

图形形式研究

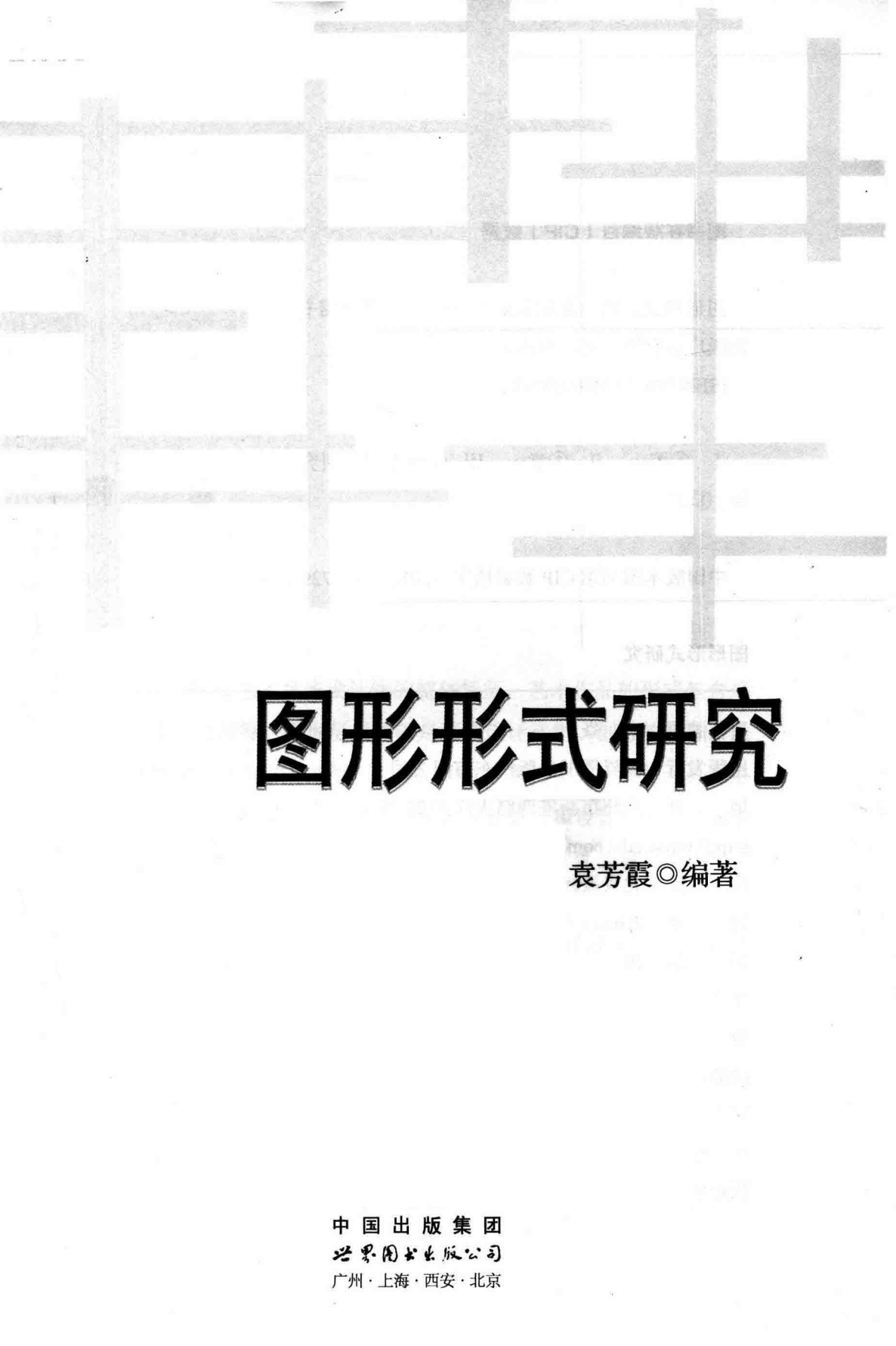
袁芳霞◎编著

中国出版集团

世界图书出版公司

图形形式研究

袁芳霞◎编著

中国出版集团
世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

图形形式研究 / 袁芳霞编著. — 广州: 世界图书
出版广东有限公司, 2015.4
ISBN 978-7-5100-9581-8

I . ①图… II . ①袁… III . ①图案学—研究
IV . ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 072905 号

