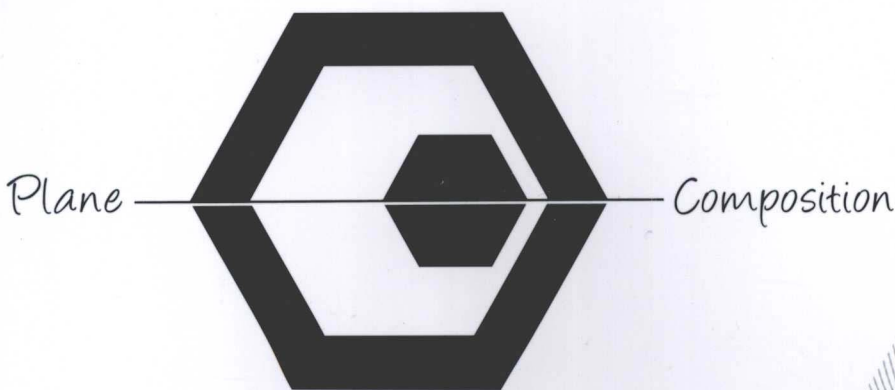

Founded in 1990, the professional Guangxi Fine Arts Publishing House (GFAPH) mainly focus on publishing art theories, technique courses and reference books, such as albums, picture books, New Year pictures, wall calendars, posters, calligraphies, photographs, tourist guides etc. As it has published more than 5000 books after its foundation, and as it was in the top 100 publishing houses in comprehensive competitive power in the Ninth Five-Year Plan Period in China, it has been regarded as one of the most influential publishing houses in fine arts both in art circle and in publishing in China.

平面

Facing the hugely competitive book market, GFAPH adopts vigorous measures to manage all sources for publishing, strengthens and develops its own features, and then even exploits other books besides arts on market demand. Books of basic courses of fine arts and design in GFAPH have occupied the top of the list and formed positive brand effect in professional book market.

Some kinds of books, such as Design, Classic Drawing from M of Modern Design, Crash Ma Comment on Sketch, have de series and set up strong brand:

全国高等院校设计学“十二五”规划教材

GRAPHIC COMPOSITION

平面构成

著者 李平 宗梦帆 周卫平

构成

In copyright trade, GFAPH tries its best to find various ways in international publishing cooperation, completely tapping the rich overseas publishing sources and extending international book market. All these works have much positive effect on both cultural promotion and communication of excellent traditional cultures.

广西美术出版社

In importing copyright trade, GFAPH encourages that the trade services for our domestic market, emphasizing on quality, which has succeeded in every book in the copyright trade and got an outstanding result.

Having much experience in editing and publishing textbook series for over a decade, GFAPH makes efforts in exploiting and promoting the series of fine arts. Examined and approved by the Ministry of Education, Fine Arts, the textbook series for nine-year compulsory education, and Profession Textbook of Fine Arts for National Art Normal School, are both favorite books of teachers and students. Arts Appreciation (for college students), Arts Appreciation (for senior middle school), Writing (for primary school and junior middle school), all of which were approved by the Office of the Textbook Censorship Committee for Primary School and Middle School in Guangxi Zhuang Autonomous Regions, get outstanding results in the teaching practice of local education.

全国高等院校设计学“十二

GRAPHIC COMPOSITON

平面构成

著者 李 平 宗梦帆 周卫平

 广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 李平等著. — 南宁 : 广西美术出版社,

2013.7

全国高等院校设计学“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5494-0783-5

I. ①平… II. ①李… 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(2013)第178534号

全国高等院校设计学“十二五”规划教材

平面构成

Pingmian Goucheng

主 编: 熊建新

副 主 编: 帅茨平 张朝霞

编 委 会: 刘花弟 李有生 齐瑞文 万 莉 杜 娟 黎 庆 李 平
宗梦帆 周卫平 余伟伟 段鹏程 周立堂 陈 檀 欧阳禾子
李 珺 陈俊晶 郭博颖 万芬芬 杨 茵 张咏梅 黄金发
李军科 张相森 李 民 衣 强 张萍萍 黄志明 李苏云
况宇翔 邓厚平 胡 璋 涂 波 刘烈辉 何月明

