

設計

PLANE DESIGN TEACHING AND LEARNING PRACTICE SERIES

平面设计教学实践

Design Basis Theory Core Curriculum

设计基础理论核心课程

王永春 等 编著

辽宁美术出版社

設計

PLANE DESIGN TEACHING AND LEARNING PRACTICE SERIES

平面设计教学实践

Design Basis Theory Core Curriculum

设计基础理论核心课程

王永春 等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计基础理论核心课程 / 王永春等编著. — 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2015. 5
(平面设计教学实践)
ISBN 978-7-5314-6614-7

I. ①设… II. ①王… III. ①平面设计-高等学校-
教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第022371号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 辽宁彩色图文印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 29.25
字 数: 590千字
出版时间: 2015年6月第1版
印刷时间: 2015年6月第1次印刷
责任编辑: 林 枫 王 楠
装帧设计: 林 枫
责任校对: 李 昂
ISBN 978-7-5314-6614-7

定 价: 280.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

Contents

总目录

01

平面构成

王永春 等 编著

1 80

02

平面构成

李 丹 等 编著

1 116

03

色彩构成

王 磊 等 编著

1 96

04

设计辅导手册

王东玮 等 著

1 176

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical design books with complete systems.

The most important feature of this series is its combination with basic theories so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

PLANE DESIGN

TECHNIQUES AND LEARNING PRACTICE SERIES

01

平面构成

王永春 等 编著

目录 contents

序

概述

— 第一章 概论

09

第一节 构成的含义 / 09

第二节 平面构成研究的对象与目的 / 09

— 第二章 平面设计要素

11

第一节 概念要素 / 11

第二节 视觉要素 / 16

第三节 关系要素 / 16

第四节 实用要素 / 17

— 第三章 形象

18

第一节 什么是形象 / 18

第二节 形象存在的方式 / 18

第三节 创造形象的方法 / 19

— 第四章 骨格

21

第一节 骨格 / 21

第二节 重复骨格 / 27

第三节 重复的排列方法 / 28

— 第五章 律动构成

29

- 第一节 重复构成 / 29
- 第二节 渐变构成 / 31
- 第三节 发射构成 / 33

— 第六章 对比构成

37

- 第一节 对称构成 / 37
- 第二节 平衡构成 / 37
- 第三节 对比构成 / 38
- 第四节 比例构成 / 39
- 第五节 分割构成 / 40
- 第六节 群化构成 / 40

— 第七章 平面与空间

42

- 第一节 三次元空间 / 42
- 第二节 幻空间 / 42
- 第三节 矛盾空间 / 42

— 第八章 平面肌理

45

作品范例

47

概述

OUTLINE

平面构成是国外艺术院校及综合大学艺术系的必修课,它研究得至精至广令人折服。平面构成是设计师进行设计之前,首先学会用视觉语言的一种基本训练。它研究创造形象、形象与形象之间的联系、形象与材料之间的关系、形象与人的关系、形象与设计的关系以及形象的组织 and 排列方法等问题。因此,平面构成可以说是一门研究形象构成的科学。平面构成也是一种艺术训练,它引导学生了解造型观念,训练抽象构成能力,培养学生的审美观,接受严格的训练观。

现代平面设计中的商标设计、标志设计、产品包装装潢设计、广告设计和现代装饰设计等等,大量造型和构图问题,是几何形的造型问题,或者是以几何形为基础的,文字、装饰纹样及产品造型和编排问题。平面设计基础课在认识造型基本规律的同时,重点训练解决这方面的诸多问题的能力。

美术设计是视觉艺术,通过视觉、心理作用、精神作用接受信息,发挥其机能作用的艺术手段。

构成艺术,是现代视觉传达设计艺术的基础理论。它的基本规律性适用于所有艺术表现形式。平面构成是研究二次元构成,即平面设计中基本要素的构成;研究如何创造三次元空间,创造凹凸、旋转、光幻、跳动、错视等构成方法和技巧,如何进行矛盾空间、视觉肌理的创造及其形式规律问题。它是从事平面设计人员必须掌握的专业知识。因此,学习视觉传达设计专业的学生必须学好、弄通这门必修课。

