

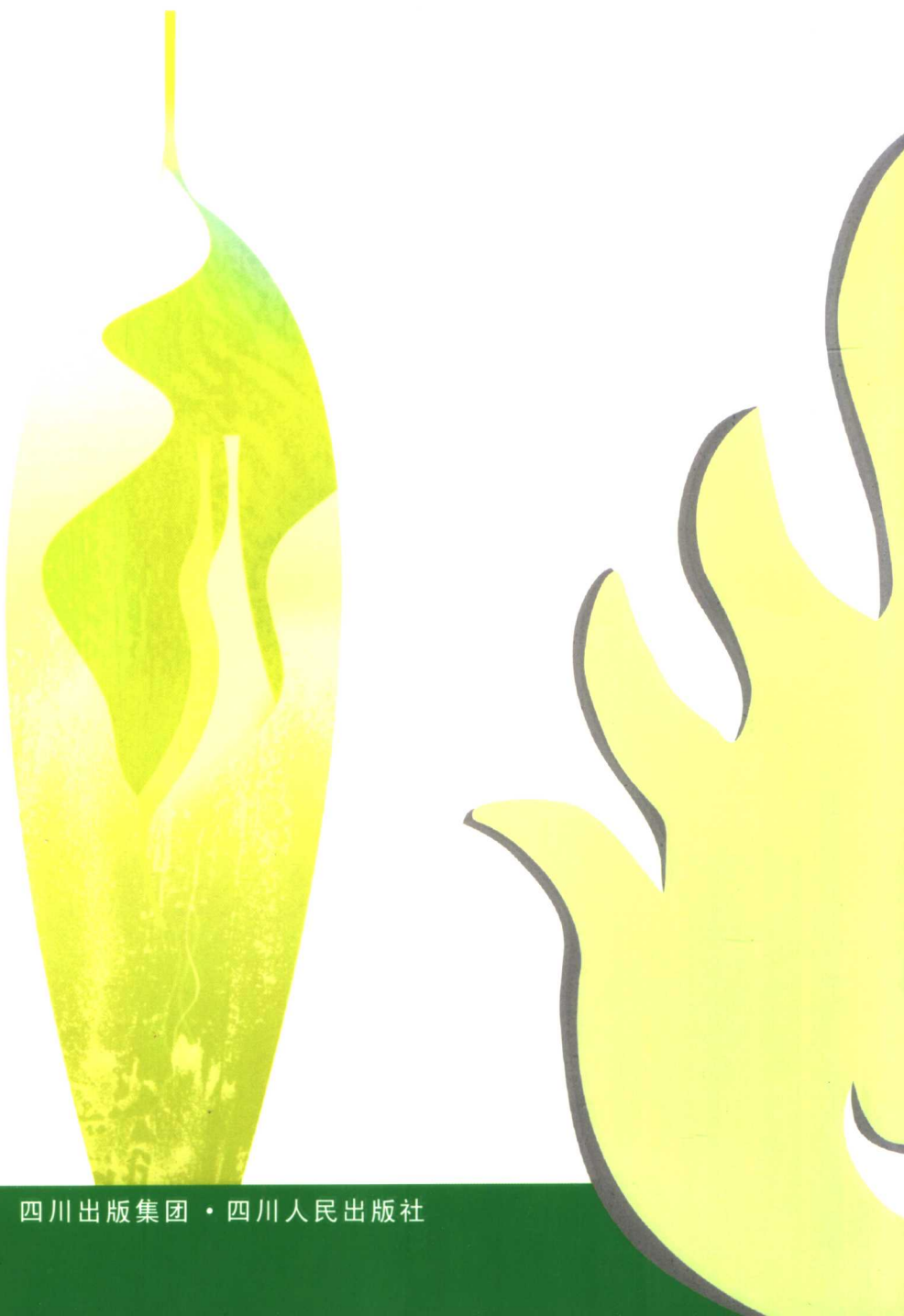
现 代 应 用 美 术 教 程 丛 书

平面构成 教程

刘会容 · 著

Graphic Composition

THE
BUTTERFLY
PUBLISHING

四川出版集团 · 四川人民出版社

平面构成教程

课 题 设 计 · 知 识 要 点

Graphic Composition

刘会容 著

四川出版集团 · 四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成教程 / 刘会容著. — 成都: 四川人民出版社,
2006.5

现代应用美术教程

ISBN 7-220-07087-X

I.平... II.刘... III.平面构成—高等学校—教材
IV.J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第042133号

