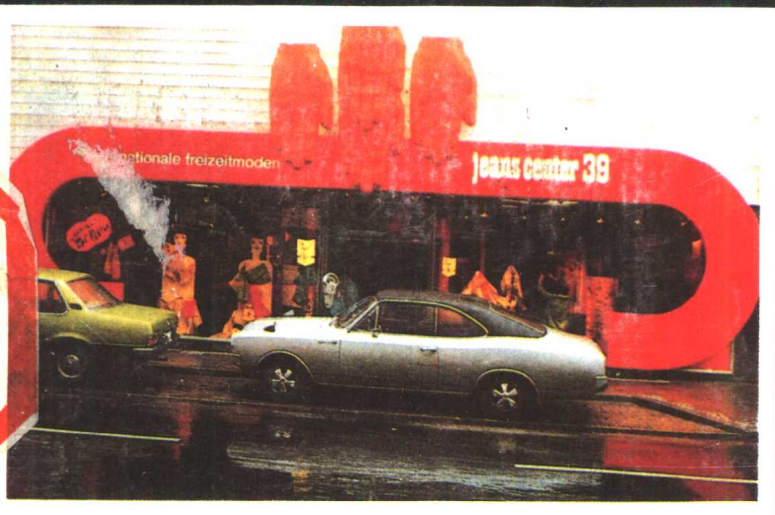
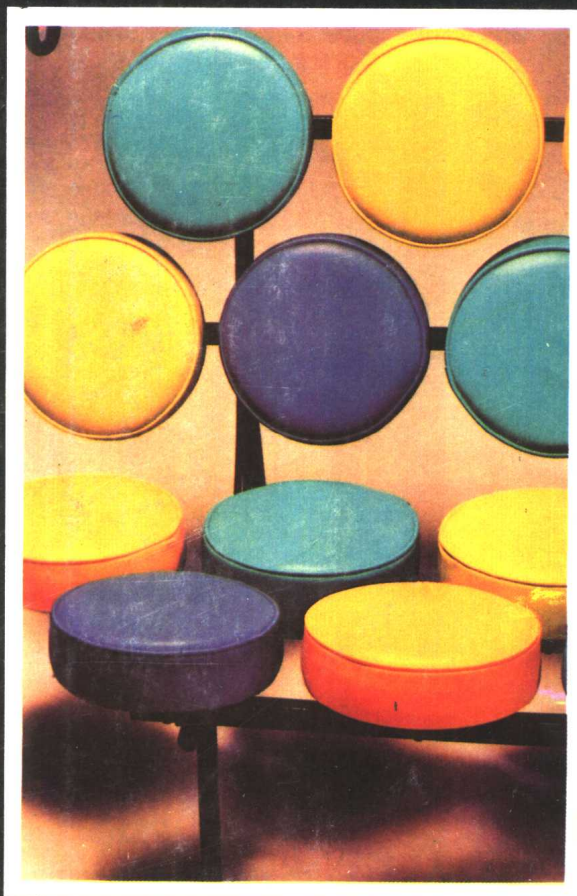
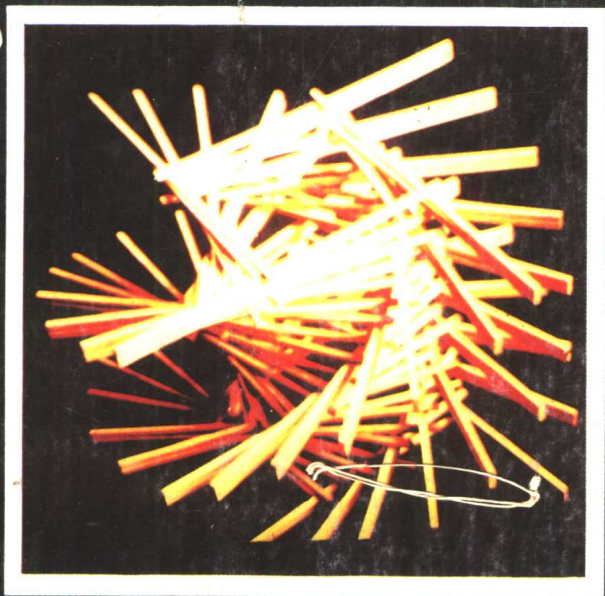

