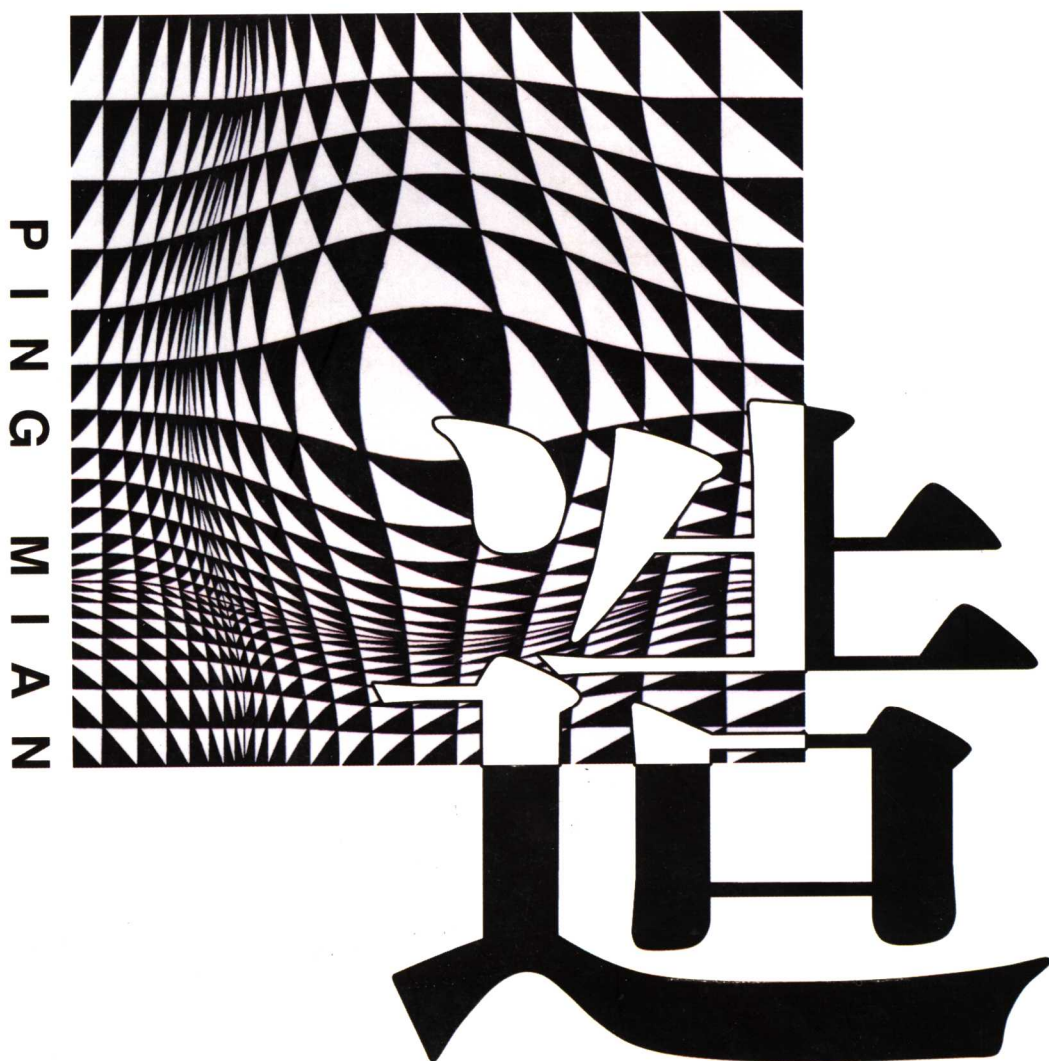


PING MIAN ZAO XING

美术基础教学分科辅导大全

平面造型

李槐清 李连志 著



型

河北美术出版社

美术基础教学分科辅导大全

平面造型

李槐清 李连志 著

河北美术出版社

策 划:曹宝泉 郭 涌 苏征凯
责任编辑:郭 涌
封面设计:王晓辉
内文设计:泉 声
作品翻拍:敦竹堂 郭 睿

(冀)新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

平面造型/李槐清 李连志著. —石家庄:河北美术出版社,1999.2
(美术基础教学分科辅导大全)
ISBN 7-5310-1169-7

I. 平… II. ①李… ②李… III. 平面-设计 IV. J06
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第24919号

美术基础教学分科辅导大全 平面造型

出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码 050071
制版印刷 河北新华印刷二厂
开 本 889 毫米×1194 毫米 1/16
印 张 4.5
印 数 1—5000
版 次 1999 年 2 月第 1 版
印 次 1999 年 2 月第 1 次印刷

定 价 20 元

目 录

一、平面设计和平面构成	(1)	17. 扭曲造型	(24)
1. 平面设计	(1)	18. 重复造型	(24)
2. 平面构成	(1)	19. 近似造型	(25)
3. 现代设计回顾和展望	(2)	20. 渐变造型	(25)
二、形象	(4)	21. 密集造型	(25)
1. 具象	(5)	22. 特异造型	(25)
2. 抽象	(5)	四、抽象造型	(28)
3. 造型元素	(6)	1. 基本型和骨格	(28)
三、具象造型	(9)	2. 重复	(30)
1. 用点造型	(9)	3. 近似	(35)
2. 用线造型	(10)	4. 密集	(35)
3. 用面造型	(10)	5. 渐变	(37)
4. 用点、线、面综合造型	(14)	6. 放射	(40)
5. 分解造型	(14)	7. 特异	(40)
6. 切割造型	(14)	8. 自由分割	(40)
7. 双重意象	(14)	五、造型情感心理	(42)
8. 图底充实	(17)	1. 造型元素的情感心理	(42)
9. 倒立共存	(17)	2. 空间感造型	(44)
10. 相悖图形	(20)	3. 运动感造型	(45)
11. 卡通图形	(20)	4. 透明感造型	(49)
12. 剪辑造型	(20)	六、材料和技法	(49)
13. 影子变异	(22)	1. 色料和技法	(50)
14. 替换造型	(22)	2. 工具和用法	(50)
15. 镂空造型	(22)	3. 画纸和用法	(50)
16. 模糊造型	(24)		

一、平面设计和平面构成

1. 平面设计

人类为了自身的生存和发展,自古以来都在不断进行各种造型活动。人类的造型造物不同于鸟筑巢、蜂筑窝式的动物本能,而是基于人类自身需要进行的有意识和有目的的劳动。从原始人的独木舟到现代人的宇宙飞船;从简陋的生产工具到自动化的机械设备等,无论造型活动的繁简,造物技能的高低,都是为了满足生存、提高生存质量而进行的有目的和有意识的活动。

人类的造型造物涉及广泛,若从其功能区分,可分为三大类:一是实用造型,诸如机械齿轮、建筑结构、化工产品等。它们的主要功能是实用。它只涉及物与物之间的物理学、生物学、化学等自然学科。二是实用艺术造型,诸如服装服饰、陶瓷玻璃日用品、书籍装帧、企业标识等。它的功能具有双重性,既有实用性又有审美性。它涉及人与物之间的心理学、美学和材料、工艺、结构等与之相关的学科。三是美术造型,诸如绘画、雕塑等。它的主要功能是审美性。它只涉及人与人之间的心理学、美学、社会学,是一种精神的、人格的、道德的造型活动,几乎不含任何物质功利。

作为造型造物的艺术设计属于实用艺术范畴。艺术设计依据形态式样的不同,有平面和立体之分。平面设计是依据美学原理、规则和方法在二维空间中进行的造型活动。平面设计的范围很广,它几乎涵盖了艺术设计的各个领域。在国家教育部最新制定的专业学科目录中,服装艺术设计、装潢艺术设计、染织艺术设计、环境艺术设计等都需要平面设计。即便是立体造型也离不开平面设计,因为立体造型的形态,要借助平面设计展示效果,立体形态的表面也需平面设计。可见平面设计是一切造型活动的基础。当今艺术院校和设计工作者在从事教育和实践时都将它作为一门必修课。

