

张爱民 著

超

越

创造令人感动的视觉图形

平面

河北美术出版社

华北水利水电学院图书馆

209310501

J524

Z074

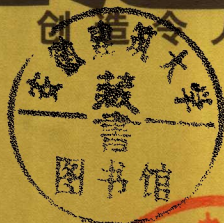
艺术设计要点指导

郝玉明 主编

张爱民 著

超越平面

创造令人感动的视觉图形

河北美术出版社

331030

策 划 张晨光 贡小秋
责任编辑 李菁华 戴建慧
封面设计 郝 军 段建昆
版式设计 张爱民 张英博

图书在版编目(CIP)数据

超越平面：创造令人感动的视觉图形 / 张爱民著.

— 石家庄：河北美术出版社，2004.1

(艺术设计要点指导)

ISBN 7-5310-2193-5

I. 超... II. 张... III. 平面设计 IV. J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第094748号

艺术设计要点指导 **超越平面** | | | | | | | | | | | | | | | |
创造令人感动的视觉图形

主 编 郝玉明
著 者 张爱民
出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里8号
邮 编 050071
制 作 品味设计工作室
制版印刷 深圳华新彩印制版有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 4.5
版 次 2004年1月第1版第1次印刷
印 数 1~5,000册
定 价 32.00元

张爱民

1971年生，河北邢台人。1995年毕业于河北师范大学美术系。1998年入中央美术学院设计系学习。现为河北师范大学美术学院视觉设计系主任。作品发表于《美术》、《艺术与设计》、《包装与设计》、《美术观察》及海外设计类刊物。入选全国九届美展、中国国际电脑艺术设计展等。现致力于现代设计教学研究，著有《工业设计速成》、《视觉传达设计》。

目录 Contents

● 序 1
p

● 认识平面, 理解平面设计 2
p
1. 不平的冲击力
2. 奇特的图形, 无限的联想

● 感动视觉 44
p

● “超越”的手段 30
p
1. 线形创意
2. 面的连接
3. 立体的塑造
4. 空间的假想
5. 矛盾空间的运用
6. 立体主义的表现
7. 有意空间和无意空间的创造

● 后 记 55
p

2014/4/10

序

Preface

视觉图形设计具有极强的社会作用和自身特点，它既不是简单的劳作（由它的创造性所决定），又不是专供人欣赏的艺术品，因其所担负的传递信息的功能性，我们称之为应用艺术。视觉图形被广泛地应用于社会生活的方方面面，是一种有目的性的创造活动，所以受条件、目的性、功能性等因素所限制，我们又称之为限制的艺术。

很多设计师在进行创作，尤其是刚步入设计行列不久的新人，总是很难让自己的创作与客户达成一致。问题是多方面的，我们不能一味地贬低客户，而应从自身寻找解决问题的办法：要很好地了解市场，了解客户目的，了解受众情况，才能做到有的放矢，找到最佳创意点。但作为一名优秀设计师，又绝对不能完全听命于客户，降低作品的艺术高度，如此最终也必然失去客户（因为客户因此失去了消费者）。视觉设计的创作须

在目的性的基础上进行分析，找到最佳创意点，选择最佳表现形式和手段。通过形式和手段，传达完整、准确的信息，同时满足人们审美的精神需求，甚至引领人们新的生活方式和习惯。而只有快速、准确、完整地传达信息，并给人以美感的视觉创作，才能感动客户（我们的上帝），感动消费者（客户的上帝），才是有价值有意义的视觉设计。

一 认识平面，理解平面设计

“面”在我们的生活中有着特殊的地位和作用。

我们生活在一个三度的、立体的，甚至时间维度的物质世界，我们所见到的物，都有其立体的、空间的特质。而这些物都由其表面组织构成，得以在我们的视觉中呈现。由于眼睛的特殊构造，世界中的物以及由物构成的世界，在我们大脑中的形象，都是以特定视角决定的“面”的形式呈现的。我们无法从一个角度看到物的全部，呈现在视觉中的空间和立体，都是由三度物质空间和时间的多次视觉暂留产生的视错觉和视幻觉。视觉中的形象，更多的是平面的形。

