

新版 高等院校设计专业系列教材

平面构成

毛溪 著

上海人民美術出版社

Shanghai People's Fine Arts Publishing House

图形设计基础设计要素教程

平面构成

111

毛溪 著 新版高等院校设计专业系列教材

平面构成

上海人民美術出版社

序

李锦璐

原中央工艺美术学院副院长

清华大学美术学院教授

中国教育学会美术教育研究会理事长

北京市教育学会美术教育研究会理事长

平面构成、立体构成、色彩构成,简称“三大构成”,再简称“构成”。从学校教育视角,它是艺术设计专业(学科)主要的必修基础课程,是建筑、雕塑、绘画专业的准修课程。它是知识与技法相结合而且具有人文性质的课程,是艺术设计理论与实践学习、启发和培养创新能力的起步。它是方法论范畴的以理性为主导的艺术设计思维训练的主要途径。

它的价值体现于:

基础性 该课程内容宽泛,适用性强,它着眼于设计专业,也适合其他艺术专业的要求。也可以说不仅是艺术设计学科,甚至非艺术类学科的学生,通过学习也可以掌握它的原则、原理和技法。

科学性 该课程注重训练有序思维,养成预想和计划行为习惯,培养科学的抽象思维和形象思维方法。它接触各种材料,以“物以致用”的思维理念,围绕一定目的,利用传统或最新的科学技术成就进行艺术创作。

创新性 该课程着重培养学生敏锐的洞察力、强烈的感染力,拓宽其思维与技法,发展其空间塑造与想象能力,通过教学过程激发创新能力的不断提高,并且在实践中使个性不断地完善是该课程的主要宗旨。

人文性 该课程注重加强文化意识的培养,将中国文化艺术的优秀传统,与世界的多元文化融入当代文化意识之中,并能警觉、适应、引导当代文化发展趋向。

实践性 该课程是理论与实践相结合,而以实践为主。培养学生的动手制作能力,以及在创造与制作过程中,不断对构想、结构、材料、工艺,以及艺术表现进行修正的能力。同时强调个人与他人的合作精神。

总之该课程的主要目的是:熟悉艺术设计的要素与技法,培养学生的感知和创新能力。

人类开始制造简单的工具之始,就出现了设计行为。旧石器时代和新石器时代出现的石器,以及各处出土的历代文物与历史文献,都证明了随着历史的发展,人类的设计文化在不断地形成、拓展,艺术设计也随之融入其中。我认为“艺术设计”是比较恰当的名词,而过去我们曾称之为“工业设计”、“工业品造型设计”,当今世界通称为“设计”。

18 世纪中期开始的欧洲工业革命,改变了生产资源、生产力和生产关系,改变了经济、社会、文化面貌,一个围绕着机器和机器大生产,围绕着能源、市场、消费的时代开始了。至 19 世纪末 20 世纪初,欧洲实现了工业化,由于当时的市场经济、科学技术、哲学文化的发展,使艺术设计蓬勃发展,并且渐渐成为独立的学科。这些情况使我国当时留学欧洲和日本的人士看到了艺术设计的重要性和发展的前途,也曾向国内介绍过;但由

于当时我国正处于手工业时代和资本主义萌芽阶段，而这种萌芽，是随着对外贸易发生的，主要是“手工机器仿制”的来样加工，不允许有艺术设计理论与实践的形成。可是，由于大量的生产，出现大批产品，为了使商品推销出去，产品的包装、装潢以及广告招贴的设计需求量大增，必然随之出现广告公司、美术公司、装饰公司。在艺术教育中，开设了商业美术、实用美术、装潢美术等专业，并出版《图案法 ABC》（1930 年）、《新学图案学》（1947 年）等专著和很多画册及文章。当时对“图案”内涵的表述为“图案含有‘美’和‘实用’两个要素”，而且还明确“实用的要素”包括“使用上的安全、使用上的便利、使用上的适用性、使用上的快感、使用上的刺激”。甚至在专述《工业品的艺术化》（1936 年）一文中指出“机械与艺术的接近，可以说是现代的一种特殊现象，这种特殊现象，最初出现于建筑，至近来已广及于一切造型的制作物了，故现代艺术多伴着机械的发达而发展”。（以上均引自陈之佛先生的文章）可见，欧洲工业化形成的设计理念对国内学术界是有影响的，而学术界也曾介绍了这种理念，在当时是难能可贵的，我们应该给予肯定。

