

高等院校艺术设计基础教学丛书

毛雄飞 韩勇 编著

平面构成设计

高等院校艺术设计基础教学丛书

毛雄飞 韩勇 编著

平面构成设计

 中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成设计 / 毛雄飞, 韩勇编著. —北京: 中国纺织出版社, 2010.4

(高等院校艺术设计基础教学丛书)

ISBN 978 - 7 - 5064 - 6108 - 5

I. ①平… II. ①毛… ②韩… III. ①平面构成—设计—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 217543 号

策划编辑: 胡 姣

责任校对: 寇晨晨

责任设计: 胡 姣

责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2010年4月第1版第1次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8.75

字数: 127千字 定价: 38.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

序 | PREFACE

平面构成成为艺术设计教育的主要基础课已经有二十多年了。这期间究竟有多少平面构成教材出版，实在是无从统计。

那么，平面构成教材还需要吗？

毫无疑问，需要！因为，时代在发展，设计新观念层出不穷，与之紧密联系的平面构成教材也应与时俱进，在原有教材的基础上再添砖加瓦，以完善平面构成设计的内容，促进平面构成教学的发展。为此，我院设计系毛雄飞老师积极编写了此书。

反思和创新是本书的编写宗旨。

反思，从学生的角度审视长期以来“构成”在他们成长过程中所起的作用，存在的问题、产生的效果；从基础教学的角度反思教学的目标、要求。

创新，首先要对平面构成教学体系进

行整体的思考和深入的研究。在艺术设计教学中，平面构成的作用非常明显。平面构成的学习过程往往会引导性地让我们获得感悟，告诉我们什么是美、什么是有效，引导我们走向秩序，梳理我们的视觉流程，强化我们的视觉表达效果，通过形式整合我们的设计思维。

然后，在此基础上，应考虑怎样进行平面构成创新。为了达到这一目的，本书尝试在阐明平面构成设计思维的特征，探索点、线、面作为构成元素进行平面设计的艺术规律的同时，从多角度分析平面构成的形式构成，指导初学者摆脱无从下手的局面。对此，本书精挑细选的形象性图片就已经说明了一切。

学生学习平面构成不仅仅是技术性的问题，同时也是一种创造性思维的训练，

是一种美感提升和图形表达能力的训练。

另外，本书针对高等院校艺术设计专业以绘画基础为先的教学实际状况，从理论上加强了从具象构成到抽象构成的有效剖析，以便对读者从方法论上进行方向性的指引。同时，本书信息量大，图片资料经典，具有实际指导意义，是平面构成设计的最佳参考资料，相信读者会从中有所收获。

希望本书的出版，能给目前的平面构成教学带来思考，能让教师的教学才能充分发挥，能为学生提供更为宽广的创造空间，同时也带来愉快的阅读心情！

四川美术学院教授 杨仁敏

2009年8月

第一章 概述	001
第二章 平面构成设计思维的特征	003
一、设计思维的抽象性	003
二、设计思维的独创性	004
(一) 首创性	005
(二) 创造性想象	005
(三) 独立性	005
第三章 实现平面构成形态转换	007
一、自然形态与人工形态	007
二、抽象的概念	007
三、观察和变化	008
第四章 基本要素的平面构成	011
一、点的构成	011
(一) 点缀作用	011
(二) 平衡作用	011
(三) 动感效应	012
(四) 视觉延续作用	012
(五) 对视觉的定位作用	012
二、线的构成	012
三、面的构成	012
四、体的虚幻构成	013
五、综合要素的构成	013
第五章 平面构成的形式构成	015
一、对称与镜像	015
二、重复	016
三、渐变	016
四、节奏、韵律	017
五、发射	017

018	(一) 扩散式发射
018	(二) 向心式发射
018	(三) 同心式发射
018	(四) 螺旋式发射
018	六、骨骼
019	(一) 骨架变化
019	(二) 单位元素的形式变化
019	七、近似
019	八、虚与实
021	九、疏与密
021	(一) 密集
021	(二) 散点
022	(三) 游离
022	(四) 聚散对比
022	十、动与静
022	十一、面积、大小、位置、比例
023	十二、均衡
024	十三、穿插、分割、错位、交叠
025	十四、单纯与复杂
026	十五、拼贴
027	十六、肌理
028	十七、图与地、正与负
028	十八、打散分割、解析重构
029	十九、三维的二维转换
031	二十、异化空间
039	第六章 优秀作品欣赏
039	一、创意构成
042	二、具象辨识含义的抽象形态构成
045	三、非具象辨识含义的抽象形态构成

四、具象的抽象构成变化	047
五、点的构成	050
六、线的构成	052
七、面的构成	057
八、综合要素的构成	058
九、对称、镜像构成	062
十、重复构成	064
十一、渐变、节奏、韵律构成	066
十二、发射构成	069
十三、骨骼构成	073
十四、近似构成	075
十五、散点构成	084
十六、游离构成	085
十七、密集构成	087
十八、动与静构成	092
十九、面积、大小、位置、比例构成	093
二十、均衡构成	097
二十一、穿插、分割、错位、交叠构成	101
二十二、单纯化构成	106
二十三、复杂化构成	107
二十四、拼贴构成	111
二十五、肌理构成	113
二十六、图地反转构成	115
二十七、重构	116
二十八、几何化构成	118
二十九、空间构成	121
三十、异化空间	127

参考文献 129

后记 130

平面构成设计是设计不可或缺的一部分,是现代视觉艺术的基础训练科目之一。平面构成着重阐述了二元空间造型的基本规律,即把点、线、面、体、色彩、明暗、质感等视觉要素组织化,使之更有美的形态。将平面构成设计这一课程作为艺术设计的入门基础课,安排在其他课程之前是很有必要的。因为,合理的构成观念、恰当的构成练习对艺术设计各专业而言是非常重要的。

在课程开始之前,为追本溯源,我们应该了解一下包豪斯设计学院对于平面构成作出的巨大贡献。1919年4月创立于德国的包豪斯是现代设计运动的起点,是倡导新艺术运动的中心。包豪斯

