

3

高等工科院校设计类造型教材

编著 朱永明 陆叶 上海书店出版社

构成新语意

主编 伍立峰

J061/91

2008

高 等 工 科 院 校 设 计 类 造 型 教 材

构成新语意

编著 朱永明 陆 叶

 上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

构成新语意 / 朱永明, 陆叶编著. —上海: 上海书店出版社, 2008.5

高等工科院校设计类造型教材

ISBN 978-7-80678-825-7

I. 构... II. ①朱... ②陆... III. 平面构成—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第055210号

构成新语意

主 编 伍立峰

编 著 朱永明 陆 叶

责任编辑 那泽民

整体设计 润泽书坊+刘烨+田磊

技术编辑 丁 多

出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

经 销 全国各地书店

地 址 200001 上海福建中路193号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷 上海精英彩色印务有限公司

版 次 2008年5月第1版第1次印刷

开 本 787×1092 mm 16开

印 张 5.5印张

印 数 1—3000

书 号 ISBN 978-7-80678-825-7/J·363

定 价 30.00元

高等工科院校设计类造型教材

编写单位

上海理工大学出版印刷与艺术设计学院

天津美术学院视觉传达设计系

苏州科技学院传媒与视觉艺术学院艺术设计系

河北科技大学艺术学院

浙江工业大学艺术学院

黑龙江工程学院人文科学系

序

《平面构成原理与表现》为现代造型艺术的基础研究课程，主要通过二维平面形态组织与构造的基础训练，以抽象形态要素创造与组织方法探究为核心，系统进行视觉造型的基本原理与审美规律研究与实践，是视觉造型设计与创作必须掌握的基础知识与能力。

所谓“构成”，一般是指“建构”、“构造”、“形成”或“造成”，在视觉艺术中，主要体现的是一种造型概念，主要是指画面元素的设计、组合和组合关系的建构。

我们知道，传统绘画中以灭点或散点透视法则为基础的再现艺术形式，是以视网膜经验真实模仿与再现为基础，以物理空间的逻辑关系来建构画面元素的组织关系。由于特定的历史原因，以打破视网膜物理空间经验为主要形式的现代绘画艺术运动，经过一百多年的实验探索，已经逐渐消解形态元素塑造对物理空间关系的依赖，并以包豪斯系统设计研究开始为标志，逐渐形成新的视觉元素构造方法和理念，这种对画面元素的组织结构的探索研究，主要含有再造与重构的创新内涵，它与再现式艺术形式不同，不仅是描摹表现以视网膜经验为审美标准的物理空间意象，更是融入了主观的认识、理解与秩序重建，是对画面元素的创造性设计和重组。

由于这样的探索是反视网膜物理空间经验基础上的视觉形态构成研究与实践，已经成为我们今天相关视觉艺术研究的重要基础，也因此，我们今天所探讨的“平面构成”是特指由特殊的历史发展历程演化形成的，在两维空间环境下，视觉元素超越物理逻辑空间关系的设计、组织与构造。由于造型原则与审美观念的差异，它与以透视象形为主要塑造手段的再现式视觉艺术相区别，主要培养训练抽象造型、审美感受能力，掌握初步的视觉审美规律、原理与表现方法。

平面是立体与三维空间延伸和基础，也是空间中重要的存在形式。因此，平面构成的原理与方法也成为除平面类设计以外的环境设计、空间展示设计和工业造型设计等设计学科方向的重要基础。必须说明的是，构成设计原理与方法研究对于透视空间的再现艺术语言研究也有着重要的价值和意义，它们之间是相互影响、渗透与传承的关系，许多形式组织与审美的原则与规律有着重要的共同点，可以在比较学习中相互促进，共同受益。另外，因为篇幅的原因，书中可能涉及的具象形设计与表现，只将其为独立元素在非物理空间视觉结构形式中使用；同时，由于我国高校普遍有专门的色彩设计基础课程，色彩研究将不作为本书研究的专题。

目录

序	
第一章 从视觉艺术历史看平面构成形态的演化发展	
001	
一、人类视觉艺术语言发展的基本脉络	
001	
二、从平面、立体到多维视界的现代视觉传播	
006	
三、平面构成原理与方法研究意义	
007	
四、学习准备	
007	
第二章 平面构成形态的视觉审美原理	
008	
一、生物学基础上的生存经验、文化心理建构	
008	
二、力场与空间	
009	
(一) 空间	
009	
(二) 空间的力场与平衡	
010	
三、整体观察与识别的知觉特征	
012	
四、经验与抽象移情	
014	
五、简化的视觉意义	
016	
六、对比与调和	
016	
七、比例与节奏	
017	
第三章 平面构成语言形态	
019	
一、平面构成语言基本形态	
019	
二、点、线、面作为形的情感语义特征	
020	
第四章 平面形态的构成与组织	
025	
一、平面形态的空间关系	
025	
(一) 形状与形状的关系	
025	
(二) 正负形与图地关系	
026	
二、形的塑造与表现	
029	
三、分割与构图	
031	
四、平面构成的组合形态	
032	
(一) 对称	
032	
1. 对称的基本模式	
033	
2. 从形的繁殖到变化的重复、发射、渐变与近似	
035	
(二) 均衡	
044	
1. 非对称的平衡形态	
044	
2. 主次关系与呼应	
047	
(三) 强调与变异	
050	
五、意象空间与多维语境	
053	
(一) 空间的表达	
053	
(二) 运动与时间性	
062	
(三) 矛盾空间与转换	
068	
六、肌理与材料表现	
071	
第五章 建构与解构——形式的实验与创造	
077	
后记	
083	

