

高等院校艺术设计“十二五”规划教材

高等教育艺术设计精编教材

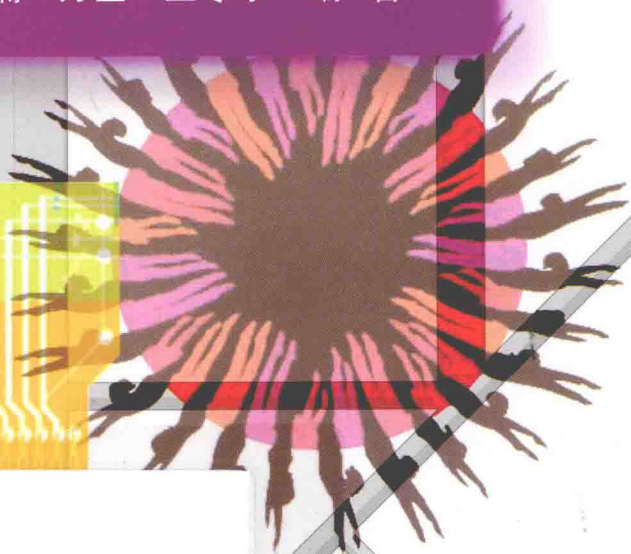

数码媒体类

国家动画教学研究基地、浙江省级重点专业 专用教材

视觉 构成设计

李楠 万莹 王寒冰 编 著

清华大学出版社

高等教育艺术设计精编教材

视觉 构成设计

李楠 万莹 王寒冰 编 著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书共分4章。第1章为视觉构成概述,讲述了构成的探索期和发展期,以及对当今的影响;第2章为二维构成,系统地阐述了平面构成中的点、线、面及构图原理;第3章为色彩构成,系统地阐述了色彩的原理及色彩构成等几个方面的内容;第4章为影像构成,系统地阐述了影像构成原理及其应用。

本书可作为高等艺术院校数字媒体艺术专业的教材,也可以作为传媒类或者艺术爱好者的学习用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

视觉构成设计/李楠,万莹,王寒冰编著. —北京:清华大学出版社,2014

高等教育艺术设计精编教材

ISBN 978-7-302-35146-7

I. ①视… II. ①李… ②万… ③王… III. ①视觉设计—高等学校—教材 IV. ①J062

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第012415号

责任编辑:张龙卿

封面设计:徐日强

责任校对:袁芳

责任印制:宋林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm 印 张:11 字 数:310千字

版 次:2014年4月第1版 印 次:2014年4月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:48.00元

产品编号:056912-01

前言

自 2013 年以来,全国各高等院校的数字媒体艺术专业发展呈现出空前繁荣的景象。与此同时,有关于数字媒体艺术方面的书籍也大量出现,但是很少见到有关基础课程方面的书籍。本书就是在此基础上与数字媒体艺术专业课程同步的一本教材,是一本集理论与实践于一体的专业特色教材。本教材在综合多方面研究的基础上,又经过多年的课堂教学,把理论与实践紧密结合起来,使得理论讲述明了,实践运用合理,同时通过由浅入深的学习,形成完整的课程架构,为接下来进入中级阶段的学习打下坚实的基础。

本书采用纵横交错式的设计。纵向为理论方向,首先在起步阶段学习构成概论,让学生了解更多的构成发展史以及对今天的影响;其次是学习三大构成中的二维构成与色彩构成,让学生从最基本的元素和色彩开始着手;再次是学习影像构成,让学生了解视觉影像的原理。横向为实践方向,无论是起步阶段的学习还是深入阶段的学习,都会结合各章节“量身定做”的相应练习,并且练习的范围是从静态到动态的综合体,这样既保证了每次授课的内容,又拓展了对专业知识的训练。此外,注重对学生艺术感觉的培养,同时又鼓励他们挑战自我的个性。目的在于帮助学生形成创造性的概念,创作出有视觉美感的作品。

本书中的范例作品绝大部分是浙江传媒学院学生的作业,由于时间久远,图片量大,很多作品的作者已无法考证,在此特别感谢图片摄影班、摄影摄像班、灯光照明班、数字媒体艺术班的学生们。此外,还要感谢使我在构成艺术中受益最深的、我的导师陈小清教授,是她让我真正地对构成艺术产生了浓厚的兴趣,同时把视觉构成融入课堂教学中来。

这本书得以出版,还要感谢浙江传媒学院动画学院丁海祥院长付出的大量心血,同时感谢我的同事和家人们的帮助和支持。

由于本人才疏学浅,错误在所难免,敬请各位读者批评、指正。

编者

2014 年 1 月

目 录

第1章 视觉构成概述

1.1 视觉构成	1
1.1.1 构成的由来	1
1.1.2 视觉构成的目标	11
1.2 视觉形态美	12
1.2.1 元素美的意义	12
1.2.2 形式美的意义	12
1.2.3 审美的方法	12
1.2.4 视觉构成作品的要求	15

