



现代服务领域技能型人才培养模式创新规划教材
中国高等职业技术教育研究会科研项目优秀成果

平面设计专业

平面 构成

主 编 王 鸣 王树彬
副主编 马晟瑶 纪 婧 姜 杰



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

提供素材图片



现代服务领域技能型人才培养模式创新规划教材

平面构成

主 编 王 鸣 王树彬
副主编 马晟瑶 纪 婧 姜 杰



江苏技术师范学院图书馆



21199164



中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

内容提要

本教材是高校艺术类学生设计基础教育的通用教材。教材立足于21世纪中国艺术教育的改革,将基础理论与实践技能训练融会贯通,从内容选材、教学方法、学习方法、实验和实训配套等方面突出艺术专业教育的特点,在学习平面构成的过程中慢慢体会并享受。

本教材将平面构成学划分为七大板块,分别从平面构成概述、形态要素、基本形态、形式美法则、单位形与骨格和基本形式予以讲解,最后一章例举平面构成与现代设计应用。本教材内容包含基础知识、教学实例、设计点评及课后思考与练习,环节紧凑,塑造了一个完整的教学体系。书中结合大量图例具体地介绍、论述了平面构成要素的点、线、面各自的特点、性质及在平面构成中的相互关系和构成规律,并与实践相结合。

本教材可作为广大读者、艺术设计爱好者和高校教师的参考用书,课程建议为64~80课时,可根据各校开课实际情况适当增加或减少课时量。

为方便读者学习,本书配有光盘,包括每章所用的图片素材。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 王鸣, 王树彬主编. -- 北京: 中国水利水电出版社, 2011. 8
现代服务领域技能型人才培养模式创新规划教材
ISBN 978-7-5084-8710-6

I. ①平… II. ①王… ②王… III. ①平面构成(艺术)—职业教育—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第115772号

策划编辑: 石永峰/陈洁 责任编辑: 宋俊娥 加工编辑: 樊昭然 封面设计: 李佳

书 名	现代服务领域技能型人才培养模式创新规划教材 平面构成
作 者	主 编 王 鸣 王树彬 副主编 马晟瑶 纪 婧 姜 杰
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网 址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn 电 话: (010) 68367658 (营销中心)、82562819 (万水)
经 售	全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	北京顶佳世纪有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 13.5印张 378千字
版 次	2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	48.00元(赠1CD)

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

现代服务业技能人才培养培训模式研究与实践

课题组名单

顾 问：王文瑾 李燕泥 王成荣

汤鑫华 周金辉 许 远

组 长：李维利 邓恩远

副组长：郑锐洪 闫 彦 邓 凯 李作聚

王文学 王淑文 杜文洁 陈彦许

秘书长：杨庆川

秘 书：杨 谷 周益丹 胡海家

陈 洁 张志年

课题参与院校

北京财贸职业学院
北京城市学院
国家林业局管理干部学院
北京农业职业学院
北京青年政治学院
北京思德职业技能培训学校
北京现代职业技术学院
北京信息职业技术学院
福建对外经济贸易职业技术学院
泉州华光摄影艺术职业学院
广东纺织职业技术学院
广东工贸职业技术学院
广州铁路职业技术学院
桂林航天工业高等专科学校
柳州铁道职业技术学院
贵州轻工职业技术学院
贵州商业高等专科学校
河北公安警察职业学院
河北金融学院
河北软件职业技术学院
河北政法职业学院
中国地质大学长城学院
河南机电高等专科学校
开封大学
大庆职业学院
黑龙江信息技术职业学院
伊春职业学院
湖北城市建设职业技术学院
武汉电力职业技术学院
武汉软件工程职业学院
武汉商贸职业学院
武汉商业服务学院
武汉铁路职业技术学院
武汉职业技术学院
湖北职业技术学院
荆州职业技术学院
上海建桥学院

