

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

主编 王 龙

一 维形态构成

湖南美术出版社

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

二维形态构成

主 编 | 王 龙

图书在版编目 (CIP) 数据

二维形态构成 / 王龙主编. —长沙: 湖南美术出版社, 2011.2

(高等院校艺术设计专业教学研究丛书)

ISBN 978-7-5356-4194-6

I. ①二… II. ①王… III. ①二维—构图 (美术)—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第260582号

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

二维形态构成

出 版 人: 李小山

主 编: 王 龙

副 主 编: 彭 华 肖 芸

编 委: 贾雨佳 王 鑫 陈思行

陆 岚 皮 帅

丛书策划: 何 辉 陈秋伟

责任编辑: 文 波 陈秋伟

责任校对: 伍 兰

装帧设计: 陈秋伟 文 波 谭冀俊

出版发行: 湖南美术出版社 (长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 嘉律文化

印 刷: 长沙市天涯彩印包装有限公司 (长沙市开福区文星桥1号)

开 本: 889X1194 1/16

印 张: 7.5

版 次: 2011年2月第1版

2011年2月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-4194-6

定 价: 45.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-85163588

总序

21世纪是信息时代,更是设计时代,设计伴随着社会文明和科学技术发展的步伐在现代社会中扮演着越来越重要的角色,设计水准也成为衡量一个国家和地区经济发展水平的重要标志。现代设计的功能性和超前性,充分地体现了科学与艺术相结合的时代特征,设计在满足人们的现实生活需求的同时,还引领着社会的文化发展潮流,满足着人们不断变化的精神需求。

新材料和新技术的不断涌现,设计学科知识结构的不断更新,教学方法的不断变化,使得设计学科总是在一个动态的发展过程中。如何使我们的设计教育适应新的社会需求,如何把学生培养成为引导时代潮流的一代创新型设计人才,是高等院校设计教育必须面对的课题。

设计学科是一个实践性极强的学科门类,既需要系统理论的支撑,同时更需要实践的检验,设计教育的核心离不开明确的培养目标和科学的教学大纲,教育思想和教学方法的改革也是依靠课程来实现的。

本套丛书的编写立足于设计课程的创新,定位于“设计教学现场”,旨在构筑以教学现场为中心的中国特色、区域文化、国际视野及当代情境相结合的设计教育教学研究平台,力求把最新的、最前沿的,也许是不成熟的,但是预知是有价值的知识展现给我们的学生。编写中我们还注重从认知、体验、创新、评价等环节来组织学科课程内容,将设计基本原理的呈现、学习方法和路径的指引、理论对实践的指导相结合,落实到可操作性上;同时,我们还注重学生探究式学习方法的养成与教师的示范作用,在课程设计时适度地加入了一定的实验性课题,为学生进一步深入地运用设计进行科学研究奠定了

基础。教学不是简单的教与学,教师的作用应该是在学生思维停顿时,启发学生的思维。所以在本套丛书中我们加强了设计研讨、案例分析、设计评判等方面的内容,使内容更加贴近学生的实际,更容易为学生所接受,以利于在教学过程中调动学生的积极性与互动参与性。在教学中学生设计的结果固然重要,但是对于学习而言,设计的过程可能比结果更为重要,学生的创造性思维及设计能力只有在学习的过程中才能得以提高。

总而言之,编者在本套丛书的编写中力图在理论性上强调严谨的科学性和广泛的适用性,在实践性上强调通用性和技术的可操作性;课题安排既有适应学生职业发展需求的实践性课题练习,也有强调设计前瞻性的实验性课题训练。希望通过课程的学习能够提高学生提出问题、分析问题和解决问题的能力。

由于本套丛书所涵盖的课程门类较多,各门课程又有各自的学科特点,无疑会留下许多遗憾和不尽如人意之处,诚挚地希望各院校的教师和同学在使用过程中反馈宝贵的意见。

孙湘明、何辉

2010年7月

目 录

前 言	001
第一章 二维形态构成的概念	002
第一节 概述	003
第二节 构成的形式美法则	005
第二章 二维形态构成的元素与形象	012
第一节 二维形态构成的元素	013
第二节 二维形态构成中形的分类	015
第三节 二维形态构成中的基本形	017
第四节 单元形的多种样式	019
第三章 二维形态构成中的点、线、面	022
第一节 点	023
第二节 线	025
第三节 面	027
第四章 二维形态构成的基本模式	030
第一节 重复	031
第二节 近似	034
第三节 渐变	036
第四节 发射	039
第五节 对比	041
第六节 变异	043
第七节 空间	045
第八节 肌理	048

