

第 1 章

构成基本理论

本章学习目标

- 了解构成的产生与发展。
- 了解构成教育的目的与分类。

构成 (construction) 是一个近代造型概念,《现代汉语词典》曾解释为“形成”和“造成”,也就是包括自然的创造和人为的创造。从艺术领域,即提取图像、图形等造型要素中精髓的部分加以解构重组的造型方法。实际上,“构成”研究的是各门类造型艺术中共性的部分,即造型的基础。而设计家朝仓直巳说过:“作为基础造型的构成,不只是在研究造型基础上的以初学者为对象的简单问题,而是在包括这些问题的同时,还必须努力超越这些问题。”

构成设计是以构成为基础,注重图形、图像的构成原理,并将其作为设计的辅助手段,从而在造型活动中更好地创造出立足本时代、本专业并具有探索性和可持续性的设计方法。

1.1 构成的由来

构成的基本理论可以追溯到 19 世纪末至 20 世纪初,当时国际艺术运动盛行,艺术观念处于大变革时期。从法国的后印象主义、立体派、至上主义到抽象主义的众多艺术家都致力于改变作品的主题性和叙述性。他们的创作从传统观念角度出发,追求艺术的独立性与纯粹性,使绘画从单纯的模仿,进入了主动造型的阶段,并且不再只是描绘自然界的具象形象,而是向抽象的形态转化。换言之,在这个演变时期,绘画的表现方式以具象形象为造型前提,逐步向几何抽象形态转化。

1.1.1 构成的演变期

1. 法国后印象主义代表人物塞尚

当印象派代表人物莫奈从光线中受到启发后提出:“光是画中的主角。”进而努力描绘空气的美,开启了绘画形式和观察方法的新突破。法国后印象主义代表人物塞尚 (Paul Cézanne, 1839—1906) 也开始意识

到绘画不仅仅是模仿客观世界,而应该更多地表现画家对客观世界的主观感受(图 1-1)。他提出:“要把自然的一切用圆柱体、球体、圆锥体等形体来处理。用透视方法观察一切物体,自然便会向中心一点结合。”

2. 法国新印象主义代表人物修拉

深受印象派影响的法国新印象主义代表人物修拉(Georges Seurat, 1859—1891)在绘画技法上探求出点彩派的画法,利用人脑对色彩的补充,通过色点的相互作用进行光与色的研究,创作出如《大碗岛的星期天下午》等作品(图 1-2)。

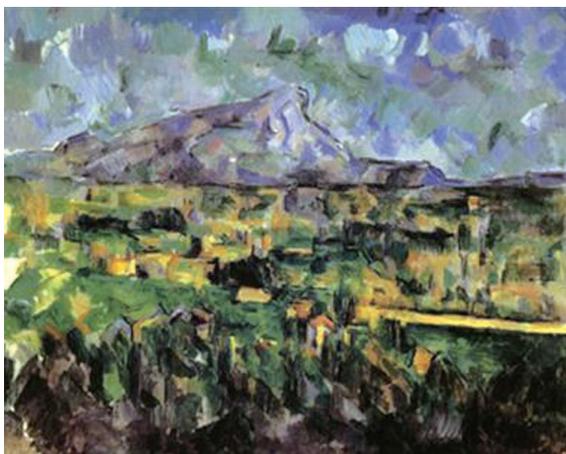

图 1-1 《圣·维克多山》(塞尚)

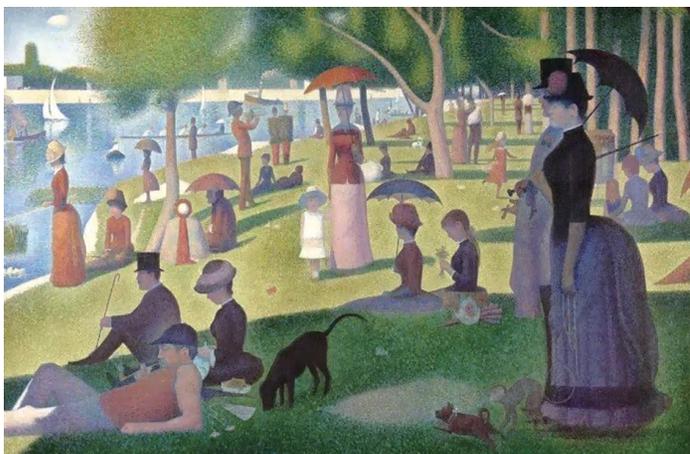

图 1-2 《大碗岛的星期天下午》(修拉)

3. 法国野兽派代表人物马蒂斯

塞尚在透视和形态的抽象演变上是一个开端,修拉又在色彩上进一步升华,而法国野兽派代表人物马蒂斯(Henri Matisse, 1869—1954)则在用色和装饰性的抽象演变上有了新突破(图 1-3)。他提出:“由人物或对象所占据的位置,它们四周的空白、空间、比例等每样东西都起到一定的作用。构图就是画家为了表达自己的感受而把各种不同的因素用装饰的方法按自己的意图安排的艺术。”

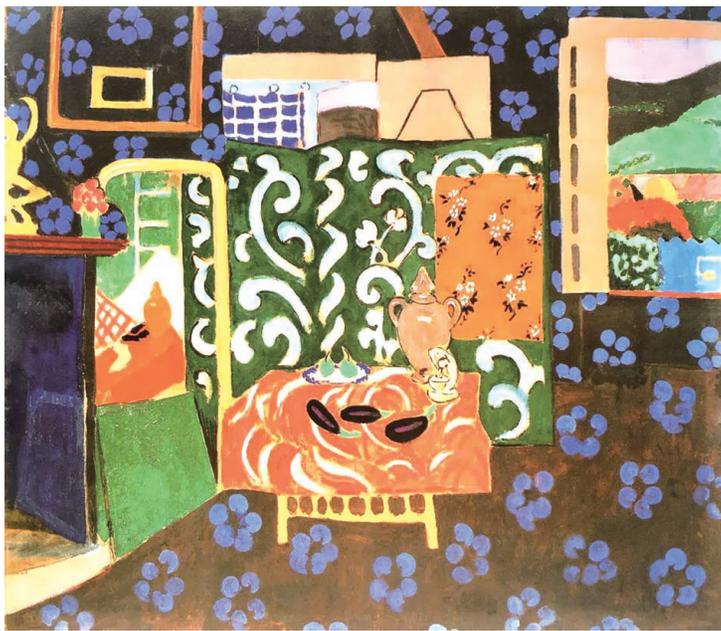

图 1-3 《有茄子的室内景》(马蒂斯)

4. 法国立体主义代表人物勃拉克、毕加索

法国立体主义运动也在进一步发展,勃拉克(Georges Braque, 1882—1963)和毕加索(Pablo Picasso, 1881—1973)成为该派别的代表人物(图1-4和图1-5)。立体主义的宣言是:“为了整体的效果,主体可以变形、割裂、分解成一系列平涂的小色面,与主题和谐,以达到整体的画面效果。”

图 1-4 《列斯塔克的房子》(勃拉克)

图 1-5 《吉他手》(毕加索)

毕加索在现代艺术史中无疑是最具影响力的人物之一,他几乎经历了现代艺术的所有风格流派,却始终一贯保持自己的创作风格,破坏传统的旧法则,不断追求新的表现方法和技法,在立体主义中后期的探索中与勃拉克一起,通过材料扩大绘画并逐渐形成了综合立体主义(图1-6和图1-7)。

图 1-6 《藤椅上的静物》(毕加索)

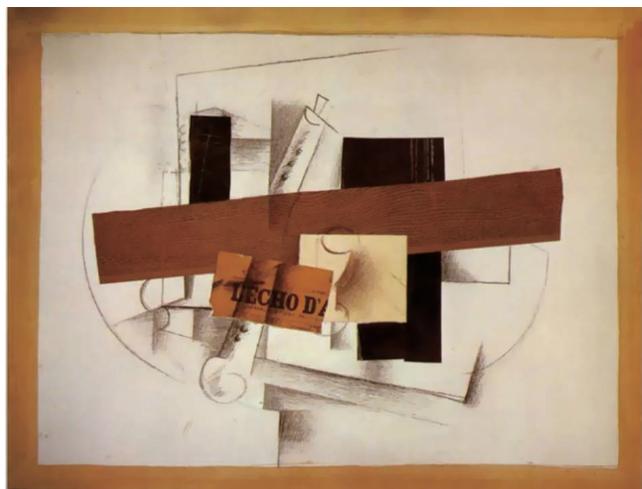

图 1-7 《单簧管》(勃拉克)

5. 法国奥弗斯主义代表人物德劳内夫妇

“马蒂斯色彩及毕加索的形式是两个伟大的路标，在艺术精神探索的畏途上为我们指引方向。”^①在这样的影响下，各种艺术形式层出不穷，其中罗伯特·德劳内（Robert Delaunay，1885—1941）与索尼娅·德劳内（Sonia Delaunay，1885—1979）结合立体派和俄耳甫斯主义创立了法国奥弗斯主义，奥弗斯主义取自希腊神话中音乐名手奥弗斯。《布里埃舞场》由德劳内夫妇创作（图 1-8）。

图 1-8 《布里埃舞场》（德劳内夫妇）

当索尼娅·德劳内把这种色块组合与色调强弱组合应用到装饰设计中时，似乎也已预示在不久的将来艺术会以两种形式并存（图 1-9）。

图 1-9 1920 年法国时装设计（索尼娅·德劳内）

6. 意大利未来主义代表人物巴拉

一篇《未来主义宣言》的文章激发了意大利艺术家们的创作，他们注重对运动的研究。其中杜尚受到连续摄影的启发，创作出《下楼梯的女 2 号》等作品（图 1-10）。贾科莫·巴拉（Giacomo Balla，1871—1958）也是意大利未来主义的主要代表人物之一，他的作品注重表现连续性和动感的力（图 1-11）。

^① 瓦西里·康定斯基·艺术中的精神 [M]. 余敏玲, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2019.

