

高等院校设计基础类“十二五”部委级规划教材

平面构成

PLANE COMPOSITION

陈楠 杨苗 著

学林出版社

高等院校设计基础类“十二五”部委级规划教材

平面构成

PLANE COMPOSITION

陈楠 杨苗 著

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/ 陈楠, 杨苗著. -- 上海: 学林出版社,
2012. 10

ISBN 978-7-5486-0418-1

I. ①平… II. ①陈… ②杨… III. ①平面构成(艺术)
IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第221845号

平面构成

著 者——陈楠 杨苗

责任编辑——吴耀根

特约编辑——梁玉琴 邢丙彦

封面设计——陈琳 严克勤

装帧设计——陈琳

出 版——上海世纪出版股份有限公司

学林出版社 (上海钦州南路81号3楼)

(电话: 64515005 传真: 64515005)

发 行——上海世纪出版股份有限公司发行中心

(上海福建中路193号 www.ewen.cc)

印 刷——上海泰业印刷有限公司

开 本——889×1194 1/16

印 张——9

字 数——24万

版 次——2012年10月第1版

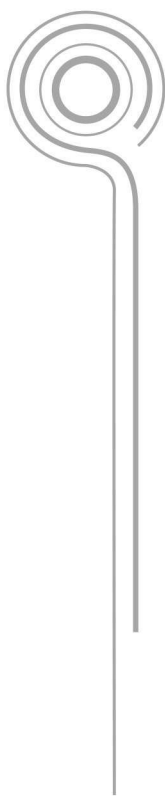
2012年10月第1次印刷

书 号——ISBN 978-7-5486-0418-1/G. 122

定 价——45.00元

(如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换)

序

设计是人类文化活动的一种现象，它经历了由无意识到有意识的发展过程。当人类社会进入工业化时代后，设计从一种个体的行为逐步发展成为科学化、系统化、集成化、多元化的思维创造活动；现代工业化技术条件下的设计与传统手工作坊式的设计制作最大的不同在于思想观念的转变、相关学科理论体系的建立、技术的进步、制作工艺水平的提高以及设计实践的不断探索、发展与进步。

设计专业有许多专业门类和专业方向，如建筑设计、工业设计、景观设计、室内设计、服装设计、纺织品设计、动漫设计、游戏设计、网页设计、展示设计、包装设计、广告设计、装帧设计、家具设计等。由于不同专业有着各自的特点，它们之间既有共性又存在着差异性。其共性在于各类设计都是为人类创造具有实用价值的物质产品，同时又能满足人类的精神需求；差异性则表现在它们的物质形态不同，使用功能不同，选用材料和制造技术不同。

设计基础课程是艺术设计学科课程结构中的重要组成部分，是艺术设计各专业方向共同的专业基础课和必修课。它们在艺术设计教学计划中的先行性以及专业设计课程的影响力，获得了在教学计划中的优先位置和重要作用。通过本套教材的教学，可以培养具有高度社会责任感，宽厚的人文知识，扎实的专业理论与专业基础知识，熟练运用专业设计方法。勤于思考，敢于创新的设计人才。

设计基础是一种素质教育。它通过设计基础领域的学习活动，训练学生的视觉思维能力，掌握形式体验、分析、表现的方法，提出设计基础的终极目标是使之成为应用设计，它不过分追求作业的完整性、观赏性，强调吸收现当代艺术创作的先进理念、表达样式与手法的多样性，发展创新意识和创造能力；培养敏于发现、严于计划、善于借鉴、精于制作的行为习惯和持之以恒、团结合作的工作态度，建立用智慧与劳动服务于人生的意识。

设计基础是一种视觉语言训练的教育。用视觉语言表现思想，是学习设计基础这门课程的目的和任务。随着国外先进的教学理念不断地被介绍过来，设计基础这一设计课程也很快地渗透到我国的设计教学中来，如何通过训练来启发学生的创造力成为设计教育的关键。通过对设计基础的创意训练，学生将拥有更多独特、个性的语言来表达自己的愿望。

