

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The "Twelfth Five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The National Higher Education Institution in Twenty First Century

平面构成

Plane Composition

编著 李丹 马兰
辽宁美术出版社

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Plane Composition

平面构成

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY-FIRST CENTURY

编 著 李 丹 马 兰
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·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 / 李丹, 马兰编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3 (2015.7重印)

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-5803-6

I. ①平… II. ①李… ②马… III. ①平面构成(艺术)—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第049021号

出版发行 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.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳华夏印刷有限公司

责任编辑 郭丹 刘志刚

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2015年7月第3次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 7.25

字数 150千字

书号 ISBN 978-7-5314-5803-6

定价 49.00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

目录 contents

序

— 第一章 平面构成的相关基础知识 007

- 第一节 平面构成的含义 / 008
- 第二节 如何认识、学习平面构成 / 010
- 第三节 构成的思维 / 012
- 第四节 平面构成与抽象形态 / 013
- 第五节 平面构成形态与知觉心理 / 016

— 第二章 平面构成的产生与发展 017

— 第三章 平面构成基础要素 024

- 第一节 平面构成基本要素——点 / 025
- 第二节 平面构成基本要素——线 / 031
- 第三节 平面构成基本要素——面 / 038
- 第四节 影响点、线、面的其他视觉因素 / 045

— 第四章 形态构成中的平衡法则 050

- 第一节 什么需要平衡 / 051
- 第二节 心理平衡与物理平衡 / 052
- 第三节 影响平衡的因素 / 055
- 第四节 平衡在现实设计中的应用 / 056

— 第五章 骨格与基本形

061

第一节 骨格 / 062

第二节 基本形 / 067

— 第六章 平面构成形式法则——
(一) 规律性骨格构成

069

第一节 群化 / 070

第二节 重复 / 073

第三节 近似 / 080

第四节 渐变 / 085

第五节 发射 / 091

— 第七章 平面构成形式法则——
(二) 非规律性骨格构成

097

第一节 特异 / 098

第二节 对比 / 102

第三节 密集 / 107

— 第八章 平面空间

109

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Plane Composition

平面构成

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY-FIRST CENTURY

编 著 李 丹 马 兰
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·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 / 李丹, 马兰编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3 (2015.7重印)

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-5803-6

I. ①平… II. ①李… ②马… III. ①平面构成(艺术)—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第049021号

出版发行 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.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳华夏印刷有限公司

责任编辑 郭丹 刘志刚

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2015年7月第3次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 7.25

字数 150千字

书号 ISBN 978-7-5314-5803-6

定价 49.00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世纪全国普通高等院校美术·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

清华大学美术学院副院长 何 洁

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长 郑曙阳

中央美术学院建筑学院院长 吕晶晶

鲁迅美术学院副院长 孙 明

广州美术学院副院长 赵 健

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任 苏 丹

中央美术学院建筑学院副院长 王 铁

鲁迅美术学院环境艺术系主任 马克辛

同济大学建筑学院教授 陈 易

天津美术学院艺术设计学院副院长 李炳训

清华大学美术学院工艺美术系主任 洪兴宇

鲁迅美术学院工业造型系主任 杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任 王 羿

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任 刘 楠

联合编写院校委员 (按姓氏笔画排列)

马振庆 王 雷 王 磊 王 妍 王志明 王英海
王郁新 王宪玲 刘 丹 刘文华 刘文清 孙权富
朱 方 朱建成 闫启文 吴学峰 吴越滨 张 博
张 辉 张克非 张宏雁 张连生 张建设 李 伟
李 梅 李月秋 李昀蹊 杨建生 杨俊峰 杨浩峰
杨雪梅 汪义候 肖友民 邹少林 单德林 周 旭
周永红 周伟国 金 凯 段 辉 洪 琪 贺万里
唐 建 唐朝辉 徐景福 郭建南 顾韵芬 高贵平
黄倍初 龚 刚 曾易平 曾祥远 焦 健 程亚明
韩高路 雷 光 廖 刚 薛文凯

