

高等职业教育通用教材

ERSHIYISHIJI GAODENGZHIYEJIAOYU TONGYONGJIAOCAI

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

主编 胡 诚

PMGC

山东科学技术出版社
www.lkj.com.cn

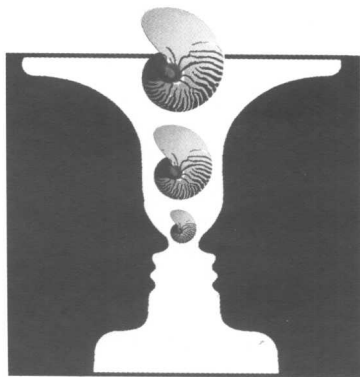
高等职业教育通用教材

ERSHIYISHIJI GAODENGZHIYEJIAOYU TONGYONGJIAOCAI

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

主 编	胡 诚		
副主编	陆珊珊	王 莉	
	王 辉	李 珺	
编 者	连叶清	徐 腾	
	魏 坤		

山东科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 胡诚主编. — 济南: 山东科学技术出版社, 2004.8

21 世纪高等职业教育通用教材

ISBN 7-5331-3744-2

I. 平... II. 胡... III. 平面构成 - 高等学校: 技术学校 - 教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 062793 号

21 世纪高等职业教育通用教材

平面构成

主 编 胡 诚

副主编 陆珊珊 王 莉

王 辉 李 琚

编 者 连叶清 徐 腾

魏 坤

出版者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531)2098088

网址: www.lkj.com.cn

电子邮件: sdkj@jn-public.sd.cninfo.net

发行者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531)2098071

印刷者: 山东新华印刷厂

地址: 济南市胜利大街 56 号

邮编: 250001 电话: (0531)2079136

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 5.5

字数: 100 千

版次: 2004 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

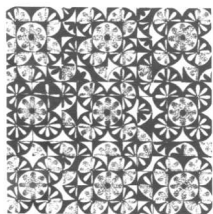
印数: 1-3000

ISBN 7-5331-3744-2

TB·35

定价: 20.00 元

前言

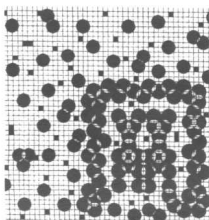

设计是一门新兴的、自成体系的学科门类。在21世纪的今天,设计艺术已担负起重大的历史使命,它不仅是技术与人类的素质竞争,也将是以设计的优劣来决定产品胜负的时代,同时又是体现人类进入现代社会的标志之一。

自20世纪70年代末期,在中国各院校开设设计专业课程以来,平面构成、色彩构成和立体构成成为设计课的基础,而平面构成又是三大构成之首。平面构成是用分解组合的方法来观察对象,认识和把握形式规律,创造新的形象。它是一种以理性为主导,结合情感表现来探索、发现、想像、创造性思维的实践训练。

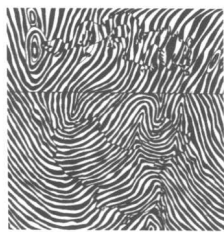
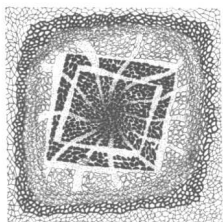
《平面构成》是设计专业必修的基础课之一,我们在编写过程中按照高等职业教育的要求,充分吸收和借鉴本学科国内外新成果、新材料、新创意,把我们多年来教学的理论研究和实践融入其中,尽量力求融科学性、理论性、前瞻性、知识性、实用性于一体,并做到观点明确,内容深入浅出,图文结合,可读性、可操作性强。限于我们的水平和经验,粗浅和不足在所难免,寄望同道给予纠正。