平面设计的双重功能是为了满足人们的物质和精神需要,两者缺一不可。明确这一点至关重要,否则将导致设计过程中的主观性、局限性和片面性,致使设计的全面价值得不到充分实现。特别是面对当今科学技术的突飞猛进、社会观念的不断更新、市场经济的激烈竞争,平面设计的使命就更难停留在“美化产品、美化生活”这个狭隘的价值观内,必须用全新的思维方式和价值观来把握平面设计的定向。这就是要以人为中心进行设计。在首先满足人的生理和心理需要的同时,还要从社会的、经济的、艺术的各个方位进行横向思维;从信息、品种、工艺、销售、成本、实用等各个环节进行纵向思维。既要使设计符合科学技术规律,又要符合现代人的普遍审美规律,从而充分实现设计的社会功能、物质功能、审美功能的和谐统一。

作为造型造物的平面设计本身不是目的,它只是整个造型造物活动的一个环节。人的造型造物是从精神转化为物质的过程。任何造型造物的实现都要经历五个环节:即创意、设计、生产、销售和应用。平面设计在各环节中既是独立的,有其自身的规律,又同其他环节相互制约、相互联系、相辅相成。长期以来,一些设计人员受传统观念的束缚,只在“设计”圈子内做文章,只在形色等美学问题上下功夫,缺乏统筹意识,导致设计定位低。一个好的设计应该是高屋建瓴,纵横驰骋,将设计构筑在企业理念、市场动向、经济效益、产品功能和人的需要等一系列因素的基础上进行综合性创意。综合创意是设计的基本原则。因为它体现了设计者的观念、态度和技能,制约着设计定位的高度和准确性以及造型造物活动的最终命运。因此,任何设计都需要从宏观整体出发,切忌主观随意性或者片面追求设计的单一价值,才能将设计推向新的高度。

2. 平面构成

平面构成是平面设计的一种风格流派,它是在 20 世纪 20 年代发展起来的一种现代设计。当前它虽然涉足于实用艺术的诸多领域,显示出强大的生命力,但是它还不可能取代平面设计的各种风格流派。首先明确这一点,才能端正我们的设计思想,避免对平面构成产生偏颇认识。

所谓构成,就是遵循美的形式法则将造型要素有机结合成整体。正如自然界的物质是由分子构成一样,平面构成是用基本的造型要素依照造型规律、法则和方法构成具有全新内容的画面。它的核心有两个:一是造型要素,二是情感心理要素。造型要素是指构成形象的基本元素(点、线、面、体),色彩,结构,材料,技法和各种关系(对比、调和、节奏、韵律等)。情感心理要素是造型要素通过视知觉所引发的各种情感心理反应(喜、怒、哀、乐等)。

构成的理论认为视觉形式本身就是设计的内容。主张把形象、色彩等形式因素作为构成的主体,完全或几乎不再现具体的客观对象。它竭力追求造型的纯粹化、抽象化、简约化,并通过形象、色彩自身的表现力和感染力创造出具有强烈运动感、空间感、时间感、节奏韵律感、规律秩序感以及各种视幻、梦幻等效果,给人带来美的遐想和意味。

从构成的内容区分,有纯粹构成和应用构成。

纯粹构成不包含造型的实用功能,不受材料和工艺制作的限制。它主要是从理论上去认识造型观念和基本规律;从各个方面去研究形象、色彩的特征和表现;只进行造型要素的分解、重构以及视觉心理的训练。应用构成则是将纯粹构成的一般原理、规律、法则和方法融会到具有个性的设计对象中去。它不仅具有

纯粹构成的审美价值,还具有社会价值、实用价值,它是社会意识、科学技术、艺术创作的结晶。

纯粹构成虽然没有应用构成涉足的领域广泛、自由,甚至有些枯燥乏味,但用它来作为设计学的基础教育,恰恰具有重要意义。因为通过对纯粹构成的学习、训练可以转变初学者对传统观念的依赖,一开始就树立个性设计的意识,充分启迪初学者的思维能力、想像能力和塑造形象色彩的能力,使之获得更新的感性认识,开拓广阔的设计领域。

从纯粹构成的形式区分,有平面构成、立体构成、色彩构成三大类型。平面构成和立体构成属于形态构成。形态构成并非没有色彩,色彩构成并非没有形态,只是相对而言。平面构成一般只用黑白两色,目的是为了便于研究和表现形态自身的情感力量。平面构成中的黑白两色其数量少,但意义丰厚。黑白两色是色彩的明暗两极,是色彩的对立统一。黑白两色正如阴阳、有无一样体现了宇宙的自然法则。它们虽然没有其他色彩那样丰富艳丽,但却具有更为广泛深刻的表现力和感染力。因此,平面构成只用黑白两色不仅不会削弱构成设计的内涵,而且更能启迪形态的个性力量。

3. 现代设计回顾和展望

事物都是在不断变化发展着的,平面设计同样随着时代的变迁也在不断变化发展。这似乎是人人皆知的道理,然而当我们翻开近几年出版的一些设计书籍时,却大有千篇一律之嫌。人们倍加推崇的构成,好像除了几种单调形式以外就没有其他发展内容。有的设计基础教育,则把时间和精力只用于涂抹十分严谨的几何图形。这种单一机械的学习和训练,怎能开拓学生的设计思维,怎能启迪学生的想像力、创造力。出现这类现象的原因,一方面是对现代设计的变化发展认识不足,二是过分强调构成追求形态简化,受包豪斯负面影响所致。为此,回顾过去,展望未来,就显得十分必要。

我们知道,意大利文艺复兴标志着人类从落后的中世纪向现代过渡。然而在设计领域却一直停留在只对形态外表的装饰上,依然表现为一种严谨、典雅的古代风格。直到17世纪豪华奔放的巴洛克风格和18世纪的罗可可风格才遍及欧美各国。它的影响虽然很大,但也没有根本性的突破,设计观念依旧。

19世纪30年代英国的工艺美术运动标志着现代设计的孕育。这场运动在观念上开始强调“美就是价值、就是功能”,并让设计服从于材料性质、生产工艺、经济效益和实际用途,改变了长期以来在设计中的惟美装饰倾向。随之产生的国际性的新美术运动,更加强调装饰、结构、功能的和谐统一,并竭力追求形式的突破。这场运动的中心在法国和比利时,代表人物有被誉为现代广告之父的谢雷,有杰出的设计师和教育家威

尔德、比亚兹莱等。与此同时,具有抒情和象征风格的格拉斯哥学派和功能装饰风格的维也纳分离派,均对现代设计的产生有着重大影响。

由于科学技术的不断发展,新的交通工具、通讯设施、工业产品的相继问世,新材料、新工艺、新技术、新发明的不断涌现,以及现代绘画艺术的巨大影响,都给现代设计注入了强大的活力。

现代设计到了本世纪20年代中期终于进入成熟阶段。它的标志是包豪斯学派的建立。包豪斯是现代设计的真正发源地。它的设计理念、体系和教育是集英国工艺美术运动和德意志工业美术家联盟之大成。强调设计功能第一,形式第二。同时注重将新材料、新技术应用于设计,抛弃传统限制。他们认为艺术应与技术统一,设计目的是为了人而不是产品,应该遵循自然和客观法则。

世界第一所现代设计学校包豪斯是由格罗佩斯于1919年在德国魏玛建立的。它经历了魏玛和狄索两个时期,于1933年在纳粹党的逼迫下宣布解散。包豪斯对现代设计的贡献是巨大的,它的教学体系至今仍广泛被各国沿袭采用。从下面介绍的重要人物可以窥见他们对现代设计的影响和贡献。

克利——他将弗洛伊德潜意识的直觉性创作和爱因斯坦的空间观念带进视觉艺术领域,把原始艺术和儿童画吸收进现代设计中,创造出属于视觉传播范畴的大量作品。(彩图1)

康定斯基——提出了色彩、形象等形式的独立审美价值和设计的功能性,大胆摆脱传统的主题性和形象的视觉创造。他提出的造型元素点、线、面的构成理论影响至今,对现代设计做出了重大贡献。(彩图2)

