

平面构成

Plane Composition

普通高等院校规划教材

主编◎王茜

中国传媒大学出版社

平面 构成

Plane composition

普通高等院校规划教材

主 编 王 茜
副主编 汲晓辉 李 云 彭慧辉
编 者 谷 莉 王 凯 于安记
曾思思 许立新 曲文翠

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 王茜主编. —北京: 中国传媒大学出版社, 2010.5

ISBN 978-7-81127-950-4

I. ①平… II. ①王… III. ①平面构成 - 高等学校: 技术学校-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数字核字(2010)第095053号

平面构成

主 编 王 茜
责任编辑 王 进 杨晓丹 汪宝明
责任印制 曹 辉
出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社(原北京广播学院出版社)
北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编 100024
电话: 010-65450532 65450528 传真: 010-65779405
<http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 荣成三星印刷有限公司
开 本 850×1168mm 1/16
印 张 7.5
版 次 2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-81127-950-4 / J · 950 定 价: 42.00元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

FOREWORD

前言

随着项目课程改革在全国的迅速推广,艺术教育对高校艺术设计专业发展也提出了更高的要求,培养具有创新意识和创新能力的实践型、应用型人才,成为各大院校艺术设计专业人才培养的目标,这也是时代的召唤。

在艺术设计专业的课程体系中,平面构成、色彩构成、立体构成称为艺术设计的三大构成。平面构成作为三大构成的基础,是一门以实践为主、理论与实践紧密结合的课程,它着重培养了学生的思维能力和创造能力,它是学生从造型训练向设计转换的重要纽带。平面构成作为艺术构成的一部分,是相对于立体构成而言的,它是专门研究平面设计的理论,它在广告设计、标志设计、书籍装帧、产品设计、室内外装饰设计、图案、装饰造型、工业产品设计等领域得到了广泛的应用。

本书在编写的过程中,以项目课程教学为导向,紧紧围绕学科的前沿动态,在知识和体系上,力求突破和创新。本书体例由四部分组成:

第一,“望”。这一部分主要是提出案例材料和列举生活中的事物,让学生体会和总结知识的导向。在学生学习新的知识之前,通过实例来调动他们学习的积极性,让他们对未知的世界充满好奇感。

第二,“思”。思考是整个课程的核心环节,我们打破固有的知识框架,用提问思考的方式展开课程教学,这样可以使学生对课程充满求知的欲望。

第三,“述”。在学生对问题理解的基础上,通过案例,教师对知识点进行“解读与传授”,讲解重在激起学生们学习的兴趣,将原来枯燥乏味的知识点变得生动起来,而非对知识点的罗列讲述。

第四，“做”。也就是“课程设计”，由课堂练习和课后练习两部分组成。其中课堂练习主要以动手为主，将课堂理论知识引入实际的工作中的场景；课后练习部分也包含前面所讲的知识，让学生将知识点前后融会贯通。

本书的知识点主要以四个任务的内容组成，任务一主要介绍了平面构成的基本元素点、线、面的定义和性质以及它们之间的关系；任务二主要介绍了平面构成的基本构成形式及其各自的表现规律，配有大量的图例帮助理解和记忆，是本书的重点章节；任务三主要介绍了平面构成中的肌理训练，使学生掌握更多细致而丰富的构成方法；任务四主要深入探讨了平面构成的视觉语言，介绍了平面构成的表现空间，让学生学会分析优劣作品，进而尝试进行视觉设计。

本书在编写过程中，吸收和借鉴了国内外教材的一些成果，参考了有关文献资料，在此对有关作者表示诚挚的谢意，向对本书出版给予帮助的朋友们表示感谢。本书由王茜任主编，编写团队由汲晓辉、李云、彭慧辉、谷莉、王凯、于安记、曾思思、许立新、曲文翠等优秀教师组成。由于时间仓促，水平有限，书中不足之处，望批评指正。