由于人的视觉特性和物质面的特性，在人类的进化过程中，便产生了基于“平面”的艺术创造和视觉创造。而这些艺术创造和视觉创造是人类进步的象征，也是人类生活不可缺少的重要组成部分。从拉斯科（法国）洞穴壁画，阿尔塔米拉（西班牙）洞穴野牛壁画，我们不难看出先人的这种平面创造

阿尔塔米拉洞穴壁画 < <<

人类早期的这些图形造型简洁、生动，是人类观察自然、表现生活、传递信息的重要手段。形象多为生活中熟悉的动物、捕猎活动等，且多以表现对象最具特征的角度在崖壁上刻画出来。

和这种视觉创造在生活中的重要地位，这是人类最早开始运用“图形”传递意图、表达思想的一种手段，这可以说是平面设计的开始。而这种手段在人类的发展进程中，被越来越充分地运用和拓展，发挥着越来越重要的作用。在这种视觉平面创造的历史长河中，形式、内容都有着很大的差异和巨大发展，产生了一大批影响深远的视觉艺术家，如：毕加索、米罗、达利、康定斯基、马列维奇、蒙德里安等，这些艺术大师在艺术手段和形式方面对现代平面设计观念产生了巨大影响。

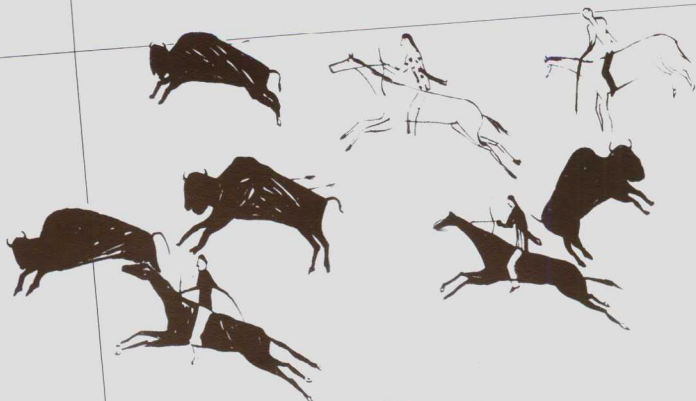
视觉设计，一般也称为视觉传达设计，亦或平面设计（Graphic Design），就其概念来讲，是指在平面空间中的设计活动。其根本目的在于表达意图、传递信息，同时给人以视觉及至心理的满足，起到提升人们生活品位和质量的目的。由于平面设计适应我们观察事物、表现事物的习惯，同时社会信息化进程的加快，促使平面设计得到飞速

拉斯科洞穴壁画 < <<
牛是最早被人类捕获和驯服的动物之一，与人们生活密不可分，成为人们主要的表现对象。拉斯科洞穴壁画线条粗健，轮廓准确，神态鲜明，充分表现了人类对动物征服和赞赏的意图。这是人类运用图形表达意图、传递信息的重要手段。

发展,其涉及内容越来越广泛,包括字体设计、图形设计、版式设计以及图像摄影的运用等。其整个过程,就是将各种基本元素进行目的性的创造和组合,达到准确的视觉传达的愿望,并给受众以视觉和心理上的享受。

现代平面设计与其他设计一样,对人类生活品质的提高起着重要作用,甚至起到引领时尚,引导人们良好的审美倾向,改善人们生活质量的作用。人类在不断进步,人们的精神需求也在不断提高,所以,突破局限,创造能令人感动的视觉设计,是平面设计师所努力追求的。

