

◎◎ 全国高职高专艺术类规划教材 ◎◎

QUANGUO GAOZHI GAOZHUAN YISHULEI GUIHUA JIAOCAI

平面

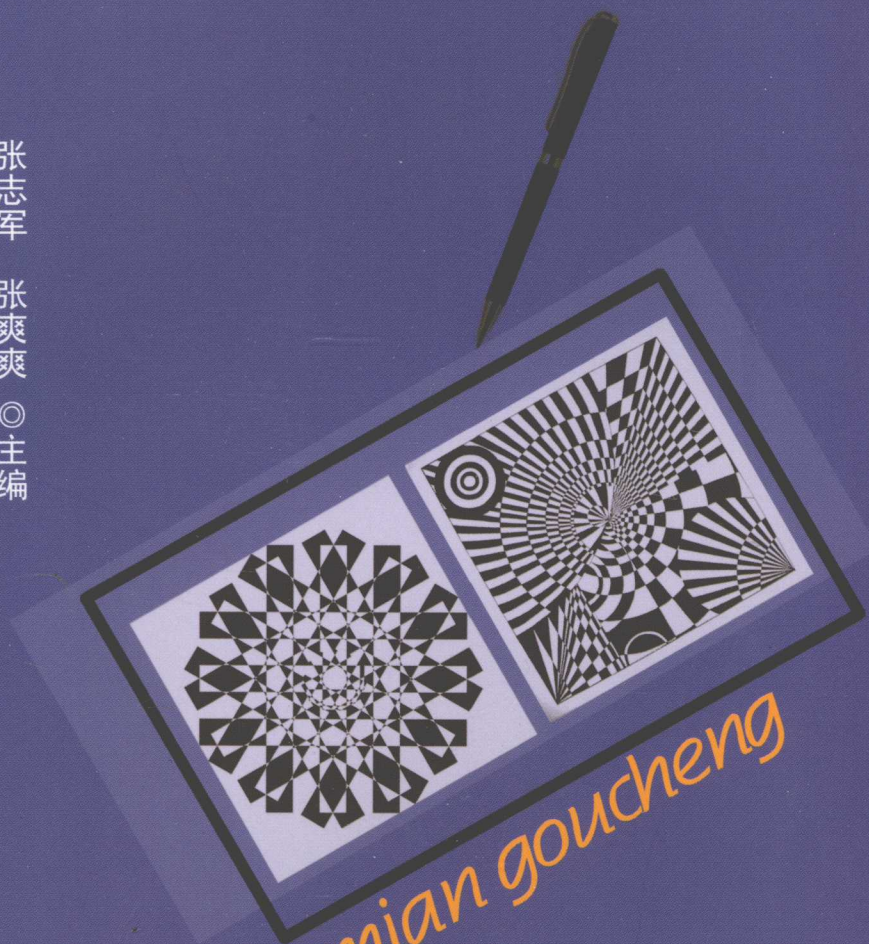
文
健

彭清林 张志军

孙远志 张爽爽

◎ 主编
◎ 副主编

构成

pingmian goucheng

中国建筑工业出版社

ISBN 7-112-04887-2

全国高职高专艺术类规划教材

平面构成

张志军 张爽爽 主编

文健 彭清林 孙远志 副主编

中国美术学院美术考级教材

平面构成

本书是《中国美术学院美术考级教材》系列教材之一，由美术学院设计系教师编写，旨在帮助学生掌握平面构成的基本原理和方法，提高设计思维能力。全书共分五章，第一章介绍平面构成的基本概念和形式美法则，第二章介绍平面构成的基本形式，第三章介绍平面构成的肌理设计，第四章介绍平面构成的色彩设计，第五章介绍平面构成在招贴设计中的应用。本书配有大量最新的国内外优秀作品，可作为美术院校及相关专业师生的教材，也可供从事设计工作的专业人士参考。

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 张志军, 张爽爽主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2008

全国高职高专艺术类规划教材

ISBN 978-7-112-09967-2

I. 平… II. ①张… ②张… 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 (2008) 第 027428 号

本书共包括六章内容,分别为平面构成概论、平面构成的基本要素、平面构成形式、形式美法则、平面构成与艺术设计、综合构成运用。本书图文并茂,内容全面,既有理论性又注重实践性。

本书可作为应用型本科院校和高职高专类院校平面设计专业、环境艺术设计专业的基础教材,还可作为设计类专业爱好者的自学辅导用书。

* * *

责任编辑 常 燕

全国高职高专艺术类规划教材

平面构成

张志军 张爽爽 主 编

文 健 彭清林 孙远志 副主编

*

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

广州恒伟电脑制作有限公司制版

广州市一丰印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 9 $\frac{3}{4}$ 字数: 237 千字

2009 年 8 月第一版 2009 年 8 月第一次印刷

定价: 22.00 元

ISBN 978-7-112-09967-2

(16770)

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)

前 言

“平面构成设计”是设计类专业的必修基础课程,与色彩构成、立体构成形成了一门独立的学科,并广泛应用到实践。

平面构成是研究和探讨形式美法则,并将设计艺术的基础性和本质性问题抽出来作系统的研究,包括了图形形态、构图、构造和质感等。正因如此,构成课程的理论和方法对艺术设计学科有着基础和本质的意义。

本书的内容共分为六个章:第一章介绍平面构成的概念和学习目的;第二章介绍平面构成中的基本要素点、线、面;第三章详细介绍了平面构成的常用形式;第四章介绍平面构成的形式美法则;第五章介绍平面构成在平面设计和室内设计中的灵活运用;第六章是综合构成实例欣赏,配有大量最新的国内外具有构成艺术特点的设计作品。

