

设计基础教程

/ Designer

视觉传达 设计思维

/ PINGMIANGOUCHENG

平面构成

王红卫 编著
何 沙

Designer Design

Designer

人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

平面构成 / 王红卫, 何沙编著: - 北京: 人民美术出版社, 1996 (2000.8 重印)

设计基础教程

ISBN 7 - 102 - 01609 - 3

I. 平… II. ①王… ②何… III. 平面 - 构图(美术) - 造型设计 - 教材 IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 21520 号

平面构成

作 者 王红卫 何 沙

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑 石 松

装帧设计 王红卫 何 沙

责任监印 张 京

制版印刷 人民美术印刷厂

经 销 新华书店北京发行所

开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张 13

印数: 2001-10000

1997 年 6 月第 1 版 2000 年 8 月第 2 次印刷

定价: 30.00 元

平面设计基础

前言	1
目录	2
概述	4
第一部分 平面设计之形态	
第一章 形态的概念	7
第二章 形态的基本要素	12
第二部分 平面构成之基础理论	
引言 平面构成的概念	20
第一章 点线面的构成	21
第一节 点的构成	22
第二节 线的构成	26
第三节 面的构成	38
第四节 点线构成	42
第五节 点线面构成	46

第二章	错视	
第一节	点的错视	50
第二节	线的错视	52
第三节	面的错视	54
第三章	平面构成的形式法则	56
第一节	对称	57
第二节	平衡	60
第三节	重复	62
第四节	渐变	68
第五节	发射	112
第六节	变异	114
第四章	空间	
第一节	空间感	156
第二节	矛盾空间	166
第五章	肌理	178
第三部分 平面设计之步骤与特性		
后记		206
参阅书目		
作者简介		207

平面构成理论在我国的兴起,应该是最几年的事情,就在大众刚刚接受“商品社会”这个观念的时候,各种形式的广告公司已如雨后春笋纷纷出现,象CI这样崭新而陌生的名词开始频繁地重复。就在绝大多数人理解设计尚只到产品内部构造创新的基础上,一些热爱艺术,崇尚现代生活文明的人已开始明确了自己将成为一名设计家的理想。

本书的编写,是作者集多年的教学经验与创作心得,按具体教学过程安排结构,从训练平面设计语言——形态的观察处理方法入手,结合优秀设计作品评释,循序渐进,深入浅出,讲解平面设计的基础理论,最终引入平面设计的实践要点。

本书着眼于设计思维的培养,提倡平面设计的重点应放在创意的构想上,制作方法则尽可能采用现代化的简便方式。

在资料的选取上,全书选图近 600 幅,主要为富于新意的国内外设计精品和中央工艺美术学院学生的优秀作业,形式多样,实用性强,加上作者的适当点评,便于学习者直观理解,为走捷径掌握平面知识作良好的铺垫。

平面设计基础

前言	1
目录	2
概述	4
第一部分 平面设计之形态	
第一章 形态的概念	7
第二章 形态的基本要素	12
第二部分 平面构成之基础理论	
引言 平面构成的概念	20
第一章 点线面的构成	21
第一节 点的构成	22
第二节 线的构成	26
第三节 面的构成	38
第四节 点线构成	42
第五节 点线面构成	46

第二章	错视	
第一节	点的错视	50
第二节	线的错视	52
第三节	面的错视	54
第三章	平面构成的形式法则	56
第一节	对称	57
第二节	平衡	60
第三节	重复	62
第四节	渐变	68
第五节	发射	112
第六节	变异	114
第四章	空间	
第一节	空间感	156
第二节	矛盾空间	166
第五章	肌理	178
第三部分 平面设计之步骤与特性		
后记		206
参阅书目		
作者简介		207

生活中视力所及的所有非自然产品,都是人类根据需要的,在好恶的心态趋使下有意制造的。这种融入个人情感的有意识的创造性活动就是最广义上的设计。它反映的是人类在生活过程中,在满足物质需求的同时强调自身精神感受的情感。

在生产力发展尚为初步的时期,评价生产生活工具的优劣,功能占首要地位。随着文化的发展,人类对精神世界的完美不断提出新追求,因此美化生活的造型艺术成为设计思想的直观反映,艺术性和实用性变成衡量创造成就的两项准则。

