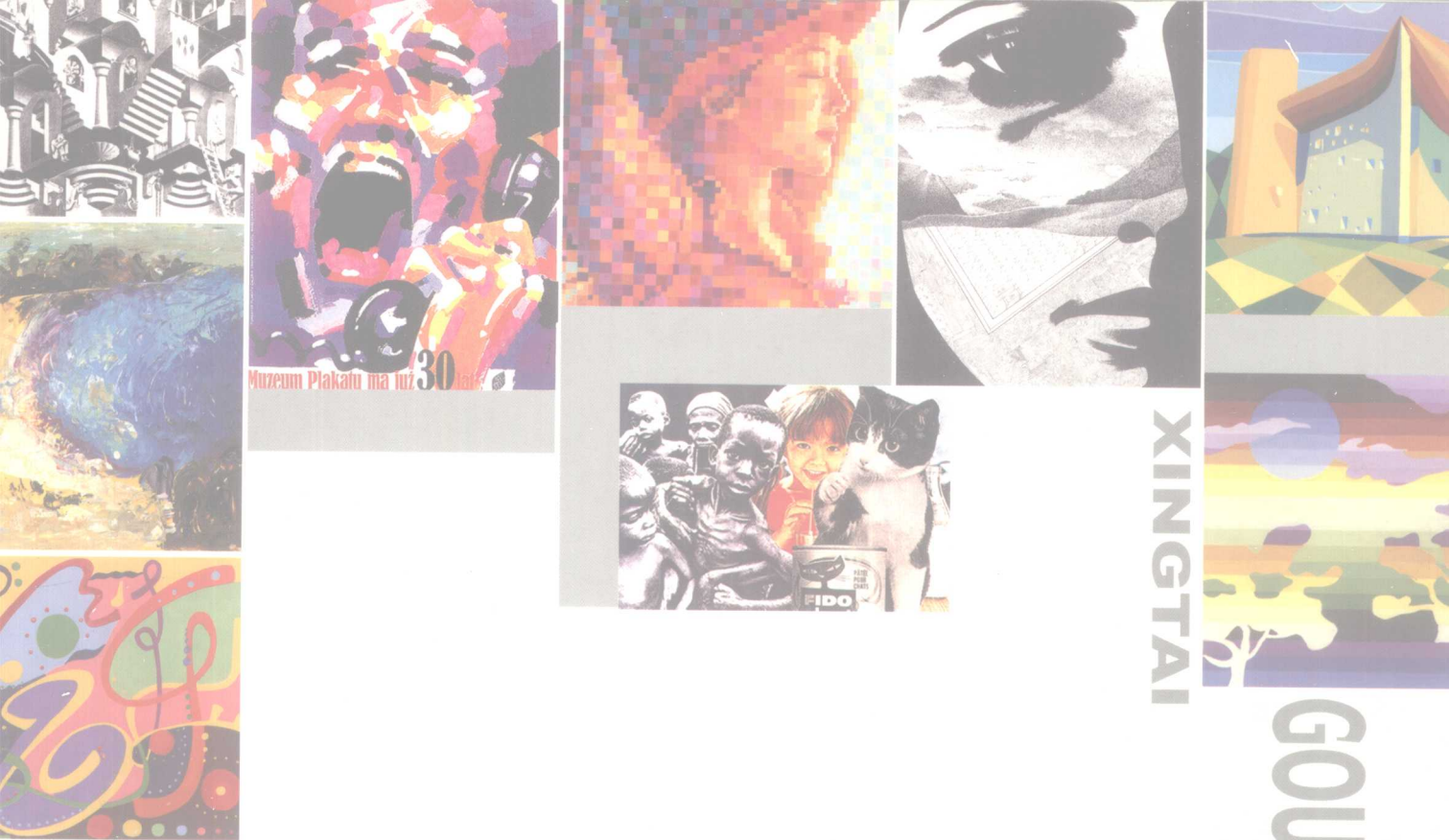




XINGTAI

GOUCHENG

成人高等教育教材
主 编 周度其
副主编 黄春波
王华琳

形态构成



成人高等教育教材

J06
73

形态构成

主 编 周度其

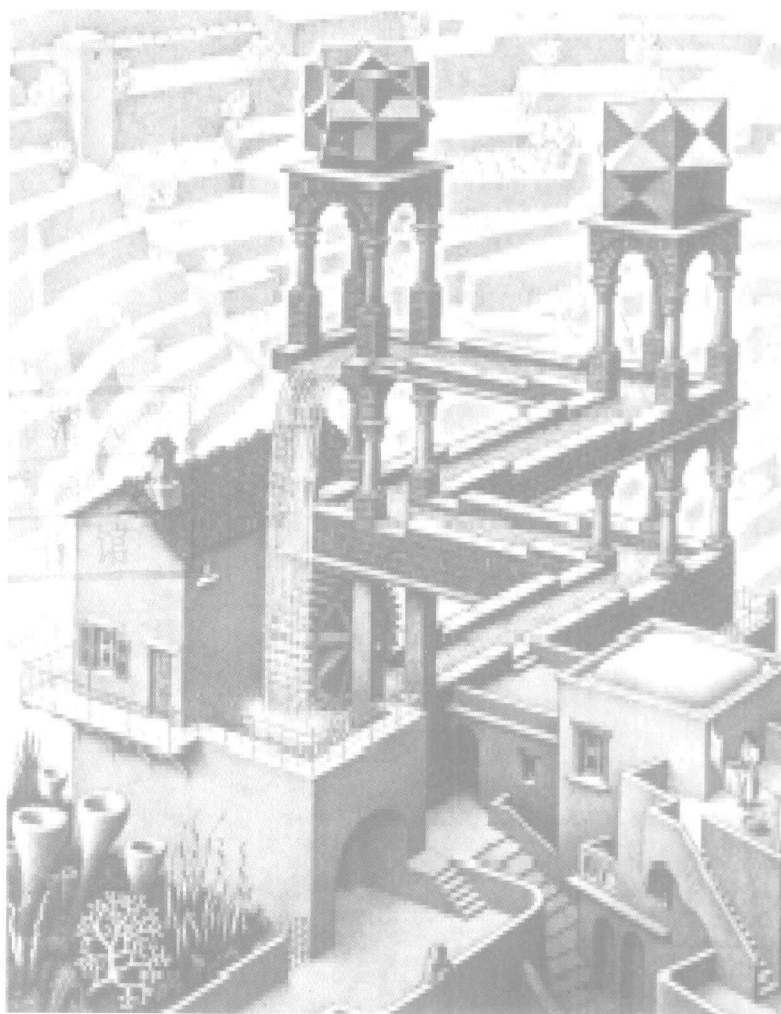
副 主 编 黄春波

王华淋

编写人员 黄春波 王华淋

廖远芳 黄 芳

钟吉华



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

·桂林·

图书在版编目 (CIP) 数据

形态构成 / 周度其主编. —桂林: 广西师范大学出版社,
2005.12

成人高等教育教材

ISBN 7-5633-5763-7

I. 形… II. 周… III. 艺术—设计—成人教育: 高
等教育—教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 094324 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路 15 号 邮政编码: 541004)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 肖启明

全国新华书店经销

广西区计委印刷厂印刷

(南宁市民族大道东段 91 号 邮政编码: 530022)

开本: 880 mm × 1 240 mm 1/16

印张: 12 字数: 208 千字

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

印数: 0 001~2 000 册 定价: 30.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

