

ARH

高等院校设计艺术基础教材

湖南大学出版社

平面构成及应用

修订版

主编 李中扬 李芃

ART

高等院校设计艺术基础教材

丛书主编 周旭 朱和平

获第七届全国高校出版社优秀畅销书二等奖

平面构成及应用

修订版

主 编 李中扬 李 芃

副主编 王 欣 张 静

湖南大学出版社

内 容 简 介

高等院校设计艺术基础教材。

作为三大构成之一的平面构成,本书重在概念、特征、表现和新理念上的系统引导。从二维的角度将元素、图形、符号通过有意识地转换与构成,使初学者获得思维上的新创意和设计上的新方法,强化感性中的理性思维。书中特别设置了具有开发思维、新颖有趣的作业。

获第七届全国高校出版社优秀畅销书奖。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成及应用/李中杨,李凡主编.——长沙:湖南大学出版社,2004.8(2007.7重印)

(高等院校设计艺术基础教材)

ISBN 978-7-81053-804-6

I. 平... II. ①李... ②李... III. ①平面构成—高等学校教材

②平面设计—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第066475号

高等院校设计艺术基础教材

平面构成及应用

Pingmian Goucheng ji Yingyong

主 编: 李中杨 李 凡

责任编辑: 胡建华

装帧设计: 吴丽辉

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-8821691(发行部), 8821251(编辑室), 8821906(出版部)

传 真: 0731-8849812(发行部), 8822264(编辑室)

电子邮箱: hjlinlin@126.com

印 装: 湖南东方速印科技股份有限公司

开本: 889×1194 1/16开 印张: 6.75

版次: 2007年7月第2版 印次: 2007年7月第1次印刷 印数: 1—8 000册

书号: ISBN 978-7-81053-804-6/J·43

定价: 9.80元

李中扬 中央美术学院硕士，首都师范大学美术学院教授，硕士研究生导师，设计学科带头人，法国、意大利设计艺术访问学者。国内外公开发表学术论文70余篇，论文收录国际三大检索《EI》《ISTP》等；高等院校“十一五”国家级规划教材主编，出版著作、教材10余部；国家“八六三计划”项目子课题研究参加者，中华人民共和国第四届大学生运动会会徽设计中标，中华人民共和国第六届中学生运动会会徽设计中标，作品荣获国内外设计奖60余项，曾在法国巴黎、德国汉堡、韩国首尔展出。《中国设计年鉴》编委，《包装与设计》特约编委，《包装工程》编委，2009北京ICOGRA DA世界设计大会中国筹备委员会委员。省级有突出贡献中青年专家。

李芑 湖北武汉人，苏州大学获学士学位，武汉大学获硕士学位。湖北工业大学副教授，硕士生导师。出版教材5部，全国各学术刊物发表论文40篇，其中全国中文核心期刊19篇。主持并参加省级科研课题3项，作品多次获奖。

高等院校设计艺术基础教材

编辑委员会

主 编 周 旭 朱和平

委 员 (按姓氏笔画排列)

王安霞 卞宗舜 方四文 丰明高 田卫平 朱和平
何人可 张夫也 张小纲 李中扬 李志平 李轶南
肖 飞 何 辉 周 旭 林 伟 尚华楠 陈 杰
赵江洪 胡 锦 程宇宁 蒋啸箭

参编院校

清华大学	首都师范大学
湖南大学	湖北工业大学
江南大学	广东工学院
中南大学	大连轻工学院
东南大学	青岛建工学院
东华大学	郑州轻工学院
江苏大学	杭州商学院
福州大学	湖南商学院
南华大学	中南林学院
浙江工业大学	华北水利水电学院
长沙理工大学	江西科技师范学院
华南理工大学	黄河科技学院
湖南师范大学	许昌学院
哈尔滨师范大学	长沙民政学院
内蒙古师范大学	湖南科技职业学院
株洲工学院	深圳职业技术学院

