

XIANDAI SHEJIGIAOYUCONGSHU

现 · 代 · 设 · 计 · 教 · 育 · 丛 · 书

平面构成

PINGMIANGOUCHENG

徐 欣编著

吉林美术出版社

序 言

PROLEGOMENA

平面构成是艺术院校设计专业的基础课,是用点、线、面构成千变万化的图形,以训练学生的创造性思维和规律性的设计手段。

平面构成之所以引起工业设计发达国家的普遍重视,原由与现代工业的飞速发展密切相关。现代发达的工业设计需要审美心理上的秩序性,视觉适应上的时代性和现代工业设计的科技性,从而使平面构成的价位得到了升华。它使环境艺术设计、装潢艺术设计、广告艺术设计、服饰艺术设计、舞台美术设计出现了绚丽多彩的表现形式。

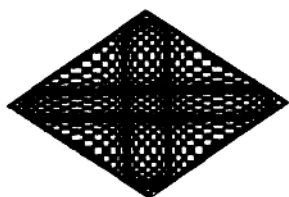
近年来,我对东西方许多工业发达国家进行了考察、研究,认识到我国的工业设计要进入世界现代设计潮流就必须走中国特色的现代视觉艺术设计之路,即在继承传统图案精华的同时又要积极借鉴西方的构成设计理论。

作者徐欣教授是一位青年设计教育家,有多年教学指导经验,并有多件设计作品参加国内外展出并获奖。

本书最大的特点是教学思路有层次,作品创意新颖,具有形象思维和逻辑思维相结合的特点,有新意有联想。书中第一章概述选编了一些有代表性的现代平面设计作品,用来启迪学生的设计思维,其余的图例全部是吉林艺术学院美术设计系历届学生的课堂实践作业。图例绘制十分精细,具有很强的表现力和视觉效果。这本书凝聚着作者的辛勤汗水和严谨的治学精神。我认为这是一册本、专科及成人教学的好教材,同时也是—本艺术设计的好素材。

张桂玲

写于吉林艺术学院
一九九九年五月

目 录

CONTENTS

- ① 第一章 . 概述
- 10 第二章 . 构成中形式美的基本法则
- 11 第三章 . 平面构成的元素与形象
- 15 第四章 . 平面构成的点、线、面
- 25 第五章 . 骨格
- 26 第六章 . 重复
- 33 第七章 . 近似
- 39 第八章 . 渐变
- 50 第九章 . 发射
- 60 第十章 . 变异
- 71 第十一章 . 对比
- 85 第十二章 . 密集
- 90 第十三章 . 空间
- 100 第十四章 . 肌理

第一章

概述

平面构成基础是研究平面形态设计的基本造型训练,它的范围很广泛,但概括起来讲,主要是两个方面,即抽象形态与具象形态在平面上造型的类别。这两种造型是可以相互结合的,用以加强对造型形象的理解和加强设计本身的形象性和表现力,提高设计作品的视觉魅力,使之达到强烈的艺术效果。

平面构成是研究平面形态学的最基础部分,侧重练习抽象几何形在平面上的排列组合关系,并在排列组合中求取新造型,目的是训练设计思维与技法,为创作开拓新的设计思路。

本课将以简单抽象的形体构筑复杂变化的结构,这不仅是学习技法,更重要的是培养一种创造观念。这种创造更偏于机械的、理智的、数学的、逻辑的活动,因此创造的结构多数也偏于机械的美,数学的美,秩序的美,智慧的美,而少于人性的美和情感的美。

世界上万事万物、尽管形态千变万化,它们都各按照一定规律而存在,大到日月运行,星球活动,小到原子结构的组成和运动,都有各自的规律。如从造型的角度去认识,则可以把水果中的苹果、桔子,日用品中的盘、碗、盆,用一个圆形概括,这是由形象上升为概念,是思维的一种飞跃,凭着这种概念,用圆形再去构筑新的形态,这是又一次思维飞跃,这次飞跃就具有了新的理解及联

想,平面构成实际就是第二次飞跃的训练。因此,其训练方式是理性抽象的,以几何形为基本形,将其在不同的管辖方式中排列组合,构成新造型,效果千变万化,犹如观看万花筒一般,使之联想无穷。

平面构成是指将所有的形态(包括具象形态和抽象形态一点、线、面)在二维的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。平面构成作为设计基础训练的一种方法,它强调形态之间的比例、平衡、对比、和谐、对称、节奏、韵律等,并讲究图形给人视觉以引导的作用,具有美的价值,达到情感共鸣,意识兴奋。

