

高等教育艺术设计精编教材

设计基础类

平面 构成

(第2版)

夏志良 杨亮 编著

清华大学出版社

非外借

高等教育艺术设计精编教材

平面 构成

(第2版)

夏志良 杨 亮 编 著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书图文并茂,注重技法的训练。全书分为六章,内容涵盖了平面构成概述,点、线、面构成三要素,形式美法则,图与底构成,重复构成,近似构成,发射构成,特异构成,渐变构成,密集构成,空间构成,肌理构成,实例应用等方面的内容。

本书既可作为各高校数字艺术、平面、产品、包装、广告、工美、建筑等相关专业基础核心课程的教材,也可作为非艺术专业的大学生及艺术爱好者提高设计艺术水平的教材及自学读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/夏志良,杨亮编著. —2版. —北京:清华大学出版社,2017

(高等教育艺术设计精编教材)

ISBN 978-7-302-48404-2

I. ①平… II. ①夏… ②杨… III. ①平面构成(艺术) — 高等学校 — 教材 IV. ①J511

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第216415号

责任编辑:张龙卿

封面设计:徐日强

责任校对:刘 静

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座

邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm

印 张:7.25

字 数:188千字

版 次:2013年9月第1版

2017年9月第2版

印 次:2017年9月第1次印刷

印 数:1~2500

定 价:45.00元

产品编号:076210-01

前言

近些年来,数字艺术与设计等相关产业的飞速发展促进了整个社会经济和文化的巨大进步,这对提高商业产品的附加值,提升制造业的发展水平,起到了十分重要的作用。平面构成作为设计学科的基础部分,广泛应用于平面设计、广告设计、包装设计、工业设计以及其他服务业的设计中。在社会、经济、市场、文化等各个领域,高水平的平面构成展现出强劲的生命力和蓬勃的发展趋势,对于艺术设计的创意与创新起到了独到和神奇的作用。

平面构成是一门易学难精的课程,表现技法虽然多种多样,但是常用的工具和色彩却比较少。学好平面构成需要心静、手巧、有想法、有耐心,只有这样才能完成一幅优秀的平面构成作品。刚开始接触平面构成时,有一种“无鞍骑野马,赤手捉青蛇”的感觉,但是坚持发现和创作,很快就能走出低谷期,从而在创作的过程中得心应手。平面构成是设计基础中十分重要的一环,在学习过程中需要具备宁静、悠远、朴实的心态,才能创作出更好的作品。

本书是作者多年从事平面构成的教学和研究的经验和心血凝结,在编写的过程中,吸收了同行的优秀成果和前沿理论,努力反映出平面构成领域里近年来的发展趋势。

本书适用于艺术爱好者、艺术设计者、设计绘画类在读大学生的学习和专业教师参考,书中涉及多种构成形式,以满足不同类型的艺术创意需要。从理论介绍到实例的应用,力求简单明了和通俗易懂,避免枯燥的理论分析,增强了趣味性,并配有大量的图片及解释资料,可以帮助读者加深对平面构成的认知并提升操作能力。

本书在编写的过程中得到温州职业技术学院、山西农业大学、怀化学院等同事和同行的帮助,同时得益于温州亨嘉文化传媒有限公司、菜菜头动漫设计工作室等设计同行的广泛支持,还引用了部分同行与学生的优秀作品,在此一并表示衷心的感谢。

由于受到广大读者的喜爱与支持,本书进行了再次修订,修订的内容主要包括以下几个方面。

- (1) 将艺术设计与平面构成理论中的一些新观点、新看法融入本书中。
- (2) 将书中的一些插图与范画进行了更新。
- (3) 修改了一些语句的表述问题,使语言更加流畅和通俗易懂。

由于编者水平有限,在编写的过程中难免出现疏漏,恳请读者和同行给予批评指正。

编者
2017年5月

目 录

第1章 平面构成概述

1.1 平面构成的基本概念	1
1.2 包豪斯学院与设计构成发展史	1
1.3 平面构成的应用工具和材料	3
1.3.1 工具	3
1.3.2 材料	5
1.4 平面构成的教学目的与内容	6
1.5 练习	7

第2章 形态构成与构成三要素

2.1 形态构成	8
2.1.1 具象形态	8
2.1.2 抽象形态	8
2.2 点	10
2.2.1 点的基本概念	10
2.2.2 点的视错觉	10
2.2.3 点的情感特性	11
2.2.4 点的形态与构成	12
2.3 线	15
2.3.1 线的基本概念	15
2.3.2 线的视错觉	15
2.3.3 线的情感特征	17
2.4 面	18
2.4.1 面的基本概念	18
2.4.2 面的视错觉	22
2.4.3 点、线、面综合构成图例	24
2.5 图与底	25
2.5.1 图与底的原理	25
2.5.2 图与底作品赏析	27
2.6 练习	30

