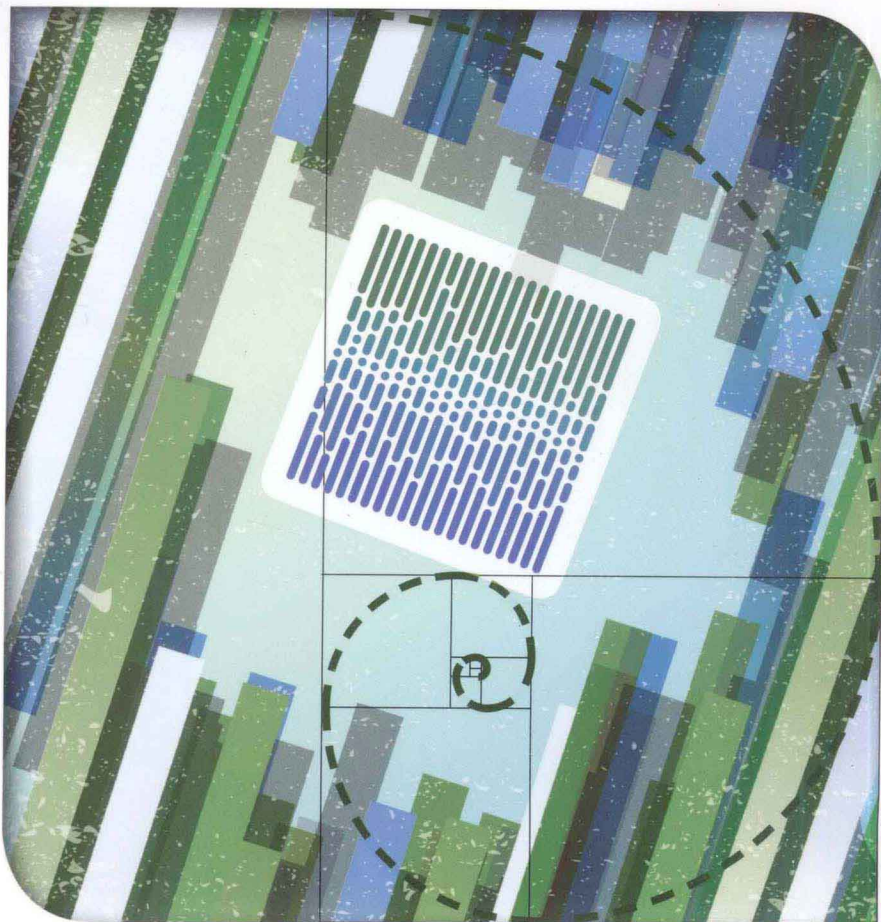

Planar Formation

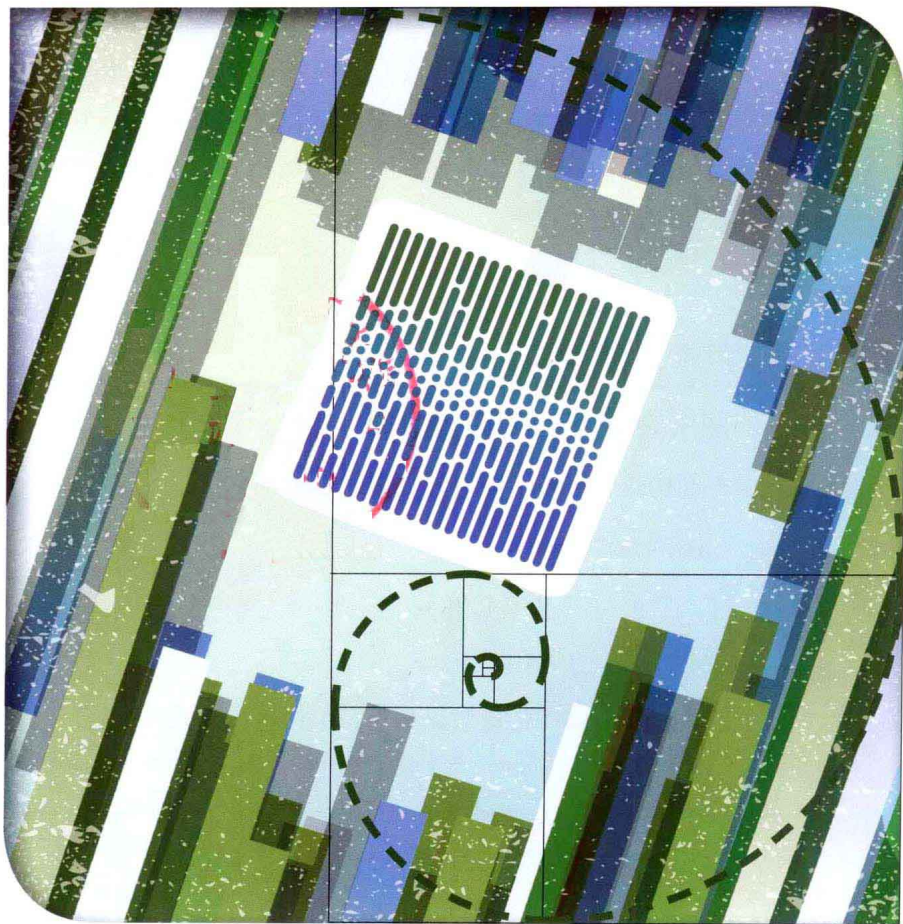

平面构成

©主编 伍丹 周蔚 迟晓琳

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

Planar Formation

平面构成

©主编 伍丹 周蔚 迟晓琳

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内容简介

平面构成是三大构成的重要组成部分,是设计各学科的基础。其学习目的是培养视觉艺术形式的创造性思维方式,掌握平面构成的视觉规律。本书遵循理论联系实际的原则,共分为5章,对平面构成的基础理论、基本造型要素、基本形的繁殖构成、规律性和非规律性平面构成形式等方面进行了较系统、详尽的论述。论述中结合了国际、国内视觉设计精品对平面构成原理进行诠释,具有代表性;同时也使用了不少针对性强的设计作品为范例,让读者在平面构成训练中有样可依,使其对平面设计知识有详尽的认识和理解,在实践中可以创造性地应用平面构成。本书可作为高等艺术院校艺术设计类专业用书,也可作为艺术设计工作者和艺术爱好者的自学参考书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 伍丹, 周蔚, 迟晓琳主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5640-8248-2

