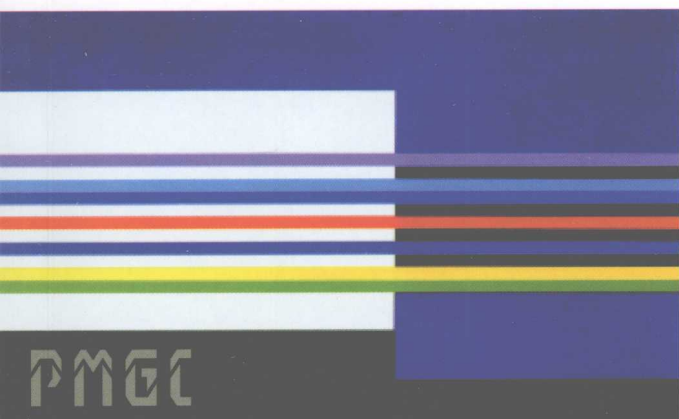

高等职业教育艺术设计类“十一五”规划教材
中国高等职业技术教育研究会推荐教材

平面构成

闫伟 梅爱冰 李淑琴 等 编著

科学出版社
www.sciencep.com

高等职业教育艺术设计类“十一五”规划教材
中国高等职业技术教育研究会推荐教材

平 面 构 成

闫 伟 梅爱冰 李淑琴 等 编著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书按照应用型艺术设计人才培养的要求,采取了从实例出发描述平面构成的理念、形态、作用的编写方法。全书共6章,分别阐述了平面构成与包豪斯、平面构成的基本构成元素,平面构成的基本形,平面构成的基本形式,平面构成的特种表现,平面构成在现代设计中的应用。

本书适合作为高职高专艺术设计专业的教材。从事艺术设计的专业人员及艺术设计爱好者也可参阅。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 闫伟, 梅爱冰, 李淑琴 等编著. —北京: 科学出版社, 2008
(高等职业教育艺术设计类“十一五”规划教材·中国高等职业技术教育研究会推荐教材)

ISBN 978-7-03-021026-5

I. 平… II. ①闫…②梅…③李… III. 平面构成 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第014741号

责任编辑: 李太铎 王淑兰 / 责任校对: 柏连海

责任印制: 吕春珉 / 封面设计: 耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008年2月第 一 版 开本: 787 × 1092 1/16

2008年2月第一次印刷 印张: 6 1/4

印数: 1—3 000 字数: 150 000

定价: 29.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈双青〉)

销售部电话 010-62136131 编辑部电话 010-62135763-8220

“高等职业教育艺术设计类‘十一五’规划教材”编委会

顾问 (以下按姓氏笔画排序)

于洪文 马必学 王凤君 刘 晓 刘瑞武 苏志刚
李怀康 李振格 李维利 陈建新 董 刚 喻仲文
焦兆平

主 任 何 洁

副主任 张小刚 陈 希

委 员 (以下按姓氏笔画排序)

王 凯 王 波 王 瑶 王有川 王其全 王联翔
丰明高 邓树君 孔 锦 田 正 付 野 吕美立
朱方胜 任光辉 刘 彦 刘 凯 刘永福 刘菱杉
刘君政 刘和平 刘继荣 江 杉 江广域 许邵艺
许淑燕 李 欣 李立斌 李安东 李宝生 李亚辉
李嘉芝 杨 帆 杨 杨 杨盛钦 苏大椿 苏子东
肖卓萍 吴天麟 宋志春 张新武 陆立颖 陈 新
陈 涛 陈子达 陈凌广 陈艳麒 陈晓莉 陈鸿俊
周 强 易镜荣 金 宇 赵全德 赵志君 胡 诚
柯水生 侯生录 段林杰 袁金戈 施 凯 洪 波
姚 强 贾尊皖 殷之明 唐宇冰 黄 彬 黄春波
黄穗民 梅爱冰 龚东庆 梁小民 蒋文亮
蔡 蕾 廖荣盛 薛华培 戴 荭

总策划 陈 希 李振格

本书编写人员

主 编 闫 伟 梅爱冰 李淑琴

参 编 (以下按姓氏笔画排序)