平面构成

(第2版)

第3章 平面构成的基本形与骨骼

3.1 基本形	31
3.1.1 基本形的构成方法	31
3.1.2 基本形的组合排列构成	34
3.2 骨骼	36
3.2.1 骨骼的概念	36
3.2.2 骨骼的分类	36
3.3 练习	39

第4章 平面构成中的形式美法则

4.1 对比与统一	40
4.1.1 对比的应用	40
4.1.2 统一的应用	40
4.2 对称与均衡	41
4.2.1 对称的应用	41
4.2.2 均衡的应用	42
4.3 节奏与韵律	43
4.3.1 节奏的应用	43
4.3.2 韵律的应用	43
4.4 变化与调和	43
4.4.1 变化的应用	43
4.4.2 调和的应用	43
4.5 练习	44

第5章 平面构成的形式

5.1 重复构成	45
5.1.1 重复的形式	45
5.1.2 重复的分类	47

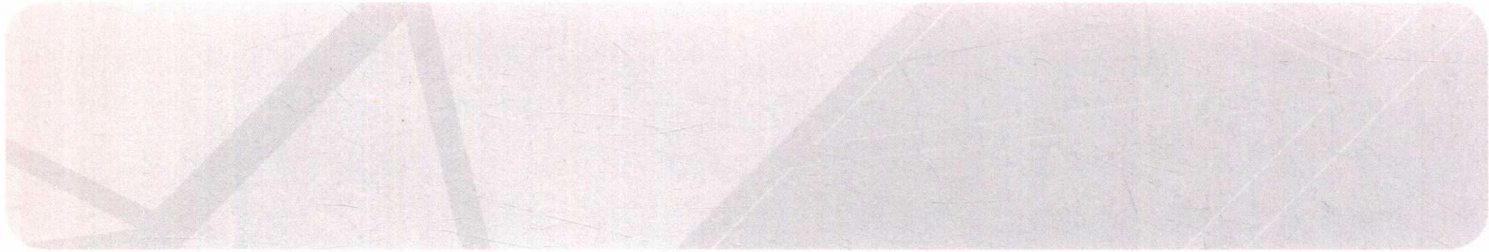
平面构成

(第2版)

5.1.3 骨骼线	47
5.1.4 重复构成在现代设计中的应用	48
5.2 近似构成	52
5.2.1 近似形在骨骼中的排列方法	52
5.2.2 近似形态的绘制方法	53
5.3 发射构成	57
5.3.1 发射的骨骼形式	58
5.3.2 发射的类型	58
5.4 特异构成	61
5.4.1 基本形特异	62
5.4.2 基本形特异的排列	63
5.4.3 骨骼特异	63
5.4.4 骨骼与基本形综合特异	64
5.5 渐变构成	69
5.5.1 渐变的概念	69
5.5.2 基本形与骨骼的综合渐变	70
5.6 密集构成	74
5.6.1 密集构成的形式	74
5.6.2 密集构成需注意的问题	75
5.7 空间构成	81
5.7.1 空间的概念	81
5.7.2 空间构成的表现技法	82
5.8 肌理构成	85
5.8.1 肌理的概念	85
5.8.2 平面构成中肌理构成的形式	86
5.8.3 平面构成中肌理构成作品赏析	91

第6章 平面构成的实例应用

6.1 平面构成在标志设计中的应用	102
6.2 平面构成在建筑设计中的应用	103

6.3 平面构成在服装、染织设计中的应用.....	104
6.4 平面构成在装潢设计中的应用	104

参考文献

平面构成

(第2版)

第1章

平面构成概述

教学目的

本章通过对平面构成相关资料和内容的学习,可了解平面构成的起源,熟悉相关工具的用法,拓宽学生的设计思路与视野,提高学生对平面构成的领悟力与表达能力,目的是培养学习者的学习兴趣与主动学习能力,使他们会欣赏优秀的平面构成作品。

本章重点

- 平面构成的起源及发展。
- 平面构成工具的使用方法和材料的准备。
- 平面构成的教学目的和基本内容。

1.1 平面构成的基本概念

平面构成是研究平面形态学的基础部分,在二维平面内,按照一定的秩序和规则对平面构成要素进行分解、组合,从而创造出有理想形态的造型设计作品,并开拓新的设计思路。

平面构成是设计类专业的理论基础,它渗透到艺术设计的各个领域,如装饰设计、产品包装设计、动画设计、摄像艺术、媒体设计、视觉传达设计等。无论是平面设计还是立体设计,都离不开构成艺术的核心规律,平面构成主要研究形态的各种变化规律,不仅是再现具体的物体形象,而且是在此基础上,在客观物体形象上添加设计者的主观思维,从而反映出客观世界的物体所具有的规律。构成对象的主要形态包括自然形态、几何形态和抽象形态。

