

顾问 林家阳

平面构成

金 坚 张 玲 著

THE FIRST CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

THE SECOND CHAPTER
PRINCIPLES OF
ELEMENT AND FORMAL
BEAUTY

THE THIRD CHAPTER
PRINCIPLES OF
MODALITY AND
COMPOSITION

**THE FOURTH
CHAPTER**
TEXTURE
EXPRESSION

中国美术学院推荐教材

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 金坚, 张玲著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2010. 1
新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材
ISBN 978-7-5340-2669-0

I. 平… II. ①金…②张… III. 平面构成—高等学校: 技术学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第004924号

顾 问 林家阳
主 编 赵 燕 叶国丰

编审委员会名单: (按姓氏笔画排序)

丰明高	方东傅	王明道	王 敏	王文华	王振华	王效杰	冯颀军	叶 桦	申明远
刘境奇	向 东	孙超红	朱云岳	吴耀华	宋连凯	张 勇	张 鸿	李 克	李 欣
李文跃	杜 莉	芮顺淦	陈海涵	陈 新	陈民新	陈鸿俊	周保平	姚 强	柳国庆
胡成明	赵志君	夏克梁	徐 进	徐 江	许淑燕	顾明智	曹勇志	黄春波	彭 亮
焦合金	童铎彬	谢昌祥	虞建中	寥 军	潘 沁	戴 红			

作 者 金 坚 张 玲
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 勤
责任印制 陈柏荣

新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材

平面构成

出 品 人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路347号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州百通制版有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
开 本 889×1194 1/16
印 张 8.75
版 次 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-2669-0
定 价 37.00元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

顾问 林家阳

平面构成

金 坚 张 玲 著

THE FIRST CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

THE SECOND CHAPTER
PRINCIPLES OF
ELEMENT AND FORMAL
BEAUTY

THE THIRD CHAPTER
PRINCIPLES OF
MODALITY AND
COMPOSITION

**THE FOURTH
CHAPTER**
TEXTURE
EXPRESSION

中国美术学院推荐教材

浙江人民美术出版社

序言

早在2006年11月16日，国家教育部为了进一步落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》指示精神，发布了《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的16号文件，其核心内容涉及到了提高职业教育质量的重要性和紧迫性：强化职业道德，明确培养目标；以就业为导向，服务区域经济；大力推行工学结合，突出实践能力培养；校企合作，加强实训；加强课程建设的改革力度，增强学生的职业技术能力等等。文件所涉及到的问题既是高职教育存在的不足，也是今后高职教育发展的方向，为我们如何提高教学质量、做好教材建设提供了理论依据。

2009年6月，温家宝总理在国家科教领导小组会议上作了“百年大计，教育为本”的主题性讲话。他在报告中指出：国家要把职业教育放在重要的位置上，职业教育的根本目的是让人学会技能和本领，从而能够就业，能够生存，能够为社会服务。

德国人用设计和制造振兴了一个国家的经济；法国人和意大利人用时尚设计观念塑造了创新型国家的形象；日本人和韩国人也用他们的设计智慧实现了文化创意振兴国家经济的夙愿。同样，设计对于中国的国民经济发展也将起着非常重要的作用，只有重视设计，我们产品的自身价值才能得以提高，才能实现从“中国制造”到“中国创造”的根本性改变。

高职教育质量的优劣会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所高职高专院校中，就有700余所开设了艺术设计类专业，它已成为继电子信息类、制造类后的大类型专业之一。可见其数量将会对全国市场的辐射起到非常重要的作用，但这些专业普遍都是近十年内创办的，办学历史短，严重缺乏教学经验，在教学理念、专业建设、课程设置、教材建设和师资队伍建设等方面都存在着很多明显的问题。这次出版的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》正是为了解决这些问题，弥补存在的不足。本系列教材由设计理论、设计基础、专业课程三大部分的六项内容组成，浙江人民美术出版社特别注重教材设计的特点：在内容方面，强调在应用型教学的基础上，用创造性教学的理念统领教材编写的全过程，并注意做到章、节、点各层次的可操作性和可执行性，淡化传统美术院校所讲究的“美术技能功底”，并建立了一个艺术类专业学生和非艺术类专业学生教学的共享平台，使教材在更大层面上得以应用和推广。

