

设计学院
设计基础教材

Design Elementary Textbook by Design College
Two-Dimensional Design Fundamentals-Plane Constitution

二维设计基础

平面构成

(第二版)

江滨 黄晓菲 高嵬 编著

中国建筑工业出版社

设计学院
设计基础教材

Design Elementary Textbook by Design College
Two-Dimensional Design Fundamentals-Plane Constitution

二维设计基础

平面构成

(第二版)

江滨 黄晓菲 高嵬 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

二维设计基础 平面构成 / 江滨, 黄晓菲, 高嵬编著.
—2版. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010
设计学院设计基础教材
ISBN 978-7-112-11775-8

I. 二… II. ①江… ②黄… ③高… III. ①造型
(艺术)—高等学校—教材 ②平面构成—构图(美术)—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第022168号

策 划: 江 滨 李东禧

责任编辑: 陈小力 李东禧

责任设计: 崔兰萍

责任校对: 刘 钰

设计学院设计基础教材

二维设计基础 平面构成

(第二版)

江滨 黄晓菲 高嵬 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)
各地新华书店、建筑书店经销
北京三月天地科技有限公司制版
北京画中画印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/16 印张: 8 字数: 256千字

2010年5月第二版 2010年5月第三次印刷

定价: 45.00元

ISBN 978-7-112-11775-8

(19016)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

设计学院设计基础教材编委会

编委会主任	鲁晓波（清华大学美术学院副院长、博士生导师，中国美术家协会工业设计艺委会副主任） 张惠珍（中国建筑工业出版社副总编、编审）
编委会副主任	郝大鹏（四川美术学院副院长、教授、硕士生导师，中国美术家协会环境设计艺委会委员） 黄丽雅（华南师范大学副校长、教授、硕士生导师，教育部艺术教育委员会委员）
总主编	江 滨（中国美术学院建筑学院博士）

编委会名单

（以下排名不分先后）

田 青（清华大学美术学院教授、博士生导师）
林乐成（清华大学美术学院工艺系教授、硕士生导师，中国美术家协会服装设计艺委会委员）
周 刚（中国美术学院设计学院副院长、教授、硕士生导师，中国美术家协会水彩画艺委会委员）
郑巨欣（中国美术学院教务处副处长、博士、教授、博士生导师）
邵 宏（广州美术学院研究生处处长、博士后、教授、博士生导师）
吴卫光（广州美术学院教务处处长、博士、教授、硕士生导师）
刘明明（四川美术学院教授、硕士研究生导师，中国美术家协会水彩画艺委会委员）
王 荔（同济大学传播与艺术学院副院长、博士、教授、硕士研究生导师）
孙守迁（浙江大学现代工业设计研究所博士、教授、博士生导师）

第二版序

“设计学院设计基础教材丛书”第一版14册自2007年面世以来，受到广大专业教师和学生的欢迎，作为教材，整体销售情况还是不错的。然而，面对专业设计市场和专业设计教学的日新月异发展，教材编写也是一个会留下遗憾的工作。所以我们作者感到，教材的编写需要不断地将现实中的新内容补充进去才能跟上专业市场和专业教学不断变化、不断进步的趋势；不断将具有前瞻性的探索内容补充进去，才能对专业市场和专业教学具有指导和参考意义。根据近一两年专业教材市场的变化，在与中国建筑工业出版社编辑沟通讨论后，大家一致认为有必要对原版教材内容进行结构修订、内容更新，删减陈旧资料，增加新的教学、科研成果，并根据实际情况，将原丛书14本调整为现在的12本。

修订不单是教材内容更新，“设计学院设计基础教材丛书”第二版对教材作者队伍也提出了教学经验、教材编辑经验、职称、学位等诸方面的更高要求。因此，为了保证教材的学术价值，每本书的作者中均有一位是具有副教授以上职称或博士学位教师资格的，作者全部在专业教学一线工作，教龄从几年到二十几年不等。本套丛书的作者都具有全日制硕士或博士学位，他们先后毕业于清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、浙江大学、广州美术学院、四川美术学院、湖北美术学院等国内名校，有的还曾留学海外，并多次出国进行学术交流。目前主要工作在清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、浙江大学、四川美术学院、广州美术学院等国内知名院校，许多作者身居系主任、分院领导职位。

在丛书面世后的两年间，我们作了大量的跟踪调查，从专业教师和学生两个角度去征求对本丛书的使用意见，为现在的修订做准备。本套教材第一版面世两年来，从教材教学使用中得来的经验和教训以及发现的问题是很具体的。所以，这次我们对丛书的修订工作是有备而来。我们不会回避或掩饰以前的不足、存在的问题，我们会不断地总结成功的经验和失败的教训，并为我们以后的编辑工作提供参考。我们的愿望是坚持不断做下去，不断修订，不断更新、增减，把这套丛书做得图文质量再好一点、新的专业信息再多一点……把它做成一个经典的品牌，使它的影响力惠及国内每一所开设设计专业的学校，为专业教师和学生创造价值。要做到这一点，很不容易，因为仅靠宣传是不够的，而只有真正有价值的思想才能传播得遥远。要做到这一点，我们还有很多路要走！

