

P

全国高等教育“十二五”精品教材

平面构成

G

主编 陈晓梦
李 真

GOU CHENG

平面构成

航空工业出版社

全国高等教育“十二五”精品教材

平面构成

主 编 陈晓梦 李 真
副主编 铁红丹 王 琼 李智慧

航空工业出版社

北 京

内 容 提 要

平面构成是研究视觉语言的学科，是艺术设计专业的基础课程和重要组成部分。在当今平面构成创作百花齐放、设计表达手段日新月异的情况下，掌握好平面构成设计知识与技能是从事设计行业的必经之路。

本书共分为7章，内容包括了平面构成的基础知识、平面构成的基本要素、平面构成的基本形与骨格、平面构成的视知觉、平面构成形式美法则、平面构成的基本形式以及平面构成的应用欣赏。本书在讲解时力求从更新、更系统、更广泛的角度来诠释平面构成的内容，拓展学生的想象空间，培养学生的创造能力和审美能力，提高设计表现水平，为专业的学习和创作打下坚实的基础。

本书特别适合作为高等院校艺术设计专业的教材，也可以作为广告企业和艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材，同时，也适合广大艺术设计工作者和艺术设计爱好者学习参考。

图书在版编目（C I P）数据

平面构成 / 陈晓梦, 李真主编. -- 北京 : 航空工业出版社, 2012. 2

ISBN 978-7-80243-917-7

I. ①平… II. ①陈… ②李… III. ①平面构成 (艺术) IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第014697号

平面构成

Pingmian Goucheng

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里14号 100029)

发行部电话: 010-64815615 010-64978486

北京市科星印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经售

2012年3月第1版

2012年3月第1次印刷

开本: 787×1092

1/16

印张: 7.5

字数: 172千字

印数: 1—2000

定价: 48.00元

编者的话

平面构成是一门横跨艺术设计、建筑、美术、动画、影视等多专业领域的基础课程。平面构成是把艺术史上出现过的美的形式，如美术、建筑、戏剧、书法等作品，进行归纳、总结并上升到形式法则的高度，探讨在二维平面中如何创造美的形象，怎样处理形与形之间的关系，如何按照一定的形式法则构成所需的图形。平面构成不是设计的目的，而是实现目的的一种手段，它更重要的是帮助建立新的思维方式和造型观念，着重培养学生的形象思维能力和设计造型能力。

随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不再只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。同时，平面构成和其他基础课程一样，也是一个有机体，应该根据社会发展以及时代需要，不断地完善和改进自身，使得平面构成课程更加符合现实和未来的需要，这样才能真正使其成为艺术设计基础课程的精华。

为此，我们认真研读了多部平面构成著作，博采众长，本着求实、创新的精神编写了这本应用型教材《平面构成》，以满足高等院校的学生和社会各界学习平面构成相关知识的迫切需要。

本书具有以下特点：

（1）内容全面、循序渐进、突出实用。本书涵盖了平面构成的应知应会，在内容的编排上由浅入深、循序渐进，同时又突出实用性，使学生真正学到有用的知识。

（2）通俗易懂、图片丰富。本书在理论知识的讲解上简明扼要、通俗易懂。同时，各个章节均配有大量精彩、新颖的图片，便于学生更好地理解所学内容。

（3）理论与实践完美结合。本书在相关知识点的讲解后都配有应用实例，使学生在掌握基本知识的同时，熟悉这些知识在实践中的具体应用。

本书在编写过程中参考了大量的文献资料，在此，我们向这些中外文献的作者表示诚挚的谢意。

本书由陈晓梦和李真主编，铁红丹、王琼和李智慧任副主编。由于编写时间仓促，编者水平有限，书中疏漏与不当之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编者

