

设计构成系列

平面构成

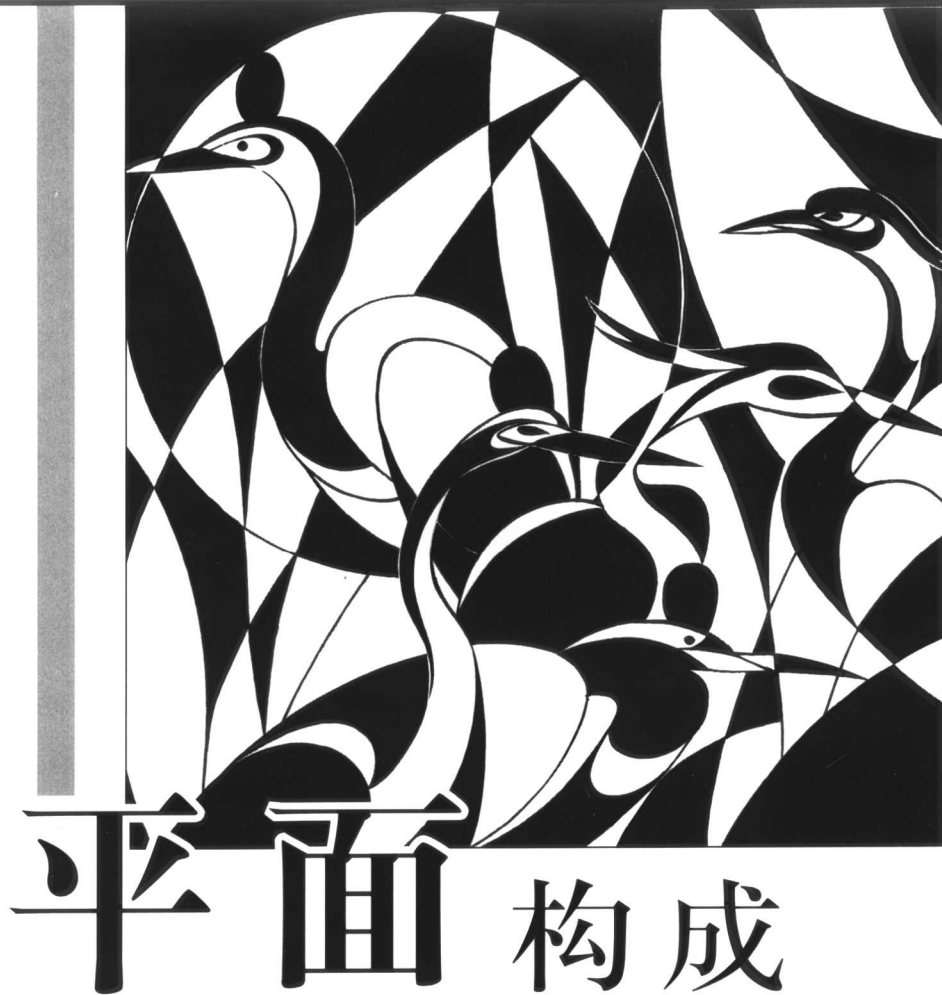
PING MIAN GOU CHENG

高等院校艺术专业学生参考必备书

陈义冰
编著

西泠印社

陈义冰 编著

西泠印社

目 录

第 一 章	概论	1
第 二 章	构成的含义	1
第 三 章	构成的元素	2
第 四 章	构成的形象	2
第一节	点的形象	2
第二节	线的形象	3
第三节	面的形象	4
第四节	正与负的形象	5
第 五 章	构成的基本形与骨格	5
第一节	基本形	5
第二节	骨格	6
第 六 章	重复构成	27
第 七 章	近似构成	29
第 八 章	渐变构成	32
第 九 章	打散构成	36
第 十 章	特异构成	42
第十一章	发射构成	44
第十二章	密集构成	47
第十三章	对比构成	49
第十四章	空间构成	52
第十五章	归纳构成	54
第十六章	肌理构成	57