第五章 色彩的概念 052

第一节 概论	053
第二节 色彩的三要素	057
第三节 色彩的表示法	062
第四节 色彩的肌理	066

第六章 色彩的混合 069

第一节 加色法混合	070
第二节 减色法混合	071
第三节 空间混合	072

第七章 色彩的对比 077

第一节 色相对比	078
第二节 明度对比	080
第三节 纯度对比	082
第四节 面积与位置对比	084
第五节 同时对比与连续对比	086

第八章 色彩的调和 092

第一节 色彩调和的基本原理	093
第二节 类似调和	094
第三节 对比调和	098

第九章 色彩的情感	100
参考文献	110
后 记	111

前言

“构成”是一种近代造型概念，它以各种各样的形态或材料为素材，将赋予视觉化的、力学的或精神力学的秩序组合起来。艺术设计就是一种以组合为目的的构成，它的意义和建筑的“构筑”相近，和绘画的“构图”则较远，在造型设计的基础上，德国的包豪斯开始重视工业技术和艺术结合的构成教育，建立了近代造型设计的新理念。对于视觉而言，通常实用艺术设计分为“二维”和“三维”，本书所论及的即是二维的构成形态，即“二维形态构成”。

“二维”即二次元平面，平面上的视觉现象在我们的日常生活中随处可见，是设计活动不可或缺的重要组成部分。平面的造型与色彩是它的灵魂，是现代艺术和设计的重要造型语言。能够给我们留下深刻印象的平面设计作品，它必定是一些元素符号的积集，也必定是富有色彩意境和情感的。那么如何创造出突破性的形，如何运用个性化的色，则是学习的两个重点，本书将这两个重点分为两大部分，二维形态构成重在塑“形”，色彩构成重在研“色”。

随着时代的发展，社会文明的进步，人的认识也在发生着变化，艺术设计也是如此，必然随着时代的变化

而变化和发展。艺术设计教育也不是一成不变的，基础设计教育体系和方法理所应当进行新的突破。对于二维形态构成而言，传统的概念、方法和构成原理是课程的基础，创造性的思维和与时俱进的理念是创新的突破口。形与色的整合是符合时代精神的，这种整合让平面设计更具整体性和统一感。

本书在重视传统二维形态构成概念的同时，在形与色上均有所创新，编写过程中，尽量选取富有时代气息的视觉冲击力强的图片，创新的思维模式在作品中得到了较好体现，能够帮助读者开阔视野，提供借鉴。本书部分作品来自于教学过程中学生的习作，这些富有无穷想象力的作品为本书增色不少，能帮助读者清晰地理解基础造型语言。

由于编者能力有限，经验不足，资历尚浅，加之时间仓促，书中难免出现不足之处，望各位专家学者和老师们予以批评指正，谢谢！

编者

2011年2月

第一章

二维形态构成的概念

要点提示

○ 学习目的

作为造型训练的一种手法,从平面抽象形态入手,在于培养学生对形式美的创造力和基础造型能力,使其掌握理性和感性相结合的设计方法,拓展设计思维,同时也为各艺术设计领域提供技法支持,为今后的专业设计提供方法和途径,并奠定坚实的基础。

○ 学习重点

理解形式美法则,正确运用和谐、对称、平衡、比例、重心、节奏与韵律等造型法则。

○ 学习难点

在构成形式美的过程中学会灵活地运用造型法则。

○ 参考课时

8课时

第一节

概述

根据构成的原理,任何形态都可以进行构成。二维形态构成的基础是研究平面形态设计的基本造型训练,它的范围非常广泛,概括起来讲,主要包括两个方面,即抽象形态与具象形态在平面造型上的构成。抽象形态指几何概念上的形,按大小、长短、曲直等分为方形、圆形、多边形、不规则形等。具象形态指生活中的自然形,如山川、河流、动物与植物等。这两种形态是可以相互结合的,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。

二维形态构成指将所有的形态(包括具象形态和抽象形态)在二维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。它是研究平面形态的最基础部分,侧重练习抽象几何形在平面上的排列组合关系,并在排列组合中得到新的造型,目的是

训练设计思维与技法,为创作开拓新的设计思路。这也是思维的一种飞跃,由具象事物的形象上升为概念化的东西,凭着这种概念再去构筑新的形态,可以说是第二次飞跃。

平面设计中理解的形象,是运用高度概括的基本形态概念,即所有的视觉形态,概括为点、线、面三种基本形态要素,它强调形态之间的比例、平衡、对比、和谐、对称、节奏、韵律等,并讲求图形给人视觉的引导作用。(图1-1、图1-2)

本书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,而少人性的美和情感的美。(图1-3至图1-7)

