

指南针

中级部分

21世纪

主 编 于 健

中国美术基础教育
THE 21ST CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
规范系列教材
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

设计中级教程

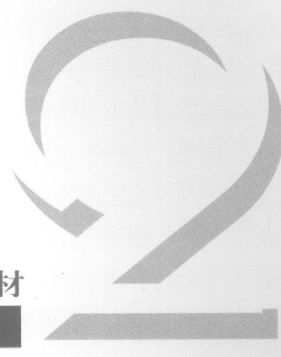
构成基础

张可隽 著

辽宁美术出版社

张可隽
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

设计中级教程

构成基础

高中部分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总 策 划 范文南
总 主 编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总 编 审 李兴威
副总编审 金程斌 (特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚 蔚
版式总体设计 曾爱军
印 制 总 监 鲁 浪 徐 杰
编辑委员会
主 任 李兴威
副主任 申虹霓 童迎强 王 嵘 刘志刚
委 员 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
罗 楠 苍晓东 肖建忠 郭 丹
杨玉燕 宋柳楠 林 枫 邵悍孝
肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
侯俊华 刘 时 张亚迪 方 伟
孙 红 鲁 浪 徐 杰 薛 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

构成基础 / 张可隽编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2006. 9

(21世纪中国美术基础教育规范系列教材)
ISBN 7-5314-3562-4

I. 构... II. 张... III. 构图学—教材 IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 052851 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

印 刷 者: 沈阳美程在线印刷有限公司

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 12千字

印 数: 1—3000册

出版时间: 2006年9月第1版

印刷时间: 2006年9月第1次

责任编辑: 孙 扬

图片翻拍: 刘 时 张 雷

版式设计: 曾爱军

责任校对: 张亚迪

定 价: 22.00元

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

邮购部电话: 024-23414948

http://www.lnpgc.com.cn

前言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书是新世纪新的教学理念、新的美术教材，融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育，已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者，有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展，真正的实用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括：素描、色彩、速写、装饰画、设计等，在编写的过程中，我们本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性。将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理并加以诠释。在知识的掌握和能力的培养上，给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密，在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出；音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随同学们度过愉快的学习时光。

龙力游

2006年4月6日于中央美术学院

CONTENTS

目录

21 世纪

中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

概 述

第一章	09	平面构成基本要素
第一节	09	构成基本要素：点
第二节	11	构成基本要素：线
第三节	14	构成基本要素：面
第四节	17	点、线、面的综合应用
第二章	20	平面构成造型规则
第一节	20	重 复
第二节	22	群 化
第三节	24	分 割
第四节	26	比 例
第五节	28	对 称
第六节	30	平 衡
第七节	32	渐 变
第八节	34	统 一

第九节	36	对 比
第十节	38	变 化
第十一节	40	破 规
第十二节	42	变 异

第三章	45	色彩构成基本元素
第一节	45	色彩三原色
第二节	46	色 相
第三节	48	明 度
第四节	50	纯 度
第四章	52	色彩构成组合规则
第一节	52	明度对比
第二节	54	色相对比
第三节	56	纯度对比
第四节	57	其他对比关系
第五节	58	色彩调和

学术评定委员会

主任

宋惠民 鲁迅美术学院（原院长） 教授

副主任

何杰 清华大学美术学院副院长 教授

龙力游 中央美术学院附中 教授

申胜秋 中央美术学院附中 教授

袁元 中国美术学院基础部 教授

安滨 中央美术学院基础部 教授

教材编写委员会

顾问

陈邯邨

主任

姜复越

副主任

刘永雄 于健 张军

主编

张军 于健 刘永雄

教材编写统筹

王珂岳 姜复越

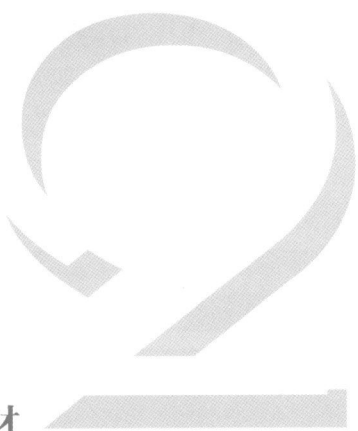
教材内容总体设计

于健 张军

编委

薛健斌	吴彦蓉	黄志平	张鑫峰	伊凯
王闽宁	刘秀芳	高媛	张艳	鞠峰
王进	韩福营	曹建丽	朱海滨	张可隼
冯连生	金勇文	王丹	何伟	王珂岳
刘洪帅	巨德辉	王传杰	韩雪	全晓男
陈兵	谢天	冯利源	孙晓毅	李元成
杨军	解文金			

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

**THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION**

概述

为什么要学习构成
构成课包含哪些内容
怎样学好构成课

一、为什么要学习构成

构成基础课是美术课程的重要组成部分。在这门课程中，我们并不是来学习如何把一个静物或风景画得逼真。正好相反，在很多练习中，常常把那些细节丰富的水果、鲜花都只用一些圆点、线条、方块或者很简单的图形、色块来表现。

也许有些同学会不理解，画东西不是越像越逼真越好吗？在素描和色彩课中，常常要把景物形象表现得很真实，因为在这些课程中，要解

决塑造形体的问题。作为系统的美术教程，除了塑造形体，还有很多重要的问题要解决。比如，摆放静物时怎样搭配？哪些颜色的衣服搭配在一起会更好看？画的是同一个风景，为什么有的画面看起来很平静，而有的画面运动感很强？这些都是美术课里面要解决的问题，但都不是如何使画面形象逼真的问题。

构成课主要解决表现形式上的问题。例如表现一个有故事情节的面面时，我们不可能等到把一个人物画得很逼真，再去想他应该画在哪个地方。因此，首先用一些小圆点、直线、几何形、色块作为替代品，在画面上摆放，分析位置、角度、大小和配色关系，从中选出最适合需要的搭配效果。这个过程直接影响最终作品的面貌，如果学画者在这方面有所欠缺，画出的画可能就会出现很多问题，或者不能很好地画出生动的作品（如图1~3）。

图1 静物原图

图2 静物分析

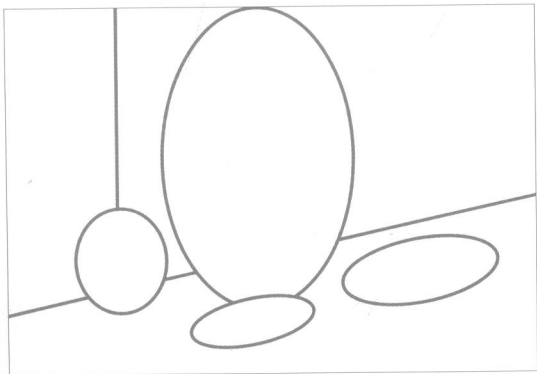

图3 静物写生

构成课不仅能够解决绘画创作中一些形式上问题,同时它也是图案、招贴广告、电视画面等视觉形象设计的形式基础。前人研究出许多构成形式规则,它们可以只利用一些简单的图形,就能表现出美观、生动甚至繁杂的形象。这些形式规则应用到生产中,就可以用很少的加工成本,生产出美观合理的产品。因此那些点、线、面和色块,本身就能形成很好的作品(如图4、5)。

