

高等院校文化创意与艺术设计系列教材

丛书主编 顾永芝

视觉设计构成

袁少华 郭玉良 何 萍 江 卉 © 编著

SHI JUE SHE JI GOU CHENG

东南大学出版社
Southeast University Press

SHI JI CHENG

高等院校文化创意与艺术设计系列教材

丛书主编 顾永芝

SHI JI CHENG

视觉设计构成

袁少华 郭玉良 何 萍 江 卉 ◎ 编著

SHI

CHENG

东南大学出版社
· 南京 ·

内 容 提 要

《视觉设计构成》主要从视觉的角度阐述艺术设计、构成的审美原则,主要包括:视觉设计构成的基本元素、平面构成技法、色彩构成技法、空间构成技法等。第一部分主要介绍视觉平面构成的概念和方法;第二部分主要介绍视觉色彩构成的概念和方法;第三部分主要介绍视觉空间构成的概念和方法。书中穿插大量国外的优秀案例,使设计构成贯穿于视觉传达的不同领域,清晰、透彻地阐述了视觉设计构成的基本知识、技法以及具体应用,可作为高等院校设计专业学生的教材和设计爱好者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

视觉设计构成 / 袁少华等编著. —南京:东南大学出版社,2009.2
ISBN 978-7-5641-1561-6

I. 视… II. 袁… III. 视觉形象—实用美术—设计 IV. J504

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 013444 号

东南大学出版社出版发行
(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:江汉

江苏省新华书店经销 江苏省南通市印刷总厂有限公司印刷

开本:889 mm × 1194 mm 1/16 印张:9 字数:253 千字

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5641-1561-6/J·37

印数:1-3000 册 定价:58.00 元

(若有印装质量问题,请同读者服务部联系。电话:025-83792328)

前言

在美术院校中,设计专业基础课程的设置多数是强调技能化的训练,而设计的理念是以“人”为本的,只有从人本身的感官角度结合心理感受,才能使设计基础课程和实际应用相融合。眼睛的形式活动是眼睛的视觉方式,通过图像的方式认识事物,是眼睛一般性的观看活动。视觉设计作为图或图像、影像的形式,具有较强的抽象性,它与眼睛内部的视觉方式具有一致性,也就是所谓的艺术的视觉形式,通过图像的编排、色彩的变化、空间的设置使视觉的外部形式向内部形式转化,即视觉的物理形式向心理形式转化。而视觉设计构成作为一种造型观念,存在于一切艺术领域中,它与其他设计学科的学习提供了前提。从视觉的角度来分析构成造型因素中的表现法则,更强调了视觉设计构成的实用性。

平面构成与色彩构成存在于一切视觉造型中,同时空间构成的学习使初学者在三维空间中开创了独特的视觉角度,发掘了三维空间中材料的肌理、质感与量感以及由此引发的心理体验。从视觉元素自身的组织和结构上寻求各种可能的构成表现形式,是本书的关键所在。

本书在编写过程中,更注重在视觉设计教学理论中确定新的培养目标与教学目的,强调物理特性与心理特性的理论衔接,教育学生掌握传统知识,学习新颖、现代的设计手法,具备崭新的设计理念,以适应时代和社会的需要。本书分为视觉平面构成、视觉色彩构成、视觉空间构成三部分。视觉色彩构成、视觉空间构成由袁少华编写,文字由何萍校对;视觉平面构成由郭玉良、江卉编写。全书文字、图片由袁少华统稿。

本书得以出版,尤其要感谢以下几位教授:

南京三江学院领导陈万年教授、骆志斌教授、叶俊教授、陈云堂教授、王芝庆教授和文化产业管理学院领导顾江教授,感谢他们对本书的出版给予的大力支持;南京艺术学院顾永芝教授,感谢他抽出时间来阅读本书的手稿,提出宝贵意见和建议。

