

平面构成

江滨 梁新建 著

广西美术出版社

设计一点

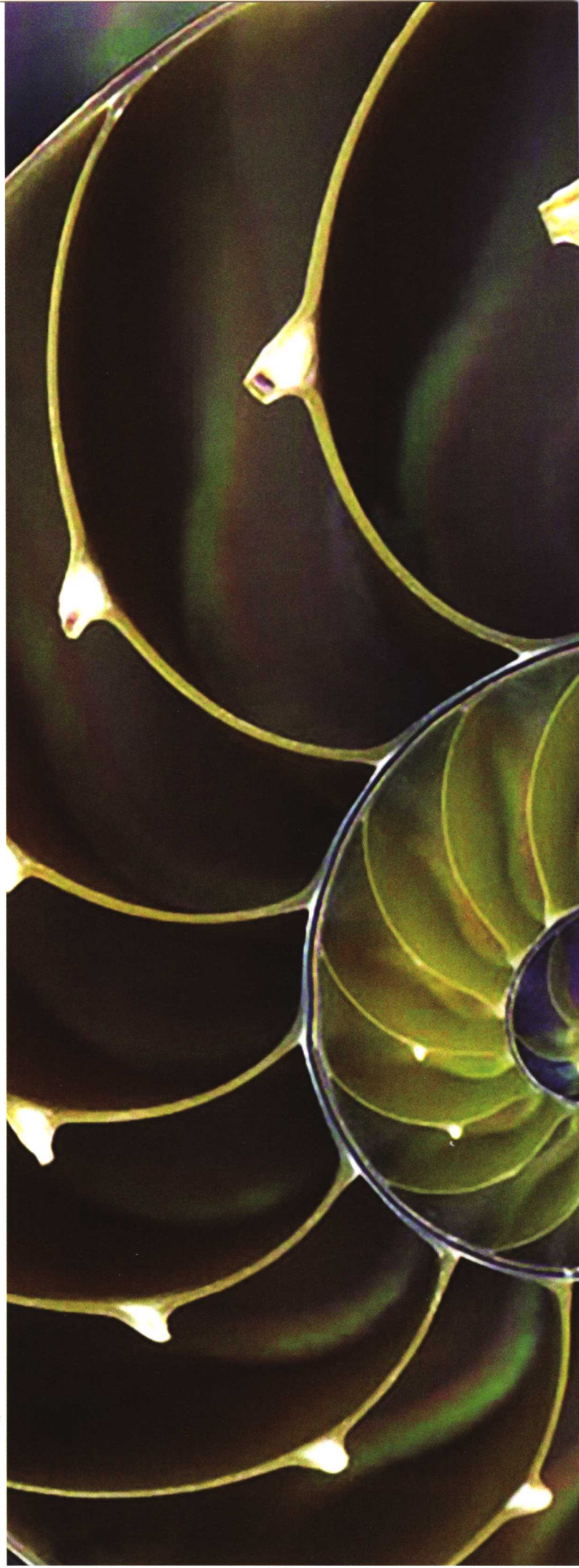
设计一点通

平面构成

韦自力 主编

江滨 梁新建 著

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

平面构成/江滨,梁新建著. —南宁:广西美术出版社, 2004.4

(设计一点通)

ISBN 7-80674-514-9

I.平... II.①江... ②梁... III.平面构成 IV.J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 034565 号

丛 书 名 : 设计一点通

书 名 : 平面构成

艺术顾问 : 黄格胜

主 编 : 韦自力

本册著者 : 江滨 梁新建

编 委 : 柒万里 黄文宪 汤晓山 韦自力
黄焱冰 罗 鸿 江 滨 周景秋
何 仟 陶雄军 梁新建 左剑虹
袁筱蓉 李梦红

出版策划 : 杨诚

责任编辑 : 杨诚 罗茵

装帧设计 : 易言

出 版 人 : 伍先华

出版发行 : 广西美术出版社

制版印刷 : 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 : 2004 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 : 889mm × 1194mm 1/16

印 张 : 5

书 号 : ISBN 7-80674-514-9/J · 375

定 价 : 26.00 元

版权所有 翻印必究

前言

随着社会经济水平的不断提高,设计在人们的生活中占有越来越大的比重。交通工具设计、环境艺术设计、服装设计、平面设计等等,不胜枚举。但要成为一个出类拔萃的设计师,并在自己的专业领域独挡一面却非易事。其中基础设计原理的学习,就是不可缺少的重要环节。

这套丛书的指向就是那些需要打好设计基础的设计类在校生以及准备报考设计类专业的考生。

该丛书的特点与众不同。一般的此类书籍只讲基础理论和设计元素练习,而该丛书不仅讲述基础理论和设计元素练习,还用大量的实例讲解基础理论和设计元素是如何在设计实践中应用的,其应用效果如何,并附有详细的作品点评,解决了学习设计基础不知道怎么用、基础学习与设计实践相脱节的教学问题。

我校设计学院大部分教师及研究生多年来一直参与设计基础的教材编写。他们从教多年,大部分在清华大学美术学院、同济大学等国内著名院校学习过,理论基础及实践经验丰富,是一支充满活力的队伍。该基础设计原理丛书汇集了他们多年来的教学及科研成果。