2012年2月

目录

001/第一章 平面构成的基础知识

002/本章导读

002/第一节 平面构成概述

003/一、平面构成的特点

004/二、平面构成的起源与发展

011/第二节 学习平面构成的目的和方法

011/课后作业

013/第二章 平面构成的基本要素

014/本章导读

014/第一节 点

014/一、点的概念

015/二、点的形态

016/三、点的视觉特征

018/四、点的线化与面化

019/五、点的构成方法及应用

021/第二节 线

022/一、线的概念

022/二、线的分类与情感色彩

025/三、线的构成方法及应用

026/四、线的面化

027/第三节 面

028/一、面的概念

028/二、面的形态

029/三、面的构成及应用

031/课后作业

033/第三章 平面构成的基本形与骨格

034/本章导读

034/第一节 基本形

034/一、基本形的概念

034/二、基本形的构成

037/三、基本形的组合关系

038/第二节 骨格

038/一、骨格的概念和作用

039/二、骨格的分类

040/课后作业

041/第四章 平面构成的视知觉

042/本章导读

042/第一节 错视

042/一、点的错视

045/二、线的错视

047/三、矛盾空间

051/第二节 图地

051/一、图地反转

目录

053/二、契合图形

053/课后作业

055/第五章 平面构成的形式美法则

056/本章导读

056/第一节 变化与统一

056/一、变化

057/二、统一

058/第二节 对称与均衡

058/一、对称

058/二、均衡

059/第三节 对比与调和

060/一、对比

060/二、调和

062/第四节 节奏与韵律

062/一、节奏

062/二、韵律

063/课后作业

065/第六章 平面构成的基本形式

066/本章导读

066/第一节 重复构成

066/一、重复构成的概念

066/二、基本形的重复

068/三、骨格的重复

069/四、重复构成的应用实例

069/第二节 近似构成

069/一、近似构成的概念

070/二、基本形的近似

071/三、骨格的近似

071/四、近似构成的应用实例

072/第三节 渐变构成

072/一、渐变构成的概念

072/二、基本形的渐变

074/三、骨格的渐变

075/四、渐变构成的应用实例

076/第四节 发射构成

076/一、发射构成的概念

076/二、发射构成的形式

078/三、发射构成的应用实例

079/第五节 特异构成

079/一、特异构成的概念

079/二、基本形的特异

080/三、骨格的特异

081/四、形象特异

081/五、特异构成的应用实例

082/第六节 密集构成

目录

082/一、密集构成的概念

082/二、密集构成的形式

084/三、密集构成的应用实例

085/第七节 对比构成

085/一、对比构成的概念

086/二、对比构成的形式

088/三、对比构成的应用实例

088/第八节 肌理构成

088/一、肌理构成的概念

089/二、肌理构成的形式

091/三、肌理构成的应用实例

092/第九节 分割构成

092/一、分割构成的概念

092/二、分割构成的形式

094/三、分割构成的应用实例

095/课后作业

097/第七章 平面构成在现代设计中的应用欣赏

098/本章导读

098/第一节 平面构成与包装设计

098/一、重复构成的运用

099/二、近似构成的运用

099/三、渐变构成的运用

099/四、分割构成的运用

100/五、肌理构成的运用

100/第二节 平面构成与产品设计

100/一、近似构成的运用

101/二、肌理构成的运用

102/三、分割构成的运用

102/四、渐变构成的运用

102/五、特异构成的运用

103/第三节 平面构成与建筑设计

103/一、重复构成的运用

103/二、密集构成的运用

104/三、肌理构成的运用

105/四、特异构成的运用

105/五、分割构成的运用

106/第四节 平面构成与服装设计

106/一、重复构成的运用

106/二、肌理构成的运用

107/三、对比构成的运用

107/四、分割构成的运用

107/五、渐变构成的运用

108/课后作业

109/参考文献

第一章

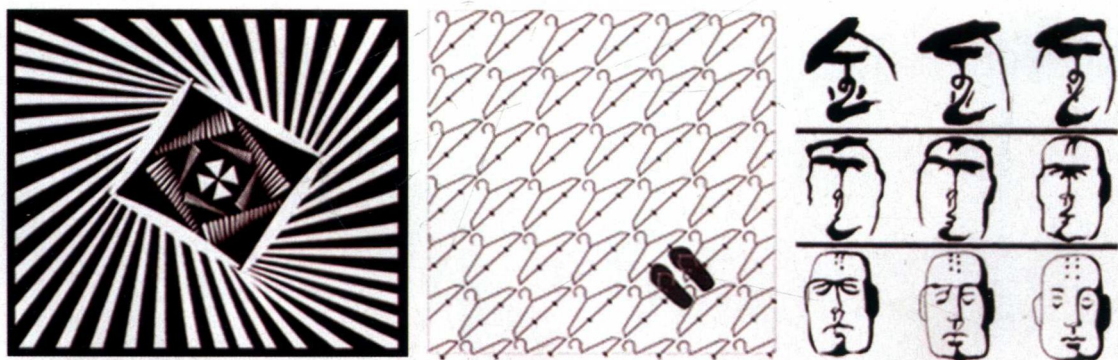
平面构成的基础知识

第一章 平面构成的基础知识

本章导读

“构成”原意为建造、组合、造型。广义上讲，它是一种理性的逻辑思维方式，属于建筑学的专业术语；狭义上讲，“构成”具有分解、组构之意，是将造型要素按照一定的形式美法则进行组合的创造性行为，其目的在于探索美、创造美。

