

动漫·电脑艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材

刘涛 编著

Plane Composition

平面构成

中国建筑工业出版社

动漫·电脑艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材

Plane Composition

平面构成

刘涛 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/刘涛 编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2009

(动漫·电脑艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材)

ISBN 978-7-112-11066-7

I. 平… II. 刘… III. 平面构成—高等学校: 技术学校—教材

IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第101263号

本书是针对动漫与电脑艺术设计专业类学生的平面构成教材, 针对高职教育的特点, 系统分析归纳了平面构成的基本概念、造型方法以及设计思维, 详细论述了造型中有关形态、构图、表现语言以及设计思维的规律与技法。本书的编写目的是培养学生基本的造型能力和设计审美能力。本书运用简单浅显的语言, 生动易懂的图例, 优秀的设计案例和优秀学生作品来讲解平面构成的原理和规律, 较易理解并掌握。书中大量的多方向的设计案例有助于学生提高学习兴趣及实践运用, 使课程真正与工作流程相结合。

责任编辑: 陈 桦 吕小勇

责任设计: 赵明霞

责任校对: 刘 钰 关 健

动漫·电脑艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材

平面构成

刘 涛 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京美光制版有限公司 制版

精美彩色印刷有限公司 印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 7³/₄ 字数: 248千字

2009年9月第一版 2009年9月第一次印刷

定价: 39.00元

ISBN 978-7-112-11066-7

(18309)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码100037)

《动漫·电脑艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材》编委会

编委会主任：徐恒亮

编委会副主任：张钟宪 杨志刚 王 静

丛书主编：王 静

编委会委员：徐恒亮 张钟宪 杨志刚

王 静 于晓红 郭明珠

刘 涛 高吉和 胡民强

吕苗苗 何胜军

序

会委员《教材编审委员会》

在知识经济迅猛发展的今天,动漫·艺术设计技术在知识经济发展中发挥着越来越重要的作用。社会、行业、企业对动漫·艺术设计人才的需求也与日俱增。如何培养满足企业需求的人才,是高等教育所面临的一个突出而又紧迫的问题。

我们这套系列教材就是为了适应行业企业需求,提高动漫·艺术设计专业人才实践能力和职业素养而编写的。从选题到选材,从内容到体例,都制定了统一的规范和要求。为了完成这一宏伟而又艰巨的任务,由中国建筑工业出版社有机结合了来自著名的美术院校及其他高等学校的艺术教育资源,共同形成一个综合性的教材编写委员会,这个委员会的成员功底扎实,技艺精湛,思想开放,勇于创新,在教育教学改革中认真践行了教育理念,做出了一定的成绩,取得了积极的成果。

这套教材的特点在于:

一、从学生出发。以学生为中心,发挥教师的主导作用,是这套教材的第一个基本出发点。从学生出发,就是实事求是地从学生的基本情况出发,从最一般的学生的接受能力、基础程度、心理特点出发,从最基本的原理及最基本的认识层面出发,构建丛书的知识体系和基本框架。这套教材在介绍基本理论、基本技能技法的主体部分时,突出理论为实践服务的新要求,力争在有限的课时内,让学生把必要的知识点、技能点理解好、掌握好,使基本知识变成基本技能。

二、从实用出发。着重体现教材的实用功能。动漫·艺术设计专业是技能性很强的专业,在该专业系统中,各门课程往往又有自身完整而庞大的体系,这就使学生难以在短期内靠自己完成知识和技能的整合。因此,这套教材强调实用技能和技术在学生未来工作中的实用效果,试图在理论知识与专业技能的结合点上重新组合,并力图达到完美的统一。

三、从实践出发。以就业为导向,强调能力本位的培养目标,是这套教材贯彻始终的基本思想。这套教材以同一职业领域的不同职业岗位为目标,以培养学生的岗位动手操作应用能力为核心,以发现问题、提出问题、分析问题、解决问题为基本思路。因此,各类高校和培训机构都可以根据自身教育内容的需要选用这套教材。

教育永远是一个变化的过程,我们这套教材也只是多年教学经验和新的教育理念相结合的一种总结和尝试,难免会有片面性和各种各样的不足,希望各位读者批评指正。

徐恒亮

北京汇佳职业学院院长,教授,中国职业教育百名杰出校长之一

前言

记得最初教授平面构成课程的时候，很多学生都问我，“为什么要学习平面构成？”“平面构成对设计专业有什么用处？”很多学生都认为，学习构成没有学习软件的操作或者是某种特定的设计知识有意义。针对学生的这些问题，结合这些年来平面构成的一些教学经验，同时借鉴了一些优秀平面构成教学的内容，我开始策划并编写这本平面构成教材。