平面构成

Graphic Composition

刘会容 著

策划组稿	彭小柯
责任编辑	蒋跃梅
装帧设计	彭小柯
责任校对	叶 勇
责任印制	李 剑 孔凌凌
出版发行	四川出版集团 (成都槐树街2号) 四川人民出版社
网 址	http://www.scpph.com http://www.scrmcbs.com E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net
电 话	(028)86259459 86259455[发行部]
防 盗 版 举报电话	(028) 86259524
制 作	四川经典记忆文化传播有限公司
印 刷	四川省印刷制版中心有限公司
开 本	210mm × 285mm
印 张	7
字 数	140千
版 次	2006年5月第1版
印 次	2006年5月第1次印刷
书 号	ISBN 7-220-07087-X/G · 1440
定 价	29.00元

■ 著作权所有 · 违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系
电话: (028) 83048191

编委会成员单位

四川美术学院图像艺术设计教研室

西南民族大学艺术学院

四川理工学院美术系

乐山师范学院美术系

眉山职业技术学院美术系

成都大学学前教育学院

编委会成员

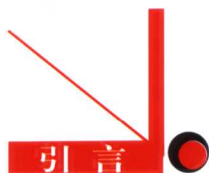
周 怡 谭 欣 吕小瑞 李开能

张加蓉 刘 桦 袁 泉 卢 伟

刘志荣 罗 力 范美俊 罗 丹

刘芙蓉 袁珠丽 刘会容 陈 静

李艺梅 庾 瑜 李 旭 朱晓梅

引言

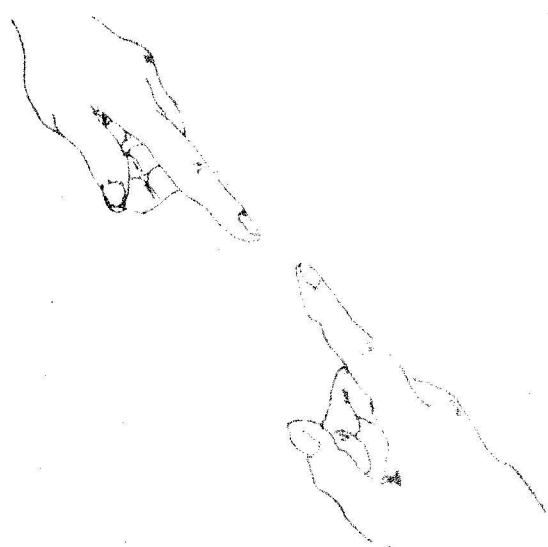
G R A P H I C C O M P O S I T I O N

现代设计教育中存在一个非常严重的问题，即构成同其他设计课程脱节，以至于学生在学习时只是机械盲目地重复包豪斯以来几十年不变的程式化练习。而这些单调的理论学习、枯燥的课堂练习很难适应当今千变万化、推陈出新的设计实践。

本书编写的意图是使设计和构成的关系得到更为明确的表达。

本书以课题训练为主，评析现当代一些优秀的设计作品和讲解知识要点为辅，通过由浅入深的讲解和生动有趣的训练，使学生领悟到构成是设计的核心和基础，从而提高平面构成的设计技能。

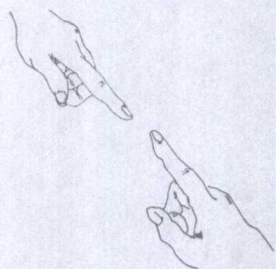
刘会容 2001年四川美术学院装潢专业大学毕业，2004年四川美术学院装潢专业研究生毕业，2004年留校任教至今

平面构成

目录 / CONTENTS

第一单元 形态	
课题设计.....	8
知识要点.....	14
第二单元 点 线 面	
课题设计.....	18
知识要点.....	38
第三单元 形的分解与组合	
课题设计.....	42
知识要点.....	50
第四单元 空白的概念	
课题设计.....	52
知识要点.....	55
第五单元 立体空间	
课题设计.....	60
知识要点.....	64
第六单元 运动空间	
课题设计.....	68
知识要点.....	75
第七单元 构成形式	
课题设计.....	78
知识要点.....	91
第八单元 肌理	
课题设计.....	94
知识要点.....	104

■ 课程学时：72学时

■ 课程性质：平面构成基础课

第①单元

形态

推陈出新的设计实践证明了

(共9学时)

