

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

总主编 许开强 胡雨霞 章 翔

PINGMIAN GOUCHENG

主 编 姜 莉
副主编 付 俊 王 伟
凡 鸿 陆 艳

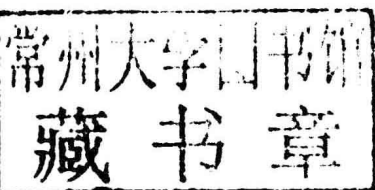
平面构成

合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编/许开强 胡雨霞 章 翔

平面构成

主 编 姜 莉
副主编 付 俊 王 伟 凡 鸿 陆 艳
参 编 彭婵娟 谢 敏

合肥工业大学出版社

平面构成/姜莉主编. —合肥:合肥工业大学出版社, 2016. 3
ISBN 978-7-5650-2520-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 279887 号

责任编辑 袁媛 王磊

版次	2016年3月第1版
印次	2016年3月第1次印刷
开本	889毫米×1194毫米 1/16
印张	6
字数	190千字
印刷	安徽联众印刷有限公司
发行	全国新华书店

定价：42.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换。

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

教材编写委员会

总主编：

许开强 原湖北工业大学艺术设计学院 院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院 院长
胡雨霞 湖北工业大学艺术设计学院 副院长
章翔 武昌工学院艺术设计学院 院长

副总主编：

杜沛然 武昌首义学院艺术与设计学院 院长
蔡丛烈 武汉学院艺术系 主任
伊德元 武汉工程大学邮电与信息工程学院建筑与艺术学部 主任
徐永成 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 主任
朴军 武汉设计工程学院环境设计学院 院长

编委会成员：（以姓氏首字母顺序排名）

陈瑛 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 院长
陈启祥 原汉口学院艺术设计学院 院长
陈海燕 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
何彦彦 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
何克峰 湖北工业大学艺术设计学院
况敏 武汉设计工程学院艺术设计学院 院长
李娇 武汉理工大学华夏学院人文与艺术系 常务副主任
刘慧 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 教学副院长

刘 津 湖北大学知行学院艺术设计教研室 主任
祁焱华 武汉工程科技学院珠宝与设计学院 常务副院长
钱 宇 武汉科技大学城市学院艺术学部 副主任
石元伍 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 院长
宋 华 武昌首义学院艺术与设计学院 副院长
唐 茜 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
王海文 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
吴 聪 江汉大学文理学院体美学部与艺术设计系 副主任
阮正仪 文华学院艺术设计系 主任
张之明 武昌理工学院艺术设计学院 副院长
赵 文 湖北商贸学院艺术设计学院 副院长
赵 侠 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 副主任
蔡宣传 汉口学院艺术设计学院 副院长

序

劳动创造是人类进化的最主要因素。从蒙昧的石器时期到营养的农耕社会，从延展机体的蒸汽革命到能源主导的电气时代，再扩展到今天智能驱动的互联网时代，人类靠不断地创造使自己成为世界的主人。吴冠中先生曾经说过：科学探索物质世界的奥秘，艺术探索精神情感世界的奥秘。艺术与设计恰恰是为人类更美好的物化与精神情感生活提供全方位服务的交叉应用学科。

当前，在产业结构深度调整，服务型经济迅速壮大的背景下，社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能，其就业形势严峻；另一方面是大量企业难以找到高素质的设计人才，供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招，一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来，并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量，而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题，设计教育的转型发展是必然趋势，也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型，是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系，推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型，并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本，是展开教学活动的基础，也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因，形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱

离社会生活和企业实践的教材体系，或以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。为此，组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队，打造具有实践特色的教材，将促进师生的交流互动和社会实践，解决设计教学与实践脱节等问题，这也是设计教育改革的一次有益尝试。

该系列教材基于名师定制知识重点、剖析项目实例、企业引导技能应用的方式，实现教材“用心、动手、造物”的实战改革思路，切实构建“学用结合”的应用人才培养模块。坚持实效性、实用性、实时性和实情性特点，有意简化烦琐的理论知识，采用实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中。该系列教材课题安排由浅入深，从简单到综合；训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况，注重实际运用，避免空洞的理论介绍；书中安排了大量的案例分析，利于学生吸收并转化成设计能力；从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接，做到分类整合、交互相促；既注重原创性，也注重系统性；整套教材强调学生在实践中学，教师在实践中教，师生在实践与交互中教学相长，高校与企业在市场中协同发展。该系列教材更强调教师的责任感，使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性，激发学生不断进取的欲望，为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列教材的作者、读者商榷与共勉。

