

艺术设计教程·构成学

平 面 构 成

PINGMIANGOUCHENG

满懿 编著

人民美術出版社

艺术设计教程·构成学

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

满懿 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 满懿编著. — 北京: 人民美术出版社,
2003.11

艺术设计教程

ISBN 7-102-02883-0

• I. 平… II. …满 III. 平面构成—教材

IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 110081 号

艺术设计教程·构成学

平面构成

编 著 满 懿

出 版 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 电话: 65122586)

责任编辑 刘普生

装帧设计 刘普生

责任印制 丁宝秀

制 版 北京燕泰彩视制版印刷有限公司

印 刷 北京美通印刷有限公司

发 行 人民美术出版社

2004 年 6 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/24 印张 14

ISBN 7-102-02883-0

印数 1-5000 册

定价: 33.00 元

序 言

平面构成是现代视觉传达艺术的基础理论,与色彩构成、立体构成形成一门独立的学科,上个世纪80年代成为我国设计教育的必修课,并广泛应用于实践。

进入21世纪的信息时代,现代的平面构成设计在知识产业中占有十分重要的地位,它与各行各业紧密地联系在一起,备受现代人的重视。

平面构成,是研究、探讨形式美在所有平面艺术中的构成原理、规律及法则,探讨用多变的外部视觉形式来保证形式美追求的永恒性。对于现代视觉传达艺术的创作实践来说,能提高思维想象能力,启迪设计灵感,具有奠基的作用。

作者从1986年开始讲授平面构成课程,一直潜心治学,重视教学思想的改革,致力于平面设计训练与应用的研究。本书以培养设计素质为重点,清晰简洁地阐述了平面构成法则,侧重科学训练方法的传授,课题独立系统,各具特色。训练中吸纳具体形象到抽象形式里,并试将体归入平面基础训练,使点、线、面、体成为一个富有生机的、有机联系的教学体系。从训练形式美感入手,研究形式在情感表现上的特点,逐步导入设计主题、专业特点,培养准确表达设计思想的能力。作为指导实践的工具书,这是一本比较完善、系统的教材。

平面构成是设计之舟起航的码头,要想远航,要想具备熟练驾驭视觉语言的素质与能力,只有经过大量的基础训练才能得到。此书也就是希望能给予学习者一个途径。

1998年8月5日于鲁迅美术学院

目 录

第一章 概 述	1
第一节 平面构成的概念及特性	3
一、平面构成的概念	3
二、平面构成的由来	3
三、平面构成的分类	3
四、平面构成的特点	6
第二节 平面构成的材料与用具	6
一、材料与用具	6
二、应用领域	7
第二章 平面构成的造型要素	8
第一节 平面构成的形象	8
一、形象的分类	8
二、形象的元素	9
三、形象的空间	9
第二节 平面形象的基本要素——点、线、面、体	13
一、点的定义、特点与性质、错觉及情感表达	13
二、线的定义、特点与性质、错觉及情感表达	27
三、面的定义、特点与性质、错觉及情感表达	42
四、体的定义、特点与性质、错觉及情感表达	57
五、点、线、面、体的情感的综合练习	68

作业建议	69
参考作业课题	69
第三节 基本形	79
一、基本形的概念	79
二、基本形的分类	79
三、基本形的产生	81
四、常用基本形的画法	85
五、基本形的组合	89
作业建议	90
参考作业课题	90
第四节 肌理	93
一、概念	93
二、表现方法	94
三、肌理的情感特征	98
四、肌理的设计练习	100
五、肌理构成在平面设计上的应用	100
作业建议	100
参考作业课题	100
第三章 平面构成的形式	107
第一节 集团化(群化)的构成形式	107
一、集团化(群化)的特点	107
二、集团化(群化)的方法	108

三、集团化（群化）的要求	108
四、集团化（群化）的情感特征	116
五、集团化（群化）的构成形式在平面设计上的应用	116
作业建议	116
参考作业课题	116
第二节 重复的构成形式	125
一、单纯的重复（拷贝、克隆）	125
二、近似	132
三、连续	138
四、重复的情感特征	148
五、重复、近似、连续构成在平面设计上的应用	152
作业建议	153
参考作业课题	153
第三节 渐变的构成形式	177
一、概念	177
二、形式的种类	178
三、渐变的秩序方法	190
四、渐变的情感特征	196
五、渐变构成在平面设计上的应用	196
作业建议	200
参考作业课题	200
第四节 分形的构成形式	206

