

艺术设计类专业创新型精品教材

平面构成

主编 卞佳莹

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

主 编 卞佳莹

北京出版集团公司
北京出版社

北京出版集团公司
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 卞佳莹主编. —北京: 北京出版社,
2018.6 (2024 重印)
ISBN 978-7-200-13973-0

I. ①平… II. ①卞… III. ①平面构成 (艺术) — 高等
学校—教材 IV. ① J511

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 072897 号

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

主 编: 卞佳莹

出 版: 北京出版集团公司
北 京 出 版 社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总发行: 北京出版集团公司

经 销: 新华书店

印 刷: 定州市新华印刷有限公司

版 次: 2018 年 6 月第 1 版 2024 年 3 月修订 2024 年 3 月第 3 次印刷

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/16

印 张: 8.5

字 数: 184 千字

书 号: ISBN 978-7-200-13973-0

定 价: 46.00 元

质量监督电话: 010-82685218 010-58572341 010-58572393

目 录

Contents

第一章 平面构成概述 / 1

- 第一节 平面构成的含义 / 2
- 第二节 平面构成的历史与现状 / 14
- 第三节 学习平面构成的意义 / 19

第二章 平面构成的基本元素 / 22

- 第一节 点 / 24
- 第二节 线 / 39
- 第三节 面 / 48
- 第四节 点、线、面的综合构成 / 55

第三章 平面构成的形式美法则 / 60

- 第一节 统一与变化 / 62
- 第二节 对称与平衡 / 65
- 第三节 对比与调和 / 70
- 第四节 节奏与韵律 / 73

第四章 平面构成的形式 / 78

- 第一节 骨骼与基本形 / 80
- 第二节 重复构成 / 81
- 第三节 近似构成 / 85
- 第四节 渐变构成 / 89
- 第五节 发射构成 / 94
- 第六节 特异构成 / 99
- 第七节 密集构成 / 104
- 第八节 肌理构成 / 106
- 第九节 空间构成 / 111

第五章 平面构成在设计中的应用 / 116

参考文献 / 130

平面构成

第一章 ■

平面构成概述

平面构成是具有共性的设计语言，已为当今社会各个艺术、设计门类所应用，平面构成与其他应用设计的学科一样，都是为了创造与完善更富于现代感的设计理论和表现形式。平面构成以一个全新的造型观念，给艺术设计课堂注入了新鲜的血液。

平面构成构筑于现代科技美学基础之上，不仅综合了现代物理学、光学、数学、心理学、美学等诸多领域的成就，带来了新鲜的概念要素，并且已成功应用于艺术设计的诸多领域，可以说是学习现代艺术设计基础的必经的途径。

第一节

平面构成的含义

要点提示

1. 平面构成的含义
2. 平面构成的特点和分类

一、平面的含义

平面是指没有高低曲折的面，数学上称最简单的面，即在相交的两直线上各取一动点，并用直线连接起来，所有这些直线构成一个平面。

平面是立体的相反面，具有清晰、易识别的特点，特别是在最近数十年的发展中，平面设计汇集了心理学、统计学、社会学、认知学、经济学等众多学科的智慧，成为一门庞杂精密，为人类社会各项活动服务的艺术科学。

二、构成的含义

“构成”在《现代汉语词典》中的解释为：“形成，造成；结构。”

在艺术领域，“构成”这一概念产生于 20 世纪初的俄国，是十月革命胜利前后在俄国产生的前卫艺术运动和设计运动，即“俄国构成主义运动”。俄国构成主义者高举着反艺术的立场，避开传统艺术材料，如油画、颜料、画布和革命前的图像。因此，艺术品可能来自于现成物，如木材，金属，照片，纸。艺术家的作品经常被视为系统的简化或者抽象化，在所有领域的文化活动中，从平面设计到电影和剧场，他们的目标是通过结合不同的元素以构筑新的现实。

构成主义否认艺术绘画的再现性，认为艺术的形式也应是抽象的几何形式，主张用长方形、圆形、直线等构成半抽象或抽象的画面和雕塑，以表现自由的单纯结构及结构自身，因此又称“结构主义”。

构成主义者认为：所有艺术家应该进入工厂，在那里才有真实的生命。艺术同时也将为构筑新社会而服务。因此，传统提供愉悦经验的艺术概念必须被抛弃；取而代之的是大量生产和工业，这与新社会和新政治秩序是密不可分的。构成主义的代表人物有塔特林、马列维奇、康定斯基、利西茨基、罗钦可等。其代表作品如图 1-1 至图 1-8 所示。