另书中有少量图例作者不详,在此一并表示感谢。

袁少华

2009年1月6日

目 录

绪 论	1	2.2.4 色彩的序列	56
1 视觉平面构成		2.2.5 色彩的分类与属性	56
1.1 平面构成	3	2.3 色彩的构成方法	59
1.1.1 平面构成的概念	3	2.3.1 色彩的混合	59
1.1.2 平面构成的作用	5	2.3.2 色彩的对比	60
1.2 平面与视觉原理	6	2.3.3 色彩的调和	65
1.2.1 视觉与二维空间	6	2.4 色彩的视觉表现	74
1.2.2 平面的组形	9	2.4.1 色彩的情感表现	74
1.2.3 平面的元素	13	2.4.2 色彩的味觉表现	75
1.3 平面的构成方法	23	2.4.3 色彩的嗅觉表现	78
1.3.1 重复	23	2.4.4 色彩的触觉表现	80
1.3.2 近似	25	2.4.5 色彩的听觉表现	82
1.3.3 渐变	26	2.4.6 色彩的民族文化表现	83
1.3.4 发射	28	2.5 课题练习	88
1.3.5 特异	29	3 视觉空间构成	
1.3.6 对比	30	3.1 空间构成	89
1.3.7 密集	32	3.1.1 空间构成的概念	89
1.3.8 空间	33	3.1.2 空间构成的作用	90
1.3.9 肌理	34	3.2 空间的塑造	92
1.4 平面的视觉表现	38	3.2.1 半立体空间	92
1.4.1 变化与统一	38	3.2.2 半立体空间的整体形态	94
1.4.2 对称与均衡	40	3.2.3 实与虚空间	99
1.4.3 节奏与韵律	42	3.3 空间与视觉的原理	102
1.5 课题练习	43	3.3.1 空间体块的基本类型	102
2 视觉色彩构成		3.3.2 体块的视觉法则	108
2.1 色彩构成	45	3.4 空间的视觉表现	120
2.1.1 色彩构成的概念	45	3.4.1 透视比例	120
2.1.2 色彩构成的作用	46	3.4.2 色彩	121
2.2 色彩与视觉原理	49	3.4.3 材料	123
2.2.1 光与色	49	3.4.4 光线	128
2.2.2 色彩的种类	50	3.5 课题练习	134
2.2.3 色彩的元素	53	参考文献	135

绪 论

我们是怎样看这个世界的?是否我们看到的就是真实的世界?我们每个人是否都曾有过看错了的情景?我们的空间感又来自何处?我们关于透视的感觉又来自何处?视线能够感知空间的远小近大,感知色彩的五彩斑斓。心理学研究表明,在人所接受的全部信息中,有83%源于视觉,11%来自听觉,其他6%分别来自嗅觉、触觉和味觉。这反映了人在感觉方面的生理特点,即长期的生产劳动和社会实践,充分提高了人的视觉感受力;从另一个角度讲,正是由于人所特有的审美意识,使人的眼睛得到了更多的发展,因为,世间万物的颜色和形态是最为丰富多彩的审美形式。

这充分说明,视觉给人的知觉、记忆、思维等认识活动提供了最广泛的素材,也给人的情绪体验创造了丰富的条件。

1. 视觉与生理

眼球的功能是:产生视觉、折光、感光、成像,即眼睛接收外界光刺激,是通过视神经、大脑中的视觉中枢的共同活动来完成的。图像刺激视网膜上的感光细胞,产生神经冲动,沿着视神经传到大脑的视觉中枢,在那里进行分析和整理,产生具有形态、大小、明暗、色彩和运动的视觉形态。

视觉感知光、色:当有光线时,人眼睛能辨别物象本体的明暗。物象有了明暗的对比,眼睛便能产生视觉的空间深度,看到物件的立体程度。同时眼睛能识别形状,有助于我们辨认物体的形态。此外,人眼能通过光线的光波看到色彩,称为色彩视觉或色觉。

视觉感知形象:外界物体发出或反射的光线,从眼睛的角膜、瞳孔进入眼球,穿过如放大镜的晶状体,使光线聚焦在眼底视网膜上,形成物体的形象。

视觉感知体积与空间:人的眼睛有着接收及分析视像的不同能力,从而组成知觉,以辨认物象的外貌和所处的空间(距离)以及该物在外形和空间上的改变。

脑部将眼睛接收到的物象信息,在转化成影像时,会自动将物像的造型、色彩、大小、数量、空间远近进行信息的反馈,形成影像记忆。人脑影像记忆能力较抽象记忆能力强,人脑3/4在为视觉服务。俗话说“眼睛是心灵的窗户”,事实上人是通过视觉形象,用“脑”在观察世界。

2. 视觉与心理

物体表面反射或透射某些特定光波,成为视觉刺激的来源;眼睛是这些刺激的接收器,能对反射光波产生反应并做成视觉讯号;这些讯号传递至大脑经过分析释义,以影响观者的意识与行为表现。狭义的“视觉”指的是眼睛这个器官能看见的事物;广义的“视觉”延展开来则是对看到的事物进行理解和分析,这种思维化的过程,就是心理对视觉的认知和反映。

