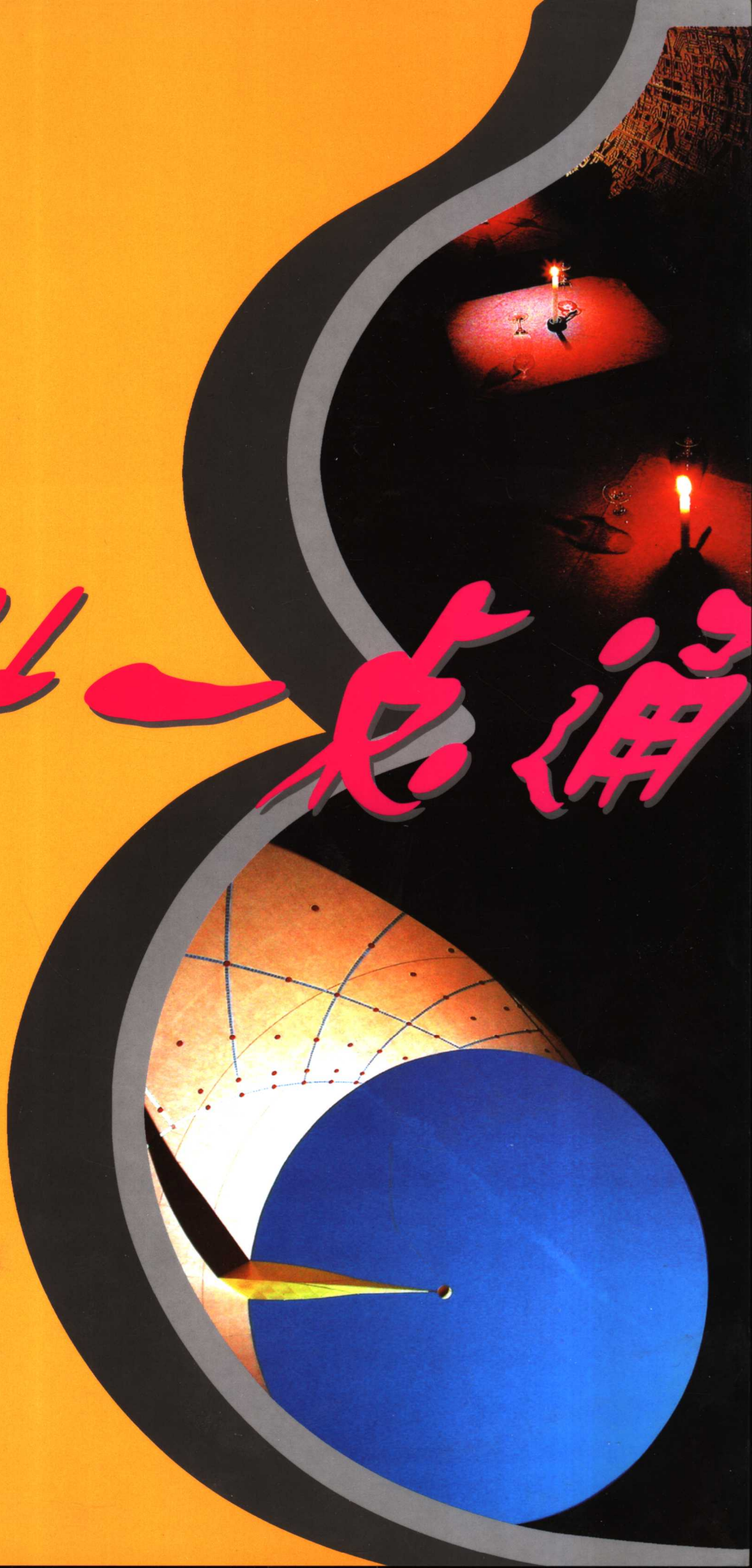

面构成

韦自力 著

广西美术出版社

设计一点通

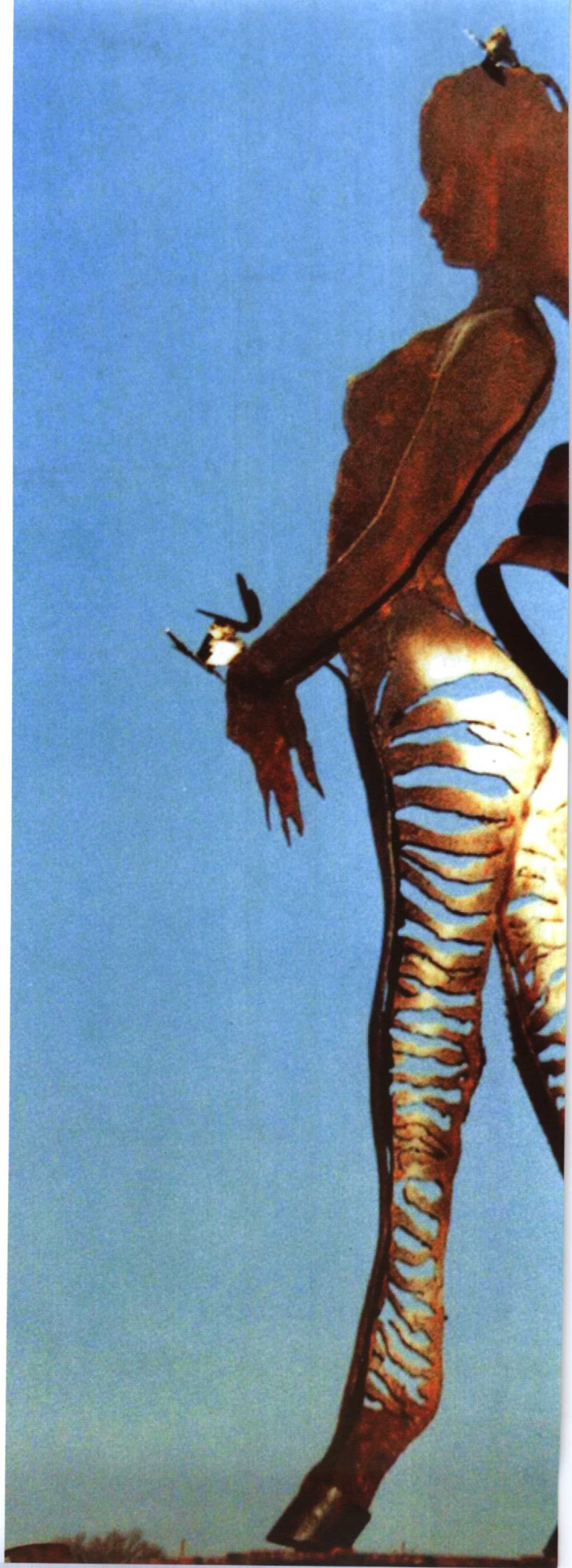
设 计 一 点 通

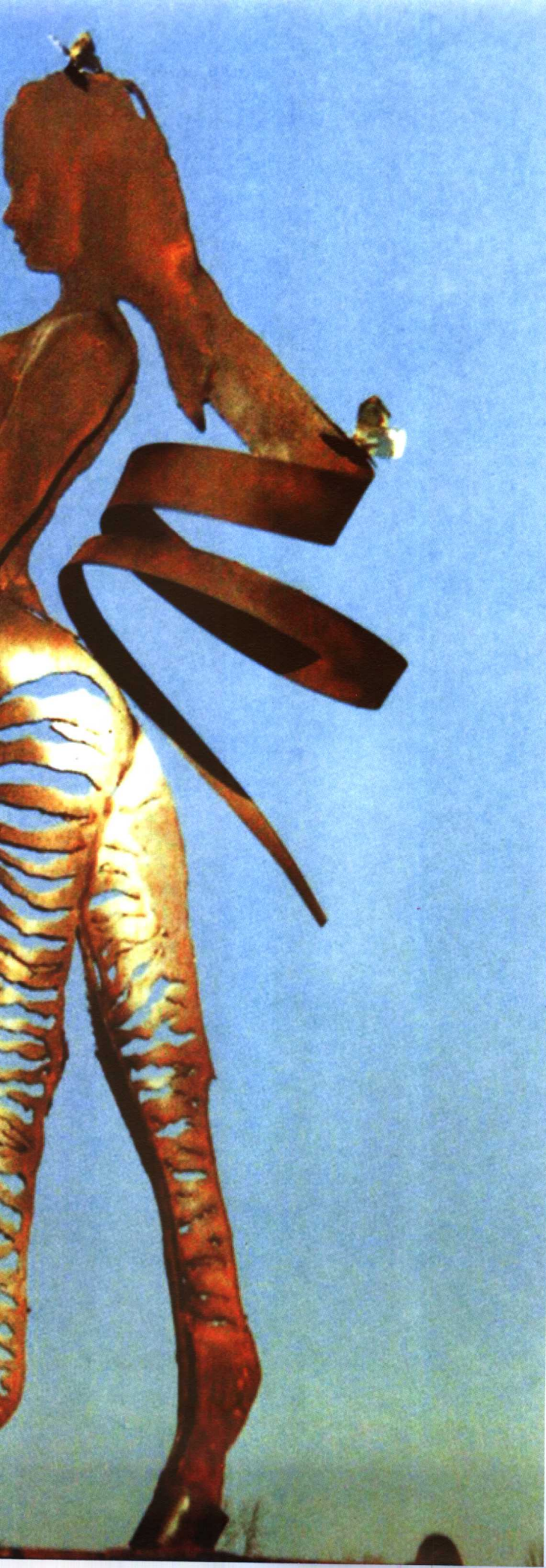
面构成

韦自力 主编

韦自力 著

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

面构成 / 韦自力著. — 南宁: 广西美术出版社, 2004.4
(设计一点通)

