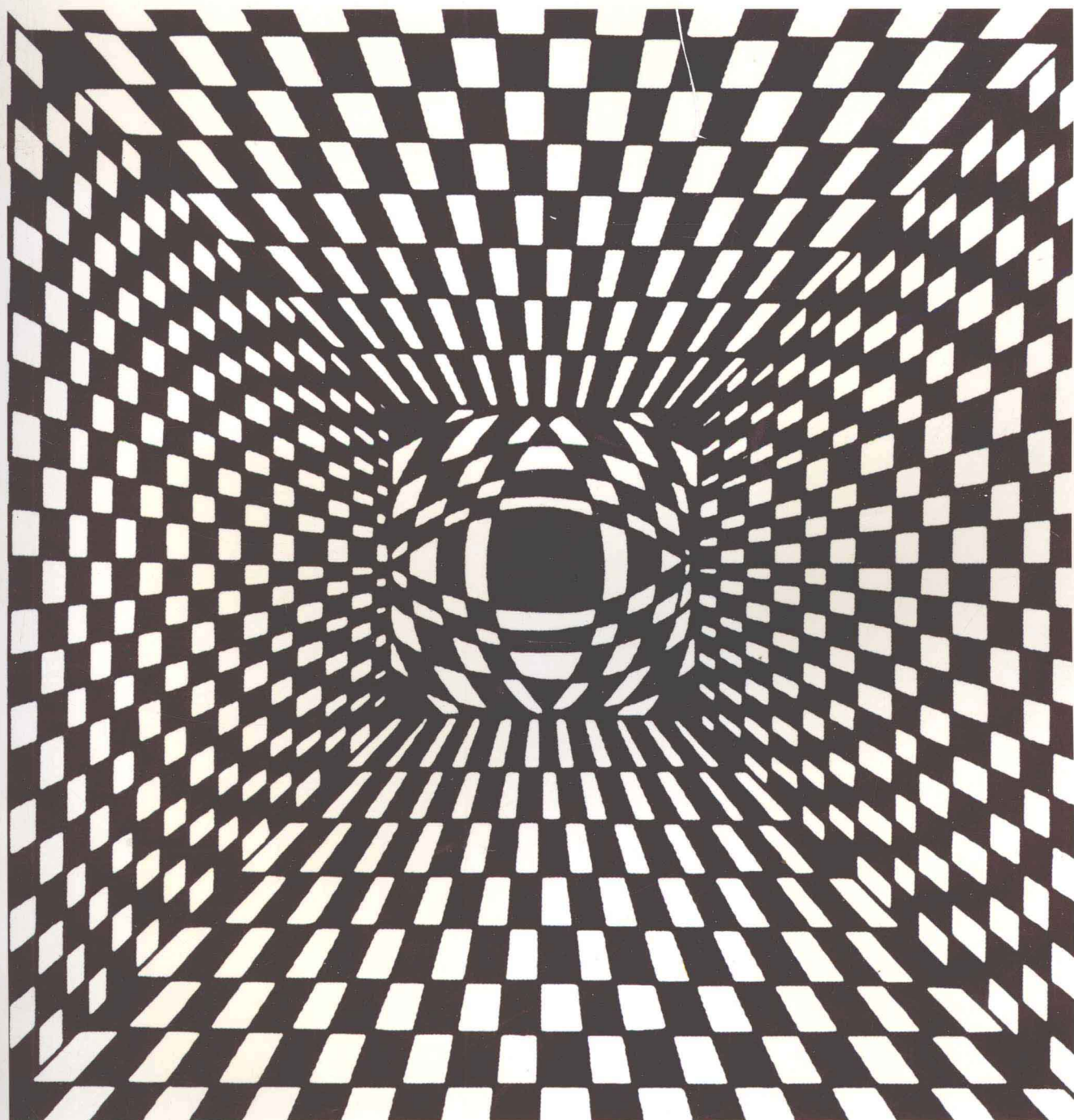

平面构成与现代设计

周婷 著

人民美術出版社
福建美術出版社

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校艺术设计专业系列教材

平面构成与现代设计

周 婷 著

人民美術出版社
福建美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成与现代设计 / 高阳编著. ——福州: 福建美术出版社, 2008.11

(高等教育“十一五”全国规划教材系列)

ISBN 978-7-5393-2017-5

I. 平... II. 高... III. 平面构成-高等学校-教材
IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第167584号

平面构成与现代设计

编 著: 高 阳

出 版: 福建美术出版社

地 址: 福州市东水路76号

邮 编: 350001

印 刷: 福建省金盾彩色印刷有限公司

开 本: 889×1194mm 1/16

印 张: 7.5

版 次: 2008年11月第2版第1次印刷

印 数: 0001-3000

书 号: ISBN 978-7-5393-2017-5

定 价: 29.80元

目 录

序

前言

第一章 平面构成总论.....002

第二章 平面构成的基本元素

第一节 造型基本要素之一——点.....006

第二节 造型基本要素之二——线.....020

第三节 造型基本要素之三——面.....034

第三章 平面构成的基本形和骨格

第一节 基本形和骨格.....048

第二节 正负形.....050

第三节 群化.....052

第四章 平面构成的形式美法则与设计应用

第五章 平面构成的基本形式

第一节 重复构成及其在设计中的应用.....056

第二节 近似构成及其在设计中的应用.....063

第三节 渐变构成及其在设计中的应用.....070

第四节 发射构成及其在设计中的应用.....077

第五节 密集构成及其在设计中的应用.....083

第六节 特异构成及其在设计中的应用.....089

第七节 对比构成及其在设计中的应用.....095

第八节 肌理构成及其在设计中的应用.....101

第六章 数码时代的构成设计.....113

第一章

平面构成总论

平面构成总论

一、构成的概念

现代设计,指的是把一种设计、规划、设想及解决问题的方法,通过视觉的方式传达出来的活动过程。一般包括以下几个大的范畴:

1. 现代建筑设计,现代室内和环境设计;
2. 现代产品设计,或称为工业设计;
3. 现代平面设计,包括包装设计、一般平面设计以及企业形象设计 (corporate identity, 简称CI);
4. 广告设计;
5. 服装设计,包括时装设计、成衣设计;
6. 纺织品艺术设计;
7. 摄影、电影与电视制作、商业插图。

