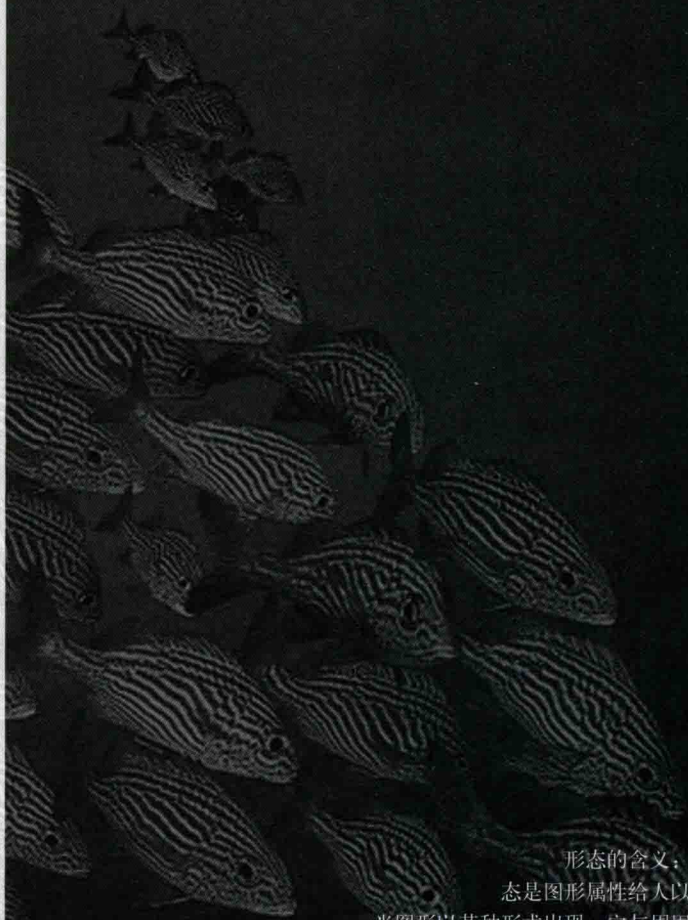

The "Thirteen five-year" Excellent Curriculum
for Major in The Fine Art Design of The National
Higher Education Institution in 21st Century

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术
设计专业“十三五”精品课程规划教材

Plane Modality Composition

平面形态构成

形态的含义：形即是图形象是图形属性给人以感受的特征当图形以某种形式出现，它与周围环境的比较就会给人以不同的感受，这就是形态

著 唐保平

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

元素是物质细分的概念，在人们长期认识与实践的发展中，发现点、线、面是视觉形象的基本造型元素，一切物体形象都可以分解为点、线、面三种基本形式

So instead of just pointing you in
companies has given us a unique a new direction, we can help make
balance of skills in strategy, tech- sure your whole organization moves
nology, process and people. forward aggressively. As one.

ANDERSEN
CONSULTING

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Plane Modality Composition

平面形态构成

著 唐保平

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 郎玉成
总策划 郎玉成
副总主编 彭伟哲
总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强
编辑工作委员会委员

申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

平面形态构成 / 唐保平著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2017.6

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-7669-6

I. ①平… II. ①唐… 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(2017)第143921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 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴焯 高桐

印刷
沈阳绿洲印刷有限公司

责任编辑 童迎强

责任校对 郝刚

版次 2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 7

字数 230千字

书号 ISBN 978-7-5314-7669-6

定价 56.00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 形态创造概述

007

- 第一节 形态构成基本概念 / 008
- 第二节 形态构成设计背景 / 009
- 第三节 学习方法与常用工具材料 / 010

第二章 形态元素

011

- 第一节 点的形态与感受 / 012
- 第二节 线的形态与感受 / 018
- 第三节 面的形态与感受 / 022

第三章 形态元素配置与群化

029

- 第一节 形态关系 / 030
- 第二节 形态组织与构成 / 034

第四章 形式美法则 **043**

- 第一节 变化与统一 / 044
- 第二节 对比与调和 / 046
- 第三节 对称与均衡 / 047
- 第四节 节奏与韵律 / 048

第五章 构成基本形式 **051**

- 第一节 点、线、面构成 / 052
- 第二节 重复构成 / 056
- 第三节 近似构成 / 061
- 第四节 渐变构成 / 066
- 第五节 发射构成 / 072
- 第六节 对比构成 / 076
- 第七节 特异构成 / 082
- 第八节 密集构成 / 086
- 第九节 分割构成 / 091
- 第十节 肌理构成 / 097

