

全国高等院校艺术设计专业“十三五”规划教材

The basis of Composition Design

(Second Edition)

构成设计 基础 (第二版)

黄 毅 吴化雨 主编

中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

全国高等院校艺术设计专业“十三五”规划教材

构成设计基础

(第二版)

The basis of
Composition Design

(Second Edition)

黄 毅 吴化雨 主编

卢 俊 马 楠 闫俊林 副主编

图书在版编目 (CIP) 数据

构成设计基础 / 黄毅, 吴化雨主编. —2版. —北京:
中国轻工业出版社, 2019.5

ISBN 978-7-5184-1888-6

I. ①构… II. ①黄… ②吴… III. ①造型设计-高等
职业教育-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 043525 号

责任编辑: 毛旭林 责任终审: 劳国强 整体设计: 锋尚设计
策划编辑: 毛旭林 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张京华

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京富诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2019年5月第2版第1次印刷

开 本: 889 × 1194 1/16 印张: 10

字 数: 301千字

书 号: ISBN 978-7-5184-1888-6 定价: 49.80元

邮购电话: 010-65241695

发行电话: 010-85119835 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

170599J1X201ZBW

目录

001 第一章 构成与设计概述

- 001 第一节 设计的概念及其分类
- 002 第二节 构成的概念
- 003 第三节 构成课程的学习

005 第二章 平面构成的基本形态要素

- 005 第一节 点的基本构成
- 009 第二节 线的基本构成
- 013 第三节 面的基本构成
- 017 第四节 优秀作品构成分析

021 第三章 平面构成的形式美法则

- 021 第一节 平面构成的形式美
- 023 第二节 平面构成的形式美法则

033 第四章 平面构成的形式

- 033 第一节 基本单元形与骨格
- 037 第二节 平面构成的基本形式

050 第五章 从平面到半立体

- 050 第一节 形体的概念
- 052 第二节 材料与技术意识
- 058 第三节 肌理
- 060 第四节 半立体的浮雕构成

062 第六章 立体构成的基本要素

- 063 第一节 单体结构
- 068 第二节 线立体的组合
- 073 第三节 板立体的组合
- 076 第四节 块立体的组合
- 079 第五节 线、板、块的综合构成

081 第七章 立体构成中的空间审美

- 082 第一节 立体构成的审美原则
- 092 第二节 立体构成的空间表现

095 第八章 色彩现象及其本质

- 095 第一节 色彩的现象
- 097 第二节 色彩的来源
- 099 第三节 光线和色彩的关系

104 第九章 色彩构成的基础要素

- 104 第一节 色彩的现象
- 105 第二节 色彩的属性
- 109 第三节 色彩的混合
- 113 第四节 色彩的体系

117 第十章 色彩的对比

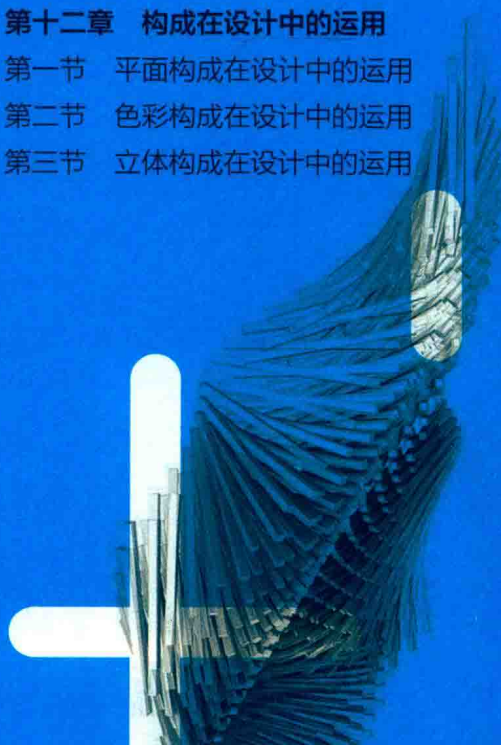
- 117 第一节 色相的对比
- 120 第二节 明度的对比
- 127 第三节 纯度的对比
- 133 第四节 色彩的冷暖对比
- 136 第五节 色彩的面积与位置对比
- 137 第六节 色彩对比中的错视现象

141 第十一章 色彩的知觉

- 141 第一节 色彩的感觉
- 146 第二节 色彩的心理

150 第十二章 构成在设计中的运用

- 150 第一节 平面构成在设计中的运用
- 151 第二节 色彩构成在设计中的运用
- 153 第三节 立体构成在设计中的运用

第一章 构成与设计概述

1

人类通过与自然环境和社会环境的联系而获得财富或创造价值,设计就是创造这种价值的行为之一。设计的领域涉及人类一切有目的的活动,而我们所从事的设计事业,是将某种观念实体化的过程,即把思想意图表示成可视的形体和环境。作为

艺术设计,就是凭借工业手段的训练,凭借技术知识、经验,赋予材料、结构、构造、形态、色彩、表面加工以及装饰一新的品质和资格,所以构成性就是各种设计专业的基础。

第一节 设计的概念及其分类

一、设计的概念

人类通过劳动改造世界,创造文明,创造物质财富和精神财富,而最基础、最主要的创造活动是造物。设计便是造物活动进行预先的计划,可以把任何造物活动的计划技术和计划过程理解为设计。而艺术设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程,意指设计师有目的有计划的进行艺术性的创作活动。

同时艺术设计是一门独立的综合性极强的艺术学科,它的研究内容和服务对象,有别于传统的艺术门类,它涉及社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面,其审美标准也随着这诸多因素的变化而改变。可以说,它就是将艺术的形式和美感结合社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面因素,再现于和我们生活精密相关的设计当中,使之不但具有审美功能,还具有使用功能。换句话说,艺术设计首先是为人服务的(衣、食、住、行、用等),艺术设计应是人类社会一定的物质功能与精神功能完

