

21世纪高等院校
艺术设计专业「十二五」规划教材

◎ 鲁晓波 蒋啸镝 / 顾问
◎ 张夫也 孙建君 / 丛书主编

平面构成

TWO-DIMENSIONAL CONSTRUCTION

张梦 肖艳 / 主编

南京大学出版社

21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

◎ 顾 问/鲁晓波 蒋啸镝

◎ 丛书主编/张夫也 孙建君

平面构成

TWO-DIMENSIONAL CONSTRUCTION

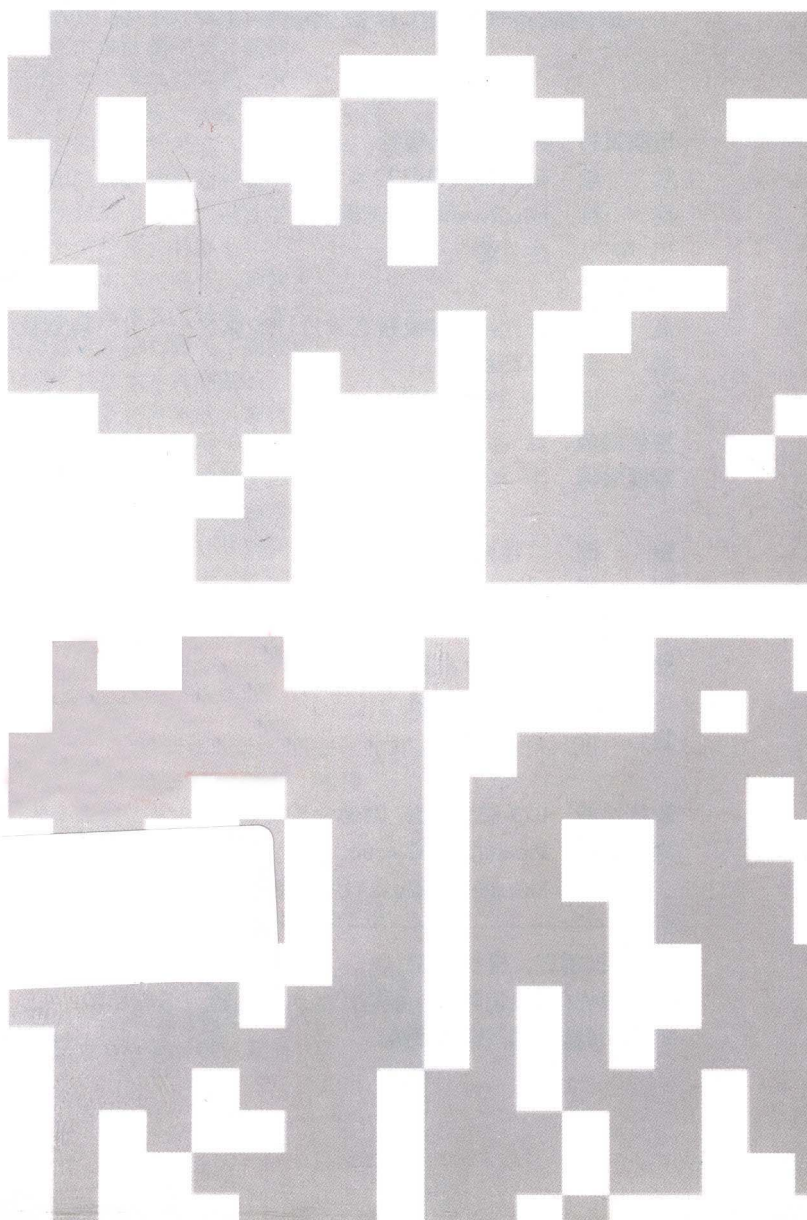
主 编 张 梦 肖 艳

副主编 张 引 陈光宇 王康媚 符应彬 杨恩国 邵 玲

参 编 赵 一 赵 炜 刘 杰 孙 义 李 玲

南京大学出版社

内 容 提 要

本书主要讲述了平面构成的概念与形式美法则、基本要素、造型方法、组织形式以及平面构成在设计中的应用等方面的知识,并提供了部分优秀学生作品以及经典作品以供赏析。其中对平面构成的组织形式与应用进行了详细的分析,以培养学生的创新思维与实践能力,奠定其设计基础和功底。

本书既可作为高等院校艺术设计专业及相关专业教材,也可作为高职高专院校及各类培训机构相关专业的教学用书。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/张梦,肖艳主编. —南京:南京大学出版社,
2011.1 (2012.7重印)
21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-305-07908-5

I. ①平… II. ①张… ②肖… III. ①平面构成—高等学校:
技术学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第239913号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健

丛 书 名 21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材
书 名 平面构成
主 编 张 梦 肖 艳
责任编辑 徐 晶 编辑热线 010-82896084
审读编辑 李 清