传统心理学中,一般认为,知觉(或感知觉)是对客观刺激物的直接反映,是人的心理过程中低层次的认知心理现象。人的知觉:触觉、味觉、听觉与视觉都是相通的,思维则是对客观事物的间接反映,具有概括性和抽象性的特征,它是心理过程中高层次的认知心理现象。

鲁道夫·阿恩海姆在《艺术与视知觉》(Art and Visual Perception)中已提出了“一切知觉中都包含着思维,一切推理中都包含着直觉,一切观测中都包含着创造”^①的重要思想。当我们看一朵花时,并不是花本来的颜色,只是光线赋予了它的颜色;随着人的性别、国籍、职业、心情的变化,花的意义会有很多种解释,这就是不同的视觉思维引发不同的心理活动。

3. 视觉与构成的关系

构成是设计元素的表现形态,传统三大构成分为平面构成、色彩构成、立体构成,平面构成是一门研究形象在二度空间里的变化构成的科学,是探求二维空间的视觉规律、形象的建立、骨格的组织、各种元素的构成规律,造成既严谨又有无穷律动变化的装饰构图;色彩构成就是根据人们长期形成的对色彩的感觉而产生的一种思维定式,不同颜色的搭配能够给人不同的心理感受,而色彩构成就是将这些思维定式总结出来;立体构成是研究立体形态的材料和形式的造型基础学科,具体来说就是研究立体造型的物理规律和知觉形态的心理规律。

将视觉的心理感受转换成视觉构成上的“形态”,不仅需要丰富的社会知识,还需要很强的造型能力和概括能力。任何视觉艺术领域都离不开对于造型的表现,如何从视觉的角度去分析、表达构成的形态要素,对于设计基础而言都是有重要意义的。在视觉中,通过相互联系的结构关系来把握点、线、面、体、色彩、空间、光影、肌理之间的基本组成形态,形成对设计基本元素构成秩序的理解和灵活运用。

^① [美]鲁道夫·阿恩海姆著;滕守尧,朱疆源译. 艺术与视知觉. 成都:四川人民出版社,1998

1 视觉平面构成

1.1 平面构成

1.1.1 平面构成的概念

平面构成是指在二维的平面空间中,将视觉造型元素的形态(包括具象的形态和抽象的形态——点、线、面、体)按照一定的规律和法则组织、建构成为一种新的具有独特的视觉形态及其表现意义的造型活动,是对于视觉造型科学的认识和审美创建的方法。这里的“构成”作为一个设计术语和造型概念,有构建、构造、构图、结构、结合、组合、组成、分解、整合、造型等含义。概括地说,平面构成就是在二度空间范围内创造理想视觉形态,或者是将既有的形态按照一定的秩序和法则进行分解、组合,从而构成理想视觉形态的造型设计。对其中的基本知识、基本技能、基本方法和基本原理的系统阐述和应用,便形成视觉设计造型的基础课程(图1~图4)。

