

高等学校艺术设计专业课程改革系列教材

文 健 钟卓丽 李天飞 主 编
邓丽玲 徐昭俐 胡 娉 副主编

SHEJILEI ZHUANYE
PINGMIAN GOUCHENG JIAOCHENG

设计类专业平面构成教程

清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

内容简介

高等学校艺术设计专业课程改革系列教材

设计类专业平面构成教程

文 健 钟卓丽 李天飞 主 编
邓丽玲 徐昭俐 胡 婷 副主编

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书内容分为四章,第一章介绍平面构成的基本概念和发展史,列举了大量近现代艺术流派和设计中对构成产生影响的作品;第二章介绍平面构成的构成法则,包括重复构成、特异构成、渐变构成、发射构成、对比构成、密集构成、空间构成、肌理构成和想像构成九个方面的内容;第三章介绍平面构成的形式美法则,包括变化与统一、对称与均衡、调和与对比、韵律与节奏、比例与尺度等五个方面的内容;第四章为平面构成在建筑设计、室内设计和平面广告设计中的赏析,展示了大量平面构成在艺术设计领域应用的图片,提升学生的审美素养。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,翻印必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

设计类专业平面构成教程 / 文健, 钟卓丽, 李天飞主编. —北京: 清华大学出版社; 北京交通大学出版社, 2009. 12

(高等学校艺术设计专业课程改革系列教材)

ISBN 978-7-81123-939-3

I. ①设… II. ①文… ②钟… ③李… III. ①平面构成-高等学校-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 214668 号

责任编辑: 吴嫦娥

出版发行: 清华大学出版社 邮编: 100084 电话: 010-62776969

北京交通大学出版社 邮编: 100044 电话: 010-51686414

印刷者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185 × 230 印张: 11.75 字数: 264 千字

版 次: 2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81123-939-3/J · 22

印 数: 1 ~ 4 000 册 定价: 39.00 元

本书如有质量问题, 请向北京交通大学出版社质检组反映。对您的意见和批评, 我们表示欢迎和感谢。

投诉电话: 010-51686043, 51686008; 传真: 010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前 言

“平面构成”是艺术设计专业的必修课，也是艺术设计专业课程体系中最基础的课程。该课程可以使学生全面了解艺术设计专业课程的特点、研究方向和学习方法，掌握造型、色彩、构图和形式美感的表现技巧，激发学生的设计灵感，为今后从事相关的设计工作打下坚实的基础。

本书内容分为四章，第一章介绍平面构成的基本概念和发展史，列举了大量近现代艺术流派和设计中对构成产生影响的作品；第二章介绍平面构成的构成法则，包括重复构成、特异构成、渐变构成、发射构成、对比构成、密集构成、空间构成、肌理构成和想像构成九个方面的内容；第三章介绍平面构成的形式美法则，包括变化与统一、对称与均衡、调和与对比、韵律与节奏、比例与尺度等五个方面的内容；第四章为平面构成在建筑设计、室内设计和平面广告设计中的赏析，展示了大量平面构成在艺术设计领域应用的图片，提升学生的审美素养。

本书将平面构成的理论与实践紧密结合，列举了大量平面构成图例和作品，图片新颖，内容丰富，紧接专业市场，实践性强，对在校学生有很大的参考和借鉴作用。本书可作为应用型本科院校和高职高专类院校室内设计、环境艺术设计和平面设计专业的教材，还可以作为行业爱好者的自学辅导用书。

本书在编写过程中得到了广东白云技师学院艺术系广大师生的大力支持和帮助，在此深表感谢。本书第一章和第四章由文健编写，第二章由钟卓丽编写，第三章由邓丽玲编写。李天飞、徐昭俐和胡娉老师为本书提供了大量的图片。由于编者的学术水平有限，本书可能存在一些不足之处，敬请读者批评指正。

