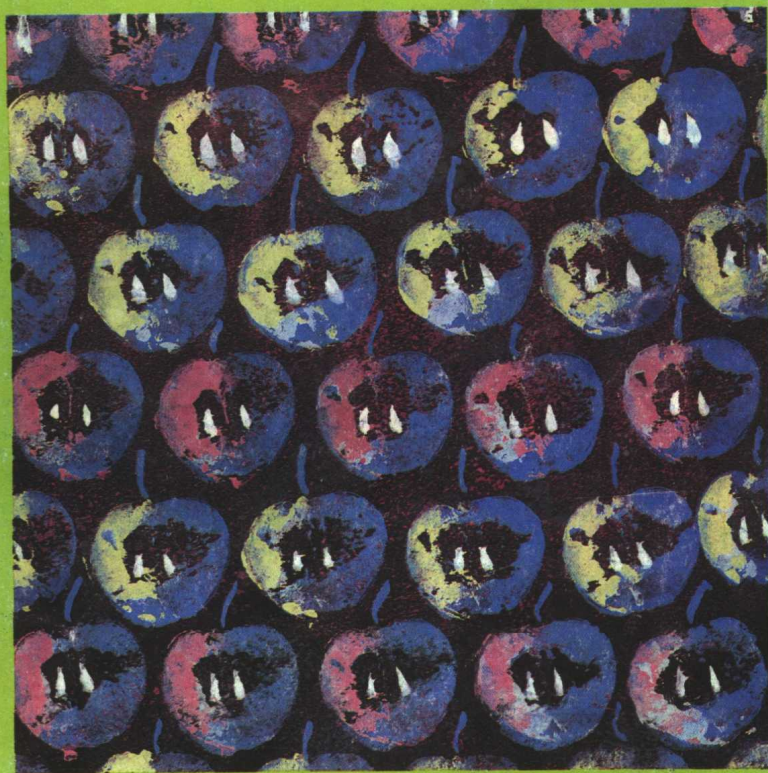

设计基础入门丛书

陆红阳 著

平面构成入门

331
HY

西美术出版社

序 言

平面构成是现代设计三大构成中极为重要的部分。无论是装潢、染织、服装、陶瓷还是室内环境设计,都离不开平面构成。所以要学好各门专业设计,平面构成设计就成了必不可少的基础。

本册的特点主要表现为:
1. 造型为主,引导初学者逐步掌握设计的造型及组织规律,从而掌握平面构成设计系统的构成原理,扩大和丰富初学者的思维能力和造型手段,为今后的专业设计奠定扎实的基础。

目录

序言/1

一、平面构成的基本要素/2

1. 点的构成形式/2

线形式/4

面形式/6

几何单形的构成/8

任意分割所构成的形体/8

任意重合所构成的形体/8

自然形单形的设计/8

三、平面构成的形式/10

1. 平面构成的基本构成/10

2. 重复构成形式/11

3. 近似构成形式/13

4. 渐变构成形式/14

5. 发射构成形式/16

6. 空间构成的形式/18

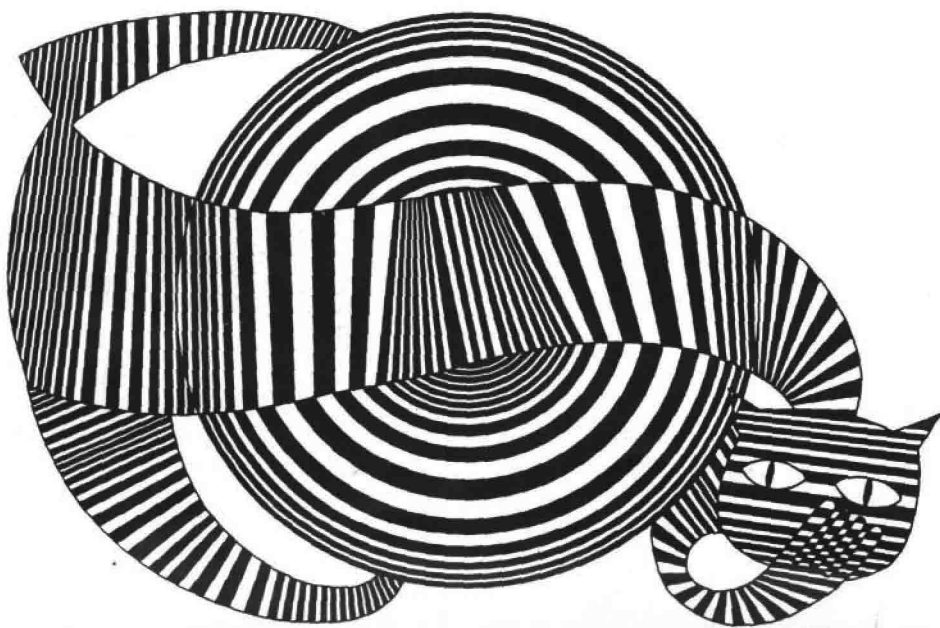
7. 特异构成形式/20

8. 分割构成形式/22

9. 肌理形态构成/24

作品欣赏/27

平面构成的应用/46

一、平面构成的基本要素

平面构成的基本步骤就是首先要熟练地了解和运用点、线、面这三大要素。这三大要素貌似简单,但却是现代设计中必不可少的基础,而且值得设计工作者去深入研究探索。下面,我们来做一些以点、线、面为主的专门基础练习。

1. 点的构成形式

说到点,一般都会被认为是一种小体积并且比较自由的形体。越小的形体,越能给人以点的感觉。而大的形体,则会给人以面的印象。点的造型是多样的,但从视觉艺术方面来说,将点以规则的形体来表现,如我们可以圆形、方形、三角形、多边形等造型来作为点的表现形式,则更能表达视觉的效果。

在这一练习中,我们主要以圆点作为点的基本形体,将它们分别作:

①不同大小、疏密的混合排列,使之成为一种散点式的构成形式。这种构成形式会给人以远近、虚实等空间视觉效果,从而让你真正感觉出这些大小、疏密变化后的点所能表现出的特殊效果。(图 1)

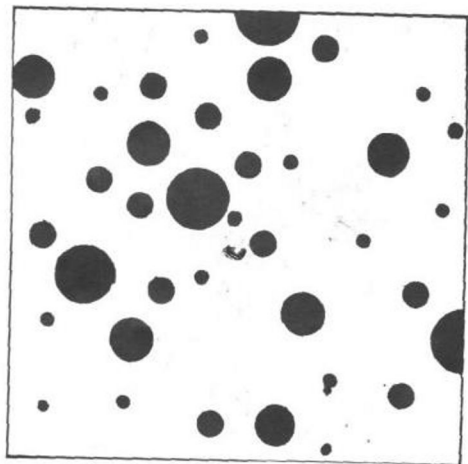

图 1

②将大小一致的点按一定的方向进行有规律的排列,这种形式的排列,我们一般称之为线化的点,它的主要特点表现为通过点的有规律、有方向的排列,从而给人的视觉留下一种由点的移动而产生线化的感觉。(图 2)

③以由大渐小的点按一定的轨迹、方向进行变化,使之形成一种有韵律感的点。此种点的排列,所产生的视觉效果也是极为美妙的。(图 3)

④把点以大小不同的形式,既密集、又分散地进行有目的的面化排列,这些密集的点能给人以强烈的整体面化倾向效果,这种面化的点能给人以十分奇特的视觉享受。(图 4)

⑤将大小一致的点以相对的方向,逐渐重合,重合的点与未重合的点所产生的视觉效果具有较微妙的动态。(图 5)

⑥上面作了不少规则点的练习,那么,不规则的点的变化又会怎样呢? 我们不妨以较为自由的形式和手段来进行练习,用颜料或墨水等自由地点滴或甩洒到纸面上,便可增加对点的感觉,其效果也往往是出人意料的。(图 6)

