

室内设计·装饰专业高职高专教学丛书

平面构成设计

黄 波 编写

The background of the book cover features a complex, abstract geometric composition. It consists of several thick, diagonal bands of varying colors and shades. From left to right, there are black, grey, white, and then a series of bands in orange, yellow, and red. These bands intersect and overlap at various angles, creating a sense of depth and movement. The overall effect is minimalist yet dynamic, reflecting the theme of 'Plane Composition Design'.

中国建筑工业出版社

室内设计·装饰专业高职高专教学丛书

平面构成设计

黄 波 编写

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成设计/黄波编写. —北京: 中国建筑工业出版社, 2011.2
室内设计·装饰专业高职高专教学丛书
ISBN 978-7-112-12740-5

I . ①平… II . ①黄… III . ①平面构成—设计 IV . ①JC 51

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第254944号

本书共分为6章内容，包括：第1章概述，第2章平面构成的材料与工具，第3章构成要素，第4章形式美的法则，第5章平面构成的构成要素，第6章空间与错视。

本书不仅可以作为全国高等职业院校装饰专业的教材，也可作为艺术设计中等专业学校的教学参考书。

* * *

责任编辑：张伯熙

责任设计：董建平

责任校对：陈晶晶 刘 钰

室内设计·装饰专业高职高专教学丛书

平面构成设计

黄 波 编写

*

中国建筑工业出版社出版、发行（北京西郊百万庄）

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本：787×1092毫米 1/16 印张：7 $\frac{1}{2}$ 插页：4 字数：205千字

2011年8月第一版 2011年8月第一次印刷

定价：25.00元

ISBN 978-7-112-12740-5

(20027)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前 言

平面构成设计作为设计的基础训练，必须着重培养学生创造性思维能力和应用设计创造能力，为各专业设计构思提供方法和途径。

所谓平面构成探讨的是二度空间的视觉语言，即在二维平面中如何创造和美化形象，其终极目标在于创新思维的开发和培养。具体来说就是运用点、线、面（形）在二维的平面内按照一定的形式、规律和法则进行组构、打散，再合成，从中获得有意味、有创意的平面图形。但当前大部分艺术院校的平面构成教学仍偏重形式语言的研究，忽略了创新设计思维的培养。因此，我们要强调的是，平面构成教学并不是一种简单的造型手段，而应该是实现造型目的的一种艺术观念和思维方式。

根据上述原则和宗旨，我们组织编写了这本教材。书中作品大部分选自本校（北京工业职业技术学院）建筑装饰专业学生的课堂作业，虽然不够成熟，不尽完美，但其中所蕴含的丰富的想象力、鲜明的时代气息和不拘一格的表现样式，却能形象地反映出构成设计教学多年改革、探索的可喜成果，也体现了构成设计基础教学的理念和状态。

本书不仅可以作为全国高等职业院校装饰专业的教材，也可作为艺术设计中等专业学校教学参考书，而且也为广大艺术设计工作者进行艺术设计和创作提供了便利。可以说，本书对于建筑学、工业设计、装饰设计、陶瓷设计、装潢设计、服装设计、染织设计等专业人员，均有一定的参考价值。对于一般读者来说，也可以通过阅读此丛书，提高个人的审美素质和鉴赏能力。

由于时间仓促，本教材在编写过程中难免存在纰漏，书中如有不足之处敬请批评指正！

黄波

2010.12

目 录

第 1 章 概述	1
1.1 构成	1
1.2 构成艺术的产生	1
1.3 平面构成	5
1.4 纯粹性平面构成学习的作用	5
1.5 平面构成设计中应注意的几个问题	5
1.6 怎样才算是优秀的平面构成作品	6
1.7 平面构成设计遵循的设计原则	7
第 2 章 平面构成的材料与工具	8
2.1 平面构成的材料	8
2.2 平面构成的常见使用工具	8
第 3 章 构成要素	11
3.1 形态的概念和种类	11
3.2 平面构成的形态要素	13
3.3 形象元素的造型	24
3.4 骨格	25
第 4 章 形式美的法则	29
4.1 变化与统一	29
4.2 对称与平衡	32
4.3 节奏与韵律	36
4.4 比例与分割	39
第 5 章 平面构成的构成要素	45
5.1 重复	45
5.2 近似	53
5.3 渐变	61
5.4 发射	70
5.5 特异	78
5.6 密集	84
5.7 肌理	90
第 6 章 空间与错视	103
6.1 空间	103
6.2 错视	112
参考文献	116

