

現代美工叢書 9

葉國松 張輝明編著

平面設計之基礎構成

藝風堂

平面設計之基礎構成

葉國松●張輝明編著

作者簡介

葉國松

張輝明

葉國松

- 廣東、陸豐。民國四十五年生。
- 師大美術系設計組畢業。
- 歷任 / 高職美工科教師。
- 現任 / 高職美工科專任教師。

張輝明

- 福建、金門。民國四十七年生。
- 師大美術學系西畫組畢業。
- 師大畢業美展水彩第一名。
- 榮獲光華國際獅子會金質美術獎章。
- 歷任 / 正統彩色沖印有限公司正片沖印師。
永琦百貨股份有限公司美工設計。
時代廣告印刷設計公司負責人。
中國反共救國團總團部海報設計。
台北市團委會應用美術研習會講座。
- 現任 / 高職美工科專任教師。

序言

在從事實際平面設計工作前，初學者必須先接受一段基礎的訓練過程，以瞭解設計基礎概念，並加強對造形與構圖的能力，使其未來更容易掌握實際的設計工作。目前一般的基礎訓練課程，已相當完備，而形成了一定的表現模式。但却忽略了基礎課程與設計實際應用的配合，自成一體，而無法將基礎訓練的表現模式，充分的發揮在實際製作上，這是一件相當可惜的事。

有鑑於此，本書內容特別透過自然界與生活中的各種現實形態，作為討論形式原理理論上的啓示，再根據理論的分析與歸納，引導讀者作理念形態的練習，進一步再以完成的具體作品配合說明，以期讀者從物的啓示到自我的練習，再到實際的運用，有個具體而明確的學習方向與目標。

本書共分四大單元：(一)緒論；(二)基礎構成之造形要素；(三)美的形式原理；(四)構成效果。(五)形的觀察與單純化。是在探討美學觀念及幾何結構之應用，使表現形式能由基礎走向實踐的路上。唯因基礎研究的學問深奧廣博，疏漏之處尚有許多，祈冀設計界諸先進前輩們不吝指正為盼。

本書之完成，非常感謝蔡淑芬、黃淑惠小姐不惜勞苦做多方面的協助；其次是白雪嬌、王曉梅、姜美芳、章靜平、葉翠香、張賢吉諸位同好參予繪製圖例，使本書得以順利出版。

張輝明

謹識 1985年8月

平面設計之基礎構成 目錄

2 ● 作者簡介	16 ● 構成三要素——點・線・面
3 ● 序言	37 ● (二) 色彩
4 ● 目錄	37 ● 配色的原則
7 ● 【壹】緒論	38 ● 色彩基本配色表
8 ● 平面設計的意義	41 ● (三) 質感
9 ● 基礎構成的目的	43 ● 【叁】美的形式原理
11 ● 【貳】基礎構成之造形要素	47 ● (一) 單位形
12 ● (一) 形態	54 ● (二) 連續
12 ● 理念形態	58 ● (三) 律動
14 ● 現實形態	64 ● (四) 漸變
-

68 ● (五)放射	103 ● (二)立體感
72 ● (六)特異	108 ● (三)空間感
76 ● (七)對比	111 ● (四)矛盾圖形
80 ● (八)對稱	116 ● (五)圖與地
84 ● (九)統一	119 ● (六)錯視
87 ● (十)調和	123 ● 【伍】形的觀察與單純化
90 ● (十一)平衡	124 ● 觀察的方法
94 ● (十二)比例	125 ● 單純化
97 ● 【肆】構成效果	133 ● 參考書目
100 ● (一)透明感	

緒

論

【壹】緒論

由於工商社會的突飛猛進，帶動了經濟蓬勃的發展，同時也提高了大家生活的水準。在日常生活中，無論各種需要都在求其盡善、盡美。

現代社會的生活，日新月異。每天都有不同的新事物產生，加上忙碌的生活，使得大眾對於新的訊息事物，不能充分的瞭解，而彼此之間，也缺乏溝通，因此對於訊息傳遞的需要，也日益地顯得重要了。不論是業者、公司與各機關，都是藉由訊息傳遞的功能，來告訴大眾其本身的意念與想法。而透過各種傳播媒體的表達，提昇大眾對自己的瞭解，以建立良好的印象，去獲取大眾的信任。大眾也可經過傳播媒體，而得到新的訊息，然後針對自己本身的需要，來做參考與選擇。

