

现代 设计元素

XIANDAI
SHEJI
YUANSU

广西美术出版社

点 线 面
DIANXIANNIAN

主 编 / 陆红阳 喻湘龙
著 者 / 袁筱蓉

现代 设计元素

中国美术学院美术考级教材

设计素描分册

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

点线面

中国美术学院美术考级教材

J06

115

2006

现代 设计元素

XIANDAI

SHEJI

YUANSU

点 线 面

图书在版编目(CIP)数据

点、线、面 / 陆红阳, 喻湘龙主编. — 南宁: 广西
美术出版社, 2005.2
(现代设计元素)
ISBN 7-80674-912-8

I. 点… II. ①陆…②喻… III. 艺术—设计
IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第010715号

现代设计元素·点线面

艺术顾问/ 柒万里 黄文宪 汤晓山

主 编/ 喻湘龙 陆红阳

编 委/ 汤晓山 喻湘龙 陆红阳 黄卢健 黄江鸣 江 波 袁筱蓉 李绍渊 尹 红
李梦红 汪 玲 熊燕飞 陈建勋 游 力 周 洁 全 泉 邓海莲 张 静
梁玥亮 叶颜妮

本册著者/ 袁筱蓉

出 版 人/ 伍先华

终 审/ 黄宗湖

图书策划/ 苏 旅 姚震西 杨 诚 钟艺兵

责任美编/ 陈先卓

责任文编/ 符 蓉

装帧设计/ 八 人

责任校对/ 刘燕萍 黄雪婷 尚永红

审 读/ 欧阳耀地

出 版 / 广西美术出版社

地 址 / 南宁市望园路9号

邮 编 / 530022

发 行 / 全国新华书店

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 / 2006年10月第1版

印 次 / 2006年10月第1次印刷

开 本 / 889mm × 1194mm 1/16

印 张 / 6

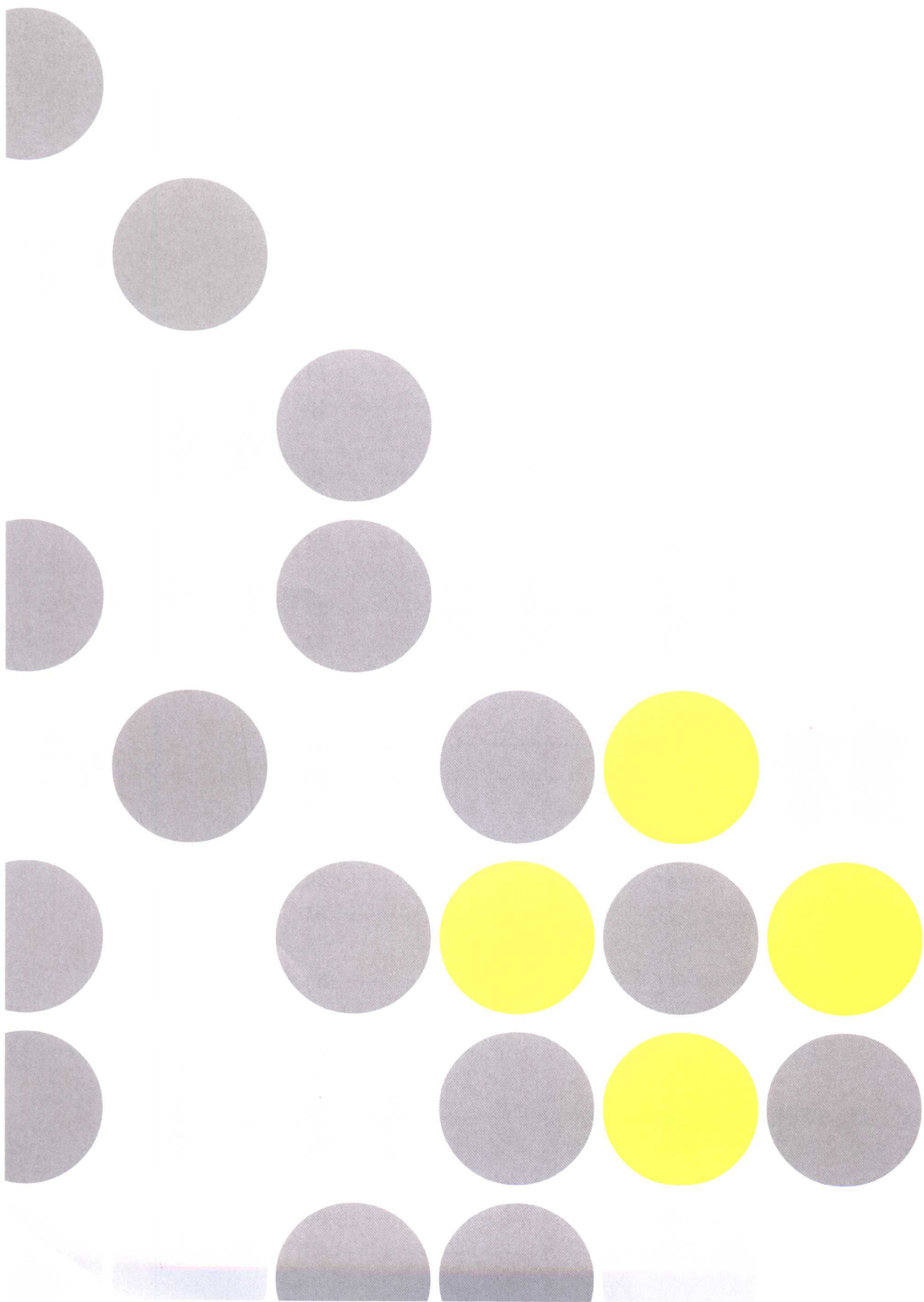
书 号 / ISBN 7-80674-912-8/J · 615

定 价 / 36.00元

版权所有 翻印必究

目录

前 言	5
第一章 构成基础	6
第一节 构成的发展历史	6
第二节 构成设计的基本元素	6
第二章 造型基本要素之点	7
第一节 点的概念	7
第二节 二元空间中点的形态	9
第三节 三维空间中点的形态	11
第四节 点的性质和作用	14
第五节 点的错视	18
第三章 造型基本要素之线	19
第一节 线的概念	19
第二节 二元空间中线的形态	21
第三节 线的性质和作用	23
第四节 三维空间中的线	27
第五节 线的错视	32
第六节 线的面化	34
第四章 造型基本要素之面	39
第一节 面的概念	39
第二节 面的形态和性格	42
