

21世纪高等院校
艺术设计专业「十二五」规划教材

◎ 鲁晓波 蒋啸镛 / 顾问
◎ 张夫也 孙建君 / 丛书主编

设计构成

DESIGN AND COMPOSITION

朱广宇 谷林 / 主编

南京大學出版社

21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

◎ 顾问/鲁晓波 蒋啸镝

◎ 丛书主编/张夫也 孙建君

设计构成

DESIGN AND COMPOSITION

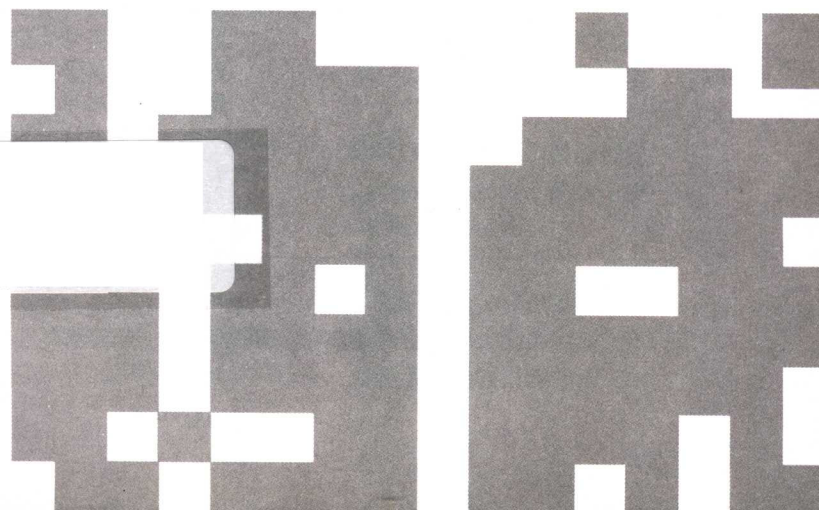
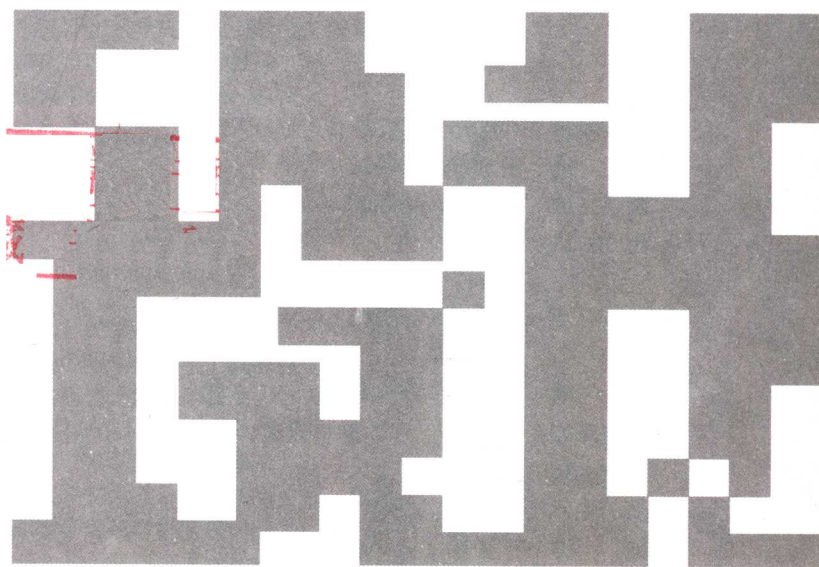
主 编 朱广宇 谷 林

副主编 陈 雷 潘 杨 成国良 王 燕 耿 璐

参 编 张 长 贺姗姗 杨 波 包荣华 王 禹

汪 峰 孙晓倩 陈晶锐 解 俊

 南京大学出版社

内 容 提 要

本书分为平面构成、色彩构成和立体构成三大部分。在保证科学性、理论性和知识性的前提下，本书以鲜明的设计观点，丰富、翔实的资料和图例，将构成设计的理论知识与设计实践相结合，构建了一个既符合课程自身要求，又具有前瞻性内容的知识体系。

本书可作为高等院校艺术设计专业教材，也可作为高职高专院校相关专业教材以及各类高等教育自学考试艺术设计专业基础教材。

图书在版编目(CIP)数据

设计构成 / 朱广宇, 谷林主编. — 南京: 南京大学出版社, 2011.8 (2012.4重印)

21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-305-08563-5

I. ①设… II. ①朱… ②谷… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第134973号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路22号

邮 编 210093

网 址 <http://www.NjupCo.com>

出版人 左 健

丛 书 名 21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

书 名 设计构成

主 编 朱广宇 谷 林

责任编辑 李建钊 编辑热线 010-82896084

审读编辑 经 晶

照 排 广通图文设计中心

印 刷 北京彩和坊印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16 印张 12 字数 415千字

版 次 2011年8月第1版 2012年4月第2次印刷

ISBN 978-7-305-08563-5

定 价 48.00元

发行热线 025-83594756 83686452

电子邮箱 Press@NjupCo.com

Sales@NjupCo.com (市场部)

* 版权所有，侵权必究

* 凡购买南大版图书，如有印装质量问题，请与所购图书销售部门联系调换

21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

顾问

鲁晓波 清华大学美术学院党委副书记, 教授, 博导
蒋啸镛 湖南师范大学教授

丛书主编

张夫也 清华大学美术学院教授, 博导
孙建君 中国艺术研究院研究生院副院长, 教授, 博导

专家指导委员会名单 (按姓氏拼音排序)

白天佑 甘肃政法学院艺术学院院长, 教授
陈劲松 云南艺术学院设计学院院长, 教授
戴 端 中南大学艺术学院副院长, 教授
丁 峰 徐州师范大学美术学院副院长, 副教授
杜旭光 河南师范大学美术学院副院长, 教授
高俊峰 河北科技大学艺术学院院长, 教授
谷 林 山东轻工业学院艺术设计学院, 教授
关 涛 沈阳理工大学艺术设计学院副院长, 教授
郭立群 武汉工程大学艺术与科技学院副院长, 教授
郭线庐 西安美术学院副院长, 教授
何人可 湖南大学设计艺术学院院长, 教授, 博导
贺万里 扬州大学艺术学院副院长, 教授
胡玉康 陕西师范大学美术学院院长, 教授
黄兴国 河北师范大学艺术设计学院副院长, 教授
金雅庆 吉林建筑工程学院艺术设计学院副院长, 副教授
荆 雷 山东艺术学院设计学院副院长, 教授
李 兵 绵阳师范学院美术与艺术设计学院副院长, 教授
李 杰 中国传媒大学教授, 导演
李 林 淮海工学院艺术学院院长, 副教授
林 木 四川师范大学美术学院院长, 教授
刘彩军 山西大学美术学院副院长, 副教授
刘同亮 徐州工程学院艺术学院副院长
刘 丽 内蒙古建筑职业技术学院, 教授
马 刚 兰州商学院艺术学院院长, 教授
彭 红 武汉科技大学艺术与科技学院系主任, 教授
潘 力 大连工业大学服装学院院长, 教授
舒 平 河北工业大学建筑与艺术设计学院副院长, 教授
涂 伟 武汉科技大学艺术与科技学院院长, 教授
万 萱 西南交通大学艺术与传播学院院长助理, 教授
王承昊 南京晓庄学院美术学院院长, 副教授
王健荣 湖南师范大学美术学院教授
吴余青 湖南师范大学美术学院教授
谢 芳 湖南师范大学美术学院教授
徐伯初 西南交通大学艺术与传播学院副院长, 教授, 博导
徐青青 西安工程大学艺术工程学院院长, 教授
许 亮 四川美术学院设计艺术学院副院长, 教授
许世虎 重庆大学艺术学院院长, 教授
杨贤艺 长江师范学院美术学院副院长, 教授
袁恩培 重庆大学艺术学院教授
詹秦川 陕西科技大学设计与艺术学院副院长, 教授
张健伟 河南师范大学美术学院院长, 教授
张文川 河北大学艺术学院副院长, 教授