图形形式研究

责任编辑 宋 焱

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲 25 号

[http:// www.gdst.com.cn](http://www.gdst.com.cn)

印 刷 北京振兴源印务有限公司

规 格 710mm×1000mm 1/16

印 张 10

字 数 150 千

版 次 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-9581-8/J·0176

定 价 30.00 元

版权所有, 翻版必究

前 言

形式意味着艺术品或设计物的整体特征，艺术作品的形式包含形状、色质、空间等。图形形式基础是现代设计造型、创意的基础，是具有共性的设计语言，是所有学习、研究、参与设计行业的设计者必须掌握的一门基础学科。形式基础包括设计语言和设计思维，要求掌握设计形式的规律与法则，将感性的设计因素和理性的设计思维结合起来。

在本书的研究中，没有将传统平面构成的骨骼结构作为形式形成的主要方式，而是在此基础上涵盖自由的灵活运用形式。最基本的构成知识将会通过实际案例、经典作品展示和阐明。本书力图从来源于自然的形式阐释形式在自然中的功能作用，自然的形式对设计的启发；从来自于艺术的形式阐述形式对于精神表现的作用，以及形式在艺术中的个人独特应用；从来自于设计的形式证明形式的功能和审美的双重效用。我们尝试着把艺术的形式与设计的形式相融合，企图寻

找到形式的普适性，形式的功能与审美作用的完美融合。

本书以培养设计素质为重点，清晰简洁地阐释图形形式的构成法则，课题系统独立，各具特色。从设计的形式美感入手，研究形式在情感表现上的特点，然后逐步导入设计主题、专业特点，培养准确表达设计思维的能力，是一本比较完整、系统的设计实践读本。

本书在编写过程中，参考了很多学者的教材、专著和科技资料，引用了部分图表。书中的学生作品来自于兰州交通大学艺术设计学院的学生习作；还遴选了一些名家名作。有些作品作者不详，在此一并致谢和表示歉意！

由于时间仓促和学术水平的限制，本书对图形形式的知识内涵和意义指向的深入探索还远远不够。同时，在今天这样一个变革与发展的时代里，人类对科学的认识是一个逐渐完善的过程，本书中存在的不足之处，编者欢迎各位读者提出批评意见。

袁芳霞

2015年1月

目 录

第一章 图形形式的构成要素	002
一、图形形式的构成要素——点	002
二、图形形式的构成要素——线	011
三、图形形式的构成要素——面	018
第二章 图形形式的形态特征	027
一、什么是设计中的形态	027
二、形态的种类及特征	028
第三章 图形形式的构成法则	033
一、变化与统一	033
二、节奏与韵律	040
三、局部与整体	046
四、尺度与比例	049
五、重复与相似	053
六、对称与均衡	062

七、渐变与特异	069
八、放射与聚集	074
九、运动与静止	081
十、空间与平面	085
第四章 图形形式构成中的重点与难点	089
一、图形形式构成中的重点	089
二、图形形式构成中的难点	094
第五章 图形形式构成的学习与指导方法	097
一、通过学习提高艺术眼界	097
二、通过命题练习提升思考能力和创造性	099
三、注重学生个性的培养和发挥	100
四、重视对学生逻辑思维方式的培养	101
第六章 图形形式的创意表现	102
一、建立创造性的思维方法	102
二、实现工具材料表现的多样化	106
三、结合设计主题, 激发创意思维	107
附录 学生作品	112
参考文献	150

图形形式构成是现代设计基础的一个重要组成部分，指将既有的形态，包括具象形态和抽象形态——点、线、面、体，在二维的平面内，按照形式美法则、视觉心理和力学原理进行编排和组合，构成理想的图形形式。它以理性和逻辑推理来创造形象、研究形象与形象之间的排列方法，是理性与感性相结合的产物。图形形式构成在于探求二度空间世界的视觉文法、形象建立、骨骼组织、各种元素的构成规律与规律的突破，建造成既严谨又无穷律动变化的图形形式。

第一章 图形形式的构成要素

所谓图形形式的构成要素，是为人们意念所能感觉到的形态，比如我们会感到尖角上有点，物体边缘上有轮廓线，面包围着体，而体则存在于空间中。这些点、线、面、体都是存在于意念中的概念元素。

