

Plane
Formation

De

高等院校“十二五”艺术设计专业规划教材

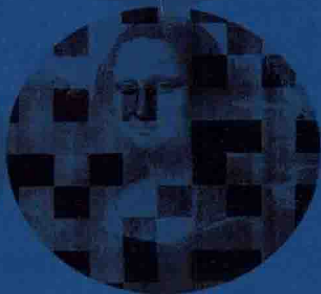
平面构成设计

张焘 主编

Plane
Formation
Design

武汉出版社

Plane
Formation

De 高等院校“十二五”艺术设计专业规划教材

平面构成设计

张 焘 主编

Plane
Formation
Design

武汉出版社

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成设计 / 张焘主编. — 武汉: 武汉出版社, 2010.8
(易格教育)

ISBN 978-7-5430-5127-0

I. ①平… II. ①张… III. ①造型设计 - 高等学校 - 教材 ②平面构成 - 设计
高等学校 - 教材 IV. ① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 102650 号

主 编: 张 焘

责任编辑: 百 川

装帧设计: 艺 海

出 版: 武汉出版社

社 址: 武汉市江汉区新华下路 103 号 邮 编: 430015

电 话: (027) 85606403 85600625

http://www.whcbs.com E-mail: zbs@whcbs.com

印 刷: 武汉金港彩印有限公司 经 销: 新华书店

开 本: 880mm × 1230mm 1/16

印 张: 19.5 字 数: 390 千字

版 次: 2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 3000 册

定 价: 129.00 元 (共 3 册)

版权所有 · 翻印必究

如有印装质量问题, 由承印厂负责调换。

高等院校“十二五”艺术类专业规划系列教材 编审委员会名单

主任委员：虞 斌 帅次平 程晓东

副主任委员：陈向阳 胥甲军 彭华容 郭志华

委 员：(以姓氏笔画为序)

方 方	王永国	王荣华	丑岩桦	白晓曼	朱大发
江明磊	许洪超	许雁翎	刘 波	李伟力	李媛媛
李竑斌	李 楠	李 薇	陈笑珊	沈 敏	杨 辉
张 晶	张赛娟	辛琳琳	吴 静	赵由由	胡 亚
段雅芹	姚腊远	袁 伟	贾 嘉	黄 毅	游 蕾
鲁 超	曾智焕				

序

在信息技术高度发达的今天，计算机的普及应用使传统的素描教学发生前所未有的变化，用笔、纸等传统工具进行设计思考似乎已成为一件愚蠢、落伍的事情。取而代之的是鼠标和键盘。而构成基础一直是艺术设计的基本功，以锻炼观察和表达物象的形态构成、形态关系的能力和培养形象思维的创造性为目的，同时承载所有艺术设计和与艺术设计有关的各类学科、专业对形式的探索任务。

本书所述的平面构成设计，不只是单一的视觉的审美表现形式，它打破传统的单一的构成训练，而是通过这些基础的训练，使学生在创造思维、表现上达到极大的发展。就是说，注重思维方式的培养，形成具有艺术设计教育的专业性质的基础教学形式，为进一步从事艺术设计学习提供必要的基础。

书中对构成与设计关系的解读，让学生对构成基础的学习有设计意识，强调从对自然的认识、观察、思维到表现，为创造性的艺术设计构建基本素质和能力。书中的重点在于加强学生的创造性思维的训练，并围绕思维的中心进行表达方式多样化的探索，改变传统的为构成而构成的练习，在注重观察、思维、表现的同时，注重设计创意的表达，由浅入深、循序渐进地进行学习和练习。把基本表现和创造性思维能力区别开来，把整体教学结构分解为单项展开的方式进行，这是符合设计教育的性质和要求的。

书中以大量的学生作业练习和图例，把基础训练与不同的艺术设计专业知识相结合，对产品设计、视觉传达设计、建筑设计、室内设计、服装设计等进行分析，表明构成与设计创意是每一个设计师必备的基础练习。构成基础只是艺术设计创意的源泉，是激发创造意识的动力，其目的是通过系统的训练提高学生创造性思维的基本素养。

张焘

2010年7月于江南大学

高等院校“十二五”艺术类专业规划系列教材 编审委员会名单

主任委员：虞 斌 帅次平 程晓东

副主任委员：陈向阳 胥甲军 彭华容 郭志华

委 员：(以姓氏笔画为序)

方 方	王永国	王荣华	丑岩桦	白晓曼	朱大发
江明磊	许洪超	许雁翎	刘 波	李伟力	李媛媛
李竑斌	李 楠	李 薇	陈笑珊	沈 敏	杨 辉
张 晶	张赛娟	辛琳琳	吴 静	赵由由	胡 亚
段雅芹	姚腊远	袁 伟	贾 嘉	黄 毅	游 蕾
鲁 超	曾智焕				