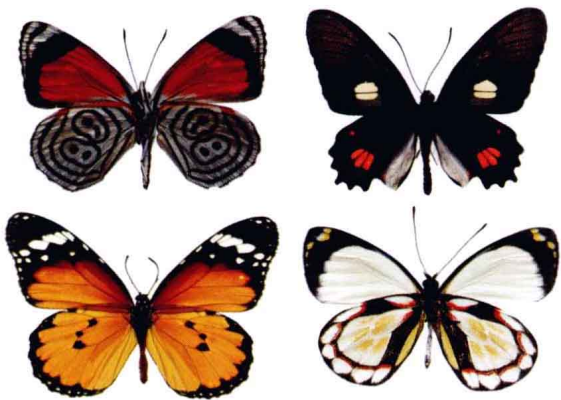

图1-1 蝴蝶

蝴蝶的外形加上花纹后便形成了大自然中最美妙的二维形态构成,给人一种对称美的视觉感受。

图1-2 罗塞尔峡谷沙丘

峡谷的沙丘常年被风沙吹过后形成了很多沟沟壑壑,航拍后的沟壑都变成了一些灵动的线条,给人一种节奏的韵律感。

图1-3 蓝眼菊

大自然中花的形状也是一幅幅异彩纷呈的二维形态构成。

图1-4 香港街景

人类的建筑物拍成平面的照片后形成一种非常有秩序的美感,而这种美感更多地来自于一种理性的美感。

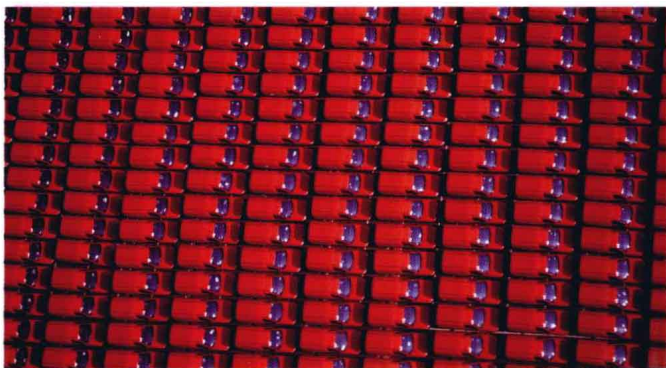

图1-5 等待出厂的汽车

当你从不同的角度观察你的生活,会发现很多不一样的构成样式。图片中一排排等待出厂的汽车形成的是一种秩序的美感。

图1-6 蟾蜍_埃舍尔

埃舍尔利用形与形之间的微妙的形体关系,创作了大量的结构性极强的作品。但是他更愿意人们说他是一位数学家,因为他的作品大多都是利用数学的推理创作出来的,表现的更多是一种数学关系的美感。

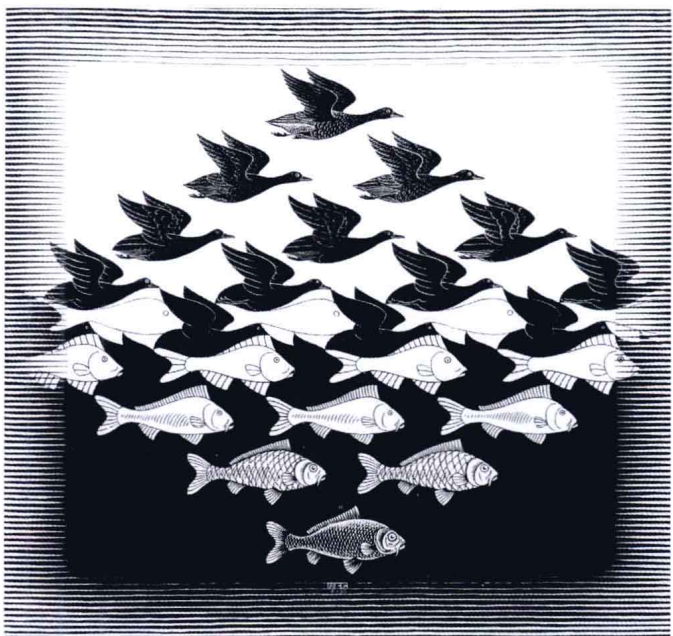

图1-7 水与天_埃舍尔

埃舍尔从数学中获得了巨大灵感,他的作品中经常直接采用平面几何和射影几何的结构,深刻地反映了欧几里得几何学的精髓,所以他的构成作品有种超然的次序感和奇异性。

第二节

构成的形式美法则

从形式中来评价某一事物或某一造型设计时,对于美或丑的感觉可以发现在大多数人中间存在着一种相通的共识,这种共识是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形式美法则。

具备造型要素是完成形式美的基本条件,但要形成美的且有冲击力的画面,还必须以造型法则巧妙地组合这些要素。平面图形的美感在很大程度上取决于造型法则指导下形、色、质的有机组合。造型法则则反映了形态美的内在规律性,是创造美好形态的最有效方法。因此,在构成形式美的过程中学会灵活运用造型法则是十分重要的。这些形式美的法则不仅适用于二维形态的领域,在三维甚至四维的形态中也同样适用。

