

李学锋 主编
尤汪洋

现代

中级美术教程丛书

平面构成与设计

李长春 编著

河南美术出版社

李学锋 主编
尤汪洋

现代

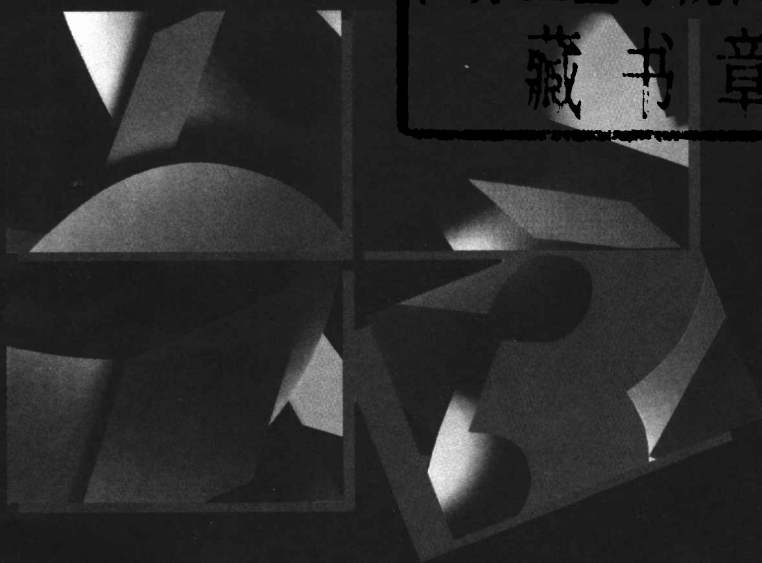
中级美术教程丛书

平面构成与设计

李长春 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代平面构成与设计 / 李长春编著. - 郑州: 河南美术出版社, 2001.3

(中级美术教程丛书 / 李学锋, 尤汪洋主编)

ISBN 7-5401-0931-9

I. 现… II. 李… III. ①平面构成 - 教材 ②平面设计 - 教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 87772 号

现代平面构成与设计——中级美术教程丛书

主 编 李学锋 尤汪洋

编 著 李长春

文图外审 李禄林

责任编辑 赵毅冰

封面设计 梅 语 王 萌

版式设计 魏 佳

河南美术出版社出版发行

郑州丰彩画册制作有限公司制版

河南省瑞光印务股份有限公司印刷

850 × 1168 毫米 大 16 开本 5.75 印张

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1 - 3000 册

ISBN7-5401-0931-9/J · 817

定 价: 18.00 元

序 言

现代平面构成不是具像描绘,但它却含有具像形态的所有信息,它是将仪态万千的形象转化成世界可以通用的“图形语言”。再经过美学原理及构成方法的运筹,使之成为一种现代的新奇的感情和理性相结合的艺术活动。

现代平面构成不是凭空构筑,它是脱胎于对具像形态的敏锐感觉之下,熟练表现技能基础之上新的构思方法。

现代平面构成还不是真正意义上的艺术设计。它是为设计构建龙骨,是设计前期的训练演习,是为通往设计架设桥梁,因而它是艺术设计的重要基础学科之一。

这本《现代平面构成与设计》是专为设计教育编写的教材,编者李长春是郑州轻工业学院的中青年教师,他既有扎实的绘画基础,又有从事广告、包装、室内外多种艺术设计的大量实践。在艺术创作和艺术设计两方面都早已展示出他较全面的艺术才华。他经历了绘画、基础图案、工艺美术到现代设计全部艺术旅程的艰辛磨练,这些学科之间的界定和联系为许多人难以体味,而他深得其中三昧。这种难得的经历,使他成为编写《现代平面构成与设计》再合适不过的人选。

本书是总结他十多年的从艺实践、潜心治学的又一成果,书中系统地由浅入深地讲解现代平面构成的基本知识原理、构成原则、表现形式以及应用范围,每节又配有思考题、作业练习题以及大量的图例,它是一部既有理论阐释,又要动脑思考、动手制作训练和示范图例的立体教材。我相信,通过对本学科认真地学习,定会使学生在拓展艺术视野、更新学术观念、启迪设计灵感,培育创新意识方面获益匪浅,受益终生。

王敦贤

2000年6月10日

目 录

序 言

第一章 概论	1
第一节 构成的由来	1
第二节 现代构成教学的发展	1
第三节 现代平面构成的含义与原理	2
第四节 现代平面构成的特征	2
第五节 现代平面构成的材料与工具	2
本章思考和作业题	3
第二章 现代平面构成的基本要素	4
第一节 概念元素	4
一、平面构成点、线、面	4
二、点的构成形式	6
三、线的构成形式	7
四、面的构成形式	9
第二节 视觉元素	11
一、形状	11
二、大小	11
三、色彩	11
四、肌理	11
五、位置	11
六、方向	11
第三节 关系元素	11
一、框架	11
二、骨格	12
三、空间	12
四、重心	12
第四节 实用元素	13
本章思考和作业题	13
第三章 现代平面构成的造型要素	14
第一节 平面构成的形象	14

一、形的分类	14
二、基本形的定义	15
三、单形(几何形)的绘制法	15
第二节 群化(集团化)的构成形式	17
一、群化的方式与原理	17
二、群化的延伸与应用	19
本章思考和作业题	19

第四章 现代平面构成的表现形式20

第一节 重复形态构成	20
一、基本形的重复	23
二、骨格的重复	23
三、基本形重复与骨格重复的构成关系	25
四、重复的启示与构想	25
思考和作业题	25
第二节 近似形态构成	25
一、基本形的近似	28
二、骨格的近似	28
三、近似的启示与构想	28
思考和作业题	28
第三节 渐变形态构成	29
一、基本形的渐变	32
二、骨格的渐变	33
三、基本形渐变与骨格渐变的构成关系	33
四、渐变的启示与构想	33
思考和作业题	33
第四节 辐射(发射)形态构成	33
一、辐射骨格的基本形	38
二、辐射骨格的结构元素	39
三、辐射骨格的形式	39
四、辐射的启示与构想	39
思考和作业题	39
第五节 特异形态构成	40
一、基本形的特异	43
二、骨格的特异	43
三、特异的启示与构想	43
思考和作业题	43
第六节 密集形态构成	44
一、预置骨格线的密集构成	46
二、无骨格线的密集构成	46
三、密集的启示与构想	46
思考和作业题	46
第七节 空间形态构成	47