在这本教材中，放置了大量与构成相关的近几年的设计实例。通过这些实例，能够更加清楚地明白学习平面构成的意义及作用，只有真正了解其重要性，学习时才更有目的性，更有动力。同时，书中也收集了近几年来教学中的部分优秀习作，以开发思维，促进设计表现，帮助理解平面构成的形式和原理。

在编写本书的过程中，我得到了很多支持和帮助，在这里我向王静、孙立昂、冯炎、许可、赵蒙、谢旭明等人表示感谢。

由于水平有限，书中难免会出现一些错误和纰漏，敬请给予批评指正。

编者

2009年6月

目录

第1章 平面构成概论

- 1.1 平面构成的概念及学习意义 / 2
- 1.2 平面构成的材料和用具 / 4

第2章 平面构成的基本要素

- 2.1 点的构成 / 8
- 2.2 线的构成 / 13
- 2.3 面的构成 / 21
- 2.4 点、线、面的构成 / 23

第3章 错视

- 3.1 点的错视 / 36
- 3.2 线的错视 / 37
- 3.3 面的错视 / 38
- 3.4 图与地的反转（正负形） / 39

第4章 平面构成的形式美规律

- 4.1 对称 / 46
- 4.2 均衡 / 48
- 4.3 节奏 / 51

第5章 平面构成中的构成形式

- 5.1 重复构成 / 54
- 5.2 近似构成 / 59
- 5.3 发射构成 / 64

5.4 变异构成 / 71

5.5 渐变构成 / 78

5.6 重像 / 89

第6章 空间

6.1 平面构成的空间表现 / 100

6.2 矛盾空间 / 103

第7章 肌理

7.1 晕染法 / 108

7.2 吹彩法 / 108

7.3 滴流法 / 108

7.4 墨纹法 / 108

7.5 排斥法 / 108

7.6 飞白法 / 109

7.7 喷色法 / 109

7.8 滴溅法 / 110

7.9 拓印法 / 110

7.10 压印法 / 110

7.11 熏烤法 / 110

7.12 刮、蹭法 / 111

7.13 揉搓法 / 111

7.14 粘贴、镶嵌法 / 111

第8章 综合命题设计

主要参考文献

第1章 平面构成概论

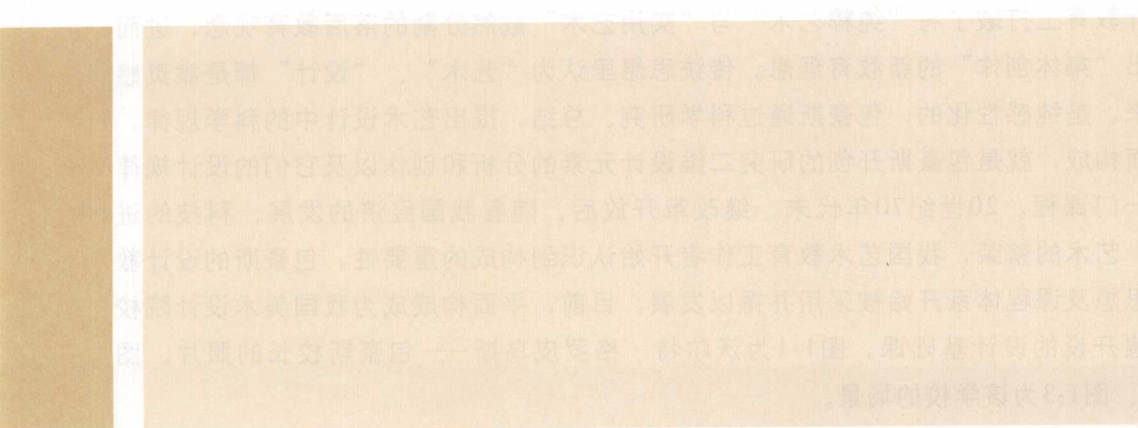
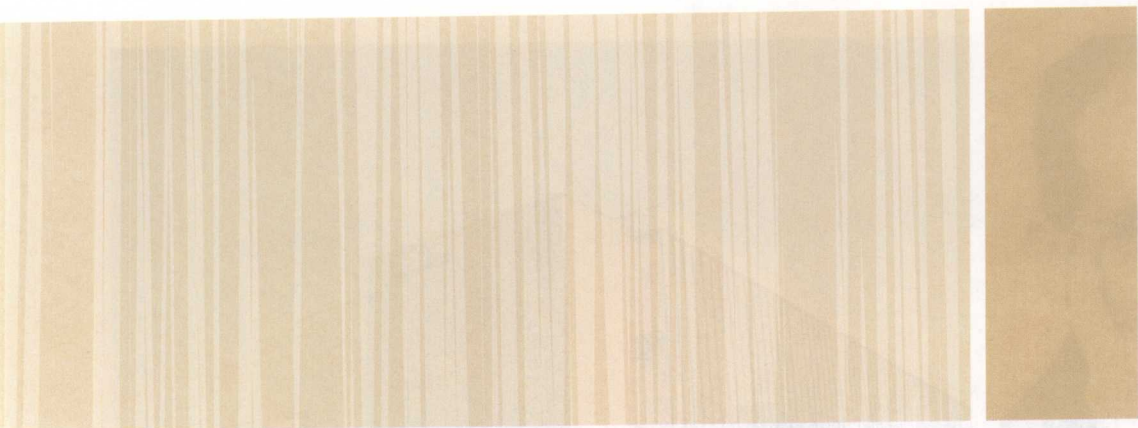

