

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

MEISHUZHUYANYE
YINGSHIZHIDAO
CONGSHU
OUCHENG
SHEJI

美术专业应试指导丛书 构成设计

陈楠 杨苗 王瑛 编著

G

设计色彩应用
设计色彩应用
设计色彩应用
设计色彩应用

构成设计

GouChengSheJi

meishu zhuan ye

yingshi zhidao congshu

美术专业应试指导丛书

构成设计

陈楠 杨苗 王瑛 编著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

责任编辑: 魏志刚
技术编辑: 郑福生
装帧设计: 陈 侃
校 对: 王正余

图书在版编目 (C I P) 数据

构成设计 / 陈楠著. —天津: 天津人民美术出版社,
1999. 10

(美术专业应考指导丛书)

ISBN 7-5305-1165-3

I. 构... II. 陈... III. 美术创作-造型设计-高中-
升学参考资料 IV. G634. 955. 3

中国版本图书馆CIP数据核字 (1999) 第53928号

天津 人 民 美 术 出 版 社 出版发行
天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

天津美术印刷厂印刷

新华书店天津发行所经销

2000年1月第1版

2000年6月第3次印刷

开本: 889 × 1194 米 1/16 印张: 2

印数: 5001-7000

版权所有, 侵权必究

定价: 16.00元

目录

序	1
一、形象塑造	2
1. 点的形象	2
2. 线的形象	2
3. 面的形象	2
4. 点、线、面综合造型训练	2
二、构成形式	3
1. 重复	3
2. 近似	4
3. 渐变	5
4. 放射	9
5. 变异	10
6. 密集	13
7. 对比	14
三、构成心理	14
1. 视觉空间(合理空间)	14
2. 矛盾空间	14
3. 运动感构成	17
4. 透明感构成	18
5. 肌理	18
6. 心理感觉	19
四、色彩构成	20
1. 色彩的三要素	20
2. 色彩的对比	22
3. 色彩的调和	24
4. 色彩的心理	29
五、学生作业讲评	29

本书部分插图由北京工艺美术学校司小军、中央工艺美术学院邱松两位老师供稿。

序

在我们从事大量的平面设计活动中,我们发现,设计画面本身的组织构成所传达的视觉心理意念同设计创意切入点同样重要,并且是相互补充、转化的,设计是有目的创造活动的过程,是一种灵感的再现,是美观且反映、引导时尚的文化载体,设计是有实用意义的艺术,是视觉语言的传达。

平面设计由四大类元素组成:(1)概念的元素是设计的理念,概念是不可见的。(2)视觉元素是设计中最重要的一部分,包含形状、大小、色彩、肌理四部分。(3)关系的元素,视觉元素是由关系的元素决定的,是指方向、位置、空间、重心的关系问题。(4)实用的元素是指设计的功能而言。正是为了更好地驾驭设计中的这四大元素,构成设计的训练显得尤为重要。构成设计包含平面构成、色彩构成、立体构成三大部分,而平面构成和色彩构成则是学好视觉传达设计的关键性学问。

平面构成作为平面设计最基础的学科之一,关键在于一般原理、规则、概念的掌握,侧重练习抽象几何形在平面上的排列组合关系,并在平面组合中求取新的造型,目的是锻炼设计思维与技法,为设计开辟新的出路,是对传统的图案设计进行更理性的分析与研究,是设计的基本手段之一。

从教学与训练的角度看平面构成,当今已形成一段较为系统的方法、理论,为了将来更深入研究平面设计而先进行的具有某种纯粹意义的训练。它是要遵循美,巧妙的形式法则将造型要素有机组合成主体。甚至认为视觉形式本身就是创作的主体,主张把形态、色彩等要素作为主要手段完全或几乎不再现具体对象,追求造型的抽象、简约的几何化倾向,通过对点、线、面、体的组织排列,创造出具有动态、空间、矛盾、虚幻的心理印象及画面效果。

一幅设计作品或一幅纯艺术作品,不同的构成组织方式会带给我们截然不同的视觉印象及心理反映,而三维的空间及色彩的安排等设计元素都依赖或起始于平面构成的组织方式,因此,可以说,对平面构成训练是从事造型艺术设计最为基础的必修课,对平面构成巧妙、理性、灵活的掌握可使你在设计中受益匪浅,平面构成可以说是现代艺术设计的入门学问,学生进入高校学习前要有一个初步的认识与了解,不同于盲目的摸索,我们都知道掌握了学习方法,效率就可事半功倍。

陈楠

1999年8月于中央工艺美术学院

一、形象塑造

1. 点的形象

细小的形象称之为点,其形状简单、集中、没有方向性,有具象形(人物、静物等)和几何形(圆点、方点、三角点等)之分,任选或规定一种点可构成一幅自然形态或抽象形态的图面。

点的变化:

①形状的变化表现为单体点的方、圆、角、规则与不规则等方面的变化。

②面积大小的变化。

③单体点和群体点结合及组合的变化。

④位置、聚散变化。

特点:能创造丰富多彩的新形态,有层次感,简洁、生动,并有趣味性。

2. 线的形象

线是点的连续和延长,有直线、曲线、折线、粗线、细线等形式,充分认识和把握线的表现力,可用不同形式的线组成一幅具象形态或抽象形态的图画。

线的变化:

①曲直变化。

②粗细变化。

③力度变化。

④不同方向的变化。

⑤各种不同线的组合。

⑥不同位置的聚散组合。

特点:可塑造出具有强烈节奏感、韵律感和空间感、力度感的生动形象。

3. 面的形象

面是点的扩大,是相对比例的面积形体。将几何面或自然形态的受光面、背光面或投影部分采用不同形式的处理方法,如分离、连接、透叠、差叠、包围等构成一幅生动图画。

面的变化:

①面的形状变化。

②面的方向、动感的变化。

③面的位置、聚散的变化。

④面的正负形对比的变化。

⑤渐变与突变的变化。

特点:通过合理的黑白布局,创造出形态生动、特征鲜明、主题突出、层次清晰的图面。

4. 点、线、面综合造型训练

点、线、面的综合造型训练,是为了提高将复杂的造型元素及其关系综合处理的能力,善于利用各造型元素的表现力,准确地表达创意情感,和谐统

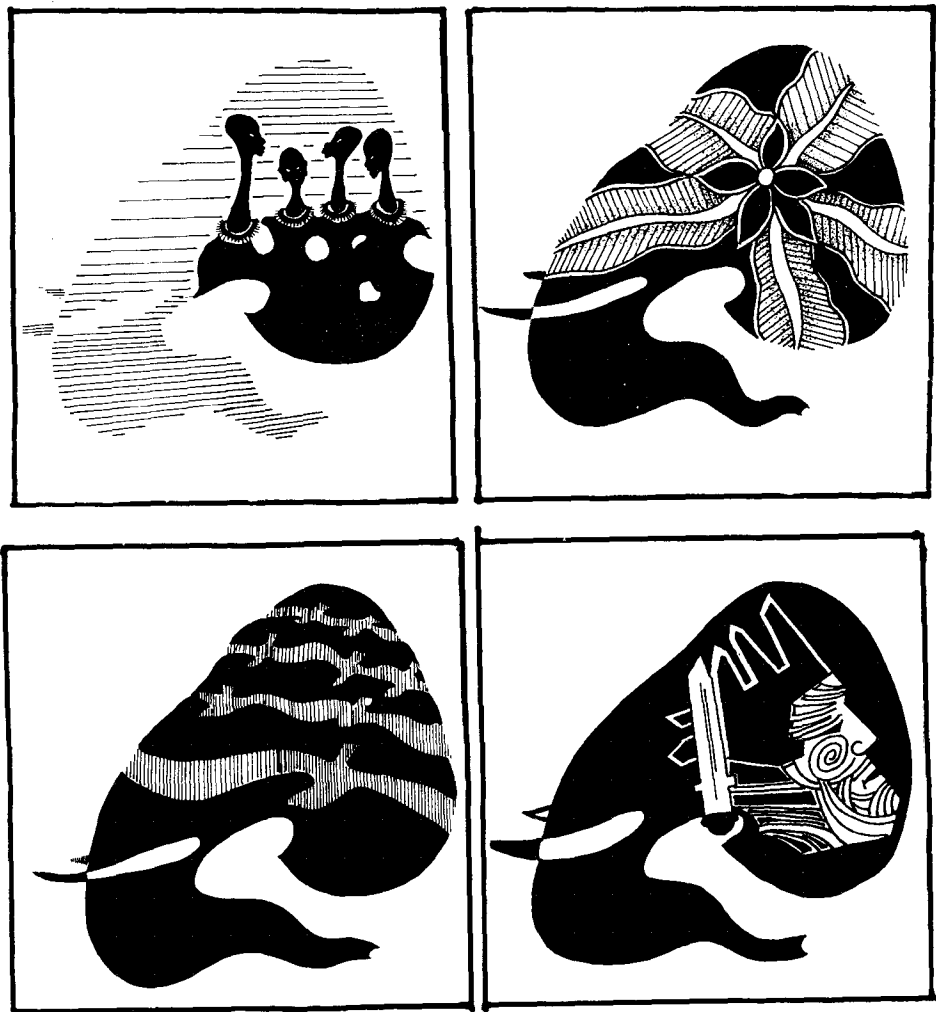

图1 重复

一、巧妙灵活地构成图面的能力。

二、构成形式

1. 重复

重复是指基本形体的反复。确定一个基本形，按照重复的规律或方法，构成一幅图形画面。

方法：

- ①形状重复
- ②大小重复

③方向重复

④位置重复

⑤空间重复

⑥色彩重复

⑦肌理重复

特点：具有简洁、严谨的特点并有可变性的基本形，可构成丰富多变的、有秩序感的新图形。（图1~5）

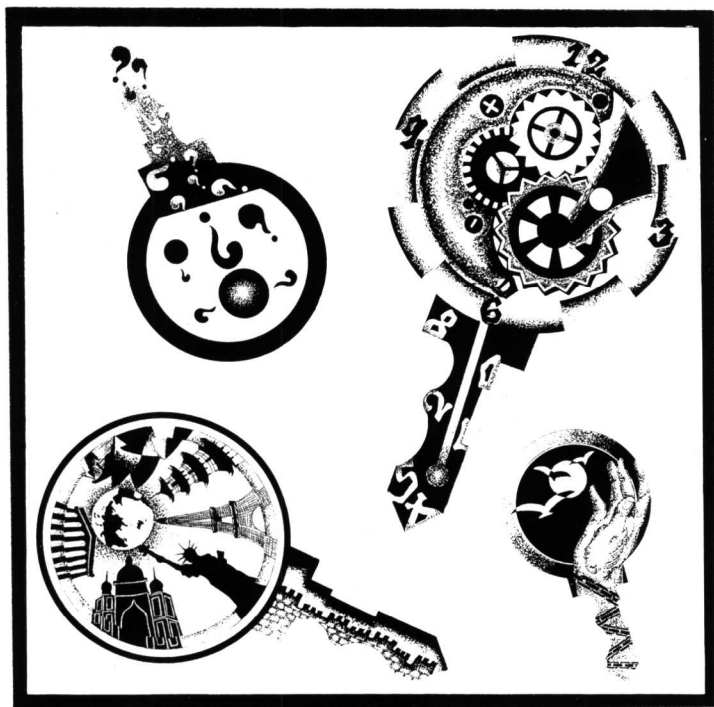

图2 重构(重复)

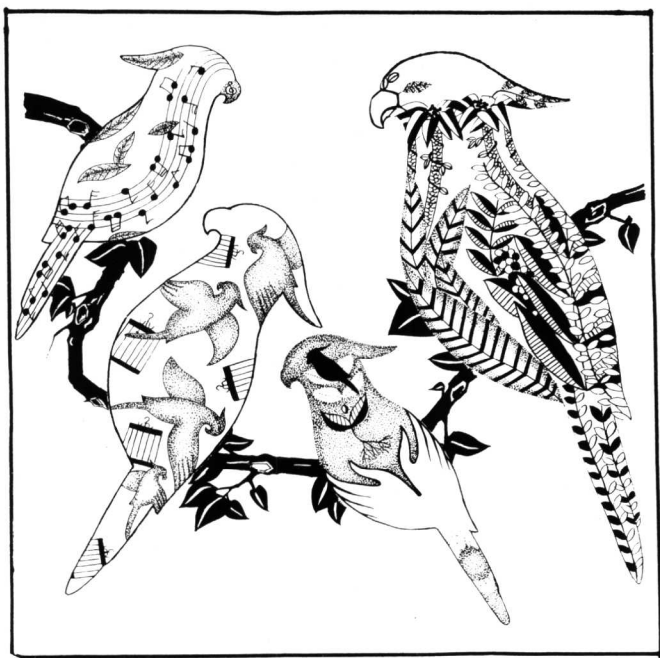

图4 重构(重复)

