

浅析平面设计中形与形之间的构成关系

潘 瑶

(西北师范大学 美术学院,甘肃 兰州 730070)

[摘要]每一种艺术都有自己特殊的语言。平面设计语言是点、线、面、形、空间的组织。形与形的关系在平面构成中经常出现,因为,在一个画面中,只由单个形构成的画面非常少见,大部分是由两个或两个以上的图形,或由多个单形组合、复合单形进行组织的。当描绘的图形所处的背景是比较单纯或单一的形象和色彩时,这种组合中的制约就显得比较清楚,形之间的任何变化都会给画面的效果造成直观的影响。

[关键词]平面设计;形与形;构成关系

[中图分类号]J064 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2012)02-0101-02

一、形的概述

美术中的造型要素包括形、色、质感。着眼于维度,又可将形分为点、线、面、立体、空间。在不同的环境、背景中,形所指代的意义不一样,例如,在汉字艺术中,形就是组成汉字的笔画,即线;而在书法艺术中,形就是汉字。

形也可以称之为面,具有长、宽两度空间,它在造型中所形成的各式各样的形态,是设计中的重要因素。在平面设计中,不论相同或相似的形,还是由不同形组成,其每一组成单位成为基本形,基本形是一个最小的单位,利用它根据一定的构成原则排列、组合,便可得到形与形之间的构成关系。

二、形与形的构成关系

(一)汉字艺术中线与线的构成分析

一般汉字书写不涉及艺术语言问题,它仅仅要求能够辨识,以完成交流的作用。只有当线条获得足够的表现力时,书写才上升为艺术,线条组织才上升为艺术语言。现代美学中对视觉艺术构成元素(点、线、面、色彩等)的表现性质进行过讨论,其中关于线条的部分,如水平线稳定、均匀,垂直线严正等,都对我们讨论汉字中线与线的结构表现力有所帮助。

两条线段可以组合成无数不同的结构,这些结构可以在人们的视觉中表现为相离、相切、相交等状态。

当若干线条以汉字构造为依据而形成一组线结构时,情况与此十分相似。处置形式元素的绝对自由,是抽象绘画的构成原则,但汉字艺术中线条的处置要受汉字结构的制约。仔细观察汉字中线分割的最小图形(单元图形、单位空间),可以发现,虽然它们受到汉字结构的制约,但由于各线段的形状可以相当自由地变化,所以汉字形态也是千变万化的。

(二)书法艺术中字与字的构成分析

书法作品是一种纯粹的抽象构图,但其所有的技巧、

内涵都建立在“字”的基础上,这是一个难以拆解的构成单位。各种视觉艺术的构成分析都无法深入到书法形式的深层结构中去。书法构成不仅有时空的特征,而且还存在字与字的构成关系特征。在书法艺术中的字就是我们下面要讨论的形。深入书法构成的研究,能够发现中国书法与绘画的深刻联系。绘画中的许多要素,如线条的运动特征与潜意识中抽象形体的组织,都是首先在书法中发展成熟的。

从学习书法的过程来看,笔法、结体、章法都以“字”为中心展开。笔法反应在点画上,而点画总是在对“字”的临习中被认识;结体即“字”的结构;章法为“字”的分布、排列。人们总是通过“字”来感受、把握书法艺术。久而久之,技巧、构成、精神内涵都凝固在“字”之上,使它成为一个难以拆分的实体,成为书法作品中相当稳定的构成单位。书法以汉字结构为造型的依据。书法离不开文字,但对深入地观察、研究来说,“字”毕竟不是一个独立单位,就像我们研究绘画,总不能仅仅研究怎样画鸟、画石头、画房子,我们还需要研究色彩、线条,研究这些要素的配合和组织,然后再探讨鸟、石头与房子的有关问题。

对于认识汉字的人们来说,每一个汉字都有独立的音、形、义,每一个汉字在视觉上都占据一个独立的空间位置。像此刻读者正阅读着的这些字行,每个字都与其他字隔开,形成一个独立的空间单位,而这种独立的空间单位,就是我们要讨论的形与形之间的分离状态。在书法作品中,整幅字的章法布局讲究疏密。草书的创作,根据整体结构布局的需要,有时是一个数字密集连写的“情节性”块面,字距不大,表现作者书写时豪放的心理情绪,精心“安排”,使之形成“密不透风”之势;有时紧接密集而来的是一个疏朗宽松的“环境”,有如“紧跑”后的放松,得以“小憩”片刻,使点画之间、前后字之间留白较大,给人“疏可走马”的感觉。另外,首行与次行之间留白较多,次行与

第三行字字相连,紧密安排,“密”势可见。

(三)平面设计中形与形的构成分析

形与形的关系我们可以分为形与形的关系和形与背景的关系两大方面。形与形的关系在平面构成中经常出现,因为,在一个画面中,只由单个形构成的画面非常少见,大部分的情况是由两个或两个以上的图形,或由多个单形组合的、复合单形进行组织的。当描绘的图形所处的背景是比较单纯或单一的形象和色彩时,这种组合中的制约就显得比较清楚,形之间的任何变化都会给画面的效果造成很直观的影响。