本册著者: 李 平 宗梦帆 周卫平

图书策划: 陈先卓

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

责任编辑: 吴谦诚

装帧设计: 陈先卓 熊燕飞

校 对: 陈小英 蒋 玲

审 读: 张 芹

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号 (530022)

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西大华印刷有限公司

版 次: 2013年8月第1版第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 6

书 号: ISBN 978-7-5494-0783-5/J · 1973

定 价: 39.00元

版权所有 翻印必究

编委会

顾问:

贺晓佑 南京艺术学院副院长, 教授, 博导
张福昌 江南大学教授, 博导 日本千叶大学名誉博士
张 同 复旦大学视觉媒体学院副院长, 教授
赵 剑 广州美术学院副院长, 教授
宁 钢 景德镇陶瓷学院院长助理, 教授, 博导
陈小林 四川大学艺术设计学院系主任, 教授, 博导
叶 苹 复旦大学视觉媒体学院教务处长, 教授
林家阳 同济大学教授, 博导
何人可 湖南大学设计学院院长, 教授, 博导

主任:

熊建新 宁 钢 蓝小星

副主任: (按姓氏笔画排名)

于秀军 马志明 王 东 王尤键 邓少波 邓厚平 帅茨平 宋 军
汪 静 张建春 吴宏敏 罗时武 姚腊远 高 昱 阎 飞 虞 斌 熊兴福

秘书长:

蔡克中

编委成员: (排名不分先后)

刘花弟 李有生 齐瑞文 万 莉 杜 娟 黎 庆 李 平 宗梦帆 周卫平
余伟伟 段鹏程 周立堂 陈 檀 欧阳禾子 李 珺 陈俊晶 郭博颖
万芬芬 杨 茵 张咏梅 黄金发 李军科 张相森 李 民 衣 强 张萍萍
黄志明 李苏云 况宇翔 邓厚平 胡 璋 涂 波 刘烈辉 何月明

序

随着艺术学成为一门独立设置的学科门类，设计学荣升为一级学科，这对我国高等院校设计学的人才培养既是一个新的机遇，又是一个新的挑战。为了更好地培养人才，需要设计学的相关教材做出相应的改变和革新。为适应这种变化，广西美术出版社组织全国高校的专家学者编写了一套新思维、新方法的全新教材。经过两年多的编写，并经多次学术会议研讨和整改，最终完成了这套全新的设计学教材。该系列教材涵盖环境设计、产品设计、视觉传达设计、服装设计、数字媒体、公共艺术等相关专业，先后出版近三十册。每册教材的主编都是高校一线教师，具有丰富的教学经验和学科理论水平，并有着较强的实践能力。教材的内容充分考虑了设计学的授课规律，在理论阐述上融入了许多国内外优秀案例，紧跟世界前沿的最新设计思潮，并体现新材料、新技术、新工艺的广泛应用。在编排上以实际的课程教学进度为依据，把学时数融入到章节中，便于教师把握课程教学的节奏，优化教学效果。该系列教材的编写还得到国内多位著名专家学者的支持和帮助，他们在教材的编写过程中提出了许多宝贵的意见。该系列教材主要针对我国高等院校设计专业的学生和在职的年轻设计师编写，力求融理论性、科学性、前瞻性、知识性为一体，深入浅出，图文结合，可读性、可操作性强，可作为授课教材和自学教材。

本系列教材的出版首先感谢广西美术出版的大力支持，同时感谢国内设计学专业著名专家的指导，感谢各高校的支持和帮助。

本系列教材在编写的过程中由于时间仓促，有许多不足之处，请广大读者批评指正。

中国工艺美术大师
南昌航空大学艺术与设计学院院长、教授

绪论

一、平面构成的概念

“平面”是相对于“立体”而言，主要解决长、宽二维空间的造型问题。

“构成”则指一种造型概念，是现代造型设计用语。其意指将不同形态的多个单位形按一定视觉规律重新排列组合从而形成新的视觉造型形象。

故此，平面构成是一种视觉形象的构成，它只在二维空间内进行探讨。其主要研究在平面设计中如何创造形象，怎样处理形象与形象之间的联系，以及如何掌握美的形式规律，并按照此种规律（形式美法则）构成设计所需的图形。