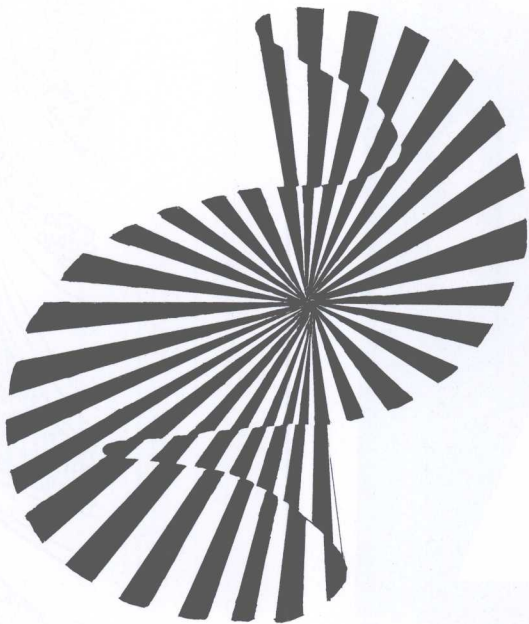

图1 构成的意象造型
学生作业

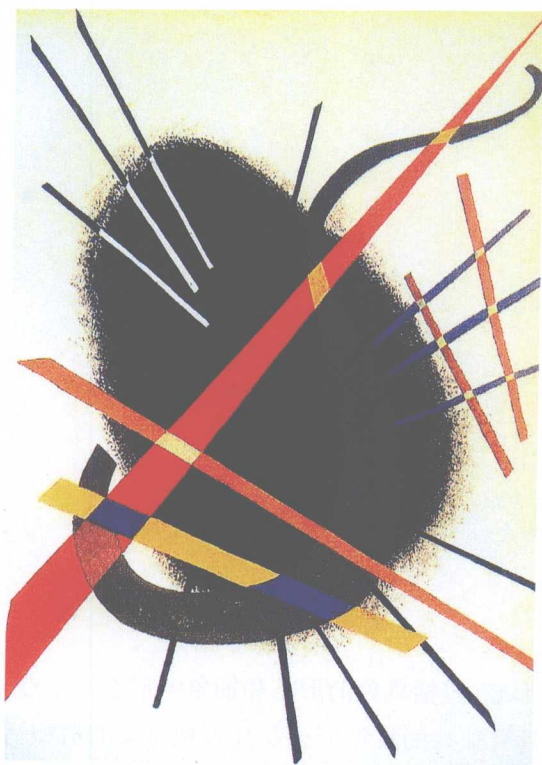

图2 《无题》

康定斯基

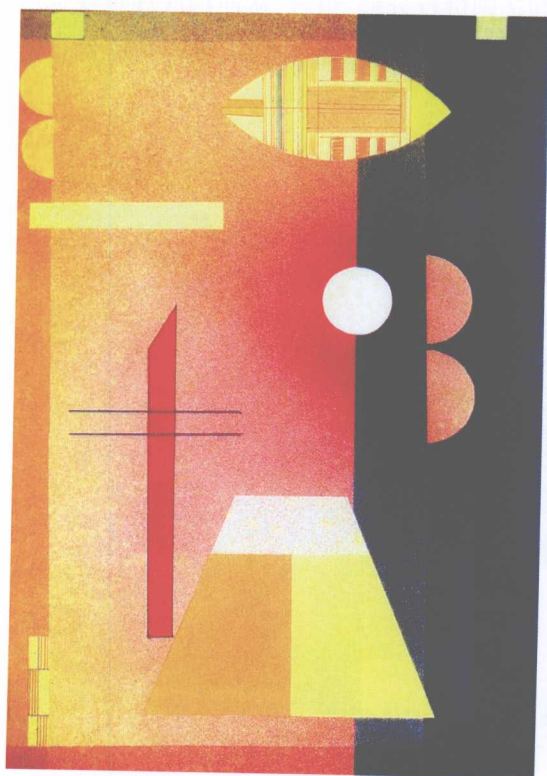

图3 《温柔的辩护》

康定斯基

图4 传统纹样的现代构成

学生作业

1.1.2 平面构成的作用

平面构成是现代艺术设计基础的重要组成部分,是工业设计(产品造型、服装、陶瓷、家具设计)、视觉传达设计(包装、广告、海报、多媒体设计)、环境设计(建筑、室内、园林、城市规划设计)、装饰设计(染织、装帧、壁画、图案设计)、摄影(摄像)等各类实用艺术设计专业的专业基础必修课程之一。主要研究与二维平面相关的基础视觉造型元素及其造型方法,是造型设计中的一项基础内容,是一种最基本的视觉造型训练(图5~图9)。

