



指南针系列教材

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

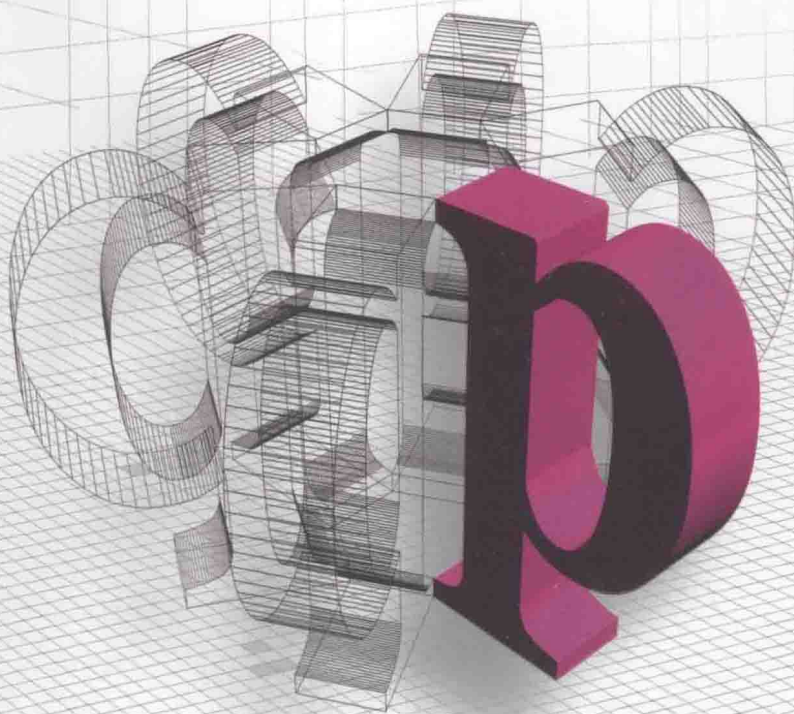
平面构成

Plane Composition

主 编 王永春 于 君

编 著 王永春 于 君 关向伟 田奎勇 陶冶霖

王 伟 李 凯 刘 卓 李 娜



Plane Composition

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

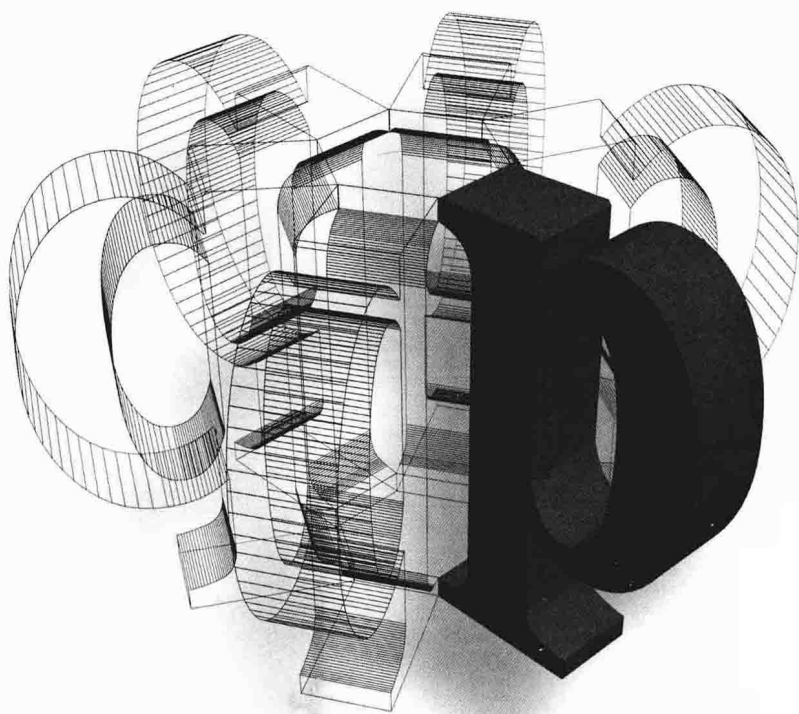
平面构成

Plane Composition

主 编 王永春 于 君

编 著 王永春 于 君 关向伟 田奎勇 陶冶霖

王 伟 李 凯 刘 卓 李 娜



Plane Composition

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/王永春等编著. —沈阳: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2011.5
21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-4805-1

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第073846号

出版发行 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnpgc.com.cn>
电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲 林枫
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷
北镇市印刷厂

责任编辑 邓濯 薛莉 王申
技术编辑 徐杰 霍磊
责任校对 张亚迪
版次 2011年5月第1版 2012年2月第2次印刷
开本 889mm×1194mm 1/16
印张 5
字数 100千字
书号 ISBN 978-7-5314-4805-1
定价 22.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