从1919年创立到1933年结束,根据校址变迁历经魏玛、德绍、柏林三个阶段的发展,期间汇聚了众多勇于探索的设计精英,如抽象流派先驱康定斯基、克利、蒙德里安等。他们将“艺术与技术的新统一”作为教学宗旨,把“基本造型”、“材料研究”等基础课确实落实到新生入学后首先接受的教学内容之中,举办了规模宏大的“包豪斯大展”,出版了150册艺术和设计理论书籍,其中有康定斯基的《平面上的点与线》、克利的《教育的速写》等。包豪斯在强调学校教育与社会生产有机结合的同时,在实践中给教师和学生的试验性设计创造了条件,使作为当时先进性代表的包豪斯设

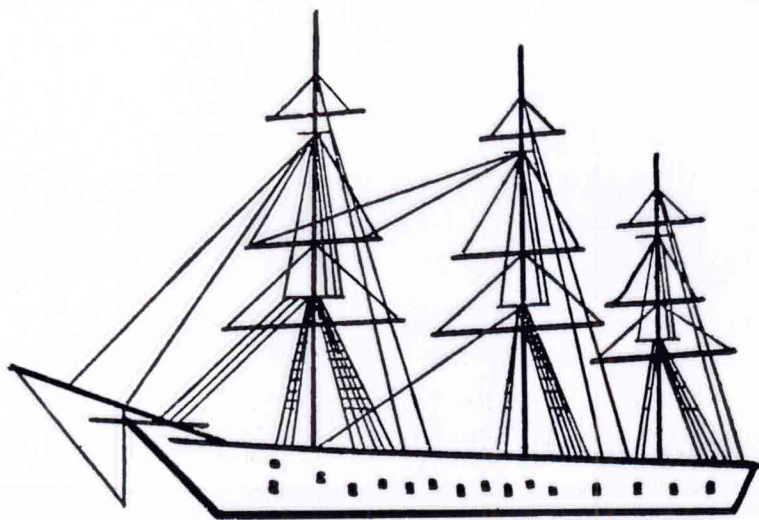

图 1-2 帆船图形 康定斯基 (俄国)

图 1-1 1923年包豪斯展览招贴 朱斯特·史密斯 (英国)

计理念深入人心,产生了广泛的社会影响(图1-1~图1-7)。

艺术设计与现代绘画艺术的发展密切相关、互成因果,平面构成艺术是在现代绘画艺术的影响和激发下蓬勃发展起来的。在一定程度上,平面构成设计的表现方式除了纯粹用点、线、面等抽象的造型元素构成画面外,还包括绘画所能采用的一切传达方式,甚至一切新材料、新技法,也允许纳入构成运用的范畴。然而,当我们敞开胸怀、集思广益进行平面构成设计时,应该牢记两个要求,那就是“审美”和“审目的”的设计要求。这两个要求像风筝的两根线,连着设计的初衷。

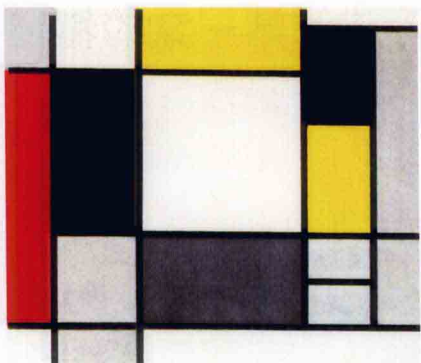

图1-3 红、黑、蓝、黄、灰构成 蒙德里安 (荷兰)

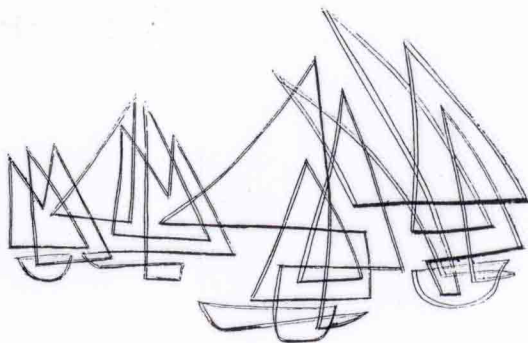

图1-4 晃动的帆船 克利 (瑞士)

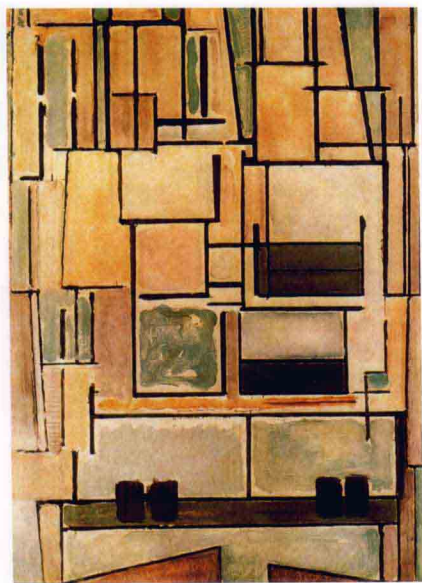

图1-5 油画《红色小梦》的线条结构 康定斯基 (俄国)

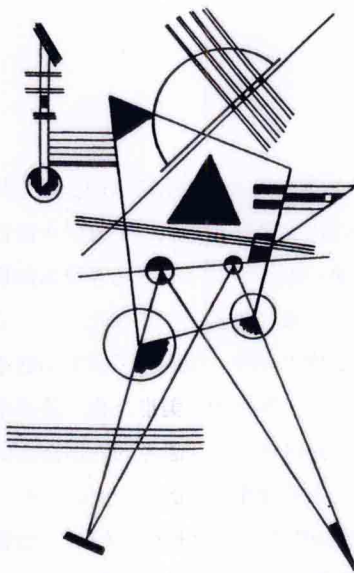

图1-6 蓝色建筑物的正面 蒙德里安 (荷兰)

平面构成从纯粹视觉审美和视觉心理的角度出发, 寻求组成平面的各种可能性和可行性。由于侧重点不一样, 平面构成设计相对于色彩构成研究的“色彩规律”, 它是研究关于二维空间设计规律和“形”的设计方法, 注重培养设计思维方式、抽象的构思能力和创造力。