一、 空间形态表现方法	48
二、 空间构成形式分类	49
三、 空间的启示与构想	50
思考和作业题	50
第八节 分割形态构成	51
一、 分割形式	52
二、 分割的启示与构想	53
思考和作业题	53
第九节 对比形态构成	54
一、 元素的对比	56
二、 普遍因素对比	57
三、 对比的启示与构想	57
思考和作业题	57
第十节 肌理形态构成	58
一、 视觉肌理的创造	58
二、 触觉肌理的表现	61
三、 肌理的启示与构想	61
思考和作业题	61
第十一节 变异形态构成	62
一、 形象的变异	64
二、 意象表现法	65
三、 变异的启示与构想	65
思考和作业题	65
第五章 现代平面构成的设计应用	66
第一节 现代平面构成与商标标志设计	66
第二节 现代平面构成与广告设计	68
第三节 现代平面构成与包装设计	69
第四节 现代平面构成与图形设计	69
本章思考和作业题	72
作品欣赏	73
后 记	84

QAB05/02

第一章 概 论

在造型的领域中,构成是研究形态创造的方法,是一门现代视觉传达设计基础的教育学科。构成的涵义为:以形态要素或各种各样的形态和材料作为素材,将数种以上的单元重新组合成为一个新的单元,按照视觉化、力学的秩序进行组合。

构成其核心有两个:一是“造型要素”;二是“构成原则”。“造型要素”是构成形态的基本元素(点、线、面)、结构、色彩、材料、技法及其法则,并通过视觉、知觉产生情感的心理反应;而“构成原则”中包含着美学原则和构成形式中的方法及表现形式。

构成包括“平面构成”、“色彩构成”和“立体构成”三大类,平面构成又是“色彩构成”、“立体构成”中最基础的造型活动。构成是一种理性的艺术活动,也是逻辑思维与形象思维相结合的构思方法。

第一节 构成的由来

构成设计的观念,无论是在绘画还是设计中,提倡新形式创造与造形研究开发,扬弃从具体形态中提取造型主题,发现非再现的自然形象的几何抽象造形的表现力;从造型的关系出发探索纯粹几何形态的构成。这种观念经过俄国的构成主义、荷兰新造型主义、风格派以及在平面设计中影响最大的德国包豪斯学院的进一步完善、确立,从而真正建立起新的思维方式、美学观念和造形原则的构成教育体系,平面构成随之成为造型设计教学训练的基础。

包豪斯设计教育的成就和贡献主要在于把当代新艺术的观念带入基础教育与设计中,以培养学生的创造力为教学目的,倡导实验精神;强调对形式、色彩的系统研究,普及几何造形教育,强调材料造形的分析及空间构成的研究,促使学生的造型观念在基础教育中形成,具有了严格的理论体系。包豪斯的设计教育思想影响了20世纪的建筑设计、工业产品设计、服装设计及平面设计等诸多领域,并对未来设计的发展还会具有深远的影响。

第二节 现代构成教学的发展

随着信息技术和工业生产水平的提高,社会的经济与文化已经达到了一个新的发展程度,资讯交流的频繁以及设计手段的不断更新,使艺术设计这一依赖经济基础又包含各种文化的复合体得以深化而广阔,因此,与之相关的构成教学的理念、教学方法及训练和手段应适应本国的实际发展状况和未来需要,不断地拓展和变化。艺术与科学的联系更加融合紧密,也对现代构成的教学提出了新的课题和更高的要求,与艺术相关的邻近学科知识的吸收和应用显得更加现实与重要。除了广泛采用的“三大构成”课程教学之外,“综合构成”教学也在日臻完善和确立。综合构成包括为:“光构成”、“动构成”和“机能构成”等课程。

“光构成”是以光作为造型的主要因素,借助仪器、道具、材料等辅助工具,在认识光的物理性能和光造型美学理论的基础上,对摄影技巧进行实验,以综合的再创造方式,扩展、丰富光构成的表现意念,并开拓新的特殊摄影技法范围。

“动构成”是强调自然动能、人工动能的动力方式与造形关系,并运用构造原理、机电原理,以材料和加工工艺操作技术,创作具有运动性质的立体造形。

综合构成是一门多种科目有各自独特创造性的综合课程,是以渗透新知识为切入点,激活设计教学活动为

载体,并提倡综合运用平面、色彩、立体、光、空间的造型能力,以组织形、色、光、动的综合造形,同时也强调材料的多维组合构成及活动、运动性质的构成表现。它的教学重点是对学生进行多方位综合应变能力的训练以及构想能力、创造能力的开发,并力求以新的造型形式与方法,启动艺术设计的新创意,将研究成果应用于城市环境设计、展示设计等领域(彩图1-5)。

第三节 现代平面构成的含义与原理

现代平面构成是从形态的知觉和心理的立场出发,探讨造型(形态、色彩、肌理)和构图的基本规律与规律之突破,将不同的基本形,按照一定的规则在平面上组合成图形,即在二度空间范围内,以轮廓线划分图与底之间的界限,创造既严谨又有无穷率动变化的视觉形象。它也是利用所提供的条件因素以形态的方式重构于另一个新颖的形式中,赋予有意味的及特有的风格,表达设计者追求的方向。

现代平面构成所表现的立体空间并非实在的二度空间,而只是图形对人的视知觉引导作用所形成的幻觉空间。现代平面构成作为形象创新、设计基础的构成,它包括由具像形态到抽象形态以及组合构图等平面设计的全部创造内容,并非只限于抽象的几何形态的表现形式,更不仅仅是骨格加形象的构成,而在于使设计者加深理解造型观念,锻炼抽象与具象构成之能力,接受科学有效率的训练,不断鼓励设计者尝试视觉方面的创造和创新意识的培养。因此,现代平面构成也是一种科学的认识论和方法论。