序 >>

「 当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

」

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰 马金祥 孔 锦 尤长军 方 楠 毛连鹏
王 中 王 礼 王 冰 王 艳 王宗元 王淑静
邓 军 邓澄文 韦荣荣 石 硕 任 陶 刘 凯
刘雁宁 刘洪波 匡全农 安丽杰 朱建军 朱小芬
许松宁 何 阁 余周平 吴 冰 吴 荣 吴 群
吴学云 张 芳 张 峰 张远珑 张礼泉 李新华
李满枝 杜 娟 杜坚敏 杨 海 杨 洋 杨 静
邱冬梅 陈 新 陈 鑫 陈益峰 周 巍 周 箭
周秋明 周燕弟 罗帅翔 范 欣 范 涛 郑祎峰
赵天存 凌小红 唐立群 徐 令 高 鹏 黄 平
黄 民 黄 芳 黄世明 黄志刚 曾传珂 蒋纯利
谢 群 谢跃凌 蔡 笑 谭建伟 戴 巍

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任
南宁职业技术学院艺术工程学院院长
天津职业大学艺术工程学院副院长
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任
湖南科技职业学院艺术设计系主任
山西艺术职业学院美术系主任
深圳职业技术学院艺术学院院长
四川阿坝师范高等专科学校美术系书记
湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长
呼和浩特职业学院院长
邢台职业技术学院艺术与传媒系主任
中州大学艺术学院院长
安徽工商职业学院艺术设计系主任
抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任
江西职业美术教育艺术委员会主任
辽宁美术职业学院院长
郑州师范高等专科学校美术系主任
福建艺术职业学院副院长
浙江商业职业技术学院艺术系主任

韩慧君
黄春波
张玉忠
刘 楠
丰明高
曹 俊
张小刚
杨瑞洪
张 勇
易 晶
夏万爽
于会见
杨 帆
王 伟
胡 诚
王东辉
胡国正
周向一
叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林 尤天虹 文 术 方荣旭 王 伟 王 斌
王 宏 韦剑华 冯 立 冯建文 冯昌信 冯顺军
卢宗业 刘 军 刘 彦 刘升辉 刘永福 刘建伟
刘洪波 刘境奇 许宪生 孙 波 孙亚峰 权生安
宋鸿筠 张 省 张耀华 李 克 李 波 李 禹
李 涵 李漫枝 杨少华 肖 艳 陈 希 陈 峰
陈 域 陈天荣 周仁伟 孟祥武 罗 智 范明亮
赵 勇 赵 婷 赵诗镜 赵伟乾 徐 南 徐强志
秦宴明 袁金戈 郭志红 曹玉萍 梁立斌 彭建华
曾 颖 谭 典 潘 沁 潘春利 潘祖平 濮军一

目录 contents

序

概述

— 第一章 概论 09

第一节 构成的含义 / 09

第二节 平面构成研究的对象与目的 / 09

— 第二章 平面设计要素 11

第一节 概念要素 / 11

第二节 视觉要素 / 16

第三节 关系要素 / 16

第四节 实用要素 / 17

— 第三章 形象 18

第一节 什么是形象 / 18

第二节 形象存在的方式 / 18

第三节 创造形象的方法 / 19

— 第四章 骨格 21

第一节 骨格 / 21

第二节 重复骨格 / 27

第三节 重复的排列方法 / 28

— 第五章 律动构成

29

- 第一节 重复构成 / 29
- 第二节 渐变构成 / 31
- 第三节 发射构成 / 33

— 第六章 对比构成

37

- 第一节 对称构成 / 37
- 第二节 平衡构成 / 37
- 第三节 对比构成 / 38
- 第四节 比例构成 / 39
- 第五节 分割构成 / 40
- 第六节 群化构成 / 40