原湖北工业大学艺术设计学院院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院院长
湖北工业大学学术委员会副主任

前言

构成是设计领域的一门专业基础学科。形态构成学，主要分为平面构成、色彩构成和立体构成，即通常所说的“三大构成”。平面构成是色彩构成和立体构成的先导和基础。它用分解组合的观点来观察对象，认识和把握形式规律，创造新的形态。这是一种以理性为主导，并结合情感的表现。本书旨在将构成运用于设计，为设计作品赋予生命力，强调科学运用设计方法，重点培养理性思维能力，发掘对设计的敏锐感知力和创新能力。通过平面构成篇章，学习作为艺术设计的基础语言——以点、线、面的组合和变化为造型基础，融合形式美法则，让设计具有丰富的表现力和生命力。

学好平面构成，不仅是为色彩构成和立体构成打好基础，而且平面构成的基本规律和很多形式本身可直接用于设计创作。学习多观察、多思考、多练习，从大量的构成设计实践中去寻找“艺术的感觉”，有益于尽快领悟和掌握构成艺术的规律。进行构成设计主要有两种方式：一种是传统的手绘方式，训练学生的动手能力，加强基本功的提高；另一种是电脑设计方式。在构成教学中，两者相辅相成。本书实例涵盖了平面构成设计中常用的各种方式，实例中将它们结合应用，以便读者融会贯通、系统掌握。

《平面构成》编写的主要目的是：通过激活学生的设计思维，培养学生的创造性思维能力，以及掌握平面构成的基本原理、法则、方法；提高学生将构成语言转换为设计语言的能力，使之从多角度、多方面了解设计语言，提高设计水平。本书内容注重基本理论与新观念的结合，构成理念与设计风格的结合，突出个性与实用性。案例选择多以优秀习作为主，极具生动性。内容主要涉及构成与生活的关系、构成的原理及课题训练

的实践步骤，以及构成在平面艺术设计、室内外环境艺术设计、展示艺术设计、服装艺术设计、工业产品设计、影视艺术设计等实践领域中的广泛运用。

在此对本书编写过程中所参阅文献、作品的作者们的辛勤劳动表示深深的感谢，对提供作品的指导教师表示感谢，对一些找不到署名的作品，作者表示深深的歉意，对合肥工业大学出版社领导对本教材的关切及责任编辑对本书付出的努力表示由衷的敬意。

编 者

2016年3月

1

第1章 概述

构成是创造形态的方法，它是研究如何创造形象，形与形之间怎样组合以及形象排列的方法。构成艺术，是现代艺术设计的基础理论。

平面构成，是一种视觉形象的构成。它的研究对象主要是在平面设计中如何创造形象，怎样处理形象与形象之间的联系，如何掌握美的形式规律，并按照美的形式法则构成设计所需要的图形(图 1-1 至图 1-2)。

图 1-1 点、线、面的构成

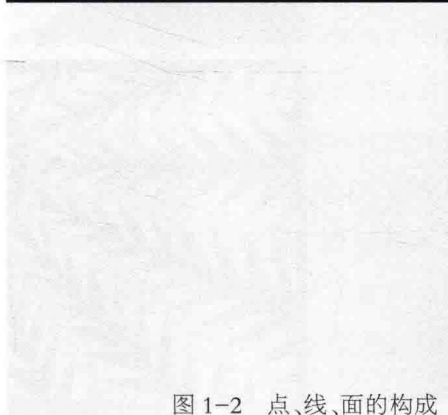
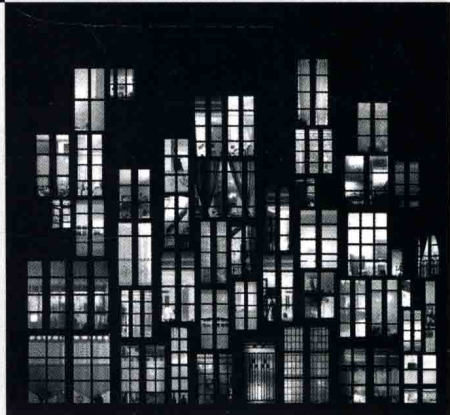

