

点构成

韦自力 袁筱蓉 著

广西美术出版社

设计一点论

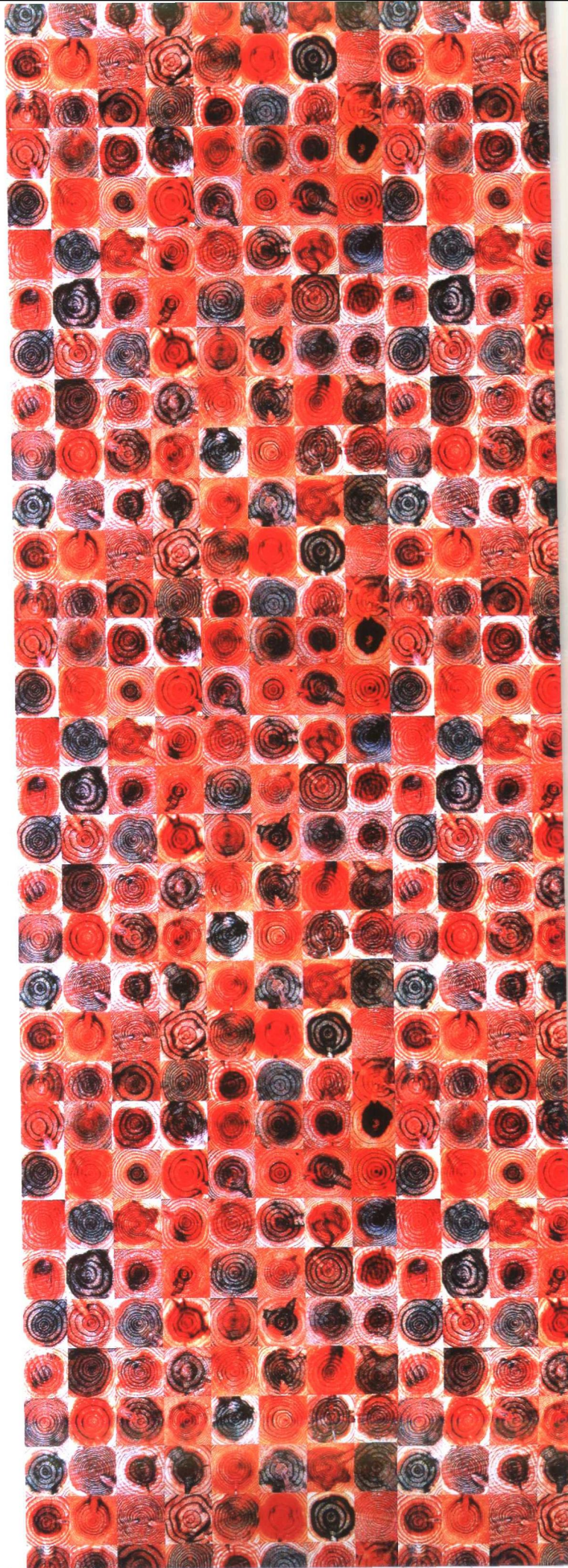
设 计 一 点 通

点构成

韦自力 主编

韦自力 袁筱蓉 著

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

点构成/韦自力,袁筱蓉著. —南宁:广西美术出版社,
2004.4

(设计一点通)

ISBN 7-80674-511-4

I. 点... II. ①韦... ②袁... III. 美术理论 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 034561 号

丛 书 名 : 设计一点通

书 名 : 点构成

艺术顾问 : 黄格胜

主 编 : 韦自力

本册著者 : 韦自力 袁筱蓉

编 委 : 柒万里 黄文宪 汤晓山 韦自力
黄焱冰 罗 鸿 江 滨 周景秋
何 仟 陶雄军 梁新建 左剑虹
袁筱蓉 李梦红

出版策划 : 杨诚

责任编辑 : 杨诚 蓝薇薇

装帧设计 : 易言

出 版 人 : 伍先华

出版发行 : 广西美术出版社

制版印刷 : 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 : 2004 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 : 889mm × 1194mm 1/16

印 张 : 4.5

书 号 : ISBN 7-80674-511-4/J · 372

定 价 : 23.00 元

前言

随着社会经济水平的不断提高,设计在人们的生活中占有越来越大的比重。交通工具设计、环境艺术设计、服装设计、平面设计等等,不胜枚举。但要成为一个出类拔萃的设计师,并在自己的专业领域独挡一面却非易事。其中基础设计原理的学习,就是不可缺少的重要环节。

这套丛书的指向就是那些需要打好设计基础的设计类在校生以及准备报考设计类专业的考生。

该丛书的特点与众不同。一般的此类书籍只讲基础理论和设计元素练习,而该丛书不仅讲述基础理论和设计元素练习,还用大量的实例讲解基础理论和设计元素是如何在设计实践中应用的,其应用效果如何,并附有详细的作品点评,解决了学习设计基础不知道怎么用、基础学习与设计实践相脱节的教学问题。

我校设计学院大部分教师及研究生多年来一直参与设计基础的教材编写。他们从教多年,大部分在清华大学美术学院、同济大学等国内著名院校学习过,理论基础及实践经验丰富,是一支充满活力的队伍。该基础设计原理丛书汇集了他们多年来的教学及科研成果。

