

二十一世纪高等院校艺术设计规划教材

总主编 韩勇

STRUCTURE

形态构成

主编 张利月
编 赵如红
谢如红

中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

主 编 张 利 赵 月 谢如红
副主编 刘修省 王 班
编 者 韦 国 路 永 张明刚 王生懋 尹 勇
肖春霞 吴天中 王诗彦 宋 卉

STRUCTURE

形态构成

图书在版编目(CIP)数据

形态构成/张利,赵月,谢如红主编. —青岛:中国海洋大学出版社,2009.8

21世纪高等院校艺术设计规划教材

ISBN 978-7-81125-321-4

I. 形… II. ①张…②赵…③谢… III. 构图学—高等学校—教材 IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 116088 号

出版发行 中国海洋大学出版社

社 址 青岛市香港东路 23 号

邮政编码 266071

网 址 <http://www.ouc-press.com>

电子信箱 whs0532@126.com

订购电话 0532-82032573(传真)

策 划 李夕聪 潘克菊

责任编辑 施 薇

电 话 0532-85901040

印 制 青岛海尔丰彩印刷有限公司

版 次 2009 年 8 月第 1 版

印 次 2009 年 8 月第 1 次印刷

成品尺寸 210 mm×285 mm

印 张 7.25

字 数 100 千字

定 价 39.00 元

平面构成是现代设计领域的概念,源于工业革命后设计艺术的发展。纵观世界现代设计的发展,设计的理论虽形成于工业革命之后,但设计意识却是源于审美意识的开始。在新石器时期人们已经萌发了装饰的意愿,通过装饰表达自己的情感、信仰,他们用最概括的语言、最真诚的态度创作着生活的艺术。人类的发展史就是艺术的发展史。随着人类文明的发展,人类的思想与需求通过新的技术和艺术呈现出来,并通过它来展示和完善着自身的发展。

构成设计是工业革命后的概念,起源于包豪斯学院的设计教学理念,在现代设计教学中已被广泛应用。从世界设计史和各设计领域,我们可以清晰地看到构成设计对设计发展的影响。设计相对于绘画艺术来说,是抽象性、规范性、意念性和象征性的。这些抽象概念是对具象事物的归纳和综合,但却表达着具象形象所不能企及的内容和思想。

构成设计是一切造型设计的基础,它以开拓为原则,通过事物横向和纵向的联系,去创造新形态的一种科学的思维方法和表现方法。是对构成元素及构成法则的归纳和应用,它是运用一定的构成法则对构成元素的组合和创造。构成启示我们重新认识和再现物象,包括宏观和微观世界,思考时间、空间运动等各种因素,以心灵、意志去知觉、体验,从中探索种种有意味的形式,从而创造出充满精神审美的视觉形象。

平面构成与平面性质的各种艺术设计具有抽象与具体的对应关系。平面构成是对二维平面设计、三维空间设计中的平面布置及一切具有二维特征的设计的抽象,目的是培养学生对图形的抽象理解与创造能力。通过对点、线、面基本元素的理解和归纳,运用一定的法则学习物体形态、肌理、节奏、面积、空间等的表达。学会创造性地思考和理性地分析事物,按照视觉语言的规律,从审美的角度对平面的结构、布局、形态的变化及形态的组合等各种视觉形式因素进行组织、结构,从而达到启发思维、提高审美能力和培养创造力的目的,为进行具体的平面设计作视觉、审美和技法上的准备。

色彩构成是从理性的角度和色彩美学、色彩心理学的高度为各种专业的艺术设计提供色彩设计的理论依据和理论指导。在设计中,由于艺术设计最终都以不同的色彩形式表现出来,而色彩最能引起人们的视觉心理反应,色彩效果具有最强的视觉冲击力。因此,色彩构成具有更加广泛的应用价值和指导意义。从平面的包装、广告设计到立体的室内外空间设计;从服装设计到产品的造型设计等,色彩都占有十分重要的位置。离开了符合审美需求和使用功能的色彩设计,任何一种专业设计都将陷入失败的境地。

平面构成和色彩构成是艺术设计的基础,是点、线、面在平面空间中的组合关系和色彩、肌理等给予的空间、直觉感受,这两部分内容总是同时对视觉画面起作用。因此,本书的第三部分内容是对平面构成和色彩构成的综合运用,目的是通过二者的融合,使学生对视觉形式有一个综合的认识,为今后的视觉设计打好基础。

