

平面设计
设计手册

设计实用图典系列
高校设计专业用书

设计手册

SHEJI SHIYONG
TUDIAN XILIE
PINGMIAN GOUCHENG
设计手册
© 上海美术出版社

NEW

图书在版编目(CIP)数据

平面构成设计手册/黄宗湖主编.—南宁:广西美术出版社,
2007.7

(设计实用图典系列)

ISBN 978-7-80746-244-6

I. 平… II. 黄… III. 平面构成—设计—手册 IV. J061-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 076061 号

设计实用图典系列 平面构成设计手册

本社 编

图书策划: 钟艺兵

责任编辑: 陈 凌

责任校对: 陈小英 陈宇虹 尚永红

审 读: 林柳源

终 审: 黄宗湖

出 版 人: 蓝小星

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2008年1月第1版

印 次: 2008年1月第1次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/12

印 张: 11 8/12

书 号: ISBN 978-7-80764-244-6/J · 839

定 价: 48.00 元

主 编: 黄宗湖

副 主 编: 柒万里 黄文宪 汤晓山 陆红阳

本书执行主编: 韦自力

编 委: 喻湘龙 罗 鸿 刘 佳 李明伟

张燕根 黄江鸣 黄卢健 林燕宁

蒋才冬 林振扬 袁筱蓉 何 流

胡文杰 胡文娟 赵慧宁 叶颜妮

李西宁 钟云燕 苏华君 利 江

李梦红 李 娟 江 滨 尹 红

陆海燕 何 仟 梁新建 周景秋

黄焱冰

版权所有 翻印必究

SHEJI SHIYONG TUDIANKAN XILIE

设计实用图典系列

前言

平面构成作为造型艺术之基础的特点,决定了对其的学习更应侧重于构成训练的过程而不是最终的目的。其内容主要集中在美的体验和感知及普遍规律的研究中,不受具体的功能、特殊的工艺和材料等相关属性限制,从大自然中吸取美的元素进行具象、抽象、有序、无序的组合和探索,并通过这一思维方式的引导,培养良好的造型观念,创造出具有内容逻辑和时代价值观的美。

从“功能决定形式”到“形式适应功能”的修正,体现了形式美感在应用设计中的地位和作用。“功能”作为构成基础与应用设计区别的关键,充分说明了平面构成作为基础学科的重要性。现代设计只体现功能和技术的要求是不够的,独特的创意、各形态间的构筑和组合以及取悦于视觉的形式美规律,都属我们所要表现的范畴,并以此作为我们学习和研究平面构成的依据。

所谓平面构成就是指在二维的平面空间中将具象形态或点、线、面抽象形态按照美的原则进行分解、组合,形成一个理想化的纯粹形态的构成方法。平面构成是现代视觉传达艺术基础的一个重要组成部分,强调各形态之间大小、比例、方向、位置及形式美法则等相关因素,运用不同的构成方式引导视觉及心理的反应,以期达到与观者的共鸣。

平面形态是综合性、多因素的关联体,对其构成元素之点、线、面的认识和运用是多方位的。本书通过对点、线、面等构成元素的分析和运用,以及图文并茂、深入浅出的内容和事例,以期适应多方面的需求。

CONTENTS 目录

SHEJI SHIYONG
TUDIAN XILIE

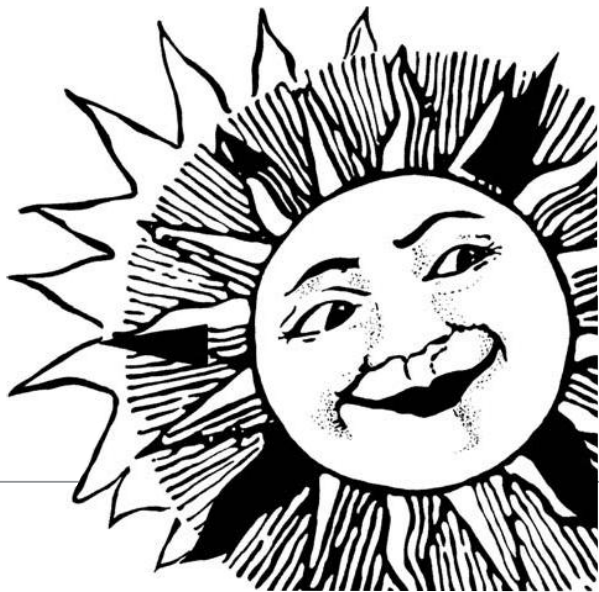
设计实用图典系列
平面构成设计手册

- 001 一、形态与构成
- 001 (一) 形态的概念
- 006 (二) 构成的基础知识
- 009 二、构成元素——“点”
- 010 (一) 点的概念
- 010 (二) 积极的点和消极的点
- 011 (三) 点在构成中的特性
- 014 (四) 点的种类及性格表现
- 020 三、构成元素——“线”
- 021 (一) 线的概念
- 022 (二) 积极的线和消极的线
- 023 (三) 线的形态和性格
- 029 (四) 线的错视
- 033 四、构成元素——“面”
- 035 (一) 面的概念
- 036 (二) 面的分类及性格
- 040 (三) 面的错视
- 043 (四) 面的形态
- 044 (五) 积极的面与消极的面
- 047 五、平面构成的基本形
- 047 (一) 基本形
- 048 (二) 形态的组合关系
- 051 (三) 群化组合
- 053 (四) 分解与重构
- 055 六、平面构成骨骼关系
- 055 (一) 骨骼的概念
- 055 (二) 骨骼的作用
- 057 七、平面构成的基本形式
- 057 (一) 重复构成
- 060 (二) 近似构成
- 063 (三) 渐变构成
- 071 (四) 发射构成
- 078 (五) 特异构成
- 083 (六) 分割构成
- 093 (七) 对比构成
- 102 (八) 空间构成
- 117 (九) 肌理构成
- 123 八、平面构成在应用设计中的运用
- 124 (一) 平面构成在招贴设计中的运用
- 131 (二) 平面构成在包装装潢设计中的运用
- 133 (三) 平面构成在VI设计中的运用
- 134 (四) 平面构成在服装设计中的运用
- 135 (五) 平面构成在工业品设计中的运用

1

一、形态与构成

客观再现 李果园儿作品

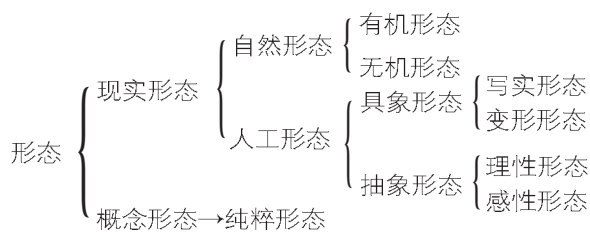
作为艺术领域中的设计是人类有目的、有计划、有动机的造型行为,是将理性观念和感性认识实体化的过程,借助于科学技术的知识和手段及各种在实际创造过程中积累的美学素养,如造型的感觉和判断力等基本素质,赋予形态、色彩、材质等表象因素以某种形态,以崭新的面貌展现于社会生活的方方面面,体现出与时代精神相吻合的逻辑性和价值观。