第四节 现代平面构成的特征

现代平面构成不是从过去的图案样式中产生的,它区别于传统的以自然形为基础的写生和临摹教学,而是以科学的构成,强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏、推移等,并揭示事物形态的单体与群体化之组合关系,如何产生和谐的律动美、同构的美、延伸的美、共生的美。运用不同的视觉美感形象,创造出令人震撼心灵的造型形式。

现代平面构成作为一种造型训练的手法,主要以抽象形的变化、组合、排列的造型形态入手,同时也探讨直觉思维表现的具像造形方法,在如何培养设计者的创造思维方法、造型能力等方面,应是既要有以现代观念的抽象构成之表现能力,也要能以具像形入手的形象创造力,扩大传统图案和图形表现的创新领域,以此构建、适应现代设计的多元性需要。即构成的艺术与设计因素要求与物质生产技术的审美规律相适应,来反映出现代构成原理的概念、理论、原则和方法,并进一步创造性地发现、解决设计问题的能力。

现代平面构成是造型语言、造型方法、造型心理效应等多方面的综合探索,是由形和色等抽象、具像形态构成的研究的核心主体。

第五节 现代平面构成的材料与工具

用于平面构成训练的材料主要是纸张和水粉、水彩颜料。

在构成训练中通常采取手工绘制与电脑制作相结合的方法,其主要绘图工具有:毛笔(叶筋笔和衣纹笔)、针管笔(为适应线条粗细需要,笔头型号为0.2—1.2mm)、耐水笔、鸭嘴笔等。

随着电脑的广泛应用,使得整个构成教学又增添了新的媒介与表现途径,也为探讨、组织形与色造型的传达方法,掌握电脑各软件的操作及表现技巧,利用和开发软件功能,寻求新的构成方式,拓宽构成研究的空间,从而为跨越其它领域寻找新的构成契机具有了可能性。

电脑在构成和设计中的使用,培养了设计者掌握现代科技手段的运用能力,也使设计者从繁重的手工制作中解脱出来,以便于将更多的精力用在构思和创意上,但完全以电脑来代替手工绘制在平面构成训练中的作用是不可取的,电脑可以作为平面构成训练手段的配合。因此,平面构成的训练要以手工绘制为主,这样可以积

极发挥人的主观能动性与参与性以及心智感应的协调性,并不断激发人的创造潜能,全面培养设计者的综合素质。

本章思考和作业题

1. 什么是构成?
2. 构成的创立基础由何而来?
3. 现代平面构成的特征和意义是什么?

第二章 现代平面构成的基本要素

现代平面构成从视觉语言入手,分解成各个元素进行分析、研究,体现在设计中便成为设计元素。它主要有概念元素、关系元素、视觉元素、实用元素。

平面构成的基本训练中,熟练地掌握和运用点、线、面基本要素及构成原则是我们研究其它视觉元素的起点。点、线、面被称为“构成三要素”。

第一节 概念元素

人们头脑里存在的点、线、面的概念,是一种看不见的观念。所谓概念形态是指人的视觉和触觉不能直接感觉的形,它似乎存在,但并不实际存在,而只存在于意念之中,就如我们常会感到尖角上有点,物体的边缘上有轮廓线等,存在于意念之中的概念形态,能促使对现实形态的认知、构成。

一、平面构成点、线、面

点、线、面在几何学上有的是无形态的,有的是没有宽度和厚度的,但在造型因素中,点是有形的,线是点的移动轨迹,而面又是线的移动轨迹。与此相反,也可以设想,点是线的两端之顶点,以及曲折点、交叉点、面和线的交点,线是面的边缘,是面与面交叉时的交界线,面是立体的端面。这样不同的点、线、面就具有了各自特有的形象和性格。作为造型要素的点、线、面,是无法用正确的数字和概念能确定下来的。