目录

1 设计与构成	1
1.1 设计是什么?	2
1.2 设计师与艺术家	5
1.3 设计与构成	6
1.4 设计与视觉语言	7
<hr/>	
2 形态与设计	10
2.1 什么是形态?	10
2.2 自然给了我们什么?	11
2.3 形态的种类	13
2.4 具象与抽象	16
<hr/>	
3 构成元素	24
3.1 构成元素的含义	24
3.2 构成元素的心理特征	26
<hr/>	
4 平面化空间	39
4.1 平面化二维空间	39
4.2 平面化三维空间	40
4.3 远近	42
<hr/>	
5 设计手法与表现	46
5.1 分割	46
5.2 统一	48
5.3 夸张	49
5.4 简化	49
5.5 变化	50
5.6 对称与平衡	51
5.7 重复	52
5.8 节奏与秩序	53
5.9 动感	54
5.10 明暗与层次	56
5.11 正与负	57
5.12 错觉	59
5.13 肌理	61
5.14 对比与强调	63
5.15 软硬感	64
5.16 方向	66

目录

6 设计的创造性思维	71
6.1 设计语言	71
6.2 设计联想	72
6.3 意象思维	72

7 从构思到创作	76
7.1 设计构思	76
7.2 形象草图	78
7.3 选择方案图	79
7.4 方案基本确立	80
7.5 试制小模型	80
7.6 再修改确定设计形象	80
7.7 实施制作	80

8 作品赏析运用实例	81
8.1 构成在广告设计中的应用	81
8.2 构成在包装设计中的应用	84
8.3 构成在CI设计中的应用	86
8.4 构成在产品中的应用	87
8.5 构成在服装设计中的应用	90
8.6 构成在室内设计中的应用	91
8.7 构成在建筑设计中的应用	93

参考文献	97
后记	98

1 设计与构成

[学习要点]

- 了解和掌握设计与构成的基本概念。
- 通过学习,对设计与构成的关系有一个认识。设计者必须通过对事物的观察、解读,得到新的创意理解,并通过视觉语言来表现设计理念。

随着科技的不断发展,计算机技术已经应用于我们生活中的方方面面。在计算机辅助设计已经十分普遍的今天,人们往往会产生错误的认识,许多人认为只要有了计算机技术,有了好的构想,谁都可以创作出优秀的设计作品,而传统的徒手表现设计会显得耗时费力,已经不符合现代设计的要求,由此产生了“计算机万能论”这样的神话。然而,好的创意设计是来源于设计者对事物的理解,对美的认知程度,只有经过长期对美的认识与理解才会有好的创意理念,计算机只是我们在创造活动中的一种表现工具。计算机使用者的设计能力并不是因计算机而产生,而是由于设计者在反复实践中不断积累经验和培养素质。计算机只不过是个工具,最终还是由设计者的经验和能力决定设计效果。比如,某设计方案的草图,有人可以画得恰到好处又具有相当好的审美感觉,而有的人则不能够准确地表达设计意图。在简单的设计工作中或许看不出差别,但涉及对艺术性要求比较高的设计,设计者的表达能力的差距就一目了然。

好的创意设计作品,与设计师的修养、个性、审美观念以及实践经验是分不开的,其表现的构成形式、构成元素以及构成色彩等都具有鲜明的个性。没有坚实基本功的设计者,不仅设计作品没有个性特色,往往大同小异,而且不具备相应的鉴赏能力,所以对设计的优劣也区分不出来。

诸多的设计艺术如室内设计、广告设计、包装设计、摄影艺术、多媒体艺术等,都与构成的基本知识和原则密不可分。为了表达设计的真正意图和增强表现效果,构成的表现作为设计的基础,是训练设计者的思维和激发设计者创造灵性的手段。尤其是专业设计人员构成的训练、学习是不可逾越的过程,只有充分了解构成与设计之间的关系,掌握各种构成的表现方法和步骤,才能够创造出优秀的设计作品。同时,我们也知道,人们要把从构思到具体制作的整个流程置于脑中,设计

师首先要明确自己需要做什么,以及怎么做,用什么方法、形式去表现。作为专业的设计人员,必须清楚地认识设计的目的是什么,如何从进行设计构思、创意到完成,脚踏实地做好每一步。(图1-1)

构成本身就是设计,他是用自然形态与人工形态等元素进行重构或组合产生新的设计形式,这些原则包括空间分割、平衡、统一和特异等。在开始探索有关设计问题之前,首先要知道所讨论的是“设计”。这里所说的“设计”是相对狭义的概念,并非是广义的设计概念,且与纯粹的“艺术”有着本质的区别,尽管许多设计形式与艺术有关联。“艺术”作品是可以独立存在,可以不考虑他人的看法,但这里探讨的“设计”具有一定的实用性、功能性、生产性、市场认可度,例如电视、计算机、冰箱、产品包装、广告、服装等设计。

图1-1 设计者通过对事物的观察和解读,得到新的创意理解。

1.1 设计是什么?