人类创造美的经验来源于对自然模仿的冲动和抽象冲动的结果,二者科学地、有机地结合组成了形态构成理论和实践的核心内容。

(一) 形态的概念

对于形的存在,我们通过视觉和触觉器官都可以感受得到,辨别“形”是人们识别事物的极为重要的手段,人类创造美最早存在于对自然界的模仿冲动中。随着社会的发展,意识形态的不断变化,美的本质亦有了与昔日不同的含义,表现重点也从过去的“客观再现”转移到“主观表现”上来。因此,对于物质形态的学习和研究,对于客观形态的感知,变得十分关键。

“形态”一词可以理解为:事物的内在本质在一定条件下的表现形式,包括形状和情态两个方面,是事物内部与外部的统一,不仅涉及由外部的面和线条组合所呈现的外表,还涉及表现对象的精神面貌和性格特征,激发人们的思想感情。形态可分为“现实形态”和“概念形态”两个方面的内容。“现实形态”包括“自然形态”和“人工形态”,可以直接感知。“自然形态”是自然本身存在的形式,它的变化不包括任何人为的因素。“人工形态”是人类改造自然过程中的价值体现。人类在对“自然形态”进行模仿的过程中,提炼挖掘出美的原则,加入了具体的使用功能和不同历史阶段的社会价值观,使之富有时代感。“概念形态”是指“纯粹形态”,是所有形态的基础,是“现实形态”去除具体属性后的表现形式。作为基础的形态,对其的训练及感知是第一位的,在一定程度的学习和研究之后,再介入实质性应用设计的深化,方能取得事半功倍的效果。