第六章 意象构成 **103**

- 第一节 传统纹样设计的启示 / 104
- 第二节 意象构成设计目的与方法 / 106
- 第三节 意象构成设计与应用 / 106

后记 **112**

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Plane Modality Composition

平面形态构成

著 唐保平

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 郎玉成
总策划 郎玉成
副总主编 彭伟哲
总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强
编辑工作委员会委员

申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

平面形态构成 / 唐保平著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2017.6

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-7669-6

I. ①平… II. ①唐… 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(2017)第143921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 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴焯 高桐

印刷
沈阳绿洲印刷有限公司

责任编辑 童迎强

责任校对 郝刚

版次 2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 7

字数 230千字

书号 ISBN 978-7-5314-7669-6

定价 56.00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
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院院长 鲁晓波

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长 苏丹

中央美术学院建筑学院院长 吕品晶

鲁迅美术学院副院长 常树雄

广州美术学院副院长 赵健

天津美术学院副院长 郭振山

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任 张月

中国美术学院设计学院副院长 周刚

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

清华大学美术学院视觉传达设计系主任 赵健

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

北京联合大学艺术学院数字媒体系副主任 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 王哲生 王群山 孙家迅 付颜平 宁钢
田绍登 石自东 任戡 伊小雷 关东 关卓
齐颖 刘明 刘俊 刘赦 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 张艳艳
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 邵海金
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作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。

在本套丛书出版以前，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、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，上述情况就不可避免。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“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多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“十三五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

序

第一章 形态创造概述	007	第一节 形态构成基本概念 / 008
		第二节 形态构成设计背景 / 009
		第三节 学习方法与常用工具材料 / 010

第二章 形态元素	011	第一节 点的形态与感受 / 012
		第二节 线的形态与感受 / 018
		第三节 面的形态与感受 / 022

第三章 形态元素配置与群化	029
----------------------	------------

第一节 形态关系 / 030
第二节 形态组织与构成 / 034

第四章 形式美法则 043

- 第一节 变化与统一 / 044
- 第二节 对比与调和 / 046
- 第三节 对称与均衡 / 047
- 第四节 节奏与韵律 / 048

第五章 构成基本形式 051

- 第一节 点、线、面构成 / 052
- 第二节 重复构成 / 056
- 第三节 近似构成 / 061
- 第四节 渐变构成 / 066
- 第五节 发射构成 / 072
- 第六节 对比构成 / 076
- 第七节 特异构成 / 082
- 第八节 密集构成 / 086
- 第九节 分割构成 / 091
- 第十节 肌理构成 / 097

第六章 意象构成 103

- 第一节 传统纹样设计的启示 / 104
- 第二节 意象构成设计目的与方法 / 106
- 第三节 意象构成设计与应用 / 106

后记 112

形态创造概述

练一练

— 本章重点 >>
形态构成的基本概念，形态构成与设计的关系。

— 学习目标 >>
理解形态构成的基本概念，掌握形态构成的学习方法，认识形态构成学习常用的工具材料。

— 建议学时 >>
2学时。

第一章 形态创造概述

形态的含义:形即是图形,态是图形属性给人以感受的特征。当图形以某种形式出现,它与周围环境的比较就会给人以不同的感受,这就是形态。形态包含图形本身及图形与周围环境的关
系,环境可以是图形所在的空间,也可以是图形氛围以外的空间。图形之所以给人以感受,这与观察者同图形内在的默契联系有直接关系。如果观察者在头脑中没有图形的印迹,他不会读懂图

形所表达的含义,也不会理解图形所表现的状态。如构成主义绘画作品与包豪斯建筑学院简介设计(图1-1、图1-2)。

创造需要有认知审美能力的人来完成,每个人与生俱来就具有对美感的鉴别力,只是有的人表现强烈,有的人表现含蓄,通过一定的审美训练会激发与强化人本身对美感的直觉与感受并爆发出对形态美感的创造力。

图1-1 构成主义绘画作品 俄罗斯国家博物馆藏画

图1-2 德国包豪斯建筑学院简介 1923年 德国

第一节 形态构成基本概念

形态构成指把相同或不同形态的单位元素重新组织形成一个新的单元形式并赋予视觉或力量的感受。

形态构成设计指在掌握一定形态元素造型法则与构成形式基础上,依据新的审美目的要求进

行的新形态创造活动。

形态构成知识的传承与发展广泛体现在现代设计的各个领域,更深入系统地归纳知识结构与有效的训练方式是培养现代设计师对形态创造力把握与表现力、审美力提高的根本方法。

第二节 形态构成设计背景

伴随欧洲近代工业的高速发展，在艺术领域，前卫思潮把艺术表现形式与近代工业社会的机械化大批量生产方式紧密结合起来，分析研究艺术与技术的结合点并创造出艺术全新的崭新面貌。构成观念早在西方绘画中可见到其影子，如：立体主义绘画、俄罗斯的构成主义、荷兰的新造型主义，他们都主张放弃传统的写实，以抽象的形式表现。到后来的德国包豪斯设计学院的不断完善发展，形成一个完整的现代设计基础训练的教学体系，奠定了构成设计观念在现代设计训练及应用中的地位和作用（图1-3~图1-6）。