第一章 概论

平面构成作为一门设计基础教育,始于1919年德国建筑设计家格罗佩斯创建的“包浩斯设计学院”。经过近一个世纪的不断探索和实践,平面构成逐步演变发展成为一门具有系统理论的设计基础教育,广泛应用于当今的纺织印染设计、服装设计、建筑设计、视觉传递设计、书籍装帧设计、舞台美术设计、工业设计等领域。

在设计思想上,平面构成主张艺术与工艺相结合,消除艺术的陈腐观点,倡导新艺术运动,创造出物质与精神完美结合的艺术品,并主张艺术的整体观念,强调国际风格,特别注重在构成设计中吸收东方哲学中以“仁学”为核心的儒家学说和认为“无”产生“有”的道家学说。

在教育方法上,包浩斯设计学院以构成主义的思想为指导,强调艺术与技术的统一。教育学生首先使学会运用视觉语言,引导学生研究如何创造出形象,如何使形象与形象相互联系,以及形象的排列组合等方法。培养学生的造型观念,提高审美观,锻炼设计构成能力及表现力。同时结合专业设计,采用点、线、面的构成设计手段,巧妙地加以内在秩序上的组合和赋予新的视觉感,并把它有机地、整体地运用到设计中去,创造出层次多变的节奏情趣。

今天的设计学,不仅仅是反映已经存在的现象和事物,更重要的是创造出人们所向往的新事物。现代化的建筑、汽车、家俱、服装、飞机、家用电器……等,它们都不是自然形态的产物,也不是原始生活中早已存在的,而是人类用智慧创造的结果。这种创造,从设计理论上来说,就是造型。在设计学中,最关键的就是造型。

第二章 构成的含义

构成最简单的说法就是“组合”。设计师根据自己对丰富多彩、变化万千的自然界的观察和体验,进行高度的概括提炼,加以理性的排列组合,构成新的艺术形象,这就是构成。平面构成设计是一种高度概括、相对抽象、推理性构思的组合设计,在强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏、律动、推移等的同时,又要讲究图形给人的视觉引导作用。平面构成在于探求二度空间的视觉语言之应用,形象之建立,骨格之组织,各种元素之构成与规律之突破,形成既严谨又有无穷率动变化的装饰构图。

构成是一种造型概念,它是将不同或相同的形态单元之重新组合成新的单元形象,赋予视觉感受上新的形象。

在平面构成中,将相同或不同的基本形,在二度空间内构筑丰富的新视觉形象,从中学习视觉表达方法在二度空间中的应用。

构成是以理解结构为主导去认识万千事物的方法。将自然形态和人工形态提炼成各种视觉要素,继而研究它们各自的特点和相互间的关系,按照美的形式原则进行全方位的组合设计。

科学的高速发展,使人类生活进入了信息化时代。今天的艺术领域涉猎于宏观、微观世界。新的科学原理。对于不断发现的光、磁、电子等新的科学的认识和表现,以及现代化、智能化的生产、管理、销售,要求工业品的造型尽量简练、有序、规范、统一,这些都促成了构成的存在和发展。

第三章 构成的元素

平面构成打破具象的描写，主要从抽象形态入手，将注意力集中于造型能力的训练，把握视觉语言的运用，

充分地发挥视觉语言表达的作用。平面构成设计的元素可分为以下四类：

概念元素——是人们在创造形象前，在意念中感觉形象的点、线、面。概念元素是那些实际不存在的、不可见的，但为人们的意念所感觉到的东西，如一张方形的桌子，四个角的点，四条边沿的线，平的桌面等等。概念元素包括点、线、面、体。

视觉元素——是指人们肉眼所能看到的各种物体形象的因素。如物体的形状、大小、色彩、肌理、以及视觉变化的位置、方向等。

关系元素——是把视觉元素在画面上进行组织、排列，形成一个画面的依据，完成视觉传达的目的。关系元素包括：方向、位置、空间、重心等。

实用元素——是指设计所表达的内容、目的和功能。

第四章 构成的形象要素

形象：一切可见物的外形特征，设计中借以表达一定含义的视觉元素，通称为形象。形象又分为点的形象、线的形象、面的形象和体的形象。在平面设计中，出现于平面上的形象包含着视觉的各个元素。因此，形象有形状、大小、色彩、肌理等性质。