目录

CATALOG

第一章 课程概述

10/	一、培养目标
11/	二、教学模式
12/	三、教学的重点与难点
13/	四、课程设置与课时分配

第二章 基本元素与形式美法则

一、教学流程图表	/16
二、平面构成概述	/17
三、平面构成造型要素	/17
四、平面构成形式美法则	/42
五、平面构成造型基本元素点、线、面构成课题作业学习指导	/49

第三章 形态与构成法则

一、教学流程图表	/54
二、平面构成基本形态构成法则	/55
三、平面构成的形态构成方法	/68
四、平面构成的基本方法课题作业学习指导	/111

第四章 肌理表现

一、教学流程图表	/114
二、肌理构成的概述	/115
三、肌理构成的材料和工具	/117
四、肌理制作的表现	/118
五、平面肌理构成课题作业学习指导	/136

参考书目	/139
谢辞	/139

以下设计原则构成了本教材的三大特色：

1. 整体的原则——将理论基础、专业基础、专业课程统一到为市场培养有用的设计人才目标上来。理论将是对实践的总结；专业基础不仅为专业服务，同时也是为社会需求服务；专业课程应讲究时效作用而不是虚拟。教材内容还要讲究整体性、完整性和全面性。

2. 时效的原则——分析时代背景下的人文观和技术发展观。时代在发展，人们的生活观、欣赏观、消费观发生了很大的变化，因此要求我们未来的设计师应站在市场的角度进行观察，同时也在一个新的时间点上进行思考；21世纪是数字媒体时代，设计企业对高等职业设计人才的知识结构和技术含量提出了新的要求。编写教材时要用新观念拓展新教材，用市场的观念引导今天的高职艺术设计学生。

3. 能用的原则——重视工学结合，理论与实践结合，将知识融入课程，将课题与实际需求相结合，让学生在实训中积累知识。因此，要求每一本教材的编写老师首先是一个职业操作能手，同时他们又具备相当的专业理论水平。

为了确保本教材的权威性，浙江人民美术出版社组织了一批具有影响力的专家、教授、一线设计师和有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写人员。我相信，以他们所具备的教学能力、对中国艺术设计教育的热爱和社会责任感，他们所编写的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》的出版将使我们实现对21世纪的中国高等职业教育的改革愿望。

