

初 学 设 计 正 规 训 练

CHUXUE SHEJI
ZHENGGUI
XUNLIAN

形态
构成

毛宏萍 编著

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

形态构成/毛宏萍编著. — 南昌: 江西
美术出版社, 2002.1

(初学设计正规训练)

ISBN 7-80580-836-8

I.形... II.毛... III.构图学
IV.J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)
第 073927 号

初学设计正规训练·形态构成

毛宏萍 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

邮编: 330025 电话: 6524009

全国新华书店经销

制版: 深圳利丰雅高电分制版有限公司

印刷: 深圳利丰雅高印刷有限公司

2002 年 1 月第 1 版

2002 年 1 月第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张: 3.5

印数: 1 — 5 000

ISBN 7-80580-836-8/J · 789

定价: 22.00 元

目 录

初 学 设 计 正 规 训 练

形 态 构 成

一、概述.....	1
二、形态.....	2
三、形态构成.....	6
四、设计欣赏	47

一、概述

当初学设计的人开始着手进行一项设计或创作,有了想法时,往往仍会觉得茫然,不知从何处入手去做,以致常有创意很好,但表现得不尽人意的例子。这其中很大原因就是有关构成方面的基础不够扎实或对形态并不理解造成的。形态构成是一门重要的设计基础知识。它是有关形态创造的理论,具有纯粹化、抽象化的特点。它是近代随着大工业的发展而发展起来的,最早源于德国的包豪斯(1919—1933年)和俄国的构成主义(1919—1930年)。包豪斯是设计史上第一所具有里程碑意义的设计学校,它顺从了当时大工业发展的趋势,结合新发展的现代抽象艺术特点,成功地探讨并解决了日益尖锐的大工业生产方式和美的形式之间的问题。构成学就是在这其中形成和发展的,并成为现代设计教育体系中一门重要的基础课。如今,它已渗透到当代生活和经济等许多领域,是一切从事平面设计、广告、装潢、工业设计、网页设计、商业设计、建筑与室内设计等专业人员必要的最基础的训练。随着社会经济和文化的飞速发展,需要现在和未来的设计人员继续发展形态构成学原理,并运用这一原理去创作新的为人所喜爱的好的设计。

可见,对初学者来说,通往设计家之路就必须掌握好形态构成学。在形态构成的练习中,首先要逐步脱离学前只限于有关具象形态的视觉的思维思考方向,尽可能避免普遍的惯性思维,转向抽象的、数理式或多种综合形态的视觉思维中去。实际上,在生活当中我们不难发现,许许多多的东西都是以抽象的造型存在,还有铺天盖地的信息,也是以抽象的,或由具象结合抽象的视觉形式传递到我们的眼中。比如各

类产品的招贴、报纸的版式、大部分公司企业的标志等等。

其次,在此练习过程的同时,初学者还要不断地提高自身的审美能力,培养出一双对美的形式敏感的直觉性强的眼睛。目的就是为了将来能设计出高品位的美的作品,而美的东西最容易为人所接受。美是靠我们的眼睛去发现的,因而,初学者要多观察周围形形色色的世界,看它们的造型、色彩、动态等,还应该多看些有关设计的图片资料,时时了解时下设计风格的趋势,多揣摩著名设计师的作品,学习他们的构图方式。这样,从形态构成基础就开始接触设计的世界,对以后的学习将不无裨益。

另外,做形态构成的练习需要能收能放。放,即思维要能放得开,海阔天空,无所不容,同时也可借鉴一些其他资料,但决不能抄袭,否则基础不牢,功亏一篑。收,指一丝不苟,由始至终,有的学习者有很多的想法,但朝三暮四,不能认真完成一个想法,最终也是滥而不精。因此,构成作业一贯要求严格,不能有一丝污点错线。

工欲善其事,必先利其器。充分准备好工具和材料永远是必须的。根据形态构成的特点,应多准备画规则形的工具。

常用的工具:直尺、三角尺、圆规、胶带、画板、小号毛笔、描线笔、两枝软硬不同的铅笔、三种粗细的针管笔及拷贝纸。

备用的工具:各种模板、蛇皮尺。

常用材料:有一定硬度、表面平整的白纸或卡纸。

备用材料:各类色卡、有肌理的纸类等。

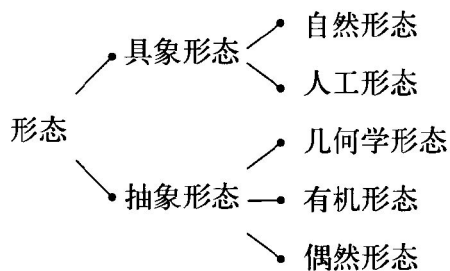
二、形态

1. 形态

我们生活在一个有形的世界里,形形色色的物体主要依靠它们外在的形态,通过我们的视觉或触觉传递其有关的信息:大小、长短、动静、色泽等等。最初我们视认的形都是自然界的形态,后来随着文明的发展,我们接触得愈来愈多的是人造型了。同时,随着人们的抽象思考的深入,结合数学得出几何学形态,如正方形、三角形、正五边形等为人工形态的基础形,几何形态越来越被应用到建筑设计、产品设计、平面设计、甚至绘画雕塑中。

2. 形态的分类

从思维方式和视觉形式上来分,所有的形态可分为具象形态和抽象形态两大类。其中,具象形态根据形态的生成规律,又可分为自然形态和人工形态。抽象形态也可分为几何学形态、有机形态和偶然形态。