设计需要不断创新,教材也需要不断创新。希望本套丛书的出版与发行,能够给读者带来全新的气息和信息,并能从中受益。

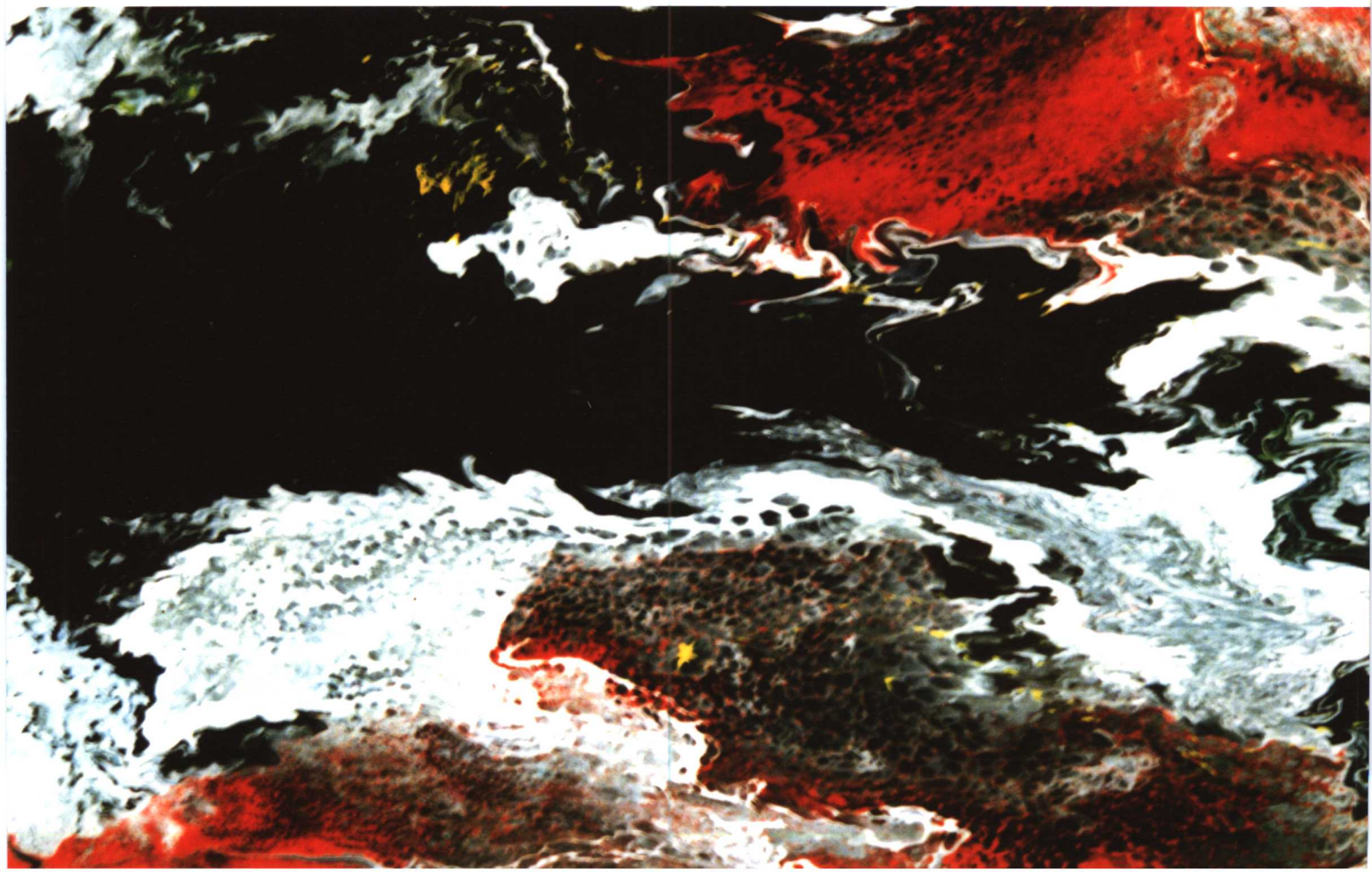
教育部高校艺术类专业教学指导委员会副主任委员

广西艺术学院院长

美术学硕士研究生导师、教授

2004年春

目录

第一章 平面构成	1
一、平面构成的概念	1
二、平面构成的特点	1
三、平面构成的分类	1
第二章 平面构成的形态要素	2
一、形态要素之一——点	2
二、形态要素之二——线	3
三、形态要素之三——面	4
第三章 平面构成的基本形	5
一、基本形	5
二、形象形态的组合关系	5
三、形象的正与负	6
四、形象的群化	7
第四章 平面构成的骨骼关系	8
一、骨骼的概念	8
二、骨骼的作用	8
第五章 平面构成的基本形式	10
一、重复构成	10
二、近似构成	12
三、渐变构成	14
四、发射构成	18
五、空间构成	21
六、特异构成	25
七、分割构成	28
八、密集构成	30
九、对称与平衡构成	33
十、对比构成	35
十一、肌理构成	38
第六章 平面构成在设计中的应用实例	46
一、平面构成在广告、装帧设计中的应用	46
二、平面构成在图案、标志设计中的应用	61
三、平面构成在服装设计中的应用	64
四、平面构成在艺术品中的应用	66
五、平面构成在三维空间设计中的应用	71

第一章 平面构成

一、平面构成的概念

平面构成的完整定义是：将既有的形态，包括具象形态和抽象形态，在二维的平面内，依照美的形式法则和一定的秩序进行分解、组合，从而创造出全新的形态及理想的组合方式、组合秩序。

二、平面构成的特点

平面构成不是表现具体的物象，但它反映了自然界运动变化的规律性。其特点有二。

第一，它以知觉为基础。它把自然界中存在的复杂过程，用最简单的点、线、面进行分解、组合、变化，反映出客观现实所具有的运动规律。

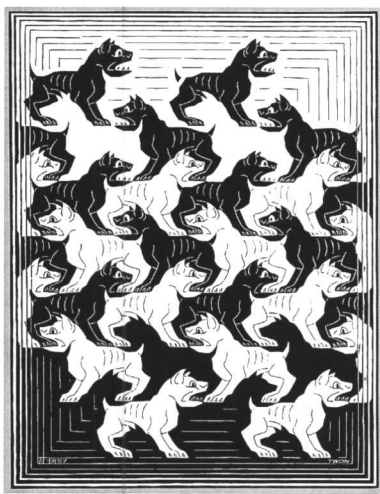
第二，它是一种理性活动，自觉而有意识的再创造过程。平面构成运用了数学逻辑、视觉反应、视觉效果，对形象进行重新设计并突出它的运动规律，表现出具有超越时空的图形效果。

三、平面构成的分类

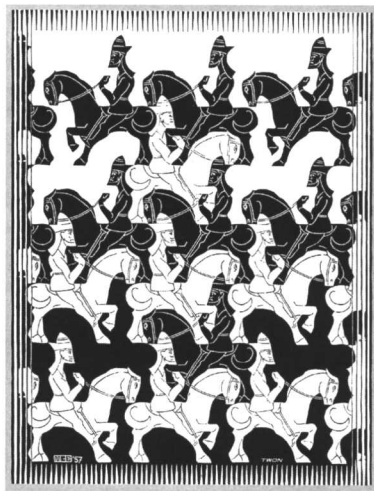
任何形态都可以依据构成原理进行构成。平面构成主要可以分为自然形态的构成和抽象形态的构成两大类。

自然形态的构成

以自然形象为基础的构成形式就是自然形态的构成。该构成法保持原有形象的基本特征，对形象整体或局部进行分割、组合、排列，构成一个新图形。

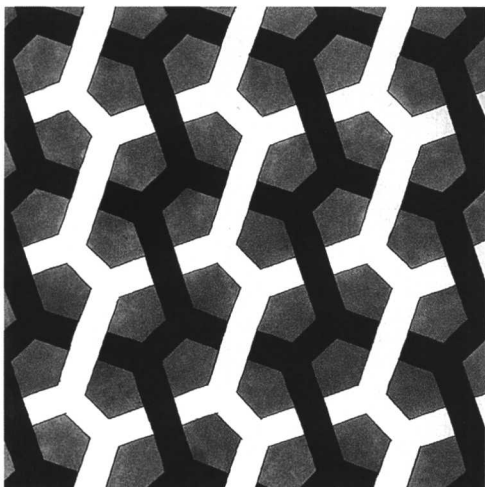
埃舍尔作品

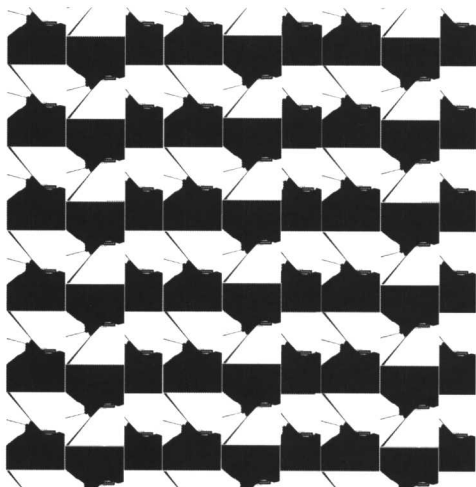
埃舍尔作品

抽象形态的构成

以几何形象为基础的构成形式就是抽象形态的构成。该构成法以点、线、面等构成元素，按照一定的构成规律进行几何形态的多种排列组合。抽象形态的构成是平面构成中最基本的内容之一。规律性的组合如重复、近似、渐变等，其视觉效果具有节奏感、运动感、进深感、整齐划一的视觉效果。非规律性的组合如对比、集结、肌理、变异等，其视觉效果具有张力和运动感，组合比较自由。

埃舍尔作品

张欣作品

第二章 平面构成的形态要素

在长期的实践和认识过程中,人们发现构成视觉形象的基本形态要素是点、线、面。

一、形态要素之一——点

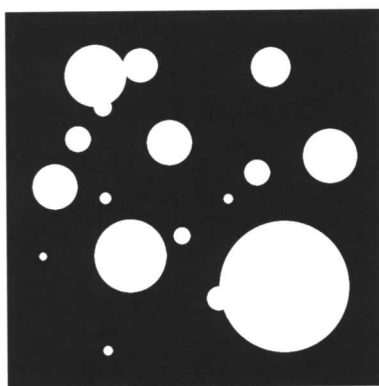
点的概念

几何学中指没有长、宽、厚而只有位置的几何图形为“点”。在平面构成中,点的概念是相对的,它在对比中存在。例如,地球是巨大的,但它在宇宙中就成为一个点。相对而言,越小的形体越能给人以点的感觉。