本书的特点是图文并茂,内容全面,语言通俗易懂,既有理论性又注重实践性。该书可作为应用型本科院校和高职高专类院校平面设计专业、环境艺术设计专业的基础教材,还可以作为专业爱好者的自学辅导用书。

本书在编写过程中得到了北京师范大学珠海校区国际传媒设计学院和北京理工大学珠海学院艺术系广大师生的支持,在此表示衷心的感谢!由于编者的学术水平有限,本书存在着一些不足之处,敬请读者批评指正。

本书图例为北京师范大学珠海校区国际传媒设计学院06级郑萍果、任嘉馨、耿筱轩、于泳杰、陈雪鹰、杨青、陈怀浩、吴颖、刘嘉伟、王薇等同学提供。在此表示感谢!

张志军

目 录

第一章 平面构成概论	1
第二章 平面构成的基本要素	7
第一节 点	7
第二节 线	12
第三节 面	19
第三章 平面构成形式	26
第一节 重复构成	27
第二节 近似构成	35
第三节 渐变构成	43
第四节 发射构成	51
第五节 密集构成	62
第六节 特异构成	69
第七节 肌理构成	74
第四章 形式美法则	80
第五章 平面构成与艺术设计	90
第一节 平面构成与平面设计	90
第二节 平面构成在室内设计中的运用	97
第六章 综合构成运用	109
参考文献	149

第一章 平面构成概论

以平面构成、色彩构成、立体构成为主要的构成教学体系,从包豪斯到我们今天的设计基础教育中,始终占据主要角色。平面构成是具有共性的设计语言,成为今天各个设计专业进行的基础教学,如广告、服装、工业、建筑等。平面构成是基于现代科技美学基础之上,它综合了现代光学、心理学、美学、生物学等诸多领域的成就,并且成功应用于艺术设计诸多领域,是艺术设计基础的必经途径。随着时代的发展,艺术设计门类不断丰富,设计手法形式也不断变幻。人们也在日积月累的实践经验中不断地丰富和规范构成理论,并对其提出新的思考和变革。同时在艺术设计教学实践中,构成理论教学也在不断融入新的思维、观念和形式。

图 1-1 平面构成形式海报

一、构成

构成一般来说是一种结构,构造;形式的结构,物体的构造。因此可以理解它是一种造型概念,是指按照一定的原则或者法则进行造型。那么从艺术和设计的角度来研究形态的创造,构成被称为构成艺术或者构成设计,它是在实际设计中将几个以上的单元要素(包含不同形态、材料)按照一定的结构比例和形式法则组合成新的单元,并具有一定的美感,同时富有视觉和力学概念。