二、平面构成的起源和发展

自一战开始，构成设计的观念就开始在理论和实践上有所活动，当时在绘画和设计上都出现了放弃传统写实手段，而以抽象的形式表现主题的趋势。这种观念经过俄国的构成主义、荷兰的新造型主义以及风格派、在造型设计中影响最大的德国包豪斯设计学院的不断完善和发展，逐步以新的思维方式和美学观念建立了一个新的造型原则。

●1919年包豪斯设计学院在德国魏玛市建立，成为欧洲现代主义设计的核心和现代设计教育的发源地。包豪斯的现代设计教育体系不仅受到构成主义、立体主义等现代设计思想的影响，还集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索和试验结果。包豪斯教育体系的核心思想是强调工艺、技术与艺术的和谐统一，以手工艺的训练方法为基础，通过艺术的训练，使学生对于视觉的敏感性达到一个理性的水平，即对材料、结构、肌理、色彩有一个科学的、技术的综合理解。特别值得一提的是：包豪斯设计学院一反传统基础教育课程单纯的技术训练途径，而依赖严谨的理论作为基础教学的支柱，与众不同地将平面构成、色彩构成、立体构成设置为主要基础课程，通过理论学习和实际技能操作来启发学生的创造力，丰富学生的视觉经验，使学生掌握创造基本造型的技巧和能力，为专业设计奠定良好基础。

当时一批著名画家受聘于包豪斯设计学院，如瓦西里·康定斯基、保尔·克利、约翰内斯·伊顿、奥斯卡·施莱莫和乔治·蒙克等。他们都担任过基础课程的教学，特别是现代艺术的先锋康定斯基和克利一直坚持基础课程的教学，还出版了自己的设计基础课程教材，如康定斯基的《点、线与面》、克利的《速写教学法》等。经过几十年的探索实践，构成设计的理论已经发展成一个完整的现代设计理论体系。

平面构成作为设计基础，从20世纪70年代开始，在版式设计、标志设计、书籍装帧设计、海报设计、工业设计、建筑设计、时装纺织设计、舞台美术等领域得以广泛运用并长足发展。

三、教学中的平面构成

1.平面构成的教学目的及教学要求:

通过理论学习,逐步熟悉、掌握平面构成的理论知识,包括构成要素——点、线、面的种类、性质以及它们之间在二维空间的构成种类和方式,研究形与形的关系构成、肌理构成等。探索具体构成形态中形式美法则的体现样式,培养对视觉传达艺术形式的创造性思维方式,为今后的专业造型设计打好基础。

2.平面构成的教学时间:

平面构成的教学时间一般为64课时左右。

3.平面构成的教学对象:

平面构成的教学对象主要是具备初步造型基础的艺术设计专业本、专科低年级学生。

4.平面构成常用的工具和材料:

平面构成常用的工具和基本材料主要有:鸭嘴笔、各号衣纹笔、描线笔、水粉笔、铅笔、橡皮、美工刀、圆规、直尺、三角板、曲线板、白卡纸或200克以上素描纸、黑白两色水粉颜料、墨汁等,另外可备小号叶筋笔、黑色水笔各一支。