现代设计与构成

徐兵 编著

安徽美术出版社

现代设计与构成

徐兵 编著

安徽美术出版社

责任编辑：时 刚

封面设计：徐 兵

现代设计与构成

徐 兵

*

安徽美术出版社出版

开本：787×1092 1/16 印张：3 字数：6万 插页：84

1990年9月第1版 1990年9月第1次印刷

印数：0,001—2,000

ISBN7-5398-0122-0/J118

定价：15.90元

序

陈志华

改革的浪潮涌进现代工业的各个领域，新的技术、新的学科不断涌现，人们的审美观念也发生了根本的变化，旧的形态观念已经不适应科学技术的蓬勃发展，必须要有新的形态观念来适应当今时代的要求。《现代设计与构成》一书，是“按照美的规律创造”这一理论的物化，是作者从事形态教学实践与探索的成果。本书对平面、立体构成的基本概念、基本原理，平面、立体构成的表现形式与技法，以及现代设计与构成的关系均作了详尽的论述，并有现代设计应用的图例，能够开拓学生“举一反三”的创造性思维，为创造“第二自然”提供了理论的指导。它能适合开设工业设计、建筑及室内外装饰设计、包装设计、纺织设计、器物造型等课程的院校用作专业基础理论课本，或为“改革设计落后，装备陈旧，工艺粗糙”的设计教育基础。总之，这是一本有一定学术水平的好教材。

书中第一章第四节提出“中国有没有构成？”的议题，很有意义。一般人对此容易看成是纯粹的“舶来品”，如果能够关心祖国文化的话，从祖先有哲理的言论中，可以找到有益的启示，例如老子就讲过：“朴散则为器。”这就看出他从自然界中悟出了器物成型的科学原理，再如石涛上人在《画语录》所说的“太古无法，太朴不散，太朴一散，而法立矣。法于何立？立于一书，一书者众有之本，万象之根。”“能圆能方，能直能曲，能上能下，左右均齐，凸凹突兀，断截横斜。”又说“规矩者方圆之极则也，天地者规矩之运行也。”他从朴素唯物论观点，说明自然界存在的构成法则，这些论述，已开启了形态分析的端倪，也是一切构成技法来自生活的哲理。

《现代设计与构成》表面上是阐述物的分解与组合，是研究物的学科，实质上现代设计服务的对象是人，它的特点是运用科学规律，创造人的生活和工作所需要的物，归根结蒂它的核心是为了人，希望作者在教学中贯彻这一观点。

工业设计由十九世纪末二十世纪初欧洲各国因工业革命而产生出“工艺美术运动”、“装璜艺术运动”、“德国工业同盟”，这一过程最后由德国格罗佩斯在魏玛创立“包豪斯建筑学院”汇为大成，教师有康定斯基、克利、伊顿、那基。艾伯斯等建筑家、雕刻家、画家来开设自然分析、造型、构成等课程，自此把工业设计纳入教育领域，来培养专门的设计人才。建国之初传入中国，成为一门新兴学科，随着改革开放，这一学科深入到人民的衣、食、住、行等各个生活领域之中；从中国文化发展史和工业设计发展史来看，我们中华民族对待外来文化，素有兼收并蓄溶为己有的气魄。因此，设计教学由引进、吸收、消化而使设计教学体现民族化的问题，尚需搞设计教学的专家们作毕生的努力！

作者徐兵同志是安徽建筑工业学院一名年青教师，他结合教学工作，花费了几年的时间，认真深入地研究，写出了这本系统的《现代设计与构成》理论书稿。我作为工艺美术界的老一辈人，看到青年一代在各项领域奋发钻研、不断创造出新的科研成果，确实由衷地感到高兴。作者除编写这部书外，还编写了《构成与应用》以及大型辞书《美术教师之友》中的“构成”部分。在这些文字中，作者均能融合中西造物的构成原理，和“按照美的规律塑造”美的法则去撰文。《现代设计与构成》具有一定深度与广度，且图文并茂，适合同类课程院校教学之需，因乐以为序。

1989年8月于苏州三元新村

前 言

“平面构成”、“立体构成”、“色彩构成”是现代设计中一门新兴的学科，是一门重要的基础课。它可以开拓学生“举一反三”的创造性思维。学生通过大量的实践，既能锻炼灵活敏捷的思维能力和快速准确的表现能力，又能提高鉴别和审美的能力。

本人在教学之余撰写的《现代设计与构成》，是为工艺美术院校、建筑院校、职业高中开设美术设计基础课教学的需要而编著的，力求以现代设计观念结合业余美术爱好者的需求，试图在较小的篇幅内介绍构成设计的主要设计方法，注重理论与实践的密切结合，期望能对构成艺术学习和研究的同志提供一些参考。为了学习借鉴，开阔视野，书中根据需要附有适当数量的应用图例和简要的分析说明，努力做到图文并茂。构成艺术，从实践到理论，都是一个新的课题。这次的尝试，如能对初学者有所帮助，从中得到启示，是编者最大的愿望。

