

高等院校高职高专艺术设计类专业规划教材
Art & Design Textbooks For Vocational And Technical Colleges

Plane Composition

平面
构成

主编 邱德昌 副主编 王海峰

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

Art & Design Textbooks For Vocational
And Technical Colleges

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

平面 构成

主编 邱德昌 副主编 王海峰

Plane Composition

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

高等学校高职高专艺术设计类专业 规划教材

指导委员会

主 任 李 雪

副 主 任 高 武

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

王家祥	江 洁	谷成久	杨文兰
沈宏毅	汪贤武	余敦旺	胡戴新
姬兴华	鹿 琳	程双幸	

组织委员会

主 任 郑 可

副 主 任 张 波 高 旗

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

万藤卿	方从严	何 频	何华明
李新华	邵 杰	吴克强	肖捷先
余成发	杨 帆	杨利民	郑 杰
胡登峰	荆 泳	骆中雄	闻建强
夏守军	袁传刚	黄保健	黄匡宪
程道凤	廖 新	颜德斌	濮 毅

编写委员会

主 任 武忠平 巫 俊

副 主 任 孙志宜 庄 威

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

丁利敬	马幼梅	于 娜	毛孙山
王 亮	王茵雪	王海峰	王维华
王 燕	文 闻	冯念军	李华旭
刘国宏	刘 牧	刘咏松	刘姝珍
刘娟綾	刘淮兵	刘哲军	吕 锐
任远峰	江敏丽	孙晓玲	孙启新
许存福	许雁翎	朱欢瑶	陈海玲
邱德昌	汪和平	吴 为	吴道义
严 燕	张 勤	张 鹏	林荣妍
周 倩	顾玉琴	荆 明	陶玲凤
夏晓燕	殷 实	董 荪	韩岩岩
蒋红雨	彭庆云	苏传敏	疏 梅
谭小飞	霍 甜		

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 邱德昌主编. — 合肥: 安徽美术出版社, 2010.5

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

ISBN 978-7-5398-2231-0

I. ①平… II. ①邱… III. ①平面构成—高等学校: 技术学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第043430号

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

平面构成

主 编: 邱德昌 副 主 编: 王海峰

出 版 人: 郑 可 选题策划: 武忠平

责任编辑: 赵启芳 责任校对: 史春霖

封面设计: 秦 超 版式设计: 徐 伟

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传

媒广场14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551-3533604 (省内)

0551-3533607 (省外)

印 制: 合肥华云印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印 张: 6

版 次: 2010年9月第1版

2010年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-2231-0

定 价: 35.00元

如发现印装质量问题, 请与营销部联系调换。

序 言

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分，其根本任务是培养适应经济社会发展需要的，德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才。当前，经济社会的发展既给高职高专教育带来了难得的发展机遇，同时也对高职高专院校的人才培养工作提出了新的、更高的要求。

艺术设计是高职高专教育中一个重要的专业门类，在高职高专院校中开设得较为普遍。据统计：全国1200余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的就有700余所；我省60余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的也有30余所。这些院校通过多年的不懈努力，为社会培养了大批艺术设计方面的专业人才，为经济社会的发展做出了重要贡献。但是，随着经济社会的不断发展及其对应用型人才要求的不断提高，高职高专艺术设计类专业针对性不强、特色不鲜明、知识更新缓慢、实训环节薄弱等一系列的问题突显出来。课程和教学内容体系改革成为当前高职高专艺术设计类专业教学改革的重点。

教材建设作为整个高职高专教育教学工作的重要组成部分，不仅是艺术设计类专业教育的关键环节，同时也会对艺术设计类专业课程和教学内容体系改革起到积极的推进作用。艺术设计类专业的教材建设同样也要紧紧围绕高职高专教育培养高等技术应用型专门人才的核心任务开展工作。基础课教材建设要以应用为目的，以必需、够用为度，以讲清概念、强化应用为重点，专业课教材建设要突出教学的针对性和实用性。此外，除了要注重内容和体系的改革之外，艺术设计类专业的教材建设同时还要注意方法和手段的改革，以跟上经济社会发展的实际需求。

在安徽省示范院校合作委员会（简称“A联盟”）的悉心指导和帮助下，安徽美术出版社根据教育部《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》以及《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的精神和要求，组织全省30余所高职高专院校共同编写了这套高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材。参与教材编写的都是高职高专院校的一线骨干教师，他们教学经验丰富，应用能力突出，所编教材既符合教育部对于高职高专教育教材建设的基本要求，同时又考虑到我省高职高专教育的实际情况，既体现了艺术设计类专业应用型人才培养的特点，也明确了艺术设计类课程和教学内容体系改革的方向。相信教材的推出一定会受到高职高专院校师生们的广泛欢迎。

当然，教材建设不可能是一蹴而就的事情，就我省高职高专艺术设计类专业的教材建设来讲，这也仅仅是一个开始。随着全国高职高专教育的蓬勃发展，随着我省职业教育大省建设规划的稳步推进，我们的教材建设工作也必将与时俱进，不断完善。

