

DESIGN
&
APPLICATION

应用设计

*Plane Composition And
Visual Communication Design*

平面构成与视觉传达设计

郑大弓 等 编著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

DESIGN
&
APPLICATION
应用设计

*Plane Composition And
Visual Communication Design*

平面构成与视觉传达设计

郑大弓 等 编著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

平面构成与视觉传达设计 / 郑大弓等编著. -- 沈阳:
辽宁美术出版社, 2014.2

(应用设计)

ISBN 978-7-5314-5661-2

I. ①平… II. ①郑… III. ①平面构成(艺术)②视觉设计 IV. ①J061②J062

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第024730号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳新华印刷厂

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 32

字数: 800千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 光辉 苍晓东 彭伟哲

装帧设计: 范文南 苍晓东

技术编辑: 鲁浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5661-2

定价: 220.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

自 20 世纪 80 年代以来,随着中国全面推进改革开放,中国的艺术设计也在观念上、功能上与创作水平上发生了深刻的变化,融合了更多的新学科、新概念,并对中国社会经济的发展产生了积极的影响。在全球一体化的背景下,中国的艺术设计正在成为国际艺术设计的一个重要组成部分。

艺术设计的最大特点就是应用性。它是对生活方式的一种创造性的改造,是为了给人类提供一种新的生活的可能。不论是在商业活动中信息传达的应用,还是在日常生活行为方式中的应用,艺术设计就是让人类获得各种更有价值、更有品质的生存形式。它让生活更加简单、舒适、自然、高效率,这是艺术设计的终极目的。艺术设计最终的体现是优秀的产品,这个体现我们从乔布斯和“苹果”的产品中可以完全感受到。“苹果”的设计就改变了现代人的行为方式,乔布斯的设计梦想就是改变世界,他以服务消费者为目的,用颠覆性、开拓性的设计活动来实现这一目标。好的艺术品能触动世界,而好的艺术设计产品能改变世界,两者是不同的。

这套《应用设计》汇集了中国顶尖高校数十位设计精英从现实出发整理出的具有前瞻性的教学研究成果,是开设设计学科院校不可或缺的教学参考书籍。本丛书以“应用设计”命名,旨在强调艺术设计的实用功能,然而,艺术设计乃是一个技术和艺术融通的边缘学科,其艺术内涵和技术方法必然渗透于应用设计的全过程中。因此,丛书的宗旨是将艺术设计的应用性、艺术性、科技性有机地融为一体。本丛书收入 30 种应用设计类图书,从传统的视觉传达设计、建筑设计、园林景观设计、环境空间设计、工业产品设计、服装设计,延展到计算机平面设计、信息设计、创新 VI 设计、手绘 POP 广告设计等现代兴起的艺术设计门类。每种书的内容主要阐述艺术设计方面的基本理论和基本知识,强调艺术设计方法和设计技能的基本训练,着重艺术设计思维能力的培养,介绍国内外艺术设计发展的动态。此外,各书还配有大量的优秀艺术设计案例和图片。我们衷心希望读者通过学习本丛书的内容,能够进一步提高艺术设计的基本素质和创新能力,创作出优秀的设计作品,更好地满足人们在物质上、精神上对于艺术设计的需求,为人类提供适合现代的、更美好的生活环境和生活方式。

With the deepening of reform and opening up in a comprehensive way since 1980s, Chinese artistic design has also experienced profound changes in ideas, functions and creation. An increasing number of new subjects, new concepts are integrated, which has a positive effect on China's economic and social developments. Under the background of globalization, Chinese artistic design is becoming an important part of the international artistic design.

The most obvious characteristic of artistic design is applicability. It creatively changes the way of life in order to provide a possible new life for human beings. Artistic design aims to make people find more valuable and of high quality forms of survival, whether applied to business activities for information delivery or applied to the way of act in daily life. It can make life simpler, more comfortable, natural and efficient, which is also the ultimate goal of artistic design. The ultimate manifestations of artistic design are excellent products, which we can fully feel from Steve Jobaloney and his "Apple" products. Taking serving consumers as the ultimate goal, Jobs creates subversive and pioneering design activities to achieve his dream—change the world, and accordingly changes the way of act of modern people. It indeed works. A good work of art can touch the world, while a good artistic design product can change the world. That's the difference.

