

设计

中等美术教程

中国美术学院学术研究部推荐教材

从构成到设计

CGCDSJ

QILDW

SKGQ

钟霄蕾 编著

HGRELSA

中国美术学院出版社

KEILNOSJ

中等美术教程

中国美术学院学术研究部推荐教材

从构成到设计

钟霄蕾 编著

中国美术学院出版社

丛书策划 图雅图工作间
丛书主编 陈 岫
责任编辑 洛 齐
封面设计 小 尔
版式设计 小 尔
责任校对 默 君
责任监制 陶柏生

图书在版编目 (CIP) 数据

从构成到图形设计 / 钟霄蕾编著. - 杭州: 中国美术学院出版社, 2002. 5
中等美术教程
ISBN 7-81083-107-0

I. 从... II. 钟... III. 构图 (美术) - 专业学校
IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 032273 号

从构成到设计

钟霄蕾 编著

中国美术学院出版社 出版发行

地址: 中国·杭州南山路 218 号 邮政编码: 310002

全国新华书店 经销 浙江印刷集团公司 印刷

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 5

字数: 16 千 图数: 130 幅

印数: 0001-3000

ISBN 7-81083-107-0/J · 101

定 价: 26.00 元

中等美术教程

中国美术学院学术研究部推荐教材

从构成到设计

钟霄蕾 编著

中国美术学院出版社

丛书策划 图雅图工作间
丛书主编 陈 岫
责任编辑 洛 齐
封面设计 小 尔
版式设计 小 尔
责任校对 默 君
责任监制 陶柏生

图书在版编目 (CIP) 数据

从构成到图形设计 / 钟霄蕾编著. - 杭州: 中国美术学院出版社, 2002. 5

中等美术教程

ISBN 7-81083-107-0

I. 从... II. 钟... III. 构图 (美术) - 专业学校
IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 032273 号

从构成到设计

钟霄蕾 编著

中国美术学院出版社 出版发行

地址: 中国·杭州南山路 218 号 邮政编码: 310002

全国新华书店 经销 浙江印刷集团公司 印刷

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 5

字数: 16 千 图数: 130 幅

印数: 0001-3000

ISBN 7-81083-107-0/J · 101

定 价: 26.00 元

目录

概述

5

第一单元 平面构成的要素

点

线

单元小结及作业

7

第五单元 色彩的运用

创意色彩

色彩表现

单元小结及作业

53

第二单元 平面构成的方法

重叠配置

立体感

动势

韵律

单元小结及作业

19

第六单元 图形的色彩表现

色彩的情感表现

图形的色彩表现

色彩表现的技法

单元小结及作业

67

第三单元 图形的表现与发散性思维

图形的含义

发散性思维训练

图形创意及冲击力

图形的创意手法

单元小结及作业

33

第四单元 图形的构成表现

点线面与图形表现

构成与图形表现

单元小结及作业

39

概述

构成艺术是现代视觉传达艺术的基础理论,也可以说它是一切设计的基础。它的研究对象主要是在平面设计中,如何创造形象,怎样处理形象与形象之间的联系,如何掌握美的形式规律,并按照美的形式法则,构成设计所需要的图形,从而提高创造“抽象形态”和构成的能力。

创造力,亦是高扬生命火花的一把火炬,它燃烧得是否炽烈,往往标志着一个人的生命质量和发展趋向。

——金马

构成艺术为着培养创造力最需要的美感与构想进行训练,希望通过对构成要素和构成造型文法的了解,掌握构成设计的规律。

图形设计是用线条、颜色描绘事物形象的设计方法。它的学习旨在如何在画面中表现图形的说服力。图形设计被广泛的应用在一切视觉传达艺术中。

传统教学往往把构成设计、图形设计作为两个分离的课题,分开进行教学。其实构成与图形设计的学习都涉及到“创造力”、“造型法则”等问题,是两个相关并有着紧密联系的课题。通过教学实践,可以证明构成和图形设计的教学,有利于培养创造力,也有利于构成要素和构成造型文法得以发挥本身的巨大能量。

