

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

构成基础研究

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

构成基础研究

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

构成基础研究 / 赵国志等编著. — 沈阳:辽宁美术出版社, 2014.11

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-6436-5

I. ①构… II. ①赵… III. ①色调 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第196999号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳市博益印刷有限公司

开本: 880mm×1230mm 1/24

印张: 33

字数: 420千字

出版时间: 2014年11月第1版

印刷时间: 2014年11月第1次印刷

责任编辑: 林枫 彭伟哲 方伟

装帧设计: 范文南 苍晓东

责任校对: 李昂

ISBN 978-7-5314-6436-5

定价: 245.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部
联系调换

出版部电话: 024-23835227

构成艺术

—— 平面设计基础

第一章 概述

构成艺术，是现代视觉传达艺术的基础理论。它的基本规律性的问题，适用于所有构成设计，但在本书中着重阐述二次元构成，即平面设计中基本要素的构成及其形式规律问题。它是从事平面设计工作者以及爱好平面设计的初学者，必须掌握的基本知识。

所谓平面，是指与立体的差别，它主要解决长、宽两度空间的造型问题。

所谓构成，就是“组装”的意思，也就是说把平面设计中，所需要的诸要素，象机器零件那样，按照美的形式法则，进行“组装”，形成一个新的，适合需要的图形。

本书的任务是：为平面设计进行创造形象的基本练习。这里不涉及设计中所要考虑的材料应用、生产工艺以及使用功能诸问题。它是设计家从事设计之前，首先要掌握和运用视觉语言的一种基本功。通过《构成艺术》的学习，可为我们提供更丰富的思维技巧，开阔视野，使头脑更加灵活多变，开发智能，发挥创造能力，从而为设计创出更宽的新路。

平面构成，是一种视觉形象的构成。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，从中培养设计人员的审美能力，并提高其创造“抽象形态”和构成的能力。

在世界上一切造型活动，其形象有自然的（即：象形）和人工的（即：造物）两种。如徐悲鸿先生画的奔马，以及图案纹样中的云纹、水纹等等，都追求“形似”。而在人工造物活动中，不论建筑设计或家具、服装设计，其主要目的都是为了实用，是从人们的生活需要出发，其使用价值越高，便越能发挥其美的效能。它是形象思维与逻辑思维二者相结合的产物。因此，它的产生是客观世界所存在的物象，在人们头脑里的一种反映。

凡是艺术作品都是源于生活并高于生活的。艺术家将生活中的感受，经过整理、概括、加工、取舍，使之更加条理化，更集中了美的因素，使作品更富有感染力，并具有实用价值。它能给人以美育和美的享受，而且充实和美化人们的物质生活与精神生活。使人们充满信心地为创造新生活而努力。所以，设计家要深入生活，要从丰富多彩的生活中吸取养料，提取精华，集中典型形象进行刻画创造，不断地提高艺术水平。

当前在设计基础理论中，概括起来有“具象”和“抽象”的两种方法。所谓的“具象”和“抽象”，主要表现在其应用的资料不同，有的接近自然形态多些，有些是利用脱离自然形象大些的点、线、面为基本要素，二者相比较而言的。它们之间仅是概括程度的高低差别，而没有绝对的界限。

所谓“具象形象”，就是从大自然中，通过观察、写生，吸取自然界中美的成分，加以夸张、整理、取舍和变形。在此基础上再进行分解和重新组合，使形象更加简练、完美，增强其装饰效果，而且更适于加工生产。实际上这是一种带有具体形象的初步“抽象”。这在平面设计中是应用较多的一种形式。也是我国广大群众所易于接受和喜爱的。