This set of *Design and Application* boasts the forward-looking teaching research results compiled based on the reality by a dozen design elites from top colleges and universities across China. It is an indispensable reference book for teaching for colleges and universities which have set up design disciplines. This series is named as *Application and Design*, targeting at emphasizing the utility function of artistic design. However, artistic design, as a boundary science integrating technology and art, its artistic connotation and technical method definitely permeate into the whole

Preface

process of application design. Therefore, the purpose of this series is to integrate applicability, artistry, and technology into a complete one. This series includes thirty kinds of books relating to application and design, from the traditional visual communication design, architectural design, landscape design, environmental space design, industrial design, costume design to recently developed artistic design categories such as computer graphic design, information design, creation VI design, hand-drawn POP advertisement design. Each of the books mainly elaborates the basic theory and knowledge on artistic design, emphasizes the basic training of design method and technique, focused on the cultivation of thinking ability for artistic design and introduces the development trend of artistic design at home and abroad. In addition, a large number of first-class artistic design cases and pictures are illustrated for each book. We sincerely hope readers, through the study of this series, can further improve their basic quality and innovation ability for artistic design and create excellent design works to meet people's spiritual and material need for artistic design and ultimately provide a more modern and beautiful living environment and lifestyle for human beings.

绪 论

在现代设计艺术教育中,平面构成与色彩构成、立体构成三者共同构筑了设计艺术的基础理论体系。

平面构成是一门以研究造形要素及构成规律为内容的基础课程,它通过对造形要素的理性分析和严格的形式构成训练来培养学生对形态的创造能力和审美能力。由此可见,平面构成训练是一种高度强调理性活动的有意识的再创造,是设计语言表达训练,也是一种设计思维的训练。

作为各类设计学科的基础理论,平面构成教学如何与专业设计教育有机结合是一个值得思考的教学问题。众所周知,设计是一种创造活动,艺术设计其本质就是从无到有的创造,丰富的想象力和创造能力是设计艺术人才必须具备的专业素养,尤其是环境艺术设计专业。因此,环境艺术设计专业的平面构成的教学,其教学模式应从单纯地强调技法训练转向以培养学生想象设计的创造能力和训练学生造型与表现力的双赢轨道上来。应把对学生创造性想象力、敏锐的分析判断力和构思表达能力的综合训练作为教学的重点,并在课程的具体教学环节中引导学生进行有目的的创造思维训练,逐步强化对空间的感受和体验。

近年来,有关平面构成的书籍出版了许多,由于各艺术设计学科之间存在的差异性和专业自身的特殊性,使得这些教材具有较强的专业针对性。编写一本适合环境艺术设计学科的平面构成教材,不仅是环艺专业学科自身发展的需要,也是构成理论教学体系自我完善的要求。为此,本着拓展构成教学范畴的目的,针对环艺专业的教学需求而编写此书,本书也是作者多年从事平面构成教学的实践结晶。

本书的编写,紧密结合专业特点,围绕突出学生想象思维和创造能力的培养这一主线,铺展我们的教学内容和实践。理论阐述力

绪 论

求少而精，书中大量的构成示范图例，一方面便于加深对构成理论的理解，提高学习的兴趣和热情。另一方面也是对教学中应该达到的教学目标和教学效果的一次更为直观和全面的通览。在教学内容编排上，各章节中增加了针对环艺专业特点而编写的教学内容，同时，考虑到环艺专业是以研究空间环境的创造为目标的设计学科，设计中的理性和抽象思维尤其为重的专业特点，书中抽象形态构成训练的教学内容略有偏重。此外，由于平面构成是一门实践性很强的课程，书中选编了一批优秀的学生构成训练作业，希望这些富有创意和个性表现力的习作对你的学习有所帮助和借鉴。

