

21 世纪高等教育数字艺术与设计规划教材

平面构成设计教程

Graphic Design

○ 姜巧玲 主编

主要内容

本书以 5 个完整的工作任务涵盖了平面造型规律、法则和方法的全部内容

工作任务

由浅入深，既循序渐进，又相对独立。每个工作任务中又包含有“案例分析”、“支撑理论”、“训练项目”、“参考样例”等主题。

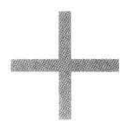
学习方法

通过典型的“案例分析”说明工作任务的设计要求“是什么”，用“支撑理论”中的相关知识告诉学生“为什么”，最后通过“训练项目”引导学生“怎么做”，将学习过程由被动变主动。

人民邮电出版社

21世纪高等教育数字艺术与设计规划教材

平面构成设计教程

Graphic Design

○ 姜巧玲 主编

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

平面构成设计教程 / 姜巧玲主编. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2011.9
21世纪高等教育数字艺术与设计规划教材
ISBN 978-7-115-26105-2

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第156323号

内 容 提 要

本书以15个完整的工作任务涵盖了平面造型规律、法则和方法的全部内容,工作任务由浅入深,既循序渐进,又相对独立。每个工作任务中又包含有“案例分析”、“支撑理论”、“训练项目”、“参考样例”等主题。其中“案例分析”将国内外最典型、最新鲜的各类艺术设计作品作为案例,分析其设计思路、运用的平面构成方法以及成功之处,通过实际的案例说明工作任务的设计要求“是什么”。再用“支撑理论”中的相关知识告诉学生“为什么”,最后通过“训练项目”引导学生“怎么做”,将学习过程由被动变主动。

本书可作为高等院校“平面构成”的教材,也可以供有兴趣的读者自学参考。

21世纪高等教育数字艺术与设计规划教材

平面构成设计教程

-
- ◆ 主 编 姜巧玲
责任编辑 王 威
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京艺辉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 12.75 2011年9月第1版
字数: 343千字 2011年9月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-26105-2

定价: 29.00元

读者服务热线: (010)67170985 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

前言

1. 教材定位

平面构成,是视觉传达艺术设计、环境艺术设计、动漫设计等相关专业的一门专业基础课程。本教材是针对这类相关专业的高职学生而编写的。针对高职教育的特点,系统分析归纳了平面构成的基本概念、造型方法以及设计思维,详细论述了造型中有关形态、构图、表现语言以及设计思维的规律与技法。本教材与课程教学改革相配套,以基于工作过程和项目驱动的教学模式为载体,以平面艺术设计工作岗位的实际工作任务为出发点。把工作任务所需要的知识、能力和素质有机地融合,然后提炼和转化为课程训练项目。力求使学生可以放眼工作任务,立足训练项目,将岗位能力要求与理论知识进行整合、迁移,在学习的过程中得到平面艺术设计这类岗位能力的训练。

2. 教材目标

本教材强调专业基础教育。专业知识是学生今后从事平面艺术设计的理论源泉,我们将平面构成中的理论知识、基本方法及技巧以“支撑理论”的形式与不同的工作任务进行结合,系统地进行讲解。然后通过“训练项目”加以实践和巩固,使学生逐渐形成一套完整的专业理论体系,为今后的创作打下坚实的基础。

本教材注重艺术素养的培养。良好的艺术素养和审美情趣是创作的前提,为了实现这一目标,本教材收集整理了多年教学积累的素材,将平面构成在国内外广告、海报、插画、书籍封面、摄影等方面的应用优秀案例进行了展示和分析。帮助学生理清课程应用方向,同时也丰富了学生的艺术视野,培养了学生敏锐的视觉意识和高品位的审美情趣。

本教材倡导启发性教育。通过创造性思维才能设计出与众不同的作品,为了培养学生的创造性思维,无论在案例的分析上,还是训练项目的要求上,都注意去启发学生的创造性思维和个性化设计。同时在参考样例中,将多年整理的优秀学生作品进行了展示,在学生作品的选择上,作者也是本着启发学生创造性思维的目的,精心挑选,可以说每个作品都有不同的闪光点,都有较强的辐射性,对学生有很大的引导和启发作用。

3. 内容组织

本教材以全新的章节结构安排教学内容,以15个独立的工作任务统领全书,每个工作任务又包含“案例分析”、“支撑理论”、“训练项目”和“参考样例”等主题。主题的设计主要是按照学生在专业学习中经常困惑的“学这门课有什么用?”、“学什么?”、“怎么学?”、“怎么做?”等问题进行组织,既符合学生的认知规律,又满足职业能力的培养要求。其中“训练项目”又包括:任务描述、任务目标、任务要求和要点提示。从工作任务向训练项目的转化目标明确,科学合理。

