

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材
创意大师产学融合系列丛书

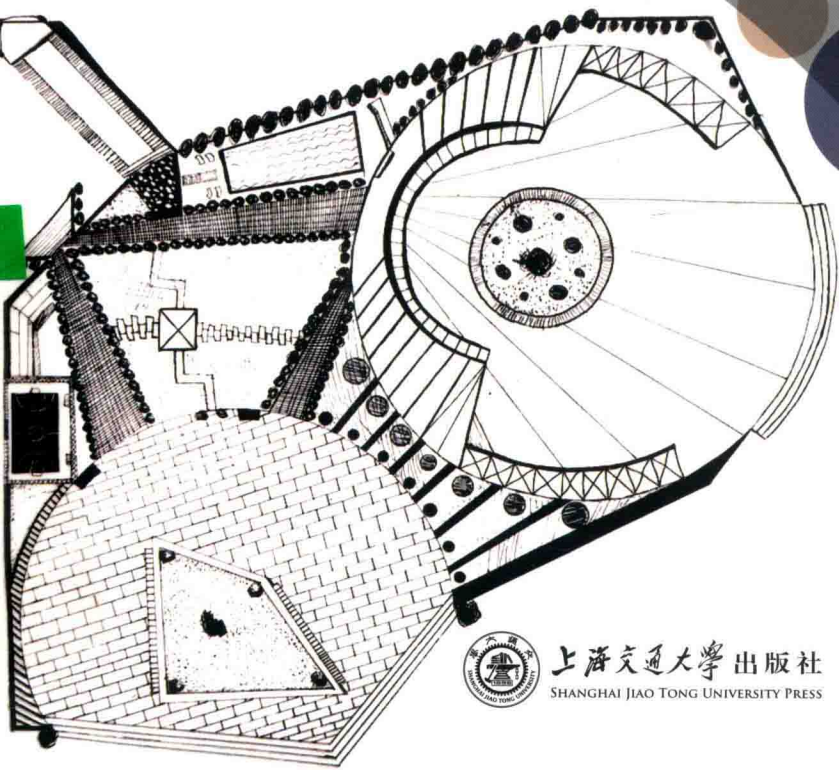
创意大师
产学融合

构成基础

(平面构成)

