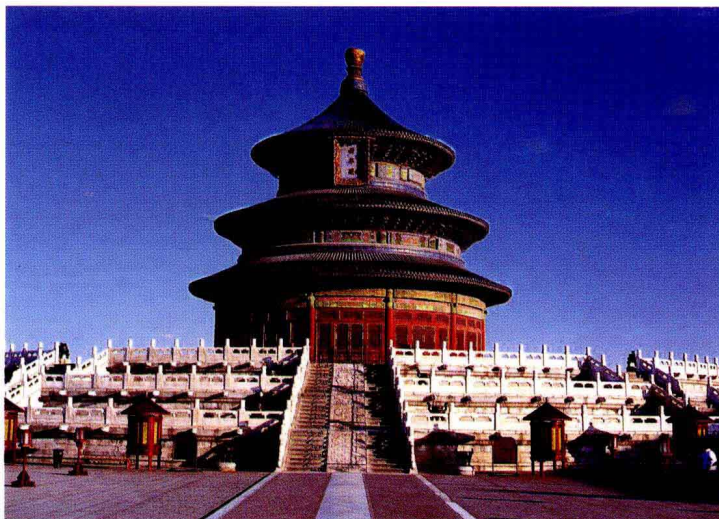

图1-9 北京天坛

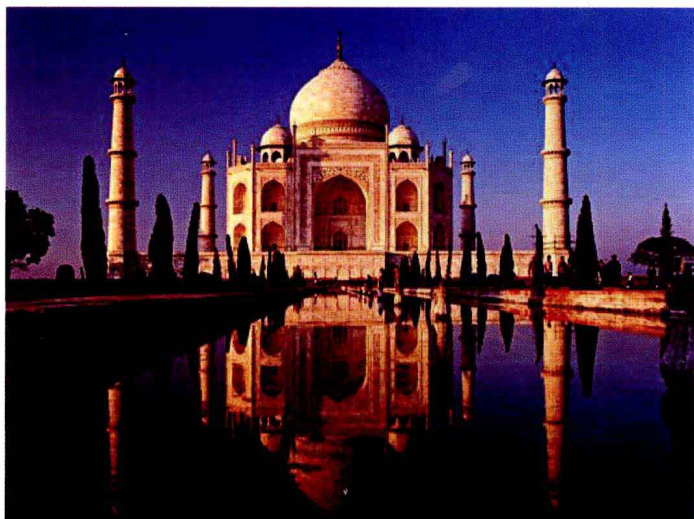

图1-10 印度泰姬陵

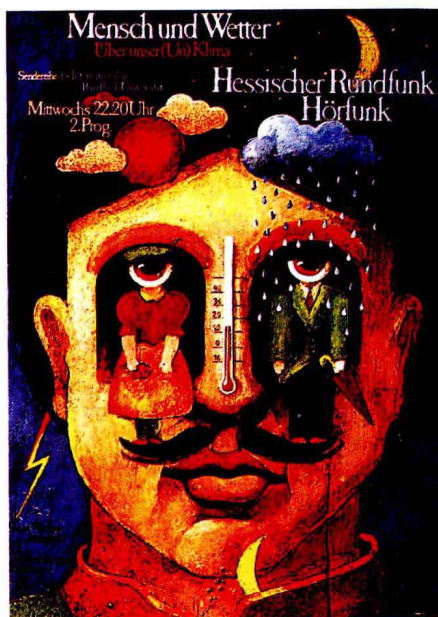

图1-11 海报招贴

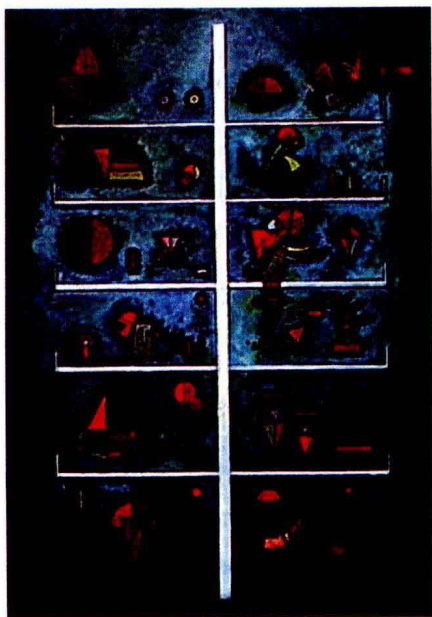

图1-12 康定斯基《楼层》

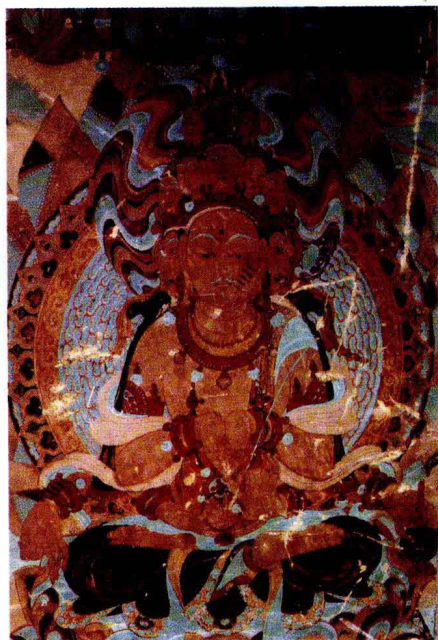

图1-13、图1-14 敦煌壁画中盘腿而坐的佛像整体对称，手的姿势各有不同

第四节 均衡

平面构成中的均衡并非力学上的平衡，主要指画面中图形在面积大小、轻重、色彩、空间上形成的视觉平衡。平面构图上通常以视觉中心（视觉冲击最强区域的中点）为支点，各构成要素相对此支点保持视觉意义上的力度平衡。由均衡形式构成的构图可给人以活泼、生动的感觉。

