高等院校设计专业系列教材

平面构成

编著 毛溪

上海人民美術出版社

J061
M23+

A1088406

高等院校设计专业系列教材

平面构成

编著 毛溪

蓼倘大學圖書館藏

上海人民美術出版社

HAK10/02

内 容 简 介

名校名师、设计新锐，倾情打造全新的设计专业教材，让教育与设计接轨！

现代设计教育中存在的一个非常重要的问题，即构成同其他设计课程脱节，以至于学生在学习时很难领悟到构成的作用，只是机械盲目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？学了构成怎样才能应用到设计之中呢？

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构成对于设计的核心和基础作用。

这套书作为设计的起点，可以让您一览平面、色彩以及立体构成设计的多样景观。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院硕士，现任华东师范大学艺术教育系设计专业讲师。

设计或参与设计客户名录：

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、德国福美等。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/毛溪著. －上海：上海人民美术出版社，2003.8
（高等院校艺术设计专业系列教材）
ISBN 7-5322-3608-0

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(2003)第052408号

高等院校设计专业系列教材
平面构成
著　　者：毛　溪
策划编辑：王　远
责任编辑：王　远
装帧设计：毛　溪
出版发行：上海人民美术出版社
（上海长乐路672弄33号）
经　　销：全国新华书店
印　　刷：上海场南印刷厂
开　　本：787×1092　1/16　8.5印张
版　　次：2003年8月第1版第1次印刷
印　　数：0001－5100
书　　号：ISBN7-5322-3608-0/J.3356
定　　价：38.00元

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

李绵璐

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、绘画专业的准修课程。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，通过学习也可掌握它的原则、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像能力，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。

2003 年 7 月 7 日于北京

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目 录

第一章 设计从构成开始

8 第一节 构成的概念和简要历史
10 第二节 平面构成的内容和目的
15 第三节 平面构成是构成和设计的基础
17 综合练习

第二章 平面构成的基本元素

20 第一节 点的形态特征和设计中的应用
28 第二节 线的形态特征和设计中的应用
38 第三节 面的形态特征和设计中的应用
44 综合练习

第三章 平面构成的基本形式

50 第一节 形态之间的关系
52 第二节 重复构成以及在设计中的应用
58 第三节 特异构成以及在设计中的应用
61 第四节 渐变构成以及在设计中的应用
63 第五节 发射构成以及在设计中的应用
69 综合练习

第四章 丰富构成语言的方法

74 第一节 材料、肌理和质感
84 第二节 构图和分割
94 第三节 错觉和视知觉的现象和应用
106 第四节 形式美法则和应用
115 综合练习

第五章 自然、文化和时代中的构成

122 第一节 自然的灵感
125 第二节 文化和艺术赋予的智慧的启迪
129 第三节 数码时代的构成和设计

1

第一章　设计从构成开始

第一节 构成的概念和简要历史
　一 现代设计产生的背景 /8
　二 包豪斯确立了构成的设计基础地位 /9

第二节 平面构成的内容和目的
　一 熟悉设计的要素和技法 /10
　二 构成培养设计的感知能力 /11
　三 构成的目的 /13
　四 反构成——有法到无法，无构亦成 /14

第三节 平面构成是构成和设计的基础

综合练习 /17

第一章　设计从构成开始

第一节　构成的概念和简要历史

一　现代设计产生的背景

人类的设计行为，可以认为是从制造第一件工具开始的；而真正意义的现代设计则开始于工业革命以后。构成属于现代设计范畴，来源于俄国的构成主义运动，但设计的构成已形成了自身的含义和内容。

现代设计的产生主要有以下几方面的因素：

1、新的经济形式——工业革命后，大批量生产的产品需要新的美的形式，体现新的时代精神。这种形式是一种完全不同于手工业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。

2、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。

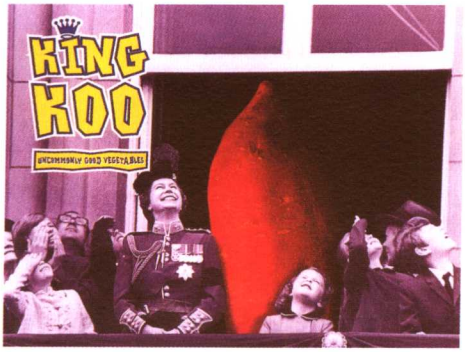
3、消费形式导致设计地位的提升——大量生产带来大量的消费，商品要能推销出去，不仅要有宜人的外观，还要通过各种媒介推广。造型、包装、广告等设计的需求大量增加，水平迅速提高。