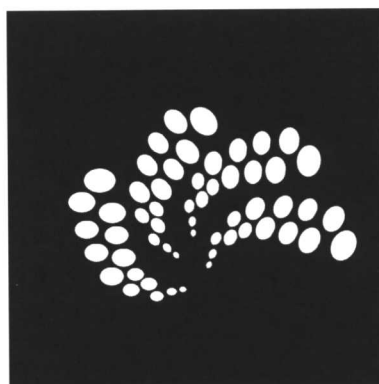
点的形态

平面构成中的点不同于几何学中的点,自然界中的任何形态,只要缩小到一定程度,都能够产生不同形态的点。

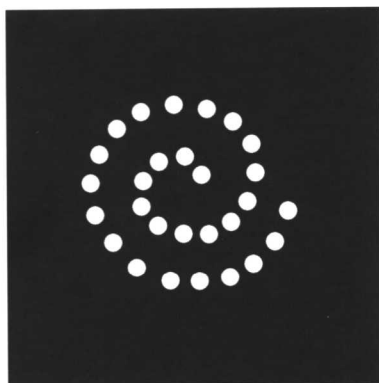
点的构成方式

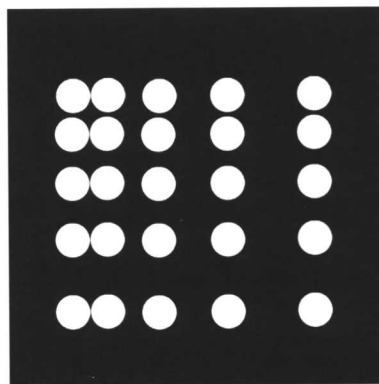
(1) 不同大小、疏密的混合排列,使之成为一种散点式的构成形式。

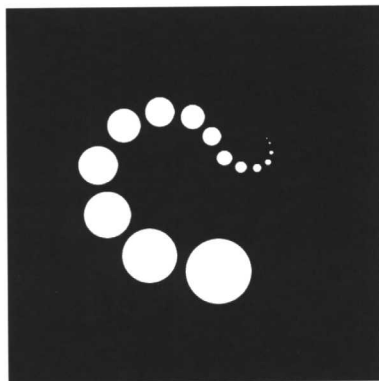
(4) 把点以大小不同的形式,既密集又分散地进行有目的的排列,产生点的面化感觉。

(2) 将大小一致的点按一定的方向进行有规律的排列,给人的视觉留下一种由点的移动而产生线化的感觉。

(5) 将大小一致的点以相对的方向逐渐重合,产生微妙的动态视觉。

(3) 以由大到小的点按一定的轨迹、方向进行变化,使之产生一种优美的韵律感。

(6) 不规则点的视觉效果。

二、形态要素之二——线

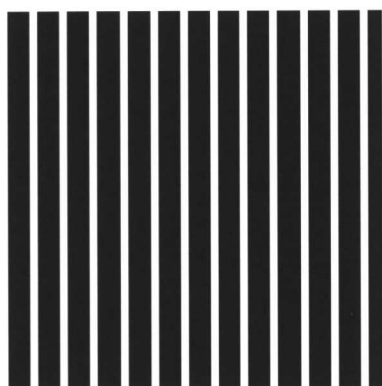
线的概念

几何学上指一个点任意移动所构成的图形，有直线和曲线两种。线是点移动的轨迹，在几何学定义中，线只有位置、长度而不具有宽度和厚度；从构成的角度讲，线既有长度，也可以具有宽度和厚度。