本教材主要编写人员有:王永春、于君、关向伟、田奎勇、陶冶霖、王伟、李凯、刘卓、李娜。全书由王永春、于君、关向伟统一策划、统稿。王永春提供全部范画。

编者

第 1 章

概论

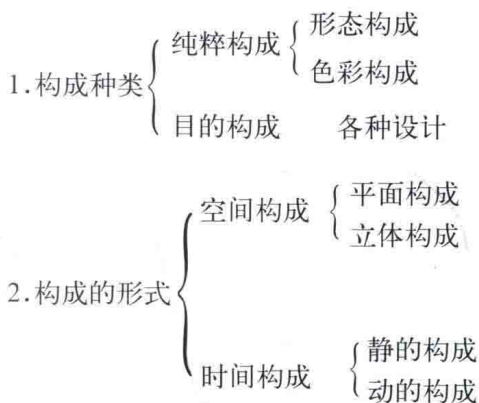
本章要点

- 平面构成、构成的含义及构成的形式
- 形态存在的形式，形态与人的关系
- 形态与形态的关系
- 形态与材料的关系
- 形态与设计的关系

第一节 构成的含义

一、构成的含义

构成是一种造型概念，也是现代造型设计用语。它研究如何创造形象，形象与形象之间的关系，以及形象的编排和排列方法。它是将几个以上的单元（包括不同的形态、不同材料）重新组合成为一个新的单元，并赋予视觉化的美学观念。

二、构成与形态的关系

所谓构成，就是“组装、组合”的意思。构成是研究“要素”和构成（组合）原则、思维方法，以及形态如何创造的问题。

形态是可以分解和组合的，它广泛存在于生活之中。形态分为改革形态和创新形态两种。

1. 改革形态：由原形形态做基础，在此基础上进行变化，形成新的形态。

2. 创新形态：没有原形形态，在创作时只能用构

成的形式创新，所以必须研究构成规律，以适应创新的需要。具象、抽象都是由点、线、面、体构成的，所以，构成知识是设计的基础。

三、构成与设计的关系

构成只研究形态的构成法则和形态的构成规律。设计是研究形态与人的关系；形态与形态的关系；形态与材料的关系等。

构成艺术可以为设计提供很多形象，供学生设计时推敲和选择。设计需要有设计意义和制作手段，产品造型百分之九十以上都是抽象的。例如：日常用品的桌、椅、电器等功能用品，只有实用功能同完美的造型形式结合，才是理想的设计。

抽象的概念是提取的意思，抽象的形态是提取的提炼的形态。因此，所有艺术形态都是抽象形态，都是经过提炼加工而成的。

第二节 平面构成研究的对象与目的

平面构成是设计师在进行设计工作之前，首先需要掌握的一门专业基础训练。平面构成是研究形象设计方面构成的一门科学。通过平面构成的学习能够创造出各种视幻觉形式，例如凹凸、进退、转、跳、闪光、变色、直变曲等设计效果，并且能够将这些视幻觉效果恰到好处地应用到平面设计领域中去。

平面构成也是一门专业基础课程。它帮助学生树立造型观念，建立良好的抽象性和创造性思维理念，同时培养学生高尚的审美观。

一、平面构成研究的对象

1. 如何创造形象,使形象更完美,更能适用于平面设计。

2. 处理形象和形象之间的关系、联系及排列的方法和技巧。

3. 如何掌握形式美法则的规律,遵循美的形式法则组织设计。

二、研究平面构成的目的

1. 培养高尚的审美观。

2. 培养学生专业认识、专业设计能力及专业设计应变能力。

三、平面构成的基本方法有两种

1. 形态的分解。

2. 形态的组合。

四、形象的存在

1. 象形——绘画(写生获取)、纹样(装饰获取)。

2. 器形——功能、机能(图1-1)。

3. 符号——符号、标志(抽象、具象)。

形态的创造和表现,需要善于观察事物、分析思索。善于将自然界的一切有形的、无形物体归纳为点、线、面、体等形态,以适应设计的需要。

思考题:

1. 什么是构成?构成的形式有哪些?

