

高等教育自学考试服装设计专业教材

平面构成教程

PINGMIAN GOUCHENG JIAOCHENG

张立 编著

中国纺织出版社

高等教育自学考试服装设计专业教材

平面构成教程

张立 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书以平面构成的理论为线索,以丰富充实的例证完整、系统地介绍了平面构成的基本技法,包括:设计的构成元素、造型元素、现实形态、基本形、统一性骨格的构成形式等基本概念,以及规律性、半规律性骨格和非规律性骨格中的平面构成,最后附有考试大纲,并把近 200 幅范画与以上内容有机地结合在一起,深入浅出,图文并茂,循序渐进,尤其适用于自学,是高等教育自学考试服装设计专业平面构成科目的首选教材,可作为服装设计专业本、专科教材,也可作为其他相关专业的教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成教程/张立编著. — 北京:中国纺织出版社,
1999.3

高等教育自学考试服装设计专业教材

ISBN 7-5064-1454-6/J·0043

I. 平… II. 张… III. 平面-构成-高等教育-教材
IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 30992 号

策划编辑: 张建

责任编辑: 张建

中国纺织出版社出版发行

北京东直门南大街 6 号

邮政编码: 100027 电话: 010-64168226

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

1999 年 3 月第一版 1999 年 3 月第一次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 8.75

字数: 209 千字 印数: 1—5000

定价: 19.00 元

前 言

我国纺织服装教育事业，经过四十多年的不断发展，已经形成了多层次、多门类、多规格的高等教育体系，其立体交叉、多元辐射的办学模式，已为服装工业和科技的发展培养了大批专业技术人才。尤其是在市场经济为主导的方针指引下，服装工业的产业结构、产品结构的调整与发展，科技进步与人才需求的变化，都促进了服装教育的改革。谁能抓住市场热点，满足市场需求，谁能办出专业特色，谁能优先消化吸收国外先进的生产、管理、销售经验，培养一专多能的复合型、应用型人才，谁就能占据市场的主动，经受市场竞争的考验。

现在，服装工业正处在结构调整、产业升级的转折时期，其生产方式由劳动密集型向劳动智力密集型相结合转化，生产经营由低效益向高效益转化，生产管理由单一管理向多元化管理转化。依靠科学技术，加快产品开发，提高产品质量和附加值，是服装企业的必由之路，而企业改革重组过程对人才的需求，以及社会就业的压力，都为服装专业教育提供了极大的发展远景。因此，敞开大门，面向社会办学，广泛提高服装从业人员的素质，为企业再生与发展注入科学技术的活力，是服装教育工作者义不容辞的责任，而高等教育自学考试服

装设计专业也应运而生，恰恰顺应了这一社会需求。由于其大学专科的教育水准、宽进严出的管理模式、循环累进的教学方式、自学与助学相结合的学习方法，开考以来，报考者甚众。为了解决服装专科教材的短缺，同时也为广大服装爱好者提供一套通俗易懂，知识性、实用性、资料性相结合的专业参考书，我们天津纺织工学院服装系，作为主考院校，组织编写了这套高等教育自学考试服装专业教材。

与其他服装设计专业教材不同的是，为了便于读者自学，这套书的每本教程都力求文字简明扼要，图文并茂，并提供一定数量的练习与思考题，便于读者掌握学习的重点，加强基本理论、基本知识和基本技能的训练，培养分析与解决问题的能力。并且，每本教材都附有相应科目的自学考试大纲，在大纲中着重说明应考的范围、重点、难点和要求自学应考者必须掌握的深度、广度及其熟练程度，明确规定有关课程的设计和实验、实习的具体内容和要求，使读者既知如何学，又知如何考。

这套教材是按高等教育自学考试服装专业开考的课程内容和要求编写的，作者均为具有丰富教学实践经验的命题与主考教师。全套书共 15 种 16 本：

《色彩写生教程》

《素描教程》

《平面构成教程》

《色彩构成教程》

《西洋服饰史教程》

《中国服饰史教程》
《服装画技法教程》
《服装材料学教程》
《服装 CAD 技术与应用教程》
《服装纸样原理教程》
《女装纸样设计教程》
《男装纸样设计教程》
《服装生产工艺与设备教程》
《服装制作工艺教程》
《服装造型设计教程》
《毕业设计指导教程》