图 1-1 第三国际纪念塔 - 塔特林

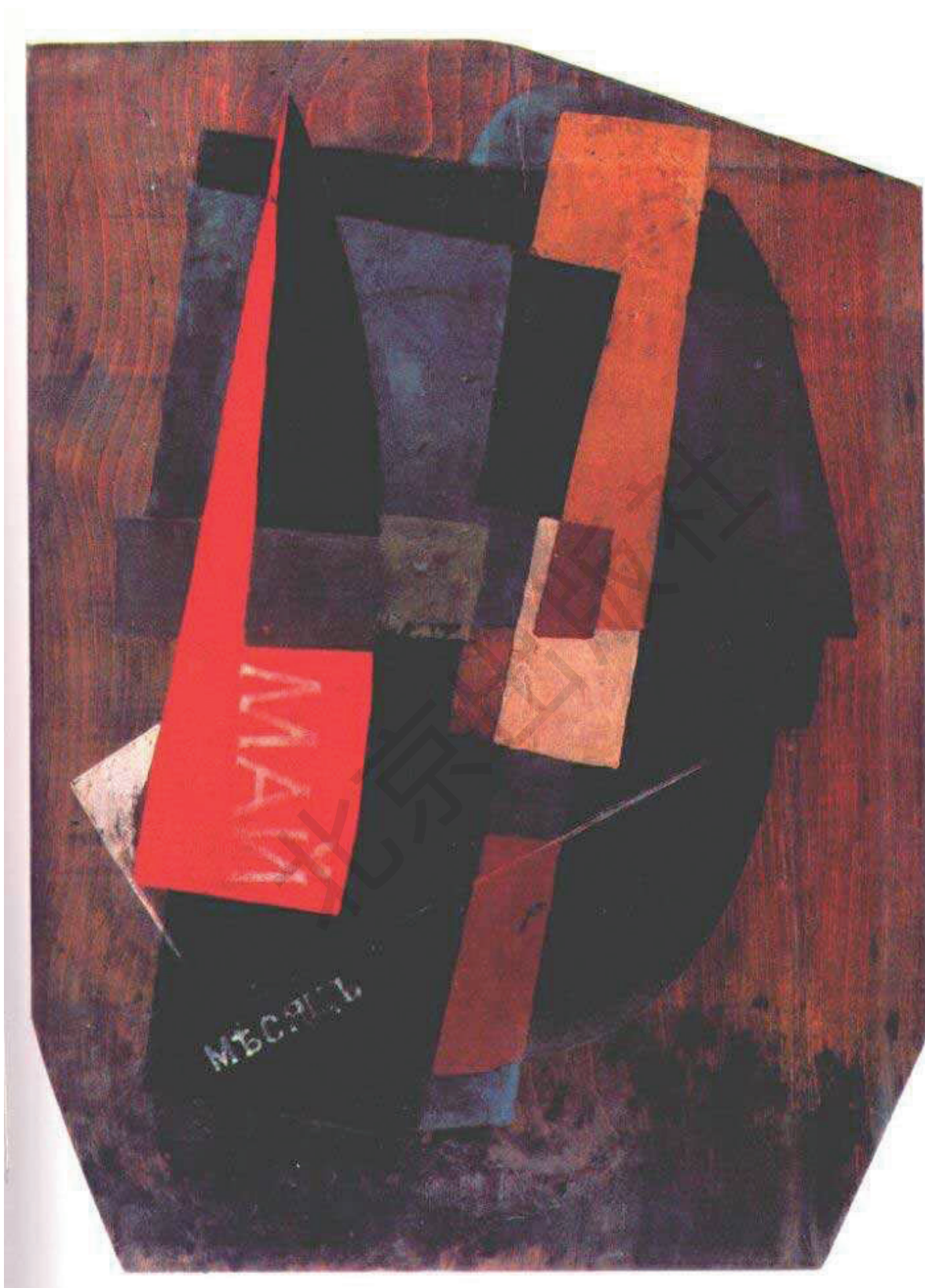

图 1-2 绘画浮雕 - 塔特林

图 1-3 马列维奇画展

图 1-4 白底上的黑色方块 - 马列维奇

图 1-5 马列维奇作品

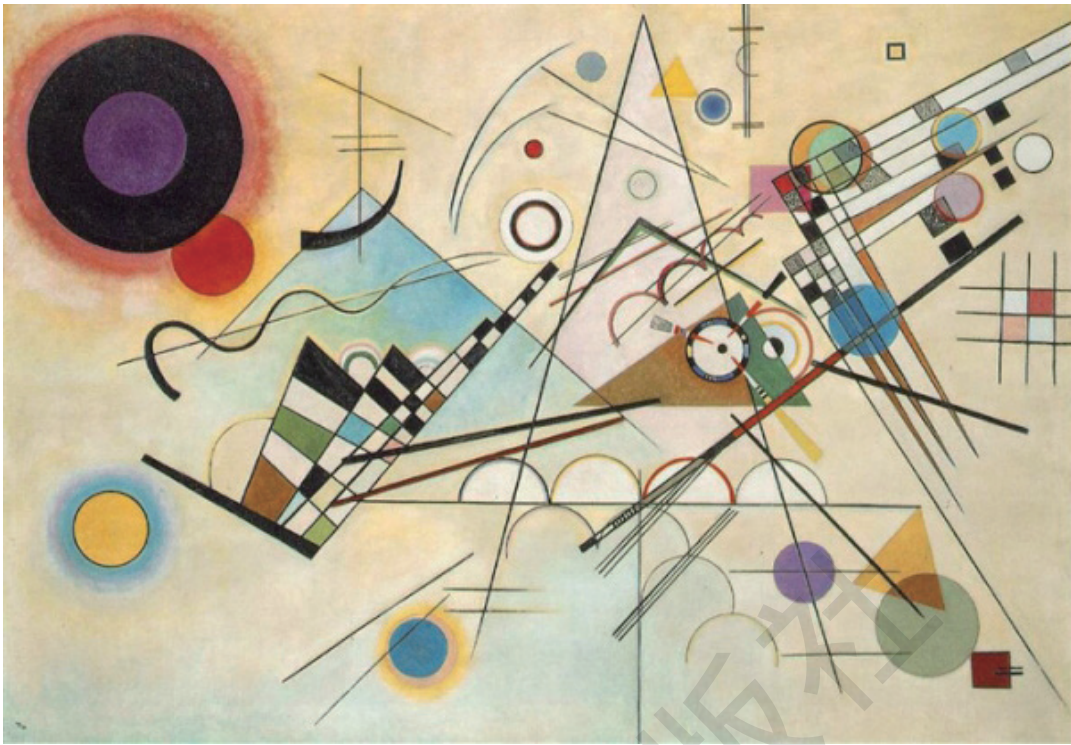

图 1-6 点线面 - 康定斯基

图 1-7 红色刺穿白色 - 利西茨基

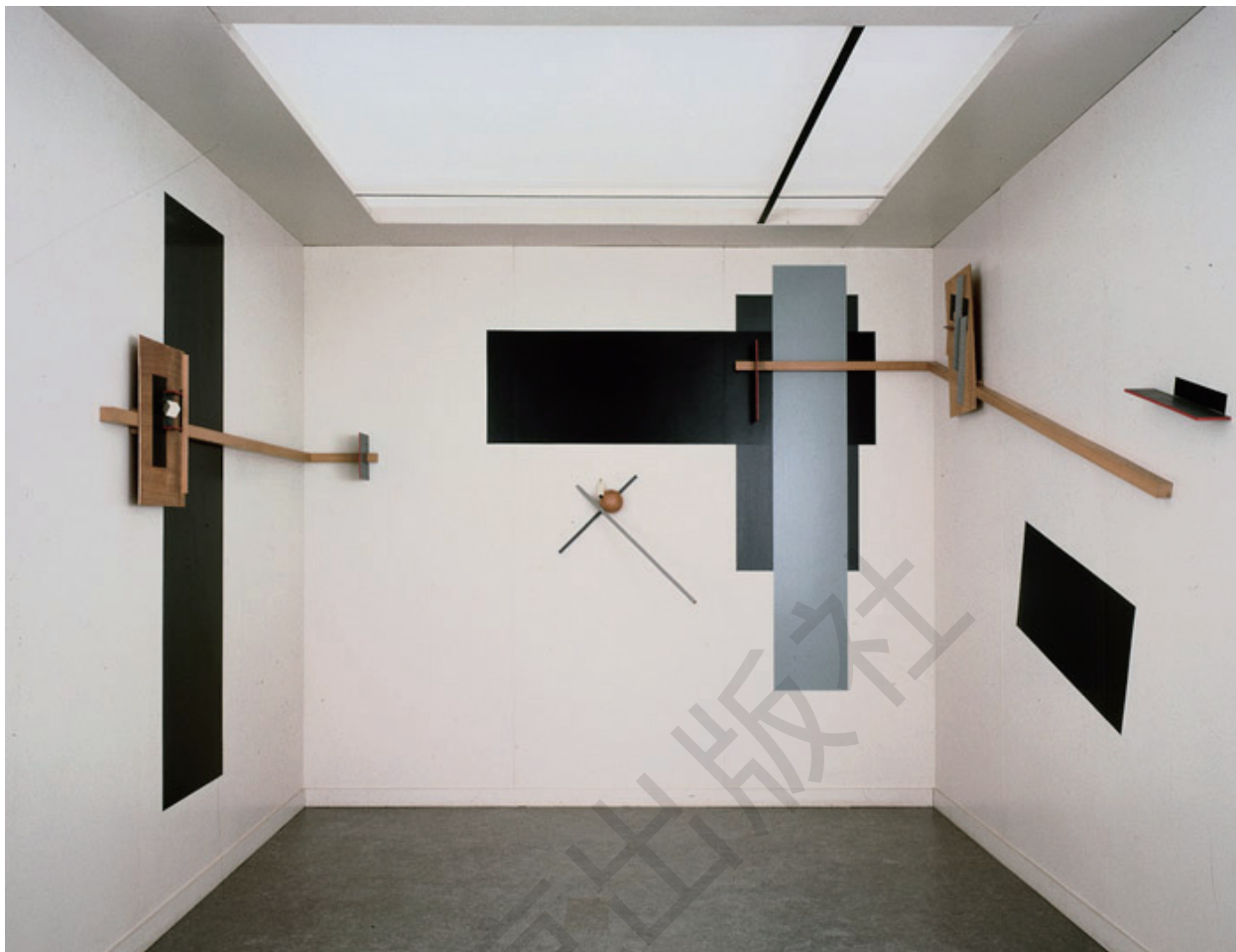