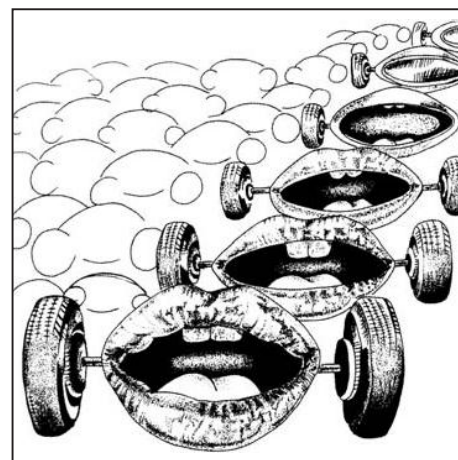

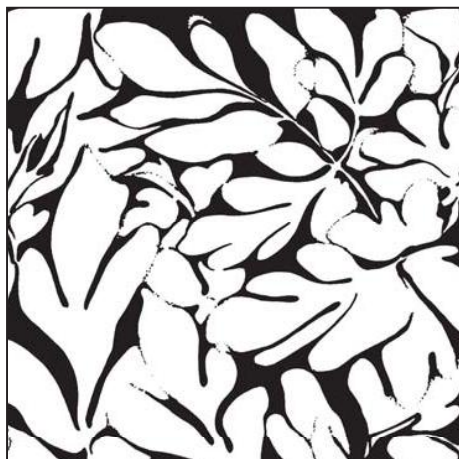
主观表现 陶杰作品

主观表现 苏羽凌作品

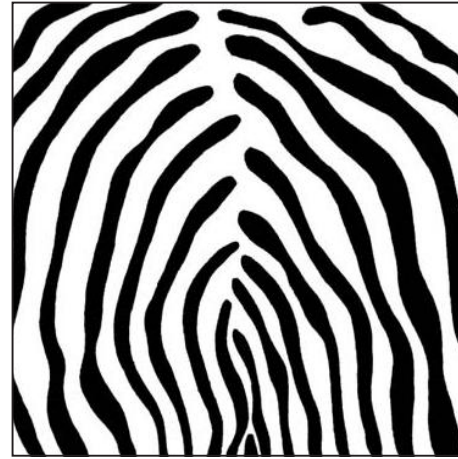
主观表现 文丽作品

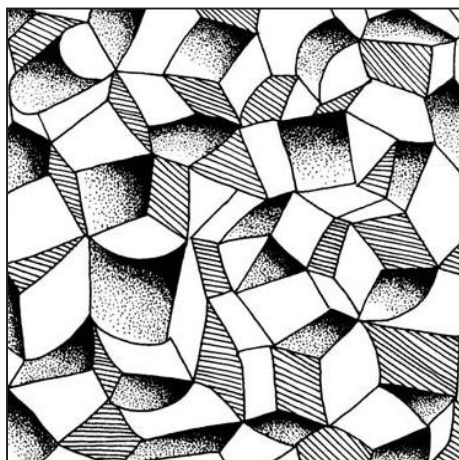
有机形态 徐珊珊作品

有机形态 黄莉作品

有机形态 陆庆中作品

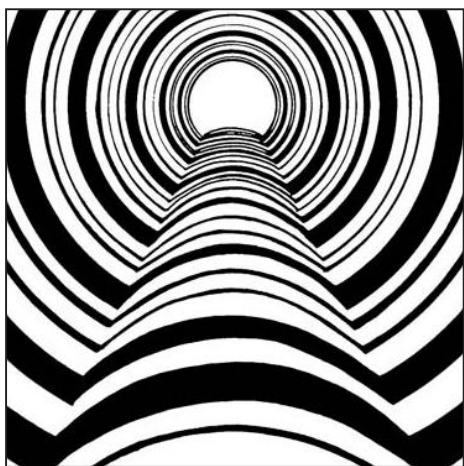
无机形态 黄绍佳作品

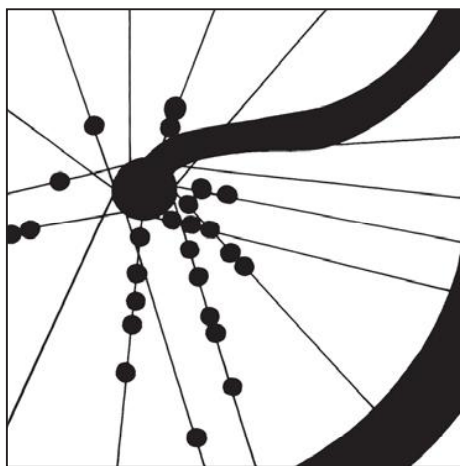
无机形态 周晗作品

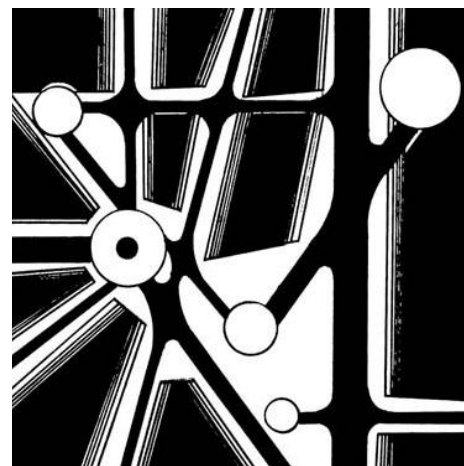
无机形态 梁茜茜作品

人工形态 李岚作品

人工形态 文巧玲作品

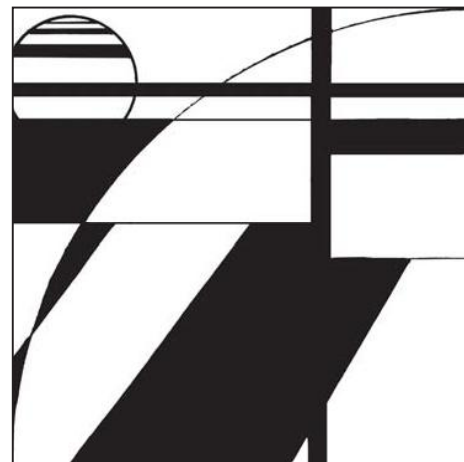
人工形态 卢小杉作品

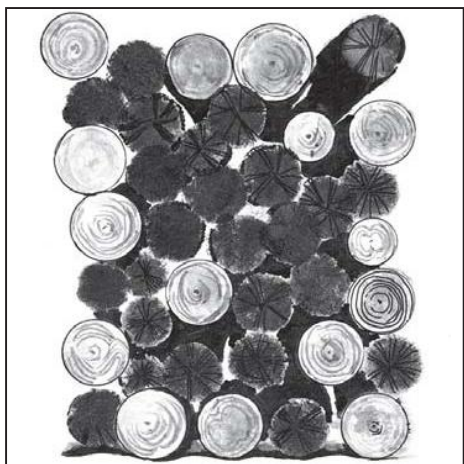
抽象感性形态 隆富宁作品

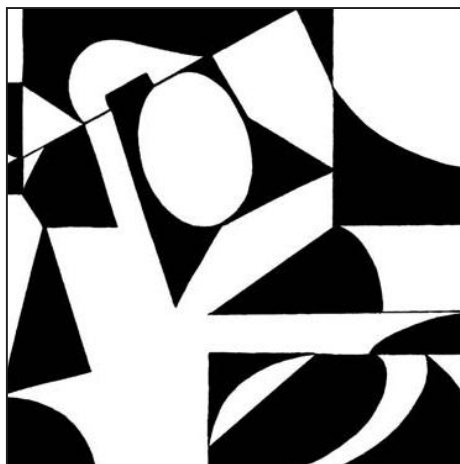
抽象感性形态 林玉婷作品

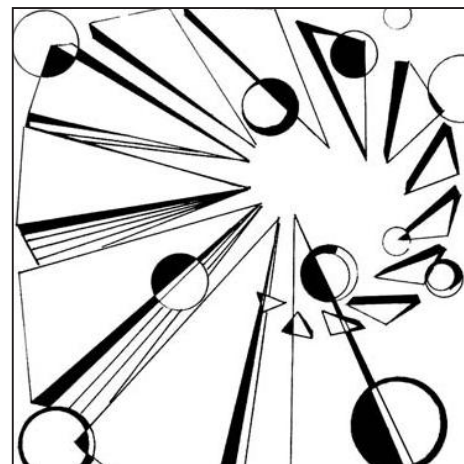
抽象感性形态 林玉婷作品

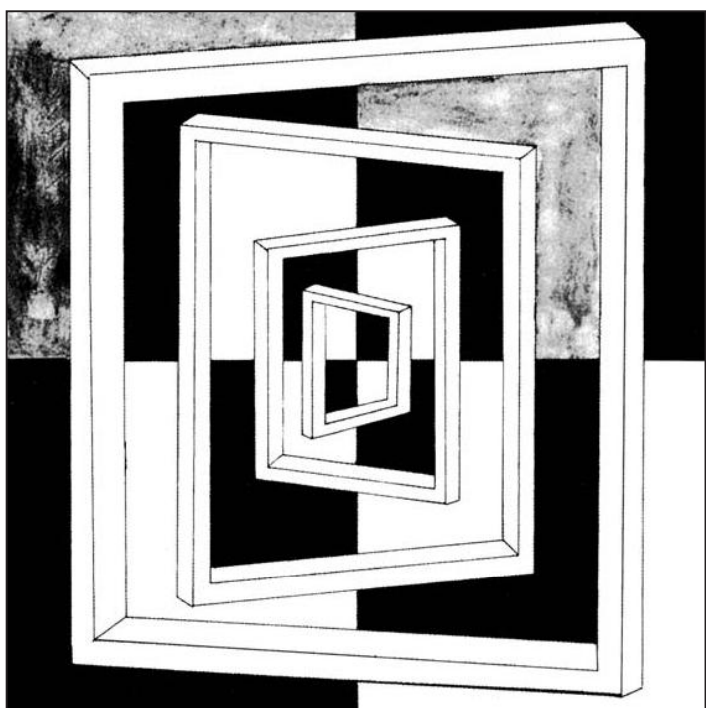
具象形态 苏羽凌作品

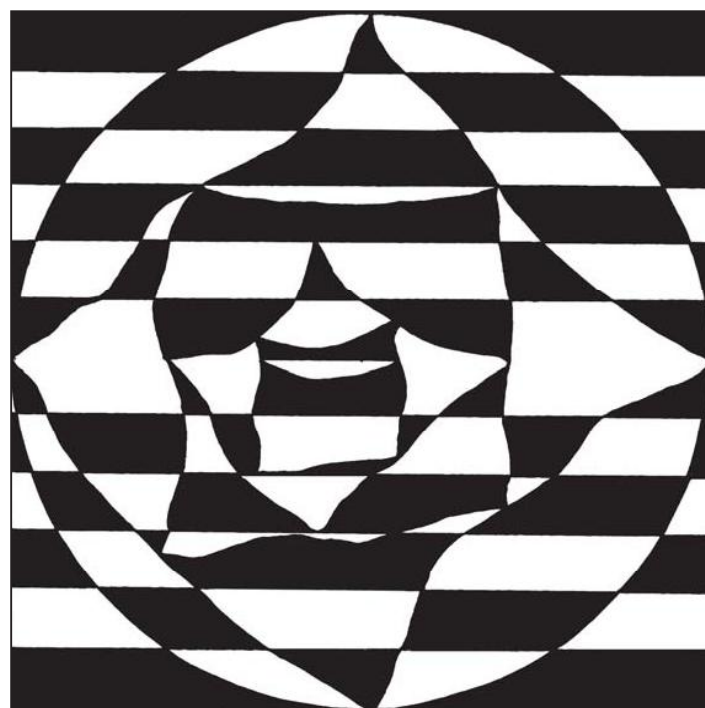
纯粹形态 钟钰作品

纯粹形态 林玉婷作品

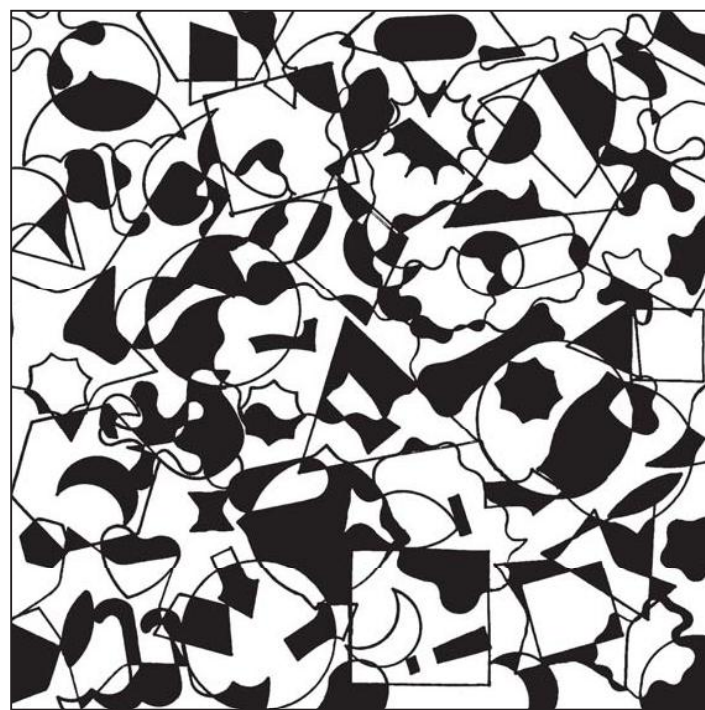
纯粹形态 韦敏作品

纯粹形态 王雯雯作品

纯粹形态 陆霞作品

纯粹形态 王雯雯作品