图1-1 沃尔特·格罗皮乌斯

图1-3 当年包豪斯学院里的金工作坊

图1-2 包豪斯学院的教学楼

1.1 平面构成的概念及学习意义

平面构成是平面元素及形态在二维空间内按照一定的秩序和法则进行分解、组合、排列，从而构成理想的视觉形式。

1.1.1 平面构成的发展

平面构成的产生和发展都与包豪斯学院及其风格有着密切的关系。1919年，建筑师格罗皮乌斯在德国创办了一所设计学府——包豪斯学院。包豪斯设计学院共历时14年，前后培养了学生500多人，但它的现代艺术设计教育体系及现代设计理念对于世界设计史却意义重大。它的教学方法和课程设置基本上被后来的艺术设计院校所采用，它的影响遍及世界各地。包豪斯成为一种设计理念的代名词。它在艺术设计教育上打破了将“纯粹艺术”与“实用艺术”截然分割的落后教育观念，进而提出“集体创作”的新教育理想。传统思想里认为“艺术”、“设计”都是靠灵感而来，是纯感性化的，包豪斯通过科学研究、总结，提出艺术设计中的科学规律。平面构成，就是包豪斯开创的研究二维设计元素的分析和创作以及它们的设计规律的一门课程。20世纪70年代末，继改革开放后，随着我国经济的发展、科技的进步、艺术的繁荣，我国艺术教育工作者开始认识到构成的重要性，包豪斯的设计教育思想及课程体系开始被采用并得以发展。目前，平面构成成为我国美术设计院校普遍开设的设计基础课。图1-1为沃尔特·格罗皮乌斯——包豪斯校长的照片。图1-2、图1-3为该学校的场景。

1.1.2 平面构成的学习意义

平面构成研究的是二维设计过程中设计的视觉和心理规律, 是任何设计中的理论基础。平面构成不是简单地模仿具体的物体形象, 而是一种基于科学分析的设计规律和审美规律; 是高度强调理性思维的、自觉的、有意识的再创造过程, 表现出具有超越时间、空间的图形效果和思维模式。我们学习平面构成不是学习某种形式感或绘画技法, 主要是为了学习设计规律和思维创意模式。

通过学习平面构成我们可以达到:

- 构图的完整和巧妙;
- 黑、白、灰关系的相对平衡;
- 结构的严谨和丰富;
- 情绪感情的表达;
- 设计形式及造型语言的多样化。

总之: 学习平面构成是我们培养和锻炼设计思维的过程。

1.1.3 平面构成的分类

在平面构成的学习中, 我们通常以形态来进行分类, 并指导学生的学习和练习。

1) 抽象形态构成

抽象形态的构成是平面构成中最基本的内容之一。抽象形态构成是运用点、线、面等几何形元素, 并将它们进行规律性或非规律性的组合。规律性的组合产生的效果具有节奏感、运动感、进深感以及整齐划一的感觉。很多复杂、微妙的感觉, 我们是很难通过具体的自然形态表达出来的, 具体的自然形态很容易把感受局限和固定下来, 抽象图形给人更大的想像和感受空间, 因此, 抽象图形的平面构成被越来越多地运用于绘画和设计中去(图1-4~图1-6)。

