

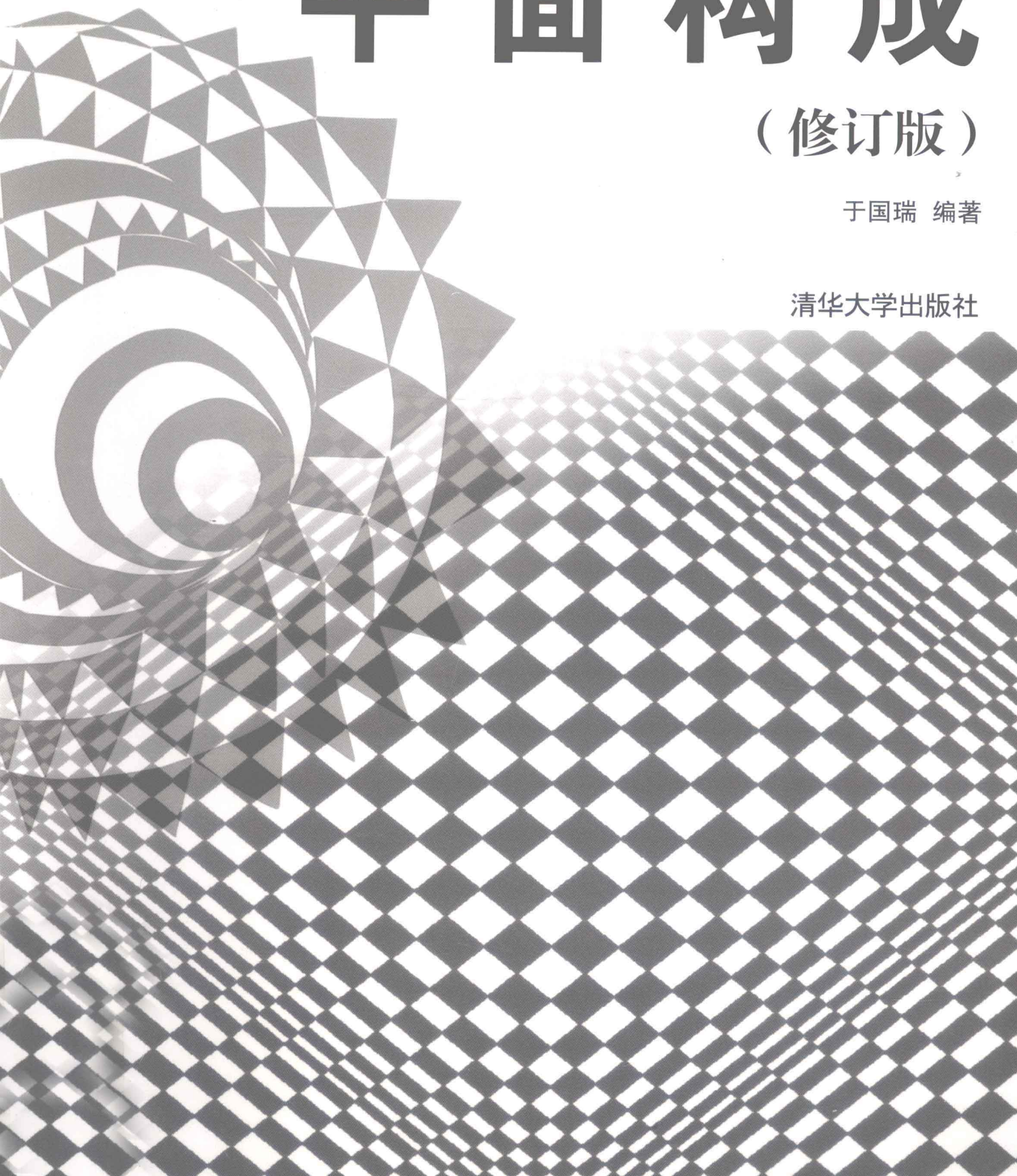
普通高等教育艺术设计专业“三大构成”系列教材

平面构成

(修订版)

于国瑞 编著

清华大学出版社

普通高等教育艺术设计专业“三大构成”系列教材

平面构成

(修订版)

于国瑞 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书以能力教育为核心,对传统的平面构成内容进行了较大幅度的修改,强调了学生审美能力、创造能力和动手能力的培养。把形态感觉和情感表现单列一章,突出了学生创造个性的培育和自我情感的抒发。同时,改革了传统单一的手绘教学,采用了全新的粘贴、手绘、电脑制作“三位一体”的教学方法,优化了教学过程。探索了以学生为主体的课题教学,能满足专业基础教学改革的需要。

本书具有较强的时代感、可操作性和实效性,教学内容及方法新颖独特,并经过多年教学实践的检验,可在较短的学时里取得显著的教学效果。本书可作为高等院校及中等专业学校艺术设计专业教材,也可供广大艺术设计工作者和艺术设计爱好者参考。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