《平面构成教程》一书由张立编著。

全套书由徐东任主编，马大力任副主编。在编写过程中，曾得到杨永善、陈重武、张蒲生、吕逸华、辉殿臣等专家的斧正，在此表示感谢。

这套书汇集了我们多年从事服装教育的经验，也是我们回报社会、服务于社会，为振兴中国服装工业所献出的一份真情。由于编者水平有限，书中难免有错、漏之处，敬请读者指正。

高等教育自学考试服装设计
专业教材编写委员会主编

徐 东

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 平面构成课程的意义.....	(1)
第二节 设计的构成元素.....	(2)
一、概念元素.....	(2)
二、视觉元素.....	(2)
三、关系元素.....	(2)
第三节 造型元素及视错觉.....	(2)
一、造型设计的三要素之一——点.....	(2)
二、造型设计的三要素之一——线.....	(3)
三、造型设计的三要素之一——面.....	(6)
四、视错觉.....	(6)
第四节 构成的现实形态	(10)
一、具象形与抽象形	(10)
二、几何形与有机形	(11)
三、偶然形	(12)
四、人为形与自然形	(12)
第五节 设计的基本形	(13)
第六节 统一性骨格的构成形式	(14)
一、作用性骨格	(14)
二、非作用性骨格	(14)
三、不可见的骨格	(14)
四、可见的骨格	(16)
第二章 规律性骨格中的平面构成	(17)
第一节 基本形的重复	(17)

一、重复的表现手法	(18)
二、重复中的变化	(18)
三、课程设计	(19)
第二节 律动	(20)
一、渐变	(22)
二、发射	(25)
三、课程设计	(29)
第三章 半规律性骨格中的平面构成	(30)
第一节 变异	(30)
一、形状的变异	(30)
二、大小的变异	(30)
三、位置及方向上的变异	(32)
四、课程设计	(32)
第二节 近似	(32)
一、形状的近似	(33)
二、骨格的近似	(33)
三、课程设计	(33)
第三节 密集	(35)
一、点的密集	(36)
二、线的密集	(37)
三、自由的密集	(38)
四、拥挤与疏离的密集	(38)
五、课程设计	(39)
第四章 非规律性骨格中的平面构成	(40)
第一节 对比	(40)
一、形状的对比	(41)
二、大小的对比	(41)
三、色彩的对比	(41)
四、数量的对比	(42)
五、课程设计	(42)
第二节 肌理	(43)

一、视觉肌理	(46)
二、触觉肌理	(50)
三、课程设计	(50)
第三节 空间	(51)
一、空间的表现手法	(51)
二、暧昧性空间	(55)
三、矛盾性空间	(56)
四、课程设计	(58)
第五章 构成实例赏析	(59)
附录 高等教育自学考试 服装设计专科《构成基础》	
考试大纲.....	(122)

第一章 绪 论

第一节 平面构成课程的意义

所谓平面构成,就是把设计置入长和宽的两度空间中,通过点、线、面的构成元素加以重新布置、组合后,成为一个既简单概括又完美无缺的新图形。

平面构成又称基础设计,是当今美术及设计院校三大构成主干课程之一,是现代应用设计学的基础,是所有设计的起源,是设计者必须具备的最基本的能力。每个从事平面设计的人员都必须掌握其基础理论,并在设计中尽可能完美地去应用。

通过平面构成课程的学习和一些基础训练,可以使学生对形体有进一步的认识,加强学生对形体的简单化、概括化练习,培养他们的组织观察能力和对物体的抽象化认识,为今后的设计和艺术创作打下良好基础,并对今后在设计中可能运用的构成范围有一个大概的了解。