本教材选用了许多学生的课堂练习供大家参考,有些作品虽然稚嫩,不够完整,但充分体现了学生的创造力与想象力。希望能够帮助大家掌握构成与图形设计的基本知识。

中国美术学院
设计学院
设计学院
设计学院

第一单元

平面构成的要素

平面构成的目标在于有效学习平面表现的重要基本能力。这是以“包浩斯”(Bauhans)设计精神为原型的现代造型方法,用于进行“创造力”的培养。

要学习平面构成的造型法则,必须从最基本的造型要素开始。“点、线、面”是构成的造型三要素。世界上的一切事物,无论动物、植物或人工造物,都有其外轮廓。所有的轮廓线都是用点、线、面交织而成的。

点

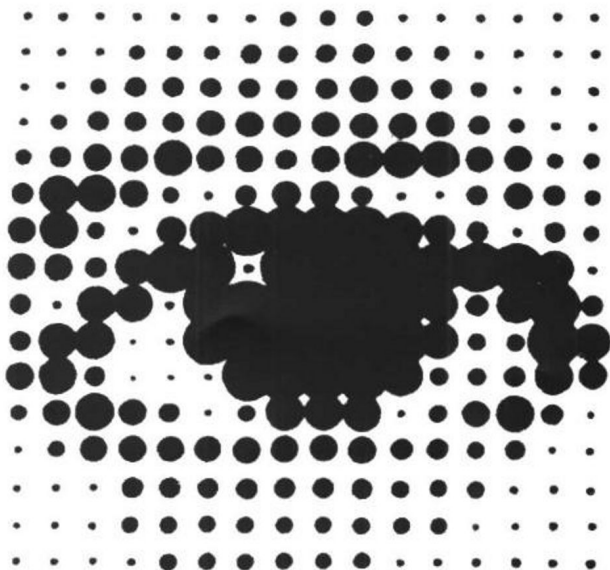
就几何学而言,点只有位置没有大小。但在造型设计的领域里,点必须有大小的要素,也具有面积,更具有形态。“点”是一切形态的基础(图1)。印刷网版就是以不同大小和疏密的网点所组成的图像。(图2)

点的大小不同,给人的感觉不同。面积越小,点的感觉越强,面积越大,点的感觉减弱,同时会有面的感觉。

点的形态丰富多采,不仅只有圆形、方形、三角形,甚至偶然形都可以作为点的基本形态。(图3)

