

高等教育艺术设计教材

— PINGMIANGOUCHENG —

平面构成

崔齐 编著

中国纺织出版社

高等教育艺术设计教材

平面构成

PING MIAN GOU CHENG

崔 齐 编著

中国纺织出版社

PINGMIANGOUCHENG

素描

素描

内 容 提 要

平面构成是现代美术设计的基础课程之一,也是艺术科学化的重要标志。由于其应用广泛,极具实用性而备受设计行业的青睐。

本书通过对平面构成内容的归类、解释,为读者建立了一个十分清晰的课程结构。书中重点讲述了平面构成的基本原理、要素以及矛盾构成、密集构成、渐变构成等构成手段,语言简练精到,配合 200 余幅优秀作品,更增加了该书的可读性、可操作性。

本书适于工艺美术设计专业的学生、考生及工艺美术设计自学者、爱好者作为教材或参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/崔齐编著. —北京:中国纺织出版社,2002.6(2003.4重印)

高等教育艺术设计教材

ISBN 7-5064-2314-6/J·0114

I.平… II.崔… III.平面构成—高等学校—教材 IV.J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 026914 号

策划编辑:朱 涛 范 森 责任编辑:姜娜琳

特约编辑:傅 煜 责任校对:余静雯

责任设计:何 建 责任印制:刘 强

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

电话:010—64160816 传真:010—64168226

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

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

2002 年 6 月第一版 2003 年 4 月第一版第二次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:11

字数:204 千字 印数:5001—9000 定价:28.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

前言

QIANYAN

艺术设计,是以美化人们衣、食、住、行、用为目的的装饰性与实用性相结合的专业。艺术设计专业的人才必须具备艺术设计的专业基本功和较强的专业设计能力。对以上两种能力的具备,是通过学习下列课程达到的:①美术基础——素描、色彩、国画;②装饰基础——图案(具象装饰变化)、构成(抽象装饰变化);③设计基础——字体、版式、透视、制图、画法、印刷、摄影、计算机应用;④专业课程——服装设计、服装面料设计、服装工艺学、服装史论;装潢设计、广告设计、标志设计、包装设计、书籍装帧设计;环境艺术设计、室内设计、室外设计、家具设计、展示设计、店面设计等等。

我们邀请清华大学美术学院、中央美术学院、北京服装学院的知名教授以及各专业设计机构的知名专家合作编写了这套系统完整、适用于高等艺术设计专业的学习用书;是高校、成教、自考、设计师、自学者的学以致用用的优秀教材。

在编写过程中,我们提倡既要重视传统文化,又要吸取国外精华;既重视实用性,又重视装饰性与科学性;力争做到强化基础,掌握画法,丰富构思,充实设计;使其成为既符合时代需要,又富有专业特色的高等教育艺术设计教材。

由于时间仓促,本套教材难免有不当之处,诚心希望读者提出批评指正。

崔栋良

2002年2月春节于北京

《素描》

编著者谷嶙，清华美院（原中央工艺美院）教授。谷嶙先生的素描课，讲解得准确、到位；他为同学们精选的范画，是素描功底深厚、扎实的一批画家的作品和习作。

《水粉画法》

编著者崔栋良，工艺美术教育家，清华美院（原中央工艺美院）教授，现代实用美术学院院长。崔栋良先生讲课生动、深刻，他为同学们精选的范画，用色用笔都极漂亮、利落，并兼具意境优美的特点。

《图案》

本书的编著者即本套教材《水粉画法》的编著者崔栋良，在本书中，崔栋良先生从多个角度、层面深入讲解了图案这一设计基础课程，并精选了色彩和构图都很讲究的范画，以提供给同学们做学习、参考之用。