一、分形的概念	207
二、分形维度	207
三、分形的造型方法	209
四、分形与构成学	211
五、分形在计算机上的应用	212
作业建议	212
参考作业课题	212
第五节 发射与结集(密集)的构成形式	219
一、概念	219
二、形式	222
三、发射与结集的情感特征	244
四、发射与结集在平面设计上的应用	244
作业建议	244
参考作业课题	244
第六节 特异的构成形式	253
一、概念	253
二、形式	256
三、特异的情感特征	278
四、特异构成在平面设计上的应用	278
作业建议	278
参考作业课题	278
第七节 变异的构成形式	279

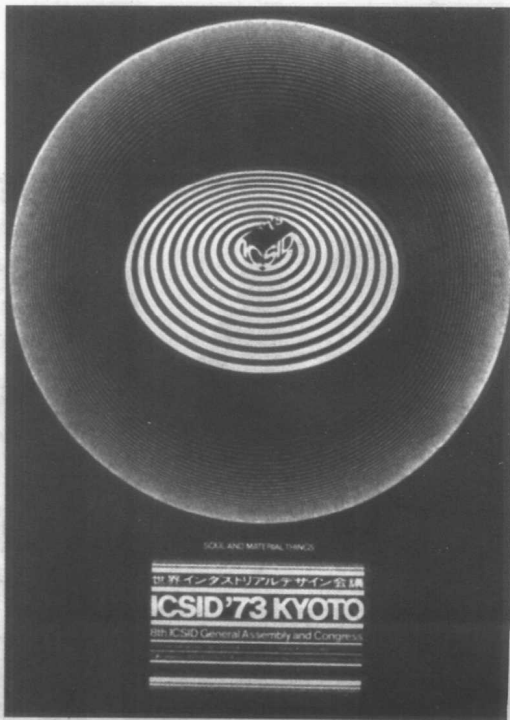
一、概念	279
二、变异的方法	279
三、变异构成的情感特征	283
作业建议	284
参考作业课题	284
第八节 对比与统一的构成形式	286
一、概念	286
二、形式	287
三、对比与统一的情感特征	296
四、对比与统一构成在平面设计上的应用	300
作业建议	300
参考作业课题	300
第九节 空间的构成形式	304
一、概念	305
二、形式的分类	305
三、空间的形成因素	312
四、空间的情感特征	312
五、空间构成在平面设计上的应用	314
作业建议	314
参考作业课题	314
附图	315
后记	326

第一章 概述

随着设计理论研究的深入和发展,在平面、色彩、立体三大构成的基础上形成构成学,并不断拓展和延伸出光构成、声构成等等新科目。计算机的三维动画同影视一样,都是多幅平面图像的连续播放,图像也不再是静止的平面图像,而是具有动态移动轨迹的平面图像,对设计者提出了更高的要求,从图像的运动开始到运动结束都被直接纳入设计构思之中。

平面构成、色彩构成、立体构成是艺术设计的基础。平面构成又是色彩构成、立体构成的基础。俗话说“平地起高楼”,没有平地,就无高楼。即使是空中楼阁,也要起始于第一层。因此,作为设计基础的平面构成自然是设计课中极受重视的科目了。平面构成,主要研究设计造物的表面形式,做的虽然是“表面文章”,但却要求透过表面看内容。表面对内在能起到两种作用:一个是其内在的直接反映,如木材的纹理是木材本质的直接反映;另一个是其内在的间接反映,如借用包装纸来体现内在的礼品。直接反映,多再现物质世界;而间接反映,多再现精神世界。