◆平面設計的意義

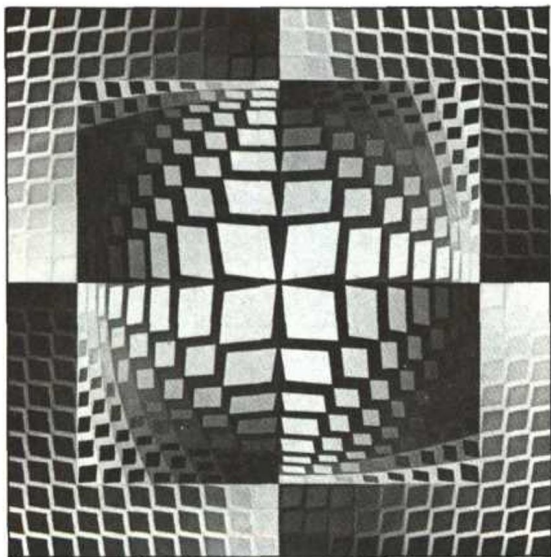
在各種傳播媒體之中，平面設計是一種既合乎經濟原則而又簡便實用的表達方式。是日常生活上不可缺少的訊息來源，又因隨時隨地都會接觸到，而廣為人們所接受使用。設計的精美與色彩、造形的巧妙配合呈現出的美的形式，更豐富了我們的視覺領域，也提昇了我們對美的感受與生活的品質。

平面設計的應用，是相當廣泛的。其中包含了商業設計(Commercial Design)，印刷設計(Gra-

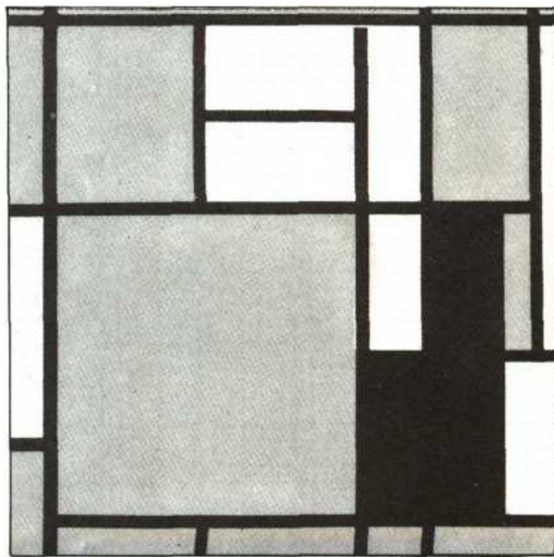
phic Design)，視覺設計(Visual Design)，包裝設計(Package Design)，POP 設計等。它們普遍地被應用於日常生活中，也滿足了各階層的需求。所以平面設計可以說是一種最直接，方便，合乎經濟效益的傳播媒體。

平面設計是透過圖案、字體、挿圖、及攝影的表現方式，來表達作品的內容與意念，而廣泛地被利用在商業設計上，此商業設計的行為，為使大眾留下深刻的印象，以達到它的促銷目的而透過專業的視覺設計與精美的印刷，表現在標誌、傳單、包裝、型錄、報紙、雜誌、月曆、DM、海報等媒體上，把迅速而正確的意念、訊息傳達給消費者身上，以達成銷售的目的。

各項設計的表達形式和功能雖有不同，但在從事設計前所應有的精神與準備工作是一樣的。首先我們必須了解在設計表現上所存在的各種條件和規定限制。蒐集各項相關的資料，加以深入分析、整理，而做為將來設計的參考與依據。同時設計的工作，是項具有計劃性的。從創意開始到企劃、製作這一系列過程中，要能掌握及滿足設計作品的目的性、經濟性，以及其造形與色彩或其他條件的配合要具有美感等。換句話說，就是設計出來的作品，要把內容表達清楚，要合乎經濟原則，同時還要具有吸引大眾注意的美感表現。

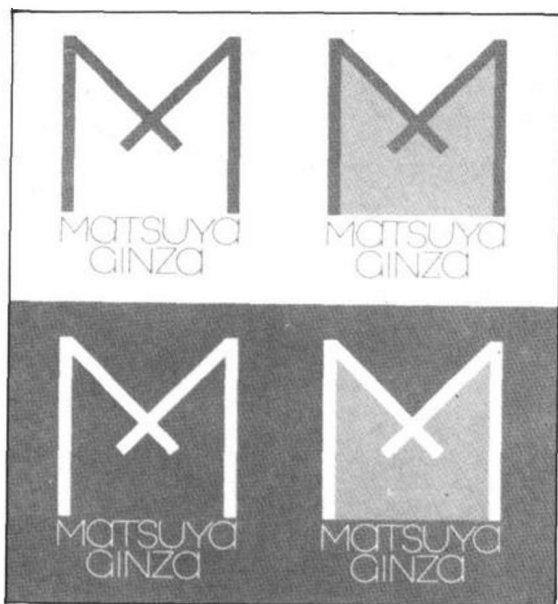
●面構成作品 / 瓦沙雷利(Vasarely Victor)