纳吉——坚持设计的本质是观念,并非表现技法。主张在设计中运用各种线性方向,充分利用新材料、新工艺及其他视觉设计媒介,表现出幽默、梦幻、超时空、超自然现象与象征性的独特风格,扩展了现代设计的多样性。

拜尔——提倡功能主义和构成主义。他的空间分割、动态构图、多视点的形象处理成为当时典型的包豪斯设计风格,为后人在平面静止的画面中创造强烈空间感、运动感、梦幻感提供了范例。

从上述代表人物的成就即可感到他们对现代设计的巨大影响。但是,由于构成主义主张一切设计都要简化为最简单的几何形,致使一些后来人忽略了它积极的一面,仅把自己禁锢在“最简单的几何形”内,导致设计形式风格僵化,失去了产品功能和人的情感这两个重要的设计原则。

二次世界大战后,由于社会处于和平稳定发展时期,给现代设计带来一派五光十色的新气象,其发展速

度出人意料,形成一种多元化、多层次的趋势。诸如图形表现主义、统一识别设计、观念派设计、宇宙时代风格、流行主义风格、工业化风格等相继问世,或风靡一时,或延续至今,或相互交叉派生出新的流派,如此种种都表明现代设计的多样性,发展性。这就要求我们在学习和研究的过程中要开阔视野,善于从现代设计各流派中寻觅搜罗有益于创作的养料。

现代设计的迅速发展除了自身原因外,更重要的是吸收了当代科技和艺术的成果。例如将数学家闵可夫斯基提出的四维空间概念带进现代设计的各个领域,创造出具有时间性的视觉形象,使静止的画面产生了运动感觉。把兰德提出的色视觉学说应用到设计中去,为色彩构成提供了理论依据。把弗洛伊德和荣格的精神分析理论注入绘画和设计中,创造出了寓意象征的形象。运用格式塔心理学来注释艺术形象的知觉原理等。特别是现代绘画对现代设计的繁荣昌盛更是如虎添翼,势不可挡。

自古至今,设计同绘画总是形影相随,互相渗透,同步发展。绘画不仅是设计学的造型基础,而且影响着设计的内容和形式,推动着设计的发展,甚至出现“墙内开花墙外红”的现象。我们看到许多现代绘画的风格流派,由于过分抽象、怪异,往往不被世人接受,昙花一现,而现代设计却从中吸取有益成分,结出丰硕成果。下面介绍的几种绘画风格流派就可说明这个问题。

构成主义——俄国画家马列维奇堪称构成主义的鼻祖,他主张把美术当做仅是形色的构成,认为艺术感染力的真谛是形色的视知觉,形色的对比所产生的情感力量才是视觉艺术的本质。他采用合成技法,注重整体布局,主张简洁、清晰、有秩序的设计,对空间分割准确有力,这些观念和风格完全和现代设计一脉相承。(彩图 3)

立体主义——西班牙画家毕加索以其惊人的才华,结束了文艺复兴以来的绘画传统,破坏三维空间的再现模式,坚持用二维平面作画。他把自然形态分解为不同角度的几何切面,并互相重叠、交织、拼贴在画面上,还用几何形块同时表达形态的不同侧面。这种表现方法直接为平面设计中的分解、切割、构成提供了借鉴。(彩图 4)

风格派——蒙德里安是主要代表人物。他将立体主义净化为纯抽象的几何形,甚至将形色简化到仅仅是一些原色和黑白两色,以及直线、长方形和正方形。风格派就是利用这些有限的视觉因素,构成非对称的平衡效果,给人带来一种均衡中的运动感受。风格派绘画往往令人不可理喻,但是这种高度简化的形式,却被广告、标识设计广为接纳。(彩图 5)

野兽派——马蒂斯的绘画艺术,造型洗练浪漫,线条

流畅有力,色彩强烈奔放,空间开阔,具有强烈的装饰风格和视觉冲击力。毫无疑问,野兽派的东西正是现代设计所要追求的强烈、刺激、醒目的视觉特征。(彩图 6)

未来主义——意大利画家马利奈蒂否认将静态和谐当做绘画标准,主张动态平衡。他利用运动着的视点和一系列重叠、透叠的形象组成画面,创造出运动的视觉美形式,以及同时存在和发生的现象,超越时空界限的图形。特别是多层次的表现和黑影图像等手法,为现代设计开拓了新的表现形式,成为 20 世纪至今的一种重要手法。(彩图 7)

达达主义——代表人物是杜桑。他利用照片、印刷品、废弃物和各种现代材料,按照色彩、形象、质地的不同,精心拼贴,创造出和谐的并置和偶然联系的画面,发扬了立体主义观念,丰富了未来主义的视觉语言,给现代设计的材料工具的使用和形象表现的技巧带来极大的启示。(彩图 8)

超现实主义——主要是对情感和潜意识的体现。他们发明了移印法、拓印法、拼贴法。他们用含蓄和意想不到的形态比例变化、违反自然的明暗关系、别出心裁的并置处理,将现实和梦幻巧妙地融合在一起,令人产生诗一般的遐想。现代设计中那些超越时空界限、违反自然逻辑的新奇设计都直接派生于超现实主义绘画,那些利用蒙太奇手法制作的影视、摄影广告,大多流露出超现实主义的浪漫痕迹。(彩图 9)

回顾过去是为了把握现在。现代设计无论受到什么影响,也无论自身的观念、范畴、风格多么繁杂,作为设计的本质原理却是不会改变的,是有其共同性的。为了准确把握现代设计的趋势,有必要对当今设计的基本状况作一简要叙述。

现代设计同现代绘画一样是一个综合性概念,它同古典的、传统的设计相对应。它包含了盛行于当今世界的各种具有现代观念、审美情趣、审美标准、风格特征的实用艺术设计。它们各自的风格形式相互联系又相互排斥,正是这种对抗才使现代设计丰富多样,更具活力。可以说,现代设计的第一个特征就是多样性。

现代设计和社会同步同构。它伴随着科学技术的进步而改弦易辙,每一个新思潮、新事物的出现都将导致设计风格的变化。假如说传统的图案学表现为相对静止,那么现代设计的第二个特征就表现为相对运动。

现代设计重视企业理念、产品功能和人的因素,最大限度地利用形色等因素的表现力和先进的生产手段提高设计的全面价值,以满足社会的、经济的、物质的和人的需要。设计的功能性则是第三个特征。

现代设计领域不断扩展,从单一孤立的设计趋向系列配套设计;从单纯的艺术设计趋向参与企业(产品)战略计划的综合设计;从实用美的设计延伸到技术

美的设计;从物质产品的设计注入精神产品的设计。综合完整性是现代设计的第四个特征。

现代设计无论是具象还是抽象,多具有单纯、醒目的特征,竭力表现广阔的空间感,强烈的运动感、时代感,以及富有联想的神秘感。它往往给人一种自然的质朴美,原始的粗犷美和梦幻般的朦胧美。形式内容丰富有力度,蕴含哲理性、象征性,启迪思维,耐人寻味。这些构成了现代设计的第五个特征即时代性,因为它顺应了时代的审美观念、情趣和标准。

以上特征只是现代设计的粗略轮廓,不可能也不必要去准确界定。这是由于现代设计自身概念的模糊性决定的,更何况它还在不断演变着。其次,由于不同人的观念、环境制约,难免会有主观片面性,甚至得出截然对立的意见也是正常的、合理的。当今一切只能靠后人定论。姑且把它作为一种信息参考。

二、形象

形象是指人的精神之外的物体外貌和内在结构特征,是视觉和触觉能实际知觉到的存在。它是艺术创作用来反映观念、表达情感、传递信息的一种视觉语言,是平面设计和一切视觉艺术的重要组成部分。

