

GAODENGYUANXIAO
YISHUSHEJIJIAOYU
SHISANWUGUIHUAJIAOCAI

主 编 易中华

平面构成

高等院校艺术设计教育「十三五」规划教材

>GAODENGYUANXIAOYISHUSHEJIJIAOYU
SHISANWUGUIHUAJIAOCAI

Pingmian Goucheng

GAODENGYUANXIAO
YISHUSHEJIJIAOYU
SHISANWUGUIHUAJIAOCAI

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

高等院校艺术设计教育『十三五』规划教材

平面构成

GAODENGYUANXIAO
YISHUSHEJIJIAOYU
SHISANWUGUIHUAJIAOCAI

主 编 易中华
副主编 王 健

>GAODENGYUANXIAOYISHUSHEJIJIAOYU
SHISANWUGUIHUAJIAOCAI

Pingmian Goucheng

GAODENGYUANXIAO
YISHUSHEJIJIAOYU
SHISANWUGUIHUAJIAOCAI

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/易中华主编. —长沙:中南大学出版社,2015.7
ISBN 978-7-5487-1731-7

I. 平... II. 易... III. 平面构成(艺术) IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 159756 号

平面构成

易中华 主编

☐责任编辑 陈应征

☐责任印制 易建国

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 湖南鑫成印刷有限公司

☐开 本 889×1194 1/16 ☐印张 10.25 ☐字数 303 千字

☐版 次 2015 年 8 月第 1 版 ☐印次 2015 年 8 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-5487-1731-7

☐定 价 45.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

ART&DESIGN

高等院校艺术设计教育『十三五』规划教材

学术指导委员会

张道一 杨永善 井定邦 柳冠中 许平 李砚祖 何人可 张夫也

编写委员会

总主编 张夫也

执行主编 陈鸿俊

编委 (按姓氏笔画排序)

王礼	王剑	王莉莉	王鹤翔	王文全	王利华	丰明高	邓树君
白志刚	江杉	安勇	龙跃林	许劭艺	朱方胜	孙丽	刘荃
刘永福	刘镜奇	刘晓敏	刘英武	尹建强	李立芳	李轩	李嘉芝
李欣	陈希	陈鸿俊	陈凌广	陈新	陈广禄	陈杰	陈祖展
陆立颖	张夫也	张新	张志颖	何辉	何新闻	何雪苗	苏大椿
沈劲夫	劳光辉	易锐	罗潘	柯水生	徐浩	桑尽东	殷之明
唐宇冰	袁金戈	商杰	梅爱冰	蒋尚文	韩英杰	彭泽立	雷珺麟
廖荣盛	廖少华	戴向东					

总序

人类的设计行为是人的本质力量的体现，它随着人的自身的发展而发展，并显示为人的一种智慧和能力。这种力量是能动的，变化的，而且是在变化中不断发展，在发展中不断变化的。人们的这种创造性行为是自觉的，有意味的，是一种机智的、积极的努力。它可以用任何语言进行阐释，用任何方法进行实践，同时，它又可以不断地进行修正和改良，以臻至真、至善、至美之境界，这就是我们所说的“设计艺术”——人类物质文明和精神文明的结晶。

设计是一种文化，包含着人为的、主观的因素和人文思想意识。人类的文化，说到底就是设计的过程和积淀，因此，人类的文明就是设计的体现。同时，人类的文化孕育了新的设计，因而，设计也必须为人类文化服务，反映当代人类的观念和意志，反映人文情怀和人文主义精神。

作为人类为了实现某种特定的目的而进行的一项创造性活动，作为人类赖以生存和发展的最基本的行为，设计从它诞生之日起，即负有反映社会的物质文明和精神文化的多方面内涵的功能，并随着时代的进程和社会的演变，其内涵不断地扩展和丰富。设计渗透于人们的生活，显示着时代的物质生产和科学技术的水准，并在社会意识形态领域发生影响。它与社会的政治、经济、文化、艺术等方面有着千丝万缕的联系，从而成为一种文化现象反映着文明的进程和状况。可以认为：从一个特定时代的设计发展状况，就能够看出这一时代的文明程度。

