

浅谈立体构成作品材料体验

孟 刚

(河西学院 美术学院,甘肃 张掖 734000)

[摘要]立体构成的创作思维、构想、造型创作及各种材料的分析、选择都是围绕创意主题展开的,材料本身的质感也是作品创作的重要组成部分。提出恰当的选材对体现作品视觉效果以及作品的个性极为重要。

[关键词]艺术设计;立体构成;创作构想

[中图分类号]J06 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2011)020-0103-02

立体构成作为艺术设计教学中的一门专业基础课程,从其创作思维、构想、造型的创造及其创作所使用的材料、作品的形式、作品的视觉效果,都与平面构成及色彩构成有着很大的分类与不同,形成了自身独有的特点。旨在培养学生对空间的理解和三维形态的创造。在学习中不但要求学生具备立体造型的创作能力、设计的思维能力,还要具备很强的实践性和动手操作性。随着经济与科技的发展,人们的生活观念也与时俱进的发生着变化。新观念、新工艺、新技术在结合新材料所创作出的新作品,不断满足着人们新的需求,美化着人们的生活。这就要求我们在作品构想阶段,充分考虑材料因素,重视对材料的研究与使用。材料种类繁多,各种材料的性质、性能、形状会给人的视觉心理上产生不同的感受。可以看出,材料的选择对作品主题的表现有很强的提升作用。

一、立体构成创作造型思路

思维是去想,造型是去做。思维与造型设计是密切相关的。只有知道了怎样去想,才能知道如何去做。如何想是作品造型创作的首要条件。在思考创作之前首先有一个信息观察和接收的过程。在这个过程中,就是去观察不同的设计作品,提升自己的观赏水平。在观察中怎样去想、怎样去看、看什么样的作品,对自己的创作有何启发,就成了观察思考的主要问题。观察中要注意选择好切入点,不同的切入点会得出不同的思考结果。设计过程中观察、思考、构想、造型在创作中是相互联系、相互促进的。作品创作初期,大脑中要对创作的造型有初步的描绘,清理出新颖、象征、有审美形态的造型,提取精华,删去或忽略与其他设计者雷同或相似的方案及不完整的空间形态造型,形成设计方案。接下来就可以动手实践了。在实践过程中完善不足的设计思路,改进视觉效果,除去不恰当的地方。三维空间中点、线、面的不同位置排列构成立体形态,从而创造出一个理想的立体空间效果。同时考虑运用什么样的材料去实现,运用什么样的工艺和设计,什么样的结构才能创作出更好的效果,从而达到预期效果。

作品的初步设计阶段,作品创作思维、构成方案都基本完成。而现在的重点不是对作品形体的加工,而在于怎样使作品形态能给观赏者的视觉和触觉产生美感,提高作品的审美品位。对参观过作品的人留下美好的印象,让观赏者享受到视觉的空间美感。要达到这些目的,要求我们对作品材料进行初步研究。材料运用得当决定了立体构成作品的表现力,对材料的关注、筛选、加工运用就显得极为重要。因此,把材料问题结合到立体构成创作的研究中就显得十分重要。

二、材料与造型相辅相成

一件成功的作品除了有好的创意,材料也扮演着非常重要的角色,与作品主题相吻合且精彩的材料选择,会给观赏者带来视觉美感和冲击力,会从触觉上满足观赏者的体验需求。随着科技的发展和社会的进步,尤其是电脑和多媒体的介入,很多人认为立体构成应摆脱手工课程的形式。但传统的教学方法有它自身的规范和优势,在材料体验上,电脑是无法取代的。电脑只能作为一种快捷便利的手段,将学生的造型创意迅速以三维的形式呈现出来,它对创意阶段是很有帮助的。要充分体现作品的视觉美感,材料的应用与研究是不可或缺的。我们生活在一个多彩而丰富的世界,每天都可以接触到各种不同的天然材料、加工材料、合成材料,通过积极用心地观察和思考,让作品呈现出材料自身的丰富质感,在让这些质感各异的材料充分为创作作品所服务,从而创作出精彩的立体构成作品,使作品呈现出较好的质感和完整的视觉效果。

(一)材料的分析选择

立体构成所涉及的材料极为广泛,有各种天然材料和合成材料等。在我们的生活中,可用的材料成千上万,不计其数,这还不包括没有开发的一些材料。不同状态的材料,其物理特征各不相同。至于如何选择和利用材料,关键是看哪种材料更符合我们的创意,更能体现我们的设计思维。在表现作品时,要根据作品的内容、存在的环

境、经济、加工等诸多因素选择恰当的材料。例如：纸质材料作为立体构成基础训练的材料，容易切割，容易裁剪，容易定型，容易弯曲，折叠方便，价格便宜，加工简捷，且质地平滑光洁；木材材质轻、强度高，有较强的弹性和韧性，容易加工和雕刻表面装饰，同时具有温和、松软、轻快的心理特性；塑料是典型的现代工业材料，表面光滑，色彩鲜艳，花纹清晰美观，具有耐磨、耐湿、不易变形的特点；不锈钢富有金属光泽，质地坚硬，有较强的工业感和华贵感；玻璃清澈透明，质感脆硬，且易碎，可塑性、韧性都比较差，但有隔音、降噪、防火、防盗的功能等。这些种类繁多质感各异的材料为创作提供了更多的便利，如果能够正确巧妙地运用材料的个性和物理特征进行创作，就会充分具体地传达作品的视觉美感。因此，只有对各种材料透彻了解、熟悉之后，才能恰当准确地对创作作品所需的材料做出恰当的选择。

