

新世纪版/设计家丛书 ART&DESIGN SERIES

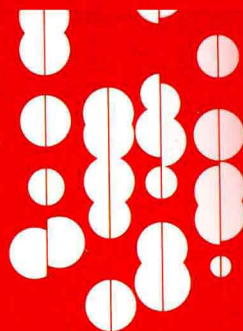
CONSTRUCTION DESIGN

设计构成

盛菲菲 欧阳莉 编著

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

CONSTRUCTION DESIGN

设计构成

新世纪版/设计家丛书
ART&DESIGN SERIES

盛菲菲 欧阳莉 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

ART & DESIGN SERIES

图书在版编目(CIP)数据

设计构成 / 盛菲菲, 欧阳莉编著. —1版. —重庆: 西南
师范大学出版社, 2011. 1
ISBN 978-7-5621-5037-4

I. ①设… II. ①盛… ②欧… III. ①艺术—设计
IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第176782号

新世纪版·设计家丛书

设计构成 盛菲菲 欧阳莉 编著

责任编辑: 戴永曦

封面设计: 汪泓 王正端

版式设计: 周娟 唐拾柯

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

网址: <http://www.xscbs.com.cn>

E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023) 68860895

传真: (023) 68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆新生代彩印技术有限公司

印 刷: 重庆长虹印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 9

字 数: 288千字

版 次: 2011年1月 第1版

印 次: 2011年1月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-5037-4

定 价: 48.00元

本书部分作品因无法联系作者, 客观上不能按照法律规定解决版权问题, 我社已将该部分作品的稿酬转存于重庆市版权保护中心, 请未收到稿酬的作者与其联系。
重庆市版权保护中心地址: 重庆江北区杨河一村78号10楼 (400020) 电话(传真): (023) 67708230

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023) 68252471 市场营销部电话: (023) 68868624 68253705 艺术教育分社电话: (023) 68254353 68254107

序

■
李
巍

21世纪是一个新的世纪,随着全球一体化、信息化、学习化社会的到来,人类已经清醒地认识到21世纪是“教育的世纪”、“学习的世纪”,孩子和成人将成为终身教育、终身学习的主人公。

21世纪是世界范围内教育大发展的世纪,也是教育理念发生急剧的转变和变革的时代,教育的发展呈现出许多历史上任何时期都从未有过的新特点。

21世纪的三个显著的特点,用三个词表示就是:速度、变化、危机。与之相对的应该就是:学习、改变、创业。

面对新世纪的挑战,联合国教科文组织下的“21世纪教育委员会”在《学习:内在的财富》报告中指出,21世纪是知识经济时代,在知识经济时代人人应该建立终身学习的计划,每个人应该从四方面建立知识结构:

1. 学会学习; 2. 学会做事; 3. 学会做人; 4. 学会共处。

21世纪是一个社会经济、科技和文化迅猛发展的新世纪,经济全球化和世界一体化已成为社会发展的进程,其基本特征是科技、资讯、竞争与全球化,是一个科技挂帅、资讯优先的时代,将是人类社会竞争更趋激烈而前景又更令人神往的世纪。

设计是整个人类物质文明和精神文明的结晶,是一个国家科学和文化发展的重要标志,它不仅创造着今天,也规划着明天。

设计作为一种生产力,对推进一个国家或地区的经济发展有着重要的推动作用。正因为如此,设计也越来越受到世界各国的高度重视,成为社会进步与革新的一个重要组成部分,成为投资的重点,设计教育成为许多经济发达国家的基本国策,受到高度的重视。

设计教育是一项面向未来的事业,正面临着世纪转换带来的严峻挑战。

21世纪的艺术设计教育应该有新的培养目标、新的知识结构、新的教育方法、新的教育手段,以培养新型适应未来设计需求的人才。教师不应该是灌输知识、传授技能的教书匠,而应该是培养学生具有自我完善、自我教育能力的灵魂工程师。

知识经济中人力资源、人才素质是关键因素,因为人才是创造、传播、应用知识的源泉和载体,没有知识的人是不可能有所作为的,可以说,谁拥有知识的优势,谁将拥有财富和资源。

未来的社会将是一个变化周期更短的,以信息流动、人才流动、资源流动为特征的更快的社会,它要求我们培养的人才具有更强的主动性与创造性。可持续发展的素质、创造性的品质和能力,已成为设计教育的挑战和新世纪设计人才培养的根本目标。

正是在这样的时代大背景中,在新的设计教育观念的激励下,《21世纪·设计家丛书》在20世纪90年代中期孕育而生,开始为中国的现代设计教育贡献自己的一份力量,受到了社会各界的重视与认同,成为受人瞩目的著名的设计丛书与设计教材品牌。

Preface

一、设计构成课程的产生与发展

现代设计构成教育的产生是以包豪斯的成立为起点的。包豪斯(Bauhaus)——著名的设计学院,于1919年成立于德国的魏玛,是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院。20世纪许多现代艺术界、设计界的精英们都到包豪斯学院任教或讲学,他们致力于设计创新、教育理念和教学实践的突破,大胆地进行教育理念改革,抛弃表现主义、装饰因素,开创理性艺术设计的先河,奠定了现代设计教育及工业设计的基础。

包豪斯对现代设计构成教育的重要贡献之一是开创了基础教育课程,创造了新的设计视觉语言体系。包豪斯的基础课程在1920年由包豪斯的色彩专家伊顿创立,他成为世界设计教育领域第一个创造基础课程的人。伊顿在包豪斯学院开设了现代色彩学的课程和一系列新的以平面视觉造型训练为主的基础课程,如对造型形式规律性的研