关于艺术形象,不同的时代和观念对它的解释是大不相同的。南朝齐·谢赫在著名的画论中指出,形象是对人、物象外貌的“传移模写”,即将自然界的人或物如实描摹出来,则是画中形象。董其昌则认为画中之形不是常人眼中之形,而是画家经过长久观察、由表及里、去粗取精之后,在心中闪耀的形。艺术的形象是心中之物的结晶。它虽然取材于自然但不是对自然僵化的描摹,而是饱含画家个人的观念、情感的富有活力的艺术形象。到了元清两代的许多画家则形成了相对于自然的形象,他们追求“似与不似之间”的形象。认为太似则媚俗,不似则欺世。大量作品的形象似是而非,然而透过笔墨的形式趣味其形象的神韵又历历在目。西方国家的绘画对于形象的认识大致经历了我国相似的阶段,一直到格式塔心理学问世,才对形象做了全新解释。“格式塔”的中文可翻译为“完形”,有完整形态的含义。这种理论认为任何形象都是经过人的知觉活动进行了积极组织或建构的结果,而不是客体自身就有的。形象的产生和存在是外界事物经由知觉活动组织成的经验中的整体。它有两个基本特征:一是形象的整体由局部组成,但不是局部相加,而是一种具有高度组织水平的知觉整体,任何整体的形象都同其他形象分离,具有独立性。二是形象的变调性,即它在方向、大小、位置发生改变时,格式塔(完整形象)不会变。因此,以格式塔理论看形象,它便永远不是一种客观的传移模写。因为当人的眼睛观看外界的时候,知觉就已经对客观



图 1



图 2

刺激进行了改造活动。例如道路两旁的电线杆客观上是一样高的,但我们看起来却是不一样高。所以说形象是视觉瞬间组织活动的产物。上述对形象的认识虽然不尽相同,但我们仍可以这样讲:客观的形象、知觉的形象、艺术的形象是三个不同领域的形象,它们之间密切相联,但其性质是完全不同的。作为艺术形象,由于画家的观念、情趣、追求、风格各异,同样的形象在他们各自的笔下也是千差万别的,诸如写实的、写意的、抽象的或细腻的、粗犷的或简洁的、繁杂的等。归纳起来主要有具象和抽象两大类。

1. 具象

所谓具象,即自然客观的具体形象。它包括自然生成的形象和人工创造的形象。

我们知道,大自然以它神奇的力量创造了人类赖以生存发展所需的一切。单从艺术创作的角度看自然界,不难发现从仰韶文化的彩绘舞蹈陶器,到文人士大夫笔下的梅、兰、竹、菊四君子;从古罗马的人体雕塑到我国敦煌壁画的女飞天,无不以大自然的万物为摹本。古人曰:“外师造化,中得心源”,充分说明艺术创作离不开大自然,它为艺术创造提供了取之不尽,用之不竭的创作素材。因此,走向大自然、表现大自然如同爱情一样是视觉艺术的永恒主题。

人工创造的形象是人类智慧和力量的结晶。诸如建筑、服装、日用器皿等,它不仅满足了人类的精神物质需要,还体现了人类的意志,是精神的外化、文明的标志。因此,古今中外的艺术创作素材就必然离不开人类创造的各类物质形态。特别是实用艺术设计既取材于人工形态又以创造新的人工形态为其目的,可见人工形态对于艺术创作的重要性。作为现代设计教育和实践就必须把它作为一个重点来学习和研究,切不可忽视它的存在。

艺术设计中的具象是对现实形态的再现。艺术的再现是在心理再现的基础上,将心中意象通过可视的形色体现出来的。它从眼中之物——表象,到胸中之物——意象,转化为手中之物——再现。这三种形象依次远离外部实在,使艺术再现不同于模仿或照相式的复制。艺术中的形象虽然都源于现实中可作为素材的各种形象,但它又高于现实,比现实更集中、更典型。

具象一般分为写实、写意、超写实和简化几种类型。

写实——是在观察、熟悉描绘对象的基础上,充分把握对象的外貌和结构特征,选择典型单纯的形态式样,适度提炼加工,客观描绘出对象的形姿和神韵。(图1)

写意——同写实一样要观察对象,再现对象,但侧重点不一样。写实更注重对象的形似,写意则注重对象

的神似。它刻意追求对象的内涵,它蕴含着怎样的情感精神方面的内容。例如:牡丹的雍容华贵、桂林山水的清秀妩媚。只要能抓住对象的主要特征和气质,并注入作者自身的感受,不必拘泥于对象的酷似,充分呈现笔墨带来的形式意味即可。因此,它的风格往往表现为简洁、奔放、无拘无束。(图2)

超写实——是现代绘画、设计新兴的流派,是对古典绘画的否定之否定。在现代平面设计中多见于广告、插图中的细密画和喷绘。它的显著特征是形象的逼真性。有人说超写实比照片还真实细腻。超写实的形象虽然逼真,但绝不同于照片形象,它毕竟经过了知觉的积极组织。例如题材的选择、形象的取舍、构图布局、细节描绘,色彩重构等都是别具匠心的。对形象的超写实必需具备高超的造型能力,还需掌握许多特殊技巧,否则就会不伦不类。(图3)

简化——基本特征是形象的高度加工概括,富有鲜明的装饰效果。简化不同于简单,简单是形式内容的贫乏;简化是用尽可能少的结构特征把复杂的关系构成有秩序的整体。它是通过再现对象的主要特征来概括形体的全貌,收到以少胜多、以一当十的艺术效果。西班牙艺术大师毕加索的《牛的变形过程》充分展示了形象从写实到简化的全过程。(图4)

随着现代设计的需要,对创作素材的要求越来越高。我们不能停留在司空见惯的人物、花鸟、风景等狭小的范围内挖掘,应该超越视野,从更广阔的领域内搜寻素材。例如:科幻影视作品中的形象,高科技展示的从宏观到微观世界中的形象,以及神话、童话、寓言、传说、梦幻等现实生活中不存在、不合理的一切形象,凡是人的大脑能想像得到的东西,均可取来作为设计的创作素材。只有这样才能拓宽现代设计的造型领域,使现代设计满足各种需要。

2. 抽象

所谓抽象,就是将概念的内容转化为能知觉的形象。这种形象不同于现实的客观形象,而是概念的符号。客观存在的事物是无限多样的,无论其形态结构如何,它们都具有共同的本质,即客观实在性。这种客观实在性是能够通过人的感觉去感知的。而意识则是存在于人脑中的东西,它虽然看不见摸不着,但是它的内容却是客观的,都来源于外部世界,具有客观性。例如现实中没有“五”这个东西,只有具体的五个人,五本书……,但是“五”却是从五个具体形态中抽象出来的。为了传递“五”的概念和内容,就需要借助直观形象来表达,这个“五”就是概念五的外化。

抽象艺术中存在数学,但数不等于抽象艺术。数学和几何学是一种纯理性的思维活动,不带任何感情色彩。“五”虽然是形象化的,但是形象并非都是艺术。例

如,三角形“△”,它可以是一种信号,表示陡坡;也可以是金字塔的简化;还可以作为象征社会等级观念的符号;在几何学中它则是一个具有三条边、三个角的概念形象。同样的形象就具有如此多的内容,那么怎样判断其中某个形象是艺术的抽象呢?首先要确定这个形象是否同其他形象区别有独立意义,其次确定这个形象同背景、同相邻形象有何关联。作为艺术的抽象它能够刺激视觉、引起大脑兴奋、并具有可供观者想像的空间,还能够激发深层意识的反应。只有这个形象比它所代表的事物更典型、更鲜明、更生动、更具感染力时,它才有了艺术抽象的全部意义。我国古代的太极图就是一个典型的抽象图形。它那反转对称的结构,黑白交错的色彩,缓缓流动的曲线,周而复始的圆形,虽然不是某个现实存在的形象写照,但它却是古人心目中完美的宇宙——既流动又均衡,既对立又统一,既是有也是无。观看这个抽象图形实在比读一篇论道的文章要直观、深刻得多。

由于抽象是将无形、模糊、不可捉摸的概念、含义、感情外化为可视的形象,即将无形变为有形,把不可知变为可知,把不可表达的变为可表达的,将深刻的道理简化,因此,抽象所传递的视觉信息就不可能像具体形象那样明确、稳定。山的形象传递的必然是山的信息,谁也不会将它感知为水。然而前面提到的“△”形,就不

