

GAODENGYUANXIAO
YISHUSHEJIJIAOYU
SHISANWUGUIHUAJIAOCAI

主 编：杨元高 蔺 清 李红松

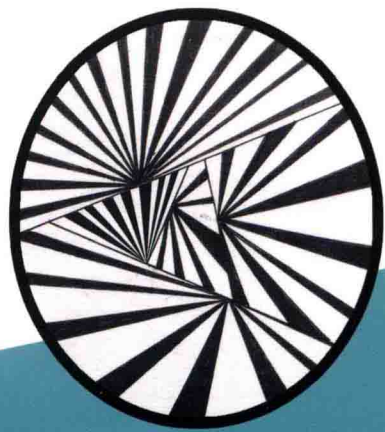
高等院校艺术设计教育「十三五」规划教材

现代构成基础

平面构成

>GAODENGYUANXIAOYISHUSHEJIJIAOYU
SHISANWUGUIHUAJIAOCAI

Xiandai
Goucheng Jichu
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

现代构成基础

平面构成

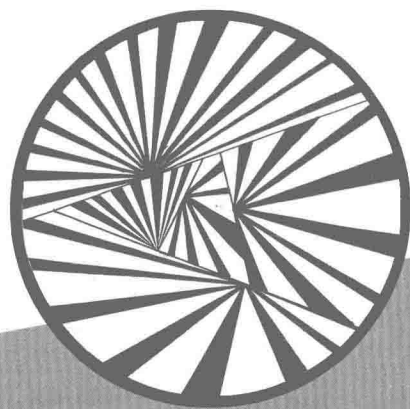

GAODENGYUANXIAO
YISHUSHEJIJIAOYU
SHISANWUGUIHUAJIAOCAI

主 编：杨元高 蔺 清 李红松
副主编：杨 宇

>GAODENGYUANXIAOYISHUSHEJIJIAOYU
SHISANWUGUIHUAJIAOCAI

Xiandai Goucheng Jichu 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

现代构成基础. 平面构成 / 杨元高, 蔺清, 李红松主编. --长沙: 中南大学出版社, 2018. 8

ISBN 978 - 7 - 5487 - 3322 - 5

I. ①现… II. ①杨… ②蔺… ③李… III. ①构造设计
②平面构成(艺术) IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第174126号

现代构成基础——平面构成

杨元高 蔺清 李红松 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 6.25 字数 185 千字
版 次 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5487 - 3322 - 5
定 价 42.00 元
-

图书出现印装问题, 请与经销商调换

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，反映人文情怀和人本主义精神。

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 and 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、平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将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

现代构成基础是高等院校设计艺术的基础课程,而构建这一课程体系中的平面构成是其中较为重要的一部分。平面构成是按照一定的规律进行排列、组合来创造具有审美价值和生命力的新形态。本书介绍了平面构成的基本语言、形式要素、构成要素,并以大量优秀的平面构成作品来诠释平面构成在环境空间设计、包装设计、工业产品设计、服饰设计等领域中的应用。

全书共分为六章,第一章讲平面构成概述及学习平面构成的意义等;第二章主要讲平面构成的造型要素等;第三、四、五章主讲平面构成的基本形式、美学法则及表现形式等;第六章主讲平面构成结合设计各专业创作实例进行分析,拓展平面构成的创新应用表现。本书不但每个章节各有侧重点及课后思考与练习,而且对现有知识链有一定的深入性思考。如何在现有的知识结构基础上整理和拓展出一条更科学、更适合学生学习的知识链,并使知识链上的每一个环节联系得更合理及符合当前时代精神,这是本书编者考虑的关键问题。本书的编写力求能更好地体现设计构成基础之平面构成这一设计基础课程准确有效的知识量,让学生或初学者通过掌握这些基本的平面构成原理和基本规律,结合自己的专业实际,从而去探索更多的平面构成运用方式,这也是本教材区别于其他教材的一大特色。

本书是现代设计构成基础系列教材中的一本,由湖南涉外经济学院艺术设计学院杨元高、蔺清、李红松主编。在本书的编写过程中,得到了湖南涉外经济学院学生满怡、刘慧捷、李珊、宋秋颖等大力支持,书中许多参考图片和优秀设计案例由他们提供。对于引用了其他教材及网络上的一些优秀作品,因篇幅有限、姓名和出处不能一一列出,在此谨向原作者致以衷心感谢。同时还得到了中南大学出版社各位编辑的大力帮助,在此,谨向他们表示衷心的感谢!