平面构成所涉及的范围很广泛,现代社会的飞速发展、经济的兴衰,无不体现在这些设计中,如企业标志、商品广告、商品包装、CI设计等。总的来说,平面构成主要是围绕形、形体、形态及其机能进行研究的。从某种意义上讲,它已超越了平面的范畴,可以说现代视觉设计的所有领域,例如,建筑设计、印刷设计、包装设计、广告设计、工业设计、环境艺术等,都是它的应用范围。另外,从其发展来看,它是根据现代艺术的特点不断变化而完善的,而其发展反过来又直接影响着现代艺术的发展。有人说现代绘画越来越像现代设计,理论上它们也越来越接近了。“现代艺术”一词既包括了现代绘画,又包括了现代设计。现代绘画史上大名鼎鼎的蒙德里安、伊顿、康丁斯基、杜斯伯格等画家在设计史上也同样占有一席之地。我们说,艺术是设计的再现,设计是艺术的延伸,是艺术与生活结合的产物。今天的平面构成课程是同素描和色彩写生一样重要的造型基础课程,希望读者认真掌握。

第二节 设计的构成元素

构成元素是构成设计的视觉语言。一个设计者应当熟练地运用这种语言进行设计。这种视觉语言可分解为各种元素，体现在设计中便成为设计元素。

一、概念元素

之所以叫概念元素，是因为该元素并不实际存在，是不可见的。例如，我们会觉得形的尖角上有点，边缘上有线；体的外表有面，物体占据了空间。这是人的一种主观感觉，所以我们把这种概念性的点、线、面、体叫做概念元素。

1. **点** 表达了位置，没有长度和宽度，是两线的相交处，是线的起点和终点。
2. **线** 是点的延续，是点移动后的轨迹，是面与面的交界处，是面的边缘。
3. **面** 是线的延续，是线移动后的轨迹，有长度和宽度而无厚度，是体的外表。

二、视觉元素

我们区别各种物体主要是依赖其形状、大小、颜色、肌理的差异，因此，我们把这些就称之为构成的视觉元素。视觉元素是人们实际见到的，是区别形体的关键因素。

三、关系元素

关系元素是视觉元素在构成设计中的组成和编排关系，它包括方向、位置、空间和重心。

第三节 造型元素及视错觉

在构成设计中，点、线、面是一切造型要素中最基本的要素，它们存在于任何设计之中，是构成设计的起始点。

一、造型设计的三要素之一——点

在设计中，我们把幼小和简单的形象称之为点。同样的点在不同的画面里会产生不同的效果。点的变化也随其它视觉元素的变化而变化，所以，环境对点的影响会使点产生变化，也会增强或丧失点的特征。

在大自然中点的现象是非常多的，天空中的飞鸟、夜晚的星星、秋天的树叶等，都是不同形状的点。但在构成设计中，点必须具有简单、集中、形体较小、无方向性的特点，这是因为画面是有限的，复杂的点会给人以面的感受（图1、图2）。

简单的点以等距离的间隔，通过大小变化而构成的形象

图1 点的构成（一）

二、造型设计的三要素之一——线

长和宽的极端对比形成了线。与点一样，线本身并不占据较大的空间，但和点完全不同的是，线具有一定的方向性，而且线的变化以及我们对各种不同线的感受也是多种多样的。

形状变化后的点以不规律间隔通过聚散而构成的画面

图2 点的构成(二)

垂直线——具有严肃、坚强、阳刚之感。

水平线——具有静止、安定、安全感。

斜线——具有飞跃、积极向上的感觉。

曲线——具有优雅、圆滑、温暖、活泼的感觉。

粗线——具有稳重、结实的感觉。

细线——具有尖锐、细弱的感觉。

我们每个人对物体、对线的感受并非完全一样，但也有共性的一面。线所具有的某些特征是因为画线时所用的力量、速度、方向等不同而决定的，同时也会因为自身所处的环境而被改变，进而影响线的特征。线除了具备点的某些特征外，还具有长度，所以从变化上来说，线比点要多。在构成设计中线是非常重要的组成部分之一，线的变化会对画面产生直接的影响。线的构成变化多样，会让你感到线的丰富的内涵妙处所在。

通常说直线是最具性格的，它比较呆板、工整、冷淡，有刚毅感。活泼的画面中加入直线的字或形，会有一种稳定感；直线相互搭配，会使画面显得很硬，缺乏柔弱感。当然，直线在画面的空间中也是有变化的，粗的和实的直线有一种