序 // Preface

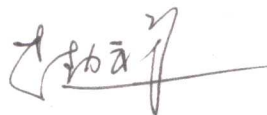
现代艺术设计教育起源于1919年的德国包豪斯设计学院，从德国包豪斯设计学院首次开设“构成”课至今，已有90多年的历史。我国的“构成”课是在20世纪70年代末80年代初由日本引入的。“构成”课革新了国内基础设计教育的内容，促进了国内现代设计教育水平的提高。

平面构成、色彩构成和立体构成并称为三大构成。“构成”的教育理念不仅揭示了艺术设计元素的内在规律，还使感性的艺术设计得以概念化、逻辑化与科学化，有助于学生对造型设计艺术规律和艺术设计技能的掌握。

目前，国内有关平面构成、色彩构成、立体构成的资料和书刊很多，但“合三为一”的设计构成书并不多。我想将三大构成合并成册，不是简单的合并，应该有其突出的亮点。本书最大的特点就是教学思路清晰、有层次，作品图片新颖独特，内容阐述深入浅出，易读易懂。

本书借鉴了最新的科研及教学成果，并有所创新。各章列举的作业范例，让我深切地感受到设计专业学生的创作热情及个性差异，同时也使我坚定了能在设计与基础教学之间建立一种较佳平衡的信念。

构成的基础性在于它的普遍性，因为它所研究的课题如构成元素的构成方式、基本规律、创新思维等涉及所有的美术及艺术设计学科。因此，在教学过程中，要根据各专业自身的特点，把握构成的普遍性与各专业特殊性之间的关系，有重点、有计划地安排组织教学工作。在实践中使理论知识得到灵活、具体的应用，提高教学质量，注重学生能力的培养，正是本书编写的基本指导思想。

温州大学美术与设计学院设计系教授

随着21世纪的经济腾飞，我国的现代设计跟随着时代的步伐向前发展和不断创新，步入了一个崭新的阶段。在今天这个市场经济繁荣的时代，设计涉及许多新的观念与文化，人们不再满足于物质生活的简单重复与消费，在追求物质丰富的同时，也在精神层面有着较高的追求。

现代艺术设计教育起源于1919年的德国包豪斯设计学院。“三大构成”一直是各院校艺术设计专业的基础课程，包括平面构成、色彩构成和立体构成。平面构成是在二维平面内创造理想形态，或是将形态要素（形态、色彩、肌理）按照一定的法则进行分解、排列、组合，从而构成理想形态的造型设计基础训练；色彩构成是将两个或两个以上的色彩的最基本要素，按照一定的规律和法则重新搭配、组合成新的理想的色彩关系的过程；立体构成是研究立体形态的材料和形式的造型基础学科。学习构成，应该明确构成是为设计服务的。设计作为创造性活动，将设计者的愿望转化为具体的作品，向人们传达信息，以满足生活、消费等方面的需求。可以利用构成，实现设计的目的，正确理解设计的意义。

艺术院校中设计教育的不断创新与改革是当前非常重要的教研课题，而其中设计基础教材的编写与研究成为重中之重。缺乏完善的教材体系，将会制约设计教育的发展，影响设计人才的教育与培养。为此，我们特地联合全国各地本科院校设计类专业骨干教师，针对设计基础教学现状，将“三大构成”合编在一起，以方便学生学习参考。

本书由温州大学朱广宇、山东轻工业学院谷林担任主编，大连艺术学院陈雷、潘杨，烟台南山学院成国良，安徽新华学院王燕，沈阳理工大学耿璐担任副主编，滁州职业学院张长，山东轻工业学院贺姗姗、杨波，大连艺术学院包荣华、王禹、汪峰、孙晓倩，伊春职业学院陈晶锐，沙洲职业工学院解俊参与编写。全书由朱广宇统稿。

本书在编写过程中参考和借鉴了部分作者的研究成果，在此表示感谢。由于时间仓促，工作量大，书中难免存在不妥之处，敬请专家、同行予以批评指正。

编者

目录 // Contents

第一篇 平面构成/1

第一章 平面构成概述/2

- 第一节 平面构成基础知识/2
- 第二节 平面构成基本要素/2

第二章 平面构成的设计原理/11

- 第一节 构图与分割/11
- 第二节 错觉和视知觉/13
- 第三节 平面构成形式美法则/15
- 第四节 平面构成的造型方法/18

第三章 平面构成的表现形式/21

- 第一节 重复构成与近似构成/21
- 第二节 渐变构成与特异构成/24
- 第三节 发射构成与密集构成/27
- 第四节 对比构成与空间构成/29

第四章 平面构成的图形创意与肌理表现/33

- 第一节 图形创意/33
- 第二节 肌理表现/34

第五章 平面构成在现代设计中的应用/37

- 第一节 平面构成在包装设计中的应用/37
- 第二节 平面构成在标志设计中的应用/38
- 第三节 平面构成在广告设计中的应用/39
- 第四节 平面构成在网页设计中的应用/41