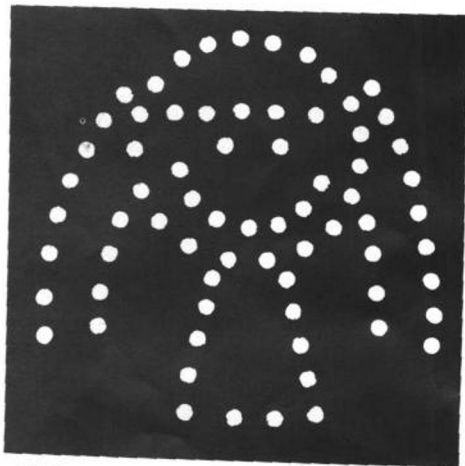

图 2

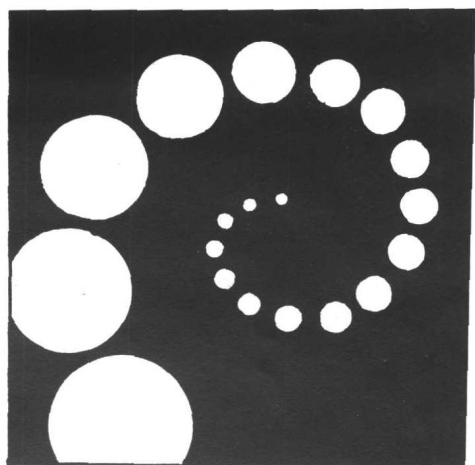

图 3

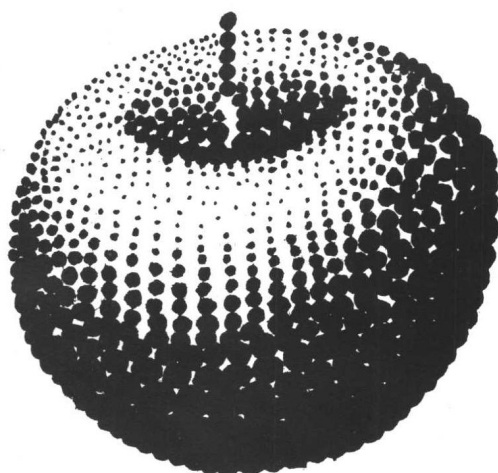

图 4

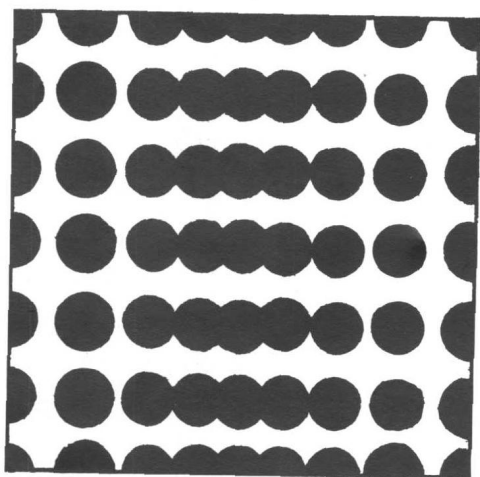

图 5

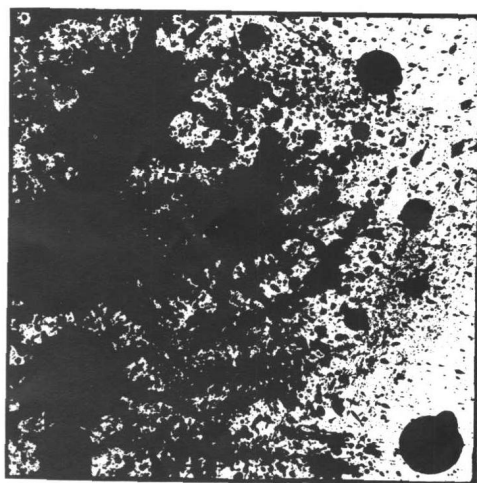
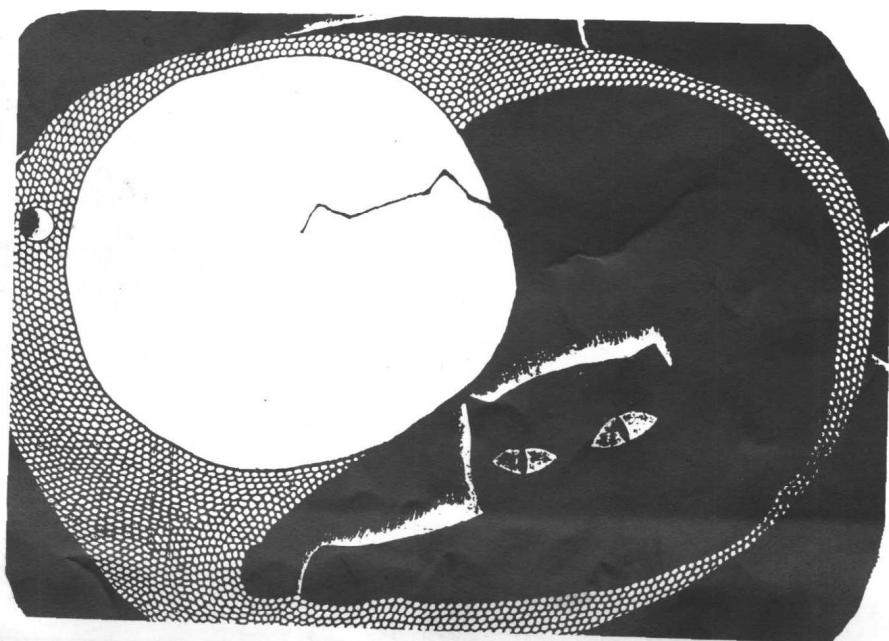

图 6

组合点的性质

L5527103

2. 线的构成形式

从数学的角度上说,线是点移动的轨迹,是因为有了点的移动,线才得以出现。在这一练习中,我们主要是要认识线的变化在平面构成设计中的重要性。线和点一样也有规则的线与不规则的线之分,它们之间的特点也是各具不同的构成效果的。

下面几组练习,是以这两种线来进行构成的练习:

①面化的线。将线条(粗细不限)进行较密集的、等距离的排列,这种线的排列形式,明显地趋向于面的视觉效果,从而体现了无论是点、线的密集排列,都可产生面的感觉形态。(图 7)

②疏密变化的线。把线按不同的距离,进行平行排列,线距大的线显得近,而线距密的线则显得远,这种排列形式,体现出了一种较为常见的透视空间。(图 8)

③粗细变化空间。将粗细不同的线进行基本等距的排列。这时,较粗的线条明

显地给人以近、实的感觉;而细线则表现出较远而虚的形态。所以,粗细线的排列、变化也能塑造一种虚实空间的视觉效果。(图 9)

④错觉化的线。利用视觉中的错视效应,将原来较为规范线条排列作一些切换变化,把它们重新连接起来,这时你的直觉仍会把这些线当直线看待,其实,它们都已变成了另一种形态的曲线。这种错视在设计中的运用,常会给人一种奇幻的效果。(图 10)

⑤立体化的线。以粗细一致的曲线按一定的方向有节奏的变化,寻求曲线在某种形态下所能体现出的立体空间形态。(图 11)

⑥不规则的线。不规则的线的形式和种类非常多,不同的工具、不同的手法、不同的材料都可画出许多式丰富多彩的线条,在平面设计中,不规则线的运用,可起到规则线所得不到的视觉效果。(图 12)

