

平面构成

Plane composition 城市规划设计初步I

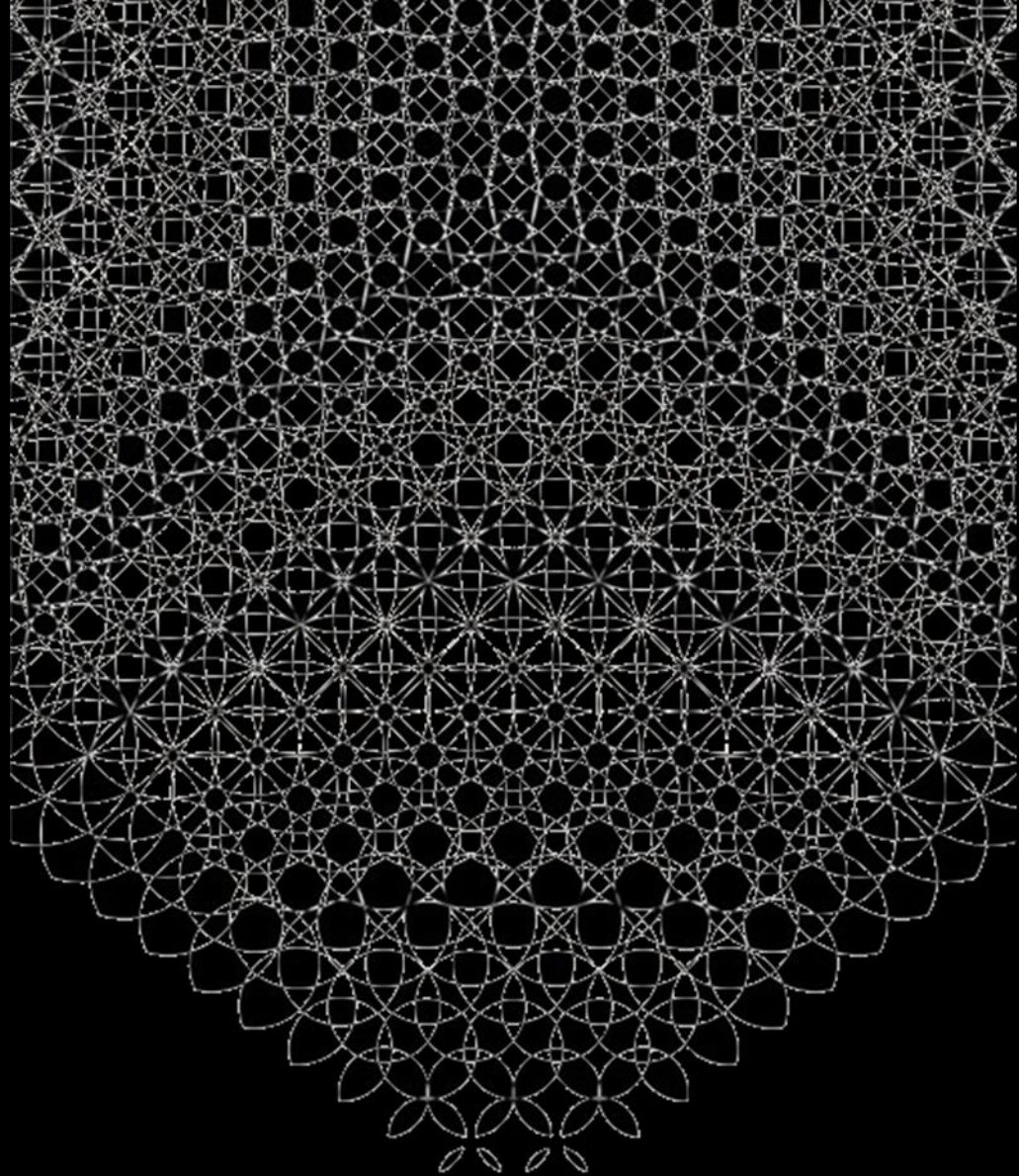
第一章 平面构成基础概述

第二章 构成元素

第三章 构成形式

第四章 构成手法

第五章 平面构成例图

第一章 平面构成基础概述

1、什么是构成？

构成，又称为“形态构成”，是区别于传统造型艺术的造型理念和造型思维的**全新造型方法和艺术表现形式**。包括**平面构成、色彩构成和立体构成**三部分。

形态构成，主要依赖于艺术的抽象思维和科学的理性思维，依赖于丰富想象力和敏锐的观察力，从形态的内在组织结构以及形态与形态之间的诸多要素关系中，找到某种偶然性和必然性，从而创造出新形态。

