

创
意
设
计
前
沿

具象到意象

戚或 编著

□ JUXIANG DAO YIXIANG □

江西美术出版社

卷之四

卷之四

卷之四

具象到意象

JUXIANGDAOYIXIANG

创意设计前沿

编著>>>>

戚戎

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

具象到意象 / 戚虢 编著. — 南昌: 江西美术出版社,
2003.1

(创意设计前沿)

ISBN 7-80690-086-1

I. 具... II. 戚... III. 艺术 - 设计 - 作品集 - 世界 - 现代 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 108851 号

创意设计前沿·具象到意象

戚虢 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: 江美数码科技有限公司

印刷: 深圳宝峰印刷有限公司

2003 年 1 月第 1 版

2003 年 1 月第 1 次印刷

开本: 939 毫米×1270 毫米 1/32

印张: 3

印数: 1-5000

ISBN 7-80690-086-1/J·1002

定价: 20.00 元

『目录』

概 述	→ 2
第一章 同元相构 —— “同构”	→ 5
第二章 异质结构 —— “异构”	→ 41
第三章 复象结构 —— “重构”	→ 61
第四章 重象结构 —— “重构”	→ 75
第五章 解象结构 —— “解构”	→ 87

意象，一般指意识、意念中的知觉印象。从哲学认识论角度界定，意象是一种特殊的思维活动，是感性形象和理性概念的融合，是将感觉与思维统一起来的桥梁或媒介。人对事物的认识，从具体的感性形象开始，经过感觉和知觉形成人脑的印象，这些印象就是思维中的意象。在大脑的意识里，意象处于混沌的表象状态，经抽象思维对意象信息进行选择、提炼后，才能形成事物的概念或观念。因此，人脑中的意象，是介于物象与概念之间的混合形态，是人的心理活动的产物。

在造型观念中，人们所看到的客观事物的形象，分为抽象形态和具象形态。所谓具象形态，指自然物和人造物中能被指认区别的形态。艺术范畴中的抽象形态，仅指点、线、面、色彩等抽象形式。而设计领域的抽象形态，主要指装饰艺术中的几何形态，只有纯形式而不具有象形性。

从艺术设计角度，可以把意象形态理解为“意念形象”的视觉化表现形态，并以具象形态和抽象形态的形式呈现出来。意象形态及其审美理念，以动态开放的形式感，广泛持久地影响着艺术和人们的审美情趣。

从绘画、诗歌、民间手工艺品到设计作品，意象形态几乎无所不在。太极图、如意形及人行、中行标志都是典型的意象作品。而传统的中国画，就具有典型的意象性，它不太强调光影透视，以线的造型为画面构成材料，以主观的线意识来表现客观世界和抒发个人情怀。

而作为物化性存在的意象形态，包括外部形态、内部形态、物质形态三个方面。外部形态的意象是对形状、轮廓的创造性想像，使具体的真实对象从自然（包括人造的第二自然）升华为“艺术的真实”，成为既可以指认，又不完全与自然相同的形状。内部形态的意象指结构变形，它常常与外部形态的变形同时发生，但侧重于事物本身的结构变化。物质形态的意象在质感、量感和肌理方面的变化，有时较形状、结构的变化更加丰富。空间的组合看起来自由随意，图形中的点、线、面、方向、空间距离、材质肌理、明暗及色彩等元素，在变化中展现有序或无序，在运动中体现视觉平衡。意象形态的这种非确定性，不仅使静态造型显现出运动感、张力感和节奏感，而且给人提供了自由联想的无限空间，也使图形的意义和价值呈现出多元化和开放性特点。现代艺术心理学的奠基人鲁道夫·阿恩海姆认为，在艺术王国，最理想的形态，是那种不太逼真，但又与画家想要表达的观念相同构的意象。