形与形之间的关系也可以描述为男人与女人之间的关系。例如,在一个正方形中的两个圆形。当两个圆形逐渐靠近时,它们会互相吸引,看上去会趋于成为同一个个体;当两个圆的距离接近到相当程度时,它们便开始相互排斥。

在现实生活中的很多地方都存在形,而形与形的构成关系也贯穿在生活之中。假如用正方形代表男人,用圆形代表女人。当正方形与圆形呈分离状态时,就好比男人与女人各自都相互不认识,而此种状态在日常生活中也常常看到,这就是形与形之间的分离关系;当正方形与圆形呈相切状态时,就好比男人与女人刚刚认识,也可以似一对情侣的初恋阶段,而此种状态也是形与形之间的相切关系;当正方形与圆形呈相交状态时,就好比男人与女人正在交往之中,而此种状态也是形与形之间的相交关系;当正方形与圆形呈透叠状态时,就好比男人与女人已经结婚,而此种状态也是形与形之间的透叠关系;当正方形与圆形呈相减状态时,就好比当男人与女人离婚时,女人带走男人的一部分财产,而此种状态也是形与形之间的相减关系;当正方形与圆形呈相交状态时,就好比男人与女人经过岁月的痕迹产生了爱的结晶,而此种状态包罗了形与形之间的相交关系,该相交关系,就好比成功男人背后的女人。

共用形是创意图形的一种,我们经常见到的共用形基本是形与形之间相切或是相交的关系,在民间艺人武强年画的《六子争头》作品中,巧妙地利用头部和臀部的相互借用。在图形大师埃舍尔的《昼与夜》中,鸽子的形象在连续变化,由天空转至地面,鸽子与鱼出现了共用线的情况,给人一种延伸到无限的感觉。从这些作品中,我们都可以见到各种精彩的共用形实例。将共用形用到极致的当属鲁宾之杯。共用形无论是全部共用,或是部分共用,或是边线的共用,一方面是艺术家思维大胆拓展与恰

当收敛的产物;另一方面又是视觉主体(人的视知觉)与知觉对象(艺术形式)相互作用的结果。艺术家以创意思考为先导,以视觉心理规律为依据,在想象与现实间架起桥梁,并在丰富中求简洁,以矛盾求合理,独立中求共生,从区别中求适形而创作出独具美感且具强烈视觉冲击力的共用图形。较早对图形与底纹之间的互换互借关系进行系统研究的是鲁宾。100多年前,德国格式塔心理学家鲁宾是从一张19世纪的智力玩具卡片上获得了灵感。他认为,图与地之间可以互为依存,无法单独分开时,图形即底纹,底纹也就可以成为图形,以“图”与“地”的错综视觉趣味为背景,把形的融合、省略、间隙空间的紧张感等综合在一个画面之中,形成了图与底浑然一体的画面,正形与负形正是运用了这种视觉可调节的特点。

正负形也是形与形构成关系中比较特殊的一种形式,正负形最典型也是最早的可谓中国的《太极图》,它的简洁是对人们求简心理的完美阐释。它以一条优美的共用“S”形曲线将一个完整的圆形分割成阴、阳两条鱼形,阴鱼中阳眼,阳鱼中阴眼,形象化地表现了阴阳轮转、相生相克之万物生化的哲理。太极图简洁的“S”形构图也因此被承袭为中国图案中最重要的骨架形式。德国设计师德雷维斯基·雷克斯为爱情剧《安托尼和克雷欧佩特拉》所作的招贴中,我们能看到在女性与蛇之间运用了正负形,一线两用,将女性温柔特性以及基督文化中蛇与女性的关系表现得淋漓尽致,让人享受着艺术营造的美妙空间。平面设计师福田繁雄1975年为日本京王百货设计的宣传海报中,其作品巧妙利用黑白、正负形成男女的腿,上下重复并置,黑色底上白色的女性的腿与白色底上黑色男性的腿,虚实互补,互生互存,创造出简洁而有趣的效果。

三、结语

在平面设计中,形与形的构成关系是很微妙复杂的,本文旨在做一个初步的窥探。因为这种微妙的关系,在设计中我们可以对一两个形做多种尝试,也可以对某一个主题做多种构图,而这种尝试往往会给我们带来意想不到的结果。在现代设计中,不论是标志设计、海报设计、包装设计等,都随处可见形与形之间相交、相切、相离的作品。

已仙逝的福田繁雄曾说过:“新奇有趣是符合时代性所必要的。”显然,那些经过奇思妙想设计的图像和图形更容易完成使命。如果在设计中我们能很好地把握形与形之间的内在关系,我们也许就能设计出许多今人意想不到的作品。

[参考文献]

- [1]美·鲁道夫·阿恩海姆著,孟沛欣译.艺术与视知觉[M].长沙:湖南美术出版社,2008.
- [2]赵殿泽.构成艺术[M].大连:辽宁美术出版社,2004.
- [3]日·朝仓直巳著,林征、林华译.艺术·设计的平面构成[M].北京:中国计划出版社,2000.
- [4]冯建基.标志设计[M].兰州:甘肃人民美术出版社,2005.
- [5]邱振中.书法的形态与阐释[M].北京:中国人民大学出版社,2005.