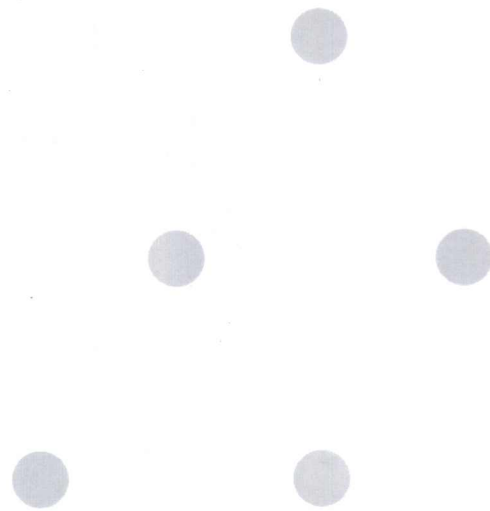

平面港

GRAPHICS HARBOR

[平面构成]

成朝晖 著

81
52

平面港

GRAPHICS HARBOR

[平面构成]

成朝晖 著

中国美术学院出版社

责任编辑：陈 平

整体设计：成朝晖

责任校对：石同兴

责任监制：葛炜光

图书出版编目(CIP)数据

平面构成 / 成朝晖著. - 杭州: 中国美术学院出版社,
2002.3 (2002.10重印)

(平面港)

ISBN 7-81083-056-2

I. 平... II. 成... III. 平面构成-教学参考资料
IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第096543号

平面港(丛书)

平面构成

成朝晖 著

中国美术学院出版社出版发行

(杭州市南山路218号/邮编: 310002)

全国新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2002年3月第1版/2002年10月第2次印刷

开本: 787 × 1092mm 1/16

字数: 16千/印张4.5/印数: 5001-7000册

ISBN 7-81083-056-2/J·57

定价: 18.00元

目 录

C O N T E N T S

- 5 平面构成的追求方向
- 5 构成基础概述
- 6 平面构成的现时目标
- 7 不可或缺的造型要素
- 7 平面构成的内容
- 8 平面构成的形象元素
- 8 点的构成
- 16 线的构成
- 26 面的构成
- 26 单形的构成
- 27 打散重构
- 29 群化组合
- 33 点、线、面的构成设计
- 38 视觉创造的造型原理
- 43 幻像创造的方法
- 43 图底反转
- 45 错 视
- 48 骨格韵律形式

平面港

GRAPHICS HARBOR

[平面构成]

成朝晖 著

中国美术学院出版社

目 录

C O N T E N T S

- 5 平面构成的追求方向
- 5 构成基础概述
- 6 平面构成的现时目标
- 7 不可或缺的造型要素
- 7 平面构成的内容
- 8 平面构成的形象元素
- 8 点的构成
- 16 线的构成
- 26 面的构成
- 26 单形的构成
- 27 打散重构
- 29 群化组合
- 33 点、线、面的构成设计
- 38 视觉创造的造型原理
- 43 幻像创造的方法
- 43 图底反转
- 45 错 视
- 48 骨格韵律形式

“自由就是秩序，自由就是力量……自由不仅仅是力量和秩序，而且是占据主导地位的、战无不胜的力量和秩序。”

——[英]查尔斯·杰姆士·福克斯

“对现代的设计师和走钢丝的艺人来说，平衡是感觉而不是公式……只有经受威胁的平衡和紧张动作的演出，才能引起兴趣和刺激。”

——[美]艾伦·赫尔伯特

“设计是追求新的可能。”

——[日]武藏野

“设计应该超越单纯的图形或产品而达到一种真正的自由。”

