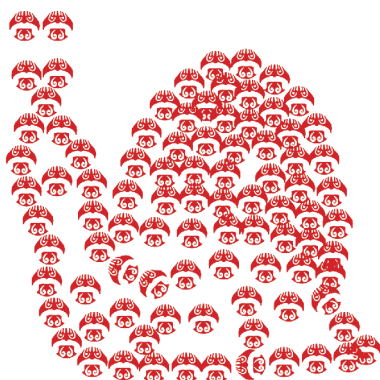

第一部分

平面构成

平面构成是融合了感性的体会与理性的分析的一种艺术创作表现形式,借助视觉认知思维与视觉符号的形式进行内容研究,分析形式美的存在形式与规律,为艺术设计相关专业提供参照。

第1章

平面构成的基本元素

学习要点:

- 认识平面构成的基本元素。
- 理解点、线、面的性质及视错觉。
- 掌握点、线、面的构成训练表现。

1.1 平面构成基本元素之一 ——点

1.1.1 点的认知

从对设计艺术认知的角度进行分析,点可以作为造型设计的基础,是平面构成中的基本元素单位。在进行艺术设计作品构思表现的过程中不仅要关注点的大小,还应关注点的位置,不同位置中的点对于视觉的引导差异巨大。因此,对于点的理解不应拘泥于狭隘的认识,而需要一个相对的过程,要结合实际情况而定。不同点的组合产生的视觉效果千变万化,灵活运用可以产生形式感强、内容丰富、意味深长的视觉感受与标识,传递有效的视觉信息内涵。就形状而言,点具有以下两方面的特点。

点作为一种抽象化的元素,可以从实际的物象中进行提取并寻求借鉴。在理解点的性质时,应具体问题具体分析。点是一种感受性的元素,就如同乒乓球相对于篮球来说可以作为一个点,而篮球相对于地球来说又可以作为点的元素,以此类推,便体现出平面构成中的点的特性,否则将会失去对于点真正的理解与运用。在进行运用表现时,把点看成视觉化的因素就容易理解了。点是相对的,却有范围规范的一面。从直观的认知来理解,点往往被看作圆形的,而基于平面构成中点的形状来说,以上的认识又失之偏颇。按照点的外形特点,可以将点分为圆形的点、三角形的点、正方形的点、长方形的点、多边形的点等,即具有规则形状的点,有时也可以将其看作一些不规则形状的点(见图1-1)。

从以上角度进行分析,可以把点概括地分为两类,即规则形状的点与不规则形状的点。规则形状的点具有规范性、秩序性、设计性的特点,不规则形状的点呈现出开放性、灵活性、散乱性、表现性及情感性的特点。

点的形状可以简单概括为具象化的形与抽象化的形。具象化的形别具特色,包括弯月形、露珠形、桃心形、水滴形等样式;抽象化的形具有良好的呈现性,包括正方形、长方形等方形类,正圆形、椭圆形、半圆形、扇形等圆形类,以及多边形、菱形、三角形等角形类(见图1-2)。

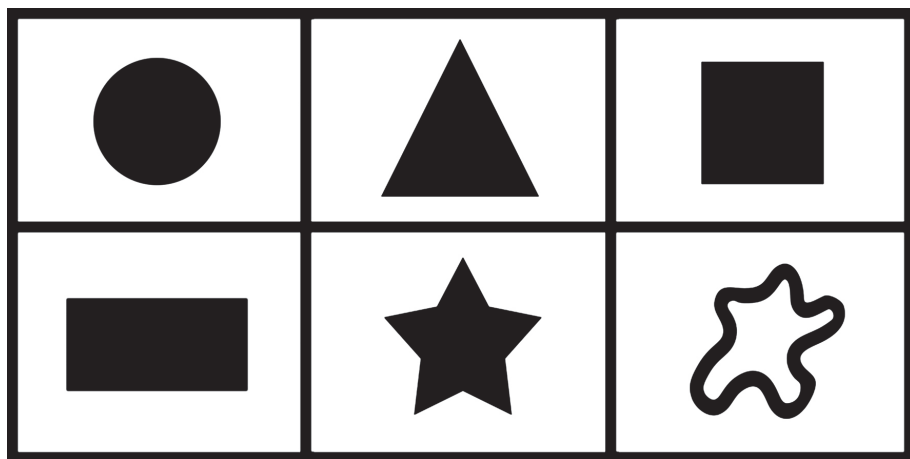

图 1-1 点的外形特点

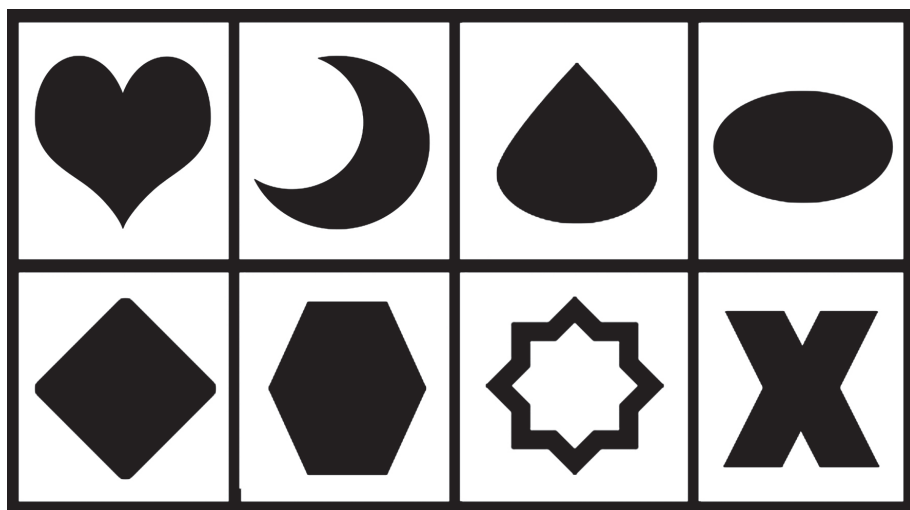

图 1-2 具象化的点与抽象化的点

1.1.2 点的性质

点作为视觉化的元素,具有重要的视觉引导作用,对点进行有效的组织与布局将会引起人们良好的视觉享受与内心的反应。点的作用的发挥是在一定的空间、环境范围之内的,同时与点的位置关系、大小样式、形状特点等有着密切的关系。

一个点在平面化的运用中具有很好的聚焦作用与吸引力。可大概分为以下几种情况:当点处于正中间位置时,显得稳定、淡然、从容;当点处于中间偏上的位置时,将呈现升腾、愉悦、上升的效果;当点处于中间偏下的位置时,具有低沉、失落的感受;当点处于右上角或左上角时,分别体现出向右上方或是向左上方的动感及视觉的引导性;点处于右下角与左下角时,会体现出角落中的停止与视觉失衡的感受(见图 1-3 和图 1-4)。

两个点在二维平面中运用时,由于相互之间的作用,会产生不同的效果。两个点在进行组合时,会受到大小、虚实、位置等不同因素的影响,会寻求一种视觉平衡的关系,更多体现出的是两个点的视觉化关系(见图 1-5 和图 1-6)。

