

平面构成的基本形象

平面构成的基本概念

平面

与立体的差别，解决长、宽两度空间的造型问题。

构成

是“组装”的意思。是将平面设计中所需要的要素，按照美的形式法则，进行“组装”，形成一个新的适合需要的图形。

平面构成

将点、线、面等视觉语言元素（包含具象形态和抽象形态），在二维平面内按照一定的构成美学原理对它们进行合理的分解、组合、重构、变化，创造出新的形态、理想的组合方式。

新课导入

1 在平面设计中
如何创造形象

2 怎样处理形象与形象之间的关系

平面构成
研究的内容

3 如何掌握美的形式规律，并根据美的形式法则，构成所需要的图形

现代设计已经渗透到人们生活的各个方面。如：建筑环境景观、室内装饰、工艺品造型、书籍装帧、广告传媒等都离不开设计，除了功能性目的性以外，它们的共性在于构成。

概述

点、线、面是平面构成最基本的形象单位，作为基本形态的点、线、面之构成也是设计的基础元素。

以基本要素为条件，运用简练的基本形，采取各种骨格和排列方法，加以组合构成，便会创造出无数新的图形。

授课 主要内容


```
graph TD; A((授课主要内容)) --> B[点]; A --> C[线]; A --> D[面]; A --> E[基本形]; A --> F[骨格];
```

点

线

面

基本形

骨格

第一节 点

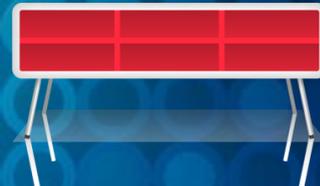
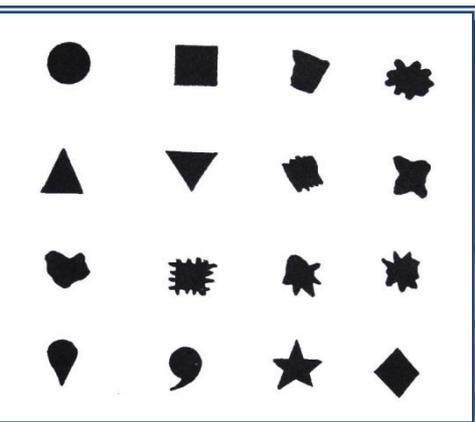
➔ 主要内容：

- 点的定义
- 点的种类及性格
- 点的作用
- 点在设计中的运用

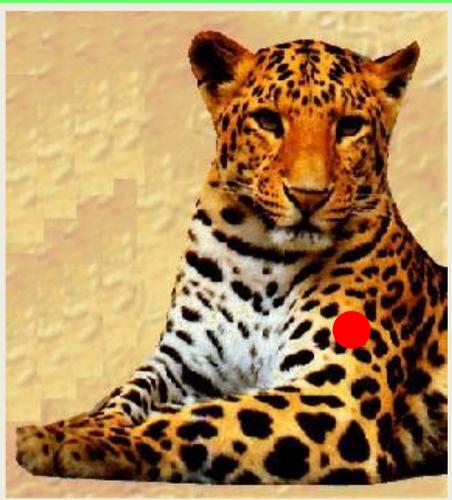
点的定义

- 点是最简洁的形态，是造型的**原生要素**。
- 在几何学的定义里，点只有位置而没有长、宽、厚度。点的移动便形成了线。
而在形态学里，点还具有大小、形状、色彩、肌理等造型元素。
- 在平面构成中，点的概念是相对的，是在对比中存在的。相对而言，越小的形体越能给人以点的感觉。

点的定义：在形态学里，点还具有大小、形状、色彩、肌理等造型元素

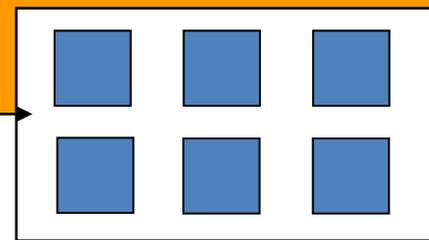
点

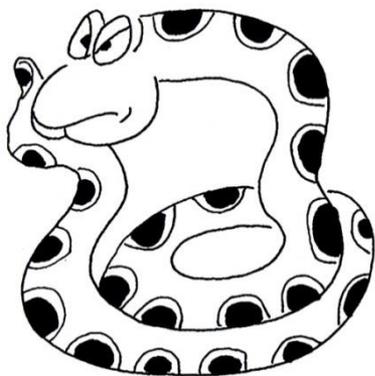

课堂练习1

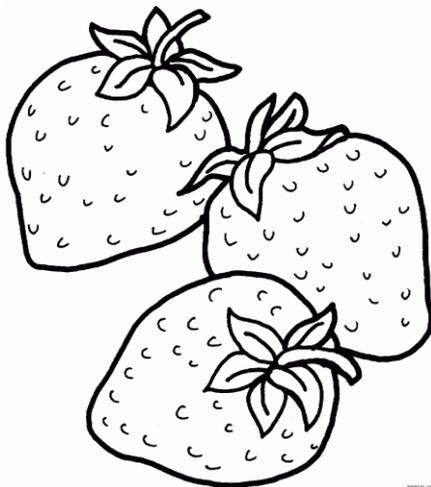
格式

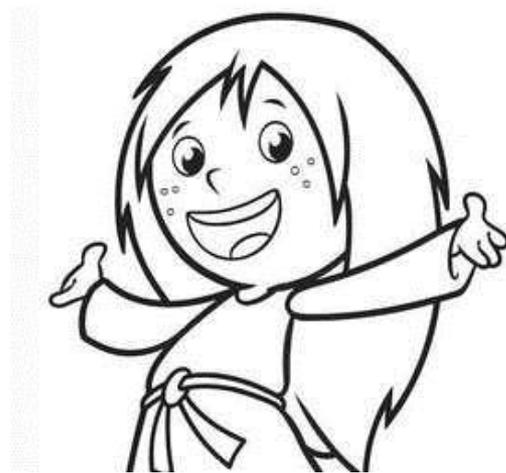
- 展开联想，在20分钟内用简笔画的表现方式在1张A4纸上完成6幅表现点的图画。
- 完成后拍照片发于群。
- 要求：注重绘画质量。