只传递了一种视觉信息,而是多种信息,似乎既这样又那样,既明确又模糊,这就是抽象的特性——多样性和模糊性。抽象虽然没有具象明确、稳定,但它提供了广泛内容,它所表达的潜层意念往往是具象很难实现的,它是对现实的高度提炼和升华,它的形式更集中、更简洁、更富有启示性、更含蓄而有意味。对此,研究、掌握抽象的造型规律和法则,进行严格系统的造型训练,对于我们提高艺术素质,更新思想观念,强化造型功底,拓宽设计领域是非常重要的。

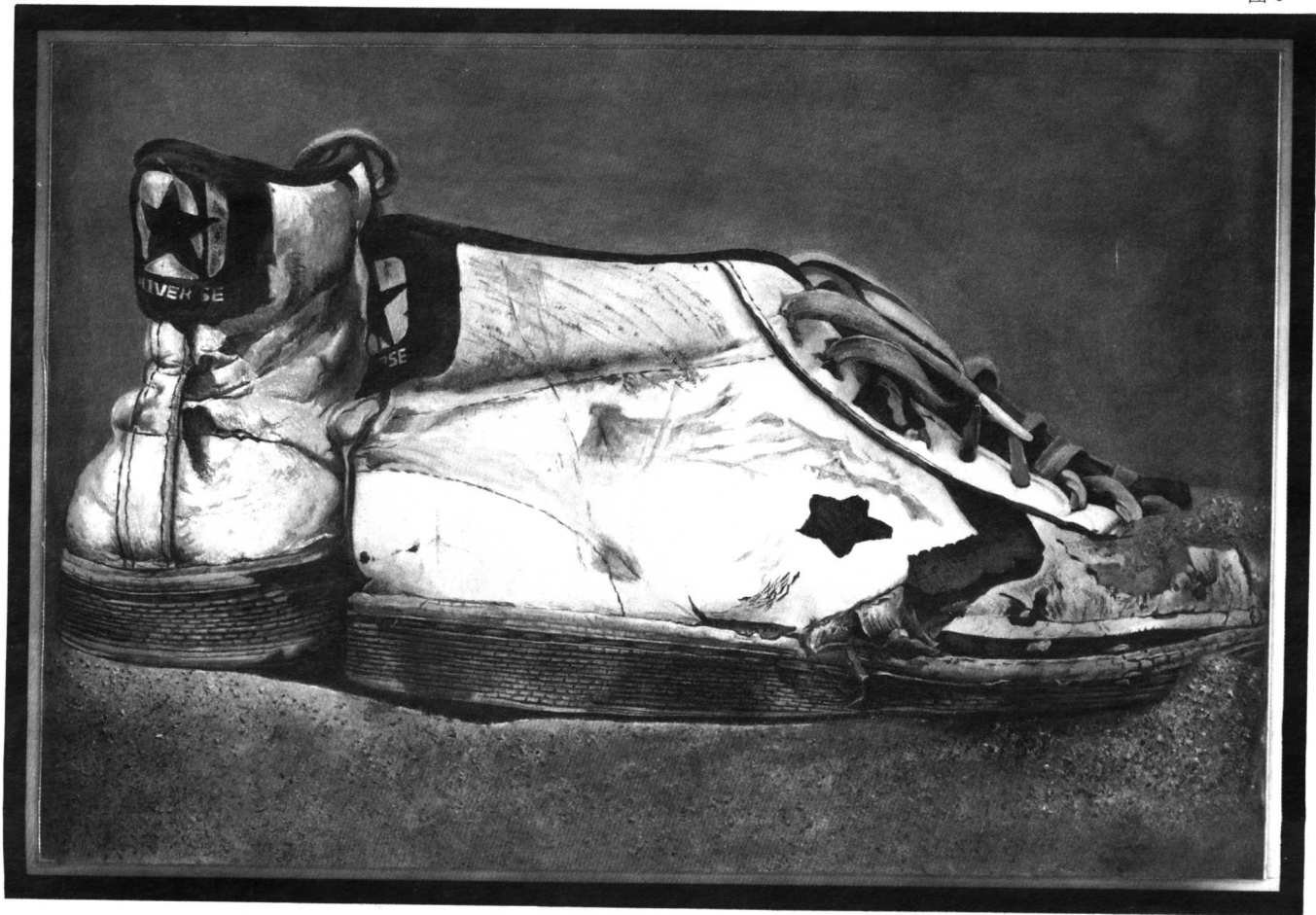
3. 造型元素

依靠视觉形象的语言来表达思想情感,就要确立能引起人们普遍感知和理解的基本元素,并能够通过这些基本元素的构成所产生的形象来表达思想情感,才能被人们接受形成共识。人们在长期的实践和认识过程中发现构成视觉形象的造型元素是点、线、面、体。它类似于拉丁文的字母、语言的音节。造型元素的构成同样类似于音节构成语言,字母构成词句文章。无论是具象还是抽象,都是由点、线、面、体的选择和组合而形成的。由此可以说,点、线、面、体是视觉形象最基本的造型元素。