包豪斯强调造型艺术的结合，提出艺术与技术相结合的思想；强调新的工业产品的使用价值与审美价值的辩证关系；强调使用新的物质材料、新技术和实用功能决定的现代抽象形式；强调艺术设计才能与工艺制作劳动相结合；强调艺术家之间的协作和打破艺术家与匠师之间的壁垒。包豪斯奠定了现代设计教育体系的基础，其课程结构与教学方式成为世界许多学校设计教育的出发点，培养的杰出设计师把现代设计推向了新的高度，其精神、观念与方法在相当长的时间被奉为现代主义的经典。包豪斯在设计中提倡自由创作，反对模仿因袭、墨守成规，提倡在掌握手工艺的同时，了解现代设计的特征，大力开展国际、国内之间的交流合作，培养具有现代设计文化性格的新型人才，具有创造性思维能力，集艺术、工艺、设计于一身的新型人才。包豪斯的设计思想为现代设计思想的拓展和完善提供了可遵循的依据和准则，使现代设计思想更趋于系统化、规范化。包豪斯所提倡的功能化的设计原则，使现代设计对产品功能的物质载体重新加以探索，有效地利用载体，使载体多功能化，对材料、造型、使用环境等诸要素也进行了更深入的研究。

包豪斯的发展仅仅经历了14年的时间，但其设计理论与实践探索在世界范围内形成巨大的影响，我们在吸收包豪斯的设计理论和教育思想的同时，应该结合现实中具体的问题，将科学探索精神及现代审美意识与本民族文化有机地结合起来，更好地促进现代设计的发展。

图1-3 El Lissitzky 抽象雕塑 1922年 俄罗斯

图1-4 Paul Klee 抽象画 1922年 德国

图1-5 招贴 1922年 德国

图1-6 包豪斯编织车间作品 1927年

第三节 学习方法与常用工具材料

一、学习方法

首先了解构成理论系统的组成，构成包括平面构成、色彩构成、立体构成，形态构成强调物象形式与状态给人的感受。平面形态构成强调图形元素在两维空间内以视觉审美为基础的构成训练形式，从专业特点把握图形及其之间的组织与创造。

学习形态元素平面构成的组织与表现方法，平时要注意收集与发现形态元素，积极体验生活，善于积累。要浏览国内外包括平面设计、服装、建筑、室内设计、工业造型、雕塑等领域优秀作品，从中汲取灵感与有益的启发。

二、进行平面形态构成训练的常用工具和材料

1. 描绘工具：HB号铅笔、橡皮、勾线笔、

针管笔、鸭嘴笔、板刷。

2. 尺规：直尺、圆规、三角板、曲线板。

3. 颜料：水粉色、墨水。

4. 纸张：300克左右的卡纸，卡纸光滑的一面墨水附着力较弱，可以用黑色水粉替代，透稿用拷贝纸或用20克左右的白纸替代。

5. 相关材料：宣纸、绘图纸、胶带、壁纸刀、剪刀等。

课题训练

1. 什么是形态？
2. 什么是形态构成？
3. 形态构成与设计有什么关系？
4. 包豪斯的教育思想有哪些主张？
5. 平面形态构成的学习方法有哪些？

形态元素

点 — 线 — 面

— **本章重点** >>
点的概念、功能与应用；线的概念、功能与应用；面的概念、功能与应用。

— **学习目标** >>
理解点、线、面的概念，认识点、线、面的分类与功能，在设计中能够处理好点、线、面的关系，做到灵活应用。

— **建议学时** >>
4学时。

第二章 形态元素

元素是物质细分的概念，在人们长期认识与实践的发展中，发现点、线、面是视觉形象的

基本造型元素，一切物体形象都可以分解为点、线、面三种基本形式。

第一节 点的形态与感受

一、点的概念

由于研究的领域不同，点的概念有不同的解释。在几何学中，点只有位置没有大小变化，点是线的开端与终结或是线的相交处。在形态构成的研究中，赋予点更多的存在属性，如点的大小、点的形状、点的情感色彩等。点具有相对独

立的属性，在形态对比中存在。

生活中有我们所熟悉的花卉点的形象（图2-1、图2-2），文具图钉点的形象（图2-3、图2-4），晚上星空所呈现的点的形象（图2-5、图2-6）等等。

图2-1 花卉点的形象

图2-2 花卉点的形象