点、线、面不仅是一切造型中最基本的元素，也是研究视觉元素的起点。因此，构成设计中的点、线、面被称为“构成三要素”。

点、线、面的概念：

从整体上看——一棵树展现在眼前，树叶成点，树枝成线，树干成面。

从局部来看——整个树叶成面，叶尖成点，叶子的侧面就成一条线。

一张方形的桌子，四个角的点，四条边沿的线，平的桌面……

任何存在于空间的物体皆有点、线、面的元素存在，这些点、线、面都是概念的抽象。世上一切造型物，都是由抽象的点、线、面这三个造型要素构成的。

形象的系列：点—线—面—体

点经过运动可形成线，线运动可形成面，面在三维空间中运动可形成实体。

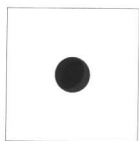
第一节 点的形象

茫茫大海中行驶的一艘小船，无边际的大草原上奔驰的骏马，夜晚天空上的星星，深山密林中的小鸟……等等的一切，都有点的形象。

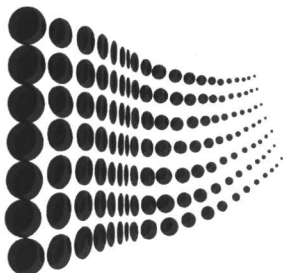
我们把细小的形象，称之为“点”，但“细小”是比较而言的。同一形象在不同的框架里，就有不同的效果。在平面构成中，我们把圆点作为理想的“点”。

点的特点：点在几何学上是只有位置没有面积，它是一条线的开始或终点。在线的两端、折

曲的地方、交叉的地方、线段的等分处、多边形的角顶、圆心，都有点的存在，点的连续会产生线的感觉；点的集合会产生面的感觉；点的大小不同会产生深度感；几个点之间会有虚面的效果。

“点”通过变化可以产生出多种多样的形状

“点”的大小会产生深度感

“点”的集合产生面的感觉，并有受光面与暗面之分

“点”的连续会产生线的感觉

点的大小：越小的点的感觉强，越大的点感觉弱。

点与形的关系：圆点最佳，即使较大，仍会给人以点的感觉。

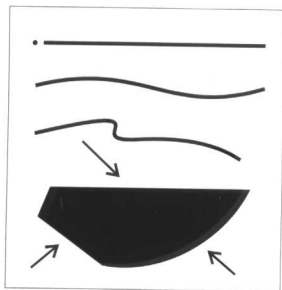
第二节 线的形象

线是点的运动轨迹。在几何学上线有位置、长度、方向，而无宽度、厚度。面的边缘交接处也可形成线。

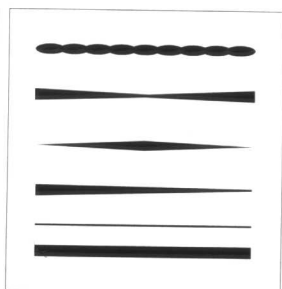
线的种类：可分为细线、粗线、直线、曲线、机械线、徒手线等各种不同的线。线在传统的绘画中被广泛运用，并有着很强的表现力。线尽管千变万化，但经过归纳可分为两种类型：

1. 直线——平行线、垂直线、折线、斜线等。
2. 曲线——弧线、抛物线、曲线、圆等。

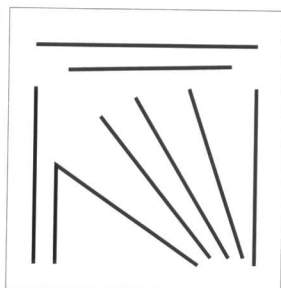
从线的形状看：构成中的线是有宽窄粗细的，而宽窄粗细的变化则可产生变化无穷的形状。

