

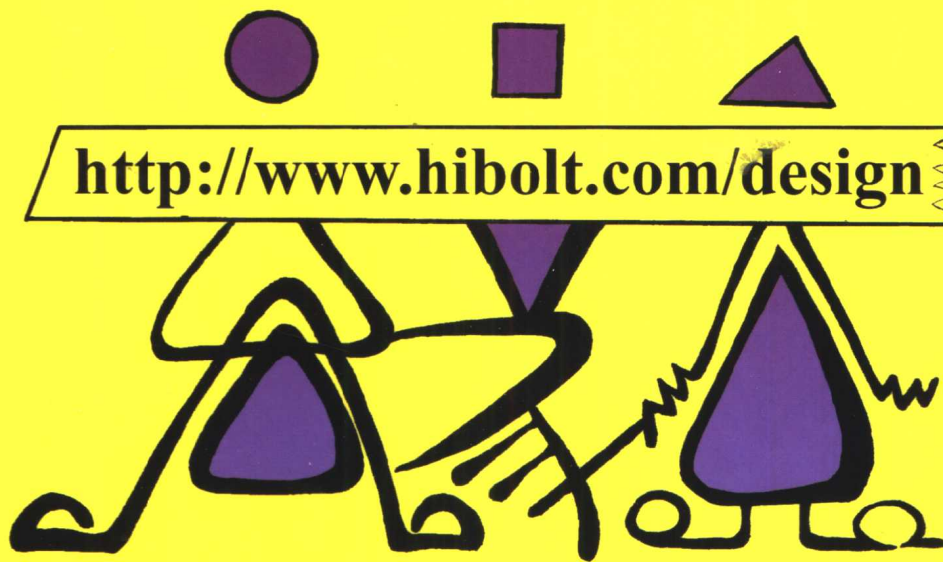
设计基础·平面构成

BASIC DESIGN

TWO-DIMENSIONAL CONSTRUCTION

高 毅 著

<http://www.hibolt.com/design>

東方出版中心

DONG FANG CHU BAN ZHONG XIN

图书在版编目(CIP)数据

设计基础·平面构成/高毅著. —上海: 东方出版中心, 2002.7

ISBN 7-80627-930-X

I. 设... II. 高... III. ①艺术—设计—高等学校—教材 ②平面构成—高等学校—教材 IV.J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第030827号

设计基础·平面构成

责任编辑: 邵 勇

版式设计: 高 毅 徐燕玲 杨燕平 凌龙

装帧设计: 高 毅 梁 良

出版发行: 东方出版中心(上海市仙霞路335号)

电话: (021) 62417400

邮政编码: 200336

经销: 新华书店上海发行所

印刷: 广州大一印刷有限公司

开本: 787 × 1092mm 1/16

印张: 7.5

版次: 2002年7月第1版第1次印刷

ISBN 7-80627-930-X/J·21

总定价: 96.00元(两册)

版权所有, 侵权必究。

前言

《设计基础·平面构成》是艺术设计专业的一门主要基础课程，是现代设计基础的一个重要组成部分。本书的编写目的是通过研究点、线、面等形态要素的二维空间构成练习，引导学生了解新的造型观念，掌握形态设计的要素、特性及其构成法则等规律，培养学生的审美观、创造意识和绘制技能，锻炼学生的抽象构成能力，并能运用构成原理从事平面设计。

“构成”不仅是原理或公式，而且是一种“活”的“新”的造型观念。学构成要抓住它的本质、目的——“基础造型”。学“构成”既要学“严谨”，又要学“放开”——思维不受约束。学构成重在内容与形式的高度统一，对于形式美法则、构成原理的熟练运用。“构成”是一种抽象思维的训练，掌握构成是创造能力的基本功。构成训练将使你的设计有无穷尽的灵感。它不但是设计家所必需的最有效的训练，对从事现代艺术的所谓纯粹艺术家来说也是不能缺少的基本训练。

