

中国设计·平面构成

李丹 等 编著

Chinese Design: Plane Composition
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

中国设计·平面构成

李丹 等 编著

Chinese Design: Plane Composition
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

平面构成 / 李丹等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国设计)

ISBN 978-7-5314-5779-4

I. ①平… II. ①李… III. ①平面构成 (艺术)
IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024995号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 30

字 数: 600千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 郭 丹

装帧设计: 范文南 彭伟哲

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5779-4

定 价: 248.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

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

《中国设计》系列丛书是超大型的重点出版工程。它汇集了全国顶尖高校数百位设计精英从现实出发整理出的具有前瞻性的教学研究成果,是设计学科建设不可或缺的基础理论书籍。

我国的设计领域正处于迅猛发展的时期,设计以其独特的表现手段覆盖了社会各个领域,成为综合国力迅速增长的重要推力。设计以其复杂的多学科背景和先进的系统整合功能成为当今全球发展最快的前沿交叉学科。从某种意义上说,设计改变了人类的生产和生活方式,成为当代文化的一种重要形态。

随着创意经济时代的到来,今天的艺术领域发生了飞速的变化。在工业化、全球化、城市化的大背景下,各类艺术不断拓展出新,社会经济发展对艺术、设计、创意人才的需求也在日益增加。2011年,国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整,将艺术学从文学门类中分离出来,成为新的独立的学科门类。由此,美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果,也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局,直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

近两年来,根据艺术学学科设置的此项变化,为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员对艺术学习和欣赏的需求,建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书,我们组织编辑了《中国设计》大型丛书。本套书涵盖设计学下设的主要分级学科的内容,是大设计的概念,是针对中国人学习和认识艺术设计的需要所配备的图书。它的出版将有力地推动中国设计教育事业的发展,不论在理论界、设计界、教育界都具有里程碑的意义。

设计是一种把计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程,是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的努力。最简单的关于设计的定义就是“一种有目的的创作行为”。设计学包含的内容非常宽泛,凡与设计相关的所有基础学科和应用均可列入其中。

进入20世纪80年代,中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系,如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践,包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合,逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前,设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发,通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去,使学生了解设计艺术的特殊性,从而掌握其规律,并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法,发挥创造精神,最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

本套丛书共分31种,主要围绕基础理论、创作、欣赏、研究四个方面展开。具体书目有:《构成基础》《设计素描》《平面构成》《色彩构成》《设计原理》《图案设计》《图形设计》《视觉识别系统设计》《VI设计》《广告设计》《POP设计》《环境空间设计》《公共空间设计》《园林景观设计》《室内设计》《展示设计》《建筑设计与表现》《包装设计》《书籍装帧设计》《字体设计》《工业产品设计》《家具设计》《工艺品设计》《材料应用》《计算机应用与设计》等。

设置艺术学门类为我国艺术类人才的培养提供了更大的空间和自主性。在新的学科门类体系下,针对设计学科的特性,有系统、有计划、有新意地推出设计学范畴的图书,以供社会广大美术爱好者学习者、高等院校师生之用,对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的作用。

Contents

总目录

01

平面构成

李丹-等 编著

02

从平面构成到应用设计

文增著-等 编著

03

计算机与平面设计艺术

滕学祥-等 编著

04

创意“活”设计

张子健-等 编著

The *Chinese Design* series is a huge publishing project, which contains the forward-looking teaching and research result of design elites from China's top universities. It is an indispensable theoretical book for the discipline construction of design.

China's design field is in the period of rapid development. With the unique way of expression, design covers almost all the aspects of society and has become the important driving force for enhancement of the overall national power. With its complex multi-discipline background and the advanced system integration function, design has become the fastest growing frontier cross-disciplinary branch. In a sense, design has revolutionized people's way of production and lifestyle and has become an important form of modern culture.