一、图形形式的构成要素——点

对于点的认识，我们通常把它视为一个最易理解的“间接经验”获取的数学符号，即作为记号而点的小标记，感知它是细小、模糊的东西。但在实际生活中，我们却能感知到它所具备的很多其他特点。生活中的点是看得见、摸得着的实体。当一个形与其周围的形相比较小时，就可以被看成是各种形状的点：一个广场中心的纪念碑可看成是这个范围内的一个点；当人处在较为广阔的环境中（草原、海洋等）的时候，他也是“点”的感觉。再如古诗“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”里的“孤帆”，也让人充分感受到点并非仅是“小标记”，

而是能够营造出特定的意境的形态。通过这样的理解，我们可以联想到即便较大的事物，当和自身所处的更为广大的环境相比较时，都会使人产生点的感觉。因此，点应是人们在不同环境下对事物感知的一种简略认识。

1. 点的概念

形式构成意义上的点是只有位置没有大小的抽象概念，是具有空间位置的视觉单位，它有具体的形状、面积、色彩、肌理、材质等。

点的形状是可以随心所欲的，大致分为规则点和不规则点两类。规则点是指严谨有序的圆点、方点、三角点；不规则的点是指那些自由随意的点。不同的点给人产生不同的感觉，相对不同的形都具有其不同的代表意义。比如方形点代表了正直、规矩、稳重、大方；圆形点代表了圆滑、丰满、灵活、不稳定；三角形点代表了坚固、稳固、多变；多边形点由于棱角分明，给人非常尖锐的感觉。另外，还有星形点、花形点、米字点、一些偶然形成形状的点等都具有点的视觉效果。

在图形形式构成中，点的实际构成练习要见之于图形，并有不同大小的面积。至于面积多大是点，要根据画面整体的大小和其他要素的比较来决定。但点的大小不允许超越视觉“点”的限度。点的大小是相对而言的，超过一定视觉比例的点，就转化为其他形态元素。一般而言，面积越小的点，点的感觉越强；面积越大的点，点的感觉越弱，且会有面的感觉。但是，点的面积如果越小，就越发难以辨认，其存在的感觉也就越弱。同样，轮廓不清或中空的点，其特性也会显得较弱（图 1-1、1-2、1-3）。