在完成本书的编著过程中，承蒙陈志华教授审阅，并为此书写序，给予了极宝贵的指导和热情的鼓励，个人深受教益和感动。在此谨致深切的谢意！

为了更好地说明问题，在本书的第四章里选用了部分国内外现代设计的图例，另外，书中有些图例中利用了外文字的剪贴，主要是为了构图效果，不含具体内容。

由于本人水平有限，难免有不当之处，希望读者批评指正。

徐 兵

1990.4

目 录

第一章 概论	1
第一节 何谓构成	1
第二节 构成的由来	2
第三节 构成并不完全是抽象的	3
第四节 中国有没有构成	4
第二章 构成的分类	5
第三章 构成的特点	7
第一节 构成的特点	7
第二节 构成与设计的关系	7
第四章 构成在各个领域中的应用	8
第五章 平面构成中的点、线、面	10
第一节 形态基本要素——点	10
1. 点的概念	
2. 点的特征	
3. 点的错觉	
4. 点的构成方法	
5. 点的意义	
第二节 形态基本要素——线	11
1. 线的概念	
2. 线的分类	
3. 线的性质	
4. 线的错觉	
5. 线的方向性	
6. 线的构成	
第三节 形态基本要素——面	13
1. 面的概念	
2. 面的特点	
3. 面的分类	
4. 面的错觉	
5. 面的表现力	
6. 面的图与地	
7. 面的构成	
第六章 平面构成的表现形式	16

第一节	基本形与骨格·····	16
第二节	重复·····	17
第三节	近似·····	18
第四节	渐变·····	19
第五节	发射·····	20
第六节	特异·····	20
第七节	密集·····	21
第八节	对比·····	22
第九节	肌理·····	23
第七章	平面构成的表现技法·····	25
1.	抖落法	
2.	渗透法	
3.	对印法	
4.	自流法	
5.	压印法	
6.	拼贴法	
第八章	立体构成的基本概念·····	27
第一节	立体的定义·····	27
第二节	体的分类·····	27
第三节	立体的三种基本方向·····	28
第九章	立体构成的基本要素·····	29
第一节	形态要素·····	29
第二节	自然美与造型美·····	29
第三节	材料要素·····	30
第四节	立体构成的心理特征·····	30
第十章	立体构成的表现形式·····	31
第一节	半立体构成·····	31
第二节	线立体构成·····	31
第三节	面立体构成·····	32
第四节	块立体构成·····	33
第十一章	立体构成方法·····	36
附图版		

第一章 概论

第一节 何谓构成

我们的世界是一个由各种各样的“形”组成的世界。早在远古时期，我们的祖先为了生存，用粗糙的石片工具去制作刀、箭来进行狩猎活动，并因其自然关系的启示，创造了一个人为的形态体系——原始部落的划分。当人类进入新石器时代之后，社会由采集和狩猎经济过渡到原始农业和家禽饲养经济的阶段，人类在不断的劳动实践中创造了陶器。从古代彩陶中，我们可以看到造型发展规律：即由不固定到固定，由不对称到对称，由在立体器物上进行可触性的雕琢到在平面感觉上进行可视性的绘画，逐步形成了“形”的概念。时至今日，人类仍在不断地创造“形”。

当今的世界，人类各方面处在高速发展的变革时期。随着科学技术的发展，新材料、新技术的不断出现，直接影响着人们的生活方式和审美观念。人们提出了科学与艺术相结合，创造一个能够满足人类物质和精神双重需要的新环境。科学与艺术的新结合便派生了新的形态观念，人类已经在自觉而有意识地对形态的存在规律加以系统化的研究。平面构成、立体构成以及色彩构成，便是在这一趋势下产生出研究形态存在规律的方法之一。虽然，在我国构成艺术还是一门新的学科，但近年来它已成为工业设计、建筑及室内设计、装潢设计等系科的专业基础课。

构成艺术着重抽象形态的训练。它是运用抽象形态的点、线、面进行规律性或非规律性的变化，它不受具象形态的限制，对发展抽象思维起到重要的作用。

那么为什么随着科学技术的蓬勃发展，在现代设计中抽象的形象较多，构成艺术所变化的图样能在现代设计中产生巨大的影响呢？这主要是因为它能适应不断发展的现代设计的客观需要，迎合人们的心理感受和审美情趣。