平面构成是艺术设计的基本组成部分,没有构成的设计就像是无根之木,是无法在成长过程中汲取大量养分的,没有根基只能自然枯萎。平面是指长、宽形成的二维空间;构成,根据汉语中的“构”和“成”的词意,都有构造、结构、联结的意思,英文是 Composition、德语为 Ges Taltung,可译成“形成”或“画面的结构”或“配置方法”等。平面构成是关于二维空间设计规律和设计方案的理论体系,是从分解到排列组合的各种可能性和可行性设计方法,以及设计者创造性思维的体现。

平面构成主要用黑白两种颜色,因为黑、白两种颜色是最精简、最常见的色彩,其对比度最明显,是应用设计中最广泛、最常见的颜色。但在平面构成中,黑白色也不是唯一的表现形式,多颜色的平面构成作品会拥有黑白构成作品所没有的特点。

1.2 包豪斯学院与设计构成发展史

平面构成在艺术设计类相关教学中占据重要地位,其地位的确立始于20世纪初德国的包豪斯学院,如图1-1和图1-2所示。包豪斯学院成立于1919年,由魏玛艺术学校和工艺学校合并而成,是世界上第一所完全为设计教育而建立的学院,是由德国著名建筑师、现代主义建筑与现代主义设计的奠基人格罗皮乌斯(Walter Adolf Georg Gropius, 1883—1969)建立。包豪斯是由德语 Bauhaus 音译过来的,是由 bau+haus 两个德语词根组成,译为中文

是“建造”和“房屋”的意思。包豪斯学院有三任院长,第一任是创始人格罗皮乌斯(音译)，“包豪斯”一词是他创造出来的;第二任是汉内斯·迈耶;第三任是密斯,他提出“少就是多”的名言。他们对包豪斯学院做出的贡献各有千秋。1925年4月1日,由于受到魏玛反动政府的迫害,包豪斯学院关闭了在魏玛的校园,并迁至工业相对发达的小镇德绍,其目的是培养新型设计人才。包豪斯学院的学制为三年半,学生进校后通过半年的基础训练之后,进入车间学习各种实际技能,在车间中取消了“老师”与“学生”等正式的称呼,代之以“师父”“工匠”“学徒”等传统手工行业的称呼。包豪斯学院在基础课方面对设计教育的贡献最大,这些基础课最早是由设计家伊顿所创立,是所有学生的必修课。但伊顿是个神秘主义者,特别强调个性发展和直觉这两个方面,鼓励完全自发和自由的表现,学生有时会用深呼吸和震动练习开始学习他的课程,以获取灵感。但是这些都与设计的合作精神与理性分析相去甚远,遭到很多的批评,特别是风格派人物陶斯柏和构成派成员李西茨基到包豪斯学院讲学时,对伊顿的神秘主义进行了抨击。1923年伊顿辞职,由匈牙利出生的艺术家纳吉接替他讲解基础课程。纳吉是构成派的追随者,他将构成主义的要素带入了基础训练,强调形式和色彩的客观分析,注意点、线、面的关系,通过分析了解二度空间的构成,并推广到三度空间的构成上,这些都为设计教育奠定了三大基础构成的基石。

↑ 图 1-1 包豪斯学院的校舍

↑ 图 1-2 包豪斯学院的实训室

包豪斯学院在1933年7月被希特勒领导的德国盖世太保占领后宣布关闭,从成立到结束共用了14年的时间,它的构成教育体系却从此影响着整个世界,至今还在沿用它的指导思想,其训练模式也在教学中一步步得到改革。但是1927年以前它并没有建筑类的专业,只有包装印刷、纺织、金工、玻璃、雕塑等学科。包豪斯学院的教学理念、专业课程、师资力量及设计思维等方面都发生过许多变化,以格罗皮乌斯的理想主义与浪漫的乌托邦精神、迈耶的共产主义政治目标、密斯的实用主义方向与严谨的工作方法为代表,这些思想虽被打上时代的烙印,却成就了包豪斯学院精神内容的丰富性、文化特征的复杂性。包豪斯学院创立的构成基础课程后来仍在不断地进步和改革,直到形成现在的模样。目前仍在沿用的平面构成、色彩构成、立体构成三类构成统称为“三大构成”。

构成艺术发展到现在,已经形成一门完整的现代艺术设计理论学科,它于20世纪80年代初经由中国香港地区和日本引入我国内地的教学系统中,并成为艺术等相关专业必修的基础课程。构成类课程与我国的传统几何图案有很多相似的地方,图形图像都是运用点、线、面三要素所构成。但是传统几何图案教学比起构成艺术侧重的研究形式来说,其大多是以研究情感表现为目的的。