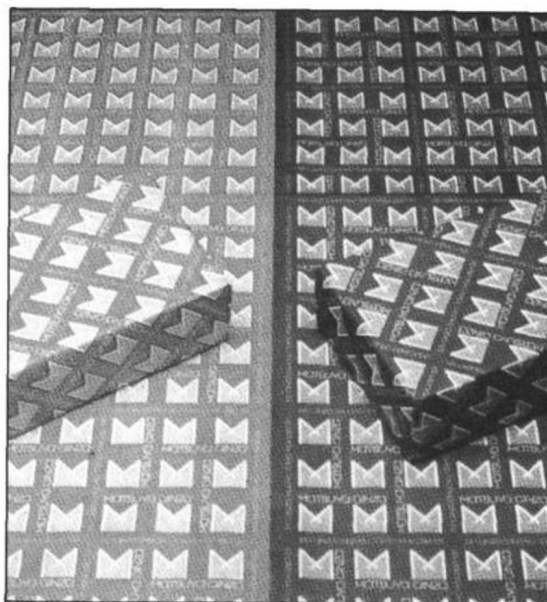
●蒙特里安

在從事設計工作之前，應具備基礎的能力，將來才能勝任設計的工作。就像是一個球員在成為正式選手之前，要先培養其基本體力，不但要能跑得

◆基礎構成的目的

● 商標設計

● 包裝設計

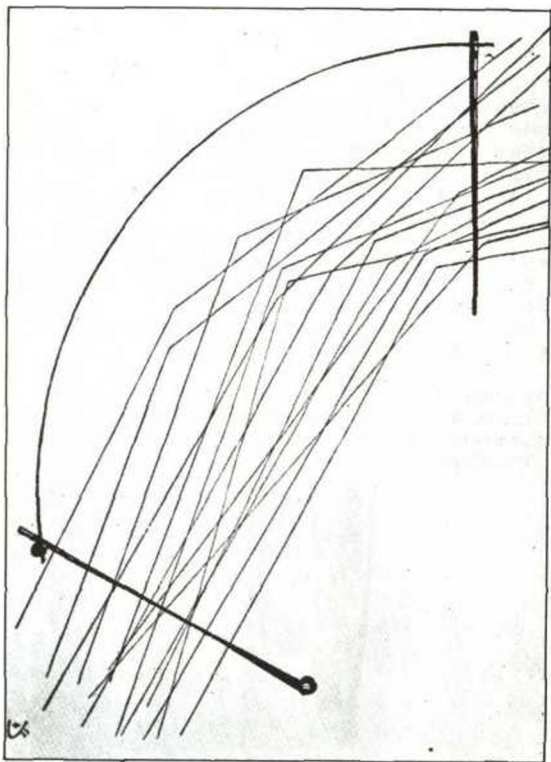
● 平面設計應用包含了商業設計、印刷設計、包裝設計等等。

快，跳得高，還要熟悉運球傳球的基本動作，瞭解各項進攻與防守的戰術應用。必須具備了上述的基本條件，才能上場應戰。

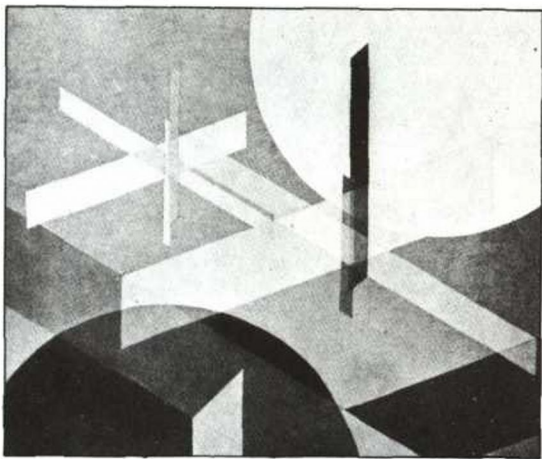
基礎設計是從事設計過程中的一個出發點，也是設計者必須具備的基本能力。透過這些基礎的訓練，以加強學生對造形與構圖的觀察和敏銳的感受力。不用一般美術表現的具象描寫，而進到抽象形體構成的練習，以培養學生有系統的組織能力，再配合各種必然性與一定條件來嚐試構成。在抽象的形與色中來追求美感，實現機能條件，將各種條件要素分析做整體組合。除了在平面上以抽象的幾何形態組合應用外，具象圖形的重整、簡化，也是一個構成方法。

基礎設計構成的觀念，在第一次世界大戰結束之後，就開始以有系統，有組織的方法來進行一項新的造形活動。以抽象形式表現，放棄傳統的寫實作風。當時有俄國的構成主義(Constructivism)，荷蘭的新造形主義(Neo Plasticism)和風格派(De Stijl)，法國的純粹主義(Purism)以及影響後代最大的德國包浩斯(Bauhaus)。其風格特色非個人，幾何與嚴謹的。經由悉心研究物象，極度簡化後形成的精緻線條與形體。這些新造形運動在第一次世界大戰後，建立起一個新的秩序，普遍化的造形世界。同時廣泛的被應用在產品設計、工藝、建築及其他實用性的設計上。