至于艺术设计、三大构成在国外发展的情况，以及有关著作，是随着我国的改革开放，于 20 世纪 80 年代初，由一批学者翻译引进，宣传推广，首先在美术教育界开始讲授的，功不可没。可是，作为艺术设计的基本理念与设计技法，我国古代早已有之，成书于春秋末年（476 年）的《考工记》提出了“天有时、地有气、材有美、工有巧，合此四者，然后可以为良”。“天有时”指季节时间条件，“地有气”指自然规律的约束，这是工匠的理论总结和设计与制作的基本法则，一直被工匠们所遵守，而影响深远。到明朝的宋应星写的《天工开物》（1637 年），主张“天工”（包括自然力和人力相协调）开发万物，该书内容非常丰富，涵盖了农副业、手工业生产的全过程与具体的操作方法，可以说在内容广发、记载详细、数据翔实、图文并茂上胜过《考工记》与欧洲的《矿冶全书》，法国教育界称之为“技术百科全书”，体现了中国几千年以来的设计思想与设计方法、科学实证与“穷究试验”的精神。

随着历史的发展，改革开放的进程，我们的艺术设计及其基础理论和教学，包括设计艺术学，不断地传承与发展，取得的成就是非凡的，我看到的这套《平面构成》、《立体构成》、《色彩构成》就是其重要的成果之一，它们不仅适用于艺术设计专业的学习者，也适用于非艺术专业的学习者，还适合一般的爱好者使用。有人说“道德、艺术、科学是人类文化中的三大支柱”，这句话值得我们很好地体会与深思。上海人民美术出版社出版了这套著作，是件大好事，为大家提供了学术发展平台。相信不久的将来，我国的艺术设计及教育定会在借鉴国外经验的同时总结自己的新鲜经验，创建出具有中国特色的设计理论和教育体系。

2015 年 4 月于北京

目录

第一节 构成的理解和相关背景 / 8

第二节 平面构成学习的内容和诀窍 / 11

第三节 平面构成是构成和设计教育的基础环节 / 14

第一章 设计从构成开始

第一节 点的特征和设计中的应用 / 18

第二节 线的形态特征和设计中的应用 / 25

第三节 面的形态特征和设计中的应用 / 33

第二章 平面构成的基本元素

第一节 形态之间的关系 / 46

第二节 重复构成及在设计中的应用 / 48

第三节 特异构成及在设计中的应用 / 54

第四节 渐变构成及在设计中的应用 / 57

第五节 发射构成及在设计中的应用 / 59

第三章 平面构成的基本形式

第一节 材料、肌理和质感 / 70

第二节 分割和构图 / 80

第三节 错觉和视知觉现象及应用 / 87

第四节 形式美法则和应用 / 98

第四章 丰富构成语言的方法

第一节 图像时代的视觉文化的总体特征 / 112

第二节 角色异化和独自狂欢的时代 / 117

第三节 图像时代的设计实践和学习 / 119

第五章 图像时代的视觉文化和设计

平面设计和印刷用的纸张规格和开本尺寸 / 120

平面设计中常见的图片格式 / 121

国际著名设计杂志 / 122

有用的设计网站 / 124

有影响的艺术和博物馆网站 / 124

附录

毛溪 著 新版高等院校设计专业系列教材

平面构成

上海人民美術出版社

序

李锦璐

原中央工艺美术学院副院长

清华大学美术学院教授

中国教育学会美术教育研究会理事长

北京市教育学会美术教育研究会理事长

平面构成、立体构成、色彩构成,简称“三大构成”,再简称“构成”。从学校教育视角,它是艺术设计专业(学科)主要的必修基础课程,是建筑、雕塑、绘画专业的准修课程。它是知识与技法相结合而且具有人文性质的课程,是艺术设计理论与实践学习、启发和培养创新能力的起步。它是方法论范畴的以理性为主导的艺术设计思维训练的主要途径。

它的价值体现于:

基础性 该课程内容宽泛,适用性强,它着眼于设计专业,也适合其他艺术专业的要求。也可以说不仅是艺术设计学科,甚至非艺术类学科的学生,通过学习也可以掌握它的原则、原理和技法。

科学性 该课程注重训练有序思维,养成预想和计划行为习惯,培养科学的抽象思维和形象思维方法。它接触各种材料,以“物以致用”的思维理念,围绕一定目的,利用传统或最新的科学技术成就进行艺术创作。