由于编写的时间较仓促及编者水平有限,本书难免有不足和疏漏之处,希望广大读者批评指正。

编者

2018年6月

第1章 平面构成概述

学习目标: 通过本节学习了解平面构成的基础知识以及平面构成的产生与发展,明白平面构成学习的重要性。

学习重点: 平面构成的产生与发展。

学习难点: 平面构成的相关知识以及学好平面构成的重要性。

平面构成一词的出现及作为艺术设计基础课程的引进,的确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富于现代感的设计理论和表现形式。平面构成以其全新的造型观念,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。它对传统基础图案不仅是一个巨大的冲击,甚至还有取代传统基础图案之势,传统基础图案岌岌可危。的确,平面构成的出现也不得不让人对固守已久的传统进行反思。

平面构成构筑于现代科技美学基础之上,它综合了现代物理学、数学、心理学、美学等诸多领域的成就,带来新的观念、要素,并且它已成功应用于艺术设计诸多领域,成为现代艺术设计基础之一。

1.1 平面构成的概念

构成是一个造型概念,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。平面构成探讨的是二维空间的视觉表达方法。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、肌理及错觉等。

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就能见到其影子。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,以抽象的形式表现事物。后来的德国包豪斯

设计学院将其不断完善发展，形成了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基础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、视觉传递等领域。

平面构成、色彩构成、立体构成与材质构成是现代形态构成学的主要组成部分。形态构成学主要通过研究艺术造型的内在组织结构及其相应的内在关系，寻求艺术创作中偶然性的必然成分。形态构成学是设计类专业学生的必修基础课程，其目的是使同学们初步了解和认识设计，掌握设计的表达方法，认识形式美的基本规律，培养设计者的创造性思维和对设计作品的表现能力，为后续的专业课程打好基础。

在《现代汉语词典》中“构成”的解释为形成和造成，也就是包括自然的创造和人为的创造。构成是一种造型概念，也就是将不同形态的单元以一定的秩序和法则重新创造、组合构成一个新的单元，以产生新的视觉形态。构成虽然不是完整的设计，但它是设计的基础。

平面构成较为完整的定义是指将既有的形态（包括具象形态和抽象形态——点、线、面）在二维的平面内，依照美的形式法则和一定的秩序进行分解、组合，从而构成理想形态的造型设计基础训练。在实际设计进行之前必须学会运用视觉的艺术语言，进行视觉方面的创造，了解造型观念，训练培养各种熟练的构成技巧和表现方法，培养审美观及美的修养和感觉，提高创作活动和造型能力，活跃构思。

平面构成作为设计学习过程中的一门基础课程，其内容以思维的训练为主，摒弃了设计活动中有关功能、工艺、造价等与设计相关的思考，训练中虽然包括了大量的动手实践练习，但课程着重培养的是学习者的形象思维能力和设计创造力，把训练的重心集中在造型能力的训练上，这些实践大多从最基本的视觉元素入手去探讨形态最为本质的问题，即抽象内容与形式的表现，特别是通过抽象的形态体现形式美法则，在强调形态之间的比例、位置、对比、节奏、韵律、黑白、肌理等的同时，又要讲究不同的图形构成方式对人所传达的视觉感受及心理反应，以便使图形与受众之间产生共鸣，反映出现代人的审美理想。

平面构成虽然是形态构成教学的初始阶段，但它介绍的却是形态构成学的基本原理，这些原理不但适用于平面构成，同样也适用于色彩构成、立体构成等。总体而言，平面构成是研究关于二维空间设计规律和设计方法的理论课程，也是研究平面组成形式和构成规律的设计基础实践课程，这种从非常具体的内容引发创造性思维的模式，为学习其他设计类课程奠定了重要的基础。

1.2 平面构成的起源、现状及发展趋势

平面构成属于基础训练的范围，它只是设计和艺术创作的开端。它的内容一般限定在形体的广泛性和普通性规律的研究上，而不受内容与工艺等具体条件的制约，这可以说是平面构成的特点，也是与传统图案的不同之处，只有不受工艺应用及功能的制约，它才能摆脱约束。因此平面构成不但在设计思维上具有融合时代的新潮性，而且在选材上还具有多样性。

构成这一概念产生于20世纪初。第一次世界大战之后，欧洲在经济恢复、很快进入全面繁荣的同时，存在着极其剧烈的社会变革与思想变革。在艺术领域，也出现了代表这种社会思潮变化的倾向。平面设计在其影响下，也有了很大的发展和多元的变化。构成设计作为现代设计思想、形式基础，其三个重要的源头一般被认为是俄国十月革命以后出现的构成主义运动、荷兰的风格派运动和德国的以包豪斯设计学院为中心的设计运动。

对平面构成具有重要影响的构成主义中最具代表性的是在第一次世界大战期间和战后初期的俄国构成主义运动（1917—1930年），它是由俄国一批年轻的设计师、建筑师和艺术家一起引发的一场前卫艺术运动和设计运动，他们主张将结构作为设计的根本出发点，一起共同缔造了构成主义。在构成主义的活动期间，他们的设计活动都是运用最抽象的几何形式来进行设计的，比如方块、直线等，并强调将结构作为设计的出发点。塔特林是构成主义最具代表性的人物，他创作的《第三国际纪念碑》（图1-2-1）被认为是构成主义设计的经典之作。