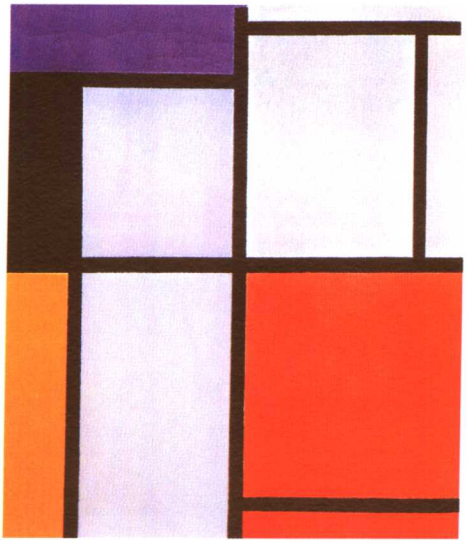
4、现代艺术，特别是构成主义、风格派等——这些流派的一些主要人员直接是现代设计的发起人，其思想和视觉语言也渗透到现代设计中，并产生多方面的影响。

5、摄影和新的印刷，以及各种现代的制作手段——使设计的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。

传统的工艺带有繁多的装饰，只能靠手工小批量生产。

简洁明快的现代设计风格，使用新的材料和制造工艺。





上图：现代平面设计中大量运用摄影和图片合成手段，大大增强了作品的表现力。
下图：蒙德里安的《作曲》，直线、色块和理性的方构图，为现代平面设计定下基调。

小知识

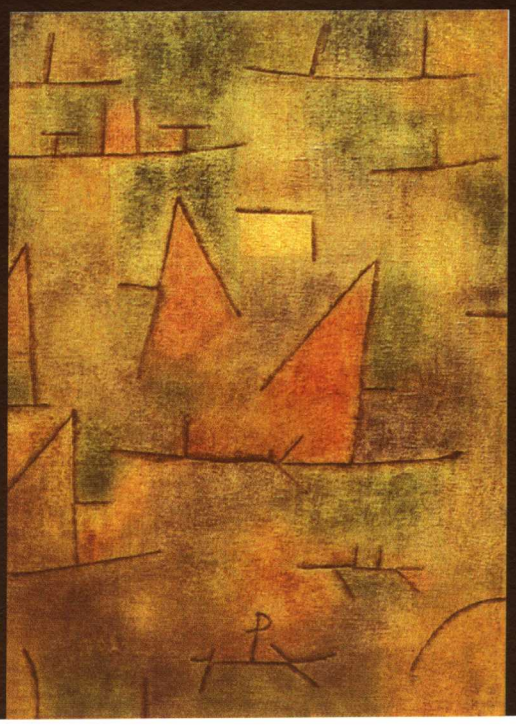
1、现代艺术主要指：印象派、后印象派、野兽派、立体派、表现主义、抽象艺术、达达派、超现实主义、未来主义、抽象表现主义，以及60年代开始的波普艺术，到极少主义、概念艺术、照相写实主义等。
2、后现代包括了新绘画、集成艺术、装置艺术、录像艺术、观念艺术、大地艺术等。
3、构成艺术产生于20世纪20年代左右，代表人物有俄国的塔特林等。
4、蒙德里安是冷抽象和风格派的代表，风格派活跃于20世纪二三十年代。

二　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。

格罗比乌斯强调技术和艺术的和谐统一，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。

伊顿、克利、康定斯基等现代艺术的领军人物，都曾是包豪斯的教员，也是其教学体系，特别是基础课程的改革和实践者。对平面构成、立体构成和色彩构成的研究，既有严格的理论体系，也强调和实践的结合。这是包豪斯基础课的特点，也是对现代设计教育的重大贡献。