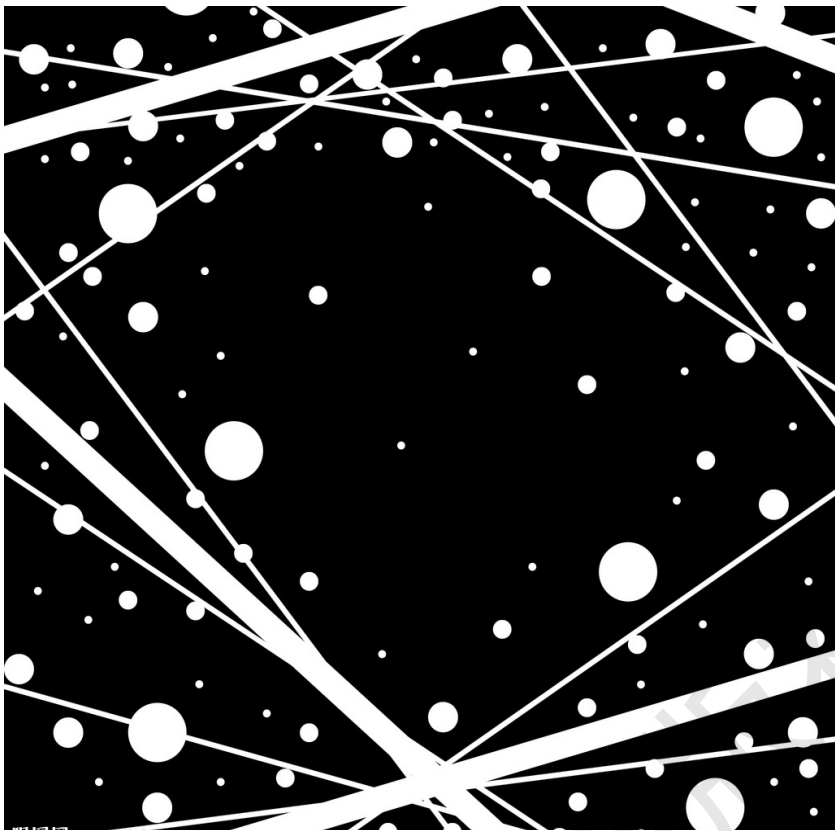
图 1-8 Proun Room- 利西茨基

在现代设计领域中，构成则进一步解释为：人们运用构成思维对视觉造型要素进行的提取和重组。构成中的构成思维可划分为两大类：一为直接思维；二为逻辑思维。直接思维接近于现实世界，它是人们长期以来所形成的感性习惯，没有严格的合理性，可以萌生出丰富多彩的创造力和想象力。而逻辑思维则截然不同，它更注重事物的关系和逻辑性，有着严格的构架体系，是人类知识与经验积累的必然结果。

