

普通高等教育“十二五”规划教材

P 平面构成

ingmian Goucheng

◆主编 刘德钊 常慧娟 周瑞元

中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

普通高等教育“十二五”规划教材

平面构成

Pingmian Goucheng

主 编 刘德钊 常慧娟 周瑞元
副主编 秦 琴 王玉川 王 欢
匡 灿 孙京川

中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

内容简介

本书的编写打破了传统平面构成教学的格局和单纯的理论、技巧、经验的传授模式。将平面构成分为形态元素、组合形式、基本构成形式、特殊构成形式、思维方式、形式美法则等几个方面讲述,以此为学习平面构成的严密逻辑,使读者深入认识和掌握平面构成的一般原理和运用,从而达到打牢设计基本功的目的。

本书可作为高等院校艺术设计相关专业的教材,也可作为从事设计人员及设计爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/刘德钊,常慧娟,周瑞元主编. — 武汉:中国地质大学出版社,2012.6
(艺术设计专业丛书)

ISBN 978-7-5625-2787-9

I. ①平…

II. ①刘… ②常… ③周…

III. ①平面构成(艺术)

IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 142322 号

平面构成

刘德钊 常慧娟 周瑞元 主 编

责任编辑:谌福兴 刘红娟

选题策划:庞 晏

责任校对:李谷娟

出版发行:中国地质大学出版社(武汉市洪山区鲁磨路 388 号)

邮政编码:430074

电话:(010)82967039 传真:(010)82967037

E-mail:bxbook88@163.com

经销:全国新华书店

<http://www.zgbook88.com>

开本:787 mm×1 092 mm 1/16

字数:295 千字 印张:11.5

版次:2012 年 6 月第 1 版

印次:2012 年 6 月第 1 次印刷

印刷:北京经大印刷有限公司

印数:1—5 000 册

ISBN 978-7-5625-2787-9

定价:58.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

前言

21 世纪是一个新的设计时代，人们对设计艺术的高度需要、高度审美、高度依赖，达到前人无法想象的程度。随着工业化程度的不断深化和社会分工的不断细化，设计艺术的种类和需求也在不断地扩展，如工业设计、环境设计、建筑设计、动漫设计、广告设计、包装设计等。这样一个设计师逐渐多元化的时代，回顾过去、展望未来，伴随着人们对设计作品的高标准、高要求，作为 21 世纪的设计基础——平面构成课程也需根据其教学目的、教学任务以及达到的效果加以改进和创新，以便更好地为这个时代服务。

西方现代设计艺术理念和构成科学的介入以及工业化速度的加快，促使我们必须以新的观念和新的价值尺度来审视现有的基础艺术构成课程，其中就包括色彩构成和立体构成。但同时我们面临着诸多问题，其中，作为平面设计中最重要的基础课程——平面构成，如何保证在今后的实际设计作品中，灵活运用其中的基本原理及规律，让实际所学和未来作品达到天人合一的境界。基于此，我们在编写此书过程中考虑了以下问题。

首先，平面构成作为基础设计课程，构成艺术基础中的基础，要求从立体素描、色彩造型中解放出来，使平面思维的意识 and 抽象思维的意识相结合。注重这方面的过渡和培养，对于达到好的教学效果至关重要。

其次，作为视觉艺术类教材，该教材克服了以往教材重理论、轻图片的不足。视觉艺术是一种直观的艺术，图片可以带来更多的想象和启发，多参照和借鉴设计大师的作品有利于视野的开阔。严格的训练和大量的观摩，始终是学习设计的不二法宝，这样才能取得良好的效果。

本书的编写打破了传统平面构成教学的格局和单纯的理论、技巧、经验的传授模式。全书共分 7 章，将平面构成分为形态元素、组合形式、基本构成形式、特殊构成形式、秩序原则、运用几个方面讲述，并希望以此为学习平面构成的严密逻辑，让学生循序渐进地深入认识和掌握平面构成的一般原理和运用，从而达到打牢设计基本功的目的。

该编写方式本身是一种探索。尽管编者在编写的过程中参考了大量的相关资料，吸取了不少专家意见，但由于自身认识的局限性，难免会有许多不足和浅薄之处，望读者不吝赐教，以供修订时改进和提高。

