

第 3 章 动漫空间立体的形式 美法则及审美感受

学习目标与重点

学习目标：

通过本章的学习，目的是让学生掌握立体基本形的含义及构成形式，立体构成的空间表现以及立体构成的对比与统一、节奏与韵律、平衡与稳定等形式美法则，从中引起设计者和观众的审美感受。尤其是这些形式美法则和审美感受在动漫中的应用，打破静止空间立体的界限，把时间因素引进来，使人们从心理上感受到运动空间立体的魅力。

学习重点：

通过对动漫空间立体的形式美法则及审美感受的学习，在立体基本形、形式美法则基本规律的基础上，重点要掌握这些规律在动漫设计中的应用，在运动中掌握观众的心理平衡。

在我们的日常生活中，虽然每个人对美的看法都不尽相同，但是人的社会属性要求人们在物质形态外在的审美情趣上趋于相同，这种共同的审美特征就是形式美法则，它适用于各门艺术设计中。立体构成也不例外，其对美的形式要求也要遵循这些法则。动漫空间立体是在运动中把握美感，使人们更有想象空间。可以说，任何设计，无论是平面设计还是立体设计，都要以表现美感为总则，这是对设计人员提出的基本要求。

形态是由造型元素借助形式美法则予以合理地组织安排在一起的，它是一个具体的、具有美感的形态，因此，形式美法则是塑造美的造型规律，是决定一切事物形状和结构的根本。

人们对美的感受缘于外在形式与心理期待的协调统一。艺术设计是一种创造美的工作，艺术作品的形式对人们理解作品有着很重要的作用。一件具有形式美的作品，能立刻在

视觉上引起人们的注意,唤起人们内心的心理感受,从而产生愉悦感。相反,缺乏美的形式,则无法给人带来心理愉悦,也就妨碍了对其内容的理解和接受。因此,空间立体形态要将各种形式要素进行重新有机组合,遵循形式美法则,最大限度地增强美感。

实际上,人们为了创造美的形式,长期以来一直苦苦地思索,总结有意味的形式。但它并不是一成不变的,而是随着时代的发展而不断地加以改变,以适应时代的要求。过去一些不被人们接纳的形态也纳入了我们今天的审美范畴,随着人们认识的不断变化,这种审美的范围还将继续缓慢地改变。因此,在立体构成设计中,要使空间关系有效地传达出足够的信息,产生有力的视觉效应,是一件比较困难的事,需要多方面知识的配合。我们应当根据自己的设计意图,结合观众的心理,努力创作出既有内容而又有形式美的空间立体作品来(图 3-1~图 3-7)。

图 3-1 日常生活中的造型(一)

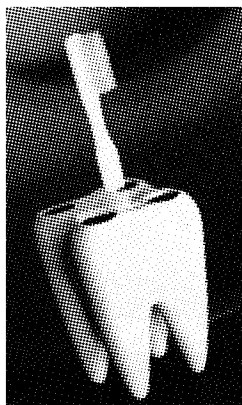

图 3-2 日常生活中的造型(二)

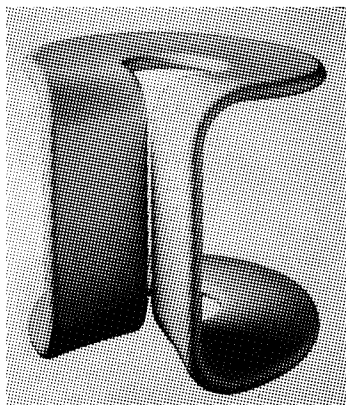

图 3-3 日常生活中的造型(三)

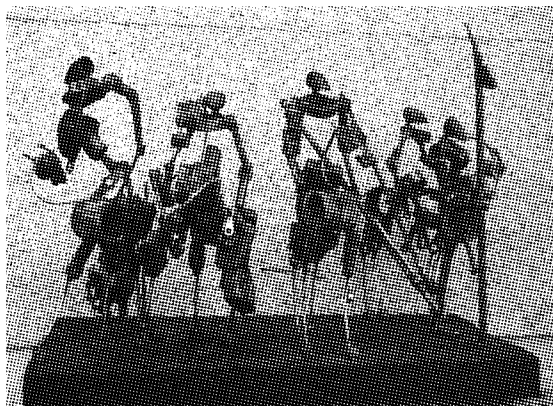

图 3-4 精心设计的物质形态(一)

