

第1章 构成基础概述

本章学习目标

了解构成的定义及应用范围。
掌握构成的产生和发展过程。
对构成形式的深入分析与研究。

构成是一个很宽泛的现代称谓,它是设计活动的理论基础,通过对构成基础发展演变状况及表现形式等多方面内容的介绍,能够使学生了解构成基础在设计过程中的意义和重要性,掌握构成艺术的基本概念,为进一步学习奠定良好的基础,并可使学生在今后的设计创意中充分发挥自身的优势。

1.1 构成的定义及应用范围

构成艺术的内在精神是现代视觉艺术基础理论的引导方向,它所体现的基本规律性的问题,能够适用于构成设计的诸多方面,所以它是从事艺术设计领域的学生们必须掌握的基本知识。构成基础指的是形态的艺术构成,即将形态要素按照视觉原理、力学原理、心理学原理、美学原理等,组织成理想的形态和色彩效果。构成艺术通常表现为摒弃实用意义的纯粹形态,它的形式分为平面构成、色彩构成、立体构成、光构成四类,它们之间是紧密联系不可分割的整体,在长期的历练过程中,学生通过对构成艺术相关的元素的理解,充分将这些元素灵活应用到实际设计中去,使视觉思维不断拓展,并最终为设计服务。

1.1.1 平面构成的定义

平面构成是现代设计基础的一个重要组成部分,指将已有的形态(包括具象形态和抽象形态——点、线、面、体)在二维的平面内,按照一定的秩序和法则进行分解、组合,从而构成理想的造型方法。如图1-1~图1-3所示为平面构成中的点、线、面的综合表现。

平面构成作为视觉形象的一种构成方式,它所研究的对象,主要是在平面设计中,如何构造形象,如何把握和处理形象与形态之间的内在联系,在掌控美的规律形式的同时,按照形式美法则,设计、构造出所需要的图形元素,从而培养设计人员的审美能力,并提高其创造形态的能力。

1.1.2 色彩构成的定义

色彩构成是现代构成基础中一个重要的组成部分,是平面构成的色彩再现,它是根据构成原理,将色彩按照一定的比例关系去组合,创造、调和出令人赏心悦目的丰富色彩,这是一种创造和挖掘的过程,如图1-4~图1-6所示。

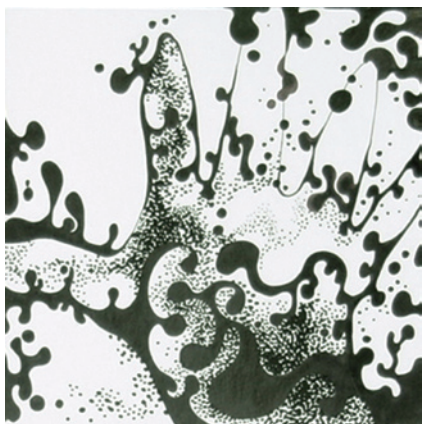

图1-1 | 平面构成一 (学生作业)

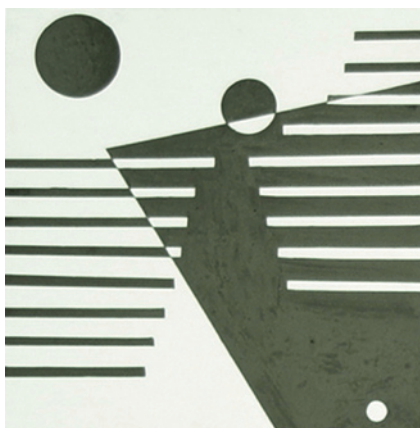

图1-2 | 平面构成二 (学生作业)

图1-3 | 平面构成三 (学生作业)