我国传统几何图案的应用可以追溯到原始社会的彩陶文化时期,最具代表性的有龙、凤、祥云等图案形式。而平面构成可以用具象性、抽象性、形

象性、臆造性、传统性等特点来表述,上述特点都可成为构成所研究的对象。

构成最早产生于20世纪初,第一次世界大战之后,在欧洲经济复苏、科技飞速发展时期,文学和艺术的改革浪潮也呈现出一片繁荣,尤其在艺术领域,革新风潮更为强烈。从俄国的构成主义运动到荷兰的风格派运动,都对艺术设计产生了深厚影响,并为包豪斯学院奠定了构成理论的基础。

(1) 俄国的构成主义运动。代表人物有康定斯基、李西茨基、马克·夏加尔、嘉堡等。俄国的构成主义运动主要起源于20世纪初,在未来主义和立体主义的影响下,俄国十月革命前后,一批先进的知识分子发起了前卫艺术运动,认为艺术的表现不应该全部依赖于油画的颜色以及其画布种类等,应该取决于钢铁、玻璃、塑料等材料的选择,艺术形式也应该是抽象的几何形体。他们的绘画雕塑等艺术作品与工程结构图类似,因此被称为构成主义。

(2) 荷兰的风格派运动。代表人物有蒙德里安、陶斯柏、奥德等。荷兰的“风格派”起源于1917—1931年以荷兰为中心的一场国际艺术运动,风格派艺术由立体主义走向了完全的抽象,如图1-3~图1-4所示。

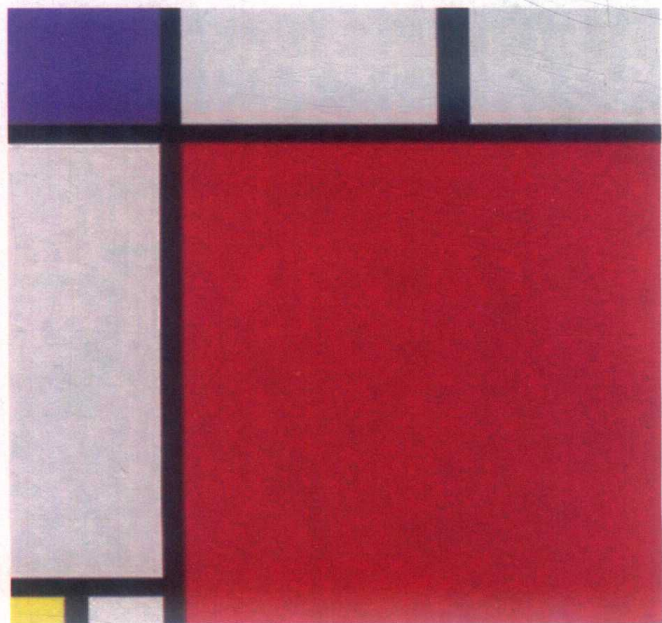

图 1-3 蒙德里安 以构成作为绘画主题《红黄蓝》

图 1-4 荷兰风格派作品

平面构成课程的体系是建立在感性和理性、主观与客观相结合,研究与实践相互融合的基础上的。从认识规律出发,学习视觉语言和艺术造型共性的形式美法则,培养学生的创造力与造型能力,拓展学生的设计思维,为今后的设计之路奠定基础。

1.3 平面构成的应用工具和材料

在平面构成中使用的工具和材料里,最常用的有纸张、铅笔、橡皮等几类用品。俗话说“磨刀不误砍柴工”,熟悉绘图的工具,并且熟练地应用它们,能够达到事半功倍的作用。在设计工具中把它分成两类:第一类是常用工具,在商店即可买到;第二类是根据自己及创作的需要,利用物体的某些功能作为目的性的工具来使用。下面对在创作过程中的几种常见的工具进行具体的讲解,并介绍一些常用工具的使用技巧和方法,希望初学者好好练习,逐步掌握并体会平面构成所带来的乐趣。