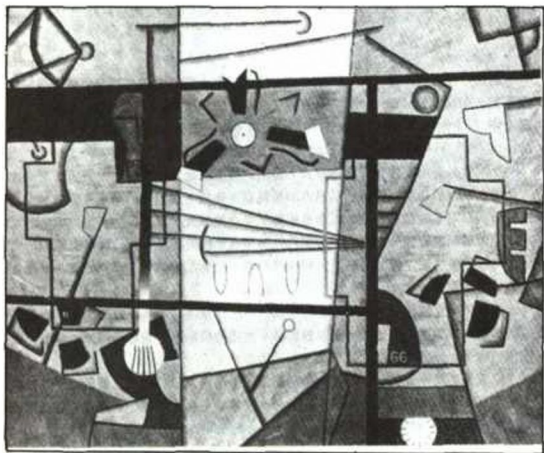
本書以平面上造形構成表現為主，以抽象形態的各種要素做整體組合，注重畫面上的結構。在平

● 素描 / 康丁斯基

● Z八號 / 那基(Moholy-Nagy)

● 轟炸·構成派 / Morris

面構成法則的應用之前，我們應先瞭解組成結構所必須的造形要素，瞭解不同的形態和色彩，經過不一樣的安排組合，會產生視覺上特殊的效果。同時為了加強學習的感應能力，必須先培養柔軟、新鮮、敏銳、轉變快速的頭腦，將美學概念和審美法則，融會貫通後，將之應用在畫面上，使學習者對於理性的結構與組織，能充分掌握，藉由技巧的訓練過程，能輕鬆的把意念表現成具體的平面圖形。

基礎構成之要素

【貳】基礎構成之造形要素

基礎構成在專門的設計教育中，是以造形的形態、色彩、質感等所做的構成練習，來提高學習者的計劃能力；造形能力以及評賞能力。同時也是有心從事設計工作者機能性與實用性的基礎練習。以下我們就以形態、色彩、材質等造形的三大要素來作分析。

(一) 形態

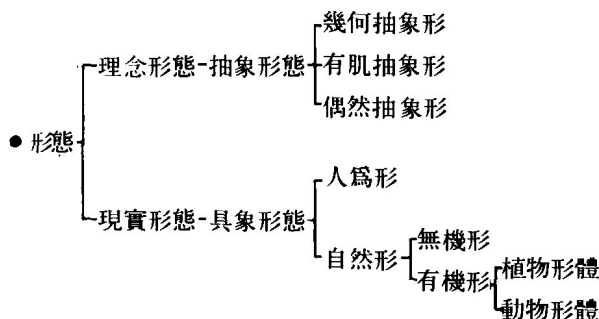
萬物的外在謂之「形」。在人類的視覺和觸覺經驗中，一切物體的外貌、姿態、結構等特徵，均含有形的意味。就一般語彙而言；「形」與「形體」、「形象」、「形態」以及「形式」等皆有相近關係。譬如我們把具有形質的物象本體叫做「形體」；物象的狀貌稱為「形象」；而形體的樣子或姿態則稱「形態」；對事物的形狀或結構便是「形式」。在造形的範疇裏，這些皆是司空見慣之詞。

在近代繪畫中，「形」(Form)是造形的重要要素之一。「形」或稱「形態」，它與物體的「形狀」(Shape)不同。而形狀僅指物體在空間所佔的輪廓。而「形」或「形態」，乃為一切要素統一後的綜合體。因此，無論是繪畫和設計的平面形，或是建築、雕塑和工藝等立體，均具有同一「形」的要素

。這「形」或「形態」當然包含了二次元、三次元和四次元。

從形態類別來說，大體上可分為現實形態和理念形態兩種。所謂的現實形態乃是指自然中實際存在的形態，在人們的視覺、觸覺以及知覺經驗中，它是可以直接察覺到的。因此，我們又稱為具象形態。至於理念形態呢，它並非自然發生，而是經由理念思考而來，所以又稱純粹形態或抽象形態。

就抽象形態與具象形態而言，抽象形態包括幾何抽象形、有肌抽象形、偶然抽象形。而具象形態則包括具體真實的自然形與人為形。為了更容易瞭解起見，我們列表附圖並作個別敘述。