常州纺织服装职业技术学院
常州广播电视大学
常州机电职业技术学院
常州建东职业技术学院
常州轻工职业技术学院
常州信息职业技术学院
江海职业技术学院
金坛广播电视大学
南京化工职业技术学院
苏州工业园区职业技术学院
武进广播电视大学
辽宁城市建设职业技术学院
大连职业技术学院
大连工业大学职业技术学院
辽宁农业职业技术学院
沈阳师范大学工程技术学院
沈阳师范大学职业技术学院
沈阳航空航天大学
营口职业技术学院
青岛恒星职业技术学院
青岛职业技术学院
潍坊工商职业学院
山西省财政税务专科学校
陕西财经职业技术学院
陕西工业职业技术学院
天津滨海职业学院
天津城市职业学院
天津天狮学院
天津职业大学
浙江机电职业技术学院
鲁迅美术学院
宁波职业技术学院
浙江水利水电专科学校
太原大学
太原城市职业技术学院
兰州资源环境职业技术学院

实践先进课程理念 构建全新教材体系

——《现代服务领域技能型人才培养模式创新规划教材》

出版说明

“现代服务领域技能型人才培养模式创新规划教材”丛书是由中国高等职业技术教育研究会立项的《现代服务业技能型人才培养培训模式研究与实践》课题^①的研究成果。

进入新世纪以来，我国的职业教育、职业培训与社会经济的发展联系越来越紧密，职业教育与培训的课程的改革越来越为广大师生所关注。职业教育与职业培训的课程具有定向性、应用性、实践性、整体性、灵活性的突出特点。任何的职业教育培训课程开发实践都不外乎注重调动学生的学习动机，以职业活动为导向、以职业能力为本位。目前，职业教育领域的课程改革领域，呈现出指导思想多元化、课程结构模块化、职业技术前瞻化、国家干预加强化的特点。

现代服务类专业在高等职业院校普遍开设，招生数量和在校生人数占到高职学生总数的40%左右，以现代服务业的技能型人才培养培训模式为题进行研究，对于探索打破学科系统化课程，参照国家职业技能标准的要求，建立职业能力系统化专业课程体系，推进高职院校课程改革、推进双证书制度建设有特殊的现实意义。因此，《现代服务业技能型人才培养培训模式研究与实践》课题是一个具有宏观意义、沟通微观课程的中观研究，具有特殊的桥梁作用。该课题与人力资源和社会保障部的《技能人才职业导向式培训模式标准研究》^②课题的《现代服务业技能型人才培养培训模式研究》子课题并题研究。经过酝酿，于2008年底进行了课题研究队伍和开题准备，2009年正式开题，研究历时16个月，于2010年12月形成了部分成果，具备结题条件。课题组通过高等职业技术教育研究会组织并依托60余所高等职业院校，按照现代服务业类型分组，选取市场营销、工商企业管理、电子商务、物流管理、文秘、艺术设计专业作为案例，进行技能型人才培养培训模式研究，开展教学资源开发建设的试点工作。

《现代服务业技能型人才培养培训方案及研究论文汇编》（以下简称《方案汇编》）、《现代服务领域技能型人才培养模式创新规划教材》（以下简称《规划教材》）既作为《现代服务业技能型人才培养培训模式研究与实践》课题的研究成果和附件，也是人力资源和社会保障部部级课题《技能人才职业导向式培训模式标准研究》的研究成果和附件。

《方案汇编》收录了包括市场营销、工商企业管理、电子商务、物流管理、文秘（商务秘书方向、涉外秘书方向）、艺术设计（平面设计方向、三维动画方向）共6个专业8个方向的人才培养方案。

《规划教材》是依据《方案汇编》中的人才培养方案，紧密结合高等职业教育领域中现代服务业技能人才的现状和课程设置进行编写的，教材突出体现了“就业导向、校企合作、双证衔接、项目驱动”的特点，重视学生核心职业技能的培养，已经经过中国高等职业技术教育研究会有关专家审定，列入人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心的《全国职业培训与技能鉴定用书目录》。

本课题在研究过程中得到了中国水利水电出版社的大力支持。本丛书的编审委员会由从事职业教育教学研究、职业培训研究、职业资格研究、职业教育教材出版等各方面专家和一线教师组成。上述领域的专家、学者均具有较强的理论造诣和实践经验，我们希望通过大家共同的努力来实践先进职教课程理念，构建全新职业教育教材体系，为我国的高等职业教育事业以及高技能人才培养工作尽自己一份力量。