平面构成设计具体要解决的问题是创造符合现代人审美要求的视觉构成形象。概念化的构成规则, 简单的重复、近似、发射、骨骼、渐变等形式变化, 只是前人总结出来的构成设计的基本要素, 仅供借鉴。我们不能满足于既有的模式和规范, 而是应该运用前人总结出的这些经验, 用具体的形象真正实现构成与时代的结合。

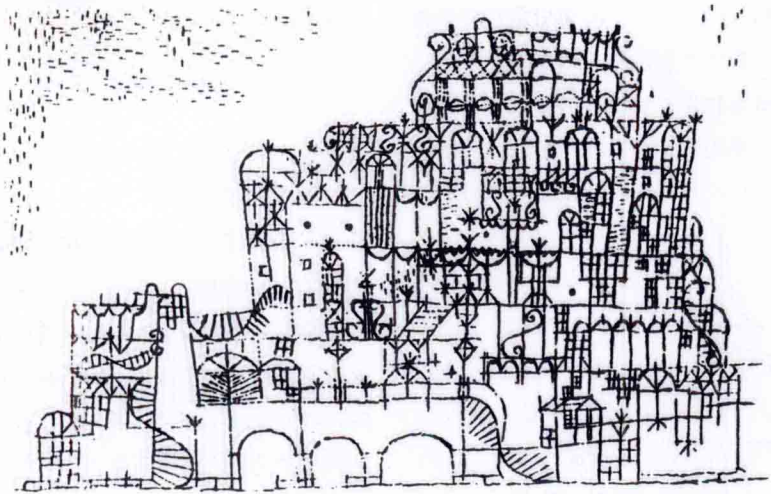

图1-7 歌剧院 克利 (瑞士)

课题训练

1. 训练一

回答什么是平面构成? 平面构成设计的表现方式有哪些?

2. 训练二

简述一下包豪斯设计学院对平面构成教学作出的贡献。

一、设计思维的抽象性

平面构成的设计思维和一般的艺术创作设计思维一样,既有共性的一面,又有它自身的独特性。众所周知,思维是人的意识对客观现实的反映,是实践着的主体对客体的能动的反映。实践是认识的基础,认识是思维活动的依据。平面构成设计思维和任何思维一样,具有着感性的认识和理性的认识,只不过认识的方式和过程有别于其他。

美学之父鲍姆加登认为“艺术思维是全然感性的”,黑格尔也认为“艺术作品是诉之于人的感官的……多少要从感性世界吸取源泉”。但是,黑格尔另一方面却肯定了“艺术表现的价值和意义在于理念和形象两方面的协调和统一”。无疑,平面构成设计思维与任何艺术创作思维一样,可以认为是形象性的思维。它通过排列、组织等形式构成的种种现象来反映事物的本质。

事实上,一个物体从不同的角度去分析,它会呈现不同的状态,比如我们可以从以下角度挖掘鹅卵石的美:

- (1) 表面斑斑驳驳的纹理,也许有意境美。
- (2) 投入水中时在光的折射下(即改变环境)呈现润泽的质感美。
- (3) 鹅卵石形状的好看。
- (4) 鹅卵石表面色彩搭配很美。

这就是事物展示出的多面性质,构成设计当然可以单独从一个方面入手,然而显示事物多面性的综合表现也往往更乐于被人接受。

现实世界丰富多彩,牵动意识的不仅仅局限于美,况且美也是多样的。平面构成由于本身需要思考的内容不同于一般的美术创作,因而,平面构成的设计思维有其自身的特殊性,它的表现形式是以图形和视觉方式来表现数理的某些基本概念,追求数理逻辑的形式美、秩序美和序列感。它的应用是建立在理性审美规律支配状态下的情趣性设计,是偏重于抽象的设计思维方式。

与其说平面构成是抽象的设计思维,不如说平面构成是以抽象的形式来表现或传达一点什么东西,具体要传达的这一点东西应该在作者大脑中尚未十分明确。有时候想到的东西未必能让人感受到作者原先想要表述的概念。作品的多含义取决于作品形式,因为美术作品以形象、形式诉诸画面,允许观者纵情联想,正所谓“一千个观众心中有一千个哈姆雷特”。

意识中萌生的想法,要求有感而发,有可贵的真实体验,这些体验的现实基础就是所谓的现象。人的思维有了这些现象就开始活动起来,就有了观察与比较、分析与综合、抽象与具象的能

力,以及普遍化与集中化的概括作用(图2-1、图2-2)。

从理论上讲,平面构成的设计思维就如同18世纪哲学家维柯所认为的“以形象来表示类概念或普遍概念”。然而实际上,一直以来平面构成设计创作的种种纷繁复杂的面貌显示出进行设计创作思维过程的复杂性和多元性。它不仅存在受理性制约的感性作用来完成的方式,也存在以感性基础的理性作用来完成的方式。因此,那种一概而论的思维模式,比如简单地认为设计思维活动过程是由表象(事物的直接印象) → 概念(思想) → 表象(新创造的形象)的过程,确实是以偏概全了。

平面构成设计以其内容无所不在的宽广性和创作主体——人的活动和主观能力的多样性,决定了创作思维的生动性、活跃性。以往的认为平面构成仅仅是以数、量比例审美构成,或者单一形式因素为绝对研究对象的观点,今天看来不啻是狭隘的。它抛弃了进行平面构成的内在需求,即构成设计的内因推动力。

