

F A C E

VISUAL TRANSMISSION DESIGN SERIES

视觉传达设计丛书

Face
脸
的图形

曹方 肖蕾 编著

江苏美术出版社

FACE

VISUAL TRANSMISSION DESIGN SERIES

视觉传达设计丛书

Face 脸的图形

曹方 肖蕾 编著

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

脸的图形 / 曹方编著. —南京: 江苏美术出版社,
2002.6

(视觉传达设计丛书)

ISBN 7-5344-1408-3

I. 脸... II. 曹... III. 面—造型设计 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第032570号

责任编辑	周海歌
封面设计	朱成梁
版式设计	曹 方
版式制作	朱信根
责任校对	吕猛进
责任监印	黄 炜

视觉传达设计丛书 ——脸的图形

出版发行	江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编210009)
经 销	江苏省新华书店
印 刷	江苏新华印刷厂
规 格	889毫米×1194毫米 1/16 印张 6.5
版 次	2002年6月第1版
印 次	2002年6月第1次印刷
印 数	1—5000册
标准书号	ISBN 7-5344-1408-3/J·1405
定 价	42元

序

曹方

谈到广告图形,人们也许会脱口而出“图案设计”,这是因为长期以来人们对它认识不足,国内同行中对它宣传不够。现代图形设计不只是简单的视觉因素的感性选择,不只是单纯的装饰构成,而是建立于对人的视觉经验、心理经验、行为活动的较深层次的研究与设计最终目的的理解基础之上,它是一种创造性的思维实践活动。因此,图形的设计过程是理性的创造过程,图形设计是构想与表现语言的创意。

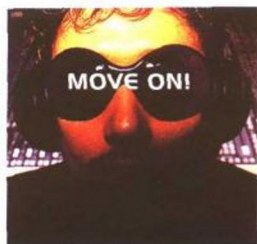
社会文化形态、经济活动方式、科学技术条件、信息传播媒介的发展,推动着平面设计中图形的功能、形式、审美不断演化,设计方法及视觉效应在信息化、数字化等现代因素的渗透下,不断迸发出新的概念与新的技巧。因此,广告图形设计完全区别于一般概念中的“图像”、“图案”,在欧美国家图形运用于设计已成为一种普遍的设计语言与有效形式。不了解图形设计就不能真正对当代欧美平面设计进行分析、研究与借鉴。欧美的平面设计往往以强烈的、富有情趣的图形设计取胜。

中国的平面设计及平面设计教育正在逐渐走出图案

加美术字的表现手法,但总体上仍很陈旧落后,在创意方法与表现效果上与欧洲设计差距很大,甚至在对欧洲当代图形的设计语言理解上也存在着不少障碍,或视觉效果的不习惯等。

在现代视觉传达设计中,以图形为主要要素的设计是一种有说服力与感染力的手法,各国设计家非常注重将图形巧妙、艺术化地运用于设计,欧美的平面设计往往以强烈的、富有情趣的图形设计取胜,图形已成为一种生动的设计语言与有效形式。研究图形设计的发展即是对当代欧美平面设计进行分析、研究与借鉴的重要途径之一。

国内虽也出版发表过一些有关图形设计方面的资料,但作为专集分类的形式并不多见。本书将作者收集的国内外经典作品,尤其是欧洲设计界具有个人风格的图形作品,进行分类介绍分析,它们是:脸的图形设计、手的图形设计、传统图形设计、多媒体图形设计等。这些作品将推动对国内外设计形式语言与手法的深入探讨,并将推动国内现代图形设计的发展。

Shape of Face 视觉传达设计丛书——脸的图形

图形设计概论

图形一词的英文为“graphic”，源于拉丁文“graphicus”和希腊文“graphickos”，它的词义是“适合于绘写”的艺术。其特征是：①由绘、写、刻、印等手段产生的图像记号；②是说明性的图像；③是传播信息的视觉形式；④可以通过各种手段进行大量复制。这些词义，都把图形作为介于文字和美术之间的视觉形式。

图形设计早期指的是“纸上印刷”，如石版、木版等版画是典型的图形印刷形式，之后，材料媒介物又延伸到纺织品、木板、金属、玻璃、陶瓷、塑料及其他相对稳定的表面。印刷色料除油墨外，还可以是水质、粉质、金属质、塑料质和玻璃质等。19世纪中叶摄影术的发明大大改变了图形表现的艺术与技术，各种照相制版现已成为主要的图形工艺。由于现代科学技术的发展和现代生活方式的需求，人们使用电子计算机、电视荧光屏、多功能的摄影器材、彩色电子分色系统、电子照排技术和复印机械等，这些方式很大程度上代替了手工制作。

