

现代生活实用百科全书

THE MODERN LIFE ENCYCLOPEDIA OF CHINA

实用工艺美术大全

现代生活实用百科全书

实用工艺美术大全

主编：冯国超

撰稿：徐小林

远方出版社

责任编辑:王松年 苏那嘎
王炜烨 胡丽娟

现代生活实用百科全书

冯国超 主编

远方出版社出版发行

(呼和浩特市新城区老缸房街15号)

* * *

新华书店经销

北京市朝阳区京东印刷厂印刷

* * *

850×1168毫米 大32开 518印张 12470千字

2001年3月第1版 2001年3月第1次印刷

印数:1—500

ISBN 7-80595-686-3/G·175

全套定价:5800.00元(全46卷)

目 录

平面构成	(1)
概述	(1)
形	(3)
平面构成的要素	(11)
骨格	(19)
重复构成	(23)
近似构成	(33)
渐变构成	(37)
发射构成	(45)
变异构成	(51)
对比构成	(56)
空间构成	(65)
图案设计	(69)
图案	(69)
传统图案	(69)
图案构成	(81)
图案变形	(95)
图案色彩	(99)
版版面与设计	(119)
报刊编辑	(119)
报纸、期刊编排个性常识	(137)
黑板报、板报、墙报、橱窗个性知识	(147)

怎样组织或参加黑板报、墙报竞赛	(152)
美术字	(156)
汉字形体构成种类及写法	(156)
美术字以及书写写法	(181)
美术字	(195)
报头	(316)
祖国颂	(316)
政工	(334)
国防、工农业、科教	(356)
经济、市场	(382)
世界之窗	(400)
生活休闲	(414)

平面构成

概 述

构成艺术,是现代视觉传达艺术的基础理论。它的基本规律性的问题,应用于所有构成设计。

所谓平面,是指与立体的差别,它主要解决长、宽两维空间的造型问题。

所谓构成,就是“组装”的意思,也就是说把平面设计中,所需要的许多要素,象机器零件一样,按照美的形式规则,进行“组装”形成一个新的,适合需要的图形。

平面构成,是一种视觉形象的构成。它的研究对象,主要是在平面设计中,怎样创造形象,怎样处理形象与形象之间的联系,如何掌握美的形式规律,并依照美的形式法则,构成设计所需要的图形。对培养设计人员的敏感性、归纳性,特别是抽象形态,并能熟练地运用到现代工艺美术设计中,为培养现代工艺美术设计人才打下坚实的基础。

一、平面构成的概念

“平面构成”是研究平面形态学的最基本部分。它着重练习各种形态在两维空间内依照一定的秩序和规律进行排列组合,从中求取理想的组合关系。

“平面构成”的词义是与色彩构成、立体构成等课程的性质相对而言的,它是在“构成”的基础上着重“平面”二字。

“平面构成”是一种理性的艺术训练,它着重培养逻辑思维下

的创新意识,强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏、韵律、推演……从而表达出机械美、数学美、秩序美、理智美……同时,也尽可能地挖掘人性的美与情感的美。

“平面构成”作为设计训练的基础,一直被艺术院校,特别是艺术设计类院校所重视。

二、平面构成的历史

“构成艺术”始于本世纪初,诞生于德国的包浩斯设计学院,70年代末引进到我国。

设计(design)一词将被用作目前所代表的意义,大约是在欧洲文艺复兴之后。当然,这一用词在不同的时代与不同的国家被赋予不同的意义,并且一直沿用至今。“设计”(design)当初被译为“图案”,与法语 Dessin, dessein 基本相似。法语的意思是:素描、图案,而在拉丁语中 Designare(动词)、designum(名词)是徽章、标号的意思。也就是说,“设计”本来的意思是“通过符号将计划表示出来”,也可以说是把想象中的意图表示成可见的内容。为此我们说,设计就是带有审美性的造艺术,这是一种广义的解释。设计通过色彩、造型的美妙配合呈现出的美的形式,会丰富我们的视觉范围,同时也提高了人们对美的体会与生活的质量。