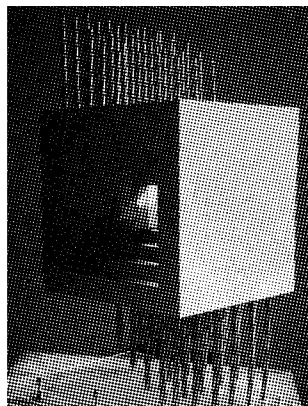

图 3-5 精心设计的物质形态(二)

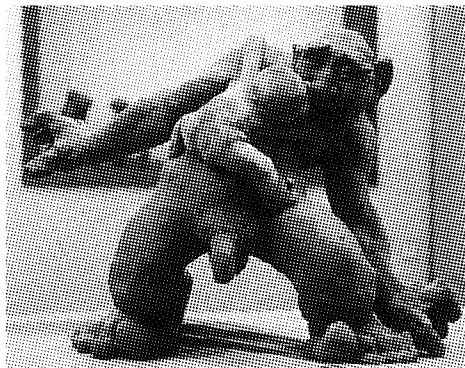

图 3-6 于庆成艺术作品

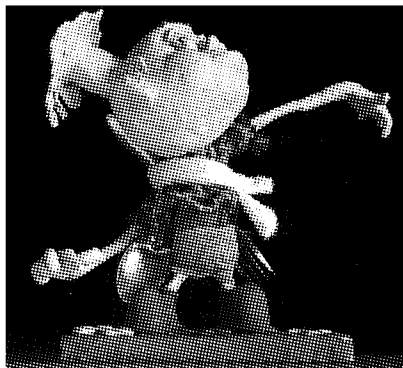

图 3-7 学生作业

3.1 立体基本形的含义及构成形式

3.1.1 立体基本形的含义及分类

立体基本形是与平面基本形相对而言的。在平面构成中,基本形的含义是指构成图形的基本单位,具有独立形象的图形。那么,在立体构成中,基本形的含义应指构成空间立体形态的基本单位,同样具有独立的形态。在设计中通常采取的办法是在一定范围内运用立体点、线、面和体的基本要素进行分割、重叠和挖切等手段,组成一种有一定变化的基本立体形态。

为了设计的方便,立体基本形大致可分为立体次基本形、立体基本形和立体超基本形三种类型。其中,如果一个立体基本形是由几个更小的立体基本形组成的,那么称这些最小的立体基本形为立体次基本形。体现在具体设计中,就如同是一棵大树上的一片树叶。这种立体次基本形就是构成空间立体形态的最小单位,是不能再分解的立体形态(图 3-8)。以后利用形式美法则进行重新组合,得到一种新的、合乎设计目的的立体形态。如果是由几个立体次基本形经过重复、近似、渐变等形式组合而成的立体基本形态,称为立体基本形。体现在具体设计中,就如同是一棵大树上的一枝树叶。应用立体基本形,经过美的形式法则能重新组合成较复杂的空间、新的立体形态(图 3-9)。如果是由几个或更多的立体基本形经过一定的排列组合得到的立体基本形态,称为立体超基本形。应用立体超基本形经过美的形式法则能重新组合成更复杂的新的空间立体形态。体现在具体设计中,就是一棵枝繁叶茂的大树。应用这种超基本形进行设计时,应注意其方式方法,否则就会有散乱的现象(图 3-10)。

3.1.2 立体基本形的产生

既然立体基本形是构成空间立体形态的基本单位,应用立体基本形通过不同的排列组合可以形成有目的性的空间立体形态设计,那么对立体基本形产生办法的研究就显得非常重要了,立体基本形的产生办法可以归纳为以下几种。