第一章 从视觉艺术历史看平面构成形态的演化发展

一、人类视觉艺术语言发展的基本脉络

人类视觉语言的缘起可以追溯到千万年前人类自然生存中迫切的社会化活动与交流的需要。它大体包括声音符号、实物(肢体)符号及绘制符号三类。就绘制符号而言,根据史学家研究和史料记载,我们可以从中发现符号演化的两个主要脉络:一个是从绘制图画符号、图画文字向象形文字与抽象文字演化,最终形成现代文字语言系统;另一个是原始图画符号继续向描绘方向发展。由于当时造型技术与认识能力限制,在相对落后的制作材料、制作手段与方法的状况下逐渐演化为简化、秩序的图式与制作模式,并在此基础上走向两个不同的应用方向。

一个方向是逐渐走向装饰的功用。视觉形象更概括简化,以便于记录与制作,同时,许多原生图形、纹饰原有的记载、祭祀、象征等功能在漫长岁月中因为文脉断裂或异化等原因,逐渐转变为审美化的功能,并在造物装饰与信息传播美化设计中起到重要作用。

另一个方向是因为情景记录和再现的需要,视觉形象越来越接近自然的真实,走上模仿性艺术表现道路,也就是以模仿、再现客观世界物象,记录历史与现实生活、传播宗教与文化为目标。模拟再现的艺术追求在西方以古希腊和文艺复兴以来十五世纪至十九世纪为鼎盛时期;而通过再现事物抒意写情,则在东方的中国形成写意的水墨绘画传统,也是十九世纪中叶后西方现代绘画运动的重要目标与追求。这条线索最终走向现代视觉语言表达的自由艺术与设计发展道路,

与装饰艺术语言一起不断融合发展,并在设计领域形成新兴的视觉传达设计学科。

尽管数千年前的早期人类已经可以熟练运用抽象概括的视觉元素与符号进行造物的装饰和意义的表征,但真正意义上的现代视觉构成研究与实践始于西方现代绘画运动的滥觞。

应该强调的是,在视觉艺术领域,除了文字的抽象化独特演化方向外,古老的装饰艺术与模仿再现艺术一样本质都是在寻找对自然的描摹,只是因为人类自身具有高度概括简化的本能和对生存世界秩序的灵性体验,逐渐发现和创造了具有装饰性的抽象概括的表现语言。这样的语言虽然因受当时造型能力与工具材料局限,呈现出简化的平面的视觉感受,却充满了神秘的宗教象征与图腾意义,体现了当时人类在群体生活中的精神文化语境与生存需要。由于这些特定的具有重要内涵的符号语言因为漫长岁月的演化、异化甚至断裂,后来人逐渐失去对其部分意义的解读,但其形态的审美的艺术表现方法得以流传并进一步发展,成为人类装饰艺术的重要源泉和基础(图1-1——图1-8)。

图1-1 法国阿尔代什省寿维洞穴

图1-2 阿尔及利亚塔西里岩画

人类通过符号的绘制记录、表达与传播自己的经验、生活与知识,成为人类文字、装饰与绘画的起源

图1-3 螺旋纹彩陶大瓮

图1-4 古埃及纹饰

传统抽象装饰与几何化形态几乎都是源于对自然事物的简化与概括,是形象的象征与隐喻,与现代构成中纯粹抽象形态造型有着本质区别

图1-5 古老的部落柏柏尔族女人彩绘,源于消灾祈福的文化风俗,同时也形成了装饰美化的功能

图1-6 罗马柱

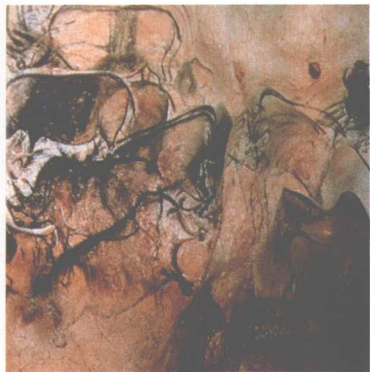

图1-1

图1-2

图1-3

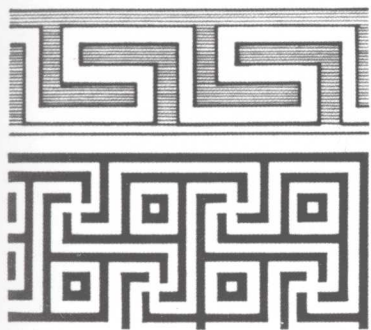

图1-4

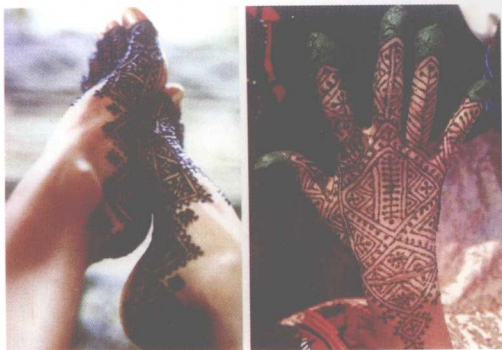

图1-5

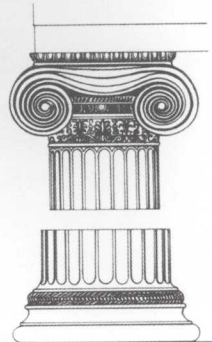

图1-6

图1-7

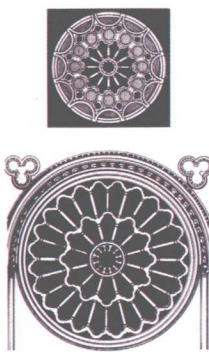

图1-8

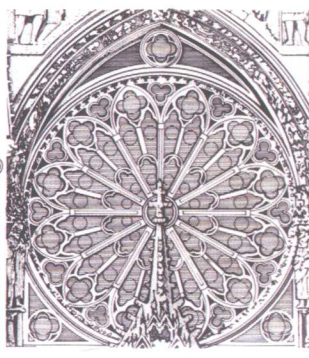

图1-7 首饰 银质镀金(塞内加尔)