I. ①平… II. ①伍… ②周… ③迟… III. ①平面构成(艺术)—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第194372号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(总编室) 6844990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京天颖印刷有限公司

开 本 / 185mm×260mm 1/16

印 张 / 8.75

字 数 / 213千字

印 次 / 2013年9月第1版 2013年9月第1次印刷

印 数 / 2500册

定 价 / 55.00元

责任编辑 / 杨 倩

执行编辑 / 牛戈飞

责任校对 / 杨 露

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题,本社负责调换

前言

平面构成设计是现代科技美学发展的产物，是集合美学、光学、现代物理学、数学、心理学等诸多领域在内的综合成就，它为设计领域带来了全新的设计理念和设计风格。平面构成是现代造型与艺术设计领域的基础学科，是步入艺术行业必修的一门课程。要学好平面构成，读者需掌握其基本原理，学会运用现代感的设计理论和表现形式，从主观世界入手把握平面构成的创造规律，从而提高自身的艺术实践能力和综合素质修养。本书以能力教育为核心，重在培养读者的创新思维、创造能力和动手能力。书中精选了大量国际、国内优秀的平面构成作品，尽量以全新的画面、图例突出艺术设计教学的特点。本书在注重理论分析的同时兼顾了实际应用价值，改革了传统的平面构成教学内容，突出了设计创意感、艺术感、美感的训练，具有较强的时代感、可操作性和实效性。

根据内容编排，本书分为5个章节，分别从不同角度对平面构成的相关知识进行了循序渐进的讲解。

第1章阐述平面构成是设计的基础，系统地讲解了平面构成的概念、由来，如何学好平面构成，以及需要注意的问题；帮助读者初步认识平面构成原理，为后面的学习打下理论基础。

第2章主要介绍平面构成所需要的基本元素，通过分析点、线、面在设计中的应用，详细阐述了基本元素对平面构成的影响，帮助读者掌握点、线、面在平面构成中的构成形式和综合应用，为读者深入学习平面构成设计做好铺垫。

第3章则是以平面构成的形态要素和视觉要素作为切入点，以基本形、基本形的繁殖、来展现平面构成中的组合形式、构成要素。不仅将平面构成基本形构成的理论知识介绍给读者，还以丰富的设计手法和设计实例加深读者对于形态与视觉要素的印象，帮助读者深入了解平面构成。

第4~5章是对平面构成的规律性构成形式和非规律性构成形式进行系统讲解,通过分割、骨骼、重复、近似、渐变、发射和对比的构成手法来促使画面产生更具数理美和力学美的效果,通过特异、密集、空间和肌理等构成的不同表现形式丰富画面的视觉元素,为读者设计平面构成作品提供更具实践意义的借鉴。

在内容编排上,除了基础知识外,在章节中设置了“案例分析”和“课后实践”内容。“案例分析”内容是呼应上文知识点,赏析一个经典案例,给出文字说明、版面图示和图版率分析。从构成方式、创新特点等方面,点评和分析设计思路,起到画龙点睛的作用。“课后实践”则根据整章知识内容,安排一个实训项目,虽不讲解如何操作,但会把操作思路、前后效果对比、思路点评结合在一起,让读者看完后能融会贯通。

本书在注重理论分析的同时兼顾了实际的应用实践,图文并茂的编排形式不仅提升了书籍内容的生动性,也能让读者更为直观地了解不同平面构成的最终呈现效果,更为快速地掌握平面构成的基本原理与设计方法,以期在较短的时间内学好平面构成,并能创作出具有较高水准的优秀作品。

为了便于读者学习,本书配备了电子教案,读者可登录出版社官方网站 www.bitpress.com.cn 按分类下载。也可以登录 www.epubhome.com 获取相关教学视频、查看更多精彩图片和丰富的资讯。

由于编写时间紧迫,编者水平有限,书中缺点和错误之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

编者

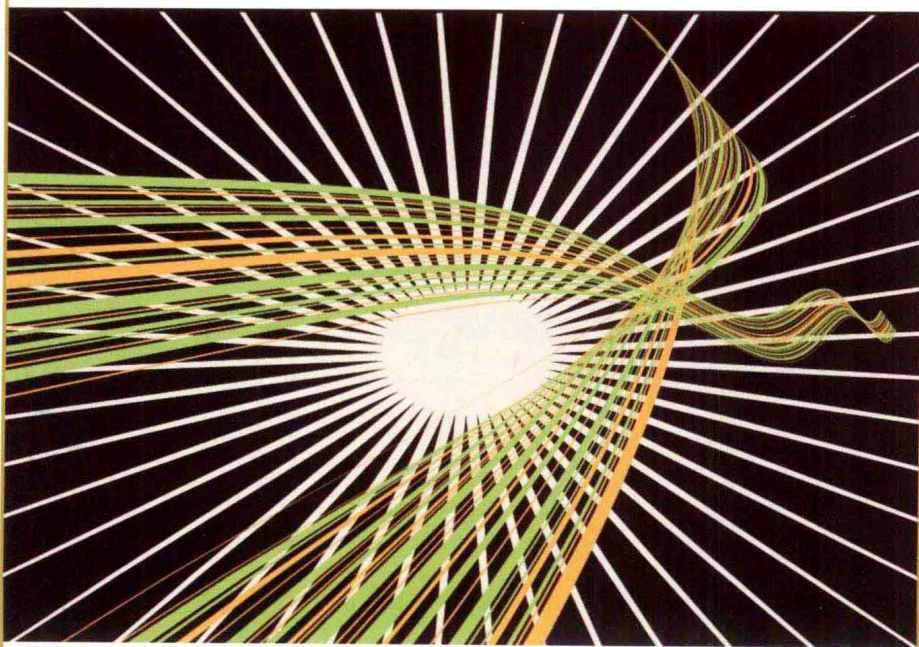
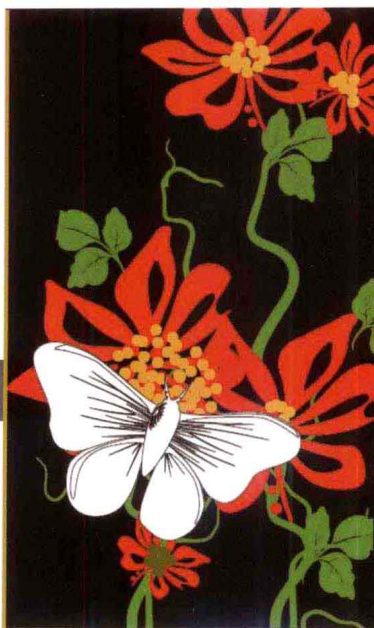
2013年7月