图形的设计演变

当我们的祖先还在钻木取火，以洞穴藏身的年代，图形就已经出现在岩壁上，成为联络信息、沟通、表达感情和意识的媒介。随着人类社会的发展，图形从一种原始而简单的方式，逐渐转化为人类传达信息的一种特殊语言形式。尤其在当今信息时代，传播方式和传播媒体的迅速发展，更使图形设计成为视觉传达设计中一个非常重要的组成部分。

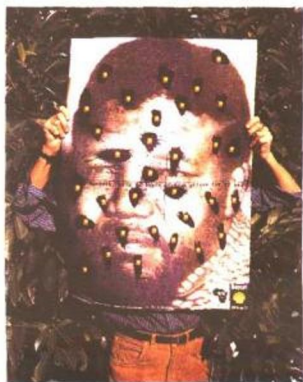
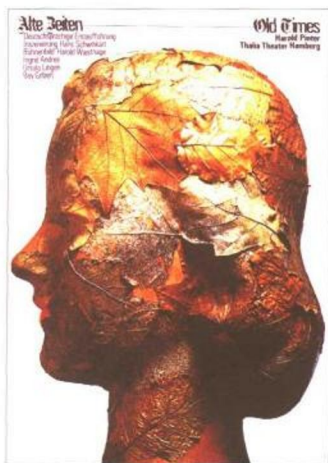
原始社会时期，人们就开始苦心寻找各种相互传播信息和表达思想感情的方式。在这过程中，出现了最能传达思想感情的媒介物——图形符号。经过记录和整理之后，逐渐形成文字。文字的出现给人类传递信息、交流感情带来极大的方便。造纸术的发明与改进又使知识和信息的广泛传播成为可能。约在15世纪上半叶，德国人约翰·古登堡改进了中国人发明的活字印刷术，推出了铅活字印刷术，从而使视觉向大众传播迈出了重要的一步。

19世纪的最后20年，由于商品经济的迅猛发展和市场竞争的日益激烈，出现了以促销为目的的印刷招贴。印刷技术的发展使招贴进入了现代视觉图形设计的新阶段。招贴的出现标志着从看图会意转入新的视觉语言形式。国际性的美术运动波及了所有的设计领域，并发展为一场设计革命，涌现出一大批现代主义流派，极大地丰富了图形的表现形式。

1919年，德国建筑家格罗庇乌斯创立的“国立魏玛包豪斯学校”成为世界上第一所将艺术形式和工艺技术、科学结合为一体的学校，是现代艺术设计的先驱和摇篮。一门独立的新兴学科从此形成。

20世纪，科学与技术的发展，对视觉语言产生了重大影响。无线电广播和电影的出现，宣告了媒体传播进入了现代化的电子时代。设计师为了将信息在视觉上有效地传达给观众，首先要创造出极富表现力、象征力的形象，更要创造出大众易于理解、具有绘画性的形象。形象与设计的结合产生了“图像现代主义”的风格。20世纪60年代工业化高潮在发达国家达到高峰，为工业社会全面转向信息社会提供了物质、科学、经济上的条件。图形化的视觉语言在设计各个领域反映出来，德国视觉传达设计师奥拉夫·利尔在1966年谈到设计不再有任何民族性特征和国家属性。他将各种国际化倾向看成一股潮流。当人类社会进入了信息社会，图形设计远离大众共同追求的国际化风格模式，随之而来的是个性表现和电子计算机绘图时代。图形打破了统一规范，视觉语言趋向更加丰富多彩，它凭借知觉和自由创意的方法成为当今设计的一种风尚。

另外，语言文字受地域和民族的限制，不同的国家和地区其语言文字都有所不同，这就为交流带来各种不便。而图形则具有超越国界和语言障碍的得天独厚的优

越性,是一种能够直接传播信息、交流思想的特殊语言形式。信息时代的来临,意味着人类民族文化正日趋迅猛地汇入国际文化。因此,视觉图形的广泛运用,能使人类在某种情况下消除障碍,使语言信息和思维意识通过视觉得以传达,快速识别和传播。图形设计还渗透到社会政治、经济、文化和生活的各个领域。在商业流通领域,图形作为最有效的传达形式成为沟通商品与消费者的桥梁;在意识形态文化领域,它以其独特的方式向团体或个人传递信息、观念、意志与情感;在社会各个方面,它以超越时空、民族和文化差异的巨大优势产生着难以预料的影响。

