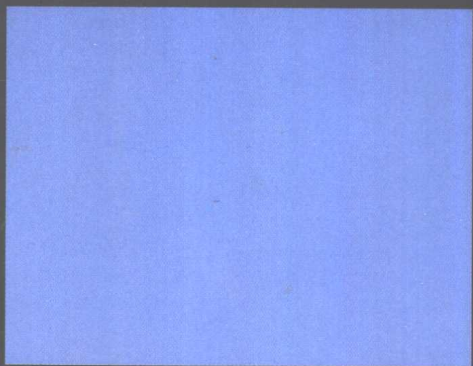
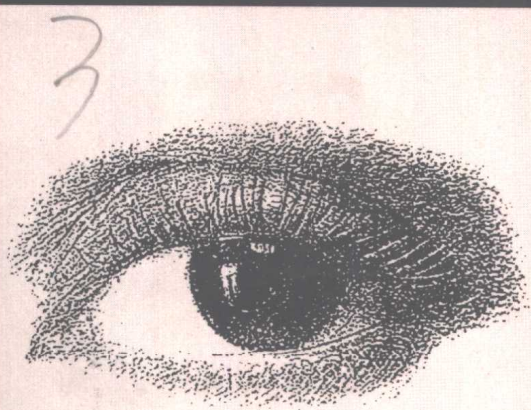
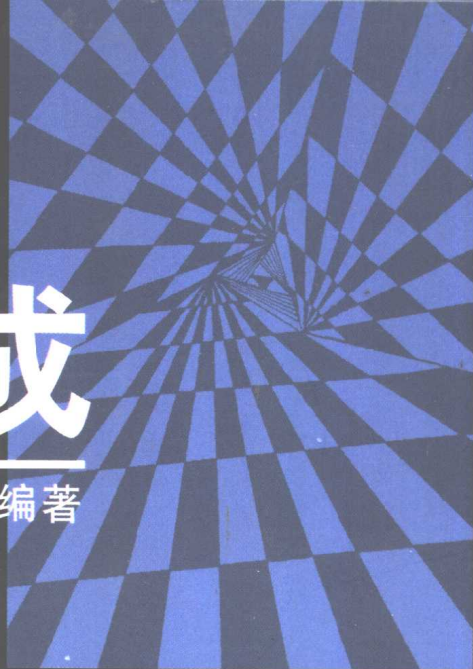

平面构成

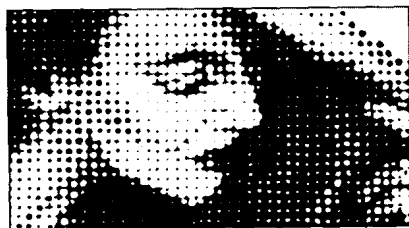
PING MIAN GOU CHENG 满懿 编著

辽宁美术出版社

平面构成

PING MIAN GOU CHENG

○满懿 编著○

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 满懿编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1998

.8

ISBN 7-5314-1983-1

I . 平… II . 满… III . 平面—构成 IV . J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 19448 号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳市第三印刷厂印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/24 字数: 30 千字 印张: 12 插页: 12

印数: 48, 001 ~ 58, 000 册

1998 年 8 月第 1 版

2001 年 6 月第 8 次印刷

责任编辑: 李 媛 李 智

责任校对: 臧 红

封面设计: 李 智

版式设计: 李 智

定价: 25.00 元

序 言

平面构成是现代视觉传达艺术的基础理论,与色彩构成、立体构成形成一门独立的学科。80年代成为我国设计教育的必修课,广泛应用于设计实践。

进入21世纪的信息时代,现代的平面构成设计在知识产业中占有十分重要的地位,它与各行各业紧密地联系在一起,备受现代人的重视。

平面构成,是研究、探讨形式美在所有平面艺术中的构成原理、规律及法则,探讨用多变的外部视觉形式来保证形式美所追求的永恒性。对于现代视觉传达艺术的创作实践来说,能提高思维想象能力,启迪设计灵感,具有奠基的作用。

