

平面构成

高等职业艺术教育校际交流协作委员会推荐用书
江苏省重点出版项目
Textbook Series for Higher Vocational Education of Art

高等职业艺术教育系列教材 平面构成

主 编 潘祖平
副主编 王义利

平面构成

高等职业艺术教育校际交流协作委员会推荐用书
江苏省重点出版项目
Textbook Series for Higher Vocational Education of Art

高等职业艺术教育系列教材 平面构成

编 著 姜金泽 周 箭

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 潘祖平主编. —南京:江苏美术出版社, 2008.1

高等职业艺术教育系列教材

ISBN 978-7-5344-2247-8

I. 平… II. 潘… III. 平面设计 - 高等学校: 技术学校 -
教材 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 078274 号

策划编辑 张 韫

责任编辑 张 韫 刘信步

封面设计 薛冰焰

责任校对 赵 菁

责任监印 贲 炜

书 名 平面构成

主 编 潘祖平

副 主 编 王义利

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

制 版 南京水晶山制版有限公司

印 刷 南京顺和印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 6

版 次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2247-8

定 价 40.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

设计基础系列

《视觉形态基础——素描》

《视觉形态基础——色彩》

《立体构成》

《平面构成》

《色彩构成》

《设计概论》

《数码摄影》

平面设计系列

《计算机辅助设计 PHOTOSHOP》

《计算机辅助设计 ILLUSTRATOR》

《字体设计》

《印刷工艺》

《图形设计》

《VI 设计》

《标志设计》

《版面编排》

环境艺术设计系列

《计算机辅助设计 AUTOCAD》

《计算机辅助设计 3DMAX》

《制图基础》

《室内装饰材料》

《现代展示设计》

目 录

CONTENTS

导 言

1

课题 1 形态构成要素——点、线、面

- 一、课题研究
- 二、知识准备
- 三、课题进行
- 四、知识补充

04
04
14
24

2

课题 2 分割构成

- 一、课题研究
- 二、知识准备
- 三、课题进行
- 四、知识补充

28
28
34
44

3

课题 3 图形表现

- 一、课题研究
- 二、知识准备
- 三、课题进行
- 四、知识补充

47
47
55
62

4

课题 4 空间表现

- 一、课题研究
- 二、知识准备
- 三、课题进行

64
64
68

5

课题5 肌理研究

一、课题研究

二、知识准备

三、课题进行

四、知识补充

(本书在编写过程中得到了于伟正、张皓、吴烨、蒋雯老师的大力支持与帮助)

74

74

81

89

本书以课题研究的形式,以教学流程为蓝本,开设相关的研究课题,将知识面以点的方式在课题开展的过程中逐步展现,以更为直观形象的手段进行知识点的传授。本书分为五个章节五个课题进行研究。

尽管现代设计的范畴越来越宽泛,内容越来越丰富,表现手段越来越多样化,但是平面构成课程作为设计教学的三大基础课程之一,始终是设计专业必备的基础课程。我们教学的关键在于除了要教会学生掌握构成的基本规律和基本形式等理论知识之外,更要教会学生思维创新意识和创新创意的方法,并能够在此基础上作进一步的探索和研究,同时还要加强学生创意表达能力的培养。传统的平面构成教材大多只是基础理论的罗列,对于创意思维、创新方法等方面的知识鲜有提及,不论是对于教师的教学,还是学生课外的自学,都难以发挥其作为教材应有的作用。本书的编写,希望能够在这些方面有所突破,在形式和内容上打破原有的教材形式,以新的努力和尝试,为教师的教学和学生的自学提供一个可供参考的资料。

◆ 构成的含义

构成的概念形成于1913—1917年,是现代艺术兴起的流派之一,讲求的是形态间的组合关系,即艺术家主观性地考察宏观和微观世界,探求各事物间的组合关系及组合规律,然后再按照自己的理解直观抽象地表达客观世界。

平面构成是构成艺术的一部分,也是学习设计的基础,主要研究的是视觉形象在平面上的组合形式,即通过理解平面设计中的基本形态要素——点、线、面各自的特性及相互间的关系,依照美的形式法则再创造新的形象及新的组合秩序,形成既来源于生活又高于客观情境的视觉映像,从而达到设计的要求。它是以理性和逻辑推理来创造形象、研究形象与形象之间的关系及排列的方法,是理性与感性的产物。