照 排 广通图文设计中心
印 刷 北京彩和坊印刷有限公司
开 本 889×1194 1/16 印张 7 字数 241千字
版 次 2011年1月第1版 2012年7月第3次印刷
ISBN 978-7-305-07908-5
定 价 39.00元

发行热线 025-83594756 83686452
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com (市场部)

-
- * 版权所有,侵权必究
 - * 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

顾问

鲁晓波 清华大学美术学院党委副书记, 教授, 博导
蒋啸镝 湖南师范大学教授

丛书主编

张夫也 清华大学美术学院教授, 博导
孙建君 中国艺术研究院研究生院副院长, 教授, 博导

专家指导委员会名单 (按姓氏拼音排序)

陈劲松 云南艺术学院设计学院院长, 教授
戴端 中南大学艺术学院副院长, 教授
丁峰 徐州师范大学美术学院副院长, 副教授
杜旭光 河南师范大学美术学院副院长, 教授
高俊峰 河北科技大学艺术学院院长, 教授
谷林 山东轻工业学院艺术设计学院, 教授
关涛 沈阳理工大学艺术设计学院副院长, 教授
郭立群 武汉工程大学艺术与科技学院副院长, 教授
郭线庐 西安美术学院副院长, 教授
何人可 湖南大学设计艺术学院院长, 教授, 博导
贺万里 扬州大学艺术学院副院长, 教授
胡玉康 陕西师范大学美术学院院长, 教授
黄兴国 河北师范大学艺术设计学院副院长, 教授
金雅庆 吉林建筑工程学院艺术设计学院副院长, 副教授
荆雷 山东艺术学院设计学院副院长, 教授
李兵 绵阳师范学院美术与艺术设计学院副院长, 教授
李杰 中国传媒大学教授, 导演
李林 淮海工学院艺术学院院长, 副教授
林木 四川师范大学美术学院院长, 教授
刘彩军 山西大学美术学院副院长, 副教授
刘同亮 徐州工程学院艺术学院副院长
刘丽 内蒙古建筑职业技术学院, 教授
马刚 兰州商学院艺术学院院长, 教授
潘力 大连工业大学服装学院副院长, 教授
舒平 河北工业大学建筑与艺术设计学院副院长, 教授
涂伟 武汉科技大学艺术与科技学院院长, 教授
万萱 西南交通大学艺术与传播学院院长助理, 教授
王承昊 南京晓庄学院美术学院院长, 副教授
王健荣 湖南师范大学美术学院教授
吴余青 湖南师范大学美术学院教授
谢芳 湖南师范大学美术学院教授
徐伯初 西南交通大学艺术与传播学院副院长, 教授, 博导
徐青青 西安工程大学艺术工程学院院长, 教授
许亮 四川美术学院设计艺术学院副院长, 教授
许世虎 重庆大学艺术学院院长, 教授
杨贤艺 长江师范学院美术学院副院长, 教授
姚远 燕山大学艺术与科技学院副院长, 副教授
袁恩培 重庆大学艺术学院教授
詹秦川 陕西科技大学设计与艺术学院副院长, 教授
张健伟 河南师范大学美术学院院长, 教授
张文川 河北大学艺术学院副院长, 教授

序 // Preface

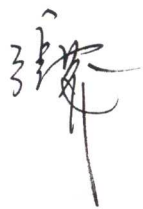
平面构成是一门重要的设计基础课程。它以视觉形式经验为基础，强调视觉感受、视觉思维和视觉表现。虽然平面构成体现的是二维空间概念，但是其所包罗的应用规律以及基础法则同样可运用于其他维度的设计中。它是一种具有共性的设计语言，已被当今社会各个艺术、设计门类所应用。学生通过这门课程的学习，可以加深对形与形之间关系的理解，培养组织形、创造形的能力。可以说，对平面构成的掌握和运用是所有专业设计者所必备的基本能力。同时，平面构成也可以启发和培养非专业人士的创新思维。

优秀的平面设计教材不仅应使学生掌握完整的设计基础知识，了解系统的设计理论框架，更应该体现这门课程的实用价值，满足学生通过学习教材来达到应用的诉求。同时，作为一本高校专业教材，对学科前沿的重点介绍是提高学生理论水平的最好方法，这样才不至于和当下设计领域的前沿理论脱节，才能紧跟时代步伐，体现出创新和严谨的科学态度。

为了达到以上目的，编者在编写这本教材时，始终贯穿这样的宗旨——“内容完整规范而不晦涩，信息充分广泛而不冗杂，观念实用而不脱离实际，思想创新而不突兀”。力图使这本教材成为理论与实践完美结合的载体。

这一宗旨的体现，还反映在本教材的编写人员构成上。本书的编写教师来自不同的高校，兼容了各地设计学学科教育的精华，既有经验丰富的艺术设计教育专家、专业基础扎实的教学骨干，也有思想超前、极具时代感的年轻教师，这为最大限度地丰富和汇聚理论观点与教学经验提供了难能可贵的资源，也形成了本书一大特色——博采众长。

