

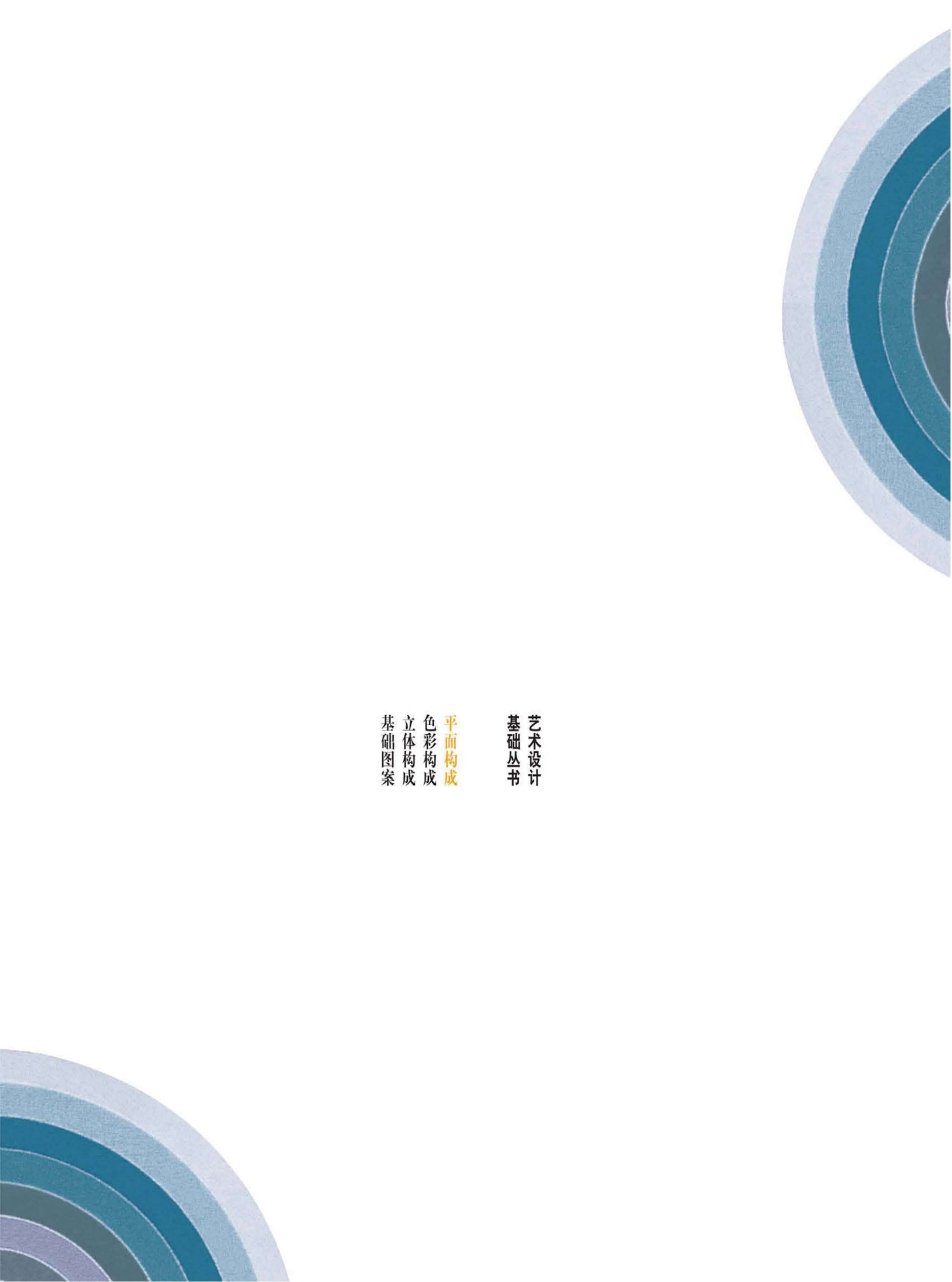
艺术设计
基础丛书

平面构成

PINGMIAN
GOUCHENG

崔唯 丛书主编 崔唯 编著

中国纺织出版社

艺术设计
基础丛书

平面构成
色彩构成
立体构成
基础图案

策划编辑：余莉花
封面设计：由炳达

PINGMIAN
GOUCHENG

PINGMIAN
GOUCHENG

PINGMIAN
GOUCHENG

PINGMIAN
GOUCHENG

PINGMIAN
GOUCHENG

PINGMIAN
GOUCHENG

PINGMIAN
GOUCHENG

ISBN 978-7-5064-8371-1

9 787506 483711 >

定价：39.00元

平岡成

11

艺术设计基础丛书

平面构成

PING MIAN GOU CHENG

崔唯 丛书主编 崔唯 编著

中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 崔唯编著. —北京: 中国纺织出版社, 2012.7

(艺术设计基础丛书 / 崔唯主编)

ISBN 978-7-5064-8371-1

I. ①平… II. ①崔… III. ①平面构成(艺术) IV.
①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第037710号

策划编辑: 余莉花 责任校对: 寇晨晨
版式设计: 余莉花 责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2012年7月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 7

