

平面构成与 应用问答

毛德宝著

TWO-DIMENSIONAL
CONSTRUCTION



中国美术学院出版社

■ 美术基础技法答疑丛书

平面 构成与 应用答问

毛德宝 著

中国美术学院出版社

丛书策划: 杨 英
责任编辑: 杨 英
封面设计: 毛德宝
版式设计: 毛德宝
责任出版: 葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

平面构成与应用问答 / 毛德宝著. —杭州: 中国美术学院出版社, 2005.4

(美术基础技法答疑丛书)

ISBN 7-81083-386-3

I. 平... II. 毛... III. 平面构成-问答
IV. J06-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 025938 号

书 名 平面构成与应用问答 (美术基础技法答疑丛书)

作 者 毛德宝

出版发行 中国美术学院出版社

地 址 杭州南山路 218 号 邮政编码 310002

制 版 杭州东印制版有限公司

印 刷 杭州之江印刷厂

经 销 全国新华书店

版 次 2005 年 7 月第 1 版

印 次 2005 年 7 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

字 数 25 千

图 数 600 幅

印 张 8.5

印 数 0001-2000

ISBN 7-81083-386-3/J·369

定 价: 27.00 元

出版说明

改革开放以来，我国美术领域出现了蓬勃生机，异彩纷呈。爱好美术者愈来愈多：他们之中既有美术院校在校求学的学子，也有青少年业余美术爱好者，以及离退休老同志。

这些美术爱好者，由于学画时间不长，经验不足，在学习深造中，产生了许多疑难问题。

为了帮助美术爱好者“释疑解惑”，以及弥补美术图书出版方面的不足，我们策划出版了这套“美术基础技法答疑丛书”。

丛书以简要和实用为基本点，从读者的心理接受、阅读期待出发，着重解答“要点、难点、疑点”问题。丛书采用了“问答式体例”，以新鲜活泼的方式，教学双向对话，以期达到“释疑解惑”的最佳效果。

丛书各册图文并茂，文脉畅通，并具有知识系统性，可作辅助教材使用。

目 录

一、基础知识篇

1. 问：什么是设计？它具有何种功能、价值？	1
2. 问：艺术设计专业的三大领域是指哪些设计？它们有着怎样的功能？	1
3. 问：为什么说平面构成是艺术设计专业的基础课程之一？	2
4. 问：什么是构成？	2
5. 问：平面构成设计的基本特征是什么？	2
6. 问：平面构成设计与传统美术设计有什么不同？	3
7. 问：平面构成设计的四大元素是什么？	3
8. 问：什么是平面构成的概念元素？	3
9. 问：什么是平面构成的视觉元素？	4
10. 问：什么是平面构成的关系元素？	4
11. 问：什么是平面构成的实用元素？	4
12. 问：平面构成的形象是指什么？	5
13. 问：在平面构成中“点”有什么特征？	5
14. 问：在平面构成中“线”有什么特征？	11
15. 问：在平面构成中“面”有什么特征？	20
16. 问：在平面构成中如何认识正与负的形象？	25
17. 问：平面构成中基本形是指什么？	25
18. 问：平面构成中形与形之间有哪八种关系状态？	25
19. 问：平面构成中形与空间之间有哪几种关系状态？	26
20. 问：骨格是什么？	28
21. 问：平面构成中骨格有什么作用？	28
22. 问：平面构成中骨格有哪几类？	28
23. 问：平面构成中规律性骨格主要元素是什么？	29
24. 问：平面构成中规律性骨格有哪些特征？	29

二、基本原理篇

25. 问：什么是重复构成？	30
26. 问：在生活中，哪些现象是重复原理的运用？	30
27. 问：重复在设计中的作用是什么？	31
28. 问：重复的基本形的特征是什么？	31
29. 问：重复骨格有何特点？有哪些变化？	31

30. 问: 重复类型有哪几种?	31
31. 问: 如何做好重复构成设计?	31
32. 问: 什么是近似构成? 它有何要点?	38
33. 问: 近似基本形有什么特征? 如何应用近似基本形进行设计?	44
34. 问: 近似骨格的特点有哪些?	44
35. 问: 什么是渐变构成? 它有何特点?	44
36. 问: 渐变基本形有哪五种变化形式?	44
37. 问: 渐变骨格有哪几种形式?	54
38. 问: 如何处理好渐变骨格与基本形之间的关系?	54
39. 问: 什么是发射构成? 它有何特点?	54
40. 问: 发射构成因素是什么?	54
41. 问: 发射骨格有哪几种形式? 各有何特点?	64
42. 问: 发射基本形有哪几种形式?	64
43. 问: 什么是特异构成? 它有何特点?	64
44. 问: 特异基本形有什么特征?	64
45. 问: 特异骨格的特点是什么?	70
46. 问: 什么是对比构成?	70
47. 问: 对比基本形有哪几类? 各有什么特征?	70
48. 问: 对比骨格的形式有哪些?	70
49. 问: 什么是密集成?	73
50. 问: 密集的类型有哪些?	73
51. 问: 肌理构成的特征、类别有哪些?	77
52. 问: 视觉肌理的特点和表现方法有哪些?	81
53. 问: 触觉肌理的表现特点是什么?	81
54. 问: 什么是空间构成? 它有何特点?	83
55. 问: 什么是矛盾空间构成?	83
56. 问: 空间的表现方法有哪些?	83
57. 问: 什么是打散构成? 它的作用何在?	94
58. 问: 打散构成如何构成?	94
59. 问: 什么是分割构成? 它有哪些方法? 有何特征、作用?	94

三、应用示例篇

60. 问: 应用平面构成原理于设计, 要注意把握什么?	102
------------------------------------	-----

一、基础知识篇

1. 问：什么是设计？它具有何种功能、价值？

答：人们一般都认为设计就是对物象的外在形象加以装饰。美化装饰固然是设计的一个方面，但它还有另一方面，即设计是有目的性的视觉创造。设计不同于绘画、雕塑，绘画、雕塑的造型艺术创作是艺术家个人思想与艺术观的一种再现，一件成功的设计，艺术创作必不可少，设计家要考虑诸多因素：环境、材质、效能、美观、实用、表达一定的意图与要求、时代特色等等，才能满足人们的多种需求，才能被大多数人所接受。

设计的创造和发展有着悠久的历史渊源。设计伴随着人类有意识、有目的地对石器的加工而产生。它的产生与发展，反映着时代的物质生产和科技的进步，与社会的政治、经济、文化、艺术等有着密切的联系。