董小龙 李文红 梁 伟 主编

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

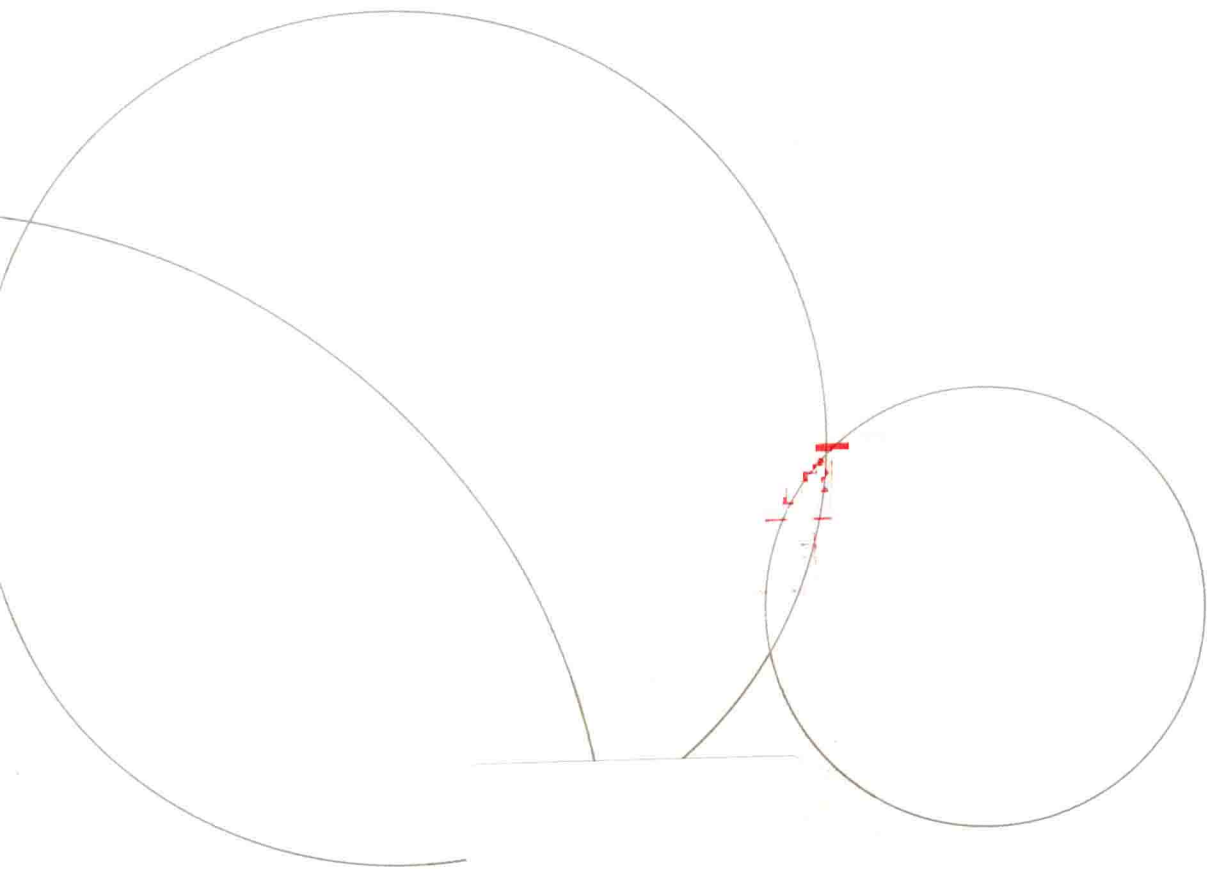
高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材
创意大师产学融合系列丛书

构成基础

(平面构成)

董小龙 李文红 梁伟 主编

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

构成基础 / 董小龙, 李文红, 梁伟主编. — 上海:
上海交通大学出版社, 2012
ISBN 978-7-313-08876-5

I. ①构… II. ①董… ②李… ③梁… III. ①构图学
IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第181772号

责任编辑 张 静 陈杉杉
设计总监 赵志勇
美术编辑 汤 梅

构成基础

(平面构成)

董小龙 李文红 梁 伟 主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

业荣升印刷(昆山)有限公司印刷 全国新华书店经销
开本: 787×1092mm 1/16 总印张: 17.5 总字数: 378千字

2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

ISBN 978-7-313-08876-5/J 总定价(共三册): 98.40元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 021-52711066

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

创意大师产学融合系列丛书

编审委员会

■ 顾问

- 陈汉民 清华大学美术学院教授
秋山孝 日本多摩美术大学教授
白金男 韩国成均馆大学教授
韩秉华 香港美术家协会副主席
薛文广 同济大学教授
吴静芳 东华大学服装艺术设计学院教授
吴承麟 中国上海会展业协会会长
Jonathan Barratt 伦敦艺术大学中央圣马丁艺术学院教授

■ 主任委员

- 刘维亚 中国包装联合会设计委员会副主任
上海市原创设计大师工作室领衔大师
马新宇 上海工程技术大学艺术设计学院教授
吴国欣 同济大学设计创意学院教授
张 同 复旦大学上海视觉艺术学院教授

■ 委员 (按姓氏笔画排列)

王如仪	王炳南	许传宏	阴 佳	吕金龙
刘世声	刘昭如	安晓波	江 滨	吴飞飞
李文敏	佐井国夫 (日)	沈 杰	汪尚麟	陈 浩
陈 健	陈原川	吴艺华	吴桂香	李淑君
张 强	罗 兵	林采霖	周美玉	周智诚 (美)
周雅铭	胡文安	俞 英	席 涛	聂桂平
常利群	章 翔	彭 亚	葛艳玲	潘惠德