编 者

2009 年 12 月

目 录

第一章 平面构成概述	(1)
第二章 平面构成的构成法则	(40)
第一节 重复构成	(40)
第二节 特异构成	(49)
第三节 渐变构成	(54)
第四节 发射构成	(58)
第五节 对比构成	(63)
第六节 密集构成	(66)
第七节 空间构成	(71)
第八节 肌理构成	(75)
第九节 想像构成	(78)
第三章 平面构成的形式美法则	(82)
第四章 平面构成在设计中的应用赏析	(98)
第一节 平面构成在建筑设计中的应用赏析	(98)
第二节 平面构成在室内设计和家具设计中的应用赏析	(133)
第三节 平面构成在平面设计和广告设计中的应用赏析	(168)
参考文献	(177)

一、平面构成的概念

平面构成是指将点、线、面或基本形等视觉元素在二维的平面上按照一定的美学法则和创作意图进行编排和组合的一种艺术表现形式。平面构成是艺术设计的基础,主要研究利用点、线、面等视觉元素进行造型,以及如何将这些元素按照形式美的法则进行组合的问题。心理学家认为,艺术家在创作的思维过程中,始终体验着一种特殊的情感——美感。平面构成以其特有的视觉形态和构成方式带给人们一种特殊的视觉美感。其形态的抽象性特征和产生不同视觉引导作用的构成形式,组成严谨而赋有节奏、律动的画面,营造出一种秩序之美、理性之美和抽象之美。平面构成是一种理性的艺术活动,它在强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏、律动、推移等的同时,又讲究图形给人的视觉引导作用。平面构成主要探索二度空间的视觉造型语言,以及形象的创造、骨骼的组织、元素的构成规律等艺术表现问题。

平面构成通过对视觉元素的重新组合与编排,创造出抽象的艺术形态,丰富了艺术表现的形式,是进行实际的艺术设计之前必须要学会运用的视觉艺术表现语言,也是进行视觉艺术创造、了解造型观念、训练和培养各种构成技巧和表现方法、培养审美观及审美修养、提高创作活动能力、活跃设计构思所必修的设计基础课。

二、构成艺术的发展史

平面构成是构成艺术的一个分支,平面构成的发展是伴随着构成艺术的发展而不断完善。构成艺术的认识源于自然科学和哲学认识论的发展,20世纪建立在最新发展的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。艺术表现方式逐渐从传统的写实向抽象的表现形式转变。这种抽象的构成观念经过19世纪末20世纪初期的立体主义绘画、荷兰风格派运动、俄国构成主义运动,到1919年德国包豪斯设计学院的建立,得到了不断的完善和发展,逐步形成了新的思维方式、美学观念和造型原则。构成设计的概念也由此而形成,并随之发展成为现代设计教学训练的基础。从20世纪初至今,经过众多艺术流派和设计大师的不断创造和完善,构成已在建筑设计、工业设计、室内设计、服装设计、平面设计等领域广泛运用。

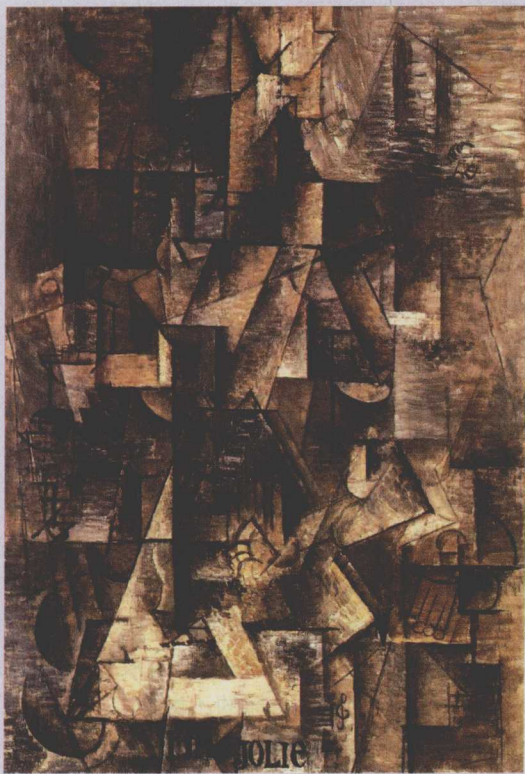
1. 立体主义画派对构成艺术的影响

在构成艺术的发展进程中,最早对其产生影响的是立体主义画派。立体主义画派受到塞

尚“用圆柱体、球体和圆锥体来处理自然”的思想启示，试图在画中创造结构美。他们努力地消减其作品的描述性和表现性的成分，力求组织起一种几何化倾向的画面结构。虽然其作品仍然保持着一定的具象性，但是从根本上看，他们的目标却与客观再现大相径庭。他们从塞尚那里发展出一种所谓“同时性视象”的绘画语言，将物体多个角度的不同视象，结合在画中同一形象之上，使形象更富于抽象性和装饰性。