图4 自然景物分解构成的过程

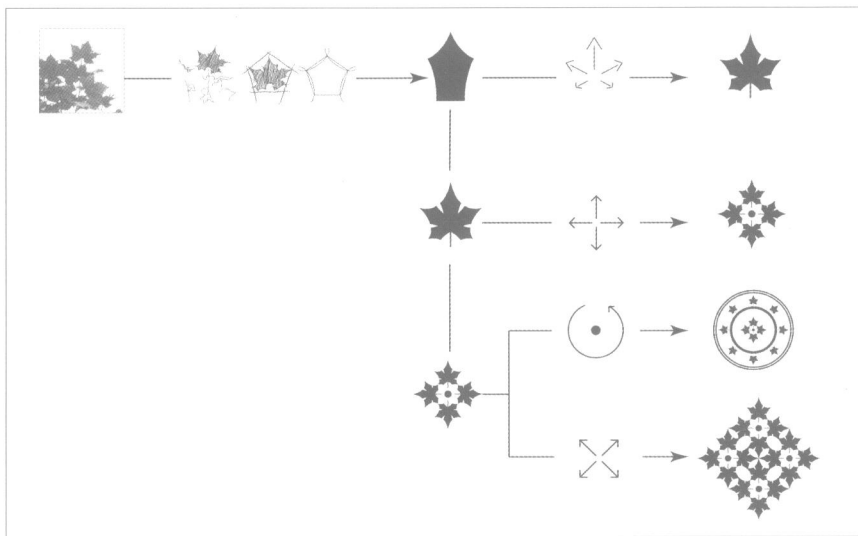
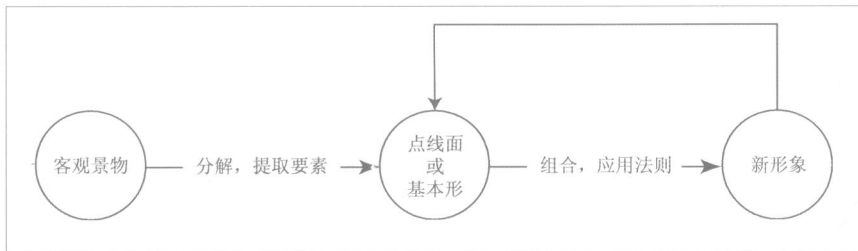

图5 分解构成的过程

二、构成课包含哪些内容

“构成”,总的来说,就是把静物、风景等视觉形象的“形”和“色”等因素抽取出来,然后根据我们的需要对它们重新加工组合,创作出比原有形象更美的画面形象。由于视觉形象的属性是多重的,表现形式是多样的,问题也是各种各样的。为了便于消化和理解,通常把复杂的问题进行分解,形成不同的单元。

关于“形”方面的知识,我们将在第一、二章来讲授。它将各种景物的形转化成点、线、面视觉三要素,分析每一要素的特征和作用,然后再介绍一些常用的构成规则。通过这一单元的学习,同学们能够学会抽取视觉要素,培养画面整体意识,掌握具体的组合技巧。

关于“色”方面的知识,将在第三、四章中来讲授。在这一部分将对形成色彩的三个原色,以及明度、纯度、色相三个元素加以分析;然后介绍一些常用的色彩构成规则。通过这一单元的学习,同学们能够学会抽取色彩元素,并根据这些元素组合成自己需要的颜色。

掌握这些知识后,以后再进行有关“形”与“色”的创作时,就会更本质、更专业、更成熟(如图6、7)。

图6 用抽象的点、线、面进行构思

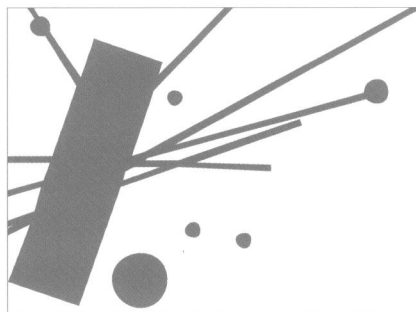
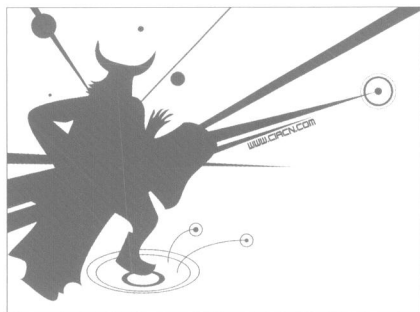

图7 依照构思示意图添加特定形象

三、怎样学好构成课

1. 注重分析

对于一些景物形象,例如一个苹果,首先要分析它在画面中是很大,还是很小?很红,还是很绿?是一个点,还是一个比较简洁的圆形色块?在课程中讲到“视觉要素”时,对于一个景物形象,同学们要指出它是哪一种要素。

2. 记住规则

刚接触构成课,有的同学可能看别人做得很好,自己面对一张白纸时,却不知道怎样来安排形象。其实很多美的、生动的画面效果不是空想出来的,创造效果有很多技巧。课程中会提出一些规则,同学们把形象按这些规则来做,完全可以创造出同样精美的画面效果。

3. 不断实践

课程中所说的道理和方法,要多和身边景物联系起来;课程中提到的现象,在你的身边也会存在,要找出它们来。另外,不同的颜色搭配和位置摆放,效果肯定有好有坏;应用不同的规则,效果也有差异。不要只停留在一种效果上,要多尝试、多比较,再看看还能有哪些变化,从中选出最好的效果。

构成课比较理性,与写生塑造类的课程有区别,但并不难。只要按课程特点来做,对景物和画面多进行一些分析、尝试、比较的活动,随时记下产生各种效果的体会,是完全可以学好它的。

第一章 平面构成基本要素

要点提示: 世间繁杂的景物都可以概括为三种最基本的形象要素:

点、线、面。这样做的目的, 是为专注地分析物象的位置、方向、面积等抽象属性, 以及景物之间的组合方式, 更好地探索形式美规律

主要内容: 构成基本要素: 点

构成基本要素: 线

构成基本要素: 面

点、线、面的综合应用

第一节 构成基本要素: 点

课程目标

了解点的视觉属性和点在画面中的作用, 能够从生活中抽取出以点的形态存在的物象, 并对之加工成为画面形象要素; 着重分析点的空间关系, 通过实例分析点的引力效果, 指出空间关系的重要性。

重点与难点

点的特征是本节必须掌握的知识; 点在画面中的作用是难点; 通过实例分析, 解决点产生引力效果的应用问题。

我们在几何课中所认识的点, 只有位置, 没有大小。但是想要在一幅画中表现一个点, 这个点就必须具有一定面积和颜色, 否则眼睛无法看到它。因而视觉中的点, 通常指那些看起来非常小的景物形象。在构成练习中, 无论是人物、动物或者几何形状, 如果在画面中所占面积很小, 在整体上看, 都可以把它们认为是“点”。比如天空中的飞鸟、墙上的洞、大海中的船等等 (如图 1-1、1-2)。