构成艺术,是现代视觉传达艺术的基础理论。它的基本规律性的问题,适用于所有构成设计。它是从事艺术设计者必须掌握的基本知识。

平面,是指相对于立体的差别,它主要解决长、宽两度空间的造型问题。构成,就是“组装”的意思,也就是把平面设计中所需要的诸要素,象机器零件那样,按照美的形式法则,进行“组装”,形成一个新的、适合需要的图形。

平面构成是一种视觉形象的构

成,是平面设计的一种风格流派,它是在20世纪20年代发展起来的一种现代设计。它是设计师从事设计之前,首先要掌握和运用的一种基本视觉语言。它的研究对象主要是:在平面设计中如何创造形象;怎样处理形象与形象之间的联系;如何掌握美的形式规律,并按照美的形式法则,构成设计所需要的图形,从中培养设计人员的审美能力,并创造“抽象形态”和构成的能力。

平面构成是用基本造型要素依照造型规律、法则和方法构成具有全新内容的画面。它的核心有两个:一是造型要素,二是情感心理要素。造型要素是指构成形象的基本要素(点、线、面、体)、色彩、结构、材料、技法和各种关系(对比、调和、节奏、韵律等);情感心理要素是造型要素通过视觉、知觉所引发的各种情感心理反应(喜、怒、哀、乐等)。平面构成一般只有黑、白两色,这是为了便于研究和表现形态自身的情感力量。平面构成中的色彩数量少,但意义丰富。黑白两色是色彩的明暗两极,是色彩的对立统一。黑白两色正如阴阳、有无一样体现了宇宙的自然法则。它虽然没有其他色彩那样丰富艳

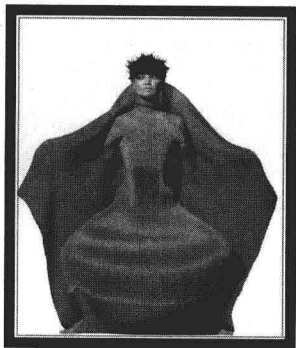

图1-1 三宅一生作品
(服装设计中的构成主义)

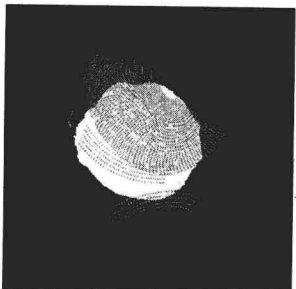

图1-2 《天涯》海报3
1997 韩家英

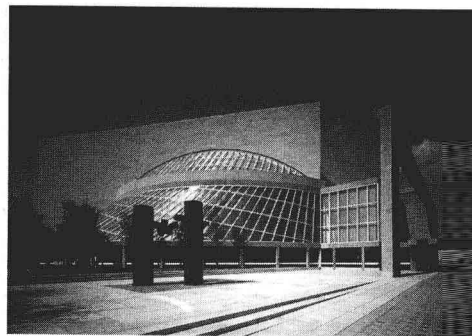

图1-3 建筑设计大师贝聿明的作品

丽, 却具有更为深刻的表现力和感染力。因此, 平面构成只用黑白两色不仅不会削弱构成设计的内涵, 而且更能启迪形态的个性力量。

二、构成的起源和历史

1919年, 德国建筑家、设计理论家沃尔特·格罗庇乌斯在德国魏玛创建了“国立包豪斯学院”, 这是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院, 也是欧洲现代主义的核心发源地。从具体的影响来说, 包豪斯奠定了现代设计教育的结构基础, 目前世界上各个设计教育单位, 乃至艺术教育院校通行的“基础课”就是包豪斯首创的。

这个基础课结构, 把对平面和立体结构的研究、材料的研究、色彩的研究三方面独立起来, 使视觉教育第一次比较牢固地奠定在科学的基础上, 而不仅仅是基于艺术家个人的、非科学化的、不可靠的感觉基础之上。包豪斯同时还开始

了采用现代化材料的、以批量生产为目的的、具有现代主义特征的工业产品设计教育, 奠定了现代主义的工业产品设计的基本面貌, 至今依然对工业产品设计有深刻的影响。包豪斯对于平面设计的功能化探索 and 现代主义设计的教育, 也成为现代平面设计的一个主要的和重要的源。包豪斯广泛采用工作室体制进行教育, 让学生参与制作过程, 自己动手。同时, 包豪斯还开始建立与企业、工业界的联系, 使学生能够体验工业生产与设计的联系, 掀开了现代设计与工业生产密切联系的新篇章。

著名的现代艺术家康定斯基、保尔·克利、伊顿等都曾担任包豪斯的教员, 也是其教学体系, 特别是基础课程的改革者和实践者。为平面构成、色彩构成和立体构成的研究确立了严格的教学体系, 同时强调理论和实践相结合、这是包豪斯对现代设计的重大贡献。