本教材在具体内容的组织上,以一个工作任务作为一个完整的教学单元,循序渐进,环环相扣。每个教学单元从“案例分析”出发,对平面构成在各类艺术设计中运用的优秀案例进行展示和分析,剖析它的构成方法和成功之处。由此导出,要想设计出好的作品,不是灵光一闪,而是要依据平面构成中的相关理论(“支撑理论”),而理论知识的学习必须通过训练项目才能得到巩固和实践(“训练项目”)。在完成训练项目的过程中,可以通过“参考样例”来丰富视野,拓展思维。

本书在编写过程中得到了傅连仲教授,李平、邢悦、王树琴、丁莉等老师的关心和支持,在此向他们表示衷心的感谢。同时也向给予过热情帮助和支持的各位教师表示诚挚的谢意。

由于作者水平有限及时间仓促,书中难免存在疏漏和不妥之处,恳请各位读者指教。

编者

2011年7月

目 录

绪 言	1
-----	---

工作任务一：平面艺术作品赏析	3
----------------	---

一、案例分析	3
1. 作品一（清人高奇峰的《双牛图》）	3
2. 作品二（2010国际花园摄影获奖作品《绿树成排》）	4
3. 作品三（“反对日本捕鲸”海报）	4
4. 作品四（马维亚尼·戴维斯设计的杂志封面）	4
二、支撑理论	5
1. 对称与平衡	5
2. 对比与调和	6
3. 节奏与韵律	7
4. 统一与变化	8
三、训练项目	9
1. 任务描述	9
2. 任务目标	9
3. 任务要求	9
4. 要点提示	10

工作任务二：运用基本元素进行创意设计	11
--------------------	----

一、案例分析	11
1. 作品一（“2006年德国世界杯”海报）	11
2. 作品二（“第29届奥运会青岛帆船赛”海报）	12
3. 作品三（1984年洛杉矶奥运会会徽）	12
4. 作品四（某网站页面设计）	12
二、支撑理论	13
1. 基本元素——“点”	13
2. 基本元素——“线”	15
3. 基本元素——“面”	18
三、训练项目	20
1. 任务描述	20
2. 任务目标	20
3. 任务要求	20
4. 要点提示	21
四、参考样例	21