我们期望这本教材的实用性以及时代感能够让学生了解当前最新的艺术设计前沿信息与设计成果，了解符合市场需求的经典案例和国内外本专业领域的设计水平，从而进一步为设计实践指引方向；使学生既能从理论上学习到平面构成的美学知识，提高自身审美能力和文化素养，开阔视野，又能更新思维模式，完善与创造更富于现代感的设计表现形式，从自然、生活、社会、学习等诸多方面引发新的思考。

海南师范大学美术学院院长、教授、硕士生导师

前言 // Foreword

平面构成是艺术设计专业的重要基础课程之一，与色彩构成、立体构成并称为三大构成。平面构成主要研究视觉形象的构成，将点、线、面这些基本元素按照一定的规律进行排列、组合，产生无穷变化的图形，从而给人一种特殊的视觉效果。平面构成是没有具体目的的视觉创造，主要通过形态要素及其空间组合原则的研究，创造独特的新形象。它不同于绘画，也不同于其他图案，实际上是一种带有某种规律性、抽象性的图案的设计。这些抽象图案依据从具象形态中提取的视觉元素，运用点的分布、线的节奏变化、面的组合以及黑白、色彩的对比，形成不同的空间变化、组合关系，表现情感、韵律和力量。

在现代艺术设计教育中，平面构成经历了一个非常快速的发展过程，从20世纪70年代末三大构成课程引入内地以来，到目前已经被应用到各个领域，如平面设计、室内环境设计、服装设计、工业设计、网页设计、建筑绘画等。设计的理念也日新月异，新观念、新技术和新手段的加入拓宽了平面构成的审美领域，也丰富了平面构成的表现手法。这就要求新的平面构成教材必须根据现代的设计审美标准，给予平面构成新的定义和学习方法，以便能够更好地适应社会的发展需要，跟上时代的潮流。

本书由张梦、肖艳主编。本书编者都是具有丰富设计经验和从事艺术设计教学的一线教师，他们来自国内不同的地域教学环境，所编写的各个章节都有独到之处。海南师范大学美术学院张引老师完成了六万余字的编写工作，为本书的整理与汇总投入了极大的精力；沈阳理工大学肖艳老师带领其教学团队编写完成了多个章节，为本书增加了不少亮点；张引、王康媚、陈光宇、杨恩国、邵玲、赵一、刘杰、赵炜、孙义、李玲等多位教师为本书的编写承担了诸多工作；符应彬老师也给本教材的编写工作提供了极大的支持。这保证了本书的内容安排能够紧密联系生活场景，同时列举大量学生作品，让学生更加直观地理解抽象的基本规律。另外还选取了各个设计行业的优秀范例并专门设置章节来解读和欣赏，目的在于把单调乏味的基础训练课题转换为生动的、符合现代设计观念要求的教学内容，培养学生科学的创造性思维，让学生产生极大的学习兴趣，能够主动地去接触和学习构成规律，为今后从事设计工作打下坚实的基础。

本书在编写过程中选用了大量的国内外优秀设计师的作品，均附有明确的图片说明，在此对大师们表示最衷心的感谢。最后还要对为本书提供大量课堂习作的各位同学们一并表示感谢。

编者

目录 // Contents

第一章 概述/1

第一节 平面构成的起源/2

第二节 平面构成的概念与元素/5

第三节 平面构成的形式美法则/5

第二章 平面构成的基本要素/13

第一节 点的构成/14

第二节 线的构成/18

第三节 面的构成及点线面的综合构成/21

第三章 平面构成的造型方法/25

第一节 基本形及其组织关系/26

第二节 群化构成/29

第三节 打散构成/30

第四节 正负形构成/32

第四章 平面构成的组织形式/35

第一节 秩序构成/36

第二节 非秩序构成/49

第三节 综合构成/56

第五章 平面构成的应用/69

第一节 平面构成在环境艺术设计中的应用/70

第二节 平面构成在装饰环境设计中的应用/73

第三节 平面构成在现代设计中的应用/81

第六章 平面构成作品赏析/97

第一节 优秀学生作品点评/98

第二节 经典平面设计案例赏析/101

参考文献/106

第一章

概述

本章知识点：

- 平面构成的起源；
- 平面构成的概念及形式美法则。

学习目标：

- 了解平面构成教育的发展演变；
- 掌握平面构成的概念与元素；
- 认知平面构成的形式美法则。

第一节 平面构成的起源

我们现今所进行的平面构成课程教学,是基于包豪斯教学体系。包豪斯(Bauhaus)是“公立包豪斯学院”的简称,后改称“设计学院”(图1-1)。包豪斯一词是由德语Hausbau(房屋建筑)倒置而成。1919年4月在德国魏玛市成立,由建筑设计师瓦尔特·格罗皮乌斯(图1-2)担任院长。