期待着这套艺术设计类专业规划教材能够发挥其应有的作用，也期待着我们的高职高专教育能够早日迎来更加光辉灿烂的明天。

高等学校高职高专
艺术设计类专业规划教材编委会

目录 CONTENTS

概 述	1	第二节 渐变与发射	36
第一章 平面构成中的点、线、面	3	第三节 密集与空间	43
第一节 平面构成的基本概念	3	第四节 对比与特异	49
第二节 点构成	3	第五节 骨格与分割	55
第三节 线构成	7	第四章 形式美法则	61
第四节 面构成	11	第一节 和谐与对称	61
第五节 点、线、面综合构成	14	第二节 对比与统一	65
第二章 丰富构成语言的造型法	16	第三节 节奏与韵律	66
第一节 形的概念	16	第五章 构成与现代设计	68
第二节 形象的组合关系	17	第一节 构成与平面艺术设计	68
第三节 打散重构	17	第二节 平面构成在环境艺术设计中的应用	76
第四节 群化构成	19	第三节 平面构成在展示设计中的运用	80
第五节 正负形（图与底）	22	第四节 平面构成在服装设计中的运用	82
第六节 构图（布局）	23	第五节 平面构成与工业设计	87
第七节 肌理（材料和质感）	26	参考文献	89
第三章 平面构成的基本常用形式	31	后记	90
第一节 重复与近似	31		

概述

平面构成是现代艺术设计基础的组成部分，也是一种开发创造思维的训练方法，在几十年中为许多国家的设计教育所采纳。平面构成是将既有的点、线、面在两度空间的平面内按照一定的次序和法则进行分解、组合，从而构成预想的形态和有意味的形式。平面构成训练是一种比较理性的基础训练活动，在强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏、律动、推演的同时，又要强调构成图形的引导作用，赋予构成美的形式特征。所以说，平面构成是具有逻辑思维特点的形式，是理性与感性相结合的基本训练方法之一。

一、课程设计

平面构成课程是以平面形式的创造和变化训练为主，涉及范围有平面视觉元素的认识和感受，以平面形式构成的规律和变化方法，平面创意的实践等多方面内容。课程安排是按照个体元素到整体构成，感性体验到理性分析，再到设计探索和应用等步骤，由浅入深地进行。

平面构成的核心内容和衍生设计，不仅是平面设计的主要基础和入门课程，也在服装设计、工业设计、企业网站、游戏等多媒体、数字设计中广泛应用。衣服的款式、网页界面、游戏界面等，都是一个或一组独立的平面元素组合构成形式。在产品设计和环境空间设计等立体范围的设计领域，平面构成的设计原理仍然有着相当大的作用。比如，电子产品各个部分的构成比例、空间设计的平面设计图纸上的格局规划等，都要从平面和立体相结合的角度进行整体的设计。

二、课程的要求和目的

平面构成是传统三大构成的课程之一。目前我国艺术设计类专业，包括装潢艺术设计、装饰艺术设计、电脑艺术设计、展示艺术设计、影视广告设计都开设此课程。因此本课程为艺术设计各专业的专业基础课，通过对平面构成基本内容（如平面构成的形态构成要素点、线、面，平面构成的图形，平面构成中的立体与空间，平面构成的造型与构图，平面构成的基本构成形式，平面构成的作品创作与应用等方面）的学习，可使学生在原有对图形感性认识的基础上，进一步从理论的角度

度了解平面设计中图形构成的一些基本原理，理性地掌握平面设计的基本规律，以期指导今后平面设计创作的实际应用，增加平面创作的理性认知成分，使得平面应用设计更具专业特点，更有针对性。

通过本课程的学习，学生可掌握平面构成的比例、对称、平衡、对比、和谐、节奏、韵律等形式美法则和各种构成元素、构成规律、骨格及设计基础知识，以便将来把这些知识应用到工业设计、建筑设计、环境设计、商业美术设计、纺织印染设计、时装设计、书籍装帧设计、舞台美术设计、视觉传达设计等领域之中。基于平面构成的内容量大、面广、基础知识点多、理论性强的特点，各专业应当对平面构成课程的教学有不同的选择点和侧重点，从课程设置、教学授课方式及实践实训的布置安排上都应与本专业密切相连，一切以具体专业服务为基准。

三、构成艺术的历史发展

德国是现代设计的发源地。“构成”一词最初来源于20世纪初的德国，德国国立魏玛建筑学校（包豪斯教育学院）融合了当时前卫艺术运动的成果和设计艺术的精神，确定了其内涵；20世纪70年代传入东方，经由日本发展。构成是对纯形态、色彩与质感等方面的研究，它对实际设计有着重要的理论指导和实践意义。

构成是在艺术运动和风格流派的不断演变中发展的，而最终将其作为一门专业的设计基础教育课程则是始于1919年德国包豪斯学院。包豪斯学院的基础课程包括平面和立体形态的研究、材料研究、形式体验等，包豪斯学院的基础教育课程对以后的设计教育产生巨大的影响，有着深远的意义。其特点是摆脱旧有模式的束缚，培养了有创新价值的艺术创造力，从物理、心理、生理等方面对视觉形象及构成规律进行研究，培养了艺术与技术相结合的设计人才。

包豪斯学院的教学体系也成为世界设计院校基础教学课程建构的参照与演变的依据。我国在20世纪80年代初，艺术设计院校、建筑院校等相继开设构成课程，因专业性性质有所不同，其平面构成的内容也有所差异，同时又因引进国外的教学内容，如包豪斯教育体系、日本的设计教育家朝仓直巳教育体系等等，不同的教学体系和方式应运而生。

第一章 平面构成中的点、线、面

- 训练内容：点、线、面的构成练习。
- 训练目的：通过训练让学生学会运用点、线、面这些基本元素进行多种组合构成，形成多样的视觉效果。
- 训练要求：黑白手工绘制练习。

第一节 平面构成的基本概念

点、线、面是平面构成的基本元素。在平面构成设计中，点、线、面的构成是指在二次元的平面上综合视觉元素，按照美的视觉效果、力学的原理等进行编排和组合，是以理性和逻辑推理来研究形象与形象之间的排列方法。在实际操作中，无论形态有多么复杂，都可以用点、线、面来归纳。在做构成练习时可从点、线、面这些最基本的元素入手，了解形态要素的特征，研究形态的空间和动势，追求不同的视觉效果。