第2章 二维构成

2.1 二维构成的基本特点	16
2.2 二维构成的元素	16
2.2.1 点	16
2.2.2 线	21
2.2.3 面	26
2.3 二维构成的方法	32
2.3.1 重复构成	32
2.3.2 渐变构成	33
2.3.3 发射构成	35
2.3.4 特异构成	37
2.3.5 对比构成	38
2.3.6 密集构成	39
2.3.7 空间构成	39
2.3.8 肌理构成	41
2.4 构图	42
2.4.1 构图的含义和作用	42
2.4.2 构图的法则	42

2.4.3 透视与构图	49
2.4.4 构图的结构	54

第3章 色彩构成

3.1 色彩构成的基本知识	73
3.1.1 色彩构成的概述	73
3.1.2 色彩构成的作用	75
3.2 色的属性	75
3.2.1 色彩三属性	75
3.2.2 色立体	77
3.3 色彩的关系	80
3.3.1 混合	80
3.3.2 对比	82
3.3.3 调和	91
3.4 色彩的情感	93
3.4.1 色彩与视知觉	93
3.4.2 色彩的表情与象征	95
3.4.3 色彩的共感觉	97

第4章 影像构成

4.1 影像构成的基本特点	114
4.2 影像构成的元素	114
4.2.1 空间	114
4.2.2 影调	131
4.2.3 色彩	135
4.2.4 运动	140
4.2.5 节奏	145

4.3 影像的画面构图	148
4.3.1 影像画面构图的目的.....	148
4.3.2 影像画面构图的基本要素.....	148

参考文献

后记

第 1 章

视觉构成概述

人类自诞生之日起,就在不断地完善自己的生存环境,并不断地设计着自己的生活。日常生活中,我们每天都在设计自己,每天要考虑在不同的场合穿什么样的衣服,搭配什么造型;不同的展览需要什么样的设计布展;不同的产品用什么创意设计宣传等,可以说现代人们对客观环境的认识已经进入了理性的时代。我们的眼光、我们的思想都在不断地提升,可以说我们生活中设计与构成是无处不在的,构成是包含在设计之内的,构成就是为造型服务的。

我们认识一样东西时,无论它是人工造就还是天然形成,在构成中都将与之相关的特征称为元素。元素包含形态、肌理、色彩。而确立这些元素要归功于包豪斯,包豪斯于 1919 年在德国魏玛创建了一所工艺美术学院,这所充满创新精神的学校,也是当今设计界最具影响力的学校之一。包豪斯传递着美与功能的结合,制定了能体现艺术的标准,使它成为设计者的视觉语言。

本书作为设计的基础教育,遵循艺术标准,系统地研究视觉构成,启发和培养有关视觉艺术的新秩序。

1.1 视觉构成

构成 (Construction) 是一个近代造型概念,《现代汉语词典》曾将其解释为“形成”和“造成”。也就是包括自然的创造和人为的创造。从艺术领域来讲,构成是指提取图像、图形等造型要素中精髓的

部分并加以解构重组的造型方法。实际上,“构成”研究的是各门类造型艺术的共性——造型性的基础学科。

视觉构成即在构成的基础上,注重视觉化的图形、图像甚至是影像的创作,并作为设计的辅助手段,以便在造型活动中更好地创造出美的视觉效果。

1.1.1 构成的由来

现代艺术不是突然出现的,而是经过几百年逐渐演变而来的,构成的基本理论可以追溯到 19 世纪末到 20 世纪初,当时国际艺术运动盛行,艺术观念处于大变革时期。从法国的后印象主义、立体主义到至上主义、抽象主义的艺术家们,都致力于改变作品的主题性和叙述性。他们的创作从传统观念的角度出发,追求艺术的独立性与纯粹性。使绘画从单纯的模仿,进入到了主动造型的阶段,并且不再只是描绘自然界的具体形象,而是向抽象形态转化。换言之,在这个演变时期,绘画的造型以具体形象为造型前提,逐步向几何抽象形态转化。

要学习构成艺术,就要了解构成艺术中的几个主要派别以及其代表性的人物,分别介绍如下。

(1) 法国后期印象主义

在印象主义之前的绘画艺术中,描绘的大多是实际可视的逼真画面,文艺复兴成为这一时期的代表。而后在 1874 年的一次艺术展上世人看到了《印象·日出》这幅作品,从此产生一个新的派别——印象派。它是西方绘画史上划时代的艺术流派。后印象主义就是在印象主义的影响下诞生的,它不主