◆ 构成的学习方法

构成作为设计的基础课程,在其原理中包含了一些方法和规律,对构成的掌握必须经过设计的实践来进行锤炼,才能为后续设计奠定较为扎实的基础。

对于构成的学习,我们首先应该具备几个方面的能力:观察能力、理解分析能力、表现能力。对于设计工作者来讲,感知能力是非常重要的、且

是必须具备的基本能力,具体的体现就是观察能力和理解分析能力,就是对视觉和表现形式的敏锐地感知和构思判断。对于构成的感知能力的锻炼我们主要通过以下几个方法实现:

用构成的原理来观察我们生存的自然社会环境,通过观察、收集、整理自然界中存在的客观想象来发现、研究构成的原理、元素和规律。

用构成的知识来分析设计作品,设计完成的作品应该是构成原理的各要素的完整体现,结合作品的具体内容,将设计作品的画面归纳为构成的元素语言,深入分析画面的构成和设计语言。构成的基本原理必须在浏览体会大量的设计作品的过程中反复验证,才能够真正理解和掌握,最终达到无痕迹的应用水平。

加强自身的理论修养,关注当代艺术的动态,有选择地阅读一些优秀的理论书籍,例如伊顿的《设计与形态》、《康定斯基论点线面》、王受之的设计史论丛书等。

表现能力的培养主要通过案例来进行实践操作,例如对搜集的资料进行归纳整理,并通过草图的形式予以表现;在感知的基础上进行创意思维的表达,进行命题练习等。

设计是一种体验,一种享受,一种创造。做生活中细心敏锐的观察者和体验者是学好构成、学好设计的永不过时的诀窍。

◆ 关于本书

本书以课题研究的形式,以教学流程为蓝本,开设相关的研究课题,将知识面以点的方式在课题开展的过程中逐步展现,以更为直观形象的手段进行知识点的传授,着重于学生思维创新意识、创意方法和创意表达能力的培养。本书分为五个章节五个课题进行研究。

第一章 形态构成要素——点 线 面

第二章 分割构成

第三章 图形表现

第四章 空间表现

第五章 肌理研究

每个章节分为课题研究、知识准备、课题进行和知识补充四个部分。其中课题研究部分主要是对教学课题进行设计,规范课程的流程,揭示教学的目的,并提供几个课题项目以供教学、练习参考;知识准备部分则是对课题研究中必须了解和掌握的知识要点进行归纳提炼,为课题的顺利进行奠定必要的知识储备基础;课题进行部分是章节的重要环节,是通过对具体课题范例的实施环节的控制,借助于实例图示的手段进行直观的教学,在实施的每个环节,将一些重要的知识点、小窍门以及注意事项以点的方式在课题进行中予以铺设,引导学生进行创新思维的训练,并通过文字的表

述进行创意表达能力的训练;知识补充部分则是对章节内容进行查漏补缺,将一些课题进行中没有涉及的,但是也应该要掌握的内容进行补充,做到知识点掌握的完整完备。

本书与以往的同类教材相比较而言,更加具有针对性和应用性,更加关注与相关专业的结合,内容归纳简要,举例鲜活。突出课题实例的课程项目,针对高职高专类学生的教学特点,从基础的构成原理切入到应用课题设计的训练指导,更强调教程的实践意义和可操作性。传授实用知识以外,还注重对基础概念的实际演练,教材中大量的实践课题案例,有益于提高学生的创新思维和设计能力,帮助学生高质、便捷、迅速地掌握相关的知识内容。

课题 1

形态构成要素——点、线、面

一、课题研究

课题设计

本课题以手绘形式进行完成。本课题主要是探索点、线、面元素在自然形态和社会生活中的客观存在现象,并将其抽离出来进行归纳整理,在此基础上进行命题的抽象表达,进一步研究其在现代设计中的应用。

课题目标

本章节主要解决以下几个问题:

1. 平面构成的基本元素是什么?
2. 点的特性与变化是什么?
3. 线的特性与变化是什么?
4. 面的特性与变化是什么?
5. 点、线、面元素在自然社会中的存在状态如何?
6. 点、线、面元素在设计中如何应用?

