

💡 学习要点和目标

1. 了解点、线、面等平面构成的形态要素,掌握平面构成的概念;
2. 理解空间、运动、光、变形、质感等平面构成的形态变化;
3. 了解统一与变化、对称与平衡、节奏与韵律等平面构成美的外在形式;
4. 了解重复、近似、渐变、对比、密集、分割等平面构成的形式。

📖 核心概念

构成、形态、空间、比例

👉 引导案例

日本吉卜力动画工作室的标志与平面构成的形态要素

现代平面构成是现代视觉传达设计基础的一个重要组成部分,对于动漫设计专业是必不可少的审美造型与思维训练。图 1-1 所示为日本吉卜力动画工作室的标志,这个工作室专为宫崎骏和高畑勋制作动画。

该标志是日本动漫大师宫崎骏创作的动画形象龙猫,这个形象是由平面构成中的基本形态要素——线形的变化而得到的。线形运动得既简洁又具有较强的拟人性,生动可爱,并由此衍生了一系列的龙猫动漫产品,如图 1-2 和图 1-3 所示。

平面构成是研究视觉元素在平面艺术中的构成法则和规律,探讨用多变的外部视觉形象来保证形式追求的永恒性。对于现代视觉传达艺术、动漫绘画的创作实践来说,具有提高思维想象能力、启迪设计灵感的奠基作用。

图 1-1 日本吉卜力动画工作室的标志

图 1-2 龙猫衍生产品(一)

图 1-3 龙猫衍生产品(二)

案例导学

设计是有目的的造型活动,不同的专业设计存在共同的基础造型。如果将具有目的的专业设计称为实用设计,那么,平面构成就可以看成基础设计。作为现代设计的重要组成部分,平面构成研究要素及构成规律,通过对视觉要素的理性分析和严格的形式构成训练,培养对形态的创造力和审美能力,为实用设计创造基础条件。

本章通过概念知识的讲解,旨在提高学生对平面构成基础概念的理解,对其进行平面构成多元化思维启发和专业理论的指导。

一、平面构成的起源

“构成”这一概念产生于 20 世纪初。第一次世界大战之后,欧洲在经济恢复、很快进入全面繁荣的同时,存在着极其剧烈的社会变革与思想变革。在艺术领域里,也出现了这种社会思潮变化的倾向。平面设计在其影响下,也有了很大的发展和多元的变化。此时“构成设计”开始成为现代设计的理念和形式的基础,开始了构成主义运动。

平面构成的教学体系始于德国的包豪斯。1919 年,包豪斯在德国魏玛成立了世界上第一所完整的设计学院,它吸取了 20 世纪初欧洲各国在设计领域探索和研究的成果,特别是俄国“构成主义”设计运动和荷兰的“风格派”的成果,又不断发展完善,使这所学校成为当时集中体现欧洲现代主义设计运动的中心,极大地促进了现代主义设计运动的发展。

在当时包豪斯的课程中,就设立了以“构成”为基础的课程,它的特点是教学里融合了各国前卫艺术的精华,提倡运用不同材质进行概念表现,鼓励学生对色彩、形式、想象力进行理性的分析与实验,使学生超越旧有的经验约束与视觉习惯,培养崭新的、理性的、敏锐的视觉认识能力。

小贴士

包豪斯设计学院

包豪斯(Bauhaus,1919—1933 年),是德国魏玛市的“公立包豪斯学校”(Staatliches Bauhaus)的简称,后改称“设计学院”(Hochschule für Gestaltung),习惯上仍沿称“包豪

斯”。在两德统一后位于魏玛的设计学院更名为魏玛包豪斯大学(Bauhaus-Universit at Weimar)。它的成立标志着现代设计的诞生,对世界现代设计的发展产生了深远的影响,包豪斯也是世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学院。“包豪斯”一词是格罗披乌斯生造出来的,是德语 Bauhaus 的译音,由德语 Hausbau(房屋建筑)一词倒置而成。

魏玛包豪斯大学于1919年由一批杰出的艺术家和建筑师接手而成立,以包豪斯之名成为开创新时代的先锋派艺术家们,反传统、推行现代艺术设计理念的战场和精神基地。

由于战争和纳粹的关系,学校再次易主,就连在第一次世界大战中曾获得过铁十字勋章的 W. Gropius 也被纳粹定义为“优雅的沙龙布尔什维克”,并因不堪纳粹褐衫队队员的骚扰而逃亡美国。而后这座几经兴衰易名的学校最终在两德统一后的1995—1996年重新复名为包豪斯,成为著名的公立综合设计类大学性质的学术机构。

包豪斯校舍本身在建筑史上有重要地位,是现代建筑的杰作。它在功能处理上有分有合,关系明确,方便而实用;在构图上采用了灵活的不规则布局,建筑体型纵横错落,变化丰富;立面造型充分体现了新材料和新结构的特点,法古斯工厂的工业建筑风格被应用到了民用建筑之上,完全打破了古典主义的建筑传统,获得了简洁和清新的效果。

作为世界顶尖设计类大学之一,目前包豪斯大学分为以下4个学院。

建筑学院:德国最早成立的现代建筑学院。

媒体学院:德国成立的第一所媒体学院,欧洲首屈一指的媒体与设计教育机构。

造型学院:德国最早成立的造型与设计学院。

土木工程学院:与建筑学院协同工作。

二、平面构成的概念

平面构成是一种视觉形象构成,以研究视觉语言的特性、构成规律以及审美原理为目的。它重在研究和分析视觉语言的形态、空间、运动、比例等因素的变化和形式规律。平面构成是为视觉语言的表达提供某种可循规律,为提高视觉形象表现力服务。

三、平面构成的形态要素

(一) 形态的概念

万物的外在称之形。在人类的视觉和触觉经验中,一切物体的外貌、姿态、结构等特征均含有形的意味。它与物体的形状不同。形状仅指物体在空间所占的轮廓,而形或形态,乃为一切要素统一后的综合体。它是传达视觉艺术语言的根本。