2) 自然形态的构成

自然形态的构成是以自然本体形态为基础的构成。这种构成形式保持了原有形象

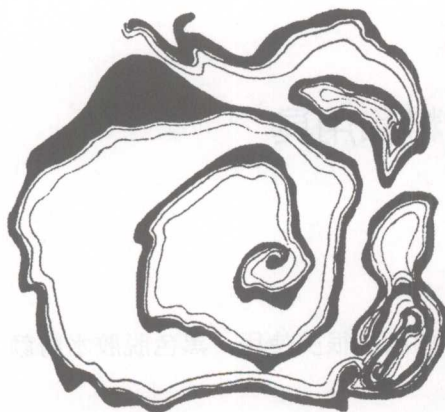

图1-4 利用线条的变化表达情感

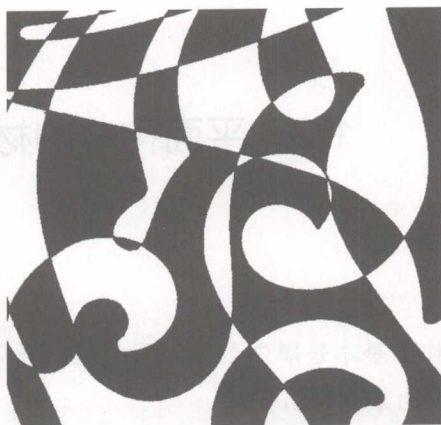

图1-5 利用抽象块面表达设计感受

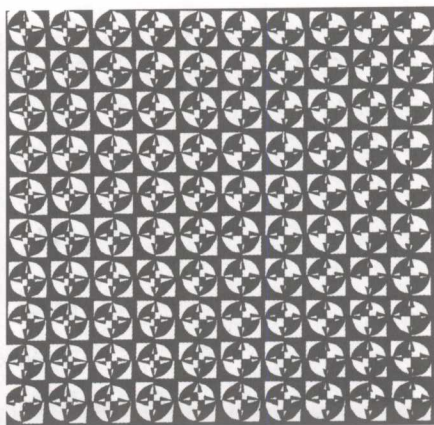

图1-6 重复构成

的基本特征。通过对形象整体或局部的分割、组合、排列，重新构成一个新的图形。自然形态相对来说趣味感更强，更容易给人以深刻的印象(图1-7~图1-10)。

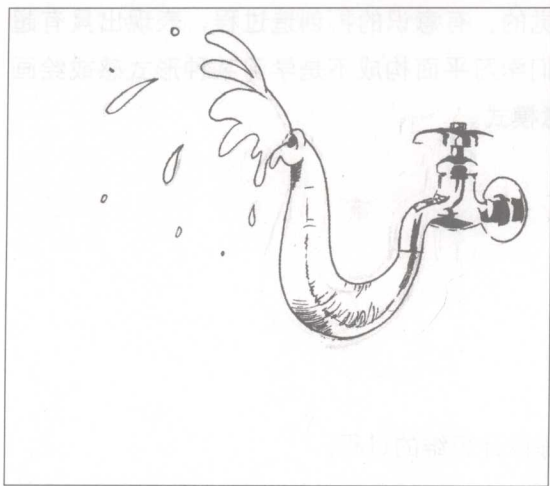

图1-7 水管与大象鼻子的重像构成

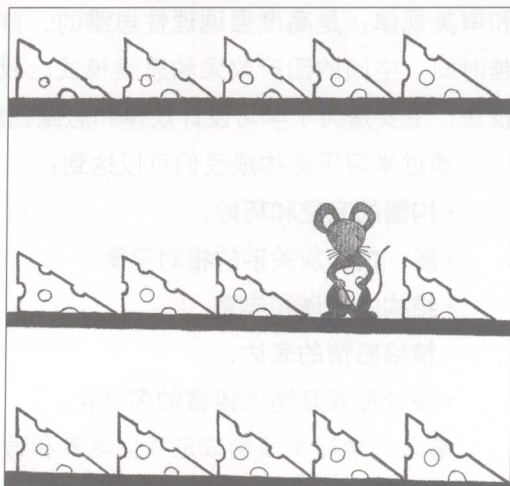

图1-8 奶酪与老鼠的变异构成

图1-9 腿与树干的的重像构成

图1-10 树桩与卫生纸卷的重像构成

1.2 平面构成的材料和用具

1.2.1 材料

1) 颜料

平面构成作业基本是黑白画面，因此彩色颜料的画笔很少使用。黑色脱胶水粉颜料、碳素墨水较为常用(图1-11)。

图1-11 碳素墨水

2) 纸张

常用的有素描纸、绘图纸和白卡纸。拷贝纸也是必备的, 为保持画面的清洁, 常用拷贝的方法起稿。另外对于作品的装裱也是必需的, 所谓三分画七分裱, 各种卡纸均可, 其中以黑卡、白卡最为常用。

3) 其他材料

平面构成作业有时需要一些肌理效果, 因此需要某些特殊的材料, 如印刷油墨、透明水色、水粉颜料、水彩颜料、油画颜料、剪切材料(吹塑纸、电光纸、色纸等)、瓦楞纸、铜版纸、玻璃纸、透明胶带、封箱胶带、胶水、乳胶、塑胶板、金属板、玻璃板、镜子、布、铝箔、砂石、刷子、树叶等(图1-12~图1-17)。

图1-12 透明水色

图1-13 水粉颜料

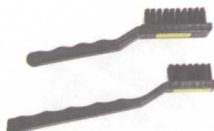

图1-16 刷子

图1-14 色纸

