

高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材
广东高校美术与设计教育专业委员会推荐教材

构成基础

主编 辛 珏

合肥工业大学出版社

高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划
广东高校美术与设计教育专业委员会推荐

构成基础

主 编	辛 珏		
副 主 编	唐 倍	李 明	李 婵
	柯文坚	张颖超	
参 编	王乐惠	梁小倩	李 德
	徐 莉	项德娟	陈立新
	梁亚广	陈一墨	毛 红
	徐 冰	欧阳丽萍	刘莉莉

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

构成基础/辛珏主编.—合肥:合肥工业大学出版社,2014.1
ISBN 978-7-5650-1683-7

I. ①构… II. ①辛… III. ①构图学 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第312400号

构成基础

主 编:辛 珏

责任编辑:王 磊

技术编辑:程玉平

书 名:构成基础

出 版:合肥工业大学出版社

地 址:合肥市屯溪路193号

邮 编:230009

网 址:www.hfutpress.com.cn

发 行:全国新华书店

印 刷:安徽联众印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:6

字 数:228千字

版 次:2014年1月第1版

印 次:2014年2月第1次印刷

标准书号:ISBN 978-7-5650-1683-7

定 价:42.00元

发行部电话:0551-2903188

总序

在高等院校的艺术设计教育中，大家都在讨论如何培养学生的创新能力，这既是设计教学的根本理念，也是设计教学的实践方法，教材应该是这两者的集中体现。

本系列教材本着“致力探索性教学，培养创新设计人才”的理念，追踪国际艺术设计专业前沿，注重对学生全球视野与创新能力的培养，注重对学生专业技能和综合素质的培养；通过重构课程体系，改革教学方法，强化实践环节，优化评价体系，培养具有自主学习能力、社会就业能力和创新精神的艺术设计人才。

本系列教材结合艺术设计人才培养方案，强调应用型教育模式开展实践和创新教学，结合市场需求与人才培养做了大量的探索和研究。在专业方向的全面性和重点性、课程对应的精准度和宽泛性、作者选择的代表性和引领性、体例构建的合理性和创新性以及图文比例的统一性和多样性等各个层面都做了科学适度、详细周全的布置，堪称近年来高等院校艺术设计类教材建设的力作。

本系列教材不断探索的具有前瞻性的教学理念、教学内容、教学方法和教改思路，以教材的形式发挥示范和引领的作用。教材的内容具有时代感、突出创新性和可操作性，适应当今人才培养的要求，又与社会实际需要相结合，使教学成果获得广泛的应用和推广，为高等院校艺术设计类课程体系的改革发展做出贡献。

本系列教材的编著者均为广东省高校一直从事艺术设计专业教学的中青年骨干教师，他们充满活力，有很强的进取心和丰富的教学经验，自觉的超前意识和勇于探索的精神，积极参与学科建设和教学改革。他们针对目前我国高校艺术设计教育存在的问题，立足于设计教育教学的现状，从教学理念、内容、手段、方法等方面进行很有意义的尝试和探索，形成了本系列教材的以下特色：

1. 培养学生对造型基础形态和形式的综合理解能力，以及对材料的运用能力，激活基础训练过程中对视觉形态的观察和思考，摆脱固有形式法则的束缚，扩大设计过程中的创新表达和思维视角。有效提高学生的造型能力和激发艺术潜能。

2. 摒弃传统的知识灌输，将设计课题置于应用实践过程中，从而逐步掌握专业基础知识，解决学生专业技能的训练。在培养创新型设计专业人才的前提下，实施课题化教学过程，把讲授为主的“填鸭”教学转化为研究为主的互动教学；挖掘学生创造潜能，不仅构思阶段鼓励创造性，在学习方法、获得资源、组织资源、团队合作等方面都强调创造性，提高学生的创新意识、方法和能力。

3. 面对未来社会需要，强化基础知识与专业知识融会贯通。专业化学习的重点是如何将融通的基础知识运用于设计专业的跨界创新，让学生自主学习、独立思考、体验过程，使学生在解决问题的过程中学到知识与技能，并运用这些知识与技能从事开发性的设计工作。

4. 将设计专业教学与新技术、新媒体的综合开发和运用相结合，为艺术设计专业体系注入新鲜血液，探索各种新型材料、多种表现手法、多种媒体进行的多层次综合表现，探索新的组织形式和思考角度。

5. 将传统审美感觉与审美智性过程相结合，让学生从生活中发现美、感受美，从而强化美的直觉判断提高审美

鉴赏力。尝试构筑开放性的艺术设计教学体系，加强造型要素与形式规律的延伸、渗透和交叉的训练，在认识造型规律的同时进行形态的情理分析、审美意趣和精神内涵的理解，意象思维和艺术感染的强化训练。

6. 教师在专业课程的教学充分发挥设计的功能和媒介作用，体现人的心理情感和文化审美特征，尝试更丰富、更新颖的设计表现形式和方法，使专业设计教学能够快速适应未来急剧变化社会的复合型人才培养。帮助学生具备更为全面的综合素质，积极回应未来社会对于复合型人才的需要。注重学生的创新性思维 and 实际动手能力的培养，注重实践与理论的结合、传统与前沿的结合、课堂和社会的结合；培养学生从需求出发、而不是从专业出发，逐渐从应对设计人才培养转向开发设计人才的培养，从就业型人才培养转向创业型人才的培养。

本系列教材的编写把握艺术设计教育厚基础、宽口径的原则，力求在保证科学性、理论性和知识性的前提下，以鲜明的设计观点以及丰富、翔实的资料和图例，将设计基础的理论知识与设计应用实践相结合，使课程内容与社会实际需要相结合，与当今人才培养的要求相适应，既符合课程自身要求，又具有前瞻性内容。这套系列教材可作为艺术设计、工业设计、环境设计、视觉传达设计、公共艺术设计、多媒体设计、广告学等专业的教材、教辅或设计理论研究、设计实践的参考书。对高等院校艺术设计专业师生教学提供有价值的参考，对我国艺术设计教育发展具有促进作用。

为创新型设计人才的培养，这套艺术设计教育系列规划教材值得期待！

广东高校美术与设计教育专业委员会

2014年1月21日

前言

构成课程自进入艺术设计专业课程以来，其在艺术设计专业的学习过程中发挥的作用越来越受到重视。构成基础要学习的是一种图形思维的方法，不是简单的图案设计。在常见的构成课程中，将构成分三大部分，平面构成、色彩构成和立体构成，这三个部分的内容难以割裂。形态的基本造型即点、线和面之间的关系是形态研究的基础，对点、线和面的研究不能是孤立地探讨，要与所处平面的关系进行整体研究，要重点对点、线和面给人造成的视觉心理感受进行研究。在色彩构成方面，色彩体系是研究色彩的框架基础，要培养学生从原有的感性地认知色彩、直观地体会色彩的情绪，到慢慢能够运用色彩体系理性地分析色彩。这是色彩构成的重点。立体构成部分，重点在于空间的感受，并能够融合平面的点、线、面和色彩的关系，在空间中去体会和感知，能够理性分析空间给人的视觉和心理的感受。在教学过程中，尽量运用实际的设计案例进行分析。在课程训练中，尽量运用现有的软件技术进行，传统的手绘平面构成和色彩构成作业，在现在的技术条件下是非常没效率的。构成是一种思维方法，让学生对美的认识从感性的认知上升到理性的分析，并将这种思维方式运用到之后的专业课程中去。