编写说明

为了进一步贯彻落实教育部关于“教材建设精品化,教材要适应多样化教学需要”的指示精神,加强成人高等学校教材建设,推动成人高等教育的改革与发展,我们组织力量开发、编写了此套成人高等教育教材。

这套教材的开发采取科研课题管理模式进行。首先严格按照《广西成人高等教育部分教材建设实施方案》申报立项,然后通过专家论证和评审,最后经广西高等学校教材建设和管理委员会批准,从200多项申报材料中确定首期研究开发项目46项,编写出版的教材共47种。这47种教材涵盖了文学、法学、教育学、医学、动物科学和艺术等几大门类的学科。为了适应本、专科学生不同层次的学习要求,我们对主要学科分设了本科教材和专科教材。

本套教材力求体现成人高等教育的教学特点,注重教材的实用性,并适合成人高等教育的教学形式和教学规律。在强调基础理论、基本知识、基本技能的同时,着重考虑内容的深入浅出,注意科学性与实践性的结合。在内容的选择上,教材注意面向大多数学生,既确保落实教学大纲的基本要求,又具有适当的弹性,能够适应学生进一步提高的要求,也给授课教师留有较大的选择和发挥空间。在教材编写体例上,采取了总论和分述的编写结构:总论部分概括阐述了课程的主要内容和知识点,分述部分则对各知识点进行详细的讲解。同时,为了帮助学生全面深入地掌握教材内容,便于学生自学,我们根据教材内容的特点编写了相应的学习指导书,对教材中的重点和难点予以点评和解析,并提供习题或自测题给学生自学,力求提高学生的学习效果。

本套教材已经广西高等学校教材建设和管理委员会审查通过。教材得以顺

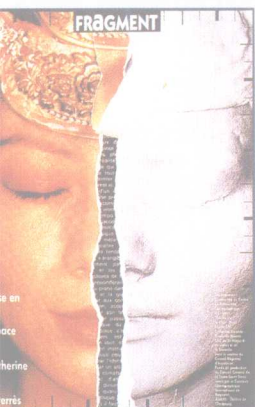
利编写、出版和使用,与广西教育厅领导的高度重视和大力支持是分不开的,同时,凝聚着广西各高等院校成人教育机构的领导和有关专家特别是广大编写人员的心血和汗水,在此谨向他们表示诚挚的谢意。