现代设计不同于手工业生产，在造型形式上，它是运用抽象的几何形态。这种抽象的形态，有利于加速机械化大规模的工业生产，可提高生产效率。它注重设计出的产品功能作用，发挥物质材料本身所具有的美感和大的造型美。利用物质的特性（如玻璃、不锈钢、塑料、木质、马塞克等），在产品的可塑性、光泽、硬度方面，使抽象的形态更赋有魅力，在审美上达到明快、舒适、流畅、简洁的艺术效果，使人们从精神到物质上都能获得一种抽象的美感。现代设计不象手工艺生产那样，强调每个工人师傅个人的技艺，或不讲效率地去追求表面华丽装饰。

当然，从现在人们头脑接受信息的能力来看，简练的造型，在审美上能给人产生一种简洁流畅的效果，易于被人们所接受，它有利于减轻人们的精神疲劳，更适应现代工业生产的需要。现代设计单靠具象的再现是远远不够的，它需要抽象的启示和补充。这就是构成艺术之所以能在现代设计中产生巨大影响的重要原因。

科学技术的蓬勃发展,不断发现了光学、声学、电学、化学及摄影学的现象,利用科学技术的知识去想象,反过来为构成艺术的发展,提供了新的造型和装饰风格的启示。现代构成艺术的价值,既促进了产品的材质形式美,也简化了生产中的工艺程序,便于大规模的工业生产。因此,构成艺术的发展具有强大的生命力。

所谓构成(包括平面构成和立体构成)是一门视觉艺术。它是由视觉的反应与知觉的作用联系起来的一种视觉语言,并以抽象的几何形体的运动变化为其主要的表现形式。构成的含义就是以形态或材料等为素材,按照视觉效果、力学或精神力学原理进行组合,或简单地说,就是以很多小单元,按照一定原理重新组合成一个新的单元。

这是一种既包括机械性作业又包含思维运筹的直观操作,所以它是逻辑思维与形象思维相结合、理性与感性相结合的产物。如彩图(1—41)

对于一个设计家,除要有较强的设计能力外,还必须掌握美的形式规律。构成艺术的主要内容,除设计的基本要素——点、线、面的特点、作用及其在设计中的地位外,着重是设计中的形式美的规律。大家知道,一切工业产品,都离不开外部造型的美,尤其是带有装饰的设计,美的形式规律就更为重要。这就要靠设计家去创造,去不断地探索美的形式规律。这些规律性的问题,都可以从构成艺术的实践中去吸取,并且,应用到现代设计中去。

第二节 构成的由来

二十世纪初,科学技术的飞速发展不仅推动着生产力的大幅度的提高,而且也影响着社会生活和思维方式,推动了新思潮的不断涌现。此时,俄国爆发了伟大的十月革命,建立了无产阶级专政。新制度的建立,促使了文化的变革。在美术方面,由于不满当时盛行的意大利的未来主义,作为适应共产主义的新造型运动而确立了构成主义。早在十月革命前,一些年轻的画家和建筑师就在探索新的形式、新的艺术方向。他们摆脱古典主义的束缚,主张艺术上的完全创作自由。十月革命后,新的政权鼓励艺术家和建筑师去不断地探索新的形式。这些艺术家和建筑师否定个人的、没有实用性的艺术,把功能因素视作设计创作的根本依据;强调形式受功能实用的制约,并宣称“我们要对纯艺术作不懈的战斗”,建立在产业和批量的观念上追求造型的社会性。从这一时期开始,在建筑风格上追求了建筑艺术与科学经济的有效统一,创造一个好的空间环境。当时,苏维埃的建筑师们也认为自己肩负着重要的历史使命,即要为其今后进行社会主义革命的国家提出“社会主义建筑”的范式。于是,他们热情地投入了构成主义的运动中。尽管,当时的理论十分先进地体现了工业社会的时代精神,但由于苏联当时的经济实力与技术条件十分有限,因此即使在构成主义运动的鼎盛时期,也未能创造出震惊世界的一流作品。但构成派提出的“构成”概念,却以它旺盛的生命力发展成为当今工业设计领域的基础理论之一,并波及到其它领域的设计。

最早将“构成”作为设计教育专门课程的教授,是瑞士的约翰·伊顿教授。后来由包豪斯造型学校在理论上进行了广泛地宣传,成为设计教育的基础,引起了全世界的注意。二十年代的前夕,在莫里斯新艺术运动思想的影响下,德国有一批建筑家、工程师、工艺美术家和工业设计师形成了一个新的社团,这就是在萨克森造型艺术学院和魏玛市装饰艺术学校合并的基础上建立起来的“包豪斯”(这个团体是建筑师、工程师、