我们在不断努力！

中国美术学院博士

江滨

第一版序

设计学院设计专业大部分没有确定固定教材，因为即使开设专业科目相同，不同院校追求教学特色，其专业课教学在内容、方法上也各有不同。但是，设计基础课程的开设和要求却大致相同，内容上也大同小异。这是我们策划、编撰这套“设计学院设计基础教材”的基本依据。

据相关统计，目前国内设有设计类专业的院校达700多所，仅广东一省就有40多所。除了9所独立美术学院之外，新增设计类专业的多在综合院校，有些院校还缺乏相应师资，应对社会人才需求的扩招，使提高教学质量的任务更为繁重。因此，高质量的教材建设十分关键，设计类基础教学在评估的推动下也逐渐规范化，在选订教材时强调高质量、正规出版社出版的教材，这是我们这套教材编写的目的。

目前市场上这类设计基础书籍较为杂乱，尚未形成体系，内容大都是“三大构成”加图案。面对快速发展的设计教育，尚缺少系统性的、高层次的设计基础教材。我们编写的这套14本面向设计学院的设计基础教材的模型是在中国美术学院设计学院基础部教学框架的基础上，结合国内主要院校的基础教学体系整合而来。本套教材这种宽口径的设计思路，相信对于国内设计院校从事设计基础教学的教师 and 在校学生具有广泛适用性和参考价值。其中《色彩基础》、《素描基础》、《设计速写基础》、《设计结构素描》、《图案基础》等5本书对美术及设计类高考生也有参考价值。

西方设计史和设计导论（概论）也是设计学院基础部必开设的理论课，故在此一并配套列出，以增加该套教材的系统性。也就是说，这套教材包括了设计学院基础部的从设计实践到设计理论的全部课程。据我们调研，如此较为全面、系统的设计基础教材，在市场上还属少见。

本套教材在内容上以延续经典、面向未来为主导思想，既介绍经过多年沉淀的、已规范化的经典教学内容，同时也注重创新，纳入新的科研成果和试验性、探索性内容，并配有新颖的图片，以体现教材的时代感。设计基础部分的选图以国内各大美术学院设计学院基础部为主，结合其他院校师生的优秀作品，增加了教学案例的示范意义。

本套教材的主要作者来自于清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、浙江大学、四川美术学院、广州美术学院等国内知名院校，这些作者既有丰富的教学经验，又都有专著出版经验，有些人还曾留学海外，并多次出国进行学术交流。作者们广阔的学术视野、各具特色的教学风格，都体现在这套教材的编写中。

清华大学美术学院副院长、博士生导师，中国美术家协会工业设计艺委会副主任
鲁晓波

目录

第二版序

第一版序

构成概述

第1章 平面构成

- 1.1 平面构成的概念 2
- 1.2 平面构成的特点 2
- 1.3 平面构成的分类 2

第2章 构成的形态要素

- 2.1 形态要素之一——点 4
- 2.2 形态要素之二——线 18
- 2.3 形态要素之三——面 28

第3章 平面构成的基本形

- 3.1 基本形 34
- 3.2 形象形态的组合关系 34
- 3.3 形象的正与负 35
- 3.4 形象的群化 37

第4章 平面构成的骨骼关系

- 4.1 骨骼的概念 38
- 4.2 骨骼的作用 39

第5章 平面构成的基本形式

- 5.1 重复构成 43
- 5.2 近似构成 46
- 5.3 渐变构成 48

5.4 发射构成	50
5.5 空间构成	51
5.6 特异构成形式	53
5.7 密集构成	56
5.8 对称与平衡构成	59
5.9 对比构成	61
5.10 肌理构成	63
5.11 分割构成形式	77

第6章 平面构成的综合训练

6.1 版式构图练习	81
6.2 照片构图练习	88
6.3 综合练习	94

第7章 平面构成在设计中的应用实例

7.1 平面构成在平面设计中的运用	98
7.2 平面构成在建筑、室内设计中的运用	110
7.3 平面构成在服装、染织设计中的运用	115
7.4 平面构成在艺术品中的运用	118

构成概述

1. 构成的来源

构成设计作为现代设计的理念、形式基础,产生于20世纪初。其三个重要的源头一般认为是俄国十月革命后的构成主义运动、荷兰的风格派运动和以德国的包豪斯设计学院为中心的设计运动。

俄国十月革命后的构成主义设计,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与设计运动。但是由于当时的政治因素干扰,构成主义运动没有产生世界性的影响。一批构成主义、前卫艺术的探索者离开俄国前往西方,将俄国的构成主义传入西方,对艺术和设计新形式的发展起到了促进作用。

荷兰的“风格派”(De Stijl)是荷兰的一些画家、设计家、建筑师在1918~1928年之间组织起来的一个松散集体。发起人和组织者是《风格》杂志的编辑杜斯伯格,这本杂志也是维系这个集体的中心。“风格派”的设计特点是高度理性,它的思想和形式都源于蒙德里安的绘画探索。

1919年,德国创建“公立包豪斯学校”(Staatliches Bauhaus),建筑设计家沃尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius, 1883~1969)院长提出了“艺术与技术的新统一”的教育口号,并在“包豪斯”学院最早设立了以“构成”为基础的课程。包豪斯为了加强现代设计理论基础及介绍综合性的美学思想,于1925年开始编辑并出版了“包豪斯”丛书,传播包豪斯的现代设计教育思想以及新的设计教育计划和方法。从那时起,包豪斯的现代设计教育思想便一直影响着世界的设计发展,它因此被誉为现代设计的摇篮。