形态(Format)有时候被称为程式(Convention),是指一种结构性要素,体现着对形态所流行的那个时代的重要观念的关注。不同的元素的排列组合或者编码方式构成不同的形态。我们来给形态一个简单易懂的定义,就是人们经验体系内能够直接或间接被感知

到的形被称之为形态。

（二）形态的分类

“形态”对于一切设计专业来说是至关重要的,但在纷繁复杂的众多形态的世界里应该做一个大致的划分,以便于设计训练中的识别、理解与运用。从粗线条的区别上可以分为概念形态和现实形态两个类别,如图 1-4 所示。

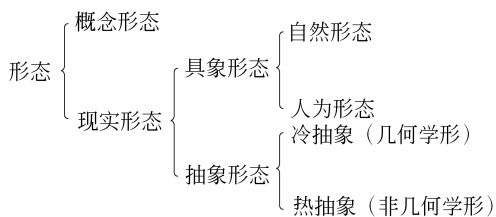

图 1-4 形态的分类

1. 概念形态

概念形态指人的视觉和触觉不能直接感觉的形。它似乎存在,但实际并不存在,我们认为它只存在于意念之中。例如气功训练中的“抱球”,在气功“抱球”中的球是不存在的,但训练者要认为球是存在的并要双手掌心相对抱住圆球,这是一种意念的训练。存在于意念之中的概念形态,能促成人们对现实形态的认识、转换和重构。

2. 现实形态

现实形态则是针对概念形态而言的,是能看到或能触到的形态,即实际感觉到的形态。现实形态可分为具象形态和抽象形态,具象形态又包括自然形态和人为形态,抽象形态则包括冷抽象(几何学形)和热抽象(非几何学形)。

所谓自然形态是指自然界本身具有的形态,即自然界中存在的有机形态和无机形态。例如山峦峰谷、江河湖海、飞禽走兽、花木丛林等自然景观,如图 1-5 和图 1-6 所示。这些有形的机体无论在形状、色彩、质感上都给人类以启迪,为艺术创作提供了取之不尽的源泉。

图 1-5 海洋生物

图 1-6 树木表面

世界上著名建筑物悉尼歌剧院就是建筑设计师约恩·乌松(丹麦)在切割橘瓣时,受橘瓣形态的启发,从而设计出这件建筑杰作,如图 1-7 和图 1-8 所示。从自然形态中我们

能获得许多创作灵感,设计师可以在创作设计过程中受到有益的启发。

图 1-7 悉尼歌剧院正面

图 1-8 悉尼歌剧院侧面

小贴士

悉尼歌剧院

悉尼歌剧院位于澳大利亚悉尼,是 20 世纪最具特色的建筑之一,也是世界著名的表演艺术中心,已成为悉尼市的标志性建筑。该歌剧院 1973 年正式落成,2007 年 6 月 28 日被联合国教科文组织评为世界文化遗产,该剧院设计者为丹麦设计师约恩·乌松。悉尼歌剧院坐落在悉尼港的便利朗角(Bennelong Point),其特有的帆造型,加上悉尼港湾大桥,与周围景物相映成趣。

悉尼歌剧院的外观为三组巨大的壳片,耸立在南北长 186m、东西最宽处为 97m 的现浇钢筋混凝土结构的基座上。第一组壳片在地段西侧,四对壳片成串排列,三对朝北,一对朝南,内部是大音乐厅。第二组在地段东侧,与第一组大致平行,形式相同而规模略小,内部是歌剧院。第三组在它们的西南方,规模最小,由两对壳片组成,里面是餐厅。其他房间都巧妙地布置在基座内。歌剧院、音乐厅及休息厅并排而立,建在巨型花岗岩基座上,各由 4 块巍峨的大壳顶组成。

这些“贝壳”依次排列,前三个一个盖着一个,面向海湾依抱,最后一个则背向海湾侍立,看上去很像是两组打开盖倒放着的蚌。整个建筑群的入口在南端,有宽 97m 的大台阶。车辆入口和停车场设在大台阶下面。高低不一的尖顶壳,外表用白格子釉磁铺盖,在阳光映照下,远远望去,既像竖立着的贝壳,又像两艘巨型白色帆船,飘扬在蔚蓝色的海面上,故有“船帆屋顶剧院”之称。

那贝壳形尖屋顶,是由 2194 块每块重 15.3 吨的弯曲形混凝土预制件,用钢缆拉紧拼成的,外表覆盖着 105 万块白色或奶油色的瓷砖。由于悉尼歌剧院坐落在悉尼港湾,三面临水,环境开阔,以特色的建筑设计闻名于世,它的外形像三个三角形翘首于河边,屋顶是白色的形状犹如贝壳,因而有“翘首遐观的恬静修女”之美称。

人为形态是指人类创造出来的形态,它是按照人们的需求在衣、食、住、行、用上造出来的各种生活用品,是人类劳动成果的凝结,集中反映了人类文化思想。例如建筑物、产品、家具、艺术品等人类劳动成果,如图 1-9 和图 1-10 所示。

图 1-9 餐具

图 1-10 咖啡杯

抽象形态是对具象形态的高度升华和概括,是在认识自然过程中,对客观存在由感性到理性发展的视觉创造。抽象形态中的几何学形态和非几何学形态又称作冷抽象和热抽象。抽象形态中的点、线、面、形、色等的变化能够激发出人的情感,如中国的书法艺术,简练的抽象线条却勾勒出人的丰富的思想和精神。

(三) 点的构成

点一般用来表示相对的空间位置,它没指向性和具体的尺度,是相对周围环境所定义的一个相对概念。它作为一种视觉元素,其意义较为丰富,在自然形态和人为形态中,点具有可视特征,一般是把物象进行浓缩或简化而成。在构图布局中,点具有很强的调节和修饰作用。在具体的构图设计过程中,点并非都是以圆点形状出现,一些个体较小的元素都可视之为点。