张绘画是对客观的再现,而是强调绘画是创作者主观的感受,这种思想引领了后来两大现代主义艺术潮流。

法国后期印象主义的代表人物是塞尚(1839—1906年),被称为现代绘画之父。塞尚认为绘画不能仅仅只是模仿客观世界,而应该更多地表现画家对客观世界的主观感受。他提出:“要把自然的一切用圆柱体、球体、圆锥体等形体来处理。用透视方法观察一切物体,自然便会向中心一点结合。与地平线相互平行的诸线条产生了宽阔感,也即表示着自然的一个断面……而垂直于地平线的线条则产生深度感。对人类而言,若说自然在于表面,倒不如说自然构成于其内里的深度。”这一理论深深地影响了20世纪的绘画艺术,并为后来立体主义的诞生奠定了基础。他所强调的是一种隐含在自然物中的结构,让自然的对象还原成为各种几何造型,而非只是对自然的模仿。如图1-1所示为《圣·维克多山》,该作品所用的绘画笔触成为画面的亮点,每个笔触相互融合但又十分清晰,使得观者在欣赏时觉得整幅作品的整体性非常强。

图1-1 《圣·维克多山》(塞尚)

(2) 立体主义

后印象主义的出现激发了法国立体主义运动的进一步发展,它的代表人物是毕加索(1793—1881年)。毕加索在现代艺术史中无疑是最具影响力的人物,他几乎经历了现代艺术的所有风格流派,却始终保持自己的创作风格,打破传统的旧法则,不

断地追求新的表现方法和技法。毕加索出生于画家的家庭中,受过良好的绘画教育,因此早期的作品他没能有所突破,直到在他巴黎学画期间,自己慢慢地有了对形的理解。1906年夏天,他远行至高索尔,看到了那里的土著雕刻,回到画室便创作了著名的油画《亚威依的少女》,如图1-2所示,该画成为立体主义正式诞生的标志。在这幅画中,人脸被拉长变形,肢体用立体几何的方式呈现,不同面的眼睛、鼻子会在同一个面中呈现。

图1-2 《亚威依的少女》为立体派诞生的标志

毕加索打破了自然形态,并分解为若干不成形的碎片,主张要从多个视点去观察和描写事物,再以美的原则,即对称、均衡、节奏、黄金律、统一与变化等去重组画面。毕加索的《手风琴师》如图1-3所示,画面中布满了各种形状、明暗不等的大小色块,以及大大小小的圆弧,主题的内容则是通过标题才能找出手风琴师的脸部、手指等主体形象。

立体主义反对传统只从一个固定视点去观察物体的观点,而主张要从多个视点去观察和描写事物,揭示对象的形状、结构、外表、内部和底面。通过分解、并置把一个物体的不同角度绘画在同一面上,从而解决了单一的绘画方式,可以展现时间或者空间的连续视觉印象。立体主义还提出,为了整体的效果,主体可以变形、割裂、分解成一系列平涂的小色

图1-3 《手风琴师》(毕加索)

面,与主题和谐,达到整体的画面效果。

在立体派后期的发展中分支出了综合立体主义。在这个阶段,立体派花了近三年的时间去破坏、分解、重组,创造了绘画空间的新概念,而在这一阶段运用所掌握的一切材料去扩大绘画。1908年,毕加索的素描习作《梦想》粘贴了一张小纸片,这就是第一幅拼贴画。1911年,毕加索等立体派的主要成员不约而同地在绘画中使用了数字和字母。勃拉克的《葡萄牙人》如图1-4所示,字母片段“BAL”、“Ma Jolie”以及一个酒吧账单的数字“10、40”都可以在复杂的线面图形中找到,这一字母与绘画的运用成为绘画中的独特风格。

而1912年和1913年才是拼贴的真正时期。以往小碎的块面画渐渐被明确清晰的大块面画所替代,或者直接以具体的图案和符号完成。如毕加索的《静物和藤椅》,用几何状的静物穿插字母,再被拼贴上藤条纹样的印刷品,最特别之处是用一根麻绳镶嵌的边框。从此拼贴这种新的技法应运而生。

图1-4 《葡萄牙人》(勃拉克)

拼贴物被直接应用到二维绘画平面上,使作品具有真实的体积感与深度感,这样就改变了模仿自然物的方式,实现画面立体的效果,而观者的注意力被拼贴物自身的色彩、形状、纹理质地等效果吸引,能更深入地对作品进行思考。立体主义最大的贡献在于发展出一种绘画技术,通过不同的视点把体积分解并用几何体展现平面,把实物引入绘画,形成拼贴式的美感,因此立体派的变革为今天的绘画和设计带来了启迪。

(3) 意大利未来主义

“未来主义”这个名称在最早的时候是一个文学革命概念。当时一帮青年知识分子发起了一场文学改革运动,反对文坛上那种守旧、麻木不仁的不良状态,后来这个运动不断扩大,扩展到艺术领域继续发展。1909年,一篇发表于巴黎《费加罗报》的文章——《未来主义宣言》,开始反对麻木僵化,反对守旧,为众多艺术家所追捧。

