

1

平面构成的 相关概念

教学目标

知识目标：准确识记平面构成的相关核心定义、基本特性。

能力目标：具备从设计实践中初步识别平面构成元素与规律的能力；能够运用平面构成的基础概念，对简单的平面设计作品进行初步分析，阐述其构成逻辑与视觉效果关联。

素养目标：建立对平面构成的理性认知，感受其在视觉设计中的秩序美与形式美；培养观察生活中的视觉形式的习惯，激发对平面设计领域的探究兴趣。

教学关键词

构成设计 平面构成 提炼 分解 重构 设计实践

自然只给了我们生命，艺术却使我们成为人。

——席勒

第一节 什么是构成设计

构成设计（Compositional Design）是设计领域的基础理论和方法论，它研究如何将视觉或空间的基本元素（如点、线、面、形状、色彩、肌理、空间等）按照一定的形式法则（如对比、平衡、节奏、比例、统一等）进行组织、排列和组合，以创造出具有美感和功能性的整体结构或画面。

简单来说，构成设计就是解决“如何安排和组织设计元素”这一问题的过程。

构成设计是现代设计基础理论的重要组成部分，它的形式法则也是现代设计的理论依据。构成设计包括平面构成、色彩构成、立体构成三部分，我们习惯上称之为“三大构成”，它们是平面设计者必须掌握的基础知识。

第二节 什么是平面构成

平面，是相对于三维空间而言的二维空间概念。在二维空间完成的造型艺术设计被称为“平面设计”，它包含图形设计、平面广告、书刊设计、标志设计等多种形式。

平面构成（Plane Composition）是构成设计在二维平面空间中的具体应用，也是设计学科中最基础的核心课程之一。它专注于研究如何在二维平面（如纸张、画布、屏幕等介质）上，将点、线、面、色彩、肌理等基本视觉元素，按照形式美法则进行创造性组合、排列与构图，从而创造出具有美感和表现力的视觉结构（见图 1-1 至图 1-5）。