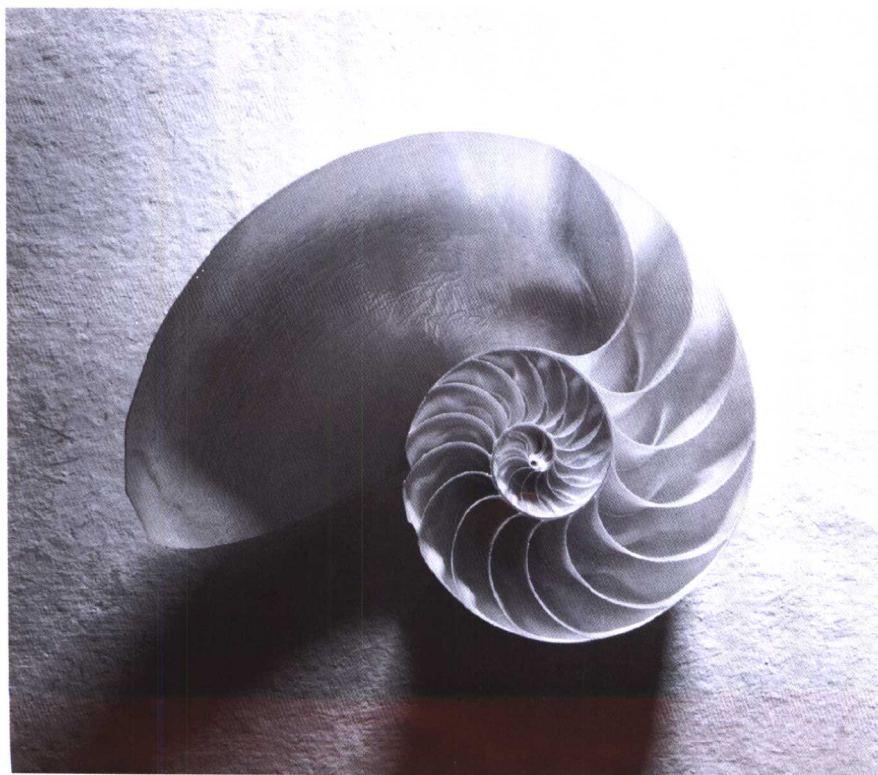
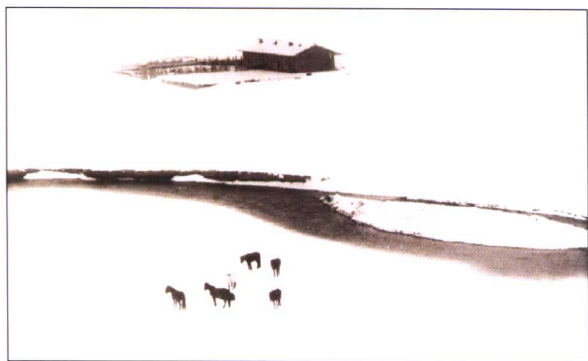

自然形态 自然形态的形成与人的意志和要求无关,“为天地所造就”。它是一个丰富的形态库,特别是现代科技的发展使得从宏观自然到微观自然的形态可以真实地向我们展示。从人类历史来看,对人类造型活动起支配或指导作用的就是自然中形形色色的

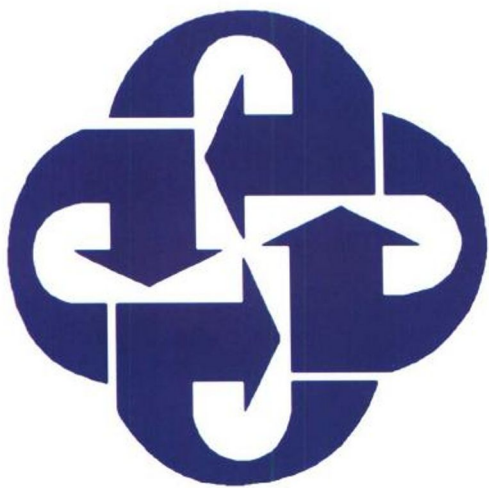
形态,越原始的人造物越是自然形态的模仿。人们的美丑观念也是在接触自然、了解自然的过程中慢慢形成的,并且从自然中发现美的形式,如左右对称、节奏、人体比例等。很早艺术家们就提出“师从自然”的口号,从自然中学习,创造人工的形态。

人工形态 人工形态是人利用某类材料和加工技术制成的物品的形态,如建筑、家具、交通工具等。这些人工形态是丰富多样的,从人类有文明史时就开始存在并带有某阶段的历史痕迹。人类在创造人工形态时,一方面是从自然形态中得到启示,另一方面又从经济、功能、美观等多角度考虑,体现了人的思想意识。我们同样可以把已有的人工形态作为素材应用到我们的设计中。

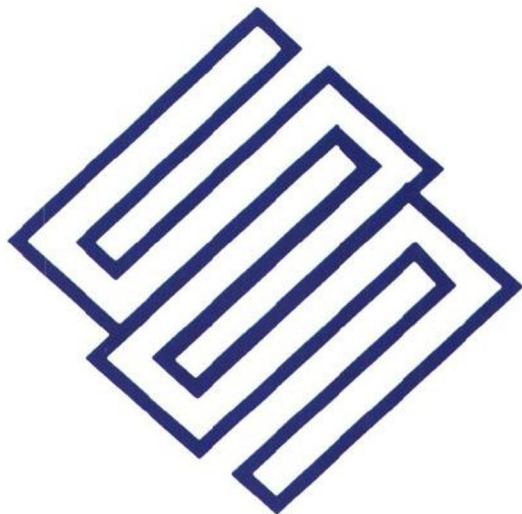

	I	II	III
①			
②			
③			
④			
⑤			
⑥			
⑦			

几何形态

有机形态 有机形态不受数理规则的束缚，是一种有很强自然性的形态。它看上去无规律，但又遵循某些自然物的形状为原形加以变形。有机形态相比几何形态具有自然、朴素、天真、活泼、随意、自由及生命感等特点。在设计有机形态时，尽量使用曲线，追求连贯、圆滑、随意的感觉。

偶然形态 偶然形态也属抽象形态的一种，是具有相当程度偶然性的一种形态表现。创作时连自己对形的细部也无法设定，在偶然中产生的使人吃惊的视觉效果。像墨汁在水中漾开的形态，我们中国画中的写意画也有一定程度的偶然性。在创作中，可采取水浸、撕纸、火烧等等方式来得到偶然形态。