形态构成的主要方法和基本过程是**观察、分析、联想、抽象、模仿、拆解、重构**。

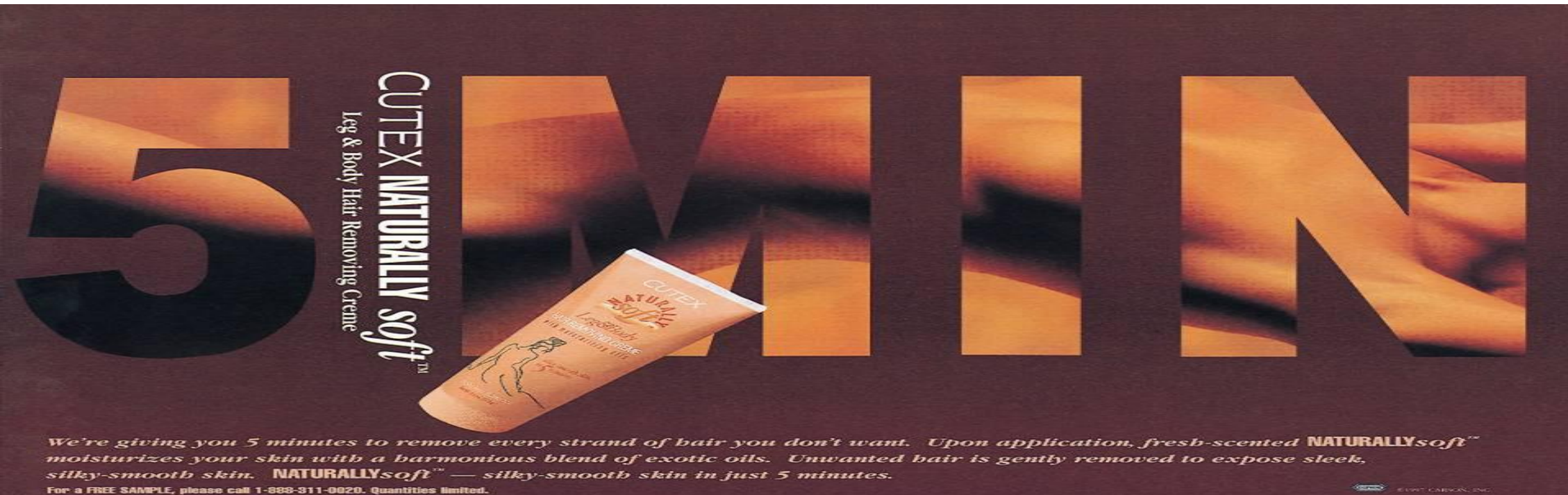
2、学习的方法

掌握有效的观察方法。整体、局部、宏观、微观、综合、对比、联想.....等等。

培养创新思维。充分运用发散思维、聚敛思维、逆向思维、直觉思维、逻辑思维等思维方法，反规则，破习惯，重独创，强个性.....等等。

扩宽学习路径。向大自然学习，善于观察，善于思考，善于发现，巧妙模仿和衍生。

使用新材料，发展新技术，探索新方法。

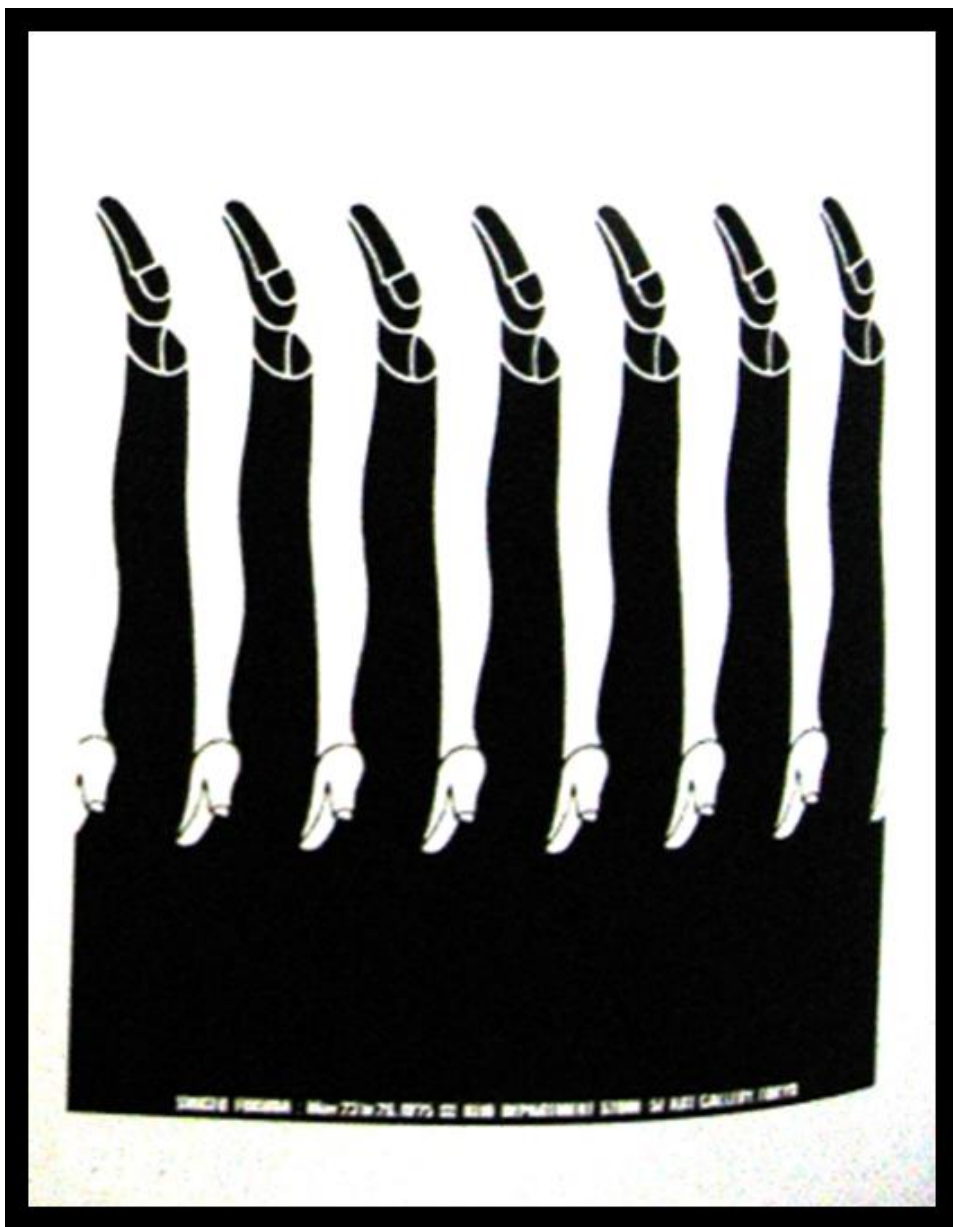
5 MIN

CUTEX NATURALLY soft™
Leg & Body Hair Removing Creme

We're giving you 5 minutes to remove every strand of hair you don't want. Upon application, fresh-scented NATURALLYsoft™ moisturizes your skin with a harmonious blend of exotic oils. Unwanted hair is gently removed to expose sleek, silky-smooth skin. NATURALLYsoft™ — silky-smooth skin in just 5 minutes.

For a FREE SAMPLE, please call 1-888-311-0020. Quantities limited.

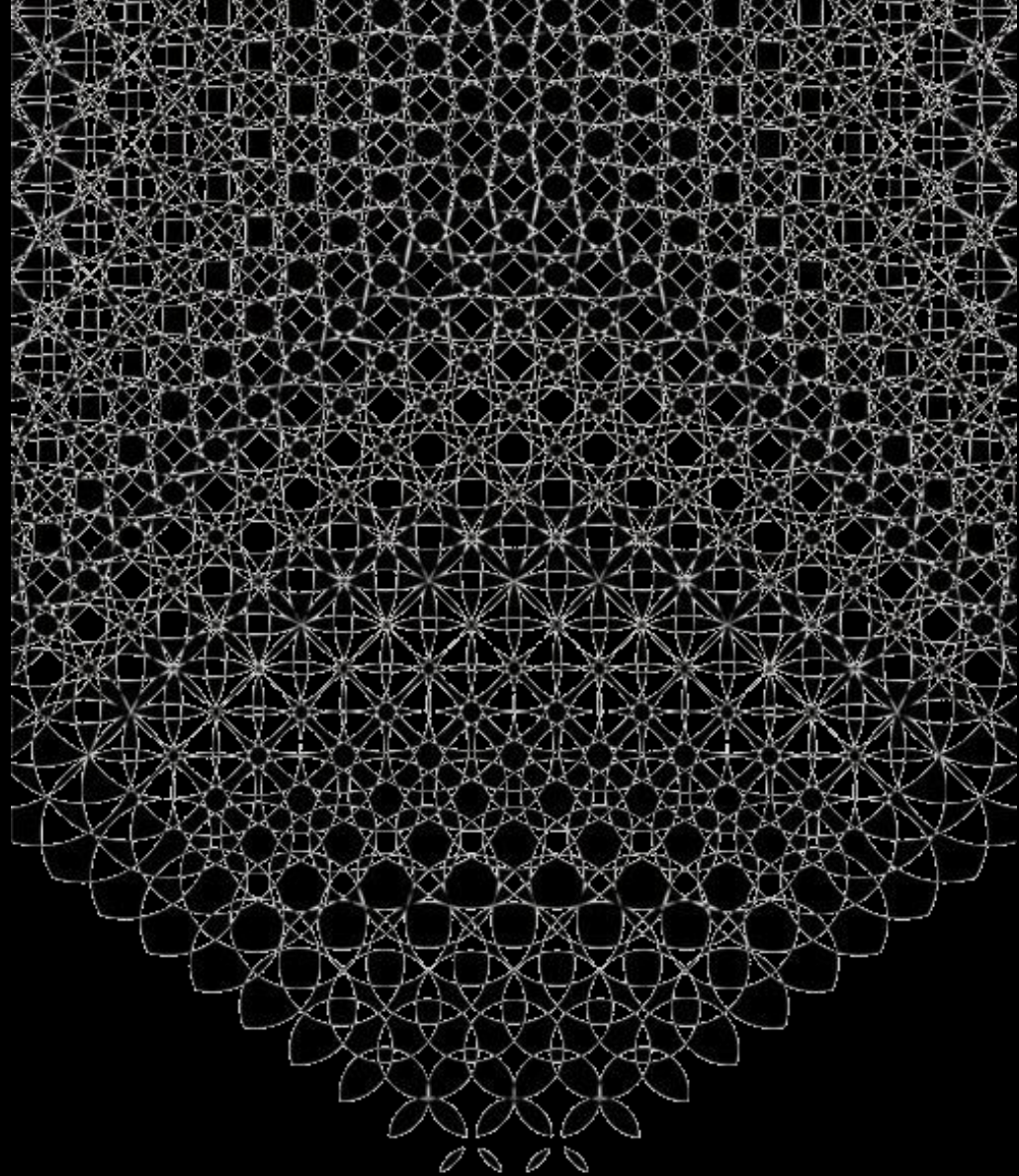
© 2007 ELLIOTT CARBON, INC.

3、平面构成

平面构成是现代形态构成学的三个组成部分之一。也是研习设计的重要基础。

平面构成是视觉元素在二维平面上，按照美的视觉法则和力学原理，进行编排和组合，它是以理性思考和逻辑推理来创造形象并研究形象与形象之间的排列的方法。是理性与感性相结合的抽象造型活动。

第二章 平面构成元素

1.点

1.1 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，即无长度也无宽度，是最小的单位。

在平面构成学中，点是一个相对的概念，关键问题是如何界定点的范畴。太阳是个巨大的球体，从概念上绝不会把它称作点。但是在无限的太空中，太阳只是视觉中的一个点；而远远小于太阳的硬币被放在手心上，硬币却成了视觉中的一个面。通过对这些视觉现象的观察分析，可以确定同样的形象在不同背景、不同距离内，可能有时是点、有时是面，有时甚至还是体，判断的标准取决于环境。

1.2 点在平面构成中的**视觉特性**：

A、集中视线

B、强调空间

C、特殊形态的点亦有特殊美感

1.3 影响点的因素

A、构成中点**大小因素**的影响

B、构成中点**位置因素**的影响

1.4 点的变形

A、点的线化

B、点的面化

1.5 点在生活中设计的运用

2.线

2.1 线的概念：

几何学里的线，是由**点的移动**构成的，或者说由亮点连接而成的，是不占面积的。

在设计各个构成元素中，线是**最活跃**的。

线所特有的形式多样性在构成是常会有意想不到的视觉效果。线的性质、长短、粗细、方向、平面位置等都会成为引发崭新构成因素。

2.2 直线：

- ◆ **垂直线**：具有**直接，明晰，单纯。明快，主动**
- ◆ **水平线**：具有**安定，平和，宁静，被动**的特点
- ◆ **斜 线**：具有**不稳定但又活泼**的性格，给人以**强势和运动**的感觉

其中直线的组合关系又分为**平行**与**相交**两类

2.3 曲线：

- ◆ 几何曲线，
- ◆ 自由曲线，
- ◆ 开放曲线，
- ◆ 封闭曲线，
- ◆ 徒手曲线。。。

曲线比直线有**温暖，自由，幽雅，流畅**的感觉，
更加有**女性化**的象征。

2.3 其他分类方式：

- ◆ **细线**，纤细，锐利，微弱
- ◆ **粗线**，厚重，粗犷，强烈的紧张感
- ◆ **长线**，持续的连续性，速度性的运动感
- ◆ **短线**，停顿性，刺激性，较迟缓的运动感
- ◆ . . .