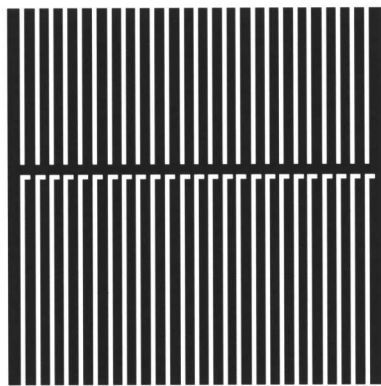
线的形态

直线和曲线是线的最基本形态。直线中又分垂直线、水平线、斜线；曲线中又分几何曲线和自由曲线。

线的构成方式

(1) 面化的线(等距的密集排列)。

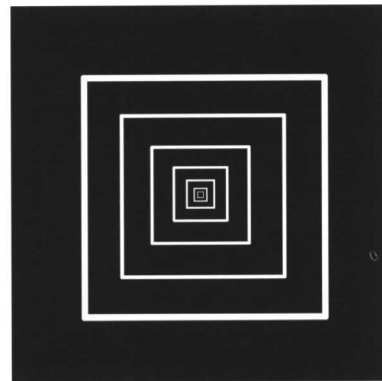
(4) 错觉化的线(将原来较为规范线条排列作一些切换变化)。

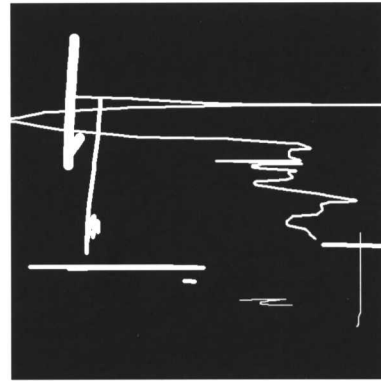
(2) 疏密变化的线(按不同距离排列),有透视空间的视觉效果。

(5) 立体化的线。

(3) 粗细变化的线,有虚实空间的视觉效果。

(6) 不规则的线。

三、形态要素之三——面

面的概念

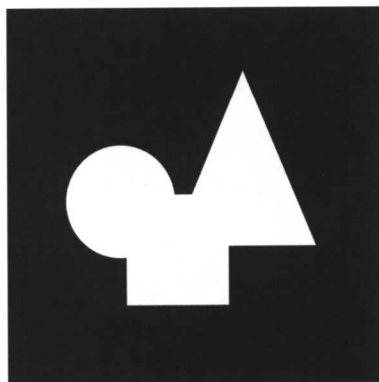
几何学上把线移动的轨迹称为面，面有长度、宽度，没有厚度。

面的形态

面有规则面和不规则面。规则面是由圆形、方形等几何图形所组成。圆形、方形这两种面的相加和相减，可以构成无数多样的面。不规则的面是由曲线、直线围成的复杂的面。

面的构成方式

面体现了充实、厚重、整体、稳定的视觉效果。

(1) 几何形的面，
表现规则、平稳、较为
理性的视觉效果。

(4) 有机形的面，
得出柔和、自然、抽象
的面的形态。

(2) 自然形的面，
不同外形的物体以面
的形式出现后，给人
以更为生动、厚实的
视觉效果。

(5) 偶然形的面，
自由、活泼而富有哲
理性。

(3) 徒手的面。

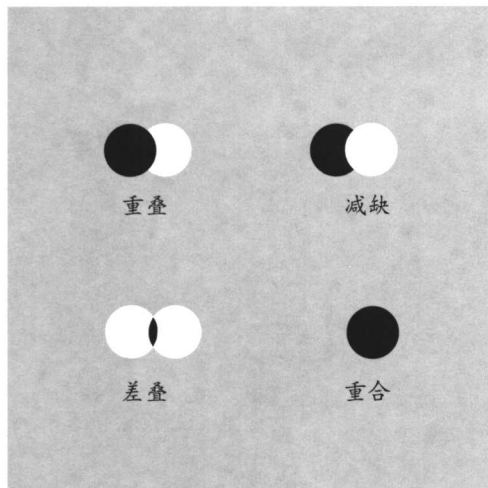
(6) 人造形的面，
具有较为理性的人文
特点。

第三章 平面构成的基本形

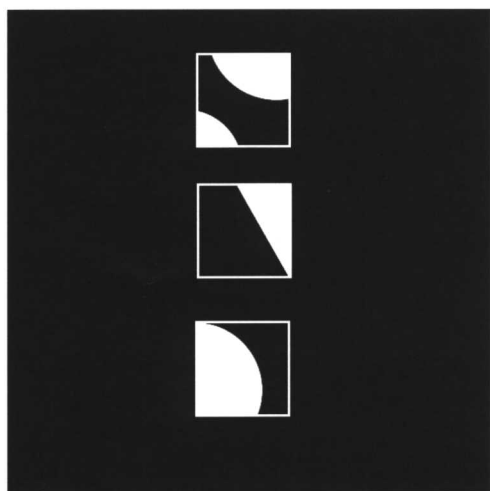
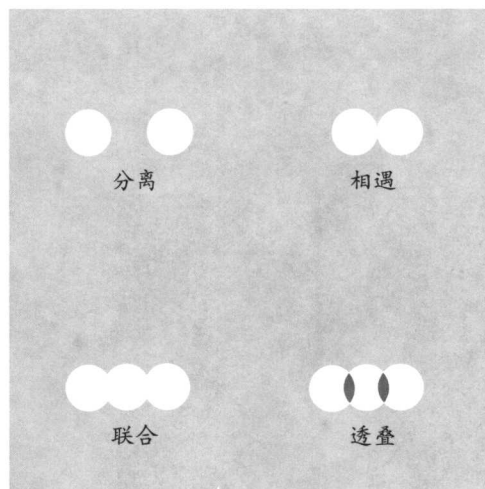
一、基本形

基本形是指构成图形的基本元素单位。一个点、一条线、一块面都可以成为基本形元素。基本形的设计应简练一些,以免由于构成形式本身的丰富多样从而使画面过于复杂烦琐。

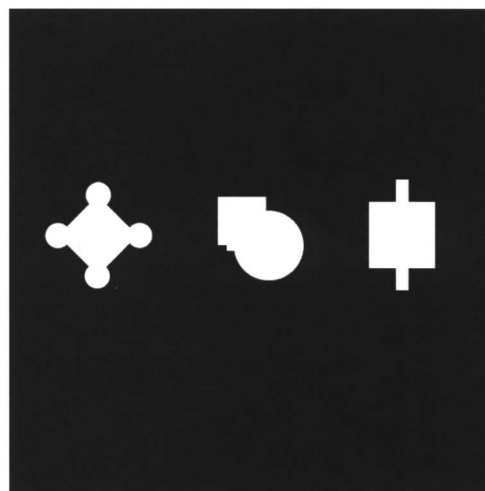
二、形象形态的组合关系

(1) 几何单形的相互构成(以圆形、方形、三角形为基本形体,将它们分别以连接、分离、减缺、差叠、重合、重叠、透叠等形式,构成不同形象特点的造型)。

(2) 分割所构成的形体(训练设计者灵活的造型能力)。

(3) 重合所构成的形体(形体间相互重合、添加派生出各种形态各异的造型)。

(4) 自然形单形的构成(把自然物的基本形以真实、自然、概括的形式表现出来,应用到构成设计中去)。

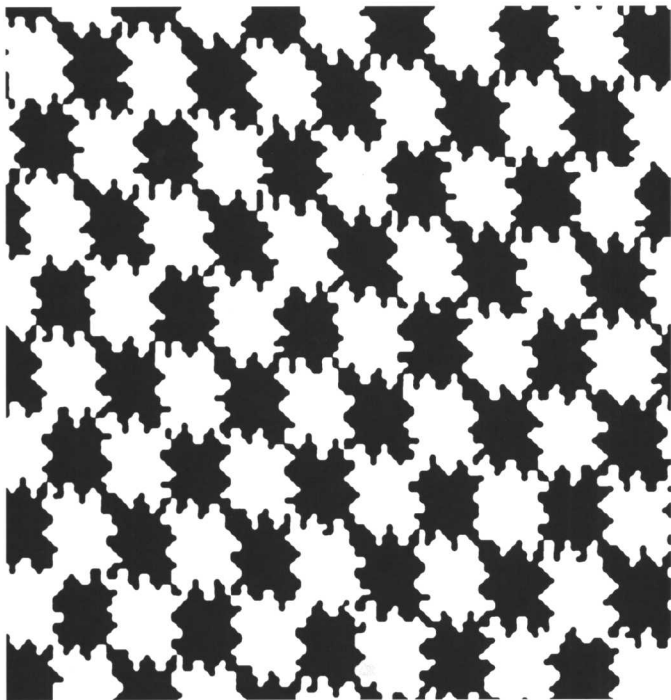

三、形象的正与负

我们通常把平面上的形象称之为“图”，图周围的空间我们称之为“地”。“图”与“地”是共存的。在视觉上有凝聚力，有前进性的，容易成为“图”。而起陪衬作用，具有后退感的，依赖“图”而存在的则成为“地”。但“图”与“地”的关系是辩证的，两者常常可以互换。充分利用“图”与“地”的变化关系，在设计中可以获得完美有趣的视觉效果。

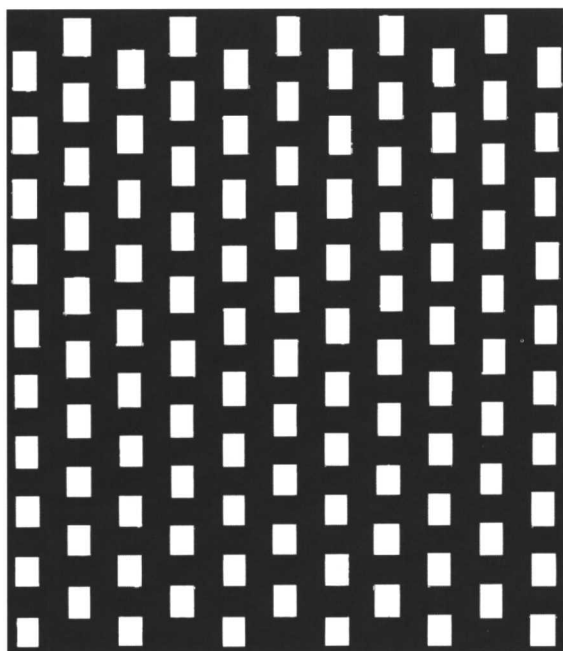
张欣作品

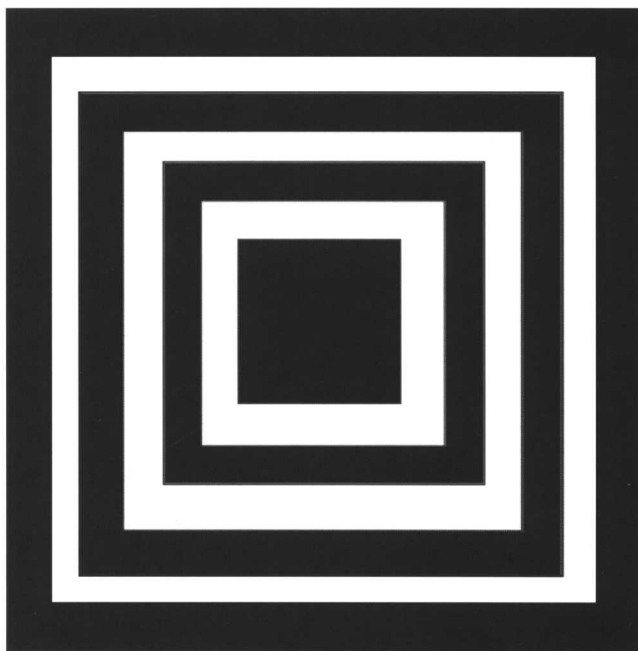
张欣作品

埃舍尔作品

张欣作品

张欣作品

四、形象的群化

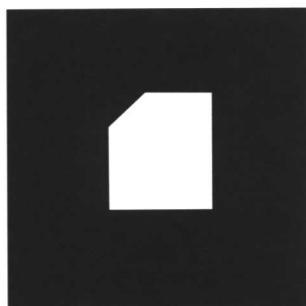
群化是基本形重复构成的一种特殊形式,它不像一般重复构成那样四面连续发展,而具有独立存在的意义。群化构成设计精练、有力,具有符号性强的特点,通常是用来设计标示、标志、符号的一种设计手段。