1.3.1 工具

1. 尺子

尺子可分为三角尺、蛇仔尺、计算尺、游标卡尺、曲线板、可自由变换尺子等。

各类尺子都具有斜槽,使用时可把尺翻过来

使用。斜槽面与纸张成一定的角度,边缘与纸张隔开,尺子的边缘不与纸张相接触,防止影响图稿及图案效果。带有斜槽的尺子如图 1-5 所示。

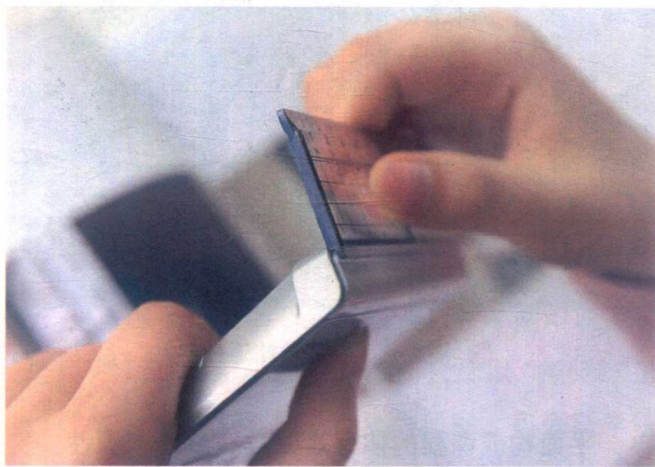

图 1-5 尺子

2. 铅笔

铅笔是最简单方便的绘图工具。铅笔在用线造型时不仅十分精确而肯定,而且能较随意地修改,还能较为深入细致地刻画细部,通过用笔的力度可以细致刻画作品,有利于把握严谨的图形要求和进行反复深入的研究。同时铅笔的种类较多,有硬有软,有深有浅,较适合于基础训练和初学者使用。

现有的国产铅笔分两种类型,以 HB (H 为英文 Hard 的首写字母,译成中文为“硬”;而 B 为英文 Black 的首写字母,译成中文为“黑”)为分界线,向软硬、深浅变化的范围是 B ~ 6B,数值越大,表示颜色越浓、越黑。为了更加适应绘画的需要,近年来又有了 12B、14B 铅笔,称为绘画铅笔。H 系列铅笔有 H ~ 6H,数值越大,表示铅芯越硬,颜色越淡。H 系列铅笔大多用于精密的设计等专业,在构成中主要用于草图起稿。由于铅笔的种类较多,在平面构成中主要用 2B 铅笔,用来起稿和确定基本图形等,学生可根据自己的习惯来选择合适的铅笔。常用的铅笔品牌为中华、长城、马克、利百代、辉百嘉等。

3. 毛笔

毛笔的种类繁多,按用途可以分为写字毛笔

和书画毛笔。在平面构成中使用书画毛笔,绘图时常用的毛笔有小白杨、勾线笔等种类。勾线笔如图 1-6 所示。

图 1-6 勾线笔

4. 圆规和鸭嘴笔

鸭嘴笔又称直线笔,是绘图时画墨线的常用工具之一,常被固定在圆规上。笔头由两片弧形的钢片相向合成,略呈鸭嘴状。用来画墨稿中的直线,画出的直线边缘整齐,而且粗细一致。在使用时,鸭嘴笔不应直接蘸墨水,而是用蘸水笔或是毛笔蘸上墨汁后,从鸭嘴笔的夹缝处滴入使用,通过调整笔前端的螺栓来确定所画线段的粗细。画直线时,笔杆垂直于纸面,均匀用力横向拉线,速度不要太快,这样才能画出均匀的直线。圆规和鸭嘴笔如图 1-7 所示。

图 1-7 圆规、鸭嘴笔

5. 橡皮

以平、软的方形橡皮为最好,能擦掉石墨或墨水的痕迹。橡皮种类繁多,形状和色彩各异,有普通的塑料橡皮,也有绘画用的2B、4B、6B等型号的美术专用橡皮,以及可塑橡皮等。美术专用橡皮如图1-8所示。

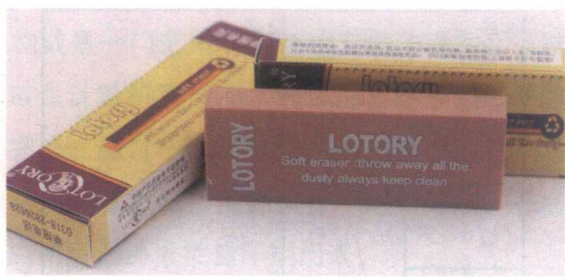

图 1-8 美术专用橡皮

6. 椭圆板、圆板、曲线板

通过椭圆板、圆板、曲线板可以画出比较规整的圆形、椭圆形、曲线等。椭圆板、圆板是常用的绘图工具之一,上面有不同弧度和大小的椭圆形和圆形的孔,可用于绘制漫画人物的头部以及椭圆形和圆形的图案、对象等。曲线板也称云形尺,是一种内外均为曲线边缘(常呈旋涡形)的薄板,用来绘制曲率半径不同的非圆自由曲线。在绘制曲线时,可以紧贴在板上与所拟绘曲线某一段相符的边缘,用笔沿该段边缘移动,即可绘出该段曲线。曲线板的缺点在于没有标示刻度,不能用于曲线长度的测量。曲线板在使用一段时间之后,边缘会变得凹凸不平,这时画出来的线会不够圆滑,并破坏整个画面,所以此时应更换新的曲线板。曲线板如图1-9所示。