★ 对于任何形象, 只限用黑色或白色两种颜色来表现。这样做的目的, 是使练习者不被景物的明暗、材质等表面因素所束缚。

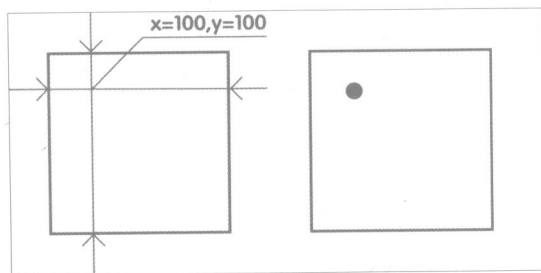

图 1-1 几何学中的点与视觉中的点

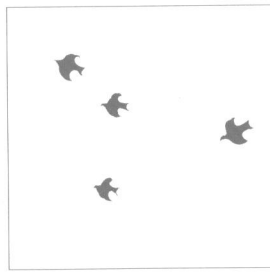

图 1-2 点可以理解为画面中很小的形象

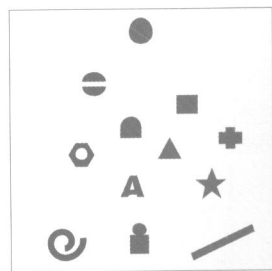

图 1-5 圆形点与其他形状的点比较

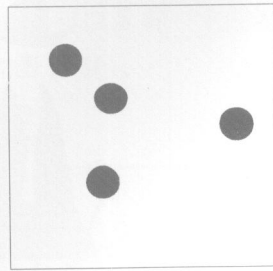
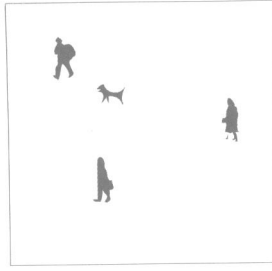

图 1-6 先用点确定位置再替换形象

一、点的特征

以点的面貌出现的形象, 人们比较容易注意到它们的位置。一组形象不同的点, 在画面中如果进行位置互换, 我们会觉得画面整体没有太大的变化, 甚至很难觉察到形象的变化。如果位置发生变动, 我们就会觉得它是另外一幅画 (如图 1-3、1-4)。

基于点的这一特征, 我们在今后的设计与创作过程中, 就要首先考虑形象的位置。通过众多形象的比较, 人们觉得可以用很小的圆形来代表普遍的、抽象的“点”。我们可以先用这些“点”在画面上进行位置的反复排布, 比较整体效果; 当位置确定后, 再把这些点替换为具体的形象 (如图 1-5、1-6)。

图 1-3 形象改变, 两幅画面看不出太大区别

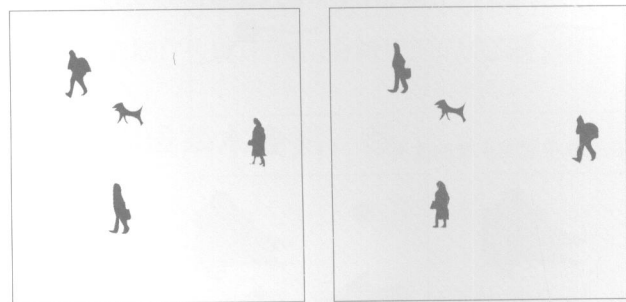
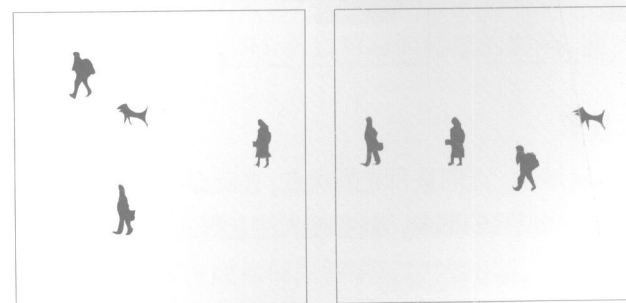

图 1-4 位置改变, 两幅画面差异很大

★ 在所有的形象中，正圆形最简洁，并且没有任何角度倾向，对画面的干扰是最小的。

二、点在画面中的作用

1. 指示位置

点最基本的功能是能够代表精确的位置。例如夜间行驶的船只，通过灯塔来确定港口在哪里；在地图上，具体的城乡位置通常也用点来标明（如图1-7）。

2. 占据空间

在大片空间中放置点，能使这个区域消除空洞感。例如一幅山水画中，在空白处添加一两只飞鸟，就会使画面生动充实（如图1-8）。

图1-7 点能指示出精确的位置

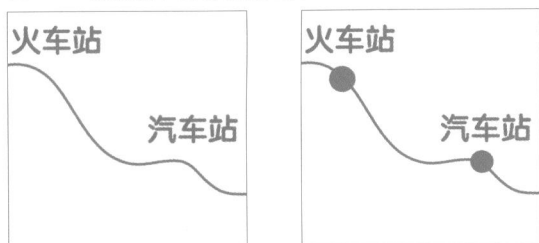
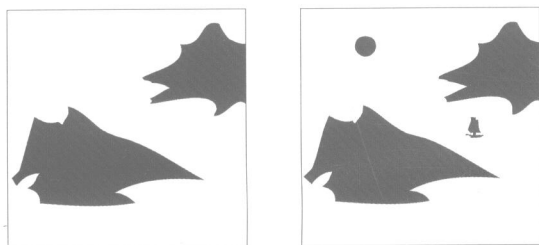

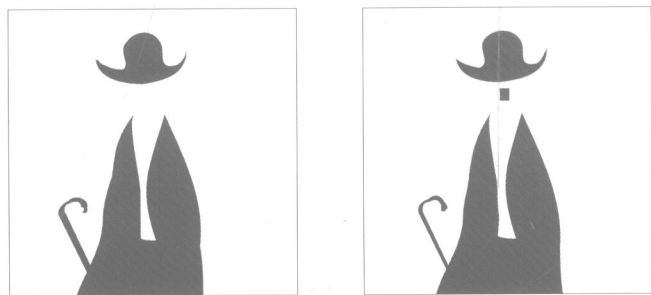
图1-8 点在空白中起到点睛的效果

3. 引人注目

在空白的区域中，点即是目光的焦点。在画面中，我们把需要着重表现的地方，放置一个点状的形象，就会使人注意到这个位置（如图1-9）。

图1-9 胡须使脸部成为画面的焦点

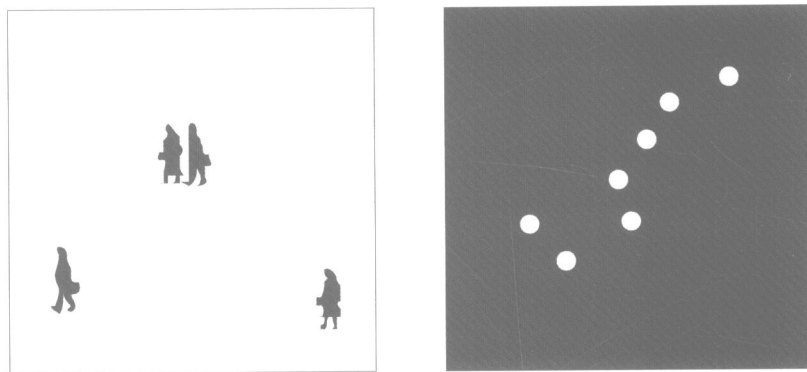

★ 点的这些作用要在面积比较大的空白区域才能实现。

4. 组合成新形象

通过安排点的空间关系，可以使多个点呈现出一个新形象，增添新的含义。两个距离很近的点会形成比较亲密的关系。七个普通的圆点，可以组成大熊星座的形象（如图1-10）。

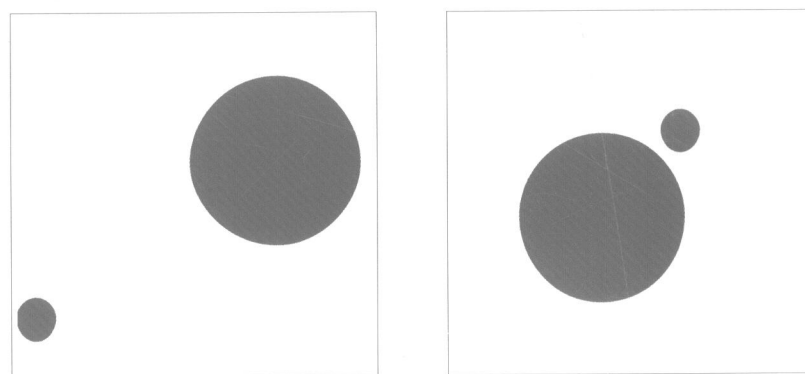
图1-10 距离近的点能形成一个整体

三、实例：通过点制造不同的气氛

点相对于画面中的其他形象、画面的边界的位置，会在人的心理上产生某种运动的趋向。例如点与画面边界较近时，会有向画外飞动的感觉；而在接近面积较大的形象时，又会产生被拉住的感觉。运用这种引力效应，使我们在静态的画面上就能创造出动感效果（如图1-11）。