意大利未来主义的代表人物是杜桑（1887—1958年）。杜桑受到了连续摄影的启发，创作了作品《火车上忧郁的年轻人》，后来又创作了《下楼梯的裸女2号》，如图1-5和图1-6所示，画中分解处理人物运动的过程，每一个动作重复成方形、圆弧形等平面形态，表现了运动中变化的机械性，以及此时人物内心的心情，营造出富有动感的韵律美。

图1-5 《火车上忧郁的年轻人》（杜桑）

此外，巴拉（1871—1958年）也是意大利未来主义的代表人物之一，他所关注的不只是绘画作品里机械的动态，而是现代人在文明生活里瞬息万变的生命节奏。《链子上一条狗的动态》作品如图1-7所示，该作品用“同时并置”的手法表现了小狗的跑步动作。可以从系在小狗颈项的链子看出动作的变化，暗示出链子正处于摆动状态中，而小狗和牵狗的人正在跑步的腿重复增加，显示其速度之快。《路灯——光的研究》（见图1-8）使用了互补的色彩，并且以密集重复的线条表现光线在不断扩散，营

造出一种强烈闪耀的光感，充分表现出都市生活节奏的频率。

图1-6 《下楼梯的裸女2号》（杜桑）

图1-7 《链子上一条狗的动态》（巴拉）

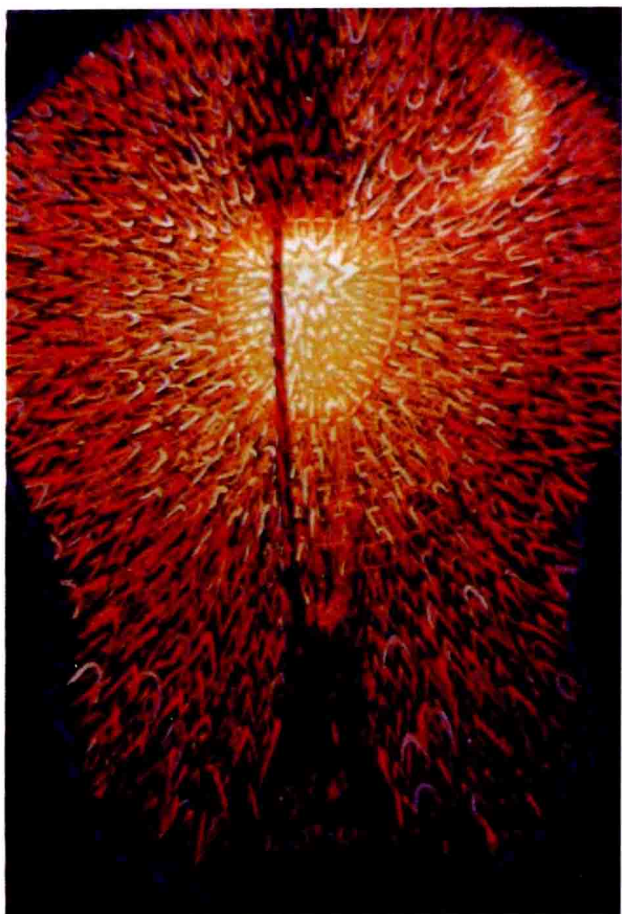

图1-8 《路灯——光的研究》(巴拉)

未来主义反对保守传统的艺术画风,主张表现节奏、运动、速度,强调物体的运动规律,通常用力线去表现动力感,从而反映都市生活的节奏与变化。

(4) 法国新印象主义

新印象主义又称“点彩派”。新印象主义着重于对光色的描绘,表现物像受到光以后刹那间的变化。新印象主义也是受到印象主义的影响产生的,但是新印象主义属于印象派的分支,并且着重理论上的研究。新印象主义认为“光”就是色彩、运动和时间,并且会用鲜明的颜色及互补的颜色进行绘画。

新印象主义的代表人物是修拉(1859—1891年)。修拉早期经常临摹安格尔、拉斐尔等人的作品,绘画风格严谨,但色彩运用大胆鲜艳。如图1-9所示,《大碗岛的星期天下午》采用无数并列在一起的互补小色点组成画面,形成一种新的色感表现方式。同时修拉还注重构图的严谨性,利用