平面构成设计思维的活跃性正是体现在它不排除现实生活的因素,生活的生动是其根源,重要的是如何实现由具象到抽象的转化,这是我们在第三章中所要着重论述的。

图 2-1 现实素材的择取

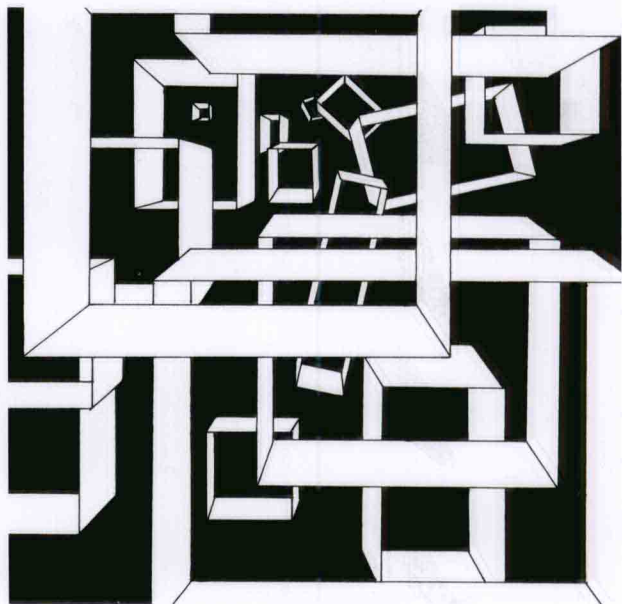

图 2-2 对选中题材进行重构 学生作品

然而，平面构成设计思维从总体上来看，是抽象的思维方式，因为它根本不以感性地真实描摹现实中存在物为目的。

因此，在构思之始，设计者大脑中就有个“构成”的概念存在。这就是理性的思维活动，在这理性的指引下大脑才去选择表达的素材。按照这种说法，那么，平面构成完整的思维过程应该是：表象（现实世界）→概念（理性意图）→择取形式要素阶段→表象（客观现象）→分析阶段→抽象（理性处理）→物化阶段→表象（新创造形象）。

但是，正如我们前面所分析的，由于客观现实的丰富性和人的主观能动性，因此，平面构成的思维活动过程也并非套用这个公式就能一概而论的。在实际运用中，思维往往会针对现实作出以下调整。

(1) 通常会在第一步骤“择取阶段”省略掉对于表象——客观现象的选择，而直接运用点、线、面等平面构成形式要素来根据意图安排图式。这样，整个思维过程步骤即缩减为：概念（理性意图）→择取形式要素阶段→抽象（理性处理）→物化阶段→表

象（新创造形象）。

(2) 通常在分析阶段可分化出多个步骤。对原生物进行分析，试图从不同的角度出发考虑事物的最佳展示面，最终筛选出一种可行的方案，而在综合这套可行方案时，存在着初步分析、集中处理和扩展再分析、概括处理的延伸点。

这个分析和扩展再分析的加工处理，是运用构成基本规律进行抽象构成并探讨各种可能的视觉形式的阶段，这两个阶段是对形态的组合、渐变、推移、打散、重构等平面构成的基本形式进行认识 and 理解的理性分析的必要推敲，通过思维活动对这个阶段的整理加工，使创作渐渐丰满、清晰，并最终物化成为一定状态的形象性构成画面。于是，这种情况下整个思维过程为：表象（现实世界）→概念（理性意图）→择取形式要素阶段→表象（客观现象）→分析阶段→初步意象→扩大再分析阶段→抽象（理性处理）→物化阶段→表象（视觉成形）（图 2-3、图 2-4）。

(3) 有时候，平面构成的思维过程甚至会缩减到一步定局的状态，这种情况的发生缘于现实事物自身的完善，要

求创作者有一双善于观察的眼睛，用拿来主义的主张，把生动的自然形象描绘下来。择取生活中典型的事例并不是纯感性的机械反映，记录图式的前提是匠心独具地搜寻、发现现象与概念的贴切吻合。择取虽带有取巧性，但它遵循的是自然的必然性。那么，其过程可理解为：表象（现实世界）→概念（理性意图）→择取形式要素阶段→表象（客观现象）→记录阶段→表象（视觉形象）（图 2-5）。

总之，平面构成的思维活动在把握客观现实时，由于侧重点各有不同，不同的认识便有各自的特殊性。艺术创作思维是“寓于形象的思维”，而区别于写实艺术的感性基础，理性的、抽象的思维是平面构成的设计思维。

二、设计思维的独创性

独创性是一切艺术门类创作的共同审美品格，作为设计基础的平面构成更应该提倡它在形象上的创造性表现。为了实现平面构成设计的独创性，我们首先要在意识上认识到这一点，充分重视，然后身体力行，努力实践。设计思维的独创性包括首创性、创造性想象、独立性三个方面。