内容介绍

本书立足于当下中国艺术教育改革，将三大构成的知识内容与学术成果结合实践教学在组合结构和逻辑秩序上归纳贯通，为读者建立一个清晰完整、科学合理的课程结构与知识框架，使各设计专业学生形成一种“大构成”的新思维模式，以此解读多维领域里的各种艺术形态。

本书重点讲述了构成原理、造型要素、造型构成法、视知觉及心理、表现技法等，配合千余幅国内外经典案例和优秀学生作业，从不同的设计领域指导学生循序渐进地掌握设计实务。

在编写上强调实践应用性、科学理性、创造逻辑性，弱化为构成而构成，或为学习而学习的学习目的和方式，减淡纯艺术造型和审美的观念，重视抽象理性思维、创造性思维和实践操作的具体方法论。

本书适用于美术设计专业学生及美术设计工作者、爱好者作为教材或参考用书。

本书共378千字。其中董小龙编写120千字，李文红编写125千字，梁伟编写100千字，王琦编写15千字，王志芬编写18千字。

序

PROLOG

设计艺术是一种有目的性、艺术性、应用性的创作活动，它使人和物完美的和谐，同时为物品增加了不可估量的附加价值。目前在“中国制造”向“中国设计”历史转变不断深化的语境下，设计艺术以美术造型为基础，以科学逻辑理性为依据，以科学、艺术、技术相统一为方法，以创新为生命，对现代设计师提出更高、更切实的要求。

构成源自20世纪初苏联的构成主义，在德国著名的“包豪斯”（Bauhaus, 1919·4—1933·7）设计学院将平面构成、立体构成、色彩构成设置为专业基础课程，20世纪80年代开始引入我国，成为我国所有设计艺术院校共用的专业基础课程，国际上称为“构成学”，日本的院校不仅把构成作为基础课程，而且设置成专业方向。构成做为设计艺术的专业基础课程有着极大的意义。

构成教育对设计艺术发展的影响无可争议，而教育理念及培养模式则成为构成教育、设计艺术教育的重中之重，推动“中国设计”的进程急需明确的教育理念培养国际视野的设计人才。2500年前孔子的“学而时习之”的教育理念，即学习知识、技术要随时实践练习，要求学习和工作实践交替进行。1903年英国桑得兰德技术学院最早实施“三明治”教育模式，以及德国的“双元制”、美国和加拿大的“合作教育”、日本的“产学合作”、澳大利亚以行业为主导的“TAFE”等培养模式均是工学结合教育模式的体现。包豪斯提出了确立现代设计教育方向的“艺术与技术相结合”的理念，推行师徒相称的“工作室”制度。综观近百年现代设计教育理念和教育模式的不断探索更新，人们越来越明晰了实践和方法引导在教学中的核心地位。

基于以上教学主张，本套教材在编写上将以往的“平面构成、色彩构成、立体构成”等课程向“构成学”优化整合，强调实践应用性、科学理性、创造逻辑性，弱化为构成而构成、或为学习而学习的学习目的，减淡纯艺术造型和审美的观念，重视抽象理性思维、创造性思维和实践操作的具体方法论，整合梳理知识点，使三大构成的理论框架的逻辑秩序更加清晰。希望这种教学主张和教改探索为各高校设计类专业教学改革和基础教学中有抛砖引玉的积极作用。

张子言
2012年6月

编写委员会

编委 张子言 张立阳 王杰
主编 董小龙 李文红 梁伟
副主编 王琦 王志芬 程笑君 罗阳

作者介绍

董小龙

西北师范大学美术学院研究生毕业，获硕士学位，现任河北美术学院城市设计学院院长、河北美术理论研究会理事。出版有《现代广告设计》、《平面构成艺术》、《立体构成》、《字体设计》，河北省精品课程——《广告设计》精品课程负责人。