1 2 3

图 1：伊顿的课程中强调材质的感受和研究

图 2：创始人格罗比乌斯和包豪斯的标志

图 3：克利的作品

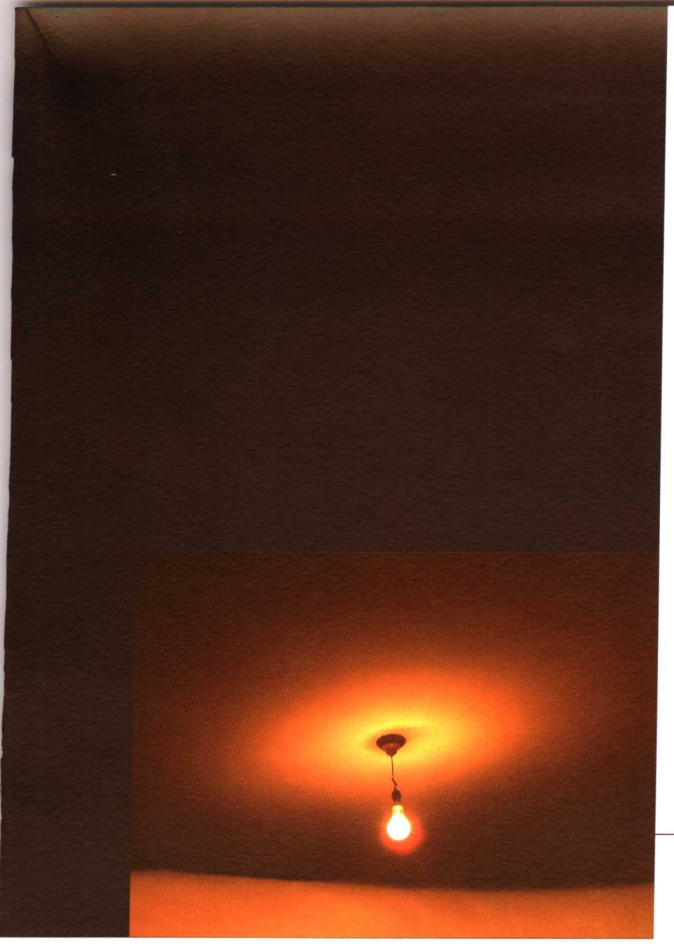
第二节　平面构成的内容和目的

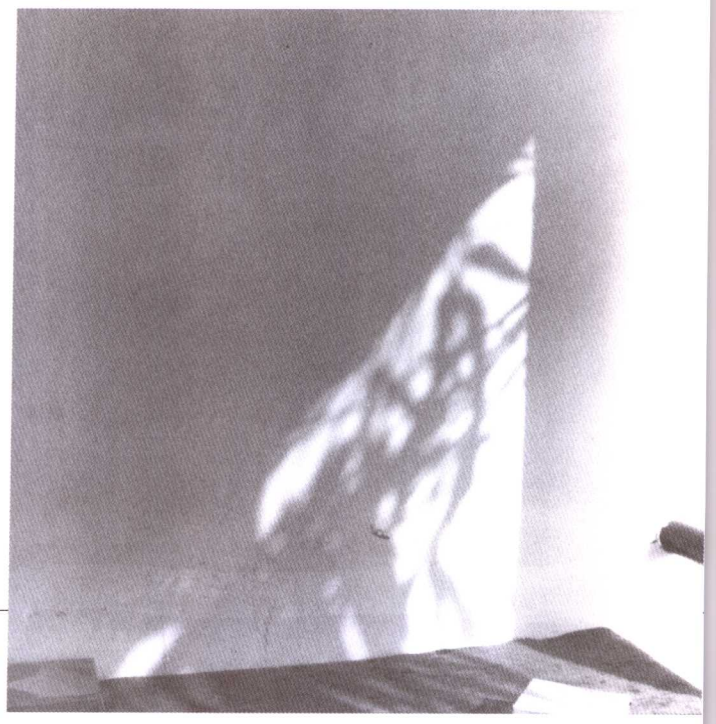
一　熟悉设计的要素和技法

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”，表达不出你的构思和想要的效果。

我们的思路是从点、线、面这些单个的视觉元素开始，熟悉设计的“字”和“词”，然后用材料和质感丰富视觉的感受，通过构图、形式美法则、视觉心理等，研究各种元素组合的形式和效果。构成的训练，通过从单独到多个、单纯到综合的过程进行，包含了基础知识、范例分析、试验和练习、作业等，为平面设计搭建了一个坚实的基础。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，因此又显得独特和富有新意。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com