书中图例是部分教师授课所用讲解稿和部分学生的课堂习作,也选用了部分设计人员、专家和教师的作品,在此一并致谢。

作者

目 录

第一章 概 论 /1

第二章 构成要素 /3

第一节 形态的概念 /3

第二节 点 /4

第三节 线 /9

第四节 面 /15

第五节 点、线、面的综合构成 /21

第三章 平面构成的形式美法则与应用 /24

第一节 统一与变化 /24

第二节 对称与均衡 /25

第三节 对比与调和 /25

第四节 节奏与韵律 /26

第五节 形式美法则的应用 /27

第四章 空间与运动 /30

第一节 空间 /30

第二节 动感构成 /35

第五章 分割与比例 /48

第一节 分割的形式 /48

第二节 分割在版式设计中的应用 /51

第六章 其他形式的构成 /52

第一节 近似构成 /52

第二节 特异构成 /57

第三节 对比构成 /62

第四节 虚与密的构成 /68

第五节 分解与组合的构成 /72

第六节 肌理与材料 /75

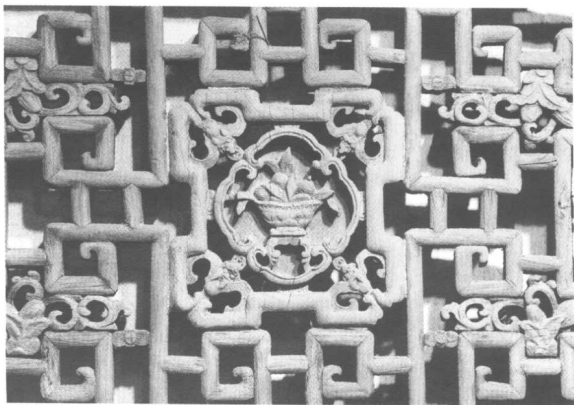
第一章 概 论

GAILUN

21 世纪将是设计竞争的时代。设计,是人类物质文明与精神文明的充分反映,是体现一个国家科学与文化发展水平的重要标志之一。设计不仅改变今天,也将规划未来。

平面构成是现代设计和现代艺术的一个重要基础组成部分,它是一种视觉形象构成,是研究视觉形象构成规律和审美原理的一种理性艺术活动。它重在研究和分析形态之间的比例、平衡、对比、节奏、韵律、重心、空间、运动等因素的变化和形式规律,同时又要讲究图形给人的视觉引导作用。一个好的平面设计具有审美价值,能和观众达到情感共鸣,能为人类创造美好的视觉环境。

平面构成是研究造型要素及其构成规律,并通过对视觉要素的理性分析和严格的形式构成训练,培养在平面设计中怎样创造形象,如何处理形象与形象之间的联系,美的形式规律,并按照美的形式法则,构成设计所要的图形,从中提高设计人员的思维能力、创造能力、构成能力和审美能力,为实用设计创造基础条件。

构成教育起源于20世纪20年代德国包豪斯和俄国构成主义。包豪斯的造型基础教育与现代实践有着不可分割的联系。他对视觉语言的研究成果、设计与艺术相互渗透的理念是现代设计和现代艺术的重要特征之一,也对构成教育产生了广泛的影响,他引导了人们如何应用视觉语言进行有目的的视觉创造。随着时间的推移,构成教育经过长时间的研究、积累和完善,这种建立在视觉心理学基础上的构成艺术已成为世界各国艺术教育的必修课程。

设计是一门新兴的、自成体系的学科门类,是工业和商品经济发展中的科学、经济、艺术以及现代生活相结合的产物,是人类进入现代社会的标志。设计这种利用知识、智慧的创造性活动,正在满足人类日益增长的物质与精神生活的需要,也在推动和促进社会的发展。设计在开发产品、引导消费、提高商品竞争力、改变人们的生活方式、生活结构、创造新的生活环境和促进企业的发展等方面起着重要的作用。平面构成作为设计基础,在21世纪的今天,就是从多元化的角度探索新的视觉语言,这种活动永无止境,它已渗透到各个领域并被广泛运用。

平面构成作为设计基础训练,应着重培养学生的思维观念,并辅以灵活变化,以及熟能生巧的学习方法,更重要的是掌握构成与设计之间的相互关联。

第二章 构成要素

GOUCHENGYAOSU

第一节 形态的概念

在平面构成中,形态的概念主要是指运用于设计中的视觉形态。

视觉形态可分为具象形与抽象形。具象形指生活中的自然形:山川、动物、植物等(图1、图2)。抽象形指几何概念上的形,按大小、长短、曲直等分为方形、圆形、角形、不规则形等(图3)。

形是人对世间万物的直观感受,也就是看到的和接触到的物质。在平面设计中,通过对形的概括、加工、归纳便以“形态”的方式出现。形态的基本要素所含盖的具象形与抽象形之间可以相互转化。单纯化就是形态相互转化的基本方式,其目的在于表现物体的本质特征。

图1 具象形

图2 具象形

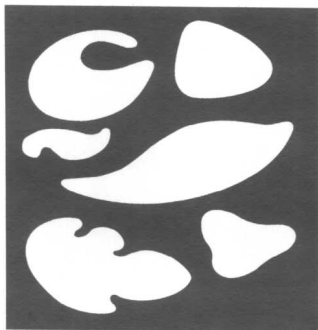

图3 抽象形

第二节

点

点是一切形态的基础。点仅表示位置,没有尺度大小之分。确定是否是点,根据周围的视觉要素而定。在设计中,点是以相对面积大小区别而定的。在自然界中,天上的星星、河流中的船只、草原上的牛羊都呈现出点的视觉特性(图4、图5、图6、图7)。