字数: 96千字 定价: 39.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

自20世纪80年代开始,由“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”组成的设计类教学基础课程便以其广泛的启发性、系统性、技巧性而被国内艺术设计和教育领域公认为现代设计类教学的入门及必修课。

由“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”组成的课程,目前已经与传统的设计基础课程——“基础图案”共同成为现代造型设计学习的重要基础课程。事实上,自20世纪初期德国包豪斯设计学院教授克利、伊顿等人创建了复合现代工业化产品生产特点和设计规律的“构成”课程教学思路 and 模式后,该课程在西方造型设计和设计教育领域就享有“设计基础”之誉。“构成”课程之所以被称为“设计基础”,其原因就在于其研究与学习的内容是艺术设计领域中最根本、最具普遍意义的内容。与注重感性与装饰为造型学习、创作特点的“图案”课程相比较,“构成”作为现代艺术设计的基础课程,更多地借助了抽象而有逻辑性的造型概念、语汇,由浅及深地训练、培养学习者对设计的兴趣和创新意识,因此成为造型设计入门者认识造型设计规律、方法的手段。如果说由“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”组成的三大构成课程体系是现代造型设计之基础,其中“平面构成”应是造型设计入门者最先接受的构成课程,故此堪称“基础之基础”。该课程主要是通过对形态构成概念、规律、方法等的系统研究,旨在引导设计初学者了解、思考如何借助造型最基本的构成要素——二维形态进行设计创新。例如在“平面构成”当中,学习者首先接触的是关于构成形态最基本的构成要素,即“点、线、面”的概念;其次,通过课程学习逐渐掌握如何利用这些最基本的形态要素,去组合出较为复杂以及具有创意的新形态;最后,学习者将学习如何将所创作的新形态按照一定的组合方式或规律,如使用渐变、重复等手段设计出变化无穷的画面。为了突出平面形态设计的重要性和独特性及其与“色彩构成”“立体构成”的本质区别,一般情况下,除二维形式之外,该课程都是以最简洁的黑、白两色作为学习与表达的内容。

而同样作为现代构成教学体系重要组成部分的“色彩构成”课程与“平面构成”课程的不同之处,主要表现在对造型构成要素中色彩要素的重点学习与实践上。通常,该课程主要是从科学而系统的角度帮助设计初学者认识色彩与应用色彩。为此,在“色彩构成”课程中

不仅重点介绍了色彩的美学创作原理,而且还包括了对色彩的科学认知内容的阐述。例如,其中介绍了色彩的物理与生理成因以及色彩对人的情感作用和心理反应等。“色彩构成”在中国设计教育领域设立三十多年的历史表明,其对于提高学习者的色彩视野,挖掘学习者的色彩创造力,丰富学习者的色彩视觉经验等方面都大有裨益。

“基础图案”要比三大构成引进国内的时间更加长久。早在20世纪初,留学日本、欧洲的我国艺术设计领域的开创者,如陈之佛、雷圭元等就将造型设计理念和方方法系统地介绍到我国,在“构成”课程引进之前的漫长时间内,“基础图案”一直是国内设计基础教育的一课程。“基础图案”自近一个世纪在我国传播和实践的经验印证,通过“写生变化”为代表的装饰造型设计学习,可以极大地提高设计初学者对生活的观察能力、提炼能力、想象能力和表达能力,由此强化他们对装饰性造型设计规律的系统认识和正确表达。在现代艺术设计教学体系或者基础设计课程学习中,如果缺失了“基础图案”,国内未来的设计者将难以创作出能够满足不同功能、工艺、材料等特定需要的装饰性造型。

纵观而论,尽管三大构成和“基础图案”课程在教学理念与训练方法、技巧上存在着显而易见的差距,但是两者在培养艺术设计初学者建立科学而系统的设计思维和拥有良好而全面的设计素养方面确实发挥了优势互补的作用。换言之,“构成”和“基础图案”是奠定现代造型设计初学者进入设计领域的必由之路。

本套设计基础教材丛书正是基于上述关于“构成”和“基础图案”课程教学目的和理念,同时结合笔者多年从事该领域的研究与教学的体会、思考和经验,试图通过本丛书能够对造型设计基础涉及的基本概念、原理、法则、技法等方面作出一个较为完整的解读,以便指导造型涉及领域的初学者能够更高效、更科学、更完整地认识和学习艺术设计基础课程。

总之,希望此套丛书的出版能够为国内艺术设计基础教育的发展起到一定的推动作用。

2012年3月于北京

目 录

第一章 绪论 /	001
第一节 基本概念 /	001
第二节 构成的历史演变 /	002
一、立体派 /	002
二、结构主义 /	002
三、包豪斯 /	003
四、欧普艺术 /	004
五、三大构成 /	005
第三节 组合方式及基本内容 /	005
一、形与形的组合关系 /	005
二、基本内容 /	005
第四节 学习目标 /	006
第二章 点、线、面构成 /	007
第一节 点的构成 /	007
一、点的现象与作用 /	007
二、形态类别 /	008
三、构成形态 /	008
第二节 线的构成 /	010
一、线的现象及作用 /	010
二、形态类别 /	011
三、构成形式 /	012
第三节 面的构成 /	014
一、面的概念与作用 /	014
二、形态类别与构成形式 /	014
第四节 点、线、面的综合构成 /	016
一、构成形式 /	016