今日之设计，是人类生活方式和生存观念的设计，而不是一种简单的造物活动。设计不仅是为了当下的人类生活，更重要的是为了人类的未来，为了人类更合理的生活和为此而拥有更和谐的环境……时代赋予设计以更为丰富的内涵和更加深刻的意义，从根本上来说，设计的终极目标就是让我们的世界更合情合理，让人类和所有的生灵，以及自然环境之间的关系进一步和谐，不断促进人类生活方式的改良，优化人们的生活环境，进而将人们的生活状态带入极度合理与完善的境界。因此，设计作为创造人类新生活，推进社会时尚文化发展的重要手段，愈来愈显现出其强势的而且是无以替代的价值。

随着全球经济一体化的进程，我国经济也步入了一个高速发展时期。当下，在我们这个世界上，还没有哪一个国家和地区，在设计和设计教育上有如此迅猛的发展速度和这般宏大的发展规模，中国设计事业进入了空前繁盛的阶段。对于一个人口众多的国家，对于一个具有五千年辉煌文明史的国度，现代设计事业的大力发展，无疑将产生不可估量的效应。

然而，方兴未艾的中国现代设计，在大力发展的同时也出现了诸多问题和不良倾向。不尽如人意的设计，甚至是劣质的设计时有面世。背弃优秀的本土传统文化精神，盲目地追捧西方设计风格；拒绝简约、朴实和功能明确的设计，追求极度豪华、奢侈的装饰之风；忽视广大民众和弱势群体的需求，强调精英主义的设计；缺乏绿色设计理念和环境保护意识，破坏生态平衡，不利于可持续性发展的设计；丧失设计伦理和社会责任，极端商业主义的设计大行其道。在此情形下，我们的设计实践、设计教育和设计研究如何解决这些现实问题，如何摆正设计的发展方向，如何设计中国的设计未来，当是我们每一个设计教育和理论工作者关注和思考的问题，也是我们进行设计教育和研究的重要课题。

目前，在我国提倡构建和谐社会的背景之下，设计将发挥其独特的作用。“和谐”，作为一个重要的哲学范畴，反映的是事物在其发展过程中所表现出来的协调、完整和合乎规律的存在状态。这种和谐的状态是时代进步和社会发展的重要标志。我们必须面对现实、面向未来，对我们和所有生灵存在的环

总序

境和生活方式，以及人、物、境之间的关系，进行全方位的、立体的、综合性的设计，以期真正实现中国现代设计的人文化、伦理化、和谐化。

本套大型高等院校艺术设计教育“十一五”规划教材的隆重推出，反映了全国高校设计教育及其理论研究的面貌和水平，同时也折射出中国现代设计在研究和教育上积极探索的精神及其特质。我想，这是中南大学出版社为全国设计教育和研究界做出的积极努力和重大贡献，必将得到全国学界的认同和赞许。

本系列教材的作者，皆为我国高等院校中坚守在艺术设计教育、教学第一线的骨干教师、专家和知名学者，既有丰富的艺术设计教育、教学经验，又有较深的理论功底，更重要的是，他们对目前我国艺术设计教育、教学中存在的问题和弊端有切实的体会和深入的思考，这使得本系列教材具有了强势的可应用性和实在性。

本系列教材在编写和编排上，力求体现这样一些特色：一是具有创新性，反映高等艺术设计类专业人才的特点和知识经济时代对创新人才的要求，注意创新思维能力和动手实践能力的培养。二是具有相当的针对性，反映高等院校艺术设计类专业教学计划和课程教学大纲的基本要求，教材内容贴近艺术设计教育、教学实际，有的放矢。三是具有较强的前瞻性，反映高等艺术设计教育、教材建设和世界科学技术的发展动态，反映这一领域的最新研究成果，汲取国内外同类教材的优点，做到兼收并蓄，自成体系。四是具有一定的启发性。较充分地反映了高等院校艺术设计类专业教学特点和基本规律，构架新颖，逻辑严密，符合学生学习和接受的思维规律，注重教材内容的思辨性和启发式、开放式的教学特色。五是具有相当的可读性，能够反映读者阅读的视觉生理及心理特点，注重教材编排的科学性和合理性，图文并茂，可视感强。