相对于俄国的构成主义和荷兰的“风格派”,德国包豪斯无疑是影响最大的。虽然它是在前两者的基础上发展起来的,但它在现代设计的各个领域——从建筑设计、工业产品造型设计、平面设计、染织设计到家具设计,从理论到实践,乃至教学,全面地对现代设计的发展作出了贡献。包豪斯使现代设计思想传遍全世界并使之成“正果”,它不只是遗存在历史之中,更犹如不死的火凤凰,纵观当今世界各国的设计创作和设计教学,我们仍可以时时见到其闪烁着的光芒。正如1953年包豪斯第三任校

长路德维希·密斯·凡·德·罗(Ludwig Mies van der Rohe, 1886~1969)在芝加哥为格罗皮乌斯举行的宴会上所说的:“包豪斯并不是一所具有明确规划的学校,包豪斯极大的影响力遍及世界每一所进步学校。要做到这一点,不能靠组织,不能靠宣传,只有思想才能传播得如此遥远。”

构成主义讲求的是形态间的组合关系,即设计师主观地考察事物间的构筑规律,再按自己的理解直观抽象地表现客观世界各形态的组合关系。在具体设计中,它强调功能与形式的统一,而不是在设计对象的外部施加装饰。这一理论使得艺术设计脱离了传统的纯粹艺术与传统装饰方法。

2. 学习构成的目的

通过学习构成,培养和提高造型能力,训练对形式规律的掌握与运用,更重要的是建立新的思维方式和造型观念,达到丰富艺术想象力和启发创造力之目的。设计构成的学习能让设计者在未来的设计中有独特的构思、形态的合理组合以及美的感觉。学生经过构成课程的练习后,在观念和审美意识上,应能够从旧有的模式中逐渐地解放出来,从而养成具有创新价值的创造力。设计构成的学习属于设计基础训练的范围,它是今后设计创作的一个准备阶段,它能将未来的设计创作变成一种自然而深入的创作,而非一种盲目的状态。它能培养设计者从不同的角度出发,找到一个适合的点或定位来进行设计创作,做到有的放矢,并且还能培养一种对事物的敏锐观察力。

设计构成理论是人们在长期艺术创造中对造型规律的认识与总结,对现代设计影响深远。随着社会经济水平的不断提高,人们对于设计尤其是商业领域的环境艺术设计、建筑设计、工业产品设计、平面设计、装饰艺术设计等有了更高的要求,设计的构成元素在这些设计中占据了极高的比例,甚至完全控制着整个设计的创意思路和形式。因此,学好构成的意义也就显而易见了。

第1章 平面构成

1.1 平面构成的概念

平面构成的完整定义是：将既有的形态，包括具象形态和抽象形态，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。

1.2 平面构成的特点

平面构成不是表现具体的物象，但它反映了自然界运动变化的规律性。其特点有二：

第一，它以知觉为基础。它把自然界中存在的复杂过程，用最简单的点、线、面进行分解、组合、变化，反映出客观现实所具有的运动规律。

第二，它是一种理性活动，自觉而有意识的再创造过程。平面构成运用了数学逻辑、视觉反应、视觉效果，对形象进行重新设计并突出它的运动规律，表现出具有超越时空的图形效果。

1.3 平面构成的分类

任何形态都可以依据构成原理进行构成。平面构成主要可以分为自然形态的构成和抽象形态的构成两大类。

1. 自然形态的构成

以自然形象为基础的构成形式就是自然形态的构成。该构成法保持原有形象的基本特征，对形象整体或局部进行分割、组合、排列，构成一个新图形（图1-3-1、图1-3-2）。

2. 抽象形态的构成

以几何形象为基础的构成形式就是抽象形态的构成。该构成法以点、线、面等构成元素，按照一定的构成规律进行几何形态的多种排列组合。抽象形态的构成是平面构成中最基本的内容之一。规律性的组合，如重复、近似、渐变等，其视觉效果具有节奏感、运动感、进深感、整齐划一的视觉效果。非规律性的组合，如对比、集结、肌理、变异等，其视觉效果具有张力和运动感，组合比较自由（图1-3-3、图1-3-4）。