平面构成/于国瑞编著. —修订版. —北京:清华大学出版社,2012.1

ISBN 978-7-302-27355-4

I. ①平… II. ①于… III. ①平面构成(艺术)—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第237874号

责任编辑:甘莉

责任校对:王凤芝

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210×285

印 张:8

版 次:2012年1月第1版

印 次:2012年1月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:40.00元

目 录

导论：平面构成与平面构成教学 /1

(一) 平面构成与构成教学 / 1

(二) 构成与图案 / 2

(三) 构成与设计 / 3

2. 均衡 / 24

3. 变化 / 25

4. 统一 / 26

5. 点、线、面综合构成 / 26

一、平面构成的形态要素 / 5

(一) 形态要素之一——点 / 5

1. 点的特点 / 5

2. 点的视觉特征 / 5

3. 点的构成 / 6

4. 点的错视 / 7

(二) 形态要素之二——线 / 12

1. 线的分类 / 12

2. 线的视觉特征 / 12

3. 线的构成 / 12

4. 线的错视 / 12

(三) 形态要素之三——面 / 18

1. 面的分类 / 18

2. 面的性质 / 18

3. 面的构成 / 19

4. 面的错视 / 19

(四) 构成的形式法则 / 24

1. 对称 / 24

二、平面构成的表现形式(上) / 31

(一) 重复构成 / 31

1. 重复构成的特征 / 31

2. 基本形与近似形 / 31

3. 重复构成的形式 / 32

4. 骨格的类型 / 33

5. 重复构成的要点 / 34

(二) 特异构成 / 44

1. 特异构成的特征 / 44

2. 特异构成的形式 / 44

3. 特异的分类 / 44

4. 特异构成的要点 / 45

(三) 渐变构成 / 49

1. 渐变构成的特征 / 49

2. 渐变构成的形式 / 50

3. 渐变的类型 / 50

4. 渐变构成的要点 / 50

三、平面构成的表现形式（下） / 57

（一）发射构成 / 57

1. 发射构成的特征 / 57
2. 发射构成的因素 / 57
3. 发射构成的形式 / 57
4. 发射构成的要点 / 58

（二）空间构成 / 64

1. 空间构成的特征 / 64
2. 空间构成的形式 / 65
3. 矛盾空间的构成 / 65
4. 空间构成的要点 / 66

（三）对比构成 / 71

1. 对比构成的特征 / 71
2. 对比构成的形式 / 71
3. 对比构成的要点 / 72

（四）肌理构成 / 78

1. 肌理构成的特征 / 78

2. 肌理构成的形式 / 78

3. 肌理构成的方法 / 78

4. 肌理构成的要点 / 79

四、形态感觉与情感表现 / 93

（一）形态感觉表现 / 93

1. 形态感觉 / 93
2. 感觉表现 / 94
3. 感觉表现构成的要点 / 94

（二）自我情感表现 / 106

1. 自我情感 / 106
2. 情感表现 / 107
3. 情感表现构成的要点 / 107

参考文献 / 118

后记 / 119

导论：平面构成与平面构成教学

（一）平面构成与构成教学

平面构成是设计的基础，是隐藏在设计大厦下面的基石，是属于平时见不到它的存在，却又时时在设计活动中发挥作用的那部分内容。平面构成所研究的点、线、面、肌理、方向、位置、空间、重心等内容，是任何设计都离不开的基本元素。

平面构成作为设计基础的特性，决定了它的教学内容主要集中在对美感的体验和对形态的认知等方面，它不受具体的功能、工艺或材料等因素的限制，是一种较为纯粹的、不带任何功利目的的对形态元素进行抽象或具象、有序或无序的研究和探讨。

我们今天能够进行平面构成这门课程的教学，要感激包豪斯作出的贡献。包豪斯“创造了当今工业设计的模式，并且为此制定了标准；它是现代建筑的助产士；它改变了一切东西的模样，从你现在正坐在上面的椅子，一直到你正在读的书”^[1]。这段话是对包豪斯设计教育思想的最大称赞和肯定。

包豪斯之所以能够取得这样的成就，主要归功

于它的初步课程的开设。在包豪斯，初步课程（即基础课程）与作坊训练（实训课程）是整个教学体系的两大基本支柱。初步课程主要以图形、色彩和材料研究三门课程为主，这便是今天的平面构成、色彩构成和立体构成的雏形。包豪斯策划开设这些初步课程的首要目的，是把每个学生内心沉睡的创造潜能都释放出来。

“包豪斯的初步课程之所以能够超乎群伦，不是因为它的理论教学量大质高，而是因为它运用了严格的理性思考，对视觉体验以及艺术创造的本质进行着检验。”^[2]这一论述说出了问题的关键：“三大构成”课程在设计教学体系当中，之所以能够发挥巨大的作用，关键就在于它能够揭示艺术创造的本质，并能够促使学生进行较为严格的理性和感性思考。今天的“三大构成”课程尽管已经发生了很多变化和变革，但它最基本最核心的技术与艺术、功能与形式和谐统一的教育宗旨，以及发掘学生的创造潜能并对造型元素进行理性思考的教学原则并没有改变，也不应该改变。需要改变的应该是那些不能适应时代发展的观念和理论。因为，包豪斯毕竟是早期工业社会的产物，追求以少胜多的简约主义，抛弃传统艺术和装饰风格，注重功能决定形式等主张，可以顺应工业化批量生产的需要，但已

经不能完全满足现代社会发展的多重需要。

现代社会更加注重以人为本,提倡多元化设计,多种形式共存。在设计方面,简约是美,丰富也是美;单纯是美,装饰也是美;复古是美,新潮也是美。尤其是20世纪90年代后,电脑、网络广泛应用于各行各业,世界进入信息化社会。现代工艺技术和各种新型材料不断出现,工业设计可以在满足功能的前提下,追求更多的形式美感和巧妙的创意构思,来满足人们日益增长的、多元的、高品位的精神文化和物质需求。因此,平面构成的教学除了在内容和理论方面要不断修正和调整之外,在教学理念和教学手段等方面也要不断地更新,才能适应社会发展的需要。

综合素质和综合能力,是现代社会对人才的普遍要求,本书运用的“粘贴、手绘和电脑制作”三位一体的教学方式,就是力求在较短的学时里迅速提高学生综合素质和能力的教学实践。采用画报纸粘贴替代传统的手绘,完成点、线、面要素的入门训练具有五方面优点:一是方法简便,上手快,便于学生掌握,学生马上就可以进入学习状态;二是学生兴趣高涨,积极性可以被充分调动;三是想法便于修改,构思时间增多,制作时间减少;四是完成作业时间缩短,作业数量可以增加,教学效率提高;五是加强了学生的动手能力,利用画报中的色彩或形象,可以增加画面的表现力。

手绘部分内容,便于学生深入学习平面构成知识,提高手绘技能,培养学生深入思考的能力。通过手绘训练,学生可以更深刻地体验和认识设计的本质,加深对技术和工艺的理解,促使学生运用眼睛去观察,运用大脑去思考,运用手和画笔去表现,从而形成眼、脑、手、图的互动,培养学生的视觉思维能力、创造想象能力和绘画表现能力三者合一的综合能力。

电脑制作部分,是学生在掌握了基本的平面构成理论,并具备了一定的手绘技巧之后,所进行的教学内容,是属于拓宽设计视野、活跃设计思维、提升设计表现力的训练。电脑制作一方面可以提高完成作业的精度和速度,丰富设计表现手段,加强