图 1-1 摄影作品中平面构成的运用

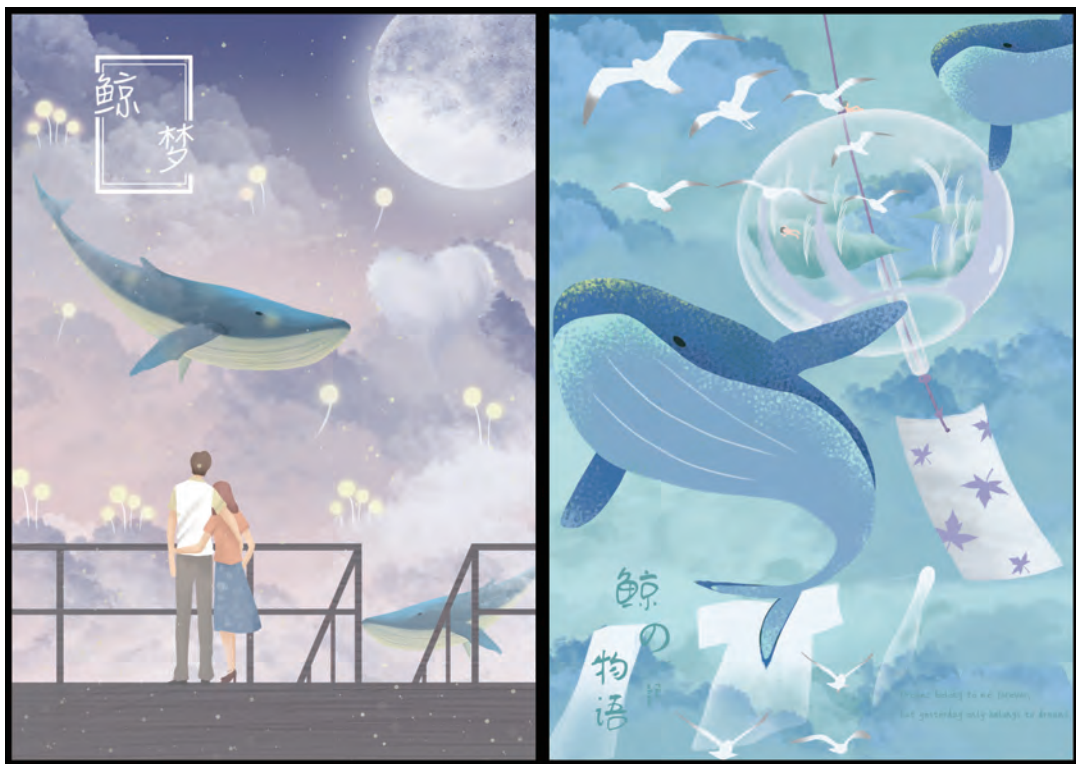

图 1-2 插画作品中平面构成的运用

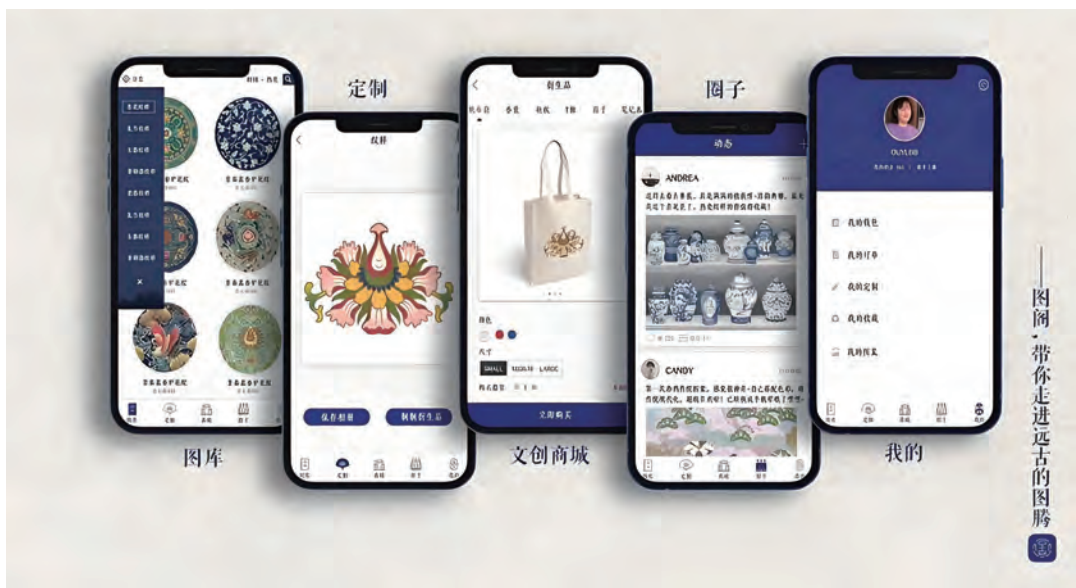

图 1-3 UI 设计中平面构成的运用

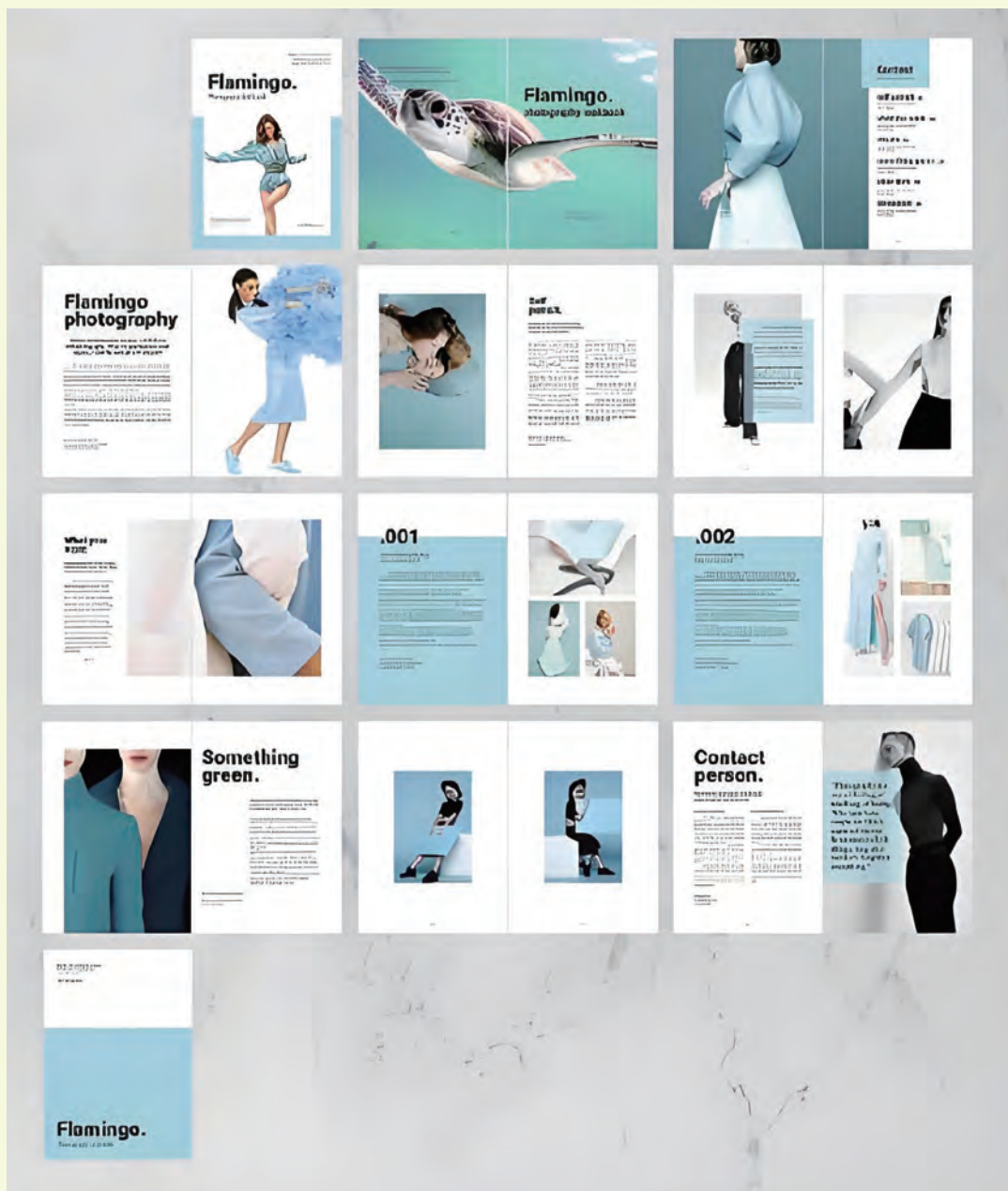

图 1-4 书刊版式中平面构成的运用

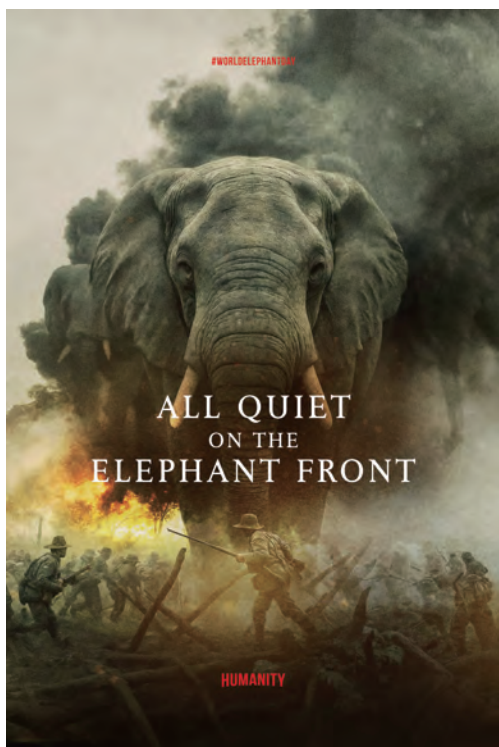

图 1-5 广告设计中平面构成的运用

第三节 平面构成的学习目标

平面构成是构成设计中的基本训练，主要研究二维范畴中的造型艺术的基本原理和形式法则。平面构成的造型要素不是以表现自然界中的具体物象为主题，而是通过构成规律，将自然界中存在的复杂物象分解为最简洁的点、线、面，并研究各种物象的构造，分析其特征；利用各种形象在空间、色彩、肌理等方面的关系，进行分解、组合、重构、变化，创造新的视觉形象。

例如图 1-6 所示的插画《锦绣河山》，在现实世界中，天坛等名胜古迹是不可能集中于一条河的两岸的，但创作者将山河与名胜古迹的物象提炼出来并组合在一起，在画面中集中展示，意在展现祖国的大好河山与悠久的历史文化。

图 1-6 插画作品《锦绣河山》

图 1-7 摄影作品《红伞》