图1-11 点受环境影响而产生运动的感觉

如果点的数量很多，相互之间的关系就会变得很复杂。同样数量的点，按不同方式摆布，会产生截然不同的气氛。如果彼此之间距离各不相同，又分布于画面各处，就会产生很喧闹的画面；如果沿着一条简单的线索排布，就会使喧闹的感觉消失，变得易于记忆；如果这些点平均分布，彼此距离没什么差异，就会使每个点都易于辨认，整体也变得很呆板；如果大部分点聚在一起，而只有一两个点安排在距离很远的位置，整个画面就会显得很空旷，甚至会使人产生很孤寂的情绪（如图1-12~1-15）。

图 1-12 喧闹

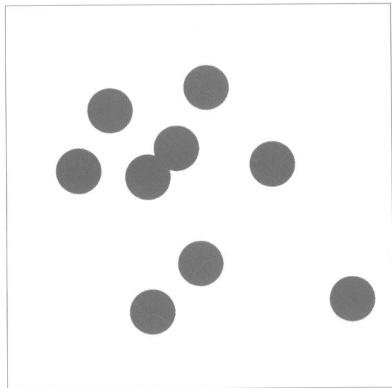
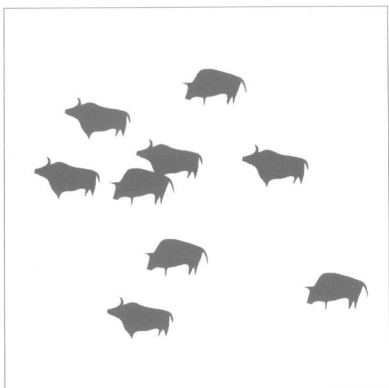

图 1-13 呆板

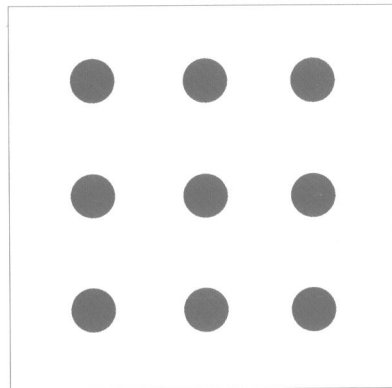
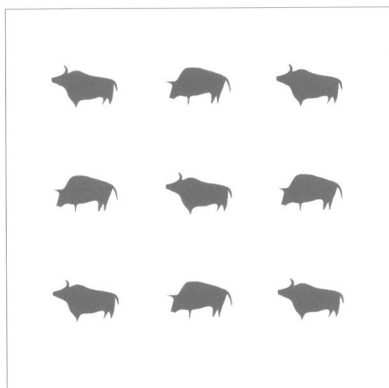

图 1-14 秩序

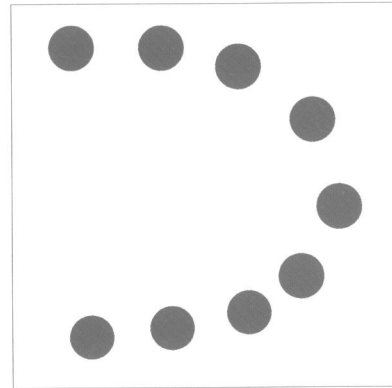
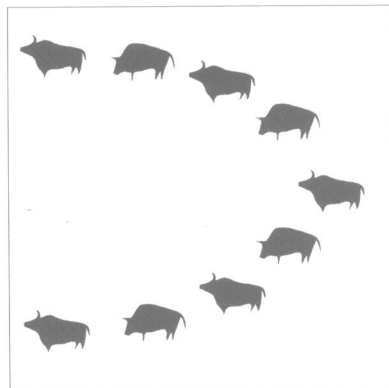
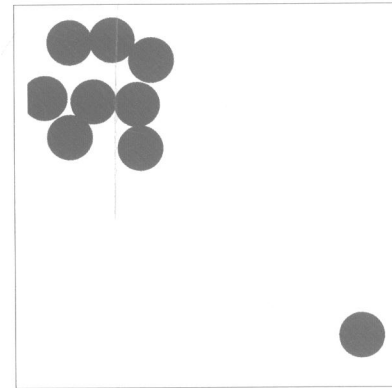
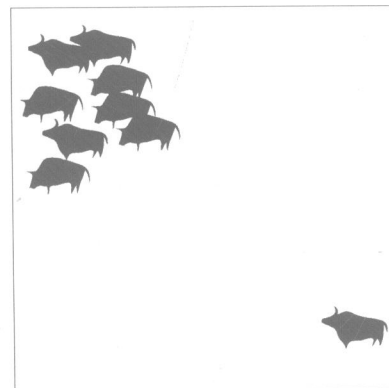

图 1-15 孤单

★ 点只有参照确定的画面的边界,才会形成确定的位置。在进行多个点之间的引力效果试验之前,一定要使画面的边界清晰。

小结

通过以上示例我们看到,仅仅使用一些面积很小的点,就能产生千变万化的画面效果。我们可以利用点本身具有的指示、占位和焦点作用,实现设计作品的特定要求。同时,点在画面中的位置和相互之间的距离,对画面的整体面貌的形成,起到非常重要的作用。初学者往往对画面中的形象很关注,而忽视点之间那种无形的“关系”。从这一节课开始,我们要有意识地注意点与点之间的各种关系,尝试各种效果,总结经验,不断地增强我们的视觉表现能力。

作业与练习

1. 将卡片挖出一个方洞,然后透过它观察身边的景物,指出哪些物体呈现出“点”的状态。
2. 在生活中分别找出十个具有指示位置、占据空间、引人注目、组合新形象等功能的点状物体,分析它们应用环境和组织方式。
3. 收集一些印刷广告设计作品,分析里面的点都起到什么样的作用。

第二节 构成基本要素:线

课程目标

了解线的视觉属性和多态性,以及线在画面中的作用,能够从生活中抽取以线的形态存在的物象,并对之加工成为画面形象要素;着重分析线的空间关系,通过实例分析线对画面环境的影响,指出画面气氛是由视觉要素共同营造的。