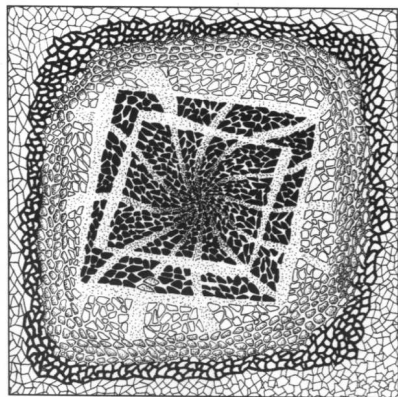

图4 点的视觉

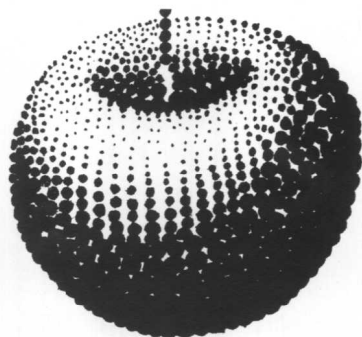

图5 点的视觉

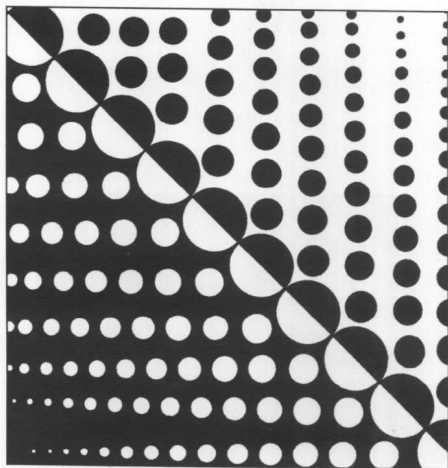

图6 点的视觉

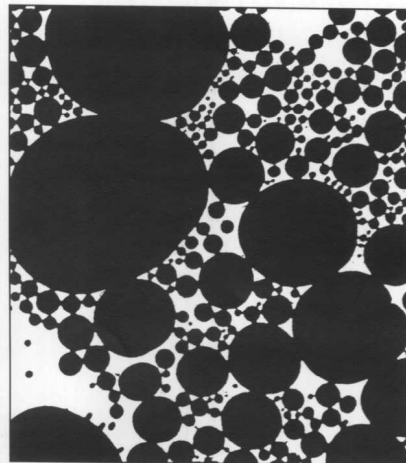

图7 点的视觉

一、点的视觉特性

1. 单点

具有集中视线的作用。“万绿丛中一点红”中的这点红就是画面中的视觉中心(图9)。

2. 双点

当画面出现二个点，人们的视线在两点间移动(图11)。

3. 多点

有三个以上的点时，视线运动范围扩大，会有面的感觉(图8、图10)。

图9 单点

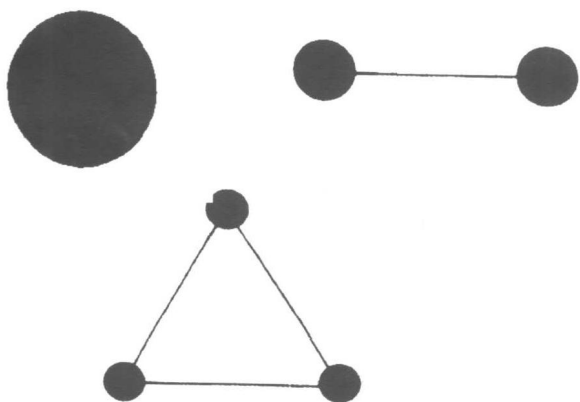

图8 多点

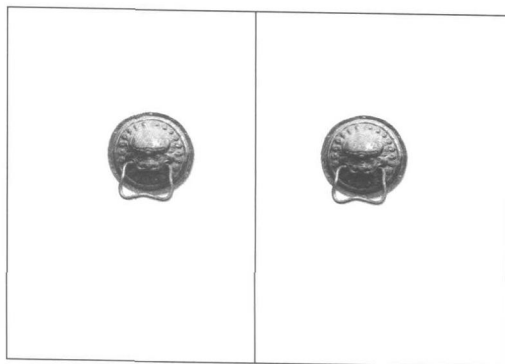

图11 双点

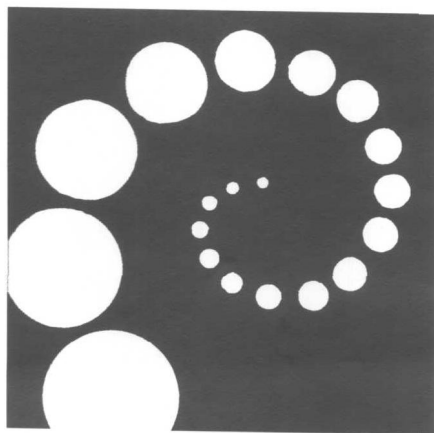

图10 多点

二、点的构成

1. 点按曲线、斜线、自由方式排列, 可产生运动感构成 (图 12)。

2. 不同大小点按密集、分散、渐变等形式排列, 会形成有韵律、有节奏感的构成 (图 13)。

3. 不同形态的点进行构成, 可产生单纯点达不到的效果 (图 14)。

4. 点的连续出现有线的感觉, 向周边连续排列, 面的特性愈显著 (图 15)。

所以, 一般来说同样大小的点有秩序排列构成, 有秩序感; 同样大小的点无秩序排列构成, 有动感; 点大小不同、间距不同、白地与黑地排列构成, 有张力感 (图 16、图 17、图 18)。