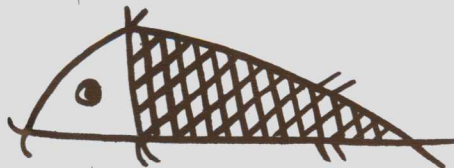

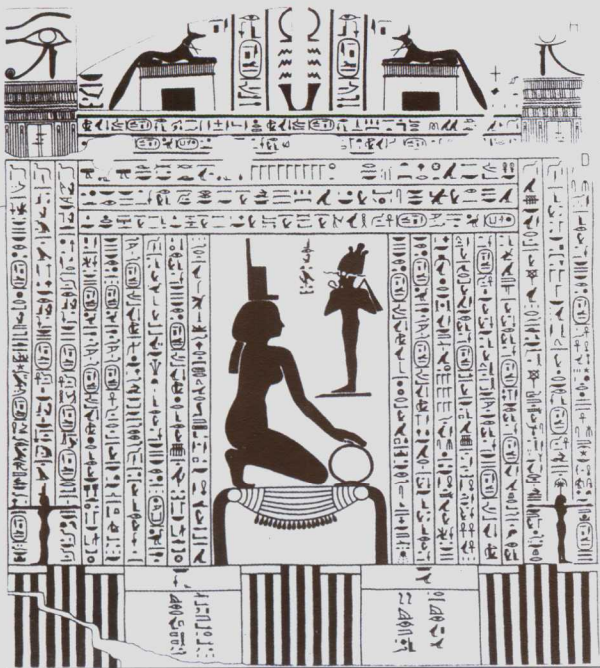
北美肖松尼人牛皮画 < <<
单纯、生动的形象符合人的观察习惯和表达习惯。

半坡文化人面鱼纹图形 < <<

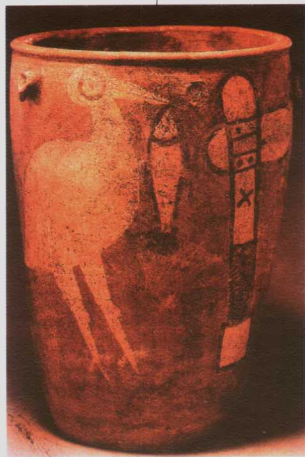
动物因为是人类赖以生存的事物,所以与人类生活最为密切。在长期生活中,经过密切关注,人们抓住其主要特征,运用最为单纯的手法进行记录和表现,这种平面表现手段也正是人类最基本的观察和表现手段。