第二节 点构成

一、点的定义

点，是画面当中最活跃的视觉元素。在几何学中，点只有位置，没有面积；但在实际构成练习中点要见之于图形，并有不同大小的面积。至于面积多大是点，要根据画面的大小和画面中其他元素来决定。点可以是任意形态。

点在构成中具有集中、吸引视线的功能。点的连续会产生线的感觉，点的集合会产生面的感觉，点的大小不同会产生深度感，几个点会有虚面的效果。

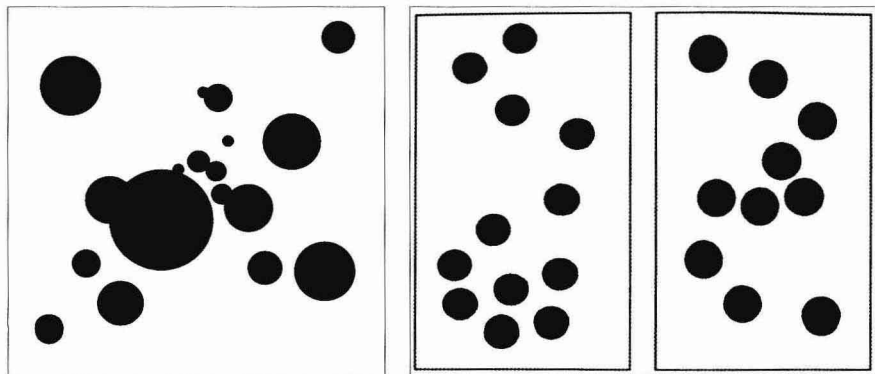

图 1-1

图 1-2

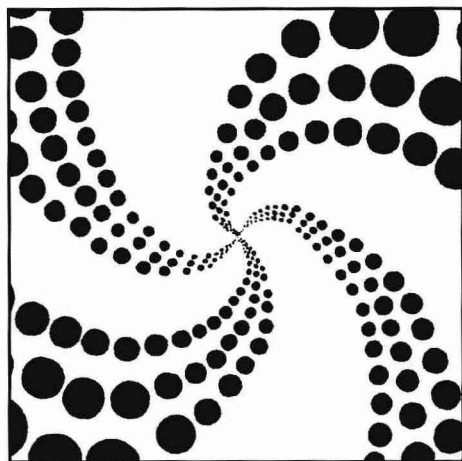

图 1-3

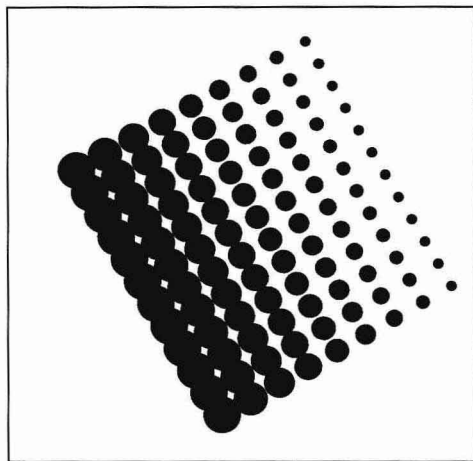

图 1-4

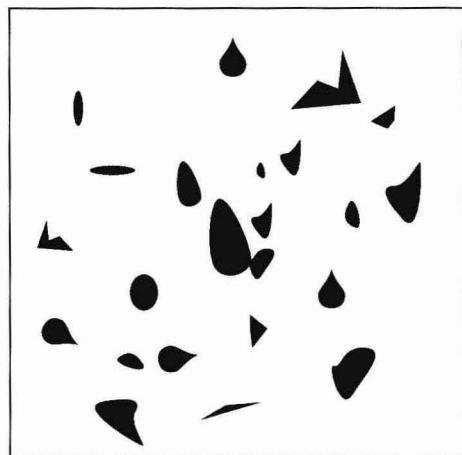

图 1-5

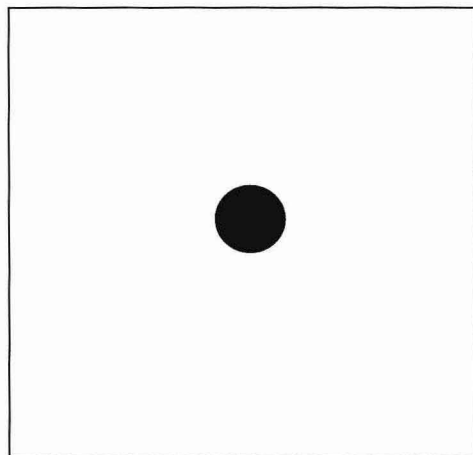

图 1-6

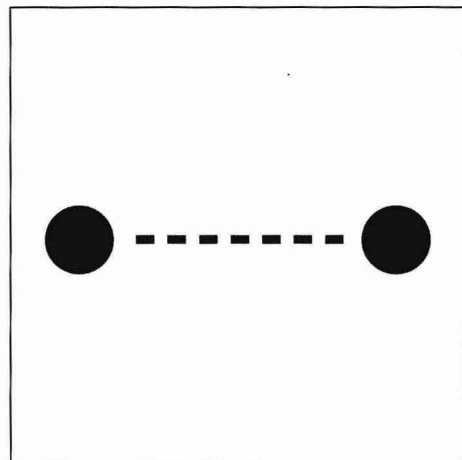

图 1-7

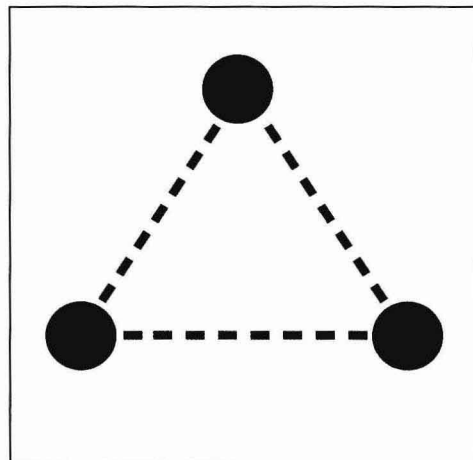

图 1-8

二、点的构成

1. 点的不同大小、疏密的混合排列, 使之成为一种散点式的构成形式。(图 1-1)