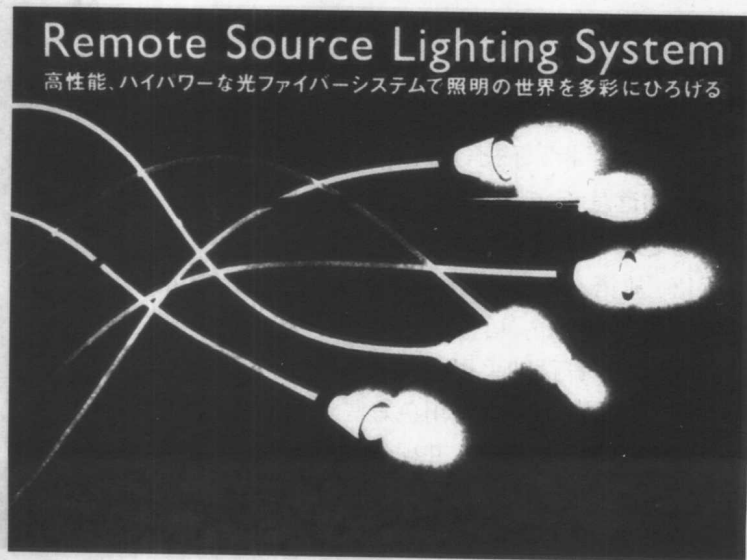
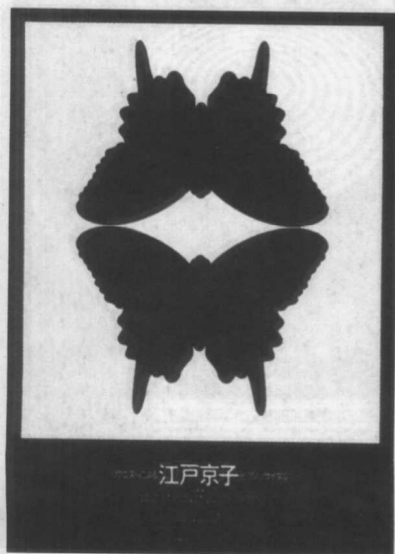
人类反映世界的方式还有许多形式:面对同时伸出的两个手指,孩子会认为是小兔子的耳朵;年轻人会知道是英文胜利的打头字母“V”的表示;还有人用它表示文章中的双引号。需要经过学习才能懂得手语、旗语,可以说任何语言都要通过学习才能真正表达情感。例如:语言通过声音的变化,用以表达情感的不同;舞蹈则采用各种动作;文字运用符号的组合;绘画煞费苦心地利用色彩与线条。在平面中的斑马线、禁行标志都离不开视觉支持,是具有正常视觉能力的人所要学习的视觉语言,平面构成所研究的表面文章就是将各种形象作为元素符号,在设计师的

精心组合下,组成设计文章的字与词组,形成一句精辟的格言,一首简约的诗,一曲婉丽的词,一篇悠扬的散文,或是一篇犀利的杂文……平面构成的形象为了让我们更充分、更准确地表达情感而变化万千,使每一幅设计作品都能用自己的风格与特色来震撼人的心灵。现代设计不仅需要外在的形式感,更需要掌握用形式传达情感,再现内容的能力。因此,在平面构成的学习中,有两个需要我们不断学习研究的课题,即巧妙地运用形式,准确地表达情感。通过学习视觉语言,不断积累词汇,最终灵活应用于实践活动之中。

在教学过程中培养形象思维的能力,重点训练学习者对形式法则的掌握,对已知形式创造性的应用,在形象思维、逻辑思维的交替过程中,打破旧的思维方式,冲出陈旧观念的束缚,将形式法则和物质运动、文化信息、新型材料、专业设计等等紧密结合,使设计训练的过程既是正确设计思想的引导训练,又是对材料、对构造的认识与开发的过程。

为了使平面构成与各学科设计专业联系得更密切、更直接,我们在每一单元的最后部分留有作业,专业教师可与本专业设计相结合,把创造作为设计构成行为的出发点,以正确传达情感为最终目标。

第一节 平面构成的概念及特性

一、平面构成的概念

平面构成是一门视觉艺术,研究如何在平面上运用视觉反应与知觉作用形成视觉语言,创造新的视觉形象、视觉形式,用形式来表达设计思想。构成的概念,就像是从脱坯制砖开始的建筑,首先制造不同的砖、瓦、柱以及地基,然后再依据选定的组合方式选择相应的砖、瓦、柱以及地基,最后形成具有独特风格的建筑。完整的平面设计是包含色彩和其他因素的。但在初学设计之时,脱去大千世界的五彩华美外衣,排除其他因素的干扰,将世界形象还原到角、方、圆及黑与白两个基色,是为了利于学习和把握形式,并由浅入深,由简到繁,逐步增加设计因素,学会控制诸多因素的层次关系,形成主次分明的形式关系。所以,黑、白是世界万象最精简、最基本的再现,但决不是唯一的表现。

平面构成仅仅是立足于平面上,表现的是“体”的“瞬间”的变化,平面上是“不平”的。以研究形象、形式的作用为主题,来探讨如何利用形象+形式,使视线移动能够形成合理的视觉流程,具有诱导、吸引、转移、淡化等功能。探讨如何利用形象+形式对人的心理状态产生影响,使紧张、松弛、愉悦、茫然、哀痛、刺激等心态得以表现,使形象与形式成为情感的代言人。