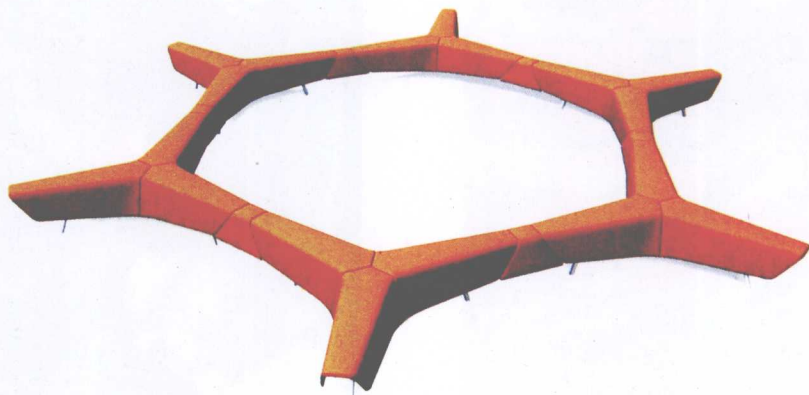

图5 产品造型

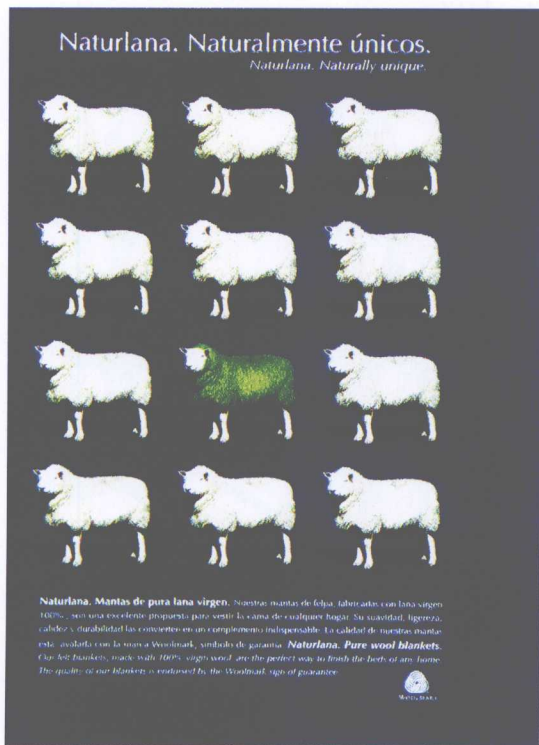

图6 平面广告

图7 建筑(包豪斯学生公寓阳台)