图 1

图 2

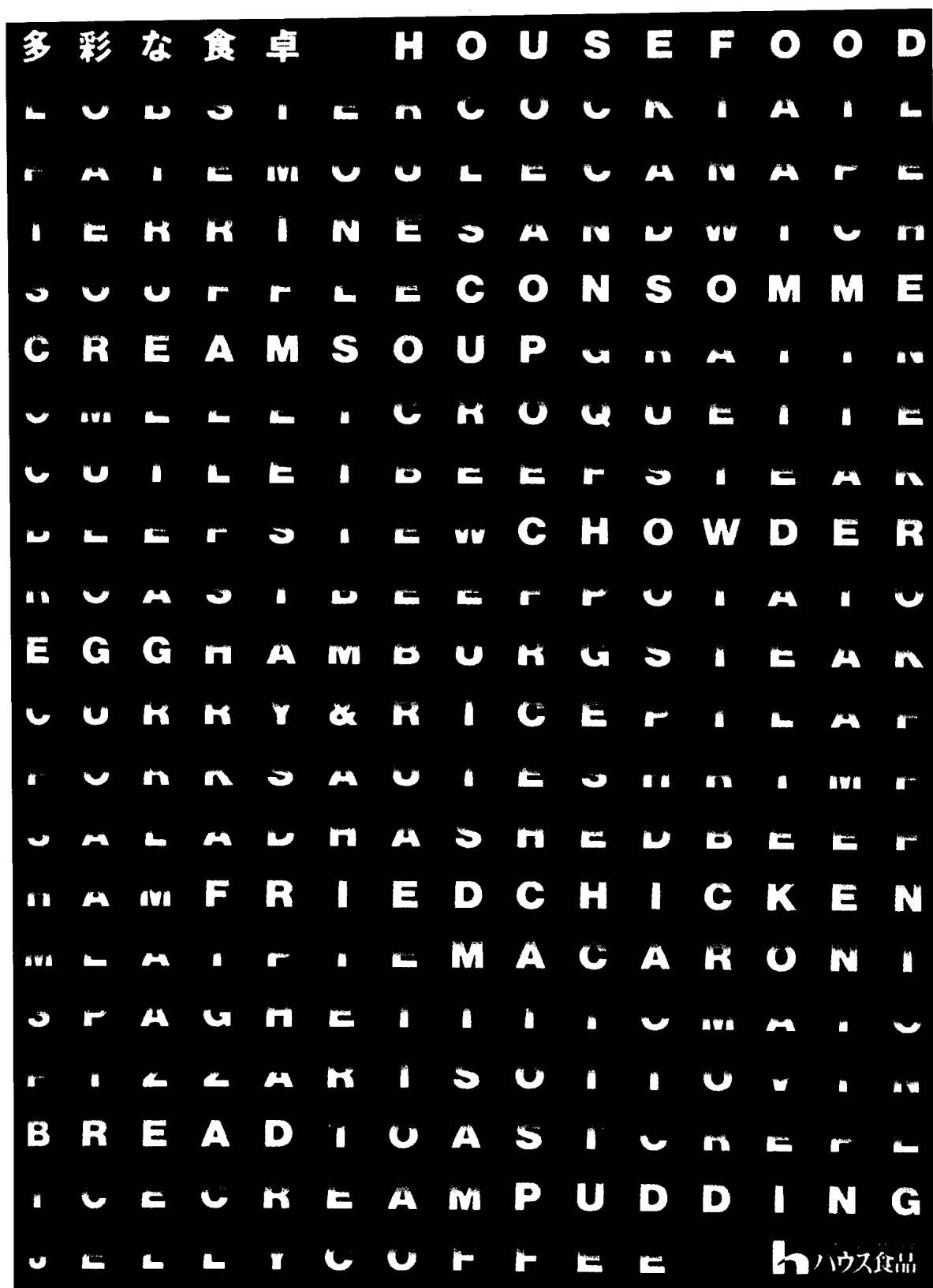

图 3

(1) 虚点

就图与点的关系而言，实点是实实在在存在与画面中的。而虚点则是由于四周包围着某些形体，中间留下的空白形成的点状。它的表现方法有很多种。

A、用面加以包围，留下点状的空白。图4就是实点与虚点的构成练习。运用三角形作为点的基本形态，虚实结合。

B、线的断裂并拉伸，露出点的痕迹。(图5)

C、以破坏造成虚点。如纸张表面的破洞，等等。(图6)