经验与提示：
生活中的场景，或光影，或岁月累积的肌理，或动植物奇妙的结构，这些所显示的构成美有待发现和感受。

左上图：电灯泡这样的寻常事物用不同的视点观察有特殊的视觉感受。
右上图：摄影《景物志》

二　构成培养设计的感知能力

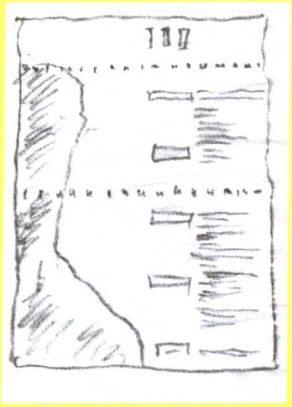
通常来说，设计需要具备这几方面的能力：观察能力、理解分析能力、判断能力、表现能力。前三个方面可以归纳为感知能力。设计是心、手、脑的结合，感知能力体现在对视觉和表现形式有敏锐的感觉和构思判断能力。

通过构成的练习，可以从构成的角度分析理解设计作品。构成的原理本身就是大量的观察归纳总结的结果；构成的很多练习也是训练你对视觉元素的理解和表现力。

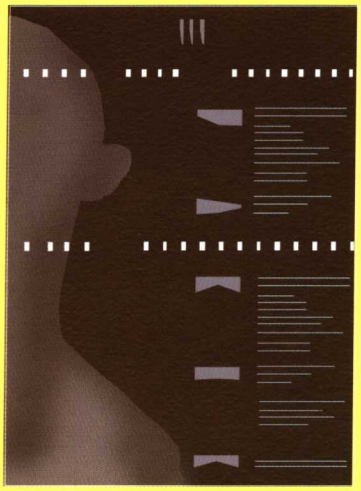
若能把构成的分析方法运用到生活中，你会在生活和自然界得到更多的启示，更能理解感受寻常事物中的美的形式。这就形成一种综合的感受，成为构思和创意的基础。

专题：作品分析

1、设计完成的作品

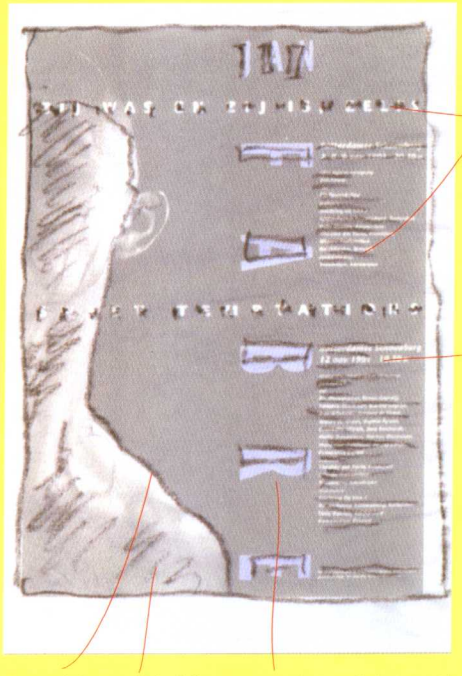


2、创意和构思的小稿



3、用构成再现作品的画面结构

4、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，且不干扰其他要素。

说 明:

1、设计完成的作品应该是各种要素的完整体现。

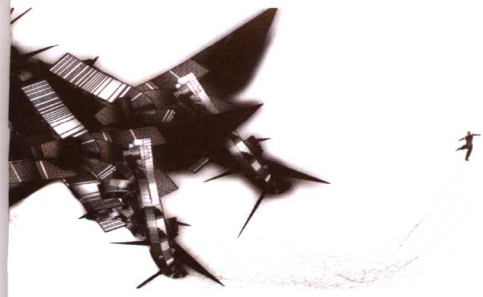
2、创意和构思的小稿把图、文、标题根据创意要求和重要性的不同，在画面中作点、线、面处理。

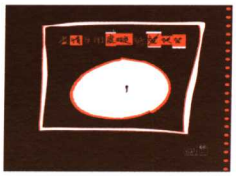
3、用点、线、面取代具体的内容和意义，并转化为构成的语言，它们之间恰到好处的关系处理更加突出了，分析优秀作品对自己的学习非常有效。

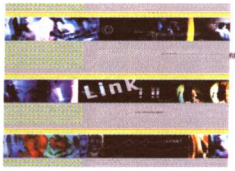
4、结合作品的具体内容，再次分析画面的构成和设计语言。

1 — 2 — 3 — 4

以上 1、2、3、4 分别代表了设计过程和作品分析过程，构成的原理贯穿始终。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。