又如图 1-7 所示的摄影作品《红伞》，被调为黑白色的背景是画面中的“面”，色彩鲜明的红伞是画面中的“点”。这幅摄影作品的构图遵循了平面构成的基本原理和形式法则，做到了点面结合、远近错落、重点突出，带给观众视觉美的享受。

又如图 1-8 所示的习作，创作者通过点、线、面结合的构图手法与色彩的对比，创作出富有流动感与韵律美的画面。

平面构成的学习目标，首先是训练思维方式，要学会多角度、多方式地去观察、分析和实践；其次是通过对本原理和形式法则的学

图 1-8 对比习作

习，充分了解造型的基本原理、基本规律和研究方法；再次是掌握视觉语言的运用，根据平面构成的原理与法则进行基本形的创造练习和各种形式的组合、重构练习。上述学习目标的最终目的，是将这些基本原理、形式法则应用于设计实践中，并在设计实践中不断加深对这些理论的认识和理解。

第四节 平面构成研究的发展史

平面构成研究的发展史，是一部从感性装饰到理性分析，再到多元融合的历史。它起源于现代艺术先锋派的实验，经包豪斯系统化、科学化梳理后成为设计教育的基础，通过瑞士国际主义风格达到功能主义的顶峰，最终在后现代主义和数字时代被不断挑战、解构和重新定义。

平面构成研究的发展可以分为以下几个阶段。

- 一、思想萌芽与前奏（19 世纪末 - 20 世纪初）。
- 二、体系化与教育化时期（1919 - 1933 年）。
- 三、国际传播与发展（20 世纪中叶）。