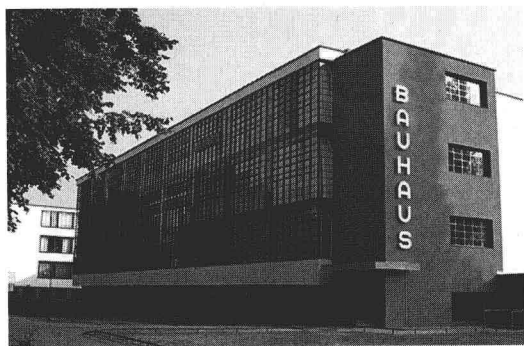

图1-4 德国包豪斯校舍

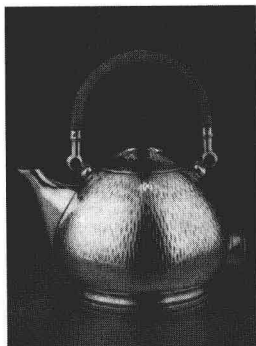

图1-5 德国著名建筑师和设计师贝伦斯的作品

图1-6 芬兰著名设计大师阿尔瓦·阿尔托的作品

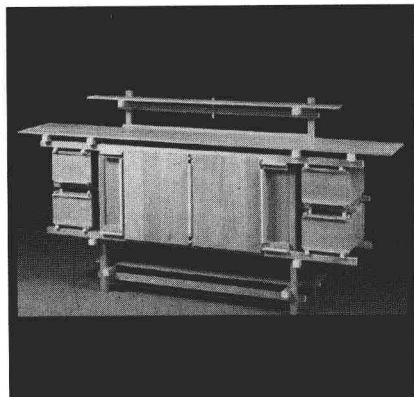

图1-7 里特维尔德1919年设计的矮柜

图1-8 里特维尔德1921年设计的吊灯

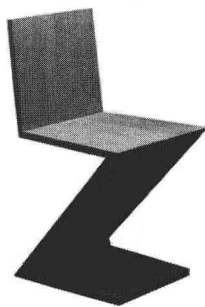

图1-9 里特维尔德1934年设计的折弯椅

三、学习平面构成的目的

平面构成作为设计基础训练，主要是针对二维空间内基本形态的创造和画面构成形式的学习和掌握，着重培养学生的形象思维能力和设计创造能力，为其之后的专业设计打下坚实的基础。设计是有目的的创造性活动，是引导时尚的文化载体，是视觉传达的语言。在构成原理中包含的方法和规律是所有现代设计的共性，我们学习的目的就是广泛地借鉴和吸收其方法和规律，给原有的构成形态赋予新的设计语言，形成新的视觉形式。

四、平面构成的工具和材料

1. 工具

① 笔：铅笔、毛笔（叶筋、小白云）、针管

笔、钢笔、绘图笔、鸭嘴笔、曲线笔等。铅笔是用来画草稿的，型号可用HB—2B之间；毛笔是用来填色和勾画一些较粗的线和制造肌理效果的；针管笔和绘图笔、鸭嘴笔等是用来勾轮廓线及绘画出粗细不同的直线和曲线的。

② 绘图仪器：直尺、三角尺、曲线板、圆规、软尺等。

2. 材料

① 纸张：平面构成训练主要用白板纸、白卡纸等较为光滑的纸张。在做肌理效果的时候，可以用宣纸、高丽纸、毛边纸、水粉纸等来达到特殊效果。

② 颜料：平面构成训练主要用浓缩广告色和脱胶的水粉颜料来填色。

第二章

平面构成的基本元素

第一节

造型基本要素之一——点

一、点的概念

从造型设计上说，点是一切形态的基础，是具有空间位置的视觉单位。它没有上下左右的连接性与方向性。其大小绝不许超过当作视觉单位

的“点”的限度，超越这个限度，它就失去了点的性质，而成为“线”或“面”了。

点是力的中心。点在画面的空间中，具有张力作用。它在人们的心理上有一种扩张感。

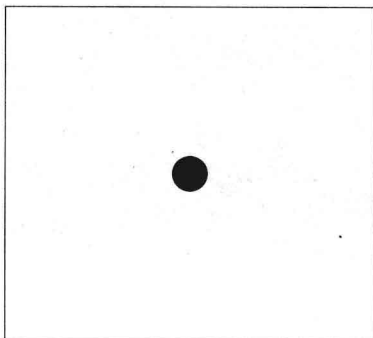

图2-1 这是点

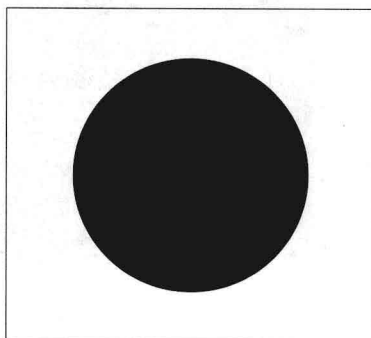

图2-2 这不是点

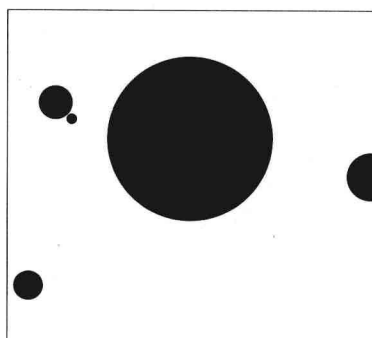

图2-3 点的大小和位置

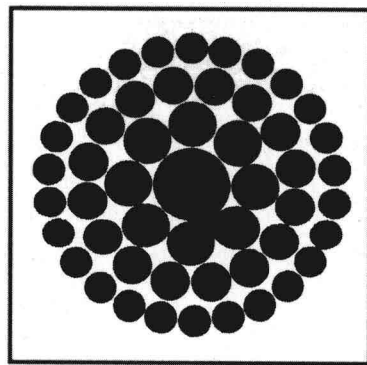
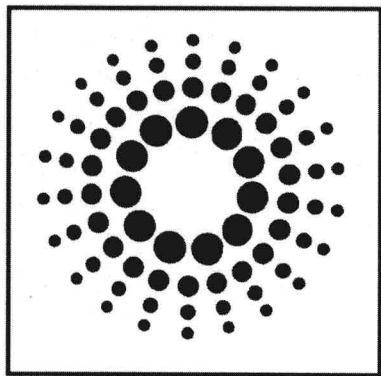

