

第1章 构成快速入门

学习目标

- 了解构成、平面构成、色彩构成、立体构成的概念。
- 学习构成的起源，了解设计理论流派的主旨与思想。

学习要点

- 深刻掌握什么是构成、平面构成、色彩构成、立体构成。
- 掌握构成的起源，了解中国早期构成设计的发展情况。

1.1 构成概述

1.1.1 构成的概念

所谓构成,就是以诸多单元重新组合成为一个新的单元,是研究多个设计要素的综合在造型上或者是形态上的可能性。

设计则是追求这种综合的合理性。

造型的可能性与设计的合理性构成设计的独创性,而此处的造型必须是具有新颖独特特性的。

构成的作用就是将各种不同、相同或相互矛盾的要素整合为一体,形成一个完整的造型或形态,用以满足人们对其物质和精神的需求。因此,造型既不是设计要素的堆积,也不是对设计要素的“直译”。图 1-1 中 (a) ~ (c) 三图展示了秩序、变异、骨骼等构成形式语言,呈现出设计的平衡与稳定。

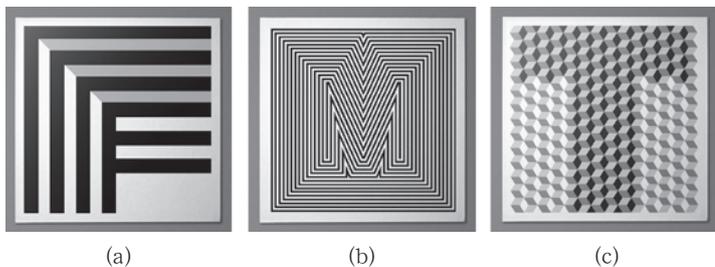

图 1-1 几何构成

1. 平面构成

平面构成是指将具象形态和抽象形态在二维的平面内按照一定的构成原理进行分解、组合,从而构成理想的形态与组合方式,其核心是研究形态的生成及规律,如图 1-2 所示。

图 1-2 平面构成

在平面构成中,点、线、面是排除了实际材料的物质特性后抽象化所形成的概念,是平面构成的基本元素。点、线、面之间通过一定的方式可以相互转化,而它们之间的划分是相对的,是根据形态之间即时的面积大小、空间距离以及人对形态的主观感受而决定的。在实际设计中,点、线、面包括大小、形状、色彩、肌理、面积、方向、距离、数量等。

将视觉元素在画面上进行组织、排列,形成具有设计思维的画面,这就是关系元素,它是以完成视觉传达为目的的,包括位置、方向、空间、重心等。

2. 色彩构成

色彩构成是指色彩的相互作用,是人们从对色彩的感知和心理效果出发,用科学分析的方法把复杂的色彩还原成基本要素,利用色彩在空间、量和质方面的可变换性,按照一定的规律对构成之间的相互关系进行组合,再创造出新的色彩效果的过程。通过对色彩理论的分析与研究,可以用科学的方法和态度将复杂的色彩现象还原为基本设计要素,按照色彩规律去研究视觉印象及情感上的表现,并按照一定的色彩配合原则,重新组合创造出美好的视觉色彩。

色彩构成是一种比较系统和完整的认识色彩的理论,是掌握色彩形式法则的艺术设计的基础,它与平面构成和立体构成有着不可分割的关系。值得注意的是,色彩不能脱离面积、空间、位置、肌理等独立存在。图 1-3 所示的孟塞尔色立体颜色系统为人们提供了完整的色彩体系,方便人们使用和管理色彩,以及形成统一标准。

3. 立体构成

立体构成是研究空间中将立体造型要素以一定的原则组合成富有个性的、美的立体形态的学科。

图 1-3 孟塞尔色立体

对于立体物体的观测,我们可以前后、上下环绕地观测。由于观测点的位置不同,人们所观测到的物体的形状也不相同,因此,要想全面了解和认识一个立体造型的物质形态,必须要从不同角度、不同距离进行观测,然后将这些观测到的形象经过在大脑中综合后形成一个整体的立体形象,如图 1-4 所示。

图 1-4 全角度观测的立体构成造型

1.1.2 构成的起源

1. 立体主义

1907年,乔治·布拉克与毕加索相识并成为知己。布拉克被毕加索的《亚威农的少女》(图 1-5)所吸引,并创作出画作《葡萄牙人》(图 1-6)。由此他们共同发起了立体主义运动。

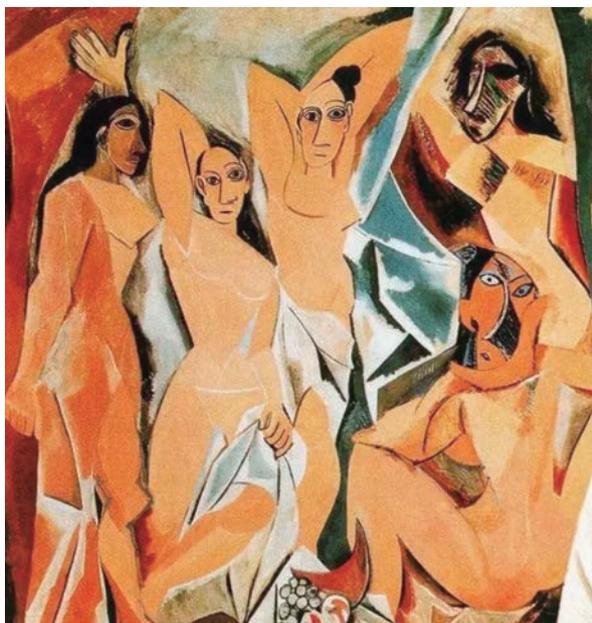

图 1-5 毕加索的《亚威农的少女》

图 1-6 布拉克的《葡萄牙人》

在西方现代艺术中,立体主义是一个具有重大影响画派的。立体画派画家受塞尚“用圆柱体、球体和圆锥体来处理自然”的思想启示,试图在绘画中创造结构美。他们不断减少作品中表现性和描绘

性的成分,力求组织一种几何化的画面结构。当然,我们还可以在这些作品中看到一定的具象性,但是从根本上看,他们的目标不是客观再现,而是用“同时性视象”的绘画语言,将物体多角度的不同视象结合在同一形象之上。

毕加索创作于 20 世纪 30 年代的《格尔尼卡》是一幅具有重大历史意义的作品,如图 1-7 所示。这幅作品表现的是战争,画面中虽然没有军队、武器和厮杀的场景,但它生动地再现了法西斯纳粹轰炸西班牙北部的巴斯克重镇格尔尼卡这一残酷事件。毕加索把一个个完整的形象逐一分解后,又根据画面需要重新组合。他将满腔愤怒宣泄在画面之中,经过多风格、多手法地组合重构,塑造出极其夸张的形象与独具特色的风格,表现出对法西斯野蛮、兽性行径的鞭挞,以及对苦难人民的同情。

图 1-7 毕加索的《格尔尼卡》

立体主义发展到后期,尽管相关作品在形体上依然支离破碎,但是色彩在画作中的作用更加明显,作品的装饰性更强。如图 1-8 所示,布拉克的《桌子上的胡安格里斯吉他》中出现了将实物与画面图形进行拼贴的艺术手法和语言,对 20 世纪的雕塑产生了较为深远的影响。

图 1-8 布拉克的《桌子上的胡安格里斯吉他》

2. 构成主义

构成主义主要是指来自苏联的构成主义平面设计,这个流派被誉为现代设计的“三驾马车”,另外“两驾马车”分别是荷兰风格派与德国包豪斯,“三驾马车”最终都融合到包豪斯中集以大成。

究其根本,构成主义属于包豪斯风格中的骨骼,起到关键的支撑作用。包豪斯也是在构成主义的影响下,从表现主义路线转向现代主义路线,这在一些平面设计作品中可见一斑,如图 1-9 和图 1-10 所示。