现代科技的快速发展,为设计者开辟了新的自由空间,并为视觉图形设计带来深远的影响。尤其是电脑绘图和图像合成技术已成为设计者们更深层次地研究、扩展视觉领域的新工具。设计者们以此摆脱了以往的种种限制,可以有更加充足的时间去挖掘、展示他们的创意以及探索新的设计观念。

关于脸

脸,作为图形设计中的一个表现题材,始终引起设计师的广泛兴趣。脸,是我们所要面对的最为重要也最为神秘的表面,它被认为是人体肌肉的中心,人们用它吃、喝、呼吸和说话。脸部集中了人类的表情官能。面孔是我们作为个体的标记,也是社会交往的徽章,具有罗盘、诱饵的作用,为我们进行社会交往提供了无限的可能。

脸上的信号人人皆知,每个人都在运用它们。它们是一种全球通用的语言,跨越了人种、文化和民族的界限。脸部的信息称为表情,主要有六种:欢乐、愤怒、害怕、惊讶、恶心和悲伤。最易使人辨别的表情是发自内心的微笑;愤怒是一种难以理解的混合表情,整张收缩了的脸强烈地表露出敌意;恐惧则与愤怒相反,扩张的脸部表露出一闪即逝的表情;恶心的表情往往表现在鼻子上。

关于脸的艺术

脸的艺术是伴随着人类产生而出现的,人类为了防身除灾用色彩涂脸,不同的部族用不同的涂脸术装饰;同样,人类为了美化用白粉涂脸;哑剧演员将脸涂成白色为了更好地表现出脸部的表情。

在当今千姿百态的生活中,人们通过脸部来传达各种信息。为了使自己的影像能保存更长久,由此产生出画像,由于画像与本人还有一定的距离,不仅表现在形象、神韵方面,画像似乎处处都在与本人“竞争”。因此脸一直是艺术界久远且极重要的一部分。达·芬奇的肖像画《蒙娜丽莎》(1503—1505)是一位不知名妇女的肖像,她的目光注视着右前方,嘴角微微扬起,看得出她在沉思。然而直至今日没人知道她在想什么。由此,形形色色数不清的观察者已将她形容为种种形象,从天使到女巫,不一而足。在《意大利变革》(1848—1852)一书中,诗人、政治家埃德加·基内盛赞她那“发自内心的平和的微笑展现在脸上,带着些讥诮,注视着摆脱了人类恶行的世界”。这幅画的一个最重要的技巧是渲染层次,即层次的调和没有明晰的界限。渲染层次使得蒙娜丽莎给人一种奇特的感觉,尤其是嘴角的部分。例如:图1。

1837年,路易斯·达盖尔发现了将胶片上的影像锁定的方法,之后用此制造出的“画像”随即出现了。与画家相比,相机更快捷、更便宜也更真实。它取代了肖像画的位置,将艺术逼进了特色流行商店,照相机能更好地抓住特点,还能捕捉面部表情的细微变化。一位画家可以将其对个人的了解展现在画中,而一位摄影师则将众多不同的面部表情定格,然后去粗取精汲取最重要的。画一张画需要几个小时、几天甚至几个星期、几年,而摄影师却只需在短短的几分钟内照完整整一卷胶卷,很多镜头会显示出奇特的表情。例如:图2、图3。摄影大师卡什为画家毕加索在1954年所作的肖像摄影,这幅照片不仅表现了画家毕加索的双眼和双手,同时还展现了他亲手制作的陶器和上面的绘画,甚至拍摄地点也安排在画家自己购置的一座古堡中,在另一幅为诺贝尔获奖者施韦彻大夫所拍摄的照片中,被拍摄者抛弃了城市里的舒适生活和优厚报酬,长期深入非洲的原始部落,为当地贫困的黑人