同时期产生的风格派运动同样对平面构成产生了深远影响。风格派是由荷兰的一些设计师、建筑师和画家在1917—1931年间共同组织起来的一个团体，主要代表人物彼埃·蒙德里安（图1-2-2）、范·杜斯堡和后期加入的里特维

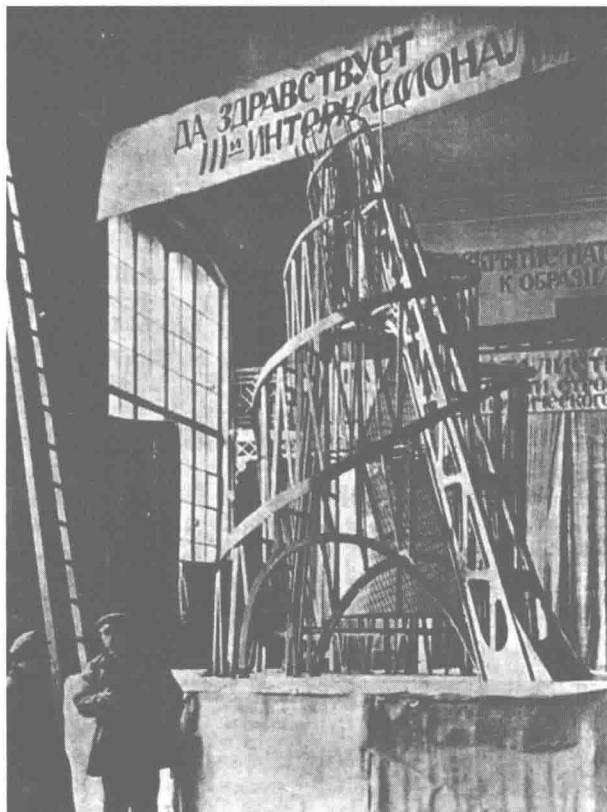

图1-2-1 塔特林《第三国际纪念碑》

图1-2-2 蒙德里安

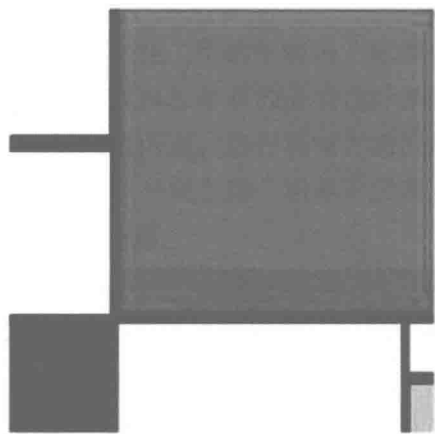

图1-2-3 蒙德里安《红、黄、蓝》

图1-2-4 红蓝椅

尔德。他们在设计活动中拥有着相似的美学观念，即绝对抽象的原则，把最基本的几何结构单体或者元素进行结构组合，形成简单的结构组合，但是在新的结构组合中单体依然保持相对的独立性和鲜明的可观性，即个体不因在整体而失去个体的形态特征。蒙德里安作为风格派的核心人物，其1920年创作的《红、黄、蓝》（图1-2-3）便是用最简单的纵横直线构图，采用单纯的三原色，完全符合风格派“用纯粹几何的抽象来表现纯粹的精神”的主张，虽然他一直否认自己的绘画是抽象的，但他的作品却追求线条、体块和色彩的和谐构图。里特维尔德的家具设计和建筑也体现了风格派的典型特征，他设计的红蓝椅（图1-2-4）便是由几何形木质元素构造而成，木条相互垂直，形成基本结构空间，黑色的木板、红色靠背、蓝色的坐垫以及漆成黄色的木板端部，视觉上完全就是平面构成中点、线、面的综合运用；1924年在乌得勒支设计的施罗德住宅（图1-2-5），其立面由简单的方块、平整的壁面、水平和垂直的线条、大面积的玻璃窗组成，其平面图也显示出简单的方格结构。

平面构成的教学体系始于德国的包豪斯，并确立了构成课的设计基础地位，揭开构成教育的篇章。包豪斯（图1-2-6）是1919年由德国著名的建筑设计大师沃尔特·格罗皮乌斯（图1-2-7）在德国魏玛市建立的第一所设计学院，第一所由设计师、建筑师和艺术家组成的探索现代设计道路的教学机构，一所在现代设计史上产生了深远影响的设计学校。

