

北京市高等教育精品教材立项项目

平面构成教学与应用

华乐功 潘 强 李 燕 编 著
李绵璐 戴永恒 主 编
潘 强 副主编

高等教育出版社

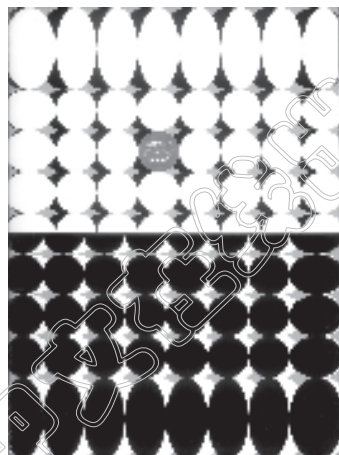
绪 论

一、平面构成的概念

平面构成是构成艺术设计的一部分，也是现代艺术一个十分重要的组成部分。它是一门研究艺术设计各专业共通基础要素的理性训练课程。作为设计基础训练的一个方面，平面构成很早就被设计家和设计教育家所重视，并随着社会科学技术的发展逐渐完善起来。同时，平面构成也是学好视觉传达设计的关键课程。它是学习艺术设计专业的入门课，对初学设计者有重要的专业引导与指导作用。在由浅入深、循序渐进的艺术设计教学中，平面构成总是作为设计基础课安排在高等艺术院校教学的初始阶段。平面构成是在平面上按一定的原理设计、策划的多种视觉形式(图绪-1至图绪-3)。通过平面构成的学习着重培养学生的抽象思维，传授学生认识事物的方法，使学生对造型元素有一定的认识，同时传达崭新的设计观念。平面构成与色彩构成、立体构成一起构成视觉设计的基础。

具体说，平面构成研究的是形态、色彩、质感、构图、表现力和美感等造型因素，而这些因素又是其他艺术设计的本质和基础。我们可以从“平面”和“构成”两个方面来认识。“平面”是指运用形体所表现出来的二维平面特征，这也是与三维立体形的本质区别。“构成”则是指形体的组合方式，它既是一种造型活动，也是逻辑思维与形象思维相结合的一种构思方法。构成是将造型要素按照某种规律和法则进行组织、建构理想形态的造型行为。构成在设计与艺术领域还有组织、建造、结构、构图、造型等含义。所谓平面构成是指将既有的形态(包括具象形态和抽象形态——点、线、面)在二维的平面内，按照形式美的法则和一定的秩序进行分解、组合，从而创造出全新的形态及理想的组合形式。

平面构成是一种理性的艺术活动，它在强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏、韵律等的同时，又强调图形对视觉的引导作用，具有审美价值，使观者产生情感共鸣(图绪-4至图绪-6)。

图绪-1 杂志封面

图绪-2 书籍封面

图绪-3 大脑的想象

二、平面构成的教学目的、特点及学习方法

平面构成课程体系是建立在理性和感性相结合、研究与实践相融会的基础上的。这门课程从基本造型规律和视觉认知规律出发,学习视觉语言和艺术造型共性的形式美的法则,并通过系统化训练开展对造型设计的理论研究,培养学生的创造力和基础造型能力,为专业设计构思提供方法和途径。同时它也为各艺术设计领域提供技法支持,培养具有良好的美学修养、勇于创造和发现并掌握一定实用技能的综合型艺术设计人才。

作为平面设计的基础课程之一,平面构成主要针对二维空间内基本形态的创造和画面构成方式的学习,为了更深入地研究平面设计而进行的具有纯粹意义的训练课程,也是为了拓展学生的设计思维和掌握理性的设计方法,并为以后的专业设计奠定基础。

以一幅纯艺术作品和一件设计作品做比较,相同的创意,不同的画面构成及组织形式会带给受众截然不同的视觉印象和心理反应。并且,三维的空间及色彩编排等设计元素都依赖于平面构成的组织方式。可以说,对平面构成的学习和训练是掌握造型艺术最为基础的部分。

从大量不同种类的平面设计作品中(图绪-7至图绪-12),我们可以发现,画面本身的组织构成形式和设计创意同样重要,并且是相互补充、相互转化的。平面设计是一种有目的的创造行为,是美的表现和反映。它是引导时尚潮流的载体;是具有实用性的艺术创造;是理想中的设计目的和现实技术等

图绪-4 宣传画“保护自然”

图绪-5 “咖啡杯”

图绪-6 敦煌壁画“三兔飞天藻井”

图绪-7 招贴画《亚洲发现》

图绪-8 招贴画《费加罗的婚礼》(福田繁雄)