顾闳中的《韩熙载夜宴图》（局部）（图1-19）中五位吹笛的仕女坐得

图1-15 纹样

图1-16 古希腊瓶画

有疏有密，头部转向和手势等细节各有不同，左边又相应的有一位打拍子的男子，整个构图给人一种均衡之美。

达·芬奇在《最后的晚餐》（图1-20）中为了呈现出每位门徒的形象，将这戏剧性的一幕安排在一个大型食堂里，让聚集在长条桌一侧的耶稣及其门徒都能面对观众，传神地刻画出了每位门徒在此瞬间所显现的惊异而复杂的心情。画面构图以耶稣为中心向两旁展开体现了均衡之美，就像一个等边三角形，而高低起伏的人物又形成三人一组的四个小三角形，使画面显得协调平衡又富有动感。这幅作品反映了文艺复兴鼎盛时期高度理想化的构图原则与表现手法。

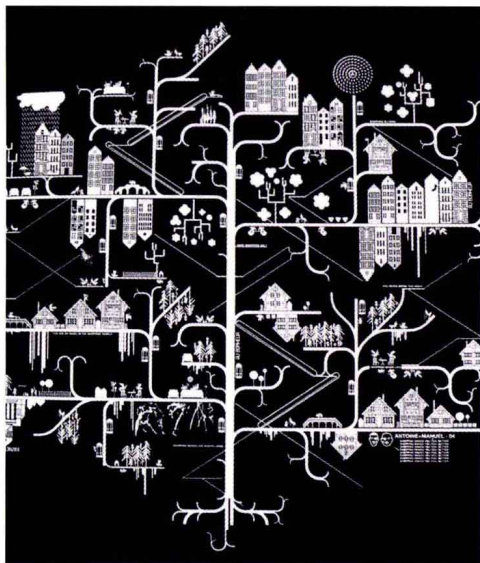
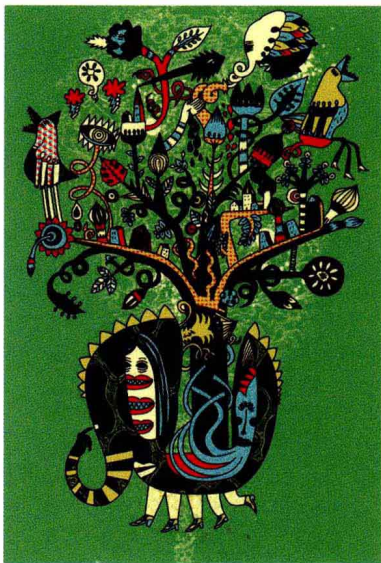