ISBN 7-80674-513-0

I. 面… II. 韦… III. 美术理论 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 034564 号

丛 书 名: **设计一点通**

书 名: **面构成**

艺术顾问: 黄格胜

主 编: 韦自力

本册著者: 韦自力

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 蓝薇薇

封面设计: 杨永波

版式设计: 杨永波

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 6 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5

书 号: ISBN 7-80674-513-0/J · 374

定 价: 25.00 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。

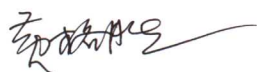
我校设计学院大部分教师及研究生多年来一直参与设计基础的教材编写。他们从教多年,大部分在清华大学美术学院、同济大学等国内著名院校学习过,理论基础及实践经验丰富,是一支充满活力的队伍。该基础设计原理丛书汇集了他们多年来的教学及科研成果。

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。

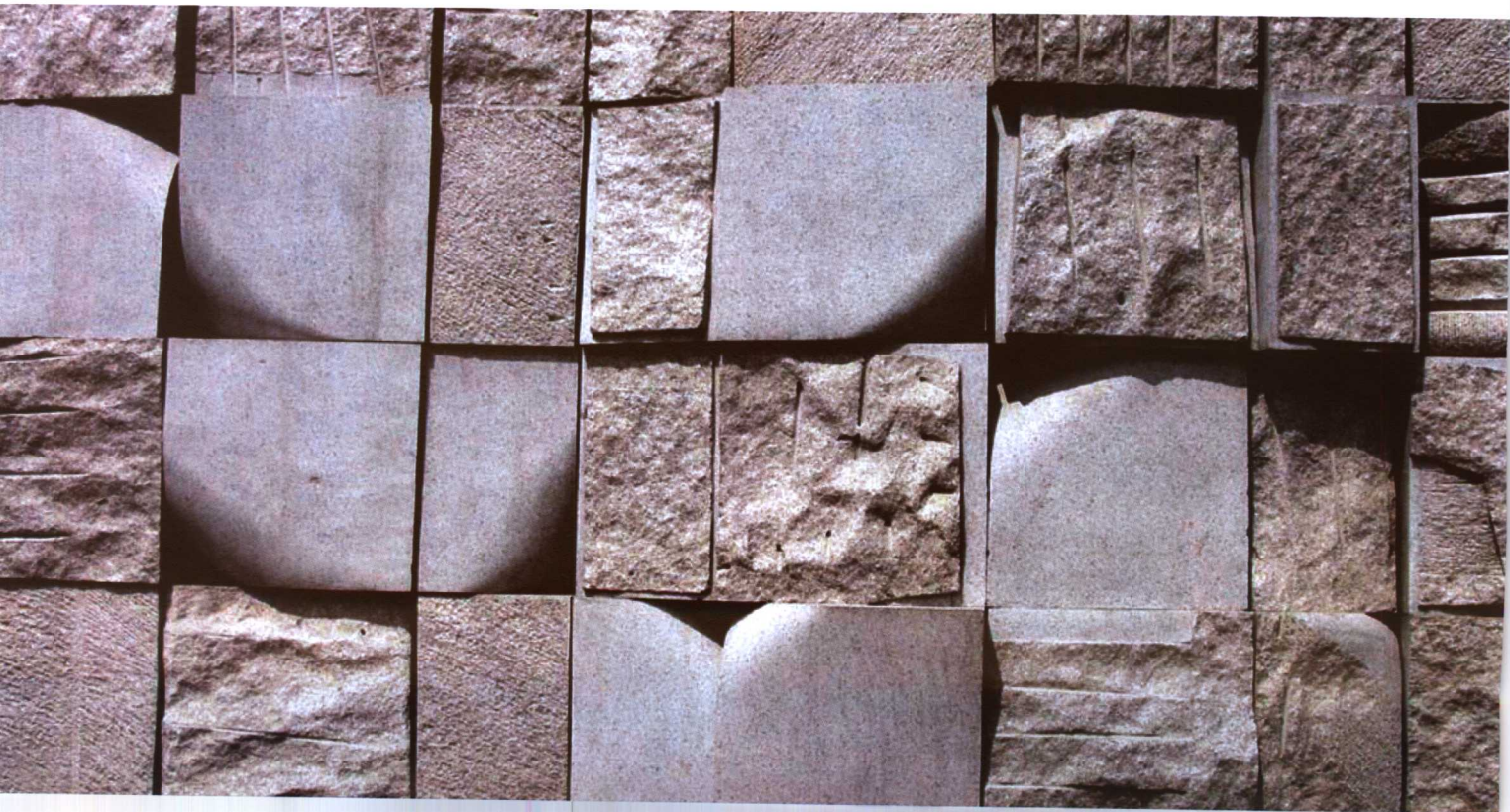
教育部高校艺术类专业教学指导委员会副主任委员

广西艺术学院院长

美术学硕士研究生导师、教授

2004年春

第一章 平面构成概述

平面构成作为造型艺术之基础的特性决定了对其的学习更侧重于构成训练的过程而不是最终的目的,其内容主要集中在美的体验和感知中的普遍规律的研究,而不受具体的功能、特殊的工艺和材料等相关属性的限约,以纯粹身份从大自然中吸取美的元素进行具象、抽象、有序、无序组合和探索,并通过这一思维方式的引导,培养良好的造型观念,创造出具有内容逻辑和时代价值观的美。

从“功能决定形式”到“形式适应功能”的修正,体现了形式美感在应用设计中的地位和作用。“功能”作为构成基础与应用设计区别的关键,充分说明了平面构成作为基础学科的重要性,现代设计只体现功能和技术的要求是不够的。独特的创意、各形态间的构筑和组合以及取悦于视觉的形式美规律,都属我们所要表现的范畴,并以此作为我们学习和研究基础构成的依据。

所谓平面构成就是指在二维的平面空间内将具象形态或点、线、面抽象形态按照美的原则进行分解、组合,形成一个理想化的纯粹形态之构成方法。平面构成是现代视觉传达艺术基础的一个重要组成部分,强调各形态之间大小、比例、方向、位置及形式美法则等相关因素,运用不同的构成方式引导视觉及心理的反应,以期达到与观者的共鸣。

平面形态是综合性多因素的关联体,对其构成元素之点、线、面的认识和运用是多方位的,本书通过对点、线、面等构成元素的独立撰写、综合运用,意义就在于此,以期通过图文并茂、深入浅出的内容和事例,适应多方面的需求。

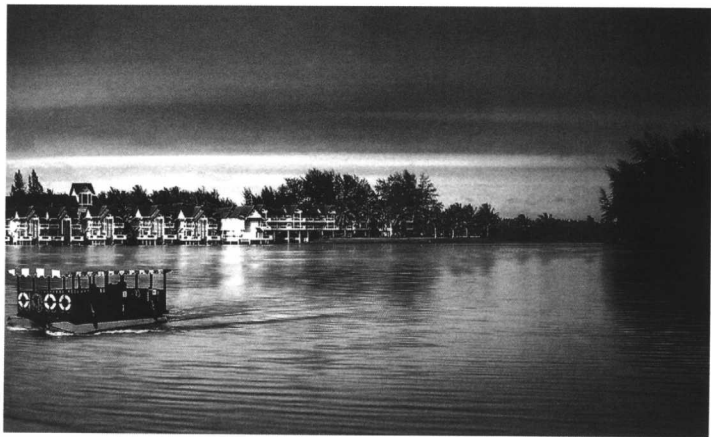
第二章 面的自然形态和人工形态

在自然界中,平静的湖面、蔚蓝的大海、一望无际的大草原,都给我们以面的印象。竹篱笆是由竹子编制而成,其本身是线的形态,但产生一定的距离后的整体效果则是面的性质。视觉效果中的面,由于形成条件的不同表现各不一样。包括两个方面的内容,一个是本身具有面的性质,另一个是由其他性质的元素集合而形成面的感受。