第三节 三维空间中的面及其构成	46
第四节 形与空间	48
第五节 面的错视	51
第五章 构成的美学原理	54
第一节 形态的内在美	54
第二节 形态构成的结构美	62
第六章 点、线、面在设计中的运用	79
第一节 点在设计中的运用	79
第二节 线在设计中的运用	83
第三节 面在设计中的运用	89
第四节 点、线、面的综合运用	93

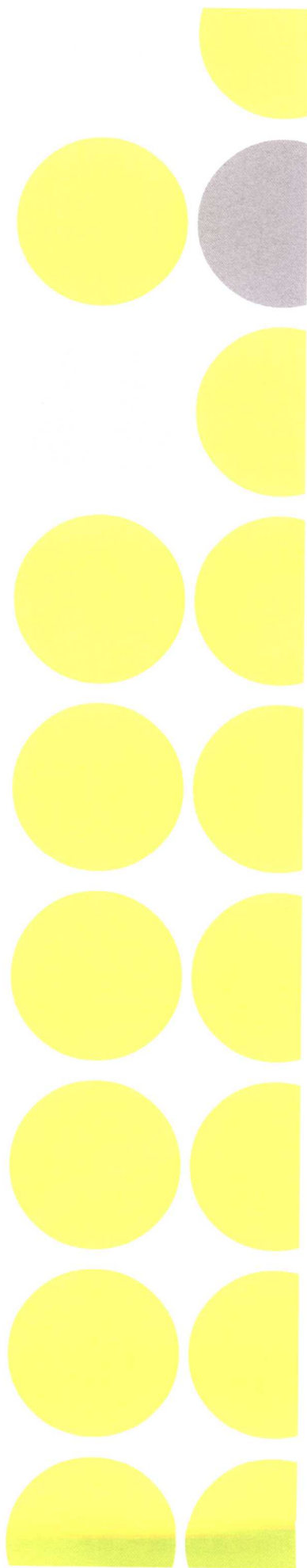

前言

世界五彩缤纷，丰富多彩。各种各样造型千奇百怪的东西，令人眼花缭乱，要在千变万化的世界中总结出视觉构成的规律的确不易。然而，倘若没有了对这些规律的总体把握，我们便如瞎子摸象似的摸不着头尾。其实，简单来说，进入人们眼中的，无非就是形、色。就造型与形象而言，其视觉元素的基础就是点、线、面。可以说，形象的千变万化，就是点、线、面的变化，因而，对造型元素——点、线、面有较好的把握，也就初步掌握了视觉造型（无论是平面或是立体）的基本知识，进入了设计课堂的大门。

本书主要阐述有关点、线、面的知识。

作者写于广西艺术学院

第一章 构成基础

第一节 构成的发展历史

构成 (construction) 是一个近代构成的概念, 初步形成于 1913 年— 1917 年的欧洲, 是现代艺术流派兴起的创造意识, 讲求的是形态间的组合关系。原来的意义为艺术家、画家主观地考察宏观和微观世界, 探求事物间的组合关系及组合规律, 然后按照自己的理解, 直观抽象地表现客观世界的某种秩序、规律。现代设计中的形态构成, 已不仅仅是指原来的这一意义, 而是指设计师在现代工业生产条件的基础上, 充分考虑满足消费者现代生活的实际需要的条件下, 将各种形态要素按照一定的美学原则进行创造性的组合, 使之具有准确的视觉传达的功能, 给观众以设计所需要表达的视觉心理满足。因而, 形态构成是在设计基础上的造型过程, 它所要研究的对象是形态的创造规律, 具体来说就是造型的物理规律和视知觉的心理规律, 并依据已知的形态要素和规律去寻求各种造型表现的可能性, 进而在视觉的基础上超越视觉的范围, 传达更为深广的含义, 从而达到设计的目的。

构成的理论发端于 19 世纪, 西方 19 世纪 70 年代的后印象派主义曾经把色彩还原为纯色的组合。塞尚提出“所有的形体都是由柱体、圆球、方体、锥形等四五个形体构成”的理论, 将造型的发展推向与自然物象摹写相平行的新的和谐关系中。造型语言通过色彩、线条、形体找到了新的独立的性格和地位。此后, 布拉克、马蒂斯、康定斯基等绘画大师的作品, 都是建立在造型元素点、线、面、色彩的组合构成基础上, 创造出新的艺术风格, 进而深刻影响了设计界。20 世纪初的一些著作系统阐述了构成主义的思想体系, 如阿列克塞·甘在他的《构成主义》一书中明确指出: “构图、质感和结构是构成主义的三个原理。构图代表集体主义意识形态和视觉造型的统一; 质感之意是材料性质和它们怎样用