总之，本系列教材具有鲜明的专业性和时代性，是高校艺术设计专业十分理想的教材。对于广大设计专业人士和设计爱好者来说，亦不失为一套实用的参考读物。相信本系列教材的问世，对促进我国设计教育的发展和推进高等艺术设计教学的改革，对构建文明而和谐的社会发挥其积极而重要的作用。

是为序。

2006年圣诞前夕于清华园

张夫也 博士 清华大学美术学院史论学部主任、教授、博士研究生导师
中国美术家协会理论委员会委员

前言

本书以培养学生的综合设计能力为目标,教学内容主要集中在对美感的体验和对形态的认知等方面。重点突出实践,以期在短时间内,通过理论讲授与实训实践,帮助学生掌握平面构成的基础理论和基本技巧,具备基本创新设计能力。教学目标确立在学生综合应用能力的培养上,重点突出其核心不要求学生以刻意追求表现为目的的造型,而是训练学生构成能力,锻炼观察能力,培养学生创新思维能力、审美能力、理解分析能力、表现能力、造型的想象力和创造力。同时内容上具有弹性空间,可以根据各自学校教学计划、学生的能力及教学经验,将教学单元与内容进行适度的增减与调整,使之更符合现实教学需要,以期顺利达到教学目标。

本书的基本内容的设定,着力于突出创新与应用、理论与实践的结合。主要包括:平面构成概述、平面构成的形态、平面构成的造型要素、平面构成的形式美法则、平面构成的结构、平面构成的形式、平面构成在设计中的应用。每章开头对本章教学目标、知识目标、教学的重点难点做了说明,结尾有小结和思考题,书中提供大量范例供学生实训参考,并能引导学生进行针对性实训。

本书具有如下特点:结构安排合理;内容上涵盖了平面构成课程的基本知识与技能点,在理论知识与实践方面进行了较好的结合;编排上由浅及深,由理论到实践从平面构成的造型要素、构成法则、构成形式等不同角度阐释平面构成应关注的基本知识与技能点,并提供对平面构成学习的途径和方法,加重实践部分的内容;语言通俗流畅,力求将理论知识通过平实的文字表述清晰明了,使学生易于接受。

本书可供高等院校艺术设计类专业、美术类专业等作教材或教学参考书,也适合作为广大学术、设计与管理人员的培训教材,对自学者亦有重要的参考价值。

本书的编写和出版得到了中南大学出版社编辑的热情帮助和大力支持,在此表示衷心感谢!

由于学识水平和眼界的局限,再加上时间仓促,书中难免有不妥之处,恳请有关专家、同行及读者批评指正。

易中华

2015年6月于湖南女子学院

目 录

第1章 平面构成的概述

- 1.1 构成的概念 / 2
- 1.2 构成教育的产生 / 3
- 1.3 构成的分类 / 4
- 1.4 平面构成的概念 / 6
- 1.5 平面构成元素 / 8
- 1.6 学习平面构成的目的 / 9

第2章 平面构成的形态

- 2.1 关于形、形象、形态 / 12
- 2.2 视觉形态的划分 / 15
- 2.3 形与形之间的关系 / 17
- 2.4 形与形的关系因素 / 18
- 2.5 形的造型方法 / 20
- 2.6 形的群化 / 22
- 2.7 形的组合与排列 / 24

第3章 平面构成的造型要素

- 3.1 点 / 28
- 3.2 线 / 37
- 3.3 面 / 47

第4章 平面构成的形式美法则

- 4.1 变化与统一 / 58
- 4.2 对称与均衡 / 59
- 4.3 对比与调和 / 63
- 4.4 比例与分割 / 66
- 4.5 节奏与韵律 / 71

