

艺术设计类专业指导丛书

2 DEMENSION

SPACE DESIGN

二维空间设计

郑林风 等编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

艺术设计类专业指导丛书

二维空间设计

郑林风 姜喜龙 徐娟芳 编著

机械工业出版社

本书主要从平面构成、色彩构成的课程整合来研究二维空间设计的基础理论、构成方法、构成技法和应用规律。突破以往三大构成之间的界限,改进以往程式化的教学,通过整合模式来注重二维空间设计的基础训练,并加强了与艺术设计专业之间的应用与关联,更好地体现专业基础教学和注重技术性与实用性相结合的特点。本书适用于高等艺术院校艺术设计专业的师生,并对当前处于前沿的设计师有所启迪。

图书在版编目(CIP)数据

二维空间设计/郑林风,姜喜龙,徐娟芳编著. —北京:机械工业出版社, 2010. 8

(艺术设计类专业指导丛书)

ISBN 978-7-111-31585-8

I. ①二… II. ①郑…②姜…③徐… III. ①造型(艺术)—高等教育—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 158460 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:宋晓磊 责任编辑:肖耀祖

责任校对:常天培 封面设计:鞠 杨

责任印制:乔 宇

北京汇林印务有限公司印刷

2010 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·14.75 印张·335 千字

标准书号:ISBN 978-7-111-31585-8

ISBN 978-7-89451-673-2(光盘)

定价:48.00 元(含 1DVD)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

销售二部:(010)88379649

教材网:<http://www.cmpedu.com>

读者服务部:(010)68993821

封面无防伪标均为盗版

丛 书 序

设计当然也包括设计艺术，是一种智力型、整合性的系统创造活动。设计对重组知识、资源和产业结构，技术转化与开发、提升企业品牌竞争力和价值，塑造先进的社会文化，创造更合理和更健康的生存方式，构建可持续发展的和谐社会都会产生积极作用。

对于本套丛书的读者，也包括对艺术设计学勤于思考的人而言，不应该将艺术设计学深陷于科学和艺术之争中。艺术设计学是门新兴的艺术学二级学科，在它诞生的这十来年里，其目录下陆续涌现出不少社会急需的专业方向，它们的涌现和发展是由社会需要和它们自身具备的内涵和外延特征所决定的。我之所以不提倡将艺术设计学深陷于科学和艺术之争中，是基于这么一个事实：当一个成熟的设计者接受一项设计目标之际，也就是说，当一个设计者思考应该如何进行具体设计时，他丝毫就不会考虑当下所进行的工作是科学工作还是艺术工作，他会根据需要，实事求是地选择、组织、整合各种可能的方法和手段，这其中自然包括科学手段和艺术手段了。从这个意义上看，设计艺术是一种发现、分析、判断和解决人类生存发展问题的方法或途径。如果把艺术设计理解为人类第三种智慧系统中的一个子系统，或称之为人类第三种智慧系统的某一要素，不言而喻，其成果也就必然是科学与艺术相结合的结晶。据此而论，将设计艺术视为人类主动适应生存环境，重组生存结构的一种“创造”活动，进而形成的一个“新结构系统”并非言过其实。

随着心理学、符号学、经济学、人类学、社会学等学科专业的知识在设计艺术研究领域的应用和发展，特别是新型材料的运用和工艺技术的进步，使产品的结构方式、工艺流程、甚至包括形态细节和色彩都发生了一定程度的改变，由此促使人们开始注意对人因、语意、品位、品牌战略、可持续发展等问题的重新思考，而这类研究成果不仅对产品的消费、使用和服务方式产生了深刻影响，而且对当今社会意识形态或生产方式、生活方式的变革也产生着积极的促进作用。

然而，从我国现代工业技术多年发展的过程来看，一直存在着从蓝图进口到产品大量仿制，忽略产品研发机制建立的恶性循环现象，致使中国一些企业的产品研发机体发生畸形。这种现象在国内大部分中小企业中尤为令人担忧。因此，我国设计教育的责任就显得更为艰巨了。

设计艺术教育是一种能力和智慧的培养，总体来说，是从观念、思维方法、知识获得直至评价体系的建立，并在这一个范畴中整合科学与艺术“结构关系”方法论的

培养。

本套丛书涉及国内设计艺术实践和称之为“热门专业”所急需的内容，图书的作者大都有着多年在中国改革开放前沿进行设计实践的背景，又具备多年立身第一线从事设计教育的过程，有的还有在国外研究进修的经历，他们曾经培养了许多设计艺术人才，所论之言，并非空洞无物。这七部著作凝聚了作者多年的经验、体会和感悟，其内容全面、知识点新颖；既有理论与基本概念，也有原理、方法和工作程序；而且还在介绍设计实践案例的过程中，运用点评的方法解析设计对象的同时，引导读者建立科学评价的意识，既能启发设计创意又能训练设计技巧，图文结合的形式还会使该套丛书具有较强的可读性和学习性。