工艺美术家、画家、雕刻家首次大规模联合的新的尝试)。这个组织最早的创立者是比利时的艺术家凡·杰·威尔第(公元1863——1957),他在装饰艺术、室内设计等方面都曾进行过大胆的创造,但由于第一次世界大战的爆发,他被迫离开了德国。

“包豪斯”真正的组织者和领导者是世界著名的建筑师瓦尔特·格罗佩斯(公元1883——1969年)。1919年,“包豪斯”团体经过扩大改组后,被官方接收而正式命名为国立包豪斯学校。

当时格罗佩斯认为在工业时代需要具备充分的能力去运用所有科学、技术、知识和美学的资源,创造一个能够满足人类双重需要的新环境,并提倡艺术与技术的统一。“要使产品尽可能的美观,关键在于攻克经济上、技术上和形式上的技巧关,这样才有可能生产出完美的产品。如果仅仅在产品的外观上加以装饰和美化,而不能更好地发挥产品的效能,那么这种美化就有可能导致产品形式上的破坏。”

当时,包豪斯把一些艺术大师和技师聘为学校的教师,对学生进行双轨制的教学,使培养出来的学生既有艺术素养,又有科学技术和实用头脑的设计新一代。

包豪斯的教育思想,对当时手工业生产占统治的现实和艺术与技术分离的时代,无疑是一种挑战。而包豪斯以自己的实践和成就,在战胜保守势力中逐步形成了自己的教育思想和风格,这就是以圆、长、方和立体等几何形态为基础的包豪斯风格。

我们今天所讲的构成并非完全是“现代绘画所派生”的,而是以几何性、教学性的抽象形态来探求合理的、以功能为主体的设计理论。但它所涉及的问题是广泛的,如几何学、力学、材料学、光学、心理学等。当然,现代西方艺术中的抽象绘画、雕刻等也直接影响着构成。因为,无论从造型观念和组织上看,都是相互交叉、错综复杂的。这主要是它们都搞造型,但目的不同。构成设计除了追求美以外,还必须给人民生活带来实用的价值;而现代绘画只要研究纯粹的美就够了。再者构成设计是科学、艺术、经济的综合表现;而现代绘画,仅仅是艺术形式之一。

总之,构成是创造新形态的造型方法,是人类共同智慧和实践的成果。在我国,构成的理论研究和实践还远远跟不上时代发展的需要,有待于进一步的研究。

第三节 构成并不完全是抽象的

关于构成,我们决不能把它理解为只限于一种纯抽象的几何形,因为具象的表现也是它的一种形式。

“抽象”一词是由哲学引进艺术范畴的,具有其特定的含义,即指没有描写或表现客观实物的具体形象而言,它来源于拉丁文(*abstractio*)——本意是提取、抽出来。然而,真正的抽象是看不见,听不到的。人类的艺术创作活动,严格地说来,都是具象的,所以称“造型”艺术。音乐是能听见的,绘画是能看见的,都不是抽象的。那么,我们这里所说的“抽象”是相对于具象而言的。抽象的形态是对自然形态的概括和夸张,用抽象形态去表现自然界的事物,则更能产生简练、明快的现代感。因为,抽象形态不受客观的形和色的约束,有着自己的艺术发挥天地,从装饰的角度去欣赏,就会赋予它新的内容。当然,具象的形态也是构成的一种形式,这种形式的构成就是从具体的事物中抽出其具有特征的点、线来组织的几何形,这些几何形具有一定的思想内容和一定的美的法则。如我国新石器时期彩陶中的水纹(如图42—45),使人想到河流;火焰纹

(如图46—47)使人想到温暖;鱼纹(如图48—49)使人想到美好的生活。再如三个三角形表示一座大山(如图50—1),折线表示山脉(如图50—2),交叉线表示鱼网(如图50—3)。这些都表达了抽象和具象的关系,给人一种生动的形象语言印象,具有一定的思想内容。

就工艺美术来说,它的抽象性是受到严格的限制,不能象现代绘画那样随心所欲地去表现。它的造型构思是抽象的,但设计出来的作品是最具体的,如家具、建筑等。从功能上说沙发、床、房子是最具象的;但从反映自然形态来说,它是抽象的。