图 1-10 《下楼梯的女 2 号》(杜尚)

图 1-11 《雨燕: 运动路径 + 动态顺序》(巴拉)

1.1.2 构成的发展期

1. 俄国至上主义代表人物马列维奇

如果说在 19 世纪末 20 世纪初构成艺术只是绘画的一个探索期,那么从 20 世纪初开始,构成艺术就进入彻底的发展期,越来越多派别打破原有的表现形式,从复杂转变为简单及再简单。俄国至上主义的卡西米尔·塞文洛维奇马列维奇(Kazimir Severinovich Malevich, 1878—1935)认为:“现实世界的事物已经像烟雾一样消失不见了。我什么也没有创造,我仅仅体验精神……那些有着正方形和圆形的黑色画面表现了至上主义的含义。通过它们,我看到了一个格调清新活泼的新世界。”至上主义在这个时期诞生(图 1-12)。

2. 抽象表现主义代表人物康定斯基

抽象表现主义代表人物瓦西里·康定斯基(Василий Кандинский Wassily Kandinsky, 1866—1944)出版了《论艺术的精神》,提出纯艺术形式的观念,他认为:“我们有必要重申精神的内驱原则在构成中的重要性。内驱原则是本质的、普遍的法则,是唯一纯艺术性的标准和法则。”康定斯基用纯粹几何与色彩来表达情感,但是他更强调即兴艺术(图 1-13)。

3. 荷兰新造型主义代表人物蒙德里安、杜斯堡

前卫艺术家、荷兰新造型主义的代表人物皮特·科内利斯·蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian, 1872—1944)和特奥·凡·杜斯堡(Theo van Doesburg, 1883—1931)用数理结构完成几何抽象画(图 1-14 和图 1-15)。

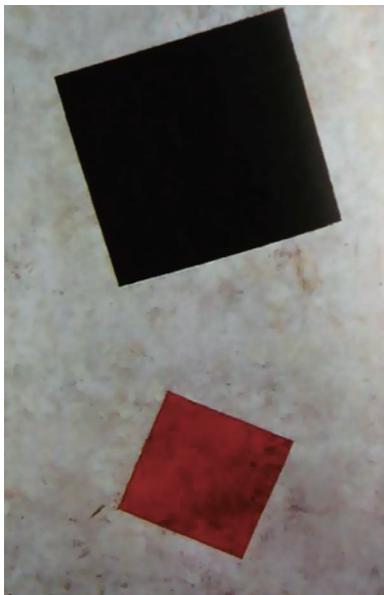

图 1-12 《至上主义构图：红黑方块》(马列维奇)

图 1-13 《红黄蓝》(康定斯基)

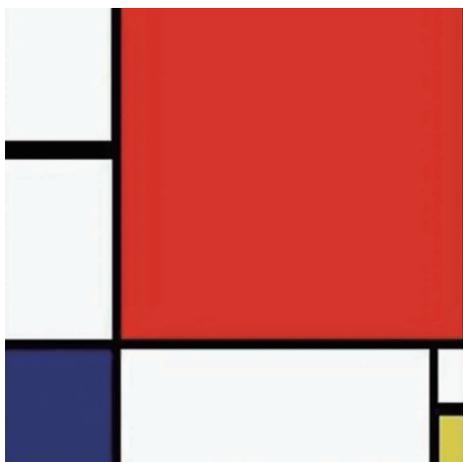

图 1-14 《红、黄、蓝的构成》(蒙德里安)

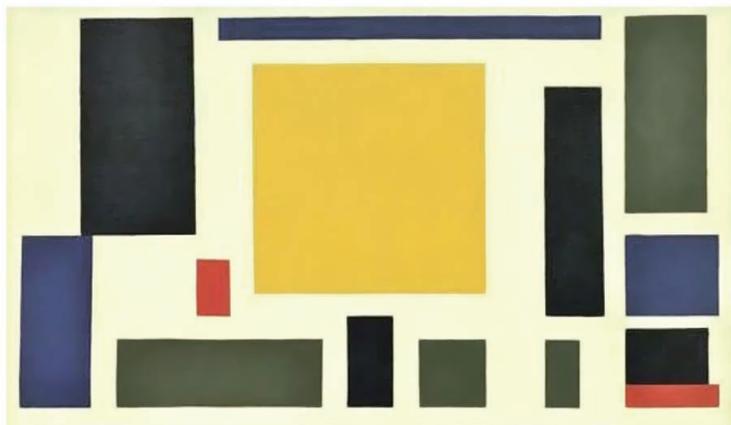

图 1-15 《构成VIII (牛)》(杜斯堡)

4. 包豪斯设计学院的基础教育

虽然社会结构转变,思想发展呈多元化,促使各艺术派别和艺术家们不断地探索尝试新艺术形式,但对于构成设计的发展而言,起到至关重要作用的是包豪斯设计学院(图 1-16)。

包豪斯设计学院成立于 1919 年的德国魏玛时期,是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学校。虽然到 1933 年结束只存在短短 14 年,但包豪斯教育倡导艺术不再只为艺术服务,还要为社会服务的理念影响深远。包豪斯教育的核心是基础课程,基础课程的目标是要为初学艺术的学生打下一个稳固、系统的基础,并且学生可以在这个阶段的训练课程中不断激发潜能,同时提高自身的艺术审美。

在这所学校任教的几乎都是当时最具先锋性的艺术家或手工艺大师,其中格罗皮乌斯、康定斯基、克里、伊顿、纳吉、阿尔伯斯等许多著名艺术家都曾经在此任教。许多艺术家或手工艺大师的教学各具特色。比如,克里注重图像构造理论,重点研究自然发展规律和构造与形式设计方面的问题(图 1-17);伊顿注重色彩研究,创立了系统性的色彩教学课程(图 1-18);纳吉建立了绘画与摄影的关系,注重光、空间和运动方面的研

究(图1-19);阿尔伯斯注重色彩和空间的教学研究,并且对后来的极简主义、概念主义和操作艺术都有影响(图1-20)。

这些当年在包豪斯设计学院授课的教师开创了综合性的教学方法,总结出一套完整的基础教学理论体系,并在全世界得到发展,从而成为当今设计专业必修的设计基础课程。设计基础课程主要研究视觉语言的基本构成,如质地、颜色、形状、造型和材料。学生专注于熟练地操作抽象出来的外形元素,学习构图和做各种各样的练习。

图 1-16 包豪斯设计学院旧址

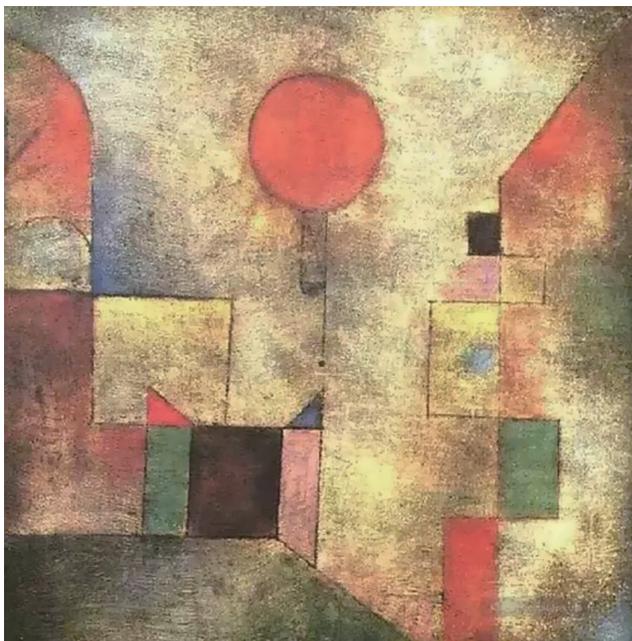

图 1-17 《红气球》(克里)