立体主义绘画主要追求一种几何形体的美，追求形式的排列组合所产生的美感。它否定了从一个视点观察事物和表现事物的传统方法，把三度空间的画面归结成平面的、两度空间的画面，强调由直线和曲线构成物体的轮廓，并利用块面堆积与交错的手法制造画面的趣味和情调。

立体主义在反传统的口号下具有较强的形式主义倾向，但它在艺术形式上的探索，又给现代工艺美术、装饰美术和建筑美术等注重形式美的实用艺术领域以不小的推动和借鉴。其代表人物有毕加索、勃拉克、格莱兹、莱歇和格里斯等。如图 1-1~图 1-6 所示。

1-1

1-2

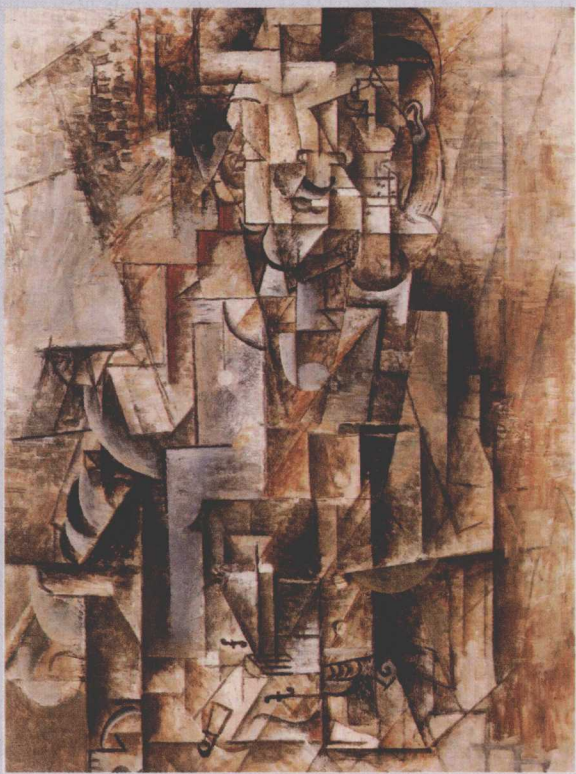

图 1-1 立体主义风格时期毕加索的作品

图 1-2 立体主义风格时期毕加索的作品

1-3	
	1-4

图 1-3 立体主义风格时期毕加索的作品

图 1-4 立体主义画家莱歇的作品

1-5	
	1-6

图 1-5 立体主义画家格莱兹的作品

图 1-6 立体主义画家库普卡的作品

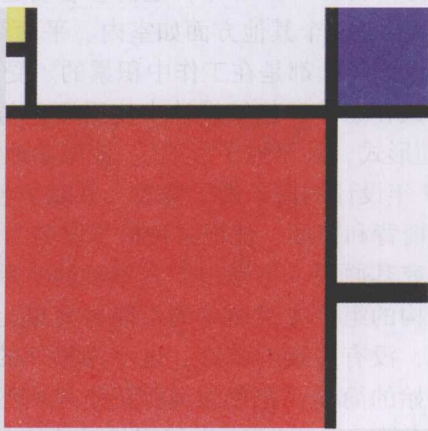
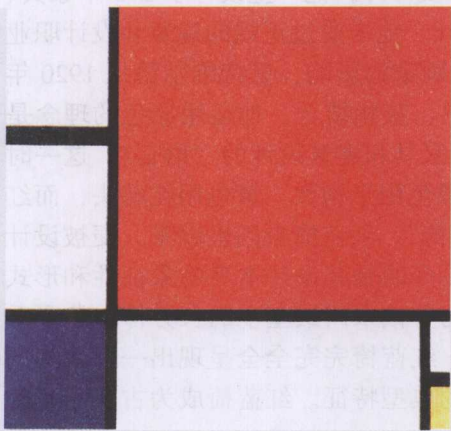
2. 荷兰风格派运动对构成艺术的推动