学术联合审定委员会委员 (按姓氏笔画排列)

万国华 马功伟 支 林 文增著 毛小龙 王 雨
王元建 王玉峰 王玉新 王同兴 王守平 王宝成
王俊德 王群山 付颜平 宁 钢 田绍登 石自东
任 戡 伊小雷 关 东 关 卓 刘 明 刘 俊
刘 敖 刘文斌 刘立宇 刘宏伟 刘志宏 刘勇勤
刘继荣 刘福臣 吕金龙 孙嘉英 庄桂森 曲 哲
朱训德 闫英林 闭理书 齐伟民 何平静 何炳钦
余海棠 吴继辉 吴雅君 吴耀华 宋小敏 张 力
张 兴 张作斌 张建春 李 一 李 娇 李 禹
李光安 李国庆 李裕杰 李超德 杨 帆 杨 君
杨 杰 杨子勋 杨广生 杨天明 杨国平 杨球旺
沈 雷 肖 艳 肖 勇 陈相道 陈 旭 陈 琦
陈文国 陈文捷 陈民新 陈丽华 陈顺安 陈凌广
周景雷 周雅铭 孟宪文 季嘉龙 宗明明 林 刚
林 森 罗 坚 罗起联 范 扬 范迎春 邹海霞
郑大弓 柳 玉 洪复旦 祝重华 胡元佳 赵 婷
贺 祎 郜海金 钟建明 容 州 徐 雷 徐永斌
桑任新 耿 聪 郭建国 崔笑声 戚 峰 梁立民
阎学武 黄有柱 曾子杰 曾爱君 曾维华 曾景祥
程显峰 舒湘汉 董传芳 董 赤 覃林毅 鲁恒心
缪肖俊

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世纪全国普通高等院校美术·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世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

序

— 第一章 平面构成的相关基础知识 007

- 第一节 平面构成的含义 / 008
- 第二节 如何认识、学习平面构成 / 010
- 第三节 构成的思维 / 012
- 第四节 平面构成与抽象形态 / 013
- 第五节 平面构成形态与知觉心理 / 016

— 第二章 平面构成的产生与发展 017

— 第三章 平面构成基础要素 024

- 第一节 平面构成基本要素——点 / 025
- 第二节 平面构成基本要素——线 / 031
- 第三节 平面构成基本要素——面 / 038
- 第四节 影响点、线、面的其他视觉因素 / 045

— 第四章 形态构成中的平衡法则 050

- 第一节 什么需要平衡 / 051
- 第二节 心理平衡与物理平衡 / 052
- 第三节 影响平衡的因素 / 055
- 第四节 平衡在现实设计中的应用 / 056

— 第五章 骨格与基本形

061

第一节 骨格 / 062

第二节 基本形 / 067

— 第六章 平面构成形式法则——
(一) 规律性骨格构成

069

第一节 群化 / 070

第二节 重复 / 073

第三节 近似 / 080

第四节 渐变 / 085

第五节 发射 / 091

— 第七章 平面构成形式法则——
(二) 非规律性骨格构成

097

第一节 特异 / 098

第二节 对比 / 102

第三节 密集 / 107

— 第八章 平面空间

109

平面构成的相关基础知识

第一章

— 本章重点 —

了解平面构成的基本含义。
掌握学习平面构成的基本方法。
对构成思维形成基本认识。
学习造型形态基础知识。

— 建议学时 —

8学时。

第一章 平面构成的相关基础知识

第一章 平面构成的相关基础知识

第一章 平面构成的相关基础知识

第一节 平面构成的含义

平面构成与色彩构成、立体构成是现代形态构成学的三个主要组成部分。“形态构成学”是一种现代造型艺术学派，它区别于传统的艺术表现形式。“形态构成学”主要通过研究艺术造型的内在组织机构及其相应的内在关系，寻求艺术创作中偶然性中的必然成分(如图1-1-1)。可以这样说，构成学的分析方法更加具有自然科学中的理性成分。当然，我们看到的“形态构成学”也具有它本身的独特性，它是一种依赖于人类观察而得到的视觉体验，所以“形态构成学”研究的展开必须立足于以人为主体的研究方式，这也是本书着重阐述的主要观点之一。