辛 珏

2014年1月

目录

概 述

第一章 平面构成

- 002 第一节 点、线、面的形态
- 010 第二节 自然形态的平面化概括
- 011 第三节 平面形态的构成方式
- 013 第四节 平面形态的情感和心理效应

第二章 色彩构成

- 023 第一节 色彩体系
- 031 第二节 色彩的对比
- 058 第三节 色彩的空间感表现
- 058 第四节 色彩的心理效应和象征性
- 070 第五节 色彩与音乐

第三章 空间构成

- 072 第一节 空间构成的基本要素
- 080 第二节 空间的语言
- 083 第三节 点、线、面、体的空间构成

参考文献

概述

在艺术设计领域中，构成（Constitute）即构造、解构、重构、组合之意，是指将一定的个体形态要素或各种各样的形态和材料，按照视觉规律、力学原理、心理学特性、审美法则进行富有艺术表现力和美感的秩序组合。它是一种造型概念，也是现代造型设计用语，是一门研究形态创造方法的基础性学科。

实际上人类所有的发明创作行为其本身就是对已知要素的重构，大到宏观宇宙世界，小到微观原子世界，都可以有自己的组合关系和结构关系。而构成就是对已知要素的重构，是理性思维创造性行为的一种方式，它不依赖于原形，反对写生、复制、抄袭、模仿、临摹等一系列的非创造性的模式化活动，追求造型的纯粹化、抽象化、简洁化，并且通过形态、色彩创造出强烈的运动感、空间感、节奏感、韵律感、秩序感和梦幻感等视觉效果，给人以美的意味，同时不受时间和地点的限制。构成基础是以各种造型领域中共同存在的基础性为重要内容，如构图、布局、空间、形态、色彩、纹理、美感以及直觉等为研究对象，把完整、复杂的形态分解成点、线、面、体等许多形态元素，然后在分解、打散的基础上，通过对元素的重新组合、排列、转换、分割以及运用数理逻辑，罗列出或交叉罗列出成形的所有可能性，

在这些可能性里，大量的形态是无法想象出的，甚至是不可思议的、超出常规的、从未见过的。

构成的核心有两个：一是造型要素，二是感情心理要素。造型要素是构成形态的基本元素（点、线、面）、色彩、结构、材料、技法及其法则；感情心理要素，则是造型要素通过视觉、知觉所引起的情感心理反应。从构成的形态看，构成形体不限。对于自然形态进行分割、组合、排列、重构，在保持原有形态特征的前提下，组成一个新的图形，称之为具象构成；以几何形为基础按照一定规律进行组合的构成称为抽象构成。

随着设计理论研究的深入和发展，在平面、色彩、立体或空间三大构成的基础上形成了构成学，并不断扩展和延伸出光构成、声构成和综合构成。其中，平面构成是三大构成中的基础，主要是在二维平面上，以轮廓塑造形象，将具象东西的基本形按照一定的规则进行抽象化；色彩构成主要研究色彩的基本性质及其在设计中的运用；空间或立体构成则是在三维空间中塑造形象，是将形态要素按照一定的原则组合成形态空间体。

总而言之，构成艺术是现代视觉传达艺术研究形态创造方法的基础理论。它的基本规律性的问题，适用于所有构成设计，方便于艺术设计学习者掌握基础的视觉表现语言，应用构成的原理来进行设计。

第一章 平面构成

世界上的一切物体，无论动物、植物或人工造物等，这些具体的形态，都有其外轮廓。所有轮廓线，都是用点、线、面和色彩等交织而成。而所谓的平面构成就是按照一定的秩序和法则，将点、线、面以及由点线面构成的基本形进行理性的分解和编排组合，在二维空间范围内以轮廓线划分图与地之间的界限，描绘新的视觉形态，表达设计思想。平面构成是一种视觉形象的组合，它所表现的立体空间并非真实的三度空间，而仅仅是图形对人的视觉引导作用所形成的幻觉空间。

作为现代设计基础的一个重要组成部分，平面构成在强调形态之间的比例、平衡、节奏、律动、渐变、推移等要素的同时，又需讲究图形给人的视觉引导作用，是既严谨又有无穷律动变化的“有意味的形式”，是一种理性的艺术活动。平面构成综合了美学、心理学、光学、数学、物理学等的综合成就，拓展了传统抽象形和几何形的表现领域，有效地丰富了视觉表现与传达的手段。

平面构成是理性与感性相结合的艺术造型活动，它所提供的形态和视觉形式的训练，有广泛的指导作用。现代平面构成包括具象图形的意象表现及图形的创意，如绘画、版画、纺织品设计、电视电影画面等均为平面造型，可以说一切造型研究都必须从平面入手，因此单纯、抽象及概括的形式美法则是平面构成的基础特征，具有简洁、美妙、浪漫、多样变化的视觉效果，心理情感表达准确的功能。造型语言、造型方法、造型心理效应等多方面的综合探索，结合形与色等抽象、具象形态构成的研究，是一种科学的认识论和方法论的体现。

第一节 点、线、面的形态

形态，即形的姿态，形的态势，从静态到动势，从外在到内在都是形态的内容。“形”基本是对客观的记录与反映，是物化的、实际的、硬性的、不可改变的，而形态的“态”是精神的、文化的、软性的、可改变的和有生命力的。形态的本质也就是物的物质性与人的精神性的融合，即人们之间或间接感知到的物的形状与状态，是主观与客观的统一。

宇宙世界大到星际、天体，小至晶体构造都是以形态的方式存在的。在造型艺术领域中，形态可分为具象形态和抽象形态。具象形态是指人们在生活经验中已经形成概念并可

以明确指认的存在物，它分为自然形态和人造形态。自然形态就是自然界中客观存在的各种现定形态，如山川、河流、动物、寄生物、天体等，每一类自然形态都有其各不相同的特征；人造形态是人类为了生存和适应外界环境，用各种材料通过各种方法加工制造出来的形态，它包括各种工业产品以及日用生活物品等。自然形态和人造形态是息息相关的，许多人造形态就是从自然形态的启迪中萌生的。