重点与难点

本节必须掌握的知识是线的种类和特征,难点是理解线在画面中的作用;通过实例分析解决线如何来影响环境的问题。

我们在几何课中所认识的线,只有位置、方向和长度,没有宽度。而在一个画面中表现一根线,可以具有一定的颜色和宽度,以便我们的眼睛能够直接看到它(如图 1-16)。

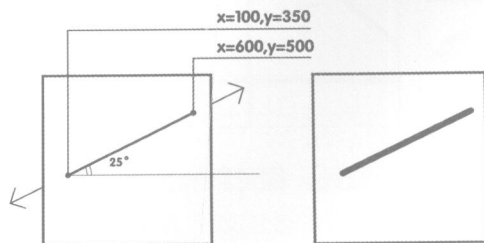
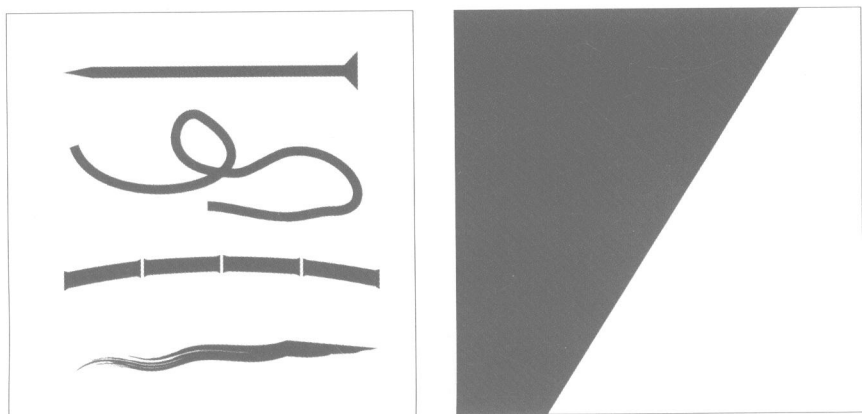

图 1-16 几何课中的线与视觉中的线

一根绳、一段铁丝、一个划痕，我们都会认为它们是线状的物体。在生活中也的确存在没有宽度的线，比如在空间中物体的边缘，是依靠前后不同景物颜色的差别形成的（如图1-17）。

图1-17 线状的物体与没有宽度的线

★ 线与点相比，虽然只增加了长度和方向属性，但在表现形象上要比点复杂得多。

一、线的种类和特征

线的形态非常丰富，种类很多：

从生成方式上看，可分为直线、曲线（如图1-18）；

从连续方式上看，可分为折线、连续曲线、直曲混合线（如图1-19）；

从空间属性上看，视觉中的线又具有长短、粗细的比较，并且在方向上形成水平线、垂直线和不同程度的斜线。两条以上的线，还可以形成平行和交叉的关系（如图1-20、1-21）。

图1-18 直线与曲线

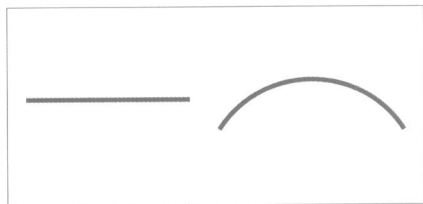

图1-19 折线、连续曲线、直曲混合线

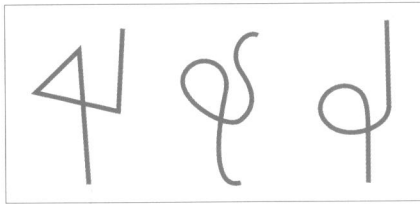

图1-20 线的长、短、粗、细

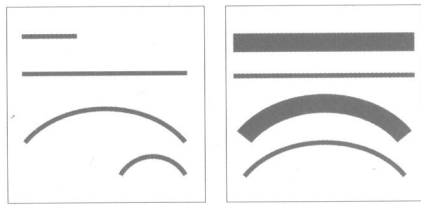
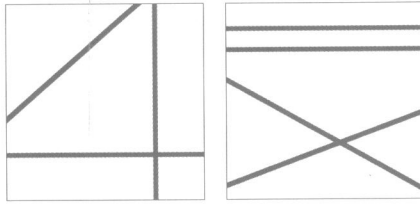

图1-21 线的水平、垂直、平行、交叉关系

★ 生活中的各种材质表现出的手绘线，都可以概括为以上线形。

如果我们感觉一个物体是线状的，它的长宽比例必然相差得很悬殊。同样，如果把一个形象的长宽比例表现得很悬殊，它必然会形成线的感觉。这个比例越大，线的感觉就越强（如图1-22~1-24）。

我们都有这样一些生活经验，想让别人注意远方的目标，通常会伸出手去指向它。人在看一根线时，注意力会沿着线运动，当到达线的端点时，也会同物体运动的惯性一样，对线做出延长的想象，即线的延伸性。可见，线能够形成较强的方向感（如图1-25）。

图1-22 长宽比例悬殊就会产生线的感觉

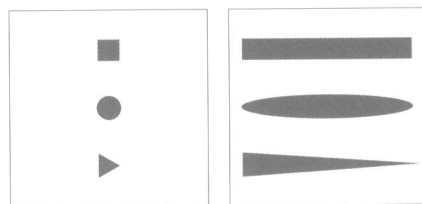

图1-23 一个画面中最长的直线是对角线

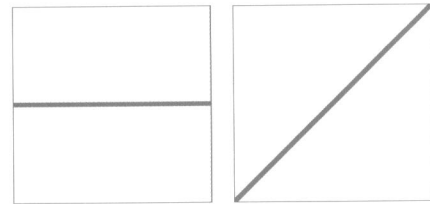

图1-24 曲线的长度可以是任意的

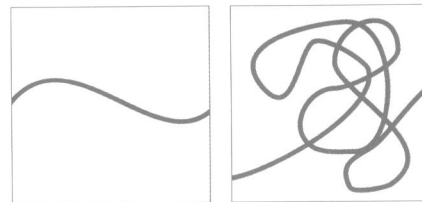
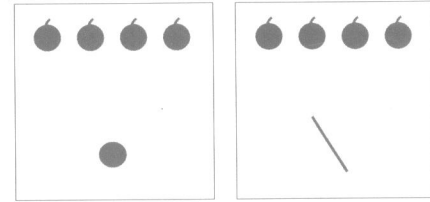

图1-25 用线指示方向效果非常好

如果所指的方向上有物体存在，线的延伸性就会被挡住，使线的特性难以发挥。因此在画面上表现线时，要尽量使它具备充足的延伸空间（如图1-26~1-28）。

图1-26 线被阻挡后失去特性，变成形的一部分

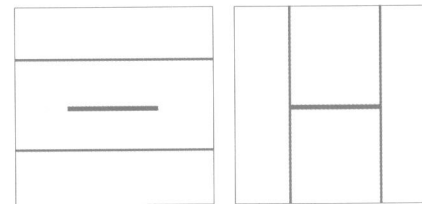

图1-27 封闭的线没法延伸，变成一个形

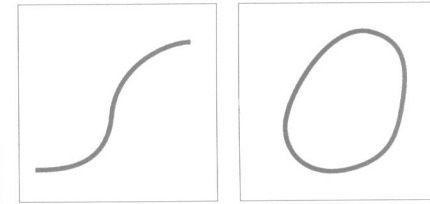
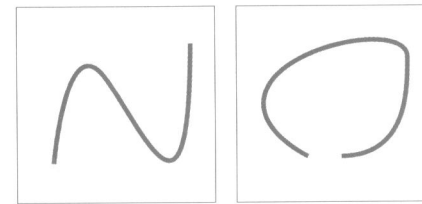