图2-4 点的大小秩序排列产生了方向，排列的疏密产生了动感

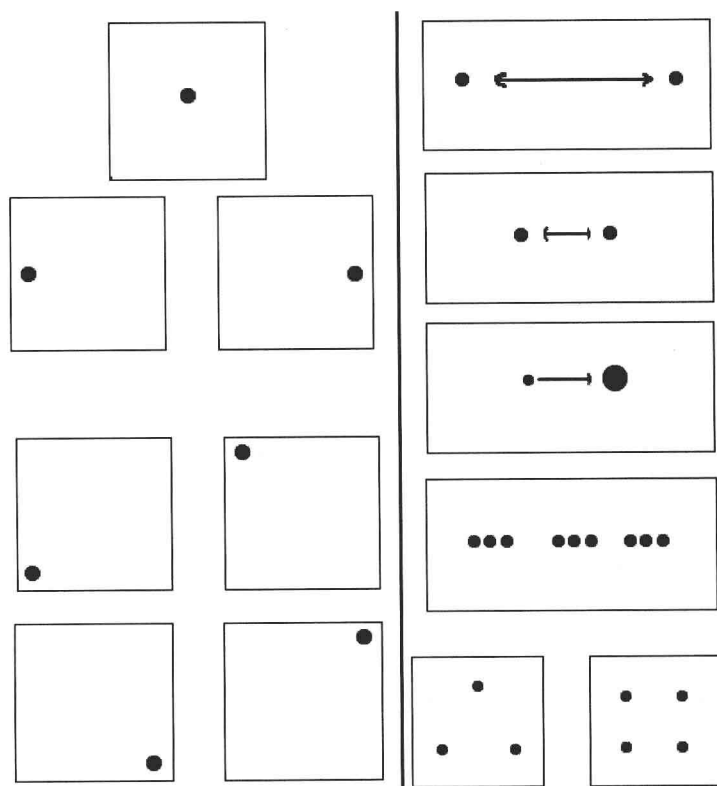

图2-5

点的距离及大小产生不同的感觉：
两个较接近的点，由于点的张力作用而在心理上产生连线的感觉。

两个大小不一的点同时出现，大的点往往会先吸引视线。

点的移动轨迹，是线。
多个点的移动产生线。

三个点或四个点向不同的方向散开，其张力作用在心理上表现为三角形或正方形

二、点的形态

通常我们认为点是圆形的，其实这是一个错觉。点作为形象是多种多样的，可分为规则和不规则两类。规则的点是严谨的有序的圆点，而不规则的点是自由随意的点。实际上，自然界中的任何形态，只要缩小到一定范围，都能产生不同形态的点。

点的美感作用在生活中有很多，如印度女舞蹈演员眉心上的—“点”红；汪洋上的一叶孤舟；浩瀚夜空中的星星；“万绿丛中一点红”等等。杜甫的诗“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”中的“黄鹂”和“白鹭”就是点，“翠柳”和“蓝天”就是背景。