抽象形态是指不代表任何具体形象的形态，它适合于任何性质的形态，代表各种形态的共同规律，是研究各种形态的基本内容。如几何形、未被认识的怪异形及偶然得到的形态，可分为几何抽象形态、有机抽象形态和偶然抽象形态。几何抽象形是一种纯粹的、理性的、以几何线为主的形，如方形、圆形、三角形等；有机抽象形是指在抽象形之中仍保留着某些自然形态的特征，介于自然形和抽象形之间的一种形；偶然抽象形是指不按人的理性控制得到的形态。

任何形态都是可以分解的，是由各种不同的形态要素构成的，平面构成的研究对象就是形态与形态之间的各种组合关系。因此，作为规则抽象形的点、线、面就成了平面构成的基本造型元素；同时，它们之间又是相对的，如极细小的形态就是点，而极狭长的形态就是线，点和线形成到一定数量就是面。

同时，由于创作者不同的个性与心理状态、文化素养的差异，点、线、面、体会表现出形态多种多样的变化形式。作为符号集约化的抽象意义和内在张力以及展现出了相结合的组合形态，使接受者获得相应的和强化的情感印象和信息感受，使身心得到愉悦的满足。无论何种设计，其最终目的都是为了人，为了创造更美好的生存环境，以满足更高的生活需要。

一、点的形态

在几何学的概念中，点通常被界定为一种非物质的存在，是只有位置而没有大小的东西。从消极的方面讲，也可以被理解为是线的开端和终结，是两线的界线或者是交叉。但从造型设计来看，点是一切形态的基础，是具有空间体量的最小的视觉单位，而且能使人感觉到它内在具有的膨胀和扩张潜力作用于周围空间。它没有上下左右的连通性与方向性，其大小绝不许超越当作视觉单位点的限度，超越这个限度，就会失去点的性质，转化成为其他形态元素。

既是自然形态，也是人文形态的点，它们来自于生活的场景和长期的历史发展。体积小的、分散的，如种子、沙子等；遥远的、大空间对比下的，如繁星、远帆、孤灯、雄鹰、地图上的城市等；位于交叉位置的，如棋、线的交点及

面的交点等；文字符号，如逗号、引号、盲文、音符等；短促有力的笔触和标志，等等。总之，点与点、点与线、点与面之间的差异标准，只能根据其存在的具体位置的对比关系来决定。

点的形状是不定的，可分为规则点和不规则点。规则点是指可以用几何形状来表现的，如圆点、方点、三角点、多边形点等；不规则点是指没有固定形状的随意点，如喷溅点、泥点等。平面设计中的点，其视觉强度与面积和形状的大小不成正比，点越小，点的感觉越强，点越大则越有面的感觉，同时点的感觉越显得薄弱。理想的点为圆点，具有位置和大小，即使形状较大，在许多情况下仍然会具有点的感觉。但是，点的面积过小，就难以辨认，其存在的感觉也就越弱。同样，轮廓不清或中空的点，其特性也会显得较弱。

点的构成可以是规则的有序排列，也可以是不规则的无序排列。单个点有集中感，多个点则有分散感；点的连续会产生线的感觉；点的综合会产生面的感觉；点的大小不同会产生深度感；几点之间会有虚面的效果。不同形状的点与不同的排列方式，可以形成不同的视觉效果。

1. 单点

因单点刺激性而凝固视线的吸引力，也称为注意力。单点的位置性十分重要，居中会有平静、集中感，可以占据全部视觉空间。偏上，有下坠感、不稳定感，形成视觉的振奋之感。偏下，画面会有相对安定的感觉，但也易使人有压抑之感。偏左下，会有落出画面的感觉。偏右上，会有视线欲飞出画面的感觉。单的方点、角点可以具有方向性，而圆点没有。

2. 两点

由于两点间的张力能引导视觉移动，会产生生动的视觉流程。基于三维空间的视觉习惯，依据大一小、近一远的顺

序，从大到小、从实到虚，视线在两点间移动。面对力度相等的两点时，我们的视线就会反复于两点之间，同时出现线条感。这种感觉到的“线”，并非是直觉的产物，而是视觉心理的反映。两个圆点相连，也可以具有方向性。

3. 复点

三点以上就可以成为复点。点的靠近与并列，形成线的感觉，仅有三个点，就可以成为面，三点，成三角形。四点，成四边形。点的数目越多，点越聚集就越会产生面的感觉；点的间隔越小，面的感觉性质就越强。复点是形象产生的基础。

4. 大小点

大小不同的点可构成不同的性格。距离较近的点，相互吸引力要比距离较远的点来得强烈。其吸引力与由大小和形状所决定的点的强度成正比。大小点之间，小点会被大点拉伸过去。点的大小或疏密，为面带来凹凸之感，形成曲面、阴影等复杂的立体感。

5. 整点与碎点

完整的点，可以让人清楚地看到点的形象。破碎的点，则让人无法辨认点的形象。

6. 有方向性的点

带有方向性的点，可以设计出特别复杂的表现形式，利用点的大小来表现线，会形成强烈的方向感。

7. 重叠的点

将点重叠，就会产生条纹状的花纹。重叠整齐并列的细点，会由于少许的错开而形成空间性的叠纹。这种具有空间性的叠纹，经过设计者的构成安排，使视线的移动造成具有动感和光感的变化。