人类在抽象化是实践中不断加深对世界数理的秩序的认识与理解,建构了越来越精密完美的对称性设计形态与风格

图1-8 哥特式教堂窗饰与建筑装饰对数理与秩序的应用,已经非常精致完美

而以西方传统艺术为典型代表的模仿性再现艺术探索与创造,也没有停止过探索,在古埃及文化和古希腊就有优秀的传承与发展,并在十九世纪中叶前达到鼎盛(图1-9——图1-12)。它以仿真再现的透视造物审美原则为最高准则,以此为基础西方艺术教育,以传统的学院派为代表,其训练集中在绘画、雕塑和建筑上,中心内容就是以描绘写实技巧为中心的视觉表现艺术。

图1-9 彩绘鸵鸟纹陶罐

图1-10 古埃及壁画

图1-11 古希腊艺术

图1-12 蒙娜丽莎 达芬奇

1839年达盖尔摄影术诞生后,信息传播技术迅速提高与发展,极大刺激了艺术家更深入地思考艺术的内涵与本质。应物象形,以灭点透视造物审美观念为主臬的神圣法则开始被动摇,人们开始重

新思考艺术的本质与价值。十九世纪中叶至二十世纪现代艺术呈强劲势头兴起。现代艺术观念开始改变传统描绘技法一统天下局面,出现越来越多的表现性语言和实验性探索,艺术观念从再现向表现发展,从记录描摹自然走向表达心灵、情感、观念和思想。

图1-9

图1-10

图1-11

图1-12

被誉为“现代绘画之父”保罗·塞尚(1839—1906)首先明确提出了动摇传统绘画“眼见为实”的重要观念,他深受东方文化影响,希望绘画可以摆脱自然束缚,他认为人有透视,物无所谓透视,反对文学叙事性主题表现,运用结构的、几何味的塑造技巧,强调主观感受代替客观描绘,表现自己的主观认识成为艺术创作的重要依据(图1-13)。

图1-13 1889年保罗·塞尚在《静物》作品中尝试用两种透视角度完成同一个画面,造型技巧也更具探索的特点

从塞尚以来的现代绘画进程,代表一个不断突破传统再现艺术束缚的新形式语言实验与探索的伟大时代,这样的天才的艺术创造探索历史,深刻影响了各个艺术领域的文化、观念和形态(图1-14——图1-15)。

图1-14 《自画像》1889年,文桑特·凡高的绘画运用变幻流动的笔触描绘了激荡热烈的情感,给后来的艺术实践者极大的震撼与启迪

图1-15 保罗·高更通过塔希提岛的生活,以主观的情感化色彩与语言描绘了异域风情下波利尼西亚人的神秘世界,其作品《我们从哪儿来?我们是什么?我们到哪儿去》(1897年)甚至提出深刻的思想命题

图1-13

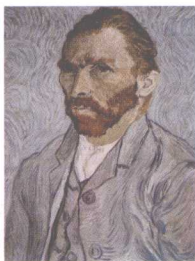

图1-14

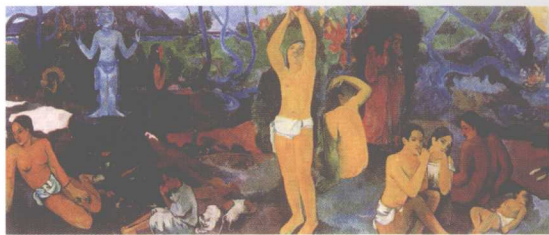

图1-15

现代视觉艺术最大特征就是对抽象的冲动。打破视网膜映像迷信是十九世纪中后期到二十世纪初的现代绘画运动对视觉形式语言的研究作出的巨大贡献。西方艺术家通过各种大胆而极具创造性的探索与实验,从形式的、情感的、经验的、观念的不同角度,从不固定视点,到多角度重新配置画面,从平面化视觉表现技巧使用到突破物理空间表现束缚的多维空间塑造,开始把造型的、语言化的视觉基本要素抽象出来,开拓性地赋予了更多的自由表达可能(图1-16——图1-28)。

仅从视觉形式语言来看,现代绘画已经逐渐脱离传统灭点透视下造物审美理念的约束,表现越来越广泛和多元,对抽象形态的运用与把握日趋成熟。

图1-16-1 埃斯塔克乡间宅第照片(1909年)图1-16-2 乔治·勃拉克《埃斯塔克乡间宅第》(1908年)

从埃斯塔克乡间宅第原貌和艺术家的创作可以看到,虽然还保留着灭点透视下逻辑空间的整体感觉,但画面的元素已经完全是在主观的新视角及个性化的处理中进行了新的组合与表现。

图1-17 马克《黄牛》(1913年)中的空间处理已经不是为了空气透视的远近,而是气氛的烘托与熏染

图1-18 马克·夏加尔《我与村庄》时空重构错位、画面元素关系完全按照主观的意志与感受来构思

图1-19 《蔷薇色的重音》瓦西里·康定斯基被誉为抽象绘画之父,它利用音乐般的抽象的形式语言表达自己对绘画的理解

图1-20 塞弗里尼《塔巴林舞会有动态的象形文字》(1912年)把现实世界不可能的元素同构表达

图1-21 乔柯·莫巴拉《加速的汽车》(1913年)受构成主义影响。借用几何形重叠与方向性张力表达汽车的动势

图1-22 毕加索《镜前的女人》(1932年)已经不仅是多角度形态的重新解构与平面化组合,甚至女性身体内的子宫也被表达出来

图1-23 米罗《被飞鸟环绕的女人》(1941年)

中符号化的诗意的形式语言

图1-24 杰克逊·波洛克《第37号》局部(1950年)完全消解了形象和现实主题,追求纯粹形式的情感与意象

图1-25 维·瓦萨莱利《红窗》(1964年)理性秩序的光效应研究(1982年)运用符号的象征语言表现

图1-26 伊丽莎白·墨瑞《钥匙孔》

图1-27 弗朗西斯·比卡皮亚《我在记忆中又一次看到了乌德妮》(1913年)