虚点的表现方法还有很多，在练习时可以根据点的形态大小、方向等作为载体进行研究。

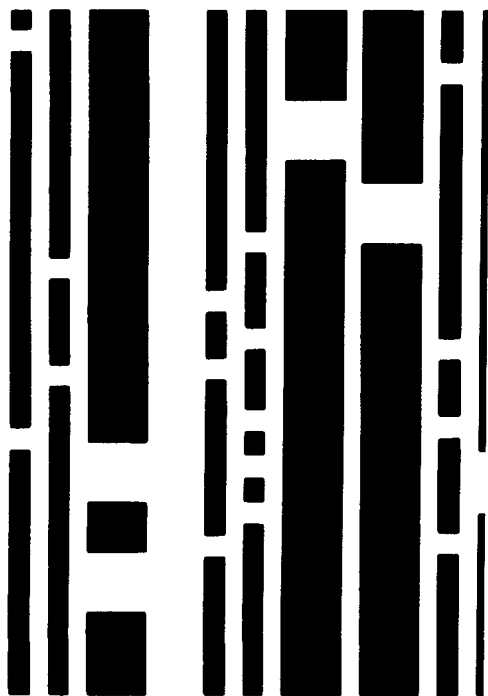
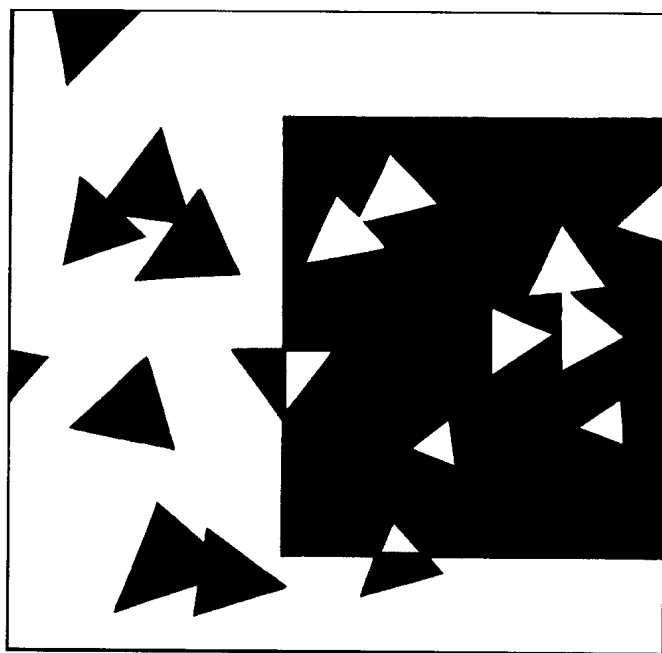
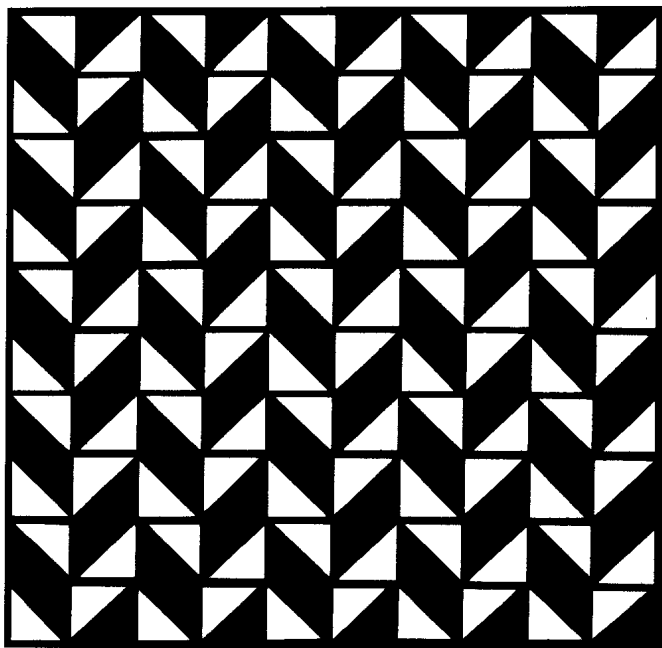
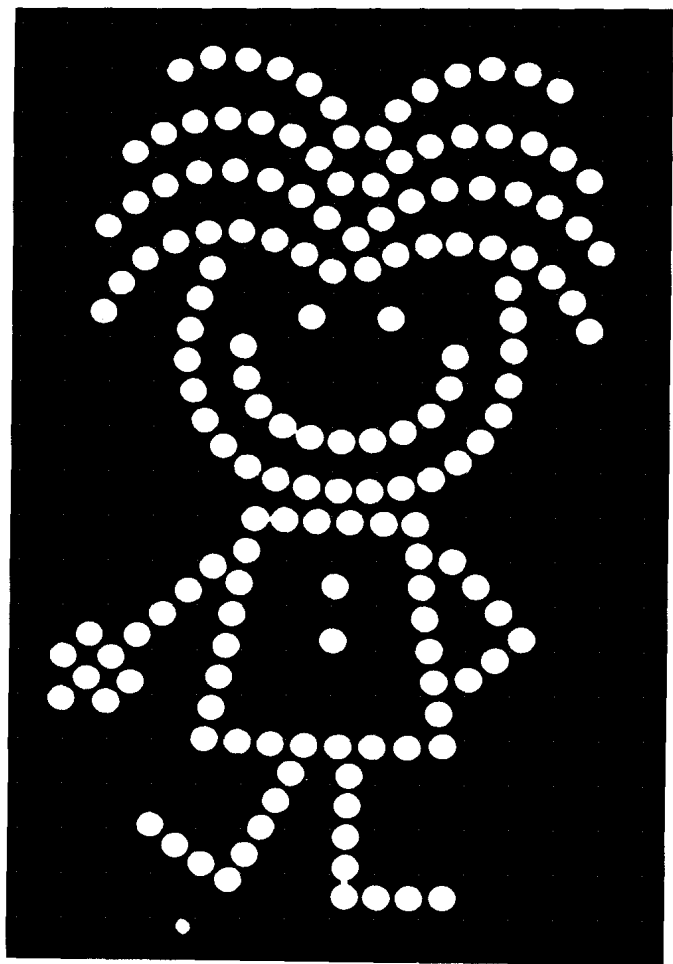

