

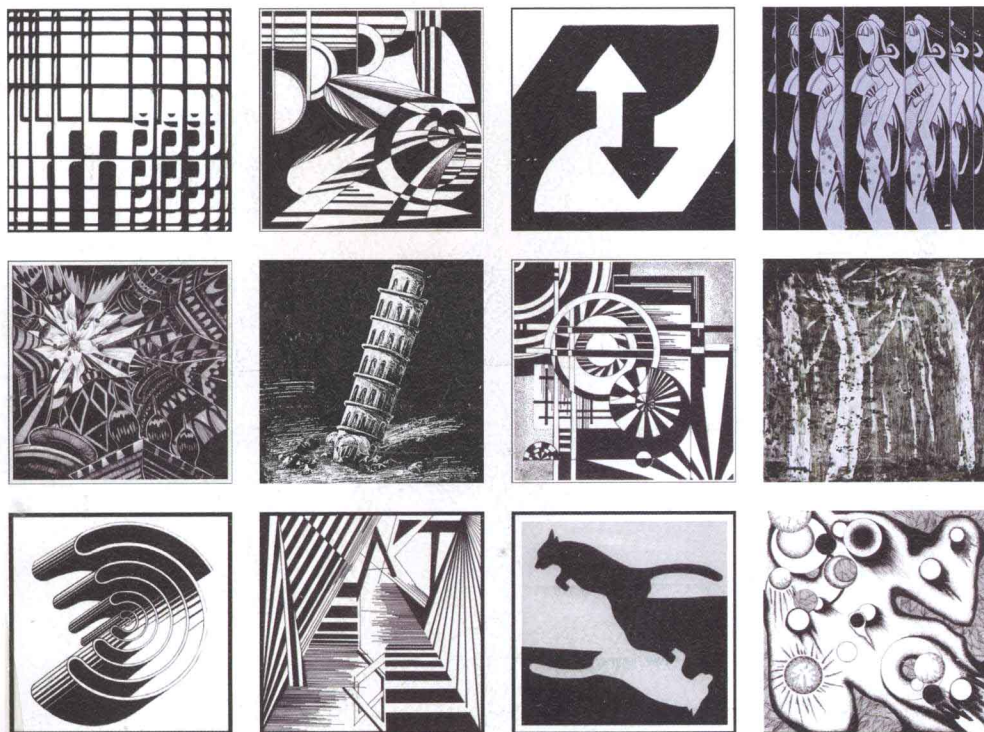
艺术设计新视点丛书

Neo-viewpoints of Design

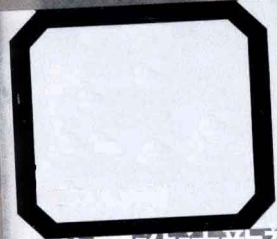
平面构成 创意与设计

Graphic Innovation and Design

李颖 编著

化学工业出版社

艺术设计新视点丛书

平面构成创意与设计

李颖 编著

化学工业出版社

·北京·

艺术设计新视点丛书编委会

主 任：徐 宾

副主任(按姓氏笔画排序)：于肖飞 方 健 刘咏清 周 静 高志强

编 委(按姓氏笔画排序)：于肖飞 方 健 刘 宁 刘咏清 李 波 李 颖
周 静 周 慧 徐 舫 高志强

图书在版编目(CIP)数据

平面构成创意与设计 / 李颖编著.
北京：化学工业出版社，2012.12

(艺术设计新视点丛书)
ISBN 978-7-122-15504-7

I. 平… II. 李… III. 平面构成(艺术)-设计 IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第237753号

责任编辑：徐 娟
封面设计：徐 舫

装帧设计：赖 兴

出版发行：化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装：北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 8¼ 字数 200千字 2013年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888 (传真：010-64519686) 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：49.00元

版权所有 违者必究

丛 书 序

一所好的设计学院如何能够培养出优秀人才，教师个人的学术水平与实务操作能力固然重要，但还要看这个学院如何设计出一整套合理的课程体系，并且建立好每门课的课程基础。因此，编辑一本好的教材就显得尤为重要。