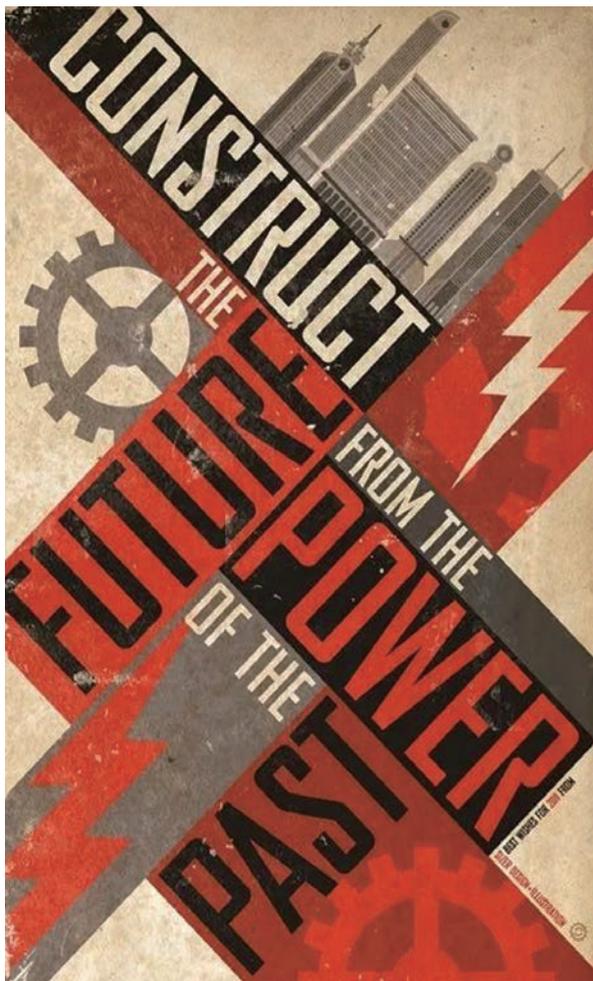

图 1-9 构成主义风格的平面设计

包豪斯的创始人格罗皮乌斯也从过去的乌托邦理想主义,转向为大众、为人民设计的以实用主义及功能主义为主的设计教育方向。

现代主义设计的核心思想就是为人服务,因为现代设计紧扣批量化生产的目标,形式简约则更有利于批量化生产,这样可以降低生产成本,使人们更容易获得经济实惠的产品。

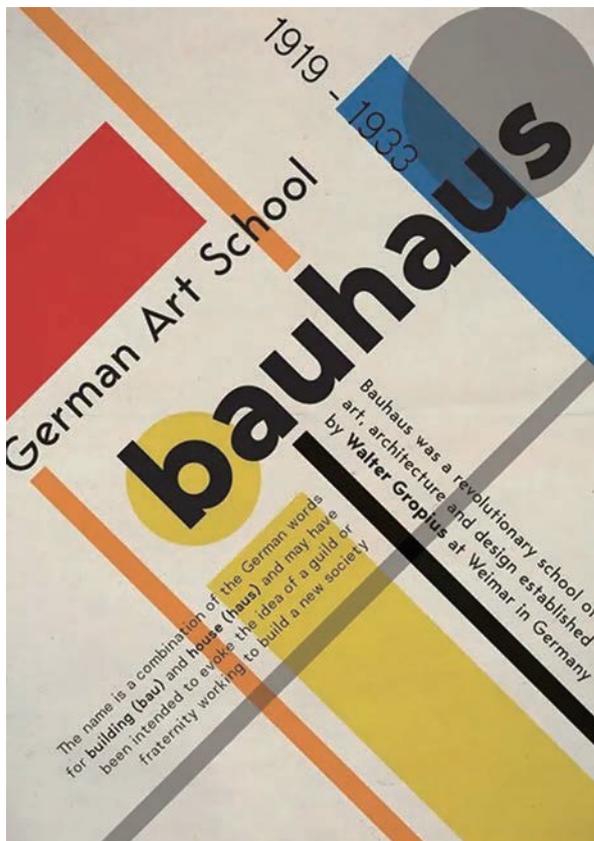

图 1-10 包豪斯风格的平面设计

成熟阶段的包豪斯在教育方向上解决的主要问题是如何让设计师设计出友好又便宜的产品与住房。而这种思想的种子、设计的形式雏形就来源于苏联的构成主义。苏联作为世界上第一个社会主义国家,其制度最基本的要素就是“坚持人民当家做主”,因此,当时的构成主义本质上是真正以为人民为出发点来发展设计的。构成主义简约的形式本身就有实用的功能性,这区别于西方为权贵阶层提供的华丽、烦琐的设计。如图 1-11 所示为构成主义风格的家具设计。

图 1-11 构成主义风格的家具设计

构成主义的形式感来源于苏联至上主义艺术风格的变体。至上主义创始人马列维奇主张纯抽象的几何形式设计,拒绝模仿任何自然形态,这基本上与康定斯基的抽象表现主义属于同一体系。作为构成主义的关键人物,李西斯基深受至上主义风格影响,致力于在实际中应用构成主义。1919年他创作的宣传海报《用红色楔子打击白军》成为构成主义平面设计教科书式的风格,海报的图案设计极为简单,但却强有力地表达了设计意图,给观众留下极深刻的印象,形成独特的风格,如图1-12所示。

图 1-12 李西斯基的《用红色楔子打击白军》

3. 抽象主义

抽象主义一般泛指抽象艺术,包含两种类型:一是从自然现象出发加以简化或抽取其富有表现特征的因素,形成简单的、极其概括的形象;二是不以描绘具体形象为目标的抽象艺术,通过线条、色彩、块面、形体、构图来传达情绪,激发人们的想象,启迪人们的思维。

俄罗斯画家康定斯基和荷兰画家蒙德里安被认为是抽象艺术的先驱。康定斯基对平面的空间形以及点、线、面做了大量的研究,这些在他的画作中都有所展现,对后期的很多艺术流派产生了深远影响。康定斯基认为:所有艺术不仅仅是绘画,也是一种精神状态的重塑,并且通过转向抽象化、元素化,可以使艺术更加贴近它们的目标。图1-13所示的作品《构成第五号》(1911)对康定斯基有重大的意义,该作品将一系列偶发的不成熟的具体形象暗含在抽象的形式之中。康定斯基在魏玛时期的作品《构成第八号》(1923)如图1-14所示,

该作品将几何形状限定为圆形、半圆、排线、曲线、直线几种有限的元素,处于主导地位圆形位于画面左上角,其他一些非同圆心围绕在周围;栅格形穿过自由散布的圆形和半圆形,却并未阻止这些圆形,也未与圆形形成对抗格局。作品中的图形元素既相互矛盾,又互为平衡。

图 1-13 康定斯基的《构成第五号》

图 1-14 康定斯基的《构成第八号》

蒙德里安是抽象艺术的另一位重要人物,他最著名的艺术作品就是我们熟悉的《红、黄、蓝构图》,如图1-15所示。他认为:艺术应从根本上脱离统一的绝对境界,即“纯粹抽象”。蒙德里安通过几何图案表达出自己内心的一方天地,他从美学和神学的角度出发,将直角赋予了不同的含义。

蒙德里安的美学思想历久弥新,成为美学世界独一无二的存在。现代社会人们崇尚简单,蒙德里安的抽象主义美学受到现代社会人们的推崇。《红、黄、蓝构图》作品中强烈的色彩反差和简洁的几何形带给人们一种视觉上的震撼感,设计师将这种风格广泛应用于生活之中,成为流行元素,如图1-16所示。