二维造型艺术领域中,用面表现对象形体的转折和空间的虚实最为常见,阅读对象的明暗及其变化并将其视为各种变化中的色块加以表现就是作者主观意识控制下的反映,三大面五大调的具体内容则是苏派体系的精髓,历史上的各种艺术流派对于面形态的运用各有见地,并在艺术创作中赋予其具体属性和创作之情,使之更具生命力。

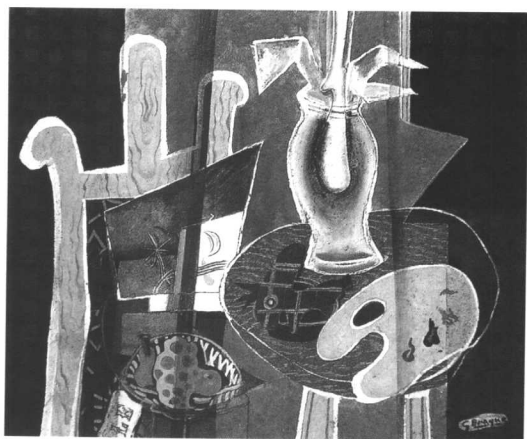
任何细小的元素的集合,都可以形成面的感受。
国外摄影师作品

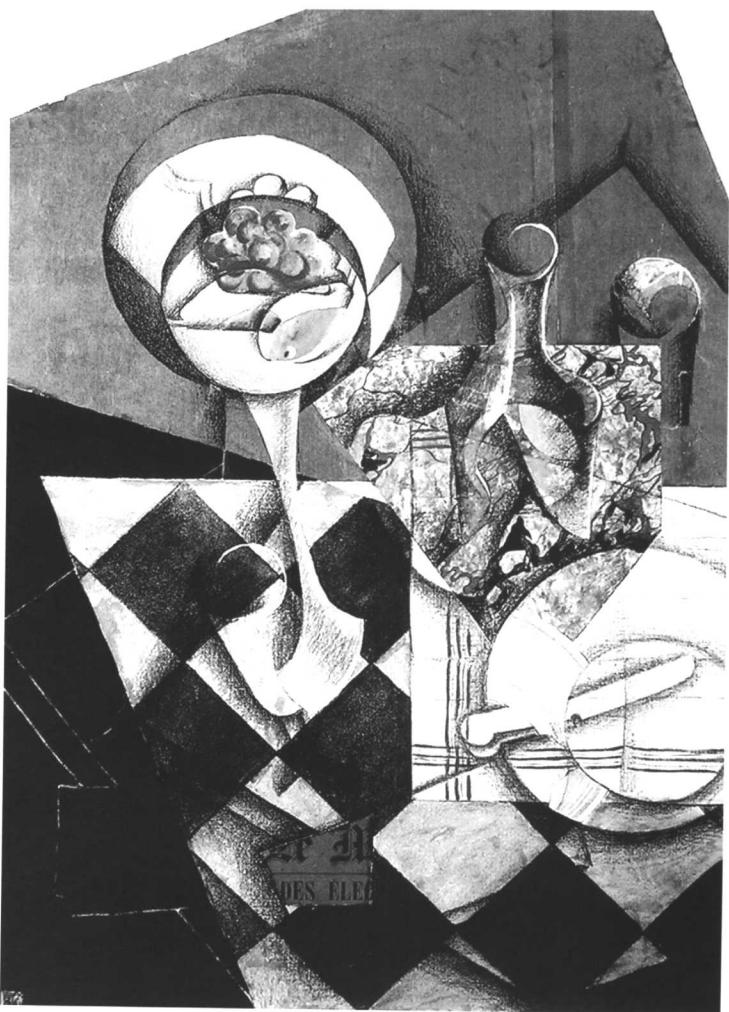
湖泊中水的表层,给我们面的印象。 国外摄影师作品

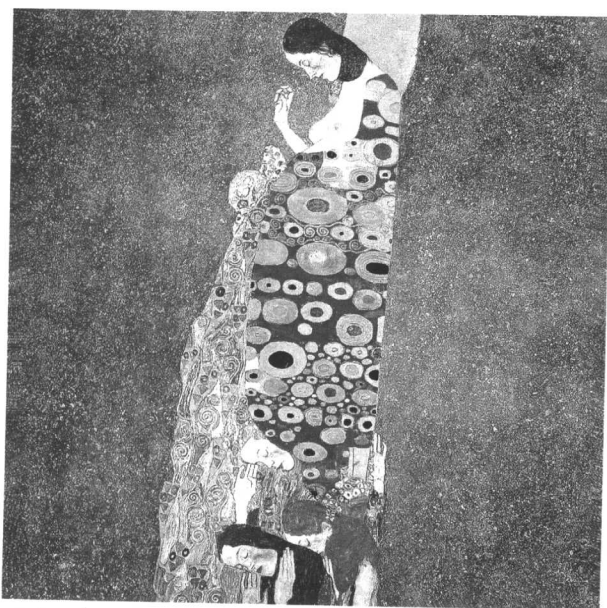
将对象的明暗视为各种变化中的色块加以表现。
塞尚作品

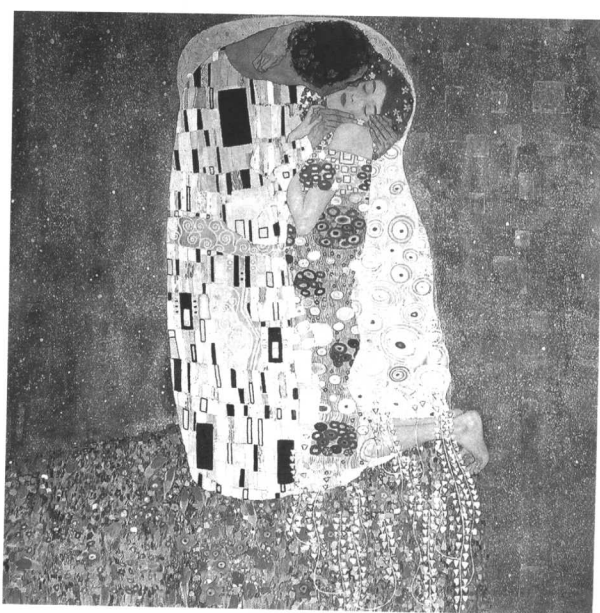
作品的创作不以视觉经验为基础,而是通过物象还原成一个个几何形状,甚至是忽略了透视而将这些几何形重叠组合,是典型的立体主义创作方法。
布拉克作品

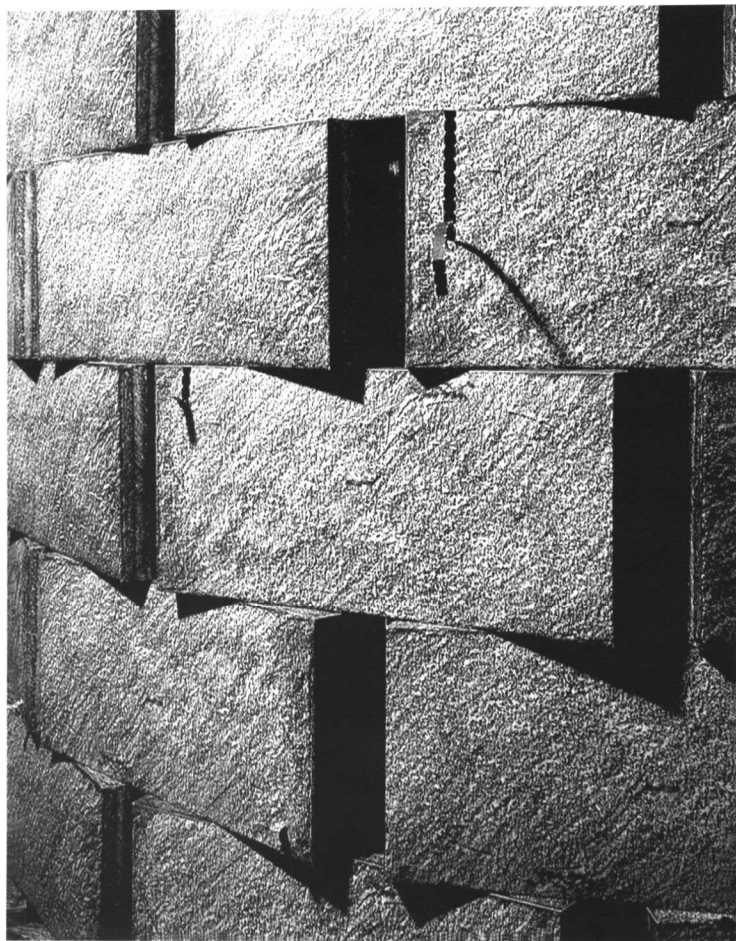
画面中的地板、白布上的碟子、餐刀、立着的酒瓶和放有蓝色葡萄的水果盆,都处理成平面效果,并适当地使用实物拼贴,造成虚实不定的效果。
格里斯作品