三个点的平面化运用,由于受到位置关系、排列方式等因素的影响,呈现的视觉效果会有所不同,体现出一定的审美性和趣味性(见图 1-7 和图 1-8)。

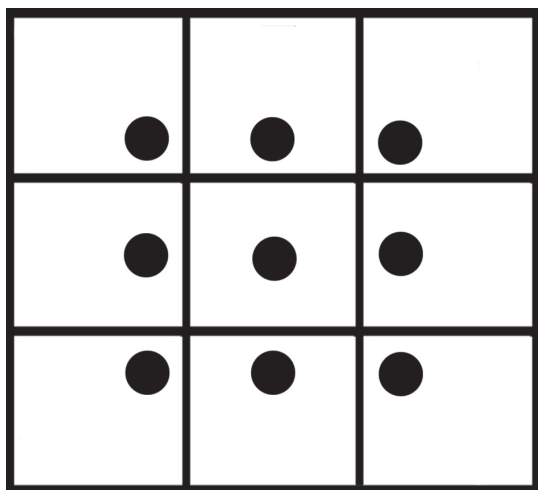

图 1-3 点的位置之一

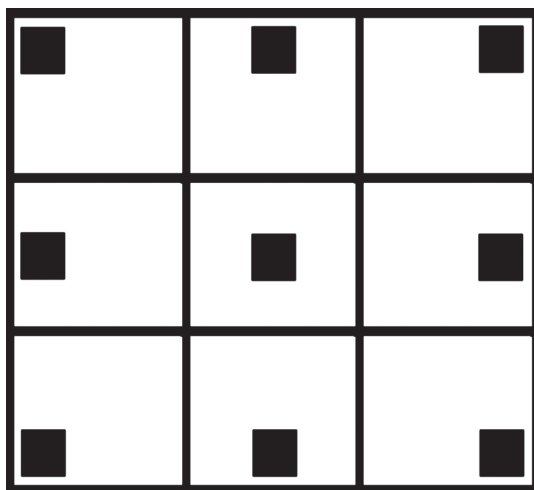

图 1-4 点的位置之二

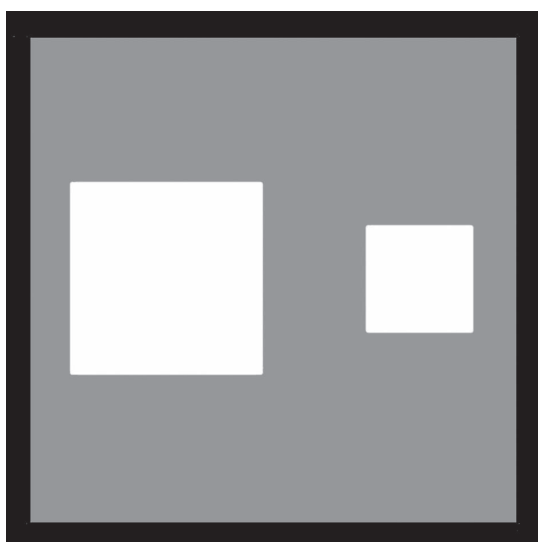

图 1-5 两个点的大小关系

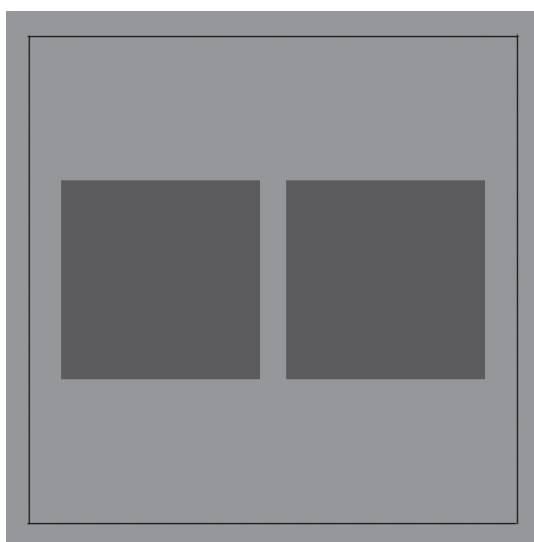

图 1-6 两个点的虚实关系

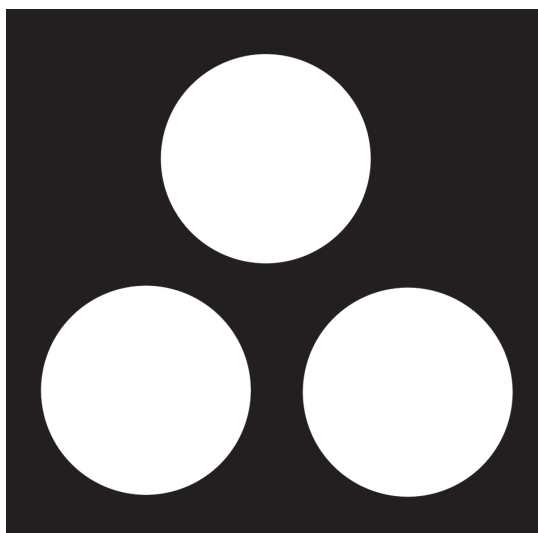

图 1-7 三个点的位置关系

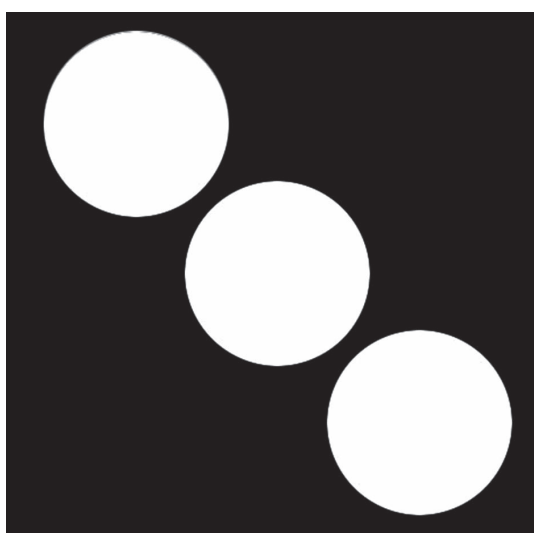

图 1-8 三个点的排列方式

点的数量超过三个时,布局中的组合方式更加灵活多样,产生的视觉效果能够体现出动态感、对比感、疏密感及浅空间层次效果的微妙变化(见图1-9和图1-10)。

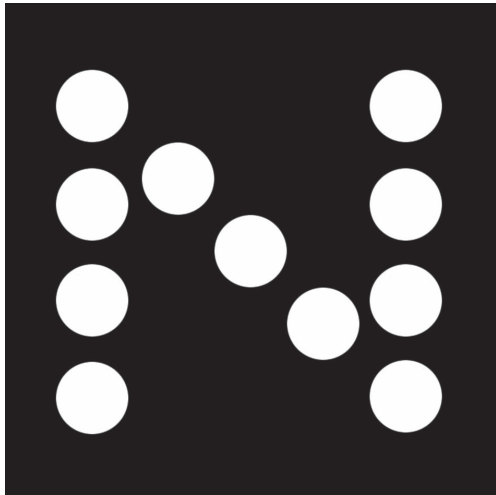

图 1-9 多个点的布局关系之一

图 1-10 多个点的布局关系之二

基于点的不同形态,呈现的视觉、心理感受也别具特色,可以简要地概括为对点的不同类型的认知。例如,方形的点在视觉化的作用下呈现出厚重感、朴实感、正直感的特性,圆形的点呈现出饱满感、圆润感、充实感的特性,不规则形状的点会给人一种自由性、灵活性、情感性的联想。

当然,在不同的氛围与表现中也会产生相应的变化,给人的所有感受都不是程式化的,体现的是抽象化点的元素在人的视觉与知觉中的统一。

相同点的组合关系也受到各种因素的影响,如受到点与点之间的距离、点与点之间的组织排列方式等因素的影响。相同点的组合在视觉的作用下容易产生线化的效果:相同点的水平线化效果给人呈现出平稳性的感受;相同点的垂直线化效果呈现出刚毅、正直的感受;相同点的倾斜线化效果表现出一种不平衡、动态的感受;相同点的弧形线化效果呈现出曲线的、灵动的感受;合理化的、秩序化的相同点的大小变化呈现出节奏感、空间感、韵律感(见图1-11)。

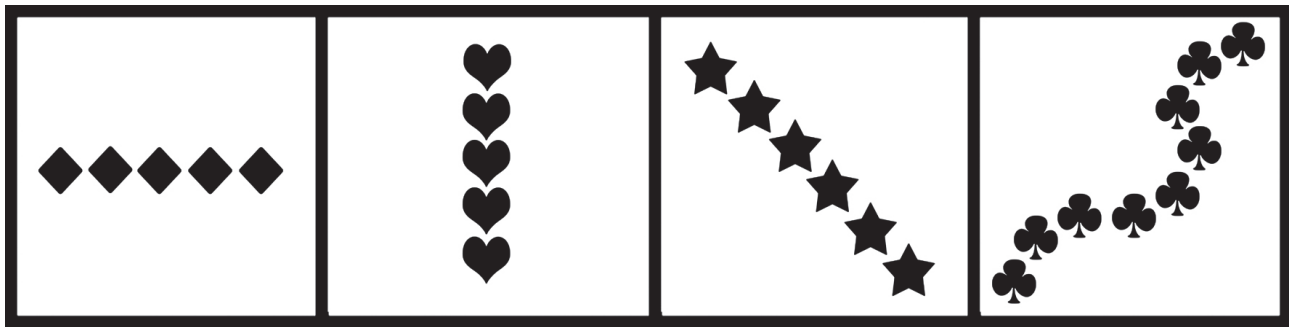

图 1-11 相同点的线化组合形式

1.1.3 点的视错觉

视错觉是视觉的反应与客观存在事物不符的一种状态。对于视错觉的认知要结合点的形态、虚实、位置及客观条件带来的影响,应趋利避害,充分发挥视错觉现象的作用,体现出设计感、现代感与思维性。