线的概念

线的形状

直线（平行线、垂直线、折线、斜线）

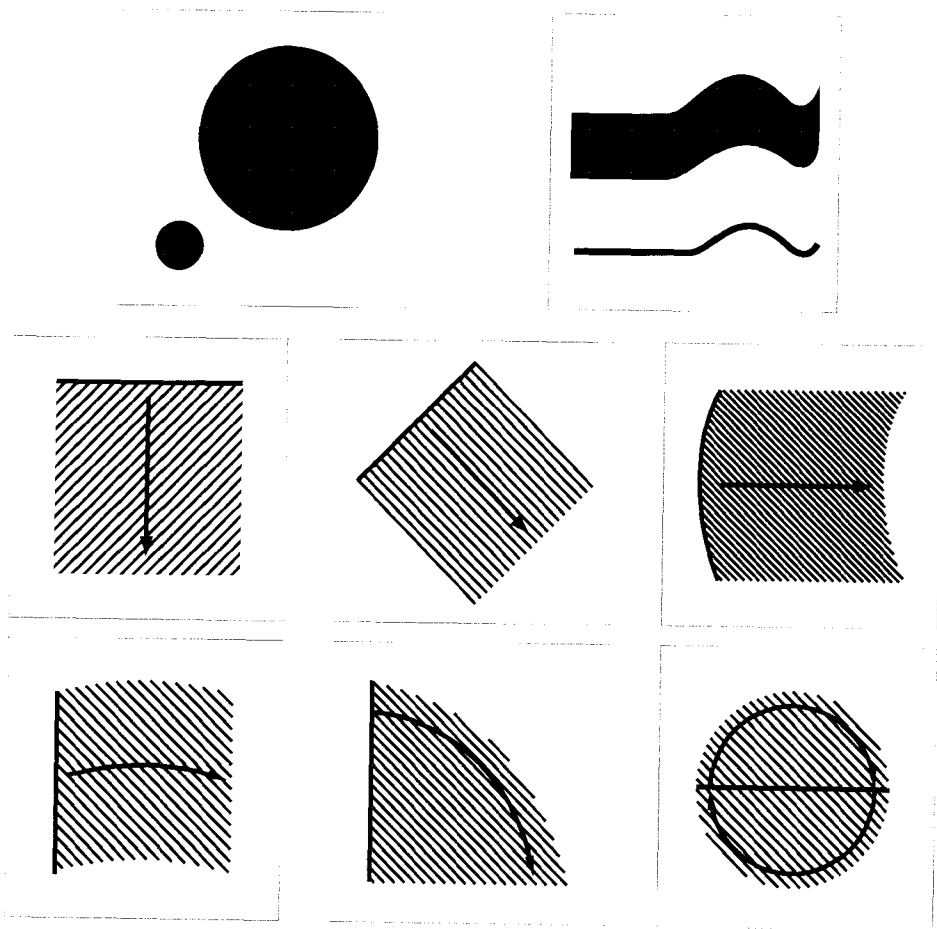
曲线（弧线、曲线、抛物线、圆）

在线的构成中，不同的线表现不同的理念。粗线有力，细线锐利。线的粗细可产生远近关系。线还有很强的方向性。垂直线有庄重上升之感；水平线有静止安宁之感；斜线有运动速度之感；曲线有自由柔美之感。

第三节 面的形象

点、线的扩张可形成面。面在几何学上有长度、宽度、方向、位置，无厚度。面是体的表面，受线的界定，具有一定的形状。面通过变化可分为几何形、有机形、偶然形等。面还有实面与虚面之分。实面，系指明确的形状、能见到的面；虚面为不真实存在、但能被感觉到的面。面是由“点”和“线”的密集所形成的。

直线平行移动成方形。直线旋转移动成圆型。斜线平行移动成平行四边形。直线一端移动1/4圆为扇形等等。面的形态是多种多样的。

面的特性与种类：

直线形：

几何直线形——指有固定角度的形。如方形、矩形、三角形等。其具有安定、信赖、确定、明了、简洁的特性。

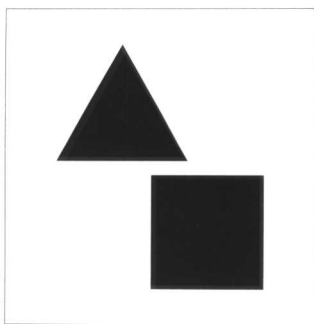
自由直线形——指任意的形，不受角度限制。其具有强烈、锐敏、活泼、大胆、明快的特性。