三、平面构成的含义

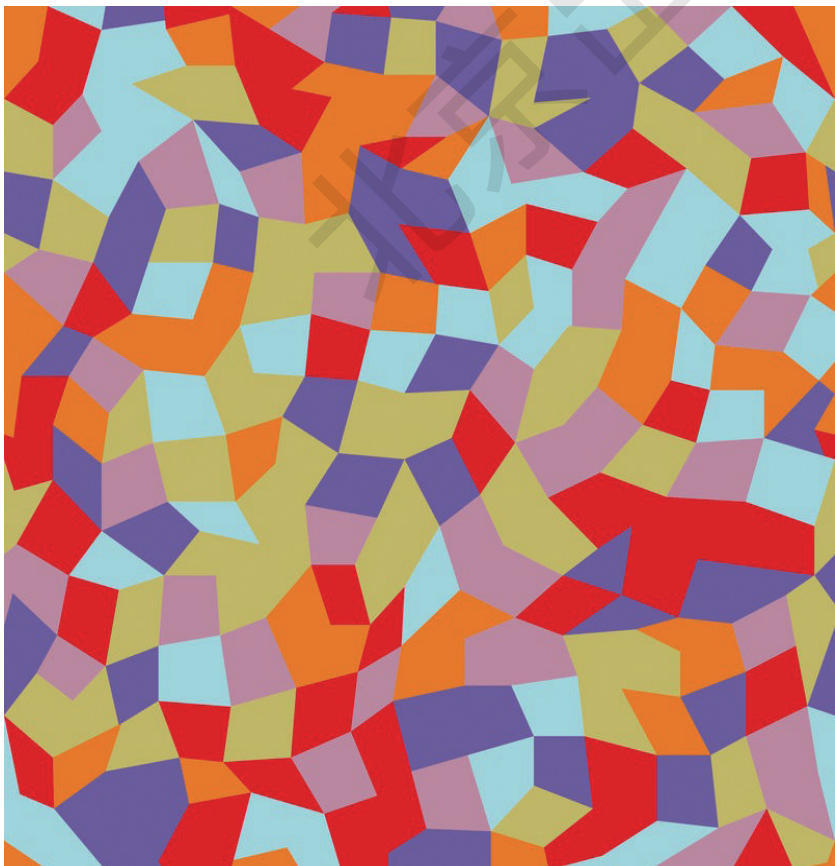
平面构成是平面设计范畴的一个重要组成部分，所有二维空间中的非影像的设计活动，基本都离不开平面构成的理论范围。平面构成作为一门独立的学科，具有双重含义：一方面是造型的基础，另一方面是通过抽象的构成来表达意念。平面构成的形式主要有重复、近似、渐变、密集、发射、特异、空间、肌理和错视等。

平面构成与色彩构成和立体构成的关系如下。

平面构成是利用点、线、面等视觉元素在二维的空间里，按照美的视觉效果，以理性和逻辑性的手法进行编排与组合的一种方法。平面构成重点研究在二维空间中如何创造形象，如何运用构成的形式美法则组织形象与形象之间的关系，创造出具有强烈形式美感的新形态。平面构成的视觉效果如图 1-9 所示。

图 1-9 平面构成的视觉效果

色彩构成是艺术设计的基础理论之一，它与平面构成及立体构成有着不可分割的关系，色彩不能脱离形体、空间、位置、面积、肌理等而独立存在。色彩构成的视觉效果如图 1-10 所示。

图 1-10 色彩构成的视觉效果

立体构成是一门研究在三维空间中如何将立体造型要素按照一定的原则组合成赋予个性的美的立体形态的学科。整个立体构成的过程是一个分割到组合或组合到分割的过程。任何形态都可以还原到点、线、面，而点、线、面又可以组合成任何形态。立体构成的视觉效果如图 1-11 所示。