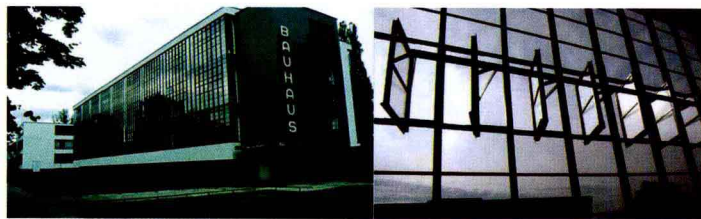

图0-01 包豪斯校舍

究,对点、线、面、体、色彩、明暗、材质的综合研究等。1921年,抽象主义大师瓦西里·康定斯基加入到包豪斯教学团队,他对形式(平面和立体)及色彩的系统研究,对于完善包豪斯的基础课程体系起到积极的推动作用。1923年,基础课程由西班牙艺术家纳吉负责,他把构成主义的要素引进基础课程中,注重点、线、面的关系,强调色彩和形式的客观分析、二维空间到三维空间的转换等。包豪斯基础课

程包括平面、色彩、立体造型的形态研究、材料研究、形式体验的研究等,这些课程体系为现代设计基础教育奠定了重要基础。

在中国,早期设计构成教学是由一些留洋归来的设计师担任专业教师,教育模式主要学习包豪斯的教育体系和模式。20世纪60年代,香港的王无邪在美国接受美式的艺术与设计教育,而当时的美国式的设计教育很大程度上也是采用的包豪斯的设计教育方式。王无邪回到香港后在香港中文大学校外进修部进行教学工作,培养了吕立勋、靳埭强等香港第一代杰出的设计师,同时也撰写了《平面设计原理》和《立体设计原理》两本书,这是中国最早的关于中国现代构成设计的专著,同时也构建了中国现代设计构成基础教育的雏形。

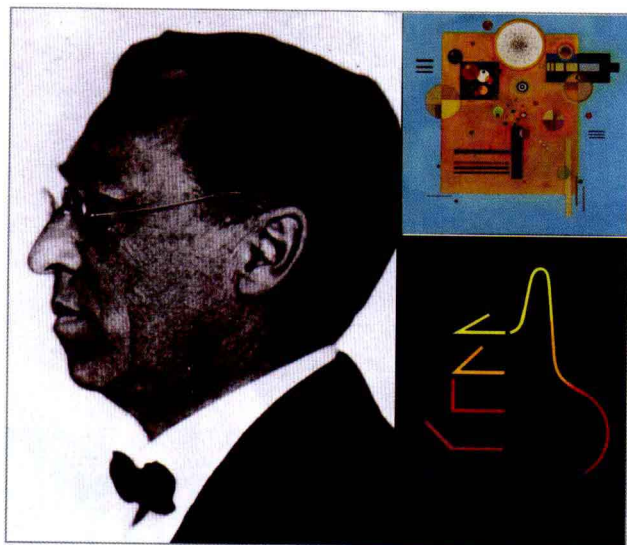

图0-02 康定斯基及其作品,重视形式与色彩的细节关系。

20世纪70年代末,香港大一艺术学校校长吕立勋把“三大构成”引进到内地,国内一些著名的美术与设计院校纷纷开设设计构成课程,在学习与借鉴包豪斯构成教学的理念与模式的基础上,吸取香港、日本多年来的构成教学的经验方法与成果。许多教师根据自身专业教学特点的需要,将“三大构成”课程的内涵作了延伸与发展,使我们的构成基础教学即平面构成、色彩构成、立体构成——“三大构成”教学体系发展起来,并在不断的实践中形成一套完整的、具有中国特色的构成教育体系。发展至今,“三大构成”成为我国所有艺术院校的设计基础课程。

图0-03 1923年包豪斯展览海报/朱斯特·施密特

二、设计构成课程对现代设计教学的贡献

（一）包豪斯创建的构成基础课程对现代设计教育有着巨大的影响

包豪斯的设计基础课程以科学、严谨的理论为依据,摆脱旧有教学理念、教学模式的束缚,融合了各种现代艺术流派的精神与成果,对形态与构成方法、构成规律进行了深入的研究,成为有效培养有创新能力、理论与实践相结合的艺术设计人才的一个系统、完整的课程体系。这个课程体系经过“二战”前包豪斯的极有成果与影响力的教学实践,“二战”中美国的实践及战后德国的乌尔姆设计学院的进一步拓展,为我们提供了全新的教育模式和教育理念。世界上很多艺术院校都参照它的教学模式和教学理念,培养出了一大批优秀的设计师和教育工作者。包豪斯对世界现代设计的影响与推动是巨大的、深远的,至今仍然在发挥着作用。

（二）设计构成课程作为一门重要的教学课程体系,给我国的现代设计基础教育带来新的观念

从我国早期的工艺美术、图案教学到现代的设计构成教学,经过几十年的积极探索与改革,“三大构成”独立于传统的基础课程,成为一门独立的基础教学课程体系。它以新的教学理念和课程方式,成为我国所有艺术院校设计专业的共同的设计基础课程,从而使以前各自独立的专业有了一个相同的设计基础平台,对中国从“工艺美术教学”向“现代设计教学”转型起到了积极的推动作用。设计构成的教育理念给我们现代设计基础教育带来了新的观念、新的启发,开阔了视野,丰富了视觉表现语言,提高了设计创造、设计表现的综合能力,培养了许多具有创新价值的艺术与技术相结合的设计人才。

三、当前设计构成教学中的缺失与存在的问题

70年代末,“三大构成”的教学体系被引进国内后,迅速地席卷了中国各大艺术院校,成为所有艺术院校的设计基础课程。但在21世纪的今天,我们的生活方式、生活理念、审美情趣、设计理念、教育理念都发生了巨大的改变,对“三大构成”的教学体系也有了更新、更深入的认识,也清楚地看到在构成基础教学中的缺失与存在的问题:

(1) 长期以来,我国的艺术院校都是把“三大构成”(平面构成、色彩构成、立体构成)的教学分成三个相对独立的教学模块,

图0-04 金属茶壶/包豪斯学生——马里安·布朗特设计 1924年

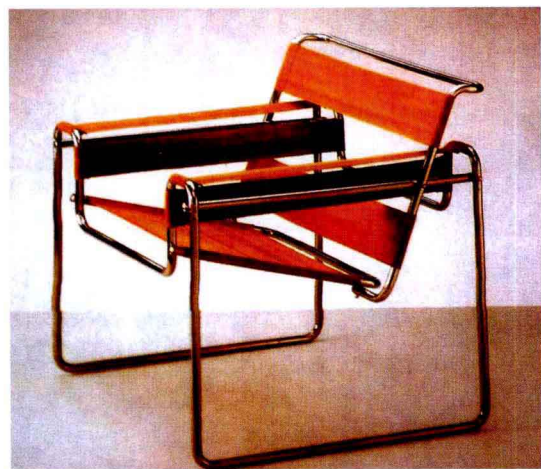

图0-05 瓦西里椅子/马谢·布鲁尔设计的世界第一张钢管椅子 1925年

进行分段式教学。虽然对于单个课程的教学研究相对深入细致,但对于课程与课程之间相互关系的教学研究不够,学生的学习相对孤立,缺乏整体、系统的学科观念。如学生在学习了平面形态构成之后,不知道在后续的课程中怎样对平面形态构成的知识进行融会贯通、举一反三;在色彩构成的学习中只关注色彩的研究,忽略画面形态、分割、空间等构成关系,没有建立形和色彩的整体观念;在立体构成的学习中,对于形态从二维到三维的立体空间思维的转换较弱,忽略了二维和三维之间形态的相互关系和作用,忽略了课程与课程之间的相互关系的学习和研究,对相关知识点没有主动、积极地进行链接与转换,致使在部分后续的课程中要花一定的时间再次解决平面构成的基础知识的问题。

这种分离式的课程设置的片面性,严重地阻碍了学生从总体上把握任何一个设计作品都不可能缺失的形态、色彩、空间三大要素之间的关联性。

“三大构成”课程相对独立,但它们有共性的东西,有相同或相关的知识点,形态、色彩、空间是共同的基础要素,这些知识点在不同的课程中进行合理的链接与转换,有利于建立整体、系统的学科观念。

(2) 设计构成课程虽然是引进西方包豪斯的教学理念,但在教学上也应该要有我们自己的民族文化和传统艺术精神的特色。中国传统艺术造型中蕴藏着丰富的文化内涵和审美价值。目前在众多的艺术院校中,对于设计构成课程与中国传统文化的融合的探索还不够,我们应该在“拿来主义”的基础之上,在设计构成教学中融入中国优秀的传统文化艺术,做到兼收并蓄,在两者的融会贯通中探寻新的发展空间。

(3) 构成设计基础教学扮演着双重角色,首先是为专业设计打好坚实的基础,同时也是一门引导学生从基础到设计过渡的课程。传统的设计构成基础教学中缺乏向设计领域的有效延伸和拓展,学生没有牢固地树立“基础为设计服务”的概念。设计构成作为最基本的平台式课程,与后续的专业设计课程有着紧密的联系,对基础课程与专业设计课程两大板块如何进行及时、合理、有效的过渡和链接,有待进一步地探索。

(4) 教学实践中表现手段和表达媒介陈旧。平面构成、色彩构成作业在手工描绘、填涂制作上费时较多,使学生用于推敲、构思作品内容上的时间和精力减少,课程作业的训练老套乏味,学生是为了作业而作业,不能很好地激发学生的创造性思维能力和学习的兴趣。

四、现代设计构成教学新观念的确立

随着时代的发展,现代设计理念与艺术教育的理念不断更新,设计构成基础教学面临巨大的挑战,它需要改革与创新,需要注入新鲜的血液和活力,使其能够与时俱进,构建一个更合理、更有效的构成基础教学体系。

(一) 突破传统的教学模式, 建立一个整体、系统的课程教学模式

1. 遵循从整体出发, 综合运用原则

针对传统的“三大构成”基础教学中所带来的一些问题,我们应该在设计构成教学中提倡一种开放式的、综合性的教学模式和课程方式,遵循从整体出发、综合运用的原则,打破课程与课程之间的壁垒,以空间的维度为划分依据,把“三大构成”整合为设计构成1和设计构成2。设计构成1主要为二维设计构成基础知识,在二维的空间中学习和研究形态、色彩、材质肌理、空间之间的相互关系和相互作用及二维形态构成基本规律和方法;设计构成2主要为三维设计构成基础知识,在三维的空间中学习和研究形态、体积、空间、结构、材料、色彩之间的相互关系和相互作用及三维空间体积建构的基本规律和方法,同时展开多维空间表达的训练。

设计构成1和设计构成2并非各自为政的两门课程,在教学中我们会引导学生学习和研究课程与课程之间的相互关系、相互作用,从形态、色彩、空间三大基本元素入手,在两门课程各自纵向发展的基础之上,寻求相关知识点的链接与转换,探寻彼此之间横向发展的联系,建立一个整体、系统的学科观念。教学的重点不仅是让学生研究最基本的设计构成的形式与内容,更重要的是帮助学生学习视觉艺术设计的思维、观念和过程,掌握如何有效从事设计的方法。

2. 合理、有效地设计课题训练

课题及课题的设计成为教学诸多方面的连接点,它是教学中不可缺少的环节,同时也是具有试验性和挑战性的教学环节。学生完成课题的过程,不仅是对知识的学习和运用的融会贯通,同时也培养了独立思考、分析问题、解决问题的能力。

课题的设计应注重多元性和时代性。以课题为平台把二维的、从二维到三维及三维的相关知识点从整体上系统地串联起来,融合在课题设计中,使课题具有包容性和综合性,最终导向设计应用领域;同时要打破一成不变的、老套的课题训练,从简单到复杂,从平面到立体,从立体到空间,循序渐进,每一个课题解决一个问题。这样有利于学生的整体学习和理解,有利于激发学生学习的综合性思考、知识的综合运用,提高学生举一反三、融会贯通的学习和设计的能力。