2.4 线在生活中设计的运用

3.面

3.1 面的概念：

几何学里的面，是**线移动的轨迹**，即在二维空间中平铺展开后的部分。与点相比，它是一个平面中相对较大的元素，点强调位置关系，面强调形状和面积。点的扩大、线的宽度增加以及点、线的密集均可形成面的感觉，因此面的构成可谓**点和线构成的扩展**，只是视觉效果更为明确醒目，富裕力度感。

此外，面也有表示物体外部轮廓的意思，因而也可以说是“形”的同义词。

3.2 面的类型：

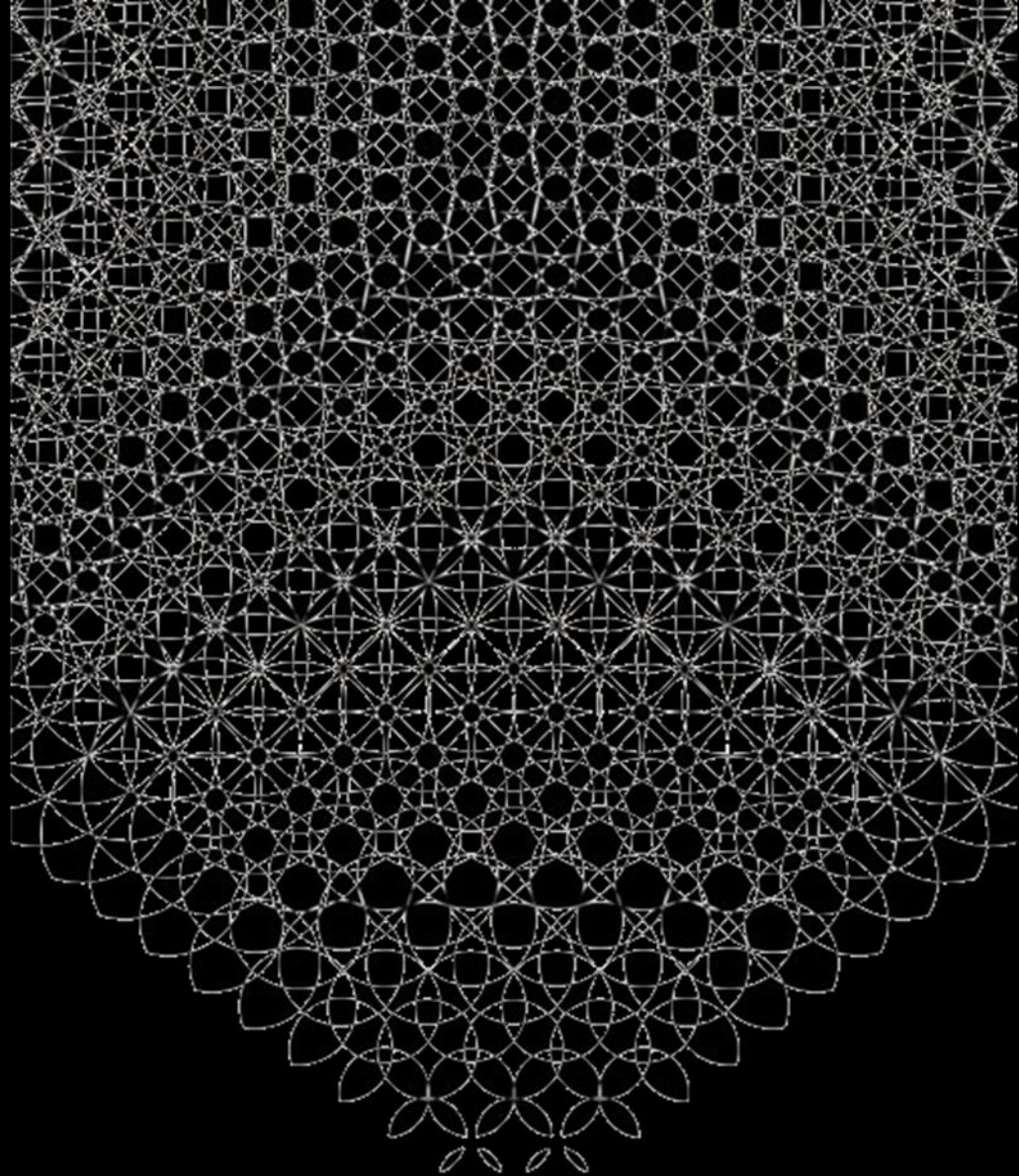
- ◆ **几何形的面**：表现**规则、平稳**是一种理想化的效果
- ◆ **自由的面**：表现**动态、自由**的视觉效果
- ◆ **具体形态的面**：给人以**生动**的特点
- ◆ **徒手的面**：具有**不稳定但又活泼**的性格，给人以
强势和运动的感觉

3.3 面的视觉特性：

- ◆ 用外形**光滑呈流线型**的面进行构成，**视感润滑细腻**，用以表现柔弱；
- ◆ 用外形**棱角分明**的面构成的设计，象岩石一样**硬度感强**，可以表现顽强。
- ◆ 同样，**钝而圆**的面表现**温暖**，**尖而方**的面构成表现**刺骨的寒冷**
- ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3.3 面的体化：

面可以进一步形成形体的视觉效果

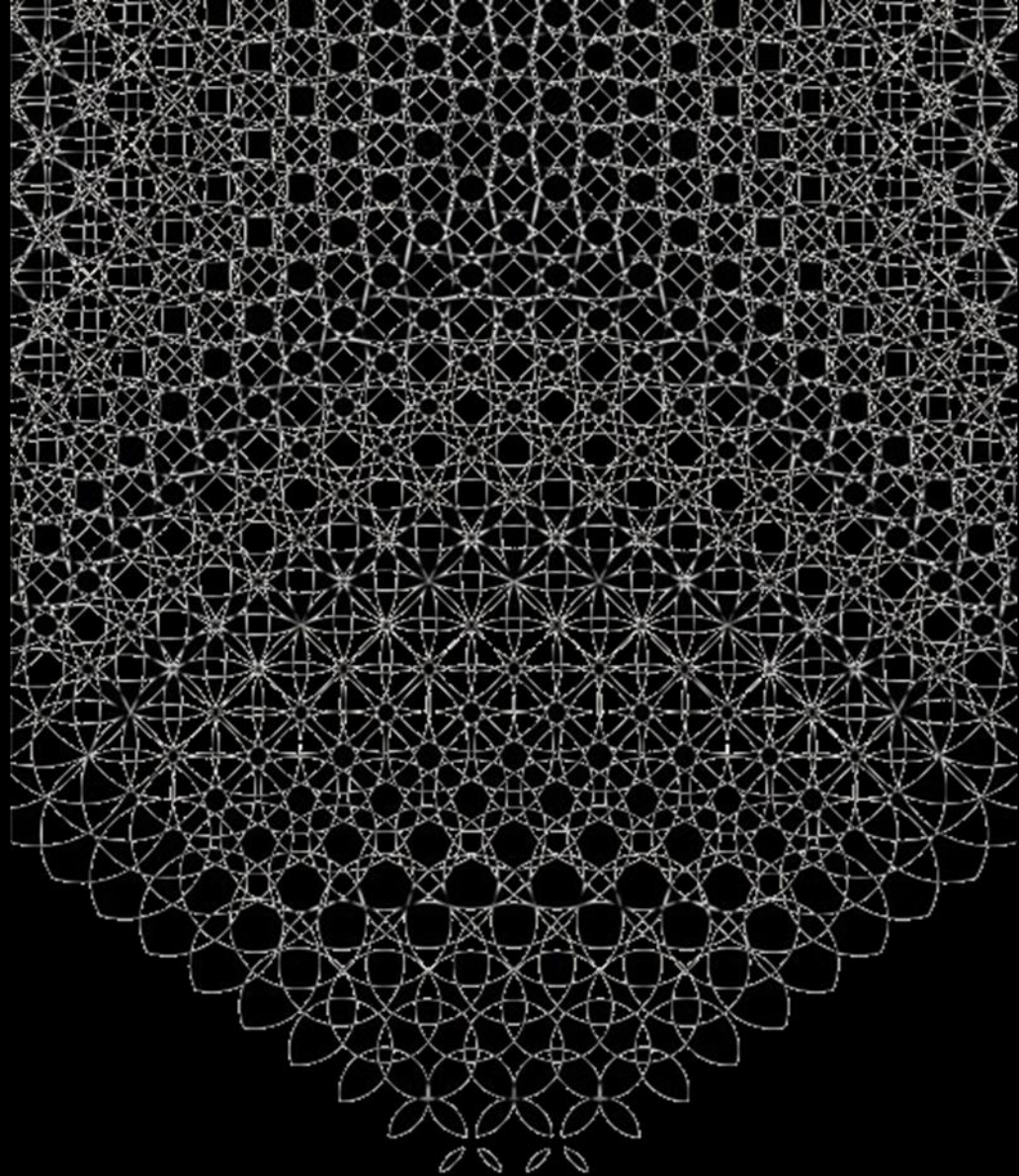

第三章 构成形式

平面构成形式法则两大组成要点——
“基本形”与“骨格”。

2.1 骨格的概念：

骨格是组合与排列“形象”要素的**骨架**，骨格的作用在于——它**支配整个设计的秩序**；预先决定形象在设计中彼此间的关系。设计之中**形象的位置**靠骨格管辖。

