

中国书籍·学术之星文库

平面设计艺术学

造型艺术与形式探究

戴光华◎著

中国书籍出版社
China Book Press

中国书籍·学术之星文库

平面设计艺术学

造型艺术与形式探究

戴光华◎著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计艺术学/戴光华著. —北京: 中国书籍

出版社, 2017. 3

ISBN 978-7-5068-6058-1

I. ①平… II. ①戴… III. ①平面设计 IV.

①J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 026416 号

平面设计艺术学

戴光华 著

责任编辑 刘 娜

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 中联华文

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257153 (发行部)

电子邮箱 eo@china.com.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京彩虹伟业印刷有限公司

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字 数 259 千字

印 张 18.5

版 次 2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-6058-1

定 价 68.00 元

版权所有 翻印必究

内容提要

本书以平面设计造型艺术及表现形式为切入点,遵循基本的美学规律,以独特的视角来诠释其内涵,以平面设计为载体,全面地扫描与归纳平面设计造型艺术的形式美规律。探寻与研究平面设计造型艺术及形式美的规律与原理,构建严谨的结构体系,结合平面设计造型艺术及形式美学的基本规律,着眼于平面设计的各类载体形式表现方法为目标,从造型、色彩、空间及形式表现,对平面设计艺术形式形成的过程、规律与成因进行专门、系统而深入的论述。

前言

随着中国经济的高速发展,中国的平面设计也发生了翻天覆地的变化。中国现代平面设计真正的兴起,起始于20世纪90年代,之前中国的平面设计基本停留在相对保守和僵化的思维模式与繁重落后的手工制作的状态中,其作品的表现模式始终徘徊于当时的社会意识形态的思维轨迹中,特征表现为主题内涵的单一化与外在形式的程式化,且这种表现方式和状态在相当一段时期内影响着整个设计界。

随着中国国门的逐渐打开,世界先进的设计思想与设计理念正全方位地影响和改变着中国的设计,特别是象征世界先进科技的计算机技术,帮助着中国的设计界,将中国的设计特别是平面设计从繁重的手工劳动中解放出来,现代平面设计的概念也在这个时候被提了出来。

与此同时,国外的尤其是欧、美、日等发达国家的平面设计,继续领跑世界。它们以开放式的思维、独特的创意内涵、别具一格的形式表现,活跃在平面设计的舞台。特别是当今的世界在现代设计多元化发展的大趋势下,其生存方式不断改变及新观念的不断介入,在思维的引导和情感的表达上,正逐渐打破以往惯于在平面设计中运用的艺术形式法则,固有的符号现象被解构,且在跨越世纪的征程中力求找到合理化的视觉空间。

在此世界设计发展的大背景下,作为中国的平面设计领域,它的最大特点是追求国际视野,使设计具备一流品质。而全球化与多元化的设计需求对视觉理念的创造、思考的角度、大众的理解提出了更为合理化的认知观。在构思和表现上现代平面设计的语言表述是一致的,简练、达意、巧妙、智慧,观看世界现代设计的走势,研究现代社会对平面设计的影响,对保持敏锐的设计思维和使作品符

合现代世界潮流的发展是衡量现代设计特征的重要标杆。

与任何视觉艺术表现规律一样，平面设计的载体样式也由两大系统构成：其一是内在的思维构筑（创意），其二是外在的造型艺术形式样式（表现）。创意是表达设计者的思维方式与结果，而形式则是传达创意思维结果的表现方式，如果说创意是平面设计灵魂的话，造型艺术形式则是其主要的生命线。与创意不同的是艺术形式作为视觉的艺术表现方式更有其存在的价值，它可以承载和传达创意的内涵，同时也可以游离于创意的内涵而独立存在。本书正是以造型艺术及形式语言为着落点，构建较为完整的平面设计造型艺术和形式表现语言的框架，而其内在的创意部分不在本书讨论之列。