丛书编审委员会

① 课题来源：中国高等职业技术教育研究会，编号：GZYLX2009-201021

② 课题来源：人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心，编号：LA2009-10

现代服务领域技能型人才培养模式创新规划教材

平面设计专业编委会

主 任：杜文洁

副主任：（排名不分先后）

卜一平 秦 俊 刘明国 周建辉 韦 云 穆肇南

委 员：（排名不分先后）

李岱松	马晟姚	李 凯	白 萍	王晓红	于振丹
徐 航	夏勋南	陈 勤	刘艳芳	王志阳	李 彬
丛国凤	林 琳	李中扬	仇宏州	赵 斌	金 兵
梁 露	胡芬玲	马 骏	刘 涛	刘 洋	唐少维
石明祥	杨云勇	张思思	仝妍妍	周 蓓	郑 宏
曹 丽	耿晓蕾	侯治伟	蔡世新	刘浩然	刘丽琼
崔 贺	王 静	姜 杰	王树彬	王晓荧	赵新英
刘 佳	邱 爽	脱 雷	赵宇赤	唐保平	



前言

平面构成设计是一门视觉艺术,重点研究在二维空间中如何创造形象,如何运用构成的形式美法则组织形象与形象之间的关系,创造出具有很强的形式美感及新的形态。学习平面构成的目的是培养创造性思维能力和灵活的设计表现能力,为今后的艺术设计各个专业课程打下良好的基础。

作为“三大构成”基础课程之一的平面构成设计,主要是研究设计过程中的造型表现形式问题,通过科学、系统的训练来培养学生形象思维的能力,对形式法则的掌握能力和对已知形式创造性的应用能力。平面构成已经成为我国高等院校艺术设计各个专业必不可少的基础核心课程。

本教材从平面构成学角度划分为七大板块,分别从平面构成概述、形态要素、基本形态、形式美法则、单位形与骨格和基本形式予以讲解,最后一章例举平面构成与现代设计应用。本教材内容包含基础知识、教学实例、设计点评及课后思考与练习,环节紧凑,塑造了一个完整的教学体系。书中结合大量图例具体地介绍、论述了平面构成要素的点、线、面各自的特点、性质及在平面中的相互关系和构成规律,并与实践相结合。

平面构成课程建议为64~80课时,各校可根据开课实际情况适当增加或减少课时量。本教材也可作为广大读者、艺术设计爱好者和高校教师的参考用书。

本教材由沈阳航空航天大学设计艺术学院、沈阳师范大学等高校一线教师共同参与编写,凝集了院校教师们的丰富的教学和实践经验。

本教材由王鸣、王树彬任主编,马晟瑶、纪婧、姜杰任副主编。具体分工为:第1章、第2章、第3章、第4章由沈阳航空航天大学设计艺术学院王鸣编写;第5章由王鸣、马晟瑶编写;第6章由沈阳师范大学王树彬编写;第7章由王树彬、王鸣、马晟瑶、姜杰、刘佳、纪婧、游江滨、李天慧、刘英东、赵宇赤、赵新英、孙大伟共同编写。本书最后由王鸣、王树彬统稿,并进行内容调整与修改润饰。在本书编写过程中,参考和引用了部分学生的优秀作业,谨此一并表示敬意和感谢。

编者

2011年7月

目录

前言

第1章 平面构成概述 1

- 1.1 平面构成概念与特征 2
 - 1.1.1 概念 2
 - 1.1.2 特征 2
- 1.2 包豪斯 3
- 1.3 平面构成的学习意义 3
- 1.4 平面构成的学习目的 3
- 1.5 平面构成的制作手段 5
- 1.6 平面构成的材料和工具 7
 - 1.6.1 着色材料 7
 - 1.6.2 被着色材料 7
 - 1.6.3 其他附着材料 7
 - 1.6.4 描绘工具 7
- 1.7 平面构成设计的步骤 7
 - 1.7.1 构思 7
 - 1.7.2 起稿 7
 - 1.7.3 画墨稿 7
 - 1.7.4 修整 7
 - 1.7.5 作品赏析 8
- 1.8 思考与练习 9
 - 1.8.1 思考题 9
 - 1.8.2 练习题 9

