

21SHIJI MEISHU JIAOYU CONGSHU

21 世纪美术教育丛书
SHIJI MEISHU JIAOYU CONGSHU
教学版

平面构成艺术

PINGMIAN GOUCHENG
YISHU

全国高等学校美术
专业课程教材

董小龙 杨志卿 张志腾 编著

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

素描
色彩
速写
水彩
水粉
雕塑
艺术美学
创作与构图
中国美术史纲要
外国美术史纲要
现代西方设计概论
新编艺术概论
现代美术教育学
现代美术馆教育与经营
绘画透视原理与技法
美术摄影
中国民间美术
书法基础
书法
中国山水画技法
山水画速写技法
线描山水
中国人物画技法
中国人物线描画技法
工笔人物画技法
工笔花鸟画技法
写意花鸟画技法
中国画色彩艺术
风景写生技法
油画技法
设计素描
平面构成艺术
立体构成艺术
应用美术
设计基础
现代居室装饰画技法
装饰：材料与技法
室内环境设计

责任编辑 戴永曦

书籍设计 周娟 钟琛

ISBN 978-7-5621-4415-1

9 787562 144151 >

定价：48.00元

平面构成艺术

PINGMIAN GOUCHENG
YISHU

全国高等学校美术专业课程教材

董小龙 杨志卿 张志腾 编著

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

平面构成艺术/董小龙编著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2009. 2

ISBN 978-7-5621-4415-1

I. 平… II. ①董… III. 平面构成—高等学校—教材
IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第021996号

平面构成艺术/21世纪美术教育丛书

董小龙 杨志卿 张志腾 编著

责任编辑: 戴永曦

书籍设计: 周娟 钟琛

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

<http://www.xscbs.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8

字 数: 205千字

版 次: 2009年2月 第1版

印 次: 2009年2月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-4415-1

定 价: 48.00元

21世纪美术教育丛书(教学版)

编委会 Bianweihui

刘大为	中国美术家协会	常务副主席	
龙 瑞	中国国家画院	院 长	博导
曾来德	中国国家画院教学部	主 任	一级美术师
水天中	中国艺术研究院	研究员	博导
陈绶祥	中国艺术研究院	研究员	博导
陈 醉	中国艺术研究院	研究员	博导
周安平	西南师范大学出版社	社 长	编审
杨晓阳	西安美术学院	院 长	教授 博导
赵 健	广州美术学院	副院长	教授
丁 宁	北京大学艺术学院	副院长	教授 博导
黄河清	浙江大学人文学院	教 授	
黄宗贤	四川大学艺术学院	院 长	教授 博导
李福顺	首都师范大学美术学院	教 授	博导
孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教授
翁振新	福建师范大学美术学院	院 长	教授 博导
李豫闽	福建师范大学美术学院	副院长	教授 博导
林钰源	华南师范大学美术学院	院 长	教授
肖 丰	华中师范大学美术学院	院 长	教授
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教授 博导
朱训德	湖南师范大学美术学院	院 长	教授
岳嵘琪	西北师范大学美术学院	院 长	教授

周绍斌	浙江师范大学美术学院	院 长	教授
巫 俊	安徽师范大学美术学院	院 长	教授
万国华	江西师范大学美术学院	院 长	教授
杨广生	江西师范大学美术学院	副院长	教授
韩显中	海南师范大学艺术学院	院 长	教授
马一平	川音成都美术学院	院 长	教授
汪晓曙	广州大学美术学院	院 长	教授
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教授
刘曙光	西南大学美术学院	副院长	教授
邱正伦	西南大学美术学院	教 授	
张小鹭	厦门大学艺术学院	副院长	教授
毛岱宗	山东艺术学院美术学院	院 长	教授
王家儒	海南大学美术系	主 任	教授

(以上排名不分先后)

丛书策划：宋乃庆 王 煤

修订组织：李远毅 郭昌瑜 周 松

出版者言

西南师范大学出版社出版的这套高等院校美术教育丛书已经有十多年了。
我们第一次推出这套丛书是在1993年。

当时，这套书第一批依靠的是西南师范大学美术学院的教师们，
随后，作者队伍扩大到全国各师范院校美术专业教师。
这套书一推出就是几十个品种。
这在当时的高校美术专业教材中是极少见的，
它几乎涵盖了当时高校美术专业的所有科目。
一出版，就获得了美术院校师生的广泛认可，纷纷选为教材。
因其独特的白色封面，
业界都亲切地称它为“白皮书”。

这套教材，迅速从重庆走向西南，从西南走向了全国。
教育部体卫艺司特组织专家审读，
肯定了这套书作为高校美术专业教材的价值。
作为出版者的我们，将业界的鼓励作为一种鞭策，
不断地组织作者修改，不断地跟踪学术前沿；
不断地扩大作者队伍，不断地延伸课程科目。
作者队伍也从师范院校扩展到了专业美术院校、综合大学。