完成课题的手段上应注重表现手段或表达媒介的多样化,避免固定的视觉表达。如资料的收集、分析讨论,观察与视觉体验(从不同的视角、整体与局部、抽象与具象、远观与近看、从二维到三维等),数码摄影与视觉日志,文献资料的阅读,文字表述与概念设计,结构分析与模型制作,静态与动态表现,现代电子技术的介入等。通过丰富、灵活的课题训练,引导学生从被动地学习转为主动地学习,充分发挥学生的主观能动性。

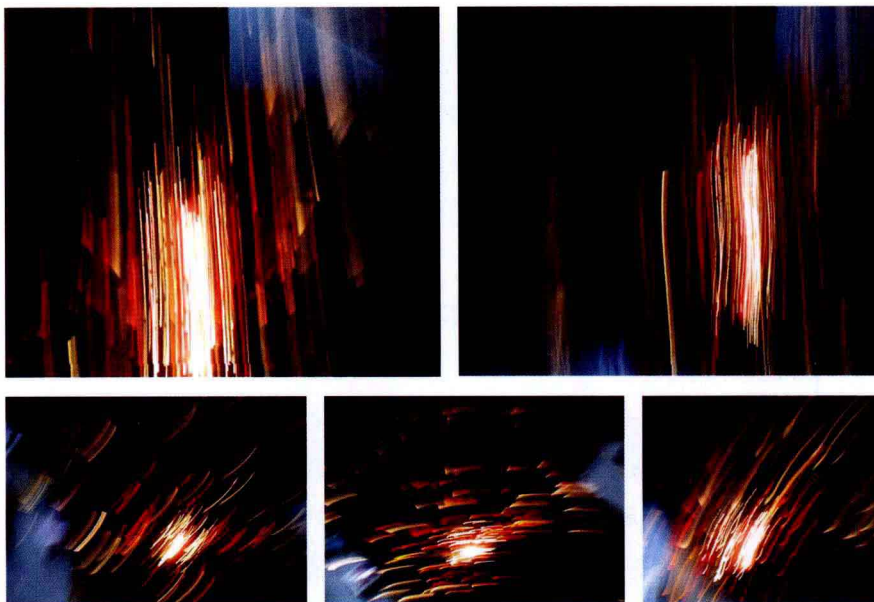

图0-06 移动光源拍摄的各种光构成形式/耿胜男小组

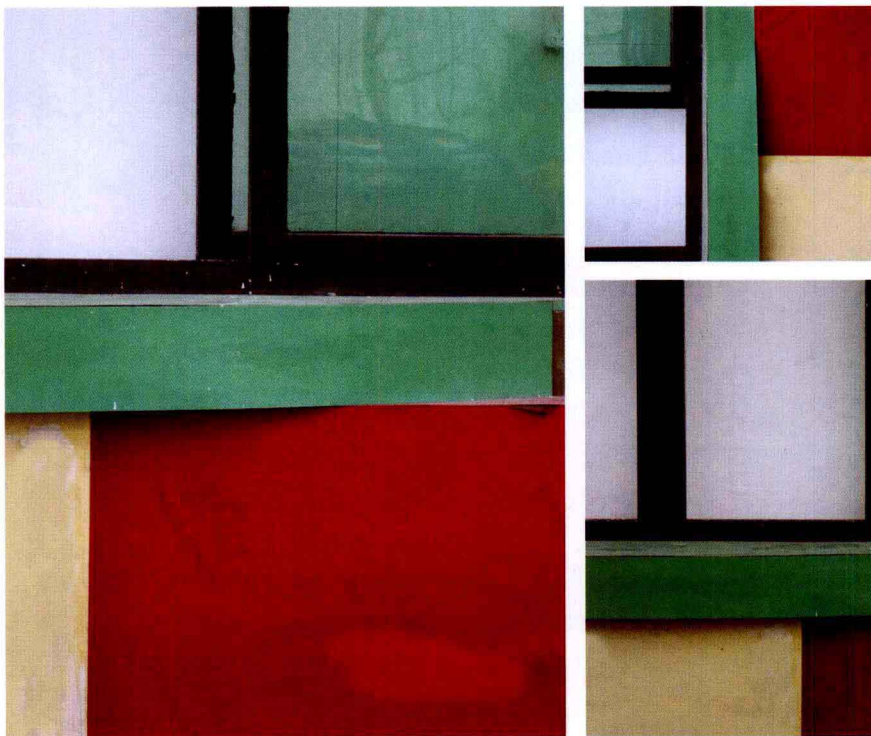

图0-07 自然和生活中的各种构成形式无处不在,通过在生活中观察,用摄影的方式捕捉的各种构成形式,这一方法值得借鉴/刘明明

（二）从理论到实践，从基础走向设计

设计构成课程的学习和研究是为从基础到今后的专业设计搭建的一个桥梁，如何从基础走向设计的彼端，仅仅做到“厚积”还欠缺，怎样做到“薄发”才是升华，这是一个需要不断修炼的过程。在这个过程中教师要通过丰富有趣的、多元化的实践性课题，引导学生建立“基础为设计服务”的概念，以便在专业设计中做到“随用”、“活用”、“实用”，合理完成设计基础与设计需求的衔接。

五、本书编写的基本构架与内容特色

本书编写的基本构架以造型设计中最基本的三大重要元素——形态、色彩、空间为主线来展开理论知识的讲解和课题实践的训练。从形态、色彩、空间在造型设计基础中共性的研究，再到个性、主题性元素的探讨。针对传统设计构成基础教学中存在的一些问题，提出建立设计构成新概念及新概念的运用规则，提出切实、有效的解决问题的方法。引导学生从二维到三维到四维空间的探索，从感性思维到理性思维的飞跃，强调学科知识体系的整体性和综合运用能力，以丰富而富有特色的课题训练为平台，让学生认识设计、掌握最基本的造型设计方法、设计语言，培养学生的创造性思维能力和表达能力。