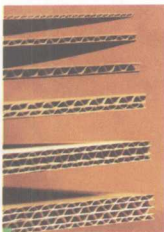

图1-15 瓦楞纸

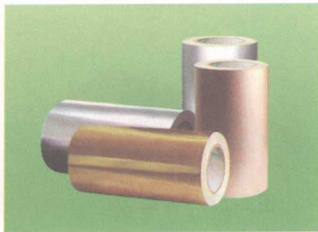

图1-17 金属纸箔

1.2.2 工具

1) 笔

铅笔(多以H系列为主, 太软的铅笔容易使画面变脏)、毛笔、毛刷、钢笔、鸭嘴笔、针管笔、圆规等(图1-18~图1-22)。

2) 尺

直尺、三角板、蛇尺、曲线板等(图1-23~图1-26)。

3) 切割工具

美工刀、剪刀(图1-27、图1-28)。

4) 粘合工具

双面胶、胶水、透明胶带、水溶胶条、纸胶带等(图1-29~图1-31)。

总之,材料和工具是让我们设计的思维呈现出准确形式的物品,在学习的过程中,设计的表现才是最重要的。如果我们开放思维,会有更多的物品成为平面构成的材料和工具。

图1-18 毛笔

图1-19 毛刷

图1-20 鸭嘴笔

图1-21 圆规

图1-22 针管笔

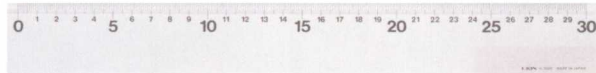

图1-23 直尺

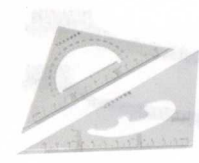

图1-24 三角板

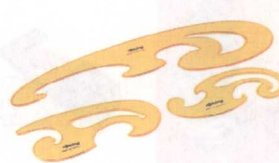

图1-25 曲线板

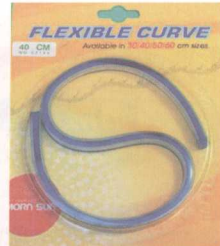

图1-26 蛇尺

图1-27 美工刀

图1-28 剪刀

图1-29 胶水

图1-30 水溶胶条

图1-31 纸胶带

第2章 平面构成的基本要素

点、线、面是平面要素的三个元素，所有二维的艺术设计中都会涉及点、线、面。“平面构成”指的是平面元素点、线、面在平面内，按照一定的秩序和法则进行分解、组合，从而构成理想形态的组合形式。

2.1 点的构成

2.1.1 点的概念

在几何学中，点的定义是只有位置，没有大小和颜色，但在平面构成中点的定义是相对而言的。平面构成中在整体画面中占较小面积的图形我们就可称之为点，它可以有独立的大小、形状、色彩(图2-1)。

