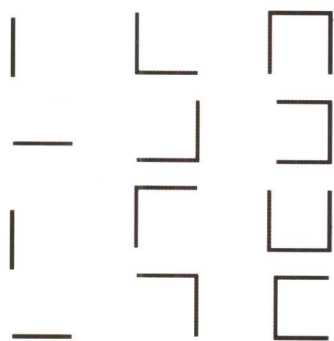

◎ 钮敏 编著

◎ 西泠印社出版社

PING MIAN
GOU CHENG
SHE JI

平面构成

是一项将基础的视

觉元素，放在一个限定的二维空间中

进行的设计基础训练。旨在培养学生

以理性的方式对客观事物进行分析，

并用视觉的形式将各自的感受和想法

表现出来。

平面构成起源于1919年的包豪斯现代

设计学院。经过多年的发展，已成为

了一门较为完善的设计基础课程。

艺术设计专业教材

平面 构成 设计

◎ 钮 敏 编著

西泠印社出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成设计 / 钮敏编著. —杭州: 西泠印社出版社,
2005.10
艺术设计专业教材
ISBN 7-80517-993-X

I.平... II.钮... III.平面构成—教材
IV.J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 113680 号

平面构成设计

责任编辑: 项瑞华
责任出版: 李 兵
装帧设计: 尼 摩
丛书策划: 清 河
电脑制作: 杨飞凤
出版发行: 西泠印社出版社
地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)
经 销: 全国新华书店
印 刷: 浙江省邮电印刷厂
开 本: 889 × 1194 1/16
印 张: 7
印 数: 00 001—5 000
版 次: 2005 年 10 月第 1 版 第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-80517-993-X/J.994
定 价: 22.00 元

目 录

第一章 感知世界

第一节 用自己的眼睛看事物 /2

第二节 视觉语言的学习 /2

第二章 认识视觉元素

第一节 点 /3

第二节 线 /13

第三节 面 /29

第三节 形态与边缘 /38

第三章 视觉语言的形式

第一节 关于构成 /47

第二节 视觉语言的形式法则 /52

第三节 材质与肌理 /79

第四章 视觉语言的表达

第一节 关于设计 /89

第二节 主题 /99

平面构成是一项将基础的视觉元素，放在一个限定的二维空间中进行的设计基础训练。旨在培养学生以理性的方式对客观事物进行分析，并用视觉的形式将各自的感受和想法表现出来。

平面构成起源于1919年的包豪斯现代设计学院。经过多年的发展，已成为了一门较为完善的设计基础课程。

第一章 感知世界

第一节 用自己的眼睛看事物

每天当我们张开双眼就能看到我们周围的一切，但日复一日，年复一年，我们对这一切都熟视无睹习以为常了。因为我们对周围的事物似乎太熟悉，使我们的感官开始麻木，一切的一切都只是从我们的眼前经过而少有留痕。我们只是用习惯在看世界，这导致我们在设计创作时缺乏新意，只是以自己的习惯进行思维和创作。要改变这一状况，首先就要改变看的方式。毕加索曾说：“最伟大的创作就是发现。”我们要学会用心来看、来感受事物，就能发现周围的世界是那么现实丰富多变，这不仅能触动我们的感观，同时也会对我们的生活方式产生影响，从而改变我们的思维习惯，以激发我们的创作欲望。

创作就是一个从发现到表达的过程。

第二节 视觉语言的学习

当我们用心来感受事物，我们就能对事物进行理性的分析，我们就会发现任何复杂多变的物质都可以被分解成最小的、最基础的元素。科学家将物质分解成质子、原子、分子，进行进一步的研究从而创造出新的物质形式。在视觉艺术领域，人们将物体分解成点、线、面、体，明暗与色彩等基本元素。这些物体原本有着相应的意义，一旦被抽取出来，它们原有的意义就失去了，成为了一种抽象的元素符号，并有待于人们再次赋予它新的含意。

作为视觉语言的元素和文字一样，它是人类思想与交流的载体，通过对文字的组织能将我们的感受和认识传递给大众，并使自身在这种交流中得到认同与满足。视觉艺术则是通过对视觉元素的组合来进行表述的。

人们对视觉元素有着共同的理解，它不仅能使人们重现回忆，而且还能激发思维和创造力，就如同一个声音或一阵轻风一样，都能在情绪上引起非常敏感的反映。

第二章 认识视觉元素

第一节 点

点在本质上是最简洁的形，是最小的视觉单位。在几何学上，点是一种看不见的实体，从物质内容上来考虑，点相当于零，但这个零包含着许多“人”的特质。犹如在说话语言中是一个休止符号，在文字的书上，点似乎不含有任何实际的意义，但通过标点将文字以不同含意进行分割组合，这个小点就界定了整体的结构与意义。

如：中国队战败古巴队，获得世界杯冠军。

中国队战败，古巴队获得世界杯冠军。

（由于小点的移动使整个句子的意思发生了改变。）

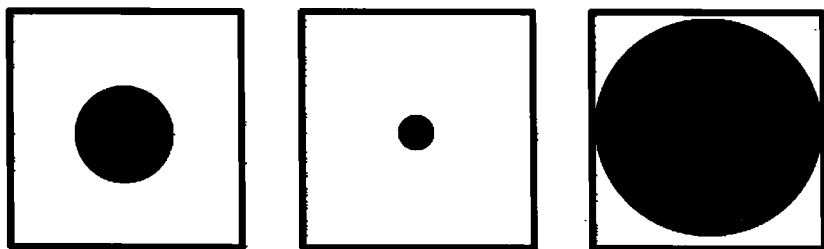
又如：雨停了我们去玩。

雨停了，我们去玩。

（小点的位置移动却给出了一个时间上的差异。）

当小点的位置移动至句子的下面时，又具有了一种重量感。然而把它所界定的文字拿去，这时点就失去了它所具有的意义了。

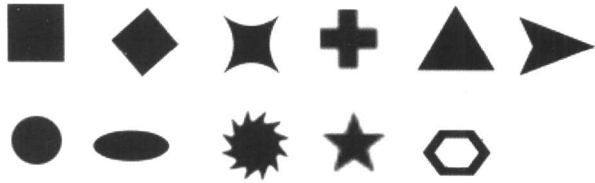
在视觉艺术中点是确定的，可视的。它不仅具有位置的概念，也具备大小形状的变化。我们说点是视觉元素中最小的视觉单位，但一不留意点就可能扩展成一个面，这是与点所在的限定空间相关联的。如：