从丛书的读者定位情况来看，本套丛书的读者对象主要是初、中级读者，也就是说，是专门为那些正在学习或者已经具有一定专业基础而想继续学习的读者写的。由读者定位所决定的写作内容、陈述方法和探究深度，与探索型的研究性著作是有区别的。实用性和即时性是设计艺术的一个重要特点，它将前沿理论、新的设计理念和问题的思考方法深入浅出地体现在写作中，让人看得懂，学得进，并能直接指导设计实践。其实，能够做到这一点并非容易的事情。因为，这不仅要求作者对本专业甚至学科体系要有深入正确的把握，还要求作者必须了解读者的学习动机和缺失所在。令人感到欣慰的是，本套丛书的作者们有着教育和设计实践的双重经历，有的作者还在国外接触和参与过世界性的前沿课题，他们的经历和专业背景为实现既定写作目标奠定了良好的基础。

设计艺术的即时性要求无论面对一项具体设计任务还是著书立论，都要求其成果能体现当今设计艺术研究的前沿及发展趋势。因为设计艺术的出现不仅与行业需求有关，而且还与行业发展紧密相连。从我接触到的本丛书的资料来看，本套丛书中的单本都较系统地从基本原理、专业内容、设计程序方法、实践评价等方面阐述了各自领域的基本内容，其中的几部著作在选题和内容上还补充了目前国内设计艺术教育方面的不足。总体来看，本套丛书在设计艺术专业的各个研究方向上，初步构建了一个相对科学和较为完善的专业知识框架，其探索成果对完善我国设计艺术教育及相关领域的评价体系、建立一个适合中国的现代社会发展需要的设计研究方法也有直接的支撑作用。

我愿藉此“序”与设计界和设计艺术教育界同仁分享，真诚希望国内设计艺术专业的学生和青年设计师们能在阅读这七部著作与交流互动中，获取观念、知识、方法、技巧、启迪和兴趣。

柳冠中

前言

平面构成、色彩构成、立体构成均为艺术设计学科的核心基础课程,简称三大构成。自19世纪德国魏玛包豪斯设计学校的创立就已确定这三大构成为实用美术设计的核心基础课,也就是从这个时期开始渐渐把三大构成引入亚洲。我国高等院校艺术设计教育这个时期也确立了三大构成设计,直至今日在国内各个高校的艺术设计类学科中还在以不同的方式和方法延续着。在当今国际艺术设计教育学科体系飞速发展和改革的形式下,为更适应当代艺术设计教育的发展趋势,在2006年年初,欧洲一些知名高等艺术设计院校,如巴黎高等美术学院、巴黎高等装饰艺术学院、柏林艺术设计学院等,首先把三大构成教学体系改为二维空间设计(平面构成、色彩构成)和三维空间设计(立体构成),并在教学授课上也进行了相应的调整。调整后该类基础课程更加符合当今艺术设计教育发展的大趋势,也使该类基础课程更具有技术性与实用性。

在编著本书之前,编者花了大量的时间对当前的艺术设计行业及学校的构成基础课程进行了较为详细的调研和考察,从中寻找本书的落脚点和依据,这对本书的编著有极大的帮助和启发。本书立足于艺术设计的“基础学习和系统学习”角度,对从构成的基本了解,到构成应用的具体内容、设计程序、设计方法、设计注意事项以及设计实施等各项内容进行综合阐述,尽量给读者一个完整清晰的思路,使读者通过本书,对基础构成这一课程有一个相对比较完整、全面地了解,从而可以系统地学习到有关二维空间设计的基础知识。

本书非常注重与当前艺术设计各专业方向发展现状的结合,尽量把设计与构成应用紧密联系在一起,使读者通过本书学习,在掌握二维空间方面知识的同时,还对设计的构成应用情况有更多的了解。希望读者通过本书,掌握的不只是单纯的认识和了解,而最好将本书的知识转化成为一种专业技能,那便是本书的最终意图。本书作者留学于巴黎高等艺术设计学院多年,对欧洲的艺术设计基础、专业课程都有较为深入的了解和学习,把欧洲较为领先的艺术设计教学理念融入到本书中,并加以本土化的整合,使本书在基础理论、专业发展等方面都能与国际接轨,使读者真正体会到二维空间设计课程在艺术设计前沿领域的重要性,为社会培养出全新型人才打下基础。