微量元素的集合形成的面。 克里姆特作品

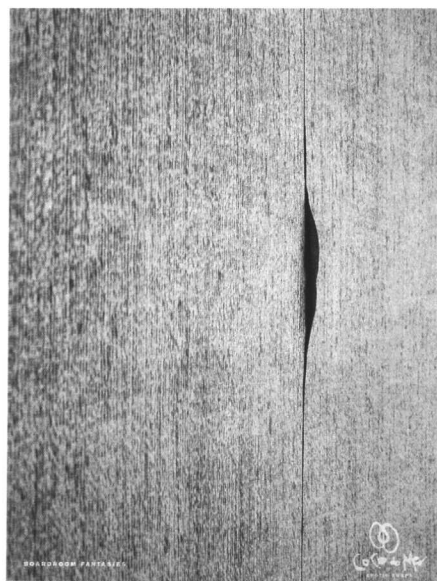
各种不同肌理的面形态。 克里姆特作品

人工形态的面。国外摄影师作品

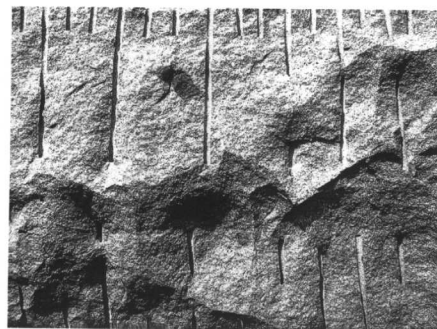
微量元素集合形成的面形态。
国外摄影师作品

微量元素集合形成的面，局部元素的关系性突破是自然规律中的“特异”构成。
国外摄影师作品

明度不一的虚面在画面中的节奏感表现。克里姆特作品

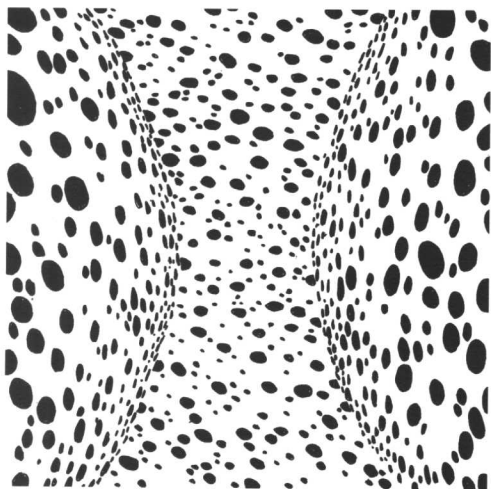
有着人为痕迹的面形态。

第三章 构成元素——“面”

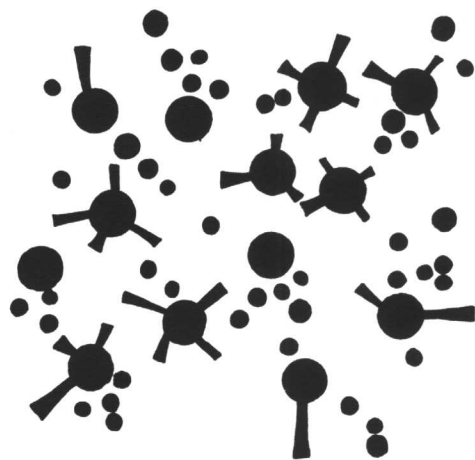
与点、线等造型元素性质相比较,面的能量表现为更占优势地位,任何点、线的形态都在面的内部能量的作用下,处于安定状态,任何点、线的扩展延续都以面的形态出现,由此可见面的形态是在空间结构限定范围内以较大的形状出现,并以其巨大内部能量的膨胀作用于周围空间,影响整个空间的意味。

第一节 面的概念

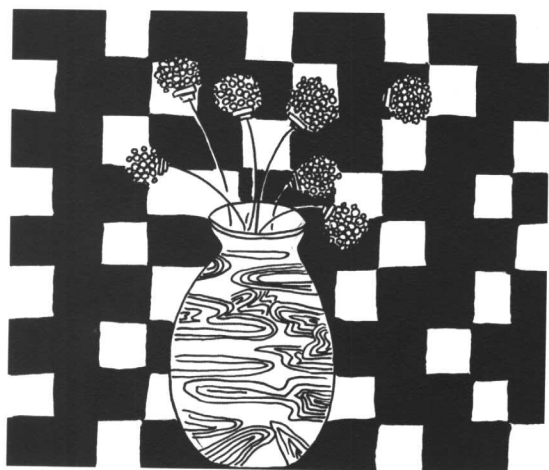
几何学中的面是“线移动的轨迹”,在平面造型艺术中,面是有长度、宽度的二维空间,面的界定是与画面框架而言的,视觉效果中处于相对小的形态,我们确认为点,而相对较大的形态则是面了。点的扩大与平面集合,线的平移翻转均可产生面的感觉。如:点、线的密集化处理的形成虚面;垂直线平行移动为方形面;直线回旋移动为圆形面;倾斜的直线平行移动为菱形面;直线以延长线为中心进行半圆轨迹移动为扇形面等等。在造型艺术领域中,面的各种各样的形态,是设计中的重要因素。

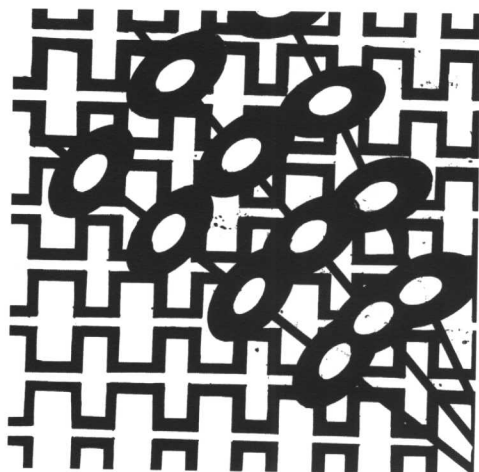
点的平面集合 微量元素的集合形成虚面效果,形态的大小变化产生能量的多样化。周晗作品

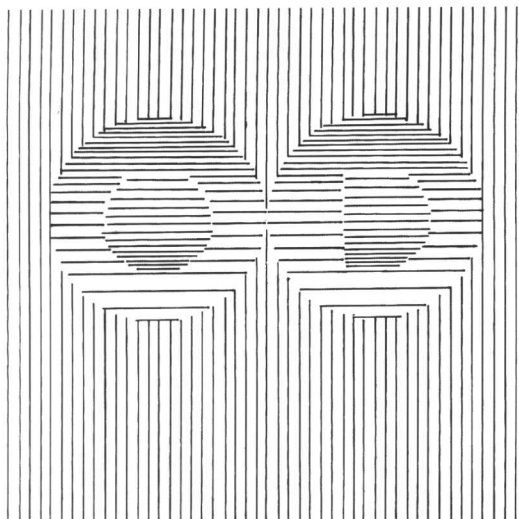
点的平面集合 任何形态的点密集化处理都可以形成虚面的性质。杨娟作品

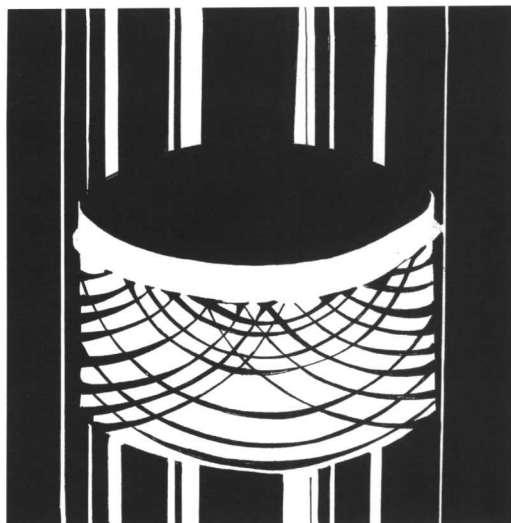
点的平面集合 点的平面集合形成的灰面构成效果,从画面向外扩展,属典型的现代二维造型。黄珊作品