二、平面构成的由来

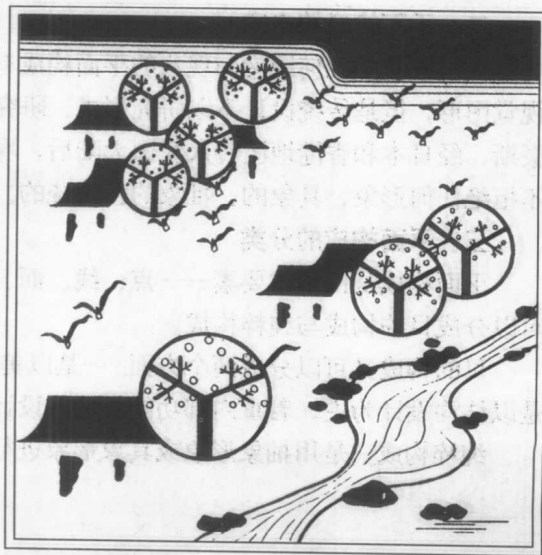
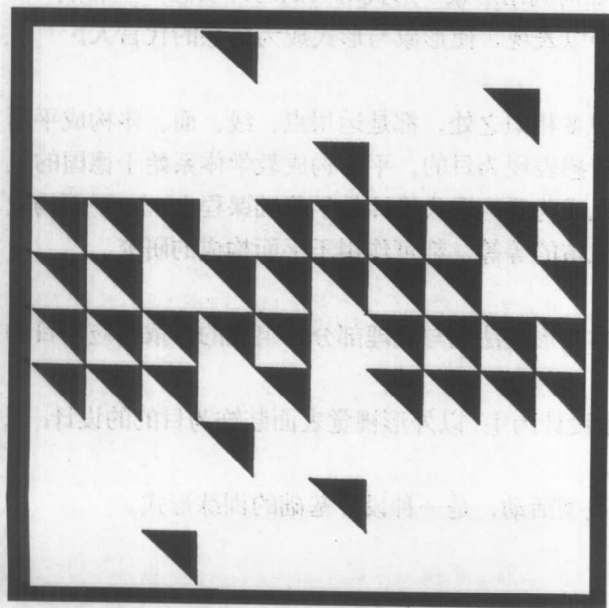
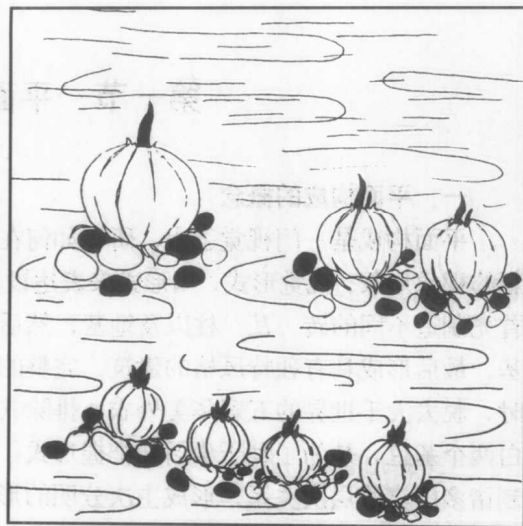
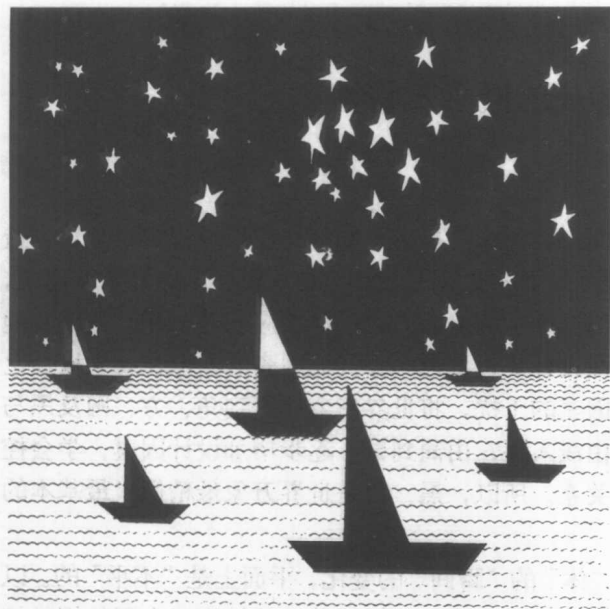
我国传统的几何图案与现代的平面构成有很多相似之处,都是运用点、线、面、体构成平面视觉图形,但是传统设计不以研究形式、研究情感表现为目的。平面构成教学体系始于德国的包豪斯,经日本和香港地区传入我国大陆后,现已成为我国现代设计教学基础课程之一。平面构成不拒绝任何形象,具象的、抽象的、传统的、臆造的等等,都可作用于平面构成的研究。