约束因素的综合表现。面对如此复杂的情况，每一次接受新的设计任务，设计师都会根据不同的创意勾勒出大量的草图，而有些创意比较好、含义较深刻的方案往往由于缺乏合适的造型表达与组织构成方法而没能继续深入地发展。如何在混乱与感性的思维之中寻找规律与秩序呢？平面构成正是追寻这种规律和秩序，探索如何把意念、图形、文字等诸多元素构筑成一幅优秀的设计作品的基础课程。它为相同的创意构思提供了若干不同的表现形式与组织方式。

基于上述原因，对于平面构成的学习、训练就显得更为重要。构成设计包含平面构成、色彩构成、立体构成三大组成部分，而平面构成则是学好构成设计最具关键性的基础课程。

平面构成对形的研究所得到的普遍规律，在生活的各个方面都有着明显的体现。它通过不同的设计手法所表现出的具体形象，凭借各种视觉元素表达着特定的内容、意图、目的和要求，并能迅速地传达给受众。

不同的设计其目的也是不相同的，但它只要是属于视觉传达方面的设计，就必然有一个共同的特点——形、色、质的组合关系。它首先必须要有形的素材，素材的组合需要深入分析，要有计划性，要有新的创意引导受众的视线与心理。平面构成研究的所有方面恰恰是这些最直接的体现。因此，可以说在现代视觉传达设计的所有领域，如建筑艺术、商业设计、印刷设计、包装设计、工业设计、染织设计、服装设计、书籍装帧设计、室内设计、装潢设计、POP设计等都非常注重对平面构成的研究，这些也正是平面构成在具体设计里主要的应用范围。

从平面构成的发展来看，它是当时社会各种前卫艺术的诸多

图绪-9 招贴画《永远和平》

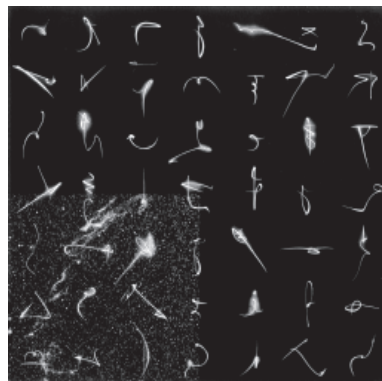
图绪-10 招贴画设计(佐藤晃一)

图绪-11 招贴画《Adobe Design Contest》

图绪-12 标志设计

图绪-13 插图 A letter from a star(佐藤晃一)

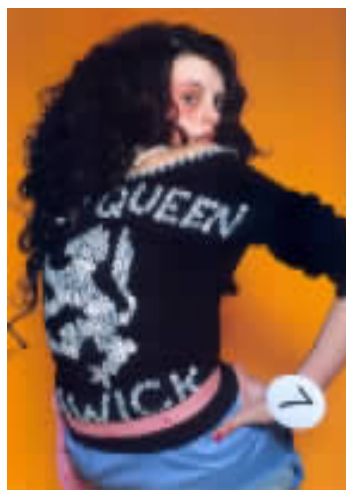
特征不断变化完善而形成的，但它并没有仅仅停留在借鉴基础上。数十年之后的今天，它又反过来直接影响着现代各种艺术的发展。从更深的层次看，它不仅局限于平面设计的范围内，其实雕塑、舞台美术、服装、陶瓷等具有三维空间性质的艺术形式也受到了它某些造型手段、规律的引导，并且许多艺术家还把它视为与素描、色彩同等重要的造型基础。

现代设计不仅需要外在的形式感，更需要掌握用形式传达情感、再现内容的能力(图绪-13至图绪-17)。利用形式和表达情感是我们不断学习研究平面构成的两个基本要求。人类反映自然界的方式是多种多样的：通过声音变化的语言、通过肢体动作变化的舞蹈、运用符号相互组合的文字、利用色彩与线条编排的绘画等。平面构成是通过形象作为元素符号组成文章的文字与词组，在设计者的精心编排和组合下，形成不同风格和内容的语言：一句催人振奋的格言、一首意境深远的诗、一曲美丽婉约的词或是一篇笔锋犀利的杂文……。平面构成的形象为我们更充分、更准确地表达情感变化提供了一种方式，使每一幅设计作品能用自己的风格及特色与受众沟通、共鸣。

本书力求从更深、更全面的角度对平面构成设计进行阐述，为此配有大量的插图，并在每章的前面以要点的形式进行概述。在平面构成的教学过程中，重点是训练学生对形式美法则的掌握与创造性地应用。在形象思维、逻辑思维的交替过程中，将形式美的法则和物质运动、文化信息、新型材料、专业设计等方面紧密结合，使设计训练的过程既是正确设计思想的引导训练，又是对材料、对构造的认识和开发的过程。每章后面安排了一定数量的思考题与作业练习，以便学生通过实践，切实了解和掌握平面构成的变化及应用，为专业设计打下坚实的基础。