图4

图5

图6

(2) 点的线化

点在画面中, 具有张力, 它在人们的心理上, 有一种扩张感。

星座就是一个最好的范例, 星与星之间的距离, 形成线的感觉。

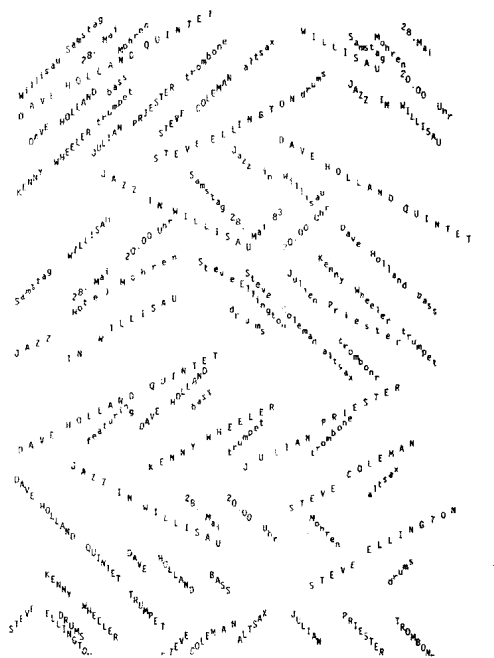
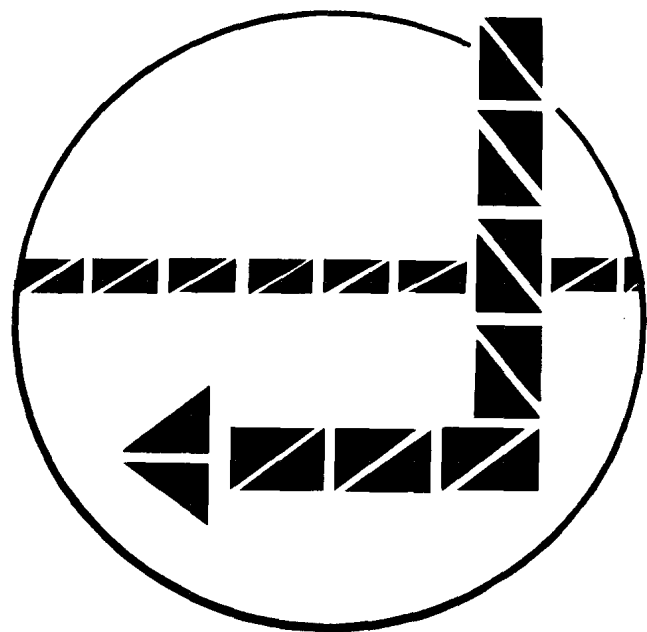
点的张力和引力, 使人们很容易把距离相近的点连接起来, 形成轨迹。这就是点的线化。(图7-图8)