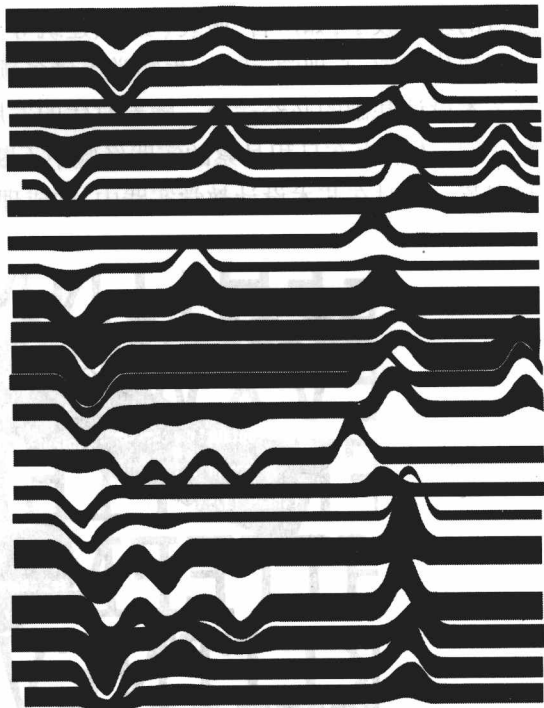

图 1-2 构成视觉效果

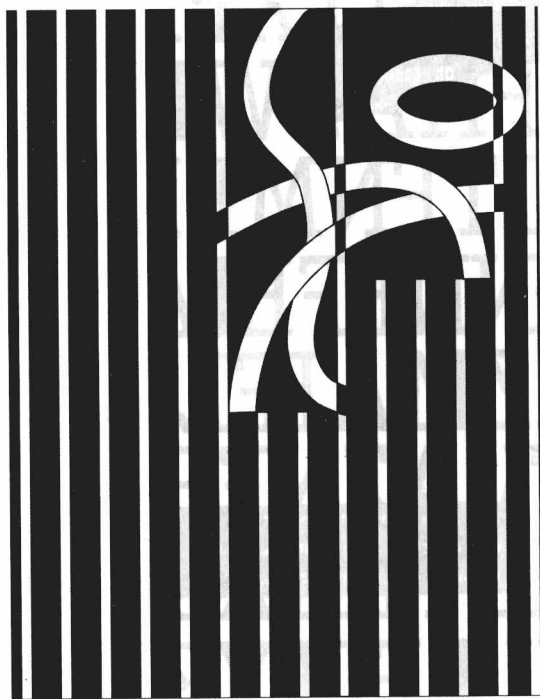

图 1-3 构成视觉效果

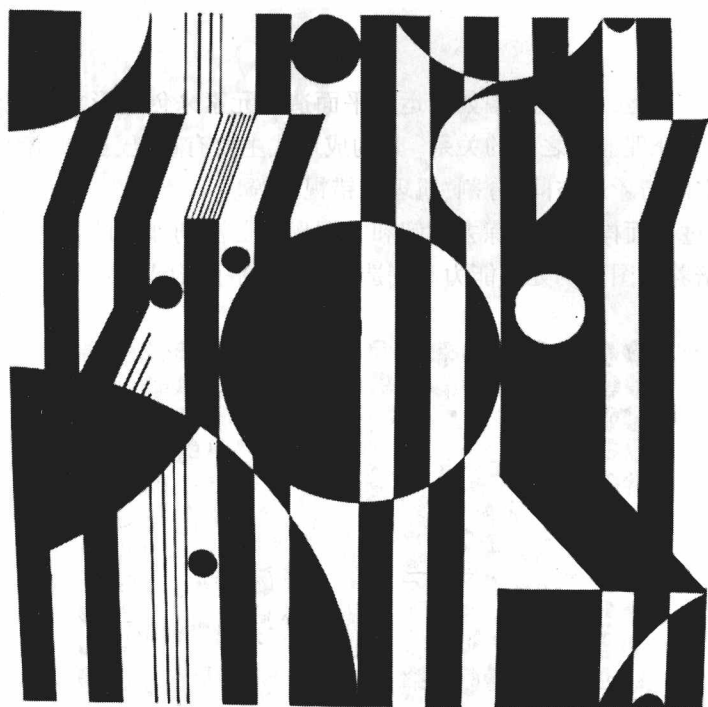

图 1-4 构成视觉效果

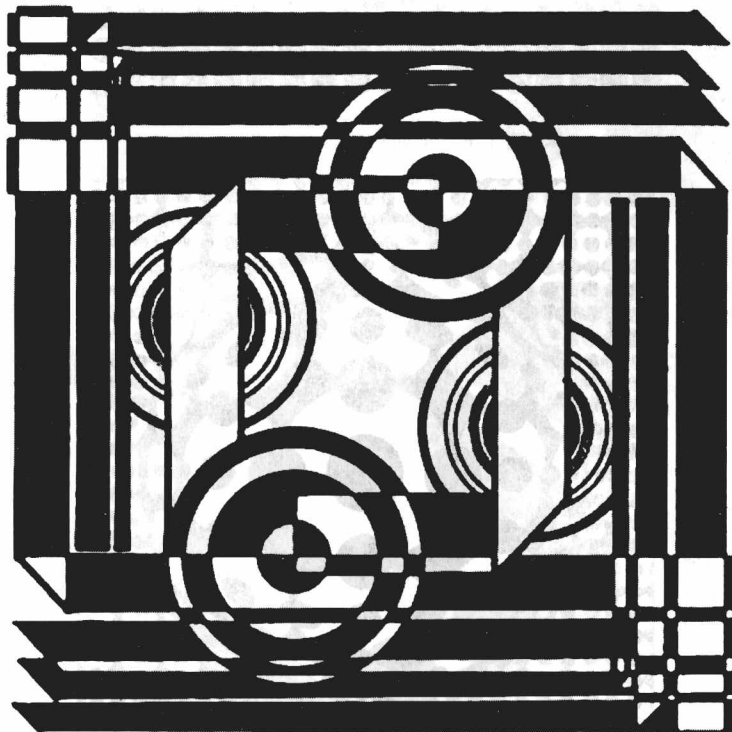

图 1-5 构成视觉效果

二、平面构成

平面构成探讨的是二度空间中如何运用平面造型元素来创造形象的视觉方法以及如何运用形式美法则来处理形象之间的关系。其构成形式主要有重复、近似、渐变、变异、对比、集结、发射、特异、空间与矛盾空间、分割、肌理及错视等等。