工作任务三：构成元素在平面中的编排设计	27
---------------------	----

一、案例分析	27
1. 作品一（某教材封面设计）	27
2. 作品二（某教材封面设计）	28

3. 作品三（某网站页面设计）	28
4. 作品四（某汽车广告）	28

二、支撑理论	29
--------	----

1. 基本形	29
2. 骨骼	29
3. 图与底	30

三、训练项目	33
--------	----

1. 任务描述	33
2. 任务目标	33
3. 任务要求	33
4. 要点提示	34

四、参考样例	34
--------	----

工作任务四：重复构成的创意设计	39
-----------------	----

一、案例分析	39
--------	----

1. 作品一（炎黄在线报纸广告）	39
2. 作品二（GUCCI提包底纹）	40
3. 作品三（建筑物窗体）	40
4. 作品四（伊斯兰风格纺织品）	40

二、支撑理论	41
--------	----

1. 重复构成的概念	41
2. 重复构成的特点	41
3. 重复构成的分类	42

三、训练项目	43
--------	----

1. 任务描述	43
2. 任务目标	43
3. 任务要求	43
4. 要点提示	44

四、参考样例	44
--------	----

工作任务五：近似构成的创意设计	51
-----------------	----

一、案例分析	51
--------	----

1. 作品一（宣传和和平的招贴画）	51
2. 作品二（某酒类广告）	52
3. 作品三（“女足世界杯”海报）	52
4. 作品四（悉尼歌剧院建筑）	52

二、支撑理论	53
--------	----

1. 近似构成的概念	53
2. 近似构成的特点	53
3. 近似构成的分类	54

三、训练项目	55
--------	----

1. 任务描述·····	55	4. 作品四(雀巢咖啡广告)·····	97
2. 任务目标·····	55	二、支撑理论·····	97
3. 任务要求·····	55	1. 特异构成的概念·····	97
4. 要点提示·····	56	2. 特异构成的特点·····	97
四、参考样例·····	56	3. 特异构成的分类·····	99
工作任务六: 渐变构成的创意设计·····	63	三、训练项目·····	101
一、案例分析·····	63	1. 任务描述·····	101
1. 作品一(“心愿”宣传画)·····	63	2. 任务目标·····	101
2. 作品二(埃舍尔的“水与天”)·····	64	3. 任务要求·····	101
3. 作品三(上海世博会中国馆)·····	64	4. 要点提示·····	102
4. 作品四(花果山创意图形)·····	64	四、参考样例·····	102
二、支撑理论·····	65	工作任务九: 对比构成的创意设计·····	111
1. 渐变构成的概念·····	65	一、案例分析·····	111
2. 渐变构成的特点·····	66	1. 作品一(“999”皮炎平广告)·····	111
3. 渐变构成的分类·····	67	2. 作品二(反对战争宣传画)·····	112
三、训练项目·····	70	3. 作品三(某公园雕塑作品)·····	112
1. 任务描述·····	70	4. 作品四(某摄影作品)·····	113
2. 任务目标·····	70	二、支撑理论·····	113
3. 任务要求·····	70	1. 对比构成的概念·····	113
4. 要点提示·····	70	2. 对比构成的特点·····	113
四、参考样例·····	71	3. 对比构成的分类·····	114
工作任务七: 发射构成的创意设计·····	79	三、训练项目·····	115
一、案例分析·····	79	1. 任务描述·····	115
1. 作品一(明星海报)·····	79	2. 任务目标·····	115
2. 作品二(百事可乐广告)·····	80	3. 任务要求·····	115
3. 作品三(澳洲商业国际圆桌会议招贴画)·····	80	4. 要点提示·····	116
4. 作品四(上海世博会英国馆)·····	80	四、参考样例·····	116
二、支撑理论·····	81	工作任务十: 密集构成的创意设计·····	125
1. 发射构成的概念·····	81	一、案例分析·····	125
2. 发射构成的特点·····	82	1. 作品一(新基业团队海报)·····	125
3. 发射构成的分类·····	84	2. 作品二(杭州银行标志)·····	126
三、训练项目·····	85	3. 作品三(某果汁饮料广告)·····	126
1. 任务描述·····	85	4. 作品四(国外汽车广告)·····	127
2. 任务目标·····	85	二、支撑理论·····	127
3. 任务要求·····	85	1. 密集构成的概念·····	127
4. 要点提示·····	85	2. 密集构成的特点·····	127
四、参考样例·····	87	3. 密集构成的分类·····	129
工作任务八: 特异构成的创意设计·····	95	三、训练项目·····	130
一、案例分析·····	95	1. 任务描述·····	130
1. 作品一(某公司广告)·····	95	2. 任务目标·····	130
2. 作品二(某猫食罐头广告)·····	96	3. 任务要求·····	130
3. 作品三(天津世纪钟)·····	96	4. 要点提示·····	131

四、参考样例	131	2. 打散构成的特点	169
		3. 打散构成的分类	171
工作任务十一：肌理构成的创意设计	139	三、训练项目	172
一、案例分析	139	1. 任务描述	172
1. 作品一（麦当劳广告）	139	2. 任务目标	172
2. 作品二（绝对伏特加酒广告）	140	3. 任务要求	172
3. 作品三（成都宽窄巷子围墙设计）	140	4. 要点提示	172
4. 作品四（某广场鹅卵石路）	141	四、参考样例	172
二、支撑理论	141	工作任务十四：分割构成的创意设计	177
1. 肌理构成的概念	141	一、案例分析	177
2. 肌理构成的特点	142	1. 作品一（蒙德里安作品《红、黄、	177
3. 肌理的制作方法	143	蓝的构成》）	177
三、训练项目	146	2. 作品二（香港中银大厦）	178
1. 任务描述	146	3. 作品三（柏林犹太博物馆）	178
2. 任务目标	146	4. 作品四（第三届亚洲艺术节宣传海报）	178
3. 任务要求	146	二、支撑理论	179
4. 要点提示	147	1. 分割构成的概念	179
四、参考样例	147	2. 分割构成的特点	179
工作任务十二：空间构成的创意设计	151	3. 分割构成的分类	180
一、案例分析	151	三、训练项目	182
1. 作品一（埃舍尔作品“异度空间”）	151	1. 任务描述	182
2. 作品二（国外车站广告）	152	2. 任务目标	182
3. 作品三（标志设计）	152	3. 任务要求	182
4. 作品四（3D地画作品）	152	4. 要点提示	182
二、支撑理论	153	四、参考样例	183
1. 空间构成的概念	153	工作任务十五：群化构成的创意设计	187
2. 空间构成的特点	155	一、案例分析	187
3. 空间构成的分类	156	1. 作品一（奥迪汽车标志）	187
三、训练项目	158	2. 作品二（Motorola公司标志）	188
1. 任务描述	158	3. 作品三（三菱汽车标志）	188
2. 任务目标	158	4. 作品四（MicrosoftWindows标志）	188
3. 任务要求	158	二、支撑理论	189
4. 要点提示	158	1. 群化构成的概念	189
四、参考样例	158	2. 群化构成的特点	189
工作任务十三：打散构成的创意设计	167	3. 群化构成的分类	190
一、案例分析	167	三、训练项目	190
1. 作品一（“再就业”宣传画）	167	1. 任务描述	190
2. 作品二（日本某俱乐部招贴画）	168	2. 任务目标	190
3. 作品三（“百事流行鞋”广告）	168	3. 任务要求	190
4. 作品四（国外超市广告）	168	4. 要点提示	190
二、支撑理论	169	四、参考样例	191
1. 打散构成的概念	169		

绪 言

1. 构成概述

“构成”是一种造型概念，也是现代造型设计的用语。它是将一定的形态元素，按照视觉规律、力学原理、心理特性、审美法则创造性地组合为一个新形态，具有建构、组合、重构的意义。它强调对形式的客观分析，目的是揭示事物与事物之间内在联系的本质，它是形象思维与逻辑思维相结合、理性与感性相结合的产物。“构成”的训练过程就像学习外语词汇和语法那样，是一种对基本规律认识和实践的过程。