图1

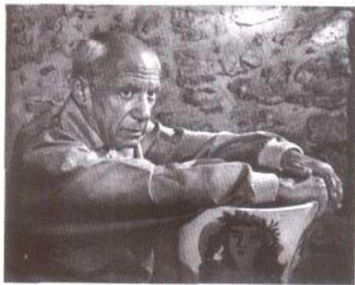

图2

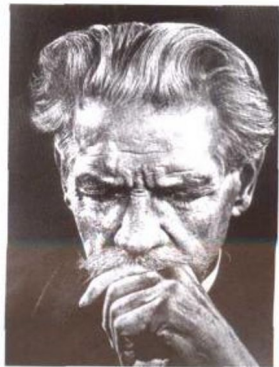

图3

图4

治病，体现出崇高的品德和人道主义精神。这张闭着眼睛的肖像表现出这位大夫悲天悯人的情怀。

除了肖像画、摄影等，肖像漫画也是能充分表现面孔的一种艺术形式。漫画艺术首先是在文艺复兴时期随着印刷术的发展而达到高潮的，漫画具有强烈的讽刺性。它的魅力在于人们看到的不仅仅是一个滑稽的形象，而且能一眼就认出这个形象代表谁。心理学家把漫画称作“超肖像画”。漫画可以直接体现对人物面孔所作的重要变化处理，夸大其面孔部位的特点，它有摄影所不可替代的优点。例如：图4。

面具是可以装卸的面孔，是表明自己意向的工具，是最方便、最流行的遮掩方式。面具最初可能是为了求得在来世获得权力的一种手段，是最早的圣像。在世界许多文化体系中，比如印度、中国、日本、非洲、古埃及、前哥伦比亚和毛利新西兰文化中，面具都曾起过各种各样的作用。人们庆典上戴着面具增强仪式效果，打仗时戴着面具吓唬敌人，面具还可以平息上帝的怒气，可以伴随君主皇帝进入来世，可以帮助人们与圣灵沟通。例如：图5，中国民间的面具。

面相术中脸的表现是方头大耳，线的勾勒很有特点。面相主要是看人的额、印堂、鼻、耳、眉、眼、口。相术在华夏几千年的历史长河中可谓源远流长，它以《易经》的一些理论为基础，其中糅合进阴阳五行、天干地支、八卦和道家思想，建立起完备的体系和方法，是传统文化的重要组成部分。

中国戏曲是一个大家族，有很多古老剧种，也有新产生的剧种。据统计，目前全国范围共有三百多个剧种，其中很多剧种都有脸谱，如京剧、昆剧、秦腔、晋剧、河北梆子、川剧、汉剧、徽剧、粤剧等。各剧种的脸谱既有相同之处，又有不同之处。戏曲脸谱的艺术特征从整体上概括来讲，主要有装饰性、程式性、象征性等特征。京剧脸谱最大的特色在于依靠色彩来描绘人物的性格、品格、身份等等，比如红、黑脸代表好人，白、黄脸代表坏人，蓝、绿脸代表勇士，金、银脸代表神仙……，京剧作为中国的国粹，正是通过色彩丰富的脸谱艺术对戏剧人物进行定位，可以说人世间的善恶美丑泾渭分明。脸谱的变形首先要“离形”，“离形”就是不拘于现实生活的自然形态，大胆地进行夸张、装饰。戏曲舞台上各种颜色的脸谱在生活中是没有的，但它又是来自生活的，如生活中形容人脸常用“漆黑的脸”、“红红的脸”、“脸色焦黄”、“面色苍白”等，勾画脸谱的话，就分别用黑、红、黄、白等颜色夸张地进行表现，鲜艳的纯色就与现实人脸的颜色拉开了距离，这是色彩的“离形”。另一方面，脸谱勾的都是图案化的形，与现实人脸形状拉开了距离，这是形状的“离形”。脸谱的变形还要“取形”，“取形”就是把现实生活中的某物像的自然形态取来，加以变化，使其图案化、装饰化，具有一定的象征、寓意性。“取形”也就是讲究章法，把脸部一些重要部位的色彩、线条，巧妙地组织、归纳到一定“形”的图案中来。通过“取形”来达到“离形得似”。脸谱的“离形”、“取形”达到图案化、装饰化的美的效果，其目的是为了醒目地传神。“离形得似”、“遗貌取神”，这是中国古代美学思想，意思是“神似”要高于“形似”，写形要为传神服务，为了达到神似，可以突破形似。脸谱的传神包含性格化。脸谱的性格化，是要求表现出一种符合这个人物性格的基本神气、基本特征。这是整个脸谱的色彩、纹样的综合效果，再结合着戏的情节、演员的表演，装饰性的脸谱才能充分发挥其表现力，才能生动、迷人。现代化妆及美容技术也是针对美化装饰脸部逐渐形成的。图6、图7，京剧脸谱造型，图中是两个比较典型的京剧脸谱造型。

