

名校名师 · 设计新锐 · 让教育与设计接轨

高等院校设计专业系列教材

平面构成

(第二版)

著者 毛溪

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

平面构成 / 毛溪著. - 2版. - 上海: 上海人民美术出版社, 2006.7

(中国高等院校设计专业教材)

ISBN 7-5322-4637-X

I.平... II.毛... III.平面构成-高等学校-教材
IV.J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 057312 号

平面构成

著 者: 毛 溪

策 划: 王 远

责任编辑: 王 远

装帧设计: 毛 溪

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 南通市广源彩印有限公司

开 本: 787 × 1020 1/16 8 印张

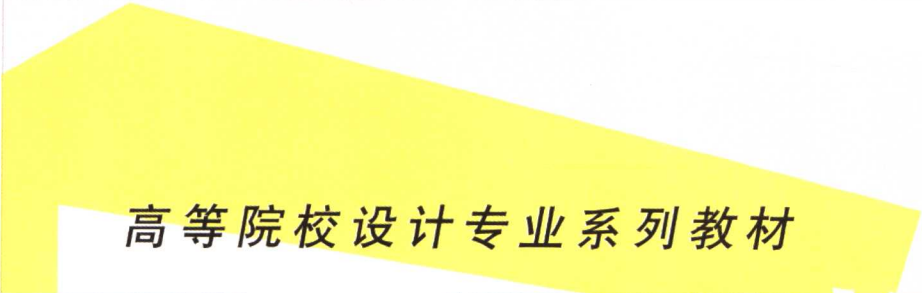
版 次: 2006 年 7 月第 1 版

印 次: 2006 年 7 月第 1 次

印 数: 0001-6250

书 号: ISBN 7-5322-4637-X/J · 4175

定 价: 38.00 元

A large yellow geometric shape, resembling a stylized roof or a triangle with a notch, is positioned in the upper left quadrant of the cover.

高等院校设计专业系列教材

平面构成

(第二版)

著者 毛溪

上海人民美術出版社

内容简介

这是一套全新的设计专业教材!

现代设计教育中存在的一个非常重要的问题,即教育同设计实践脱节,以至于教师惯性地教,学生被动地学,有些科目甚至机械地重复包豪斯以来几十年不变的程式化练习。而这些枯燥的理论、练习和当今无数新鲜的视觉设计的关系何在?设计教育到底怎样才能真正与设计实践接轨?

本丛书使用大量当代最新鲜的图像和设计资料,用最直观的方式再次证明了设计教育的核心和基础作用。精练的理论和基础,精选新鲜烫手的国际最新资料,拓展设计视野和应用,本书可学、可用、可赏、可藏,是设计人必备的案头书。

这套书作为设计的起点,可以让您一览设计教育的多样景观。其强烈的实验性与可操作性,将助您成为极富开拓性、拥有无穷创意的设计人。

作者简介

毛 溪 无锡轻工业大学设计学硕士, 现任华东师范大学艺术教育系设计专业讲师。

设计或参与客户名

小天鹅、中兴通讯、无锡灵山大佛广场、上海绿波廊、上海湖心亭、香港金马集团、香港金日集团、三株集团、云南盘龙云海排毒养颜胶囊、上海清水湾大酒店、上海盘湾方舟酒店、脑白金、无锡康辉旅行社、上海创维、浙江吉康、德国福美。

出版教材

《平面构成》上海人民美术出版社

《字体设计与编排》上海人民美术出版社

《图案创意设计》上海人民美术出版社

《设计英语》华东师范大学出版社

序

原中央工艺美术学院副院长
清华大学美术学院教授
中国教育学会美术教育研究会理事长
北京市教育学会美术教育研究会理事长

李 锦 璐

平面构成、立体构成、色彩构成，简称“三大构成”，再简称“构成”。从学校教育视角，它是艺术设计专业(学科)主要的必修基础课程，是建筑、雕塑、绘画专业的选修课程。它是知识与技法相结合而且具有人文性质的课程，是艺术设计理论与实践学习、启发和培养创新能力的起步。它是方法论范畴的以理性为主导的艺术设计思维训练的主要途径。