第二篇 色彩构成/45

第六章 色彩的基本理论/46

- 第一节 色彩的基本知识/46
- 第二节 色立体与表色体系/49
- 第三节 绘画色彩与构成色彩/51

第七章 构成色彩的语义/62

- 第一节 构成色彩的性格/62
- 第二节 设计色彩的情感/66

第八章 色彩构成的配色原则/75

- 第一节 色彩的混合/75
- 第二节 色彩的对比/75
- 第三节 色彩的调和/82
- 第四节 色彩的形式美法则/84

第九章 色彩构成的学习/87

- 第一节 向传统色彩学习/87
- 第二节 向自然和生活学习色彩/88
- 第三节 向大师学习色彩/89

第十章 色彩构成在设计中的应用/92

- 第一节 色彩构成在视觉设计中的应用/92
- 第二节 色彩构成在建筑与环境设计中的应用/100
- 第三节 色彩构成在服装设计中的应用/102

第三篇 立体构成/104

第十一章 立体构成概述/105

- 第一节 立体形态/105
- 第二节 立体构成的含义与研究内容/107
- 第三节 立体构成学习的必要性和方法/109

第十二章 立体构成的基本要素/114

- 第一节 形态要素/114
- 第二节 材料要素/119
- 第三节 空间要素和色彩要素/127

第十三章 立体构成的形式美法则/130

- 第一节 对称与均衡/130
- 第二节 对比与调和/131
- 第三节 节奏与韵律/132
- 第四节 比例与习惯/134

第十四章 立体形态构成的基本方法/136

- 第一节 线立体形态的构成方法/136
- 第二节 面立体形态的构成方法/142
- 第三节 体块形态的构成方法/149
- 第四节 综合立体形态的构成方法/153

第十五章 立体构成的造型表现/157

- 第一节 立体感觉的表现/157
- 第二节 几何形体构成的造型表现/166
- 第三节 综合形体构成的造型表现/168

第十六章 立体构成在设计中的应用/174

- 第一节 立体构成在建筑设计中的应用/174
- 第二节 立体构成在工业设计中的应用/176
- 第三节 立体构成在现代雕塑中的应用/180
- 第四节 立体构成在服装设计中的应用/182
- 第五节 立体构成在包装设计中的应用/183

参考文献/186

第
一
篇

平面构成

第一章 平面构成概述

本章知识点:

- 平面构成的定义,平面构成的材料和工具;点、线、面的定义、视觉特征及表现方法。

学习目标:

- 了解和掌握平面构成的定义、重要性及平面构成的材料和工具。
- 掌握平面构成的基本元素点、线、面的定义、视觉特征以及表现方法,并能结合案例灵活运用。

第一节 平面构成基础知识

一、平面构成的定义和重要性

1. 平面构成的定义

构成有构造、组合、结构、重构之意,指将造型的基本视觉元素(点、线、面、色彩、结构、材料等)按照形式美的法则重新组合,以抽象的知觉式样转化为美学形式,创造出新的形态。平面构成是指在二维平面内创造出理想形态,或是将形态要素(形态、色彩、肌理)按照一定的法则进行分解、排列、组合,从而构成理想形态的造型设计基础训练。平面构成在设计中是从纯粹视觉审美和视觉心理角度研究寻求组织平面的各种可能性,主要研究二维空间设计规律和设计方法,是关于平面设计的思维方式和方法论。

2. 平面构成的重要性

平面构成作为现代设计的基础,已渗透到艺术设计的各个领域,如广告设计、包装设计、书籍装帧设计、标志设计、纺织品设计、壁画艺术设计、产品装饰设计、城市规划设计等各个方面。

如果说三大构成是艺术设计的基础,那么平面构成就是设计中最基本的训练,是基础的基础,是设计者从事设计之前首先要掌握的基本功。学习平面构成的主要目的是为了掌握一定的设计原理,通过掌握平面设计原理拓展设计思维,学会运用多种元素在平面上理性地、创造性地造型、构成,同时在学习的过程中感悟设计的形式美,培养新的审美趣味。

二、平面构成的材料与工具

平面构成训练制作的方式有三种:一是借助电脑、摄影摄像、实物影像扫描等设备,凭借图形和图形处理软件来进行构成设计处理;二是凭借相关的工具和材料进行平面手绘制作,或是进行实物粘贴、拼接;三是两种形式并用。总之,在满足构成艺术趣味的原则下可利用一切方法和手段进行构成处理,以获得满意作品。

设备处理、综合处理,需要具备一定的设计基础和电脑软件操作能力;手工制作,适合初学者,可培养其手绘处理能力和艺术直觉与表现力。

在设计构成课题训练中,平面构成使用的工具和材料虽然不像油画、水粉画、铜版画等那样复杂,但它对工具、材料和技法的要求却很严格。

在草图阶段一般使用HB、2B—4B铅笔、直尺、圆规、软橡皮。HB铅笔一般用于绘制基本图形,2B—4B铅笔一般用于填色。绘制正稿阶段一般需用直尺、三角板、圆规(大圆规、小圆规)、鸭嘴笔、针管绘图笔、叶筋笔、小红毛笔、小号扁平水粉笔等,其中鸭嘴笔、针管绘图笔、小圆规的性能和用途要熟练掌握。鸭嘴笔主要用于绘制粗细均匀的直线;小圆规能够画出普通圆规极难画出的大小不等的非常小的图形;针管绘图笔主要用于勾出形态自由、精细的线,并可借用云形板等描绘几何曲线的形态;叶筋笔、小红毛笔、小号扁平水粉笔等主要在填色块时使用。笔的大小由所填色块大小决定。在平面构成练习时涂色用的颜料一般以浓缩水粉颜料中的黑色为最好。纸张一般选择白卡纸,也可根据练习需要选择绘图纸、铅画纸、水彩纸、铜版纸等。在学习过程中还可选择不同的颜料、材料等结合其他工具进行练习,增加学习的兴趣、激发艺术创作欲望、培养技法综合运用能力和艺术审美趣味。

第二节 平面构成基本要素

一、点

康定斯基说过:“倘若我们掰开漂亮、光洁、如象牙般的罂粟籽皮(它的最后是一个大而圆的点),我们就会在这个温暖的圆球中发现集聚成球的冷蓝灰色的小点,组成了一个构成的结构,而且这些小点本身具有它们潜在的再生力,正像绘画的点一样……当人们认为沙

漠是沙的海洋时，它其实是由点组成的。”（图1-1）

“在所有的艺术作品中都能找到点，而它们的内在力量肯定将越来越多地撞击艺术家的意识。它们的重要性不会被忽视。”（图1-2）

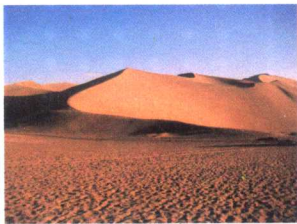

图1-1 沙漠

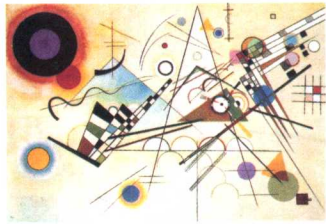

图1-2 康定斯基作品

1. 点的定义

康定斯基认为点是最基本和最重要的元素。在几何学上点没有大小和方向，仅仅表示位置的存在；在语言上点也仅仅表示一个休止符号；在艺术的范畴里，点不仅有大小、形状、位置等外在的物质意义，而且具有内在的精神意义。