2. 包豪斯设计学院

“构成”源自欧洲的“构成主义”艺术运动和德国魏玛包豪斯设计运动。包豪斯设计学院于1919年成立于德国的魏玛，这是一个闻名德国乃至欧洲的文化名城。包豪斯最初是一所由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯（1883—1969）创建成立的设计学院，它是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学校。包豪斯为现代设计教育的发展开创了一个新的里程碑，学院经十多年的努力成为欧洲现代主义设计的中心，并把欧洲的现代主义设计运动推到了一个空前的高度。虽然在1933年学院被纳粹政府以莫须有的罪名强行关闭，但是学院创始人格罗佩斯所创立的教育理论和教学方式却影响了全世界的设计教育，并且使所有的设计师意识到为大众设计和为工业化设计才是设计的真正目的。

在设计理论方面，包豪斯提出了下述3个基本观点。

- （1）艺术与技术的新统一。
- （2）设计的目的是人而不是产品。
- （3）设计必须遵循自然与客观的法则来进行。

在教学方面，包豪斯有以下几个特点。

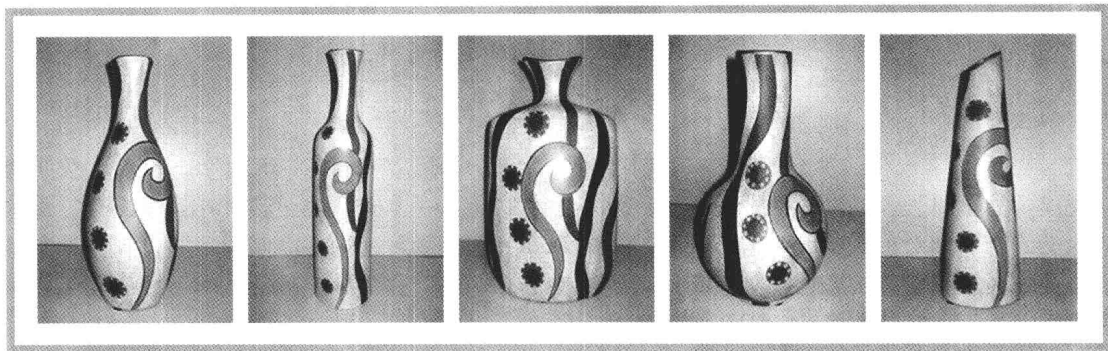
- （1）在设计中提倡自由创造，反对模仿因袭墨守成规。
- （2）将手工艺与机器生产结合起来，提倡在掌握手工艺的同时了解现代工业的特点。
- （3）强调基础训练，从现代抽象绘画和雕塑发展而来的平面构成、立体构成和色彩构成等的基础课程成了包豪斯对现代工业设计作出的最大贡献之一。
- （4）实际动手能力和理论并重。
- （5）把学校教育与社会实践结合起来。

包豪斯设计学院通过10多年的努力，集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索与实验成果，并加以完善和发展，它所奠定的工业设计教育的框架，以及它所创造的现代主义设计风格，对于世界工业设计以后几十年的发展都有着深远影响。对于现代设计来说，包豪斯不仅仅是一种风格，也不仅仅是一所学校，它是一个公社、一种新造型精神的聚集、一场各种艺术形式的改革，它所培养的一代人才是以后开辟世界工业设计道路的最富有生气的力量，它是现代设计师的摇篮。

3. 三大构成及研究对象

三大构成即平面构成、色彩构成与立体构成，是现代艺术设计基础的重要组成部分。日常生活中围绕我们周围的生活用品、工艺品、家居、建筑、环境等方面的设计，都是设计者综

合运用三种构成理论设计创作的结果。如下图是一组工艺花瓶，它们具有相同的图案、配色和材料，却有不同的外观形态。作为设计者要完成这类综合性的创作，在基础学习和训练阶段必须将三者分成三个较为独立的模块，有针对性地学习和掌握三大构成的相关理论。下面就分别了解一下三大构成及其研究对象。

（1）平面构成。

平面构成是一门研究形象在二维平面内的变化构成的科学，即将点、线、面等视觉元素在二维平面内按照一定的美学原理，对它们进行合理的分解、组合、重构、变化，从而创造出理想形态的组合形式。换句话说就是探求二维空间的视觉规律、形象的建立、骨骼的组织、各种元素的构成规律，创造既严谨又有无穷律动变化的装饰构图。如这组花瓶上的图案，就是用点和线元素来完成图案设计的。用什么样的点、什么样的线、点和线如何分布和组合、这些元素具有什么视觉规律等，都是平面构成所要研究的内容。