所谓“抽象形象”的应用，在我国过去就有丰富的遗产。如：中国古代的彩陶纹样和其它几何图案，其形象古朴、简练、生动、装饰性强，比较充分地体现出美的形式规律，是我们设计和研究的很好借鉴。再如：我国传统戏剧中的京剧脸谱，根据其人物性格，进行大胆的夸张变形。有的脸谱形象，是把面部归纳成“三块瓦”等格式，加以变化，其处理手法好多都是抽象化的。这是极为精巧的艺术创造。但，由于我国长期处于封建社会的闭关自守状态，尤其近百年来，帝国主义的入侵，将我国沦为殖民地、半殖民地的地位，没有条件把我国那些优秀的文化艺术遗产，加以系统的总结提高，不能形成一整套理论体系，所以，没有发挥其应有的作用。

设计，离不开生产。它不象绘画那样，画家所制作出来的作品，仅供人们的欣赏。而设计家的手稿，必须通过加工成实物，才能在生活和生产实践中发挥效益，如果没付诸生产，其设计图纸仅能起到一个

资料作用。比如：在印刷生产过程中，设计仅是整个生产的第一道工序。没有好的设计稿，尽管印刷水平再高，也生产不出高质量的产品。然而，设计家必须懂得生产工艺，了解产品的特性和使用者的需求，才能成为一个好的设计家。

在工业美术设计中，机器生产不同于手工艺生产的是：大工业生产注重产品生产的标准化，以满足尽可能高的生产效率；注重产品的机能作用，发挥材质本身所具有的美感和大的造型美。而不象手工艺生产那样，强调人的超群技艺，甚至不计工本，不讲效率地去追求华丽的装饰。手工艺生产尽管能生产出极为精致华美的瑰宝，但却不能满足社会上众多的需要。

特别是从人们头脑接受信息的效能来看，简练明了的造型，易于被人们所接受，它有利于减轻人们的精神疲劳。构成的理论，正适应了近代工业生产的这些特点。所以，它是工业美术设计、商业美术设计及一切平面设计工作者必不可少的一门专业基础。

平面构成，丰富和发展了传统的工艺美术理论。它不拘于一定的固有格式，手法灵活，千变万化，尤其有利于锻炼思维能力，从而更好的为设计服务。

第二章 平面构成的基本要素

在平面构成中，有形态要素和构成要素两个方面。最基本的形态要素是点、线、面；其构成要素是大小、方向、明暗、色彩、肌理等。以这些基本要素为条件，加以组合构成，便会创造出无数理想的抽象造型。

世界上的一切物体，无论动物、植物或人工造物等，这些具体的形态，都有其外轮廓。所有轮廓线，都是用点、线、面和色彩等交织而成。我们要表现它，就必须研究它的特征。然后，用它们去表现世界。

在本章里着重阐述基本的形态要素——点、线、面的特性、作用及其应用。

第一节 造型基本要素之一——点

1. 点的定义

从造型设计来看，“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象（图2）。

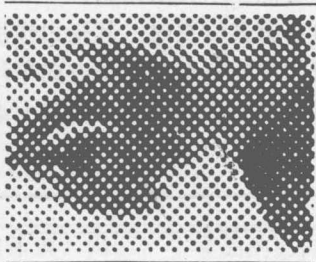
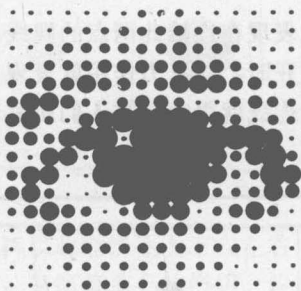

图1 点是构成形象的基础

图2 印刷网版的图象

在几何学的定义里，点是只有位置而没有大小的。点是线的开端和终结，是两线的相交处。但从造型意义上说，却有其不同的含意。点，必须有其形象存在才是可见的。因此，点是具有空间位置的视觉单位。它没有上下左右的连接性与方向性。其大小绝不许超越当做视觉单位“点”的限度，超越这个限度，就失去了点的性质，就成为“形”或“面”了。要具体划分其差别界限，必须从它所处的具体位置的对比关系来决定。如：大海中的一叶小舟，在浩瀚的大海中，小舟便具有“点”的性质；又如：晴空夜晚闪烁着的繁星，尽管星球之大，有的超过地球上百倍，但在无穷尽的宇宙当中，它却呈现出“点”的性质。在中国画技法中，总结了上述原理，得出了“远点树，近点苔”的表现方法。它们都是用点，由于点的环境不同，所表现的对象也就随之而改变了。这些都突出了点的特征。