由于时间仓促,书中难免有错漏之处,恳请各位专家、广大师生批评指正。

成人高等教育教材编写组

2004年6月

三、内容新颖,启发性强,有利学生产生创作灵感。



目 录



前言 /1

平面构成

第一章 平面构成的基本元素 /3

第二章 形式美的法则 /10

第三章 平面构成的表现形式 /16

第四章 综合构成(创意构成部分) /42

第五章 平面构成在设计中的应用 /47

色彩构成

第一章 色彩的基本原理 /69

第二章 色彩的对比规律 /78

第三章 色彩的调和规律 /94

第四章 色彩的心理与联觉 /102

第五章 色彩的配色原则与源泉 /113

立体构成

第一章 立体形态研究 /123

第二章 立体形态的构成法则 /139

第三章 立体构成的造型形式 /145

第四章 立体构成原理在设计领域的运用 /176

参考书目 /184

平面构成



第一章 平面构成的基本元素

第一节 概念元素

概念元素:它是抽象的,并不实际存在,但为人们意念所能感受到的东西。

平面构成中概念元素包括:点、线、面。

一、点

1. 点的概念:它是一切形态的基础,是具有空间位置的视觉单位。

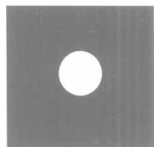
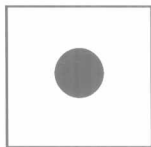
从设计上看,画面中细小的形状是点。从几何学定义上讲,它只有位置而没有大小。点是线的开始和终结,也是线的交点,其大小绝不许超越当作视觉单位“点”的限度,超越点的性质即成了面,因而点是相对的。

2. 点的性格:点是力的中心。点静止时具有固守位置的不动性格。明色或暖色的点,看起来会接近眼前且有膨胀感;暗色或冷色的点,看起来感觉会退缩变小。

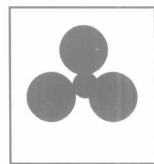
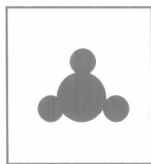
3. 点的作用:“画龙点睛”是点运用的最完美体现。点还具有点空间和呼应作用,即两个一定距离点,其张力作用就是表现在连接两点的视线,在心理上产生吸引力和连接的效果:平面上的三点有三角形作用,北斗星像勺形也是如此。两个不同大小的点,其注意力首先表现在优势的一方,然后再向劣势方向转移。点的等距排列产生线感。置两个以上的点时,因点的大小、距离、质、色等相异会引起相互间的对立而表现出紧张、动力以及戏剧感。点的大面积等距排列则产生面的感觉。

4. 点的形象:点在构成中是相对而言的,其形象可以是多种多样的,如:圆形、方形、三角形、星形、米字形、不规则的任意形等。

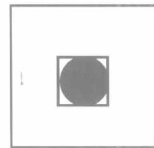
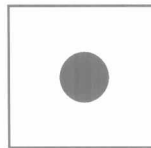
5. 点的错觉:即视觉感与实际不相一致的现象。点随所处的位置、色彩、明度和环境条件变化,便可产生远近、方圆、大小的错觉。明色、暖色的点,有前进、膨胀感;暗色、冷色的点,感觉退缩变小。在设计中,主题设计可用此法,利用点的错觉突出主题,表现一定的层次感。



同样大小的点,放在白底上的黑形比放在黑底上的白形显得较小



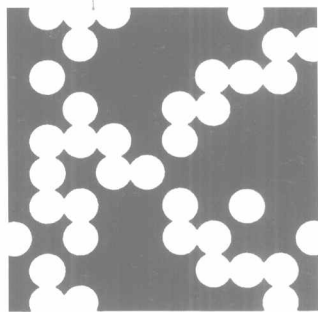
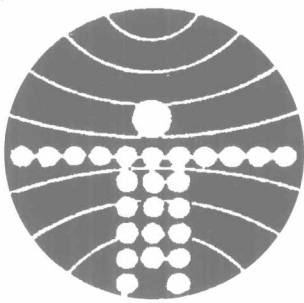
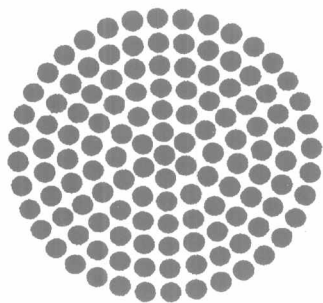
大小相同的圆点,环绕大圆的小圆点看来比被大圆点包围的小圆点显得大一些