“设计”一词虽为汉语,但“设”与“计”成为一个固定词组却是现代汉语才有的,或称为现代汉语词汇。

在古汉语中有“设”与“计”,但并不两字连用。“设”在古代汉语中多用作动词,有“陈列”、“安排”、“建立”、“假设”等意思。“计”在古代汉语中含义较多,作动名词时有“计谋”等意思,作动词时则有“计算”、“计议”、“计划”、“考核”等意思。因此,设计(design)这个词在现代汉语词典里是一个组合词,有“筹划”、“计划”、“设想”、“设置”、“计算”、“计谋”、“绘图”等释义。其意思就是指对要开展的事情进行设想、计划、规划。日本《广辞苑》对工业设计的“design”的解释为:“实现构思计划、制作生活必需品时,研究和调整其来自材料、功能、技术以及美的造型等因素,以满足生活、消费方面的各种要求。”因此,设计是设计师为了解决一个问题或满足某种需求而进行的创造性的活动。

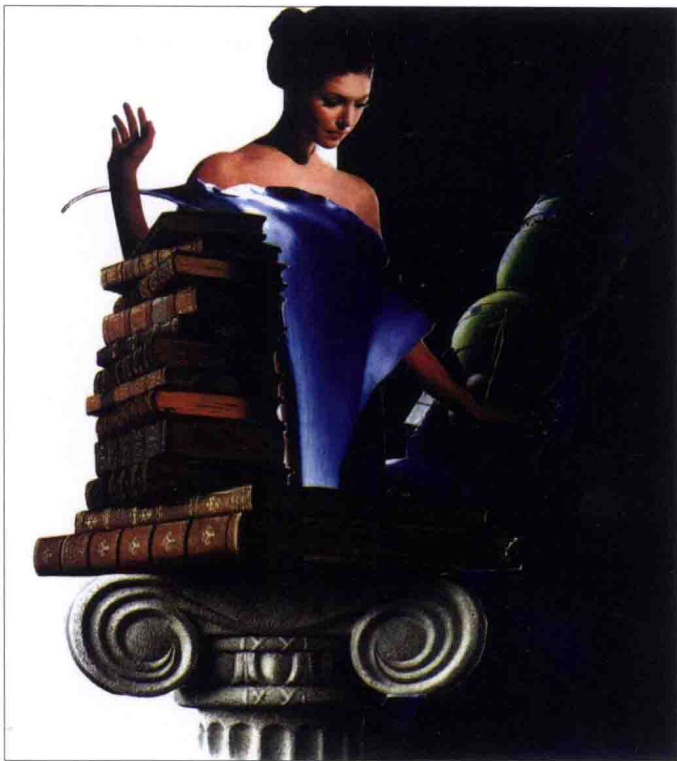

图1-2 设计是文化、知识的结晶,它不断地改变着我们的生活,提升我们的自身品质,使我们的生活更美好。

今天,“设计”一词被广泛应用,其含义也在不断地发展、扩大、延伸,其语义界限与人们传统习惯之间的理解、认识产生了一定差异。1973年商务印书馆出版的《现代汉语词典》对“设计”一词的解释为:“在正式做某项工作之前,根据一定的要求,预先制定方法、图样等。”就“设计”而言,它有广义与狭义之分,从社会的角度来看,设计还是个人和组织、个人和事物、个人和环境之间的润滑剂,起到连接和交流的作用。而我们在这里探讨的是我们经常看到的家居产品、生活用品、办公用品、汽车、衣服以及室内装修中新颖的设计等,还有商品广告、商品包装设计、服装设计等。只要看看你的周围,可以说设计在人们生活、工作中无处不在。它存在于我们社会生活的各个层面,与每个人的生活息息相关。可以说设计使人们的生活、工作变得更便利、更美好、更加丰富多彩。(图1-2)

为什么设计形形色色的物品除了满足基本功能需求外,还需要满足我们的审美需求呢?我们需要依靠美来生存下去吗?答案是肯定的。设计如果不考虑美学需求,人类不可能发展到今天这个程度。可以说“美”提高了生活的品质,“美”存在于生活中的各个方面,任何一种文化认可的美都是不断延续的,古今中外都是如此。自从人类产生以来,人们就没有停止对美的追求,我们总是在美化、装饰着我们的生活环境、工作环境。设计不断地改变着我们的生存环境,升华了我们的生活,让我们的生活变得更加丰富多彩。“设计”包含了产品设计、平面设计、环境设计三大组成部分,并且包含了“造物构想—形态塑造—制造准备”三个基本阶段。

就设计而言,其范围之广、内容之多是不言而喻的。作为设计者,了解它们之间的区别与分类,对于我们今后的学习尤为重要。而且不同的设计有不同的功用,从专业的角度一般将设计分为以下四类:

第一类是日常生活中的用品,如灯具、家具、电子产品、服装以及交通工具等,具有很强的功能性。它们在给我们的生活带来极大方便的同时,也使我们的生活品质有了进一步的提升。尽管随着人们审美观念的变化和新技术的应用,产品不断变化和丰富,尤其是外观形式不断变化,但我们仍然很容易就能辨认出产品的功能性与特征。这些产品设计是在我们的工作和生活中经常会接触和使用的。(图1-3~图1-5)