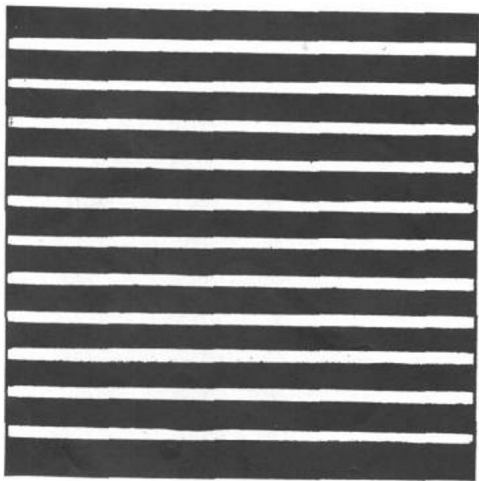

图 7

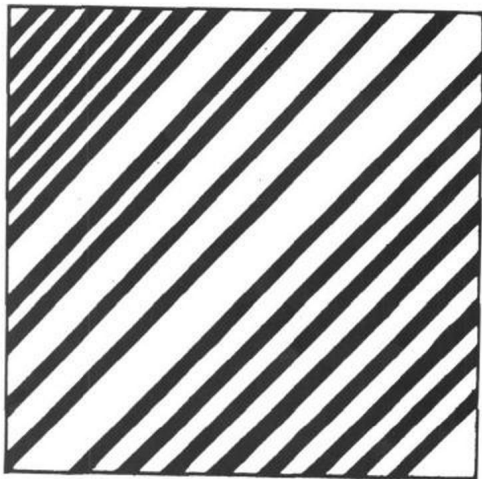

图 8

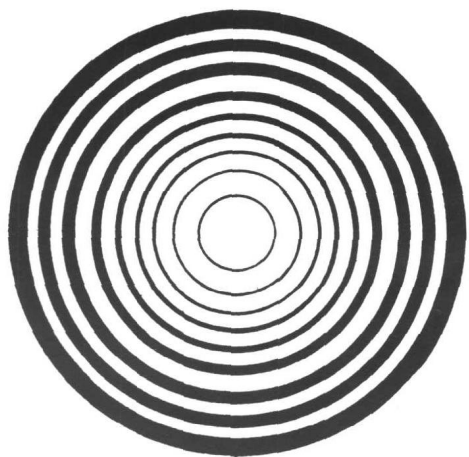

图 9

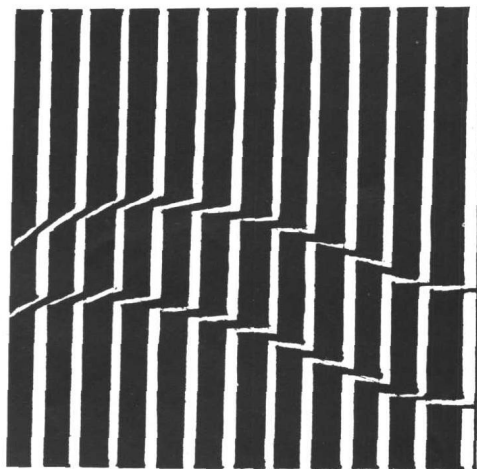

图 10

图 11

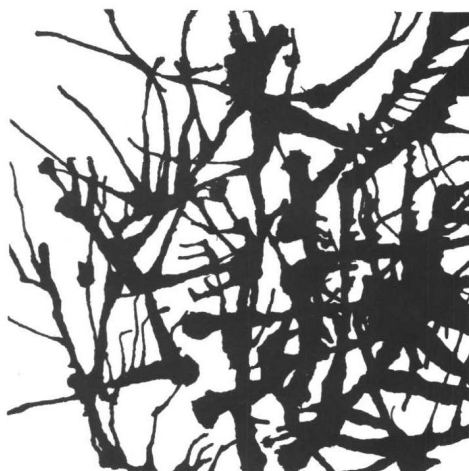
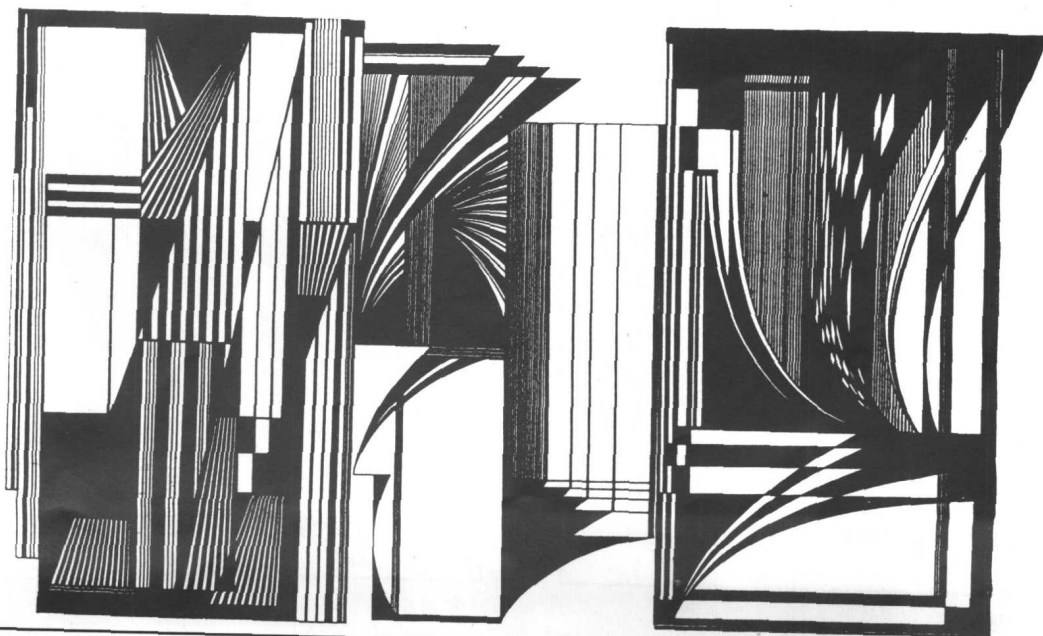

图 12

3. 面的构成形式

相对于点和线来说,面的形态更具有明显的特点。它体现了充实、厚重、整体、稳定的视觉效应,而不同形状的面,又会产生不同的视觉效果,如以下几组面的构成练习,就可见到面的形态特点。

①几何形的面。将几个几何形状的面作自由组合,表现规则、平稳、较为理性的视觉效应。(图 13)

②自然形的面。寻找一些自然界的物体,如:动物、植物等形体,以面的形式表现出来,其造型效果也极为突出。不同外形的物体以面的形式出现后,给人以更为生动、厚实的视觉感受。(图 14)

③徒手的面。以较为宽阔的笔触,自

由地画出几个面的形体,其形体的特点也是耐人寻味的。(图 15)

④有机形的面。以油性物体为材料,如油墨、油化黑汁等,进行面的制作,常常会得出不少较为柔和、自然、抽象的面的形态。(图 16)

⑤偶然形的面。用自由喷洒、点滴的手法来制作一些预想不到的、偶然间形成的面的效果,是很有启发性的。它体现的特点为自由、活泼而富有哲理性。(图 17)

⑥人造形的面。将人们创造出来的各种物体以面的形式来表现出来,这种形体的面表现出了一种较为理性的人文特点。(图 18)