注：本页图片选自《变调基因》

经验和提示：

在这些新的图像形式中，有多种来源和制作手法，但其形成的偶然性很大，很多是在“玩”的状态下产生的，玩得好不好，要看个人的修养和对形态的把握能力。

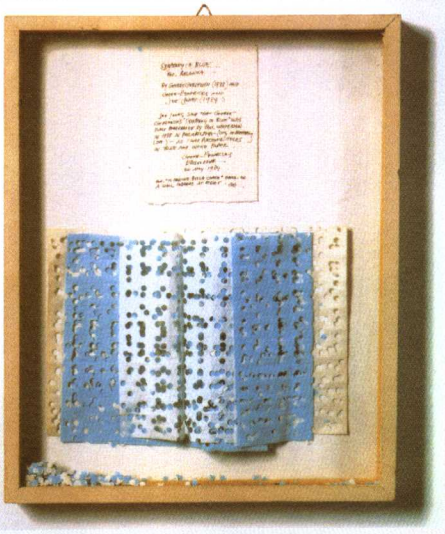
三　构成的目的

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。

除了形式感训练外，构成的重要目的是创新能力和设计思维。

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。不断地试验，广泛地借鉴和吸收，增加对形式的感受，甚至产生一些偶发形态，这是构成，也是设计创新的重要源泉。

构成的弹性在于，可以先不考虑设计的具体应用和功能，仅集中注意于形式的创新体验，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。



左图为当代年轻设计师李永铨的封套设计，右图是激浪艺术的一幅作品。
也许艺术和设计的关系永远不应该被忽略吧。

四　反构成——有法到无法，无构亦成

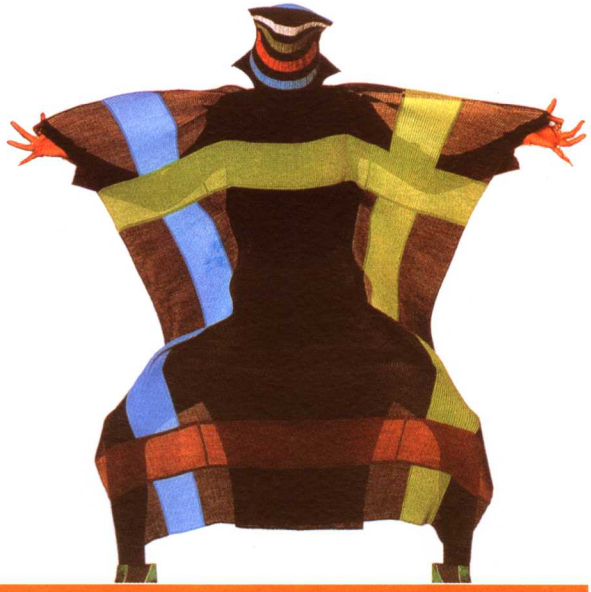
构成作为设计的基础课程，不能代替其他的基础课。构成给出了很多规律，但是不能机械地套用这些现成的规律。成功的设计和艺术创作都是从有法发展到无法。很多成功的设计师，都没有接受过严格系统的设计教育，而是在自学中摸索。

所以，仅学习构成是远远不够的，设计水平的提高依赖于综合素质的养成，这样的创新才是真正意义上的创新，而不只是停留于形式的表层。

首先，你不能忽视或回避当代艺术的发展和成就，无论在观念或形式上，当代艺术足以给设计很多启发。当代艺术中包含当代新技术、新的时代精神，包括极其敏锐的感受。应该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。

多注意最新的设计动态，学习优秀的设计作品对我们的提高很有帮助，设计的很多方面是相通的，各个领域可以互相借鉴。

真正值得研究的是生活本身，构成的道理也是从生活中总结出来的。所以做生活中细心敏锐的观察者，是学好构成、学好设计的永不过时的诀窍。



三宅一生的服装设计

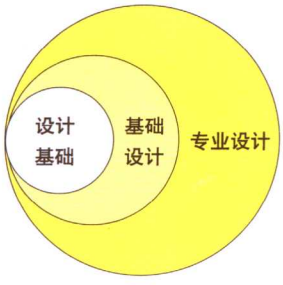
三宅一生是著名的时装设计师，原来却是从事建筑设计的，也许正是这个背景给了他更多的自由。

