

平面构成创意

王默根 王佳 编著

nature invites us to graphic art, graphic art invites us to nature

中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成创意 / 王默根, 王佳编著. —北京: 中国纺织出版社, 2007.10

ISBN 978 - 7 - 5064 - 4490 - 3

I. 平… II. ①王…②王… III. 平面构成 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 110183 号

策划编辑: 由炳达 谢婕妤 责任校对: 陈 红
版式设计: 由炳达 责任印制: 刘 强 陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010 — 64168110 传真: 010 — 64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing @ c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2007 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8

字数: 66 千字 定价: 32.00 元

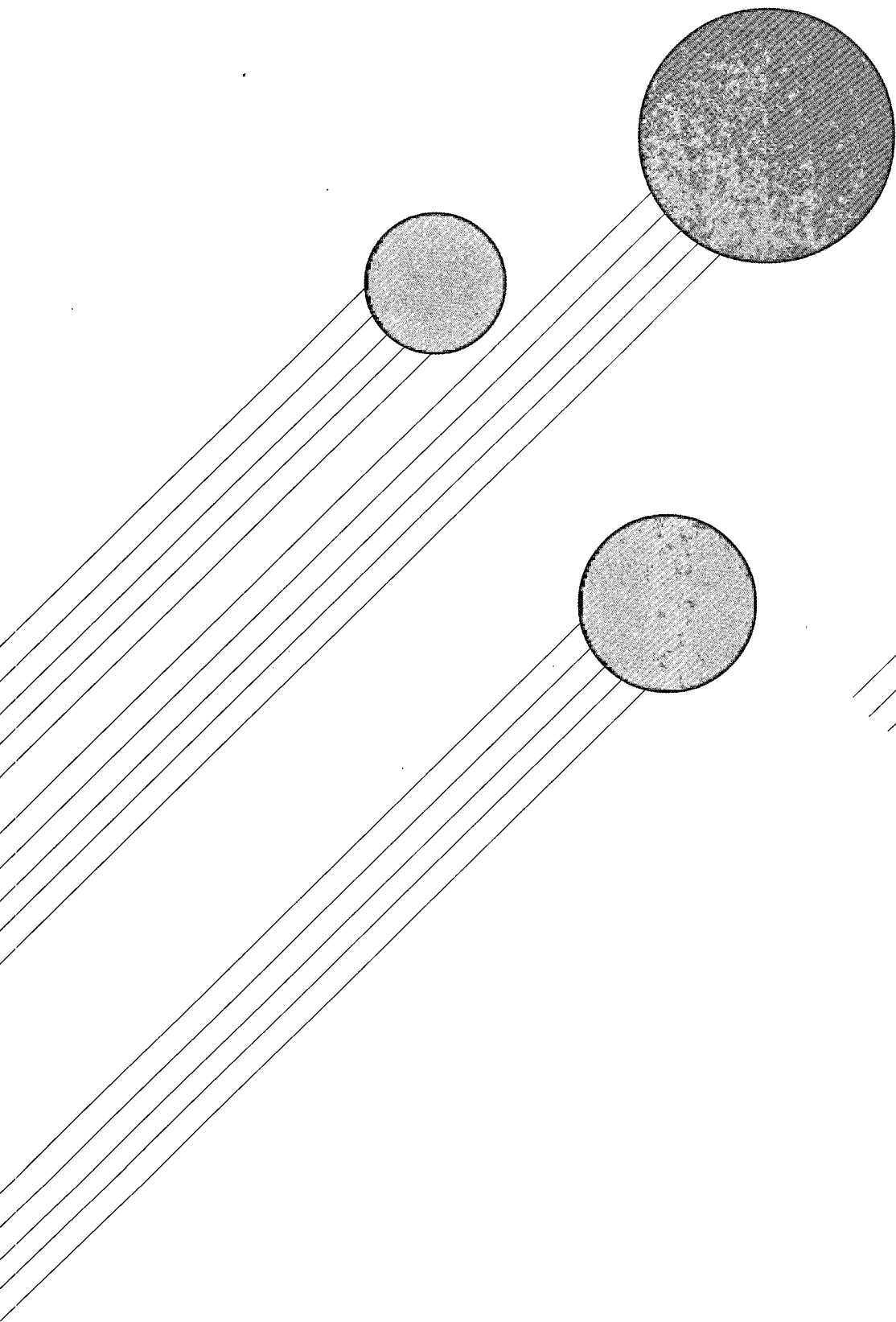
凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