自从19世纪中叶，受手工艺运动的影响，设计的含义已经发生了很大的变化。19世纪产业革命以来，机器制品压倒了手工制品，人们为适应新的生产手段，对产品提出了构造性、机能性、合理性等方面的设计要求。设计的范围及类别也逐渐复杂，出现了设计师这个新的职业，他们已不再是一般的工匠。设计不仅从简单到复杂，从低级到高级，同时也从单一的造物活动走向多学科融合。众多设计门类相互影响和相互推动的宏大领域，已涉及到人类活动的一切方面。设计也从制造与艺术表现的附属地位解放出来，获得了独立。现代用法的“设计”，其广义是指一切实用物品和观赏物品的计划安排。完美的设计要考虑以下因素：①材料、工具、机械的技术制约；②用途和功能的要求；③经济指标要求；④传统与流行的要求；⑤美感与快感；以及物品的形态、色彩、空间等视觉要素。

设计作为一种物质文化，成为构成人类文明的一个不可分割的组成部分，推动着人类文明的进步，也促进人类不断地反思自身行为，改善其自身的生存条件。设计的目的是为人，一切设计的目的都是为了美化生活，优化生活，提高人类的审美意识和改善社会的物质环境。设计具有十分重要的社会和伦理价值。

英语的设计“Design”一词，是从拉丁语的“designare”一词来的，与法语的素描“dessein”意思相同，有画草图、订计划的意思。汉字中与此相关的词有“图案”和“意匠”，这两个词是指：制造物品之间各种各样的想法和构思。今天的“设计”一词不仅作为进行“设计”行为，即一个动词来使用，更是指“被设计”的用法，是一个在建筑、广告印刷品、工业产品等一系列领域中所使用的名词。

2. 问：艺术设计专业的三大领域是指哪些设计？它们有着怎样的功能？

答：艺术设计专业的三大领域：

1. 为了居住的设计——空间设计，即规划设计和諧的空间，作为自然与社会之间的物质媒介。
2. 为了使用的的设计——产品设计，即制造优质产品，作为人与自然之间的媒介。
3. 为了传达的设计——视觉传达设计，即制作良好的“视传”讯息，作为人与社会的精神媒介。

三大设计领域与人、自然以及社会产生了一种必然的联系：设计使人类得以扩展自然环境，使自身的生理和心理得以延伸。设计不仅是人类文明的表征，同时有益于社会财富的积累，有

益于人类身心健康。

设计与人们的生活休戚相关，渗透到生活的每个角落，无时不在作用着人们的知觉，影响着人们的审美标准。

设计对人们产生着耳濡目染、潜移默化的作用，具有普遍性及亲和性。

从根本上讲，设计不仅仅是在创造一种“物”，而且是在创造一种“方式”，一种新的使用方式、认知方式，一种新的交流方式以及评价方式，从这个意义上讲，设计又具有影响、塑造个人的思维、行为和人格的力量。设计已成为人类文化的重要组成部分。

今天，是人类科学技术突飞猛进的时代，同时，它也面临着诸如能源危机、环境污染、生态平衡等十分严峻的课题。以自己创造性的设计来解决这些问题，是设计界刻不容缓的历史使命。设计师这个角色，不仅肩负着历史重任，而且需要积极投身于创造明天的奋斗中去。

因此，我们可以说：

设计是人类谋求生存与发展的有力手段；

设计是人类聪明才智、人性及伦理的表现；

设计是一个充满创造、神圣和纯洁的事业，它使人类的生活充满阳光。

3. 问：为什么说平面构成是艺术设计专业的基础课程之一？

答：平面构成是艺术设计专业的基础课程，课程开设的目的是为了让艺术设计专业的学生学习运用视觉的艺术语言。平面构成所关注的是图形设计原理、规则及其应用。如何创造出新的视觉形象，形象与形象之间有何联系，以及形象排列组合的方法，都是平面构成要研究的课题。平面构成是一种视觉艺术训练，它引导学生通过对造型要素的理解，通过点、线、面在平面上排列、组合的练习，学习形式法则，掌握构成原理，锻炼设计能力，提高审美水平，以此来培养学生良好的形象思维能力和设计创造能力；而这种能力是艺术设计工作者必须具备的。

4. 问：什么是构成？

答：“构成”是一种造型概念，也是现代设计的用语，含有“组合”的意思。它是种将不同或相同形态的数个元素重新组合成一个新的视觉形象的设计。

在平面构成中，要将相同或不同的基本形，在二维空间范围内构筑出丰富的新视觉形象，从中学习视觉表达方法在二维空间中的应用。平面构成所表现的立体空间并非是实际存在的三维空间，而仅为图形对人的视觉引导作用所形成的幻觉空间。平面构成是一种理性的艺术活动，它要探求二维空间视觉的表现方法；强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏等法则；研究如何创造形象、怎样处理形象与形象之间的联系、各种元素构成之间的规律与规律的突破，以及如何掌握美的形式规律等，从而设计出既严谨又有无穷变化的视觉新图形。

构成是以理解结构为主导去认识各种事物的。它将自然形态和人工形态提炼成各种视觉要素，继而研究它们各自的特点和相互间的关系，按照美的形式法则进行全方位的组合设计。平面构成主要是从抽象形态入手，其重点是培养人对图形的敏感性、归纳性与创造性，特别是将抽象形态的形式美熟练地运用到现代艺术设计中，为培养艺术设计人才设计创意能力打下坚实的基础。

5. 问：平面构成设计的基本特征是什么？

答：平面构成打破了具象的描述，主要从抽象形态入手，使设计人员既具有对形的敏感性又具有其创造性，以反映多姿多彩的现代生活。平面构成将注意力集中于造型能力的训练，把握好

视觉语言的运用，充分地发挥视觉语言表达的作用。

6. 问：平面构成设计与传统美术设计有什么不同？

答：平面构成作为图形造型训练的一种手法，它打破了传统美术设计的具象描写手法，从抽象的几何形态入手，加强对造型意识的训练，力求通过抽象形象来体现形式美的法则，培养设计者对图形的敏感性和创造性，同时反映了现代生活的审美趋向。