总之，点的形态既有灵活性又有多多样性，因此，点可以极大地丰富平面设计的视觉效果。点又有高度抽象和简洁的特

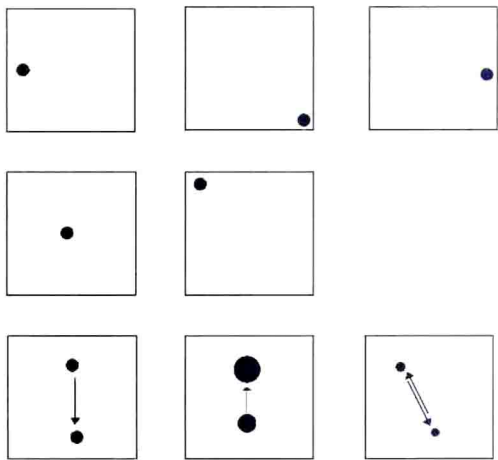

图1-1 单点与两点

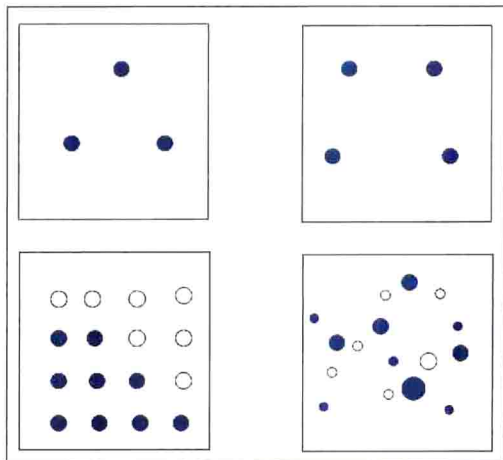

图1-2 复点

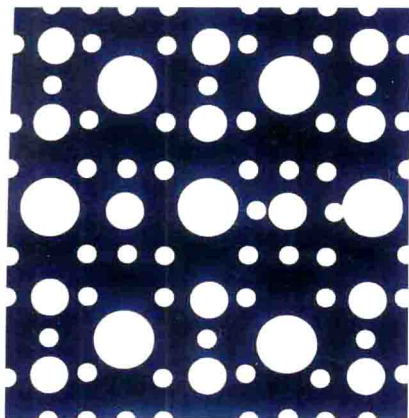

图1-3 大小点

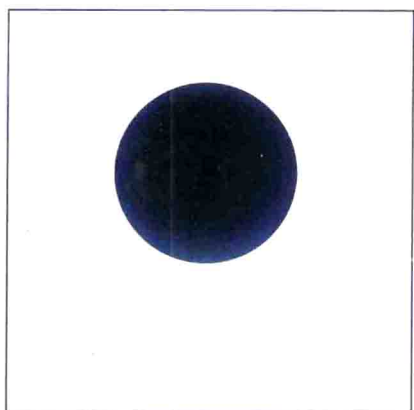
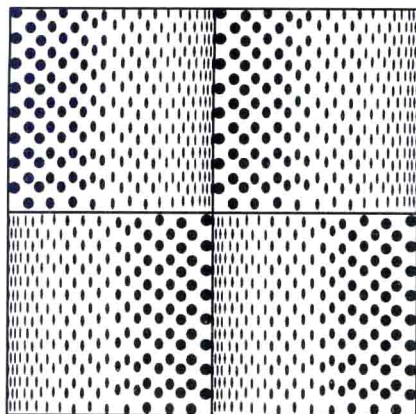
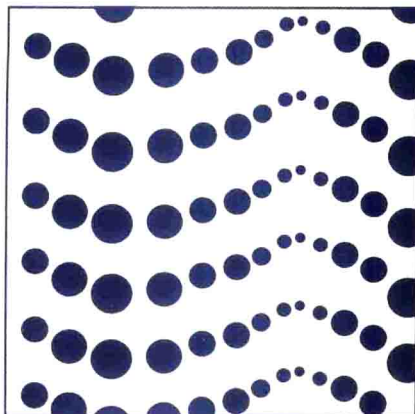

图1-4 整点与碎点

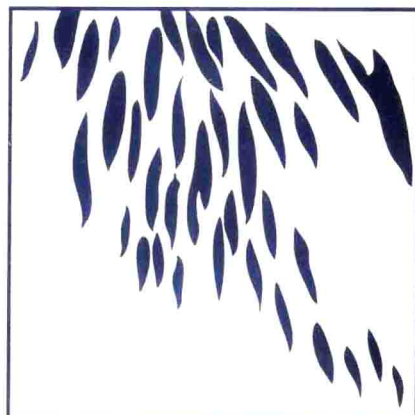
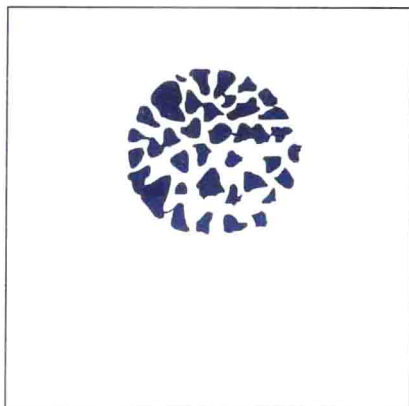

图1-5 有方向性的点

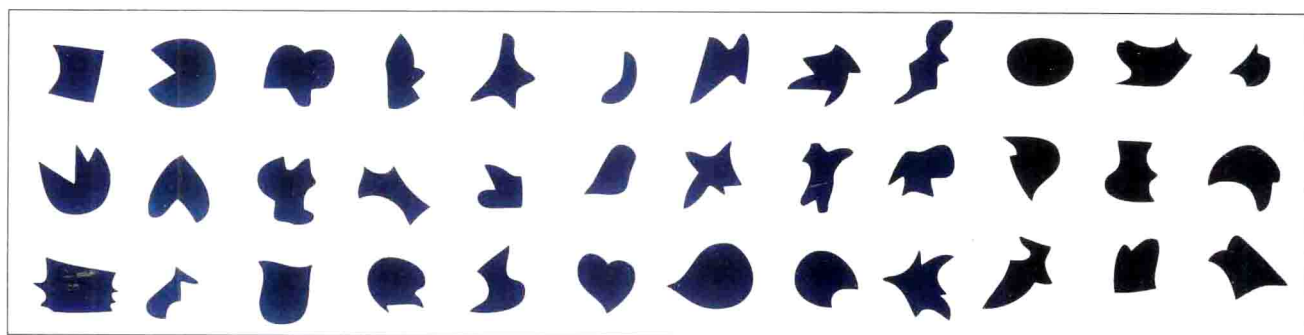
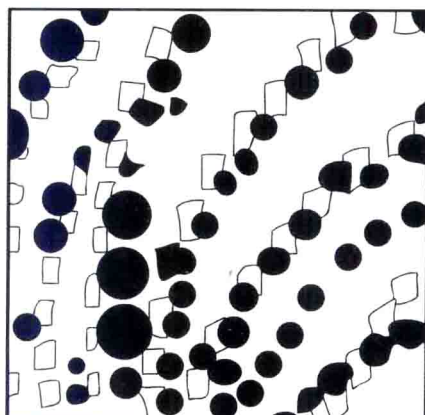

图1-6 各种不同形状的点

点,在设计中应用广泛,表现形式丰富多样,境界极为深远。

二、线的形态

几何学上的线是有粗细之分的,有长度和方向的,是点进行移动的轨迹,也可以理解成面的界限或交叉。在造型艺术中线称之为过长的形象,即其长度与宽度形成悬殊的对比时方能称之为线,不仅有位置、长度、宽度、方向、形状,还有相应的性格。线有长短、曲直、粗细、浓淡、松紧、流畅与顿挫之分,具有很强的表形功能和表象功能,是非常敏感和多变的视觉元素。它的相对视觉特征为视觉属性提供了富于表现力的造型手段。

线分为有明确方向性的直线与无明确方向性的曲线。直线有垂直线、水平线、平行线、交叉线、斜线、虚线等;曲线有几何曲线、自由曲线、徒手线等。线存在的方式通常是立体的、三维的,但给人的印象和再现的方式是平面的,如骨骼、蜘蛛网、闪电、电线杆、无线电发射塔等,以及图画、书法、文字等都是线条构成的例子。