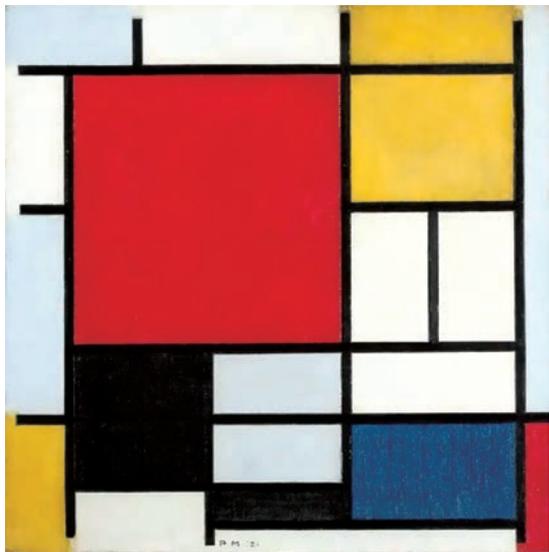

图 1-15 蒙德里安的《红、黄、蓝构图》

图 1-16 蒙德里安作品在服装设计中的应用

4. 包豪斯艺术学院

包豪斯是一所设计院校的名字,全名是“国立包豪斯学校”,后改为设计学院。包豪斯的德语简称 Bauhaus,这是一个生造词,由德语“房屋建造”的单词倒置而成,如果直译,可以理解为“现代建筑之家”。但包豪斯的设计教育是综合性的,不局限于建筑领域。包豪斯具有广泛影响力的主要原因是:设计形式始终围绕功能展开,本质上不痴迷任何风格,属于对设计目的性的满足。

现在的设计教学中非常重要的三大构成学习体系就是由包豪斯奠定的,其雏形由包豪斯的教师约翰·伊顿完成。

伊顿是第一个创造现代基础课的人,他的课程中有两方面特别重要:其一是强调对于色彩、材料和肌理的深入了解,对二维、三维或者是平面与立体形式的探讨与了解;其二是通过对绘画的分析,

找出视觉规律,特别是韵律结构和结构规律两方面,逐步让学生对于自然事物有一种特殊的视觉敏感性。

约翰·伊顿是世界上最早将孟塞尔于1912年创立的色立体引入设计教学的教师,他坚持认为色彩是理性的,由此可以推导出设计应具备很大程度的科学性。他强调学生必须先了解色彩的科学构成,才可以谈色彩的自由表现;要综合运用点、线、面与形体的关系。

来自匈牙利的莫霍里纳吉对包豪斯也产生了巨大的影响。莫霍里纳吉在包豪斯主要教授手工艺方面的课程,他受到俄国构成主义的强烈影响,特别强调设计的功能目的。

抽象艺术先驱康定斯基也是包豪斯教员群体中的一位,他于1922年进入包豪斯任教,此时康定斯基已步入老年。他对于色彩与形体的理解与伊顿相近,但是伊顿注重总体规律性的结构,而康定斯基则注重色彩在具体项目中的运用,两位大师刚好形成互补。

包豪斯除了奠定设计教学系统之外,十分知名的就是三大戒律,分别是形式追随功能、忠实于材料、少即是多。

(1) 形式追随功能:形式应该是内容本身,真正好的设计应该让每一个修饰与编排都紧扣功能,要以功能作为发挥的基础,不过分添加形式。

(2) 忠实于材料:包豪斯提倡让每一种材料都保持本色,不要企图让水泥伪造木头。

(3) 少即是多:这句话是不是听起来很熟悉?这是密斯·凡·德·罗提出的概念,其本质意思是要求去除一切多余的装饰。也有一种解释是用最小的成本与周期做最多的事情,这也是包豪斯提倡为大众设计这种观念的体现。

学习三大构成可以夯实设计基础知识,会对设计思维的提升与拓展创新思维起到促进作用。在现代艺术设计中,具有扎实的专业基础和良好的设计想象力、创造力的人才是非常有潜力的,也为自己日后的专业发展创造了良好条件。

1.1.3 构成艺术对中国早期设计的影响

1. 鲁迅对中国早期设计的影响

构成主义能够落地中国,与新文化运动带来的空前思想解放密切相关,受此影响兴起的出版业成

为构成主义的重要传入渠道和试验场,其中现代文学先驱鲁迅先生起到的作用最具有实质意义。鲁迅先生不仅是文学家,也是设计师,他身体力行地实践并在设计中运用“拿来主义”的思想,影响了当时大批的年轻设计师,成为构成主义在中国发展的主要因素。

1933年,鲁迅先生举办了“俄法书籍插画展览会”,介绍俄国的书籍设计,这是构成主义传入中国的重要事件。鲁迅先生亲自设计的书籍装帧、海报、版画、标志等作品也堪称时代先锋。

鲁迅最著名的设计应该是为北京大学设计的校徽,如图1-17所示。校徽“北大”二字采用篆书,文字做了适当的变形,从字形、字义上都彰显了文化底蕴,表达了“北大人肩负着开启民智的重任”的理想。

图 1-17 鲁迅设计的北大校徽

鲁迅还为自己翻译的《艺术论》设计了封面,采用双线描摹字体,又对折角和交叉处做了艺术处理,彰显了简约而不简单的艺术感,如图1-18所示。

图 1-18 鲁迅设计的《艺术论》封面

也正是这一时期,构成主义与其他的西方设计风格逐渐融合并影响着当时的中国文化界,形成了一种文化身份更为模糊的设计形式。1945年左翼作家代表冯雪峰出版了他的杂文集《有进无退》(图1-19),这本杂文集的封面设计无论色彩还是元素都相当现代,很明显是受到了构成主义影响,尤其是受到构成主义代表人物李西斯基1919年设计的海报《红色楔子攻打白军》的影响。封面上设计元素虽然较为简单,但是作者在处理时使用的技巧却十分独特,视觉的主体全部由抽象的三角形色块以及线条组成。这些元素由左下方同一个原点向上散开,铺满整个画面,封面底端设计成一整条黑色带,其中间排入红色的出版社名。这个封面作品中,设计师对于构成主义风格的理解与运用是非常高明的,尤其是构成主义对于抽象的三角形、红黑两色组合等视觉元素的强化以及富于象征意义的表述,都被成功地移植到了《有进无退》的封面设计中。

图 1-19 《有进无退》的封面设计

2. 其他艺术家对中国早期设计的影响

随着设计风格的不断融合,带有本土传统元素的设计也不断涌现,比如叶浅予设计的《甜蜜的梦》的封面(图1-20),封面中的设计语言极为丰富,

既有立体主义的多维度视角,又有达达与未来主义的运动与无序,而画面中的有序线段与色彩展现又具有构成主义的特点,同时在人物形象的白描绘画中又充满了新艺术的曲线装饰。主题文字虽然采用了黑体,但却运用重组结构、变换方向、大小与角度等方式形成新的构成效果,装饰性极强,说明当时的设计师驾驭各种设计风格也是游刃有余的。