古埃及埃塞俄比亚阿法塔壁画 < <<

这幅作品可以说是真正意义上的平面设计作品。壁画中文字、图形、版式编排组织完整、主题突出、形象鲜明、富有节奏和韵律。

彩陶鹞鱼石斧图 < <<

中国甲骨文 < <<

文字的出现,是人类文明发展的重要体现。最早的文字多以象形图形表示,如中国甲骨文和埃及象形文字。文字成为人们表达意图、传递信息的又一种重要手段。

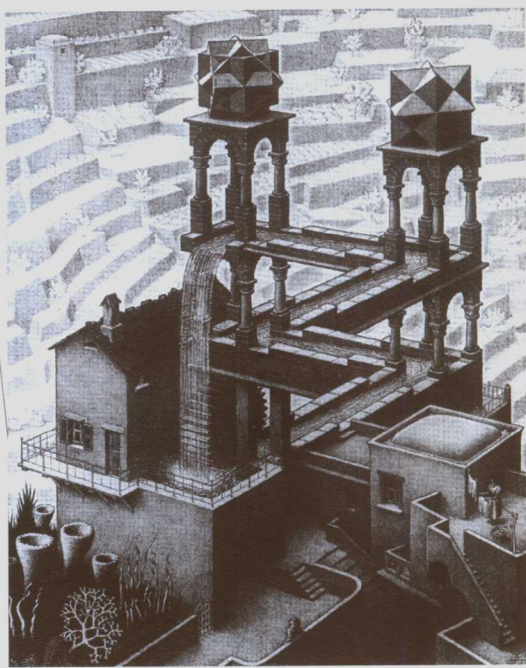
古埃及象形文字 < <<

1. 不平的冲击力

人类几千年的视觉创造，“平面”成为主要表现载体。

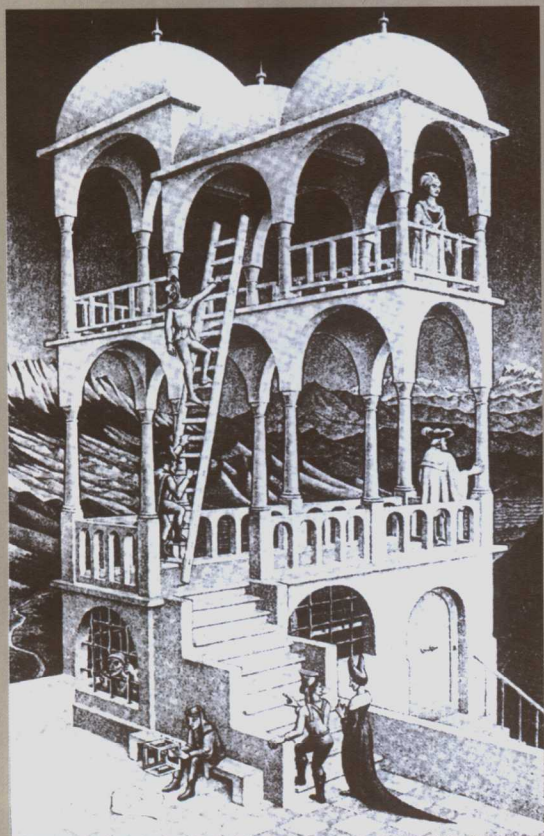
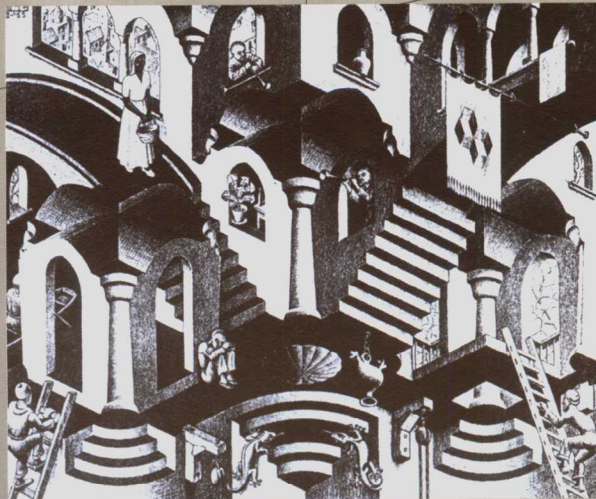
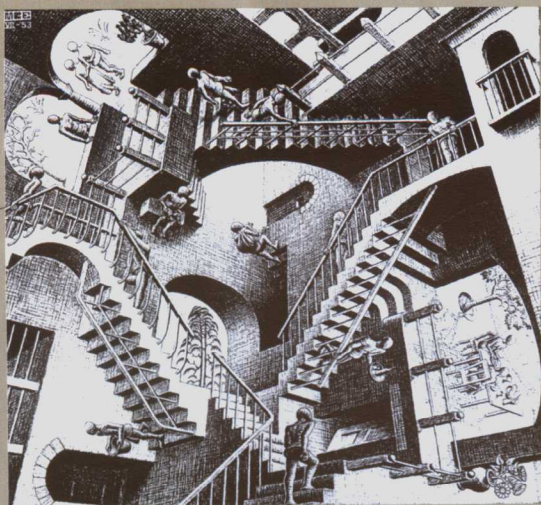
因受自然事物和知识水平的影响和局限，人们往往有很强的思维定式和模式。在生活和视觉创造过程中，总是很容易想到事物的特定角度，进行一般的表现，很难进行深层次挖掘，进而找到新奇的、出乎意料的，而又耐人寻味的解决办法和表现形式，这是视觉创造和平面设计的顽结。在平面的视觉创造中，如何进行不“平”的表现，艺术大师们的创造给我们带来很多启示。

荷兰著名画家，超现实主义艺术大师埃舍尔的作品充满奇异幻想，在二维空间中塑造着三度空间中所不能实现的视觉图像，这正是二维空间所独具的特点。人们都有思维惯性和认识模式，埃舍尔正是利用了人们的这种习惯，在二维的空间中将多个正常视角的图形巧妙地联结到一起，制造出奇异的合理空间与不合理空间共存的视觉效果，造成习惯与不习惯的巨大反差，达到强烈的视觉冲击力。