美结合,是现代化社会发展进程中的必然产物。

各个专业虽然对设计知识的着重面不尽相同,但对于“大设计”概念的关于美、节律、均衡、韵律等的要求是一样的。无论是平面的还是立体的设计,考生首先要面对的是一个对所设计对象的理解——对设计对象相关的背景文化、地理、历史、人文知识的理解。

所以设计就是指制造“物品”时为了让它更加美观、实用、协调,而对“物品”的形状、颜色、图案等进行计划、创作。精美的设计,可以让生活变得更美好。

二、设计的分类

设计的门类庞杂,新的设计种类和名称也相继出现,尽管我们可以有很多分类方法,但最重要的原则还是从人们的感知方式着手。我们将其分为四类,如视觉传达设计、工业设计、空间艺术设计和虚拟艺术设计。

艺术设计的分类	视觉传达设计	工业设计	空间艺术设计	虚拟艺术设计
定义	利用文字图形色彩等视觉符号实现意象传达的设计	利用材料、结构、构造、形态、色彩、表面加工以及装饰来解决产品问题的设计	以“空间”为标的物设计，是人与居住环境互动的设计，其核心是环境艺术设计	集声音、视频、图像、动画等各种信息媒体于一体的信息处理艺术
内容	字体设计、标志设计、版式设计、书籍装帧设计、包装设计、招贴设计、CIS 设计等	交通工具设计、服装设计、家具设计、产品设计等	建筑设计、室内设计、景观设计、公共艺术设计等	网页设计、游戏设计、交互设计、用户界面设计、虚拟现实设计等
主要学科基础	平面构成、色彩构成	色彩构成、立体构成	色彩构成、立体构成	平面构成、色彩构成

第二节 构成的概念

一、构成的来源及定义

“构成”（Construction）一词的来源一般有两种说法：一是来源于20世纪初在俄国兴起的前卫艺术译语中使用的“构成派”“构成主义”“构成艺术”等；另一个是德国包豪斯中GES-TALTUNG的译语词汇“构成”。

所谓构成（包括平面构成、色彩构成和立体构成），是一个近代造型概念，也是现代造型设计用语。其含义就是将几个以上的单元（包括不同的形态、色彩或材料）重新组合成为一个新的单元，并赋予视觉化的、力学的概念。其中，平面构成是以轮廓塑造形象，是将不同的基本形状按照一定的规则在平面上组合成图案。色彩构成是以色彩感觉来塑造形象，是将色彩与形式按照一定的感觉结合组合成一个新的单元。立体构成是以厚度塑造形象，是将形态要素按照一定的原则组合成形体。

平面构成、色彩构成和立体构成在中国艺术教育界被统称为“三大构成”课程，它们起源于1919

年德国包豪斯学院的设计课程改革。包豪斯学院（Dasstatitiches Bauhaus）是世界著名建筑师瓦尔特·格罗佩斯在德国魏玛城创立的第一所设计学校，时年35岁的格罗佩斯大胆地在包豪斯学院进行了教学改革，而在当时其他的艺术学院的教学理念仍是19世纪的传统与唯美的艺术古典主义。包豪斯设计学院以鲜明的“功能主义”为设计原则，提出了“艺术与技术相结合”的教育口号，开创并设计了整套崭新的艺术教学计划和理论体系。通过改革，将新的教学计划和理论体系贯彻到日常的教学，使学生的艺术视觉感知度达到了理性的水平，包豪斯学院也以崭新的教育方法和一流的教授群体为世人所敬佩。如康定斯基、伊顿、克利费宁格、蒙克、莫霍利等一流艺术家都在此校任教，他们也是其崭新的艺术教学计划和理论体系特别是基础课程的改革者和实践者。其中的瑞士画家、美术理论家和色彩学家约翰内斯·伊顿在包豪斯学院开设了基础课程，他的《设计与形态》和《色彩艺术》著作开拓了构成艺术的理论体系。包豪斯学院最终确立了20

世纪的艺术设计理念，奠定了现代艺术设计的基础。

包豪斯学院对平面构成、色彩构成和立体构成的研究既有严格的理论体系，也强调教学和实践的结合，教学里融合了各国前卫艺术的精华，打破了旧有的艺术教学模式，提倡运用不同材质进行概念表现，鼓励学生对色彩的形式想象力进行理性分析和实验，使学生超越旧的经验约束与视觉习惯，培养了崭新的、敏锐的视觉认知能力。

由于战争，“包豪斯”（Bauhaus）设计学院从成立到被迫关闭只有短短的13年时间，却培养出了一批在各个设计领域中出类拔萃的人才，所以说，包豪斯设计学院是现代艺术设计诞生的摇篮。三大构成（平面构成、色彩构成、立体构成）就是在包豪斯设计学院的教学体系中逐渐成熟的，虽然它们当时还没有形成较规范的体系，但是它们对于包豪斯设计学院学生设计实践的开展功不可没。20世纪中叶，日本的艺术设计教育开始引进三大构成教育体系，日本的艺术设计大学不仅把构成教育作为基础课程，而且把它变成一门专业课程进行充实整理，所以日本在三大构成教学领域取得了突出的成绩。三大构成教育自20世纪80年代经由香港开始被引