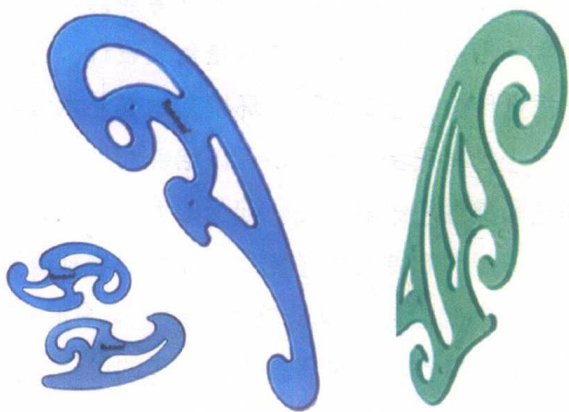

图 1-9 曲线板

7. 针管笔

针管笔又称绘图墨水笔,是专门用于绘制墨水线条图的工具,可画出精确且具有相同宽度的线条。针管笔的针管管径的大小决定了所绘线条的宽窄。针管笔有不同的粗细,其针管管径有0.1~2.0mm各种不同规格,在设计作品时至少应备有细、中、粗三种不同粗细的针管笔。常用针管笔品牌有樱花牌等。

8. 其他工具

打火机、火柴、喷枪、胶棒、蜡笔、复印机等也是常用的工具。比如制作肌理构成时,可根据需要利用复印机把物体复印出肌理的效果。

1.3.2 材料

1. 颜色

墨汁与水粉(黑白色)都可以绘制出颜色。利用墨汁绘图比较方便。墨汁相对水粉颜色而言,不用加水,可利用毛笔、勾线笔等工具直接绘制,但绘制出的效果在光线的作用下会反光,绘制出的颜色没有水粉的颜色浓度高。水粉又分为瓶装和管装两种,常用的为瓶装浓缩水粉颜料。瓶装颜料比较细腻,比管状水粉色绘制出的效果更好。水粉颜色常常需要脱胶处理,倒入水并均匀搅拌之后,沉淀一段时间后,将大部分浮在水面上的胶水倒掉,剩下的水粉中胶水较少,这时在绘图材料上涂抹水粉会比较均匀。也可以用墨水和水粉混合制作颜料。还可以使用马克笔,又称记号笔,它本身含有墨水。马克笔的墨水具有易挥发性,大多用于一次性的快速绘图。另外,还可使用彩色铅笔。彩色铅笔是一种非常容易掌握的涂色工具,画出的效果与铅笔类似,颜色多样,可叠加使用。彩色铅笔还可分为水溶性彩色铅笔和不溶性彩色铅笔。

不同种类的工具具有不同的效果。大家在绘制过程中可选择一种最适合自己的工具使用。

2. 纸张

卡纸（白卡纸、黑卡纸）、素描纸、铜版纸、牛皮纸、拷贝纸等都是创作时常用的纸张。在平面构成中常用的为单面挂胶的卡纸，也就是在白色挂胶的纸上绘图，粗糙面为背面。

正度纸或大度纸为纸张大小划分的常用叫法，国内一般说的开数都是以正度纸为标准，国际标准称大度纸为A类纸，正度纸尺寸通常为787mm×1092mm，大度纸尺寸通常为889mm×1194mm。国际标准常用的规格主要分A、B、C等系列，它们的尺寸如下。