《中国画》

编著者甄福秋，高级美术设计师。甄福秋先生授课的特点是详尽、丰富。学习中国画多从临摹入手，因此，本书提供大量的优秀作品供同学们学习。

《平面构成》

编著者崔齐，北京装潢研究所美术设计师，清华美院附中讲师。她授课的特点是课时短、信息量大。本书语言简洁、准确，范画极具时尚美，有强烈的视觉冲击力。

《色彩构成》

编著者崔唯，北京服装学院副教授；谭活能，高级美术设计师、展示设计家。本书用简洁的语言和经典的图片成功地诠释了色彩的性格。

《立体构成》

编著者金宝升，工艺美术教育家，陶瓷艺术家，清华美院（原中央工艺美院）教授。金宝升先生强调同学们培养自己立体空间的审美、判断和创造能力。

《报刊版面设计》

编著者刘丽，《装饰》杂志社副社长，长期从事书籍版面设计与教学工作。她认为同学们可以通过学习优秀的西方设计理念、成功的设计案例，来提高自己的版面设计水平。

目录 MULU

一、平面构成简论	(001)
二、平面构成设计的元素	(003)
(一)概念元素	(003)
(二)视觉元素	(003)
(三)关系元素	(004)
(四)实用元素	(004)
三、平面构成的形象	(005)
(一)点的形象	(005)
(二)线的形象	(006)
(三)面的形象	(007)
(四)正与负的形象	(007)
四、平面构成的基本形与骨格	(008)
(一)基本形	(008)
(二)骨格	(009)
五、重复构成	(012)
六、近似构成	(037)
七、渐变构成	(061)
八、发射构成	(085)
九、特异构成	(104)
十、密集构成	(125)
十一、对比构成	(130)
十二、肌理构成	(141)
十三、矛盾构成	(147)
后记	(165)

一、平面构成简论

平面构成基础,在国外为上百所艺术学院和大学艺术系列为必修课。此课程引导学生树立造型观念,培养学生的审美观,锻炼设计构成的能力,鼓励学生进行视觉方面的艺术创造,并使学生接受严格系统的训练。在国外,平面设计为商业美术、建筑艺术、实用美术、工业造型等设计领域广泛应用。本书就是为学习、从事这些专业的朋友们提供学习上的方便而编写的。

有人认为,设计是对物体外形的美化。虽然美化是设计的一个方面,但设计不只是为了美化。

设计是有目的性的视觉创造。

设计不同于绘画或雕塑,后者为艺术家个人思想与艺术观的一种再现,而设计家的设计是为满足人们的实用与需求。一件图像设计要在适宜的环境里为群众所见,并表达一定的意图与需求,一件工业的制成品须符合购买者的愿望。

优秀的设计应是能以最好的形式,表现商品的本质美。设计家在设计时,须按其质而发挥商品的最高效能,并创造出一定形象,既美观、实用,同时又要反映时尚的特色。

设计是实用性的。设计者应是一位既懂科学知识,又有艺术修养,具有实用头脑的人。因此,他在处理实用的问题之前,先得学会运用视觉的艺术语言。

基本设计就是这种语言的训练。基本设计所关切的是一般原理、规则、概念方面,这些原理、规则、概念是存在于设计的构成中的。所谓构成是指一种造型概念,也是现代造型设计的用语。它的含意就是将不同形态的几个以上的单元(包括不同的材料),重新组合成为一个新的单元,并赋予视觉化的、力学的观念。

构成基本设计包括平面构成、色彩构成、立体构成以及新概念的想像构成四大类。平面构成是研究平面形态学的最基础部分,是将不同的基本形,侧重于几何形、抽象形体在平面排列组合的关系,主要在排列组合中求取新的造型,按照一定的规则在平面上组合成图案,主要在二度空间范围之内以轮廓线划分图与地之间的界线,描绘形象。平面构成所表现的立体空间并非实在的三度空间,而仅仅是图形对人的视觉引导作用形成的幻觉空间。

平面构成与立体构成,都是现代科技美学应用于设计领域的成果。就构成要素而言,平面构成探讨的只是二度空间世界的文法,立体构成则直接牵涉到三度空间的实体,立体构成的设计自然比平面设计更为复杂。但就平面设计要在平面内塑造虚幻的立体视觉空间而言,其想像构思却又比塑造真实的立体空间更复杂。