案例 1-1

点的视觉效果

案例说明 图 1-11 至图 1-14 分别是单独的点、两个等大的点、大小不同的点、三个点在平面中所带来的不同视觉效果。

案例点评 如图 1-11 所示,在平面上只有一个点时,我们的视线就会集中在这个点上。在同一个空间内,如图 1-12 所示,有两个等大的点且相距一定的距离,那么,我们的视线焦点就会在两点之间往返,在心理上也就产生了一种“线”的反应。

当两个点大小不同时,如图 1-13 所示,人们的视觉焦点首先就会落在大点上,然后再将视线按最短的距离移到小点的位置上。这里,点起到了视线转移的作用。在几何学中有“不在同一条直线上的三个点决定一个面”的定理,如图 1-14 所示。

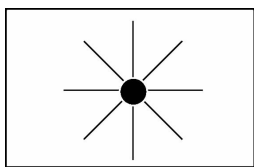

图 1-11 单独的点

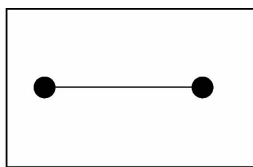

图 1-12 两个等大的点

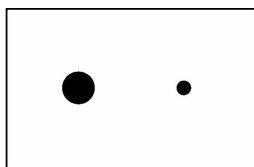

图 1-13 大小不同的点

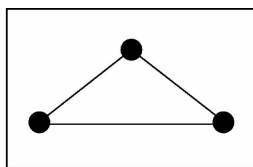

图 1-14 三个点

(四) 线的构成

线作为重要的造型元素,它以抽象的形态存在于自然形态中,是一种重要的构成语言。自从人类文明产生,人们就不断地对线认识、应用、创造,如甲骨文、陶器上的纹饰等。

线有长度的属性,而无粗细的限制。根据线条的曲直、方向可以构成不同的形态,表证着不同的心理感受。如直线给人的感觉是直接、明晰,而曲线给人的感觉则是柔软、弹力、运动;水平方向的线保持重力与均衡、安定与平和,垂直方向的线暗示着强有力的支柱,公正、信任,斜线生动、活泼、不稳定等。

线的构图在设计中有着广泛的运用,平面知识丰富的设计师常用简洁的线条进行页面构图,以用来传达丰富的视觉信息和思想情感。

案例 1-2

直线的心理效果

案例说明 图 1-15 至图 1-18 分别是不同粗细的直线的组合,它们具有不同的心理效果。

案例点评 图 1-15 是中等粗细的直线的组合,具有明晰、单纯、直接、固执的心理效果;图 1-16 是粗直线的组合,具有强力、笨重的心理效果;图 1-17 是细直线的组合,具有敏感、脆弱、心理效果;图 1-18 是锯齿状直线的组合,具有不安定、焦虑、浮躁的心理效果。

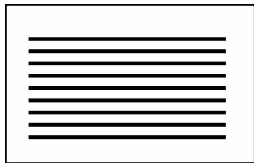

图 1-15 中等粗细的直线

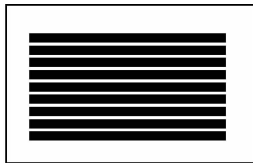

图 1-16 粗直线

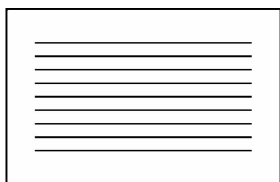

图 1-17 细直线

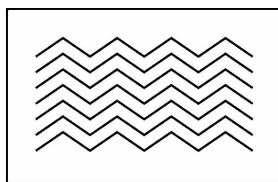

图 1-18 锯齿直线

 案例 1-3

曲线的心理效果

案例说明 图 1-19 和图 1-20 所示分别是几何曲线和自由曲线,它们具有不同的心理效果。

案例点评 图 1-19 所示的几何曲线是用圆规绘制出来的,它有曲线的一般特征,既具有速度、弹力等心理感受,还具有直线的简单、明快的性质。

图 1-20 所示的自由曲线是信手绘出的一种曲线,它更具有曲线的性质,富有自由、随意、柔软、女性美特征。自由曲线的独特性主要体现在它的韵律、弹性和自由的伸展性。再者,在变化方面,自由曲线要比几何曲线更随意、更复杂。