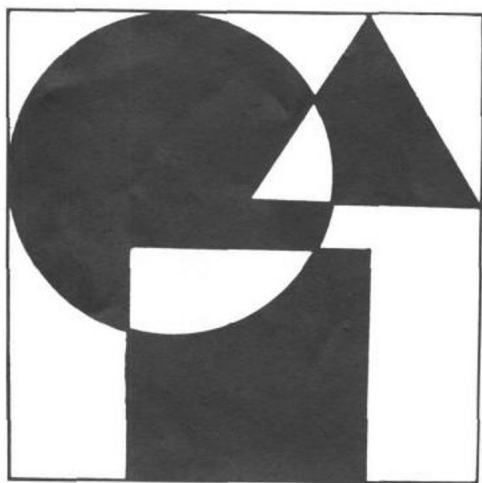

图 13

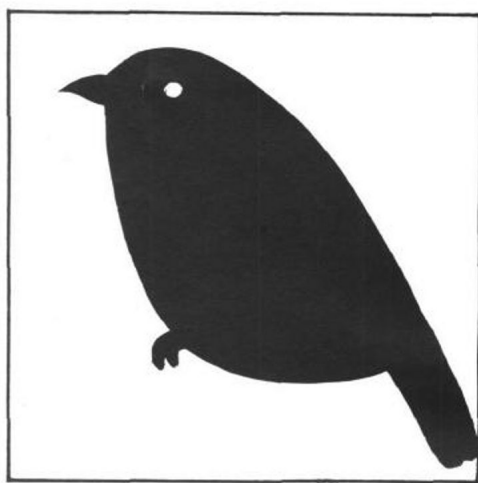

图 14

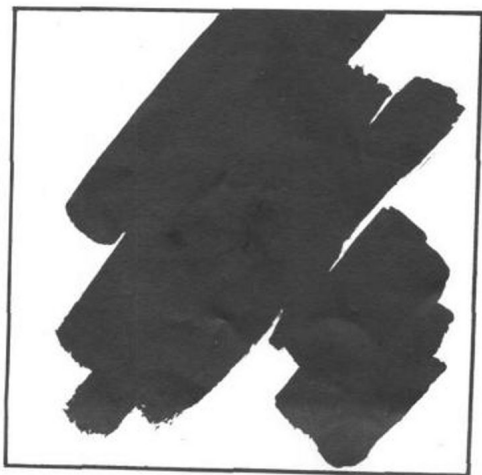

图 15

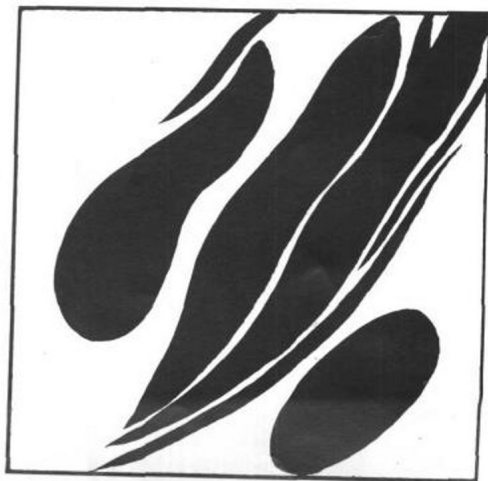

图 16

图 17

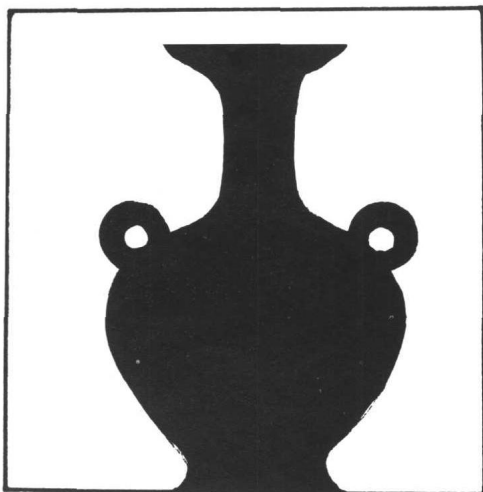
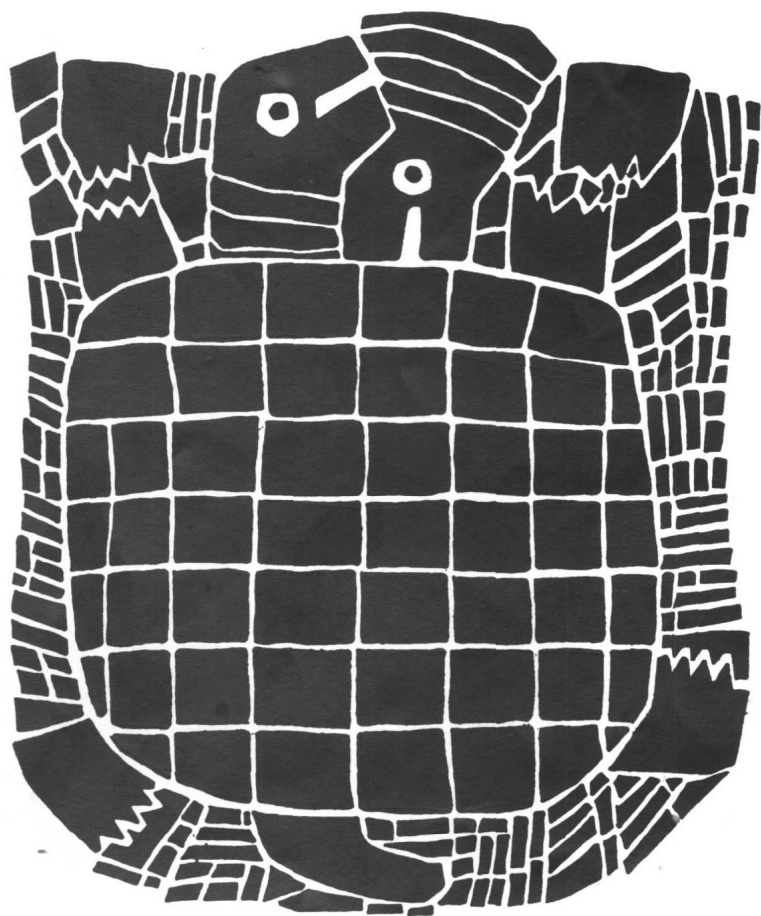

图 18

直线的面

二、平面构成中单形的构成

在上一章中我们对平面构成中点、线、面的构成特点进行了一些探讨,初步掌握了这些基本因素在平面构成中所起到的作用。在这一章里,我们着重进行一些简单形体的构成练习。因为在后面的构成形式中,除了点、线、面的应用以外,对构成中各种形体的特点也要求极高。我们主要以易于理解的几何形及自然形来进行练习。

1. 几何单形的相互构成

以圆形、方形、三角形为基本形体,将它们分别以连接、重合、重叠、透叠等形式,构成不同形象特点的造形。(图 19A、B、C)

2. 任意分割所构成的形体

对某一形体作任意地分割,可得出许多造型各异的单形体。这一练习的目的是训练设计者灵活的造型能力。(图 20)

3. 任意重合所构成的形体

利用形体之间的相互重合、添加,派生出各种形态各异的造型。这也是一种在平面构成设计中训练造型能力的重要手段。(图 21)

4. 自然形单形的设计

这一练习要求设计者要具有一定的观察和造型能力,把自然物的基本形以真实、自然、概括的形式表现出来,应用到构成设计中去。自然形的形体是非常丰富的,只要初学者平时多注意观察生活,就会有很多收获。(图 22)