线条是艺术的重要的表现语言,或激情,或精致,或气韵流畅,或细腻微妙,都可以透过笔端表现出来。不同的线表现不同的意思。粗线有力,细线锐利。线的粗细可以产生远近关系;垂直线有庄重、上升、正直、有秩序之感;水平线有静止、安宁、开阔、稳定之感;斜线有运动、速度、发射、不稳定之感;曲线有自由流动、柔美、圆满之感。线作为视觉表现的元素来说,其长度是由面的相对关系来决定的。

1. 单线

由于线的方向性,而产生各种感觉,曲线为运动感,水

平线为速度感,垂、斜直线为下落感、上升感。单线具有分割的特性,可以切分最小的面,形成形象。

2. 双线

同一运动方向性的双线具有强化作用,细弱的线辅助粗壮的线。不同方向的双线,则粗壮线为主线,细弱线为辅线,具有富于变化的特点。曲直同在的双线,也是以主线的特点为主导。

3. 复线

因它的重复排列而形成面。把线进行疏密的排列,会产生明暗调子的变化。在用线群进行设计时,在线的粗细、长短、明暗等一切条件相同的情况下,间隔密集的线群会向前进,间隔宽松的线则会后退,表现强烈的远近感和立体感。

4. 长短与宽窄

长短线、宽窄线的有序排列可以形成空间感,无序列排列可以形成面的起伏感。粗细线可产生空间感,粗线感觉前进,细线感觉后退。当线的长短、粗细相同时,深色线比浅色线前进一些。同时,利用线条方向的微妙变化和改变,也能体现出复杂的凹凸感和三维空间效果来。

5. 曲与折

有序排列的直、曲线,可以形成凹凸面感。无序排列的直、曲线,不仅可以形成肌理感,更可以表现杂乱的心理状态。穿插进折线的话,又会产生强烈的凹凸感。

总之,线是最富于表现力的视觉形态,在平面构成中具有特殊的地位,线与点相比,线更能显示出不同物象的特征和运动感。直线和曲线的对比可以相互衬托各自形态的性格特征,在视觉上形成曲与直的强烈对比效果。

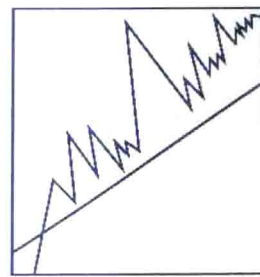
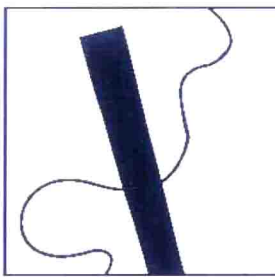
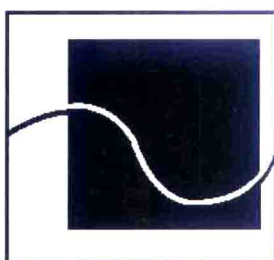
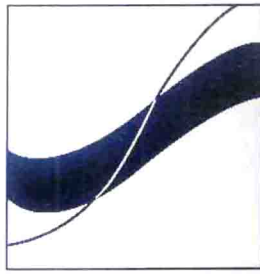
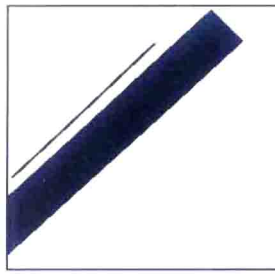
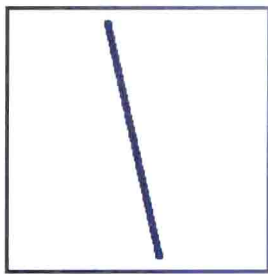
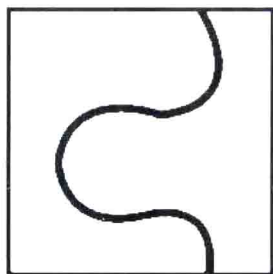

图1-7 单线

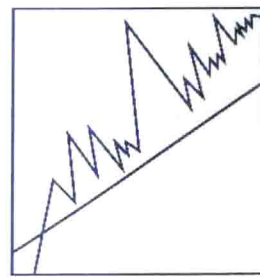
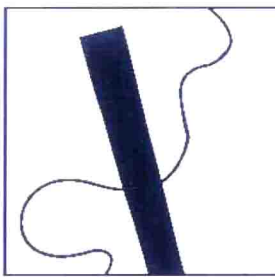
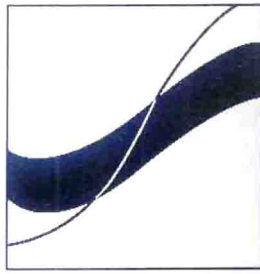
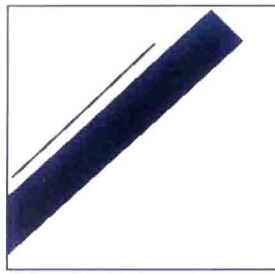