课题内容

人与自然

课题要求

1. 收集自然形态和社会生活中的客观存在的点、线、面元素(摄影图片形式罗列)。

2. 对收集来的客观存在现象进行归纳整理,以手绘的形式进行抽象表达。

要求:5cm×5cm 规格 A4 纸面

3. 命题练习:人与自然。

要求:5cm×5cm 规格草图方案 15 个 A4 纸面

10cm×10cm 规格小稿 2 个 A4 纸面

30cm×30cm 成稿 1 个 卡纸、装裱

二、知识准备

构成设计中的点、线、面是一切造型要素中最基本的,存在于任何造型设计之中。对于一个设计者来说,点、线、面的构成训练是必不可少的。

研究这些基本的要素及构成原则是我们研究其他视觉元素的起点。点、线、面通常又被称为“构成三要素”。

◆ 点的研究

在所有的造型元素中,点是最简洁的形态,是造型的原生素。我们主要从以下几个方面来对点元素进行研究:点的感觉与位置、点的构成。

◇ 点的感觉与位置

在几何学上,点是由线与线交叉而形成的,标注的是位置坐标属性,不具有大小、面积等其他任何的属性特征,不能够被人的视觉所感知到。

但是在造型上,作为造型要素的点是能够被我们所感知的形象,作为视觉上的表现,则必须具备大小、面积和形状的元素,同时有些点还具有方向的属性。

1. 形态不同的点给人不同的视觉感受



图 1-01

在我们的构成学中,点可以是任何形状的。构成中点元素形态的确立不取决于点的形状,但点的形状会影响到人的视觉感受。点可以是任何形状的,但不论是三角形、方形还是其他任意形,在所有的形状中,以圆点最为有利,圆点的视觉感受最强。

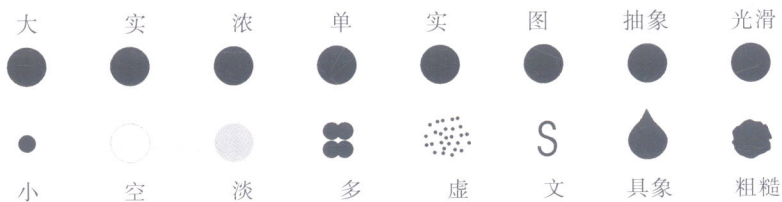


图 1-02

2. 大小不同的点给人不同的视觉感受

点的大小是一个相对的概念,是点元素与周围环境进行对比后得出的视觉感知现象。我们在分析点的同时需要确立一个参照的范畴。就点的大小来讲,越小的点,给人的点的视觉感受越强;越大的点,在视觉感受中越有向面元素转化的趋势,点的感觉便越显得减弱。

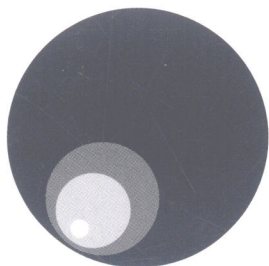


图 1-03

大小不同的点聚集在一起的时候,大的点首先吸引视线的关注,

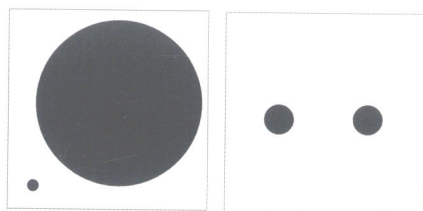


图 1-04

小点有向大点靠拢的趋势,但视线会逐渐向小点转移聚拢,善加利用可以形成好的视觉导向作用。

同等大小的点相互之间的引力均等。

3. 位置不同的点给人不同的视觉感受

前面讲到点在平面上,它和平面大小关系会影响到我们对点元素的视觉感受性。除此之外,我们还应该了解到,同一个点元素,在同一个平面当中所处的位置不同,会给人不同的视觉感受,如图:

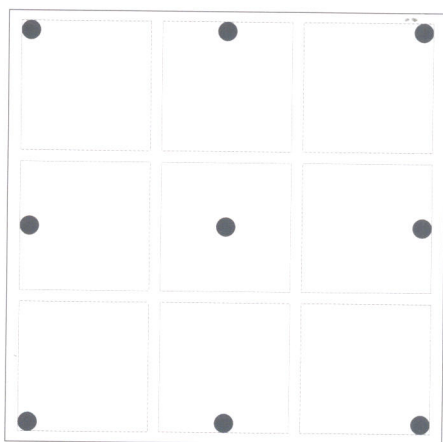


图 1-05

① 中间的图 点位于画面中心,最稳定,视线向中心聚拢。

② 左(右)上图 点位于画面左(右)上角,画面重心偏左(右),画面不稳定,视线向角点聚拢,点似欲冲破画面的束缚。

③ 中上的图 点位于画面中轴线上,画面均衡,点有下坠感,提示视线向中上聚拢。

④ 左(右)中图 点位于画面水平中轴线,贴左(右)边而立,画面中心不稳,有下滑、向左(右)突破感。

⑤ 中下的图 点位于底线中央,稳定、静止。

⑥ 左(右)下图 点位于画面下角落,保守、稳定,不引人注目。

◇ 点的构成

1. 点的排列方式

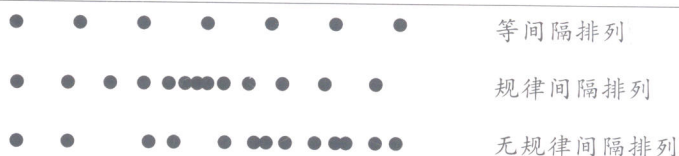


图 1-06

2. 点的线化



图 1-07

① 点的单向排列集聚可以形成线的感觉。

② 点之间的距离会影响点的线化感觉。

① 点的线化过程中大小的变化,会使线条产生空间的变化。



② 带有方向性的点,根据构造方法的不同,可以做出较为复杂的一维表现。



图 1-08

3. 点的面化

① 点的二维平面双向聚集会形成面的感觉。

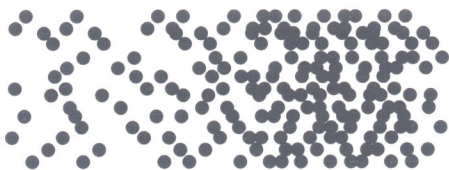


图 1-09

② 点在二维平面上的不同分布会产生不同的视觉效果。



图 1-10

③ 点的面化过程中注意点的大小、距离、疏密的变化。

④ 点的大小或配置上的疏密,将给画面带来凹凸之感。

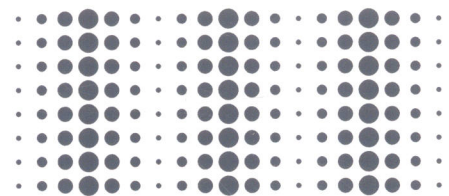


图 1-11

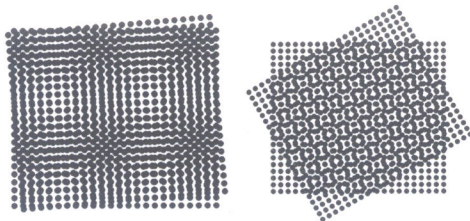
⑤ 灵活运用点的面化构成会使设计产生微妙的效果。

① 整齐排列的点在叠放时由于交错形成波纹效果,这种波纹称为叠纹。

② 网点距离大的不如网点距离小的效果好。

③ 网点相同或差微小的好。

④ 网纹结构相同或近似的好。



5°角交叠

30°角交叠

图 1-12