《现代汉语词典》中“构成”解释为“形成”和“造成”也就是包括自然的创造和人为的创造。

在现代艺术设计领域中可以进一步理解为对视觉造型要素的提取与重组。这样解释更为简单一些：人们对世界的认知是建立在对周围事物观察、分析、整理、思考、理解、记忆等一系列过程中的，但并不是任何一个事物都可以得到我们充分的认识，人们往往选择便于理解记忆的、感兴趣的、利于情感宣泄和种

群进化的事物来倾注更为详尽认知，那么这就是一种提取，而重组就更是一件具有创造性的人类高级思维活动。在重组活动中常常会经历这样一个过程，首先是模仿；其次是拆解；最后是重构。“模仿”是人们心理中对已有事物的一种信赖与崇拜；“拆解”是人们心理中对已有事物组成样式的好奇与不满；“重构”是人们对新空间的探索，同时“重构”在现代心理分析学派中也解释为消除“力必多”而创造出来的新法则，人们可以在创造中转化升华不平衡的意图和欲望，得到心理上平衡与愉悦。当然以上三者均为人类的创作形式，是很难将其截然分开的。所以设计中的构成不是人的头脑中固有的，它从思维方法到表现都是以自然与生活为依据，只是在创作过程中更强调人类的主观意志，更强调人类对自然世界的影响和作用而已。

在其他的科学研究领域我们可以了解到从宏观到微观或从微观到宏观的研究方法已经是一种较为普遍的研究方法，如物理研究中的分子、质子、中子、电子；生物学中的基因到生物组团等等都揭示了不同事物构成的神奇之处。所以形态构成学同样也是以分解与重构的原则来研究人们对视觉形态的认识，与之不同的是形态构成的研究范围中加入人的视觉因素，使这种构成产生了更多的人文化特征，形态构成学是形象思维与逻辑思维的结合产物，它是一类介于自然科学与社会科学中的边缘学科，它涉及生理学、心理学、物理学、艺术形态学多门学科。

“平面构成”虽然是形态构成教学的初始阶段，但它介绍的却是形态构成学的基本原理，这些原理不但适用于平面构成，同样也适用于色彩构成、立体构成等等(如图1-1-2)，本书对平面构成的讲解着重体现在对构成要素的提炼及对构成规律的感性理解与灵活运用上(如图1-1-3~1-1-5)。

作为“平面构成”，我们给出的研究范围只界定在二维空间中，也就是几何学中的只具有X轴和Y轴空间数量的界面。“平面构成”的主要研究内容是以点、线、面为构成基本要素并在此基础上探讨构成的规律和基本法则。