目录

01

构成与平面构成

1.1 构成的由来	2
1.1.1 影响构成的理论基础	2
1.1.2 构成的定义	2
1.2 平面构成的概念	3
1.2.1 平面构成的含义和原理	3
1.2.2 平面构成的特征	4
1.3 如何学习平面构成	5
1.3.1 养成正确的观察方式	5
1.3.2 培养创新型思维方式	6
1.3.3 善于使用平面构成的材料与工具	8

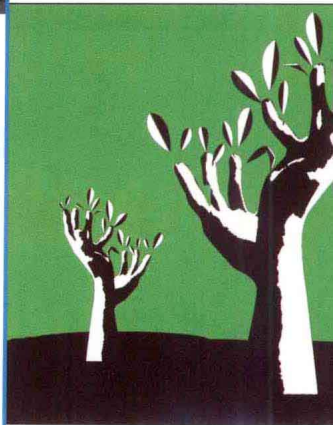

02

平面构成的基本造型要素

2.1 点	10
2.1.1 点的构成	10
案例解析：基于点构成的平面广告作品	14
2.1.2 利用头脑风暴发现点的构成形式	15
案例解析：平面作品中密集点的凝聚力	18
2.2 线在设计中的应用	19
2.2.1 线的构成	19
案例解析：给人震撼感的平面作品	23
2.2.2 线的排列与组织方式	24
2.2.3 线的创意灵感	26
案例解析：打造具有断点感的平面设计	28
2.3 面在设计中的应用	29
2.3.1 面的构成	29
案例解析：给人直观印象的多种面的构成	33
2.3.2 面的正负形态	34
2.3.3 面的创意构成	35
2.4 点、线、面在设计中的综合应用	37
案例解析：巧用正负形打造趣味性的食品广告	39
课后实践：如何利用面制作精美的海报	40

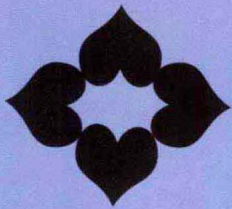
03

基本形的繁殖构成

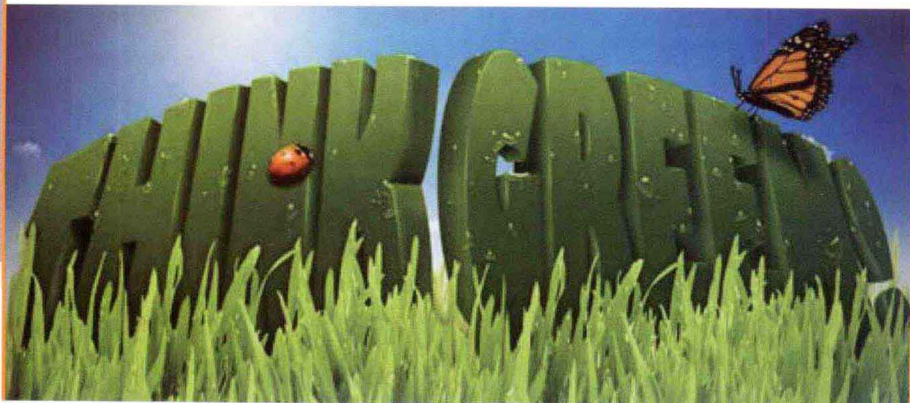

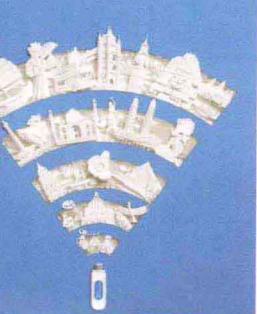
Wrong to shift the graphics

- 3.1 认识基本形** 42
- 3.1.1 什么是基本形..... 42
- 3.1.2 基本形的绘制方法 43
- 3.1.3 基本形的组合形式 46
- 案例解析：巧用基本形的组合表现作品主题 51
- 3.2 基本形的繁殖** 52
- 3.2.1 繁殖构成的基本要求 53
- 3.2.2 繁殖构成的形式 54
- 案例解析：极具创意的广告表现 59
- 课后实践：如何利用基本形制作简洁海报 60