编 者

《平面构成》教学内容及课时安排

建议：12课时*5周=60课时

任务/课时	课程内容		课时
任务一 平面构成基本元素 训练——点、线、面 (12课时)	平面构成基本元素 之——点	什么是点	4课时
		点的特性	
		点的错视及心理特征	
	平面构成基本元素 之——线	什么是线	4课时
		线的分类及特征	
		线的错觉	
	平面构成基本元素 之——面	什么是面	4课时
		面的分类与特征	
任务二 平面构成的基本形式 训练 (24课时)	重复构成	重复构成的特点	4课时
		重复构成骨骼的特征	
	渐变构成	渐变构成的特点	5课时
		渐变构成的形式	
		渐变构成骨骼的特征	
	对比构成	对比构成的特点	5课时
		对比构成的形式	
		对比构成的骨骼特征	
	特异构成	特异构成的特点	5课时
		特异构成的形式	
	密集构成	密集构成的特点	5课时
		密集构成的形式	
任务三 平面构成的肌理训练 (12课时)	什么是肌理		4课时
	肌理的类别和 表现技巧	自然肌理和人工肌理	8课时
		视觉肌理和触觉肌理	
任务四 平面构成的空间训练 (12课时)	什么是空间		2课时
	空间的分类	平面空间	10课时
		立体空间	
		矛盾空间	