— 第七章 平面与空间

42

- 第一节 三次元空间 / 42
- 第二节 幻空间 / 42
- 第三节 矛盾空间 / 42

— 第八章 平面肌理

45

作品范例

47

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

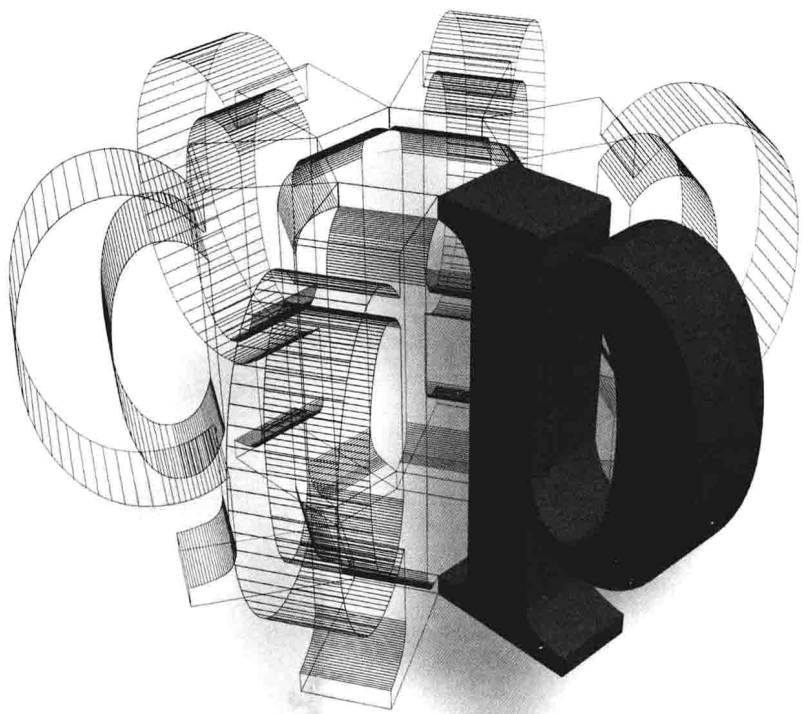
平面构成

Plane Composition

主 编 王永春 于 君

编 著 王永春 于 君 关向伟 田奎勇 陶冶霖

王 伟 李 凯 刘 卓 李 娜



Plane Composition

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/王永春等编著. —沈阳: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2011.5

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-4805-1

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第073846号

出版发行 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnpgc.com.cn>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲 林枫

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

北镇市印刷厂

责任编辑 邓濯 薛莉 王申

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 张亚迪

版次 2011年5月第1版 2012年2月第2次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 5

字数 100千字

书号 ISBN 978-7-5314-4805-1

定价 22.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	孔 锦	尤长军	方 楠	毛连鹏
王 中	王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静
邓 军	邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯
刘雁宁	刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬
许松宁	何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群
吴学云	张 芳	张 峰	张远珑	张礼泉	李新华
李满枝	杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静
邱冬梅	陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭
周秋明	周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰
赵天存	凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平
黄 民	黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利
谢 群	谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍	

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任

韩慧君

南宁职业技术学院艺术工程学院院长

黄春波

天津职业大学艺术工程学院副院长

张玉忠

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘 楠

湖南科技职业学院艺术设计系主任

丰明高

山西艺术职业学院美术系主任

曹 俊

深圳职业技术学院艺术学院院长

张小刚

四川阿坝师范高等专科学校美术系书记

杨瑞洪

湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长

张 勇

呼和浩特职业学院院长

易 晶

邢台职业技术学院艺术与传媒系主任

夏万爽

中州大学艺术学院院长

于会见

安徽工商职业学院艺术设计系主任

杨 帆

抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任

王 伟

江西职业美术教育艺术委员会主任

胡 诚

辽宁美术职业学院院长

王东辉

郑州师范高等专科学校美术系主任

胡国正

福建艺术职业学院副院长

周向一

浙江商业职业技术学院艺术系主任

叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯顺军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

序

概述

— 第一章 概论 09

第一节 构成的含义 / 09

第二节 平面构成研究的对象与目的 / 09

— 第二章 平面设计要素 11

第一节 概念要素 / 11

第二节 视觉要素 / 16

第三节 关系要素 / 16

第四节 实用要素 / 17

— 第三章 形象 18

第一节 什么是形象 / 18

第二节 形象存在的方式 / 18

第三节 创造形象的方法 / 19

— 第四章 骨格 21

第一节 骨格 / 21

第二节 重复骨格 / 27

第三节 重复的排列方法 / 28

— 第五章 律动构成

29

第一节 重复构成 / 29

第二节 渐变构成 / 31

第三节 发射构成 / 33

— 第六章 对比构成

37

第一节 对称构成 / 37

第二节 平衡构成 / 37

第三节 对比构成 / 38

第四节 比例构成 / 39

第五节 分割构成 / 40

第六节 群化构成 / 40

— 第七章 平面与空间

42

第一节 三次元空间 / 42

第二节 幻空间 / 42

第三节 矛盾空间 / 42

— 第八章 平面肌理

45

作品范例

47

概述

OUTLINE

平面构成是国外艺术院校及综合大学艺术系的必修课，它研究得至精至广令人折服。平面构成是设计师进行设计之前，首先学会用视觉语言的一种基本训练。它研究创造形象、形象与形象之间的联系、形象与材料之间的关系、形象与人的关系、形象与设计的关系以及形象的组织 and 排列方法等问题。因此，平面构成可以说是一门研究形象构成的科学。平面构成也是一种艺术训练，它引导学生了解造型观念，训练抽象构成能力，培养学生的审美观，接受严格的训练观。