构成设计为造型训练的一种方法。它打破了传统美术的具象描写方法,主要是从抽象形态入手,培养人们对形的敏感性和创造性,同时也反映出现代生活的审美理想。

平面构成作为设计的基础训练,着重于培养学生的形象思维能力和设计创造能力。其单纯

性表现在摒弃功能、材料、工技、造价等关系设计的思考,而把注意力集中于造型能力的训练,特别是通过抽象形态体现形式美的法则、培养形象思维的敏感性、反映现代人的生活方式和审美理想,是一条必经的途径。

二、平面构成设计的元素

平面构成打破具象的描写,主要从抽象形态入手,激发人们对形的敏感性和创造性。平面构成课程,将注意力集中于造型能力的训练和视觉语言的运用,充分地发挥视觉语言表达的作用。

平面构成设计的元素可分以下四类。

(一) 概念元素

概念元素是那些实际不存在或不可见的,但为人们的意识所能感觉到的东西,如尖形上的点、物体周边的轮廓线、由面所包围的体等。概念元素包括点、线、面和体,见图 2-1。

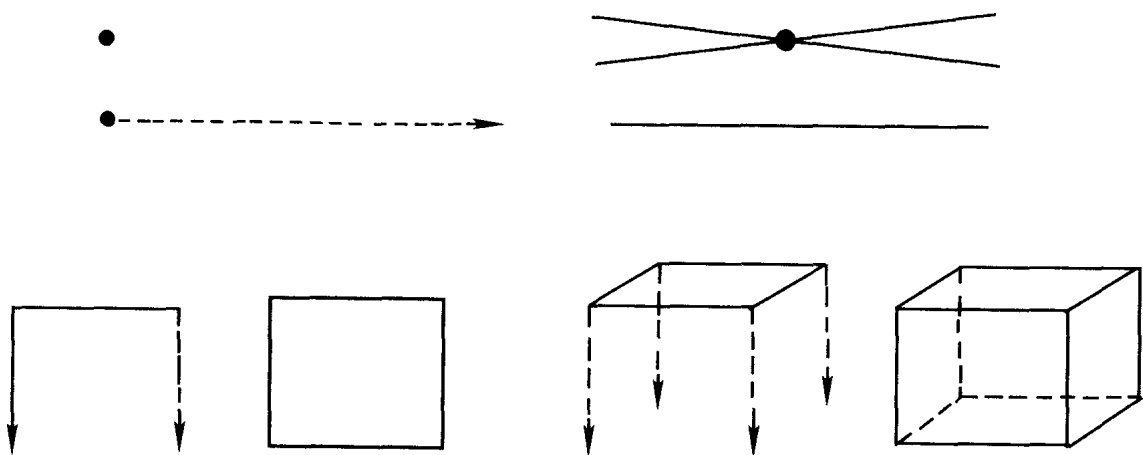

图 2-1

(二) 视觉元素

视觉元素是将点、线、面概念元素体现在实际设计中,把概念元素通过某种形象化的东西视觉化、形象化。视觉元素包括形象的大小、形状、色彩、肌理等,见图 2-2。

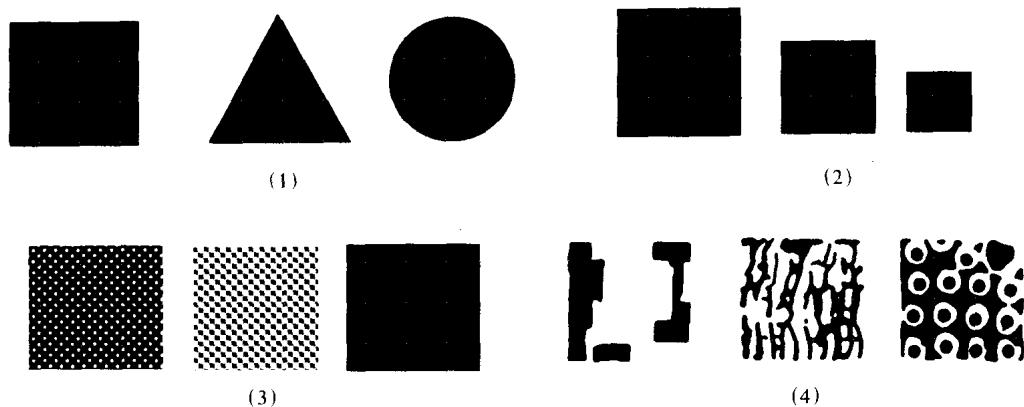