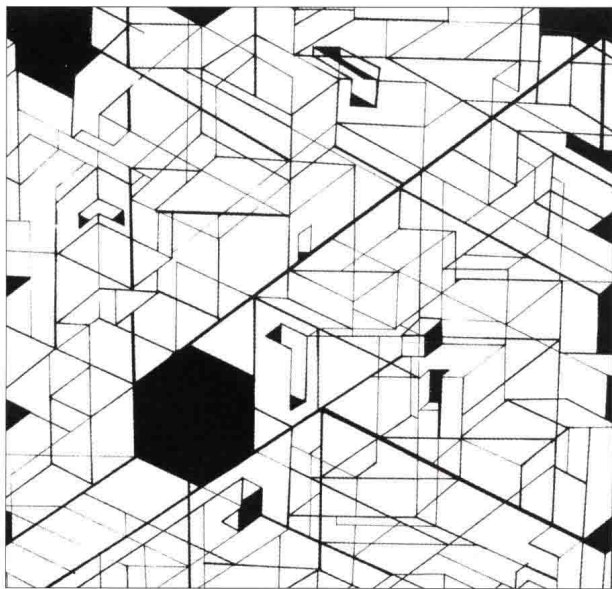

图1-1-1 平面构成设计作品

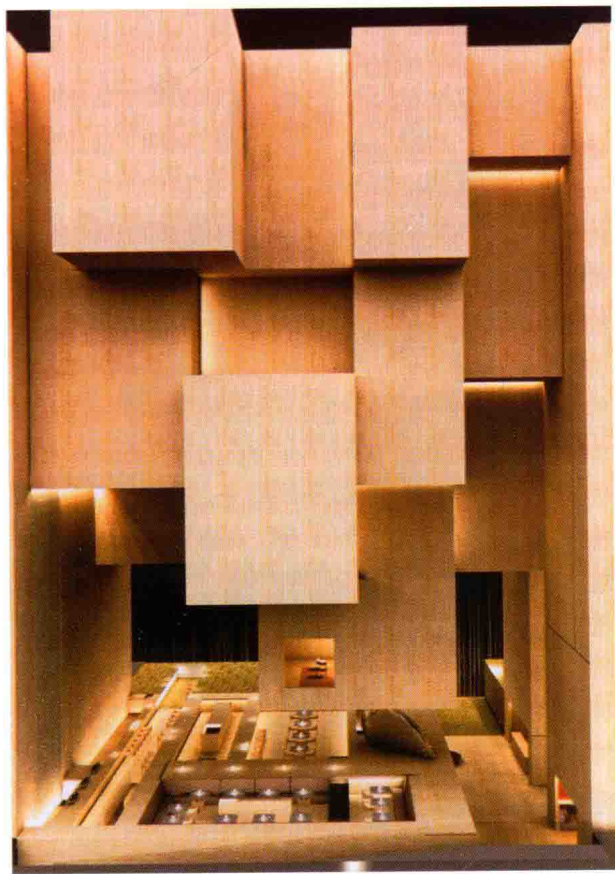

图 1-1-2 建筑空间构成设计作品《NOVUM》

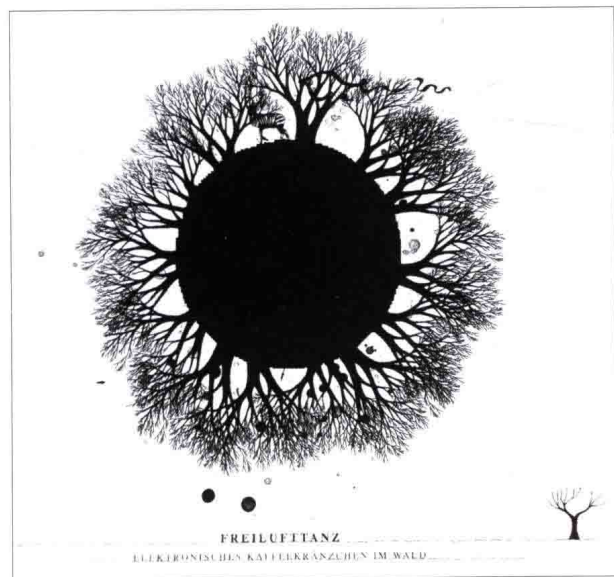

图 1-1-3 平面构成设计作品《NOVUM》

CULTURAL DIVERSITY
Diseño Andrew Lewis

图 1-1-4 平面构成设计作品《NOVUM》

图 1-1-5 平面构成设计作品《NOVUM》

第二节 如何认识、学习平面构成

对于《平面构成》这种称谓,我们只可以把它理解为为了对设计课程进行阶段性学习的一种分类,在以往的设计课程中我们习惯将构成课分为《平面构成》、《色彩构成》、《立体构成》三个阶段,这在某种程度上来讲也误导了一些学生,使他们错误地认为构成就是平面、色彩、立体的单项训练,从而在今后设计中不能很好地应用构成学中的有效因素,使构成学成为从大学一年级开始到大学一年级结束的阶段性课程。其实,在真实的设计中我们很难区分设计因素哪一个因素是平面构成因素,哪一个因素是色彩构成因素,哪一个因素又是立体构成因素(如图1-2-1),往往设计中的某一因素具有多重作用,最终的一个设计作品也是由多种设计要素共同完成的,我们在学习过程中应该更多地注意学习每一个构成阶段相互联系和共同作用的部分,比如视觉效果、力学、心理或物理学原理等,而不是仅仅为了完成单项练习。

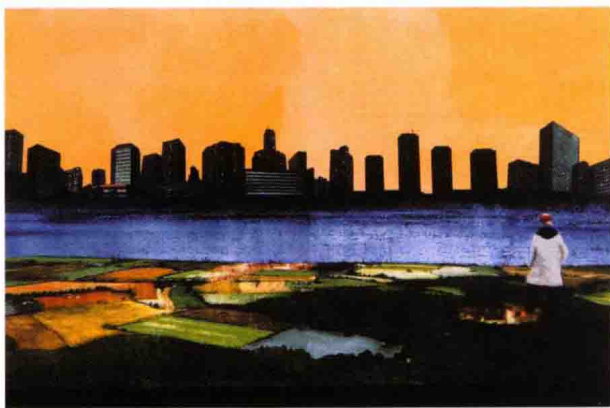

图1-2-1 多元化的构成因素《NOVUM》