李文红

毕业于河北师范大学，现为河北美术学院环境艺术学院教师，多次在省级美术大赛中获奖以及在省级以上刊物中发表多篇论文。

梁伟

毕业于河北师范大学，现任河北美术学院环境艺术学院副院长。出版有《建筑速写》，在省级以上刊物发表多篇学术论文。

王琦

长春师范学院美术系毕业，现任河北美术学院传媒学院教研室主任，曾有多篇论文与作品在国家、省级各种期刊中发表。

王志芬

毕业于唐山师范学院，2009年进修河北师范大学硕士研究生，现为河北美术学院传媒学院教师。

目录

content

• • • • •	第一章	平面构成概论	1
		第一节 构成的基础知识	1
		第二节 平面构成概述	5
• • • • •	第二章	平面构成的造型要素	9
		第一节 点	9
		第二节 线	14
		第三节 面	18
		第四节 体·空间	22
• • • • •	第三章	平面构成的视知觉与幻象表现	25
		第一节 视知觉	25
		第二节 视错觉	26
		第三节 三维幻象	31
• • • • •	第四章	平面构成的造型构成法	35
		第一节 造型	35
		第二节 构成法则	42
		第三节 构成结构	46
		第四节 构成形式	51

目录

content

• • • • •	第五章	平面构成的形态拓展	79
		第一节 情态表现的拓展	79
		第二节 材料工具与肌理的拓展	80
• • • • •	第六章	平面构成的应用	87
		第一节 平面构成在绘画中的应用	87
		第二节 平面构成在平面设计中的应用	93
		第三节 平面构成在环境设计中的应用	97
		第四节 平面构成在产品中的应用	101
		第五节 平面构成在服装设计中的应用	103

第一章 平面构成概论

本章要点

1. 了解平面构成的基本概念。
2. 了解平面构成的产生与发展。
3. 掌握平面构成的学习方法。

第一节 构成的基础知识

一、构成的概念

“构成”是一个新型的概念，在商务印书馆《现代汉语词典》中解释为：“形成、造成；结构。”它既是一个名词，又是一个动词。

在设计领域，构成是现代造型设计的用语，是一种造型概念。它将一定的形态元素按照视觉规律、力学原理、心理特性、审美法则进行创造性组合。它的含义就是将几个不同形态的单元重新组合成为一个新的单元，并赋予视觉化的、力学的观念。

构成是一个理论体系，按照它的研究方向，可以分为平面构成、色彩构成、立体构成三个方

面。它对培养学生的创造思维和造型能力具有深远意义。近几年，在其基础上又增加了光构成和动构成，形成“五大构成”。

二、构成的由来及其发展

1. 构成的由来

构成的产生是在第一次世界大战期间，当时不论在绘画上和设计上都主张用抽象的形态来表现。这种观念经历了俄国的构成主义、荷兰的风格派。著名代表人物有俄国构成大师李西斯基、波兰设计师亨利克·伯利维等，他们对构成的研究奠定了基础。其中影响最大的是德国包豪斯设计学院的成立。