构成是设计的核心和基础

课题设计

课题的完成可以用不同的方法，如寻找、搜集、观察、速写、摄影……强调的是将课题习作作为一种视觉笔记，成为一种发现、搜集、分析形状感觉的记录。

搜集 观察 分析 写生 艺术

课题内容 形状的设计

课题名称 叶子、瓶子、鱼的外形与轮廓设计

课题要求 1 寻找不同形状的树叶。
2 发现各种不同的美的造型功能，并且写生。
3 作业：以手绘形式画20个不同的形态。

训练目的 通过发现，提高对事物的感知力以及对某一事物进行概括、刻画的能力。

1. 搜集

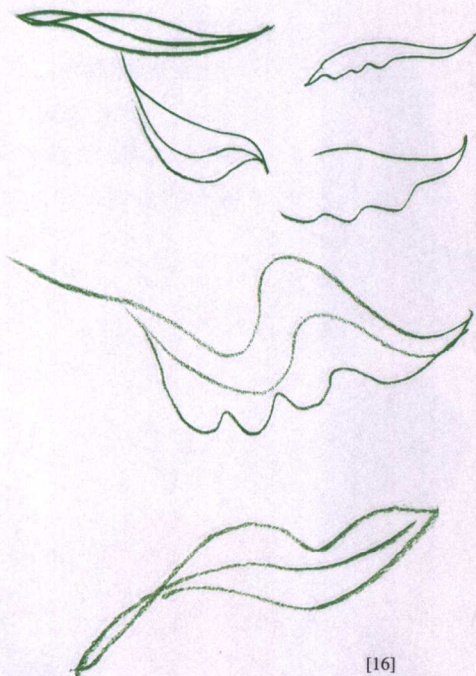
学会利用自然形态，
对其进行加工处理，
我们就会得到更多
具有表现力的形态。

2. 观察分析

首先要学会发现自然形态的美，
以提高我们的感知力。

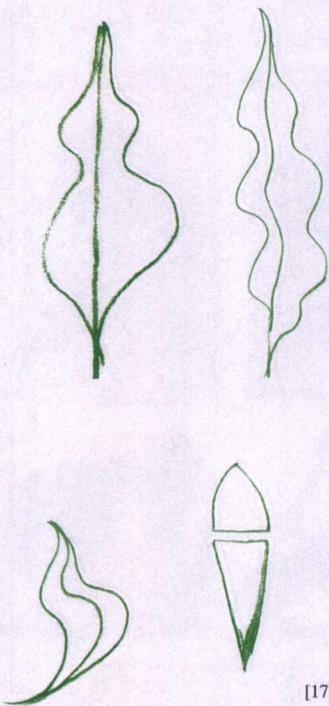

[16]

■ 3 写生

形的简化与渐变
形的几何化
形的简化

[17]

■ 4 艺术加工

轮廓的简化与丰富

原形

形状的设计至关重要，需要处理好形状轮廓自身的表现力，需要考虑形状的个性特征，还要考虑形状单元相互组合的整体和谐关系。

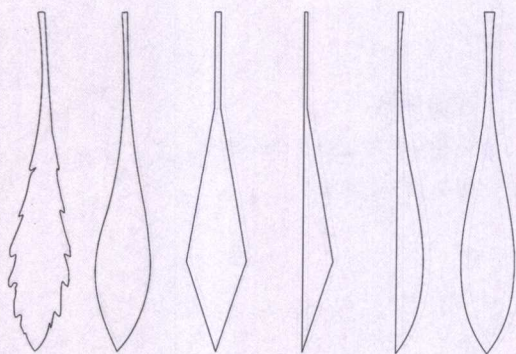

[18]

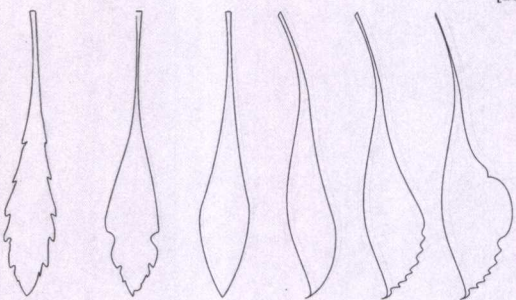

[19]

在进行图像设计时，根据制作特点还需要进行必要的艺术加工，使其图形化，即在物象结构特征的基础上，予以抽象化和形式化的变形。如对一个具有生命的物象予以几何化处理，成为一种冷漠感的形象。这种形状轮廓的处理，将会使图形具有更强的表现力。