图1-17、图1-18 海报招贴

第五节 比 例

比例是指物体与物体之间、整体与局部之间的关系（如我国木工中流传的“周三径一，方五斜七”口诀，就是制作圆形和方形物的大致比例）。我国古代山水画中的“丈山尺树，寸马分人”也体现了对各种景物之间比例的合理安排。达·芬奇曾经在《论绘画》中说道：美感完全建立在各部分之间神圣的比例关系上，各个特征必须同时作用，才能产生使观众如醉如痴的和谐比例。也就是说，恰当的比例会形成一种和谐的美感。如对宋玉的描写，“多一分则长，少一分则短”就是指他的身材比例匀称。人们一致公认最美的分割比率是黄金分割比，简单地说就是3：2，准确数字是1：0.618的比例形式。法国著名的巴黎圣母院、埃菲尔铁塔等建筑，其建筑整体与局部的关系都符合此比率。

在我国，木工师傅有两句从古流传下来的口诀：“周三径一，方五斜七”。意思是说，直径为1的圆，周长大约为3，边长为5的正方形，对角线之长约为7。这是圆形与方形的大致比例。

图1-19 顾闳中《韩熙载夜宴图》（局部）

图1-20 达·芬奇《最后的晚餐》

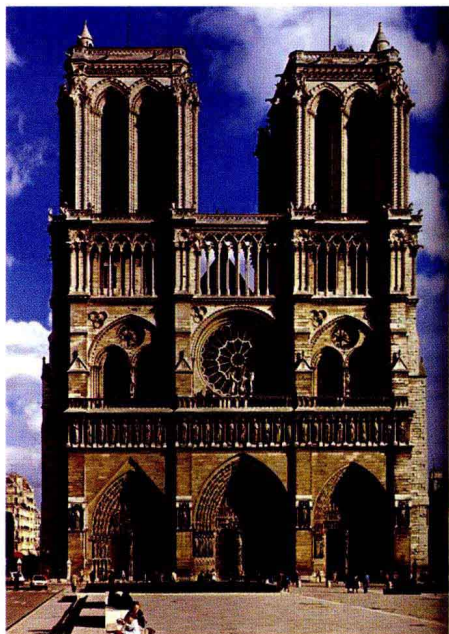

图1-21 巴黎圣母院

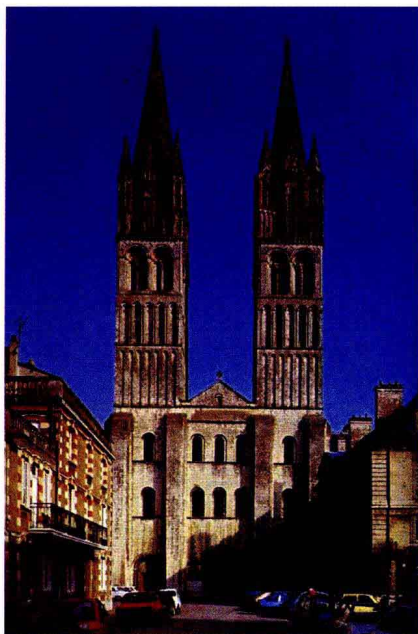

图1-22 圣特提恩修道院

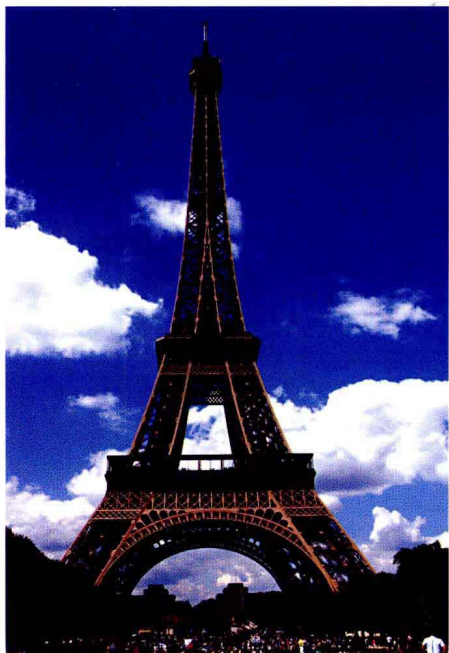

图1-23 巴黎埃菲尔铁塔

图1-24 明式家具

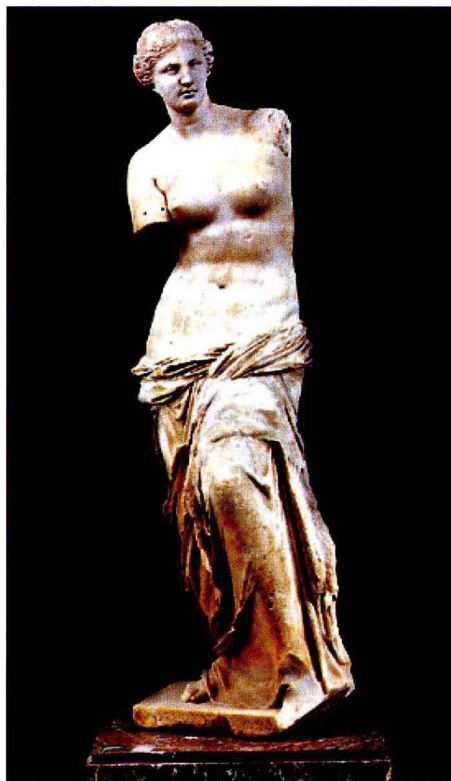

图1-25 断臂维纳斯

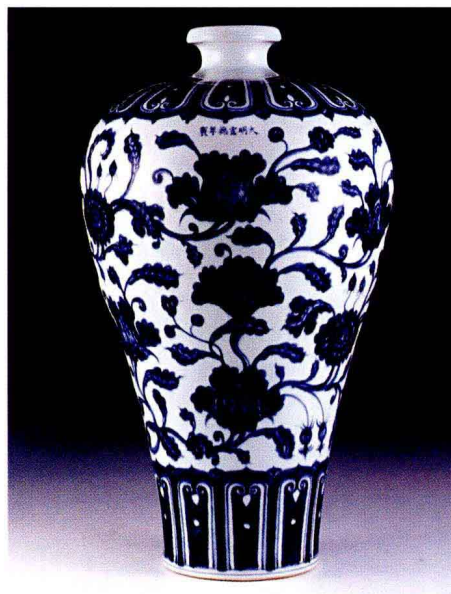

图1-26 青花瓷瓶

第六节 重心

在一般情况下，人的视线通常环视整个画面后会回到画面中最吸引视线的中心位置停留下来，这个中心位置就是视觉的重心。画面轮廓的变化、图形的聚散、色彩的明暗分布等都能对视觉重心产生影响。

在设计画面时，把握重心的位置十分重要。物体造型是否稳定，取决于重心的位置。物体造型的重心位置不同，给人的感觉也不同。重心偏下的物体，给人庄重稳定之感；而重心偏上或左右偏移的物体，给人一种不安定之感。巧