平面设计是一种视觉语言，作为艺术设计学科的基础，平面构成从视觉语言入手，我们可以分成几个视觉元素对其进行分析、研究。

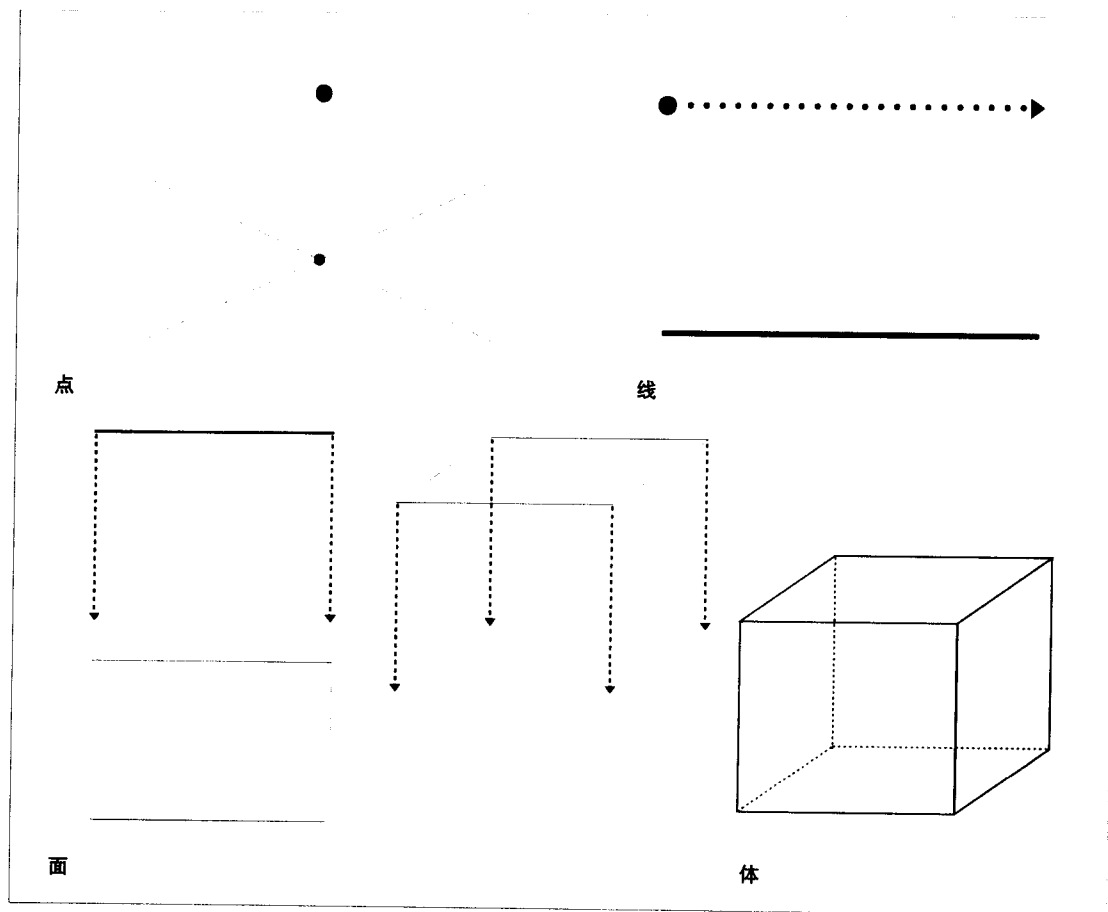
7. 问：平面构成设计的四大元素是什么？

答：平面构成设计的元素可分以下四类：

1. 概念元素； 2. 视觉元素； 3. 关系元素； 4. 实用元素。

8. 问：什么是平面构成的概念元素？

答：概念元素是那些实际不存在的、不可见的，但为人们的意念所能感觉到的东西，如尖形上的点，物体边上的轮廓线，面所包围的体等等。概念元素包括点、线、面和体。如图。



9. 问：什么是平面构成的视觉元素？

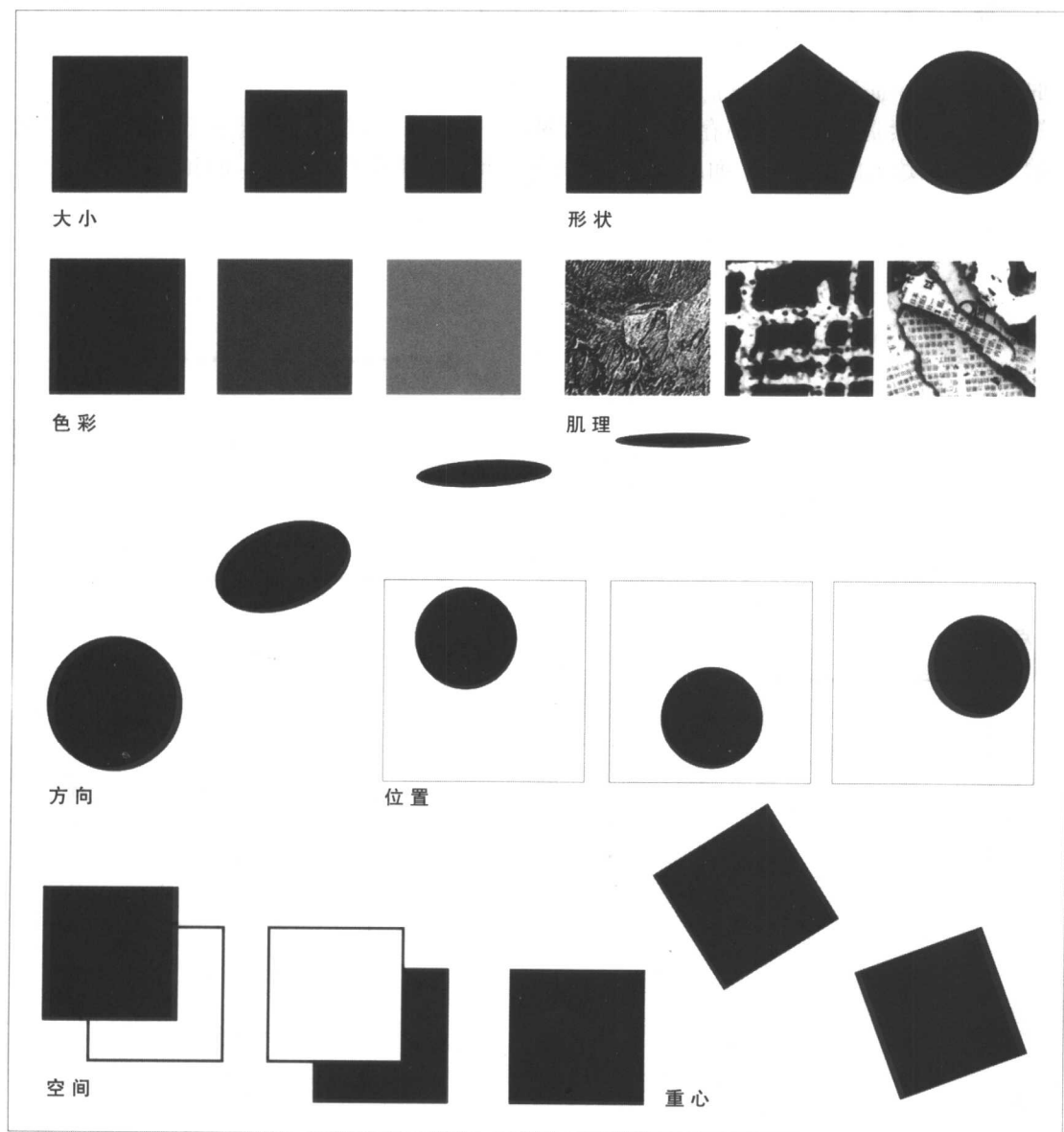
答：视觉元素是将点、线、面概念元素体现在实际设计中，把概念元素通过某种形象化的东西使其视觉化、形象化。视觉元素包括形象的大小、形状、色彩、肌理等。如图。