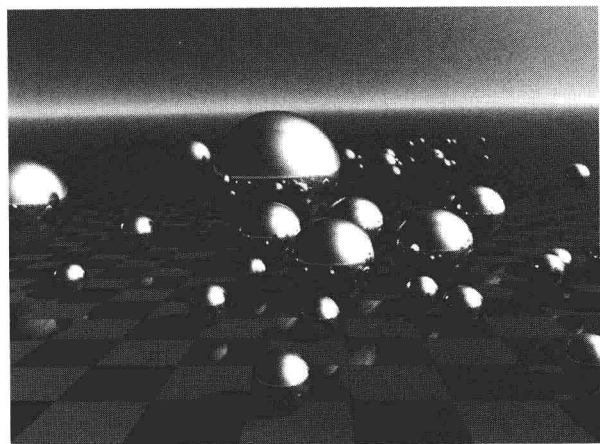

图2-6

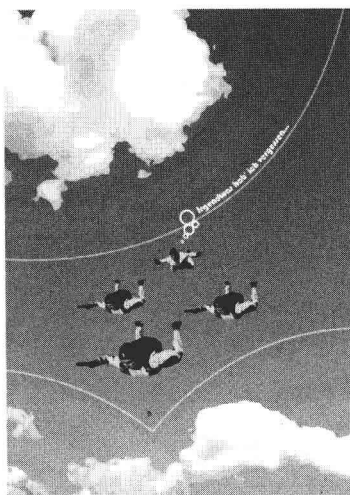

图2-7

三、点的错视

点所处的位置随着其色彩、明度、环境条件等的变化而产生远近、大小、空间等的变化。点

的大小一样时，白点有扩张感，黑点有收缩感。由于周围点的大小不同，相同的点也会产生不同的大小感觉。

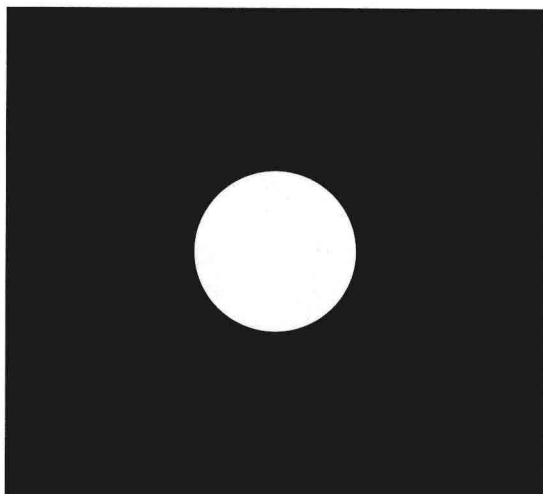

图2-8 白点扩张

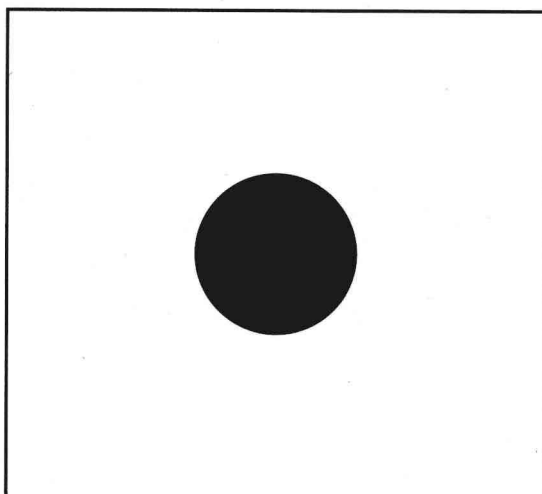

图2-9 黑点收缩

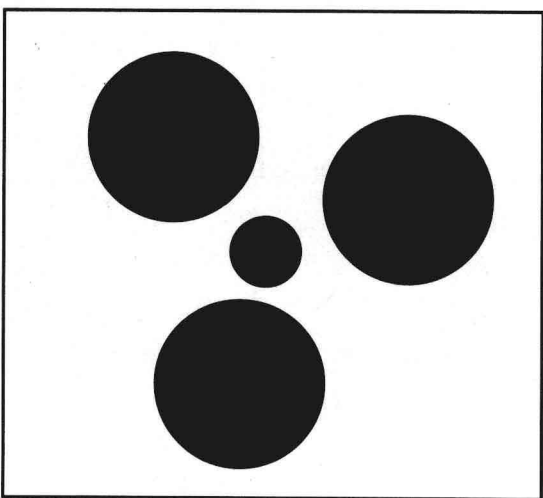

图2-10 大点包围下的点感觉小

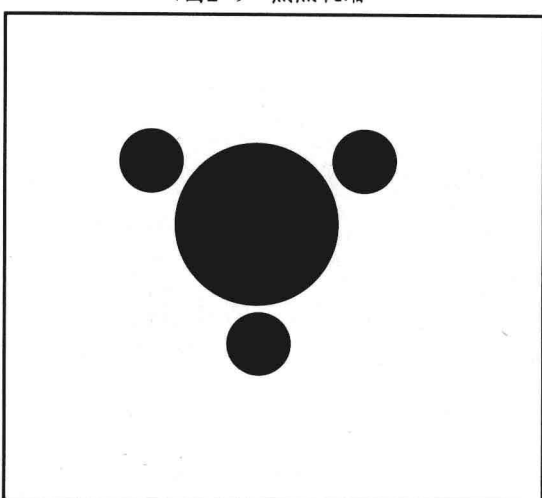

图2-11 小点包围下的点感觉大

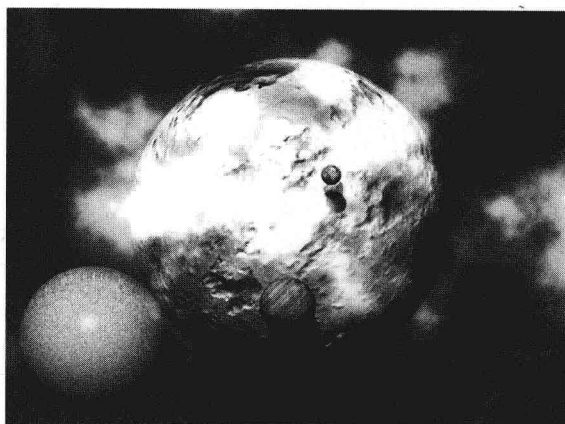

图2-12

四、点是设计中最生动的视觉元素

点可以起到画龙点睛的作用，是画面中引人视线集中的趣味中心。如画面中的最明亮处、最有动感处、色彩最强烈而突出处，是道路的尽头、尖塔的顶端、黑夜的明灯等等。这些就是它的主题思想所在。