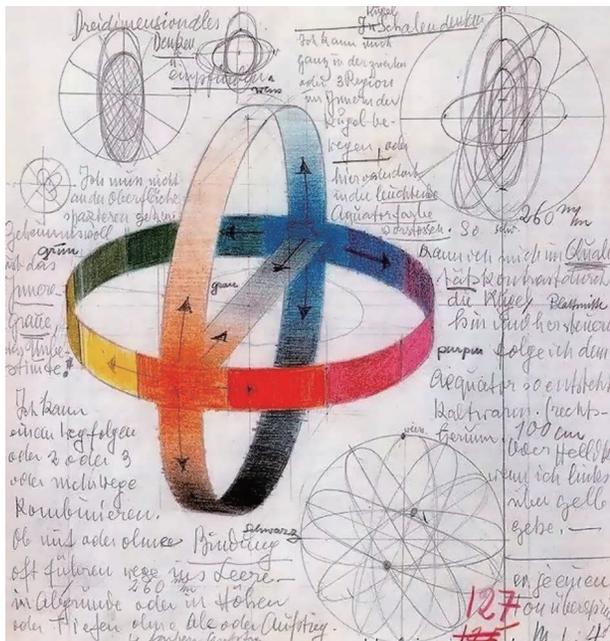

图 1-18 色彩教学草稿(伊顿)

图 1-19 《Z VIII》(纳吉)

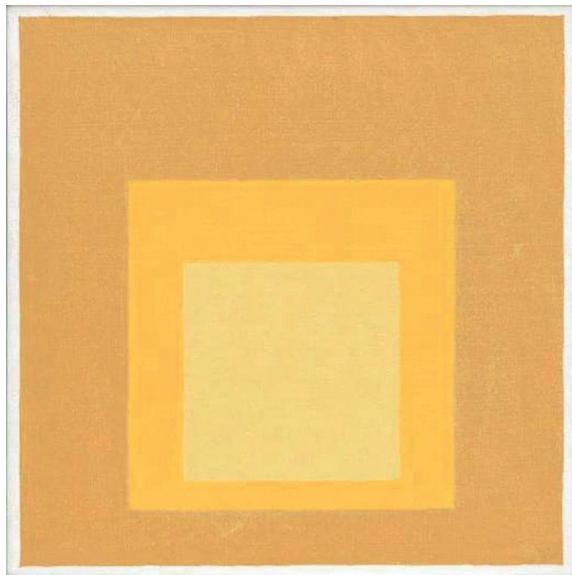

图 1-20 《向正方形致敬》系列(阿尔伯斯)

1.2 构成教育

1.2.1 构成教育的目的

“构成”作为一门学科可分为纯粹构成和目的构成。所谓纯粹构成,是指不带有功能性、社会性、地方性等因素的造型活动,它在对于形态、色彩和物象的研究方面具有被纯粹化、抽象化的特点,而目的构成则指各种有目的性的现实设计。因此,也有人把纯粹构成叫作构成,而把目的构成说成设计。

实际上,构成是对各要素进行综合性的感知并再创造的过程。随着艺术变得越来越科学化,科学变得越来越艺术化,构成教育也要与时俱进。传统构成的基础,着重由点、线、面等基本元素和抽象图形形成,并且在具备视觉美逻辑的前提下,应充分发挥学生的想象力,从而培养学生的创造力。如今的视觉构成教育是一个在此基础上进一步地由浅入深、循序渐进的过程,先要通过收集文字、图片、影像及对现实生活的观察,认识造型艺术中一些最基本的因素,以及了解构成形体变化的基础,对色彩、肌理、大小、形状等也要有所了解。再通过对它们的分析,抓住不同的视觉特征形成的美感以及形成这些美感的规律来培养学生的创造性思维。创造性思维并不需要熟练的技巧,但须具有某种程度上的感性方面的自由,自由是创造性成长的前提。学生掌握了一定的造型规律、构成的形式美之后,能用创造性的思维和情感设计出新颖、独特的作品,才是构成教育的真正目标。我们把重点集中在形态创造力培养的同时,还要做到以下三点:一是开放思想,创新思维;二是培养空间感和直观创造力;三是掌握技巧,提高审美能力。

1.2.2 教学进度安排

数字媒体艺术教育在现代设计教育中越来越被重视,“视觉构成艺术”这门集艺术性、实践性与理论性于一体的综合性设计基础课程就是在为数字媒体艺术专业培养有创意思维、设计表现力的人才。课程主要通过平面构成、色彩构成、立体构成、构成设计综合表现等内容讲解,让学生掌握基本造型形态,并能在此基础上理解形态、面积、肌理、空间、节奏、色彩、影像等的应用方法,能启发跨学科思维,发现新的表现方法,最终实现创新能力的培养。

(1) 平面构成：用点、线、面等基本元素的构成形态，用形状、大小、位置、方向、肌理等组合成基本形。基本形再通过图底关系、骨格框架、材质肌理等因素进行组合体现。因此，点、线、面是构成元素中最基本的元素，通过组合和分割可以派生出千变万化的形态和图像。

(2) 色彩构成：认识色彩原理，按其中特定的色彩规律并掌握色彩在设计中与形态、面积、空间、肌理、节奏、韵律之间的关系，再结合这些规律自由构成不同色彩之间的各种组合关系。因为不同色彩之间可以进行奇妙组合，才逐渐体现出色彩构成的独特效果，这是培养学生设计能力的重要一环。

(3) 立体构成：在平面构成与色彩构成的基础上进行空间上的造型，掌握立体构成设计形态、材料构成及加工方法。

(4) 构成设计综合表现：有了之前的学习基础，这个阶段是厘清思路，尝试用综合性的手法把多种表现形式结合起来，同时可以开阔思路并寻找灵感，从不同专业、不同视角用设计思维进行表达，让思维在这个阶段得以发散，让方法在这个阶段得以升华。这个阶段是用综合性的手法进行跨学科的知识 and 技能融合，从而可以更深入地激发灵感。

思考与练习

从构成时期的各个派别中寻找出自己感兴趣的派别，分析它对构成的意义。

第2章

平面构成

本章学习目标

- 了解平面构成的概念和特性。
- 掌握平面构成的基本设计。

平面构成虽然一直是设计专业非常重要的基础课程,但随着新文科建设的推进,艺术与科学将成为未来人们生活中不可或缺的部分。艺术设计已经被更多元化的方式所承载,人们在不断改善生存环境的同时,也在不断地提高自己的生活质量。艺术家通过创作作品给人以精神上的享受,陶冶人们的情操,所以艺术家的美感可以是独一无二的,而设计师则不尽然。作为数字媒体艺术专业的学生,要兼具艺术与设计两方面,在具备创作美感的前提下,要依靠逻辑思维与形象思维创作出实用性作品。但无论是艺术家还是设计师都需要具备一定的美学基础知识和技能。平面构成就是把视觉语言转化成最基础的要素,通过对形态认知的学习、创作观念的学习、构成原理的学习、形式美的学习,以及对应用技能的学习,使学生具备发现美、创造美的能力。

2.1 造型元素

平面构成的造型要素可分解为形、色、质感,其中形可分为点、线、面、立体、空间,色又可分为色相、明度、纯度。在“形”中对造型形态进行组合与分割是对“形”的进一步研究。组合可以是单形组合或重复组合,分割可以是等形分割或等量分割。其中点、线、面则是构成要素中最基本的要素,也是构成平面形象空间的基础。

任何形态的建立都是由构成要素组合而成的,同时它呈现出复杂的多样性与互通性,因此二维构成的重要作用就是研究构成要素的心理效应与视觉语言之间的关系。其作用可以归纳如下。

(1) 二维构成是研究形态和材料构造的形式,是视觉与精神的组合造型活动,它不仅保留物体的特征和生命力,也充分反映了创作者的主观意识。

(2) 二维构成是理性与感性的结合,如表现感性时,它所呈现的是艺术;表现理性时,它所呈现的则是设计。

2.1.1 点元素

点是相对较小的元素,在几何学上的定义是:“点只有位置,而不具有大小、面积,是零次元的最小空间单位。”

在平面构成中,点必须有形状、大小、位置和面积等视觉特征。康定斯基在《点线面》一书中说:“点可称为最小的基本形态。”这个最小的基本形态是相对而言的。就比如一扇窗户,应该是一个面,但和整面墙比较,它就是一个点。从点的大小看,点越小,则感觉其本身的属性越强;点越大,则越有面的感觉(图2-1)。

图 2-1 点的定义

在自然界中,任何形态只要小到一定程度,就能产生不同形态的点。点作为现实形态,表现形式多种多样,有圆点、方点、椭圆点、三角点,还有任意形状的点;既有规则的点,又有形形色色的点。但圆点给人以点的感觉最明显。所以在学习及运用点时,须特别注意哪些点的视觉表现更强且更具有形式感(图2-2~图2-5)。