①点

概念中的点是无限细小。它只有位置,没有大小,没有形状。它存在于线的开始和终结处,两线交叉处和

图3



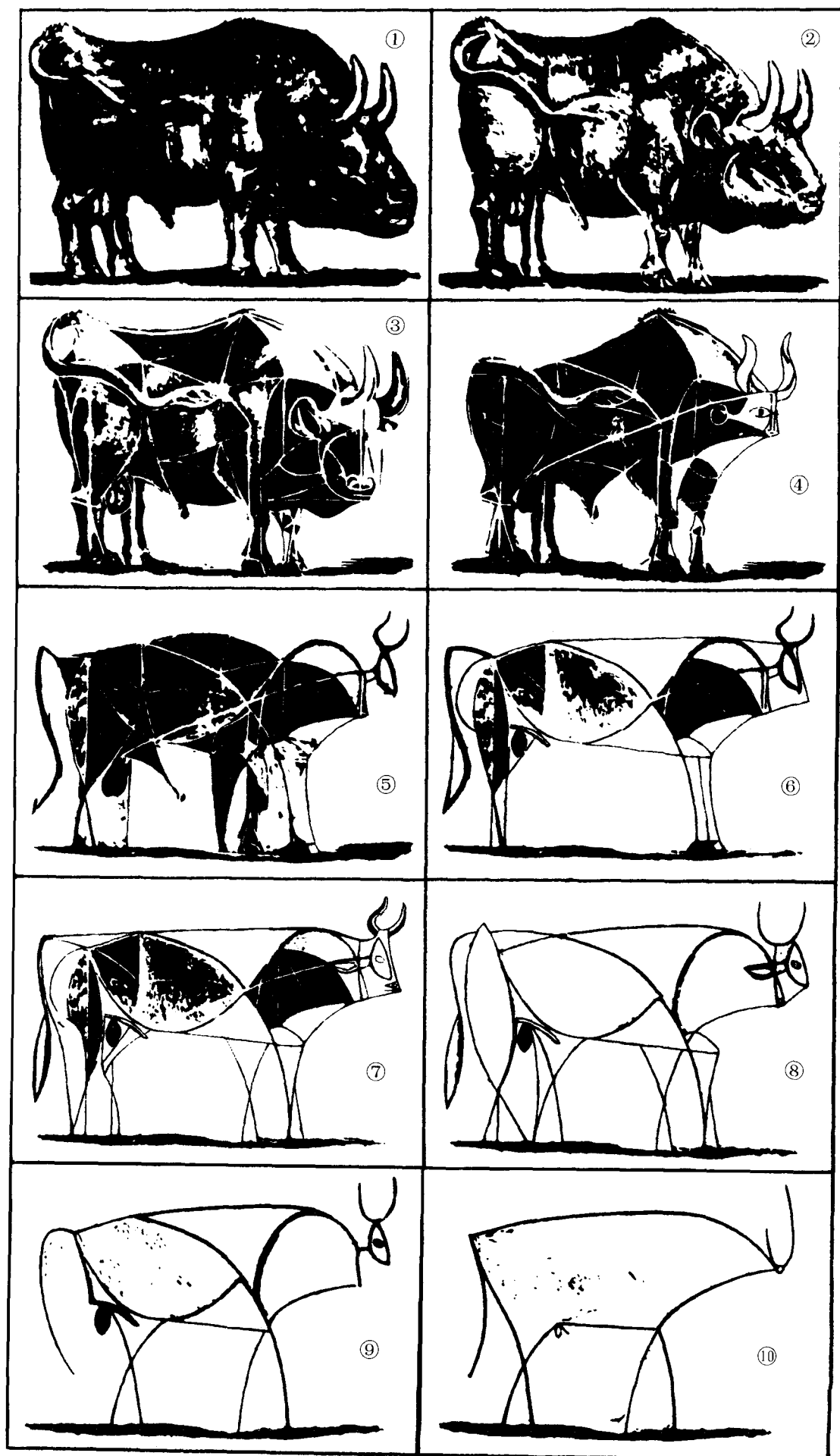


图 4

线与面的交叉处。面趋于无限小的极限也是点。

作为可视形象的点无论多么细小,只要看得见必然存在大小和形状。关键问题是如何界定点的范畴。太阳是个巨大的球体,从概念上讲绝不会把它称作点。但是在无限的太空中,太阳只能是视觉中的一个点形。远远小于太阳的硬币被放在手心上,硬币却是视觉中的一个面形。奔跑在远处的骏马只是一个点,当跑到近处时,点就成了体。通过对这些视觉现象的观察分析,可以确定同样的形象在不同背景、不同距离内,可能是点、是面或体。判断它的标准是依据这个形象和背景的调值差而显现的。明确这个问题十分重要,它对我们准确把握点的视觉特征、启迪点的潜在力量具有重要意义。

点的形状较单纯,一般分为规则点和不规则点两类。规则点是指严谨有序的圆点、方点、三角点,其中最典型最简化的是圆点,不规则点是指那些自由随意的点。(图 5.1—4)

②线

概念中的线只有长度,无宽度和厚度。它是点移动的轨迹,是点单向连续的集合。面的边缘或面与面的交叉处存在线。占一维空间的线是直线,占二维空间的线是曲线,占三维空间的线是空间曲线。

作为视觉形象的线有一定的宽度和形状。二维空间的线无厚度,三维空间的线有厚度。对可视线的界定,决定于长度和宽度的比例,宽度需比长度短许多才是线,否则即是面。线的厚度大则为体。

线的基本特性是有长度、有方向。

线的类型十分复杂。同背景分离独立存在的线是实线。点单向连续构成的线是虚线。两点之间可以感到一条暗示的线。在网格中存在一组等值的虚、实线。面或体的边缘处是轮廓线。

从线的形状区分有:

线的总形状——直线和曲线是最基本的线性。由它们可以派生出折线、波纹线、螺旋线、锯齿线、封闭曲线等。

线自身形状——均匀线、不均匀线、粗线、细线、渐变线等。

线两端形状——尖头、方头、圆头。(图 6)

③面

概念中的面是线移动的轨迹,只有长度和宽度而无厚度。体的表层存在面。占二维空间的面是平面,占三维空间的面是曲面。

面有规则面和不规则面的区别。圆形和正方形是最典型的规则面,这两种面的无数相加和相减,可以构成无数多样的面,它类似树干派生出无数枝叶一样,有人将它称作形态树。自由面的外形结构较复杂,无规可

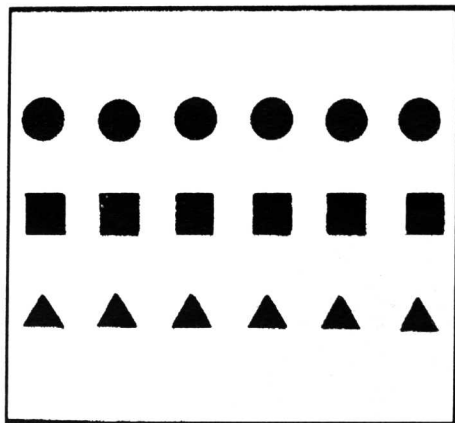


图 5—1
规则点

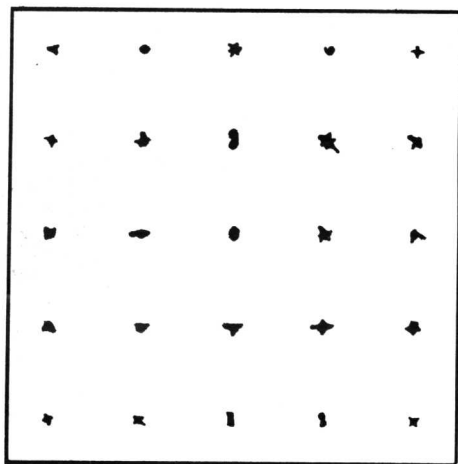


图 5—2
各种形状的
点



图 5—3
不规则点

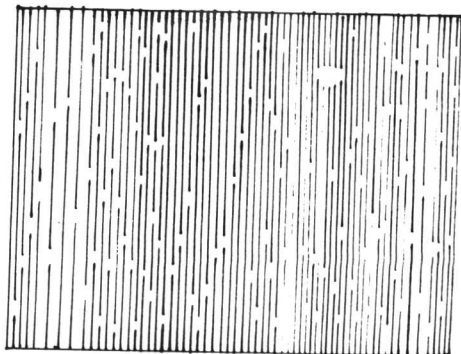


图 5—4
虚点

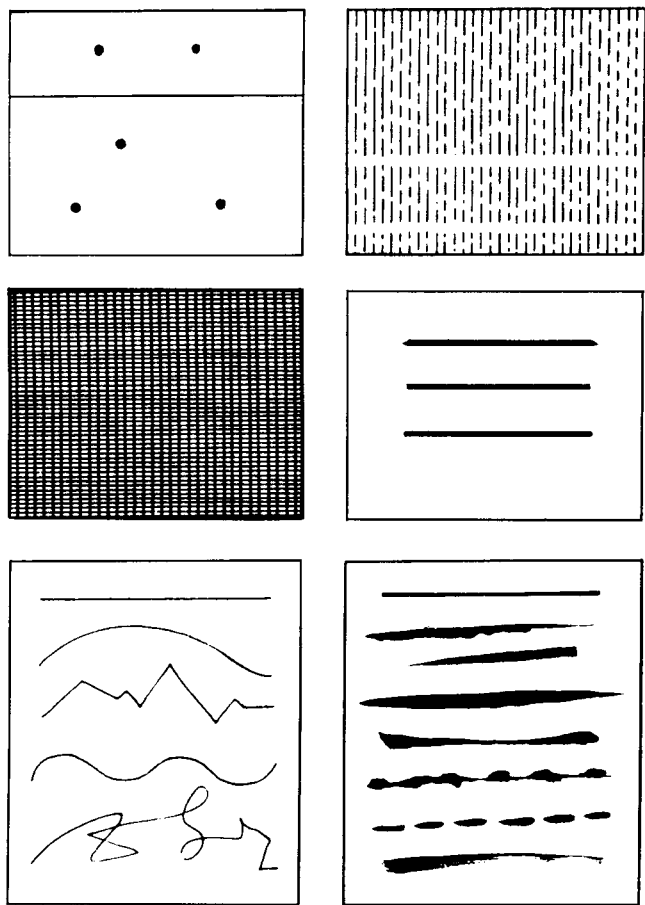


图 6

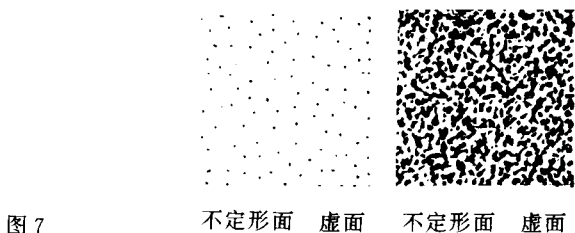
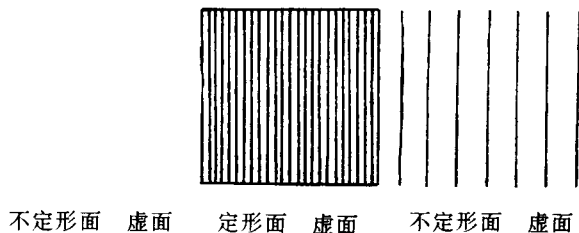
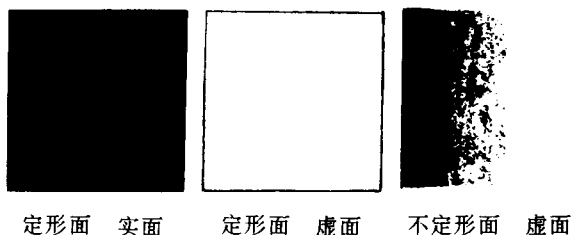