入，逐渐成为国内大部分艺术院校共用的艺术基础教学课程。

二、构成与设计的关系

当今社会，人类所处的是一个高度现代化、信息化的社会。新材料、新技术的不断涌现，带来了新的思想和观念，直接影响着人们的生活方式和审美观念。于是人们提出了科学与艺术相结合的观点，这种结合派生出了新的艺术形态，这些艺术形态在艺术设计中无不与平面、色彩或是空间的构成方式有着密切的关系。因此，构成设计的教学对于现代艺术设计而言，是一个首先要解决的基础问题。构成设计基础，是基础，是理念、是方法。

“构成设计”作为设计专业的基础课程，重在培养设计者的形象思维能力和设计创造能力。构成设计强调“自然的分析与研究”“色彩与几何形态的关系”“体积与空间的关系”等概念，从个人的艺术表现转到理性的新媒介的表现上。所以说，“构成”从“平面”与“立体”两个方面来解决一些重要的设计基础问题。

第三节 构成课程的学习

一、构成课的目的和特点

通过构成设计基础的教学，使学生了解构成基础在整个设计领域的地位与作用，能用科学的手段和方法把复杂的图形、色彩和空间现象还原为基本

要素，并利用各个设计元素按一定的规律去调和构成各要素之间的相互关系，创造出新的形式、新的感觉、新的空间。同时掌握构成理论知识，培养学生对视觉形式的创造性思维方式。

	(1)	(2)	(3)
构成设计基础课的作用	培养创造性思维方式	认识物质是要素组合而成的观念(现代分析学)	掌握造型规律,提高设计水平
构成设计基础课的特点	以几何学为主对形态的研究	非目的性创作方式,“以量变促质变”	强调动手能力的培养,“大作业量强化教学”

二、构成课的学习方法

“构成设计基础”不是技术的训练,也不是模仿性的学习,而是引导学生通过有效的方法,在艺术设计的过程中,主动把握限制的条件,有意识去组织与创造,在无数次反复的艺术设计练习中,获得能力的训练、创造思维的育成。也就是说,构成设计基础的教学,是以培养学生的创造意识、创造能力为基本原则的。在艺术设计教育中,构成设计所涉及的形态美学和形态构成原理不仅是现代设计理念上所表现出来的基本艺术规律,而且具有现代艺术设计的基础特性,这种特性对于受教育者在设计艺术形态的探索和美学规律的把握创造思维的培养上,起着重要作用。

构成设计基础教学的重点在于方法教学,能力培养。通过完善的教学内容与合理的教学方法,训练学生严密的思考程序与灵活的构想方法,通过审美判断力教学,引导学生对文化、风格的综合性分析与思考,通过构成方法与实践教学,让学生掌握原理与设计实践的关系,开拓和扩展现代艺术与设计的新造型语言。

构成设计基础教学必须要从构成学科的范围及体系入手,以形态学的认识论为切入点,以启发和开拓学生的创意为目的,在教学上力求多样化,使学生从不同的角度来观察、分析和表现创意设计。

1. 理论联系实际的方法

任何学科的学习都离不开理论的指导,而成熟的理论又要靠大量的实践经验来形成。构成设计的基础理论,是汇集了平面、色彩和空间基本知识和与之相关的形态体系而建立起来的,同样也需要理论与实践相结合,并在实践的基础上不断总结和完善。这就要求我们在教学和学习的实践同时,注意理论的学习,使自己的艺术设计修养得到全面提高。

2. 循序渐进的方法

由浅入深,先易后难是学好构成设计的基本途

径,这需要一步一个脚印踏踏实实地钻研和把握构成设计的知识和表现技法,才会有所收获和发展,才会为自己今后的专业学习搭建起一套科学而系统的构成设计运用平台。

3. 科学结合的方法

构成设计基础是一门牵涉面很广的学科,要想全面系统地掌握构成设计基础,还需要结合形式美学、物理学、生理学、心理学、逻辑学、光学等学科,综合探讨和研究构成的认识规律和表现规律。

4. 想象力的训练方法

想象力是学习构成设计必须具备的能力之一。从平面的形转为立体的态,还要赋予色彩的感觉,没有想象力是无法实现的。我们需要通过对基础造型的学习和构成的训练,提高设计的转换能力和想象创意能力。

5. 学会观察

观察力是一切视觉活动的必备条件,只有平时注意观察,认真观察,才能有新的发现,深入的发现。

6. 形态的获得

人类与其生存的环境是相互渗透、互为适应的,我们生活中的许多设计都蕴含着人类对自然形态的感受与再创造,也体现了人类对生命的欣赏与追求。同时自然界为设计提供了无可限量的素材,学会观察并发现自然界中的美感,将启发我们的想象,通过构成的设计手段和方法,创造出新的事物。

7. 抽象能力的培养

学习构成设计,必须从抽象入门。抽象是为了追求造型的真谛,因为具象限制了想象,增加了更多的视觉因素,使人对造型的敏锐感减弱,过分关注次要因素,分散注意力。所以,应该尽可能的避免一切具象图形和材料的局限和束缚,加强对抽象能力的培养。

形状与形态虽然都是视觉艺术中对客观物体外观感受的一种概念,但从内涵上却有所差异。“形状”强调的是物象外在形式的具象性,而“形态”则强调的是物象外在形式的抽象性。当“形”的特征保持了物体原有的形、体、质感及其构成规律时,这种形所显示的就是写实形。当“形”离开了原有的组织结构规则时,“形”就越具有抽象的属性。为了区分设计艺术和绘画艺术在目的、功能上的差别,通常把绘画造型中的“形”称为形状,而把构成设计中的“形”称为形态。绘画艺术中所关注的是物象的“形”所产生的美感及形状本身的视觉意义,而构成设计中所关注的是形与形之间的组织结构关系及这