全书分为二维平面空间设计、二维色彩空间设计两个部分(共6章),附CD光盘1张,收录了多年的教学成果和构成设计案例等600余个。二维平面空间设计分为3章,主要讲述二维平面空间设计的基本概念与学习目的、二维平面构成的基本要素、基本构成形式和表达方法等,并从实际设计案例出发,不仅阐述了形式美的基本原理和二维平面构成的基本形式,还运用大量实例来说明如何根据形式美的法则进行形象创造及构成组合,这个部分秉承了现在二维平面构成的基础理论从而拓展了对二维空间设计的研究;二维色彩空间设计分为3章,从二维、三维视觉,二维色彩、心理等不同角度为艺术设计提供理论上的研究和支持,主要讲述二维色彩构成

的基本要素、色彩的对比与调和、色彩与心理、色彩的主调、色彩元素自身的结构和组织上寻求各种可能的设计表现形式,极大地丰富和完善了整个色彩设计的基础理论,为培养创新意识和全方位的设计思维方式提供了新的教学手段和教学模式。本书每部分都有与艺术设计各专业方向相互过渡的设计案例分析,它是二维平面空间设计与二维色彩空间设计的理论形式、表现方法在设计中的运用与体现,包括构成在商业设计中的应用、在视觉艺术设计方面的运用及在环境艺术设计中的应用等。本书的重点在二维平面空间设计和二维色彩空间设计两个部分有效整合,并为各个艺术设计专业方向打下良好的基础。在这其中能够找到很好的学习切入点,也是本书的特色所在,即在现有构成教学基础上而增加的对专业设计课程的整合,同时对二维空间设计的技术性、应用性作了新的阐述。

本书在教学上的探索目的在于启发和引导读者在二维空间设计方面开发出自己内在的潜力,向大师学习,靠近市场,为21世纪的艺术设计领域输入新鲜血液。本书适用于高等院校艺术设计专业的师生,对当前处于前沿的设计师也会有所启迪。

非常感谢姜喜龙、徐娟芳老师和刘思敏、顾哲明、曹晟、鲁译临、章芷骞等同学为本书所做的大量工作,正是你们的支持和鼓励才使这本书有机会与读者见面。同时还要感谢图片的提供者。

在编著过程中,由于任务量很大,时间也比较紧张,再加上个人水平所限,难免出现一些疏忽,还请读者谅解、批评和指正。

编者

2010年1月于杭州

目 录

丛书序 前言

第一部分 二维平面空间设计 1

第一章 认识二维平面空间 1

本章学习关键点 1

本章命题作业 1

第一节 了解二维平面空间 1

一、二维平面空间 1

二、二维平面空间的形态要素 4

三、二维平面空间的形象 10

第二节 二维平面空间的构成 14

一、二维平面空间的骨骼形式 14

二、二维平面空间基本原则 15

三、二维平面空间的形式法则 21

第三节 构成设计的材料与软件的应用 30

一、二维构成设计的信息与材料 30

二、二维构成设计材料的分类 33

三、二维构成设计的工具 34

思考题 37

作业 37

第二章 二维平面空间的方法 38

本章学习关键点 38

本章命题作业 38

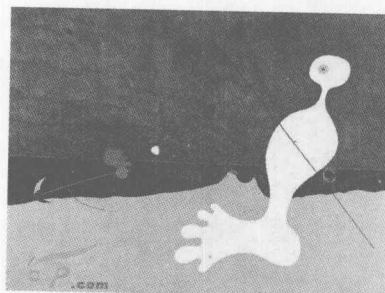
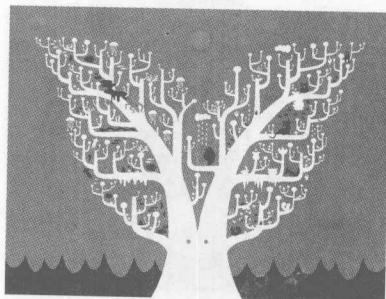
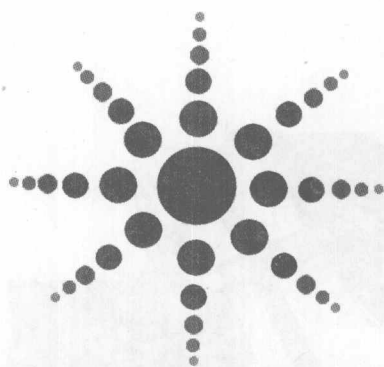
第一节 空间学中的形态 38