第二类是平面设计，如广告、招贴、包装等，也属于功能性设计。它的目的是为了把我们的注意力吸引到设计上来。由

于它具有较强的视觉冲击力，在无形中传递着产品的信息，我们通常称之为视觉传达设计。（图1-6、图1-7）

图1-3 采用构成的形式将某个单元重复组合，设计出与众不同的灯具。

图1-4 将自然的材料通过整合设计的灯具。

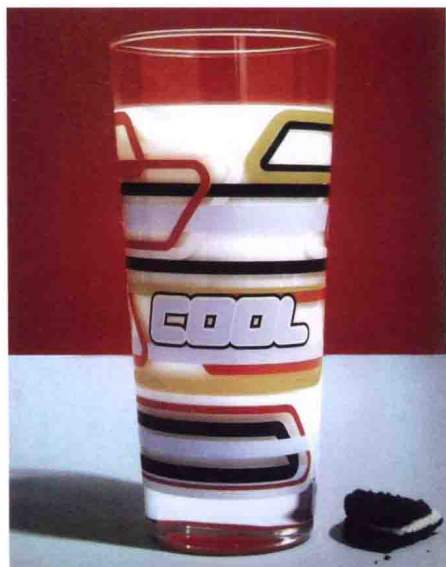

图1-5 利用构成的方式设计的杯子。

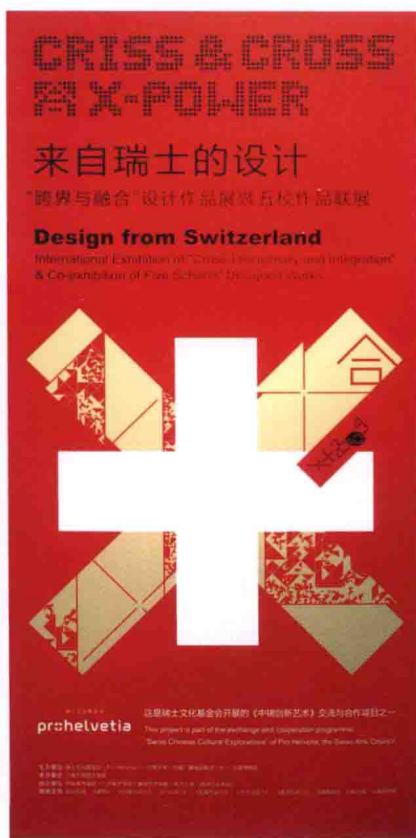

图1-6 运用基本的图形与文字设计的展览招贴主题突出、清晰明了。

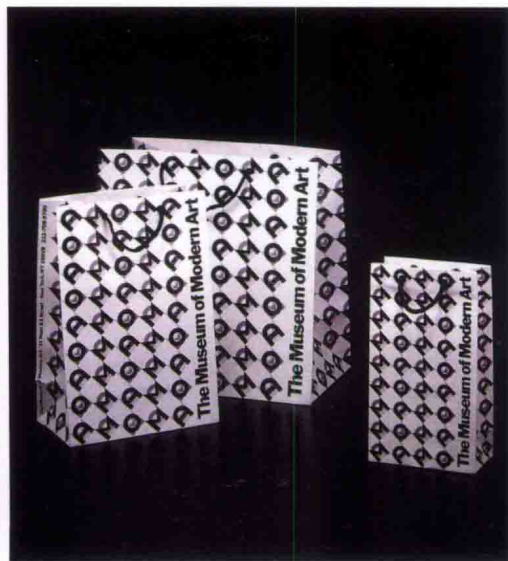

图1-7 简易的构成形式设计的包装。

第三类为环境设计，如建筑设计、室内设计、景观规划等，仍然属于功能性设计的范畴。它为我们提供了居住与工作的空间，在为人们创造舒适的生活、工作、学习环境的同时，也给我们的城市带来了活力。（图1-8、图1-9）

图1-8 现代技术与构成艺术相融合的多哈体育城之塔设计。

第四类是起装饰作用的非功能性设计，如绘画、雕塑、手工艺品、摄影等，包括的艺术范围比较广泛。之所以称之为非功能性的，是因为这些设计满足的是我们情感方面或美学方面的需要，能够陶冶人们的情操，却并不是我们生活的必需品。（图1-10~图1-12）