总序

Z O N G X U

现代设计教育在我国虽然起步较晚,但从20世纪80年代后半期开始,发展极为迅猛。其中最突出的表现莫过于各类院校纷纷开办设计专业,不断扩大招生规模。原因何在?一方面,设计艺术与社会经济、生活密切相关,能创造生产、生活之美。我国经济快速发展,自然对设计人才有巨大的需求量。另一方面,我国设计艺术起步晚、且长期处于一种模仿和经验型状态,人才积淀薄弱。

目前,我国设计艺术教育的发展是跳跃式的、超常规的。从科学的发展观来说,这多少带有些盲目性和急功近利的色彩。我们如果不及时采取一些行之有效的措施的话,其所导致的弊端乃至恶果,在不久的将来会显露出来。如何采取积极措施,固然取决于国家高等教育的发展战略和宏观调控的政策与力度,但对于高等教育自身来说,当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、培养的方式和途径,努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。而要做到这一点,关键是在注重对学生个性张扬和创造性思维能力提升的宗旨之下,努力提高其艺术修养。

众所周知,艺术修养包括进步的世界观和审美理想、深厚的文化素养、丰富的生活积累、超常的艺术思维活动能力、精湛的艺术技巧和表现才能。这五个方面的知识能力和素养,对于高等艺术教育来说,在很大程度上取决于学生所接受的课程体系和课程教学内容。而与时下设计艺术教育发展近乎无序、师资队伍鱼目混珠的状况一样,设计艺术教育的课程体系和教材建设令人堪忧,全国设计艺术院校的教学内容与教学计划十分混乱。同样一门课程,在某一院校被当作必修课开设,而在另一院校,在选修课程中也往往见不到。即使是在开设了这门课程的院校,其内容也大相径庭,讲授内容基本上由任课教师个人而定。具体而言,如“设计概论”,在一些院校中被作为专业基础课在大二时开设,而在相当多院校的设计专业中设有这门课程。又如史论课程,虽然基本上各院校都开设,但有的是必修课,有的是选修课,有的名之为“中外工艺美术史”,有的称之为“中外美术史”,有的则叫“中外艺术史”,甚至还有叫“中外绘画史”的。单纯从其名称来看,就有如此大的分歧,其内容和开设的目的性也就难免有差异了。再如,设计艺术学最基本的“三大构成”——平面构成、立体构成和色彩构成,就笔者所翻检的十多种通用教材来看,可以说在内容上不仅缺乏融会贯通,而且基本上是一些纯知识性的介绍,几乎不涉及其在设计中的具体作用和运用。换言之,就是目的性和针对性缺乏提示与提炼。总之,课程设置的的目的性不明确,其结果,一方面使学生对其知识重要性的认识不明确,造成学习时的不重视,甚至厌学现象发生;另一方面,也使得设计艺术专门人才由前些年的理论基础欠缺到目前的贫乏愈益加剧,使相当多的毕业生虽然有一定的动手能力,但知其然而不知其所以然,缺少创新意识,只能停留在模仿阶段。

此外,在课程的内容方面,知识陈旧,缺少应有的广度与深度。

从教学要求及其规律来说,开设某一门课的目的,不外乎有二:一是使学生对该学科、该专业的某一方面、某一类别的知识有一个系统详细的了解。具体到艺术设计专业,在掌握基本知识的前提之下,还必须熟悉这些知识在实践中的具体运用情况。二是必须对专业知识的积淀

和形成的过程清晰地揭示,并阐明其知识的演变和未来发展过程的趋向。然而,目前出版的大多数教材既没进行揭示,更没有进行展望,以至于给人的印象是诸如“三大构成”知识是一开始就有的。从现代设计教育的摇篮——包豪斯确立以来,就是永恒不变的。

事实上,专业基础知识与专业知识之间,始终存在一个专业知识不断基础化的过程。当专业知识成熟、普及之后,就有基础化的可能。因此,对于基础知识而言,无论是概论性的,还是史论性的,对于日益庞大的知识体系,必须进行条理化。要接受那些普及化的专业知识,将其容纳到基础知识之中。否则,难免会造成专业知识与基础之间的脱节。现代科学技术的发展,对设计艺术专业知识的更新产生了巨大的推动作用,新知识产生和发展的结果,必然是专业知识基础化。