二、构成方法 / 016

第五节 黑白灰的表现形式 / 019

一、基本概念 / 019

二、构成类别 / 019

第六节 点、线、面的心理反应构成 / 020

第三章 基本形构成 / 021

第一节 分解式基本形 / 021

一、基本概念 / 021

二、构成类别 / 021

三、构成应用的基本形态 / 022

四、创作步骤 / 023

五、构成要求 / 023

第二节 群化式基本形 / 024

一、基本概念 / 024

二、构成方法 / 025

三、构成要求 / 025

第四章 骨格 / 027

第一节 概念及现象 / 027

第二节 骨格作用 / 027

第三节 骨格类别及与基本形的构成关系 / 028

一、重复构成 / 028

二、近似构成 / 032

三、渐变构成 / 035

四、发射构成 / 038

五、变异构成 / 041

六、空间构成 / **041**

第五章 肌理 / **049**

第一节 基本概念 / **049**

第二节 构成形态 / **050**

一、视感肌理构成 / **050**

二、触感肌理构成 / **053**

作品欣赏 / **065**

参考文献 / **102**

后记 / **103**

第一节 基本概念

简单地讲，构成即“组合”。它是20世纪初期伴随着现代科学技术和人类精神意识的飞跃而产生的新的视觉造型理念。其特点就是将造型的基本构成元素——形状、色彩、肌理等内容，按照视觉审美规律进行一种新的组合。

作为现代设计基础的构成体系，因其研究对象的特点不同而又被分为

平面构成、色彩构成和立体构成。自20世纪80年代开始，这三者也被统称为三大构成（图1-1~图1-3）。

三大构成主要是通过抽象形态在平面、立体、色彩中的排列组合关系而达到对设计形式美的剖析、揭示艺术的内在构成规律，使学习者在传统的感性化设计认识的基础上，更加接近理性化、自律化。由于这种造型方式的学习侧重于机械的、理智的、数学的、逻辑的活动，故此，其创造的

艺术形式多数倾向于机械的美、数学的美、秩序的美、智慧的美。虽然现代构成设计常常采用简洁、抽象的形态作为视觉艺术创作的主要语言，但这种几何形态并非是纯粹几何学含义中的形态，而是经过艺术界定后的几何造型。以平面构成中出现的等边三角形为例，它已不再属于数学概念中的“三边相等，三角皆为60°”的几何形，而是充满稳定与耸立状态的审美对象。