第2章 平面构成的形态要素 11

- 2.1 形态的概念 12
 - 2.1.1 肌理 12
 - 2.1.2 形态空间 13
 - 2.1.3 作品赏析 15
- 2.2 形态的分类 16
 - 2.2.1 自然形态 16

- 2.2.2 人工形态 17
- 2.2.3 偶然形态 17
- 2.2.4 作品赏析 18
- 2.3 形态与形象 20
 - 2.3.1 形态与形象的定义 20
 - 2.3.2 形与空间的关系 20
 - 2.3.3 作品赏析 23
- 2.4 思考与练习 27
 - 2.4.1 思考题 27
 - 2.4.2 练习题 27

第3章 平面构成的基本形态 29

- 3.1 点 31
 - 3.1.1 点的定义与性质 31
 - 3.1.2 点的形态 33
 - 3.1.3 点的性格 34
 - 3.1.4 点的作用 35
- 3.2 线 41
 - 3.2.1 线的定义与性质 41
 - 3.2.2 线的形态 43
 - 3.2.3 线的性格 44
 - 3.2.4 线的作用 46
- 3.3 面 52
 - 3.3.1 面的定义和性质 52
 - 3.3.2 面的形态 54
 - 3.3.3 面的性格 56
 - 3.3.4 面的作用 57
- 3.4 作品赏析 60
- 3.5 思考与练习 64
 - 3.5.1 思考题 64
 - 3.5.2 练习题 64

第4章 平面构成的形式美法则.....65

4.1 形式美法则的总原则	66
4.1.1 变化与统一	66
4.1.2 统一变化的方法手段	67
4.2 形式美的基本原则	69
4.2.1 比例	69
4.2.2 黄金比	69
4.2.3 对称	70
4.2.4 平衡	72
4.2.5 对比	74
4.2.6 调和	76
4.2.7 节奏	80
4.2.8 韵律	81
4.3 作品欣赏	84
4.4 思考与练习	90
4.4.1 思考题	90
4.4.2 练习题	90

第5章 单位形与骨格.....91

5.1 单位形	92
5.1.1 单位形的概念	92
5.1.2 最常见的单位形	92
5.1.3 单位形的重复	93
5.1.4 形与形的关系	93
5.1.5 单位形的设计要求	93
5.2 创造形象的方法	94
5.2.1 加法创造	94
5.2.2 减法创造	95
5.3 形态的组合关系	96
5.3.1 对称	96
5.3.2 平衡	96
5.3.3 旋转	96
5.3.4 回旋	97
5.3.5 错位	97
5.3.6 扩大	97
5.3.7 放射	97
5.3.8 平移	98
5.4 骨格	98
5.4.1 骨格的概念	98
5.4.2 骨格的作用	98
5.4.3 骨格的分类	98

5.5 思考与练习	100
5.5.1 思考题	100
5.5.2 练习题	100

第6章 平面构成的基本形式..... 101

6.1 重复与近似	102
6.1.1 重复构成的概念	102
6.1.2 重复构成的形式	103
6.1.3 近似构成的概念	106
6.1.4 近似构成的形式	106
6.1.5 作品赏析	106
6.2 对比与特异构成	112
6.2.1 对比概念	112
6.2.2 对比的形式	113
6.2.3 特异构成的概念	113
6.2.4 特异构成的形式	113
6.2.5 作品赏析	113
6.3 渐变与发射构成	122
6.3.1 渐变构成的概念	122
6.3.2 渐变构成的形式	122
6.3.3 发射构成的概念	122
6.3.4 发射构成的形式	122
6.3.5 作品赏析	127
6.4 密集与空间	133
6.4.1 密集构成的概念	133
6.4.2 密集构成的形式	133
6.4.3 空间构成的概念	135
6.4.4 空间构成的形式	135
6.4.5 矛盾空间构成	136
6.4.6 作品赏析	137
6.5 肌理构成	145
6.5.1 肌理构成的概念	145
6.5.2 肌理构成的形式	145
6.5.3 作品赏析	150
6.6 思考与练习	154
6.6.1 思考题	154
6.6.2 练习题	154