注:图7引自[英]朱迪思·卡梅尔-亚瑟编著;颜芳译.包豪斯.北京:中国轻工业出版社,2002

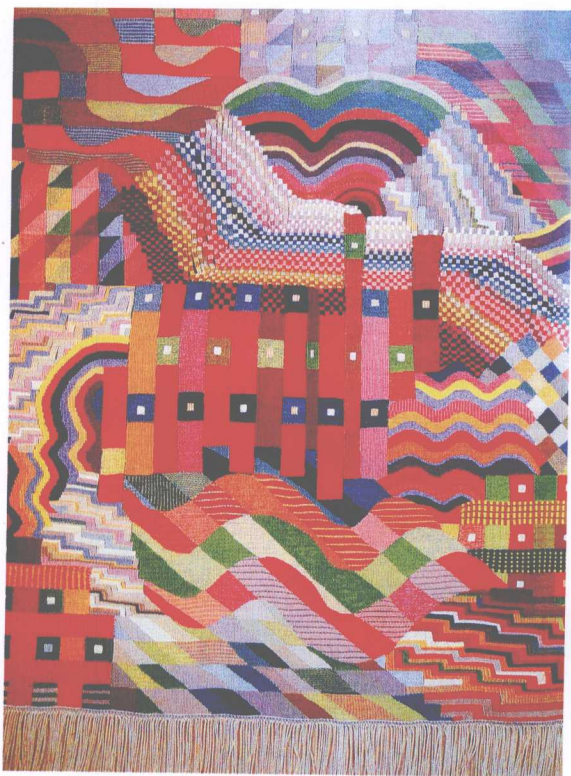

图8 装饰挂毯
根塔·斯托兹

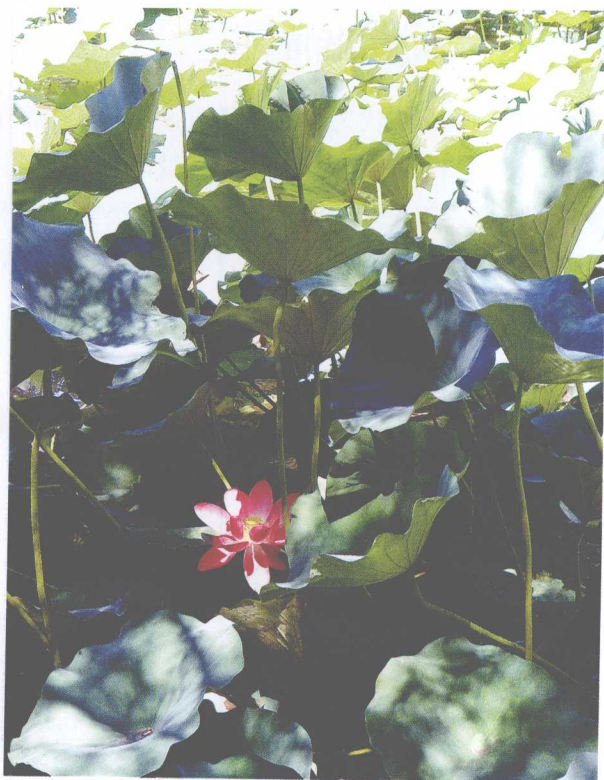

图9 《暗香》
郭玉良 摄影

1.2 平面与视觉原理

1.2.1 视觉与二维空间

相对于同属现代构成学的空间构成而言,平面构成主要在二维空间中进行平面化的视觉造型训练,即使出现立体性的空间造型也并非实在的三维空间造型,而只是视觉心理上的平面幻觉空间造型。空间立体构成是在真实的三维空间中利用各种材料进行立体的空间视觉形式构成研究,一般认为要比平面构成复杂,但平面构成在平面空间中创造视觉上的虚幻立体空间造型对于构思、创意等的要求较之真实空间立体构成则更为复杂(图10)。

在二维的平面空间内,一旦放置了一个图形,无论是一个点、一条线还是一块面,这个平面空间立刻就会发生一种视觉心理上的“分离”,形成各种新的视觉关系,比如:图与底、黑与白、大与小、方与

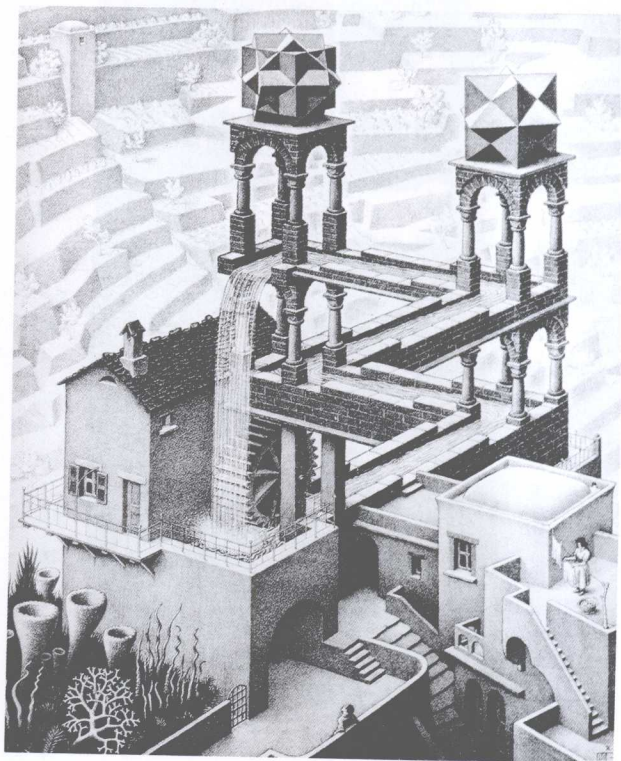

图10 《瀑布》
埃舍尔

圆、上与下、前与后、虚与实、轻与重等等。而且,在创建这种新的视觉造型的过程中,往往不会只是一个单一的视觉元素的参与,随着各种图形元素的植入,这些视觉关系也会变得更为复杂。此时,就必须按照一定的规律或法则去组织与建构、排列与组合,使其能够成为一种新的理想视觉形态。这些规律或法则在视觉造型的创建过程中具有一定的共性,可以帮助我们有效和巧妙地处理好这些视觉关系,避免图形元素的堆砌罗列和画面整体的松散无序,实现其有机的整合与完美的展现(图 11)。

图 11 《视觉南京》

郭玉良

这些规律或法则实际上是来源于人类社会长期的生产和生活实践的视觉经验积累,比如:看到高楼大厦、纪念碑塔就会形成高大、上升的感觉,看到平原草地、宁静湖面就会产生平稳、安定的感觉,而且这种感觉常常不因人们经济能力、政治地位、文化素养、生活观念、价值标准、思想习惯等等的不同而不同,其中具有一定的共通性。这种共通性往往来自人类的心理结构、情感结构与事物的视觉形态结构的同构。认识这些规律的目的,有时是为了更好地遵守和利用,而有时是为了打破和颠覆,但都是为了创造更新颖独特、更美好的视觉造型,为了更好地传达设计的信息(图 12~图 14)。