冉 冉 刘银燕 闫 伟 张秋月 李 增 李淑琴
邵昕然 陈天荣 姜文忠 拜云莹 赵 梦 梅爱冰
董 静 阚 波

序

在我国经济、文化建设迅速发展,市场经济秩序逐步完善的大环境驱动下,我国教育事业的规模也在不断扩大,这就为艺术设计教育带来了新的发展空间。

近些年来,我国高等职业艺术设计教育逐步完成了由面向传统工艺美术行业的设计人才培养,向适应当今社会发展需求、具备现代意识和观念的创新型艺术设计人才培养模式转换,我国高等职业艺术设计教育正在向着新的方向发展:

一是向大众化发展。目前,我国共有艺术设计从业人员三百多万人,艺术设计专业开设院校达到七百余所。因而,“十一五”发展期间,我国高等职业艺术设计教育普及面得到拓展,应用层次也得到了进一步深化。

二是工学结合更紧密。随着我国改革的不断深入,高等职业艺术设计院系的人才培养越来越贴近市场。不论是从学生培养的目标,还是从当前实训基地的建设来看,越来越多的艺术设计相关院系将“课堂”搬进“车间”现场教学,为市场的发展培养需要的艺术设计人才,实现理论与实践真正意义上的结合。

三是多元化的趋势。高等职业艺术设计教育要与相关的市场相联系,因此,不同地域经济、文化建设发展的差异,使得各院校艺术设计教育的发展目标和定位有所不同,从而形成各自的专业特色以及整个高等职业艺术设计教育多元化的发展趋势。

目前,我国高等职业艺术设计教育正处于蓬勃发展的时期,艺术设计人才需求市场逐渐形成。然而,适合于高等职业教育特点的教材并不多。因此,急需比较系统的、符合设计与设计相关的行业岗位群需求和教学需求的高等职业艺术设计类教材。

鉴于全国高等职业艺术设计教育的现状,中国高等职业技术教育研究会艺术设计协作委员会和科学出版社及相关院校共同努力,推出了这套“高等职业教育艺术设计类‘十一五’规划教材”。目的是充分体现时代精神及国内外艺术设计研究发展的趋势,展示全国高等职业艺术设计教育与行业技能人才需求相结合的教学改革成果,推动我国高等职业艺术设计教育的发展和改革。

从“中国制造”到“中国创造”,国内艺术设计行业和企业迫切需要大量的创新

型设计人才，全国艺术设计行业人才队伍的规模、结构都将发生深刻的变化。面对形势的需要，全国高职院校与艺术设计行业应进一步携手努力，密切合作，以人才培养质量为根本，社会发展需求为导向，为实现全国高等职业院校艺术设计教育的可持续发展，为中国经济、文化建设做出新的贡献。

清华大学美术学院副院长

何洁

前 言

“平面构成”作为艺术设计院校的一门基础课程，与“色彩构成”、“立体构成”并称为三大构成，它是在20世纪70年代末80年代初由日本引进的，受到国内艺术设计院校的广泛关注和重视。“构成”的教育理念不仅揭示了艺术设计元素的内在规律，还使感性的艺术设计得以概念化、逻辑化与科学化，有利于低年级学生认知造型设计艺术规律，掌握艺术设计技能。

高职高专艺术设计的教学突出实训环节，旨在培养应用型的设计人才，以学生能够独立解决实际问题为培养目标，根据职业需求有针对性地进行教学，是职业艺术设计教育工作的中心内容。本书是为这一培养目标编写的教材。

本书最大的特点就是教学思路清晰、有层次，作品图片的选择新颖，阐述深入浅出，使读者易读易懂，有形象思维和逻辑思维相结合的特点。本书可以作为艺术设计专业的高职高专、成人教育的教材，广大艺术设计爱好者也可以参考。

本书吸收最新的科研及教学成果，在艺术设计的领域里不断探索和创新，并根据艺术设计专业的培养目标的要求进行编写。全书共分6章，第1章讲述平面构成与包豪斯，内容包括构成的产生与发展、概念，艺术设计课程学习内容和目的；第2章讲述平面构成的基本构成元素；第3章讲述平面构成的基本形；第4章讲述平面构成的基本形式；第5章讲述平面构成的特种表现；第6章讲述平面构成在现代设计中的应用。在撰写的过程中，梅爱冰、闫伟、李淑琴、冉冉、陈天荣、刘银燕、拜云莹、张秋月、赵梦、邵昕然、李增、阚波、董静、姜文忠等老师投入了大量的时间和精力。本书编写得以完成，要感谢全国各院校的大力支持，其中包括湖北省仙桃职业学院美术系、河南广播电视大学直属学院艺术系、江汉职业艺术学院、武汉软件工程学院、咸宁职业技术学院、杭州职业技术学院、东北电力大学艺术学院、吉林市北华大学等。本书编写中引用了国内外相关的论点和WWW.ZCOOL.COM.CN素材库及其他一些艺术设计家的图片，以供学生从中领悟艺术设计真谛。在此表示真诚的感谢。

