

第二章

立体构成的审美形式

学习要点及目标

- 了解立体构成的审美形式，体会审美需求；掌握形式美法则中对称与均衡、对比与调和、节奏与韵律、比例与尺度的意义及其在设计中的应用。
- 建立立体构成审美意识，并通过形式美法则的内容在作品当中进行设计表达。

引导案例

可口可乐瓶的流线型设计

可口可乐玻璃曲线瓶于1915年问世，打破当时玻璃瓶身一贯直线的设计，不但成为全世界最容易辨识的包装设计之一，而且经典的流线型曲线更被誉为20世纪最佳产品设计，这样历久弥新的设计仍沿用至今，如图3-1所示。延续传统经典，以符合当今消费者的审美需求并加以创新延伸，让可口可乐这个拥有百年历史的品牌，始终与年轻、潮流、欢乐画上等号。

图3-1 可口可乐瓶的设计

第一节 审美形式概述

在自然界中，事物的构造与运动是有规律的，大至宇宙，小至原子和质子世界，连人类有机生命的节奏都存在永恒的秩序关系。图3-2所示的植物，密密麻麻的小花组成了漂亮的花头，而图3-3展示了美妙的海底景色，这种宇宙秩序同样存在于画面的组织原则中。“形式”是构成作品的各种因素及其相互之间的一种关系。

一切形态都应该是某种内容的形式，所有造型对象都无法只为其自身而存在，它总是要表现出某种其他意味的东西。在造型及其创新的过程中，对人们产生影响的往往是如何通过

视觉形式把所要传达的事物表现出来。

图3-2 自然中的植物图

图3-3 海底景色

“美”是千百年来人们孜孜不倦追求的课题，在视觉形式中探讨审美形式，是包括立体构成在内的所有设计学科所共通的。在形态的审美中，只有具备了一定的审美知识，即心理感觉和形式法则，才能在外界形式的刺激下产生审美心理的感觉。那么什么是形式美？它的意义又何在呢？

在现实生活中，人们由于各种主客观条件而具有不同的审美观念。单从形式条件来评价某一事物或某一视觉形象时，对于美或丑的感觉在大多数人中间存在着一种基本相通的共识。在我们的视觉经验中，高大的杉树、耸立的高楼大厦、巍峨的山峦尖峰等，它们的结构轮廓都是高耸的垂直线，因而垂直线在视觉形式上给人以上升、高大、威严等感受；而水平线则使人联想到地平线、一望无际的平原、风平浪静的大海等，因而产生开阔、徐缓、平静等感受。这种共识是人们在长期生产、生活实践中形成的，它的依据就是客观存在的美的形式法则，我们称之为形式美法则，主要包括对称、均衡、调和、对比、比例、节奏、韵律等方面。

设计师要通过作品表达情感并把这种情感传达给观者，就必须掌握一定的手段，熟悉造型与形式美法则。利用这种美的共识性，加上个人情感的发现，去挖掘、强调客观美的物质存在，创造主观抽象美的意境。艺术家只有自己首先有了这种美感，陶醉在艺术的创作过程里，才能使作品打动观众的心灵。

如图3-4所示的“树碗”，它的外形就是树干的一部分，整体设计简洁自然，给家居营造出了一份大自然的美感。

图3-5所示为意大利设计师Matteo Thun设计的“糖果”沙发，色彩斑斓的圆形小垫子像朱古力豆，漂亮得让你有一种想跳上去的感觉。

图3-6所示为Stacey Kalmanovsky设计的雨雕塑。它把雨的感觉一滴滴地凝固在一个展厅中，人们在真实的雨中可能也未必拥有这种美的体验。

图3-7所示为日本建筑师Ryuji Nakamura设计的纸沙发。因为材质是纸，所以很轻，舒适度较好，具有强烈秩序美感的网状结构交织在一起也很牢固。

图3-4 树碗

图3-5 “糖果”沙发

图3-6 雨雕塑

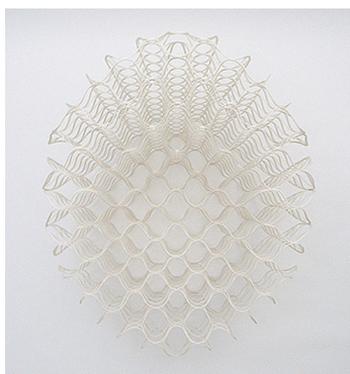

图3-7 纸沙发

第二节 立体构成的审美需求

美学家克莱夫·贝尔(Clive Bell, 1881—1964)在他的著作《艺术》中指出：“一种艺术品的根本性质是意味的形式。”其中“意味”就是审美情感。

人们评定和鉴赏一件构成作品的优劣，往往习惯以它给人的“美感”来反映。

审美需求是人类在审美过程中的心理活动，立体构成不是对某种材料的堆砌，更不是关于某种技法的游戏，它所创造的新形态要符合人们一定的审美需求。

一、体量美

立体构成中的体量美，从“体量”的物理性质进行理解，可以认为是体积感、容量感、重量感、范围感、数量感、界限感、力度感等。物体的大小、占据的空间、秩序与方向、单一与整体、聚合与分散等，都会使我们在物体构成的感觉中有一种量感，这样才能将物体的形体发挥到极致。体量感的另一方面受心理因素的影响。

对于设计者来说，是要把心理量转化为物理量的设计；而对于观赏者来说，则是通过物理量来获得美的享受。图3-8所示为日本建筑大师渡边诚设计的共同管沟展示馆，建筑本身规模不大，外部使用了大型铝合金板和不锈钢板，通过大的块面打造出强烈的体量感。

图3-8 共同管沟展示馆

小贴士

拉斐尔·莫尼奥

拉斐尔·莫尼奥(Rafael Moneo)是当代世界著名建筑师、建筑理论家、教育家，1937年出生于西班牙纳瓦拉省的图德拉。其主要作品有：国立罗马艺术博物馆(1980—1985)，米罗基金会美术馆(1987—1992)，阿托卡火车站扩建(1984—1992)，库塞尔音乐厅和会议中心(1989—1999)，斯德哥尔摩现代艺术博物馆(1991—1997)，戴维斯博物馆和文化中心(1989—1993)，巴塞罗那大道丽岛商业中心(1986—1993)，以及2001年建成的洛杉矶圣母大教堂等。

莫尼奥把他的职业生活划分为两个方面：从事建筑教育和进行建筑实践。在这两个方面，他都坚持着这样的观点：反对“即时性”的建筑风格，强调创造一种对社会具有持久意义的建筑的重要性。在他的作品中，可以看到对建筑永恒性的执着追求。

案例 3-1

洛杉矶圣母教堂

案例说明：图3-9和图3-10所示为美国最大的、最具宗教多样性并且是近三十年来建造的规模最大的教堂，由拉斐尔·莫尼奥(Rafael Moneo)设计，并由洛杉矶的里奥·A. 达里(Leo A. Daly)担任执行建筑师。

案例点评：莫尼奥借用了当代技术和对宗教的更新观念，以自己的方式重新诠释了这些传统。教堂显得颇具现代风格，其纪念碑方块状的造型与11世纪罗马式教堂有异曲同工之妙。巨大的钢筋混凝土剪力墙矗立当中，尽管钢桁架被盖住，仍不失人情味，直白地表现了砌体的稳重与力度。

图3-9 洛杉矶圣母大教堂示意图(一)

图3-10 洛杉矶圣母大教堂示意图(二)