2.1.2 点的作用

1) 集中视线

标志是点具有集中视线的典型案例(图2-2)。

2) 强调空间

根据近大远小的道理，大的点感觉离我们更近一些，小的显得比较远(图2-3~图2-5)。

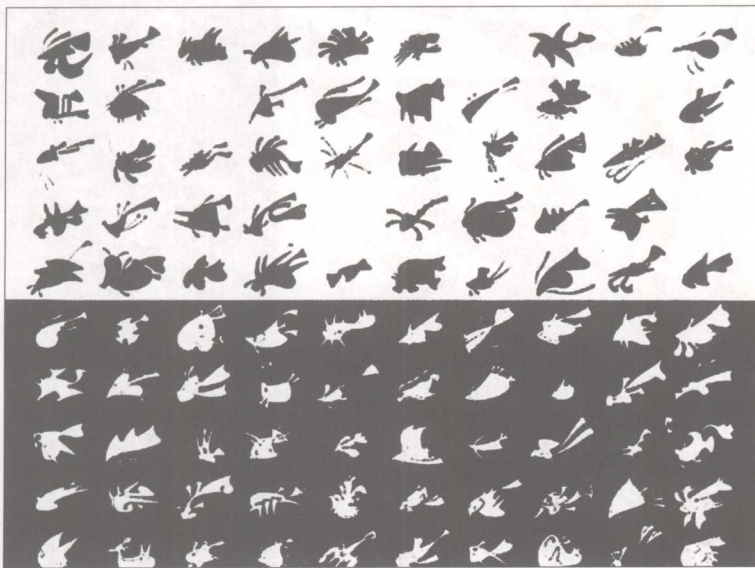

图2-1 点可以有自己颜色、形状及大小

图2-2 我们一眼就能看到标志，因为它具有点集中视线的功能

图2-3 大的点与小的点形成空间感

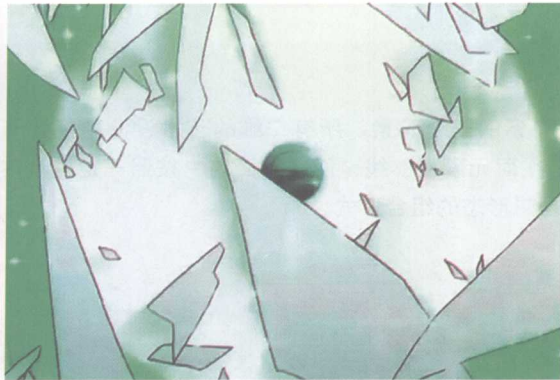

图2-4 动画《超时空要塞》中点强调空间的运用

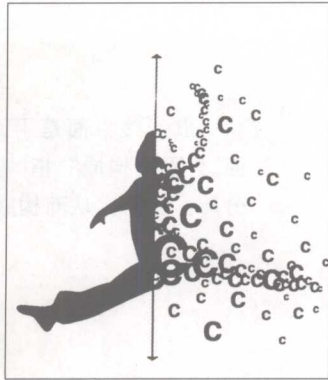

图2-5 标志设计中点强调空间的运用

3) 产生节奏感和方向

图2-6还让我们想到了光的发射、音箱喇叭的振动等，所有这些都有从开始到结束的方向性或从大到小的节奏感。在平面设计中，点也可以有自己的方向和形状，因此一些具有方向性的点就经常被运用于各种形式的艺术设计中(图2-7~图2-9)。