课堂小练习

凭自己的想象,在教师的指导下,快速完成点的自由构成练习。

要求:① 5cm×5cm

② 不少于 15 个

③ A4 纸面上均匀排布

④ 尽量想象各种形态的点,及其特征性细节,以训练自己的形态联想和表现能力。

线的研究

线是最情绪化和最具表现力的视觉元素,是最富表现的视觉形态,能够代表个人的气质、艺术气息。

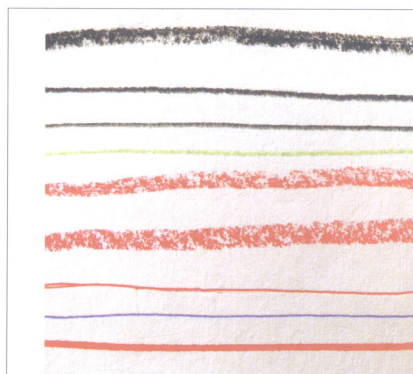
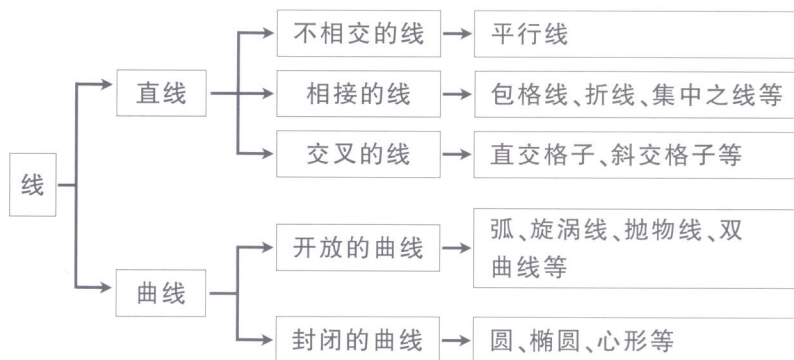


图 1-13

① 线是最富有表现力的视觉形象,不同的工具和材料手工绘制所形成的线具有不同的表现力。

② 铅笔、圆珠笔、水笔等工具手工绘制的线条较为圆滑工整。

③ 木炭条、色粉笔、油画棒等工具绘制的线条粗犷、毛糙。

④ 还有些工具所形成的线条具有扩散的特征,虚幻朦胧。

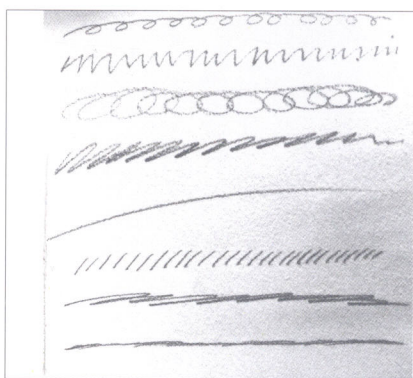
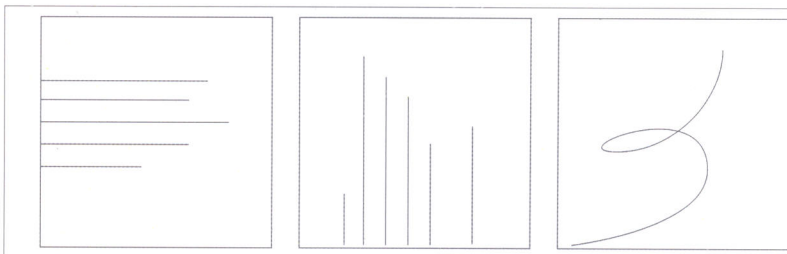


图 1-14

① 线是最具情绪化的视觉元素。

② 线能够形象生动地体现力量与情感的变化。

③ 速度、激情、克制、放松、紧张、自由、柔软、强硬、弹性等等情绪,都可以通过线条来进行表达,也许只有色彩才能够有与其差不多的表现力。



① 线的延伸如同植物不断生长,带给人生命的力量和动感。

② 旋转的线条表现了力的扭曲。

图 1-15

① 垂直线条不管粗细,都十分有力,是画面平衡与否的重要因素。

② 垂直线给人的暗示极其明确,越向左,看起来越暧昧。

③ 线有不同的宽度,由于宽度不同,其体现出的性格特征也大不一样。

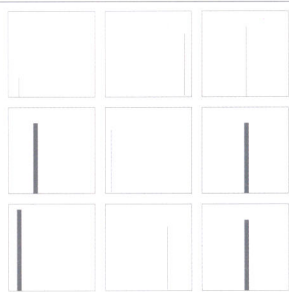


图 1-16

线具有划分界限的功能。线条的约束性可以对构图空间进行划分,将空间划分为若干个不同的区域。划分的界限线可以是封闭的,也可以是开放的;线条可以是实线,也可以是虚线;划分的区域可以是规则的,也可以是不规则的。