大小相同的圆点,被框边的圆点显得较大 廖远芳

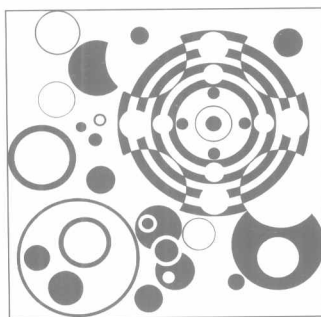
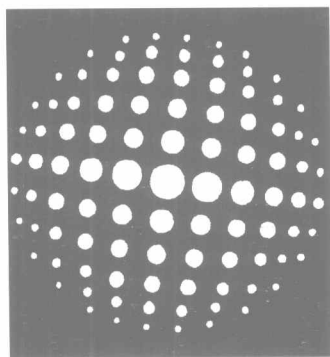
6. 点的构成方式:可分为等点图形、差点图形、网点图形。

(1)等点图形:由形状、大小相同的点构成。等点图形广泛应用于平面设计之中,对现代设计起了深远影响。

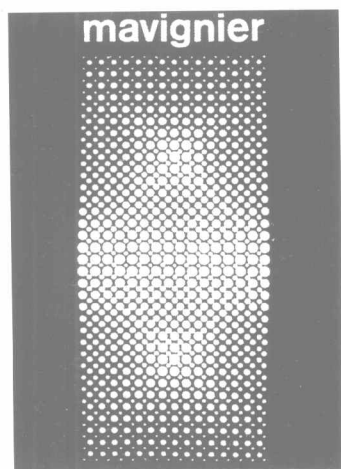




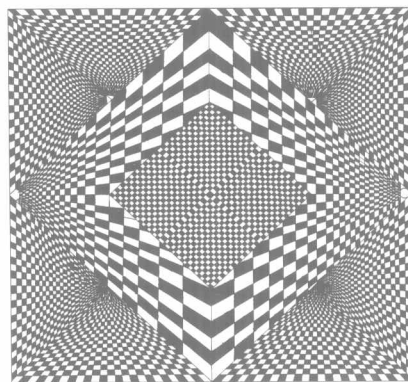
(2)差点图形:由形状、大小不同的点构成。因点的大小、形状不同,经相互排列组合后,可形成丰富的变化,个性与特点极强,很有表现力。



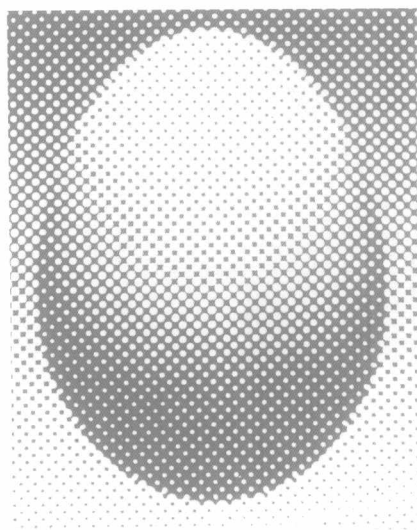
颜 鸿



(3)网点图形:由各种不规则的点按同一规律重复、增加或减少而构成。在现代设计中可利用电脑技术创作网点图形,从而表现变化的时空观念中的概念与形象。



梁世园





二、线

1. 线:是点运动的轨迹,是面与面的交界。在造型艺术当中,它具有位置、长度、宽度和方向性。在几何学里是有长度和位置的,没有宽度和厚度。在素描中,线是最直接的造型手段,快捷而有情感。

2. 线的性格:线比点更具有感情性格。由于用不同工具及手绘可产生各种不同情感的线。一般说直线静,曲线动。曲折线有不安定的感觉。线还具有分割面的功能。

3. 线的种类:

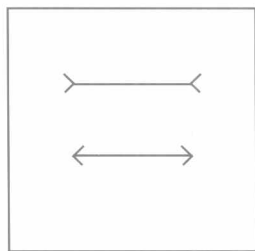
(1) 直线:是男性的象征,具有简单明了、直率的性格,表现有力的美。用尺子画的直线是一种无机线,表现机械的情感,展示出冷漠而坚强的表现力。直线表现的空间性格是:粗长的实线有向前突出、给人一种较近的感觉;细而虚的直线给人较远、后退的感觉。线具有的感情内容因描线时所有的力度、速度、方向、旋转、性格等种种不同作用而决定。

(2) 几何曲线:运用规矩绘制而成的曲线,它是女性化的象征,比直线较有温暖的感情性格。曲线具有一种速度感以及或动力或弹力的感觉,它能绘出一些柔软、优雅的情调。几何曲线具有直线的简单明快和曲线的柔软运动的双重性格。椭圆形和正圆形的规则性,又有长、短轴对比变化的特点,最受人喜爱。

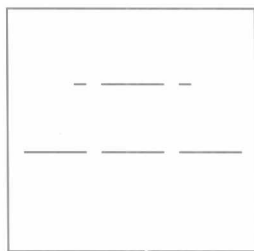
(3) 自由曲线:具有几何曲线的一些特征,同时富有自由、优雅的女性感觉,自然的伸展,并有圆润感及弹性。

4. 线的错觉:

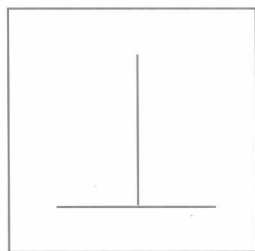
(1) 由于线的两端加入了斜线构成的正、反箭头形式,使得两条等长的水平直线在视觉上产生不等长的错觉效果。



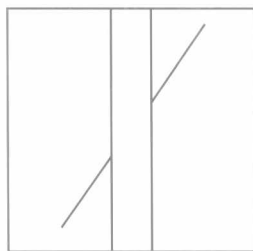
等长两直线受斜线构成的正、反箭头影响产生的错觉



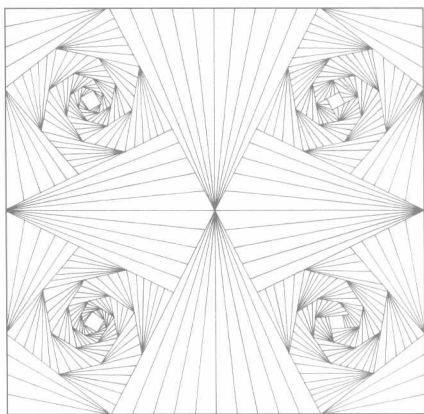
环境对比所产生的错觉



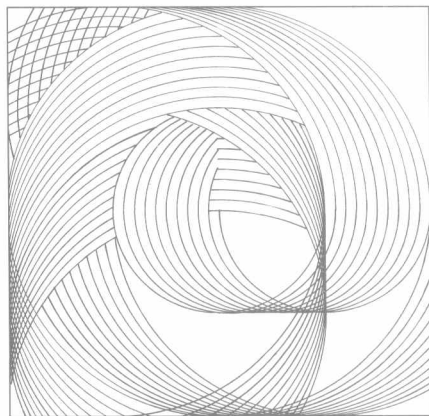
被分割的水平线感觉短



斜线被断开所产生的错觉



发射方向不同的直线可组成多层次空间 黄雨暖



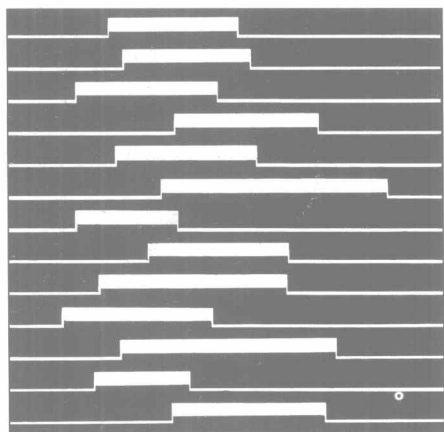
曲线的交错穿插,有透视空间的视觉效果 黄雨暖

5. 线的构成方式:

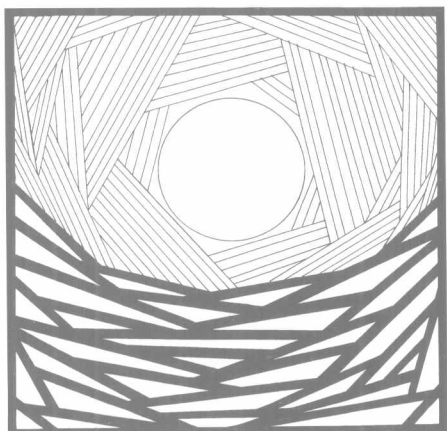
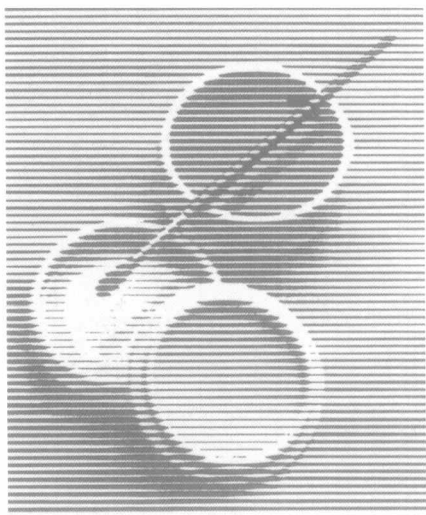
(1) 等线图形: 将粗细相等的线排列组合而构成的图形, 可以用等直线、等曲线、直线、斜线、射线或黑白变换的等线。等线图形可表现出复杂新颖的形象, 使线的构成形式具有三维空间的立体效果。

(2) 差线图形: 利用不同粗细、不规则的线进行组合排列, 可产生丰富的变化, 它可以表现出形体的结构、运动、空间及节奏感, 在现代设计中被广泛应用。

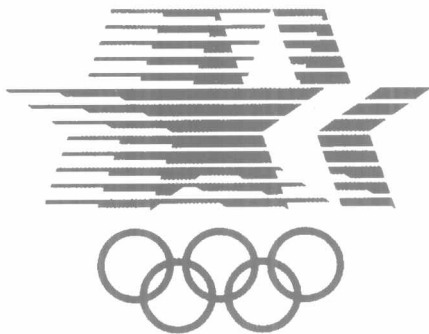
(3) 屏线图形: 指线从一端到另一端, 按继续变粗或变细排列而构成的图形。屏线的排列表现速度感和节奏感, 在现代标志设计及商标图形中运用屏线图形, 可体现出黑、白、灰的明暗变化, 极具时代性。