（2）色彩构成。

色彩构成是一门研究色彩相互作用的学科，根据人们长期形成的对色彩的感觉，而产生的一种思维定势，不同颜色的搭配，能够给人不同的心理感受，而色彩构成就是将这些思维定势总结出来。同时，它从人们对色彩的视知觉效应出发，运用科学理论与艺术审美相结合的法，充分发挥人的主观能动和心理联想，运用色彩在空间、量与质上的可变幻性，对色彩进行以基本元素为单位的组合、配置，从而创造出多层面、多角度、多功能的设计色彩。如这组花瓶色彩如何搭配、呈现什么色彩感觉、达到什么色彩联想等，都是色彩构成要研究的内容。

（3）立体构成。

立体构成是研究空间立体造型的学科。它是探索形态的本质和造型的逻辑结构，揭示立体造型的基本规律，按照美学法则，运用力学原理，把点、线、面、体等基本造型要素进行组合，构成新的立体形态。它是对立体造型的物理规律和知觉形态的心理规律进行研究和探索的过程。立体构成离不开材料、工艺、力学、美学，是艺术与科学相结合的体现。如这组花瓶采用什么材料、呈现什么视觉美感、运用哪种立体形态、表达什么主题情调等，都是立体构成要研究的内容。

工作任务一

平面艺术作品赏析

在现实生活中，由于人们所处经济地位、文化素质、生活理想、价值观念等不同而具有不同的审美观念。然而单从形式条件来评价某一事物或某一视觉形象时，对于美或丑的感觉在大多数人中间存在着一种基本相通的共识。这种共识是从人们长期生产、生活实践中积累的，它的依据就是客观存在的美的形式法则，我们称之为形式美法则。

在我们的视觉经验中，挺拔的树木、耸立的高楼、巍峨的山峰等，它们的结构轮廓都是高耸的垂直线，因而垂直线在视觉形式上给人以上升、高大、威严等感受；而水平线则使人联想到地平线、一望无际的平原、风平浪静的大海等，因而产生开阔、徐缓、平静等感受……这些源于生活积累的共识，使我们逐渐发现了形式美的基本法则。在西方，自古希腊时代就有一些学者与艺术家提出了美的形式法则的理论，时至今日，形式美法则已经成为现代设计的理论知识。它既是设计构图的理论指导，也是审美和进行艺术评价的理论依据，具有广泛的重要性。

下面我们就举例说明形式美法则在美术作品中的运用。

一、案例分析

1. 作品一（清人高奇峰的《双牛图》）

图1-1

作品分析：

如图1-1所示，这幅绘画作品主要有3个构图元素，即两头牛和一只麻雀。作品运用了平衡的形式美法则，左侧的小麻雀与右侧的双牛在形体大小上有较大差异，形成了明显的对比关系，但双牛虽大，却用墨淡；麻雀虽小，却用墨浓。墨的浓淡使两者在重量感上形成了相反的差异，它正好抵消了形体大小的差异，从而使画面整体上呈现较好的平衡效果。作品构图大胆，平衡中传达出动物之间的谐趣。

2. 作品二（2010国际花园摄影获奖作品《绿树成排》）

图1-2

作品分析：

如图1-2所示，当我们看到这幅摄影作品，仿佛听到了美妙的音乐。一排排树木随着连绵起伏的地形重复排列，同时又包含了树木从大到小的渐变、从清晰到模糊的渐变、由近到远的空间渐变，变化中富含节奏的韵律，呈现出音乐般的美感，表达了大自然和谐统一的主题思想，当之无愧地成为那次比赛的冠军作品。

3. 作品三（“反对日本捕鲸”海报）

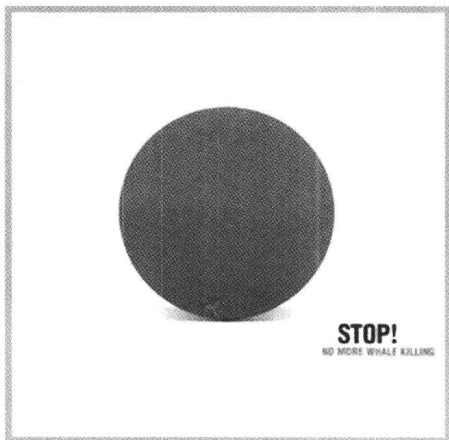

图1-3

作品分析：

如图1-3所示，白底红圆的构图很直接地使人联想到日本，既而发现在大圆的下面压着一个小小的鲸鱼，这与我们大脑中鲸的形体概念产生了巨大的反差。同时，大圆和小鲸两个构图元素又在位置、大小、色彩和重心等方面形成对比和对立之势，突出了强势与弱势的反差。以强烈的视觉刺激传达出一个呼声——“日本，停止捕杀鲸鱼！”

4. 作品四（马维亚尼·戴维斯设计的杂志封面）

图1-4

作品分析：

如图1-4所示，这个封面的构图中包含了人、鸟、鱼、植物等四种不同的元素，它们无论是种类还是形态都有很大差异。设计师运用统一的形式美法则，将不同事物进行位置接近的调配，巧妙地把它们组合在一起，形成一个完整的人物头部形象，在不同中达到了统一。形象地表达了人类离不开自然，必须与自然和谐相处的主题思想。