图 1-17

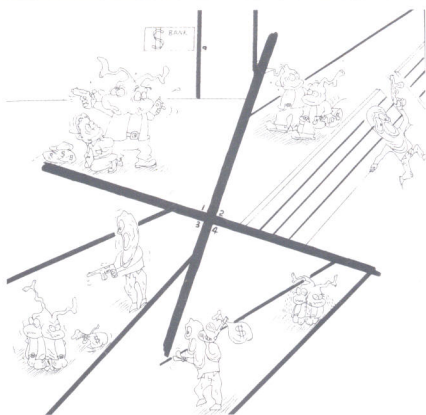


图 1-18

① 线条的自然性与社会性主要体现在线条的排列方式上,不同的排列方式给人不同的属性感受。

② 间距和彼此的位置都是自由排列的组合方式,最接近自然状态,自由而不拘束。

③ 排列组合方式规则鲜明的图形,则更具有社会属性,具有明显的雕琢痕迹,规范而有秩序。



图 1-19

◇ 线与方向

① 线的运动方向不同,会给人不同的印象。

② 左右方向流动的水平线,表现出流畅的形势和自然持续的空间。

③ 上下垂流动的线给人产生力学自由落体感,可产生强烈的向下降落印象。

④ 向左右上升的斜线,给人产生明快飞跃的一种轻松的运动感。

⑤ 向左右下落的斜线,使人产生瞬间的飞快速度及动势,产生强烈的刺激感。

⑥ 向着画面里一点聚集的线,把我们带向远方,伸展空间到想象的极限。

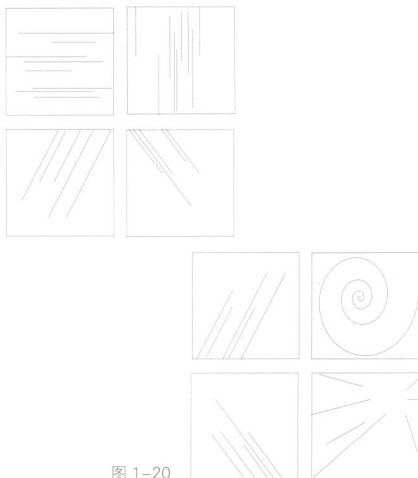


图 1-20

◇ 线的构成

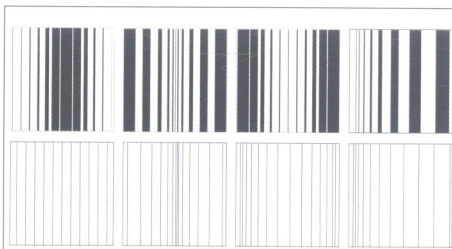


图 1-21

① 相同长短的线由于排列方式不同,使人产生从二维平面到三维空间的不同感受。

② 规则排列的线,可以带给我们精密刻画的印象,表现了极其理性和规范的气息。

③ 次第加粗的线、加粗再变细的线、粗细不断变化的线,其感情变化极为复杂。



图 1-22

① 细直线的不等间距排列构成,具有一种率直、平淡的女性美。

② 粗直线的不等间距排列构成,具有一种粗犷、明确的男性美。

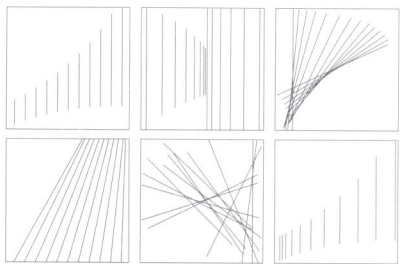


图 1-23

① 通过直线的调和构成,可创造出各种不同的空间层次感。

② 长短不同的线条次序排列具有空间透视的视觉感受。

③ 向远处集中的线条具有视线集中的视觉导向作用,同时有向远处深入透视的视觉感受。