图1-28 巴·米斯特《立体拼贴》(1923年)

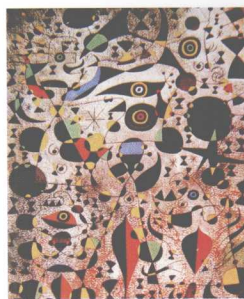

图1-23

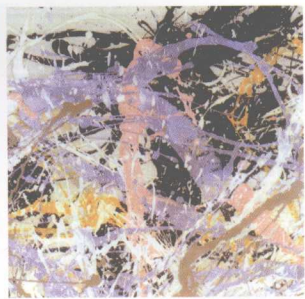

图1-24

图1-25

图1-26

图1-27

图1-28

对现代构成研究影响最大、最为深远的是本世纪初的包豪斯运动。由于现代绘画运动的推动,并受当时风格派与俄国构成主义影响,著名建筑设计师格罗皮乌斯创办于1919年在德国魏玛创办包豪斯学院,提出艺术与技术相统一的口号,奠定了现代设计教育的基础(图1-29——图1-31)。包豪斯重视几何的抽象形态的设计研究与实践,对我们今天的构成设计教育造成深远影响。许多现代绘画、设计大师都曾在包豪斯任教,包括康定斯基、伊顿、莫霍利、费宁格、克利等,并直接参与了设计教育研究和实践。

图1-29 朱斯特·施密特包豪斯展览招贴设计(1923年)

图1-30 《Wendingen》期刊Eilissitzky(1921年)

图1-31 埃尔·李西茨基《用红楔子打败白俄》(1919年)

图1-16

图1-17

图1-18

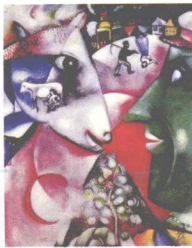

图1-19

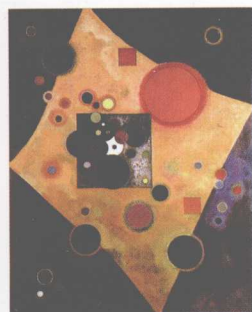

图1-20

图1-21

图1-22

图1-29

图1-31

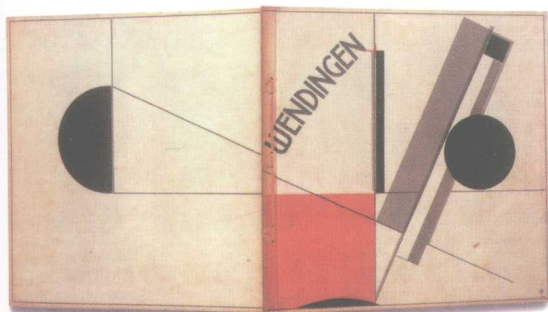

图1-30

由于视觉表现观念的更新发展,非再现视觉艺术与设计表现与传统装饰设计在表现技巧和形式上已经殊途同归,在元素构成原理与规律上有着许多重要的共性特征。

由二十世纪初发展起来的中国传统图案与装饰设计注重造物写生基础上的平面化组织设计,本质和再现模仿的传统绘画艺术相一致,是再现艺术的夸张、变形与简化,构成形式上许多遵循了物理空间的逻辑秩序进行。随着西方现代绘画形式与包豪斯为代表的构成设计教育影响,突破再现艺术组织形式的现代设计表现观念已经在中国土地上生根发展,成为重要的艺术创造观念与方法(图1-32——图1-35)。

图1-32 许多传统装饰设计注重物理空间逻辑基础上的平面化表现,属于典型的模仿再现表达形式

图1-33 蒙德里安从写实性表现到冷抽象

图1-34 毕加索不同时期牛的表现

图1-35 现代构成与装饰设计手法更加丰富多元

图1-32

图1-33

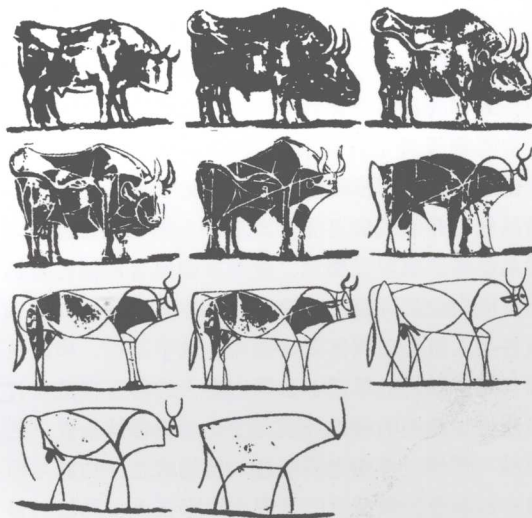

图1-34

图1-35

在经历激烈动荡的二战后,商业经济进一步发展,科学技术与网络化传播日新月异。伴随着现代艺术运动的崛起,包豪斯设计教育辐射与渗透,新的表现形式和手段不断出现,上个世纪六十年代开始,结构主义符号学和具有后现代特征的解构主义思潮进一步影响了视觉艺术的观念与表达,视觉符号形式所内涵的符号语义研究开始得到关注与重视,注重形式中蕴涵的情感、意义,探索视觉形式

的符号特性与文化语义,成为新的视觉形态构成研究的重要趋势。

这样新的艺术发展格局以及艺术表现观念的变迁,使传统模仿再现艺术领域受到更多艺术形式语言的挑战,重视表现的艺术观念开始逐渐占据艺术界主导地位,自由艺术理念深入人心。在艺术表现形式上,除建筑与传统雕塑外,视觉形态已经从架上绘画的两维性走向空间的立体的形态,并从室内走向室外,从静态到动态,从两维走向多维,从手工走向数字化高科技,表现艺术领域广泛,呈现观念多元化,视觉文化的时代开始来临。