图1-8 双线

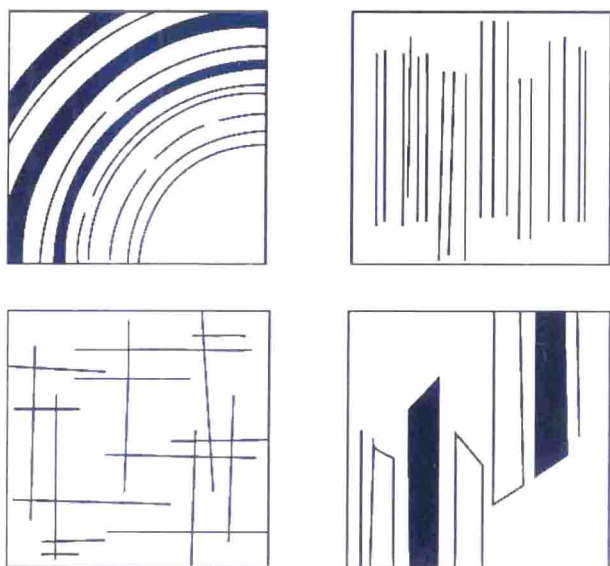

图1-9 复线

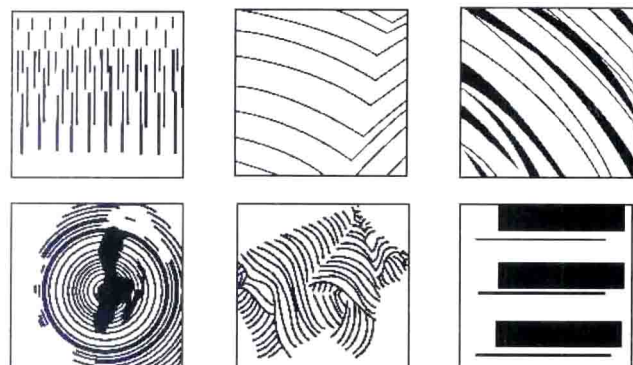

图1-10 长短与宽窄

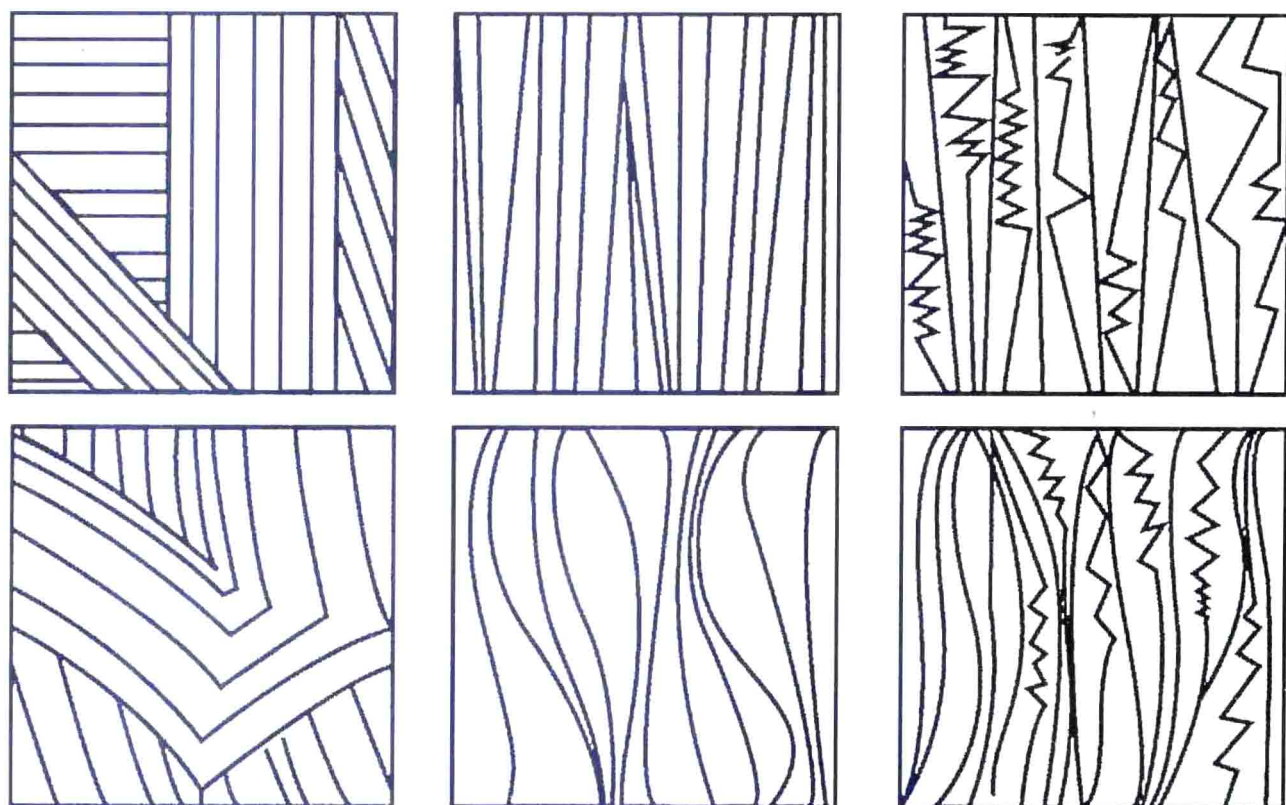

图1-11 曲与折

三、面的形态

在几何学含义中,面被认为有长度和宽度。在造型艺术中,面被理解为点的无限放大或者线的连续移动而形成的。在视觉上,任何点的扩大和聚集,线的宽度增加或围合都形成了面。面给人的最重要的感觉是由于面积而形成的视觉上的充实感,有位置、方向、形状和虚幻的厚度。平面构成中的面总是以形的特征出现,面也称为形。

面分两大类:一类是实面,一类是虚面。实面是由连续不断记录的线的轨迹构成的面,它的轮廓清晰、内容完整,有着明确的领域感和视觉重力。在平面设计中表达一种真实的、清晰的、实在的区域,给观者的心理感受是稳定、坚实和明朗。同时,它也有可能造成呆板的、闷无生气的心理印象;虚面是间隔记录线的轨迹构成的面。间隔记录的频率越低,虚面的轮廓、内容即越明确。这是由于虚面的形成与点的动态频率有着密切的关系,所以,虚面可以在平面设计的表达中体现一种模糊、虚幻的内容。同样,虚面给观者的心理感受是神秘、变化莫测、不可预知的。

平面上的面又可分为:几何形的面、有机形的面和不可重复的偶然形的面。

1. 几何形的面

几何形的面包括方形的面、圆形的面、菱形的面、梯形的面等等,这类的面简洁明快,都可以通过一定的属性公式进行描述,是按照某种数率进行运行的线的轨迹,有数理性的秩序感,表现规则、平稳、较为理想的视觉效果。如正方

形,最能强调垂直线与水平线的效果,呈现出一种安定的秩序感,在心理上具有简洁安定、井然有序的感觉。

2. 有机形的面

有机形表现着自然界有机体中存在的旺盛的生命力,是流动而富有弹性的曲线构成的具有内在活力与温暖感的形态,它是由自然中外力与物体内应力相抗衡作用形成的,呈现出柔和、自然、纯朴的形态。

3. 偶然形的面

偶然形是采用特殊手段和特殊工具,在有意识或无意识的情况下获得的图形,带有很大的偶然性,是自然造就的不能重复的形态。例如用手撕开纸张所产生的自然且具有个性的形;国画或水粉颜料的自由点滴、喷洒等。偶然形的特点是自由、活泼,具有神奇莫测的艺术魅力,所以有很强的表现力。

面的表情与多样的表现手法有关,面与面的组合可以创造新的面,面与面通过构成可以向立体和空间状态转化,形成具有体感和量感的面。在二次元的平面形态中,由于面的位置移动,靠拢与分散,方向的变化,平直与倾斜,数量的增减,空间的前后,使面按一定的秩序和规律组合,形成各种画面丰富有成效的形态,即表现出复杂的情感和充实、厚重、整体与稳定的视觉效果。面在空间上占有的面积最多,因而在视觉上要比点、线来得强烈和实在,具有鲜明的个性特征。