1. 平面设计

平面设计是二维空间的设计,目前的运用极为广泛。它包括了商业设计(Commercial Design),印刷设计(Graphic Design),视觉设计(Visual Design),POP设计等。它们极普遍应用于日常生活中,满足了各阶层的需要。所以平面设计是一种直接、方便、合乎经济效益的传播媒体。

2. 设计和构成的区别

(1)设计:是现实性的,它以实用为目的。

构成:是理想性的,是美的追求,是理论在形式上的实践。

(2)设计:需要具有时代性、社会性、民族性、生产性、实用性。

它有着多方面的制约性。

构成:不受任何条件的制约,不受工艺特性的限制,它扬弃自然形态与生活现象,是一种较单纯的思维创造活动。

(3)设计:以构成为根据,并使其成果用于现实生活。

构成:以设计为手段,用于教学中的基础训练。

三、平面构成的基本知识

通过研究平面造型艺术的视觉原理,用已有的视觉形象,提炼要素,重新组合。

1. 变形:对原形进行变化,注意观察原形的各类要素。
2. 组合:对原形或变形的... 给原形以新的生命。
3. 造型:原形肢解后的综合。

形

一、形的认识

1. 现实形:存在于自然界中,人们通过视觉、触觉所感到的所有的形都是现实形,我们也叫其为具象形。现实形中又包含自然形和人为形(图1)、(图2)。

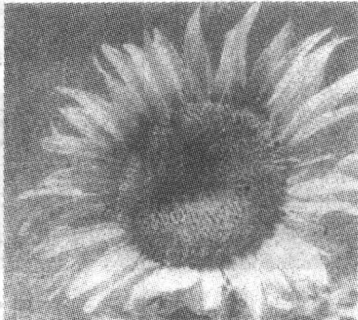

图1

图2

(1)自然形:大自然中所有具体的、实际存在的物象,都可称之为自然形。如:山脉、河流、白云、树木……(图3)、(图4)。

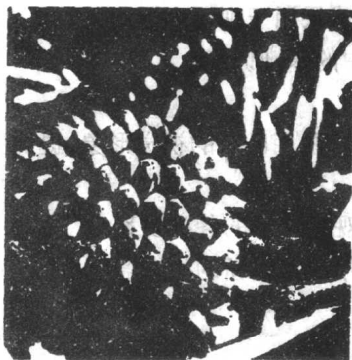

图3

图4

(2)人为形:人类为了生存与适应外界环境,根据自己的知识及技术创造出的一切物品。如:日用品、家具、交通工具、建筑、机械设备……即创造形。(图5)。

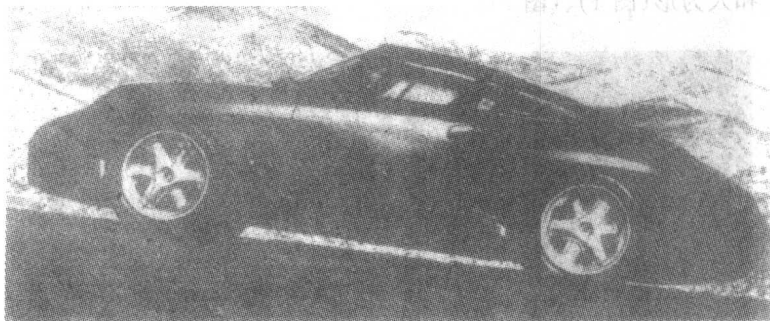

图5

2. 理念形:自然界自身并不存在,而是由人脑思考而来的

形。因此又可叫之为纯粹形或抽象形。其中包括几何抽象形、有机抽象形与偶然抽象形(图6)。

(1) 几何抽象形: 它是一种纯粹的、理性的、以几何线条为主的形。如: 方形、圆形、三角形、椭圆形……虽然它既给人以理性、明快的感觉, 但同时也让人产生冷、硬的感觉, 因此我们常常称这类形为冷形, 由此所创造的现象作品也常常叫作冷抽象(图7)。