第四章 构成手法

1. 对称与平衡

1.1 对称的概念：

自然界充斥着对称之形，如人体、大多数动植物、天然矿石等，人造物中如家具、餐具、电器、交通工具等。在艺术表现方面，对称形适用于表现明快统一的感觉。对称是在传统设计中被大量采用的方法，左右对称的图形虽缺乏动感和立体感，但是具有安定、庄严、稳定的感觉，并且具有纯平面、简洁、井然静态的美。基于这些特性，用对称的构成方法表现具有实力、静谧、稳健、庞大的机构形象以及政府徽章等设计项目时，有着非常大的优势。

1.2 对称的形式：

主要形式是“**轴对称**”和“**中心对称**”，“轴对称”指以直线划分某图形，其两边的部分完全相同，这根直线被称为对称轴，两边的部分互为对称形态。“中心对称”指某图形通过中心一点任引一条直线，能把此图形分为完全相同的部分，这个点即为对称点。

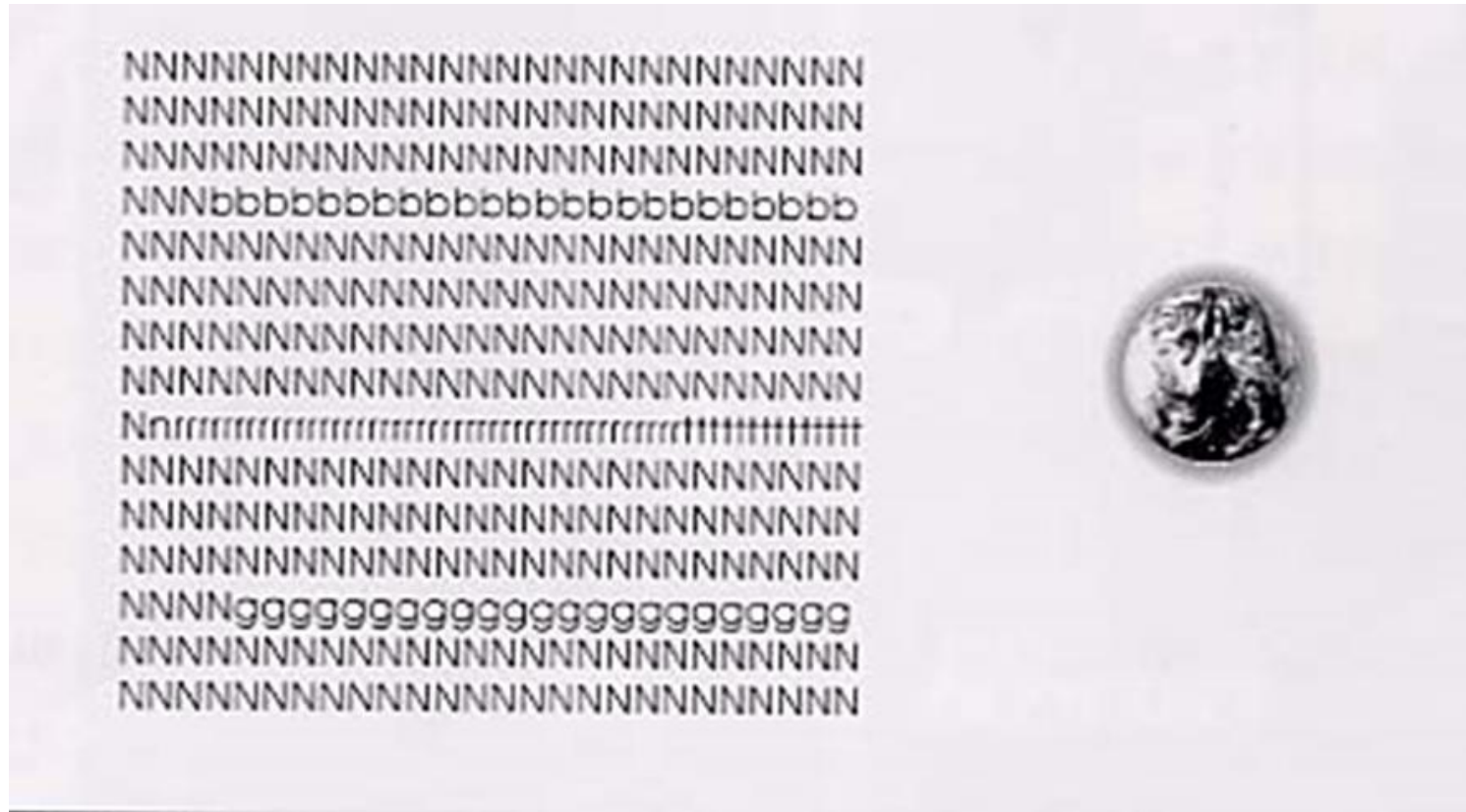
1.3平衡的概念：

指画面中支点两侧的部分，能够达到**视觉上的某种平衡**，如松树的枝叶不是绝对对称，而是交错生长，但总体上的视觉关系是左右平衡的。平衡比对称更富于变化，在保持平稳与视觉平衡中求得变化的同时，也具有**活泼的因素**。

1.4、平衡的形式：

- (1) 两侧不同体量的**形态距离画面的支点远近不同**，体量大的距离支点近，体量小的距离支点远，从而导致了视觉的平衡。
- (2) 两侧形态的**性质**（如金属和木头、男和女、方与圆等）有区别，但如使其体量大体相等、黑白关系一致、类别属性相同、处于对称的位置，亦可产生平衡感。

(3) 两侧形态的**精彩醒目程度处理不同**，可以使不同体量却又处于支点两侧相同位置的部分产生平衡感。如大面积的等大文字（基本形相似）与单幅的精彩小图片分据两侧相等的位置，也可以使画面产生平衡感。

2.重复

2.1 重复的概念：

指基本形在同一画面中反复出现，它在运用时应保持形状、色彩、肌理的相同。

3.近似

3.1 近似的概念：

在自然形态中，是没有任何绝对相同的东西的，同类物象的内在结构或外表形式都是在相对的相似中存在的。所谓“近似”是指形体间少量的差异与微小的变化，是通过比较形与形之间微弱变化来达到看似一致的效果。

3.2近似的分类：

- ◆ **单纯意义的基本形的近似**：指先确定一个基本形，在对其不发生质的变化的基础下只做少量微妙的形态或大小、位置的变化，并且进行画面的组合、重复，这种近似**不受任何骨格的限制**，可以由设计者按照自己的主观审美自由、随意的结合。

4.渐变

4.1 渐变的概念：

骨格和基本形逐渐的、规律性的、循序的变动所取得的一种效果。渐变可以造成视觉上的幻觉以及进展的**速度感**，反映的是**运动变化的规律**。它的关键特征是“**变化**”这一概念，并且是图形的逐渐变化。渐变构成中的**骨格和基本形**是决定效果成败的**关键**，它的特征是其形体在任何情况下都不应改变由此形到彼形缓慢变化的特点。在确定了具有意味的基本形之后，主要的任务是找到渐变的规律。

4.2 渐变的方式

渐变节奏的快慢、强弱可依据所传达的创意内容来确定。为获得更完美的视觉效果，可对处于渐变两极的基本图形作相应的调整处理，使画面整体风格和谐统一，不致于产生生硬的感觉。