CONTENTS

目录

任务一

平面构成基本元素训练——点、线、面 01

平面构成基本元素之——点 04

什么是点 04

点的特性 05

点的错视及心理特征 08

平面构成基本元素之——线 09

什么是线 09

线的分类及特征 09

线的错觉 11

平面构成基本元素之——面 12

什么是面 12

面的分类与特征 12

课堂基础训练 13

课后进阶 13

优秀学生作业赏析 14

任务二

平面构成的基本形式训练 27

重复构成 32

重复构成的特点 33

重复构成骨骼的特征 34

渐变构成 36

渐变构成的特点 36

渐变构成的形式 36

渐变构成骨骼的特征 37

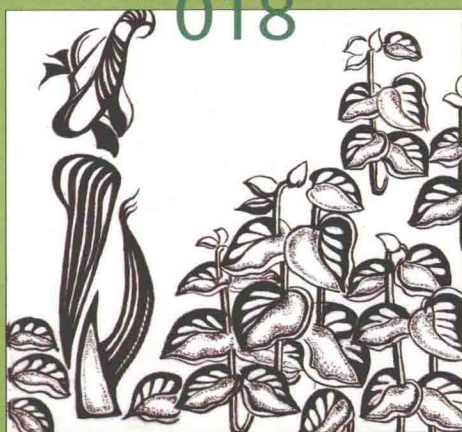
对比构成 38

对比构成的特点 38

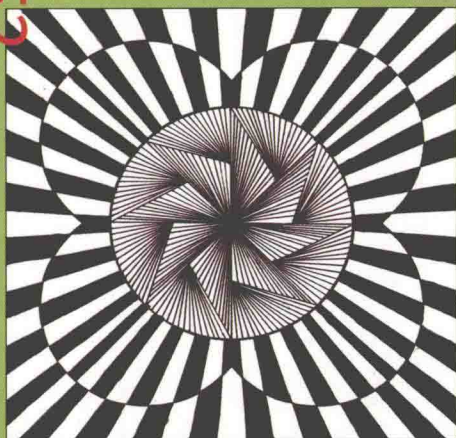
对比构成的形式 38

对比构成的骨骼特征 40

018

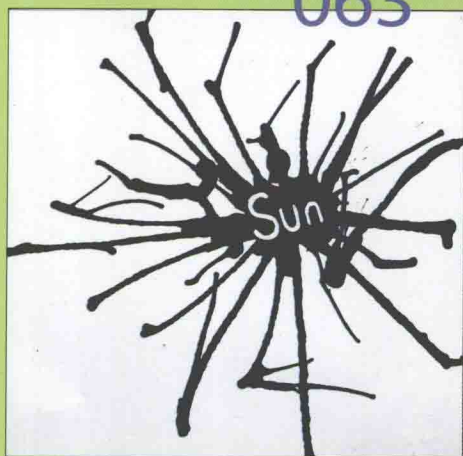

052

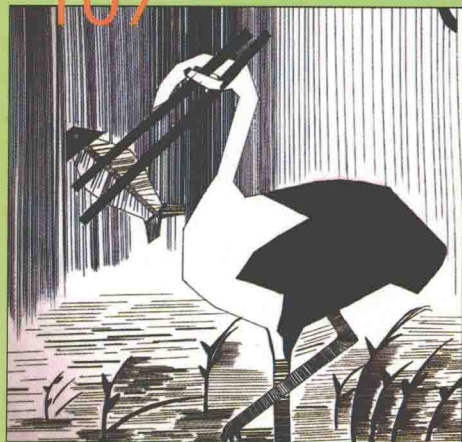

Plane composition

063

107

特异构成 41

特异构成的特点 41

特异构成的形式 42

密集构成 44

密集构成的特点 44

密集构成的形式 44

课堂基础训练 46

课后进阶 46

优秀学生作业赏析 47

任务三

平面构成的肌理训练 57

什么是肌理 60

肌理的类别和表现技巧 60

自然肌理和人工肌理 60

视觉肌理和触觉肌理 61

课堂基础训练 71

课后进阶 71

优秀学生作业赏析 72

任务四

平面构成的空间训练 87

什么是空间 91

空间的分类 92

平面空间 92

立体空间 93

矛盾空间 96

课堂基础训练 98

课后进阶 98

优秀学生作业赏析 99

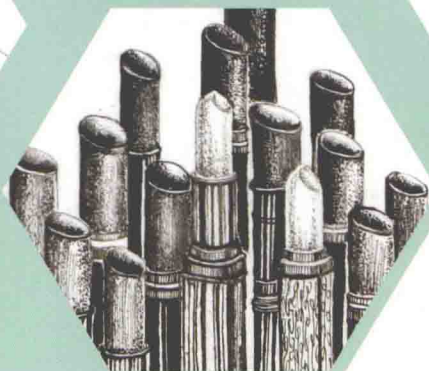
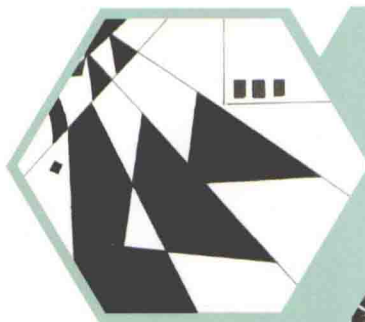

任务一

平面构成基本元素训练

——点、线、面

“点、线、面”通常被人们称为平面构成的三要素，这三大元素看起来非常简单，却是现代设计中必不可少的要素，设计师正是运用这些元素来传达自己的设计信息和理念。

望

大自然是我们最好的导师,大到宇宙,小到一粒种子,从千姿百态的陆地植物到变幻莫测的海洋生物,都充满着形式各异的形态和纹样,使人为之着迷。宇宙万物千变万化,我们可以将其用点、线、面的形式来解构:当我们遥望夜晚的星空时,星星以天空为背景,以点的形态,错落有致地向我们展示着它的光芒(图1-1);向日葵的籽围绕向日葵以点的形式由小到大,由密到

疏,由中心向外渐次回旋,有规律地生长(图1-2);天上的太阳(图1-3)、树上的小鸟(图1-4)、大海远处的轮船(图1-5)都给我们“点”的感觉。蜘蛛编织出的网(图1-6)、地面上的树干和树枝(图1-7)又赋予我们以“线”的感受。点的扩大与连接、线的密集和闭合,又可以形成新的形态——面,以崭新的形式展现在我们眼前。(图1-8、图1-9)