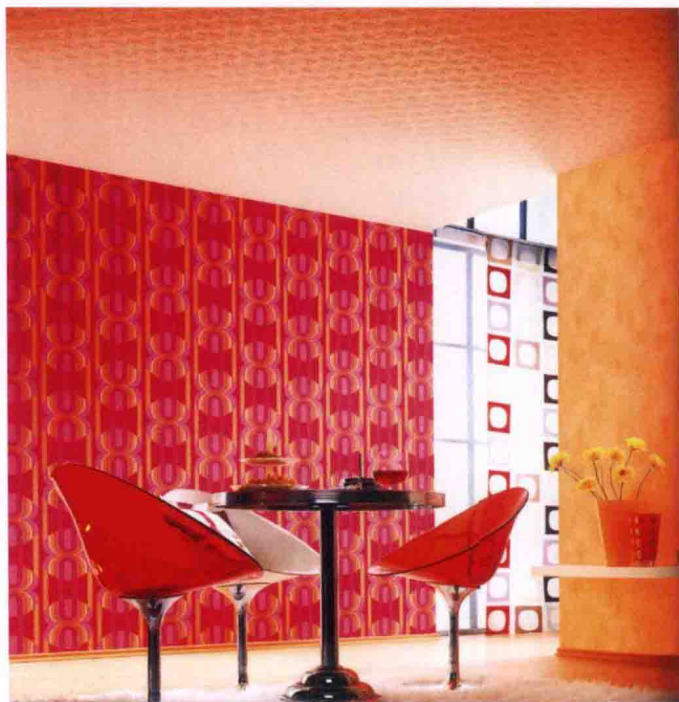

图1-9 室内空间装饰采用图形构成的表现手法，使空间环境明快，具有很强的装饰性。

图1-10 传统的手工艺品给我们的生活带来了无穷乐趣。

图1-11 用构成的方式设计的雕塑装饰着我们的空间环境。

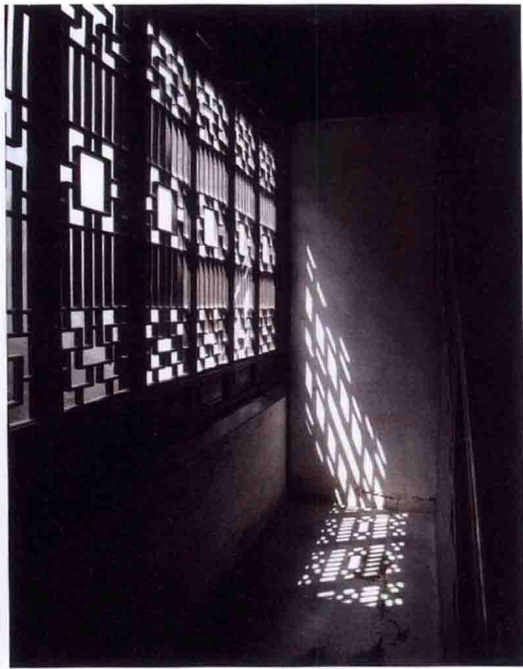

图1-12 摄影艺术可以把窗户的花格在阳光的照射下产生的光与影的瞬间变化记录下来。

1.2 设计师与艺术家

人类自诞生之日起,就没有停止对美好生活的追求。无论是传统的造物活动还是今天的设计创造,其目的就是不断地完善自己的生存环境,不断地设计着自己的生活。例如:在日常生活中,我们每天都在设计着我们自己。根据颜色和式样挑选适合我们的服装,根据要做的事情和场合决定我们穿什么样的服装。我们的衣着取决于所选择的功能,取决于它是否使我们看起来和环境相协调,能否表现自己。我们为了努力地展示自己,甚至会考虑发型和化妆、服饰,使之和我们最为搭配。一个人的“包装”,应该说是综合服装、发型、化妆、色彩和诸如此类东西于一体的,而人就是其设计者和执行者。

无论是设计师还是艺术家,具备一定的专业基础知识和技能是必须的。如果没有一定的专业基础知识和技能,要想创造出优秀的作品是不可能的。专业基础是优秀作品的基本保证,也是设计构思的原点。这里的基础不仅是技能问题,还体现着一个设计者的气质、精神、观念、意识、修养、灵性。艺术家和设计师所需要具备的专业知识与素养有所不同:艺术家的责任是为人们带来精神上的满足,团结、启发和教育人民;设计

师的责任是创造美好生活、陶冶情操,故强调健康美好的形式,并使艺术性与实用性统一。虽然艺术家和设计师都要创造美的形态,但艺术家侧重表现的是既有形态,并依靠形象思维进行创造,更加注重精神层面的功效;而设计师则是创造一个从未存在过的新形态,并且依靠逻辑思维与形象思维的结合,把设计对象的构成要素进行整合,并获得众多的设计方案,再经过优选后深入发展,创造具有一定的实用功能性的设计。

艺术家的美感可以是个性的、特殊的,其作品可以独立存在、独享。设计师的美感则更加强调通用性、共性与普遍性,它是为了满足大多数人的审美需求与使用功效。虽然他们在某些审美观念上具有一定的相通之处,但是艺术家的创作更加注重精神功能,而设计师则除了要考虑共性审美观,还要考虑生产、市场等诸多因素。故而,设计师在研究所有形态的本质美的同时,又要讲究使用功能。例如:吸尘器的设计不仅要满足使用功能,还需要考虑手柄的弧度的美感和舒适度,吸尘箱的外形和色彩,同时还要设计功能按键的排列。

设计师的创造目的就是给人们带来新的生活方式,给更多的人带来快乐和幸福。因为给更多的人带来愉快和美的享受,

不仅体现了自己的能力和价值所在,也可以通过创造来提高自己的收入。如果设计的作品仅仅是为了满足自己的意愿,却无法让他人分享快乐,那么这个作品作为设计本身的价值也就荡然无存了。所以,有的设计者认为“别人不理解我的作品没什么关系,怎么理解是他人的自由”,这是我们初学设计时常犯的错误,这种想法是绝对不可取的,是设计的大忌。

设计语言和绘画语言有着很大的区别。绘画语言的创造不强调以视觉体验为基础,不是追加视觉语言,而是重新认识话语模式的根源,重新解释艺术与人的联系。设计语言的创造,是在人的视觉体验的基础上,运用现代的科学和技术,寻找新的表现方式来传达出现代人的思想观念和精神观念的变化。