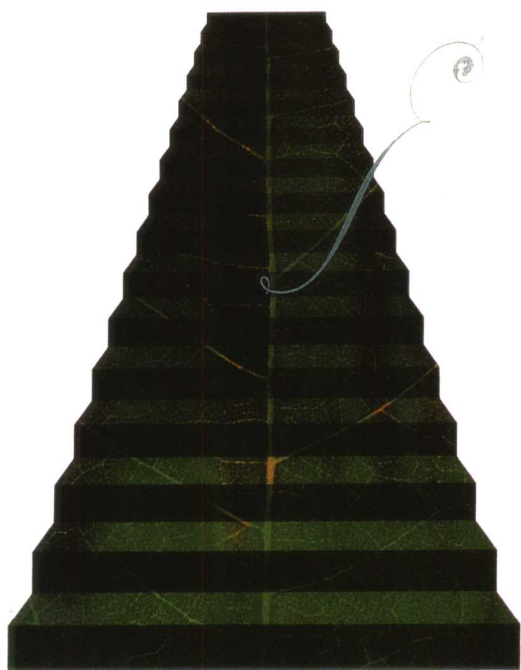
[20]

[21]

■ 形的简化——轮廓的简化在设计中的运用

图形的形状设计，不仅限于再现物象的特征，同时也为了传达意义和情感。

Here ⇌ There
ken miki poster exhibition
nara city narasashi koubun no ie / nov. 1st-30th, 1995

[22]

[23]

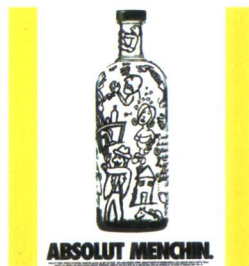
[24]

[25]

形的视觉要素
有形状、大小、
肌理和色彩。

从absolut广告的几百张招贴中，我们可以看到，它们既有超级写实的图形、极端几何化的符号图形、强调现代节奏的装饰图形，也有追求情感宣泄的自由图形，或者诙谐喻世的漫画图形、形象合成的荒诞图形等等。

[26]

ABSOLUT BARSOTTI.

[27]

在absolut的广告招贴中，就是对相同形状的瓶形分别进行大小、色彩、肌理的设计丰富变化瓶子的视觉表现力。

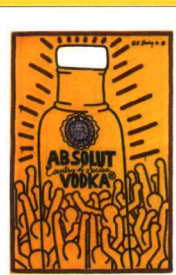
[28]

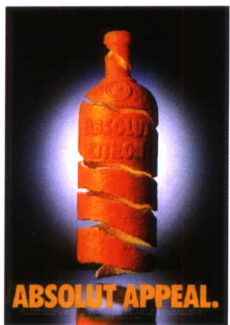
[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

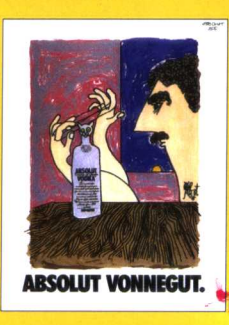
[34]

[35]

[36]

[37]

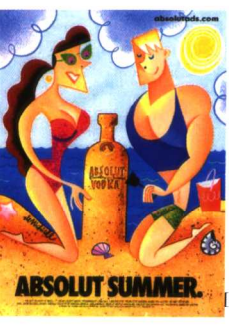
[38]

[39]

[40]

[41]

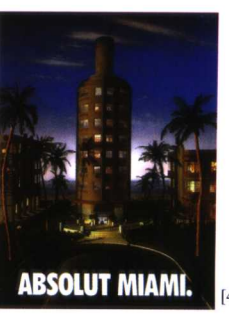
[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

知识要点

1 形的世界分为自然形态和人工形态两大类

由自然自身的运动所形成的形态，称为自然形态，它是非人为的。

由于人的愿望和意志而进行的活动所制造的物体，则称为人工形态。

[48]

[49]