加法:我们可以通过一种空间立体形态和另一种或几种空间立体形态相加在一起所形成的新的立体形态。一般情况是应用空间立体的基本元素形态,即立体的点、线、面和体以

图 3-8 立体次基本形

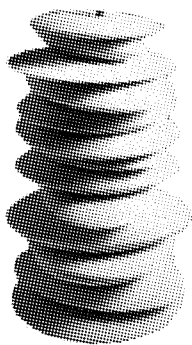

图 3-9 立体基本形

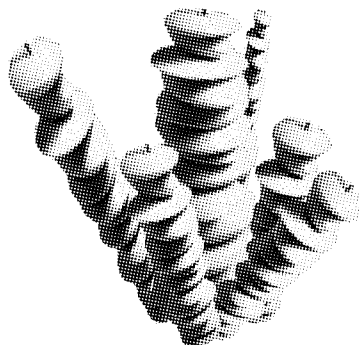

图 3-10 立体超基本形

及基本形态的弧、方、角经过有意识的组合方法而形成的新的立体形态(图 3-11)。

减法：是一种立体空间形态与另一种或几种空间立体形态相结合而形成的新的立体形态，与加法基本相似(图 3-12)。

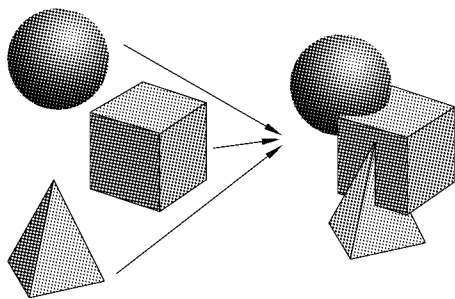

图 3-11 立体基本形的加法

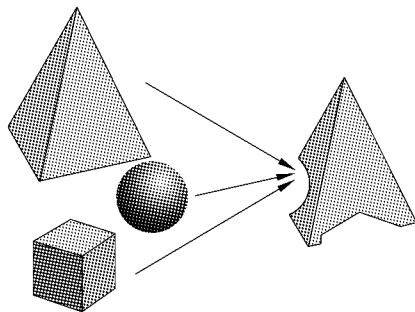

图 3-12 立体基本形的减法

分割法：是一种由一个立体基本形被一种或几种方法分割后而产生的一个新的立体形态，这也是在设计中常用的方法。具体有等形分割法、等量分割法、渐变分割法、相似分割法和自由分割法等。

等形分割法：是把一立体基本形或立体面形或体形分割成相同形状，这些形态在构成中很容易协调相互关系，因此就会有很大的处理余地，经过适当组合可形成有一定含义的新的立体形态(图 3-13~图 3-16)。

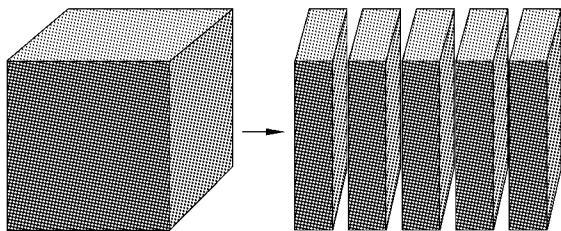

图 3-13 等形分割法(一)

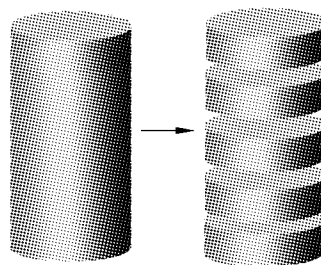

图 3-14 等形分割法(二)

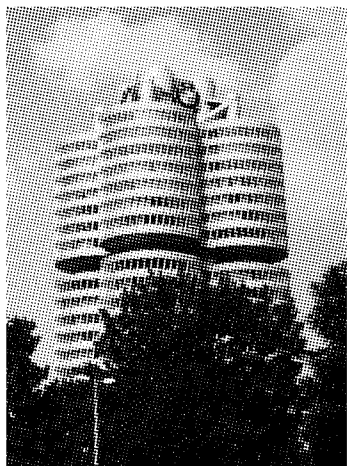
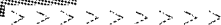

图 3-15 等形分割法实例应用

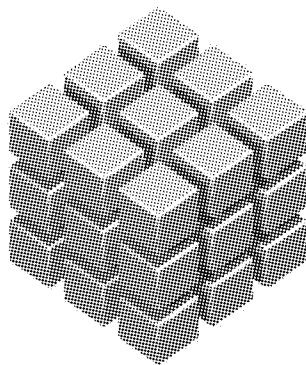

图 3-16 等形分割法(三)