图1-2-5 施罗德住宅

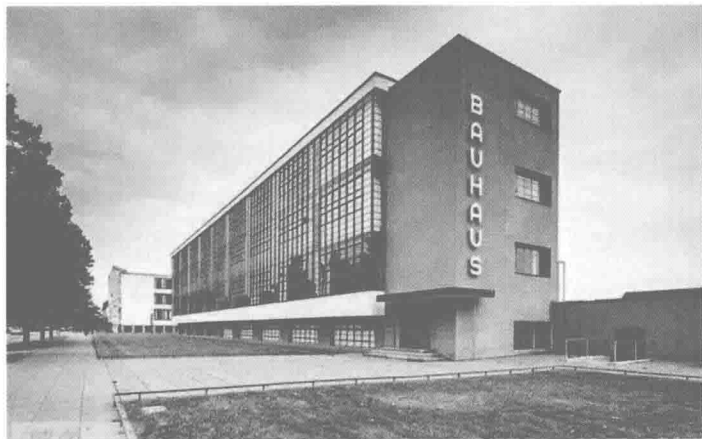

图1-2-6 包豪斯校舍

魏玛时期的包豪斯是设计教育初创和奠定的基础时期，校长格罗皮乌斯在教学与设计活动中大量聘请了新教员，这些新教员几乎全是拥护抽象艺术和主观表现的纯艺术家，如神秘画家约翰·伊顿（图1-2-8），抽象主义画家瓦西里·康定斯基（图1-2-9、图1-2-10）、保罗·克利（图1-2-11），构成主义设计师莫霍利·纳吉（图1-2-12、图1-2-13）等。他们将各种新艺术观注入教学和设计活动中，最终形成现代主义理论和艺术风格。他们在设计中放弃作品中的装饰因素，探求发挥结构本身的美感并总结出了一些规律性的构成设计原则，这就使平面构成粗具规模了。自此在包豪斯的教学思想中便强调基础训练，开设了从现代抽象绘画和雕塑发展而来的平面构成、立体构成和色彩构成等基础课程。瑞士表现主义画家约翰·伊顿在包豪斯教学体系建立中以大胆的教学实验奠定了现代设计以平面构成、立体构成和色彩构成训练为基础的教学体系，他在课堂上通过严格的视觉训练，使学生能够从理性认识上把握平面、立体形式与色彩、肌理的关系。

从俄国构成主义、荷兰风格派到包豪斯的设计理念，它们都为今后的形态构成学演变奠定了坚实的基础。

图1-2-7 包豪斯第一任校长格罗皮乌斯

图1-2-8 约翰·伊顿

图1-2-9 瓦西里·康定斯基

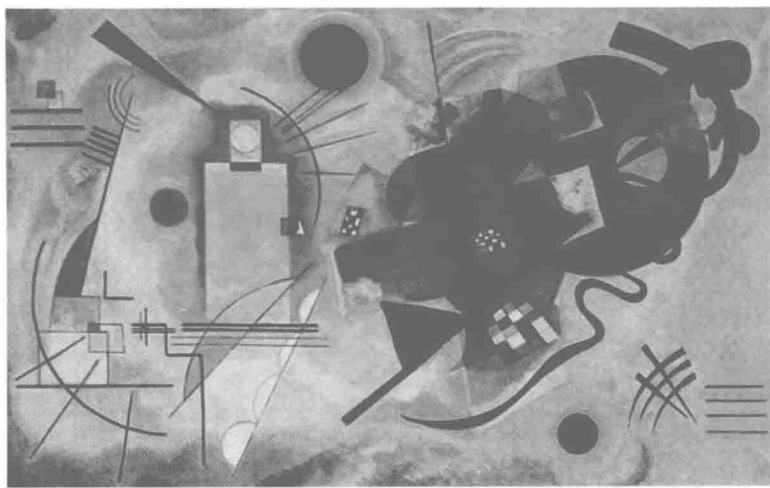

图1-2-10 瓦西里·康定斯基作品

图1-2-11 保罗·克利

图1-2-12 莫霍利·纳吉

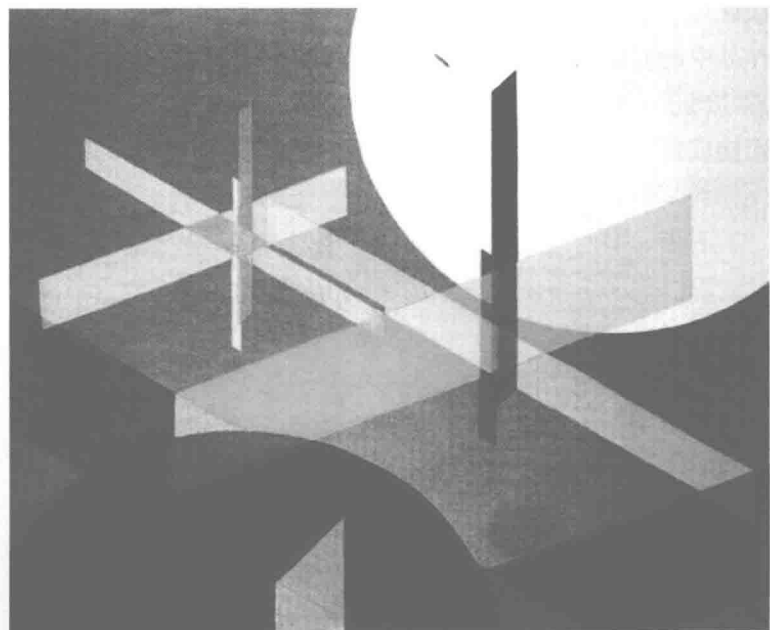

图1-2-13 莫霍利·纳吉作品《Z VIII》(1924)