Rotating graphics

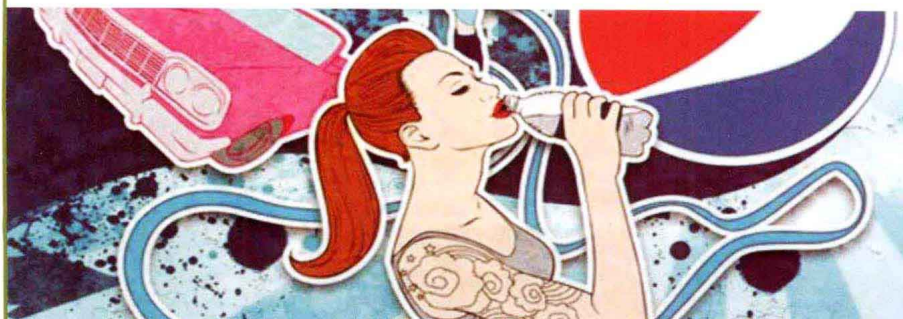
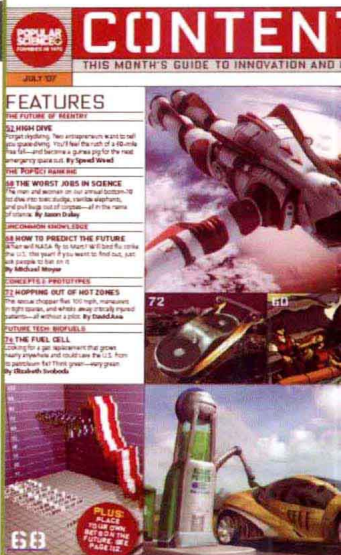

04

规律性平面构成形式

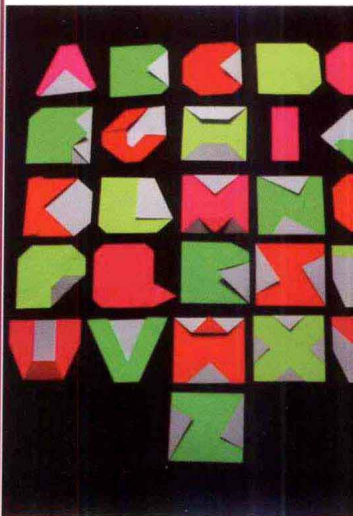
4.1 分割构成	62
4.1.1 分割的概念	62
4.1.2 分割的不同形式	62
案例解析：通过分割表现作品的层级关系	70
4.2 骨骼构成	71
4.2.1 骨骼的种类	71
4.2.2 骨骼的配置构成	77
案例解析：利用重复骨骼表现富有力道感的作品	80
4.3 重复构成	81
4.3.1 重复构成的概念	81
4.3.2 重复构成的形式	82
案例解析：具有表现力的平面作品	85
4.4 近似构成	86
4.4.1 近似构成的概念	86
4.4.2 近似构成的形式	87
4.5 渐变构成	88
4.5.1 渐变构成的概念	88
4.5.2 渐变构成的形式	89
案例解析：以渐变形式打造具有寓意的作品效果	90
4.6 发射构成	91
4.6.1 发射构成的概念	91
4.6.2 发射构成的形式	92
4.7 对比构成	94
4.7.1 对比构成的概念	94
4.7.2 对比构成的形式	95
案例解析：利用虚实对比突出画面主体物	99
课后实践：如何利用骨骼构成制作精美海报	100