埃舍尔作品（荷兰）< <<

在二维的平面空间中塑造符合透视规律而又不符合现实的图形，这正是平面设计中所追求实现的视觉效果，给人以奇妙无比、趣味无穷的视觉享受。

埃舍尔作品 (荷兰) < <<

作品中有如此多的不可思议,但每处又都似合乎规律。这是在二维视觉空间中经过创造而产生的奇妙形态,但在现实中是无法实现的。

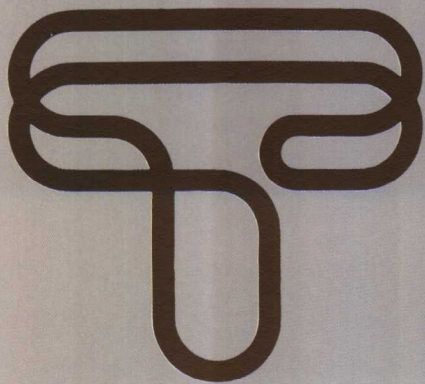
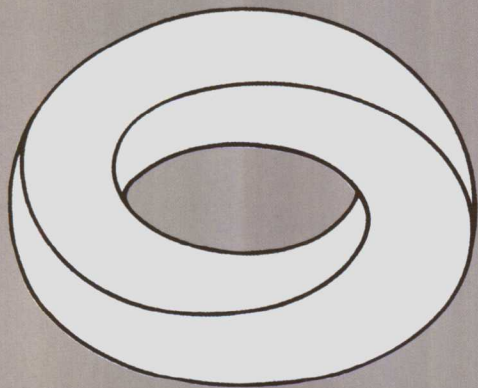

将两个不同视角运用在同一图形上，形成矛盾空间，造成视觉上的趣味性。

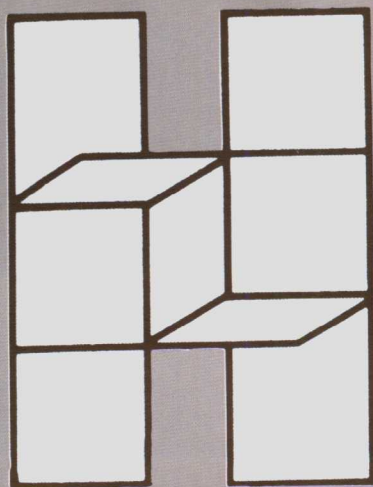
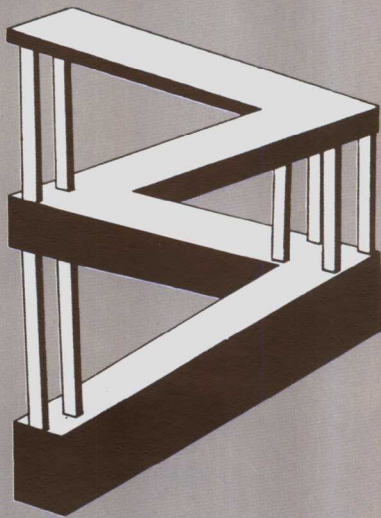
孰前孰后，孰实孰虚？我们的眼睛好像无法判断了。只有在平面中才能看到如此神奇的图形。

利用简单的线型创造无限循环的图形，往往在视觉上产生丰富、有趣的效果。

利用错视原理设计的标志，图形本身没有前后，可沿着视觉习惯的轨迹，我们分明看到了它的空间立体感。

这些图形与埃舍尔的作品有着极强的联系性，利用二维空间，在视觉上给我们创造了一种神奇的空间感受。不知始终或者搞不清前后，正是这些特点丰富了我们的视觉世界，把我们带到了一个无限的想像空间中。

阿维依的少女 毕加索（西班牙）< <<

毕加索对现代艺术、现代设计，甚至对普通人的艺术认识观都带来了巨大影响。其杰作《阿维依的少女》捣烂了传统的关于美和丑的分界，创造了新的美学范畴。“五百年来，从意大利文艺复兴开始，画家们就为数学的或科学的透视画法的原则所指导。其中，画家从一个单一、静止的视点去看他的主题，而在这里，毕加索好比是绕着他的主题转了180度，然后把他的印象统一合成一个画面”（摘自《影响世界画坛的十五个流派》）“我们可以看出一种在二维的平面上表达三维体积的新的手法”。

阿维依的少女(局部)