因此，为适应高等设计教育的发展，有必要不断地推进教学理念的更新，

坚持设计面向世界、面向未来、面向社会的教学指导方针，适时地进行教学改革以适应本学科专业的需要，形成与时代同步的、较新的、完整的设计基础系列教材体系，使设计基础教材具有科学性、先进性、完整性、艺术性、实用性。此次新编的设计基础系列教材内容分为设计素描、设计色彩、平面构成、色彩构成、立体构成、动态构成和综合构成等七册。这套教材既保持了设计基础的规范性和完整性，又体现了国际设计基础学科前沿的前瞻性和先进性，还融入了传承民族设计基础元素的传统性和独特性。

本套教材借鉴了国内外同类教材的编写方法，注意培养学生掌握视觉思维的方法以及对形式语言的感受、分析、表现能力。理论讲授注重借鉴多学科的说，知识点丰富且具有交叉性，充分显示了本领域的最新发展。实践技法反映了形式学理与新的媒介及方法的运用。课程的实践课题在吸收了相关学科知识与作业方式的基础上，更具有原创性与实验色彩，作业编排体现了规定性与自选性、科学性与游戏性、系统性与生动性等几种关系的融合。因此，本套教材不仅可以用作普通高校艺术设计各专业方向的本科教材，也可以作为高职高专和高层次的自学、自考、网络教育的教材和教学参考书。

范凯熹

2012年6月于上海

前言

当代艺术设计教育随着艺术设计实践的发展呈现出不断更新、不断调整的态势，许多不同历史阶段经典的概念、名词与课程名称都被加以或多或少的调整与改变，甚至淡出人们的视线。《平面构成》课也同样遭遇到了这个问题，许多学院、专业都修改了它的称谓与授课方法，但是，最终我们发现这种源于包豪斯时代具有现代主义特质的纯粹视觉元素组构训练是多么的有效与无法回避，当你较熟练地掌握了平面构成知识与表现方法后，你会迅速讲出各种设计甚至绘画、建筑中的构成原理与表现方法，进而你也可以利用这种原理与方法进行创作。平面构成的学习和训练与注重创意思维的课程学习有所不同，它是通过理性的方法分析视觉元素的组构关系，进而创作变化多端的视觉结果，这也是构成主义、现代主义不太关注个性与传统的原因所在，也正是由于这种原因，直接导致具有叛逆精神的波普与后现代主义的诞生。虽然构成设计具有这样的问题，但构成的训练与学习被放在设计教学基础阶段却非常必要，它与创意思维类课程组合起来就可以建立一名设计师应该具备的初步的理性与感性兼备的设计基础。

《平面构成》是设计专业的一门重要的基础课程，同时，它也是《色彩构成》、《立体构成》等构成训练课程中最基础的课程。本书在编写中突出了以下两个方面：1. 对于构成方法的解读。为了更加形象地理解藏在画面背后的构成原理，特别设计了归纳简化的图示，用以清晰地讲解各视觉元素的构成形式；2. 注重讲解单纯的构成训练与专业实践的关系。构成设计的学习不能脱离未来的专业实践，所以本书选用图片除基础训练型图例以外，还选择了与构成方法相关的专业设计案例，大量的具有示范性的建筑景观设计、产品设计、平面设计等设计领域实战的经典作品案例，使基础训练与专业设计具有连贯性。

本着系统化、理论与实践紧密结合、与时俱进的设计类基础教材的编写理念。本书共分为六个章节加以展开，包括：平面构成概述；平面构成的基本元素；平面构成的基本法则；平面构成中的基本形态和骨骼；平面构成的表现形式；平面构成在设计实践中的综合应用。每一章节均以理论讲授与训练相结合的形式，深入浅出、循序渐进，力求贴近年轻设计师，以简洁、生动的语言、图例对平面构成各个知识点的理念、技法，结合实践的关系等方面进行叙述。

陈楠

2012年9月于清华园

内容简介

本书是针对《平面构成》的一本系统化、理论与实践紧密结合的设计类基础教材。共分为六个章节，包括平面构成概述；平面构成的基本造型要素；平面构成的基本法则；平面构成中的基本形态和骨骼；平面构成的表现形式；平面构成在设计中的综合应用，通过理论讲授与训练相结合的形式，以简洁、生动的语言对平面构成各个知识点的理念、技法，结合实践的关系等方面进行叙述，深入浅出、贴近读者、循序渐进、图文并茂、内容详实。尤其图片选择除基础训练型图例以外，还选择了与构成方法相关的专业设计案例，使基础训练与专业设计具有连贯性。