10. 问：什么是平面构成的关系元素？

答：关系元素是把视觉元素在画面上进行组织、排列，是形成一个画面的依据，达到视觉传达的目的。关系元素包括：方向、位置、空间、重心等。如图。

11. 问：什么是平面构成的实用元素？

答：实用元素指设计所表达的内容、目的和功能。



12. 问：平面构成的形象是指什么？

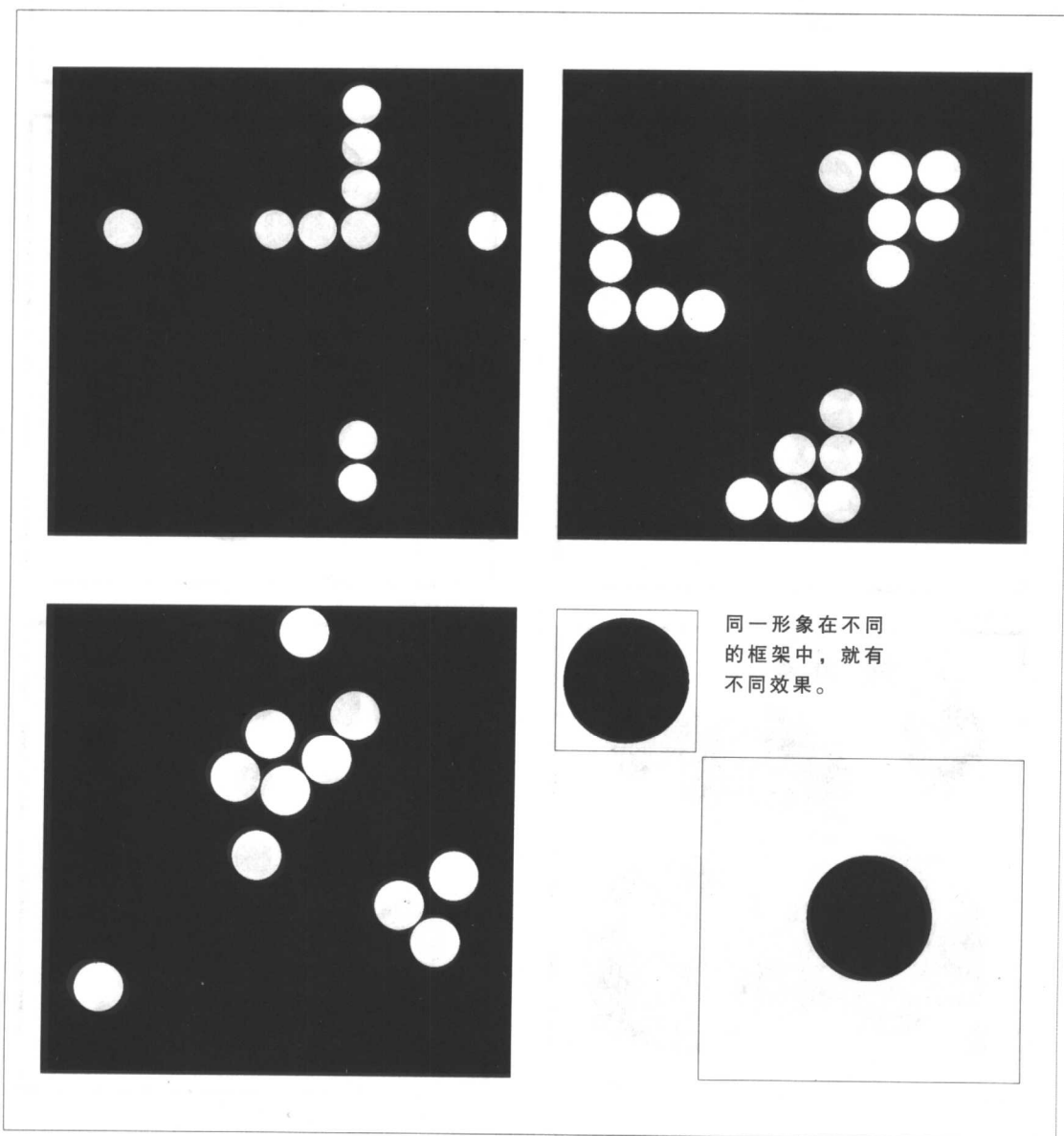
答：形象包括各种视觉元素。点、线、面不仅是一切造型中最基本的元素，也是研究视觉元素的起点。因此，构成设计中的点、线、面被称为“构成三要素”。

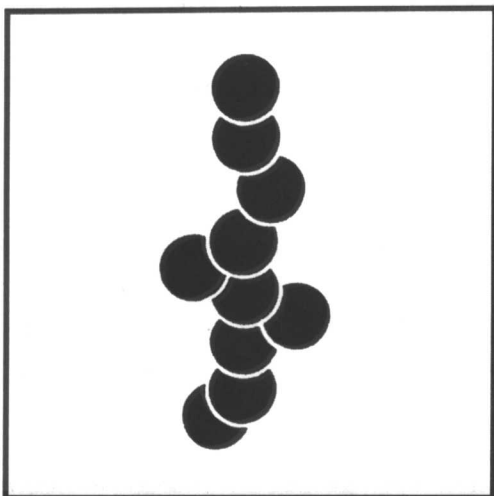
点、线、面通常是概念元素，见之于画面时也具有各自的形象。在实际运用于设计时它们是可见的，并有各自特有的形象。

13. 问：在平面构成中“点”有什么特征？

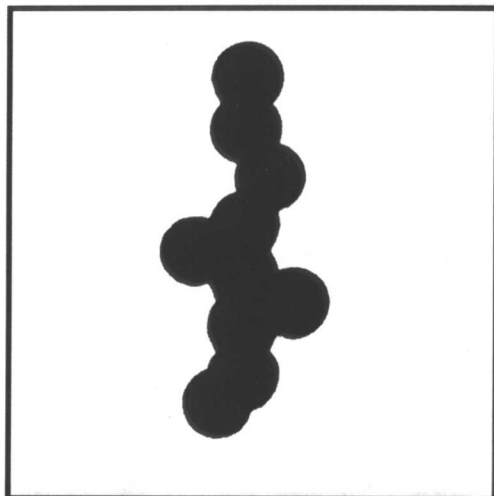
答：细小的形象，我们称之为“点”，但“细小”是比较而言的。同一形象在不同的框架里，就有不同的效果。