图 1-2 点、线、面的构成

1.1 平面构成的基本属性

构成是一个近代造型的概念，其含义是指将不同或相同形态的几个以上的单元重新组合成为一个新的单元，构成对象的主要形态包括自然形态、几何形态和抽象形态，并赋予其视觉化的、力学化的观念。平面构成、色彩构成和立体构成，被称为三大构成，是“形态构成学”的主要内容。平面构成是根据美的视觉效果和形式法则，并按照一定的原理进行分解、组合，从而形成多种理想的、视觉形式的且具有造型设计的一门学科。其构成形式主要有重复、近似、渐变、变异、对比、集结、发射、特异、空间与矛盾空间、分割、肌理及错视等（图 1-3 至图 1-8）。

平面构成一词的出现及作为艺术设计基础课程的引进，是中国高等艺术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，都是为了完善与创造更赋予现代感的设计理论和表现形式。它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。高科技的融入，大大地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。

平面构成构筑于现代科技美学的基础之上，它综合了现代物理学、光学、数学、心理学、美学等诸多领域的成就，带来新鲜的概念要素，并且它已成功应用于艺术设计诸多领域，已成为现代艺术设计基础的必经的途径。

图 1-3 点、线、面的构成

图 1-4 点、线、面的构成

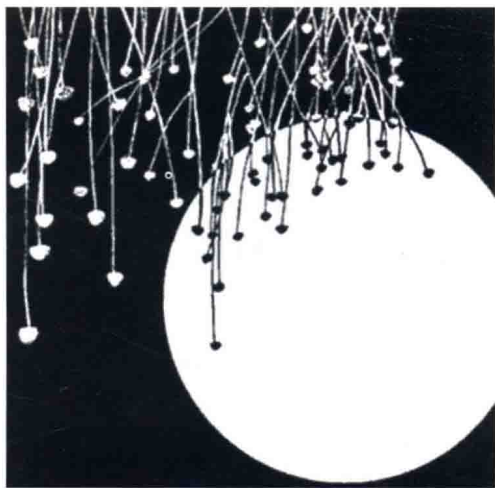
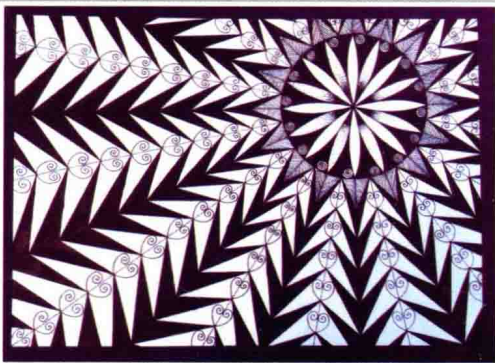

图 1-5 发散

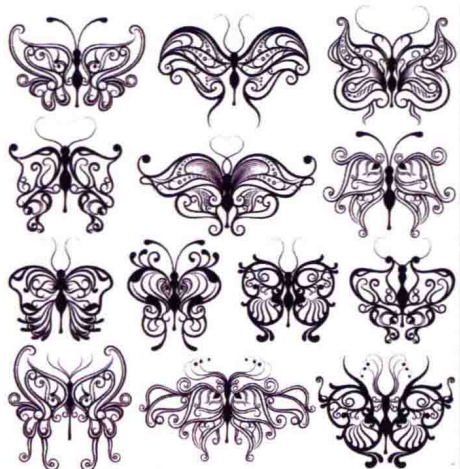

图 1-6 特异与重复

图 1-7 构成作品

图 1-8 特异与重复

1.2 平面构成的起源、发展、现状

对于平面构成的认识源于自然科学和哲学认识论的发展，20 世纪建立在最新发展的量子力学基础之上的微观认识论，使人们更为关注事物内部的结构，这种由宏观认识到微观认识的深化，也影响了造型艺术规律的发展。构成观念可以说早在西方绘画中可见到其影子，如立体主义绘画、俄国的构成主义、荷兰的新造型主义，它们都主张放弃传统的写实，以抽象的形式表现。到后来的德国包豪斯设计学院的不断完善发展，形成一个完整的现代设计基础训练的教学体系，奠定了构成设计观念在现代设计训练及应用中的地位和作用。20 世纪 70 年代以来，平面构成作为设计基础，已广泛应用于工业设计、建筑设计、平面设计、时装设计、舞台美术、视觉传达等领域。

18 世纪末到 19 世纪初，西方完成了工业革命，揭开了近代文明史的序幕。大机器、大生产的出现，铁路运输和商业的空前发展，城市的迅速扩张，工商贸易活动的日益繁荣，使工艺美术与纯绘画的分离成为必然。