作者从1986年开始讲授平面构成课程,一直潜心治学,重视教学思想的改革,致力于平面设计训练与应用的研究。本书以培养设计素质为重点,清晰简洁地阐释平面构成法则,侧重科学训练方法的传授,课题独立系统,各具特色。训练中吸纳具体形象到抽象形式里,并试将体归入平面基础训练,使点、线、面、体成为一个富有生机的、有机联系的教学体系。从训练形式美感入手,研究形式在情感表现上的特点,逐步导入设计主题、专业特点,培养准确表达设计思想的能力。作为指导实践的工具书,是一本比较完整、系统的教材。

平面构成是设计之舟起航的码头,要想远航,要想具备熟练驾驭视觉语言的素质与能力,只有经过大量的基础训练才能得到。此书也就是希望能给予学习者一个途径。

鲁迅美术学院
1998年8月5日

目 录

MU

LU

第一章 概述	3
第一节 平面构成的概念及特性	5
一、平面构成的概念	5
二、平面构成的由来	6
三、平面构成的分类	6
四、平面构成的特点	6
第二节 平面构成的材料与用具	6
一、材料与用具	6
二、应用领域	6
第二章 平面构成的造型要素	10
第一节 平面构成的形象	10
一、形象的分类	10
二、形象的元素	11
三、形象的空间	11

第二节 平面形态的基本要素——点、线、面、体 12

- 一、点、线、面、体的定义 12
- 二、点、线、面、体的特点与性质 20
- 三、点、线、面、体的错觉 29
- 四、点、线、面、体的情感表达 31
- 五、情感的综合练习 43
- 参考作业课题 64

第三节 基本形 64

- 一、基本形的概念 64
- 二、基本形的分类 64
- 三、基本形的产生 66
- 四、常用基本形的画法 71
- 五、基本形的组合 74
- 参考作业课题 76

第三章 平面构成的形式 79

第一节 集团化（群化）的构成形式 80

一、集团化(群化)的特点.....	80
二、集团化(群化)的方法.....	80
三、集团化(群化)的要求.....	80
四、集团化(群化)的情感特征	83
五、集团化(群化)的构成形式在平面设计上的应用	84
参考作业课题	84

第二节 重复的构成形式 108

一、单纯的重复(拷贝、克隆)	108
二、近似.....	120
三、连续.....	125
四、重复的情感特征	130
五、重复、近似、连续构成在平面设计上的应用	131
参考作业课题	132

第三节 渐变的构成形式 146

一、概念.....	146
二、形式种类	146
三、渐变的秩序方法	149

四、渐变的情感特征	158
五、渐变构成在平面设计上的应用	158
参考作业课题	162

第四节 发射与结集（密集）的构成形式 163

一、概念	165
二、形式	167
三、发射与结集的情感特征	178
四、发射与结集在平面设计上的应用	180
参考作业课题	180

第五节 对比与统一的构成形式 189

一、概念	189
二、形式	192
三、对比与统一的情感特征	197
四、对比与统一构成在平面设计上的应用	197
参考作业课题	197

第六节 特异的构成形式 210

一、概念·····	211
二、形式·····	211
三、特异的情感特征·····	217
四、特异构成在平面设计上的应用·····	217
参考作业课题·····	217

第七节 变异的构成形式····· 219

一、概念·····	219
二、变异的方法·····	219
三、变异构成的情感特征·····	224
参考作业课题·····	224

第八节 空间的构成形式····· 225

一、概念·····	226
二、形式分类·····	227
三、空间的形成因素·····	231
四、空间的情感特征·····	232
五、空间构成在平面设计上的应用·····	232
参考作业课题·····	232

第九节 肌理的构成形式	235
一、概念	236
二、表现方法.....	237
三、肌理的情感特征	240
四、肌理的设计练习	242
五、肌理构成在平面设计上的应用	242
参考作业课题.....	242
色彩图例	254
后记	278