点的存在具有相对性，是在比较的环境中确定自己的位置和特征。点具有内在的张力，无论点是在做向心运动还是离心运动都是如此。

2. 点的视觉特征

(1) 点的表情

点的语言是多样化的，表现出来的情感也就丰富多彩。点随着形状、大小、数量、空间以及排列组合方式的不同给人以不同的心理感受。

点可以以任何形态存在，可以是圆形的点、方形的点、三角形的点、梯形的点、不规则形的点等。无棱角的点给人以饱满、充实、运动、活泼之感，有棱角的点给人以坚实、坚硬、稳定、刚毅之感（图1-3）。

当画面中有两个大小不同的点时，大的点首先引起人们的注意，但视线会逐渐地从大的点移向小的点，最后集中到小的点上。当点大到一定程度时具有面的性质，越大越空乏，越小的点积聚力越强（图1-4）。

仅有一点时注意力会集中，称为焦点。在平面上，一个圆点与平面的大小关系以及与周围环境位置的不同，会让人产生不同的感觉。在正方形平面上，一个黑圆点放在其正中位置，给人的感觉是稳定和平静。如果这个圆点向上移动，则会产生力学下落的感觉。点的位置移动到左上角或右上角，都会产生动感和强烈的不安定感。反之将点移到正方形的中部以下，则给人以非常平稳安定的感觉（图1-5）。

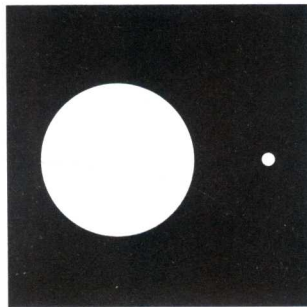

图1-4 点的大小

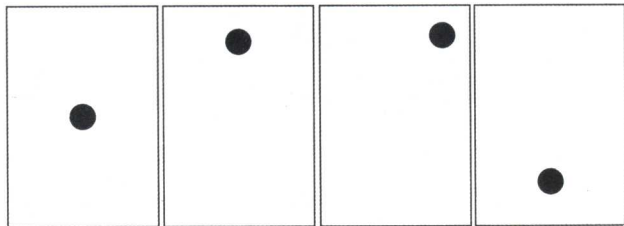

图1-5 点的位置变化与人的感觉

当画面中有两个相同的点，并各自有它们的位置时，张力作用就表现在连接这两个点的视线上。它们在视觉心理上会产生连续的效果，生成一条视觉上的直线。当画面中有三个散开的三个方向的点时，点的视觉效果就表现为一个三角形，这是一种视觉心理反应。当画面中出现三个以上不规则排列的点时，画面会显得很零乱，使人产生烦躁的感觉。当画面中出现若干大小相同的点规则排列时，画面就会显得很平稳、安静，并产生面的感觉（图1-6）。

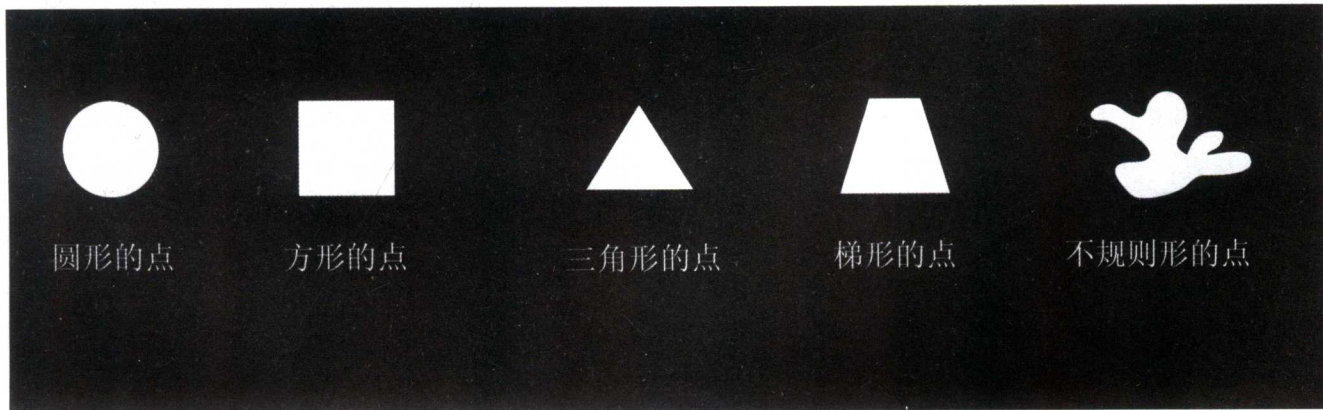

图1-3 各种形态的点

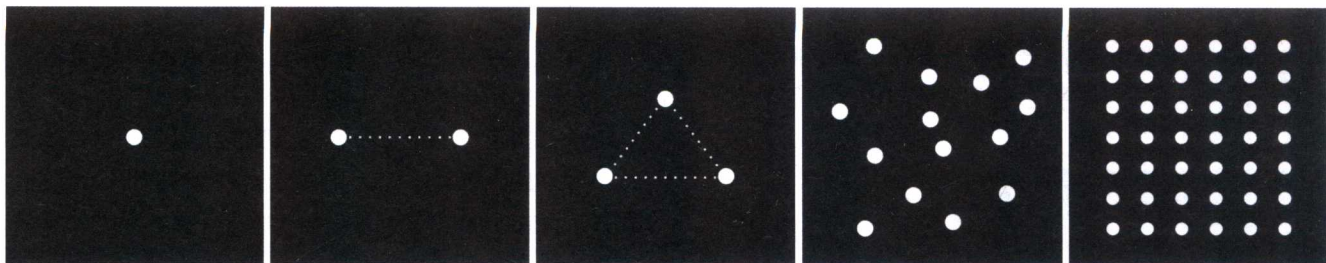

图1-6 点的不同排列组合给人的感觉

(2) 点的注目性

点的张力具有向心的特点，单个点有集中、凝固视线的作用，这就决定了点具有注目性的特点。这个焦点是鲜明的，存在着点的变异。在一个以圆形的点组成的构成作品中（图1-7），如果其中一点的方向和颜色发生了改变，这个点便成为视觉的焦点。

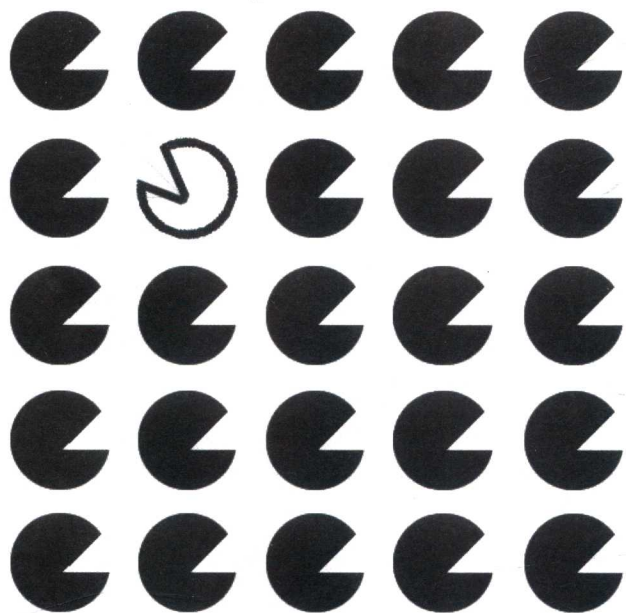

图1-7 点的注目性

再如图1-8中以商品和字母为点组成的画面。字母统一黑色既说明了主题又形成了点的排序，形成了由不同商品点组成的商品链。不同点上的商品，具有不同的独立视觉效果，整体上具有统一感，给人一种新的韵律视觉冲击。