建议课时安排

建议课时数：66课时

章 节	内 容	理论教学	课内实训
第一章	平面构成概述	2	0
第二章	平面构成的基本元素	4	4
第三章	平面构成的基本法则	4	4
第四章	平面构成中的基本形态和骨骼	4	4
第五章	平面构成的表现形式	18	18
第六章	平面构成在设计实践中的综合应用	2	2

目 录

第一章

平面构成概述.....	1
-------------	---

第一节 平面构成是设计的基础	2
第二节 构成与构成主义的发展历史	4
第三节 平面构成的目的和意义	8
第四节 平面构成的练习材料与工具	12

第二章

平面构成的基本元素.....	15
----------------	----

第一节 点	16
第二节 线	23
第三节 面	29
第四节 点线面的综合构成	34

第三章

平面构成的基本法则.....	42
----------------	----

第一节 对称与平衡	43
第二节 比例与分割	50
第三节 变化与统一	56

第四章

平面构成中的基本形态和骨骼.....	62
--------------------	----

第一节 基本形态的概念	63
第二节 视觉形态的分类	64

第三节	制约“形”的元素	65
第四节	获取平面构成形态的途径	67
第五节	平面构成的骨骼	69

第五章

平面构成的表现形式	77
-----------------	----

第一节	重复	78
第二节	近似	81
第三节	渐变	86
第四节	放射	90
第五节	变异	95
第六节	密集	98
第七节	肌理	103
第八节	错视	110
第九节	空间	115

第六章

平面构成在设计实践中的综合应用	122
-----------------------	-----

第一节	平面构成在二维平面中的设计应用	123
第二节	平面构成在三维空间里的设计应用	134

第一章

平面构成概述

“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”作为现代设计的思想、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。

第一节 平面构成是设计的基础

“平面构成”一词是区别于“色彩构成”、“立体构成”、“空间构成”、“动态构成”等课程的性质而言的，从词义上理解就是二维平面的形态组合构成方式。因为我们所讲的“构成”一词具有一定广泛性，只有加之“平面”的前提才确定了具体的含义，反映了特殊的规律，如果将其冠以“立体”二字，便特指在立体的范围内进行组合了。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，从而创造出全新的形态及理想的组合方式、组合秩序。

平面构成是构成艺术的一部分，也是现代艺术基础和现代设计基础的一个十分重要的组成部分，它与按照技术（如油画或水墨画）、专业（如环境与服装）而分类的艺术教育课程不同，是一门研究各专业共通的基础要素的理性的训练课程。平面构成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

图 1-1-1

中国吉祥图案中适合于圆形的“连年有余”，图中的鲇鱼以太极的螺旋结构形成咬合的构成关系。

图 1-1-1

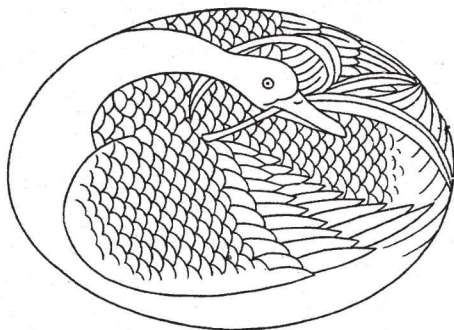

图 1-1-2

图 1-1-2

中国吉祥图案中适合于椭圆形的鹅，鹅蛋与鹅融为一体。

图 1-1-3

具体应用了万字网格的手炉设计

图 1-1-3

图 1-1-4

万字的组合图案，以规则网格为设计骨骼的四方连续

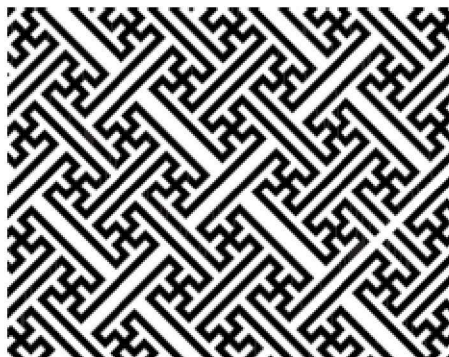

图 1-1-4

讲究不同的图形构成方式对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。

构成的美感在“构成”的理论形成以前就大量的存在于自然与人类创作的艺术设计之中，只是没有提取归纳为设计理论与教学方法，图 1-1-5 至图 1-1-10 为不同文明中存在具有秩序的构成关系。