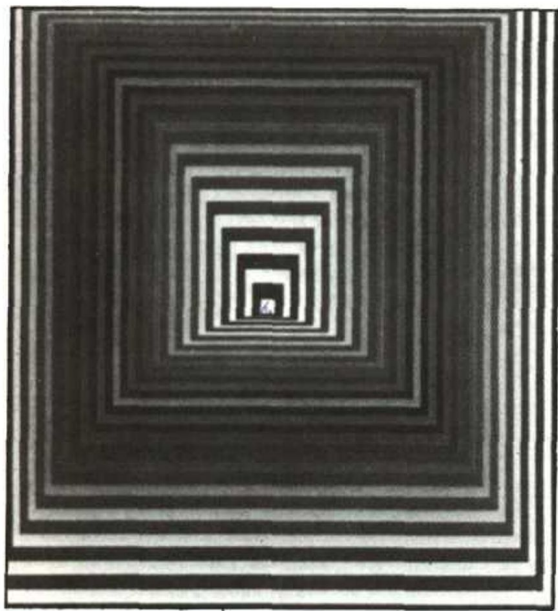
◆ 理念形態

(1) 幾何抽象形(Geometrical abstract Form)

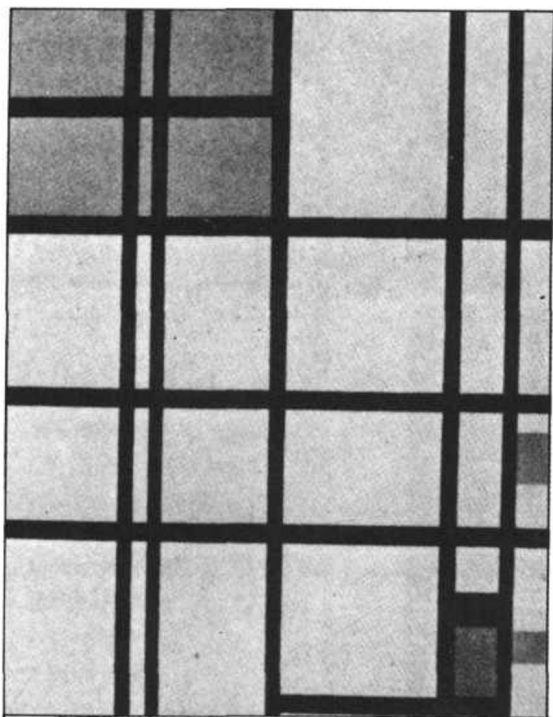
——幾何學的抽象形態不屬於自然再現或有意義的形態，而是屬純粹的和理性的形態，如原始美術中所發現的齒形紋樣和二十世紀初的立體派(Cubism)以及蒙德里安(Mondrian)等表現的繪畫，皆屬幾何學的抽象態。

幾何抽象形的特色，是運用圓規、直尺各工具所繪出的圖形。它除了視覺上必須具有理性的明快感之外，形態的本身，也會予人產生冷、硬的感覺，對幾何抽象形作品之所以被稱作冷的抽象，就是這個原因。

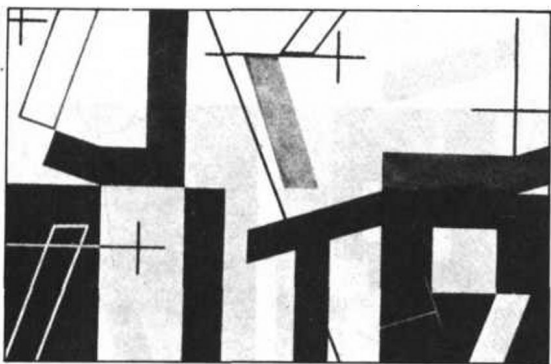
到了二十世紀構成主義興起，使得幾何造形活動更一步地深入人們的生活，無論是傢俱、建築或機械等各項設計上，更能廣泛地被利用，而平面的構成，更是繪畫和設計上有力的表現形成。它成為人類文明的一種新秩序，並深深地影響我們的生活。

● 瓦沙雷利(Vasarely Victor)