种结构关系所产生的节奏感和韵律美。

平面构成研究的对象是形与形之间的组合关系和构成方式,因此,只有抽象出基本的造型元素,才能抛开具体形状的干扰和束缚,最大限度降低“形”自身的人文意义和视觉具象性方面的影响,而专注于超越形态之外的构成规律的研究。

平面构成中的基本造型元素是点、线、面、体,其中构成要素是大小、方向、明暗、色彩、肌理等。以这些基本要素为条件,加以组合构成,便会创造出无数理想的抽象造型。任何形都是点、线、面、体组成的,只要转化为平面构成中能运用的形态,必然是点线面体的具体表现。

第一节 点的基本构成

康定斯基在《论艺术的精神》一书中谈道:“点的积极作用经常出现在另一个纯粹的世界——自然里……其自然形态实际上都是微笑的物体,这对于几何学的关系与绘画艺术上的点的情况是相同的。反之,当然可以把整个世界视为一个完整的宇宙构成,这个构成终究是由无数点组成的。但此时的点是还原到根本状态的几何学点,它仍然不失其各种各样的并且是具有规律的形状的、浮游于几何学存在的点的集团。”点是一切物体在视觉上所呈现出来的最小状态,例如地球对于人类来说拥有巨大的体积和空间,但对于整个宇宙来说地球又是极小的微粒。因此,“点”作为基本造型要素,可以是任何物体、任何形态的抽象体。

一、点的概念

从造型设计来看,点是一切形态的基础。在几何学的定义里,点是只有位置而没有大小的,直线与直线相交之处或线段两端便是点的位置。但从造型意义上讲,点必须是有其形象存在才是可见的,点不具有长、宽、高和厚度,只有位置。因此,点是具有空间位置的视觉单位。

另外,点的概念是相对的、无定性的,点通常是指小的东西,但具体到什么程度才能给人以点的感觉,就必须有环境作衬托。所以,它是相对而言的。比如,芝麻相对于人来说芝麻是点;人相对于大海来

说人是点;大海相对于宇宙来说大海是点……从艺术角度来看,如果点不具有特性,便无法作出视觉上的展现,点如果过小轮廓过于模糊,中间如果又有镂空,就更减轻了点的特性。所以,点的轮廓一定要清晰,内部要填充,这样才能不至于混淆点的性质。

二、点的性质与作用

因为点是一个细小的形体,根据这一特点能创造出丰富多彩的新形态,其中单个的点存在具有突出强调的作用,集中人们的视线,形成视觉中心。点是力的中心,当画面上有一个点时,人们会把目光集中到这个点上来,它具有紧张性。点在画面的空间中,具有张力作用。所以说,点的特性与点的多少、大小、形态、色彩、位置有关。

1. 一个点: 有很强的视觉吸引力,图形比较简洁,但也是没有方向感的,而位置的不同给人的感受也不同(如图2-1)。

点在中央,平静、集中。点在中间偏上,向上、积极、兴奋。点在中间偏下,低落、压抑。点在左上角,有种从图外飞进画面的运动感。点在右下角,运

动落地并终止、稳定不前。点在右上角,给人以指示性方向感。点在左下角,感觉画面的稳定性差。

2. 两个点: 因两点之间容易产生连线的感觉(如图2-2),两个实点,一大一小,横放在画面中间,中间间隔一定的距离,给人以由大到小的感觉。一个空心点和一个实心点,两者有一定的间隔放在画面中央,有一种由虚到实的感觉。

3. 三个以上的点(如图2-3至图2-6): 产生线、面的感觉。还可以产生流动感、密集感、疏松感并且产生凹凸、空间、波动的变化。

点的形态不同,给人的感情也不同。

圆形的点: 给人以充实、圆满、丰富、圆滑和不安定感。

方形的点: 给人以稳重、大方、坚固和笨拙的感觉。

三角形的点: 给人以稳定、牢固、多样性的感觉。

多边形的点: 尖锐感能产生丰富的联想。

另外,点的周围环境发生改变时,点的性质也随之发生变化。由于点的周围环境对比发生了变化,会增强或丧失点的特性。总之,不同的点给人不同的联想,并给人不同的情感,点的不同形态性质也是不同的。