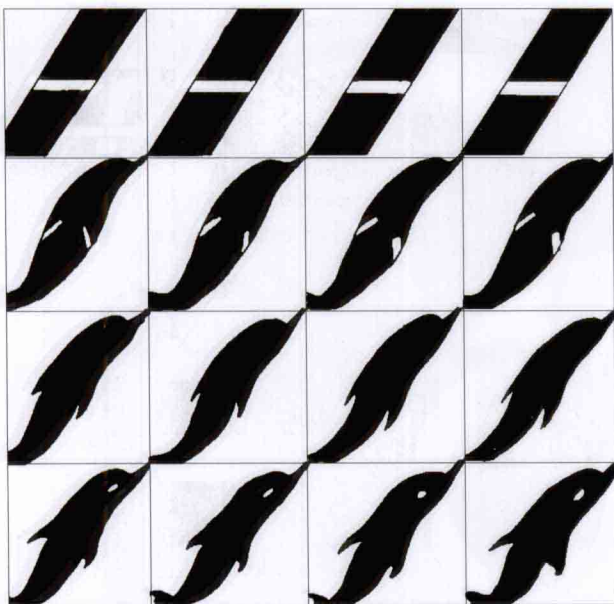

图 2-3 构成演变 陆思明

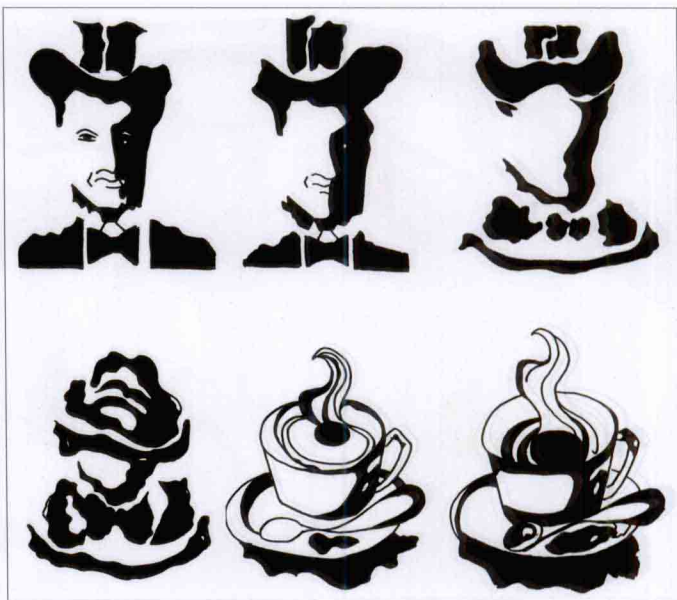

图 2-4 构成演变 李婷

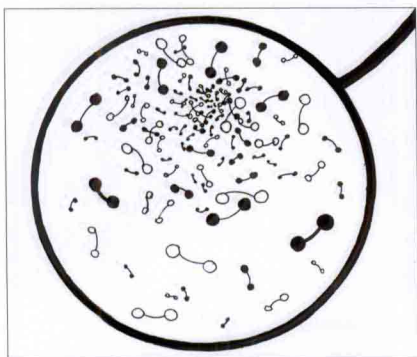

图 2-5 现成物构成 学生作品

（一）首创性

原创性思维是实现首创性的有效途径。在平面构成设计中，摆脱前人经验的最佳解决方法是回到生活中择取原生事物，然后按自己独立的、敢于突破旧模式的、与众不同的、不断求新求发展的思维方式完成构成（图 2-6）。

（二）创造性想象

法国浪漫主义大师德拉克洛瓦有一段十分精辟的描述：“当我们观察自然时，画面通过我们个人的想象力创造出来。我们在风景中看不到个别的草茎，在美丽的面容上看不见皮肤的起伏不平。我们的眼睛有巧妙的能力，它不去注意那些无数的细节，只把它应该接受的东西通知理智。”

创作主体的想象力使构成表达出来的形象不同于存在的众人皆知的客观现实，因此，主观性的想象力是促成创作独树一帜的得力因素。

高尔基认为，想象在其本质上也是对于世界的思维，但它主要是用形象的思维，即“艺术的思维”。在想象思维引导下的构成实践是平面构成设计思维创造性的体现。

想象力的空间给观赏者无限联想，优秀作品能使人产生共鸣，陶冶人的性情，给予大众审美的引导作用。同时还能使观者产生丰富的想象力，而想象力是直接来自作品本身内容反映出来的。

米莱在阐述创作状态时说：“想象出自自然界的随机性，看到东西会产生一种难以名状的情愫。”常见的东西要转变为艺术作品，反叛与质疑是艺术区别不同设计者的心灵的重要旅程。

创造性想象与艺术性有着密不可分的关系，不能简单地要求设计者形成自我的模式。根据主观的知觉（视觉的过程）来创造艺术形式，通过它反映自己对客观事物的感受和不同表达方式。这样才能与众不同地创造优秀的设计，达到联想艺术性品质所反映的个性与独创性。

（三）独立性

沃尔夫林在《艺术风格学》一书中曾经论述到：“尽管画具有准确地进行观察的最诚挚的愿望，但是不能避免同一种颜色有时显得偏暖，有时显得偏冷，同一片阴影有时显得柔和，有时显得生硬，同一缕光线有时显得隐晦呆滞，有时显得鲜明夺目。”这说明了个体对于创作的关键性作用，个体不同的思维状态能使创作画面呈现不同的效果。

尊重设计者自身的独立性，从不同于他者角度、方式去寻找艺术表现的突破口，从意想不到的方向去考虑新颖的表达，是艺术创作的良好开端。生活是不断发展的，要从不断发展的原生事物中去探求艺术创作源泉。原生事物素材收集是防止平面构成机械形式研究的对症下药。

创作思维的独立性也体现在创作主体的个性上，个性追求的是独树一帜、不受束缚，讲求的是个人选择的自由度，但个性也是建立在遵循形式规律的基础之上的。如果主体具备审美的眼睛与独立、创新的思维方式，加上不断更新、完善的知识结构，于前人经验继承而不沿袭，便能使自身的创作技巧变得日益成熟。