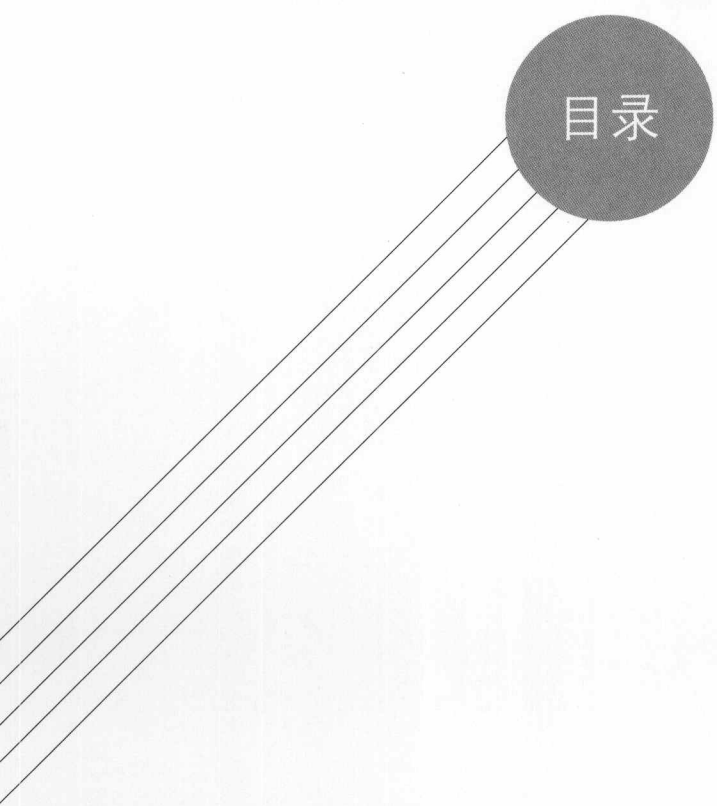
王默根 王佳 编著

平面

构成

创意

目录

一、认识形态 / 005

1. 现实形态 / 005
2. 非现实形态 / 011

二、平面造型的构成要素 / 012

1. 点 / 012
2. 线 / 013
3. 面 / 017
4. 在周围环境中寻找点、线、面构成 / 018

三、构成创意在造型艺术中的体现 / 019

1. 构成创意在绘画中的体现 / 019
2. 构成创意在服装设计中的体现 / 021
3. 构成创意在平面设计中的体现 / 022
4. 构成创意在室内设计中的体现 / 024

四、平面构成中的形式 / 029

1. 肌理构成 / 029
2. 重复构成 / 032
3. 近似构成 / 051
4. 渐变构成 / 065
5. 发射构成 / 073
6. 特异构成 / 079
7. 密集构成 / 101
8. 对比构成 / 113
9. 空间构成 / 119

五、形态变换创意练习 / 125

1. 折叠变换 / 125
2. 碎片变换 / 125
3. 收缩变换 / 125
4. 弯曲变换 / 125
5. 反转变换 / 125

后记 / 126

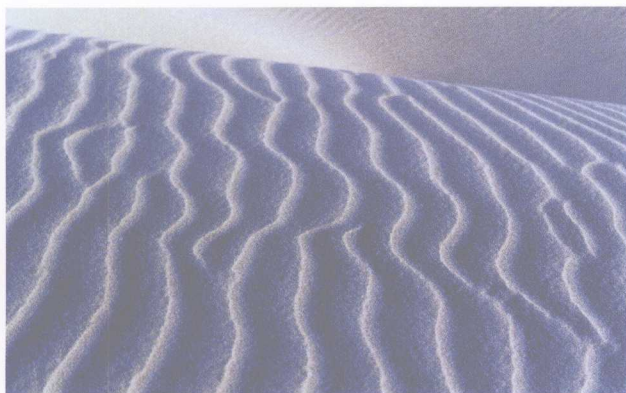
一、认识形态

宇宙万物均以构成的方式出现,大到宇宙天体,小到晶体构造、化学元素组合,都是形态构成的结果。在我们视觉能感知到的世界里,一切均以形态构成存在,从感知的角度划分,形态包括现实形态和非现实形态。