视错觉的产生受到很多元素的影响与制约,处于同一环境中的大小相同的两个点,黑底上的白点比白底上的黑点更具有张力性与凸显性(见图1-12)。

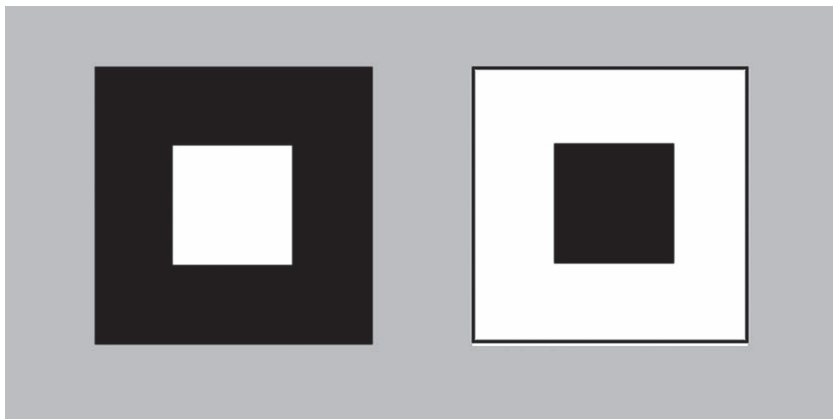

图 1-12 点的视错觉

相对应的同等大小的两个点处于不同的范围之内时,呈现的视觉感受也各不相同,当周边围绕的点的形状大于此点时,显得有一些衬托与避让该点的感觉,就会有一种张力感、外拓感(见图1-13)。

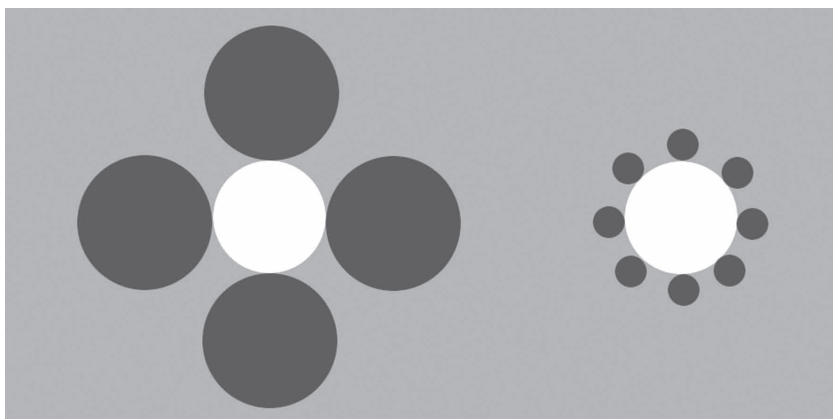

图 1-13 周围环境对于点的视错觉的影响

由于受到视觉化因素的影响,同样大小的两个点所处的位置不同,视觉感受也会不同,处于正上方的点,从视觉效果上来看要比正下方的点略大,更容易受到关注,与人的视觉欣赏习惯有着密切的关系(见图1-14)。

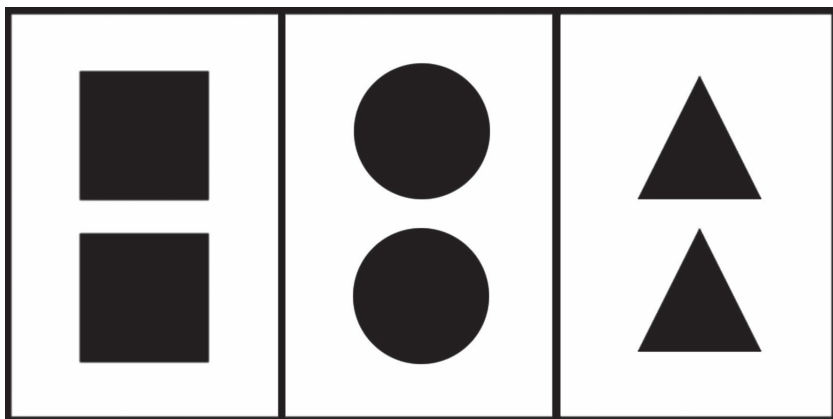

图 1-14 点的位置形成的视错觉

1.1.4 点的构成

根据不同的构思与需求,在进行表现时,应注重各元素的大小、虚实、疏密等方面的对比关系。同时,要进行适度的概括、提取与变化,形成具有秩序感、视觉化、形式感的样式,更好地体现出不同的视觉效果特色。对于点的构成的理解要从开放性的视角来进行,具体有以下几个方面。

1. 等点构成

等点构成的形式是运用点的相同特性而进行的组织与布置,形式灵活多样,呈现出效果丰富的图形,经常被运用到设计中;对于等点构成的合理运用,将会产生良好的秩序化、节律性的效果,体现别具特色的构成样式(见图1-15和图1-16)。

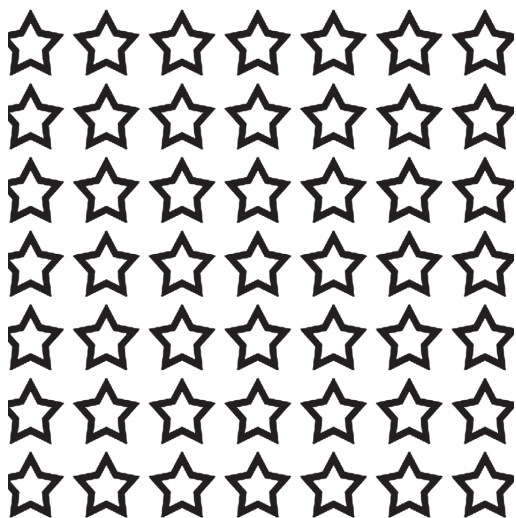

图 1-15 等点构成之一

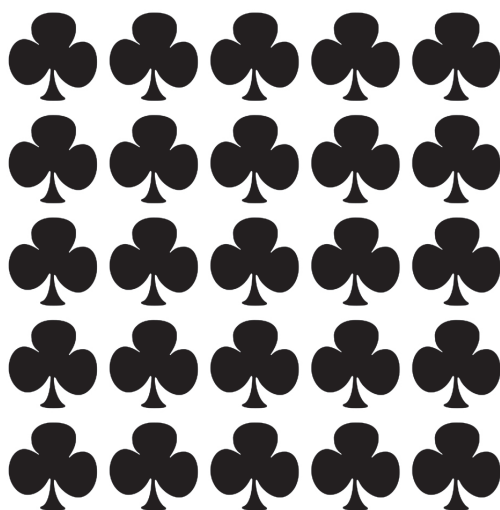

图 1-16 等点构成之二

2. 差点构成

运用大小、形状不同的点来进行表现时,结合构思,可产生具有审美性、形式感和律动感的效果(见图1-17和图1-18)。

图 1-17 差点构成之一

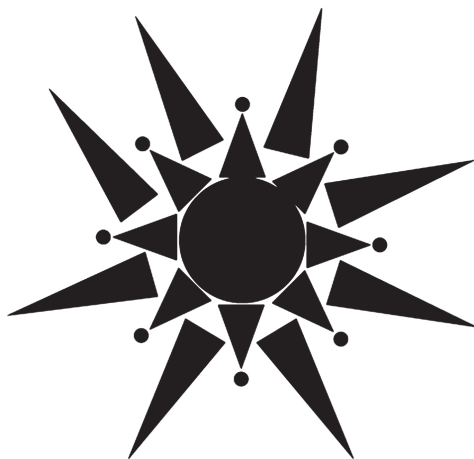

图 1-18 差点构成之二

3. 网点构成

结合一定的表现规律对点进行合理化的、秩序化的重复、变化,演化成网点形式。网点的组合、布置中呈现的秩序性、审美性、艺术性的效果明显,体现出良好的实效性(见图1-19和图1-20)。