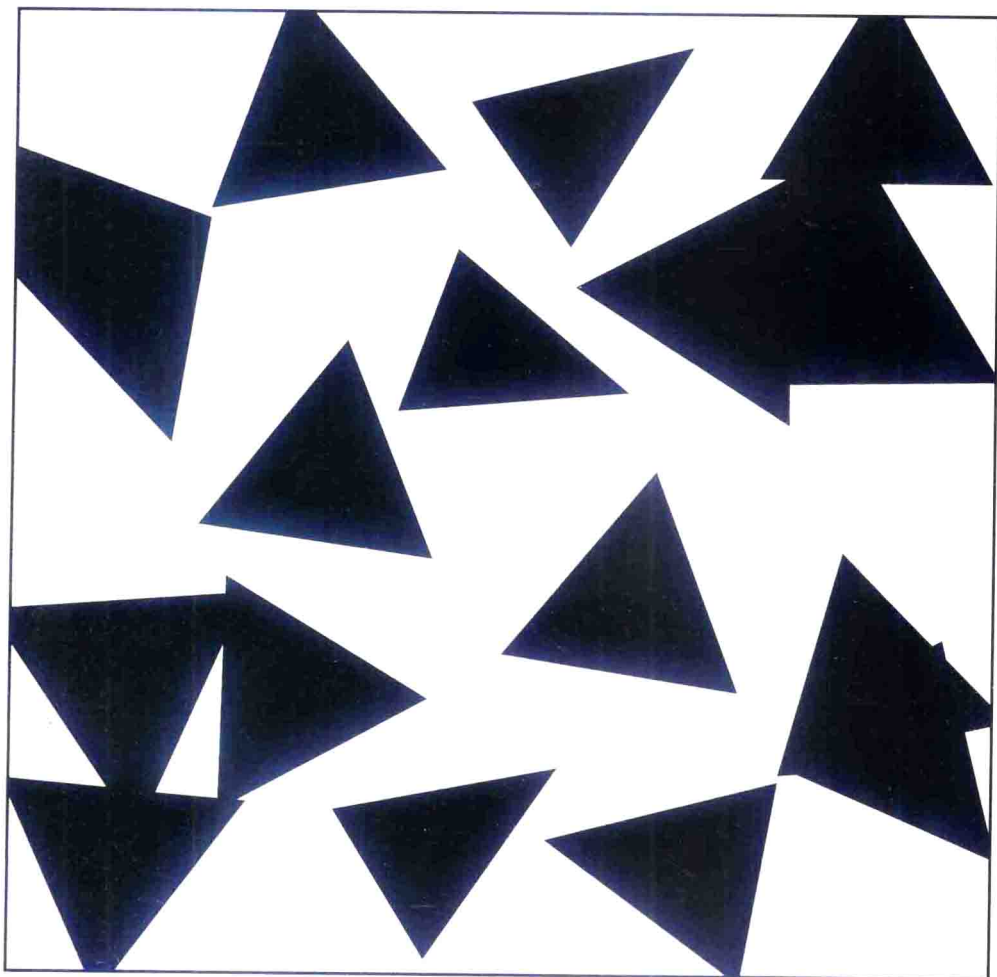

图1-12 几何形的面

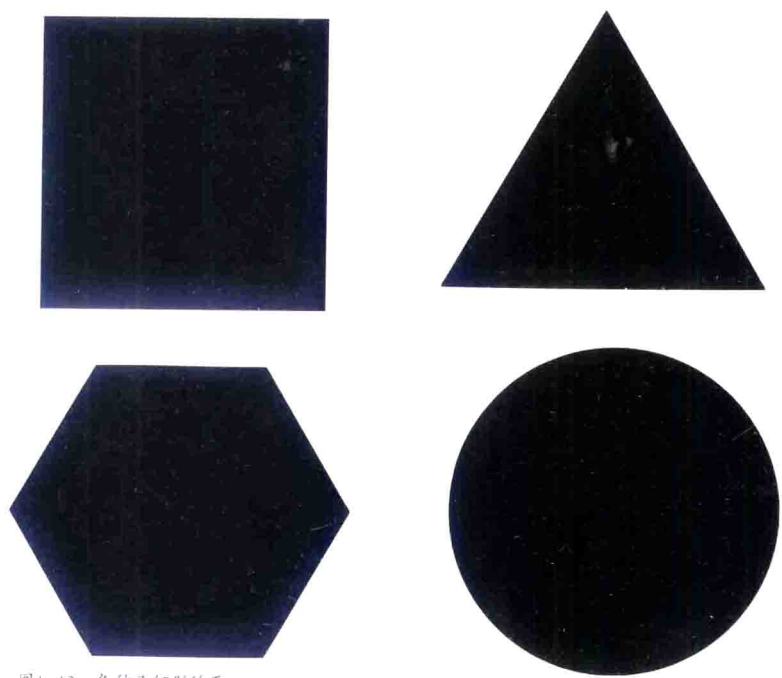

图1-13 各种几何形的面

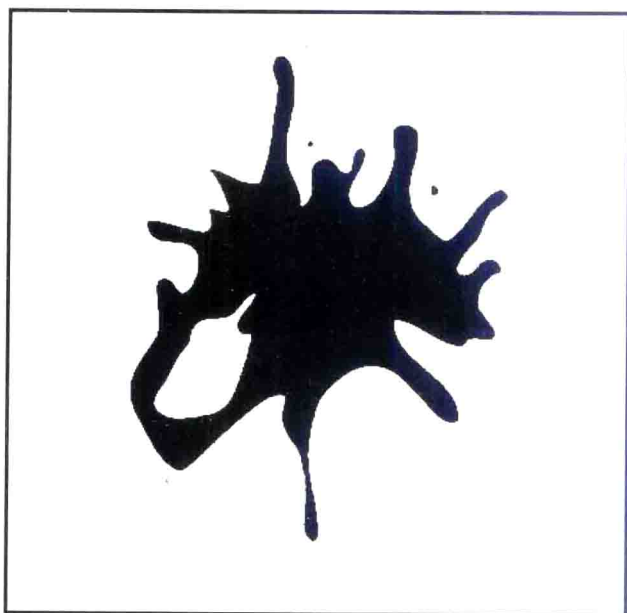

图1-14 偶然形的面

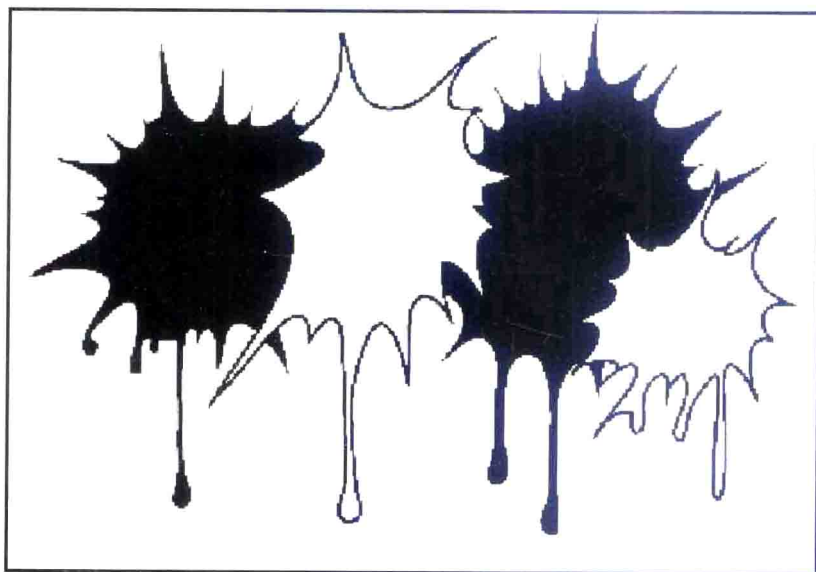
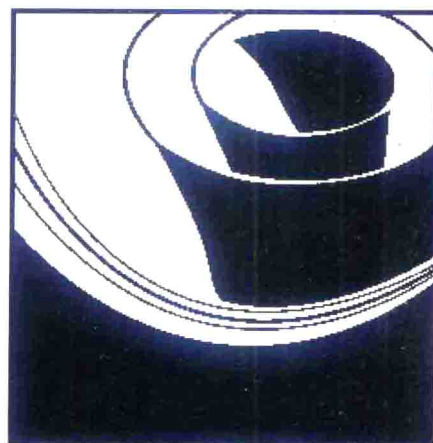
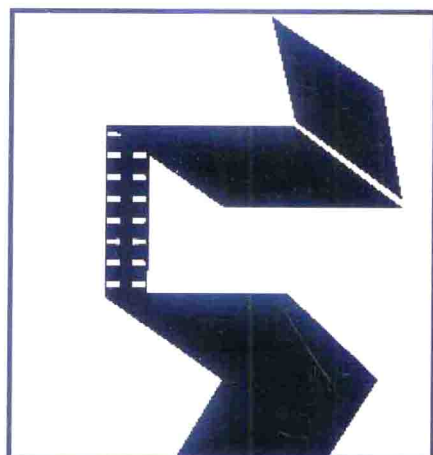

图1-15 面的各种形态

第二节 自然形态的平面化概括

师法自然,是人类的一种提高自身审美修养的自发且有效的途径。人类对于形式的创造最初都来源于对自然的模仿,自然万物都以它们的特性和内质不断地启发着人类设计的巧思,人们不断从自然中寻找形态的规律。自然物象所建构的秩序和形式是人类形态设计的主要演化资源。因此,自然是“设计之母”。当然,也需要人类的智慧,通过对自然形态的研究,把握造型规律,从而得到形态生产的依据。

自然形态是三维空间的立体形态,在平面构成中,不强调追求空间的深度和体积的变化,而强调以平面化的形式进行求新创造。不论是整体还是局部,都突出平面化的组织结构和形态特征,明确肯定创作者主观意识的先导作用和完全自由自觉的创造活动。

所谓的平面化概括,就是将自然物象的外形轮廓和内部结构进行平面化表现,将立体的三维空间变化为平面的二维空间,把所有的造型结构都展开、铺开,使原来的自然形态因平面化处理而变得单纯、典型,使形象特征更为突出、显著、热烈。

一、多角度地观察

自然界是一个取之不尽、用之不竭的巨大的材料库,蕴藏着极其丰富的美的因素。每种材料在不同的状态下有着各种变化的形态,每个类别里也有上万种具体的形态。在学习构成基础时,我们可以记录各种自然现象中具有构成意味的事物,观察、分析、比较自然形态,并从中发现、归纳自然形态的成型规律,并将其规律运用到艺术设计中去。

现代的科学手段能使我们从更多的角度去发现自然的秘密,远可以看到遥远的天体的表面,小可以看到分子内部的结构。但总的来说,对自然事物的认识有实用态度、有科学态度,也有美感态度。实用态度是注重事物的利害关系,是在研究物“用”;科学态度是关注事物之间的相互关系上,它的物理结构、归纳概念、分析因果关系、事物特征等,这是一种抽象的思维;而以美感态度观察事物,是将事物孤立地去欣赏,在观察时重点是能够失落于所觉事物之中,把注意力完全放在事物本身的形象上;心理活动偏重于直觉,不带抽象思考和实用的观念看待事物。我们需要用这种直觉去发现具有审美意象的事物。