在编写本书的过程中，许多同仁、师长给予了大力帮助，特别是四川美术学院的前辈、专家教授的支持，让我们心存感激，在此一并致谢。

编者
2012 年 6 月

目 录

第 1 章 平面构成概述	1
1.1 平面与构成	1
1.2 平面构成的发展简述	3
1.3 平面构成的元素	4
1.4 设计构成的分类	7
第 2 章 平面构成的基本形态元素	9
2.1 点	9
2.2 线	15
2.3 面	24
2.4 其他形态元素	31
第 3 章 平面构成中的形态元素组合形式	39
3.1 基本形态元素的结合方式	39
3.2 基本形态元素的组合	44
第 4 章 平面构成的基本构成形式	50
4.1 重复构成	50
4.2 渐变构成	55
4.3 发射构成	61
4.4 对比构成	66
第 5 章 平面构成的特殊构成形式	73
5.1 图与地(底)	73
5.2 矛盾空间	78
5.3 群化构成	92
5.4 特异构成	99
5.5 肌理构成	105

第 6 章 平面构成中的秩序原则	117
6.1 变化与统一	117
6.2 对称与平衡	123
6.3 对比与调和	130
6.4 节奏与韵律	139
第 7 章 平面构成的运用	147
7.1 自然界中的构成借鉴	147
7.2 现代绘画艺术作品的构成元素赏析	153
7.3 平面优秀设计作品欣赏	162
参考文献	177

第1章 平面构成概述

1.1 平面与构成

平面与构成是与生俱来、相辅相成的两个概念，它们之间既有区别，又有紧密的联系。平面指二维空间，是与立体相对而言的，主要解决长、宽二维空间二维造型的问题，是一门基础课程，也是一种视觉形象的构成。而构成一词起源于“构成主义”，属于哲学和艺术范畴，是对象世界诸要素的分解与组合，其使新功能显现。构成是创造形态的方法。宇宙间无论宏观世界、微观世界都有自己的组合关系、结构关系、构成关系。人们研究这种构成——分解与组合，从而产生新的造型。这也是构成学习的意义所在。（图1-1）

图1-1 康定斯基作品

1.1.1 关于平面构成

平面构成是一种视觉形象元素的构成，是在平面上按一定的原理设计、组合、排列的多种视觉形式，并将诸多造型要素按照一定的秩序与法则组合成一种新的组合关系的视觉形态。从广义上讲，任何具象形、抽象形、几何形、自然形，只要符合这些组合法则都可以称之为构成。而平面构成把训练的重点放在单纯的二维空间——平面上进行构成研究。

这种研究有它单纯的一面，可以更好地把握纯构成意义上的一切构成规律，形成法则。
(图 1-2)

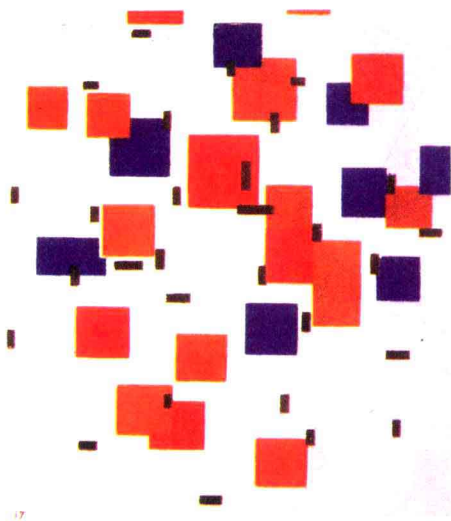

图 1-2 蒙德里安作品

1.1.2 平面与构成的联系

现实世界是一个多姿多彩、立体化且具有深度空间的世界。但在当代设计领域，特别是视觉传达类的设计构成作品往往以平面化的形式出现。平面是学习和掌握构成艺术形式法则的载体和平台，而构成则是平面构成中的主人和灵魂。没有构成，平面只是白纸一张；没有平面，构成也停留在抽象中。因此，平面与构成是相互依存、紧密联系的一个整体。特别是第 5 章要学习的图与地原理，更能说明平面与构成（图形）的关系了。（图 1-3）

图 1-3 克利作品

1.2 平面构成的发展简述

人类从诞生之日起,就朝着很有意思的两个方向发展:一个方向向着自己的内心和表达欲望前进,于是产生了绘画艺术;一个方向向着实用美化生活的方向前进,于是产生了设计艺术。19世纪下半叶,以蒙里斯为代表的英国工艺美术运动,标志着现代设计的开端。在强调“美就是价值、就是功能”的行动中,将工业生产同艺术设计构思结合起来,产生了现代设计艺术。