设计需要不断创新,教材也需要不断创新。希望本套丛书的出版与发行,能够给读者带来全新的气息和信息,并能从中受益。

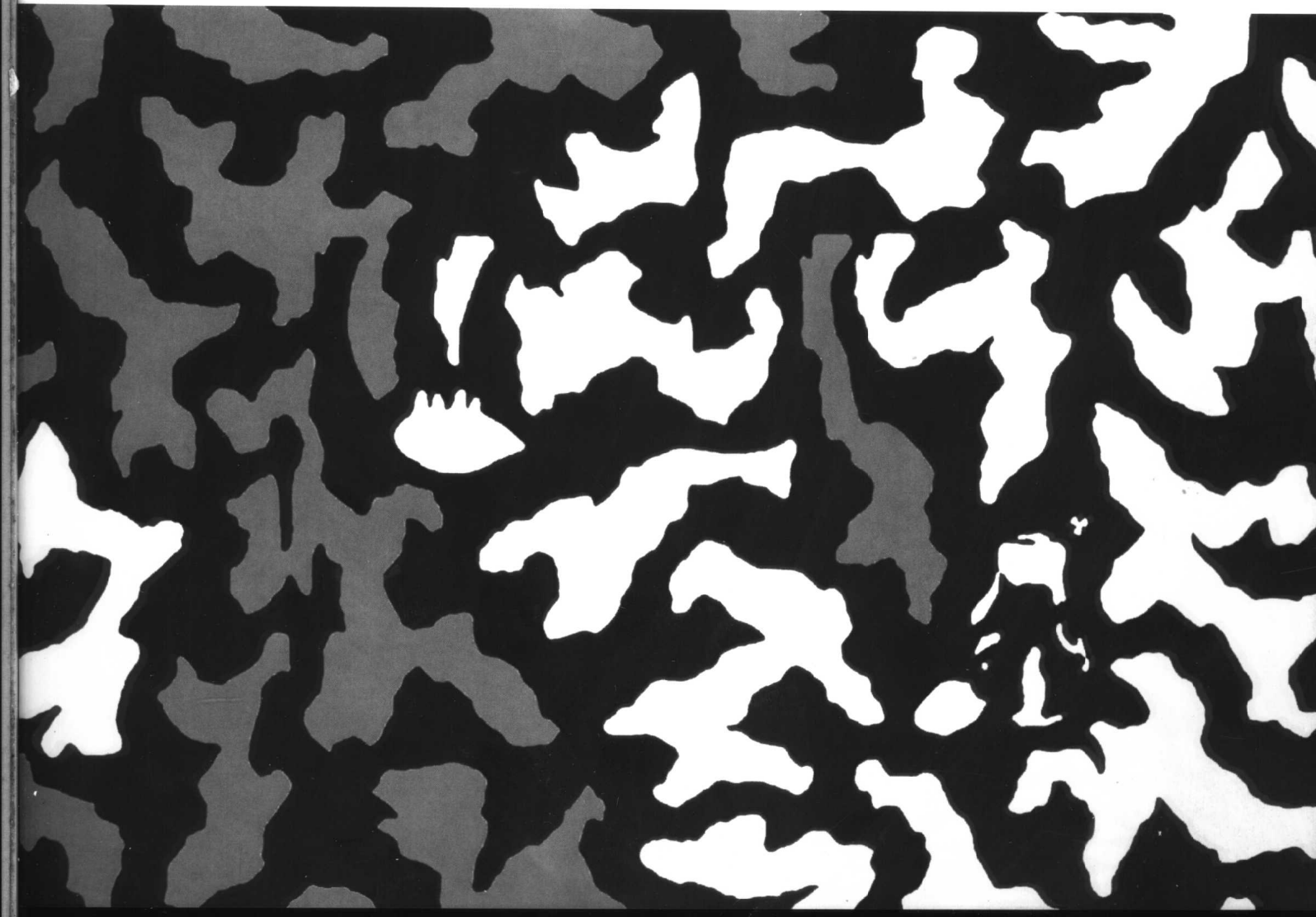
教育部高校艺术类专业教学指导委员会副主任委员

广西艺术学院院长

美术学硕士研究生导师、教授

2004年春

目录

第一章 平面构成的概述	1
第二章 形态构成论	1
第一节 形态的概念	3
第二节 构成的基础知识	9
一、构成的概念	9
二、构成的起源	9
三、构成的目的	10
四、构成的分类	10
第三章 构成元素——“点”	14
第一节 点的概念	16
第二节 积极的点和消极的点	17
一、积极的点	17
二、消极的点	18
第三节 点在构成中的特性	19
一、点的独立性质	19
二、点的张力	20
三、点的线化	20
四、点的面化	22
第四节 点的种类及性格表现	24
一、点的种类	24
二、点的性格表现	28
三、点的大小	30
第五节 点的构成	33
一、点的等距间隔构成	33
二、点的间隔有规律变化的构成	36
三、点的无序构成产生的对比与统一	37
四、点在构成中的平衡关系	43
五、点的线化构成	44
六、点的面化构成	45
七、点的构形	47
第四章 点的构成在设计中的表现	49
一、自然形态中的“点”	49
二、“点”在广告设计中的运用	50
三、“点”在包装装潢设计中的运用	56
四、“点”在VI设计中的运用	57
五、“点”在服装设计中的运用	58
六、“点”在建筑设计中的运用	60
七、“点”在环境艺术设计中的运用	62
八、“点”在室内设计中的运用	63
九、“点”在展示设计中的运用	65
十、“点”在工业品设计中的运用	67

第一章 平面构成的概述

平面构成作为造型艺术之基础的特点决定了对其的学习更侧重于构成训练的过程而不是最终的目的,其内容主要集中在美的体验和感知中普遍规律的研究,而不受具体的功能、特殊的工艺和材料等相关属性限制,以纯粹身份从大自然中吸取美的元素进行具象、抽象、有序、无序的组合和探索,并通过这一思维方式的引导,培养良好的造型观念,创造出具有内容逻辑性和时代价值观的美。

从“功能决定形式”到“形式适应功能”的修正,体现了形式美感在应用设计中的地位 and 作用。“功能”作为构成基础与应用设计区别的关键,充分说明了平面构成作为基础学科的重要性,现代设计只体现功能和技术的要求是不够的。独特的创意、各形态间的构筑和组合以及取悦于视觉的形式美规律,都属我们所要表现的范畴,并以此作为我们学习和研究基础构成的依据。

所谓平面构成就是指在二维的平面空间中将具象形态或点、线、面抽象形态按照美的原则进行分解、组合,形成一个理想化的纯粹形态之构成方法。平面构成是现代视觉传达艺术基础的一个重要组成部分,强调各形态之间大小、比例、方向、位置及形式美法则等相关因素,运用不同的构成方式引导视觉及心理的反应,以期达到与观者的共鸣。

平面形态是综合性多因素的关联体,对其构成元素之点、线、面的认识和运用是多方位的,本书通过对点、线、面等构成元素的独立撰写、综合运用,意义就在于此,以期通过图文并茂、深入浅出的内容和事例,适应多方面的需求。

第二章 形态构成论

作为艺术领域中的设计是人类有目的、有计划、有动机的造型行为,是将理性观念和感性认识实体化的过程,借助于科学技术的知识和手段及各种在实际创造过程中积累的至美感受,如造型的感觉和判断力等基本素质,赋予形态、色彩、材质等表象因素以某种姿态,以崭新的面貌显现于社会生活的方方面面,体现出与时代精神相吻合的逻辑性和价值观。

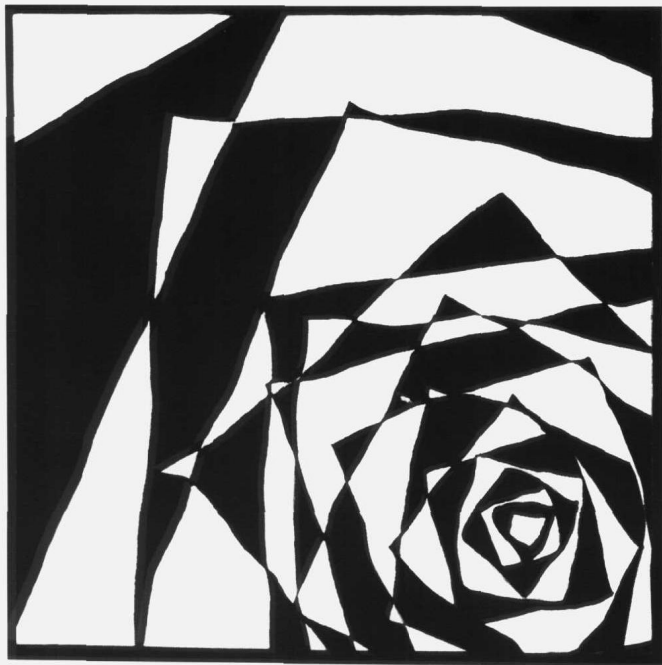
人类创造美的经验来源于对自然模仿的冲动和抽象冲动的结果,二者科学地、有机地结合组成了形态构成理论和实践的核心内容。