【阅读提示】

此章是对设计构成课程的产生、发展及其在现代设计中的贡献的一个梳理，让大家对设计构成这门课程有初步的认识和了解。

时代的进步、现代设计教育理念的不断改变，促使我们对几十年来一成不变的设计构成课程体系进行必要的反思，针对传统设计构成基础教学中存在的一些问题，提出建立设计构成新概念及新概念的运用规则，使其能够与时俱进，构建一个更合理、更有效的构成基础教学体系。

在学习中要建立一个整体、系统的学科观念，要学会研究不同课程相关知识点之间的相互联系、相互作用，寻求相关知识点的链接与转换，建立视觉艺术设计思维、设计观念，掌握有效从事设计的方法。

第一章 设计构成概述

- 第一节 设计构成的基本概念 001
- 第二节 设计构成课程的基本性质 002
- 第三节 设计构成三大重要元素 003

第二章 形态

- 第一节 形态的基本元素 004
- 第二节 形态的分类 018
- 第三节 形态的运用 020
- 第四节 形态和肌理 029

第三章 色彩

- 第一节 色彩的三要素 034
- 第二节 色彩的对比 040
- 第三节 色彩的调和 051
- 第四节 色彩的情感 056
- 第五节 色彩应用的基本法则 059

第四章 空间

- 第一节 二维空间 061
- 第二节 三维空间 067
- 第三节 四维空间 086

第五章 设计构成新概念

- 第一节 设计构成新概念——整体出发综合运用 089
- 第二节 设计构成新体系的价值 090

第六章 设计构成新体系的运用准则

- 第一节 设计构成运用的整体概念 091
- 第二节 设计构成运用的基本准则 092

第七章 设计构成新概念的运用规则

- 课题一 以特定形态为主体表现元素 093
- 课题二 以特定色彩为主体表现元素 102
- 课题三 以二维特定空间构成关系为主体表现要素 110
- 课题四 以三维特定空间构成关系为主体表现要素 114
- 课题五 以材质元素为主体表现要素 125

后记

主要参考文献 132

参考书目 133

001

004

031

061

089

091

093

132

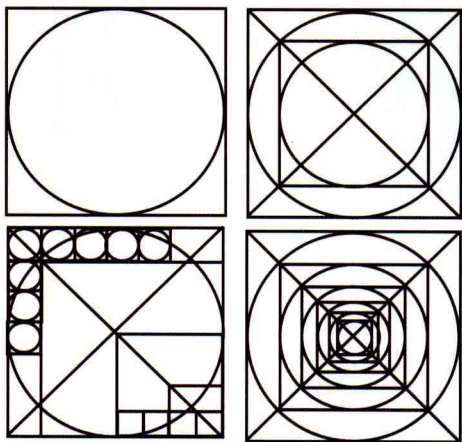

图1-01 荷兰建筑家劳恩里克创造的利用几何图形按比例分割和组合的体系，显示出早期的构成主义趋向。

第一节 设计构成的基本概念

一、设计构成的基本概念

构成即构造、组成，就是将不同形态的几个单元按照一定的形式美法则组合为新的、有意味的形态，体现一种创造性的行为。它可以是平面构成、色彩构成、立体构成、空间构成、光构成等。

设计构成是一个现代设计术语，是一种现代设计教育的造型观念。所谓“设计构成”，是以各种视觉要素如各平面元素、色彩元素、空间元素、材料元素、光元素甚至情感元素等为素材，按照一定的设计目的、设计原理，对其进行组合、搭配、重构，创造形成完整的、具有表现力的视觉关系，从视觉、感觉、触觉、听觉甚至嗅觉等方面上满足人们心理、生理、精神的需求。

设计构成是一种创造方法。它强调创造性，不同于以往依据原型进行描绘、模仿、变形的造型概念，而是创造性思维能力的培养。设计构成是一种形态分析方法。它强调分析性，探求各元素之间的组织、协调关系，满足人们精神与物质的需求。

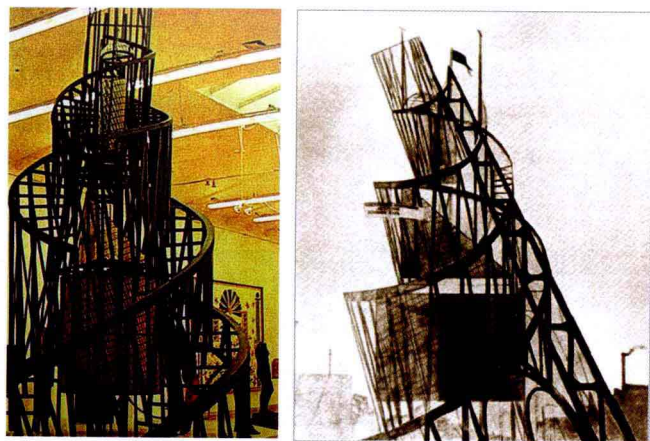

图1-02 第三国际铁塔

此件模型系由木材、铁、玻璃制成,由俄国塔特林设计,是俄国构成主义代表作。俄国构成主义者高举着反艺术的旗帜,从平面设计到电影和剧场,他们的目标是要通过结合不同的元素以构筑新的现实。

二、教学目的

“万丈高楼平地起”,设计构成作为基本的设计思维训练是整个设计大专业必不可少的基础课程。课程教学目的在于引导学生认识设计,掌握基本的设计语言、设计方法,具备基本的造型设计能力,为进行设计打好坚实的基础,同时培养学生以下几个方面的能力:

1. 培养学生的感知能力

通过训练学生对设计构成要素——形态、色彩、材质、空间的敏锐地观察、感悟、理解与体验,培养学生的感知力。良好的感知力是一个设计师所必须具备的条件。

2. 培养学生的造型审美能力

具有良好的造型审美能力是进入专业设计的基础。在设计构成基础课程中通过一系列设计原理、设计法则的学习,学生能从二维到三维到四维、从感性到理性,灵活有效地创造具有审美价值的视觉形式和视觉效果。

3. 培养学生的创造性思维能力

美国艺术教育家罗恩菲德曾说:“艺术教育的目的是使人在创造过程中,变得更富于创造力,而不管这种创造力将施用于何处。”在教与学两个方面中以开发和拓展学生的创造性设计思维为主,通过一些合理、有效的课题训练激发学生的兴趣和创造的激情,以创造性的思维方式认识、对

待设计中的问题,运用新的视觉元素,寻求新的视觉效果,创造新的视觉形式。

第二节 设计构成课程的基本性质

一、是一门视觉文法课程,目的在于对学生进行设计语言训练

设计构成课程是一个载体,从简单的基本元素点、线、面、体入手,探索二维、三维空间的视觉文法,包括造型语言、造型方法等多方面内容。它是一种具有共性的设计语言,广泛运用于现代艺术设计各个领域。通过进行设计语言的训练,学生能进一步掌握、拓展设计语言,以一种恰当的视觉形式、视觉语言、视觉创造来传递信息,以交流思想、打动心灵。

二、是一门基础造型课程,培养在二维、多维空间的基本表现能力

设计构成课程是一门所有艺术设计专业必修的设计基础课程,它所研究和解决的是艺术设计专业的共性问题。设计构成的学习,从形态的创造、色彩的表述到空间的演绎,从二维突破到三维,从三维拓展到四维,从多维度、多视野、多元化方面培养学生基本的创造能力和表现能力。

这种能力不仅仅是概念到视觉转换的表达能力,还包括各种基本的表现技能和技巧。

三、是一门过渡基础课程,引导从基础课程进入设计专业课程

设计构成课程既含有基础训练的部分,又有向应用设计延伸的部分,是一门从基础到设计过渡的课程,旨在引导学生从基础课程向专业设计思维的转换和接轨,让学生理解“基础知识”与未来的“专业设计”之间的关系与衔接,树立“基础为专业设计服务”的概念,让学生能够在设计中举一反三、运用自如。

第三节 设计构成三大重要元素

形态、色彩、空间是设计构成的三大重要元素。在设计构成中,我们研究的是物体的形态、色彩、空间等之间的相互关系和相互作用,任何一个单一的元素都不是设计研究的唯一方面。

形态关系是研究形与形之间的相互联系,处理形态在空间中的配置、分割、和谐等构成基本形式;色彩关系是研究色彩本身的三种基本属性、设计配色的法则及其所产生的生理、心理、情感效应等问题;空间关系是研究在二维、三维或四维空间的表现方法与空间形态的创造及其形、色、质、空间的综合关系。

【阅读提示】

这是同学们进入大学学习的第一门关于设计的课程,在此之前接触的是关于素描和色彩基础课程,对于设计没有什么具体的概念,所以首先要弄清楚什么是设计,设计和艺术的区别是什么,什么是设计构成这一系列的概念。概念清楚、目标明确,才能进行有效地学习。

设计构成课程是一门设计基础课程,同学们在学习的过程中,一是要有意识地培养自己的感知能力、造型审美能力和创造性思维能力,为今后的专业设计打好基础;二是要建立“基础为专业设计服务”的概念,避免基础知识与专业设计学习的脱节,要将基础知识在专业设计中做到“随用”、“活用”、“实用”。