向前感，细的和虚的直线，有一种后退感（图 3、图 4）。

图 3
线的构成（一）

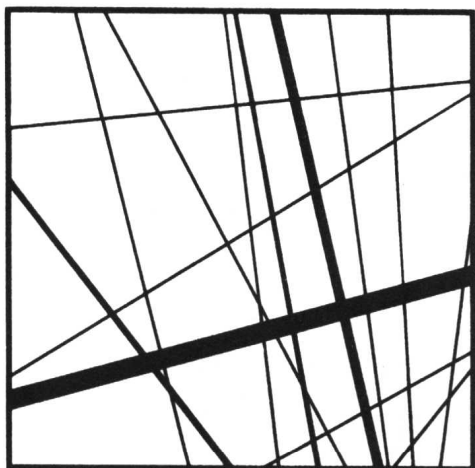
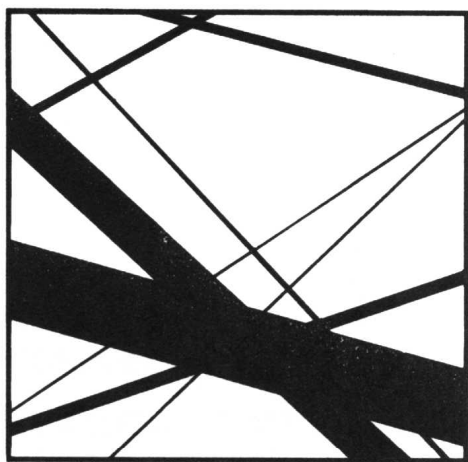

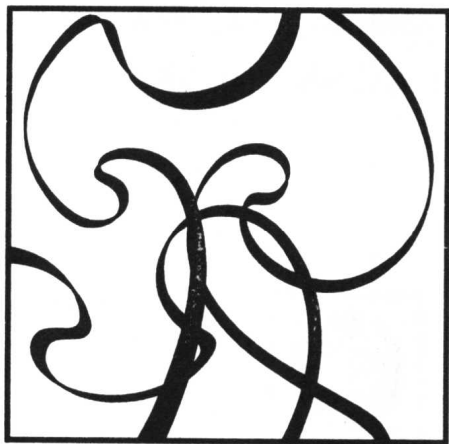
图 4
线的构成（二）

以不同粗细的直线交叉组合而构成的画面

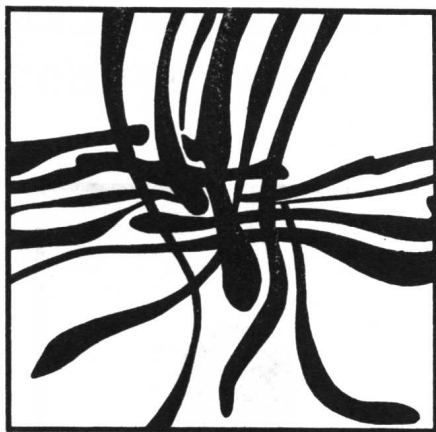
常见的曲线主要有自由曲线和几何曲线两种。几何曲线是正圆线、椭圆线等用仪器绘制而成的曲线。自由曲线相对几何曲线来讲，更具有个性化和情感化，更能体现曲线的自然美。由于自由曲线无固定形状，并非靠仪器完成，所以曲线之间的搭配使画面活泼、生动，富有韵律，并增加了画面的跳跃感（图 5、图 6）。