● 蒙德里安

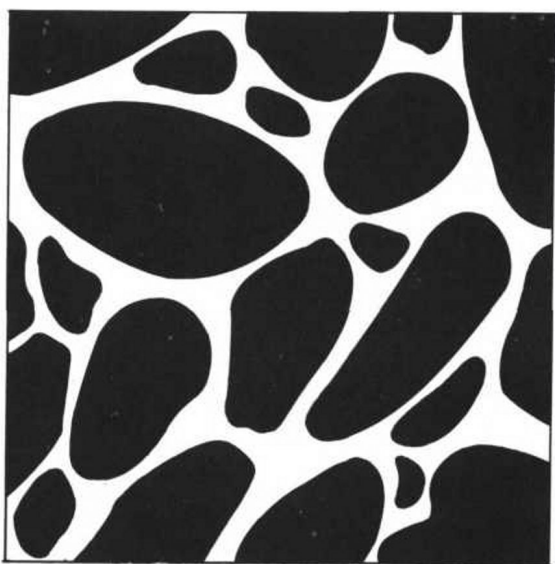

● 六間房間／構成主義／蘇菲塔伯阿普

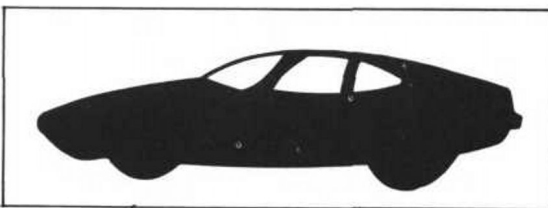
(2)有機抽象形(Organic abstract Form)——在理念形態的抽象世界中，與設計關係最密切的形，除了幾何學的抽象形之外，就算有機抽象形了。所謂有機抽象形，是指有機體的形態而言，例如動物和一般生物的細胞組織，充滿了活力與彈性，便是有這種形的特徵。此外，在無機物方面，如河川裏的鵝卵石、洗手的肥皂等也皆屬有機形的抽象形。

有機的抽象形，雖然不像幾何抽象形那樣規矩而又角度分明，但對它的形狀特點來分，不但是曲線的、圓滑的；也是單純的、合理的、且帶有機能性的美感。

在過度強調理性、冷漠的幾何抽象形之下，更

● 有機抽象形。

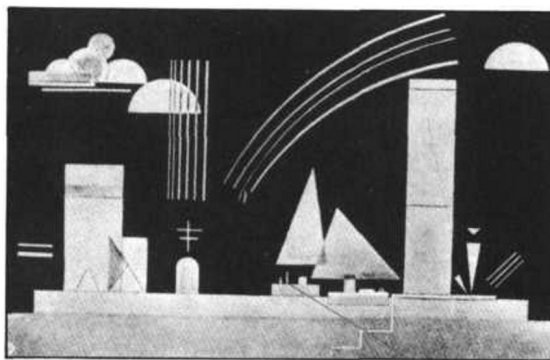

● 有機抽象形。

能表現一份感性。在工業設計普遍受重視的同時，曾一度盛行流線型的設計，即是基於這種形態的特點發展而來，例如流線型的汽車設計便是一個例子。

(3)偶然抽象形(Automatic abstract Form)——自二次世界大戰以來，現代的繪畫藝術及偶然效果的利用，可說已盡其最大能事。例如抽象繪畫中，一些屬於不定形的繪畫與抽象性繪畫，皆是藉助偶然的表現技巧，來傳達畫面的強烈效果。

偶然抽象形，顧名思義，它不是隨心所欲控制的形，也不是所能意料確定的形，而是偶然形成的

● 賴／康丁斯基

●繪畫/Jean Helion

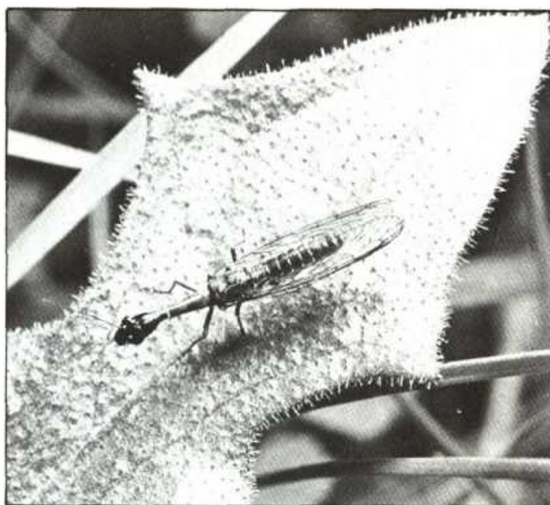
抽象形之一，這種形在自然中均可見。如天上的白雲，風化的岩石，雨淋的痕跡，剝落的牆壁，枯朽的樹皮，地面的龜裂，落地破碎的玻璃，翻倒的墨汁，水面的浮油……等。

◆現實形態

(1)自然形(Natural Form)——大自然中一切具體而實際存在的物象，包括生物中所有的動物，植物以及無機物，都可稱為自然形態，簡稱自然形。

在大自然界中，所有存在的體形，皆是依據物理化學的反覆作用來變化，並依據一定的法則而產生均衡的狀態。有機形態會反覆的進行成長與死亡；而無機形態則會顯示結晶組合構造而與分子的交互來變化，並依照時間和環境的變幻而表現出各種不同形態。