包豪斯是世界上第一所设计学院,是现代设计教育的发源地。包豪斯主张充分利用科学技术和美学理念,创造一个能够满足人类精神与物质双重需要的新环境,提倡技术与艺术的结合,达到两者的统一。1933年4月,包豪斯被希特勒纳粹党强行关闭。

图1-1 包豪斯校舍

图1-2 瓦尔特·格罗皮乌斯

包豪斯对设计教育最大的贡献是基础课,它最先是由色彩专家约翰尼·伊顿创立的,是所有学生的必修课。伊顿提倡在理论研究的基础上,通过实际工作探讨形式、色彩、材料和质感,并把上述要素结合起来。在包豪斯教学体系中,初步课程(基础课)与作坊训练(实训课)是整个教学体系的两大基本支柱。初步课程以图形、色彩和材料研究三门课程为主,这便是今天平面构成、色彩构成及立体构成的雏形。这些课程的首要目的在于要把每个学生内心潜在的创造意识激发出来。

包豪斯的发展历程就是现代设计诞生的历程,也是在艺术和机械技术这两个看似相去甚远的门类间搭建桥梁的历程。在建筑学、工业设计、环境艺术设计、视觉传达设计、美术学等专业学科中,包豪斯都占有主导地位。现今的“三大构成”教学尽管已经发生了很多变化和进行了很多改革,但其最根本、最核心的教学宗旨——技术与艺术、功能与形式的和谐统一,以及发掘学生的设计潜能并对造型元素进行理性思考的原则并没有改变(图1-3至图1-12)。