第1章 概述

平面构成是设计专业的一门专业基础课，并且平面构成又是三大构成的基础课，所以说平面构成课是一门非常重要的设计专业课。目前，平面构成设计的应用可以说渗透到我们社会生活中的各个方面，现在的生活已经不可能离开构成设计而存在。平面构成是随着社会的发展而产生的，是为了改造、美化人类社会而出现的，归根到底是要为社会服务的。设计专业对平面构成课的学习，需要对平面构成知识的了解和掌握，不但要知道平面构成是怎么回事，更要学会如何来利用平面构成的知识设计优秀的平面构成作品。

1.1 构成

构成一词来源于“构成主义”。“构成主义”属于哲学和艺术的范畴，它有具体的内容、思想方法和行为准则，是一种风格和流派。构成是一种创造形态的科学，研究如何创造新的形象，形与形之间怎样组合，以及形象排列的方法，可以说是一种研究形象的科学。实际上人类所有的发明创造行为本身就是对已知要素的重构，大到宏观的宇宙世界，小到微观的原子世界，都可以有自己的组合关系、结构关系。构成就是要利用各种可能性，从不同的角度做各种组合排列，从而产生新的造型。

1.2 构成艺术的产生

广义的构成艺术是指一切按照主观愿望进行的、有目的的分解、组合、组装而形成的具有意识形态、形式形态的艺术形式，如涉及感官的语言、声音，涉及视觉的文字、图像、图画等等。

目前，我们所谈论的是在艺术类教育领域中的构成艺术，主要指平面构成、色彩构成和立体构成（或者叫空间综合构成），当然也有人在研究光构成、声构成等。构成艺术是现代设计教育的基础，是现代艺术教育体系的重要组成部分，它是训练学生如何利用元素进行美的创造，研究如何运用和掌握形式美的构成规律等的重要课程。

众所周知，这个体系起始于20世纪初俄国的构成主义运动，而后由德国的包豪斯设计学院（图1-2-1）创立

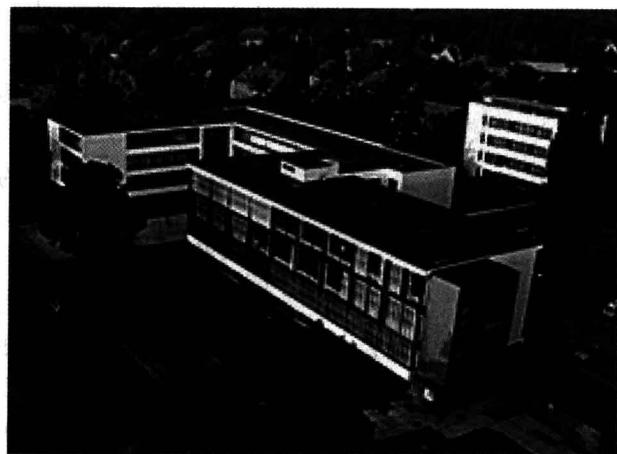

图1-2-1 德国包豪斯设计学院

并发展起来的。包豪斯于1919年在德国成立的一所设计学院，这所由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，他们将各种新的艺术观念带到设计的教育领域中，经过数十年不懈的努力，集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索与新实践，并在设计教育中加以发展和完善，成为集欧洲现代主义设计之大成的中心，把设计推到了一个空前的高度。

1933年，由于纳粹德国的破坏，包豪斯设计学院被迫关闭，但大部分教师流亡国外后继续发展，并对二战后设计的振兴做出了巨大的贡献。他们创立的设计教育体系和现代设计理念影响至今。包豪斯宣言的第一句话就是：“建筑师、艺术家、画家们，我们一定要面向手工艺。”包豪斯的教学计划也是按这个精神来进行指导和执行的。在各个阶段都要训练每个学生用手和用脑的能力。通过实际操作，使学生熟悉各种材料的性能和工艺加工的技能并由此获得个人体验，从而更好地培养学生的设计能力，以达到符合完美的工艺要求。