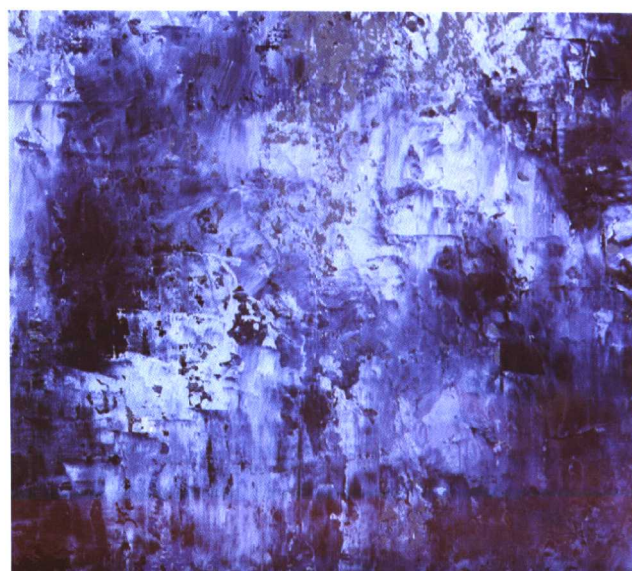
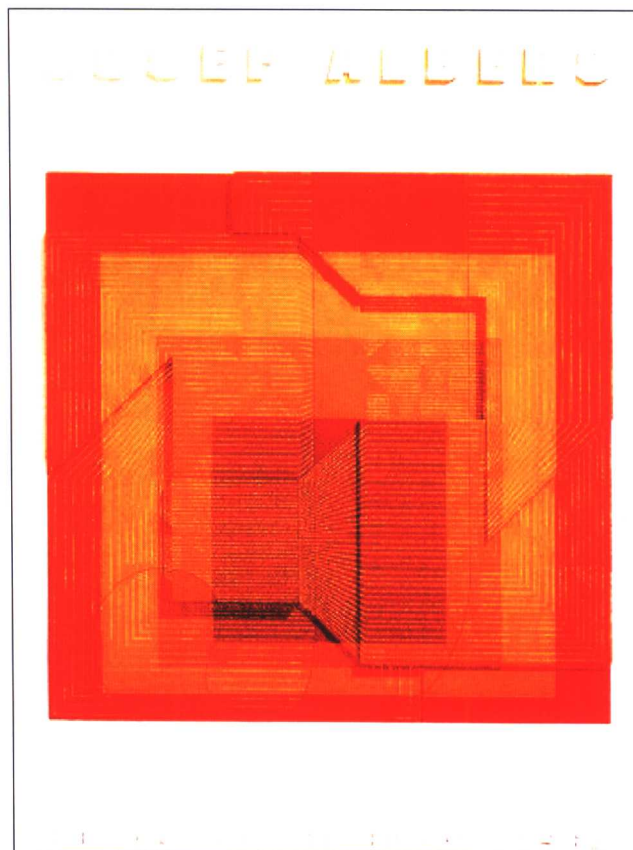
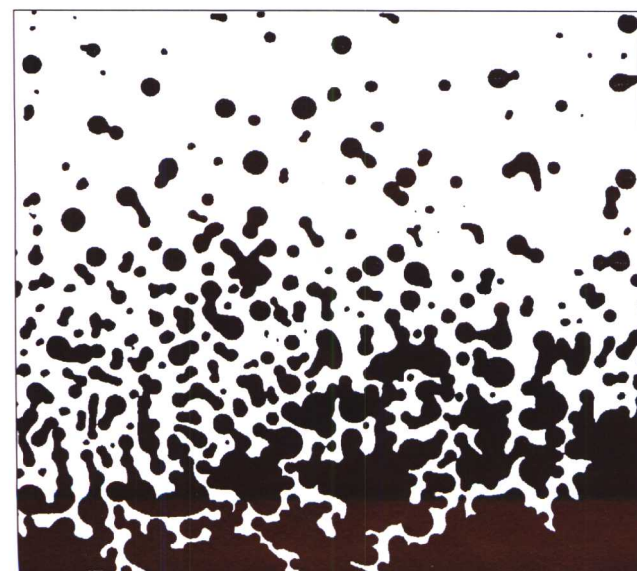
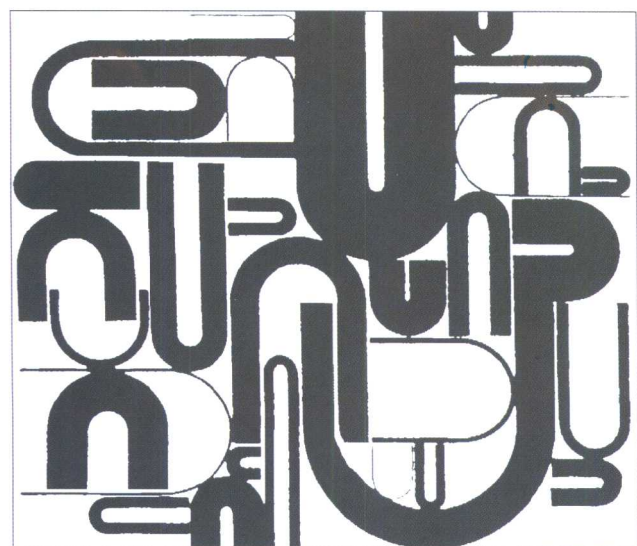
几何形态 几何形态为抽象形态，是运用数学的原理法则而构成的形态。与自然形态相比多半具有明快、简洁的特点。像直线构成的形态一般有坚硬的感觉，正方形、正三角形、正多边形等有明快、很强的完整性与安定感。但另一方面，几何形态也缺少一定的运动感与随意性，为此，可对其形态加以变化、整理。曲线的几何形态一般给人柔和感。其中圆具有强力的注目性。由直线与曲线混合构成的形态也很常见。

有机形态

偶然形态

三、形态构成

1. 构成

在设计活动中,大多进行的是对形与形的分析和综合,对形态与形态之间美的关系的处理等等,并且从某种意义上说形态的抽象也是我们设计的造型基础。形态构成就是有关这方面的造型基础练习。本书针对初学者,主要阐述关于平面形态方面的构成内容。

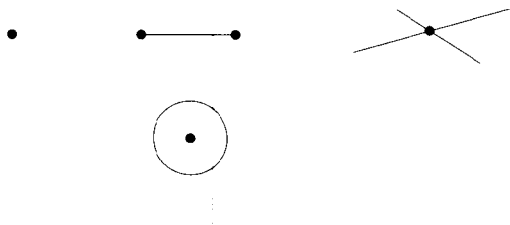
概念 形态构成是一种造型的概念,是以一种以上的形态要素或材料为素材,按照视觉效果等原理,重新组合成一个不同的形态。

2. 形态的基本要素

点、线、面、体等是形态构成的基本要素,它们是大多数形态中共同存在的基本形态。我们把这些基本要素或是聚集,或是分割,通过扩大、缩小、变形等等手段,能创造出千姿百态的形态来。

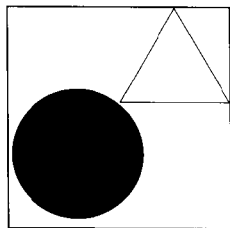
点 几何学上表示位置,没有大小厚薄,是线的端点或线的交叉点,是一切形态的出发点。