它的价值体现于：

基础性 该课程内容宽泛，适用性强，它着眼于设计专业，也适合其他艺术专业的要求。也可以说不仅是艺术设计学科，甚至非艺术类学科的学生，通过学习也可掌握其原则、原理和技法。

科学性 该课程注重训练有序思维，养成预想和计划行为习惯，培养科学的抽象思维和形象思维方法。它接触各种材料，以“物以致用”的思维理念，围绕一定目的，利用传统或最新的科学技术成就进行艺术创造。

创新性 该课程着重培养学生敏锐的洞察力、强烈的感染力，拓宽其思维与技法，发展其空间塑造与想象能力，通过教学过程激发创新能力的不断提高，并且在实践中使个性不断地完善是其课程的主要宗旨。

人文性 该课程注意加强文化意识的培养，将中国文化艺术的优秀传统，与世界的多元文化融入当代文化意识之中，并能警觉、适应、引导当代文化发展趋向。

实践性 该课程是理论与实践相结合，而以实践为主。培养学生的动手制作能力，以及在创造与制作过程中，不断对构想、结构、材料、工艺，以及艺术表现进行修正的能力。同时强调个人与他人的合作精神。

总之该课程的主要目的是：熟悉艺术设计的要素与技法，培养学生的感知和创新能力。

人类开始制造简单的工具之始，就出现了设计行为。旧石器时代和新石器时代出现的石器，以及各处出土的历代文物与历史文献，都证明了随着历史的发展，人类的设计文化在不断地形成、拓展，艺术设计也随之融入其中。我认为“艺术设计”是比较恰当的名词，而过去我们曾称之为“工业设计”、“工业品造型设计”，当今世界通称为“设计”。

由18世纪中期开始的欧洲工业革命，改变了生产资源、生产力和生产关系，改变了经济、社会、文化面貌，一个围绕着机器和机器大生产，围绕着能源、市场、消费的时代开始了。至19世纪末20世纪初，欧洲实现了工业化，由于当时的市场经济、科学技术、哲学文化的发展，使艺术设计蓬勃发展，并且渐渐成为独立的学科。这些情况使我国当时留学欧洲和日本的人士看到了艺术设计的重要性和发展的前途，也曾向国内介绍过；但由于当时我国正处于手工业时代和资本主义萌芽阶段，而这种萌芽，是随着对外贸易发生的，主要是“手工机器仿制加

工”的来样加工，不允许有艺术设计理论与实践的形成。可是，由于大量的生产，出现大批产品，为了使商品推销出去，产品的包装、装潢以及广告招贴的设计需要量大增，必然随之出现广告公司、美术公司、装饰公司等。在艺术教育中，开设了商业美术、实用美术、装潢美术等专业，并出版《图案法ABC》(1930年)、《新学图案学》(1947年)等专著和很多画册及文章。当时对“图案”内涵的表述为“图案实在含有‘美’和‘实用’两个要素”，而且还明确“实用的要素”包括“使用上的安全、使用的便利、使用上的适用性、使用的快感、使用欲的刺激”。甚至在专述《工业品的艺术化》(1936年)一文中指出“机械与艺术的接近，可以说是现代的一种特殊现象，这特殊现象，最初出现于建筑，至近来已广及于一切造型的制作物了，故现代艺术多伴着机械的发达而发展的”(以上均引自陈之佛先生的文章)。可见，欧洲工业化形成的设计的理念对国内学术界是有影响的，而学术界也曾介绍了这种理念，在当时是难能可贵的，我们应该给予肯定。