Point 点的感觉

图1-1 夜晚星空中星星给我们“点”的感觉

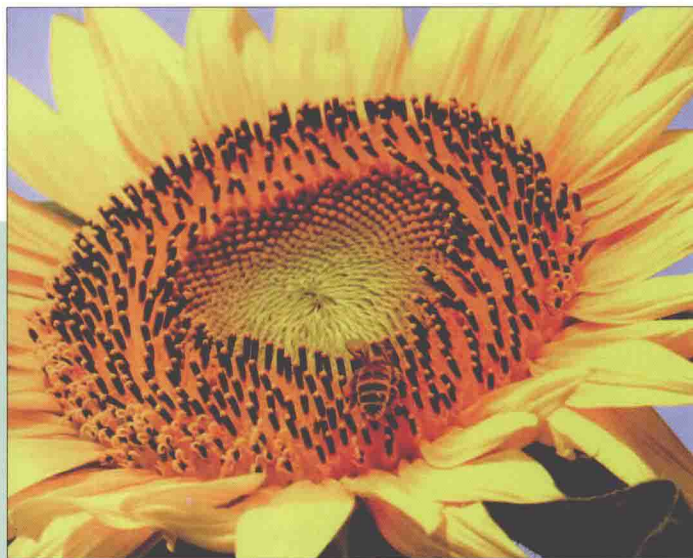

图1-2 向日葵的种子给人“点”的感觉

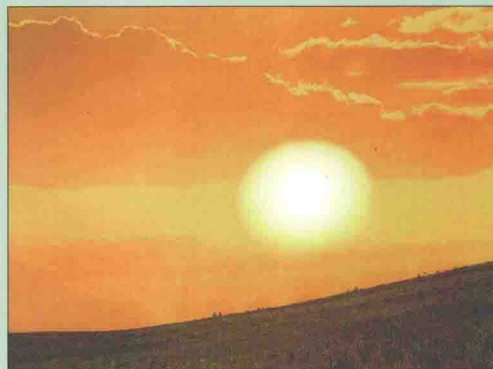

图1-3 天上的太阳给人“点”的感觉

平面构成

任务一

任务二

任务三

任务四

图1-4 远处树上的鸟儿给我们“点”的感觉

图1-5 海上远处的轮船给我们“点”的感觉

Line 线的感觉

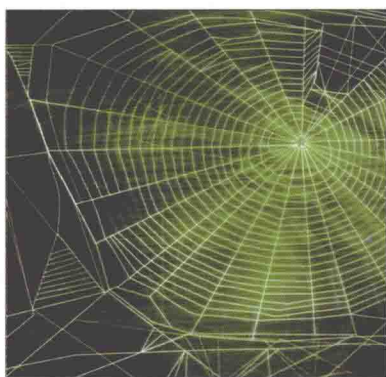

图1-6 蜘蛛网给我们“线”的感觉

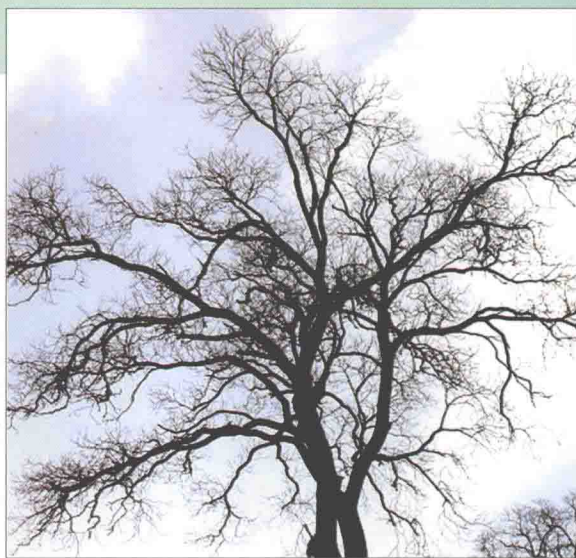

图1-7 树枝交叉错落给我们“线”的感觉

Plane 面的感觉

图1-8 沙子的堆积给人“面”的感觉

图1-9 叶子的纹理给人“面”的感觉

思

平面构成的三要素是什么呢？点、线、面是如何来定义的呢？点有哪些特性，点又给人怎样的心理感受呢？平面构成中的线、面各自是怎样来分类的，它们又有哪些独特的特征呢？带着这些思考，让我们一起在下面的知识中寻找答案。