图1-3 1923年“德国包豪斯学院设计作品展”招贴设计

图1-4 招贴广告设计 约斯特·施密特

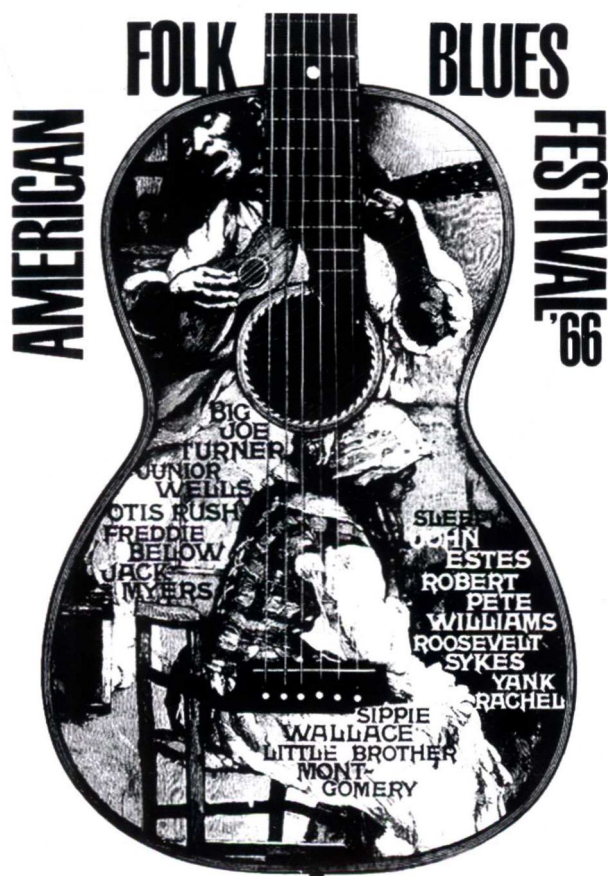

图1-5 德国著名视觉创意设计大师 金特·凯泽作品

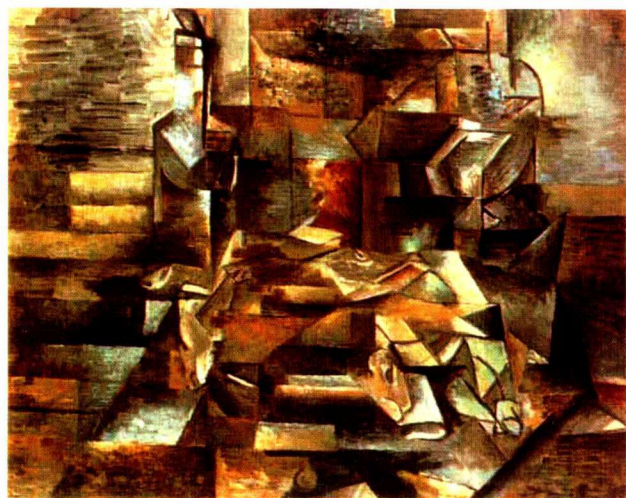

图1-6 布面油画《捕鱼》 勃拉克

图1-7 布面油画《竖琴与小提琴的静物》 勃拉克

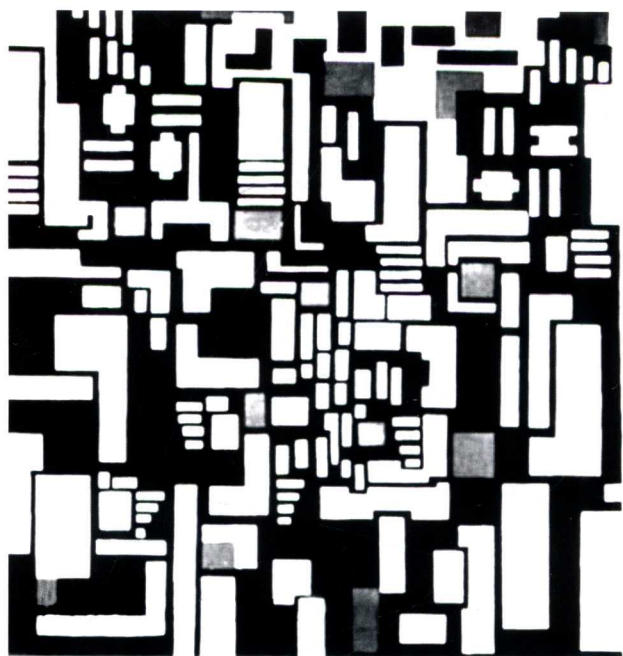

图1-9 油画《百老汇的爵士乐》 蒙德里安

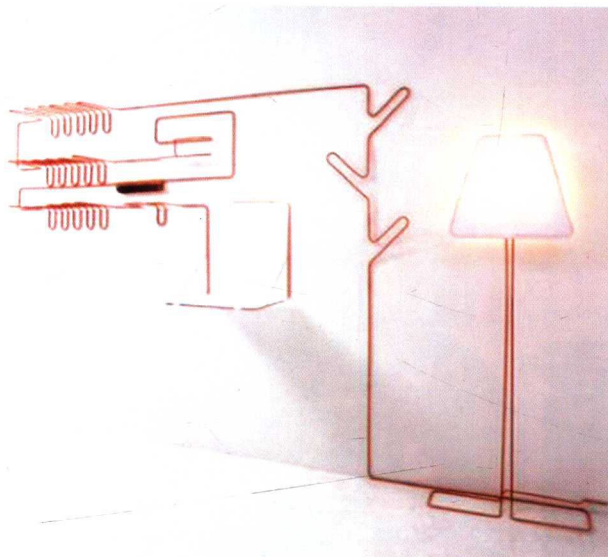

图1-10 当代典型构成式家居造型艺术设计（一）

图1-11 当代典型构成式家居造型艺术设计（二）

图1-8 油画《格尔尼卡》 毕加索

图1-12 当代结合了构成元素造型的工业产品艺术设计

第二节 平面构成的概念与元素

一、平面构成的概念

“平面”是相对于三维空间而言的二维空间，泛指一切平面空间和平面形态，主要包括在平面空间完成的造型艺术设计，如平面设计中的招贴设计、标志设计、商品包装等。

“构成”即构造、解构、重构、组合之意。构成作为现代设计术语是指遵循一定的审美原则，通过理性思维的归纳，表达感性的视觉形象。

平面构成是指依附于平面材料所进行的造型活动。它是一门视觉与传达的艺术，视觉旨在研究如何在平面上运用视觉反映与知觉作用形成的语言，创造出新的视觉形象、视觉形式，并用形式来表达设计思想。传达即构成的过程，该过程就像选择某个种类的树木，再将其去皮、风干，然后塑造成不同规格尺寸的木方或木板，最后按照预先所设想的组合方式将其制作成精美的书桌。

平面构成遵循的创作方法是对复杂、丰富的客观对象进行科学理性的分析，将其还原到“元素”的程度；在平面空间范围内依据形式规律，将本质“元素”重新组合，创造出理想的新视觉形象。

二、平面构成的元素

平面构成的元素包括概念元素、视觉元素、关系元素和实用元素。

1. 概念元素

概念元素是指那些实际上不存在的、不可见的，但能被人们的意念感受到的事物。比如针尖上的点、物体边缘的轮廓线、面所包围的体等，是在头脑里无形意识下存在的点、线、面、体。概念元素是在创造形象之前，仅在意念中感觉到的点、线、面、体的概念，其作用是促使视觉元素的形成。

2. 视觉元素

视觉元素在设计中体现为基本形的形状、大小、色彩、位置、方向、肌理等。

3. 关系元素

关系元素是指视觉元素（即基本形）的组合形式，通过框架、骨架以及空间、重心、方向、虚实、有无等因素来决定。其中最主要的因素是骨架，它是可见的；其他如空间、重心、方向、虚实等因素，则有赖于感觉去体现。

4. 实用元素

实用元素是指设计所表达的内容、目的和功能，如指定的文字、图案、标志等。

第三节 平面构成的形式美法则

探讨形式美法则，是艺术学科共通的课题。虽然每个人的经济地位、文化素质、思想观念、生活习俗、价值观念等不同，导致对审美追求和理想标准亦不相同，但单从形式条件下对于美或丑的感觉却存在着一种共识，这种共识是从人类社会长期生产、生活实践中积累的。它的依据就是客观存在的美的形式法则。