疏密变化的线, 产生强烈的节奏感 金龙



粗细变化的线, 可产生虚实空间 李正籽



三、面

1. 面的概念: 面是线移动的轨迹, 它在二维空间占有一定的范围。长直线平行移动形成方形, 回转移动为圆形, 倾斜移动为菱形。它有一定的形态, 有长、宽两度空间。面在造型中有各种各样的形态, 是设计中的基本要素。

2. 面的形态: 不同的形, 在视觉上产生的心理效应也各不相同。从平面上的形来分, 可分为四大类:

- (1) 直线形。
- (2) 曲线形。
- (3) 自由曲线形。
- (4) 偶然形。

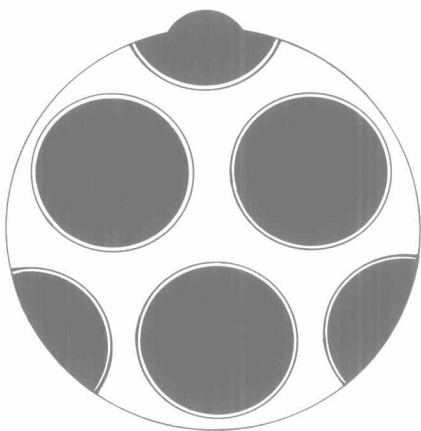
3. 面的性格:

(1) 直线形的面——它具有直线所表现的心理特征, 表现男性的性格, 在心理上具有简洁、安定的感觉。例如: 正方形, 在形式上强调水平线与垂直线的效果, 呈现出井然有序的感觉。

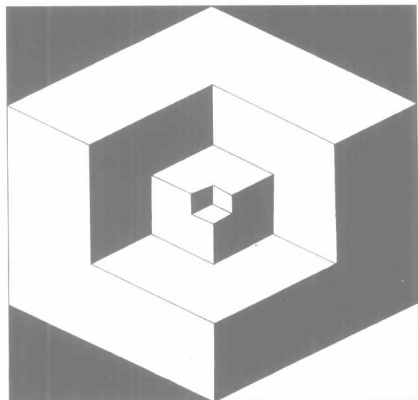
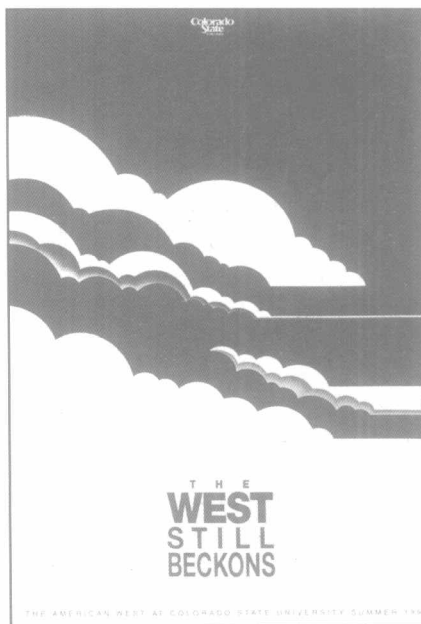
(2) 曲线的面——与直线相比, 曲线形较柔软, 如: 圆形, 能表现数理性的秩序感。正圆形是一种最完美的形, 但有呆板、缺少变化的缺陷, 而扁圆形或椭圆形, 它既具有圆形的规整性, 又有长、短轴对比变化的特点, 最令人喜爱, 在心理上能产生一种自由整齐的感觉。

(3) 自由曲线形的面——它是不具有几何秩序的曲线形, 可充分展示女性特征, 在心理上能产生柔和、优雅、温暖的感觉, 并极具人情味。但若表现不好, 容易产生一种散漫、杂乱的效果。

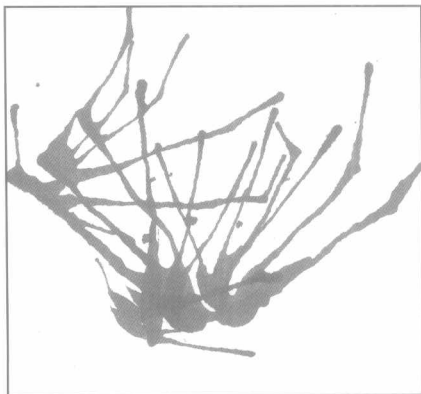
(4) 偶然形的面——指的是不能随心所欲而产生的图形, 如墨汁滴落所形成的形, 或用手搓揉纸张展开后得到的形, 都属于偶然形, 它具有新奇自然的美。