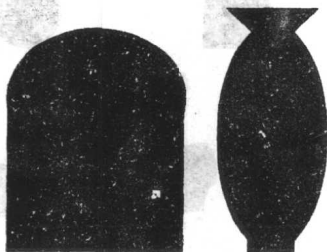

图6

图7

(2) 有机抽象形: 在这类抽象形之中还保留着某些自然形态的特性, 它是介于自然形和抽象形之间的一种形。由于这类形具有圆滑、单纯、带有机能性的美感, 能表现部分感情的特征, 因此被设计家所看中(图8)。

图8

二、形的构成元素

就像文字可以分解为笔划和字母一样, 我们的视觉语言也可以分解为各种元素。为此我们将形的构成元素分为四大类: 概念的、视觉的、关系的、实用的。

1. 概念的元素

概念的元素是不可见的, 是实际生活当中不存在的, 但它是在人们创造某一形象之前在理念中被感受其存在的, 这就是我们通常所讲的“点、线、面、体”。概念的元素促成了视觉元素的形成。

(1) 点: 表示位置, 它没有长度或阔度, 它是一条线的开始或终结, 或存在于两条线的交叉处(图9)。

图 9

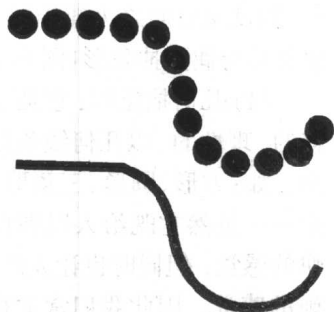

图 10

(2) 线：点移动时所经过的轨迹产生线。线有长度但没有阔度，线有位置与方向，它在点的规定下形成面的边缘(图 10)。

(3) 面：线移动时所经过的轨迹形成了面。面有其长度与阔度，但没有厚度(深度)。它在线的规定下形成体的表面(图 11)。

(4) 体：面的移动所经过的轨迹形成了体。体有长度、阔度与深度(高度)，也有位置 and 方向。在平面设计中“体”是一种幻觉(图 12)。

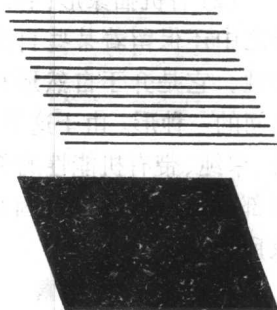

图 11

2. 视觉的元素

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。视觉元素包括形象大小、形状、色彩和肌理等。

(1) 形状：任何可见的物质都有其形状，它是所有物质的外貌(图 13)、(图 14)。