目录

第一章 平面的力量……1

2 第一节 平面形态要素

2 一、形、形状、形象、形态

3 二、平面构成的形象

4 第二节 平面构成中的视觉语言形式

4 一、点、线、面及其综合构成

7 二、黑、白、灰的构成

9 第三节 平面构成的应用范围与应用前景

9 一、平面构成的应用范围

9 二、平面构成的应用前景

第二章 平面构成基本元素形态分析与训练……17

18 第一节 点的表现及应用

18 一、点的认知与表现

18 二、点在构成设计中的应用

21 第二节 线的表现及应用

21 一、线的认知与表现

22 二、线在构成设计中的应用

25 第三节 面的表现及应用

25 一、面的认知与表现

26 二、面在构成设计中的应用

30 第四节 立体形态的二维空间表现

第三章 造型艺术形式语言的表现……31

32 第一节 形式美法则

32 一、和谐与对比

36 二、对称与均衡

37 三、比例与重心

39 四、节奏与韵律

41 第二节 具象图形与抽象形式

41 一、具象图形

42 二、抽象图形

42 三、具象背后的抽象形式

44 第三节 黑白灰的情感与力量

44 一、调和性色调

45 二、对比性色调

第四章 形态在平面中的空间构成方式……47

48 第一节 重复与近似

48 一、重复

48 二、近似

50 第二节 渐变与发射

50 一、渐变

50 二、发射

53 第三节 特异与对比

53 一、特异

55 二、对比

57 第四节 密集

57 一、密集的概念

58 二、密集的类型

59 第五节 肌理

59 一、肌理的概念

59 二、肌理的常见制作方法

第五章 创新精神与创意形式……61

62 第一节 想象与创新

65 第二节 特殊创意形式

65 一、图与底

66 二、共用形与共用边线

68 三、矛盾空间

73 第三节 使用计算机完成的构成训练

74 作品欣赏

87 参考书目

第一章 平面的力量

授课时数：6课时

教学目标：通过学习让学生初步认知和了解什么是平面构成、平面构成的基本形态要素、平面构成中的视觉语言形式、平面构成的应用范围与前景。

教学重点：让学生能够了解并掌握平面构成的基本形态要素和平面构成中的视觉语言形式。

教学难点：充分调动学生对平面构成的学习热情和积极性。

第一节 平面形态要素

与其他艺术学科一样,平面构成有自己的造型元素和形式语言,这些元素、形式有些可见,有些则只存在于人们的意念之中,例如人们会感到形的尖角上有点,形的轮廓上有线,并且面包围了体,体占据了空间等。这些实际存在或并不真正存在的点、线、面、体等概念要素,帮助我们加深了对平面形态要素的认知。

一、形、形状、形象、形态

平面形态要素是平面构成中主要的要素内容。在画面上体现出概念的构成要素,必然要通过形态,并借助其形态使形状、明暗、大小、空间、色彩、肌理、位置、重心等形式因素充分表现出来,这些诸多的形式因素即构成平面构成的视觉要素。视觉要素充斥着人们的生活,这些是设计中最主要的部分。

1. 形

形的名词解释为“样子”。~状。~式。~态。地~。情~。形可分为有机形、无机形、偶然形等多种类型。

● 有机形:贵在生命体,是具有形象的生动表现,即平时所说的具象形。泛指人们在生活中已形成概念并可以明确指认的存在物。

● 无机形:贵在简洁,是有机形“具体形象”的高度概括,即平时所说的几何形、不规则形、抽象形。

● 偶然形:贵在偶然间的妙得,具有无法再制的唯一性。(图1-1—图1-3)

2. 形状

形状指形象的内外轮廓边缘状态和特征,是可见物体的外貌,任何可见物象都有其形态的存在,如方形、圆形、三角形及多面形等。宏观世界及微观世界中的所有形,无论是自然形、人造形、有机形还是无机形,都构成有“形”的世界。在构成设计中所涉及的“形

图1-1 有机形

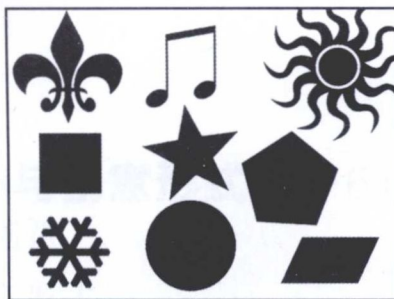

图1-2 无机形

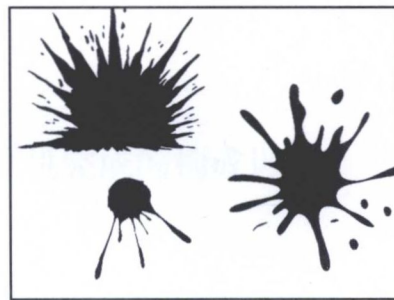

图1-3 偶然形

平面构成

2——平面的力量

状”，主要是以平面形为基础，理解与寻求“形”的基本“构成”规律，并掌握不同于以往的造型方法与其美感形式上的追求。概括来讲，凡是具有位置、方向、明暗、色彩和肌理等因素所构成的形，都必然是人的视知觉感知的形状。（图1-4—图1-6）

● 基本形

设计构想中，往往先以某种形象为基本形，再用重复或其他手法做适当的表现，这种基本的形象称为“基本形”。基本形是平面构成的基本要素之一，可分为创造形（偶然形）和自然形。基本形又分为单形和复形。平面构成的创作有相当一部分是依据基本形来进行的。