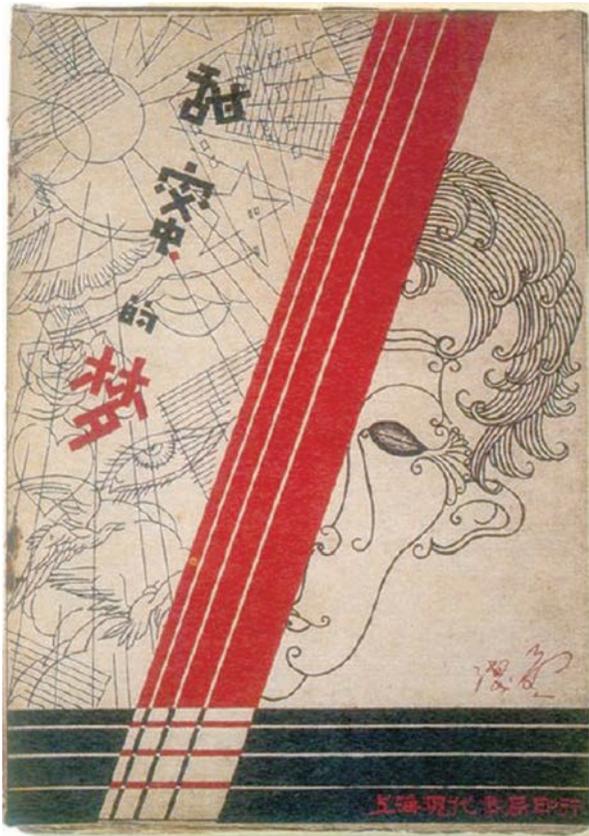

图 1-20 叶浅予设计的《甜蜜的梦》封面

1.2 构成艺术与自然造化

自然界和人类社会中,任何事物都存在着各种结构关系和组合关系,都有其自己的构成秩序、构成逻辑与构成规律。人们从自然界的草木、动物、贝壳、山石等形态中发现、发展、学习,创造出具有功能性、美观性的工业产品、建筑、家具等。蜂巢的结构强度很高,且重量很轻,有益于隔音、隔热,因此,现代的航天飞机、人造卫星、宇宙飞船在内部大量采用蜂巢结构,卫星的外壳也几乎全部是蜂巢结构,所以这些航天器又统称为“蜂巢式航天器”。在建筑与工业设计中,蜂巢结构也是采用最多的仿生形,如图 1-22 所示。

图 1-21 自然界中的蜂巢

图 1-22 华·美术馆的仿生外形

悉尼歌剧院的贝壳屋顶可谓是举世瞩目,几乎可以作为悉尼的代名词,那么歌剧院的屋顶为什么要设计成贝壳形呢?我们来看一下贝壳的构造。不同种类的贝壳都是多级层状结构,是由石灰质成分构成的,只要用锤子敲击,便能击碎贝壳,但是若将重物压在贝壳上面,它却能承受很重的压力而不碎,这是因为贝壳的拱形多级层状结构具有良好的抗压性能,如图 1-23 所示。悉尼歌剧院的贝壳造型屋顶不仅是为了美观,更是为了有非常好的抗压性能,如图 1-24 所示。

自然形态最受现代设计推崇的流行符号应该非豹纹莫属了(图 1-25),不仅在时装界广为应用,在设计包装领域、饰品领域同样大放异彩。豹纹元素以其特有的造型、配色在时尚界散发着十足的魅力,经久不衰,如图 1-26 和图 1-27 所示。

图 1-23 各种贝壳造型

图 1-24 悉尼歌剧院的贝壳屋顶

图 1-25 自然界中的猎豹

图 1-26 豹纹手表和缎带

图 1-27 豹纹耳饰

另外植物形象、动物形象、自然形态也是各领域设计中重要的元素,人们不断从自然形态中体验美感,发现规律,寻找灵感,在建筑设计、装饰设计、服装设计、平面设计等诸多领域以新的形态诠释设计理念,表达设计情感,图 1-28 是用常青藤叶子造型制作的仿生项链,图 1-29 是天鹅造型的施华洛世奇手镯,这些形象都以简洁、精练且辨识度极高的仿生造型为设计元素,是消费者趋之若鹜的经典产品。图 1-30 是设计师(弗莱德·弗雷蒂) Fred Frety 为某家具品牌设计的吊舱休闲椅,灵感来源于织布鸟为自己编织的巢。

图 1-28 用常青藤叶子造型制作的仿生项链

图 1-29 施华洛世奇天鹅手镯

图 1-30 设计师 Fred Frety 为某家具品牌设计的吊舱休闲椅

大自然为我们提供了取之不尽的视觉元素,这些资源的发现不仅需要设计师具备观察事物结构与外形特征的能力,更需要设计师具有敏锐的直观感受,能够理性地分析事物本质,在平凡中提取艺术的种子,这就是视觉艺术之源。

1.3 构成艺术与传统纹样

纵观世界历史长廊,从西班牙阿尔塔米拉岩画(图 1-31)到古埃及壁画(图 1-32),再到中国传统纹样的青龙、白虎、飞天、祥云、太极、阴阳、八卦等,这些传统的视觉形态其实都是物质文化元素的具体体现,在古代建筑、服饰、生活器具、祭祀礼器等视觉能看到的范畴都有展现。这些从平面到立体的经典元素形态是构成传统文化视觉形态元素的主流,也是现代设计和创作运用传统元素的重要素材。

1.3.1 传统元素蕴含着深刻的寓意

为什么西班牙阿尔塔米拉岩壁上会画着各种姿态的牛?为什么中国古代的传统纹样会有青龙、白虎、朱雀、玄武,它们又代表了什么?

图 1-31 阿尔塔米拉岩画《站立的野牛》

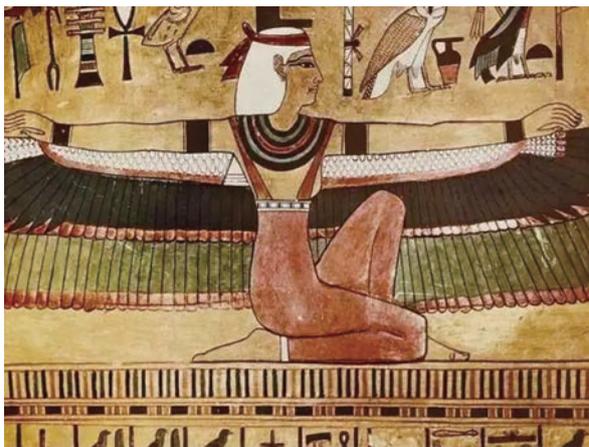

图 1-32 古埃及壁画

经过科学家们对阿尔塔米拉岩画的分析,几千年前居住在那里的原始人类已经懂得如何利用图形表现的手法描绘形态各异的动物造型,这些色彩夺目、线条流畅的动物形象附着在洞穴顶壁,通常被认为绘制于公元前 18000 至前 15000 年间,被誉为“史前罗浮宫”。这些绘画中形象最多的是野牛,或站立,或奔跑,或受伤,形态各异,生动雄壮,极富有动感,采用粗壮和简练的黑色线条勾勒轮廓,用红、褐、黑色表现动物的结构和体量,充满了原始气息和野性的生命力。有专家分析旧石器时代的洞穴壁画中很少有植物,最多的图案是动物,这是为了祈求在猎取食物的时候能够更加顺利,这些绘画很明显带有巫术的性质;也有人说是古代人相信万物有灵,可以相互沟通,动物形象是巫术影响下的一种沟通手段。

古埃及壁画是我们较为熟悉的一种风格,如今,古埃及壁画已不单单是作为考古研究的艺术存在,更多的是作为一种装饰作品呈现。古埃及壁画特有的异域文化表现和风格在装饰领域具有重要的影响,壁画中的人物形象特别具有装饰性,程式

化明显,面孔是侧面像,眼睛却是正面的造型,上半身是正面,腹部以下的下半身则是侧面,这种极具特点的表现手法是古埃及壁画的主要特点之一。古埃及壁画的构图主要是横带状的排列结构,用水平线来划分画面,在一条直线上安排人与物,依据人物的尊卑和远近来确定形象的大小,具有较强的秩序感。一般通过画面的秩序性描述即可了解绘画内容。古埃及壁画的色彩运用是有严格界定的,比如黑色代表繁衍、新生、复活;白色意为纯净、神圣;蓝色代表天空、海水;红色代表混沌与无序并意喻毁灭和死亡,被古埃及视为最有力的颜色,也被视为生命和保护,来自于血液和生活用火,在护身符中广泛使用。