平面构成在实际的平面设计中应用覆盖面很广,大体可分以下几大类:

- 1、装饰设计——包括壁画设计,染织服装设计、图案设计等。
- 2、视觉传达设计——包括海报设计、广告设计、影视屏幕设计,装帧设计。
- 3、造型设计——包括工业产品设计、陶瓷设计、家具设计、舞台美术设计。
- 4、环境设计——包括建筑设计、室内设计、园林设计、城市规划设计。
- 5、雕塑设计——包括建筑雕塑、装饰浮雕等。

平面构成的应用设计(见2—9页的图例)。

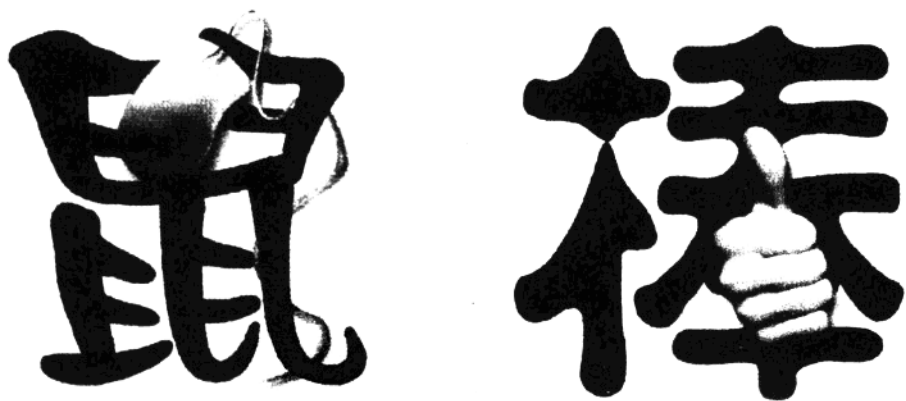
作业 平面构成作为设计的基础训练,它的应用范围在哪些方面?

2000

钟声即将敲响 世界又将怎样

作者:张晶 修智英 (字体创意运用了变异的构成手法)

作者:吴轶博 (字体设计运用了变异的构成手法)

海报：年味篇 洪忠圣（台）
（变异构成的应用）

海报：伦敦国际画展 程湘如（台）
（肌理构成的应用）

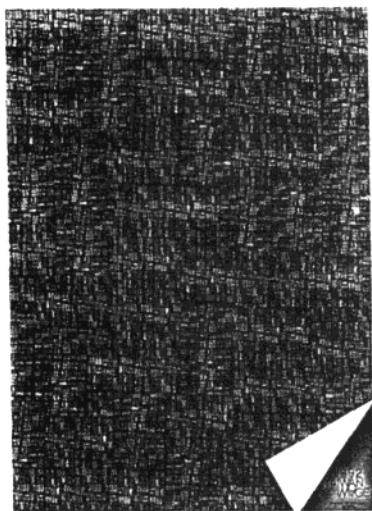
封面设计：世界知识
（变异构成的应用）

海报：中国民俗之夜 杨胜雄（台）
（字体的设计是变异构成的应用）

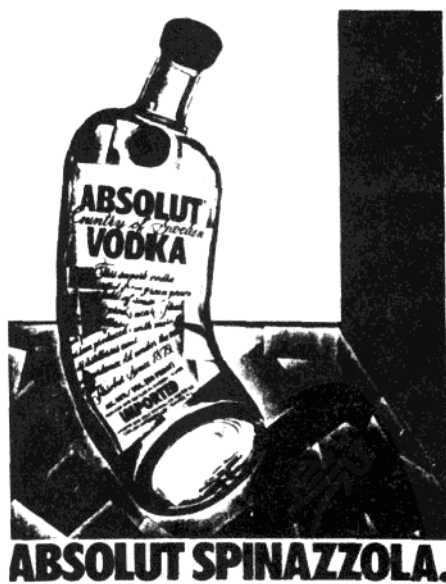
刘少勇

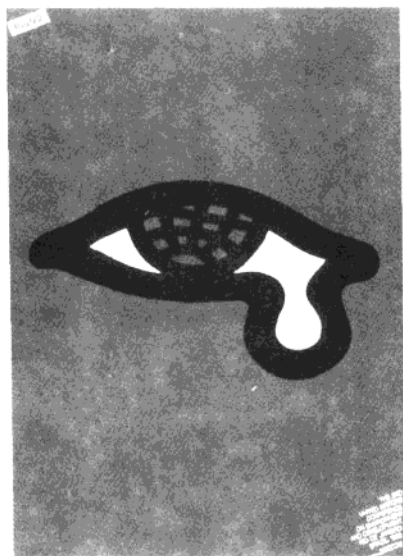
海报:台湾/TAIWAN 林磐峰
(变异和对比构成应用)