二、从平面、立体到多维视界的现代视觉传播

随着经济全球化和传播网络的更新扩张,在科技进步的强劲推动下,新的视觉文化形态还在持续涌现,并呈现出迅猛发展态势。现代视觉造型艺术从绘画、雕塑、建筑、设计、影像等传统范畴迅速扩展到包括网络、动漫、新媒体艺术、游戏娱乐及各类人机互动媒体新兴领域。数字制作、印刷技术与媒介材料的革新,使我们今天的静态视觉设计呈现更加精美的视觉气质与变化,新科技条件下的产品与环境设计中也不断注入新的形态、功能与面貌,而动态影像技术的升级,数字技术、网络的普及又使新的动态、互动媒体形式大量出现,集声、像与感官互动为一体的三维动画、数字影像、电子书籍、娱乐游戏、人机互动数字化产品等不断推陈出新,以惊人的速度升级换代。这种趋势还在不断延伸发展中,不仅带来了文化存在形态、结构和格局的重大变化,也加速了视觉文化社会的形成,显现了巨大的视觉传播力与影响力。平面构成设计研究延伸的领域也更加深远(图1-36——图1-42)。

图1-36 讲座招贴 张树萍

图1-37-1至图1-37-6 建筑、展示模型、雕塑、商店招牌、规划设计

图1-38-1至图1-38-7 汽车机座、家纺、服装、食品、通讯设备、影像设备、光效应研究、游戏造型、厨房用品

图1-39 手机UI界面设计

图1-40 网页设计

图1-41 游戏界面设计

图1-42 惠普四维动力工作站1907年末发布会接待门厅已经为动态的影像所替代,充满律动的时空转换之美

图1-36

图1-37

图1-38

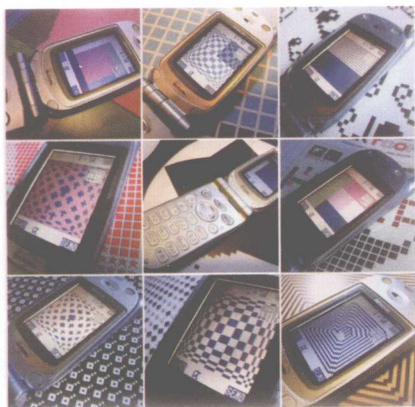

图1-39

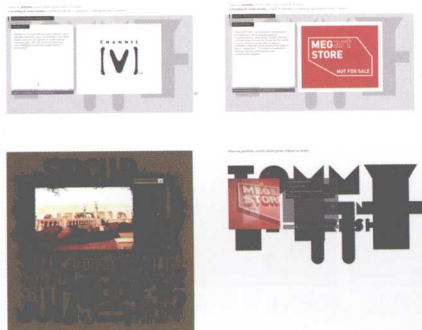

图1-40

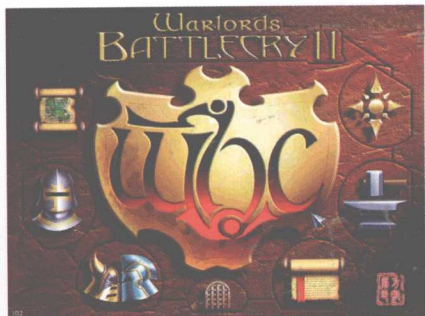

图1-41

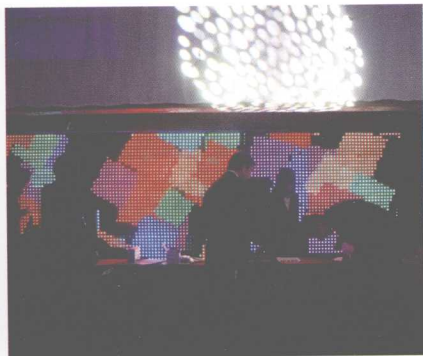

图1-42

三、平面构成原理与方法研究意义

平面构成设计是在两维空间里进行视觉形态的设计表达,它的研究对象,集中体现在如何通过抽象形态塑造与组织结构形式的研究认识,理解形象、创造形象、处理形象与形象之间的联系与关系,在实践中掌握造型与语义的审美规律与法则。

构成设计研究与模拟再现真实有本质的区别。它打破自然的空間概念,对透视空间、物理空间的形态与组织进行抽象、解构与重构,融入意象空间的视觉表现;同时,构成设计艺术是再造艺术,规律的寻找、秩序的提炼,形象在空间的组合和变化都遵循人的生物性生理与心理条件及因此形成的视觉审美规律和构成法则,通过有序、无序的构成方法技巧,通过形与形关系的对比丰富画面表现力。

通过平面构成的审美原理与表现方法学习,可以培养学习者基础的造型与审美能力,而核心是培养具有创新意识,具有开拓性的创造设计基础。

四、学习准备

(一) 设计学习所需工具材料:

1. 绘写工具: 铅笔、活动铅笔、钢笔、针管笔、大小型号毛笔、鸭嘴笔、底纹笔、圆规、小圈圆规三角尺、直尺、曲线板、蛇尺
2. 纸张: 卡纸、白板纸、素描纸、宣纸、复印纸……
3. 色: 水粉、碳素墨水、墨汁……
4. 刀: 美工刀、剪刀……

(二) 学习方法:

1. 看: 广阅博览, 多看优秀作品;
2. 做: 亲身实践, 多做方案多设计构思, 要求严格, 精益求精;
3. 悟: 细心体会、多交流、不断反省领悟、多比较、触类旁通。

作业与思考

1. 提前预习课本, 对学习中不理解的问题善于思考, 主动与老师、同学交流; 除教材外, 应广泛涉猎相关参考资料。

2. 视觉元素的构成设计作为创造性构造艺术语言, 与现代绘画运动发展密切相关, 同时也是环境设计、工业产品设计和视觉传达设计共同学科基础。请利用业余时间, 充分利用网络检索功能和网络资源, 阅读视觉艺术经典设计作品, 包括建筑、