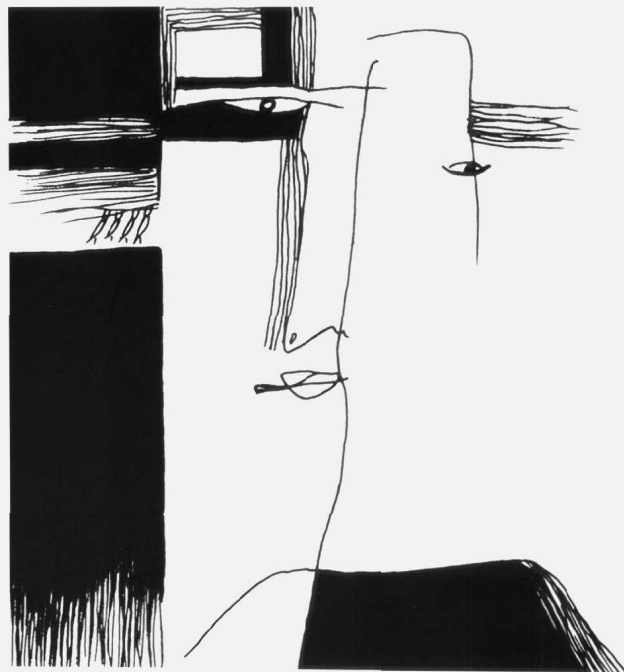
自然的模仿 规律性的处理,是从自然借鉴美之态度。
黄绍佳作品

自然的模仿 大自然中的形体,共性之中的个性化,蕴含着美的因素。
苏羽凌作品

自然的模仿 从重复中体现平衡感，作者的主观意识在起作用。 陈晨作品

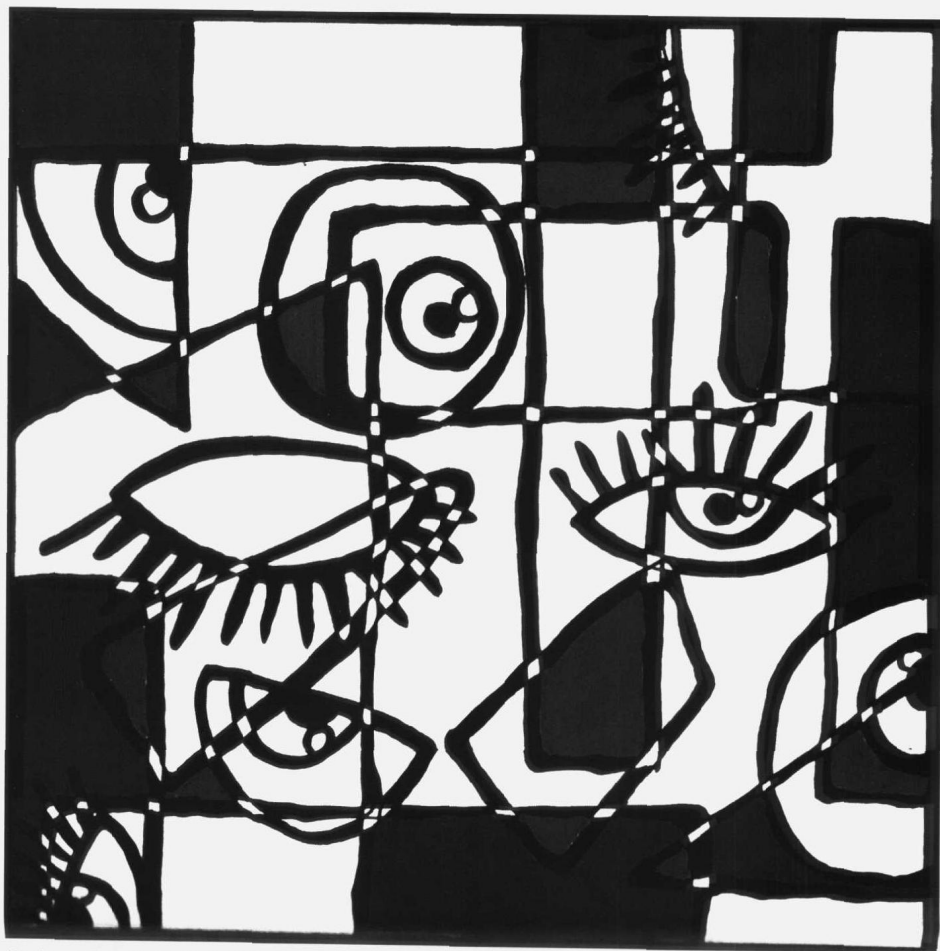
抽象 抽象的形态在无序中产生有序的感觉。 吴敏桦作品

抽象 不同角度的观察得到不同形态的美，是作者将楼梯抽象化的结果。 徐珊珊作品

抽象 用点、线、面的抽象形态反映人物的抽象特征。 徐珊珊作品

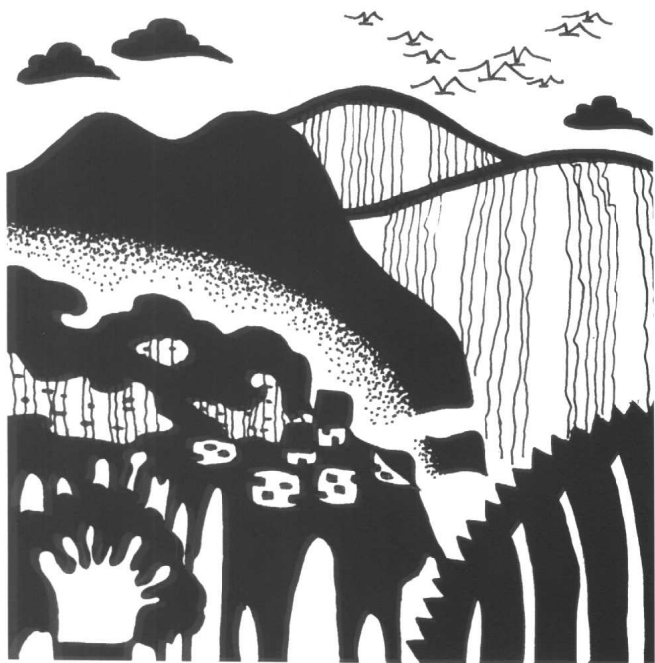
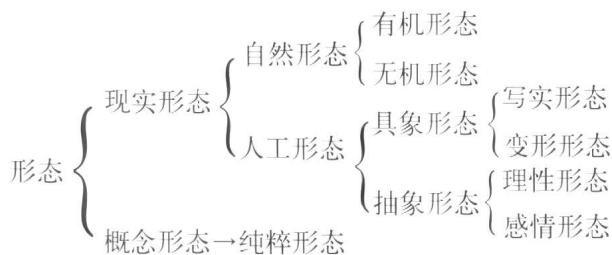

抽象 对于现实形态的抽象化表现是作者主观意识的结果。

第一节 形态的概念

对于形的存在,我们通过视觉和触觉器官可以感受得到,辨别“形”是人们识别事物的极为重要的手段,人类创造美最早存在于对自然界模仿的冲动,随着社会的发展,意识形态的不断变化,美的本质亦有了与昔日不同的含义,表现重点也从过去的“客观再现”转移到“主观表现”上来。因此,对于形态的学习和研究,对于客观形态的感知,变得十分关键。