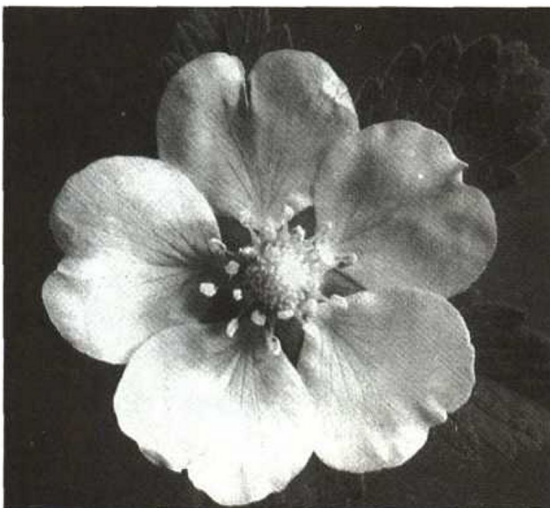
於是岩石會在波浪的沖擊下變成柱狀，同時也會在逐漸風化的過程中，成為圓體。而一切生物也會努力地去適應四周的環境，這種趨勢是大自然界的生物為延續生命的自然演化。

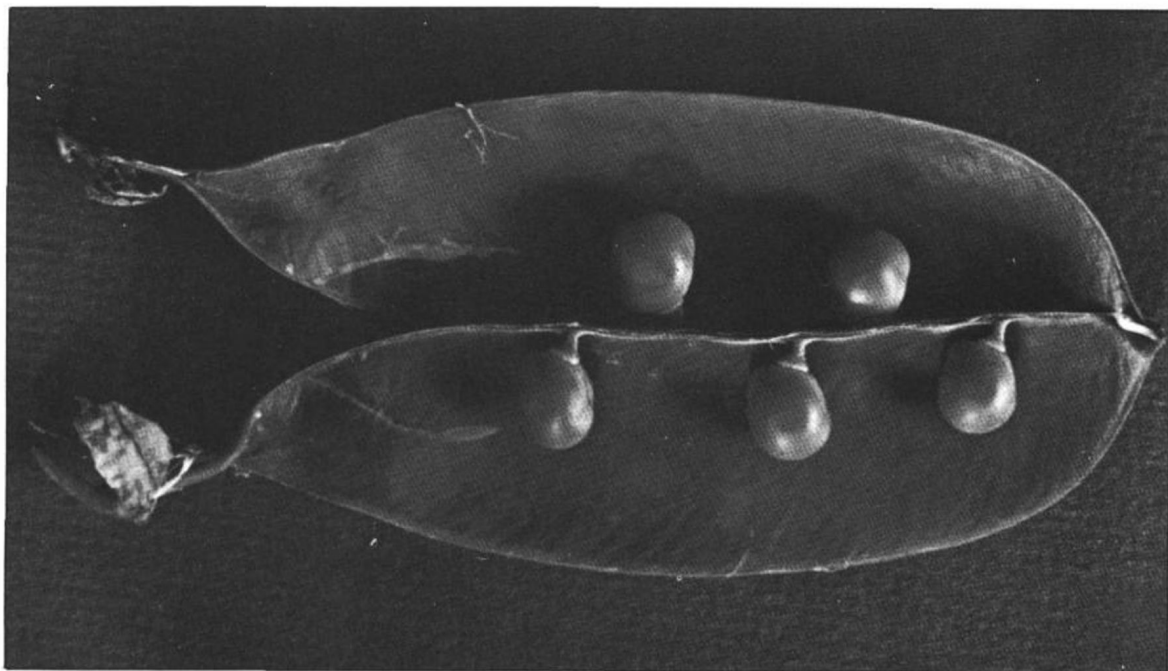
●自然形態/昆虫。

●自然形態/鳥。

●自然形態/花。

●自然形態／豆類。

而沒有生命的無機物呢，會依照它本身所擁有的組成比例和狀態，加上反覆的物理化學作用而生存。它們隨著自然規律的演進，而逐漸地在變化，而這種過程是必須經歷一段無法計算的漫長歲月，這只要在看到了喜馬拉雅山的聖母峯和美國大峽谷；這些無法用人工開鑿完成的天然景像後。就可以了解自然狀態的時空轉變了。

無機形態是根據自然定律而表現的，皆屬被動作用。而有機形態則會形成具有生命的委婉生動形態。無機形態，如樹木的橫切面有表現成長的年輪；具有韌性且易被壓縮加工。而類似這種構造，在動物形態中也可見到，如鸚鵡螺旋外形除富有美的形態外，更具有複雜的內部機能，是為配合成長的過程，達到環境保護自己的目的，而產生的獨特形態。和樹木同樣地構成了富有機能性和合理性的模式。這些無法利用人為形態製造的模式，是經過時空的長久變遷所構成的自然形態，而顯示出外形構造與機能的完美理想理論。是無法用時代、空間和技術等要素來轉變的自然形態。