平面 构成

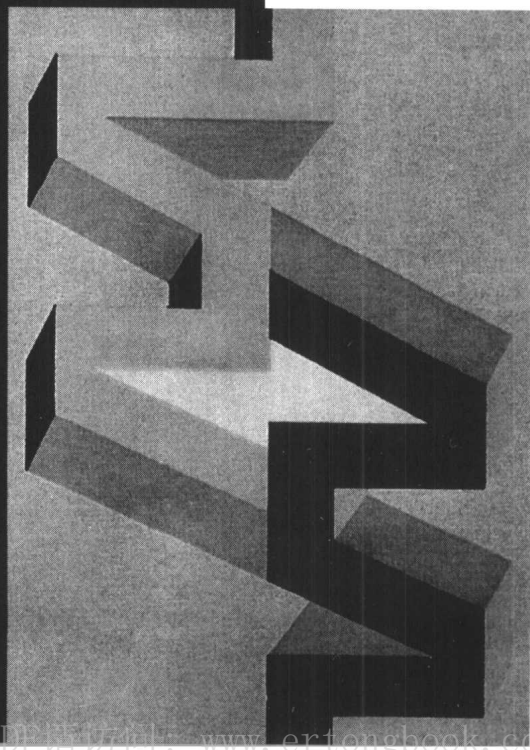
第一章

概

述

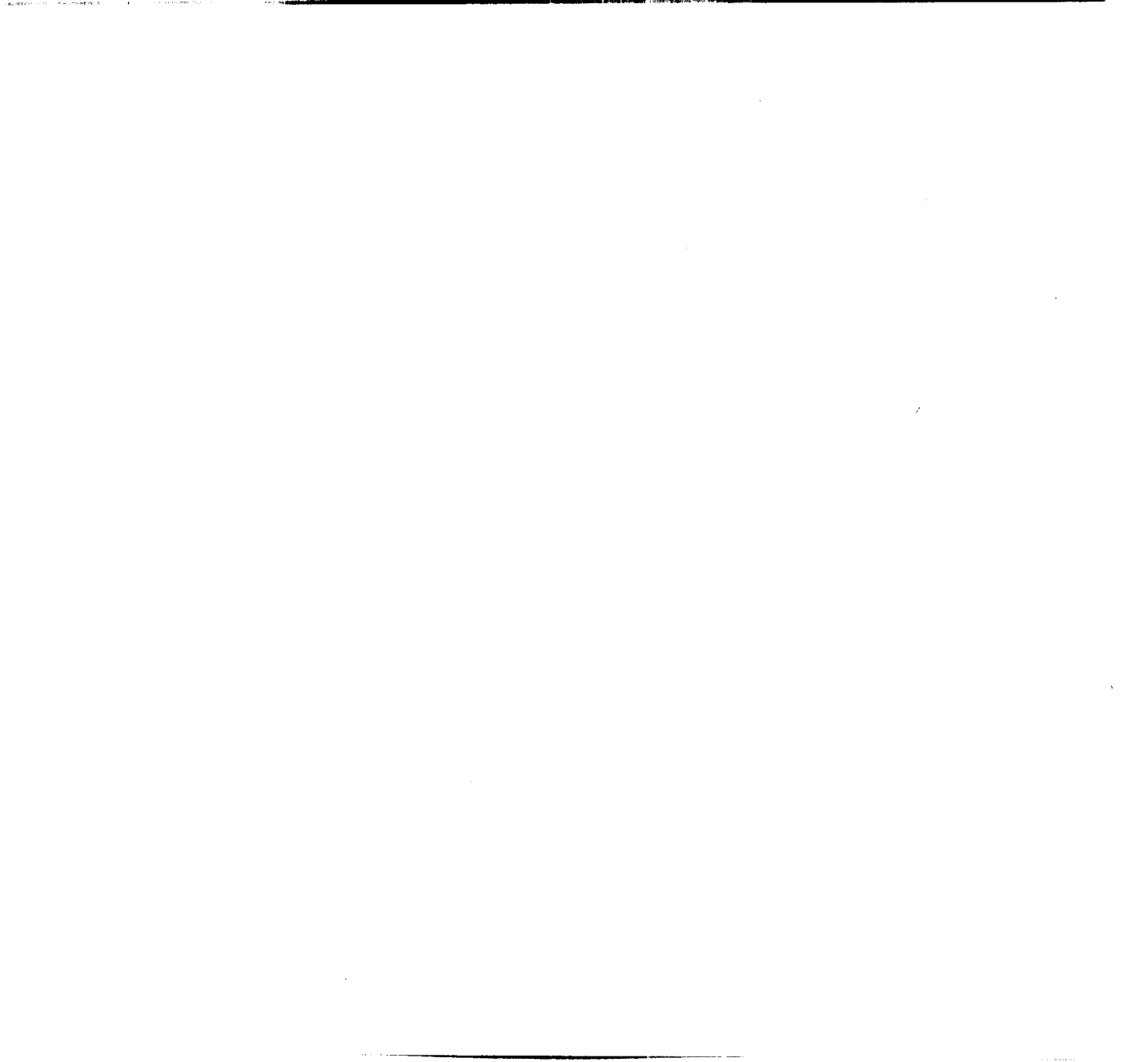
GAI

SHU

PINGMIAN

GOUCHENG

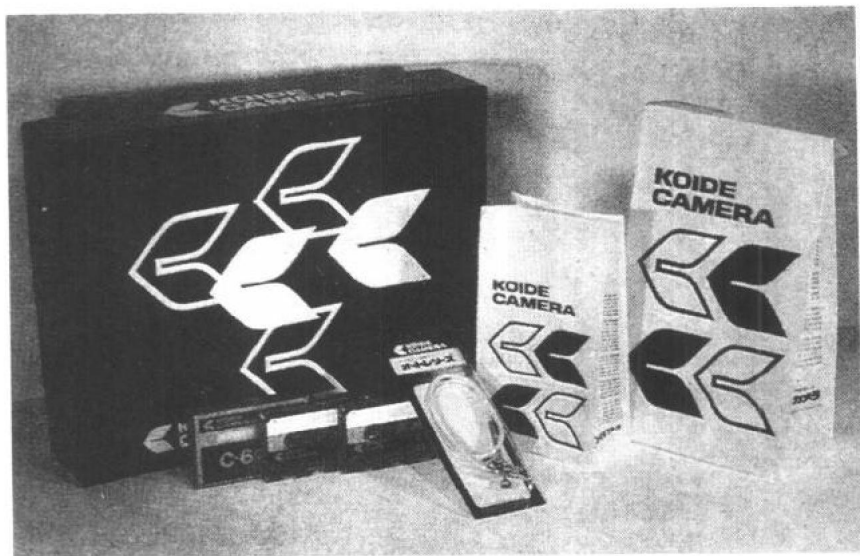

第一章 概述

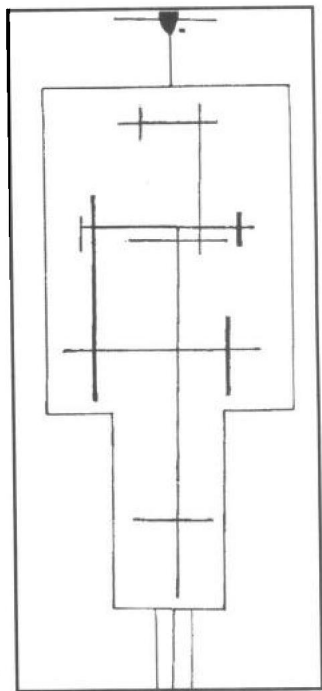
平面构成、色彩构成、立体构成是艺术设计的基础。平面构成又是色彩构成、立体构成的基础。俗话说：“平地起高楼”，没有平地，就无高楼。即使是空中楼阁，也是始于第一层。因此，作为设计基础的平面构成自然是设计课中极受重视的科目了。

平面构成，主要研究设计造物的表面形式，虽然做的是“表面文章”，但却要求透过表面看内容，而表面对内在能起到两种作用：一个是其内在的直接反映，如木材的纹理是木材本质的直接反映。另一个是其内在的间接反映，如借用包装纸来体现内在的礼品。直接反映，多再现物质世界；而间接反映，多再现精神世界。(图1)

现代设计不仅需要外在的形式感，更需要掌握用形式传达情感、再现内容的能力，在平面构成的学习中，有两个需要我们不断学习研究的课题，即巧妙利用形式，准确表达情感。人类反映世界的方式有许多种形式：语言通过声音的变化；舞蹈采用各种动作；文字运用符号的组合；绘画利用色彩与线条。平面构成的表面文章是通过形象作为元素符号成为其设计文章的字与词组，在我们的精心组合下，形成一句精辟的格言；一首简约的诗；一曲婉丽的词；一篇悠扬的散文；或是一篇犀利的杂文……平面构成的形象为了让我们更充分、更准确地表达情感而变化万千，使每一幅设计作品都能用自己的风格与特色，来震撼人的心灵。(图2—3)