点的形态单纯简洁，但具有很强的表现力，根据点的形状、数量的不同，可以构成不同的形态，让人产生不同的视觉感受。连续的点

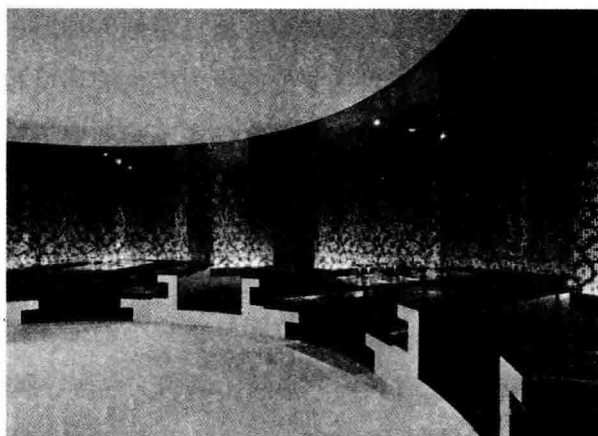

图 1-1 斯德哥尔摩孔雀餐厅俱乐部

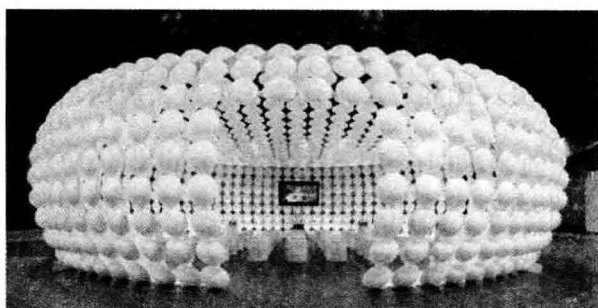

图 1-2 意大利乒乓球球外观的展馆

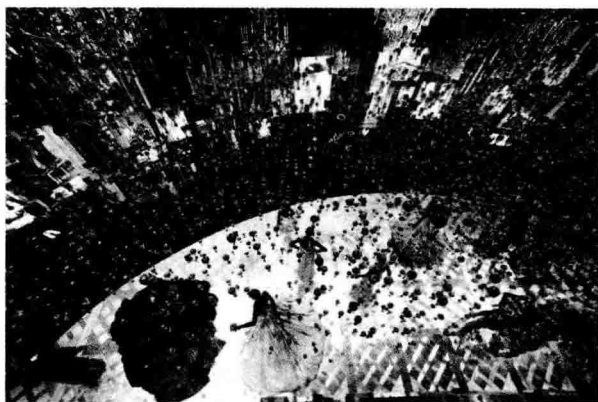

图 1-3 点元素的场馆内部设计

可以产生线的感觉，集中的点可以产生面的感觉。点按大小比例可以产生深度感等。多个点可以产生各种图形和多变的视觉效果。因此，不同方向、疏密、数量、形式的点组合可以产生深浅、凹凸、流动、空间等感觉。

2. 点的特征

点是一个相对较为微小的形体，根据这一特点，通过点的形式构成能创造出丰富多彩的新的形态，所以点的特征与点的多少、大小、形态、色彩、位置有关。

图形构成中点具有独立性特征。独立存在的点具有突出强调的作用，集中人们的视线，形成视觉中心。当画面上有一个点时，人们会把目光集中到这一个点上，它具有吸引注意力的特性。点不仅能起到稳定人们视觉、唤起人们对视觉的短暂停留的作用，而且还可从形态、面积、层次、色彩关系上丰富平面的视觉效果，具有很强的表现力（图1-4、1-5、1-6）。