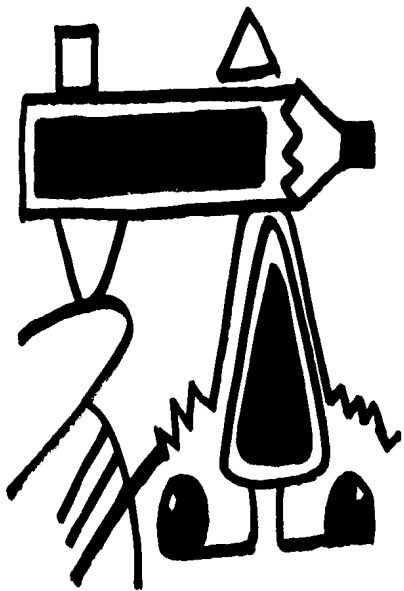
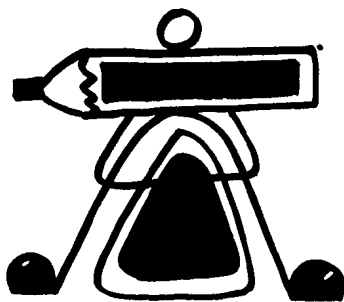
本书与其他同类书籍相比，内容更全面、更深入，更重视通过精心创意的图例，使抽象难懂的理论变为“视觉形象”，有助于提高抽象构成能力。本书既可作为美术院校本、专科教材或函授教材，也可作为艺术中专、技校、职校的提高教材，还可作为平面设计人员的参考用书、自学用书。

本书所用图例及作品是由近十年的教学实践集结而成的。除了作者本人设计的以外，还采用了所执教的上海海粟美术设计学院、上海师范大学以及上海交通大学等学生作品。在此表示深深的谢意。

本书在编写过程中，承蒙得到上海海博多媒体技术有限公司费鸿年总经理的帮助，上海东方电视台王海纹编导以及上海海粟美术设计学院岳韬院长、陈翔龙教授、林叶华教授等人的关心与指导，得到同仁、朋友以及学生们多方面的帮助，在此一并致谢。疏漏或不妥之处，敬请专家指正。

编者

2002年5月

上海高等教育学历文凭考试
上海海粟美术设计学院
指定教材

高毅

1969年生于山东沂蒙山。
副教授、中级服装设计师。

自幼喜欢绘画，三岁起就用树枝在地上涂鸦。后以全国第二名的成绩考入中央工艺美术学院（现清华大学美术学院），就读、毕业于中国纺织大学（现东华大学）工艺美术系。在校期间，成绩优异，多幅绘画作品被意大利、日本、波兰、中国香港画界人士收藏。绘画作品及服装设计在国内及国际级比赛中多次获奖。

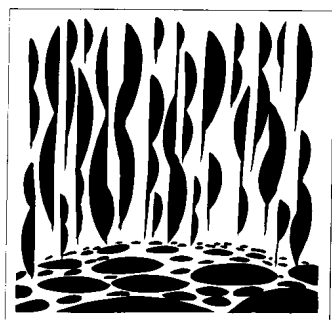
毕业后至今于多所院校任教，十余年主讲多门大学美术专业课程；参加上海高等教育学历文凭考试命题及为多家院校编写考试及教学大纲；为上海高级职称培训班授课；为一些将要踏入高等院校的学生辅导美术专业课程，已培养数百名学生考入中国美术学院、清华大学美术学院、中央戏剧学院、上海交通大学、上海戏剧学院、东华大学、上海大学美术学院等重点高等院校，积累了丰富的教学经验。同时，还被国内外多家企业聘为设计师、艺术总监，并获“十佳创业新人”称号。

编写及参与编写出版的作品有《服装画艺术技法》、《服装设计实用技艺辞典》等。

目 录

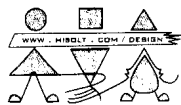
1	第一章 概述
1	第一节 构成的概念
1	第二节 现代构成学的发展
2	第三节 现代平面构成的含义及形式美常用法则
2	一、现代平面构成的含义
3	二、形式美常用法则
15	第四节 现代平面构成的特征及分类
15	一、现代平面构成的特征
15	二、平面构成的分类
15	第五节 学习平面构成的意义及应用范围
15	一、学习平面构成的意义
16	二、平面构成的应用范围
16	第六节 现代平面构成的材料与工具
16	一、平面构成的材料
16	二、工具
17	第七节 电脑设计与平面构成
	
18	第二章 现代平面构成的基本要素
18	第一节 概念元素

18	一、平面构成与点、线、面
18	二、点的研究
19	三、点的构成形式
22	四、线的研究
24	五、线的构成形式
28	六、面的研究
28	七、面的构成形式
29	八、点、线、面构成形式
	第二节 视觉元素
34	一、大小
34	二、形状
34	三、色彩
34	四、肌理
34	五、位置
34	六、方向
	第三节 关系元素
35	一、框架
35	二、骨格
36	三、空间
38	四、重心
	第四节 实用元素
38	一、设计的含义
38	二、设计的内容
38	三、设计的目的
39	四、设计的功能
40	第三章 现代平面构成的造形要素