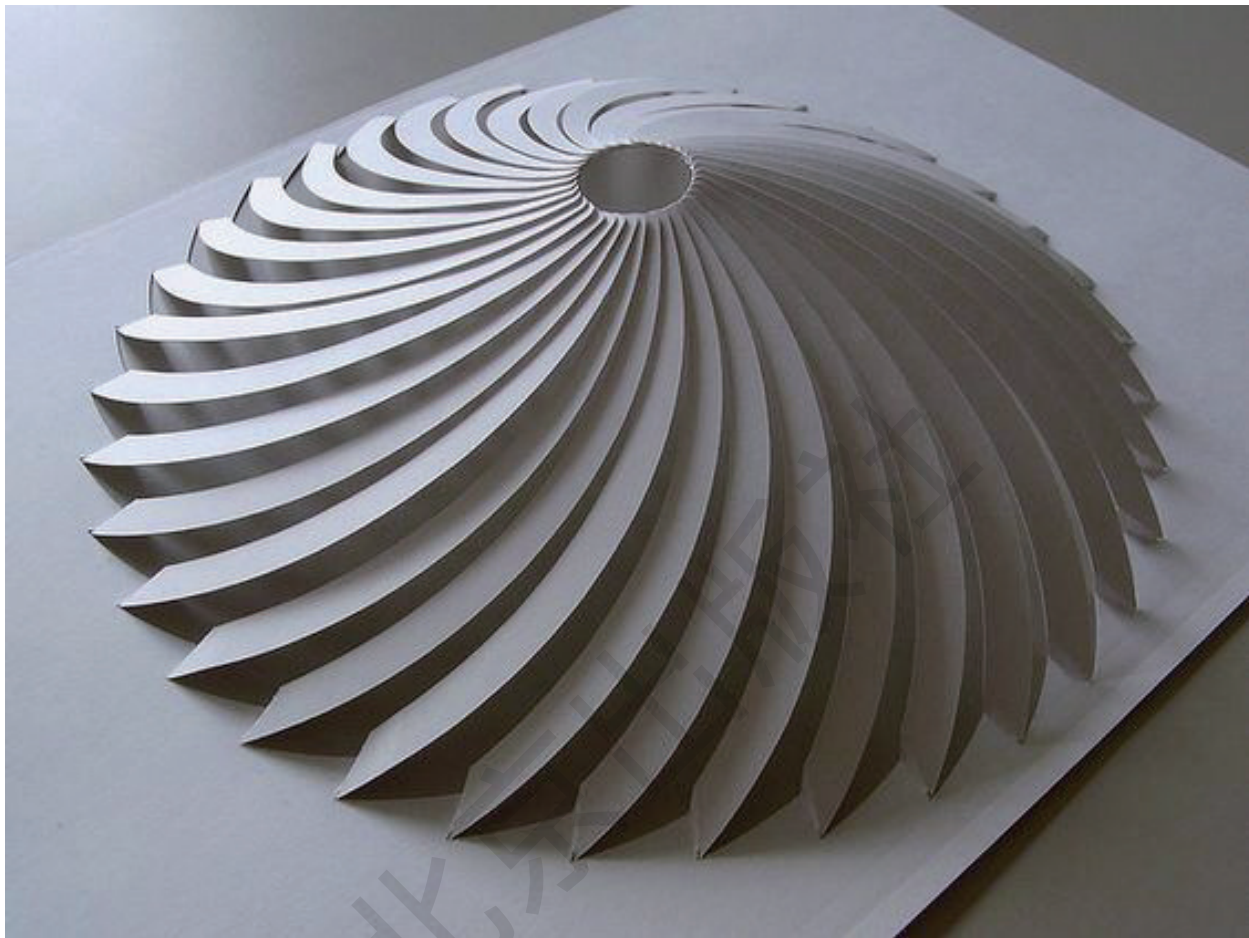

图 1-11 立体构成的视觉效果

四、平面构成的特点

平面构成不以表现具体的物象为特征，但是它反映了自然界变化的规律性。平面构成在构成中采取数量的等级增长、位置的远近聚散、方向的正反转折等变化，在结构上整体或局部地运用重复、渐变、变异、放射、密集等方法分解组合，构成有组织、有秩序的运动。平面构成就是通过这种视觉语言对人的心理和生理状态产生影响，比如紧张、松弛、平静、刺激、喜悦、痛苦、茫然等。