蛇身上的斑点

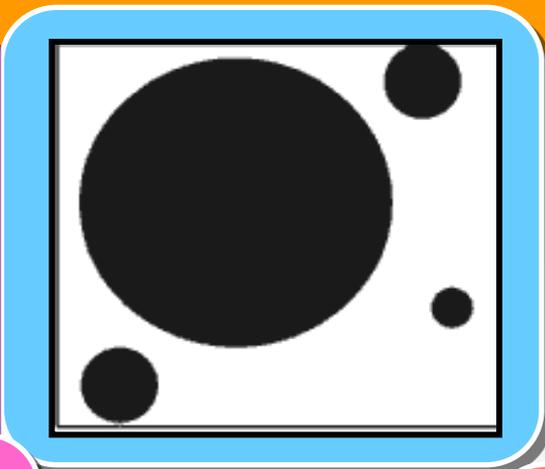

草莓的斑点

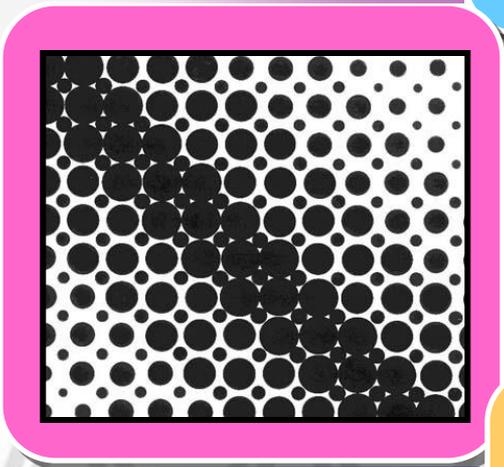

脸上的雀斑

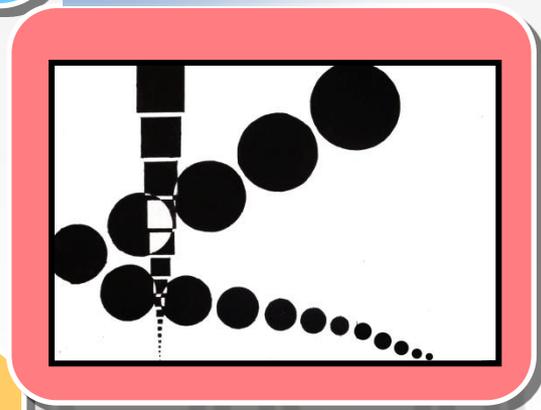
3.点做大小渐变运动的排列，能形成有动感和深度感的构成

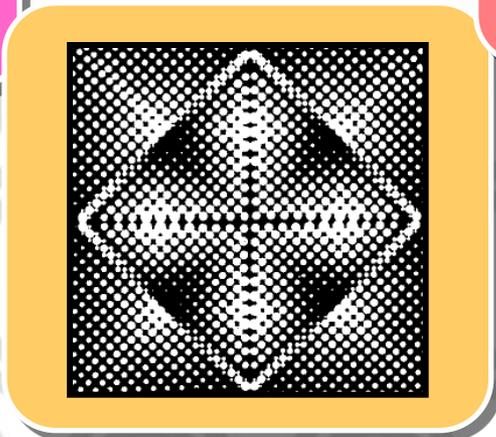
1. 四个圆点中，大的点倾向于面的感觉

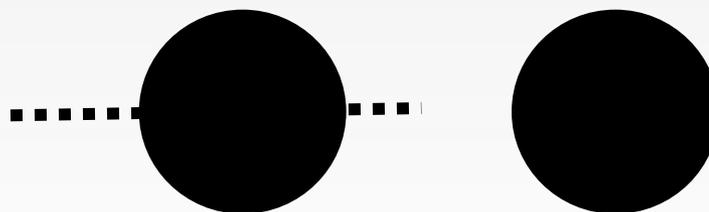
点的性格

4.点向四边连续排列时，就形成虚的面，其距离越近，面的特性越显著

2. 点的连续排列形成虚的线

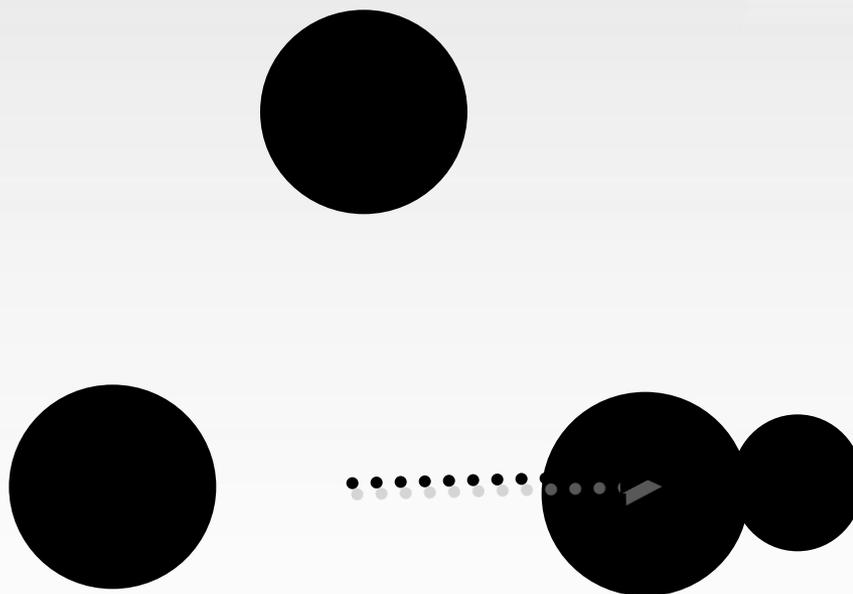
两点间的心理连线

点处于画面的中间，具有张力的作用

点的作用

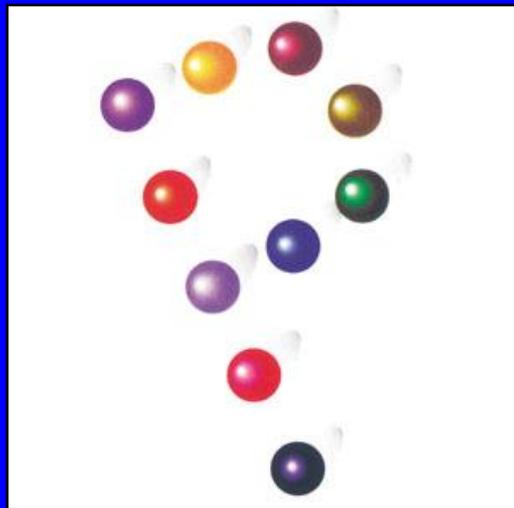
视觉中心首先在形点，然后向小点移动

点在室内设计中的运用

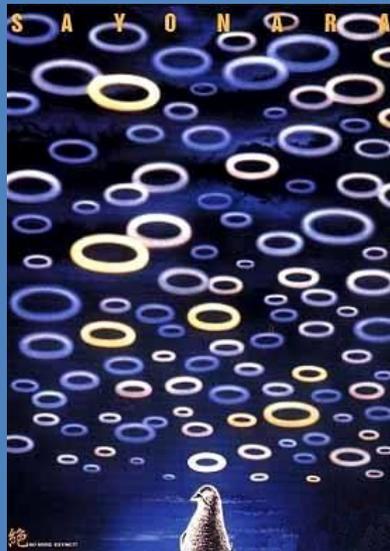

点在设计中的运用

社会咨询类标志设计

点在生活用品中的运用

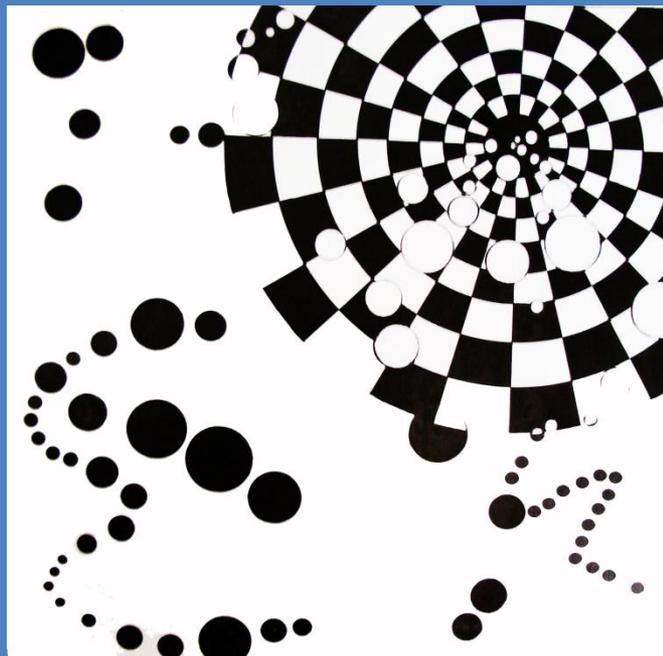

宣传自然保护的海报
下岗茂

点的图像构成 作业范例

学生作业 1

学生作业 2

定义：

线是点移动的轨迹。是一切面的边缘和面与面的交界。

在几何学中，线只具有位置和长度。

在形态学中，线还具有宽度、形状、色彩、肌理等造型元素。

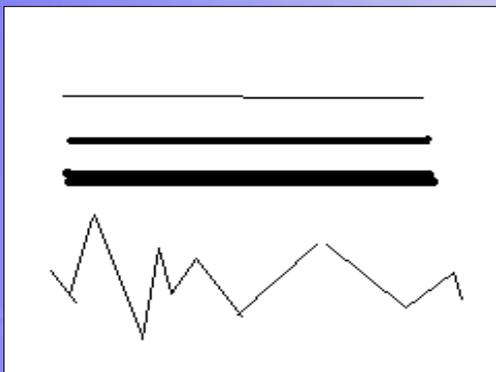

线带给艺术家高度自由的表现力与创造力