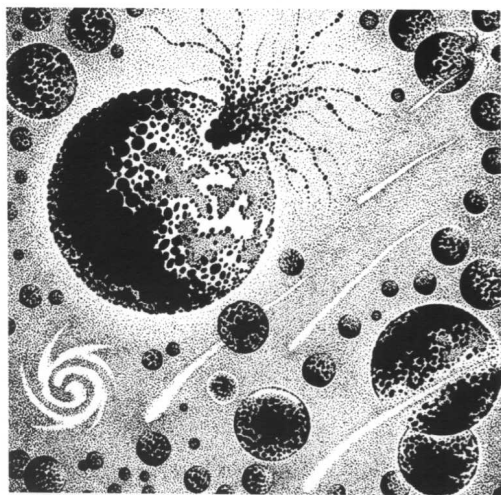

图 12 运动感

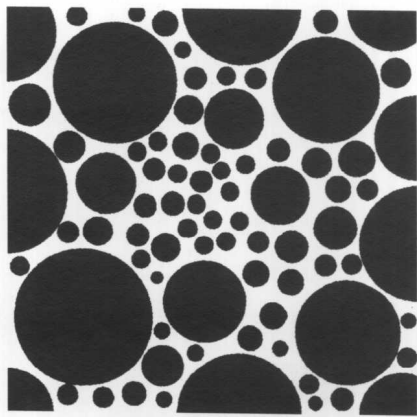

图 13 韵律、节奏感

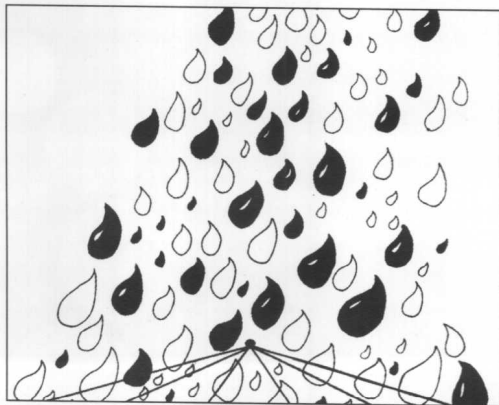

图 14 不同形态点

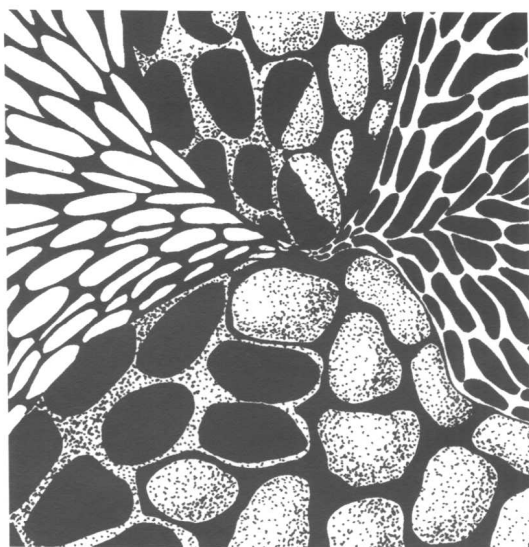

图 15 有线感

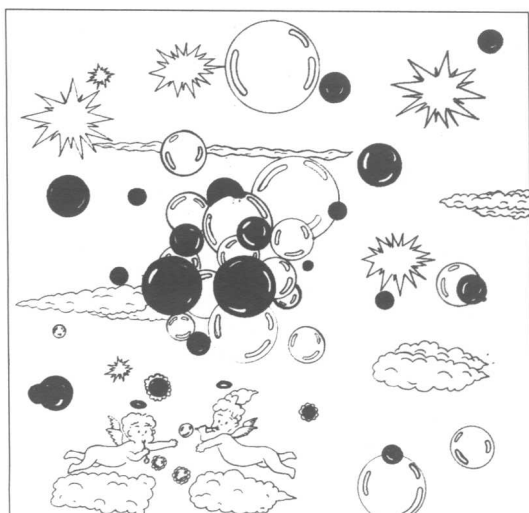

图 16 张力感

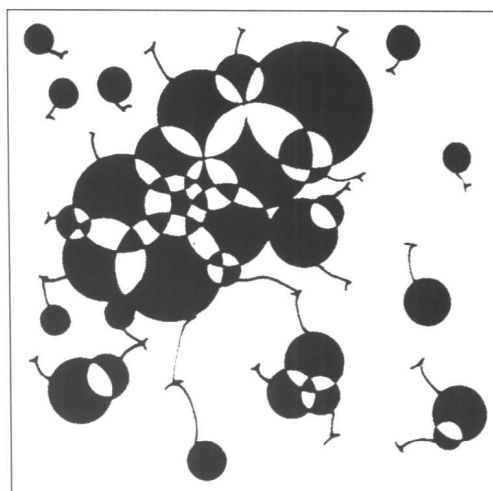

图 17 张力感

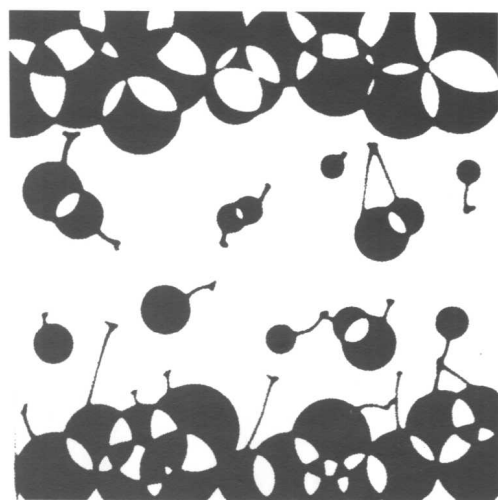

图 18 张力感

三、点的应用

在生活中随处可见直接用“点”来表现的事物。宇宙是由无数星球组合而成,我们的地球只不过是其中一个小点。我们的方块汉字也可以理解为一个一个的点,可以串连出优美的文章。传统仕女眉心的一点红痣装饰,点出了吉祥。威武的士兵排列成的方阵队伍,也是由每个士兵为点组合而成的(图19、图20、图21)。