这套书，每个品种都有着强大的生命力：
各个品种都反复再版，有的已达到二十来次了。
它的生命力来自何处？
来自我们可敬的作者。
作者们一直随教学需要潜心修改，有的甚至是完全重写。
作者们年年都有新思想，教学年年都有新体会。
而我们的教材，也年年都有新内容。
在国家教育部公布新的高校美术学专业课程方案后，
这套书迅速跟进，全面修订，全新再版！

我们的美术编辑是最辛苦、最勤劳的编辑，
同时，也自信我们是最有眼光的编辑。
编辑们和作者们一起，
把这套丛书打造成了一套全国通用的精品教材。
十几年过去了，我们从出版者的角度来为这套书写下些文字，
依然是在为它的生命力而歌唱。

我们不会忘记：
读者和作者永远是我们的上帝。
既然读者和作者选择了我们，
我们就一定加倍努力，以回报我们的读者和作者。
我们会一如既往地让这套丛书始终与时代同步、与教学同步，
让质量成为它永恒的生命。
为了保持这套教材在业界和读者心目中的美好记忆，
这套书改版后，封面颜色基调仍为白色，
一如既往的白色，一如既往的“白皮书”。

白者，
纯粹、洁净、高雅也。

总序

西南师范大学出版社的这套《21世纪美术教育丛书》，早在20世纪90年代初就已整体出版，包括《素描》《色彩》《中国美术史纲要》《雕塑》《中国山水画技法》《中国人物画技法》《设计基础》等30多个品种。这套丛书主要用作普通高校美术学专业的本科、专科教材，也可以作为自学、自考、网络教育的教材和教学参考书。

这套教材在出版后得到了全国各美术院校师生的广泛认可、高度评价，他们纷纷将其列为首选教材，十几年来一直如此。在出版界、美术界、教育界，大家多年来因其别致的白色封面而常常亲切地送给它一个鲜明的爱称——白皮书。现在在全国众多美术院校师生中，“白皮书”已不仅仅是特指这套美术教材，更传递着广大师生对这套教材的广泛赞誉。

进入21世纪后，这套教材又获得了更高的荣誉。这套教材经教育部体育卫生与艺术教育司组织全国美术界、教育界的知名专家学者进行认真细致的审读，得到了教育部体育卫生与艺术教育司及各位专家学者的充分肯定和高度评价，进一步肯定了这套教材作为全国高等学校美术专业课程教材的地位，并在全国范围内向更多的美术院校推广使用。

2005年，在经过教育部艺术教育委员会的最终审定后，教育部正式公布了《全国普通高等美术学（教师教育）本科专业课程指导方案》。西南师范大学出版社对此作出了积极的反应，马上组织专家学者对原有的教材进行全面修订，并着手新教材的编写，向全国推出了这套教学版的《21世纪美术教育丛书》。教学版的作者来自于清华大学美术学院、中国美术学院、四川美术学院、西南大学美术学院、南京师范大学美术学院、湖南师范大学美术学院、华南师范大学美术学院等全国几十所专业美术院校。这其中既有美术学院的院长、副院长，又有资深的美术专业教授、博士生导师，还有年富力强的中青年教学骨干、博士。他们大多身处教学一线，理论功底深厚，学术积淀厚重，教学经验丰富，从而使得这套教材具有很高的学术价值，很强的实用性，很明显的针对性。

这套教材有几个突出的特点：

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文，都着眼于面向21世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形式需要，本套教材设置的设计类科目就有不少，如《设计基础》《应用美术》《现代西方设计概论》《室内环境设计》等，这说明全书的策划者具有前瞻性的思想与意识。在撰文过程中，所

有的作者都力求融合新知识、新思路，使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的，或数次出访欧美的，他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者，在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下，他们也都努力吸取西方文化中有益的东西，使自己的著作具有新的面孔。这些都是为了追赶世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目，这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、色彩、速写、设计，到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑，应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统，以使读者对该教材首先把握住总体，在这个前提下，再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出，通俗易懂，可赏可读，已成为突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题，读者也不会觉得诘屈聱牙，难以卒读，而是朗朗上口，余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识，书中图文并茂，印刷精美，很富有吸引力。

当然，这套教材也同其他教材一样，并不是十全十美的，也存在一些不足，需要再版时改进。这套教材，已不仅仅是西南师范大学一家的事情，在某种意义上说，它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情，因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信，在参与编写单位的支持下，在撰稿专家的共同努力下，在整个美术界专家同仁的共同关怀下，这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀，写了上述一些看法，是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术学院教授、博士生导师 李福顺

第一章 平面构成概论

.....	001
1.1 构成艺术的由来及其发展	002
1.1.1 构成的渊源	002
1.1.2 构成在中国	003
1.2 构成的概念与类别	004
1.2.1 构成的概念和类别	004
1.2.2 平面构成的概念	005
1.3 平面构成的学科特点与研究目的	005
1.3.1 学科特点	005
1.3.2 研究目的	008