With the arrival of the creative economy, the art has witnessed rapid development. With the industrialization, globalization and urbanization, various kinds of art have come into being and the social and economic development has greater need for talent in art, design and creativity. In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made major adjustment on the discipline of colleges, separating the study of art from literature as an independent discipline. As a result, artistic theory, fine arts and design science has become the first-level discipline of art. It is the inevitable result of the development of art and the requirement of age on art. It will greatly change the pattern of China's art education and is directly related to the cultivation of independent creativity of the Chinese nation.

For the past two years, based on the change of the art discipline and to accommodate to the development of art major of university and the need for art learning and appreciation, we compiled the large series of *Chinese Design* with the aim of establishing the academic framework and standardizing teaching books. The series covers the major part of the hierarchical subjects of art. It is the ideal book for Chinese to learn about the art design. The publication of the book will bring benefit to the Chinese art and has milestone significance in theoretical circle and the educational circle.

Design is the active process which conveys plan, program and imagination through the form of visual. It is the conscious effort made to establish meaningful orders. The simplest definition of design is the purposeful creative behaviour.

Discipline of design covers a wide range. All the basic subjects and application related with design and application can be included.

After 1980s, the education of China's art design began to introduce the modern design system by Bauhaus from Germany, including courses such as plane composition, colour composition and three-dimensional composition. With constant exploration and practice, the design instruction theory of Bauhaus has integrated with China's art education practices, which gradually forms fundamental design teaching system. Currently, the starting point of design fundamentals is to cultivate the creativity of students' art design. Case study and analysis as well as inspiration are adopted as the instruction method. With the intensive training of combining theories with practices, the perpetual knowledge of design could be developed into the rational way of thinking, which is a higher, wider and scientific aesthetic realm. Students are required to learn about the particularity of art design and grasped the rules to put the theories and methods into practices rationally. With creative spirit, the students are expected to meet the requirement of function and aesthetic design.

There are 31 kinds of books in the series, which centered on basic theory, creation, appreciation and research. Specifically the books are as follows: *The Basis of Composition*, *Design Sketching*, *Plane Composition*, *The Composition of Color*, *The Principle of Design*, *Pattern Design*, *Figure Design*, *The Visual Identification System Design*, *VI Design*, *The Advertisement Design*, *POP Design*, *Design for Environment Space*, *Design for Public Space*, *Landscape Design*, *Indoor Design*, *Design and Display*, *Architectural Design and Expression*, *Package Design*, *Design for Binding and Layout of Book*, *Font Design*, *Design for Industrial Product*, *Furniture Design*, *Design for Artwork*, *Application of Material*, *Computer Application and Design* and so on.

The establishment of art provides larger space and autonomy for China's art talents. Based on the characteristics of the art discipline, to promote artistic books in a systematic, planned and creative way for art lovers and universities students and teacher has significance to the prosperity and development of China's higher art education.

01

李丹 等 编著

平面构成

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足;“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。