40	第一节 平面构成的形象
40	一、形的分类
40	二、基本形的含义
40	三、特殊单元（几何形）的绘制方法
45	第二节 群化（集团化）的构成形式
45	一、单位群化的构成
50	二、群化的组合原理
53	三、群化原则
54	四、群化的延伸与应用
61	第三节 平面构成要素的加、减法
61	一、加法
62	二、减法
63	第四章 现代平面构成的表现形式
63	第一节 重复（反复）
63	一、重复中的基本形
63	二、基本形的重复
63	三、骨格的重复
63	四、大小的重复
63	五、色彩的重复
63	六、肌理的重复
63	七、方向的重复
63	八、各种要素的重复
74	第二节 近似（相似）
74	一、形状的近似
74	二、骨格的近似
74	三、注意近似与渐变的区别

80	第三节 渐变（推移）
80	一、渐变的分寸
80	二、渐变的类型
87	第四节 发射（辐射）
87	一、发射骨格的的构成要素
87	二、发射的类型
93	第五节 特异（突变）
93	一、形状的特异
93	二、大小的特异
93	三、色彩的特异
93	四、方向的特异
93	五、肌理的特异
93	六、骨格的特异
99	第六节 密集（结集）
99	一、点的密集
99	二、线的密集
99	三、形的密集
99	四、自由密集
99	五、密集构成注意的问题
101	第七节 肌理（质感）
101	一、印拓
101	二、笔触的表现
101	三、染
101	四、喷绘
101	五、刻刮
101	六、纸张的运用
108	第八节 打散（解构）

第一章 概述

第一节 构成的概念

构成的概念与“基础造型”的概念相同,重点在于“造型”。它不是技术的训练,也不是模仿性的学习,而是引导学生通过有效的方法,在设计造型的过程中主动把握限制的条件,有意识地去组织与创意。在无数次反复积累中获得能力的训练、创造力的育成,这是日本构成学家朝仓直己教授关于“构成”概念的解释。

“构成”(Composition)首先是一种造型的概念。所谓构成就是将不同形态的几个单元,按照一定的组织原则重新组合成为一个新的单元。构成是创造形态的方法,可以说是一种研究形象构成的科学,实际上人类所有的发明创造行为其本身就是对已知要素的重构,大到宏观宇宙世界,小到微观原子世界,都可以有自己的组合关系、结构关系。所以构成是一种抽象思维的训练,构成是原理、公式,但不是“灵丹妙药”,是一种“活”的“新”的造型观念。

通常“两大构成”是指:平面构成、立体构成。“三大构成”是指:平面构成、色彩构成、立体构成。“五大构成”是指:平面构成、色彩构成、立体构成、光的构成、动画构成。

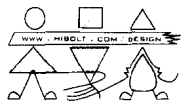
平面构成是将不同的基本形态(包括具象形态和抽象形态)按照一定的规

则在平面上进行分解、组合成新的理想形态,主要在二度空间范围之内以轮廓线划分图与底之间的界限,描绘形象。平面构成也能表现出立体空间的效果,但并非是实在的三度空间,是虚拟的,是错视效果。我们学习构成不是目的而是实现目的的手段。学习构成,一是学方法(怎样思维、怎样设计、怎样表现);二是找美感(美无处不在但需要发现,那怕是一点、一线、一面都有它存在的最佳视觉效果,根据具体的限制条件,充分表现其美感)。

立体构成主要是通过材料的组织形成占有立体空间的实体,也就是具有三度空间(高度、宽度、深度)的实体。

第二节 现代构成学的发展

构成主义出现于十月革命胜利后的俄国。俄国建立无产阶级政权后,进行了一系列变革。在美术方面,由于对当时盛行的意大利未来主义不满,反对没有实用性的艺术,确立了适合共产主义新造型运动的构成主义,强调追求造型的社会性。但最早将构成作为设计专门课程的是瑞士的约翰·伊顿教授。把构成作为专门的一门设计基础课教育的则是20世纪初的包浩斯(1919年在德国由格罗佩斯创办了一所设计学府——包浩斯),它的教学方法和课程设置基本上被后来的设计院校所采用,影响遍及世