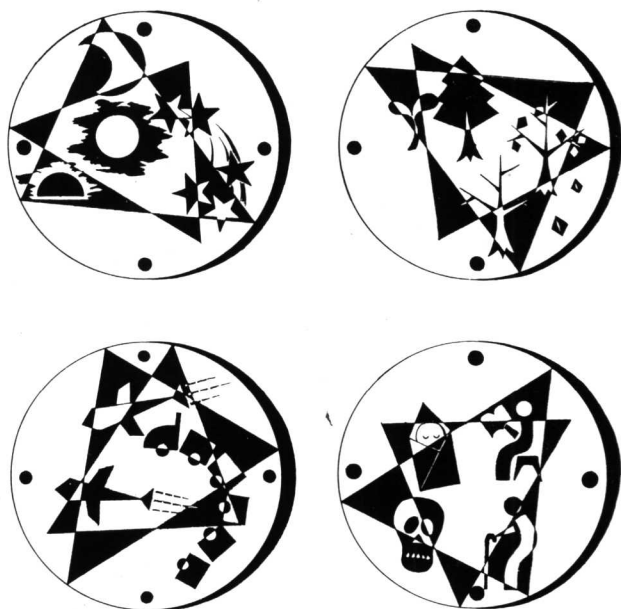

图3 重构(重复)

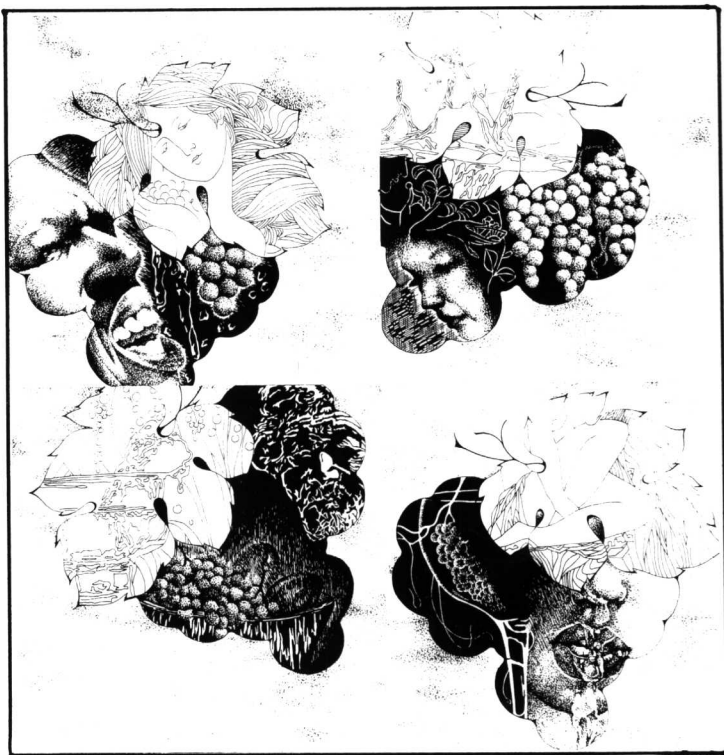

图5 重复

2. 近似

近似是指相同中的不同,差异中有相同,大部分相同、小部分不同。选择一个基本形,在此基础上进行骨骼重复,或基本形变化,或骨骼变化,或基本形组合变化的近似构成。

方法:

- ①重复基本形,轻度变异
- ②形状相似,大小相似
- ③关联近似
- ④不完美的近似
- ⑤采用空间变形法
- ⑥联合与减缺法
- ⑦伸张与压缩法

特点:近似方法要求理解和掌握近似构成的规律和方法,加强对形态的个性与共性关系的认识。对比中求调和,变化中求统一。避免杂乱无章。(图6~8)