自二战之后，该体系越来越受到各国艺术教育界的重视，成为艺术教育中不可缺少的基础教育理论体系，有的国家甚至将它列入了非艺术类学生的选修或必修课程，这足以证明构成艺术是一门很重要、值得深入探讨和研究的课程。那么，构成艺术起源何处？又是怎样形成的呢？我们认为：构成艺术的起源和形成应该追溯到人类文明的开始，包豪斯最大的成就是总结并推广了构成艺术。

简单地说，构成即为“组装”、“组合”、“拼凑”之意，构成艺术即是“组装”艺术或者是按主观愿望进行“组装”的艺术。这种组装是在一定的审美条件下进行的主观活动，也就是说，构成艺术是主观能动反映的结果，是人类主观意识的产物。因此，人类文明的产生也就产生了构成艺术。人类文明产生的标志是工具的发明，是人类为了征服自然的主观能动反映的结果。这种结果是在总结自然、观察自然、征服自然的基础上进行有目的、有意识的“组装”而得到的，它融入了人们的主观意识，进行了主观创造，是主观能动反映的结果，因此，我们认为构成的萌芽应该是人类文明的产生。

(1) 劳动工具是最早的立体构成形式。我们的祖先为了征服自然，抵御来自外界的攻击，获取更多的物质资源，创造更为宽松的生活环境，不断思考征服自然的办法。他们利用石头制造了石斧、石刀，利用这些工具去获得更多的资源，于是工具被发明出来。虽然以我们现代人的眼光来看这些工具，可能不具备更多的、独特的美丽外表，但它已经具备了“构成艺术”的特征，即具有主观创造性及实用性，能给人们带来愉悦感，具备了构成艺术的创造过程，具备了立体构成的空间形式。马克思说，劳动创造了美。劳动是一切美的基础，我们的祖先通过劳动创造的工具就是美的具体体现，是最早的立体构成艺术形式。

图1-2-2 “结绳记事”

(2) 原始文字(图形)是最早的平面构成形式。我们从人类文字的演变过程可以得出这一结论。原始人类为了更好地交流，经历了“结绳记事”(图1-2-2)、“契刻记事”以后，继而产生了文字。这种“文字”主要分为两种：一是记事符号，二是象形图案。在六、七千年前的仰韶文化中，考古学者曾发现许

图 1-2-3 楔形文字

图 1-2-4 甲骨文字

多刻画符号，经考证，这些符号有表示方位的，有表示数字的，有表示天文地理的，等等。这些符号逐渐演变成象形文字，如古巴比伦的楔形文字（图 1-2-3）、古埃及的圣书文字、中华民族的图形文字、甲骨文字（图 1-2-4）等都属于象形文字。象形文字的最大特点就是在平面上刻画出与真实对象象形的图画来，具备了通俗易懂的特点，这些符号、图画就是文字的雏形。这些“文字”在平面上已经具备艺术的构成要素，因此，我们认为原始文字是最早的平面构成艺术形式。

(3) 建筑是人类立体构成艺术的飞跃。在原始社会，随着生产力的逐步提高及氏族文化逐渐形成与发展，建筑开始成为社会思想观念的一种表现方式和物化形态。这样的变化，促使早期人类为了获取更好的生存条件，开始艰难地建造穴居和巢居，逐步掌握了营建地面房屋的技术，创造了原始木架建筑，满足了最基本的居住和公共活动的需要。通过考古工作者的努力，一批原始公共建筑遗址被发现，如浙江余杭县瑶山和汇观山土筑祭坛，内蒙古大青山和辽宁喀左县东山嘴石砌方圆祭坛，辽宁建平县境内的神庙等。这些考古发现，使人们对几千年前先民的建筑水平有了新的了解。这些简陋的房屋是人类建筑艺术的开始，同时也是人类在三维空间中进行元素构成、组装的开始，是人类智慧的综合体现，是人类主观意识的能动反映，是人类早期建筑的一次飞跃，也是空间构成艺术的一次飞跃，促进了立体构成艺术的发展。