图绪-14 “CK” 香水瓶外观设计

图绪-15 时装设计

图绪-16 SWATCH 手表广告

图绪-17 产品包装设计

第一章 平面构成概论

本章要点：

本章主要由构成的起源引出构成和平面构成的概念，介绍学习平面构成的目的、意义和平面构成的发展趋势。通过本章的学习，能了解并区别构成和平面构成这两个不同的概念，并对平面构成的发展史和平面构成对造型艺术的意义有清楚的认识。

第一节 平面构成的起源

构成(Composition)一词是一个近代造型概念，是一种分析问题和解决问题的方法，属于一种逻辑思维的方式。《现代汉语词典》里解释为“形成”和“造成”，它包括自然的创造和人为的创造。

“构成”这一概念产生于20世纪初，其三个重要的源头一般认为是俄国十月革命以后出现的构成主义运动、荷兰的“风格派”运动和德国的以包豪斯设计学院为中心的设计运动。

俄国的构成主义运动，在艺术史上也称为“至上主义”运动，是在当时一小批先进的知识分子之中产生的艺术运动和设计运动。由于政治、经济等各方面的原因，这次运动本身并没有对世界产生很大的影响。此后，一批当时构成主义、前卫艺术的探索者离开俄国前往西欧，其中包括康定斯基(图1-1)、马克·夏加尔、李西斯基等，他们将构成主义的原始概念和形式传入西欧，对于新的艺术形式发展起到了促进作用。

“风格派”是荷兰的一些画家、设计家及建筑师在1917年到1928年之间组织的一个相对松散的团体，其中主要的组织者和领导者是杜斯伯格，而维系这个团体的核心刊物是在这个时期出版的《风格》杂志；“风格派”的平面设计也主要体现在这本杂志的设计上。它的特点是高度理性，完全采用简单的纵横编排方式，除了黑白方形或者长方形之外，基本没有其他装饰，直线方形组合文字成为全部的视觉内容。“风格派”的思想和形式大部分源于蒙德里安的绘画(图1-2，图1-3)，蒙德里安认为世界是由横向和纵向的结构组成的，基本颜色为

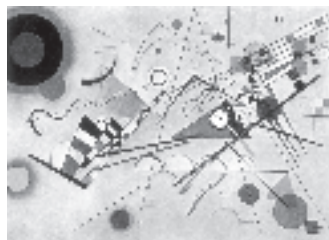

图 1-1 构图 8(康定斯基)

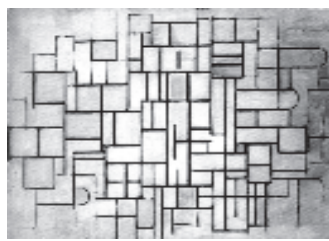

图 1-2 构图 6(蒙德里安)

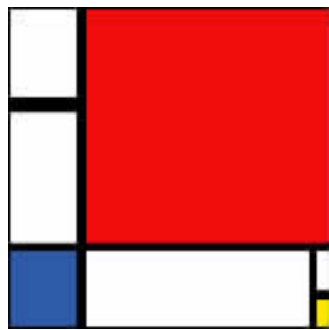

图 1-3 红、黄、蓝的构图 (蒙德里安)

《现代汉语词典》(修订本)，第445页，商务印书馆1996年版。

红、黄、蓝，同时他提出真正的视觉艺术应该是通过有序的运动而达到高度平衡，在弹性的艺术中找到平衡点，这是艺术表现真实的关键。

1919年4月德国魏玛市立美术学院与工艺美术学校合并创建的“国立魏玛建筑学院”，即“包豪斯(Bauhaus)”。它是世界上第一所设计学院，是现代设计教育的发源地，由当时建筑设计家沃尔特·格罗佩斯(图1-4)任院长，他提出的教育口号是“艺术与技术的新统一”，即工业时代需要具备充分的能力去运用所有科学、技术、知识和美学的资源，来创造一个能够满足人类精神与物质双重需要的新环境。他希望通过教学体系的改革，使学生的视觉敏感性达到理性的水平。他还强调集体工作是设计的核心，提出艺术家、企业家、技术人员应该紧密合作，学生的作业和企业项目要密切结合，这些思想的指导作用一直延续到现在。包豪斯的教师队伍汇集了许多优秀的现代艺术大师，比如表现主义、神秘主义画家伊顿，抽象主义画家康定斯基、克利和构成主义设计师莫霍里·那吉等都先后在包豪斯任教。他们将各种新的艺术观念注入教学实践，并将各自前卫的艺术理念融会贯通于包豪斯，最终形成以机器大生产为技术背景的现代主义美学观和艺术风格(图1-5至图1-8)。包豪斯还构建了与工业设计相适应的教学体系，聘请工厂里的技师对学生进行双轨制的教学，使培养出来的学生成为既有艺术素养，又有科学技术和实用头脑的设计师。包豪斯把绘画、建筑、舞台设计、摄影、编织、陶瓷、染织、印刷等统一运筹，抛弃了纯艺术与实用艺术的分界观念，要求