现代平面设计中的商标设计、标志设计、产品包装装潢设计、广告设计和现代装饰设计等等，大量造型和构图问题，是几何形的造型问题，或者是以几何形为基础的，文字、装饰纹样及产品造型和编排问题。平面设计基础课在认识造型基本规律的同时，重点训练解决这方面的诸多问题的能力。

美术设计是视觉艺术，通过视觉、心理作用、精神作用接受信息，发挥其机能作用的艺术手段。

构成艺术，是现代视觉传达设计艺术的基础理论。它的基本规律性适用于所有艺术表现形式。平面构成是研究二次元构成，即平面设计中基本要素的构成；研究如何创造三次元空间，创造凹凸、旋转、光幻、跳动、错视等构成方法和技巧，如何进行矛盾空间、视觉肌理的创造及其形式规律问题。它是从事平面设计人员必须掌握的专业知识。因此，学习视觉传达设计专业的学生必须学好、弄通这门必修课。

本教材主要编写人员有：王永春、于君、关向伟、田奎勇、陶冶霖、王伟、李凯、刘卓、李娜。全书由王永春、于君、关向伟统一策划、统稿。王永春提供全部范画。

编 者

第 7 章

概 论

本章要点

- 平面构成、构成的含义及构成的形式
- 形态存在的形式，形态与人的关系
- 形态与形态的关系
- 形态与材料的关系
- 形态与设计的关系

第一节 构成的含义

一、构成的含义

构成是一种造型概念，也是现代造型设计用语。它研究如何创造形象，形象与形象之间的关系，以及形象的编排和排列方法。它是将几个以上的单元（包括不同的形态、不同材料）重新组合成为一个新的单元，并赋予视觉化的美学观念。



二、构成与形态的关系

所谓构成，就是“组装、组合”的意思。构成是研究“要素”和构成（组合）原则、思维方法，以及形态如何创造的问题。

形态是可以分解和组合的，它广泛存在于生活之中。形态分为改革形态和创新形态两种。

1. 改革形态：由原形形态做基础，在此基础上进行变化，形成新的形态。

2. 创新形态：没有原形形态，在创作时只能用构

成的形式创新，所以必须研究构成规律，以适应创新的需要。具象、抽象都是由点、线、面、体构成的，所以，构成知识是设计的基础。

三、构成与设计的关系

构成只研究形态的构成法则和形态的构成规律。设计是研究形态与人的关系；形态与形态的关系；形态与材料的关系等。

构成艺术可以为设计提供很多形象，供学生设计时推敲和选择。设计需要有设计意义和制作手段，产品造型百分之九十以上都是抽象的。例如：日常用品的桌、椅、电器等功能用品，只有实用功能同完美的造型形式结合，才是理想的设计。

抽象的概念是提取的意思，抽象的形态是提取的提炼的形态。因此，所有艺术形态都是抽象形态，都是经过提炼加工而成的。

第二节 平面构成研究的对象与目的

平面构成是设计师在进行设计工作之前，首先需要掌握的一门专业基础训练。平面构成是研究形象设计方面构成的一门科学。通过平面构成的学习能够创造出各种视幻视觉形式，例如凹凸、进退、转、跳、闪光、变色、直变曲等设计效果，并且能够将这些视幻视觉效果恰到好处地应用到平面设计领域中去。

平面构成也是一门专业基础课程。它帮助学生树立造型观念，建立良好的抽象性和创造性思维理念，同时培养学生高尚的审美观。

一、平面构成研究的对象

1. 如何创造形象,使形象更完美,更能适用于平面设计。
2. 处理形象和形象之间的关系、联系及排列的方法和技巧。
3. 如何掌握形式美法则的规律,遵循美的形式法则组织设计。

二、研究平面构成的目的

1. 培养高尚的审美观。
2. 培养学生专业认识、专业设计能力及专业设计应变能力。

三、平面构成的基本方法有两种

1. 形态的分解。
2. 形态的组合。

四、形象的存在

1. 象形——绘画(写生获取)、纹样(装饰获取)。
2. 器形——功能、机能(图1-1)。
3. 符号——符号、标志(抽象、具象)。

形态的创造和表现,需要善于观察事物、分析思索。善于将自然界的一切有形的、无形物体归纳为点、线、面、体等形态,以适应设计的需要。

思考题:

1. 什么是构成?构成的形式有哪些?
2. 平面构成的含义包括哪些?
3. 平面构成研究的对象是什么?



图1-1 器形