然而,现代的构成学,最终是以工业设计为目的,它所创造的形态是把自然形态加以提炼和分解,概括为点、线、面等各种造型要素,它是一种简化的具象形态;或者说符号化了的自然形态。作为构成的原则也都是从自然与生活的形态中提炼和加工出来的,比如中国的传统图案构成中,就有许多具体形象。这就说明具象是抽象的基础,抽象是从自然形态中提炼出来的;构成原则也是以自然为源泉的。因此,我们可以说构成既包括抽象形态的构成,又包括具象形态的形成,它并不完全是抽象的。

第四节 中国有没有构成

中国有构成吗?中国古来就有,如《老子》中说:“朴散则为器。”就是说没有经过加工的原料(朴),还保存着原始形态,只有将原物解体,才能成为器物。又如石涛在《画语录》中说:“太古无法,太朴不散,太朴一散而法立矣。”这就是将原物体重新组成新的形。我国原始时期的彩陶(如图51),从装饰纹样上可以看出,它的整个纹样,就是以点、线、面的关系与陶器的形体相结合,产生装饰功能的美感(如图52—55)。再如彩陶纹样中的鱼纹,也是以线、面关系的结合,形成各种几何形态(如图56)。

中国的象形文字,是用点、线这两种概括的造型手法和象征性的形象语言组成的。它是从自然物中进行提炼,来表示某些抽象概念的图形符号(如图57),具有丰富优美的形象感,它既是简单的语言形象,也是具有一定的抽象美感的自然图形。

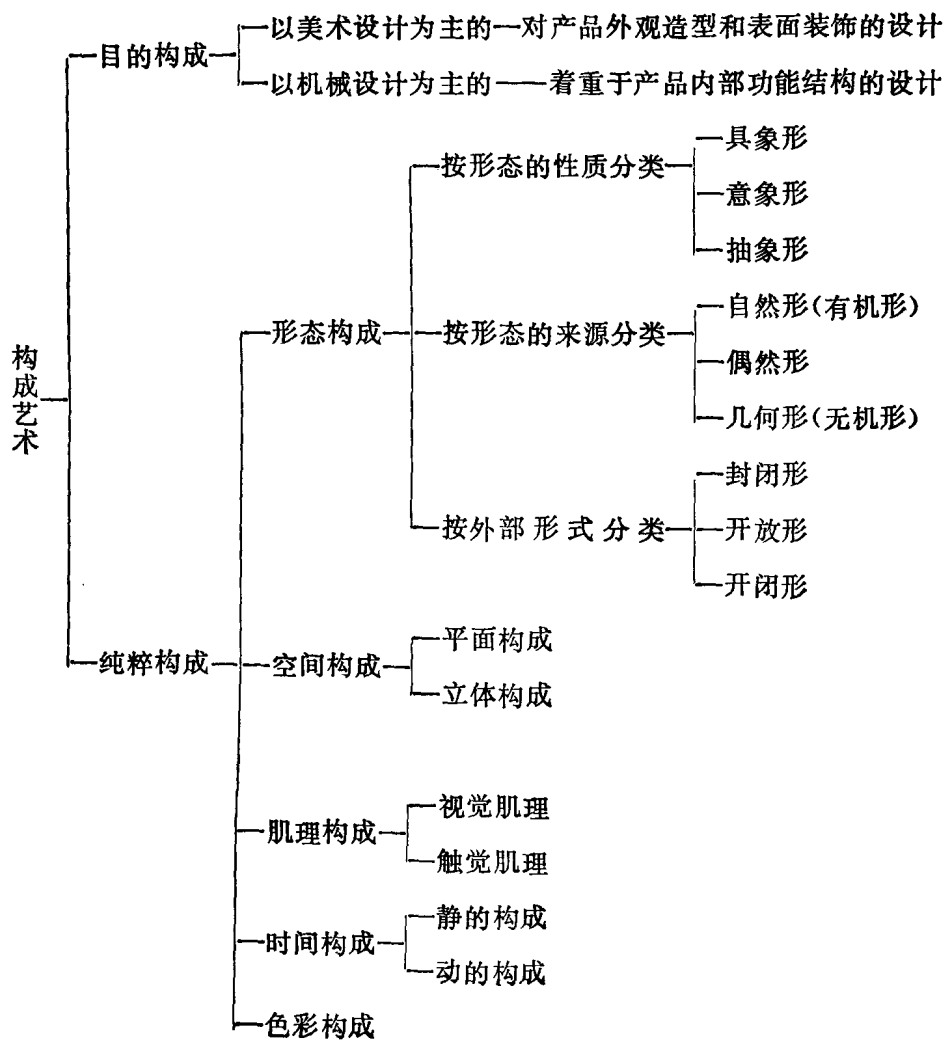
我国传统的几何形图案,是用点、线、面关系的变化,构成一幅幅优美的图形。它是以点与点、线与线、面与面、点与线、线与面、点与面之间的相互结合运用,变化出无数个优美的图样来(如图58—61)。它是形体抽象的一种概念——点、线、面条理性的反复、交叉、重叠与组合的变化,创造的一种富有独特韵律、节奏感的艺术形象。