2. 将大小一致的点按一定的方向进行有规律的排列, 给人留下一种由于点的移动而产生线化的感觉。(图 1-2)

3. 将由大到小的点按一定的轨迹、方向进行变化, 使之产生一种优美的韵律感。(图 1-3)

4. 把点以大小不同的形式进行有目的的排列, 产生点的面化感觉。(图 1-4)

5. 不规则点的视觉效果。(图 1-5)

6. 单一点造成视线集中。(图 1-6)

7. 距离相近的两点容易产生生理上的线条引力。(图 1-7)

8. 并存的三点, 容易让人感觉到围成的虚面。(图 1-8)

9. 点并不一定是具体的黑点, 也可以是虚点存在。(图 1-9)

10. 点的错视: 错视现象就是视觉看到的与客观事实不一致的现象。由于点所处画面的位置、色彩、明度等因素的不同, 在视觉上会产生大小、远近、空间等感觉, 如果在实际设计当中运用得好, 会起到事半功倍的效果。如图 1-10 中白色的点会显得比黑色的点大, 位置也显得较黑色点有前进感; 图 1-11 中左边的黑色点会显得比右边的黑色点略大。

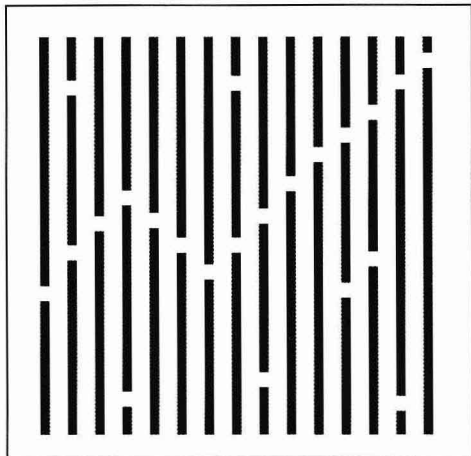

图 1-9

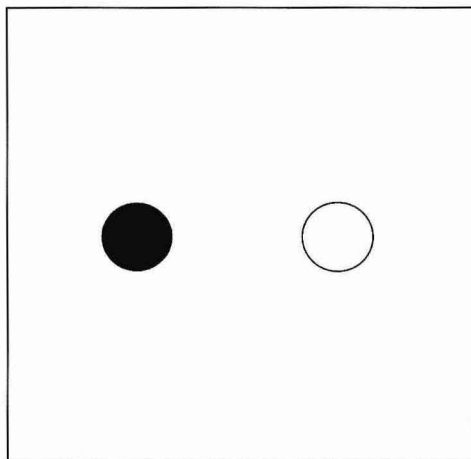

图 1-10

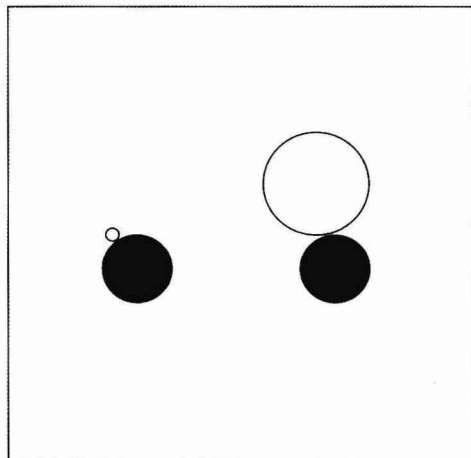

图 1-11

三、点构成作品欣赏(图 1-12 至图 1-20)