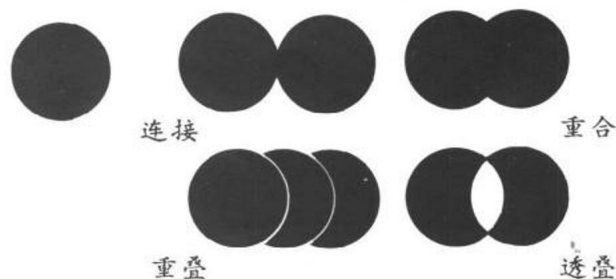

图 19A

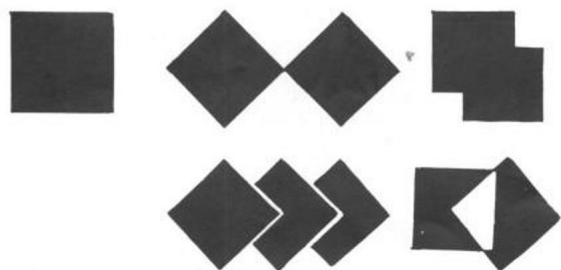

图 19B

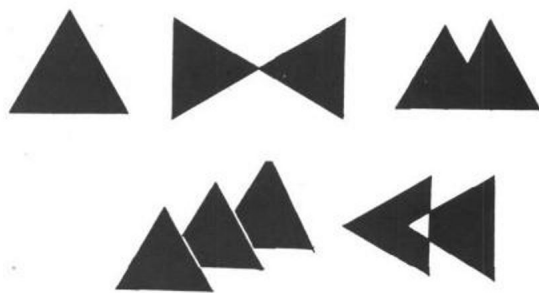

图 19C

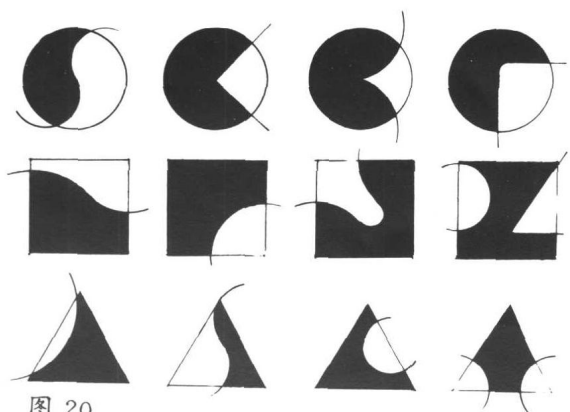

图 20

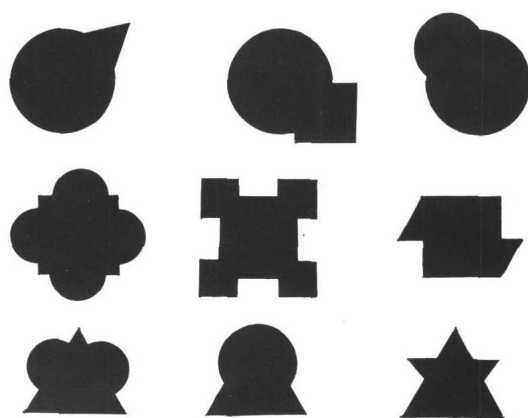

图 21

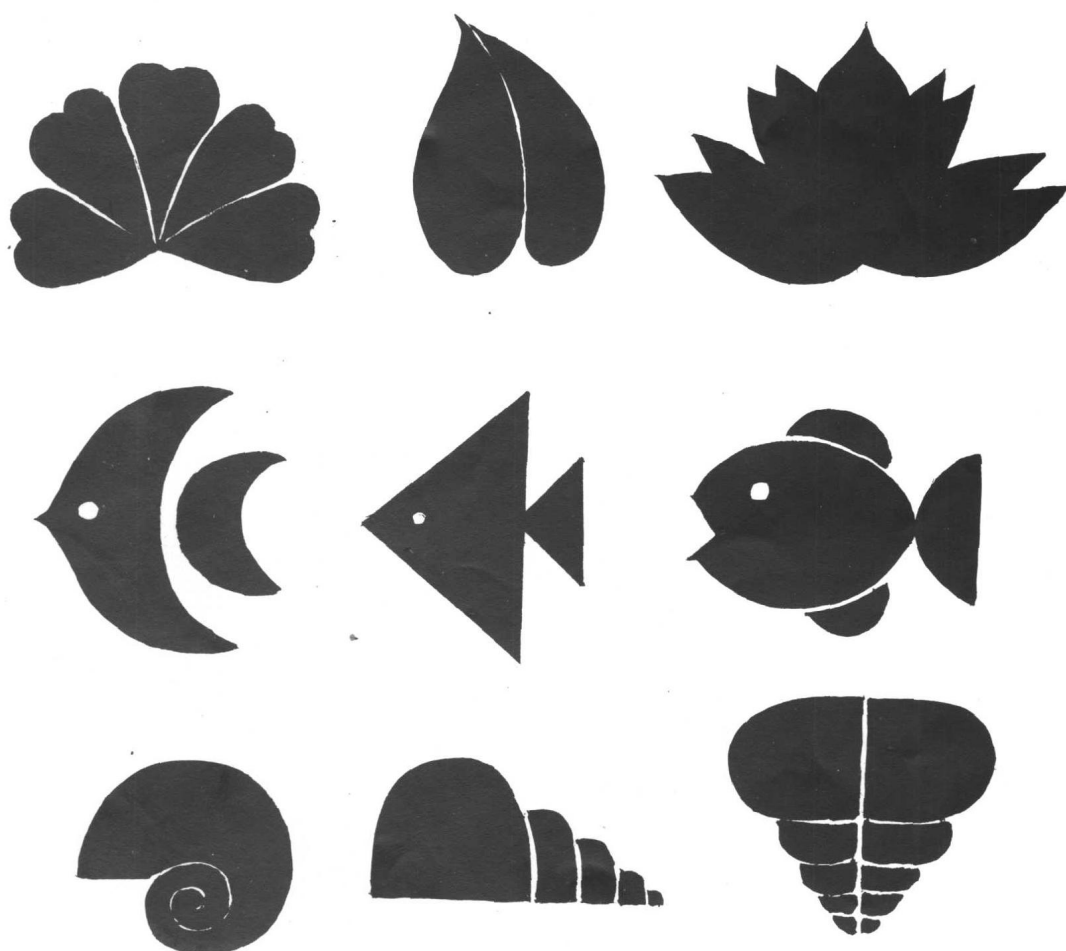

图 22

三、平面构成的形式

通过对点、线、面及单形的构成形式的练习,我们已对构成中的基本因素有了一定的了解和掌握。这一章,就是将以上所学的内容综合地利用到平面构成的各种构成形式中去,以设计出较为完美的构成作品。

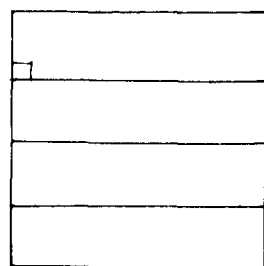
1. 平面构成的基本格式

在进行平面格式的设计练习之前,首

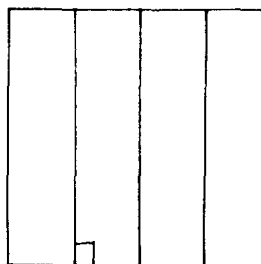
先应对构成设计中的一些基本格式进行练习。这些格式在设计中起着非常重要的作用。它运用在各种构成形式之中,起到组织、规律、协调各种形体的作用。

平面构成设计的基本格式大体分为:90°排列格式、45°排列格式、弧线排列格式、折线排列格式。(图 23)