图1-28 两个端点方向相对，也很像一个形

★ 封闭的线具有双重属性，可以说它是线，也可以说它是面。一般情况下，“线”是指开放的线。

二、线在画面中的作用

1. 指明方向

基于线的延伸特性，线能够指出精确的方向。例如指南针，就是最典型的应用。

2. 记录轨迹

画出的线，即是点运动的轨迹，因此适于表现包含轨迹性的事物。例如地图上的河流等（如图1-29）。

3. 分割图形

贯穿的线可以把图形和画面分隔成几部分。例如中国传统的太极图，就是由一条曲线将圆形分割成两个鱼形（如图1-30）。

图1-29 指明精确方向与记录运动轨迹

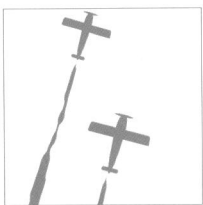
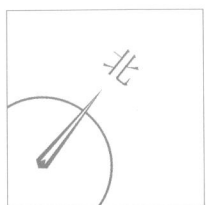
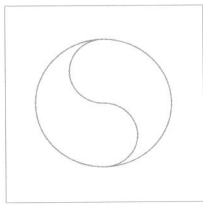
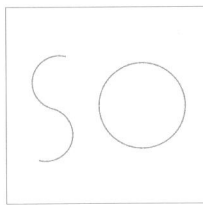

图1-30 用一根线把一个圆形分成两个形

4. 包围区域

曲线或多根直线具有“包围”的功能，可以在画面上划分出特定的区域，形成类似容器的功能，有内部和外部的区别。例如地图上的国界线、物体的轮廓等（如图1-31）。

5. 引导与连接

线会引导人的注意力，将分散于画面中的各个物体按特定的顺序连接起来。例如生活中的导游路线图、制图中的标注引线等（如图1-32）。

图1-31 围划出区域，分出内和外

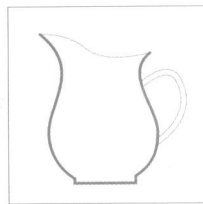
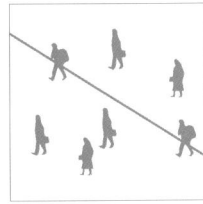
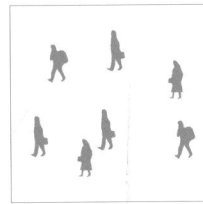

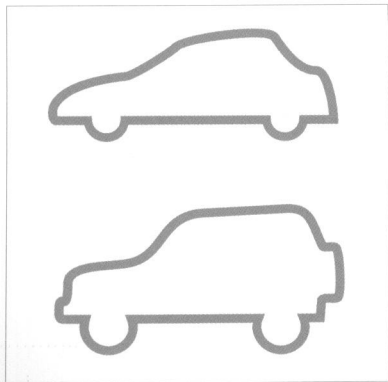
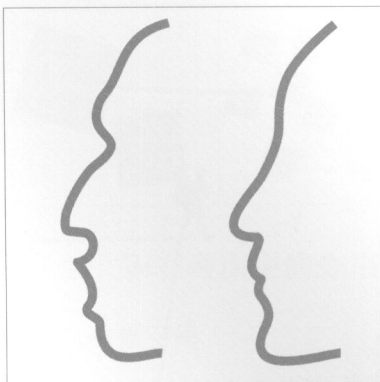
图1-32 为两个无关的形建立联系

6. 表现具体形象

线能记录具体形象的外形，使它成为景物在画面上进行表现的重要手段之一。例如通过线，可以识别出比较具体的人物、动物、器物、风景等（如图1-33）。

图1-33 通过线能识别出比较具体的形象

★ 线状物体在生活中还有捆束的功能。

三、实例：用一根线来影响画面环境

由于线在画面中具有分割、包围等作用，因而它对画面中的其他形象会产生比较明显的影响。例如：画面的边界通常都是以线的方式来表示的，使所有的形象都受到最基本的限制。

画面中一个形象如果独立存在，那么除了画面的边界，它所受到的限制很少。如果添加一些线，就会使一个形象所处的环境发生变化，改变状态，甚至影响观看者的情绪（如图1-34）。

线能产生各种微妙的方向，并且使人的注意力沿这些方向运动，进而产生各种不同运动的联想（如图1-35）。

图1-34 斜线使静态物体产生运动感

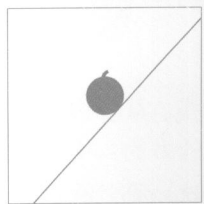
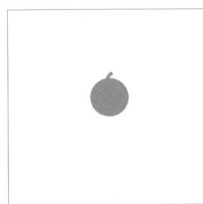
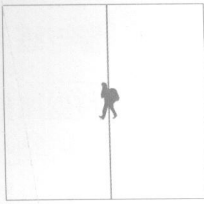
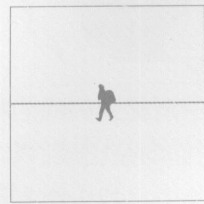

图1-35 垂直线有升落感，看着比水平线紧张

由于线具有分割与包围作用，会使相同的形象在画面中的活动空间产生不同的限制关系，形成不同的画面气氛（如图1-36、1-37）。

图1-36 压抑与飘浮

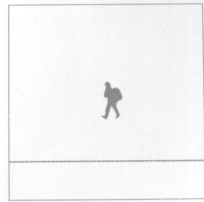
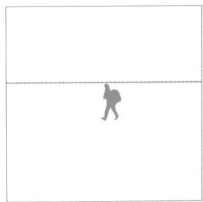
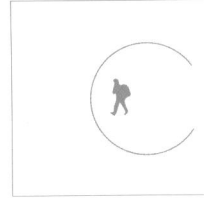
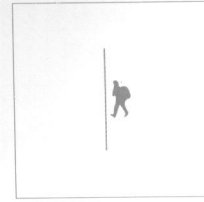
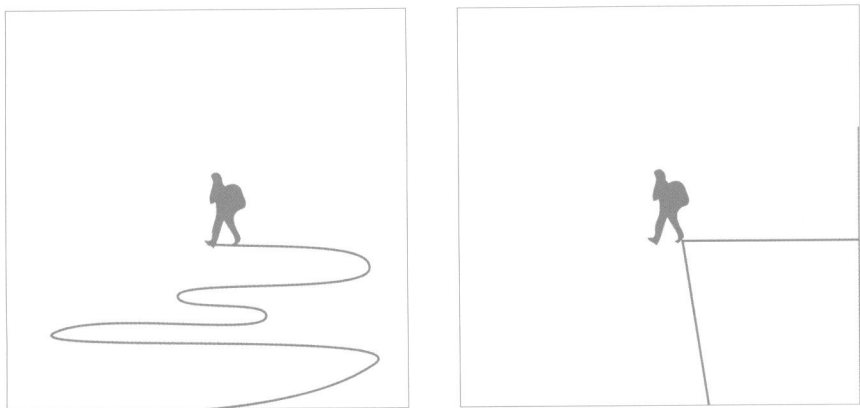

图1-37 阻挡与限制

人们接受用线来记录运动的方式，使运动状态得到直接的描述。线还可以通过表现直观的景物形象来形成环境（如图1-38）。

图 1-38 徘徊与危险

小结

通过以上示例看到,线自身的变化非常多,形态各异,我们在处理画面时,要清楚线有不同的种类,而不像点那样单纯。

线的特征很明显,但使用不当也会削减这些特征而像一个点或形。在画面表现过程中要时刻注意线的方向感和延续性,使之个性突出。

线在画面中的作用很多,可以指示方向、记录运动轨迹、分割图形和画面、包围形成区域、引导视线、连接不同物体,并且能很具体地表现景物外形。在创作时,可以根据不同的画面要求,对这些功能分别加以利用。