点的这一作用也经常被运用到设计中, 使设计作品更具张力和活力。(图9)

图 7

图 8

图 9

**MARIO BELLINI,
ARCHITECT/DESIGNER
GIVES THE FIRST ANNUAL
PENTAGRAM LECTURE. THE
DESIGN MUSEUM 22 MAY 1991.
WEDNESDAY FROM 7.30 TO 9PM.
TICKETS £10, CONCESSIONS £7.50,
FROM THE DESIGN MUSEUM
BUTLERS WHARF, LONDON
SE12YD. TELEPHONE:**

**071 403 6933 BETWEEN
9.30/5.30 WEEKDAYS,
OR FAX 071 378 6540.**

**MARIO BELLINI IS
AN ARCHITECT AND
PRODUCT DESIGNER OF
ENORMOUS RANGE AND VARIETY:
THE TOKYO DESIGN CENTRE, A MAJOR
EXPANSION OF THE SITE OF THE MILAN FAIR.
THE CAB CHAIR FOR CASSINA. THE PERSONA AND
FIGURA OFFICE CHAIRS FOR VITRA. THE DIVISUMMA
LOGOS CALCULATORS AND THE ETP 55 TYPEWRITER
FOR OLIVETTI, FOR WHOM HE HAS BEEN CONSULTANT
SINCE 1962. MEMBER OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MILAN TRIENNALE IN 1986. PLANNED THE HUGE
PROGETTO DOMESTICO EXHIBITION. EDITOR OF DOMUS.
HE HAS WON NUMEROUS AWARDS: THE COMPASSO D'ORO
IN ITALY, THE ANNUAL AWARD IN THE USA, THE MADE IN
GERMANY AWARD, THE GOLD MEDAL IN SPAIN. TWENTY
OF HIS DESIGNS ARE IN THE PERMANENT COLLECTION OF
THE MUSEUM OF MODERN ART IN NEW YORK, WHERE AN
EXHIBITION DEVOTED TO HIS WORK WAS HELD IN 1987.**

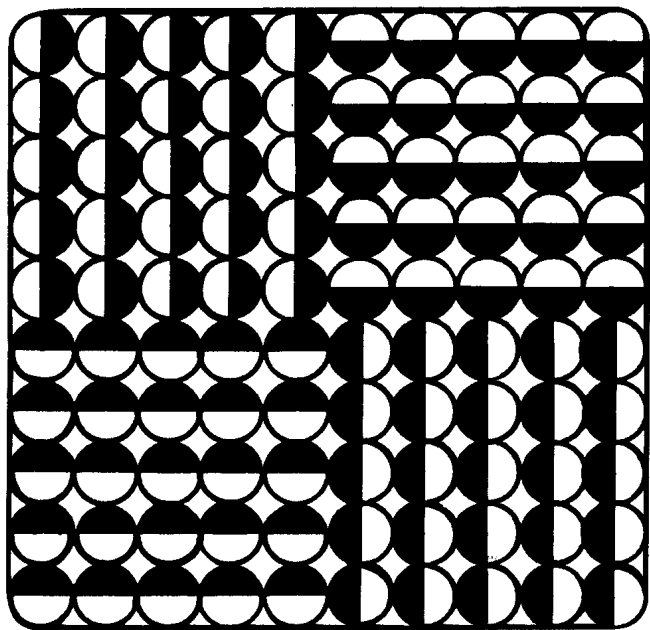

图 11

(3) 点的面化

点的移动产生线，点的聚集则产生面的感觉。(图 10)