在中国的传统器具、装饰中比较常见的纹样就是青龙、白虎、朱雀、玄武,如图 1-33 所示,人们称之为天之四灵或四圣。古人通过观星象认为天空的形象会随季节的转换而变化。天之四灵分别对应四个季节,青龙代表春,万物生机勃勃,生命绽放;朱雀代表夏,象征炽热火红的太阳;白虎代表秋,与落寞、肃杀的气氛相契合,中国古代的秋后问斩就充满了肃杀的寒意;玄武代表冬,此时花草树木枯萎,动物休眠,这是收藏之象。也有古人认为天之四灵是四方的守护神,在《三辅黄图》中记载,苍龙、白虎、朱雀、玄武为天之四灵,以正四方,所以有左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武四大灵兽镇守东、南、西、北四宫,辟邪恶,调阴阳,又被人成为四方之神。所以我们说天之四灵的意义是深远的,它代表了古人对宇宙的探索与认知。

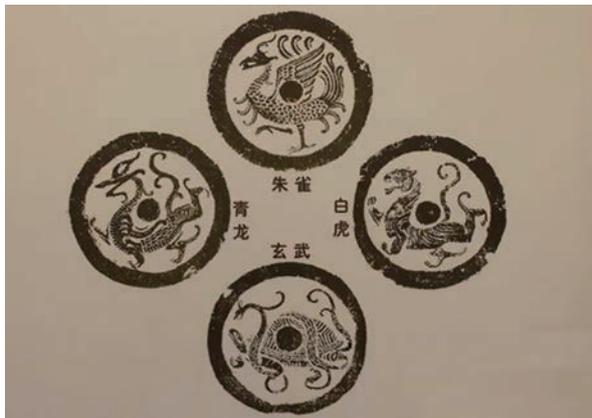

图 1-33 青龙、白虎、朱雀、玄武

1.3.2 传统元素的简洁化

艺术设计中的传统纹样元素指各种器物之上装饰图案的总称,传统的纹样元素包括回纹纹样、

龙凤纹样、万字纹样、如意头纹样等。传统纹样始终贯穿在中华民族的发展历程中;出现在人们生活的方方面面,是各个历史时期风俗习惯、宗教信仰等方面的表现,同时也反映了各时期人们的艺术审美观。如国人最熟知的传统纹样中国结就是借鉴传统纹样元素盘长(图 1-34)。盘长纹样被简化、精练后,作为家喻户晓的中国联通的标志,如图 1-35 所示。盘长纹样又叫吉祥结,是佛教文化中的代表元素。盘长纹样中的绳结连绵不断、周而复始,没有开头和结尾,这正代表着佛教文化的心物合一、永恒不灭和回环贯彻。也正是因为盘长纹样的连绵不断,它被视为吉祥、富贵、美好的代表。中国结继承并发扬了盘长纹的美好寓意。中国联通的标志正是从盘长元素中汲取灵感,利用中国结的线条代表着中国联通作为电信企业的通畅迅达和长长久久,该标志中两颗上下相连的心形代表了中国联通通信的企业理念,即永远和用户心心相连。这种对传统纹样元素的沿用使艺术设计的商业气息弱化,丰富了其文化内涵和人文情怀。

图 1-34 盘长纹样

图 1-35 中国联通标志

1. 传统元素的深刻思想表达

中国文化中,通过一些具体的视觉形态元素将传统思想意识形态表达出来,如佛、道、儒、太极、阴阳、八卦、五行、法宝禅宗等,都是以寓意、象征的手段加以表现。在当代设计中,我们常看到融合了中国传统含义的形态要素体现于作品中,为现代设计增添了丰富的思想内涵。太极图是中国元素中最具代表的图样之一,北宋思想家周敦颐所做的《太极图说》中绘制的“太极图”,如图 1-36 (a) 所示,用“万物生化”“坤道成女、乾道成男”“水、火、木、金、土”“阴静、阳动”及无名的圆框五层图像阐述其哲学思想,是象数和义理结合的表达,也是对宇宙万物和人类社会最简明的表达。后经不断改良后,演变成现代的太极图样貌,如图 1-36 的图 (b) 和图 (c) 所示。太极图中各层的圆形表达的是宇宙万物为一个整体,完整无缺。中华五千年文明能延续至今,与伟大的儒家哲学思想在民间的传承以及秦皇汉武的统一思想密切相关,疆域的统一、思想文化的统一是中华文明强盛不衰的根本。

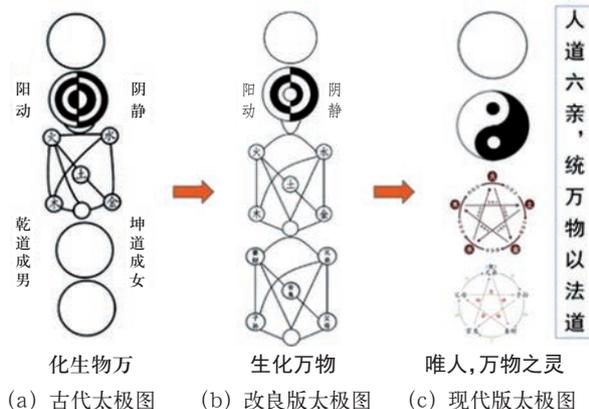

图 1-36 太极图

2. 传统色彩在设计中的应用

中国红是中国人最熟悉和喜爱的色彩,在运动场上它是骄傲、自豪的色彩;从叙利亚撤侨时,它是安全的象征,是祖国母亲的脸色。追溯历史到原始时期,山顶洞人用赤铁矿染色物作为装饰用品,在祭祀中也大量采用红粉,说明红色在中国传统文化的“礼”中是具有符号意义的。红色在中国延续了几千年,过年的红灯笼(图 1-37)、民间的窗花剪纸(图 1-38)、结婚礼仪的装饰等几乎都是红色,红色是喜庆、热烈、红红火火的象征。中国红以一种独特的传统文化维系着世界各地中国人的民族情结。

图 1-37 火红的灯笼

图 1-38 贴窗花

在现代设计中也常常大量采用的传统色彩黄色、蓝色等,将在后面章节中详细讲解。

1.4 学习构成的目的与方法

1.4.1 学习构成的目的

1. 启发设计思维, 培养造型构思能力

设计思维是一种设计方法,它为解决问题提供了一种基于解决方案的方法。它在处理定义不清或未知的复杂问题时非常有用,通过理解所涉及的人

类需求,通过以人为中心的方式重新构建问题,通过头脑风暴创建许多想法,并在原型和测试中采用实际操作的方法。斯坦福大学 Hasso-Plattner 设计学院提出了五个阶段的设计思维模型,这五个不同阶段是共情、定义(问题)、构思、原型和测试,如图 1-39 所示。