设计创意和艺术创作虽然有许多相通之处,但实际上还是有根本的区别:艺术创作可以不需要别人的认可而独立存在,只要创作者自己理解,把自己的思想融入作品中,就可以成其为他所独有的艺术灵魂。至于作品有没有人欣赏和能不能卖

出,又另当别论了。凡·高一生中虽然没有卖出一幅作品,但这并不能否定他的作品具有艺术性。设计则不同,如果你的设计不能被众人理解和接受,那么就可以断定它不具备价值。无论是广告设计、商品包装、工业产品还是建筑设计,他们都是面向人的,为人所用。设计首先是面向大众,为企业创造价值和财富的,因此,在设计中必须考虑批量生产,同时还要考虑人们的审美取向。如果生产条件不允许或是其他因素不能将设计实施,只能称其为“绘画设计”。设计师还应该具有较强的社会责任感与职业道德,一定要考虑对环境的保护与社会的可持续发展。

从以上所述我们可以清楚地认识到设计师与艺术家的共同之处和区别。建筑大师路易斯·萨利文说过“形式总是跟随着功能”,意思是最好的设计方案是与基本需求紧密结合的。优秀的设计作品,无一不与使用功能紧密联系着。例如,冰箱无论在形式上怎么变化,其基本功能不变,目的就是使食物能够长时间保持新鲜不变质,为人们的生活带来方便(图1-13)。所以设计师实际就是为了解决一个问题而进行的创造性的活动的执行者,提高和激发设计师的创新能力尤其重要。

1.3 设计与构成

设计(design)这个词从广义上来说是指对要开展的事情进行设想、规划,从狭义而言是指设计师为了解决一个问题而进行的创造性的设计活动。设计是最终的结果,是问题解决后你手头拥有的东西,“设计”就是为了解决我们现实生活中的问题和实现梦想而进行的创造性活动。

设计是不能独立存在的,它实际上是把世界的各种元素整合,形成一个新的物质形态。设计离不开形态,形态又以物质的形式而存在,设计自然也是由形态元素(形态、色彩、肌理)构成的。而其所构成的形态又必然受到物理学的支配,这就是我们常说的造型艺术设计,它所构成的空间形态首先是让人看到、感觉到的,是眼睛接受某些刺激并产生的相应的知觉、视觉和心理变化。因此,造型艺术与造型技术的有机结合就是形态构成,构成学是研究所有形态(包括具象形态与抽象形态)的创造规律。也就是说,设计是由各种基本元素组合而成,“构成”却是一种为了解决造型问题而安排各种设计元素的方式。构成包含在设计之内,生活中无处不在。我们经常会

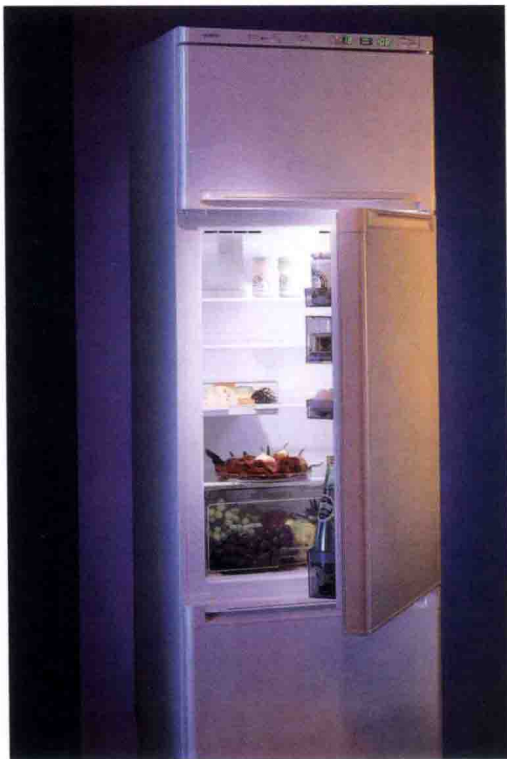

图1-13

说某物设计得很好，它包含了形态构成的诸多方面，尤其在它功能良好的时候，所以我们能够意识到汽车、衣服以及家居装修中新颖的设计。看看周围，组成这些设计的成分已经存在于身边的每一样东西中，无论它是人工造就还是天然而成。这些成分称为元素，它们都有形无形地存在于我们的生活环境之中，并且时时刻刻地影响着我们对事情的判断。

规定这些特别的东西，并明确设计的基本元素，将它们划分为各种各样的形式，成为今天的设计理论基础的是包豪斯。谈到设计与构成，不能不提到包豪斯和他的创建人沃尔特·格罗比乌斯。包豪斯是建筑大师沃尔特·格罗比乌斯于1919年在德国魏玛创建的一所工艺技术学校。他召集了一群经过多种技术培训的工匠和著名的艺术家共同进行学校的建设，建筑大师沃尔特·格罗比乌斯是这所充满创新精神的学校——“魏玛国立包豪斯”的第一任校长，他使该校成为设计领域最具有影响力的学校。当时工艺技术在这所学校尤为重要，该校的主要目的是把艺术同工业结合起来，尤其是把美与功能密切结合，从而创立了设计艺术的新领域。在构建这种联系时，所有的艺术都体现了这些标准，以至于它们变成了设计者的视觉词汇。这个基本的设计概念随着新术语的出现而演变，甚至有时还会有一种神秘的色彩，似乎只有“天才的艺术家、设计师”才能理解这些概念。