荷兰风格派运动是 20 世纪初期起源于荷兰，活跃于欧洲的一个艺术流派。风格派主张纯抽象和纯朴，追求艺术的抽象和简化，反对个性，排除一切表现成分而致力探索一种人类共通的纯精神性表达，即纯粹抽象。风格派艺术家喜欢简化物象，平面、直线和矩形成为主要的艺术表现语言，色彩亦减至红、黄、蓝三原色及黑、白、灰无彩色。其艺术表现形式以明确、秩序、简洁、精确和严谨的几何风格为主，强调纯造型的表现和绝对抽象的设计原则。

风格派还主张从传统及个体崇拜的约束下解放艺术。认为艺术应脱离于自然而取得独立，艺术家只有用几何形象的组合和构图来表现宇宙根本的和谐法则才是最重要的。风格派认为“把生活环境抽象化，这对人们的生活就是一种真实”。

风格派以画家蒙德里安和设计师里特维尔德为代表。蒙德里安（1872—1944 年）出生于荷兰，是风格派的创始人。他的作品主要用线分割空间，构成一种理性的视觉美感。他崇尚构成主义绘画的表现方式，在《造型艺术与纯粹造型艺术》一文中他说：“我感到‘纯粹实在’只能通过纯粹造型来表达。”“抽象艺术的首要 and 基本的规律，是艺术的平衡，这种平衡是表里平衡、个性和集体的平衡，自然与精神以及特质与意识的平衡。”他毕生追求纯粹性的绘画和造型方式，对现代实用美术、建筑设计、家具设计以及服装设计有极大的影响力。

蒙德里安认为艺术应该完全脱离自然的外在形式，追求“绝对的境界”。他运用最基本的元素：直线、直角、三原色和无彩色的黑、白、灰等来作画。他的作品只是由直线和横线构成，色彩面积的比例与分割以“造型数学”为指导，一切都在严格的理性控制之下，故人们称他为“冷抽象”，即冷静的抽象形式。蒙德里安作品如图 1-7～图 1-10 所示。