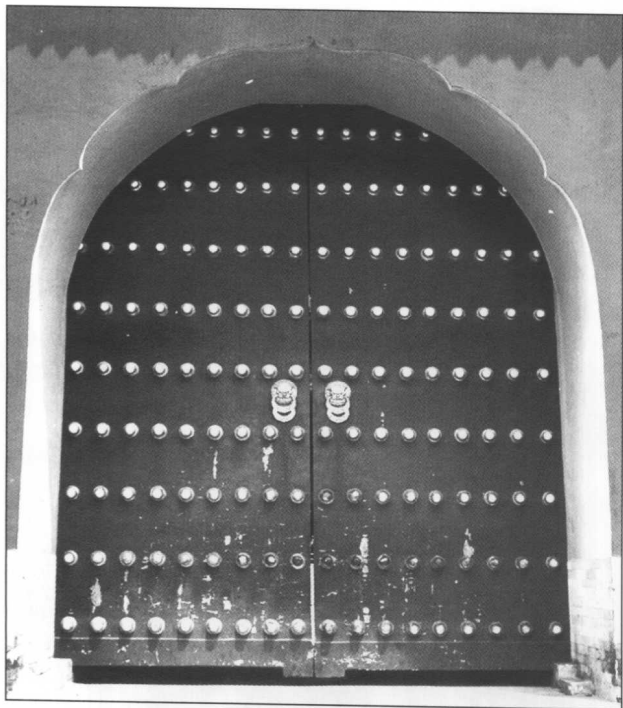

图 21 点的应用

作业与练习

根据点的视觉特性,结合具象形与抽象形,分别做单点、双点、多点构成练习。

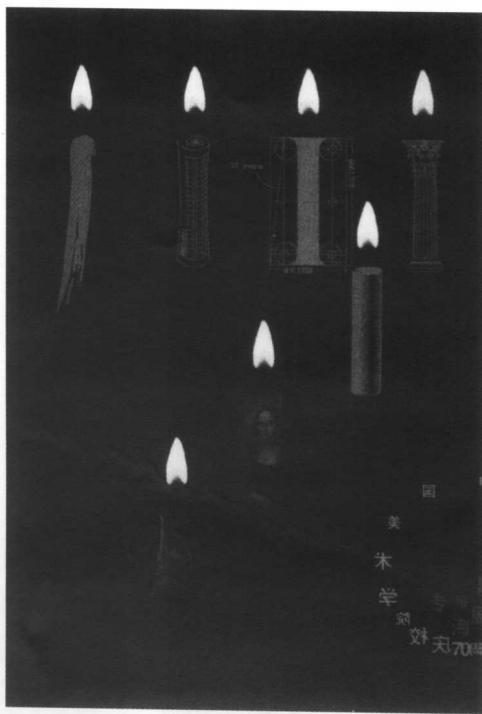

图 19 点的应用

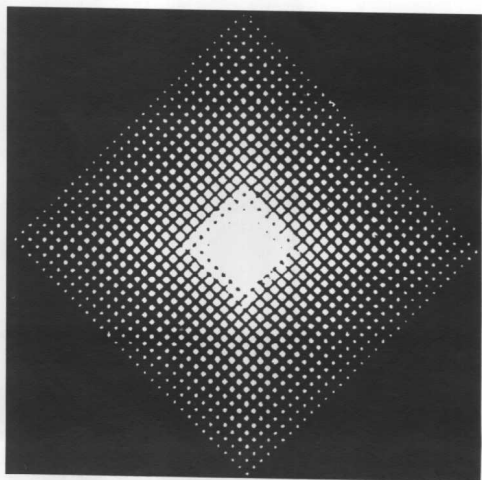

图 20 点的应用

第三节 线

在几何学定义中,线是点移动的轨迹,有长度、位置而没有宽度。在平面设计中相对较为细而长的形均可理解为线。

一、线的视觉特性

1. 直线

直线类似男性的阳刚品格,果断、明确、有坚定感。直线的视觉效果偏重于静态,较为理性(图22、图23)。

2. 曲线

曲线类似女性的柔和、优雅、丰富、含蓄,富有感性和节奏感,比直线更具动感和弹性(图24、图25)。

3. 水平线

水平线平和、安定;垂直线挺拔、崇高;斜线会给心理带来失衡的不安定感。这些线都具方向感(图26、图27)。

4. 粗线

粗线具有力度和厚重感,细线显得柔弱,锯齿状线给人不安定感(图28、图29)。

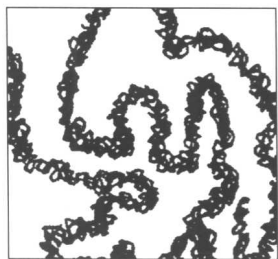