“构成”一词，源于1917年俄国十月革命前后出现的构成主义和荷兰的新造型主义，它们

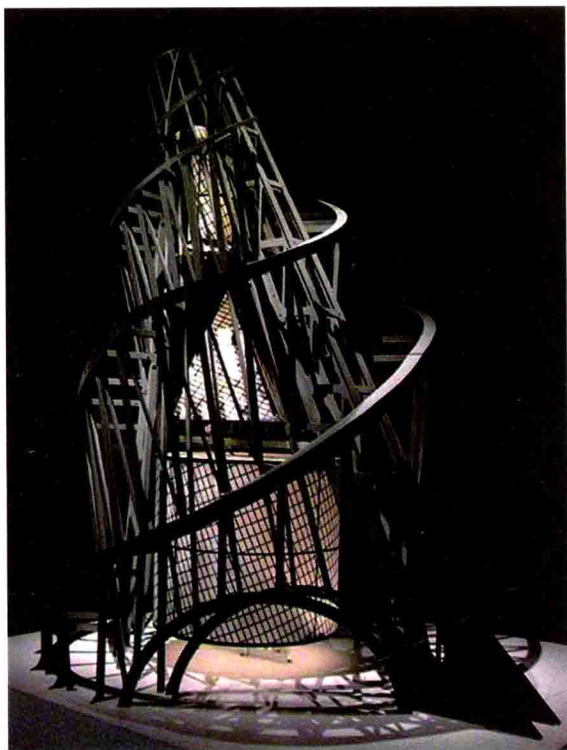

图1-1 俄国的构成主义作品（第三国际纪念碑）

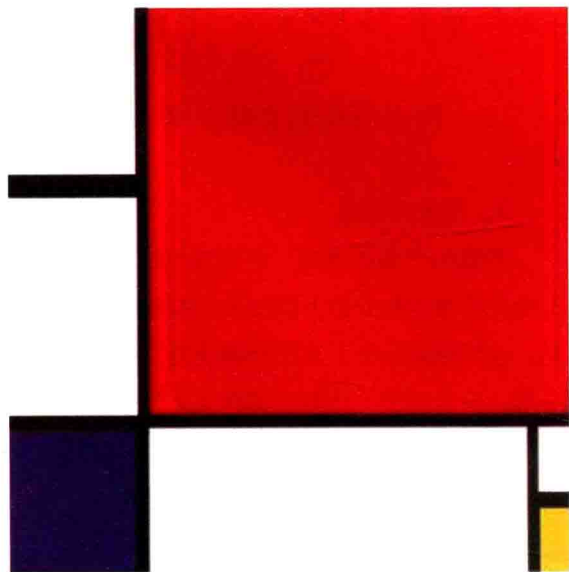

图1-2 蒙德里安作品

主张放弃传统的写实，注重抽象的形式造型。其中，俄国的构成主义在设计中采用前卫的拼贴手法，设计的版式也强调抽象的构成形式和黑白效果，在字体方面采用无饰线体（图1-1）。荷兰的风格主义者在形式上采取蒙德里安的纵横式构图，字体采用无饰线体，追求绝对抽象的原则，显示出高度理性的抽象化特点（图1-2）。

包豪斯是1919年由德国著名建筑大师沃尔特·格罗佩斯创立德国魏玛市的“公立包豪斯学校”（Staatliches Bauhaus）的简称，后改称“设计学院”（Hochschule für Gestaltung），习惯上仍沿称“包豪斯”。包豪斯是德语Bauhaus的译音，由德语Hausbau（房屋建筑）一词倒置而成。以包豪斯为基地，20世纪20年代形成了现代建筑中的一个重要派别——现代主义建筑，主张适应现代大工业生产和生活需要，以讲求建筑功能、技术和经济效益为特征的学派。

包豪斯是世界上第一所为发展现代设计教育而建立的学院，它的成立标志着现代设计的诞生，对世界现代设计的发展产生了深远的影响。包豪斯提倡技术与艺术的结合，客观地面对现实世界，在创作中强调以认识活动为主，并且猛烈批判复古主义。它主张用创新的教育方针来培养学生全面认识生活，意识到自己所处的时代并具有表现这个时代的能力为原则。它认为现代建筑犹如现代生活，包罗万象，应该把各种不同的技艺吸收进来，成为一门综合性艺术。它强调建筑师、艺术家、画家必须面向工艺。为此，学院教育必须把车间操作同设计理论教学结合起来；学生只有通过手眼并用，劳作训练和智力训练并

进,才能获得高超的设计才干。包豪斯在教学与设计活动中,大量启用了年轻又激进的画家和雕塑家,如神秘画家伊顿,抽象主义画家康定斯基、克利,构成主义设计师纳吉等。他们都为构成主义做出了巨大贡献。