在构成训练中,不论是同质的或是异质的组合,只要注意到组合的内在秩序,就都可以创造出丰富的节奏、情趣等内容(图1-6)。

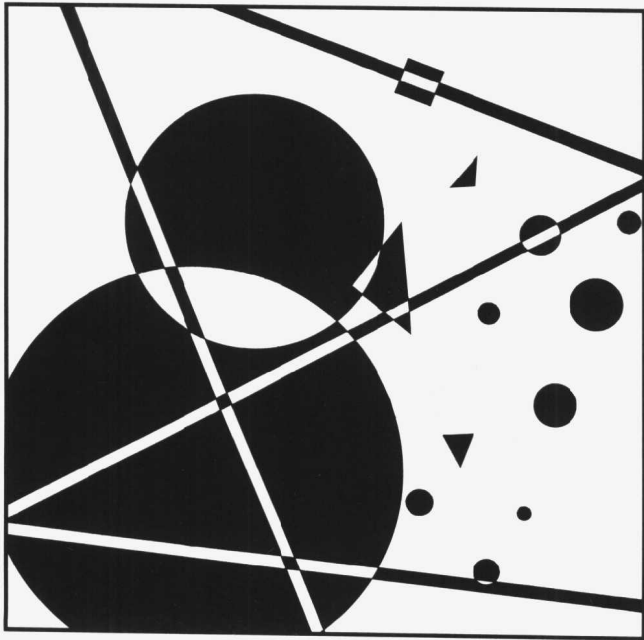

图1

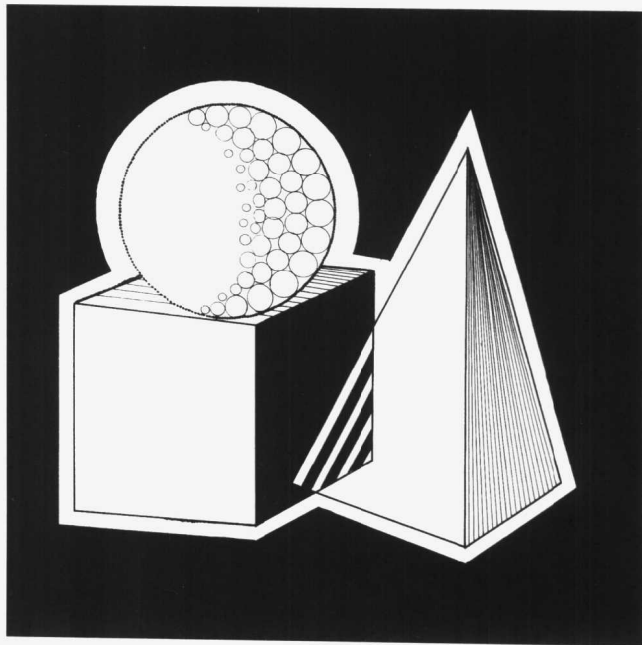

图2

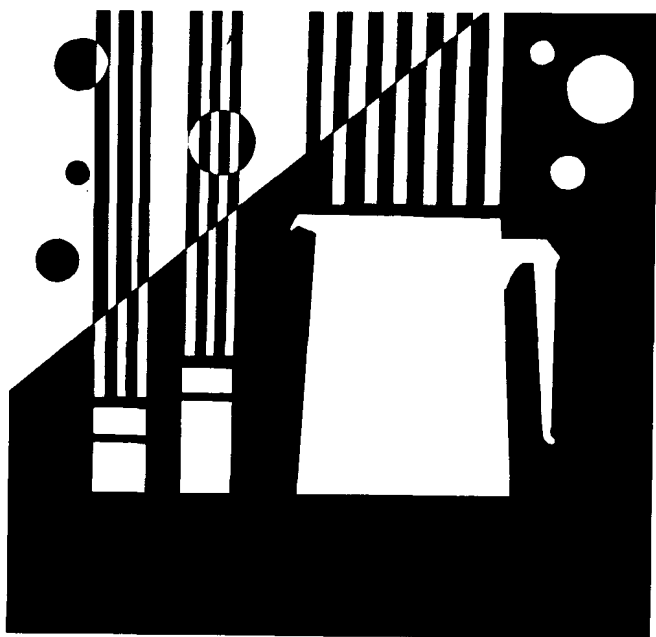

图 3

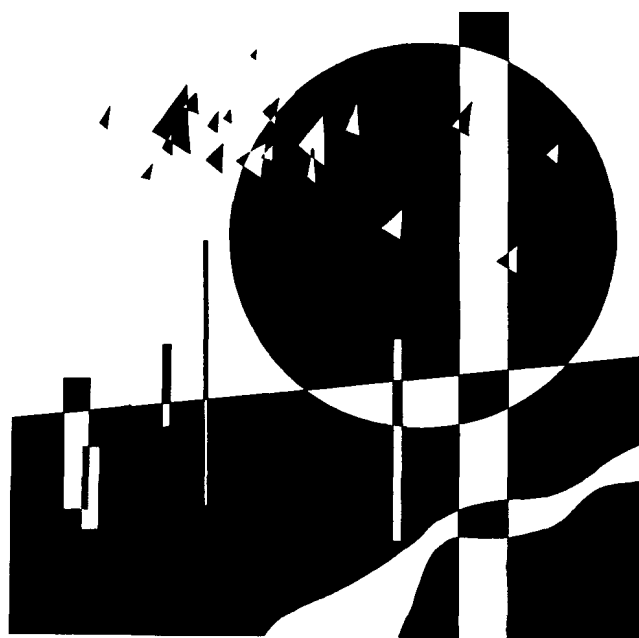

图 4

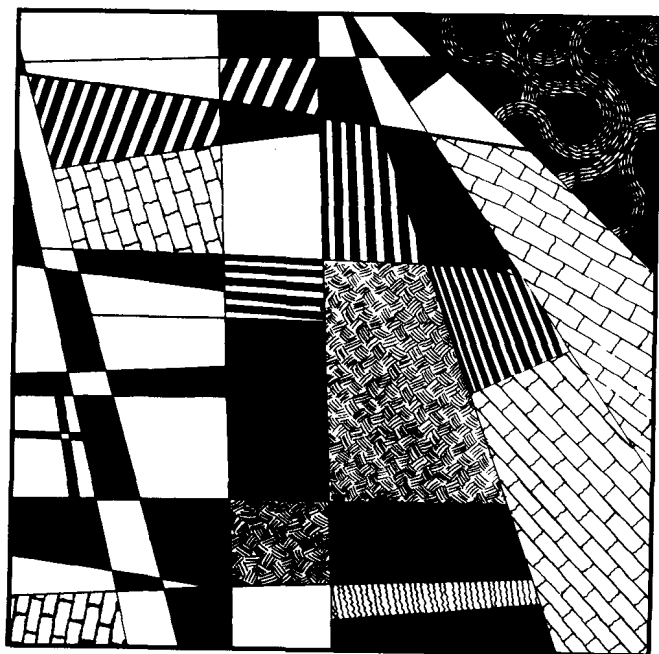

图 5

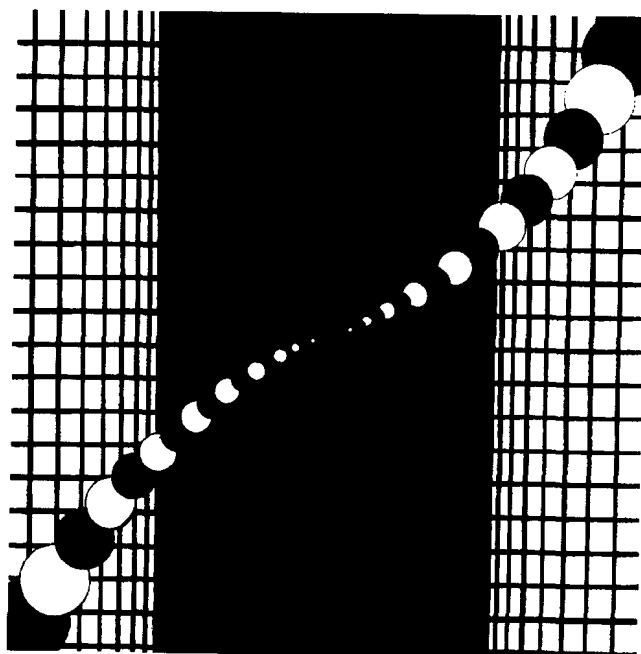

图 6

二、点的构成形式

点表示位置,没有长度和宽度(即没有面积),但在实际构成练习中,点要见之于图形并有不同大小的面积。至于面积多大是点,要根据画面整体的大小与其周围的造型要素相比较,一般认为一种小体积并且比较自由的形体,会给人以点的感觉。面大的形体,则会给人以面的印象。如:一架高空中飞行的热气球在蓝天的衬托下是个点,但停落在人身旁时却是一个有较大体面的物体。点在构成中具有集中、吸引视线的功能,点的大小不同会产生深度感。