曲线形：

几何曲线形——指具有固定半径的曲线形。此线柔软，有数理性和逻辑性之感觉。其具有明了、自由、确定、高贵的特性。

自由曲线形(有机形)——指任意的曲线形。不具有几何秩序的曲线形，处理得好，具有优雅、柔软等抒情效果。处理不好会出现散漫、杂乱等感觉。

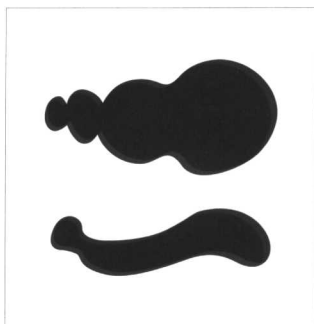
偶然形——指特殊技法偶然构成的形。画面有一种新鲜生动、别具情趣的风格。

几何直线形

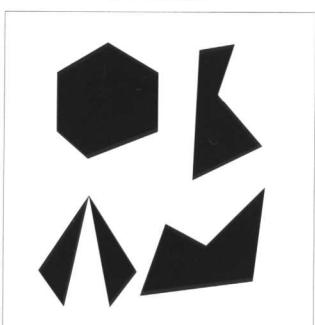
几何曲线形

自由曲线形（有机形）

自由直线形（不规则形）

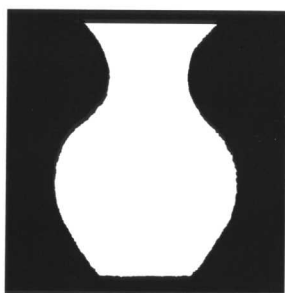
自由直线形

偶然形

第四节 正与负的形象

正负形：即图与底的关系。在平面上形象通常被称为“图”，形象周围空间称为“底”，即为正的形象。反之，形象是平面上的空白，这种形象就是“底”，也就是“负”的形象。但是“图”与“底”的关系有时并非很清楚的，尤其是在构成上由于基本形和空间的关系产生了正形与负形，加上色彩的处理，正形可以变为负形，负形也可以变为正形，两者之间互为应用。构成正是利用这一方法，创造出非常丰富的视觉效果。

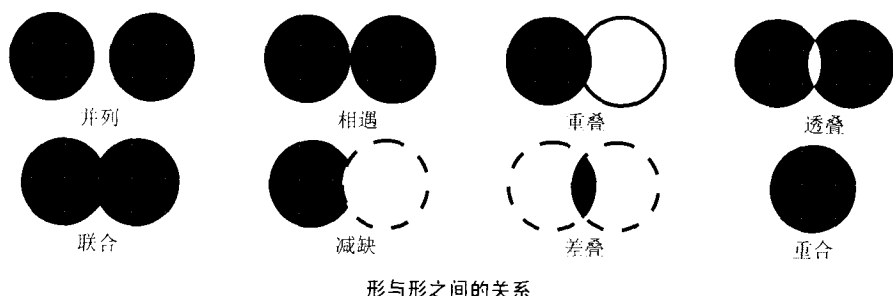
第五章 构成的基本形与骨格

第一节 基本形

基本形就是构成图形的基本单位。一个圆点、一个方块或一条线，都可以作为基本形。但在构成中，在基本单位内加以设计和变化，可以组合成具有一定变化的基本形，基本形是构成中最基本的单位元素。在单位元素的群集化过程中，必然发生“形态融合”的现象，它们能变化出无数的组合形式。为使构成变化不杂乱，基本形以简单的几何形态为好。基本形的组合原则可分为有规则的构成和自由构成两种。

1. 基本形线状的排列——横向排列，发展成为线状图形，有很强的方向性。可以向水平线方向或斜线方向发展。
2. 面状排列——基本形以二次元方向排列，构成面状图形。
3. 环状排列——把基本形线状的排列发展成为曲线，使两端连接。
4. 放射状排列——基本形由中心向外排列，造成放射图形。
5. 对称排列——基本形左右对称排列，整齐有规律。