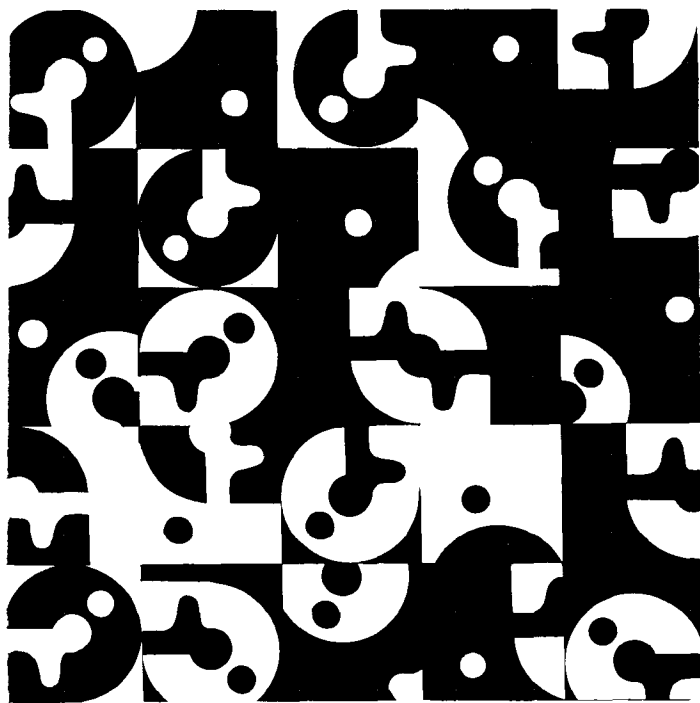

图6 近似

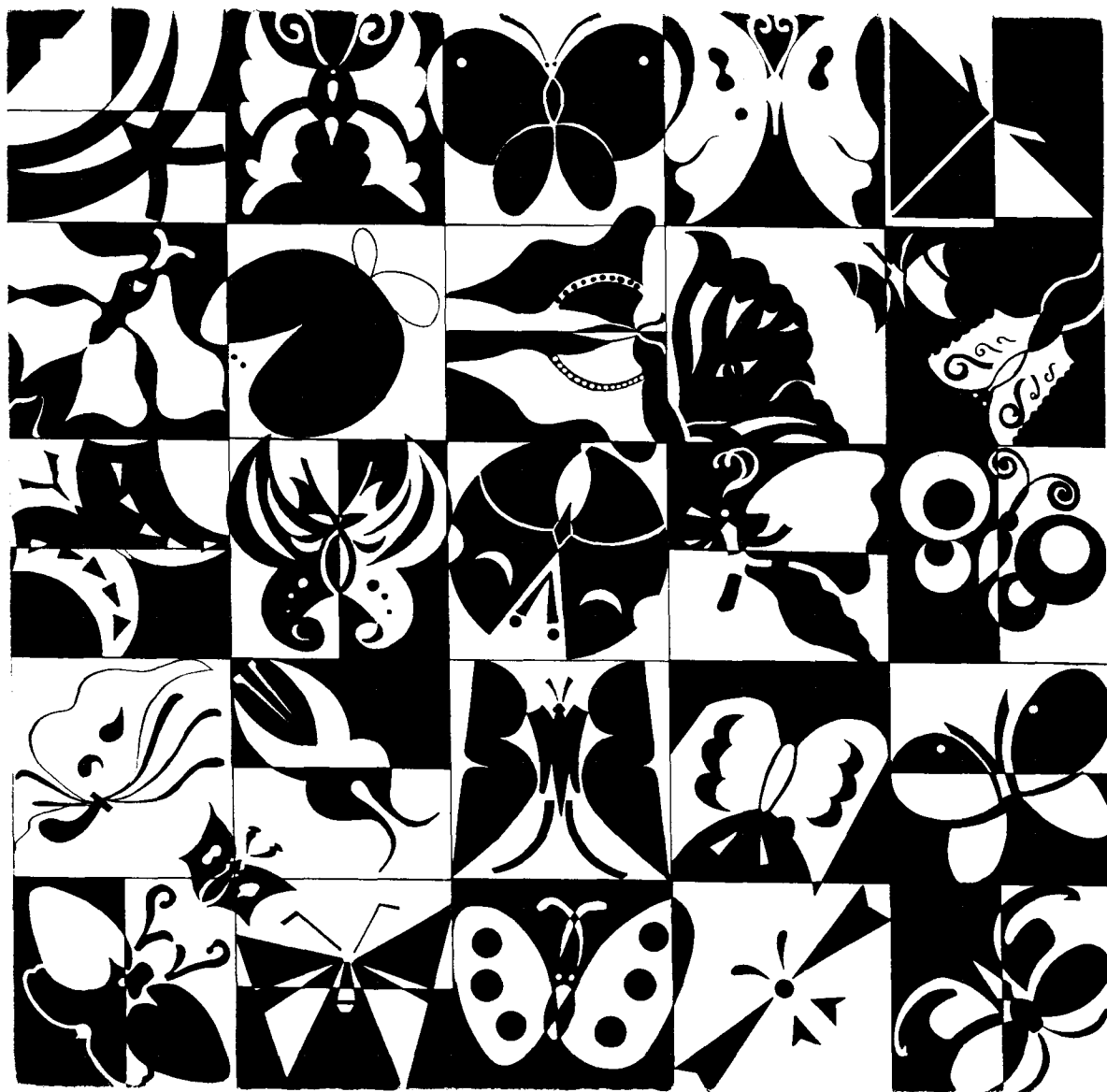

图7 近似

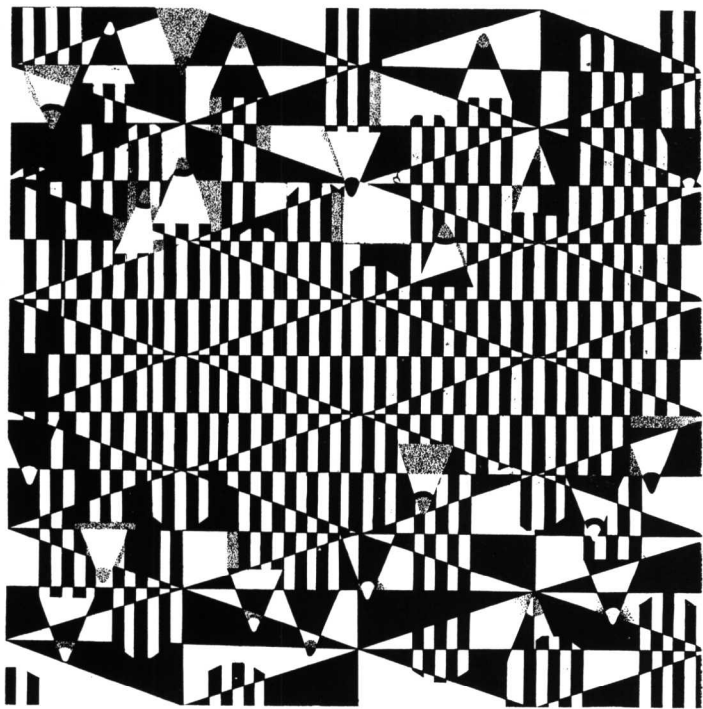

图 8 近似

3. 渐变

渐变的构成方法是一种运动变化的规律,是对应的形象经过逐渐的有规律的过渡。一种是由具象形态的局部开始逐渐变化为完整的形象,另一种是由一种形态逐渐过渡为另一种不同性质的形态。再一种是对同一形态进行大小、方向、位置、间距、黑白等关系的变化。

方法:

- ①平面渐变:其中有平面旋转、平面移动、空间变形、形状渐变。
- ②骨骼渐变:其中有渐变形纳入重复骨骼,重复基本形纳入渐变骨骼,渐变基本形纳入渐变骨骼中。

特点:渐变构成要求充分认识和掌握具有规律性、秩序感、空间感和运动感的规律与方法,骨骼的变化要求严格、自然、合理。自然形态的渐变要有创意富于情趣。骨骼和形态的变化要严格按数列关系排列。(图 9~14)