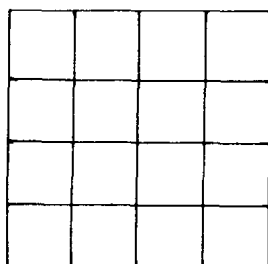
图 23 平面构成的基本格式

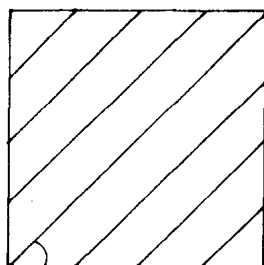
90°横向排列

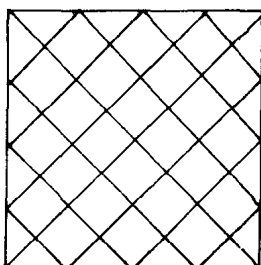
90°竖向排列

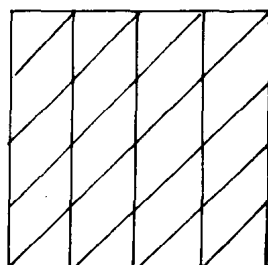
90°网格排列

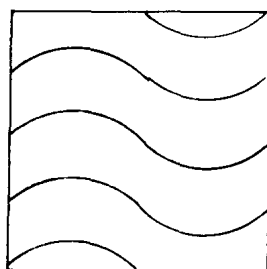
45°斜向排列

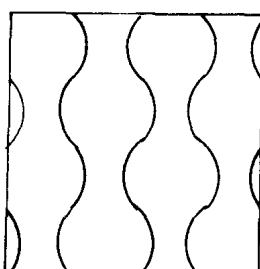
45°网格排列

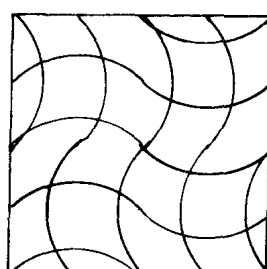
45°与90°网格排列

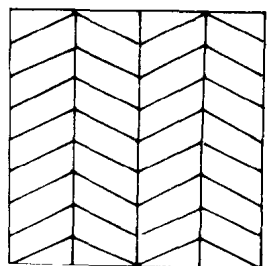
弧线横向排列

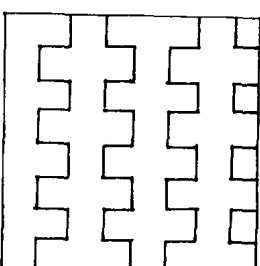
弧线竖向排列

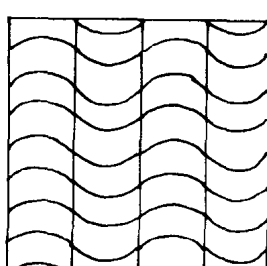
弧线网格排列

折线网格排列

折线网格排列

直线与弧线网格排列

2. 重复构成形式

重复构成表现为以一个基本单形为主体在基本格式内重复排列,排列时可作方向、位置变化。重复构成的特点体现在构成形式较为平稳、秩序、规律化等,具有很强的形式美感。在设计中如能将单形作各种巧妙的重复排列组织,还可得出许多意想不到的复合形体,很多的商标及标志的设计就采用了这一形式。另外在其他专

业设计中,重复构成设计的运用也是很常见的。

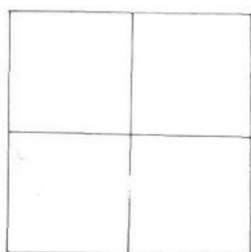
重复构成分为简单重复构成和多元重复构成两种基本形式。

①简单重复构成:即以二至四个左右基本形进行重复组合所得出的构成图形。(图 24)

②多元重复构成:即以众多个基本形进行重复组合所构成的图形。(图 25)

基本单位形

90°基本网格

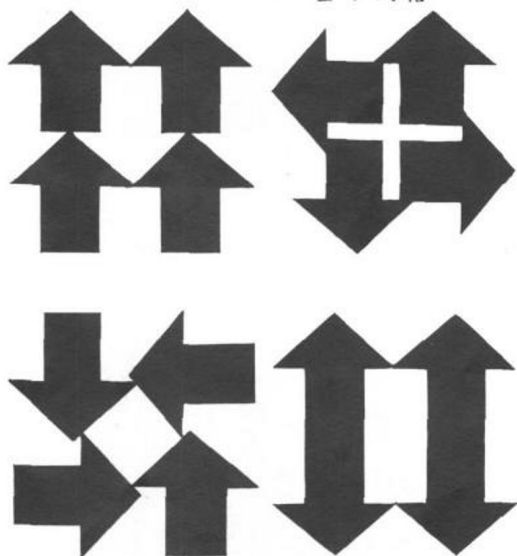

图 24A

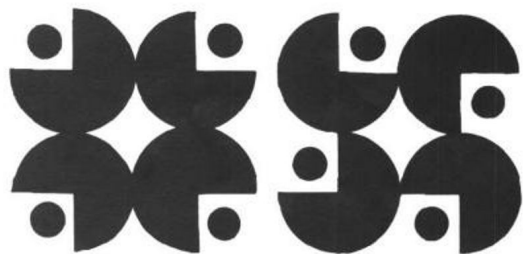
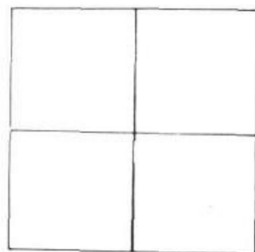
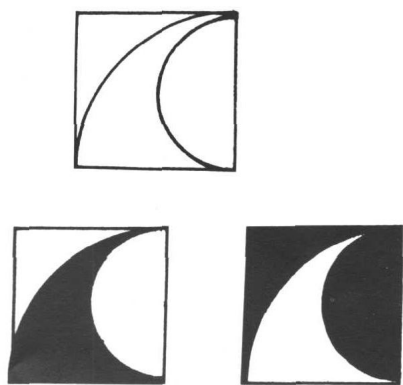
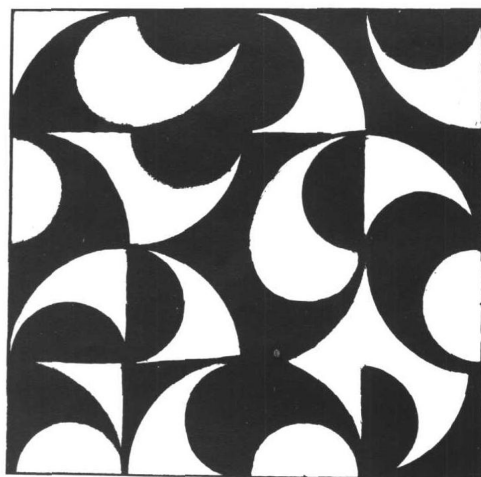

图 24B

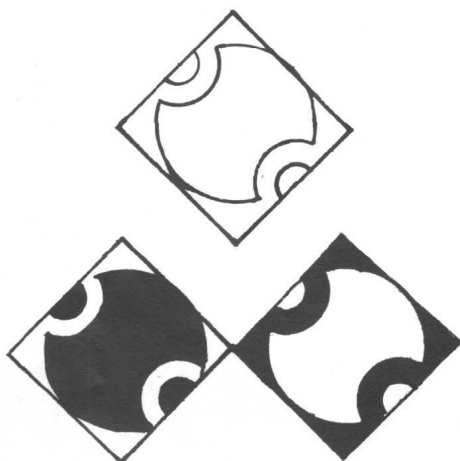
图 25(A、B、C)多元重复构成

25A 基本单位形

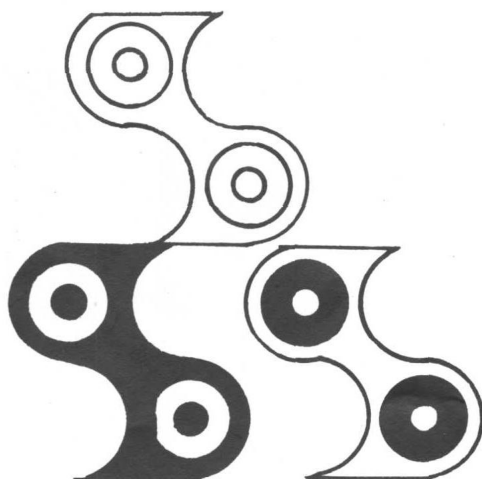
90°网格重复排列

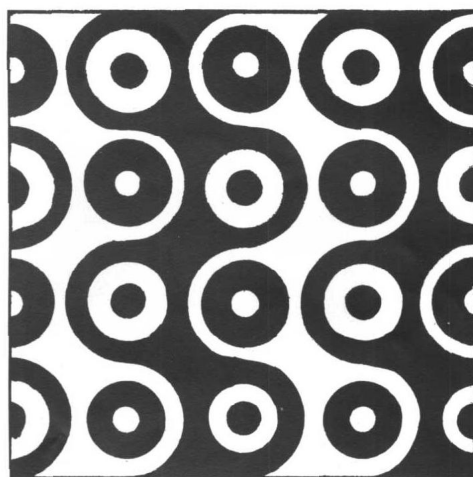
25B 基本单位形

45°网格重复排列

25C 基本单位形

弧线形网格排列

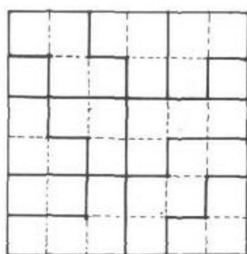
3. 近似构成形式

近似构成,意指有相似之处的形体之构成。我们知道,在自然形态中,没有任何东西是绝对相同的。同样一种花草、树木、石头虽然看去都很相像,但它们之间的大小、位置、形体结构却有着很大的差异。这些差异只不过是程度的不同而往往被人们忽视而已。寓“变化”于“统一”之中是近似构成的特征。