——[日]五十岚威畅

在日趋信息化的时代，艺术与科学之间空前地渗透与

融合，艺术设计正在向新型交叉学科的方向发展，新

的表现技法、媒介技术不断地产生，使艺术训练手段

以及设计方法更为丰富多彩，呈现多元化的态势。

■ 构成基础概述

所谓构成，主要指平面构成、色彩构成和立体构成这“三大构成”，还包括光构成、动构成和综合构成。它是一种造型概念，也是现代造型设计用语，又是一门研究形态创造方法的基础学科。其含义就是将若干单元的个体形态要素或各种各样的形态和材料重新组合成为一个新的单元，并赋予视觉化的、力学的秩序组合。设计和构成是有区别的：设计是现实性的，以实用为目的的；构成则是理想性的，是美的探索，是理论在形式上的实践，也是装饰性的强化。设计是要求有时代性、社会性、民族性、生产性的造型活动。构成要求不受设计内容的约束，不受工艺特性的限制，它是属于美学形式的探讨范围；但是，它是设计基础，是设计开辟新途径的先行者。构成，它反对写生、再现、复制、模仿、临摹等一系列的非创造性的活动。构成特别反对“模式”，不依赖于“原型”。虽然自然与生活给人以启迪，但它是扬弃自然形而反生活现象。构成就是一种思维创造活动。现代设计要求突破自然环境和社会环境的活动范围，创造新型的形态。构成是创造新型的方法，要求摆脱自然主义，抛弃样本。构成基础即是以各种造型领域中共同存在的基础问题，如形态、色彩、质感、构图、表现法或美感、直觉力等为研究对象。其中，立体构成是以厚度塑造形象，是将形态要素按照一定的原则组合成形体；平面构成则是以轮廓塑造形象，是将不同的基本形按照一定的规则在平面上组合成图案。平面构成具有各种造型领域共同的、必要的基础内容，可说是基本的造型活动之一。这里所说的基础即设计初学者应知道的入门的知识，有浅入深地达到专门化的高度。诚然，设计教育的目的不是造就设计人员，而是解放他们，帮助即将成为设计人员的人们发现和认识自身，为他们提供可以自由发挥想象力和创造力的时空，帮助他们发掘自身的聪明才智，完善并提供机会，让他们拓宽在行为、社会及自然科学各方面的知识面。最终，这些专门知识和方法对他们今后面临实际问题时进行考察研究、寻求可行的方案是大有裨益的。构成早已作为造型的基础教育来实践。

■ 平面构成的现时目标

现代平面构成的理念可以追溯到包豪斯时期的设计教育实践，通过一系列数学化的几何形态，并施以标准化色彩，按照各种不同的组合构成方法，创造出各种非自然的形态造型，从而把当代新艺术的理念带入教学与设计之中，开创了理性艺术设计的先河，将不可靠的感觉变成科学的理性视觉法则。包豪斯形成的简约化的、抽象化的、几何性的设计风格影响着现代设计，它不仅提供设计师以设计造型手段和造型选择的机会，而且可以培养训练设计师在平面、色彩和立体方面的逻辑思维与形象思维的能力，有益于拓展新的设计造型语言与手段，开拓设计的新境界。

然而随着现代通讯技术与传播技术的迅速发展，人类社会也逐步迈向了信息时代，设计也发生着深刻的变化，例如传达媒体由印刷、影投向多媒体领域发展；视觉传达的符号形式由平面为主扩大到三维和四维形式；传达方式从单向信息传达向交互式信息传达发展。现代构成是运用现代设计理念与基础教育方法作为指导，培养适应时代和富有创造性的人才的重要基础学科之一，其方法对拓展新的造型领域、丰富新的造型观念也具有重要的意义。

平面构成艺术，是一种视觉形态的活动。对于设计师来讲，其终极目标即在于创造力的培养。它是一种理性与感性多元结合的艺术活动，也是逻辑思维与感性思维相结合的构思方法。它区别于传统的以自然形态为基础的写生变化的图案训练，也不仅仅局限于过去以构成的数理逻辑为基础的抽象几何形态的单一甚至主观的范围。它包括从具象形态到抽象形态以及组合图形等全部的创造内容。以往的平面构成，侧重于抽象造型要素、构成规律及原理的训练，教学中的研究成果不能转化为有效的创造设计意念和图形设计表现。而现代平面构成，注重现代观念的抽象构成的表现能力，也需要能以具象性形象入手的形象创造能力。平面构成的魅力全在于其丰富多彩的面貌及可能性，其精神成分、情感成分日益被人们所重视。社会也需要更具个性化的设计，平面构成设计对基础教学研究提出新的要求，其学术研究和探索空间更为广阔。