点的造型是多样的,将点以规则的形状来表现,可以用圆形、椭圆形、方形、三角形、多边形等造型来作为点的表现形式,点的排列构成可根据结构、比例、骨架等造型要素的变化,排列出不同图形,并在视觉上产生不同的效应。

1. 大小点的疏密排列

疏密的排列是在画面上作一种自由、散点式的布局处理,大小点的并置,可以形成画面虚实的空间感和纵深感。

2. 大小点一致的排列

它的主要特点是:通过点的并列、靠近作有规律、有方向的排列,能引导视觉移动,给人留下了一种由点而产生线化的感觉。根据大小的顺序,可以由大到小,或由小到大,产生有轨迹的远近效果。

3. 大小一致点的相连

在有规律的排列中,点与点之间逐渐接合,就可以具有了方向性,接合的点与未接合的点能产生出拉动、脱离的视觉与心理变化的感受。

4. 点的密集与面化

利用规则或无规则的点以密集化处理,点的数目越多、越密,就会产生整体面化的感觉,重复密集的点是面化效果的组成基础。

(图 7-11)

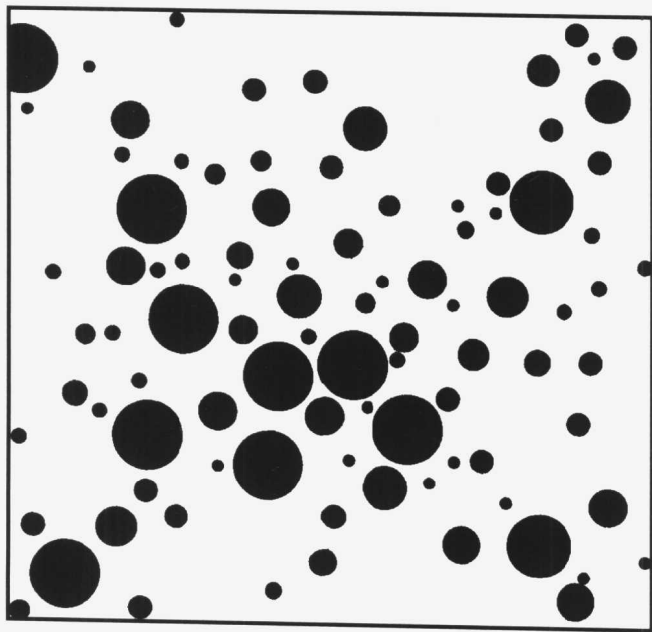

图 7

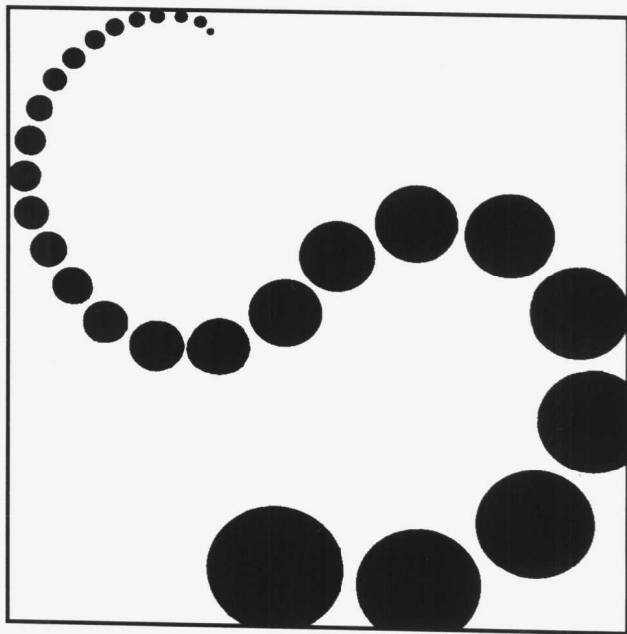

图 8

图 9

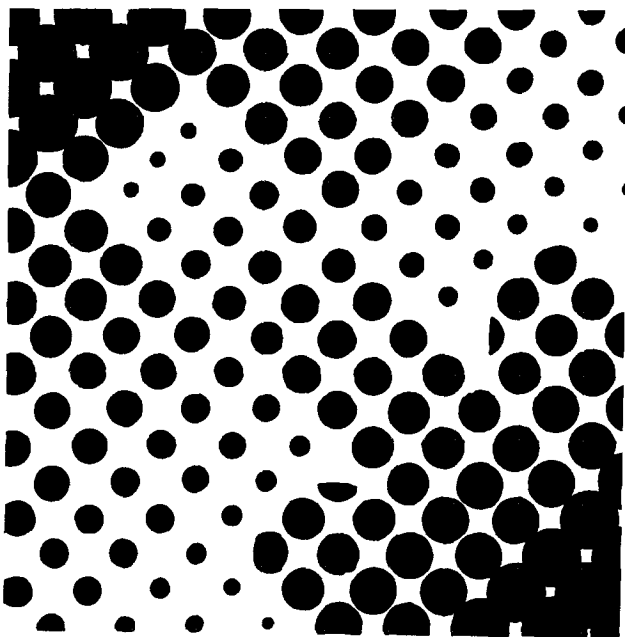
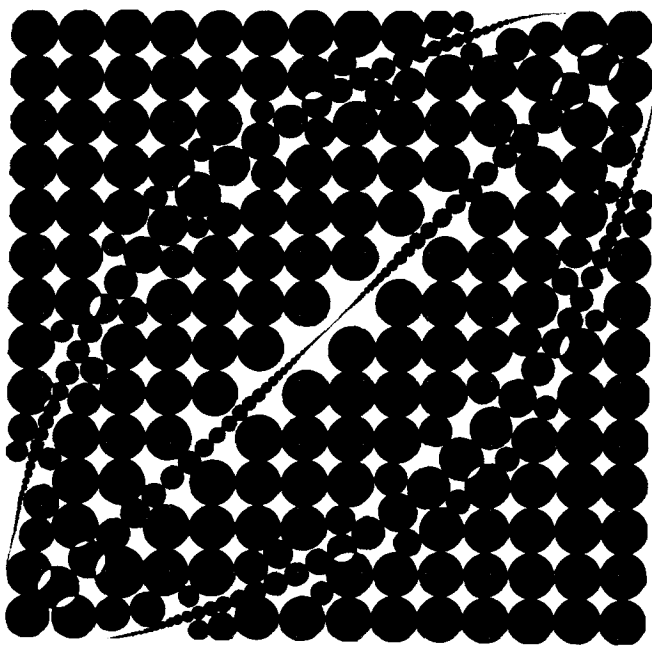