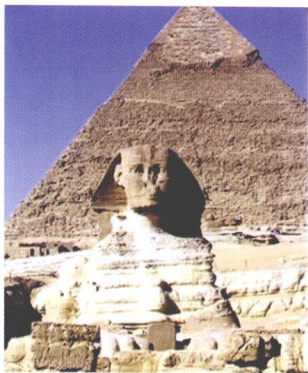
本书从各种角度上启发学生的思维,培养学生观察和认识问题的能力,尤其是对造型方法的学习和对设计审美理念的培养,这是未来设计师十分重要的一种能力。在学习过程中采用传统与现代设计手法相结合的方式,全面启发学生的设计思维,如手绘、数码采集、电脑绘制等形式,要求学生到生活中去发现、发掘那些有潜质的形式美,培养学生的观察和思考能力。

在编写本书过程中,参考了相关学者的论著及网络资源,还采用了部分学生作品为示例。在此,谨向这些作者给予的支持表示衷心的感谢。

限于水平,不足之处在所难免,恳请同行专家批评指正。

作者

2009年6月

第一章 平面构成

一、概述

1. 平面构成的概念 1
2. 平面构成的产生与发展 1
3. 平面构成与艺术设计 2

二、平面构成的形态要素与基本元素

1. 形态 3
2. 平面构成的形态要素 6
3. 平面构成的基本元素 6

三、平面构成的基本形式

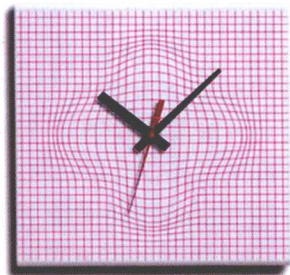
1. 重复构成 15
2. 近似构成 17
3. 渐变构成 19
4. 发射构成 21
5. 密集构成 23
6. 特异构成 25
7. 分割构成 28
8. 肌理构成 30
9. 视错觉现象与运用 33

四、平面构成形式美的法则

1. 对称与均衡 36
2. 对比与调和 39
3. 节奏与韵律 41

五、平面构成的设计应用

1. 平面构成在平面广告设计中的应用 43
2. 平面构成在包装设计中的应用 45
3. 平面构成在服装设计中的应用 45
4. 平面构成在室内和空间环境设计中的应用 46
5. 平面构成在工业设计中的应用 48

第二章 色彩构成

一、概述

二、色彩的物理理论

- 1. 色彩产生的原理 53
- 2. 色彩的自然法则 54

三、色彩构成的基本原理

- 1. 色彩构成的分类 55
- 2. 色彩的基本属性 57
- 3. 色彩混合 57

四、色彩与心理

- 1. 色彩的视知觉现象 59
- 2. 色彩的情感与思维 64

五、色彩构成的形式美法则

- 1. 色彩构成的形式美 70
- 2. 色彩构成的形式 72

六、色彩构成在设计中的表现

- 1. 平面设计中的色彩表现 90
- 2. 工业设计中的色彩表现 92
- 3. 空间设计中的色彩表现 93
- 4. 服装设计中的色彩表现 94
- 5. 动态设计中的色彩表现 94

第三章 平面构成与色彩构成的综合运用

- 1. 色点运用 97
- 2. 色线运用 98
- 3. 色面运用 99
- 4. 色图运用 99

参考文献

第一章 平面构成

一、概述

【教学目的】 掌握平面构成的概念;了解平面构成产生与发展的历史;领会平面构成与艺术设计的紧密关系及学习平面构成的目的。

1. 平面构成的概念

构成是将不同或相同的形态单元按照某种规律和法则重新组织,从而建构理想形态的造型行为。构成的概念形成于1913~1917年,是现代艺术兴起的流派之一。构成主要指平面构成、色彩构成和立体构成这三大构成,还包括光构成、动构成和综合构成。构成来源于生活,是一门研究形态创造方法的基础学科,是艺术设计界共通的图形语言平台。构成和设计不同,构成不受设计内容的束缚,不受工艺的限制,它更注重对美学形式的探讨。但是构成是设计的基础,是开辟设计新途径的先行者。

平面构成属于构成艺术范畴,是现代艺术与现代设计的基础。平面构成主要研究的是二度空间的视觉语法,其终极目标在于创新思维的开发和培养。具体来说,平面构成就是将既有的具象和抽象形态在二维的平面内按照一定的形式美法则和特定要求进行组构、打散、再合成,从中获得有创意美的平面图形。平面构成系统训练各种构成技巧和形式手法,培养创造力和基础造型能力,为专业设计构思提供方法和途径,同时也为各艺术领域提供技法支持,使我们在从事设计之前学会运用视觉语言。