在服装设计中，运用点的装饰（扣子、花饰）可以起到突出、增强节奏的作用。而在标识

设计中，点可以起到概括和简化的作用。

作业内容及要求：

做一张点在平面空间中的构成练习，要求掌握点的基本概念，注意画面的构图和整体性。

作业尺寸：20cm×20cm

本章课时：4课时

点的构成练习范例：图2-13至2-60

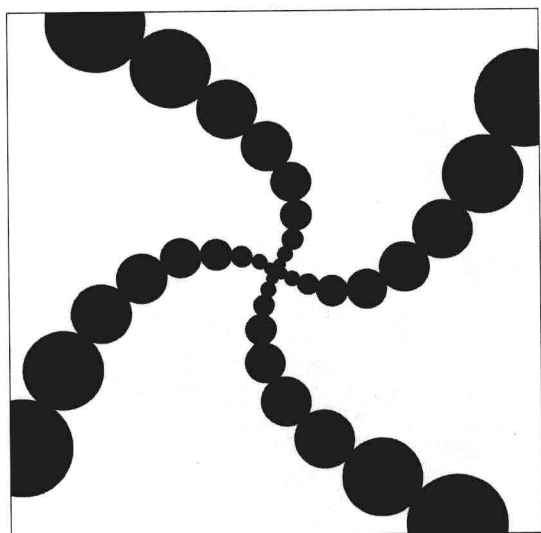

图2-13

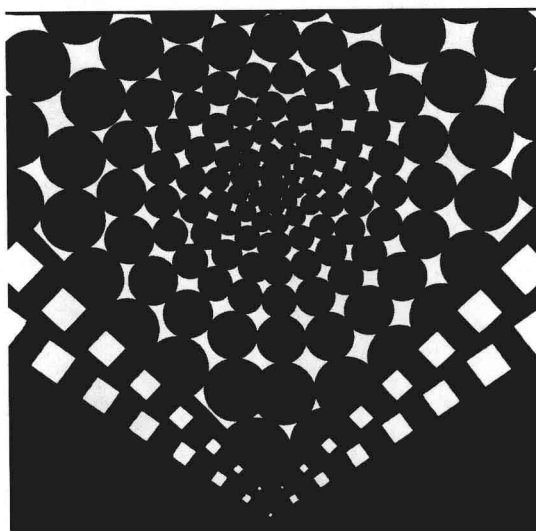

图2-14

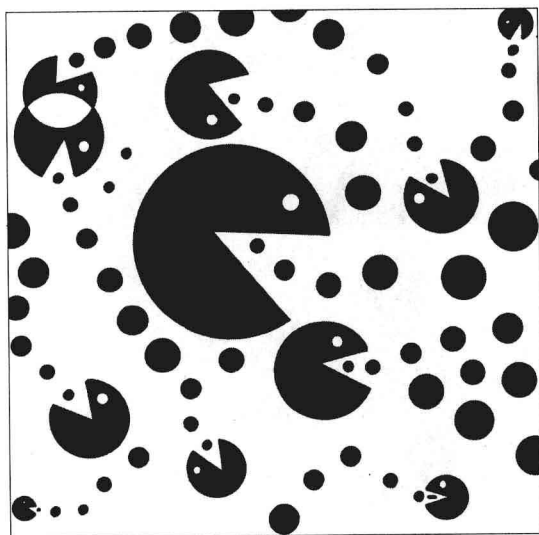

图2-15

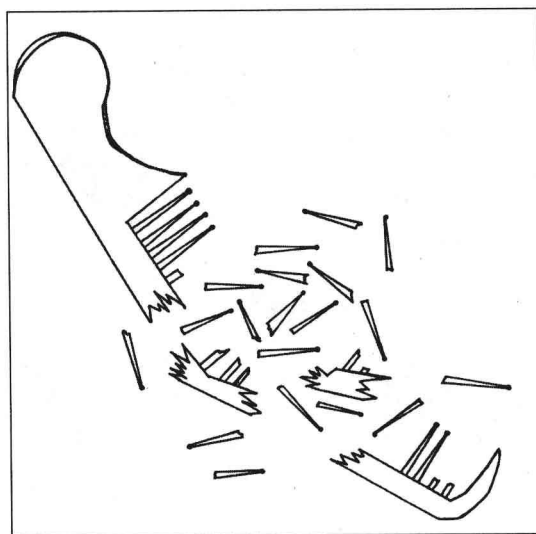

图2-16

图2-17

图2-18

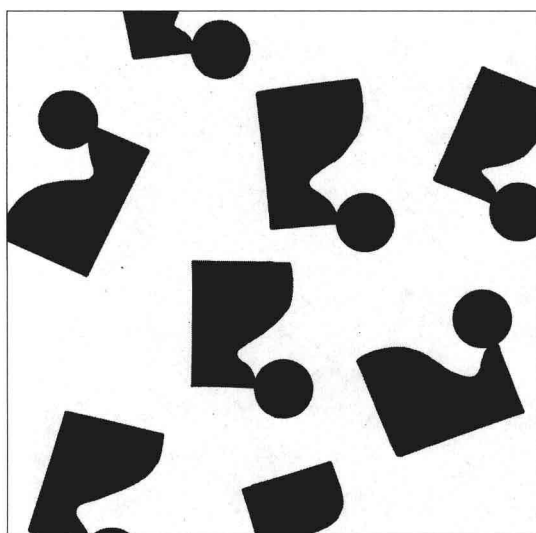

图2-19

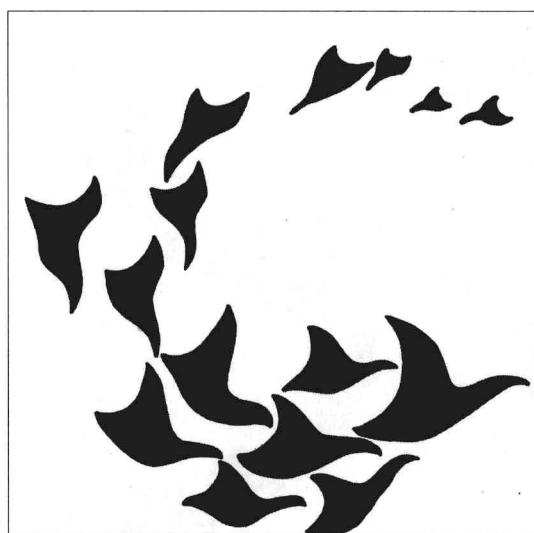