至于艺术设计、三大构成在国外发展的情况，以及有关著作，是随着我国的改革开放，于20世纪80年代初，由一批学者翻译引进，宣传推广，首先在美术教育界开始讲授的，功不可没。可是，作为艺术设计的基本理念与设计方法，我国古代早已有之，成书于春秋末年(公元前476年)的《考工记》提出了“天有时、地有气、材有美、工有巧，合此四者，然后可以为良”。“天有时”指季节时间条件，“地有气”指自然规律的约束，这是工匠的理论总结和设计与制作的基本法则，一直被工匠们所遵守，而影响许久。到明朝的宋应星写的《天工开物》(1637年)，主张“天工”(包括自然力和人力相协调)开发万物，该书内容非常丰富，涵盖了农副业、手工业生产的全过程与具体的操作方法，可以说从内容广泛、记载详细、数据翔实、图文并茂上胜过《考工记》与欧洲的《矿冶全书》，法国教育界称之为“技术百科全书”，体现了中国几千年以来的设计思想与设计方法、科学实证与“穷究试验”的精神。

随着历史的发展，改革开放的进程，我们的艺术设计及其基础理论和教学，包括设计艺术学，不断地传承与发展，取得的成就是非凡的，我看到的这套《平面构成》、《立体构成》、《色彩构成》就是其重要的成果之一，它们不仅适用于艺术设计专业的学习者，也适用于非艺术专业的学习者，还适合一般的爱好者使用。有人说：“道德、艺术、科学是人类文化中的三大支柱。”这句话值得我们很好地体会与深思。上海人民美术出版社出版这套著作，是件大好事，提供了学术发展平台。相信不久的将来，定会在借鉴国外经验的同时总结自己的新鲜经验，创建出具有中国特色的设计理论和教育体系。

2006年7月7日于北京

目 录

第一章 设计从构成开始

第一节 构成的理解和相关背景	10
第二节 平面构成学习的内容和诀窍	13
第三节 平面构成是构成和设计教育的基础环节	16
专题 现代设计产生的背景	11
专题 包豪斯和现代设计教育	12
专题 构成学习和设计实践相互渗透	14

第二章 平面构成的基本元素

第一节 点的特征和设计中的应用	20
第二节 线的形态特征和设计中的应用	27
第三节 面的形态特征和设计中的应用	35
平面构成的基本元素 单元练习	40
专题 利用头脑风暴法发现点的众多形态	21
专题 线条的表现力	29
专题 线的排列和组合方式	32
专题 如何激发创意灵感	39

第三章 平面构成的基本形式

第一节 形态之间的关系	46
第二节 重复构成及在设计中的应用	48
第三节 特异构成及在设计中的应用	54
第四节 渐变构成及在设计中的应用	57
第五节 发射构成及在设计中的应用	59
平面构成的基本形式 单元练习	64
专题 形态与形态之间的关系	42
专题 重复构成的形式	49
专题 特异构成的形式	54
专题 渐变构成的形式	58
专题 发射构成的形式	60
专题 完美的构成形式是完美的自然形态的体现	63

第四章 丰富构成语言的方法

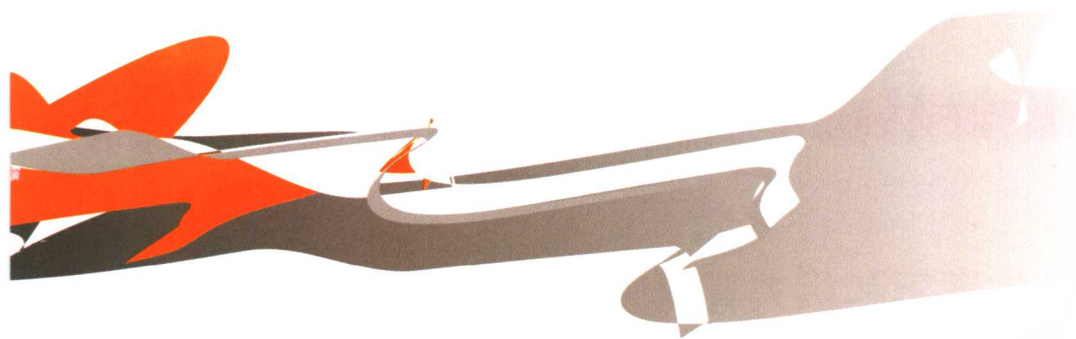
第一节 材料、肌理和质感	70
第二节 分割和构图	80
第三节 错觉和视知觉现象和应用	87
第四节 形式美法则和应用	98
丰富构成语言的方法 单元练习	106
专题 常见肌理制作的方法	73
专题 对材料的感受和现成品的应用	76
专题 向绘画和摄影学构图	81
专题 日常生活中的构图练习	82
专题 分割的形式	84
专题 分割在版面设计中的应用	86
专题 常见的错觉现象	88
专题 平面空间力的分析	93
专题 不同画面不同的力的变化	95
专题 文字和书法艺术中的对称和均衡	101