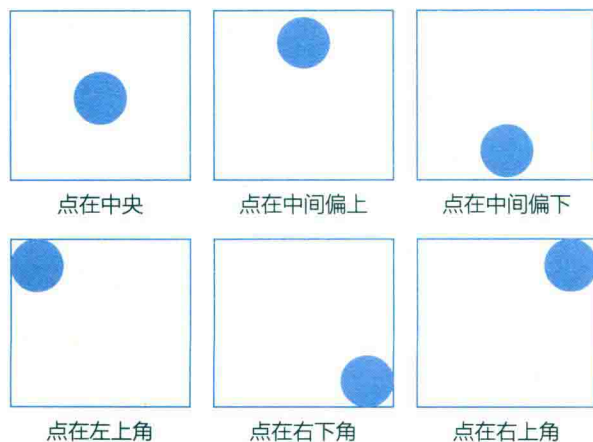

图2-1 一个点的性质和作用

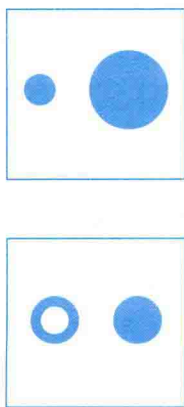

图2-2 两个点的性质和作用

图2-3 多点构成的面化

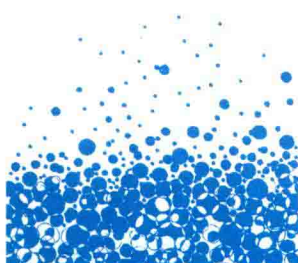

图2-4 三个以上点构成的空间流动感

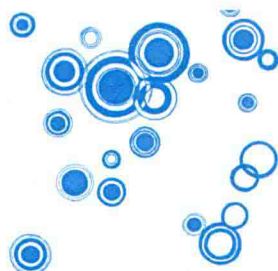

图2-5 点的疏密构成关系1

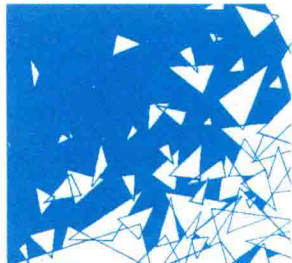

图2-6 点的疏密构成关系2

三、点的视错觉

错觉就是感觉对客观事物的错误反映。学习错觉的目的,一是可以避免设计中由于错觉带来的误导,二是利用错觉进行有一定趣味性的设计。

1. 色感对比的影响:同等大小的两点,白底上的黑点感觉比黑底上的白点要小,这是由于明度高的色较为醒目(如图2-7)。

2. 周围形态的影响:同等大小的两点,被大形包围的感觉比被小形包围的小,这是由于在大小对比中处于优势的点更易吸引注意力。同等大小的两点,在角形中处于尖端的点感觉比处于末端的点大,加边框限定的点感觉比自由状态的点大,这都是由于在环境中,有形态对比的点视觉效果较为复杂,易吸引注目。另外,角形和边框可缩小点周围的空间,通过反衬减弱点的性质,加强面的感觉,使视觉效果更明显(如图2-8)。

3. 位置关系的影响:同等大小的两点,上方的点较下方的点大,这是由于人的知觉顺序习惯为从上到下,从左向右,先看到的点较易吸引注意力(如图2-9)。

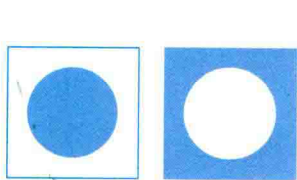

图2-7 点的色感对比关系

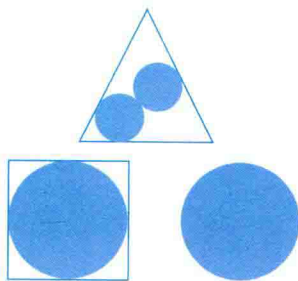

图2-8 周围形态对点形成的错觉

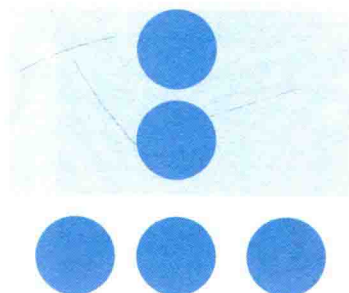

图2-9 位置关系对点形成的错觉

四、点的构成方式及应用

点常有的构成方式有三种:等点图形、差点图形、网点图形。

1. 等点图形:最早把等点运用于画面的,是18世纪印象主义“点彩派”画家修拉,他从色彩混合理论得到启示,运用大小相近的纯红、纯绿等纯色点,组成一幅幅独特的风景和人物画(如图2-10)。另外一个重要人物是康定斯基,他在德国包豪斯学院任教时,丰富了点的内容,他对点的理论和实践,被20世纪中的光效应艺术所继承和发展,他为构形方法增加了新的内容,等点图形的应用被广为流传,一直影响到今天(如图2-11)。

等点构成由于具有很强的重复感,不仅能够产生较好的群体性,形成一定的视觉冲击力,而且还可以构成不同的新图形。因此,在招贴设计与标志设计中,是尤其受到青睐的一种常用手法。如图2-12是一张肯德基的品牌广告,该设计把具体的英文字母作为平面构成中点的基本元素,并且通过等点构成的手法,使其形成点的线化,再由此构成点的面化,整体大方。

2. 差点图形:由形状、大小不同的点构成一个画

图2-10 修拉《大碗岛星期日的下午》作品局部

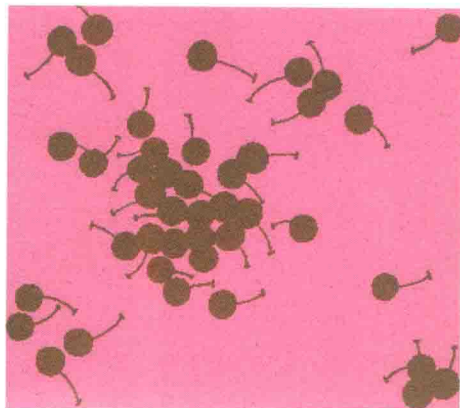

图2-11 等点构成

面。点的大小、形状的不同,可营造出不同的方向感、韵律感、运动感等丰富的变化(如图2-13、图2-14)。

在当今社会,信息、网络的高速发展,人们的步伐越来越快,效率、速度和质量成为检验一个社会发展进步与否的标准。所以,差点图形更加成为当今设计师运用的一个重要手段,差点图形在海报、网页、标志等方面也应用得相当广泛(如图2-15、图2-16)。

3. 网点图形: 各种不规则的点按照同一规律间歇重复、增长或减少而构成一个画面,细心的同学一定观察到与我们每天接触的报纸、各类印刷物都

是采用这种方法。由于现代技术采用印刷照片的精度发展到相当高的水平,特别是一些精美的印刷物用肉眼是根本看不到的,只有借助于放大镜我们才有可能看到它的排列规律。

网点图形的排列,有一定的秩序性和时空感,并能排列出丰富的肌理效果,是理性与感性完美的结合。在现代设计中的波普艺术,就频频采用网点图形的构图方法创作作品,如图2-17,为纽约里昂·卡斯特里画廊的罗伊·利希滕斯坦展览而设计,该海报是波普艺术的缩影。