克利 《霍夫曼故乡的景色》

线的种类及性格

直线

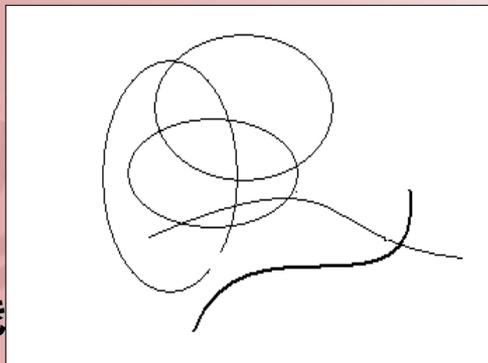
平行线
折线
交叉线
发射线
斜线

直线表现出一种力的美，类似男性的阳刚品格：果断、明确、理性、坚定、具有简单明了、直率的性格

曲线

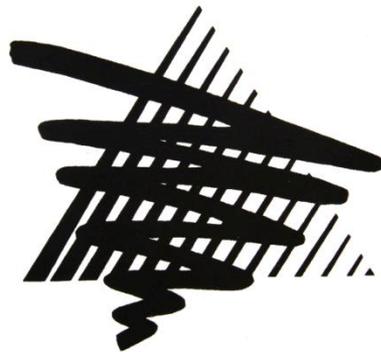
弧线
抛物线
旋涡线
波浪线
自由曲线

曲线是女性化的象征，具有丰满、感性、轻快、优雅、流动、柔和的感情性格，节奏感强

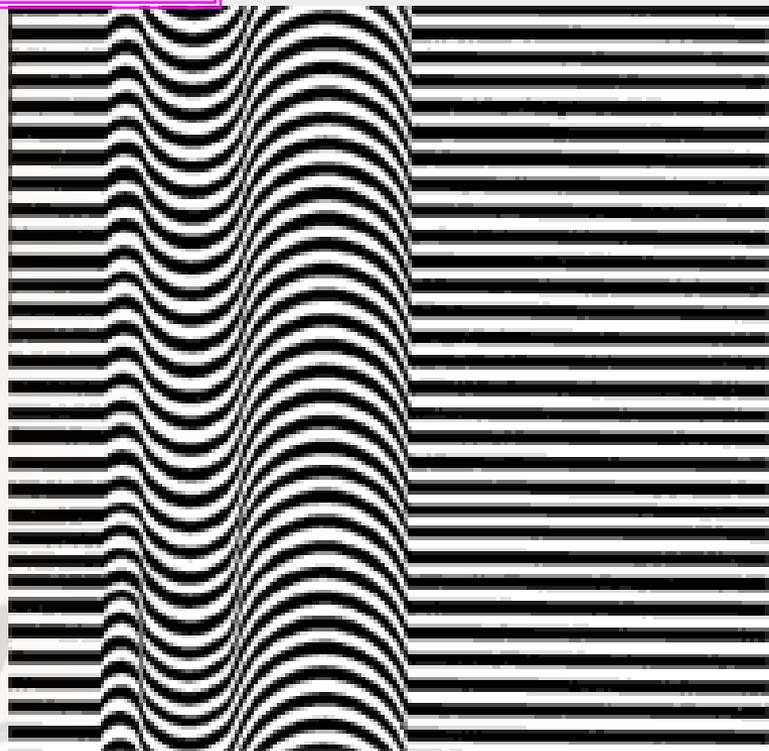
线的作用

← 犹太艺术基金会标志

线具有明确的方向性、延续性、远近感、力度及速度感。

线通过其在粗细、长短、位置或方向等变化的排列，可以形成有空间深度和运动感的组合。

线通过集合排列，形成面的感觉

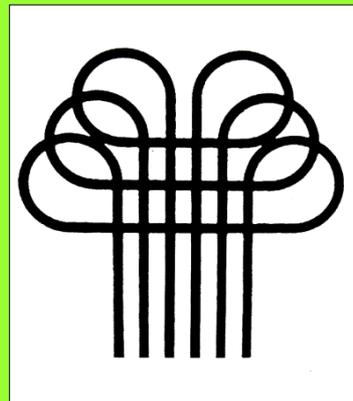
← 设计工作室标志

线在室内设计中的运用

线在设计中的运用

行业协会组织标志

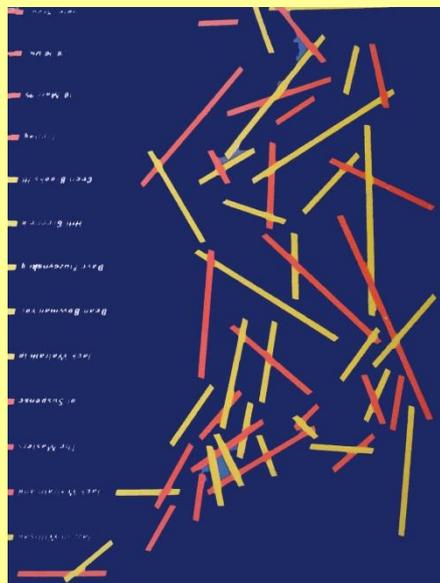

地毯制造厂标志

线在建筑设计中的运用

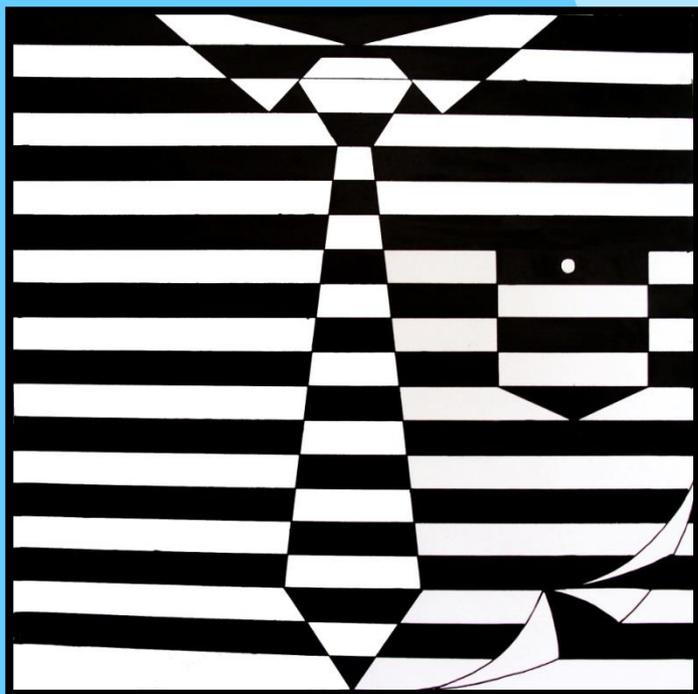

爵士乐演奏会招贴

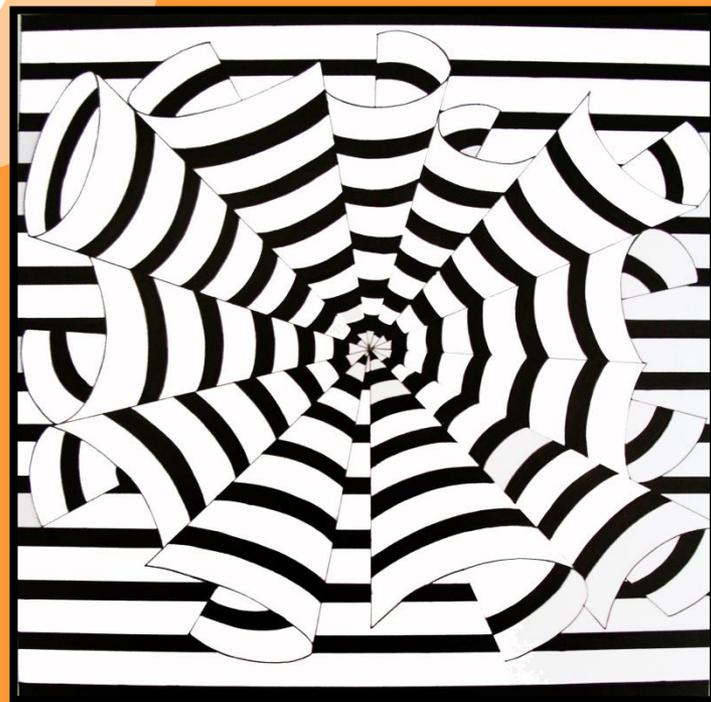

线的图像构成

作业范例

学生作业1

学生作业2

面是线移动的轨迹。面是构成各种可视形态的最基本的形。

在平面构成中，面是具有长度、宽度和形状的实体。

点的密集或者扩大，线的聚集和闭合都会形成面。

面体现了充实、厚重、整体、稳定的视觉效果。

三宅一生

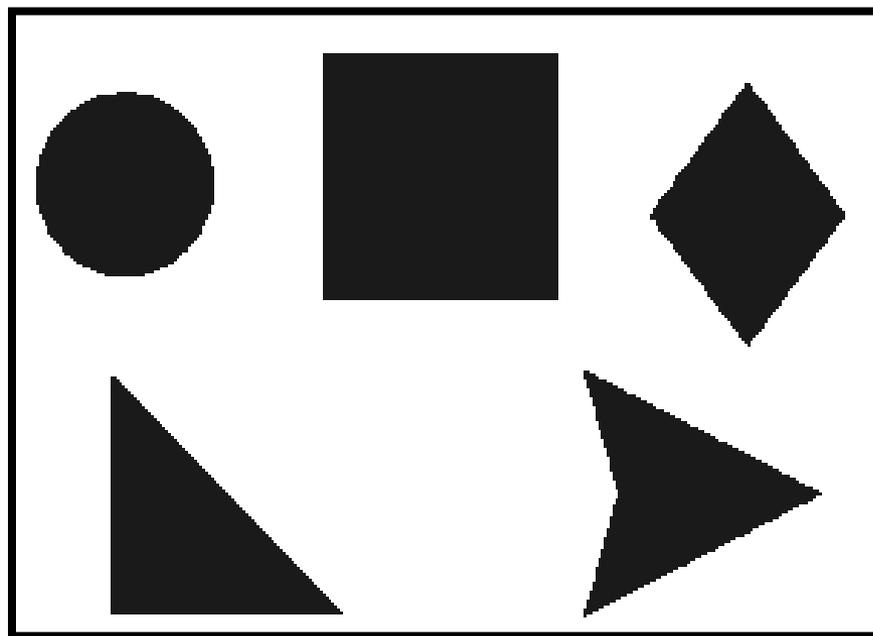