2. 平面构成的产生与发展

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。”而平面构成课程的学习是实现上述要求的一条切实有效的途径。平面构成的认识源于自然科学和哲学认识论的发展,20世纪的微观认识论使人们更为关注事物内部的结构,这种由宏观认识到微观认识的深化,也影响了造型艺术规律的发展。构成观念在西方早期的立体主义绘画、俄国的构成主义、荷兰的新造型主义中都有所表现。例如,他们放弃传统写实,以抽象形式表现观点等。平面构成课的创立始于1919年德国包豪斯设计学校的基础课程体系,今天平面构成课的雏形就是基于俄国的表现派代表康定斯基(Wassily Kandinsky)在包豪斯基础课上对点、线、面进行的纯理性的分析和训练。在平面构成发展历程中,埃舍尔

(Maurits Cornelis Escher)和奥普艺术代表人物瓦萨雷里(Victor Vasarely)和赖利(Bridget Riley)值得一提,他们的作品充实和完善了当代平面构成的教学内容。荷兰著名版画大师埃舍尔的许多版画作品都源于他对矛盾空间、图地反转和契合渐变的探索。法籍匈牙利人瓦萨雷里在其作品《斑马》系列中明显地倾向于线构成的意识,运用线条追求视幻效果。英国的赖利也从线构成入手探讨了边缘错视等视知觉现象并创作了大量发射构成作品。

平面构成作为艺术设计院校的一门基础课程,它在20世纪70年代末80年代初由日本引进中国,受到国内艺术设计院校的广泛关注和重视。构成使得设计基础的内容更加翔实和丰富,近30年的实践和探索证明:构成课程的训练对于高等艺术院校学生提高造型能力、培育逻辑思维及创新能力、开阔设计视野、积累形象资料等方面起到了其他课程不可替代的作用。平面构成与其他应用设计学科一样,都是为了完善与创造更赋予现代感的设计理论和表现形式。平面构成以一个全新的造型观念,给艺术设计课堂注入了新鲜的血液。

现在世界各国的艺术院校和研究机构仍然将构成作为造型基础课程实施,英国、西班牙等欧洲国家甚至把构成列入普通大学非设计专业的选修课程。他们认为现代社会是一个充满构成感的社会,构成以其单纯化、秩序化、理想化的美学原则,在一定程度上缓解了人们心理与生存环境的不平衡、不协调问题。现代社会人们工作繁忙,生活节奏加快,疲惫的心理需要抚慰和调节,更需要一个充满构成感的简约、秩序、理想化的视觉环境。

3. 平面构成与艺术设计

艺术设计是一门独立的、综合性极强的学科,它的研究内容和服务对象有别于传统的艺术门类,涉及社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面因素。艺术设计既是点、线、面、色、光、质、图文等各种形式要素的精彩呈现,也是设计师全面素养的集中体现。构成原理中包含的基础方法和规律与设计是相通的。构成是设计的基础,对设计有广泛的指导作用。各艺术专业虽然对设计知识的侧重面不尽相同,但对于大设计概念的关于美、节律、均衡、韵律等的要求是一样的。从色彩构成、立体构成、光构成等纯构成形式到平面设计、工业设计、环境设计、服装设计等复杂的综合设计体系,它们都涉及点、线、面等基础形态;而从简单到复杂,从单一到综合的构成练习为专业设计打下了坚实的基础。20世纪70年代以来,平面构成的理论与规律已广泛应用于平面设计、包装设计、工业设计、服装设计、环境设计、建筑设计、展示设计、舞台美术等各个领域。随着现今高科技的融入,平面构成设计的思维及表现手段更加丰富,从而进一步拓展了艺术设计的视觉审美领域。

【课题训练】 选择一组图片或使用生活中常见的材料拼贴成一组作业表达出你对平面构成的理解。

二、平面构成的形态要素与基本元素

【教学目的】 了解什么是形态和形态要素;掌握点、线、面等平面构成基本元素的概念、变化特点及平面造型规律;理解单元形的组合构成方式和骨骼的作用与变化。

1. 形态

1)认识形态。物体和空间构成了我们居住的世界,每一种物体每一个人都有自己的形态,宇宙万物都以形态构成的方式存在着。所谓形态就是人们直接或间接感知到的物体的形状与状态。形态与形状都具有长度与宽度,但是形态还具有深度,是三度空间的形体,是各种造型要素的综合体。渺小至化学元素的组合,巨大到星球天体,都是形态的存在方式,形态甚至还存在于我们的意念和梦幻之中。

2)形态的分类。形态有现实形态和非现实形态两种存在形式。

(1)现实形态:人通过自身感官体验能直接感受到的形态叫现实形态。

根据现实形态的成因可分为自然形态和人工形态两类。

①自然形态:由自然的自身运动所形成的形态,是由生物内部的生命力和外部的自然力相互作用的结果。自然形态包括云彩、初阳、山川、沙石、树木、花卉、游鱼、猛兽等由大自然造就的物象。自然形态自然天成,千变万化,丰富多彩,是艺术设计的巨大宝库。现在从自然形态中吸取营养,获得设计灵感仍然是艺术设计的一条重要途径(图1,图2)。