图2-12 等点构成的海报设计

图2-13 差点构成的韵律感

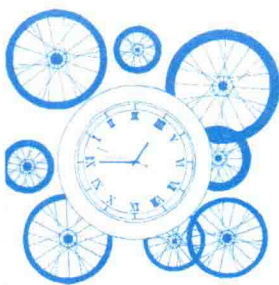

图2-14 差点构成的层次感
(作者:姚泽恒)

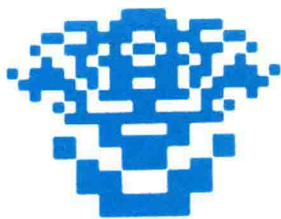

图2-15 差点构成在标志设计中的运用

图2-16 差点构成在招贴设计中的运用

图2-17 网点构成在波普艺术中的运用

知识链接

“点”作为平面造型元素的“第一元素”，其意义是广泛的。无论是视觉传达设计、环境艺术设计、服装设计或其他一切设计门类，“点”都可以理解为一个创新设计的开始，正是点线面体的完美构成，造就了所有的优秀设计。在其他造型艺术中，“点”同样扮演着或主角或配角的角色。学习构成艺术，应该博览群书，开阔视野，到中外艺术作品和大自然中去汲取营养和灵感。我们可以在大自然的其他环境中，不经意地寻觅到点的惟妙惟肖……

课堂实训

从生活中寻找一组你感兴趣的物象，观察并感悟它，做点的抽象形的提取想象。

作业要求

运用拍摄的手法，提取你感兴趣的点构成，请注意点构成的规律（大小变化、疏密排列、稳定均衡的力度等）。

例如图2-18、图2-19分别是从大自然的景象中拍摄到的点构成，我们要在这个课堂实训中理解点的抽象性，并且培养自己观察形态的新习惯。

图2-18 点构成的拍摄练习（作者：蒋悦）

图2-19 点构成的拍摄练习（作者：尹梦）

第二节 线的基本构成

一、线的概念

康定斯基在研究线的特征后指出：“在几何学中，线是点运动的轨迹，线产生于运动——而且产生于点自身隐藏的绝对静止被破坏之后。这里有从静止状态转向运动状态的飞跃。”线是点运动的轨迹，线也可以说是点的连续和延长。

在几何学的定义里，线只有位置和长度而不具有宽度和厚度，是一切面的边缘和面与面的交界。线在视觉艺术领域里是最简洁并且最具有情感表现力的造型要素，它具有很强的表形功能和表意功能。

二、线的形态分类

在造型中，线比点更具有感情色彩，它的重要性格主要表现在线的长短、粗细、

曲折、加速、减速上。从大的形式感上来看,线可以分为直线和曲线两大类。

直线又包含了:折线、平行线、虚线、交线。

曲线又包含了:弧线、旋涡线、抛物线、椭圆、圆、任意闭合曲线等(如图2-20)。

三、线的性格与情感

不同的线在设计应用中有不同的性格与作用。一般来讲,直线给人以静态的、理性的以及刚强的感觉。例如在20世纪以来的现代主义设计理念中,以强调功能为主的现代设计,就常用到简洁的直线,这是一种趋于理性的表现方式。

直线里面的平行线,给人以平和与稳重的感觉。垂直线,则给人以沉稳与严肃的感觉。向上方的斜线,常代表积极与向上。向下方斜线,常代表消极与向下(如图2-21)。

曲线较直线而言更加浪漫、随意,更能表现出一种阴柔之美(如图2-22)。例如在18世纪的罗可可这种纯粹的宫廷艺术,它不仅带有明显的享乐主义色彩,仔细分析起来,其风格特征多用S形曲线

及艳丽浮华的色彩,呈现出阴柔之韵和矫揉造作的气质,曲线在此也将它的性格特点体现得淋漓尽致。

向下弧线表现出下落与沉重的感觉,向上弧线表现出升起与轻盈的特点。旋涡线则表现出眩晕、谜团,抛物线代表着运动与轨迹(如图2-23)。

折线表现出曲折多边、动荡不安的特点(如图2-24),虚线则代表茫然、飘渺、闪动,交叉线常常代表着选择与思考,不规则闭合曲线给人以自由想象的空间,几何曲线代表着规矩、轻松、弹力,几何折线则更加的稳重。