- 四、反思、挑战与多元化（20 世纪后期 - 至今）。

以上各时期的发展情况与代表人物，欢迎大家扫码阅读（见图 1-9）。

图 1-9 平面构成研究的发展史

实践训练

从平面构成的基本原理和形式法则的角度出发，分析下列充满浓郁国风气息的海报设计、版式设计、标志设计、UI设计、插画设计、包装设计的精彩之处（见图1-10至图1-15）。

图 1-10 海报设计

图 1-11 版式设计

图 1-12 标志设计

图 1-13 UI 设计

图 1-14 插画设计

图 1-15 包装设计

扫码获取本章课件

扫码获取思政内容

平面构成的 基本要素

教学目标

知识目标：精准识记点、线、面三大基本视觉要素的核心定义，理解各视觉要素的本质特征，明确不同视觉要素的属性及特征。

能力目标：具备从作品和生活场景中精准识别点、线、面等视觉要素及其具体应用的能力；能够分析作品中视觉要素的组合方式及所构建的视觉层次与空间关系。

素养目标：建立对点、线、面要素的基础审美认知，感受不同视觉要素及组合形式所传递的情感内涵；培养以视觉要素视角观察世界的敏锐度。

教学关键词

构图 视觉流程 点 线 面 情绪 错视

显出特征的艺术，才是唯一真实的艺术。

——歌德

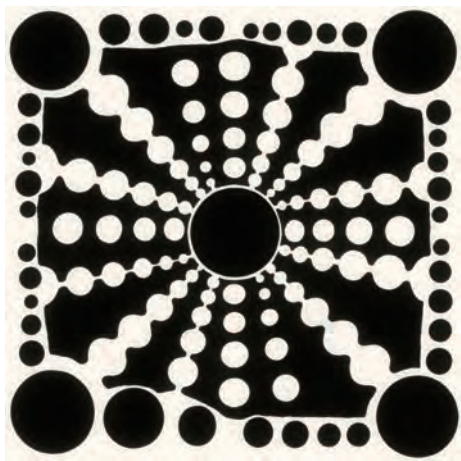
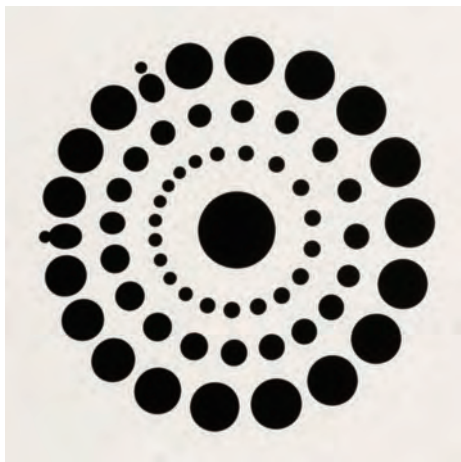