第五章 图像时代的视觉文化和设计

第一节 图像时代和视觉文化的总体特征	114
第二节 角色异化和独自狂欢的时代	119
第三节 图像时代的设计实践和学习	121
专题 多媒体艺术和多媒体设计	118

附录：平面设计和印刷用的纸张规格和开本尺寸	122
平面设计中常见的图片格式	123
国际著名设计杂志	124
有用的设计网站	126
有影响的艺术和博物馆网站	126

第一章 设计从构成开始

本章内容主要回答下面 6 个问题——

1. 构成是如何产生的？
2. 我们为什么学构成？
3. 构成包含了哪些内容？
4. 包豪斯和构成以及设计的关系是什么？
5. 构成学习的内容和诀窍是什么？

专 题——

现代设计产生的背景

包豪斯和现代设计教育

构成学习和设计实践相互渗透

第一章 设计从构成开始

第一节 构成的理解和相关背景

一 构成的三层含义

广义的设计蕴含在人类造物的全部过程中。真正意义的现代设计则开始于工业革命后，“构成”一词，在国内已长期作为设计基础课的统称而被广泛使用。

实质上，“构成”是对广泛设计基础研究的统称，通常包含了三个方面的含义和内容，分别针对课程、设计原理和具体作品三个理解层次。根据所涉及的设计元素的范围，又分为平面构成、色彩构成、立体构成、光构成等等局部领域分别展开。

1. 设计的基础课程的统称

包括平面、立体、多媒体声、光、影等的感知规律研究和系统训练。

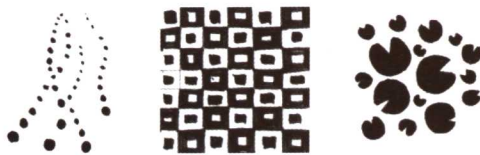
2. 设计的基本原理和规律

包括独立元素研究，如点、线、面；
多元素协调及关系的研究，如群组、分离、融合、渐变等；
形式语言的表达和感知研究，如对比与统一，激烈与平和，封闭与开放等等。

3. 具体作品的组成方式，设计元素之间的关系

包括形态特征如：构图、色调等等。

以点的构成为例，分析构成的三层理解：

通过设计基础课程及系统训练，使学生对设计基本规律有所认识。

形式语言的感知和表达

设计作品的组成方式

“构成”是一个约定俗成的说法，目前国际教育体系和课程设计中，并没有完全对应“构成”的特定名词。更多的设计学院的课程使用“二维研究、三维研究、色彩研究”等名称。其研究和教学的内容和我们的构成教学是基本一致的。

二 现代设计产生的背景

现代设计是社会产业的重要环节，它连接生产、生活、文化三个最重要的社会组成部分，它的产生、发展、繁荣也是和社会总体经济文化息息相关的。

现代设计产生于现代产业、现代社会结构、现代思想、现代文化艺术形态的整体大变革中，孕育现代设计的过程同时孕育了构成的思想和教学研究方法。

专 题：现代设计产生的背景

关键词：大批量生产、中产阶级、消费观念、现代艺术、摄影和印刷技术

中产阶级成为新的社会中坚力量，他们需要新的审美形式。

大量消费的时代凸现设计重要性

新的媒体和技术表现手段加快了设计发展

社会背景：新的经济形式——大批量生产方式，新的社会阶层——中产阶级产生，消费观念和消费形式改变。

工业革命后，大批量生产的产品需要新的审美形式，体现新的时代精神。这种形式是一种完全不同于手工艺时代的以装饰为美的形式，因为它要体现新的材料、速度感、新的生活节奏和机器生产的特点。