“形态”一词在《现代汉语词典》中解释为:“事物的内在本质在一定条件下的表现形式,包括形状和情态两个方面,是事物内部与外部的统一,不仅涉及由外部的面和线条组合所呈现的外表,还涉及表现对象的精神面貌和性格特征,激发人们思想感情。”形态可分为“现实形态”和“概念形态”两个方面的内容。“现实形态”包括“自然形态”和“人工形态”,可以直接感知。“自然形态”是自然本身存在的形式,它的变化不包括任何人为的因素。“人工形态”是人类改造自然过程中的价值体现。人类在对“自然形态”进行模仿的过程中,提炼挖掘出美的原则,加入了具体的使用功能和不同历史阶段的社会价值观,使之富有时代感。“概念形态”是指“纯粹形态”,是所有形态的基础,是“现实形态”去除具体属性后的表现形式,作为基础的形态,对其的训练及感知是第一位的,在一定程度的学习和研究之后,再介入实质性应用设计的深化,方能取得事半功倍的效果。

客观再现 将客观现实条理化是客观向主观过渡的一个基本环节。 李果园儿作品

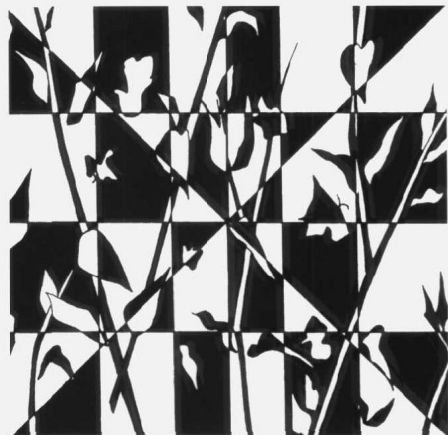
客观再现 物体由画面向外扩展,是现代三维空间表现。 卢德梅作品

客观再现 黑与白的激烈碰撞,画面从客观现实中寻找到主观表现的可能性。
曾琪作品

主观表现 具象形态与抽象形态的并置,不同的意识形态的嫁接是此创意的切入点。陶杰作品

主观表现 背景与主体的强烈对话,使画面中图与地的主次关系模糊化,互生共存,是作者强调的重点。陈琴作品

主观表现 大色块的背景,错落有致的植物形象,在画面中能够轻易地找到构成的主旋律。陈琴作品

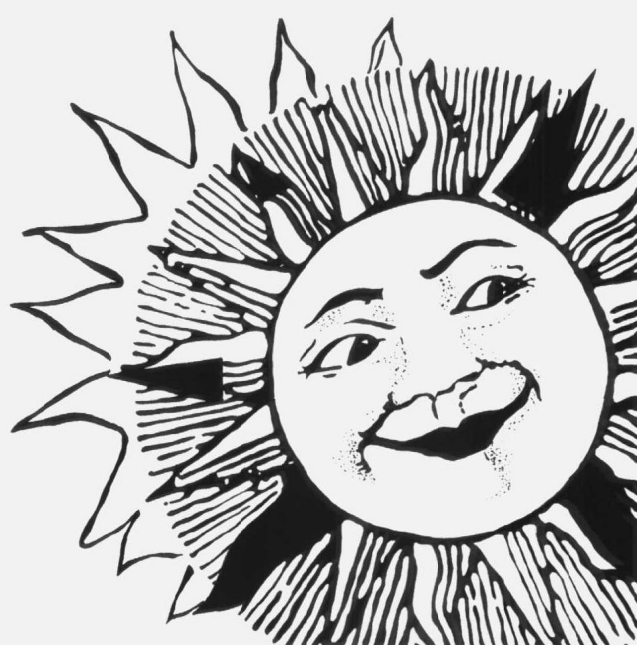
主观表现 “围巾”与“楼梯”元素的置换,空间的超维度构成都是作者主观意识的体现。吕敏华作品

主观表现 作者将螺壳与女人体之间没有任何内容逻辑性的图形组合起来,使视觉合理化,其构成的过程才是表现的关键。周晗作品

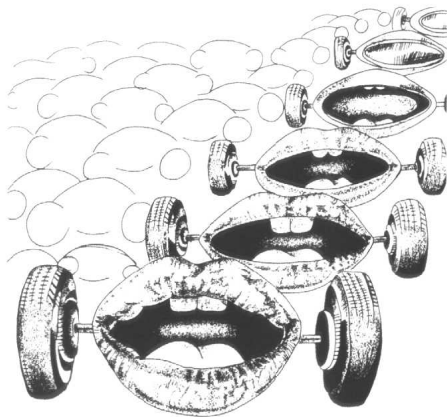
主观表现 将完整的画面分割重新排列是分割构成的内容之一,它包括了直线与曲线的分割。曾琪作品

主观表现 表现对象拟人化。黄团作品

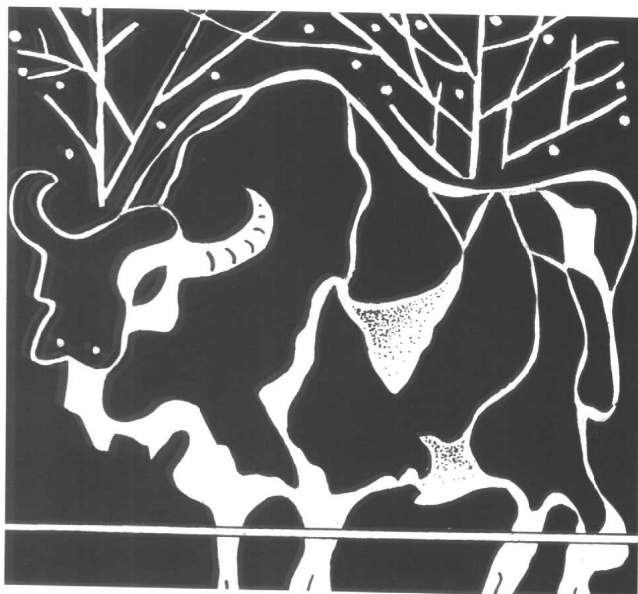
主观表现 美好的与令人恐怖的各种不同视觉心理的图形使矛盾的形态主观化。
苏羽凌作品