随着信息时代的高速发展，产生了由标点符号组成的间接的面部表情，它们用来表达语气和微笑，如：8*) %> :-) ^_^ :)等都是网络中代表脸部表情的常用笑脸。

中外绘画名作及装饰图形的运用

中国传统绘画经典作品中的脸的选择运用多为工整精制的工笔重彩画、淡雅的水墨画与装饰性的壁画、木版画等。

木版画中的脸：桃花坞戏文故事、民俗节气年画、杨柳青时装人物、近代街景年画、潍坊年画、门神等。

日本浮世绘中的脸：浮世绘是兴起于日本江户时代的一种民间版画。所谓“浮

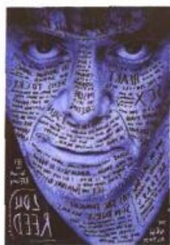
图5

图6

图7

世”，语源出自佛教用语，15世纪以后被解释为“尘世”、“俗世”，16世纪以后则意谓妓院、歌舞伎等所有享乐的世界。

浮世绘人物脸部肖像线条纤细优美，色彩构图单纯，表情夸张，神态生动传神，极富戏剧性，充分体现了人物的身份及年龄，对表现其性格、气质等心理也有绝佳描写。浮世绘的魅力当然在于其高度的艺术价值上，因当时的通俗绘画题材多取自民众的生活习惯与日常景象，再加上独特的色彩与创意，特别是对人物脸部的描绘尤为精细和夸张，具有鲜明的日本民族风格，也反映当时的日本文化背景。

中国古代肖像画：中国古代肖像艺术具有“写真”——“传神”——“形神兼备”。强调不同个性的风度容姿是肖像画的基本特征。

中国唐代阎立本所作《历代帝王图》描绘了自汉至隋13位帝王形象，通过他们的面容、眼神和眉间、嘴角流露出的神情，细致入微地揭示了人物的性格，如司马炎的深宏气度、陈情的儒雅文秀、杨坚的气宇轩昂等均显示了其帝王气概。唐朝画家吴道子所画的人物颇有特色，貌有缺而神全。他善于把握住传神的法则，注意形象塑造的整体，达到“窃眸欲语”的地步，十分传神生动。

永乐宫壁画是中国古代壁画的奇葩。壁画对人物形象特别是肖像的描绘充分地体现了传统中国绘画的特点。画师以简练而严谨、流畅而刚劲的线条刻画了众多生动的形象，这些形象按不同的年纪、性格和表情，变化多样而不雷同。线条在疏密有致的组织和刚柔相济的变化中，创造了和谐的韵律和装饰性效果。二百八十多位神仙组成八组，在统一中求得变化，以免单调平板，显示了作者高妙的技巧和匠心。

随着时代的变迁，人的欣赏趣味、生活观念的变化，肖像艺术已从表现和保留一个具体的真实对象的功能转为以发展绘画艺术的审美功能。

装饰艺术图形的借用，内容十分丰富，且更具典型的识别意义与联想性效果，在强烈的象征色彩中又体现出浓郁的文化气息。例如：中国传统图案：彩陶图案上的人面纹、青铜器图案中的饕餮纹、蟠螭纹、髹漆图案有漆器器皿上的云兽纹、金银器图案的鸾凤纹、石刻图案中的鸟兽纹以及建筑砖瓦图案中的秦汉空心砖几何纹、瓦当四神纹、人物楼阁纹、建筑彩画图案的龙凤纹等。

我国寓意吉祥的图案，有强烈的象征色彩与浓厚的生活气息，蕴藏着先民们美好的意愿，富有装饰美。

中国民间工艺美术的图形装饰性极强，简洁单纯，稚拙生动，还有着深厚的民俗背景与生活色彩。其造型形式与材料品类、制作工艺有着密切的联系，品类亦多样：

剪纸人物、动物、神话传说、抓髻娃娃、三多（佛手多福、桃子多寿、石榴多子）图案等。

刺绣民族服饰上的龙凤纹、虎头凤眼纹、虎辟五毒纹、飞禽走兽、民俗故事等。玩具木棒人、面猴、水彩蛋、民间杂技。

这类图形还有社火脸谱、纸扎偶人、糖人、孩模（以泥巴做玩偶的陶制翻模做成）等多种样式。

外国古代与近代中的脸图案：

波斯图案：萨珊银盘纹、书籍插图、陶器与兽纹。

埃及图案：壁画人物、象形文字、建筑石刻纹样。

希腊图案：陶瓶舞蹈纹、争战纹、植物纹、几何纹、神话故事图案。

欧洲图案中有关脸的表现：瓷砖纹样、壁饰纹样、石刻图案，意大利近代丝织图案、英国书籍装帧图案、德国现代印刷图案、俄罗斯民间木雕图案、东欧民间陶器图案、镶嵌图案，波兰民意彩蛋图案，捷克与斯洛伐克玻璃图案。