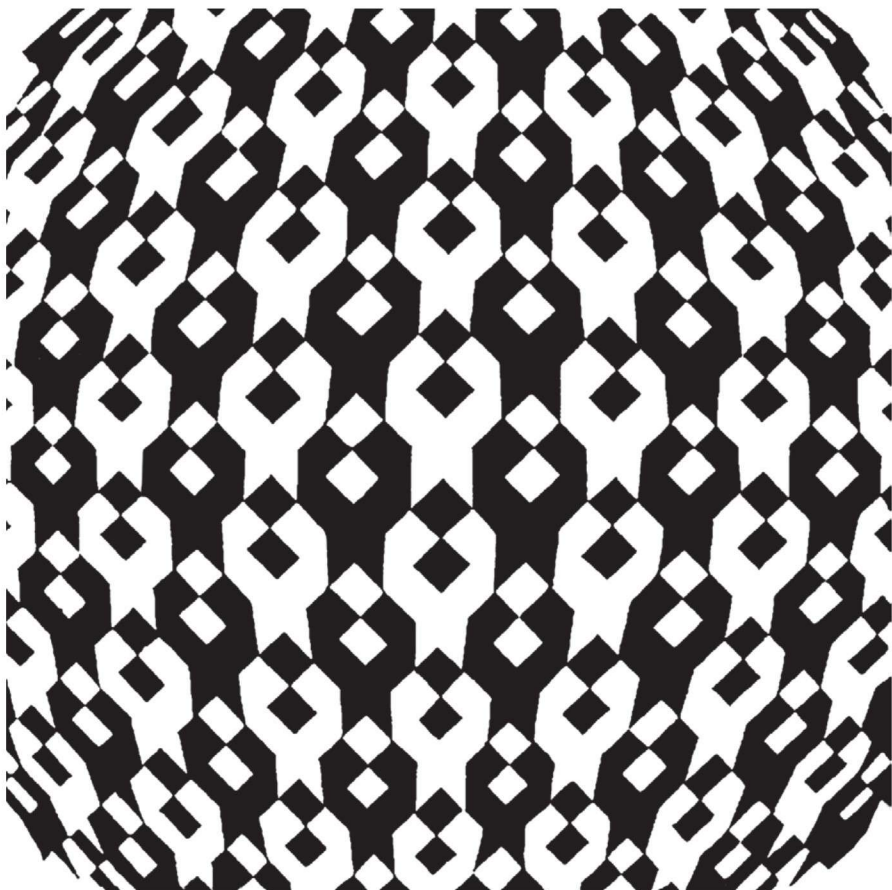

图1-1 平面构成

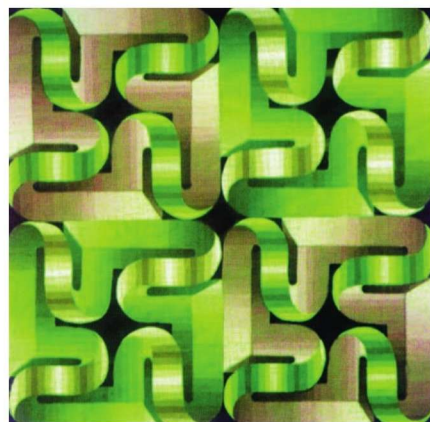

图1-2 色彩构成

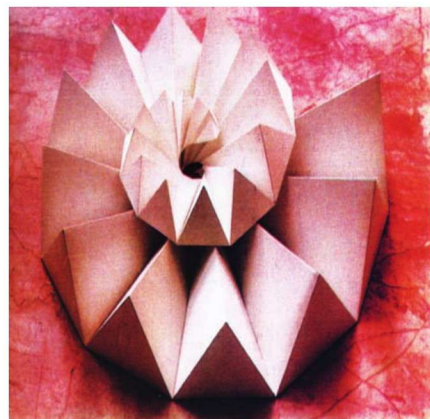

图1-3 立体构成

学习者要想对平面构成有所了解与把握,首先应从“平面”的概念入手。所谓平面,也称“二度”或者“二维空间”。它有别于立体空间,其差异表现于它是由长、宽二度空间构成的。在平面空间中,通过艺术家的创造也可以展示出无实际厚度或深度的立体形象,如素描训练中所体现出来的空间、体积、质感等效果。不过,这些都是一种视幻产物,而绝非客观现实。尽管绘画与平面构成均属于二维造型的范畴,但在具体的表现上它们却是各具特色。例如,绘画讲究概括,其观察方法和表现方法均强调整体效果。而构成则更加重视分解,即把对象分解成为最小的视觉单元,然后再根据作者的创作意图等进行新的组合、排列,以便形成新的形体效果或者组合关系。

总而言之,平面构成学习的目的,主要是通过对不同的二维造型基础元素进行重新组织,把握创造一种新的视觉秩序的能力。而这一新的视觉秩序,绝非是生活中所存在的,它更多源自于创作者对自然现象予以浓缩、移借及象征等创作的产物。

平面构成的基本概念及基本内容、表现手段除作为设计造型的基础而被学习与研究外,它还被广泛应用到实际设计之中,如书装设计、纺织品设计、包装设计、产品设计、建筑设计、服装设计、陶瓷设计等。总之,在现代设计艺术活动中,构成体

系对设计教育、艺术实践及社会生活都有着最直接的影响,因此自其诞生以来便备受设计工作者的重视。

第二节 构成的历史演变

构成,作为一种观念,早就有之。作为指导现代设计的基础手段,构成最初源自于20世纪初期在西方资本主义国家兴起的抽象主义的绘画艺术流派,甚至更早可追溯到18世纪的工业革命时期。

20世纪70年代,一位艺术评论家在美国的一次现代造型艺术展览会上说道:“20世纪造型艺术的特点是具象主义与抽象主义同时存在,并驾齐驱。”作为现代设计基础的构成体系,正是从抽象主义中蜕变而来,因此探讨构成必须从研究抽象主义发展史入手,从而寻找到影响设计构成观念的种种因素,为学好它拓宽专业视野。

概括而言,抽象主义是脱离了再现意图的绘画流派。其形象与自然形象完全不同,常以造型的最纯粹形态——点、线、面、体等基本造型元素作为艺术创作的主体内容。抽象主义艺术家在进行艺术创作时有别于现实主义,抽象主义艺术家更重视自己的艺术观念与主观想象,而不注重具体的形象。因此,他们反对自然的再现,致力于纯粹艺术创作的流派。抽象主义因造型风格与艺术主张不同又被分为冷抽象与热抽象两类。热抽象

具有奔放热烈的画面造型效果,以俄罗斯画家康定斯基为代表(图1-4)。而冷抽象则具有沉稳冷静的画面造型风格,荷兰画家蒙德里安是当中的佼佼者(图1-5)。

一、立体派

立体派也称“立体主义”,是1907—1915年间活跃于法国画坛的第一个对抽象造型进行全面表达的流派,现代艺术创作也由此揭开了序幕。该画派最初深受被西方公认为“现代绘画之父”的后期印象派画家塞尚绘画思想的影响。他主张在绘画中要表现画家的主观感受,特别要按圆锥体、球体和圆柱体的概念来看待世界上的一切物体。塞尚试图从精神的感受角度把自然形体抽象成某种概念性的形体,以表现它们的主要精神。这一观念后来被艺术大师毕加索、格里斯和勃拉克等继承和发展(图1-6)。

立体派共经历了三个重要历史发展时期:初期的立体派,受塞尚及黑人雕刻等的影响,呈多视点表现,如毕加索的《亚维农的少女》(图1-7);中期的立体派,其客观对象被彻底解体,画面的空间开始呈现出平面化的造型倾向(图1-8),该时期又被称为“分析的立体派”;后期的立体派,画面出现其他介质材料以及文字等的运用。誉有“综合的立体派”之称(图1-9)。