主观表现 同构中的图形由于整体的外形与远处的汽车相似而找到构成的依据。文丽作品

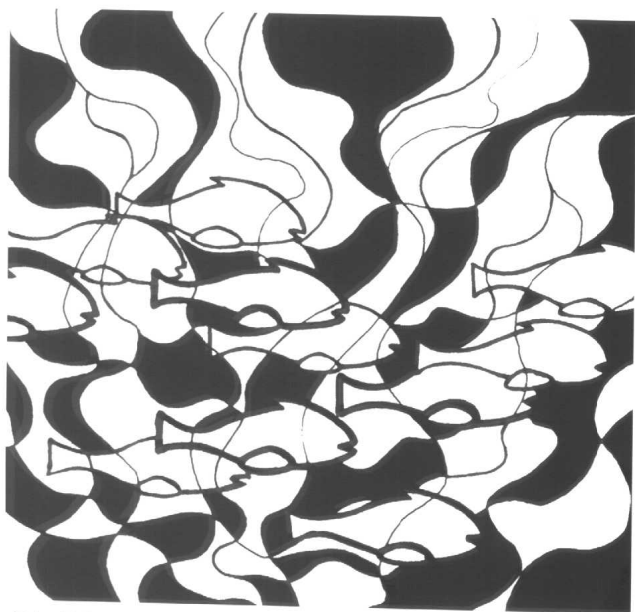
自然形态 自然形态之植物形态。
陶杰作品

自然形态之动物形态。李果园儿作品

有机形态 相互穿插的图形结构形成了现代的二维表现方式，画面具有强烈的包容性。徐珊珊作品

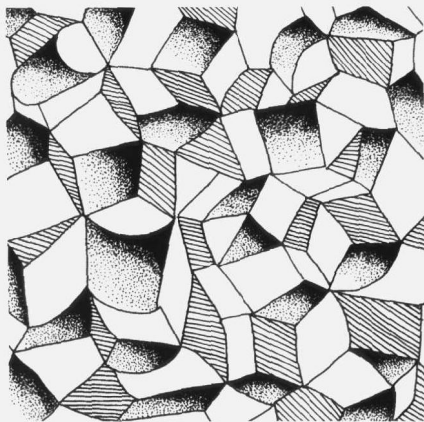
有机形态 强烈的包容性使受众者如置身于画面之中。
黄莉作品

有机形态 面与面的相隔组合、形与形的相似性构成了画面中的韵律感。吴广作品

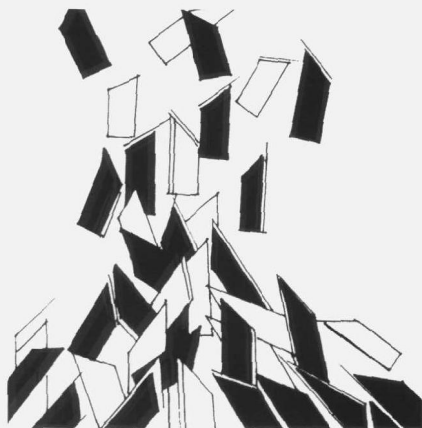
无机形态 无机形态包括流体和固体等方面内容。 陆庆中作品

无机形态 无机的固体形态的相似性重复是强调形态的一种手法。 黄绍佳作品

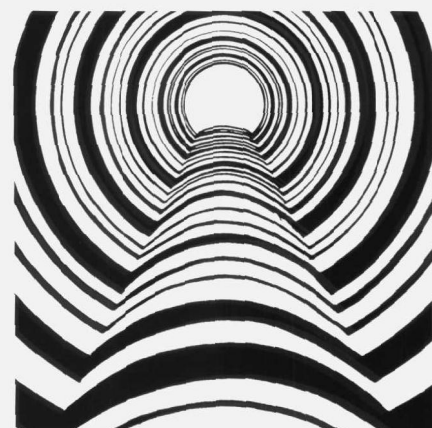
无机形态 形成形的相互联系得益于作者用嘴吹及画面斜置的墨色自流,由于形态的大小、颜色的深浅而造成强烈的三维空间感。 周晗作品

无机形态 无机的几何形态构成动势明显,形成画面主旋律。 梁茜茜作品

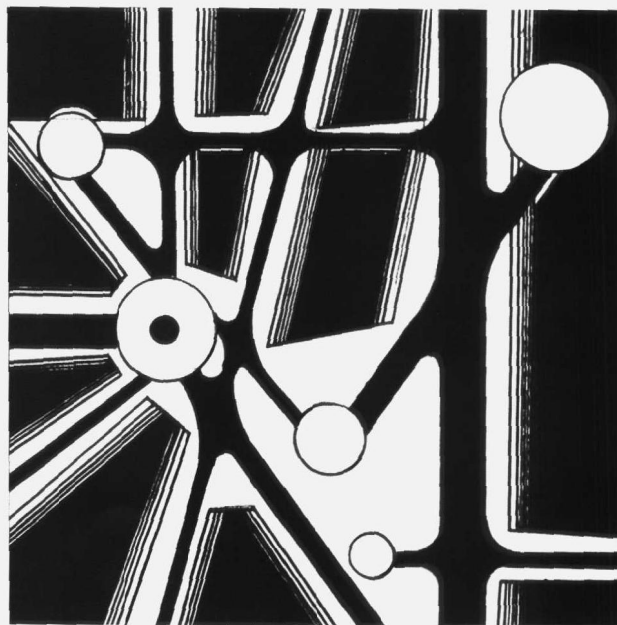
人工形态 现实形态的构成注重了节奏感的处理,通过调节形态的大小改变视觉重心和注目焦点并通过形态间隔的增缩影响观察时的心情。 周耘作品

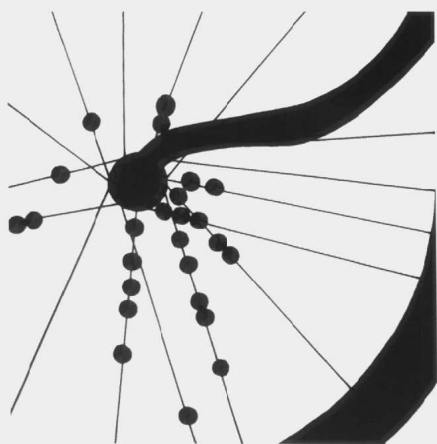
人工形态 人工形态中的物体对象由于观察视角的不同形成具有鲜明个性韵律感的构成。 李岚作品

具象与写意形态 采用剖断面的方式来观察形态结构的变化,其结果往往出人意料,形态呈现出不同的结构纹理,多样而富于变化。 苏羽凌作品

人工形态 理性的形态像机器般的严谨,是机械的美、技术的美。 卢小杉作品

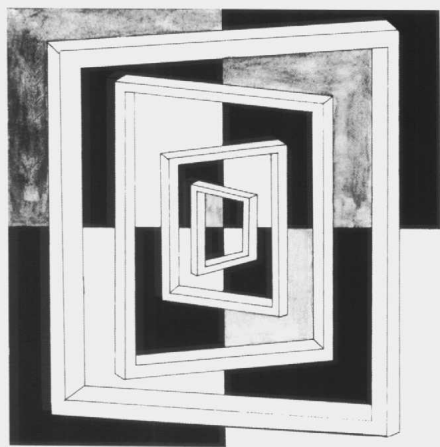
人工形态 自行车轮的放大,并在线构成的基础上增加了点的形态,体现了作者丰富的想像力。文巧玲作品

抽象感性形态 桎梏与自由、和平与战争,作者在图形的同构中宣泄情感。隆富安作品

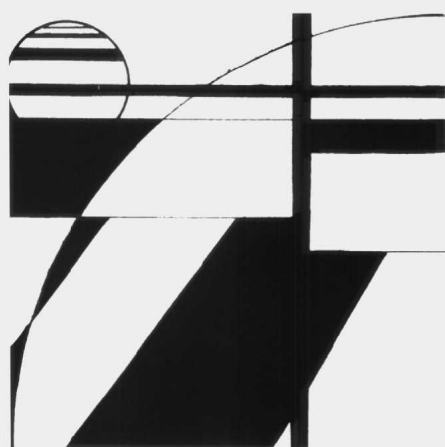
抽象感性形态 空间的任意转向,重心与反引力的同构是逆向思维的设计方法。林玉婷作品