不同的材料，其特征存在着极大的差异，对作品所产生的视觉效果也不同。正确的选择材料能够最大限度地体现作品的美感，同时恰当选择材料也可以充分体现作品的质感美。如制作一件六边形柱体台灯，先以纸质材料制作，虽然制作加工裁剪都比较方便，但是根本就达不到台灯发光时的光感效果，在不要说作品的质感了。后改用透明光纤材料去试验，使这个六边形柱体变成了真正意义上的台灯，视觉光感效果好，极富艺术感。如果选材不当会影响作品的个性，往往可能将一件极具有创意的作品削弱得极为普通。如设计一件能够体现力量与积极向上为主题的抽象雕塑作品时，先选用木质材料，它加工方便、成本低，但是始终无法表达出雕塑应有的强度与力量，更不适合在室外长期存放。改用玻璃钢材料，虽然解决了耐腐蚀与强度问题，但是普通的玻璃钢质感体现温暖与柔顺的美感，力度不够，仍然无法体现力量与积极向上的主题。最后选择了金属材料中的不锈钢。不锈钢本身就具有积极、坚定、有力的个性表现特征，用这种冷灰色的金属材料制成的雕塑作品，最容易体现造型语言。综合材料的使用，如废弃的生活用品和废旧的轻工业产品，在生活中都被视为垃圾，但这些垃圾材料却成为立体构成中很好的一些材料，它有自身形态、材质的优势。可以充分应用它们之间的对比、和谐关系，增强材质的效应。但在组合时，要注意它们的性质、特点，组合应是相长效应，不能变为消减作用。材料组合的关键原则是在增强对比的前提下，充分考虑立体构成作品的视觉美感，有的放矢的进行多种材料的体验。一件完整的创作作品必须在体现设计者创意的同时，最大限度地发挥材料本身的物理特征，真正的让作品做到创意造型与材料完美的结合。

(二)材料的造型体验过程

在立体构成造型的创作中，材料决定了立体造型的形态、色彩和质地，也决定了立体造型的强度、力度、加工性能等物理特征。在制作中所选材料的不同，会留下截然不同的视觉效果，这就需要在立体构成作品形态的造型创作中有意识或无意识的去思考、体验，如何发现材料，如何处理材料，如何挖掘材料中的物理特性及潜在的视觉效果、触觉效果的美感。在日常生活中，很多材料都有一套成熟的造型加工方法，而立体构成创作作品不是用过去的方法来处理材料、加工材料，如果采用原来的加工方法会束缚我们思维的发展，要采取打破常规的新方法去体验，研究材料造型的各种可能性。材料形态的创新，也是对作品独创、个性形态的探索。用不同的材料去创新，满足人们对新奇造型视觉及触觉追求的欲望，从而在不断体验材料和发挥材料的基础上，寻求作品形式语言的突破，寻找、体验、研究、创新造型形态的乐趣。

任何造型的材料，本来都是零散的、杂乱的、错综复杂的、不规则的，而构成作品造型的形态是要有目的地对一定的材料进行组合、分散，或有意识、无意识地去排列作品的造型形态，以合理地组织、安排、构成具有美感的造型。同时，在制作过程中对作品加工时所产生的一些意外痕迹予以保留，对创作过程中偶然得到的形态也要加以保留。这些在过程中得到的偶然结果会演化为新思路、新创意，来完善作品。对材料的认识和动手操作能力，实现了利用材料特性更好的呈现创作构想，提升作品品位的目的。

从作品创意、构思到作品的初步形成，再到材料的选择、体验、运用、加工、修改完善，最终作品完成、展示。材料的有效表达，对作品的创意、形态的存在、艺术的造型、加工与完成都起到了极为重要的作用。因此，在立体构成创作中，应注重对材料体验、材料分析、材料选择、材料运用这一系列的引入，将立体构成与材料认识整合起来，使作品更完整、更清晰的展示出自己的风格，取得更佳的视觉效果。

总之，立体构成的造型也要靠实际材料来实现，好的立体构成不一定要用昂贵的材料，关键是思维的开拓和想法的创新。在材料中有选择、有组织、有变化的去创作，实现作品与材料的完美组合。好的创作离不开材料，材料依赖设计者的构想来展示材料本身的内在特征，任何一个设计作品最终都要落实到材料的运用上去，通过材料提高作品的审美品位，扩展创意，激发思维的创新意识，将每件作品的完成都看成一种新认识的开始。

[参考文献]

[1]徐时程.立体构成[M].北京:清华大学出版社,2007.

[3]钟蕾.立体造型表达[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.

[2]谷彦彬.设计思维与造型[M].长沙:湖南大学出版社,2006.