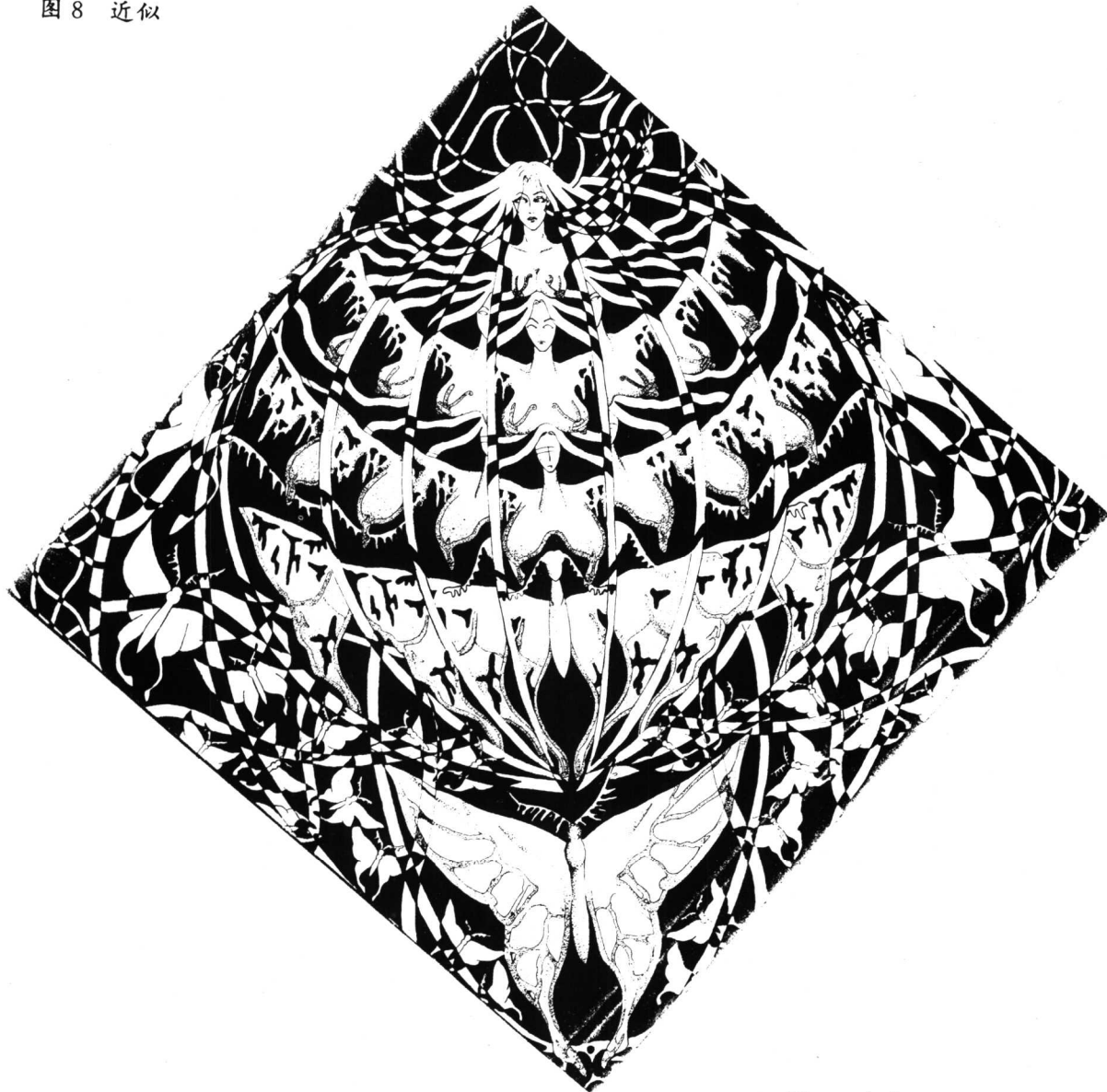

图 9 渐变

图 10 渐变

图 11 渐变

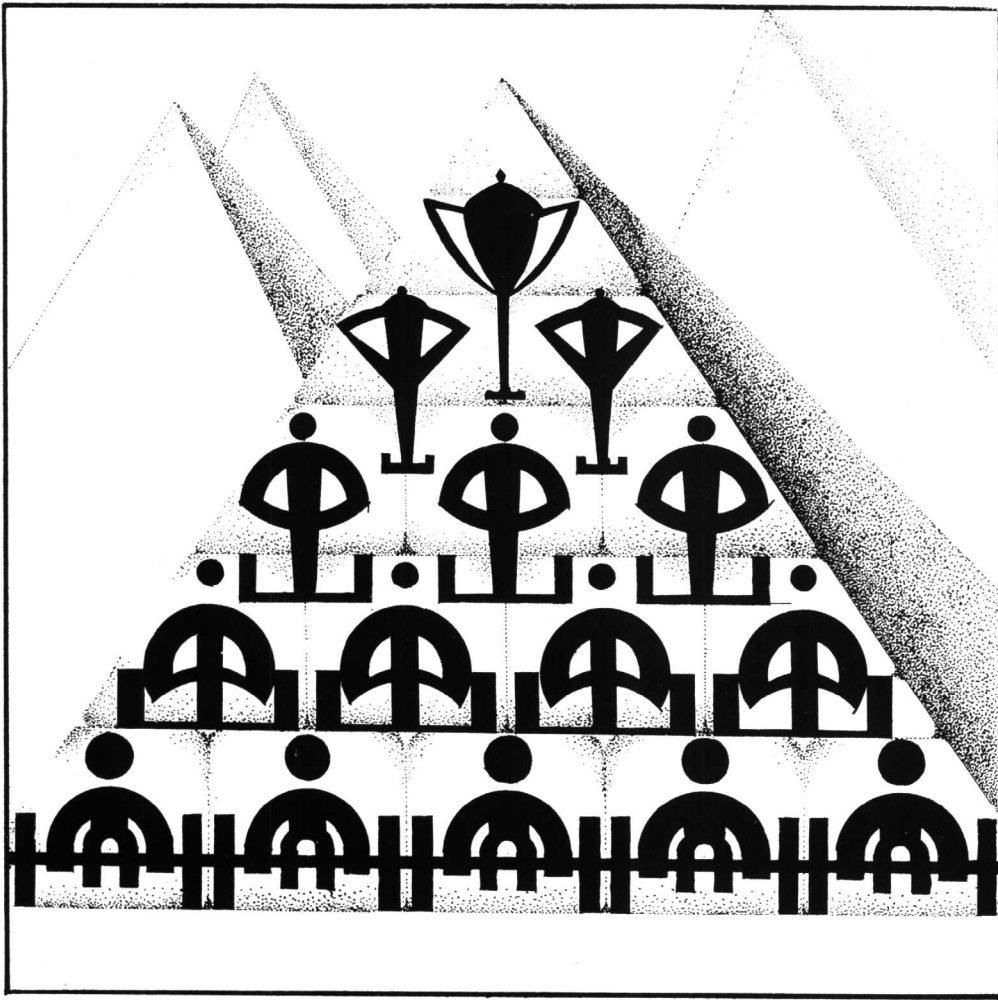

图 12 渐变

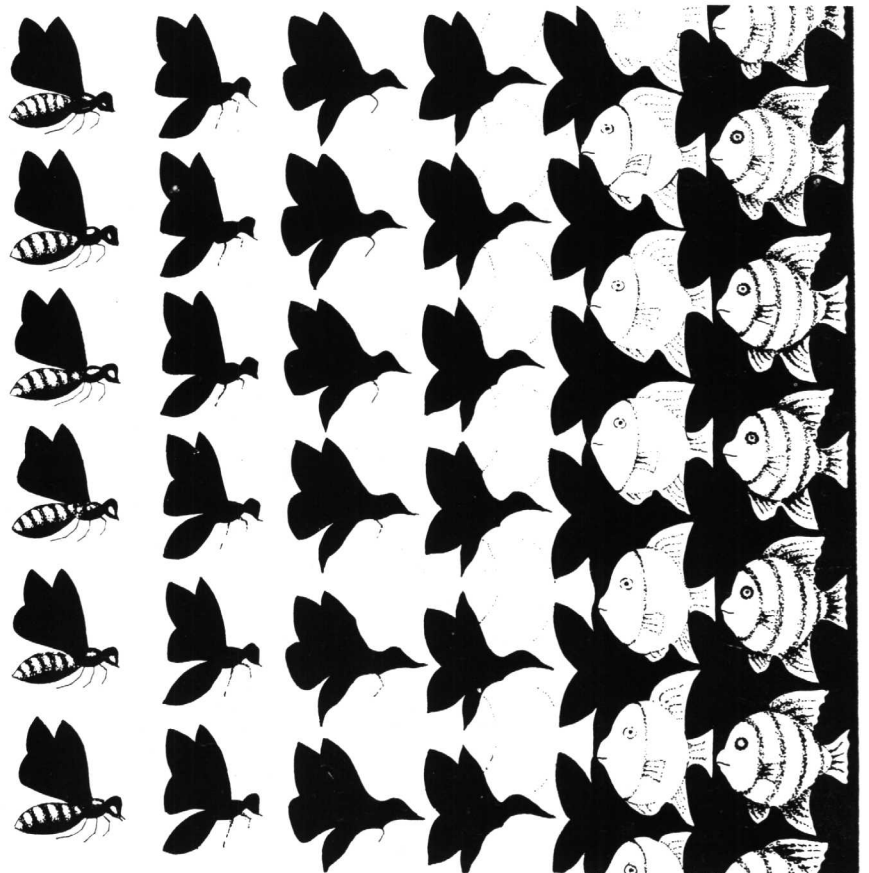

图 13 渐变

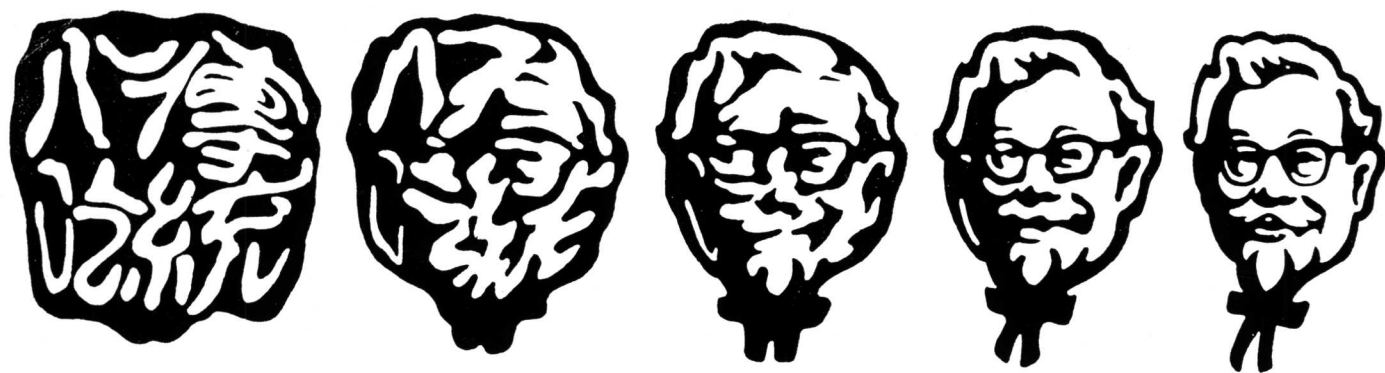

图 15 发射

4. 放射

放射(发射)构成是一种特殊的重复和渐变,是确定一个基本形围绕一个或几个中心,按照放射构成的规律和方向构成一幅图形。

方法:

- ①离心式:由中心向四周发射,每个夹角相等。其中包括有:骨骼线弯折离心式;中心偏置;中心调开;多元中心;中心分裂;发射骨骼的重复和拼合。
- ②同心式:骨骼线围绕着中心,其中有基本同心式(各层间隔完全相等),骨骼弯折,中心迁移等。
- ③向心式:所有的骨骼线都指向一点,是一个聚集的过程。其中有基本向心式、渐变向心式,用骨骼线变化,中心调开等方法。

特点:不同的发射骨骼叠用在一起,构成了严谨、有规律性的效果。图形的视觉中心醒目,有强烈的光感和辐射感,丰富的空间感和生动的动感,能给人视觉的享受。(图 15~16)

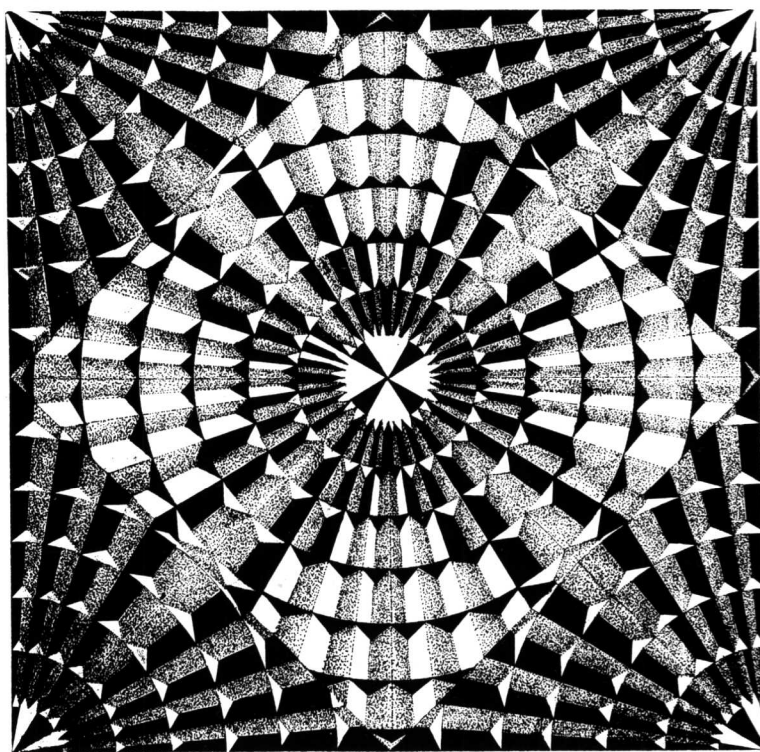
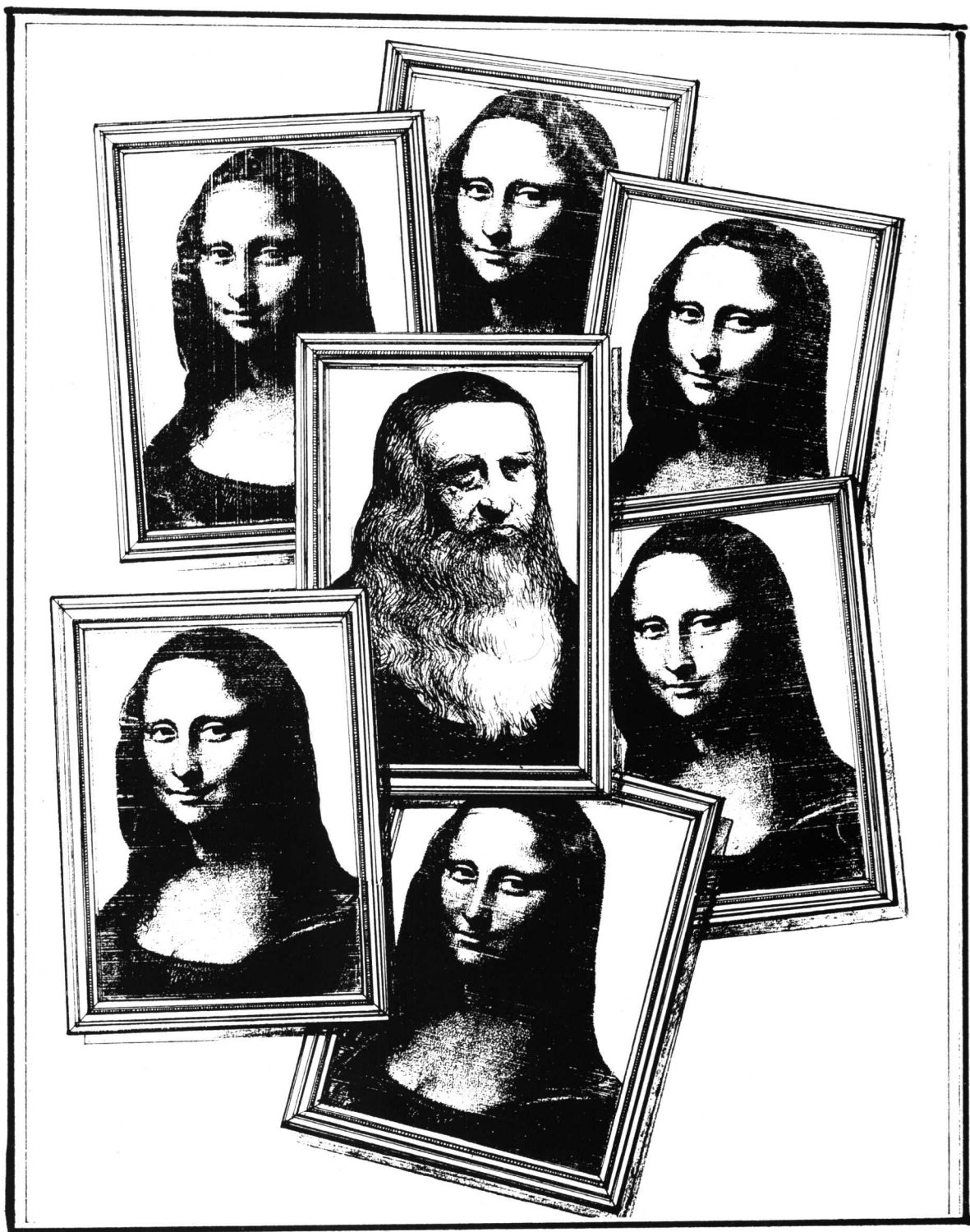