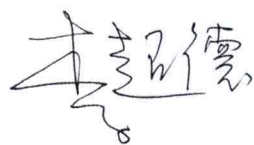
我一直推崇美国的帕森斯设计学院（Parsons School of Design），这是一所享誉世界的设计学院，与意大利的马兰欧尼学院、英国的中央圣马丁设计学院、巴黎的ESMOD时装艺术学院并称世界四大设计学院。作为一名设计教育工作者，同时受我的专业背景影响，我对这四所设计学院关注颇多，尤其是对他们的设计课程安排、课程内容更为敏感。帕森斯设计学院作为一所综合性的设计学院，为来自全世界的设计专业的学生提供各方面的专业设计课程，提供学生在专业及实务经验上的学习，给予学生多样化的设计概念，并且让学生学习到独自及团体设计上的实务经验及理念。而且，在这里学习的同学多半都会有兼职的设计工作，帕森斯设计学院为培养优良的设计人才，营造学生跨学科的设计观念，其中艺术、音乐、戏剧、管理、设计等八个学院的课程可以交叉学习。学校重视创新、艺术与设计的教育理念，使得毕业生与校友遍布欧美时尚界与设计界。他们的师资多为业界顶尖设计师，除了面对设计的技术挑战，更要求学生从人文历史理论中学习和理解设计的社会属性。由于上述种种原因，帕森斯设计学院在学术界和设计界享有盛名。因此，我以为设计专业学生的设计课程，除了掌握必要的基本知识和基本技能技巧外，更应该强调设计文化在设计过程中的展开。注重设计过程的展开，加强设计专业学生对设计主题和设计元素的深入思考和深化设计。特别是细化设计细节的过程，也是学生积极的创意思维活动作用于设计观念、设计使用、设计技能、设计形式语言不断外化的过程。强调设计文化的专业学院，学生的设计作品往往被要求显现出优美流畅的形式，以及清晰的实用逻辑思考与自信的应对能力。

我始终认为，大学设计教育是一种文化。说现代设计教育，言必谈包豪斯的“三大构成”教育，我们认识的“三大构成”，早年大都从日本和我国的香港、台湾地区转道而来，用今天的眼光来看，其中夹杂着许多曲解和歧义。包豪斯其实就是一个中等专门学校，30多位教师，十几年就培养了600多名毕业生，但包豪斯确实已经成为全人类的文化财富。伊顿当年开创构成教学，他的本意是要启发设计学生的想象和思维能力、平面和空间的构成能力。但所谓“三大构成”发展到今天，却被有些院校僵化为耗费时间的手工劳作。我在俄罗斯的一所学校看到，一件简单的立体构成作业被要求用120小时来完成，空间构成的想象能力被细密的手工制作所取代。更不能想象国内有些院校平面构成作业中，老师让同学用大量时间描绘细小的点点，这是同伊顿的初衷相违背的。更何况，包豪斯设计强调无机形的功能主义风格在近一个世纪的发展中，它的形式单一化的弊端也早已暴露出来。面对世界文明多样化的发展趋势，设计样式的多纬度文化思考，已经不是单一的包豪斯所能够替代的。有什么样的时尚生活就应该有什么样的设计教育。设计教育中的“三基本教育”是职业知识与技能技巧的基础训练，但要成为合格的设计师单靠这个不行。我常说，设计教育倡导的是“浪漫色彩与理想情怀的学院风格”，倡导一种“归于人文的都市情怀”。设计的最高境界是设计一种生活方式。“与其说是设计产品，不如说是设计人和社会。”

中国的设计教育走的是不断西化的道路，如何探索具有中国特色的设计教育新思路？我们还有许多路要走。其实，西方设计教育的经验并不能解决中国设计教育的全部问题，但西方设计教育注重实践教学、追随流行、尊重手工艺的传统值得我们学习。中国设计教育的现状是什么？全国 120 万的艺术学生，占全国在校大学生总数的 11.6%，其中 70% 是设计学生。国际上没有这样的设计教育国家可以类比。现在国内的普通设计教育本科是两头不落实。一方面是高端的设计人才缺乏，学校培养不出来；另外一方面，最底层的设计操作与实务人员又不愿意培养。中间层次很庞大，培养了大量高不成低不就的毕业生。如何改变这一状况，我们既期望行政政策的引导，也希望于学校课程与教材改革的推进。