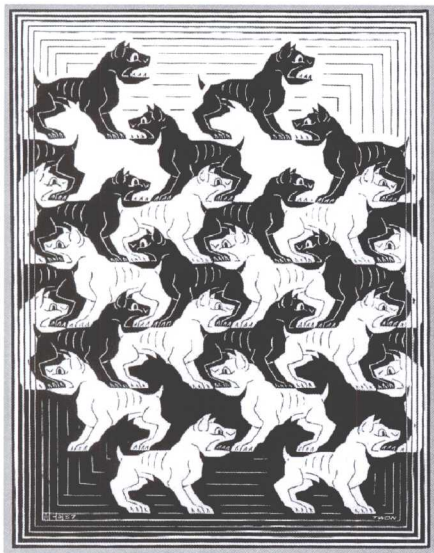

图1-3-1 构成1 埃舍尔

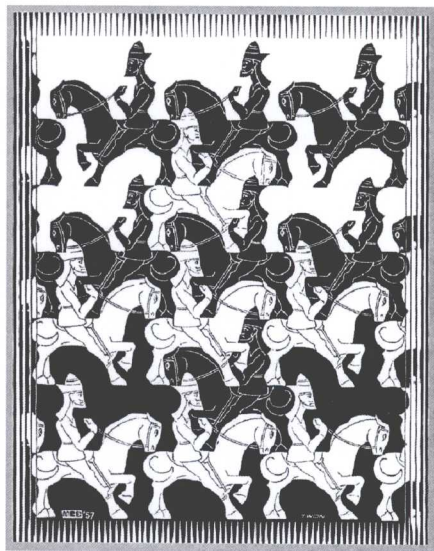

图1-3-2 构成2 埃舍尔

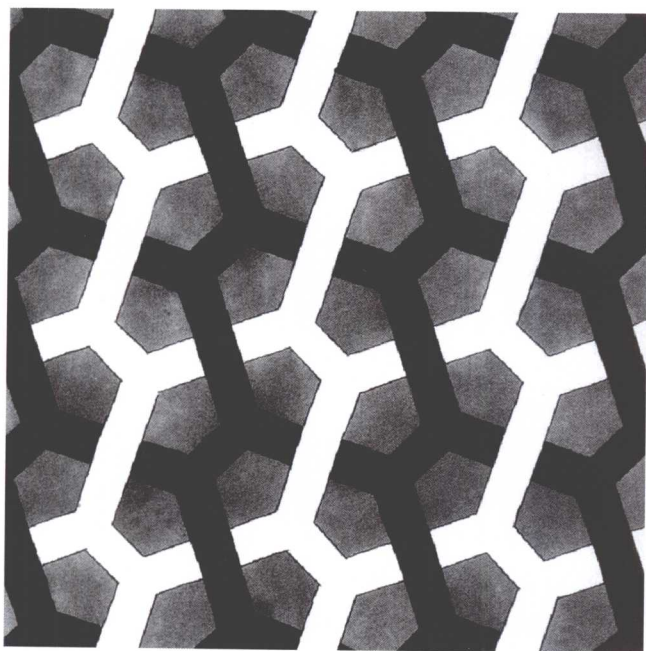

图1-3-3 构成3 埃舍尔

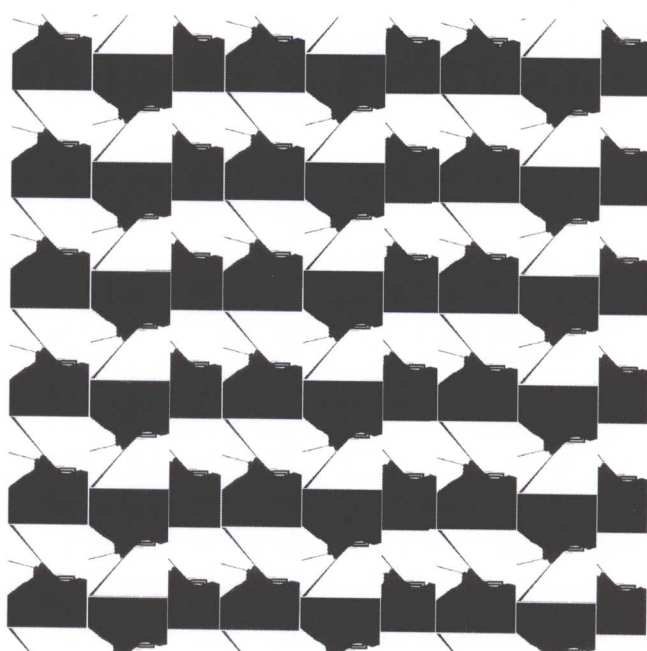

图1-3-4 构成4 张欣

第2章 构成的形态要素

在长期的实践和认识过程中，人们发现构成视觉形象的基本形态要素是点、线、面。

2.1 形态要素之一——点

2.1.1 点的概念

几何学中指没有长、宽、厚而只有位置的几何图形为“点”。在平面构成中，点的概念是相对的，它在对比中存在。例如，地球是巨大的，但它在宇宙中就成为一个点。相对而言，越小的形体越能给人以点的感觉。

课堂练习1：关于点的联想

作业要求:

从宏观的角度，发挥联想，记录关于点的图像。例如：脸上的雀斑、苹果上的蛀虫洞……在规定时间内完成的数量越多越好，同时也要注意图像质量。这个练习可以采用分组合作比赛的形式进行。

作业数量: 1 页

作业尺寸: A4

建议课时：1课时

如图2-1-1~图2-1-5所示,自然界中点以形形色色的样貌呈现,我们需要时时留心、处处留意,带着善于发现的眼睛寻找身边与点相关的图像。发现点是快乐而有趣的过程,记录点是快速而简单的方式。