图 2-2

(三) 关系元素

关系元素是视觉元素在画面上进行组织、排列的方式,是形成一个画面的依据,完成视觉传达的目的。关系元素包括:方向、位置、空间、重心等,见图 2-3。

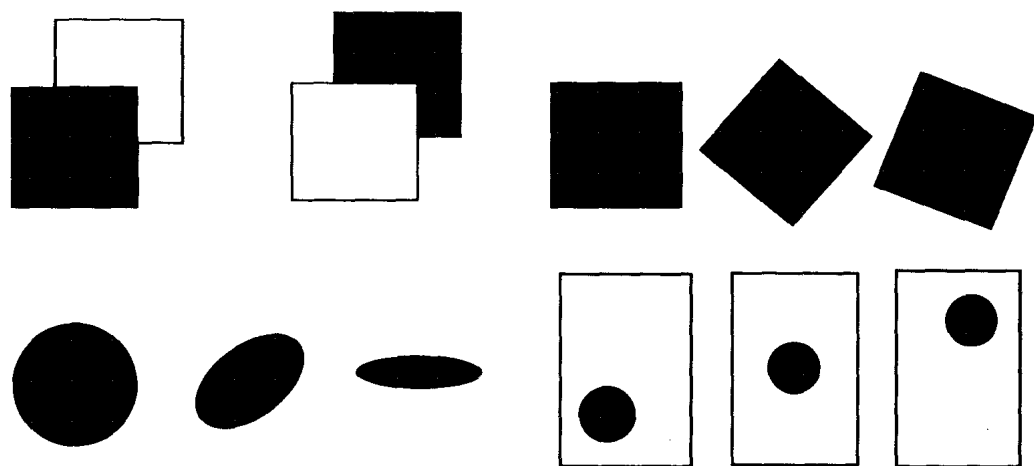

图 2-3

(四) 实用元素

实用元素指设计所表达的内容、目的和功能。

三、平面构成的形象

形象包括各种视觉元素及其组合,但是概念元素在见之于画面时也具有各自的形象。点、线、面的训练对设计者来说是必不可少的。点、线、面不仅是一切造型中最基本的元素,也是研究视觉元素的起点。因此,构成设计中的点、线、面被称为“构成三要素”。点、线、面通常是概念元素,但实际运用于设计时它们是可见的,并有各自特有的形象。

(一) 点的形象

细小的形象,我们称之为“点”,但“细小”是比较而言的。同一形象在不同的框架里,就有不同的效果,见图 3-1(1)。

“点”的特点是只有位置没有面积。在图形中“点”仍有不同大小的面,但多大才可成为“点”,仍应依据画面整体大小和其他要素比较而定。“点”表示位置,它是一条线的开始或终结;存在于两条线的交叉处。“点”的连续会产生线的感觉;“点”的集合会产生面的感觉;“点”的大小不同会产生深浅的感觉;几个“点”之间会有虚面的效果,见图 3-1(3)。