图1 星云图

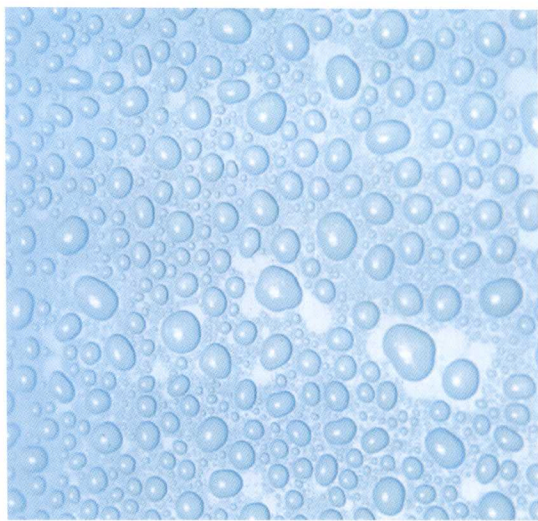

图2 水滴的形态

②人工形态:由于人的愿望和意志而进行的活动所制造的物体叫人工形态,如建筑、服装、机器等都属于人工形态。当代许多人工形态的创造来自于自然形态的启发。现代设计发展的主流趋势之一“仿生设计”就是对自然界的某些动植物杰出功能的模仿。例如,飞机的设计来源于人对飞鸟的观察,而澳大利亚悉尼歌剧院外观设计则来源于对贝壳外形的模仿(图3~5)。

图3 仿生设计产品

图4 模仿贝壳外形的澳大利亚悉尼歌剧院

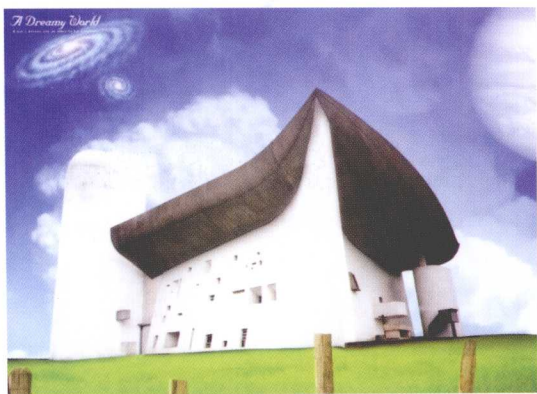

图5 模仿飞鸟外形的朗香教堂

(2)非现实形态:在现实中不存在的,人的感官不能直接感知体验的形态叫非现实形态。

非现实形态分为两大类,概念形态和意幻形态。

①概念形态:不能直接感知,只表达抽象概念的形态。

因为概念形态需要转换成可视的形态要素才能进行视觉研究,所以转换后的概念形态实际上已经成为现实形态。这时这些可视的形态要素由于具有概括抽象的特点而成为造型研究的基本要素。

②意幻形态:只存在于人的梦幻想象里,现实并不存在的形态。

意幻形态经常因为与人们熟知的规律相矛盾而表现怪异。中国神话传说中龙和凤的形象就是一种意幻形态,古埃及的狮身人面像也是一种意幻形态(图6)。意幻形态具有奇幻的视觉趣味,充满哲理与暗示(图7,图8)。