毕加索 (西班牙) < <<

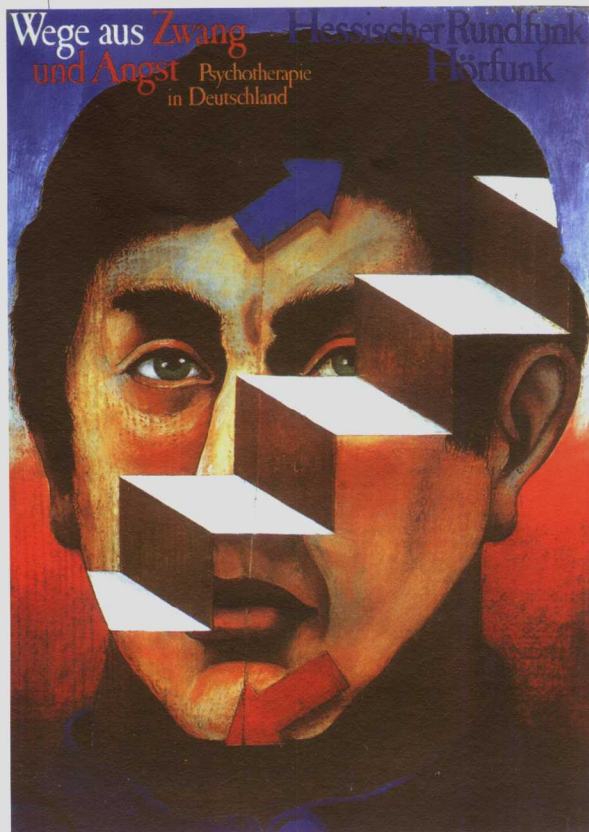

法兰克福电视台海报

金特·凯泽 (德国) < <<

毕加索对现代艺术以及现代设计影响极大。将事物不同角度在视觉中的印象综合到一个画面中,或将不同事物融合到一起,在平面空间中都成为可能。由此产生了一批超现实的艺术和设计作品。这种超越时空、超越局限的设计艺术思路更是具有巨大的影响力。

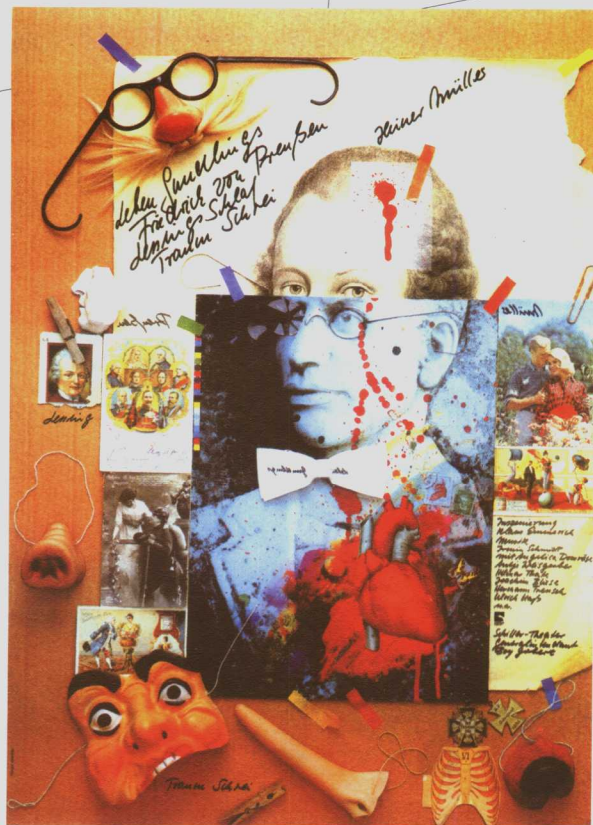
正如上面所提,以毕加索为代表的立体主义画派,创造了新的观察和表现方式,采用重叠、交织、错位等手法,为现代设计提供了宝贵的可借鉴价值,更为重要的是对现代艺术和设计观念产生了深远影响。打破常规视角,打破常规手段,打破固有模式,敢于创新,是视觉设计的根本思想。