林家阳

2009年11月于上海

课程概述

第一章

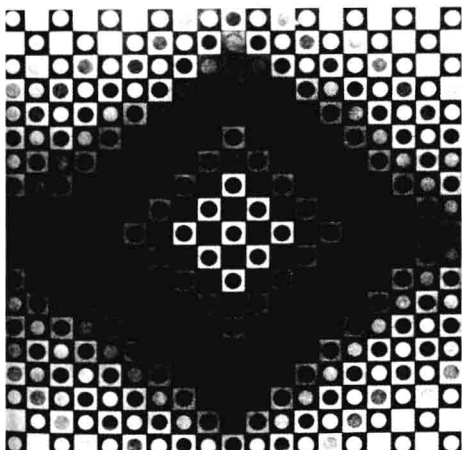
Chapter

1

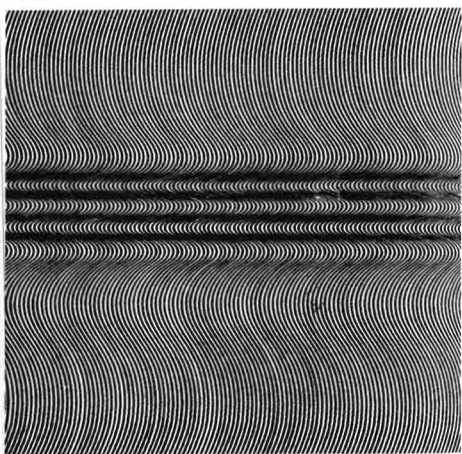
CURRICULUM SUMMARY

《即兴曲28》康定斯基

《行星的传说》瓦萨雷里

《流》莱利·布里奇特

《不谐和音的对立构成XVI》杜斯堡

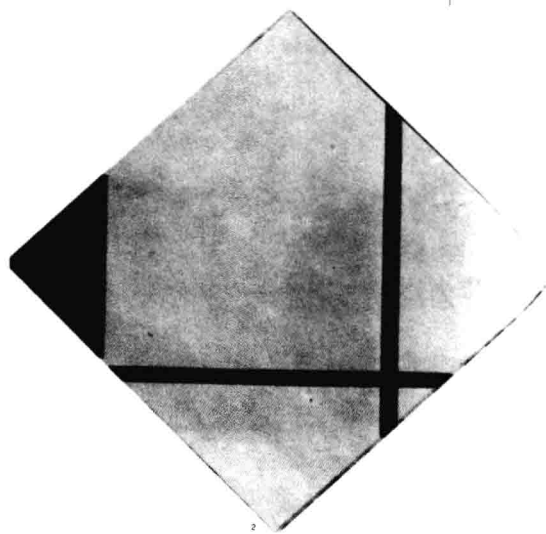
第一章 课程概述

平面构成这门设计基础课程，是设计类专业教育的必修课程。所谓“平面”，是指长宽之间二度空间的造型问题；所谓“构成”，就是把平面设计中所需要的诸要素，按照美的形式法则进行“组装”，形成一个新的图形。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中创造形象，处理形象与形象之间的联系，掌握美的形式规律，并按美的形式法则，构成设计所需要的图形。

塞尚（1839-1906）提出了一切形体都是“由球体、圆柱体和圆锥体”等基本形体构成的鲜明论点。19世纪末至20世纪初，阿列克塞·甘（1889-1942）发展了塞尚的观点，发表了《构成主义》学说，以构图、质感和结构三个原理表述了构成主义的思想特征，为后来构成体系的形成奠定了理论基础。俄国的表现派代表康定斯基（1866-1944）、荷兰的风格派代表蒙德里安（1872-1944）实践并发展了构成主义。今天“平面构成”课程的雏形就是基于康定斯基在德国包豪斯学校“基础课程”中，对点、线、面进行的纯理性的分析和训练基础上建立的。1919年创建的德国包豪斯设计学校的“基础课程”，被认为是一种开拓抽象思维行之有效的训练方法，对艺术设计教育产生巨大的影响，有着深远的意义。其特点是摆脱旧有模式的束缚，培养了有创新价值的艺术创造力，从物理、心理、生理等因素对视觉形态及构成规律进行研究，培养了艺术与技术相结合的设计人才。在平面构成发展历程中，埃舍尔的作品值得一提。埃舍尔（1898-1972）是荷兰著名的版画大师，也有人尊称他为错觉图形大师，

他的许多版画作品都源于他对矛盾空间、图地反转和契合渐变的探索。另外，影响很大的是奥普艺术代表人物瓦萨雷里和莱利·布里奇特，他们的作品充实和完善了当代平面构成的教学内容。瓦萨雷里（1906-1997），运用线条追求视幻效果，后来采用点构成手法，结合色残像原理创作了大量的光感强烈的光效应作品。英国大师莱利·布里奇特（1931-），也是从线构成入手探讨了边缘错视等视知觉现象，她还创作了大量的发射构成作品。可以说瓦萨雷里和莱利分别将康定斯基首创的点、线构成发展到了极致。

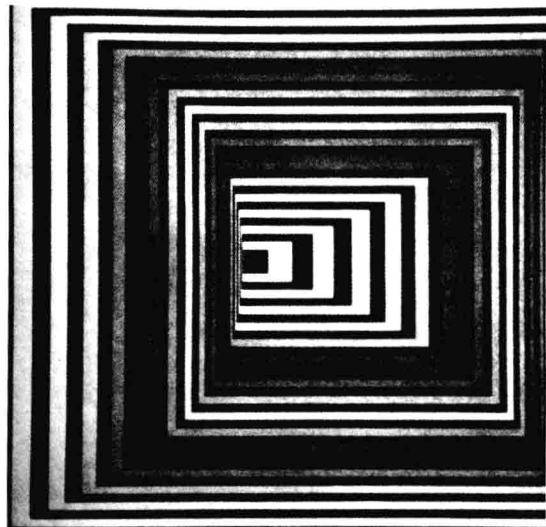
20世纪70年代末，我国设计教学大规模引进了包豪斯体系，80年代时构成设计成为我国设计教育的必修课，广泛应用于设计实践。对平面构成的学习最终目的是为了应用，将平面构成的基本原理、形式法则应用于实践中，对企业标志、商品包装、CI设计等现代各个设计领域具有广泛的指导作用。构成理论从二维的、三维的、视觉的、心理的不同角度为艺术设计提供理论上的研究和支持，它对平面的结构、布局，形态的变化及形态的组合等形式因素进行组织、构建，从而达到启发思维、提高审美能力和培养创造力的目的。从时代发展来看，艺术设计专业应当为培养创新意识，培养全方位的设计思维方式提供教学手段和教学模式，培养学生成为既有丰富的感性知识又有创造性活力的专业技术人才。