生活中的面

几何形

也可以叫做无机形。
即用数学方式构成，
由直线或曲线或两者
相结合形成的面。

表现规则、平稳、
较为理性的视觉效果。

平面上的形，大致可以分为四类，即几何形、有机形、偶然性和不规则形。

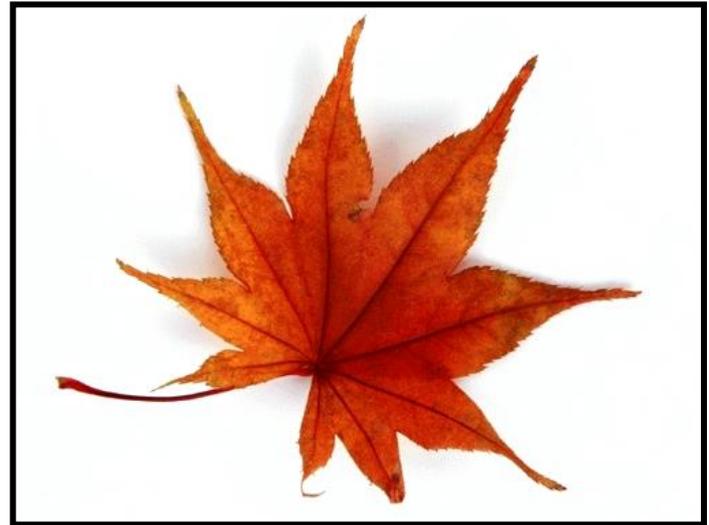

有机形

不可用数学方法求得的有机体形态。

富有自然法则，表现自然界有机体中存在的生气勃勃的旺盛生命力。

如：自然界中的树叶、瓜果的外形等都是有机体。

偶然形

指自然或人为偶然形成的形态。偶然形是难以预料的形，是无法重复的不定形，如随意泼洒的墨汁或滴落的水滴。

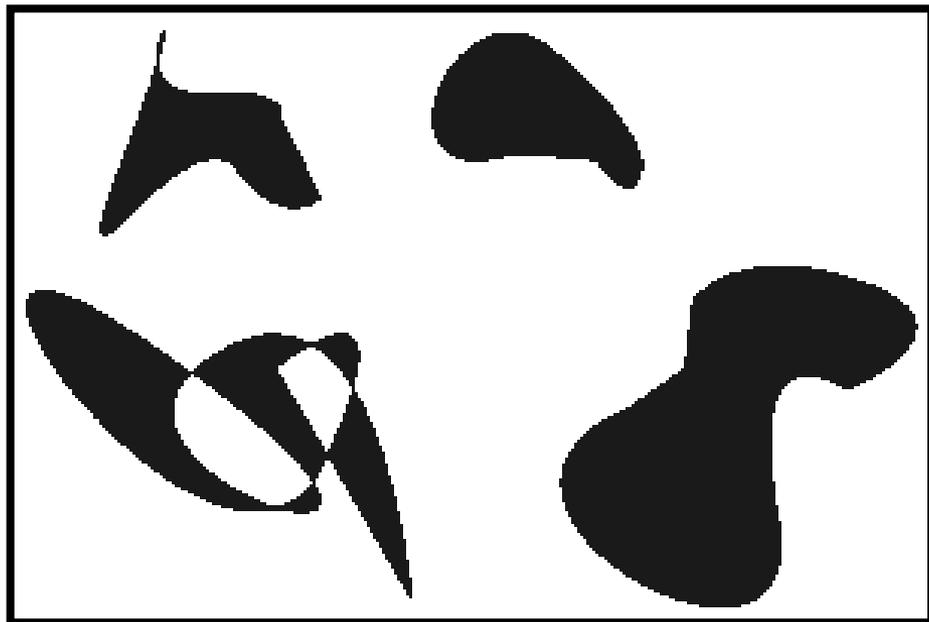
自由、活泼而富有哲理性。

不规则形

指人为创造的自由构成形，可随意运用各种自由的、徒手的线性构成形态，具有很强的造型特征和鲜明的个性。

给人以随意、亲切的感性特征。

正负形

定义：

我们通常将形体本身称为正形，也称为“图”；将其周围的“空白”（纯粹的空间）称为负形，也称为“底”。

“图”和“底”的形象就像我国的阴刻图章一样，“图”和“底”总是相互陪衬着的。

《罗宾之壶》

图的特征

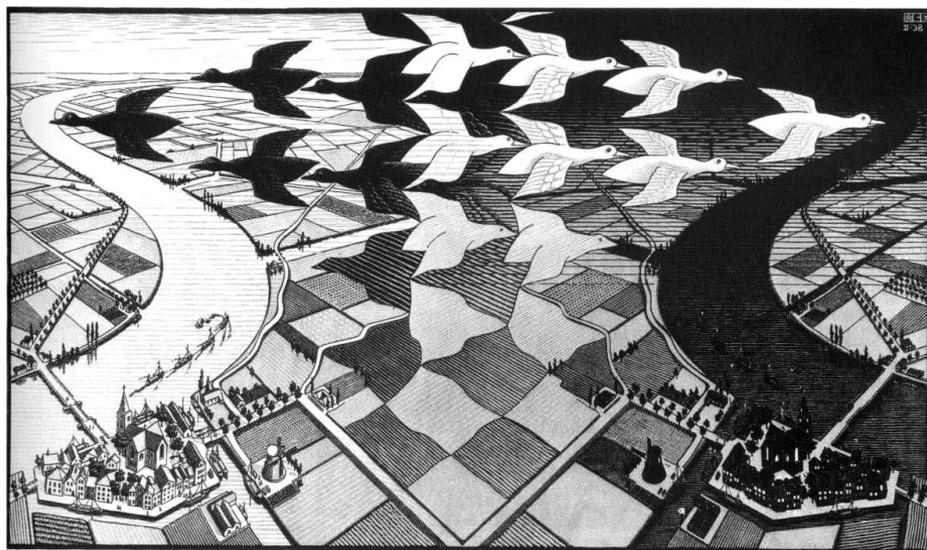
- 1.具有真实感和强烈视觉印象的部分
- 2.具有前进性，在画面上显得突出
- 3.可吸引注意力从而受到更多的瞩目
- 4.具有轮廓并具有其物体的特性

底的特征

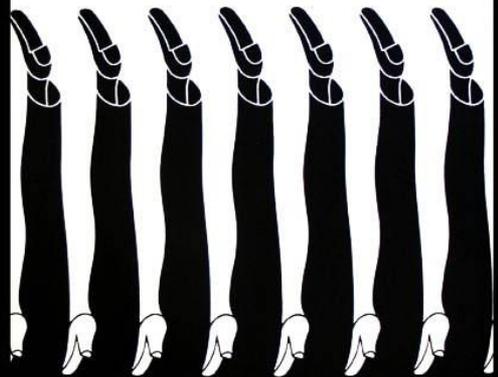
- 1.没有真实感，缺少具体的事实而且视觉印象模糊
- 2.具有后退性，在画面上给人隐而不彰之感
- 3.不显眼，易被忽略
- 4.不定形，不易感觉出形体和轮廓