包豪斯对设计教育最大的贡献是基础课,是所有学生的必修课,它最先是由伊顿创立的。伊顿提倡“从干中学”,即在理论研究的基础上,通过实际工作探讨形式、色彩、材料和质感,并把上述要素结合起来。它的教学体系强调功能第一、形式第二,抛弃传统艺术的限制,注重新技术与新材料的运用,注重艺术与技术的统一。它融合了当时欧洲各国先进的设计思想,并加以完善和发展,开创性地建立设计基础课程体系,推行一套新的教学方法,成立了工作室制度(图1-3)。

图1-3 包豪斯设计学院原址

图1-4 格罗佩斯

包豪斯对于现代工业设计的贡献是巨大的,特别是它对设计教育有着深远的影响。它主张艺术与技术的结合,在很大程度上促进了工业的发展,但最终由于政治、经济等种种原因,仅存在了14年3个月。1933年包豪斯结束后,格罗佩斯(图1-4)校长以及部分骨干教师辗转来到美国,继续自己的艺术研究,并对美国的设计与工业做出了贡献(图1-5)。

图1-5 这是德国包豪斯的教师们在校舍楼顶的一张合影

2. 构成概念在中国

构成概念能够“落户”中国,与新文化运动所带来的思想解放有关,受其影响而兴起的出版业成为构成主义的重要传入渠道以及实验场,而真正起到实质作用的却是作为现代文学先驱的鲁迅。鲁迅先生是文学家,也是一个设计师,他身体力行的实践本身以及运用在设计中的“拿来

主义”思想,影响到一批年轻的设计师,这成为构成主义在中国发展的重要因素。1933年鲁迅还专门举办“俄法书籍插画展览会”来介绍俄国的书籍设计,成为构成主义传入中国的重要事件(图1-6、图1-7)。

直到20世纪七八十年代,构成设计才在国内

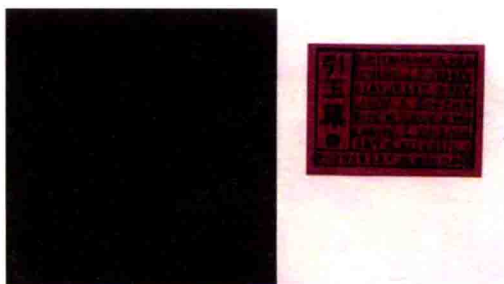

图1-6 1934年，鲁迅设计的《引玉集》封面

图1-7 1930年，鲁迅设计的《文艺研究》封面

图1-8 扎哈·哈迪德设计的建筑作品

高等艺术学校的教学中普及，成为设计的基础课程之一。

近几年，我们才对其进行独立、深入的研究和发展。构成与我国的传统艺术、传统文化相互影响，内容更加充实，形式更加丰富。

构成体系作为设计基础，在纯绘画领域、书法艺术、摄影艺术、工业设计、建筑设计、纺织设计、服装设计、书籍装帧设计、舞美设计、商业美术设计等领域广泛运用（图1-8、图1-9）。