《蓝与黄的构图》蒙德里安

《爬行动物》埃舍尔

《形态渐变》瓦萨雷里

一、培养目标

现代教育的一切教育手段就是培养有高度创造性的人才，而平面构成是一门培养学生的丰富想象力和创造力的最有效的基础课程。通过这门课的学习，可以丰富思维和技巧，开阔视野，开发智能，并推动由传统设计意识向现代设计意识转变的进程，从而为专业设计闯出更宽的新路。在教学改革过程中，教学课程模式的研究也日益成为教学改革的突破口。

（一）知识目标

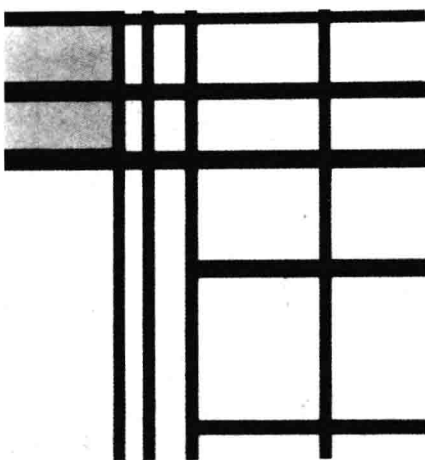
平面构成这一课程旨在运用科学和现代艺术的概念，对形态的各种现象加以科学的解释与分类。学生通过学习了解抽象美的含义与内容，重点了解和掌握点、线、面的基本形态和创造出具有一定审美取向的由点、线、面所延伸的各类构成画面（重复、近似、特异、空间、对比、肌理等）。平面构成是艺术设计的基础，着重于培养抽象思维能力和初步的设计创造能力。通过对点、线、面诸要素的研究，把握形态构成要素和设计方法，建立初步的设计理念。

（二）素质目标

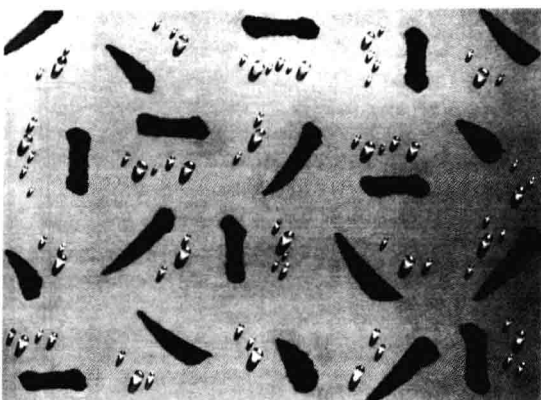
设置平面构成课程的目的主要是开发创造性思维，通过对构成设计的理论认识和掌握，了解抽象美的含义与内容，提升审美水平，树立初步的设计概念。培养设计基础造型能力，掌握应用方法，加强专业设计的连贯性，为设计专业课的学习打好扎实的基础。