作业: 在理解点的概念与特征的基础上, 以点为设计元素在平面空间中做构成练习。

作业要求: 手绘黑白图 2 至 4 张, 作业尺寸: 10cm × 10cm。

作业提示: 可以利用不同的手法设计出多种形态的点, 在组合过程中注意排列的方法和画面的整体性与空间层次感。尝试进行多种方式的组合, 得到不同视觉效果。

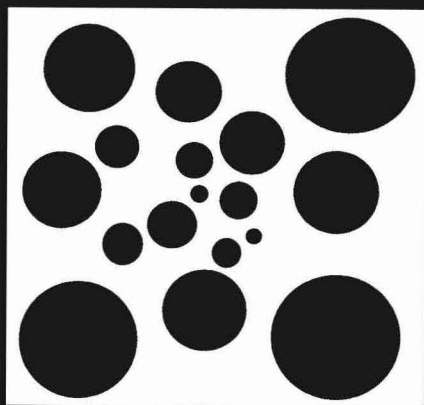

图 1-12

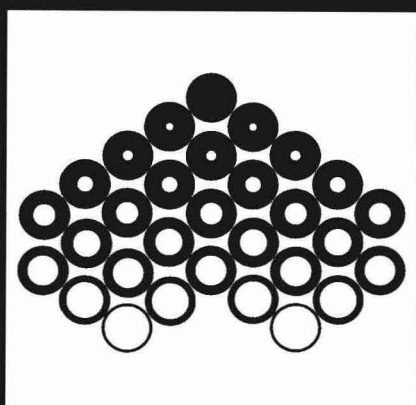

图 1-13

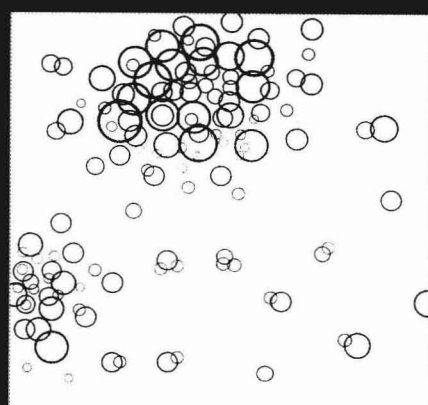

图 1-14

图 1-15

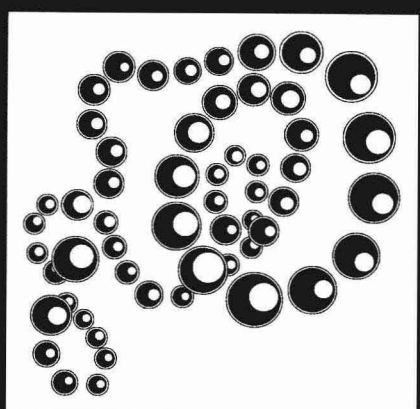

图 1-16

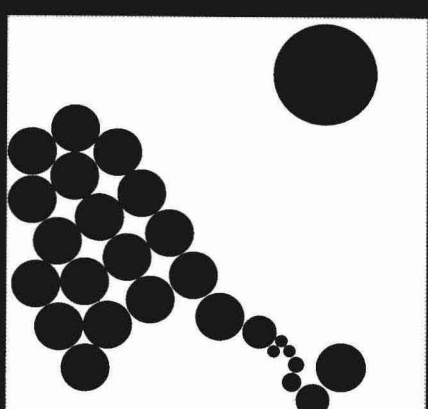

图 1-17

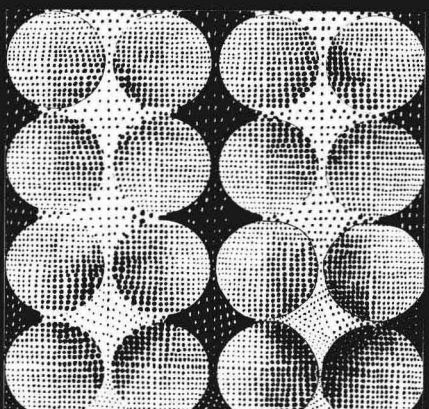

图 1-18

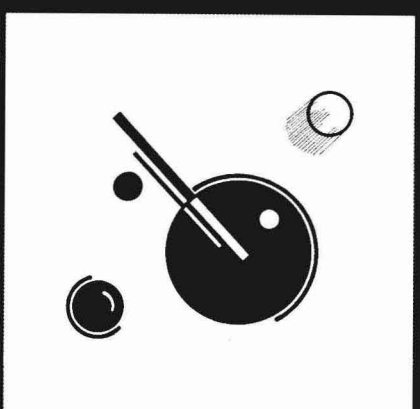

图 1-19

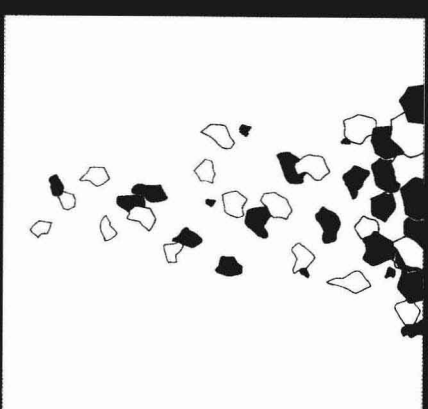

图 1-20

第三节 线构成

一、线的定义

线，是画面当中最有表现力度的视觉元素。几何学中的线是没有粗细的，只有长度和方向，但构成中的线在画面上是有宽窄粗细的。线是点移动的轨迹。线也是一个相对的概念，当长宽比例比较大时就称为线，当长宽比例相近时则有点或面的感觉，同时也是面的界线或交叉部。

线具有位置、方向、粗细、长短的特点。与点强调位置和聚集不同，线更强调方向和外形。在艺术设计中线被广泛运用，并有很强的表现力。

二、线的构成

1. 直线

直线：单纯、明快、刚硬。

粗直线：笨重、有力。(图1-21)

细直线：敏锐、神经质、脆弱。(图1-22)

水平线：安稳、平静、平和。(图1-23)

垂直线：严肃、庄重、上升、下降。(图1-24)

折线：不安稳、焦虑、多变。(图1-25)

斜线：速度、飞跃、积极。(图1-26)