图1-03 应用蒙德里安风格设计元素在家具产品中的设计。

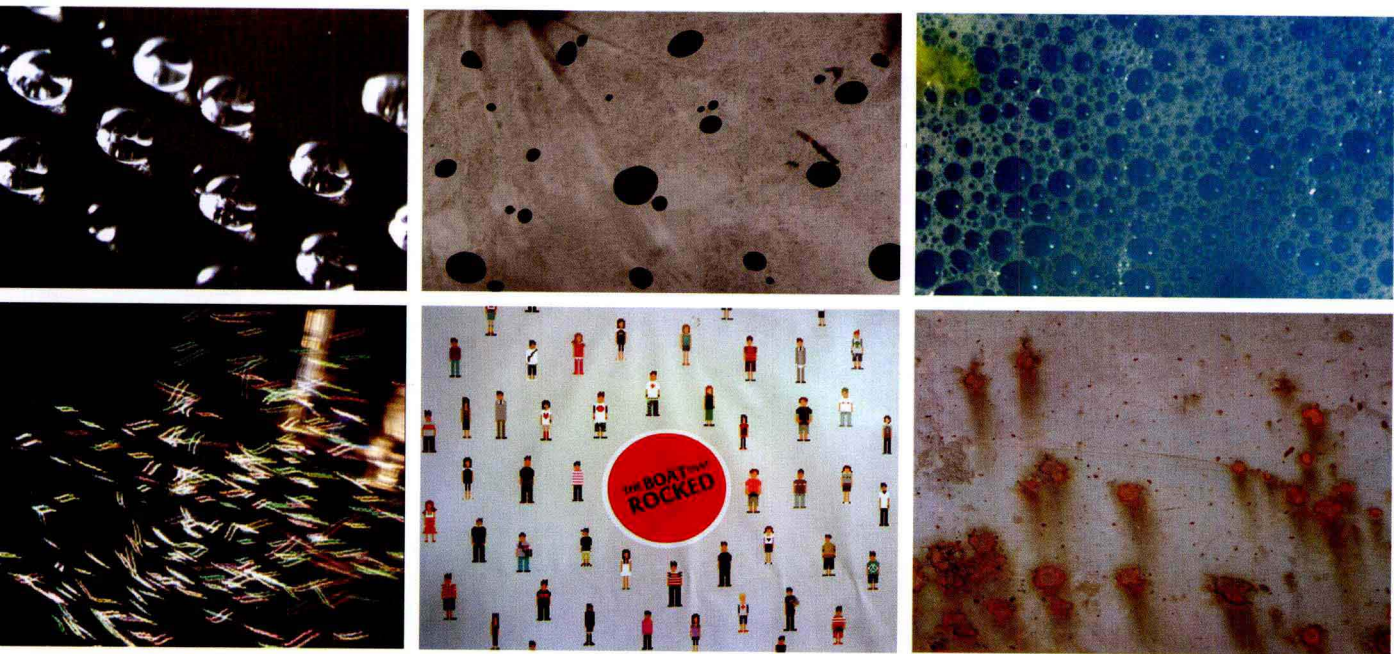

图2-01 点的各种形态——水滴的点形态，雕塑上镂空的点形态/王娅；洗碗时的泡泡点/韦苡珊；夜空中散落的荧光棒形成的点状/肖恒昱、张逸轩、郑戈

第一节 形态的基本元素

点、线、面、体是一切造型要素中最基本的构成元素。

点、线、面、体可以构成各种造型，而各种复杂或简单的造型又可以分解为点、线、面、体。点、线、面、体是归纳、提炼的结果，鲁道夫·阿恩海姆在《艺术与视知觉》中指出：人的眼睛倾向于把任何一个刺激样式看成已知条件所允许达到的最简单的形状。从造型设计的角度讲，我们可以把世间万物都理解为点、线、面的形态。一个字母、一只鸟，可以理解为一个点；一行文字、一行飞鸟，可理解为一行线；数行文字与数行飞鸟，可理解为面的形态。设计构成中常常会用一种或多种元素进行造型，以丰富画面的视觉效果。认识点、线、面、体的目的在于学会如何将一种或多种元素有目的、有组织地用来造型，从而创造具有视觉美感的形态。

一、点

1. 点的定义

点是造型中最简洁的形态元素。

数学中的点只有位置，没有方向、长度、宽度。设计构成中的点是最短的线或最小的面，是在比较中相对形成收缩、细小的视觉形象。它的大小、长短不能超越作为视觉中的“点”的限度，超越一定的限度，面积相对过大或长度过长，就会失去点的特性，成为面或线。

2. 点的形态

点的形态各种各样，一滴水、一颗图钉都可以是点，并非只有圆形才是点。点也可以采用材料和肌理来表现。

3. 点的特性

点的位置感很强,与线、面元素相比较,点容易吸引人的视线,容易形成视觉中心,从背景中脱颖而出,成为画龙点睛之点。

点是造型中最自由的形态元素,点的移动可以形成线,点的面积的扩大或点的聚集可以形成面。点的运动可以转换为线,也可以转换为面,点既可以拥有线的优势,也可以拥有面的优势。比如在黑暗的夜晚里,一盏灯亮了,那是点的形态;一排灯亮了,那是线的形态;整栋楼的灯都亮了,那就是面的形态。点、线、面三者的关系是相互运动、相互转换的,而设计构成本身也就是对各种运动关系的协调、组织、设计,以达到和谐的、美的视觉效果。

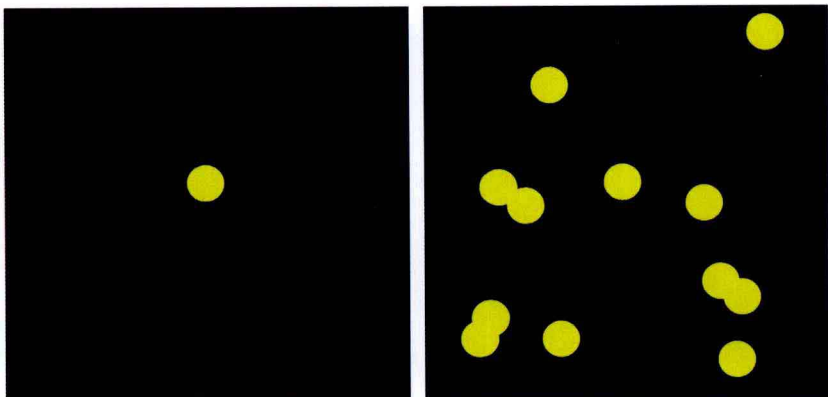

图2-02 单个点的视觉聚焦,多个点的视觉分散

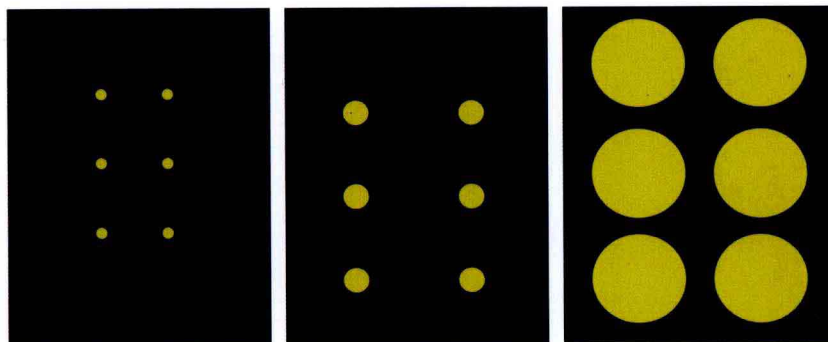

图2-03 点、线、面的视觉转换

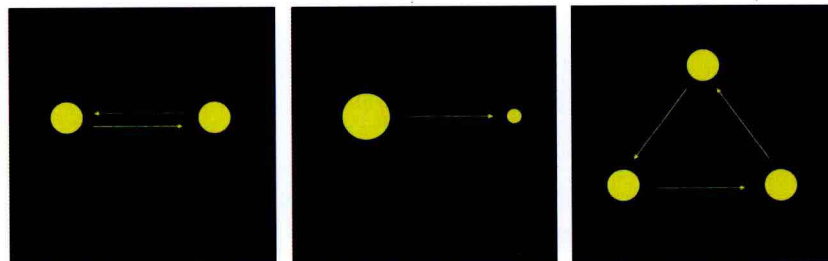

图2-04 两点间的张力能引导视觉的移动,形成视觉流程,三个点形成稳定的视觉力量。

4. 点的构成

点构成画面时,要考虑排列时点的大小、数量、虚实的变化,排列的方向、秩序感和动势,空间的间隔和层次感等。如点从大到小的排列,可以产生空间立体感和运动感;排列方向的变化可以产生静态或动态的构成。