图 1-19 网点构成之一

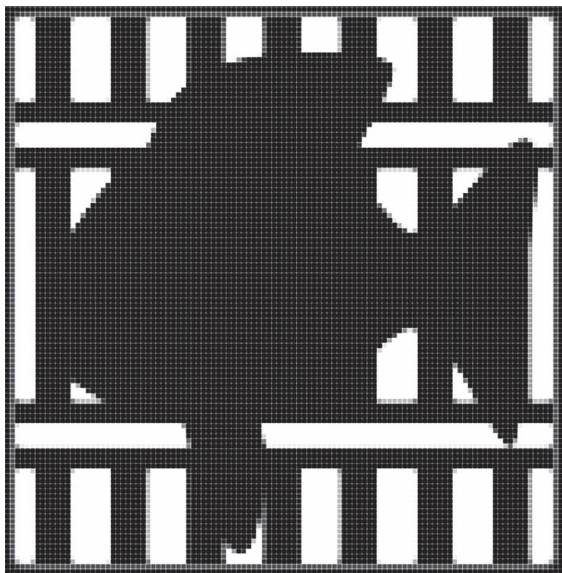

图 1-20 网点构成之二

技能提升与训练

训练内容: 点的构成。

训练项目: 等点构成、差点构成、网点构成。

项目要求: 结合现实生活的感受与体验,从实际的物象中寻求灵感,从不同的角度拍摄 10 幅与点的构成相关的照片素材。运用拍摄的素材进行点的抽象元素的概括与提取,在此构成中可以适当地进行取舍与变化。

(1) 等点构成。运用同等的点进行构思与表现,完成一幅创意新颖、形式感强的点的构成作品,不局限于点的形状、大小。运用点的元素的数量要达到良好的视觉效果,不应显得太空泛,注重各元素在画面上的布局,符合形式的审美要求。将白卡纸裁切为 24cm × 24cm 的尺寸,并进行构思表现,采用手绘的方式完成,完成后可进行适当的装裱(见图1-21和图1-22)。

(2) 差点构成。运用拼贴的方式完成一幅差点构成的作品,可以灵活运用具象化的形或抽象化的形。相关要求同等点构成。

具体操作: 首先,构思好要运用的点的形状及数量,运用相应的工具进行裁剪;其次,合理摆放各元素的位置,并进行适当的调整,直至呈现最佳效果;最后,运用白乳胶、502 胶水等黏合剂进行粘贴固定。

(3) 网点构成。在进行项目训练的过程中,要把握好相应的主次关系以及构图布局的合理性、层次感和秩序感,运用好网格线的组织形式及排列关系,并结合实际进行灵活运用。

具体操作: 制作方式可概括为以下两种,从中选择合适的形式进行制作,可灵活运用与掌握。

① 首先,确定好正方形,并在正方形的尺幅内构思、表现出网格的形式;其次,将提炼的点的元素进行布局,合理安排在设计好的网格内;最后,进行适当的调整,让画面显得更加符合视觉效果。

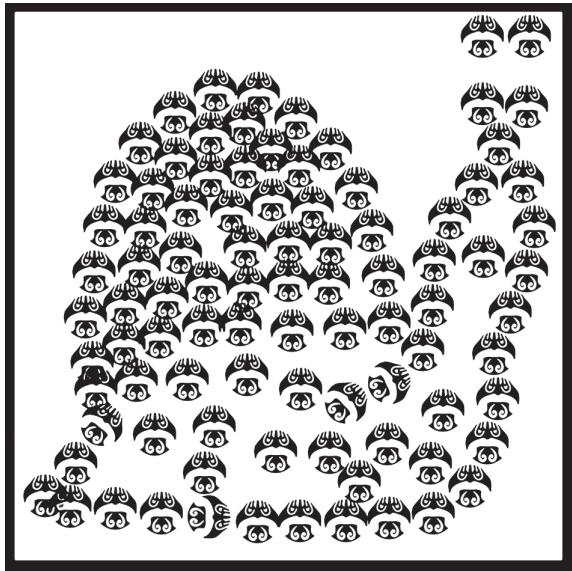

图 1-21 等点构成之三

图 1-22 等点构成之四

② 首先,制作细密的网格;其次,由于网格线中的网格体现出点的构成关系,可以按照一定的规范进行填图;最后,进行适当的调整,让画面显得更加符合设计的效果,呈现良好的视觉感。

1.2 平面构成基本元素之二——线

1.2.1 线的认知

线作为一种重要的构成元素,可以从现实生活物象中进行提取与转化。结合相应分析与梳理可以认识到,点的运动轨迹形成了线。

在理解的过程中,结合视觉化的构成表现,可以把线看作一个相对的形式。线能够呈现一定的长度与宽度,并且与面的形式有着密不可分的关系,在一定情况下可以进行适当的转化,具有良好的可塑性与表现性。在视觉化的理解中,线的元素具有一定的方向引导性及表现为空间位置的占有,体现出表情达意的重要作用。

结合点到点的不同方向的轨迹变化呈现出不同的形式,无论是直线、曲线、斜线、相对规则的线还是不规则的线,都体现出线的不同方面。

1.2.2 线的形态与分类

线的表现性、引导性与标识性体现出重要的属性。线的形态多样,但可以简要地概括为直线与曲线两种主要形式,而在两种形式的基础上又可以演化出多种形式,具有很强的变化性与表现性。

线的构成中,要认真分析线的呈现方式与状态。对于直线,可简单地分为水平线、垂直线、倾斜线、交叉线、平行线等形式(见图 1-23)。曲线可分为波纹线、弧线、旋涡线、圆形线、几何曲线等形式(见图 1-24)。

图 1-23 直线的形式

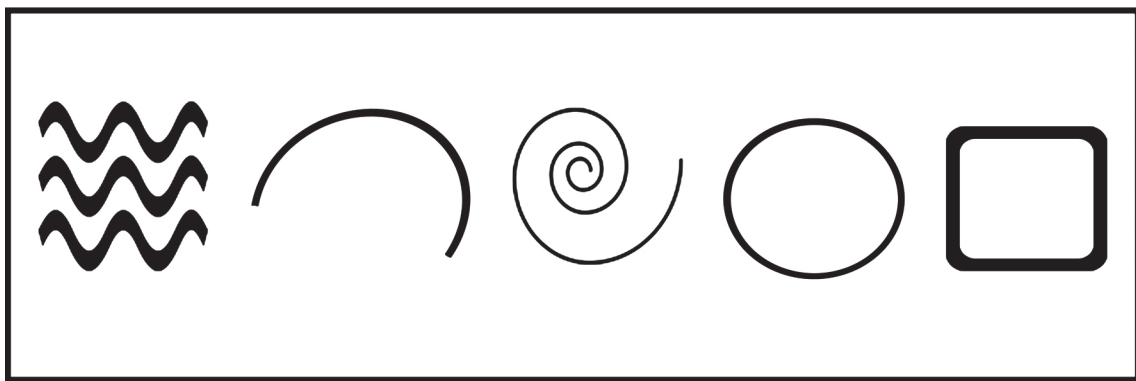

图 1-24 曲线的形式

1.2.3 线的性质与表现

线作为一种视觉化的表现元素,可呈现出不同的视觉感受,具有人为化赋予的性格特征。在不同的形式中,可以看出线性格化的一面,线的长短的对比、粗细的变化、曲直的表现都能体现出不同的性格特性。而在此过程中的虚实对比关系、曲闭开合关系的程度也会体现出不同的线的性格与表现。