平面构成的表现效果;另一方面可以更新学生的设计理念,促使学生从科学技术中捕捉创作灵感,在寻求技术与艺术的协调中培养一种全新的构思和创意的途径。

平面构成的教学要引导学生通过各种有效的途径和方法,在设计造型的过程中,主动地把握被限定的条件,有意识地去组织与创造,在设计体验的反复积累中提升学生的能力和水平。平面构成教学无论怎样改革与创新,都要把握两个原则:一是从学生的发展前途考虑问题,培养的能力对学生的专业发展有所帮助;二是从学生的接受能力考虑问题,所传授的知识或技能要便于学生理解和接受。

(二) 构成与图案

构成与图案,由于具有诸多的共性和相似性,因此,人们常常混淆它们,分不清两者的差别。

构成与图案的共性在于,都在运用重复、渐变、对称、平衡、对比、调和等形式美的规律,都在研究和追求美,寻求美的造型规律。但它们的来源、研究对象和构成方式等方面都有所不同。

构成是现代艺术,伴随着工业社会的诞生而生,并随着工业社会的发展而发展,是与工业产品信息相关的艺术表现形式。构成形象奉行的是理性的、简约的、符合工业化批量生产需求的原则。作品往往是机械的、冷漠的,追求的是“少就是多”,适合产品的批量复制。构成的创作常常是抛开了具体的形象,运用点、线、面、体、色等最基本的元素,进行排列、组合、分割,寻求美的构成形式。是富于理智的,以抽象形为主的,表现严整的机械美、数理美和抽象美的设计表现形式。

图案是装饰艺术,是伴随着整个人类社会的发展而发展的,是与生活、劳动和手工艺密切相关的艺术表现形式。图案形象往往是有机的、富于情感的,是人类真情的自然流露。图案创作注重的是师法自然和传统,认为自然是源,传统是流,源与

流缺一不可。因而，表现的内容常常是自然的美、生命的美，需要对自然进行提炼、归纳，对传统进行研究、学习。常常经过具象——变形——意象——抽象的过程，使图形或是形象，源于生活而高于生活。

此外，构成与图案还有其他方面的差别。

(1) 构成形式

构成的形式不固定，可以在对称和不对称两种基本形式上任意发挥；图案有单独纹样、适合纹样、连续纹样（二方、四方）等较为固定的形式。

(2) 应用范围

构成可以用于所有的现代工业产品设计、信息设计（标志、包装、广告等）及环境设计（室内、建筑、园林、都市）等方面；图案只限于染织、服装、广告、建筑及器皿等方面的装饰。

(3) 思维观念

构成较为灵活、丰富、多元化和富于动感；图案较为静止、简单和一元化。

(4) 取材

构成侧重于抽象形的变化和利用；图案侧重于具象形的变化和利用。

由以上分析可以得知，构成与图案两者之间各有分工和侧重，具有不同的理论体系，是两个系统，相互之间只能相辅相成，相互不可替代。因此，在我国大多数艺术院校中，都把构成与图案分别对待，常常作为两门既有联系又相互独立的课程来组织教学，但并不反对内容的相互吸收和借鉴。人们可以把平面构成当中的某些表现手法或是造型手段应用于图案当中，但它们必须符合图案形式美感的需要，而不是直接照搬。平面构成也应该兼收并蓄，吸纳各家所长，补己之短，以促进平面构成表现形式的多元化发展。

(三) 构成与设计

构成与设计都是工业化的产物，具有诸多的联

系。从两者关系上说，构成也是设计的一种特殊形式，具备设计的某些特点。但构成又有别于设计，设计要满足于产品功能的需要、生产的需要、使用的需要等，注重的是创造“物”，强调的是设计的结果。而构成并不具有功利性，注重的是培养“人”，强调的是学习的过程。构成与设计在概念、研究内容和研究目的等方面存在着很多不同。

构成，即构造、解构、重构、组合之意，是把所需要的诸要素按照美的形式法则进行组合，形成一个全新的、美的、适合于需要的形象。

设计，“设”是指设想，“计”是指计划，是指设想和计划一个方案，并借助于材料和工艺，使构想实物化的过程和结果。

构成不以反映现实生活为目标，却随时准备与产品功能相结合，所以成为设计的基础。这种作为设计基础的形态构成，虽然不以功能作为其直接目的，却研究还有哪些新材料、哪些新方法可供利用。构成常常运用较为严格的理性分析，对视觉感觉、美感体验以及艺术创造的本质进行深刻的反思和经验的总结。

以电脑、网络为特征的信息化社会改变了人们的生活方式，也改变了设计的内容和方式。设计的形式和内涵都在发生变化。在现代社会，设计的观念早已不再是只为某件产品确定一个造型，它成为实现美好生活的一种有效的手段。设计已经被理解为一项系统工程，而不再是设计师单独完成的工作，它需要工程师、市场分析师、环境设计师和环保专家的共同参与。今天，不管是设计师还是消费者，都不再把设计简单理解为只是制作一个有用的物品。设计师试图在提供给市场和消费者一件有用的产品的时候，也希望能够在其中表达自己的创造性和个性。他们还希望能够把传统、文化、情感、环保等观念一起融入一个小小的物品里，使之成为人们美好生活及人类文化的一部分。

设计经过了后现代思潮的洗礼后，开始进入一个多元化的时代。在提倡多元化的今天，设计不再有统一的标准和固定的原则，成为一个开放的、各种风格并存的、各种学科交汇融合的学科。设计在

体现高新技术、提供良好功能的同时还充当着表现民族传统、人文特点、个性特色等多重角色。同时,生态保护与绿色设计、以人为本与人性化设计、时尚创造与个性化设计、设计文化与设计艺术等设计主张,都在冲击着设计的发展,设计已经成为现代生活的重要内容,成为人们生活方式的重要组成部分。