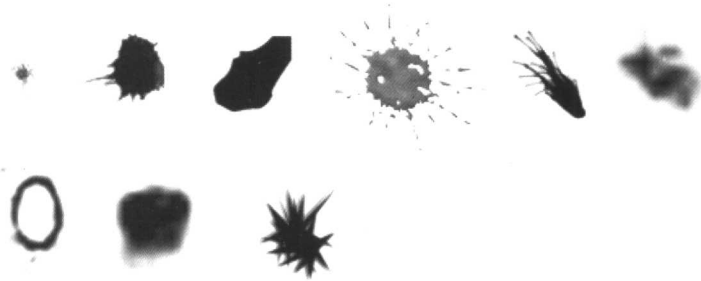
在这样一个限定空间中，点与框的比例关系决定了它的性质。这三幅画中我们可以读到的是点被缩小和放大。缩小的更具点的性质，而被放大的就失去了点的性质，变成了面。将这三幅画联接起来看，你会感到一种空间距离的移动。

关于点，我们前面作了大小的变化对点的性质影响的实验。而就点来说，在不改变其大小的前提下改变其形象，也会改变它的视觉效果。

理性的点:

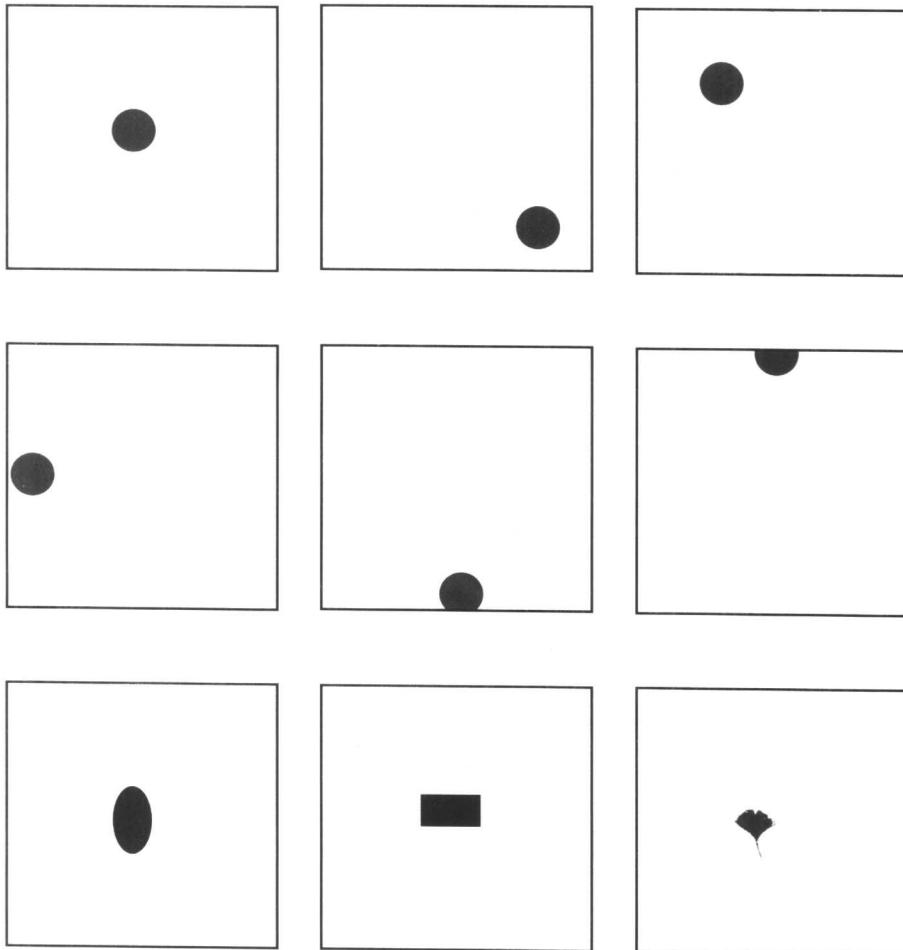

随意自由的点:

这里我们来研讨一下一个点在相同空间中因不同位置的移动所带来的心理反应。

如:

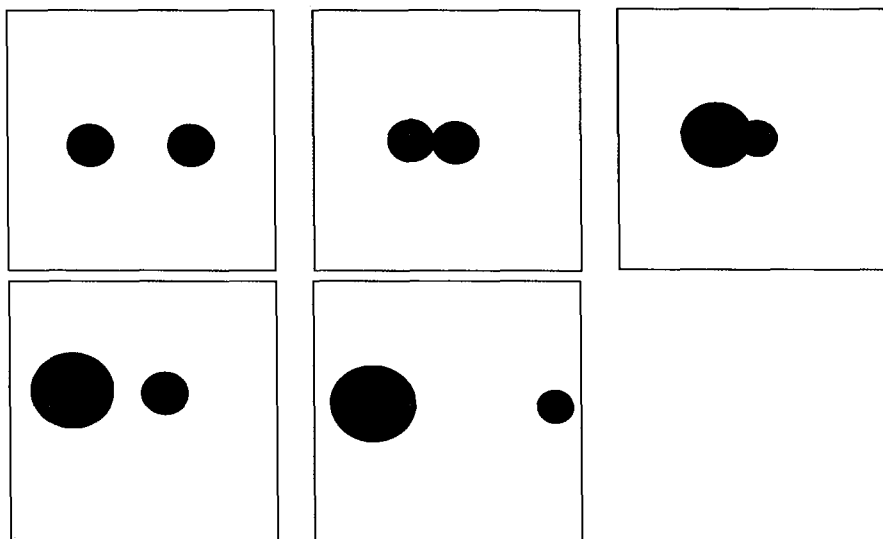
当点在画面的正中间时是最为稳定和平和的。当点在画面的最边上时，点会有被边线所吸附向外的动力，画面呈不稳定感。当点在最下或最上，并有一部分已出到边框以外，这时点反而有由外向内的运动感。

当点的位置和大小都不变，在改变其形状的前提下，我们可以比较一下有机形本身形态的软硬变化，以及有机形和无机形对画面所造成的影响。

当点的形状是具有写实的自然形体，那所带来的视觉变化又是不同的。

前面我们讨论了一个点位移及形态变化对画面的影响。现在我们来了解一下两个点会带来的变化。

从数量上点增加了一倍，也就是说在变化的可能上也随之增加了一倍，除了一个点所具备变化的条件外，两个点之间就能产生出对比和连接。

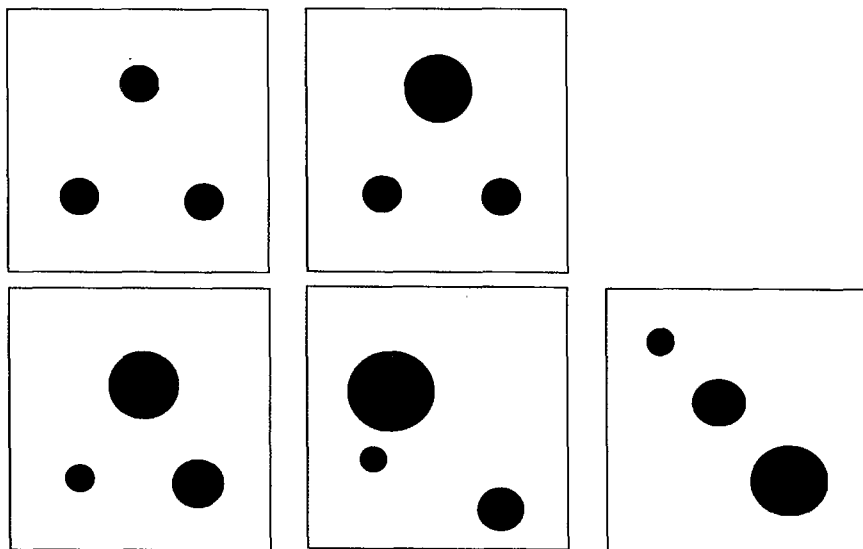

把两个点分开横放在画面中就能将画面分为两半，但把两个点连接在一起时，它们两个之间就产生一种并列的相互粘吸的关系。当把两个点变为大小不同的点，并以不同的距离排列时，就会产生不同的视觉效果。当它们重叠在一起的时候，就有明显的附属关系，但距离被拉开后，这种附属关系就减轻了相互之间所产生出的相互靠拢或者说相互吸引，不过一旦它们的距离被拉开到相互之间失去吸引的力之后，它们之间就会相互排斥而产生游离的空间感。