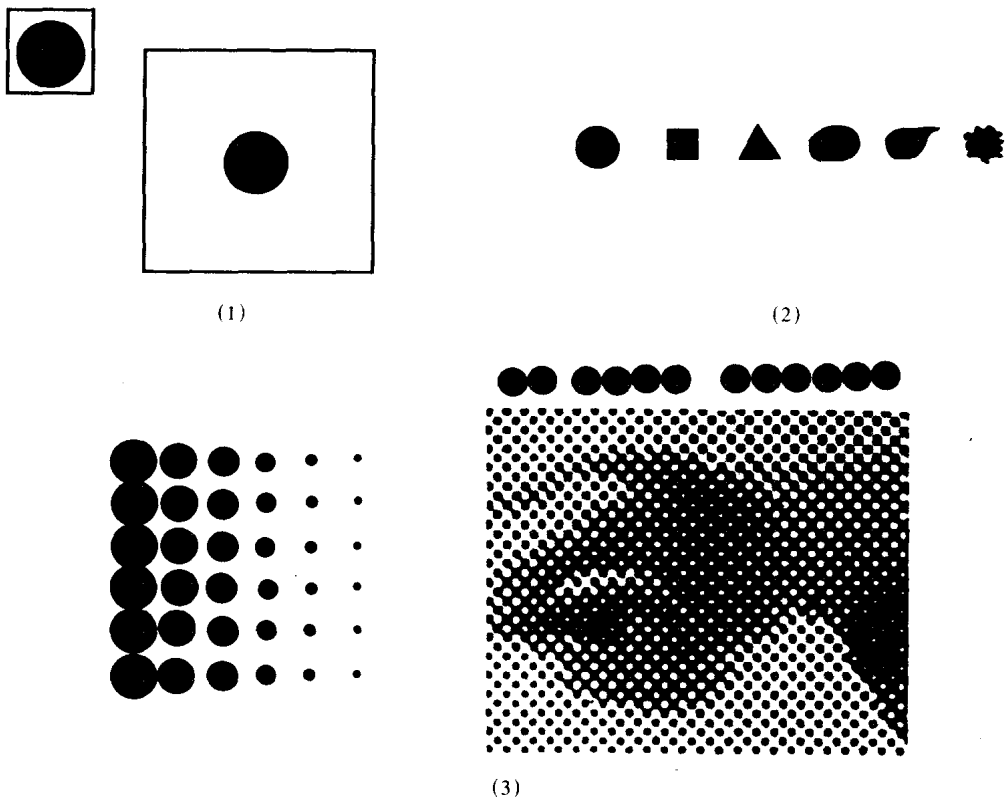

图 3-1

(二) 线的形象

“线”是由“点”的起始处连续移动至终结所形成的图形。在几何学上“线”有长度而无宽度，但在图形中“线”是有宽窄、粗细之别的。“线”有位置与方向，是面的边缘。“线”的形象可表现为三个方面：“线”两端的形；“线”的总形；“线”自身的形。“线”在较粗时两端的形是不可忽视的。“线”的两端，其形可分成尖形、圆形、方形或其他形，见图 3-1b。“线”的总形是指其大致形状与方向。“线”可以是直的、弯的、曲折的、不规则的和徒手的，见图 3-2。“线”自身的形必须有两个边缘，两个边缘的形状与它们彼此的关系决定“线”自身的形。“线”自身的形可以是一样的、渐变的、起伏的和不规则的，见图 3-3。

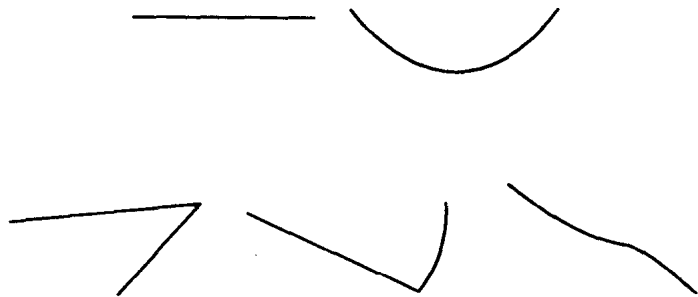

图 3-2

图 3-3

(三) 面的形象

“面”是“线”自起始的连续移动至终结而成的。“面”有长度和阔度而无深度(厚度)，“面”是体的表面,受“线”的界定,具有一定的形状。“面”可分为几何形、有机形、偶然形等,“面”还有实面与虚面之分。实面,系指有明确的形状、能见到的面;虚面为不真实存在,但能被感觉到的“面”,这是由“点”和“线”的密集所形成的,见图3-4。