早在20世纪70年代,课程论专家约瑟夫·施布瓦(Joseph Schwab)就说过:“课程领域已步入穷途末路,按照现行的方法和原则已不能继续运行,也无以增进教育的发展。现在需要适合于解决问题的新原理……新的观点……新的方法。”从那时至90年代,经过探索,国外初步形成了课程改革的基本思想——打破学科壁垒,按工程(专业)一体化的原则进行课程重组,实现课程跨学科综合、整合(统筹思想指导下的融合)或集成。在现代科技和国际经济联系迅猛发展的今天,我国的课程体系的重新构建也早已引起某些有识之士的注意,但却始终没有实质性的改革举措。个中原因:一方面,我国社会处于转型时期,尚无暇调整、改革这些深层次的问题;另一方面,社会对于设计艺术人才的需求尚未饱和,过剩,没有对这类人才提出特殊要求。此外,课程体系的改革作为一个系统工程,需要从上到下的通识和齐心协力才能开展,而设计艺术工作者向以标榜个性自居,协作精神多少有些淡薄。

在包括设计艺术教育课程体系的改革尚未自上而下、自下而上进行的情况下,在高等教育尚未进行超前的大刀阔斧式的改革举措之下,通过教材的建设去使课程内容与社会实际需要相结合,做到与时俱进,去对课程体系中存在的问题进行调适,我们有理由认为这是行之有效的办法。特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥的情况下,这样做尤有必要且具有承前启后的意义。正是鉴于此,由株洲工学院、浙江工业大学等院校倡议,湖南大学出版社组织了全国近三十所院校设计艺术专业的专家、学者历时近两年编撰了这套教材。其目的主要在于通过这套教材的编撰发行,推进设计艺术学的健康发展。为了实现此目的,先后两次组织专家进行论证,确定教材的种类,试图建立一个符合时代发展和学科完善的教材体系。在反复推敲的基础上,确立了26种教材为设计艺术基础教材。从其种类来看,力图形成两个特点:一是突出设计艺术基础教育的全面系统性,把握设计艺术教育厚基础、宽口径的原则;二是充分顾及到高等设计艺术教育的时限与内容繁复的矛盾,试图通过对以往的一些教材进行整合,构建一套与当今人才培养条件和要求相适应的教材新体系。随后,在充分调研和协商的基础上,确定了每种教材的主编,并召开主编会议,认真研究了教材内容的取舍和它们之间的衔接问题。主编们一致认为本套教材内容必须秉承与时俱进的精神,努力确立符合课程自身要求而又能具有前瞻性的内容。因此,这套教材在内容上也就力图突出三个特色:鲜明的设计观——体现设计的现代特点和国际化趋势;强烈的时代感——最新的理念、最新的内容、最新的资料和实例;突出的实用性——体现设计专业的实用性特点,注重教学需要。

编撰教材并不是一件容易的事,特别是在今天这样一个知识、技术更新神速的时代,要把本学科范围内最优秀的成果教给学生,并且要讲究科学性,更是困难重重。因此,这套教材是否达到了预期的目标,我们自不敢说。我们真诚地希望这套教材问世以后,能够给高等学校的设计艺术教育带来一丝清风,同时也热诚欢迎广大同仁和学生批评指正。

朱和平 周旭

2004年6月5日

目录

M U L U

平面构成概念

- 1.1 平面构成的界定 / 2
- 1.2 构成主义的历史缩写 / 3
- 1.3 构成与艺术 / 4
- 1.4 平面构成与设计 / 8

平面构成的元素分析

- 2.1 关于点 / 16
- 2.2 关于线 / 19
- 2.3 关于面 / 22
- 2.4 点、线、面的综合 / 25

平面时空与动感

- 3.1 时空表达 / 34
- 3.2 动感表达 / 40

比例与分割

- 4.1 不同比例的分割 / 54
- 4.2 单元形与网格 / 56

平面的构成形式

- 5.1 对称与平衡 / 64
- 5.2 近似 / 68
- 5.3 特异 / 68
- 5.4 密集 / 70
- 5.5 发射 / 72
- 5.6 肌理 / 73
- 5.7 对比与调和 / 76
- 5.8 视错觉现象与运用 / 78