2. 点的性质和作用

从点的作用看，点是力的中心。当画面中只有一个点时，人们的视线就集中在这个点上，它具有紧张性。因此，点在画面的空间中，具有张力作用。它在人们的心理上，有一种扩张感（图3）。

在装璜设计中，点由于具有张力作用，便可发挥其占据空间的效能。比如：一幅商品广告中的商标，就是起到点的作用。按照这一原理，在设计时将商标放在较宽阔的空间中，不仅发挥其占据空间的作用，而且，还会更加突出商标的形象。又如：中国花鸟画的章法中，在大片空间里，往往要放上两个蝴蝶或蜜蜂，这样会使画面感到充实，并且，更能显示其空间感。

当空间中有两个同等大的点，各自占有其位置时，其张力作用就表现在连接此两点的视线。在心理上产生吸引和连接的效果（图4）。空间中的三点在三个方向平均散开时，其张力作用就表现为一个三角形（图5）。“北斗七星”由于其形象与一个勺形相似，其七点的连线就很容易被人们所发现，并增强识别和记忆。

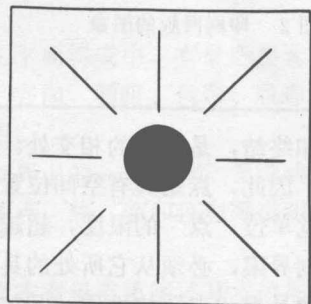

图3 点的张力作用

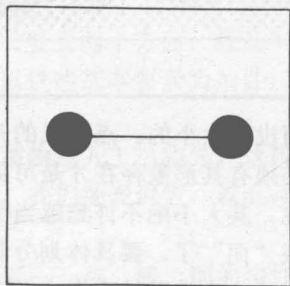

图4 两点间的心理连线

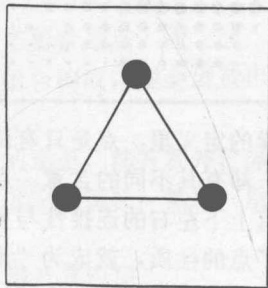

图5 心理上的三角形

如果画面中的两点为不同大小时，观者的注意力，首先会集中在优势的一方，然后再向劣势方向转移（图6）。

点的排列，以等间隔在一条直线上，则产生线的感觉。这在广告和包装设计中是极为常见的（图7）。例如：厂名或说明文字的排列，即呈现出线的效果。

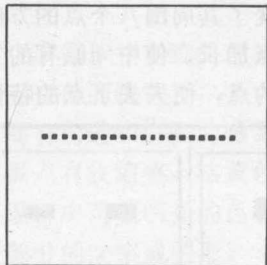
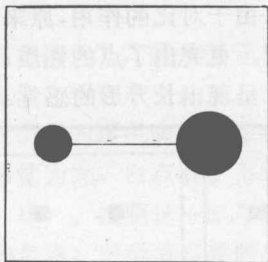

图6 视觉中心首先在大点

图7 点的集中呈现虚线的效果

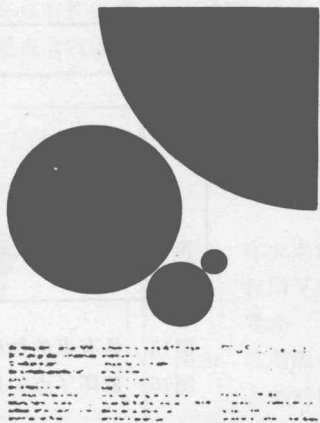
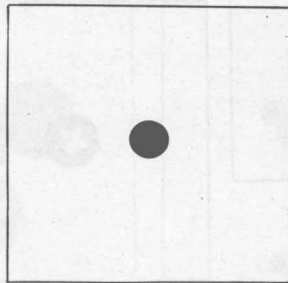
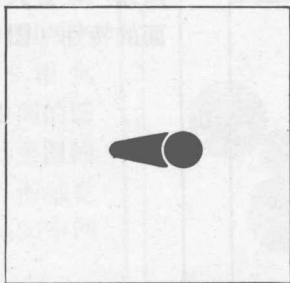
如果再以此虚线往上下或左右方向延续，则会产生虚面的感觉。这种视觉效果，在包装和广告设计的构图中，发挥着重要的作用。说明文字的排列，在整个构图中，起到色块的效果。因此，设计时必须把这些说明文字，作为整个构图的组成部分，加以统一安排。图8是用从大到小的几个图形所构成的广告。其文字的排列便呈现虚线和虚面的效果。这些虚线和虚面在构图中，是画面整体不可分割的组成部分，而且起着对比作用。