美洲图案：墨西哥古代陶器和雕刻装饰，爱斯基摩人牙骨雕刻。

大洋洲图案：太平洋岛屿民间图案，毛利人木雕面具。

一般来说，设计中运用民艺传统图形不适宜过滥，切忌过于雕琢与浮华、故作、怪诞，而要配合内容物的属性、特色、档次区别适当运用，同时，在设计中往往借鉴民间的图形再进行创意，而不是完全照搬，例如脸谱的借鉴，根据表现需要，既保持传统格调，又有所加工变化，以适应材料、加工工艺条件。

面孔表达的内容无穷无尽，它是在社会交往中识别人的标记，也是我们进

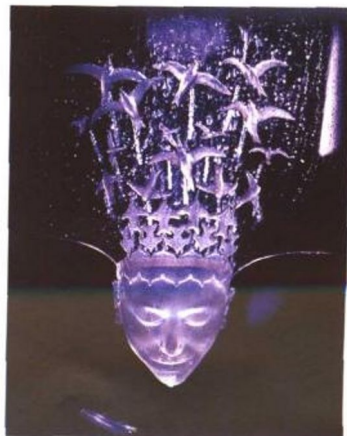
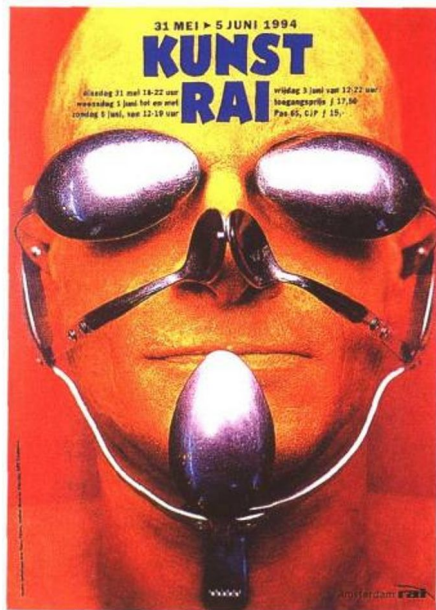
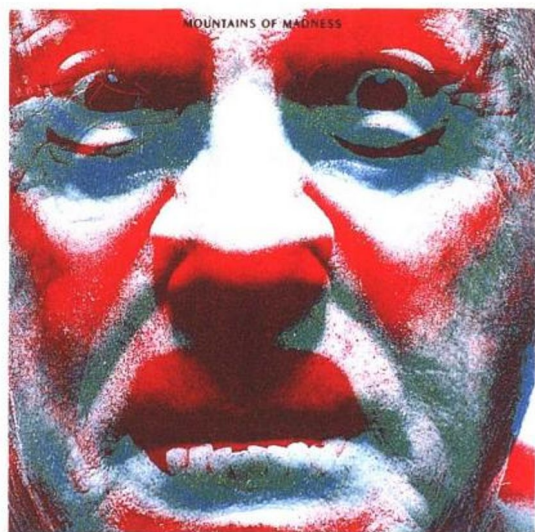

图 8

入周围人类感情和内心深处的护照,脸的艺术令人陶醉和着迷,值得我们进一步发现和研究。

脸的艺术为现代图形奠定了基础,是脸的图形创作灵感的来源。

关于脸的图形设计类型与方法

图形脸的形式主要可分为具象、抽象与装饰三种类型。具象的形不等于无限度的写实,抽象的形不等于任意乱画,两者都离不开“像”的控制。装饰图形是用理想化的具象形式表现的形象,所不同的是,它是具象的抽象,是抽象的具象,往往产生独特的形象魅力。

1) 摄影

摄影是一种具象表现,具象泛指自然界中实际存在的,是人们可以凭借感官和知觉经验直接接触和感知的形象,也就是具体的形象。

摄影在现代设计中的运用十分广泛,并成为一种主要表现形式,通过日益进步的摄影技术与制版印刷工艺,可以直观、快速、高度准确地传递信息。例如:图8,设计师 CLAUDE BAILLARGEON 设计的“TUC TOC TUC”再就业招贴就采用的人像局部摄影的手法,增加了脸部视觉效果,发人深思。