在工业生产上; 结构标志制作过程和视觉组合法则的探索。”在 1919 年建立于德国魏玛的包豪斯设计学院时期, 构成被纳入设计教育中, 作为设计的基础学科。在“想象与技术相结合”的宗旨下, 增强了理性主义的内容。当时许多著名的青年艺术家在包豪斯任教, 他们在设计中摒弃装饰, 注意设计结构的形式美, 讲究材料质地和色彩搭配, 形成了较为完整的理论观点。工业技术的迅猛发展和工业产品市场的竞争和迅速更新换代, 更是极大地刺激了工业设计的蓬勃发展。20 世纪 70 年代, 构成在日本的设计教育中得到了普遍的发展, 许多大学开设了构成专业, 并出现研究构成的机构。20 世纪 80 年代至今, 我国许多高校均开设此课, 构成学的科学体系逐步形成。形态构成学就是在上述构成主义的发展过程中逐步形成的。形态构成是在工业设计和现代艺术互为交错影响的特定环境中成长和发展起来的, 它在视觉心理和物理学基础上努力探索把握美学规律, 进而成为构成训练和形态设计的基础。

第二节 构成设计的基本元素

学习一门知识, 就要从最基础的知识把握起。构成这门学科说起来好像很深奥复杂, 使初学者无从入手。最基础的知识是些什么呢? 这就需要我们好好地研究一下。

构成是以视知觉为基础的。人们在长期的实践和认识中发现, 形态构成的基本造型元素是点、线、面。点是最为原始的元素, 线、面都是由点构成, 面的旋转则成为体。

下面, 让我们进入点、线、面的世界, 探讨点、线、面构成的奥秘。

第二章 造型基本要素之点

第一节 点的概念

在数学上来说，线与线相交而成的交点就显示了点的位置，点是线的开端和终结，点不具有大小，只具有位置，但是在造型上来说，点如果没有形，就无法作视觉上的表现，所以必须具有大小的要素，当然也具有面积，具有形状。从造型上来看，点是一切形态的基础。（如图 2-1）

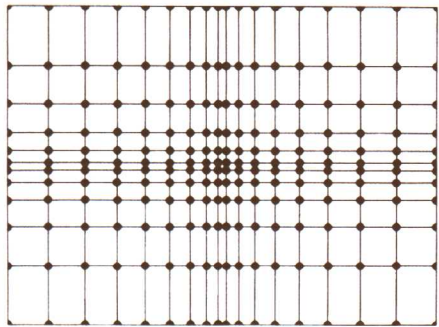

图 2-1

从大小上来说，越小的点，其点的感觉越强烈；越大则越具有面的感觉，而点的感觉便减弱。从点与形的关系来说，以圆点最为有利，即使较大，在不少的情况下，仍然给人以点的感觉。（如图 2-2 至图 2-4）

图 2-2

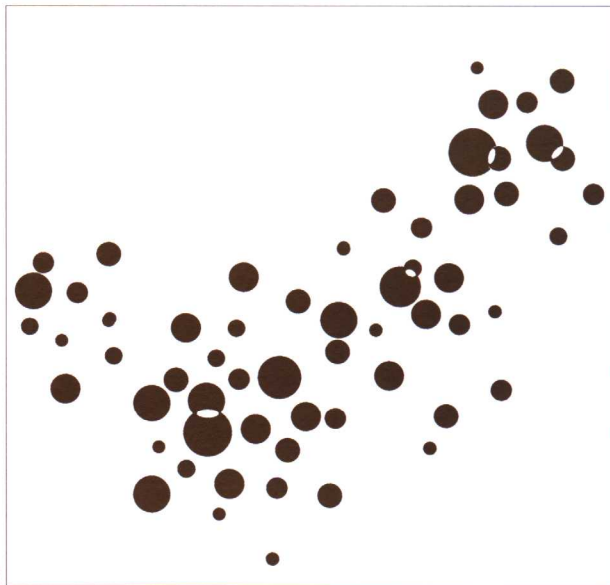

图 2-3

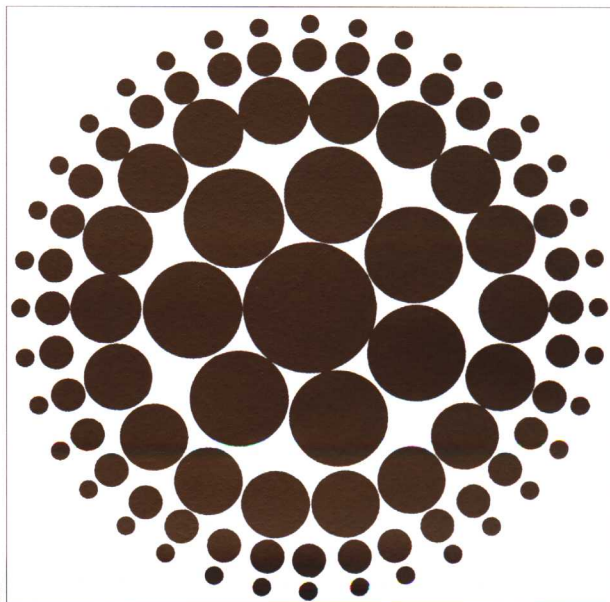

图 2-4

但是点如果过小，那么，不但难以辨认，而且它的存在的感觉也会随着减弱。同样的，轮廓不清或者中空的点也会显得较弱。相反，即使是不大的点，但如果内部充实，轮廓清晰，就可以成为锐利的点。基于以上的试验，在平时使用的点当中，我们必须特别留意视觉上强劲有力的点，并注意分析它究竟美在哪里。(如图2-5至图2-9)