在造型活动中,必须把几何学的概念直观化,成为视觉形象,因而点被赋予有形、有位置、有大小的视觉单位。

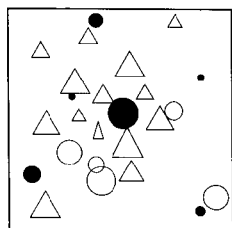

点的大小

点的大小是相对而言的,要相比其给定的背景,才能决定是否点,其大小不许超过视觉单位点的限度,否则为“形”的内容。平常我们常说“万绿丛中一点红”,单独以一枝花来讲,花与叶视觉大小相当,都为形。而相对整个绿丛,这惟一的红花则为点。一般越小的形,点的感觉越强,越大的形,点的感觉越弱。小的点在视觉感觉中离我们远。

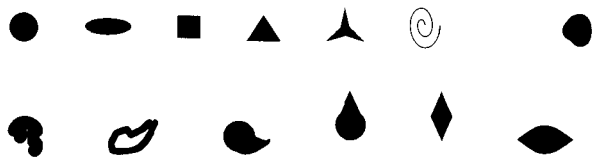
无点的感觉

点的大小

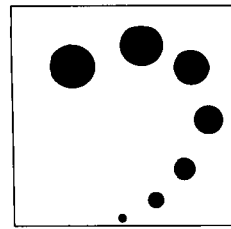
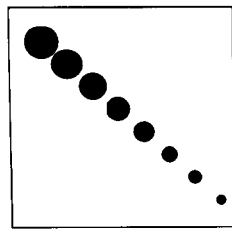
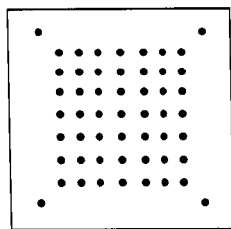
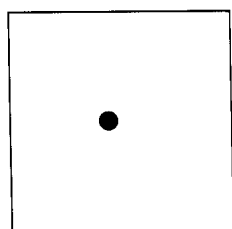
点的形态

它可以用各种形式来表示,不受限制。只要在视觉上起点的作用即可。在所有的形态中,圆点的形最佳。

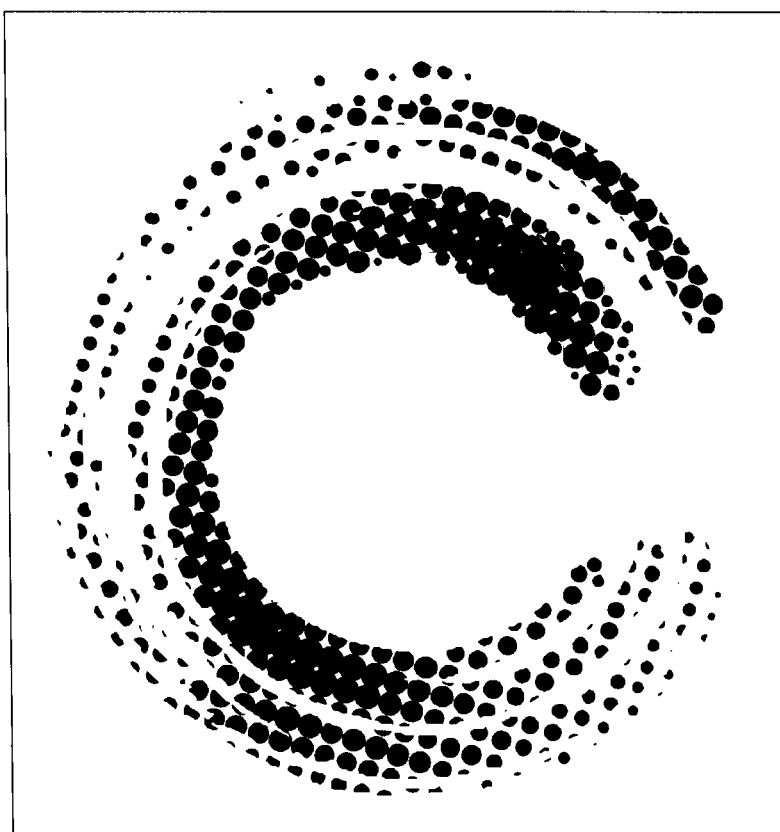
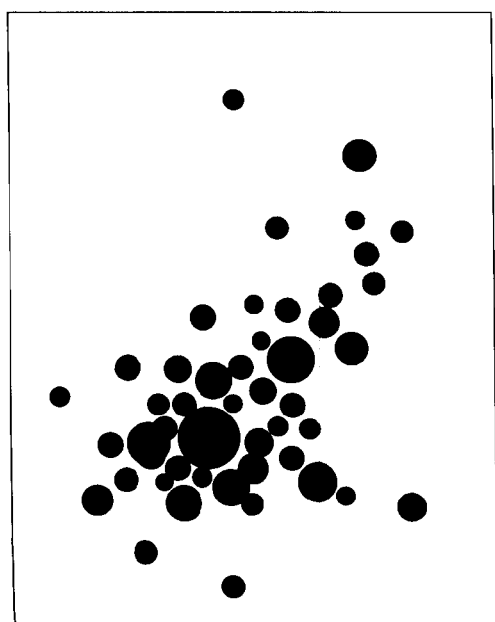
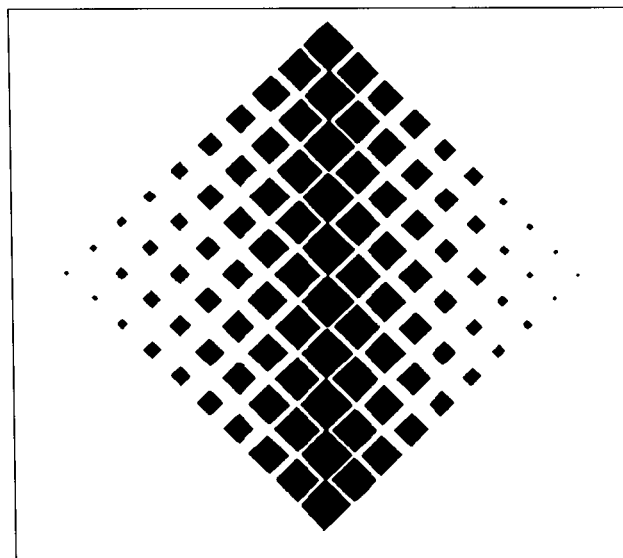
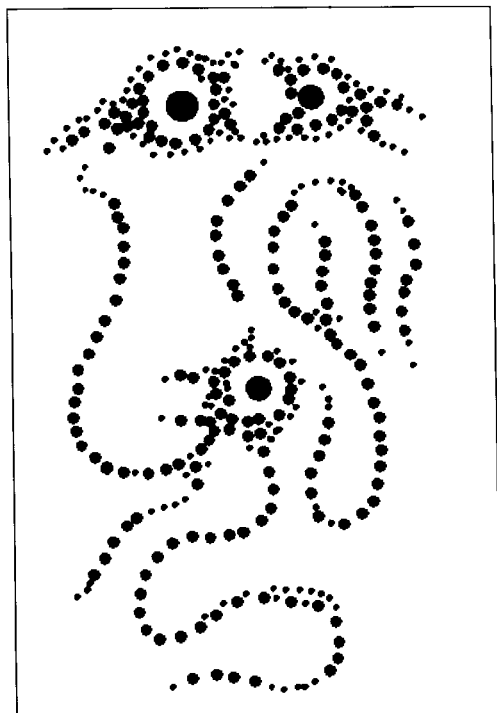
点的性质