从狭义的角度来讲平面构成是一门介绍二维空间的构成法则,它从点、线、面基础要素开始,讲解在二维空间的设计构成中的法则与应用。平面构成将构成学中基础概念逐一介绍给学习者,在学习者的思维中首先建立一个形态构成学的框架,但是平面构成并不仅仅是简单的几个概念,我们只是选择从简单的但却是有决定性的理论出发来研究平面构成中的一系列问题。我们可以这样比喻平面构成中的原理就像计算

机程序中的源代码,它是将学习者进入形态构成学的一部阶梯。

平面构成作为设计基础,主要教授学习者如何认识二维空间的事物,这种认识是一种全面的认识过程,它包括观察方式、思维方式、创作方式和校正误区等。平面构成的最终目的是逐渐培养学习者的创作能力,这其中包括以下三个方面:

一、建立正确的观察方法

想要创造设计作品,首先要有正确、客观的观察方法,以便发现问题,整体分析和梳理脉络、展开想象。因此,突破一点观察方式,建立宏观的、全面的观察方法是一切设计活动开始的关键。我们创造的是全新的设计形象而绝不是对客观对象的简单复制,所以必须遵循客观规律去观察世界,并按照心理学的规律总结出创作内在思想,在此基础上利用形态构成要素去创造设计的表象(如图1-2-2、1-2-3)。对于客观的观察在设计学习的初始阶段,我们可以通过机械性强化训练将它与直观感受结合起来并形成一种设计习惯,这种习惯的培养不仅仅对于平面构成设计是基本素质,而且对于其他设计能顺利开展都是非常必要的。

二、培养有创新性的思维方式

虽然在自然界已经有了许许多多的具有美感的形态,但对世界不断的认识与创作本来就是人类发展的动力,所以培养有创新性的思维方式也是平面构成能不断焕发生命力的源泉。对于学习中的创新思维的培