第7章 平面构成与现代设计..... 155

7.1 平面构成与广告设计	156
7.2 平面构成与包装设计	166

7.3 平面构成在其他艺术设计 中的应用	173
7.4 平面构成与封面设计	179
7.5 平面构成与标识设计	182
7.6 平面构成与服装设计	187
7.7 平面构成与室内艺术设计	192

7.8 思考与练习	203
7.8.1 思考题	203
7.8.2 练习题	203

参考文献	204
------------	-----

1

平面构成概述

平面构成设计是一门视觉艺术，是现代艺术设计不可缺少的训练手段之一，是引导学生建立理性思维的基础。平面构成设计作为一种设计基础的训练方法，主要是在二维的平面内，按照一定的秩序和法则进行分解、组合，从而构成理想的组合形式。重点研究在二维空间中如何创造形象，如何运用构成的形式美法则组织形象与形象之间的关系，创造出具有强烈形式美感的新形态。

1.1 平面构成概念与特征

1.1.1 概念

平面构成是创造形态的方法,研究如何创造形象,形与形之间怎样组合,以及形象排列的方法。所谓构成是“组装”之意,如电脑是由主机、显示器和鼠标、键盘等组成。

平面构成也可以解释为是一种造型概念,是将造型的种种因素按照一定的原则组织成具有美感的视觉效果和力学观念的形式。平面构成与色彩构成、立体构成一样是现代艺术设计的基础理论。

1.1.2 特征

平面构成是设计的基础,由于平面构成主要是在平面上运用形式美法则和审美原理的造型活动,它的主要特征是形成在平面上运用视觉与知觉作用形成的一种视觉语言,通过形式美感来表达设计理念。平面构成构筑于现代科技美学基础之上,它综合了现代物理学、光学、心理学、美学等诸多领域的成就,带来新鲜的观念要素,并且它已成功应用于艺术设计诸多领域,成为现代艺术设计基础的必经的途径。平面构成的完成形式,一般多用黑白两色表现,目的是便于学习、研究和掌握,如图1-1、图1-2、图1-3、图1-4所示的几种平面构成的完成形式。

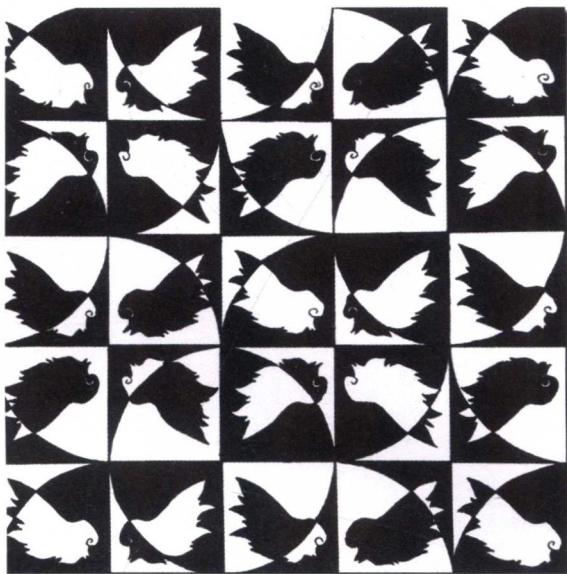


图1-2 平面构成骨骼



图1-3 平面构成练习



图1-1 平面构成骨骼



图1-4 平面构成练习

1.2 包豪斯

包豪斯(Bauhaus),是德国魏玛市的“公立包豪斯学校”简称,成立于1919年。后改为“设计学院”,在两德统一后位于魏玛的设计学院,更名为“魏玛包豪斯大学”,习惯上仍沿称“包豪斯”。

包豪斯的成立标志着现代设计艺术学校的诞生,是世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学院,对世界现代设计的发展产生了深远的影响,包豪斯的创始人是格罗皮乌斯,也是包豪斯学校第一任校长。包豪斯设计学院,是探索艺术与技术形式的新统一,它开辟了现代艺术设计的新篇章。如图1-5所示的现代包豪斯大学的一角。