第5章 平面构成的结构

- 5.1 骨格 / 74
- 5.2 分割 / 78

第6章 平面构成的形式

- 6.1 重复构成 / 82
- 6.2 近似构成 / 87
- 6.3 渐变构成 / 90
- 6.4 特异构成 / 95
- 6.5 发射构成 / 100
- 6.6 对比构成 / 104
- 6.7 密集构成 / 110
- 6.8 肌理构成 / 115
- 6.9 空间构成 / 119
- 6.10 打散构成 / 123

第7章 平面构成在设计中的应用

- 7.1 平面构成在服装设计中的应用 / 128
- 7.2 平面构成在标志设计中的应用 / 131
- 7.3 平面构成在版式设计中的应用 / 137
- 7.4 平面构成在平面广告设计中的运用 / 141
- 7.5 平面构成在包装设计中的应用 / 143
- 7.6 平面构成在产品造型设计中的应用 / 145
- 7.7 平面构成在动画设计中的应用 / 147
- 7.8 平面构成在环境艺术设计中的应用 / 150
- 7.9 平面构成在园林设计中的应用 / 151

参考文献

第1章 平面构成的概述

教学目标:

了解构成的概念及产生的历史过程,了解构成、构成主义、构成教育、平面构成之间的关系及在设计教育中的影响,掌握平面构成的概念及在设计教育中的课程性质,明确学习平面构成的目的与意义以及与本专业学习的联系。

知识目标:

了解构成的概念与分类,了解构成教育的产生与发展,掌握平面构成的概念。

重点难点:

平面构成课程性质以及它与专业设计之间的关系。

图1-1 俄国构成主义大师李西斯基1923年设计的《马雅科夫斯基的声音》一书的封面。

图1-2 胡撒1917年设计的《风格》刊物封面，“风格派”就是因这本刊物而得名。

平面构成作为设计类专业的一门基础课程，于20世纪70至80年代传入我国，首先在北京、广州等地的艺术院校与设计学院相继推广开设了平面构成课程，持续至今已有三十多年的时间。平面构成课程的引入，在现代艺术设计教育与艺术设计实践活动中起到了非常重要的促进作用，其内容及训练方法弥补了中国图案教学的不足，改变了当时设计教学的封闭局面与滞后状态，最大限度地开拓了学生的视觉语言与造型方法，培养了学生的创造性思维能力和设计表现能力，更培养了学生的抽象思维能力和审美能力。

1.1 构成的概念

构成，是指一种科学的认识和创造的方法，同时也是现代造型设计的一个术语。它的含义就是将不同形态的几个或几个以上的元素，按照视觉规律、力学原理、心理特性、审美法则进行重新组合、构建理想形态，使之成为一个新的单元，并在此之中赋予它视觉化的、力学的观念。从广义上讲，构成是人类社会和自然界各个领域普遍使用的概念，它既可以是组合，也可以是分解，还可以理解为组装、建造、结构、构图及造型。因此，它既可以是平面的，也可以是立体的、空间的。在视觉艺术的范畴内，构成是一种造型观念，是把造型的基本视觉元素重新组合，以抽象的知觉式样转化为美学形式，创造出新的形态。所以，构成是对已知要素的重构，是一种创造性的行为。

对于构成的观念，从第一次世界大战开始时就在理论上和实践上有所活动，无论是在绘画领域里还是在设计之中，它们放弃传统绘画对事物的具象写实，都主张以点、线、面、体等抽象的元素与形式来进行主观表现，这种观念的形成也不是一蹴而就的，它受到了俄国的构成主义和抽象主义、荷兰的风格派和新造型主义以及达达主义和超现实主义等流派的影响，并在德国包豪斯设计学院的实践教学过程中不断地完善、发展，逐步从新的思维方式、美学观念建立起一个新的造型原则、方法和理念，而平面构成与立体构成也由此随之发展成为现代造型设计教学训练的基础。

构成作为造型训练的一种常规使用手法，它打破了传统美术对于具象描写的局限思维，主要是从抽象形态入手，为的是培养学生对形的敏感性，在开拓学生的对形的抽象思维的同时也反映出了现代生活的审美理想，对设计视觉语言具有完整的、科学的、鲜明的指导意义。