二、支撑理论

形式美法则主要有以下几条。

1. 对称与平衡

(1) 对称。

形体用对折的方法,基本上可以重叠的图形称为对称。它们是等量等形的配置关系,最容易得到统一,是具有良好的稳定感的最基本形式。对称的造型具有稳定、庄严、整齐、秩序、安宁、沉静的视觉效果,它符合人的视觉习惯,容易判断、识别和记忆。但运用不当也容易使画面单调、呆板。

对称的形式是最原始古老、也最简便稳妥的表现手法。如古埃及的金字塔、人体自身都是对称美的典范。对称形式在原始艺术和民间艺术中运用较多,与宗教和民族习惯有关。如图1-5所示。

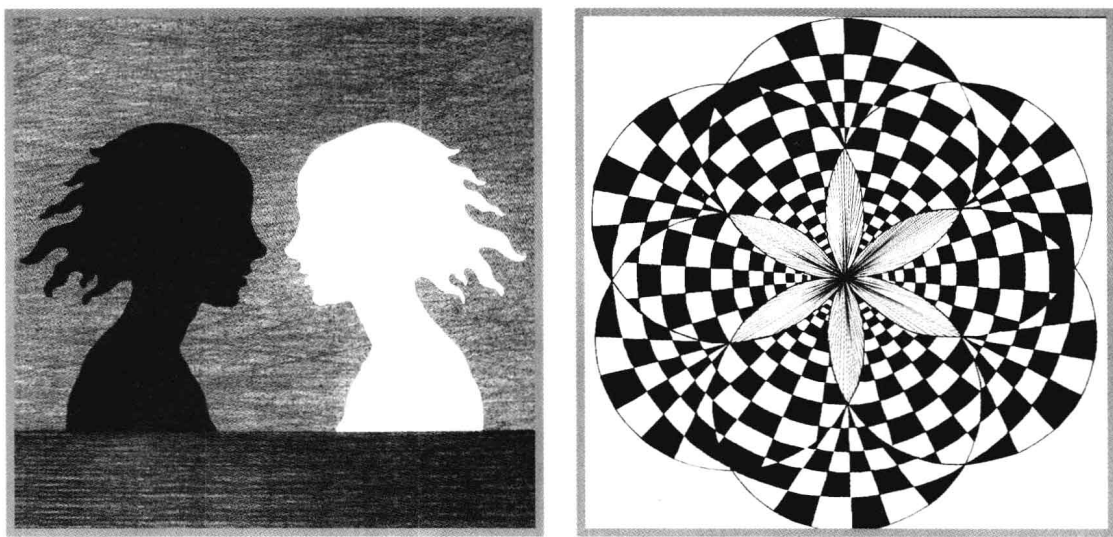

图1-5

对称的形式有以下几种。

a. 轴对称。

以对称轴为中心,左右、上下或倾斜一定角度的等形的对称图形为轴对称。如图1-6所示。

b. 中心对称。

对称的图形,对称点在中心就称为中心对称。如图1-6所示。

c. 旋转对称。

一个图形按照等角度旋转,所得放射状的图形称为旋转对称。当旋转180度时,对称图形彼此相逆,这时称为反转对称。如图1-6所示。

d. 移动对称。

图形按一定的距离或某种规则进行平行移动所得到的图形,称为移动对称。如图1-6所示。

e. 扩大对称。

图形按一定的比例放大,称为扩大对称。如图1-6所示。

图1-6

(2) 平衡。

平衡是利用视觉量的心理平衡原理，即等量不等形，来使画面保持力的平衡状态，它没有对称的结构，但有平衡的重心。在构成中通过形象、大小、质感、色彩等造型元素的分布使人产生视觉和心理的平衡。与对称相比，平衡显得更为新鲜活泼、富于变化，体现了一种动感的生命活力。