图 1-1-5

图 1-1-5
巴黎圣母院图 1-1-8
宋代的太极图图 1-1-6
古埃及金字塔图 1-1-9
宋代“认门前白兔儿
为记”的针铺商标图 1-1-7
河图洛书图 1-1-10
古代多宝柜

图 1-1-6

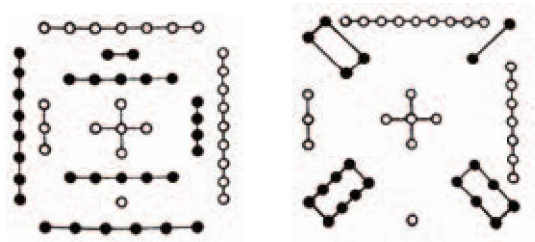

图 1-1-7

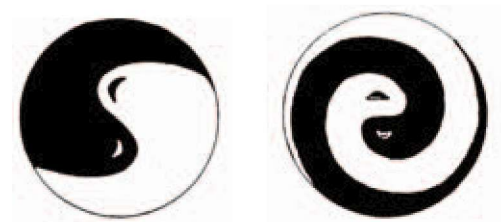

图 1-1-8

图 1-1-9

图 1-1-10

第二节 构成与构成主义的发展历史

“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”作为现代设计的思想、形式基础，其三个重要的源头一般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。

俄国构成主义运动 (Constructivism)，在艺术上也称为“至上主义”运动 (Suprematism)，是俄国十月革命胜利前后，在俄国一小批先进的知识分子当中产生的前卫艺术运动和设计运动。由于时代、政治的种种原因，运动本身并没有对世界产生很大的影响。此后，一批当时构成主

图 1-2-1
包豪斯学校标志

图 1-2-2
包豪斯荟萃当时全欧洲具有先进思想的艺术队伍，左起阿尔贝斯、舍佩尔、穆赫、康定斯基。

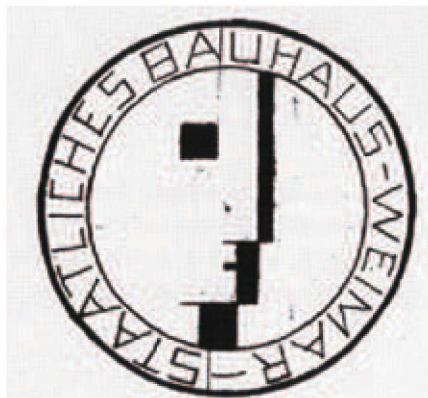

图 1-2-1

图 1-2-2

义、前卫艺术的探索者离开俄国前往西方，其中包括康定斯基、嘉堡、马克·夏加尔、李西斯基等，同时俄国的构成主义也传入西欧，对于艺术新形式的发展起到了促进作用。

“风格派”是荷兰的一些画家、设计家、建筑师在1917年到1928年之间组织起来的一个松散的集体。其中主要的促进者和组织者是杜斯伯格，而维系这个集体的核心刊物，是在这段时间出版的一本称为《风格》(De Stijl)的杂志，“风格派”的平面设计也主要体现在这本杂志的设计上。它的特点是高度理性，完全采用简单的纵横编排方式，字体采用无装饰线体，

除了黑白方块或者长方形之外，基本没有其他装饰，直线方块组和文字成了全部的视觉内容。“风格派”的思想和形式都源于蒙德里安的绘画探索，蒙德里安在哲学家逊马克的思想影响下，绘画创作逐渐走向高度的理性化方向，他认为世界是由纵横结构组成，基本颜色是红、黄、蓝；他认为真正的视觉艺术应该是通过有序的运动而达到高度的平衡，在不平均但是平衡的对抗之中找到平衡，在弹性的艺术中找出平衡点，认为这是艺术表现真实的关键。

但与平面构成最有直接关系并确定其内涵的，则是1919年在德国创建的“包豪斯”学院(Das Staatliches Bauhaus)。

图 1-2-3

俄国李西斯基作品，用红色的楔子打击白军。

图 1-2-3

三十五岁的建筑设计家沃尔特·格罗佩斯任院长，他的教育口号是“艺术与技术的统一”。为了沟通艺术与工业技术之间的距离，改善大众的环境，包豪斯设计了整套崭新的教育计划和方法。包豪斯为了加强现代设计理论基础并介绍综合性的现代美学思想，从1925年开始编辑出版了“包豪斯丛书”。包豪斯虽于1933年7月随着纳粹的上台被迫宣告结束，迫使大部分人员离开德国前往美国，但包豪斯设计教育思想一直影响着世界设计发展，被誉为现代设计的摇篮。在当时包豪斯的课程中，就设立了以“构成”为基础的课程，康定斯基、莫霍里·纳吉、保尔·克利、伊顿等均担任过该课程的教学。它的特点是教