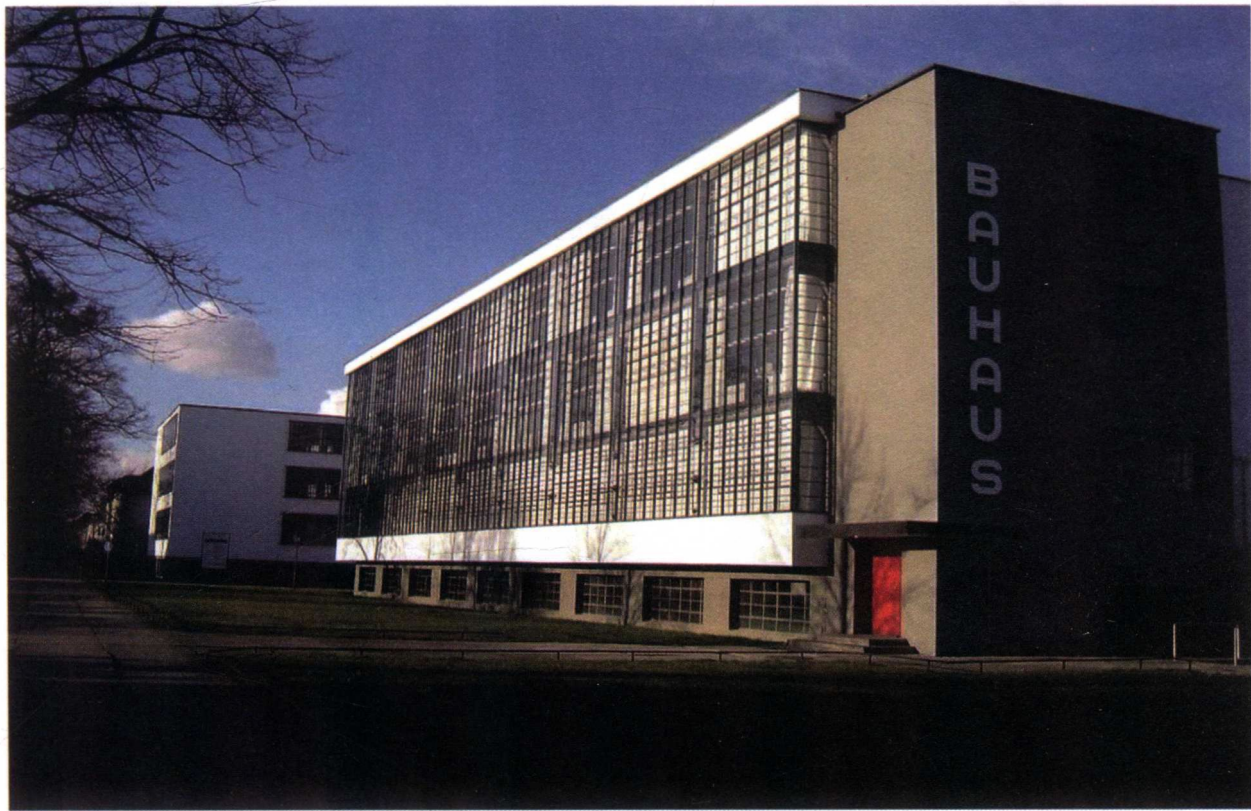


图1-5 包豪斯设计学院校址

1.3 平面构成的学习意义

平面构成作为设计类院校广泛开设的一门专业基础课程,对学生综合设计能力的培养起到了前所未有的作用。它帮助了艺术设计类学生掌握平面设计原理、拓展设计思维,培养学生运用多种元素在平面上

理性的、创造性的造型、构成能力,并寻求感悟设计的形式美、培养新的审美趣味和设计方式。

1.4 平面构成的学习目的

学习平面构成的目的是培养灵活的设计构思能

|| 平面构成

力和创造性思维能力, 为专业设计打好基础, 创造出具有强烈形式美感的新形态。通过实践来培养学生观察能力、思维能力和形态创造能力, 完善学生的抽象思维模式, 并使其熟悉材料的运用以及怎样把理论与实践相结合。平面构成设计作为一种设计

