

构图·色彩·空间——形象设计的三个关键词

付冰兵

辽宁现代服务职业技术学院, 辽宁 沈阳 110164

摘 要 : 形象设计与科学研究一样, 没有想象力的形象设计无异于无源之水无本之木, 其设计结果是没有生命力的, 更不会有形象的感染力, 千里之行始于足下, 三大构成为艺术设计的基础, 同时也为形象设计提供了无限的想象力和创造力, 为设计的高楼大厦夯实了坚固的根基。

关 键 词 : 构图; 色彩; 空间

Composition, Color, Space - Three Key Words of Image Design

Fu Bingbing

Liaoning Vocational Technical College of Modern Service, Shenyang, Liaoning 110164

Abstract : Image design, like scientific research, is akin to a river without a source or a tree without roots if it lacks imagination. Such designs are devoid of vitality and fail to evoke any emotional resonance. As the saying goes, "A thousand-mile journey begins with the first step." The three fundamental elements of artistic design – composition, color, and space – not only lay a solid foundation for the edifice of design but also provide boundless imagination and creativity for image design.

Keywords : composition; color; space

人物形象设计是一个综合性的概念, 涉及多个领域的专业知识和技术。它不仅包括发型设计、化妆、造型等传统美容领域, 还涵盖了服装设计、色彩咨询等更为专业的内容。这些领域共同构成了人物形象设计的三大核心构成部分。构图、色彩、空间即三大构成: 色彩构成、平面构成、立体构成无不涵盖了形象设计的具体内容。三大构成是形象设计的根基, 近些年也有人把三大构成称为构成基础或设计基础, 无论如何称谓, 含义是一样的, 都是学习设计专业必不可少的基础学科。通过对三大构成课程的教学, 使学生全面掌握平面、立体及色彩的构成法则, 点线面构图、色彩搭配、立体造型及结构规律, 从而运用平构、立构和色构知识与规律为设计与应用, 单就发型设计在人物形象设计中就占有十分重要地位, 它不仅能够影响个人的外在形象, 还能体现个人的风格和气质。发型师通常具备丰富的发型设计和造型技术知识, 能够为顾客提供个性化的发型建议和造型服务, 其次, 化妆是人物形象设计中的另一个关键环节, 它通过使用各种化妆品和技术手段, 来改善和提升个人的面部特征和整体气质。化妆师通常在影楼或美容院工作, 他们的专业技能包括肤色诊断、眼妆、唇妆等多个方面, 再次, 服装设计是人物形象设计的重要组成部分, 它涉及到服装的选择、搭配和整体风格的塑造。最后, 人物形象设计的三大构成要素包括社会性要素、个性化要素和时尚性要素, 这些要素共同决定了人物形象设计的最终效果。

一、形象设计与三大构成

(一) 形象设计的研究方向

人物形象设计是一门综合性极强的学科, 它涉及方方面面, 涵盖政治、经济、文化、社会、科技、教育等等, 其审美标准和价值也随着诸种因素如环境、时代的变化而发生改变。形象设计说到底还是设计者想象能力、创作能力、表现能力的综合素质的体现。同时艺术形象设计也是一门独立的艺术学科, 它的研究内容主要包含人物外在和内在的融合、化妆、服饰等内容及方向。

(二) 三大构成的研究方向

首先, 平面构成是形象设计的基础, 它主要是研究二维空间内设计要素的基本构件点线面的构成法则和构成规律。核心研究

内容为点线面所代表的意义、点线面的大小变化、疏密变化、空间变化等, 这些变化、法则和规律都要服从形式美的基本原则, 使任何观者都能受到形式美的感染和艺术美的熏陶。

其次, 在平面构成基础上再研究立体构成, 它的研究方向自然是立体化的视觉感, 与平面内容相一致的就是具有三维效果的点线面, 同样遵循大小变化、疏密变化、空间变化、曲直变化等, 只是把二维的视觉感变成了三维的、多角度、实体的点线面, 这些点线面因为有了实体内容, 有了各种服饰材料的加入就有了可以触及、可以体验、身临其境“不识庐山真面目, 只缘身在此山中”的感受。