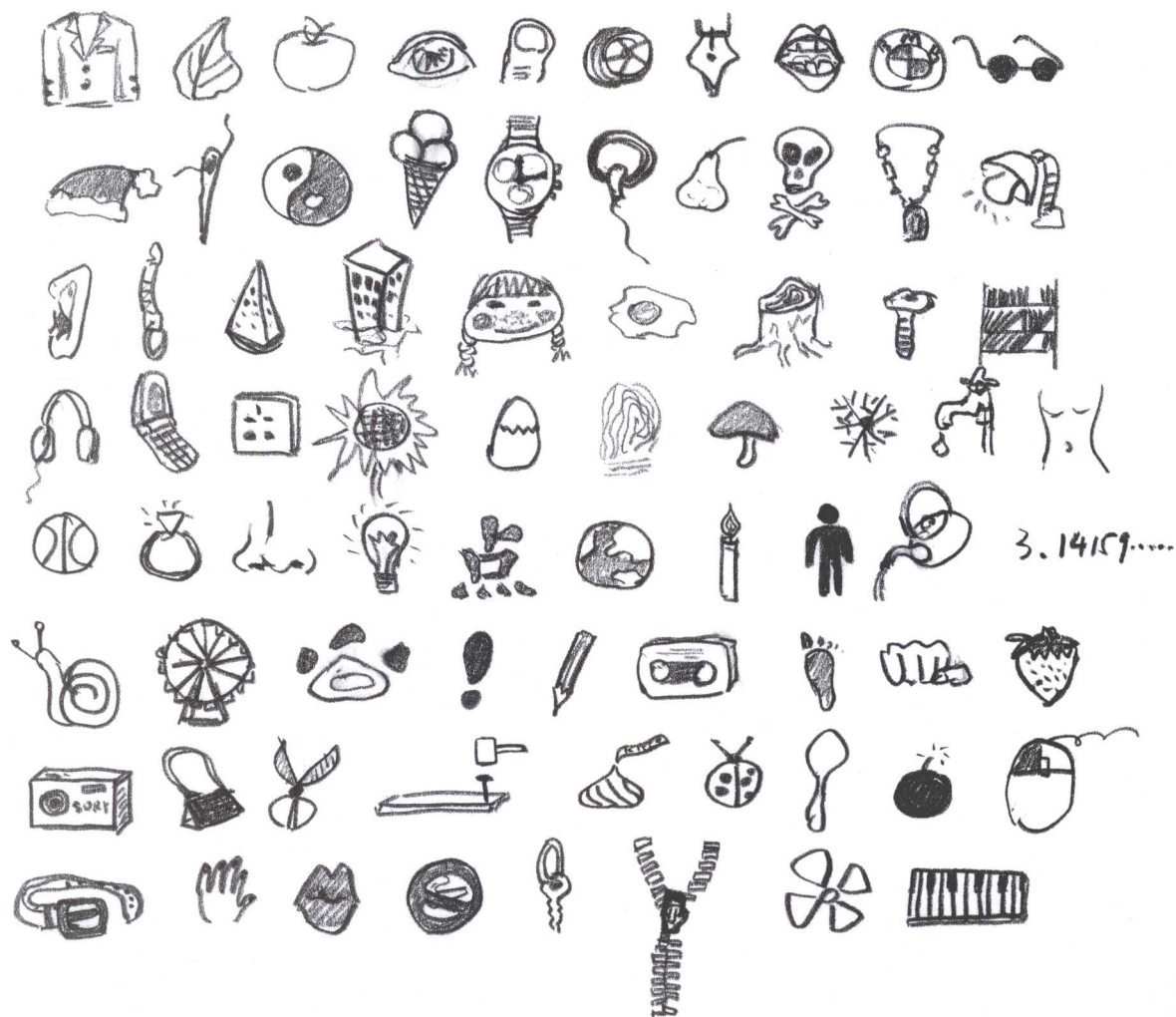

图2-1-1 点的联想1

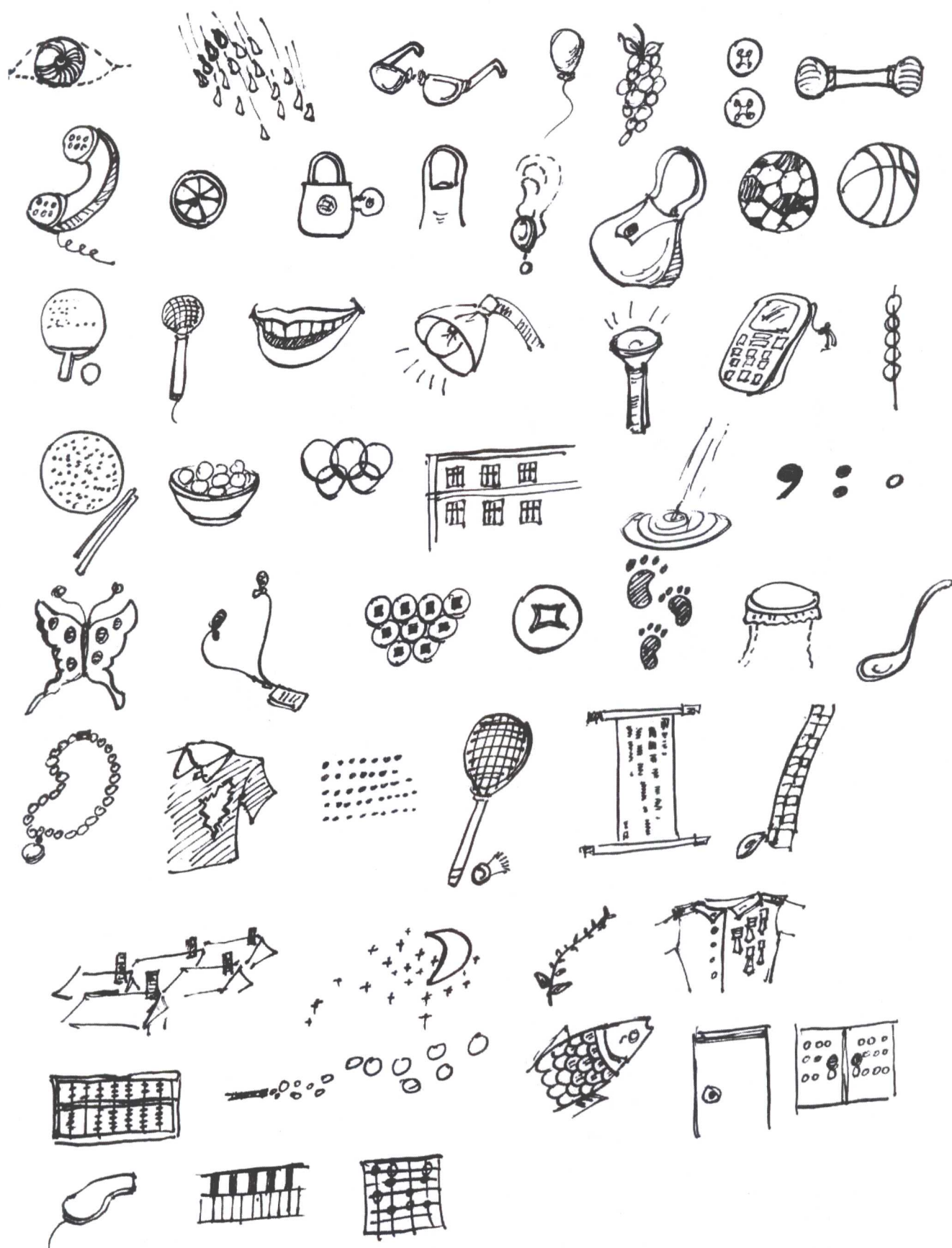

图2-1-2 点的联想2

图2-1-3 点的联想3