然而,人们也应该清醒地看到,20世纪60年代开始到80年代的后现代设计运动,并没有改变现代设计最重要的功能特点和为大众服务的民主特征,只是对现代设计进行了修正和补充,仅仅使设计的外观和色彩变得更加丰富和多样化,设计的本质并没有改变。因此,我们有理由认为,构成仍然是设计不可替代的基础课程,是设计入门的阶梯和必由之路。

关键词: 包豪斯 构成 设计 平面构成

包豪斯: 包豪斯(Bauhaus)是“公立包豪斯学校”的简称,后改称“设计学院”,习惯上仍沿用“包豪斯”。包豪斯一词是由德语 Hausbau(房屋建筑)一词倒置而成。1919年4月在德国魏玛市成立,由建筑设计师沃尔特·格罗皮乌斯任院长。它是世界上第一所设计学院,是现代设计教育的发源地,是现代设计的摇篮。包豪斯主张充分利用科学技术和美学资源,创造一个能够满足人类精神与物质双重需要的新环境,提倡技术与艺术的完美结合,达到技术与艺术的统一。1933年4月,包豪斯遭希特勒纳粹党迫害而被迫关闭。

构成: 是指按照某种目的将一些构成元素进行创造性组合的行为及其结果。构成也可以简单地理解为组合。但这种“组合”并不能等同于随意地把一些物体堆放在一起的无目的的组合。构成必须满足以下三个条件:①构成行为带有某种目的

性,要以人的意识为主导;②必须有用来组合的材料,即要有构成元素;③要有一定的构成技术或构成原则。

设计: 是指设想和计划一个方案,并借助于材料和工艺使构想实物化的过程和结果。凡是设计都是技术和艺术相结合的产物,都具有功能和审美两方面价值。

平面构成: 就是在只具有长度和宽度的二维空间里,把点、线、面等要素按照一定的原理进行组合,获得多种全新的视觉形象。平面是相对于立体而言的。平面只有长、宽二维空间,立体才具有长、宽、高(厚、深)三维空间。

平面构成训练的工具准备:

- (1) 白板纸:2~3大张,每张裁成20cm×20cm大小若干张;
- (2) 灰面白板纸3~4大张,每张裁成22cm×22cm大小若干张,用于画面的装裱;
- (3) 画报纸(或挂历纸、有色纸)若干;
- (4) 狼毫毛笔2支(中衣纹、大点眉、小狼圭、中叶筋等);
- (5) 浓缩黑色、浓缩白色水粉色各1瓶;
- (6) 绘图圆规1个;
- (7) 小剪刀1把;
- (8) 三角尺1把;
- (9) 乳白胶1瓶或双面胶2卷;
- (10) 电脑1台,安装Photoshop、CorelDRAW应用软件。

注释:[1][英]弗兰克·惠特福德著.包豪斯[M].林鹤译.北京:生活·读书·新知三联书店,2005:3.

[2] 同上,2005:71.

一、平面构成的形态要素

(一) 形态要素之一——点

1. 点的特点

点在平面构成中是最小，也是最基本的构成元素。在画面中，一个点的出现，可以准确地标明它的位置，吸引人的注意力；多个点的组合，可以表现非常丰富的形象内涵，简洁而生动地传达视觉形象信息。

就形状而言，点具有以下两方面特点。

(1) 点的大小不固定

点的形态大小在于比较，具有不固定性。例如，一滴墨水滴在本子上，与这个本子的面积相比，墨水就是点；本子与书桌的面积相比，本子就是点；书桌与教室的面积相比，书桌就是点；教室与整个校园相比，教室就是个点；校园与整个市区相比，校园就是个点。按照这个思路，点可以无限制地放大。在平面构成中，与点相比较的面积范围常常被限定为一个画面的大小，但同样具有大小不固定的性质。

(2) 点的形状不固定

点的形状可以包括任何形态。不能说圆形是点，而五角形不是点。因为，点的标志是它的小，而不是它的形状。点的形状可以包括圆形、半圆形、三角形、方形、五角形、六角形、多角形、长方形、菱形、梯形、扇形等所有形状。点的这些不固定的形状，基本分为两类：一是几何形的点，形状较为稳定，有规整、明快的感觉，富于现代感；二是任意形的点，形状较为自由，有自然、活泼的感觉，富于人情味。

2. 点的视觉特征

从点的作用看，点是力的中心，并具有很强的视觉张力。在平面二维空间中：一个点可以表明位置，吸引人的注意力；两个点具有稳定作用，两点之间受张力作用构成视觉心理连线；三个点可以加强点的力量，构成直线或三角连线；多个点可使注意力分散，画面出现动感（图 1-1）。

从点的排列看：相同点的排列可以构成心理连线；相同点的大小渐变排列可以产生空间感；点的有规律反复排列可形成节奏；横向排列有稳定感；斜向排列有动感；弧线排列有圆润感。