最后, 色彩构成的研究方向是在平构和立构的基础上添加恰当的颜色, 具体研究色彩的属性、分类、色相、纯度和明度, 同

※ 该文为辽宁现代服务职业技术学院与广西北海职业技术学院合作的横向课题“人物形象设计专业教学资源库数字化教学资源制作”阶段研究成果(课题编号: GZ202221)。

时明确色彩调式。全面掌握色彩构成知识对于形象设计的色彩搭配问题就有了基本保证。

（三）艺术设计与三大构成的关系

艺术设计与三大构成的关系是相互制约、相互依存、局部与整体、互相影响的互溶关系，艺术设计是在构成基础上的完整艺术作品的体现，最终供人们欣赏、投资和使用。起到宣传、推动、指导、引领和共鸣的作用。艺术设计作品是整体的，构成是局部的，局部服从整体并为整体“添砖加瓦”，只有局部与整体的和谐才是至臻成熟的艺术设计。因此，艺术设计离不开三大构成的点线面编排、材料的有机整合、色彩的合理搭配。

二、三大构成的教学与实践

（一）平面构成的教学与实践

平面构成是视觉元素在二维平面空间内，按照形式美的法则，进行形象与形象之间的排列、分解、组合，最终达到理想的视觉效果的艺术表现形式，是设计的基础课程。它的教学过程无不体现在点线面所代表的具体内容上，在教学实践中，第一，需要完成的是点线面的排列，排列中不能缺少任何一个元素，坚持大小、疏密、对比、空间、均和、韵律、节奏、协调的合理搭配与组合，保持良好的视觉平衡。第二，在重复构成的教学中，强调重复构成的特点，理解用相同的基本形依骨格进行有规律的排列，组合成新的图形是重复构成的设计方法，第三，根据需要设计一基本形，将基本形按照一定的规律进行排列，反复推敲、比较，最终选择一符合设计理念要求的新形象，就是群化构成的表现方法，群花构成也是标志设计的表现方法之一。第四，掌握视觉错视、矛盾空间、特异构成、浮色拓印、切割构成的区别与联系，特征与方法，这种方法在艺术设计中有画龙点睛、快捷时效、创新创意等功能和作用。在学习平面构成过程中，考核重点是点线面构成规律，难点是重复、群化、特异。主要考核学生掌握平构的基本知识点线面的构成关系、点线面的构成方法及变化特征，平面构成规律在设计实践中的应用等。同时掌握基本技能，包括重复构成、群化构成、特意构成、并具备灵活应用这些技巧的能力。在这里，需要具体说明的是，重复构成就是按照相同元素进行组合，最终形成一个完整画面。具有秩序的重复构成图案。群化构成，就是一个相同的基本型，按照一定的规律进行组合排列，有单个排列，两个排列，三个排列，以此类推，最终组合成比较符合审美要求的复合形式的图像，当然，不要出现过于复杂的图形，组合后的图形应是符合审美要求的简洁而不简单的图形，可以是一个标志，可以是一个独立存在的图形，它是标识设计的一种最常用的方法之一。特异就是特异图形，特异图形的组合要有相关的联系性，旅游我们在设计时如果是一组小猫图案，我们知道，猫喜欢吃鱼，我们就可以把鱼设计在，一群猫的中间或者某一位置，这条小鱼儿就是群猫的一个特异图形，在设计中，我们一定要找到与此相关联的，相联系的各种相关因素，才能真正完成设计内容从而达到设计目的，因此，整个设计过程是由思考、比较、反复比较才能得出最理想的设计

结果。平面构成具有很强的节奏和韵律感，著名油画家邱立丰教授的油画作品《皇家系列》，展示了昔日，皇家的崇高尊严与皇室妇女的柔美作品和“恰如高山峻岭般壮丽、漫漫江河般细腻婉约”^[1]的气势中，都可以看到他画中具有质朴气质和充满旺盛生命力的韵律与节奏感。