传统工艺装饰、现代设计、现代绘画及各类新媒体艺术实验作品等。不断提升对构成设计艺术的理解和审美素养。

3. 教学中,因为每个老师都会有自己的专业研究特长和对设计语言的独特思考理解,需要养成笔记习惯。

4. 本课程以实践为主,在作业中培养造型、审美的感觉训练,提升对艺术表现中形式美原理的理解。

5. 从写实走向创造性简化的设计训练。多数学习者在进行平面构成设计研究前都已经系统进行了透视造物的素描与色彩训练,同时也多少接触过各类非再现艺术形式。本课题训练,希望通过形象的平面化练习,考察同学基础造型能力与状况,强化学生对构成设计艺术的感受与体验。为今后课程课题实践策略的制定设计提供参考依据。

根据所提供的图片资料,以资料形象为原型进行平面化创作,抓住自己最感动的形、色感觉进行创作,主要是从构成形式和美感上考虑画面形象的变化和组成,容许对画面形象进行改造和取舍。

要求:

1. 画面整洁,做工精细;
2. 与所提供的照片资料相比要渗入主观认识和情感,大胆变化。表现形式新颖,感染力强;
3. 独立思考,深入体会,强调作品原创性。

体验:

1. 熟悉、掌握颜色、工具的性能特点,并熟练使用;
2. 尝试与传统写生不同的观察方法和角度;
3. 形和色的简化,以及从透视、光影空间转变为意象设计空间的形式语言;
4. 尝试不同的表现风格与技巧。

第二章 平面构成形态的视觉审美原理

一、生物学基础上的生存经验、文化心理建构

我们对自然景观和人造物的审美倾向与判断体现了人类生命的本能追求和智慧,是人的生存体验与社会文化经验对世界万事万物的共同规律在大脑中的映射、抽象与移情。符合人类视觉愉悦的形态是审美的基本条件。

形式美与自然规律的内在映射的关系,是生理感觉的心理投射,其基础是万事万物发展的共同的结构和规律,如:万事万物最基本组织结构是相同

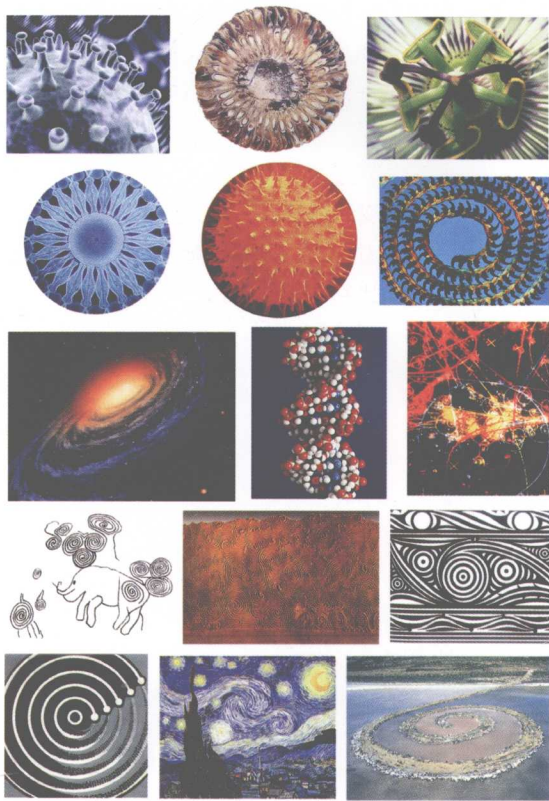

图2-1

的,只是序列和组合方式的变化,在组合和方式上也有结构关系上近似的因素。物质的形态结构,包含的秩序的、数学的、对称的、比例的美。因为映射,人类才能发现规律感受规律,这是最原始的美感:愉悦和连接、认知的快乐和情感、符合人需要的(图2-1)。

虽然人的视觉感知过程有着生物性的局限,但也是缜密的高度智能化的。人的视觉生理系统完成图像的捕捉、接受、传输、储存与记忆,这一过程是眼睛与大脑的相互配合完成的(图2-2)。当视觉影像的捕捉与接受到达大脑视觉皮层的时候,大脑一方面在进行储存与记忆,另一方面同时对所摄入的影像进行知觉鉴别和判断,这个过程需要靠大脑中个体经验、知识和对其及周围环境的判断理解来分析,才能形成有意义的知觉内容。

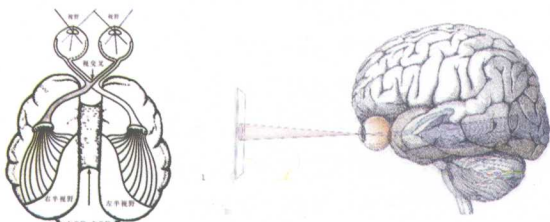

图2-2 人的视觉生理系统及摄取物象的过程

这种主动观察与思维的状态与生物性特征给人类创造了独特的视角与感受,不仅成为我们分析理解世界影像的基础,也造就了我们看待事物的基本方法。

现代心理学研究明确发现,人的思维特性与社会属性对视觉感受有着深刻影响,生存经验和文化经验更是直接左右着人的视觉体验与认知。尤其是对信息接受的类比判断思维,造就了人类比较性、关联性大脑语法生理机制的生成,并形成抽象归纳、分析、理解的生命本能。

人类有天生的辨别事物并抽取其属性特征的能力。它不仅存在于形态的知觉,也表现在含义的感受领悟上。人已经可以运用生存体验和文化经验来识别、提炼与升华形态的意义与内涵,这种抽离与运用能力体现了人的心理空间的延伸,也使得视觉形态语言的表达更加丰富。人之所以可以感受平面中的空间意象及其审美价值,说到底,是基于自己身处的社会的文化的环境与认知结构,无论是生存空间的适应,对生活中丰富形态、体量的亲身体验,还是社会环境下被同化接受的阅读形式及模式的形成,都直接影响人对视觉的理解。这些感知和作用一方面来源于人自身生理和心理的经历、体验,一方面也是文化与社会意识的拓展与映射的作用,是所谓“异质同构”。