在平面构成中出现二次或二次以上相同的形象，称为重复基本形。基本形不一定是重复，也可以有其他的方式。如近似和渐变等。每一基本形为一个单位，亦可称单位形。

3. 形象

形象在构成设计中是表达一定含义的形态构成的视觉元素。形象是有面积、形状、色彩、大小和肌理的视觉可见物。在构成中点、线、面是造型元素中最基本的形象。由于点、线、面的多种不同的形态结合和作用，就产生了多种不同的表现手法和形象。

4. 形态

简单地说，形态就是人或事物表现出来的状态。设计是一种视觉语言。平面构成作为设计学科的一门基础学科，从视觉语言入手，分几个视觉元素进行分析、研究。宇宙万物都以构成的方式存在，大到宏观中的星球、天体，小到化学元素、晶体的构造组合，均为形态构成的结果。在我们视觉能感知到的世界里，五官和肌肤能感知到的一切均以形态形式存在，甚至大脑的幻想和心灵感应也伴随着形态而存在。由此我们可以给形态一个定义：“形态是人们经验体系内能够被直接或间接感知到的形。由人的感知方式可把形态分为现实形态和非现实形态。

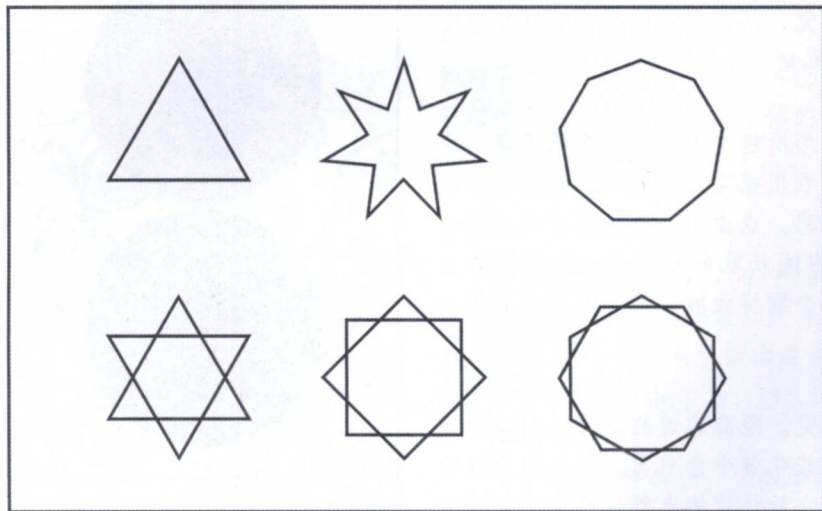

图1-4 简单的形状

二、平面构成的形象

平面构成形象在构成设计中是表达一定含义的形态构成的视觉元素。形象是有面积、形状、色彩、大小和肌理的视觉可见物。在构成中点、线、面是造型元素中最基本的形象。由于点、线、面的多种不同的形态结合和作用，就产生了多种不同的表现手法和形象。

图1-5 自然形

图1-6 人造形

第二节 平面构成中的视觉语言形式

一、点、线、面及其综合构成

1. 点

点在人们头脑中是一粒尘埃，一个分子。一个标记点在几何学中是不具有大小而只具有位置的。但在构成中是有大小、形状、位置和面积的。如人站在辽阔的海滩上就会小得像一个点，由此可以联想到一个物体在他周围不同的环境条件下就会产生不同的感觉。

● 点与位置

一个圆点在平面上，它与平面的大小关系以及与周围环境位置的不同，也会让人产生不同的感觉。在一个正方形平面上，一个黑圆点放在平面正中，点给人的感觉是稳定和平静。如果这个圆点向上移动就会产生力学下落的感觉。点的位置移动到左上角或右上角，都会产生动感和强烈的不安定的感觉。反之，将点移到正方形的中部以下，则给人一种非常平稳安定的感觉。

多个点的近距离设置会有线的感觉，从而多点不同安置相应会使人产生三角形、四边形、五边形的感觉。（图1-7）

● 点与周围环境

被周围密集的线包围或者被某些形所包围的空白就变成了点。点的密集组合下，可以形成面，从中可利用挖空的空白来表现你所需要的形态和字体，并有一种精致的纤细感。点由于周围环境变化会产生不同的感觉。如周围是小的点子，中间点就会显得大；如周围的点大，则中间的点就会显得小；上下两个同样大的点，上方的点显得大于下方的点。（图1-8）