述

“点、线、面”通常被人们称为平面构成的三要素，这三大元素看起来非常简单，却是现代设计中必不可少的要素，设计师正是运用这些元素来传达自己的设计信息和理念。我们生活的各个方面也离不开它，如建筑设计、室内环境设计、广告设计、舞美设计、摄影等等。可以说，构成存在于我们身边的一切事物中——无论是人工制作的还是自然形成的。因此，深入了解和把握生活中的点点滴滴，是创作的源泉和根本。

1

平面构成基本元素之一——点

什么是点

人们通常将自然界中细小的尘沙、海面上的帆船、草原上的奔马、驰骋的汽车等看作是点的视觉印象，那么，如何给点定义呢？

在平面构成中，点是视觉元素中最小的单位，是最基础和最重要的元素。点既没有固定的长度，也没有固定的宽度，也不存在固定的面积和形状。点是一个相对的概念，比如相对于广阔的草原，草原上的建筑物、家畜等都可以看做是“点”（图1-10），地球上的每一个国家也可以看做是“点”（图1-11），树上的每一片叶子可以看做是“点”（图1-12）等等。点是在对比的环境中产生的，点的大小、形态、空间位置具有相对性。

图1-10 草原上的建筑和家畜

图1-11 地球上的国家像一个个“点”

平面构成

任务一

任务二

任务三

任务四

图1-12 树上的叶子也可称为“点”

点的特性

点的特性可以从以下几个方面来理解:

① 点大小的相对性

点的大小、长短是在相对的环境中产生的,如果超越了这个环境,它就失去了点的性质,例如,茫茫大海中的一艘轮船是一个“点”的概念;太阳对于我们人类来说很大,但在宇宙的衬托下,它仅为一“点”。

② 点形态的相对性

并不是只有圆形的形态才称其为点,在现实生活中,点的形态是多种多样的,可以分为几何形态和自然形态。几何形态点的形状主要有圆形、三角形、正方形、菱形等,它们的特点是形态严谨、规整有序;自然形态是指自然中的任何物象形态,是千变万化的,具有自由随意的特点。(图1-13)

图1-13 点形态的相对性

③ 点位置的相对性

一张白纸上,点的位置不同,会带给人不同的视觉感受(图1-14)。点居中放置会给人一种平静、稳定和集中的感觉;点的位置偏上,令人产生一种向下拉力的感觉;点的位置偏右上或偏左上,都会令人产生一种不稳定的感觉;点的位置在画面三分之二处,会产生一种较强的视觉冲击力,比较容易吸引人的眼睛,这个位置也常常被称为“黄金分割点”。所以,一般在构图的时候,人们往往把重要的信息放在这个“点”上,以突出形象或主题。

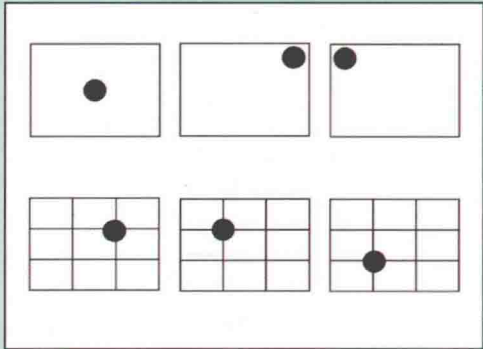

图1-14 点位置的相对性

④点空间关系的相对性

点的大小、数量及排列组合方式的不同都会使人产生不同的视觉效果和心理感受。(图1-15、图1-16、图1-17)

点具有“聚焦”的视觉属性,如果在平面上只有一个点,我们的视线就会自然而然地被这个点所吸引,这是因为单一的点具有集中、凝固视线的作用,非常容易形成视觉中心。(图1-18)