纯粹形态 平面空间与立体空间的一同表现,使空间中产生矛盾性质。韦敏作品

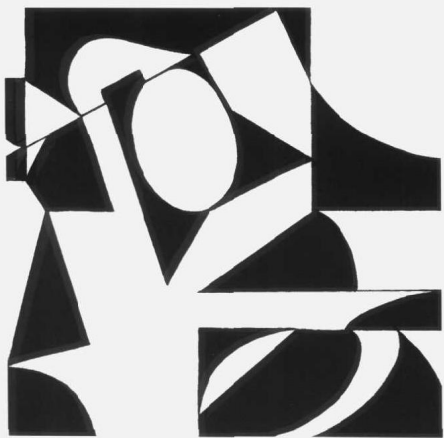
纯粹形态 方向的有序构成,安静平和,而大小变化的自由性则富于动感,灵活多变的风格更宜表现作者个性。阮霞作品

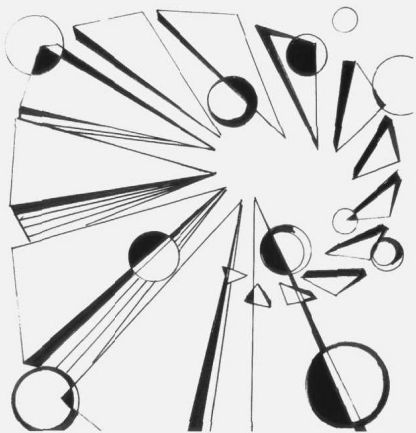
纯粹形态 几何曲线和直线的性格特征决定了构成效果的理性特征。阮霞作品

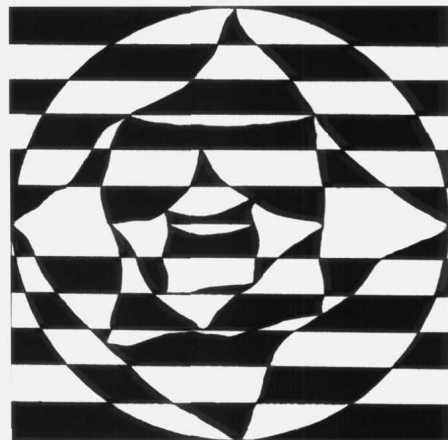
各种变形的形态予受众者不同的视觉心理。
周景秋 毛军作品

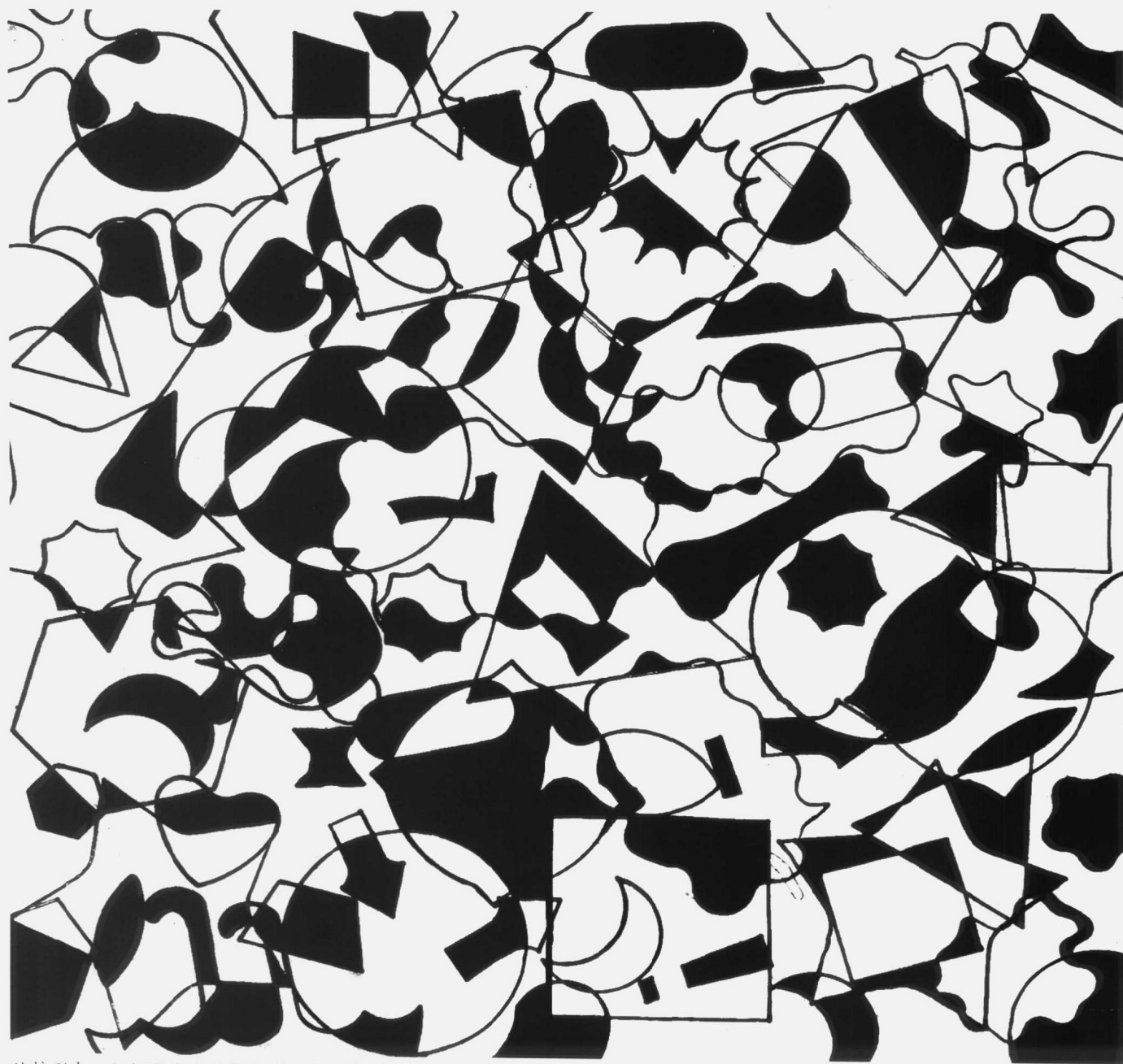
纯粹形态 直线与曲线、三角形、椭圆形、任意形、多边形的统一,各元素表情丰富。
钟钰作品

纯粹形态 重复是产生节奏的基础,而节奏的丰富发展则是韵律感的体现。林玉婷作品

纯粹形态 形态的重复使用构成画面的节奏感。王雯雯作品

纯粹形态 任何形体只要缩小到一定程度,都可以视为点的形态。王雯雯作品

第二节 构成的基础知识

一、构成的概念

构成是一个近代造型的概念,包括自然的创造和人为的创造,是综合性地运用造型诸要素,组合形成一个新的形象,是用分解和组合的观点来观察、认识和创造形态,并使新功能显现的设计方法,与写生、描绘不同,构成更长于合理因素,是科学的创造性思维。