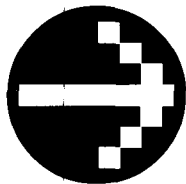
不可或缺的造型要素

■ 平面构成的内容

平面构成是现代设计基础的一个重要组成部分，指将既有的形态在二维的平面内，按照一定的秩序和法则进行分解、组合，从而构成理想形态的组合形式。平面构成作为一种设计基础的训练方法，在很早就被设计家和设计教育家所重视，并随着社会科学技术的发展完善起来。现代平面构成包括具象图形的意象表现及图形的创意，并力求揭示各要素之间的形态组合关系。它应是造型语言、造型方法、造型心理效应等多方面的综合探索，是对形和色等抽象、具象形态组合进行研究的活动，也是一种科学的认识论和方法论的体现。

■ 平面构成的形象元素

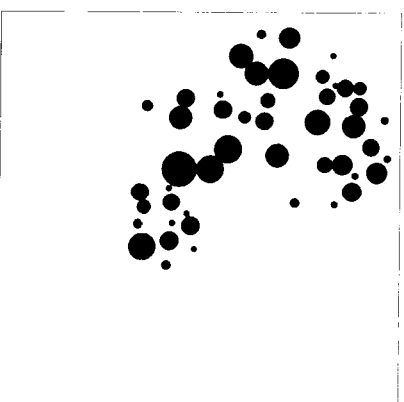
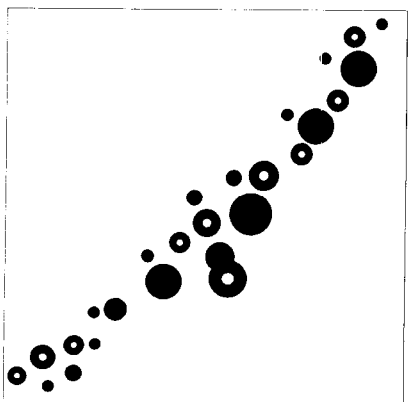
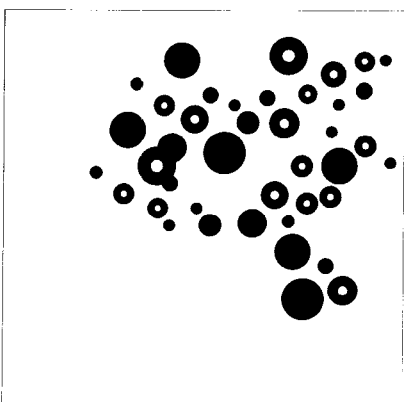
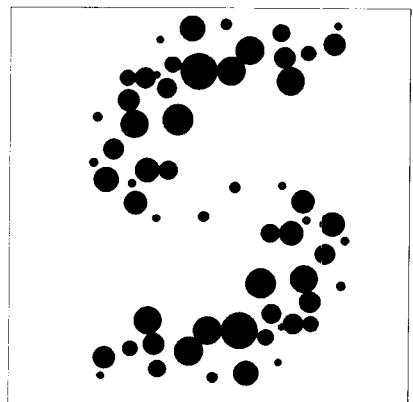