假如，点的环境改变，则其点的性质就随之有了变化。方框内的图形，具有点的性质（图9）。若其周围加上适当形象时，便会产生一种圆柱的感觉，原有的点则成为面，而失去了点的特性（图10）。

图8 以点为资料设计的广告

图9 突出点的性质

图10 呈现面的特性

再如图11—14，由于点的周围环境对比发生变化，也会增强或丧失点的特性。如：图11，是九个等大的方点，都表现出点的性质；图12，改变了其周围八个点的方向，由于对比的作用，原来中间的点，便产生了长方形的感觉；图13，由于周围各点加长，使中间原有的方点，更突出了点的性质；图14，因周围各点更加突出了点的特征，其中间原有的点，便失去了点的特性，呈现出长方形的感觉。

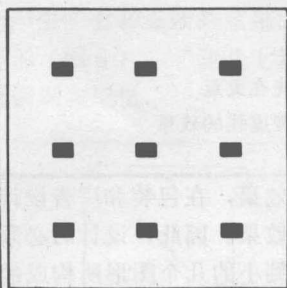

图11 九个相同的方点

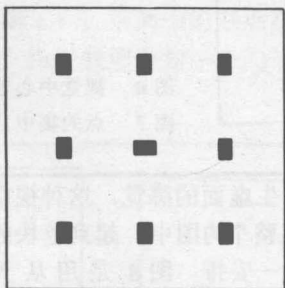

图12 中间方点产生长方形的感觉

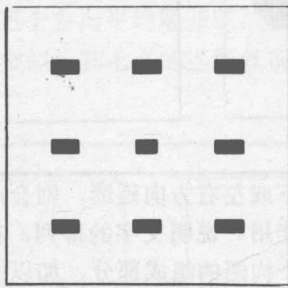

图13 突出了中间点的性质

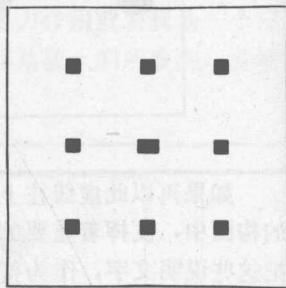

图14 中间点产生长方形的特征

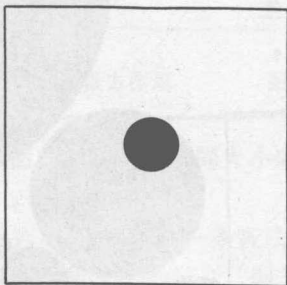

图15 具有点的性质

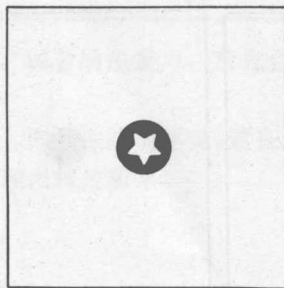

图16 破坏了点的形象

原来具有点性质的形，若在其形内加上其它造型因素时，其点的形象受到减损，便会失去点的性质，容易感觉出面的特性（图15）。

3. 点的错觉

所谓“错觉”，就是感觉与客观事实不相一致的现象。点所处的位置，随着其色彩、明度和环境条件等等变化，便会产生远近、大小等变化的错觉。

一般明亮的暖色会接近眼睛，而有前进和膨胀的感觉。因此，在黑地上的白点，较同等大在白底上的黑点感觉为大。白点有扩张感，黑点有收缩感。桔黄色的点要比蓝色的点感觉大，道理与上例相同（图17、18）。按照这一原理，在设计中可用明亮的色彩，突出商标或主题文字；同时，使用较暗（或较寒）的色彩，便会适当减弱次要部分的文字或图形。