图 5
线的构成（三）

以曲线构成图形，此种
曲线属于自由曲线

图 6
线的构成（四）

以曲线构成的图形，线的末端
呈圆形，使线的柔软性更强

曲线与直线的搭配是画面完美的体现，阴柔与阳刚相加，软硬相济，变幻无穷。

三、造型设计的三要素之一——面

面具有长度和宽度，而无厚度，有位置，具有方向感，并具有大小形状的区别，而这些都是由其边缘上的线所决定的。

面的形状种类非常多，在平面上所有非点非线的形我们都称它为面。面也是构成设计中的重要组成部分。关于面的细节，我们将在设计的基本形一节中作详细说明。

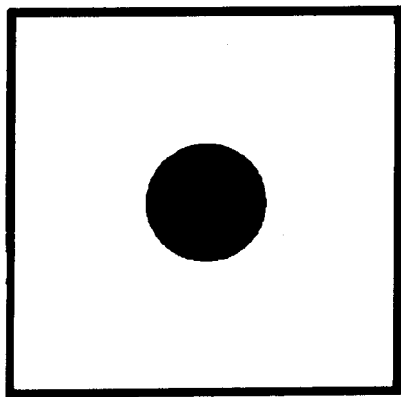
四、视错觉

有时在某画面上，同样大小的两个形，看上去其大小却有一定的差异，我们把这种现象叫做视错觉。视错觉指的是眼睛的感受与客观实际不一样，是视觉上一种不正确的反应，是造型要素在编排过程中出现的一种特殊现象。

视错觉是由环境的影响及外界的刺激所引起的，有时经验所造成的心理因素和感觉器官所引起的生理因素也是造成视错觉的重要原因。视错觉是构成的一种特殊形式，不是特殊需要，我们不会去刻意追求它，但我们一定要了解和掌握它。

视错觉在平面构成中是由多种元素所制约的，它或多或少、有意无意地存在于我们所完成的任何一幅绘画或设计作品中，只不过绝大部分的作品并不十分明显，比较含蓄，不经意是不会发现的。

视错觉的表现形式很多，位置的不同，线的曲直、交叉，形象与背景的正负关系，都可能影响视觉对形象的感受。在这里我们举例说明（图7～图17）。

两图中的点大小是一样的，但因框架大小的差异，左图的点比右图的点似乎要小一些

图7 点的错觉（一）

黑底白点有扩张感，
白底黑点有收缩感，
所以同样大小的点白
点比黑点似乎大些

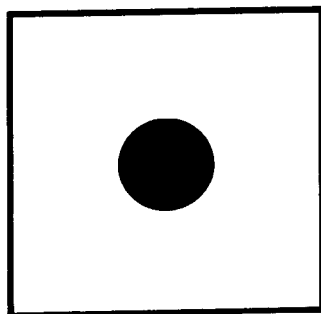
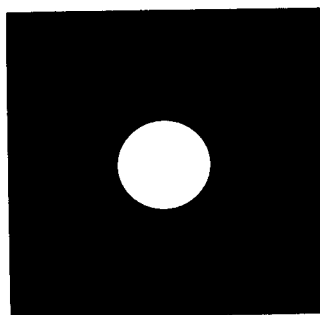