非规律性平面构成形式

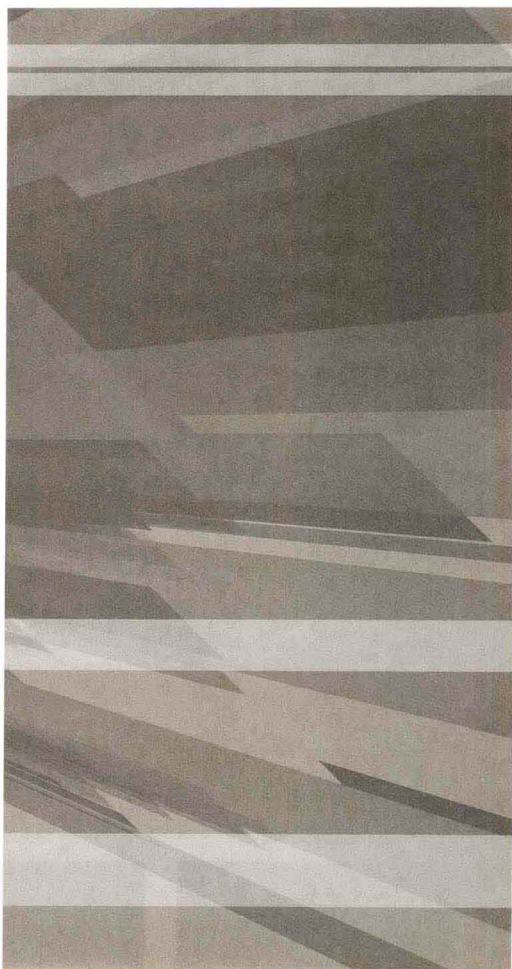
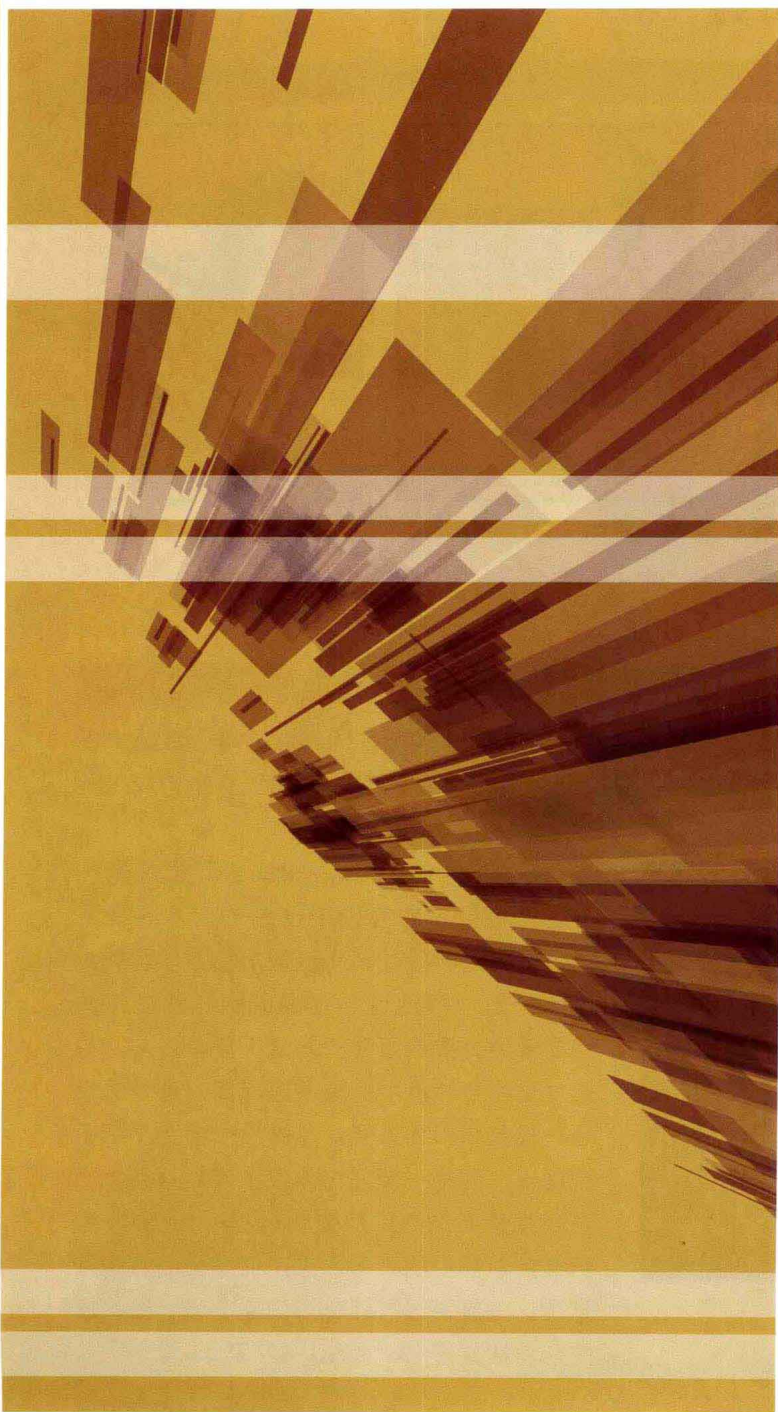
5.1 特异构成	102
5.1.1 特异构成的概念	102
5.1.2 特异构成的形式	103
案例解析：具有吸引力的平面广告设计	106
5.2 密集构成	107
5.2.1 密集构成的概念	107
5.2.2 密集构成的形式	108
案例解析：具有视觉创意的平面作品	110
5.3 空间构成	111
5.3.1 空间构成的概念	111
5.3.2 空间构成的表现形式	112
案例解析：引发联想的作品展示	119
5.4 肌理构成	120
5.4.1 认识肌理	120
5.4.2 肌理的表现形式	122
案例解析：表现真实感的平面广告	124
5.4.3 触觉肌理的表现形式	128
案例解析：巧用堆积法表现具有厚度感的作品效果	129
课后实践：如何利用表现形式制作趣味图片	130

05

第1章

构成与平面构成

- 构成的由来
- 平面构成的概念
- 如何学习平面构成

1.1 构成的由来

提及构成的观念由来,首先要追溯到第一次世界大战时期。在这时期,无论是在绘画还是设计上,都摒弃了从具体形态中获取造型元素的方式,即主张以抽象的表现形式代替传统的写实风格。随后,构成这一观念在经由俄国的构成主义、荷兰的新造型主义的演变与改革

后,最终在最具影响力的德国包豪斯设计学院中得以进一步完善和确立,从而逐步形成新的思维方式、美学观念,并构成教育体系,把当代新艺术观念带入了基础教育当中,并为后期的设计提供理论铺垫。

1.1.1 影响构成的理论基础

对于构成学来说,包豪斯所奠定的设计思想基础和风格基础有着决定性的作用,这个时期的构成主义摆脱了纯粹的艺术目的,同时也放弃了多余的外部装饰,强调对形式和色彩系统的研究,力求以结构本身的美感来创造严格的理论体系。

如图1-1和图1-2所示分别为1922年包豪斯时期的招贴作品和包豪斯教师施密特于1923年设计的展览招贴,这两幅作品的特点均是采用简单的几何形式和鲜明的色彩来强调结构的单纯性,构成主义

图1-1 包豪斯时期招贴作品

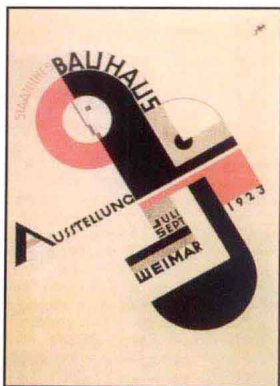

图1-2 包豪斯时期展览招贴

1.1.2 构成的定义

随着社会经济与文化水平的提高,设计手段的不断更新,构成理论在现代视觉传达系统中逐步发展成为研究形态创造的一门基础类设计学科,并被分为平面构成、色彩构成和立体构成三种形式,广泛应用于现代美学设计领域。

图1-3 具象形态

图1-4 抽象形态

从专业角度上讲,构成实际上就是一种造型概念,它有别于传统的艺术表现形式,主要以新形式和新造型的创造与研究为目的,是一种通过一定的原则与秩序将造型要素进行重新组合的方式。简单说来,构成就是将自然界中的现象或规律以理性的概括、抽象和归纳方式,总结出一套完整的系统理论,而这一套理论体现了事物从具象形态到抽象形态之间的变化过程。如图1-3所示为自然界中的具象形态,而构成的目的则是将这些具象形态转化为由点、线、面构成的几何抽象形态,如图1-4所示。