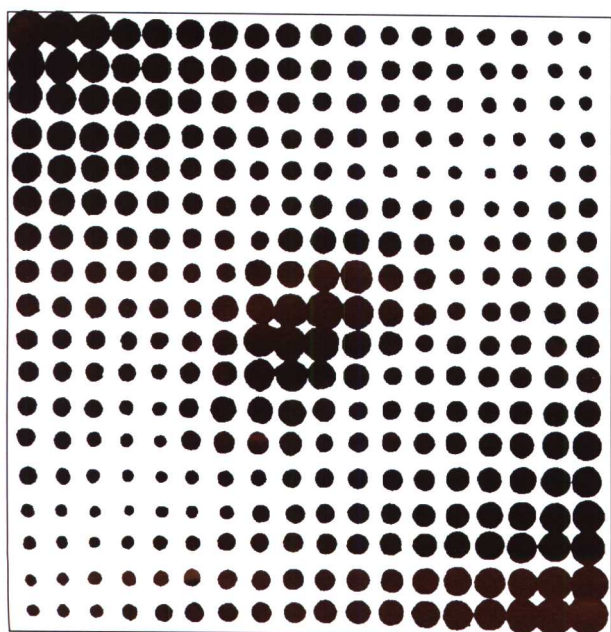
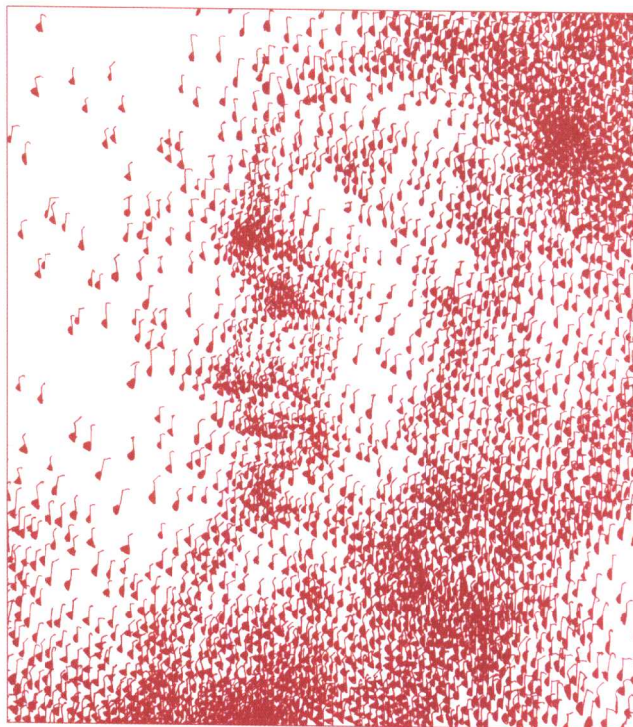
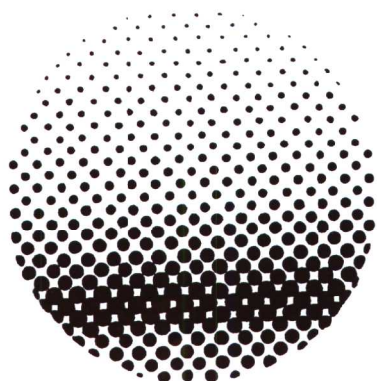
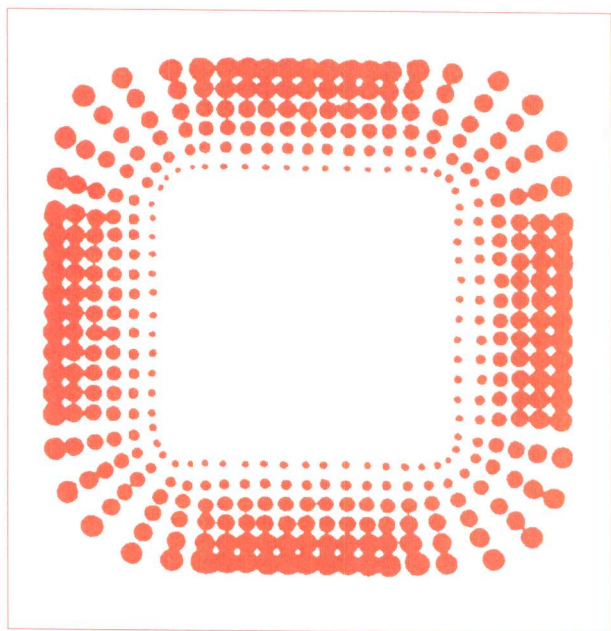
点的聚集性较强,性质较活泼,单独的一点在平面上时,会吸引我们大部分的视线。点的不同排列方式能产生不同的心理感受。其中,运动感最易产生。