基础的训练方法, 重点研究在二维的平面内按照一定的秩序和法则进行分解、组合, 从而构成理想的组合形式。我们学习平面构成不是目的, 而是达到目的的手段, 是培养一种创造观念, 为设计目的而应用, 如图1-6、图1-7、图1-8、图1-9所示的范例。



图1-6 纯粹构成练习

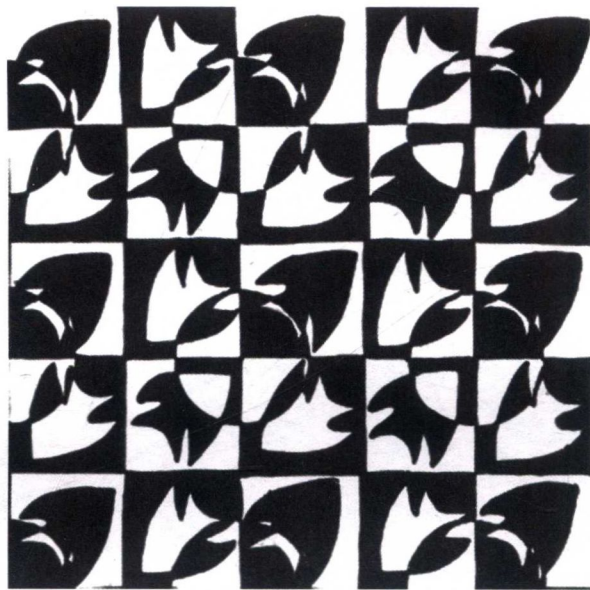


图1-7 纯粹构成练习

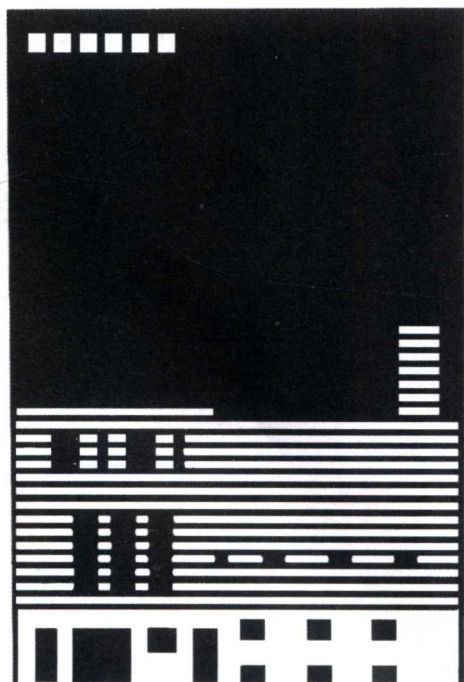


图1-8 目的构成—封面设计



图1-9 目的构成—服饰设计

1.5 平面构成的制作手段

平面构成训练与制作的方式有两种：一是采用传统手绘工具，例如尺、毛笔、圆规和水粉、水彩等颜料进行平面制作；二是借助电脑、软件等多媒体设备进行图形图像的数字处理。目前使用二者同时来进行的训练比较常见。也有采用实物粘贴、拼接形式来完成平面构成训练的。如图1-10所示的传统的手绘工具。总之，在满足构成艺术趣味的原则下可利用一切方法和手段进行平面构成练习，目的是获得更满意的作品。

数字化平面构成，利用电脑创作会带来不同的表现方法。电脑表现突破了传统的表现方式和技巧，效果丰富多彩、变幻无穷。使用不同软件可以达到不同的艺术效果，它更快捷、更生动，不仅可以随机应变、变化无穷，还可以复制许多同样的产品来，并且保存极为方便。

使用电脑等设备进行数字化平面设计，适合于有一定的艺术设计基础和电脑软件处理能力的学生；而手工绘制，更适合美术设计初学者，可培养其手绘处理能力和艺术直觉与表现力。常用的图形图像处理软件有：Photoshop、Macro Media Freehand、CorelDRAW、Adobe Illustrator等。