（二）立体构成的教学与实践

立体构成的灵魂是平面构成，立体构成是把平面构成点线面的二维形象通过加工手段变成线材、面材、块材的三维形象的过程。立体构成又叫为空间构成。是以具象、想象或抽象的形态为基础，按照形式美的法则与规律，以一定的材料为基础，将造型要素，通过构成方法组合成新的形态的一种造型艺术。目的是满足人们对美的诉求。

按照点的密集排列就形成了线的构成方法和原则，就找到了线的运动轨迹合围就是面；它是由这个轨迹所围成的有长度、宽度的二维平面图形；以此类推，面的移动轨迹合围与重叠就形成了三维空间的体的形象。第一，线材的制作与训练，线材分为软质线材和硬质线材两种，软质线材主要包括麻线、尼龙绳、软质金属丝等，它需要硬质材料作支撑，有人把软材构成作品形象称为“软雕塑”。硬质材料采用的是诸如木条、玻璃条、金属条、塑料管、苯板条等材料，通过加工、粘贴、组合等手段才能成为符合审美要求的立体构成作品；第二，面材制作与训练，利用各种面材形象，采取直线折屈、曲线折屈、曲直切割（有折有断）等方法完成面材作品；第三，块材制作与训练，块材相对于线材具有长宽接近，造型向四周扩展的特点，如铜块、铁块、铝块、苯板、木块、雕塑、石膏块、现代装饰材料等，造型特点主要有方形、圆形、不规则形等，其制作方法与线材大体相同，主要采用切割、焊接、集聚、仿生等方法。这些具有实用价值和欣赏价值的作品无不满足人们日益增长的物质和文化需求。在立体构成的学习过程中，重点考核学生对于三维的点线面及构成法则的认知，难点考核三维线材、面材、块材组合规律的基本知识，同时要求掌握各种造型的线材、面材、块材组合技巧和方法。为今后进一步学习包装设计、产品设计、服装设计等相关学科奠定基础，同时在设计实践中能够举一反三，恰当运用。

（三）色彩构成教学与实践

色彩构成，就是将两个或两个以上的色彩，按照不同的需要和目的性，遵循美的色彩关系法则，重新设计、搭配、编排，组合成新的符合审美要求的色彩构成方法。这里需要解决的问题是：必须了解色彩基本知识，包括色彩与光的关系、自然色彩与绘画色彩、色彩的生理与心理对人产生的影响等等，在色彩训练与制作方面，要站在前人的肩膀上，用色立体、色相环的生成原理、色彩三原色，并通过这些原理，不断实践，达到熟练掌握以明度为主的色彩构成表现方法、以纯度为主的色彩构成表现方法、以色相为主的色彩构成表现方法，并能表现明度、纯度、色相的三大调和九小调的色彩构成具体内容。

任何事物都有积极的一面，也有消极的一面，色调也是，色彩明度三大基调的象征意义分别为：第一，高明度基调的积极象征是清晰明快、晴空万里、积极、活泼、心情愉快，消极的象征

是冷淡, 柔弱, 无助, 消极; 中明度基调色彩的积极象征是朴素无华、安稳恬静、老练成熟、平凡庄重、消极的象征是贫穷、呆板、消极、懈怠; 低明度基调的积极象征是坚强、勇敢、浑厚结实、刚毅正直, 消极的象征是黑暗、阴险、哀伤失落、多见于昏暗的电影画面。第二, 色彩纯度三大基调的象征意义分别为: 高纯度基调色彩的积极象征是快乐、活泼、热闹、聪明, 消极的象征是恐怖、刺激、凶险、残暴; 中纯度基调色彩的积极象征是中庸、可靠、稳重、文雅, 消极的象征是灰暗、消极、脆弱、担心, 低纯度基调的象征是耐用、安静、超俗, 消极的象征是土气、模糊、悲观、灰心。根据色彩的表情特征我们同样可以得出色相的积极与消极象征意义。根据明度、纯度、色相的象征意义, 我们就能设计出符合要求的具有审美价值和时代感的艺术作品。色彩构成的考核标准, 重点为三大调, 九小调的准确运用, 难点为色彩调式在设计实践中的应用, 同时要求全面掌握色彩明度标准、色彩明度三大调、九小调、色相、明度、纯度、装饰色彩、应用色彩的基本知识和基本技能。