“点”的特点是只有位置没有面积。在图形中“点”仍有不同大小的面，但多大成为“点”，仍应依据画面整体大小和其他要素比较而定。“点”表示位置，它是一条线的开始或

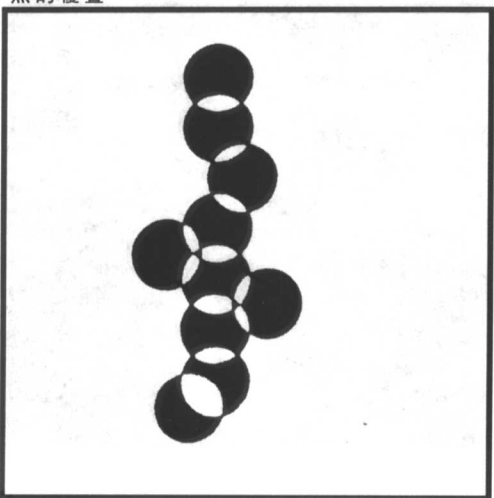




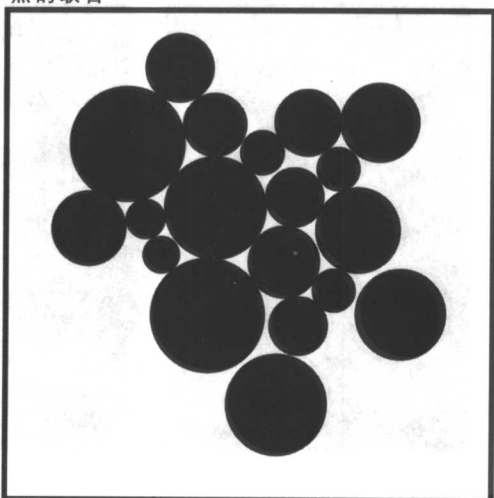
点的覆叠



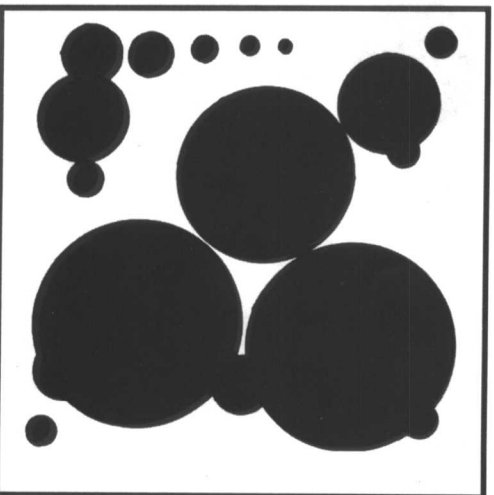
点的联合



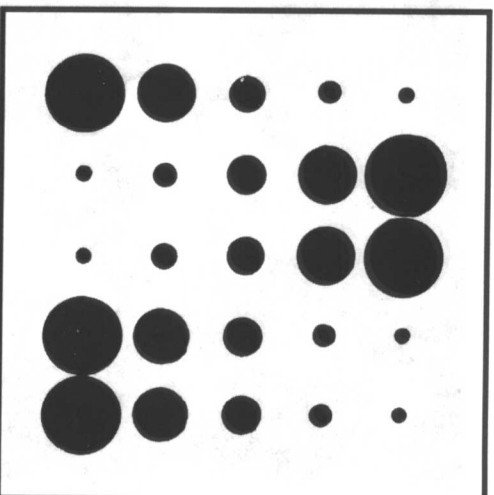
点的透叠



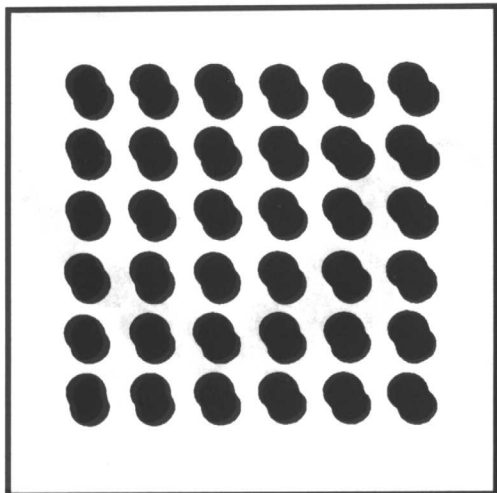
点的接触



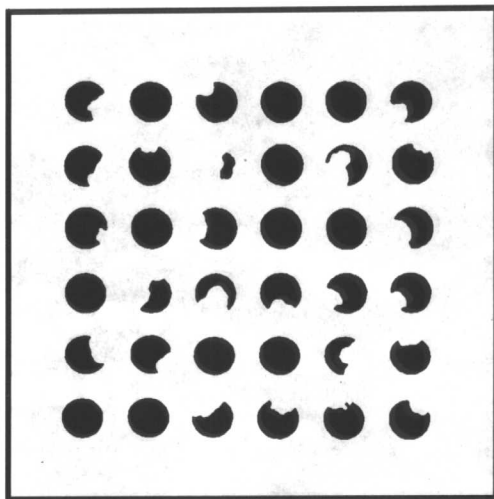
点的大小变化