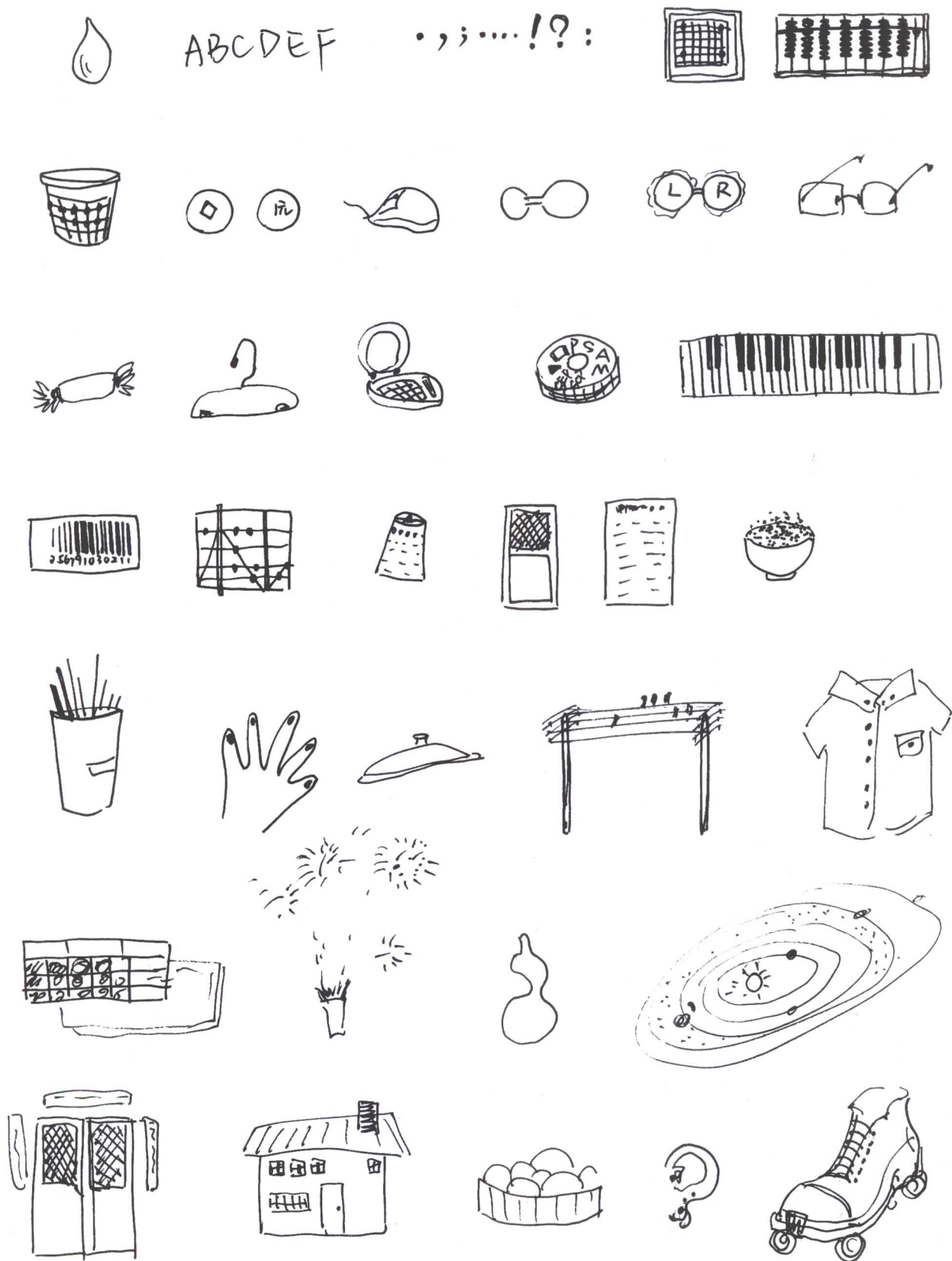

图2-1-4 点的联想4

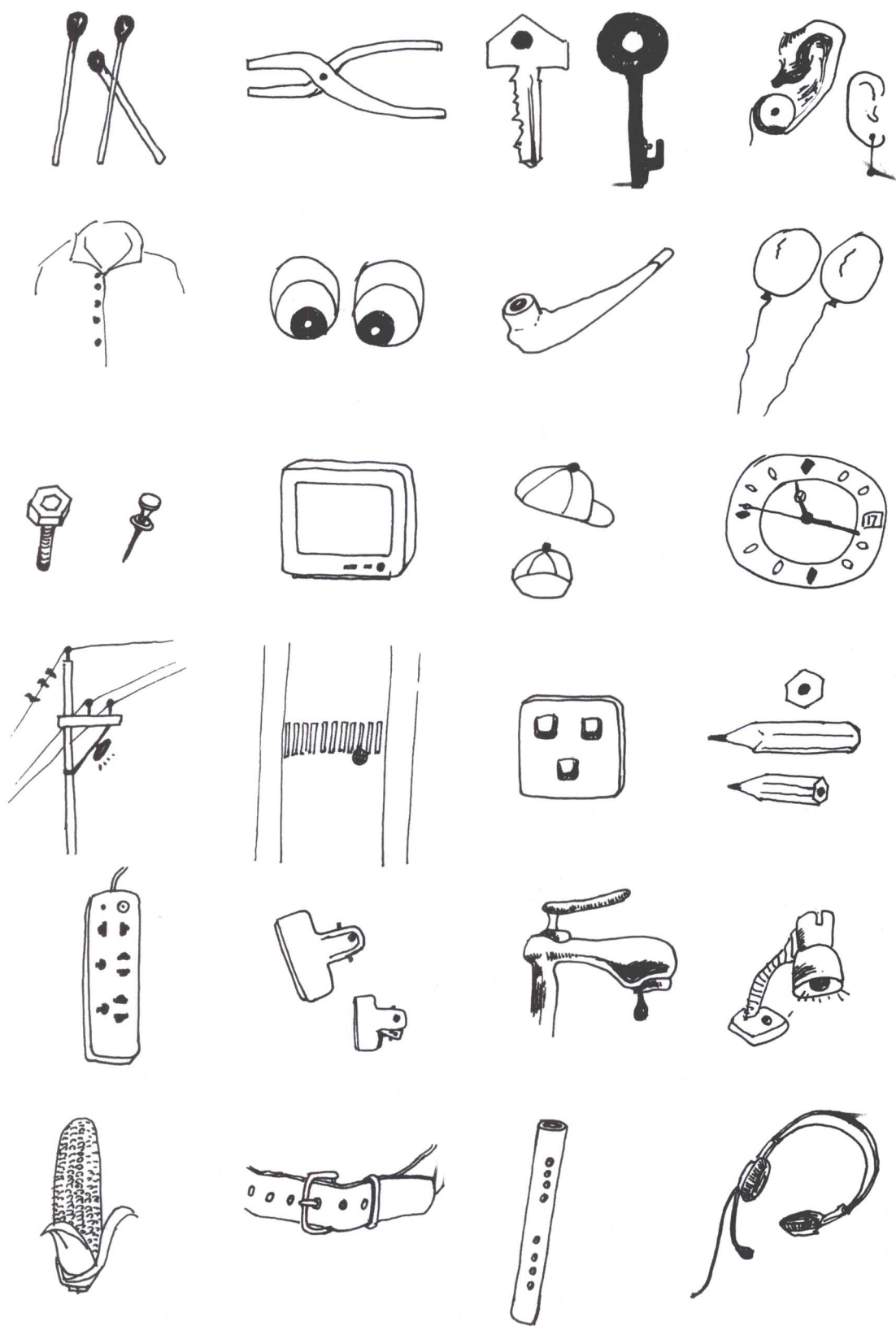

图2-1-5 点的联想5

2.1.2 点的形态

构成中的点不同于几何学中的点。自然界中的任何形态,只要缩小到一定程度,都能够产生不同形态的点。

课堂练习2: 点的工具轨迹一

作业要求:

使用现成工具表现点的形态。可以用同种工具表现不同点的形态;也可以是用不同的工具,表现同一种点的形态。关注点的形态样式,最大限度地发掘形态的可能性,拉开点形态之间的个性。