图 2-1 点的位置与大小对比

第一节 点

世界上的各种物象都可以概括为最基本的元素——点、线、面，所以点、线、面在平面构成中是最基本的要素。

一、点的相对性

我们可以把点看作一切形态的开始，它是一种具有空间位置感的视觉单位。点只表示位置，不具有大小、长度和宽度，因此也是最小的视觉单位。

点的形态从具象到抽象，从宏观到微观，充满并点缀着整个宇宙空间，例如漫天的繁星就是宇宙中的“点”。

在平面构成中，点是一个相对的概念，它在比较中存在，并通过比较而显现，它始终在相对意义上发挥着造型作用（见图 2-1）。

康定斯基曾说：“点可以具有无穷多的形状，只要其足够小。”也就是说，自然界中的物体只要缩小到一定程度，都可以看成是点的形态。例如城市中的建筑在卫星云图中观察，就成了密密麻麻的“点”。

一般来说，就大小而言，点越小，则点的感觉越强（见图 2-2）；点越大，则面的感觉越强，点的感觉会相对减弱（见图 2-3）。

就点与形的关系而言，圆点在点的特

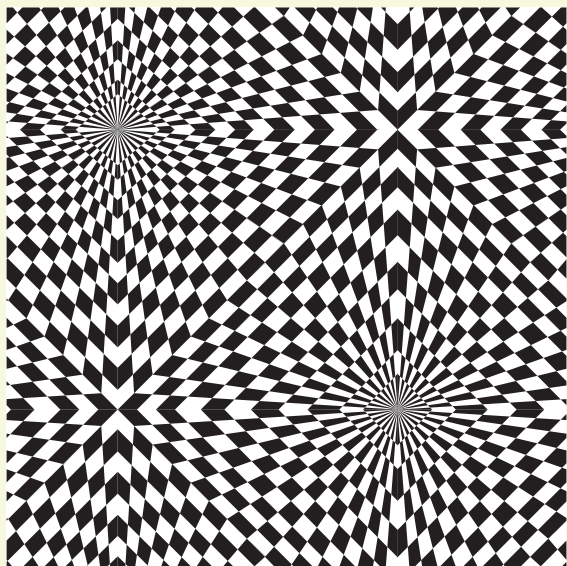

图 2-2 点的习作

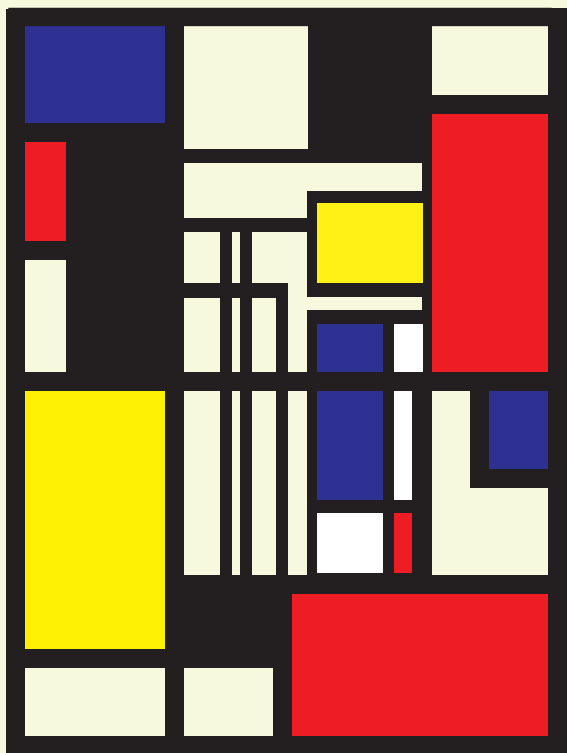

图 2-3 蒙德里安格

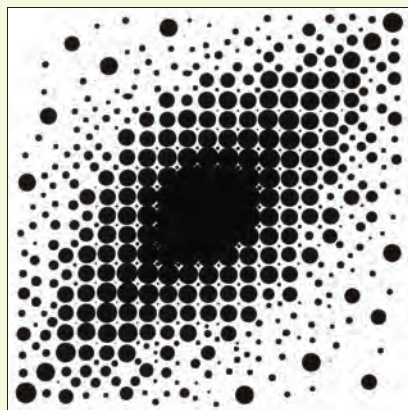

图 2-4 点的密集

图 2-5 点的稀疏

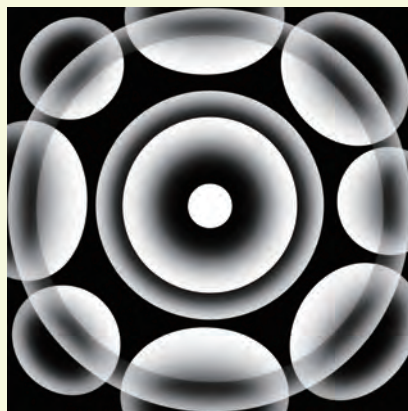

图 2-6 点的膨胀

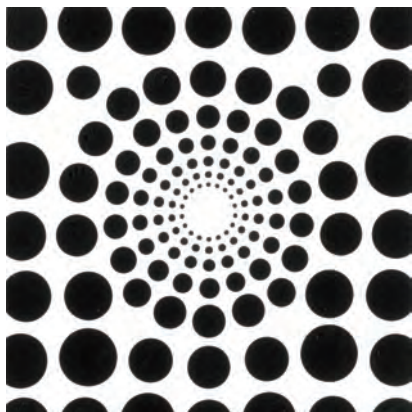

图 2-7 点的缩小

图 2-8 点的集中

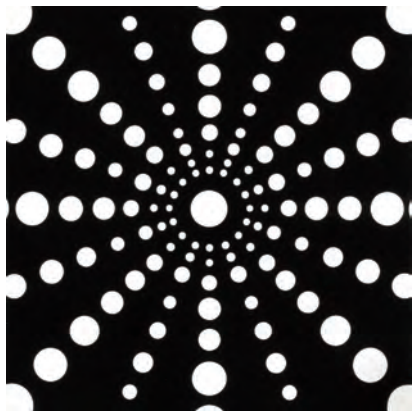

图 2-9 点的发散

征中表现得最为明显，无论它有多大，都会给人以“点”的感觉。

二、点的情绪性

点不仅表明位置，还给人以密集或稀疏（见图 2-4 至图 2-5）、膨胀或缩小（见图 2-6 至图 2-7）、集中或发散（见图 2-8 至图 2-9）的感觉，以及跳跃感、生动感和节奏感。

单点是画面中的视觉中心，也是力的中心。当画面中只有一个点时，人们的视线就集中在这个点上，因此单点往往有着很强的视觉吸引力。在设计实践中，如果想突出画面的某一部分，可以采用单点构图法（见图 2-10）。

当画面中出现两个点时，就会出现长度感、方向感、平衡感（见图 2-11）或不平衡感（见图 2-12）。观众的视线会在两个点之间来回移动，形成视觉流程。

当画面中只有一个点并居中时，画面具有稳定感和集中感，视觉中心突出。点的位置一旦移动，画面的动感就产生了：当点处于画面上方时，会有下落的感觉；当点处于画面上方的某一侧时，会产生强烈的不安定