古人云：“受之以鱼，不如授之以渔”，本书如能达到这一期冀目的，编者将劳而有幸。

总目录

01 |

平面构成

王伟 编著

02 |

计算机与平面设计基础

腾学祥 编著

03 |

插图设计与创意

郑大弓 编著

04 |

书籍装帧

肖勇 编著

第一章 概述

本章要点

- 平面构成的起源
- 平面构成的规律及特点
- 学习平面构成的目的

第 1 节 平面构成的起源和发展

平面构成作为设计艺术学科的基础理论,是现代设计及视觉传达艺术的基础,是视觉形象的科学,在现代建筑设计及环境艺术设计领域中应用广泛。平面构成以研究造型要素及构成规律为内容,通过对造型要素的理性分析和严格的形式构成训练来培养学生的形象思维能力及设计创造能力,是设计者思想与艺术观的一种再现。

“构成”这一概念在 19 世纪末 20 世纪初,产生于荷兰的“风格派”、俄国的构成主义等艺术流派中,并在以德国包豪斯学院为中心的设计运动中得以发展。

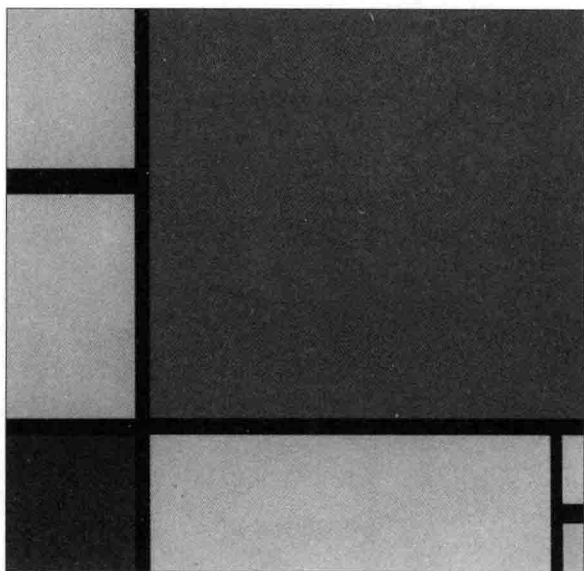
“风格派”的思想和形式来自于蒙德里安的绘画,他的作品主要用线分割空间,构成一种视觉美感。图(1)

“俄国构成主义运动”(至上主义运动)是在一批知识分子当中出现的前卫运动和设计运动。其中包括康定斯基、嘉堡等人,构成主义提出的“建筑、绘画与雕塑的全面结合”的艺术观念传入欧洲后,推动了构成艺术的发展。图(2)

构成作为现代设计的理念是在德国包豪斯学院的设计教育中确立的。包豪斯设计体系对美学、心理学、工程学、材料学都进行了科学的研究,他们认为艺术可以用科学的方式分解成基本元素:点、线、面以及空间、色彩,它寻求的是形态之间的组合关系,使艺术脱离了传统的装饰手段,从而充分运用现代构成抽象地表现客观世界。这种风格和理论对构成教育产生了重要的影响,发展到现在,包豪斯设计教育思想仍一直影响着当今世界设计的发展。

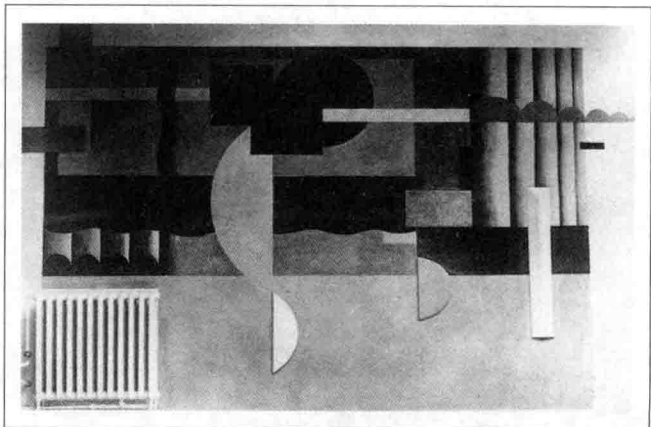
50 年代初,包豪斯设计体系在各国设计界和工业界产生了巨大的影响,在 70 年代末,中国的艺术院校对传统的图案教学及四大变化(色彩变化、风景变化、花卉变化、人物变化)进行了调整,充分肯定了包豪斯的教育体系,开设了平面构成、色彩构成、立体构成,作为艺术院校的设计基础教程。