群化构成的基本要领

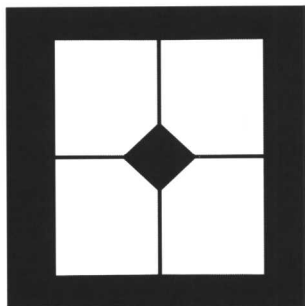
1. 群化构成要求简练、醒目,设计时基本形数量不宜太多、太复杂。基本形的群化构成要紧凑、严密,相互之间可以交错、重叠、透叠,避免杂、乱、散。2. 群化图形的构图要完整、美观,注意整体和外观美。3. 注重构图中的平衡和稳定。4. 基本形要简练、概括,避免嫌隙和琐碎。

群化构成的基本构成形式

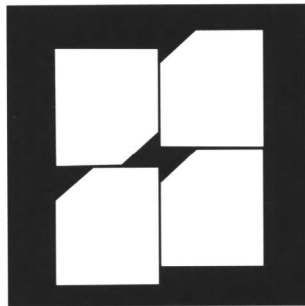
1. 基本形的对称或旋转放射式排列; 2. 多方向的自由排列; 3. 基本形的平行对称排列; 4. 基本形的线性组合。

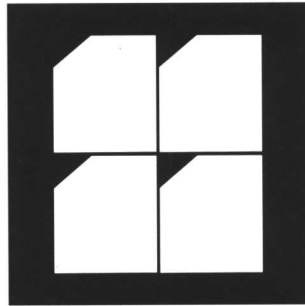
基本形

对称组合

旋转放射组合

多方向自由组合

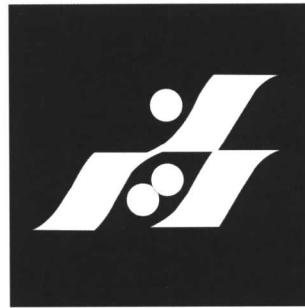
基本形

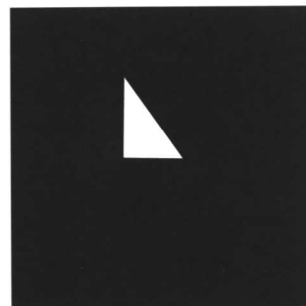
对称组合

线性组合

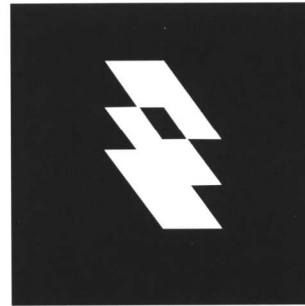
三角形组合

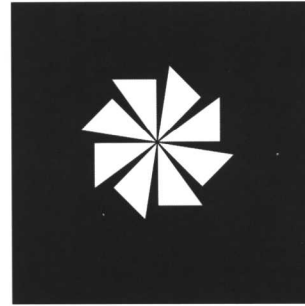
基本形

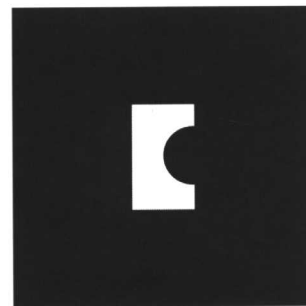
三角形组合

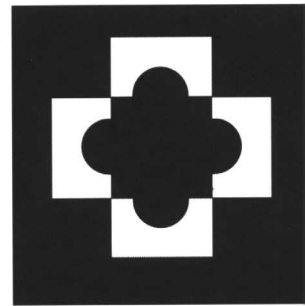
线性组合

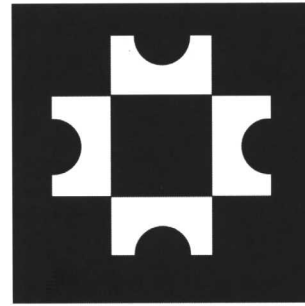
旋转放射组合

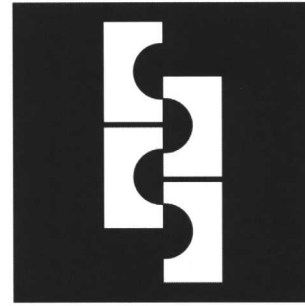
基本形

多方向组合

多方向组合

多方向自由排列

第四章 平面构成的骨骼关系

一、骨骼的概念

骨骼就是按照一定的规律将基本形组合起来的编排方式。基本形丰富设计形象，骨骼管辖基本形的编排方式。骨骼与基本形犹如骨和肉的关系，相互依存。

二、骨骼的作用

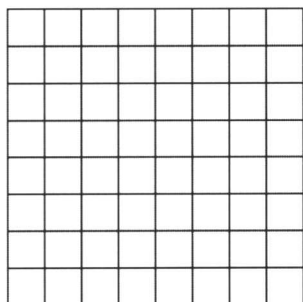
骨骼在构成设计中的作用有两个：一是固定基本形的位置；二是骨骼线将设计的画面划分成大小形状相同或不同的空间，这个空间被称为骨骼单位。骨骼有有作用和无作用、有规律和无规律之分。

1. 有作用的骨骼：骨骼线将画面划分成许多骨骼单位，每个骨骼单位就是基本形的存在空间。基本形在骨骼单位的空间内，可以自由变化位置或方向，也可以变化形状、大小和数量。当基本形大于骨骼单位时，逾越的部分将被切除，使基本形发生变化。有作用的骨骼线其本身可自成形象而不一定要纳入基本形才可以构成设计，也可以是骨骼线与基本形同时存在成为设计中的形象。

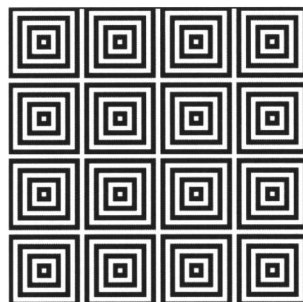
2. 无作用的骨骼：骨骼线在画面上不可见，只起着固定基本形的作用。当基本形大于骨骼单位时，形与形相遇，可产生多种组合关系。

3. 有规律的骨骼：重复、渐变、发射、特异（突破）等，具有很强的规律性。

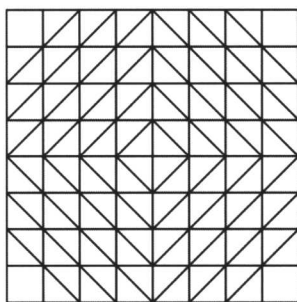
4. 无规律的骨骼：没有规律性，可以自由变化的骨骼，如韵律、节奏、对比、密集等。