工业大革命进一步解放了生产力,也进一步让人摆脱宗教神权的禁锢,现代哲学的兴起更为人们进一步挖掘内心中最自我的空间提供了理论基础。从十九世纪最后二三十年到本世纪,艺术家开始重新审视艺术的存在形式,空间、色彩、结构等造型形式都开始被用新的概念理解,抽象性艺术流派纷呈,成为现代

艺术的代表。

科技的突飞猛进,带动经济的蓬勃兴盛。现代社会的发展,很大程度上是商业的膨胀。新事物的产生日新月异,层出不穷,供与需的矛盾出现了:一方面生产者需要通过宣传来使自己的产品脱颖而出,另一方面广大公众需要信息参谋,以使自己的生活尽善尽美。为了解决矛盾,结合纯视觉效应艺术,1919年引发了以德国包豪斯为首的工业设计理论的兴起。这是审美观的革命,它强调造型的美在于功能直接产生的形态美,而不仅只是在产品外部施加装饰。这一理论使直观视觉形象设计成为艺术与实用的高度结合,代表了一个新的时代的审美特质,并独立成为一门新兴的学科——造型设计艺术,它顺应人对空间的视觉感觉,分为平面设计与立体设计两大部分。立体设计解决长、宽、高三维空间里的造型问题,包括建筑、雕塑、工业产品的设计;平面设计则解决长、宽两度空间内的造型问题。由于平面设计多经

由印刷过程而制作,海外亦称印刷设计,含盖书籍、报刊、海报、包装标志等诸多方面。平面设计通过图形和字体的组合来表达特定的内容和意念,为适应社会,作出在最短的时间内传递最丰富、最明晰、最艺术性的信息的努力。

设计师的产生同样是产业革命的结果。传统的产品从构思、设计到制作、销售由手工艺者一人包揽,机械化大生产则把工艺流程各段分工,使设计成为独立的职业。1922年,一位书籍设计艺术家达维岑斯首创“视觉传达设计师”这一名词,为从事设计的艺术家确立了特定的称谓。由于设计是工业生产一部分,想要成为设计师,除了应有艺术修养外还得拥有现代科学思想与技术。

设计师工作的内涵是在制造者和使用者间进行沟通,一方面是为企业服务,如企业宣传、产品设计等;另一方面是为消费者服务,要让应用产品成为方便与美的享受。

在今天,设计师们正在通过自己的

劳动使人们对物质和精神的需求结为一体,为提高社会生活质量作出巨大贡献。

一位未来的设计师在进行平面设计的学习时,重点在于开发思维技巧,最大限度发挥想象力与创造力,这是因为现代科技的发展,使得艺术表现力可借助摄影,电脑处理等方式提高;设计的超群只能通过构思的奇巧,视觉美感的独特来达到。