2 形的种类及情感特征

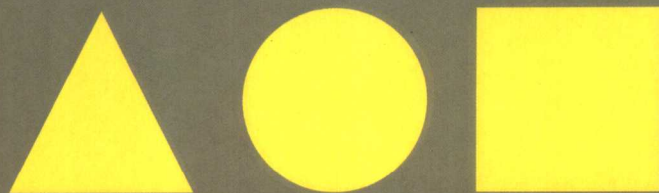
有机形：有生命性，是具体形象的生动的表现。

几何形：也就是无机形、抽象形等，其特点是简洁。

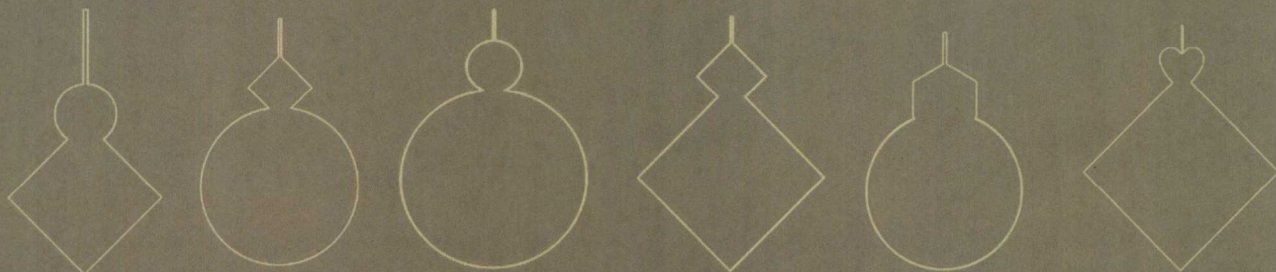
偶然形：偶然间得到的形态，自然、有个性。

3 形状的设计：形的简化和形的夸张

几何形

[50]

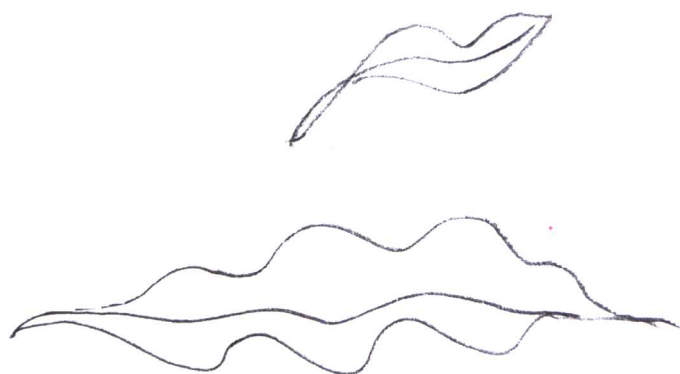

[51]

有机形

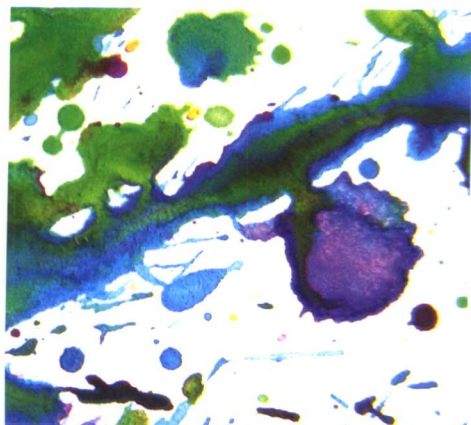

[52]

[53]

偶然形

[54]

[55]

[56]

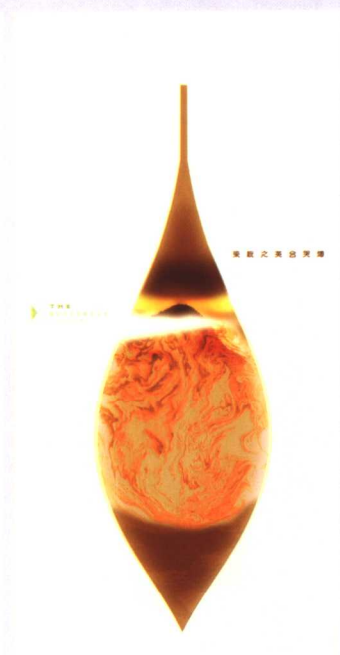
[57]

■ 几何形——具有机械美、简练美、理性美等

通常是将现实物象的外部形状特征予以强化显现，使其图形化、形式化，与现实之形拉开距离。它通过结构构造的单纯性，使其意义表达与呈现这个意义的形式结构达到一致，形成同构关系，使人们能够直接把握这种有特定结构秩序的图形样式，领会图形所传达的意义。

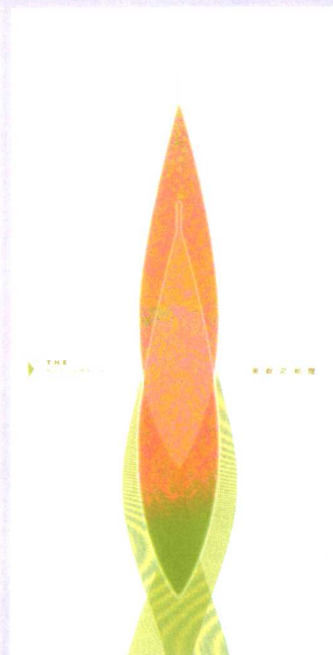
[58]

[59]

[60]

[61]

这是一套以音乐为主题的招贴，其外形形状都由树叶变化而来，单纯、简洁、几何化。