黄永鹏



胡进涛



邓瑞葵

第二节 视觉元素

概念元素通过视觉元素表现于画面上,视觉元素包括形象的大小、形状、色彩以及表面肌理等。

一、形状

1. 几何形——几何形是人运用工具描绘机械的形象,它视觉感理性、明确,但抽象、单纯,缺少人情味。由于几何形便于现代化大机器的生产,且具有时代的美感,在当今社会,理念抽象形态大量地运用在建筑、绘画及实用品的设计之中。

2. 有机形——指有机形的形态,如有生命的动物、生物细胞等,它的特点是圆滑的、曲线的、有生命的韵律。

3. 偶然形——也是一种自然形态,是一种难以预料的形,如白云、树叶、破碎的玻璃等形状,都不是人的意志所主宰的。由于偶然形具有新奇、怪异的形象,因此成为设计家喜爱的一种设计表现手法。

二、大小

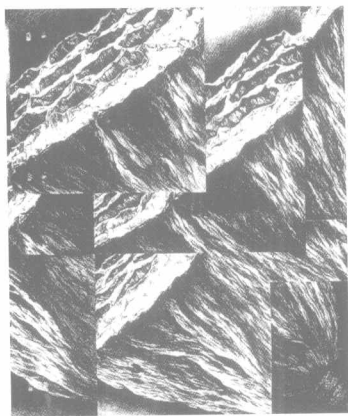
视觉因素上的大小是相对而言的,包括点的大小、线的长短与粗细、面的大小比较。相差悬殊的表现为对比关系;相差小,相互接近的,则产生调和感。当大小对比强烈时,视觉关系的反差也更为突出。由于大小关系的形象并置就产生了节奏感和韵律感。

三、色彩

色彩是人对于不同色光的视觉感受,这种感受是光、物体、眼和脑的综合产物。在平面构成中,为突出形的要素特征以及便于研究,一般减少色彩的变化,多以黑、白、灰表现。

四、肌理

它是形象表面的纹理特征效果,体现出本质的个性与特征,能表现质感美,是视觉艺术很重要的视觉语言要素之一。肌理有自然的肌理、人为的肌理。各绘画艺术画种之所以独立,是它们都具有自己独特的肌理语言。



邓瑞葵



第三节 关系元素

视觉元素在画面上的组织、排列,靠关系元素来决定。关系元素包括大小、方向、位置、空间、重心等。

一、大小

线具有粗细、长短之分,面有大小之分,由此产生了对比和丰富的多样性,也就产生了艺术的本质——节奏与韵律。

二、方向

除了圆之外,所有的形态都具有方向性。直线表现方向感最为明显,如垂直方向的线可与旗杆、电线杆、树木相联系,产生端正、严肃的心理效应,使人产生敬仰之感;水平线给人平静、温顺、寂静、安定、永恒的感觉;斜线有飞跃向上、冲刺前进之感。

三、位置

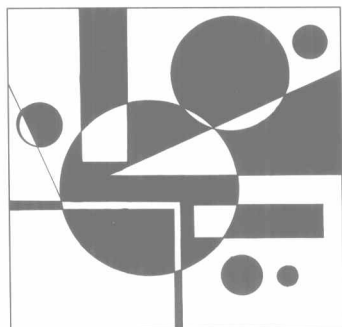
位置是相对的,形象的位置决定于形象之间相对关系或形象与画面边缘或框架关系。由于形象的位置不同,从而影响到画面的平衡关系。

四、空间

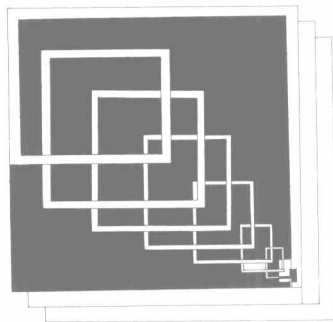
空间是视觉元素的重要部分。图像无论大小都会占据一定的空间,图像的外围及图像之间的间隙就是空间。空间与实体相互依存,虚实相辅地构成整体图像。因此,我们在设计时也应当考虑图像与空间的二维关系。

五、重心

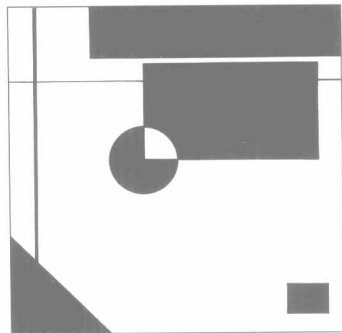
指的是视觉心理方面,凭心理的感觉,而不是指画面产生的重量。当我们感知图像的形状、大小、色彩、肌理数量的多少时,视觉中会产生不同的重量感,所以在设计中把握重心是非常重要的。



李红镇



陈意省



黄毅

思考与作业题

1. 什么是平面构成? 平面构成的设计元素有哪些?