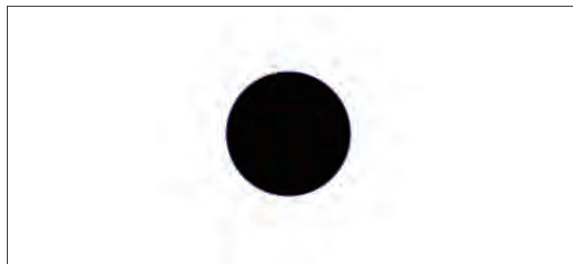

图 2-10 单点

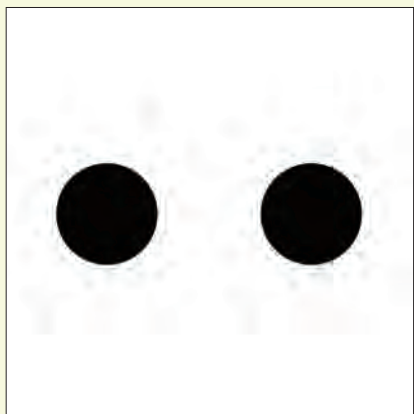

图 2-11 平衡的双点

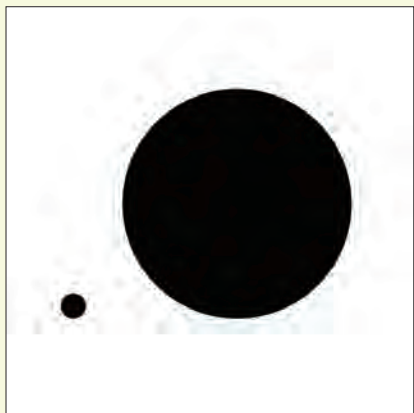

图 2-12 不平衡的双点

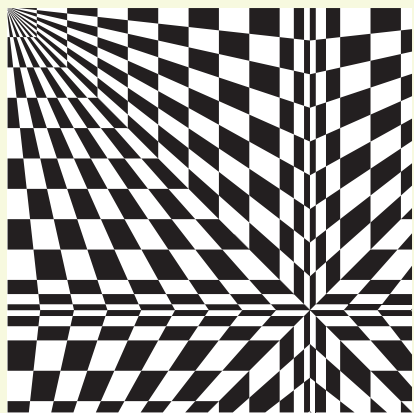

图 2-13 多点展现的丰富的视觉效果

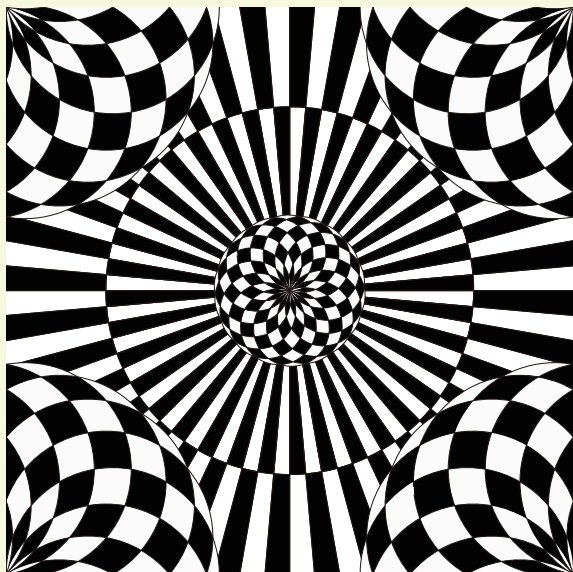

图 2-14 多点展现的韵律感和动感

感；当两个点处于画面下方且左右对称时，重心下移，给人以安定感。

画面中出现三个或三个以上的点，这类点被称为多点。这时画面的视觉效果会更加丰富（见图 2-13），更富有韵律感和动感（见图 2-14），视觉张力会增强。

视觉流程会引导我们在多点中发现暗含的联系，会出现一个隐约可见的面。画面中的点越多，这个虚化的面的轮廓就越清晰，这个面就从“暗含”走向“灰空间”，越来越接近“真实的面”。所以，多点是形象产生的基础，多点可以创造出复杂的表现形式。

三、点的错视

所谓“错视”，就是视觉感觉与客观事

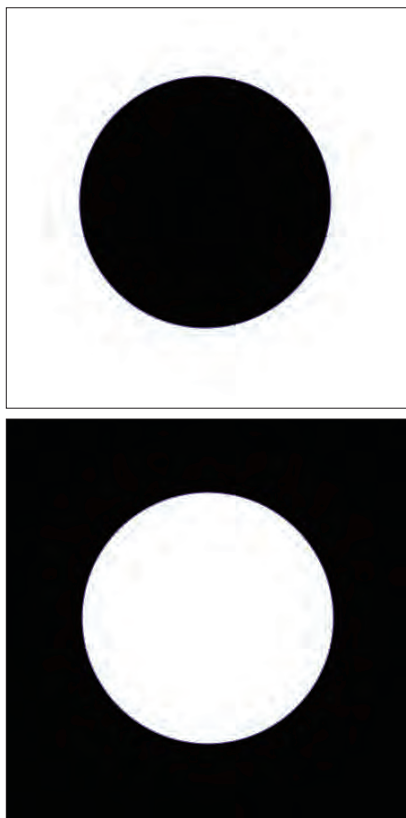

图 2-15 点的错觉 (1)

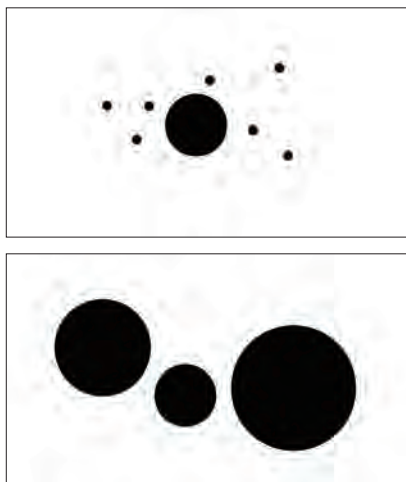

图 2-16 点的错觉 (2)

物不一致的现象。在画面中，点受到一定环境背景的影响，点所处的位置、自身色彩和环境条件发生变化时，会使人产生远近、大小等变化的错觉。

例如图 2-15 所示的对比图，黑白两个点等大，但白色背景里的黑点（上图）会比黑色背景里的白点（下图）显得稍小一点，因为在人对色彩的感知中，黑点（深色）具有收缩感，白点（浅色）具有扩张感。

又如图 2-16 所示的对比图，在上下两张图中，两个居中的点是等大的，但受到周围点的大小对比的影响，上图居中的点看上去较大，下图居中的点看上去较小。

再如图 2-17 所示的对比图，上下两张图中的点是等大的，但由于空间对比关系的影响，也会给人其中一个相对较小的视觉感受。

四、点的构成

点的构成主要包括如下几种形式。

点的规律构成：点的规律构成是指点的形状、面积、位置和方向等因素，依照一定的规律排列组合，既可以是重复的（见图 2-18），也可以是渐变的（见图 2-19）。点可以通过

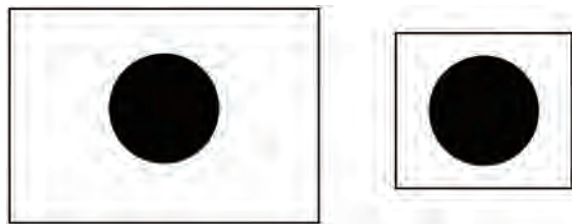

图 2-17 点的错觉 (3)