本书编写的目的在于通过讲授平面设计的基本理论知识启发创作思维,具体分为三大部分。

平面设计之形态

平面设计之基础理论

平面设计之步骤与特性

平面设计之形态

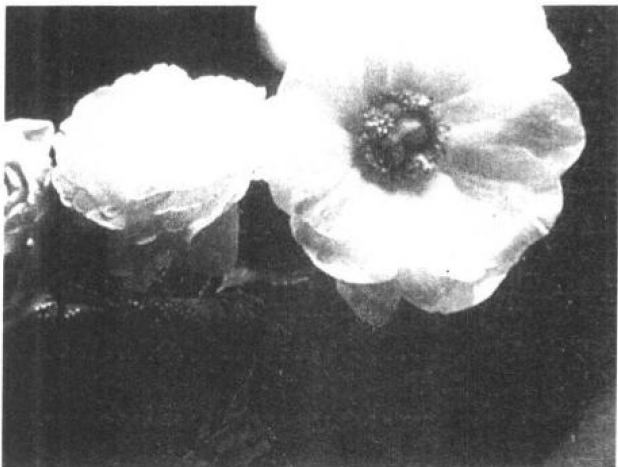
第一章 形态的概念

视觉形态可分为具象形与抽象形。

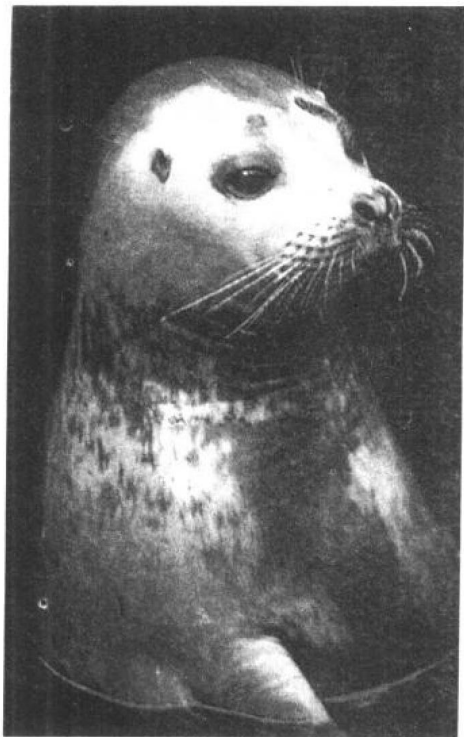
具象形指生活中的自然形：山川、动物、植物等；抽象形指几何概念上的形，按大小、长短、曲直等分为方形、圆形、角形、不规则形等。

在平面设计中理解形象，运用的是高度概括的基本形态要素概念，即所有视觉形态，统一分为点、线、面三种基本形态要素。

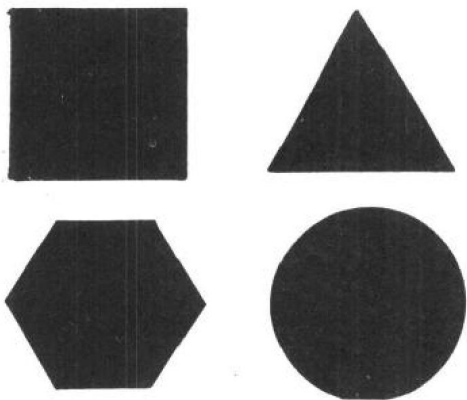
形是人对世间万物的直观视觉感受，具体应用中，“形体”指物体本身，是认识物体的直接经验；“形象”是对“形体”的感觉，是观察后对物体的理解；“形态”是对“形象”的应用。在平面设计中

1. 具象形/植物—花

2. 具象形/动物—小海豹

3. 抽象形/规则几何形

4. 抽象形/不规则形

真实的花是“形体”，观察写生后的花的图画是“形象”。在具体设计中，花作为构成因素，以合适大小被摆放在恰当位置，便是以“形态”出现了。

平面构成中基本形态要素点、线、面是含盖具象形和抽象形的一种理念形态,相互之间可以相互转化。一个现代的设计者进行平面设计,应具备多样应用形态的能力。

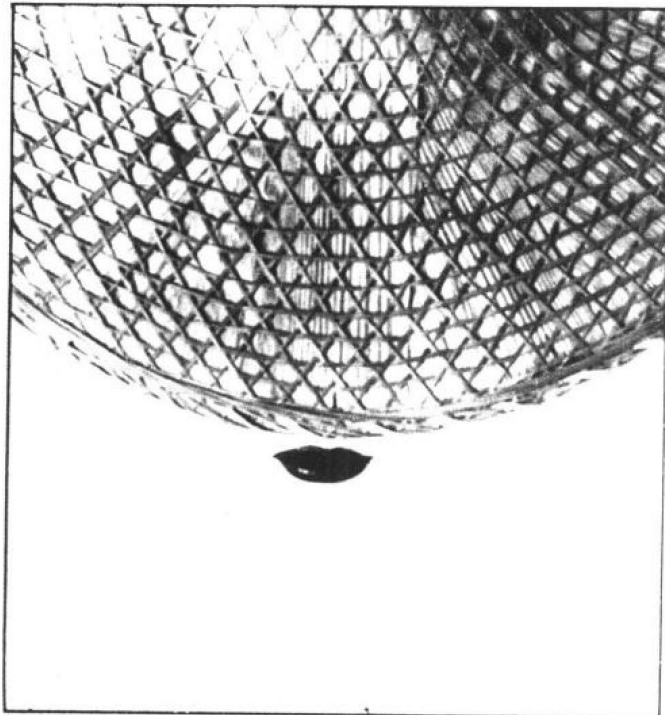
首先应具备的是对各种形态主观感受的能力。自然界中无论是具象形还是抽象形,即使是最司空见惯的,如果观察巧妙,依然会呈现崭新的美感,设计师应该能抛开传统意识,按自己的独特理解去挖掘美感,赋予平常的形态不同凡响的意义和超乎寻常的美。