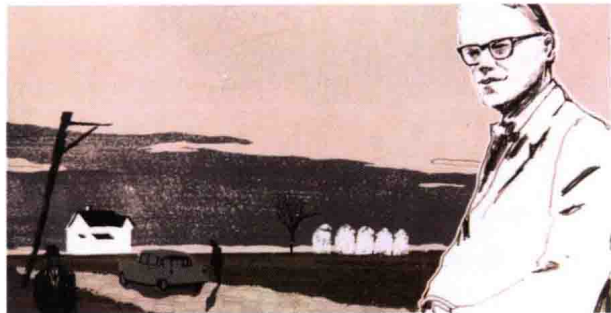

图1-2-2 构成的设计表象《NOVUM》

图 1-2-3 构成的设计表象《NOVUM》

养可以分为三个部分：其一，学习以往的优秀的平面构成作品，积累有益的设计手法(如图 1-2-4、1-2-5)；其二，向大自然学习，突破现有的设计主题，发现新的设计闪光点；其三，借用其他学科的先进的研究方法开辟新的思维领域。通过以上三个方面的努力创新思维就会拥有丰润的生长土壤，当然创新是一个非常艰辛的过程，我们可以在其中体味到快乐与痛苦，所以创新思维的培养是学习者最应重视的部分。

三、发展与新技术新材料相结合的创作方式

从设计开始的那一天起它就紧密地联系着生活与生产技术，将设计构思表现为设计形象的手段也是技术。对于技术的把握，除正确性之外还必须考虑使用技术的综合成本。新的技术和新的材料的出现不但可以为我们带来新的创作构思，而且也可以改进原有设计方式，降低成本，因此不断地学习新技术、认识新材料也是发展构成设计的主要途径。