如果我们细心观察一下周围的环境，大自然本身就根据自己的自然属性决定了地球的构成。它展现给我们的是超越人类想象的无法预知的美。人类虽然是大自然的一部分，但是在自我意识的支配下，为了生存的需要发明了各种工具，开辟了适合人类居住的沃土，并渐渐过上了不完全依赖自然的生活。从整个自然的发展历史来看，人类的发展历程与之相比可以说是微不足道，但对自身来说却是至关重要。最初的幼稚创造是人类文明的开始，并影响了人类文化的走向。从构成角度来看，人类发现与认知的事与物都与构成相关联，用构成的方式去产生新的创造。最初的构成即带有一定的意志去放置物品，有意识地排列某种物品。因此，每个平面、立体、空间等等都有一定的构成，用来组合的材料称为构成元素。今天我们所说的设计与构成必须满足以下三个条件：

(1) 构成行为带有某种目的性，所谓的目的性即指意志性。

(2) 必须有构成元素；

(3) 要有一定的构成技术。

以上三个条件缺一不可。构成的元素是基本单位，技术是完成构成的基本手段。当我们按照一定的计划把元素与技术进行构成，每种构成行为就是设计。如图1-14这个电话机设计就是将构成的元素有机地结合到设计理念之中，并且通过一定的技术处理，使之成为一个新的形式。

1.4 设计与视觉语言

科学研究证明，人的视觉性资讯最为广泛，人类感知外界事物65%都是来自眼睛，并将感知的视觉图像通过大脑进行识别、转换，形成新的符号形象。“形态”早期的概念意指由绘、写、刻、印等手段产生的符号，是具有说明性的图画形象，以区别于文字、语言、词语的视觉形式，并便于借助各种方法进行大量复制。这实际上是“形态”狭义上的解释。而从广义上讲，形态是所有能够利用来产生视觉图像并转为信息传

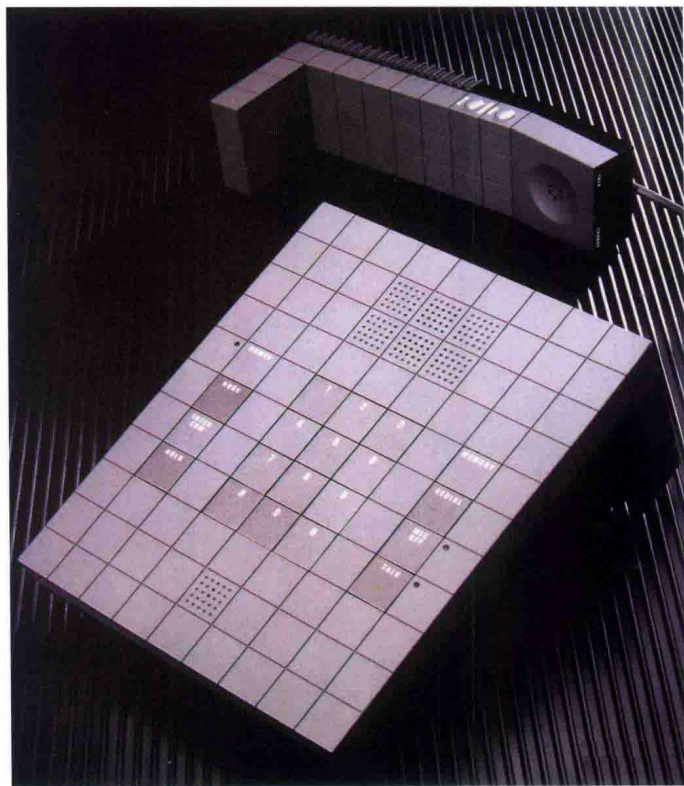

图1-14

达的视觉符号。

在形态的视觉传达设计里，人们是靠视觉来接受信息和观念的。如果人的视觉中缺乏具体的形态，往往被认为是抽象的形态，只能依靠联想来了解所传达的信息。而具象形态即使只是抽象构成元素的初步表现，也能让人一目了然地了解其含义。这时，抽象和具象的概念就变得模糊。更确切地说，这是一种相对意义上的具象和抽象。

视觉在传递信息的同时也能使人产生感性和理性的认识。感性认识是由感官直接感受到的关于事物的认识。直接感受是认识的特征。理性认识以抽象性、间接性、普遍性为特征，以事物的本质、规律为内容。理性认识包括三种形式：（一）概念是反映事物本质属性的思维形式，是构成科学体系核心的逻辑要素。（二）判断是反映事物关系的思维形式，是对事物的