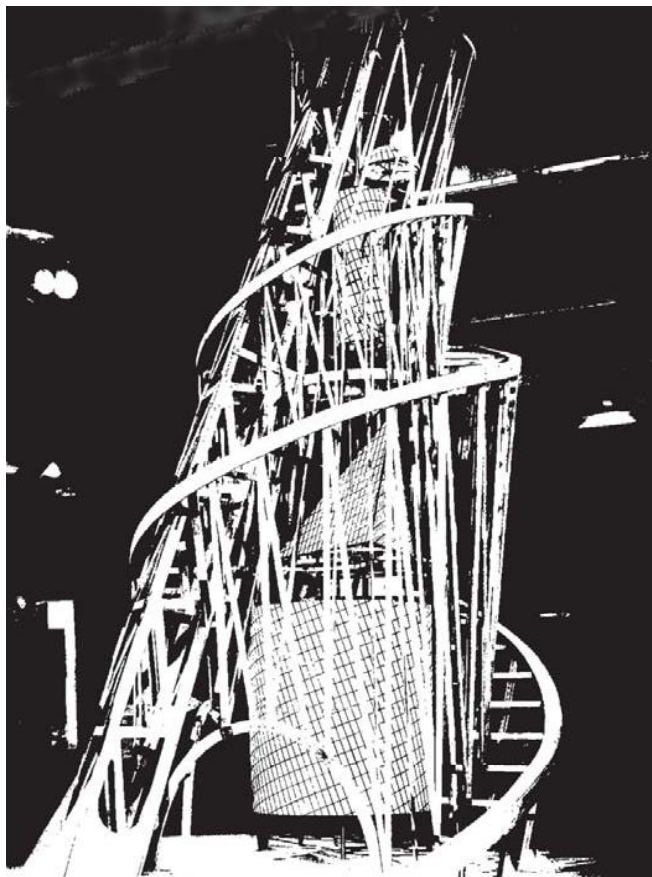
（二）构成的基础知识

1. 构成的概念

构成是一个近代造型的概念，包括自然的创造和人为的创造，是综合性地运用造型诸要素，组合形成一个新的形象，是用分解和组合的观点来观察、认识和创造形态，并使新功能显现的设计方法，与写生、描绘不同之处在于构成是科学的创造性思维。

2. 构成的起源

“构成”这一概念源于20世纪初的欧洲，第一次世界大战之后的欧洲经济复苏，进入全面的繁荣阶段，社会变革和意识形态的变化涉及社会的每一个领域，艺术领域中也出现了这一思潮。各种艺术流派的探索和发展，为构成设计的系统化、理论化提供了可行的依据，其源头一般被认为是俄国十月革命前后出现的构成主义运动和荷兰的“风格派”运动，另一个是德国以包豪斯为中心的设计运动。

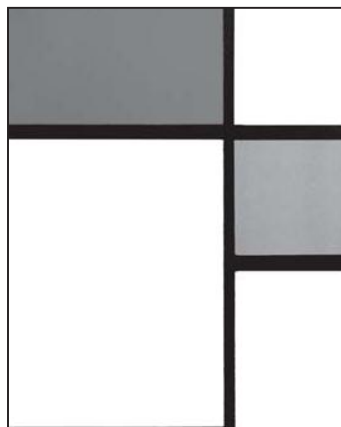

弗拉基米尔·塔特林设计的“第三国际纪念塔”。俄国的构成主义运动是现代主义建筑和设计运动在十月革命后的发展方式，具有强烈的政治动机。

俄国的构成主义运动也称“至上主义”运动，是俄国十月革命前后社会精英文化的体现，随着大批构成主义、前卫艺术的探索者前往西方，影响整个欧洲，对新艺术形式的发展起了促进作用。荷兰的“风格派”是一个松散的组织，主要由艺术家、设计师、建筑师组成，它的思想和形式都源于蒙德里安的绘画探索，认为世界是由纵横结构组成，以红黄蓝为三个基本原色，界定真正的视觉艺术应该是通过有序的运动达到高度平衡，是艺术表现真实的关键。德国的包豪斯即国立魏玛建筑学校，在德语中的意义是形成、塑造、构成等。以包豪斯为中心的设计运动，对以后的设计发展带来极大的影响，主要是在于基础教育的模式，以新艺术运动的成果和现代设计精神为内容，不再重复传统的教育方法，即具象地模仿、描写对象，而代之以抽象的形态和思考，分解形体重新构成的可能性，同时重视材料及质感的运用，以体现新的造型效果。目前全世界大多数设计院校都采用包豪斯式的基础教育体系。