SONY 录相带的盒包装
(线构成的应用)

绝对牌伏特加系列期刊广告(美)(变异构成的应用)

变异构成的作品 福田繁雄(日)

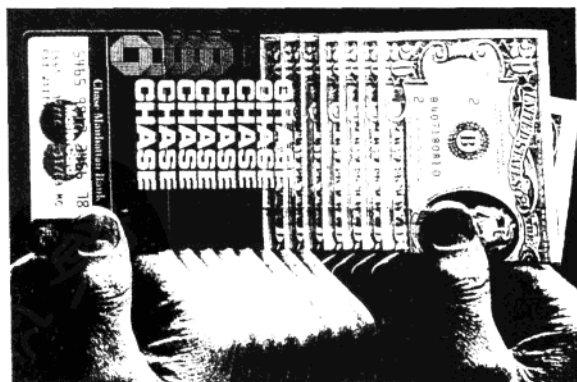
变异构成的作品 福田繁雄(日)

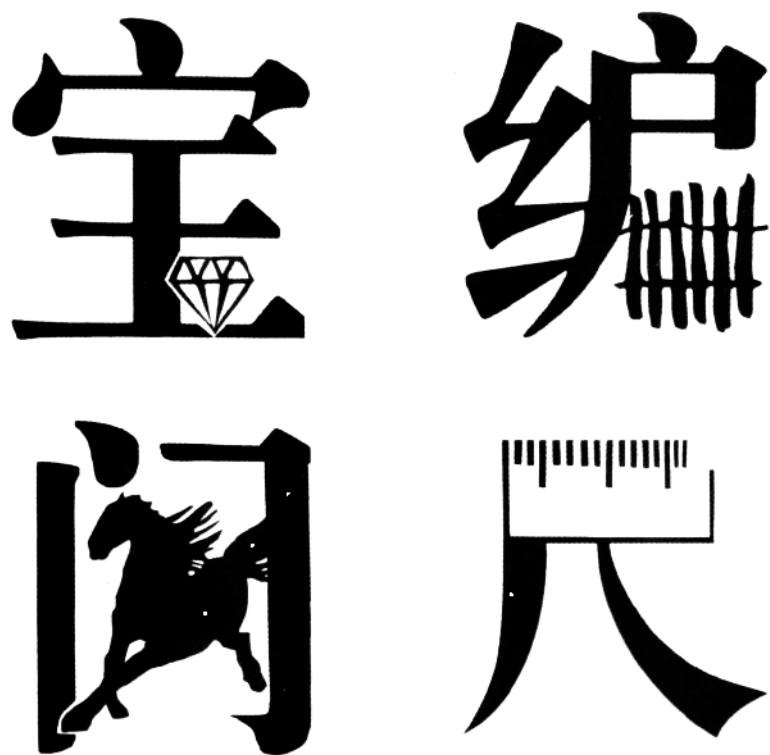
芬达饮料广告设计(渐变构成的应用)

封面设计(变异构成的应用)