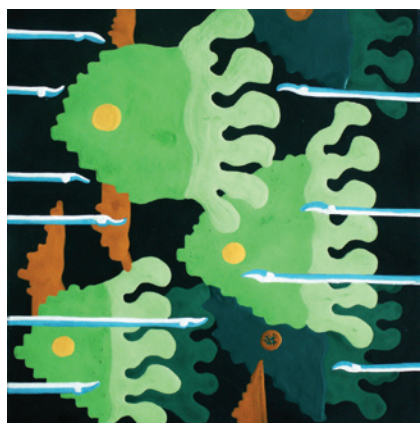

图1-4 | 色彩构成一 (学生作业)

图1-5 | 色彩构成二 (学生作业)

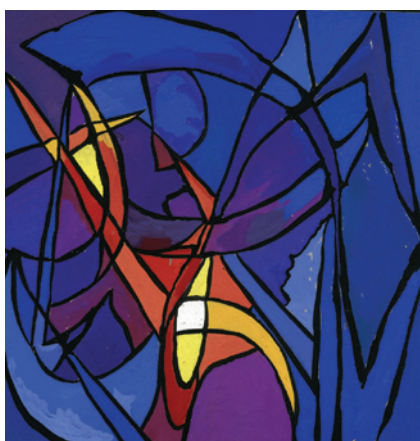

图1-6 | 色彩构成三 (学生作业)

我们之所以要去了解和认知不同的色彩语言,主要是为了培养学生对色彩敏锐的观察和辨别能力,通过对自然界五光十色的形态进行赏析,从而提高自身的色彩修养,提升对大千世界各种色彩的感悟能力。如果能够真正地理解了色彩学的真谛,能够生动而巧妙地表现出色彩的魅力,让色彩设计作品脱离以往的庸俗及浮夸的外表,就会使色彩在现代设计中充分发挥其作用,让神奇而多变的主题色彩在时间长河的洗礼下永发璀璨的光彩。

1.1.3 立体构成的定义

立体构成是形态构成的立体化表现,它以纯粹的或抽象的形态为素材,在三度空间的展现中,运用视觉规律和力学等原理把具有三维的形态要素按照一定的形式美原理进行组合、拼接、构造,进而创造出一个既使人具有视觉享受又具有一定美感的三维形态。

立体构成是由二维平面状态转向三维立体空间的构成语言,两者既有联系又有区别。其联系在于它们都是一种培养人们艺术情操的表达手段,并且均对造型表现进行了深入地剖析,从而培养学生对抽象思维的灵活运用,并产生高品质的审美观念和创造情趣。其区别是,立体构成是在三维的现实空间内进行实体训练的,在结构语言上要符合力学的严谨造型,并且所使用的材料和工具的不同也会影响作者的创意表现。材料、工艺、力学、美学在立体创作过程中起到了举足轻重的作用。灵活运用高度和厚度来塑造产品,可以充分体现立体构成的内在特点,从而清楚地表达丰富多彩的体态空间,如图 1-7~图 1-9 所示。

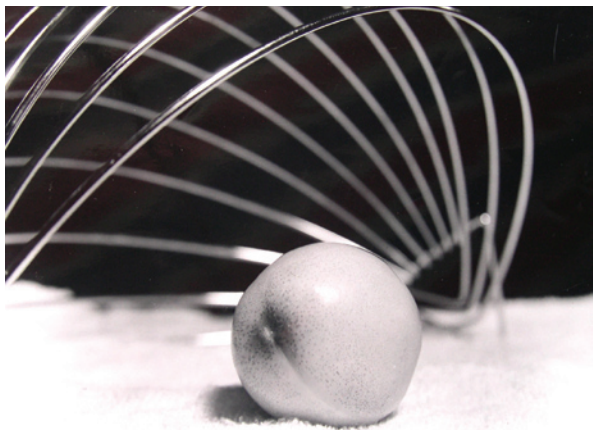

图1-7 | 立体构成作品——《梨·篮子》

图1-8 | 立体构成一（学生作业）

图1-9 | 立体构成二（学生作业）

1.1.4 光构成的定义

光是由一种称为光子的基本粒子组成的,它是人类眼睛能够看见的一种电磁波,从科学的意义上讲,光有的时候是电磁波谱的呈现,具有粒子性和波动性,也称之为波粒二象性。光可以在真空、空气、水等透明的物质中传播。如果没有光,人们将无法享受光明的生活。光照亮了我们的生存空间,因此,设计师对其构成因素的了解和掌握至关重要。