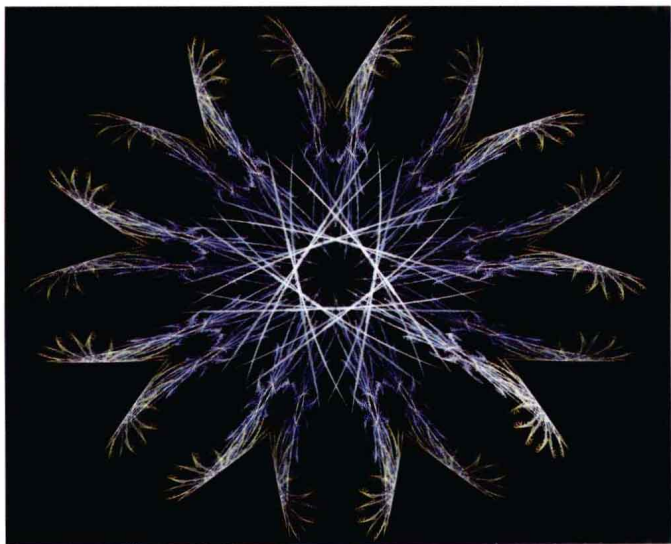

图1-8 水生物
海底生物具有天生的形态和谐之美。

一、和谐

赫拉克利特(Heraclitus)认为,和谐产生于对立的东西。广义的解释是在判断两种以上的要素或部分与部分的相互关系时,各部分给我们的感觉和意识是一种整体协调的关系。狭义的解释是统一与对比的两者之间不是乏味单调或杂乱无章的。

和谐赋予造型以条理,变化则激起造型的新鲜感,使视知觉享受到持久的美感。这种变化的统一,通过比例尺度、平衡配置、节奏旋律等各种形式法则综合而成。(图1-8至图1-10)几种要素具有基本的共通性、融合性。

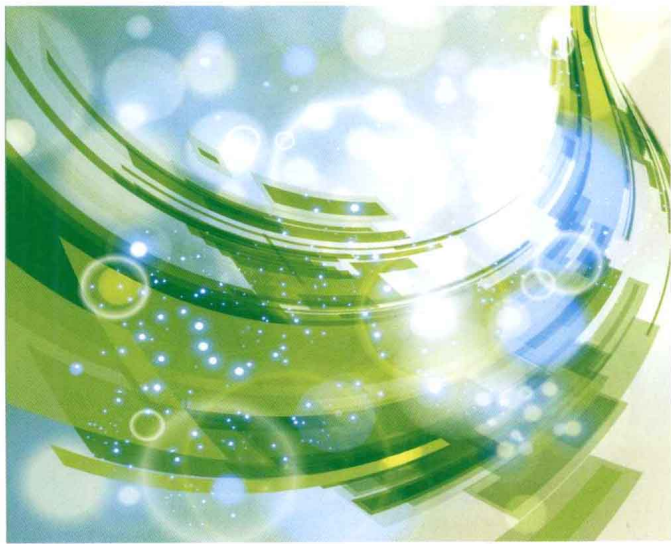

图1-9 插图设计
构成元素间的关系和谐。点、线、面之间的关系复杂,但在画面中位置、方向、比例、色彩的构成中表现出和谐的视觉感受。

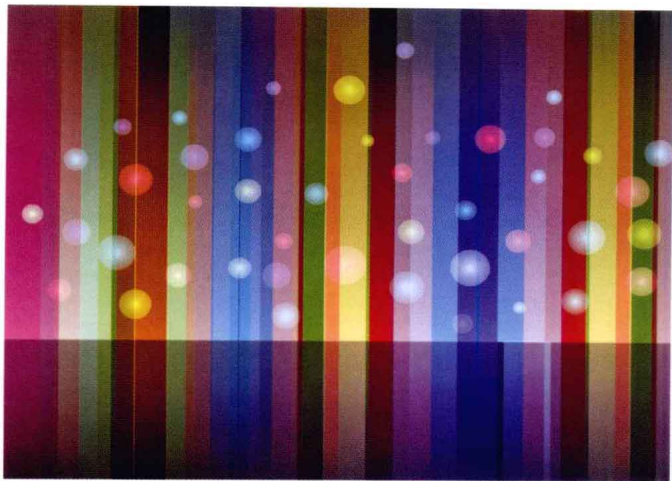

图1-10 背景设计
色彩丰富的画面中,由于色彩纯度的变化表现出一种平衡的视觉效果。

二、对比

对比又称对照,是把质或量反差甚大的两个要素有效地组织在一起,使人们感受到鲜明强烈的反差,而仍具有一定统一感的现象。

对比是一种自由构成的形式,主要依据形态本身的大小、疏密、虚实、显隐、形状、色彩和肌理等方面进行构成。协调求近似,对比则是求差异。自然界中的冷与暖、干与湿、白天与黑夜,都是对立的统一。对比其实就是一种比较,可以是显著的、强烈的,也可以是模糊的、轻微的,还可以是简单的或复杂的。设计中可通过对比达到主题鲜明、作品生动的目的。(图1-11至图1-13)

