

平面构成

Graphic Composition

· 1 ·

中国美术学院美术考级教材

中国高等职业院校艺术专业系列教材

平面构成

Graphic Components

毛溪 著

上海人民美術出版社
Shanghai People's Fine Arts Publishing House

中国高等职业院校艺术专业 系列教材

- ★《平面构成》
- ★《立体构成》
- ★《色彩构成》
- ★《设计素描》
- ★《摄影基础》
- ★《设计概论》
- ★《中外美术简史》

这是一套为艺术类高职高专学生精心打造的全新的应用类教材!

本教材针对现代职业教育中存在的一个非常重要的问题,即教育同设计实践脱节的问题,提供了一套切实可行的教育方案。

本教材以专题、案例教学的方式,使教与学充分互动,彻底改变了传统的教学观念与教育模式。

本教材使用了1000余幅新鲜烫手的设计资料与多所设计院校师生的作品、作业,用零距离的方式全面展现了现代职业教育的前沿景观与大好前景。

本教材拥有独特的章节设计与主题安排,无论于教还是于学,操作性极强,尤其是“课前提问”、“有问有答”、“诊断·点评”、“限时练习”、“基础训练”环节的设置,由浅入深,环环紧扣,在国内同类教材中独树一帜,将设计教学成功地塑造成为教、学、练、创造于一体的完整的教学系统,填补了国内高等职业教育体系的空白。

ISBN 978-7-5322-5073-8

9 787532 250738 >

定价: 26.00 元

中国高等职业院校
艺术专业系列教材

平面构成

毛溪 著

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

平面构成 / 毛溪编著. — 上海: 上海人民美术出版社,
2007.5

(中国高等职业院校艺术专业系列教材)

ISBN 978-7-5322-5073-8

I.平... II.毛... III.平面构成-高等学校: 技术
学校-教材 IV.J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 041691 号

中国高等职业院校艺术专业系列教材

平面构成

策 划: 李 新

著 者: 毛 溪

责任编辑: 王 远

封面设计: 曹田泉

版式设计: 毛 溪

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷: 上海质胜印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 8印张

版 次: 2007年5月第1版

印 次: 2007年5月第1次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5073-8

定 价: 26.00 元

第1章 平面构成概述 008

- 1-1 平面构成的定义 009
- 1-2 平面构成的内容和范围 010
- 1-3 平面构成的学习方法 012

第2章 平面形态要素 014

- 2-1 形态是设计的基本语言 015
- 2-2 平面形态要素及特性分析 023
 - 2-2.1 平面形态要素 023
 - 2-2.2 点、线、面是平面形态的基本要素 024
 - 2-2.3 点、线、面的基本特性 026
- 2-3 平面形态要素之间的关系 031
- 2-4 平面形态要素的应用规律 036
 - 2-4.1 面的特性和应用规律 036
 - 2-4.2 线的特性和应用规律 039
 - 2-4.3 点的特性和应用规律 042