2. 平面构成的含义包括哪些?

3. 平面构成研究的对象是什么?

图1-1 器形

第2章

平面设计要素

本章要点

- 平面构成的四大要素（概念的、视觉的、关系的、实用的）的内容
- 在设计中正确应用平面构成的四大要素

第一节 概念要素

概念要素它们并不实际存在，只是在创造形象之前，在我们意识思维和意念中感觉存在。我们感觉到物体形象的棱角上有点的存在，物体的边缘有线的存在，体的外表有面的存在，而体的立体感则存在于空间之中。这些点、线、面、体都是概念的，是存在于思维意念中的概念要素，是视觉要素的重要构成因素。

一、点

什么是点？几何学认为：点只有位置，没有长度和宽度，没有形象，仅存在于线的两端、线的交叉处和线的曲折处等，称其为概念的点。

1. 点的特性

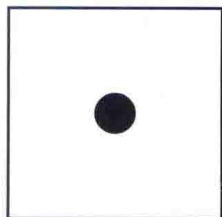

图 2-1

(1) 点是视觉的中心，点能集中视线(图 2-1)。

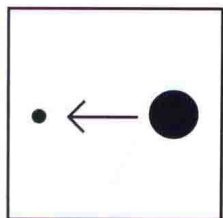

图 2-2

(2) 点与点之间有视线运动，大点对小点有吸引力(图 2-2)。

图 2-3

(3) 点能构成虚形的视觉感(图 2-3)。

图 2-4

(4) 点排列成一条直线时，给人以明确的直线感(图 2-4)。

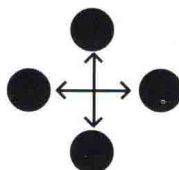

图 2-5

(5) 上、下、左、右放置的点，能够给人以发射的感觉(图 2-5)。

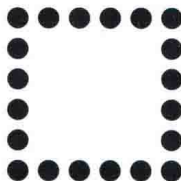

图 2-6

(6) 多点排列成封闭形时，又可以形成面的感觉(图 2-6)。

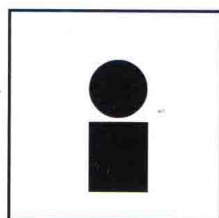

图 2-7

(7) 如果点的环境改变了，那么形也改变了，点的性质也就改变了(图 2-7)。

(8) 图的位置不同, 给人的视觉感觉就不同(图2-8)。

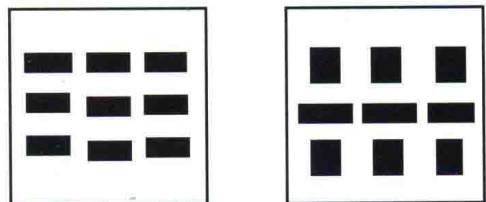

图 2-8

(9) 相同的对称点, 靠边的感觉往外跑, 而无边的感觉稳定(图2-9)。

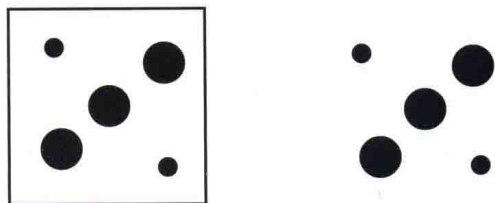

图 2-9

2. 点的视错觉

点所处位置的大小、色彩、位置、肌理等变化, 给人的感觉也不一样, 在视觉上给人以错觉, 在平面设计中如能掌握这一点, 可大大增强设计效果。