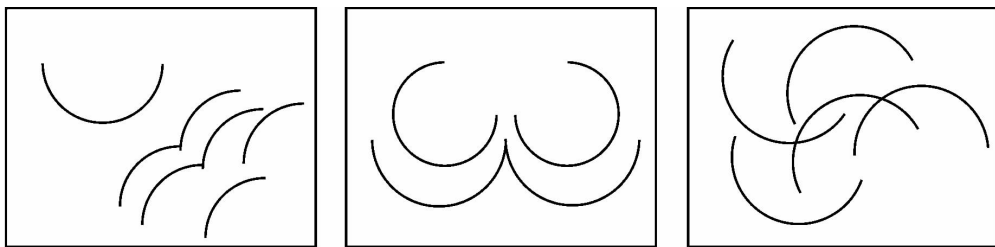

图 1-19 几何曲线

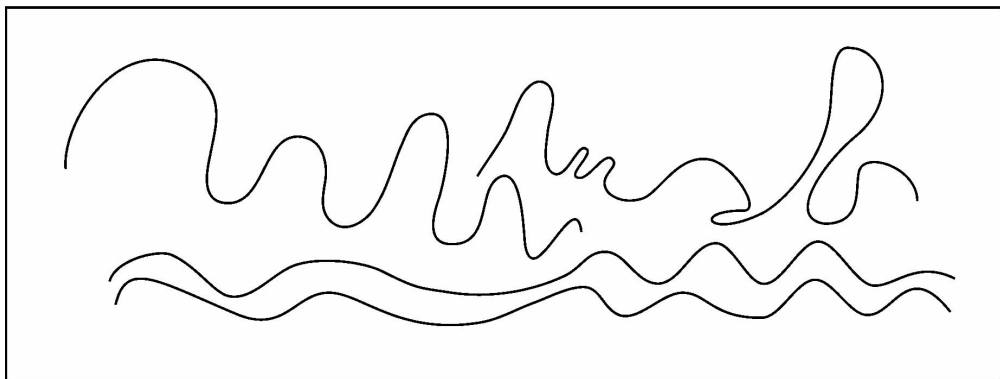

图 1-20 自由曲线

（五）面的构成

面由线构成,具有二维空间属性,既可以说面是由点密集而成,也可以说面是线平移的结果,它综合着点和线的特性。面的形状有无限多种,通常分为直线形、曲线形和偶然形。

1. 直线形面

直线形面又分为几何直线和自由直线形,如图 1-21 所示。直线形面具有明快、简洁、有序和理性特征。容易被人理解和记忆,制作起来较为方便。

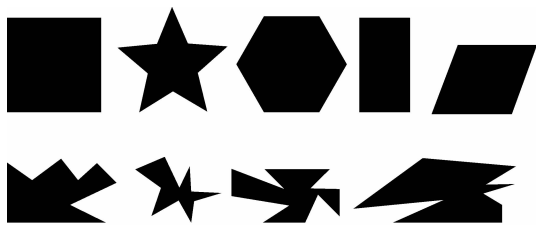

图 1-21 直线形面

2. 曲线形面

曲线形面也分为几何曲线形和自由曲线形两种类型,如图 1-22 所示。曲线形面比直线形面要复杂,并富于变化和动感。它所表现出来的流动性和弹性给人以无限想象,使人感到有一种生命活力。它具有同曲线一样的女性特征。

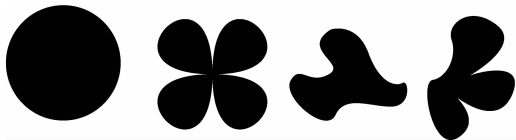

图 1-22 曲线形面

3. 偶然形面

偶然形面是在现实生活中偶然获得的一种视觉形态。在平面设计领域的大部分偶然形面是通过特殊技法(如绘图软件中的特效滤镜)获得,如图 1-23 所示。偶然形面表现出来的是一种自然的、无序的形态,有着丰富的象征意义。

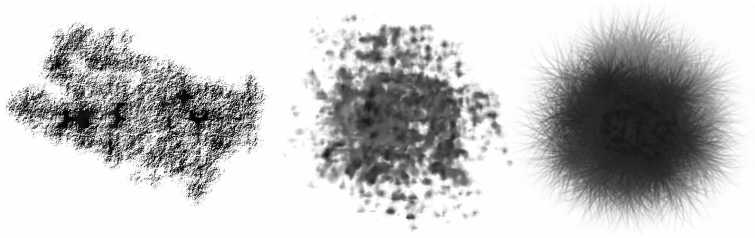

图 1-23 偶然形面

面是构图中常用的视觉元素,它的大小、曲直变化都在影响着页面的整体布局,在设计中,我们都在有意或无意地进行着面的组织和创造,运用着面的分割、组合、虚实交替等手法来增强页面的整体效果。

四、平面构成的形态变化

平面构成的形态变化和人们的心理感受有着密切的关系。常用形态的变化来传达某种视觉信息及用文字无法表达的心理感受。平面构成的形态变化主要表现在空间、运动、光、变形、质感等方面。

1. 空间

在平面设计中,视觉元素的载体是二维平面,所谓空间感只是一种假象,是通过平面上视觉元素的独特布局方式表现出来的错觉。

在艺术型的作品中,画面中的空白往往占有很大的比例,使人的视觉自由流动,形成一种无限的想象空间。若整个画面不留设空白,拥挤着各种视觉元素,就会给人闭塞的感觉。所以,善于在画面中留设空白,是现代设计的一种重要的表现技法,它是创造意境、产生联想的必备前提。

2. 运动

这里所说的“运动”并不是指某些视觉元素的位移,而是指在静态的平面构成中,利用点的排列、线的疏密组合、面的分割及虚实变化等方式所形成的一种动感。

3. 光

光在平面构成中具有很强的氛围渲染效果,它能给人带来某种精神作用和情绪变化。

4. 变形

设计者在描述自然形态时会将自己的思想感受、主观意识渗入其中,致使自然形态有较大幅度的变化,这就称为变形。在平面设计中通常用到变形的表现技法,直观地达到某种视觉效果,以表现自己的精神和心理。

5. 质感

质感是人们对物体的表面纹理的感觉。在自然界中,不同的物态外表给人的感觉是不同的,或粗糙、或细腻、或柔软、或硬朗。不同的质感对人的视觉刺激程度也不相同,如长时间观看表面光滑的物体,视觉就容易疲倦,如果将视线转移到表面上有纹理的物体,顿时就会感到轻松与舒适,视神经很快地得以调节。

在现代设计中,质感运用得十分普遍,如时装、工业产品、建筑装饰等领域特别注重材料的肌理选择。

五、平面构成美的外在形式

统一与变化、对称与平衡、比例与尺度、节奏与韵律是平面构成美的外在形式的四个方面。

1. 统一与变化

统一是指由某种性质相同或类似的形态要素并置在一起形成某种一致性或有一致性的感觉,如图 1-24 所示。统一并不是使多种形态单一化、简单化,而是使它们的多种变化因素具有条理性和规律性。变化是统一的对立面,是指由性质相异的形态要素并置在一起所形成的对比感觉,如图 1-25 所示。