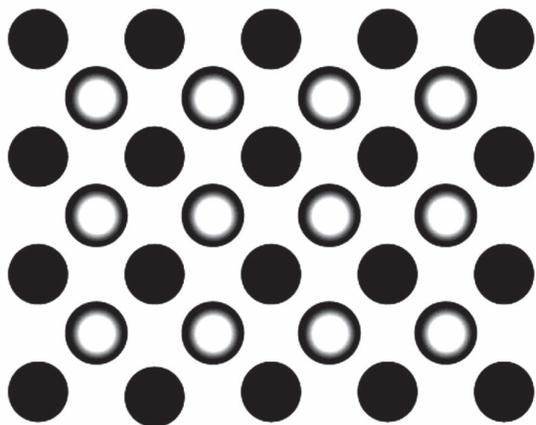

图 2-2 渐变的点(李渴)

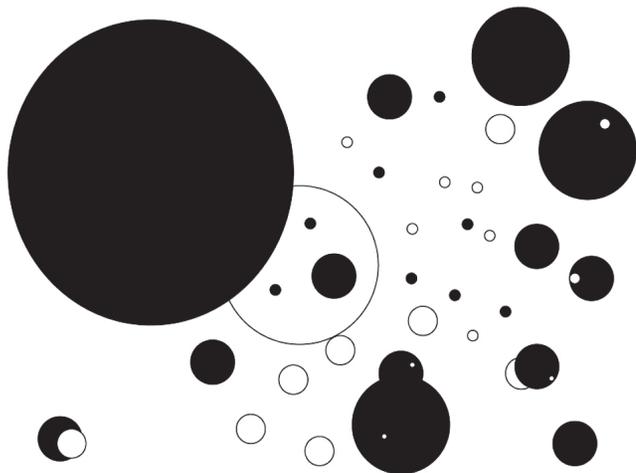

图 2-3 不同大小的点(冯昕)

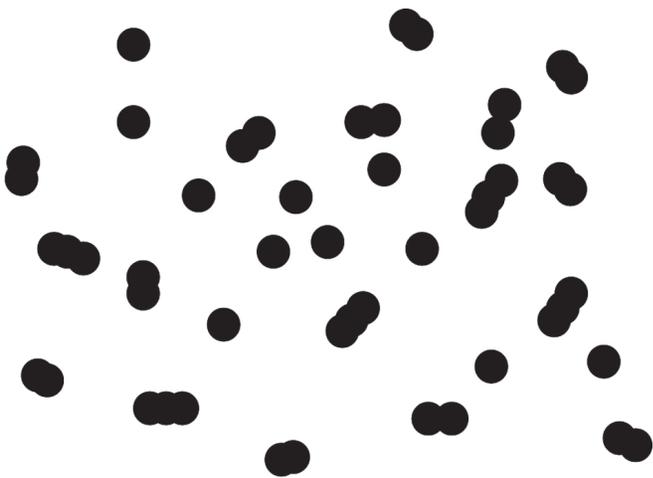

图 2-4 重叠的点(沈宇琼)

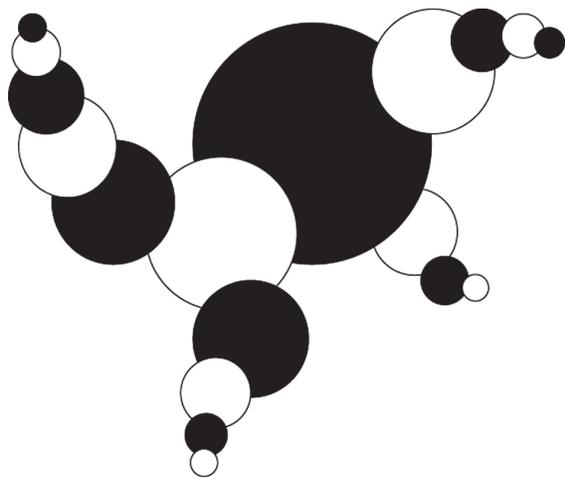

图 2-5 连接的点(董嘉妮)

1. 点的线化

点是最简单的构成要素,是视觉中心,也是力的中心。点在构成中有集中并吸引注意力的功能。当画面只有一个点时,往往最能吸引人的视线和注意力,而成为画面的视觉中心;而当画面中出现两个点甚至是多个点后,点会根据轨迹有序地排列而形成点的线化。如按水平或者垂直方向排列,则成为平稳的构成形式;按斜线、曲线、旋转线或者自由方式排列,则成为多变、复杂的构成形式(图2-6~图2-9)。

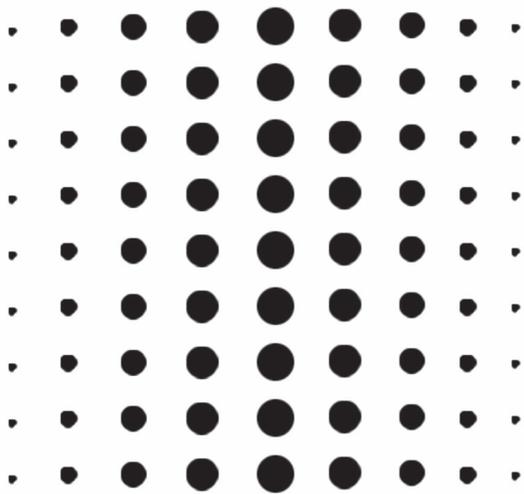

图 2-6 平稳的点的线化

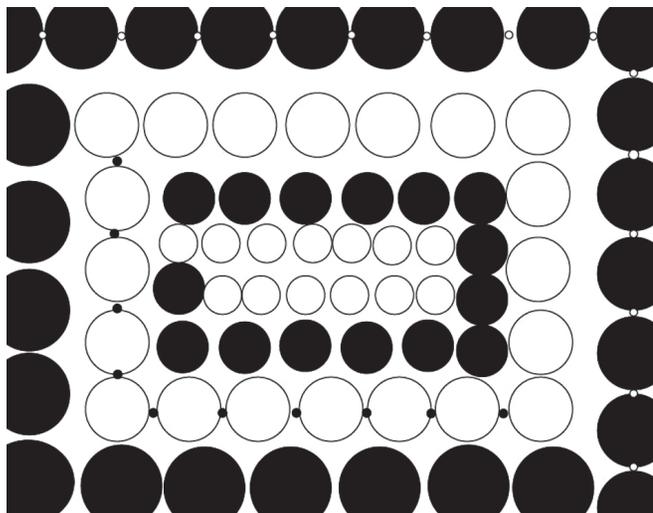

图 2-7 不同大小的点的线化 (王嘉美)

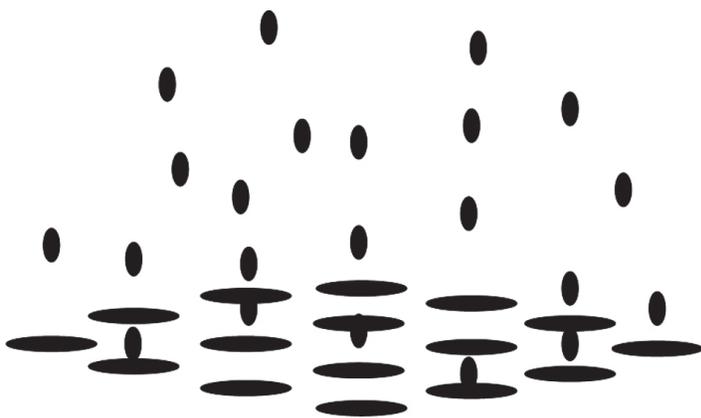

图 2-8 有空间感的点的线化 (季欣然)

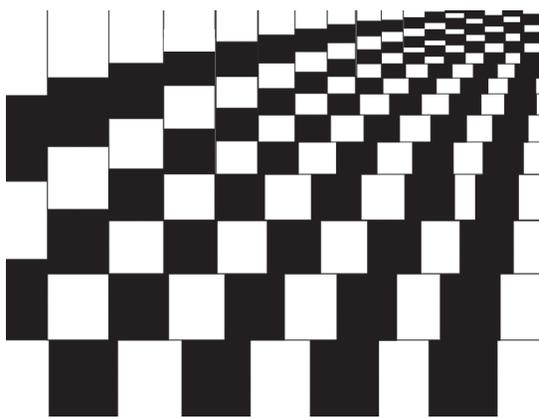

图 2-9 有方向性的点的线化 (罗姗)

2. 点的面化

一个点元素向四周扩张和反复衍生的排列就形成点的面化。大量点的聚集可以形成面,而大小或疏密不同的排列又能带来凹凸感和空间感。与此同时,点在面化后,最初的造型会被暗舍在图形中,转化成新的构成形式(图 2-10 ~ 图 2-15)。