平面构成新理念

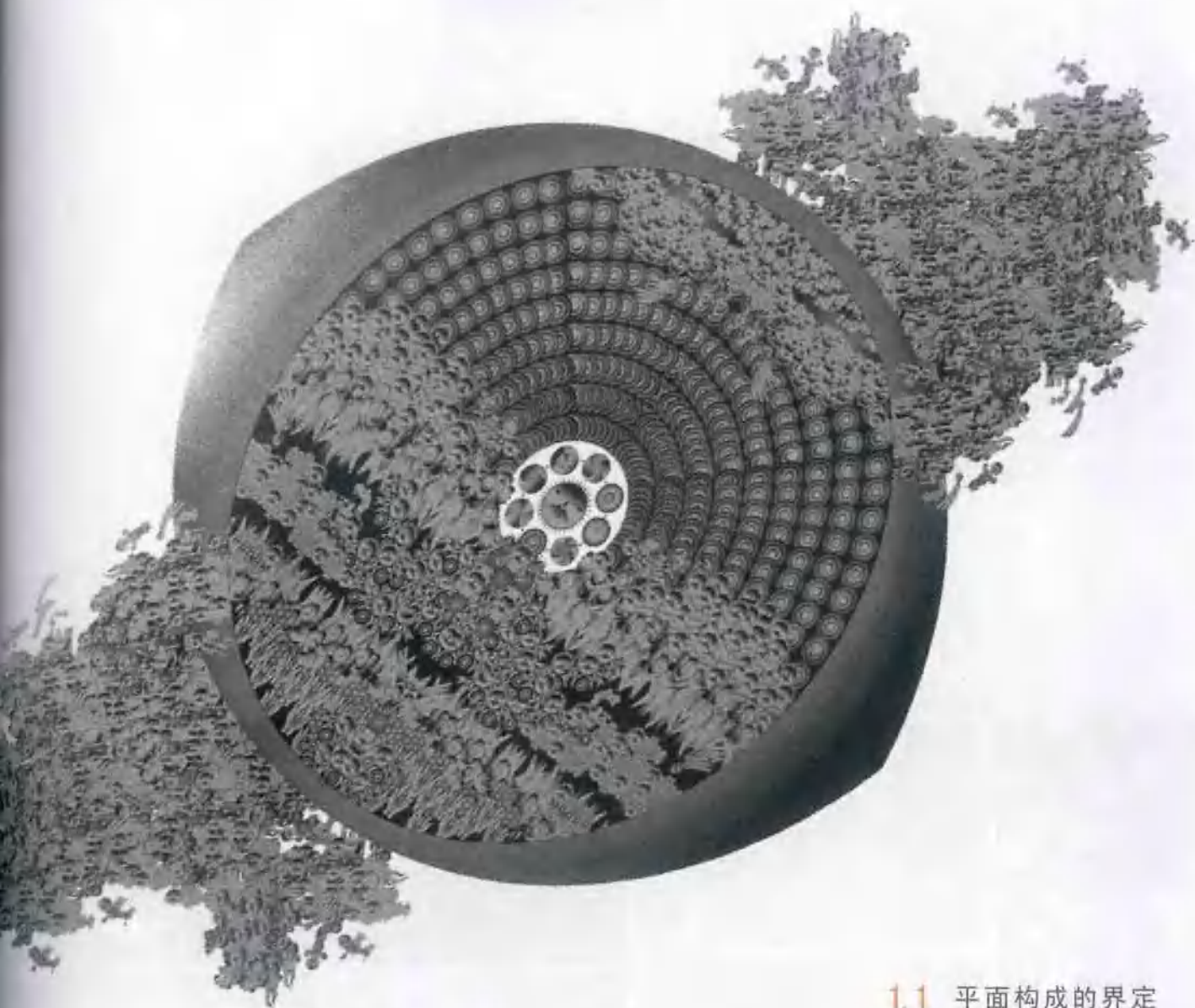
- 6.1 构成与生态 / 88
- 6.2 构成与光 / 92
- 6.3 构成与新媒介 / 96
- 6.4 构成与心理 / 98
- 6.5 突破限定 作业革命 / 100
- 6.6 设计意先 借律创造 / 102
- 6.7 扩大思域 应用无限 / 109