Hoffmanns
Erzählungen
Jacques Offenbach

Ab 6. Februar 1993
Niedersächsische
Staatsoper Hannover

↑

霍夫曼的故事

霍戈爾·馬蒂斯（德國）< <<

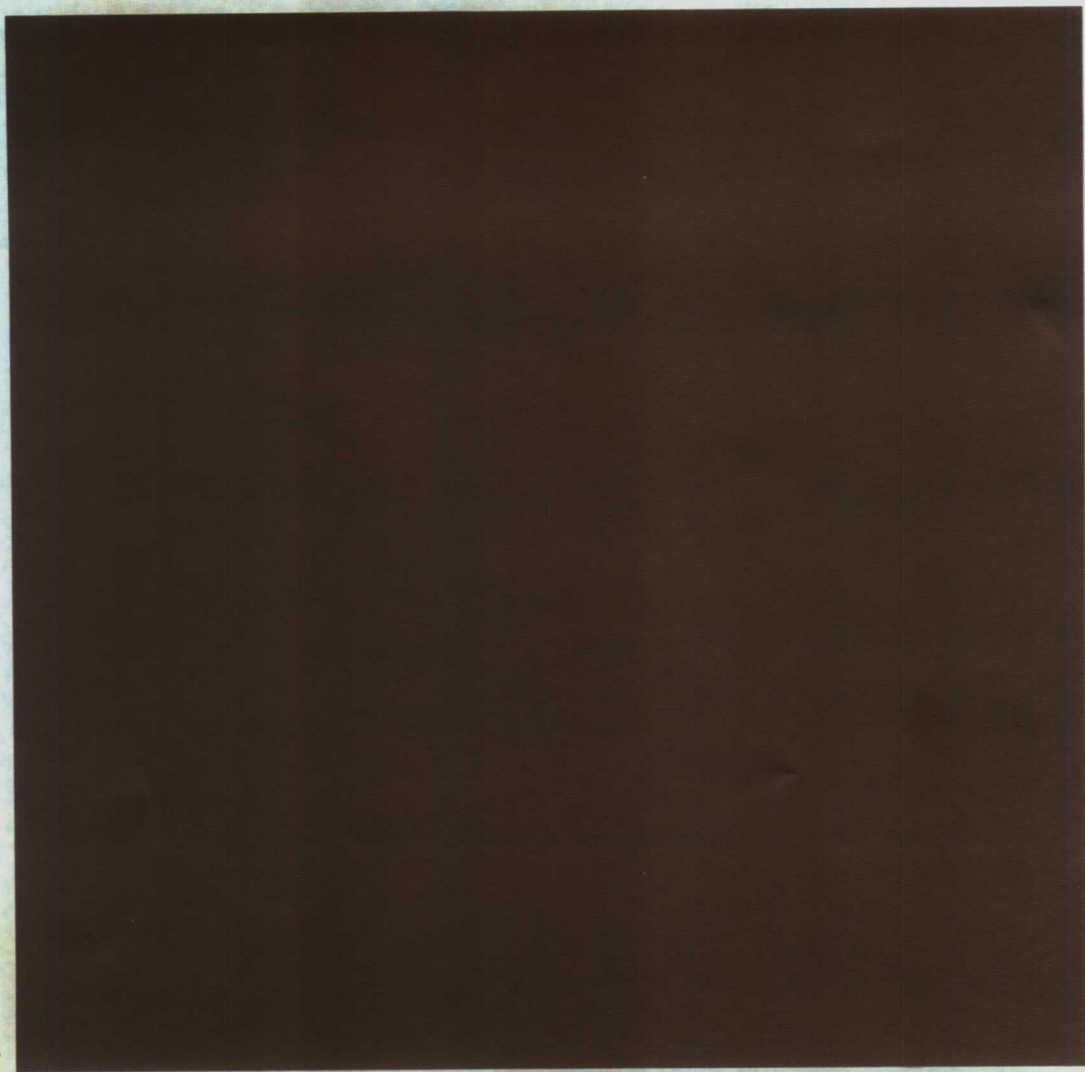
采用剪切、分割的手段，使我们对形体产生新的视觉观感，是立体主义表现的反映。

↗

古德林的生活

霍戈爾·馬蒂斯（德國）< <<

作品运用图片拼贴的手法，将不同时空，不同内容融合到一起，能够很好反映主题内容。

白色背景上的黑方块 马列维奇（俄国）< <<

这件作品运用最简洁的方法表现其艺术观念，也由此开始了对于平面空间本身的思考。平面本身的空间性，在现代设计中不可忽视。对于平面空间的思考以及简约主义思想对现代设计风格有着极大影响。