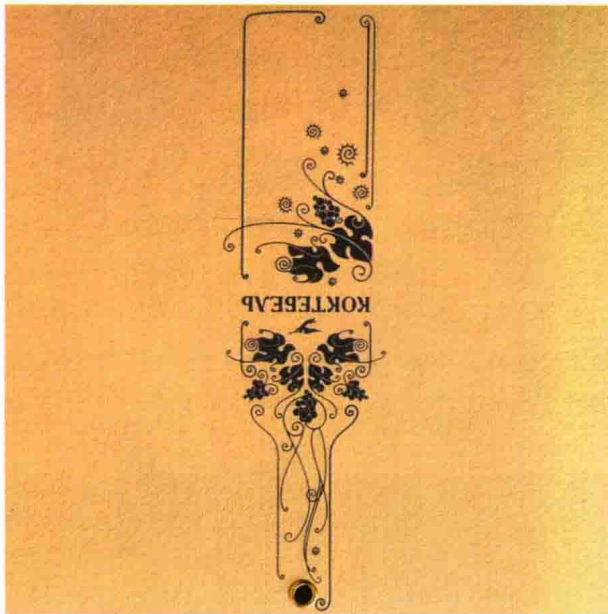

图 1-2-4 构成的设计手法《NOVUM》

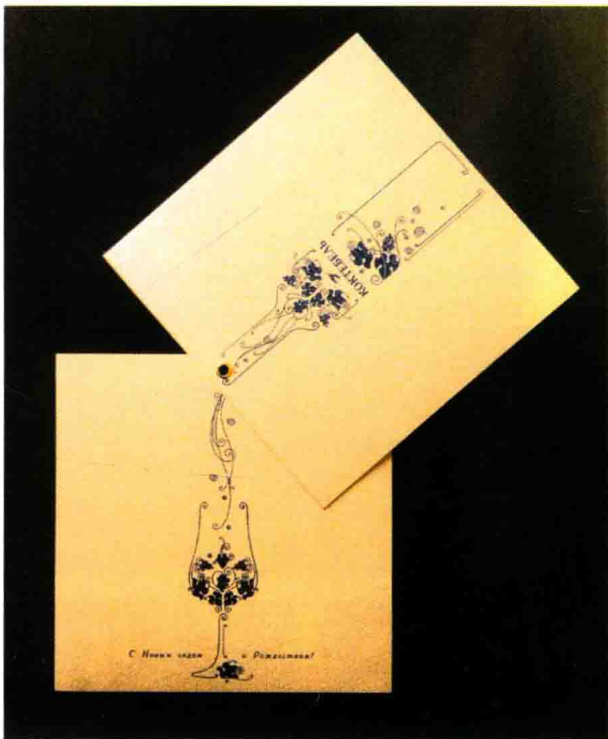

图 1-2-5 构成的设计手法《NOVUM》

第三节 构成的思维

人的思维是一个较为复杂的系统，它是对外界信息加工创作的过程，思维集中了对以往知识经验的积累和对想象力与创造力的捕捉。以往的知识与经验可以提供创新的基础，而想象力与创造力可以将事物不断发展向前。构成的思维同样也是围绕着以上的内容展开的。按照人类的思维方式我们可以把它概括成两

大类：直觉思维和逻辑思维，这两种思维方式都带有鲜明的特点，总的来讲直觉思维更接近感性，更接近现实的世界，它是人们长期以来形成的感性习惯，它并没有严格的合理性。

直觉思维可以萌生出丰富多彩的想象力与创造力，而逻辑思维却截然不同，它更多地注重与事物的现实和理性，它有着严格的构架体系，求证原因与结果的必然性，逻辑思维是人类知识与经验积累的结果。

直觉思维与逻辑思维并不是截然对立的，它们的有机整合才是产生人类灿烂文明的源泉。在平面构成中直觉思维与逻辑思维的结合就得到了很好的诠释。平面构成中的组成要素与形式规律是带鲜明的逻辑思维的色彩，它是前人总结出来的知识与经验。在设计

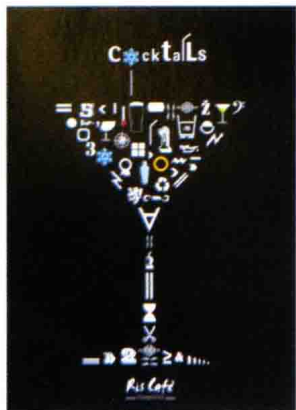

图 1-3-1 构成的思维模式《NOVUM》

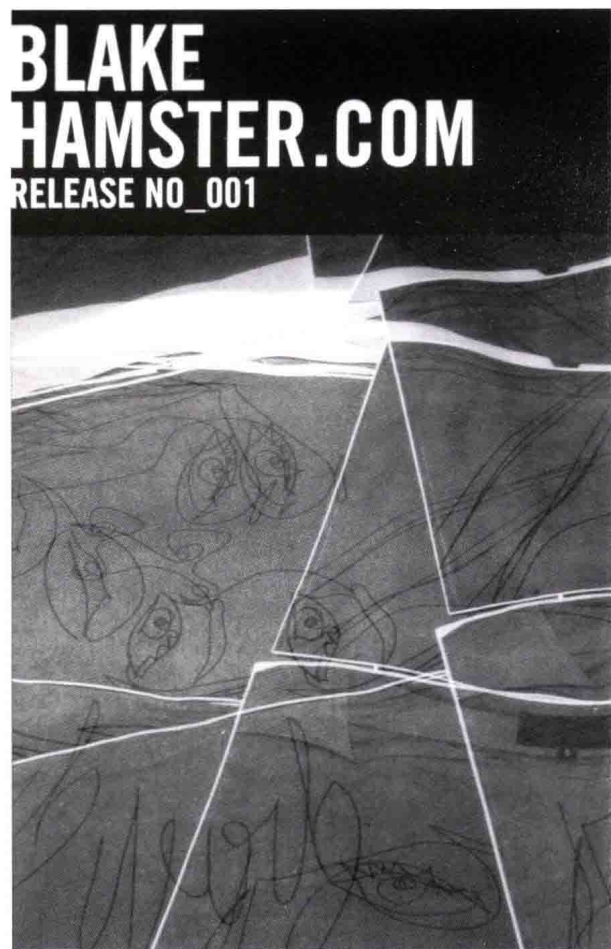

图 1-3-2 构成的思维模式《NOVUM》