物象是意象的基础。意象形态设计,是在物象原形的基础上,把不可能的、虚幻的形象转化为可能的、真实的存在,从而创造出客观世界不可能但又具有视觉心理的合理性和真实性的存在。在创造意象图形时,只有充分把握意象思维的特性和方法,找准思维的切入点,利用不同的构图方法和图形转换规律,才能使新的形象新颖独特,视觉吸引力强,符合人们的审美心理,给人留下难以磨灭的深刻印象。意象派的创作,就是大量运用想像、幻想、譬喻去营造各种具体鲜明的、可以感知的形象,而个人的情绪被隐藏在意象背后。例如现在许多风景区的形象概念,所谓的石猴、石狮、天女散花、观音送子等等,都是意象思维的结晶。

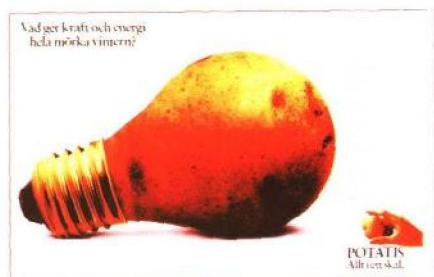
意象形态的复杂性,必然导致其设计方法的多元化。纵观意象设计史,可大致归纳为素朴的感性直观法、分析归纳与演绎法、综合方法几个阶段,而每个阶段本身的“具体方法”又显现出多姿多彩和百家争鸣的局面,几乎没有一种“约定俗成”的能为所有人接受和满意的意象性表现方法。艺术设计中的意象方法,接近于艺术创作中那种道法自然的无法之法,通常要靠创作者个人去捕捉和表现既具有理性内容又不能简单的概念来认识和表达的“形式”。

意象形态,其主要特征表现为图形的造形元素,人们在视觉上能感知客观物象,而物象的视觉构成要素就是形、色、体、质、义,任何形象的塑造元素也就是这个范围。构成元素是物象的“表象”,而把这些元素有机地组合在一起的是结构方式,这才是造型形态的“根本”。“构成”具有建构、组合、重构的意义,意指以事物与事物之间的内在联系体现事物的本质。正如爱因斯坦所说的“组合作用就是创造性思维的本质特征”。

针对不同物象的元素,利用它们的某一相同或相似的关联性而组合成新形象的结构关系。同构的关键是发现造形之间的相似性,一种意象是怎样地通过它的各个元素组合起来的呢?这种融合方式所依据的是一个最简单的相似性法则:有相互类似特性的事物在视觉中总是容易被结合在一起。

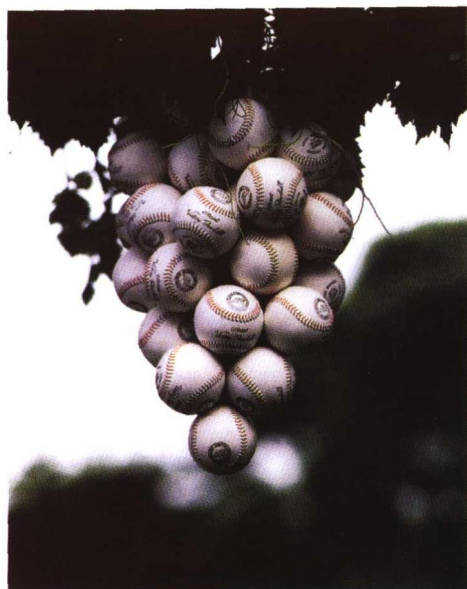
在构造图形时,物象原形可以是矛盾对立的,也可以是相互近似的,充分地把两形象间具有共性的元素合而为一,合理地解决物象之间的对立矛盾,使之协调统一,并与自然有机地结合在一起,形成客观世界中不存在,而在视觉心理中却是理所当然的视觉形象。

壹

{ 第一章 }

同元相构 —— “同构”

通过两种物形之间的相似，
直接用产品取代枝上的葡萄，这
种特殊的组合产生出一种具有新
意的图形

Complan in a new
flavour.

