

浅谈构成艺术的设计创新

■ 王瑞雪

摘要:现代艺术设计教学中,平面构成、色彩构成和立体构成平行互补,统称为艺术教育中的“三大构成”。随着构成艺术在现代艺术教育中的应用,构成艺术理论也在不断地拓展、融入新的内容。本文将更倾向于从构成学科的理性层入手来探讨构成艺术的创新。

关键词:平面构成;色彩构成;立体构成;空间构成;设计创新

广义的构成艺术是指一切按照主观愿望进行的、有目的的分解、组合、创造而形成的具有意识形态、形式形态的艺术表现。如:涉及感官的语言、声音等元素的重构,涉及视觉的文字、图像、图画等元素的重构等等。本文中,我们所谈论的是在艺术教育领域中的构成设计,在包涵平面构成、色彩构成和立体构成(或者叫空间综合构成)的同时,又融入了光的构成、时间构成、运动构成,并结合了心理学、美学等知识,使构成的内容更加丰富和完善。

我们知道每一个成形的作品都有基本的构成元素,而这些构成元素又存在于立体空间之中,这一切都是个变化又统一的过程,设计师所从事的创新其实就是努力将这种变化调整到“适度”,而在这些基本的构成元素中,形、色、肌理、空间是研究设计基础造型的核心,从此出发,我们可以将创新承载于“形态”、“色彩”、“质感”、“空间立体”几大块上,这是基础,这同时也可以作为我们进行构成设计创新的突破点。

一、追求立体模式的细节化

从形状到形态,这是我们赋予了艺术作品更多的精神内涵,也是一种从平面到立体的升华,在艺术设计中,我们利用这样的方式,在感受作品外在表现的同时,更多的体会到了它的精神内涵。

细节决定成败,在对细节考虑的同时,更要讲求一种秩序性,不能使每个细节都成为重点,而要使每个细节都融合在整体中,做到丰富又统一。构成艺术设计中,在追求立体感觉的同时,或许可以试着考虑从细部入手,强化形体的装饰效果,恰到好处的使美感和实用性有效结合。

就拿包装设计来说,具体到每一个块面的设计,每一条线的走势,每一个文字的排版,甚至每一个棱角,都是我们应该

一一考虑的问题。实际构造的设计除了考虑生产要求外,应该更多的与产品本身的形态美相联系。

二、把握色彩组合的节奏感

色彩是节奏表达的重要方面,通过色彩的组合可以表达丰富的情感,很多成功的艺术作品都使用了强烈的色彩对比关系来强化画面的节奏感。在设计中,色彩的存在同样跨越了视域,能散发更多生活的气息,也是形成创新思维的极好的载体。同时,色彩的理论随时都在更新,它很难形成确定的概念。比如以往认为室内装修的色调尽量淡雅,避免或少使用过激的色彩,但今天的设计理念中,单调的黑白灰,冷漠的金属色,强烈对比带来的巨大视觉冲击力,任何一种都能成为主角,可见对于诸多构成元素,最“骚动不安”的既不是线,也不是形体,而是色彩。

在色彩的运用中,对比只是表象,往往更多体现的是色彩的调和关系,色彩本身可能不具备很强的识别能力,或者说它本身所拥有的内涵相当微弱,并且在一定时空都是可以改变的,因而我们的着眼点不应该是设计对象能用什么颜色或不能用什么颜色,而是设计对象重点用什么色调,如何调和到丰富而简练的层次上去。

三、重视块面分割的均衡感

形体的分割看似简单,却实实在在是一门艺术,是设计中最能拉开层次的表达,也是设计创新的重点所在。形体块面分割可以简化成拼贴的过程,但这种拼贴绝对不是简单的元素堆砌或相加,而是利用图形的形状或意义的相似度进行组合加工,重点体现的是在分割过程中产生的节奏和韵律的美感,是一种力量,一种视觉体验的均衡。

块面在适度分割的同时会形成相互的渗透,这种渗透是一种相互的联系,也会产生有意义的比较。这就决定了不能因为某个

细节而去刻意破坏了整体的功能或形式的诉求。设计中的块面分割应更多地讲究韵律,而不是仅仅停留在功能形式的束缚中,应该把它放在一个大的组织构成中去思考。

四、创造形式手法的多样化

设计造型活动是通过材料实现的,而各种新材料的研制与使用又带动了构成艺术的时尚性。在今天,绘画已不仅仅是在纸张、画布上进行;雕塑材料也不仅仅是泥土和石膏,各种各样的新材料层出不穷。而每种材料又具有自己独特的制作手法和表现技巧,这就极大的丰富了构成艺术的设计创新。在构成设计中,要敢于认识和尝试新的材料、新的技术,将材料的独立特征、可利用性引入艺术设计领域,从而丰富表现形式,拓展创作内容,锻炼形象思维能力,创造新的艺术设计领域。

丰富多彩、质地多变的材料只有与独特创新的形态融为一体时才是艺术与技术设计最完美的结合。

五、结语

综合以上内容,可以看出在构成设计过程中,创造性的表现应体现于设计本身的整合性,将设计对象的形、色、体块、材料运用等理性因素揉进立体空间的表现中去,通过不断的完善与再创造,将构成艺术的精髓嫁接到产品设计的理念中去,以达到最大限度地突破性的探索,创造多样的形式手法,获得在设计实践中的创新动力。■

参考文献

- [1] 王远. 三大构成如何应对现代设计 [J]. 美术之友, 2004, (3).
- [2] [美] 盖尔·格里特·汉娜. 设计元素——罗伊娜·里德·科斯塔罗与视觉构成关系 [M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2003.

(陕西国际商贸学院)