造型艺术及形式语言本身具有独立的审美价值，但它绝非纯粹自然的事物。它或多或少、或隐或显地表现这样或那样的某种朦胧的意味和人类情感观念，是因为它的形成和发展经历了漫长的社会实践和历史发展过程。这个过程是一个长期的包括心理、观念、情绪向形式的历史积淀。经过历史积淀的造型艺术及形式美，就成为一种植根于人类社会实践的“有意味的形式”。社会实践的历史积淀使形式所涵盖的社会生活内容渐渐凝结在构成形式美的感性材料及其组合规律上，事物的形式或美的形式就演变为独立存在的形式美。失去了具有社会内容制约的造型艺术及形式美，比其他形态的美更富有表现性、装饰性、抽象性、单纯性和象征性。在人类的历史上，在社会、自然、艺术、科学的各种领域中，普遍存在美，虽然它们的表现形态、状貌、特征都不相同，但是，美的本质却是统一的。平面设计作为视觉艺术表现载体之一，它除了具备一般意义上的表现规律以外，更有其自身的表现特征与特点。

平面设计的造型艺术表现涵盖了诸如造型、色彩、空间及形式等表现元素，这些元素在其特定的位置中演绎着各自的形式特点。造型作为构成事物空间形象的基本要素，具有极富特色的情感表现性。色彩是视觉艺术重要表现元素之一，直接影响受众者的视觉生理和心理感受。对色彩自然属性的把握及对心理情感因

素的理解，将有助于拓现和扩展色彩的艺术表现力与感染力。同样，空间也是构建视觉元素的重要载体，一个视觉元素的建立，需要一定的空间载体作依托，只有空间的反作用力，视觉元素才能显现其张扬力。从这个意义来讲，没有空间，自然也就没有视觉元素的展示舞台。除此以外，形式表现更是体现视觉表现个性标志的重要特征。众所周知，个性是艺术表现的根本，无个性的艺术是缺乏生命力的。

平面设计艺术表现中的形与绘画艺术表现中的形有很多相同之处，但就设计艺术的表现语言特征而言，与绘画艺术表现中的形又有很多不同之处。设计艺术的形态表现，有其自身的表现规律，其形态更多的是赋予其理性的描绘与构筑，不管是客观形态还是主观形态，如何准确把握其形态所赋予的思想与内涵，永远是它的核心内容。

平面设计艺术本身的属性决定了色彩在其间的重要作用，大到广而告知的公益性招贴，小至精致精美的宣传卡片，无不显示了色彩广阔的展示空间。因此，把握色彩在平面设计艺术中的科学与合理的运用，也是平面设计艺术所要研究和解决的问题。

除此以外，怎样处理和设置有效的空间视觉中心以及如何科学合理地安排视觉链有序地流动，使其产生和悦、自然的浏览过程，并在此过程中享受空间配置给受众者所带来的空间艺术享受，是对空间构筑规律的掌握和解读的主要内涵。

鉴于平面设计艺术属性的特殊性，在视觉表现中，对对比与调和、节奏与韵律及视觉张扬力的应用显得尤为重要。平面设计艺术单纯、简约、突显，以至发展至今的丰富、饱满、醒目的特征包含了所有平面设计的种类：广告、灯箱、包装、纸制品等，所有的这些都强调了对对比与协调及节奏与韵律和视觉张力运用的更高要求。

平面设计艺术的造型及形式美学有其自身的表现与发展规律，由于平面设计艺术所涉及的门类较为宽泛。从二维的平面纸制品设计作品至三维的结构包装和

灯箱广告，都有其表现上的独特要求与规律。因此，对平面设计艺术作系统而全面的造型艺术形式美学结构与表现的研究显得尤为迫切与重要，对当今的设计特别是平面设计有着不一般的现实意义。

编 者

2016 年 4 月 10 日

目录

前言

内容提要

第一章 形的构筑	1
第一节 客观形态	2
第二节 主观形态	16
第三节 平面设计中的形态语言	39
第二章 色彩的演绎	84
第一节 色彩的物理属性	85
第二节 色彩的生理与心理感知	97
第三节 色彩的表现	113
第四节 色彩在平面设计中的运用	127
第三章 空间的组构	163
第一节 物理空间	164
第二节 心理空间	170
第三节 平面设计的空间构筑与运用	178
第四章 视觉形式	212
第一节 对立与统一及节奏与韵律	214
第二节 视觉张力	228
第三节 平面设计中的视觉形式	238
主要参考文献	284

第一章 形的构筑

形态是视觉形式的目标载体，一切与人的视觉相撞的物象皆可称为形态。因此，形态是视觉感知最基本的交流对象，就视觉载体而言，它仅仅是为眼睛服务而存在。由此可见，形态的形状、大小、质地、肌理等的视觉状态将直接影响或支配人的情感因素与思维反馈，这种反馈直接或间接地来自人对生活的经历体验及记忆感知。