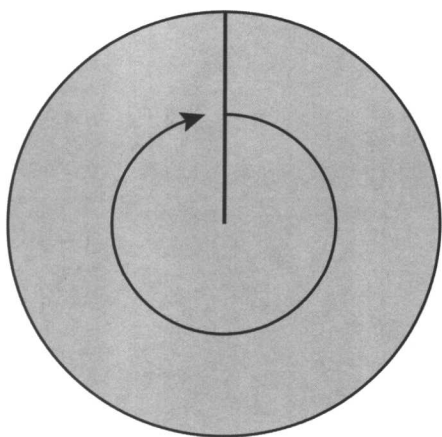
线的平面集合 在等距重复的细小元素基础上产生另类的形态,更为引人注目。覃玉琼作品

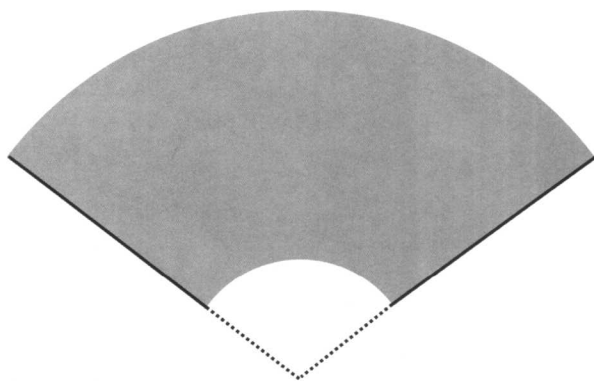
线的平面集合 等距排列的线可以形成虚面,在此基础上作水平方向上的变化构成,造成良好的视觉中心。甘晓露作品

线的平面集合 线宽度的扩展形成面。曾琪作品

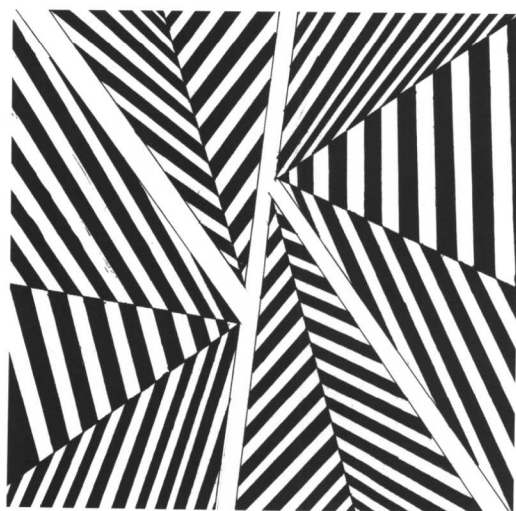
直线回旋移动形成圆形面。

以延长线为圆心的移动形成扇形。

对自然界的模仿,并进行平面化处理可形成各种形态的面。文丽作品

线的平面集合 线元素的等距排列是形成面的重要因素。莫凡作品

第二节 面的分类及性格

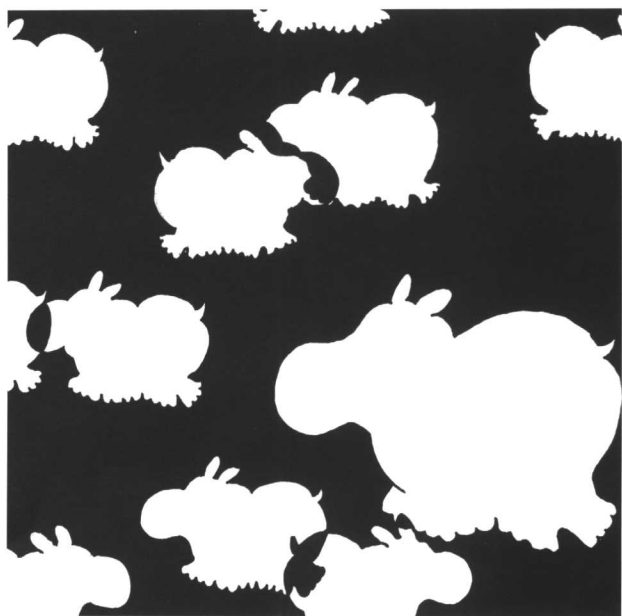
自然界中任何具有一定面积的物体外表,都可以视为面,而面的轮廓肯定是形态的限定因素,因此对于面种类的认识必须从面形成的因素分析中进行分类。如:现实形态中有机的面,概念形态中几何形的面、直线的面、曲线的面,不规则的面,偶然的面……各种不同性质的面给予我们不一样的视觉心理,成为设计师造型意识支配下的重要表现。作为平面空间设计的重要元素,其量感强度的发挥显而易见。

一、有机的面

现代汉语词典中关于“有机”一词的解释为“从生物体而来;或物体的组成部分形成不可分割的整体,就像生物体一样”。由此可见自然界中的生物体的形象及多种人工形态的物象都是我们表现的对象,如:花草、树木、汽车、轮船、高楼等等。有机面是对具体物象的简化概括,因而更具有不同的情感因素,易于激发人们的联想。由于有机形态的面规律性比较弱,在构成设计中要有意识地发现各种形与形之间相关的因素,使之秩序化,形成对比中的和谐。