那么我们再来看看三个点的变化。

由于数量的增多，排列的变化也更为丰富。

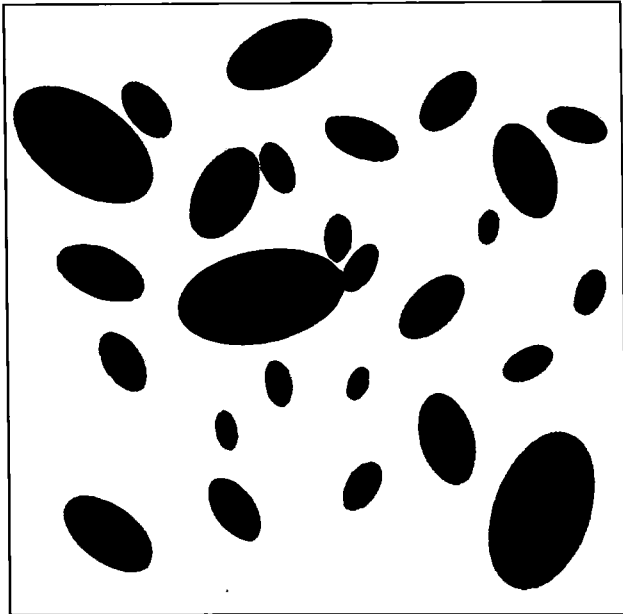
我们来看，当三个点以最稳定的方式排列时，由于点的大小变化所能产生出的不同效果。

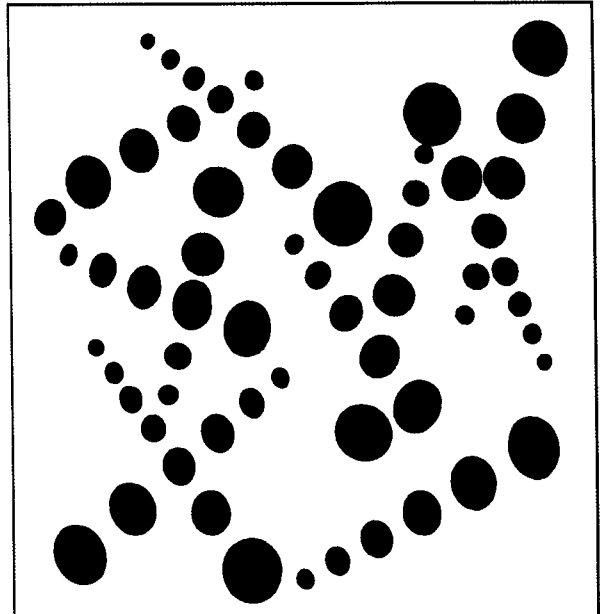
以稳定的三角形骨格为例，在相同大小的情况下，呈稳定的平等状态，但把其中一个变大，就会产生向前的动感。将三点的大小都改变，那么，不仅运动感被加强了，同时还产生了空间上的流动感，因为其具有稳定感的三角形排列骨架已被打破。最后，把这三个点按其大小依次排列，它就呈现出向里运动的线条感。

在这里我们只是探讨了一些组合与变化的方式。它们的变化形式还有很多，除了排列骨架大小、形态之外，在点的表面肌理、边缘变化上还有很多的变化空间有待于我们去探讨研究。这样做的目的是为了积累我们的视觉经验，了解变化的可能性。

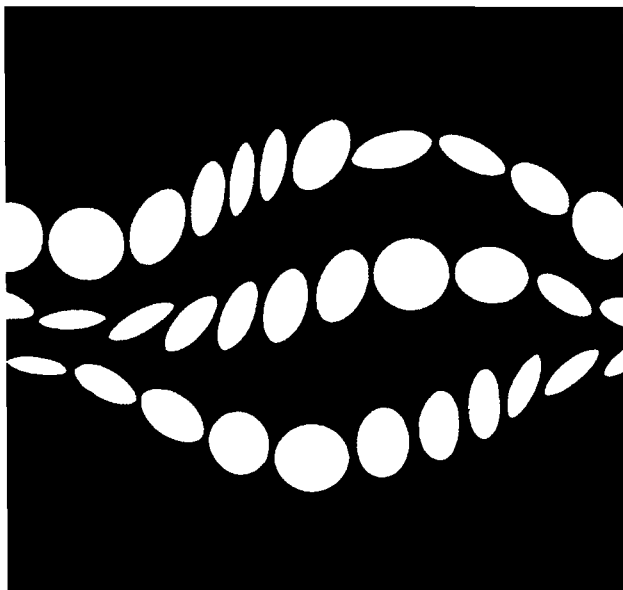
点的依次排列成为线,点的片状排列则成为面。根据这一原理,我们就可以创造出许多不同的组合方式。

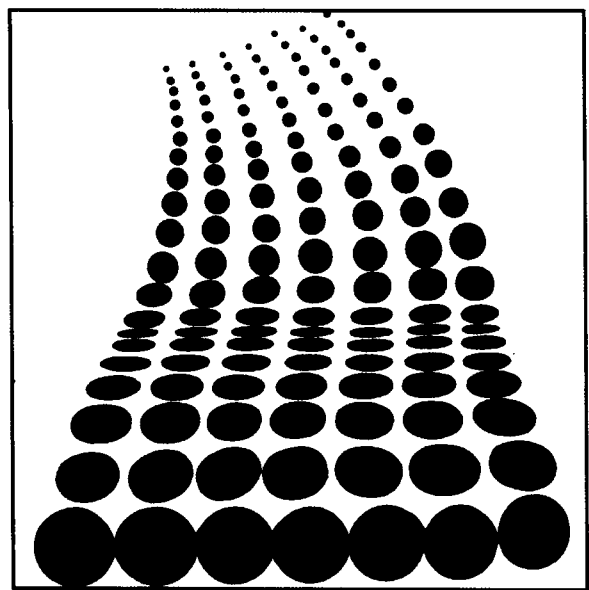
它是点的大小变化构成的作品,只是排列的方式有些不规则,你很难看清其脉络,这是因为其点不是以大小依次排列,而是相互穿插造成一种无序感。

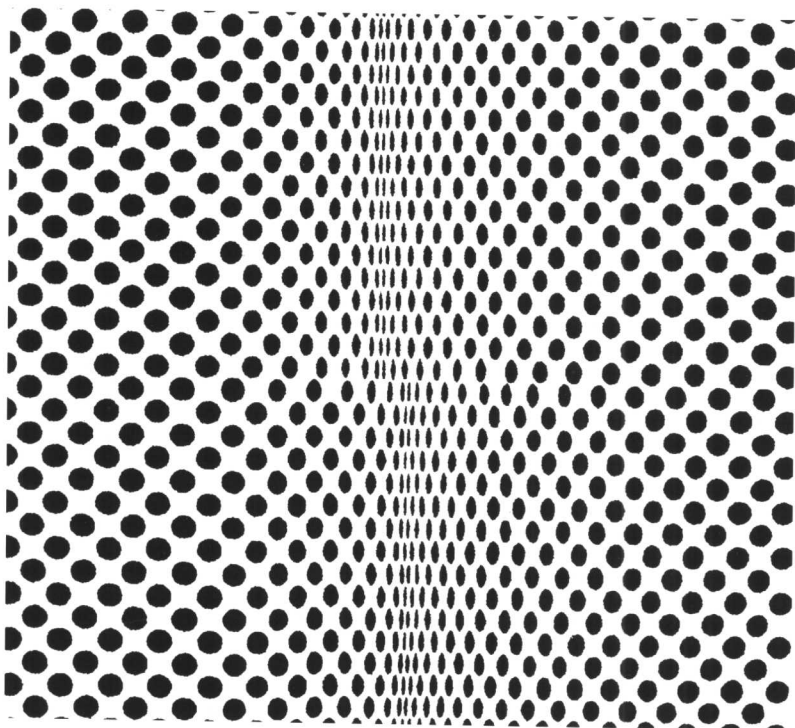
这一构成是运用了点的由大到小的排列,以点由近到远的组合穿插构成,呈现出一种空间上的交错感。