“黄金分割”比例构图,在《大碗岛的星期天下午》中,将人物的大小比例变化根据构图的需要进行改变,使画面显得整体有序。

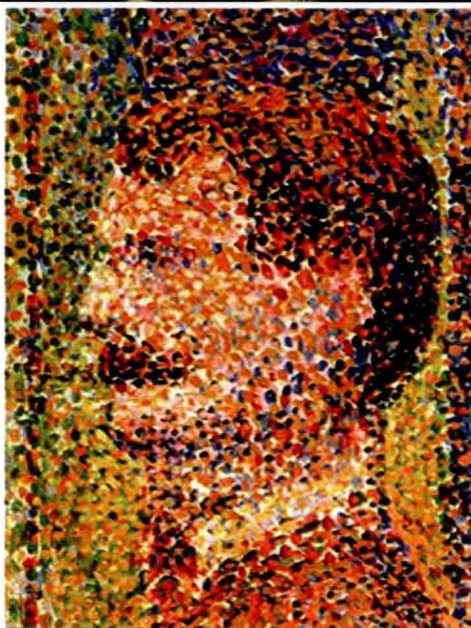

图1-9 《大碗岛的星期天下午》(修拉)

黄金分割是最早运用黄金比率的古埃及人提出并运用的,这种比率在古埃及人眼里具有某种神圣的意义,所以在金字塔上我们可以看到这种比率关系,著名的胡夫金字塔就是如此,它把一条线段分割为两部分,使其中一部分与全长之比等于另一部分与这部分之比。其比值是一个无理数,取其前三位数字的近似值是0.618。由于按此比例设计的造型十分美丽,因此称为黄金分割,三数中两两之比均是1.618。这个比例对古希腊艺术的影响也非常大。雅典著名的巴底隆神庙就是最经典的例子。“黄金比率”也被众多的艺术家使用,著名画家达·芬奇就

对这一观点做了进一步的验证,在他的素描中用黄金比率分割描绘人体,著名的《蒙娜丽莎》就是其中一幅。实际上在我们的生活中、自然界里无时无刻都存在着黄金比率,如图 1-10 所示的鹦鹉螺就是最自然的黄金比率。

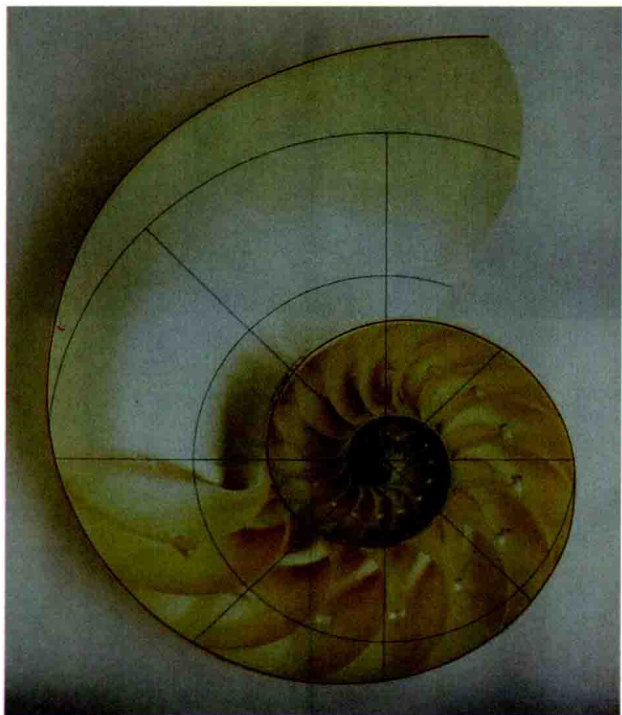

图 1-10 黄金比率

新印象主义把色彩从自然形体中解放出来,理性地分析各种色光因素,纯色相的视觉混合关系,使用色彩的同时运用对比规律、明暗规律、辐射规律,并以补色关系的小点组成画面,形成新的色感表现形式,是对现代色彩学的一种启发。

(5) 法国的野兽派

野兽派的由来是一个叫路易的艺术评论家在巴黎秋季沙龙展上,看到一尊多纳太罗式的雕塑与马蒂斯等画家的画放在一起,而马蒂斯等画家所画的作品色彩粗野、放任不拘,使他做出了“如野兽群中的多纳太罗”的评价,才得此名。其特点就是形体简洁、色彩鲜明。

野兽派的代表人物是马蒂斯(1869—1954年),他对色彩的感觉非常敏锐,用色强烈、纯粹并且富有装饰美,将色彩与点、线、面结合起来,充满律动感。如图 1-11 所示,《戴帽子的女人》利用各种大小不

同色块和粗犷笔触,表现了一个强烈的原色的画面,并且色块间彼此相互协调呼应。《粉红色的裸女》(见图 1-12) 以其流畅富于变化的线条,勾勒出模特的身体轮廓,把线条的轻重急缓表现得恰到好处,展现女性的韵律美。

图 1-11 《戴帽子的女人》(马蒂斯)

图 1-12 《粉红色的裸女》(马蒂斯)