我们可以通过平面构成的训练去理解和掌握形式美法则和美的规律，培养对形式的感受力和感悟力；培养对图形的处理能力和创造力。学习平面构成最终目的就是创造力的培养。

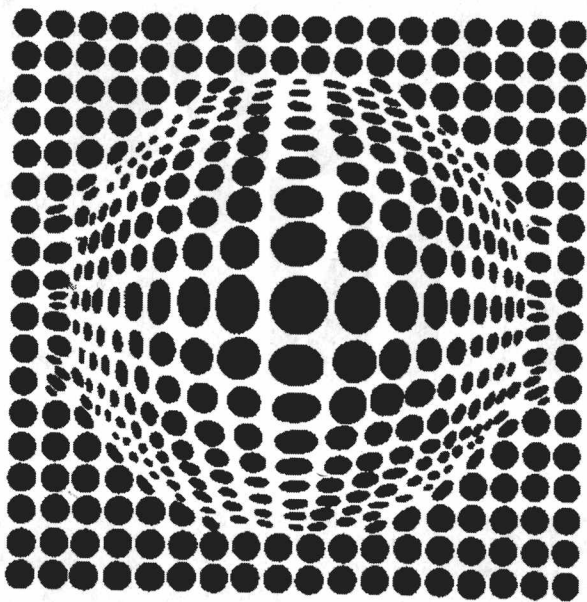

图 1-6 平面构成视觉效果

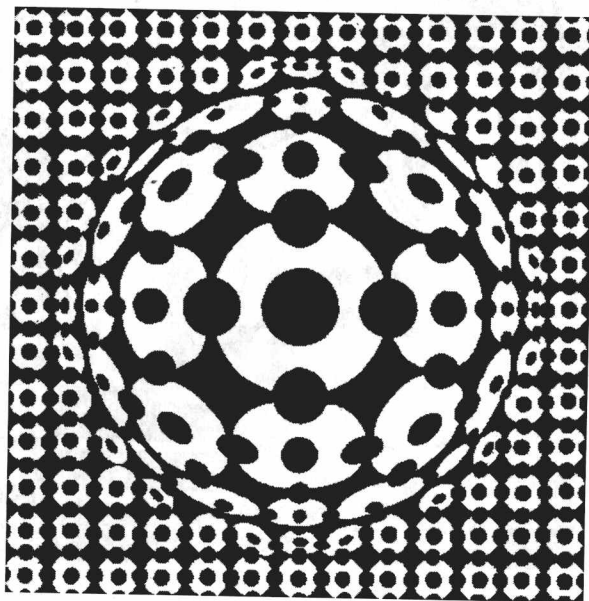

图 1-7 平面构成视觉效果

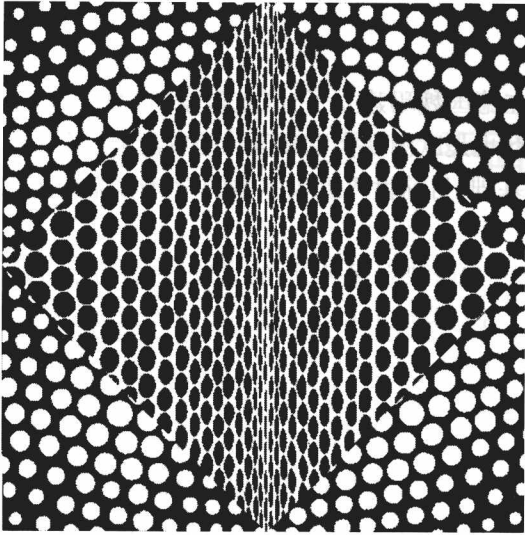

图 1-8 平面构成视觉效果

图 1-9 平面构成视觉效果

图 1-10 平面构成视觉效果

三、包豪斯对平面构成教学的影响

1919年,德国建筑家、设计理论家格罗佩斯在德国魏玛建立了“国立包豪斯学院”,这是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院,也是欧洲现代主义设计的发源地。从具体的影响来说,包豪斯奠定了现代设计教育的结构基础,目前世界上大多数的设计学院都在使用包豪斯的基础课程。

这个基础课程,把平面、立体、色彩的研究三方面独立起来,形成了以平面构成、立体构成、色彩构成这三大基础课程,使视觉教育奠定在科学的基础上,同时强调理论和实践相结合,这是包豪斯对现代设计的重大贡献。

四、学习平面构成的目的

平面构成作为设计基础课程,主要针对二维空间内的基本形态的创造和画面构成形式的学习和掌握,着重培养学生对图形的抽象思维能力和形式创造能力,为以后的专业知识学习打下基础。

平面构成主要研究形式语言、形式美的规律,我们学习它就是要广泛地借鉴和吸收其方法和规律,给原有的形式语言赋予新的内容,形成新的视觉形式。

第二章 平面构成的基本要素

构成要素是构成艺术的视觉语言,在平面构成中,分为形态要素和构成要素两个方面。最基本的形态要素是点、线、面,构成要素是大小、方向、明暗、色彩、肌理等。在构成设计中,点、线、面是一切要素中最基本的组成,将其加以组合便会创造出无数的造型,它们存在于任何设计中,是构成的根本。

第一节 点

一、点是一切形态的基础

从几何学上的定义来说,点是只有位置而没有大小的,是一条线的开始或终结。

从造型的角度来看,点必须要有形象才是可见的。因此,点是具有空间位置的视觉单位,并具有大小、面积、形态、浓淡等性质。它可以成为各种视觉形象,如圆形、三角形、多边形等。对于“点”的界限划分必须要从其具体位置的对比关系来决定,如船的大小相对于大海来说是具有“点”的性质,地球相对于宇宙来说就是一个“点”。因此点的环境不同,所表现的对象也就随之变化了。见图 2-1。

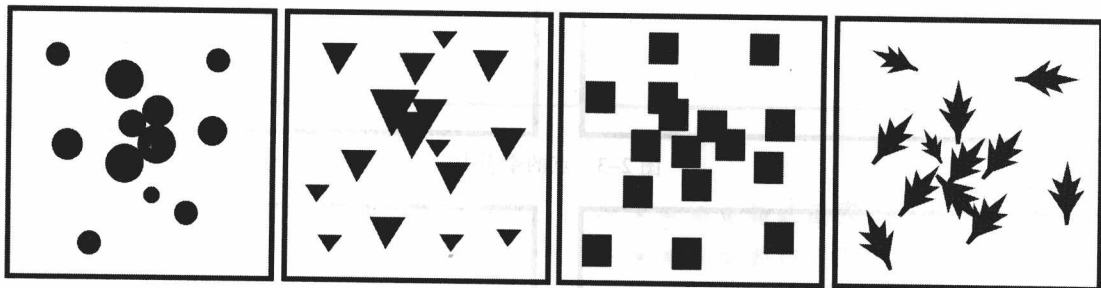

图 2-1 点的不同形态

二、点的性质

从点的作用看,点是力的中心。在画面中出现单个点的时候,人们的视线也就集中到这个点上,它具有紧张性。因此点在画面的空间中具有张力(图 2-2),在人们的心理上有一种扩张感。