图 1-24 统一：自然界中的花瓣

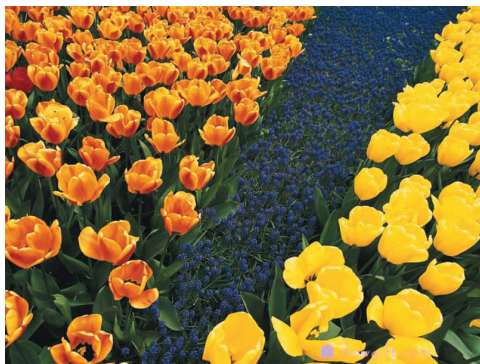

图 1-25 变化：自然界中的各种花瓣并置

这种变化是以一定规律为基础的,无规律的变化则会带来混乱和无序。在平面设计中,要注意在统一中找变化,在变化中求统一,这是构图美的一个重要表现形式。

2. 对称与平衡

在设计作品中,对称与平衡有着重要的视觉效果。在自然界中许多形态的结构是对称分布,如图 1-26 和图 1-27 所示。人的视觉对对称有着敏锐的感知力,在美术理论中对称被列为美的重要表现形式。平衡则是对称结构在形式上的发展,也是人们对对称的直观感知。

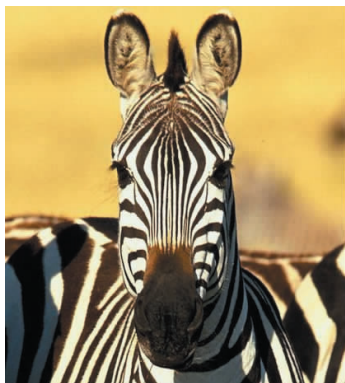

图 1-26 对称：自然界中的动物

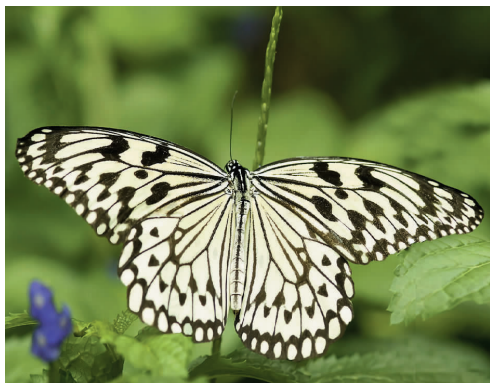

图 1-27 对称：自然界中的昆虫

平衡构图给人们的感觉是舒适、平稳、可靠、信任,如图 1-28 所示;不平衡的构图则给人以危机感和不信任感,整体画面显出一种极力想改变现有的位置或形态,以达到一种新平衡状态的趋势,如图 1-29 所示。

图 1-28 平衡：人物与四轮车

图 1-29 不平衡：人物与四轮车

3. 比例与尺度

比例与尺度是与数学相关的构成物体完美和谐的数理美感的规律。所有造型艺术都有二维或三维的比例与尺度的度量。恰当的比例与尺度有一种谐调的美感，成为形式美法则的重要内容。比例与尺度体现于衣食住行的器物和工具的制造中，比如早在古希腊时期就已被发现的黄金分割。黄金分割讲的是矩形的长宽比，即 $1 : 1.618$ ，符合黄金分割比例的矩形有一种特殊的视觉愉悦感，如图 1-30 所示。

在自然界中，黄金分割比例无处不在，从蜗牛的壳到树木的分叉再到人体的比例；在绘画、雕塑、建筑等艺术作品中，符合这个比例的更是不胜枚举，如图 1-31 所示的雅典的帕台农神庙——古希腊人供奉雅典娜的地方，神庙的正面正好符合黄金分割比例。

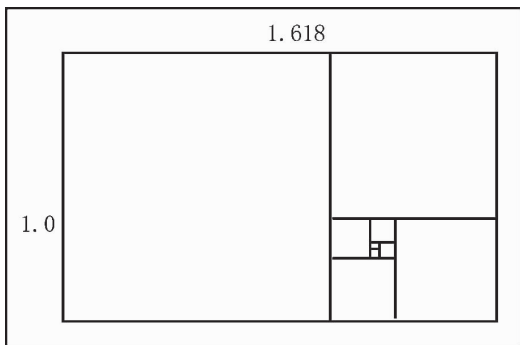

图 1-30 比例与尺度：黄金分割

图 1-31 黄金分割：建筑

4. 节奏与韵律

节奏和韵律是另一种重要的艺术美的表现原则。没有节奏和韵律的艺术创作，给人的感觉是呆板的、僵化的、静止的、无生命力的。在平面设计中，节奏和韵律往往是通过图案的点和线条排列来体现。

节奏是统一中变化的频率特征，韵律中的“韵”侧重于变化，而“率”则偏重于统一，所以在形式美的表现方面，变化与统一和节奏与韵律是相互关联、相互体现的。

图 1-32 和图 1-33 所示分别是节奏与韵律在建筑设计与自然景观中的运用。

图 1-32 节奏与韵律：建筑

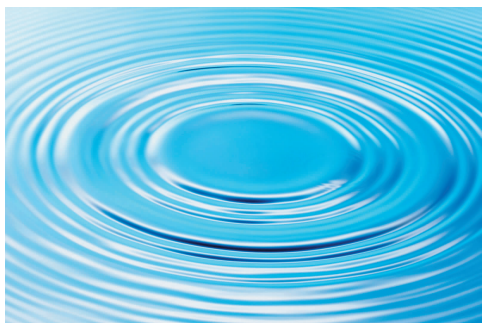

图 1-33 节奏与韵律：水纹

六、动漫平面构成的含义与目的

1. 动漫平面构成的含义

动漫平面构成在构成学科中属于一个新概念,动漫平面构成是动漫设计专业的一个基础设计学科,它与平面构成是从属的关系。所以其研究的范围领域有所拓展,在构成的基础上加入了动漫的元素,既研究静止的画面,也研究运动的画面构成。它适用于漫画与动画的创作设计范围,也是平面构成在动漫设计中的应用。