物视可见的形态皆来自自然，了解与师法自然是艺术表现的基本规律，对于平面设计而言，尤其如此，同时这种规律适用于任何视觉艺术表现。人类的视觉艺术表现活动均离不开两个基本特点：其一，对自然形态进行直接具体的移植与描写并反馈在视觉艺术表现中。其二，对自然界的形态进行进一步的升华与表现，更多地介入了人的艺术思维及形式语言，一如局部或整体脱离了自然表象的意象和抽象的视觉语言。上述两种都基于一个共同点，即对自然属性的形态模仿，其中，不管是对自然形态的具象模仿，还是对其进一步的提炼升华，都离不开对自然形态属性及规律的了解与掌握。

自然形态是源于大自然而浑然天成，自然界所呈现的自然物象属非人为的自然属性，自然界中的万物无不以鲜明生动、千姿百态的形式语言来展现其绝妙的自然景色，使人类叹为观止。由于自然形态这种自然而成的客观自然属性，我们将其称为客观形态。由于人类社会发展到一定的阶段，纯粹的自然形态已满足不了人类社会生活日益发展的审美需要，因而，进一步提炼和升华自然形态为人类服务已成为社会审美发展的必然。人类可以根据自身发展的需要改造和提升自然形态来为其服务，由于这种改变更多地渗入了人类的主观理念和意识，因此，其再改变的形态，可称为主观形态。

客观形态与主观形态是两个分枝，一个中心目标，即为视觉艺术服务，特别是为平面设计服务。由于平面设计属性的特殊性，对形态的多样性与丰富性的要求更胜一筹，因此，有必要对该两个形态进行一定程度的研究与分析。

平面设计形式表现中的形与绘画艺术表现中的形有很多相同之处，但就设计艺术的表现语言特征而言，与绘画艺术表现中的形又有很多不同之处。设计艺术的形态表现，有其自身的表现规律，其形态更多的是赋予以理性的描绘与构筑，不管是客观形态还是主观形态，如何准确把握其形态所赋予的思想与内涵，永远是它的核心内容。

第一节 客观形态

自人类诞生以来，直接给人类带来感应物的是自然界的万事万物。自然界的物种与地球与生俱来，也是自然界自身构筑的产物，它不以人类的意志为转移，它不受人类的改造和支配而自然存在。它的存在与发展必定遵循一定的自然规律，日复一日、年复一年地延续和发展着。

除此以外，与上述形态同时存在着另一类自然形态，该形态的存在特征是不可预测及不可控制的，如汹涌澎湃的海浪冲击过的海滩浪迹，屋檐水滴、后墙上的痕迹以及由于时空的变迁，造成的自然物内结构与外表层呈现的形态变化等，都是该形态的主要特征。两个自然形态，前者为客观自然规律形态，其表现特征属性为静态；后者为客观自然非规律形态，其表现特征属性为动态。

一、客观自然规律形态的特征

客观自然规律形态又称自然规律形态，是指自然法则下形成的各种可视或可触摸的形态，它不随人的改变而存在，如白云、大海、山川、河流、花草及树木等，无不以美丽的形态、华丽的色彩、漂亮的纹理及丰富的结构服务和吸引着人类。“自然总是美好的”这是法国著名雕塑家罗丹对自然美的定义。这句话道出了人们对大自然美的由衷赞美。人类生活在大自然的怀抱中，尽情地享受着大自然给我们带来的美的恩泽。它不仅是人类享受美好生活的空间，也是人类赖以生存的空间。人类日出而耕，日落而息，与大自然和谐相处，自然相拥，共同谱写着人与自然共生共舞的交响曲。

自然界的物质，均有各自不同的形态，其形态的构成都是与其在自然生存的空间与演绎中逐渐演变而成。因此，形态在内在结构及外在形状的筑就都与其赖以生存的空间有关。纵横自然百态，大至群山大海，小至原子分子，无不具有与之相配的原子结构及外貌形态。随着空间的呈现，时间也扮演着献美使者的角色，自然中春夏秋冬、晨昼暮夜、云雨雾雪、晴阴风电的推波助澜，更使大自然显得千娇百态、万紫千红、美不胜收。