五、平面构成的分类

依据构成的原理，任何形态都可以进行构成。构成对象的形态主要有自然形态和抽象形态。因此，平面构成可以分为自然形态的构成和抽象形态的构成两大类。

1. 自然形态的构成

自然形态的构成就是以自然界中的本体形象为基础的构成形式，通过对形象整体或者局部的分割、组合、排列，重新构成一个新图形，如图 1-12 和图 1-13 所示。

图 1-12 自然形态的构成（一）

图 1-13 自然形态的构成（二）

2. 抽象形态的构成

抽象形态的构成是以抽象的几何形象为基础的构成形式，即以点、线、面等构成元素，按照一定的规律进行组合排列，如图 1-14 和图 1-15 所示。

图 1-14 抽象形态的构成（一）

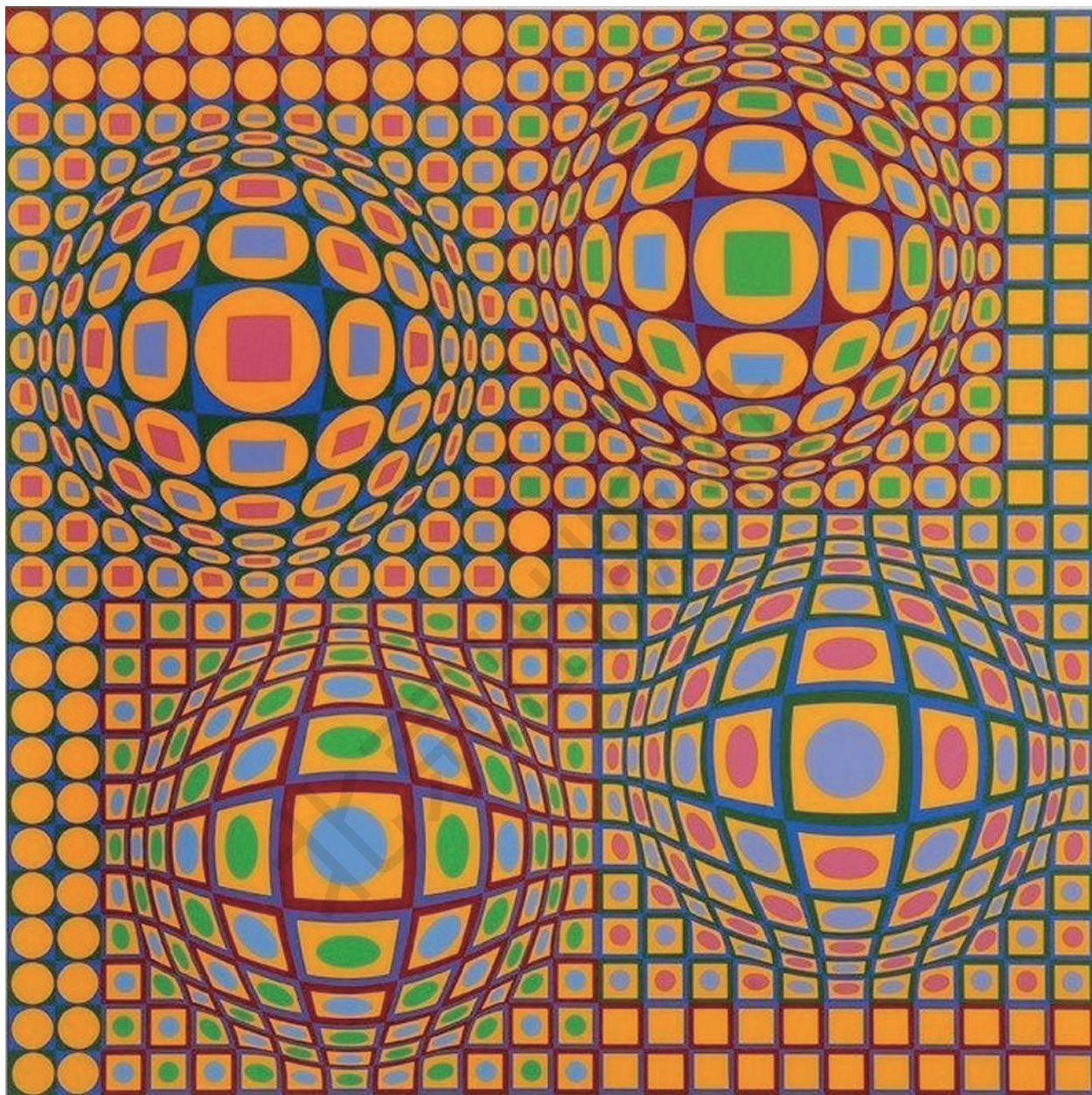

图 1-15 抽象形态的构成 (二)

第二节

平面构成的历史与现状

要点提示

主要流派影响下的构成艺术的特点

一、包豪斯及其影响下的构成艺术

1919年，德国建筑家、设计理论家格罗佩斯在德国魏玛建立了“国立包豪斯学院”，这是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院，也是欧洲现代主义设计的发源地。从具体的影响来说，包豪斯奠定了现代设计教育的结构基础，目前世界上大多数的设计学院都在使用包豪斯的基础课程。这个基础课程把平面、立体、色彩的研究三方面独立起来，形成了平面构成、立体构成、色彩构成这三大基础课程，使视觉教育建立在科学的基础上，同时强调理论和实践相结合，这是包豪斯对现代设计的重大贡献。

在当时其他艺术学院的教学理念仍是追求19世纪的传统与唯美的艺术古典主义的时候，包豪斯的第一任校长、世界著名建筑师格罗佩斯（见图1-16）大胆地进行了教学改革，提出了“艺术与

图 1-16 格罗佩斯和包豪斯学院

技术相结合”的教育口号，开创并设计了整套崭新的艺术教学计划和理论体系。其改革的核心在于以手工艺的训练方式为基础，通过艺术的训练，使学生对于视觉的敏感达到一个理性的水平，强调对材料、结构、肌理、色彩等的理性和科学的认识与理解，而不仅仅是艺术家的个人见解。当时很多一流的艺术家都在此校任教，他们也是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与实践者。

抽象绘画大师保罗·克利（Paul Klee）（见图 1-17）作为包豪斯基础课程的奠基人之一，其绘画语言常常以抽象的点、线、面为主体，并运用简洁凝练的线条与对比强烈的色彩使得画面具有音乐特质般的律动美感；从他的作品中反映出了“流动的乐曲节奏”“生动的音乐图像”“丰富的内心世界”和“神秘的生命幻想”。

克利对绘画中的基本元素：点、线、面也做了深入而有趣的探索。点在时间上的运动形成线，而线在时间上的运动形成面，面的运动则构成空间中的体积。他一直试图利用点、线、面来建立起时空关系，研究如何在一个平面中通过颜色的对比搭配来营造空间的动态感。他善于把对立矛盾的事物统一起来，创作出一幅幅有诗情乐章的和谐画面。保罗·克利的作品如图 1-18 和图 1-19 所示。

图 1-17 保罗·克利

图 1-18 《节奏的》

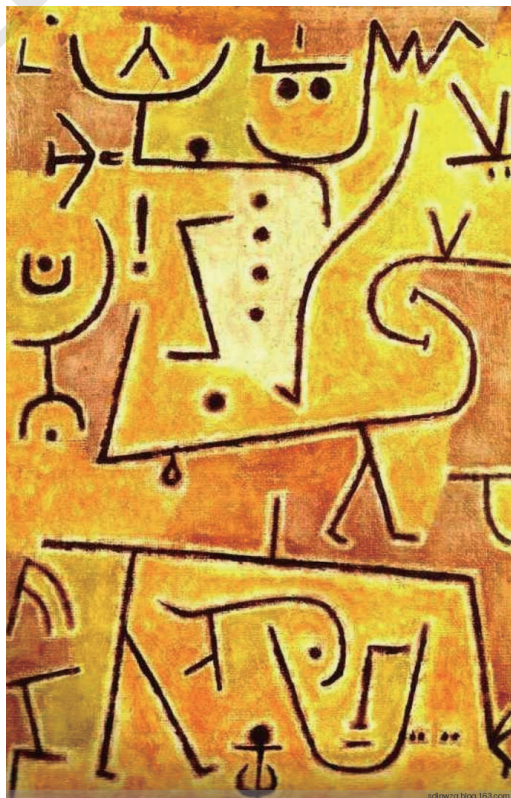

图 1-19 《红色背心》

二、达达主义及其影响下的构成艺术

达达主义起源于第一次世界大战初期，它既是一个国际性的跨领域文化现象，又是一种反映年轻艺术家对战争感到厌恶和愤怒的思想生活方式。达达主义并不完全是一种消极的艺术活动，在它有意的反理性背后，存放着一种解放因素及一条通向创造性思维的未知领域通道。他们唯一尊重的法则是机遇，唯一尊重的真实就是自己的幻想。

受达达主义的影响，构成艺术在一定程度上打破了传统美学对艺术的限制，重新定义了艺术拓展的边界，为探索构成艺术的新形式和新结构提供了更多的可能性。达达派的代表人物有汉斯·阿尔普（Hans Arp）、马塞尔·杜尚（Marcel Duchamp）、马克斯·恩斯特（Max Ernst）、安德烈·布雷东（Andr' eBreton）等，代表作品有马塞尔·杜尚的《下楼梯的裸女》（见图 1-20）、马克斯·恩斯特的《内部视图》（见图 1-21）等。