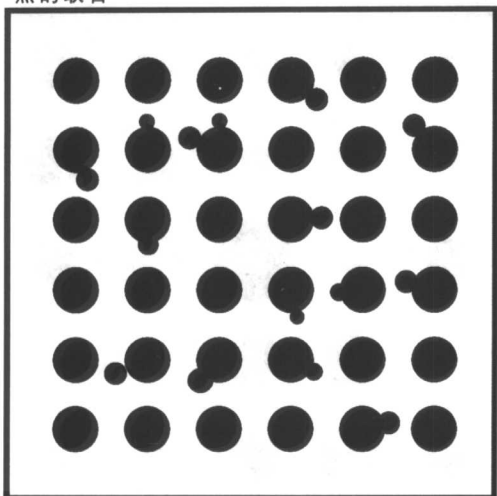
点的大小变化，距离相等



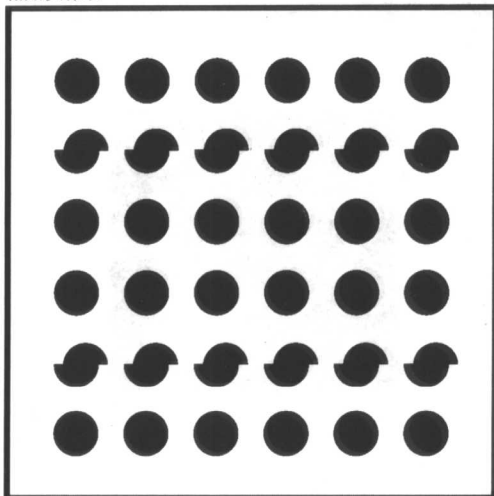
点的联合



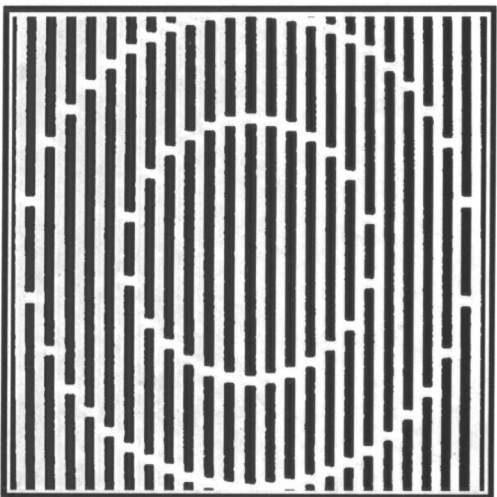
点的减缺



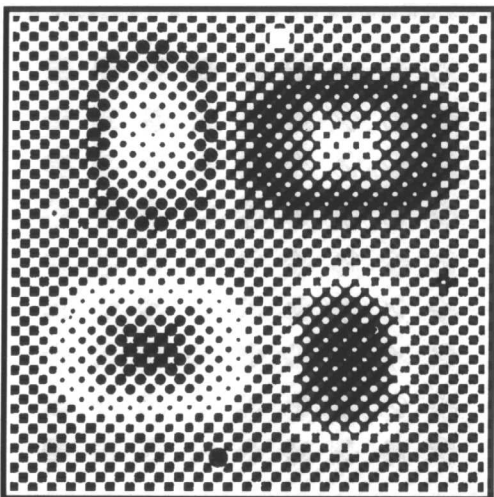
点的大小变化、接触、联合



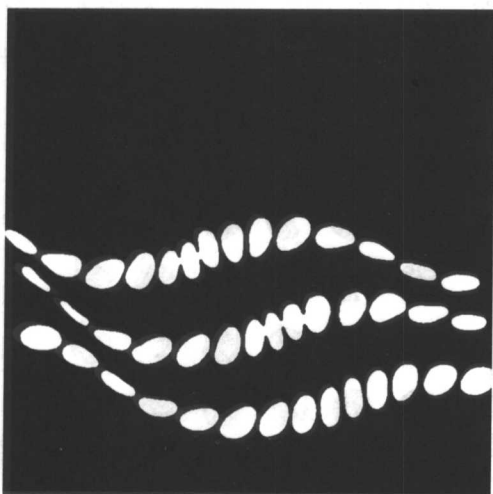
点的分割



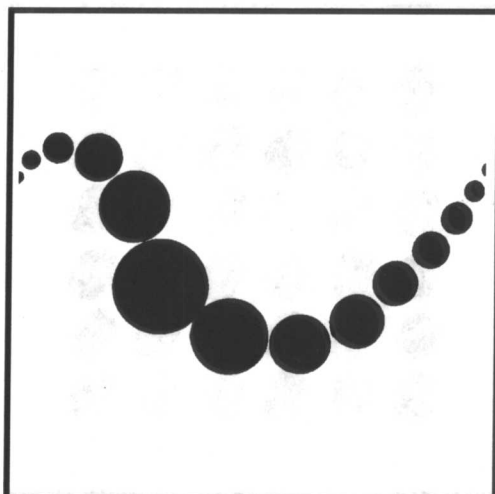
白色的点



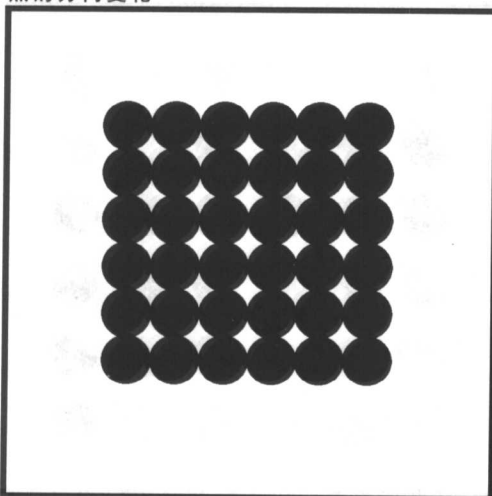
点的大小变化



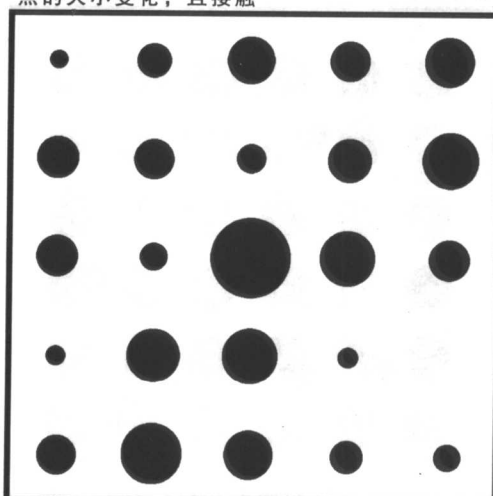