(图 1)包装

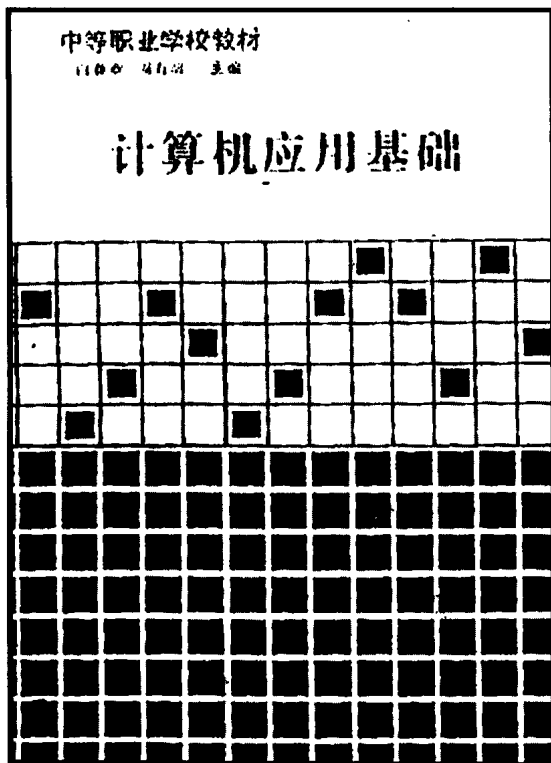
(图 2)

教学过程中,重点是训练学习者对形式美法则的掌握与创造性的应用,在形象思维、逻辑思维的交替过程中,打破旧的思维路线,冲出陈旧观念的束缚,将形式法则和物质运动、文化信息、新型材料、专业设计等等紧密结合,使设计训练的过程既是正确设计思想的引导训练,又是对材料、对构造的认识与开发的过程。(图 4—5)

为了使平面构成与各科设计专业联系的更密切,更直接,我们在每一单元的最后部分留有作业,专业教师可与本专业设计相结合,把创造作为设计构成行为的出发点,以正确传达情感为最终目标。

(图 3)标志

(图 4)

(图 5)

第一节 平面构成的概念及特性

一、平面构成的概念

平面构成是一门视觉艺术，是在平面上运用视觉反应与知觉作用形成的一种视觉语言，研究如何创造新的视觉形象、视觉形式，用形式来表达设计思想。黑、白是最精简、最基本的再现，但不是唯一的表现。

平面构成仅仅是立足于平面上，以研究形象、形式的作用为主题，来探讨如何利用形象+形式，使视线移动能够形成合理的视觉流程，具有诱导、吸引、转移、淡化等功能。探讨如何利用

形象+形式对人的心理状态产生影响,使紧张、松弛、愉悦、茫然、哀痛、刺激等心态得以表现,成为情感的代言人。(图6—7)

二、平面构成的由来

我国传统的几何图案与现代的平面构成有很多相似之处,都是运用点、线、面构成平面视觉图形,但是传统设计不以研究形式、研究情感表现为目的。平面构成教学体系始于德国的包豪斯,经日本和香港地区传入我国后,现已成为我国现代设计教学基础课程之一。平面构成不拒绝任何形象,具象的、抽象的、传统的、臆造的等等,都可作用于平面构成的研究。

三、平面构成的分类

平面构成是由基本要素——点、线、面、体及形式法则与肌理部分所组成的。依其目的可以分成目的构成与纯粹构成。

目的构成又可以分成两个方面:一是以美术设计为主,以外型视觉表面装饰为目的的设计。二是以结构设计为主,着重内部功能结构的设计。

纯粹构成,是用抽象形象或具象进行造型活动,是一种设计基础的训练形式。(图8—9)

四、平面构成的特点

平面构成不仅可以再现平面形态的视觉效果,也可以在平面上再现立体形态的视觉效果。平面构成具有简洁、奇妙、离奇、浪漫、变化丰富的视觉效果,心理情感表达准确的功能。(图10—11)