图 12 北大一景
郭玉良 摄影

图 13 宁静湖面

图 14 平面构成的图形创意

1.2.2 平面的组形

形态

平面形态是指在二维空间中展现并能通过视觉感知的独特形态。其种类复杂多样,具体可分为:

- ① 理念形态(抽象形态)——几何形
有机形
偶然形
- ② 现实形态(具象形态)——人工形
自然形

● 几何形。指通过人工提炼、概括以简洁、单纯的形式呈现的视觉形象,理性明显,比较纯粹,具有现代美感,但也容易流于机械、僵化、缺少人情味。一般以直尺、圆规等各种工具绘制而成(图 15)。

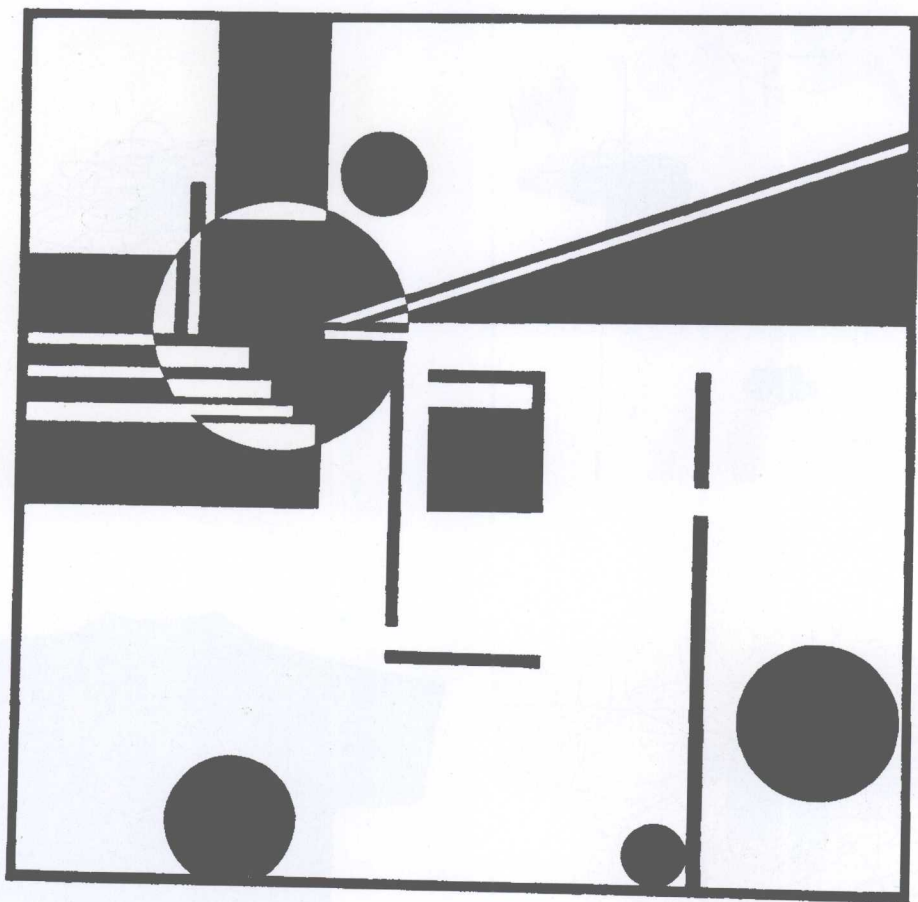

图 15 几何形
学生作业

● 有机形。指非人工处理、以具象形态呈现的有机生命体的基本构成形态,可以是多个或者单个形态的组合、结构、肌理、形状等,常以曲线的、圆滑的视觉形象呈现,具有生命的韵律美感(图 16)。

● 偶然形。指偶然形成的体现艺术发现和自然情趣、妙手偶得的视觉形态,具有自然生动的抽象美感,如水迹、墨团、浮油、白云、裂纹等(图 17)。

● 人工形。指人工创造的为满足人们物质和文化生活需要而设计、生产、建造的建筑设施、交通工具、生活用品等事物的视觉形态(图 18)。

● 自然形。指自然界中一切实际存在的固有物形的视觉形态,并因物理化学的作用和反应反复变化,依据一定的自然法则呈现均衡状态,是视觉设计重要的素材来源(图 19)。

组形

在平面空间的视觉构成中,由一个最小设计单位的基本形依据一定的构成原理组合、排列成新的整体视觉形象时便产生了形与形之间的组合关系(图 20)。

- 分离——形与形之间互不接触,保持一定距离,呈现并列关系。
- 相遇——形与形的边缘相切,但并不重叠。
- 覆叠——形与形部分重叠,成覆盖关系,产生上下、前后的空间层次感。