平面构成是将视觉元素在二次元的平面上，按照美的视觉效果和力学原理进行编排和组合，从而创造出理想的视觉形态，它是理性与感性相结合的产物，如图1-1所示。

放射构成

特异构成

渐变构成

图1-1 几种构成形式

第一节 平面构成概述

平面构成主要着眼于抽象形态，通过重点分析和研究各种视觉元素的存在形态、运动规律、二维排列方式及其形成的视觉感受，从而培养人们对于物象（指客观存在的事物）的审美能力和感知能力以及创新型思维和设计能力。

一、平面构成的特点

第一，它是以感知为基础的创造性的造型活动。平面构成并不是单纯地模仿具象（文艺创作过程中活跃在作家、艺术家头脑中的基本形象）的物体，而是以感知为基础，通过掌握客观事物的构成规律，将自然界中存在的复杂物象或过程用最简单的点、线、面进行分解、变化和再组合，从而创造出具有美的视觉效果的新形态，如图1-2所示。

图1-2 点线面组合（1）

第二，它是一种较为理性的创造活动，是一个自觉的、有意识的再创造过程。需要通过大量的观察、分析、归纳和总结，并运用数学逻辑对物象进行重新构建和设计，从而构成有秩序、富有视觉美和运动感的新形态，如图1-3所示。

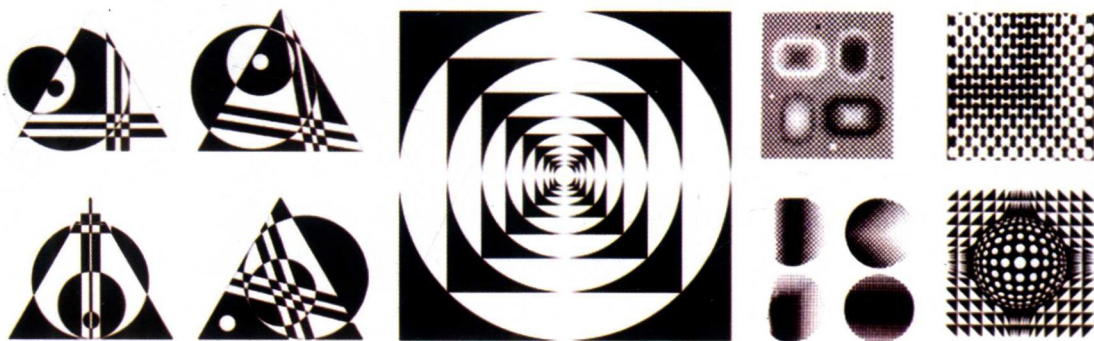

图1-3 点线面组合（2）

二、平面构成的起源与发展

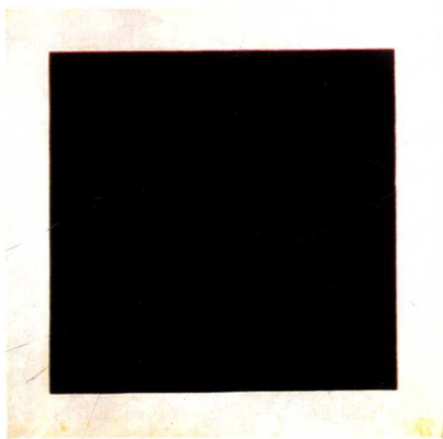
（一）俄国前卫艺术运动

俄国十月革命前夕，印象主义、野兽主义、立体主义、未来派等诸多艺术潮流交错起伏。在动荡不安的年代和诸多艺术潮流的影响下，使得俄国一些先锋派艺术家否认传统艺术，注重精神世界的表达和内心情感的体验，将构成的概念引入了作品，开始了抽象作品的创作。

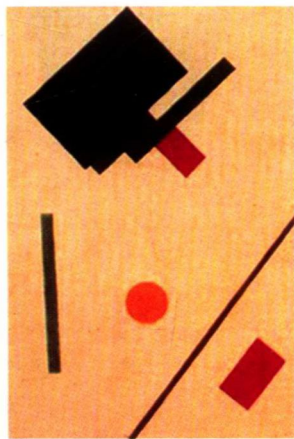
1915年，马列维奇发表《从立体主义和未来主义到至上主义》宣传册并提出了至上主义的概念。至上主义彻底摆脱了传统绘画所特有的形象性成分，追求一种简单而又充满不确定性的几何图形的自由和奔放，如图1-4所示。至上主义的理论和创作对同期的构成主义及欧洲的抽象绘画产生了重要影响。

收割者

白底上的黑色方块

绝对主义的创作

图1-4 马列维奇的作品

（二）构成主义

构成主义又称结构主义，是起源于俄国的艺术运动。十月革命终结了俄国旧的社会秩序，与此同时，一些激进的艺术家也迫切希望进行一场艺术的革命来改变旧有的社会意识，提倡用新的观念去理解艺术家和艺术工作以及艺术家在社会中所扮演的角色。他们倡导艺术的实用性，号召创立以唯物主义为基础的，并为社会服务的新艺术。