垂直线能够体现出:果敢、正直、积极、刚毅、伸张、力度、挺拔、通透,大多用来形容男性的性格。

水平线能够体现出:舒缓、安宁、平稳、沉寂、单一、祥和、开阔。

斜线能够体现出:不稳定、动感、不安。

曲线能够体现出:优美、韵律、动态,大多用来形容女性的性格。

长线能够体现出:畅通、延绵、延伸。

短线能够体现出:简洁、紧迫。

粗线能够体现出:浑厚、力量、厚重。

细线能够体现出:纤弱、轻盈、微细。

折线能够体现出:转折、变化、呈现方向、空间的引导。

对于线的运用,可以表现出不同的感受与情感。线的粗细、长短、急缓、轻重等都能传达一定的情绪、情感,结合不同的疏密、秩序、虚实等关系将会产生不同的心理反应与感受,是情感化的信息传递与表达。对于不同线的运用与处理将会呈现意想不到的效果,借助于抽象化的不同线的形式表现出一种虚拟化的精神寄托。

1.2.4 线的视错觉

由于在周围环境的影响下,线的视错觉现象的产生体现出线与线之间的视觉差别关系,从而形成不同的视觉效果。

两条长度相同的直线在受到外在因素影响的条件下,会呈现出长短的差异性感受(见图 1-25)。

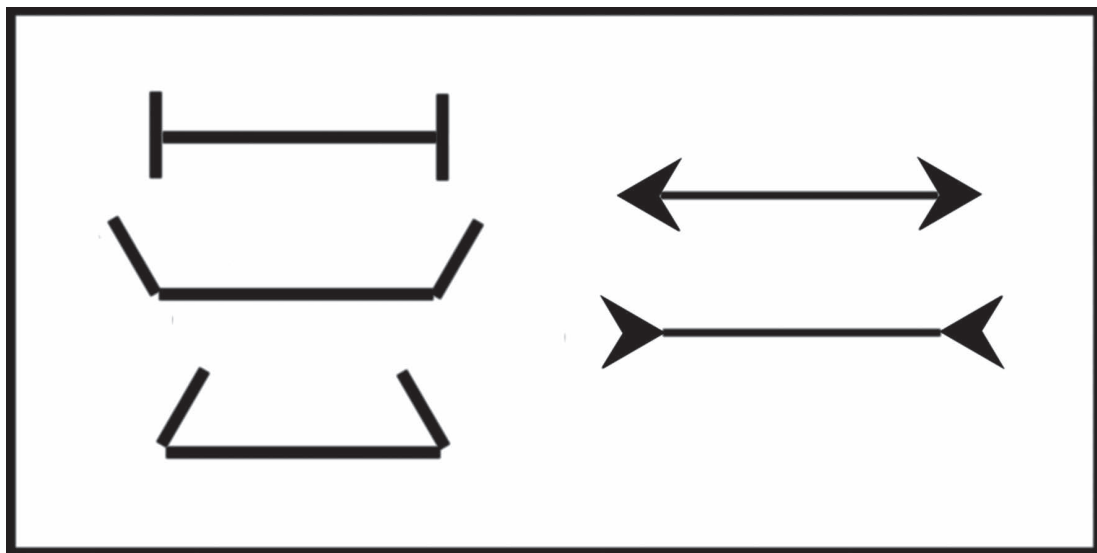

图 1-25 直线的视错觉

相互平行的两条线由于受到某种限定,会显示出不同的视觉化差异,表现出不平行的效果(见图 1-26)。

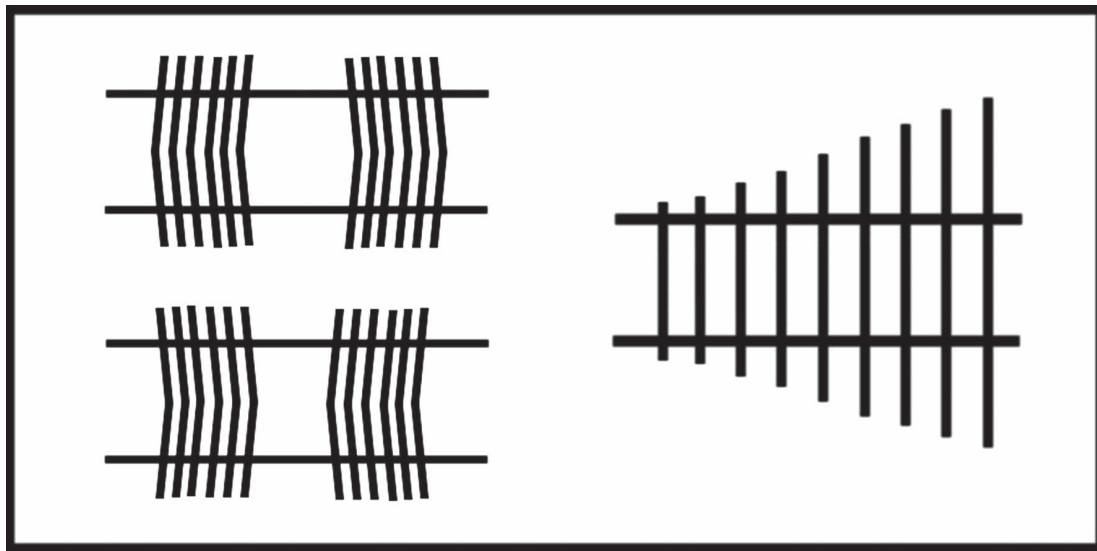

图 1-26 平行线的视错觉

放置在同一环境中的同等长度的垂直线与水平线,在视觉中会呈现出水平线比垂直线短的效果;同样条件下,等长度的水平线与斜线的排列组合显现出水平线与斜线的视错觉效果(见图 1-27)。

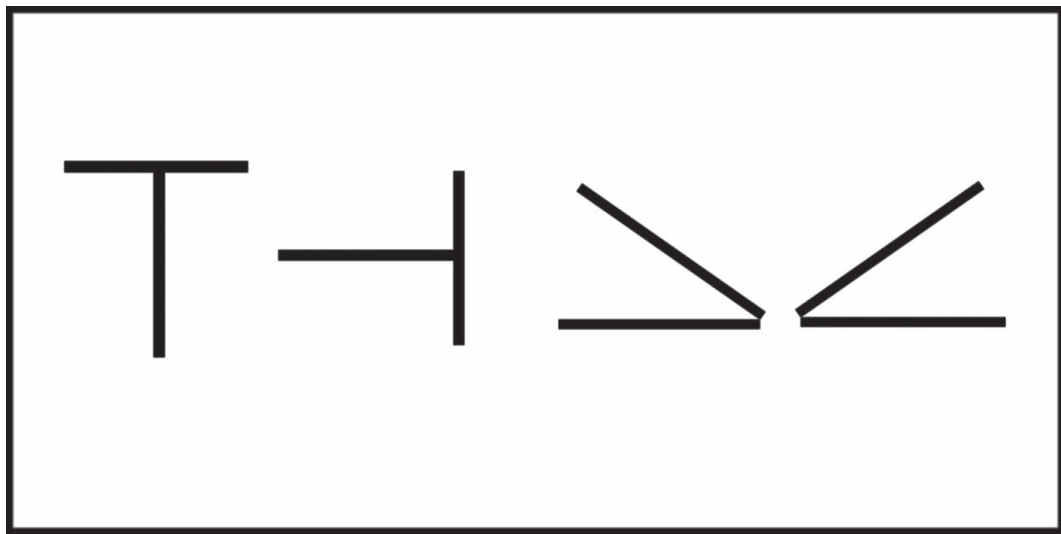

图 1-27 水平线、垂直线、斜线的视错觉

1.2.5 线的呈现方式

线的不同变化将会产生不同的视觉效果,在此过程中,线的粗细变化、长短对比、方向引导、疏密布局及线的形态的多样性呈现出的视觉感受丰富多样,显示出线的个性化差异,在不同程度上引起视觉、心理的反应。

粗细与长短变化的线呈现出空间层次、主次虚实、对比变化的视觉感受,融合了视觉与心理两方面的因素。在运用时要体现出相应的变化效果,形成良好的视觉感受(见图 1-28 和图 1-29)。