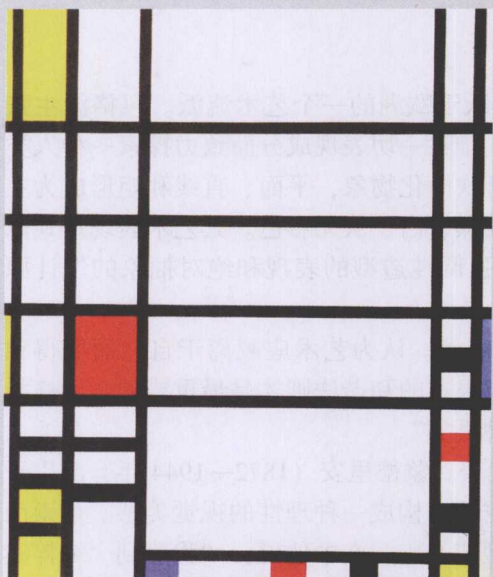

1-7

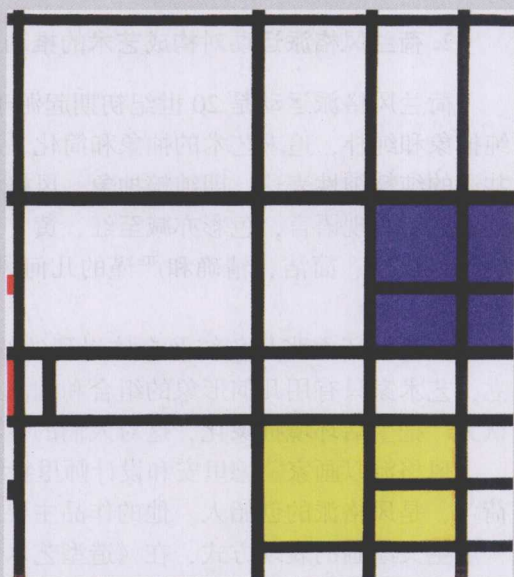
1-8

图 1-7 红黄蓝构图 1 蒙德里安 作

图 1-8 红黄蓝构图 2 蒙德里安 作

1-9

1-10

图 1-9 特拉法加广场 蒙德里安 作

图 1-10 伦敦构成 蒙德里安 作

里特维尔德（1888—1964 年）是荷兰著名建筑师和设计师，他一生设计了 215 个家具、232 个建筑，以及 249 个其他方面如室内、平面等的设计。他未受过正规的建筑和设计职业教育，所有的设计经验都是在工作中积累的。受风格派画家的影响，里特维尔德从 1920 年代初就开始尝试在家具和建筑设计中使用原色与黑、白、灰相结合。他运用原色的理念是“色彩必须跟随形式，甚至强于形式”。他成功地重构了家具和建筑设计的“语言”。这一时期，他把 1917 年设计的椅子做了修改，并赋予色彩，黑色用于构架，黄色用在端头，而红和蓝分别用在椅背和椅面，他把这种椅子取名为“红蓝椅”。红蓝椅自问世以来，便被设计界推崇备至。究其原因，不是由于其家具的实用性，更多的是其设计本身的象征性和形式的表现力。结构的组合方式简单到不能再简单，材料的剪裁采用最基本的长方体，色彩采用纯粹的原色，没有多余的装饰，也不用额外的附件，红蓝椅完完全全呈现出一种原始的状态。这种原始的简约、原色的纯粹正是风格派艺术的典型特征。红蓝椅成为古典家具和现代家具的分水岭，并成为 20 世纪现代设计的典范之一。

里特维尔德的第一个建筑设计委托是 1924 年为施罗德夫人在乌得勒支郊区设计一栋住宅，这次也是风格派第一次实现了他们的建筑理念。施罗德住宅的建筑外部由各种尺寸的

灰色和白色平面部件构成,并结合黑色和其他原色的水平和垂直构件。这种被称为“要素主义”的设计方式模糊了室内与室外的空间划分。施罗德住宅好像一幅立体的几何抽象画,墙体与楼板的穿插,空间的模糊渗透,非对称的分割,精妙的比例,看似简单的一栋住宅却蕴含丰富的变化。

里特维尔德的设计作品如图 1-11~图 1-12 所示。

图 1-11 里特维尔德的设计红蓝椅

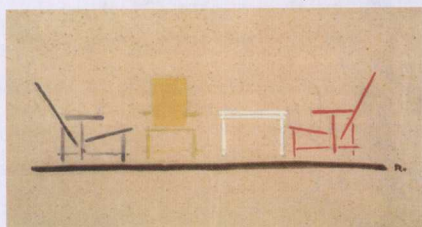

图 1-12 里特维尔德的施罗德住宅

1-11

1-12

3. 俄国的构成主义运动对构成艺术的推动

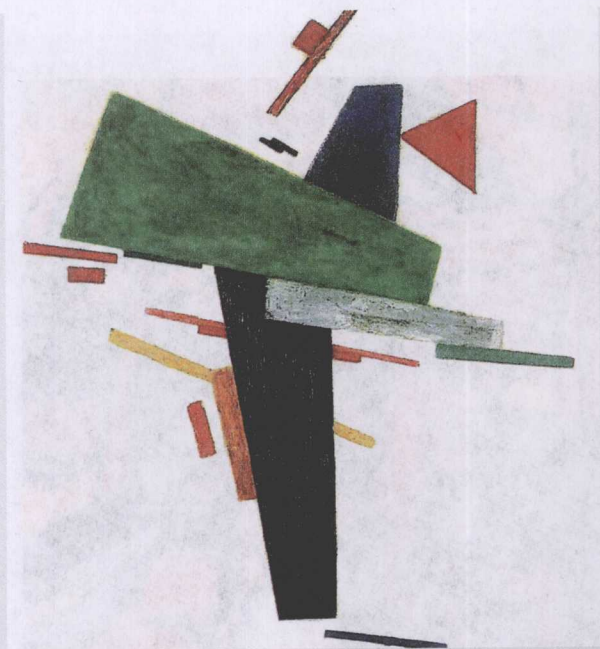
构成主义是兴起于俄国的艺术运动，始于1917年受到马克思主义刺激之下的俄国革命之后，持续到1922年。1917年俄国十月革命取得成功，这个革命被视为无产阶级的一大胜利。革命之后，俄国整个大环境为信奉文化革命和进步观念的构成主义艺术家提供了更多在艺术创作和建筑领域实践的机会。构成主义信奉文化革命和进步的观念，高举反传统艺术的立场，避开传统艺术材料，利用现成物进行艺术创作。在雕塑领域，构成主义喜欢用金属、玻璃、木块、纸、塑料等现成的材料组构结合成新的雕塑样式。强调空间中的势，而不是传统雕塑中的体量感。构成主义还借鉴了立体派的拼接和浮雕技法，由传统雕塑的加和减，变成组构和结合，对现代雕塑的发展有重要影响。其代表作是俄国设计师塔特林的第三国际塔。如图1-13所示。