有机的面 有机形态的二维空间的三维表现。 陈剑作品

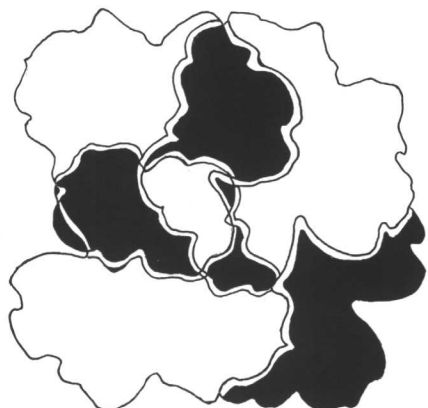
有机的面 动物剪影的面,常常具有令人喜爱的形态特征。 阳昀作品

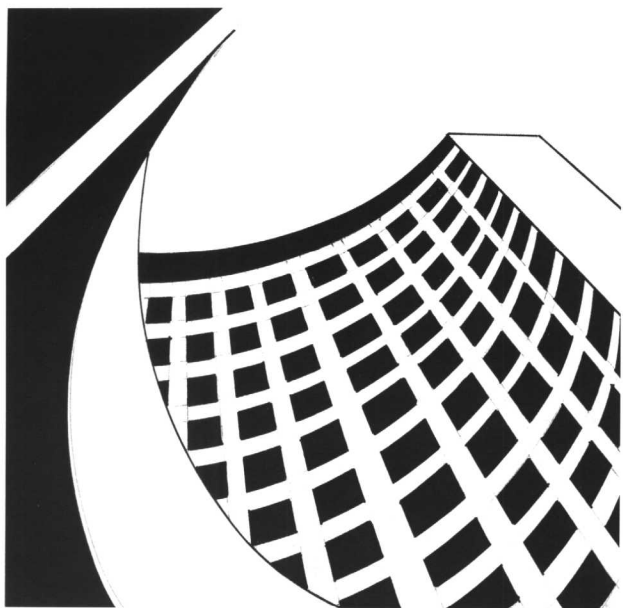
有机的面 模仿植物形态构成的有机面。 陈夏娣作品

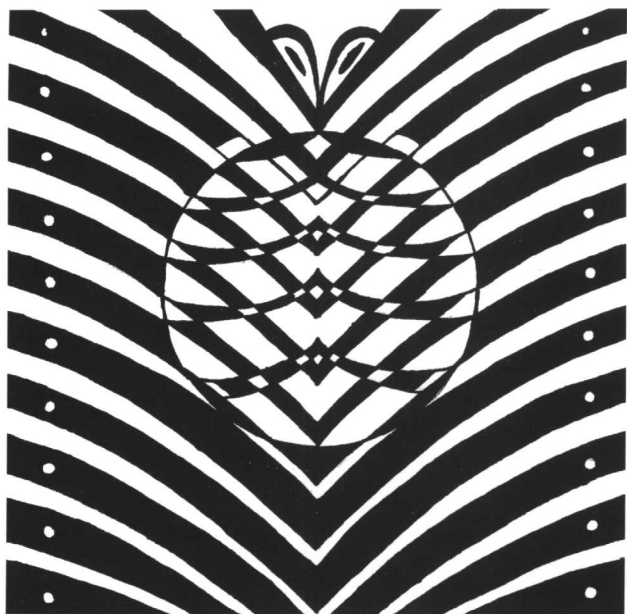
有机的面 面形态的外部变化产生不规则的效果,但整体印象仍属有机性质。 阳昀作品

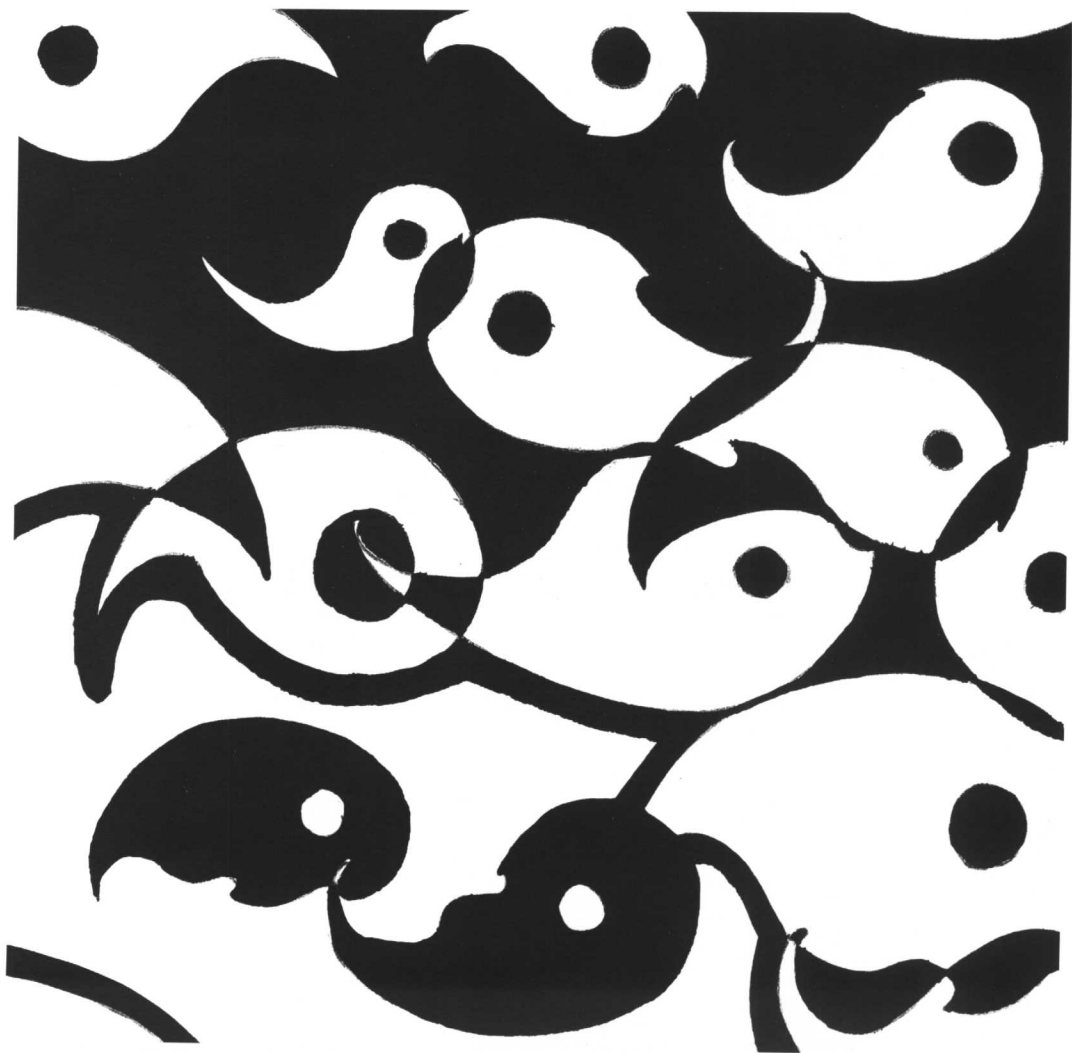
有机的面 植物形态抽象化形成的有机面。 陈燕春作品

有机的面 功能的齐备而形成有机整体的表现也属有机的范畴。 耿静作品

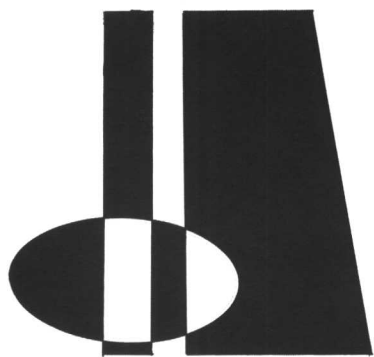
有机的面 有机形态的秩序化也能得到良好的构成效果。 杨薇作品

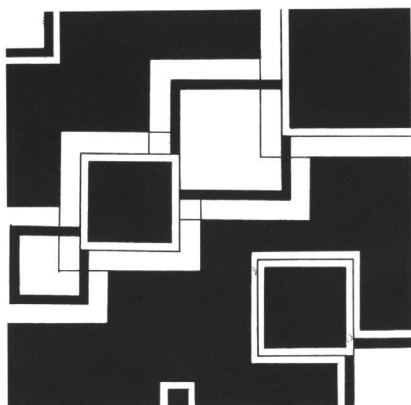
有机的面 来自于自然界中的动物形态构成的有机面。 陈剑作品

二、几何形的面

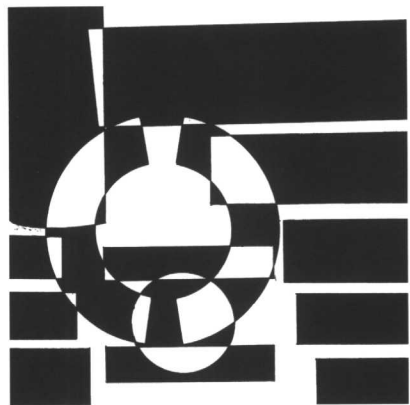
几何形的面借助于绘图工具和绘图仪器的辅助,构成效果简洁、明了,易于复制,并且体现出数学的美和完整的内容逻辑性,如方形面、圆形面、半圆形面、三角形面等各种不同的面形态给我们不同的视觉联想。方形面具有正直、坚定的感觉;纵向长方形面给人以高大、雄伟之感;横向长方形面则体现出平静与稳定的特征;三角形面有稳定的特点,而它的倒置和斜置则是不安定、危险的象征;多角形面有向心、离心之感;圆形面丰富,充实;几何形面刚正、严谨不失变化等各种理想化特征的面形态。

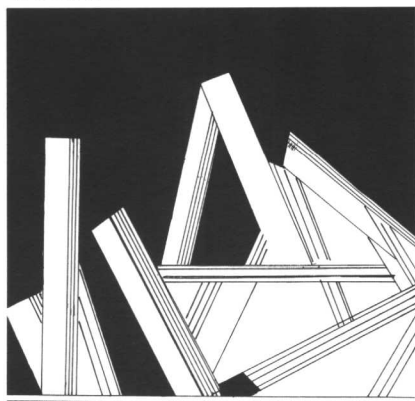
几何形的面 几何形的面借助于制图工具的辅助,因而具有数学的美。
陈夏娣作品

内部变化的矩形面的各种连接方式而造就空间的平衡性。 王雯雯作品

分割而来的矩形面方向不同的配置产生丰富的变化效果。 郭妮作品

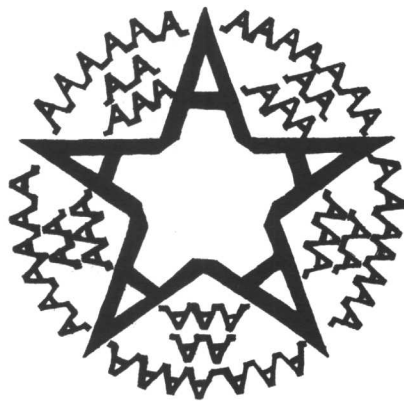
几何形的面 三角形的斜置容易造成动荡不安的感觉,构成中利用其形与形的相似性的构成原则,从而取得平衡、安定感。 覃明钰作品