徐宾等一批青年教师执着于课程教学改革，他们志同道合、努力探索，以“艺术设计新视点丛书”的形式展示他们的教学成果。我赞同他们“不以降低学术品位为代价，力争将丛书做成精品”的主张和追求。这套丛书除阐明各门课程的基础理论外，还加入了大量课题案例，用以强调对艺术设计专业入门思维的启发和拓展。尤其值得一提的是，这套丛书打破了长久以来设计类图书“先理论讲授，后示范作业”的陈旧模式，延伸设计教材中理论内容与设计实务的可操作性。

我期待这套丛书能够有新的面貌，并为设计教育的课程改革添砖加瓦。

2012. 6. 26 写在独墅湖畔

李超德 教授 博士生导师

苏州大学艺术学院院长

江苏省教学名师

江苏省优势学科“艺术学”建设项目负责人

江苏省品牌专业“设计艺术”建设负责人

国家社会科学（艺术）项目《现代设计批评》主持人

全国“纺织之光”教师奖获得者

中国美术家协会会员

国务院学位委员会艺术专业研究生教育指导委员会委员

教育部高校纺织服装专业指导委员会委员

教育部高校美术专业指导委员会委员

前 言

平面构成自引入中国 30 多年来，一直被列为艺术设计专业的重要设计基础课程之一，丰富了我国的设计基础教育教学体系，其科学有效的训练方法，为学生奠定了坚实的基础，尤其是对“形式”的训练，实践证明是非常有效的。平面构成的核心内容是构成的法则和规律，但是，一旦法则和规律成为“模式”后，其弊端就显现出来了，如何扬长避短，需要广大艺术设计教育者在教学中探索。

本书以图文结合的方式，对平面构成的形式原理、平面构成的基本元素、平面构成中的形态（抽象形态和具象形态）、平面构成的组织方式、平面构成中的空间以及肌理形式进行了详细阐述，并在章节后安排了与章节内容相匹配的设计课题和课题示范，这一方面便于学生理解本章节的理论知识；另一方面也方便教师的课堂操作。

本书的编写得到了苏州大学相关领导和老师的支持与帮助。书中课题示范的图片均来自于苏州大学艺术学院染织艺术设计专业近两年来学生的课堂习作，在此一并表示感谢。

由于编写时间有限，书中难免存在疏漏和不妥之处，恳请广大读者批评指正！

李颖

2012 年 6 月于苏州

目 录

第一章 绪论	1
第一节 构成的概念与构成教育的发展	1
一、构成的概念	1
二、构成教育的发展	1
第二节 平面构成	1
一、平面构成的概念	1
二、平面构成的学习目的	1
第二章 平面构成中的形式	3
第一节 设计形式概述	3
一、平面构成中设计形式的重要性	3
二、和谐是平面构成的最高形式原则	3
第二节 平面构成的形式规律	4
一、对称与均衡	4
二、条理与反复	7
三、比例与尺度	9
四、静止与运动	11
五、节奏与韵律	14
第三章 平面构成中的形态	15
第一节 平面构成中的抽象形态	15
一、抽象形态的构成元素	15
二、抽象形态的造型方法	18
第二节 平面构成中的具象形态	23
一、具象形态的设计范畴	23
二、平面构成中具象形态的构形方法	23
课题一 点的构成	29
课题训练 1: 点的网格构成	29
课题训练 2: 点的动感构成	32
课题训练 3: 点的形态构成	34