自然美态当属自然美的范畴，同时也具备了自然内在的特征，如天然性、丰富性、变异性及多面性等的美学特征，这些特征与人类对美的研究与追求不谋而合，真可谓天人合一，功到天成。对比、和谐、节奏、韵律、对称、均衡、浓淡、明暗、阳刚、阴柔等形式语言也在自然界的表现中显得那样融洽而妥帖。自然形态出自自然造化之工，是靠自律形成的，所以保持了一种朴实纯真之美。对此，人类只能叹为观止。

自然形态是自然界以自然的状态生息繁衍运动变化，靠自然的力量形成无以穷尽的形态，“存在的便是合理的”，自然物的生存与繁衍有其自然生存法则。它们内在的生命结构与外在的形态及纹理都与其生存的环境及空间息息相关。无

论是无机界的石峰与大海，还是有机界的动物和植物都遵循着这个自然规律。人类的体态特征是由于人类的祖先进化演变而成，这种演变是与人类长期受制于自然生存环境的变化及与其斗争而形成的。就像在自然界更多的有机生物如天空飞往的鸟类、海底遨游的生物、千姿百态的花草以及充满神秘而诱人色彩的昆虫世界。这些与生俱来的形态喻意有其自然演绎的过程。当然这种演绎并非出自自身的目的意识和选择，而是由于其内在生理变异和遗传繁衍生存的环境使然，所谓“物竞天择，适者生存”就是这个道理。

由于地球引力的作用，自然形态在自身的形成过程中都遵循各自“能”的规律，这种“能”规范和制约各种生物形态的美的形成，并按自行的生物属性的轨迹运行，从而构成特定的平衡与和谐。这些主要表现在自然生物形态自身不同的特征特点，如风“能”的作用导致了云的形态及纹理，水“能”决定鱼的外形及鱼鳞生成等。

除此以外，自然界生物相互依存及相互防范的生存法则，也造就了自然生物形态及表饰的特征变化。自然环境中的动植物特有的图形有其自身的功能及作用，原因有两点，其一，自然界的动植物会展现其响亮醒目的图形，目的是吸引对方的注意；其二，自然界的动植物会伪装自身的表饰，目的是保护自己。这两点都是自然界的动植物为了更好地在自然环境中生存和繁衍自己而自然形成的。¹

人类崇拜自然，人类赞美自然，人类向往自然，人类师法自然，人类不断地向自然索取着，因为自然给人类带来了赖以生存的希望，同时自然也给人类带来了美。人类所摄取的美的真谛正是大自然所给予的。形式美是艺术表现的生命线，艺术表现的视觉表象都是形式美的旋律来谱写的，这一切都可以在大自然形式表象及内涵中读到。

鸟类是自然物中美丽的物种之一，其双展的翅膀演绎着对称和节奏美，美丽而从不重复的图案，展现了对比与韵律美。我们撷取一片梧桐叶，也可以发现均衡和大小的对比美，还可以看到叶脉细微有致的秩序美。

¹ 徐恒醇，设计美学，北京，清华大学出版社，2006：8。

蝴蝶是自然界中最美的昆虫之一，其外形呈扇状，触角端部较粗，翅宽而大，停歇时翅竖立于背上，触角为棒形，触角端部各节粗壮，成棒槌状，体和翅披鳞状毛，腹部瘦长。蝴蝶属鳞翅目，在自然界 158 种科中，蝶类有 18 种。生活习性主要取食花粉、花蜜；蝴蝶的翅色绚丽多彩，在人类生活中扮演着审美的角色。

蝴蝶的审美价值主要体现在流线型般的外形，当它飞行时，呈扇形状在空中上下开合，重复运动来保持其平衡，煞是好看。蝴蝶的装饰天生美丽、自然，每一种蝴蝶的图案、色彩及纹理无一处不在展示其精妙绝伦的审美价值，更令人惊叹的是，其装饰的图案无一有相同和重复的。我们从蝴蝶的身上看到了自然形态中形式美的造化：对称的双翅、对称的图案，对比变化中的纹理、飞行中产生的运动节奏美以及停立时呈现的力的均衡等，所有的这一切都展现了自然的形式美要素。

在植物自然形态中，花卉是最能表现美态特征的自然物体。美丽的花卉是在跟昆虫的信息联系中逐渐发展起来的。由于花卉自身色彩鲜艳，造型丰富多变，较易被蝴蝶和蜜蜂发现，通过蜜蜂采蜜而达到授粉的作用和目的，使花卉鲜艳的植株得到更多的繁殖。