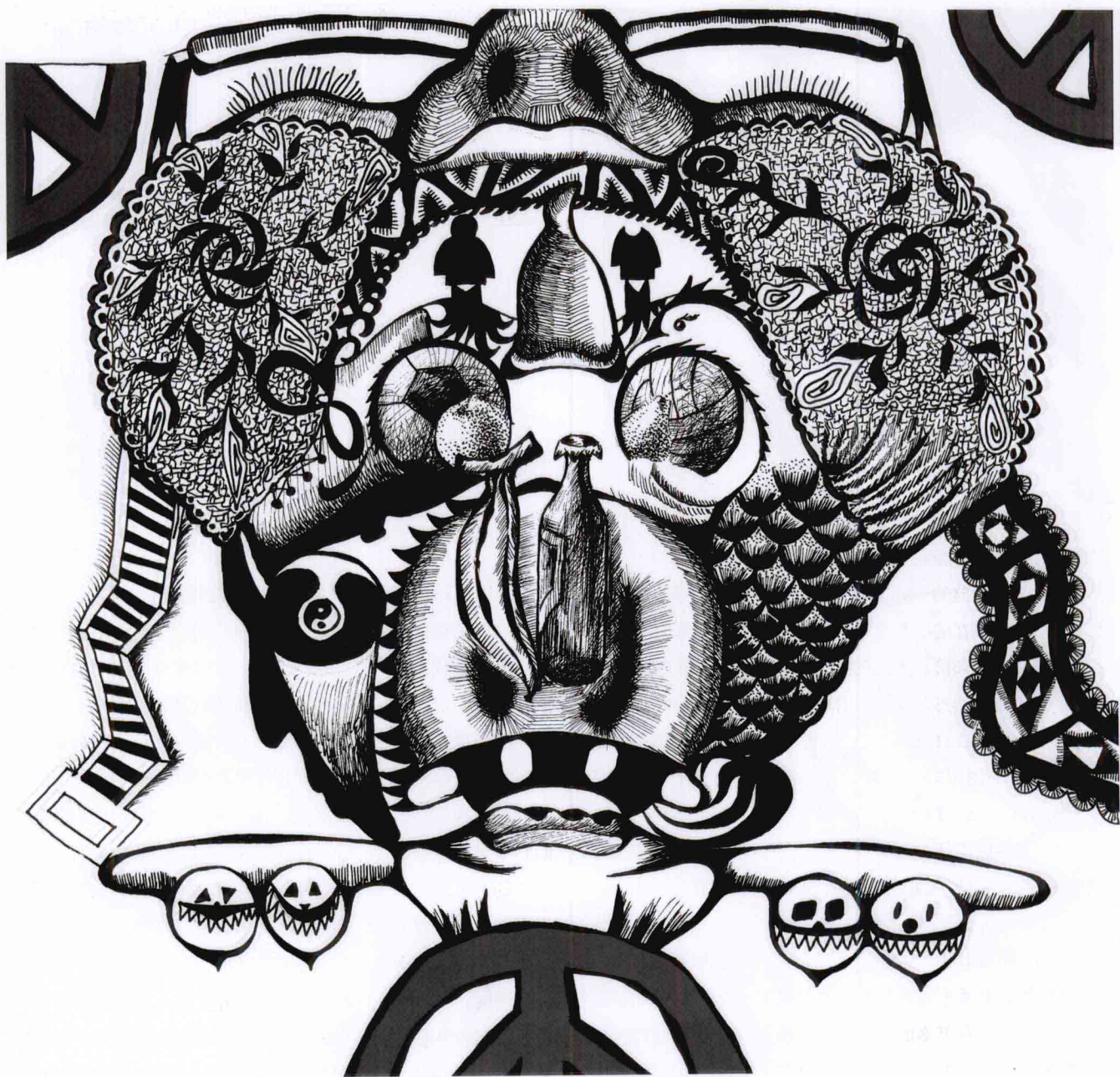

图 2-6 创意构成·月亮是我弄弯的

课题训练

1. 训练一

简述一下平面构成设计思维有哪些特征？

2. 训练二

训练要求：择取现实世界中感兴趣的素材，然后进行抽象性的重新构成。

画幅尺寸：20cm × 20cm。

训练要点：充分提炼出具象事物的形态美，加强对事物抽象性的描绘能力。

3. 训练三

训练要求：对同一原形事物进行充分的创造性表现。数量为 10 幅。

画幅尺寸：20cm × 20cm。

训练要点：设计思维的独创性包括首创性、创造性想象、独立性三个方面，进行创造性表现时可从这三方面入手。

客观世界的物象在光线的作用下，被人的眼睛摄入，呈现一定的透视空间关系。视觉在大脑的指挥下分析事物表面形象，事物内在的结构组织潜在地左右着形体表面的起伏，形态的概念即来源于此。它包含了形态层面的解释，也特指事物内因导致表象状态的层面解释。用我们熟悉的素描作为例子，用素描关系分析物体，必须理性地把光线、透视、结构三种因素都考虑进去，才能合情合理地通过五调子的描述（高光、亮面、灰面、明暗交界线、反光），表现出具象事物的真实状态。

实现平面构成形态转换比真实地描绘一具象物象含有更多的艺术生成可能性。但无论如何，我们还是应该从分析形态的种种现象着手研究。

一、自然形态与人工形态

如果我们把现实世界存在的形态做一个大的归类，可以发现大千世界林林总总的物象无非可分成两大类：一是自然形态，二是人工形态。

自然形态指的是自然形成的物体的状貌及一切可视形状，包括山川、河流、植物等这些与我们环境紧密相连的、不以人的意志而独立存在的事物。自然形态还可以分为固态、液态、气态三大类，甚至包括事物的运动过程等人

们能感觉到的、我们生活中能看到的各种有形的自然景观。

研究客观自然形态是构成设计形式形态发生的起点和开端。多样统一、对称、平衡等形式美法则广泛地存在于自然界的各种事物中，宇宙的运动规律、人类自身构造和运动方式等，都是自然形态对于构成设计创造的启发（图3-1）。

人工形态则是通过人类自身思维活动的劳动行为创造出来的形态，指的是人类在改造自然的过程中生产、创造的形态，如建筑、家具、交通工具、电器等。

人类创造了自然中不存在的绝对规整的几何体，如正方体、圆柱体、锥体、球体等，这些形态的体与面的综合关系是指有展开面积与深远的纵深远近及大小的结合体。

道法自然、师造化的传统古训同样可以运用在平面构成中。具象绘画关注的是物象自然形态所产生的美感及物象自身的视觉意义，而构成设计所关注的是形态或形态之间的组织结构关系及这种关系所产生的美感。在对自然形态、人工形态转换的认识过程中，通过艺术的表现方式深化，与众不同地描绘自然形态、人工形态，使自然之美升华为艺术之美。

图3-1 自然形态的启发

二、抽象的概念

抽象于艺术创作是指一切形态在艺术技法中采用高度概括而形成的有形、无形的艺术语言。在平面构成中，抽象的概念是指艺术表现形式过程中似是而非的形象表现。

抽象是游离于具象之外的存在，有形的抽象多以平面中类似的形状进行艺术概括，这种抽象创造的形态的比例关系与真实的形态相似（图3-2）。

无形的抽象在没有具象识别意义的形态关系中，这种审美的表达方式把生活中观察、体会到的物质形态作合理的认识。这种抽象存在的物质形态在艺术表现上是抽象概念不可忽略的因素（图

3-3)。

热抽象和冷抽象于平面构成而言,是抽象概念两种不同的创作模式,我们在对比中加以理解。

热抽象让激情作为创作的原始动力,强烈的表现欲源于情感的需求。热抽象是感性的,它用充满活力的抽象构成方式传达主体现实中或想象中体验到的灼热情感。热抽象形式大多呈现灵活、无序的形象特征。