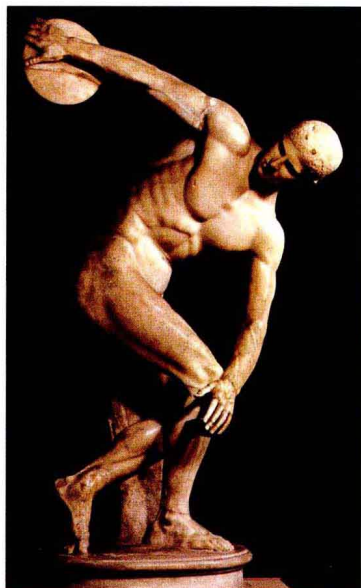

图1-27 米隆《掷铁饼者》

图1-28 米开朗琪罗《垂死的奴隶》

图1-29 比亚兹莱《莎乐美》

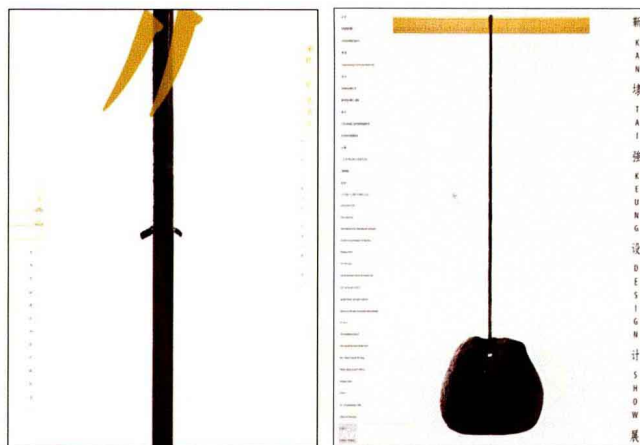

图1-30、图1-31 靳埭强海报设计

图1-32 列宾《伏尔加河上的纤夫》

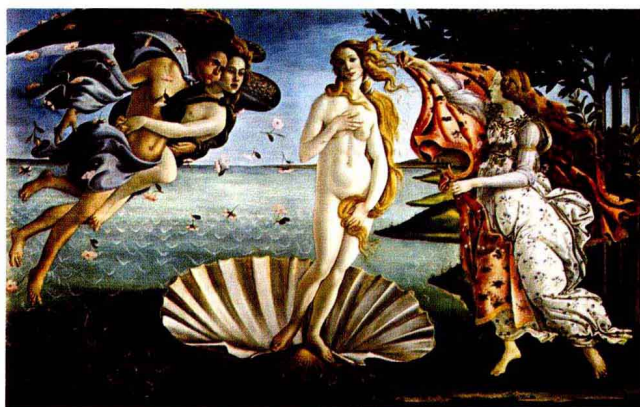

图1-33 波提切利《维纳斯的诞生》

妙地运用上虚下实，或加宽底部等方法，能够使画面活泼、新颖动人。

米隆的《掷铁饼者》（图1-27）刻画的是一名强健的男子在掷铁饼过程中最具有表现力的瞬间。掷铁饼的强烈动感与雕像的稳定感结合得非常好，雕像的重心落在投掷者的右腿上，因此右腿成了使整个雕像身体自由屈伸和旋转的轴心，同时又保持了雕像的稳定性；掷铁饼者张开的双臂像一张拉满弦的弓，带动了身体的弯曲，呈现出不稳定状态，但高举的铁饼又把人体全部的运动统一了起来，使人们又体会到了暂时的平衡。整尊雕像充满了连贯的运动感和节奏感，把人体的和谐、健美和青春的力量表达得淋漓尽致。

图1-34 挂着露珠的蜘蛛网

图1-35 被风吹过的沙丘

图1-36 屋上的瓦片

第七节 节 奏

节奏原指音乐中节拍轻重缓急的变化和重复，在构成设计中是指同一要素有秩序、有条理地连续反复出现时所产生的运动感，条理感和秩序感。在平面构成中节奏是通过点、线、面、空间及其相互关系体现出来的。节奏有强弱、快慢之分，画面有疏密、大小、虚实之别。与对比多变的形式相比，节奏带有机械律动的秩序美。