社会结构变化产生新的审美人群——中产阶级，需要适合他们的审美形式；教育的普及使阅读的人群增多，对平面设计促进很大。

消费形式导致设计地位提升——大量生产带来的大量消费，商品要能推销出去，不仅要有宜人的外观，还要通过各种媒介推广。造型、包装、广告等设计的需求大量增加，水平迅速提高。

文化背景：现代艺术的促进作用

现代艺术，特别是构成主义、风格派等，对现代设计有极大的影响。这些流派的一些主要人员是现代设计的发起人，其思想和视觉语言也渗透到现代设计中，并产生多方面的影响。

技术背景：摄影等新的制作表现手段

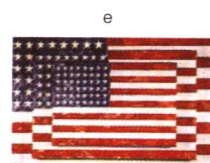
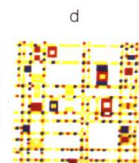
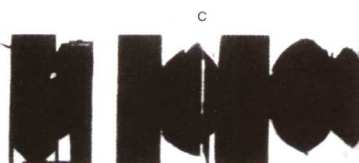
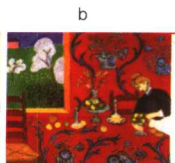
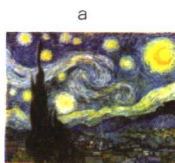
摄影和新的印刷，以及各种现代的制作手段，使设计表现力和传播功能大大增强，现代平面设计呈现崭新的风格。

COFFEE TIME

1. 现代艺术主要指：印象派、后印象派、野兽派、立体派、表现主义、抽象艺术、达达派、超现实主义、未来主义、抽象表现主义，以及60年代开始的波普艺术，到极少主义、概念艺术、照相写实主义等。
2. 后现代包括了新绘画、集成艺术、装置艺术、录像艺术、观念艺术、大地艺术等。
3. 构成艺术产生于20世纪20年代左右，代表人物有俄国的塔特林等人。
4. 蒙德里安是冷抽象和风格派的代表，风格派活跃于20世纪20、30年代。

你能说出这些现代艺术经典作品的流派和作者吗？（答案见下一页）

三 包豪斯确立了构成的设计基础地位

包豪斯是世界上第一所设计学院，成立于1919年，在德国魏玛市，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，由此影响下的国际主义风格几十年来影响了全世界。

包豪斯的首任校长——格罗比乌斯强调：技术和艺术应该和谐统一，应通过教学体系的改革，使学生的视觉敏感性达到理性的水平，对材料、结构、肌理、色彩有科学的、技术的理解，而不是艺术家个人的见解。强调集体工作是设计的核心，提出艺术家、企业家、技术人员应该紧密合作，学生的作业和企业项目密切结合，这些思想的指导作用一直延续到现在。

包豪斯的重要教员和教学改革者——伊顿、克利、康定斯基等，都是现代艺术的大将，他们不仅在各自的艺术领域取得巨大成就，并且对平面、空间立体和色彩等视觉元素深入研究，形成了较为完整的理论体系，并强调在教学和实践中的身体力行。这使得包豪斯的基础课颇具新意和特点，并成为现代设计教育理论和课程体系的基础。