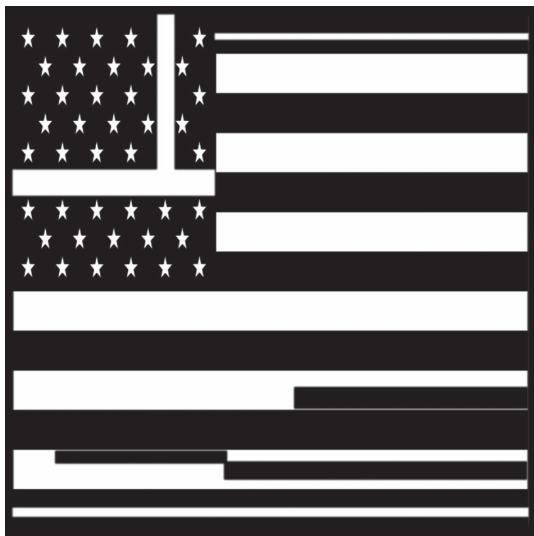

图 1-28 粗细、长短线之一

图 1-29 粗细、长短线之二

轮廓线的表现呈现出简约、突出的特点,具有良好的形式感与框架感。对于轮廓线的合理分析、布局、组织、安排及运用,将会呈现出简约、直接、明了、整体的感受,呈现良好的视觉效果(见图 1-30 和图 1-31)。

疏密对比的线呈现出浅层次的对比、布局关系及空间透视的视觉效果。

线的疏密对比作为一种重要的艺术表现方式,广泛应用于艺术表现的方方面面,有利于形成良好的空间层次、节奏秩序、主次有别的形式,对于视觉效果的呈现起到重要的推动作用(见图 1-32 和图 1-33)。

图 1-30 轮廓线之一

图 1-31 轮廓线之二

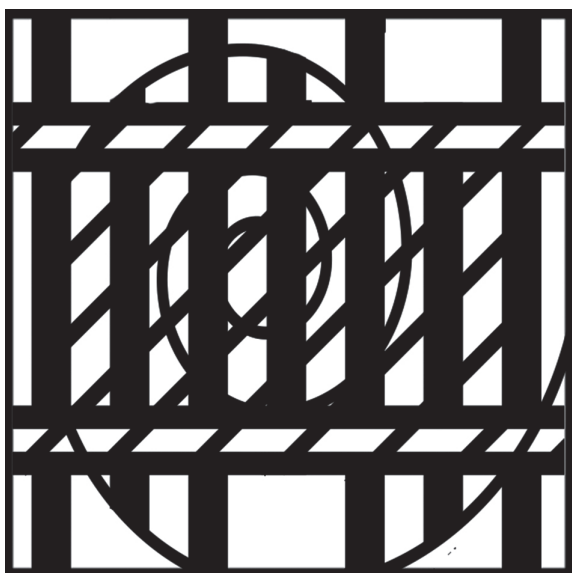

图 1-32 线的疏密对比之一

图 1-33 线的疏密对比之二

方向变化的线呈现出引导性、转折性。线的方向变化具有一定的视觉引导作用,要充分利用这一特性进行表现与运用,增强线的变化的表现性,同时也不应拘泥于相应的形式与样式,应注重灵活性、变通性的运用(见图 1-34 和图 1-35)。

虚实对比的线呈现出进退感、层次感、表现性,体现出一种避让与映衬的关系。

在对虚实对比进行分析的时候,应明确相互映衬、相得益彰的关系,融入虚实相生的认知观念,从而展示出良好的空间性、层次性、韵律性的视觉效果与审美心理感受,传达出相应的韵味与内涵(见图 1-36 和图 1-37)。

自由的线呈现出灵活性、变化性、抒情性、表现性。线的自由表现具有一定的偶发性与偶然性,伴随自在化的、抒情化的、表达化的因素,有益于主观想法与构思的传达,呈现出意想不到的视觉感受效果(见图 1-38 和图 1-39)。

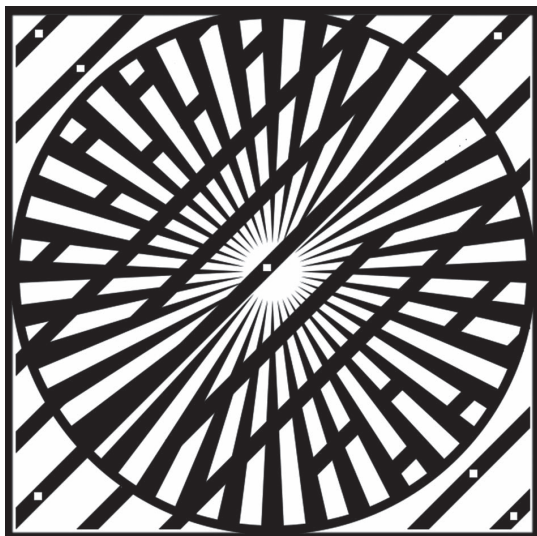

图 1-34 方向变化的线之一

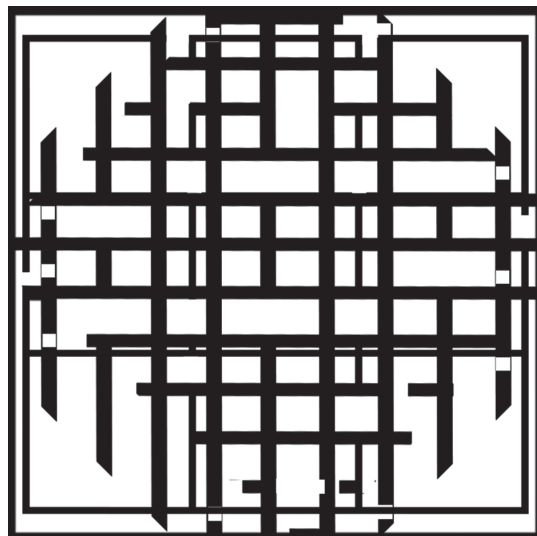

图 1-35 方向变化的线之二

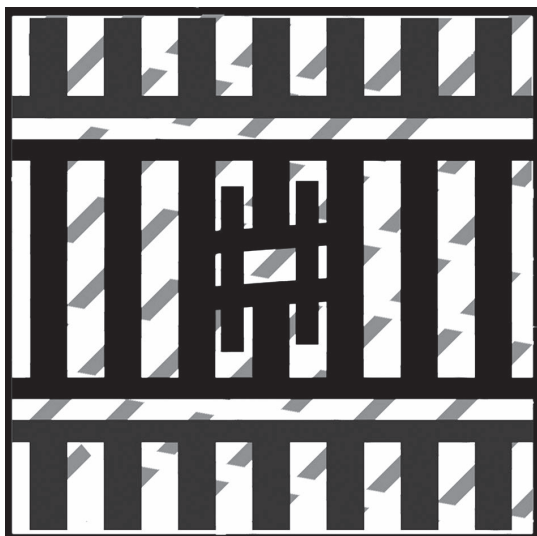

图 1-36 虚实对比的线之一

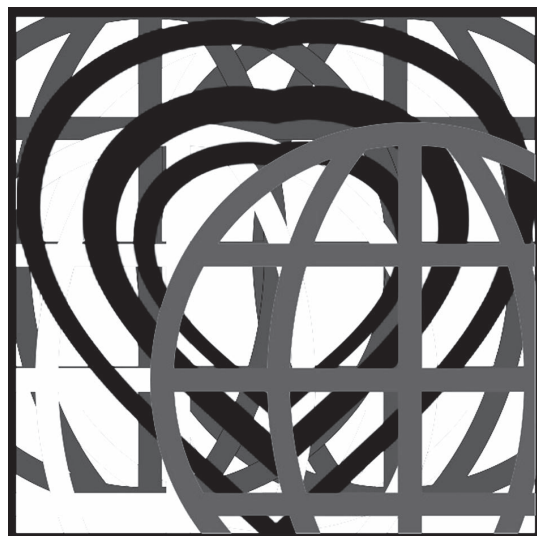

图 1-37 虚实对比的线之二

图 1-38 自由变化的线之一

图 1-39 自由变化的线之二

1.2.6 线的构成

1. 直线构成

对于直线的理解、构思与表现,可以以不同的视觉样式呈现。线的排列、组织、布局关系影响最终效果,呈现出具有形式感、趣味性、设计感、韵律感等不同的感受(见图1-40和图1-41)。