这幅作品让你感到点似乎在大小上没有什么变化,但它却是巧妙地通过了点的扭转,运用点的透视,从而形成了线条扭转运动的效果。

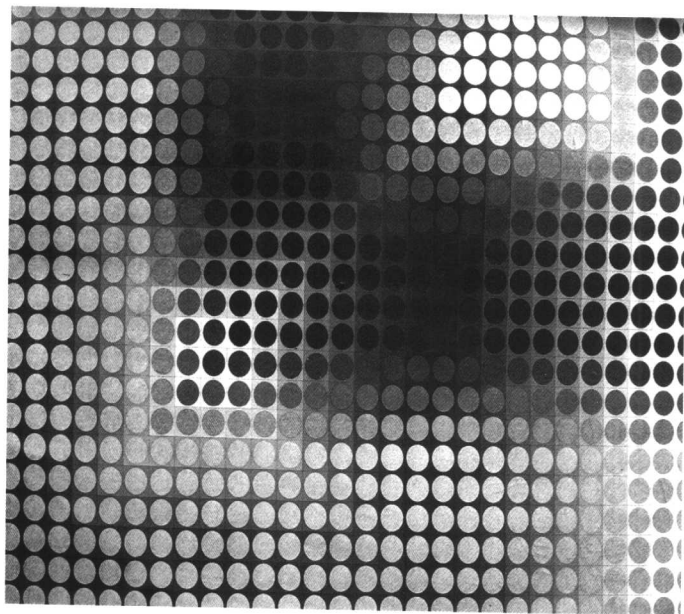
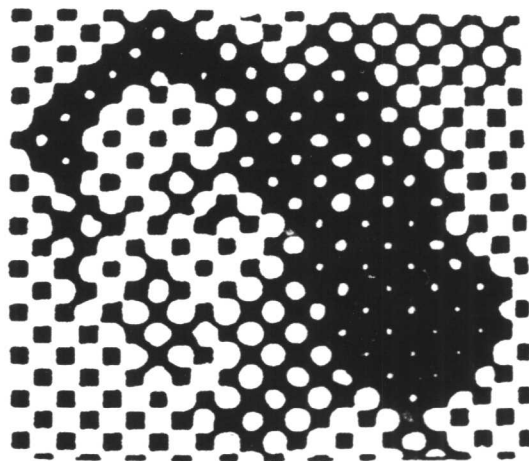

这同样也是以点从大到小的变形形式所构成的作品,不过其中它运用了点本身的透视变化,使点在向深处运动时有了一种阶梯状的效果。

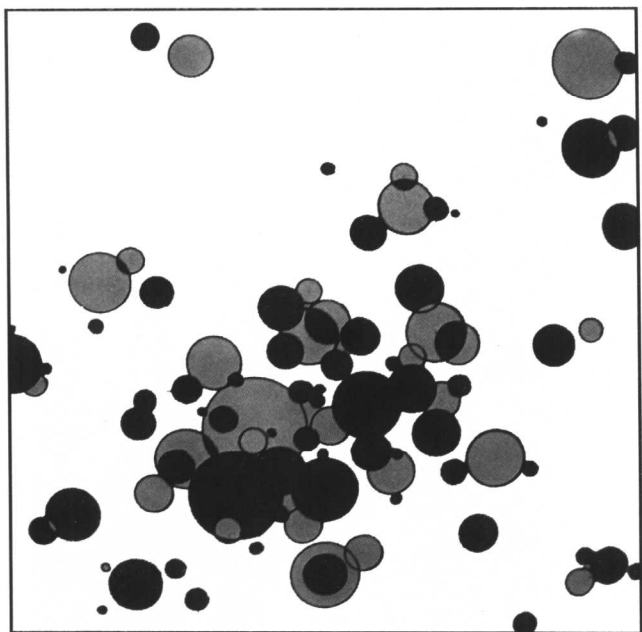
这是点的有序变化和排列所构成具有视错感，并也有光效应的画面。它看似简单，但视觉效果却很强。