德国包豪斯学院学生作品:
J·马尔坦 [J.Maltan] 与阿恩特 [J.Arndt]
合作,作坊楼里的壁画。这是一幅带有
浮雕因素的壁画。

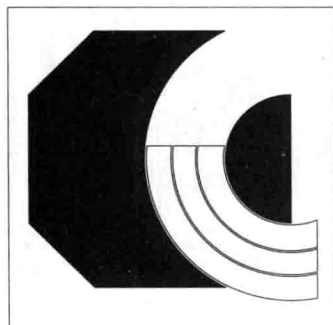
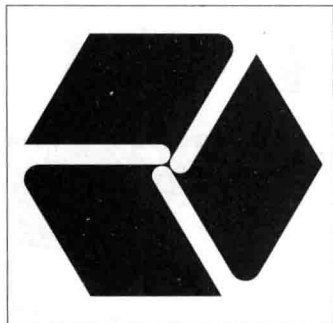
图(1)

红、黄、蓝的构成 / 蒙德里安

图(2)

第 2 节 平面构成的规律及特点

图(3)

每一艺术种类都有特殊的规律,平面构成是一种视觉形象的二维构成,平面构成主要研究视觉的二维空间。所谓平面:就是与立体有所差别,它主要解决长、宽两度空间的造型问题,按着一定的艺术规则在平面上组合图形,它主要在二度空间范围内以轮廓划分图与地之间的界限,绘成图形,它所表现的立体空间并非实在的三度空间,而仅仅是运用构成的法则对人的视觉形成空间感。所谓构成,就是有机的结合,把平面设计中所需的诸多要素及符号,按着构成的艺术法则,组合成新的平面图形。

平面构成概括起来有两种方法“具象”和“抽象”。“具象”多通过观察写生,抓住自然物态中美的感觉加以夸张整理取舍和变化,并在此基础上再进行分解和重新组合使形象更加完美简练,增加装饰效果。我们通过具象知道物体的概念如:山、水、树、建筑等。抽象就是凭借抽象形式语言进行构成思维,它是相对具象而言,“抽象”多运用点、线、面及各种几何符号组织画面。抽象语言主要指点、线、面、体空间质感、色彩及光影等,

所谓的“具象”和“抽象”,主要表现在其应用的要素不同,有的接近自然形态多些,有的利用自然形象抽象出来的点、线、面作为基本要素。二者相比较它们之间仅是概括程度的差别,而没有绝对的界限。图(3)

在现代环境艺术设计中,抽象构成形态采用广泛,这是因为环艺设计中的造型多为几何形态,相比于自然形态,几何形态在设计中的合理性、功能性、科学性、秩序和条理、对现代工艺的机械生产都比自然形态更切合实际。

在我国传统的彩陶纹样及现代设计、标识、图案设计中,也广泛地采用抽象的表现手法来构成理想的装饰图形。图(4)

图(4)

第 3 节 平面构成的学习目的

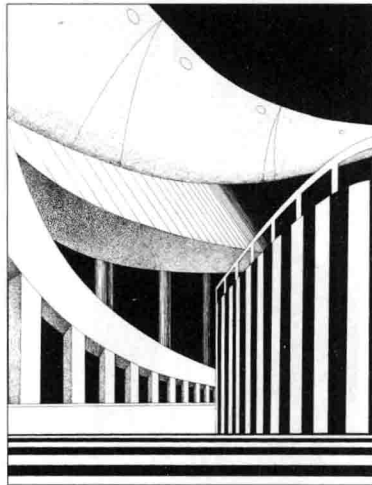
构成设计是组织画面的视觉活动,即以变化、均衡和统一等构图原则来安排画面的美感及画面美感的完整性。在建筑设计、室内设计、景观设计中,灵活运用构成艺术法则,能更好地增加建筑装饰及室内景观装饰的美感,尤其是空间概念的发展是现代设计艺术中不可缺少的。如建筑构思中的点群关系,景观设计中的主体部份与配属部份的主次关系,室内设计装饰中点、线、面的对比关系,以及建筑楼窗的排列形成的点群关系,室内棚顶灯饰设计,更需要以抽象的构成设计,达到美观的艺术效果。图(5)