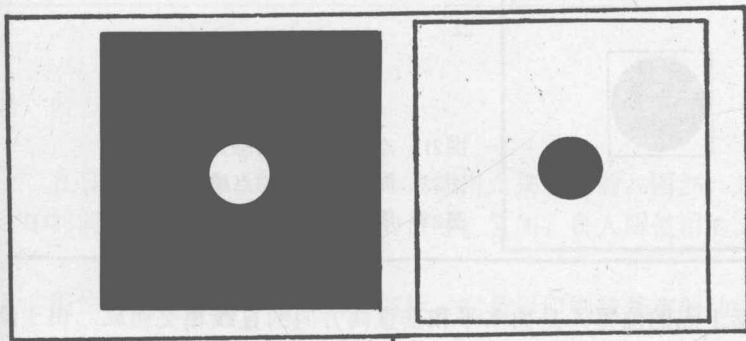

图17 亮点有扩张感

图18 暗点有收缩感

同一大小的点，由于周围点大小的不同，就使中间两个点也产生有不同大小的错觉（图19、20）。两图中的圆点是等大的，由于图19周围的点大，产生对比作用，而感觉中间的点小。相反，图20中间点则感觉大。

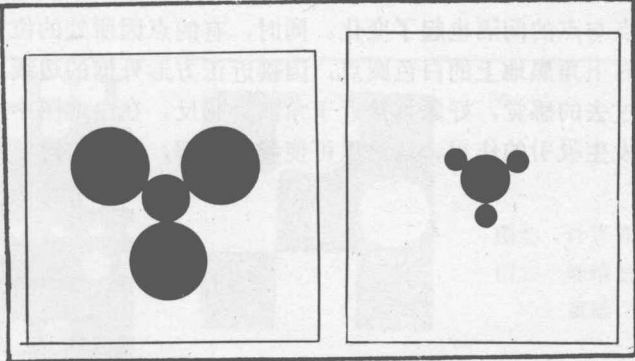

图19 在大点的包围下感觉小

图20 在周围小点的对比下感觉大

在一个两直线的夹角中，同一大小的两个点，由于其位置不同，距角尖端的远近不同，便产生靠近角尖之点有大的感觉（图21）。

同一大小的两点，由于空间对比关系的作用，紧贴外框之点，较离外框远之点感觉大，而且具有面的感觉。其原理主要是周围空间对比所产生的错觉（图22、23）。

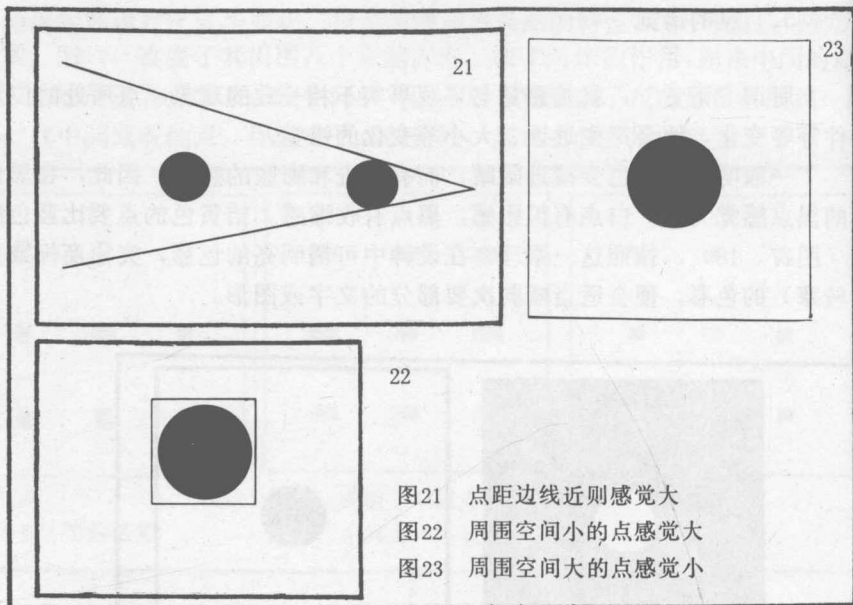

图21 点距边线近则感觉大
图22 周围空间小的点感觉大
图23 周围空间大的点感觉小

图24，是两个完全对称的图形。图形上点的位置，是由水平和垂直两方向的直线相交而成。由于圆点的大小不同，点与点的间隔也起了变化。同时，有的点因所处的位置不同，给予人们的视觉效果也有差异。如：该图右上角黑地上的白色圆点，因接近正方形外框的边线，受到来自边线所产生引力的影响，故呈现一种被拉过去的感觉，好象紧接近于角隅。相反，在白地图中左上角的黑色圆点，因不存在边框的影响，便不会发生吸引的作用。从这里可使我们了解，图形与边框的关系，在设计时应妥善加以处理。