等量分割法：是把一立体基本形或立体面形或体形分割成面积大致相同、形状不一定相同，但相对在位置排列上可以相互转化，给新的立体形态赋予变化，让人感到有均衡的安全感的新的立体形态。由于这种分割产生的子形形状不太相同，在构成中不易协调，要充分考虑原形对子形的作用，使之具有一定的安全感，使若干子形统一起来(图 3-17、图 3-18)。

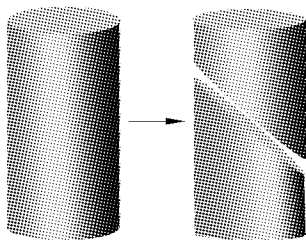

图 3-17 等量分割法(一)

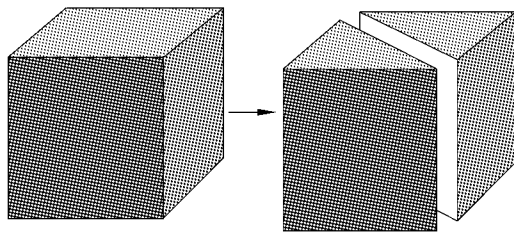

图 3-18 等量分割法(二)

渐变分割法：是把一立体基本形分割成分割线与分割线之间有距离比的递进或递减形式，形成垂直、水平和斜线形态，出现速度感、量感的变化形式。这种距离比可按有规律、有节奏的等比、等差等数列进行，能给人视觉上产生一种立体的秩序美，同时也增强了其空间感的变化(图 3-19、图 3-20)。

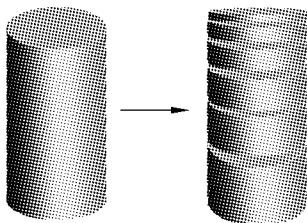

图 3-19 渐变分割法(一)

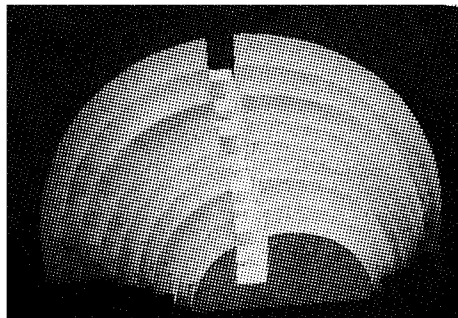

图 3-20 渐变分割法(二)

相似形分隔法：是指把一立体基本形进行相似分割所形成的新的立体形态或者再进行重新组合形成新的组合立体形态。这种分割法能使新的立体形态具有强烈的趣味性，能产生出意想不到的效果，给人一种很大的想象空间(图 3-21、图 3-22)。

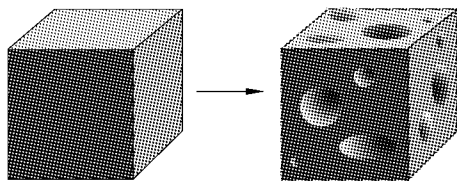

图 3-21 相似形分隔法(一)

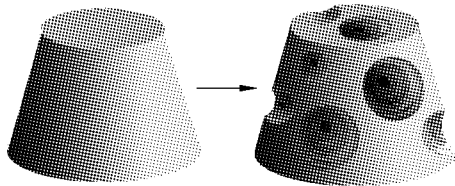

图 3-22 相似形分隔法(二)

自由分割法：是指把一立体基本形不拘泥于任何规则，排除数理的生硬与单调，进行方向、长度、大小等不同形态的自由分割。这样的新的立体形态能让人感到自由、轻松且富于变化。但要注意子形与原形的关系处理以及子形与子形之间的主次关系，这样有助于使子形统一起来(图 3-23)。