图25 曲线

图26 水平线

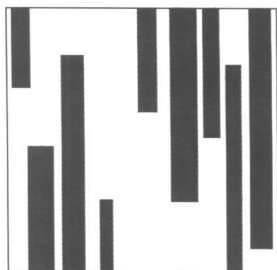

图27 水平线

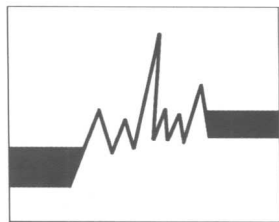

图28 粗线

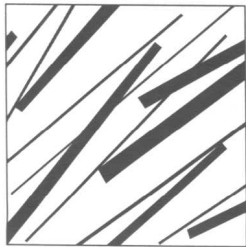

图22 直线

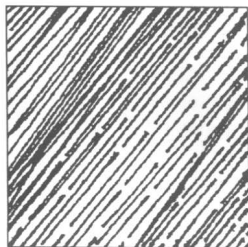

图23 直线

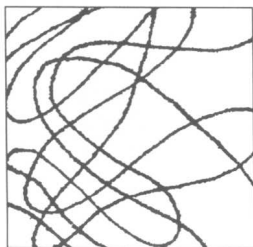

图24 曲线

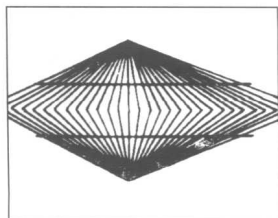

图29 粗线

二、线的构成

1. 直线组合

等距离排列的线具有面化的效果,疏密变化的线可产生透视空间的视觉效果。

2. 曲线组合

曲线构成优美,富有节奏感和韵律动感,可产生虚实空间的效果(图 30)。

3. 线的综合构成

线的构成不仅是单纯的直线或单纯的曲线的构成,还包括长短、粗细、缓急等不同线的运用。无论是东方传统绘画还是西方现代绘画,对线的运用都进行了深入探索,从构成角度来看,都是线的综合构成(图 32 ~ 图 41)。