图 10

三、线的构成形式

几何学中的概念是：线是点的连续移动的轨迹。线有长度、方向，而无宽度，但构成中的线的形象有长度也有宽度，是有宽窄粗细的。它的自身由两边造成，两边缘的形状决定线本身的形状，但是宽度要小于长度，这时才能感觉到是线的形象。

线的变化形式有：

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。

线在造型中能表现不同的意念，粗线有力，细线锐利。线的粗细可产生远近关系，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；而曲线有自由流畅、柔美之感。

1. 线的紧密与面化

线的平行或倾斜方向，以等距离的紧密排列，会产生面的感觉，移动双层平行线的角度，使之交错重叠，也会产生不同的肌理及各种网纹视觉效果。

2. 线的疏密排列

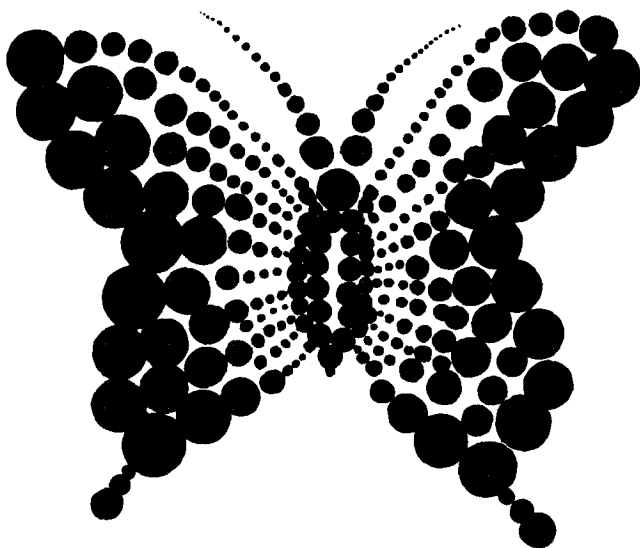
线的疏密使人产生一种远近感，线距密有远的感觉；线距疏有近的感觉，这种疏密渐次的排列具有一定的透视空间效果。