一、形态的分类 38

二、形态的基本要素 41

三、形态空间设计 45

第二节 二维平面空间的美学原理 47

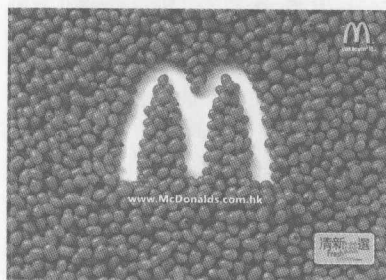
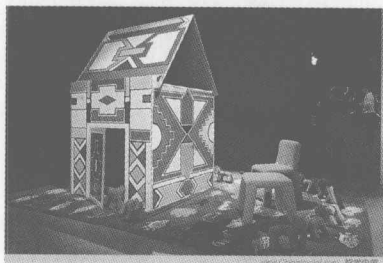
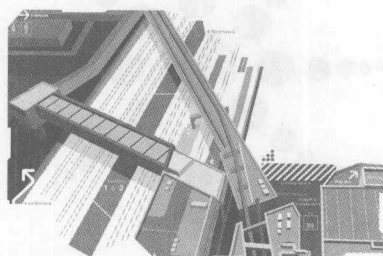

一、平面空间的表达·····	47
二、平面空间的结构美·····	49
三、平面空间的视错觉·····	51
第三节 二维平面的空间表现·····	54
一、构成的空间·····	54
二、平面空间的无理图形·····	58
三、空间表现的构成方法·····	60
思考题·····	61
作业·····	61

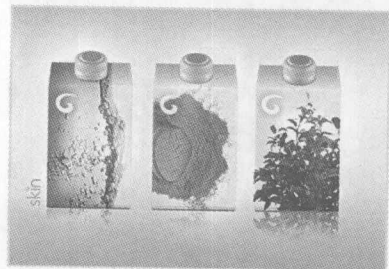
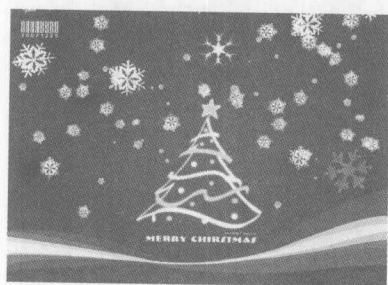
第三章 二维平面空间设计的应用·····	62
本章学习关键点·····	62
本章命题作业·····	62
第一节 二维数字技术的应用·····	62
一、二维平面与数字技术·····	63
二、数字视像装置·····	68
三、数字影像与虚拟现实的应用·····	71
第二节 形式要素在现代设计中的应用·····	72
一、造型要素·····	72
二、关系要素·····	77
三、形式要素在设计中的应用·····	79
四、纯艺术与二维平面空间·····	80
五、工艺美术·····	82
第三节 思维模式及应用原则·····	82
一、二维平面空间设计思维·····	83
二、视觉思维模式·····	87
三、二维平面空间设计的训练·····	89
四、想象与联想思维·····	90
思考题·····	93
作业·····	93

第二部分 二维色彩空间设计····· 95

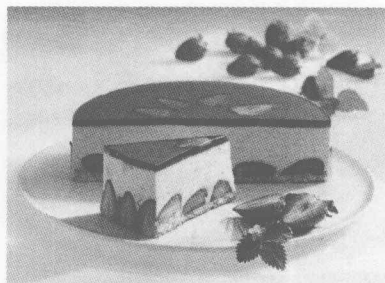
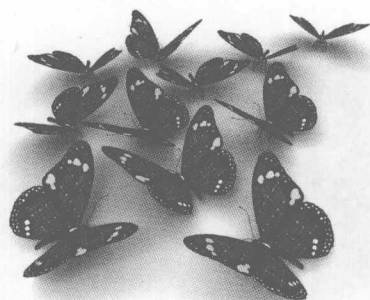
第四章 认识二维色彩空间·····	95
本章学习关键点·····	95
本章命题作业·····	95
第一节 色彩概念·····	95
一、了解色彩空间·····	95

二、色彩的要素与体系	111
三、色彩的视觉传达	119
第二节 色彩的心理效应	124
一、色彩的心理反应	125
二、数字色彩的认识	131
第三节 色彩空间的配色	132
一、配色原则	132
二、配色色彩模型	137
三、配色的角色	138
四、补色的配色	139
思考题	140
作业	140
第五章 二维色彩空间的运用方法	141
本章学习关键点	141
本章命题作业	141
第一节 色彩解构的方法	141
一、解构与重组的运用	141
二、色彩元素分析	147
第二节 色光与艺术表现	150
一、认识色光	150
二、现代色彩空间艺术的发展	152
三、色彩语言的应用	156
第三节 不同领域色彩空间的运用	163
一、地域性的色彩	163
二、绘画中的色彩	165
三、设计中的色彩	170
四、环境中的色彩	176
五、饮食中的色彩	178
六、流行色的运用	180
第四节 观察色彩的方法	181
一、固有色	181
二、光源色	182
三、环境色	182
四、空间色	182
思考题	183
作业	183