信用卡广告设计 运用了渐变构成的手法

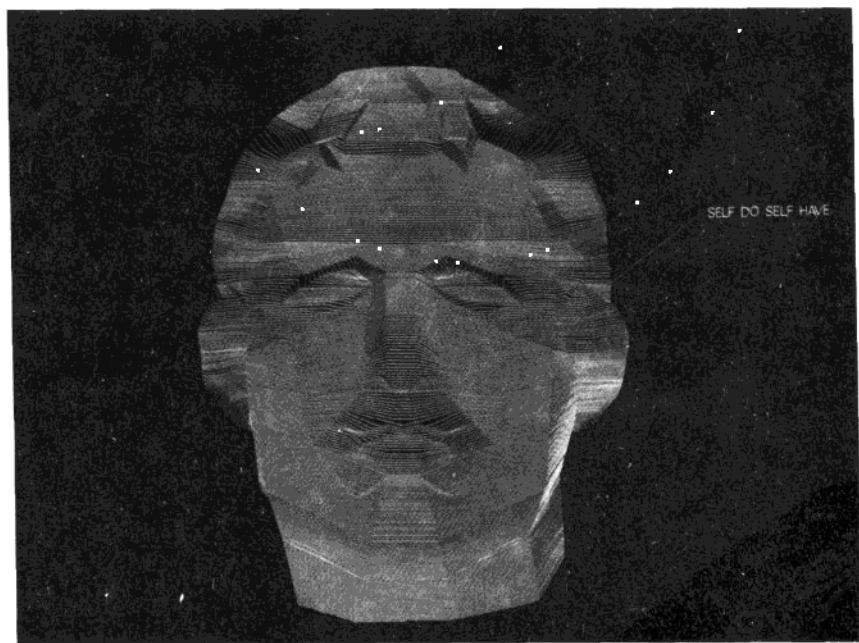
作者:迟海峰(字体设计运用了变异构成的手法)

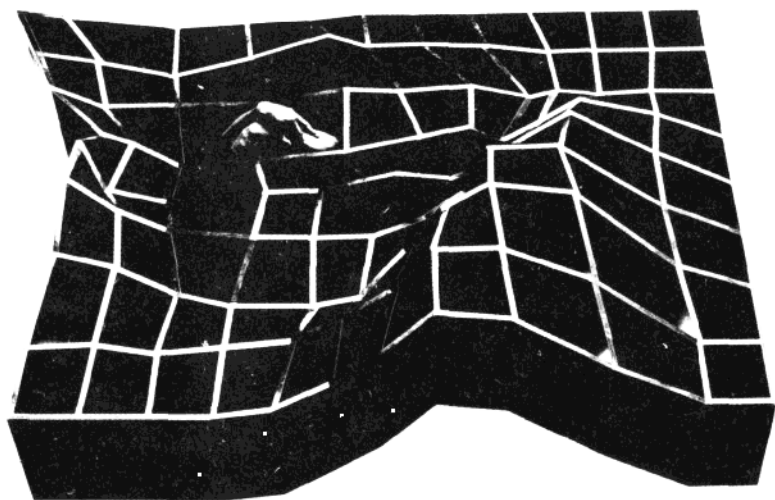
(点的构成作品) 山内瞬葵(日)

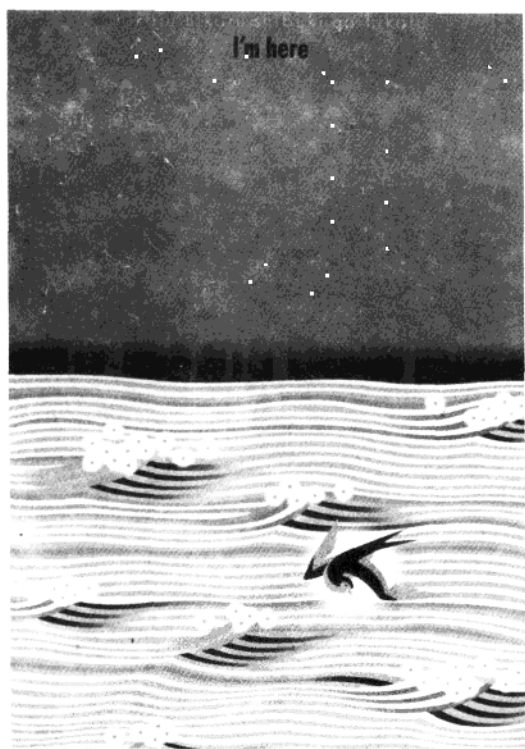
(变异的构成) 浅草胜 (日)

(线的构成) 春高寿人 (日)

(空间和变异的构成作品) 高木由利子 (日)

海报设计:坪内祝义(日)
(线的重复构成)