运用巧妙的“构成”，点可以表现出很丰富的形象。如起伏感、立体感、动感等等。

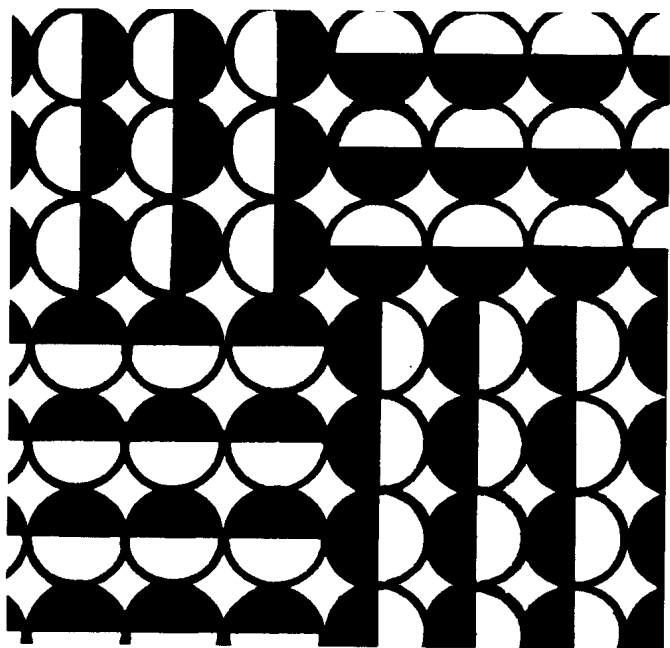
在印刷设计中，“点的面化”作用被发挥到了极致。如颜色喷墨打印稿，只要你用放大镜观察，便可知道其中奥妙，打印稿由无数的墨点构成，墨点聚集的地方颜色偏深，反之则浅。(图 11-图 12)