冷抽象相对于热抽象是理性的,它用理智的分析经营抽象构成,其构成形式往往呈现数理的冷峻美和有序的规则美。热抽象的典型代表人物是康定斯基,冷抽象的典型代表人物是蒙德里安(图3-4、图3-5)。

三、观察和变化

实现平面构成形态转换,首先要求训练设计者的观察能力。多角度观察、多层次细细体味、多方面比较,才能捕捉到事物生动形象的本质。观察体现为对事物的特殊关注,关注那些存在于现实中美的属性,如在蜂窝、海星、石榴、玉米这些天然物体上发现单体组合的秩

序美和结构美,从阳光透过树木缝隙的阴影中和海面浪花闪烁的金光中发现大自然印象的不同属性的美,从蝴蝶、斑马、豹子的表态质感中寻找图形的装饰美(图3-6)。

提炼并深化具象美,是观察现实的目的。实现平面构成形态转换的价值也许正像贡布里希所说的就在于创造“我们这个很不完美的世界中的一个完美典范”。抽象的构成和具象的描述的共通点大概都在于此。

具象世界给了平面构成以活力,没有生活,构成设计如“无源之水,无根之木”。但平面构成最终还是要回到它自身的形式,毕竟形象性的构成画面本身才能说明一切。

研究形式的变通是自然具象形态转化为构成形态的关键性一步,变化来自于设计者主观的思考和艺术的处理。我们可以用实例来说明问题。

例1:根据具象野鸭的形象特征、采用与形象内容相符合、有运动感的线条作为主要的构成元素,对野鸭进行形式上的构成变化(图3-7)。

例2:图3-8的原形是家喻户晓

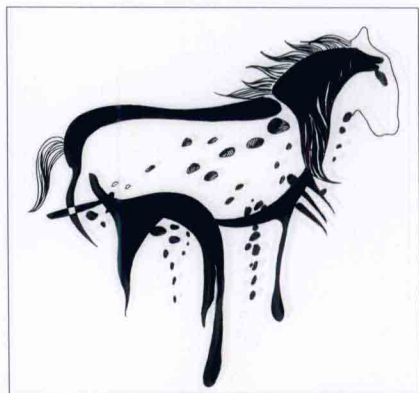

图3-2 具象辨识含义的抽象形态构成 李佳蔚

的影星玛丽莲·梦露。在这三小幅作品中,设计者凭借细腻的形象感受,将小符号排列组合,构成了与原形既有联系又有区别的新图式。

例3:在图3-9中,设计者独具匠心,将单纯而简练的线条概括成点、线、面的几何视觉形式,完成了鱼的抽象构成变化。

事实上,一件事物的美可以从多角度进行诠释。

因此,平面构成的形态转换具有多种可能性。在抽象构成变化中,只要勤于动脑,勤于实践,就有可能设计出与众不同的视觉形式。

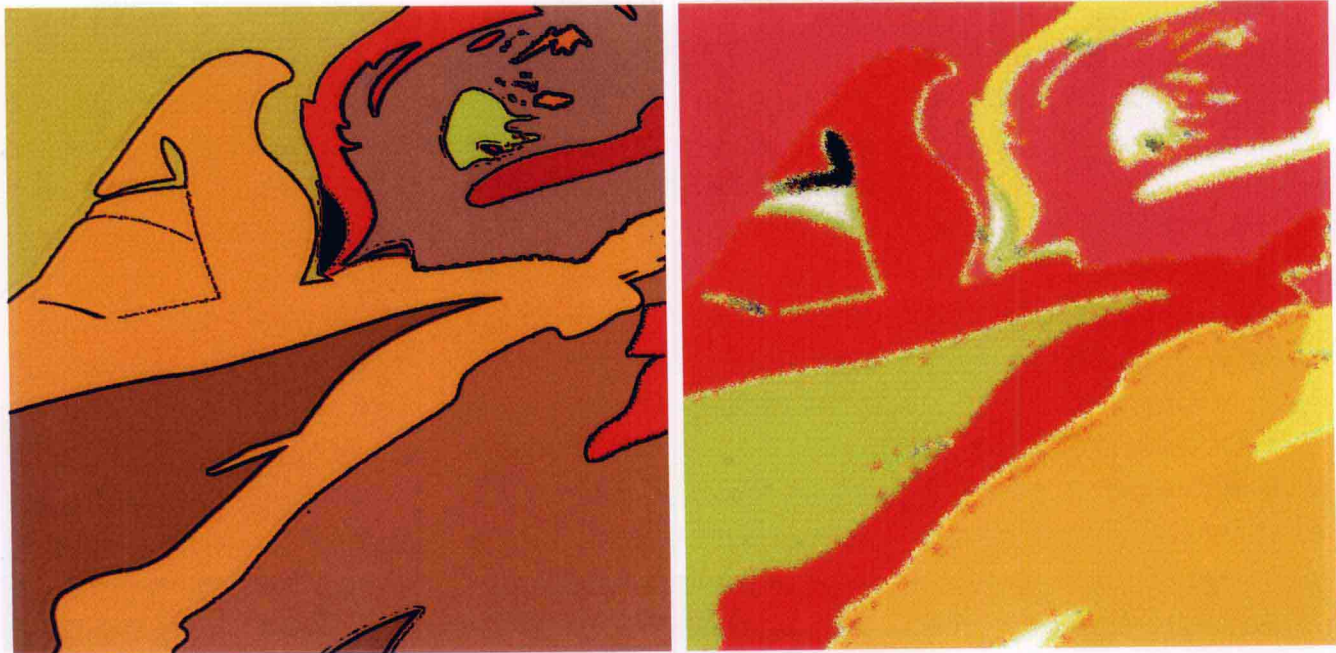

图3-3 非具象辨识含义的抽象形态构成 雷雁沙

图 3-4 热抽象形式概念 康定斯基 (俄国)