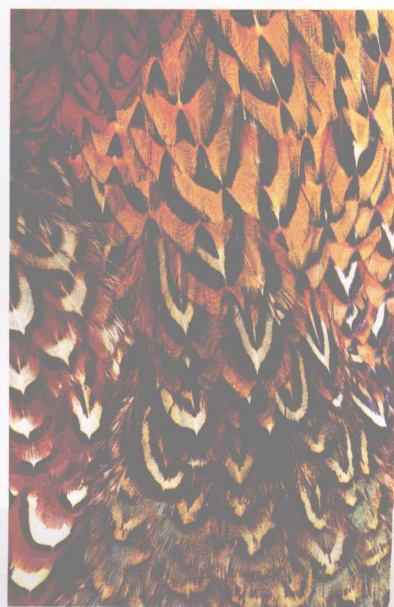
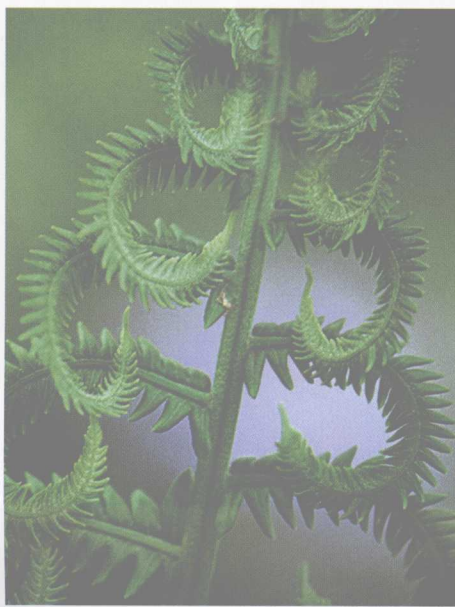
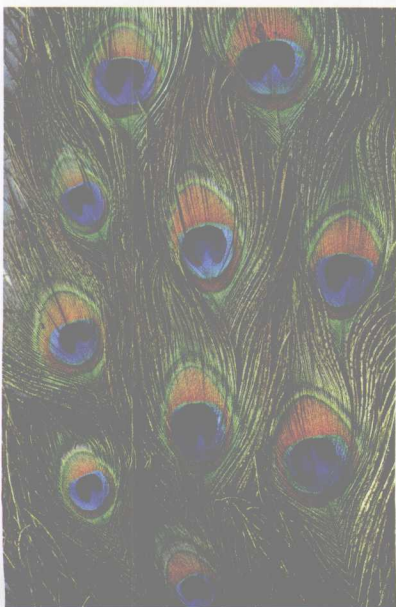
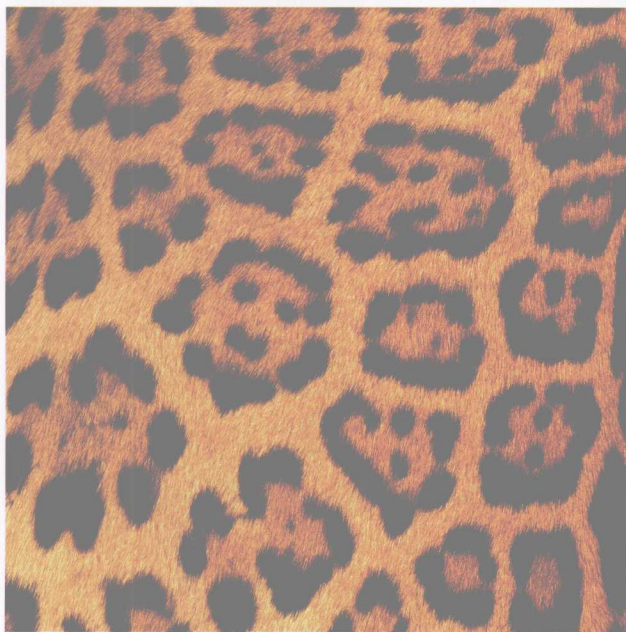
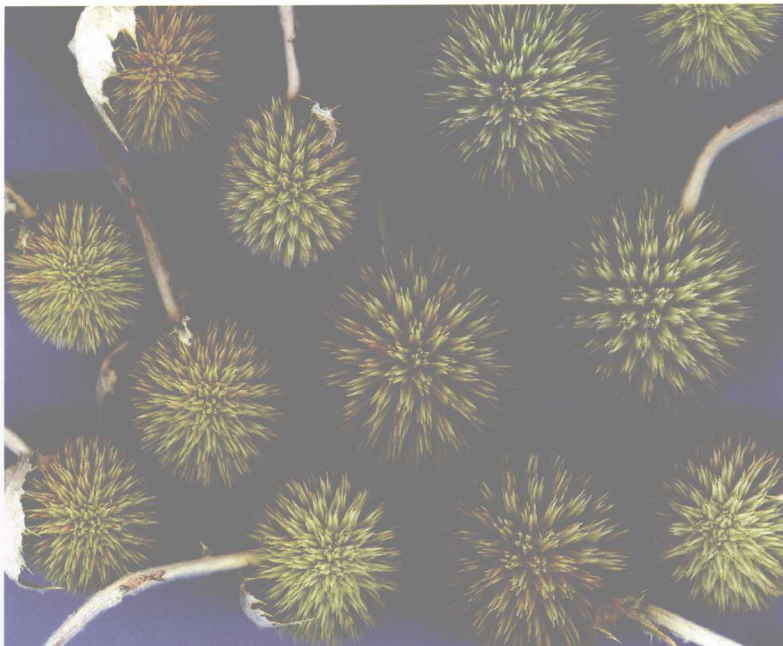
1. 现实形态

能看到的和能触摸到的、实际存在于现实之中的形态即为现实形态。现实形态可分成两类,即自然形态和人工形态。

(1) 自然形态:是大自然形成的形态。自然形态多种多样,如山川、河流、动物、植物、琥珀等的形态。如果借助于光学仪器对大自然中的形态个体进行观察,我们会发现在自然界微观形态中隐藏着很多自然构成的形式。深入研究和探讨自然形态对构成创意有很大的帮助,是学习平面构成的一条捷径。