(1) 等大的两个点, 暖色的明度高给人感觉大, 冷色明度低给人感觉小。并且暖色的点有前进感, 冷色的点有后退感(图2-10)。

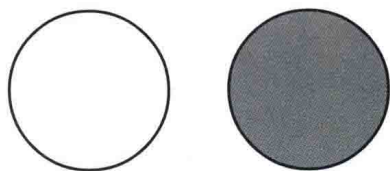

图 2-10

(2) 等大的两个点, 黑色背景的白点感觉大, 白色背景上的黑点感觉小(图2-11)。

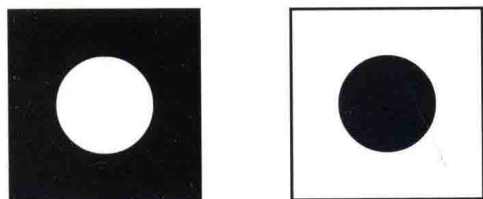

图 2-11

(3) 相同的两个点, 周围点小的感觉大, 周围点大的感觉小(图2-12)。

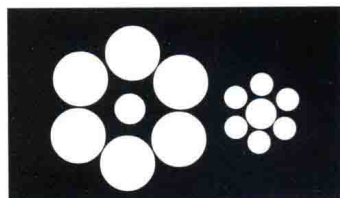

图 2-12

(4) 相同大小的两个点, 外圆小的感觉大, 外圆大的感觉小(图2-13)。

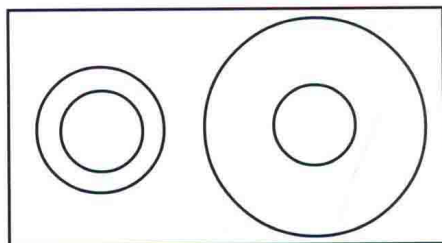

图 2-13

(5) 等大的两个点, 靠近锐角的点感觉大, 远离锐角的点感觉小(图2-14)。

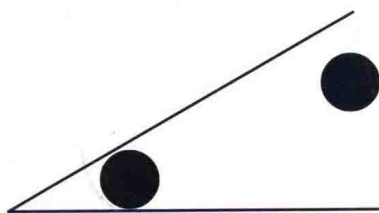

图 2-14

(6) 点在设计中往往起到线的作用(图2-15)。

(7) 封闭的点, 往往起到面的作用(图2-16)。

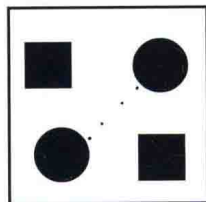

图 2-15

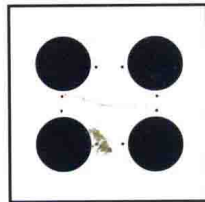

图 2-16

二、线

1. 什么是线

点连续移动的轨迹形成线。几何学认为线只有位置、长度和方向。线是面与面的交界线。

能独立存在的、有视觉效果线: 如属于平面的, 其有宽度、面积、形状和色彩; 属于立体的, 则有粗度、体积、质量、重量等。

由于方向的变化, 线分为直线和曲线两大类。

线	{	直线系	直线	}	表示静
			折线		
		曲线系	几何曲线	}	表示动
			自由曲线		
			有机曲线(曲折线)		有不安定感

由于线的长短、宽窄、粗细、曲直、形状、动感、力感、空间等方面的变化，线具有了多样化的性格。它对人的心理影响不同，所具有的表现力也大不相同(图2-17)。

线比点更具有感情，线对人的思想意识起作用。其性格有长度、移动有快慢之说，线移动的速度快感觉就流畅。所以，线移动的速度快慢、不规则的变化、移动方向的变化都会影响线的性格。