节奏体现在各种物象的生长、运动的规律之中，在自然界随处可见，如大海的潮涨潮落、心电图的起伏跳动、建筑物上窗户格子的排列等，都呈现出一种节奏感。

图1-37 饮水的斑马

第八节 韵 律

韵律原指音乐或诗歌的声韵和节奏。在平面构成中，将形象或色群以数比、等比处理排列，使之产生音乐、诗歌的旋律感而打破单纯形象重复的单调感，称为韵律。韵律产生于按一定规律变化的节奏之中，赋予节奏以强弱起伏、抑扬顿挫的变化，是自然界中常见的现象。绵延起伏的山谷、水中的涟漪、摆动的柳枝、层层叠叠的梯田、书法的行笔布局等，都具有很强的韵律感。

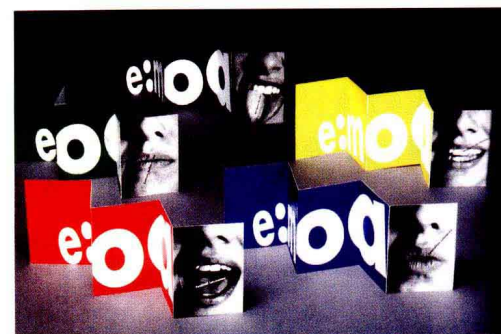

图1-38 折叠形成的节奏

图1-39 梯田

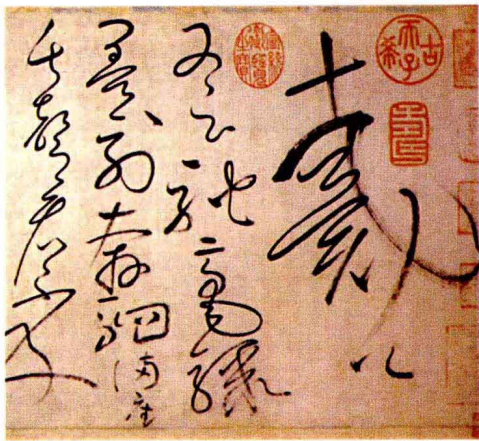

图1-40 草书

图1-41 显微镜下居住在新鲜水中的硅藻优美的运动轨迹

图1-42 水珠滴落的痕迹

课题训练

观察能力的训练

自然界和生活中到处体现着形式美法则。艺术家对艺术的敏感，主要表现在对客观事物的感知力，他们从自然界中归纳形式美感，引发联想，进行创造。艺术创作的过程就是对母体进行观察体验，从中寻找表现的方法和切入点的过程。所以艺术的启蒙教育，首先是观察能力的训练。一切艺术创造皆重观察，它是开启艺术灵感的不二法门。从观察中提炼艺术形态，可以提高我们的艺术眼光与品味，所以训练观察能力要以观察为基础的构成为起点，从具象走向抽象，从而理解构成这门现代造型语言。

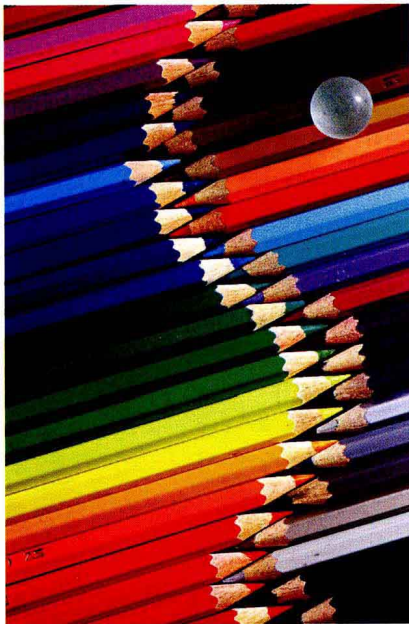

图1-43 五彩铅笔秩序地排列，富有节奏美

图1-44 字母符号起伏、跳跃，富有韵律美

第二章 平面构成的基本要素

教学目标

使学生学会运用平面构成的形态元素以及形与形的关系，从而进行初步的课题设计。

学习内容

1. 点、线、面的视觉特征、作用、性格及其错视
2. 图与地的关系
3. 骨格与基本形

构成设计中的点、线、面是一切造型要素中最基本的元素，它存在于所有造型设计中。对于一个设计者来说，点、线、面的构成训练是必不可少的，研究这些基本要素及其构成原则是我们研究其他视觉元素的基础。点、线、面通常又被称之为“构成三要素”。