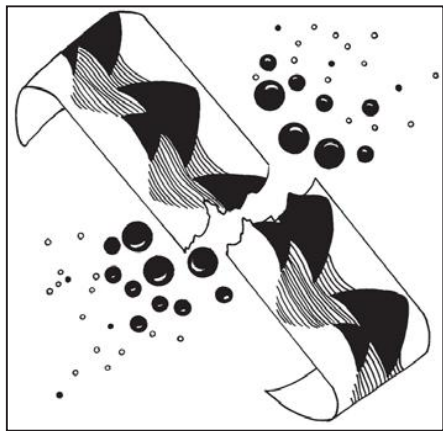
著名的现代派代表作之一的包豪斯校舍建筑，彻底摒弃了传统的装饰模式，强调造型美在于功能直接产生的形态美，具有高度功能主义和理性主义的特点。 格罗庇乌斯作品

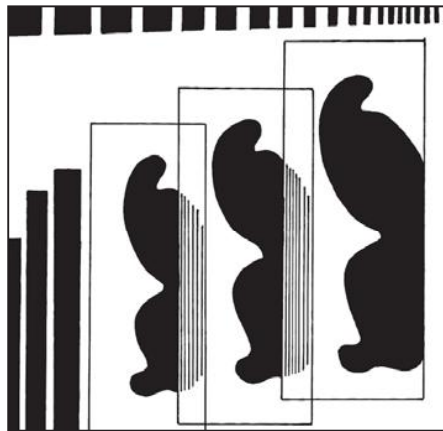
蒙德里安绘制的《红黄蓝的构成》。荷兰“风格派”强调经纬结构组合，在有序的运动中达到高度平衡。

3. 构成的目的

构成是创造形态的方法,致力于研究和创造对象,讲究形态之间的组合关系,即主观地考察宏观和微观世界,探索事物间的组合关系和构筑规律,按照自己的理解用直观的方式表达客观世界,强调造型美在于功能直接产生的形态美,而不是在产品外部施以点缀的传统装饰方式。这一理论使视觉形象设计成为艺术与实用相结合的产物,代表了一个新时代的审美特质。

纯粹构成 陈霖霖作品

纯粹构成 陈霖霖作品

纯粹构成 刘红作品

4. 构成的分类

从内容上区分,可分为纯粹构成和应用构成两类。

A. 纯粹构成

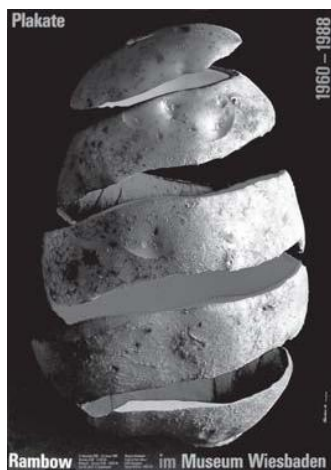
指造型的诸要素(形、光、色等)与实用功能及各种材料、工艺等表象意义相脱离,以纯粹的身份进行造型的活动,研究物象被纯粹化、抽象化的特点,是本书讨论的重点。

B. 应用构成

就是将纯粹构成的方法和原理运用到具体设计中,创造出有机的构造及新颖独特的表现,既具有纯粹构成的审美价值又具有实用价值和社会价值的意义。

将立体形态平面化、单纯化取得强烈的视觉效果,设计师应该具备把各种形态相互切换的能力。国外设计师作品

建立在纯粹构成基础上的应用构成。国外设计师作品

具有强烈时代精神的金字塔建筑与传统的卢浮宫建筑的并置形成体量对话,不同的意识形态对话。贝聿铭作品

从形态上区分可分为自然形态的构成和抽象形态的构成。

A. 自然形态的构成

自然形态的构成包括有机形态(动物形态和植物形态)的构成和无机形态(固体形态、流体形态)的构成。它是在保留原有形象的基本特征的基础上,通过对对象的整体或局部进行排列、组合、分解,构成一个新图形。