课题二 线的构成	36
课题训练 1: 几何形线的自由构成	36
课题训练 2: 线的装饰表现构成	39
课题三 点、线、面的综合构成	46
课题四 基本几何形构成	50
课题训练 1: 几何形的增殖构成	50
课题训练 2: 几何形的二等形分割构成	55
课题训练 3: 几何形的多等形分割构成	58
课题训练 4: 几何形的不等形分割构成	61
第四章 平面构成中的构成方式	65
第一节 构成概述	65
一、规律式构成	65
二、非规律式构成	66
第二节 平面构成中的构成方式	67
一、骨骼构成	67
二、重复构成	68
三、近似构成	68
四、渐变构成	69
五、发射构成	70
六、对比构成	71
七、特异构成	72
八、形变构成	73
九、结集构成	73
十、空间构成	74
十一、正负形构成	75
课题一 骨骼构成	77
课题训练 1: 变化骨骼构成	77
课题训练 2: 重复构成	79
课题训练 3: 近似构成	83
课题训练 4: 渐变构成	86
课题训练 5: 特异构成	89
课题训练 6: 发射构成	92
课题二 自由构成	95
课题训练 1: 对比构成	95

课题训练 2: 形变构成	98
课题训练 3: 结集构成	102
课题训练 4: 正负形构成	105
第五章 平面构成中的空间	107
第一节 传统的平面构成空间	107
一、巧合空间	107
二、打散重构空间	108
三、透视空间	108
第二节 正负空间	109
一、负空间的造型作用	109
二、地图互换空间	109
第三节 不可能空间	109
一、矛盾空间	109
二、音叉错视	110
第六章 平面构成中的肌理	112
第一节 肌理概述	112
第二节 肌理的表现技法	112
一、绘画肌理的表现技法	112
二、材料肌理的表现技法	116
三、综合肌理在设计中的运用	117
课题 肌理构成	118
参考文献	124

第一章 绪论

第一节 构成的概念与构成教育的发展

一、构成的概念

构成是一种造型概念，在《现代汉语词典》中“构成”解释为“形成”和“造成”，包括自然的创造和人为的创造两个方面。在现代艺术设计领域，构成可以理解为对视觉造型要素的提炼和配置。它打破了传统美术具象写实描绘的常规手法，以抽象简练的几何形态为造型要素，并将其按照美的原则，组织成高秩序化的形态的表现方式。

二、构成教育的发展

构成的观念产生于第一次世界大战期间，在当时的艺术设计领域，出现了主张以抽象形式代替传统写实风格的美学观念。这种观念经过俄国构成主义，荷兰新造型主义、风格派以及德国包豪斯设计学院的不断完善，最终发展成了一个新的造型原则。这个造型原则强调造型的美不是产品的外部装饰就能涵盖的，而更强调功能产生的形态美；主张摒弃一切不必要的装饰，艺术作品应该尽量几何化，认为秩序和单纯是最富有意义的视觉造型。

包豪斯设计学院虽然只有短短的十四年时间，但它的影响却是极为深远的。第二次世界大战后日本吸取了包豪斯的设计思想，把构成教育课程归类为三个模块，即平面构成、立体构成和色彩构成。20 世纪 80 年代初期，我国内地经由香港地区引入了日本的构成教育体系，使之成为艺术设计专业教学体系中必修的设计基础课程，以及雕塑、建筑等专业教学体系中的选修课程。

第二节 平面构成

一、平面构成的概念

平面构成作为一种视觉艺术，主要研究点、线、面、肌理等造型元素，在二次元的平面上，按照一定的设计目的和美的形式规律，进行编排和组合的造型活动。它从抽象造型入手，以理性和逻辑推理来进行构图、造型和表现，是理性和感性的双重产物。

二、平面构成的学习目的

(1) 提高对形式美的感知能力。平面构成是以简洁抽象的几何形态来进行构形的设计活动，它避免了学生在具象形态的造型中，对形态造型上的重视，而把注意力引到构成形式上来。平面构成自引入我国 30 多年来，随着社会的发展和人们审美情趣的变化，确实存在着

有待改善的地方，但是作为纯形式的训练，无疑是非常有效的。

(2) . 学习纯理性的创形、造型能力。平面构成的创形方法颠覆了“生活是艺术创作唯一源泉”的创作规律。用理性的思维方式，按照分解组合的造型规律，可以创造出有着良好视觉感受的新图形。