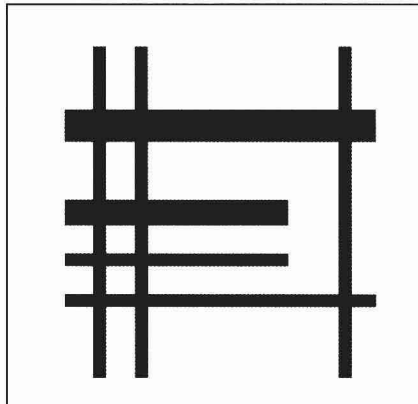

图 1-21

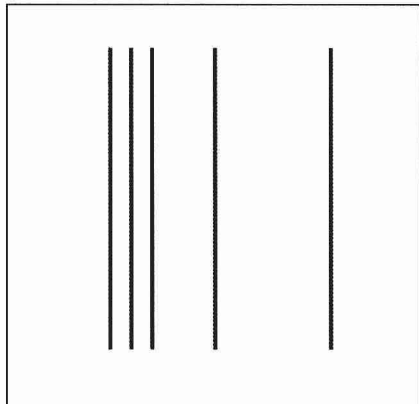

图 1-22

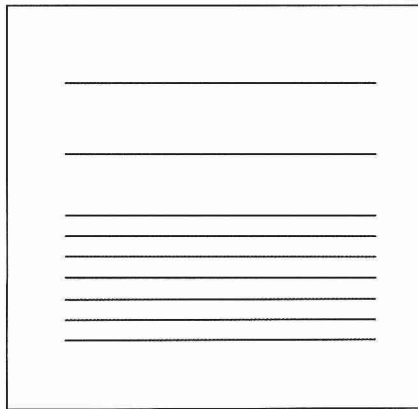

图 1-23

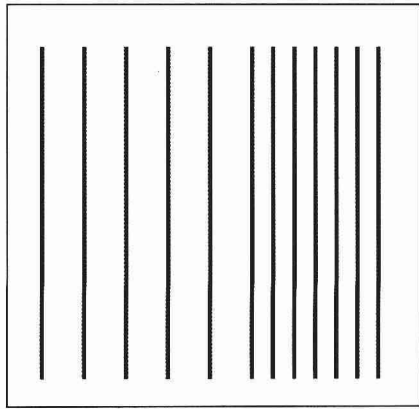

图 1-24

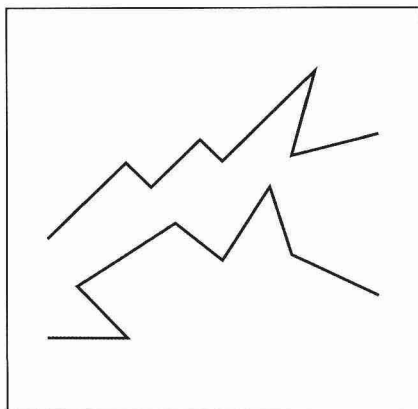

图 1-25

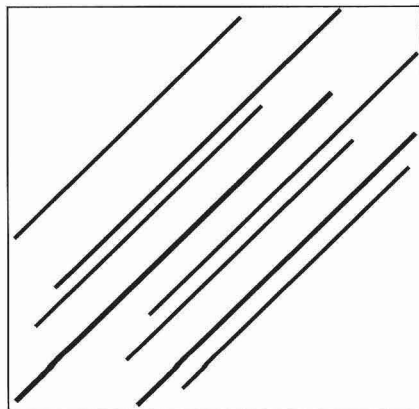

图 1-26

2. 曲线

几何曲线：富有持续性、规律、弹力、紧张、规则美、死板、机械、少个性等。

(图 1-27)

自由曲线：柔软、丰满、圆润、飘逸、轻松、柔美、轻浮等。(图 1-28)

3. 实线

独立存在的线，积极的线。(图 1-29)

4. 虚线

消极的线，并列但并不相接触的点所形成线的效果，及存在于平面边缘或立体棱边的线，两面形相接处所形成的线等。(图 1-30、图 1-31)