环艺设计研究环境视觉及社会、技术、功能、经济文化等诸多方面的问题,思考最终要体现于具体的形式和空间尺度关系,它既然是一种构成造型方式,就必然受到视觉形式的感受力的影响,并运用图形语言及绘画媒体构成理想的设计方案,其根本都离不开视觉构成要素及规律。因此,对环境设计专业的学生来讲掌握这些构成规律非常重要,俗话说:“掌握基础到什么时候都是进步的前提。”如果基础掌握不好,就会影响设计者创作的想象力。

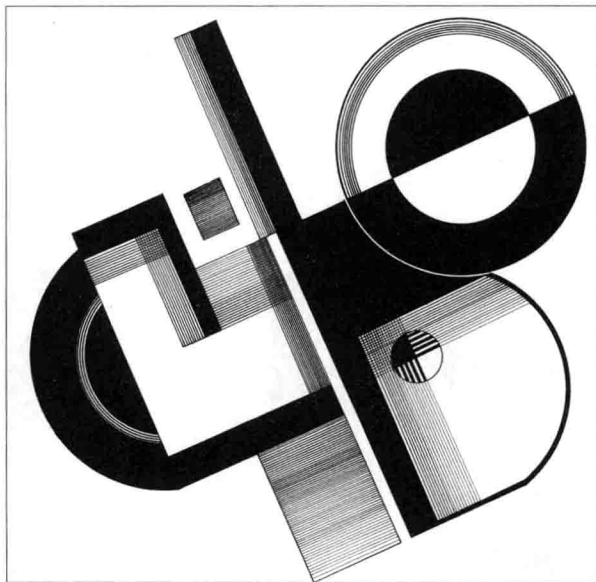
平面构成突破了传统图案中的平面时空,增强了画面的运动感和空间深度,在平面上产生一种空间起伏的视觉效果。

平面构成艺术丰富和发展了传统的装饰理论,在现代建筑设计、室内设计及景观规划设计中,应用普遍。大工业生产注重产品的标准化,突出产品的机能、材质本身所具有的美感,手工业生产尽管能生产出极为精致的作品,但不能满足社会上众多现代设计的需要。平面构成解决了这个问题,灵活的掌握构成原理及要素,在设计中就能不拘于固定的格式,千变万化,有利于发挥设计者创作思维能力,开拓人的视野及丰富的想象力,为设计打下坚实的基础。