(3) . 学习形态的编排和组织形式。在平面构成中，一个看似普通的形态，在经过一定的组合作用后，会呈现出完全不一样的精彩。这里有结构形式本身的秩序美、节奏美和韵律美，还有组合之后产生的形态上的变化以及负形参与造型的视觉作用。

第二章 平面构成中的形式

第一节 设计形式概述

一、平面构成中设计形式的重要性

平面构成作为视觉艺术，其最终的设计作品是需要用物化的形式展现出来，让观众能够直观地看到或者触摸到。于是，为满足设计的主题、功能、目的、适用范围等方面的内容，而采用的造型、结构、材料、色彩等表现手段就是设计的形式。依据艺术设计是为有用性而设计的原则，设计形式必须围绕设计内容而展开，有效地反映设计内容，传递设计内容。2012年的龙票设计（图2-1）当属设计形式服务设计内容的典范作品。作者用充满张力的、霸气的龙的形象，充分展示了当代的中国精神。

毋庸置疑，设计形式服务于设计内容，也受制于设计内容，但是设计形式也不是完全消极被动的。这主要表现在两个方面。一方面是设计形式对设计内容的推动作用。在艺术设计中，设计形式总是先于设计内容而被感知，我们总是先看到设计作品或产品的色彩、样式、纹样、材料，设计内容往往是在这些直观的表现形式之后才被感知的。并且通常的情况是，我们只有先接受了设计的形式，才有进一步了解设计内容的欲望。也就是说，设计内容能否能够得到有效传达，取决于设计形式是否能够先被接受。另一方面是设计形式有着独立于设计内容之外的审美价值。诗人歌德曾说：虽然不坏但是并无价值的作品，现在可能还有，它没有价值，因其空洞无物，而它们不坏，则是因为作者还记住那良好技巧的一般形式。这种“空洞无物”，指的是在内容上并无新的创意和见解，而良好的“一般形式”，就是指表现形式上的因素。这种本无价值却因其有着良好的形式，而依旧能够存在的客观事实，说明了设计形式的独立审美作用。

在平面构成中，设计形式的视觉表现则显得更为重要，一幅寓意并不深刻的图形，如果有着良好的视觉效果，也同样会被接受。尤其是纯几何形的抽象构成，完全是通过点、线、面等抽象载体来表现优美的形式，以纯形式和色彩来表达主观情绪和感受，显示了设计形式的独立审美价值。即使是在一些具象形态的构成中，也会因其恰当的构图、准确的造型、完美的表现、合适的材料等形式因素，使其具有独立的审美价值。

二、和谐是平面构成的最高形式原则

“和谐”不等同于“调和”。调和强调的是“协调一致”，它弱化对比的因素。而“和谐”强调的是“不协调东西的协调一致”（毕达哥拉斯学派），是“对立面的统一”（赫拉克利特）等。

图2-1 2012龙年邮票 陈绍华

从“不协调东西的协调一致”和“对立面的统一”这个观点上来看,“不协调的东西”、“对立面”意味着“变化”,而“协调一致”则表示“统一”。这也就是说,和谐是包含“变化”和“统一”两个对立的因素的。变化求异,强调个性;统一求同,强调共性。在平面构成中,若只是一味地强调变化,弱化统一,则杂乱;若过于强调统一,忽视变化,则沉闷。那么,在设计中如何使这两个对立的因素能够相辅相成、共致和谐,那就要遵循在“变化中求统一,在统一中求变化”的形式原则。

在平面构成中,变化是指将性质相异的构成要素组合在一起,形成显著对比的感觉。在保证画面和谐的前提下,充分利用各构成要素之间的相异之处,让设计作品形成丰富多彩的视觉效果。

在平面构成中,统一是指将性质相同或相近的构成要素组合在一起,形成一致趋势的感觉。这个统一一方面包括构成元素自身在形状、色彩上的相近性;另一方面也包括各个构成元素在组织结构上的秩序性和条理性。