● 点的密集

点的密集靠近，就形成了线的感觉，距离较近的点的吸引力比距离较远的点更强，点的间隔小，它的线化就十分明显。不具趋向性的点的集合也会形成线化现象，从大到小的线化的点群，产生从强到弱

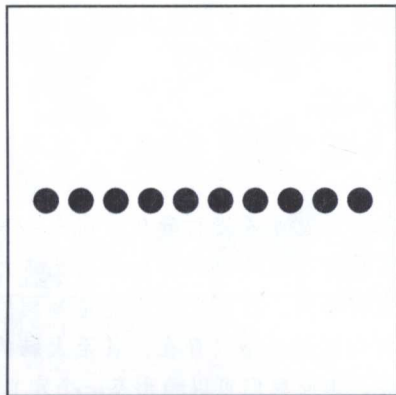
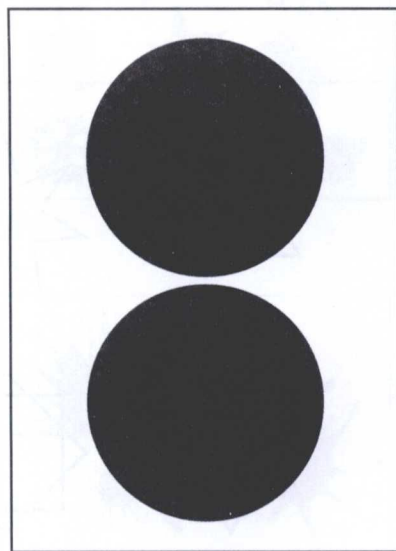

图1-7

（图1-8）

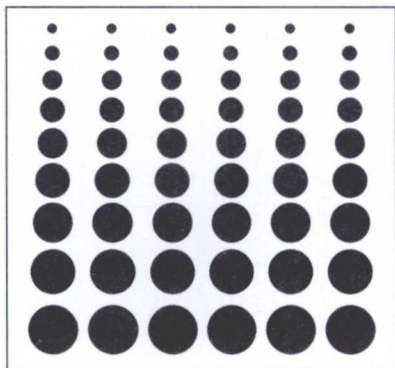

图1-9

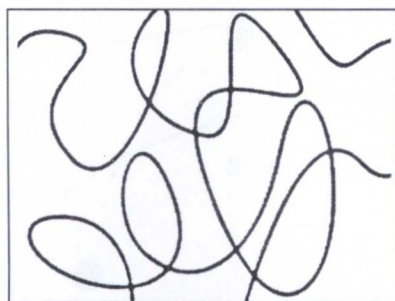

图1-10

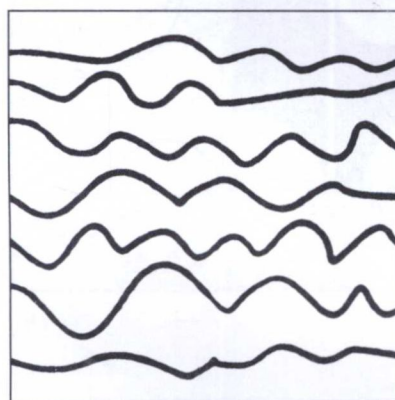

图1-11

图1-12

的运动感，同时也产生从近到远的深度感。因此点的集结就能加强空间变化效果。密集的距离相同的点会形成面，随着点的大小疏密变化很容易产生深度感。按照光照射在物体的亮面、暗面来分布，将会出现凹凸的立体感。（图1-9）

2. 线

点移动的轨迹形成了线。线在空间里是具有长度和位置的细长物体。在数学上来说，线不具有面积只有形态和位置，在构成中线是有长短、宽度和面积的，当长度和宽度比例到了极限程度的时候就形成了线。

从构成的角度来看，具有长短、宽度的线，随着线的宽度的增加就会使人有面的感觉，但如它周围的都是类似线的群体，那么宽度较大的线也会认为是粗线。线的长短形状不同，我们把它分成各种不同的线。由于各种线的形态不同也就具有各自不同的特性。