(4) 人类早期绘画是人类有意识地进行构成艺术活动的开始。人类在物质资源较为丰富的情况下，开始有意识地对自然、事物、劳动过程等进行总结，文字记录是重要的总结手段，描绘也是记录总结手段之一。于是人们在岩石上、树皮上通过刻画等手段将飞禽走兽、花草树木、人们的劳动场面、狩猎场面等记录下来，如云南沧源岩画（图 1-2-5）、半坡氏族的鱼纹（图 1-2-6）、西班牙北部阿尔塔米拉洞窟壁画、法国西南部的拉斯科洞窟壁画等，这些原始绘画不是人们凭空想象出来的，而是对事物进行观察、总结进而提炼得出的，将三维空间事物变成二维平面图

图 1-2-5 云南沧源岩画

图 1-2-6 人面鱼纹陶盆

图 1-2-7 图腾

像。这个过程实际是一种构成过程，人类对自然事物进行了高度的总结形成了构成元素。因此，我们认为早期绘画是人类有意识地进行构成艺术活动的开始。事实上，我们对现代绘画进行构图分析，其实质就是构成艺术的具象化，我们的祖先通过观察、总结、提炼、组合，将三维空间事物转化为二维平面图像或将二维图像转化为三维空间事物，这种过程就是构成的思维过程，是构成艺术产生的必然过程。

(5) 原始化装术是最早的色彩构成形式，原始化装术包括的内容非常丰富，主要有面具(含色彩面具和无色彩面具)、身体化装、巫术、原始图腾(图 1-2-7)等。其产生原因主要有两个方面：一是抵御和攻击外来事物的需要，如，为防止猛兽，人们就化装成猛兽的样子麻痹对方，进而将猛兽杀死；二是人类自我保护的需求，原始社会由于物质资源的极大缺乏，人类自身产生的疾病得不到解决，于是人们就用植物色汁、有色矿物的粉末将自己化装成灵仙灵神等来驱赶身体的疾病。长期以来，各部落便形成了具有固定色彩组合的化装术，例如，在非洲的原始部落中的面部化装、巫术中的面具等，这些都具备了一定色彩组合关系，是色彩构成的开始。中国舞台艺术中的京剧脸谱(图 1-2-8)、川剧脸谱等应该与原始化装术有着千丝万缕的联系吧。

图 1-2-8 京剧脸谱

总之，构成艺术是人们在不断劳动的过程中智慧的结晶，构成艺术的产生是人们在不断地改造世界、创造世界的过程中总结出的艺术形式规律。人类的艺术史其实也是一部构成艺术的历史。

1.3 平面构成

平面构成是设计中最基本的要素，是在平面上按照一定的原理设计、策划的多种视觉形式。学习平面构成不是目的，而是达到目的的一种手段，是对一种思维方式的训练、分析、试验，最后通过这种思维方式的开发，培养一种创造观念。在这种创造观念的指导下进行的设计过程，是一种更偏重于理性、逻辑性的活动，因此它所创造出的画面侧重于数学的美、秩序的美。

具体地说，平面构成研究的是形态、色彩、质感、构图、表现力和美感等造型要素，而这些要素又是其他艺术设计的本质和基础。所谓平面构成，是指既有的形态在二维的平面内，按照形式美的法则和一定的秩序进行分解、组合，从而创造出全新的形态及理想的组合形式。平面构成是一种理性的艺术活动，它在强调形态之间的平衡、比例、对比、节奏、韵律等的同时，又强调图形对视觉的引导作用，具有审美价值，使观者产生情感上的共鸣。

平面构成仅仅立足在平面上，以研究形象、形式的作用为主题，探讨如何利用形象加形式，使视线的移动能够形成合理的视觉流程，具有诱导、吸引、转移、淡化等功能，探讨如何利用形象加形式对人的心理状态产生影响，使紧张、轻松、愉悦、茫然、哀痛、刺激等各种心态得以表现，成为情感的代言人。

1.4 纯粹性平面构成学习的作用

任何的艺术形式都是源自社会，归根到底是为社会服务的。艺术如果不能反映社会的某种意识信息，不传达一定的情感和见解就丧失了艺术的特有的价值。平面构成也是一样，通过对它的学习，并利用它来指导我们的生活，美化我们的生活。在平面构成中包括了目的性构成和纯粹性构成。在初学阶段，更应该加深对纯粹构成的了解、研究和学习。纯粹构成通过对单纯的点、线、面组合构成的学习，能够对平面构成有更深刻的认识。纯粹的点线面构成是对自然的概括、加工和整理，给自然以秩序，并且能够把这种秩序上升为一种更美、更简洁的形式；抽象表达更能表现事物的本质，发挥思维的空间，找出设计的规律和秩序，为设计应用打下良好的基础。