摄影风格与摄影效果是多种多样的。用摄影的手法来捕捉脸部丰富的表情,是有真实可信的图形表现的,构图的远近、虚实、动静、空白、特写等产生形象的不同印象,利用不同角度、强度、色彩的光线制造出各种不同的光色氛围与情调意趣等。例如:图9,设计师 Sylvie Et Joel Jupin 设计的“S & J. Jupin”展览招贴也采用了摄影的手法,使得脸部更有说服力和趣味性。

摄影图形的制作技艺是十分重要的,它可以分为“摄影技术”与“暗房技术”两个方面。

任何镜头方向的调整都可能给成像带来新的面貌,改变镜头的视角,就是广角、超广角所产生的效果。选用焦距的长短就成为中、长焦镜头的功能。特技摄影则是利用光学原理,去改变人们正常视线所见、正常物像的距离和形态,或产生出一种变形的效果,如“多棱镜”、“柔光镜”等异形镜头的运用等。改变摄影的时间、速度、光圈,变化曝光的次数和位置,利用相机的机械原理产生的快拍、慢拍、多次曝光和定点曝光等,它在产生动感和叠相的方面有着特殊的效果,将脸部的表情刻画得惟妙惟肖。

暗房操作技术可分为四个方面,即冲、洗、晒、印,在任何一道工序中都可进行处理,乃至进行综合处理。如叠片效果,可叠片不叠影,可叠片又叠影,虚、实重叠。如黑白效果,运用多次翻拍、多次重复洗印,除去中间色调,加强画面反差。又如影调压缩变化,采取中途曝光、色调分离、反影效果,以强反差的拷贝片复制副片效果,正副片叠加浮雕的效果等。还可得出许多探索中无意出现的偶然效果。例如:图10、图11、图12、图13,陈放的“WE ARE ONE”的主题设计中,运用了几组人脸的图形,通过白种孩子和黑种孩子的面的结合,来表现种族歧视;通过人与动物面部的结合来呼吁人类保护动物的重要性;通过人与自然摄影组合方式画面的结合,表现保护环境迫在眉睫。另一张音乐会招贴则采用音乐家侧面头像摄影结合文字排版的方法吸引观者。

2) 绘画

设计中脸的绘画图形依照具体设计的具体要求与设计师的艺术构想,不受纯客观的对象束缚,既可高度写实,也可高度简化,更可巧妙夸张,对表现的对象加以取舍与主观加工,使形象比客观对象更完美、更典型、更理想、更符合设计要求,充分发挥“手”的创造能力,具有多样变通性,获得多种视觉效果。