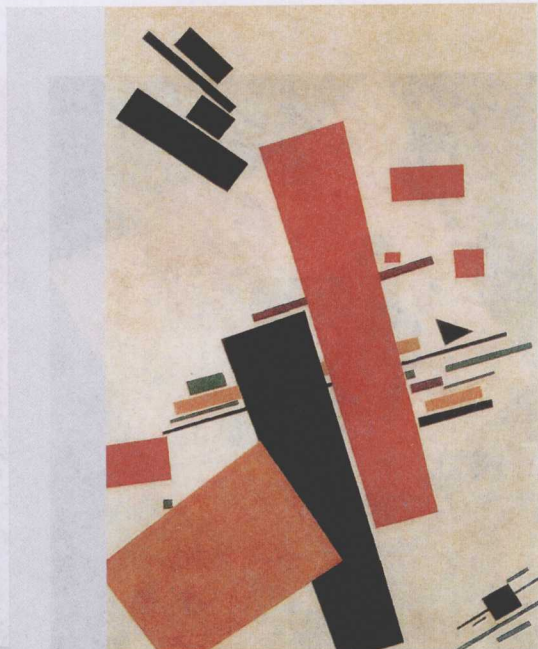
图 1-13 塔特林设计的
第三国际塔

在绘画领域，构成主义运动的代表马列维奇和康定斯基认为“艺术基本上是一个精神上的活动，它的工作主要是为了要整理出人对世界的洞察，艺术不可避免地取决于抽象性的创

造”。马列维奇的绘画作品对构成主义运动产生了重要影响，他常常用正方形、三角形和十字形之类简单的形式作画，极力解放具象艺术中的形式，崇尚抽象艺术，他把自己的绘画定义为“非客观至上主义”绘画，认为绘画应该是非客观、非社会和非功利的。如图1-14和图1-15所示。

1-14

1-15

图 1-14 马列维奇绘画作品 1

图 1-15 马列维奇绘画作品 2

康定斯基认为：“艺术所赖以生存的精神生活，是一种复杂而又确切的，超然世外的运动，这就是人的认识活动。”他主张艺术创作不应参照自然，纯粹的颜色、线条和形状足以表达一种思想，色彩、点、线和面是能唤起感情的独立的视觉语言。他还认为“精神是世界的本原，物质只是蒙在真实世界之上的一层面纱，人们只有透过面纱才能看到闪光的精神。现实中具备这种洞察力的人不多，只有真正的艺术家才具备这种能力，因为艺术是心灵的活动，是绝少有人觉察的心甘情愿的心灵震荡，是一种包藏在自然形式下的心灵的特殊状态。那些长于表现技巧的艺术家不能称作真正的艺术家，因为他们的目的在于满足人的欲望”。因此他将写实的艺术统称为“无目的的艺术”。这类艺术，是一种遭到阉割的艺术，不可能

有未来，真正能唤醒人心灵的艺术是抽象艺术。他把纯抽象的元素作了主观想像的分析，确认横线为冷，竖线为暖；锐角为暖，钝角为冷。他的作品大多题为“即兴”和“构图”，画面色彩狂乱，红、黄、蓝、黑等色块相互交融，用笔热情奔放，富有强烈的节奏感。如图 1-16 和图 1-17 所示。