光构成是一门拥有很多相关学科知识的综合体系,它是通过光的物理属性及其构成法则,有效地应用于所需的造型材料中并与造型效果完美结合,从而产生出一种新的构成形势。这种构成方式与手段在现代设计领域的应用是极为广泛的,例如,激光束的放射状态所呈现出的涌动自由体,会给人一种梦幻缭绕的感觉,在诸多的光设计中都能够找到它的影子,如图 1-10 所示。

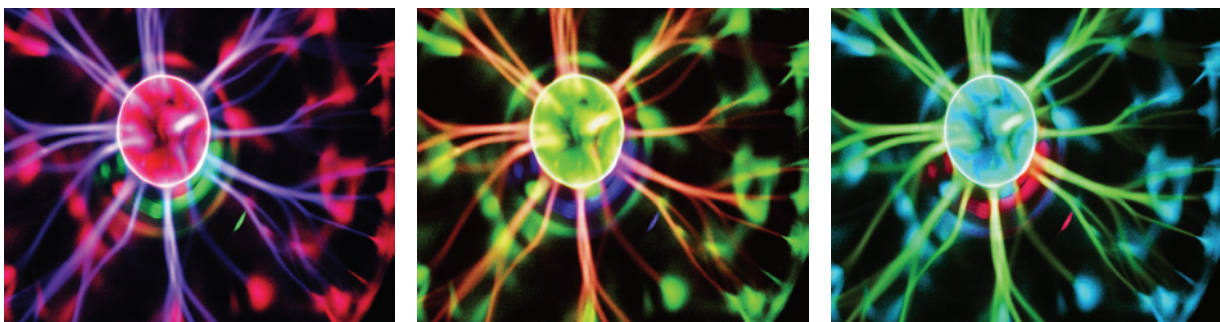

图1-10 | 光构成——激光束

1.1.5 构成基础的应用范围

构成基础是艺术设计各个专业的理论基础,它存在于艺术设计的各个方面,如绘画艺术、雕塑艺术、视觉传达设计、环境设计、工业设计、摄影艺术、媒体设计等,如图 1-11 所示。无论是平面的还是立体的,都离不开构成艺术的本质规律,而构成基础又是构成艺术的理论基础的根基,无根之藤是无

法在成长的过程中吸取丰厚的营养的,只有在构成基础的充实与哺育之下,构成艺术才能犹如雨后甘露一样被滋润得繁衍茂盛。换言之,构成基础就是艺术和设计的基础,因此,学习构成基础是学习艺术和设计的学生必须的第一课,也是极为重要的科目。