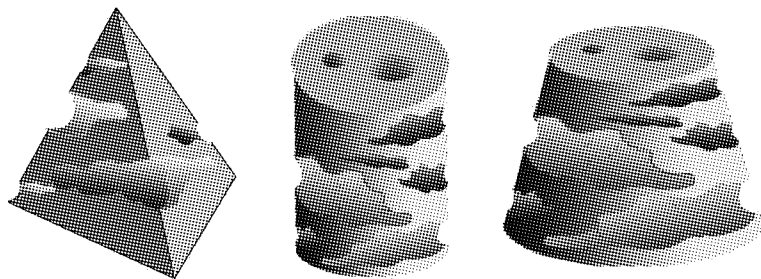

图 3-23 自由分割法

重叠法：立体基本形的形成办法是由一个立体形态覆盖在另一立体形态上产生的。两个大小不同的立体形态重叠在一起，可产生不同的前后关系、透明关系，可获得很强烈的视觉印象(图 3-24)。

透叠法：是指不同立体基本形相互重叠后，留取不重叠的部分，形成一个新的立体形态，这种立体形态一般是具有透明质感的形态(图 3-25)。

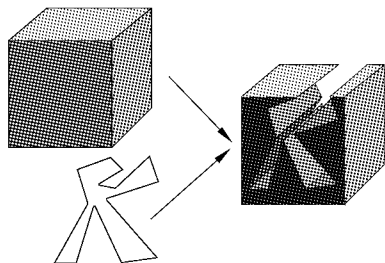

图 3-24 重叠法

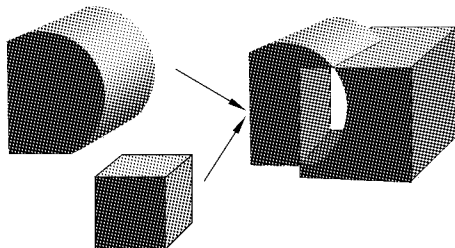

图 3-25 透叠法

差叠法：这种立体基本形的产生办法与透叠法正好相反，在不同立体基本形相重叠后，留取相交的部分所形成的新的立体形态(图 3-26)。

联合法：这种立体基本形的产生办法是将两个立体形态并置后，产生新的空间立体形态(图 3-27)。

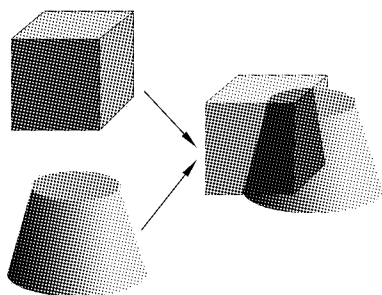

图 3-26 差叠法

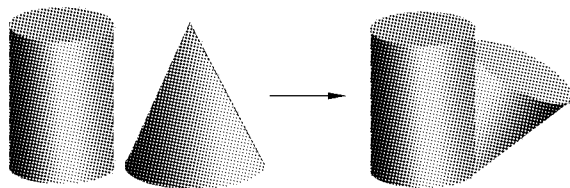

图 3-27 联合法

分离法：这种立体基本形的产生是将两个立体形态在不连接的情况下，产生一种新的立体形态(图 3-28)。

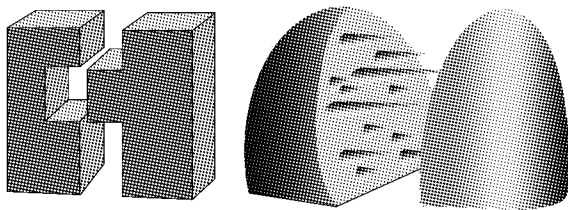

图 3-28 分离法

3.1.3 立体基本形的组合

立体基本形经过一定方法产生后,要根据不同的方法进行组合设计,从而产生新的组合目的性的立体形态。具体方法如下。

对称：是立体基本形在轴线和中心点的上下、左右配置相同的形态,具体有相对、相背及均衡三种情况。

相对：是两个相同的立体基本形相对而立所形成的镜像立体形态(图 3-29)。

相背：是两个相同的立体基本形相背而立而形成的镜像立体形态(图 3-30)。