在这一节中我们还涉及到画面环境的营造,即:对于完全相同的形象和画面,仅仅通过添加视觉环境因素,就会使之呈现不同的状态,给观者以不同的感受。

作业与练习

1. 根据课程中所提到的线的种类,从身边的景物中分别找出与之相似的形象,把它们勾绘出来。
2. 从身边景物中寻找十个直线的形象,然后比较它们哪一个特征最突出。
3. 从书籍杂志中,找出线在画面中起到指示方向、描述运动轨迹、分割、包围、引导、连接等作用的形象。
4. 线可以作为环境因素来影响一个形象,除了课程实例中提到过的,你还能发现哪些不同效果。

第三节 构成基本要素:面

课程目标

了解面与形状的概念和视觉属性,以及面与形状在画面中的作用,

能够从生活中抽取出以面的形态存在的物象,并对之加工成为画面形象要素;通过实例分析,指出视觉要素经过组合加工,可以产生新形象。

重点与难点

本节必须掌握的知识是面与形状的种类与特征;难点是面与形状在画面中的作用;通过实例分析解决用形的组合来造型的问题。

几何课中的面,具有位置、方向、面积。视觉中的面,还要具有一定的颜色和比较确定的外形。在构成练习中,景物形象如果在画面中所占面积很大,并且长宽比例不是很悬殊,在整体上看,就可以把它作为“面”。有时把那些具有鲜明外形的面,称为“形状”(如图 1-39)。

一个比较大的矩形在感觉上比较平稳,并且具有二维方向的扩展性,我们经常认为它就是一个抽象的“面”。而比较大的圆形、三角形、梯形等,我们也可以称它们是面,不过很容易联想到其他景象,感觉不如矩形那样纯粹。如果一个面的外形很复杂,或者与自然中的某个景物外形相像,我们就可以把它看做是一个特征突出的形状(如图 1-40)。

图 1-39 几何课中的面和视觉中的面

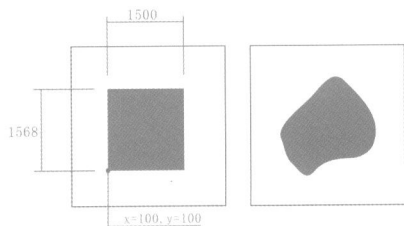
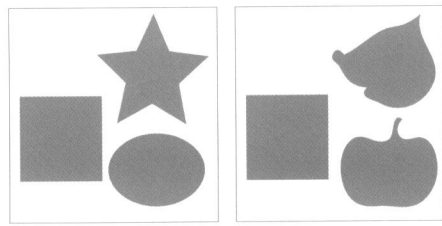

图 1-40 矩形代表抽象的面

由于面的形状及面积比较大,因此它们的边缘也呈现为比较长的线。有时会把一些线围成的区域作为面来看待(如图 1-41)。

一、面的种类和特征

面的形状的变化可以说是无穷无尽的。为了便于整体把握,可以根据不同的属性来分成不同的种类。

从表现的形态上看,面与形状可分为抽象形和具象形。抽象形可分为规则几何形、不规则几何形和非几何形;具象形则是指人物、动物、风景、器具等等及它们的局部,易于识别(如图 1-42、1-43)。

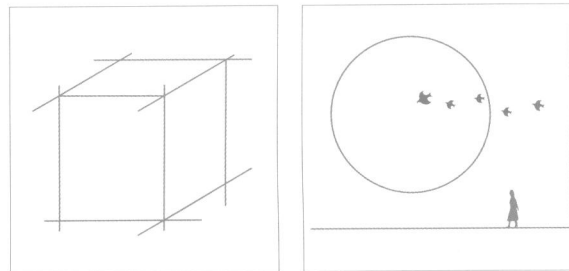

图 1-41 线围成的区域产生面的感觉

图 1-42 规则几何形、不规则几何形

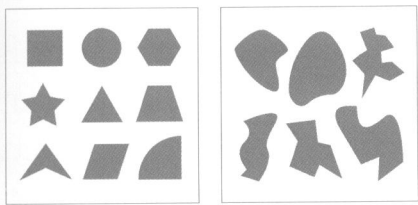

图 1-43 非几何抽象形、具象形

★ 现实中有些事物没有确定的形状，如云、波涛等，常常表现为非几何的抽象形。经过加工，可以形成一些有比较易于识别、具有固定表现方式的具象形。

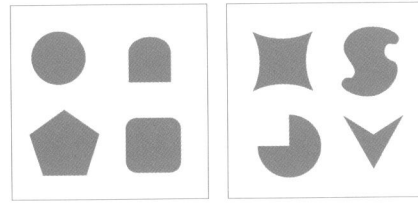
从形的加工方式上看，可分为单体形、复合形。复合形是通过两个单体形经过相加、相减等方法产生的，一个形里面还包含其他的形（如图 1-44）。

从形态上看，形总体上都是向外伸展的，但有些形带有内缩的因素（如图 1-45）。

图 1-44 不同方式的复合形

图 1-45 外伸形与内缩形

如果我们想把一个形象表现一个面而不是一根线，它的长宽比例就不能很悬殊。同样，它在画面中的面积也不能很小。长宽比例趋向一致，占有画面较大空间的形，面的特征突出（如图 1-46）。

不同形态的形状之间，面的特征强弱也不尽相同。一般来说，单体形比复合形特征强，外伸形比内缩形特征强。水平摆放的正方形，在方向上能体现二维的指向，在长宽比例上又是完全一致，是所有形状中面的特征最强的（如图 1-47）。

图 1-46 长宽比例、面积大小影响面的特征

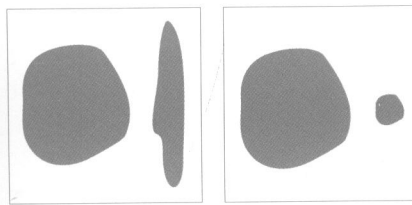
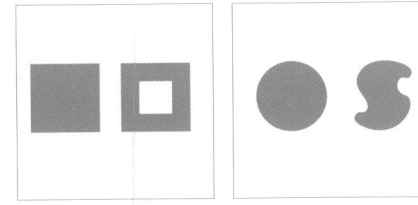

图 1-47 不同的形状，面的特征强度不同

在一个画面中，作为面来表现的形象数量不宜多，否则特征也会削弱（如图 1-48）。

★ 面与线、点要素之间没有精确的界定标准，常常会产生混淆。因此突出每一要素的特征就显得很重要。

图 1-48 数量太多使画面中的面很像点

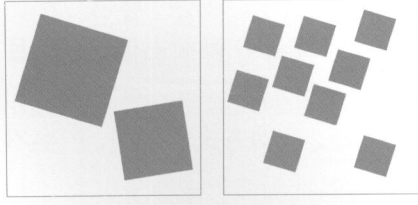
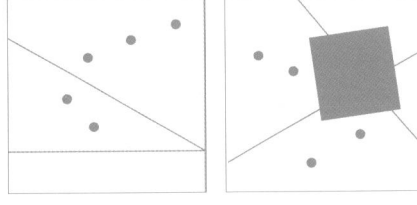