1.5 平面构成设计中应注意的几个问题

1. 完整性

一幅平面构成作品成立的首要前提是作品的完整性，就像一篇文章要有起因、高潮、结尾才完整。设计也一样，平面构成的画面在整体上应该是和谐的、统一的、均衡的。画面不是局部的表达，局部要服从整体，次要内容要衬托主要内容。画面整体统一，又不缺乏细节的刻画，这样的作品才精彩，才能传情达意。

2. 情感表达

虽然作品成立的首要前提是完整性，但是作品仅仅完整对于设计还远远不够。优秀的作品还要在完整的基础上体现出作者的情感、精神、思想、意识，作者对设计的理解程度、研究深度，从而把自己的设计意图注入设计作品里，使每幅作品都能够向公众传达出含蓄、安宁、活泼、热情以及沮丧等情感，并且这些情感是健康的，能够超越局限，对事物有着本质性的概括，这样的作品才有吸引力，打动人、感染人。

3. 设计感

在平面构成设计中，撇开情感、精神不谈，要想体现设计的韵味，作品的设计感也是很重要的。设计感也就是作品的形式，构成的秩序与规律。设计不是随意的，不是自然的再现，而是对自然的概括和加工，是自然的升华，设计感是更有规律性、更有秩序。构成就是利用这些美的形式准确、精练、完美地表现设计的思想。

4. 做工

在构成设计中，作品的情感、作品的秩序美想准确地体现出来，精美、严谨的做工是必不可少的，并且起着举足轻重的作用。在某种程度上，如果做工很精致，能够起到事半功倍的效果。在设计中，把一种技巧或者手段应用到极致，精致、巧妙到天然去雕饰的程度，那么我们的思想、意图就可得到最完美、最准确的表达。

5. 创意

一幅优秀的作品，就像是一个有气质的人。像兰花，慧中带秀；像茉莉，香而不腻。作品的形式和形象就是人的骨骼和血肉，作品的核心思想就是人的灵魂，作品的创意就是人的气质和魅力。如果作品缺少意境，缺乏创新，那么该作品就不能给人耳目一新的感觉，不能吸引人、感染人，震撼人的心灵。一幅有创意的、优秀的作品应能够净化人的心灵，给人超凡脱俗的感受。

6. 度的把握

在构成设计中，作品的内容是靠各种点线面的排列组合来体现的。在构成中，点线面的应用是否到位，则可决定了构成作品的成败，各种元素的应用是否到位的度要把握好。在设计中，每个设计元素都有自己特定的含义和作用，不能随便使用，要严谨、慎重，否则会过犹不及。如用抽象的线构来表达宁静的情感，轻微、柔和的水平曲线排列组合可以传达宁静的感觉；如果曲线的波形变化大，也许就是愉快的情感，曲线再扭曲交织在一起更是体现了复杂的心情。所以，在构成设计中，对每一个设计元素“度”的把握是很重要的。

1.6 怎样才算是优秀的平面构成作品

平面构成是立足于平面上探讨形象加形式传达信息的视觉艺术。首先，由点线面排列组合的形象一定要美，要适合于进行构成，然后再利用合适的形式把这些形象有规律、有秩序地组织成画面；其次，作品是为社会服务的，所以作品要在形象和形式的共同作用下表达情感、传达信息，并且情感和信息要与形象、形式以最完美、自然的方式结合起来，形象是传达信息的形象，信息是以形象和形式作为载体；最后，也是最重要的一点，是我们的构成设计作品要以独特的、新颖的、有创意的、更有表现力的方法表达出来，作品才有了灵魂，有了感染人的魅力，有了强烈的生命力。只有满足了以上三点要求，作品自然、清新而不做作，这样的作品才