第3章 平面结构形式 052

3-1 平面形式的基本结构及变化 053

3-1.1 平面形式的结构是什么 053

3-1.2 平面基本结构类型 054

3-1.3 平面基本结构特征 055

3-1.4 平面基本结构变化 058

3-1.5 对称结构及变化 058

3-1.6 均衡和对比结构变化 061

3-1.7 重复结构及其变化 062

3-1.8 渐变结构及其变化 062

3-1.9 发射结构及其变化 063

3-1.10 突变结构及其变化 064

3-2 平面基本结构的组合和叠加 070

3-2.1 复杂平面结构的形成 070

3-2.2 平面结构的组合及方法 071

3-3 平面典型应用结构 078

3-3.1 细密的条纹结构 078

3-3.2 富有节奏感的折曲线结构 078

3-3.3 简洁的水平宽带结构 079

3-3.4 灵动的点阵结构 079

3-3.5 跳跃的散点结构 080

3-3.6 网格状空间分割的结构 080

3-3.7 整体感强的环绕结构 081

第4章 平面形式变化手段 088

4-1 利用形态的多样性增加变化 089

4-1.1 丰富的形态资源 089

4-1.2 形态的语言和表现力 090

4-1.3 形态的处理方法 092

4-2 利用材质的丰富质感增加变化 098

4-2.1 材质带来的丰富感受 098

4-2.2 平面材料制作工艺的细腻感觉 099

4-2.3 简单实用的材料和设计结合的方法 099

4-3 利用图像的表现力增加变化 106

4-3.1 丰富的图像资源 106

4-3.2 图像中的视觉元素应用 107

4-3.3 图像在设计中的处理手法 109

第5章 平面形式探索和实践 116

5-1 名片、请柬设计的应用探索 117

5-1.1 名片设计的结构和元素 117

5-1.2 名片视觉元素分析 118

5-1.3 名片形式结构分析 119

5-1.4 请柬设计的元素和结构分析 120

5-2 网页、海报设计的应用探索 121

5-2.1 网页的设计特点 121

5-2.2 网页的元素和结构分析 122

5-2.3 海报设计结构分析 123

5-3 设计语言的统一 125

第1章 平面构成概述

1-1 平面构成的定义

1-2 平面构成的内容和范围

1-3 平面构成的学习方法

- 成功的设计是灵感、方法和经验的完美结合。
- 平面构成训练的是平面里设计形式的形成方法、变化手段，以及布局平面空间元素的“兵法”。
- 平面构成用模型化的形式，奠定了几乎所有平面设计的基础，在空间形态、动态影像等各种设计领域，成为对元素的提炼、设计形态形成的基础训练。

- 1 平面到底指哪些，我怎么区别平面构成的主要范围呢？
- 2 为什么学习设计通常把平面构成作为基础课程？学完了我就能做设计了吗？
- 3 平面构成的课程里都做哪些事情呢？是不是很有意思？

课前预习

提问

?

1-1 平面构成的定义

平面构成主要是针对平面空间里的设计形式的讨论，比如报纸和书本的页面空间、一个广告的画面空间等等。此外，包装设计的每一个主要立面，标志、文字设计等所有应用在立体环境里的设计属于我们所说的平面范围。

构成可以理解为结构和形式完成。构成的形式是设计的基础，是设计完成前的准备形式。就如同绘画和摄影中的构图，是一种平面上的、视觉形式的组织结构；那么平面构成就是平面设计，以及在其他设计领域，平面化的视觉形式形成的过程和结果。

有问有答：设计领域里“平面”到底指什么？

书本是立体的，但是书的封面、每一个页面则是平面的，类似书籍的页面、封面都是“平面”。

包装盒虽然是立体的，但是每一个单独的面都是“平面”，并且把包装展开和制作时，也是平面的形式。

标志设计也是平面设计范畴。虽然很多标志应用的是立体的形态，但是，作为规范化的参考，都有平面的设计图样。

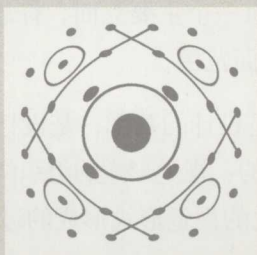
第1章 平面构成概述

1-2 平面构成的内容和范围

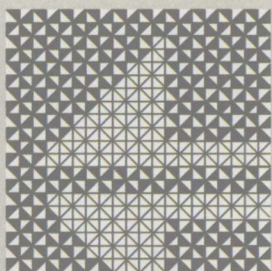
平面构成课程是以平面形式的创造和变化训练为主,涉及平面视觉元素的认识和感受,平面形式形成的规律、变化方法,平面创意的实践等内容。按照个体元素到整体构成,感性体验到理性分析,再到设计探索和应用这样几个步骤,由浅到深地进行。