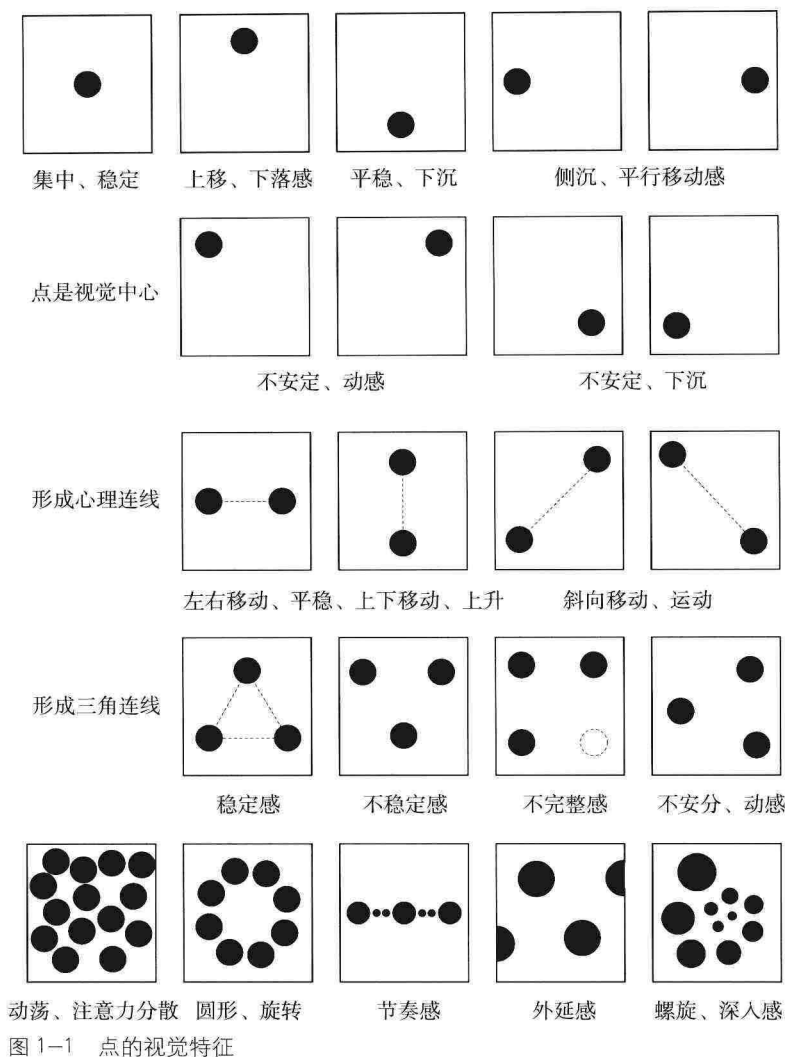

图 1-1 点的视觉特征

从点的大小看：点小，视觉力就小；点大，视觉力就大。点若过大，也有空洞、不精巧的感觉。

从点的表现看：点少，表现重在形态的变化上；点多，表现重在排列形式上。

3. 点的构成

(1) 点的形态变化

点的形态主要包括抽象形和具象形两类。

抽象形：圆形类——圆形、半圆形、1/4 圆形、扇形、椭圆形等；方形类——方形、长方形、梯形、T 字形、十字形、工字形等；角形类——三角形、长三角形、菱形、五角形、多角形等。

具象形：心形、瓶形、水滴形、月牙形、古币形、箭头形、锯齿形、苹果形、树叶形等。

(2) 点的组合变化

点的排列组合往往是根据构成表现的主题内容而确定，也分为抽象形主题和具象形主题两类。

抽象形主题的表现重在画面形式美感的塑造，形态的多少、疏密、取舍等，都要根据画面形式美感的需要而定。

具象形主题的表现要注重主题内容和画面形式的双重需要。主题内容及形象的表现要追求神似，而不求形似，妙在似与不似之间。形象一定要经过简化、提炼、夸张和变形才能使用。画面也要注重形式美感，不能孤立地只看形象，要注意形象

与画面空间之间的关系,达到两者相辅相成、浑然一体为最佳效果。

4. 点的错视

错视,就是视觉与客观事实不相一致的现象。由于点所处的位置、色彩、明度、环境条件等方面的变化,会产生大小、远近、空间等一些错视现象。①在同样大小的点当中,明亮的、暖色的点感觉大,有扩张感;深色的、冷色的点感觉小,有收缩感[图1-2(a)]。②同样大小的两个点,若周围的图形比点大,点的感觉就小;若周围的图形比点小,点的感觉就大[图1-2(b)]。③同样大小的两个点,紧贴外框的点感觉大,远离外框的点感觉小[图1-2(c)、(d)]。

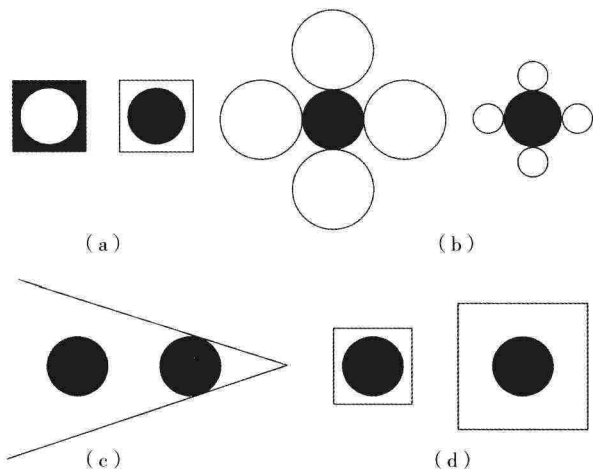

图1-2 点的错视

关键词: 点 形态 几何形 任意形 具象形 抽象形

点: 是指较小的形态。

形态: 是指事物内在本质在一定条件下的表现形式,包括形状和情态两个方面。

几何形: 是指外形多呈直线、弧线或者其他用直尺、圆规勾画出来的形态。

任意形: 是指外形多呈斜线或曲线,动感很强,形状更具有变化性的形态。

具象形: 是指生活中可见的具体存在的物象的形态,具有可辨认的形象特征。

抽象形: 是指舍弃事物个别的、非本质的属性,抽出共同的、本质的属性的形态。

课题名称: 点的构成训练

训练项目: (1) 相同点的构成

(2) 不同点的构成

教学要求:

(1) 相同点的构成

在20cm×20cm的白板纸上,运用大小及形状相同点的形态,完成一张具象形、一张抽象形的点的构成。点的大小不限、形状不限。每张构成中点的数量不少于50个。要运用画报纸粘贴的方法进行。要注意形态在画面上的安排,形态的大小、位置要适当,构成的图形要简洁、抽象并具有美感。最后要把画面装裱在22cm×22cm的灰面白板纸上。

画报纸粘贴方法:先画好点的形状,再把画报纸多层折叠,用剪刀一次剪出多张。在画面粘贴之前,要把剪出的点在画面上摆放好,并要多次移动这些点的摆放位置,经过反复构思和推敲才能定稿并用乳白胶粘贴(图1-3~图1-27)。

(2) 不同点的构成

运用画报纸粘贴的方法完成一张大小及形状不同的点的构成。画面采用图形具象形、抽象形均可。其他要求同上(图1-28~图1-50)。

教学建议:

点是平面构成最基本的元素,也是本课程的切入点。因而,采用简便易行的画报纸粘贴的方法进行设计训练,最容易激发学生对课程的兴趣和学习的热情。该方法具有上手快、用时短、修改便利、训练动手能力等优点,可以避免直接使用手绘方法的许多弊端。时间:4课时。