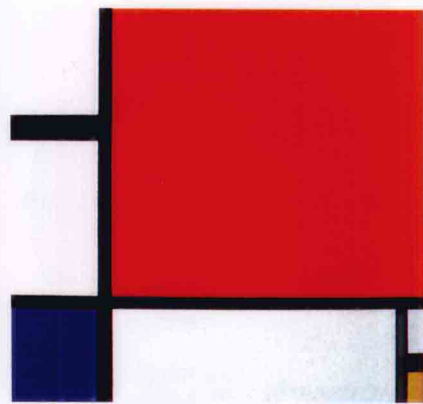

图 3-5 冷抽象形式概念 蒙德里安 (荷兰)

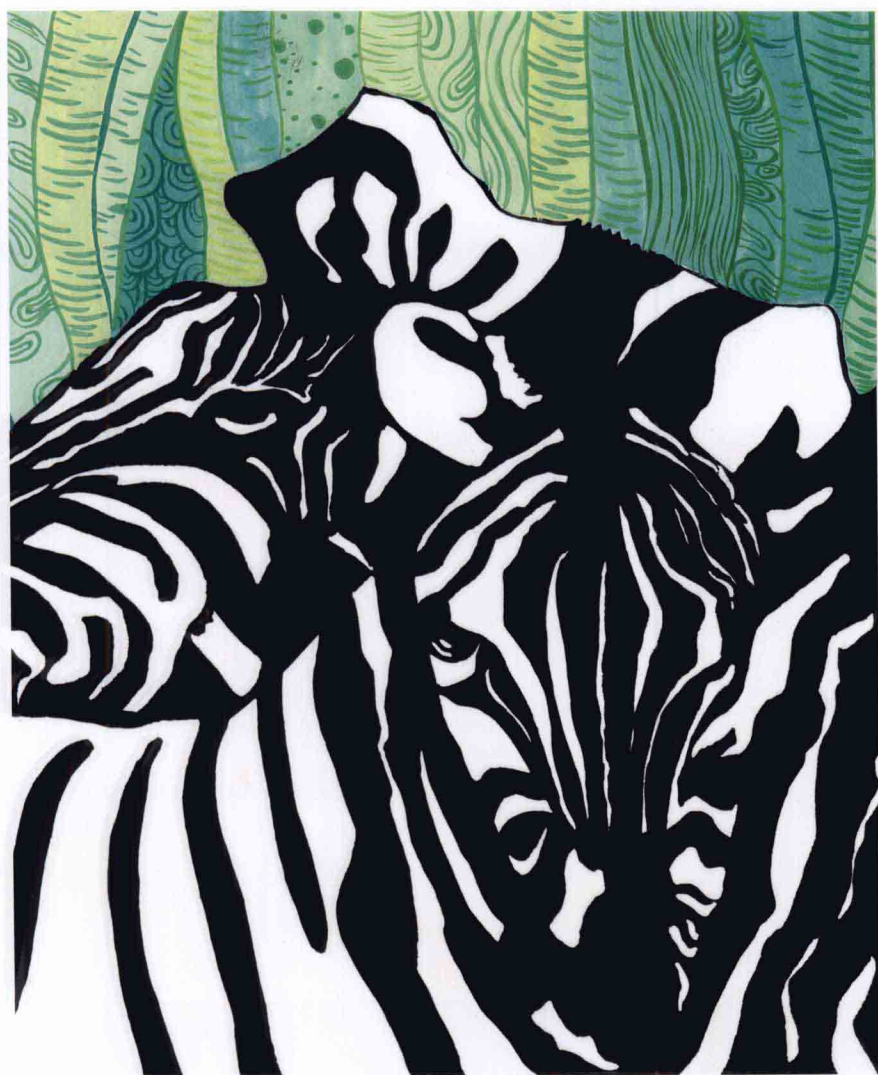

图 3-6 具象美的演绎 梁思眉

图 3-7 具象的抽象构成变化 张勇

图 3-8 具象的抽象构成变化 梁曦

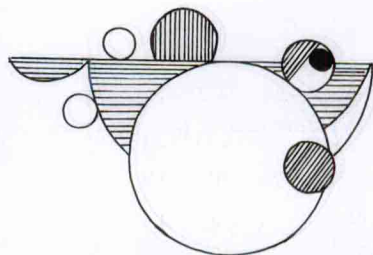
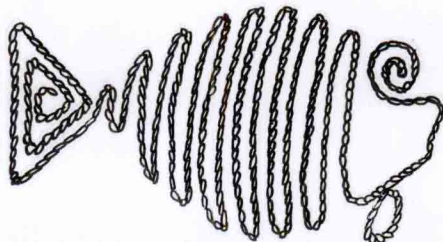
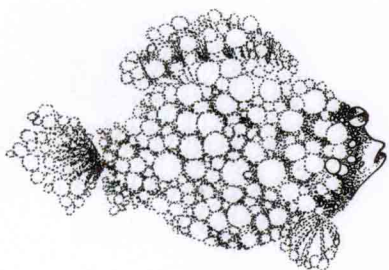

图 3-9 具象的抽象构成变化 付艳玉

课题训练

1. 训练一

训练要求：观察自然形态和人工形态的形式美感，选择一组有吸引力的具象事物作为构成原始素材加以处理，使具象事物平面化，并进行概括、夸张、增减等有意识的处理。要求完成后的画面能够进行具象辨识。

画幅尺寸：20cm × 20cm。

训练要点：掌握具象的初步抽象转换，关注生活，关注客观事物的意象美。

2. 训练二

训练要求：把具象事物抽象化，使其具“物”的概念消退。要求实现从具象到抽象的形态转换，完成后的作业完全突破事物轮廓线，很难进行物的概念的辨识。

画幅尺寸：20cm × 20cm。

训练要点：抓住、突显事物的外在特殊美的印象或事物内在特征，进行大胆取舍。

3. 训练三

训练要求：利用现实中的形态作为参照依据，进行一系列抽象构成变化。

画幅尺寸：12cm × 12cm。

训练要点：从不同角度观察事物，尝试用不同的表现技巧和方法完成抽象构成变化，目的是要探寻表现事物的最佳展示面。