平衡形式在现代艺术中屡见不鲜，与现代人的生存观念和生活方式密不可分。如图1-7所示。

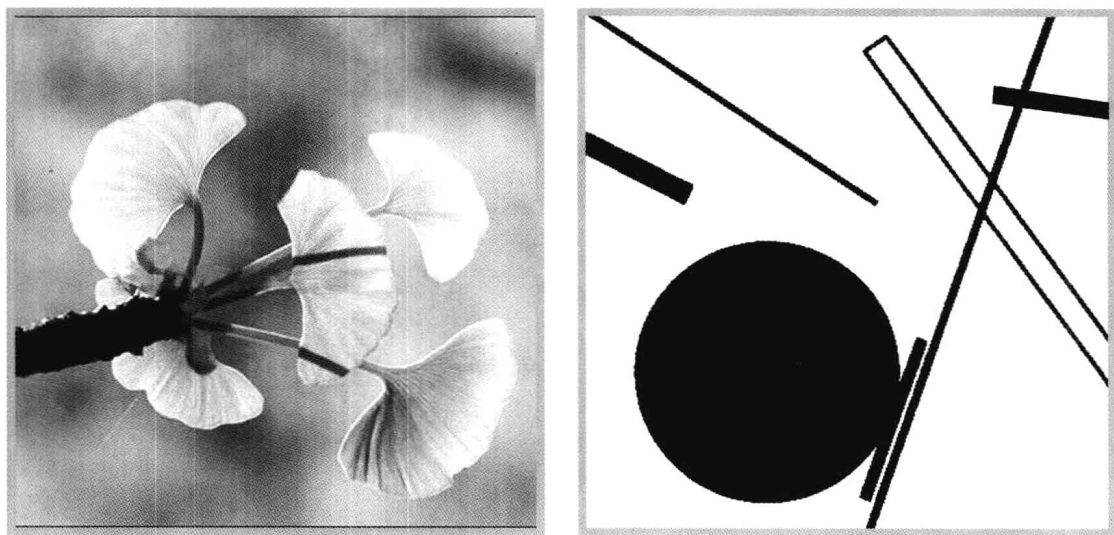

图1-7

2. 对比与调和

对比是互为相反因素的东西，同时设置在一起的时候所产生的现象，许多事物在与其他事物的对比中才能尽显本色，也只有经过对比，它们各自的特点才会更加鲜明突出。因此，只有在差异和不同的对比关系中，才能形成画面的张力，也才能平添其艺术魅力。

一个设计，如果缺少对比会显得乏味，而对比过分强烈，也会使人眼花缭乱。对比构成形式对人的感观刺激有较高的强度，恰当的对比会给人带来美感。对比的内容主要有形象、大

小、明暗、方向、肌理等方面。如图1-8所示。

图1-8

调和的作用是使矛盾着的双方趋于平衡，即协调双方的对比关系。对比与调和这组矛盾在艺术表现中是相辅相成的，如果只强调对比，不注重调和，画面会生硬、冲撞、不协调；而如果一味强调和谐而忽视对比，也会使画面软弱、沉闷而缺乏生气。因此要既强调对比，也注重调和，使作品既充满张力，也趋于平衡，凭其生动与完整来打动观者。

对比和调和手法可以依据作品的主题基调按比例分配，可以对比为主，可以调和为主。当以调和为主题时，必须通过设计者进行艺术加工，采用加入对比双方的近似形、过渡形或使对比双方相互渗透等调和方法，来弱化对比性，达到调和的目的。如图1-9所示。

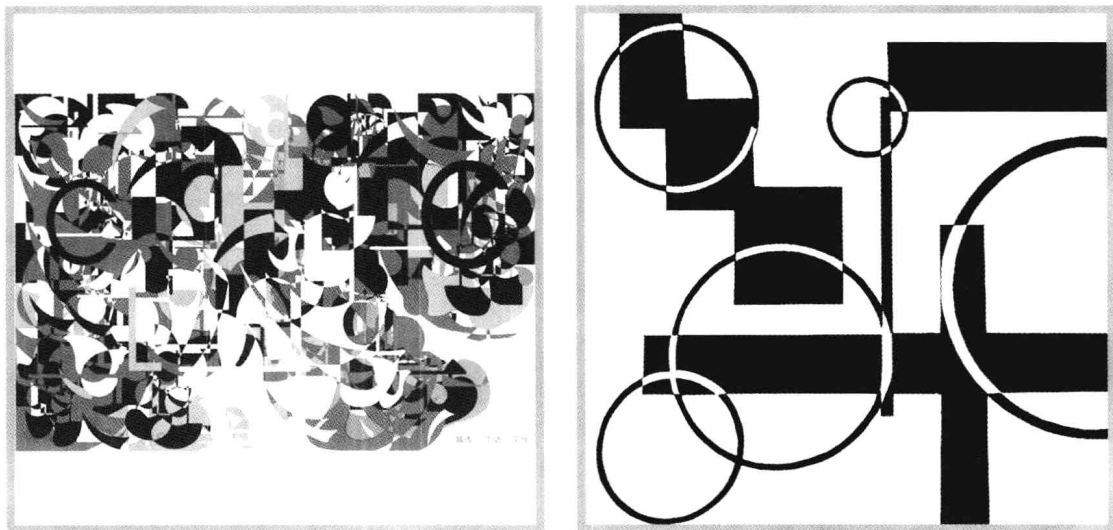

图1-9

3. 节奏与韵律

节奏与韵律本是音乐术语，借用到视觉审美中，可以理解成美妙的韵味与律动。节奏在设计上类似于音乐中的节拍，是同一要素在一定的格律中的重复出现，从而产生节奏感和运动

感。强调节奏感，会使构成的形式富于机械的美和力量的美。如图1-10所示。

如果在构成中单纯地运用节奏，不加入其他的组合方式，就容易产生单调感，使人感到乏味。所以往往需要再加入韵律的因素，构成形式才会更完美。

韵律是在节奏的基础上加入某种情调和渐变趋势，使组合形式富有律动感的变化美，给人带来精神上的满足。如钟表的嘀嗒声，由于只有节奏，所以时间稍长便容易使人烦躁；而一支悠扬的舞曲，其音调高低、长短的律动，打破了节奏的单调，使人在优美的旋律中感到愉悦。构成中的韵律具体是指近似、渐变、发射等构成形式中的变化规律，它与重复的节奏合理组合，会使画面在格律美中表现出抒情意境。如图1-11所示。