这是应用了印刷网点效果的构成，但它将点变成由方点渐变成圆点进行组合，在这里没有“地”的感觉，只有点与点的黑白组合所构成出的图像。

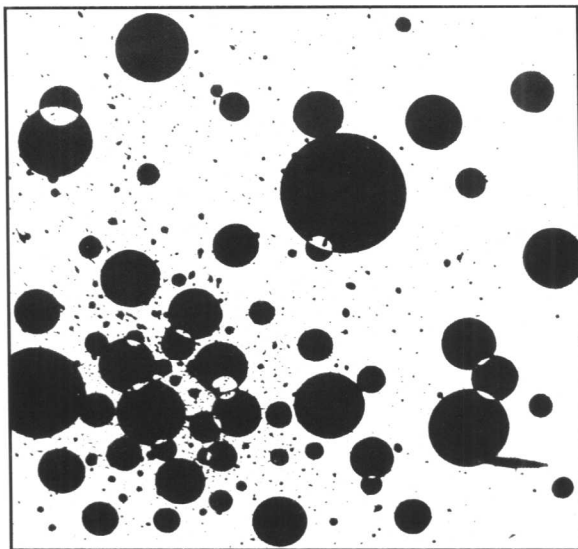

这是幅由点构成带有光效应的作品。点的本身没有变化，它主要是用了明度的变化使得上面的圆点和下面的方点在明度上产生不同的对比关系，展现出有凹凸感的画面。

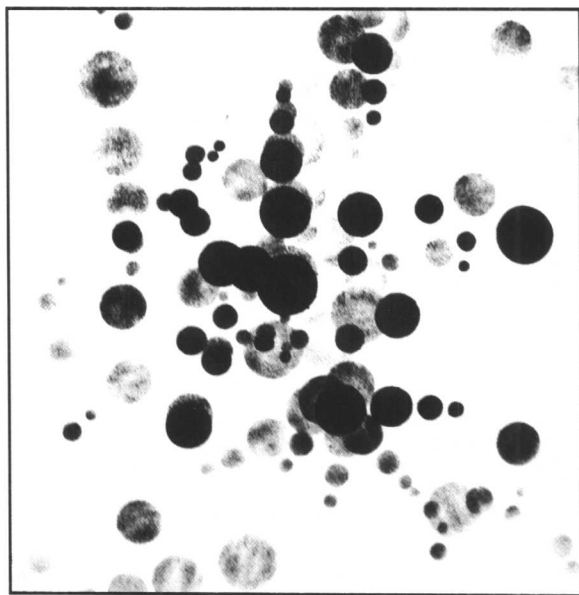
这组作品同样是用不同大小的点所构成的，但在组合形式上比较随意，以聚拢与发射的构架进行排列，并在点的处理上加以明度的变化以丰富画面的效果。

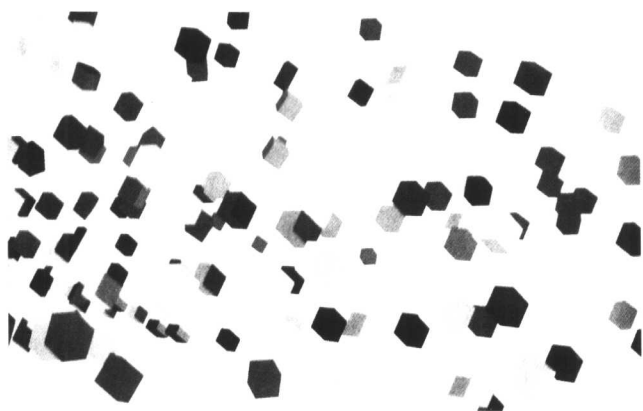
图用了灰色与黑色，大点和小点的对比造成一种不断繁衍、生长的视觉感。

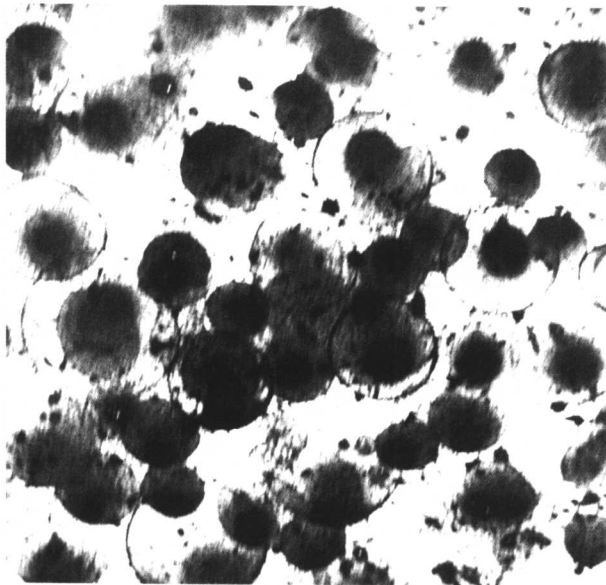
图用了向外发射的方式，运用点的大小和形态变化以加强向外喷射的效果。

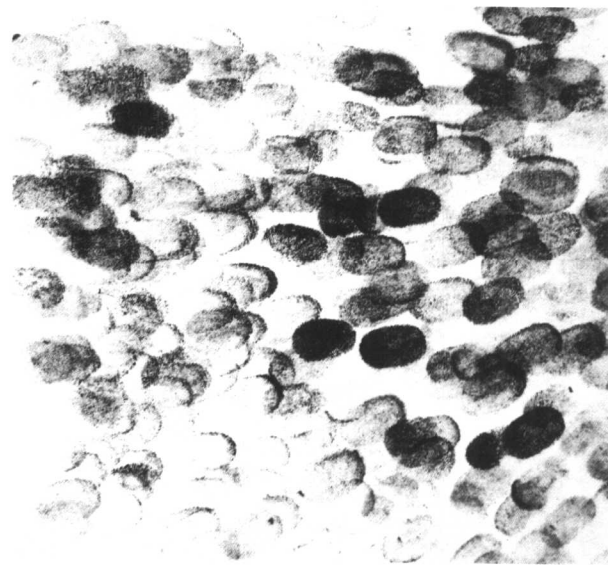
图将最前面的点画得很实，而后面的点却一层比一层浅，并且越来越虚，从而产生向里退的空间感。