几何形的面 各种倒置和倾斜的三角形面的布局,由于各自形态本身具有的连续性效果致使画面散而不乱。 黄敏作品

几何形的面 同方向的面形态具有很强的引导性,造型艺术来源于生活而高于生活。 周毅作品

多角形的面具有离心之感。 黄丽华作品

在数理严谨基础上的放大或缩小反映出规律性极强的美。 李岚作品

由几何形态的面的不同配置产生的三次元空间感。 李岚作品

三、直线的面

面形态的边缘由直线限定，直线本身的性格决定了其控制下的面形态。拘束、缺乏自由变化是其弱点，但在表现某些特定性格方面有很强的表达能力，是其他面形态所不具备的。

直线的面 直线的面形在点、线元素的辅佐下，充溢着跳跃与闪烁。 李璇作品

直线的面 构成效果让我们联想到城市中的高楼大厦。 黄莉作品

直线的面 聚焦性的直线面形显示出一定的构成规律。 黄夏维作品

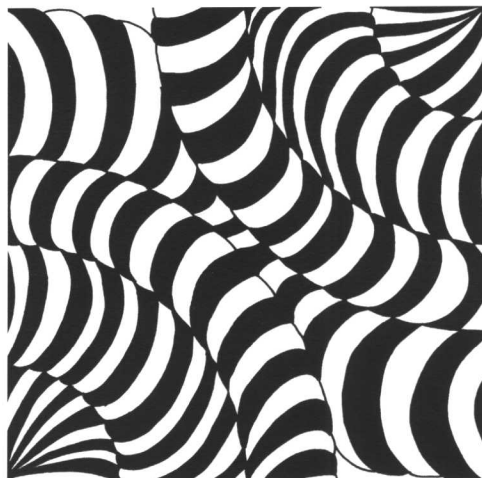
直线的面 直线的面与直线构成的虚面互为补充，各自性格得以充分发挥。 林玉婷作品

四、曲线的面

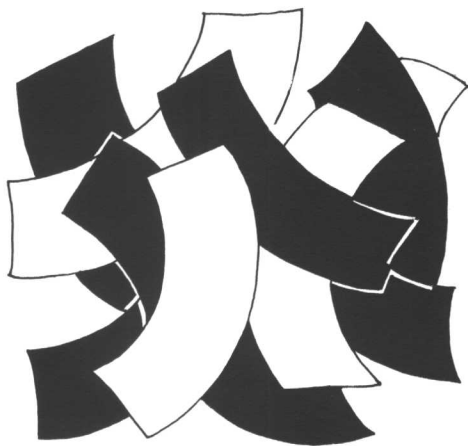
曲线形态限定下的面，自由、运动、抒情、丰韵、柔美是女性的特征，其构成的面形态，约束力不强，易产生无序、繁杂之感，可分为几何曲线的面和自由曲线的面。几何曲线的面比直线的面柔软，有数理性秩序感。自由曲线的面能充分地体现出作者的个性，是有趣的造型元素。几何曲线与直线组合创造出来的面形，则产生强烈对比的视觉效果，使双方个性更为明显，主导元素和次要元素合理的量化处理，使对比双方取得和谐的局面。

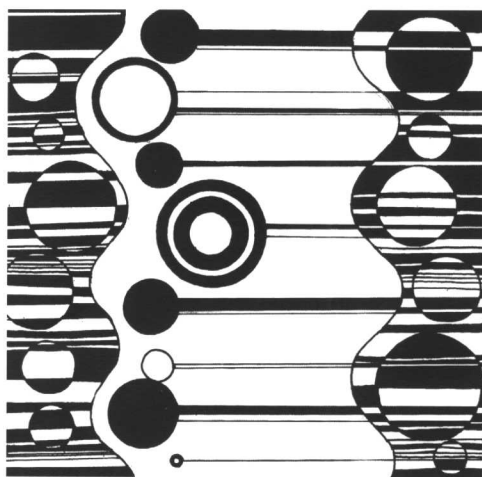
几何曲线的面
几何曲线的面
动感十足，充
满活力。
梁茜茜作品

几何曲线的面
机械的几何曲
线等距的互相
穿插，形成严
谨的构成格律。
黄绍佳作品

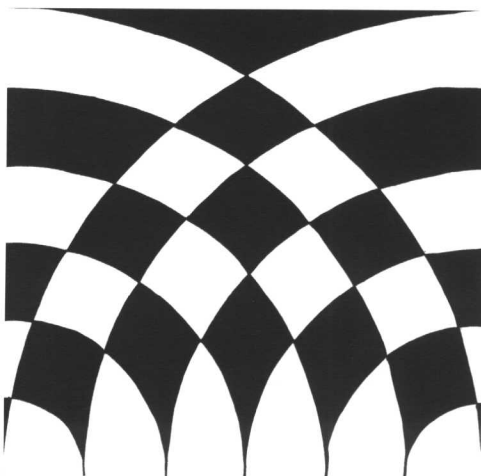
几何曲线的面
面与面的自由
重叠组合，构
成立体空间感。
陈燕春作品

几何曲线的面
几何曲线的特
性限制下的面
形规律感极强。
李岚作品

几何曲线的面
相间的线形成
的几何面形态。
秦艺荣作品

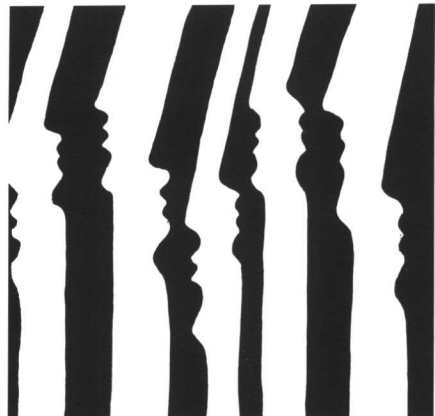
自由曲线的面
自由曲线控制
下的面形态随
意、多变。
覃玉琼作品

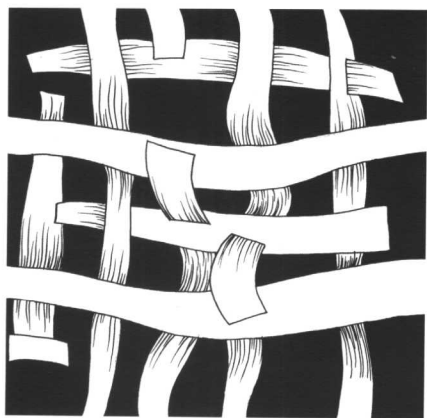
自由曲线的面 仿生的图形往往具有其本身特有的自由特征。 黄丽华作品

自由曲线的面 对于大自然的模仿，处处体现出自由与随意。 李昆霖作品

自由曲线的面 同样自由的面形重复的手法处理，形成自由中的规律化。 周晗作品

自由曲线的面 将自然形态扩大化的抽象表现，是至美的根本。 杨娟作品

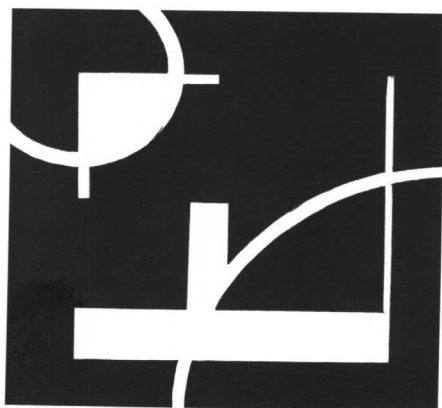
自由曲线的面 扭曲和穿插造成的立体感。 李来娥作品

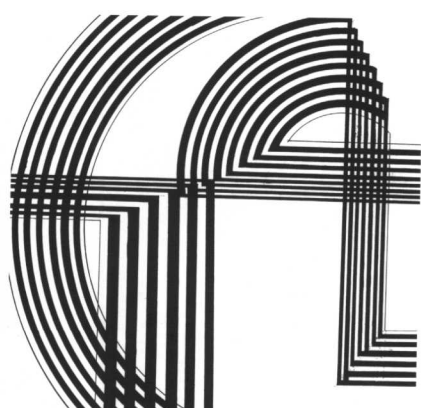
自由曲线的面 自然形态的主观化处理是图形创意的手法之一。 梁茜茜作品

自由曲线的面 几何性与随意性并存，形成面形态的多重属性。 陶杰作品

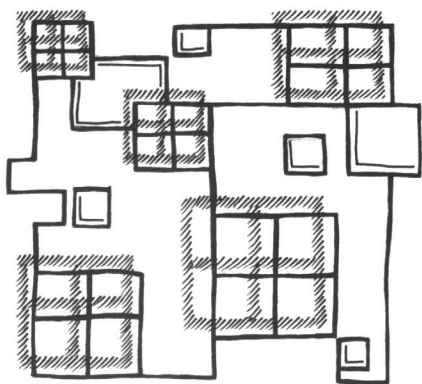
几何曲线的面和直线组合，构成的双方因优劣势明显，形成主体图形支配下的情绪外延。 黄团作品