动漫平面构成即是运用构成中诸多视觉、形象、关系、位置等元素、点线面的要素结合动漫的形式内容的特征,组合成丰富的、富有新颖创意的平面构成设计。

2. 动漫平面构成的目的

动画专业引入中国已有多年的历史了,平面构成作为设计的基础课,也经历了一个由陌生、受排斥到熟悉、被接纳的艰难过程,目前,已成为各艺术院校设计基础课的重要组成部分,并培养出很多思维活跃、技术高超的专业设计人才。

随着社会的进步,动漫平面构成作为动画专业的基础课程,它的基本规律性在现代经济社会和未来社会里必将受到更广泛的欢迎,其含义也越来越丰富。因此,我们可以把平面构成理解作为一种美的关系的形成。对组合关系的认识、把握、创造以及色彩、空间的美的搭配,是构成的关键。

事实上,在我们生活的环境中,无论是宏观世界还是微观世界,处处都能体现出这种美的组合关系,美的秩序关系,美的逻辑关系。因此,学习动漫设计就需要先学习好平面构成这一基础学科,掌握构成要素在画面中的诸多规律及构成方法,以便为今后的动漫创作设计打下坚实的基础。

本章小结

平面构成主要研究设计造物的表面形式,虽然做的是“表面文章”,但却要求透过表面看内容。而表面对内在能起的作用,一是直接反映,二是间接反映。在当代设计活动中,平面构成不仅占有重要的地位,而且应用十分广泛。它既可以独立存在,还可以是其他设

计的辅助手段。没有哪一个设计能离开平面构成。平面构成使我们有更多的想象力和创造性,开拓设计思路。

未来的社会,会有越来越多的人从事设计工作。无论我们是进行广告、标志、包装、版式设计等设计,还是为创造优美的生活工作环境而进行的平面艺术设计,无不涉及画面的创造、构成和表现技术等基本问题。当我们通过视觉表现传达设计意义时,首先要寻求画面种种不同的空间感觉,然后再寻求达到最佳效果的表现手段。两者有机地结合,成功的作品便由此诞生。

思考与练习

一、填空题

1. 平面构成的形态要素分为概念形态和现实形态。现实形态又可分为具象形态和抽象形态,具象形态又包括()形态和()形态,抽象形态则包括()形态和()形态。

2. 平面构成的形态变化主要表现在空间、()、光、变形、质感等方面。

3. ()、对称与平衡、比例与尺度、节奏与韵律是平面构成美的外在形式的四个方面。

二、名词解释

1. 平面构成
2. 包豪斯

实训课堂

1. 通过对平面构成的形态要素的学习,用不同的线表现狂笑、大笑、微笑和苦笑。
2. 以抽象的几何形为创作元素,设计制作一幅重复构成作品,作品尺寸 20cm×20cm。

案例欣赏

平面构成表现的形式

图 1-34 至图 1-37 是根据平面构成的不同表现形式设计制作的作品。

图 1-34 近似构成

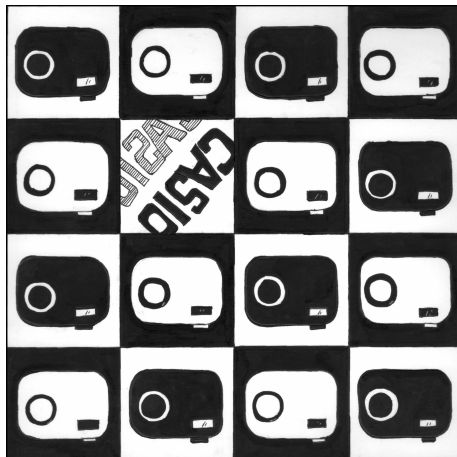

图 1-35 重复构成

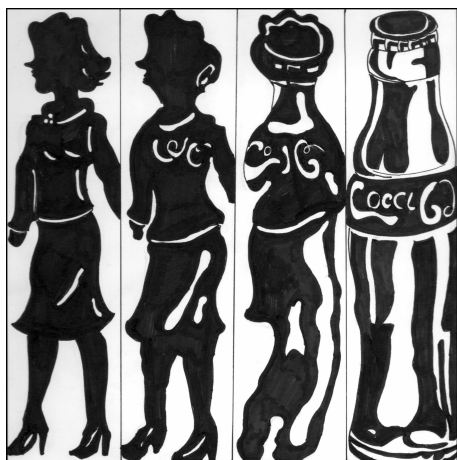

图 1-36 渐变构成

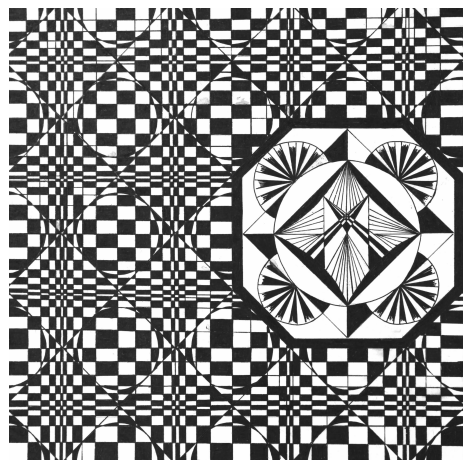

图 1-37 特异构成

案例点评 图 1-34 至图 1-37 是通过对近似、重复、渐变、特异等平面构成的表现形式的学习而设计的作品,作品既有对具象图形进行的设计,也有对抽象图形进行的设计;作品的创意元素既有卡通动画形象,又有品牌标志。由此可见,平面构成作为艺术设计类各个专业的基础课程在学科体系中具有重要地位。