图 1-4 1920 年时的沃尔特·格罗佩斯

图 1-5 1925 年莫霍里·那吉为包豪斯丛书广告说明书设计的封面

图 1-6 朱斯特·施密特为1932年的包豪斯展览设计的招贴画

图 1-7 彼得·贝伦斯为德国通用电气公司设计的电扇标志

图 1-8 德国通用电气公司标志(彼得·贝伦斯)

学生参加社会实践活动，以免脱离社会。包豪斯的这种教育思想对当时手工业生产占统治地位，艺术与技术分离的时代是一种挑战。它对现代世界工业设计的发展有着深远的影响和巨大贡献(图1-9，图1-10)。

包豪斯顺应工业社会的发展，致力于纯美术与应用视觉艺术的共性研究，提倡艺术与技术统一，建立起现代工业设计的新体系。包豪斯贯彻全新的教育理念，以建筑设计为中心，以艺术设计综合化为手段，倡导艺术与技术相结合，在不断深入的教学实践中探索与现代工业相适应的教育途径。在包豪斯的课程中设有以“构成”为核心的设计基础课程体系；“构成”是包豪斯设计基础课体系中的一项重要课程，德语为“Gestaltung”(日语译作“构成”，英语译作“Composition”)，它的研究范围是造型和色彩的基础知识。由伊顿、康定斯基和莫霍里·那吉等大师创建和发展的这个体系，具有以下三个特点：一是融合当时各种前卫艺术运动的成果和设计艺术精神，从旧有的模式中渐渐解放出来，从而培养创新能力；二是从科学的角度出发(包括物理、化学、人体工程、生理学和心理学等因素)，对视觉形态及其构成规律进行深入研究；三是重视对不同材质的物理性能的了解，鼓励学生对色彩、形式、想像力进行理性的分析与试验，培养崭新的、敏锐的视觉认知能力。为了缩小艺术与工业技术之间的距离，改善社会大众的生活环境，包豪斯整合了一套全新的教育思想和形式，并且为加强现代设计理论基础和介绍综合性的现代美学思想，从1925年开始编辑出版“包豪斯丛书”。包豪斯的设计教育思想一直影响着世界设计的发展，被誉为“现代设计的摇篮”。从目前的设计基础教育来看，包豪斯的影响仍然非常明显。包豪斯对后世最广泛且最有持续性的影响之一，是它的基础教育体系，时至今日，几经修正而具备了适合现代的形式，在目前所有关于现代艺术的学校或研究所里几乎都在实施。

构成主义是现代艺术兴起的流派之一，讲求的是形态之间的组合关系，即艺术家主观地观察宏观和微观世界，探求各物像间的构筑规律，然后按照自己的理解直观抽象地表现客观世界。它强调的造型美在于功能所产生的形态美，而不仅仅是事物的外表装饰，这一理论使艺术设计摆脱了传统的“纯粹艺术”与“装饰方法”的定义束缚。

在现代艺术设计领域中，平面构成的含义广义上与“造型”相近，狭义上是“组合”的意思，即从造型要素中抽

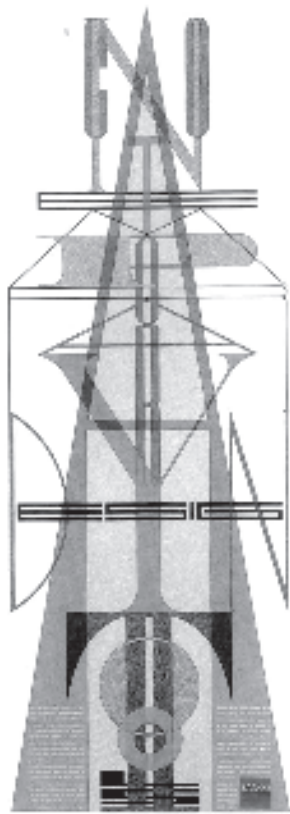

图 1-9 字体设计

图 1-10 字体设计

出那些纯粹的形态要素加以研究。在造型活动中，一个纯粹形态常常通过以下三种方式创造出来：一是模仿，二是变形，三是构成。三者均为人类的艺术创造形式，很难将其截然分开。

第二节 平面构成的发展趋势

构成是包豪斯设计基础课体系中的一门重要课程，它经历了近百年的发展和完善，已被世界各国的艺术院校和研究机构作为应用美术的基础课程来实施。构成的体系成形于德国，在日本得到延续和发展。早在20世纪50年代，中国就有一些旅欧艺术家研究和提倡包豪斯的教育思想和设计体系，但没有得到重视。而那时，美国、荷兰、瑞士、匈牙利和日本等国却接受了包豪斯的设计思想，并在设计界和工业界产生了巨大的影响。