第六章 创意二维色彩空间	184
本章学习关键点	184
本章命题作业	184
第一节 利用色彩营造空间感	184
一、定向与空间的平衡	184
二、明暗与投影的对比	187
三、平面与深度的渗透	193
第二节 色彩的创新思维	195
一、色彩感知思维	195
二、设计中的整体思维	197
三、构成中的色彩思维	204
四、色彩的视觉构成	207
第三节 发展的色彩空间	209
一、色彩的应用	209
二、色彩的标准化	214
三、构想色彩空间	218
思考题	221
作业	221

第一部分 二维平面空间设计

第一章 认识二维平面空间

本章学习关键点

- ① 充分认识和了解二维平面空间的概念、二维平面空间形态及二维平面空间形象。
- ② 深入掌握二维平面空间的基本骨架、基本构成原则和形式法则等。
- ③ 熟练掌握二维空间设计中的材料和工具的应用。

本章命题作业

- ① 通过第一章的知识点，搜集15张左右的二维平面空间构成设计作品，从中选出5张作品，用400字来阐述自己的观点，例如：它的形态怎么表现，都应用哪些基本骨架和构成原则等。
- ② 找10张有基本骨架、构成形式法则等要点的作品，用300字从批评的角度来阐述自己对相关作品的认识。
- ③ 通过对二维空间设计材料和软件工具的认识，绘制两副二维平面构成图形，要求考虑到设计材料和软件工具的结合。

第一节 了解二维平面空间

二维平面空间训练主要是对艺术设计思维的训练，它不仅能培养学生善于发现美、正确审视美、灵活创造美的能力，还能让学生初步了解艺术创作中一般的艺术设计思维规律、形式表现规律和艺术设计的基本表现语言，激发学生丰富的想象力、敏锐的观察力、高效的记忆力，引发学生的创新意识。日本著名构成教育家朝仓直巳先生说过：“一位优秀的设计艺术家，需要有敏锐的美感及丰富的创意，最重要的是要有创新思维。”如何使设计作品具备美感，如何创造美的形式，如何在二维平面空间上创造出“有意味的形式”，是二维平面空间研究的主要课题。

一、二维平面空间

二维平面空间是视觉元素在二次元的平面上，按照美的视觉效果和力学原理进行编排和组合的，它以理性和逻辑推理来创造形象，研究形象与形象之间的排列方法，是理性与感性相结合的产物。二维平面空间是具有共性的设计语言，已为当今社会各个艺术设计门

类所应用。二维平面空间与其他应用设计的学科一样，都是为了完善与创造更富有现代感的设计理论和表现形式，它以一个全新的造型观念，给艺术设计课堂注入了新鲜血液。高科技的融入，大大地拓展了设计艺术的视觉审美领域，丰富了设计的思维及表现手段。它相对于传统的基础构成不光是一个巨大的冲击，曾有一时，大有取代传统基础构成之势，传统基础构成岌岌可危。的确，二维平面空间的出现不得不让人对固守已久的传统进行反思。

二维平面空间构筑于现代科技美学基础之上，它综合了现代物理学、光学、数学、心理学、美学等诸多领域的成就，带来了新鲜的观念元素，并且它已成功应用于艺术设计诸多领域，是现代艺术设计基础的必经途径。

（一）平面及空间的概念

平面的概念最直观的表述来自于它在数学上的定义：一个平面就是基本的二维对象。直观地讲，我们可以把它看成是在一个只有长和宽的二维空间的平面范围内，多数几何、三角学和制图的基本工作都在二维空间内进行；或者说，给定一个平面，可以引入一个直角坐标系以便在平面上用两个数字标示一个点，这两个数字也就是它的坐标。从另外一个角度理解，平面也可以是无数点或直线按照某种规律密密麻麻地排布而形成的一个元素，当然，这些点、直线都是在二维空间平面上的。那么，当平面以外的点或直线要与此平面发生相对位置关系时，我们便引入了空间的概念。

空间的概念非常广泛，从哲学层面、物理层面等方面都可延伸展开，领域十分广阔。事物均可以一分为二，空间也不例外，空间是具体空间和一般空间组成的对立统一体。所谓具体空间，就是有具体数量规定的认识对象，有长、宽、高三维规定的空间体和一般空间的具体存在和表现形式，也是存在于具体事物之中的相对抽象事物或元实体。再有就是一般空间，是指没有具体数量规定的认识对象，无长、宽、高三维限制的空间体和具体空间的本质和内容，也是存在于具体事物和相对抽象事物之中的绝对抽象事物或元本体。以上这些都只是对平面和空间这两个概念的基本理解，具体到设计领域，可以将这些概念延伸开来（见图1-1）。