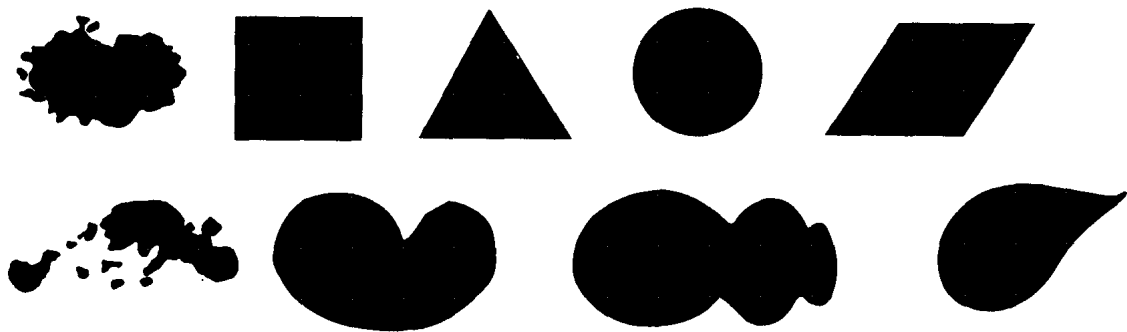

图 3-4

(四) 正与负的形象

形象占有空间,在平面上称之为“图”,其周围空间称之为“底”。若“图”在前面,“底”是背景,这种形象称之为“正”的形象。反之,如果形象实际上是平面上的一个“洞”,则此形象就是“底”,“洞”的周围就形成“图”。这种形象就是“负”的形象,如阴刻图章一样。

四、平面构成的基本形与骨格

(一) 基本形

设计由一组重复的或彼此有关联的“形”构成,这些“形”称之为基本形。基本形设计以简为宜,复杂的基本形会产生互不关联之感,使设计涣散。形与形的关系:两个或更多的基本形在相遇时可以产生不同的关系,即分离、接触、覆叠、透叠、联合、减缺、差叠、重合,见图4-1。