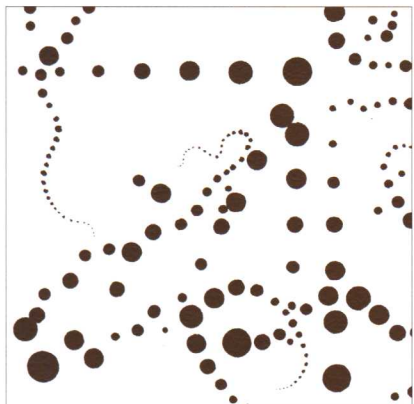

图 2-5

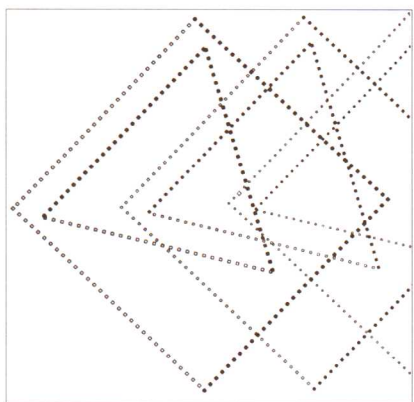

图 2-6

图 2-7

图 2-8

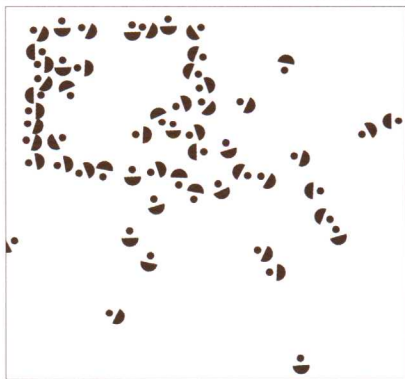

图 2-9

点的概念是由相互比较的相对关系决定的。例如：一架飞机是庞大的，但是当它在天空中飞翔的时候，就成为了天空中的一个“点”。又如：当一只鸽子停在我们的手上时，它是一个体块，而如图2-12所示，每只鸽子就只显现“点”的感觉。(如图2-10至图2-12)

图 2-10

图 2-11

图 2-12

第二节 二元空间中点的形态

点一般都被认为是小的，并且是圆的。不过，大小固然如此，点的轮廓则是相对而言的。作为现实的形态，点的表现形式无限多。它可以是规则的，如三角形、四边形、圆形等，也可以是不规则的，如墨水滴溅在纸上的形态、沙粒的形态、文字、音符等，自然界中的任何形态，只要缩小到一定程度，就能够产生不同形态的点。点是最简洁的形态。(如图 2-13 至图 2-22)