点的性质

点的构成

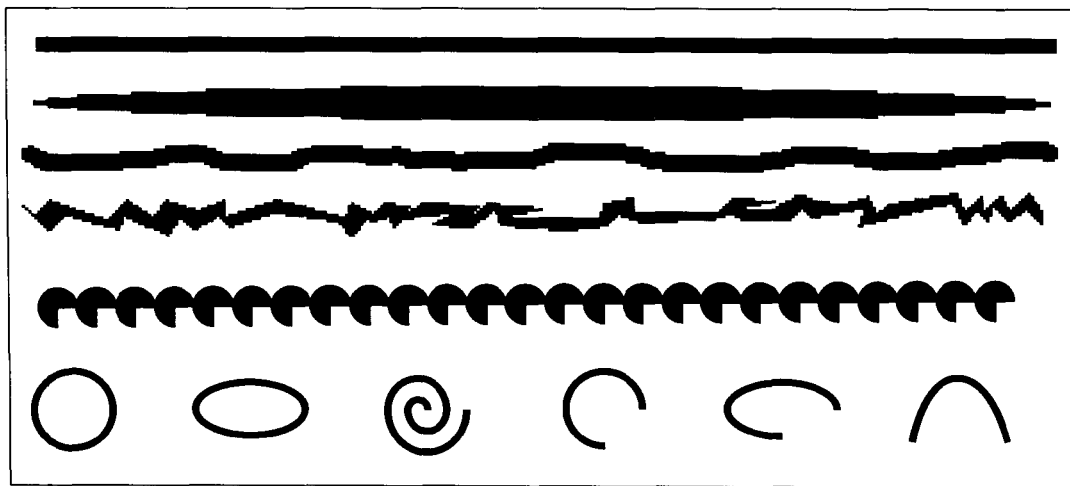
线 点的移动轨迹形成线。

线和点一样有千变万化的形态，有宽度，只是线的宽度必须比长度小许多，线的长宽比越大，线的感觉就越强。(A 图)

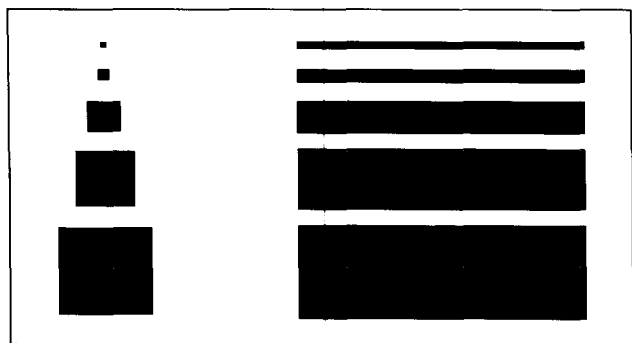
线有直线和曲线之分，当点总是朝一个方向移动时为直线，方向会改变时则为曲线。折线介于两者之间。例如正多边形的边为直线，边数增加得越多越接近圆。(B 图)

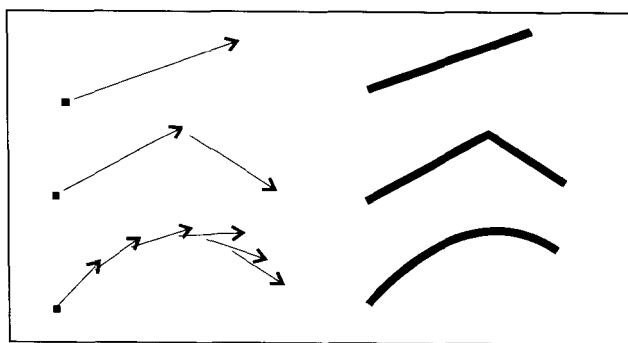
点的移动轨迹形成线

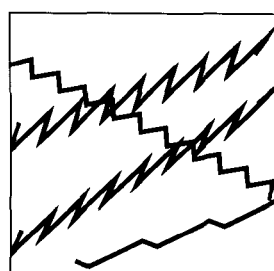
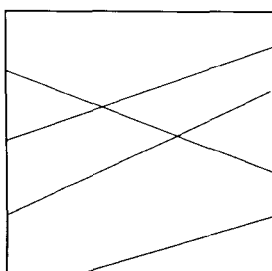
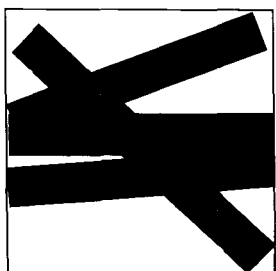
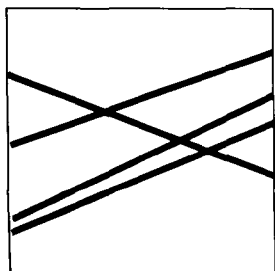
线形

A 图

B 图

自由曲线：个性化的曲线，表现丰富。如有力、无力、优美、烦乱、紧张等等。

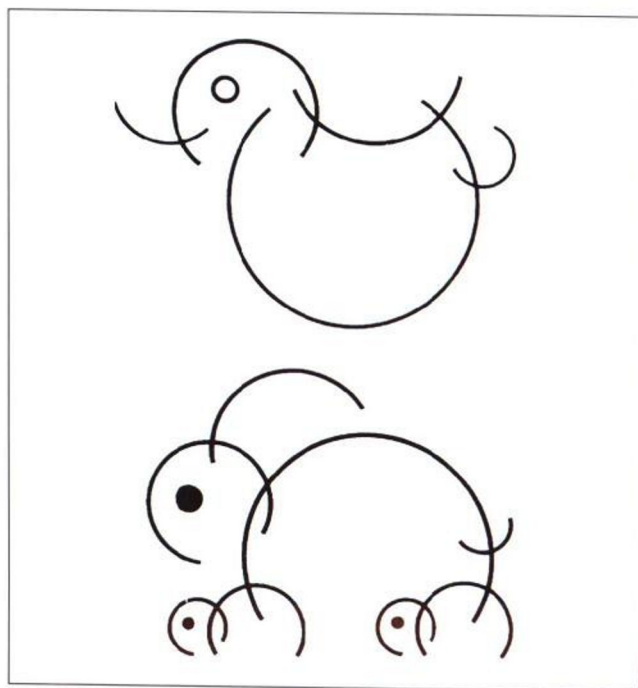
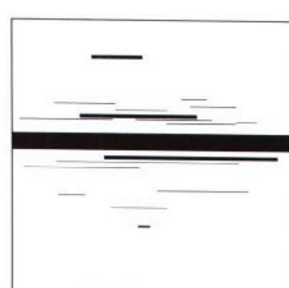
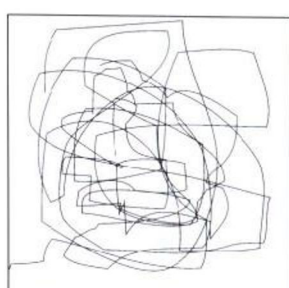
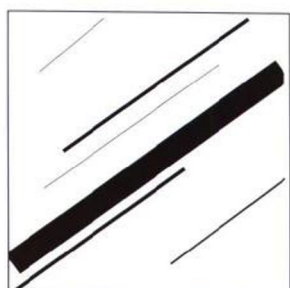
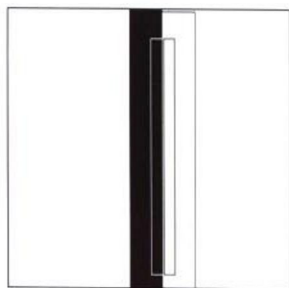
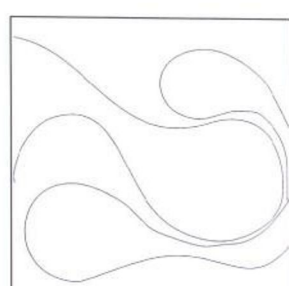
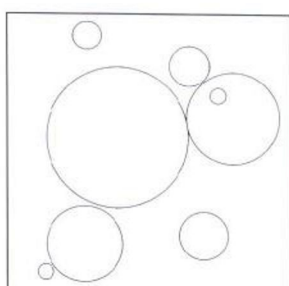
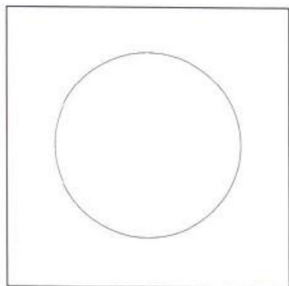
方向性