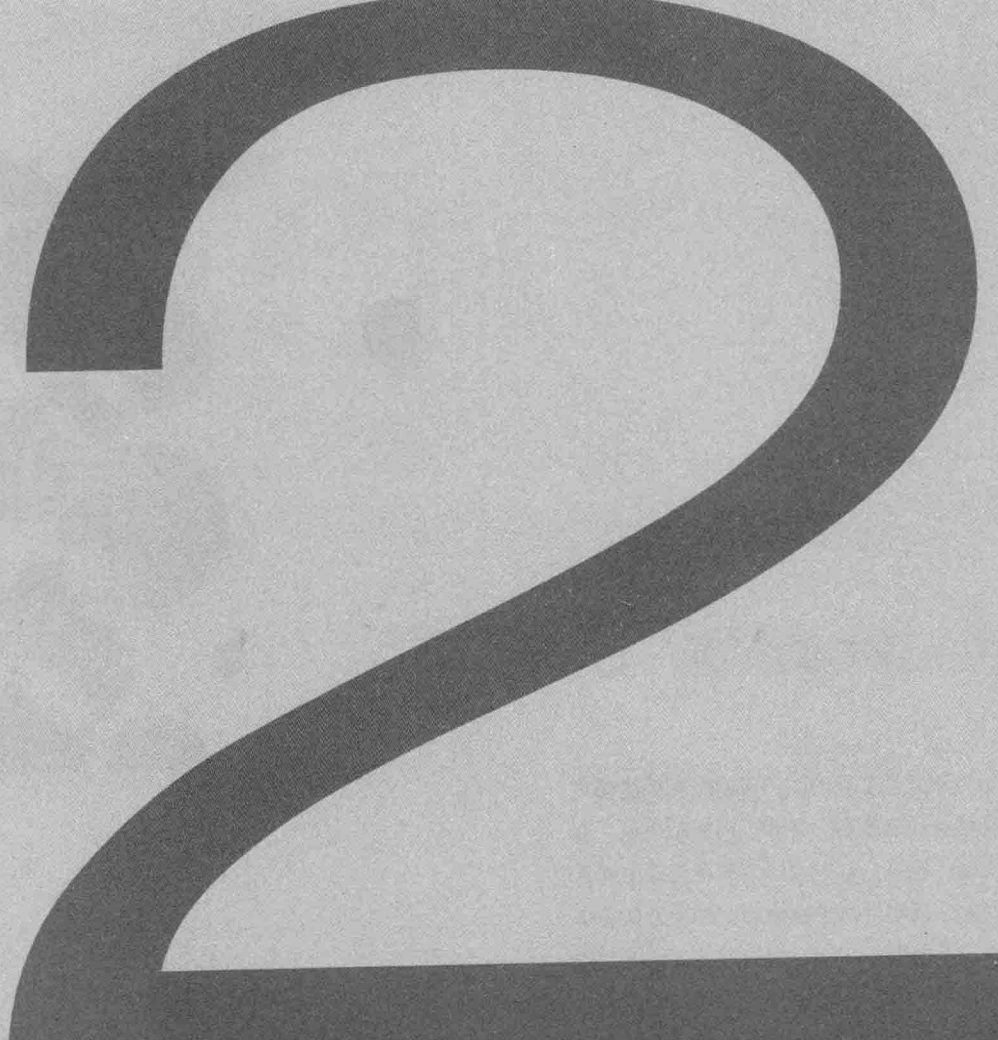
通过平面构成的学习,有助于开拓学生的想象力、创造力,培养学生的审美能力,对形式、想象力进行理性的分析能力,敏锐的视觉能力及抽象形态构成能力。图(6)

图(5)

图(6)

第二章

造型语言

本章要点

- 平面构成基本造型要素
- 探索平面构成造型规律
- 环艺设计中如何运用造型语言

第 1 节 基本造型元素——点

平面构成是以形象知觉为基础的,任何形态的构成都离不开点、线、面这些基本形态要素,灵活运用形态要素,会创造出千变万化的图案。建筑、室内设计、景观设计中都是点、线、面构成,因此,我们学习平面构成就必须先从最基本的点、线、面开始,下面对点、线、面的形态、性质、概念及构成进行具体的分析。

一、点的概念

从形态中讲点代表位置,点是最基本的单位,它既无长度也无宽度。在平面构成中点会给人带来不同的感觉,方形点给人的感觉规整、静止、稳定,中空的点就显得比较弱、虚幻、不真实,而内部充实的圆点,给人以坚实、醒目的感觉。

圆点具有位置、大小感,而其它异形点除具有大小、位置感还具有方向感。

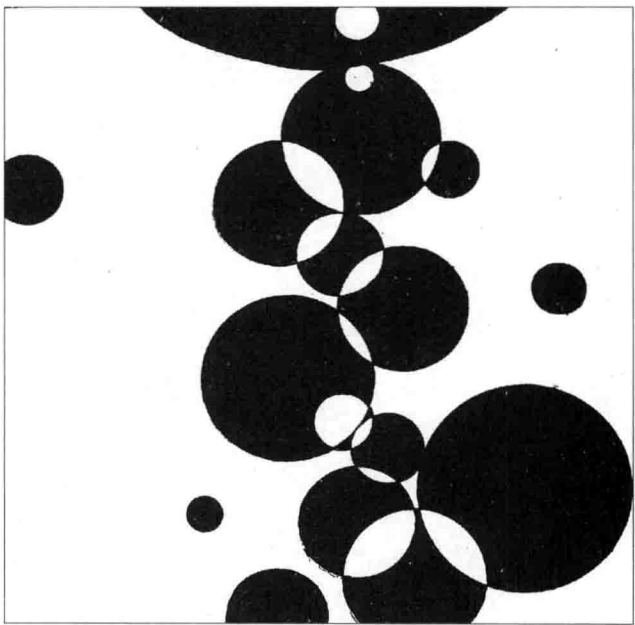
同样的点在不同的面积中感觉不同,例如:天空中的飞机离远看就是一个点。在一个很小的画框中的点显得非常醒目,在很大的画框中同样的点就显得很小。图(7)