图 16 发射

图 17 变异

5. 变异(特异)

变异构成是一种有规律的破坏和有秩序的对比。产生视觉中心,突出主体,消除单调,按照变异构成的规律和方法构成一幅图形。

方法:

①变异基本形:基本形变异,虽有差异,但不失联系,形象类似,寻找画面的统一。

②变异的骨骼:

骨骼可以自定,重复骨骼或近似骨骼可有规律,也可以无规律,是处理异质同构的艺术手段。

特点:图形变异既要对比强烈,又要和谐统一,富于想象力的创意构思使构成效果新颖、生动。(图 17~20)

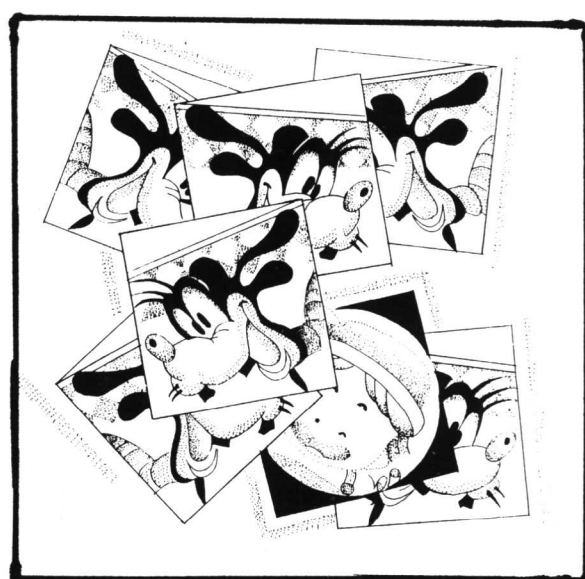
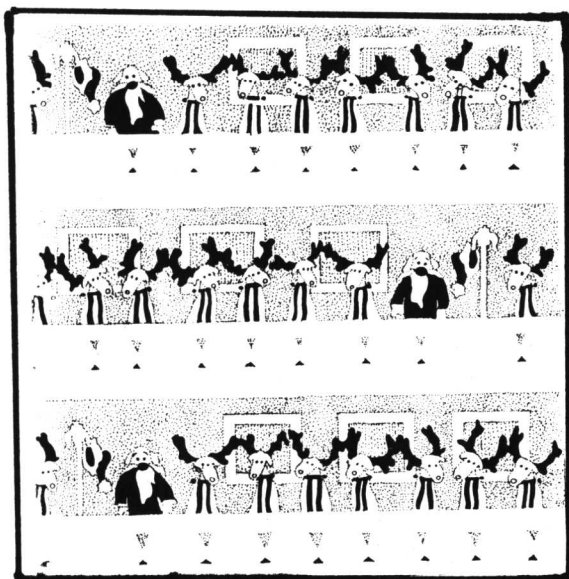
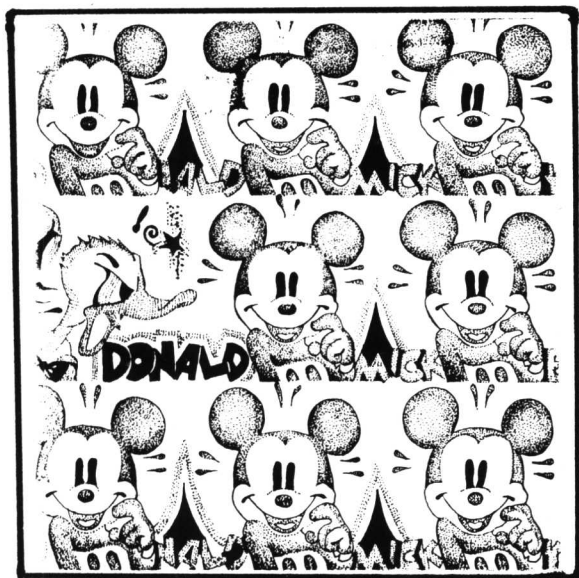