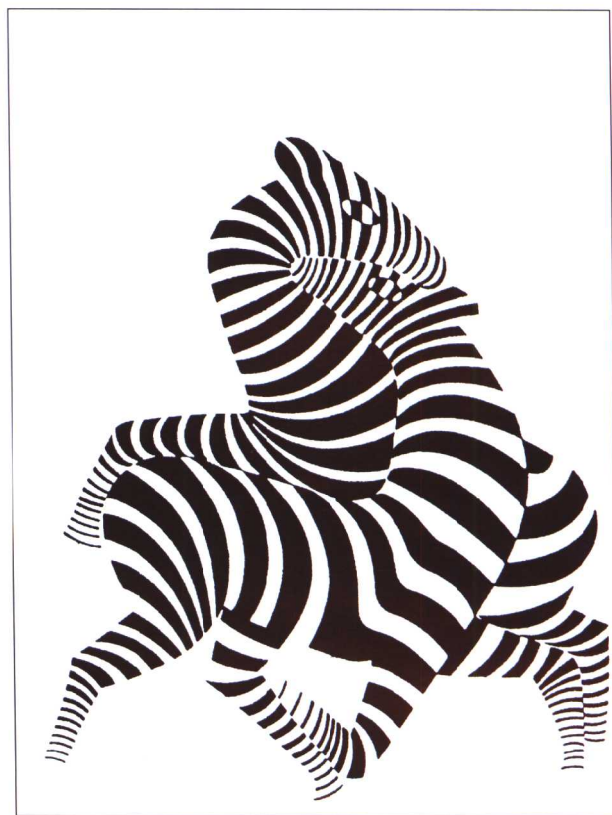
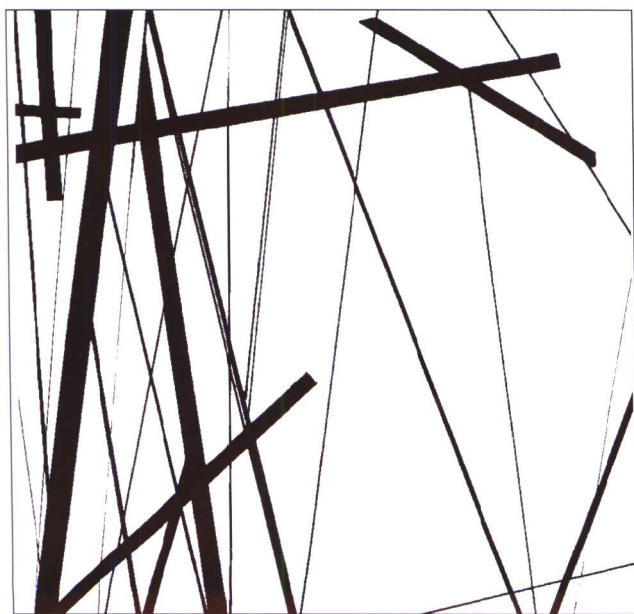
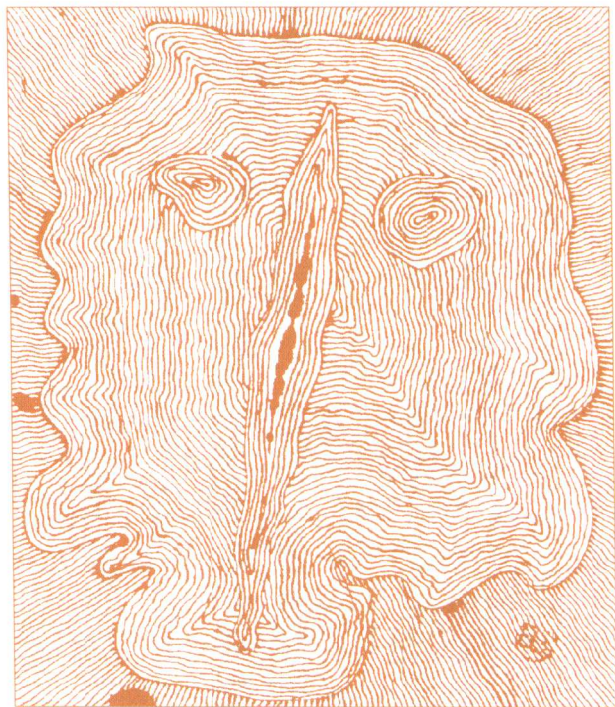
水平方向：平和、稳定、寂静、沉闷。