均衡：是两个立体基本形大致相同,在局部或细部略有不同,形成相对或相背的立体形态(图 3-31)。

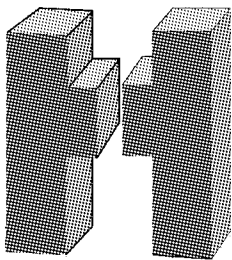

图 3-29 相对

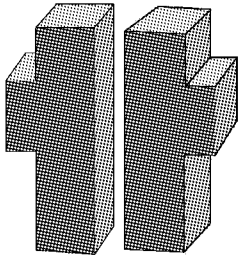

图 3-30 相背

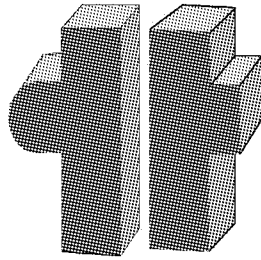

图 3-31 均衡

平衡：是在一定的空间范围之内,不受立体基本形数量和大小限制,以其立体视觉重心平衡为准则,进行对空间环境中各立体形态的平衡处理(图 3-32、图 3-33)。

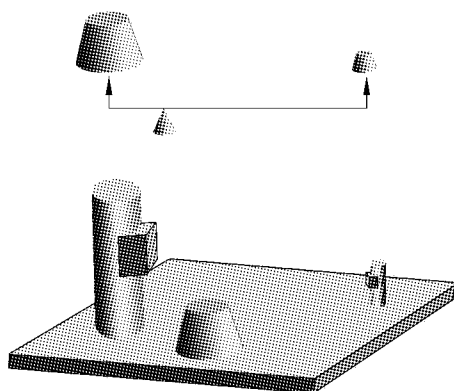

图 3-32 平衡(一)

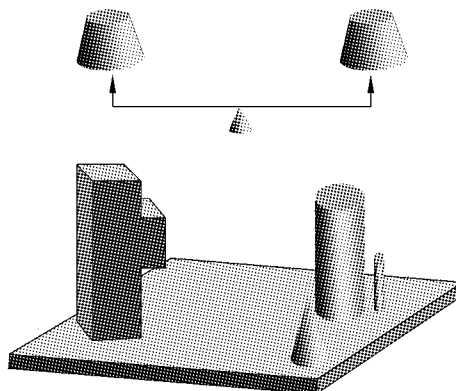

图 3-33 平衡(二)

回旋：是在一定立体空间中，两个或两个以上的立体基本形建立头尾相接，形成环绕回旋的关系，也称为逆对称，这种组织形式叫回旋。能给人产生一种完整、完美的感受(图 3-34)。

旋转：是在一定的立体空间中，多个立体基本形按照一定的方向进行旋转运动的排列关系。形成的立体空间形态具有女性的柔美、圆润之感(图 3-35、图 3-36)。

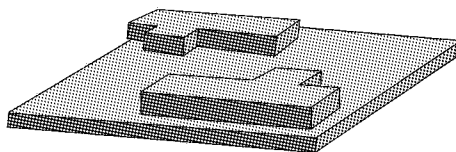

图 3-34 回旋

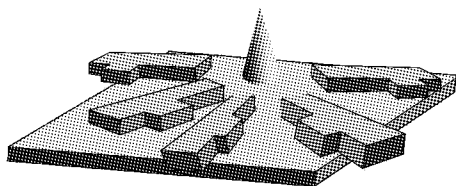

图 3-35 旋转(一)

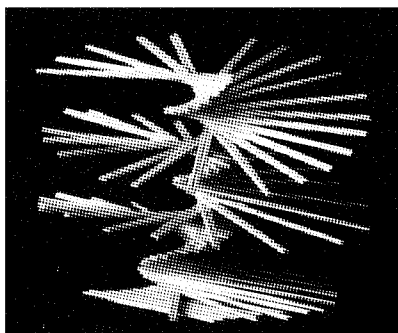

图 3-36 旋转(二)

错位：是将多个相同或不同的立体基本形进行不同层次的有秩序的错位排列，组成错落有致的效果，使人形成强烈的空间感(图 3-37、图 3-38)。

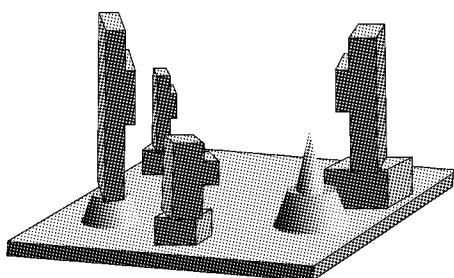

图 3-37 错位(一)