图1-11 夜晚的灯光
点、线、面各元素之间对比强烈,营造出很强的视觉效果。

图1-12 学生作业_面积对比
面积大小的对比,能够表现出较强的视觉效果。

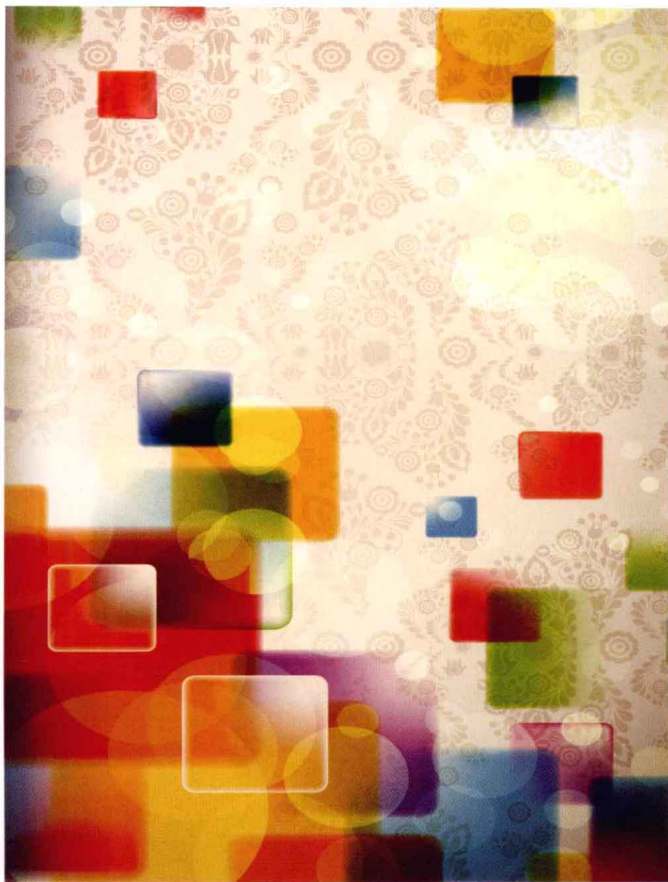

图1-13 背景设计
不同的对象形成对比的效果。背景与色块之间的色彩对比强烈,色块间的疏密、虚实对比更增添了画面的视觉效果。

三、对称

对称是均衡的基本形式,它具有庄严稳定、安静平和的美感。生活中很多东西都有对称的一面,比如我们的四方桌子、门、窗这些大多都是对称的。从房屋布局来看,中国传统的建筑也是讲究对称的。例如我国的故宫、老北京的四合院等,还有中国结、瓷器、玉器都有很多对称之作。不仅仅是我国,纵观世界各国的建筑或是其他艺术形态,对称之作也都比比皆是。但是对称也不一定就是左右、上下一样,对称也会存在差异性,多是大对称小对比的形态。比如很多企业或单位门口的狮子,狮为两头,各分左右,形上相似,却各有其态。这就是大对称小对比。这样就避免了由于过分的绝对对称而产生单调、呆板的感觉。在整体对称的格局中加入一些不对称的因素,更能增加构图版面的生动性和美感。(图1-14至图1-16)