立体派的艺术风格及其思想观念不仅表现在绘画上,而且还影响到建筑、雕塑、工艺美术、舞台美术等诸多造型领域,从而开拓人类认识、表现和把握视觉语言的新纪元。

二、结构主义

结构主义是对设计构成产生重要影响的抽象主义流派。结构主义也称“构成主义”,是从立体派中分离出来的艺术流派。

1913~1917年,在俄罗斯形成的抽象派艺术运动的结构主义是现代

图1-4 康定斯基作品

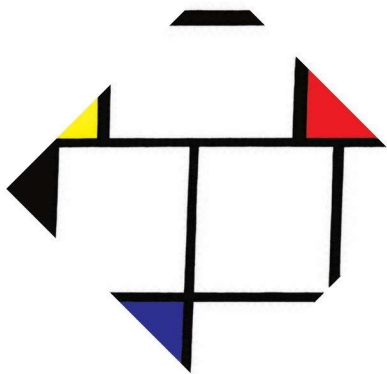

图1-5 蒙德里安作品

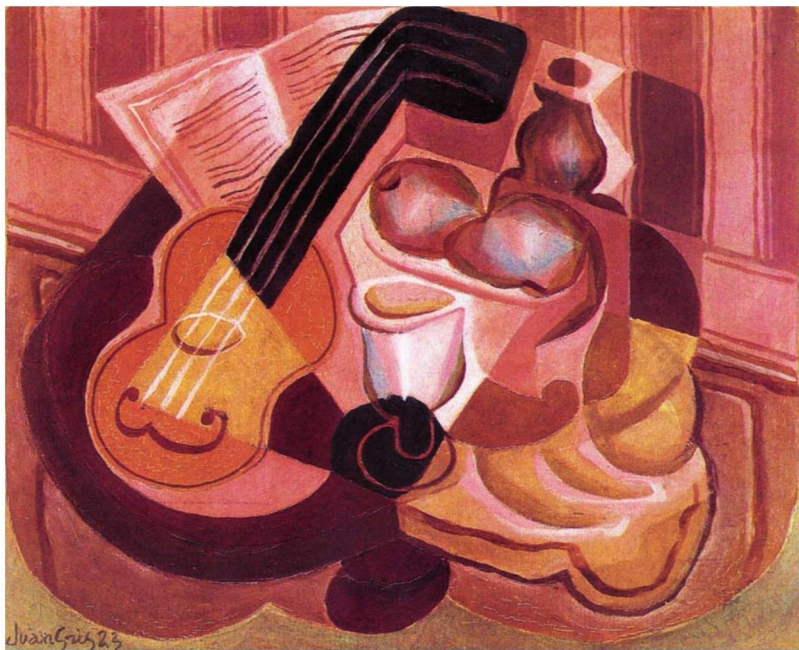

图1-6 独脚圆桌 格里斯（西班牙）

图1-7 亚维农的少女 毕加索（西班牙）

图1-8 勃拉克作品

图1-9 勃拉克作品

艺术史上反传统写实主义艺术中极端的一派。总体上说，立体派把物象分解，化简成单纯的几何形，而结构主义的作品只注意几何形本身。他们认为只用圆形、长方形、三角形或正方形便可以表现任何事物。因为几何形体是最单纯，也是最纯粹的造型，从而创造了纯粹理性化的视觉效果。

从发展轨迹上看，结构主义最先出现于建筑、雕塑方面，后波及和扩展到绘画、戏剧、音乐等领域，并最终被广泛应用于艺术设计之中。从某种意义上讲，结构主义才是现代构成设计的真正开端，因为流派无论在理论上还是实践上，都为现代设计构成创造了重要的条件(图1-10)。

三、包豪斯

在设计构成体系形成的过程中，对其形成产生决定性影响的艺术运动流派是包豪斯。包豪斯是1919年在德国魏玛成立的一所设计学校。在教学指导思想，包豪斯的创建者们，如首任校长格罗皮乌斯等大力强调“艺术与技术相结合”的设计理念，并

图1-10 圆规和尺子的素描（结构主义） 罗琴科

图1-11 康定斯基作品

把抽象艺术的形式美和当时的工业设计、建筑设计等结合起来，从而逐渐建立起了一整套以几何为造型基础的现代设计教育模式，即“构成”的理论体系雏形。

包豪斯将构成主义与抽象主义的造型方式相结合的教学思想与教学模式后来能够风靡世界，以及被广泛应用于艺术设计造型的基础训练中，原因有以下几点：一是几何形体适用于机器化的大生产需要，这也是决定该造型方式能够得到机器时代积极接纳的最重要因素；二是在于几何形体是最不具民族个性，同时最便于不同

地区人们交流与认识的造型形式。例如，奥地利学者李格尔在探讨几何图形的专论中曾经这样指出：“几何图形并不是在地球上特定的某一地域产生后再扩展到其他地区，而是各个地区自发产生的”。这说明几何图形是全人类的共同认知对象；三是当时在包豪斯任教的许多教授都是闻名欧洲的著名抽象派大师，如康定斯基、克利、伊顿等人，这些人不仅是包豪斯造型基础课程的教师，而且又是艺术家，这两者兼之的身份无疑为开拓学生艺术视野、艺术修养及艺术实践奠定了良好的基础。尽管到了1937年，