创新性 该课程着重培养学生敏锐的洞察力、强烈的感染力,拓宽其思维与技法,发展其空间塑造与想象能力,通过教学过程激发创新能力的不断提高,并且在实践中使个性不断地完善是该课程的主要宗旨。

人文性 该课程注重加强文化意识的培养,将中国文化艺术的优秀传统,与世界的多元文化融入当代文化意识之中,并能警觉、适应、引导当代文化发展趋向。

实践性 该课程是理论与实践相结合,而以实践为主。培养学生的动手制作能力,以及在创造与制作过程中,不断对构想、结构、材料、工艺,以及艺术表现进行修正的能力。同时强调个人与他人的合作精神。

总之该课程的主要目的是:熟悉艺术设计的要素与技法,培养学生的感知和创新能力。

人类开始制造简单的工具之始,就出现了设计行为。旧石器时代和新石器时代出现的石器,以及各处出土的历代文物与历史文献,都证明了随着历史的发展,人类的设计文化在不断地形成、拓展,艺术设计也随之融入其中。我认为“艺术设计”是比较恰当的名词,而过去我们曾称之为“工业设计”、“工业品造型设计”,当今世界通称为“设计”。

18世纪中期开始的欧洲工业革命,改变了生产资源、生产力和生产关系,改变了经济、社会、文化面貌,一个围绕着机器和机器大生产,围绕着能源、市场、消费的时代开始了。至19世纪末20世纪初,欧洲实现了工业化,由于当时的市场经济、科学技术、哲学文化的发展,使艺术设计蓬勃发展,并且渐渐成为独立的学科。这些情况使我国当时留学欧洲和日本的人士看到了艺术设计的重要性和发展的前途,也曾向国内介绍过;但由

于当时我国正处于手工业时代和资本主义萌芽阶段，而这种萌芽，是随着对外贸易发生的，主要是“手工机器仿制”的来样加工，不允许有艺术设计理论与实践的形成。可是，由于大量的生产，出现大批产品，为了使商品推销出去，产品的包装、装潢以及广告招贴的设计需求量大增，必然随之出现广告公司、美术公司、装饰公司。在艺术教育中，开设了商业美术、实用美术、装潢美术等专业，并出版《图案法 ABC》（1930 年）、《新学图案学》（1947 年）等专著和很多画册及文章。当时对“图案”内涵的表述为“图案含有‘美’和‘实用’两个要素”，而且还明确“实用的要素”包括“使用上的安全、使用上的便利、使用上的适用性、使用上的快感、使用上的刺激”。甚至在专述《工业品的艺术化》（1936 年）一文中指出“机械与艺术的接近，可以说是现代的一种特殊现象，这种特殊现象，最初出现于建筑，至近来已广及于一切造型的制作物了，故现代艺术多伴着机械的发达而发展”。（以上均引自陈之佛先生的文章）可见，欧洲工业化形成的设计理念对国内学术界是有影响的，而学术界也曾介绍了这种理念，在当时是难能可贵的，我们应该给予肯定。

至于艺术设计、三大构成在国外发展的情况，以及有关著作，是随着我国的改革开放，于 20 世纪 80 年代初，由一批学者翻译引进，宣传推广，首先在美术教育界开始讲授的，功不可没。可是，作为艺术设计的基本理念与设计技法，我国古代早已有之，成书于春秋末年（476 年）的《考工记》提出了“天有时、地有气、材有美、工有巧，合此四者，然后可以为良”。“天有时”指季节时间条件，“地有气”指自然规律的约束，这是工匠的理论总结和设计与制作的基本法则，一直被工匠们所遵守，而影响深远。到明朝的宋应星写的《天工开物》（1637 年），主张“天工”（包括自然力和人力相协调）开发万物，该书内容非常丰富，涵盖了农副业、手工业生产的全过程与具体的操作方法，可以说在内容广发、记载详细、数据翔实、图文并茂上胜过《考工记》与欧洲的《矿冶全书》，法国教育界称之为“技术百科全书”，体现了中国几千年以来的设计思想与设计方法、科学实证与“穷究试验”的精神。

随着历史的发展，改革开放的进程，我们的艺术设计及其基础理论和教学，包括设计艺术学，不断地传承与发展，取得的成就是非凡的，我看到的这套《平面构成》、《立体构成》、《色彩构成》就是其重要的成果之一，它们不仅适用于艺术设计专业的学习者，也适用于非艺术专业的学习者，还适合一般的爱好者使用。有人说“道德、艺术、科学是人类文化中的三大支柱”，这句话值得我们很好地体会与深思。上海人民美术出版社出版了这套著作，是件大好事，为大家提供了学术发展平台。相信不久的将来，我国的艺术设计及教育定会在借鉴国外经验的同时总结自己的新鲜经验，创建出具有中国特色的设计理论和教育体系。