线所构成的空间

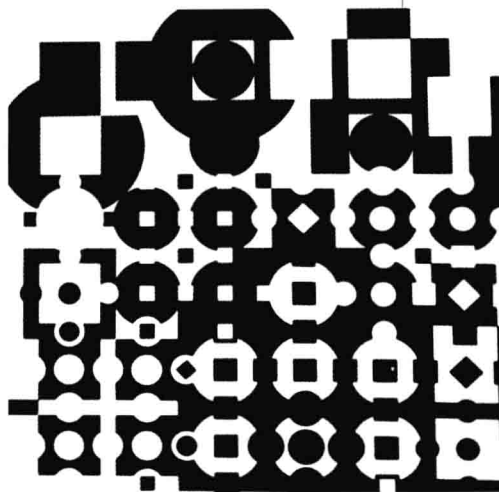
《线与色的韵律》蒙特里安

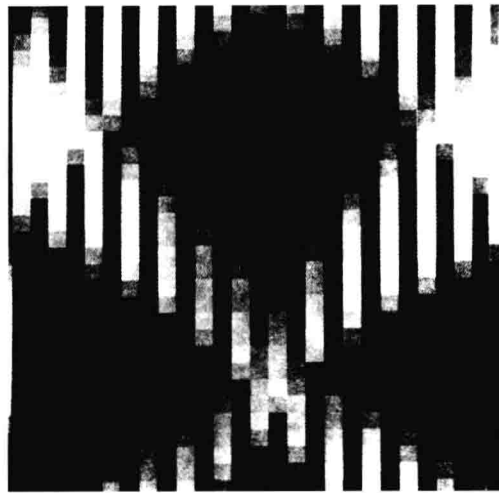
点与线的构成

二、教学模式

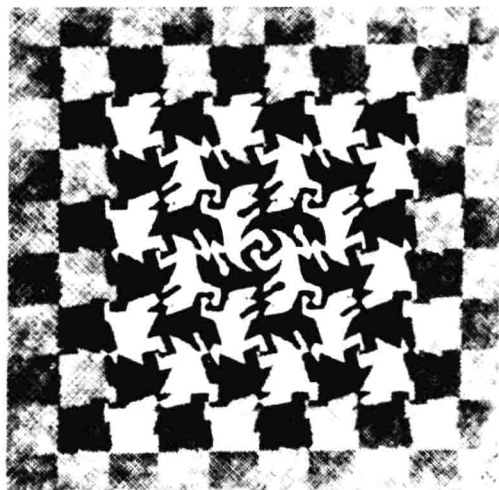
如何激发学生的主动性、创造力及求知欲,提高学生的职业能力,创建体现艺术设计专业特色的实践教学模式,都是当前在高职院校教学中要深入研究的问题。高职教育是培养“创新和实用技能相结合的应用型专业人才”的教育,艺术设计专业人才创新能力依赖于思维的创造力。平面构成课程设立主题构成训练,引导学生对一个有意味的主题去研究和完善它,从思考方法上、制作过程上、材料选择上去不断地发掘更多的可能性,是提升表达平面美的教学活动,其延展功效在于能够释放学生的创造力,发掘学生的艺术天赋。优化课程设置,强化设计基础与专业设计的衔接,加强对课程连贯性的理解,了解平面构成与艺术设计是一种一脉相承的关系。同时,高职教育的目的也是培养“岗位实用型人才”。因此,对专业课程的安排也加大了实践性教学的学时,以实现学生专业技能及实践技能的培养。这是高职艺术设计教学过程中必不可少的重要环节。

《亨利昂》皮克泰·瓦萨雷利

《具有红色对角线的纵向30色连续系列化色列》洛塞

《展开》埃舍尔

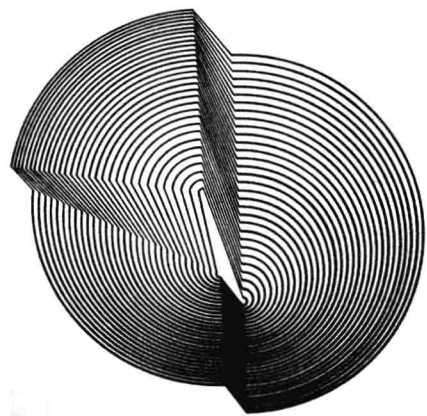
三、教学的重点与难点

(一) 平面构成的重点

理解点、线、面三要素的多样性，掌握由点、线、面组成的画面构成。对平面形态中的各类造型语言（重复、近似、渐变、发射、特异、密集、对比、空间）的理解、掌握和应用。

(二) 平面构成的难点

对抽象意味和个性品质的培养，对构成画面的控制和把握。培养学生掌握审美法则，真正提高审美能力，并按照美的形式法则创造新颖独特的平面图形与构成画面。

《中断的圆》勃利乔托·赖利

无规则的点形成一种自由奔放的感觉（《无题》法兰西斯）

《折入》罗路夫·赫塔

四、课程设置与课时分配

课程设置与课时分配表：

第一部分	课程理论知识讲解	学 时
第一章	平面构成课程概述	4学时
第二章	平面构成造型基本元素课题目标的实施	4学时
第三章	平面构成的基本方法课题目标的实施	4学时
第四章	平面构成的肌理表现课题目标的实施	4学时
第二部分	课程实践作业体系	学 时
第一项	平面构成的基本元素课题练习作业	12学时
第二项	平面构成的基本方法课题练习作业	12学时
第三项	平面构成的肌理表现课题练习作业	8学时

第二章

Chapter 2

形式美法则

基本元素与

PRINCIPLES OF ELEMENT AND FORMAL BEAUTY