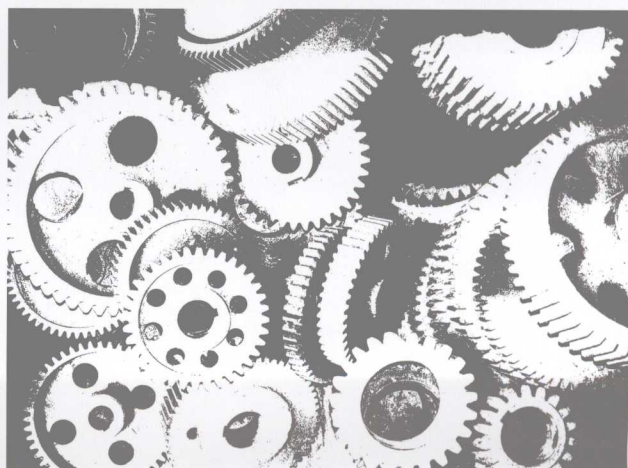
在自然形态中寻找构成形式

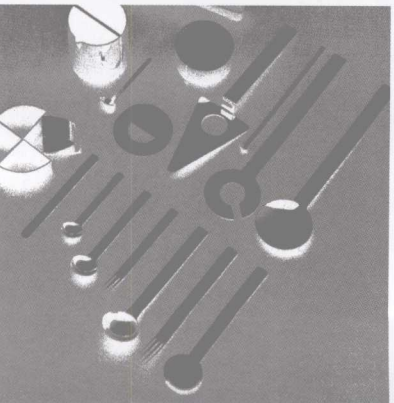
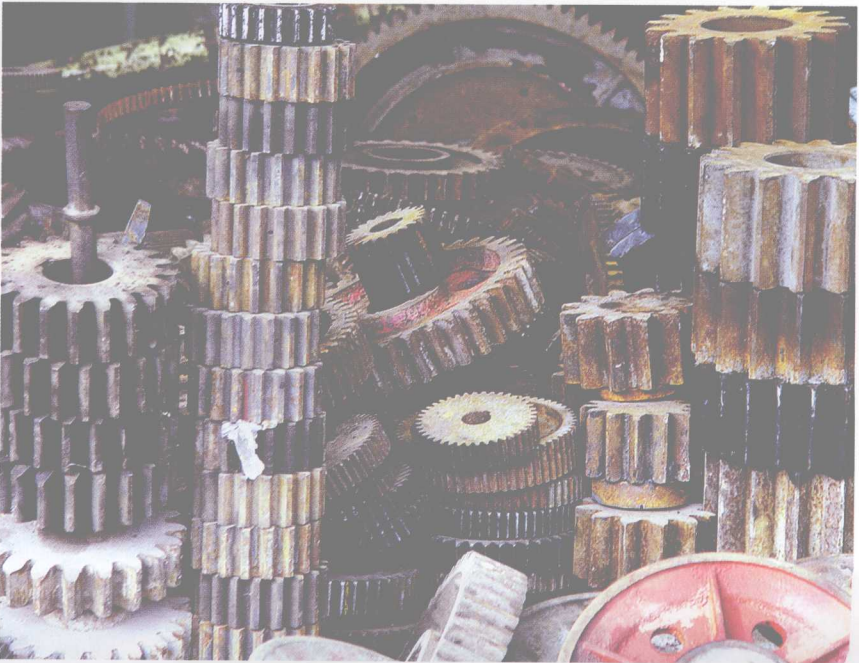
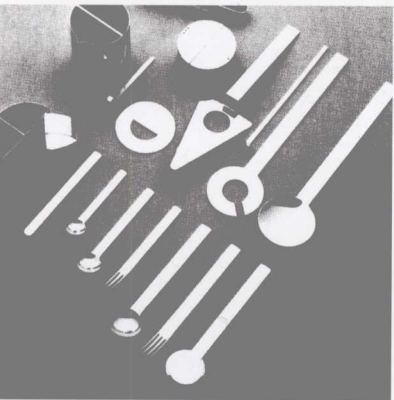
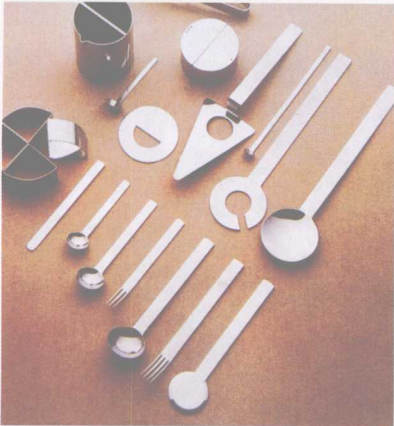
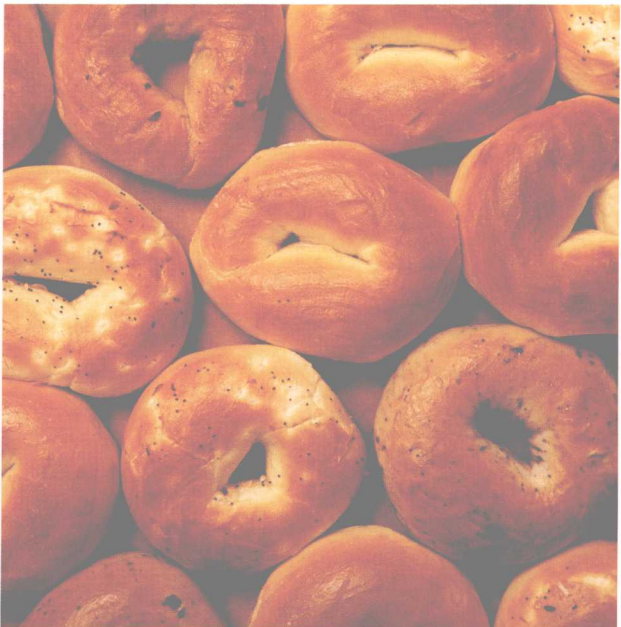
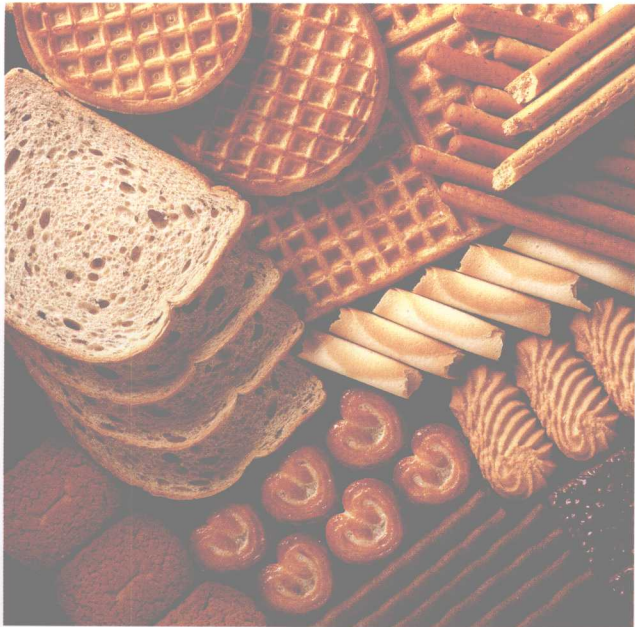
在自然形态中寻找构成形式