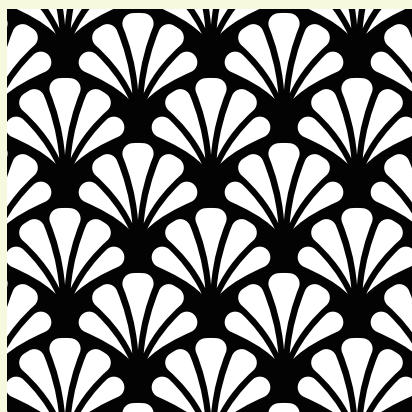

图 2-18 点的重复

图 2-19 点的渐变

图 2-20 点的自由构成

疏密排列组合成空间中的图形，有规律的点的排列组合也能产生丰富的空间变化。

点的自由构成：点的自由构成是指点的形状、面积、位置和方向等因素，以自由和非规律的形式排列组合，从而形成丰富美观的效果（见图 2-20）。

点的线化构成：点的线化构成是指以点为基本单位进行有序的排列，通过点与点的连续排列，给人以线的感觉（见图 2-21）。

点的面化构成：点的面化构成是指将点在线化的基础上进行移动，聚集的点就形成了面（见图 2-22）。

第二节 线

线是点移动的轨迹，带有明确的方向性。在几何学中，线只有位置、长度而不具有宽度和厚度。但在平面构成中，线作为视觉形象，不仅具有长度、方向、位置，还具有粗细。

线作为平面构成中最基本的要素之一，在设计中常常用来引导观众的视线。线会随着长短、粗细与方向的改变而呈现出丰富的视觉效果。

一、线的情绪性

线可以被简单概括为直线和曲线。不同类型的线会给观众带来不同的心理感受。

直线给人以直率感、速度感、紧张感、

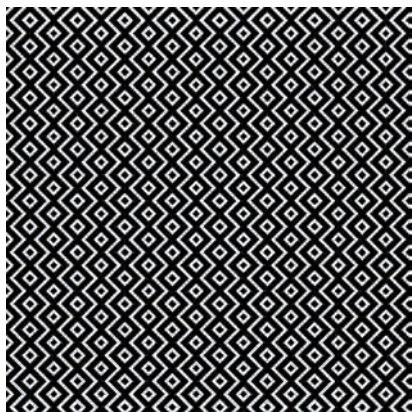

图 2-21 点的线化构成

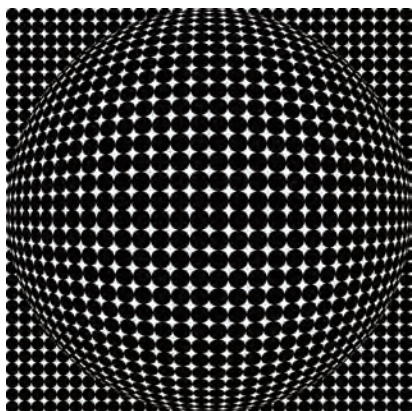

图 2-22 点的面化构成

图 2-23 EMS 标志

图 2-24 婷美标志

锐利感、简洁感和力量感。在设计实践中，这一点尤为突出。例如图 2-23 所示的 EMS 的标志设计，直线给人以便捷感、速度感与可靠感。

曲线分为几何曲线和自由曲线两种类型。曲线给人以柔和、感性、轻快、优雅、优美之感。几何曲线具有规范、准确、冷静、单纯、明快的视觉效果，它包括圆、椭圆、圆弧、抛物线等。自由曲线具有随意、偶然、丰富、自由、奔放的视觉效果。在设计实践中，曲线往往被用来象征女性美。例如图 2-24 所示的婷美的标志设计，就通过曲线来寓意女性的线条美。

线还有粗细和长短之分。细线给人以速度、敏锐、微弱、紧张等感觉；粗线给人以粗犷、豪爽、阳刚、厚重、粗笨等感觉；长线给人以持续感，短线给人以间断感。

二、线的错视

线的错视是指画面中的线条的形态会受

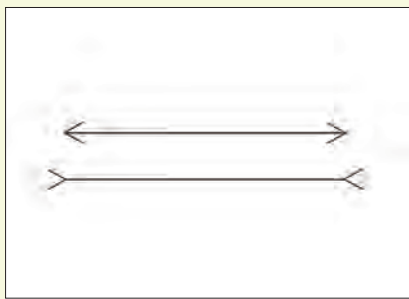

图 2-25 线的错视(1)

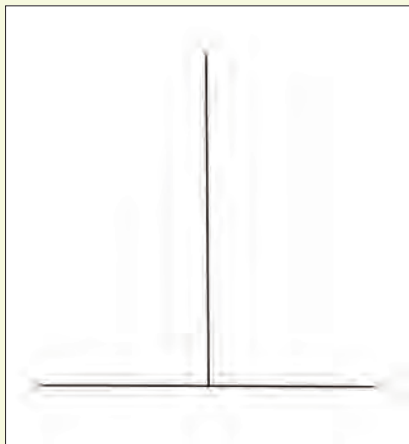

图 2-26 线的错视(2)

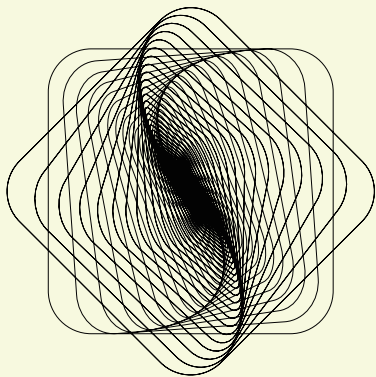

图 2-27 线的规律构成

到画面环境的影响,产生与客观事物不符的感觉。例如图 2-25 所示的对比图,两条等长的水平线段,由于线段两端加入不同方向的斜线,因斜线的角度不同,线段由此产生不等长的错视。

又如图 2-26 所示的对比图,两条等长的水平线段,垂直的这条线段看上去比水平的这条线段要长。

三、线的构成

线的规律构成是指外形相近或不同的线条进行有秩序的排列组合。线的自由构成是指不同曲直、粗细、疏密的线条进行无秩序、自由变化的排列组合。

线的规律构成可以创造出富有韵律感的画面(见图 2-27);而线的自由构成可以创造出变化万千的画面(见图 2-28)。

第三节 面

根据几何学的定义,面是由线的连续移动形成的。面有长度、宽度,但没有厚度。面既可以是自然形态,也可以是抽象形态。点的扩大、线的增宽及集中排列都能产生面的视觉感受。在平面构成中,面是最大的视觉元素。