图1-14 京剧脸谱剪纸

看起来对称的京剧脸谱,但在左右的局部上会有一些小的变化,很好地丰富了戏剧人物的性格特征。

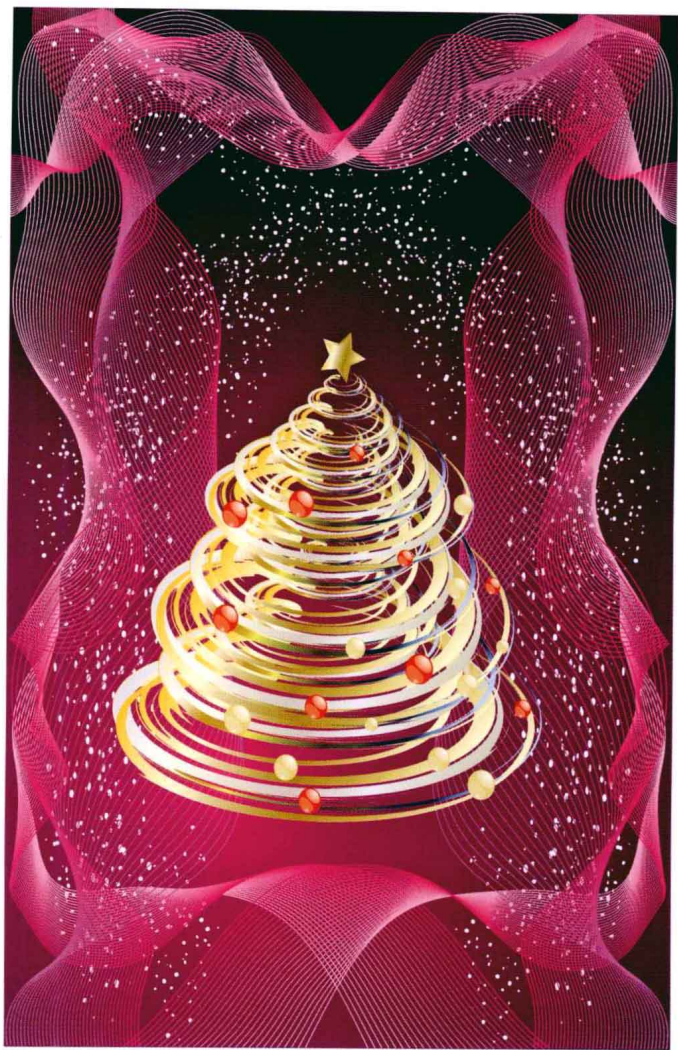

图1-15 圣诞树

左右对称的圣诞树形成一种非常安静、平和、稳定的美感。

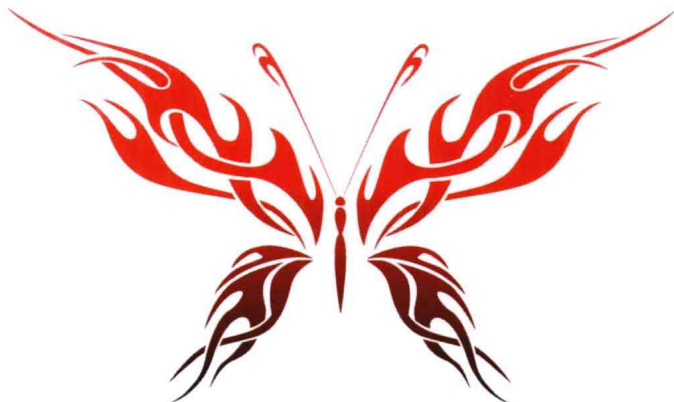

图1-16 蝴蝶

左右完全对称的蝴蝶图形给人以平和的视觉感受。

图1-17 飞舞的键盘

大小不等的键盘向着同一团光密集，形成了奇妙的视觉效果，但由于键盘大小和位置的变化又形成了均衡的视觉感受。

四、平衡

二维形态构成中的平衡并非实际重量的均等关系，而是根据形象的大小、轻重、色彩及其他视觉要素的分布，作用于视觉判断的平衡。

平衡是运用大小、色彩、位置等差别来形成视觉上的均等。例如在我们日常生活中，当人用一只脚站立时，人的身体就会轻微地向一方倾斜，以保持平衡。设计中也会遇到平衡的问题，比如说，左右大小不一的时候我们通常会通过其他手法来让其达到视觉上的平衡，而采用的手法大多是色彩的轻重、内容的疏密等。在我们的脑子里始终放着一个天平，把设计元素放在天平的两边，当它们达到平衡时我们就清楚这样的设计会显得活泼，而不会觉得有失重之感，一个活泼又不失重的作品就是比较成功的作品。（图1-17）

五、比例

比例是部分与部分或部分与整体之间的数量关系，美的比例是平面构图中一切单位的大小及各单位间

编排组合的重要因素。（图1-18、图1-19）

人们在长期的生产实践和日常生活中一直运用着比例关系，并以人体自身的尺度为中心，根据自身活动的方便总结出各种尺度标准，体现于衣、食、住、行的器用和工具的制造中。比如早在古希腊就已发现的至今为止全世界公认的1:1.618的黄金分割比，正是人眼的高宽视阈之比。恰当的比例拥有一种谐调的美感，成为形式美法则的重要内容。