能称得上优秀的平面构成设计作品。

1.7 平面构成设计遵循的设计原则

1. 形式与内容要统一

平面构成的形式和形象要与其所要表达的内容结合起来，设计时要从内容出发，结合内容设计形象，选择设计形式，使内容能够与形象、形式完美地结合，生动、概括、突出地表现出构成设计的内容和精神意图。

2. 艺术性

平面构成和其他的艺术作品一样，应注意利用其自身的艺术性去吸引和感染公众。如果构成设计没有美感，格调低下或者文不对题，内容与形象不相符，那就不对了。在思想性的基础上力求平面构成设计的艺术性，要美观大方，避免矫揉造作和过分夸张的不良倾向。

第2章 平面构成的材料与工具

对于平面构成的学习，任何材料都可以使用。作为设计训练的基础造型，在技能表现的学习中多采用量具和各种绘图的用具，使图形的表现更为严谨、规范，所以必须熟练使用各种工具及材料。然而随着科学技术的进步，电脑也被应用到这一设计领域。电脑虽然可以节省大量的设计时间，但不能替代手工描绘的作用；这是因为，学生们在描绘的过程中能培养自身的描绘素质，因此我们仍提倡手工描绘作业。

2.1 平面构成的材料

- (1) 色料。色料包括水粉、水彩、油画、印刷油墨、彩色墨水、麦克笔等。
- (2) 剪贴材料。剪贴材料包括各种色卡纸，挂历纸、挂历塑料彩色膜、各色即时贴、塑料板、彩色花布、纺织品、各种树叶等。
- (3) 纸张。纸张包括图画纸、单面或双面卡纸、宣纸、瓦楞纸、铜版纸、其他各种特殊用纸。

2.2 平面构成的常见使用工具

1. 铅笔类

铅笔有各种型号（图 2-2-1）。铅芯有软硬之分，从硬到软一般有 6H、5H、4H、3H、2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B 等种类；其中 HB 软硬适度，勾描草图既清楚，又便于擦掉修改并不留痕迹，对于严谨的设计较为适合；H型的铅笔、铅芯较硬不宜使用（除非在拷贝时使用）。而 5B、6B 以上的铅笔质地相对较软，易划出印迹、弄脏画面，勾线造型不严谨，一般不宜使用。所以准备 HB、B、2B 铅笔表现构成创意草图为最好。

图 2-2-1 绘图铅笔

2. 毛笔类

毛笔（图 2-2-2）准备应有大、中、小号各一支。常用的笔有图案笔、叶筋笔、小红毛、小红豆、尖头水彩笔、小底纹等。毛笔便于涂色块与勾线使用。材质一般选用狼毫。化纤、油画笔类因涂色水分太少容易出现不均匀着色，不宜用于表现严谨的作业，但可用于体现肌理效果；而记号笔、麦克笔使用方便却不宜表现平面构成作业、也不宜使用。

3. 针管笔

针管笔（图 2-2-3）主要用于上墨线，画细线、小点。

4. 鸭嘴笔

主要用于圆规画圆、正稿中画直线。可随意调节线的粗细。鸭嘴笔使用的颜色一般为广告色（又叫宣传色、水粉色），不宜使用墨水。

5. 颜料

平面构成主要是探究“造型”问题，故不宜使用过多色彩，一般表现黑白效果。构成中准备瓶装浓缩黑色、白色水粉色即可，或用管装水粉黑色加碳素墨水调和使用；单用钢笔墨水表现易反光、形不严谨，且易弄脏画面，整体效果不好，故不宜使用。