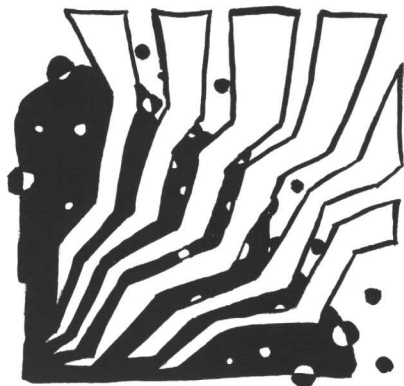
几何曲线的面与直线组合，彼此都具有很强的数理美。 张宁莉作品

五、不规则的面

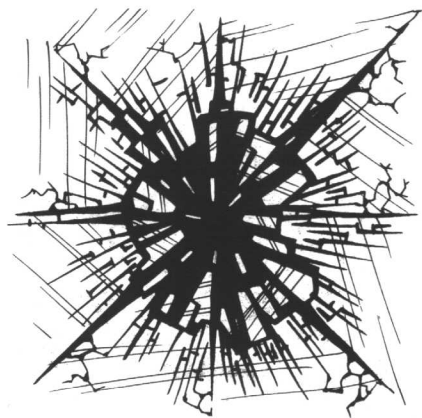
不规则面的形态可分为不规则直线的面和不规则曲线的面两大类。不规则面变化丰富,设计时凭直觉自由地发挥,多是在几何形面的基础上发展变化,局部的规律性不强,但整体效果上仍有规律可寻,在表现作品的情感和主题内容方面有很强的能力,是个性很强的形态。

不规则直线的面 不规则直线在投影的作用下,产生的立体感效果。 卢小杉作品

不规则直线的面 规律性的格局在不规则直线的控制下表现出随意的特点。 黄萍作品

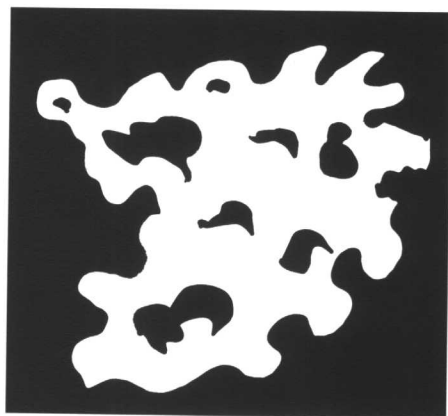
不规则直线的面 不规则线离心式构成同样具有规律性组织的面形态。 黄萍作品

不规则曲线的面 是有意识的控制还是直觉的反省,不规则面形里外呼应的语言对话构成。 杨明作品

不规则曲线的面 具象图形面的不规则性体现。 黄夏维作品

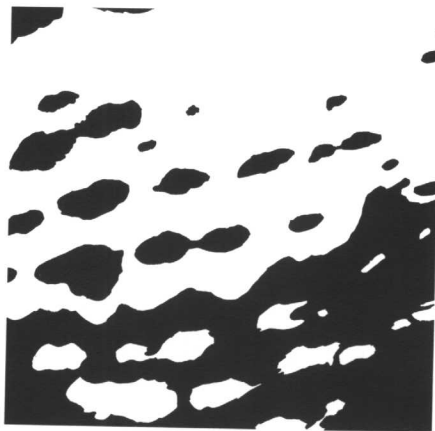
不规则曲线的面 不规则曲线的面形态各部分形成统一的整体。 王雯雯作品

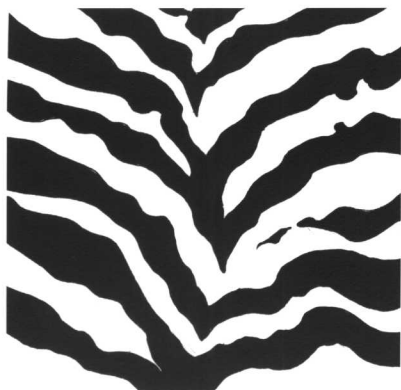
不规则的面 不规则面与几何面的并置使各自性格更为明显,由于构成中各部分量感的悬殊性,造成前后的空间印象。 黄露莎作品

不规则的面 不规则笔触的涂抹产生的面形态,在制作时需注重整体形的把握。 林新昀作品

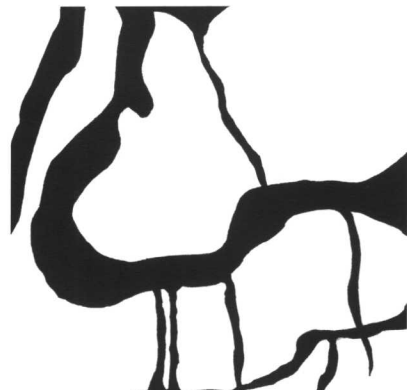
不规则曲线的面 构成中不规则曲线形成的面有如水中倒影自由多变。 陆超作品

不规则曲线的面 不规则曲线的面形态构成的规律性表现。 黄珍妮作品

不规则曲线的面 现实形态的不规则表现。 周毅作品

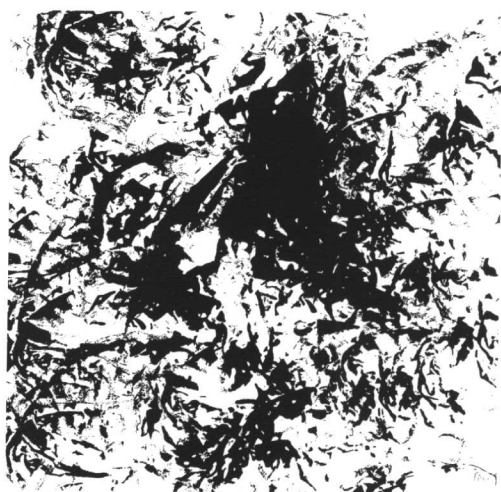
不规则曲线的面 不规则曲线的面构筑空间中的效果姿态万千。 黄敏作品

六、偶然的面

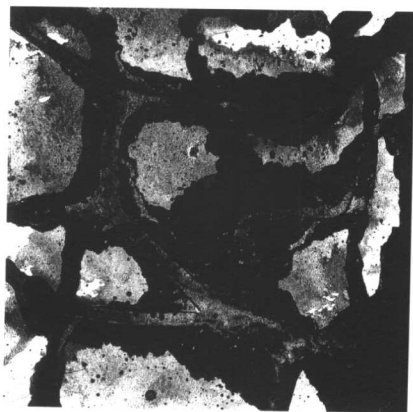
这种形态的面是通过拓印、对印、熏炙、自流、喷涂、刮刻等各种不同的制作方法而得，是制作者不能完全主观控制下产生的偶然形态、面形态的内部变化有一定的方向性和相似感，朴实奔放，变化自然，但整体上处于一种偶然状态，不宜表现严肃、规律性强的主题。

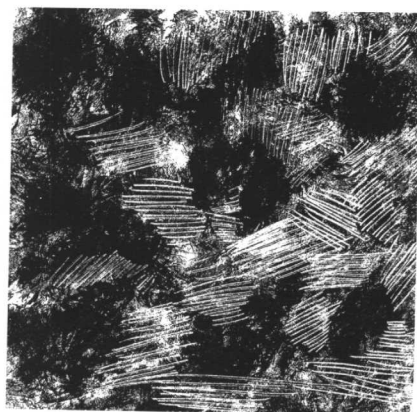
偶然的面 偶然的面形态的内部组织具有一定的相似性，变化自然。 李来娥作品

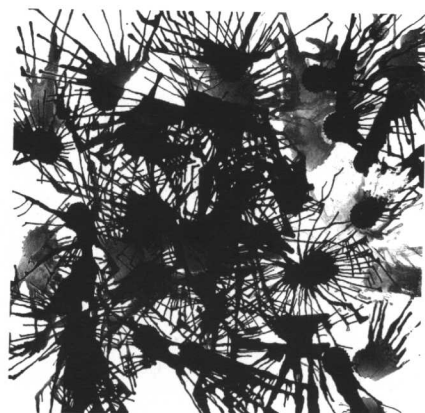
偶然的面 将纸抓皱的对印产生的偶然面。 覃明钰作品

偶然的面 自流与对印产生的偶然形态的面，墨色的深浅形成立体感觉。 姚茜作品

偶然的面 对印和刮刻产生的视觉肌理之面形态。 王雯雯作品

偶然的面 喷漆和自流形成偶然的面。 莫涛作品