而现代设计艺术成熟阶段是20世纪20年代中期。以德国包豪斯学院派的建立为标志,是现代设计的发源地。它的设计理念、体系和教育是集英国工艺美术运动和法国工业美术家联盟之大成,推动了设计艺术的快速发展。当包豪斯以及欧美一些设计院校将构成研究纳入基础训练课时后,日本东京艺术系却开设了构成专业,从而增加了日本产品的世界竞争力。20世纪70年代—20世纪80年代是构成艺术的成熟和普及阶段。其中,构成理论、视觉传达和CI设计都形成了较为完善的体系。中国在改革开放后,大量引进了西方设计构成体系,逐渐形成了自己的构成艺术教学体系。(图1-4、图1-5)

图1-4 包豪斯设计学院

图 1-5 包豪斯的艺术家们

1.3 平面构成的元素

设计一副平面构成作品是由多种构成元素组成的。只有了解平面构成的元素及其各元素之间的作用，才能更好地运用这些元素，创造性地设计出更加新颖、独创的构成艺术佳作。(图 1-6)

图 1-6 毕加索作品

1.3.1 材料元素

平面构成中,首先接触到的是材料元素。不同材质的材料有不同的用法。平面构成中的各种材质,一般包括纸张、绘制工具、作图工具以及各种辅助工具,如剪刀、胶水、圆规以及用来收集成册的文件夹等材料工具。其中,各种不同肌理的纸张的对比运用,对构成作品效果有着重要的影响。(图1-7)

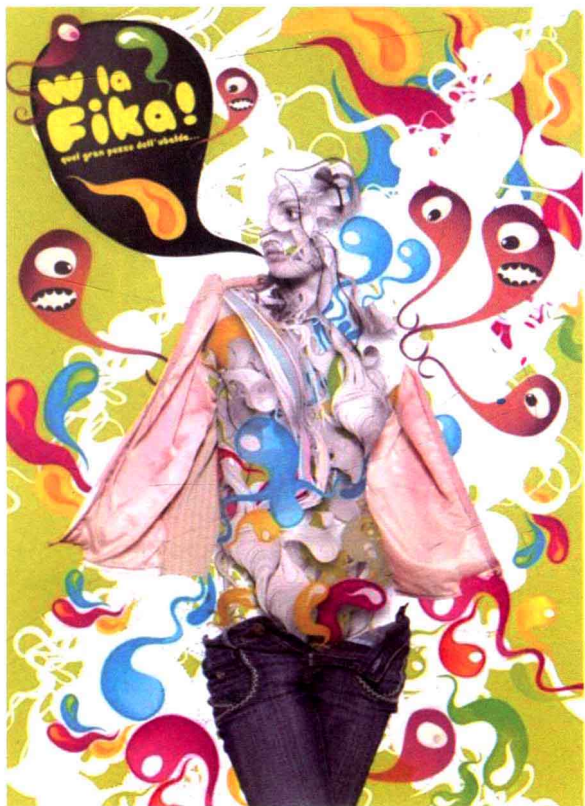

图1-7 材料的视觉感受

1.3.2 形态元素

平面构成中,任何形态都可以进行构成。构成对象的形态元素,可以分为自然形态和抽象形态。自然形态的构成是以自然本体形象为基础的构成形式。抽象形态构成是以抽象的几何形象为基础的构成,是以点、线、面等构成为元素,进行几何形态的多种组合、排列的构成形式。抽象形态的形态元素是平面构成中最基本的内容之一,也是本书讲解的主要形态元素。(图1-8)

图 1-8 米罗作品

1.3.3 基本形式

在平面设计中，有了材料、形态元素，接下来就是如何运用这些元素，进行有规律的组合、构成训练。一般来讲，平面构成的基本形式有基本构成形式和特殊构成形式。基本构成形式中有重复构成、渐变构成、发射构成、对比构成。而特殊构成形式中有图与地、矛盾空间、群化构成、特异构成、肌理构成等形式。掌握好每种构成形式的主要特征以及与其他构成形式的区别是学习的重点。（图 1-9、图 1-10）

图 1-9 自然中的构成形式

图 1-10 学生作品

1.4 设计构成的分类

当代构成艺术主要分为平面构成、色彩构成和立体构成。前两种是在平面（二维）基础上进行的构成训练，而立体构成则是在三维空间（即像雕塑一样）的构成训练。随着工业化的高度发达，社会分工越来越细，构成艺术的学习和运用也偏重于不同的领域。一般