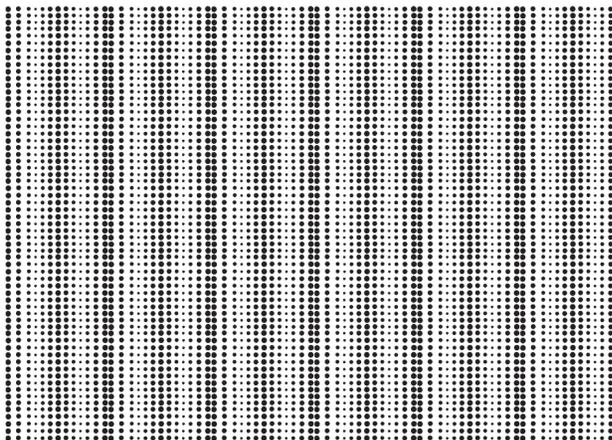

图 2-10 点的面化

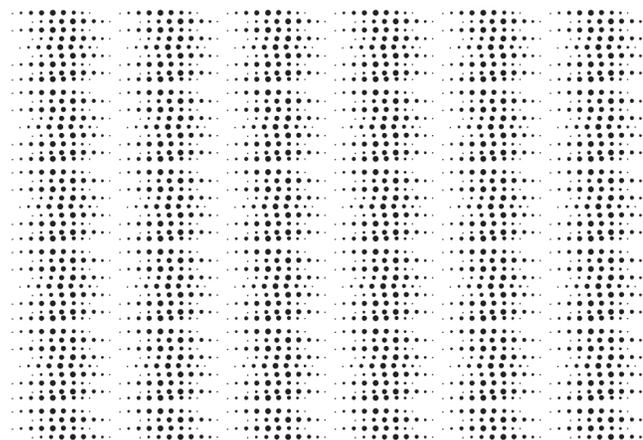

图 2-11 有光感的点的面化

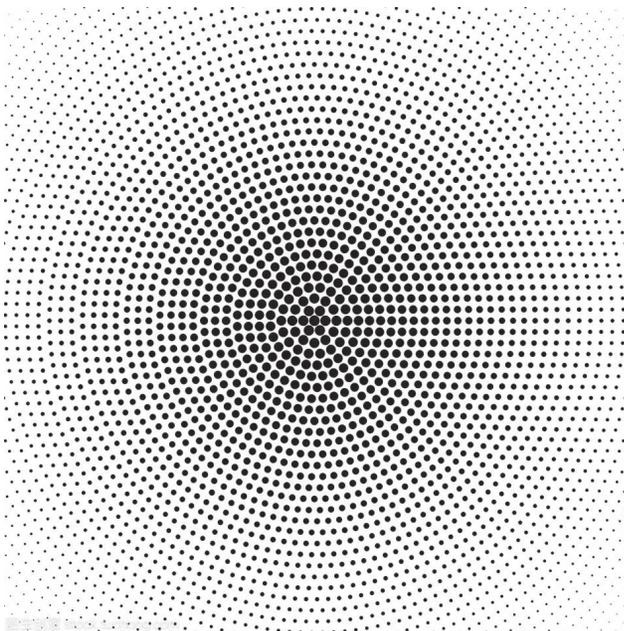

图 2-12 有发散光的点的面化

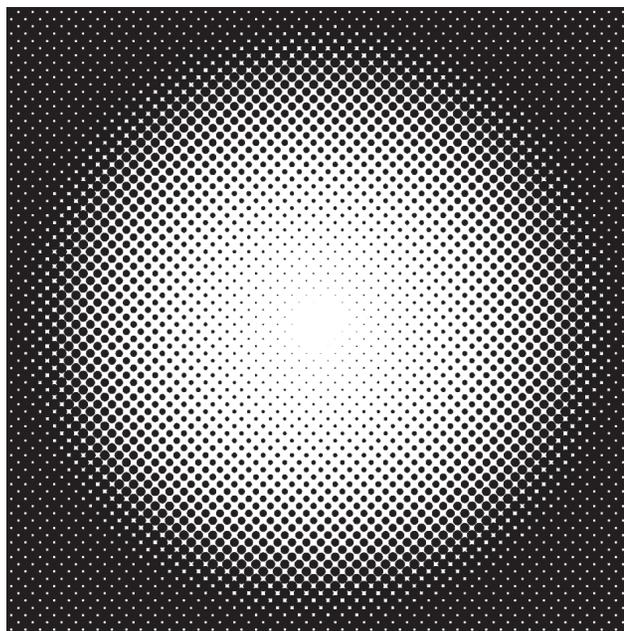

图 2-13 有光感图形的点的面化

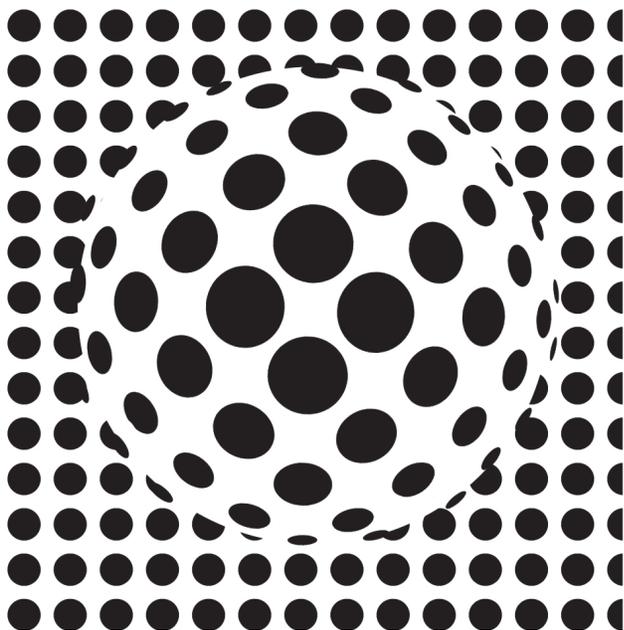

图 2-14 有凹凸感的点的面化

图 2-15 点面化后转化成新的图形

康定斯基认为：点放对了位置，使人感到兴奋愉快；反之，则令人感到不适。这说明点具有情感特征。当点位于画面中央时会产生安定感、集中感，如果偏移了画面中心则有不安定感；规整清楚的点会产生踏实、有力的情绪，边线模糊、不清楚的点则会产生乏力、隐喻、敏感的情绪；圆形的点活泼，方形的点稳定，三角形的点尖锐；单独的点处于静止状态且引人注目，多点成面则显得柔滑、纤细。

2.1.2 线元素

线是点移动后的轨迹，从几何学的观点看，它具有位置与长度的特性，但是没有宽度和厚度。当线移动后的轨迹就成了面，面的边缘以线为界限，面与面交接的地方也是线，所以在构成设计中，必须将线视觉化，线不仅有

长度,而且有宽度与厚度。然而当这些宽度与厚度的量增大,线的形象就会减弱,面的形象则会增强,它的边界也就很难被辨识。线与点不一样,线的性质是运动和方向。线可以无限地延伸出去,或者是在一定距离之间运动。点具有产生焦距的功能,而线则具有分裂空间或连接空间的作用。

康定斯基在《点线面》一书中对线的解释是:“在几何学上,线是一个看不见的实体,它是点在移动中留下的轨迹,是由运动产生的。因此,线是基本的绘画元素——点相对的结果。严格地说,它可以称作第二元素。”康定斯基透彻地分析了线的基本类型与性质,所以研究线不能离开点,点与线密不可分(图 2-16)。

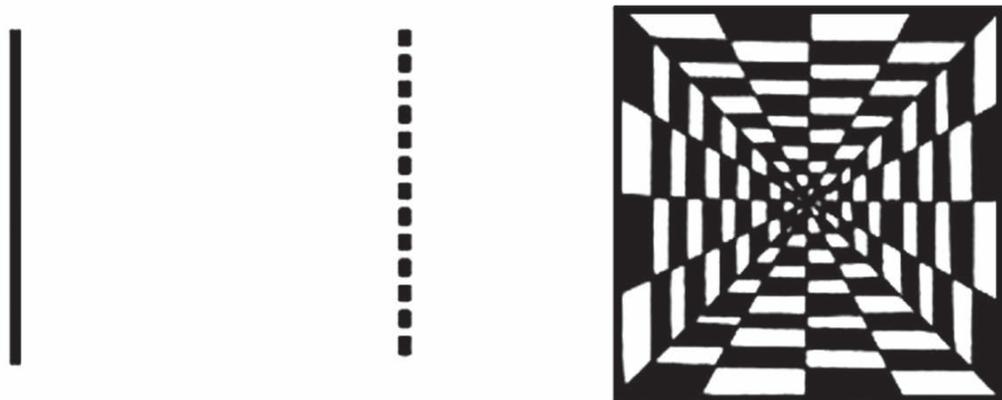

图 2-16 线与点的关系

在造型上,线可以分成直线和曲线,其中,直线包括垂直线、水平线、斜线、折线、网格线等,曲线包括弧线、双曲线、波纹线、螺旋线、抛物线、自由曲线等。但无论是直线还是曲线,除了开放式的线还有封闭式的线,也就是通常说的形(图 2-17 和图 2-18)。