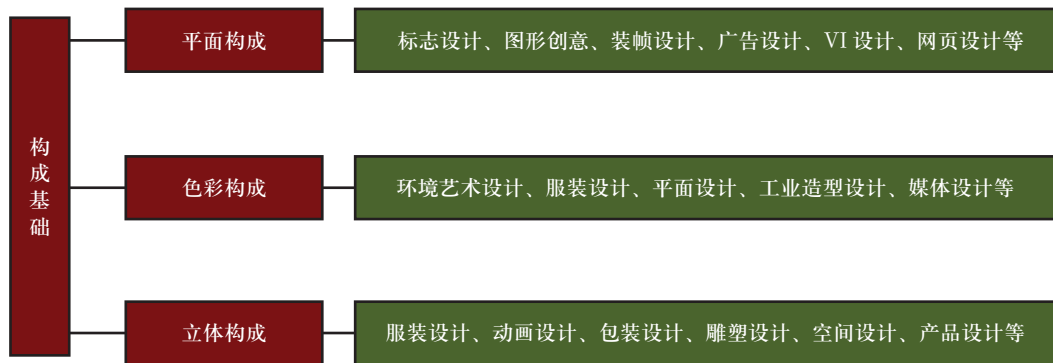

图1-11 | 构成基础涉及的相关范围

1.2 构成的产生和发展

构成主义艺术一直倡导摒弃因为美而美的艺术观点,它追求对美的一种实用性、构造性和机能性的感受,并将构成艺术应用于平面设计、工业设计、建筑设计、服装设计等诸多领域,在其中发挥着极其重要的作用。作为现代设计的主题思想和基础形式,构成概念的产生可以追溯到 1914 年俄国构成主义设计运动时期,在艺术史上也称为“至上主义”运动,代表人物是建筑家李西斯基(Lissitzky, 1890—1941)。1919 年李西斯基设计的革命海报《红楔子攻打白军》对于构成主义设计的风格影响很大,它采用完全抽象的艺术语言形式,是一种强烈地表达了革命观念的现代海报设计。他的这幅设

计作品具有非常浓烈的构成主义色彩,画面极为简单、明确,运用简明扼要的纵横版面排列作为造型基础,用无装饰线体作为字体的表现效果,装饰元素仅仅是简单的几何图形和纵横结构的变化,这些简单的几何图形和强烈的色彩关系用来象征革命者对白军的猛烈打击,它是俄国构成主义设计最具代表性的作品,如图 1-12 所示。

1917 年在荷兰形成的“风格派”运动是与俄国构成主义运动共同呈现的重要现代主义设计运动,其思想和形式都起源于荷兰“风格派”大师蒙德里安(Mondrian, 1872—1944)的绘画探索,1912 年他的作品《红·黄·蓝色块的构图》奠定了风格派设计的形式基础,如图 1-13 所示。画面追求简单明了和周密理性的视觉元素,并用数学

统计与纵横直线的形式和单纯的原色进行表现,充分表现出它深刻的艺术形式和规律。这种视觉语言主要集中在《风格》杂志的设计上。后来他的作品越来越集中于结构的均衡感上,他一般采取纵横的黑色直线打格子,在格子中的部分区域填上原色,采用非对称式的结构,利用色彩组成达到视觉平衡,这些形式及特点对于整个构成发展具有积极的影响。他用线条和格子组成了一幅幅有趣的格子画,大大小小的格子使画面富于变化,红、黄、蓝色块组合在一起十分明亮、跳跃。可见,用简单的直线也能画出丰富的画面。

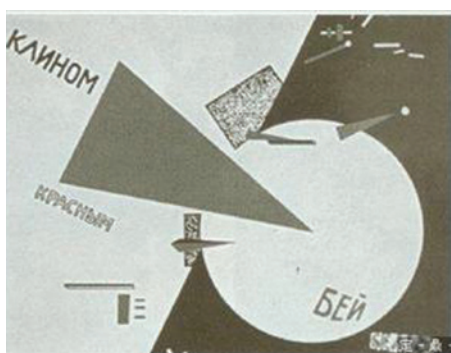

图1-12 | 李西斯基的《红楔子攻打白军》

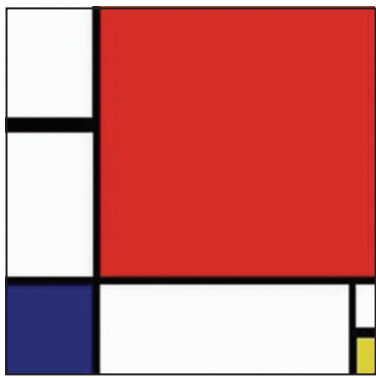

图1-13 | 蒙德里安的《红·黄·蓝色块的构图》

俄国的构成主义在艺术上具有极大的突破,并对世界艺术和设计的发展起到了很大的促进作用。直至1922年,德国包豪斯设计学院才在杜塞尔多夫举办了国际构成主义和达达主义研讨大会,这次大会对纯粹形式的看法和观点进行了研讨,从而形成了新的国际构成主义观念。