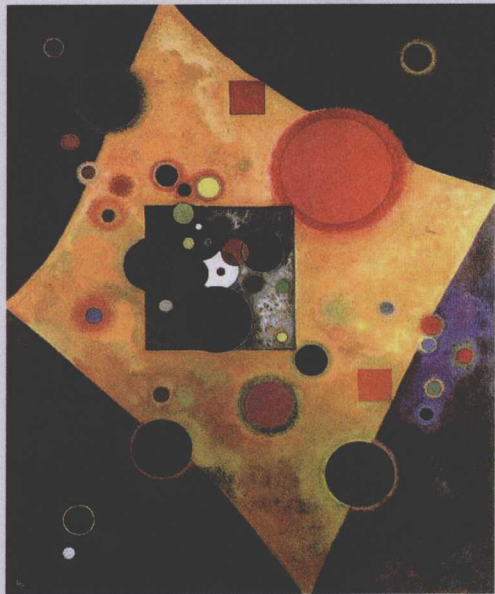

图 1-16 康定斯基绘画作品 1

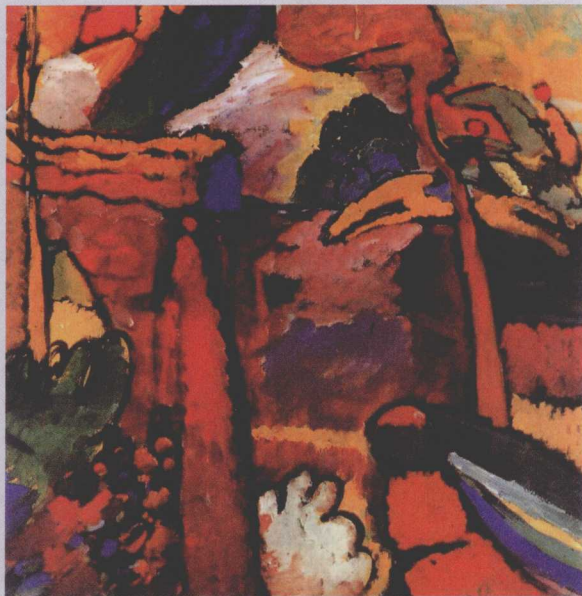

图 1-17 康定斯基绘画作品 2

1-16

1-17

4. 包豪斯学派对构成艺术的完善和确立

构成作为现代设计的理念是在德国包豪斯学院的设计教育中确立的。包豪斯学校是 1919 年由德国著名建筑师、设计理论家格罗皮乌斯创建的，它集中了 20 世纪初欧洲各国对于设计的新探索与试验成果，特别是将荷兰风格派运动和俄国构成主义运动的成果加以发展和完善，成为集欧洲现代主义设计运动大成的中心，它把欧洲的现代主义设计运动推到一个空前的高度。

包豪斯学派的兴起有其深刻的历史背景。欧洲工业革命之前的手工工艺生产体系，是以劳动力为基点的。而工业革命后的大工业生产方式则是以机器手段为基点。手工时代的产品，从构思、制作到销售，全都出自艺人（工匠）之手，这些工匠以娴熟的技艺取代或包含了设计，可以说这是没有独立意义上的设计师。工业革命以后，由于社会生产分工，

设计与制造相分离，制造与销售相分离，设计因而获得了独立的地位。然而大工业产品的弊端是：粗制滥造，产品审美标准失落。究其原因在于技术人员和工厂主一味沉醉于新技术和新材料的运用，他们只关注产品的生产流程、质量、销路和利润，并不顾及产品美学品味。而另一个重要的原因也在于艺术家不屑关注平民百姓使用的工业产品。因此，大工业中艺术与技术对峙的矛盾十分突出。

包豪斯的创始人格罗皮乌斯以极其认真的态度致力于美术和工业化社会之间的调和。他力图探索艺术与技术的新统一，并要求设计师“向死的机械产品注入灵魂”。他认为只有最卓越的想法才能证明工业的倍增是正当的。包豪斯的理想，就是要把艺术家从游离于社会的状态中拯救出来。因此在包豪斯的教学中谋求所有造型艺术间的交流，他把建筑、设计、手工艺、绘画、雕刻等一切都纳入了包豪斯的教育之中。包豪斯是一所综合性的设计学院，其设计课程包括产品设计、平面设计、展览设计、舞台设计、家具设计、室内设计和建筑设计等。