晚年的马蒂斯因患风湿病不能再从事油画创作,但他没有因此而放弃艺术。他开始利用剪纸进

行创作,创造出一种独特剪纸拼贴画艺术,这些拼贴色彩不多,然而用最简单的元素产生了强大的效果,如《牧童》和《蓝色裸女》都是他的晚期代表作品。

(6) 法国奥弗斯主义

奥弗斯主义(Orphism)一词是源于希腊神话中的音乐名手奥弗斯(Orpheus)之名。其特点是运用抽象的元素组成律动感,在音乐的旋律与色彩构成中表现节奏。因此奥弗斯主义又称为色彩交响主义。

奥弗斯主义的代表人物是德洛奈(1885—1941年),他运用了立体主义的空间及运动表现,采用移动视点观察再整合,加强颜色的力量与变化。如图1-13所示,《红塔》运用光对红塔结构变形共同制造出变化的体积,解构了红塔的造型,使画面新颖、独特。再如图1-14所示,《城市,首次研习》(1909年)、《城市二号》(1910年)、《城市之窗第四号》(1910年)等作品成为现代绘画史上最早的系列纯抽象的作品。其中“四号”是最成功的一幅,所有的空间都被打破、分解,并能保持统一,表达出

图1-13 《红塔》(德洛奈)

他当时的一种情绪。德洛奈认为,“自然中弥漫着各种韵律,倘若艺术需要模仿,那就该模仿这些韵律而非那些可视的现实物体。因为绘画的本质终究是由色彩、线条、形式等来完成的形象现实……”

图1-14 《城市之窗》(德洛奈)

1910年奥弗斯主义可以看做是立体主义的分支和转型。他们对数与比例进行严谨的分析,对色彩规律进行深入的研究,并对色彩作出了富于形式韵律的安排,使自由的色彩和规整的形式达到了统一。此后,奥弗斯主义被广泛应用到现代生活的实用装饰设计上,如陶瓷、装饰摆设、服饰、海报、雕塑等。

(7) 至上主义

从20世纪初开始,由于社会与政治的影响,俄国成为各种艺术新观念交流的中心。俄国的至上主义和构成主义在国际功能主义风格建筑和设计中提到观念性的改变。同时,也从这个时期开始构成艺术进入到了发展时期,越来越多的派别打破原有的表现形式,从复杂转变为简单再简单。

至上主义的代表人物有马列维奇(1878—

1935 年)、李西茨基 (1890—1924 年)、罗德琴柯 (1891—1956 年)。

1915 年 12 月“0.10”展览上,马列维奇展出的抽象作品震惊了其他先锋派艺术家,他称自己的作品为“至上主义”。如图 1-15 所示,他把简单的几何图形作为各种组合,色调单一,却传达了一种动力感和空间感。他的作品不同于以往派别只是纯粹几何抽象的设计。到 1916 年马列维奇开始运用更多的颜色和形状,用更富于动态的斜方向的组合,把画面安排得更为紧张和复杂。马列维奇理解的至上主义是:“现实世界的事物已经像烟雾一样消失不见了。我什么也没有创造,我仅仅体验精神……那些有着正方形和圆形的黑色画面,表现了至上主义的含义。通过他们,我看到了一个格调清新活泼的新世界……”

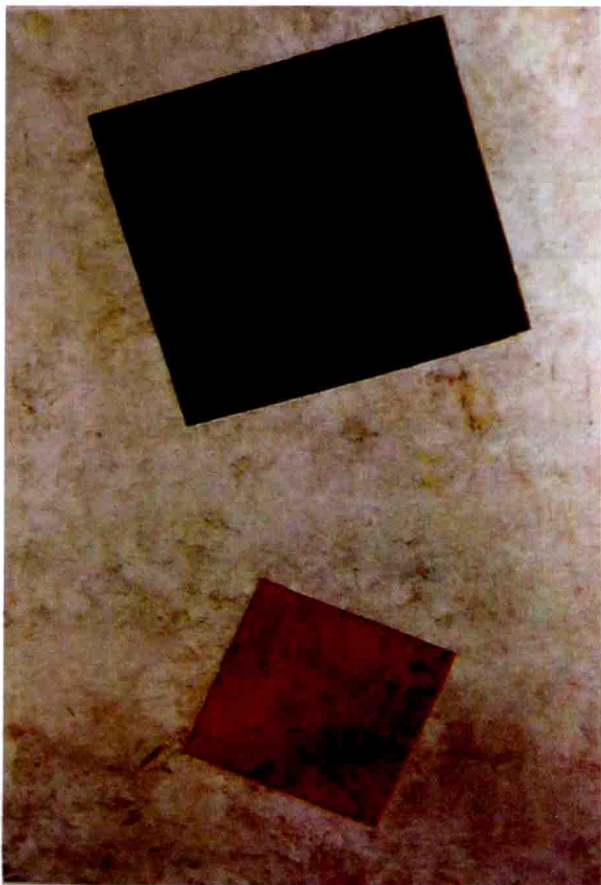

图1-15 马列维奇的作品

马列维奇从 20 世纪 20 年代开始关于三度空间的雕塑以及建筑设计等方面的研究。把构成主义的

结构当成设计的起点,为现代建筑的国际风格奠定了基础,成为世界现代主义建筑的基本原则。

李西茨基则把几何造型、照片和字体以一种前卫的方式组合起来,从中可以看到现代平面设计的特点。他把照相技术引入平面设计,又把现代绘画的造型方法和空间概念应用到设计中。之后他的思想和包豪斯思想结合在一起,传播到了全世界。如图 1-16 所示,锐利的红色三角形,象征着布尔什维克的统一权利,并且直击中央。