第三节　平面构成是构成和设计的基础

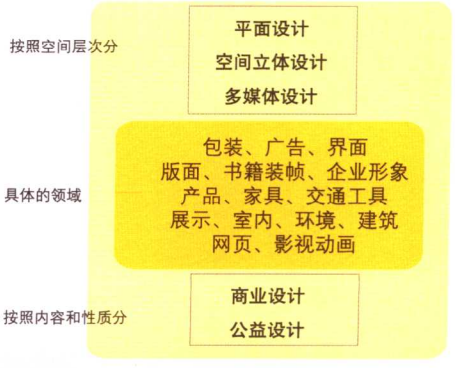
平面构成提供的形态和视觉形式的训练，有广泛的指导作用。

同样作为基础课的色彩构成和立体构成，包括光构成，都有各自的研究重点。但是色彩、立体和空间以及光的存在，在人们的视觉中都是和一定的形态结合在一起的。都有点、线、面等基础形态，以及对比与调和等关系的处理，只不过关注的重点有所变化而已。

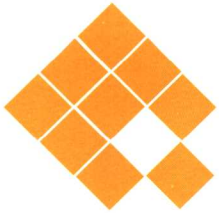
平面构成也是设计的基础。现代设计领域的划分有多重标准，通常按照呈现的形式分为：二维空间的平面设计、三维世界的立体和空间设计以及带有时间因素的多维设计。每个类别里又有各个具体的应用门类（见下图）。平面构成讨论的问题在各种设计形式中都存在，并且都是基础问题。

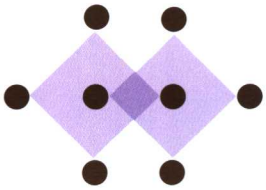


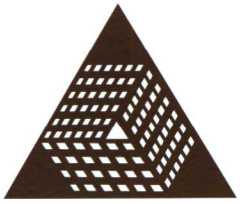
在设计教育的课程体系中，平面构成和立体构成、色彩构成同属于设计基础课程，是从基础绘画到设计的起步阶段。



设计领域的划分



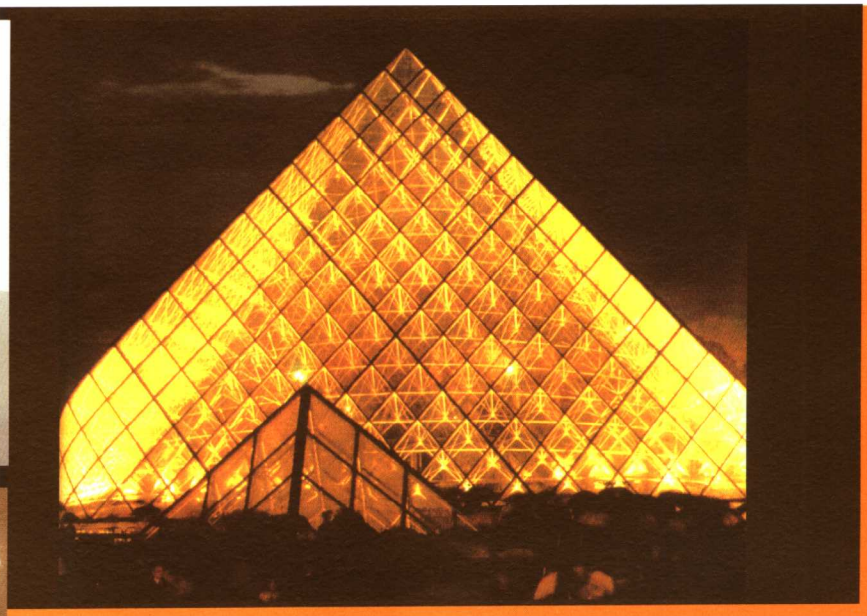




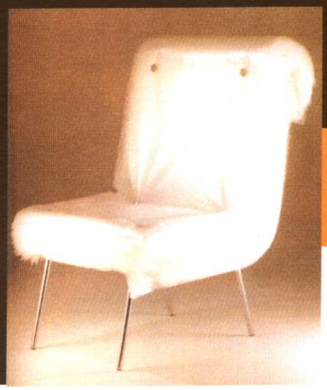
经验和提示：

平面设计中，标志设计用最简洁的点、线、面传达意念，是构成最直接的应用。标志设计的形式也可应用到构成的重复、特异、对称等手法。

TIPS



构成的原理在平面和立体中都有共通之处，贝聿铭的建筑设计利用了立体形的繁殖和重复构成。



从点、线、面的关系，形体之间的组合，材质等问题可见，立体空间和造型与最基础的构成的道理是相同的。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com