● 线的分类

直线——平行线、折线、交叉线、发射线、斜线。

曲线——弧线、抛物线、旋涡线、波浪线、自由曲线。

● 线的特性

直线的特性：明快、简洁、力量、通畅、有速度感和紧张感。

曲线的特性：丰满、感性、轻快、优雅、流动、柔和、跳跃、节奏感强。

曲线可分为借用工具画出圆和圆弧形态的几何曲线以及用手工画出的自由曲线。其中，几何曲线具有现代感和准确的节奏感；自由曲线具有柔和的自由感和变化的节奏感。

细线的特性：纤细、锐利、微弱、有直线的紧张感。

粗线的特性：厚重、锐利、粗犷、严密中有强烈的紧张感。

长线的特性：具有持续的连续性、速度性的运动感。

短线的特性：具有停顿性、刺激性、较迟缓的运动感。

● 线的不同方向运动在视觉上得到的印象

线在构成中，由于运动的方向不同也会给人不同的印象。左右方向流动的水平线，表现出流畅的形势和自然持续的空间；上下垂直流动给人产生力学自由落体感，它和积极的上升形成对照，可产生强烈的向下降落的印象；由左向右上升的斜线，给人产生明快飞跃的一种轻松的运动感；由左向右下落的斜线，使人产生瞬间的飞快速度及动势，产生强烈的刺激感。（图1-10—图1-12）

3. 面

面是线移动的轨迹。在平面构成中，不是点或线的都是面。点的密集或者扩大，线的聚集和闭合都会产生出面。面是构成各种可视形态的最基本的形。在平面构成中，面是具有长度、宽度和形状的实体。它在轮廓线的闭合内，给人以明确、突出的感觉。

● 面的分类

（1）几何性的面：用数学的方式构成的形态。如三角形、正方形、平行四边形、梯形、圆形、五角形、矩形等。

(2) 直线性的面：用直线任意构成的形态。

(3) 有机性形态的面：用自由的弧线构成的形态。

(4) 不规则性形态的面：用直线和自由弧线随意构成的形态。

(5) 偶然性形态的面：由特殊的技法意外偶然得到的形态。如敲打、泼洒。

(6) 徒手性形态的面：不用任何几何器械辅助，而用笔徒手描绘的形态。(图1-13—图1-15)

4. 点线面的综合构成

点、线、面在设计中起到了巨大的作用，在平面构成中，点、线、面是造型的基础，可以说任何平面造型都是点、线、面的具体组织与再现。点、线、面作为集约化符号的抽象意义和内在张力及其展示出的组合形态，使接受者得到相应的感情印象和信息接收，使身心得到愉悦的满足。无论何种设计，其终极目的都是为了人，为了创造