来说，平面构成、色彩构成在印刷设计、服装设计、广告设计、书籍装帧设计、室内设计、装潢设计、POP 设计中运用较多，而立体构成在建筑设计、工业产品设计、包装设计、环境艺术设计等领域运用较广。(图 1-11)

图 1-11 马蒂斯作品

第2章 平面构成的基本形态元素

平面构成中的基本形态元素主要是指点、线、面等形象元素，它们是构成整个平面构成设计中最基本也是最重要的元素。复杂元素往往由它们演化而来。形象则指在平面上有视觉元素特征（形状、大小、色彩、方向、肌理）的可视形或形状。在这些形象元素中，点、线、面是最基本的构成元素。

2.1 点

从设计形态来看，点是一切形态的基础。几何学意义上的点，只有位置无面积和外形。因此，点是位置，它既无长度也无宽度，是最小的单位。点也是一个相对概念，在对比中存在，在对比中显现。（图2-1、图2-2）

图2-1 点

图2-2 不规则的点

2.1.1 点的性格、形态和作用

点作为构成的最基本元素，是很有其独特性格的，点是视觉中心，也是力的中心，所以点具有紧张感。但在一定平面的空间中，点又具有张力的作用，在心理上有一种扩张感。因此，点是矛盾体，一方面具有消失感，一方面具有膨胀感、放大感。掌握点的性格特征并很好地运用于设计作品中是构成学习中的重点。（图2-3、图2-4）

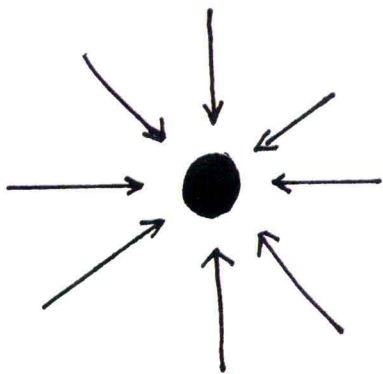

图 2-3 点的视觉中心作用

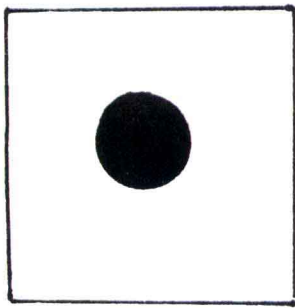

图 2-4 点的膨胀感

点的形态也不是人们一般认为的圆点。现实生活中的点分为规则和不规则两类。由于点具有相对性，因此点也有大小之分。大的点也许成为面，而相对很小的点则对比成点。点的形态可能完整，也可能从内部被破坏。设计艺术家眼中的点应该是丰富多彩、变化无穷的。(图 2-5、图 2-6)

图 2-5 大点与小点的对比

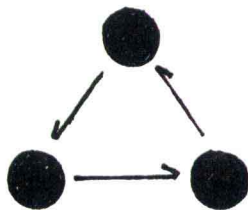

图 2-6 3 个点形成稳定关系

点的作用往往体现在点能确定位置，形成视觉中心，对形态发展方向有很强的指向性。两点则可以产生连线的感觉。点还具有跳跃感、节奏感。总之，点对于构成起着很好的平衡画面作用。(图 2-7、图 2-8)

图 2-7 点的连续运动有线的感觉

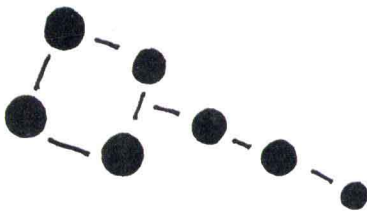

图 2-8 点可以概括图形

2.1.2 点的错视

在视觉艺术中，错视是指视觉与客观事实不相一致的现象。由于点的位置、明度、色

彩以及周围环境条件变化，而产生了大小、远近、空间等感觉。这些感觉与实际情况不一致，成为错视。

同样大小的黑白两个点，白点有前进感，黑点有退缩感。(图2-9)

图2-9 点的黑白错视

同样大小的两个点，周围环境的变化让人们感觉它们不是一样大。(图2-10)

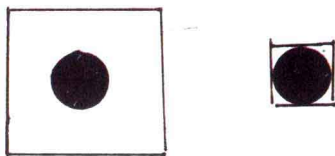

图2-10 点的环境错视

2.1.3 点的构成

由于点具有确定位置，点的大小可以构成不同深度的空间感。点的连续则会产生节奏、韵律、方向等特性。因此，在做点的构成练习时可以充分考虑它的这些作用。(图2-11)

图2-11 自然界中点的构成