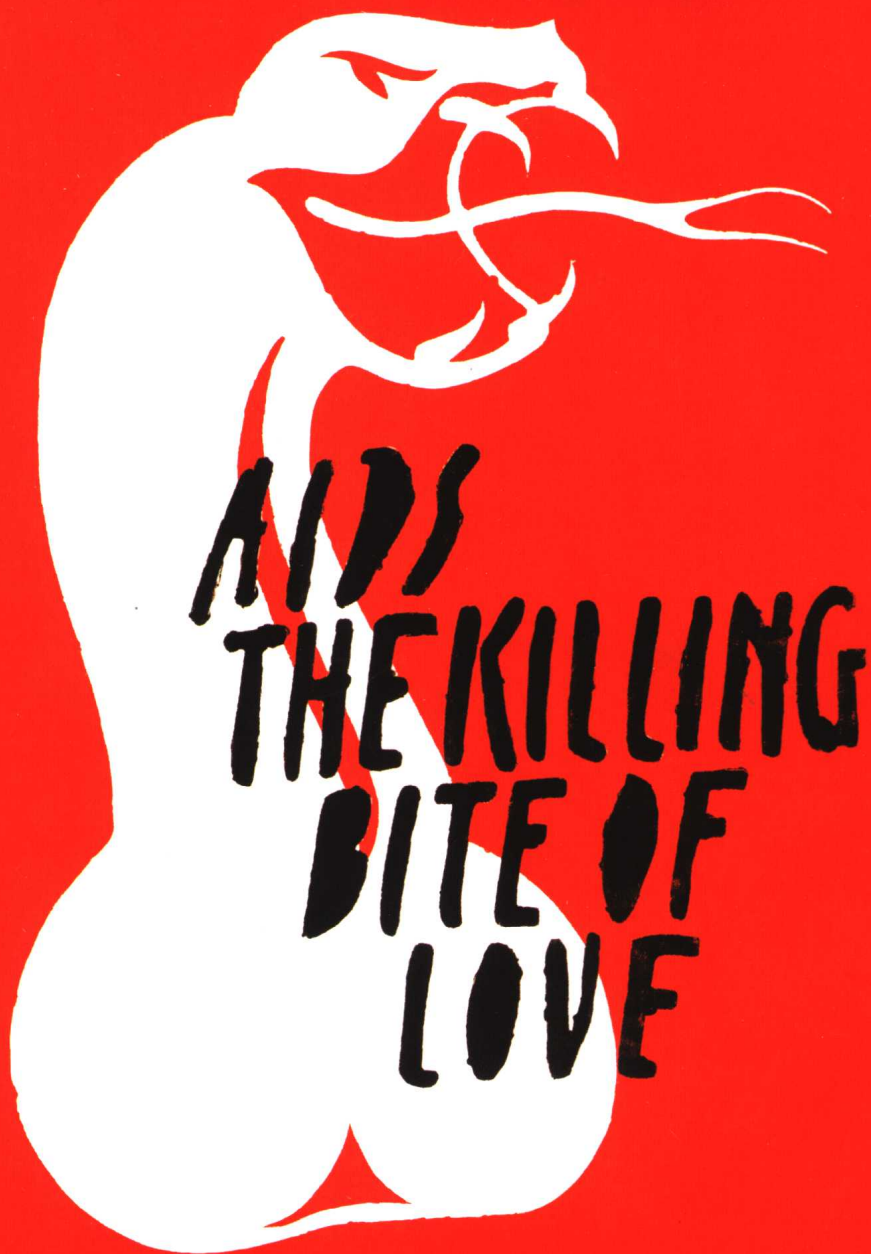
Don't slip up.

Introducing a new addition to the Complan range, which is a great nutritional support for your diet. The new range of products will ensure that customers go bananas.