图1-12 克利作品

因受纳粹的迫害，包豪斯在几经挫折后被迫关闭，但包豪斯建构的设计思想却随师生的去向而传播到全世界，并且成为现代设计的精神源泉（图1-11、图1-12）。

四、欧普艺术

对设计构成产生第四次影响的抽象艺术流派为“欧普艺术”。

欧普艺术，是英语“OP ART”的直译，也称为“光效应艺术”或者“视幻艺术”。简言之，即是利用人眼的视觉生理机制的局限，通过把各种几何形体做渐变、交替、重复、旋转等变化，使视觉在艺术家们给定的各种图画中产生诸如律动、振颤、旋转等感知印象的艺术流派。

欧普艺术流派最早出现于1965年美国纽约现代美术馆举办的一次美术展览会上。为了帮助参观者能够准确了解作品所要传递的思想含义，举办者还为每幅作品配置了“眼睛如何感应”的注解。这一新奇的事件立刻在欧美等发达资本主义国家引起了巨大的反响和广泛的注意，并且使之很快成为风靡一时的艺术风格。

欧普艺术的代表人物包括法国的维克托·瓦萨雷，美国的约瑟夫·艾伯斯、英国的瑞利、委内瑞拉的萨图等。瓦萨雷是其中的中坚人物，被

公认为欧普艺术的精神领袖。他于20世纪30年代创作的《斑马》，被认为是欧普艺术流派的第一代表作品。从50年代起，瓦格雷就开始创作具有运动感和闪烁效果的绘画，如《织女星》、Kesege等都是其代表作（图1-13）。欧普艺术作品看似复杂，仔细研究起来并非如此，其主要是由圆、椭圆、正方形和平行四边形等简单的几何图形元素创作而成。

欧普艺术家们共同的创作主张与基本特点都是重视对各种机械造型、几何变化、空间透视、色彩对比以及视觉生理、心理现象等的深入研究，并善于运用各种绘图仪器，如圆规、尺子等代替画笔进行精致的画面表达。因此，在他们的作品中常常拥有其他艺术流派作品不具有的科技与艺术相结合的效果。欧普艺术出现后，随即被广泛应用到广告设计、纺织设计、装潢设计、建筑装饰等各个领域，并且影响至今。图1-14为德国著名平面设计家冈特·兰堡应用光效应手段创作完成的广告作品。

五、三大构成

在综合与归纳前述抽象造型流派及包豪斯设计教育理论的基础上，最后形成了较全面、较完整的设计造型基础体系——三大构成（平面构成、立体构成和色彩构成），它出现于经济迅猛发展的20世纪70年代初期的日本。

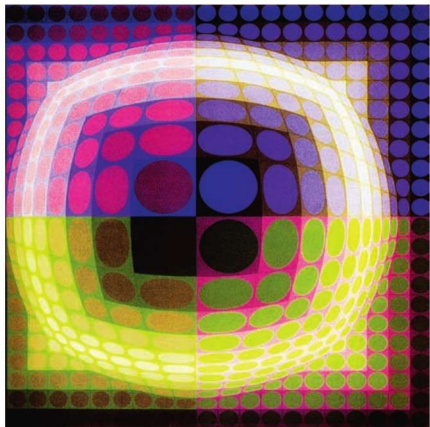

图1-13 瓦萨雷作品

图1-14 冈特·兰堡作品

20世纪50年代，善于学习的日本人以“知耻而后勇”的态度积极吸收、引进欧美国家的优秀设计经验，特别是设计造型基础教育方面的优秀成果，并且经过吸收与消化将其发展成为提高本国设计水平的重要利器。由此日本也逐渐迈进了设计大国的时代。其融合民族传统及时代特征的设计风格，也给日本经济带来了无法估算的附加价值，为促进其经济的高速发展做出了不可磨灭的贡献。

进入20世纪80年代，在改革开放大潮的强烈冲击下，三大构成经中国香港、台湾地区传入内地的设计领域及设计教育界。在我国一些具有改革传统设计教育模式（如单一的写生变化）的专家、学者的大力倡导和大胆尝试下，对海外传来的三大构成予以20多年的修改、丰富、深化，使其逐渐成为国内设计教育的基础课程。目前，国内已正式发表、出版的有关构成，尤其是平面构成方面的书籍不可胜数，也从一个侧面反映了现代中国设计教育的繁荣。但是，为了适应国际设计一体化时代到来的要求，今后，我们对于国内现有的设计构成体系的研究与实践还需要不断地向纵深发展，这才是整体提升中国艺术设计水平的重要举措。

第三节 组合方式及基本内容

一、形与形的组合关系

构成是一门主要探讨各种造型要素组合关系的学科，因此，学习者在学习平面构成的过程中就必须加强对二维空间中的形与形组合关系的了解与研究。归纳起来，主要有以下八个方面。