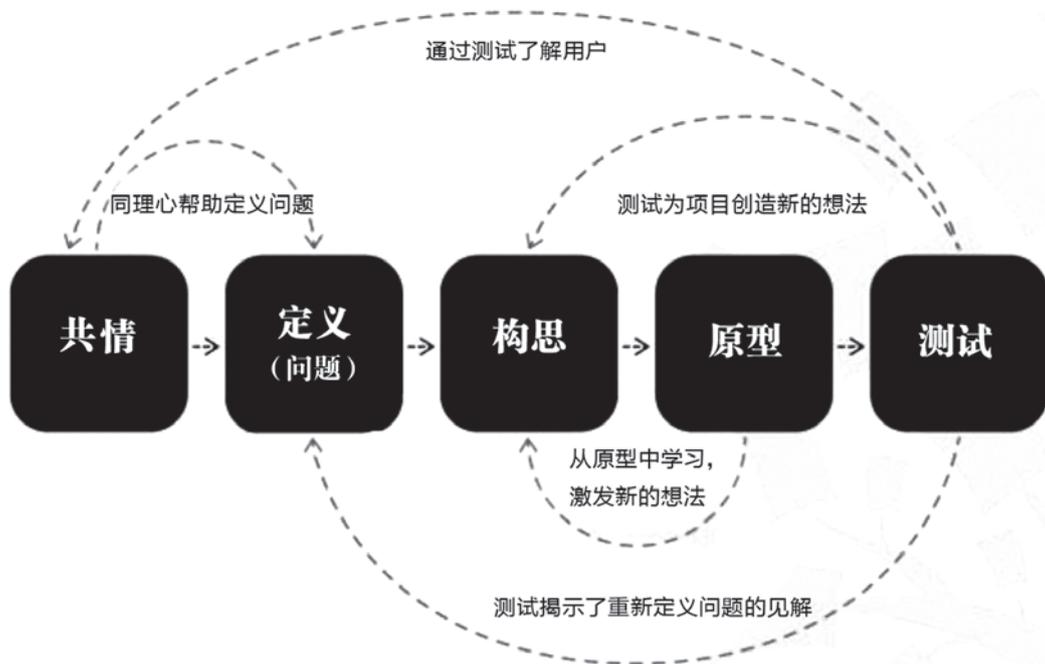

图 1-39 设计思维的五个阶段

(1) 共情。共情是设计思维的第一阶段,如图 1-40 所示。共情包括咨询专家,通过观察、参与和同情他人,了解他们的经历和动机,从而找到更多自己所关注领域的信息,并让自己沉浸在物理环境中,以便对所涉及的问题有更深入的理解。

同理心对于以人为中心的设计过程(如设计思维)是至关重要的,同理心允许设计者抛开自己对世界的假设,以便洞察用户及其需求。

在这个阶段会收集大量的信息,以便在下一个阶段中使用,并尽可能地深入了解用户及其需求,并了解开发该特定产品所面临的问题。

(2) 定义(问题)。这是设计思维的第二阶段,如图 1-41 所示。在该阶段,将把“移情”阶段创建和收集的信息放在一起。该阶段将分析讨论者的意见并进行综合,以定义讨论团队到目前为止已确定的核心问题。该阶段应该以人为中心将问题定义为问题陈述。

该阶段将帮助团队中的设计人员收集好的想法,以建立特性、功能以及其他元素,这些元素将促进问题的解决,或者至少使用户能够以最小的难度自行解决问题。

图 1-40 设计思维的第一阶段：共情

图 1-41 设计思维的第二阶段：定义(问题)

(3) 构思。这是设计思维过程的第三阶段(图 1-42),设计人员要准备好并开始产生想法。该阶段大家已经逐渐了解了“共情”阶段的用户及其需求,在“定义问题”阶段分析并综合了分析者的观察结果,最后得出了以人为中心的问题陈述。在这个特定的背景下,设计团队成员可以开始跳出框框思考,以找到针对问题陈述的新解决方案,并且可以开始寻找查看问题的替代方法。

构思

图 1-42 设计思维的第三阶段：构思

常用的创意技巧有数百种,如头脑风暴、最坏想法和快速跑。头脑风暴和最坏想法的讨论通常用来刺激自由思考和扩展问题空间。在构思阶段的开始,获得尽可能多的想法或问题解决方案是很重要的。在构思阶段结束时,应该选择一些其他的构思技巧,以帮助调查和测试构思,这样就可以找到解决问题或提供规避问题所需元素的最佳方法。

(4) 原型。这是设计思维的第四阶段,如图 1-43 所示。在该阶段,设计团队将生成许多廉价的、缩小的产品版本或在产品中找到特定功能,这样他们就可以研究上一阶段产生的问题的解决方案。原型可以在团队内部、其他部门或设计团队之外的一个小组中共享和测试。这是一个实验阶段,其目标是为前三个阶段中列出的每个问题确定最佳解决方案。

原型

图 1-43 设计思维的第四阶段：原型

解决方案是在原型中实现的,可以一个接一个地对它们进行调查,或者接受、改进和重新检查,或者根据用户的体验拒绝它们。在这一阶段结束时,设计团队将会对产品固有的约束条件和存在的问题更加明确,并能更清楚地了解实际用户与最终产品交互时的行为、思维和感受。

(5) 测试。这是设计思维的第五阶段,如图 1-44 所示。该阶段设计师或评估人员要严格测试完整的产品,并使用在原型阶段确定的最佳解决方案。然而在实践中,这个过程是以一种更加灵活和非线性的方式进行的。

测试

图 1-44 设计思维的第五阶段：测试

例如,设计团队中的不同团队可以同时进行多个阶段,或者设计师可以在整个项目中收集信息和原型,从而使他们能够将自己的想法付诸实践,并将问题解决方案可视化。

此外,测试阶段的结果可能揭示一些关于用户的见解,从而可能导致另一个头脑风暴会议或开发新的原型。

值得注意的是,这五个阶段并不总是连续的,它们不需要遵循任何特定的顺序,它们经常可以并行发生,并且可以迭代地重复。

然而,五个阶段设计思维模型十分系统化并确定了在设计项目和解决问题时希望执行的模式。

设计思维不应该被看作一种具体的、死板的设计方法。

为了获得对特定项目最纯粹和最深刻的洞察,可以切换这些阶段,以扩展解决方案的空间,并获得最佳的可能解决方案。

五阶段模型的一个主要好处是,在后面的阶段获得的知识可以反馈到前面的阶段,从而不断地加强人们对问题的理解,并可以重新定义问题。这创

造了一个永恒的循环,在这个循环中,设计师不断获得新的见解,以新的方式来看待产品及其可能的用途,并对用户及其面临的问题有更深刻的理解。

2. 培养立体感并掌握二维到三维构成的规律

培养立体感是学习设计构成的重要内容,如果设计作品中缺少空间感、层次感,就仿佛缺少了灵魂,所以必须要通过一系列的学习、训练,在平面构成、色彩构成、立体构成等理论的精髓中掌握立体化、层次化的要领,才能提升设计作品的层次。

(1) 要树立立体观念。树立立体观念必须要学习用立体的眼光观察事物。分析、理解物象时,要深入地剖析其结构形态、层次关系,揣摩用构成手段表现的方式、方法。

(2) 学习中要创造条件了解如何体现立体感。在平面构成、色彩构成中都是用二维的线条、形状、色彩来表现内容,但是采用一些色彩搭配、形状变化、肌理变化、材料变化、线条变化、方向变化等诸多手段可以创造出画面的立体感。当然,创造立体感的方法还有很多,需要多观察、多思考,应熟练掌握平面构成、色彩构成理论的基础知识,要善于发现问题,也要创造条件并对这些理论加以利用。

1.4.2 学习构成的方法

1. 提高自己的美学鉴赏水平

鉴赏不仅是欣赏艺术的美,还要能分析艺术美的根源,这就需要拥有丰富的相关背景知识,在感性的基础上作理性分析,也就是说不仅知其然,更要知其所以然。如鉴赏凡·高作品《星空》(图 1-45),除了掌握该画作的年代、类别、尺寸、作品风格外,还要了解凡·高的生平信息、生活背景、作画时的生活境遇和精神状态等各方面资源,这将有助于深刻理解画作,感受画家作品的深刻内涵。

图 1-45 凡·高的《星空》

2. 掌握三大构成基本理论并合理利用构成的基本法则

通过对平面构成、色彩构成、立体构成三大构成的掌握,使自己具备抽象思维能力、空间立体思维能力、色彩构成思维和工艺手工制作能力、对形式美法则的灵活应用能力、对色彩的综合运用能力、对点线面的综合运用能力等。