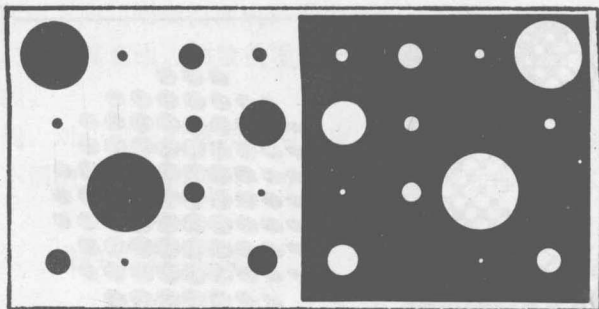
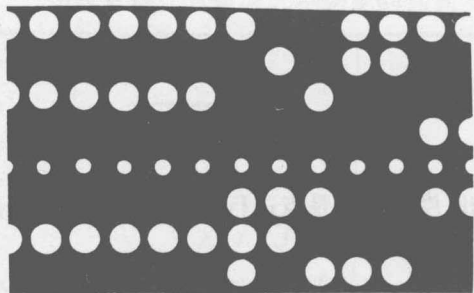

图24 受边线的影响会产生不同感觉

4. 点在设计中的应用

在日常生活中，好多事物，是直接用来表现的。图25，是电子计算机的纸带，以其圆孔不同大小和不同间隔的排列，显示出不同的符号。又如：盲人所使用的文字，也是用凸出圆点位置的不同加以辨别。

图26，是修维他印刷公司的商标。它是以印刷最基本的功能——网点，去代表印刷行业的特征。

25

26

图25 计算机纸带

图26 修维他印刷公司的
商标

图27，是反对原子武器示威的海报设计。它是用点有秩序的渐变排列，形成了一种很强的韵律感。并且，显示一种闪光的效果，画面呈现出它的韵律美。从中也可作为表示群众力量的象征。

图28，是马克萨制药公司所用的VB₁₂杂志广告的设计。其构成形式是用点的方向渐变成椭圆，表现其空间感。同时，也可理解为药丸的象征。

第二节 造型基本要素之二——线

1. 线的定义

在几何学定义里，线是只具有位置、长度而不具宽度和厚度的。它是点进行移动的轨迹。并且是一切面的边缘和面与面的交界。

从造型含意来说，它必须使我们能够看到，所以，线具有位置、长度和一定的宽度。它在造型设计中是不可缺少的。

线有两种，即：直线和曲线。当点的移动方向一定时，就成为直线；当方向常变换时，就成为曲线；点的移动方向间隔变换而成的是曲折线。它介于直线与曲线之间。例如：直线多角形，每边都是用直线组成，如果其直线边的数量增加的越多，直线的长度缩小到很短的时候，其直线连接的效果，便会接近为曲线。