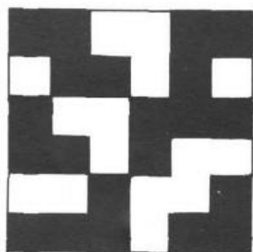
所谓近似构成,就是在重复构成的形式上作一些基本形的变化,以求“变异”在

“重复”中进行,既保持整体的重复形式又将每个基本形进行局部的变化。使每个基本形有着既相似又不一样的效果。

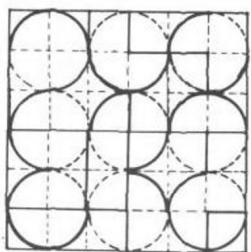
在设计中,一般采用基本形体之间的相加或相减来求得近似的基本形。如对同一基本形进行方向、位置、大小不同的添加或减切(参看第二讲单形的构成形式)。另外,在重复的构成形态中进行加减的变化也是一种很好的构成方法。(图 26)

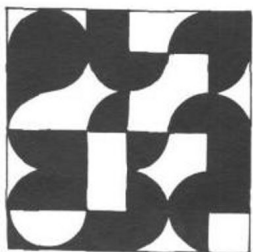
A 近似形基本网格

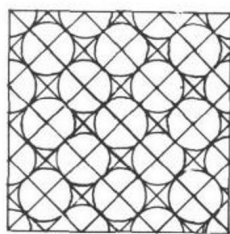
近似形构成

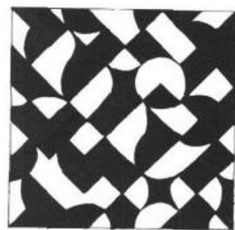
B 近似形基本网格

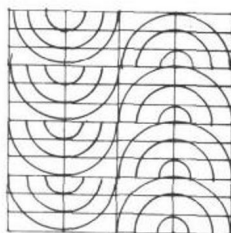
近似形构成

C 近似形基本网格

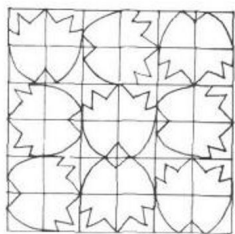
近似形构成

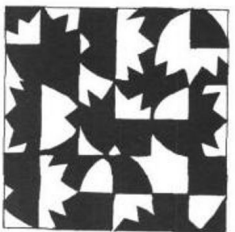
D 近似形基本网格

近似形构成

E 近似形基本网格

近似形构成

图 26(ABCDE)近似构成

4. 渐变构成形式

在平面构成设计中,把基本形体按大小、方向、虚实、色彩等关系进行渐次变化排列的构成形式,我们将之称为渐变构成,此种构成形式具有着很强的节奏、韵律感。

渐变构成的基本变化形式分为:

①形的大小、方向渐变。基本形体、骨格不变,将每个基本形按不同的大小、方向渐次转化。(图 27、28)

②形状的渐变。由一种基本形逐渐向另一种基本形转化,也是一种效果极佳的渐变构成形式。(图 29—32)

③疏密的渐变。由点或线等较小的基本形态进行由疏到密或由密到疏的渐变形态,具有很好的虚实、远近等视觉效果。(图 33、34)

④虚实的渐变。将一个基本形以虚形到实形等表现形式来进行渐变排列,也能体现出一种特殊视觉效果。(图 35、36)

⑤色彩的渐变,以色彩的明度、纯度变化为基础的渐变形式,也是平面构成设计的常用手法。(参看封二彩图)