图 2-17 点与线(黄佳毅)

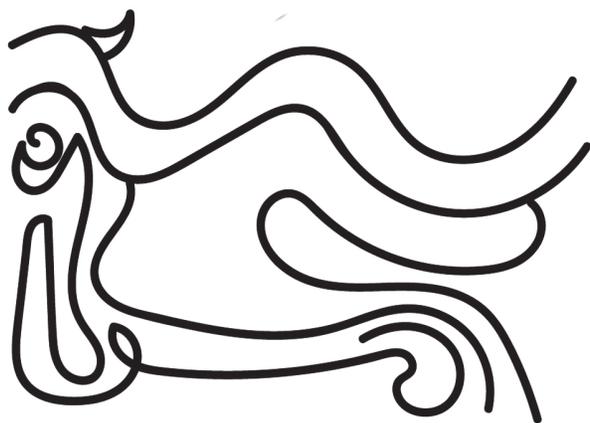

图 2-18 线(王乐心)

1. 线的面化

线经过大量密集排列,可以形成面化的效果,并且线方向的改变以及疏密变化可形成曲面的效果。然而线所具有的视觉效果必须根据线的力量、速度、方向以及所使用的工具等来决定(图 2-19 ~ 图 2-22)。

2. 线的作用

(1) 线的粗细、疏密。当线有粗细及疏密变化时,粗线和密集线让人感觉更近、更加有力,细线则显得更远、更有动感(图 2-23 ~ 图 2-26)。

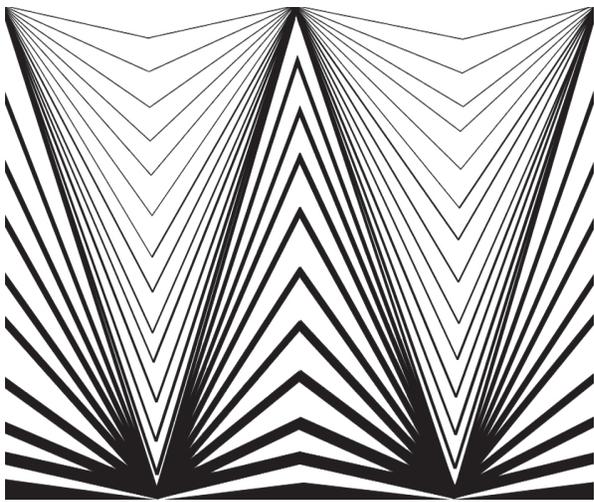

图 2-19 产生渐变的线的面化

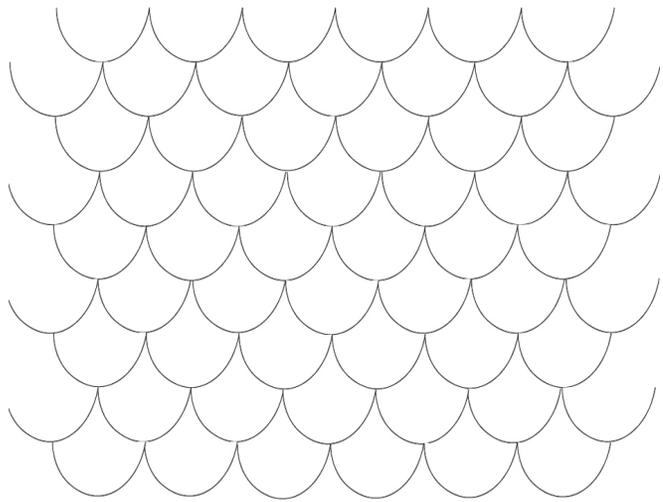

图 2-20 产生形的线的面化

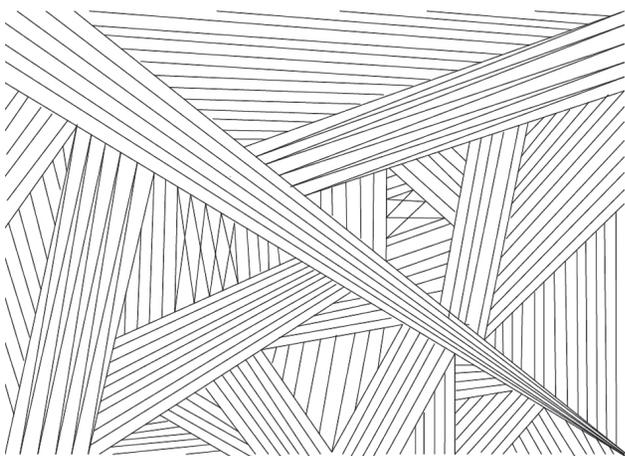

图 2-21 产生交错的线的面化

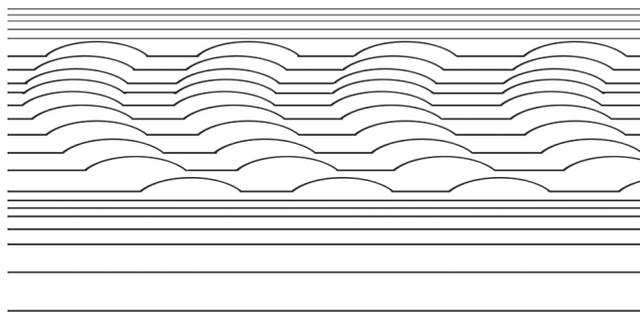

图 2-22 产生起伏的线的面化

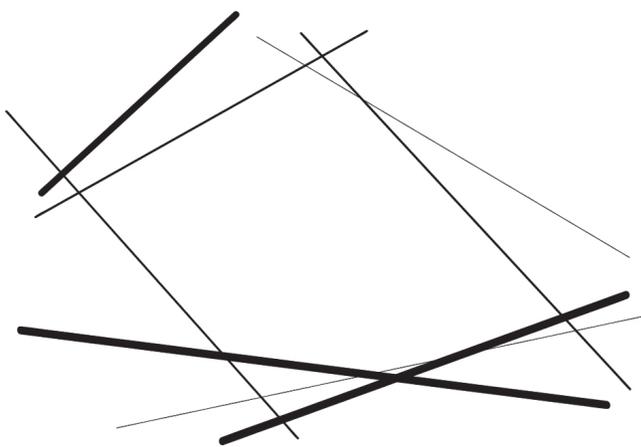

图 2-23 粗细不同的斜线

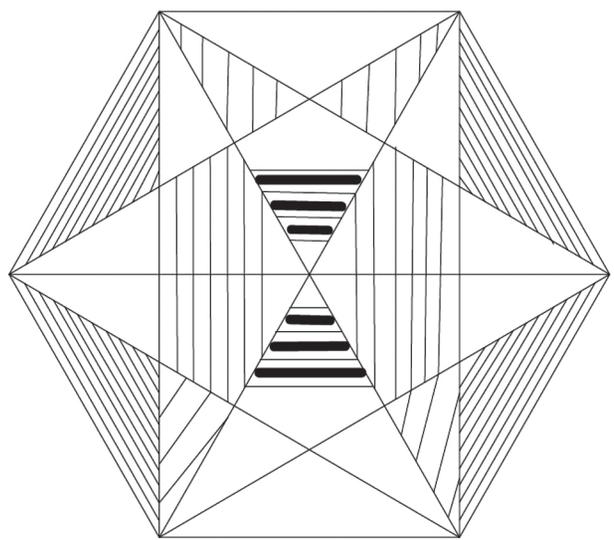

图 2-24 疏密不同的斜线 (陈新雨)