与其他国家一样,我国在20世纪80年代引入了平面构成,目前我国各类艺术设计专业中都开设了平面构成课程,使平面构成成为设计的基础课程之一。经过多年的教学活动,平面构成课程已经融入了一定的中国文化特色。可以这样说,平面构成是人类对客观世界的一种总体认识,它是个开放的体系,平面构成可以随不同的社会、历史、文化条件不断充实自己,并进一步趋于成熟。

1.3 学习平面构成的目的与意义

平面构成是现代造型基础理论之一,是目前全国各大设计类院校在大学初期阶段的课程中必开设的设计基础实践课程。它主要阐述了在二维平面设计中涉及的设计形式规律与法则。平面构成将感性的设计因素与创造性的设计思维有机地结合在一起,培养了学生的创造力和基础造型能力,为专业设计构思提供方法和途径,同时也为各艺术设计领域提供技法支持,使学习者在从事设计活动之前学会运用视觉语言。

平面构成使学习者从构成的角度分析理解设计作品,训练对视觉元素的理解和表现能力,把构成的分析方法运用到生活中,能够理解和感受寻常事物中的形式美,培养新的审美趣味,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适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掌握的一门基础学科,为进入设计状态做准备。

平面构成课程的特点是整个学习和创造的过程不必考虑设计的具体应用和功能,仅集中注意于形式的创新体验,在经过一定量的平面构成学习和练习后,初学者能扩大和丰富思维能力和造型手段,其结果可以使学习者今后的设计学习和设计活动储备自己的素材资源,顺利过渡到平面设计(应用设计)的新阶段。

平面构成的应用领域是十分广泛的,不论是以视觉传达做主导的平面设计(招贴设计、标志设计、书籍装帧设计及包装设计等),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。在现代设计中只表现功能和技术上的要求是不够的,仅仅局限于表现自己的意图、形象、内容也是不够的。现代设计还需要另外的含义——独特的构思、新颖的创意、形态的合理组合、形式美的构成规律。因此,这些非技术、非功能性的对形体的认识,各种形体的性质给人视觉的感应,形与形可能出现的构成方式的研究,就成为了平面构成研究的主要方向。这些基础性的认识是从事设计和艺术创作都应该具备的能力,平面构成是从事设计和艺术创作的一个出发点。它可以加强对形体敏锐的感觉力,培养从不同的角度去发现、表现事物的能力。对形体构成规律进行系统研究,可以有助于培养创新能力,强化思维设计。

平面构成作为平面设计最基础的课程之一,主要针对二维空间内基本形态的创造和画面构成方式的学习与掌握,它是为了将来更深入地研究设计而先进行的具有某种纯粹意义的训练课程。平面构成的最终目的是通过设计语言(点、线、面)和设计思维两方面的训练,了解和掌握设计流程,培养创新能力。学习平面构成的最终目的是培养学习者的创作能力。(图1-3-1~图1-3-9)

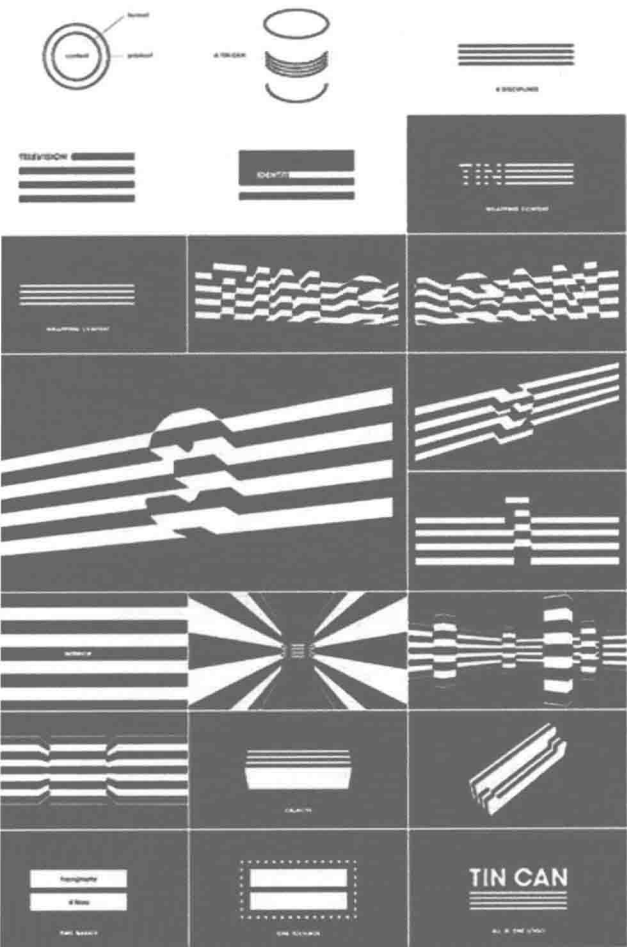

图1-3-1 COOEE设计公司为TIN CAN电视制作公司所设计的品牌视觉形象(1)