图1-16 李西茨基的作品

罗德琴柯是构成主义的主要创始人之一。他早期提出“黑上黑”系列抽象作品,认为一切都在黑色中,证明什么都不存在,没发生过。1920 年,罗德琴柯对社会问题越来越关注,并且他认为绘画已经死亡,只有摄影能回应所有未来的标准,从此他投身到平面设计领域,在平面设计创作中采用照片加拼贴的手法,被称之为绘画中的蒙太奇。如图 1-17 所示,他把战争中拍下来的照片用拼贴加手绘的方式结合起来。这种风格不仅对平面设计影响深远,就连苏联导演爱森斯坦在其电影创作中也采用了新电影剪辑方法——蒙太奇,至今都堪称经典的影片《战舰波将金号》。

至上主义简单地说就是创作艺术中感情的至高无上。在至上主义看来,绘画作品中的要素不再源自客观自然物象,而源自画家“什么都不用”的创造。作为独立整体的作品,其存在只取决于其自身,而不取决于它可能描绘的其他之外的任何东西。至

上主义为构成主义的形成奠定了基础,它不仅是一种风格和纯艺术的美学理论,而是把整个艺术的观点做了新的突破。

图1-17 罗德琴柯的作品

(8) 荷兰新造型主义

荷兰新造型主义也称风格派。在这一时期荷兰也发生了政治经济的变革,社会结构的转变,思想发展的自由和大工业化带来的种种新问题,都促使前卫艺术家们思考和探索艺术的新形式。风格派艺术家认为应该用数学般精确的结构去完成艺术作品,反对“巴洛克”式的艺术。讲究自然的、普遍的、规律式的艺术。

荷兰新造型主义的代表人物是蒙德里安(1872—1944年)。蒙德里安生长在艺术家庭中,从小学画画。后来在阿姆斯特丹接受高等艺术教育,从那以后印象派和野兽派对他的影响很大,他放弃了自然色改用纯色,1909年《红树》是这个时期比较突出的作品。1911年赶上立体主义浪潮的他,在40岁的时候创作了《灰色的树》如图1-18所示,在这幅画中,蒙德里安关注的焦点是树枝与树枝、树枝与树干之间的造型关系。树枝撑满了整个画面,树的枝干几乎全部伸展至画框,而树的原貌已经全然改变,留下的是被高度抽象了的图形。尽管如此,深色的枝干在中性的灰色、绿色块面中依然显示了蓬勃的生命力,这是蒙德里安从立体派中获得的新启迪“克服自然的表现又不违反自然本身的真实”。

图1-18 《灰色的树》(蒙德里安)

《开花的苹果树》如图1-19所示,依然是树的主体,似乎更加抽象。树的形象被进一步简化成块面,甚至看不清树的主体。树干与树枝互相交错变成了直线和弧线,产生了某种特别的律动感,画面中,树的基本形态已经消失在一种黑色线条的网络之中,整个画面都被网格笼罩着。这种网格的结构,显示出中间稠密而四周逐渐疏松的构成秩序,这种所谓集中式的结构,在蒙德里安以后的作品中经常被应用。

图1-19 《开花的苹果树》(蒙德里安)

1917年以后他探索出平涂色彩的方法,以没有限定外界轮廓的矩形,疏密有致地进行组合。但是他仍然觉得色彩“不纯”,缺乏整体的统一,最后用浓重的线条把矩形进行分割,使结构不受色彩左右,元素的紧张感和平衡达到一种绝对的和谐,从此他找到了适合自己的创作方向。《红、黄、蓝的构成》如图1-20所示,这幅作品于1930年被创造,是蒙

德理安几何抽象风格的代表作之一。粗重的黑色线条控制着七个大小不同的矩形,形成非常简洁的结构。主导画面的是右上方那块鲜亮的红色,不仅面积巨大,且色度极为饱和。左下方的一小块蓝色、右下方的一点黄色与整体有效配合,牢牢控制住红色正方形在画面上的平衡。在这里,除了三原色之外,黑色的线条巧妙地分割与组合,使画面有节奏、有动感,从而实现了他的几何抽象原则,他认为:“借由绘画的基本元素是由直线和直角(水平与垂直)、三原色(红、黄、蓝)和三个非色素(白、灰、黑),这些有限的图案意义与抽象相互结合,象征构成自然的力量和自然本身。”