因此,我们可以看出,构成在中国还是有一定基础的,只是缺乏系统地发展,没有系统的构成理论而已。

第二章 构成的分类

构成按目的来划分,可以为目的构成和纯粹构成。那么从形态造型中,可以看出形态的分类不外乎自然形态、人为形态和几何形态。纯粹构成主要是以几何形态进行思维造型活动的,这种造型活动,不是设计,只是设计的一种基础训练。而目的构成则指各种现实设计。目的构成可分为两个方面:一是以美术设计为主的,对产品的外观造型和表面装饰的设计(如图62),二是以机械设计为主的设计,着重于产品的内部功能结构的设计(如图63)。纯粹构成又可分为:形态构成、肌理构成、色彩构成。形态构成再细分还可分为三个方面:一是按形态的性质分类,分为具象形、意象形、抽象形(如图64);二是按形态的来源分类,分为自然形、偶然形(如图65)、几何形(如图66);三是按形态的外部形式分类,分为封闭形、开放形、开闭形(如图67)。如果再按构成的形式分类还可分为空间构成、时间构成。空间构成还可包括平面构成、立体构成;时间构成包括静的构成和动的构成。这里要说一下,纯粹构成,虽然去掉了生活中的形象,但它比具象的形式更能给人以启迪和联想,那些生活中的情调、意境的抽象感觉,仍存在于纯粹构成的形式中。它对丰富和促进人的思维活动,提高人们的审美能力,将起着积极的作用。

现将构成的分类用图表形式附录于下。

第三章 构成的特点

第一节 构成的特点

我们这个时代，是一个现代化大工业生产的时代。大规模的机器生产代替了落后的手工业生产，而逐渐进入电气化、自动化、标准化的生产方式的年代。现代科学技术的蓬勃发展，必须有新的形态理论与之相适应，构成设计的价值就是运用抽象的几何形态、线条和体面的简练明了的造型，简化了大规模工业生产中的复杂工艺程序。因此，构成的主要特点就是着重于抽象形态的训练，研究如何掌握美的形式规律，研究如何造型，这是它的首要特点。其次还研究抽象形态与自然形态的关系和它们之间的区别，对形态进行科学的解剖，便于重新组合成新的形态。运用构成的思维方法，可以为现代设计提供大量的构思方案，从而积累许多形象资料，这是它的第二个特点。第三，构成可提高人们的想象力、创造力和对形式美的感受力以及表现美的能力，它可丰富和促进人的思维活动，提高人们的审美能力。

第二节 构成与设计的关系

构成是设计的基础，是设计的一种基础训练。而设计的最终目的是成为产品。构成就是运用抽象形态的点、线、面进行变化，创造出无数个新的形态出来，为设计提供方案，积累形象。另外构成设计出来的作品并没有什么目的，它不象设计具有一定的目的性，因此设计是物质生产和精神生产相结合的产物，强调实用性和艺术性，这就说明设计是设计师在一定条件，尤其是生产条件限制下的艺术创作活动。作为设计与绘画是有区别的，设计包括物质和精神两个方面，绘画则是纯粹的思维活动。作为一个设计家，除了具有一定的设计能力外，还必须掌握形式美的规律。那么构成就是着重形式美规律的研究，创造新的形象，反过来这些新的形象又可改善设计的面貌。因此，构成是设计的基础。

第四章 构成在各个领域中的应用

随着社会的发展,人们的文化素养有了普遍的提高,对那些以线形和块面的简练造型反应强烈了,新的形式反过来又促进了新的造型的发展。因此,构成艺术近几年在我国发展较快,并在商业美术、染织美术、服装、建筑、室内设计和工业造型等领域中得到了广泛地应用,成为体现经济、反映文化水平的一个重要方面。