第一节 点

1. 点的概念

点是具有空间位置的视觉单位，它既无长度，也无宽度，不表示面积、形状。点的位置、移动、集聚、连续形成了点的不同形态并赋予不同的情感。同一空间中，如果有两个相同大小的点，并相距一定的距离时，这两点之间就会产生一种紧张感和张力，视线就会反复于两点之间，两点间似有线的存在。这种感觉到的线，并非直觉产物，而是一种视觉心理反应。

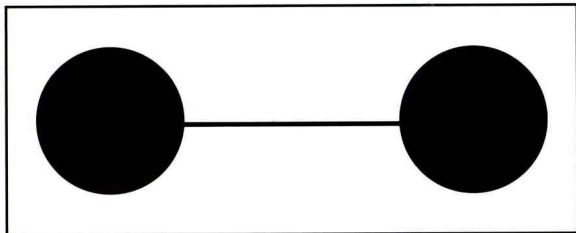

图2-1 两点间的心理连线

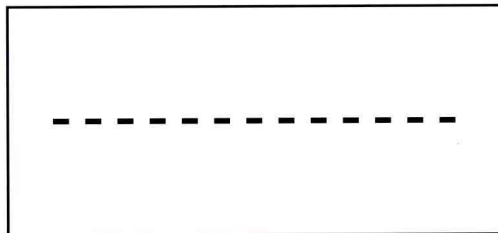

图2-2 点集中成虚线的效果

2. 点的视觉特性

1) 集中视线。当画面中出现点时，人们的视线就会集中在这个点上，形成力的中心；点移动，人的视线也随之移动。

2) 强调空间。人的注意力始终在有点的空间里。

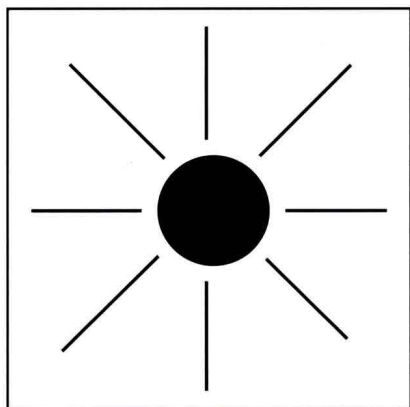

图2-3 点的张力

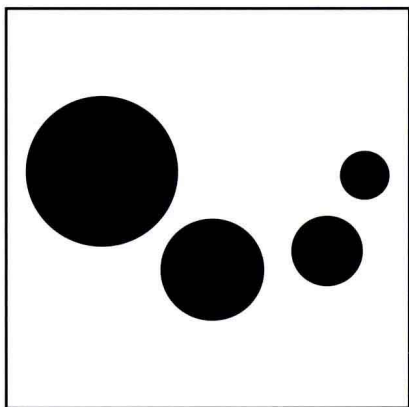

图2-4 点的移动

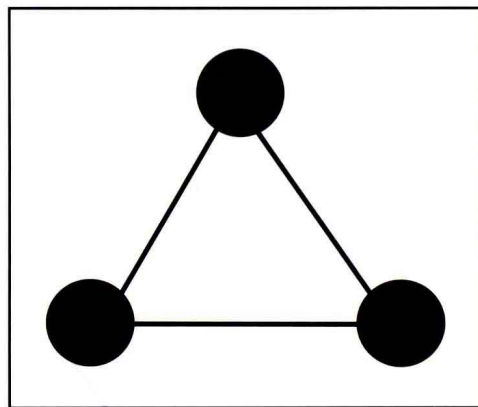

图2-5 心理上的三角形

3. 点的错视