界各地；它把绘画、建筑、舞台设计、摄影、编织、陶瓷、染织、印刷等统筹运筹，对人体工程学、美学、心理学、材料学都有研究，其在构成原理和造型原理上都有独到见解。包浩斯的教育思想和设计体系于20世纪70年代末80年代初引入我国，随着经济的发展、科技的进步、艺术的繁荣，开始得以发展。作为现代设计教学基础课程之一，在近20多年的发展中已形成完整的教学体系。其“五大构成”的基本理论和实践原则广泛地应用于艺术设计领域，从而开拓了现代构成学的发展空间。

初学者，必须掌握的基本知识。通过《设计基础·平面构成》的学习，可为大家提供更丰富的思维技巧，开阔视野，使头脑更加灵活，发挥创造能力，从而为设计创出更宽的新路。

第三节 现代平面构成的含义及形式美常用法则

一、现代平面构成的含义

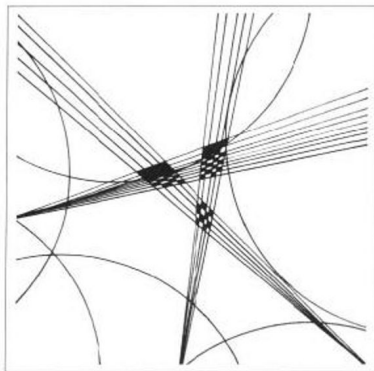
现代平面构成是一种视觉形象的构成，是现代视觉传达艺术的基础理论，它的研究对象主要是在平面设计中如何创造形象，怎样处理形象与形象之间的联系，如何掌握美的形式规律，为平面设计进行创造形象的基本练习。这里不涉及设计中所要考虑的材料应用、生产工艺、制作价格以及使用功能诸问题，仅进行“造形”研究，把注意力集中于造形能力的训练，特别是通过抽象形态体现形式美法则，培养形象思维的敏感性，它是平面设计工作者以及爱好平面设计的

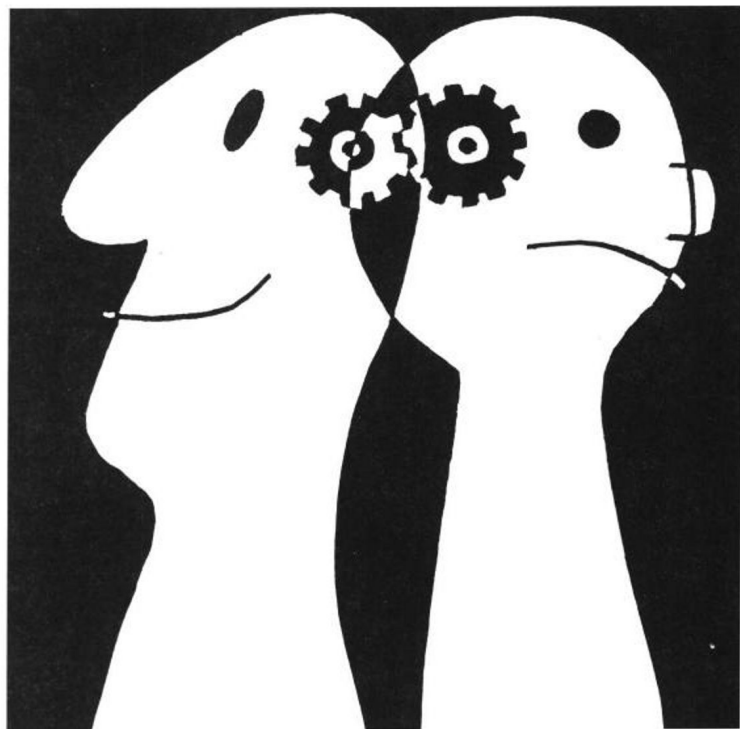
二、形式美常用法则

A. 协调

(HARMONY)

从广义上讲,判断两种以上的要素,或部分的相互关系时,各部分给我们感受的是一种整体和谐的关系就是协调。狭义上讲,统一与对比两者之间只要不孤立单调或杂乱无章就是协调。单独的一种色彩,单独的一根线条无所谓协调,几种要素具有基本的共通性和融合性才称为协调。协调的组合也保持部分的差异性,当差异性表现为强烈和显著时,协调的格局就会向对比格局转化,当差异性太小则表现为统一。协调的原则是“统一中求变化,对比中求统一”。