由于编写时间仓促,书中难免存在不足与差错,希望有关专家学者和广大读者批评指正,以便再版时修改和完善。

最后,对在各方面给予我们支持、帮助的领导、专家 and 朋友们致以深深的谢意。感谢科学出版社对本书的出版付出的巨大努力。

目 录

第 1 章 包豪斯：平面构成印象	1
1.1 构成的产生与发展	3
1.2 构成与平面构成概念	7
1.3 平面构成的内容与目的	8
思考练习	8
第 2 章 平面构成的基本构成元素	9
2.1 点的构成	10
2.1.1 点的概念	10
2.1.2 点的形态、作用	11
2.1.3 点的错视	13
2.1.4 点的构成	14
2.1.5 点的构成作品图例	15
2.2 线的构成	17
2.2.1 线的概念	17
2.2.2 线的形态、作用	17
2.2.3 线的错视	19
2.2.4 线的构成	21
2.2.5 线的构成作品图例	21
2.3 面的构成	24
2.3.1 面的概念	24
2.3.2 面的形态、作用	24
2.3.3 面的错视	25
2.3.4 图与地的关系(正负形)	26
2.3.5 面的构成	26
2.3.6 面的构成作品图例（正负形）	27
2.4 体的构成	29

2.4.1 体的概念	29
2.4.2 体的构成	29
思考练习	32
第3章 平面构成的基本形	33
3.1 基本形构成	34
3.1.1 基本形的概念	34
3.1.2 基本形的组合形式	34
3.1.3 矛盾空间	35
3.1.4 基本形构成——矛盾空间作品图例	36
3.2 基本形的群化	39
3.2.1 群化构成的概念	39
3.2.2 群化构成的形式	39
3.2.3 群化构成作品图例	39
思考练习	40
第4章 平面构成的基本形式	41
4.1 重复构成	42
4.1.1 重复构成的概念	42
4.1.2 重复构成的形式	42
4.1.3 重复构成作品图例	44
4.2 近似构成	46
4.2.1 近似构成的概念	46
4.2.2 近似构成的形式	46
4.2.3 近似构成作品图例	48
4.3 渐变构成	49
4.3.1 渐变构成的概念	49
4.3.2 渐变构成的形式	49
4.3.3 渐变构成作品图例	50
4.4 特异构成	53
4.4.1 特异构成的概念	53

4.4.2 特异构成的形式	53
4.4.3 特异构成作品图例	55
4.5 发射构成	57
4.5.1 发射构成的概念	57
4.5.2 发射构成的形式	57
4.5.3 发射构成作品图例	59
4.6 对比构成	61
4.6.1 对比构成的概念	61
4.6.2 对比构成的形式	61
4.6.3 对比构成作品图例	63
4.7 密集构成	64
4.7.1 密集构成的概念	64
4.7.2 密集构成的形式	64
4.7.3 密集构成作品图例	65
思考练习	66
第 5 章 平面构成的特种表现	67
5.1 肌理构成	68
5.1.1 肌理的概念	68
5.1.2 肌理的形式	69
5.1.3 肌理构成的表现形式	71
5.1.4 肌理构成作品图例	73
5.2 数码时代的构成	74
5.2.1 表现的手段	74
5.2.2 制作的手段	74
5.2.3 数码构成作品图例	75
思考练习	76
第 6 章 平面构成在现代设计中的应用	77
6.1 平面构成与视觉传达设计	78
6.1.1 平面构成与标志设计	79

6.1.2 平面构成与招贴设计	80
6.1.3 平面构成与书籍装帧设计	81
6.1.4 平面构成与装饰设计	82
6.2 平面构成与环境艺术设计	83
6.2.1 平面构成与室内设计	83
6.2.2 平面构成与景观设计	84
6.2.3 平面构成与建筑设计	85
6.3 平面构成与服装设计	86
6.4 平面构成与摄影	87
思考练习	87
参考文献	88