(2) 人造形态：是人工造就的形态。人造形态的形状千变万化，如汽车、飞机、工业产品、建筑、服饰、日用品等的形态。潜心探讨一切人工形态的外部造型特征，你会发现有很多美的构成形式值得借鉴。

人造形态和自然形态是密不可分的，很多人造形态是在借鉴自然形态的基础上设计出来的。建筑师在设计建筑时可以从蜂巢的构造中得到启示，飞机的造型设计是通过对鸟的观察产生的。人造形态的设计来源于自然，是自然形态的再创造。

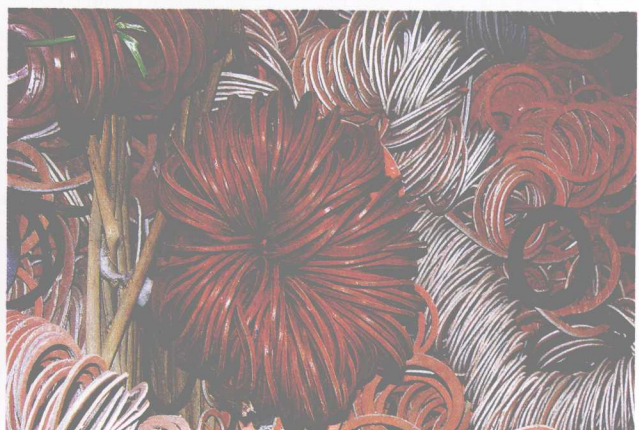
在人造形态中寻找构成形式

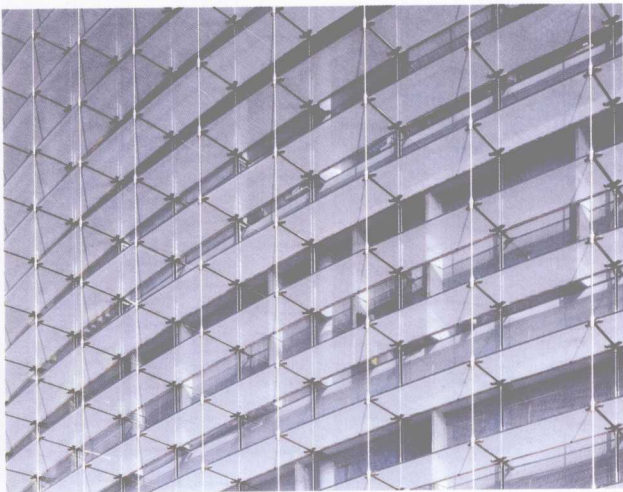
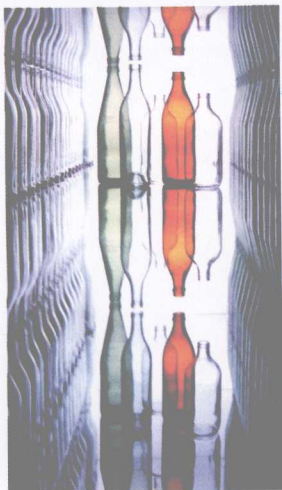
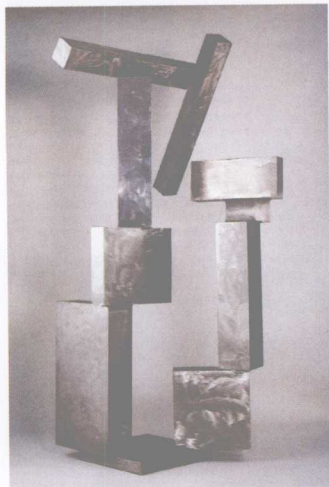
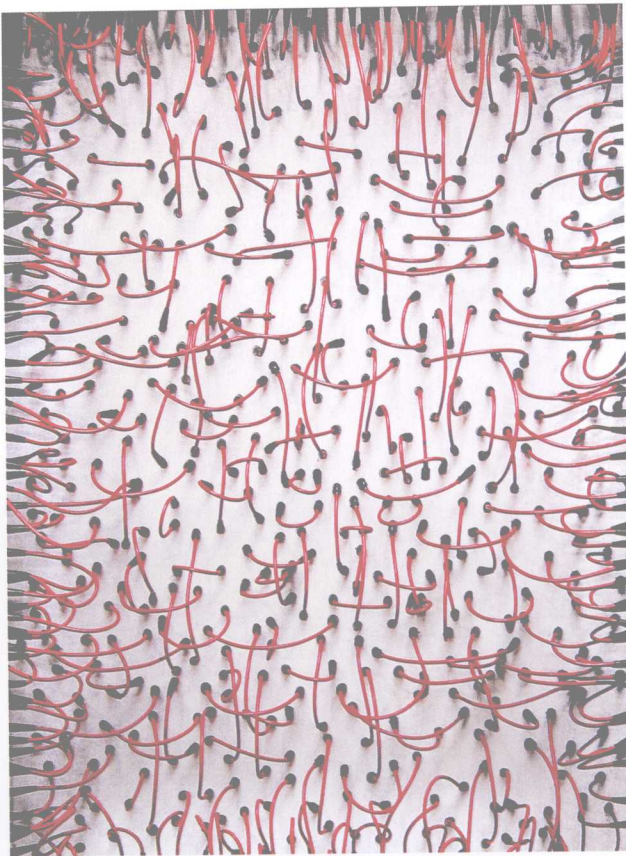
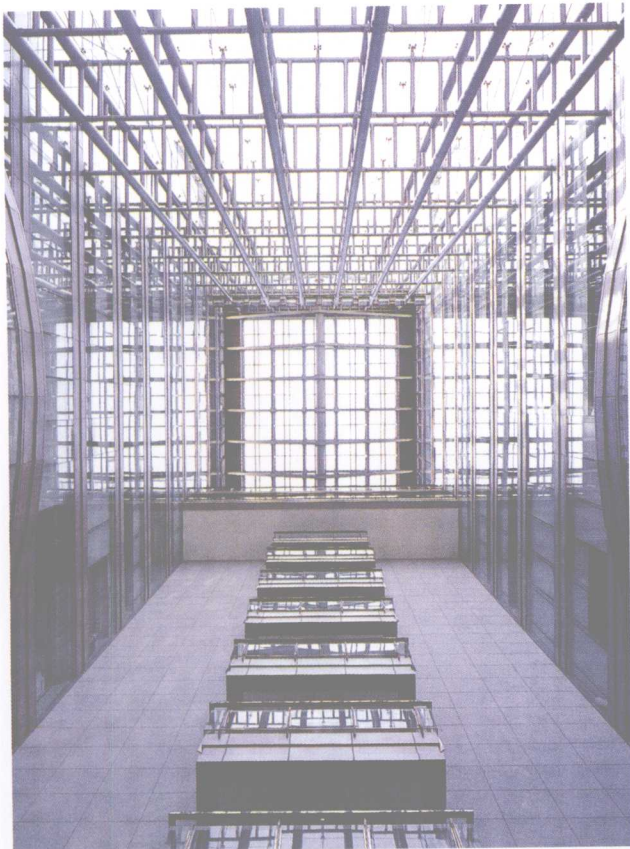
在人造形态中寻找构成形式