这一时期的代表人物是塔特林(Vladimir Tatlin, 1885-1953)，其代表作是《第三国际纪念塔》，如图1-5所示。这件抽象的雕塑作品大胆地运用金属材料制作而成。这是艺术家有史以来第一次把纯粹的空间作为设计造型要素来运用，反映了艺术家崇尚工业和机械结构的思想，并将这种思想和材料（钢铁、塑料、玻璃等）运用到了艺术创作中。

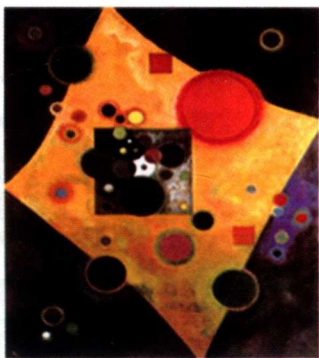

塔特林(Vladimir Tatlin 1885-1953)

第三国际纪念塔

图1-5 塔特林及其代表作

此外，康定斯基在《关于形式问题》、《点·线·面》中继续充实了构成主义学说，并创造了大量的纯构成绘图。在这些作品中，色彩不再依附于形，而是具有了独立的性格和美感，如图1-6所示。

康定斯基
(Wassily Kandinsky,
1866-1944)

蔷薇色的重音

构图4号

图1-6 康定斯基及其代表作

（三）荷兰新造型主义

新造型主义又称荷兰风格派，是以蒙德里安为中心的独立画派。他们完全摒弃使用任何的具象元素，从根本上脱离自然形态的束缚，追求绝对的物质化。他们主张用纯粹的抽象几何形来表现纯粹的精神，即通过简化至极而井然有序的线条，理性而完美的构图布局，纯粹而率真的原色来表现复杂的主题。

虽然新造型主义作品表现形态简约为线面的组合，色彩极致到只剩下红、黄、蓝三原色，但是，这些作品有着深层次的内涵和意义，体现了人类永恒追求的和谐与平衡的心态。新造型主义对后期的绘画、建筑、雕塑和家具设计等诸多艺术门类都有着广泛而深刻的影响，如图1-7与图1-8所示。

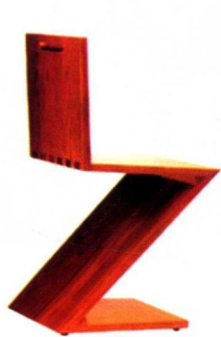

色彩构成A

灰树

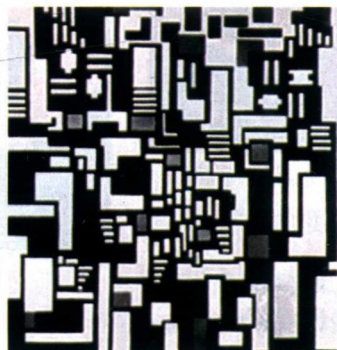
图1-7 蒙德里安作品

Z字椅（里特维尔德）

红蓝椅（里特维尔德）

玩牌者（凡·杜斯堡）

图1-8 其他新造型主义作品

（四）构成由包豪斯走向设计教育

包豪斯是世界著名建筑师沃尔特·格罗佩斯于1919年在德国魏玛创立的第一所完全为了发展设计教育而成立的学校。图1-9所示为格罗佩斯本人及包豪斯校舍。

格罗佩斯

(Walter Gropius, 1883-1969)

包豪斯校舍

图1-9 格罗佩斯及包豪斯校舍

格罗佩斯进行了大胆的教学改革，提出了“艺术与技术相结合”的教育口号，打破了旧有的艺术教学模式，提倡运用不同的材质来表现概念，鼓励学生超越旧的经验约束和视觉习惯，培养崭新、敏锐的思维能力和视觉认知能力。

包豪斯学院以崭新的教育方法和一流的教授群体为世人所敬佩，如康定斯基、约翰内斯·伊顿、克利费宁格、莫霍利·纳吉、蒙克等一流艺术家都在此校任教，他们也是其崭新的艺术教学计划和理论体系，特别是基础课程的改革者和实践者。

包豪斯虽然只存在了短短的14年，但是它对现代设计产生的影响却是深远的。它奠定了现代设计教育的结构基础，重视艺术设计教育理论与实践的有机结合，在设计活动与工业生产这两个从未相交的门类之间架起了桥梁。如图1-10所示充分体现了他们所倡导的严格遵循客观法则和以人为本的设计理念。