3. 深入分析优秀的设计作品,学习其设计思维与表现技巧并合理借鉴

对成功的作品、案例进行深入学习,分析其结构布局、色彩配置、技巧方法等,寻找创作灵感并合理借鉴,通过不断调整创作出自己的作品。

4. 掌握基本设计软件技术,能够利用软件技术与功能表达设计思想

一定要掌握基本的软件应用技术,如 Photoshop、Illustrator、After Effects 等,如图 1-46 所示。软件是设计师的“笔”,利用它才能表达设计想法及表现艺术情感。

图 1-46 平面设计常用软件

1.5 小结

学习构成就是认识形,因为构成就是在构建造型。形有形状(平面)、形态(立体)、色彩、面积(平面)、体积(立体)、方向、位置、材质肌理、重心、情感等属性。在学习中要把形、色、体抽离为独立的三部分进行单独学习,在设计活动中再将三者进行有机的结合。构成中的形主要是对抽象的点、线、面、体进行研究,所以需要在深层次的学习中对构成的形式、规律、方法、原则一一掌握,为创建构成设计作品打下坚实的理论基础。

第2章 形态与构成

学习目标

- 区分形状、形象和形态之间的关系，熟练掌握形态的多种变化。
- 学习形态构成的不同表现及其变化特点。

学习要点

重点掌握形态在平面构成中如何表现，了解概念形态、具象形态及关系形态三种形态的意义、区别及表达出的不同情感，学会在设计创作中进行应用。

2.1 形态的知觉和心理

2.1.1 形态的知觉

我们熟知的北京故宫是具有鲜明特点的中国皇家建筑，其中故宫午门处的造型尤为特殊，如图 2-1 所示。这是一处典型的凹形建筑，深处的午门被两侧高大的城墙环抱，凸显威严、宏大的气势，展现了其威武庄严、神圣不可侵犯的形象。

图 2-1 故宫午门

形态是物体外形与内在神态的结合，形是物体的外在体貌特征，态是关照主体对形的心理描述。

感觉器官对客观事物个别属性的反应是单一感觉器官活动的结果。

知觉是人脑对客观事物的整体反应，是多种感觉器官联合活动的结果。反映客观事物的整体，不是指该事物的各个属性或各个部分的总和，重要的是描述该事物的各个属性或各个部分之间的关系。

从知觉对象的性质来看，知觉可分为反应事物大小、远近、方位、形状等空间特性的空间知觉，反应事物运动过程先后、长短的延续性和顺序性的时间知觉，反应自身和物体在空间中进行位置移动的运动知觉。一定的时间和空间里，知觉者总占据

着空间的一个位置,其感觉信息往往是以个人为参考系而被接收的。我们生活在三维空间里,必须具有了解自己与空间事物之间的关系及其变化的能力。人体的各种感官为人们提供了来自空间的各个点的信息,因为能够将这些信息组织起来,在这个变幻莫测的世界里才能做到可观、可触、可及,这才是真实的世界。

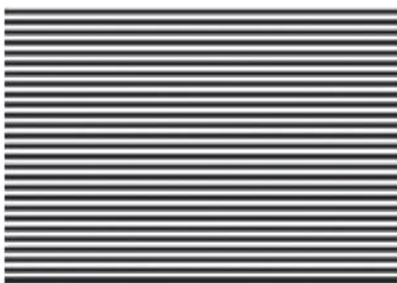
2.1.2 形态的知觉和心理

1. 完整的形

完整的形是指封闭且连续的轮廓,有明确意义的、肯定的形态。

(1) 图形和背景。图形会从与其差异性较大的背景中凸显出来。图形与背景的关系是互补的,它们可以通过相互之间的作用增强或减弱效果,且有效地组织彼此之间的关系以达到设计目的。

对图 2-2 中三个方块样式进行分析可知,图(a)中看到的一系列黑线之间有等量的空间,黑线和白线的等量间隔会形成一种灰色的区域,也就是黑白间形成的一种效果;图(b)中去除白色,就变成一块黑色的面板了,此时不仅看不到空间的样式,其他的元素也都变成了单一的元素。图(c)的区域中去除了两条黑线,进而激活了一个空间,使得这个区域位于灰色区域的顶部,背景就成为图形,由此可以进行更加深入的设计。

(a) 等间距的黑线形成一个灰色区域,图形与背景是稳定的关系

(b) 间距被删除,黑线占主导地位,我们看到的是一个纯黑的区域

图 2-2 图形与背景的关系(1)

(c) 删除其中的两条黑线,使空间变得活跃起来,白色矩形似乎置于整个灰色区域的前面

图 2-2 (续)

(2) 图形与背景的几种关系。

① 稳定形态: 图形元素与背景清晰可辨,主体元素特征清晰,如图 2-3 (a) 所示。

② 可逆形态: 图形和背景都能够吸引观者视线,有势均力敌的紧张感,如图 2-3 (b) 所示。可以利用这种特性创造有动态效果的设计。

③ 歧义状态: 图形与背景可以互为转换,图形与背景由观者的切入点带入,如图 2-3 (c) 所示。

图形和背景之间的关系不是它们在格式塔原则中的最突出作用,彼此的接近与封闭也是充分利用了空间与形状之间的关系。

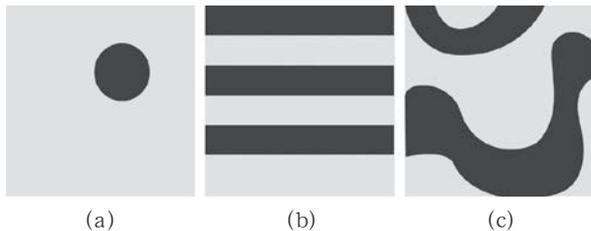

图 2-3 图形与背景的关系(2)

2. 单纯的形

单纯的形是指构成要素少、构造简单、形象明确且肯定的形。视知觉的基本法则就是将图形当作单纯构造元素去观察,尤其是在刺激减小时,单纯化会更为突出,如图 2-4 所示。

(1) 接近。这是通过一个封闭空间的元素连接其他元素。越接近的元素越能形成一个群组,而距离较远的元素则会被认为是该组以外的形,如图 2-5 所示。

(2) 封闭。这种形式是观者根据以往的经验去填补空白的信息以完整地描绘一个整体。这种形式是使空白与形象区域达到一种平衡状态,从而使图形的特点被突出出来,如图 2-6 所示。

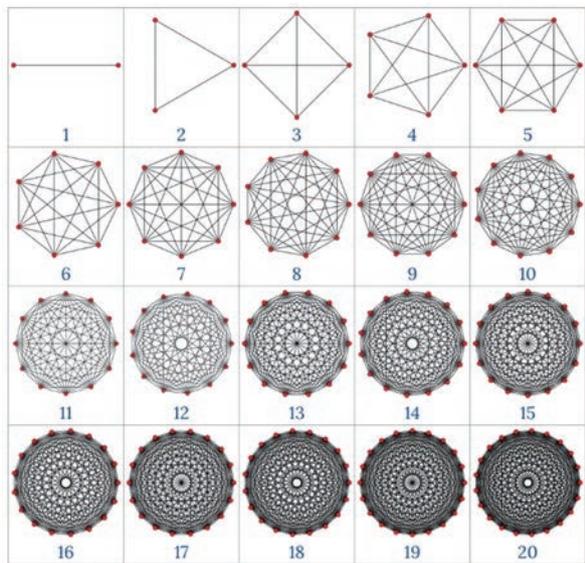

图 2-4 单纯的形

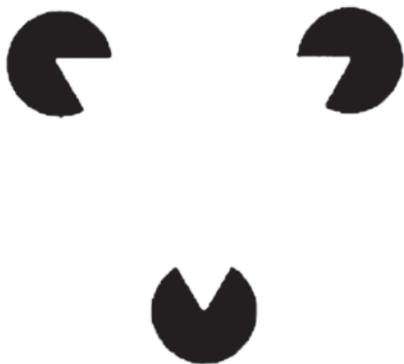

图 2-5 接近

图 2-6 封闭

3. 形状心理学

形是指事物的内外轮廓,是人眼对事物的直观判断;状是指事物的表现状态。事物以其所展现的形状、形态使人产生各种联想,比如火热的太阳常以波浪曲线形态表达,房屋常表现为三角形或矩形