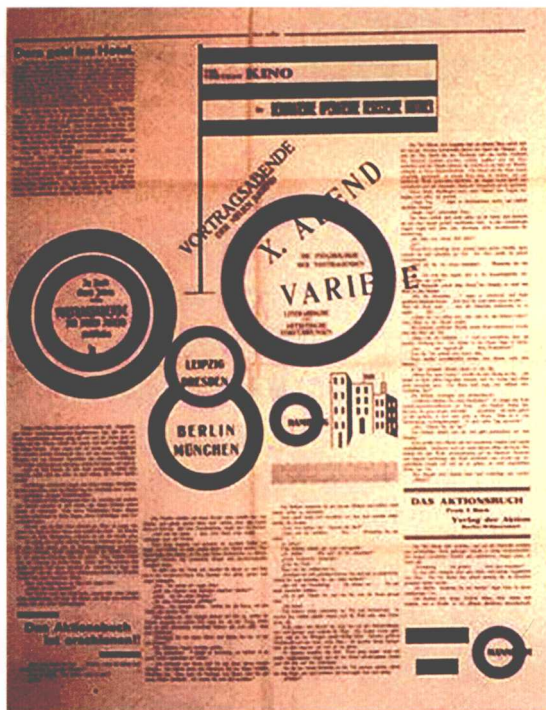

图1-3 约翰·哈特菲尔德1917年设计报纸的《新青年》的一页，尽情发挥了达达主义的特色。

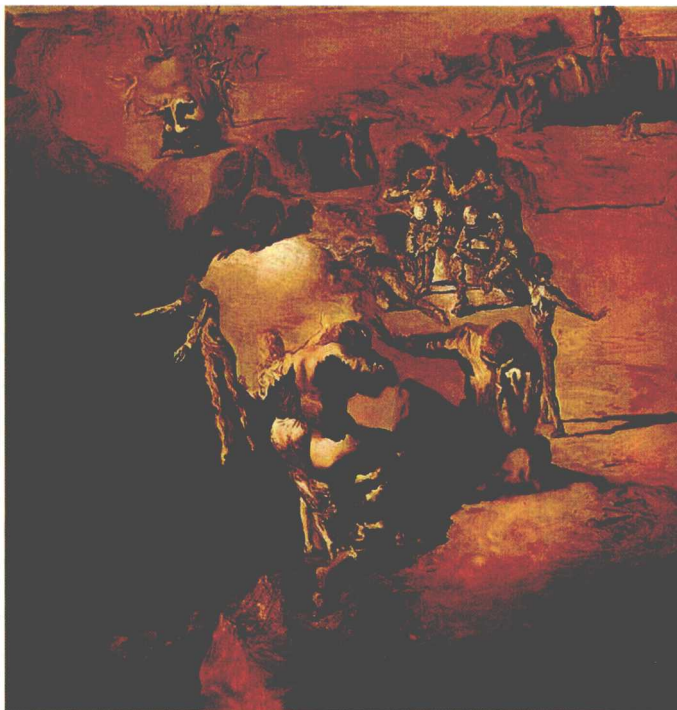

图1-4 萨尔瓦多·达利1936年的《大景观》，典型的超现实主义作品。

1.2 构成教育的产生

从19世纪起，人们对于宏观宇宙以及微观宇宙物质结构的逐步认识和深入了解，使得人们对于事物内部结构的探讨更为重视，并且这一点直接影响了艺术，产生了构成主义。它认为，客观世界的事物所包括的社会现象和自然现象是杂乱无章的，如要达到有秩序的认识，要通过现象掌握内部结构，不能从因果关系，而要从结构认识上去认识事物，强调不仅要从事物的个别成分去认识它，而且要从成分之间的关系去认识，即从结构的整体上去认识。因此，平面构成的认识源于自然科学和哲学认识论的发展。