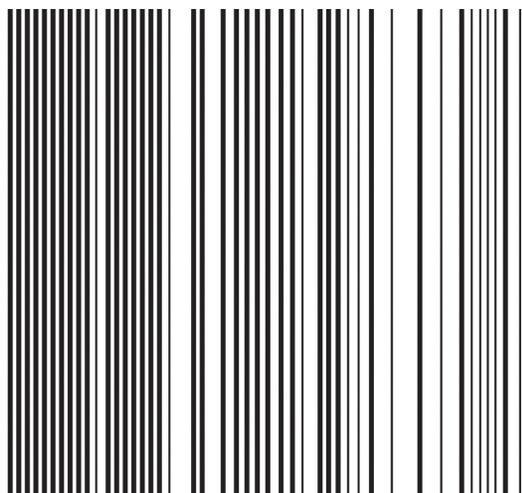

图 2-25 有粗细疏密变化的直线

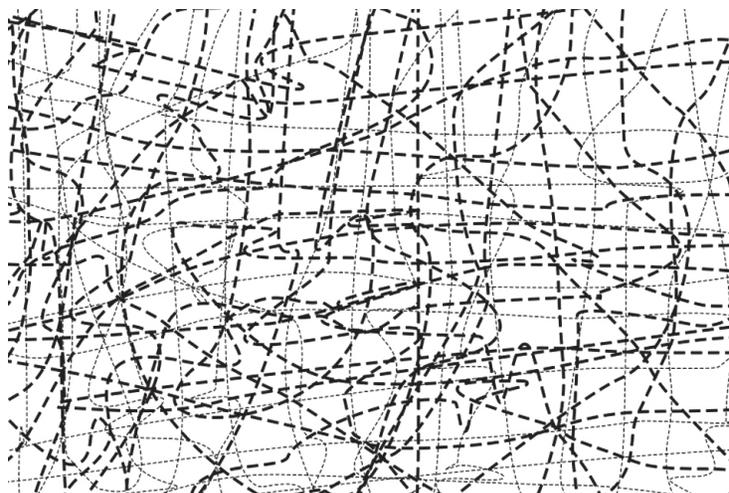

图 2-26 有粗细疏密变化的曲线

(2) 线的方向。当线排列时,按照统一方向的变化会使线表现出强烈的空间感(图 2-27)。当线排列时,线与线之间的方向发生变化会使线表现出错位的动感(图 2-28)。

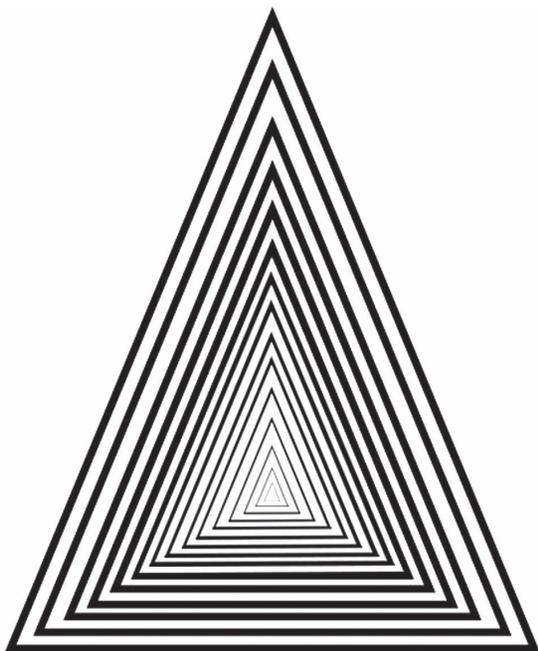

图 2-27 统一方向的线

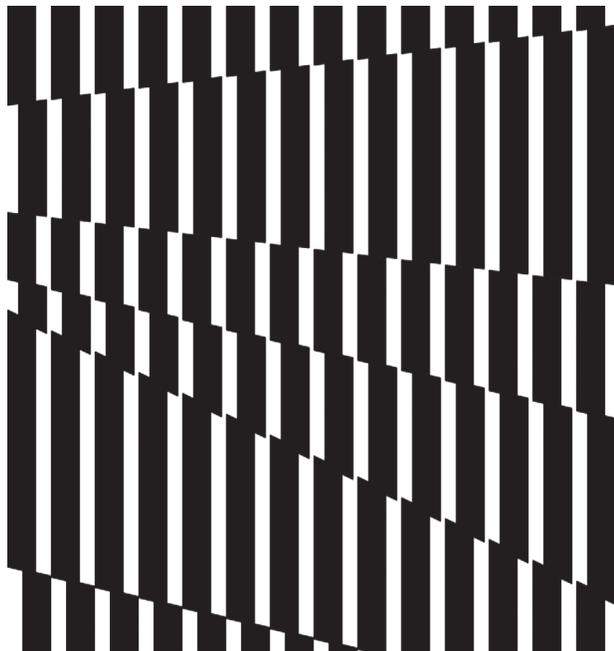

图 2-28 错位方向的线

当线自由排列时,线与线之间的方向不确定会表现出结晶感(图 2-29)。

(3) 线的形状。当线连接后并且封闭成形,会有一些复杂的图形被表现,比如速写、线描甚至是绘画开始时都需要通过线形塑造轮廓,才能完成面或体的造型。我们的祖先很早就会用线来表现自然、生活状态以及抒发情感。

① 彩陶人鱼纹中几根线条就把远古时期人们捕鱼时的场景体现出来,并用人与鱼的图腾来祈求渔猎丰收。可见在新石器时期,虽然古人在绘画技巧上还处于启蒙阶段,但已经可以用简化的线条来表达丰富的想象力了(图 2-30)。

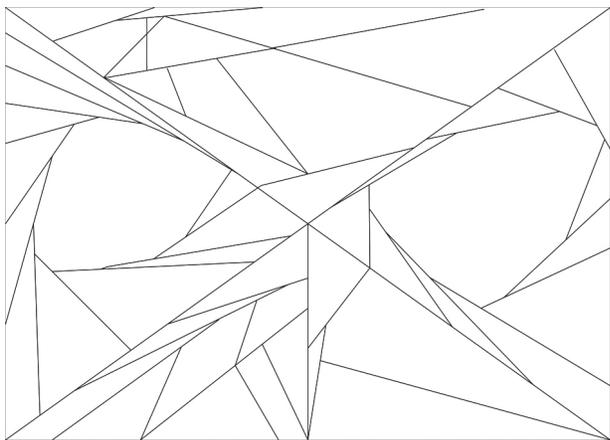

图 2-29 结晶状的线 (张奥)

图 2-30 彩陶人鱼纹

② 中国书法在王羲之身上体现出艺术美的境界。文字中的线条表达的不仅是符号,还是抒发情感及表达美感的载体,点、横、竖、捺、撇、折都是线条的表现形式 (图 2-31)。

③ 南宋画家梁楷用寥寥几笔渐粗渐细的线条就表现出“诗仙”的风度气韵。线条虽不多,却也有缓有急,有重有轻,变化多样,充分突出了线的特点 (图 2-32)。

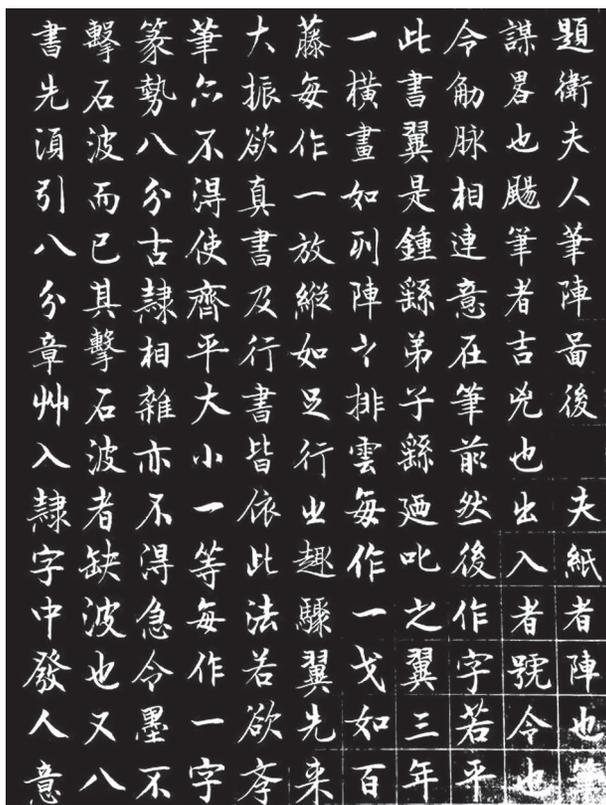

图 2-31 《题卫夫人〈笔阵图〉后》(王羲之)

图 2-32 《太白行吟图》(梁楷)

线因创作工具的不同可形成各不相同的形态。画线时的速度快慢、力度强弱、方向变换以及表现形式都源于情感的支配,加上人们对线的心理印象,使线能够表达丰富的情感。不同类型的线具有不同的特征,适用于不同类型的图形表现(图 2-33 和图 2-34)。

图 2-33 表现具象的线形 (季欣然)

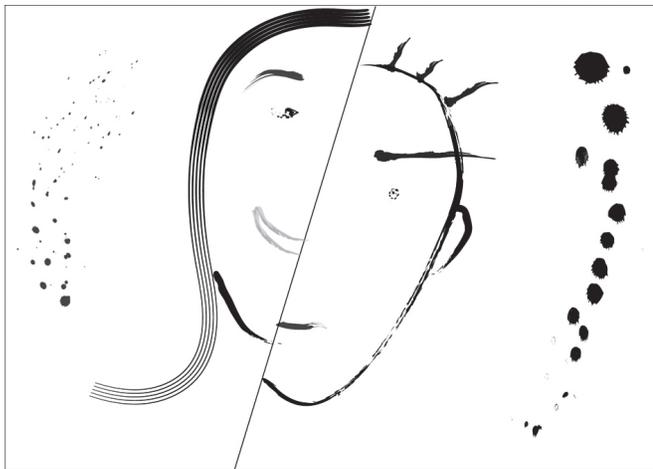

图 2-34 表现抽象的线形 (李胜坤)