在人造形态中寻找构成形式

在人造形态中寻找构成形式

在人造形态中寻找构成形式

2. 非现实形态

人的视觉不能直接感知的、现实中不存在的形态即非现实形态。非现实形态分为概念形态和意幻形态。

(1) 概念形态：是不能感知的，它有利于对事物做本质的分析研究。但是对视觉形态的研究又必须以可视为前提，也就是概念形态必须转换成可见的形态构成要素，视觉研究才有可操作性。这些可见的形态构成要素具有抽象、概括的特点，因此成为造型研究的基本要素。

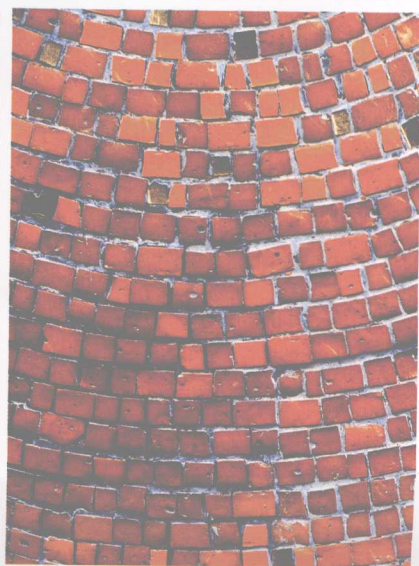
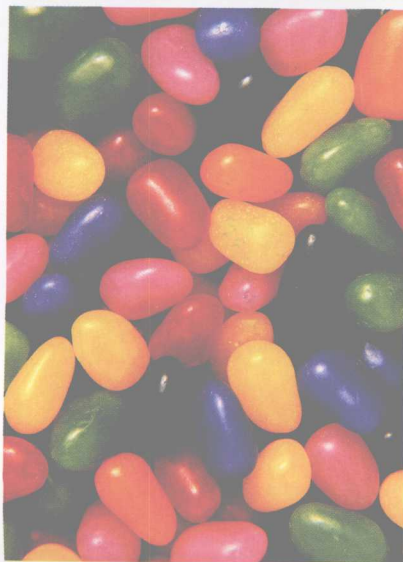
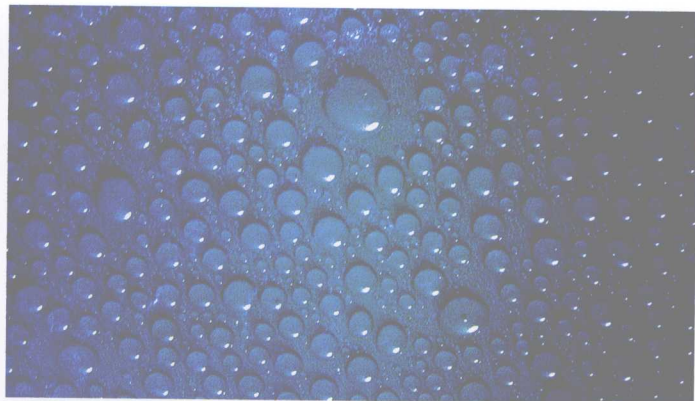
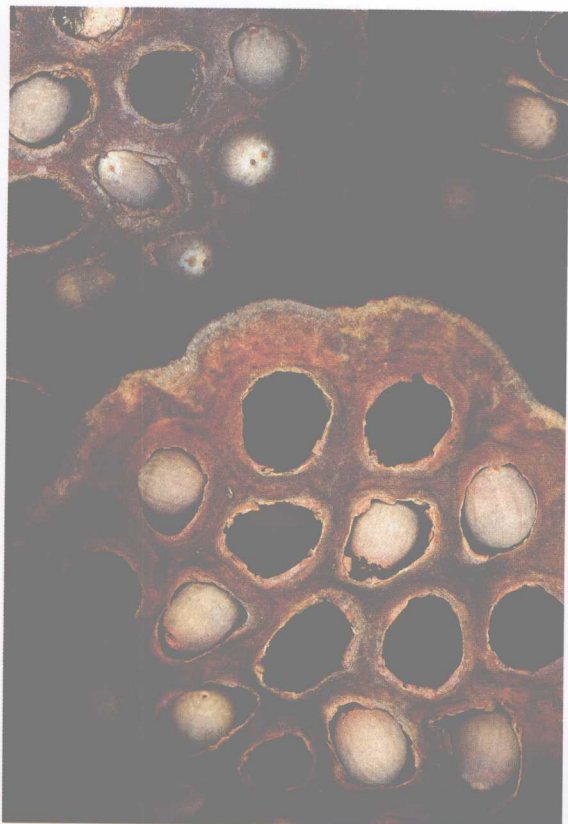
(2) 意幻形态：是存在于人的梦幻、预测和意念之中的形态，并不是真实存在的客体。意幻形态往往与自然规律相悖，从而产生怪异、荒诞的面貌和特征。