图 1-49 面能使画面显得有分量

二、面在画面中的作用

1. 占据空间

一个画面上，如果没有面积很大的物体，往往会显得有些飘浮、空泛。面或形状可以把这些空间占据，使之厚重、稳定（如图 1-49）。

2. 形成画面主体

在一般情况下，画面中如果包含多种因素，而因面积较大，感觉比点和线更有力量，易于形成画面的主体（如图 1-50）。

★ 经过特殊安排，或者通过形象联想，面也可以变成从属的形象。

3. 表现具体形象

面的边界即是线，因而同样具有表现具体形象的功能。同一个物体，用面表现比线更完整、坚定（如图 1-51）。

图 1-50 大小相差悬殊的主次也分明

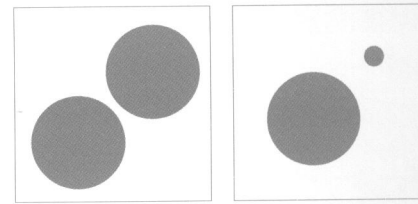
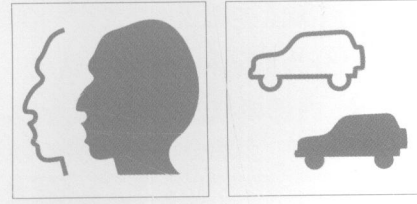
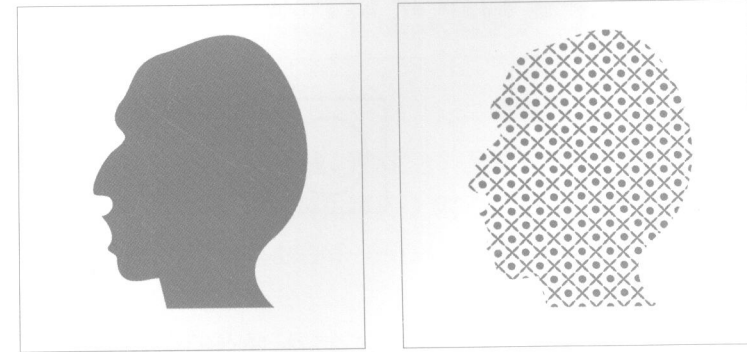

图 1-51 面也能表现具体形象

另外，在构成练习中，面代表一种可填充的实体，在实际应用中，可以在面中填充各种表面纹理（如图 1-52）。

图 1-52 面的内部可以有填充的变化

★ 封闭的线如果填充上颜色，它就变成一个面。

三、实例：形状的相互组合

由于面能够表现具体形象,生活中的景物形象在画面上呈现出各种形态,因此研究形状的生成方式就变得很重要。

从几何方法上来看,面是线运动的轨迹。运动方式的不同,产生不同的形状(如图1-53、1-54)。

图1-53 线移动产生面

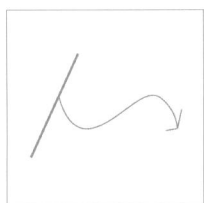
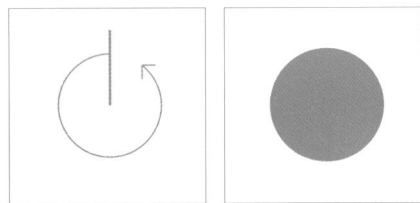

图1-54 线旋转产生面

对于现有的两个面,可以通过相互之间的组合产生新的形状。归纳起来,共有相加、相减、相交与相异四种方式。

1. 相加

两个形状放置在一起,取共同的外形作为一个新形状(如图1-55)。

★ 两个形状如果不重叠,则相加的效果无意义。

2. 相减

两个形状放置在一起,用其中一个形状剪去另一个形状。如果被剪形状的不同,形状相减可以产生两种结果;如果两个形状位置的不同,还可以分为剪除和挖洞两种情况(如图1-56~1-58)。

★ 内部相减的结果是复合形。

图1-55 两个形状取共同外形

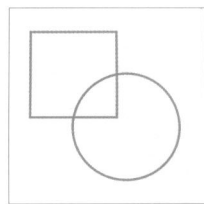

图1-56 相减可以产生两种结果

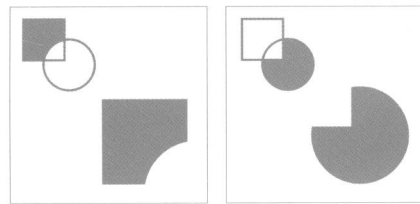

图1-57 外部相减

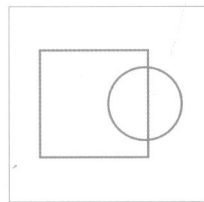
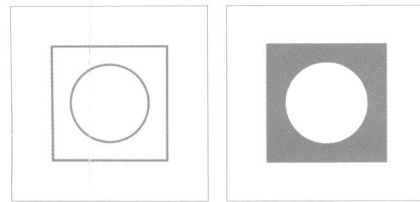

图1-58 内部相减

3. 相交

两个形状放置在一起,取它们的公共部分作为一个新形状(如图1-59)。

★ 两个形状如果不重叠,则无法进行相交。

4. 相异

两个形状放置在一起,将公共部分去除而产生新形状。相异形状在生活中很少见到,但在含有构成因素的画面中经常使用。如果两个以上的形状进行相异造型,则几个形状的偶数重叠部分去除,奇数重叠部分

图1-59 两个形状取公共的部分

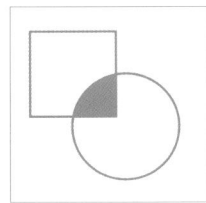

图1-60 形状相异组合

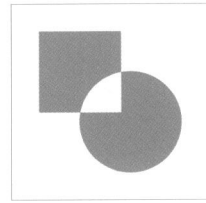
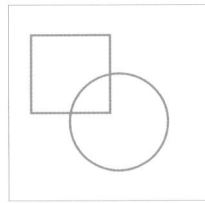
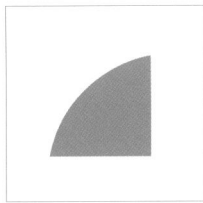

图1-61 多个形状相异组合去除偶数重叠部分

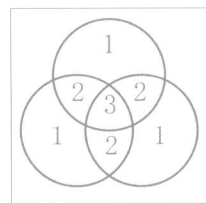
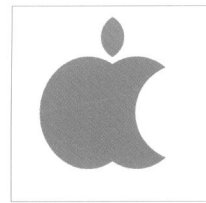
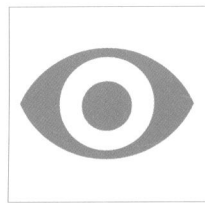
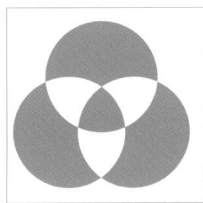

图1-62 应用多种组合手法产生的形状

保留(如图1-60、1-61)。

把线的运动、形状之间的组合综合应用,就可以使一些很简单的形状产生丰富的形态变化(如图1-62)。

小结

通过本节示例看到,面的形态变化非常多,我们要清楚面和形状都有哪些种类,以便根据画面需要来应用。

面与形状在画面中的作用主要体现在占据空间、形成主体地位和表现具体形象上。在练习中,要感受线围成的形与面之间差异。

在这一节中,我们还涉及到构成要素的组合手法,面的组合与点、线有很大的不同。生活中,很多造型都可以通过最基本的几何形来组合产生,在平时也要多留意,以培养对形态观察的敏锐度。

作业与练习

1. 分别从身边的景物中找出几个不规则几何形、复合形和带有内缩因素的形状。
2. 从书籍杂志中,找出起到画面主体作用的面或形状。
3. 指出下图都用了哪些形状的组合方式(如图1-63)。