花卉中荷花是较具形式美的花卉代表之一。荷花，属睡莲科草本花卉。地下茎长而肥厚，有长节，叶盾圆形。花期时单生于花梗顶端，花瓣多数，嵌生在花托穴内，有红、粉红、白、紫等色，或有彩文、镶边。坚果椭圆形，种子卵形。荷花种类很多，分观赏和食用两大类。原产亚洲热带和温带地区，性喜温暖多湿。荷花花大叶美，清香远溢，出污泥而不染，深为人类所喜爱，是非常重要的水面绿化观赏植物。¹

点、线、面是人类总结出来的艺术形式语言，它似乎与荷花有直接的关系。如果说荷叶呈现出“面”的属性的话，那么，荷的根茎则扮演了“线”的角色，而荷莲则寓意着“点”的含义。荷叶、荷茎及荷莲在自然状态中千姿百态纵横

¹ <http://baike.baidu.com/view/441.htm>.

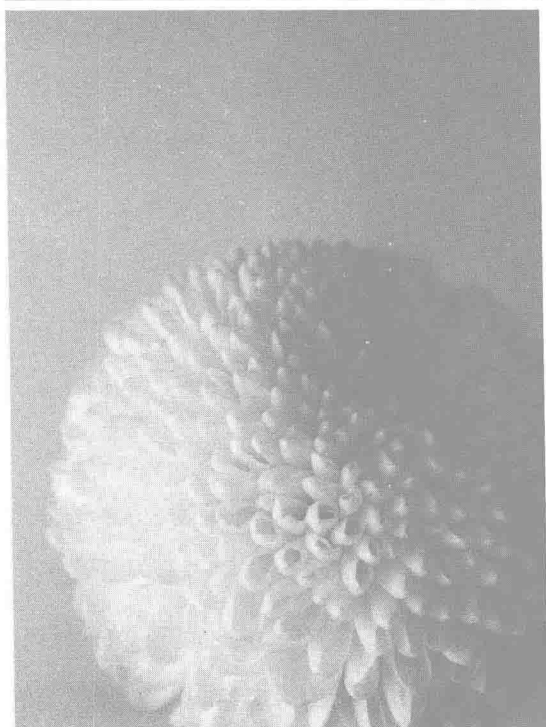
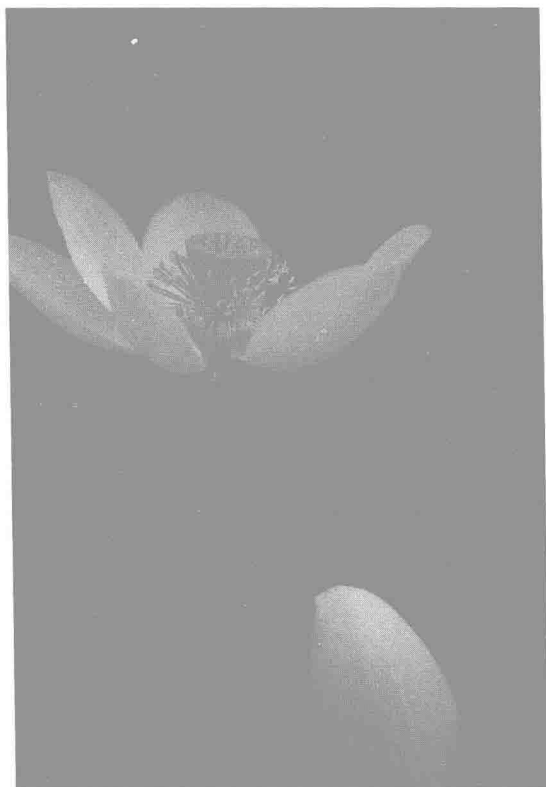
交错演绎着大小、对比、均衡、简繁、疏密、节奏、韵律及统一等形式交响曲。任何一个整体任何一个局部以至任何一个角落，都可以感受到荷花给人类带来的美的享受。这也是为什么荷花一直成为古往今来文人墨客笔下歌颂对象的原因。