形式美的构成因素一般划分为两大部分：一部分是构成形式美的感性质料；另一部分是构成形式美的感性质料之间的组合规律，或称构成规律。形式美法则是人类在创造美的形式、美的过程中对美的形式和规律的经验总结及抽象概括。

在平面构成这一学科里，形式美法则主要包括变化与统一、对称与均衡、节奏与韵律、对比与调和。

一、变化与统一

“变化”是指由性质相异的形态要素并置在一起所造成的显著对比的感觉,如直线与曲线的对比、方形与圆形的对比。

平面构成中的“变化”是指各种设计要素之间的相互对比,如造型要素点、线、面的对比;色彩要素中色相、明度、纯度的对比。或是要素自身的变化所产生的对比,如点的大与小、线的长与短;同种色相之间明度与纯度的对比等。设计作品时必须要有变化,变化能使设计充满活力、富于生命力。

“统一”是指由性质相同或者类似的形态要素并置在一起,造成一种一致的或者具有一致趋势的感觉。统一并不是只求形态的简单化,而是使各种各样的变化的因素具有条理性和规律性。

平面构成中的“统一”是指平面中各种因素所体现的一致性。如形态中包含共同的特征、构成排列中遵循的规律等。统一使对比与差异得到了调和,避免了因过度的变化所形成的凌乱感,是制约变化的手段。

任何一幅设计作品,必须使构成整体的各个局部具有一种有机的联系。初学者在设计思想上往往缺乏这个统一整体的观念,在设计过程中常将各个局部拼接起来或仅仅局限于某个部分的观察与表现。这样即使把某个局部处理成富有节奏的“美感”,但它相对于整体的其他部分却是一个格格不入的异物,也谈不上具有形式的美感。

正确运用变化与统一法则,可使作品具有形式美感。如图1-13、图1-14所示,将相同或类似的形态反复并置于同一画面中,体现了和谐统一的设计美感。

再如图1-15、图1-16,在同类中突然出现的“异类”,或在大面积的同一流元素中突然出现小范围的另类元素,这种富有跳跃性的视觉变化非但不相互矛盾,反而相得益彰,凸显艺术魅力。

图1-13 变化与统一(一)

图1-14 变化与统一(二)

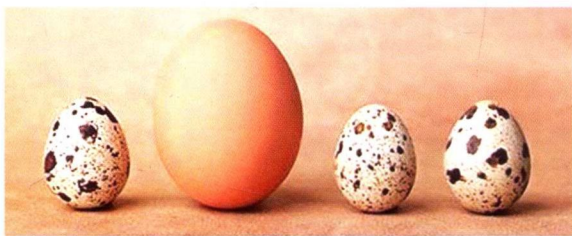

图1-15 变化与统一(三)

图1-16 变化与统一(四)

又如图1-17、图1-18,设计者把简单明快的图形反复运用于作品中,极具层次变化,充分体现了变化与统一完美结合的视觉美感。

图1-17 变化与统一 (五)

图1-18 变化与统一 (六)

二、对称与均衡

对称与均衡之所以被称为形式美的基本法则,是因为它发源本心,并符合人们最为朴素也最为古典的审美要求,最能使观赏者得到心理慰藉,感到舒适与安全。对称与均衡的运用,使美的基础应运而生,其他的美学原理都是在这—基础上产生的变异和衍生。

所谓“对称”是指以中心轴或中心点为依据,在中心轴或中心点的上、下、左、右配置相同或等量的形态和色彩。这里的“量”是指在视觉感受上的重量、体积、面积、形状等。对称的形态在视觉上有自然、安定、均匀、协调、整齐、典雅、庄重、完美的朴素美感,符合人们的视觉习惯(图1-19至图1-21)。

图1-19 自然界中花木的对生枝叶

图1-20 呈轴对称的古瓷器艺术品

图1-21 对称的人体结构

如图1-22所示的中国故宫内壮丽的宫殿、恢弘的庙宇,无一不是严格中轴线式对称建筑方式的典范,而这一建筑方式也无不透露出威严的皇家气势;上海世博会的中国馆(图1-23)也同样采用这种严谨的手法,同时又不失极具现代感的构成式设计理念,这都是其他的建筑方式所不能比拟的。此外,许多外国古典建筑同样有类似的风格,比如印度泰姬陵(图1-24),严格到连门窗都要遵守对称的法则。