讨论题

1. 通过对平面构成不同表现形式概念及特征的学习,试分析图 1-34 至图 1-37 分别运用了平面构成中的哪些表现形式。
2. 结合自己所学专业,举例说明平面构成的不同表现形式在专业领域中的应用。

第二章

动漫平面构成——点的基本要素

学习要点和目标

1. 了解动漫平面构成中点的形式特点；
2. 了解动漫平面构成中点的构成规律；
3. 掌握点在画面中的应用。

核心概念

点、形态、性格、位置

引导案例

点在艺术大师作品中的运用

案例说明 图 2-1 所示是西方抽象艺术的开山鼻祖瓦西里·康定斯基的作品《几个圆》(Several Circles)。

图 2-1 《几个圆》

点具有大小、虚实、光滑、粗糙等多变的特征,图 2-1 就是利用点的特征进行了艺术性的创作。在画面中,透明的圆形色块,在黑色的空间里,宁静地互相擦肩飘过,大小不同的圆形相互

重叠产生的透明效果使画面具有主次明确、虚实相宜、和谐统一又极具变化的视觉美感。

瓦西里·康定斯基

瓦西里·康定斯基(Kandinsky,1866—1944年),全名:Wassily Wasilyevich Kandinsky,俄裔法国画家,艺术理论家。1866年12月4日生于莫斯科,1944年12月13日卒于法国塞纳河畔的讷伊。早年在莫斯科学习法律和政治经济学,1896年移居慕尼黑开始拜师学习绘画,作品参加过1906—1907年的巴黎秋季沙龙展览。1909年发起建立新美术家协会并任该会主席,两年后又组织《青骑士》编辑部,而导致新美术家协会的分裂。1917年回到俄国,十月革命后任莫斯科人民教育委员。但因其艺术主张与苏维埃政策相抵触,1921年以接受德国魏玛包豪斯学院邀请为理由离开前苏联。1933年定居法国讷伊。

康定斯基的作品多采用印象主义技法,又受野兽主义影响,被认为是抽象主义的鼻祖,主要作品均采用音乐名称,诸如《乐曲》、《即兴曲》、《构图2号》等。代表作组画《秋》、《冬》均用抽象的线、色、形的动感、力感、韵律感和节奏感来表述季节的情绪和精神。1921年以后因受至上主义和构成主义的影响,创作又由自由的、想象的抽象,转向几何的抽象,代表作如《白色的线》等。

在以后的岁月,康定斯基曾试图把抒情的抽象和几何的抽象有机地结合起来,在几何形的结构与造型中,配以光和色,既充满幻想、幽默,也具有神秘色彩。著有《点、线、面》、《论艺术的精神》、《关于形式主义》、《论具体艺术》等,阐述抽象艺术的理论。

三十岁时康定斯基受莫内画作的启发,放弃在大学所研习的律师课程,毅然决定改行当画家。其画作启发了抽象表现艺术风潮,为现代艺术开拓了不同视野,带来全新的感受。康定斯基一生画风复杂多变,从早期很写实的临摹,到印象派、野兽派、表现主义,一直到后来的几何学构成,到最后更发展出抒情抽象的神秘形式。

案例导学

平面构成的概念是指将理念形态(点、线、面、体)和现实形态在两维的平面上按照一定的秩序和形式法则进行分解组合,从审美的角度对结构、布局、形态的变化进行组织设计,从而构成理想的组合形式,创造出新的造型态式的视觉形象。平面构成有形态要素和构成要素两个方面。

最基本的形态要素是点、线、面,其基本构成要素是大小、方向、明暗、色彩、肌理等。以这些基本要素为条件,加以组合构成,便会创造出无数理想的抽象造型。在蒙德里安的作品中我们既可以看到平面构成的形态要素点、线、面,又可以看到其基本构成要素大小、色彩的变化,因此,在艺术大师的作品中我们可以进行很好的学习与借鉴。

本章重点介绍平面构成的基本要素——点及其特征与性质。训练学生灵活运用点的特征与性质创造出千变万化的构成设计。

第一节 点的概念

在几何学的定义里,点只能提示形象存在的具体位置,不具备大小,既无长度也无宽度,它只是一条线的开始或终结,或存在于两条线的交叉处。但在平面构成中,点的概念

必须是能看得见且能显示的存在,或者说细小的形象叫做“点”。所谓细小,是指其形象在设计画面中视觉上显得细小,因此,可以说点在构成设计中是一个相对的概念,它存在于对比中,通过与其他形象的比较来显现。

作为造型元素的点,不仅具有面的属性,而且还有外在的轮廓形态。例如同一个圆的形象,如图 2-2 所示,在细小的框架里可以显得很大,而在巨大的框架中就会显得很小。这说明点既有面积,又有外形,同时又是由相互比较的相对关系决定的。

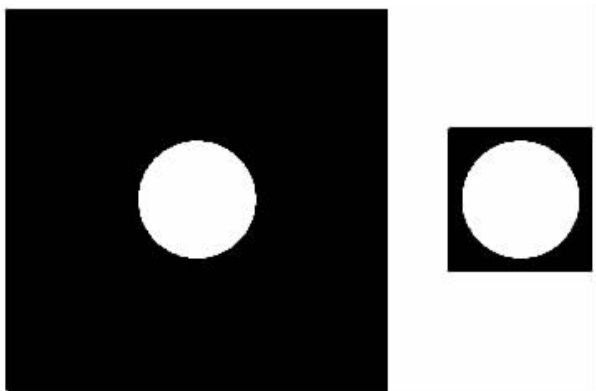

图 2-2 圆的比较

例如:一艘轮船在近处看是巨大的,具有面的属性,但当这艘轮船行驶到大海上的时候,却成为海面上的一个“点”,如图 2-3 所示。

图 2-3 海洋中的轮船

点是视觉艺术的最小单位,点移动的轨迹构成线,线的密集和围合构成面。点与点连成的虚线,相当于减弱黑色的实现,所以它具有松散、暗示的性格。一般来说,如果点过于小、轮廓不清,就会显得较弱;而内部充实、轮廓明确,即使面积不大的点,也可以成为醒目的点。