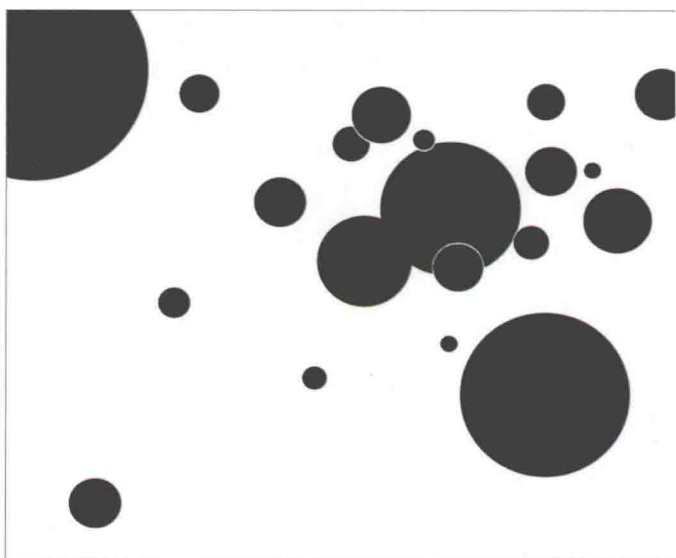

图1-15 不同大小的点疏密排列形成的空间感

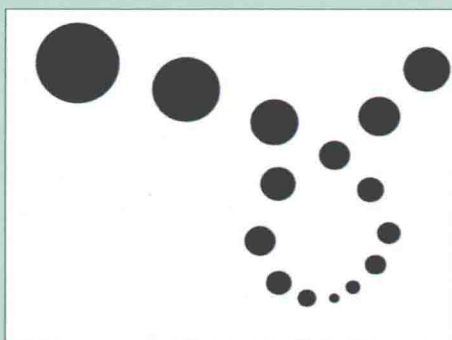

图1-16 不同大小的点形成的韵律感

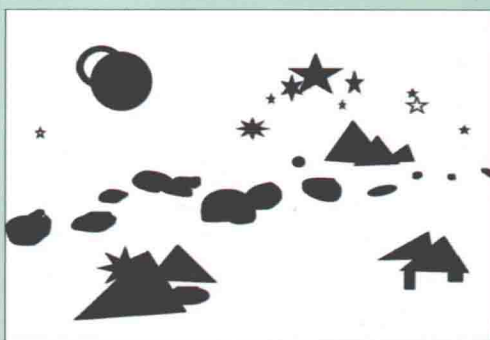

图1-17 不同形态的点形成的时空感

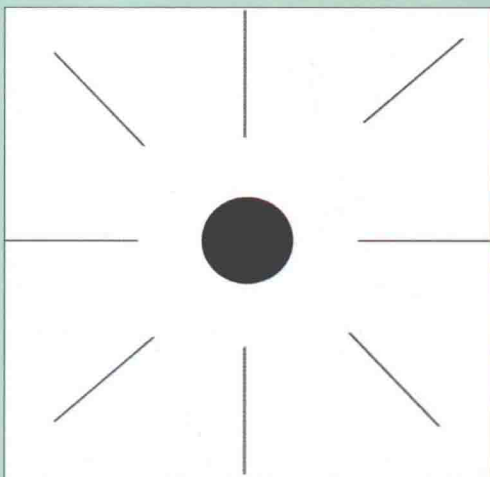

图1-18 点的聚焦作用

平面构成

任务一

任务二

任务三

任务四

如果大小相同的两个点存在于同一空间上,且相隔一定的距离,我们的视线就会在这两个点之间来回停留不定,最终将会产生线的感觉;如果两个大小不同的点存在于同一空间上,那么最大点将会被人们首先发现,此后我们的视线就会先从大的点回落到小的点上,最终完成一个视觉的流程。(图1-19)