第二节 平面构成的形式规律

一、对称与均衡

在平面构成中,对称讲究的是“形”的一致,而均衡则是强调“量”的平衡。

1. 对称

(1) 对称的概念。对称,又叫“均齐”。来源于希腊语中的 *symmetros*, 具有计量的意思。在艺术设计中,对称分为“绝对对称”和“相对对称”两种组织形式。

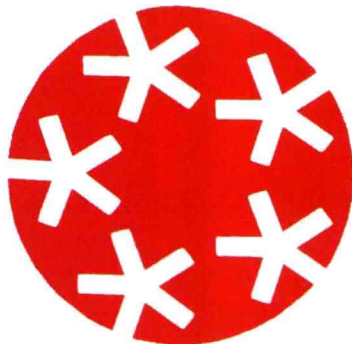
绝对对称指在一条中轴线或一个中心点的左右、上下[图2-2(a)]或四周[图2-2(b)],配置相同的(同形、同色、同量)装饰元素所构成的组织形式。

相对对称指在一条中轴线或一个中心点的左右、上下或四周,配置形、色大致相同,并在“量感”上趋于一致的装饰元素,这是一种等量而不等形的对称组织形式,如图2-3(a)、(b)所示。

(2) 对称的构成形式。从组织结构上,可以将对称分为镜面对称、逆对称、旋转对称、平移对称、扩大或缩小对称五种形式。

(a) 天津市徽方案

(b) 世界传播锦标赛标志 卡里·碧波

图2-2 绝对对称示意

(a) 眼界 吉尔伯特与乔治

(b) 意大利乡村音乐会 格雷瑟

图2-3 相对对称示意

(a)

(b)

图2-4 镜面对称示意

①镜面对称。镜面对称是一种轴对称形式，包含上下对称和左右对称两种构成方式，如图2-4(a)、(b)所示。这种对称形式是以一条中轴线为对称轴，以中轴线为界，用一面镜子照过去，实物与镜子中的影像完全相同，二者形成镜面对称形式。

②逆对称。逆对称是点对称形式。是将单位纹样以一个点为圆心，旋转 180° 所形成的对称形式，如图2-5(a)、(b)所示。

③旋转对称。旋转对称也是点对称形式。是将单位纹样以一个点为圆心，以向内集中或向外发射的形式，旋转任意相同角度（除了 180° ），反复排列所形成的对称形式。图2-6和图2-7分别为旋转对称形式的蜡染图案。

④平移对称。平移对称是将一个单位图形以一定的距离移动复制，复制后的图形与原图形之间形成的构成形式，如图2-8所示。

(a)

(b)

图2-5 逆对称示意

图2-6 鱼的蜡染图案(丹寨)

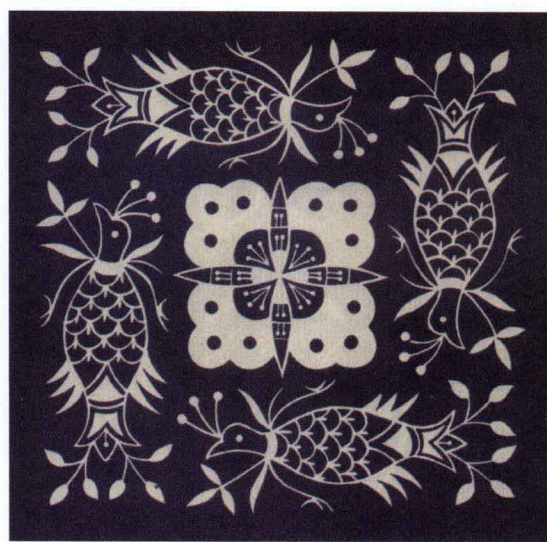

图2-7 鸟的蜡染图案(丹寨)