在商品摄影中，往往利用点来突出主题。图1-9是以人为主的点的构成，以鸭嘴作为构成同点重复，但中间突然出现了一只鸭子，形成重复的变异，主题鲜明，并在整体画面黄金分割处用红色块突出文字说明，创意巧妙，构成运用得当，堪称构成中的精品。

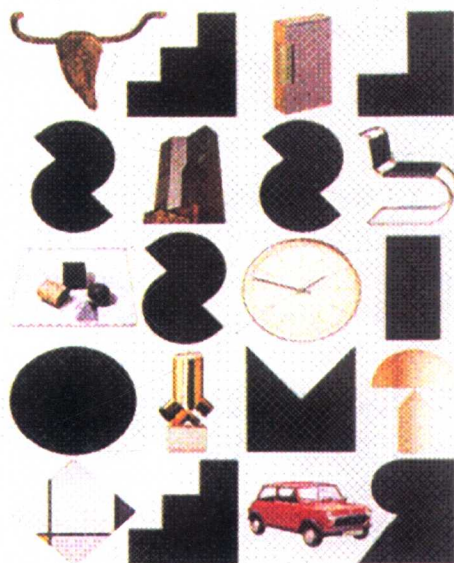

图1-8 点的注目性

图1-9 点的注目性

3. 点的表现

点是平面构成最基本的元素之一，可以根据它的大小、形状等组成丰富的画面，也可以与其他元素结合作为画面的点睛之笔存在，有活跃和点缀画面的作用。

(1) 点的线化和面化表现

如果点以线或者面的形式存在，称之为点的线化或点的面化。点的线化是将大小相同的点按照一定的方向和规律排列，通过点的移动给人带来线的感觉（图1-10）。点的面化是点在一定面积上的聚集，形成面的感觉（图1-11）。

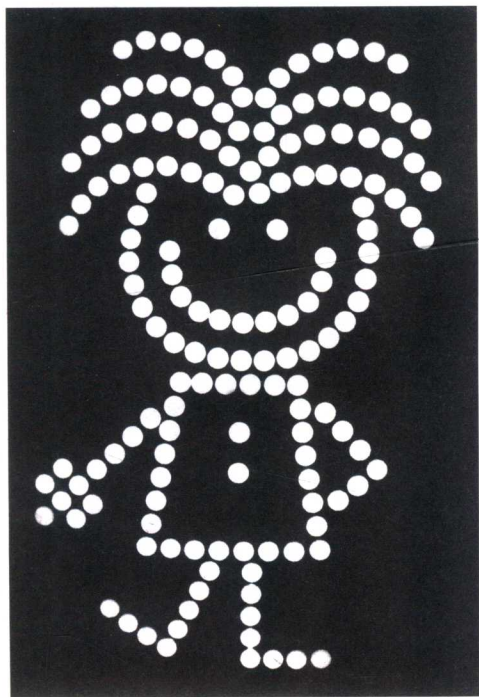

图1-10 点的线化

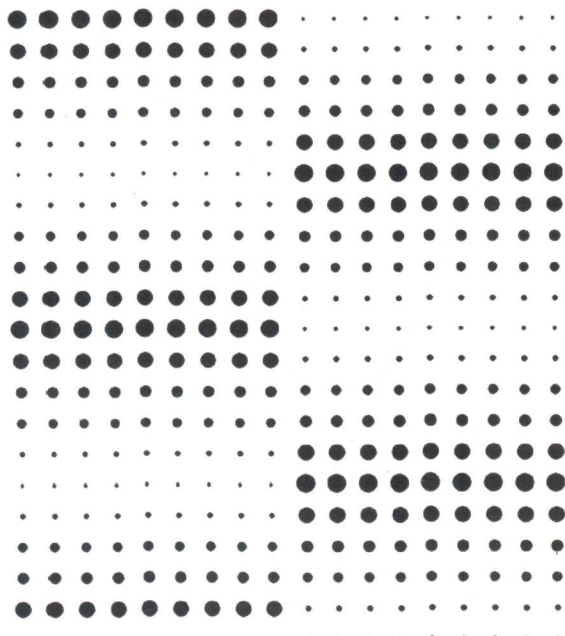

图1-11 点的面化

(2) 点的节奏感表现

如果依据点与点之间的相互引力作用和点的大小疏密变化进行艺术创作，会使画面产生凹凸的起伏感（图1-12）。将点由大到小按一定的轨迹、方向进行变化，可产生一种优美的韵律。将大小一致以相对的方向逐渐重合，可产生微妙的动感。在造型艺术中，“点彩派”是利用点的元素进行艺术创作的代表，艺术家修拉根据视知觉和光的色彩原理运用点的纯色笔触绘制出了丰富的画面（图1-13）。