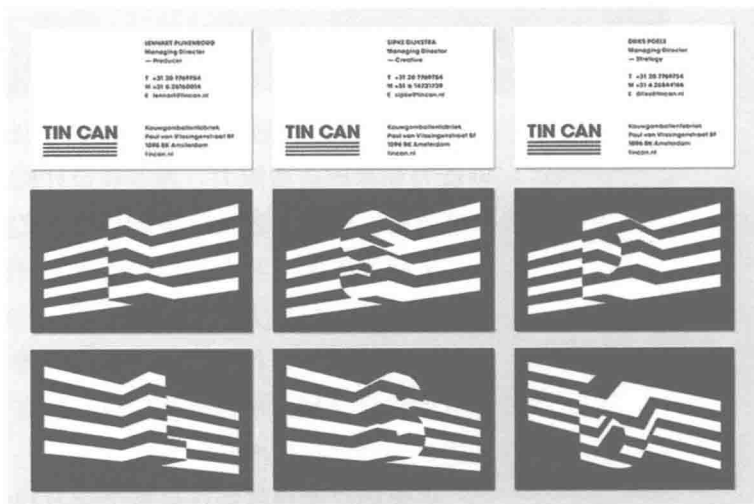

图1-3-2 COOEE设计公司为TIN CAN电视制作公司所设计的品牌视觉形象(2)

图1-3-3 COOEE设计公司为TIN CAN电视制作公司所设计的品牌视觉形象(3)