包豪斯教学时间为三年半，学生进校后要进行半年的基础课训练，然后进入车间学习各种实际技能。包豪斯重视机械化带来的革新，试图与工业社会建立广泛的联系，这既是时代的要求，也是生存的必需。包豪斯成立之初，在格罗皮乌斯的支持下，欧洲一些最激进的艺术家的到来使包豪斯任教，当时流行的表现主义对包豪斯的早期理论产生了重要影响。包豪斯早期的一批基础课教师有俄国人康定斯基、美国人费宁格、瑞士人克利和伊顿等。这些艺术家都与表现主义有很强的联系。表现主义是20世纪初出现于德国和奥地利的一种艺术流派，主张艺术的任务在于表现个人的主观感受和体验，鼓吹用艺术来改造世界，用奇特、夸张的形体来表现时代精神。这种理想主义的思想与包豪斯“发现象征世界的形式和创造新的社会”的目标是一致的。

包豪斯对设计教育最大的贡献是基础课，它最先是由伊顿创立的，是所有学生的必修课。伊顿提倡“从干中学”，即在理论研究的基础上，通过实际工作探讨形式、色彩、材料和质感，并把上述要素结合起来。但由于伊顿是一个神秘主义者，十分强调直觉方法和个性发展，鼓吹完全自发和自由的表现，追求“未知”与“内在和谐”甚至一度用深呼吸和振动练习来开始他的课程，以获取灵感。这些都与工业设计的合作精神与理性分析相去甚远，从而遭到了很多批评。1923年伊顿辞职，由匈牙利出生的艺术家纳吉接替他负责基础课程。纳吉是构成派的追随者，他将构成主义的要素带进了基础训练，强调形式和色彩的客观分析，注重点、线、面的关系。通过实践使学生了解如何客观地分析两度空间的构成，并进而推广到三度空间的构成上，这些都为设计教育奠定了三大构成的基础。

从1919年到1933年的14年中，包豪斯经历了三个不同的发展阶段，即格罗皮乌斯的理想主义和浪漫的乌托邦精神、迈耶的共产主义政治目标，以及密斯·凡德罗的实用主义方向和严谨的工作方法。他们造就了包豪斯的精神内容和丰富的文化特征，对于现代设计教育也有着深远的影响，其教学方式成了世界许多学校艺术设计教育的基础。包豪斯建立了以观念和解决问题为中心的设计体系。这种设计体系强调对美学、心理学、工程学和材料

学进行科学的研究，用科学的方式将艺术分解成基本元素点、线、面以及空间、色彩。它寻求的是形态之间的组合关系，使艺术脱离了传统的装饰手段，从而充分运用构成抽象地表现客观世界。包豪斯所创造的作品既是艺术的又是科学的，既是设计的又是实用的，还能够在工厂的流水线上大批量生产制造。包豪斯广泛采用工作室体制进行教育，让学生参与动手的制作过程，完全改变了以往那种只绘图、不动手制作的陈旧教育方式。包豪斯的学生不但要学习设计、造型和材料，还要学习绘图、构图和制作。学院里还有一系列的生产车间和作坊，如木工车间、砖石车间、钢材车间、陶瓷车间等，以便于学生将自己的设计作品制作出来。包豪斯还主张同企业界、工业界的经常联系和接触，使学生有机会将设计成果付诸实现。通过工作之余的讲座、化装舞会等活动，促进人员之间的亲密交往，开创了现代设计与工业生产相结合的新天地。同时这种将技术与艺术相结合的教学模式，也奠定了现代设计教育的基础。

包豪斯学校的一些资料如图 1-18~图 1-20 所示，其师生作品如图 1-21~图 1-29 所示。

1-18

1-19

图 1-18 包豪斯的教授们
图 1-19 包豪斯第一任校长格罗皮乌斯设计的包豪斯教学大楼