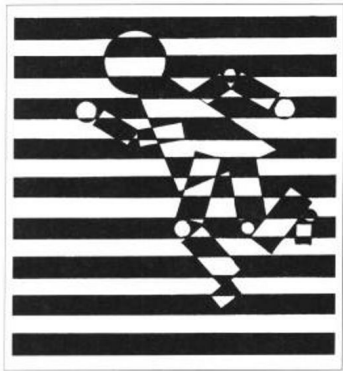

B. 平衡

(BALANCE)

在平衡器上两端承受的变量由一个支点支持，当双方获得力学上的水平状态时，称为平衡。这是指立体物的实际重量关系，不是构成设计上的平衡概念。构成的平衡是指造形的平衡，在平面构成中属于视觉的平衡，这和力学的平衡、数学的平衡不一样，而是根据图像的形状、大小、多少、轻重、色彩、明暗及材质的粗细分布作用于视觉判断的平衡。在造形的基本能力中，平衡的感觉是非常重要的，由于平衡造成的视觉满足，使人的眼睛能够在观察对象时产生安全稳定的感受，因此平衡之双方视觉趣味是相当的。

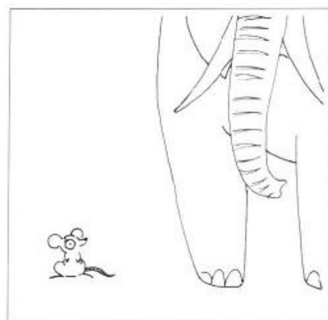
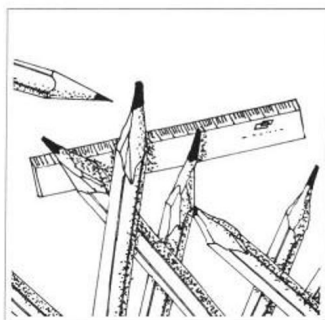

平衡主要分两大类：一类是“绝对平衡”，又称“对称平衡”或“均齐”；一类是“相对平衡”，又称“非对称平衡”或“均衡”，以上两种类型都具有很强的美感。

C. 对比

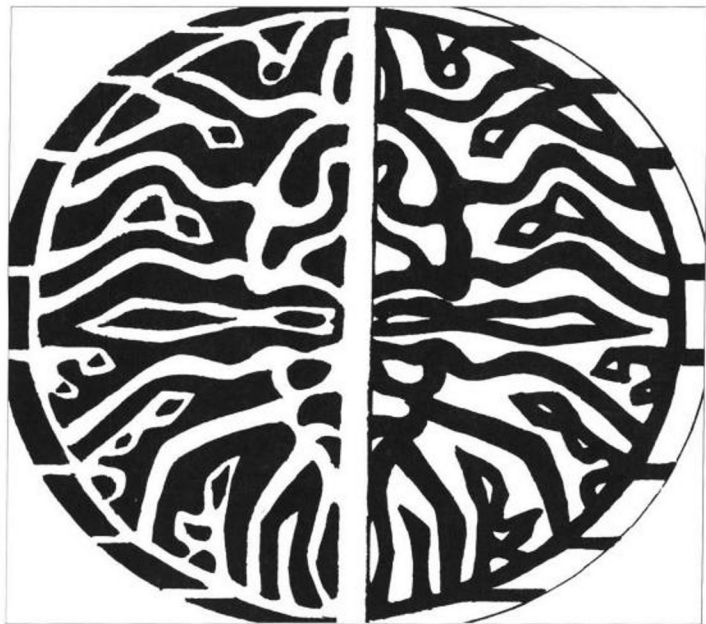
(CONTRAST)

对比是与统一、调和、静态等相对而言的。构成中性质相反的要素组合在一起产生的视觉效果就是对比。由大小、强弱等互为相反的东西放置一起比较,所得到的感觉要比它们单独地放置更明显,大的更大,小的更小;强弱关系放在一起,同样可以产生这种感觉。具体体现在形态、色彩或质感等方面,是重要的形式美法则。没有对比,就没有鉴别、区分,对比关系形成视觉张力给人以感觉清晰、明朗、强烈与肯定。从定义上讲任何视觉情况都包含若干的对比成分。如:一个单独的形象在空白的背景上存在的对比类型有形象与背景的对比(否则形象与背景无法分辨);形象为实,背景为虚,产生虚实对比;形象自身的直线、曲线、凹凸、方圆的对比。构成的要素越多,对比的类型也越多,构成设计可以从某一特殊对比观念出发,强调某一类因素的对比,突出个性表现。