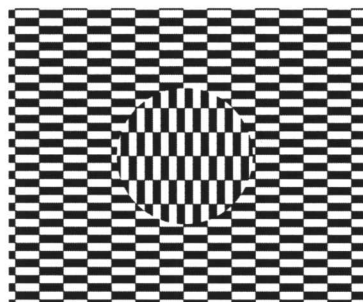
单一骨架

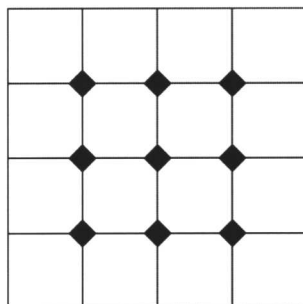
单一骨架作品

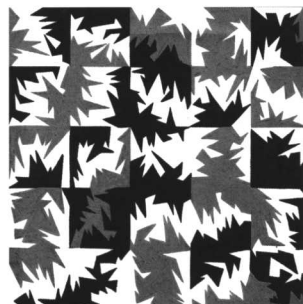
复合骨架

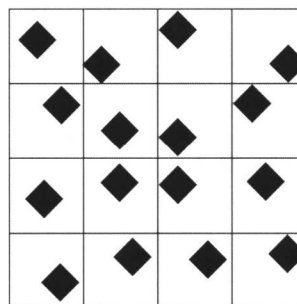
复合骨架作品

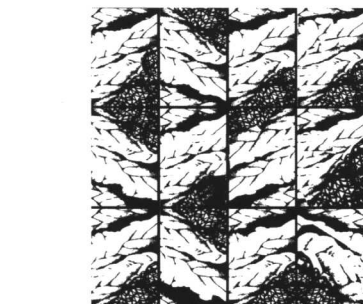
无作用骨架

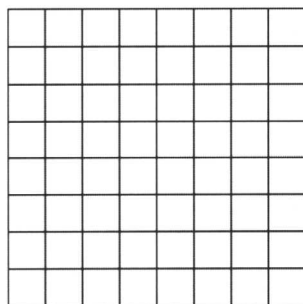
无作用骨架作品

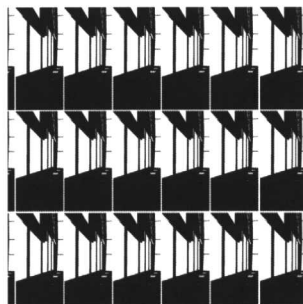
有作用骨架

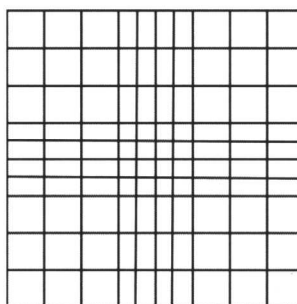
有作用骨架作品

规律性骨架

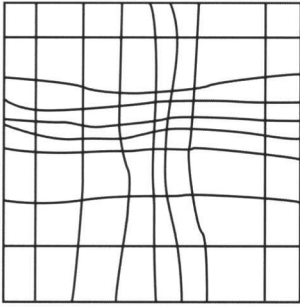
规律性骨架作品

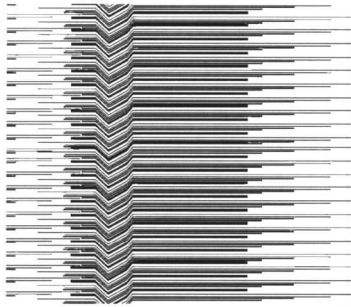
规律性骨架

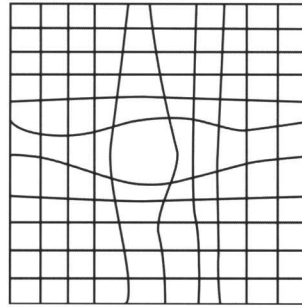
规律性骨架作品

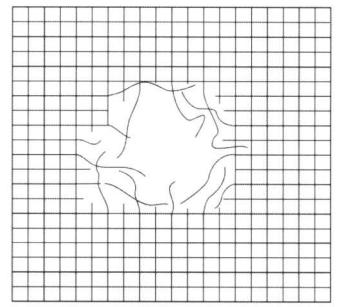
半规律性骨架

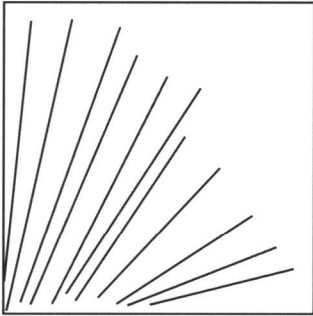
半规律性骨架作品

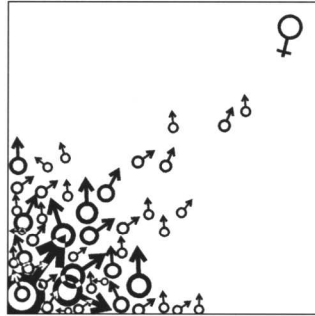
半规律性骨架

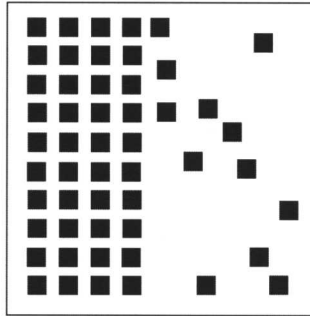
半规律性骨架作品

无规律性骨架 (动势)

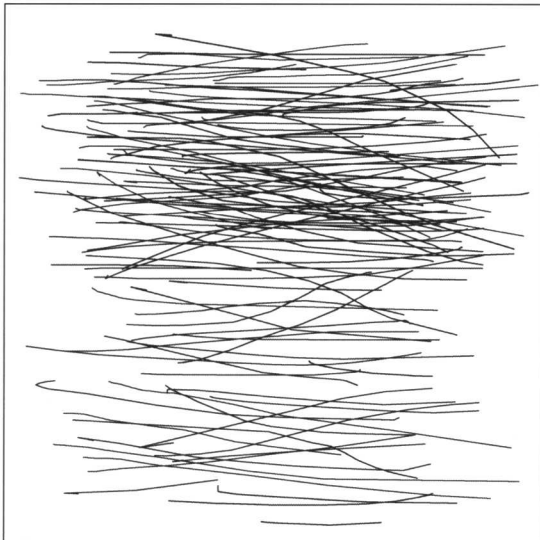
无规律性骨架 (动势) 作品

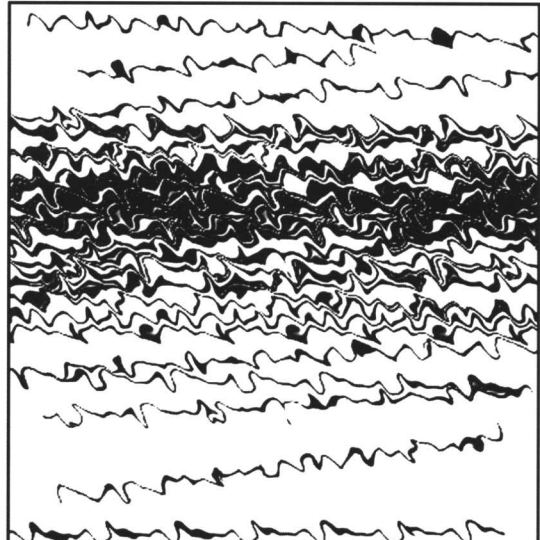
无规律性骨架 (对比)