B. 抽象形态的构成

抽象的本质是提取,是在具体形象中提炼几何形为基础的构成,运用点、线、面等构成元素,按照有序与无序的原则进行组合、配置,产生新的形态。

自然形态的构成 徐珊珊作品

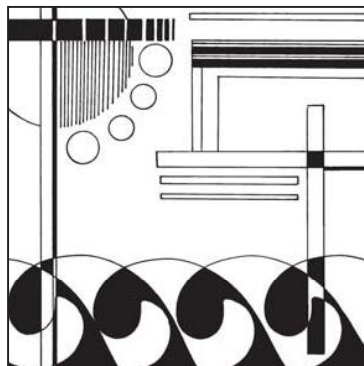
自然形态的构成 文丽作品

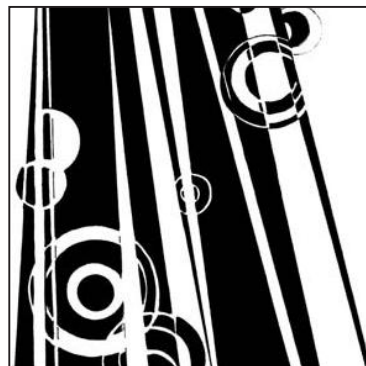
自然形态的构成 秦艺菘作品

抽象形态的构成 钟钰作品

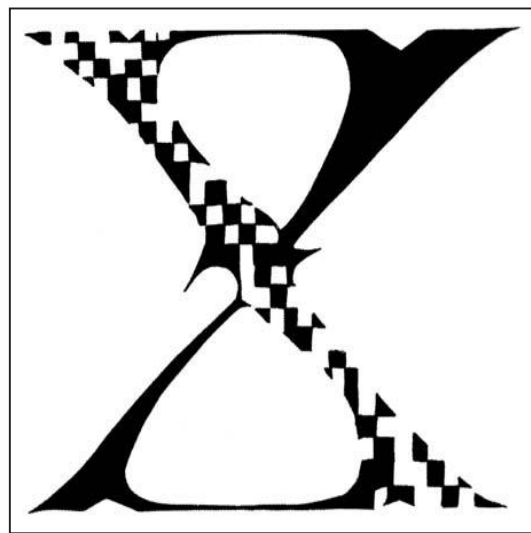
抽象形态的构成 陈霖霖作品

抽象形态的构成 曾琪作品

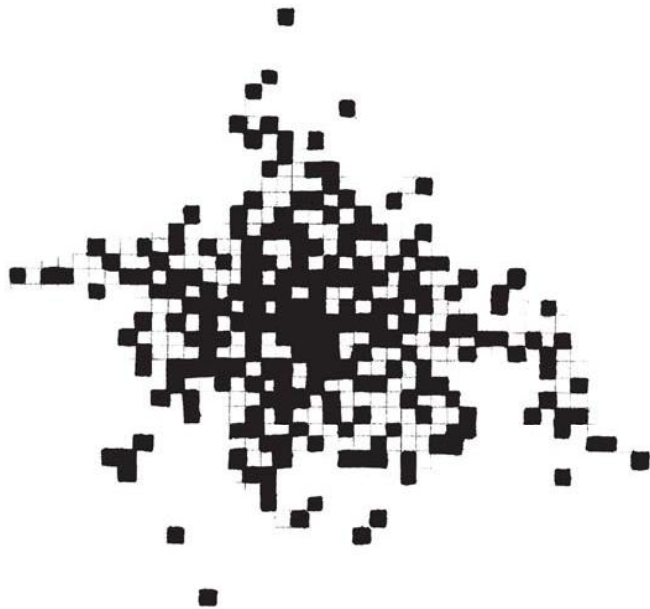
抽象形态的构成 曾琪作品

抽象形态的构成 曾琪作品

2

二、构成元素——“点”

运用向上延展、升腾的点的笔触作为背景,表现崇高主题,将具体内容视觉化、心理化。凡·高作品

现实形态中的物象所显现出来的各种点的形态特征。国外摄影师作品

在中国绘画史上,古人早已熟练运用笔墨点染表现画面气韵,反映某种精神境界和创作情绪。清代画家作品

画面的表现语言由不同大小、方向、疏密程度不一的点组成,具有强烈的动感和个性特征。凡·高作品

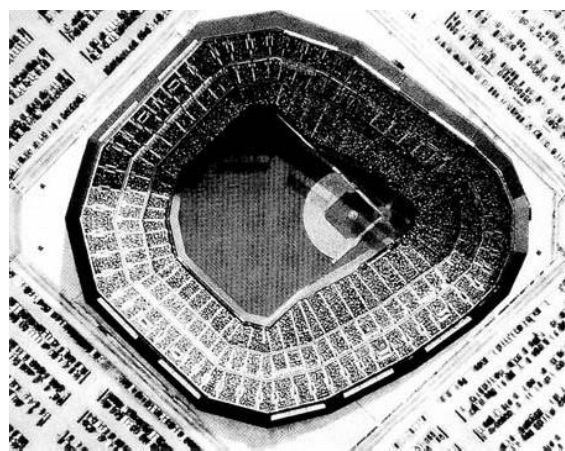
相对于线和面的表现,点是造型艺术中的最小构成单位,是将具体形态缩小至一定程度的表现。在艺术领域里,艺术家将其作为作品表现语言的抽象化运用,通过大小、长短、虚实、方向等变化使之性格化。中国古代画家对点染方法的运用,技艺精湛,力求达到形神兼备的境界,将其提升至美学的层次。西方印象派画家凡·高等人对于作品表现语言之一的点的笔触在画面中表现得淋漓尽致。点作为其作品造型的基本元素,体现了作品的精神和追求,对后人影响很大。自然界中的任何物体,离开一定的距离后观察,其点的性格就显现出来了。如卫星拍摄的地形地貌资料,就是由无数大小不同、形态各异的点组成。点在构成艺术中可以以独立的身份出现,也可以与线、面等元素组合的姿态出现。

（一）点的概念

点是一切形态的基础。在几何学定义中,点只有位置,没有大小,没有长度和宽度,是线的开端和结束,存在于线与线的相交之处,是概念化的表现。在构成设计中,点可以具有独立的大小、形状和色彩,是具有空间、位置的视觉单位。点与面的界定是以空间的面积、体积大小来区分的,凡在整体框架中占极小面积的图形均可视为点。例如,宇宙空间的银河系中的太阳,体积是地球的130万倍,但我们每天观察到的太阳只是一个点,是因为其与天体的整体框架的比例关系给我们造成的印象。因此,点是一个相对比较的概念。

在画面框架中面积大的形我们称之为面,反之则界定为点。

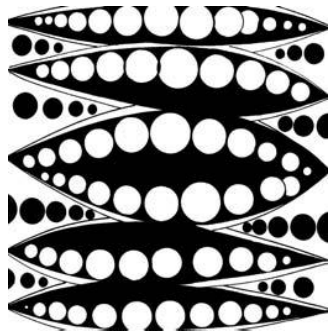
点与面的从属性和转换性表现 国外摄影作品

（二）积极的点和消极的点

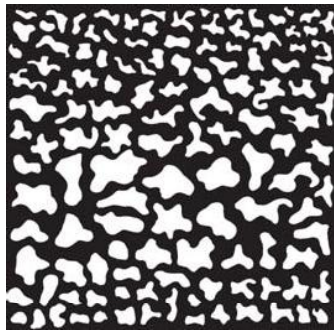
在实际的操作过程中,点的各种形成方式不同,在视觉上产生虚和实的感觉,以充实的姿态出现的点我们称之为积极的点,以虚的形态出现的点则称之为消极的点。消极的点的运用往往能表现出设计师的灵性,是目的性很强的设计方法。

1. 积极的点

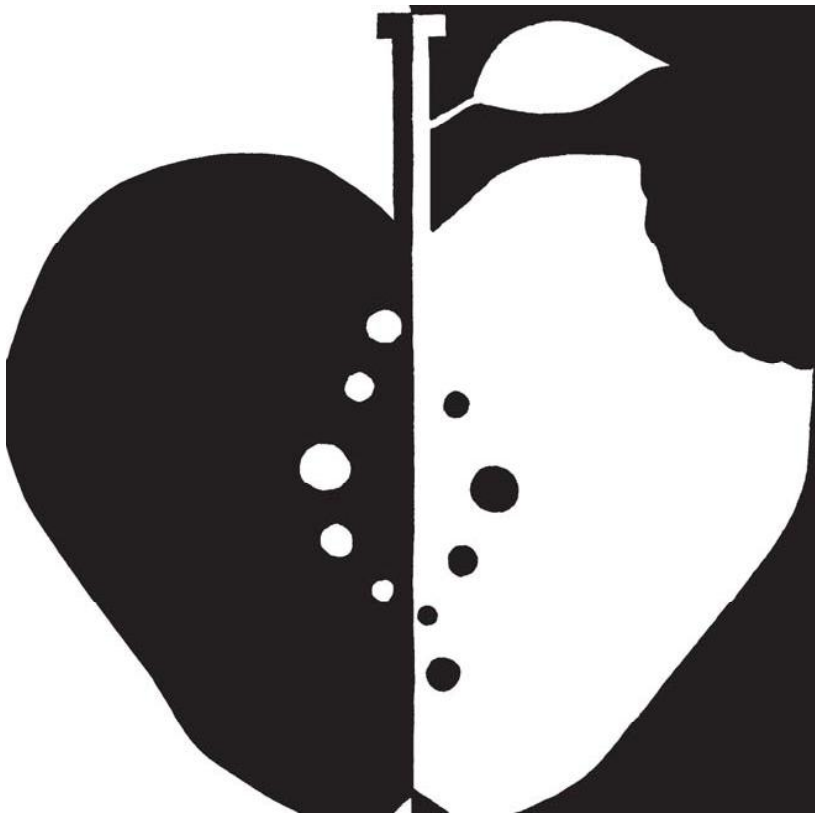
将封闭的较小的形填满颜色,就可以得到充实的点的形态,即使不大的点,如果内部充实,轮廓明显,都会成为锐利的点。线的分化可以产生点,面的分割或缩小也能产生点。