- A: 841mm × 1189mm;
- B: 1000mm × 1414mm;
- C: 917mm × 1297mm。

根据需要，一般自己裁纸，所裁纸的大小可参考纸张的大小进行划分，如图1-10和图1-11所示。

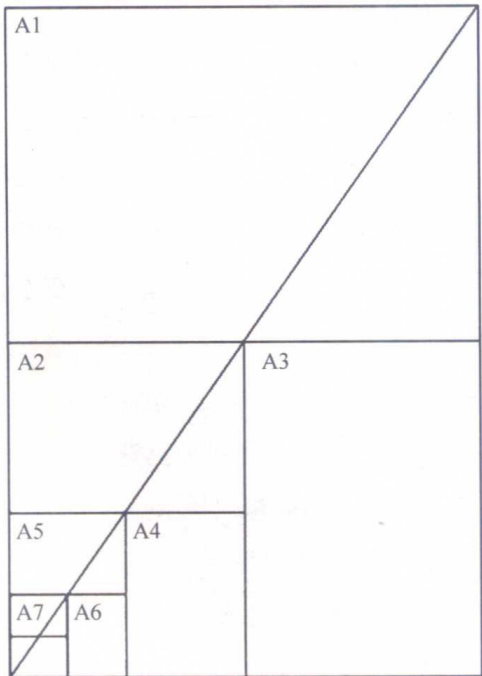

图 1-10 大度纸划分

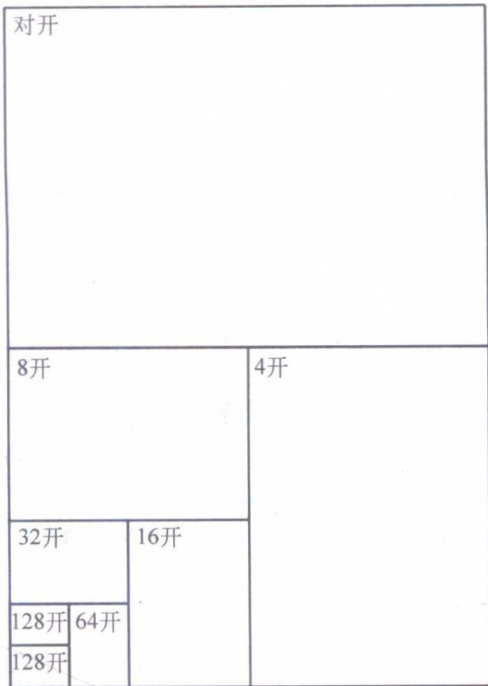

图 1-11 开本示意图

纸张经过裁剪后就可以得到各种尺寸的纸，比如，A4 尺寸为 210mm×297mm；B4 尺寸为 250mm×354mm；B5 尺寸为 182mm×257mm。

3. 其他材料

在制作肌理构成时，根据绘画需要，可以找到树叶、木头、石头、玻璃、海绵、食盐、报纸、毛线、化学制剂等各类物体。

1.4 平面构成的教学目的与内容

平面构成是一门设计类的基础课程，课程的目的是使学生具备构造、排版、表现等能力，以及培养学生的创造性思维。该课程是包装设计、工业设计、视觉传达、建筑设计、环境艺术等艺术设计类专业必修的基础课程之一，可以培养和训练学习者将理性和感性思维融合在一起的能力，加强构成方面的分析能力和综合思考能力，使学习者拥有更加活跃、丰富的思维，以及更加开阔、前沿的视野。绘制平面构成作品也是陶冶学生情操的过程，可以锻炼学生的耐心、细心及组织能力。学习构成课程

是一项艰苦的艺术创作过程，既需要有效学习专业理论知识，又需要投入大量的时间和精力去实践，这样才能在学习中掌握基础构成的方法。平面构成还涉及在平面作品上设计出三维的立体效果等方法，如由远到近的空间感、运动感、矛盾空间的设计原理，要求学生应了解涉及的内容并掌握其构成原理。

构成是一门艺术与科技相交融的课程，有些肌理构成是计算机完成不了的作品，必须通过手绘等方法完成。通过手绘将完成的构成作品通过扫描等手段导入计算机图形图像软件中进行处理，在各个领域应用后最终大批量印刷出来。

平面构成的内容除了作为二维平面设计造型外，还具有基础性、趋理性、设计性和实践性四个方面的特点。

基础性：平面构成是学习现代艺术设计及相关专业的必修基础课程，对初学设计的人员有重要的指导作用。

趋理性：将复杂的造型关系分解成造型要素，再按一定法则予以综合构成。

设计性：这是构成课程体系的难点，要思考如何设计图形，如何布局及排列等。

实践性：这是构成课程的最终检验结果，在实践中培养美感鉴赏力和创造力。

1.5 练 习

1. 简述平面构成的起源。
2. 简述包豪斯学院的发展历程。
3. 简述构成艺术的两大运动。
4. 简述软、硬铅笔如何分类。
5. 简述将大度纸和正度纸划分为 A4 和 16 开的方法。
6. 简述平面构成的内容具有的四个方面的特征。

第2章

形态构成与构成三要素

教学目的

本章通过对形态构成和构成三要素的学习，培养学生的兴趣以及主动学习的能力，拓宽学生的设计思路与视野，提高学生对形态构成和构成三要素的领悟力与表达能力，从而不断创作出优秀的构成作品。

本章重点

- 形态构成的实质。
- 点、线、面的情感特性的表达。
- 点、线、面的错觉产生的原理和图底关系。

课前准备

准备绘图材料及工具，包括绘图板、各种绘图纸张及铅笔、绘图钢笔、三角尺、圆规、曲线板、鸭嘴笔、水粉、墨汁、丁字尺等。

2.1 形态构成

由于种族、地域等方面的差异，每个人对形态的认知程度都具有差异性。形态在构成中是一种意识概念。根据形态和感知的差异性，在平面构成中可以将其分为具象形态与抽象形态，由直接感知的形态是具体形态；不能直接感知的形态是抽象形态，抽象形态只能存在于人们的观念中。