图 2-13

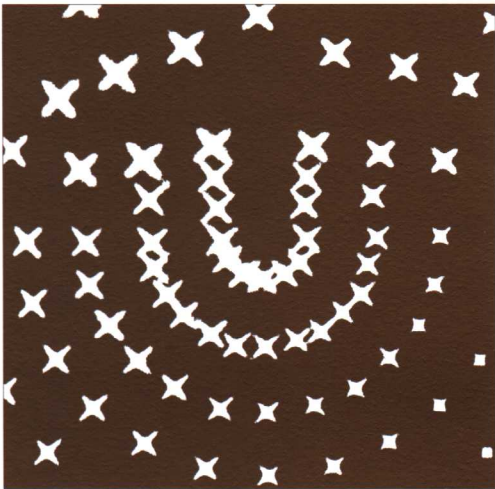

图 2-14

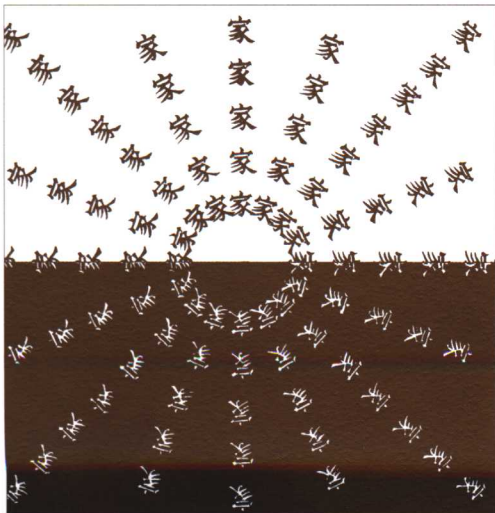

图 2-15

图 2-16

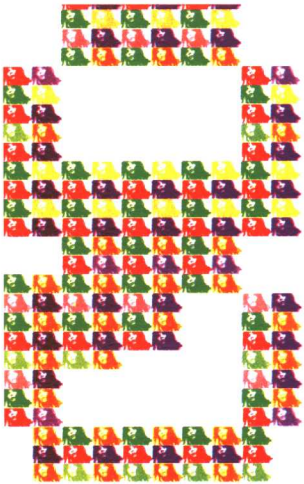

图 2-17

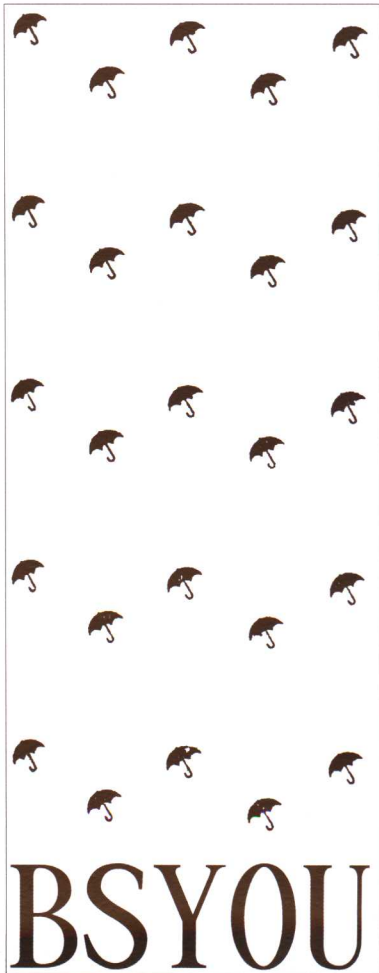

图 2-18

图 2-19

图 2-20

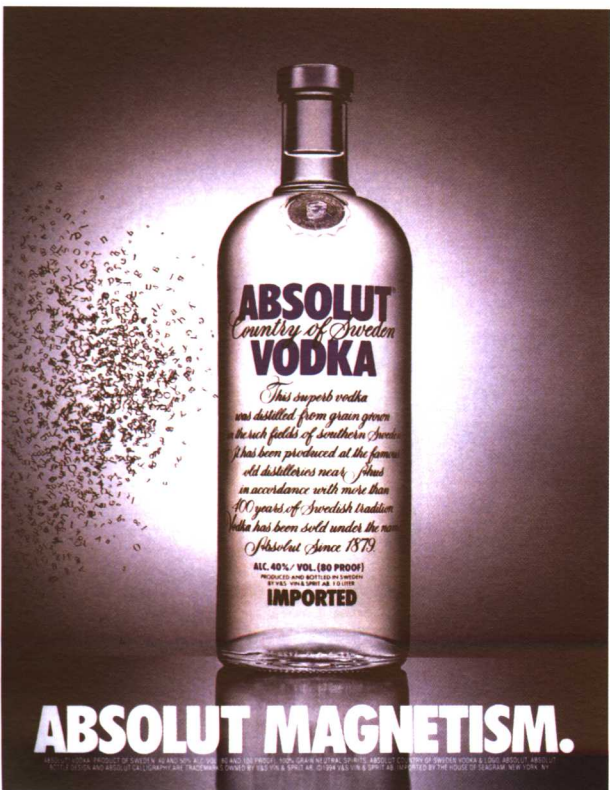

图 2-21

图 2-22

除此之外，如果四周由某些形包围，那么中间留下的空白便成了点状。这就是“虚点”。（如图 2-23 至图 2-25）

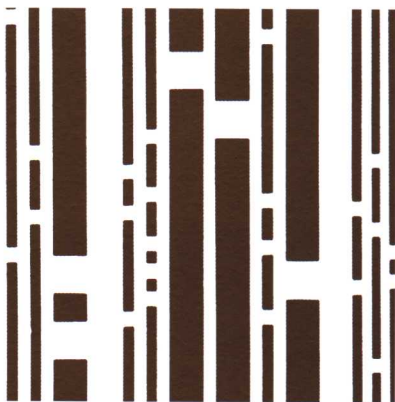

图 2-23

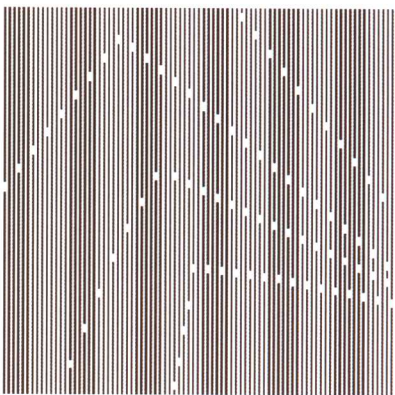

图 2-24

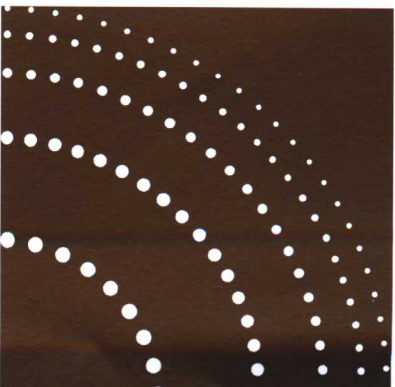

图 2-25

第三节 三维空间中点的形态

立体构成中的点，实际上就是体积足够小的“体块”。与平面构成中的点不同，立体构成中的点不但具有大小、位置和形状，还具有体积，是三维空间中实实在在的存在。（如图2-26、图2-27）