当空间中有两个大小相同的点,各自有位置时,张力具有连接各点的视觉作用,在视觉上产生吸引和连接的效果(图 2-3)。

空间中三个点平均散开,视觉上的张力就表现为一个三角形,见图 2-4。

如果画面中两点为不同大小,那么面积大、实的点的引力比面积较小较虚的点更强些,见图 2-5。当空间中有两个不同大小的点时,人们的视线总是由大的点移向小的点。

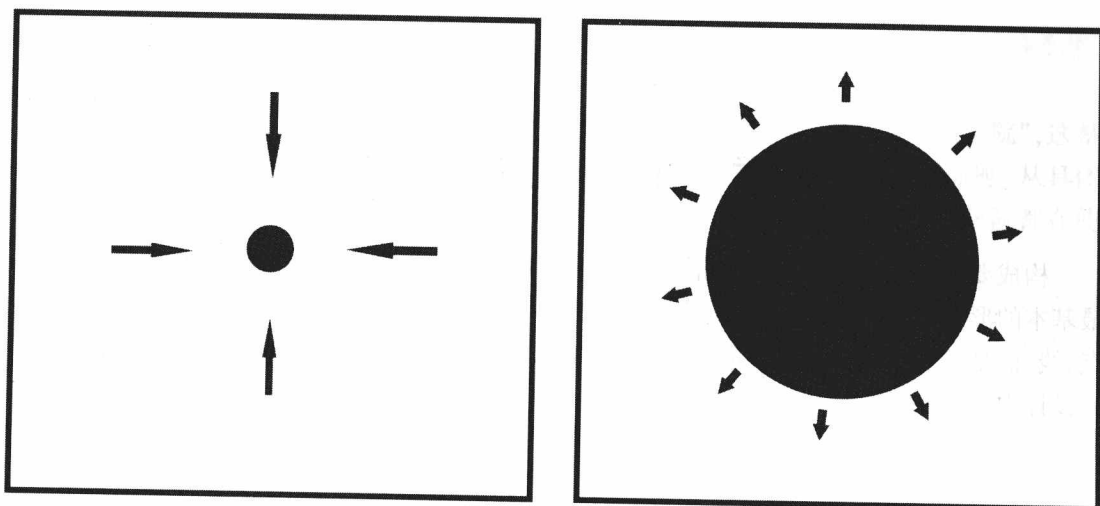

图 2-2 点的张力

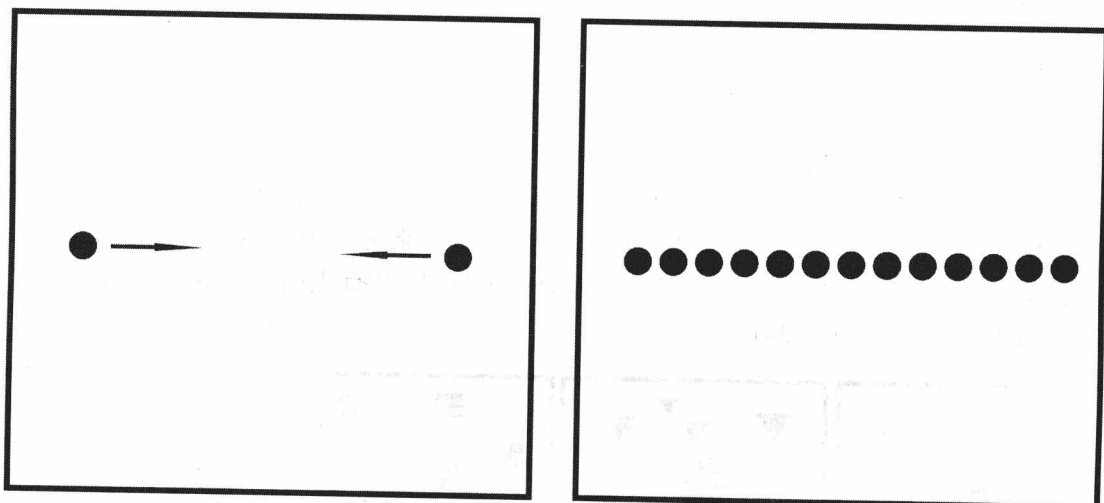