图1-13

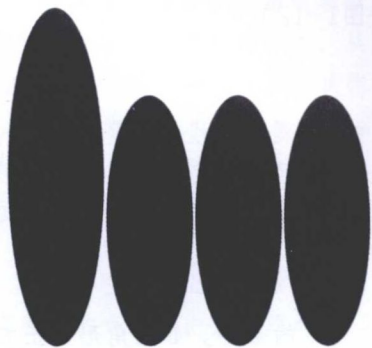

图1-14

图1-15

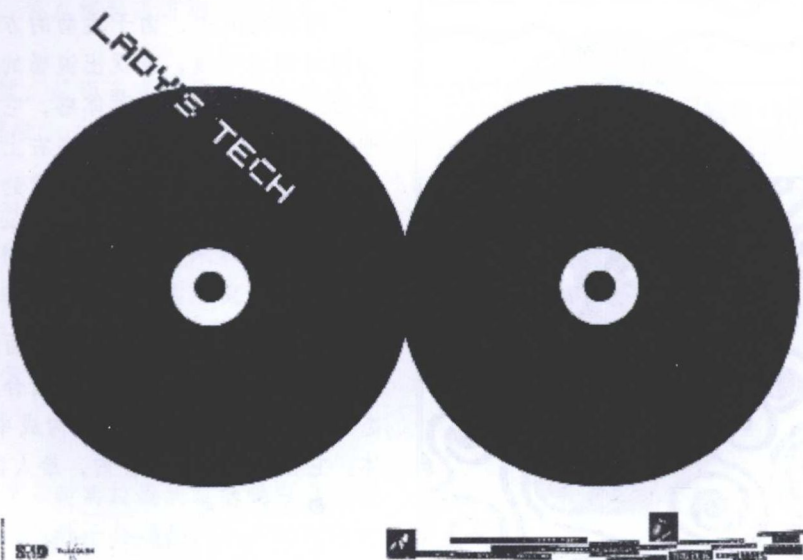

图1-16

更美好的生存环境，满足更高的生活需要。（图1-16—图1-19）

二、黑、白、灰的构成

黑、白、灰是将纷繁的色彩和复杂的调子关系概括和归纳为简洁、明了的明度层次关系。它们之间的合理搭配与变化可以使画面具备鲜明的节奏感和韵律感。

从画面结构来讲，黑、白、灰色块分割的形状本身就具有独立的审美价值。一切由光线照射而表现出的丰富明暗层次变化，最后都可

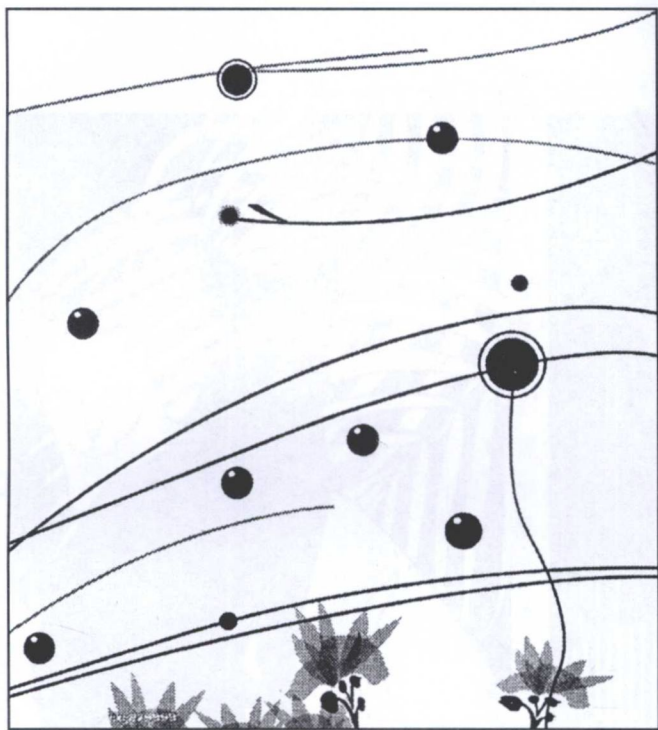

图1-17

图1-18

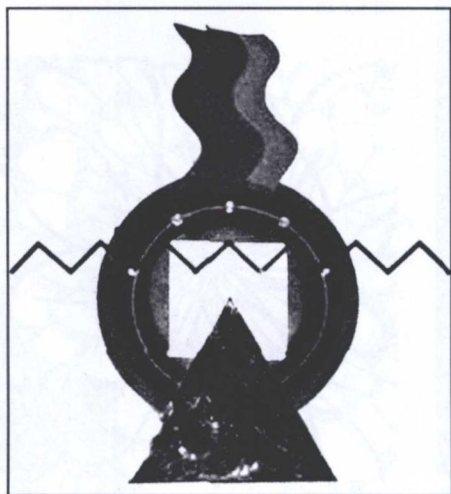

图1-19

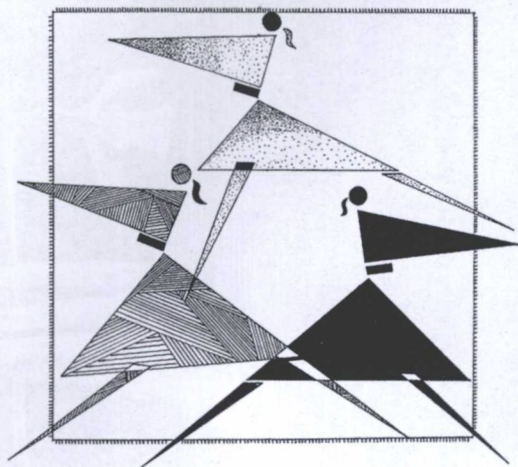

图1-20