积极的点 耿静作品

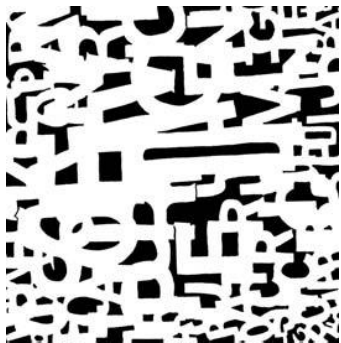
积极的点 梁艺作品

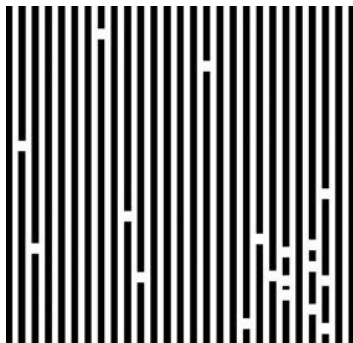
积极的点 谭文锋作品

2. 消极的点

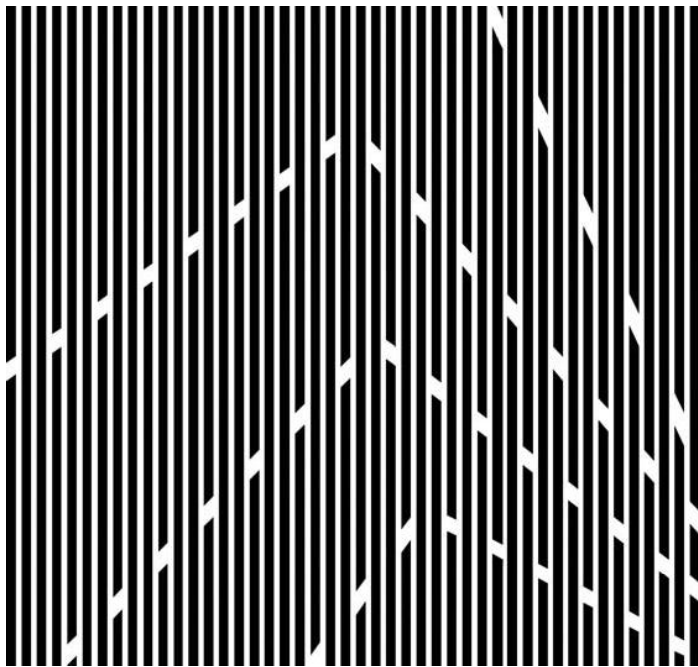
消极的点形成方式不一,四周用面或其他形加以包围,中间留下点状的空白;将线切断,并稍稍拉开,露出点状般的空隙;在画面上挖洞。以上这些方法都可以产生点的形态。消极形态的点就其存在而言显得比较弱,但可以表现精细之感受,是动机性很强、多角度的表现方法之一。

消极的点 季来娥作品

消极的点 国外设计师作品

消极的点 国外设计师作品

(三) 点在构成中的特性

构成艺术中的任何形态,都包括两个方面的性质,一个是其自身独立表现出来的性质和形与形之间、多边形之间组合后所具有的性质,给视觉带来一定的引导作用,限定视觉流程。

1. 点的独立性质

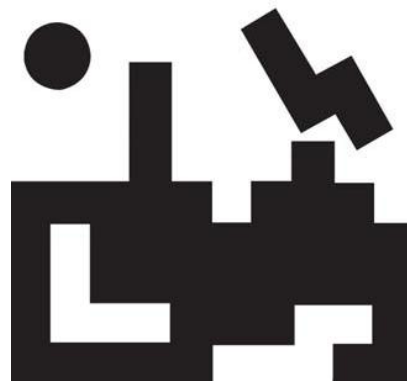
单个的点在画面中具有争取位置,避免被他形同化的性质,并起视觉的强调作用。单个点是视觉中心,也是力的中心,当画面中只有一个点时,人的视线就集中到这个点上,单独的点本身并没有上下左右的连续性,但具有视觉的聚集性和心理上的扩张感。点由于具有张力的作用,在构成设计中可发挥其特殊的效能。

点的独立性质 杨薇作品

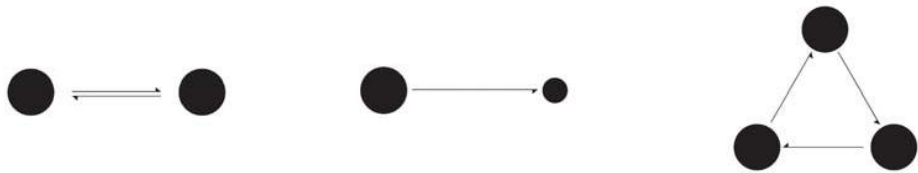
点的独立性质 陆超作品

点的独立性质 谢晓云作品

2. 点的张力

当画面中出现两个不同位置的点时，两点之间就会产生特殊的张力。出现两个同样大小的点时，张力作用就表现在连接这两个点的视线上，即在视觉心理中产生连续的效果；出现一大一小两个不同的点时，视线从大点向小点移动并定格于小点上。当画面中出现三个点，并在三条轴线上平均散开时，点的视觉作用就表现为一个三角形的场的关系。距离较近的点，其引力比距离较远的点来得强，因此，有目的地加以处理，能表现出各种不同的效果。

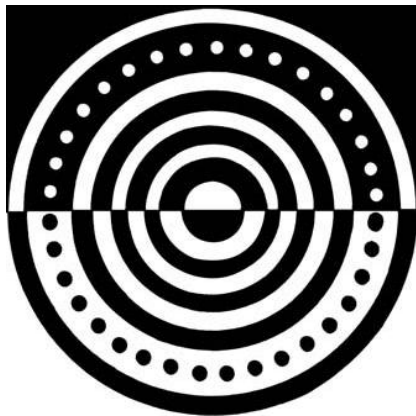
画面中出现两个同样大的点，视线由左向右移动再转移至左边点的位置。

出现两个不同大小的点时，视线从大点向小点移动并定格于小点之上。

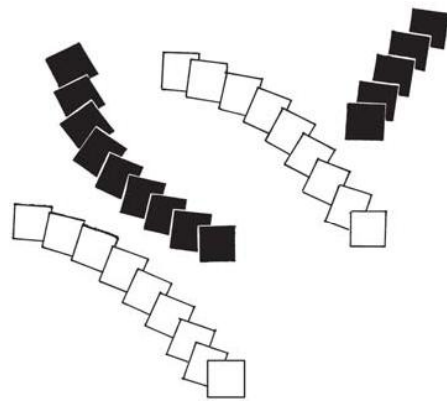
画面中三个点规律性的布置，形成视线的相互转移，具有从起点到终点再回到起点的视觉规律。