图 2-3 点的牵引力

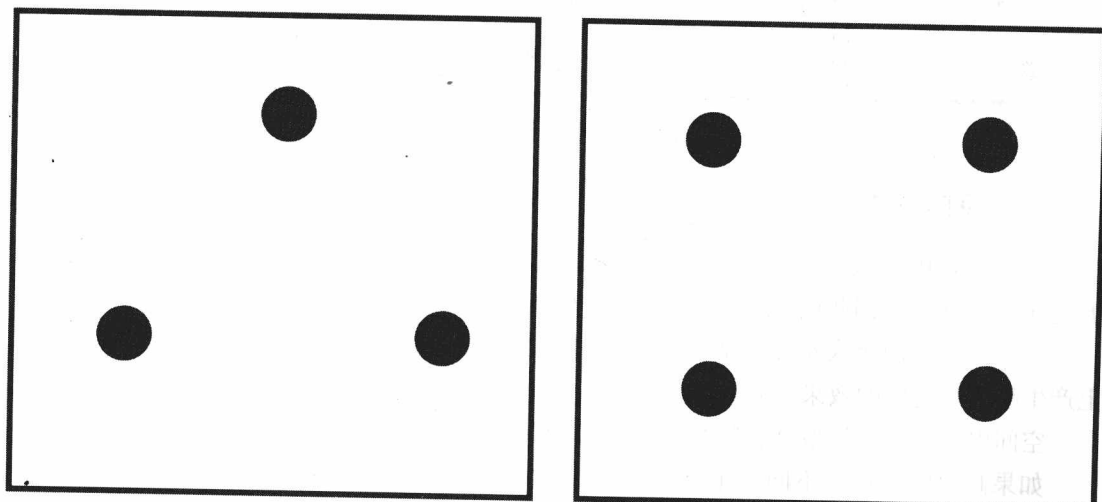

图 2-4 多点的牵引力

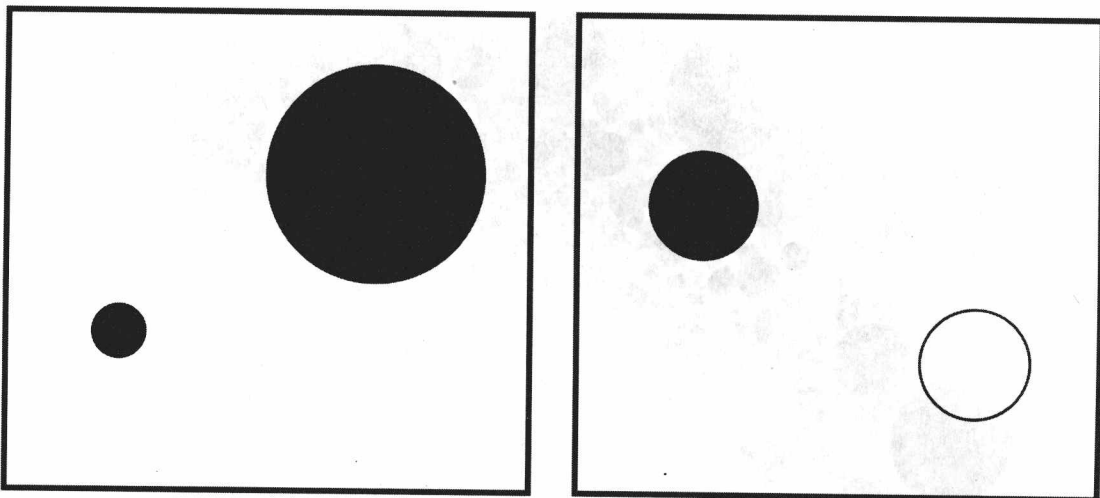

图 2-5 大小、虚实的视觉效果

三、点的情感表达

点的情感体现在不同形状和方向、面积等诸多变化中,通过点的不同大小,形状排列变化,可以表现出丰富的韵律感和视觉效果,如图 2-6~图 2-11。

大点:简洁、单纯、缺少层次;

小点:丰富、琐碎;

方点:次序;

圆点:运动、柔美、完美;

实点:真实、肯定;