包豪斯成立于1919年,它为了适应现代社会对设计师的要求,建立了“艺术与技术新联合”的现代设计教育体系,并且在教学环节中开创了诸如平面构成、色彩构成、立体构成等基础课,以及工艺

技术课、专业设计课、理论课和与建筑有关的工程课等现代设计教育课程。包豪斯在设计教育的基础体系中,主张无论是在绘画中还是在设计领域里都要以抽象的艺术形式来展现思想,要对传统的写实主义观念进行否定,逐步以全新的抽象思维方式和美学观念建立起一个全新的造型原则,把平面、色彩、立体结合材料的研究相对独立起来。

德国著名建筑家沃尔特·格罗佩斯(Walter Gropius, 1883—1969)是20世纪最重要的现代设计家、设计理论家、设计教育的奠基人和精神领袖,他在德国魏玛市建立的“国立包豪斯学院”是欧洲现代主义设计集大成的核心,如图1-14所示。欧洲整整半个世纪对现代设计的探索在这所学院中得以完善。在经过多年的实践摸索后,逐步形成了一套教育体系,以至于影响到了整个世界的设计领域。包豪斯的存在时间虽然是短暂的,但是它对现代设计产生的很多影响却是非常深远的,它形成了设计教育的基本结构,使视觉教育第一次比较牢固地建立在科学的角度上,为后人留下了宝贵的财富。

图1-14 | 国立包豪斯学院

在第二次世界大战结束以后,日本的大学教育制度进行了大力的改革和发展,构成学科得到了极大的探索和进步。这段时间里,对于日本来说,他们对构成的研究领域已经基本得以确立。为了能有更为丰富的学术建树,以便能够很好地在艺术设计的大环境中去应用,他们开始对构成研究多年来的停滞不前进行了反思,促使日本教育界开始去开拓崭新的构成研究,在这种情况下,光的构成理论体系也随之形成,进而从根本上完善了构成学的教育体系。

构成教学系统从20世纪70年代末进入我国后,就在设计基础教学领域中扮演着十分重要的角色。香港大一艺术设计学院院长吕立勋到北京做学术交流的时候,应中央工艺美术学院的邀请,在学院讲授了平面设计基础和立体设计基础两门课程,也就是现在我们所说的平面构成和立体构成。后来由陈菊盛编著,中国工业美术协会作为“内部刊物”出版的《平面设计基础》在我国的艺术教育领域引起很大反响,随后我国又相继出版了《色彩构成》、《立体构成》、《光构成》等一系列的构成书籍,为我国的设计艺术教育发展奠定了良好的理论基础。

1.3 构成的形式

在构成设计领域里,从构成要素的形式与自然对象的相似程度上来划分,可分为具象构成与抽象构成两种形式。

世界上一切造型作品,其形象有自然的象形状态和人工的造物状态两种,如齐白石先生画的虾,以及装饰纹样中的云纹、水纹等,追求的都是“形似”。而在人工造物活动中,不论是在建筑或家具、服饰的设计中,其主要目的都是为了实用性,是从人们的基本生活需要出发,其实用价值越高,便越能发挥其美的效能,它是形象思维与逻辑思维二者相结合的产物,因此,它的产生是客观世界所存在的物象在人们头脑里的一种反映。

毕加索的抽象艺术作品都是源于生活并高于生活的。艺术家将生活中的感受,经过整理、概括、加工、取舍,使之更加条理化,更集中了美的因素,使作品更富有感染力,并具有实用价值。好的作品能给人一种美的享受,而且还能充实和美化人们的物质生活和精神生活,使人们充满信心地为创造新生活而努力。所以,设计师要深入生活,要从丰富多彩的生活中吸取养料,提取精华,集中典型形象进行刻画创造,才能不断地提高艺术水平。

1.3.1 具象构成

具象艺术广泛存在于人类美术活动的始终,表现形式包括绘画、雕塑、装饰等多种方式。古希腊的雕塑作品、近代的写实主义和现代的超现实主义作品,因其形象与自然对象相似,被看作是这类艺术的典型代表。