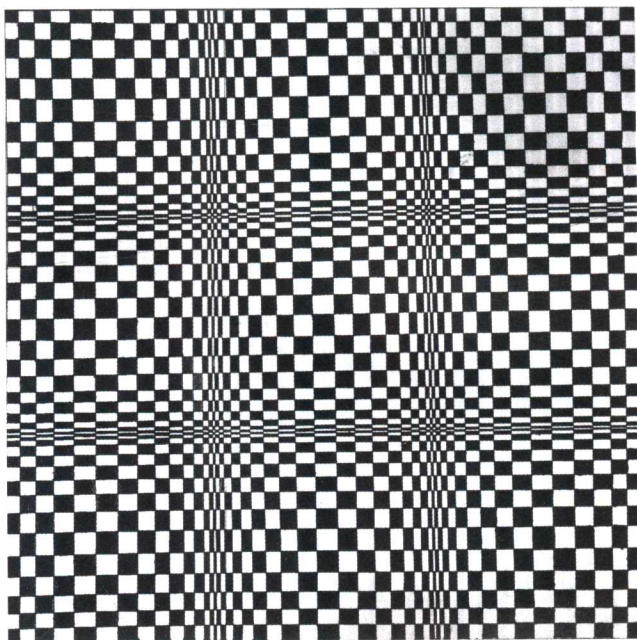

图1-12 点的起伏感

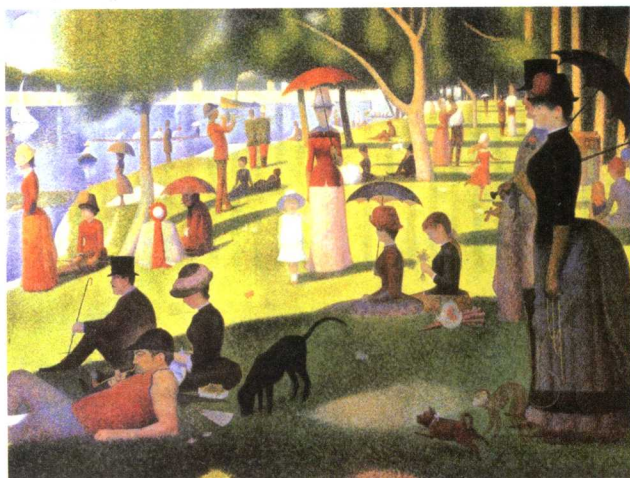

图1-13 修拉点彩作品

(3) 消极点的表现

在画面中有的点是显而易见的积极的点，而有些点的存在则是依靠线或者面的空缺、正形与负形的关系表现出来的，可将其称为消极的点（图1-14、图1-15）。

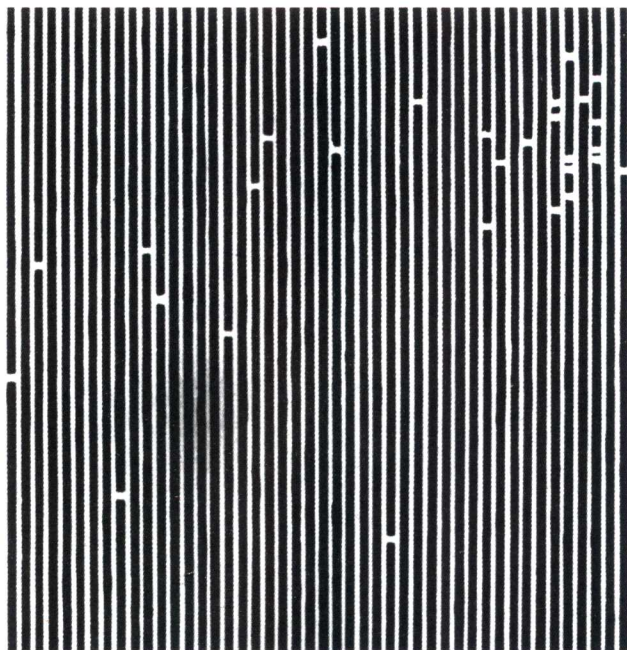

图1-14 消极点的表现

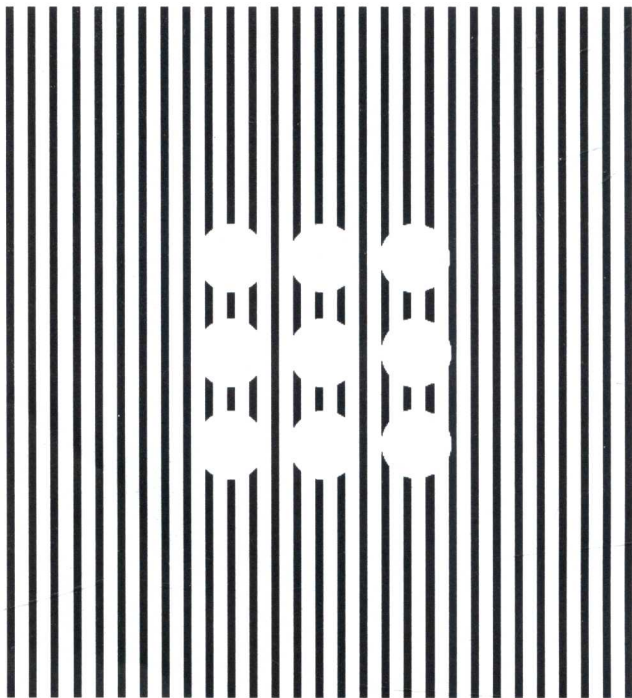

图1-15 消极点的表现

二、线

线是相对于点存在的第二元素。在几何学上，线是点移动所留下的轨迹。点只具有张力，当点变成线的时候即具有方向性。线同时具有张力和方向性。线抽象地存在于日常生活和艺术创作中，具有重要的作用，正如内森·卡伯特·黑索说的那样：“熟练的绘画和对线的理解是艺术的基石。”著名艺术家吴冠中的作品是充分运用点、线、面元素的范例（图1-16、图1-17）。

图1-16 吴冠中作品

图1-17 吴冠中作品

1. 线的定义

点的连续构成线，向一个方向移动为直线，方向连续变化移动则成曲线。线可以表现各种目的和情感，不同的线可以表达不同的情感。线是设计中不可缺少的元素。

线游离于点和形之间，具有位置、长度、宽度、方向、形状和性格等属性。用不同的绘画工具画的线，给人的感觉也不同。

2. 线的视觉特征

(1) 线的表情

线在平面构成中起着非常重要的作用。不同的线有不同的感情性格，有很强的心理暗示作用。线概括起来分为两大类，即直线和曲线。

线的性格及表现力是多样的，如含蓄的线、坚硬的线、柔软的线、欢快的线、苦涩的线、直爽的线条、曲折

的线、饱满的线、残缺的线等，但最基本的线就是直线和曲线。

水平直线可以向不同方向无限延伸，给人冷峻的感觉，形成冷基调。垂直的直线在表现无限运动的同时，给人带来温暖的感觉，形成暖基调。直线形成的对角线，可以分为同心的和离心的两种，具有运动感，同时也形成了冷—暖程度相等的基调。康定斯基的作品《中央线》淋漓尽致地表现了直线带给人们的感受（图1-18）。

图1-18 《中央线》康定斯基

曲线丰满、感性、轻快、优雅、流动、柔和、跳跃、节奏感强，可分为圆和圆弧形态的几何曲线、圆规画出的曲线、用手工画出的自由曲线和用曲线规画出的曲线。几何曲线具有现代感和准确的节奏感。自由曲线具有柔和的自由感和变化的节奏感。

(2) 线的方向性

线在构成中，由于运动的方向不同会给人不同的感觉。左右方向流动的水平线，表现出流畅的形势和自然持续的空间；上下垂直流动的线具有自由落体感和积极的上升形成对照，可产生强烈的向下降落的感觉；左右方向流动的斜线，可产生速度感和刺激感，具有好动调皮的性格。由于焦点透视近大远小的原理，线的疏密

排列，前疏后密产生深度，前边的愈疏愈近，后边的愈密愈远，这样就形成了远近空间。

3. 线的表现

(1) 线的面化表现

等距离的线密集排列可以构成面，只要线出现了封闭，即成为面（图1-19）。

图1-19 线的面化

(2) 线的节奏感表现

线按照一定的规律排列可形成节奏感。对线进行递进的排列或者带有一定规律的排列，同时利用线的方向性，能在画面构成上表现出三维空间。更进一步使直线的粗细有所变化，能使线的组合在方向性上产生更强烈的变化。