(1) 点的构成

单纯以点为一种元素也可以构成丰富的画面。

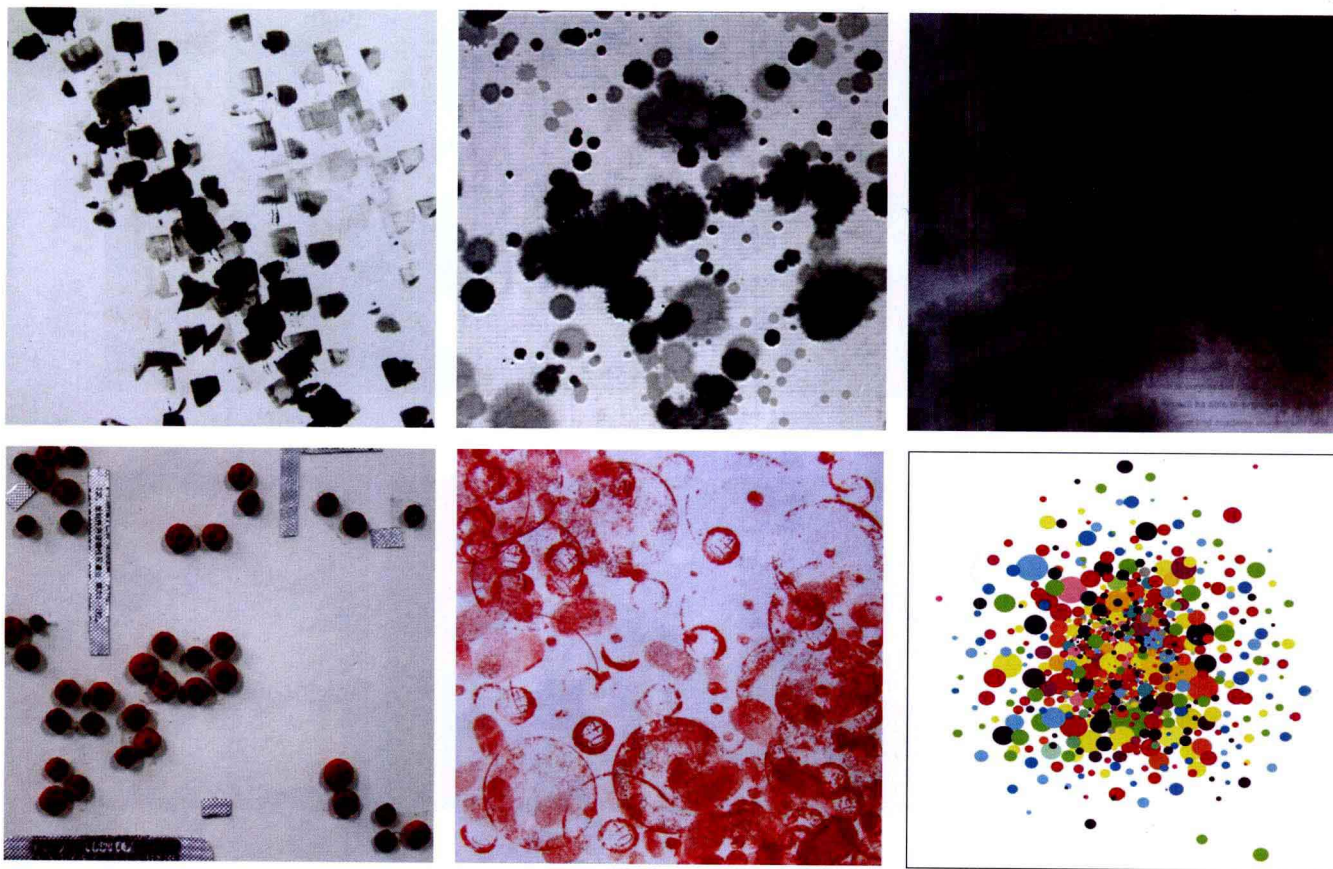

图2-05 用各种工具和手段表现的点构成/吴双、张飞、王衡辉、万玲、马莎莎、黄成聪

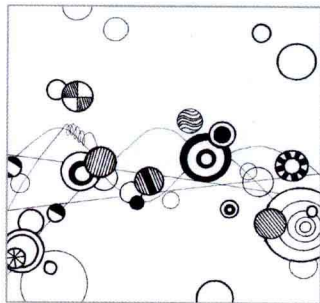

图2-06 毕晓雪

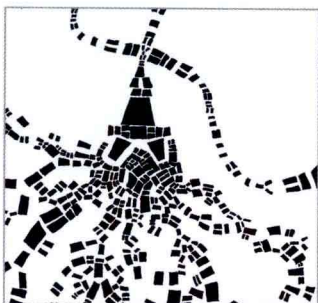

图2-07 学生作品

图2-08 杨均尧

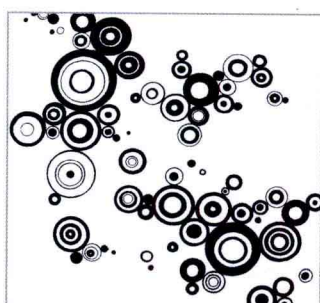

图2-09 丛琳