舞动着的香蕉皮，散发出挡
不住的诱惑，创意鲜明而生动

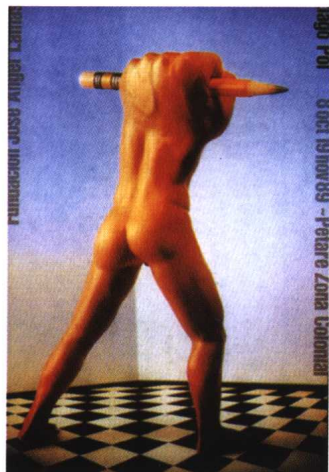

凶恶毒蛇和女性躯体的结合，
让人不禁被眼前图像所吸引

巨型人脸和张开的风帆同构在一起，塑造了非现实的空间形态

画面中人的上半身和下半身互相补充，完成对方的一部分形状动作，这种互悖图形的展现方法使在常规观念中不可能出现的物形，产生一种视觉冲突

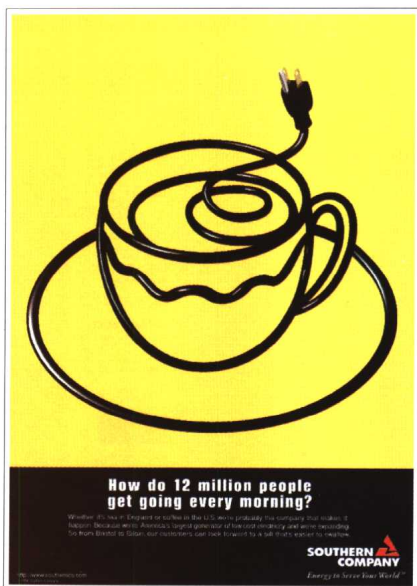

通过产品本身的二维画面与人体画面的巧妙结合，激发视觉的兴趣

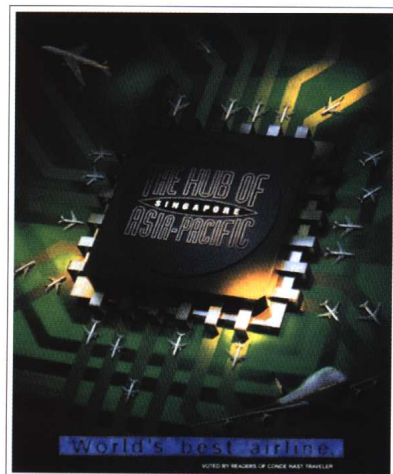
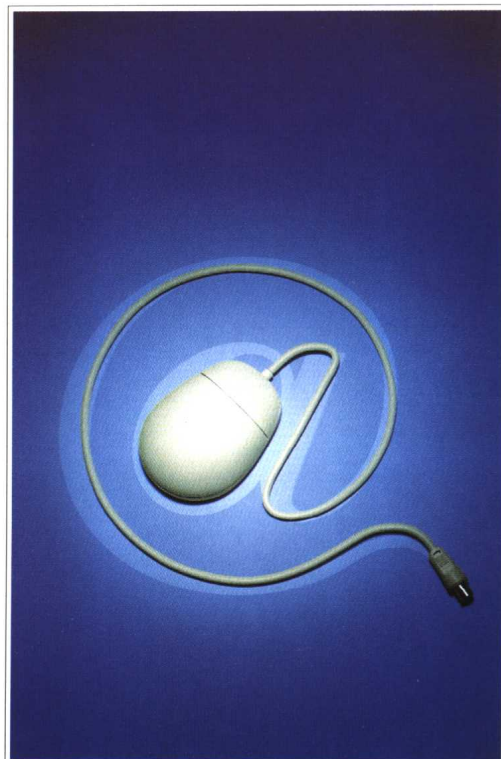
作品极好地捕捉到物形间的相似性，从而进行了创造性的组合