在构成中，由于基本形的组合，产生了形与形之间的组合关系，这种关系主要有以下几种方式：

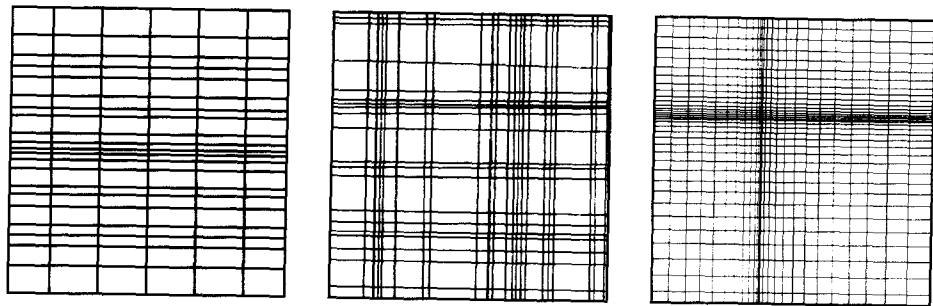
第二节 骨格

骨格最大的功能是将形象在空间或框架里作各种不同的编排，使形象有秩序地排列，构成不同的形状与气氛。骨格既起管辖编排形象的作用，也给形象以空间阔窄的功能。

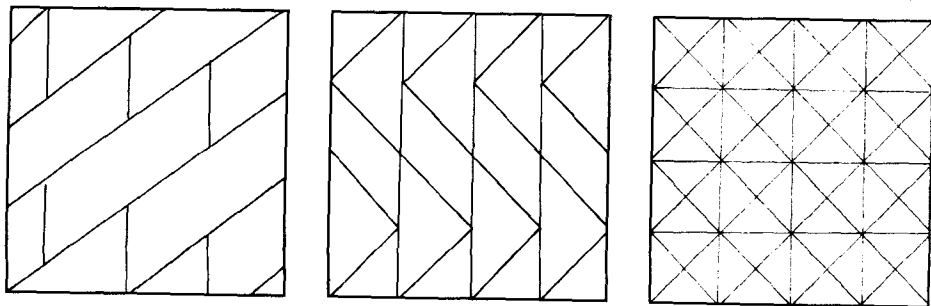
规律性骨格——是以严谨的数学方式构成的。这些骨格是重复、渐变、近似及发射等形式构成。