构成课引入中国是在20世纪70年代末80年代初，最初以讲座的形式出现，基本处于模仿状态；到80年代中期以后，业界人士开始大量引用国外的资料，但也仅仅处于解说状态；直到80年代末90年代初，才逐渐形成自己独立的平面构成观点。迄今为止构成课程体系已在我国经历了20多年的发展历史。构成课的引入对提高我国艺术设计的理论和开拓设计思维起到了极大的促进作用，它已成为各设计专业的一门基础课和必修课。

构成课程体系本身就是将造型艺术各专业的基础性、本质性问题抽出来再予以系统分类构建的。构成以现代科学研究的方法，将繁杂的造型关系分解还原成造型要素（点、线、面等抽象形态），再按照形式美的法则予以综合构建。在每个时代的发展过程中，构成都能吸收当时（尤其是在网络时代的今天）先进的技术成果和表现手法，并能开创出更多具有鲜明的时代特征的视觉形象（图1-11至图1-13）。

科学技术的不断发展，新的交通工具、通讯设施、工业产品的相继问世，新材料、新工艺、新技术、新发明的不断涌现以及现代绘画艺术的巨大影响，都给现代设计注入了强大的活力。平面构成的原理和形式是自然形态的概括和总结，同时又是当代艺术和文化的间接反映。应用是设计的目的和动力，可以说，没有市场就没有设计，实用已经成为人类生存本能化的一部分。时代在发展，社会大环境在变迁，市场也在不断地改变，平面构成教学也应随之改变。现代的科技手段

图 1-11 图形设计“哭泣的地球”

图 1-12 图形设计“flash 闪”

图 1-13 书籍装帧设计

使人们从更多的角度去观察和体验生活，众多设计师也从这些体验中得到灵感，形成自己独特的设计形式和设计语言。

不同的时代产生不同的文化艺术，当今时代可以用多种特征来概括：全球化、数字化、网络化、信息化等，而数字技术的应用无疑是一个重要的技术基础，它不但影响到我们生活的各个方面，也影响到艺术和设计。设计是为人服务的，曾经有一段时期，人们的审美受政治因素影响较多，符合人性化的优秀设计作品匮乏。如今在信息化时代，人们越来越重视精神生活，越来越注重设计的审美趣味，越来越善于发掘设计中人性化的精神内涵。

第三节 平面构成的材料与工具

学习平面构成所使用的材料和工具相对简单，但对材料、工具和技法的掌握却并非易事。初学者应在完成课题作业的实践中去认真体会，并进行必要的技法观摩和交流。平面构成常用的材料和工具如下：

一、材料

1. 纸张

白卡纸、绘图纸和素描纸均可作为平面构成的练习用纸。水彩纸等质地较粗糙的纸张不宜绘制精细的图形，但它在一些突出质感的画面上能产生较好的效果。为保持正稿画面的整洁，初学者可用拷贝的方法，拷贝纸携带方便、适应性强，很适合课堂作业使用，硫酸纸因其特性常作为拷贝纸使用。同时，初学者为保证作业的完整美观并易于保存，可将裁剪整齐的作业裱在幅面较大、质地较厚的纸张上，如黑卡纸、白卡纸、灰卡纸、铜版纸等。

2. 颜料

平面构成作业常以瓶装浓缩黑色水粉为基本颜料。如使用管装水粉颜料，需先采用脱胶处理，其具体方法是在颜料中注入较多水分，搅匀后放置半天到一天，然后轻轻地将上面的胶水倒掉，剩下的颜料含胶较少，易于涂画均匀。另外，碳素墨水等辅助性颜料也是学习中必备的。

3. 其他材料

做肌理课题作业时，学习者还需准备若干特殊材料，如旧画报、各种质地的板材和各种颗粒物等。

二、工具

1. 铅笔

平面构成在草图阶段主要使用铅笔。在绘制时应选用质量较好的绘图铅笔。HB 和 H 的铅笔用于起草轮廓线，2B 的铅笔则用来填涂色块，呈现大效果。

2. 毛笔

毛笔主要用于蘸颜料平涂色块。平面构成主要选用笔锋尖细的小号笔，便于绘制精细的图形。国画毛笔中的叶筋、衣纹和小红毛等均有很好的使用效果。较大面积的平涂可选用中白云或者扁平的小号水彩笔。

3. 针管笔

针管笔有粗细各种型号，主要用于平时的快速草图训练或在正规制作中勾画自由形态的各种线条。根据需求通常预备三只，型号分别是 0.3mm、0.5mm、0.7mm。现在市场上多种型号的签字笔也可以替代针管笔的功能。但须选择那些不易被橡皮蹭脏而污染画面的优质签字笔。