二、平面构成的造型要素

在平面构成设计中,点、线、面是最基本的造型要素。任何平面造型艺术形式都离不开对点、线、面的组织与再现。

1. 点

按照几何学的一般概念解释,点在画面中是不占面积的。但是为了以视觉表现为前提而观察画面的话,就要把点看成是具有形与面积的面了。如同人或车在大平原中会使人感觉到像点那么小一样,即使是很大的形体,由于它所处的环境不同,也会使人产生点的感觉。所以在进行平面构成设计时,要考虑纸张的大小与点的关系。同样的一个点,由于在画面上的位置及画面大小的不同,也会产生不同的感觉。

在周围环境中寻找点构成形式

2. 线

在普通人的概念中,线只有长短和位置而没有宽度和厚度,但是作为视觉表现的成分,同样要考虑到线应具有一定的长度范围。线的位置和长短,表现出各种方向性和运动性。在具体的表现中,与点一样,线也要具备一定的宽度。根据线所处的环境和位置,必须充分注意线给人的感觉。

(1) 直线:一般直线给人的印象是,速度快、直接、锐利、明快、直截了当等。从心理感觉上来看具有男性特征。直线可分为水平线、垂直线和斜线。

水平线给我们的印象是无限宽阔的地平线,有安定感,水平线给人的印象是平稳、安定、广阔、无限,总的来说是静止的。

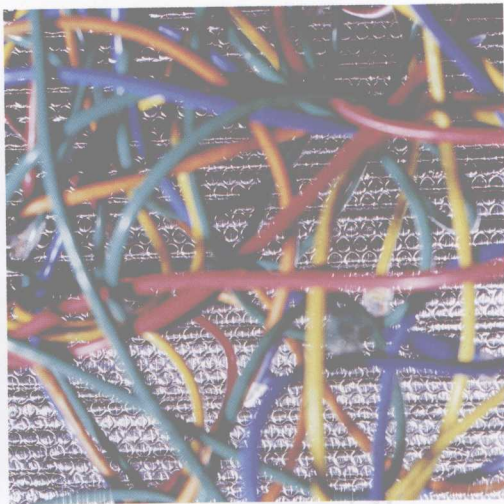
垂直线给人的印象是直接、明确、干脆,有上升下落的运动感。

斜线使人感觉有一种倾斜的不安定感,同时产生倾斜上升下降的动势,而又有一种生动的朝气。

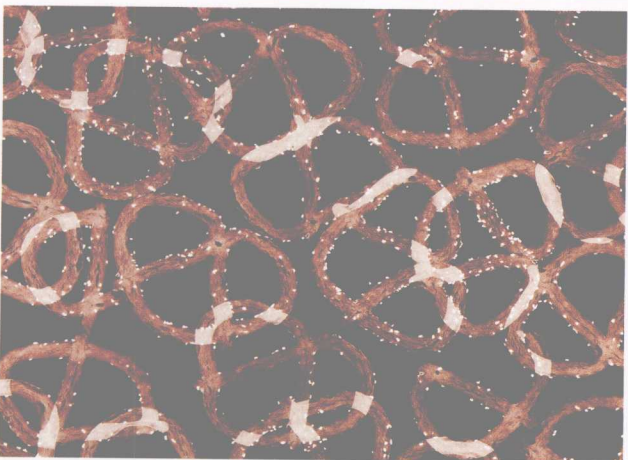
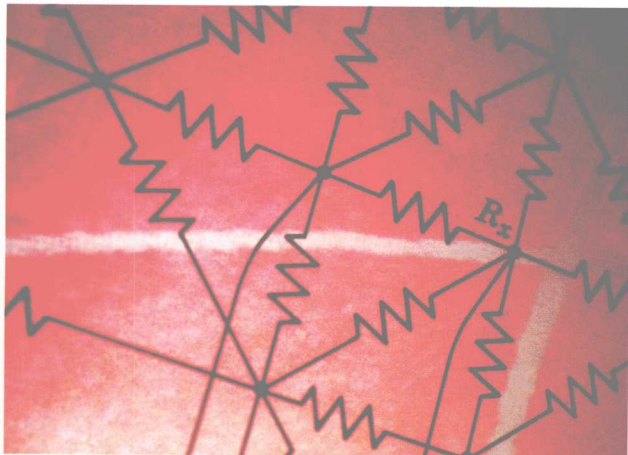
(2) 曲线:给人的印象是优美、轻快、跳跃、富于韵律感。曲线又有几何曲线和自由曲线之分。