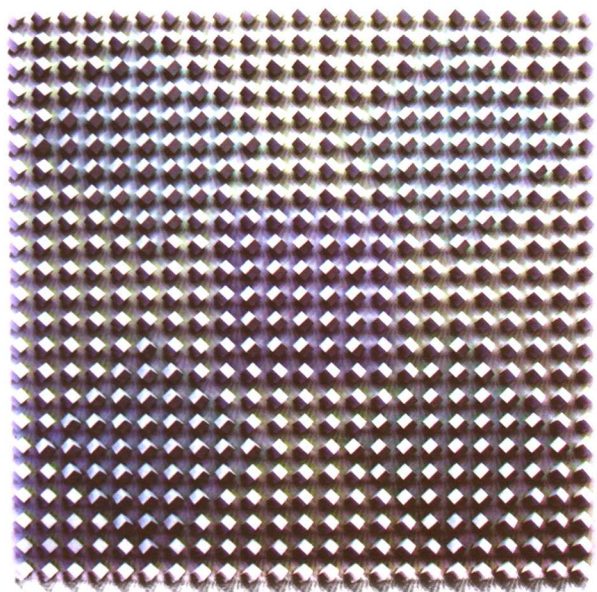

图 2-26

图 2-28

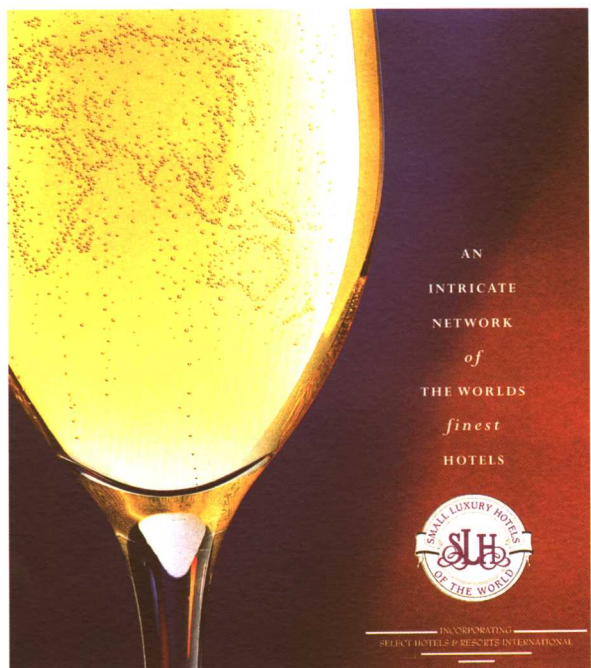

图 2-27

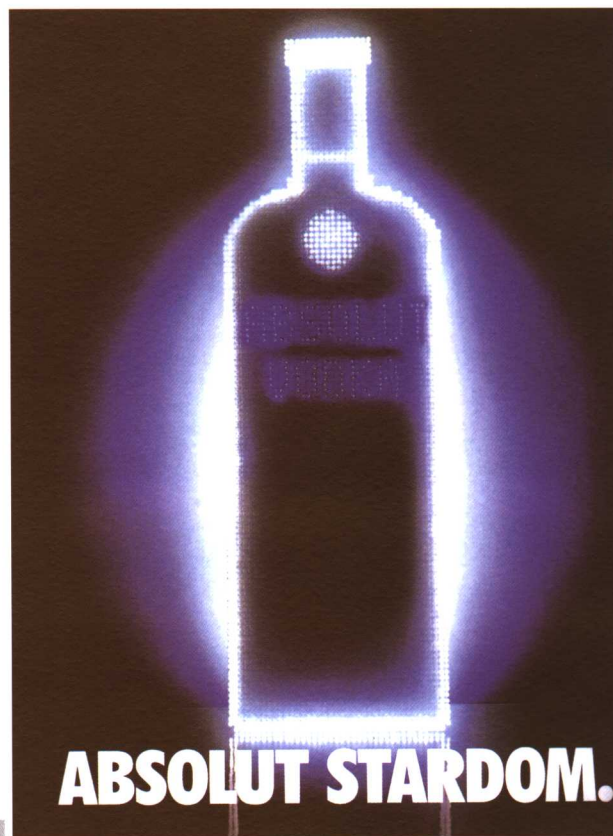

图 2-29

生活中，立体的点随处可见。如：由四周的墙体包围，所留下的建筑物上的门窗等，是立体空间中“虚点”的形态；灯光以及夜空中遥远的星星，看在我们眼里，也是一个个闪亮的小“点”。（如图2-28至图2-39）

图 2-30

图 2-31

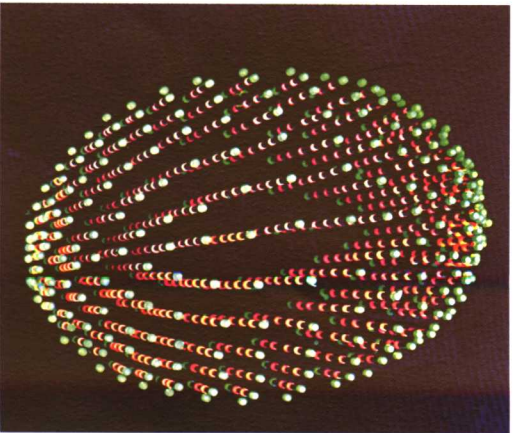

图 2-32

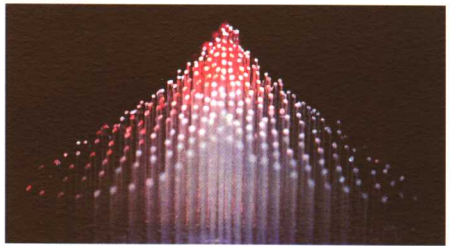

图 2-35

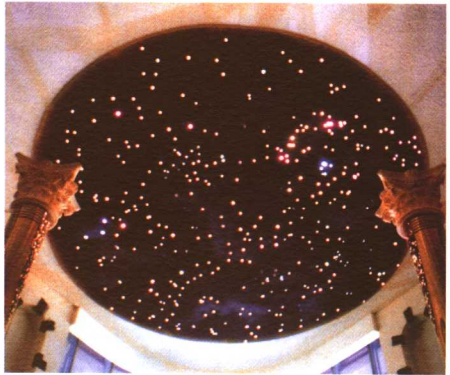

图 2-33

图 2-36

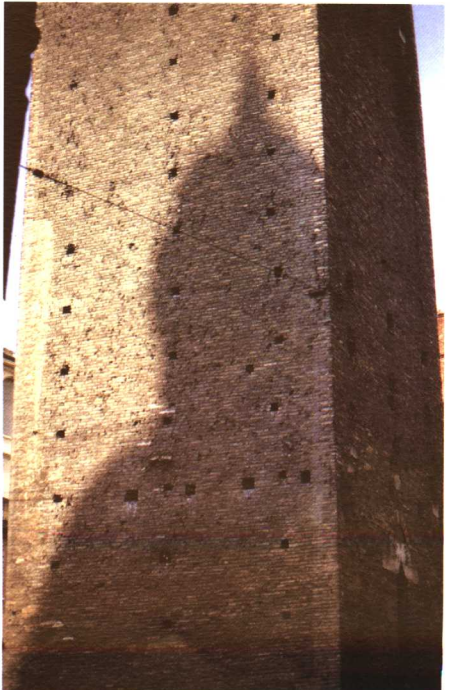

图 2-34

图 2-37

图 2-38

图 2-39

但由于为了将点的形态固定在空间中,必须依赖支撑物,如绳索、棍棒或者其他形态物体,在立体领域中纯粹的点造型,非常稀少。(如图 2-40 至图 2-45)