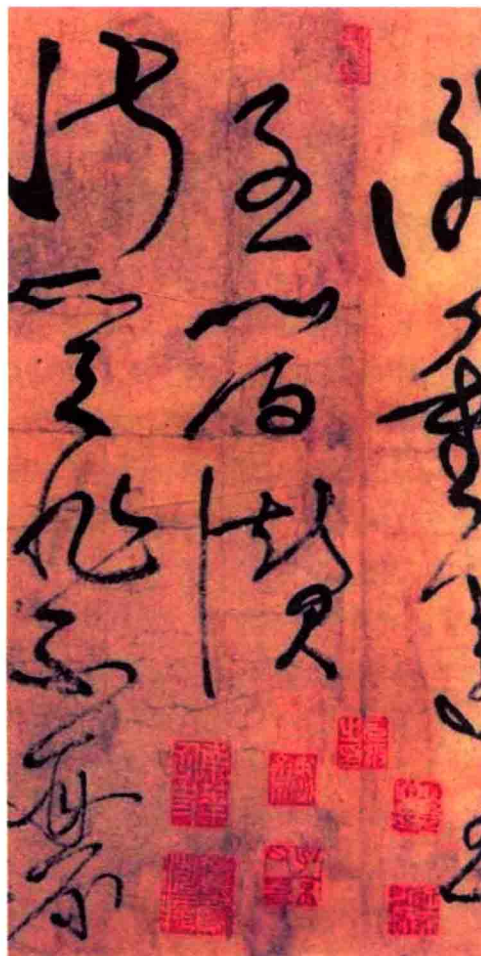

图1-9 唐代大书法家张旭作品草书

第二节 平面构成概述

一、平面构成的定义和研究范围

1. 平面构成的定义

平面构成是指造型元素在二维平面上,依据构成法、力学的原理,对视觉元素进行主观意念的编排和组合。主要是运用点、线、面、体形态元素,依据美学原理,进行理性分析,规则化组合编排,研究形象的创造方法和形象之间的编排方法,是感性与理性相结合的产物。

2. 平面构成研究范围

平面构成研究范围是很广泛的,重点研究二维空间中创造形象和构成画面时的构成法。

二、学习平面构成的目的和意义

1. 学习平面构成的目的

学习平面构成的主要目的是培养学生的创新思维和创造力。通过学习及研究平面构成中的点、线、面、体等形态元素在二维空间中的构成,了解新的造型观念,掌握构成形式、构成法则在平面设计中的实际应用,从一定程度上锻炼观察能力、理解分析能力、审美能力、表现能力以及创造能力,并以此为基础来深入探讨各类设计。

2. 学习平面构成的意义

平面构成是一种视觉形象的构成,是将点、线、面这些基本元素按照一定的规律进行排列、组合,产生出无穷变化的图形,从而给人一种特殊的视觉效果。它不同于绘画,也不同于其他一些图案,它实际上是一种带有某种规律性、抽象

性的图案设计。抽象图案依据从具象形态中提取的视觉元素如点、线、面等,运用点的分布、线的节奏变化、面的组合以及黑白、色彩的对比,形成不同的空间变化、组合关系,表现情感、韵律和力量。

平面构成设计的训练可极大地丰富学生的绘画艺术语言,使学生的绘画作品更富有创造性,再加其本身是设计的基础学科,平面构成设计课在美术教学中已显示出它的重要性与意义。

第一,平面构成设计训练有利于培养学生对抽象设计的学习兴趣性。在教学中,通过展示优秀的平面构成作品以及平面构成设计演示,让学生从直观上对平面构成设计中的美感产生吸引力,从而在思维上产生一种对它的兴趣性,使学生更会有一种强烈的表现欲望。在积极开拓学生对平面构成设计的学习兴趣性的同时,要让学生了解在日常生活中诸如广告设计、包装设计、封面设计、染织设计、标志设计等都是平面构成设计的应用,从而进一步激发学生对平面构成设计的学习兴趣性。

第二,平面构成设计训练有利于培养学生的创造力。平面构成设计是一种抽象图案的设计,其画面是由点、线、面等基本元素和抽象图形所构成,它与具象图案那种以再现物体真实形态为目的的训练完全不同,它的画面给人的印象是独特的。学生可将那些元素脱离事物本身固有的规律,在视觉美逻辑的前提下,充分发挥想象,构成一个完美的整体。培养学生的创造力,要有一个由浅入深、循序渐进的过程,这就先要通过图片、文字及对现实生活的观察,认识到在造型艺术中,有着一些最基本的因素,它们构成形体变化的基础,这就是形态方面的色彩、肌理、大小、形状等。通过对它们的分析,抓住它们不同