图2-20

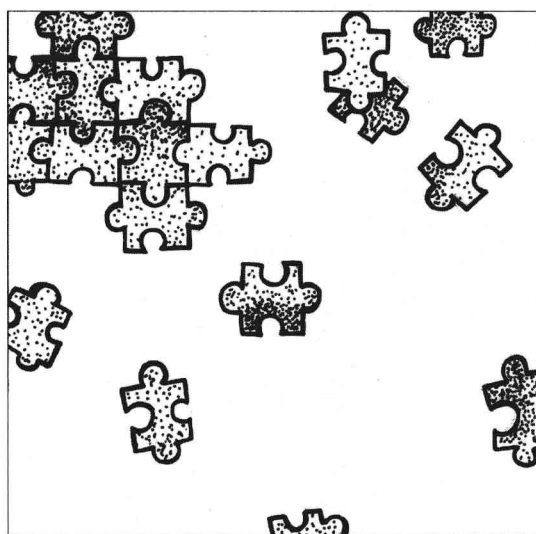

图2-21

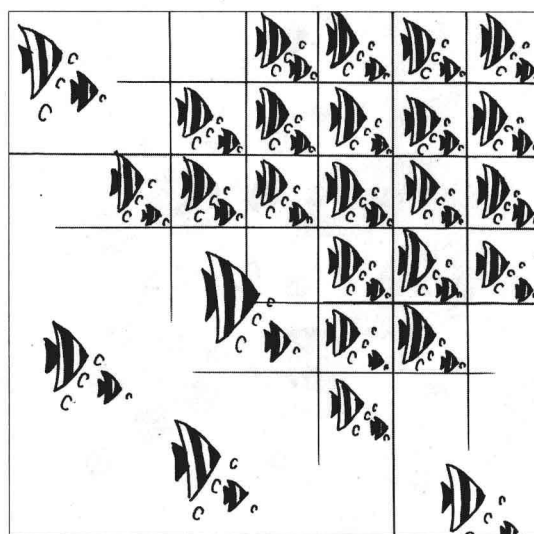

图2-22

图2-23

图2-24

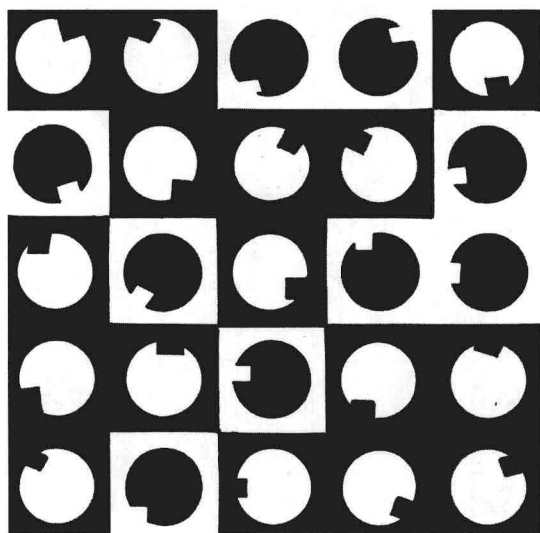

图2-25

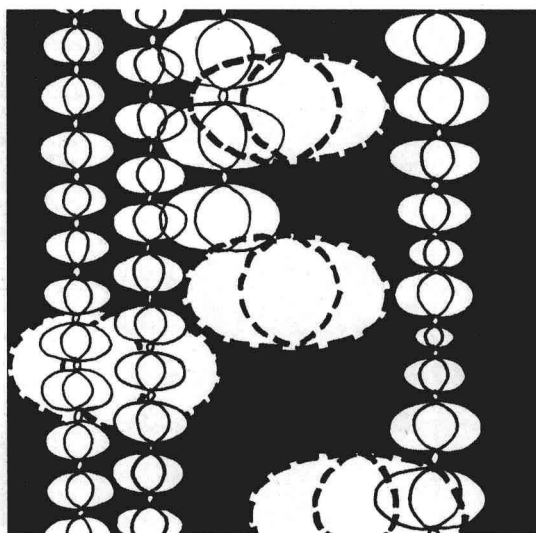

图2-26

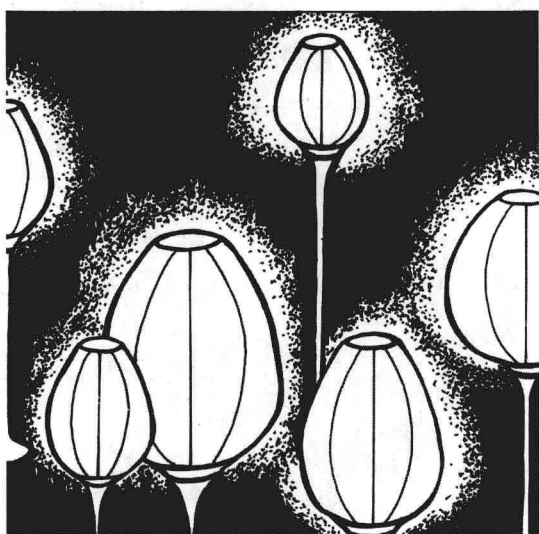

图2-27

图2-28

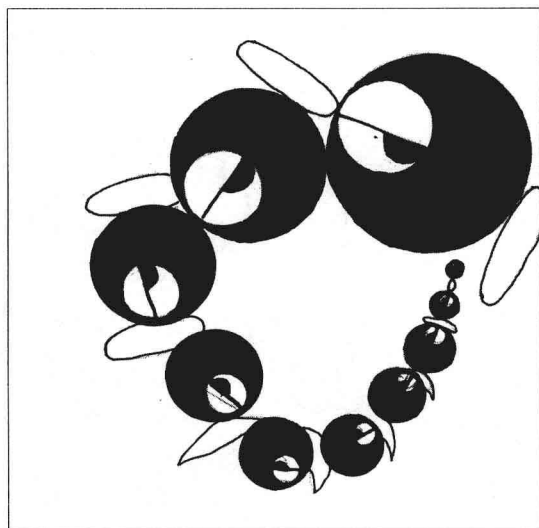

图2-29

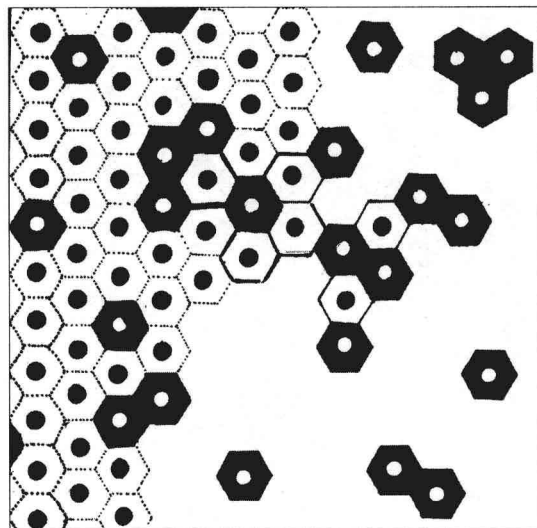

图2-30

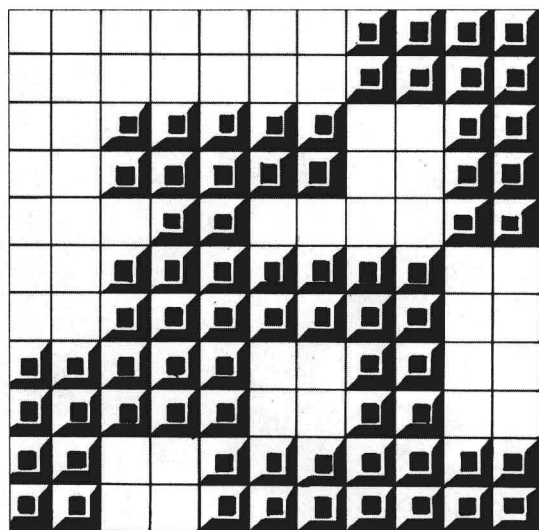

图2-31