图 7

循。例如天上的云彩、地下的水痕等。

线闭合内的区域是定形面,特征是外形稳定,结构清晰。相对于定形面之外的背景和空间是不定形面,特征是无明确边缘,结构模糊。

同背景分离具有独立性的面是实面,特征是结构清晰稳定,有逼近感、重量感。同背景贯通或交错一起的面是虚面,特征是形态感觉弱不清晰,易和背景混淆有后退感。

点、线、面都是独立的形象单位,有区别于其他形的个性特征。但它们又不是截然分开的,在一定条件下可以相互转换。例如:点连续是线,扩大是面;线增宽是面,缩短是点;面变窄是线,缩小是点。线的闭合状既是线又是面。总之,点、线、面的调值差和参照物不同都可引起视知觉的改变。因此,对于什么是点、线、面,切不可只从概念上去认识,而要从视知觉的判断去准确认识。(图 7)

①体

概念中的体是面移动的轨迹,占有三维空间,即有长度、宽度和厚度。

作为平面设计中的体不是真实的体。它只占有二维空间。它是依据视觉经验和错视现象而形成的视幻形象。平面中的体是按照视觉观察到的形体的明暗关系和结构关系,通过表现手段将其再现到画面中,即可产生实体的虚幻感觉。

平面中的体和现实中的体一样,有几何体和自然体之分,有实体和虚体之别。实体是由面构成的体,四个面组成椎体,六个面组成方体,八个面以上的体是多面体。虚体是由线构成的体,六条线组成虚空的椎体,十二条线组成虚空的方体或八面体,三十条线组成虚空的十二面体或二十面体等。多面的几何体又分为柏拉图多面体,即表面形状相同,且等边等角的正多面体,以及由两个以上的正多角形或多角形组成的阿基米德多面体。(图 8)

三、具象造型

现代平面设计的具象造型有别于传统的图案形象。图案形象虽然可以用于平面设计,但是,它的题材多为人们司空见惯的自然形象,组织排列也较单调(单独纹样、二方连续、四方连续),表现技法也不多(平涂、勾线、晕染、干笔、点绘)。特别是图案形象的创意和视觉效果更不能同现代平面设计的具象同日而语。现代平面设计的具象造型题材广泛,结构多样,技法不拘一格,创意奇特富有想像力和创造力,视觉效果不仅具有愉悦感,还有较强的视觉冲击力,引发观者不同的生理、心理反应,启迪思维,耐人寻味,表现出鲜明的设计个性。因此,在进行造型训练前,必须对此有一个明确

清醒的认识,否则造型意味就会不伦不类。

1. 用点造型

①用相同形状、大小的点作间距的变化,可以表现形象的基本轮廓和结构。其效果单纯,有形式感和平面感,富于趣味性。(图 9)

②用不同形状、大小、间距的点,可以表现形象的主要轮廓和结构,大致再现形象的空间、体积和光感。其效果生动,耐看,既富有变化又和谐统一,装饰性极强。(图 10.1-2)

③用细小的点,可以充分再现形象的全貌,能做到巨细无遗,给人逼真的感觉。其效果柔和、细腻,极富表现力和感染力。(图 11.1-2)

用点造型,要注重整体,不要被细节干扰。要高度提炼,注意远效果。规则点要严谨、工整、有序,不可粗糙随意。

2. 用线造型

①用规则的直线或曲线(封闭曲线),改变它的长短,间距,方向不变,可以表现形象的外轮廓、结构、体积和光感。它具有朦胧的装饰效果,形象含蓄、生动,能获得不同程度的运动感和方向感。(图 12)

②用规则的直线或曲线(封闭曲线),改变它的长度、间距和粗细以及方向,可以较自由地表现形象的外形结构、空间和体积。它的明暗反差强烈,视觉效果清晰,引人注目,可获得多种形式的装饰趣味,适合再现较为具体的形象。(图 13.1-3)

③用不规则的自由线造型较为随意,它的可塑性强,表现力丰富。这类造型不必拘泥于外形的酷似,要注重线的形式意味和线的情感力量,线性要刚劲有力或柔和流畅,切忌呆滞无力。在塑造形象时,要善于抓住对象的主要结构特征和神态韵味,用简洁或夸张的线去再现对象的鲜明个性,切忌没有活力的标本式再现。(图 14.1-2)

采用何种线和方法去造型,一要根据造型对象的特性;二要结合造型风格,使线条和形象同构,真正发挥线的表现力,这就需要在造型前对线的形状、长短、疏密、宽窄、虚实和线的不同表现方法有什么特性,有什么情感须要有所体验。

3. 用面造型

①用规则和不规则几何面塑造具体形象。它能体现对象的基本几何特征及其动姿,具有强烈的装饰意味,令观者静思遐想,乐趣横生。用几何面造型,需要丰富的想像能力和大胆决策的能力,才能将造型对象高度简化。例如将人头形状简化为三角形、梯形、月牙形、半圆形等。另外,还要巧妙组合局部形与形之间的分离、连接、重叠、联合关系,使之虚中有实、虚实相映成趣。最后,要刻意强调造型对象的动姿,使动姿的节奏