图 1-4 马家窑彩陶

图 1-5 食品包装设计

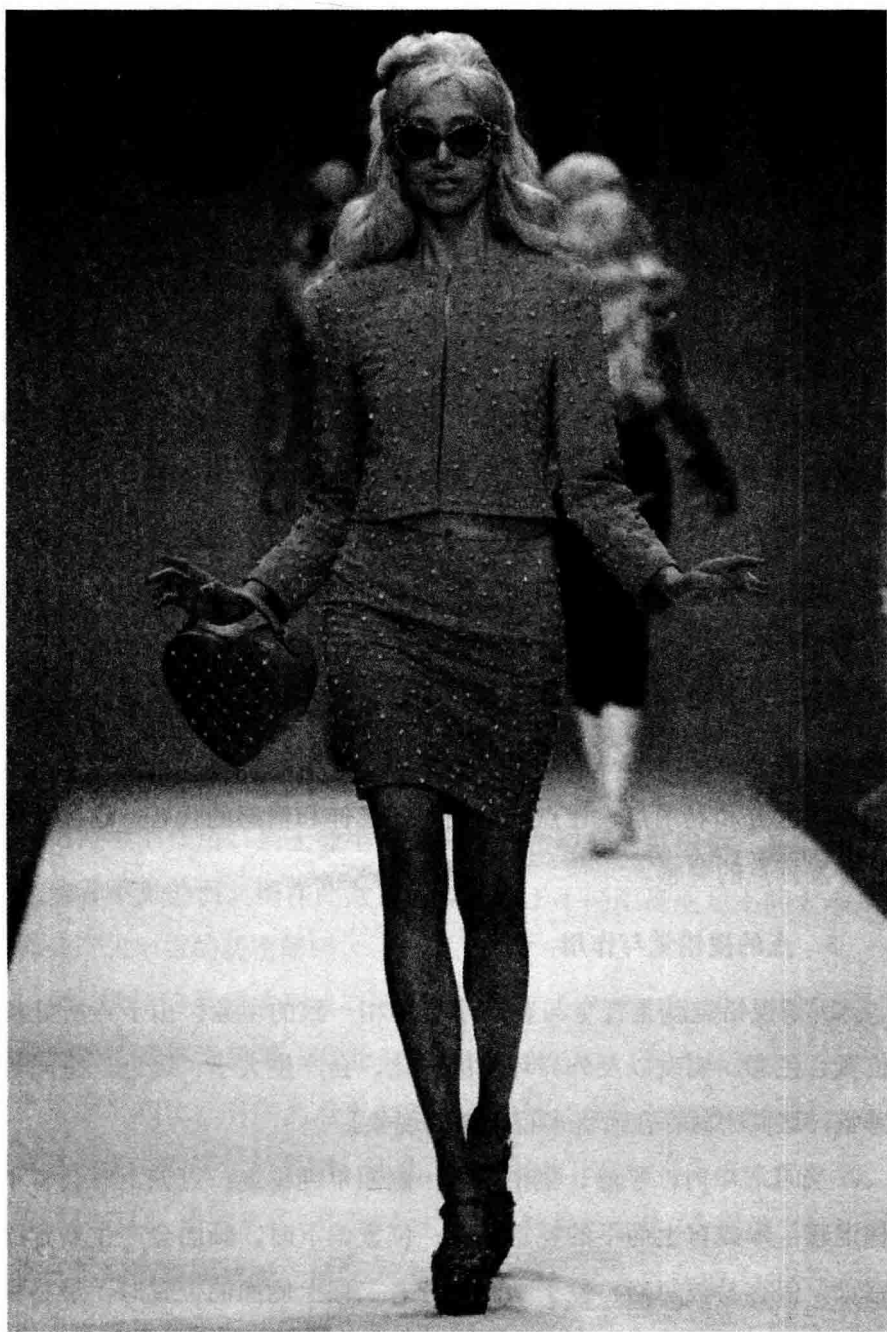

图 1-6 点元素在服装设计中的运用

图形构成中的点具有张力特征。点是力的中心，它具有力的作用，有紧张性。因此，点在画面的空间中能够在人的心理上制造一种扩张感。比如在一幅商品招贴中，其中的商标就起到了点的作用。当画面中出现两个点并各自具有独立的位置时，点出现了长度和方向，一种内在的能量在两个点之间产生特殊的张力，直接影响其所处的空间。当点是一大一小的时候，视线会从大点移动到小点并定格在小点上；当出现两个平均散开的点的时候，视觉表现为一个三角形的场的关系。

图形构成中的点具有相对性。对于点与线、点与面的区分没有绝对的标准，只依赖于与其他造型因素相对比后产生的结果。一般情况下，点是面积较小的圆，当它与周围其他面积较大的造型因素相对比时，就会具有点的性质。例如，当一艘万吨巨轮停泊在身边时，我们会感觉到它是一个巨大的体面，而当它在远洋中航行时，却感觉是海面上的一点。再如夜空中的星星、剧场里观众的脸，不论形状如何都有点的感觉。基于对点的相对性的认识，在形式构成中，我们必须特别留意区分和利用点，让点成为空间的延伸和情感的代言，这样才能充分发挥点的美感。

3. 点的视错觉与作用

所谓视错觉就是视觉与客观事实不相一致的现象。由于点所处的位置、色彩、明度以及外界环境的变化，会产生大小、远近、空间等感觉，这其中就存在着许多视错觉的现象。

当点居中时，平静、集中感强，画面单纯稳定；点偏上时会有不稳定感，形成自上而下的视觉流程；位置偏下时，画面会产生安定的感觉，但容易被忽略；位于画面三分之二偏上侧面的位置时，最易吸引人们的观察力和注意力。

由于白色有扩张感，黑色有收缩感，黑底上的白点与同等大小的白底上的黑点相比较，前者感觉要大一些。由于明亮的暖色在人的视觉上会产生前进和膨胀的感觉，桔黄色的点要比蓝色的点感觉大。按照这一原理，我们在形式构成中可以使用明亮的色彩突出主题，也可以使用较暗的色彩，适当减弱次要部分的文字或基本形。

同样大小的两个点，由于周围点的大小不同，就使中间两个点也产生不同大小的错视。当两点大小不同时，大的点首先引起人们的注意，但是视线会逐渐从大的点移向小的点，最后集中到小的点上，越小的点积聚力越强。当空间中有三个点并在三个方向上平均散开的时候，点的视觉作用就表现为一个三角形，这是一种视觉心理反应。当画面中出现若干大小相同的点规律排列时，画面就会显得很平稳、安静并产生面的感觉。当画面中出现三个以上不规则排列的点时，画面就会显得很零乱，使人产生烦躁的感觉。大小不同的点无秩序排列则使点具有一定的独立性，表现出丰富而涣散的视觉效果。因而，这种无秩序排列的点能产生远近深浅的空间效果，从而丰富空间变化，起到营造意境的作用。当无数个点散开时，在散开的范围中，我们可以感觉到看不见的面。而在此散开的点，由于不同距离或是不同大小，因而会产生一定的疏密间隔。