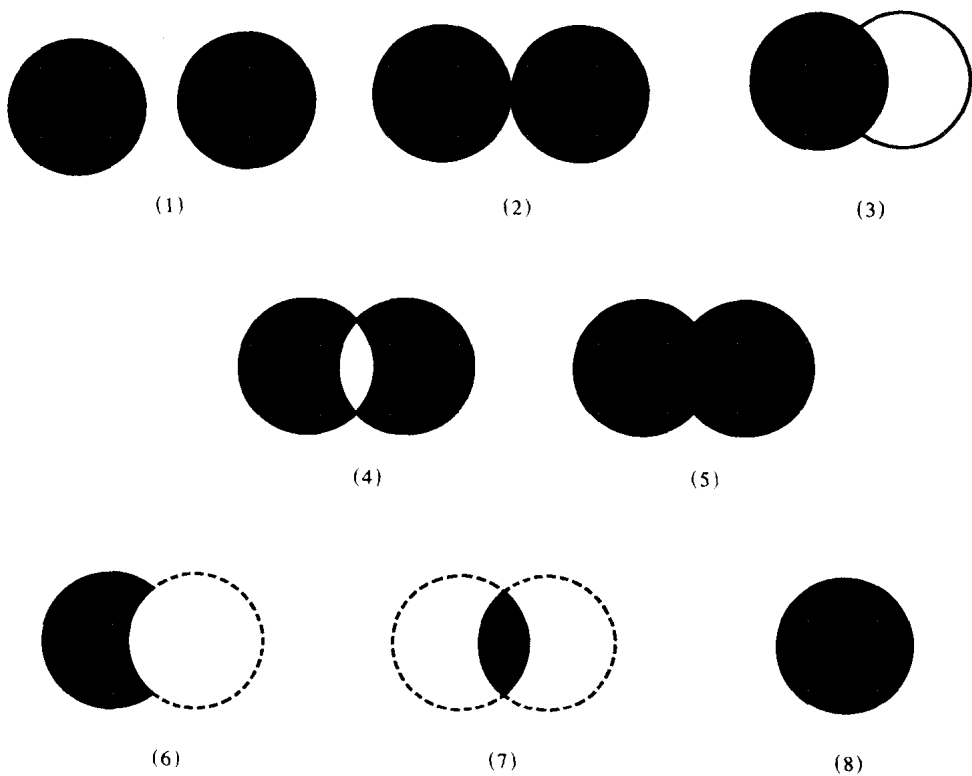

图4-1 形与形之间的关系

- (1) 分离 (2) 接触 (3) 覆叠 (4) 透叠
(5) 联合 (6) 减缺 (7) 差叠 (8) 重合

(二) 骨格

骨格最大的功用是将形象在空间或框架里作各种不同的编排,使形象有秩序地排列,构成不同的形状与气氛。骨格既起管辖编排形象的作用,也给形象以空间阔窄的功能。

骨格分规律性、非规律性;有作用性和无作用性几类。

有规律性骨格:以严谨的数学方式构成精确的骨格线。基本形依骨格排列,具有强烈的秩序感。主要有重复、近似、渐变、发射和特异等构成。

非规律性骨格:没有严谨的骨格线,构成方式比较自由生动。

在规律性骨格中又分作用性骨格和非作用性骨格。

作用性骨格:骨格线构成后给基本形以准确的空间。基本形在单位内可以自由改变位置、方向、正负,甚至可以越出骨格线。越出部分被骨格线切除,使基本形产生变化。构成画面中的骨格线可以保留,也可以取消,可作灵活取舍处理。其目的是为整体构成效果完好,见图4-2。