历史上，构成教育最先是起源于德国的包豪斯（1919—1933年）和俄国的构成主义（1919—1930年）。当时的包豪斯以其崭新的教育方法和一流的教授群体为世人所敬佩，而当时担任该学校的瑞士画家、美术理论家和色彩学家约翰内斯·伊顿在教学过程中设计了一系列新的以训练平面视觉敏感为中心的课课程，称为“基础课程”，他所撰写的《设计与形态》和《色彩艺术》等著作开拓了构成艺术，使他成为世界设计教育中第一个创造基础课程的人。而他开设这些课程所处的时期，

图1-5 包豪斯的精神领袖——格罗佩斯

图1-6 瑞士画家约翰内斯·伊顿

正值于当时世界工业设计和绘画艺术发展的一个关键时期：一方面，现代大工业的蓬勃兴起，迫使当时的人们不断地思考和解决社会中日益尖锐的大工业生产方式和手工艺产品形式之间的矛盾问题；另一方面，现代绘画艺术从印象主义到抽象主义这一巨大发展，在形式上又为当时的人们解决这个矛盾，为创造新的产品形式提供了美学上的重要依据。因此，由约翰内斯·伊顿所创立的基础课程可以说是包豪斯学院设计教学的一个重要基础，同时也是包豪斯教学方法存留在现代设计教学中的一个重要硕果。现代西方设计教学体系中的设计基础课程，包括我国所引进的三大构成课程（平面构成、立体构成、色彩构成），基本是从约翰内斯·伊顿在20世纪20年代创立的设计基础课程的基础上逐渐发展起来的。

今天，我们所广泛开设的构成课程，在课程的内容上已历经了历史上几代人的逐渐积累和不断完善。而这种以形态、构成、色彩、空间、肌理、节奏等视觉现象为课题，把体验、感受、实验作为教学方法，重在挖掘学生个人思维潜能的基础教学体系还在不断的发展和丰富，这种主要以建立在视知觉、心理学基础上的构成艺术很快被世界各国的大学所认可和接受。构成作为艺术设计的基础课程，它对现代艺术设计的发展也有着极大的启发性。

21世纪是一个充满着多元文化的信息时代，而构成则是从一个多元化的角度来探索设计新的视觉语言，并且不断向前发展，它能及时将最新的科研成果来补充自己的研究领域并不断扩大，这一特点为本世纪多样并存的设计提供了一个极其有利的基础，而且对于现代造型来说也具有重要的意义。

1.3 构成的分类

构成是一个体系，按照它的的研究方向，可以分为平面构成、色彩构成、立体构成和光构成、动构成五个大的方面。平面构成、色彩构成、立体构成为大众所熟知。光构成是以光作为造型主要因素，在认识光的物理性能和光造型的美学理论基础上，突破摄影技术法则的限制，形成的光线秩序组合构成。动构成则是在人工动能、自然动能的动力方式与造型的关系基础上，形成具有运用性质特点的立体造型构成。按照视觉形态又可分为纯粹构成和目的构成两大类。纯粹构成研究超越自然的抽象视觉形态，是介于艺术与技术之间的应用科学，是学习