图1-10 传统的手绘工具

Photoshop提供的绘图工具让外来图像与创意很好地融合。从功能上看, Photoshop可分为图像编辑、图像合成、校色调色及特效制作部分。图像编辑是图像处理的基础, 可以对图像做各种变换如放大、缩小、旋转、倾斜、镜象、透视等。也可进行复制、去除斑点、修补、修饰图像的残损等。图像

合成则是将几幅图像通过图层操作、工具应用等方式合成完整的、传达明确意义的图像, 这是平面构成等艺术设计的发展之路。使用Photoshop等软件进行平面设计能提高设计效率, 并得到让人非常满意的效果。图1-11为数字化平面设计。

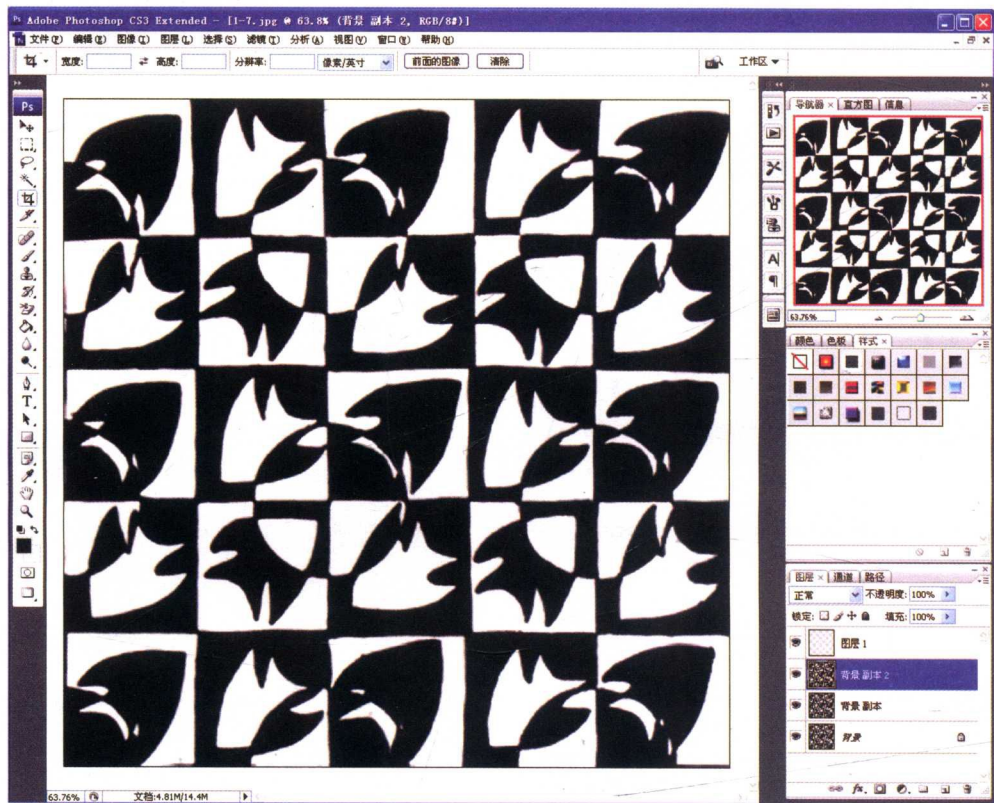


图1-11 数字化平面设计

Macro Media Freehand作为一种矢量绘图软件, 一直与Illustrator、CorelDRAW并驾齐驱, 该软件升级后, 操作更便捷。对于徒手绘图工具, Freehand的最新的版本——Freehand 9进行了操作精度上的改良, 其操作精度超出了以往任何一个版本, 结合压力板, 可以绘制出更加精确的手绘图形。Freehand不仅在图像方面有一定优势, 而且在文字处理方面也“高人一筹”。

CorelDRAW是矢量软件中的“老牌大哥”, 功能强大, CorelDRAW是加拿大Corel公司生产的用于矢量图形制作的程序。一切都是原创——CorelDRAW由于是一款矢量处理软件, 从一开始就是你一点一滴辛苦画出来的, 如果你喜欢原创的话, 那CorelDRAW是你最好的选择。它的强大的绘图工具与完善的模块足以让你的创作天才得到最大的发挥。由于CorelDRAW集成了较多的软件包, 也许没