音乐、美术都会使人在精神上产生线的运动、节奏、韵律等变化。

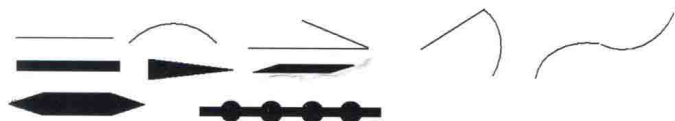

图 2-17 线的形象

2. 线的性格

线具备的性格：粗线近、细线远、长线近、短线远、实线近、虚线远。

垂直线——严肃、果断、直接、庄重，有上升或下降的视觉感(图2-18)。

水平线——安定、静止、和平、静寂、有疲劳感(图2-19)。

斜线——具有方向、运动感(图2-20)。

折线——具有面的量感(图2-21)。

平直线——安定、平直、稳重。

向上斜线——飞跃、向上、运动感。

向下斜线——低沉、向下、运动感。

几何曲线——富有紧张、弹力、飞速感(图2-22)。

自由曲线——富有活跃的动态(图2-23)。

一般曲线——温暖。

众多的线——集合能组成虚面(图2-24)。

粗或长的线对细弱的线具有吸引力(图2-25)。

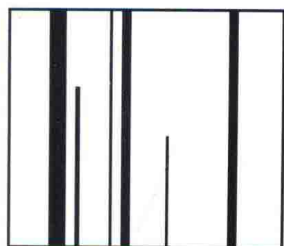

图 2-18 垂直线具有严肃、直接的视觉感

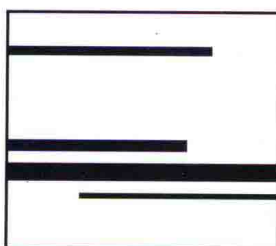

图 2-19 水平线具有安定感

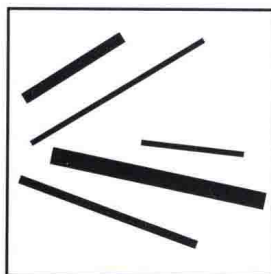

图 2-20 斜线具有方向感、运动感

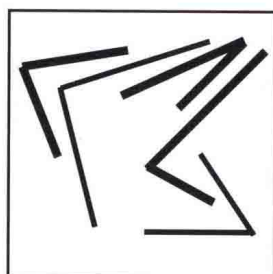

图 2-21 折线具有面的量感

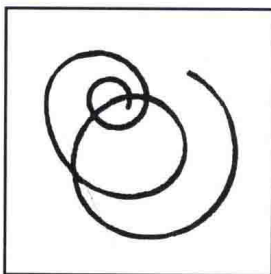

图 2-22 几何曲线具有紧张、弹力感

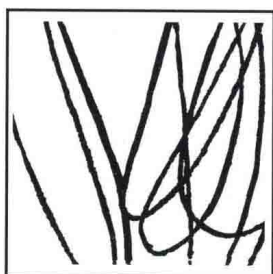

图 2-23 自由曲线具有活跃的动态

图 2-24 众多的线集合能组成虚面

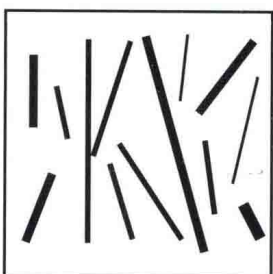

图 2-25 粗或长的线对细弱的线具有吸引力

图 2-26

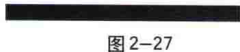

图 2-27

图 2-28

图 2-29

图 2-30

图 2-31

3. 线的不同特征

(1) 直线：男性的象征，有简单、明了、直率感(图2-26)。

(2) 粗线：给人以强有力、粗笨、钝重的感觉(图2-27)。

(3) 细线：具有敏锐、尖锐、神经质的感觉(图2-28)。

(4) 折线：有不安定、焦虑之感(图2-29)。

(5) 几何曲线：用规矩绘制的线，其特征有：女性化的线、感情上有柔软、优雅的感觉。具有简单明快运动感(图2-30)。

(6) 圆：具有对称的秩序性，但是圆有呆板之感，所以在设计中，要善于将圆变化、切割，解决其单调的感觉(图2-31)。