④ 旋转密集的线条可以形成空间感受。

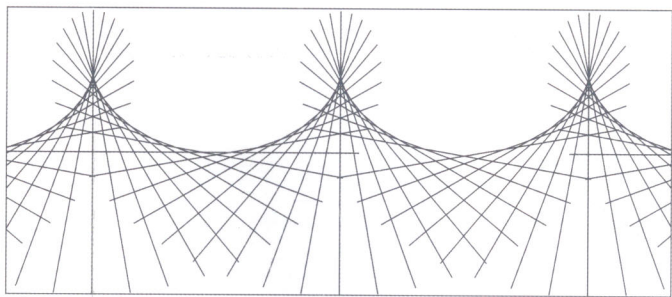
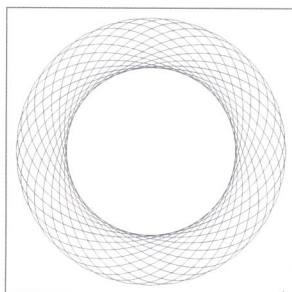
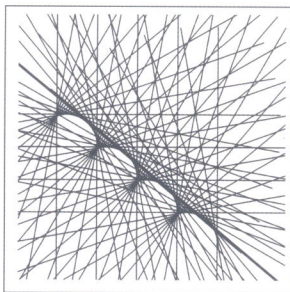


图 1-24



课堂小练习

凭自己的想象,在教师的指导下,快速完成线的自由构成练习。

要求:① 5cm×5cm 不少于 15 个

② A4 纸面上均匀排布

③ 尽量想象各种形态的线,及其特征性细节,以训练自己的形态联想和表现能力,自由组织画面,表现方式不限。

◆ 面的研究

① 面按照数学的解释是线移动的轨迹。通常在视觉上,任何点的扩大和聚集、线的宽度增加或围合都形成面。

② 面给人的最重要的感觉是由于面积而形成的视觉上的充实感。

③ 面是和形状最密切的形式。

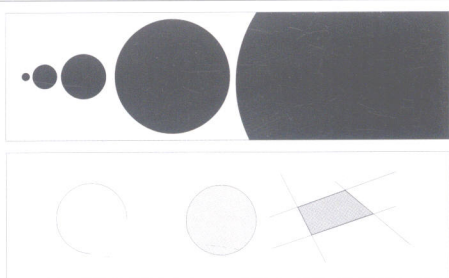
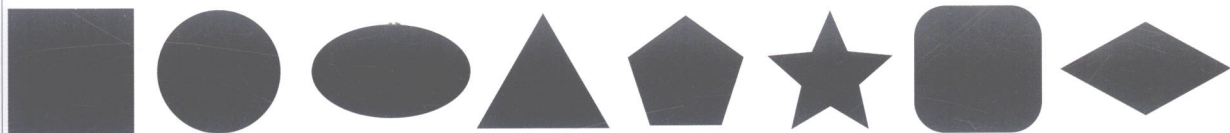


图 1-25

◇ 面的分类

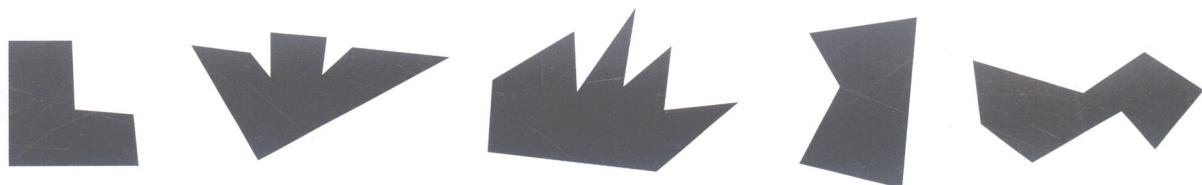
根据面的构成方式不同,可以分为:几何性的面、直线性的面、有机性的面、不规则性的面、偶然性的面。



① 几何性的面是用数学的方式构成的形态,如上图所示。

② 几何形有明快、理性、秩序美的性格。

图 1-26



① 直线性的面是用直线任意构成的形态,如上图。

② 直线抽象的形态面,干脆、强硬,富有男性化。

图 1-27



① 有机性的面是用自由弧线构成的形态,如上图。

② 有机形具有自然、流畅、淳朴而柔美的性格,富于包容感和女性气息。

图 1-28



① 不规则性形态的面是由直线和自由弧线随意构成的形态,如上图。

② 不规则性形态的面兼具直线性的面和有机性的面的部分性格特征。

图 1-29