CANADA

京王百货店招贴
福田凡雄

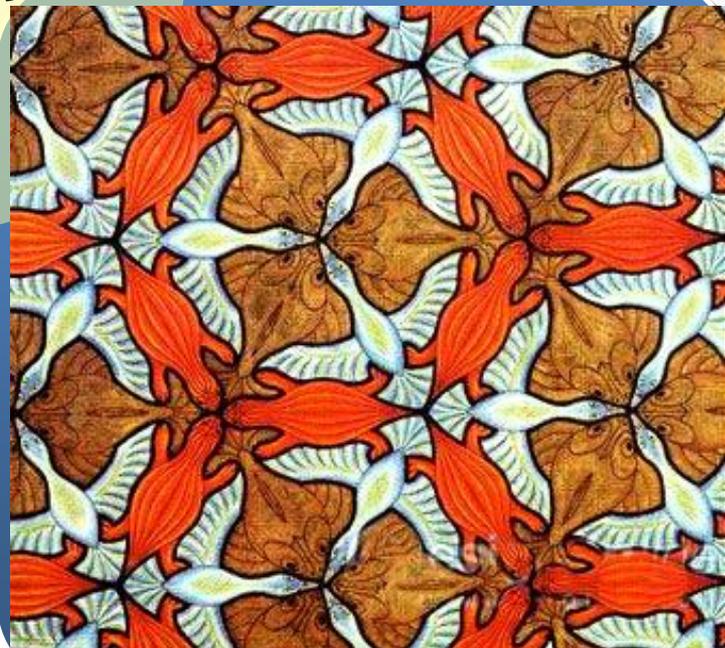

SHIGEO FUKUDA : May 23 to 28, 1975 @ KEO DEPARTMENT STORE - SJ ART GALLERY, TOKYO

范例

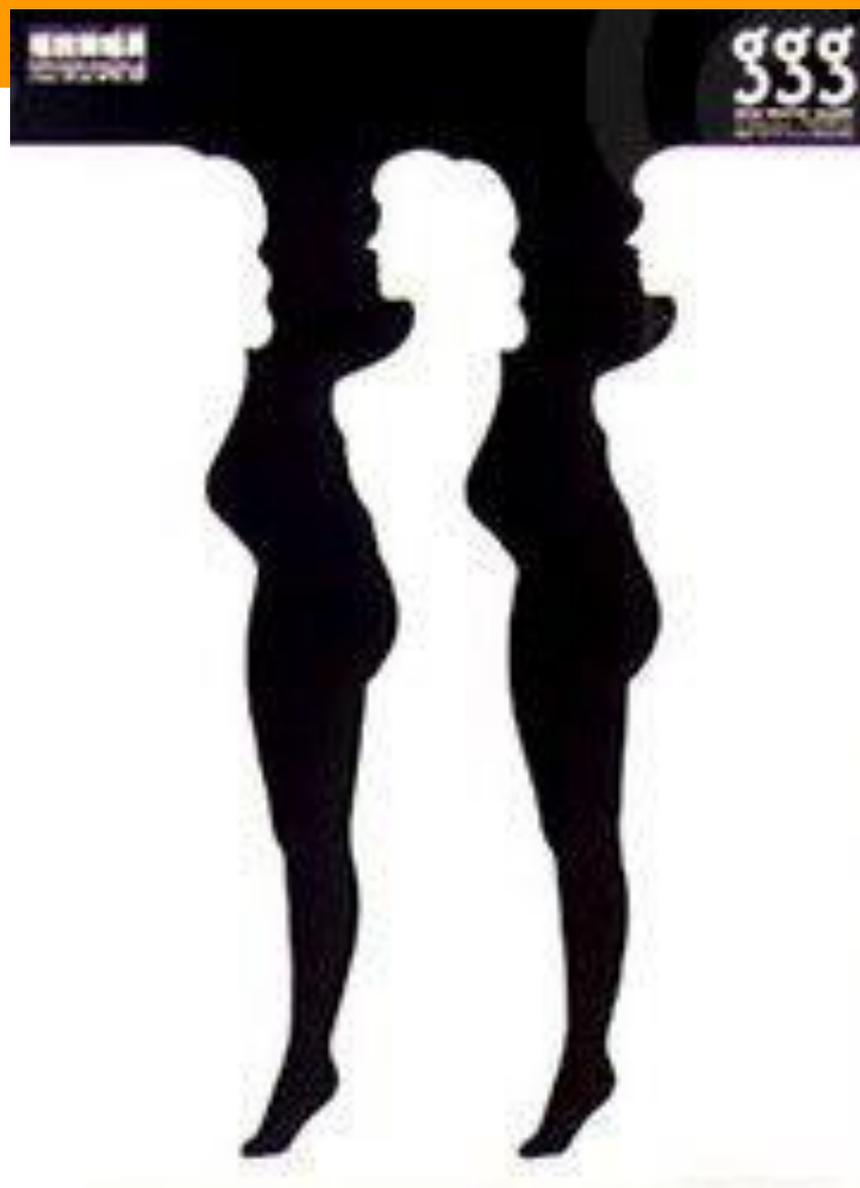

埃舍尔作品三幅

放射状图底反转

水平交错式图底反转

第四节 基本形

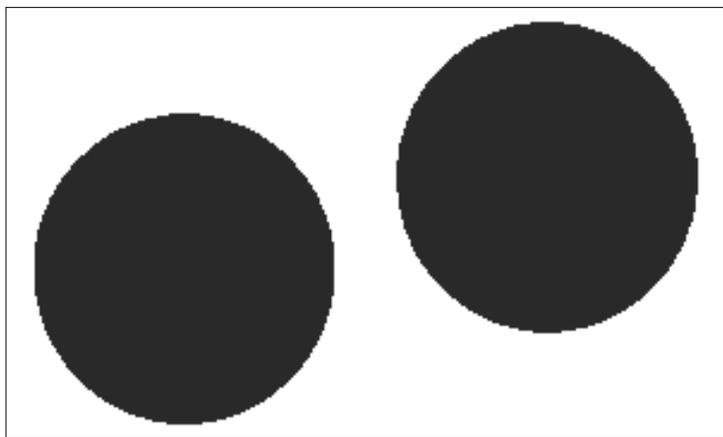
- 基本形的定义
 - 基本形是指构成图形的基本元素单位，是构成一个重复式彼此关联的复合形象的单位。
 - 一个点，一段线或一个面都可以成为一个基本形。
-

基本形的组合方法

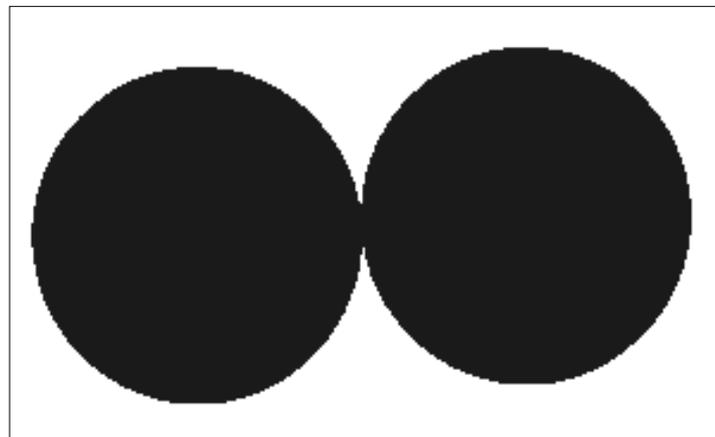
在形与形相遇时，就会产生各种不同的关系供设计者选择，从而才能创造出更多新的形象。