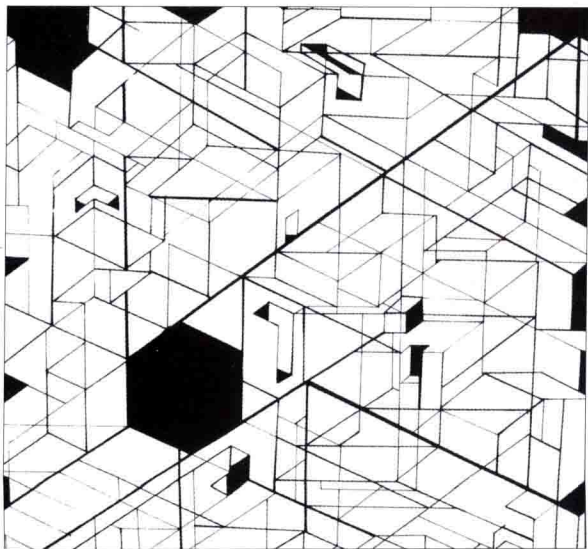

图1-1-1 平面构成设计作品

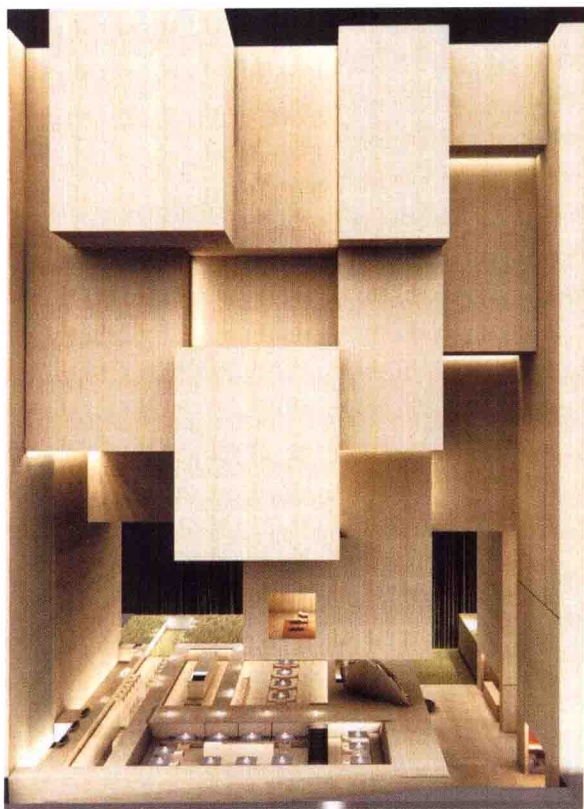

图 1-1-2 建筑空间构成设计作品《NOVUM》

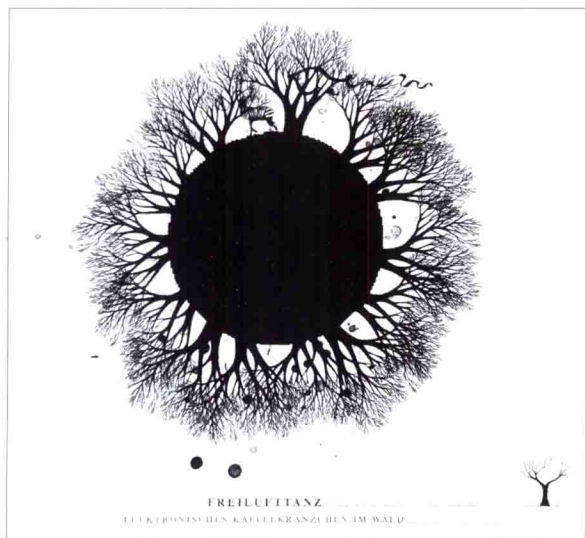

图 1-1-3 平面构成设计作品《NOVUM》

CULTURAL DIVERSITY
Diseno Andrew Lewis

图 1-1-4 平面构成设计作品《NOVUM》

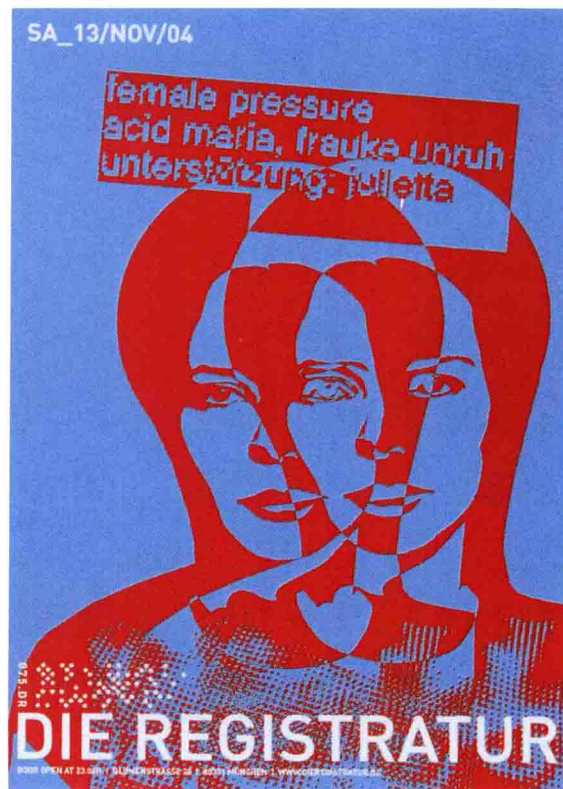

图 1-1-5 平面构成设计作品《NOVUM》

第一章 平面构成的基础知识

平面构成的基础知识

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，哪一个色彩构成因素，哪一个又是立体构成因素（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