图 1-20 《下楼梯的裸女》

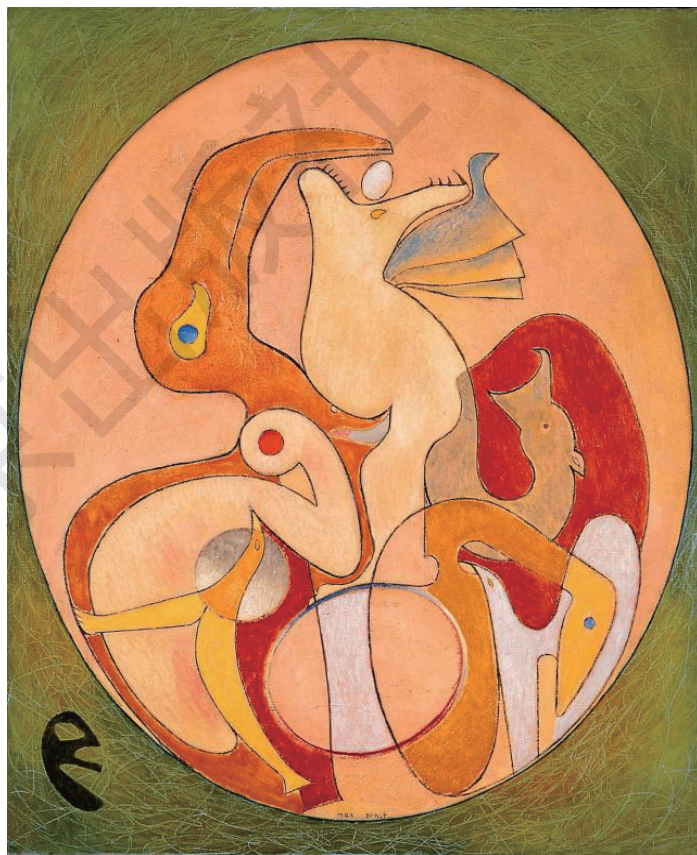

图 1-21 《内部视图》

20 世纪 30 年代，随着摄影技术、电影技术的发展，一些设计师运用照相蒙太奇和拼贴，以及特殊的印刷技术，创造出一种合成风格。

20 世纪上半叶，中国的平面设计反映出国家极端化的政治环境，在二三十年代，设计风格上主要采用艺术装饰派风格，新中国成立之后，设计方面主要沿袭苏联的写实主义风格，并在此基础上添加了传统的民间诗歌与绘画的元素。

三、荷兰风格派运动及其影响下的构成艺术

荷兰风格派的代表人物有画家蒙德里安和设计家里特维尔德，他们的探索集中体现在绝对抽象的艺术和设计表现形式上。风格派拒绝使用任何具象元素，极力追求“抽象和简化”的艺术形式。如果说俄国的马列维奇用自由奔放的几何构图终结了传统的绘画时代，那么蒙德里安则更加强了“抽象”这一概念的定义，即一切自然形态被概括总结为简单的直线、矩形、红黄蓝三原色和黑白灰，以追求绝对、纯粹的抽象精神为终极目标。这种风格和观念对当时乃至后世的平面设计、建筑、家具装饰设计等都产生了深远影响，如图 1-22 所示。