首先,学会用心观察,摆脱对自然世界司空见惯的思维模式,发现生活中点、线、面、体的构成形式。用审美的眼光体会自然物的视觉现象,分析物体的结构、比例、体量的变化所引发的节奏和韵律。

此外,改变习惯性的观察位置,多角度、多视点、独特地观察自然。多方位地观察基于扩散性、求异的思维,不受任何条条框框的限制,对过去已知的事物重新探索和想象。特殊的观察方式有助于培养反常规的思维方式,也可以加强造型的基本素质和能力。

二、轮廓和剪影的方法提炼

自然形态是极其多样而复杂的,有些是偶然的、非本质的、不典型的、不美的,这就需要在构成中,要概括理性地认识和表现纷繁复杂的客观世界,对生活素材进行删繁就简、去粗取精的简化省略、进化提纯的艺术加工,突出物象的本质特征,化复杂为单纯,化繁琐为简洁,以典型而精美的视觉形象,表达丰富的艺术内涵。

提炼是提取自然形态的典型特征,舍去偶然和一般,强调个性和特殊。具体使用轮廓和剪影的方法提炼时,就要对物象的外形轮廓和内部结构进行符合形式美规律和个性特征的主观处理。从整体效果出发,大胆概括物象的外部形态特征。同时,对物象的内部结构和纹理,也要抓住能体现个性的构成要素或主要部分,以剪影的方法进行高度概括。使外部形态更加规整,内部形态更加洗练,内外形态和谐统一,特征突出而鲜明。

提炼的目的是使艺术形象得到单纯化表现,而不是简单的形式追求。因此,这一手法的运用一定要把握物象的重点和特点,抓住自然物象的表象特征和知觉感受,运用丰富的联想和想象,使简练而单纯的艺术形态具有鲜明而新颖的视觉效果,从而达到简练而不简单、单纯而不单调的艺术境界。

三、放大和缩小

世界大得无限,也小得无限,在自然形态平面化处理的手法中,还可运用放大和缩小法,即将自然形态的大小,量取若干等大的正方形,根据标位变形的需要,按一定的比例进行拉长或压缩,从而得到该形态的放大或缩小后的图形。放大或缩小后的图形与原图比较,形状相同,大小不同。

放大和缩小,都必须遵循自然的或观察的顺序,这样才能给人以真实感。此外,还要注意各形态间的联系。超常态放大一个物体形态会成为人们瞩目的中心。同样道理,超常态缩小一个物体也会成为人们瞩目的中心。

四、切割和解构

切割和解构,其思路是对所选定的一个完整对象的格局进行适当的切割打散,通过增减整合后再创作,对原始资料的结构、色调、面积、形状重新加以调整和设计,以原作中