图1-10

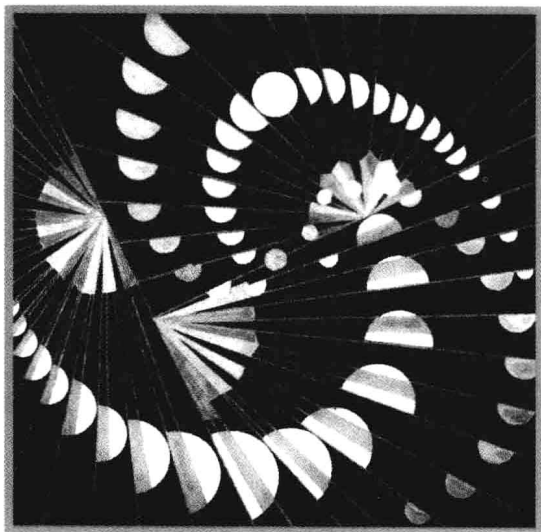

图1-11

4. 统一与变化

图1-12

统一与变化是一对辩证的矛盾关系，我们在探讨形式美时，既要求统一，又要有变化。光统一而无变化会使作品流于简单、呆板、单调与乏味；光变化而无统一则会使作品过于杂乱、琐碎。因此，在构成中要求既统一又变化，既主题鲜明、基调一致，又变化丰富、具体鲜活，这样才能使作品完整统一，特征强烈，同时又细致耐看，生动灵气。如图1-12所示，就是统一中求变化，画面打破单调的重复，形成变化的趣味中心。

统一可以采用一些调配方法,使变化的形象之间建立起某种共性,从而达到统一的效果。具体的方法有:

(1) 可以用一根直线、曲线或折线把各种不同的形态不断地连接起来,形成一个整体轮廓就能够得到统一。如图1-13所示,就是变化中求统一,经过连续轮廓线的调配,画面呈现的是完整统一的效果。

(2) 可以将不同形态的某些要素进行类同或接近的变化,使它们在局部形态、大小、色彩、肌理位置等方面的造型特性相一致,也可以达到统一的效果。如图1-14所示,也是变化中求统一,尽管每一个形态都不相同,但都是由三个相似基本形组成,所以这些相似的元素使整个画面具有统一感。

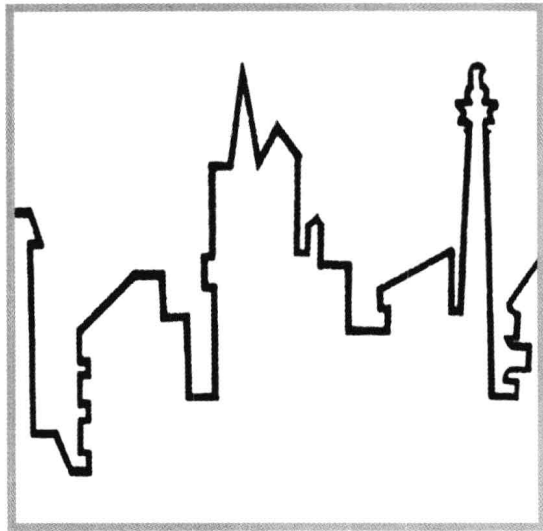

图1-13

图1-14

三、训练项目

1. 任务描述

搜集并分析体现形式美法则的平面艺术作品。

2. 任务目标

通过搜集作品,丰富视野并学会运用形式美法则欣赏和分析作品,从而提高审美情趣。

3. 任务要求

(1) 从各类媒体中搜集运用形式美法则的平面艺术作品,然后进行分析,图片和文字放在一个Word文档中,上交电子版。

(2) 搜集的作品要求最少4个,而且分别运用了4种形式美法则。

(3) 搜集的作品在运用形式美法则上要有典型性和代表性。

(4) 对作品的分析要准确、全面,分析内容包括:作品名称、有哪些构图元素、运用何种形式美法则、具有什么特点、产生什么视觉效果、表达什么主题、如何设计完成等。

4. 要点提示

- (1) 可以从摄影作品、书籍装帧、海报、平面广告、杂志封面、插画等方面搜集作品。
- (2) 搜集的作品如果色彩、大小等不理想，要使用图形软件进行整理和优化。
- (3) 搜集作品的过程也是培养艺术观察力和敏感性的过程，要逐渐养成勤看、勤想、勤动手、勤总结的好习惯，不断提高艺术素养。