图8 点的错视（二）

受外点的影响，同样
大小的两个点，在小
点包围下的点感觉要
大

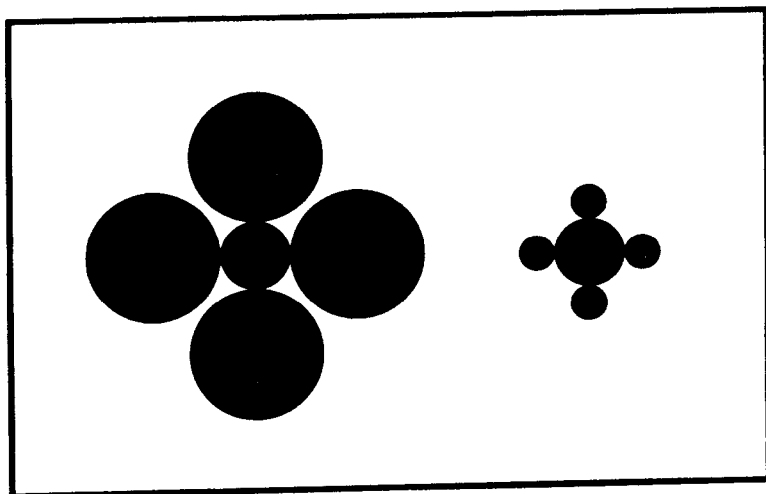

图9 点的错视（三）

同样大小的方形，因
角度的不同，斜方形
比正方形要大

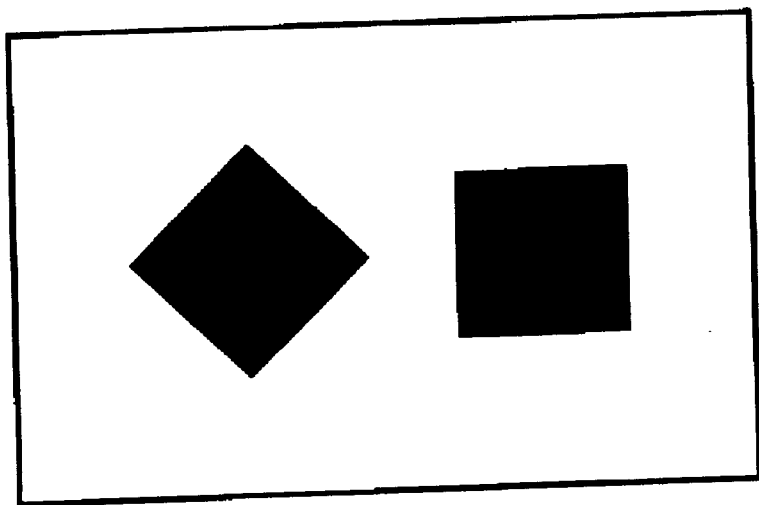

图10 点的错视（四）

同样长的两条线，感觉垂线比水平线略长

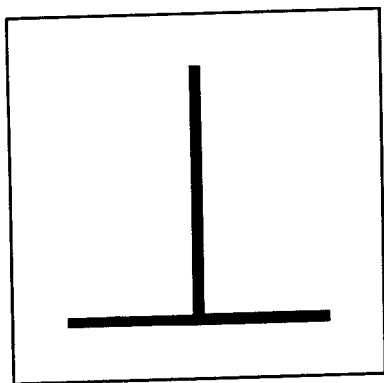

图 11 面的错觉（一）

受位置影响，上圆压迫下圆，感觉上圆大

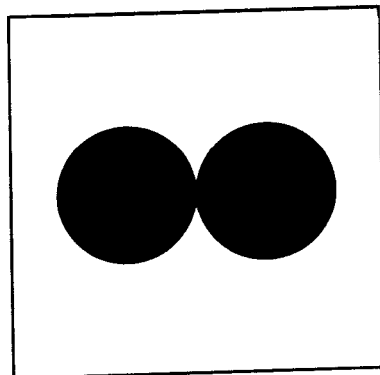

图 12 面的错觉（二）

受外线及角度的影响，靠近尖角的
的线感觉比远离尖角的线长

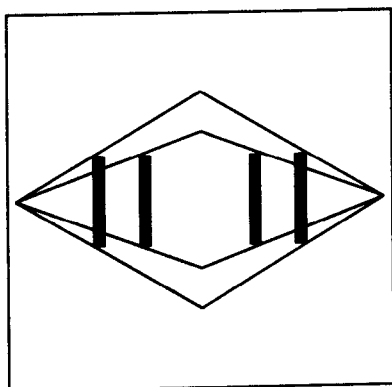

图 13 线的错觉（一）

受外线及角度的影响，靠近尖角
的点感觉比远离尖角的点大

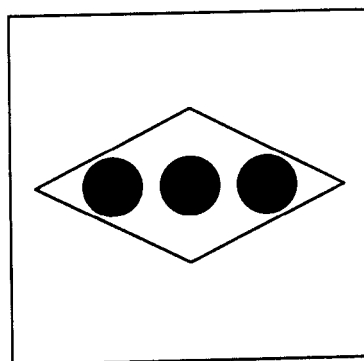
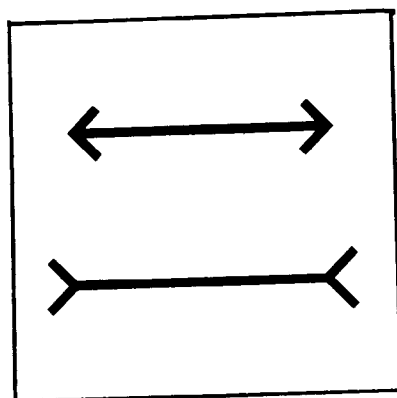

图 14 线的错觉（二）

同样长短的线，受箭头
的影响，下线比上线感
觉长

图 15 线的错觉（三）