3. 点的线化

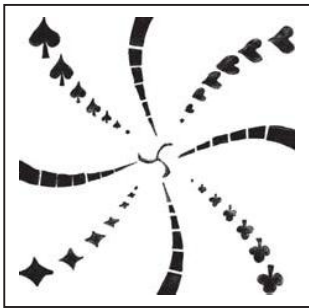
多个完全相同的点等间隔排列在同一个方向上，可以产生线的感觉。无论何种形态的点，只要将其纳入到线的轨迹中，都可以产生虚线的感觉，在此基础上作规律性的改变，可以产生多样化的效果。点在大小上渐次变化可以产生速度感、空间感，相同的点的排列作规律性的间隔变化也是空间感表现的手法之一。

点的线化 耿静作品

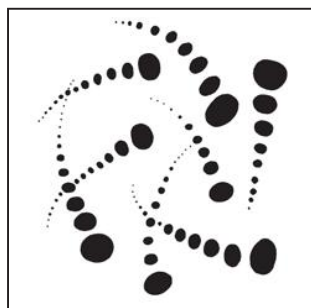
点的线化 陈夏娣作品

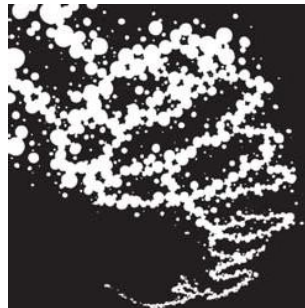
点的线化 陈保良作品

点的线化 陈燕春作品

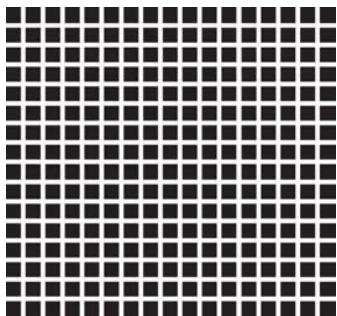
点的线化 钟绮妮作品

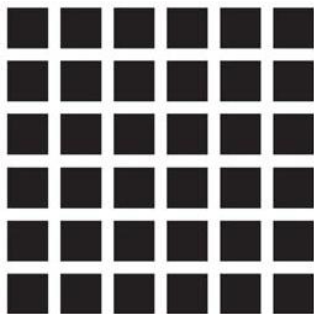
点的线化 黄莉作品

4. 点的面化

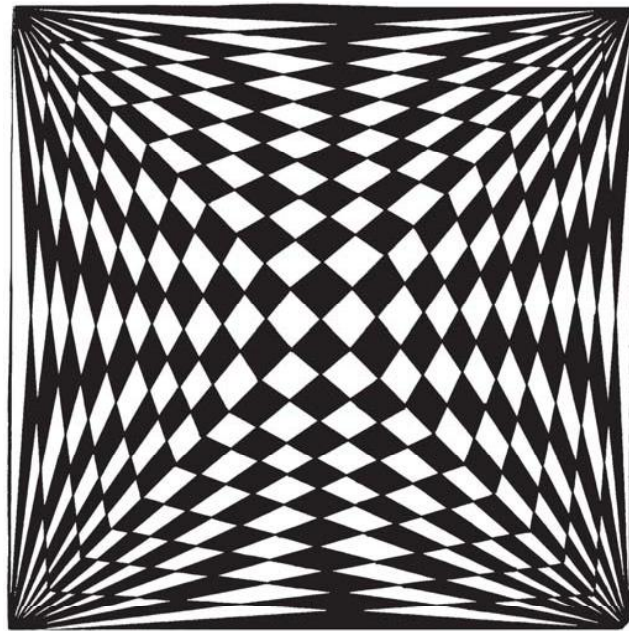
在点的线化基础上,向线的平行方向作等距间隔的排列可产生面的感觉。大而疏朗的点的等距间隔的排列,看起来较为轻松、舒畅,是空间效应的结果;小而密的点的等距间隔的排列,有很强的包容性。多数点处于分散而不加以排列时,与其将其视为线,倒不如将其看作暗示的面,随着点数的增加,集合程度提高,面的感觉就越强烈。以成簇或扩散的点随意布局可以产生三维空间的立体效果,如果这些点在大小上再有不同,立体的感觉便会增强。

点的面化 国外设计师作品

点的面化 国外设计师作品

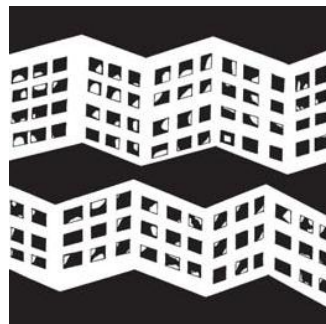
点的面化 陈夏娣作品

In 1985
the Sottass Studio in
Milao was hard at work
on at less seven simultaneous
projects for us as a candidates for
our Milao head quaters
building at number
5 Via Forze
near the
Porta Genova
adjacent to
photo studio
Station
the larger
As with such
thing in Italy the project took
nearly nine months prepare
in order to satisly code
requirements.

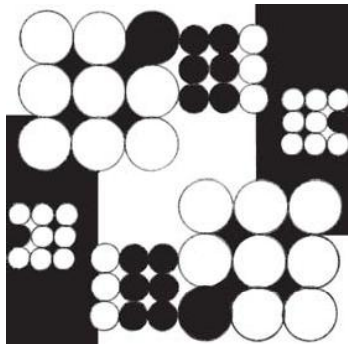
点的面化 陈芳作品

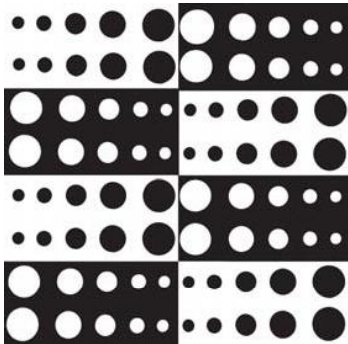
点的面化 李倩好作品

点的面化 黄敏作品

点的面化 苏羽凌作品

点的面化 黄臻作品

点的面化 覃志宏作品