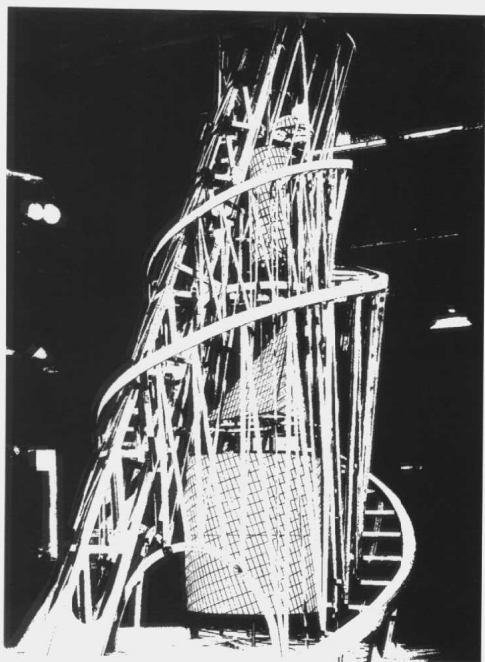
二、构成的起源

“构成”这一概念源于20世纪初的欧洲,一次大战之后的欧洲经济复苏,进入全面的繁荣阶段,社会变革和意识形态的变化,涉及社会的每一个领域,艺术领域中也出现了这一思潮。各种艺术流派的探索和发展,为构成设计的系统化、理论化提供了可行的依据,其源头一般被认为是俄国十月革命前后出现的构成主义运动和荷兰的“风格派”运动,另一个是德国以包豪斯为中心的设计运动。

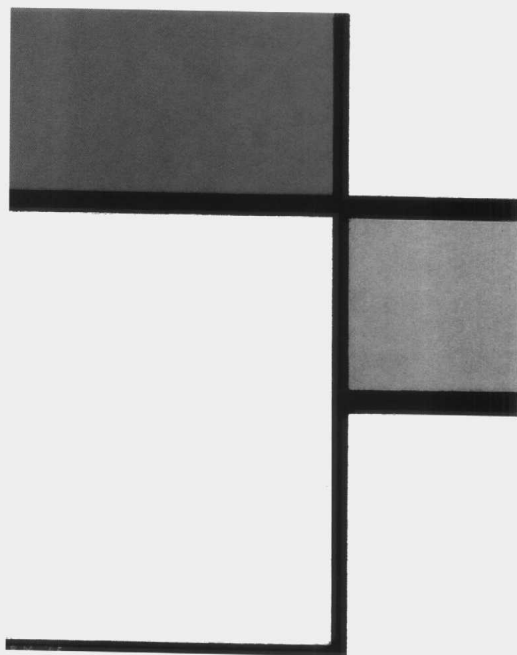
俄国的构成主义运动也称“至上主义”运动,是俄国十月革命前后社会精英文化的体现,随着大批构成主义,前卫艺术的探索者前往西方,影响整个欧洲,对新艺术形式的发展起促进作用。荷兰的“风格派”是一个松散的组织,主要由艺术家、设计师、建筑师组成,它的思想和形式都源于蒙德里安的绘画探索,认为世界是由纵横结构组成,以红黄蓝为三个基本原色。界定真正的视觉艺术应该是通过有序的运动达到高度平衡,是艺术表现真实的关键,德国的包豪斯即国立魏玛建筑学校,在德语中的意义是形成、塑造、构成等。以包豪斯为中心的设计运动,对以后的设计发展带来极大的影响,主要是在于基础教育的模式,以新艺术运动的成果和现代设计精神为内容,不再重复传统的教育方法,即具象地模仿、描写对象,而代之以抽象的形态和思考,分解形体重新构成的可能性,同时重视材料及质感的运用,以体现新的造型效果。目前全世界大多数设计院校都采用包豪斯式的基础教育体系。

著名的现代派代表作之一的包豪斯校舍建筑,彻底摒弃了传统的装饰模式,强调造型美在于功能直接产生的形态美,具有高度功能主义和理性主义的特点。 格罗庇乌斯作品

弗拉基米尔·塔特林设计的“第三国际纪念塔”。俄国的构成主义运动是现代主义建筑和设计运动在十月革命后的发展方式,具有强烈的政治动机。

蒙德里安绘制的“蓝和红的构成”。荷兰“风格派”强调经纬结构组合,在有序的运动达到高度平衡。

三、构成的目的

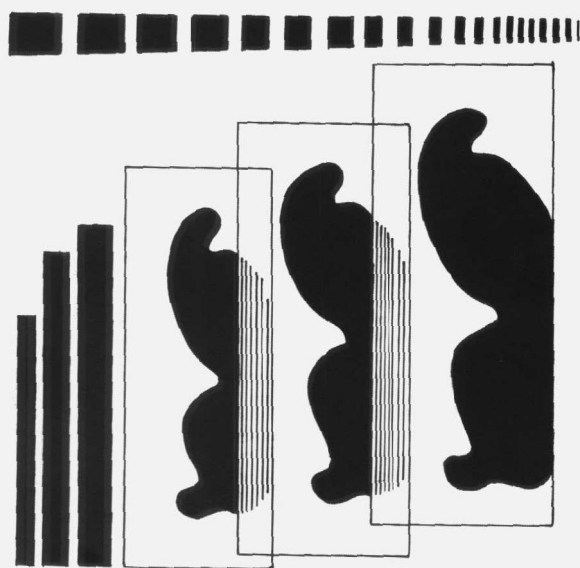
构成是创造形态的方法,致力于研究和创造对象,讲究形态之间的组合关系,即主观地考察宏观和微观世界,探索事物间的组合关系和构筑规律,按照自己的理解用直观的方式表达客观世界,强调造型美在于功能直接产生的形态美,而不是在产品外部施以点缀的传统装饰方式。这一理论使视觉形象设计成为艺术与实用相结合的产物,代表了一个新时代的审美特质。

四、构成的分类

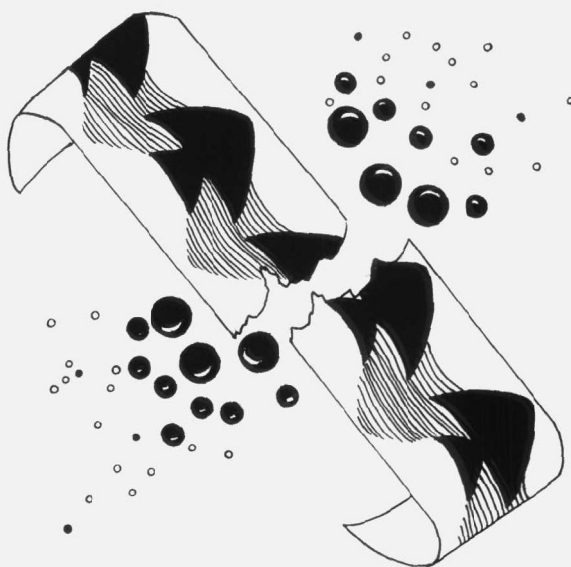
1. 从内容上区分,可分为纯粹构成和应用构成两类。

(1) 纯粹构成

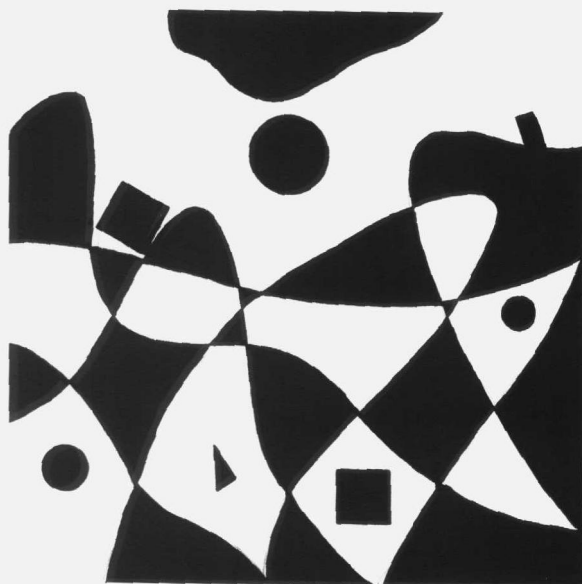
指造型的诸要素(形、光、色等)与实用功能及各种材料、工艺等表象意义相脱离,以纯粹的身份进行造型的活动,研究物象被纯粹化、抽象化的特点,是本书讨论的重点。