平面构成的核心内容和理念,不仅是平面设计的基础和入门课程,也在网站、游戏等多媒体、数字设计中广泛应用。每一个网页、每一个游戏的界面等,都是一个独

平面构成的内容和范围

认识元素

形式构成

探索实践

平面构成的学习环节

1 认识元素

点 线 面 空间

2 认识结构形式

对称 对比 异化
重复 渐变 发射 变异

3 寻求变化

形态 材质 图片 色彩

4 探索实践

VI 书籍装帧 网页

立的平面元素构成形式。在产品设计和环境设计等立体范围的设计领域，平面构成的原理仍然发生着作用。比如电子产品各个部分的比例、平面图纸上各个绿化的布局等，都要从平面和立体结合的角度进行设计。

有问有答：为什么平面设计是各种设计领域的基础和入门课程？

平面布置是任何建筑设计、环境设计不可缺少的重要部分，涉及平面上各元素的比例和分布，疏密关系，以及规整和灵动等等，奠定了整体空间关系的基础。

产品设计是立体的，除了满足功能要求以外，组成产品的不同大小的各个局部体块和材质对比是形成产品外观的重要因素，设计时既要考虑立体的视觉效果，每一个面上的布置和设计也很重要，而这就是以平面构成为基础的。

游戏的界面设计是游戏设计的重要内容，漂亮炫目的界面有强烈的吸引力。游戏界面设计要考验深厚的平面元素处理的能力，除去逼真的材质和复杂的色彩，平面构成的基本原理仍然起着主导控制作用。

1-3 平面构成的学习方法

平面构成课程只是平面构成学习的一个开始,关于平面中的元素和结构,以及它们的组合变化方法,如何用不断变化的形式来体现你的创意,这一切都伴随着我们以后学习其他设计课程时,不断地探索和实践应用过程中。

从教学互动的角度,有以下几条行之有效的方法,可以帮助我们提高学习的效果,提升自己的设计水平。

1 关于本教材

在这本教材中,汇集了平面构成的基本知识、设计原理的解析、精心筛选的图片,它们都是有针对性地,帮助阅读者理解和自己领悟的,教材中集中地展示了大量最新的、最有特点和代表性的设计作品,本身就是一本很好的设计图集。

拿到本教材,建议先整体翻阅一遍,大概了解一下本书的体系和内容,浏览本书的所有图片,保留一个粗浅的整体印象。本书大量的精选图片可以开拓初学者的视野,作为一个自学参考教材,经常多次翻阅本书,甚至可以以看图为主,增加自己的积累。

本教材用新的设计现状,对照了传统的平面构成和设计原理,以最简洁、易懂、宜用的方式,特别是大量的图表演示方法,梳理了所有的构成的基础知识,并用复杂程度不同的设计图例,化解学生看得懂、不会用的通常弊病。

课堂教学中,可以配合本书的配套课堂练习。本书特别设计的学生设计方案的修改,对起步阶段的设计人特别有帮助。各种典型的问题和学生作业阶段的瓶颈问题,都能够得到拨云见日般地点评和改良,使学生能够明白构成练习与设计的形式及设计作品之间的关键性差别。

课后练习部分精选了上千幅图例,来自于学生、教师、设计师等各种渠道。几乎每一幅图例都闪烁着创意的灵光,十分值得大家借鉴。

2 关于练习和时间

设计的学习必须要通过大量的练习和探索来带动,本教材中的系统化练习可在不同的时间段里反复操作,并且要把集中的强化训练和长期的温故推敲有效地结合起来。

要注意平面构成所包含的设计的基本原理,不是在一次教学过程中就能够完成的。对每一个设计者来说,以后的课程以及每一次的设计事务,都是需要把这些原理融入进去理解和体会,真正踏踏实实地做下去,你势必受益匪浅。

集中的强化训练是极其必要的,教材中规定的练习的数量,对普通初学者来说是达到训练目的的最低限,实际需要三到四倍训练量,才能熟能生巧,轻松应对创意的挑战。

3 关于教—学—用的互动

教师在课程教学中起到串联和引导的作用,评价的权利应该分享给大家分享。作为学生,乐于评价自己,把自己的作品介绍给大家,这是一个健康乐观的设计者的心态。

因此,作业的公开展示以及与大家共享十分重要,教师更要对学生练习的每一个独到之处加以鼓励,学生对自己的主要任务是挑战,不断刷新自己的练习水平和纪录,在此过程中,你才能探测到你创意的底线。