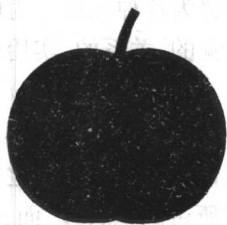

图 12

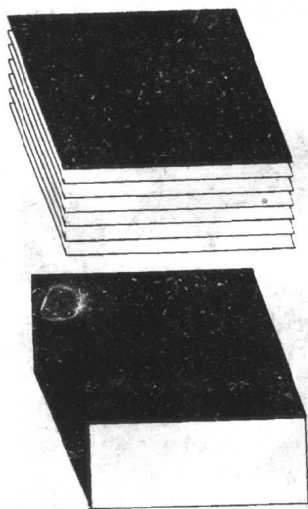

图 13

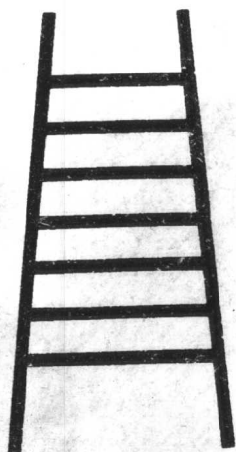

图 14

(2)大小:所有形状都有大小之分。大小是相对而言的,是可以
用尺子度量的(图 15)。

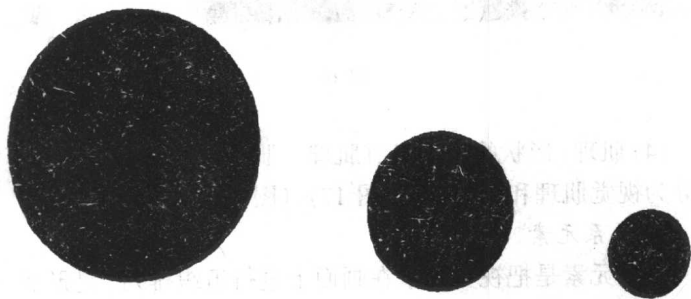

图 15

(3) 色彩: 我们能从环境中分辨出各种形态, 是因为有色彩元素(图 16)。

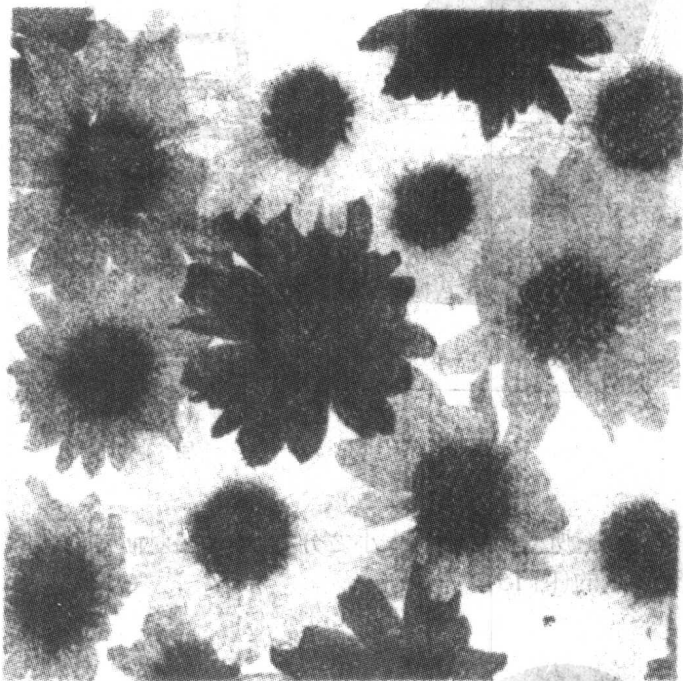

图 16

(4) 肌理: 形状的表现必有肌理。肌理有细密和粗糙的不同, 可分为视觉肌理和触觉肌理(图 17)、(图 18)、(图 19)。

3. 关系元素

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, 完成视觉传达的目的。关系元素包括: 方向、位置、空间、重心等。

(1) 方向: 形象的方向决定于观者的方位, 同时也决定于此形象和框架或其他形象之间的关系(图 20)。

(2) 位置: 形象的位置取决于形象与框架或骨骼单位之间的关

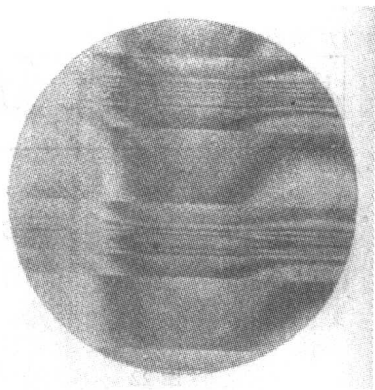

图 17

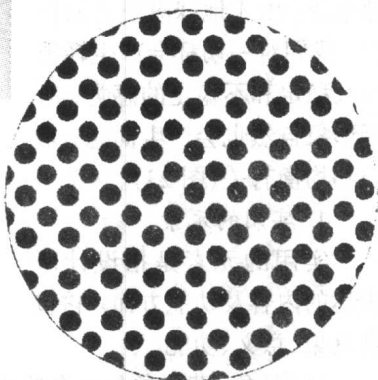

图 18

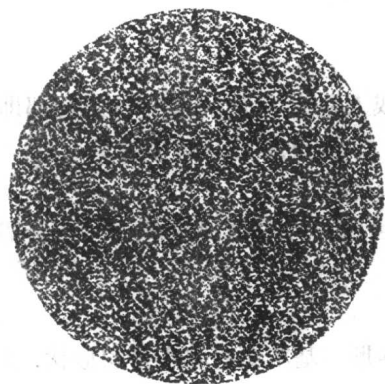

图 19

系(图 21)。

(3) 空间: 形象在骨骼或框架中占有一定的空间。设计中形与形之间有时给人前后位置不同的感受, 这种深度感与立体感就形成了平面之中的空间。它只能被叫做一种感觉, 是由人们的视觉经验所造成的幻觉(图 22)。