图 2-40

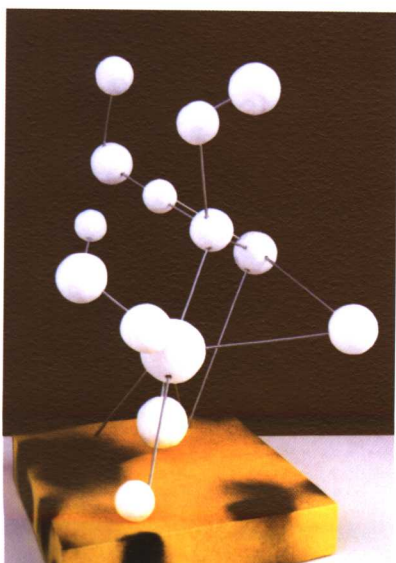

图 2-41

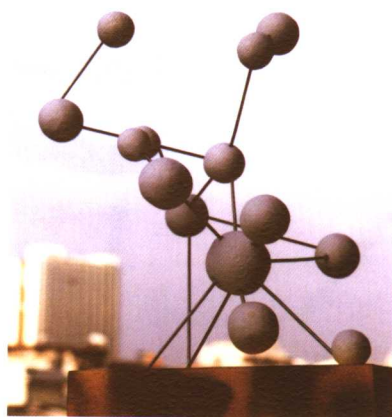

图 2-42

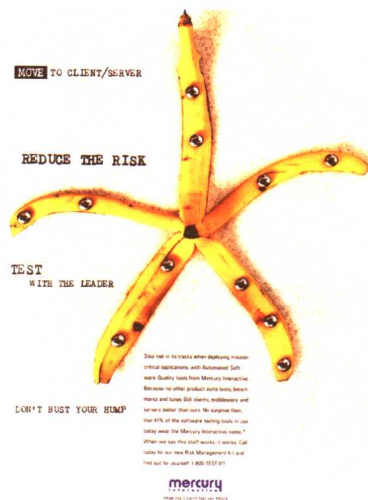

图 2-43

图 2-44

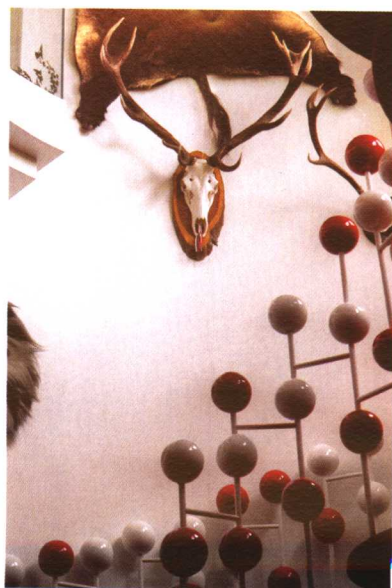

图 2-45

第四节 点的性质和作用

点具有紧张性，它是力的中心，也是视觉中心。当画面只有一个点时，人们的视线就集中在这个点上。点在画面的空间中，具有张力作用。这个原理经常被运用在广告招贴设计中。(如图2-46、图2-47)

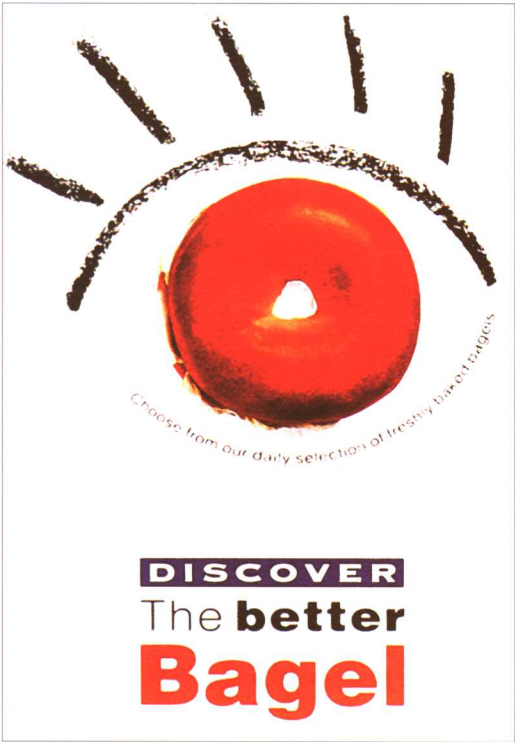

图 2-46

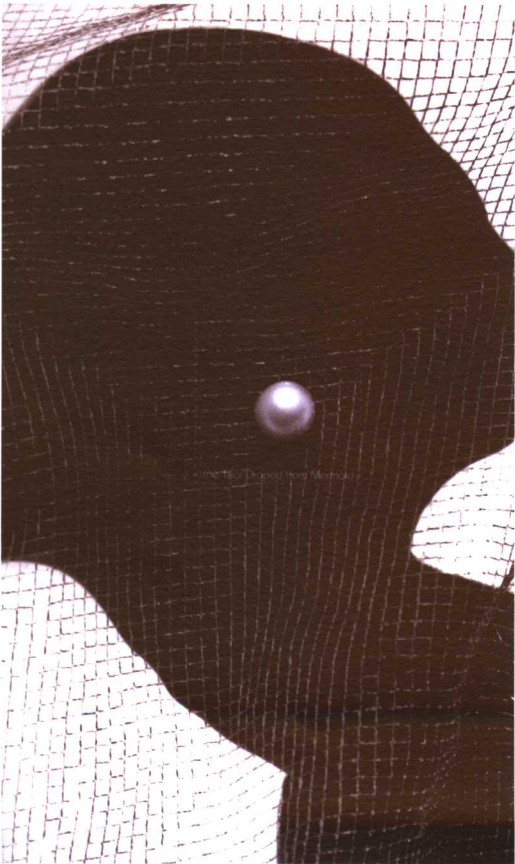

图 2-47

点的靠近，形成线的感觉。距离较近的点之间的引力比距离较远的点来得更强。如图2-48至图2-55点之间的引力是与点的强度呈正比(由面积、形态决定)。在大小不同的两个点之间，小点会有被大点拉过去之感(如图2-57)。如图2-56当空间中有在三个方向平均散开的点时，点的张力作用就表现为一个三角形。