5. 形态/猫

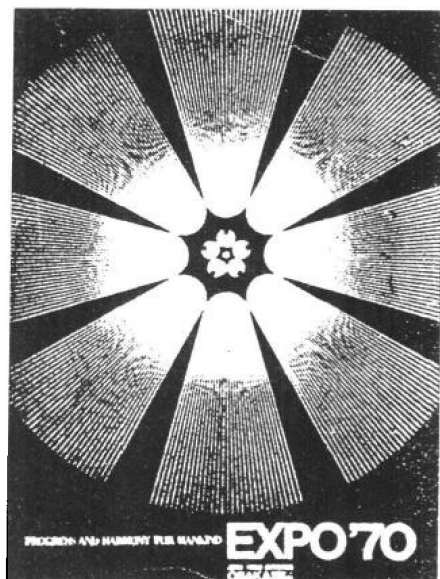
7. 形态/红唇

干扰常来自纷杂的环境,一点红唇的魅力产生于“孤独”。

6. 形态/孩子·大地

设计中说明只有寥寥几语,但却有过目难忘的效果,因为图片充满感人至深的情愫——其实场景非常平凡,只是由于改换观察角度,产生别致效果。

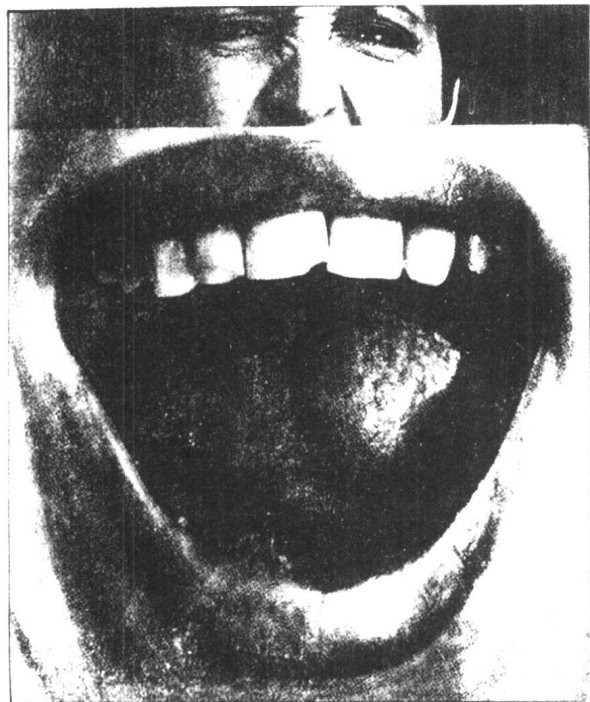

8. 形态/花

改换观察方式,从最细微处寻找独特的美丽。抓住最本质的特征可避免造作,用图案化方法对花形加以整理,再配合以简洁说明,使此设计大方简洁而明确。

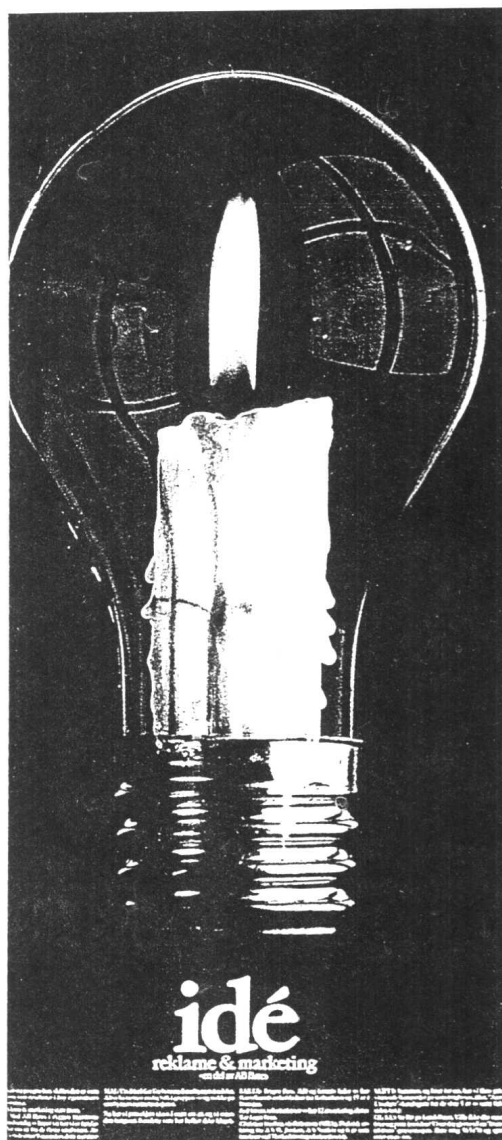
9—10. 形态/面孔

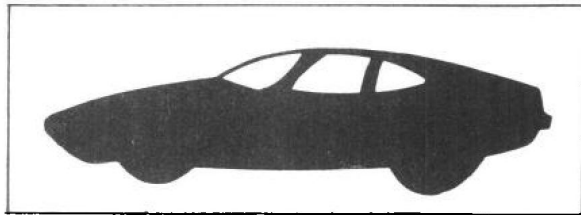