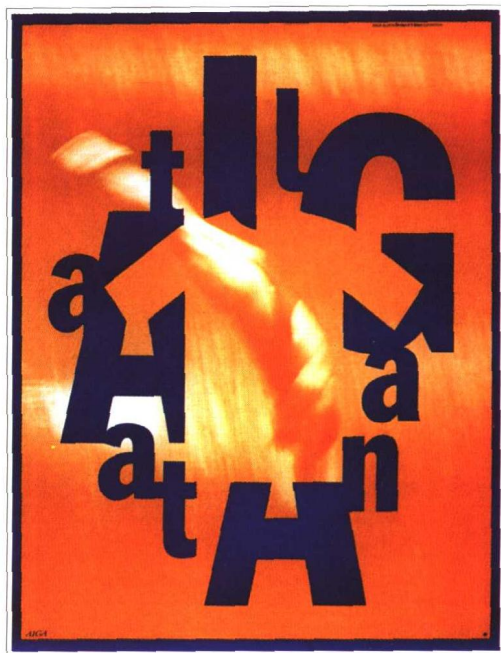
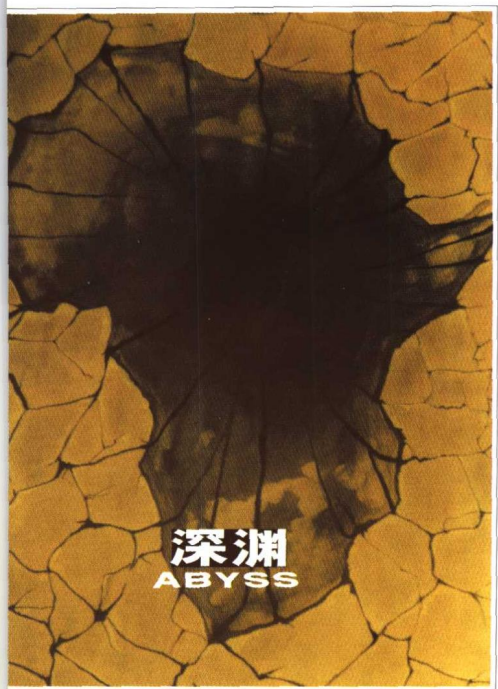
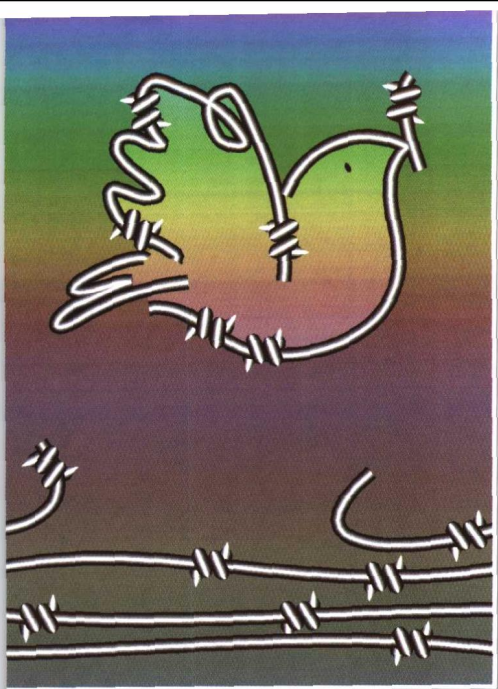

用简单的等线图形，构成一套
休闲自在的茶具

利用一个鼠标的各个组成部
分，巧妙地构成一个“@”字，喻
示信息网络时代的到来

以四通八达的航线展现出芯
片的功能特点

字母分离开，又通过重新拼集构
合在一起，形成意象图形

由一根挣断的绳索构成一只
展翅高飞的白鸽，向往自由和平，
摆脱束缚之意表现得恰到好处

非洲干裂的土地，暗示着地
球人要好好珍爱自己的家园

ШКОЛА

КАЖДЫЙ УЧАЩИЙСЯ — ЛИЧНОСТЬ

将两种关联的物象元素组合
并加以重复，表现的内容超出创意
元素的总和