虚点:虚幻、轻飘。

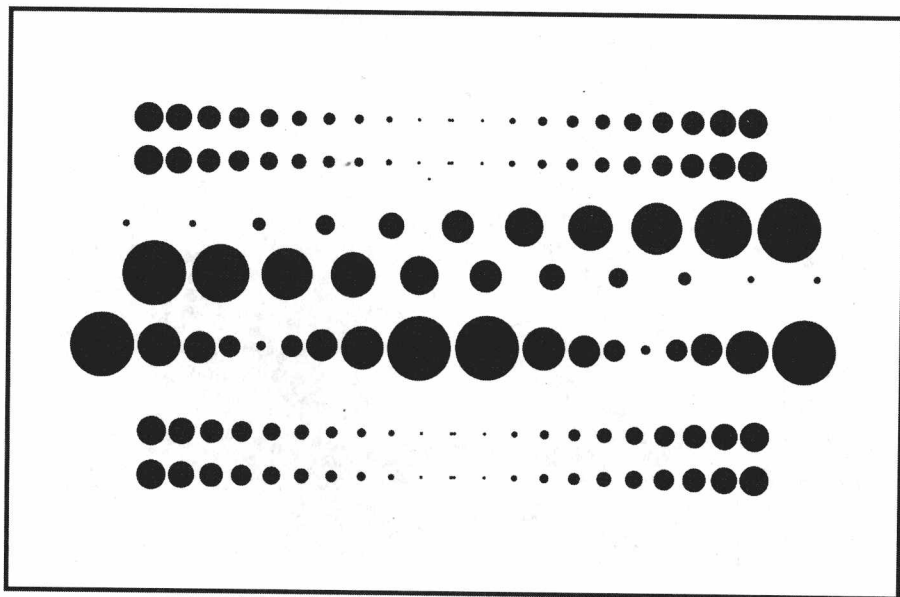

图 2-6 富有韵律的点

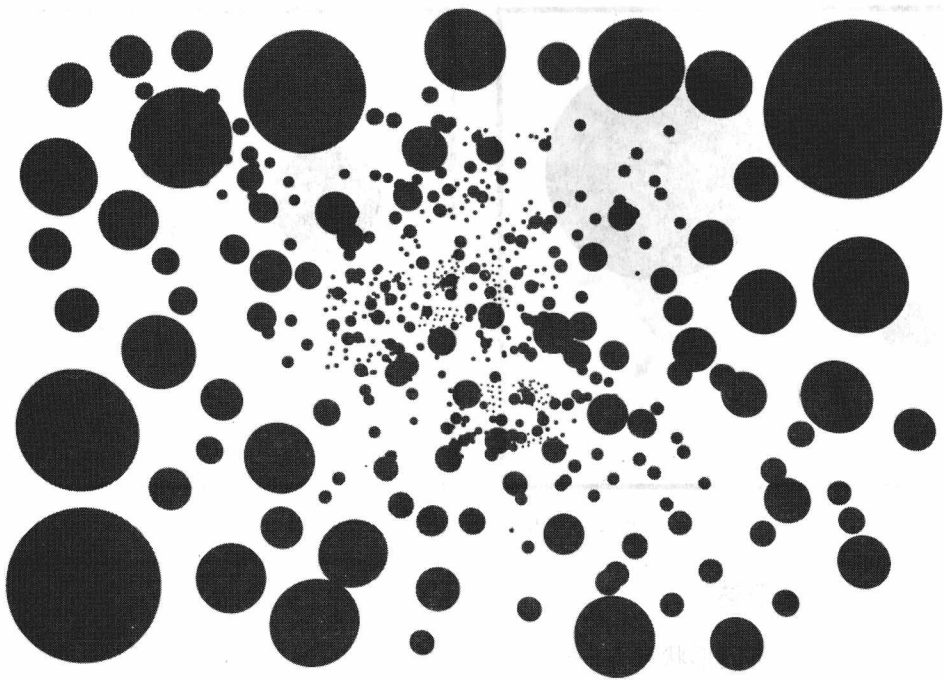

图 2-7 动感、自由的点 陈怀浩 作

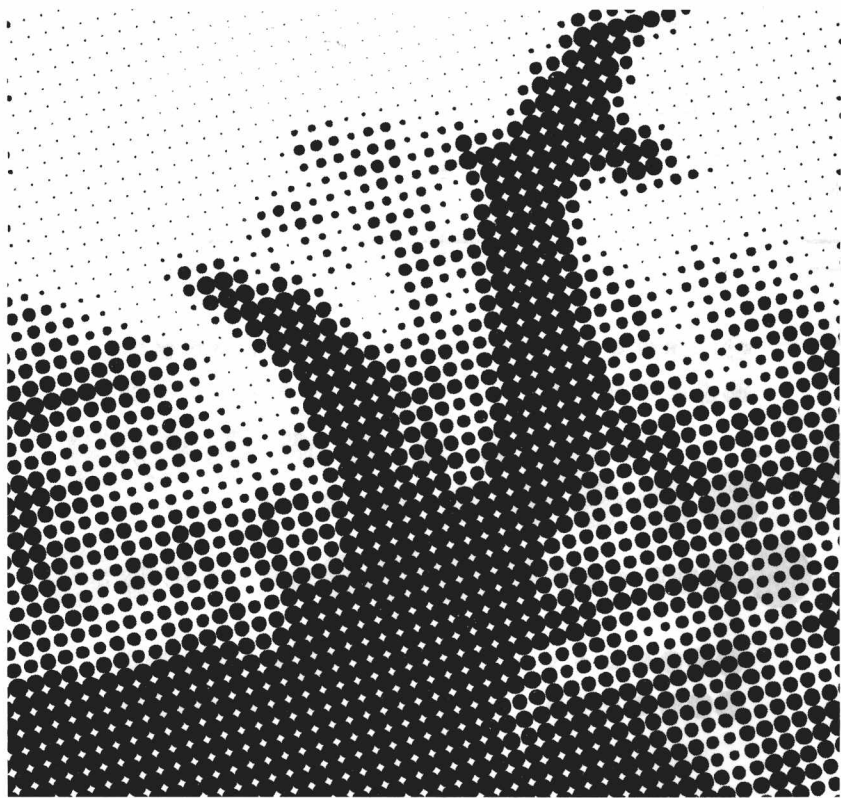

图 2-8 点的混合效果 于泳杰 作

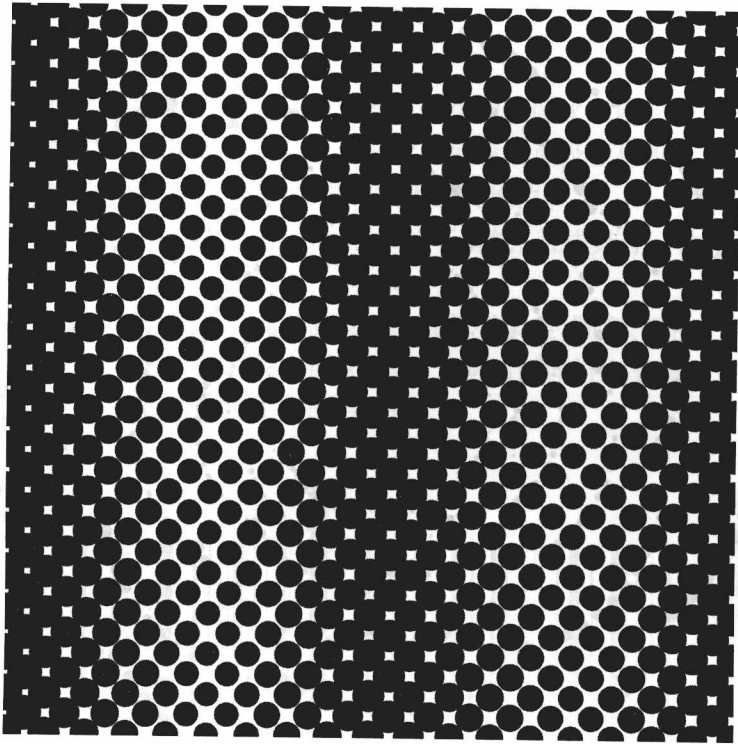

图 2-9 点的排列效果 于泳杰 作

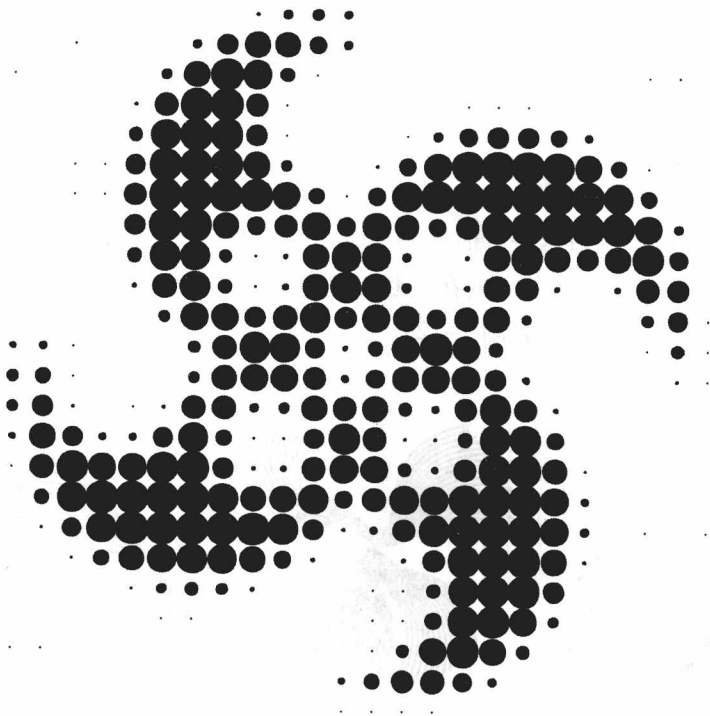