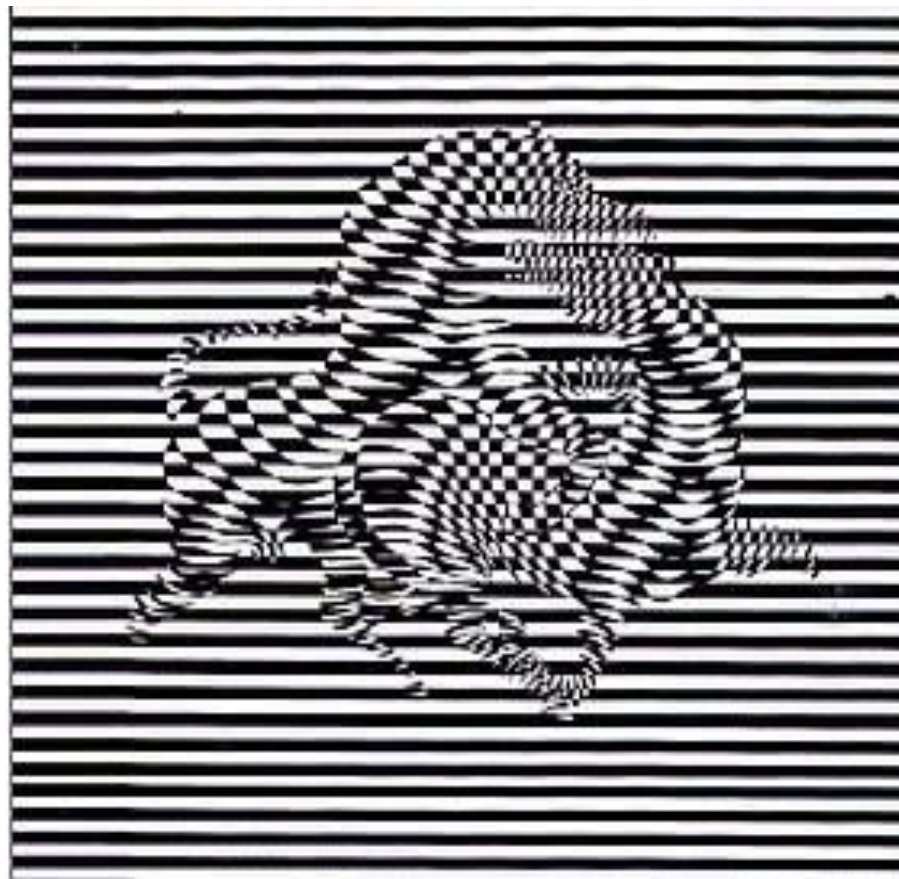
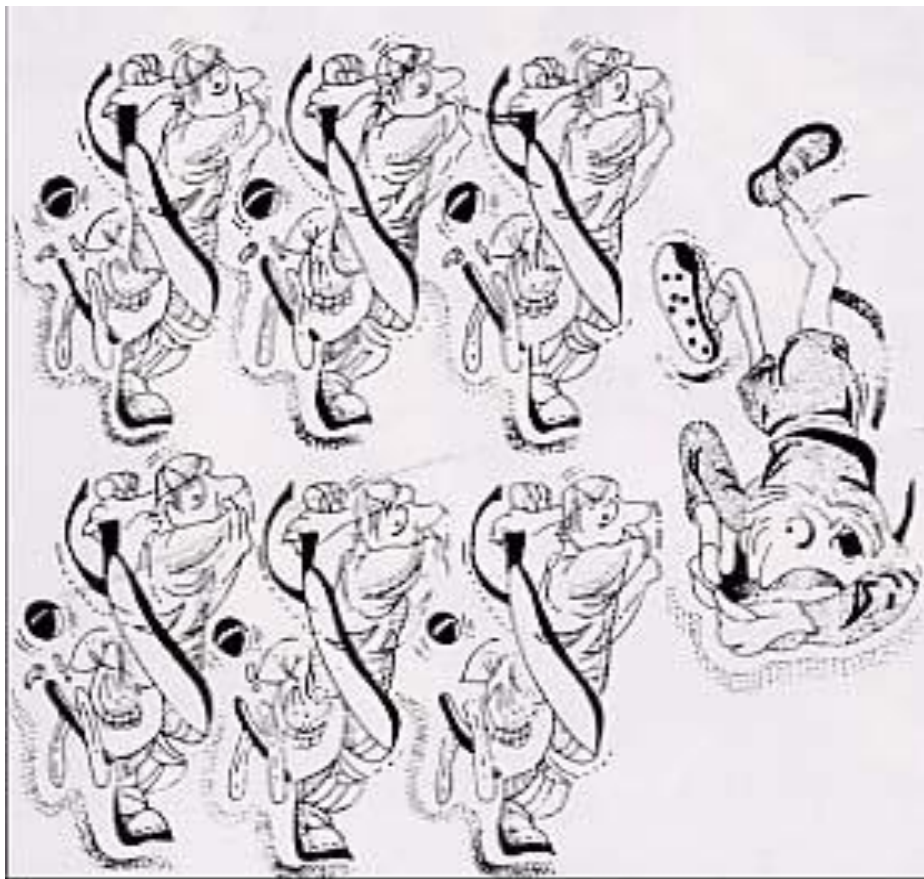
◆ 绝对重复骨格下的基本形渐变

5. 变异

5.1 变异的概念：

变异（又称特异或突变）是指规律的**突破**。变异是在画面中众多相同点中出现相异的不同因素，在大面积有秩序中出现的**少数或极少数的违反秩序关系**的形式，是一种在**统一**中求变化，变化中保持共性的原则。在平面设计中变异的基本形可以消除单调，有很好的突出主题的作用。变异的基本形应保持较少的数目，这样有利于更好地突出画面的视觉中心。

5.2 变异主要分为基本形的变异和骨格的变异两类

6.密集

6.1 密集的概念：

数量众多的基本形，不按严谨的骨格编排，构成疏密有致的图形。又称
结集或聚散。

6.2 密集的分类：

密集是一种非规律性的结构，但密集有引力点，引力点有能力将自由散布的基本形控制在一起，不至于杂乱无章。在设计密集构成时，可以预先假定密集的趋向中心，这个中心可点、可线，或中心不定作自由的分布。这些点或线就是引导密集编排的无形的骨格。

- ◆ **趋向点的密集：**点作为集结的中心可以是一个或多个，但应以少为宜，中心多了会减弱中心的效果。这里的点不仅仅是指几何性质的点，也指具有细小形象的点。

6.3密集的基本形：

密集的基本形要小、数量要多，才有密集效果，但过小会显得琐碎，形状可重复、近似或渐变，但不可太杂，一般以一种或两种为宜。密集构成主要突出基本形排列的动向和疏密。

7.发射

7.1 发射的特征：

发射是**特殊的重复和渐变**，其基本形和骨格环绕着一个或几个共同的中心点。具有强烈的焦点，此焦点通常位于图形的中心；能造成光学的动力，使所有形象向中心集中或由中心向四周发射。

7.2 发射的分类：

- ◆ **同心式发射**：发射点从一点开始逐渐扩展。

8.肌理

8.1 肌理的概念：

肌理指**形象表面的纹理**，它体现物质的质感和属性，给人以**视觉的、触觉的和心理的**各种不同感觉。平面构成乃至视觉传达设计中，为了强化表现内容，达到宣传概念的目的，需要崭新的，更特别的视觉效果，而“肌理”的构成方法正是使画面丰富、新奇的有效方法。肌理的构成方法通常指在不同的事物表面采用不同的表现手段造成不同的效果，它带有**心理联想的性质**。