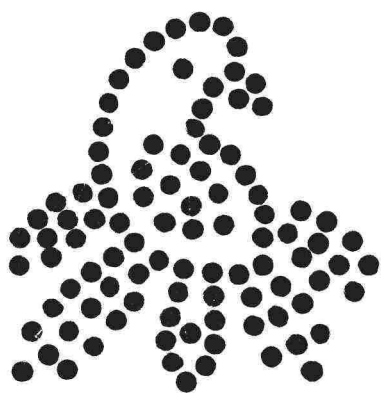

图 1-3 相同点的构成 张静

图 1-4 相同点的构成 王锐

图 1-5 相同点的构成 吴凤

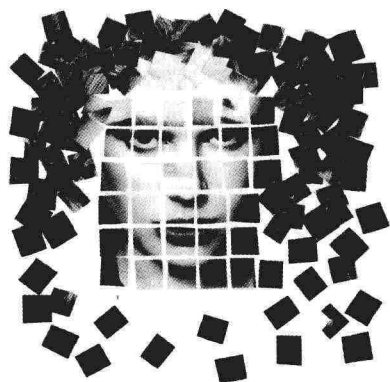

图 1-6 相同点的构成 陆嘉佳

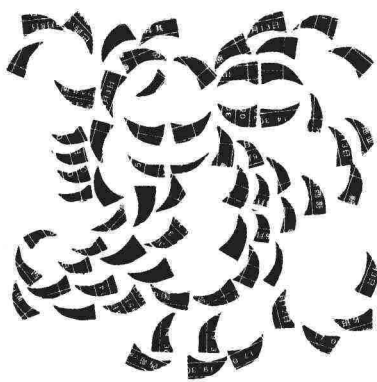

图 1-7 相同点的构成 俞昶昶

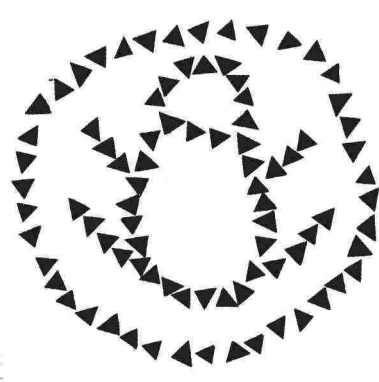

图 1-8 相同点的构成 马秀红

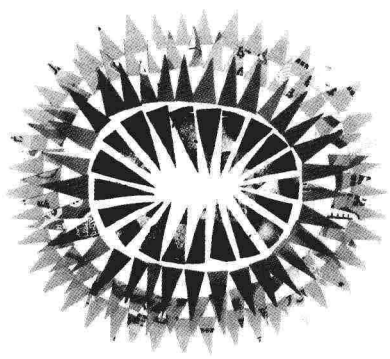

图 1-9 相同点的构成 裘亮

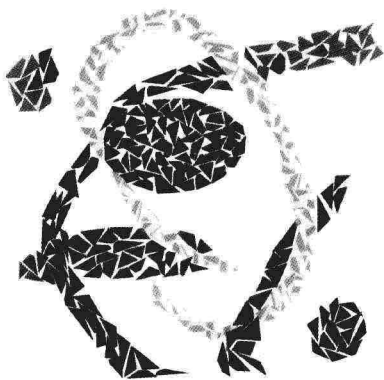

图 1-10 相同点的构成 杨杨

图 1-11 相同点的构成 潘华夏

图 1-12 相同点的构成 王君红

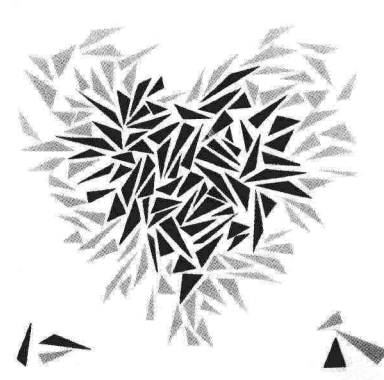

图 1-13 相同点的构成 陈妍

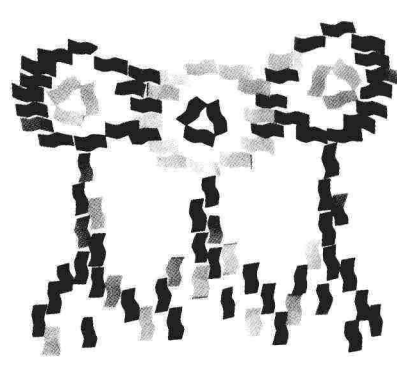

图 1-14 相同点的构成 曲超

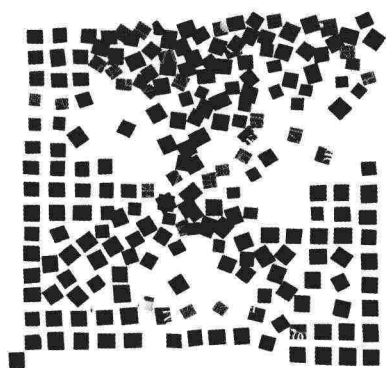

图 1-15 相同点的构成 王强

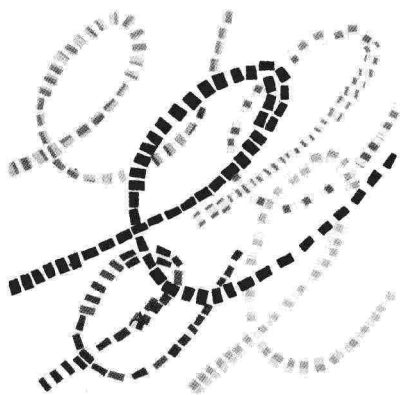

图 1-16 相同点的构成 刘佳丽

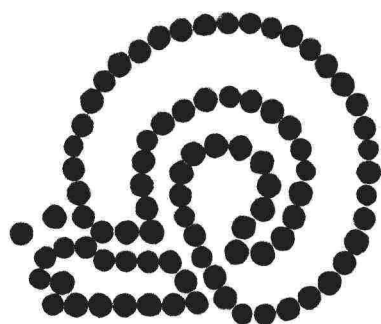

图 1-17 相同点的构成 王凰

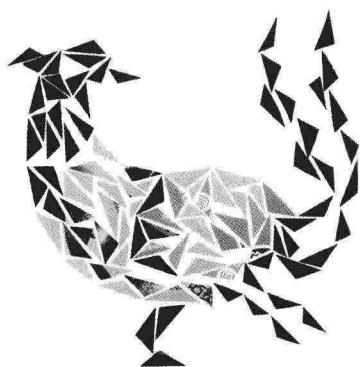

图 1-18 相同点的构成 王锐

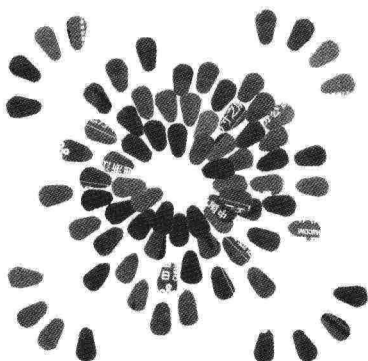

图 1-19 相同点的构成 杨杨

图 1-20 相同点的构成 赵丽

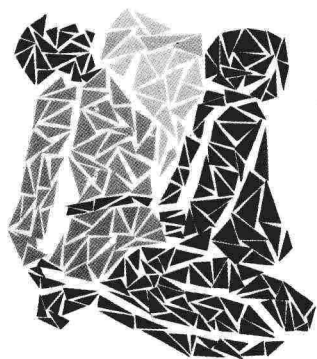

图 1-21 相同点的构成 王凰

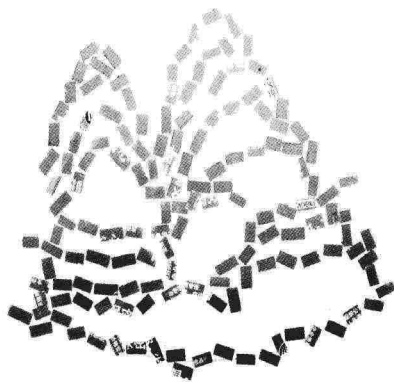

图 1-22 相同点的构成 赵丽