几何曲线比较严谨,富于理性和现代感,在绘制时要借助于绘图仪器。

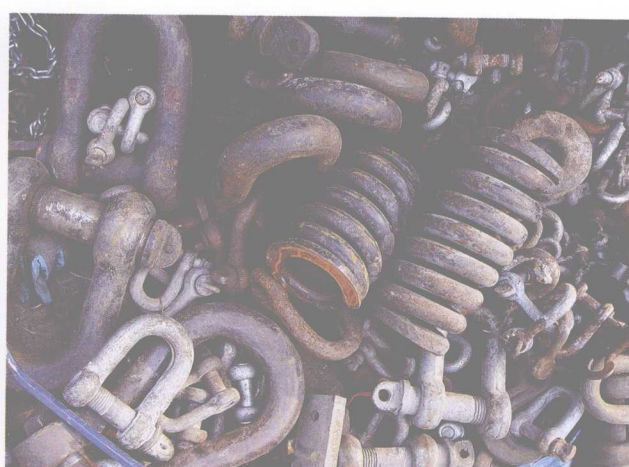
自由曲线是自然形成的一种偶然线,或是不借助绘图仪器,用画笔徒手直接描绘完成的曲线。自由曲线有一种自由变化的音乐感。

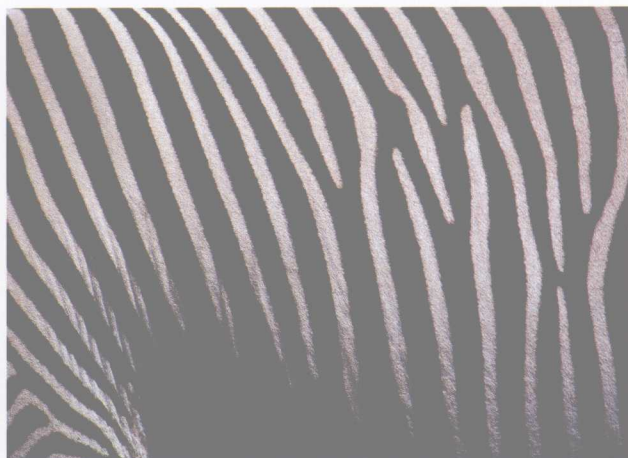
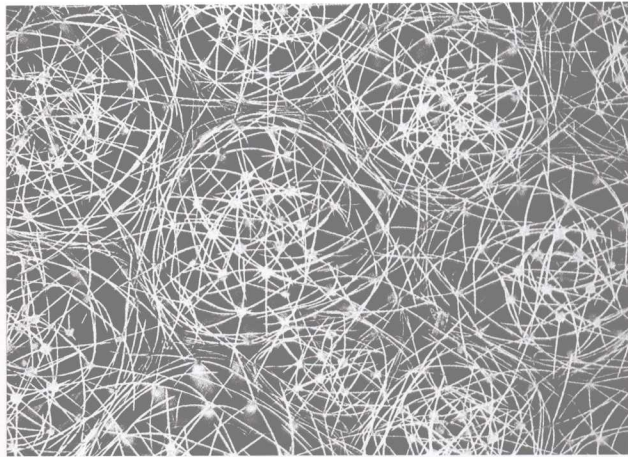
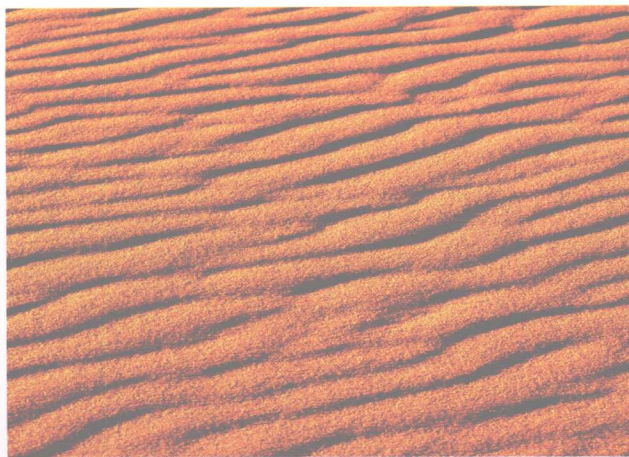
在周围环境中寻找线构成形式

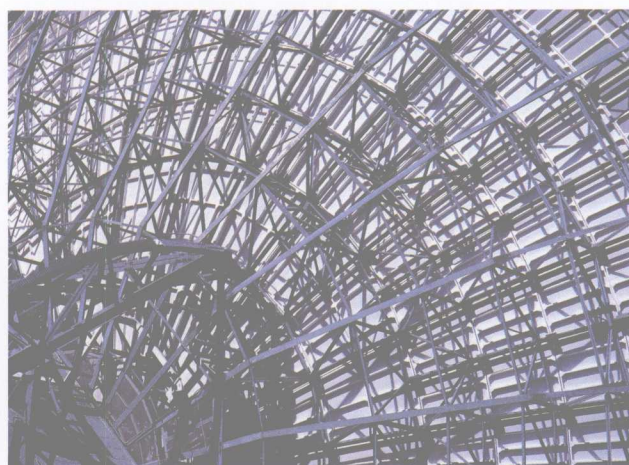
线构成

在周围环境中寻找线构成形式

在自然形态中寻找线构成

在人造形态中寻找线构成形式