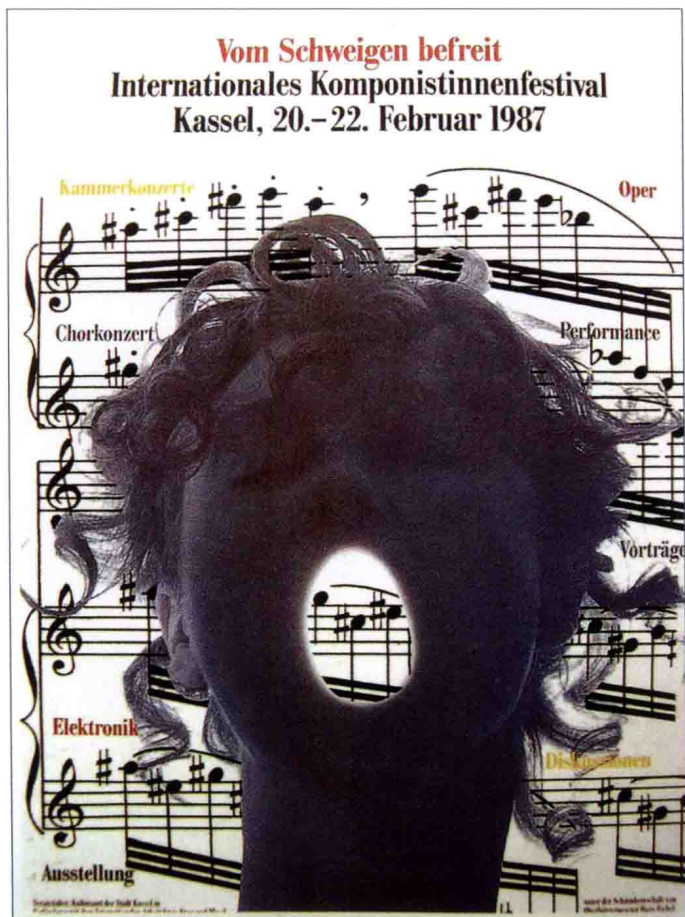

图1-15

状况和性质有所判定的思维形式。（三）推理是由已知规律推出未知的思维形式，是通过对某些判断的分析和综合再引出新的判断的过程。一切造型都来自于世界给予人的感受和启示，而人的视觉感受的立场、方式又决定了造型的结果。

视觉设计语言的目的是互通信息。因此，从最广的意义上来说，一幅通过设计的画面，就是其语言的表达。文字仅仅是传达信息的手段，而不是信息本身，要获得表现力，它们必须按照一定的语法结构组合，使视觉语言更准确地传达信息。人们对于视觉形态，也有一种自然归纳的习惯。因此，人类在设计语言上和处理文学语言一样，有基本的“视觉直觉系统”。设计师正是利用人们的这一习惯，运用设计符号“词汇”的重新组合，获得有崭新创意的“语句”。如图1-15，这幅冈特·兰勃的音乐招贴通过作为构成词汇的“音乐符号”和“人物的夸张口形”这两种不同形态符号的巧妙组合，传达出音乐的魅力这一主题。某些图像对普通人来说没有特别的意义，也产生不出强烈的兴趣，但对于设计师来说，却可能触发灵感，把它运用于设计中，创造新的意念和语言。

我们可以让房子说话，让树木说话，一个手势、脸上掠过的表情、坐在灯光下的一个人、一个视点、一个视角、运动的感觉、静止不动的墙面等都会说话，所有这些都是视觉语言的素材。视觉语言同其他语言一样，有一套自己的语汇，有语法结构和风格，并像所有语言（动作语言、实体语言、影视语言）一样，在不断地演变。视觉化的语言发展到今天，已经相当丰富了。设计师现时要做的不是如何创造新的语法结构，而是进行新的思想和观念的探讨。自包豪斯设计学校开设基础训练以来，视觉化语言的语法结构几乎没有改变，这期间出现了创意性的设计形象，是由于随着社会经济的发展，人们的思想和观念发生了变化。

那么究竟怎样将形象具体化呢？一种简单的方法称为“视觉语言化”。以表现“高兴的欢跳”为主题，举例说明：首先考虑一下那是一种怎样的状态，用状态性语言来描述。例如笑脸、兴奋、欢蹦乱跳、出声、夸张的动作、脸红等等。然后，将这些状态性语言译成视觉性语言，比如明亮的、韵律感的、跃动的等。状态语言中表现笑脸和红脸的词汇，如果转换成视觉语言就成了明亮的颜色，如黄色或红色；表现动作的，例如欢蹦乱跳、夸张动作等状态语言，转换成视觉语言就是跃动的造型、开放的造型、动感的造型、圆润的造型等等；而表示兴

奋、出声之类的状态语言，可以通过重复类似的、韵律感的造型来表现。设计实际上就是将抽象的、不确切的形象、想象的理念通过视觉的表达形式表达出来，这样处理之后，就能将模糊的形象转化为具体的形式。

思考与练习题：

1. 你能判断出以下这些设计属于哪一个类型吗？你还可以找一些吗？

铁路 广告 发型 计算机 服装 绘画 碗碟 自行车
冰箱 高速公路 织物 首饰 螺栓 房子 瓷器 电视
汽车 墙纸 包装……

2. 你对设计了解了多少？

3. 可以将设计思路转换成视觉语言表现出来吗？