3. 线的粗细排列

将线的粗细或间隔逐渐变化，较粗的线条有实的强烈感觉；较细的线条有虚的、弱的感觉，靠粗细线的排列对比所产生的浓淡效果，也存在有动感的空间变化。

4. 线的错位与断点

图 11

将排列整齐的线在某个部位错移,产生方向的形态变化。还可将排列规范的线断开,在空白地方产生有点的视幻感觉。

5. 曲线的凹凸感

反复使用粗细一致的曲线、折线,作有方向运动的变化,可以得到起伏凹凸的,并有立体化的效果(图12-17)。

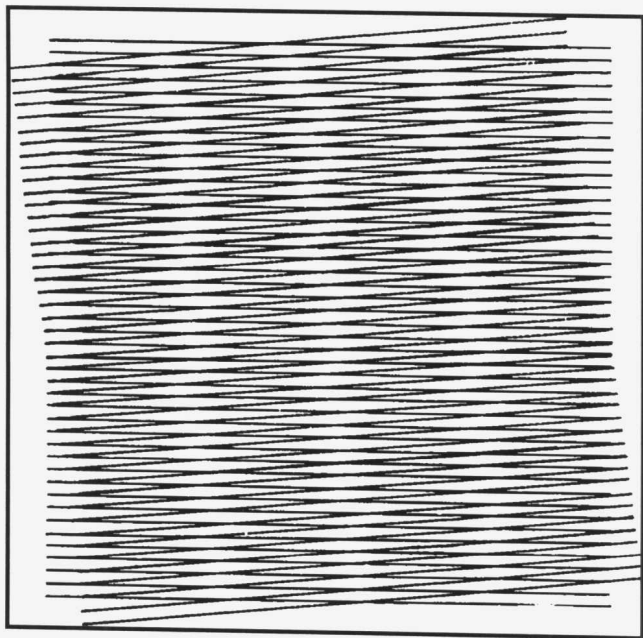

图 12

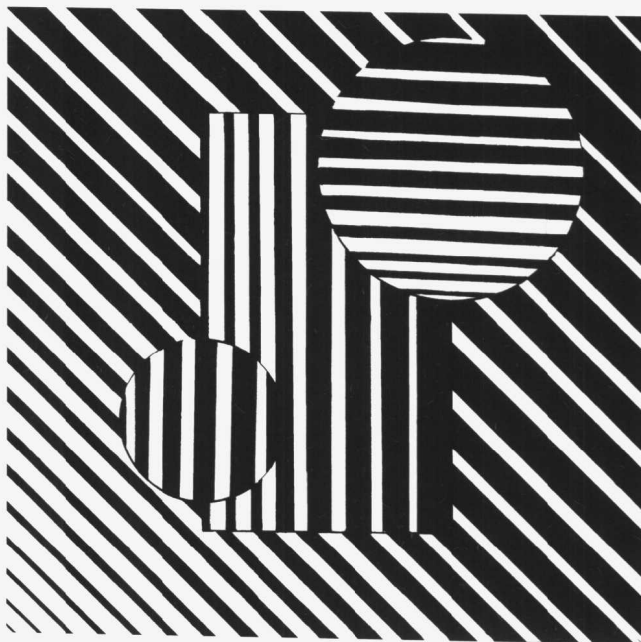

图 13

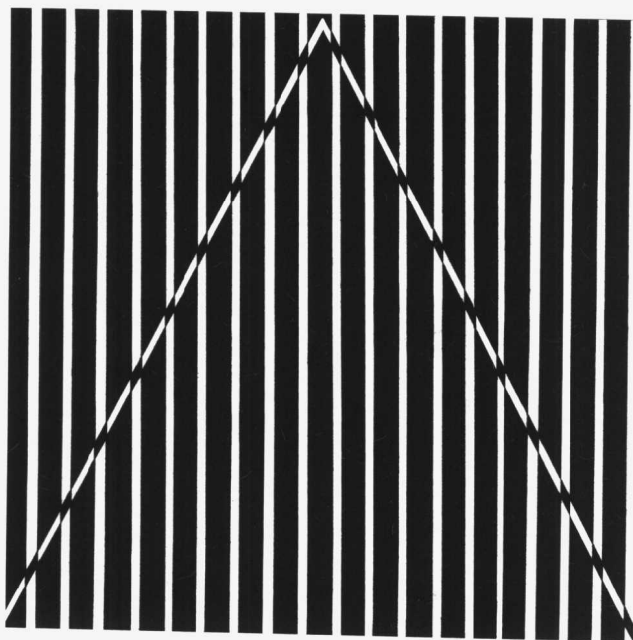

图 14

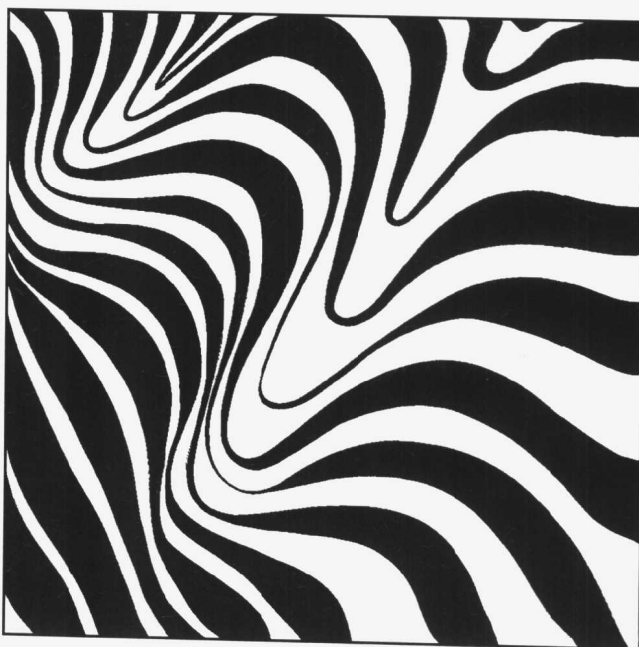

图 15

图 16

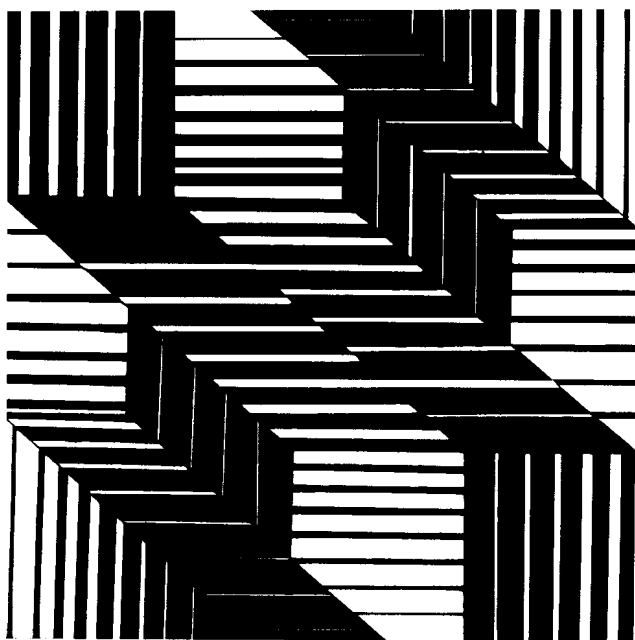
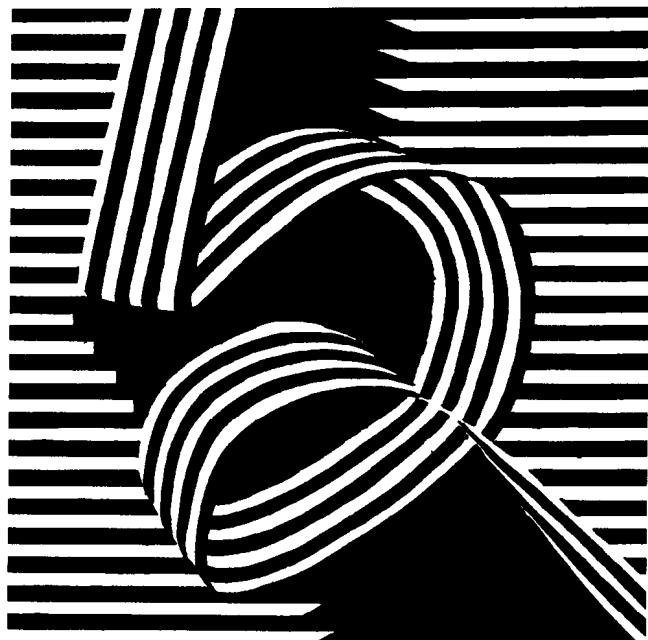