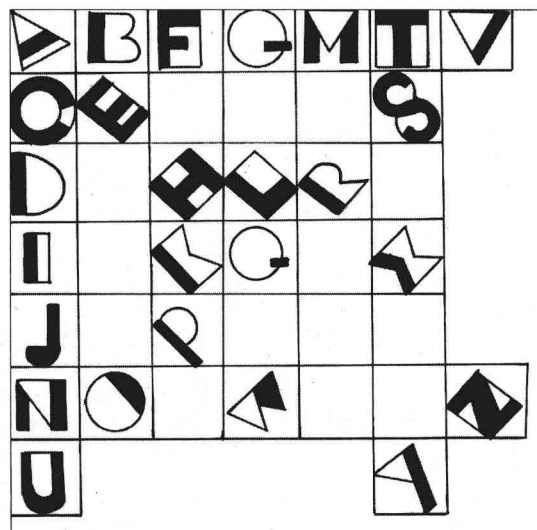

图2-32

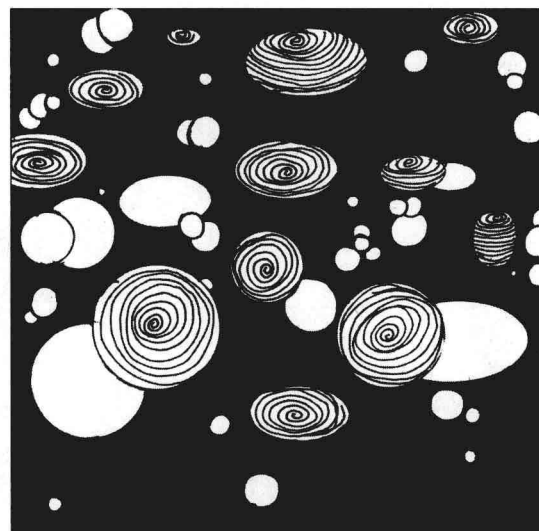

图2-33

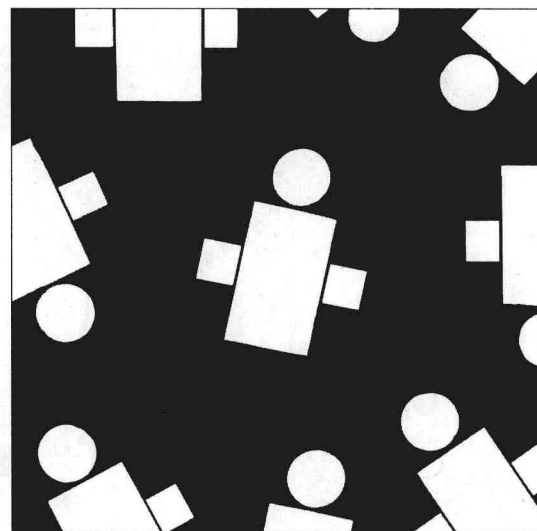

图2-34

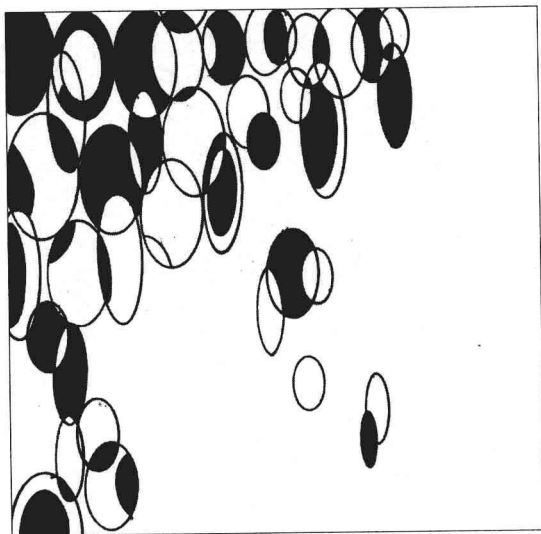

图2-35

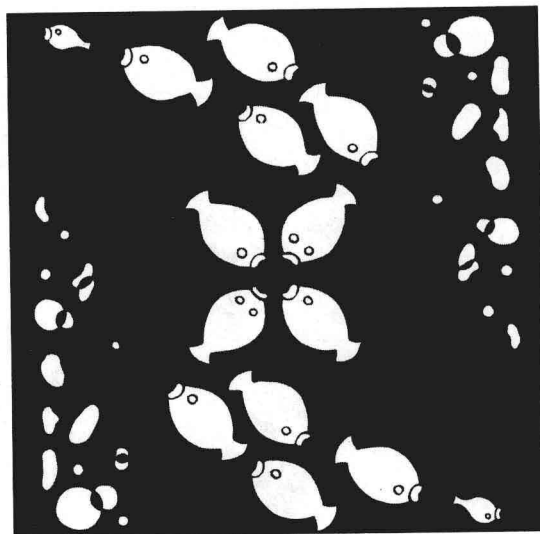

图2-36 郭琪 作

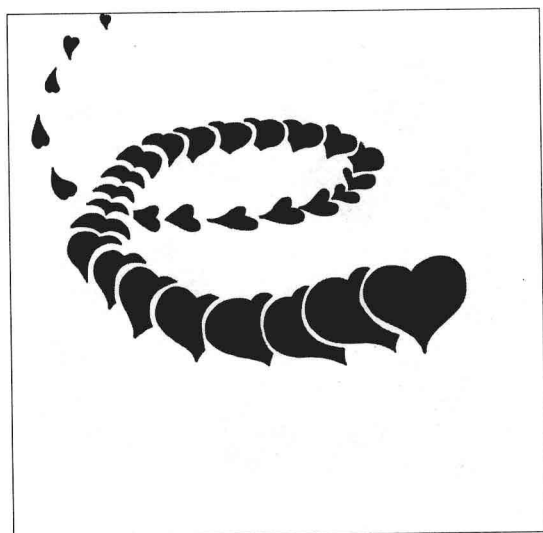

图2-37 郭琪 作

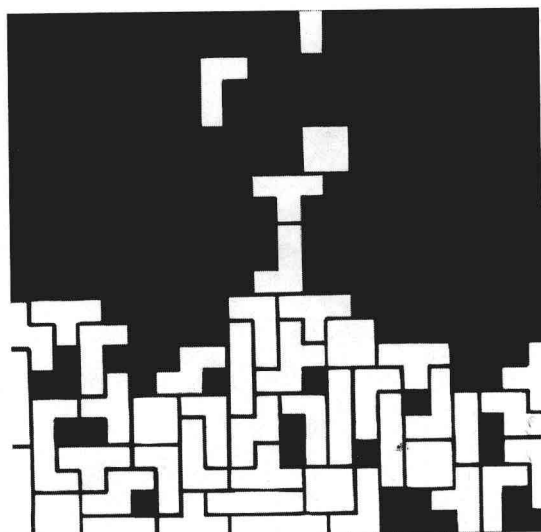

图2-38 郭琪 作

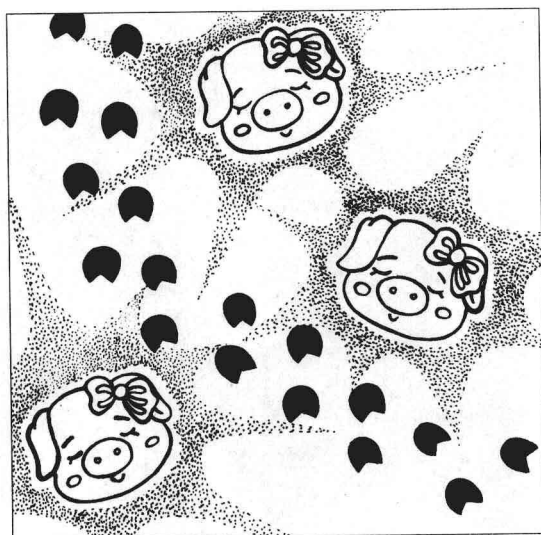

图2-39 郭琪 作

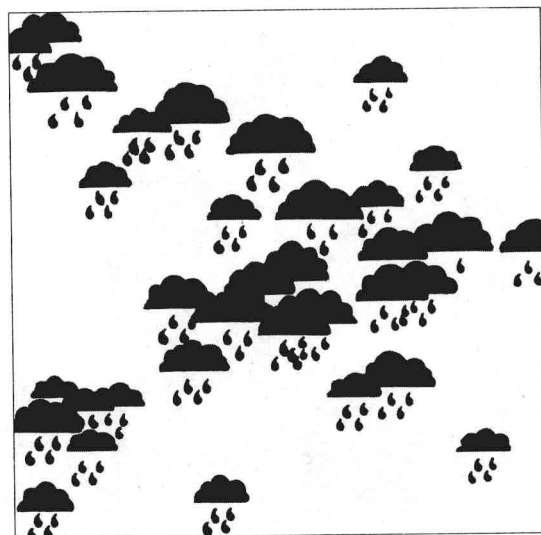

图2-40 呼鑫 作