非作用性骨格:非作用性骨格是给基本形以准确的位置,基本形定位在骨格线的交叉点上。其基本形的大小、方向、正负都可以变化,见图4-3。

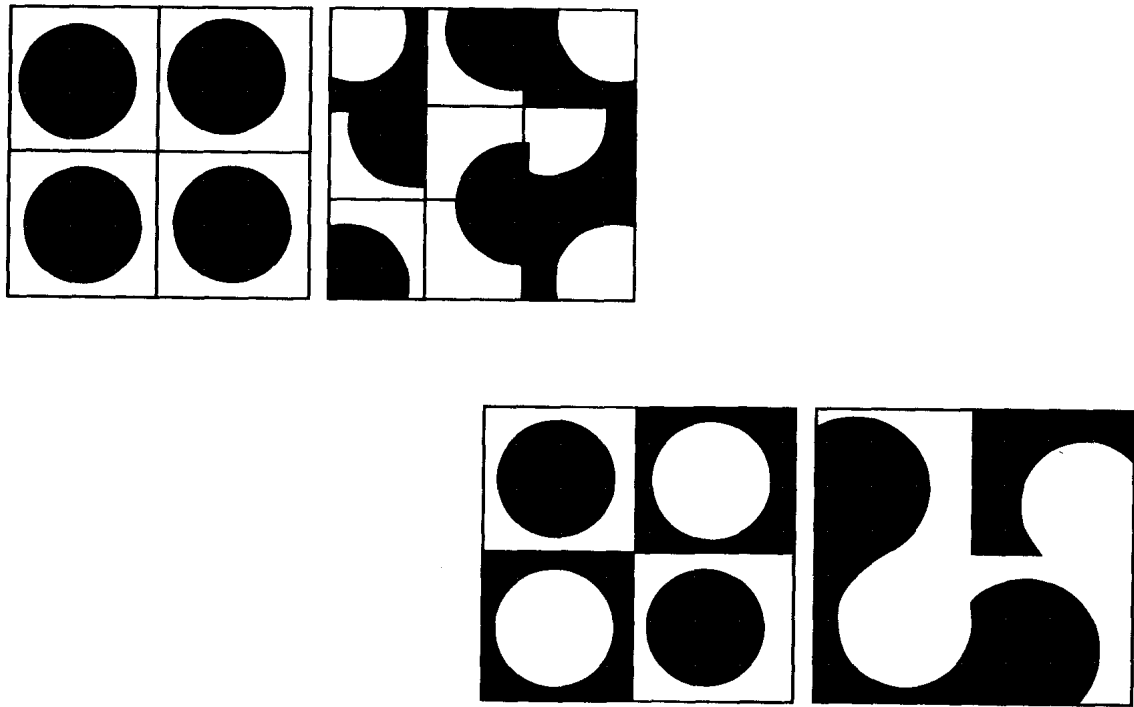

图 4-2

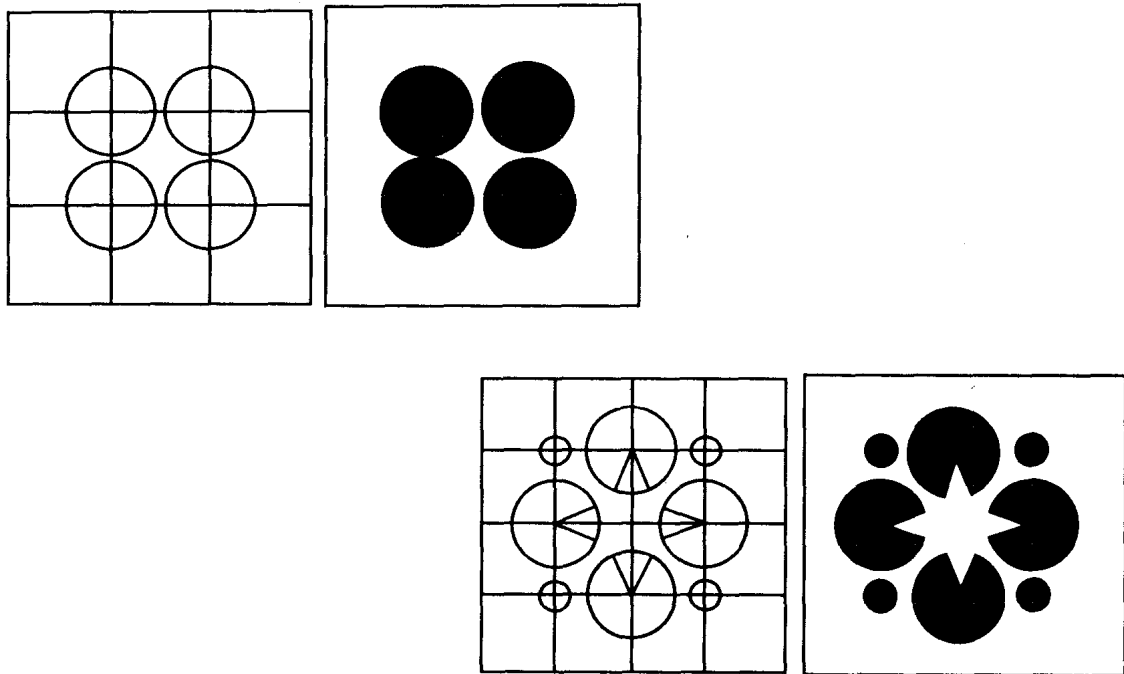

图 4-3

规律性骨格有两个主要元素,即水平线与垂直线。若将骨格线在其阔窄、方向或线质上加以变化,就可以得出各种不同的骨格排列形状。

1. 阔窄变化

将骨格线的水平或垂直线方向加以阔窄变化,形成各种新的骨格排列。变化一个方向的为单向变化骨格,变化两个方向的为双向变化骨格,见图 4-4。

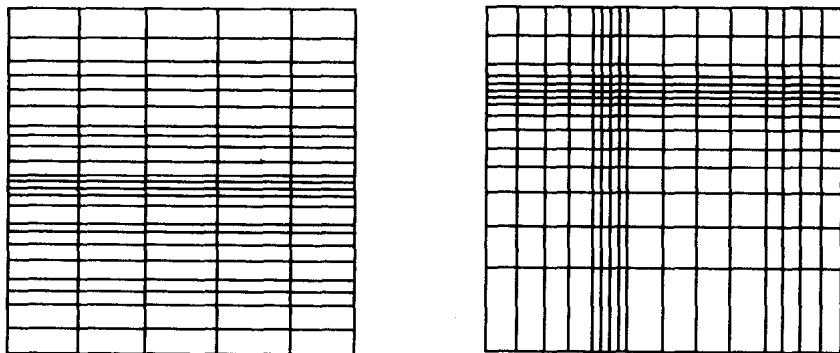

图 4-4