①等距的密集排列，如图1-20所示；

②用线（按不同距离排列）表现的透视空间效果，如图1-21所示；

③通过线的粗细变化所表现的空间视觉效果，如图1-22所示；

④错觉化的线，如图1-23所示；

⑤立体化的线，如图1-24所示；

⑥不规则的线，如图1-25所示。

三、面

1. 面的定义

面是由线移动形成的。面有长度、宽度，没有厚度，可以是整体的色块，可以是线框出的形状，也可以是由线和点群化形成的视觉集合。

2. 面的视觉特征

(1) 面的表情

面的形态多种多样，不同形态的面，在视觉上有不同的作用和特征。直线形的面具有直线所表现的心理特征，安定、有秩序感，具有男性的性格特征（图1-26）。曲线形的面柔软、轻松、饱满，具有女性的特征（图1-27）。偶然形的面如水和油墨泼洒所产生的形状，比较自然、生动，有人情味（图1-28）。

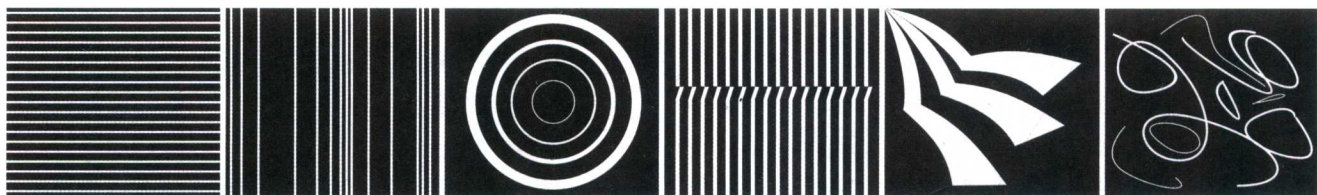

图1-20 线的节奏

图1-21 线的节奏

图1-22 线的节奏

图1-23 线的节奏

图1-24 线的节奏

图1-25 线的节奏

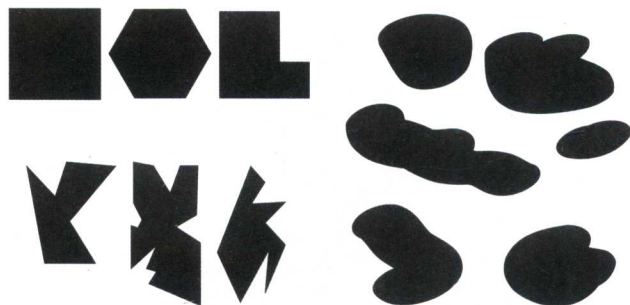

图1-26 直线形的面

图1-27 曲线形的面

图1-28 偶然形的面

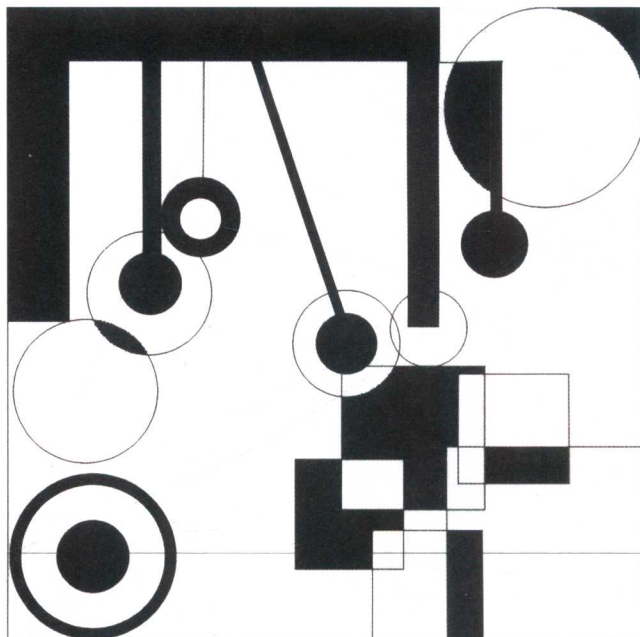

图1-29 点、线、面节奏感表现

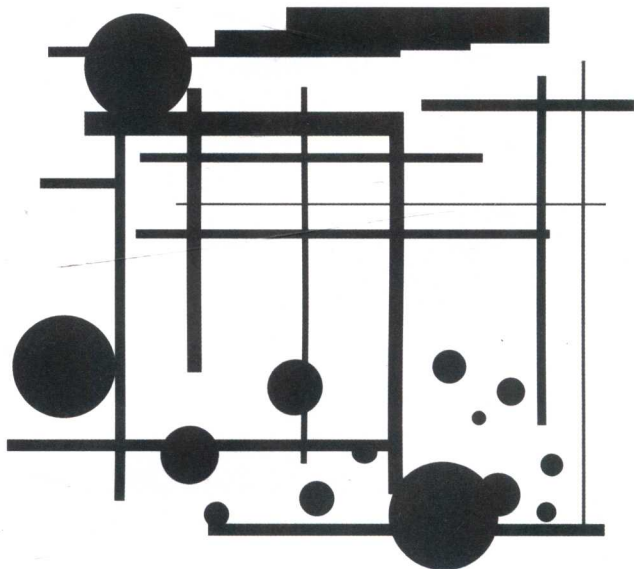

图1-30 点、线、面节奏感表现

(2) 面的多元性

在平面构成中，不是点或线的都是面。点的密集或者扩大，线的聚集和闭合都会生出面。面是构成各种可视形态的最基本的形。它在轮廓线的闭合内，给人以明确、突出的感觉。

3. 面的表现

(1) 多种形态面的表现

①几何形的面，表现规则、平稳、较为理性的视觉效果（等距密集排列）。

②自然形的面，不同外形的物体以面的形式出现后，给人以更为生动的视觉效果。

③徒手的面，给人以随意、亲切的感性特征。

④有机形的面，得出柔和、自然、抽象的面的形态。

⑤偶然形的面，自由、活泼，富有哲理性。

(2) 点、线、面节奏感的综合表现

将点、线、面作为基本元素，经过有秩序、有节奏的组合，可以形成丰富而且耐人寻味的画面（图1-29、图1-30）。

四、基本形与骨格

1. 基本形

(1) 基本形的定义

在构成中简洁的最基本的有助于设计的内部联结而不断产生出较多形态的图形被称为基本形。基本形的设

置不宜复杂,否则会使设计变得涣散、不统一,不能创造出更多的抽象图形。

(2) 形与形的关系

在基本形与基本形相遇时,会产生各种不同的关系供设计者选择,以便创造出更多的形象,如图1-31所示。

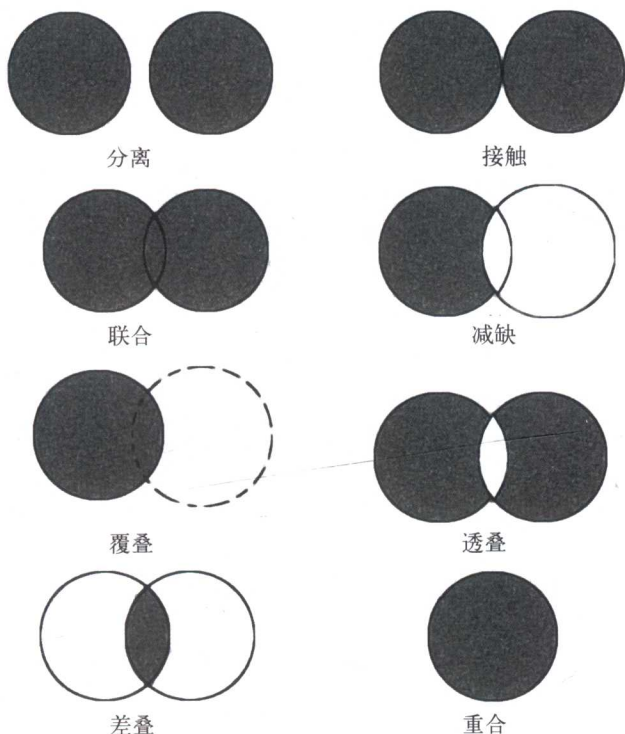

图1-31 形与形的关系

①分离:形与形保持一定的距离而不接触。

②接触:形与形的边缘恰好相切。

③覆叠:一个形象覆叠在另一个形象上,覆盖在上面的形象不变,而被覆叠的形象就有所变化。覆叠的位置不同也就产生出不同的形象,并产生上与下、前与后的空间关系。

④透叠:形象与形象相互交错重叠,交错重叠部分为交叠。重叠部分具有透明性,不掩盖形象的轮廓也不分前后或者上下。

⑤差叠:两个形象相互交叠,交叠部分成为新的形象,其余部分被减去。

⑥减缺:形象与形象相互重叠、覆盖产生了前后上下关系,保留覆盖在上面的形象,后面被上面覆盖所留下的剩余形象为减缺的新形象。