1.2 平面构成的概念

平面构成是构成设计中的基础训练内容，也是三大构成中最基础的造型活动。平面构成的造型要素不仅仅以表现物象为主要目的，而

是在强调客观现实构成规律的同时，将存在于自然界中的复杂物象形态或活动过程，通过简化的形态展现出来。

平面构成作为形态构成教学的初级阶段，主要研究的内容是以基本元素（如点、线、面等）为主的平面造型，并分析各种物象形态的构造、特点等，选用分解、变化、重组等方式创造出理想化的新视觉形象。

如图1-5所示，通过观察日常生活中的麦穗外形特征和结构特征后，利用简单的点、线、面元素重新构成新的麦穗形象，此时的麦穗形象虽然只具有平面化特征，但根据一定的组合方式进行重组后，相互关联的茎、叶片及果实仍然保持着完整的形象造型。

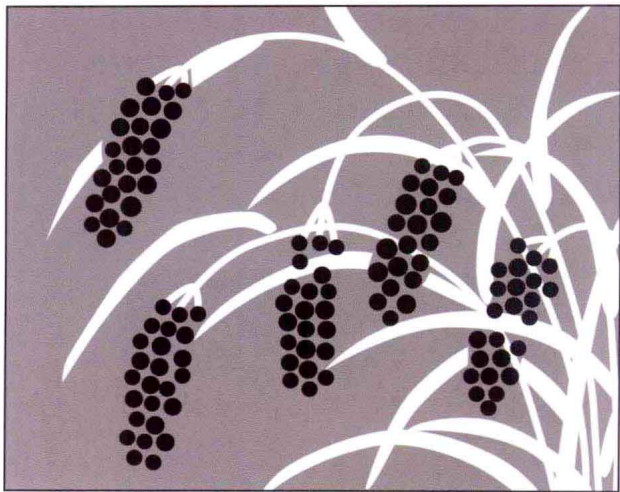

图1-5 平面化的麦穗形象

1.2.1 平面构成的含义和原理

从狭义的角度来讲，平面构成是一门视觉艺术，是在二维空间里使用轮廓线划分图与底之间的界限，并通过造型（形态、肌理、色彩）和构图上的基本规律，将不同的基本元素按照一定的规则在平面上编排、组合成图形。

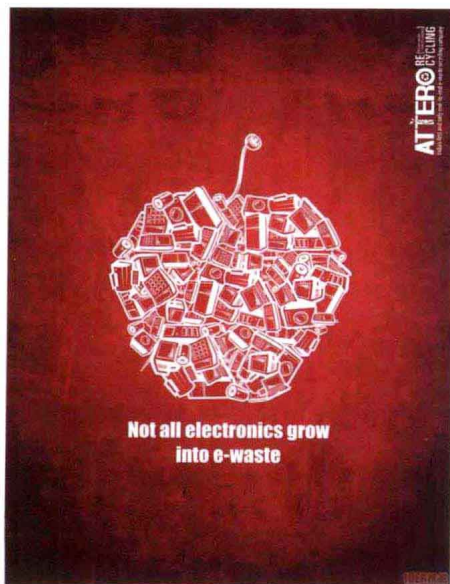

图1-6 废弃物回收广告图

平面构成中强调点、线、面的造型艺术，讲究形态元素的比例、平衡、对比、节奏、律动和推移等效果，打破传统视觉形式上的具象描绘，从抽象形态入手，通过对图像元素的叠加或减少来进行二维平面内的视觉演绎，是一种理性化的设计基础，注重培养设计的思维方式与抽象构思能力。

如图1-6所示，这是一幅具有创意的废弃物回收广告图，背景以简单的红色调为主，借助红色极高的可视度能在第一时间吸引观者的目光这一特性。画面视觉中心处是以废弃物轮廓线构成的苹果图形，在背景的映衬下白色轮廓线清晰明了，很容易让人理解广告的主题，进而产生危机意识。

1.2.2 平面构成的特征

平面构成虽然只立足于平面上,但却能在反映自然现象中运动规律的同时,通过对造型元素的组织与变化,令画面传递出各种不同的视觉感受,也就是说平面构成不仅具有理性的规律特征,还具有丰富的视觉表现特征。

首先,平面构成异于传统图案的构成,是一种高度强调理性活动的、有意识的再创造过程,并且它在构成过程中,突破了几何图案的平面时空,让画面中的运动感和空间感具备强烈的起伏表现效果。

如图1-7所示,画面选用明确的直线与曲

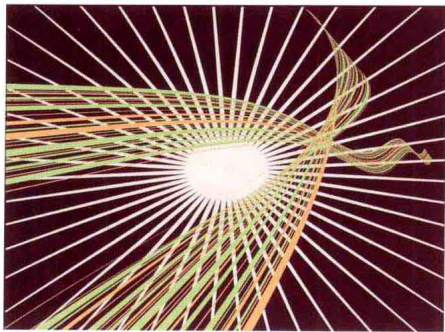

图1-7 运动线条为主的构成作品

线构成,以画面中心为放射点的白色射线向四周扩散,表现出很强的扩张力,另外,有彩色的重复曲线相互交织、穿梭,向画面右上角位置延伸出去,整个画面以线条的重复、发射、方向等方式组合而成,构成有秩序的运动效果。又如图1-8所示,画面通过点的重复、密集、变异等方式进行组合,随着点数量的增加、大小的变化,较大且分散的点在极小又密集的点中有序地运动着,使得简单的画面也有了十足的运动感。

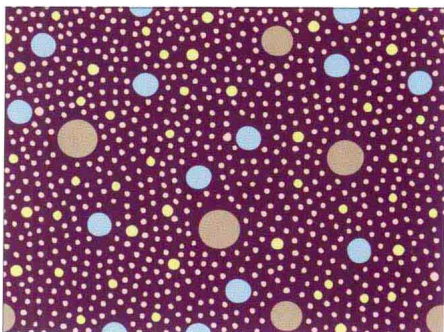

图1-8 以点运动为主的构成作品

其次,平面构成还具有丰富的视觉表现特征,当然,这里所指的视觉表现仍然是建立在规律的组合基础上的。构成元素通过位置的远近变化、元素的聚散效果、方向的转变方式等产生视觉效果,进而造成人们心理上的变化。