一、面的情绪性

面的形态灵活多样、千变万化,可以创造出丰富的视觉效果。

图 2-28 线的自由构成

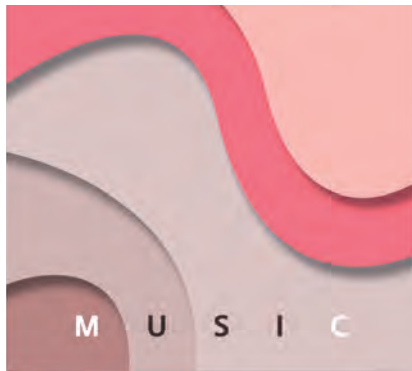

图 2-29 实面

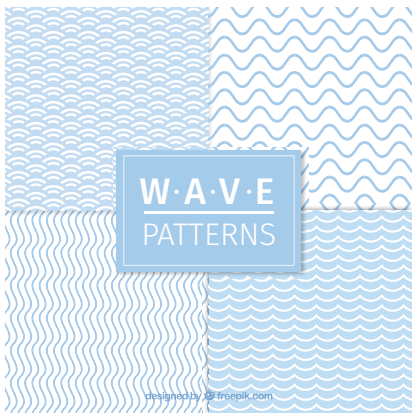

图 2-30 虚面

从形态上讲，面可以分为几何面和自由面。几何面包括方形、圆形、三角形等形态，给人以秩序、规则、简洁、安定等视觉感受。而自由面充满了不确定性，可以创造出各种视觉效果。

从虚实上讲，面可以分为实面和虚面。实面是指由连续不断的线的轨迹移动构成的面（见图 2-29），具有轮廓清晰、内容完整的特征，有着明确的面积感和重量感，给人以坚定、沉稳、明朗的感觉，但如果在设计实践中处理不当，也会产生笨拙、呆板的视觉感受，因此要协调好画面中各视觉元素的关系，做好画龙点睛之笔。虚面是指点和线在画面中密集排列所形成的面的视觉感受（见图 2-30）。点和线排列得越密集，面的感觉就越强，反之则越弱。虚面给人以虚幻和不确定的感觉。

二、面的错觉

面和点、线一样，也会产生错觉。在设计实践中运用好错觉原理，可以收获意想不到的效果，例如“图与底”的错觉。

任何图形都是由“图”与“底”两部分组成的。在图形与背景的错觉中，视觉形象被视为“图”，起到背景作用的部分被视为“底”，二者形成的共生关系，被称为“图底共生”。“图底共生”类型的设计作品，具有独特的视觉效果和趣味性。

例如平面设计大师福田繁雄为京王百货店设计的海报（见图 2-31），就通过男女腿部图形的图底共生，创造出人来人往、繁华

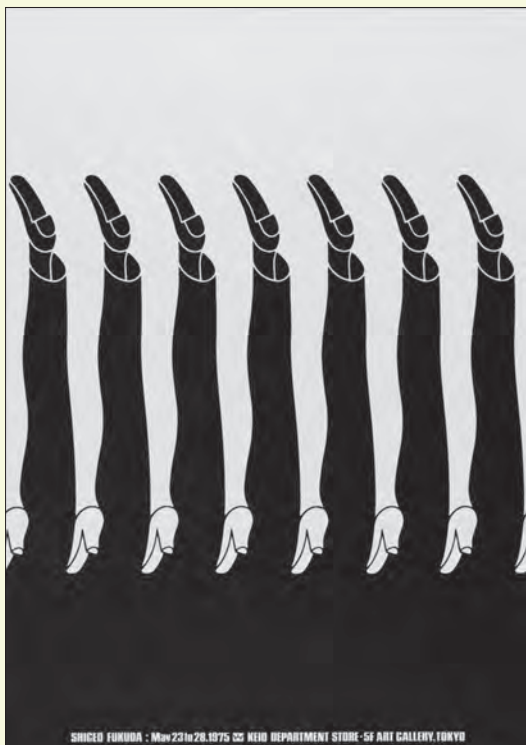

图 2-31 福田繁雄设计的海报

图 2-32 兰尼·索曼斯设计的海报

热闹的视觉感受。

又如设计大师兰尼·索曼斯为经典戏剧《罗密欧与朱丽叶》设计的海报（见图 2-32），生动地表达了莎翁笔下这一爱情悲剧的主题。“图”为一对恋人，“底”则是一把匕首，刺到两人的心上，一对青年男女纯真的爱情背后潜伏着重重杀机。该作品画面极为简洁，视觉效果强烈，准确而鲜明地表现了爱情与仇恨这两种情感的剧烈冲突。

此外，在画面中，面的形态受周围空间环境的影响，会因为对比而产生错视。例如完全相同的两个图形，会因为背景颜色、周围图形的大小的对比而显得一个具有膨胀感，另一个具有收缩感；或是一个看起来较大，另一个看起来较小。这种错视在“点的错视”中就已展示过，在此不再赘述。

三、面的构成

在平面构成中，面多表现为二维空间的形，它可以通过点与线的集成、线的分割、面与面的组合等方式形成。面的形态构成可以充分利用这些方式和表现手段，以达到理想的视觉效果（见图 2-33）。

图 2-33 面的构成

实践训练

1. 根据本章的内容，设计一幅点、线、面综合构成的习作（见图 2-34 至图 2-35）。
2. 赏析点、线、面在摄影、插画、网页设计等平面设计领域的实践运用（见图 2-36 至图 2-40）。

图 2-34 综合构成习作（1）

图 2-35 综合构成习作(2)

图 2-36 自然风光摄影

图 2-37 美食摄影

图 2-38 建筑摄影

图 2-39 插画设计

图 2-40 网页设计