2.1.1 具象形态

自然界中已形成的各类本体为基础构成的形状是具象形态，它保留了各类本体的原始属性，通过对本体元素的分割、组合、排列等可以构成新的图形，其形态与实际形态相近，反映了物象的真实细节和典型性的真实本质。具象形态又分为自然具象形态和人工具象形态。

自然具象形态包括山川、大地、动物、植物等大自然所造就的一切，大到星空，可以借助天文望远镜观看宏观的世界，发现各个星球、星云所焕发的神奇色彩；小至利用显微镜观看个体的微观情况，会发现在微观状态下竟然隐藏着另一个未知的世界，我们会感叹个体的自然美。

其实很多仿生的设计都是对自然界中的各种形态的研究与把握，比如人类仿照鱼漂制造了潜水艇，仿照蝙蝠制造了雷达，仿照萤火虫制造了人工冷灯。研究自然形态的法则，依然是我们设计创作的灵感源泉。

由人类创造出来的现实形态是人工具象形态，如服装、建筑、产品、包装、机械等，这是通过对“自然形态”进行加工和提炼后，将其改造成具有实用功能或审美功能的形态。

2.1.2 抽象形态

抽象形态是对具象物体的形态等特征通过应用夸张、提炼、变形、组合等手法以赋予形态新的特性。虽然在现实生活中找不到明确的对象，但是却可以引起我们的某些感受，这些感受最终具化为一些抽

象图形。例如文字就属于抽象图形。

抽象图形是经过概括提炼、人工精细雕琢的图形样式,通过对原有物象进行分析剖解,并利用各种构成形式将其本质特征概念化和视觉化。这种图形样式虽然在外在形式上已经脱离了原有物象的外在相貌特征,但在其本质上仍具有明显的相关性与暗示性,这种相关性和暗示性在图形设计中体现得很充分。从具体的事物中提炼出具有其特征的点、线、面来组织几何形,并使其具有一定的思想内容和一定的形式法则。比如人们所熟悉的牛奶包装,采用黑白相间的自由构成形式,就是对奶牛身上黑白花纹的概括提取,整件包装虽未出现写实的奶牛形象,但通过简单的图形设计,消费者可以找到准确的商品定位点。在平面构成图形设计中,抽象图形大体可以分为文字符号、几何图形和偶发图形三类。

1. 文字符号

在现代设计中,单纯运用文字符号作为其主要图形的设计已经司空见惯。从象形文字到意形文字,从甲骨文到篆书,从古体字到印刷字体,人类所使用过的文字符号体系几乎贯穿了人类文明的发展史,并且它在现今的包装设计中更是起到直接传达信息的作用,同时增强了商品的精神内涵和文化品位。例如,现在一些茶叶、酒、月饼的包装,常常将一些古人的诗词作为其包装的主体图形,通过这些名垂千古的诗句,给商品赋予特殊的文化内涵。文字符号不仅仅局限于信息传达意义上的概念,更是一种高尚的艺术表达形式。抽象形态符号在纸杯包装设计中的应用如图2-1所示。

图 2-1 抽象形态符号在纸杯包装设计中的应用

2. 几何图形

在现实生活人们眼睛能够看到的物象中,几乎都有几何图形和几何图案的存在,几何图形不仅可以拼出许多东西,其简约的造型还可以引起人们的很多想象。几何图形是一种最基本、最朴素的造型元素,几何图形在包装设计中起着重要作用。几何图形是利用点、线、面的构成形式,进行理性规划或感性排列,进而形成有规律可循或无规律可言的图形式样。相对而言,几何图形形式更加概念化,通过一种简洁的手段将设计者的意图表现出来。几何图形在现代设计运用上则更加广泛。例如,一些洗涤用品和医药用品的包装,常常采用一些抽象几何图形来表现商品的实用特性。又如,几何图形在护肤品包装中的运用也较为广泛,女性护肤品通常采用较为柔美的弧形曲面来体现女性的柔美典雅。几何图形在酒水包装设计的应用如图2-2所示。

图 2-2 酒水包装设计

3. 偶发图形

偶发图形的主要特征就是强调一种偶然性,这种偶然性是可遇而不可求的,是一种天然形成的视觉形态,它拥有的无法复制性和无重复性与其他图形形式所无法比拟的。偶发图形运用到现代图形设计中,使作品具有独一无二的视觉冲击力。

比如,瓷器包装中的钧瓷的窑变,就是运用陶