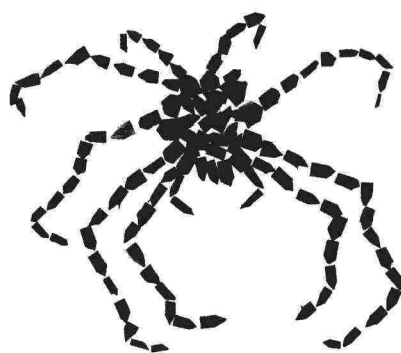

图 1-23 相同点的构成 李亮

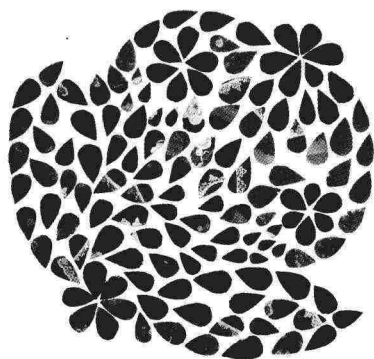

图 1-24 相同点的构成 陈姮霓

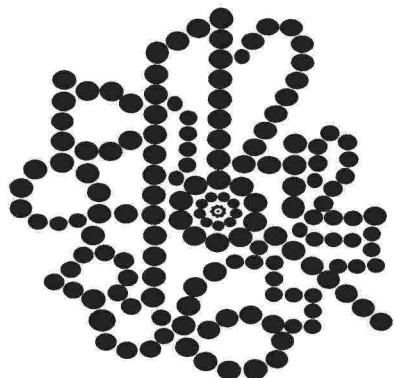

图 1-25 相同点的构成 吴思霏

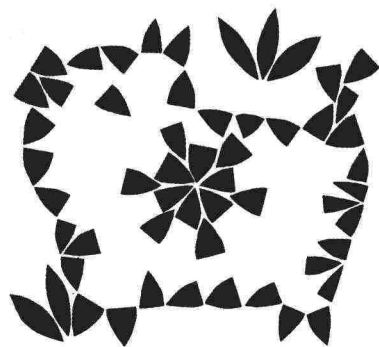

图 1-26 相同点的构成 黄蓉

图 1-27 相同点的构成 陈领子

图 1-28 不同点的构成 张燕

图 1-29 不同点的构成 李楠

图 1-30 不同点的构成 楼凯

图 1-31 不同点的构成 陈静

图 1-32 不同点的构成 裘琦琦

图 1-33 不同点的构成 邢盼盼

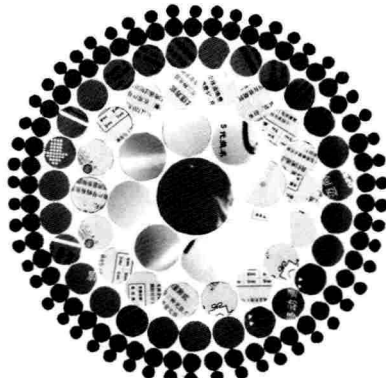

图 1-34 不同点的构成 王君红

图 1-35 不同点的构成 郑怡

图 1-36 不同点的构成 俞静

图 1-37 不同点的构成 杨杨

图 1-38 不同点的构成 王红艳

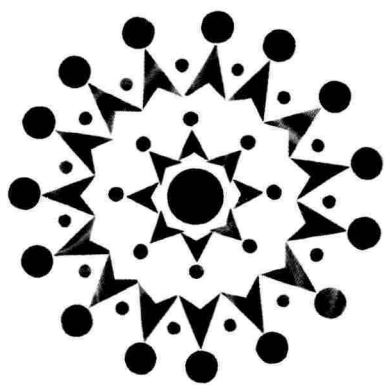

图 1-39 不同点的构成 迟洪玉

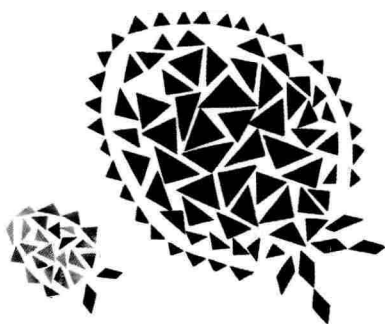

图 1-40 不同点的构成 董慧

图 1-41 不同点的构成 魏宝娜

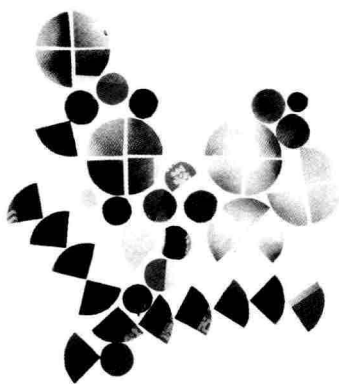

图 1-42 不同点的构成 邢盼盼

图 1-43 不同点的构成 施云峰

图 1-44 不同点的构成 罗春露

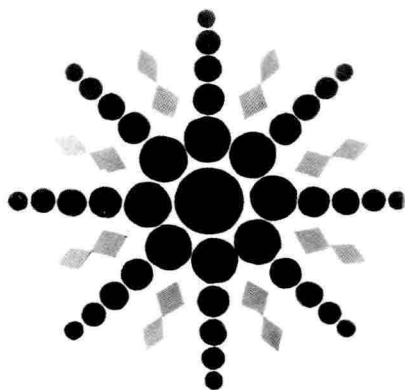

图 1-45 不同点的构成 吴凤

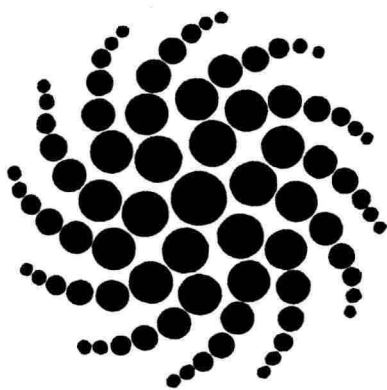

图 1-46 不同点的构成 胡旭峰

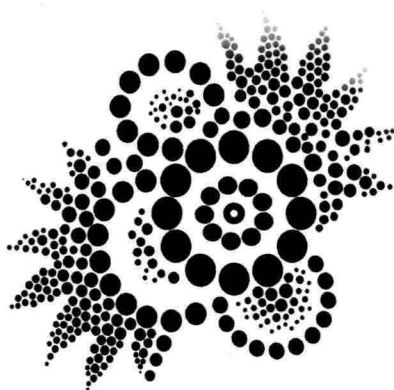

图 1-47 不同点的构成 梁圣婕

图 1-48 不同点的构成 杨沁怡

图 1-49 不同点的构成 袁峡飞

图 1-50 不同点的构成 吴家晔

(二) 形态要素之二——线

1. 线的分类