基于以上对平面和空间的认识，我们研究的重点是在二维平面空间的基础上进行充分的认识、理解、研究并把它作为艺术设计基础专业课程的基本视觉元素的点、线、面、形、色、质的发

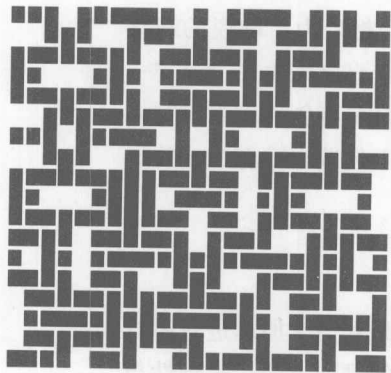

图1-1 二维空间

现、创造及构成的内在规律，与之紧密相关的形式法则，进行学习和培养符合现代艺术设计需要的观察方法、思维方式和基本表达能力。浓缩并提升了艺术设计专业对二维空间设计基础构成中的相关理论、技法的精髓，按照先感性后理性，先简单后复杂，由浅入深、循序渐进的顺序安排课程，从感性中寻找逻辑，从逻辑中研究规律，从规律中掌握方法。

（二）二维平面空间设计

二维平面（Second Dimension）一词的定义是：二维平面指的是一个仅由宽度→水平线 and 高度→垂直线（即几何学中的X轴和Y轴两个要素）所组成的平面空间，而且所有的元素都只在此平面内延伸扩展。同时，二维平面一词也是美术上的一个术语，这是我们要重点深入研究的内容。我们生活在一个三维空间的世界里，但是当想要做出某种标示时，就需要通过诸如绘画或拍照将三维空间的事物进行记录，以使用二维空间的形式表现。假设我们是生活在二维空间里的扁片人，就只有平面空间的概念，若要将扁片人中的一个关起来，只需要用线在他周围画一个圈即可，这样在二维空间的范围内，他无论如何也走不出这个圈。从这个有趣的比方中，可以感受到二维平面空间所构建的空间中各个元素之间的联系，从某种程度上讲，这种联系在实际生活中要紧密得多。现在，我们已经对二维平面空间的概念有了一定的了解，下面就来简单了解一下什么是设计。

设计一词来源于英文“Design”，设计是一个过程，是把一种计划或概念，设法通过视觉的形式传达出来的活动过程。人类的劳动改变着世界，不断地创造和发展着文明，创造出物质和精神财富。最基础也是最主要的创造活动是造物，设计便是造物活动进行前所要做的计划或所要提出的概念。在这里，可以把任何造物活动的计划技术和计划过程理解为设计。

设计包括很广的设计范围和门类：建筑、工业、环艺、装潢、展示、服装、平面设计等。而二维平面空间设计这一名称在平常的表述中却显得有些尴尬，因为现在学科之间的交叠越来越深，也越来越广。传统定义的叫法有平面设计（Graphic Design）、装潢设计、视觉传达设计等几种，而这些其实是不太合适的，这或许与二维平面设计的特点有很大关系。因为设计无所不在，二维平面设计也就无所不在。从范围来讲，用来印刷的内容都和二维平面设计有关；从功能来讲，对视觉通过人自身进行调节达到某种程度的行为是为了视觉传达，即用视觉语言传递信息和表达观点；而装潢设计或装潢艺术设计则被公认为是极不准确的名称，带有片面性。

（三）二维平面设计的范畴

在了解二维平面设计范围和内涵的情况下，再深入对二维平面设计的分类进行了解，如形象系统设计、字体设计、书籍装帧设计、型录样本设计、DM杂志设计、新闻报刊设计、包装设计、海报/招贴设计等，可以这样说，有多少种需要就有多少种设计。著名的设计理论家王受之先生曾在他的著作《世界平面设计史》中对“平面设计”有过如下界定：

“平面设计是设计范畴中最重要的组成部分，所有二维空间中的、非影视的设计活动都基本属于平面设计的内容。”应该说，“平面设计”这一术语如今已经达到了比较规范的程度，并得到了国际的认可。书中也进行了如下详尽解释：“所谓平面设计，指的是在二维平面空间上的设计活动，其设计的内容主要是在二维空间中各个元素的设计和这些元素组

合的布局设计，其中包括字体设计、版面设计、插图、摄影的采用，而所有这些内容的核心在于传达信息、指导、劝说等，而它的表现方式则是以现代印刷技术达到的。”