图1-3-4 “M+进行：油麻地”展览（1）

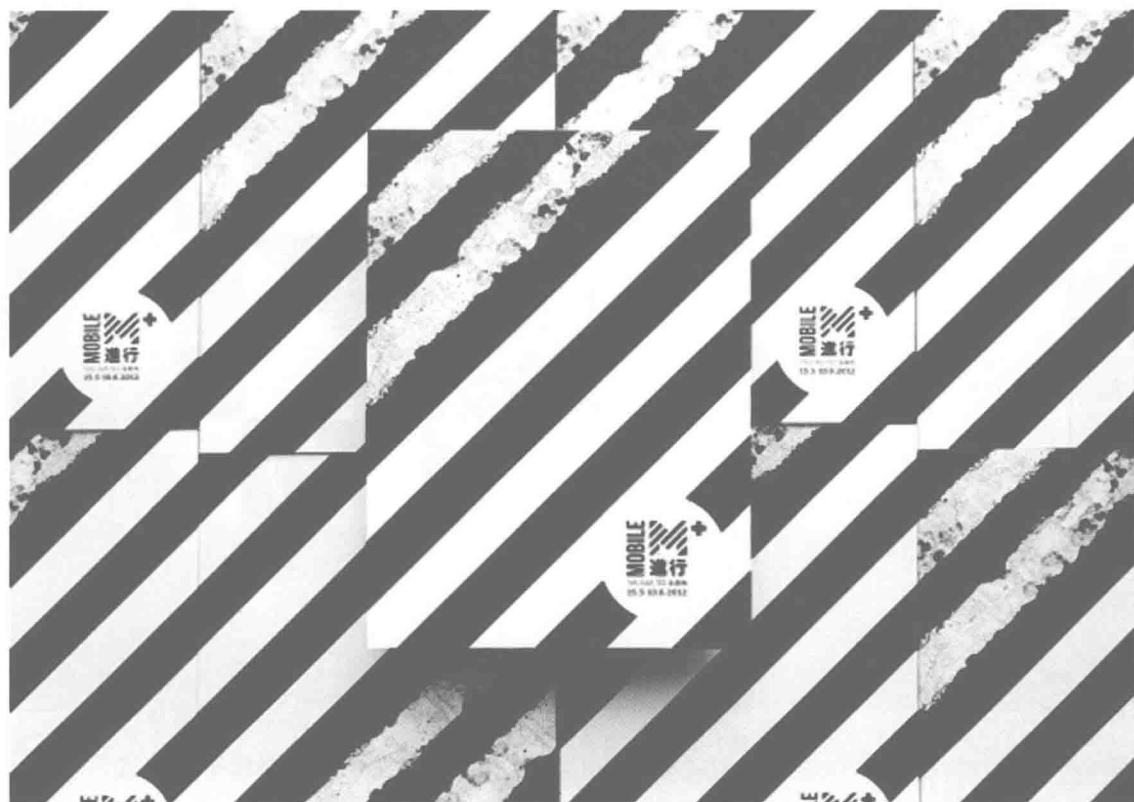

图1-3-5 “M+进行：油麻地”展览（2）

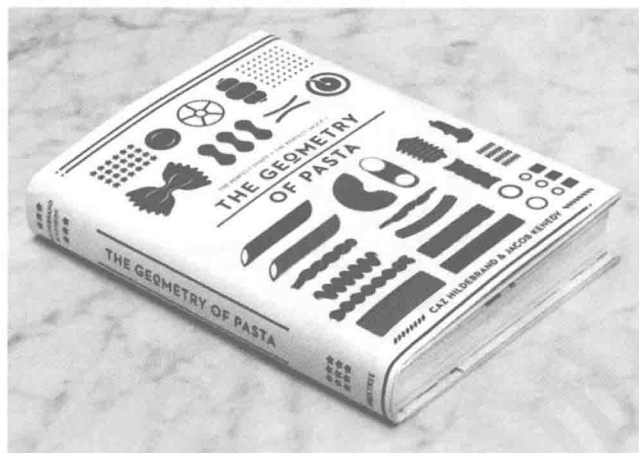

图1-3-6 《意大利面几何学》(1)

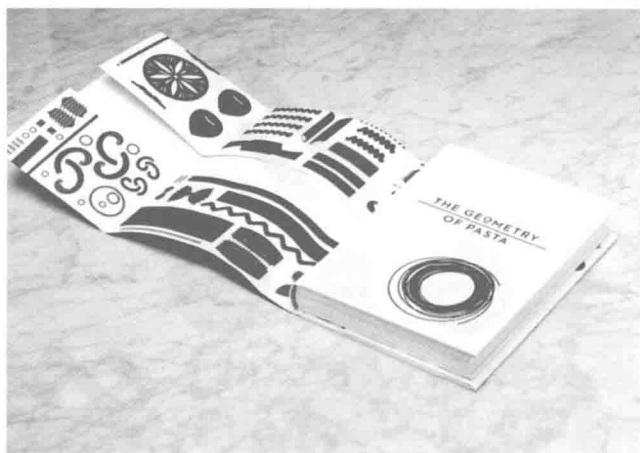

图1-3-7 《意大利面几何学》(2)