如上所说,对比类型包括:形状、大小、明暗、黑白、图底、正负、强弱、虚实、色彩、质感、主次、粗细、疏密、高低、远近、冷暖、软硬、曲直、浓淡、动静、锐钝、轻重等。

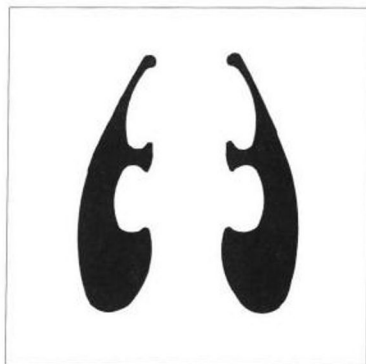
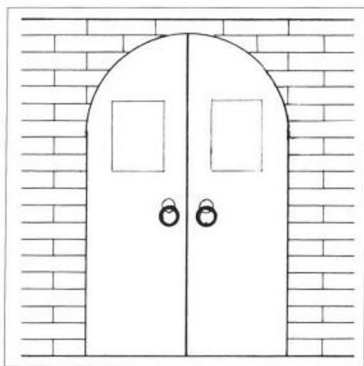
然而在对比关系问题上应注意:对比太轻微,会产生柔和、模糊不清的视觉效果,对比太强烈会产生刺激、不协调的视觉效果;处处对比等于没有对比,并产生乱、散、不整体的视觉效果。所以应注意对比的强度,以取得最佳的视觉效果。

D. 对称

(SYMMETRY)

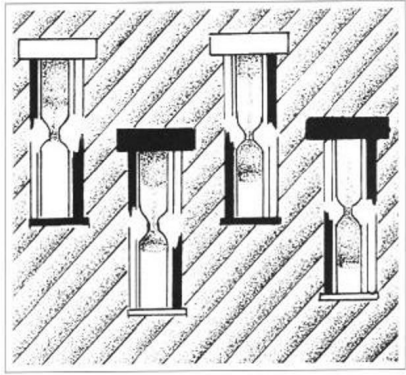
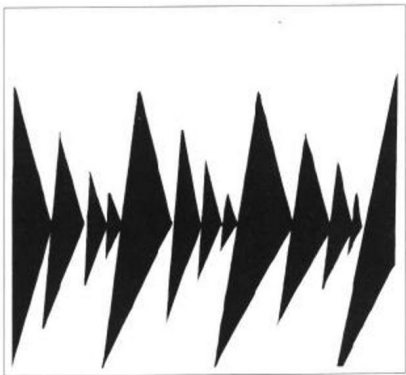
对称又名均齐, 假定在图形中央设一条垂直线, 将图形划分为相等的左右两部分, 其左右两部分的形量完全相等, 这个图形就是左右对称的图形, 这条垂直线称为对称轴。对称轴的方向垂直转换为水平方向, 这个图形就是上下对称。如垂直轴与水平轴交叉组合为四面对称, 则两轴相交的点即为中心点, 这种对称形式即称为“点对称”。点对称又有向心的“求心对称”, 离心的“发射对称”, 旋转式的“旋转对称”, 逆向组合的“逆向对称”, 以及圆心逐层扩大的“同心圆对称”, 等等。

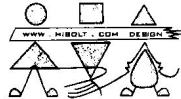

E. 节奏

(CADENCE)

节奏是变化起伏的规律，没有变化就无所谓节奏。一般讲节奏感主要是指变化的条理规则，节奏是艺术表现的重要原则。诗歌、舞蹈、音乐、绘画、设计等艺术形式都离不开节奏。节奏在构成设计上是指以同一要素连续重复时所产生的运动感。在自然生活中，霓虹灯的闪烁、河面上的雨滴、海浪、高山低谷的蜿蜒、钟表指针的走动等都有很强的节奏感。

F. 韵律 (RHYTHM)

韵律原来是指诗歌、音乐中的声韵和节律。韵律存在于宇宙间的一切事物之中。如天体的运行,四季的更替,花开叶落,呼吸步行,血液环流,等等,都是宇宙间普遍存在的韵律美感形式。韵律在平面构成中的表现形式,常表现为“渐变构成”和“发射构成”,其突出特点就是有一定的秩序性。它按照一定的比例,有规则地递增或递减,并具有一定阶段性的变化,造成富有律动感的形象。这种构成作品,画面生气勃勃,有一种跃动的美感,给人以活力和魅力,从而获得人们的欣赏趣味。