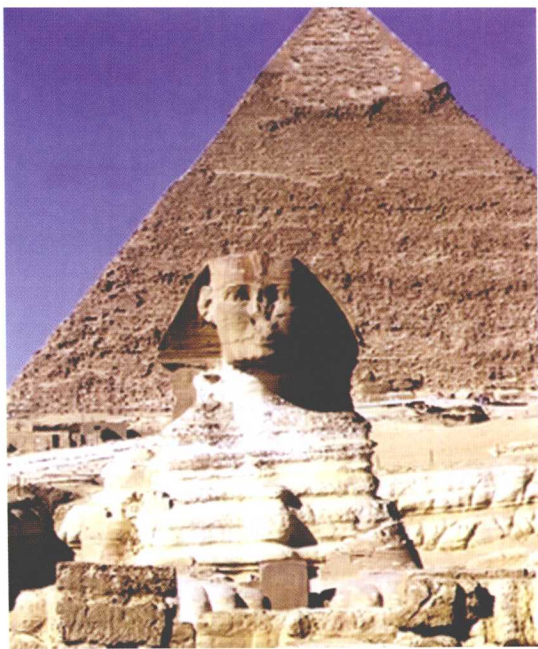

图6 古埃及狮身人面像

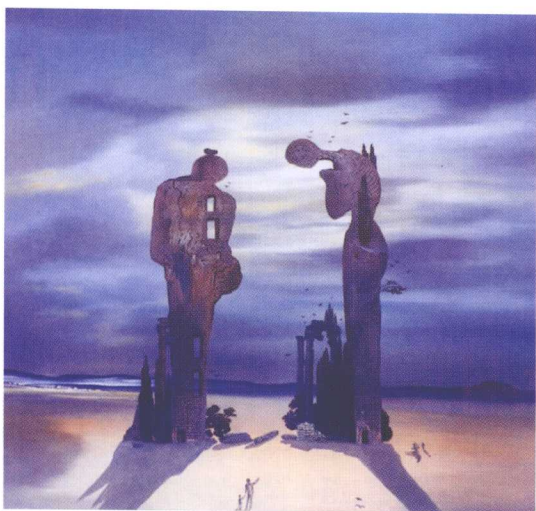

图7 达利作品(西班牙)

图8 达利作品(西班牙)

3)形态的属性。根据人对形态的认知差异程度,形态可以分为具象形态和抽象形态两种属性。

(1)具象形态:人们在生活经验中已形成概念并可以明确指认的物体。大千世界中的具象形态千姿百态,包罗万象,包括植物、动物(图9)、人物、各种工具、日常生活用品,等等。具象形态是造型艺术的主要属类。

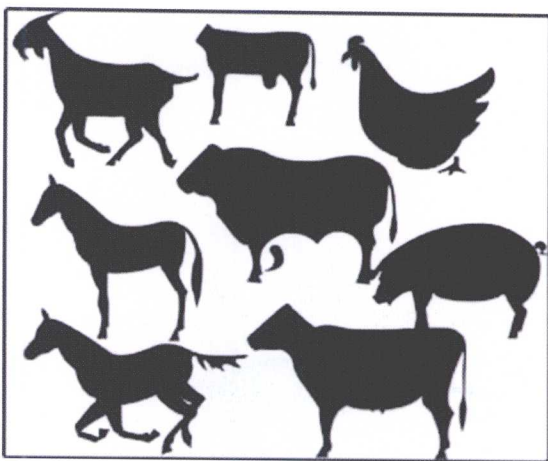

图9 动物的各种形态

(2)抽象形态:特指那些无法明确指认的形象或形态,像几何形、怪异形、偶然形等均可被看做抽象形。抽象形态概括集中了大千世界万物之共性,从中抽离出本质特征,从而引起观者的多种联想(图10,图11)。

图10 抽象形态

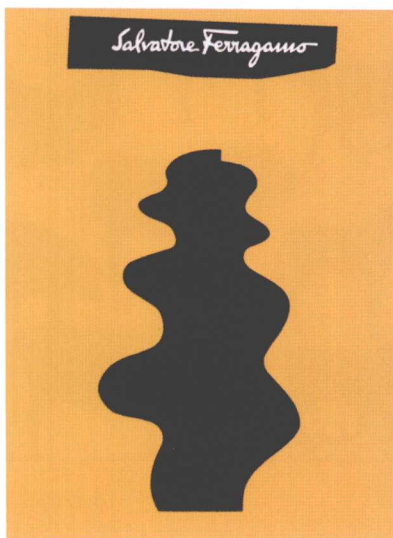

图 11 费拉加莫时装鞋展招贴(日)

2. 平面构成的形态要素

形象之所以被感知是因为具有特定的形状、色彩和材质。这些视觉元素构建了丰富多彩的大千世界。

1) 形状。某个形态在特定环境条件下所呈现的外貌,主要反映形象各部分的外轮廓特征,同时具有二维平面的性质。

2) 色彩。色彩是人对于不同色光的视觉感受,这种感受是光、物体、眼和脑的综合产物。平面构成教学中为突出形的要素特征,多数以黑白灰表现。

3) 材质。材质感反映形态的物质构成特征。在视觉领域,材质表现为肌理构成的形式,不同的材料及其构成形式会给视觉以不同的肌理感受。

3. 平面构成的基本元素

1) 平面构成中的点。任何事物相对于存在的空间是很小的,就会有点的感觉。因此在一定的距离之外,任何形象都可以看做是

“点”。从远距离、大空间的对比看,晴朗夜空上的点点繁星、漫漫黑夜中的一盏孤灯、茫茫大海中的一只远帆,甚至远处树上停留歇息的小鸟都给我们点的感觉。而分散的体积小的物体,如芝麻、沙粒、我们随手点下的标点、写出的音符、甚至发泄情绪时在纸上刻画的短小笔触,都可以看做是“点”。点是一定环境对比的产物,点来源于生活中的各种场景大到星体,小到细胞,点可以是自然形态,也可以是人工形态。