8.2 获得肌理效果的几种方法：

◆ 通过描绘获得肌理

采用如铅笔、毛笔、喷笔等不同笔，在纸、塑料、布面等不同载体上徒手描绘，从而获得肌理。

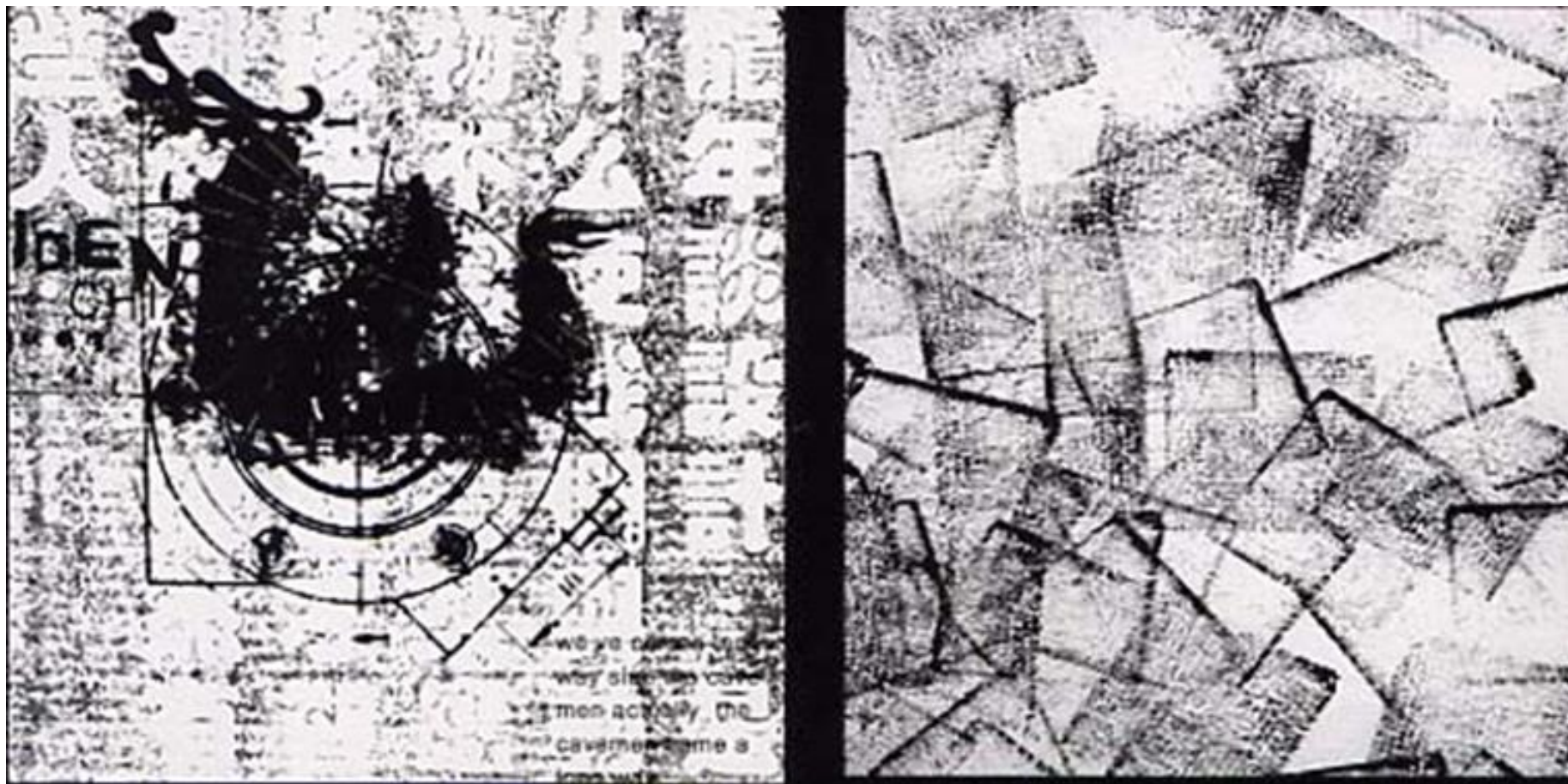
◆ 通过摄影获得肌理

以摄影的手段获得肌理，茂密的枝叶、生锈的铁板、古老剥落的墙面都可以成为摄影的对象，经过电脑的后期加工可以获得满意的肌理。

◆ **通过不同的材料制作肌理**

通过对材料、实物的处理与组合，获得肌理效果。如用铁丝编织成网，在石板上凿痕等。

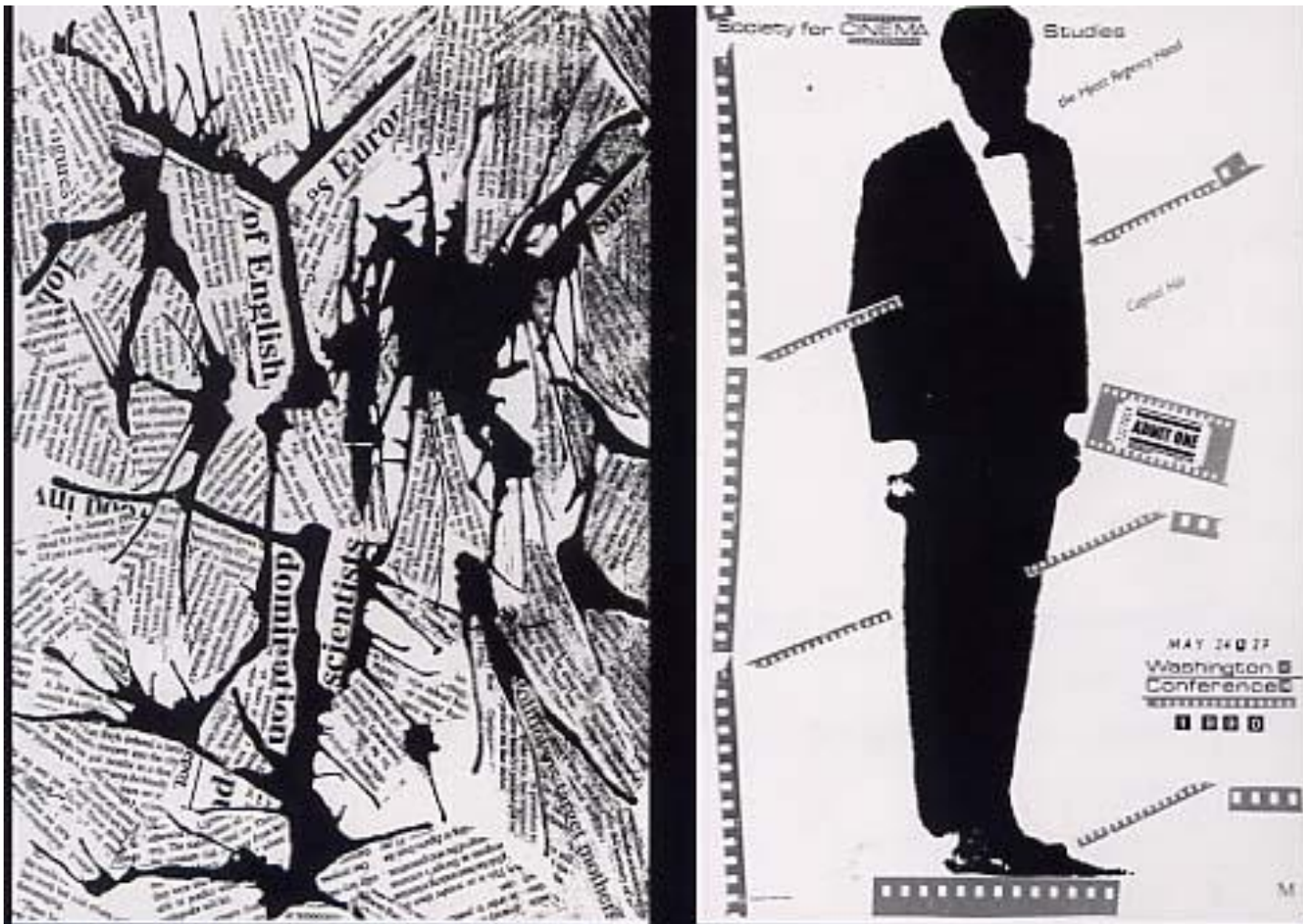
◆ 通过电脑创造肌理效果

◆ 通过剪贴获得肌理（左图）

◆ 通过拷贝的方法获得肌理（右图）

用纸等材料作为载体附在某种有肌理效果的事物表面，采用墨、铅笔等工具加以拓印拷贝，便可获得满意的肌理效果。

9.错视与矛盾空间

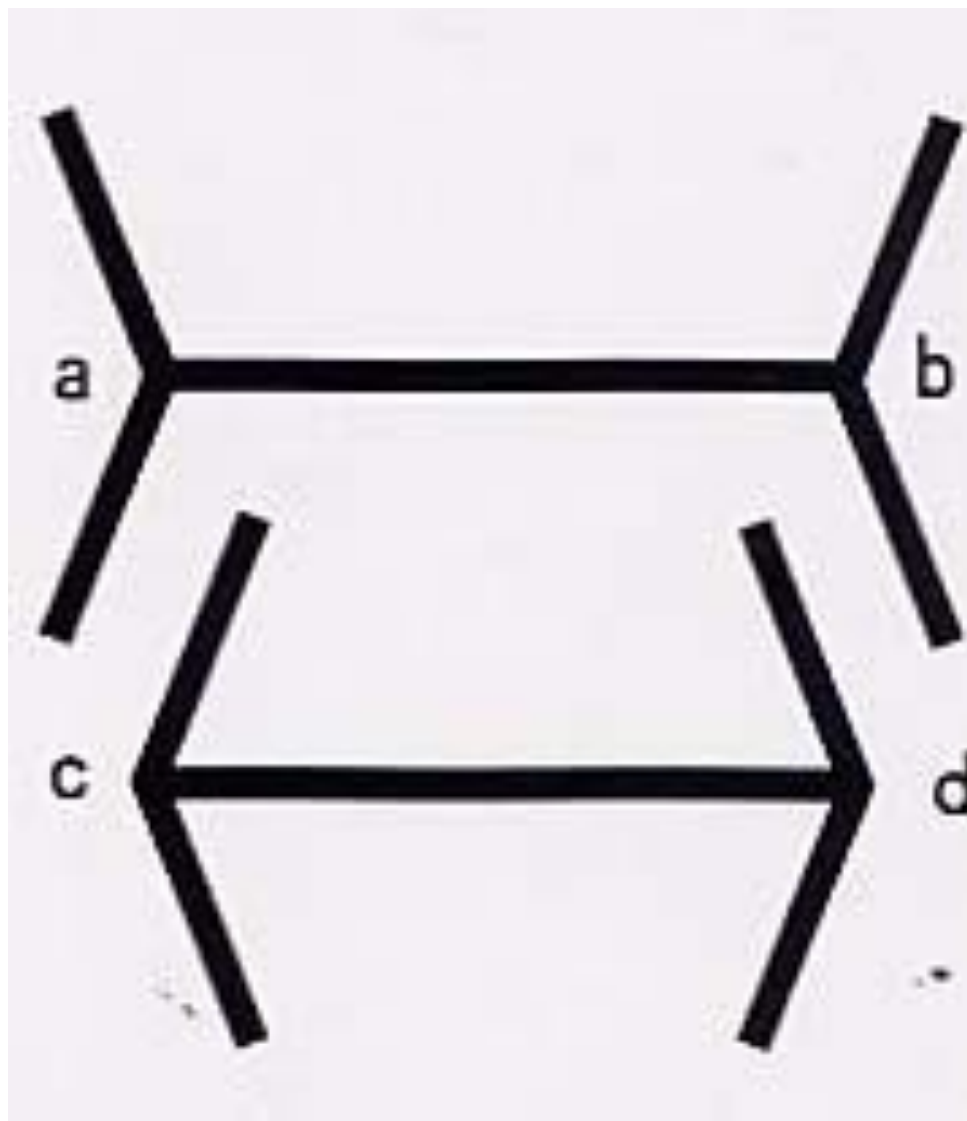
9.1 错视的概念：

即人的视觉产生的错觉效果。

9.2 错视的分类：