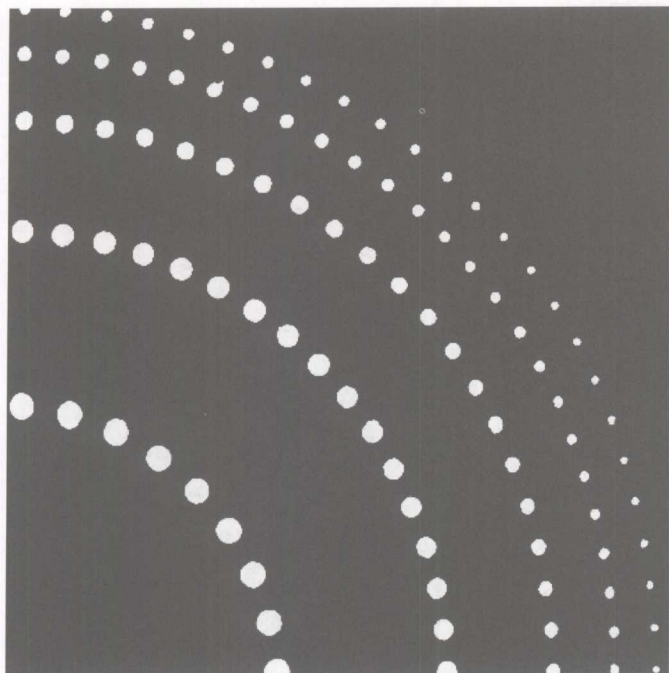

图2-6 表现事物从产生到消逝的过程

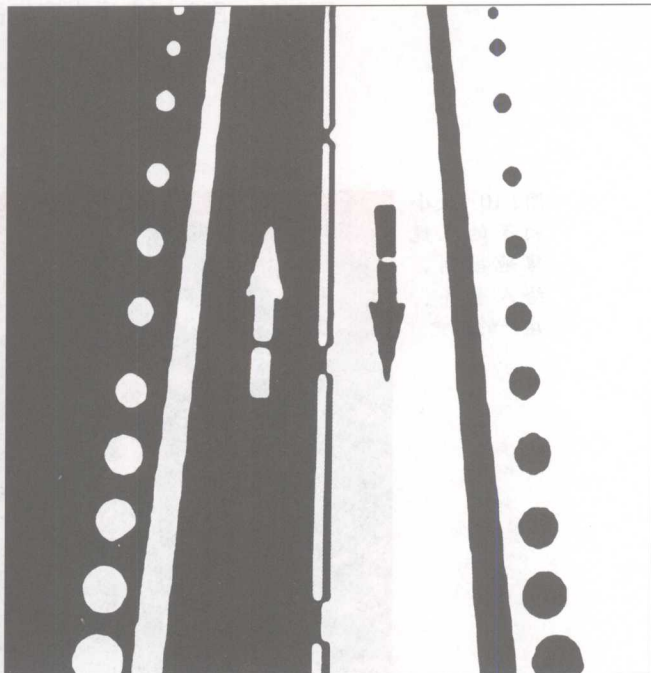

图2-7 点的大小表现由远及近的方向性

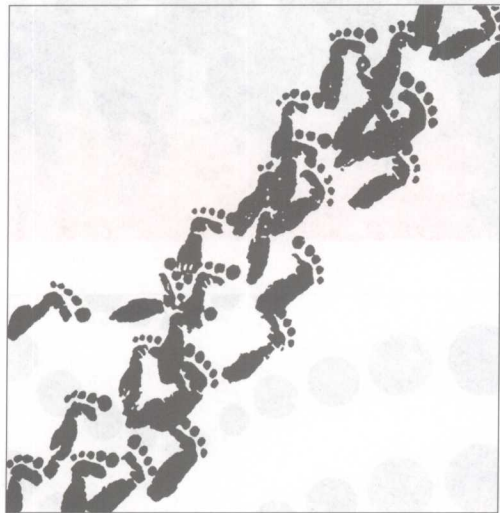

图2-8 点的位置和摆放体现了方向性

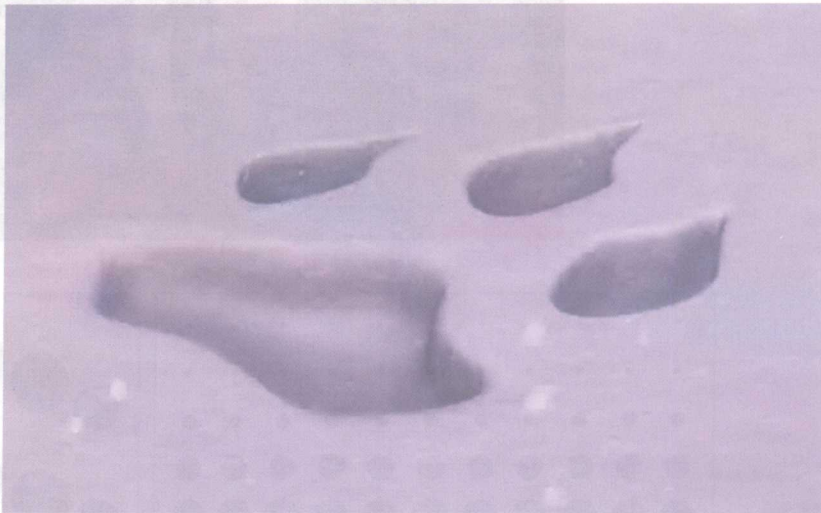

图2-9 《冰河世纪》中脚印起到了指明方向的作用