在几何学概念中,点没有大小和形状,点只是表示位置。而在设计概念中作为造型要素的“点”,它不仅表示位置,还具有一定的大小和形状,是能够被人感知的视觉形象,是相对细小而集中的形。所谓细小是相比较而言的,一个形象称之为点,不是由它自身的大小所决定,而常常由于它的大小与框架或周围的形象所产生的比例所决定。

点有大小差别,也有形状差别。理想的点是圆形,但绝不仅限于此。点还可以是正方形、三角形、多边形或其他多样的不规则形。但是如果点过于渺小,轮廓模糊,或者是中空的点,就会使点的感觉减弱,难以辨认。

(1) 点的特征:

①点具有注目性。点的注目性指的是点具有集中视线、紧缩空间、引起注意的功能。像胸前的红花、女性的耳环、风景画中的人物,等等,都能起到引人注目的“点”的装饰效果。在商品的包装与广告设计中,常利用点的注目性加强商品展示与宣传的视觉冲击力,达到吸引消费者、促销商品的目的。

②点具有相对性。点在相对的环境中存在,点的视觉感受会随着它与周围环境关系的变化而变化。

(2) 点的位置与感觉:

①画面中心的点。把点置于画面的正中心,它保持着平静的安定感,既单纯又引人注目,最稳定。

②画面边缘的点。把点放置于画面的边缘,它改变了画面静态平衡的关系,会产生下落、逃跑、紧张等感觉,动态强烈。

③画面中的两点。人的视线在两点之间移动,形成视觉张力。

④画面中的多个点。多个点会使人的视点往返跳跃,产生聚散或扩张的感觉。

(3)点的表现:

点是平面设计中最基本最活跃的元素。点的大小、点的数量多少、点的排列方向及排列的形式,甚至点的空间间隔都会产生不同的效果,形成注目、活跃、轻巧、节奏、韵律等不同的感受。点作为设计中经常采用的基本要素,由于它具有简洁而强烈的特性,增强了设计的形式感,起到了平衡、强调、跳跃的作用(图12~20)。

图12 产品设计中的点

图13
点构成形式的海报设计

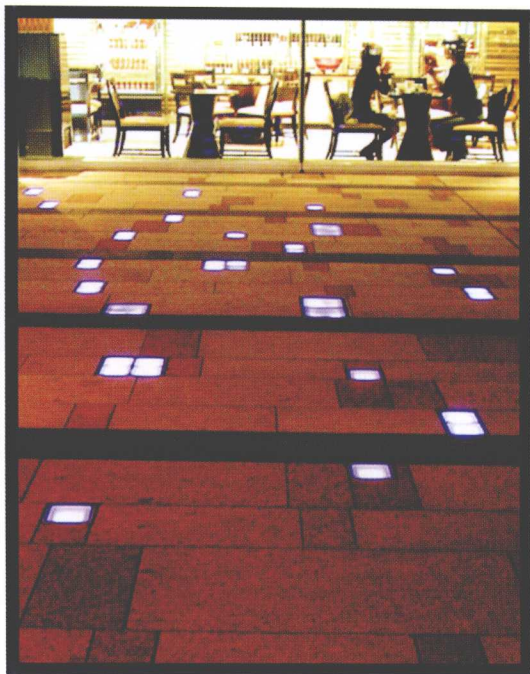

图14 地灯构成散落的点

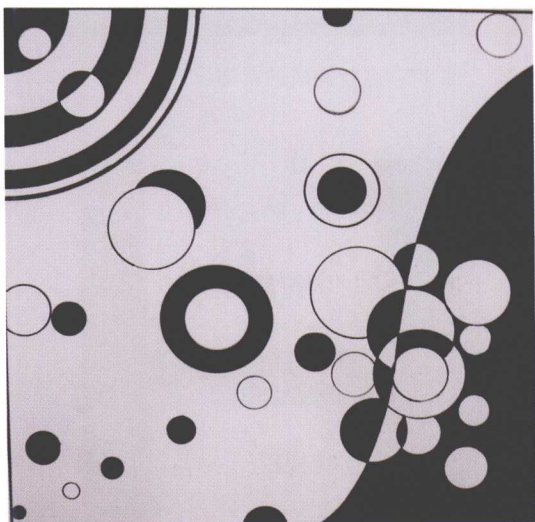

图15 点的构成(学生作品)