6. 纸张

平面构成所用纸张一般为白卡纸、绘图纸和素描纸等，水彩纸之类质地粗糙的纸张不宜绘制精致的图形，但是在一些突出质感的画面中可产生较好的效果。

7. 辅助工具及材料（图 2-2-4、图 2-2-5）

此类工具包括直尺、圆规、三角板、双面胶、橡皮、美工刀、剪刀，以及为表现肌理效果所用的各种材料。

以上只是无数材料和工具中的小部分，在平面构成的实践创作中，应当不断地对材料和工具进行探索和实践，并能推陈出新。

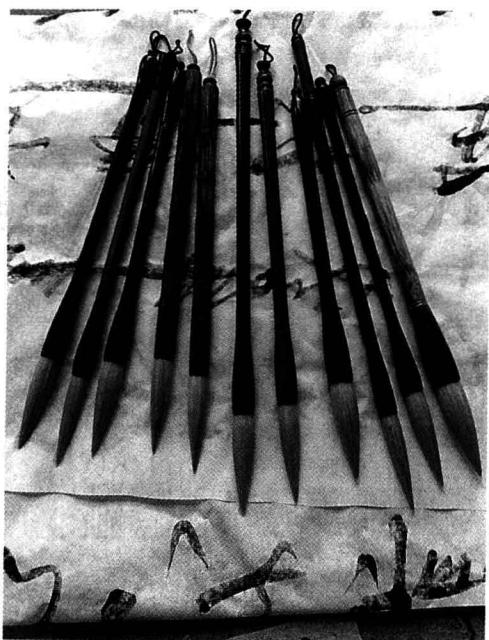

图 2-2-2 毛笔

图 2-2-3 针管笔

图 2-2-4 构成工具（一）

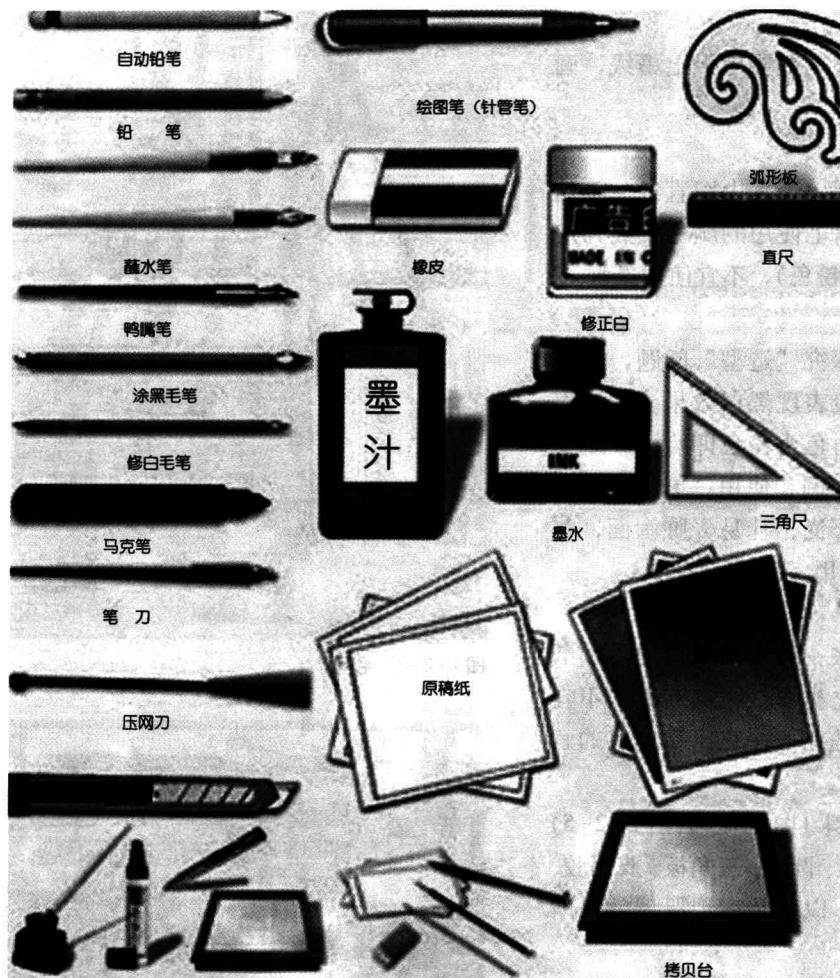

图 2-2-5 构成工具 (二)

第3章 构成要素

3.1 形态的概念和种类

在平面构成中，形态的概念主要是指运用于设计中的视觉形态。是事物的内在本质在一定条件下的表现形式，包括形态和情态两个方面。“态”，指物象的内在结构所呈现的外在表现。这个概念的意义在于它强调了“形状之所以如此”的根据，把内在的本质和外在的表现统一起来，即所谓“动手中，则形于外”。换句话讲，日常生活的实践和经验使一个人产生这样或那样的思想或感情，于是促使他去这样或那样地说和做；反之，人的外在行为又影响到思想和情感的发展变化。对于形态的研究，不仅涉及形的识别，还涉及人的心理感受甚至思悟。形态既有客观的一方面，又有主观的一方面。正如《艺术与视知觉》的作者阿恩海姆在书中所讲：“视觉形象永远不是对于感性材料的机械复制，而是对现实的一种创造性把握。它把握到的形象是含有丰富的想像性、创造性、敏锐性的美的形象。观看世界的活动被证明是外部客观事物本身的性质与观看者的本性之间的相互作用。”