其一，分离式组合。即形与形按自身逻辑定向（方向、态势的应合）组成的一种构成关系。其特点为在于形与形之间保持着一定距离；其二，接触式组合。即形与形发生直接的联系，从而产生的一种组合方式；其三，覆叠式组合。即一种形覆盖于另一种形之上，从而产生一种前后关系的组合方式；其四，透叠式组合。即形与形相互遮盖而形成新形的组合方式；其五，联合式组合。即形与形相连接后产生一个较大的形的组合方式；其六，减缺式组合。即一个形被另一个形遮挡后呈现出新形的组合方式；其七，差叠式组合。即当两个形进行组合时，重叠部分被保留而非重叠部分被删除的组合方式；其八，重合式组合。即形与形交叠后而形成一个新的组合方式（图1-15）。

二、基本内容

在对平面构成进行研究的过程中，尽管每位专家学者对其内容的表述莫衷一是，众说纷纭，但从本质上分析，其基本内容不外乎由两个方面组合而成：一是骨格，二是基本形。概括地讲，骨格是平面构成的形式，而基本形则是内容。

有的专家曾经生动而形象地把骨格和基本形比喻为网与鱼的关系，即“网”为骨格，而“鱼”为基本形。这是因为在平面构成中，骨格正如同鱼网一样可以进行任意的疏密、大小、重复、渐变等多种变化。而基本形恰似鱼一样可以根据骨格的特点与要求进行各种变化。

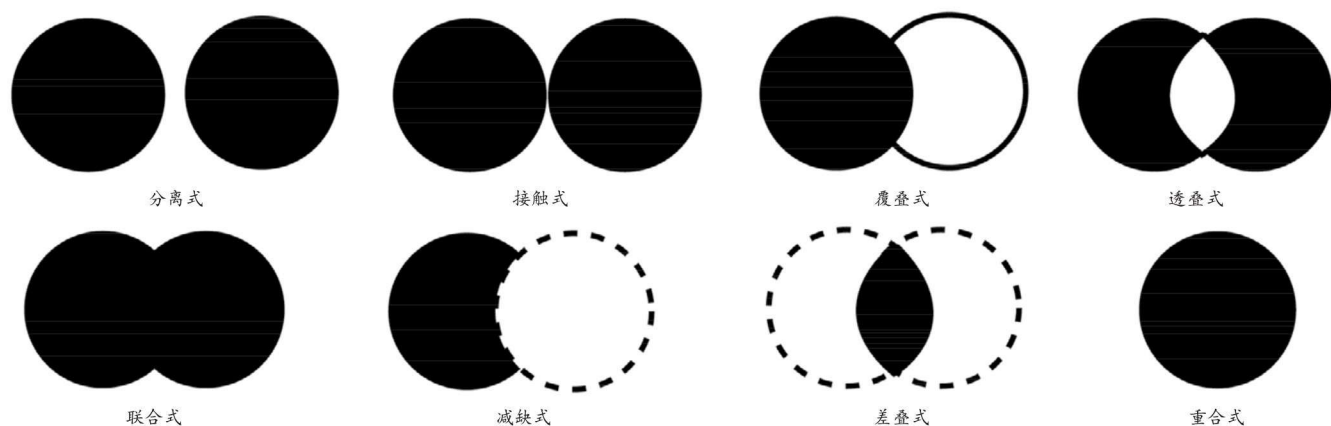

图1-15 形与形的组合关系

事实上，研究平面构成就是为了学习骨格与基本形相结合的各种创作方法，从而借此达到掌握艺术设计基本规律的目的。

第四节 学习目标

平面构成自20世纪80年代经中国香港、台湾引进大陆艺术设计领域以来，目前已经成为现代造型设计学习的重要基础课程，并被公认为是“设计之入门课程”。如果说三大构成体系是现代造型设计之基础，那么，平面构成则是“基础之基础”。

就本质来讲，平面构成作为造型设计的基础，其不在乎追求特定的实用目的，而在于探求造型的多变性，尤其重视对学习者的设计素质的强化。平面构成之所以被称为“设计基础之基础”，就在于其内容及方法是造型设计领域中最根本，并且是最具普遍

性的艺术基础。简单地说，学习和研究平面构成的主要目的就是为了培养学习者具有普遍意义的造型感觉、创造思维及表现技巧。这三个方面也是造型设计基础课程的三大共同目标。

所谓造型感觉，即培养学习者学会运用设计造型的意识去认识、观察、分析、辨别造型诸语汇，如形状、色彩等。换言之，就是如何让学习者区别优劣、美丑的能力。而提高鉴赏力的基本方法就是平日要多接触一些优秀的艺术作品。只要持之以恒、日积月累，便能提高自己的鉴赏能力及造型感觉。

所谓创造思维，即培养学生利用平面构成所具有的造型无限性的原理，培养学习者的创造思维能力。例如，如何利用一个基本形状去创造出成千上万个新的造型来，这也是平面构成及其他造型设计基础的本质及灵魂。野兽派代表人物马蒂斯曾说过：

“创造是美术家的职责，没有创造就没有美术。”不过，在以往的国内设计教育领域中，对于学习者创造力的培养与调动极为欠缺，这也是导致许多设计工作者在进行艺术创作时思路闭塞，缺乏想象力，只会借鉴，不懂得创造的重要原因。而实践表明，独创性不仅是衡量艺术家与匠人的重要标尺，而且还是创作优秀作品的基本条件。