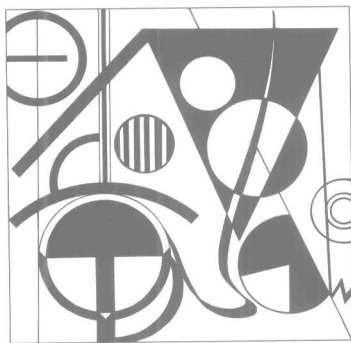
2. 试谈形状的类型有哪几种,从生活中寻找出你感兴趣的形状(自然形、人为形均可),思考它们在设计中的应用。

3. 根据图例,分别作点、线、面的排列,表现出它们的方向、位置、空间和重心。

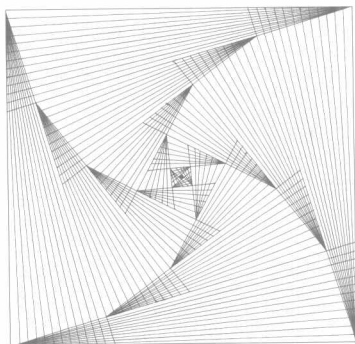
(a) 运用点的构成的基本原理,来表达音乐或舞蹈。尺寸:15cm × 15cm。

(b) 试用不同类型的线形构成,表现一种自然形态或人工形态(风景或建筑)。尺寸:15cm × 15cm。

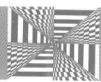
(c) 选择一幅图,用面的构成表现其虚实关系。尺寸:15cm × 15cm。



何彰晓



蒋婷



第二章 形式美的法则

形式法则指具有一定美的组织构成规律格式。在自然界中,生物体的组合精致且完美。如海螺的生长结构,符合数学秩序的规律性,有很强的韵律感,它展示出在自然界中生物体组合的适度比例,其渐变的螺纹及其圆润舒展的涡线,都充分体现出和谐优美的造型。植物的生长也是如此:向日葵的葵花籽,其生长分布位置的秩序性是由小到大,从密到疏,由中心向外渐变的回转、扩散,都具有优美的比例关系和较强的韵律。我们可以从自然界万物的生长规律中,寻找和发现美的元素,并将其美的规律运用到平面设计当中,使作品更具生命力。

第一节 对称与平衡

一、对称

对称,是点、线、面在上下或左右,由同一的部分互相反复而形成的图形。它表现平衡的完美形态及力的均衡,是人们生活中最为常见和习惯的一种构成形式。

对称给人的感觉是有秩序、庄严、肃穆,呈现一种安静平和的美。如:国徽、标徽、标志的设计,服装、工业产品及建筑的设计大多采用对称的方式设计。

对称的种类:

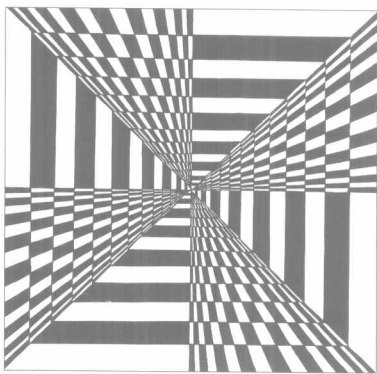
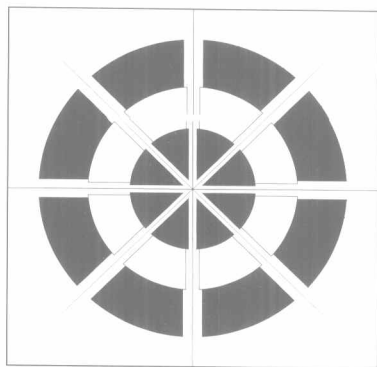
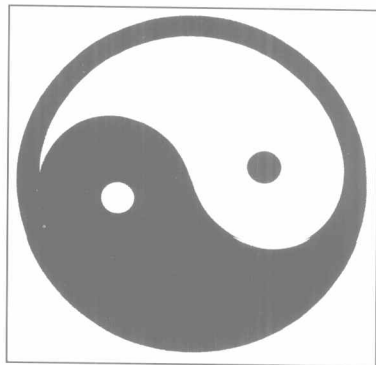
1. 轴对称:图形以对称轴为中心,上下、左右或倾斜并置的镜映式对称关系。

2. 回转对称:使原点上的图形按一定的角度旋转,形成的一种围绕中心点回旋运动的平衡样式。

3. 移动对称:将图像按一定的规则平行移动所得图形叫移动对称。

4. 扩大对称:把图像按一定的比例放大放置,称为扩大对称。

总之,对称是一种静态的平衡,是力和重心矛盾统一的相对稳定状况,它有严谨的数理比例美,易于产生安定、庄重、平衡、和谐的效果。但对称也有不足之处,它存在着过于完美、缺少变化的弊端,会给人以呆滞、单调和静止的感觉,可采取增加局部动势的方法,以取得较鲜明、生动的图像。



梁 川



吴 宁