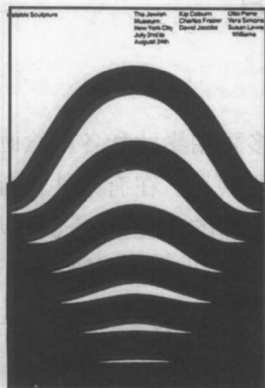
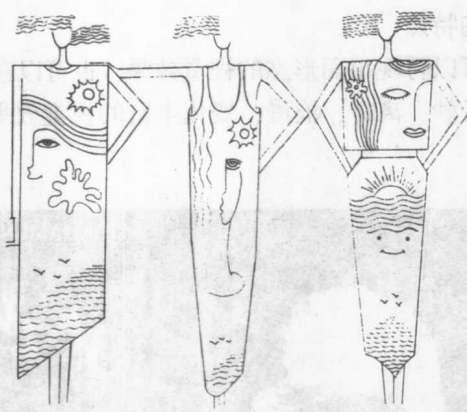
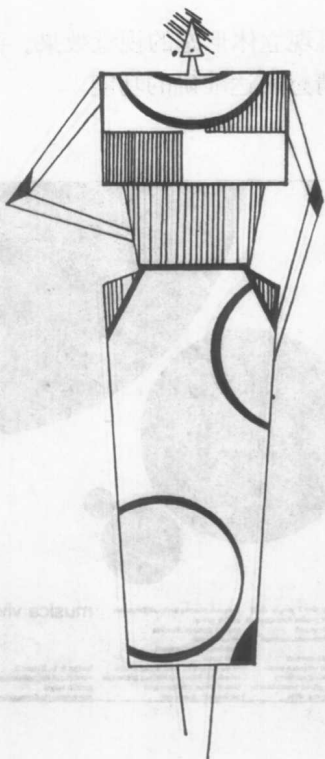
三、平面构成的分类

平面构成是由基本要素——点、线、面、体及形式法则与肌理部分所组成的。依其应用目的可以分成目的构成与纯粹构成。

目的构成又可以分成两个方面:一是以美术设计为主,以外形视觉表面装饰为目的的设计;二是以结构设计为主,着重内部功能结构的设计。

纯粹构成,是用抽象形象或具象形象进行造型活动,是一种设计基础的训练形式。

时尚 Fashion

当代男士着装指导

四、平面构成的特点

平面构成不仅可以再现平面形态的视觉效果,也可以在平面上再现立体形态的视觉效果。平面构成具有简洁、奇妙、离奇、浪漫、变化丰富的视觉效果和心理情感表达准确的功能。

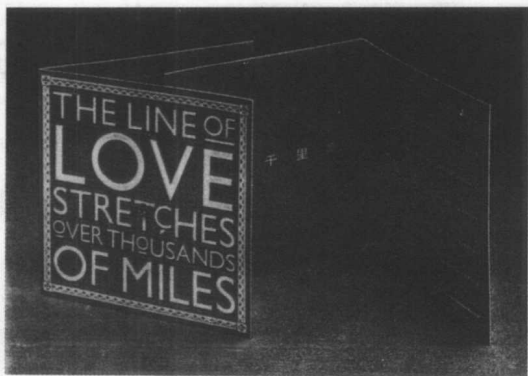
第二节 平面构成的材料与用具

一、材料与用具

任何材料都可以用于平面构成的学习。在基础训练的学习中,多采用墨汁和各种绘画的用具以及白色卡纸和各种有色的纸材,还可以借助仪器使图形更严谨,更规范。在有条件、有能力的教学环境中,应充分利用计算机,不仅节省大量的设计时间,增加练习的作业量,还可以充分利用素材库和计算机绘制工具与技巧,丰富变化形象,最终实现无纸化设计。计算机绘制不能完全替代手工的描绘训练作用,所以,我们仍不排斥手工描出作业,描出的过程也是对人其他设计素质的培养。

二、应用领域

在当代设计活动中的平面构成不仅占有重要的地位,而且应用得十分广泛。它既可以独立存在,还辅助其他设计,没有哪一个设计能离开平面的构成。应用最多的是广告业、书籍装帧、网页设计、环境艺术设计、服装、包装等等实用美术专业。平面构成非常重视画面的形式感,这也影响到其他艺术门类,像书法、版画等绘画艺术,也融进了许多构成的特点。

第二章 平面构成的造型要素

第一节 平面构成的形象

凡是在平面上留有痕迹都可以称之为平面的形象,包括借平面来表现某一特殊距离与角度的立体形象。无论材料是否能在平面上形成触觉,它仍属于视觉形象。

一、形象的分类

形象可以分成有机形、无机形、偶然形。