点的方向变化



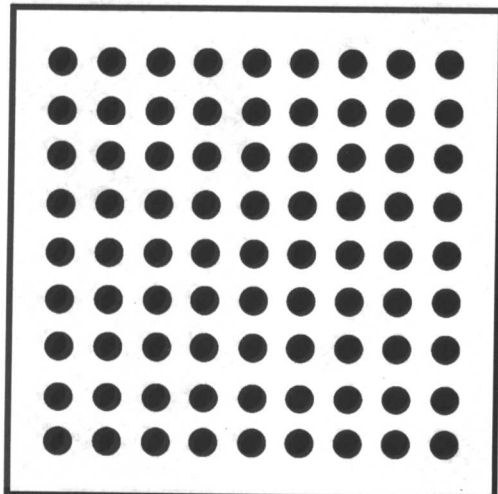
点的大小变化，且接触



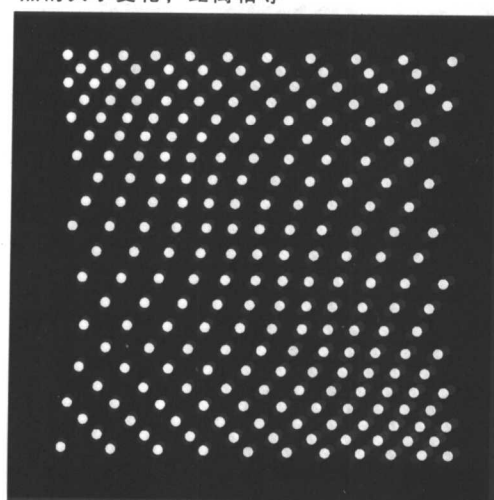
点的接触



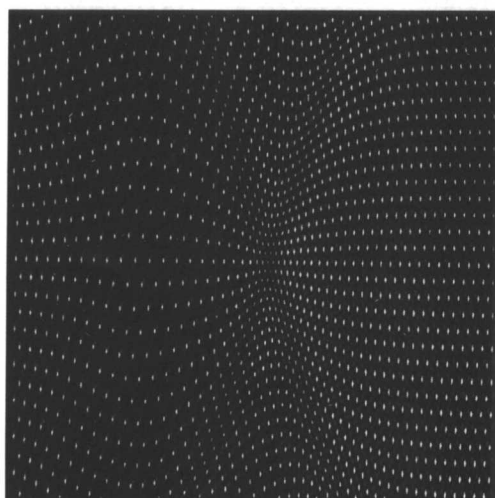
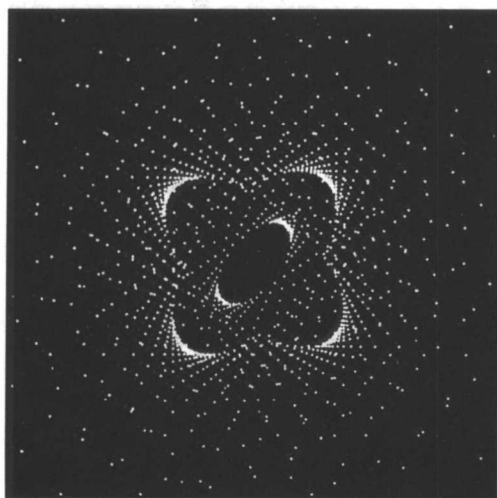
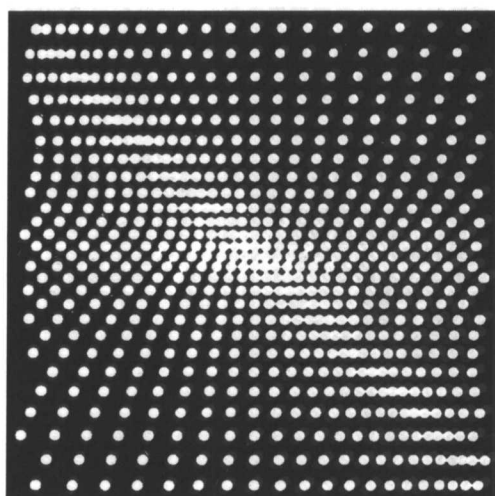
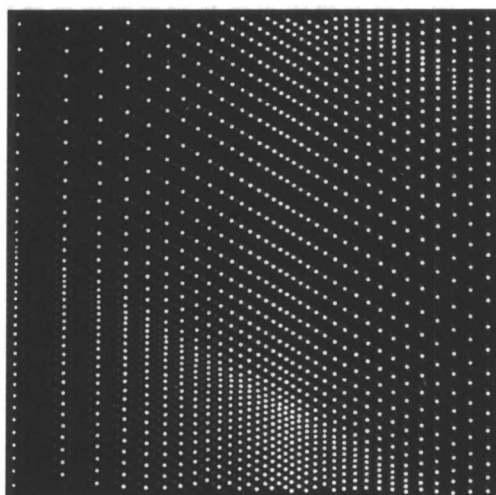
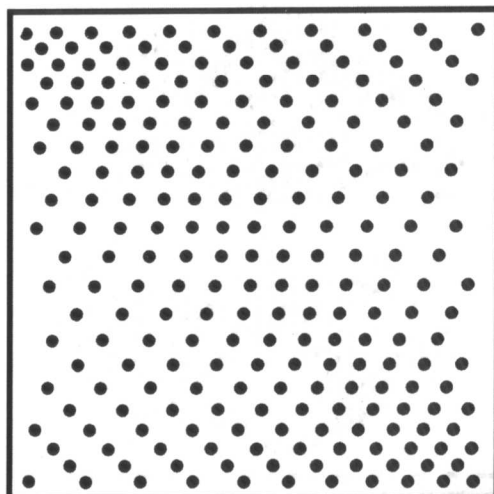
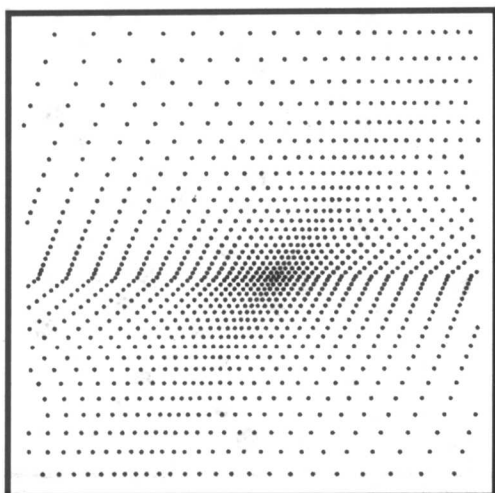
点的大小变化，距离相等