4. 线的“性格”

线的“性格”非常丰富,借助工具画出的线理性强,具有冷静而坚定的视感;徒手绘制的线感性强,具有灵动而丰富的视感。艺术家描线时的心里波动可使线在力量、速度、方向上产生微妙的变化。我们可以尝试不同线的表现技法更好地把握线的表现力(图 31)。

图 30 曲线组合

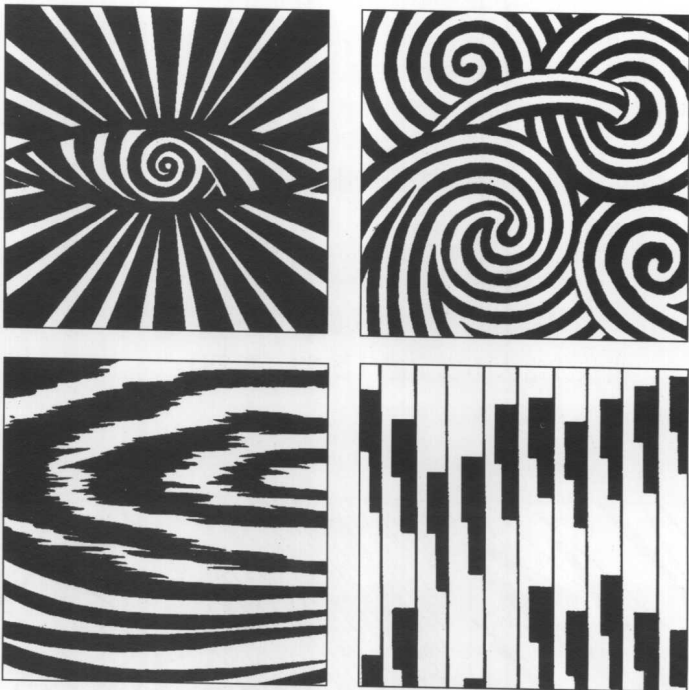

图 31 线的“性格”