专题：包豪斯和现代设计教育

关键词：设计观念、基础理论、重要人物、设计课程体系、设计实践

设计课程体系

包豪斯的设计基础课程为现代设计教育基础课程确立了良好的规范模式。

包豪斯的设计教育核心理念之一——工作室至今仍然是教育实践相结合的成功秘诀。

康定斯基的视觉形态研究

包豪斯的金属工艺工作室

设计教育观念

技术和艺术应该和谐统一

视觉敏感性达到理性的水平

对材料、结构、肌理、色彩有科学的、技术的理解

集体工作是设计的核心

艺术家、企业家、技术人员应该紧密合作

学生的作业和企业项目密切结合

重要人物

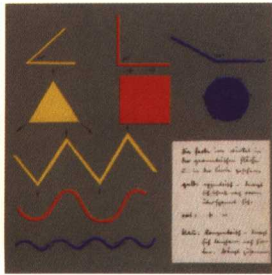
包豪斯的教员也是当时现代艺术的主流人物，如保罗·克利、康定斯基等等，他们的艺术作品和理论论述历久弥新。

保罗·克利作品

康定斯基作品

康定斯基的视觉形态研究课题

第二节 平面构成学习的内容和诀窍

一 熟悉设计的要素和技法

设计是一个综合体,包含了点、线、面,色、光、质、图、文等各种要素。一般来说,没有足够的经验和感受,往往最终的设计会“词不达意”,表达不出设计构思和预想的效果。

二 培养设计的感知能力

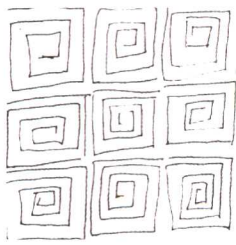
通常来说,设计需要具备这样几方面能力:观察能力、理解分析能力、判断能力、表现能力。前面三个方面可以归纳为感知能力。设计是心、手、脑的结合,感知能力体现在对视觉和对表现形式有敏锐的感觉和构思判断能力。

本书用合理的结构把平面设计的基础原理变得明白易懂;数千张设计作品实例,让读者每一步都和设计密切渗透,并拥有广阔的设计视野;体系完善、精心设计的系列练习,让读者不知不觉从学习构成阶段就为今后深入学习设计做好了热身运动。

本书的知识体系和结构安排

平面设计原理	点、线、面等单个视觉元素 材料和质感 构图、形式美法则、视觉心理	设计的“字”和“词” 视觉的感受 各种元素组合的形式和效果
本书系列练习	基本练习 设计分析练习 实验性练习	基本原理的视觉化 设计作品中发现基本原理的应用 发挥视觉设计自由性,做好设计热身运动

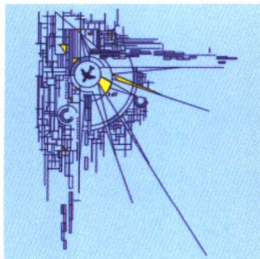
本书的系列练习示范

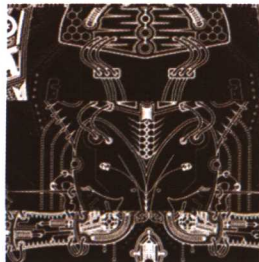
线基本练习 重复基本原理的视觉化

线基本练习 节奏和韵律

线的设计分析练习——设计作品中基本原理的应用。

线的实验性练习——发挥视觉设计自由性,做好设计热身运动。

三 构成学习和设计实践相互渗透

构成的原理中,包含了一些方法和规律,这是形态和设计的共性;寻找新的设计形态,挖掘原有形态新的感受,把这些大家都熟悉的设计“语汇”以新的方式呈现和组合,形成新的视觉形式,这就是设计创新的开始。

构成的弹性在于,可以先不考虑设计的具体应用和功能,仅集中注意形式的创新体验,作大量的“资源储备”,一旦结合了目的和功能,就可以发展成完整的设计。

四 形成设计的健康状态

构成是一个富有弹性的模式,它包括设计语言和设计思维两方面的训练。构成本身不是目的,而只是一种手段,一个开始进入设计状态的准备过程。

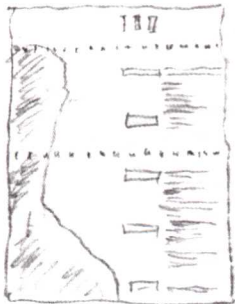
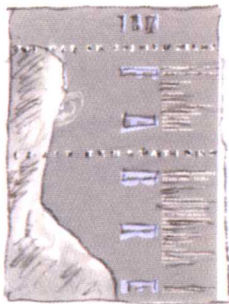
专题: 构成学习和设计实践相互渗透