规律性骨格有两个主要元素，即水平线与垂直线。若将骨格线在其阔窄、方向或线质上加以变化，就可以得出各种不同的骨格排列形状。

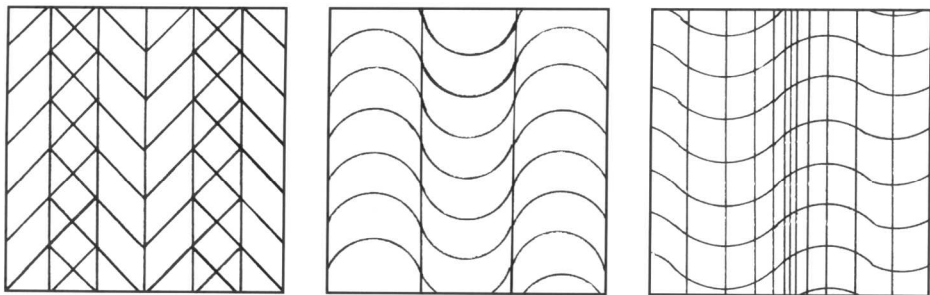
1. 阔窄变化~将骨格的水平线或垂直线加以单向或双向变化。

2. 方向变化~将骨格的水平线或垂直线的方向变成斜线。可以有单向与双向两种变化。

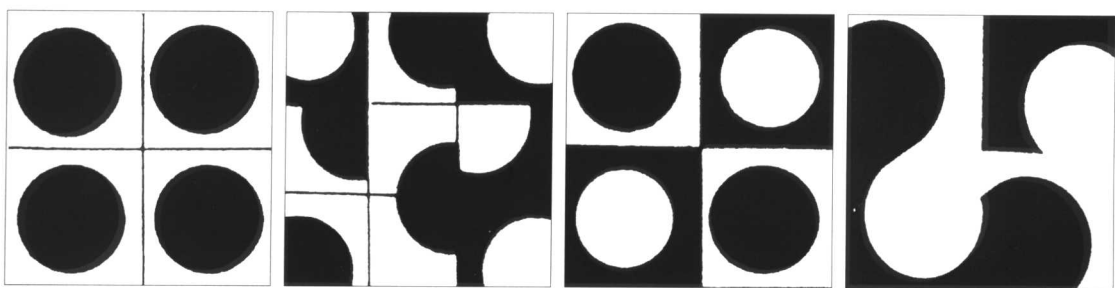

3. 线质变化~将骨格的水平线与垂直线变成弧线、曲线或折线等，形成新的线质骨格编排状态，其线质可分为单向与双向两种变化。

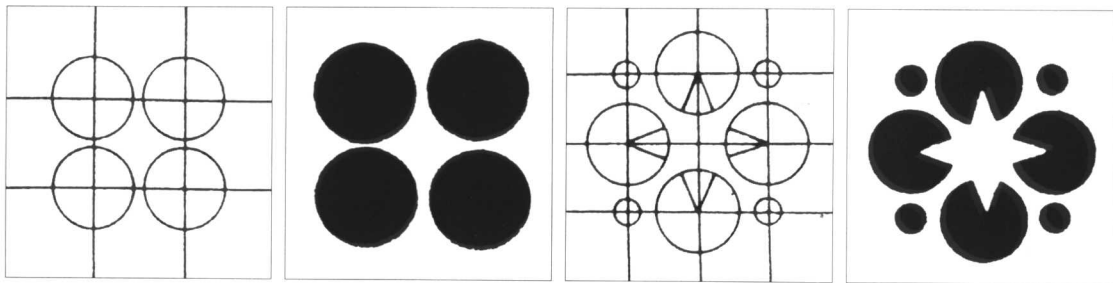

非规律性骨格——没有严谨的骨格线，构成方式比较自由生动。

作用性骨格——骨格线构成后给基本形以准确的空间。基本形在单位内可以自由改变位置、方向、正负；甚至可以越出骨格线。越出部分被骨格线切除，使基本形发生变化。构成画面中的骨格线可以保留，也可以取消，灵活处理。

非作用性骨格——非作用性骨格是给基本形以准确的位置，基本形定位在骨格线的交叉点上。基本形的大小、方向、正负都可以变化。

练习

一、点的构成练习（点的大小、正负、重叠、透叠等）：

1、点的不连接构成（等间隔的有变化构成、规则的不连接构成、不规则的不连接构成）

2、点的连接构成

3、点的重叠构成

尺寸：25cm×25cm

基本形：点的构成

色彩：黑、白

骨格：规律性骨格与非规律性骨格

二、线的构成练习（线的粗细、水平线与垂直线、直线与曲线的构成）：

1、线的不连接构成

2、线的连接构成

3、线的交叉重叠构成

尺寸：25cm×25cm

基本形：线的构成

色彩：黑、白

骨格：规律性骨格与非规律性骨格

三、面的构成练习

基本形：面的构成

要求：在设计构思中要考虑面的各种组合形态，利用形与形之并列、相遇、重叠、透叠、差叠、联合、减缺等组合形式，达到丰富多变的构成效果。

尺寸：25cm×25cm

色彩：黑、白

骨格：规律性与非规律性

四、基本形群化

基本形：群化是基本形重复构成的一种特殊表现形式。它可作为标志、符号等设计的一种构成方式。利用它根据一定的构成原则排列、组合；便可得到好的构成效果。基本形以简单的几何形态为好。

要求：当两个以上的形象组合时，会产生并列、相遇、重叠、透叠、差叠、联合、减缺、重合等现象。基本形群化构成，就是利用这些原理，用一个单形作两次、三次、四次……不同方向的展开与反复拼接，把每个单位的造型要素加以理性排列组合，在众多的形象中挑选最佳的造型。

色彩：黑、白两色

尺寸：25cm×25cm

五、意义构成（基本形）

基本形：任选

要求：1. 在杂乱无章的噪声中提炼一部交响乐。

2. 每个同学在构思中任意选择几件生活中最常见的日用品，如杯、壶、钢笔、伞等，作为自己的设计形象。

3. 组织多种形象，采用多变构成形式，使不同的形象在设计中产生和谐感。

色彩：黑、白

骨格：自由

尺寸：25cm×25cm