视觉形态可分为具象形、抽象形和偶然形。

具象形是具体形象的表现，指生活中的自然形象，具有可辨识的形象特征，如山川、动物、植物等（图3-1-1～图3-1-4）。

抽象形就是我们平时所说的几何形，也可以是具象形的高度概括。抽象形所拥有的具体形象的可识别性越小，就越趋向于抽象化。几何概念上的形，按大小、长短、曲直等分为方形、圆形、三角形、不规则形等（图3-1-5）。

图3-1-1 具象形风景

图3-1-2 具象形

图3-1-3 鹦鹉

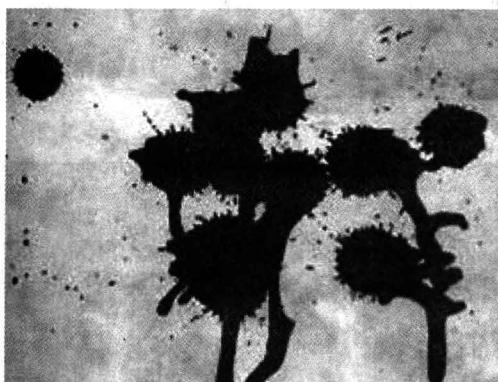

图 3-1-4 鱼

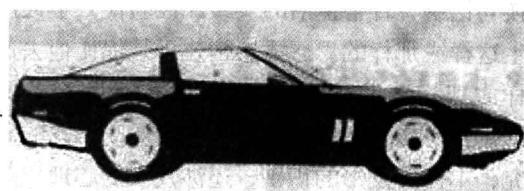

图 3-1-5 抽象形

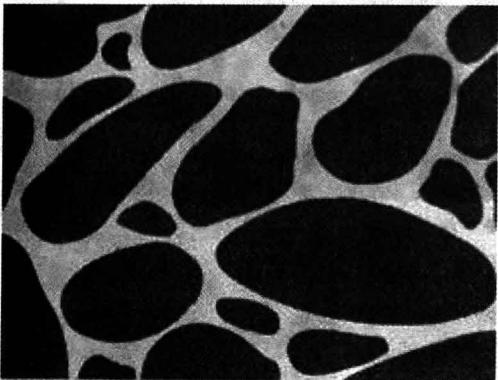
偶然形最大的特点就是“妙手偶得之”，它具有唯一性。如自然爆开或断裂的石头之形，不小心把墨水倾洒在纸上的墨迹之形等，都属于偶然形。偶然形虽然不能完全控制其产生的过程，但如能有效地选择其产生的结果，利用其自然、生动的外形特征，必然为创造富于个性、新颖、怪异的艺术造型，提供最大的可能性（图 3-1-6）。

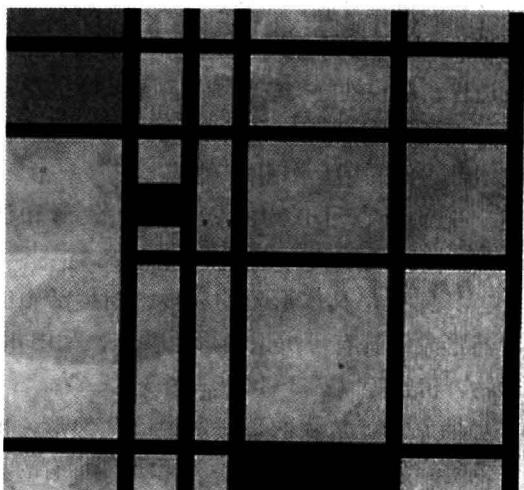
污迹构成的偶然抽象形

流线型汽车设计是有机抽象形的体现

从自然形态中概括出的有机抽象形

蒙特里安的绘画，以水平和垂直的简单构成，表现出和谐之美。

图 3-1-6 偶然形