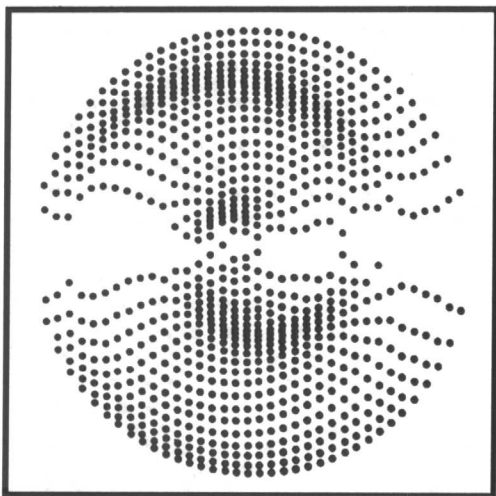
点的距离相等



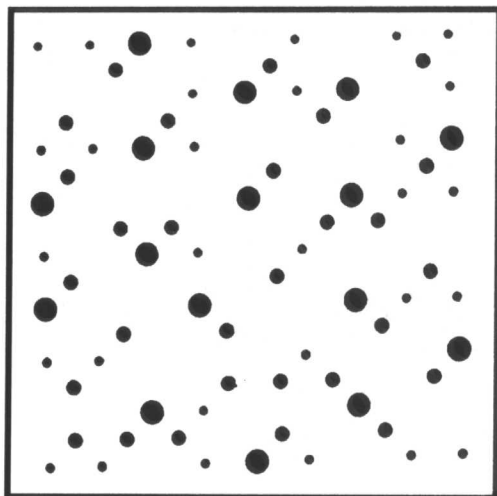
点的横向距离相等，但竖向骨格渐变



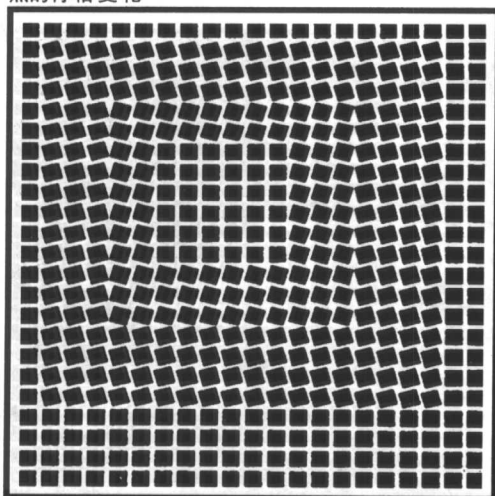
点的骨格变化



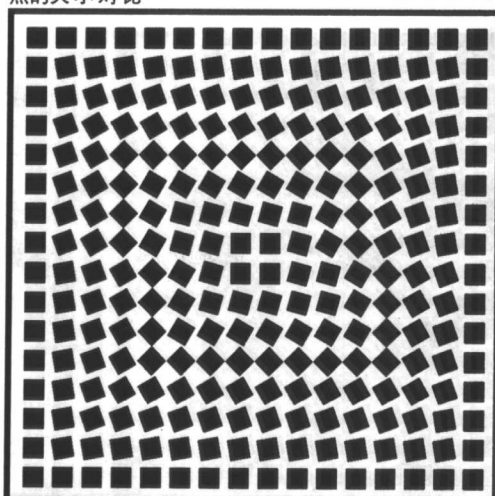
点的骨格变化



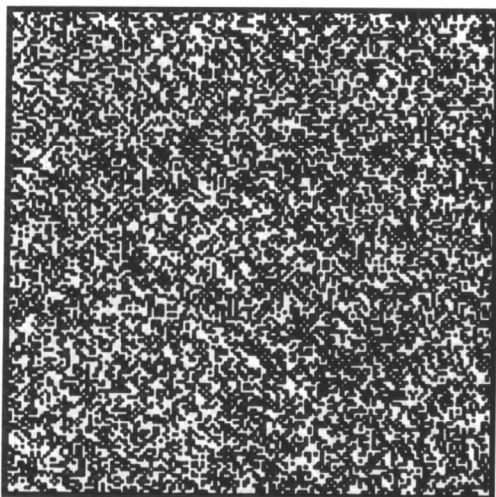
点的大小对比



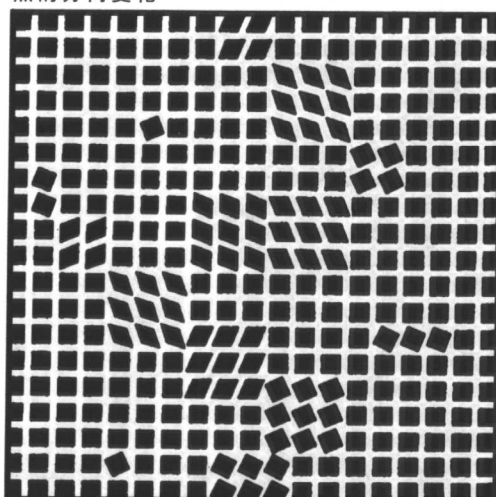
点的方向变化



点的方向变化



点的黑白对比



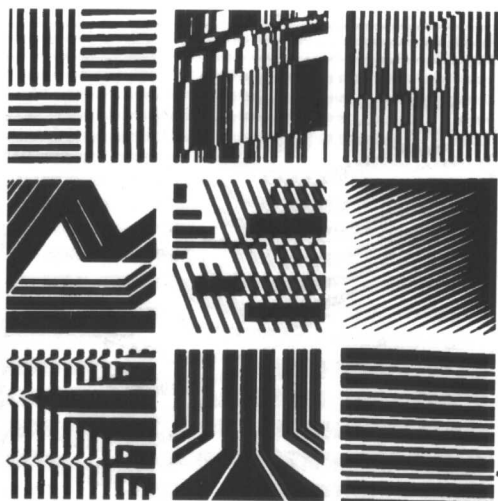
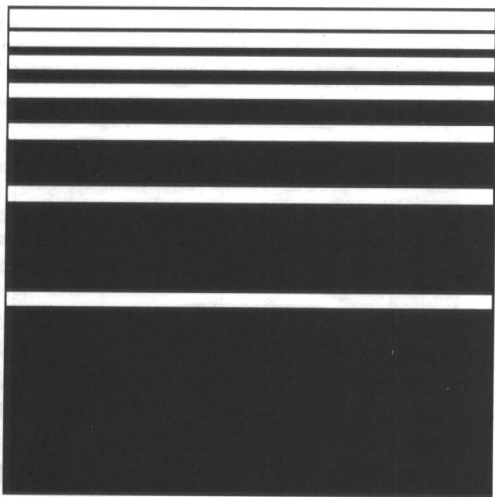
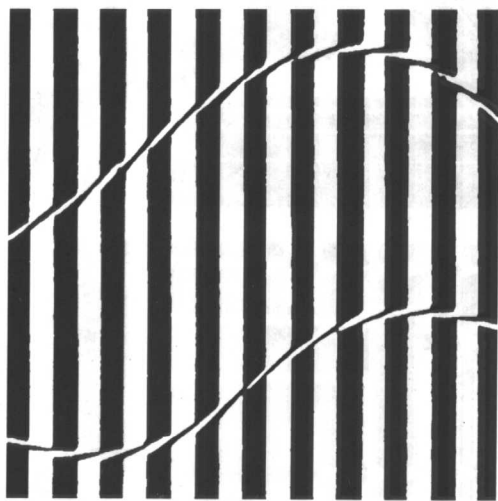
点的变化

终结；存在于两条线的交叉处。“点”的连续会产生线的感觉；“点”的集合会产生面的感觉；“点”的大小不同会产生深浅感觉；几个“点”之间会有虚面的效果。

14. 问：在平面构成中“线”有什么特征？

答：“线”是由“点”的连续移动而形成的图形。在几何学上“线”有长度而无宽度，但在平面构成的图形中“线”是有宽窄粗细之别的。“线”有位置与方向，是面的边缘。“线”的形象可表现为三个方面：“线”两端的形；“线”的总形；“线”自身的形。“线”在较粗时两端的形是不可忽视的，“线”的两端的形可分成尖形、圆形、方形或其他形。“线”的总形是指其大致形状与方向。

“线”可以是直的、弯的、曲折的、不规则的和徒手的。“线”自身的形必须有两个边缘，两个边缘的形状与它们彼此的关系决定“线”自身的形。“线”自身的形可以是一样的、渐变的、起伏的和不规则的。



不同形态的线