第二节 点的形态与作用

一、点的形态

如前所述,既然构成元素中的点有面的属性,那么它就必然有其外在的形态轮廓。而作为抽象概念考虑的点或者一般观念中所浮现的点,大多被认为是小的,并且还是圆的,其实这是一种错觉。

实际上,现实形态中的点的表现形式和外形轮廓是无限多样的,如图 2-4 所示,如圆点、椭圆点、方点、长方形点、三角形点、锯齿点、梯形点等,可以说其形态各式各样,而不仅仅是我们所想象的:点是圆的或者小的。

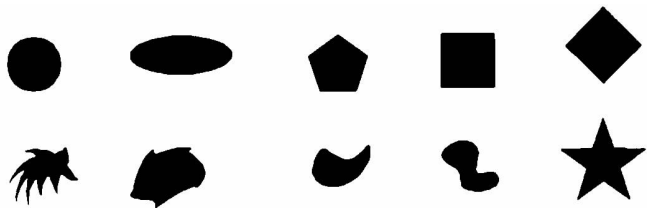

图 2-4 点的形态

通常情况下,我们会将点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、三角点等,不规则的点是指那些自由随意的点。

二、点的作用

造型设计中的任何相对小的形态,都具有点的属性。在造型设计中,点是一切形态的基础。从点的作用来看,如图 2-5(a)所示,单一点没有上、下、左、右的连续性和指向性,但具有集中或凝固视线的作用。

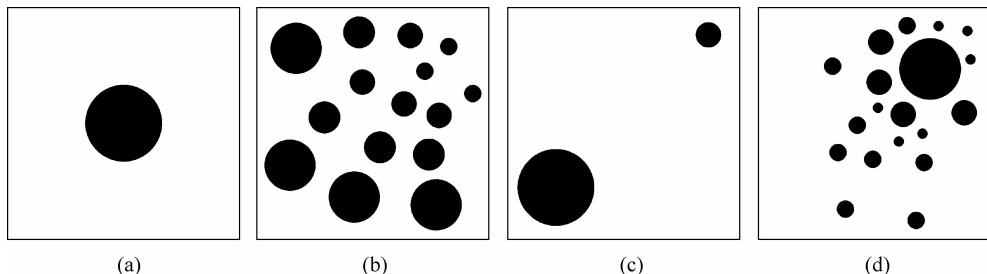

图 2-5 点的作用(一)

如图 2-5(b)所示,两个以上的点会使视觉产生动感,活跃画面;如图 2-5(c)所示,当两点大小不同时,大点首先引起视觉注意,但视觉会逐渐地从大的点移向小的点,最后集

中到小的点上,大点和小点的组合还可以产生前置后拖的距离感;如图 2-5(d)所示,大小不同的点会构成不同深度的空间感,愈小的点聚集性愈强。

如图 2-6(a)所示,将大小一致的点按一定的方向进行有规律地排列,给人的视觉留下一种由点的移动而产生线化的感觉。如图 2-6(b)所示,距离较近的点的吸引力比距离较远的点更强,点的间隔小,它的线化就十分明显。

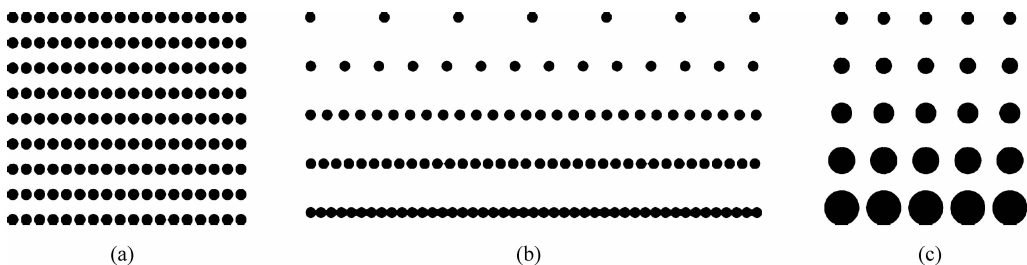

图 2-6 点的作用(二)

如图 2-6(c)所示,不具趋向性的点的集合也会形成线化现象,从大到小的线化的点群,产生从强到弱的运动感,同时也产生从近到远的深度感。因此点的集结就能加强空间变化效果。点的移动产生线,点的聚集又产生面的感觉。

第三节 点的性格

一、点的多样性格

点具有多样的性格,方形的点会使人有坚实、规整、静止、稳定与理性之感;圆形的点则有个性饱满、充实、运动、不安定的感觉;多边形的点会使人产生尖锐、紧张、闪动、活泼的联想;不规则的点具有内涵形象自由、随意、任意转化的特点等。

点的不同形状还可以引发不同的情绪和联想,如图 2-7(a)所示,圆形的有一种生机盎然的感觉;如图 2-7(b)所示,散置的多角形有一种繁星闪烁的斑斓感。

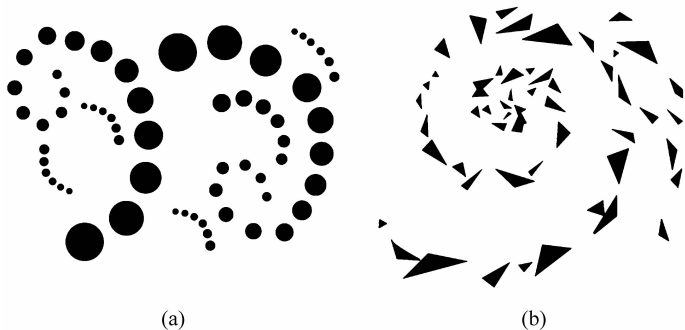

图 2-7 圆形点与多角形点的情绪与联想