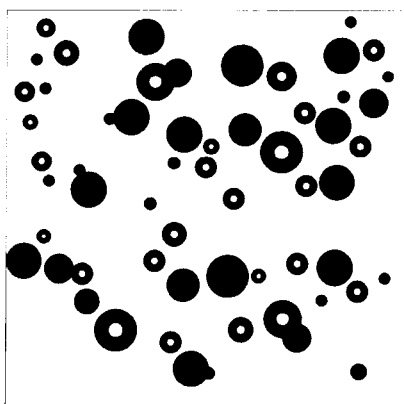
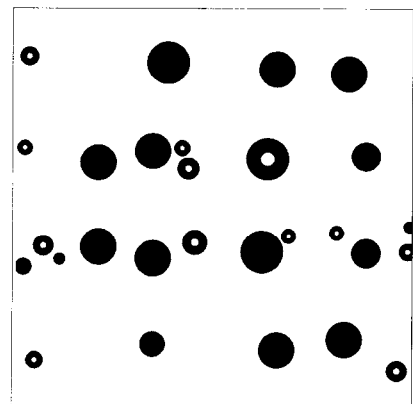
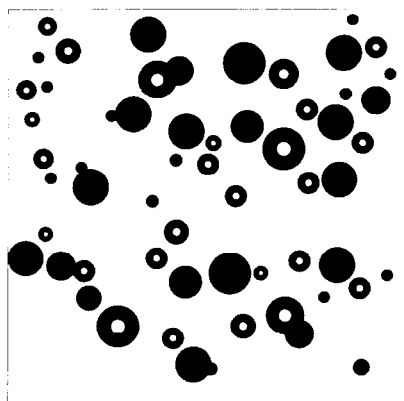
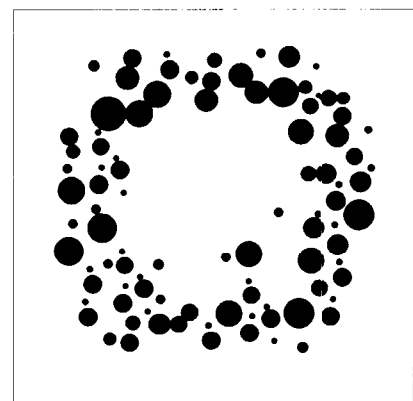
一切用于平面构成中的可见的视觉元素，通称形象。形象是指客观事物本身所具有的本质与表象、内容与形式的统一。它是生活中固定的形貌、形态。形的姿态、形的态势，从静态到动势，从外在到内在则有“情势”，都是形态的内容。因此，形象有形状、大小、色彩、肌理等等性质。形象的分类有自然形象、几何形象和偶然形象之分。点、线、面是平面构成最基本的形象单位，作为基本形态的点、线、面之构成也是设计的基础元素。点、线、面的构成就好比会话语言中的单词和词组的关系。单词本身能说明语言内容之一二，词组的组合也就更丰富了人们的语言内容，点、线、面的构成正是如此。其构成组合的练习除了提高对造型中最基本要素的认识之外，还能直接运用于一切专业设计领域之中。