图 16 点构成形式的光盘包装设计

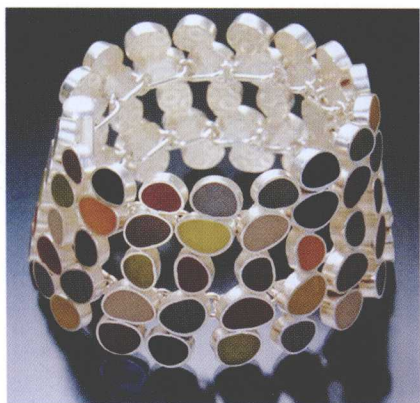

图 17 点状构成的首饰设计

图 19 点在服装设计中的表现

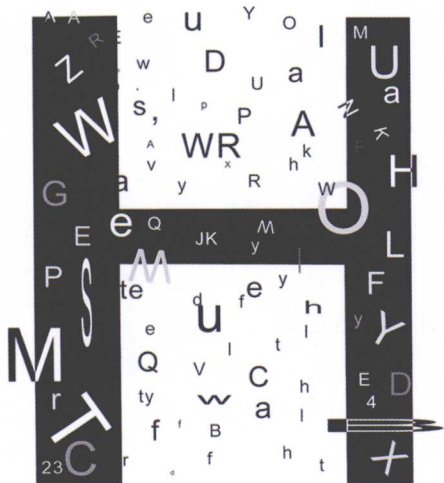

图 18 以字母作为点的招贴设计

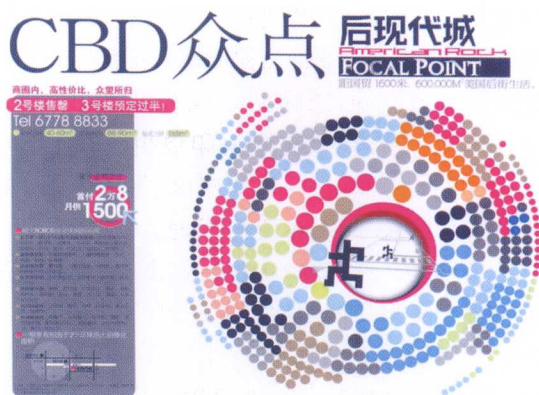

图 20 点在商业广告中的应用

2)平面构成中的线。线是点移动的轨迹,也可以看做是面的边缘,是指相对细长的形。几何学概念中的线有长度、方向和位置,没有宽度。但是在现实生活和视觉形态设计中,线不仅有宽度,并且还有很强的表现力,是非常敏感和多变的视觉元素。线游离于点与形之间,具有位置、长度、宽度、方向、形状和性格等属性。自然中参天的大树、遥远的地平线、弯曲的河流、晕染的墨迹、高高的天桥甚至天空中飞机驶过的痕迹,都可以给我们以各种各样“线”的感受(图 21)。

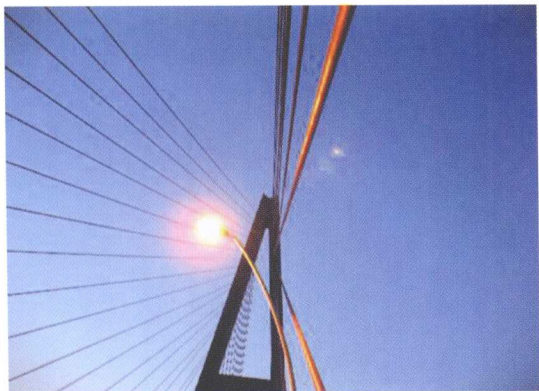

图 21 现实生活中线的表现——斜拉索大桥

(1)线的形态特征:根据线的运动方向,可以概括为直线系和曲线系两大系统。几乎全部的形象(有机形象、几何形象、偶然形象)都是由直线与曲线,或是两者混合派生出来的,两大系统的线给人的视觉印象也各不相同。线具有不同特征,在构成前应该对线的运用有一定的了解,才能产生所需要表达的意念。

①直线。直线寓意着直率、锐气、现代、简约、成熟、稳重等男性化特征。可分为垂直线、水平线、斜线。

垂直线通常具有直接、明晰、单纯、上升的特点,给人以严肃、端正的感觉。

水平线通常具有安定、平稳、静止、被动的特点,给人以平静、呆板的感觉。

斜线通常具有不安定、动势、倾倒的特点,给人以运动和强势的感觉。

折线的方向变化丰富,易形成空间感。

②曲线。曲线给人营造的视觉感觉是柔软、优雅、轻快等女性化特征。可分为几何曲线和自由曲线。

几何曲线因为制作需要借助圆规、曲线板等绘图仪器,表现出结构严谨、理性、机械的冷漠性格,紧张度强,体现规则美。

自由曲线是自然界偶然形成或手绘形成,表现优美、轻快、柔和,有人情味的性格,体现自由、潇洒、随意之美。

(2)线的表现:从造型意义上看,线是最富有活力与个性的元素。线平行排列会产生面的感觉,线旋转排列会产生体和空间感。线在平面设计中的运用比较广泛,在平面造型中可通过不同长短、粗细、疏密、方向、形状变化的线的组合赋予作品多样化的艺术风格(图 22~27)。