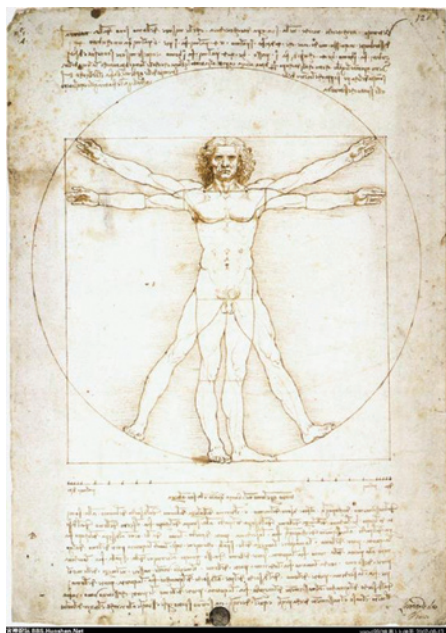

图1-15 | 达·芬奇的绘画作品

达·芬奇的绘画作品再现了完整的结构,他的绘画充分表现着和谐的比例和各个形象之间的平衡感,通过完美的构图、严谨的结构以及充分的表现,完美地诠释了具象绘画的真谛,如图1-15所示。具象艺术作品中的艺术形象都是具备可识别性的,如图1-16和图1-17所示。

所谓“具象形象”,就是在大自然中通过观察、写生,吸取自然界中美的成分,并加以整理和取舍,在此基础上再进行分解和重新组合,使形象更加简练、完美,增强其装饰效果。实际上这是一种带有具

体形象的初步抽象,这是平面设计中应用较多的一种形式,也是我国广大群众所易于接受和喜爱的一种形式。

具象构成指艺术形象与自然对象基本相似或极为相似的表现形式,造型手段模仿自然物态,具备明显的可识别性。具象构成要求构图完整,表现充分、真实,结构合理、严谨,还要求具备形象、结构、空间的合理性,统一的、内在与外在的关联性,主次、全部和细节的完整性,如图1-18~图1-20所示。

图1-16 | 西安曲江池遗址公园的唐仕女雕塑群

图1-17 | 陕西渭南陶艺村的雕塑作品

图1-18 | 具象构成一(学生作业)

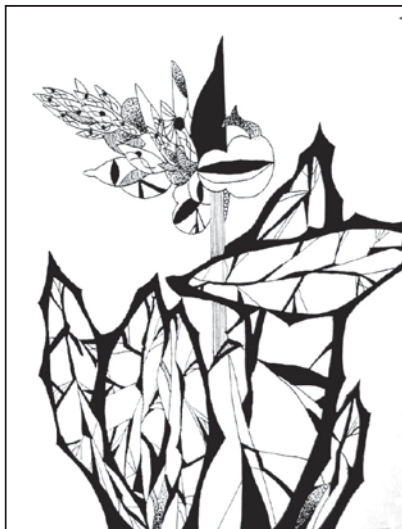

图1-19 | 具象构成二(学生作业)

图1-20 | 具象构成三(学生作业)

1.3.2 抽象构成

抽象艺术是与具象艺术相对应的名称,也可称为非具象艺术,是指艺术形象大幅度偏离或完全抛弃自然对象外观的艺术。抽象构成是情绪或感觉的体现,其以直觉或想象力为创作原点,对物象进行理解、提炼、升华等多种创造和表现,艺术形象会较大程度地偏离或完全抛弃自然对象外观的艺术。

抽象的形象,在我国就有丰富的遗产。如图 1-21 所示,中国古代的彩陶纹样和其他几何图

案,其形象古朴、简练、生动,装饰性强,比较充分地体现出美的形式规律,我们设计和研究时可以很好地借鉴。我国传统戏剧中的京剧脸谱,根据人物性格进行了大胆的夸张变形,有的脸谱形象是把面部归纳成“三块瓦”的格式,再加以变化,其处理手法很多都是抽象化的,如图 1-22 所示。这些都是极为精巧的艺术创造,也是先辈们在生活中捕捉的灵感积累的经验,为后人的艺术创作留下了丰厚的财产。