线，对于刻画形象和在构成中，都发挥着重要的作用。特别是东方绘画艺术，其主要表现手段，是各种不同的线。归结起来，可以说就是直线和曲线，以及二者的结合。

2. 线的性质和种类

在造型中，线比点更具有较强的感情性格。它的重要性格，主要表现在长度。而长度是按点的移动量来决定的。除了移动量之外，点的移动速度也支配着线的性格。比如：速度的大小，决定线的流畅程度，能表现出线的力量强弱。加速、减速或速度的不规则变化，以及移动方向的变化，都会有各种性格的产生。

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。

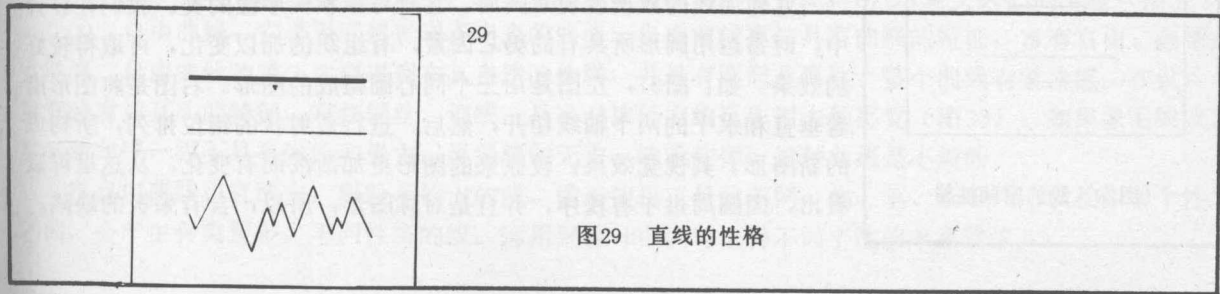
线的种类：

①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、钝重和粗笨；

细直线，表现秀气、锐敏和神经质；

锯齿状直线，有焦虑、不安定的感觉（图29）。

用尺量的直线，是一种无机线。它带有机械式的感情性格，而不象用徒手描出的直线那样，带有一种人情味。无机线具有冷淡而坚强的表现力。

从线的方向来说，不同方向的直线，会反映出不同的感情性格，它可根据不同的需要加以灵活的运用。

垂直线，具有严肃、庄重、高尚、强直等性格；

水平线，具有静止、安定、平和、静寂、疲劳的感觉；

斜线，则有飞跃、向上或冲刺前进的感觉。这种心理效果的产生，往往与人们视觉经验中所形成的习惯分不开。对于垂直线，视觉反映到人们头脑里，会联想到端庄、肃立的形象。而水平线，则会联想起风平浪静的湖面，或平卧休息的姿态。对于斜线，极易与短跑运动员的起跑，飞机脱离地面腾空而起，或溜冰的姿态联系起来，它将力的重心前移，有一种前冲的力量。所以，这种感情性格的产生，不是凭空想象出来的，而是唯物的心理反映。

直线表现在空间性格的视觉经验是，粗的、长的和实的直线，有向前突出，给人一种较近的感觉；相反，细的、短的和虚的直线，则有向后退，给人以较远的感觉。这是由于自然景物中，近大、远小、近实、远虚的透视现象，在人们头脑中的反映（图30）。

图30 线的空间性格

②几何曲线，是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。它会使人体会出一些柔软、幽雅的情调。而几何曲线却有直线的简单明快和曲线的柔软运动的双重性格。

几何曲线的典型表现是圆周。它有对称和秩序性的美。我们在设计中，时常运用圆形所具有的美之因素，有组织的加以变化，可取得较好的效果。如：图31，左图是用三个同心圆组成的图形。右图是将图形沿着垂直和水平的两个轴线切开，然后，进行放射状的错位排列，所构成的新图形。其视觉效果，较原来的图形更加活泼而有变化。从这里可以看出，因圆周过于有秩序，并且是对称图形，所以，含有呆板的缺陷。