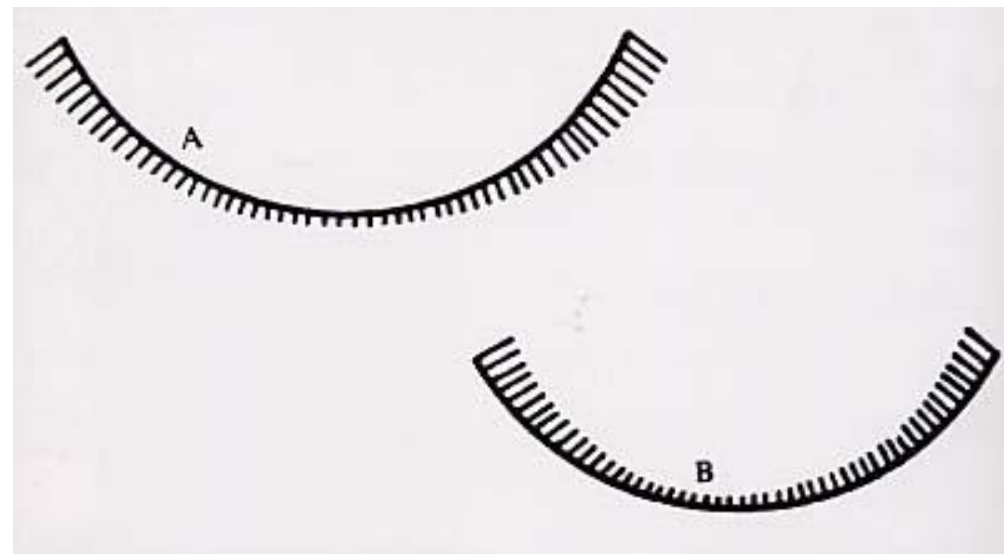
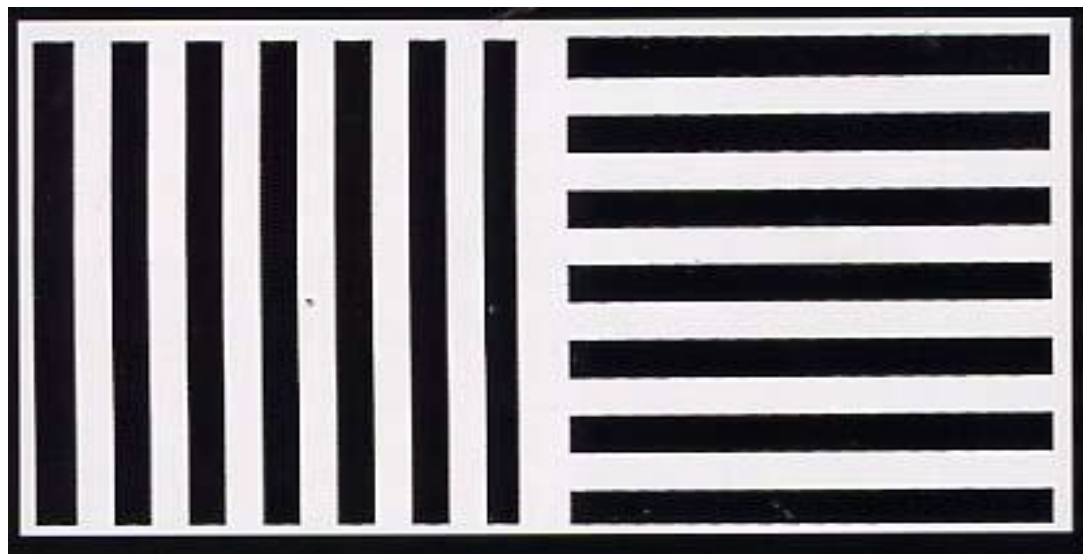
两个同样大小的形，由于周围情况的不同，大小形状都会感觉不一样。

◆ **长度错视**：以“缪勒·里亚”的著名错视图为例

◆ 平行线的压缩现象

- (1) 同长直线排列成正方形，垂线有伸长的感觉。
- (2) 排列成睫毛，内侧线把弧线向内拉，显得比外侧线向外拉的弯曲率大。

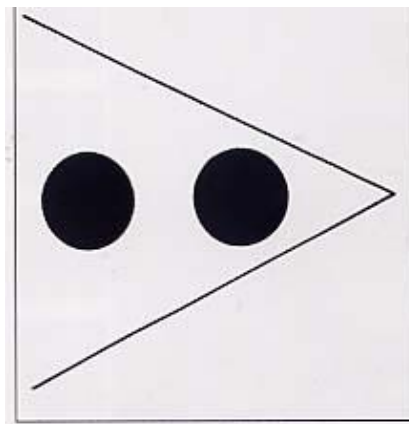
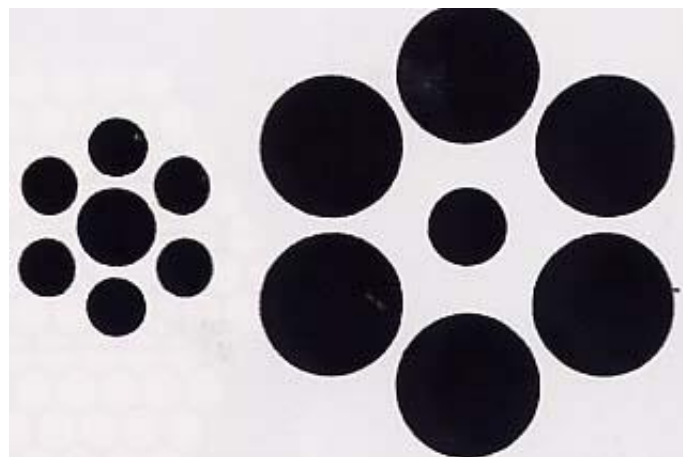
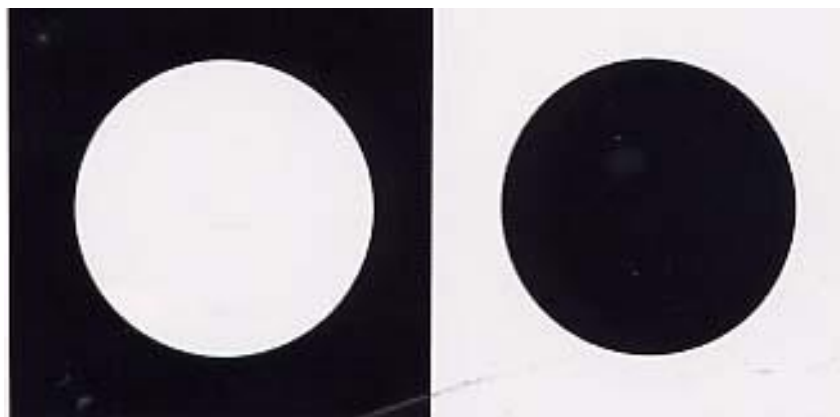

◆ **面积的错视：**

例1——两圆相等，左圆显大。

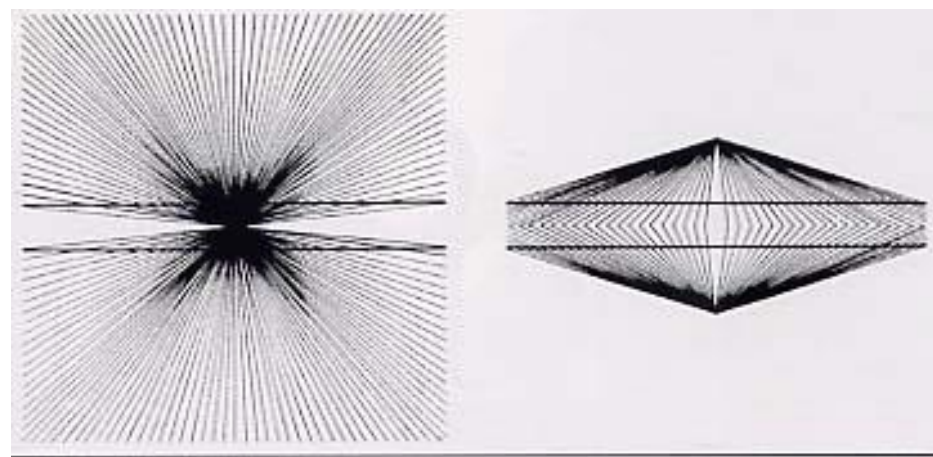
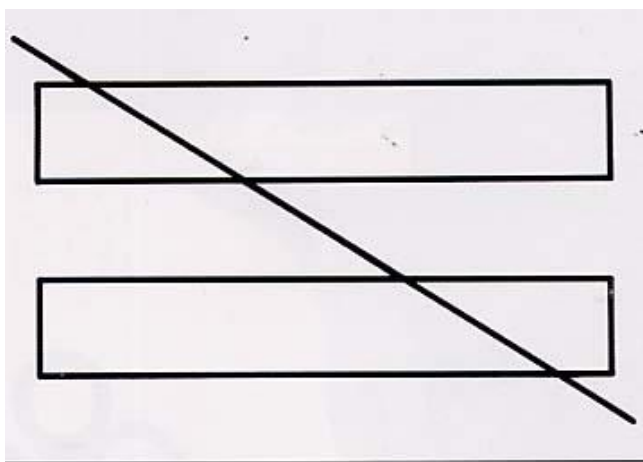
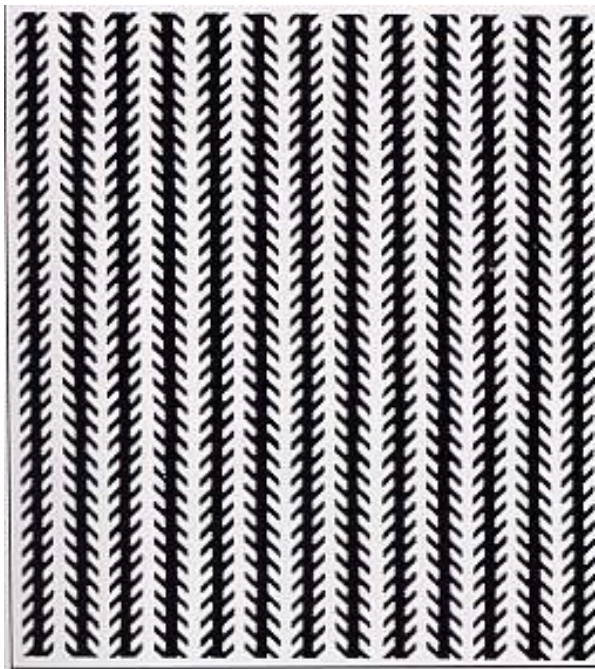
例2——中心圆等大，左边的显大。