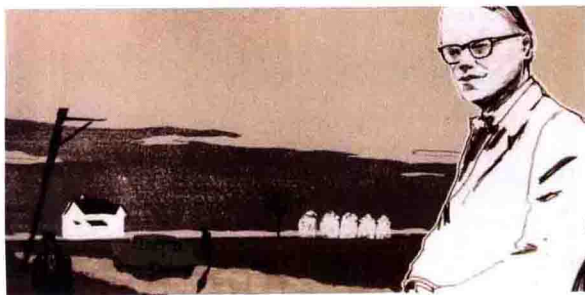

图1-2-2 构成的设计表象《NOVUM》

图 1-2-3 构成的设计表象《NOVUM》

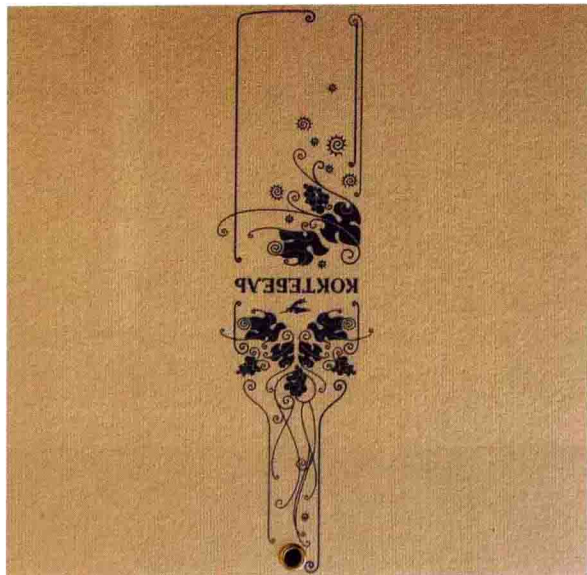

图 1-2-4 构成的设计手法《NOVUM》

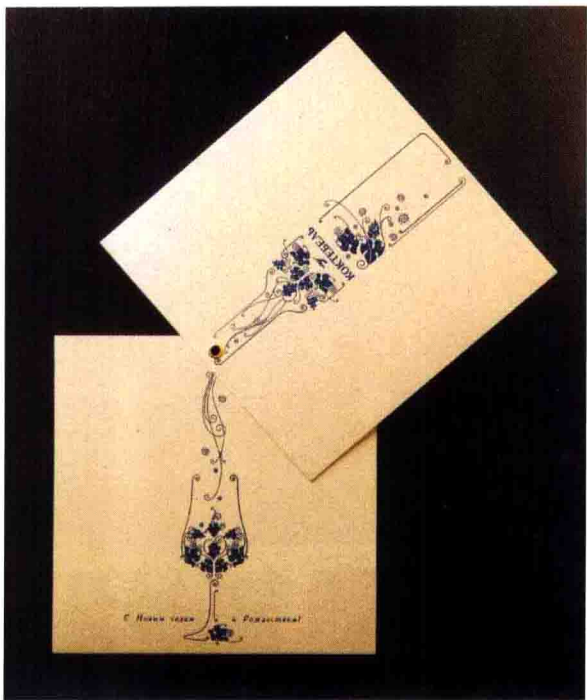

图 1-2-5 构成的设计手法《NOVUM》

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。