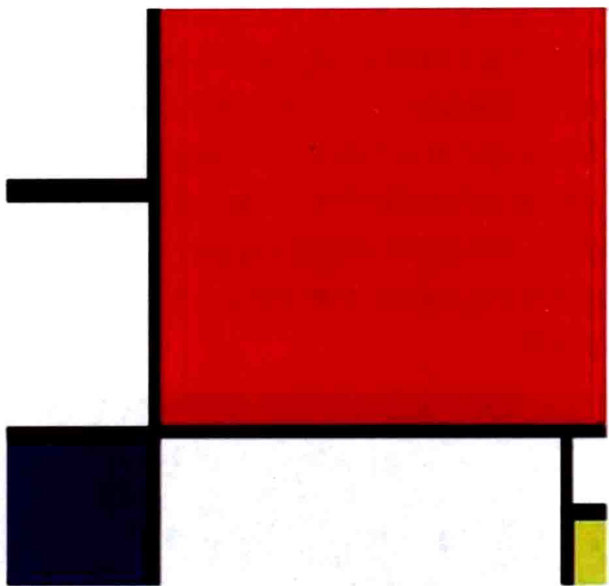

图1-20 《红、黄、蓝的构成》(蒙德里安)

在蒙德里安生命的最后4年里,他开始脱离之前的程式,不再用黑色的线形结构平衡色块,线条由红、黄、蓝的小方形组成,底色是灰白的平面,表达了运动与变化。《百老汇爵士乐》如图1-21所示,是蒙德里安在纽约时期的重要作品,也是其一生最后一件完成的作品,它明显地反映出现代都市的新气息。依然是直线,但不是严肃的黑色界线,而是活泼跳动的彩色界线,它们由小的长短不一的彩色矩形组成,分割和控制着画面。依然是原色,但不再受到黑线的约束,它们以明亮的黄色为主,并将红、蓝间杂在一起形成缤纷彩线,彩线间又散布着红、黄、蓝

色块,营造出节奏的变换和运动感。这幅画面比以往的作品更为明快和亮丽。既是充满节奏感的爵士乐,又仿佛夜幕下办公楼及街道上不灭的灯光在闪烁。这是蒙德里安艺术生涯的最后一个新突破。

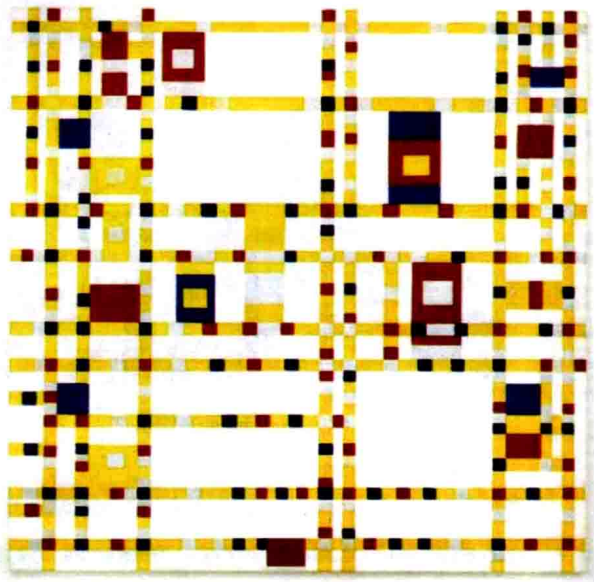

图1-21 《百老汇爵士乐》(蒙德里安)

(9) 抽象表现主义

抽象表现主义是对一群大胆挥洒的艺术家做的定义,他们的作品或热情奔放,或安宁静谧,都是以抽象的形式表达和激发人的情感。这些艺术家们受到超现实主义的影响,强调的是无意识、自发性、随机创作等概念。抽象表现主义艺术的产生是对写实艺术的补充,不以描绘具体物象为目标的抽象艺术,通过线、色彩、块面、形体、构图来传达各种情绪,激发人们的想象和思维。

抽象表现主义代表人物是康定斯基(1866—1944年),他在抽象艺术中被称为抽象艺术之父。康定斯基是蒙古人的后裔,母亲是德裔的莫斯科人,他身上一半的东方血统对他以后的艺术哲学思想起着一定作用。他从小就有音乐天赋,而且对色彩非常敏感。他的艺术生涯可以分成四个阶段,其中包豪斯时期是他最为重要的阶段。然而他的著作《论艺术的精神》对抽象绘画的创立与发展起了极大的作用,并影响了许多代的艺术家。

在包豪斯学院任职期间,进入了他的抽象艺术的