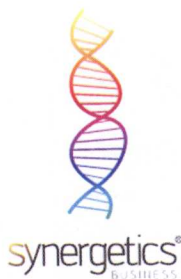

图 22 Adworks 标志设计

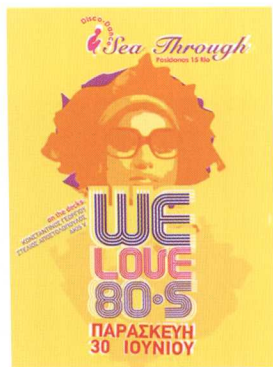

图 23 招贴设计中的线形文字

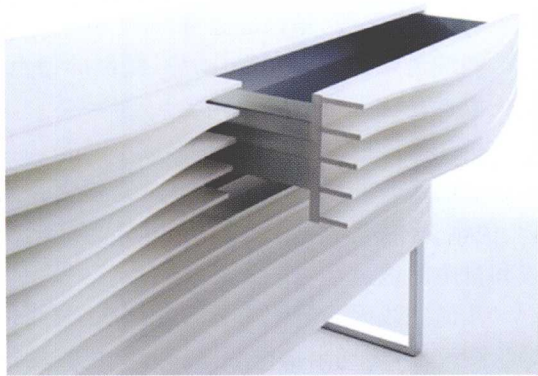

图 24 具有自由曲线之美的家具设计

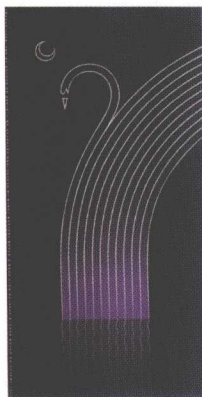

图 25 展览会海报(美)

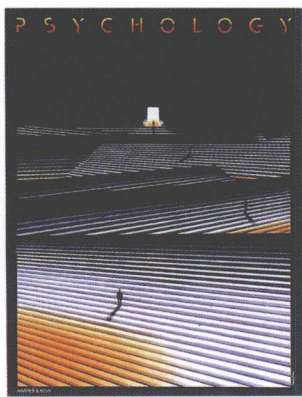

图 26 《心理学》杂志封面(美)

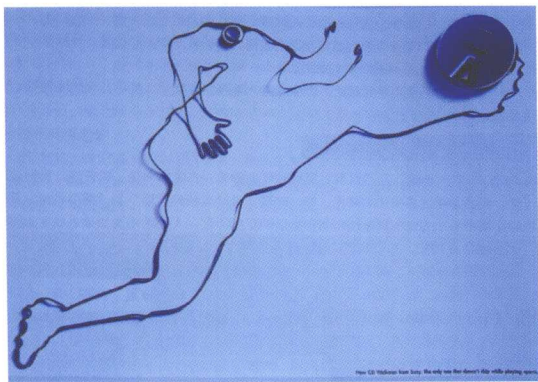

图 27 平面广告中充满趣味的线

3)平面构成中的面:面是线移动的轨迹,面的形象无限丰富。一般在视觉上,任何点的扩大和聚集、线的膨胀和围合都会形成面。点扩大成面,密集也能成面;线转移成面,加宽也能成面。点、线、面之间没有绝对的界限,它们的界限是相对的。

面和形状的关系最为密切,研究面主要是研究形,因此我们总是把一个具体的面叫做形。根据面的形成因素,形可以分为几何形、有机形、不规则形、偶然形。

(1)面的特征。几何形的面——用数学方式构成。方形、三角形、圆形是三种最基本的几何形。几何形明快、单纯、规整、秩序,具有爽快、理智、直截了当的男性性格(图 28)。

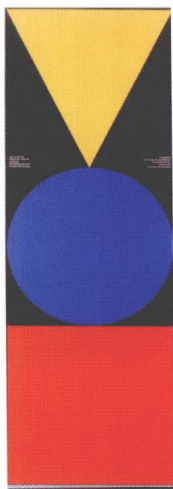

图 28 纪念包豪斯 招贴

有机形的面——用自由曲线构成。有机形优美有弹性,有内在的生命力,具有轻松、饱满、流畅的感受,有女性的性格特征。

不规则形的面——用直线加自由曲线随意构成,随意、松散,具有一定的情态、情趣(图 29)。