图 2-10 点的排列效果 郑萍果 作

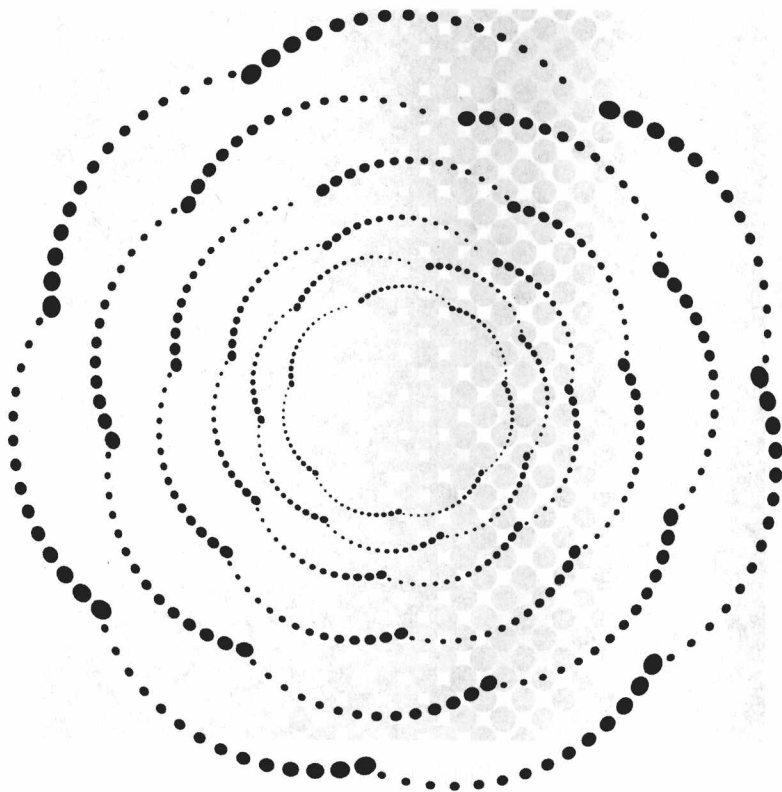

图 2-11 点的排列效果 郑萍果 作

第二节 线

一、线的形状和定义

线是点移动的轨迹,当点进行方向性的连续运动时,就形成了线的感觉了。点的定向延伸或排列、移动就成了直线。点的方向在不断改变中移动和排列就形成了曲线。因此,线是最活跃、最富有个性,最易于变化的(图 2-12)。

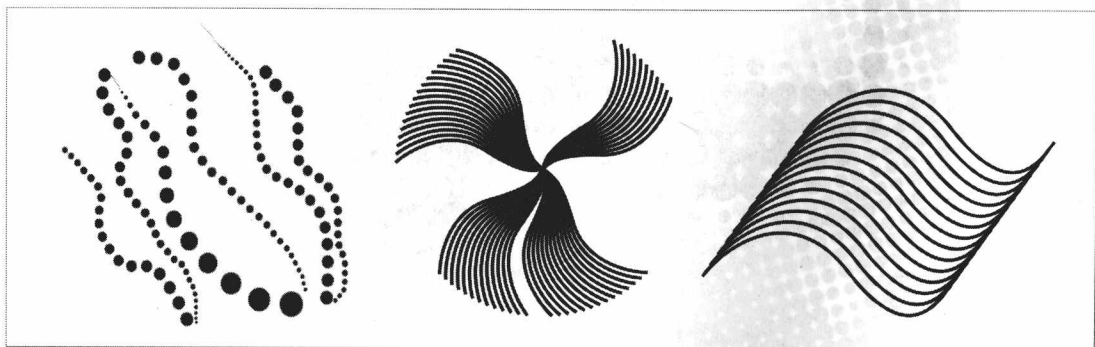

图 2-12 线的形态 01-5 图