二、点的形态特点

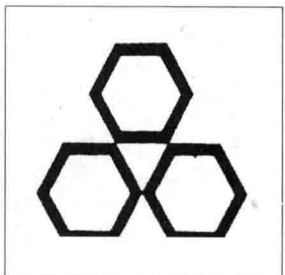
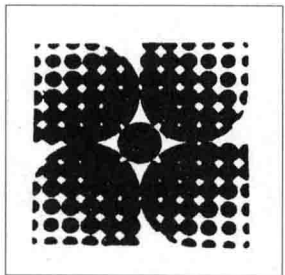
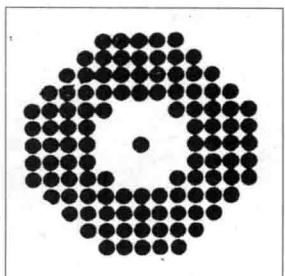
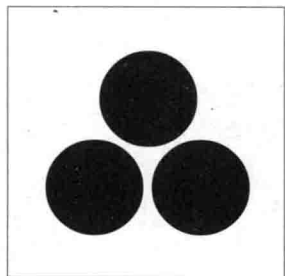
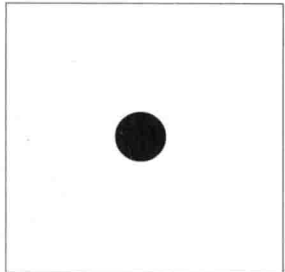
设计中最细小的形态就是点,点在设计应用中被认为是小的圆点。但现实中的点是多样的、千变万化的,大体分为规则点和不规则点,规则点是具有规则的外形的圆点、方点等,不规则的点是任何形态的点,在现实生活中的任何形态缩小到一定的程度就具有点的形态。图(8)

三、点的性质及应用

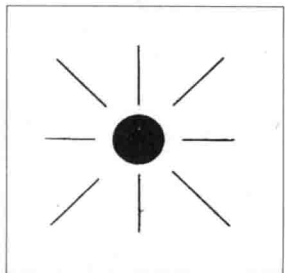
在设计中,点具有张力,映射出一种扩张感,点是力的中心,点具有细小、简洁、生动、有趣的特点,当一个点出现时,会产生突出与强调的作用,它能集中人的视线,形成视觉中心。图(9)

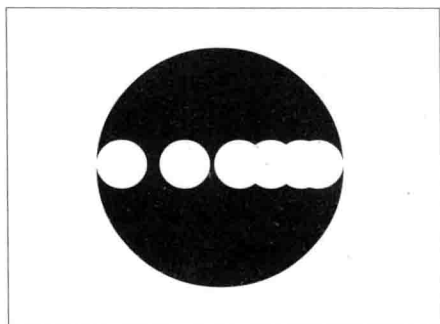
图(7)

图(8)

图(9)

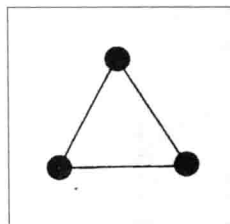
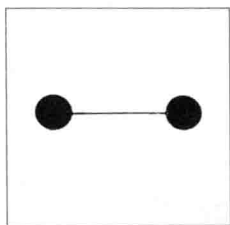
TWO-DIMENSIONAL DESIGN

在建筑设计、室内设计、尤其是景观设计中，点的应用比较广泛，用马赛克制成的点式壁画，在园林小品设计中，地面的铺装及园林绿地、植物的排列，在建筑设计中门面的标识安排，都可以用点的构成去创造出优美的方案设计。在设计景观广场中，大面积的绿地上放一组精美的艺术品，人们的视线就会集中在这点上，它能突出主题。