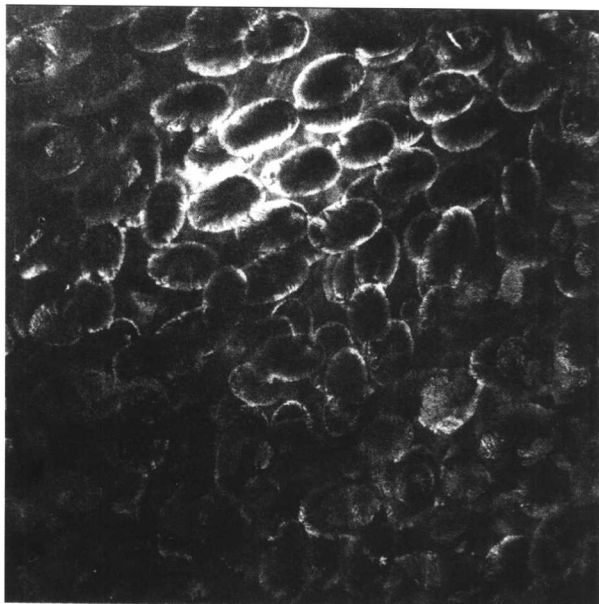
图运用了立体点在不同方向上的变化，造成了点在流动时还带着自身的转动。

用硬的圆圈和随意的黑点形成像水泡一样的富有生命力的点构成。同时以大小、疏密的对比和变化产生一种游离感。

运用手指的不同力度来创造不同的层面效果及运动感和方向感。

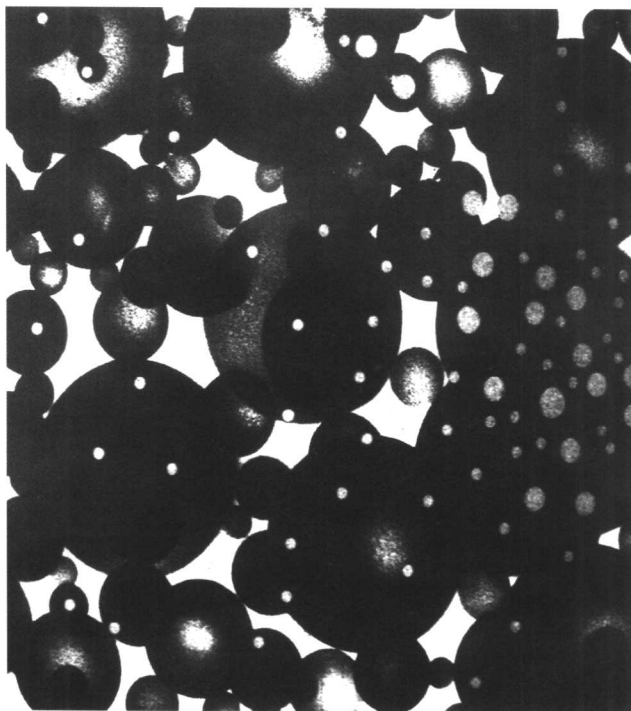
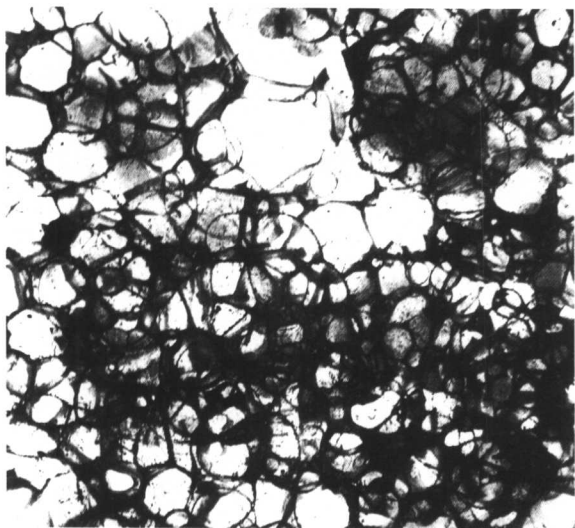