作业数量: 6张

作业尺寸: 80mm × 80mm/张

建议课时: 4课时

作业提示: 这里的现成工具指商店可以购买的绘画工具,如铅笔、毛笔、水性笔、油性笔等。尝试把每种工具的特性研究透彻,发挥到极致(图2-1-6~图2-1-23)。

如图2-1-6~图2-1-18所示,是用不同工具画的点。虽然它们都是点,但所传达出来的情绪各有特点,有的精致、有的粗犷、有的飘逸灵动、有的理性而富于秩序

感、有的凌厉且带有速度感。

如图2-1-19~图2-1-24所示,借由同种工具可以表现不同的点,注意用笔的差异,形成完全不同效果的点。

如图2-1-19、图2-1-20所示,同样都使用宽头麦克笔,采取擦、提的手法运笔,却因为笔头干湿状况不同而使得视觉效果差异明显。前图铿锵有力,具有速度感;后图则清逸缥缈,淡雅柔和。

如图2-1-25所示,在用工具描绘点的过程中,不仅要关注由相同或不同工具所带来的直观视觉效果,还要注意点的形态。我们所指的点不仅是简单的、独立的圆点,还可以是组合的、相对复杂多变的形态,这取决于观察点的视角。

用毛笔或者结合墨汁描绘的点也可以是千变万化的。毛笔的用笔部位、用笔力度和速度以及笔头含墨多寡等因素的差异都能够使点的形态、气质完全相左。不同的用笔方法,如擦、滴、点、晕等也影响点的成形(图2-1-26~图2-1-37)。

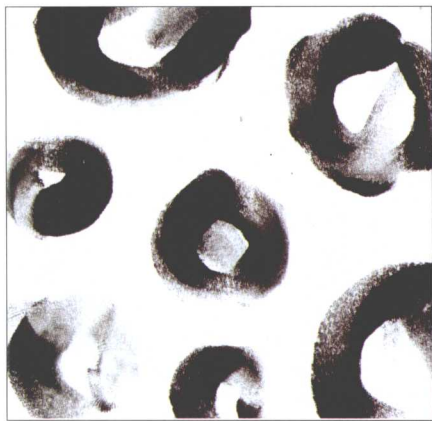

图2-1-6 不同工具1

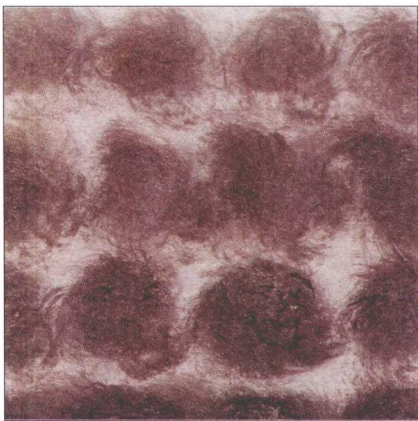

图2-1-7 不同工具2

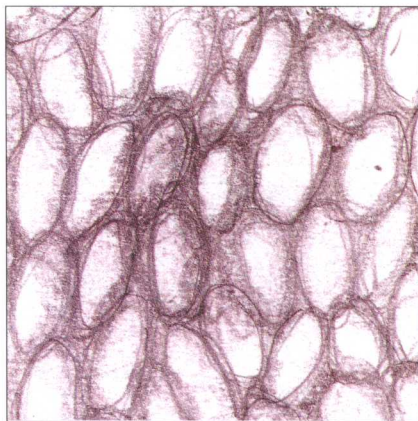

图2-1-8 不同工具3

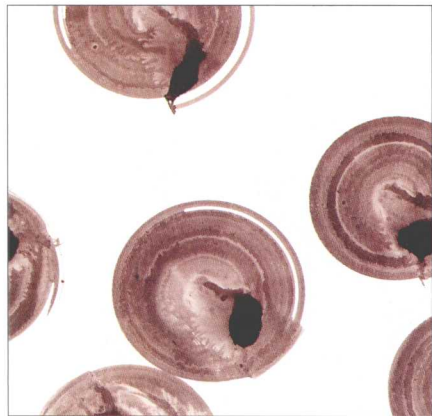

图2-1-9 不同工具4

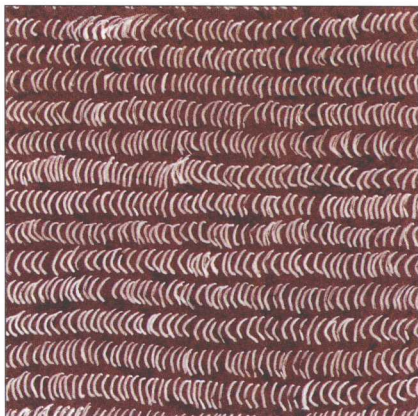

图2-1-10 不同工具5

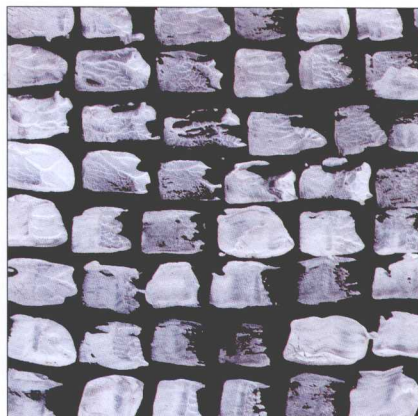

图2-1-11 不同工具6