3. 线的情感

(1) 直线。直线最简单的形式就是横线(水平线),水平线显得十分平静,可以无限延伸。横线代表的是冷静、平直,是冷静最简单表达形式,所以横线适合表现果断、明确、理性、坚定和速度等情感;竖线与横线形成直角关系时,竖线的垂直与横线的平行正好是暖对应冷,竖线是暖最简单表达形式。斜线可以表示为对角线,处于横线和竖线的对分位置,这也使得对角线的内在会兼具冷与暖,是冷暖最简单表达形式,所以对角线适合表现叛逆、冲击和不拘一格的情感;其他类型的斜线可以是对角线在某种程度上的演变(图 2-35)^①。

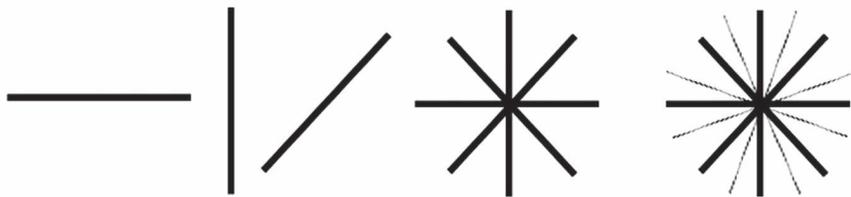

图 2-35 基本直线图

(2) 曲线。曲线与直线的区别主要体现在张力和类型方面。曲线的主要张力在弧形里,而这种张力虽然温和,却有持久的耐力。弧线的弹性和圆润与直线形成对比(图 2-36)。

图 2-36 弧线 with 直线的对比

^① 瓦西里·康定斯基·点线面[M]. 余敏玲,译. 重庆:重庆大学出版社,2019.

曲线相对于直线更圆滑且富于变化,这种变化来自几何曲线与自由曲线。几何曲线的段落半径相等,凹曲与凸曲在水平面上有规律地交替可以释放张力(图2-37)。

图 2-37 几何曲线(康定斯基)

自由曲线的凹曲与凸曲变化没有规律,使得凸曲的压力大于凹曲,所释放的张力也不同(图2-38)。

凸曲的压力远大于凹曲的压力,所以在凸曲的压力部分强化了线,使得这条曲线稳固且饱满(图2-39)。

如果使几何曲线竖向放置,则带来的情感是上升状态,同时也减弱了横向上有规律的交替状态(图2-40)。

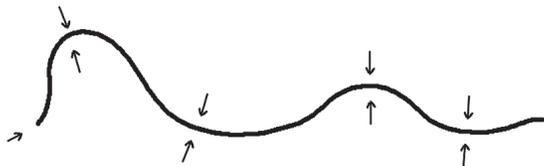

图 2-38 自由曲线 1(康定斯基)

图 2-39 自由曲线 2(康定斯基)

图 2-40 竖向几何曲线(康定斯基)

以上几幅图例说明了曲线因为它的圆滑和变化,所带来的情感也丰富多变。

线作为造型要素,既可以是自由、奔放、舒展、流动、紧凑、优雅、的形态,也可以是软弱、无力、杂乱、缺乏韵律的形态。它既具有温和、优雅、感性、含蓄和富有节奏的情感,也有明确、清晰之感;它既有直线的简单明快,又有曲线的柔软运动感。除了线本身具有的情感特征外,也可以利用线的形状和数量来传达感情,以自身形态的优雅和动感产生美的韵律。因此线的表现方式多种多样,有纯粹用线条作为主体造型的,无论是刻意的、有规律线条,还是偶然的、随机的线条,都以抽象的形式表达,让人从意境中感受线条之美。

2.1.3 面元素

点移动后成线,点不断放大也会生成面,另外线移动后也可生成面,点、线、面三者是相互依存、不可分割的关系。但具体来说,还是有所不同。曲线只要两部分闭合便可生成一个面,而直线则需要三条以上才能构成一个面。同时两者间形成的是对比强烈的两种基本面型(图2-41)。所以点、线、面虽然具有相互依存的关系,但它们也是相互独立的,设计者创作时需要为它们建立合理的逻辑关系。

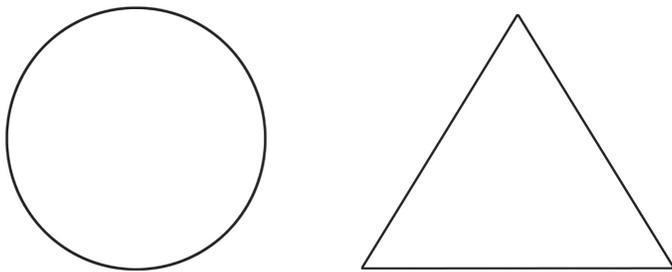

图 2-41 对比强烈的两个面

从几何学的观点来看,一条线若不按照其原有的方向移动,经过的轨迹在轮廓线内部的平面形就成了“面”。面有长度、宽度而无厚度,是体的外表。面也有位置和方向,通常意义上的面有一定的范围,它的边缘被一条封闭的线所围绕。点强调位置关系,线强调方向和长度形态,面强调形状和面积形态。

1. 形状

康定斯基说过:基本平面就是承载艺术作品内容的物质平面,称为基面。标准的基面就是由两条竖线和两条横线组合而成的封闭面形,因此基面有矩形、正方形、三角形、圆形以及不规则形(图 2-42)。

图 2-42 基本面

以上这些基面是实形的基面。还有一些特殊的基面形式,点形成的封闭面形和线形成的封闭面形也可以称为虚形,这类面形会运用构成的表现手法,所以更具有构成的设计效果(图 2-43 和图 2-44)。

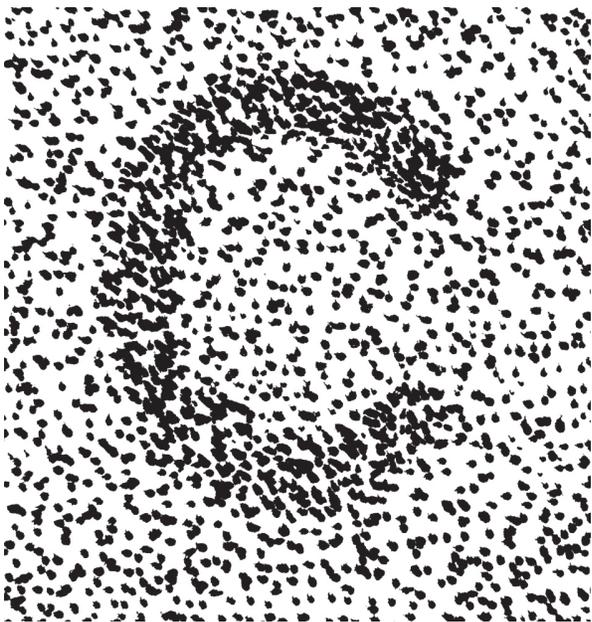

图 2-43 点形成封闭的面形

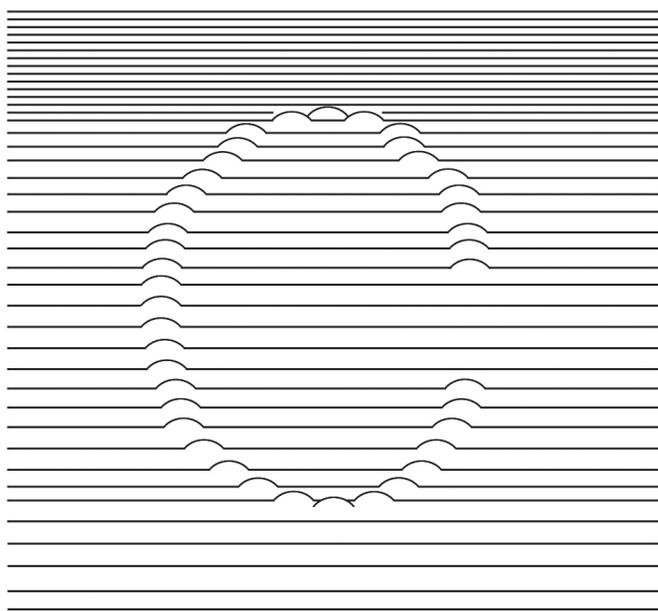

图 2-44 线形成封闭的面形

以上这两种类型的虚形,一种是点面化的体现,另一种是线面化的体现,然而因为其强化了点和线的形态,使得面感被减弱,因此越是用点或线填满内部空间则面感就越弱,而单纯的形所具有的面感较为明显(图 2-45)。