(4) 重心: 重心则属于心理感受。由于地球吸引力的作用, 我们对一切都会产生轻重感及稳定和不稳定的感觉, 对于形象自然也会产生同感。重心和均衡有关(图 23)。

4. 实用的元素

实用的元素是指设计所表达的内容及功能方面。它包含具象、意义、功能。

(1) 具象: 若形象是由自然或人造物体所衍变出来的话, 那即是具象。具象可以非常写实或装饰化, 也可以是近似抽象。

(2) 意义: 这是指设计一切的特别含义。

(3) 功能: 这是指设计的目的与在设计时应考虑的社会需求。

三、基本形

组成画面的基本单位称之为基本形。基本形有其本身的形状、大小、方向、色彩、肌理。

平面构成则将利用基本形的这些元素求得变化, 即分离、接

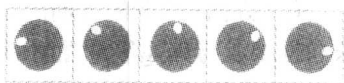

图 20

图 21

图 22

图 23

触、覆叠、透叠、联合、减缺、差叠或重合(图 24)、(图 25)。

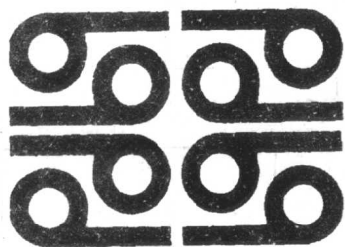

图 24

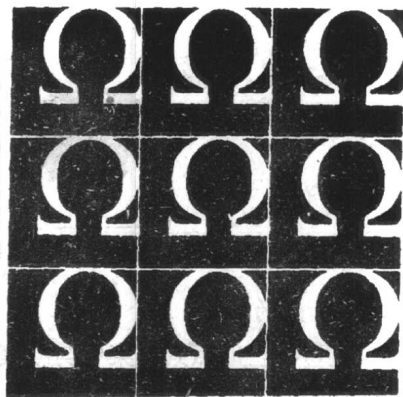

图 25

平面构成的要素

在平面构成中,有形态要素与构成要素。最基本的形态要素是点、线、面;其组成要素是大小、方向、方圆、曲直、节奏、动静、平衡、明暗、色彩、肌理等。以这些基本要素为条件,加以组合构成,便会创造出无数理想的抽象造型。

世界上的所有物体,无论动物、植物或者人工造物等,都有其外轮廓。所有轮廓线都是用点、线、面与色彩等组合而成。我们要展现它,就必须研究它的特性,然后,用它们去表现世界。

一、点

1. 点的定义:任何细小的形,我们都可称之为“点”。
2. 点的特点:“点”只有位置,没有面积,重要的是大小,而不

是形象。“点”的大小是相对而言的，一样大小的形在不同的空间中则概念不同(图1)。

图1

3. 点的功能:

(1) 单一点具有集中与凝聚视线的功能(图2)。

(2) 两个以上的点存在时，具有引导视线移动的功能(图3)。

(3) 点的连续会使画面产生节奏、韵律与方向(图4)。

(4) 点能产生虚线与虚面(图5)。

(5) 点的有计划的排列能形成空间感与立体感(图6)。

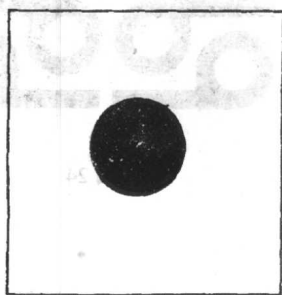

图2

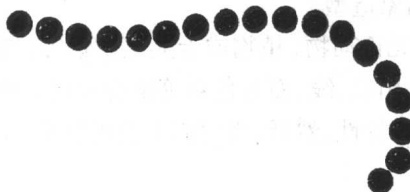

图3

4. 点的类型: 任何形都可称之为点, 关键是大小。所以点没有明确的种类之分(图7)。