2015 年 4 月于北京

目录

第一节 构成的理解和相关背景 / 8

第二节 平面构成学习的内容和诀窍 / 11

第三节 平面构成是构成和设计教育的基础环节 / 14

第一章 设计从构成开始

第一节 点的特征和设计中的应用 / 18

第二节 线的形态特征和设计中的应用 / 25

第三节 面的形态特征和设计中的应用 / 33

第二章 平面构成的基本元素

第一节 形态之间的关系 / 46

第二节 重复构成及在设计中的应用 / 48

第三节 特异构成及在设计中的应用 / 54

第四节 渐变构成及在设计中的应用 / 57

第五节 发射构成及在设计中的应用 / 59

第三章 平面构成的基本形式

第一节 材料、肌理和质感 / 70

第二节 分割和构图 / 80

第三节 错觉和视知觉现象及应用 / 87

第四节 形式美法则和应用 / 98

第四章 丰富构成语言的方法

第一节 图像时代的视觉文化的总体特征 / 112

第二节 角色异化和独自狂欢的时代 / 117

第三节 图像时代的设计实践和学习 / 119

第五章 图像时代的视觉文化和设计

平面设计和印刷用的纸张规格和开本尺寸 / 120

平面设计中常见的图片格式 / 121

国际著名设计杂志 / 122

有用的设计网站 / 124

有影响的艺术和博物馆网站 / 124

附录

Chapter

本章内容主要回答下面五个问题——

1. 构成是如何产生的？
2. 我们为什么学构成？
3. 构成包含了哪些内容？
4. 包豪斯和构成以及设计的关系是什么？
5. 构成学习的内容和诀窍是什么？

专 题——

现代设计产生的背景

包豪斯和现代设计教育

构成学习和设计实践相互渗透

第一章 设计从构成开始

第一节 构成的理解和相关背景

第二节 平面构成学习的内容和诀窍

第三节 平面构成是构成和设计教育的基础环节

第一章 设计从构成开始

第一节 构成的理解和相关背景

一、构成的三层含义

广义的设计蕴含在人类造物的全部过程中。真正意义的现代设计则开始于工业革命后,“构成”一词,在国内已长期作为设计基础课的统一称而被广泛使用。

实质上,“构成”是对广泛设计基础研究的统称,通常包含了三个方面的含义和内容,分别针对课程、设计原理和具体作品三个理解层次。根据所涉及的设计元素的范围,又分为平面构成、色彩构成、立体构成、光构成等等。

1. 设计的基础课程

包括平面,立体,多媒体声、光、影等的感知规律研究和系统训练。

2. 设计的基本规律

包括独立元素研究,如点、线、面;多元素协调及关系的研究,如群组、分离、融合、渐变等;形式语言的表达和感知研究,如对比与统一、激烈与平和、封闭与开放等等。

3. 设计作品的处理手法

包括形态特征,如构图、色调等等。

通过设计的基础课程及系统训练,使学生对设计基本规律有所认识。

形式语言的感知和表达。

设计作品的组成方式。

✦ “构成”是一种约定俗成的说法,目前国际教育体系和课程设计中,并没有完全对应“构成”的特定名词,更多的设计学院的课程使用“二维研究、三维研究、色彩研究”等名称,其研究和教学的内容和我们的构成教学是基本一致的。

二、现代设计产生的背景

现代设计是社会产业的重要环节,它连接生产、生活、文化三个最重要的社会组成部分,它的产生、发展、繁荣也是和社会总体经济文化息息相关的。现代设计产生于现代产业、现代社会结构、现代思想、现代文化艺术形态的整体大变革中,孕育现代设计的过程同时孕育了构成的思想和教学研究方法。

小知识:

1. 现代艺术主要指印象派、后印象派、野兽派、立体派、表现主义、抽象艺术、达达派、超现实主义、未来主义、抽象表现主义,以及20世纪60年代开始的波普艺术,到极少主义、概念艺术、照相写实主义等。
2. 后现代艺术包括了新绘画、集成艺术、装置艺术、录像艺术、观念艺术、大地艺术等。
3. 构成艺术产生于20世纪20年代左右,代表人物有俄国的塔特林等人。
4. 蒙德里安是冷抽象和风格派的代表人物,风格派活跃于20世纪二三十年代。

tips

专题讨论

专 题：现代设计产生的背景

关键词：消费观念、现代艺术、摄影和印刷技术

1. 社会背景：新的经济形式——大批量生产方式，新的社会阶层——中产阶级产生，消费观念和消费形式改变。

工业革命后,大批量生产的产品需要新的审美形式,体现新的时代精神。这种形式是一种完全不同于手工艺时代的以装饰为美的形式,因为它要体现新的材料、速度感,新的生活节奏和机器生产的特点。

社会结构变化产生新的审美人群——中产阶级,需要适合他们的审美形式;教育的普及使阅读的人群增多,对平面设计促进很大。

消费形式导致设计地位提升——大量生产带来大量的消费,商品要能推销出去,不仅要有宜人的外观,还要通过各种媒介进行推广。造型、包装、广告等设计的需求大量增加,水平迅速提高。

2. 文化背景：现代艺术的促进作用

现代艺术,特别是构成主义、风格派等,对现代设计有极大的影响。这些流派的一些主要人员直接是现代设计的发起人,其思想和视觉语言也渗透到现代设计中,并产生多方面的影响。

3. 技术背景：影像等新的制作表现手段

摄影和新的印刷,以及各种现代的制作手段,使设计表现力和传播功能大大增强,现代平面设计呈现出崭新的风格。

中产阶级成为新的社会中坚力量,他们需要新的审美形式。

大量消费的时代凸现设计的重要性。

新的媒体和技术表现手段加快了设计发展。

三、包豪斯确立了构成的设计基础地位

包豪斯是世界上第一所设计学院，成立于1919年，创始人是建筑家格罗比乌斯。包豪斯是现代设计教育的发源地，由包豪斯发展出来的国际主义风格至今在全世界仍有广泛影响。

包豪斯的首任校长——格罗比乌斯强调：技术和艺术应该和谐统一，应该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，对材料、结构、肌理、色彩有科学的、技术的理解，而不是艺术家个人的见解。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密切结合，这些思想的指导作用一直延续到现在。

包豪斯的重要教员和教学改革者——伊顿、克利、康定斯基等，都是现代艺术的大将，他们不仅在各自的艺术领域取得巨大成就，并且对平面、空间立体和色彩等视觉元素深入研究，形成了较为完整的理论体系，并强调在教学和实践中的身体力行。这使得包豪斯的基础课颇具新意和特点，并成为现代设计教育理论和课程体系的基础。

专题讨论

专题：包豪斯和现代设计教育

关键词：设计观念、重要人物、设计课程体系、设计实践

1. 设计课程体系

包豪斯的设计基础课程为现代设计教育基础课程确立了良好的规范模式。

包豪斯的设计教育核心理念——工作室至今仍然

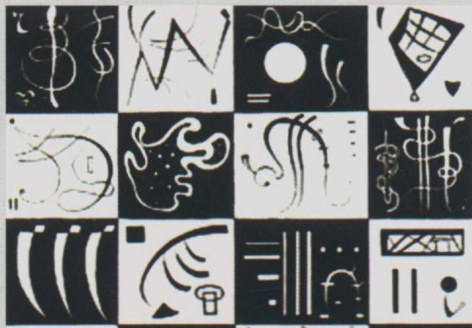
然是教育与实践相结合的成功秘诀。

2. 设计教育观念

技术和艺术应该和谐统一，视觉敏感性达到理性的水平，对材料、结构、肌理、色彩有科学的、技术的理解，集体工作是设计的核心，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密切结合。

3. 重要人物

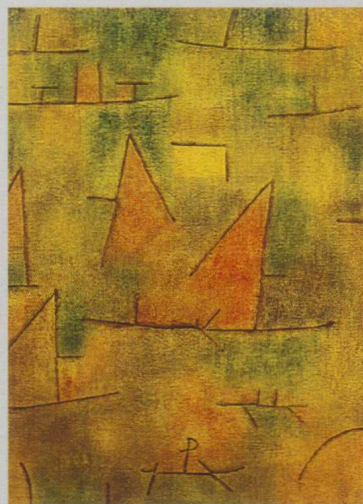
包豪斯的教员也是当时现代艺术的主流人物，如保罗·克利、康定斯基等等，他们的艺术作品和理论论述历久弥新。

康定斯基的视觉形态研究。

包豪斯的金属工艺工作室。

保罗·克利的作品。

康定斯基的作品。