平面构成起源于 19 世纪初期造型艺术运动中的构成主义，其中最具代表性的是第一次世界大战期间和战后初期的俄国构成主义运动。这一时期构成主义的发展还处于相对独立的阶段，对世界设计运动的影响也相对有限。俄国构成主义大师李西斯基 1920 年到波兰讲学时，波兰设计师亨利克·伯利维深受其影响，并于后来开创了“麦查诺—法可图拉理论”，主张用基本的几何构成原理进行平面设计，亨利克·伯利维的设计带有明显的数学计算和几何构成特点。欧洲其他国家也同样受到俄国构成主义的影响。

19 世纪后期，被称为“现代设计之父”的拉斐尔前派画家莫里斯，首先在英国掀起了“工艺美术运动”，成为后来设计运动的萌发点。1907 年，由德国外交官、建筑师穆特修斯等人成立了“德意志制造联盟”。在“德意志制造联盟”的影响下，德国产生了一批新型的设计师，建筑师格罗皮乌斯便是其中之一。

1919 年 4 月 1 日，在格罗皮乌斯的倡导下，德国成立了世界上第一所培养现代设计人才的学校——“德国国立魏玛包豪斯学院”。他大胆地在包豪斯设计学院进行了教学改革，具有鲜明的功能主义，提出了“艺术与技术相结合”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，通过改革将新的教学计划和理论体系贯彻到日常的教学中，使学生的艺术视觉感知度达到了理性的水平。包豪斯学院也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、伊顿、克利费宁格、蒙克、莫霍利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。其中的瑞士画家、美术理论家和色彩学家约翰内斯·伊顿在包豪斯学院开设了基础课程，他的《设计与形态》和《色彩艺术》著作开拓了构成艺术的理论体系。包豪斯学院最终确立了 20 世纪的艺术设计理念，奠定了现代艺术设计的基础（图 1-9）。

20 世纪中叶，日本的艺术设计教育开始引进三大构成教育体系，日本的艺术设计大学不仅把构成教育作为基础课程，而且把它变成一门专业课程进行充实整理，所以日本在三大构成教学领域取得了突出的成绩。

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；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，已成为各设计专业的一门基础课和必修课（图 1-10 至图 1-12）。

图 1-9 1923 年包豪斯展览招贴画

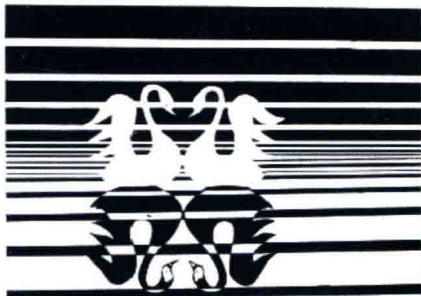

图 1-10 简洁概括地表现
生活中丰富多样的形象

图 1-11 发散构成

图 1-12 发散构成

1.3 学习平面构成的目的和意义

平面构成是现代造型基础理论之一。它主要论述在二维平面设计中涉及的设计情势规律与法则，平面构成将感性的设计因素与理性的设计思维有机地联合在一起，虽然平面构成知识只借助二维空间，但它蕴含的形式规律与法则实用于其他任何维度的设计领域，所以平面构成是所有参与设计行业的设计师必须控制的一门基础学科。平面构成的运用领域是十分普遍的，不论是以平面因素做主导的广告设计、标志设计、装帧设计，还是以立体因素做主导的建筑设计、工业设计、环境设计，我们都能看到平面构成的内在作用。只是不同的设计行业对平面构成的理解也不同，比如广告设计中，人们利用平面构成原理主要通过对人们视觉感知的梳理达到有效转达商品信息的作用；而在建筑设计中，平面构成原理的使用主要体现在让使用者能懂得建筑空间的构成变化。

平面构成的目的在于培养学生对图形的抽象理解与创作能力，通过对相应意义上的点、线、面的宏观与微观范围内的理解，并在二维平面的区域内解决诸如形态、肌理、节奏、面积、空间等问题，通过对不同的抽象元素组合与创造的过程，培养学生了解创造图形的规律，进而研究在图形创造的同时赋予图形情趣、生命与寓意的途径。通过对平面构成的学习，使学生掌握如何创造形象、怎样处理形象与形象间的关系，掌握美的形式规律，并按照美的形式法则，构成设计所需要的图形，从而培养