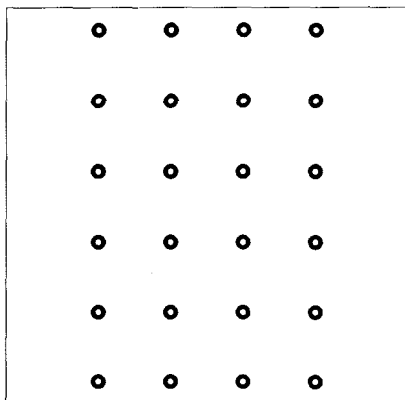
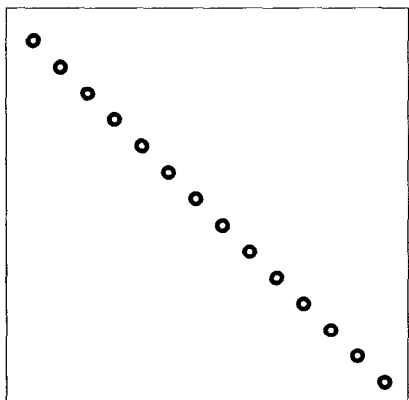
点的构成

细小的形象称之为点，而点是相对而言的。一个形象称之为点，不是由其自身的大小所决定，而是由它的大小与其边框或周围的形象的比例关系所决定的。它是视觉设计的最小单位。

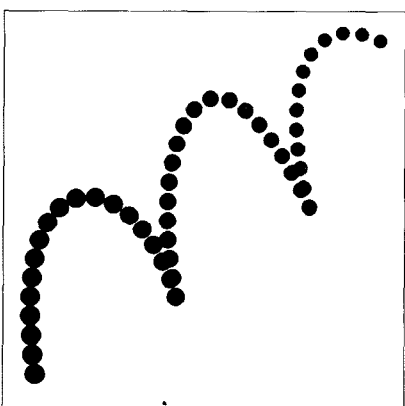
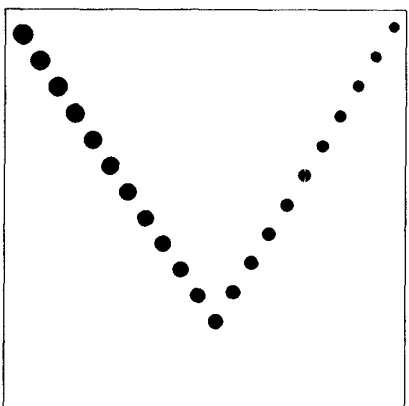
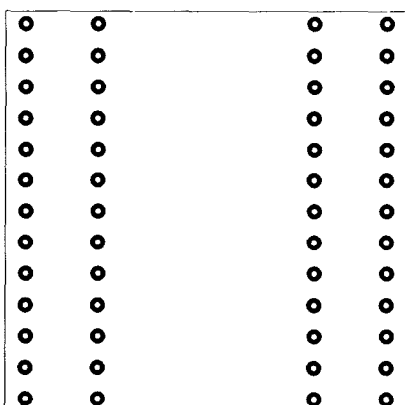
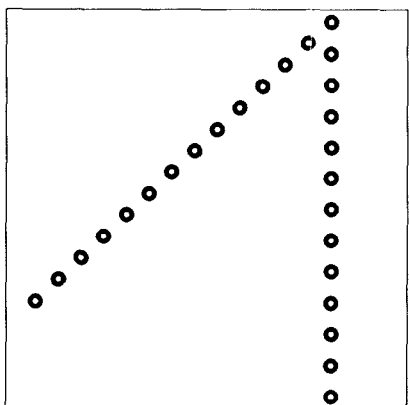
点有大小的要素，也具有面积和形态。越小的形体越能给人以点的感觉。越大则越具有面的感觉，同时点的感觉则减弱了。理想的点为圆点，具有位置与大小的属性，即使较大，在不少情况下，仍具有点的感觉；三角形或四角形的点则除了位置、大小之外，还具有方向。但是如果点过小、轮廓不清，或是中空的点，也会使点感减弱，模糊不清，难以辨认。

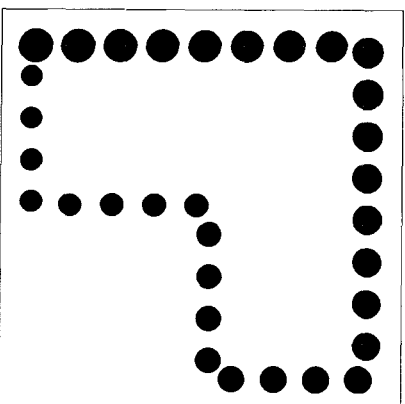
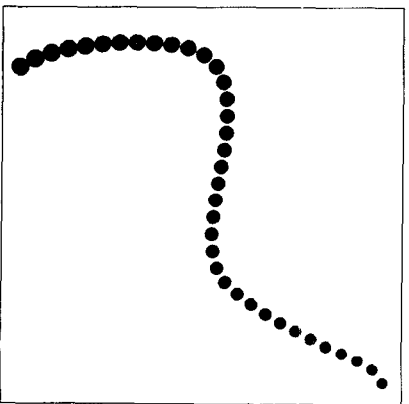
• 将点作不同大小、疏密的混合排列，使之成为一种散点式的构成形式。这种聚散的排列与组合，带给人们不同的心理感应。

• 将大小一致的点按一定的方向进行有规律地排列，给人的视觉留下一种由点的移动而产生线化的感觉。

• 将点由大到小按一定的轨迹、方向进行排列，使之产生一种优美的韵律感，且具有视线的诱导作用。

- 把箭头作为点以大小不同的形式，或密集或分散地进行有目的的排列，产生点的面化和线化的感觉。由于点的大小与配置上的疏密，给人以不同的视线诱导。