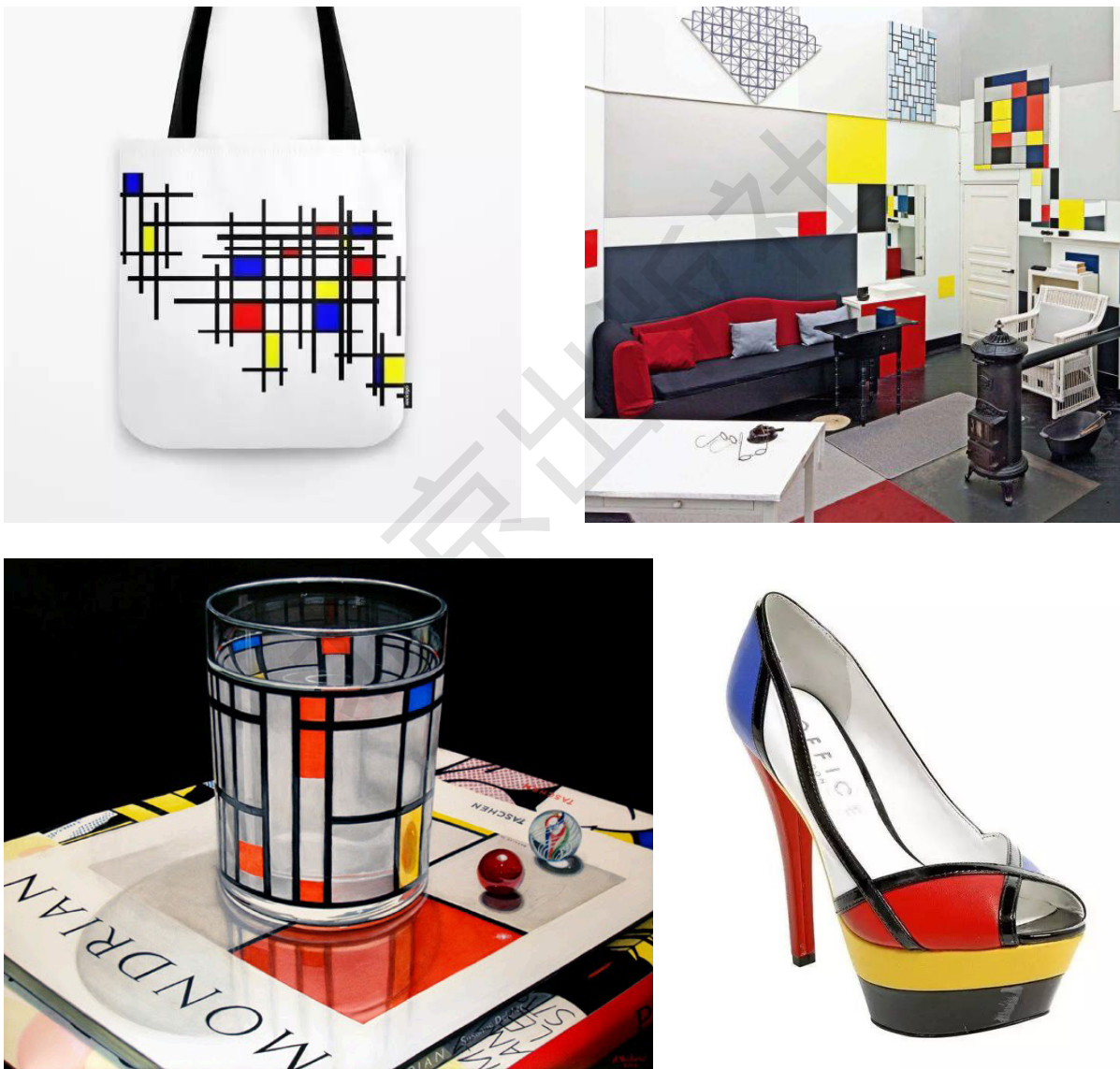

图 1-22 蒙德里安设计理念下的产品

图 1-22 蒙德里安设计理念下的产品（附）

四、俄国构成主义派运动及其影响下的构成艺术

如前文所述，俄国构成主义是于十月革命前后兴起于俄国的艺术运动。对于激进的俄国艺术家而言，十月革命引进根基于工业化的新秩序，是对于旧秩序的终结。这次革命被视为俄国无产阶级的一大胜利。在革命之后，大环境提供了信奉文化革命和进步的观念的构成主义在艺术、建筑学及设计实践的机会。

第三节

学习平面构成的意义

要点提示

学习平面构成的意义

我们虽然处身于三维的空间，但就造型表现来说，在二维空间中进行的情况反而较多。从绘画到平面设计乃至立体形态的广泛领域内，都会不断碰到下面两个问题：它的表面如何处理；如何将立体的东西表现在纸上才好。“平面构成”一词的出现及其作为艺术设计基础课程的引进，是我国高等院校艺术设计专业的一个里程碑。平面构成是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。平面构成与其他应用设计的学科一样，都是为了创造与完善更富现代感的设计理论和表现形式。平面构成以一个全新的造型观念，给艺术设计课堂注入了新鲜的血液，并且高科技的融入，大大拓展了设计艺术的视觉审美领域，丰富了设计的思维及表现手段。

平面构成是研究形态存在的规律的方法之一。平面构成艺术注重抽象形态的训练，运用抽象形态的点、线、面进行规律性或非规律性的变化，不受具象形态的限制，对发展抽象思维起着重要的作用。平面构成主要是研究二维空间内的基本形态构成原理，以及对画面构成方式的学习和掌握，目的是使学生拓宽设计思维，掌握理性的设计方法，为今后的专业设计奠定坚实的基础。

对于现代设计教育教学体系来说，平面构成重在培养学生的形象思维能力和设计创造能力。既然创造力的培养是构成教学的最终目标，那么在具体的教学中就要针对教学目的逐步地进行单项训练，给学生指引明确的设计思维方式，要求学生从一开始就养成用构成思维方式去思考问题。

在传统教学中，由于教师对手绘作业的练习过分注重，导致学生对教师的训练题目不推敲不构思，而是花大部分时间去注意作业的精致程度和表现的工整。在平面构成的基础设计教学中，主题性设计是探索平面构成表现力的重要基础，是如何灵活地掌握和创造性地运用平面构成的关键。以前平面构成教学对点、线、面的训练过于模式化，只讲机械式的构成，而忽视图形的创意，画面带有构成共性的机械和冷酷。如何把教学从形式法则的模仿变为对学生潜在艺术能力的发掘，变为一种具有创造性的活动，也就是如何实现从模仿到自觉培养创新能力，是构成教学需要解决的基本课题。此外，扫描仪和复印机也是进行平面构成设计练习时能够利用的有效工具与手段。

平面构成作为设计基础课程，主要针对二维空间内基本形态的创造和画面构成形式的学习与掌握，着重培养学生对图形的抽象思维能力和形式创造能力，为以后的专业知识学习打下基础。平面构成主要研究形式语言、形式美的规律，我们学习它就是要广泛地借鉴和吸收其方法与规律，给原有的形式语言赋予新的内容，形成新的视觉形式。

作品临摹

1917年前后，俄国十月革命爆发期间，前卫艺术家们为迎合社会变革的需要，进行艺术革命创造，建立了“左翼艺术家联盟”，马列维奇作为一名有为艺术家，和其他一些爱国艺术家们一样积极投身于革命的热潮中。在此期间，马列维奇的艺术作品也同样表现出激情澎湃的革命精神。如果说马列维奇的黑色方块是至上主义艺术成果的初探，真实情感的外在抽象性的初次流露，那么在1917年前后创作的至上主义构图（图1-23），则是炙热的革命情感的迸发外现。

这幅作品中，平面的彩色方块交错构搭，形成视觉的交错感，其中红色的方形占据整个至上平面作品中的主要位置，使得本不稳重的多个方形有了红色视觉中心的依托，不但整个平面方块产生空间感，而且也因为红色方块的前倾性，给人一种以红色统领全局的秩序感。作品中至上的红色方块奔腾出艺术家所有纯粹的情感，像一种革命情怀的雀跃，更是至上黑色的情感升华。

图 1-23 至上主义构图

思考与练习

1. 平面构成的特点是什么？
2. 平面构成有哪些分类？试举例说明。
3. 简要概括蒙德里安的设计风格，并仿照这一风格完成任意一个产品的设计效果图。

北京出版社