平 面 构 成

第 1 章

包豪斯：平面构成印象

教学目的: 通过了解构成的产生与发展、构成的概念以及平面构成的教育理念,使学生掌握造型设计的艺术规律与技能。

教学重点: 深入了解包豪斯对平面构成设计的影响,以及在平面构成设计中所起的作用和指导意义。

教学难点: 培养学生的创新能力、创新意识和视觉审美能力。

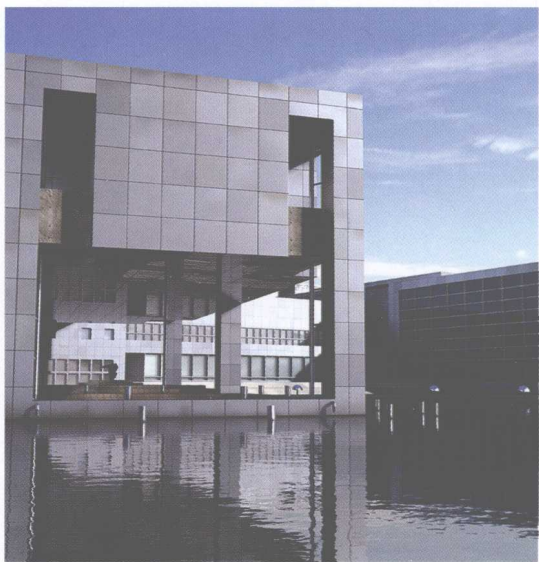
教 具: 范画、图片、参考书。

“平面构成”作为高等艺术设计院校的一门基础课程,与“色彩构成”、“立体构成”并称为三大构成,它是在20世纪70年代末80年代初,由日本引进的,被我国高等艺术设计院校广泛关注。平面构成给传统的“绘画”加“图案”式的工艺美术基础教学体系带来了极大的冲击与变革,影响到全国各个艺术设计院校。究其原因,是由于“构成”的教育理念不仅揭示了艺术设计元素的内在规律,使感性的艺术设计问题得以概念化、逻辑化与科学化,特别便于高校低年级学生对造型设计艺术规律的认知和艺术技能的掌握。

我们的“构成”教育经历了20余年,今天已翻开了新的一页,艺术设计领域中的思维观念更有相当大的变化、发展和更新,美术学院原有的“工艺美术系”已成为好似遥远的历史,“设计”一词已成为现在各相关专业的关键词,这一名称的改变不仅说明了对“设计”理念的普遍认同,也表明对

学生从具体的技能训练转为创造性思维的素质化培养,这个观点已成为共识。

社会的飞速发展使造型艺术在很大程度上变得越来越多元,越来越宽泛,越来越兼容,反映在造型设计艺术领域,有新造型、新形式、新材料、新工艺、新科技、新行业的产生以及许多与时代同步的审美理念与艺术情趣的新发展,行业的界限在日趋模糊,社会生活对我们培养学生的模式提出了新的要求。

简洁的设计风格,使用新的材料和工艺

1.1 构成的产生与发展

包豪斯, 全称包豪斯造型学院。1919年, 德国建筑家、设计理论家沃尔特·格罗庇乌斯在德国魏玛创建了“国立包豪斯学院”, 这是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院, 也是欧洲现代主义的核心发源地。1933年4月在纳粹政府“扫除颓废艺术”的偏激主张中被查封, 然而, 历程短暂的包豪斯却在造型艺术设计史上写下了辉煌的篇章。有人说: 包豪斯创造了当今工业设计的模式, 并且为此制定了标准, 它改变了一切东西的模样, 它是现代建筑的助产士。从现在坐着的椅子和正在读的书, 还有我们正在学习的基础课程, 都得感激包豪斯的贡献。从具体的影响来说, 包豪斯奠定了现代设计教育的结构基础。

目前世界上各个设计教育单位, 乃至艺术教育院校通行的基础课就是包豪斯首创的。这个基础课结构, 把对平面和立体结构的研究、材料的研究、色彩的研究三方面独立起来, 使视觉教育第一次比较牢固地奠定在科学的基础上, 而不仅仅是基于艺术家个人的、非科学化的、不可靠的感觉基础之上。包豪斯采用现代化材料的、以批量生产为目的的、具有现代主义特征的工业产品设计教育, 奠定了现代主义