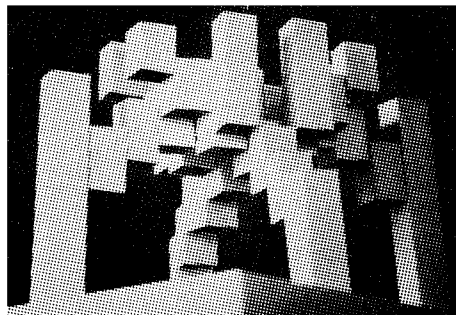

图 3-38 错位(二)

扩大：将立体基本形按比例或不按比例进行扩大排列，形成很强烈的渐变形式，产生立体感，在立体构成中能起到强调作用(图 3-39)。

平移：将立体基本形沿单个方向进行平行移动，形成新的空间关系，同样具有加强印象、强调的效果(图 3-40)。

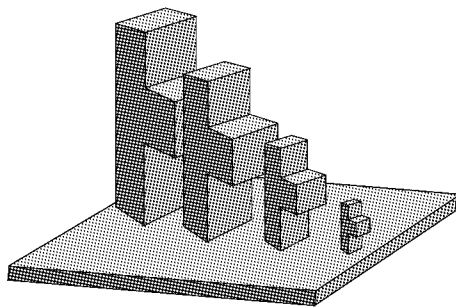

图 3-39 扩大

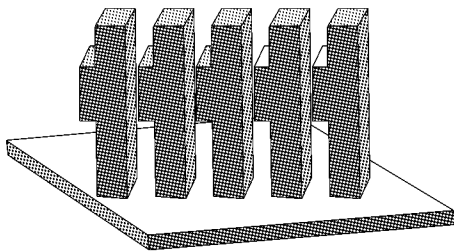

图 3-40 平移

3.1.4 立体基本形的重复

立体基本形的重复排列能产生很强的节奏感和韵律感，并能扩大人们的观察视野，增强形体连贯性，引起人们视觉上的注意而成为视觉中心。因此，往往也会成为表现对象的重点。

从美学角度上讲，重复造型，能表现一种有秩序的形象。由于这些相同形态所产生的相互呼应作用，在客观效果上，使人感受到一种和谐的气氛。但需注意的，在立体构成中，各造型元素形成重复的节奏和韵律虽然可以强化表达的情绪，但一成不变地使用也会显得枯燥无聊，使人厌倦。最好的办法是在立体基本形上做文章，使立体基本形大体相同，在局部稍加变化，可以调节单调乏味的缺点，而使立体空间变得丰富(图 3-41~图 3-46)。

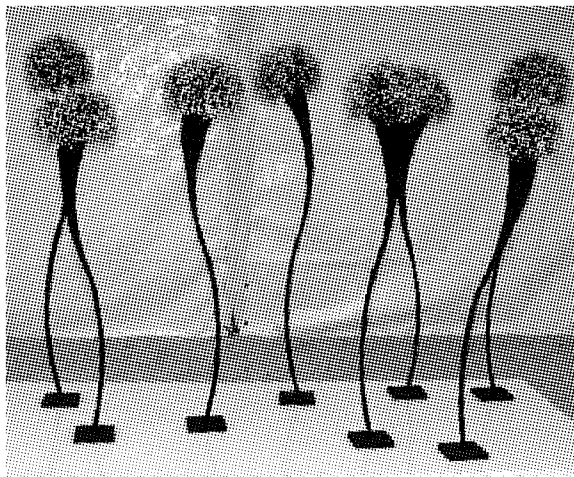

图 3-41 立体基本形重复的实例(一)

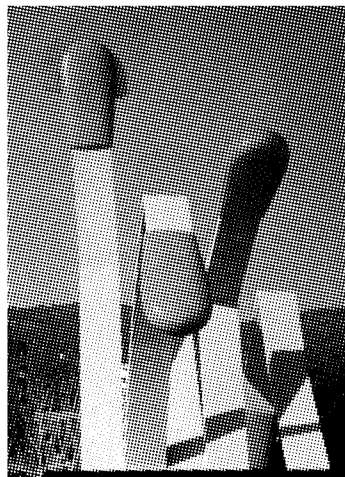

图 3-42 立体基本形重复的实例(二)