一般来说，形的组合方法有三种，即**分离**、**连接**和**重叠**，由此三种类型可以再引申出不同的单元式造型方法。

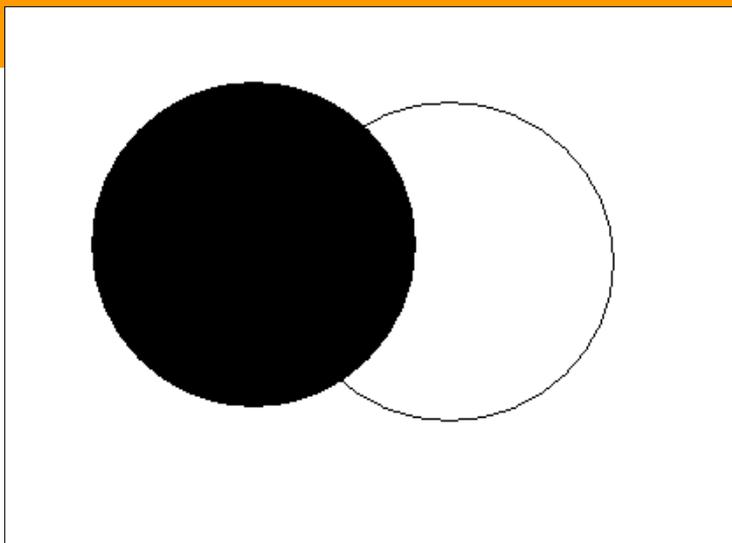
分离

面与面之间保持一定距离而不相触

相遇

也称相切，形象与形象之间其边缘线恰好相接

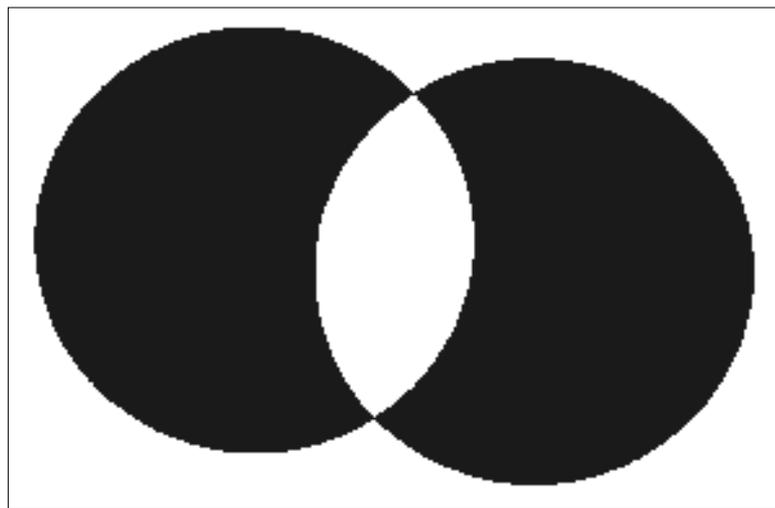
← 覆叠

一个或一些形象覆盖于另一个或另一些形象之上，产生或上或下或前或后的空间关系。

透叠 →

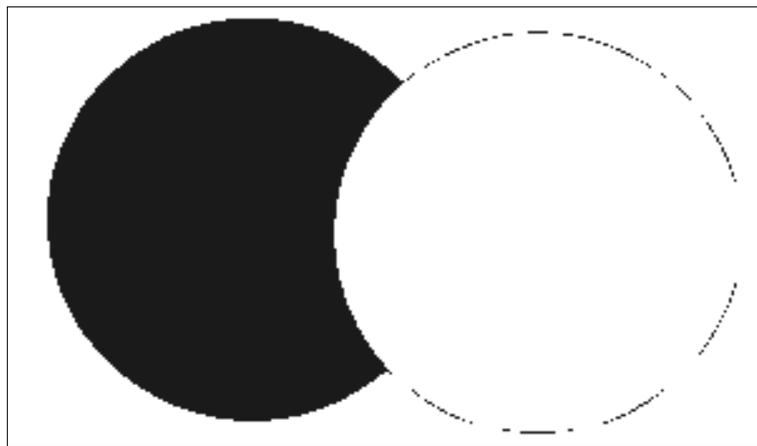
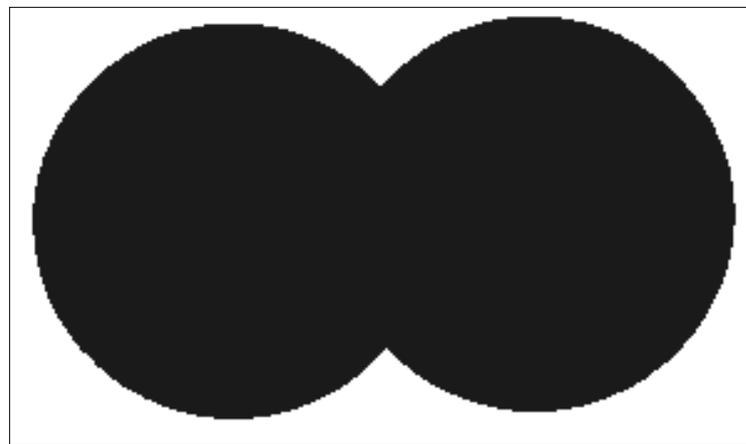
面与面相互交错重叠，透叠不会掩盖各形象的轮廓，而且有透明的效果。

重叠处出现了新的形象，从而使形象变得丰富多变，富有秩序感。

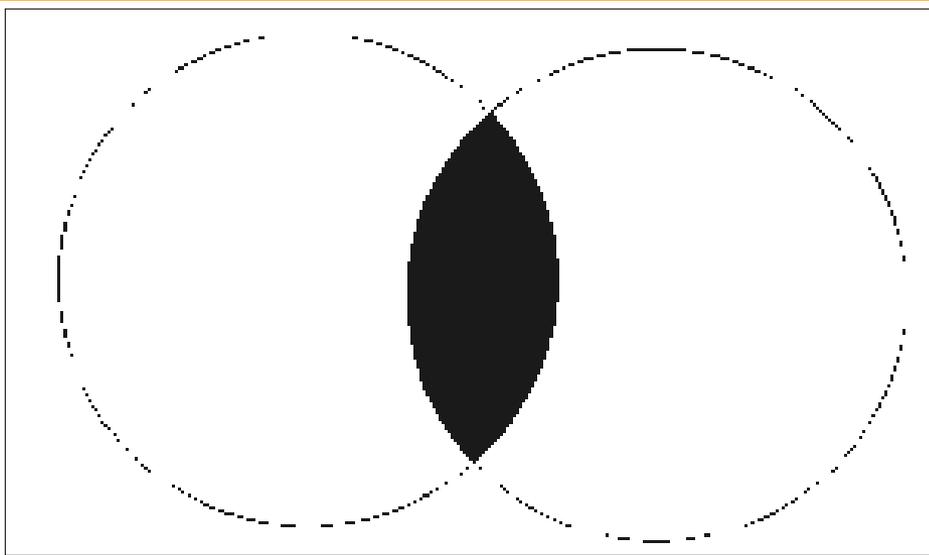
相融

也叫联合，形象组合相遇后形成一个新的较大的形象，联合的形象常处于同一平面层次上，它会使空间中的形象变的整体而含糊。

减缺

一个形象的某一部分经组合后被另一个形象所覆盖，两形相减，保留了覆盖在上面的新形象，又出现了被覆后的另一个形象留下的残余形象。

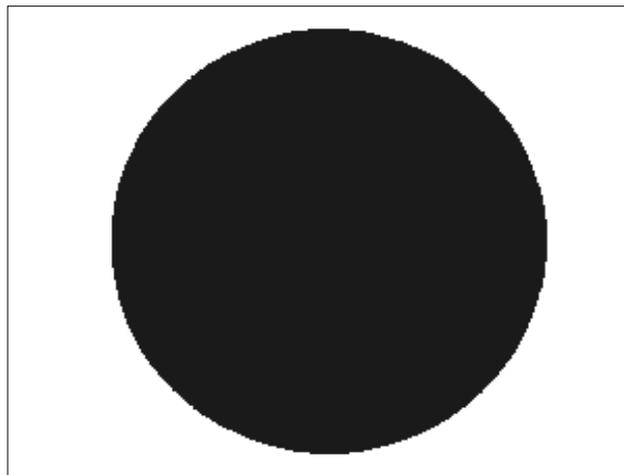

差叠

指两个形象互相叠置后所得到的减缺部分的形象。

重合

相同的形象完全重合为一体。其造成的形象特殊表现，使其在形象构成上已不具有意义。

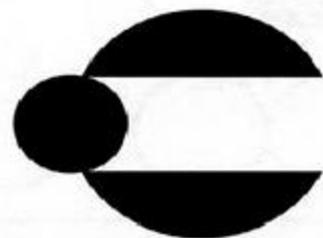
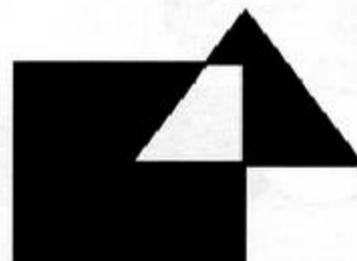
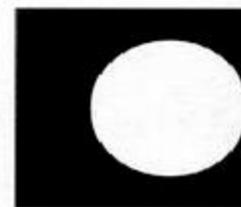
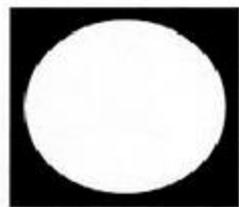