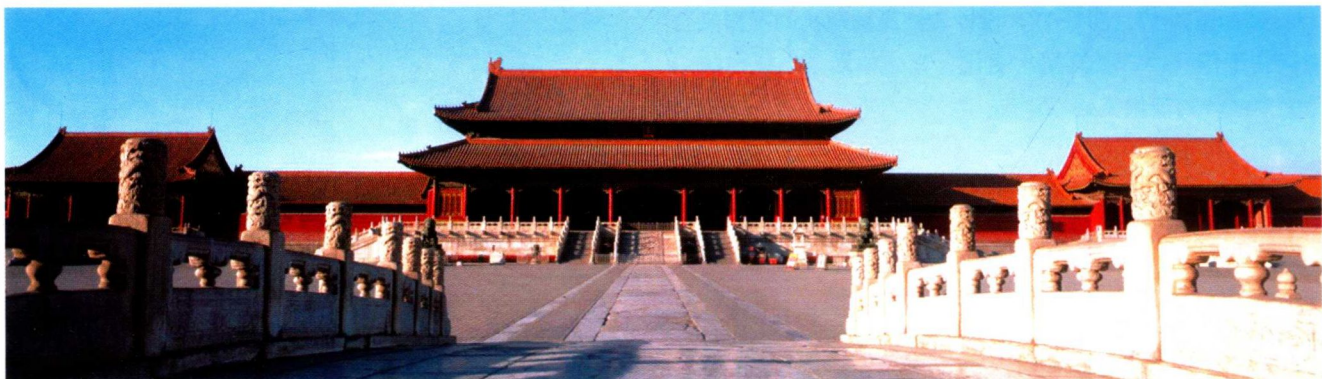

图1-22 中国故宫

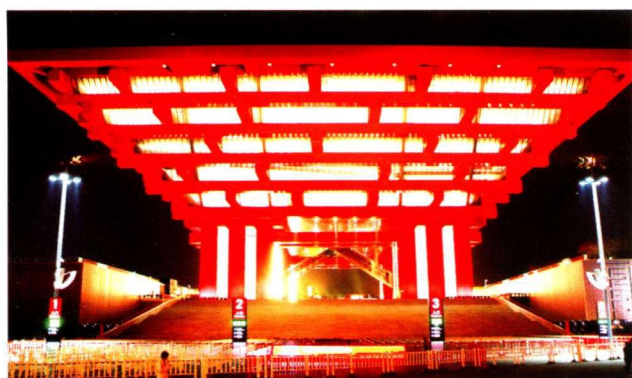

图1-23 上海世博会中国馆

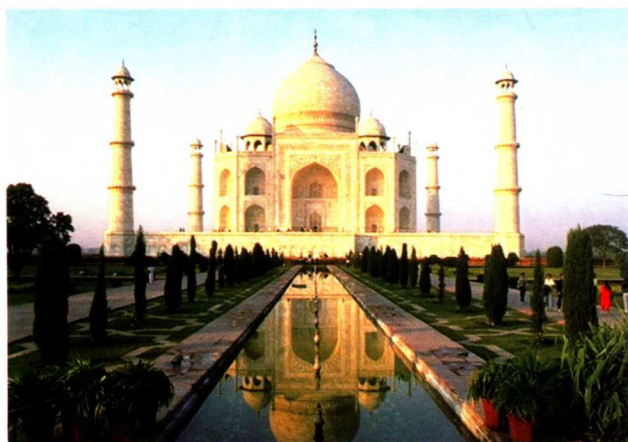

图1-24 印度泰姬陵

此外，在标识的设计中也有对称法则的应用，如图1-25所示。

图1-25 英国荷兰皇家壳牌石油集团标识

对称的设计是极为常见的，但并不是说只要是对称的就是完全一样的。对称有绝对对称与相对对称之分。绝对对称是完全一样，古典的对称方式大凡如此。这种对称的方式看起来非常匀称，自然也会让人觉得美观。而相对对称允许有更多的变化，如等形不等量或等量不等形。这些设计在严谨的风格中求得变化，更符合现代人的审美观点。

图1-26是一个中国传统的剪纸图案，左右对称的形态是剪纸艺术中的主要表现方式之一。

图1-26 剪纸艺术图案

“均衡”是通过各种元素的摆放、组合，使画面通过人的视觉，在心理上感受到一种物理的平衡（比如空间、重心、力量等）。均衡与对称不同，对称是通过形式上的相等、相同与相似给人以严谨或庄重的感觉，而

均衡则是通过适当的组合使画面呈现“稳”的感觉。

图1-27是北京奥运会的中国印标识，在“京”字的人物动态造型中，线条简单流畅，体现了平稳优雅的感觉。

图1-27 北京奥运会的中国印标识

图1-28、图1-29是德国设计师卓斯乐设计的两幅现代音乐四重奏的音乐会海报，文字与既卡通又随意的人物造型在画面整体上经过精心布置，达到了视觉均衡的效果。

图1-29 音乐会海报设计（二）

图1-30、图1-31是两幅当代创意摄影作品，巧妙的构图方式在点状、面状的人物形态与线状的建筑结构形态之间，在画面黑白的疏密分布之间，形成了舒适、平衡的视觉效应。

均衡的应用相对于对称来说显得没有规律可循，它更注重一种心理上的感受。要把构成图案的各个元素看成是一些物理上的对象，想象它们各自代表的力量，然后在图案上找到一个重心（可以不在中心，甚至允许有多个重心）；当画面呈现出“稳”的感觉后，就可以寻求到一种平衡。