设计是有目的的策划，二维平面设计是为实现这些策划而采取的一个重要形式。尽管平面设计是在二维空间中通过图形语言进行思想传达的活动，但是它绝不仅仅是局限于所谓的二维空间内，因为其重点是要通过各种造型性活动将其概念表达出来，无论是抽象的还是具体的概念，都要求是具有空间立体感的概念表现。在二维平面设计中，需要用视觉元素来传播你的想法和计划，用文字和图形把信息传达给受众，让人们通过这些视觉元素了解你的设想和计划，这才是我们设计的任务（见图1-2）。

（四）二维平面构成与空间

二维平面构成的空间形式，具有平面性、矛盾性以及幻觉性。在二维平面设计中，为了表达空间立体效果，按照透视学的原理，通过将平行直线集中消失到灭点的方法，来表现其空间感。形体所体现出来的空间感觉，是视野中多种形态相互发生作用而得到的结果。熟悉的形体和环境关系，很容易对距离和空间作出判断，反之，则很难甚至不能判断某个形体的大小和距离。任何形体空间感的形成，必须要有相对应的形体作为参照。因此，可以在平面中制造具有纵深感的二维空间。

二、二维平面空间的形态要素

（一）点的形态要素

1. 点的定义 数学概念上，点是只有位置没有大小的几何存在，但在造型上，点如果没有形便无法作为视觉的表现要素，所以它必须具有大小这一要素，即要有面积和形态。对于点的认识，人们通常把它视为数学中一个最易理解的符号，即作为记号而点的小标记。在几何学上，点只有位置，而不具有大小面积，是零次元的最小空间单位。点表示着一条线的开始与结束，或者两条线相交及相接之处，所以点是依靠知觉判断而得知的。

而在造型学要素中的点，是以视觉表现为前提，是被我们感知到的形象，因此点是一种具有空间位置的视觉单位。点的感觉与人的视觉相联系，依赖于与周围造型要素相比较，或者与所处的特定空间框架相比较，显得细小而被感知。点并无一定的大小和形状，只要与周围其他造型要素共同比较时，有凝聚视觉的作用，都可以称为点，即点的判断完全取决于与它所存在的空间的相互关系上。例如，帆船置于海洋，房屋置于草原，在遥远的视

图1-2 平面设计

觉中都能够形成“点”的感觉。又如,放在桌面上的书和图钉,书相对桌面而言成为点的形象,当图钉与书相比较时,书由点的形象转化为面的形象,图钉就成为点的形象了。因此,在二维平面空间中,点的概念是相对的。点与所处平面的关系、点的数量以及点在平面中的位置等,都能够引起不同的心理感受,但无论“点”是何种形式,它相对于所处的平面首先是可见的、细小的(见图1-3)。

2. 点的特征 点能够被想象成很多形状,并给人以不同的心理感受。根据人们的想象,典型的点是小而圆的,而造型上的点是相对平面而言的,各种形状和大小都可以在特定情形中成为“点”。相对于面,点在视觉中的面积较小,其边沿容易变得模糊,因此任何不同外形的点都极易被圆化。点的大小、特征、位置、强弱要在一定的环境对比下才可以得到确认;独立的点由于聚集性,也会使其具有视觉上的简明稳固性;但是多个点组合,又容易使人们分散注意力,比较容易形成点与点之间的对比关系;点沿一定轨迹有序排列产生线的联想,近距离三只的点容易引起面的感觉,并产生肌理效果。利用材质、肌理、立体等形成的点会产生特殊的视觉感受。

3. 点的作用 点是力的中心,当画面上存在一个点时,人们的视线就集中到这个点上,它具有紧张性,因此,点在画面的空间中具有张力作用,它可以在人们的心理上,制造一种扩张感。比如在一幅商品招贴画中,其中的商标就起到了点的作用。点在构成中具有中心感,具有集中、吸引视线的功能。同时,点的连续排列能产生线的感觉,点的集合会产生面的感觉,点的大小不同能产生空间深度感,而不同大小的点的密集排列能产生光影感和立体感。

4. 点的造型表达 点的依次排列成为线,点的片状排列则成为虚的面。根据这个原理,可以通过点来表达多种造型,形成不同的心理感受:点以等间隔排列,具有井然有序的美感,如加上点的大小变化,就会产生丰富多变的视觉效果;点依据水平或垂直方向排列,成为静的构成;相反,点沿着斜线、曲线、涡状线排列,或者以自由方式排列,则形成动的构成;应用点作大小渐变运动的排列,能形成有动感和深度感的构成;应用点的大小、多少、聚散、连接或不连接等变化排列,能形成有节奏韵律感的构成。通过点的均散排列,以形成画面的肌理效果(见图1-4)。