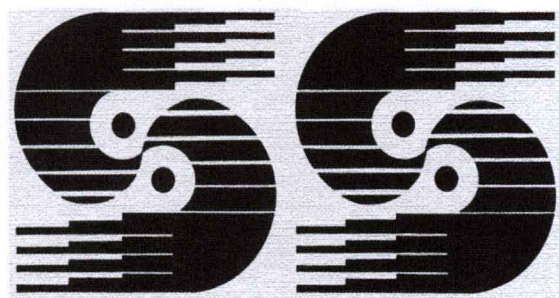

图2-8 平移对称

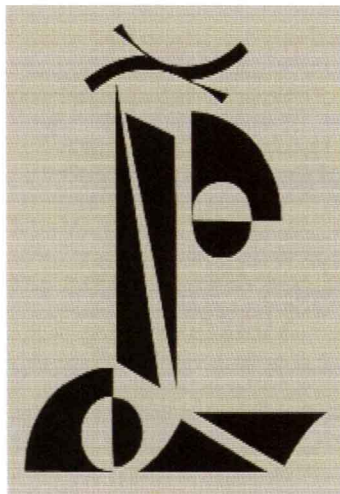

图2-9 “金字塔”式均衡构成形式

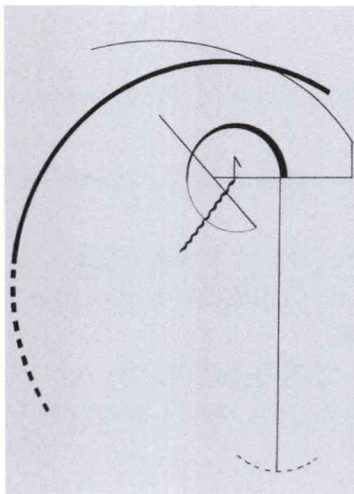

图2-10 水平垂直线式均衡构成形式

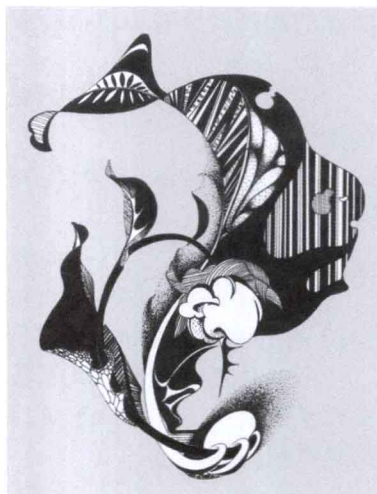

图2-11 折枝花卉

⑤扩大或缩小对称。扩大或缩小对称是将单位图形以一定的距离移动复制后，将复制的图形做扩大或缩小的变化，变化后的图形与原图形之间形成扩大或缩小的构成形式。

2. 均衡

(1) 均衡的概念。均衡是力学上的平衡状态，在平面构成中表现为图形左右两边虽然在形、色、量上均不相同，但两边的量在视觉感受上又能趋于平衡、稳定的构成形式。

(2) 均衡的构成形式。在平面构成中，均衡的造型形式有很多，从构成形式上可以分为“金字塔”式、水平垂直线式和“S”形结构线式三种。

①“金字塔”式。“金字塔”式均衡构成形式接近于绘画中著名的三角形构图，由于这种形式加大了受力面积，使支点得到强化，由此给人以稳定的视觉效果，如图2-9所示。

②水平垂直线式。水平垂直线式的均衡构成形式是最稳定的均衡结构。在平面构成中，有意识地或显或隐的利用水平垂直线，可以起到稳定动势的作用，如图2-10所示。

③“S”形结构线式。“S”形结构线式的均衡形式是最具动感的构成形式。从中国的“太极图”、印度佛像的“三道弯”造型到人体脊柱的“S”形结构，都体现出了这种动感平衡。图2-11所示的折枝花卉就是这种构成形式。