联合

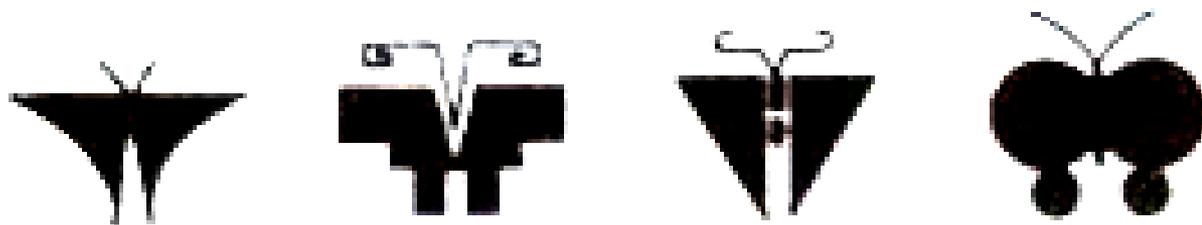
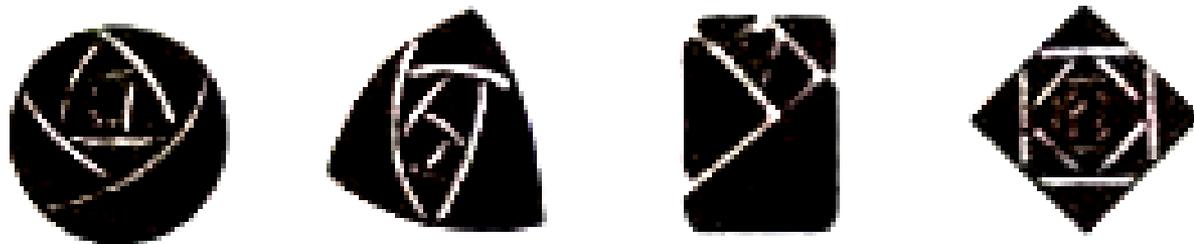
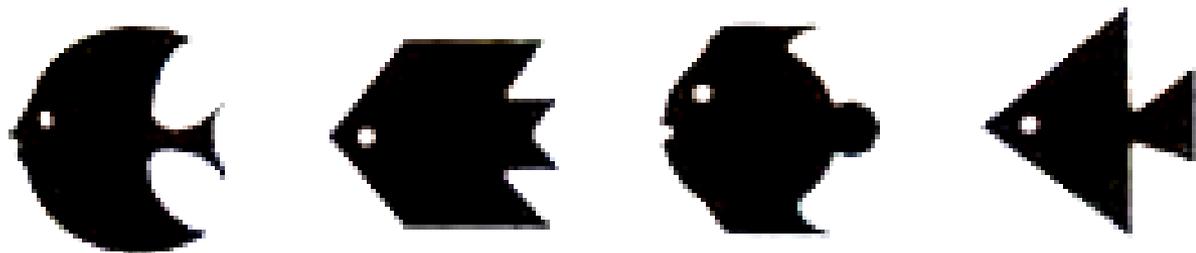
减缺