4. 绘图仪器

性能良好的绘图仪器是作业精致、美观的重要保障。其中鸭嘴笔及三件套大圆规是必不可缺的。鸭嘴笔又名直线笔，其功能主要是绘制粗细不同的均匀直线，和圆规组成一体就可以画出平滑的圆弧线。

另外绘图用具还应包括直尺、三角板和曲线板等。小刀、剪刀等也是平面构成作业中必备的工具。

思考题

1. 阐述构成主义的发展及构成对艺术设计教育的重要性。
2. 什么是平面构成？以摄影的方式从日常生活中选取具有构成形式的物像。

第二章 形态的基础理论

本章要点：

在了解平面构成的基本要素之前，首先要区分形、形状、形象、形态的概念，特别是形象和形态的概念以便更详尽地阐述平面构成中形象的概念，形象的分类（具象形、抽象形、偶然形）和形象的构成元素（概念元素、视觉元素）。本章的重点内容是平面构成的基本造型要素。本章把平面构成中最基本要素点、线、面，分别从概念到所具备的性格特征、作用及构成方式加以阐述，并辅以大量的图片和作品分析，使学生更直观地认识和理解平面构成的基本造型要素。

第一节 形、形状、形象、形态

我们对生活中某一物体的外貌描述通常使用的概念是形象或形状。

形，通常指客观物像的外在轮廓。如我们平常所讲的圆形（图 2-1）、方形、三角形等等。

形状，特指在一个视点下客观物像的外在轮廓，也就是由物像表面的线或面组合而呈现的外表（图 2-2）。

形象，指在多个视点下客观物像的外在轮廓，能引起人的思想或感情活动的具体的形状和姿态。处在三维空间中的物像，随着观察者视点的改变，物像的形状也发生变化（图 2-3）。在艺术创造中，形象常指创作对象的精神面貌和性格特征。同一形象可以具有不同的形状。比如大家都画同一位模特儿，不管画面呈现什么形状，所表现的都是同一形象。从某方面来说，形象是一种抽象的图形或形体。在平面设计中往往使用形象作为激发人们思想感情、传递信息的一种视觉语言，它是一切视觉艺术形式不可或缺的组成部分。

形态，是事物的内在本质在一定条件下的表现形式，包括形状和情态两个方面。“态”，指物像的内在结构所呈现的外在表现。这个概念的意义在于它强调了“形状之所以如此”的根据，把内在的本质和外在的表现统一了起来，即所谓“动于中，则形于外”。换句话讲，日常生活的实践和经验使一个人产生这样或那样的思想或感情（动于中），于是促使他去这样或那样地说和做（形于外）；反之，人的外在行为又影

图 2-1 日全食

图 2-2 埃及金字塔

图 2-3 魔方

响到思想和情感的发展变化。对于形态的研究，不仅涉及形的识别，还涉及人的心理感受甚至思悟(图2-4，图2-5)。它既有客观的一方面，又有主观的一方面。正如《艺术与视知觉》的作者阿恩海姆在书中所讲：“视觉形象永远不是对于感性材料的机械复制，而是对现实的一种创造性把握。它把握到的形象是含有丰富的想象性、创造性、敏锐性的美的形象。观看世界的活动被证明是外部客观事物本身的性质与观看者的本性之间的相互作用。”

在造型设计领域，形态以不同的构成方式存在，它具有多元的性质，不同参照系的形态有不同的性质特征。可以把形态分为性质不同的两大类：抽象形态和具象形态。抽象形态在造型艺术领域中，特指那些无法明确指认的形象或形态，如抽象派绘画、构成主义的雕塑等，虽然能引起我们的某种感受，在生活经验中却找不到与之对应相似的存在物。几何形、未被认知的怪异形、意外的偶然形均可看作抽象形。抽象形态是一种大容量、颇具表现力的形态，具有广阔而不固定的审美内涵。而具象形态在造型领域中，泛指人们在生活经验中已形成概念并可以明确指认的存在物。具象形态包罗万象，如人物、动物、植物、建筑、工具、日用品……具象形态是造型艺术的主要属类，从史前文化到今天的后现代主义，数千年久盛不衰，正是因为它满足了人类最基本的审美需求，再现和美化了自然形态。

在本章中，我们将把形象作为主要的研究对象。

第二节 平面构成的形象

凡是在平面上留有可以凭视觉体察的印痕、迹象都可以称之为平面的形象，平面形象虽然在平面材料上会有触觉的形成，但它仍属于视觉形象。平面构成是通过视觉形象来交流思想感情、传递信息的，经过长时间的实践和认知，人们将这些形象解释、重构、归纳和概括。对形象的认识和学习可以从以下几个方面进行：