例3——两圆等大，靠近折线的圆显大。

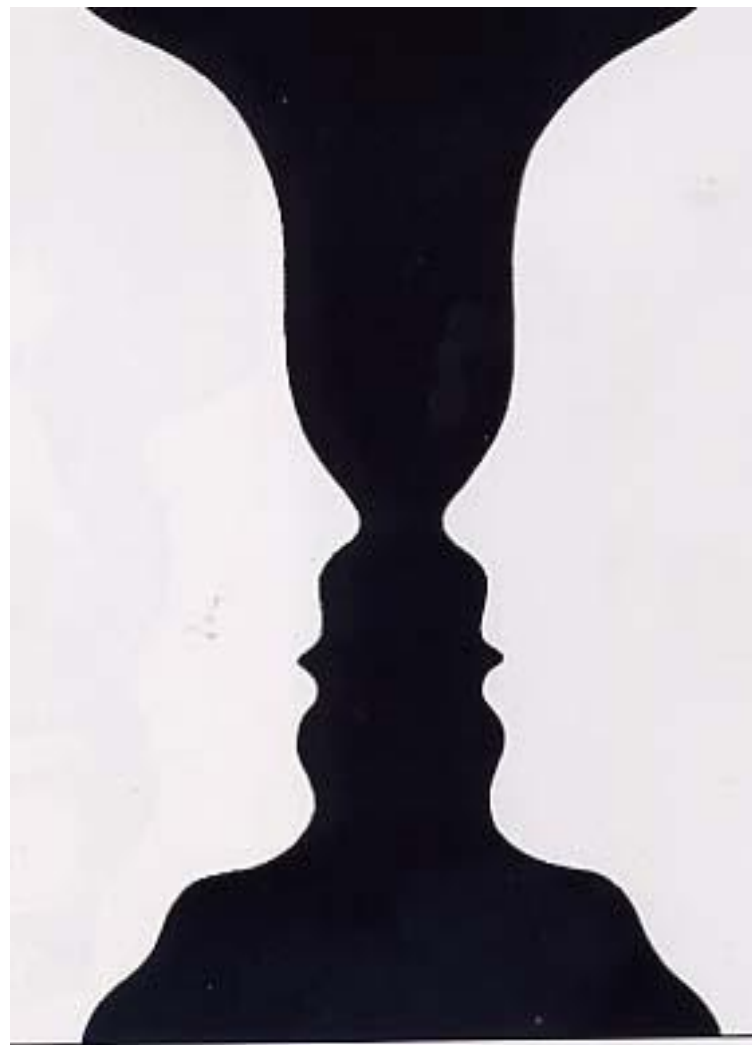
◆ **线的错视：**

由于线的色彩、位置关系、周围形态的影响以及透视的原因都能造成错视。

◆ **反转的现象：**

在有关图形与背景的错视中，由于观察重点的不同，将会有不同意义的画面，即双重图形。由于观看位置的改变，形态也会随之改变，即正倒共存图形。

9.3 矛盾空间的概念

矛盾空间在客观世界中是不存在的，它也可以叫“不合理空间”。矛盾空间利用多视角、多视点的原理，构成创意概念中理想的图形。这种构成效果突出几何体空间矛盾交叉、带有一定怪诞意味的想象空间。图形构成变化多端、内涵丰富，既矛盾又合理，并有一定趣味性和多元性，能启迪思维想象能力。

9.4 如何获得矛盾空间：

共用形不同视点的联合——利用同一个面将两个不同视点的立体物或图形划分成上下或左右部分，通过共用形紧密相连，形成一个既可仰视，又可俯视的空间构成。

◆ 矛盾连接

利用直线、折线或曲线把不同的立体物相连接，形成矛盾的空间关系。

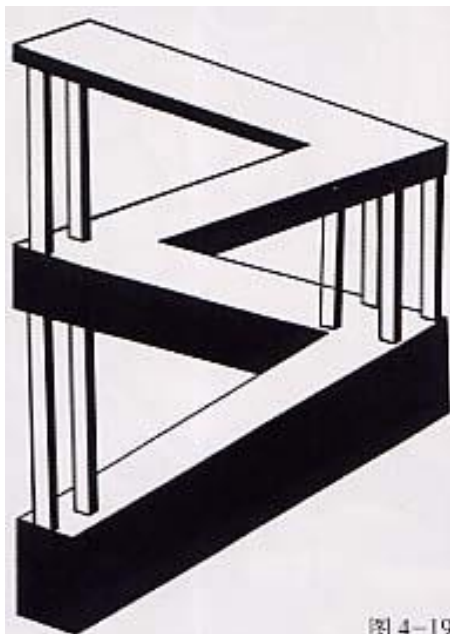
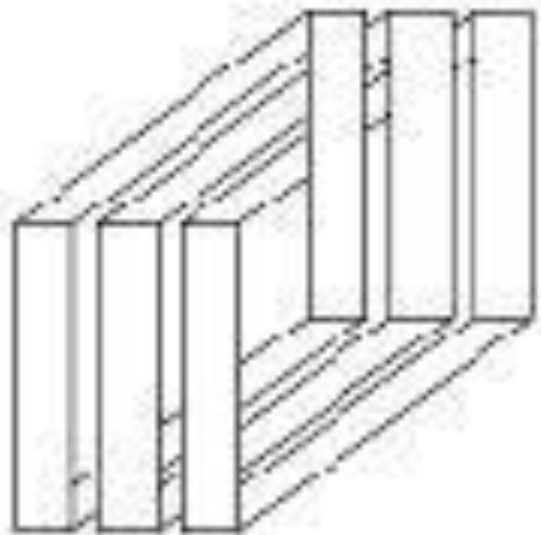

图 4-19

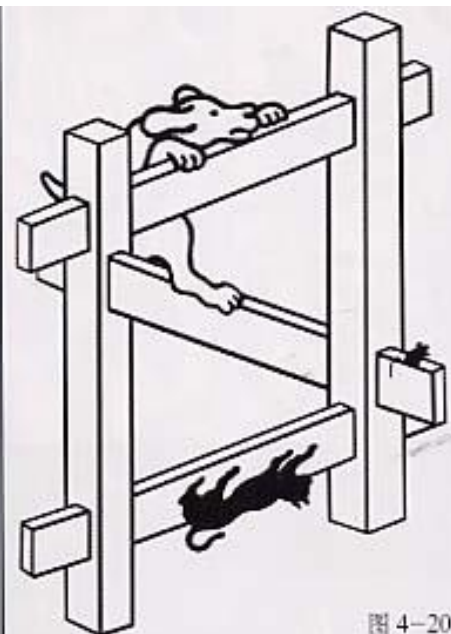

图 4-20

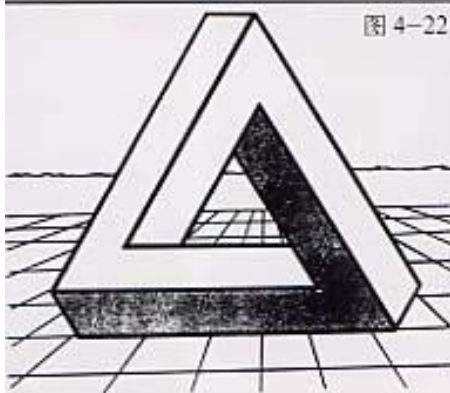

图 4-22

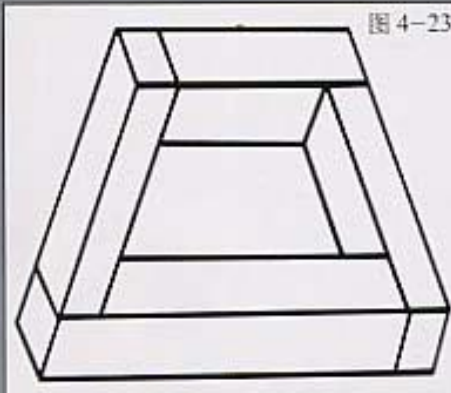

图 4-23

◆ 逆透视运用

有意识违反近大远小、近实远虚的规律，改变画面正常的透视规律，也会产生矛盾空间。

参考书目：

《形态构成解析》田学哲 俞靖芝，中国建筑工业出版社.2005

《平面设计基础》陈菊盛著，工业美术协会.1981

《设计基础》〔日〕辛华泉译，中国工业设计协会.1981

《构成研究》〔日〕郑丽译，人民美术出版社.1985

《构成艺术》赵殿泽编著，辽宁美术出版社.1987

作业要求：

运用平面构成的三种要素和各种构成形式，通过不同的构成手法完成一幅平面构成。

图幅要求在350*350的绘图纸完成构成内容，再贴在一张A2的底板上，底板可选用黑色的卡纸，图名和自己的班级、姓名、学号、指导老师以及日期需表现在底板上。

整张平面构成为黑白色。