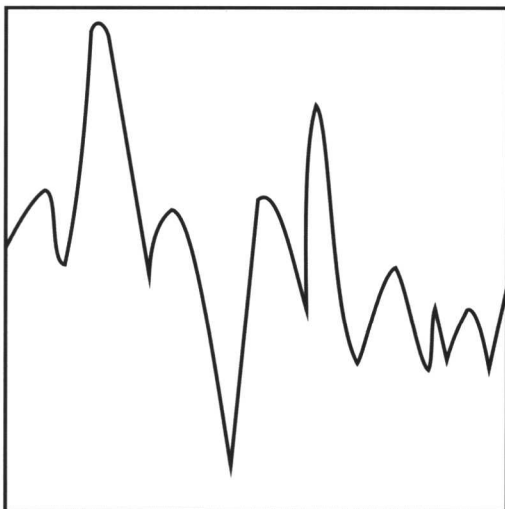
无规律性骨架 (对比) 作品

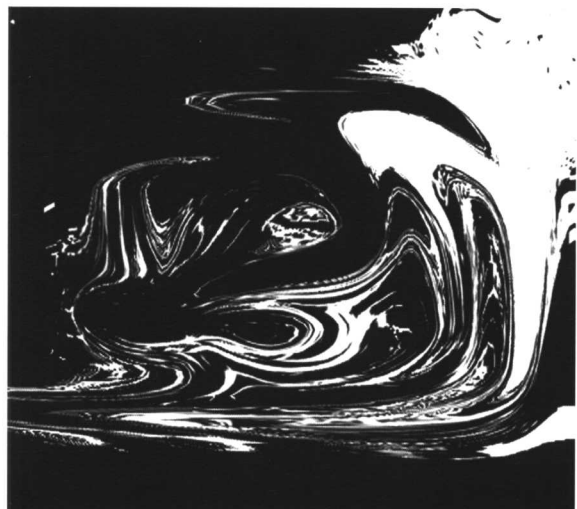
无规律性骨架 (密集)

无规律性骨架 (密集) 作品

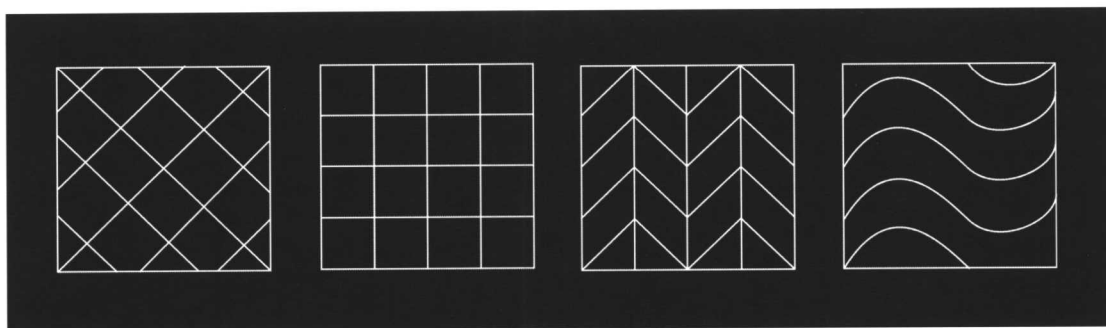
无规律性骨架 (韵律)

无规律性骨架 (韵律) 作品

第五章 平面构成的基本形式

平面构成的基本格式大体分为：90° 排列格式、45° 排列格式、弧线排列格式、折线排列格式等。

一、重复构成

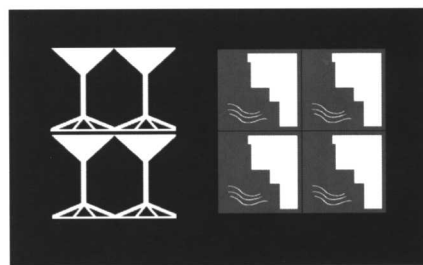
平面构成中的重复概念是指同一形态连续、有规律地反复出现，它在运用时应保持形状、色彩、肌理的相同。重复的视觉效果是使形象秩序化、整齐化、和谐富于节奏感。

重复这种构成形式在设计应用中极其广泛，给人以壮观、整齐的美。如建筑中整齐排列的窗户、阳台，地面的瓷砖，纺织面料等。以一个基本单形为主体在基本格式内重复排列，排列时可作方向、位置变化，具有很强的形式美感。