图 32 线的综合构成

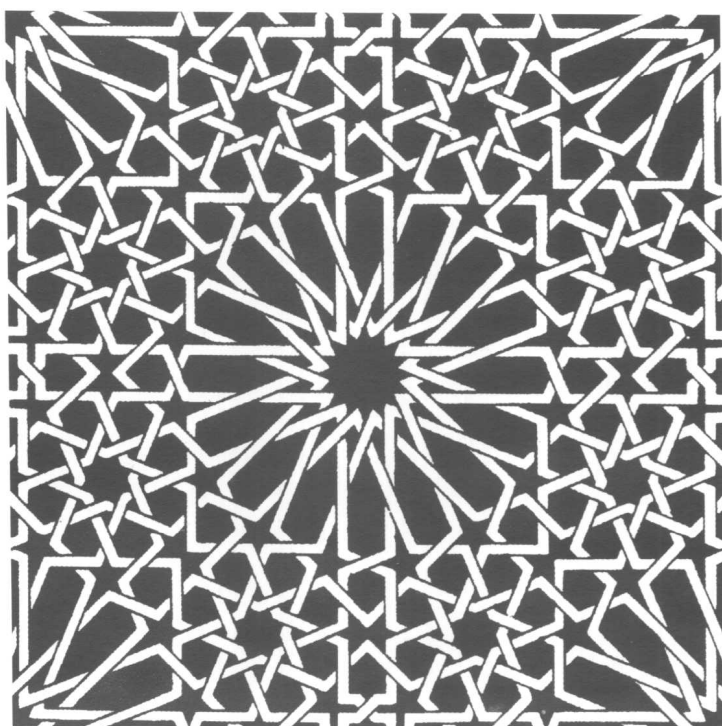

图 33 线的综合构成

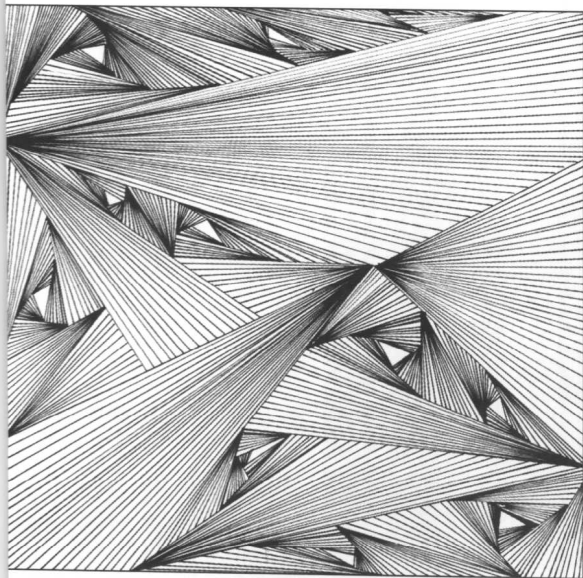

图 34 线的综合构成

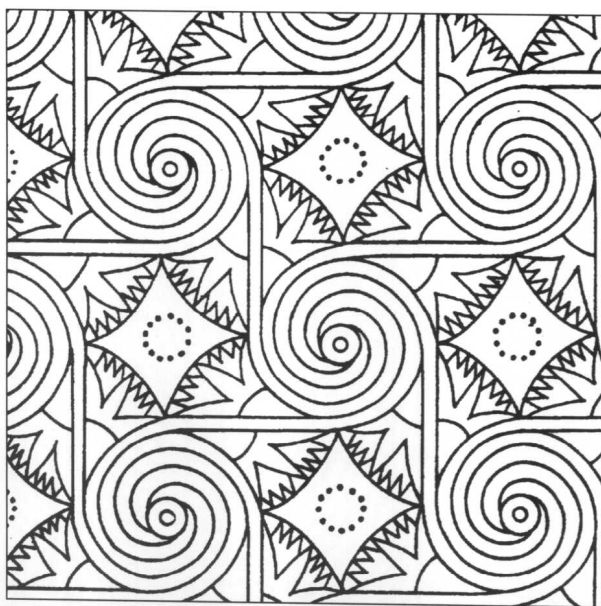

图 36 线的综合构成

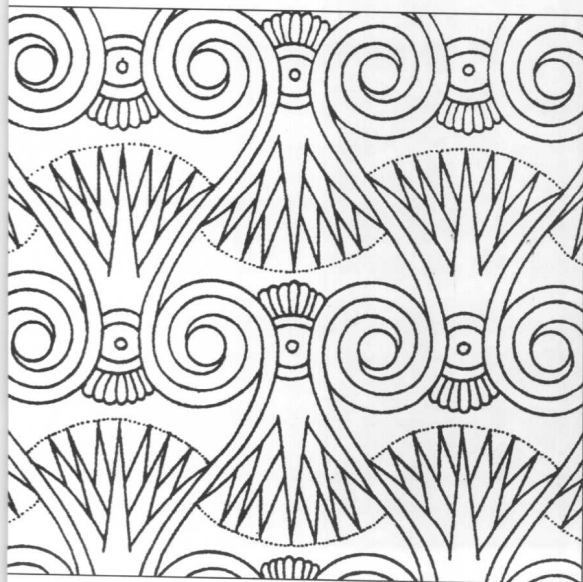

图 35 线的综合构成

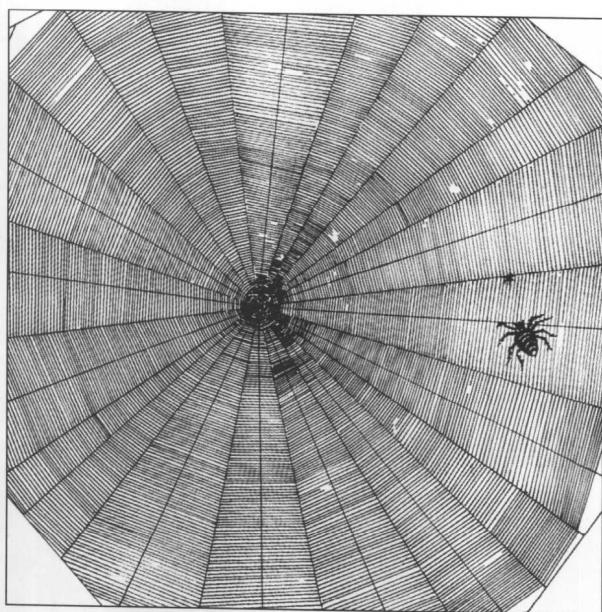

图 37 线的综合构成