平面构成应用精品推介

118 ~ 127

参考书目

128

- 1.1 平面构成的界定
- 1.2 构成主义的历史缩写
- 1.3 构成与艺术
- 1.4 平面构成与设计

1.1 平面构成的界定

平面构成是构成艺术的一部分，也是现代艺术和现代设计的基础。不同的专业设计存在着共同的基础造型原理，平面构成研究的问题在各种设计形式中都有体现，属于设计基础的范畴。

平面构成研究的重点在于体验和寻求二维空间中更多的表达方式。将既有的形态（具象形态和抽象形态）在二维空间内依照形式美的法则和特定的要求进行分解、组合，从而创造出全新的形态和理想的组合方式。构成在强调形态之间的比例、位置、对比、节奏、韵律、黑白、肌理的同时，又要讲究不同的围形构成样式所传达的视觉感受和心理效应。

构成是一个富有弹性的模式，包括设计语言和设计思维两个方面的探索。平面构成本身不是目的，而是一个将平面上的魔术进行到底的手段，一个进入设计状态的准备过程。

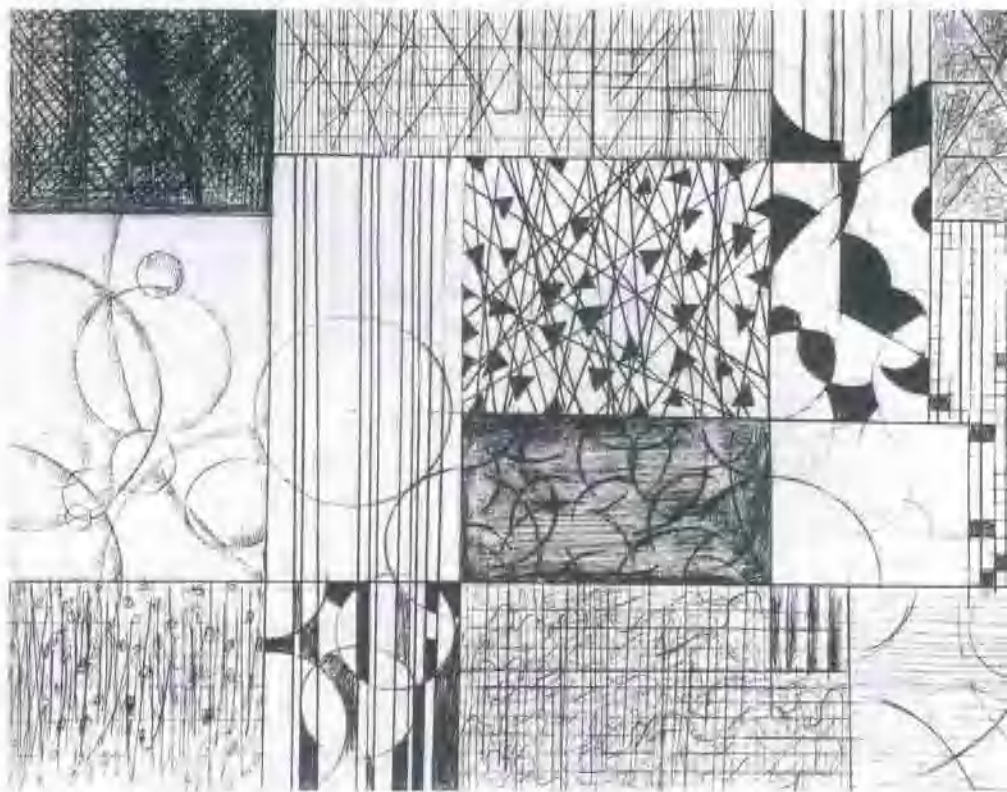

正负形在设计中的运用。

点·线·面元素运用在设计中构成独特的视幻以及肌理、空间效果。

感受图案的点、线、面形在画面上的张力程度,把握构成魅力。

1.2 构成主义的历史缩写

现代构成设计作为现代设计的理念和形成基础产生于20世纪20年代,构成艺术形成的重要源头有:

①俄国的构成主义运动,是俄国十月革命胜利前后,在俄国一小批先进知识分子当中产生的前卫艺术运动和设计运动。构成主义以结构表现为最后终结。俄国的构成主义在艺术上具有极大的突破,并对世界艺术和设计起到了很大的促进作用,代表人物是俄国的塔特林。此后,俄国的构成主义、前卫主义的探索者把构成主义的理念和思想带到了西方,对西方尤其是德国产生了很大的影响。

②荷兰的风格派运动,活跃于20世纪二三十年代,是荷兰的一些画家、设计师、建筑师组织起来的一个松散集体。《风格》杂志是维系这个集体的核心刊物,“风格派”的平面设计主要体现在这本杂志的设计上,杂志的特点是高度理性,完全采用简单的纵横编排方式,无装饰,直线方块和文字是全部的视觉内容。蒙德里安是风格派和冷抽象的代表人物。

③以包豪斯设计学院为中心的设计运动。包豪斯设计学院创建于1919年,是世界上第一所设计学院,创始人是建筑家格罗比乌斯。包豪斯是现代设计教育的发源地,也是欧洲现代主义的核心发源地,其国际主义风格几十年来影响了全世界。格罗比乌斯强调技术与艺术的和谐统一,教学里融合了各国前卫艺术精华,提倡运用不同的材质进行概念表现,鼓励学生对色彩样式、想象力进行理性的分析与试验,使学生超越旧有的经验约束,培养学生新的理念和敏锐的视觉认知能力。他强调集体工作是设计的关键,提出艺术家、企业家、技术人员需要紧密合作,学生的课程和企业的项目相结合的观念,这些观念一直延续到现在。在当时的包豪斯课程中,就已经设立了以构成为基础的课程,康定斯基、克利、伊顿等现代艺术的先行者都曾包豪斯的教员,并担任过该课程的教学工作。

1.3 构成与艺术

平面构成是一门研究抽象美学的课程,其内容着重于抽象几何元素的分析组合与形式构成,其养料摄取源于西方艺术与西方现代设计。如今形成的相当多的艺术门类,如:绘画、文学、书法、音乐、舞蹈、戏剧、电影、雕塑、建筑等,这些丰富的艺术门类,其理论的重要组成部分,即是艺术作品的构成问题。正如平面构成是通过研究视觉语言(概念元素——点、线、面)的组织形式(重复、渐变、特异、发射等)形成新的视觉形象,并通过新的视觉形象传递特定的形式意蕴(节奏、韵律、对比、统一、虚实等)一样,绘画、文学、音乐、舞蹈、戏剧、电影、雕塑、建筑等艺术门类也可以被理解为艺术家利用艺术语言塑造艺术形象,并传达艺术意蕴的过程,是一种从语言符号到艺术形象再到艺术意蕴的多层次复合结构。

在立体的空间中,肌理构成了新的表情语言。

不同的艺术门类，不同的艺术体裁有不同的艺术语言，不同的艺术语言又有不同的物质媒介：绘画以画笔、油彩、笔墨、画布、宣纸等材料作为自己艺术语言的物质媒介；雕塑以泥土、石料、金属、木材等作为自己艺术语言的物质媒介；建筑也以石料、木材、金属、水泥、沙砾等作为自己艺术语言的物质媒介；舞蹈以人体及其动作与表情作为自己艺术语言的物质媒介；音乐以乐器的音响、节奏、旋律等作为自己艺术语言的物质媒介；电影以运动着的镜头、声音等作为自己艺术语言的物质媒介；而文学以语言这种高度抽象、十分复杂的符号体系(语言、语义和语象等)作为自己艺术语言的物质媒介。