1) 色感对比的影响。等大小的两点，白底上的黑点感觉比黑底上的白点要小，这是由于明度高的点较为醒目（图2-6）。

2) 周围形态的影响。等大小的两点，被大形包围的点感觉比被小形包围的点小，这是由于在大小对比中处于优势的点更易吸引注意力（图2-7）。

3) 位置关系的影响。等大小的两点，上方的点较下方的点大，这是由于人的知觉顺序习惯为从上到下，从左向右，先看到的点较易吸引注意力（图2-8、图2-9）。

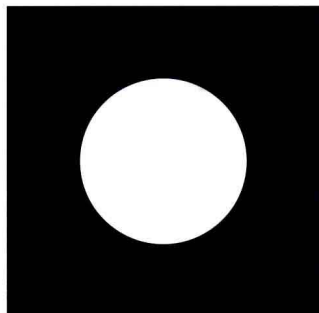
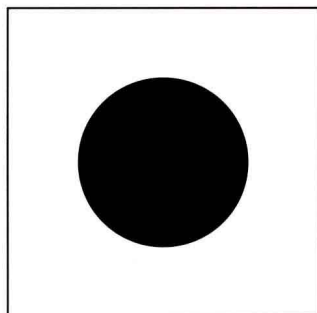

图2-6 色感对比的影响

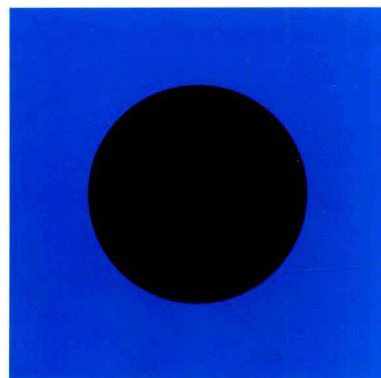
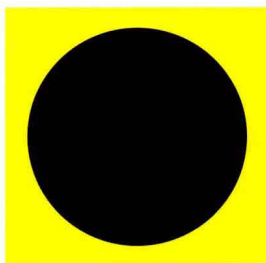

图2-7 周围形态的影响

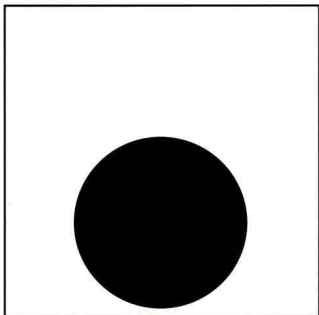
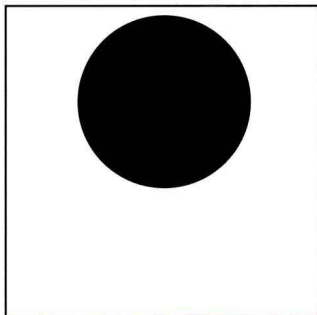

图2-8 位置关系的影响

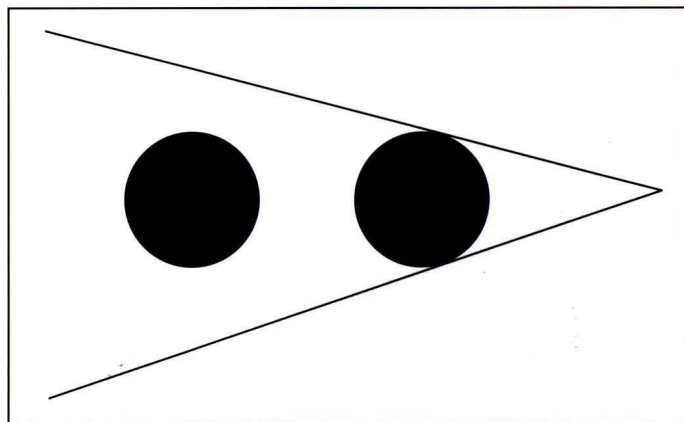

图2-9 在两条直线形成的夹角中，距离的远近不同，靠近尖角的点看上去较大