沃尔特·格罗庇乌斯

包豪斯的校方专用图章

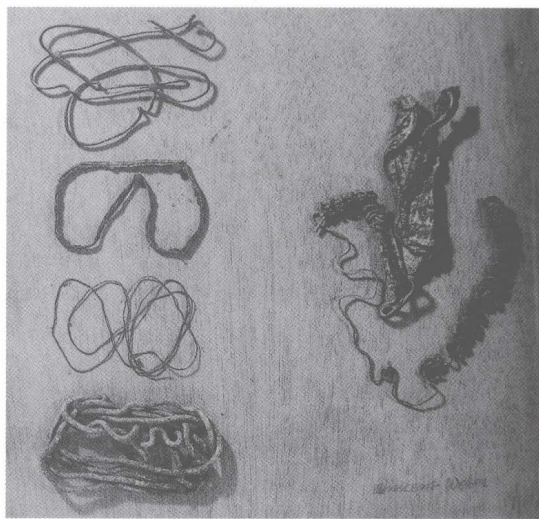
(上) 卡尔·彼得·罗尔设计

(下) 施莱默德设计

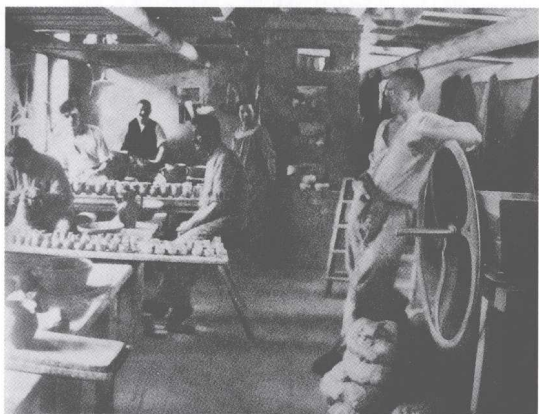
的工业产品设计的基本面貌，至今依然对工业产品设计有深刻的影响。包豪斯对于平面设计的功能化探索 and 现代主义设计的教育，也成为现代平面设计的一个主要和重要的源泉。包豪斯广泛采用工作室体制进行教育，让学生参与制作过程，自己动手。同时，包豪斯还开始建立与企业、工业界的联系，使学生能够体验工业生产与设计的联系，掀开了现代设计与工业生产密切联系的新篇章。

包豪斯的确使艺术教育发生了一场革命，它甚至推动了整个现代美术史。有人说，它是一个“把世界的外观从 19 世纪的历史主义中彻底解脱出来的休止符”，它让我们至今仍能感受它的力量，这不能不说是个奇迹。那么，是什么营造了这个奇迹？现代文明凭借科学技术发展的进步既改变着人们物质生活环境的外观，又改变着人们内在的思想观念，艺术家提出了新的艺术主张。从 19 世纪的“新艺术运动”到包豪斯的崛起虽是一脉相承，却又有实质的不同。新艺术运动已不满于工业化机器生产对手工技艺的冲击，而倾向于保持和回味传统的、中世纪的余韵，而包豪斯则大胆地把眼光投向前面——着迷似地开拓新的视野。

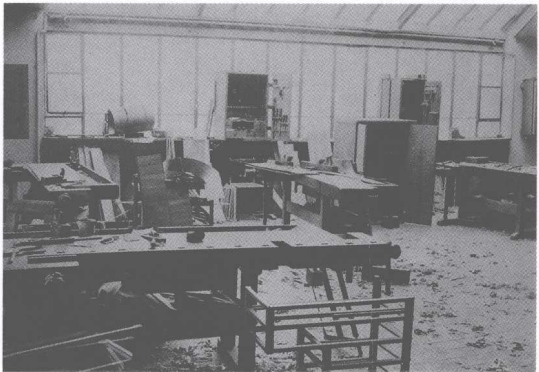
包豪斯所体现的艺术方向和艺术风格，对西方现代建筑、工艺美术有着重要的影响，并形成一個有世界影

伊顿的课程中注重材料的研究，1920~1921年

马克斯·克雷汉(中坐者)与学徒们在陶艺作坊里，1924年

魏玛包豪斯的制柜作坊