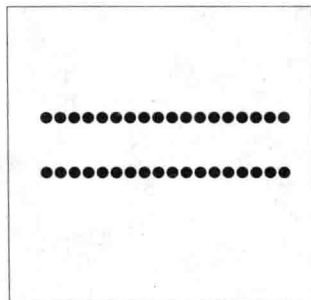
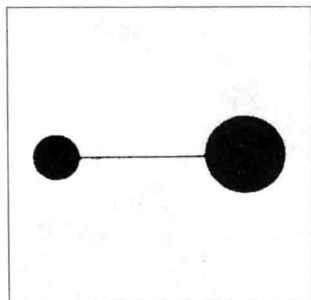
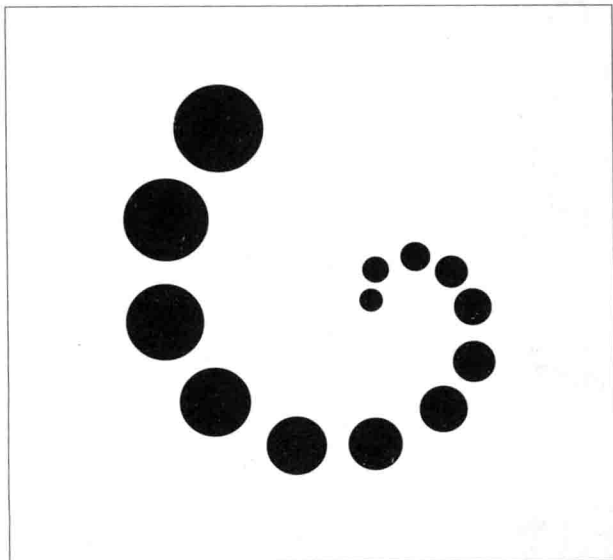
点是视觉中心，当画面上出现同等大的两点时，点的张力作用表现在两点间隔的视线上，传统国画技法中的笔断意连的效果就是点的张力作用。图(10)

当画面上同时出现一个大点和一个小点时，大点的张力，首先引起视觉注意，随后视觉渐渐地移到小点，有移动感。图(11)

点与点等间隔排列在一条线上则产生一条线的感觉。在建筑楼体上窗与窗的排列就形成装饰线条。图(12)

图(10)

图(11)

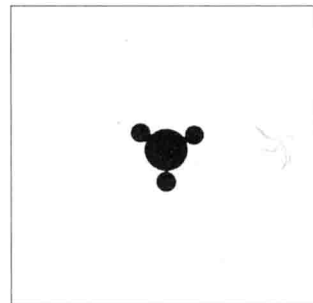
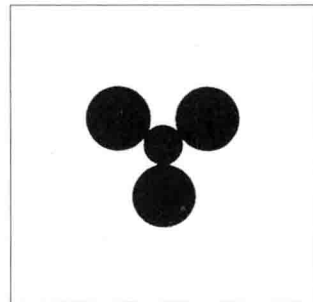
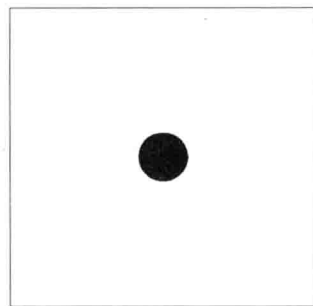
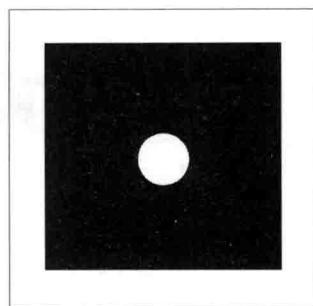
图(12)

TWO-DIMENSIONAL DESIGN

四、点的错觉

错觉就是观察到的客观事物与现实中的有所差别。同一个点在不同的特定环境下而产生大小、远近、黑白、空间等变化效果，都是人的错觉在起作用。

点的周围环境改变，其点的性质就随着改变，如果点的周围加上其它形象，点也可能成为面，而失去了点的特性，如果在黑地上放一个白点有扩张感、前突感。相反，黑点在白地上，则有收缩感、后退感。图(13)

图(13)