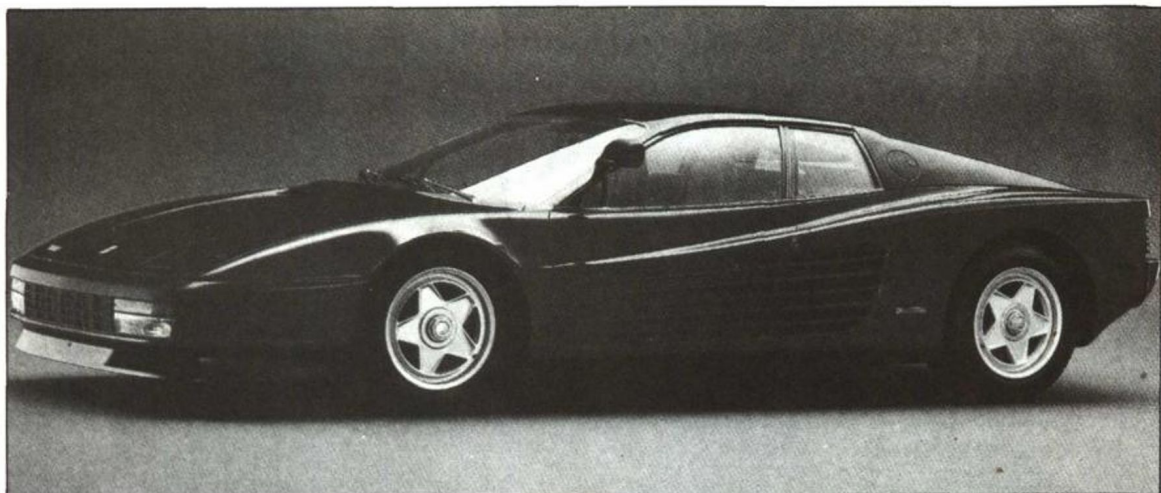
自古以來，人類的造形活動，大都是藉自然的關係而產生的，在繪畫的領域中，一山一水，一草一木都是畫家筆下描寫的對象，即使是小小的一片貝殼，或是一小粒礦物結晶，皆是視覺藝術創作的

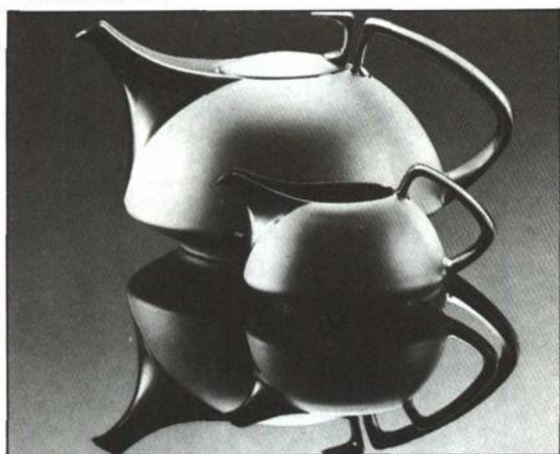
●自然形態／樹木。

素材。相同的，自然形態對於設計的重要性也是恒久不變的。今天設計家進一步從新角度觀察研究，除了自然物的外形之外，更從其構造機能和形態的關係來尋求更多的啟示，以豐富我們的造形領域和美感的要求。

(2)人為形(Artificial Form)——自然形早在人類誕生之際便存在於地球上，而人為形態除了靠偶然的機會之外，就必須要仰賴知識及技術才能做到。人類為了生存和適應外界的環境而創造出許多物品來滿足生活需求。例如日常使用的傢俱、器物、紡織品、服飾品、手工藝品、交通工具、機械以及繪畫、建築、雕刻等美術品，均屬人為形態。

● 人爲形態 / 汽車。

● 人爲形態 / 器皿。

● 人爲形態 / 器皿。

人爲形多含有合理的和機能的要求，對學習設計者而言，一切人爲形，都是理解「美」與「用」的最佳參考。

◆構成三要素一點・線・面

當我們想構成一畫面時，必先要找出組成畫面的構成要素，才能把握其形態、空間及動態。然而這些構成要素可歸納爲點、線、面三要素。此三要素皆有各種不同的視覺效果和反應。當它們個別存在時，點具有集中；線具有伸長；面具有重量和面積的性格。因此，巧妙地將點、線、面運用於各種設計中，可以表現出許多不同的情感及視覺效果。例如瓦沙雷利(Vasarely)和萊里(Riley Bridget)等近代藝術家，均是以此爲表達其作品的主要方式，因此，以點、線、面做爲平面構成練習的三要素；是有其理由與意義的。

■點

●點的定義

在幾何學中所提到的點，是只有位置而沒有多餘面積的點。當我們把點當作視覺表現的要素時，點便具有不同大小的面積了，而多大的面積才算是點呢？這是需配合畫面的大小及其周圍要素的比較來決定，並沒有絕對的大小或形狀。例如天空的飛鳥，無論它是什麼形狀，在視覺上我們所感覺到的只是一個點。但飛鳥如果降停於你的手上，那麼點的感覺即消失，所以點的判別，除了依據視覺感覺來體驗之外，却與它的形狀完全沒有關係。