单元小结及作业

(1) 根据本单元所学的内容，寻找一些“点”在设计中实际运用的例子，并加以分析。

(2) 根据“虚点”、“点的线化”、“点的面化”的特点，分别设计一幅构成作品，尺寸可按实际要求制定。

图 12

线

在几何学的定义里，线只有位置、长度而不具宽度和厚度。它是点移动的轨迹，也可以说线是一切面的边缘和面与面的交界。

(1) 线的种类与用具

在造型中，线比点更具有较强的感情性格，它的重要性格表现在长度、速度及移动的方向变化上。

线的性格，一般说，直线表示静，曲线表示动，曲折线有不安定的感觉。

线的种类

A、直线，是男性的象征。具有简单明了、直率的性格。它能表现出一种力的美。其中：

粗直线表现力强、钝重粗笨。

细直线表现秀气、敏锐和神经质。

垂直线具有严肃、庄重、高尚、强直等性格。

水平线安全、平和、静寂。

斜线则有飞跃、向上的感觉。

B、几何曲线，用规矩绘制而成的曲线。它是女性化的象征，比直线较有温暖的感情性格。曲线具有一种速度感，或动力、弹力的感觉。

C、自由曲线，徒手描画的曲线。它更加具有曲线的特征，富有自由、典雅的女性感。

线与用具

由于工具选择的不同，可以画出感觉完全相异的线条。东方的绘画，对于线的要求很高，如中国画中的线描等等。现代设计作品中，也越来越重视线的作用。

线可以分为画线工具画出的线和非画线工具画出的线两种。画线工具画出的线就是指利用铅笔、钢笔、绘图笔等等工具画出的线，大家可以运用这些工具描制不同的线并加以比

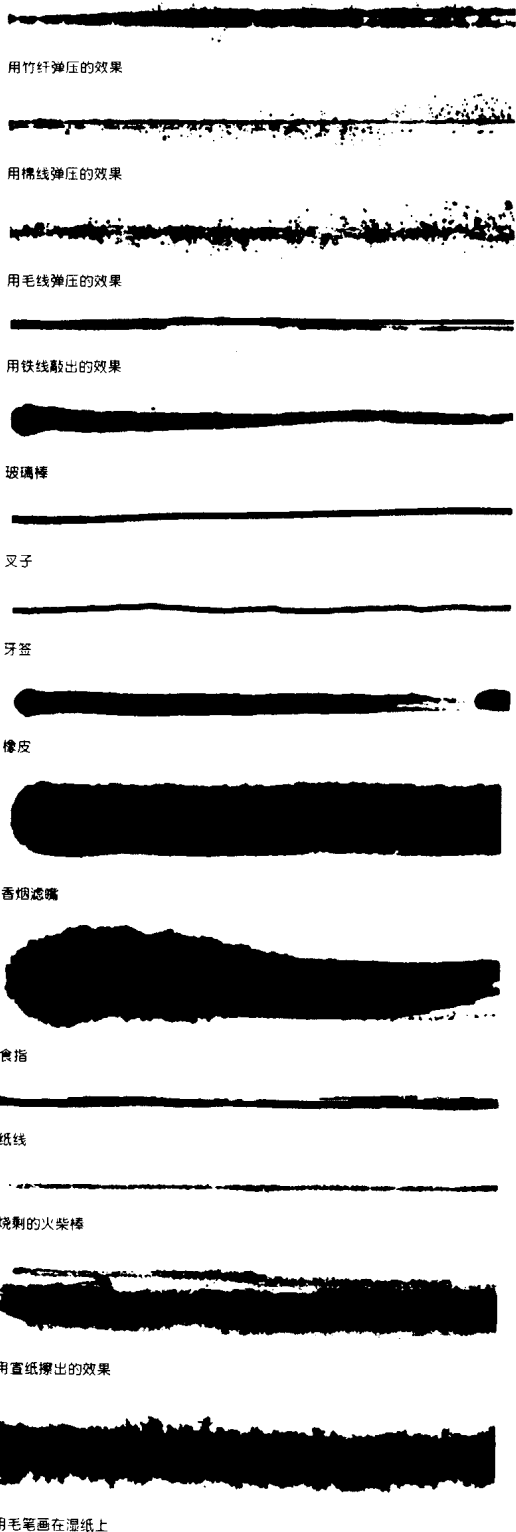

图 13

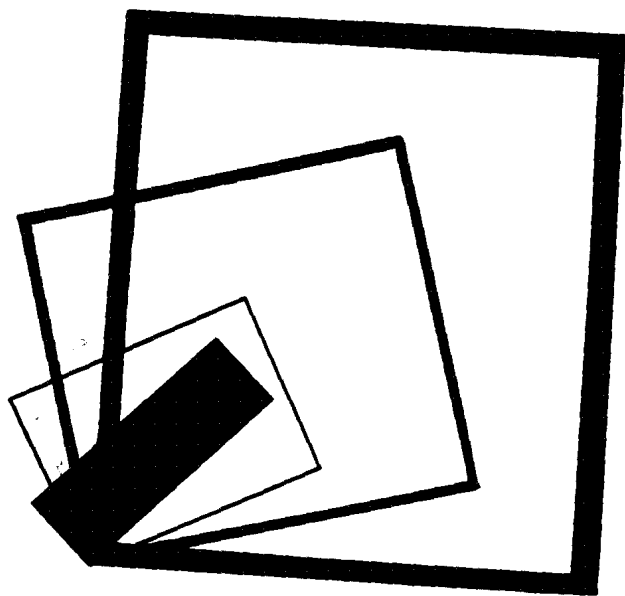

图 14

较，利用非画线工具描制的线条。与画线工具画出的线相比，它更具个性和独特的表情。(图 13)

(2) 线的作用

线的使用，从古到今，一直受到世人的关注。线是物体抽象化表现的有力手段，线本身具有卓越的造型力，线即使只作单纯的运作，也可产生许多卓越的造型效果。

线的粗细

粗线有力，细线尖锐。不同粗细线条构成的画面，其表情更为丰富。线的粗细可以产生远近关系，感觉上粗线在前，细线后退。(图 14)

线的间隔

不论粗细、长短、明暗，一切线条在配置过程中，间隔密集的线群，比间隔宽松的线群显得后退一些。运用这一关系，可以表现强烈的远近感和立体感。(图 15)

图 15