图1-21 | 甘肃省博物馆的彩陶装饰纹罐

图1-22 | 赵梦林创作的京剧脸谱

“抽象”一词原意指人类对事物非本质因素的舍弃与对本质因素的抽取。一部分原始艺术品和大部分工艺美术作品以及书法、建筑等艺术样式,就其形象与自然对象的偏离特征来说应属抽象艺术。作为自觉的艺术思潮的抽象艺术则在 20 世纪兴起于欧美,诸多现代主义艺术流派,如抽象表现主义、立体主义、达达主义等均受此影响。

现代抽象构成大致可分为两种。

(1) 对自然对象外观加以提炼或重组。以自

己对事物的概念为创作依据,减去被认为是次要、偶发的因素,追求一种本质,或者是从个别特殊的自然对象中抽取艺术形象的模式。

(2) 完全舍弃自然对象,以纯粹形式构成出现称为纯抽象,如图 1-23 ~ 图 1-25 所示。现代抽象艺术运动整体上是模拟自然的传统的反叛,它对现代艺术产生了深远影响。戴维·史密斯的作品《哈德逊河风景》像是用金属做的线描,尽管雕塑是以二维平面构成的,但透过镂空的空间看那自

然的风景时,却体现了无穷的深度和色彩的运动,如图 1-26 所示。他的另一幅作品《立方体》,运用立方体和圆柱体来体现作品的变化,并十分注重塑造表面的光泽效果,如图 1-27 所示。在我们所生存的空间里还有很多抽象的造型元素如影随形,如图 1-28 和图 1-29 所示。

图1-23 | 抽象的放射形式一

图1-24 | 抽象的放射形式二

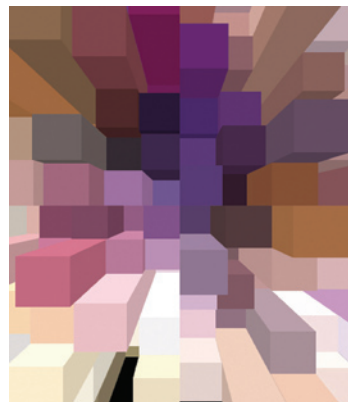

图1-25 | 抽象的放射形式三

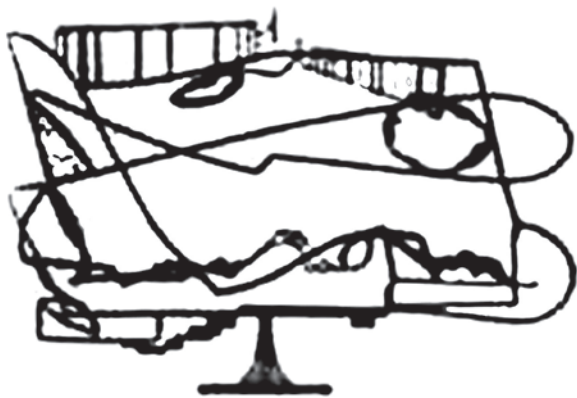

图1-26 | 戴维·史密斯创作的《哈德逊河风景》

图1-27 | 戴维·史密斯创作的《立方体》

图1-28 | 陕西渭南陶艺村的雕塑作品

图1-29 | 城市抽象雕塑

思考与练习题

1. 谈谈你对平面构成、色彩构成、立体构成、光构成的基本认知。
2. 简述构成是如何产生和发展的,并谈谈自己对构成学所涉及问题的理解。
3. 构成的形式有哪些方面? 请对相应的形式进行阐述。
4. 构成基础课的应用范围有哪些? 分别讨论它在设计领域应用的门类。
5. 根据构成的形式及种类,分别搜集不同的形式语言图片各 5 张,要求对资料有文字性的说明。