由于构成元素间的组合方式不同,使得构成的局部或整体产生特异、渐变、矛盾等视觉变化规律,这些变化规律会传达出一种视觉语言,对人们的心理状态产生诸如喜悦、刺激、紧张、愉悦、平静、痛苦等情绪影响。

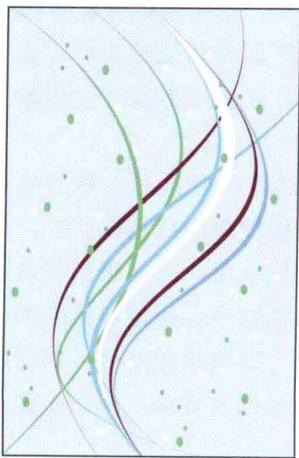

图1-9 给人平静感的平面构成

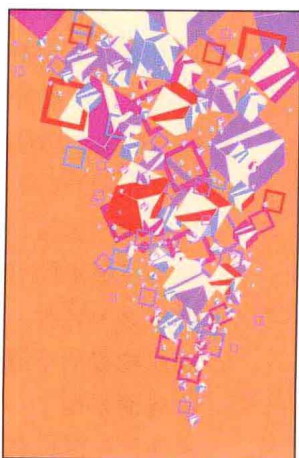

图1-10 给人热闹感的平面构成

如图1-9所示,画面以纤细的曲线线条和零散的点构成,线条数量不多且弯曲度适中,再加上清爽的色彩搭配,整个画面表现出清新、飘逸的视觉印象,给人舒适的心理感觉。又如图1-10所示,画面由无数不同大小的点、面组成,通过元素的不断重叠、密集组合以及由下至上的放射状排列,使得画面具有向上的运动感;同时高纯度的色彩配置也使得画面表现出十分跳动的韵律,从而给人愉悦、欢快、热闹的印象。

1.3 如何学习平面构成

学习平面构成,首先要让学员养成正确的观察方式,其次要培养他们的创造性思维方式,最后要学会将构成与新技术密切相连。只有了解如何观察、创造及运用新的科学技术,才能创造出更有品味和内涵的设计作品。

在现代平面设计基础的教学训练中,需要培养学员的艺术思维能力和设计能力。平面构成作为设计的基础,主要让学员认知二维空间事物,通过观察、思考、实践来逐步培养学习者的创造能力,激发学员对平面构成的兴趣,引领他们学习如何具有创造性思维。

如图1-11所示,该幅平面广告作品通过平日里对钟表的观察,并提取钟表的主要特征,由点、线、面的平面表现形式来构成简单的画面效果,设计者巧妙利用时钟指针的走向来概括广告主题,简明的创意思维却令人印象深刻。

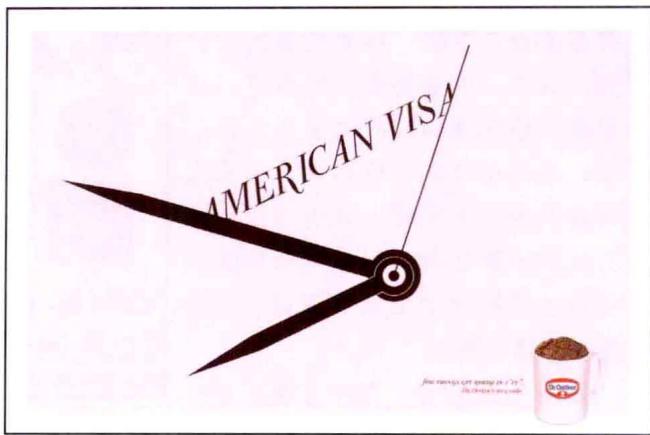

图1-11 运用点、线、面设计的平面广告

1.3.1 养成正确的观察方式

想要设计出好的作品,首先需要学会观察,注重了解人、事、物的不同特点,只有正确和客观地了解事物以后,才能抓住其特点,准确地对该事物进行设计。

在进行设计时,首先要有正确、客观、全面的观察方法,以便于发现问题,进而整体分析和梳理脉络、展开想象。因此在观察事物的时候,不能从单点入手,要建立宏观的、全面的观察方式,从整体到局部进行阶段性的分析,由此可见,总体统筹的观察方式是一切设计活动的关键。

图1-12 以自然界为表现主题的构成作品

在设计的前期阶段,对于客观的观察,我们可以结合机械的强化训练与直观的感受方式,来提升学员的感知能力和观察能力。

如图1-12所示,画面以自然界中的植物与蝴蝶为观察对象,通过对客观事物的观察,了解植物的外形和生长特征,以及蝴蝶的运动状态等。将观察到的特征进行总结归纳,并结合自己的想象力,将这一自然现象以最简单的方式表现出来,完成后的构成作品具有鲜明的表现力。

1.3.2 培养创新型思维方式

平面构成是人类思维方式的一种再创造,具有理性与艺术性。虽说建立正确的观察方式是学习平面构成的重要开端,但是对于设计而言,思维的创造力和表现力同样十分重要,因此在树立正确的观察方式的同时,还应该注重培养创新型思维方式。

创新思维的培养可以从三个方面入手:其一,从以往优秀的作品中吸取有益的设计手法,积累前者的设计经验;其二,注重观察自然生态,从中获取灵感来突破现有的设计主题;再次,从其他领域中借用设计闪光点来开辟新的思维领域。通过这三点思维方式的不断培养,相信创新思维的种子就会被肥沃的土壤所滋润,令设计灵感源源不断。