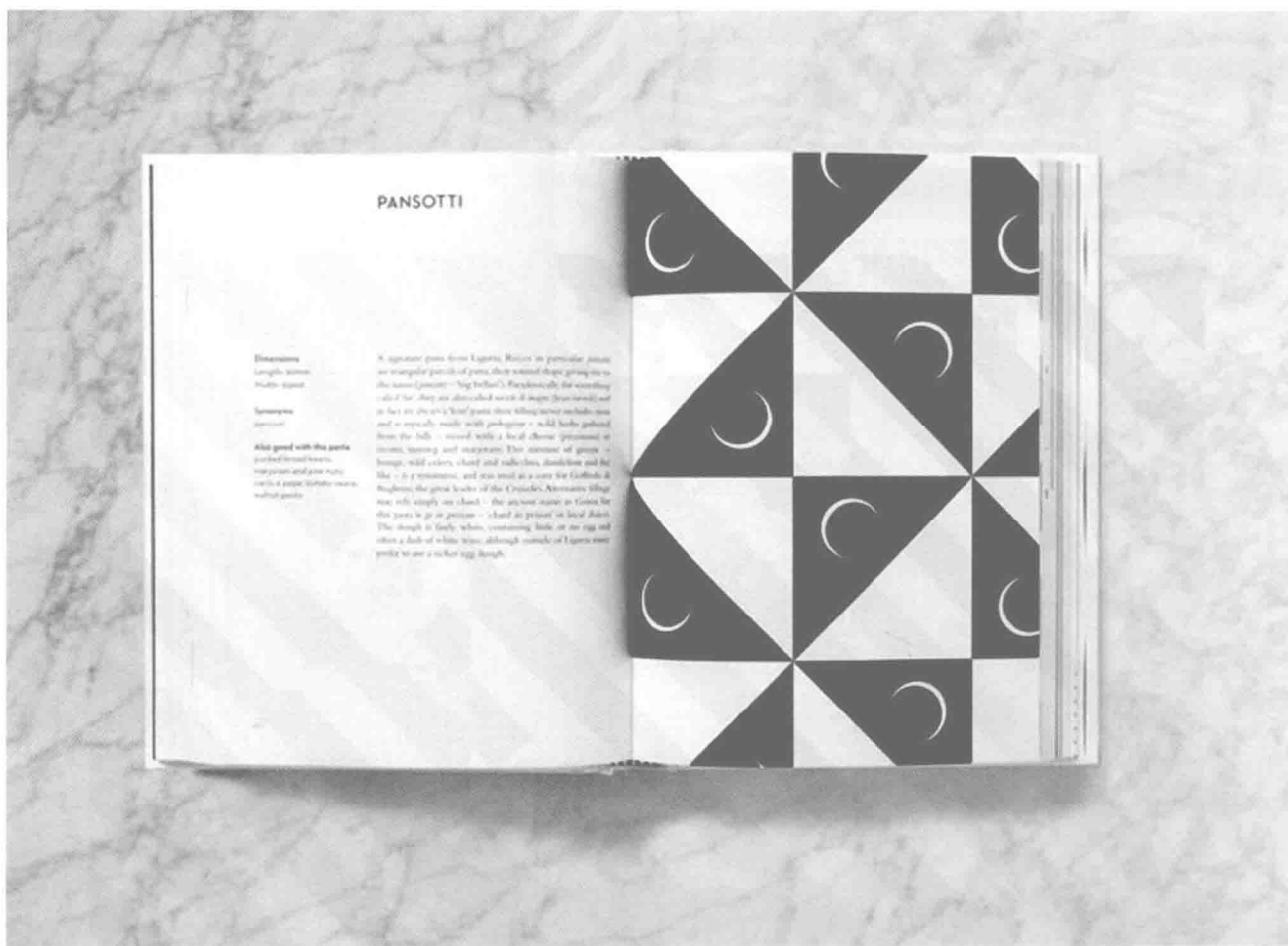

图1-3-8 《意大利面几何学》(3)

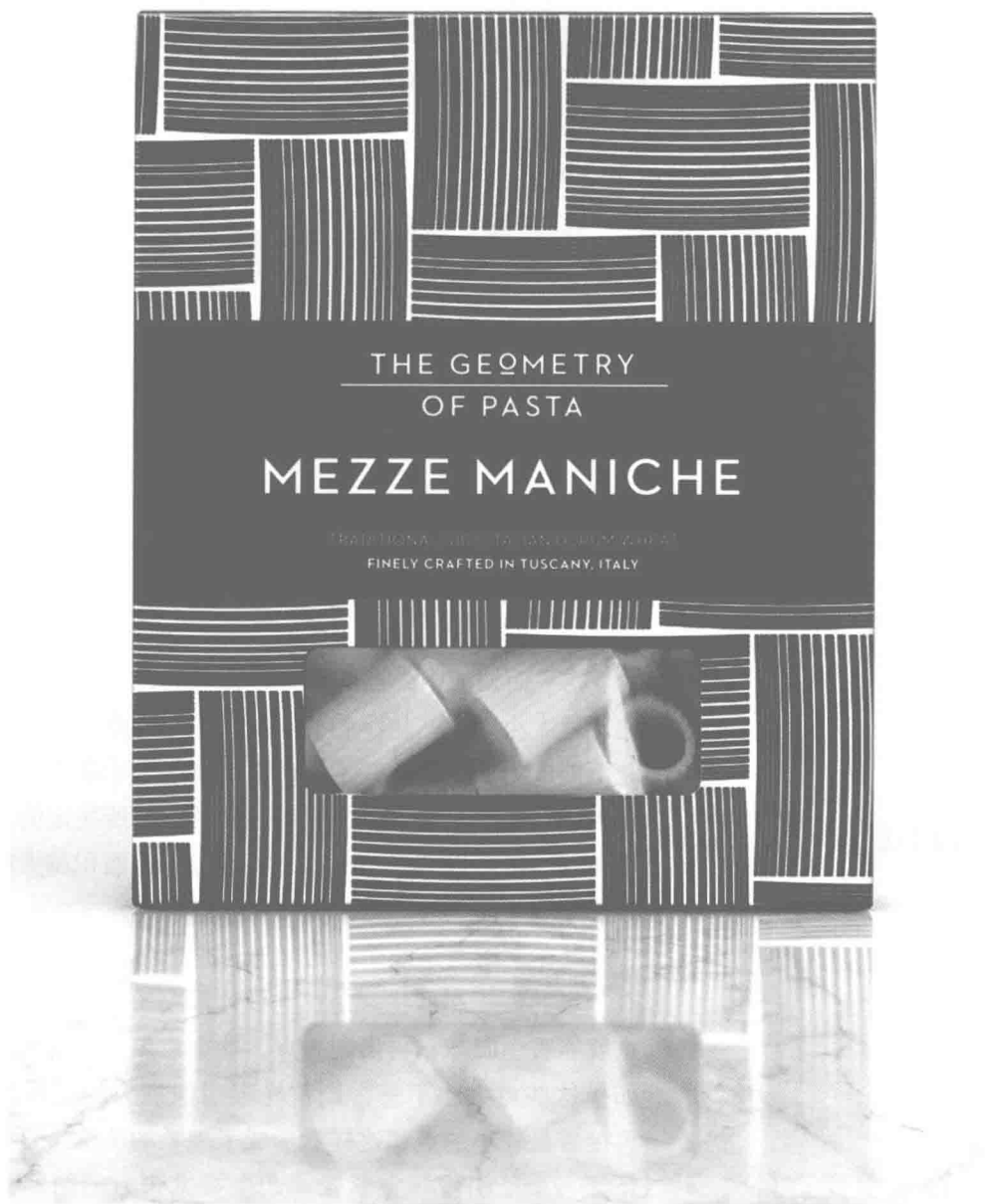

图1-3-9 《意大利面几何学》(4)

思考与练习:

1. 平面构成的核心内容是什么?
2. 列举平面构成发展史上不同时期的代表人物与代表作品。