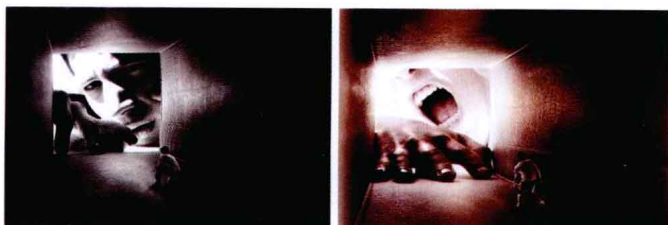

图1-18 人与空间

两个人之间的大小的对比，形成了有趣的视觉效果。

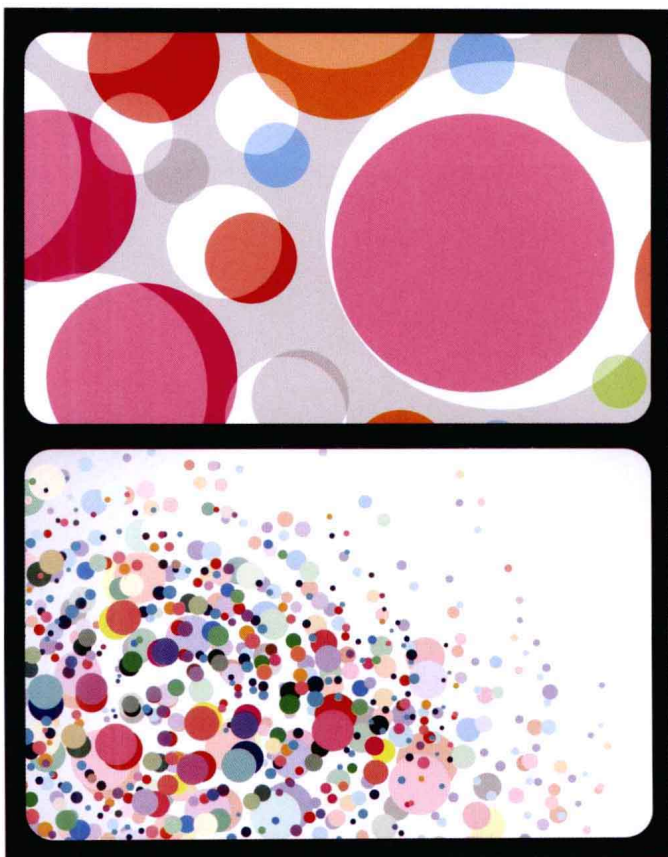

图1-19 卡片设计

点的大小比例关系是构成作品的关键，同样形成了不同的视觉效果。

六、重心

画面的中心点就是视觉的重心。画面图像轮廓的变化、图形的聚散、色彩或明暗的分布都可对视觉中心产生影响。任何物体的重心位置和视觉感受都有紧密的关系,同时人的视觉感受与造型的形式美也有比较复杂的关系,画面重心的处理是二维形态构成探讨的一个重要方面。(图1-20、图1-21)

在二维平面设计作品中,作品所要表达的主题或重要的内容信息往往不应偏离视觉重心太远。

图1-20 摄影作品

上面唯一向下伸出的手和下面的手形成了鲜明的对比,成了画面的重心。

图1-21 学生作业

翻腾出水面的“鱼”成了画面的重心。

七、节奏与韵律

指同一要素以一种有规律的、连续重复进行的运动感,用反复、对应等形式把各种变化因素加以组织,构成

成前后连贯的有序整体。(图1-22、图1-23)