总之,不同形态的线的构成,可以给人以不同的感受(如图2-25)。

四、线的视错觉

线的错视指线与线,或线与其他形构成时相互对照使线的性质与实际情形发生偏差的现象,常见的有长短、曲直的错视。

1. 长度一样的两条直线,由于其他因素的影响,给人长短不同的错觉(如图2-26)。
2. 平行线由于其他因素的影响,给人产生不平

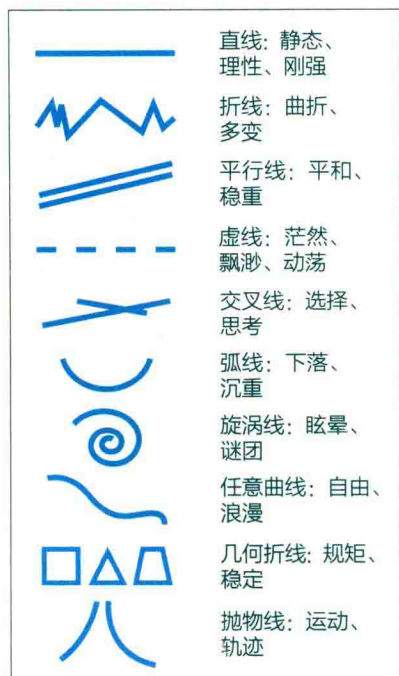

图2-20 线的形态分类

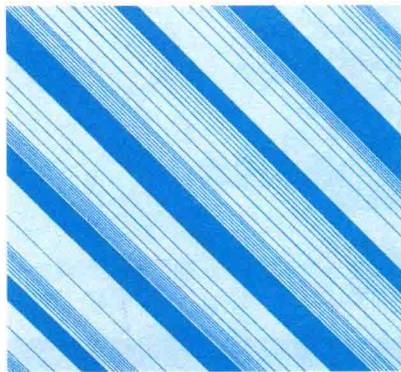

图2-21 直线的性格特点

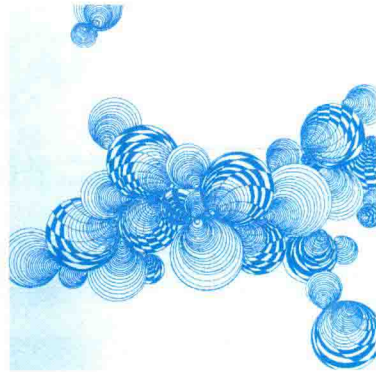

图2-22 曲线的性格特点

图2-23 弧线的性格特点

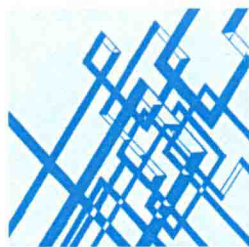

图2-24 折线的性格特点

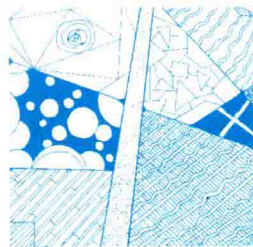

图2-25 不同线形构成不同的感受(作者:刘俊杰)

行的错觉(如图2-27)。

3. 直线由于其他因素的影响,给人产生弧线的错觉(如图2-28)。

五、线的变化方式

由于线的种类丰富,表情特点突出,因此,线的变化方式相对于点和面来说也较为多样化。主要有线的曲直变化、粗细变化、力度变化、不同方向的变化、不同位置的变化以及不同形式线的组合等。

线的风格不同,表达的情感也不同。曲线的组合排列,带给我们的是一种节奏和韵律的美,带给我们审美的快感。粗线条会带来强烈的视觉印象,有些粗线近乎于“面”(如图2-29)。粗线条的线,

构筑的画面概括、厚重,有一种强烈的视觉冲击力。利用视觉的连续性,运用短线的感觉,是断断续续、时隐时现的表现对象(如图2-30)。大量运用曲线,塑造出柔美的女性特征,表现出的是富有弹性的、柔和的、梦幻的美。线条简洁、流畅且果断、明确,生动形象地刻画了人物的灵魂特征,表现出线条的稳定性与特殊魅力(如图2-31)。

六、线构成的设计运用

1. 等线图形:粗细相等的线的排列组合构成的物形,可以是等直线、等曲线、放射线或黑白变化的等线,这种线的组合,能有三维立体感的效果(如图2-32、图2-33、图2-34)。

2. 差线图形:粗细不同、不规则的线排列、组

图2-26

图2-27

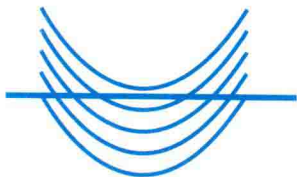

图2-28

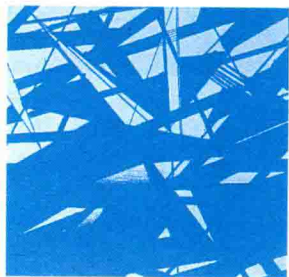

图2-29 近似于面的粗线条

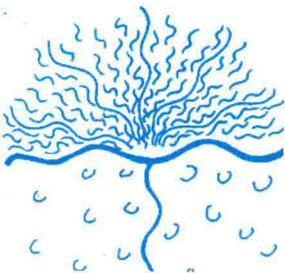

图2-30 短线的连续运用

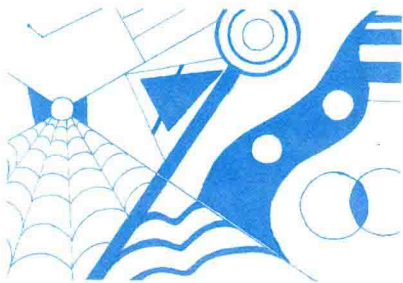

图2-31 各式曲线的运用
(作者:张浩然)

图2-32 等线图形1

图2-33 等线图形2

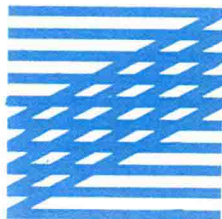

图2-34 等线图形3

合构成的物体,有丰富的变化,可表现出结构、运动、节奏、空间等方面。

3. **屏线图形**:是指线从一端到另一端,呈现继续变粗或变细的排列特征而构成的物形。这样的构成,有速度感和节奏感并且图形非常单纯化、简洁明快,体现了黑、白、灰的明度变化,在标志方面应用广泛(如图2-35、图2-36)。