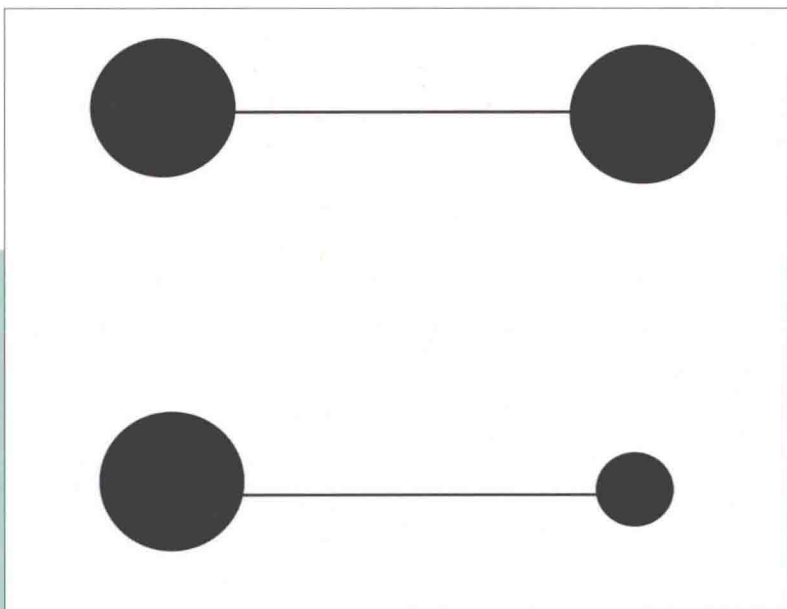

图1-19 两点间的“心理”连线

当画面上同时存在三个点或多个点的时候,将会给人的视觉产生一种面的虚影(图1-20);多个点的聚集或扩散,会令人产生一种动感;大小各异的点会使整个画面生动活跃,最终形成丰富的空间关系。(图1-21)

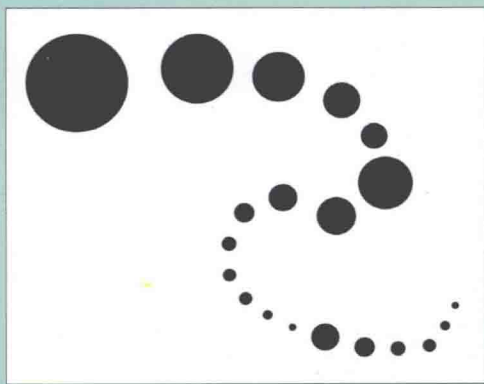

图1-20 三点连线形成的虚面

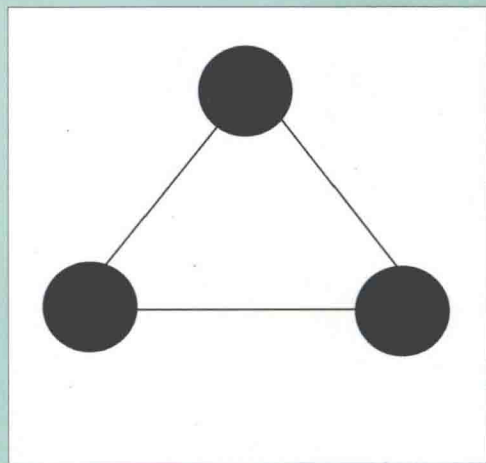

图1-21 具有动感和空间关系的多点组合

点的错视及心理特征

所谓“错视”，是指眼睛的错觉，一种将对象的大小、色彩、形状、明暗等关系明显判断错误的现象。在一定的环境中，相同大小的点由于受外界环境的影响，会产生大小不同的错觉。

相同大小的两个点，由于周围环境不同，会使人产生不同的视觉效果。(图1-22)

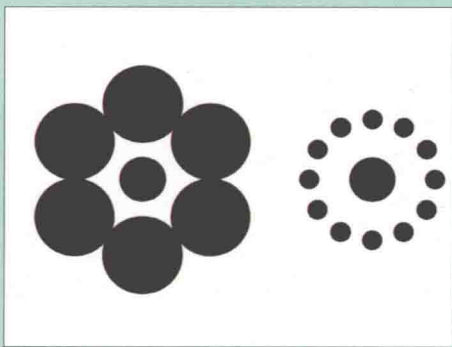

图1-22 左边图中中心的点显小，右边图中中心的点显大

相同大小的两个点，由于所放的位置不同，会使人对点产生错视的感觉。(图1-23)