影像的生理经验决定了人摄入大脑的影像与真实物象的差异,也决定了人类对视觉的感受程度和习惯态度。例如,人的生理结构对空间的感受和需求除了置身三维空间环境的强烈体验,还表现于视觉感受系统的独特功能上。我们知道,人接收外在信息的主要光觉细胞集中于视网膜的黄斑区,因此人的视觉习惯上有聚焦一处分辨物体的基本特征,这和黄斑区光觉细胞密集分布状态有关,这种习惯与经验使人更乐于感受主次分明的事物形态,喜欢主体和环境事物的对比协调。也因此在设计中,视觉需要画面有主客体、层次、强弱等对比关系的元素建构,以适应视觉生理的习惯与愉悦感。

由于黄斑区集中光觉细胞的特点,人的眼睛对影像的分辨因此具有主动寻找重点与目标的生物搜索特性,形成在观察事物过程中需要确立主体目标的特点,这导致人的视觉因为寻找意义而形成的图地关系的分离,同时,由于对主体的关注需求也是视觉艺术作品采取对比技巧强调主题或强调精彩部分的原因;而活动影像的光觉细胞接受特点也是我们今天活动影像作品制作的基本原理。

人的视觉还有区分物体视觉吸引程度及分量轻重程度来观测事物的特点。由于人的视线容易为事物本身重力、吸引力所牵引,大脑会根据其密集、聚散程度,根据其相似性等因素自觉区分归类,形成不同梯级、层次的集块,对于每一个集块都倾向于将其作为一个整体来理解,这也就形成了西方完形心理学“整体性”理论的生理学基础。再者,因为视网膜细胞接受信息多少与激发关注的程度有关,也决定大脑视觉皮层的接受刺激程度。大脑首先分辨到的总是最具吸引力和体量感强的物象,比如显目的、重要的、特殊位置的事物,也因此形成视觉观察上的先后次序,这种视觉流程与习惯直接导致了画面形态与信息表达中层次规律形成。

人类发达的大脑和积极的生命探索活动,使其能突破自己生物性局限,在视觉认知上不断发展和收获。人类视觉艺术不断发展就是人类不断修正自己的生物性观察方法,运用视觉错觉技巧与策略,获得图像表达能力的典型例证。

不完美中的智慧超越,造就了人类自身辉煌的审美文化和艺术,同时,科学技术和人文社会科学研究,还在不断突破人的认识局限,使人类的视野和心智越来越宽广。

可以说,人类的视觉生理经验与生存体验构成人观察世界的生理与心理基础,视觉审美规律是以人的生理与心理经验与需要为前提,体现了人类的本能的审美意识与追求,经过千万年来不断探索总结获得的,是人类审美层次不断提升的结果。

二、力场与空间

(一) 空间

人对空间的理解始于呱呱坠地的婴儿第一次睁开眼睛注视这个世界,从此人生活于一个三维的可以纵深扩展的运动的物理空间,同时,人的两只眼睛分别看到的图像稍有差异,这种“双目差异”被当作在二度空间里建立深度幻觉的基础。这种伴随生命体的空间习惯和秩序根深蒂固于人的意识深处,在审视与评价平面艺术时也会自觉不自觉地把空间世界的经验带入,成为获得视觉满足和愉悦的重要尺度,也自然成为人审美经验的重要尺度。我们对世界的理解顺序牢牢控制着我们的感觉,使我们在面对平面的维度时往往从心理上就直接刺激感受为空间。

因为生活中对空间形态的观察习惯和经验,形成体会空间感觉的本能,甚至必须看到对象的空

间意义才能建立起心理的愉悦和美感状态,这种心理特点要求一切作品对象都能体现受众能体察到的空间意味,才具有“美”的基础。

二维平面表达三维空间感受是平面艺术形式视觉美感形成的基本条件。非再现艺术的空间表达主要不是依靠透视、比例、光影的物理逻辑空间来塑造,它涉及各种形态元素表现经常呈现出脱离物理时空关系的状态,因此在画面经营上需要抽离与利用事物空间属性的视觉组织方式形成具有特定生理与心理意义的意象空间。

从人的视网膜经验来说,倾斜的、转折的、被遮挡的事物有空间感,近大远小,近实远虚、近强远弱是人的物理空间感觉的基本特征。人不断地通过视觉环境比较和生活积累获得这样不同的空间经验,这种恒常性的生理体验转化为心理经验,就会将其转移到对其他事物的空间认识与判断上。在平面设计中不同形态及文字相配合的画面经营,就是依靠对各种元素进行大小、强弱、冷暖、虚实、穿插等的变化组合建构起一种全新的意象空间。这样的意象“空间”没有物理逻辑空间表现直观形象,却是囊括万殊,裁成一相后抽象经验的提炼与升华,是物理空间在心理空间中的映射与再造,不仅成为设计表现的重要技巧,也成为形式美规律的基本原则(图2-3)有关案例可参阅第四章《意象空间与多维语境表达》。

元素差异造成的对比是产生视觉愉悦的根本原因,而其中关键恰又是元素间对比关系可以恰到好处地塑造丰富的空间意象与层次。不论你是自觉还是不自觉,作品中各类元素的组合如果能激发你视觉的审美愉悦,其中一个重要原因必然是其中元素组合关系建构了意象空间层次与变化,这也是人的三维空间生活经验被深刻折射到平面体验中的结果。