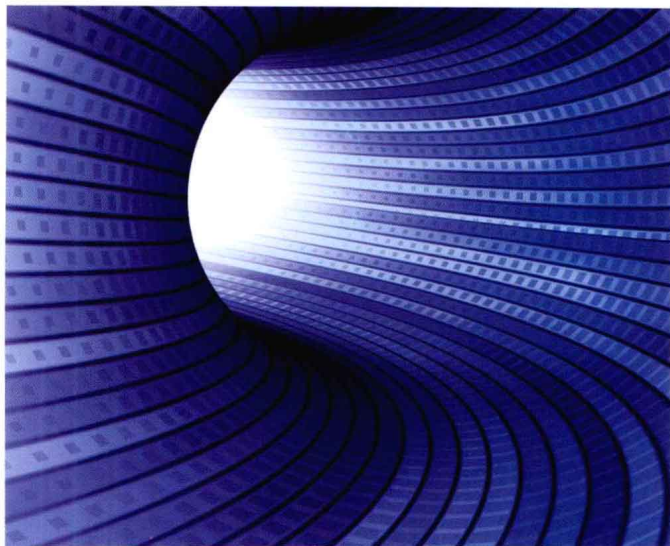

图1-22 空间图形设计

由连续、重复且有变化的轨迹构成的画面极具节奏感。

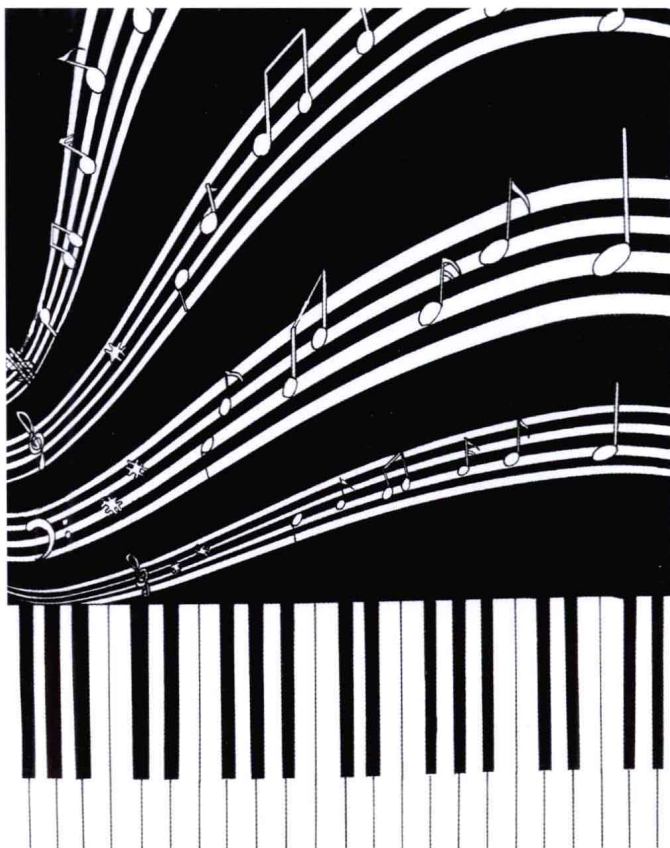

图1-23 学生作业

音乐五线谱的形态就是一幅完美的节奏图,音符的跳跃本身就是节奏的表现。

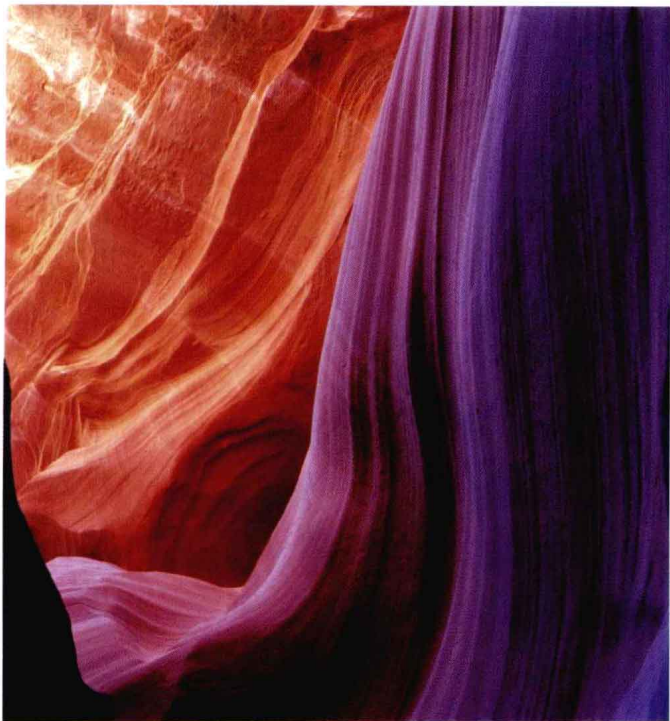

图1-24 钟乳石

天然形成的溶洞岩石给人一种流动的韵律，岩石上线条的连续变化极具律动感。

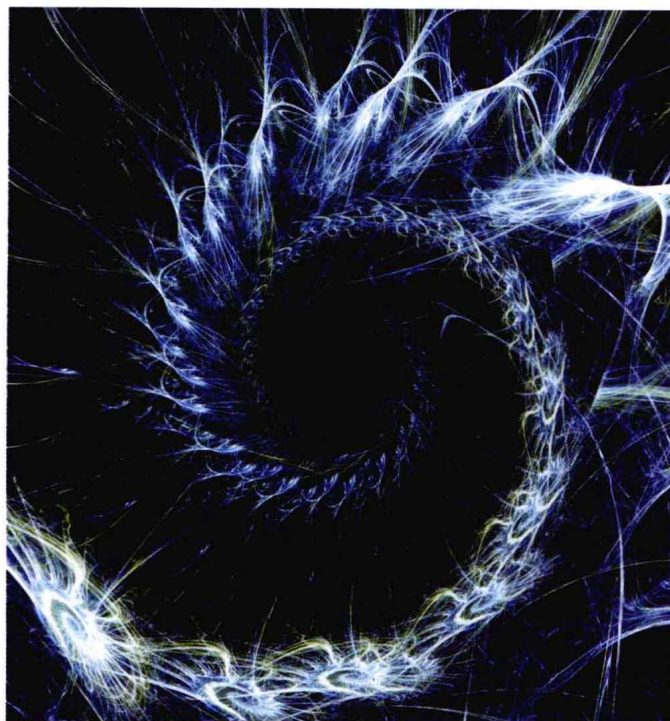

图1-25 光电形成的韵律

图中是由光电形成的渐变形态，并在空间中按照一定的轨迹运动，产生很强的律动效果。

二维形态构成中单纯的单元组织重复排列容易产生单调的感觉，而有规律变化的形象的排列，则会产生音乐、诗歌般的旋律感。这种旋律要有情感的因素，并有富于变化而又统一的节奏和总体的和谐。

韵律的美感首先体现在“动”上，“流动”性的旋律，活泼、自由、明快，变化无穷、生机勃勃。我们可以从原始彩陶的旋纹、汉代漆品上的云纹以及我国书法艺术中的用笔来体会这种流动的美。事物的周而复始具有节奏因素，即使很平常的造型或是单调的色彩，如果使其反复出现，用连续的方法组织空间，无论是单调的重复，或是渐变的重复，均可产生时间与空间反复转换的观感，从而给人强烈的视觉印象（图1-24、图1-25）。但是无休无止且过于单调的反复，像爬高层建筑楼梯一样，时间一长就会使人疲劳，产生心理上的厌烦。为此，必须在反复中寻求动与静、单纯与复杂、含蓄与奔放、定向与不定向因素的对比。特别是要在构成方式上多探索，求新变异，才能产生丰富多彩的节奏和富于美

感的旋律。（图1-26）

在建筑艺术中，群体的高低错落、疏密聚散，建筑个体中的独特风格和具体建构，都有着“凝固音乐”般独具特色的节奏韵律。万里长城那种依山傍水、逶迤蜿蜒的律动，按一定距离设置烽火台遥相呼应的节奏，表现出矫健雄浑、宏伟壮阔的飞腾之势，富有虎踞龙盘、豪放刚毅的韵律之美。北京的天坛层层叠叠、盘旋向上的节奏，欧洲哥特式建筑处处尖顶、直刺蓝天的节奏，表现出不断升腾、通达上苍的韵律感。可见，韵律是构成形式美的重要因素。