图1-7 平面构成与专业设计的关系

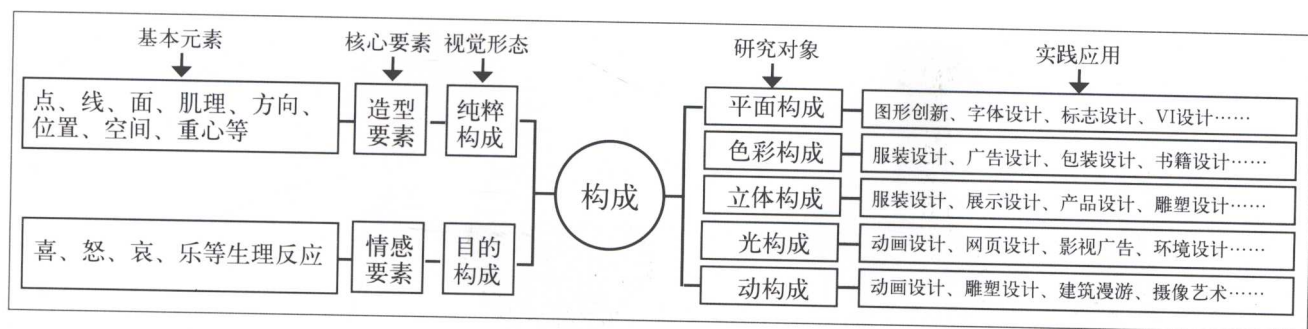

图1-8 构成分类

造型方法和制作技能的基础训练内容，平面构成、色彩构成、立体构成属于这类构成。目的构成是将构成的视觉形态运用到具体的设计中去，并赋予设计以特定主题、新的理念、审美思想、艺术风格，由理念、形式、方法综合构成艺术语言，成为表现人类丰富情感、陶冶心灵、引导时尚文化的载体，是创造物质与精神文明的审美活动。