具体的重复排列组合是将若干相同或相似的立体基本形，可以是不同大小的组合，按照一定的规律进行重复排列组合，形成强烈的视觉冲击力，但要注意空间位置的变化。

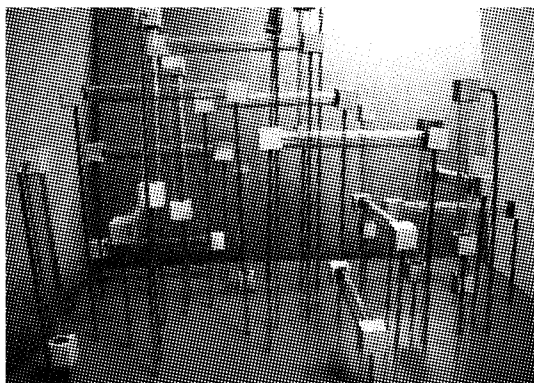

图 3-43 立体基本形重复的实例(三)

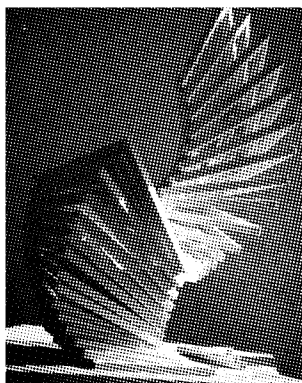

图 3-44 立体基本形重复的实例(四)

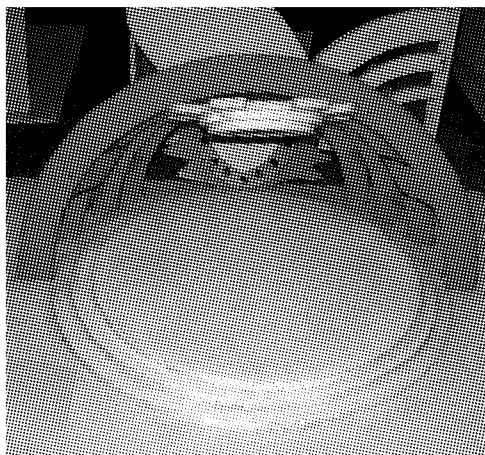

图 3-45 立体基本形重复的实例(五)

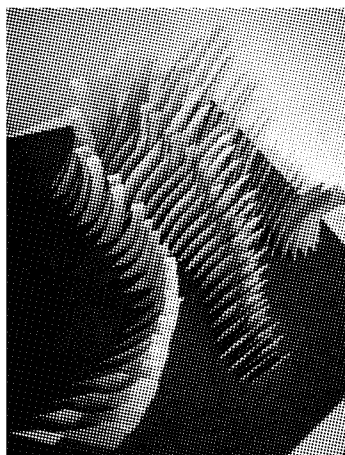

图 3-46 立体基本形重复的实例(六)

3.1.5 立体基本形的群化

立体基本形的群化可以看做是立体基本形重复的特殊情况,它具有独立存在的性质。

立体基本形的群化是指由三个或三个以上的立体基本形按照一定的群化方式即对称、平衡、反射、平移、旋转、回旋、扩大、错位以及综合应用等,所形成的简练、醒目、紧凑、严密、完整、美观、平衡、特定的立体形态。那么立体基本形形成群化的条件如下:

其一是立体基本形相近,由两个以上相同的立体基本形,集中在一起互相发生关系时,便可形成群化。

其二是立体基本形特征具有共同因素,能产生同一性,便可形成群化。

其三是立体基本形排列的方向一致,会产生连续性,可形成群化。

其四是习惯性组合,在视觉经验中,容易形成一个完整的印象,便能联想在一起而产生群化。

在具体的设计中,由于立体形态多变,很难在头脑中形成预想的最后结果,因此,应将设计好的基本形先用剪刀剪下几个来,然后再进行精心组合,把比较理想的立体形态固定下来,供设计时选用(图 3-47~图 3-49)。