关键词: 分析、再现、实践

用构成分析设计作品

1. 设计完成的作品应该是各种要素的完整体现。
2. 创意和构思的小稿把图、文、标题根据创意要求和重要性的不同,在画面中作点、线、面处理。
3. 用点、线、面取代具体的内容和意义,并转化为构成的语言,画面中各元素之间恰到好处关系处理更加明确。
4. 结合作品的具体内容,再次分析画面的构成和设计语言。

以上1、2、3、4,分别代表了设计过程和作品分析过程,构成的原理始终体现在当中,出发点不同,这四个阶段前后顺序不同。如2-3-4-1代表了通常的设计过程,而分析作品则是按照1-3-4的顺序,只要有意识,不必拘泥于具体的顺序。开始,可能是多作作品分析,提高自己的意识,然后再自然地融合到自己的设计中去。

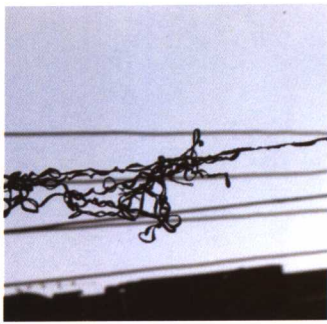
对作品上各种元素和关系的详细分析

标题和广告语在黑底上以工整及强烈的对比的形式撑足画面横向空间,使人不得不注意。

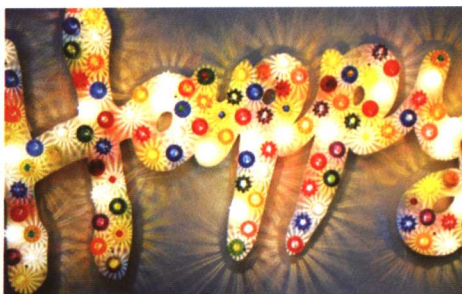
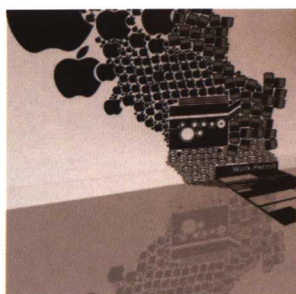
详细的解说文字在画面上以细微的线条排列成几块灵活的灰面,是画面最弱的层次,等待细心近处阅读。

图和底实际是互相吻合的正负形,它们决定了画面的主要分割和基调。

一些较次重要的信息通过色彩和面积使它们存在于合适的视觉层次上,且干扰其他要素。

这些新鲜的视觉形态都是学生在完成本书的构成练习中“玩”出来的。显示了极大的潜力和设计的自由。构成不是完整的设计，但它是设计的基础。有时好的形式是有意识的结果，有时又近乎于游戏和试验的偶发产物，却显得独特和富有新意。

当下的先锋设计体现了“玩”的精神，设计的自由精神，设计的趣味性应该是设计人的重要特质。

设计总是能从当代艺术中获益匪浅

五 构成学习诀窍——如何成为一名成功和潜力无穷的设计师

1. 构成作为设计的基础课程，必须经过设计其他后继课程的反复锤炼，才能有扎实的设计功底。
2. 构成给出了的视觉设计原理一定要在浏览大量的作品过程中反复验证，才能真正理解，最终达到了无痕迹的应用水平。
3. 重视当代艺术的动态，无论在观念和形式上，当代艺术足以给设计师很多启发。广泛地接触各种艺术形式，也许给你灵感的是一段音乐，一个电影镜头，或是城市生活的某个一掠而过的场景。
4. 享受生活，体验生活。设计不应成为苦行僧，设计本身就是让自己、让大家享受生活和创造的乐趣。做生活中细心敏锐的观察者和体验者是学好构成，学好设计的永不过时的诀窍。