如图1-13所示,图中汇集了多个有关咖啡主题的优秀作品,如图1-14则充分吸取了前者的设计灵感,并通过思维的发散,重新组合出既包含前者设计经验又富含自身特色的设计作品。

图1-13 优秀的咖啡主题作品

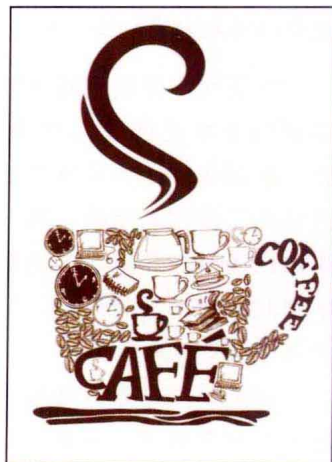

图1-14 具有创新思维的新作品

创新思维的培养是一个非常艰辛的过程,我们可以从中体会到平面构成学习的快乐和痛苦,但它却是学习者最应重视的部分。创新思维对学习者的思维能够起到一定的整合作用,促进学员以多元的想象空间来进行思考。

培养创新思维的方式从思维角度来讲,可以分为直觉思维和逻辑思维两种。这两种思维方式是平面构成学习过程中必须掌握的,这两

种既理性又感性的思维方式对于平面构成起着引导和创新的作用。

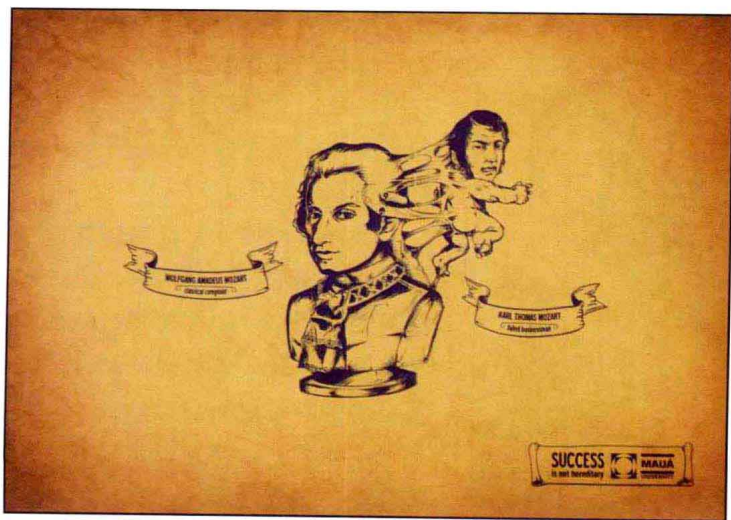

图1-15 “成功不是遗传”海报设计

如图1-15所示,这幅名为“成功不是遗传”的海报设计,从某个角度来讲可以让人联想到:成功与否不一定在于遗传基因的好坏,而在于自身。同理可见,在平面构成的学习过程中,自身才是起着决定性的作用,个人对创新思维的理解和设计上的造诣是别人无法左右的,只有培养创新思维方式才能突破束缚,创作出设计精品。

1. 直觉思维

直觉思维是指人对事物的客观反映,依据猜测、设想等方式对问题的答案作出假设的判断,这种思维方式有时会给人一种“灵感”和“顿悟感”。

图1-16 直觉思维创作的床垫广告

直觉思维更接近于感性和现实世界,它是人们长期以来形成的一种习惯,这种思维没有严格的合理性却可以萌生出丰富多彩的想象力和创造力。

直觉思维具有自由性、简约性、创造性、不可靠性等特点,这些特点正好与平面构成中的三大基本元素的特点不谋而合,所以直觉思维的构成思维方式在设计中是一种较为常用的方式,它可以帮助学习者迅速作出优化选择、作出创造性地预见,使学习者获得广博的设计知识,并丰富设计经验。

如图1-16所示,床垫平面广告采用人物形象的睡眠状态作为主体,以熟睡的孩童与周围欢快、喧哗的小人动态形成对比,通过这种直观的方式让观者对床垫的舒适度有个明确了解,起到了一定的直觉思维作用,让广告产生了更丰富的想象力。

2. 逻辑思维

逻辑思维是人们在认识事物过程中借助推理、判断等思维形式,对所见事物进行能动客观的推理和判断。相对于直觉思维,它更注重事物的现实和理性,有着严格的构思框架体系来求证原因与结果的关系,是人类知识和经验积累的结果。逻辑思维是一种高级思维形式,凭借科学来揭示事物的本质,具有自觉性、过程性、间接性和必然性等特点,它能够发现问题,把直观的东西通过抽象的推理和判断来达到论述的目的,这是一种递进式的思维方式。

如图1-17所示,养殖产业的平面广告采用

图1-17 肉类食品升值广告

鸡和保险箱的结合体为主体,通过这种组合方式不难让人推理出如今养殖业的肉类食品品质正在逐步提升。这种透过物质看实质的推理方式在广告创意设计中经常用到,是人们逻辑思维的一种表现方式。如图1-18所示为法国游戏《滚球球》的平面创意,该游戏的目标是尽可能地接近一个目标较小的木球而抛出一个金属球,图中采用昆虫来对球距进行测量,可以推理出两个球之间的距离相当近,这种表现方法让广告对这种游戏的宣传作用更加鞭辟入里。

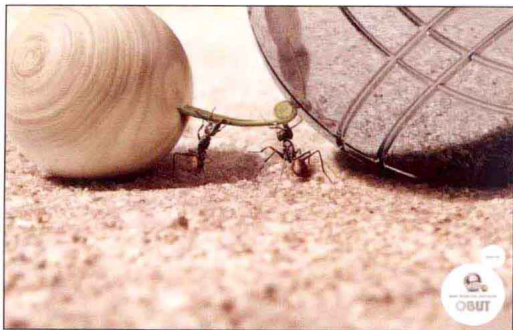

图1-18 游戏宣传平面广告