同样主题的设计,不同设计师会以不同方式处理形态。单独强调整体中某部分的方法,会形成引人注目的奇特的效果,甚至带来幽默感。

11. 形态/光

设计师在处理形态时应该能按自己的理解主观去编排,从平凡中得到崭新的意境。

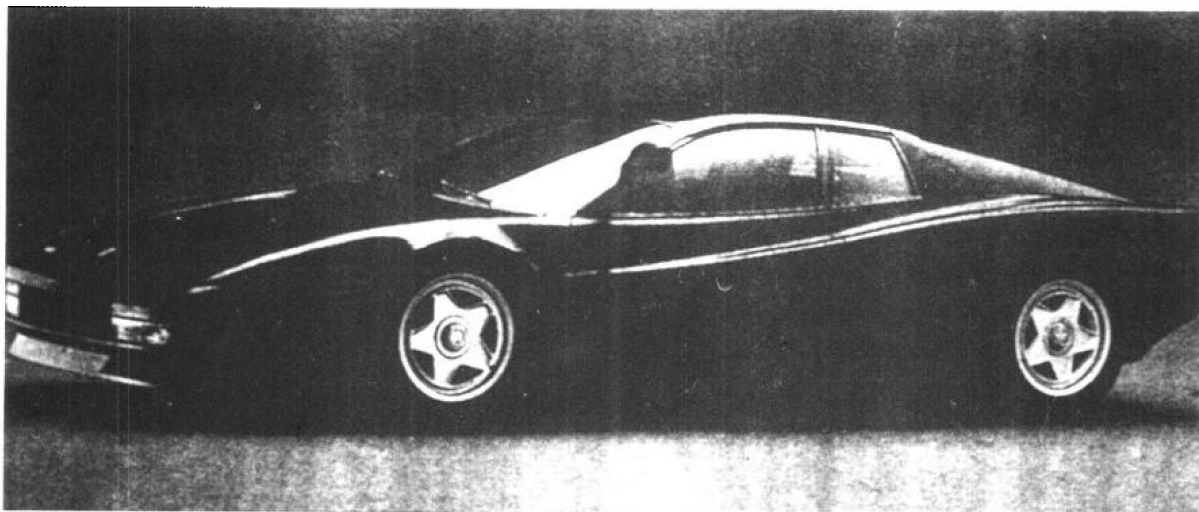

其次应具备把各种形态相互转换的能力。对于具象形,要善于从各种角度观察研究,从其构造、机能及周围形态的关系上寻求启示,再加以描绘变形,使之单纯化、个性化,从而具有抽象意味。对于抽象形,可采取心理联想的方式赋予形态一定的意义,使之具象化。

12. 形态/汽车的单纯化

13. 形态/汽车

14. 形态/人物形象的单纯化

单纯化是造形的基本方式之一,在现代绘画和设计中,进行单纯化的练习有利于造形能力的提高。

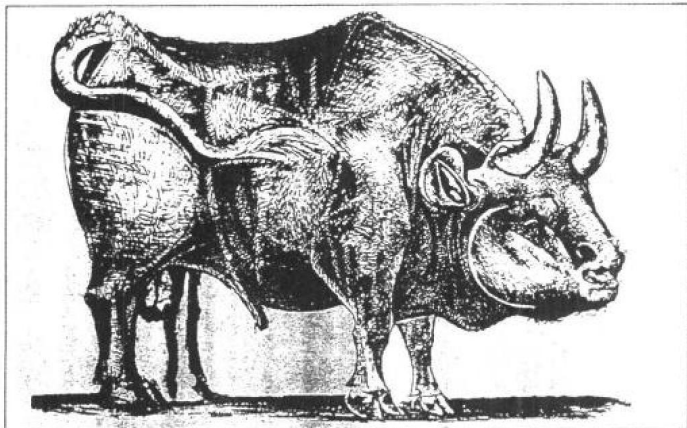
单纯化的目的在于表现物体的本质特征,具体步骤上:

1. 了解事物整体特征,研究结构中各部分的关系;

2. 抽取主要特征,将繁杂的细节过滤,使物象呈现最本质的姿态。

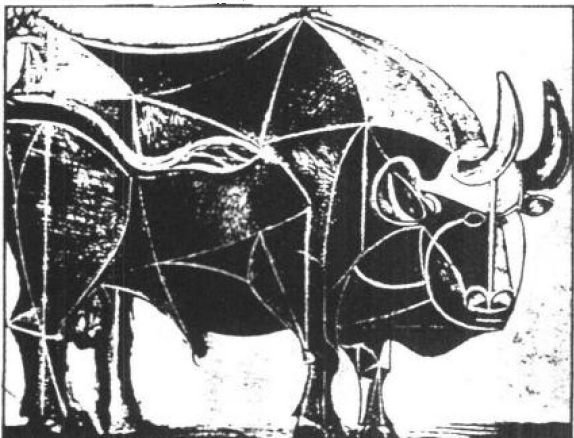
汽车的单纯化处理采用的是剪影手法,即抓住汽车的外形特征,把所有的细节都归纳到统一的面中。这种方法平面感装饰性强,整体简洁大方。

“女子合唱队”的招贴中,图片为真实的人物形象,而下面标志是单纯化处理后的相应形态,它通过把简化后的形象叠加,再用黑白关系调整处理后形成。整体设计中写实与装饰形成反差,引人注目。

15. 形态/牛

16. 形态/牛的单纯化示例

图示 3. 牛的形象被艺术家进一步加工，身体外形用富于装饰性的线条勾勒。

图示 4. 是变形的飞跃，牛的体积感被削弱了，匀称富于张力的线勾勒出牛的外形。

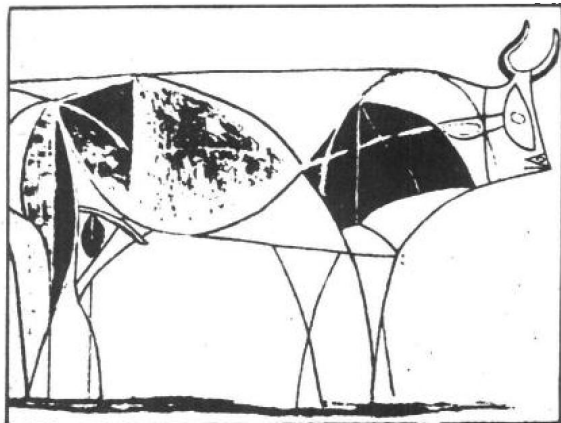
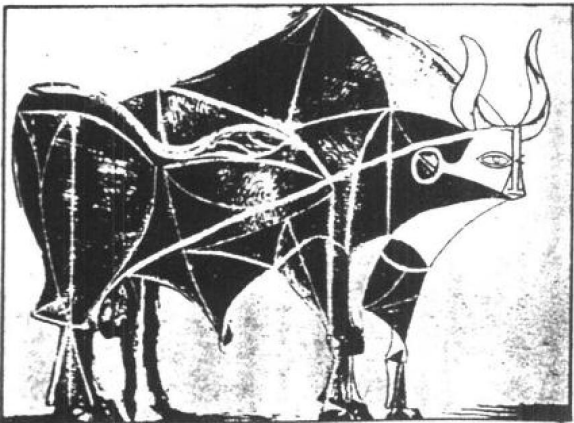