第二章

构成中形式美的基本法则

探讨形式美的法则，几乎是艺术学科共通的课题。那么，它的意义何在呢？在现实生活中，由于人们所处经济地位、文化素质、思想习俗、生活理想、价值观念等等的不同而有不同的审美追求，然而单从形式条件来评价某一事物或某一造型设计时，对于美或丑的感觉却可发现在大多数人中间存在着一种相通的共识，这种共识从人类社会长期生产、生活实践中积累的，它的依据就是客观存在的美的形式法则。在我们的视觉经验中，帆船的桅杆、电缆铁塔、工厂烟囱、高楼大厦的结构轮廓都是高耸的垂直线，因而垂直线在艺术形式上给人以上升、高大、严格等感受。这些原于生活积累的共识，使我们逐渐发现了形式美的基本法则。在西方自古希腊时代就有一些学者与艺术家提出了美的形式法则的理论，例如毕达哥拉斯学派从数的量度中发现的“黄金比律”被应用于一切艺术作品的领域，就是一个例子。美的形式法则在构成设计的实践上，更具有它的重要性。现在阐述如下：

和谐：和谐的广义解释是判断两种以上的要素，或部分与部分的相互关系时，各部分给我们所感受和意识的是一种整体协调的关系。和谐的狭义解释是统一与对比两者之间不是乏味单调或杂乱无章。单独的一种颜色、单独的一条线无所谓和谐，几种要素具有基本的共通性和溶合性才称为和谐。和谐的组合也保持部分的差异性，但当差异性

表现为强烈和显著时，和谐的格局就向对比的格局转化。

对比：对比又称对照，把质或量反差甚大的两个要素成功地组织于一起，使人感受到鲜明强烈的感触而仍具有统一感的现象称为对比，它能使主题更加鲜明，作品更加活跃。对比关系主要通过色调的明暗冷暖，形状的大小粗细、长短、方圆，方向的垂直、水平、倾斜数量的多少、距离的远近疏密，图地的虚实黑白轻重，形态的动静等多方面的因素来达到。

对称：对称又名均齐，假定在某一图形中央设一条直线，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。对称轴的方向如由垂直转换成水平方向，则变成上下对称。

平衡：构成设计上的平衡并非实际重量的均等关系，而是根据图象的形象、大小、轻重、色彩及材质的分布作用于视觉判断的平衡。在画面上常以中轴线，中心线、中心点保持形量关系的平衡，同时关联到形象的动势和重心等因素。在生活现象中，平衡是动态的特征，如人体运动，鸟的飞翔，兽的奔驰，风吹草动，流水激浪等都是平衡的形式，因而平衡的构成具有动态。

比例：是部分与部分或部分与全体之间的数量关系。比例是构成设计中的一切单位大小，以及各单位间编排组合的重要因素。

第三章

平面构成的元素与形象

(上接第二章)

重心:任何物体的重心位置都和视觉安定有紧密的关系。人的视觉安定与造型的形式美有比较复杂的关系,人的视线接触物体或画面,视线常常迅速由左上角到左下角,再通过中心部分至右上角经右下角,然后回到以画面中心为重点的视圈停留下来,因此画面的中心点就是视觉的重心点。但画面图象轮廓的变化,图形的聚散,色彩或明暗的分布都可对视觉重心产生影响。因此,画面重心的处理是平面构成探讨的一个重要的方面。

节奏:本是音乐中音响节拍轻重缓急的变化和重复。节奏这个具有时间感的用语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。

韵律:平面构成中单纯的单元组织重复易于单调,由有规则变化的形象或色群间以数比、等比处理排列,使之产生音乐、诗歌的旋律感,称为韵律。有韵律的构成具有积极的生气和加强魅力的能量。

随着科技文化的发展,对美的形式法则的认识将不断深化。形式法则不是僵死的教条,要旨在于自身感受及灵活运用。

作业和思考:

试谈和谐、对比、对称、平衡、比例、重心、节奏、韵律的基本含意。

视觉语言可分解为各种元素,主要有以下四大类:

1、概念元素 所谓概念元素是那些不实际存在的,不可见的,但为人们意念所能感觉到的东西,比如我们会感到尖形角上有“点”,物体的边缘上有轮廓线,体的外表有“面”,而体则存在于空间之中。概念元素包括:点、线、面、体。

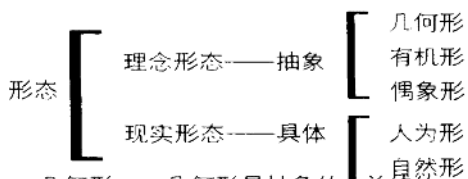
2、视觉元素 我们如果不把概念元素体现在实际的设计之中,不把它变成某种形象化的东西,那么它将是无意义的。概念元素是通过视觉元素而见之于画面的,视觉元素包括形象的大小、形状、色彩、肌理等。