三、结语

人物形象设计是一个涉及多个领域的综合性工作, 其核心构成要素包括社会性要素、个性化要素和时尚性要素。服装色彩搭

配作为人物形象设计的重要组成部分, 对于提升整体形象具有重要意义。通过合理的色彩搭配和专业的设计技巧, 可以使每个人都能拥有独特且吸引人的形象。

三大构成教育, 是形象设计专业的基础课程, 重在培养学生的抽象概括能力和具象的创造能力, 爱因斯坦说“想象力比知识更重要, 因为知识是有限的, 而想象力概括着世界上的一切, 推动着进步, 并且是知识进化的源泉”。形象设计与科学研究一样, 没有想象力的设计无异于无源之水无本之木, 其设计结果是没有生命力的, 更不会有艺术的感染力, 千里之行始于足下, 三大构成成为艺术设计提供了想象力和创造力的有力支撑, 为设计的高楼大厦夯实了坚固的根基。

构图、色彩、空间, 即形象设计的三个关键词, 形象设计教学与实践训练目的就是能够极大地丰富学生的设计语言、造型设计的想象与创造能力、掌握理性和感性相结合的设计方法、拓展形象设计思维、有效地提高学生审美能力、创造能力、设计能力和应用能力, 因为三大构成不同于简单的图形绘制与设计, 而是一种带有规律性、抽象性、概括性的总体布局合理符合美感要求的设计过程。构图·色彩·空间—艺术设计的三个关键词几乎涵盖和诠释了现代形象设计的全部内容, 故而, 三大构成是形象设计的有效手段和方法。

参考文献

- [1] 邸立丰. 邸立丰 皇家系列 [M]. 辽宁美术出版社, 1998: 56
- [2] 郭可. 高职扩招背景下建筑类生源现状分析及课堂教学改革对策 [J]. 房地产世界 [J], 2022: 102-104.
- [3] 吴作者. 外国美术史 [M] 第四章、第二节、第100页、101页、高等教育出版社, 2008
- [4] [美] 莉亚·埃文斯. 立体裁剪与造型设计 [M]. 张玲译. 中国纺织出版社, 2018.
- [5] Robin Williams. 写给大家看的设计书 [M]. 苏金国译. 人民邮电出版社, 2020.
- [6] [瑞士] 约翰内斯·伊顿. 色彩艺术 [M]. 杜定宇译. 上海人民美术出版社, 1993.
- [7] Ellen Lupton. 平面设计中的图形思考 [M]. 王雯婷译. 上海人民美术出版社, 2020.
- [8] 陈思. 《立体构成与艺术设计》[M]. 杭州: 浙江摄影出版社, 2020.
- [9] 王明. 《色彩搭配与形象设计》[M]. 广州: 广东高等教育出版社, 2022.
- [10] 张军. 《形象设计原理与实践》[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2023.
- [11] 李晓峰. 形象设计专业教学资源库建设研究 [J]. 中国职业技术教育, 2021(35): 64-66.
- [12] 赵志宏. 基于数字化平台的人物形象设计专业课程建设 [J]. 中国职业技术教育, 2020(15): 70-72.
- [13] 张晓红. 人物形象设计专业课程体系构建与实施策略 [J]. 职教论坛, 2019(12): 54-55.
- [14] 陈思敏. 数字化教学资源在人物形象设计专业中的应用研究 [J]. 中国职业技术教育, 2018(36): 72-74.
- [15] 王晓红. 基于三大构成的现代人物形象设计研究 [J]. 艺术教育研究, 2017(6): 78-79.