学融合了各国前卫艺术的精华，打破了旧有的艺术教学模式，提倡运用不同材质进行概念表现，鼓励教导学生对色彩、形式、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与视觉习惯，培养崭新的、理性的、敏锐的视觉认识能力。

构成主义是现代艺术为兴起的流派之一，讲求的是形态间的组合关系，即艺术家主观地考察宏观和微观世界，探求各事物间的组合关系及构筑规律，然后再按照自己的理解直观抽象地表现客观世界，强调造型美在于功能直接产生的形态美，而不仅是在产品外部施加装饰，这一理论使得产品向艺术化迈进了一步，使艺术设计脱离传统“纯粹艺术”与“传统装饰方法”。

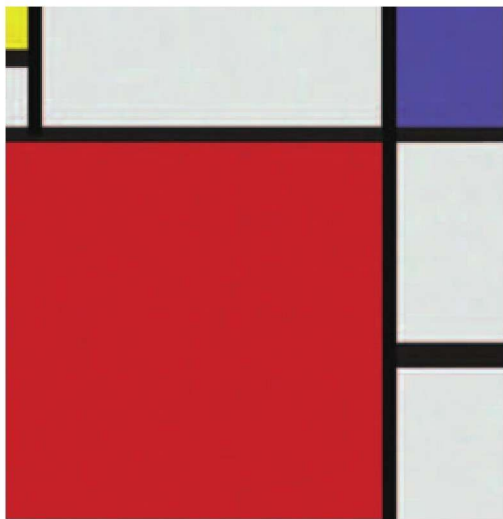

图 1-2-4

图 1-2-4
蒙德里安作品《红黄蓝》

图 1-2-5

图 1-2-5
朱斯特·史密斯招贴，包豪斯展览。

图 1-2-6
教堂彩色镶嵌玻璃窗

图 1-2-7
哥特式建筑——
慕尼黑市政厅

图 1-2-8
超现实主义画家
雷内·玛格丽特
绘画作品

图 1-2-9、1-2-10
以色列设计师
丹·雷辛格装置
艺术作品

图 1-2-6

图 1-2-8

图 1-2-9

图 1-2-10

第三节 平面构成的目的和意义

1.3.1 平面构成的目的

现代设计中只体现功能与技术或只表现自己的意图与形象的内容都是不够的，在此之外还应具备另一层的要求：即独特的构思，形态间的构筑、组合以及美的感觉。这种对各形态性质的认识、构筑组合方式的研究及构成方式与设计实践的联系的研

1.3.2 平面构成的意义

究，就成为了学习平面构成的主要目的。作为平面设计最基础的课程之一，平面构成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研究设计而先进行的具有某种纯粹意义的训练课程。目的是拓展学生的设计思维、掌握理性的设计方法，为今后的专业设计奠定坚实的基础。

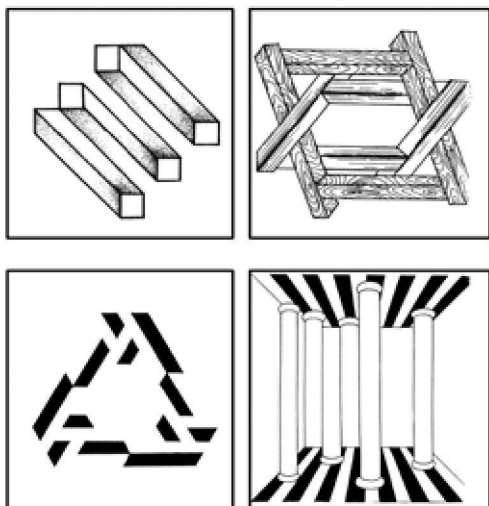

图 1-3-1

图 1-3-2

图 1-3-3

图 1-3-1
矛盾空间构成

图 1-3-2
矛盾空间构成

图 1-3-3
点线面综合构成