虚体

实体

图 8

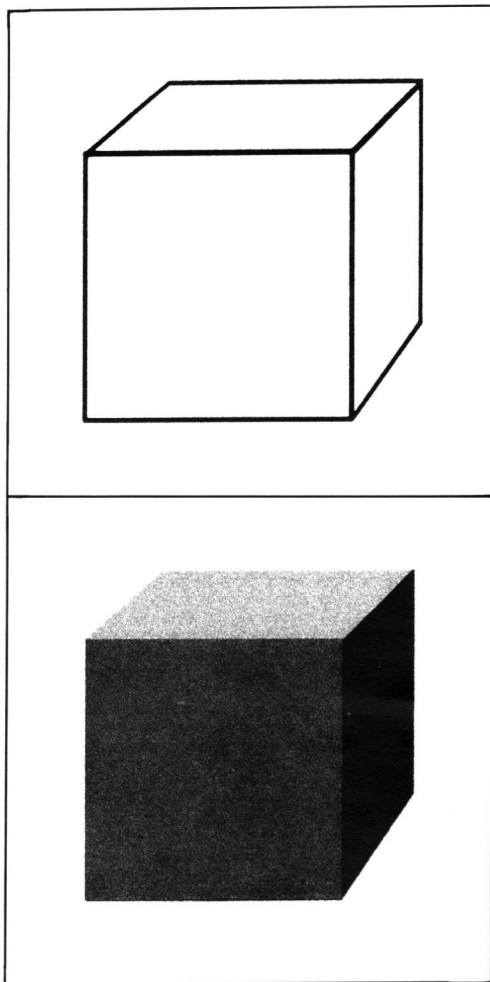


图 9

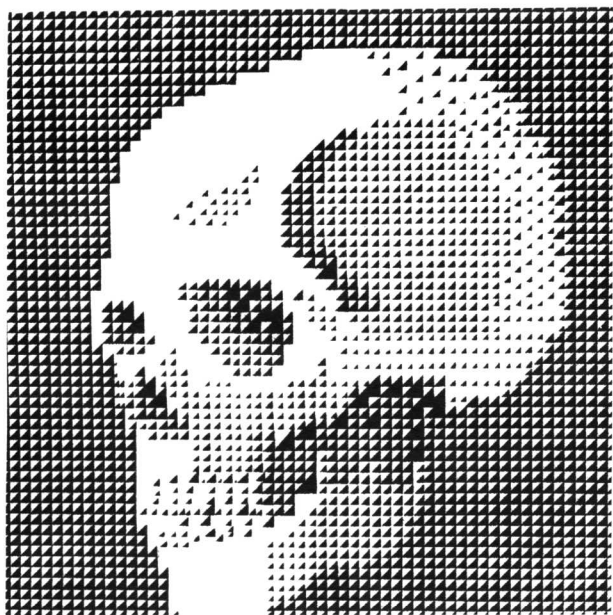


图 10—1

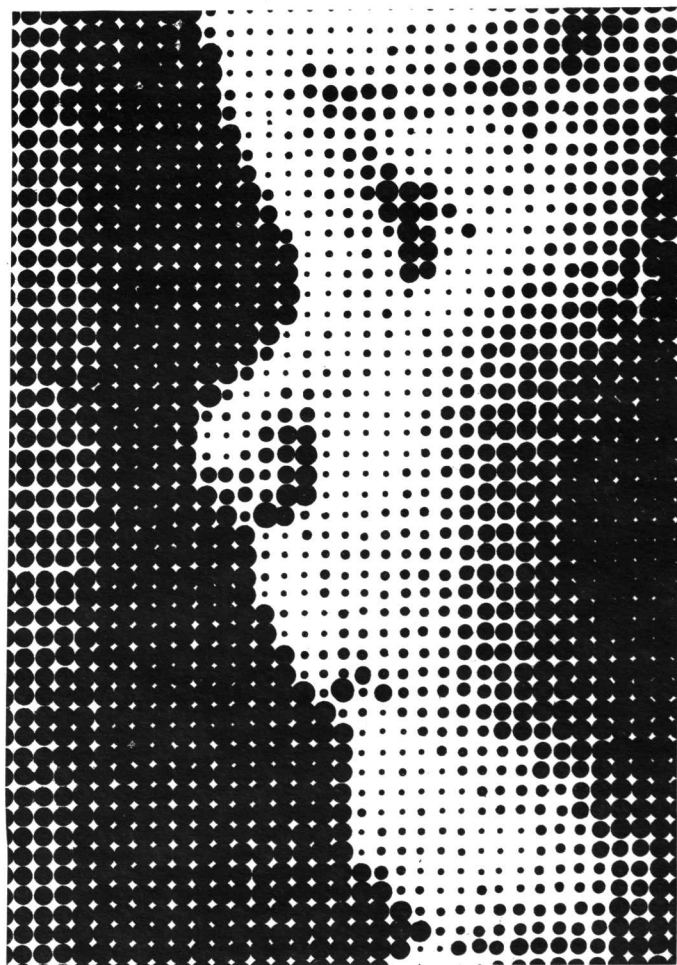


图 10—2



图 11—1 用细小点造型,层次丰富细腻,适合表现写实形体。

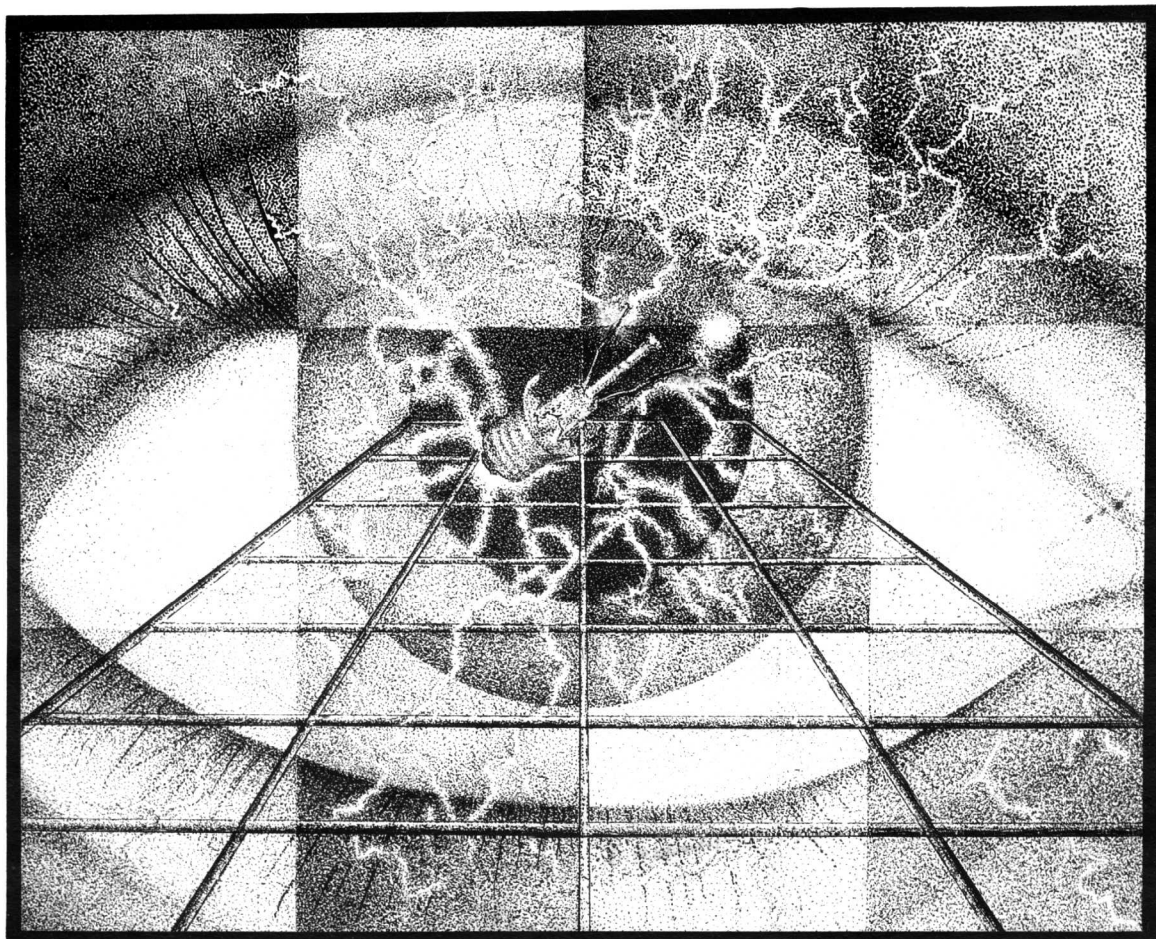


图 11—2



图 12 用垂直的平行线,适当调整线距,规律性强,效果简洁,有朦胧感。



图 13—1 图形和背景用不同的线对比运用,丰富了视觉内容。

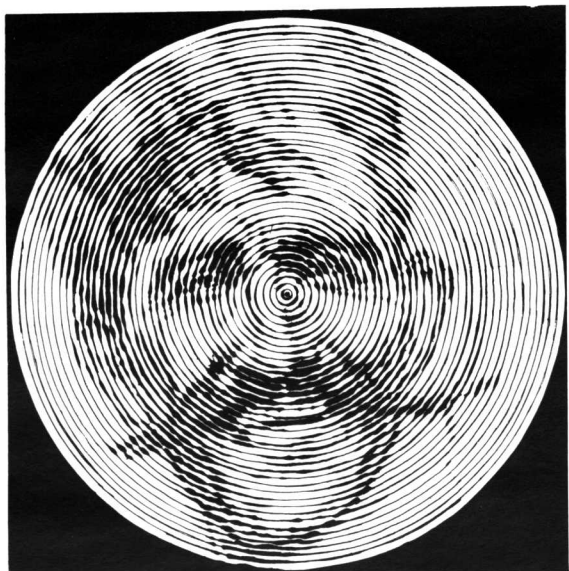


图 13—3 用封闭曲线,改变线的粗细,形象有一种眩目的旋转感。



图 13—2 用长短、粗细不同直线造型,形象刻画深入细致,明暗调子丰富,既写实又有装饰情趣。

图 14—1

图 14—2 用自由曲线和机械线表现,相得益彰,形象生动,形式意味十足。