一、形象的分类

简单来说，形象可以分为具象形、抽象形和偶然形三种形式。

1. 具象形

指具体形象的表现。它是在日常生活中可见的具体存在的

图2-4 自然形态的木材

图2-5 体操运动员

物像，具有可辨认的形象特征。如各种动植物、日月星辰、高山大海、工业产品等(图 2-6 至图 2-8)。

2. 抽象形

即平时我们所说的几何形，也可以是具象形的高度概括。抽象形所拥有的具体形象的可识别性越小，就越趋向于抽象化。抽象形大多由各种直线、曲线、方形和圆形等元素组成(图 2-9，图 2-10)。

3. 偶然形

“妙手偶得之”，最大的特点是它的惟一性(图 2-11，图 2-12)。

图 2-6 衣服·具象形

图 2-7 坐便器

图 2-8 贝壳·自然形态

图 2-9 某房地产楼盘标志·抽象形

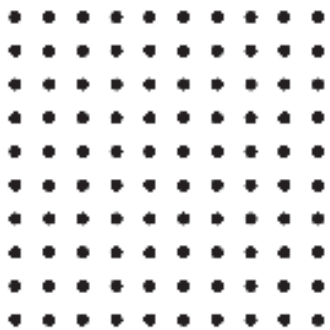

图 2-10 抽象形

图 2-11 偶然形

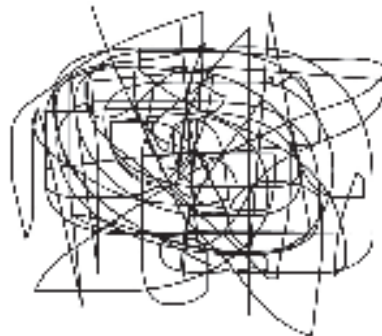

图 2-12 偶然形

二、形象的构成元素

形象的构成元素一般来讲包含以下几个方面：概念元素、视觉元素、关系元素和实用元素。

1. 概念元素

指平面构成在计划选用的形之前，人们意念中感觉到的点、线、面。物体存在于空间之中，我们把物体的表面叫做面，两个不同的面相交的边缘产生线，三个或多个面相交形成的棱角产生点。这些点、线、面、体都是概念化的，是人们的一种主观认识，在实际的空间中并不存在，具有不可见性。

2. 视觉元素

概念元素必须通过可见的视觉形象才能表现在画面上。任何形象之所以能被人感知，都是因为它们具备了形状、大小、色彩、肌理、位置等元素，形的区别也就是指这些元素的差异。因此，我们把形状、大小、色彩、肌理、位置等称为视觉元素(图2-13)。

形状：特指在一个视点下客观物像的外在轮廓，也就是由物像表面的线或面组合而呈现的外表(图2-14)。

大小：指形之间的比较关系，是形象的量化。平面形象的大小可以表现形象间的距离和远近。

色彩：指形象本身所具有的色相、明度和纯度。它是由于光照射到物体表面后再反射到人的视网膜中所产生的不同刺激和感受。

肌理：指形象内在实质的外在纹理表现。

位置：形象之间存在关系的比较，它既可以是空间上的差异，也可以表现为平面上形与形的构成方式。

3. 关系元素

在平面构成中视觉元素的编排、组合所运用的方向、位置、空间、重心等被称作关系元素。视觉元素的组织编排是受关系元素管辖的。

方向：形象所具有的方向性，既取决于形象与框架或其他形象的关系，也取决于观察者的方位(图2-15)。

位置：形象的位置决定于形象与框架或骨格形式的关系(图2-16)。

空间：形状、大小、色彩、肌理不相同的形象同时出现在一个平面之中时，就会产生或前或后、或进或退的空间感，这种感觉是虚幻的、不可触知的(图2-17)。平面构成的空间关系可以分为平面空间、立体空间、矛盾空间、幻想空间