的形状,这种表达习惯其实就是人们心理意识的表现。在设计中充分利用形状对人心理的影响,就是形状心理学在设计中的应用。

经过研究证明,各种形状都是具有特殊含义的。在心理学测试中常通过形状来判断人的心理状态和性格特征,人们在下意识状态下选择的图形能很准确地体现一个人的心理倾向。

形状大体上分为几何形、自然形、抽象形三类。

(1) 几何形。几何形是比较常用的图形,在设计中选用几何形状也是最为常见的。

方形和矩形边缘清晰整齐,直角方正总能给人一种可靠、安全的感觉,所以我们常见的建筑大多数是成方形的。

三角形相对来说是较有活力的图形,它具有方向性和动感。正三角形会给人稳定和平衡的感觉,夹角朝上的三角形会使人感到安心,而相反方向的三角形则让人感到危险与紧张。

圆形因为没有起始和结束,总是给人以圆满、恒定的感觉。宇宙间星球的外观大部分是圆形的,这与它的含义不谋而合。椭圆同样和许多宇宙天体的形保持一致,这也是为什么圆形和椭圆形常会带给人神秘感的原因。由于圆形没有角,这使它看起来更加圆润温和。

螺旋形同样是自然界中常见的图形(图 2-7)。螺旋形总被视为知识和信息、创造力和新思维的标志。

图 2-7 螺旋形

(2) 自然形。自然形是大自然不拘泥于几何图形的框架所创造的形状。大自然创造出的形状独具特色,如树叶、花朵、动物、雪花、云朵等,这些形状很多具有鲜明而具体的寓意,给设计师提供了创

作灵感。如玫瑰象征爱情,枫叶代表秋天等。这些形状以其特有的自然形状和其在人们心目中的固有印象表达着特殊的意义,如图 2-8 所示。

图 2-8 树叶、花朵、动物的自然形状

(3) 抽象形。抽象形通常是由自然形状简化后的视觉符号。很多抽象形状识别度不高,是因为这些形是非写实的,只能通过一些细节反映出原始根源。一些抽象形带有直接或间接的比喻含义,在平面设计、徽章设计、图标设计中用得较多(图 2-9)。抽象形是无须语言即可快速传递信息的有效方法。

图 2-9 抽象形及抽象形在 Logo 中的应用

2.2 形态的基本元素

2.2.1 概念元素

点、线、面是平面构成的概念元素,也是构成表现的形态要素。点单独存在时是空间中的一个痕

迹。点也是线的起始点,点移动的轨迹就成了线。点或线的疏密、重复、聚集会形成面,而面在一定空间中也可被视为点或线,这就是点、线、面的相互转化,如图 2-10 所示。

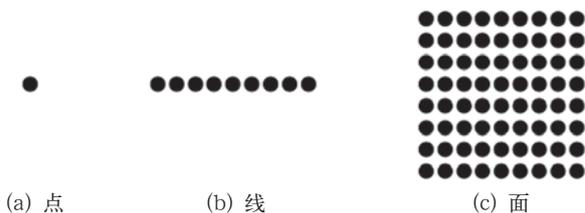

图 2-10 点、线、面的相互转化

2.2.2 关系元素

点、线、面如何在画面上组织起来形成舒适、美观的图形呢?组织、排列是靠关系元素来决定的,关系元素是由骨骼、空间、重心、位置、方向、虚实、有无等多种元素构成的,其中最主要的元素是骨骼,形态元素依赖其建立,其他如空间、重心、位置等因素则需要依赖设计师的感觉去体现。如图 2-11 所示,橘子面包是以实物作为点呈现的,面包的虚实、物体的明暗对应了点的浓与淡,下面连续的文字则形成线,成为连接左右两侧形象的纽带,这就是关系元素合理运用的效果。

图 2-11 韩国橘子面包广告

2.3 小结

世间万物都是以不同的形态存在并变化着,大到整个浩瀚宇宙、星球,小到逼真的微观世界,不仅现实中真实存在,也会在我们的意念和梦幻中产生。我们对形态的感知不会只依靠视觉,而听觉、触觉、味觉、嗅觉等,感觉器官也会帮助我们更好地感知精彩的图形世界。现实世界中物体呈现给我们的形态多种多样,有具象的、抽象的或是意幻的等,那么如何将多姿多彩的形态世界在画面中表现出来,形态在我们的画面中以何种关系存在,则是本章学习的主要内容。形态表现是平面构成学习的核心,在后面的章节中我们会详细学习。

2.4 习题

根据图 2-12 所示形态创作 2 幅形态构成设计图。

工具：针管笔、卡纸。

尺寸规格：25cm × 25cm。

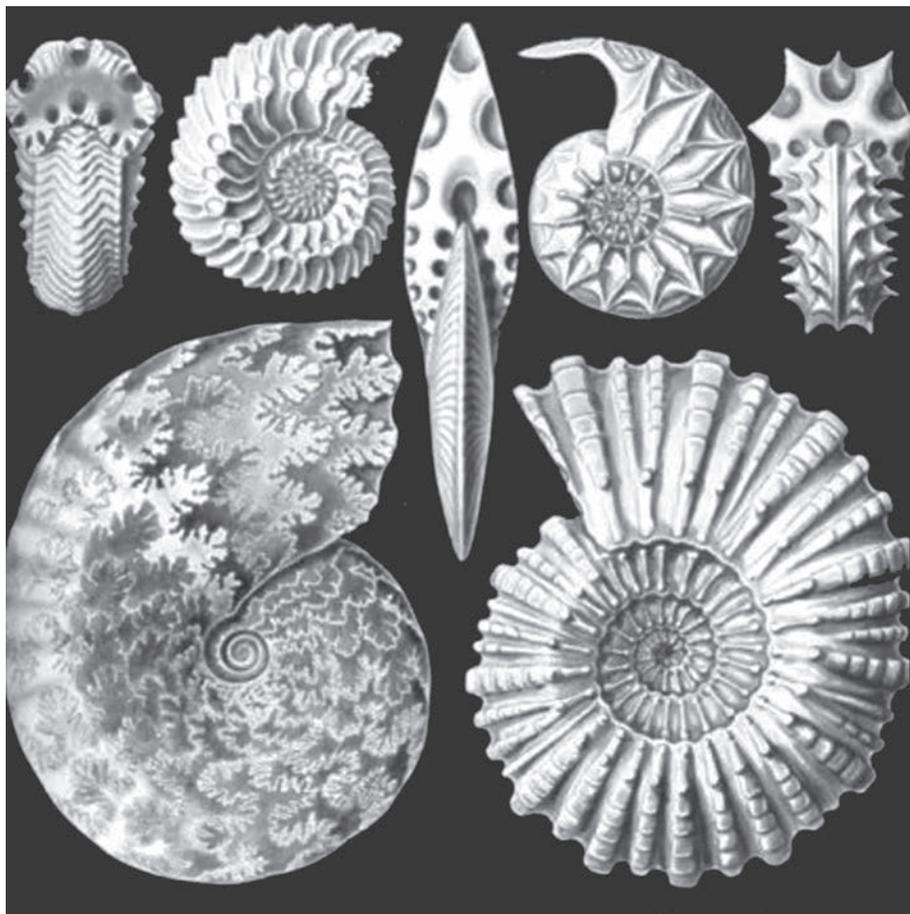

图 2-12 形态素材