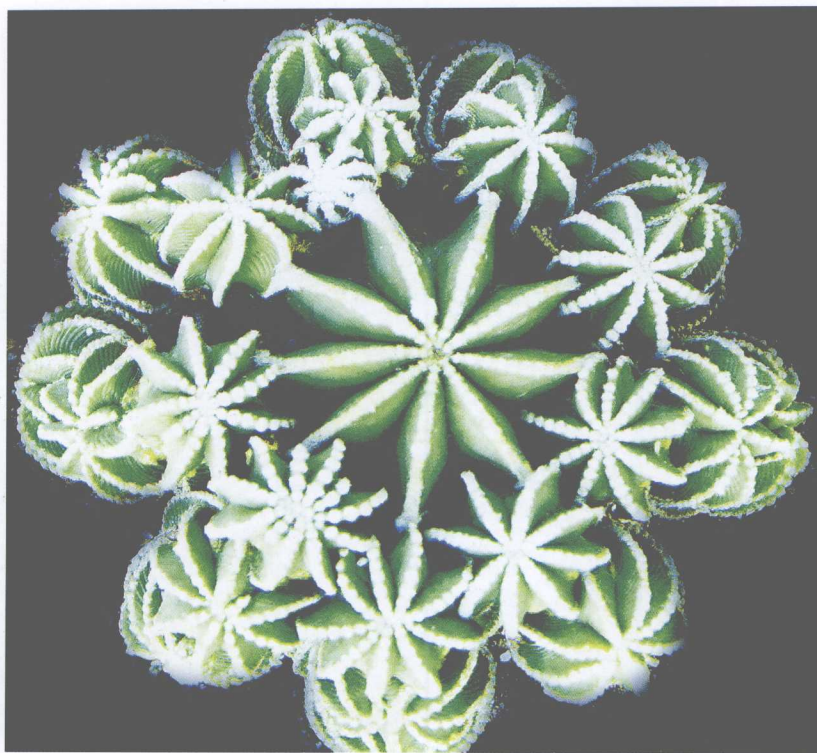

图 16 有机形
郭玉良 摄影

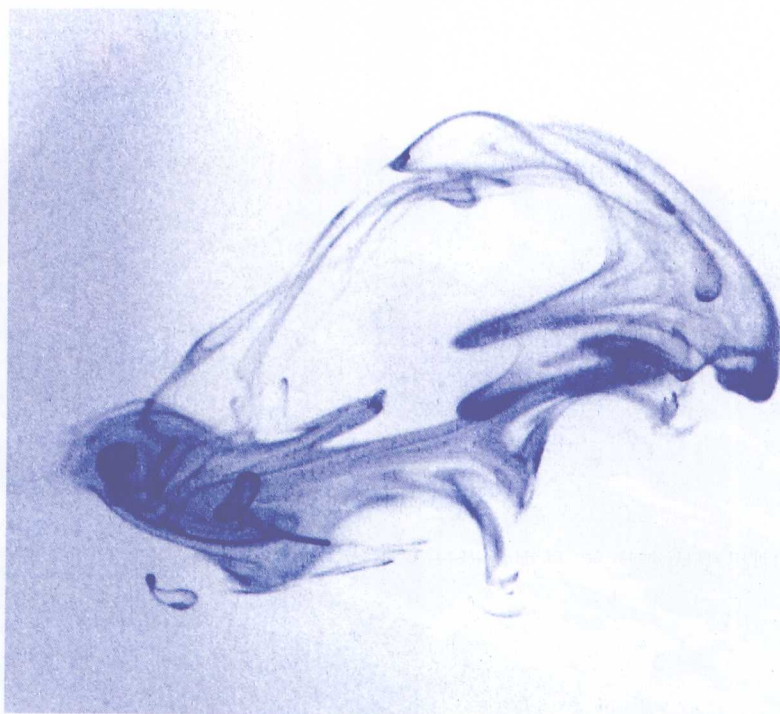

图 17 偶然形
学生作业
陆原 指导

图 18 人工形
郭玉良 摄影

图 19 自然形
郭玉良 摄影