在每一个环节的教学和练习中,都要用到设计引领,在设计中操练。对平面构成原理的理解和感悟,从设计作品出发,符合我们形象思维的特点,也不必罗列各种文字的陈述,记住几张特别的设计的例子更有效。

把握住学习的节奏,看看书、练一练,尝试各种机会,操练自己对平面形态的掌控能力,唯有在设计应用过程中遇到困境,才能让你回头研习优秀设计的奥秘,也唯有设计实践的成功,才能增加你设计的功力和信心。

大家可以在本教材的不同环节中,引入正在进行的设计竞赛和征稿等活动,从一开始就融入到实际的设计事务,则非常富有挑战性和实效性。

4 体例说明

除文字内容以外,本教材特别设计了四种练习的类型,分别适用于不同的时段和目的

限时练习

用于课堂上,教师掌握时间,统一命题,统一要求,限时完成。集中展示和自由点评,教师引导过程并评分。

基础训练

用于章节之后,对前一部分内容进行巩固,有参考图,可课后完成,作业共享,并集中点评,教师课后评分。

诊断·评价

用于对基本原理的补充,穿插于整个教学环节。对学生作业进行诊断和评价。

第2章 平面形态要素

- 2-1 形态是设计的基本语言
- 2-2 平面形态要素及特性分析
- 2-3 平面形态要素之间的关系
- 2-4 平面形态要素的基本应用规律

- 人们更愿意亲近具象的形态，因为生活中充满了各种各样的具体形象。
- 没有纯粹的点、线、面，它们都是具体的，比如：大小、色彩和材质。
- 任何与设计有关的原理和规律不是天生就有的，是从各种具体的现象中抽取和归纳出来的，对它们的理解也要结合实例和应用环境才有效。
- 一切形态都处于变化之中，形态之间也可不断转化，形态在艺术和设计中的重要要素，彼此之间可以互相借鉴。

- 1 形态到底是什么? 绘画、雕塑等艺术形态和我们的设计形态有什么不一样吗?
- 2 如何记住这些特点呢?
- 3 这些原理学了以后又怎么运用呢?

课前预习 提问 ?

2-1 形态是设计的基本语言

2-1.1 形态的定义

在我们的视觉能感受的范围里,充满了各种有形的东西和环境场景,具体体现为或方或圆、长长短短、曲曲直直等变化无穷的形狀,此外还有大小、色彩、方向、肌理等的差别,这些都是形态范畴。

形是简单的轮廓和形状特征,形态却包括了体量、质地等其他特性,也包含了人们对对象的印象和感受。

有问有答:“形态”到底指什么? 形状和形态有什么不同?

上下的图例都是形状。
它们都是有轮廓和面积,没有质感和体量的。
特点:平面的、轮廓的、简单的

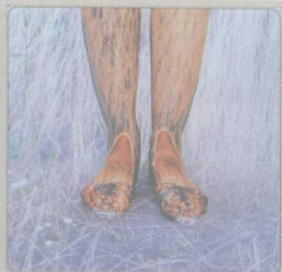
右边上下的图例可以称为形态。
不仅有轮廓和外形,还有体积和材料。
特点:立体的、质量感的、综合的

第2章 平面形态要素

2-1.2 形态从哪里来

设计是以形象思维为主的对设计原理的理解,设计规律的学习也要从形态训练开始。搜寻记忆,你会发现形态有非常多的种类和来源。

人体

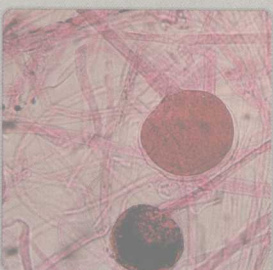
动物和各种生物的形态

人造物的规则形态

随意拼合的石墙形态

显微镜下的细胞形态

建筑构件的设计形态

匪夷所思的联想形态

巧妙组合的复合形态

偶发而成的奇妙形态

带有个人印记的形态

虚幻的光影形态

艺术作品创造的形态