点有规律的重复排列或有序列的渐变，会产生秩序感，形成虚线和虚面的特殊视觉效果，有助于丰富画面的层次。与具体的“实线”或“实面”相比，有序的点更加柔和、抒情，使线与面处于若隐若现的富有表现力的视觉效果中。因此，点在构成作品时要注意点的排列。点的排列方向、排列形式、排列时的大小及数量的变化，会形成二维的、三维的不同的空间感觉，能够产生很多种不同的表现效果。我们应当更加注重点与点的整体关系（图 1-7、1-8、1-9）。

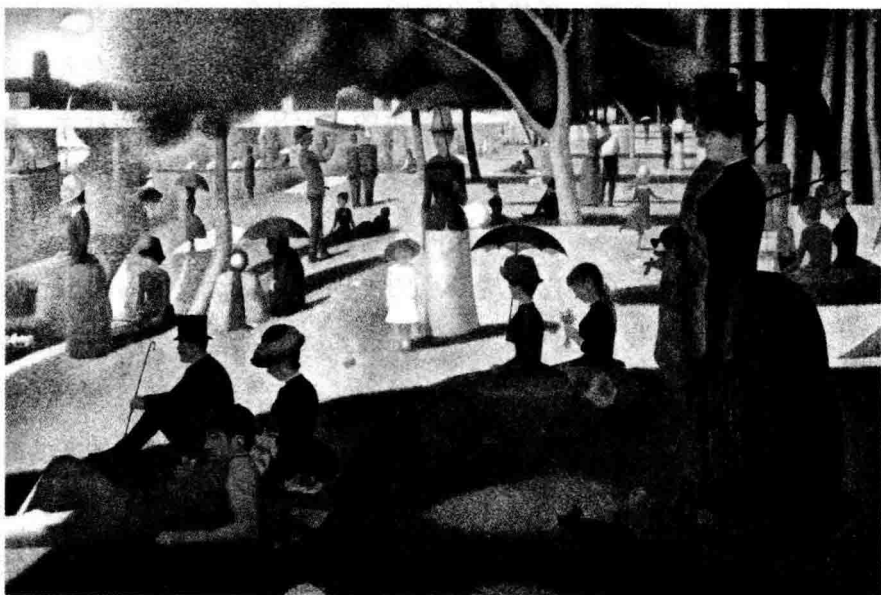

图 1-7 修拉《大碗岛上的星期天下午》

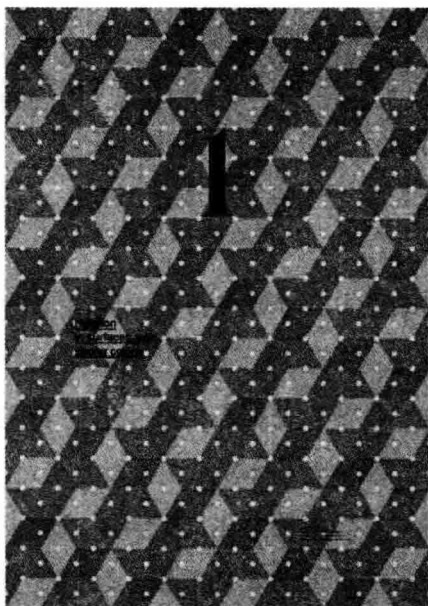

图 1-8 2014 莫斯科 Golden Bee 国际双年展海报设计

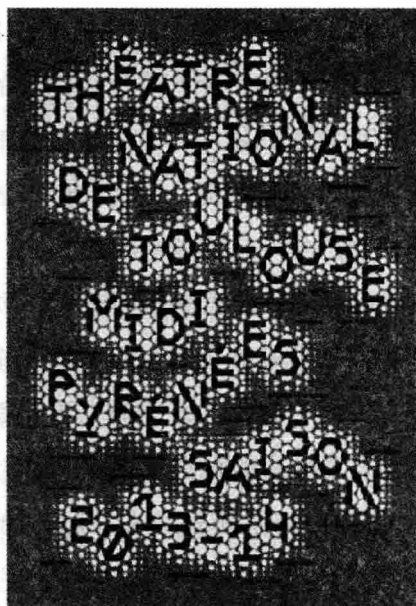

图 1-9 2014 莫斯科 Golden Bee 国际双年展海报设计