图 1-40 直线构成之一

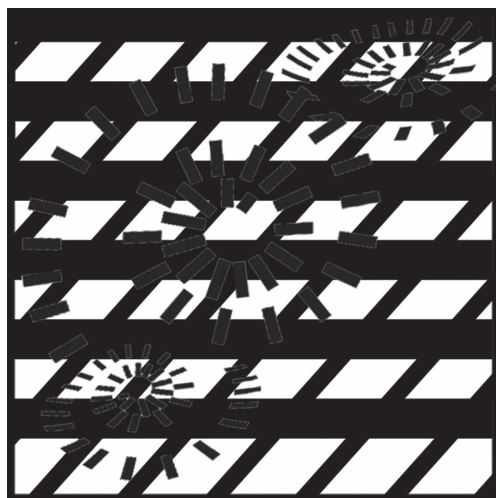

图 1-41 直线构成之二

在运用直线的过程中应进行相应的分析,结合对不同的线元素的理解及采用不同的组织形式,灵活掌握与表现,以体现直线的构成与表现魅力。

2. 曲线构成

曲线的运用比直线更加具有可塑性与表现性,在理解曲线的不同属性的基础上,对曲线进行组织与布局,体现出的审美节奏与审美韵律不完全是视觉的感受,也包含了情感的、心理的归属(见图1-42和图1-43)。融入“法无定法”的创新、创意表现,以及自由化的、灵活性的、幻化性的构想,增强了曲线的视觉传递效果(见图1-44和图1-45)。

图 1-42 曲线构成之一

图 1-43 曲线构成之二

图 1-44 曲线构成之三

图 1-45 曲线构成之四

技能提升与训练

训练内容：线的构成。

训练项目：直线构成、曲线构成。

项目要求：体会“艺术来源于生活”的内涵，对不同的现实物象进行观察、分析、提取，并运用速写或拍摄等方式进行素材的收集；同时，留意生活中的建筑、雕塑、数字影视、环艺设计等设计艺术形式对于线的应用体现，注意加强联系，拓展对于线的构成的理解。

(1) 直线构成。结合对直线的综合理解，采用手绘或拼贴的形式制作一幅构思巧妙、富有趣味的直线构成作品，不局限于直线的长短、粗细。运用直线元素的数量要达到良好的视觉效果，注重各直线元素在画面上的安排，要符合形式的审美要求。画面尺寸为 $24\text{cm} \times 24\text{cm}$ ，完成后可进行适当的装裱（见图 1-46）。

(2) 曲线构成。注重对曲线的灵活运用，制作一幅曲线构成的作品。相关要求同直线构成（见图 1-47）。

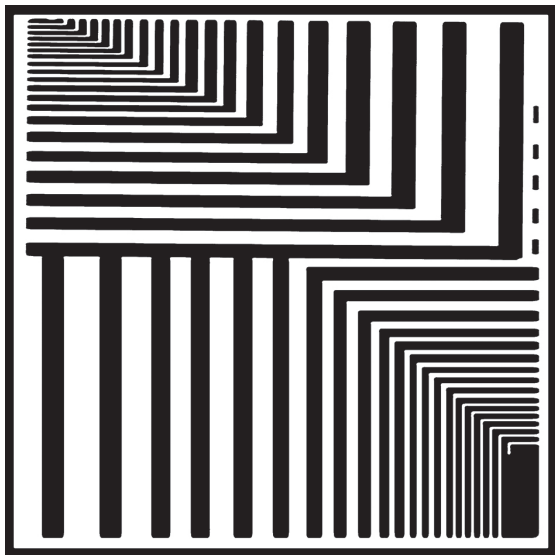

图 1-46 直线构成之三

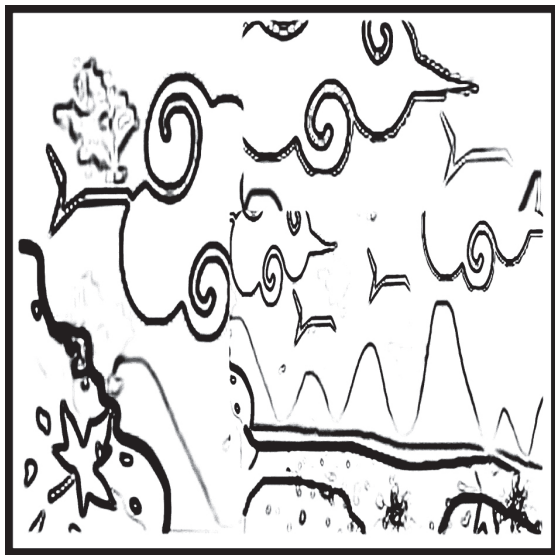

图 1-47 曲线构成之五

1.3 平面构成基本元素之三——面

1.3.1 面的认知

从某种意义上来说,可以将面看作因线的运动而产生的轨迹。作为二维空间的平面构成元素,对于面的理解是一个相对的概念,尤其是对于面的大小的界定。面是具有一定宽度与长度的二维化平面空间,具有很好的表现性。除此之外,面的位置关系、虚实对比、空间层次的运用是视觉化效果的保障。

1.3.2 面的形态分类

从面的形态上理解,可以将面看作与点、线相互映衬的元素,占有一定的面积、位置,并呈现一定的视觉传递效果。

可以将面概括地分为几何形的面、有机形的面、偶然形的面、不规则形的面。

几何形的面可理解为:几何形具有一定的规整性、规范性,借助于相关工具的运用,呈现出不同形式的面,如同正方形、矩形、平行四边形、椭圆形、菱形、梯形等不同的面的形式。在相关的几何形面中更多传递的是一种理性化的、概括性的、可构造的样式,具有现代化的形式感与秩序感,传递出不同的视觉信息。

有机形的面可理解为:有机形是一种自然化的、生命力的形,蕴含着本身的规则性与形式性,在视觉上显得更加具有亲切感与融入感,是对生活物象的概括与提取。

与自然密切相关的形式,如露珠、动物、花朵、鸟兽的外形等,体现了对自然界相关物象的轮廓、外形的概括与提取,是抽象化的思维与具体物象的完美结合(见图1-48和图1-49)。

图 1-48 面的形式

图 1-49 面的自然存在形式

偶然形的面可理解为:它是在无意识状态下随机产生的形态样式。从视觉效果上来看,具有随意性、灵活性、抒情性的特点。如同不加控制随意洒落的墨滴或雨水在墙面流淌留下的痕迹等,是一种自然而然的、不加干预的