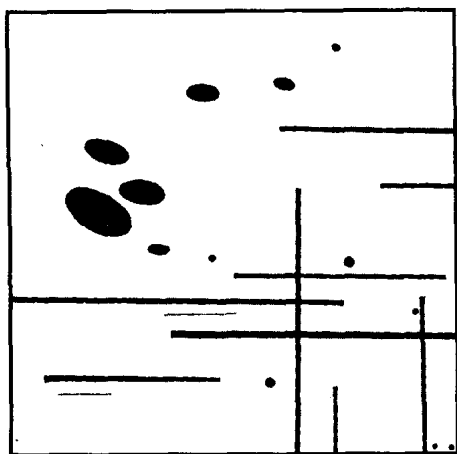
第二节 平面构成的材料与用具

一、材料与用具

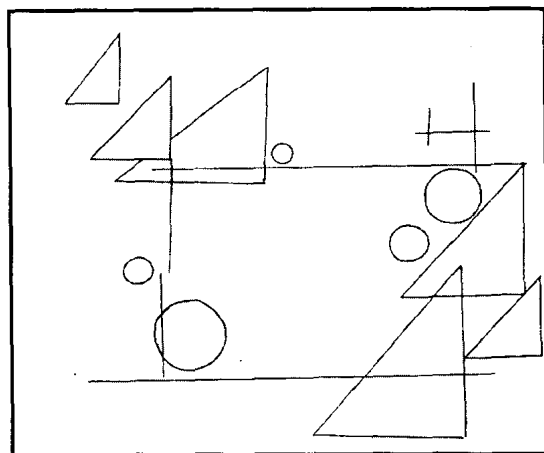
任何材料都可以用于平面构成的学习。作为基础训练的学习中,多采用墨汁和各种绘图的工具以及白色的纸卡和各种有色的纸材,还可以借助仪器使图形更严谨,更规范。计算机虽然可以节省大量的设计时间,增加练习的作业量,但不可以替代手工的描绘训练作用,即在描出的过程也是对人描绘素质的培养,所以,我们仍提倡手工描出作业。

二、应用领域

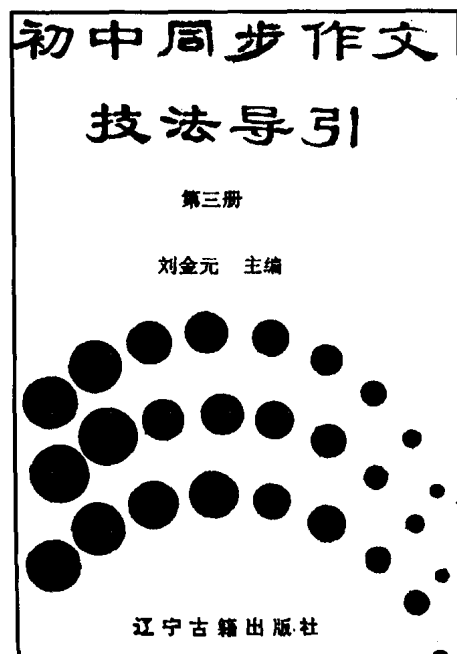
在当代设计活动中的平面构成不仅占有重要的地位,而且应用的十分广泛。它既可以独立存在,还可以是其他设计的辅助手段。没有哪一个设计能离开平面的构成,它对画面形式的重视性

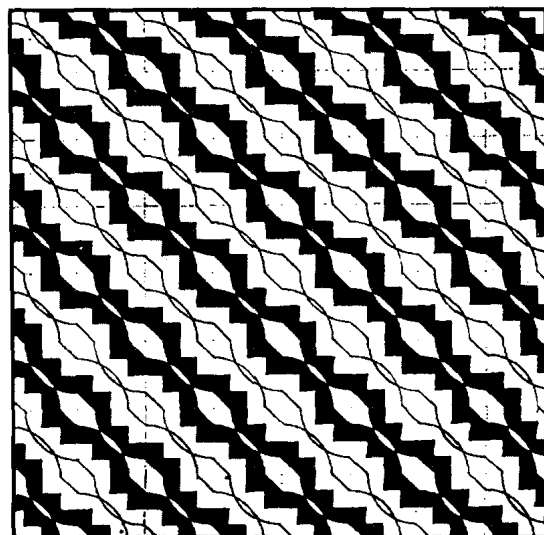
(图 6)

(图 7)

(图 8)

(图 9)