在强调造型感觉、创造思维的同时，还应强化学生的表现技法，因为技法是实现创造力的重要载体。实践证明，精湛、高超的表现技巧不但能够使设计者的创作意图视觉化，而且也能够使设计更加丰满、完整、真实，并使作品创作得心应手。

因此，学习平面构成在提高自己的创造能力的同时，也能更好地锻炼自己的思维方式。

■ 思考题

1. 什么叫构成？构成有哪几种主要表达形式？构成与写实造型的差别是什么？
2. 简述抽象主义。
3. 设计构成在形成过程中主要经历了哪几个阶段？各自阶段的特点是什么？
4. 为什么说包豪斯是“现代设计的摇篮”？在包豪斯工作过的艺术大师为构成设计体系的形成做出了怎样的贡献？
5. 平面构成主要是由哪几个方面构成？并简述平面构成的学习目标。

文艺复兴时期的艺术巨匠达·芬奇曾经在他的《绘画论》中说过：“绘画科学首先是以点开始，其次是线，最后是由面规定着形体。”由此可见，达·芬奇早在几百年前就已经认识到点、线、面对于造型的作用。由于平面构成侧重于抽象的视觉秩序的研究与创造，因此对于造型元素中最基本的语汇——点、线、面构成进行探讨就显得更加重要。

第一节 点的构成

在生活中，我们常把短小的形状统称之为“点”。在几何学中，点只有位置而无大小之别。但在造型艺术中，点却千变万化。

一、点的现象与作用

（一）点与生活

在日常生活中，点的现象很常见，如雨点、雪花、星辰、沙粒、五谷杂粮等，均是我们接触和感受最多的点的现象。沙漠是沙粒的海洋，而构成其的最基本单位——沙粒无疑是以点的形状特征呈现出来的。尽管，这些“死点”在平静时有如温顺的羔羊，但它一旦在风的作用下，汇成一往无前、暴风骤雨般的沙流，便会产生使人愕然的后果。

（二）点与生命

倘若我们将人体做一个医学上的组织分析就会发现，人体是由无数个微小的点细胞所组成。据科学家实验

证实，一个平常人的大脑往往是由大约100多亿个神经细胞，按照特定的结构组合而成。事实上，人体的每一个结构都是细胞的集合体，自由自在的细胞为了共同的利益而聚集在一起，因此就形成了人体的结构特征。据悉，人体是由100万亿个细胞组成，而这些细胞即是人体的基本点。我们不妨这样说，每一个人都是点的复合体。

（三）点与艺术

在以时间的延续为特征的音乐艺术中，点是通过所有的乐器，特别是打击乐产生的。如贝多芬的《命运》，中国的《苏南吹打》、《潮州大锣鼓》等，即通过乐点的并置与连续创造出自成一体的旋律。而古典芭蕾舞演员在表演时，人们可以观察到其最大的特点就是使用足尖舞蹈，这也是与我们生活中所不同的地方。这种造型较为轻盈，给人以挺拔向上，跳跃自然之感，也是芭蕾舞艺术的魅力所在。如《天鹅湖》中组舞《四只小天鹅》。表演者在跳跃之中主要采用的是足尖触地，从而形成点的韵律。这也是古典芭蕾中，关于“点”的术语“POINTES”式的来源。

（四）点与文学

在文学语言上，点可以用来表示休止符号、句号。与此同时，点可以从一句话转向另一句话的过渡。如果一篇文章（就如文言文一样）没有用作为符号的点来做停顿，那么，我们就很难辨别其真正含义，甚至会出现完全相反的结果。例如，“无鱼肉

亦可无鸡鸭亦可无菜豆腐不可少一文来修不要。”没有点的停顿，就有不同的解释方法。由此可见，点在文学创作中的特殊地位。

（五）点与民俗

在中国人的传统民俗中，点的运用较多。老一辈装饰艺术家张仃先生曾在一篇文章中详细描述了中国人对点的应用与喜爱：每到旧历年期间，北方的人喜爱在刚出蒸笼的又松又白的馒头正中上方，点一又红又艳的小胭脂点，以示吉祥。在一些农村里，仍流行在女孩或婴儿的眉心上点一点，有的是圆形、有的为梅花形等。

在清代，朝廷官吏的帽顶上，配以点为收束，并视官阶差别，分为黄、红、蓝等色。而点在具体的环境中，起到美化作用的例子比比皆是，如清代许多建筑，像天坛的祈年殿、颐和园的佛香阁等，都是以宝顶做结（图2-1）。这是点的放大，并与建筑相互关系，相映成辉，统一而和谐。另外，无论是紫禁城的午门，还是其他皇家城楼的朱门上都整齐地镶嵌着横纵均为9个，共计81个的圆形金漆铜钉（图2-2）。不妨设想，如果祈年殿没有了宝顶，而朱门上缺少了铜钉，肯定难以体现它特有的视觉效果和独特的造型意境。另外，由盘珠构成的算盘也堪称“点”的应用范例，这也是中国人在计算方面对人类文明发展做出的一个重要贡献。上述论点足以说明“点”在中国传统文化与生活中的特殊地位。