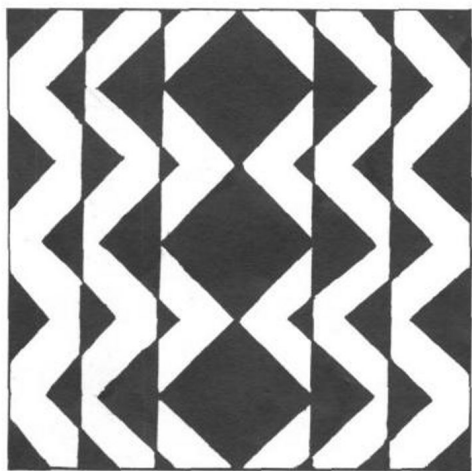

图 27

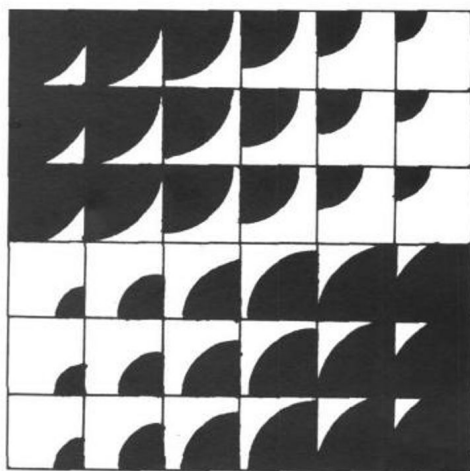

图 28

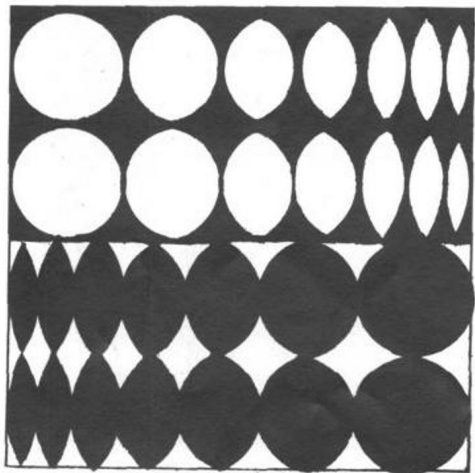

图 29

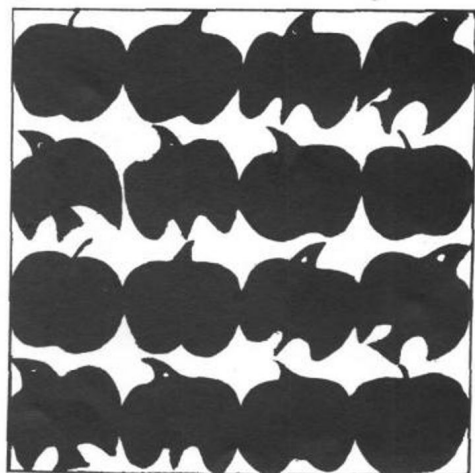

图 30

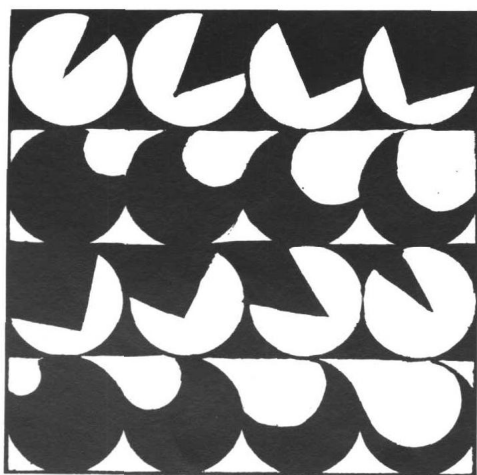

图 31

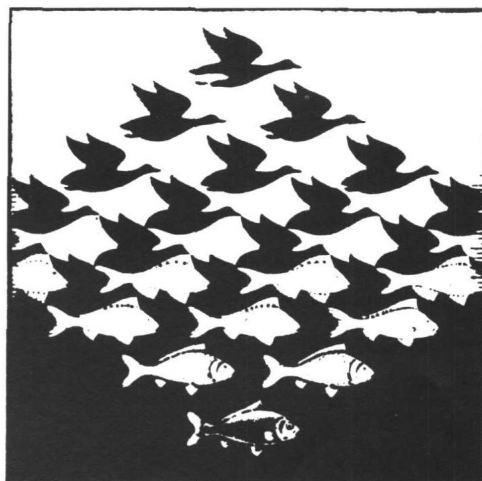

图 32

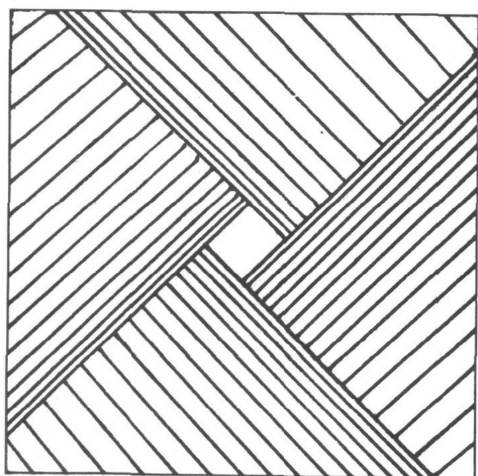

图 33

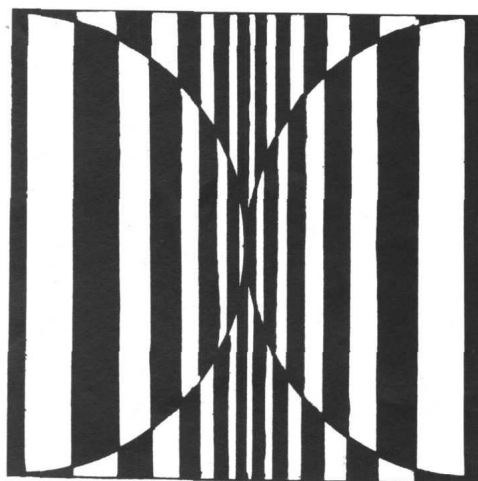

图 34

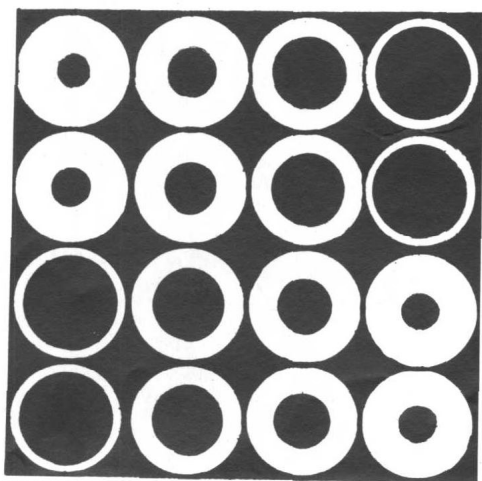

图 35

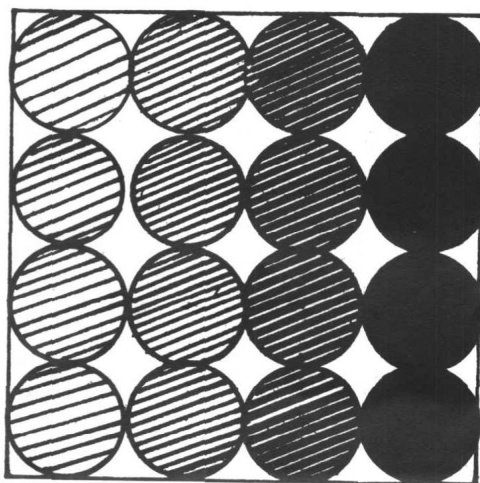

图 36

5. 发射构成形式

发射构成形式的特点主要表现为以一点或多点为中心,呈向周围放射、扩散等视觉效果。具有较强的动感及节奏感。

发射形态的原理,我们可从自然界中得到不少的启发,如光芒四射的太阳、击水的波纹、声波的传导等,无不带有放射的因素。因此也可以说,发射构成的形态形象地反映了人类的视觉对自然形态的理性感受。发射构成在设计中主要有以下

几种形式:

①一点式发射构成形态。以一点为中心,呈直线状向四周扩大变化,此种放射形式整体感较强。(图 37—40)

②多点式发射构成形态。以多点为中心,呈直线式向周围扩大变化并相互衔接。体现多元式放射效果。(图 41—44)

③旋转式发射格式。以一点或多点为中心,呈曲线式向四周旋转变化的,具有极丰富的层次变化。(图 45、46)

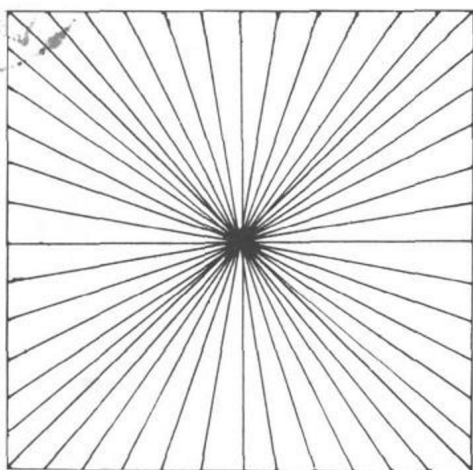

图 37

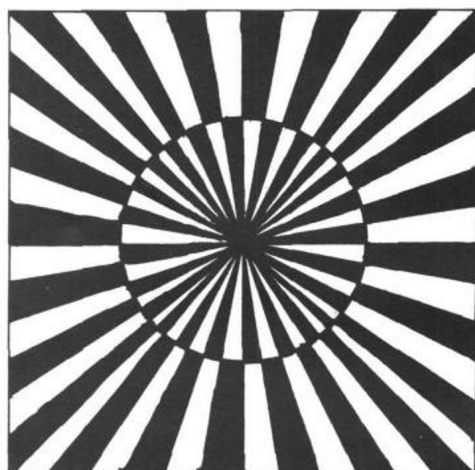

图 38

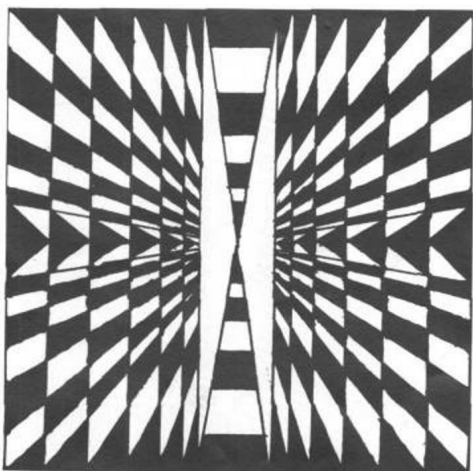

图 39

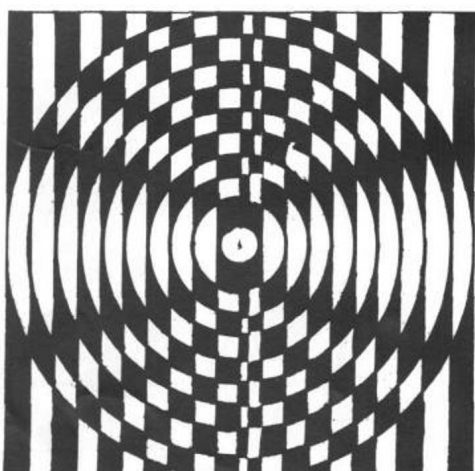

图 40