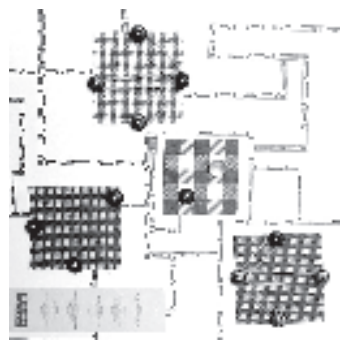

图 2-13 粘贴表现点、线、面

图 2-14 几何形

图 2-15 德意志银行标志

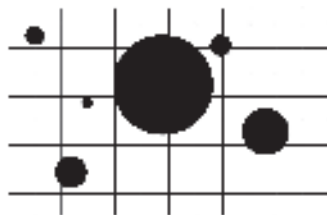

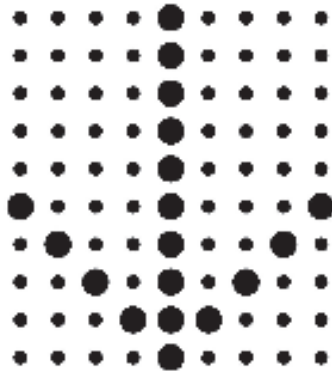
图 2-16 平面构成的位置关系

和多视点空间等多种形式。本书后面的章节会详细讲解。

重心：重心是一种重力的量感效应，但视觉重心与重力重心是两个不同范畴。在平面构成中形象的重心属于心理感应，由于人们的日常经验和对地心吸引力的认识，对形象会产生轻

■ 图2-17 平面构成的空间关系

■ 图2-18 平面构成的重心关系

重、稳定、倾斜、下沉或上浮等心理感受(图2-18)。平面构成中所涉及的重心主要指视觉上重力点的心理平衡感应。

4. 实用元素

实用元素指平面构成被应用于实际设计时应考虑的设计对象的形象、内容、意义、功能等方面元素。这里所指的形象可以是自然的，也可以是人为的；可以是写实的，也可以是装饰性的；还可以是完全抽象的。意义是指设计所体现的特别含义。功能是指设计的目的或使用时所考虑的实用要求。

第三节 平面构成的基本要素

既然平面构成是以视知觉为基础的，那么就要建立一种人们能够普遍感知和理解的基本元素。正如物质可以分解成分子、电子、原子一样，视觉艺术也可以分解为最简单、最基本的元素来加以研究。人们在长期的实践和认识过程中发现，构成视觉形象的最基本造型要素是点、线、面。在视觉艺术的领域里，点、线、面有其独特的视觉效果和审美价值，它们作为视觉语言，通过一定方式的组合，向人们传达出特定的内涵和信息。

一、点

1. 点的概念

在几何学的定义里，点只能提示形象存在的具体位置，不具有大小，既无长度也无宽度，它只是一条线的开始或终结，或存在于两条线的交叉处。在平面构成中，通常画面中细小的形象都称之为“点”。点是一个相对的概念，它存在于对比中，通过与其他形象的比较来体现。一个形象之所以被称为“点”，不是由它自身的大小决定的，而是取决于它与它所处的范围框架的大小对比（图2-19，图2-20）。例如，从高空俯视地面，广场上的人或汽车都可以称作“点”，假如以太空为背景，地球、月球、星辰也成为不同的点。所以，点的大小是相对而言的，超过一定视觉比例的点，就会转化为其他的形象元素。

2. 点的形状、性格和作用

点的形状是多种多样的，最基本的形状是圆点、方点、角点及不规则的点形。理想的点是小的圆点，点越小，点的感觉越强烈；点越大，则越有向面发展的趋势，点的感觉就越弱（图2-19）。

不同形状的点往往能引起人们对自然物和自己经历过的某些事物的多种联想，单纯的点更能给人以某种情感的传达。因此，不同的点有着不同的含义：方形的点表示稳定、坚实、规整、冷静；圆形的点表示个性饱满、充实、有动感、不安定；多边形的点尖锐、紧张、躁动；不规则的点则自由、随意。

3. 点的设计

在点的设计中应注意两点（1）点的大小。利用不同大小的点组织画面，可使画面产生空间感。（2）点的位置。

4. 点的视觉特性

单一的点有集中或凝固视线的作用；两个以上的点会使视觉产生动感；大小不同的点会构成不同深度的空间感；点的连续会产生节奏、韵律和方向等。

5. 点的构成方式

点的构成方式可以分为等点图形、差点图形和网点图形。

等点图形：由形状、大小相同的点组成的画面。等点图形在现代视觉传达设计中的应用非常广泛（图2-21，图2-22）。

差点图形：由形状、大小不同的点组成的画面。大小不同、形状各异的差点相互排列组合，形成的画面具有强烈的个性，其最大的特点是富于运动感和时代感。在信息时代的今天，信息、速度与效率体现在社会生活的各个方面，差点图形正是表

图2-19 点

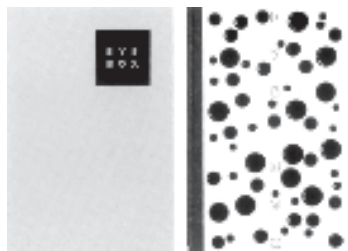

图2-20 书籍装帧设计

图2-21 由点组成的星座形象

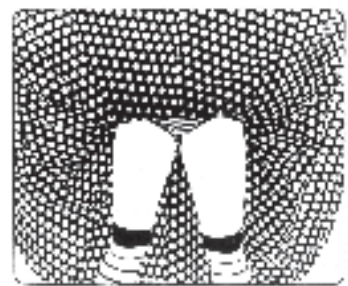

图2-22 等点图形