(二) 线的形态要素

1. 线的定义 线是点移动形成的轨迹。几何学上的线是没有

图1-3 点

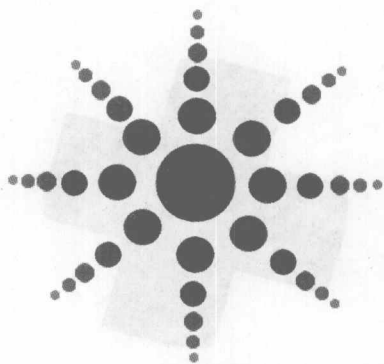

图1-4 点的造型表达

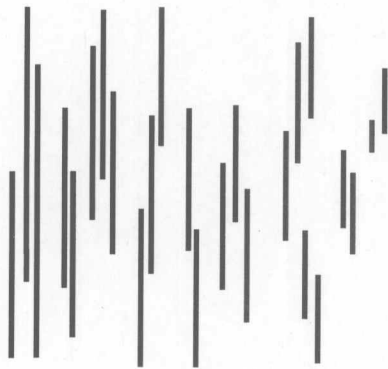

图1-5 线

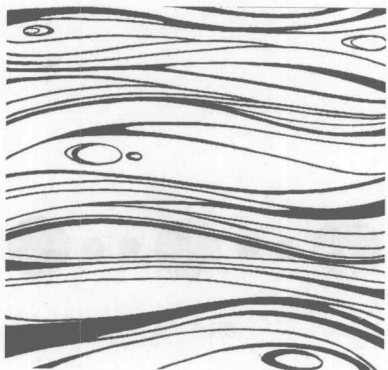

图1-6 线的造型表达

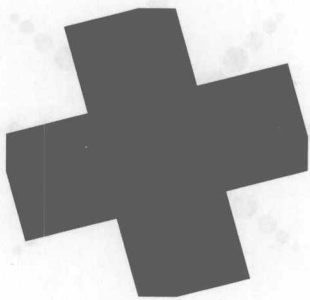

图1-7 面

粗细的，只有长度与方向。而作为平面构成中可见的线，则具有一定的长度和宽度。在平面造型上，线除了有长度和宽度外，还有多种表情姿态，而且在造型要素中是比点更为活跃的因素。

2. 线的特征 线分为直线、斜线、曲线等。直线传递的最直接的感受是明快、简洁、以及具有速度感和紧张感，直线还具有男性的阳刚特征。其中的水平直线具有稳重、平静、无限的整体感觉；垂直直线具有瞬间上下的强烈运动感，给人以直线的紧张感。斜线则冲破了水平线与垂直线的生硬，具有运动感和速度效果，它的不安定性容易产生强烈的视觉效果。曲线让人感到变化、流畅且具有女性的柔美特征。折线产生曲折、不安定感，但具有较强的变化和动感。线的紧密排列产生面的感觉。线按照粗细或间隔渐次组成，会构成虚面，而且产生具有动感的空间（见图1-5）。

3. 线的作用 在几何学中线有位置、长短，没有宽度、厚度等。构成设计中，不仅有位置长短而且有粗细、空间、方向的变化，形成多种装饰线形。粗线有力，细线锐利。线的粗细产生远近关系，垂直线有庄重上升之感，水平线有静止安宁之感，斜线有运动速度之感，曲线有自由柔美之感。大面积使用线就会形成面的感觉：曲线会造成曲面感，倾斜直线会造成扭曲的曲面感，而线的方向改变及疏密造成的效果均可造成曲面感。

4. 线的造型表达 与点的性格表情一样，不同形态性质的线具有不同的艺术风格，并对审美主体产生不同的形式美感。各线型的特点如下（见图1-6）

（1）垂直线。正直、坚毅、严肃、刻板、果敢、向上、有秩序等。

（2）水平线。开阔、稳定、平缓、寂静、松弛、统一等。

（3）倾斜线。运动、突破、发射、勇猛、不稳定等。

（4）折线。坚强、挺拔、挣扎、转折等。

（5）曲线。女性、温和、自然、圆满等。

（6）直线。男性、刚毅、力量、死板、单纯等。

（三）面的形态要素

1. 面的定义 点移动成线，线移动闭合成面，面的移动则构成立体。在数学上，它们被视为是没有“量”的形体，纯粹就其形态、位置与方向来进行讨论。在造型上，由于不能处理眼睛看不到的东西，故把点和线看成有面积的形体，并赋予其大小、粗细和宽度，但这一面积的大小、宽度如果加得太多，自然就减弱了点和线的形象特征，而逐渐具有了面的倾向（见图1-7）。