线是平面构成中最具变化、最具个性的构成元素。在画面中,线的形态非常丰富,表现力也非常强。在线的表现中,细线纤细,粗线醒目,但粗线的宽度也不能超出一定的限度,否则就转化成了面。另外,线的密集排列、线的闭合等,也都会转化成面,而失去线的特性。

尽管线的形态、状态、宽窄、规则和不规则等多有不同,表现形式也千变万化,但基本分为直线和曲线两种类型:直线,包括平行线、折线、交叉线、发射线、斜线等;曲线,包括弧线、抛物线、波浪线、自由曲线等。

2. 线的视觉特征

线在画面空间中的视觉经验是:粗的、长的、实的线有向前突出感,给人一种距离较近的感觉;细的、短的、虚的线有向后退缩感,给人一种距离较远的感觉。

线的具体的视觉特征如下(图1-51)。

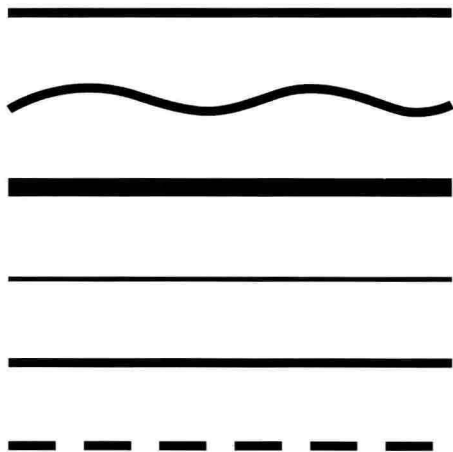

图1-51 线的视觉特征

直线——明快、简洁、力量、通畅,有速度感和紧张感,有男性化倾向;

曲线——丰满、轻快、优雅、流动、柔和、节奏感强,有女性化倾向;

粗线——厚重、醒目、粗犷、有力;

细线——纤细、锐利、微弱;

长线——顺畅、连续、快速,有运动感;

短线——短促、紧张、缓慢,有迟缓感;

水平线——平静、安定、广阔,有左右方向运动感;

垂直线——庄重、严肃、竖立,有上下方向运动感;

斜线——倾斜、不安定,有前冲或下落的动感。

3. 线的构成

(1) 直线构成

运用直线的等距排列、渐变排列、交叉组合、发射组合等构成形式,最容易表现直线的节奏、秩序、韵律等美感。直线构成并不反对直线的粗细、长短、疏密、方向等变化,可以利用一切可能去表现画面效果。

(2) 曲线构成

曲线比直线构成具有更加丰富的表现力,表现形式也更加自由。既可以表现抽象的主题,也可以表现具象的内容;既可以是规则的,也可以是不规则的;既可以是弧线,也可以是环形线或是自由曲线。组合的形式也可以任意变化,按照一定的规律也行,由一点或多点向外散射也行,自由组合也可,但画面的形式美感一定要鲜明。

4. 线的错视

两条等长的平行直线,在直线两端加入斜线,因斜线与直线所成角度的不同,产生不等长的错视效果[图1-52(a)]。

等长的两条直线,垂直和水平方向摆放时,垂直直线要比水平直线感觉长[图1-52(b)]。

等长的两条直线,受周围线条不同长短的影响,产生不等长的错视效果[图1-52(c)]。