垂直方向：严肃、崇高等。

斜线方向：不稳定、运动、活泼等特点。

这些只是大致的分类，线的形态非常丰富，在实际运用中，我们不能生搬硬套，要在多练习中逐步熟练运用。

面 线移动的轨迹。其移动可以是规则的和无规则的，形成的面如通过切断组合又可获得新的面。

根据构成的线的形态不同，面可分为直线形面和曲线形面。

直线形面又可分两类：

几何直线形面。特点为理性、简洁、有序、坚固、安定、明快、冷漠。

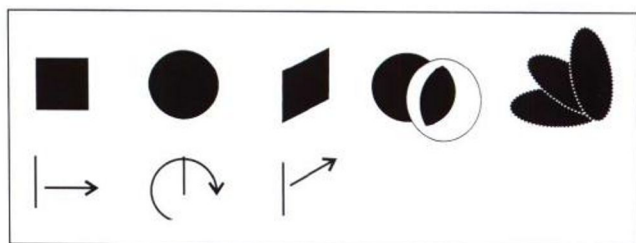
自由直线形面。表现强烈、大胆、直接、过于活泼等。

曲线形面分为三类：

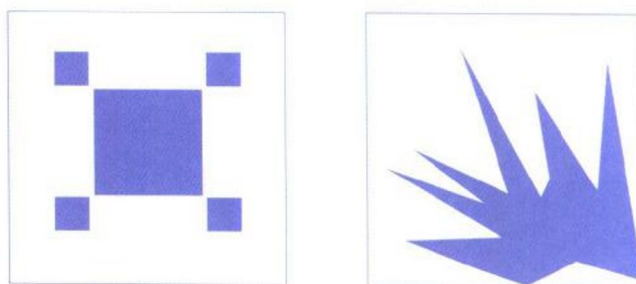
几何曲线形面。具有数理性和逻辑性，同时又有优美、自由明了等特点。

自由曲线形面。因其不具有几何秩序，可表现两个极端，一是女性化，柔美、优雅、活力、丰富等特点；一是散漫、杂乱、无序等特点。

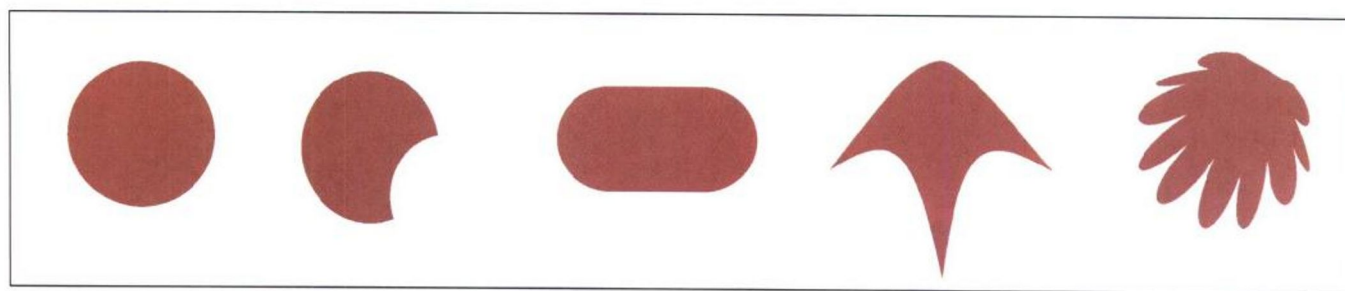
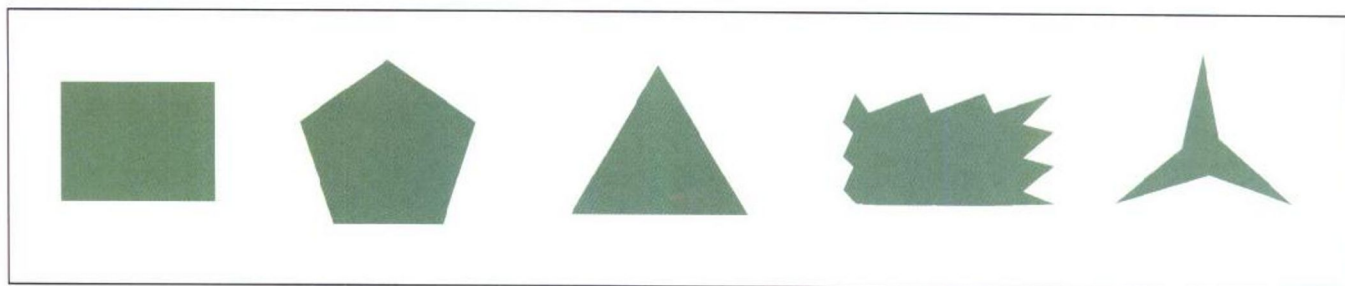
偶然形面。其形成有不确定性，设计上可通过特殊技法形成，但要获得效果好的偶然形较难。

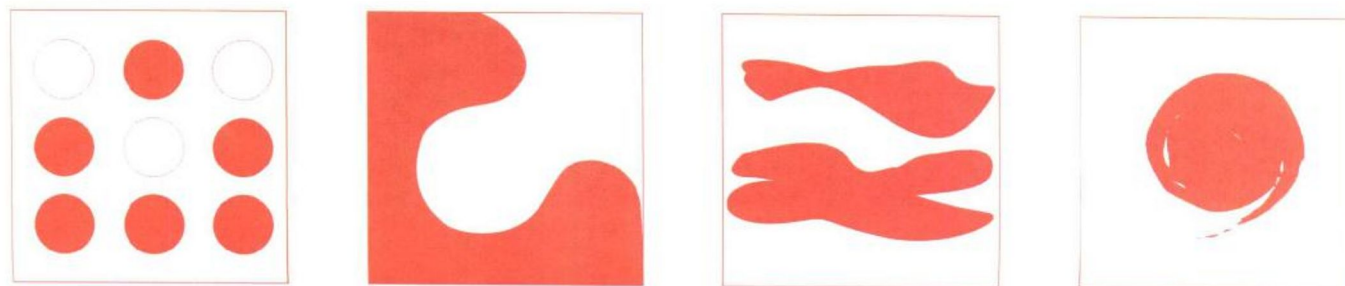
面的形成

直线形面

曲线形面

正负形

即图与底的关系。我们绘的形一般可称“图”，也称为“正”的形态；而在正形的周围空间所形成的底图称为“负”的形态。正负形态一般是相依赖存在的，正形靠负形来衬托，负形需正形来界定。

在构成中可运用正负图的关系，把正负形相互转化利用，还可以进行正负形之间的逐渐变化的构成。