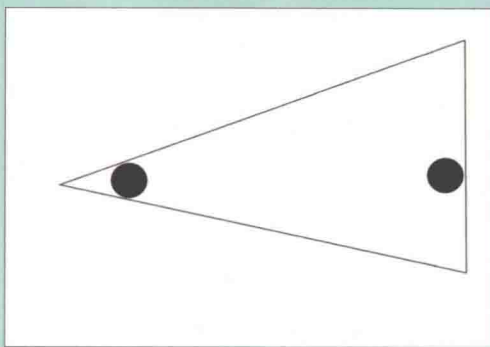

图1-23 越是接近夹角顶点的图形，看起来越大

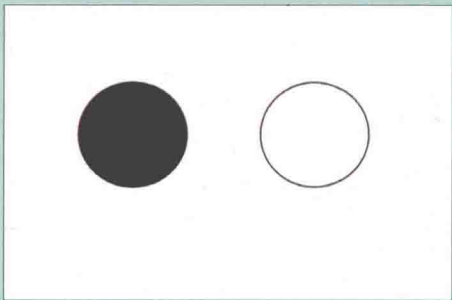

图1-24 白色的点显得比黑色的点略大，且位置感觉比黑色点略靠前

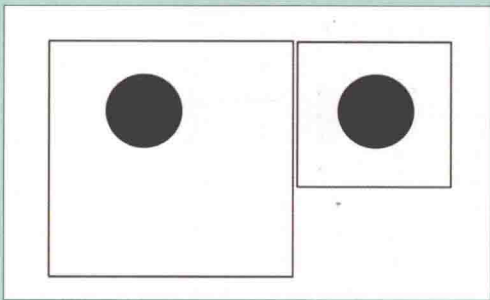
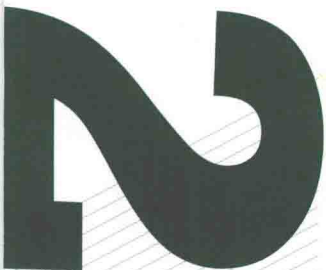

图1-25 同一点在大的空间中显小，在小的空间中显大

相同大小的两个点，颜色不同，给人的大小、远近程度不同。(图1-24)

相同大小的两个点，当外部条件不同时会产生不同的变化。(图1-25)

平面构成基本元素之一——线

什么是线

线是点移动的轨迹，是面的边缘，线只具有位置、长度和方向的变化，而不具有宽度和厚度的变化。在现实生活中，线元素的运用跟我们息息相关，铁轨、电线塔等都是用线的元素来造型的。我们在进行设计的时候，常常依靠线的不同特性来进行信息的传达和意念的表现。

线的分类及特征

线的形态非常丰富，表现形式也千变万化，从形态上可以分为直线和曲线两种类型。直线给人明确、简洁、锐利、稳定的感觉，类似男性的阳刚之气；曲线则给人一种优美的运动感，柔软、柔和、丰富、优雅、感性、含蓄且富于节奏感，具有女性圆润、阴柔的特点。

如果细分，直线又可以分为垂直线、水平线、斜线等，它们各自的特征如下：

垂直线：给人一种向上、权威、崇高的感受，有时还会产生一种上升或下落的紧张感觉，容易使人联想到高耸的建筑物（图1-26）、挺拔的竹子（图1-27）、庄严的纪念碑（图1-28）等，这些物体使人产生敬仰之感。

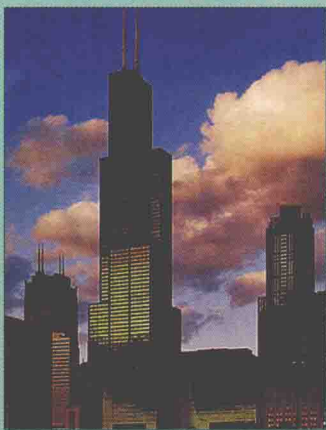

图1-26 高耸的建筑物给人威严感

图1-27 挺拔的竹子给人威严感

图1-28 庄严的纪念碑让人感觉崇敬