运用两种不同的工具,即先是指手指在纸上印出不同层次的小点,再通过电脑进行进一步的处理,产生的是有光影效果及空间感的点构成。

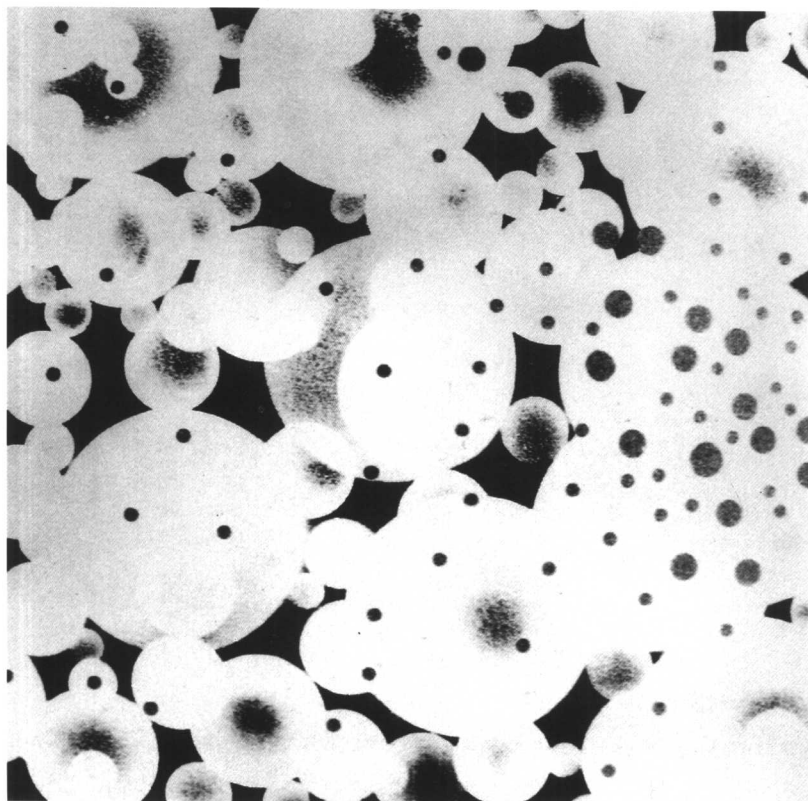

将圆点以不同的浓度与虚实的空间变化,表现多个层面关系。由此,产生多种对比关系。

模仿儿时玩的肥皂泡那层层叠叠所产生气泡点相互挤压的效果，画面还注重在排列上的疏密关系，松紧结合，产生出一种节奏感。

通过点的大小对比产生出空间层面，同时在小点与大点上的高光产生呼应，使这种层面关系更为丰富。

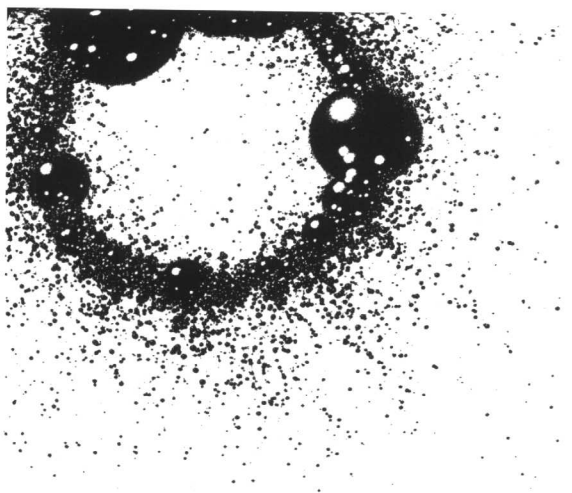

运用逆光的手法使画面中的小点产生透明感，大的白点与小的黑点相互作用，使背景的黑底融在点的相互重叠之中。

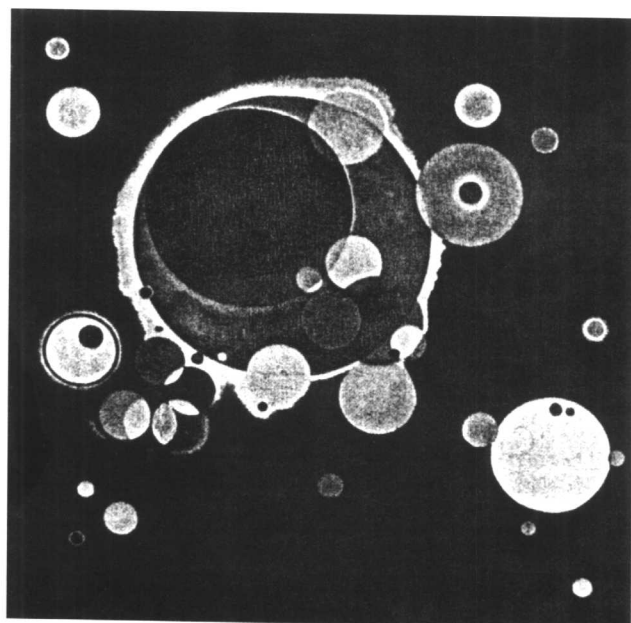

这几幅作品都是用点以不同的处理手段来表现具有光泽的视觉效果。

由光点组成的虚线所构成出的图形。

以大小不同的黑点为主体,用白色小点以高光的原理将黑点表现成具有强烈的质感,构成一种有许多晶莹感的点的作品。

运用边线的不规则及逆光的手法来表现光感。

通过不同大小字母的重叠组合，构成具有前后空间变化的，富有节奏感的作品。

练习

一、一个点在10cm × 10cm的限定空间中，做数张各种位移变化。

要求：在不改变其形状、大小的情况下观察点对空间的影响。

目的：让学生通过位移的练习了解一个不变的符号形态在空间中的作用。

二、两个点、三个点在10cm × 10cm的限定空间中，做数张不同的组合构成。

要求：可以改变大小、形态进行形态与形态之间、形态与空间之间的组合对比。

目的：观察形态组合所能产生的各种变化与空间关系。

三、多个点在10cm × 10cm的限定空间中，做3-5张构成。

要求：在改变其大小、形状同时可以改变其明度和肌理的关系。

目的：培养学生对点的形态变化以及点与点、点与空间之间的关系有一个全面的认识。

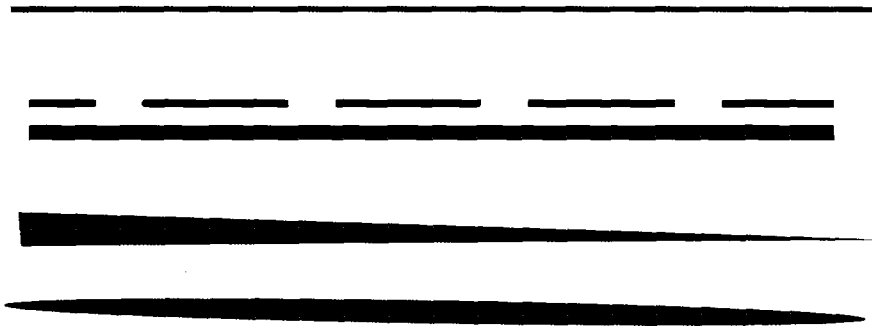
第二节 线

线是由点在移动中留下的运动轨迹,可以说它是由运动而产生的,具有延伸感和方向感。

线根据其形状、稠密、节奏、角度和用来画线的材料的不同而产生不同的特点。在绘中线原是用来表现物体的界限即轮廓线。

不同类型的线。如:

直线: 它以简洁的形式表现出运动的无限可能性和方向感。

曲线: 没有明确的方向感, 但具有柔软、圆润、优雅的感觉。自由曲线更具抒情性, 缠绕交错的曲线有时会产生出散漫杂乱的感觉。