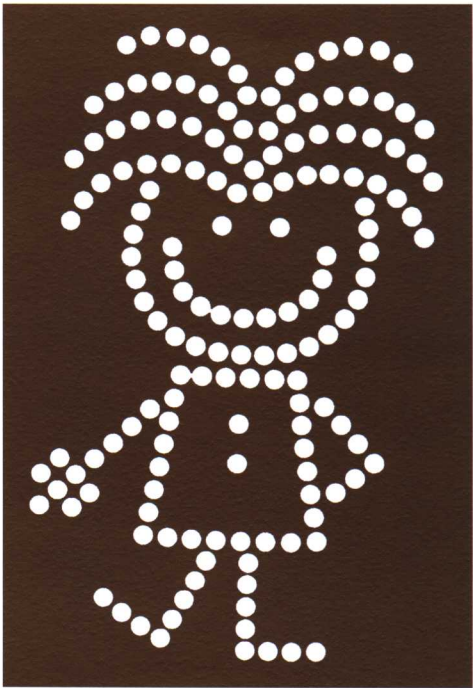

图 2-48

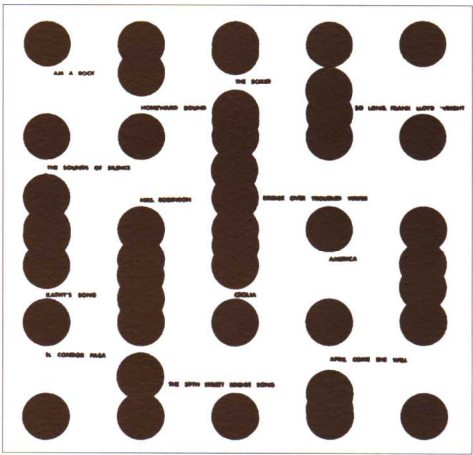

图 2-49

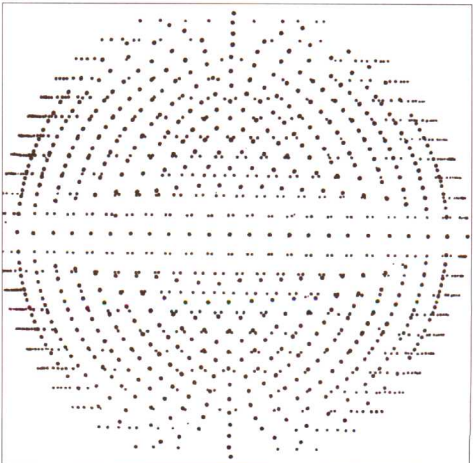

图 2-50

图 2-51

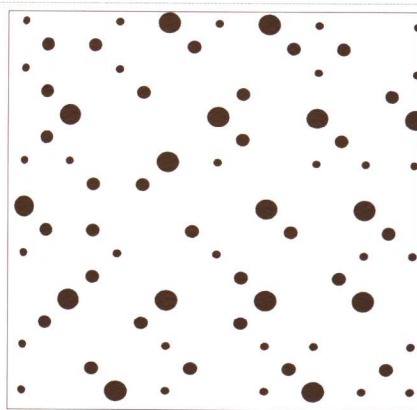

图 2-52

图 2-53

将点的大小逐渐变大, 可以给人强烈的方向感, 并能产生相应的空间的感觉。(如图 2-58 至图 2-60)

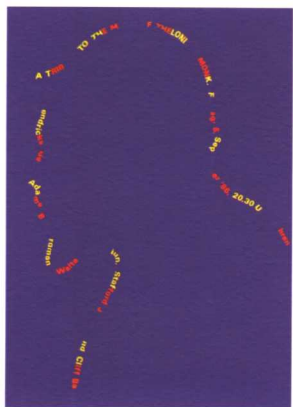

图 2-54

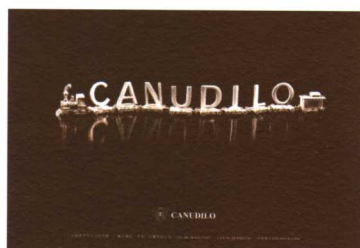

图 2-55

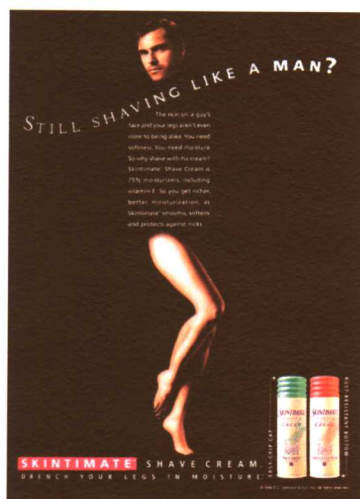

图 2-56

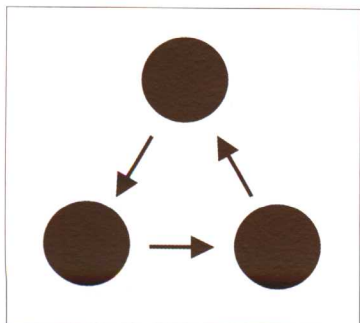

图 2-59