Yed

Evening Gown

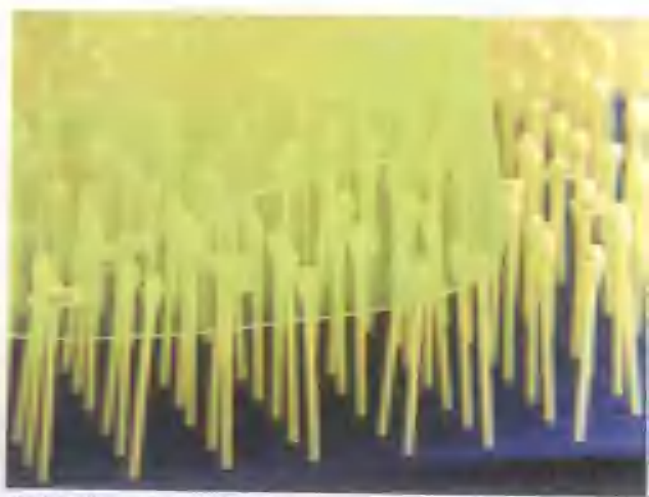
绘画、文学、书法、音乐、舞蹈、戏剧、电影、雕塑、建筑等艺术门类的艺术语言以某种物质媒介作为表达的基本符号，但这些基本符号与其要表达的基本含义以及这些基本符号之间如何连接、搭配和组织还需要有一定的规则，并且艺术语言通过一定的规律组成新的艺术形象，成为艺术作品的第二个构成要素，即人们在接受艺术作品时，透过直观的艺术语言（即色彩、线条、音响、画面和文字等感性外观）感知到具有审美价值的人物、环境、事物、故事等就是艺术作品的形象。

线条形态运用在建筑设计中构成了如音乐般的节奏感。

正如平面构成中新构成的视觉形象能够传递出节奏、韵律、对比、统一、虚实等形式意蕴一样，绘画、文学、书法、音乐、舞蹈、戏剧、电影、雕塑、建筑等艺术作品中也潜伏着节奏、韵律、对比、统一、虚实等意境意蕴。各艺术门类使用艺术语言来塑造形象的目的往往是为了表达一定的情感、趣味认识和思想倾向，甚至是超越了形象的意境意蕴。在中国古代美学史上，许多学者对“意蕴”这一艺术作品的内在因素早有察觉，艺术作品分“隐”“秀”两个部分，“隐也者，文外之重旨也；秀也者，篇中之独拔者也。”艺术作品只有具备“意蕴层”，才能“深文隐蔚，余味曲包”，才能产生“使玩之者无穷，味之者不厌”的艺术效果。总而言之，绘画、文学、书法、音乐、舞蹈、戏剧、电影、雕塑、建筑等艺术作品所蕴含的思想情感的意蕴层面，属于艺术品结构的纵深层次。

从艺术语言到艺术形象，再从艺术形象到艺术意蕴，从外到内，从下到上，各个层面都溢彩流芳，共同构成艺术作品特有的魅力。

特有的线条构成，传递了一定的感情意蕴。

线条构成在图形中的灵活运用。

图中抽象的视觉元素构成传递了一定的情感，构成特有的形式意蕴。

1.4 平面构成与设计

设计是一个综合体，既是点、线、面、色、光、质、图、文等各种形式要素的精彩呈现，也是设计师全面素养的集中体现。

构成原理中包含了一些基础的方法和规律，这些与设计是相通的。寻找新的设计形态，寻找既有形态新的感受，把看似普通的设计元素重新整合，形成新的视觉冲击，这就是设计与创新的轮回。构成可以是纯粹形式感的创新体验，不断地挑战自我，广泛地借鉴和吸收，为设计建立素材库。构成不是完整的设计，但它是设计的基础，一旦触及目的和功能就可以发展成为完整的设计，这对设计有广泛的指导作用。从色彩构成、立体构成、光构成等单纯的构成形式到平面设计、工业设计、环境设计、服装设计等复杂的综合设计体系，它们都和一定的形态发生联系，都涉及点、线、面等基础形态。从简约到复杂，从单一到综合的构成练习为专业设计打下了坚实的基础。构成作为设计的基础课程，有很多规律，但我们不能被这些规律所束缚，要实现从有法到无法的过渡，最终形成自己的设计个性和魅力。

线形在服装设计中的运用。

点、线、面元素在服装设计中的运用

「眼睛」的抽象形态设计

005

线性结构运用在空间设计中造成了一定的空间导向和空间层次。