学生的审美能力，提高学生的思维想象能力，启迪设计灵感（图 1-13 至图 1-16）。

平面构成设计的训练可极大地丰富学生的绘画艺术语言，使学生的绘画及设计作品更富有创造性，再加它本身是设计的基础学科。因此，平面构成设计课在艺术设计教学中已显示出它的重要性与意义。

图 1-13 设计作品

图 1-14 设计作品

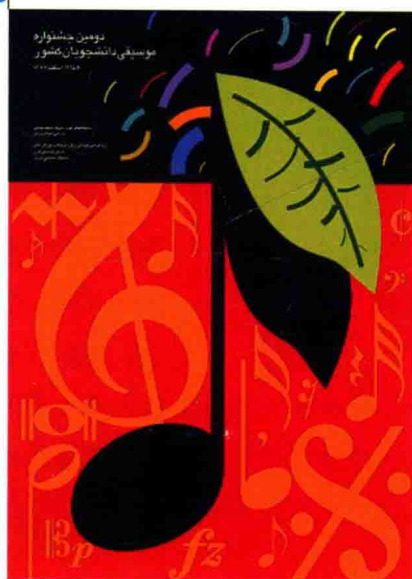

图 1-15 设计作品

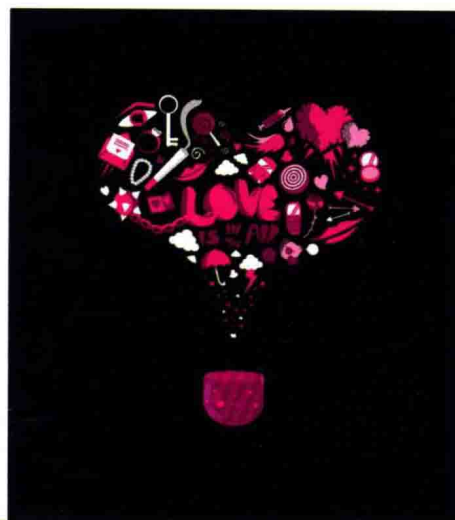

图 1-16 设计作品

2

第 2 章 平面构成基本造型元素

2.1 点构成

2.1.1 点的定义

几何学中的点是线与线的交叉，是抽象的，只有位置而无大小和形状。但在造型上，点可以看作是一切形态的开始，它是一种具有空间位置的视觉单位，并具有矢量化的特征。点的大小是相对而言的，超过一定比例的点，就转化为其他形态元素（图 2-1 至图 2-2）。

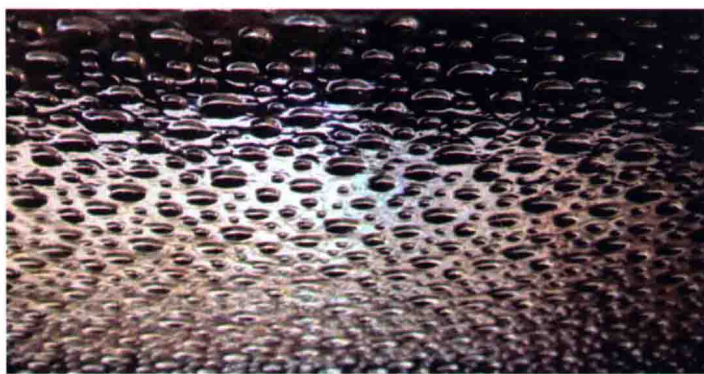

图 2-1 自然界中的点

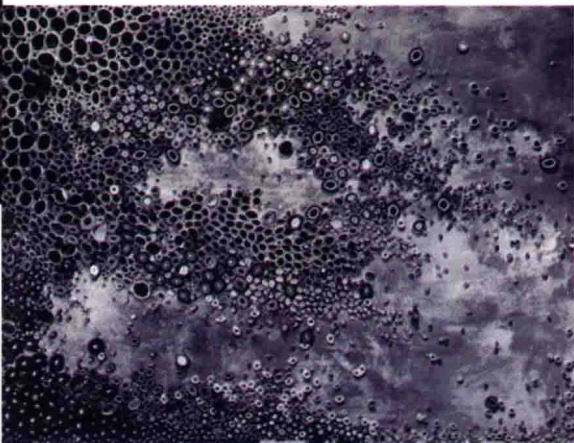

图 2-2 自然界中的点