3、关系元素 视觉元素在画面上如何组织、排列,是靠关系元素来决定的。关系元素包括方向、位置、空间、重心等。

4、实用元素 实用元素主要指的是设计所表达的涵义、内容、设计的目的及功能。

形象是物体的外部特征,是可见的。形象包括视觉元素的各个部分,如形状、大小、色彩等。所有概念元素如点、线、面,在见之于画面时,也都具有各自的形象,在构成设计中对形象的研究是必不可少的。

形的分类:

几何形——几何形是抽象的、单纯的,一般是靠运用工具描绘的,视觉上有理性、明确的快感,但也缺乏人情味。在现代工业发展的今天,理念抽象形态被大量运用在建筑、绘画以及实用品的设计中,因为它不仅便于现代化大机器的生产,而且具有时代的美感。

有机形——是指有机体的形态,如有生命的动物、生物细胞等,它的特点是圆滑的、曲线的、有生命的韵律。

偶然形——指我们意识不到,偶然形成的,如白云、枯树、破碎的玻璃等偶然形成的形状。

人为形——指人类为满足物质和精神上的需要,而人为创造的形态,如建筑、汽车、器物等。

自然形——指大自然中固有的可见形态,自然形态千变万化,丰富多彩,是形态的宝库。

平面构成中的基本形:在平面构成中,一组相同或相似的形象组成,其每一组成单位称之为基本形,基本形是一个最小的设计单位,利用它根据一定的构成原则排列、组合,便可得到良好的构成效果。

组形:在构成中,由于基本形的组合,产生了形与形之间的组合关系,这种关系主要有以下几种方式:(如下图)

1、分离——形与形之间不接触,有一定距

离。

2、接触——形与形之间的边缘正好相切。

3、覆盖——形与形之间是覆盖关系,由此产生上下、前后的空间关系。

4、透叠——形与形有透明性的相互交叠,但不产生上下前后的空间关系。

5、结合——形与形相互结合成为较大的新形状。

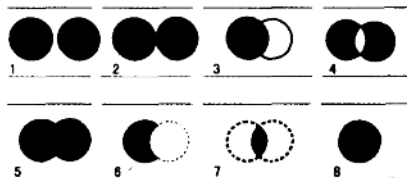
6、减缺——形与形相互覆盖,形被覆盖的地方被减掉。

7、差叠——形与形相互交叠,交叠部分产生一个新的形。

8、重合——形与形相互重合,变为一体。

作业

试述形的分类与组合方式。

第四章

平面构成的点、线、面

点、线、面是一切造型要素中最基本的,存在于任何造型设计之中。对于一个设计者来说,点线面的构成训练是必不可少的。研究这些基本的要素及构成原则是我们研究其视觉元素的起点。点线面通常又被称之为“构成三要素”。

点线面通常被认为是概念元素,但运用在实际设计之中,它们则是可见的,并具有各自特有的形象。

点的形象:在几何学上,点只有位置,没有面积。但在实际构成练习中点要见之于图形,并有所不同大小的面积。至于面积多大是点,要根据画面整体的大小和其它要素的比较来决定。点在构成中具有集中、吸引视线的功能。点的连续会产生线的感觉,点的集合会产生面的感觉,点的大小不同会产生深度感,几个点之间会有虚实的效果。

线的形象:几何学上的线是没有粗细的,只有长度和方向,但构成中的线在画面是有宽窄粗细的。线在东方的绘画中被广泛运用,并有很强的表现力。线的种类很多,如下表:

线 { 直线—平行线、垂直线、折线、斜线等。
曲线—弧线、抛物线、双曲线、圆等。

线在造型中的地位十分重要,因为面的形是由线来界定的。也就是形的轮廓线。不同的线表现不同的意念。粗线有力,细线锐利。线的粗细可产生远近关系,线还有很强的方向性。垂直线有庄重、上升之感;水平线有静止、安宁之感;斜线有运动、速度之感;而曲线有自由流动、柔美之感。

面的形象:面具有长度、宽度、无厚度,是体的表现,它受线的界定,具有一定的形状。面有几何形、有机形、偶然形等。面又分两大类:一是实面,一是虚面。实面是指有明确形状的能实在看到;虚面是指不真实存在但能被我们感觉到的,由点、线密集而形成。

作业

分别作点、线、面的一般排列,然后进入较复杂的构成。

点、线、面的构成