空间维度的心理需要,是导致艺术创作中对视觉元素对比关系需求的重要原因,也是视觉艺术图式不论在什么层面上必须建构富有变化的对比关系的深层道理。

图2-3-1

图2-3-2

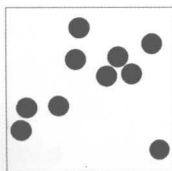

图2-3-3

(二) 空间的力场与平衡

1. 力场

和物理空间力不同,人对外界事物的心理感受上也有“力”的作用,这是视觉所感知的形象在心理上产生向周围空间的扩张力或吸引力的错觉,是不存在却能够被感受到的作用与影响,可以用“心理力场”这个概念来描述。

正因为人的心理力的形成,在充满心理经验与意识的巨大的精神领域,各种视觉元素也同时建构了具有体量、方向、空间位置等各种属性特质。

格式塔心理学研究表明,我们所面对的任何平面作品,都存在一个充满空间意味的有生命力的“场”。在这个“场”的辐射范围,任何一种形态元素置入其中都会因其形态和所处位置而诱发心理力的刺激与反应,形象的意义、形态的多少强弱以及属性的差异又会导致更复杂的心理的变化与冲突。这就是“心理力场”。

一个观者的视觉反应,不仅是由大脑皮层中生理力追求平衡状态所造成的一种心理上的对应性经验,也是个体生存状态下社会、文化经验作用的基本反映。平面构成设计中视觉空间的建构与体验也是如此(图2-4——图2-11)。

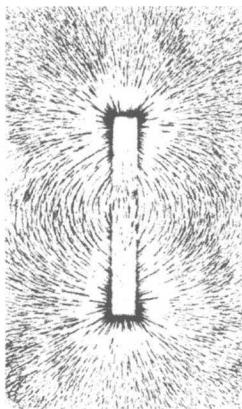

图2-4 磁铁的磁场

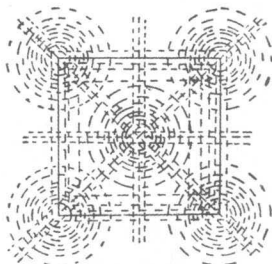

图2-5 阿恩海姆绘制的心理力场图
表现了人面对二维空间平面的心理空间力的感受

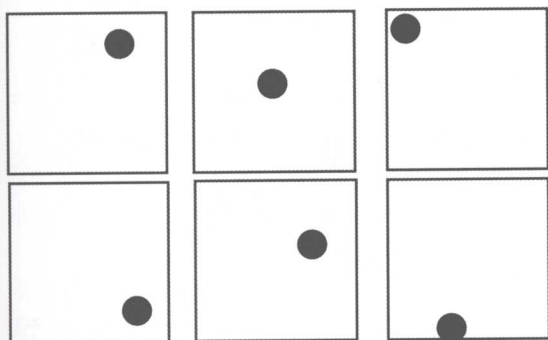

图2-6 点在不同的空间位置其重力与方向各不相同，对人的情绪与感受的刺激也不一样

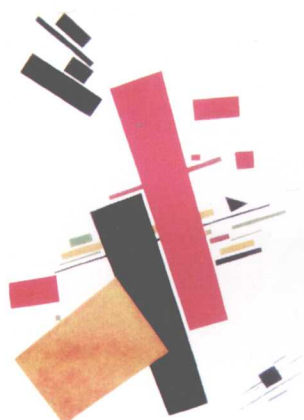

图2-7 构成主义作品，形象对表达了形态力的空间聚合与变化

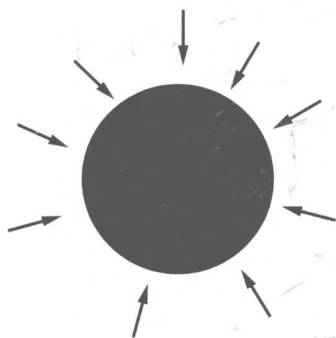

图2-8 点的张力

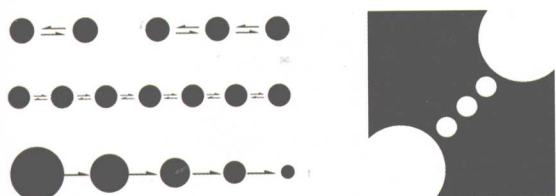

图2-9 因为力场作用，多点间有虚线的感觉。画面上有两点时，或三点、三点以上时，视觉来回形成虚线，虚线具有方向

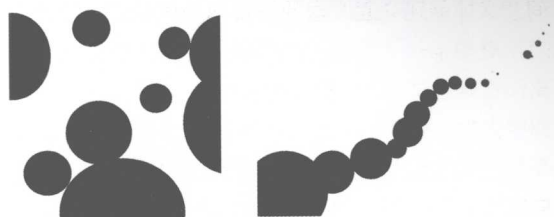

图2-10 点越多面感觉越多

图2-11 形的大小和连续性的渐变会形成空间的意象与节奏变化

2. 平衡

人对世界的观察与感受，深受心理力场的影响与左右，需要一种平衡的稳定感，因平衡而达到心灵的“平静”与愉悦。“平静”，是人类特殊的生理和心理作用下的审美感知与体验的一种状态，强调视觉构成要素的形态、内涵和情感力的戏剧性生成、冲突与消长所导致的心理力的变化与平衡。这种由心理稳定感和满足获得的心灵“平静”，是美感形成的根本原因。

无论作品中形态如何变化，如何充满变化、冲突，都必须在构成上考虑形态力相互间的平衡和消解，当画面的视觉形态在组织中形成空间关系的力场和冲突，在作品中得以平衡和消解，当人的各种感觉能达到心理上的平衡，就可以达到平静进而形成美的体验（图2-12）。它符合受众普遍的审美心理，也是艺术工作者必须遵循的重要的形式审美准则。

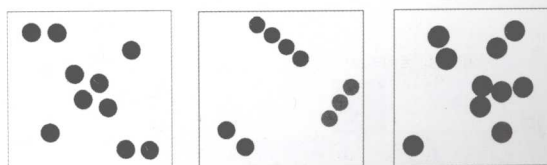

图2-12 对称的平衡与均衡的平衡