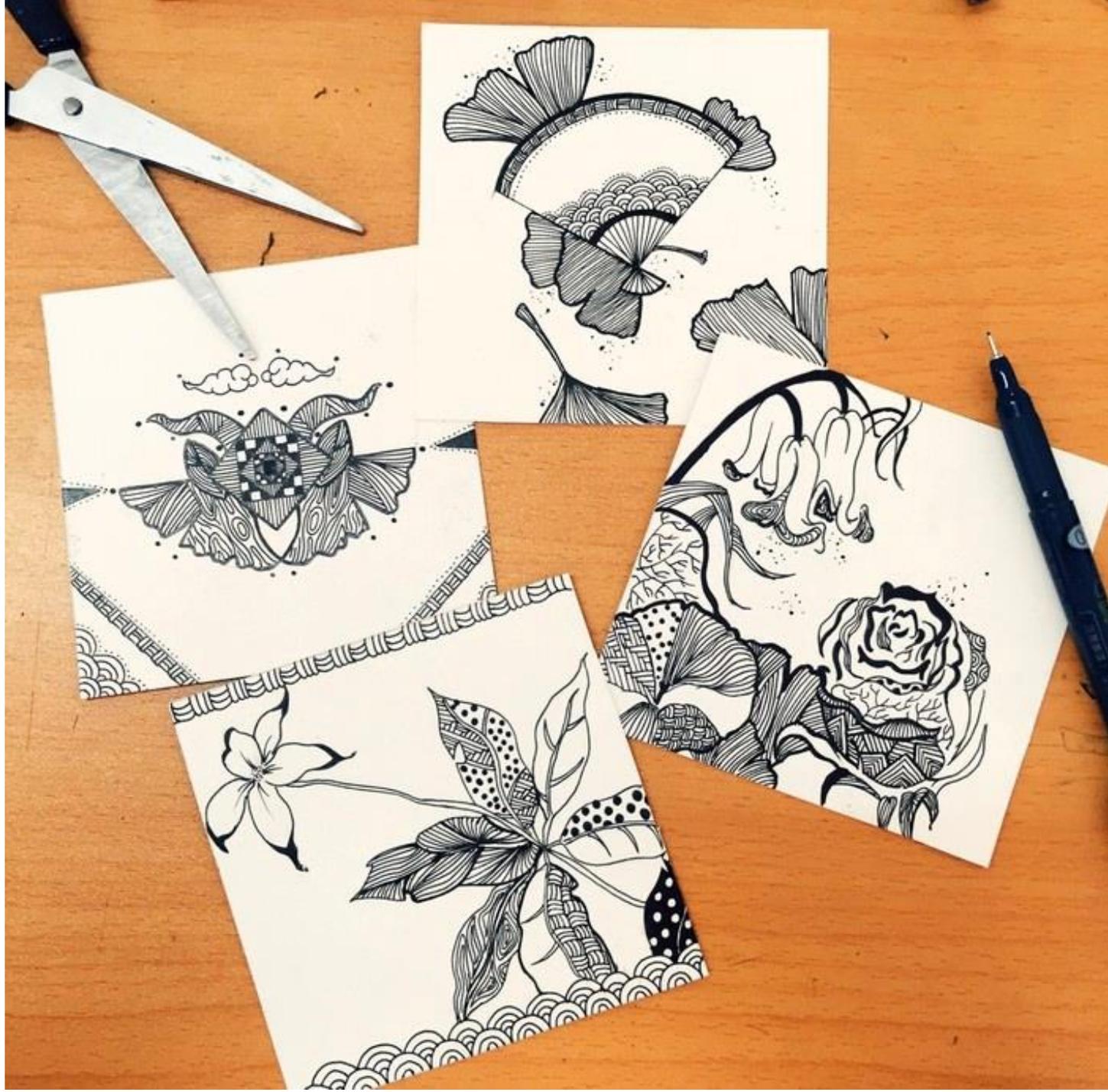
透叠

减缺

自然单形的创造

第五节 骨格

- 骨格的概念

- 所谓骨格，就是按照一定的方式将基本形组合起来的编排方式。它可以是有形的，也可以是无形的。

- 骨格的作用

骨格的作用有两种：

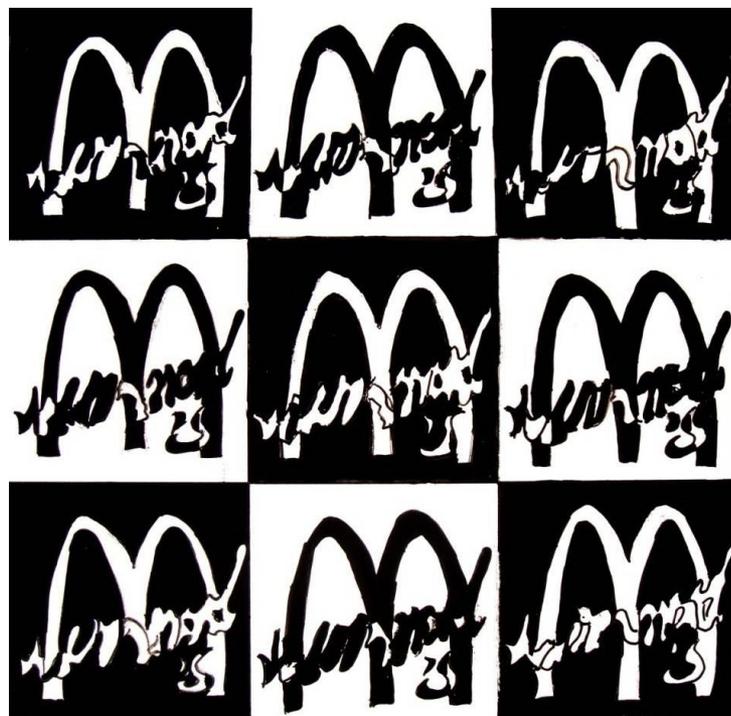
1固定基本形的位置； 2是分割画面的空间

骨格的分类

- 骨格：规律性、非规律性；有作用性和无作用性
- **规律性骨格**

是以严谨的数学方式构成的。这些骨格是呈重复、渐变及发射形式的。它们包括一些骨格点和骨格线，以引导形象的编排。

- 无规律性骨格

是一种自由地构成形式，有些是规律性骨格的衍变也有一些体现了很大的随意性。
如节奏、对比、密集等构成方法。

有作用的骨格

- 它是骨格线将画面面积分割成若干具有相对独立性的骨格单位，形成多元性的空间。
- 基本形移出骨格单位便会被分割 。

无作用的骨格

- 骨格只决定基本形的位置，隐藏在图形与空间之中，图形（基本形）的变化构成遮掩了骨骼的作用。

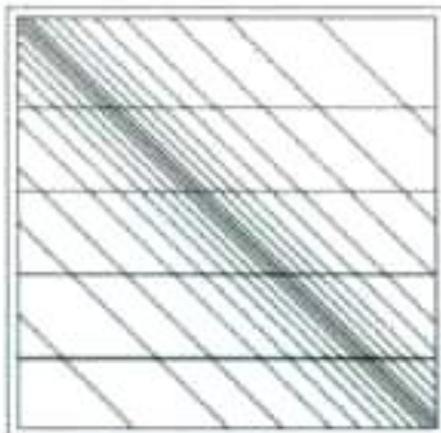
骨格作用下的构成

学生课堂习作

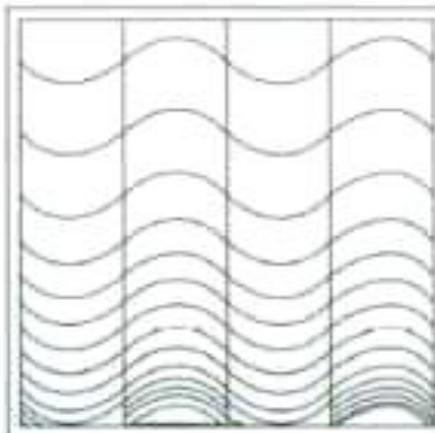
部分骨骼排列方法

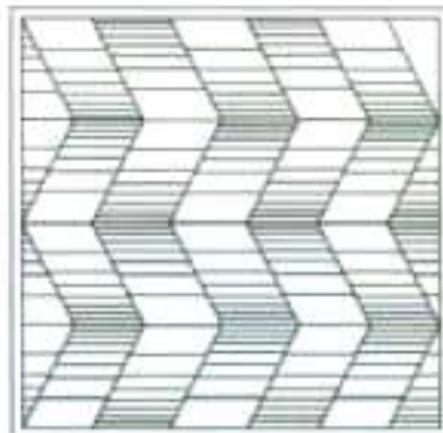
> 单向骨骼渐变

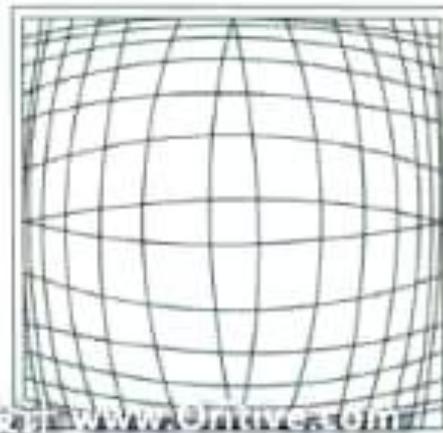
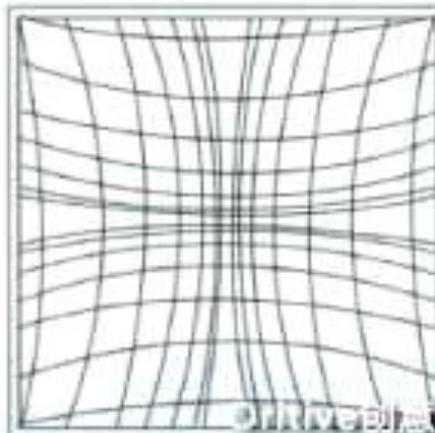
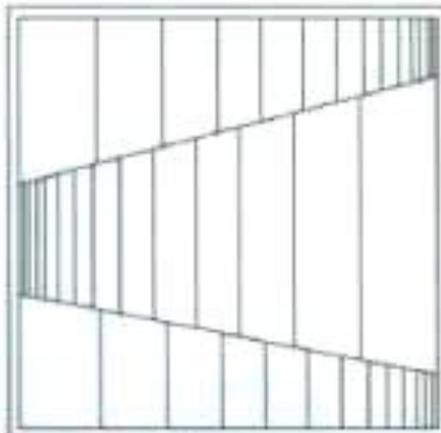
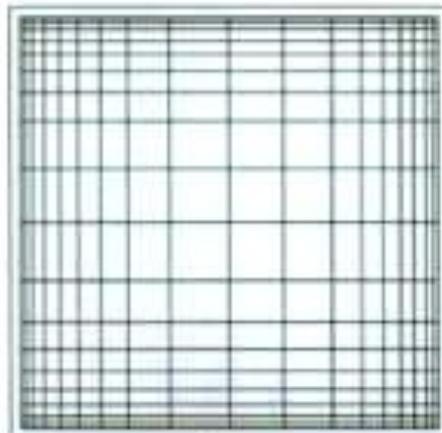
> 单方向变化的骨骼渐变

> 单向性质变化的骨骼渐变

> 错位骨骼渐变

课程基础练习：

1.选择1个自然单体（如：树叶、鱼等），创造出8个不同的基本形。

→ 2.点、线、面综合构成(以校园一角、青春、故乡为主题)

要求：

1.掌握点线面的概念，含义表达准确，运用无色彩手段，形式感强，手绘完成；

→ 2.画面尺寸**20cm x 20cm**，绘制在**25cm x 25cm**的白板纸上，四周各留**2.5cm**，每幅画面注明作品名称 及作者姓名班级。

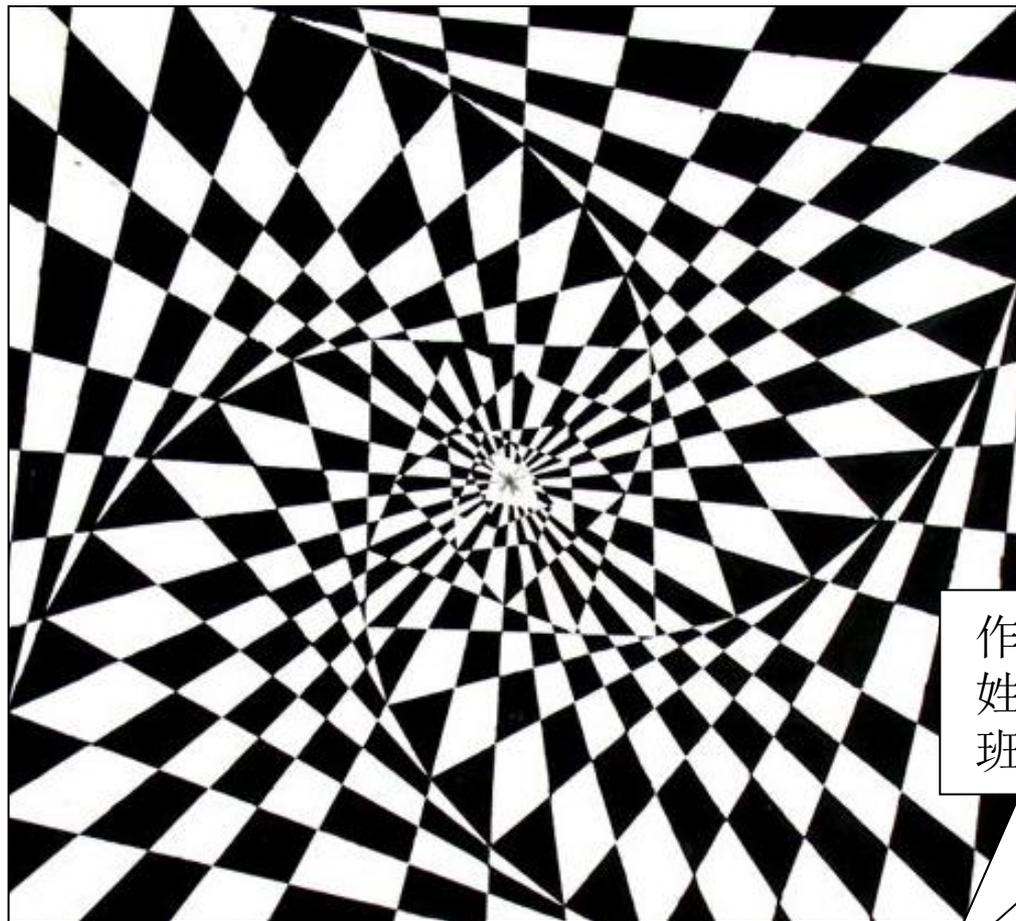
3.图面干净整洁，自行创作，不许抄袭。

作业1格式

作品名称：
姓名：
班级：

作业3.4.5格式

作品名称：
姓名：
班级：