二、条理与反复

条理与反复是平面构成重要的形式法则，恰当的运用能使设计作品显示出整齐、秩序、规律、和谐的形式美感。

1. 条理

在平面构成中，条理是指将随意无序的构成要素，按照一定的规律组织成高秩序化的构成形式。

条理可以理解为“有序”，不同的构成元素在画面中有条不紊地组织构成。在平面构成设计中，可以从造型、结构、色彩等方面进行条理化处理。图2-12

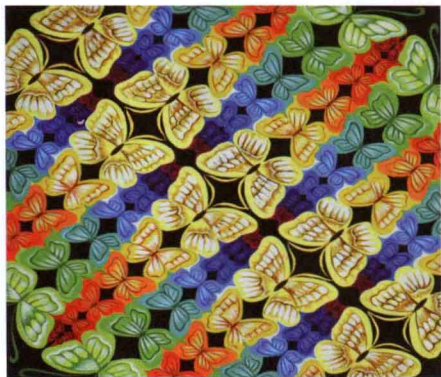

图2-12 蝴蝶

所示的蝴蝶就反映了这种构成形式。

2. 反复

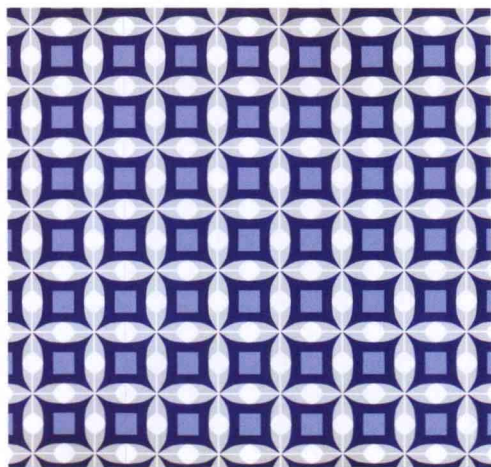
在平面构成中，反复也称重复，即以相同或相似的构成元素，进行周而复始、循环往复的重复构成形式。

反复是条理的一种特殊形式——重复的条理。这种有规律的反复，能使构成作品产生一定的节奏美。

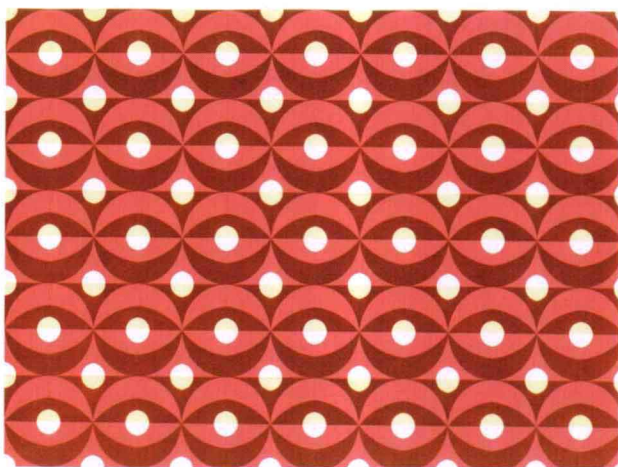
在平面构成中，反复的构成形式可以分为单纯反复和变化反复两种。

单纯反复是将单位元素按照一定的构成结构形式，始终不变的绝对的重复构成形式。图 2-13 是呈单纯反复状态的几何图案。

变化反复是将单位元素按照一定的构成结构形式，在反复重复的过程中，有目的地在单位元素的大小、位置、方向、色彩等方面，进行一定变化的反复构成。图 2-14 是呈变化反复的具象图案。

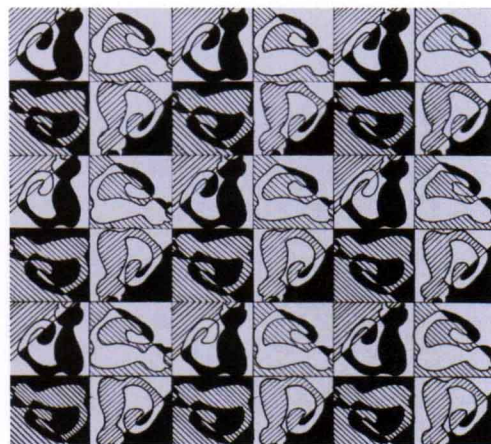

(a)

(b)

图2-13 呈单纯反复状态的几何图案

(a) 旋转的小猫

(b) 窥视的猫咪

图2-14 呈变化反复的几何图案