图1-28 音乐会海报设计（一）

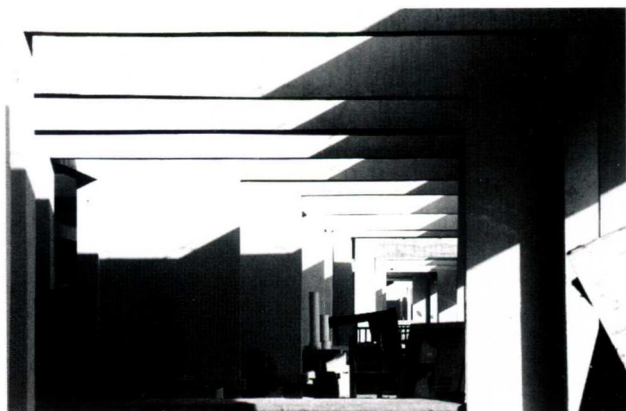

图1-30 当代创意摄影作品（一）

图1-31 当代创意摄影作品（二）

三、节奏与韵律

与对称、均衡的法则相比，节奏与韵律更富有浪漫色彩。平面构成中的节奏与韵律，同音乐中的节奏与韵律，其美学内涵是完全一致的。音乐的节奏与韵律通过不断地重复（节拍）以及重复中的变化（调子）给人以美的感受。同样，平面构成中的节奏与韵律也建立在重复的基础之上。

“节奏”可以看作音乐的拍子，也就是一种重复。在平面构成设计中，节奏首先要按一定单位进行分段，“周期性”重复排列的规律；其次，节奏中要包含形象构成因素的对比，如长与短、多与少、大与小、直与曲、明与暗等。由此，人们会产生强与弱、轻与重等心理感受，这与音乐、诗歌中节奏产生的感受是相通的。

图1-32、图1-33是两幅以人体心电图为灵感的公益广告创意设计，简单的线条在一张一弛间体现了跳动的生命节奏和深刻的公益内涵。

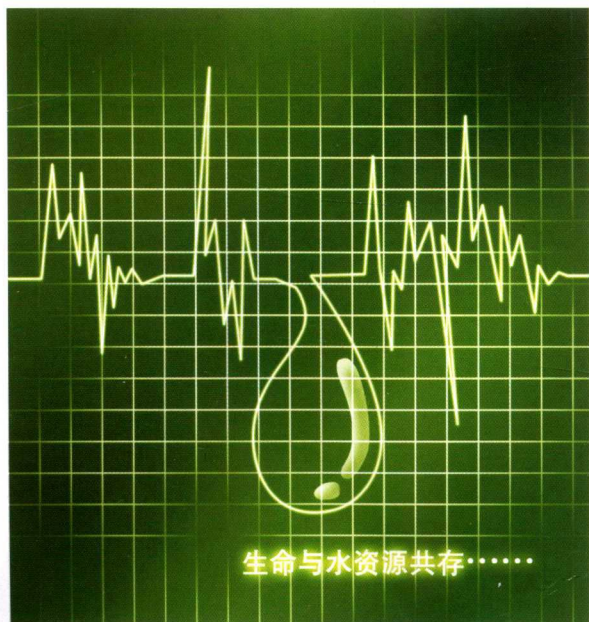

图1-32 公益广告创意设计（一）

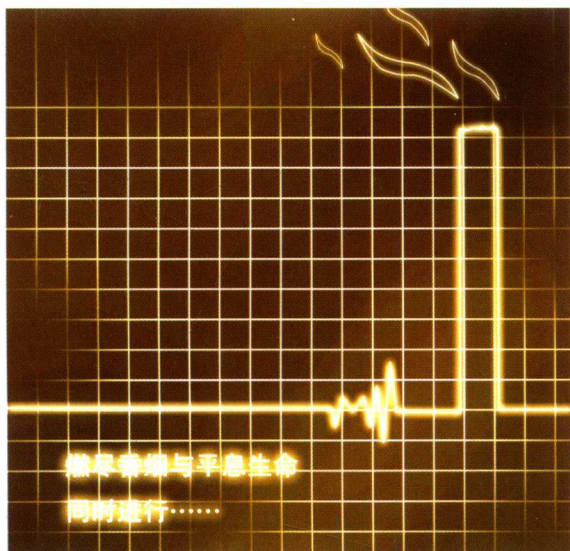

图1-33 公益广告创意设计（二）

“韵律”是指节奏在规律性运动变化中所呈现出的特征，如平缓、激烈、轻快、沉稳等。不同的组合规律和不同的运动节奏，会表现出各自不同的个性。韵律是形式规律内在精神的体现。

图1-34所示的汉字草体的“东”字，运用沉着酣畅的表达方式，体现了中国书法特有的节奏与韵律美。

图1-34 书法艺术作品

图1-35所示是某建筑内部部分结构，反映出别样的韵律美感。

图1-35 建筑结构的韵律美（一）