⑦联合:形象与形象交错重叠,不分前后上下关系,而把两个形象联合起来成为同一个空间平面内较大的新的形象。

⑧重合:两个相同的形象,不相互交错,其中一个覆盖在另一个上面,成为合二为一完全重合的形象。

(3) 基本形的正负关系

在平面设计中一般习惯上把形象称为图,把背景称为底,如果形象是黑色的,而背景是白色的,那么就会产生一种黑色占据了空间的感觉,人们把这种现象称为“负形象”。如果把基本形放在一定的空间中去,并且继续使用黑、白两色进行搭配,就会出现下列四种情况:

①白形白背景,又称“消失”。

②白形黑背景,给人一种通透感,称为“负形象”。

③黑形白背景,给人一种实体感,称为“正形象”。

④黑形黑背景,也称“消失”。

当基本形在一定空间相遇时,则正形和负形的关系有多种不同的黑白配置。

(4) 基本形的构成训练 (图1-32)

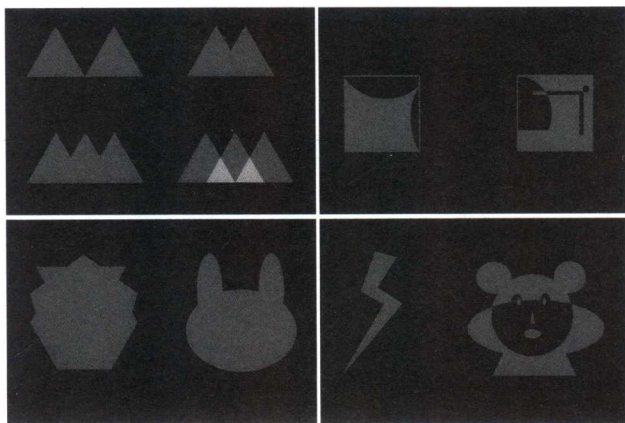

图1-32 基本形的构成训练

①几何基本形的相互构成(以圆形、方形、三角形为基本形体,将它们分别以连接、重合、重叠、透叠等形式,构成不同形象特点的造型)。

②分割所构成的形体(训练设计者灵活的造型能力)。

③重合所构成的形体(形体间相互重合、添加派生出各种形态各异的造型)。

④自然形的构成(把自然物的基本形以真实、自然、概括的形式表现出来,应用到构成设计中去)。

2. 骨格

(1) 骨格的定义

画家和设计者在画面中对形进行各种编排,有一定的限制方式,这种限制就是骨格。自然界也有骨格的存在

在，如鱼鳞、树的树叶与树枝的编排等。

(2) 骨格的分类

骨格分为规律性骨骼和非规律性骨骼。

①规律性骨格是以严谨的数学方式构成的。如重复骨格、渐变骨格、发射骨格。

重复骨格即在一定的框架内，用水平线和垂直线等距离划分出大小相等的空间单位。重复骨格多为正方形单位空间，因对重复构成有利，可以组合成较多的新形态。

渐变骨格即在一定的框架内，按照一定的数学规律划分单位面积的水平、垂直线所组成的网格。一般可按等差数列、等比数列、费波纳奇数列、调和数列来划分。

发射骨格即由一个发射中心点向外发射或者围绕一个中心点向外运行的骨格。发射骨格也可用渐变骨格的原理来安排。由中心点做渐变发射具有强大的吸引力和较好的视觉效果。

②非规律性骨格没有一定的规律，由规律性骨格随意和自由地衍变而成，随作者在一定的平面框架内进行划分，具有极大的随意性和自由性。

(3) 骨格的作用

平面构成中，骨格是支撑构成形象的最基本的组合形式，使形象有秩序地经过人为的构想，排列出各种宽窄不同的框架空间。因此，骨格起编排形象和管辖形象空间的作用。

本章重点讲述了构成及平面构成的定义和重要性、平面构成练习的材料和工具；平面构成的基本元素等。点、线、面作为平面构成最基本的元素，极其重要，是设计的基石，无论是视觉传达设计，还是环境艺术设计、服装设计，都离不开点、线、面的构成。只有掌握好点、线、面的视觉特征，并能灵活地运用和表现，才能创作出成功的作品。

本章小结

1. 什么是构成？什么是平面构成？
2. 学习平面构成有何重要性？
3. 简述平面构成所用的各种材料和工具的特性。
4. 点、线、面有哪些性格特征，如何将其运用到现代设计中？
5. 如何体现点、线、面的节奏感？
6. 听一段音乐或者欣赏一个电影短片，然后用点、线、面的语言表现出来，或厚重，或飘逸，或灵动，或奔放，或浪漫。通过对抽象形态的感知、分析、想象、设计、评价，认识抽象形态的特点和心理反应。
7. 以艺术大师的作品或者艺术性的图片作为参考对象，用点、线、面的造型语言对其进行平面构成化的转换（以手绘或者计算机辅助制作方式完成，尺寸不限）。

思考与练习