图 5. 是精减得不能再少的线似乎只标定了牛应有的外形，删繁求简是艺术家抓住最本质特征后的结果，反映最直接的主观感受。

作为设计师应该具有敏锐的观察力和高度的概括力，单纯化的练习正是针对于此，可以多多尝试。

第二章 形态的基本要素

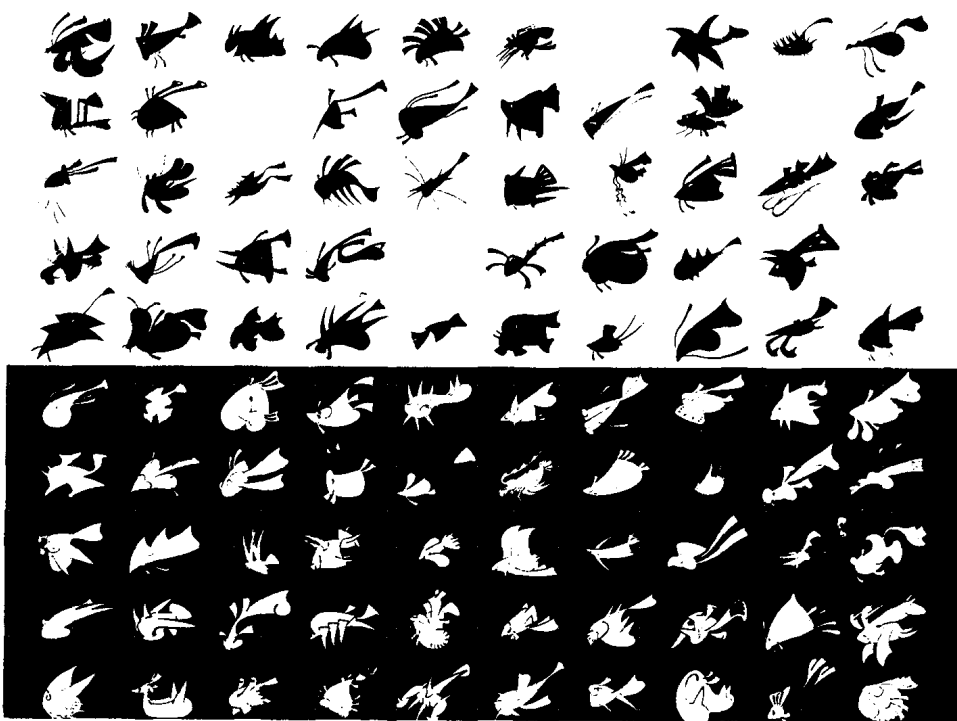
第一节 点

1. 点的概念

点是一切形态的基础。

在几何学定义中,点只有位置没有大小;在平面设计中,点是以图地相对面

积大小区别标定的,凡是在设计整体开本中占极小面积的图形均可视为点,因此平面设计中的点可以有独立的大小、形状和色彩。

18. 点/百鱼图

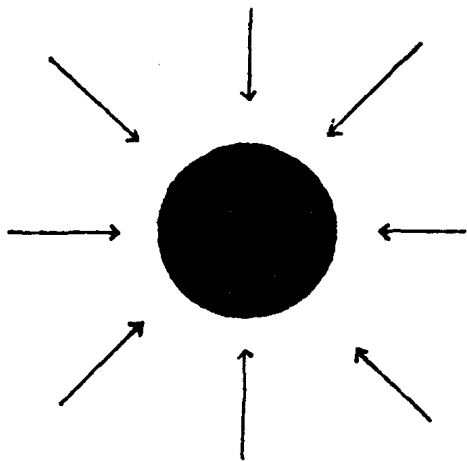
图为以具象形——鱼为对象采取简约概括的手法进行之设计。其中每一条鱼虽各具形态,但因在画幅中均占极小面积,故而以点的形式出现。设计中黑白对比的应用使视感清晰强烈,与鱼的丰富姿态一起构成活泼而充满趣味的画面。

2. 点在平面设计中的视觉特性:

A、集中视线,当画面中出现点时,人们的视线就会集中在这个点上,形成力的中心。点的移动,人的视线也随之移动;

B、强调空间,人的注意力始终在有点的空间;