图 17

四、面的构成形式

面具有长度、宽度、无厚度，是体的表面，它受线的界定，具有一定的形状。所有非“点”、非“线”的平面形象都是“面”的形象。

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看到的；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。

面的形状种类很多，归纳如下：

几何形——由数学方式构成的形。

有机形——自由弧线组成，有液体或生长的感觉。

直线形——由直线但不循数学方式而随意构成。

不规则形——由直线与曲线随意构成。

偶然形——即用特殊技法或特殊材料制作的形，或意外偶得的形。

1. 实形的面

是以几何形、自然形、偶然形等面的形态表现的形式。当不同面形组织在一起时，需把握、控制大小面积和宽窄的相互形成的关系，给人以画面上相对宽大、厚实的视觉效果。

2. 虚形的面

虚面是假设中带有错视的效果。由点、线组成，是虚多实少、缺少一定量感的形体，虚形的面与面转折方式和次数较多，具有向体的数量转换和延伸变化的倾向(图 18-22)。

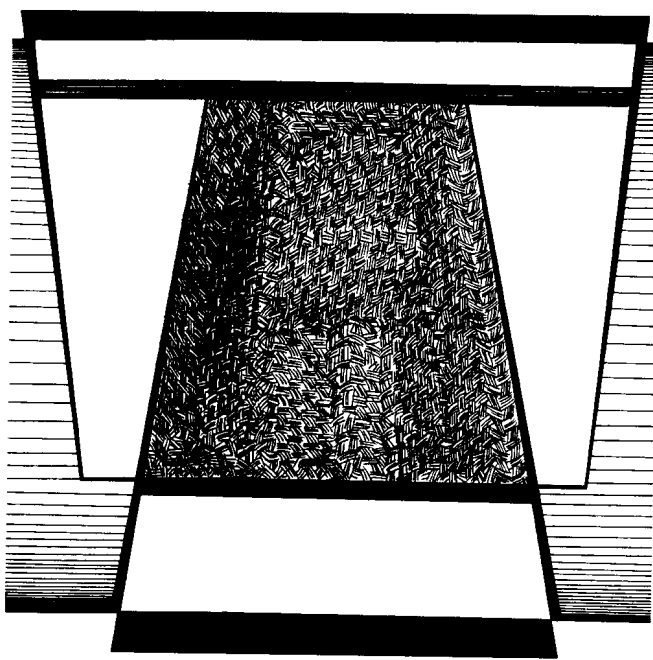

图 18

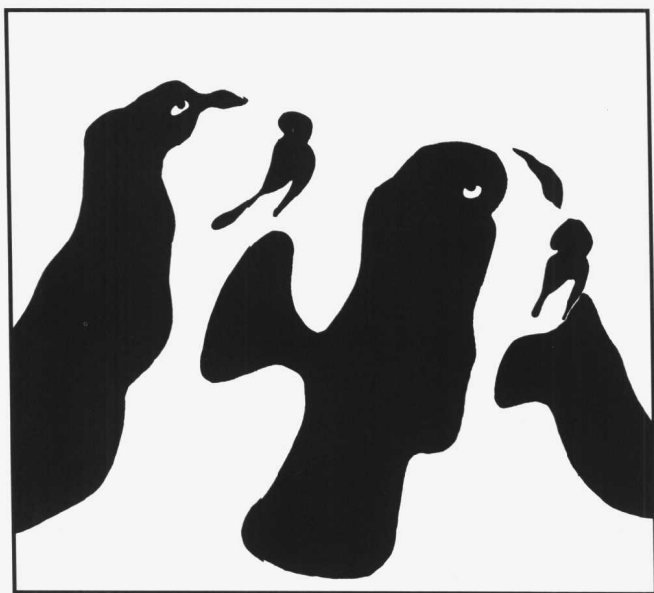

图 19

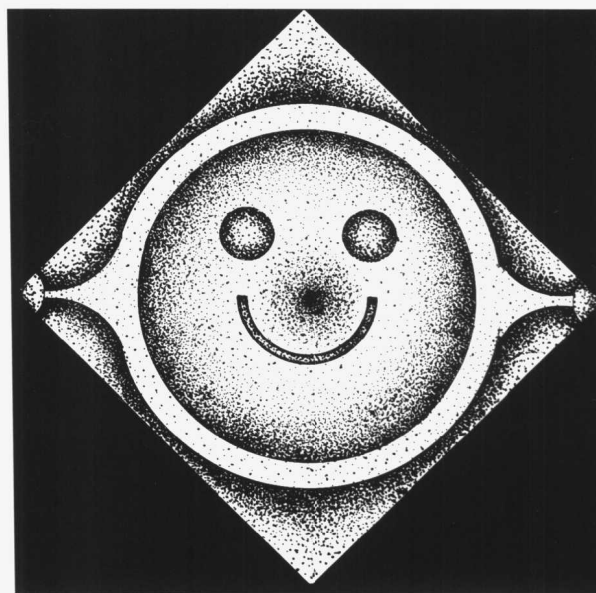

图 20

图 21

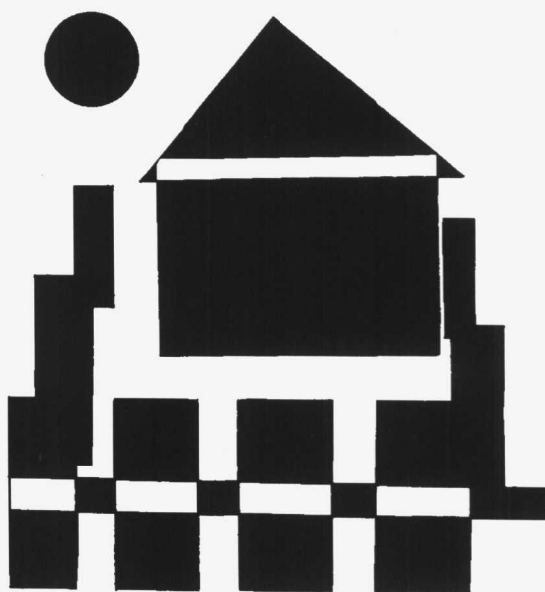

图 22