纯粹构成 使物象的形、光、色等要素用主观的态度予以化简而变得单纯。 陈霖霖作品

纯粹构成 构成中的主要动势在点的平面集合所产生的能量转移的作用下取得平衡。 陈霖霖作品

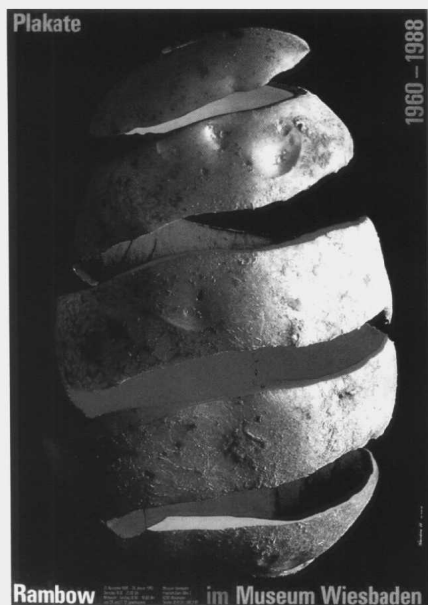
纯粹构成 自由曲线的任意分割,在无序的规律中寻找规律的美,是有计划的设计方式。 刘红作品

纯粹构成 形象的重叠处理是产生空间的方法之一,各细小元素的平面集合是形成虚面的重要手段。 陈霖霖作品

(2)应用构成

就是将纯粹构成的方法和原理运用到具体设计中,创造有机体那样的构造及新颖独特的表现,既具有纯粹的构成的审美价值又具有实用价值和社会价值的意义。

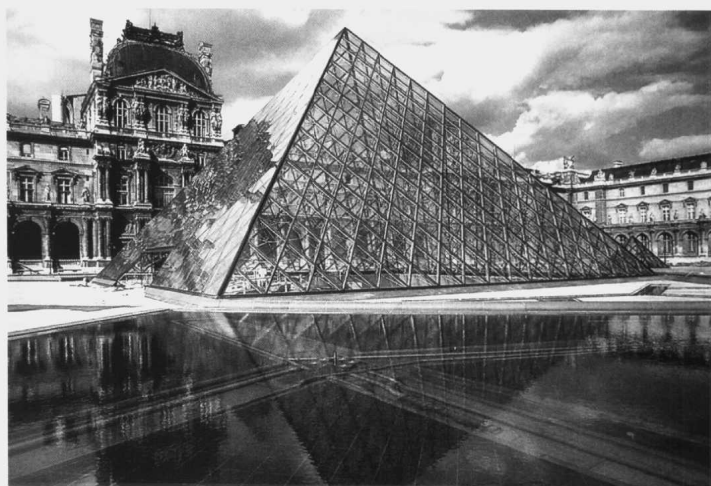
建立在纯粹构成基本上的应用构成。
国外设计师作品

功能性、时代感与纯粹构成的有机结合是应用设计美的根本。
国外设计师作品

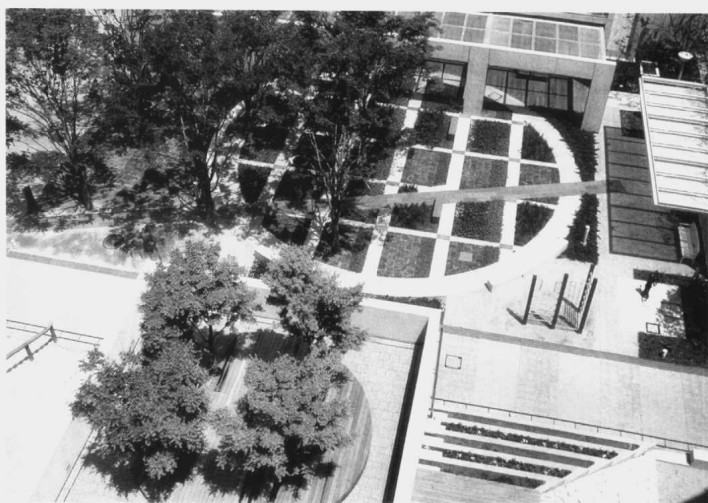
将立体形态平面化、简纯化取得强烈的视觉效果,设计师应该具备把各种形态相互切换的能力。 国外设计师作品

具有强烈时代精神的金字塔建筑与传统的卢浮宫建筑的并置形成体量对话,不同的意识形态对话。 贝聿铭作品

形式适应功能的需求,是现代派界定使用目的和表现手段之间关系的平衡点。
国外设计师作品

在使用功能完备的基础上点、线、面的划分与组合所产生的视觉形态的美。 国外设计师作品

2. 从形态上区分可分为自然形态的构成和抽象形态的构成。

(1) 自然形态的构成

自然形态的构成包括有机形态(动物形态和植物形态)的构成和无机形态(固体形态、流体形态)的构成。是在保留原有形象的基本特征的基础上,通过对对象的整体或局部进行排列、组合、分解、构成一个新图形。

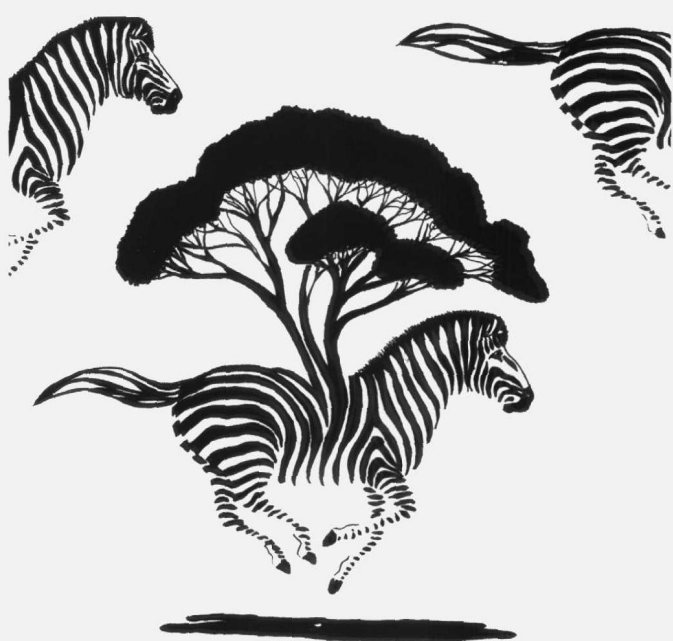
自然形态构成 自然形态的点、线、面形形色色。 徐珊珊作品

自然形态构成 作者不同的观察角度,使构成的画面不一般化。 文丽作品

自然形态构成 自然形态中的断裂是构成规律中的“特异”效果。 苏羽凌作品

自然形态构成 客观现象的主观表现是同构图形的主要内容,其侧重于构成后的整体形象的完整性。 秦艺荣作品