人生活在大自然中,他生活的空间环境以及生活的节奏,随时都需要艺术来起平衡作用。人们在满足了物质生活的同时,对环境倾入了更多的情感性的关注。而环境艺术的构成,可以陶冶人们的情操,给人们产生一种优美的意境。在环境艺术中,人工艺术作品最主要的是建筑,以及与建筑共存的环境雕塑、环境绘画和工艺美术等。

作为环境艺术的主要部分——建筑,是通过一定的形体、空间,以及材料的色彩、质感等才能表现出它的艺术形象。而现代建筑不象古典建筑那样存在某种固定的比例或柱式,它的许多具体处理手法在不断地发展和变化,在现代建筑中应用构成的各种法则,能使建筑产生一种简练、明快的现代感。彩图75为哥根哈姆美术馆,在造型的设计手法上运用了构成的渐变法则,使墙体横向渐变,这样宽大的上部和窄小的下部产生了整体统一效果。彩图70的建筑在主要设计手法上运用了构成的对比法则,使墙面大面积的空间与楼窗、门及其它装饰线,形成了一种对比关系。在现代建筑中,建筑内部的空间处理,主体建筑和配属建筑的关系,以及立面设计中的点、线、面的对比关系等,其构思都可以从构成艺术的实践中得到启示。彩图69设计者主要采用旋转形式的韵律,使建筑形式产生了特殊的情趣,给人产生一种轻快、活泼的感觉。再如彩图71,该建筑虽然造型关系十分复杂。但是,由于它的基本型是有统一比例的,在造型设计手法上运用了分割构成的法则,使建筑造型形式产生统一感。而现代建筑造型设计的表现手法,住宅区的公园设计以及店面设计都运用了构成一些原理(如彩图84—97)。

在大块面、直线条的现代建筑群中,放置一些现代雕塑可起到调剂人们的情绪和视觉的作用。而立体构成所产生的无数抽象形态,为抽象雕塑的造型设计提供了多种构思方案,有些立体构成可直接作为抽象雕塑。抽象雕塑所涉及到的对称与均衡、对比与调和、节奏与韵律、比例与权衡等形式美的基本法则,都可在构成的训练实践中去吸取(如图72—83)。

有些现代建筑,室内外墙面大胆地运用了色彩强烈的线条和抽象形的图案,使墙面在视觉上给人一种明朗的感觉并于周围的环境融合为一体,在画面与空间之间产生有趣的变化,给人一种丰富的联想(如彩图96、97、100)。

随着科学技术的高速发展,人们生活水平的提高,室内环境设计的好坏起着特别重要的作用。人们每天下班回来走进自己的家时,好的室内环境设计会给人带来舒适和安逸。在现代室内环境设计中,一些室内的空间处理、织物的装饰,以及灯和家具的造型处理,天棚墙面和地面的处理都运用了构成中一些表现形式:对比、重复、肌理等(如

彩图98—126)。

在商品包装装潢设计中,构成中的渐变、对比和重复以及其它形式的运用也是十分广泛的。而商品的包装装潢设计需要简洁、明快的艺术形式,尽力突出主要的形象和文字,力求用最少的视觉语言来达到宣传、推销商品的功能。构成的形式,如重复的再现,有利于刺激人们对形象的注意;渐变的形式,由于它的条理化而易被视觉所接受,起到了良好的宣传和推销商品的作用。图137中的这件包装主要是利用黑白线型宽度重复的形式产生统一的效果,达到刺激人们注意形象的作用。再如图135,用渐变的圆点,给整个包装设计增添了活泼感,突出了商品的形象。由此可以看出商品的某些特性,如美味、香甜、电动等,这些抽象的商品属性,就必须从构成实践所产生出的无数抽象形态中得到启示,这些抽象的形态可以唤起人们对产品美好属性的回味与联想。(如图133——138)。

在广告和书籍封面的设计中,运用构成的方法来进行设计会起到良好的艺术效果,用抽象构成来设计,给人一种强烈的印象,因为广告和书籍封面设计都有其特定的内容,而有些内容用图解方式并不能起到很好的效果,构成所创造出来的抽象形态,为广告和书籍封面的设计提供了极丰富的形象资料(如图139——145)。

我们今天研究构成的目的是为了在现代设计中更好地应用构成的原理。作为与人们生活密切相关的现代设计,由于它独特的社会性和功利性,必然会在设计中对美的形式规律加以研究。而一个好的设计家创造出来的产品除具有一定的使用价值外,还必须注意对形式美的追求。图68—145中的这部分作品都渗透着构成的原理。现代设计运用抽象构成,可以增强人的审美情趣,给人以启迪与联想,达到耐人寻味的艺术效果。