在自然界中哺乳动物是地球中最重要的动物生态，哺乳动物的存在，使自然界充满了勃勃生机，因此，哺乳动物是自然生态中最主要的物态。哺乳动物的主要特征是，有一定智力和感觉能力；体态保持恒温；有较高能力的繁殖率，同时具有获得和处理食物的能力；体表有毛、胎生，一般分头、颈、躯干、四肢和尾五个部分；用肺呼吸；体温恒定，是恒温动物；脑较大而发达。哺乳和胎生是哺乳动物最显著的特征。胚胎在母体里发育，母兽直接产出胎儿。母兽都有乳腺，能分泌乳汁哺育仔兽。这一切涉及身体各部分结构的改变，包括脑容量的增大和新脑皮的出现，视觉和嗅觉的高度发展，听觉比其他脊椎动物有更大的特化；牙齿和消化系统的特化有利于食物的有效利用；四肢的特化增强了活动能力，有助于获得食物和逃避敌害；呼吸、循环系统的完善和独特的毛被覆盖体表有助于维持其恒定的体温，从而保证它们在广阔的环境条件下生存；胎生、哺乳等特有特征，保证其后代有更高的成活率及一些种类的复杂社群行为的发展。¹

哺乳动物的体态特征的共同点是，同时具备了头、躯干与四肢。一般，人类在描绘哺乳动物时，通常是将动物的头部作为点来处理，将躯干作为面来理解而把四肢作为线来调节，合理有序地安排与调配其间的对比与协调的关系，同时找出美的特点，进行形式化处理，有时，为了强化这种关系，有意地进行夸张与变形，如增加细部的点线关系，以加强简繁对比，或去掉烦琐的元素使形象更为简化突出，更为典型。实际上，自然界这种形式关系是天然存在的。

美的元素谱写着客观自然形态的外在美学特征，给人类描绘和歌颂自然提供了取之不尽、用之不完的形态蓝本。但是，艺术的表现永远不是单一的，而是多层面的、内外兼之的。也就是说，除了外在形态的描绘，还有内在情感的抒发。

¹ <http://baike.baidu.com/view/30264.htm>

花卉 客观自然规律形态图例

人类生活在大自然的怀抱中，对大自然美的博大深有感悟。自然界以其优美的造型及和谐的构成吸引着人类，给人类带来了极大的精神愉悦和满足。同时，人类也借助自然的形态，进行情感讴歌与抒发。人类咏唱日月星辰、赞赏田野山水，这不仅体现了大自然的和谐与秩序，而且在与人的生活联系中被人格化了，赋予了人的意义。早在《诗经》中就记载着先人对自然形态的情感抒发，“杨柳依依”唱春色，“河水清且涟漪”颂夏天，“蒹葭苍苍，白露为霜”描秋分，“雨雪靡靡”绘冬景。孔子曰“智者乐水，仁者乐山。智者动，仁者静”。《论语·雍也》。山的磅礴雄伟、重峦叠嶂，水的九曲回流、潮回汐转，都成为君子人格的象征。“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜。”在此，苏轼将西湖比喻成美丽的西子，更让人理解与接受。

自然界的大海、山峰、石头、花草、动物等，都是自然在长期的演变发展中逐渐形成，特别是无机界的自然物，是由于受到能与气的作用力进而形成的，如海浪的形态是在风的作用力下形成，石岩洞也是因为长期的风化与水滴形成，雪花是由于冷能的作用产生的等等。正是这种自然变化，才使人类能够欣赏到山的磅礴雄伟、重峦叠嶂的雄姿，海的汹涌澎湃、排山倒海的气势，雪花晶莹剔透及丰富多彩的纹样。这些自然奇观成了人类取之不尽、用之不竭的情感抒发的形式载体源泉。《周易》卜辞中有“介于石，不终日，贞吉”。作为无生命力的石，以云根般地骨地坚实，以超越时空的永恒，乃万物之基、土壤之源。孕生于苍茫，历万劫而坚韧，饱经风霜而刻骨，自然的沧桑巨变，地动山摇，火山喷发，江海翻腾，或与水的熔炼，亿万年的磨炼，塑造了石的坚强性格与魁梧挺拔的英姿。这是人类对石头外在形象及内在性格的描写，同时也寄托了人类以石寄情的情感抒发。

花卉除了如前所述的自然形态的形式美以外，同时也是景喻物最多的自然形态之一。除了对花卉的美的理解通常是从花的色彩、香味、姿态，三个层面的综合，即指花卉的自然属性之美——纯自然的美以外，更多的是人类在欣赏花卉的时候，常常会进行移性和联想，将花卉情感化、性格化，从而在获得花卉自然属性美的