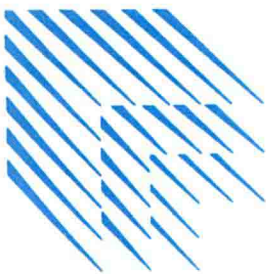

图2-35 屏线图形1

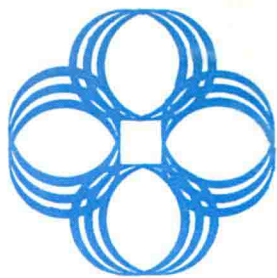

图2-36 屏线图形2

知识链接

“线”其实是表情最为丰富、内涵最为深刻的造型元素,所以在艺术设计中广泛使用。现代设计无不充满了浓郁的“线”的情结,建筑、家具、绘画、书法、民间工艺无处不是“线”在张扬着它的魅力(如图2-37、图2-38)。

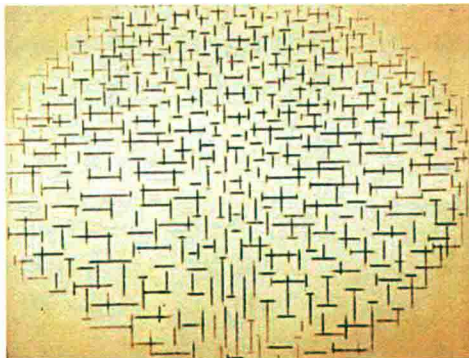

图2-37 “海堤与海”(作者:蒙德里安)

图2-38 康定斯基作品

课堂实训

选择4个不同的系列主题,运用不同的线形变化,完成一组线的构成语言练习(比如春夏秋冬、酸甜苦辣、喜怒哀乐……)。

作业要求

例如图2-39,用人的味觉来表现线的性格特征,“酸”的味觉比较跳跃,因此采用了线条中“短”的特性来表达。甜味舒缓温柔,采用了曲线体现味觉的流畅性,而苦则显得压抑郁闷,“辣”具有爆发力和刺激性,所以作者选用了锯齿状的线条通过发射状态来表达。图2-40则是线的性格特征来表达四季变化,“春”季比较温柔,夏季比较厚重,秋季比较浪漫,冬季比较落寞……

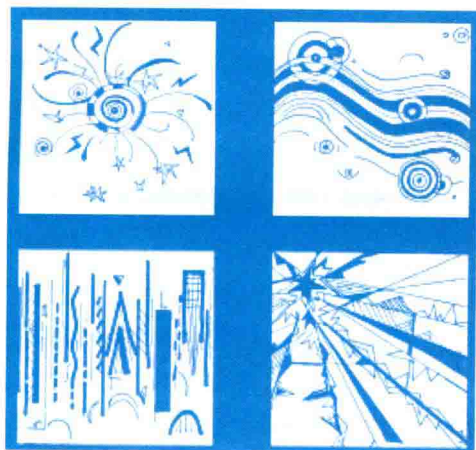

图2-39 线的味觉构成(酸甜苦辣)

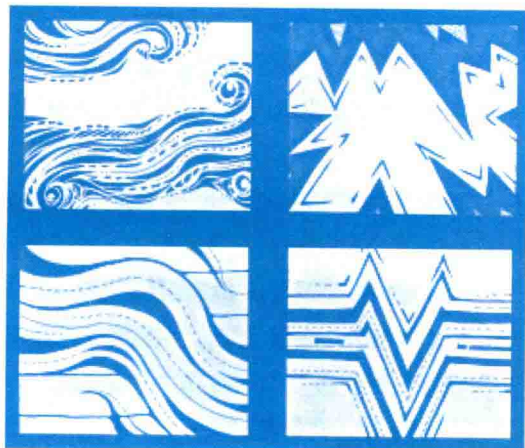

图2-40 线的四季构成(春夏秋冬)

第三节 面的基本构成

一、面的概念

面从数学的角度上讲是线运动的轨迹,通常情况下,点的密集能成线,线的密集便是面,面给人的感觉是以充实感为主。在平面设计里,面具有两方面的含义,即作为容纳其他造型元素的二维空间和作为基本造型元素的面。

作为造型元素,面是最大的形态,它的大小、位置、形状、虚实、层次在整个构成的视觉效果中是举足轻重,是决定整个设计成功与否的重要元素。

二、面的形态及分类

平面上的形大体可以分为四类,即直线形、曲线形、自由曲线形和偶然形。它们在感情上也各有不同。

1. **直线形**: 具有直线所表现的心理特征,能强调垂直线与水平线的效果,有一种安定的、简洁的、有条理的秩序感(如图2-41、图2-42)。

2. **曲线形**: 也是几何曲线形,能强调柔软感、有数理性秩序感和一种自由整齐的感觉,但有时会感觉呆板、缺少变化(如图2-43)。

3. **自由曲线形**: 一般强调女性的优雅、柔软和魅力,但有时也会显得杂乱无章。所以,自由曲线形要把握好画面的控制和空间分割的控制。自由曲线形也是最能充分体现出设计者个性的一种形式,可以让设计者充分发挥想象力。

4. **偶然形**: 它是不能随心所欲而产生的图形,要经过颜料的喷洒、对印、拓印、油水分离等技术手段自然形成的图形。或按照形式美的法则,重新拼贴碎物,形成色块、图形、面积等的对比(如图2-44)。

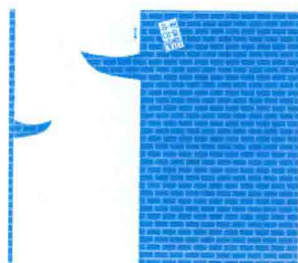
图2-41 直线形面构成
(作者: 潘峰)图2-42 “苏州印象”主题
海报设计

图2-43 曲线形面构成

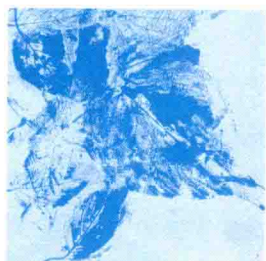

图2-44 偶然形面构成