第二章 造型要素

.....	009
2.1 点	010
2.1.1 点的概念	010
2.1.2 点的位置关系	012
2.1.3 点的构成	014
2.2 线	016
2.2.1 线的概念	016
2.2.2 线的类型与性格特征	016
2.2.3 线的构成	019

CONTENTS

pingmian goucheng yishu

2.3 面	022
2.3.1 面的概念	022
2.3.2 面的分类与性格	022
2.3.3 面的图底翻转性	025
2.4 体·空间	026
2.4.1 体与空间的概念	026
2.4.2 空间类别	027

第三章 造型构成法

.....	029
3.1 造型	030
3.1.1 形态的分类	030
3.1.2 有关形态的概念	030
3.1.3 形与形的关系	033
3.1.4 形与形的关系因素	034
3.1.5 造型方法	035
3.1.6 形的群化与排列	036
3.2 构成法则	039
3.2.1 对比	039
3.2.2 统一	040
3.2.3 稳定	041
3.2.4 比例	041
3.2.5 节奏、韵律	042
3.3 构成结构	043
3.3.1 骨骼	043

3.3.2 分割	044
3.3.3 分割构成	048
3.4 构成形式	049
3.4.1 重复	049
3.4.2 近似	054
3.4.3 发射	057
3.4.4 特异	062
3.4.5 渐变	065
3.4.6 密集	068
3.4.7 对称	070
3.4.8 均衡	070

第四章 视知觉与幻象表现

.....	071
4.1 视知觉	072
4.1.1 视觉形成	072
4.1.2 视觉组织	072
4.1.3 视觉完形	072
4.2 视错觉	073
4.2.1 长度错觉	073
4.2.2 面积错觉	073
4.2.3 色彩错觉	074
4.2.4 空间错觉	074
4.2.5 扭曲错觉	075
4.2.6 双重图形	076
4.3 三维幻象	078

CONTENTS

pingmian goucheng yishu

4.3.1 空间感	078
4.3.2 空间感的表现方法	078
4.3.3 矛盾空间	081
4.3.4 矛盾空间的表现	081
4.4 四维幻象	083
4.4.1 动感	083
4.4.2 韵律的表现	088

第五章 形态拓展

.....	089
5.1 情态表现的拓展	090
5.1.1 线条的情态表现	090
5.1.2 面形的情态表现	091
5.2 材料工具与肌理的拓展	092
5.2.1 颜料用法的开拓	092
5.2.2 工具用法的开拓	094
5.2.3 纸张用法的开拓	097

第六章 平面构成与应用

.....	099
6.1 平面构成与绘画艺术	100
6.2 平面构成与设计艺术	101
6.2.1 平面构成与标志设计	101
6.2.2 平面构成与版面设计	102
6.2.3 平面构成与广告设计	104

CONTENTS

pingmian goucheng yishu

6.2.4 平面构成与包装设计	106
6.2.5 平面构成与环艺设计	108

后 记

.....	110
-------	-----

主要参考文献

.....	110
-------	-----

索 引

.....	111
-------	-----

平面构成艺术 Two Dimensions Composition

第一章

DIYIZHANG

平面构成概论

PINGMIANGOUCHENGGAILUN

平面构成对现代艺术设计具有奠基作用，主要研究和分析造型语言、造型构成法、视知觉、视觉语言表达的可能性和形态创造的拓展性，探索寻找审美原理和可循的视觉语言表达规律，在实践中丰富造型语言，提高视觉形象的表现力。它综合了现代物理学、数学、心理学、美学的成就，为各类造型艺术的科学性和规律性的表现提供了可遵循的基本设计原理，大大丰富了设计造型的思维方式和表现手段。旨在培养我们对形态的感知能力、造型能力和创新能力。

1.1 构成艺术的由来及其发展

1.1.1 构成的渊源

“构成”一词引自哲学范畴，意指以事物之间的内在联系，体现事物的本质。我们设计领域中所提到的构成，大家普遍认同是源自构成主义运动和包豪斯（BAUHAUS）。

20世纪初，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。

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。

德国的包豪斯是现代设计的发源地，是世界上第一所现代设计学校，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，与构成艺术有着最直接的关系。包豪斯学院最先开设了构成课程，并且在基础课程教学中以特殊材料、肌理和抽象的图形、色彩为研究对象，提倡学生对形态进行理性分析，注重培养学生对事物的视觉认识和表现力。

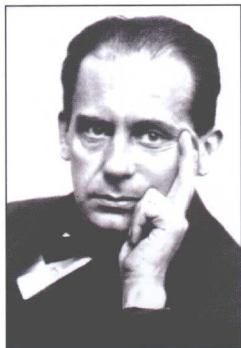

图1-1 格罗佩斯

图1-2 包豪斯学院

图1-3 包豪斯校舍