图 18 变异

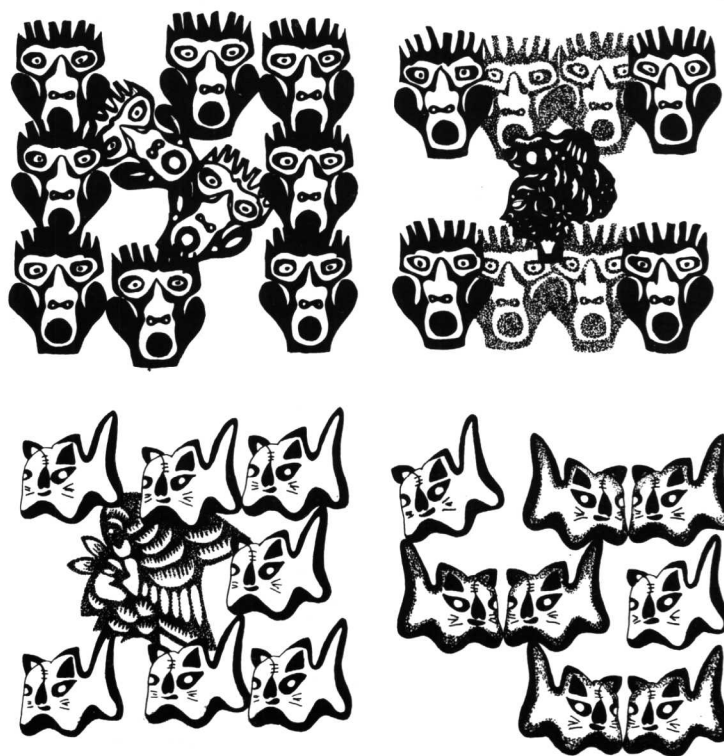
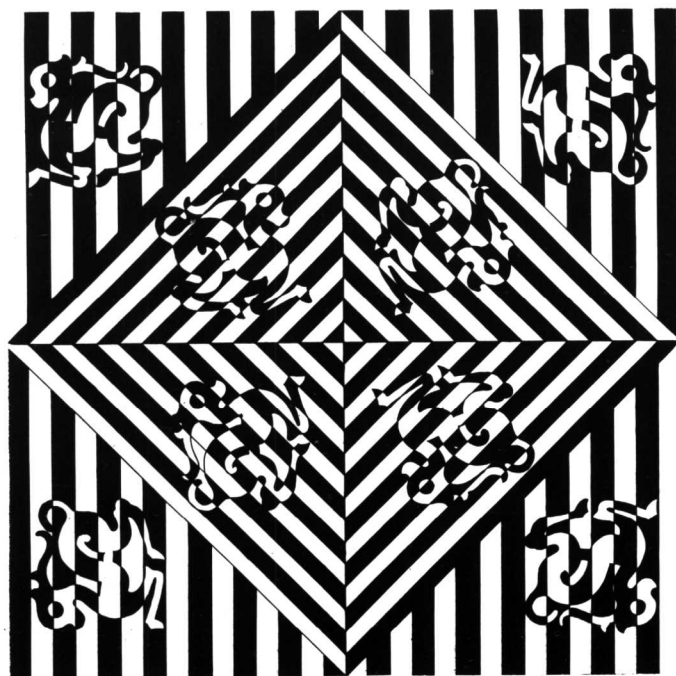

图 19 变异

图 20 变异

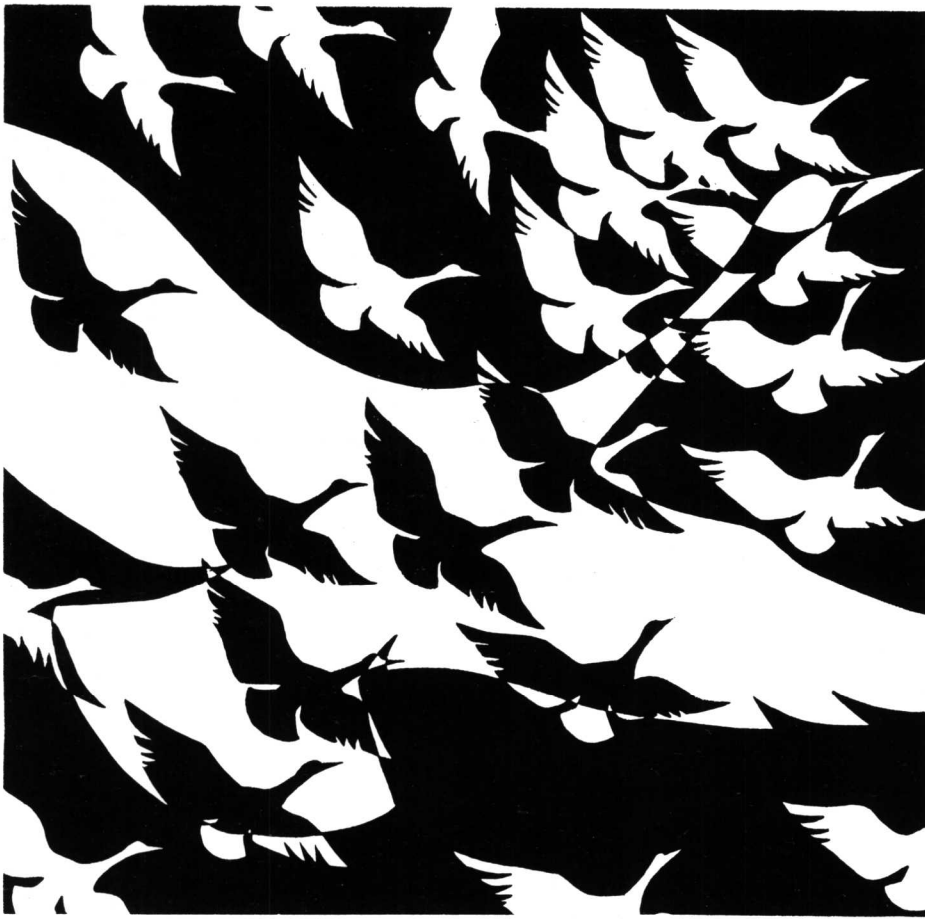

图 21 聚散

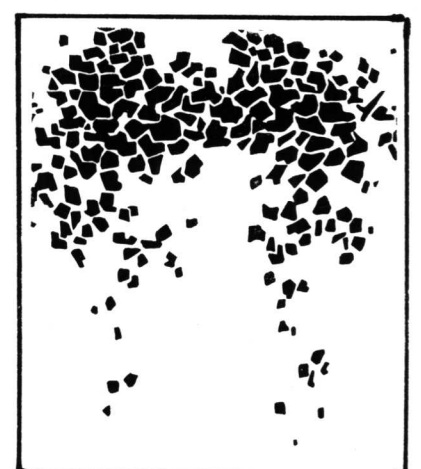
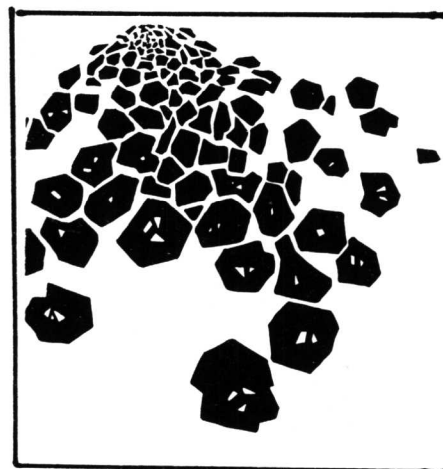

图 22 聚散