形式的展现（见图 1-50 和图 1-51）。

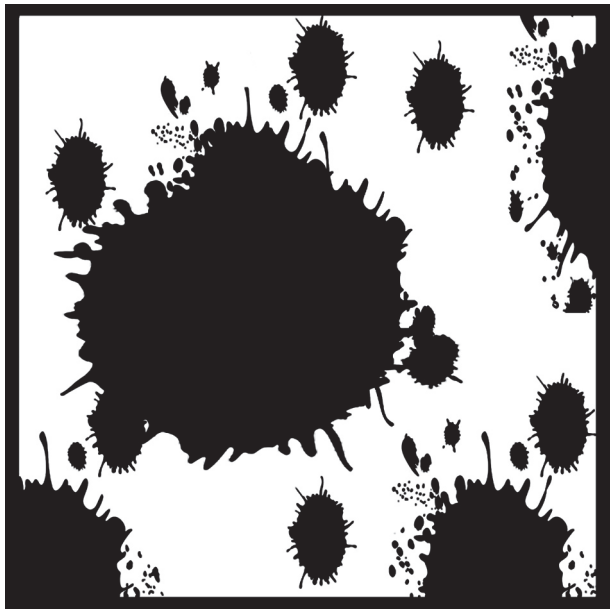

图 1-50 偶然形的面之一

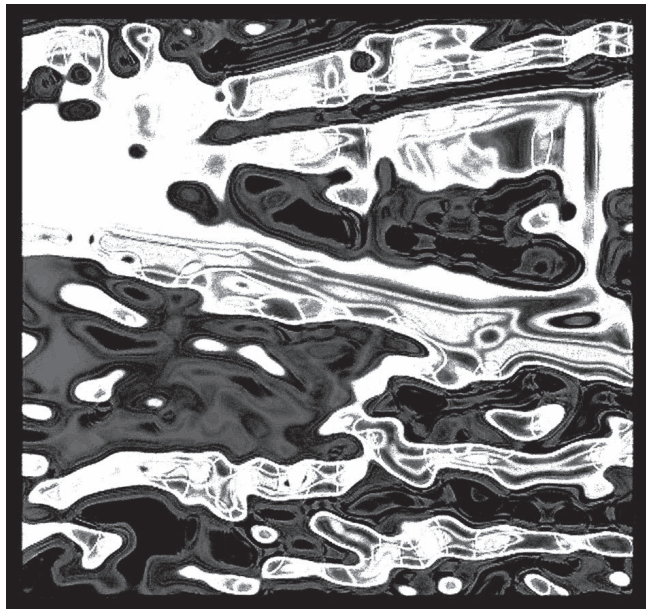

图 1-51 偶然形的面之二

不规则形的面可理解为：显得比较自由的、随机组织成的面。它具有很强的制作性与表现性，呈现出良好的个性特征。

1.3.3 面的性质与表现

从视觉化和心理化的感受来分析，面的形态能够体现出饱满、浑厚、稳重、实在的不同效果。不同的组织与排列中还可以产生相应的空间层次、节奏感，形成视觉上的张力感。

几何形的面能够体现出规范、简练、理智、规矩、直接、简洁的视觉与心理感受。

有机形的面能够体现出自然化、亲和力、融洽性、生命力、原发性的特点。

偶然形的面能够体现出洒脱性、随意性、自由性、韵味性的特点。

不规则形的面能够体现出构思性、表现性的特征。

同时，还应正确认识正、负形的关系，正、负形是图形中相互关联的两个部分，彼此互相依存。

“正形”是指处于表现的形、主体的形，“负形”是指对主体的形起映衬作用的形。如果运用得当，则会呈现出特别的视觉效果，体现出别致的构思与想法（见图 1-52 和图 1-53）。

1.3.4 面的视错觉

在运用不同性质的面进行构成表现时，要灵活运用，不要局限于简单的组织与安排。实际运用过程中，受到各元素的相互影响、对比与衬托，会产生视觉上的偏差效果。同等大小的面，由于放置的位置不一样，产生的视觉效果也不相同（见图 1-54）。

将情感化的、创新性的、创意性的理念融入其中也至关重要，是构成设计思维观念与面的元素的结合。除了表现视觉的认知之外，还应体现情感的升华，进而呈现面的性质的拓展。

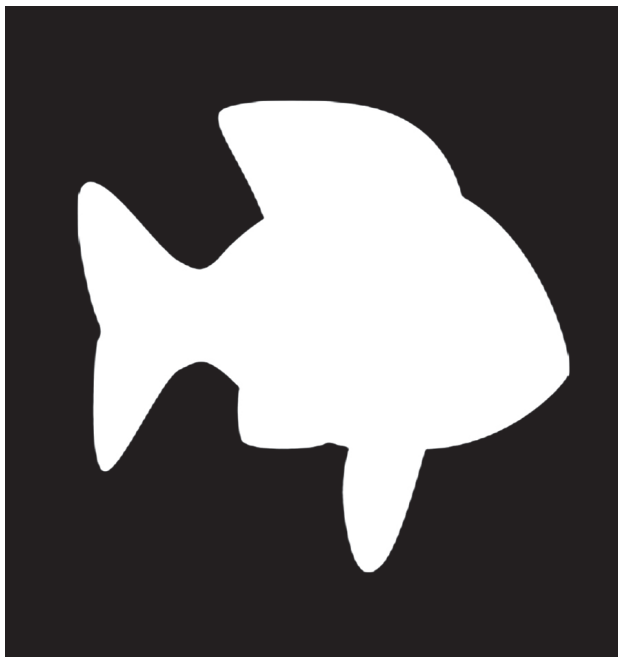

图 1-52 正形、负形之一

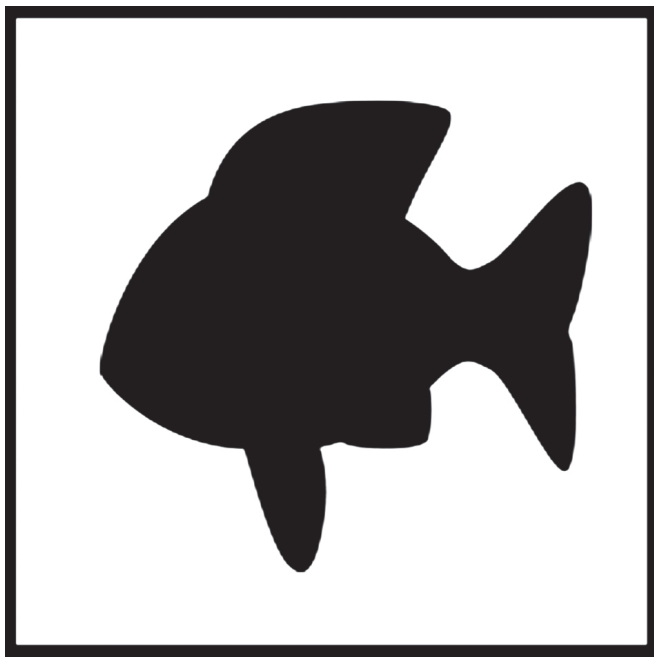

图 1-53 正形、负形之二

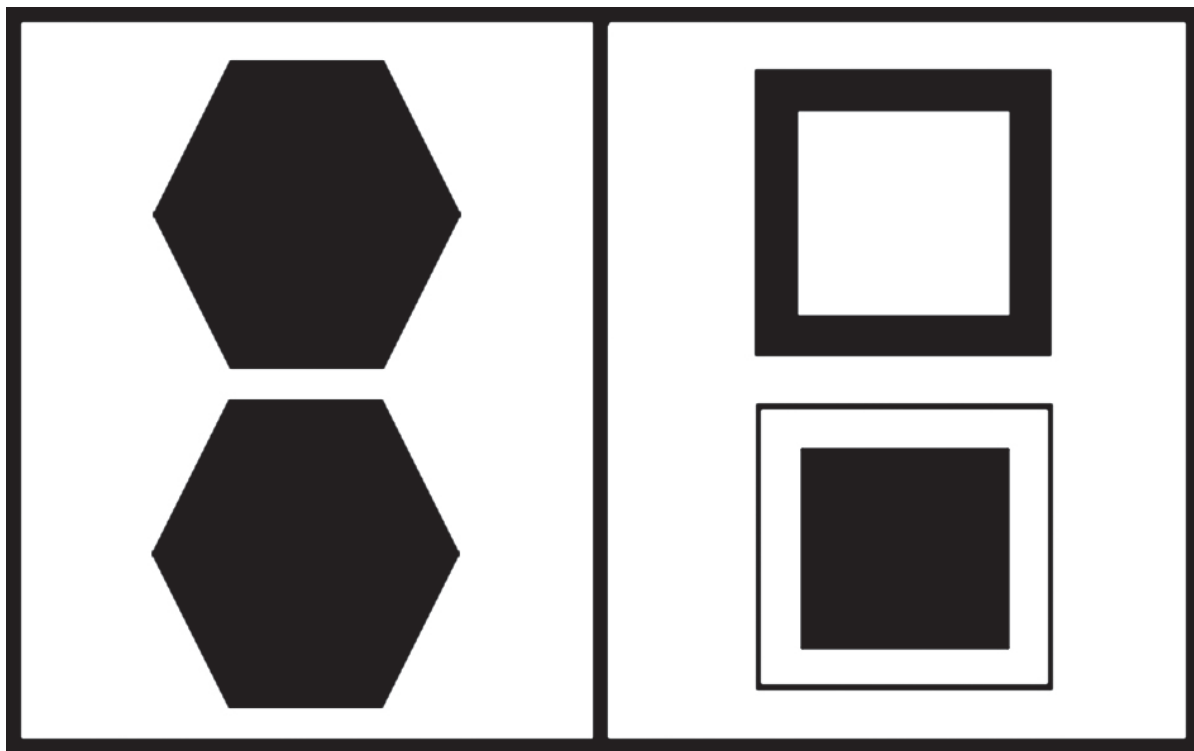

图 1-54 面的视错觉

1.3.5 面的构成

对面的元素进行分析与理解有其独特性的一面。对于面的元素的提炼、创造与运用是一个综合的过程,涉及面与面之间的连接关系、围合关系、布局关系、叠压关系等不同的方面,在融合相应的表现时,可以表现出情感