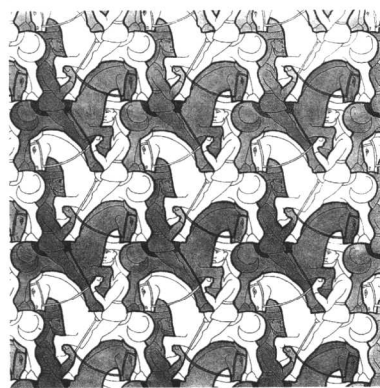
简单重复构成：一个形体反复排列。

多元重复构成：两个或两个以上的形体形成一组反复排列。

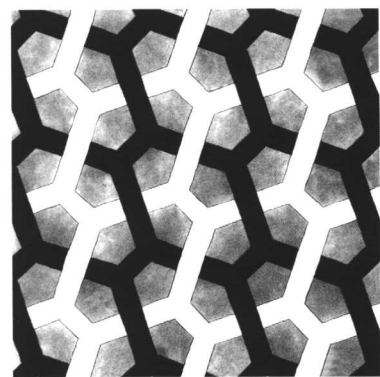
重复构成作品欣赏

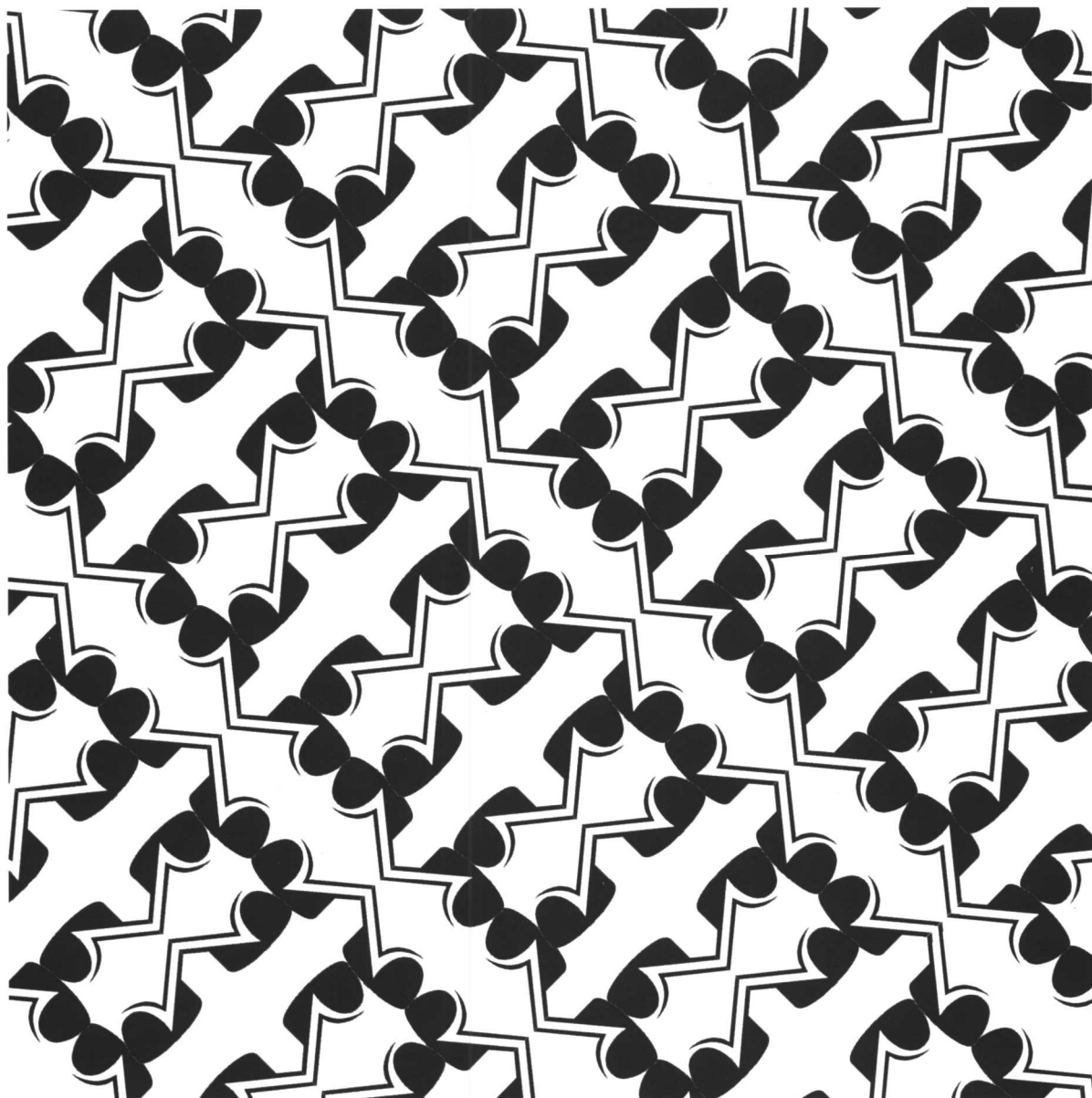
埃舍尔作品

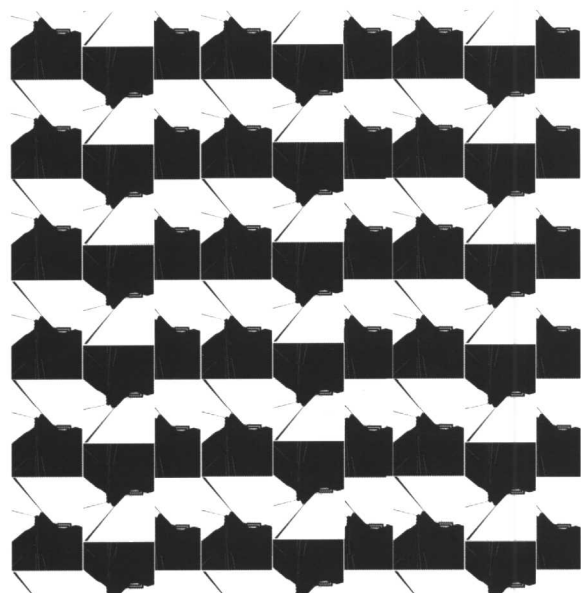
埃舍尔作品

埃舍尔作品

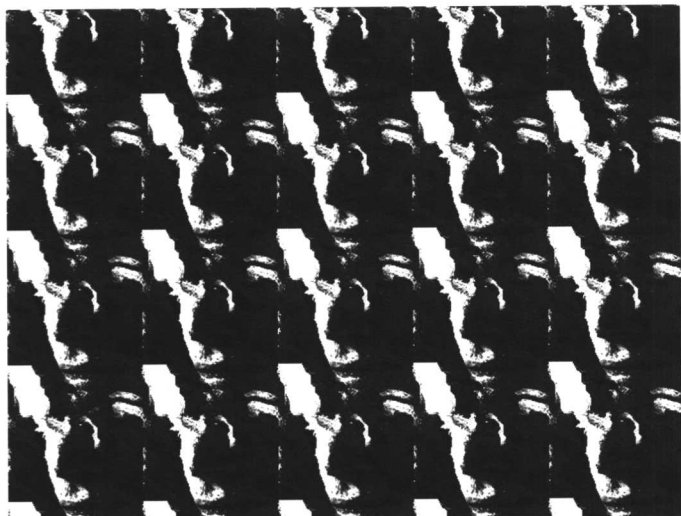
张欣作品

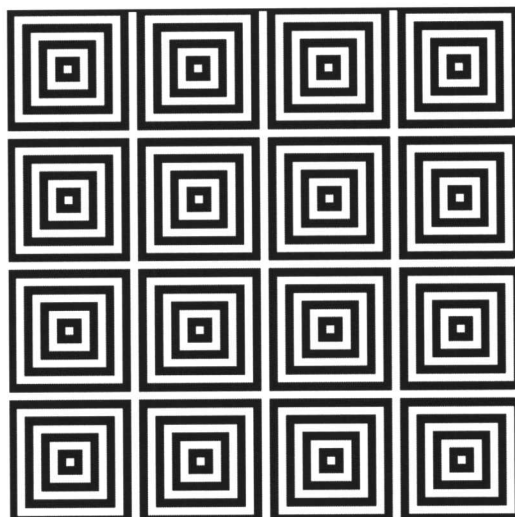
张欣作品

张欣作品

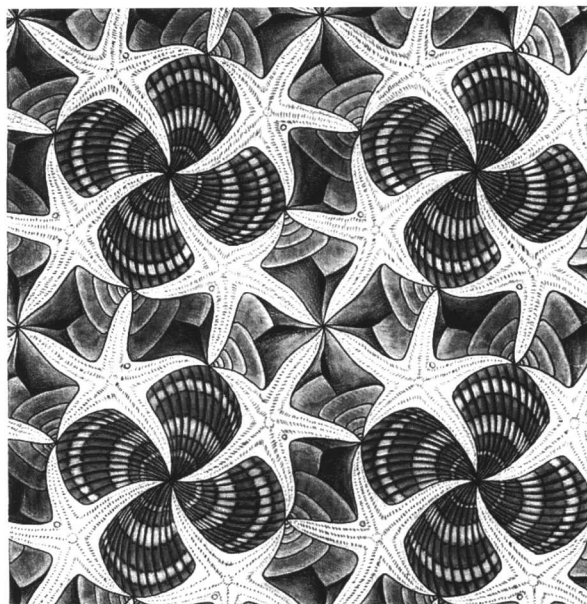
吴宇胤作品

张姮作品

张欣作品

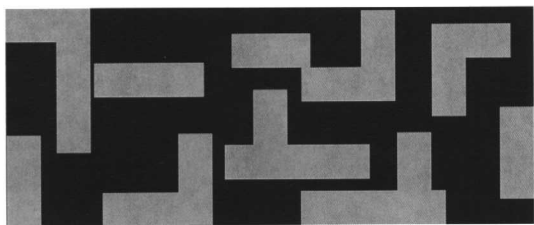

埃舍尔作品

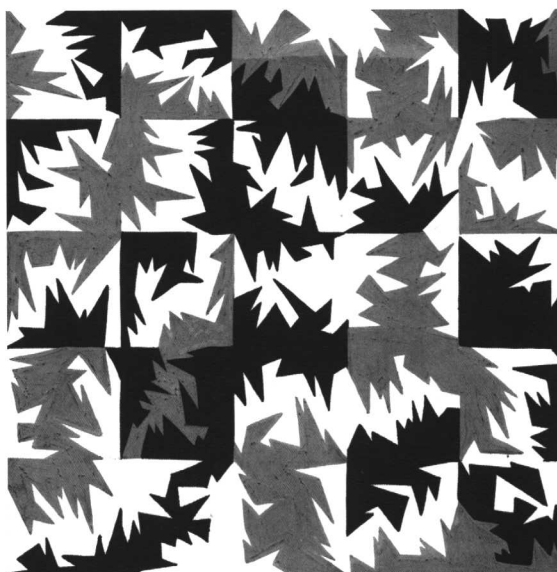
二、近似构成

近似是形体间少量的差异与微小的变化,是通过比较形与形之间微弱的变化来达到看似一致的效果。平面构成的近似概念首先指的是造型方面,明暗、虚实、色彩也同样可以制造近似的效果。

有相似之处的形体之间的构成,寓“变化”于“统一”之中是近似构成的特征。在设计中,一般采用基本形体之间的相加或相减来求得近似的基本形。这种结合具有一种节奏感的内在律动。

近似构成作品欣赏

梁志江作品