的视觉特征所形成的美感以及形成这些美感的规律来培养学生的创造性思维。

第三，平面构成设计作品是审美力和创造力的综合体现。绘画作品讲究形式美，同样，形式美也是构成图案美的重要条件。平面构成中的形式（即组织形式——重复、近似、渐变、发射、肌理、密集等）美，诸如黑白构成的美、明暗形成的美、方向对比的美、节奏变化的美、韵律展现的美、线面组合的美、动静产生的美等，是根据生活中符合形式美规律的、美的排列组合提炼而成的，它通过高度的概括、提炼、夸张和变形等手法，使表现形式达到完美，设计作品中富有美妙的节奏与韵律、鲜明的艺术形象，给人的视觉是一种丰富的不同寻常的美。在抽象图案设计教学中，学生的感觉始终是愉悦的，从前面的学生作品中就能体现他们的那种感觉，他们充分利用造型的基本元素，使一张白纸产生无数奇妙的图形，增强了画面的空间感、动感和视觉的冲击，使作品具有强烈的吸引力，充分体现出生

的审美力和创造力。

三、平面构成的材料与工具

在平面构成教学中使用的材料和工具都比较简单，但是对材料和工具的熟练使用并不容易。这需要学生在不断的实践中通过认真体会、仔细观察、不断切磋去掌握。

主要的材料和工具如下：

1. 材料

(1) 纸张。平面构成经常使用的纸张有白卡纸、绘图纸、素描纸、硫酸纸。白卡纸、绘图纸、素描纸主要是作业用纸；硫酸纸因其透明性常在拷贝图形时使用，以保证画面清洁。另外，水粉纸、水彩纸、黑卡纸、彩色底纹纸、宣纸、卫生纸等纸张也可以在表现一些特殊的肌理效果时使用。

(2) 颜料。平面构成作业常用水粉黑色作为基本颜料。另外，碳素墨水、墨汁等作为辅助性颜料。

2. 工具

(1) 铅笔。用于作业的构思和起稿阶段，通常使用HB~4B之间的铅笔。这里特别建议使用自动铅笔，起草轮廓线时精确，且画面干净。

(2) 毛笔。用于绘画过程中蘸取颜料和墨汁平涂色块，这里所使用的毛笔大多是小号毛笔，如小叶筋、小红毛、衣纹等。

(3) 针管笔或碳素笔。针管笔由粗到细有各种型号，用于勾线和小面积上色。碳素笔同样有针管笔的功能，且价格便宜（图1-10）。

(4) 鸭嘴笔、圆规。鸭嘴笔可以通过调节绘制粗细不同的均匀直线，配合圆规使用，可以画出均匀的圆弧线（图1-11）。

图1-10 各种针管笔

图1-11 圆规与圆珠笔

(5) 其他工具。直尺、三角板、曲线板、裁纸刀等都是平面构成作业中必备的使用工具(图1-12)。

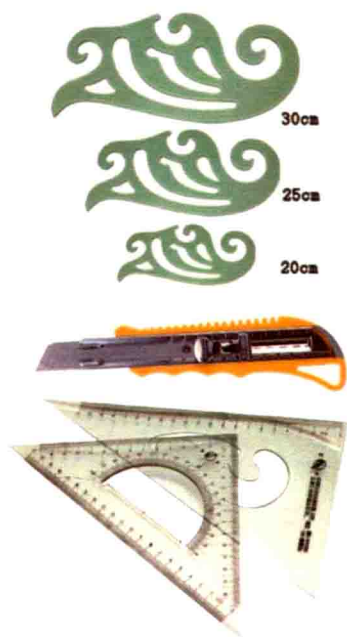

图1-12 尺子、曲线板、壁纸刀

思考与练习

1. 平面构成在设计领域广泛使用, 我们应带着怎样的目的来学习这门课程?
2. 平面构成的意义是什么?