5. 隐藏的线

心里存在的线，视觉上不存在。物象与物象之间产生心理张力，致使观者相信

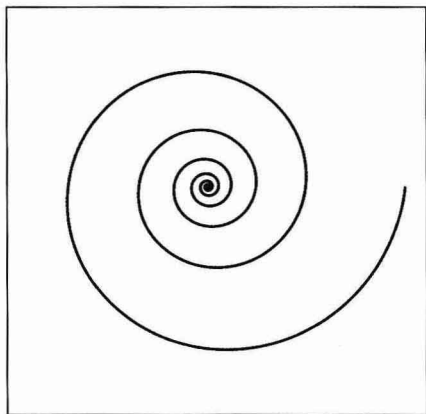

图 1-27

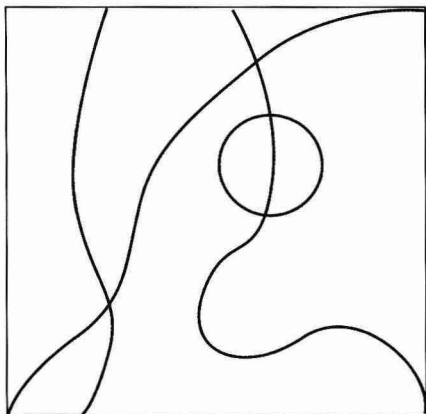

图 1-28

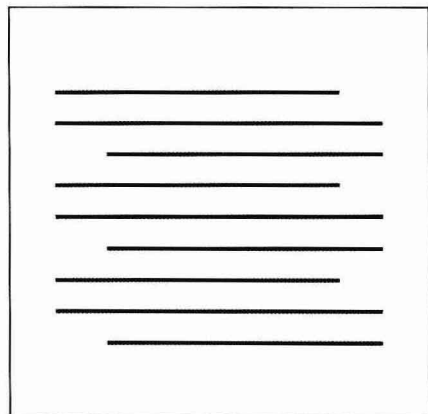

图 1-29

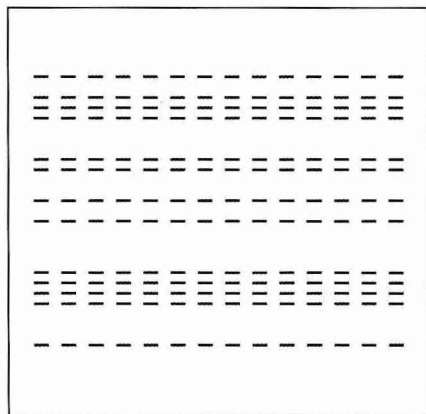

图 1-30

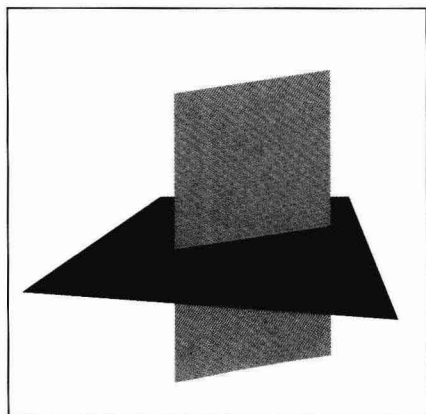

图 1-31

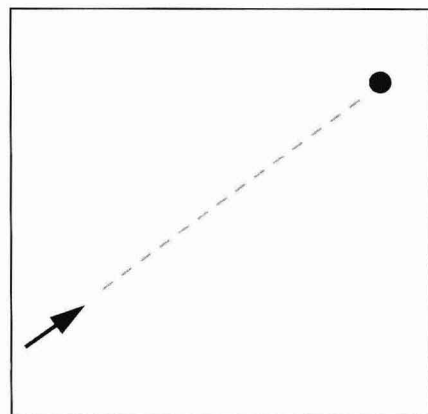

图 1-32

有线存在。(图 1-32)

6. 面化的线

等距的密集排列线。(图 1-33)

7. 疏密变化的线

线按不同距离排列, 产生透视空间的视觉效果。(图 1-34)

8. 粗细变化空间

虚实空间的视觉效果。(图 1-35)

9. 错觉化的线

同样长短的线条, 在视觉上竖直的线条和倾斜的线条会比水平的线条略长, 线条两端的附加物方向和位置不同, 也会带来视觉上的长短不同。(图 1-36)

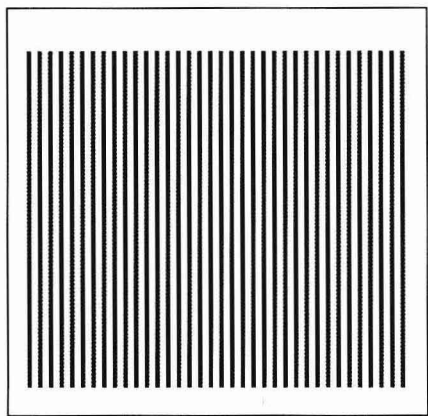

图 1-33

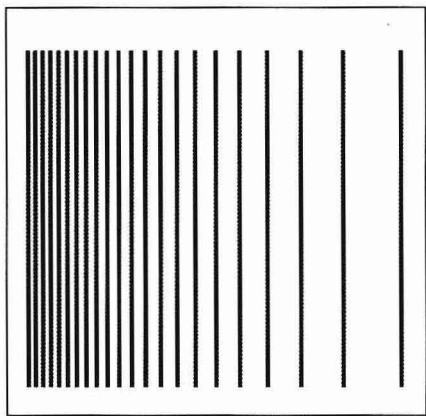

图 1-34

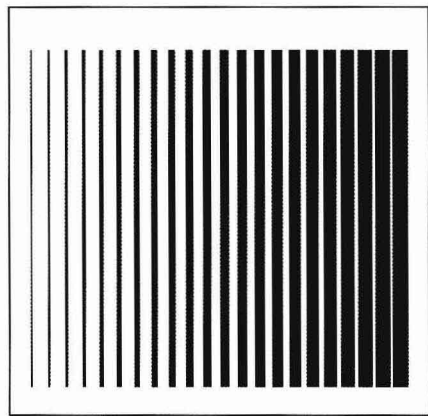

图 1-35

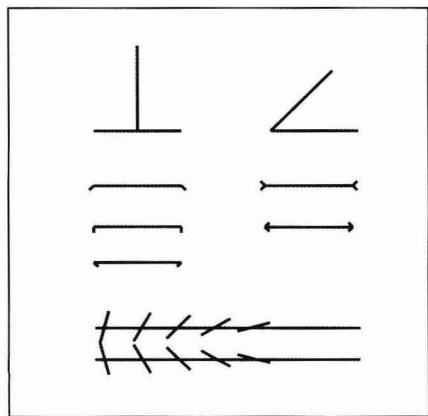

图 1-36

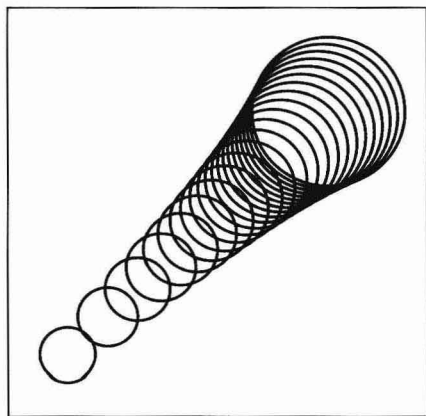

图 1-37

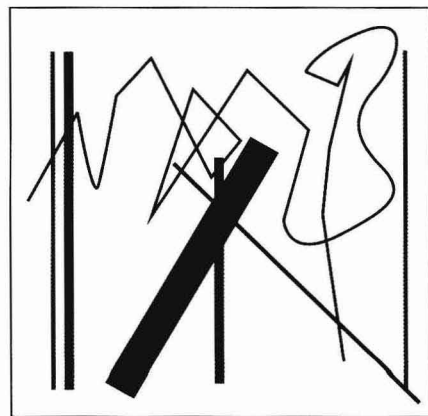

图 1-38

10. 立体化的线

按照某种规律排列可以产生强烈的立体化效果。(图1-37)

11. 不规则的线(图1-38)

三、线构成作品欣赏(图1-39至图1-44)