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,它是前人总结出来的知识与经验。在设计

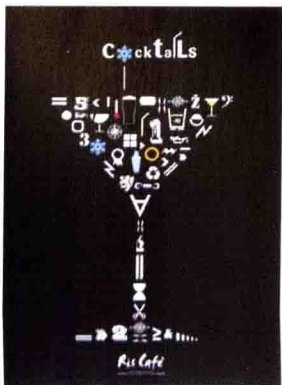
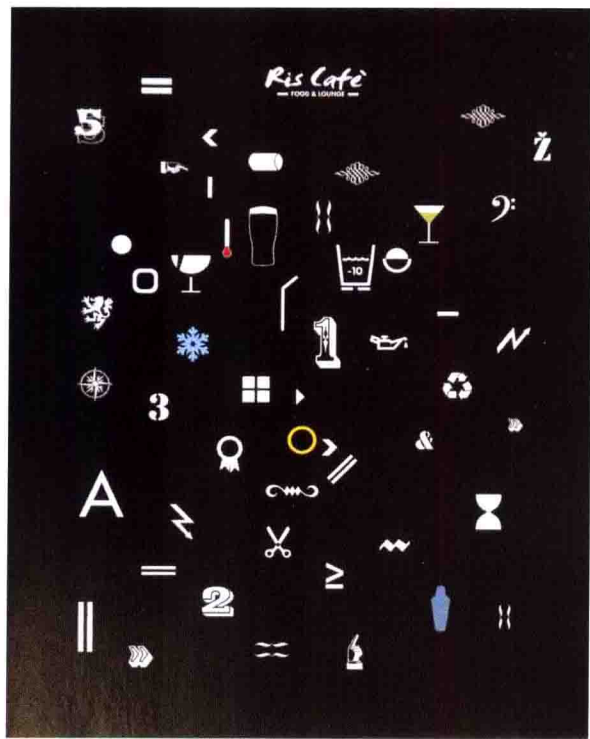

图 1-3-1 构成的思维模式《NOVUM》

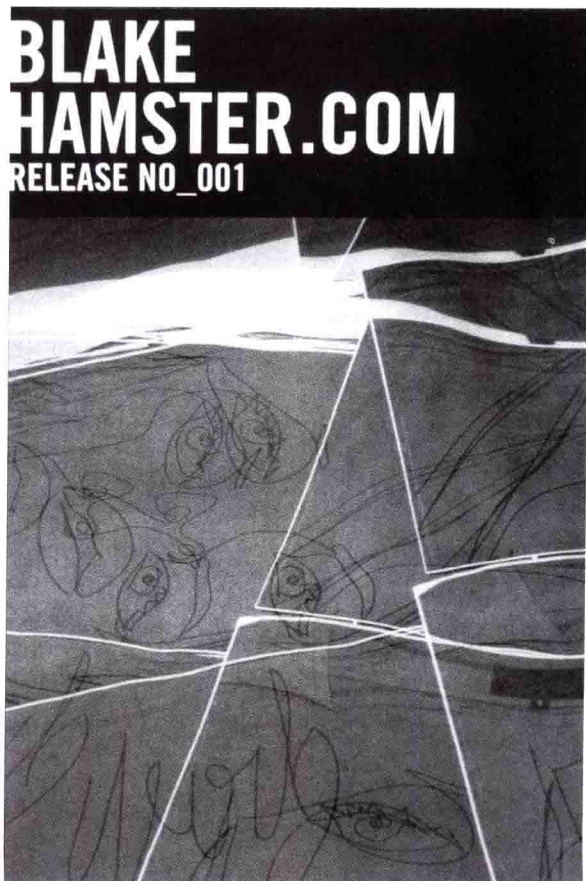

图 1-3-2 构成的思维模式《NOVUM》