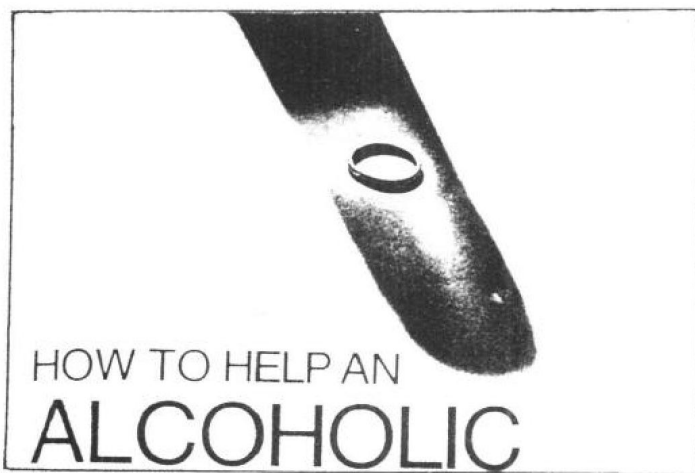
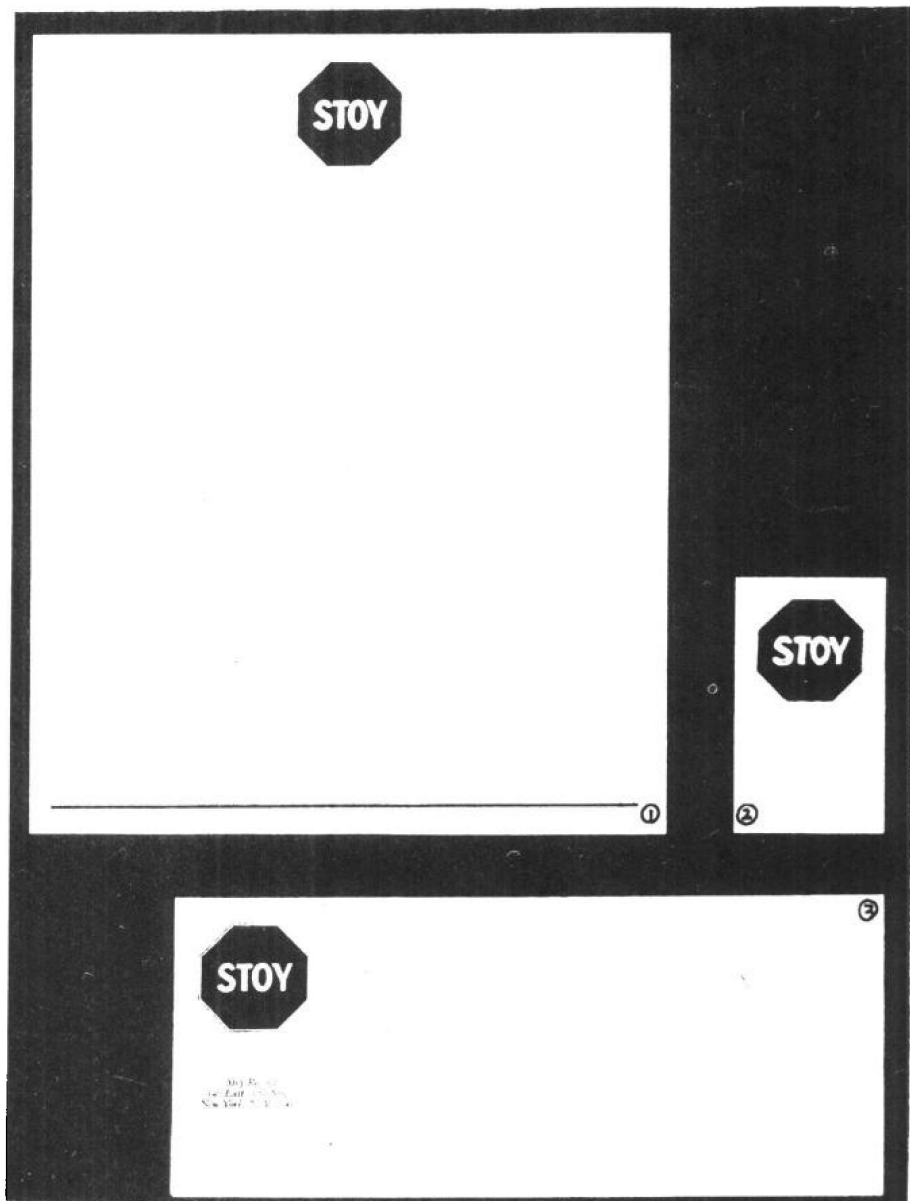
C、特殊形态的点亦有特殊美感,不同形态的点表达不同的情感。

19. 点/集中视线的特性

20. 点/确定空间的特性

此信函封页的整体设计中标志以点的形式出现,虽然纸张与标志面积对比反差极大,但人的注意力始终集中在标志上,而忽略大部分的画面,这就是点确定空间的作用。另外,点的不同位置也可予人不同感受。(1)中标志位于上方正中,视感庄严整肃;(2)中标志处在正中偏上,显得稳重安定;(3)中标志移至左上角,使画面重心偏移,较(1)(2)更富于变化。整套设计中形态虽一致,但由于位置的变化使得效果也很丰富。由此可见,设计中微妙的处理是十分重要的。

21. 点/特殊点的特殊美感

此设计中最吸引人视线的是那光柱中的小圈。具体设计中点可是任何一物,但应注意其形态出现的方式及与图和文字的协调关系。