作业：在理解线的概念与特征的基础上，以线为设计元素运用不同手法做组合练习。

作业要求：手绘黑白图2至4张，作业尺寸：10cm × 10cm。

图1-39

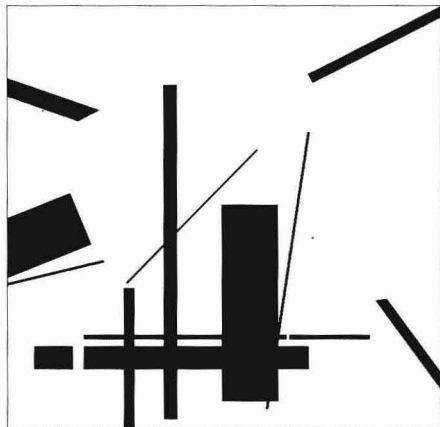

图1-40

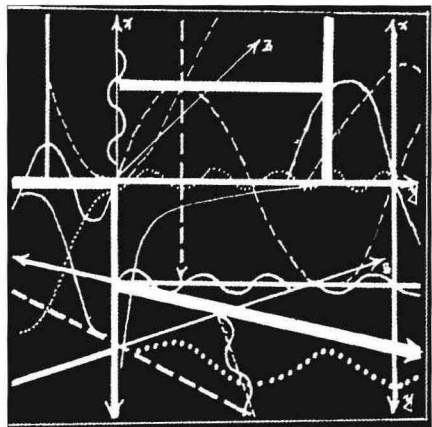

图1-41

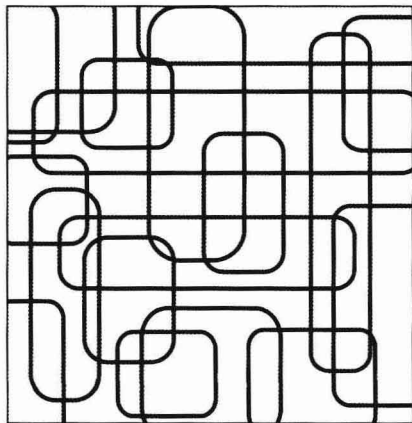

图1-43

图1-42

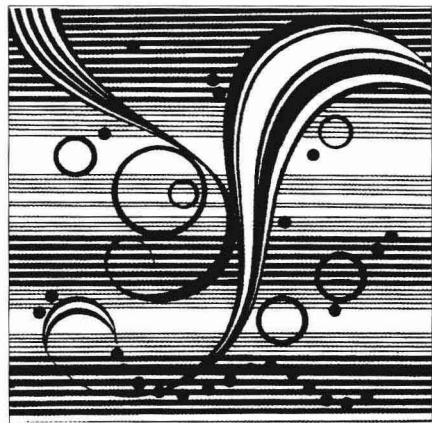

图1-44

作业提示：可以利用不同的手法设计出多种形态的线，线的宽窄、长短、形态可以千变万化，尝试对不同的线进行多种形式的组合。

第四节 面构成

一、面的定义

面，是画面当中最有说服力的视觉元素。几何学上将面理解为线的移动轨迹，同时也是立体的界线或交叉部。在造型学上，面是一种形，也是由长度和宽度二次元所共同构成的二度空间。面具有长度、宽度，无厚度，是体的表面，它受线的界定，具有一定的形状。面有几何形、有机形、偶然形等。面又

分两大类：一是实面，一是虚面。实面是指有明确形状的、能真实看到的面；虚面是指不真实存在但能被我们感觉到的面，由点、线密集机动形成。面体现了充实、厚重、整体、稳定的视觉效果。

二、面的构成

1. 几何形的面，表现规则、平稳、较为理性的视觉效果。(图1-45)
2. 自然形的面，不同外形的物体以面的形式出现后，给人以更为生动、厚实的视觉效果。(图1-46)
3. 徒手画的面，体现一种可以控制的生动，表现出作者的个人心理状态。(图1-47)
4. 偶然形的面，自由、活泼而富有哲理性。(图1-48)

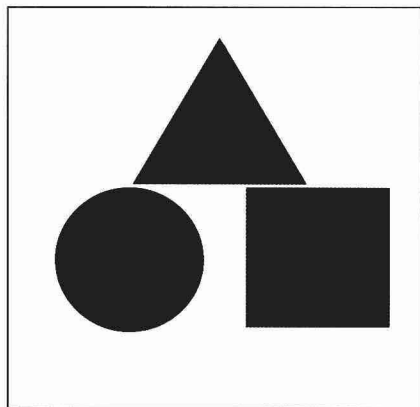

图 1-45

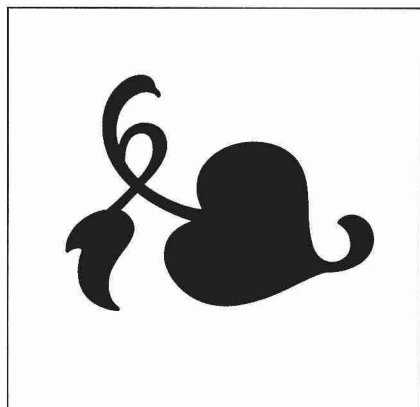

图 1-46

图 1-47

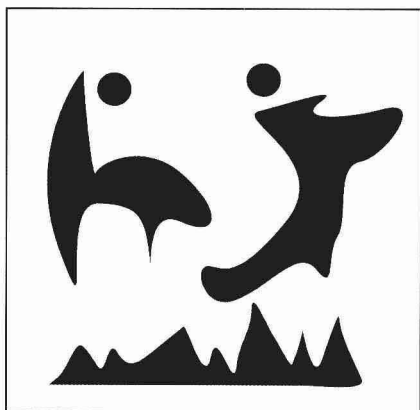

图 1-48