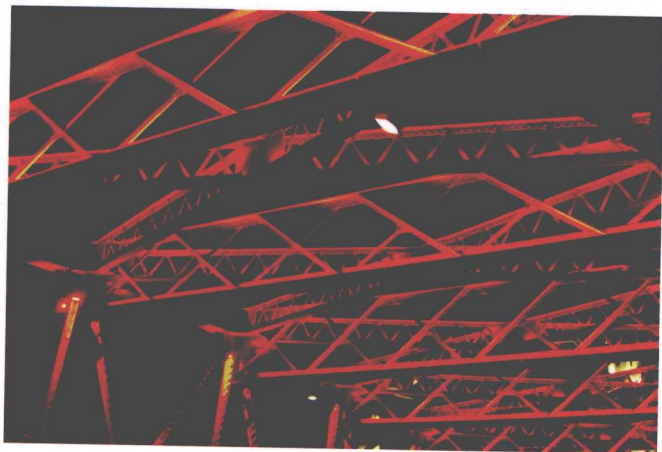

图1-9 光构成

图1-10 动构成（随着物像运动呈现不同造型）

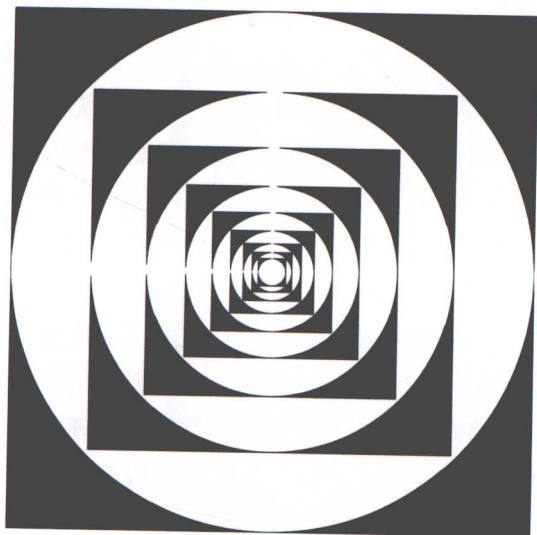

图1-11 纯粹构成

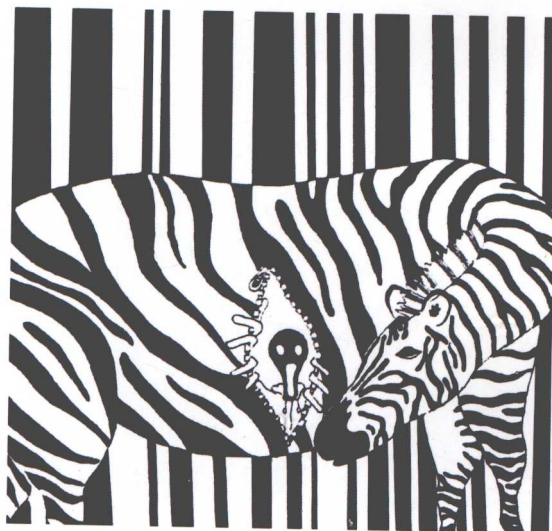

图1-12 目的构成

图1-13 平面构成在工业设计中的应用

1.4 平面构成的概念

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、体）在二维的平面内，按照一定的秩序和美的形式法则进行分解、组合，从而构成理想形式的组合方式和排列秩序，使其产生理性的、有节奏的、新颖的视觉感受。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、律动、推移等的同时，又要讲究图形给人的视觉引导作用。平面构成在于探求二度空间世界的视觉文法，形象的建立，骨格的组织，各种元素的构成规律方面的突破，从而产生既严谨又有无穷变化的装饰图案。它综合了现代物理学、光学、数学、心理学、美学的成就，扩大了传统抽象图案和几何图案的表现领域，大大地丰富了装饰图案的图象和表现手段，在现代设计基础的教学训练中，对于培养学生对物像的感受能力、表现能力、创新能力方面发挥着重要的作用。

平面构成是一种视觉形象的构成，重在分析视觉语言的形态、空间、运动、光、比例等因素的变化和形式规律，极力伸张视觉语言的要素，提高视觉形象的表现力，是研究视觉语言的特性及其构成规律和审美原理的学科，属于一种纯粹理性的艺术创造活动，为现代艺术设计基础的一个重要组成部分，成为当今各艺术设计人才基本素质培养的行之有效的课程之一。

图1-14 平面构成在环境设计中的应用

图1-15 平面构成在服装设计中的应用

图1-16 平面构成在书籍设计中的应用

图1-17 自然形态的概括与提炼

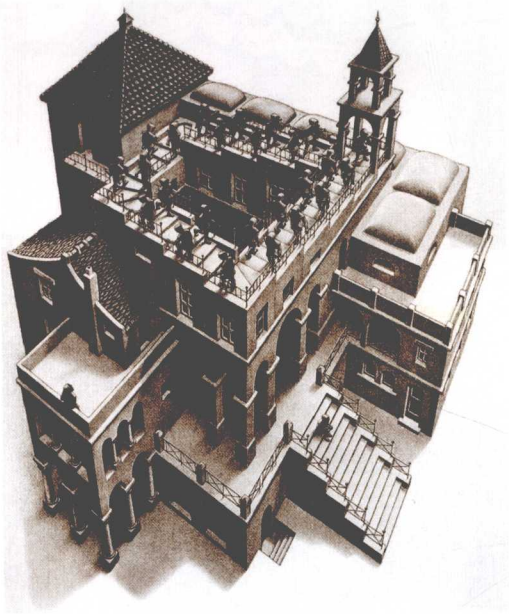

图1-18 视觉元素的表现

图1-19 视觉元素的组织排列所产生的关系

1.5 平面构成元素

平面构成元素是指构成视觉形态的基本元素。视觉形态是设计的基础，它主要是抛弃客观事物的外在形态，而从事物的抽象形态即观念形态入手来着重分析它的概念元素、视觉元素、关系元素和实用元素在二维空间的排列与组合。

1.5.1 概念元素

所谓概念元素是那些不实际存在的、不可见的但人们的意识又能感觉到的东西。例如我们看到尖角的图形，感到上面有点，物体的轮廓上有边缘线，这些都是抽象的概念，要想成为空间的可视形象，点必须有大小，线必须有长短，面必须有形状。概念元素包括：点、线、面，其作用是促使视觉元素的形成。概念元素不在实际的设计中加以体现，它将是没有意义的。

1.5.2 视觉元素

视觉元素，是把概念元素见之于画面，是通过看得见的形状、大小、色彩、位置、方向、肌理等被称为基本形的具体形象加以体现的。也就是说概念元素通常是通过视觉元素体现的。

1.5.3 关系元素

关系元素，是指视觉元素（即基本形）在画面上的组合、排列形式，是通过框架、骨格以及空间、重心、虚实、有无等因素决定的；其中最主要的因素是骨格，是可见的，其他如方向、位置、空间、重心等因素，则有赖感觉去体现，它们是构成平面设计的元素。