由于绘画材料与工具的多样化以及绘画表现手法的丰富性,图形绘画效果的变化也就极多。

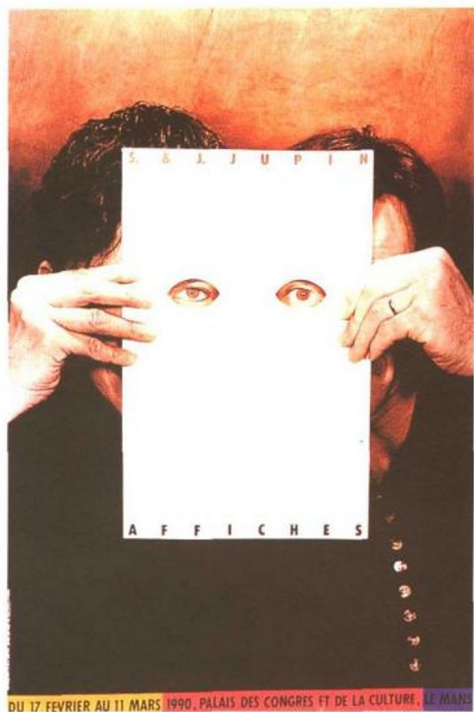

图 9

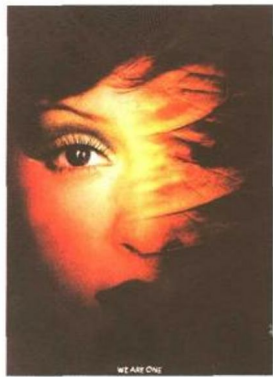

图 10

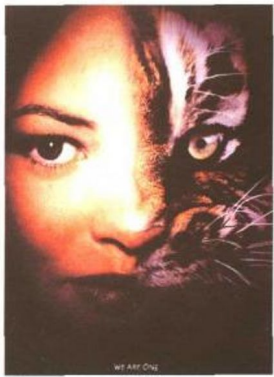

图 11

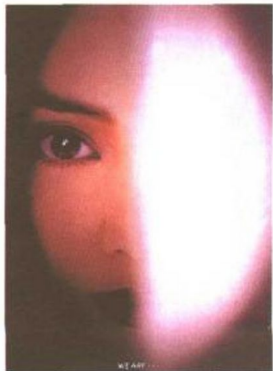

图 12

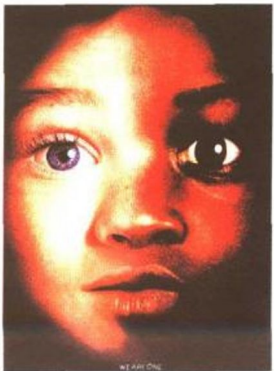

图 13

图 14

水彩画、水粉画、丙烯画表现图形色彩艳丽、柔润、明快,笔触可粗可细,效果既写实逼真,又轻松生动。例如:图14,青叶益辉设计的名片,就是利用个人画像来作为主要图形。

钢笔淡彩画、麦克笔画以不同的视觉效果渲染出对象氛围与特点。

色粉笔画、彩色铅笔画、炭笔画也以其细腻微妙淡雅的格调,反映图形的内在特质品格。例如:图15,铅笔画出的人脸侧面,使整个招贴具有生气,且不失轻松感,达到引人入胜的效果。

绘画图形还能进行幅度较大的艺术处理。有些商品可以在写实基础上做概括处理。归纳特征、简化层次,使对象得到单纯、清晰的再现。如形体轮廓的简化,色彩与明暗关系的概括等,其效果往往比细腻微妙的逼真画面更为强烈而有视觉冲击力。在归纳简化基础上还可以做夸张变化形式的处理,即强调变形地描绘对象的外形、体态、比例、动作、表情、情节与环境高度夸张,改变一般常态规律,使表现对象更生动、活泼、幽默。例:图16,设计师Tout Pour Plaire设计的音乐文化节的招贴,就运用了铅笔画的人脸与彩色图片相结合,丰富了画面效果。

3) 抽象表现

脸的抽象图形是指用点、线、面变化形式构成的非具象图形。它包括几何抽象形、有机抽象形和偶发抽象形,是经过人为的思考、凝炼而成,具有很强的人工成分。所以抽象形态又称作纯粹形态和理念形态。在心理学中,抽象是一种思维过程,是指在分析、综合、比较的基础上抽取同类事物的本质属性而形成概念的过程。在图形设计中,抽象是指从自然物象中抽取提炼出其本质属性形成的脱离自然痕迹的图形。图形语言越简洁,画面中所表达的语汇越清晰,也就是说抽象的图形以画面为自律结构的形态关系,通过画面中各元素之间的联系能够传达出清晰的、不同于形态元素本身的信息。抽象的美可以给观众更多的思维空间,去自由发挥个人的想像力。例如:图17,PRO PELLER设计的庆祝德国柏林人剧团一百周年招贴,运用钢笔笔尖的抽象形构成了人脸。

抽象的形式在画面中具有广阔的表现余地,有着独特的表现力。抽象图形与高度写实的商业摄影是两个极端,它虽然没有直接的含义,但是同样可以传达一定的信息,可以引导观者的联想感受,即使有些可用具象图形表达,但为了追求视觉效果差异和更具现代美感,也往往采用抽象手法的图形。例如,图18,施德明设计的量子学怪诞招贴,就采用了类似于分子结构的图形形成爱因斯坦的头像。

① 几何形平面构成脸的抽象图形

这类图形在国外一般被称为“数字图形”,由不同样式的规则形制成有秩序的构成。最常见的是先设计确定一个基本形,经组合与构成后形成整体图形,两个基本形之间的组合,可采用分离、接触、联合、透叠、覆盖、减缺、套叠、差叠等形式表现出来。在基本形不变的情况下,由于组合形式不一,复形的变化多种多样,可运用基本形的重复、近似、渐变、实变、辐射、密集、对比等进行组织。例如:图19, Peter Horlacher设计的戏剧招贴,就利用抽象的方形抽象人脸做主要图形,因为是有关戏剧的内容,所以用场记夹构成了嘴,这是整个图形的精髓。

② 自由曲线形成脸的抽象图形

自由曲线即不规则曲线构成的图形,较数字法则曲线有更大的“活动自由”与随意性。例如:图20,肖勇的“诺基亚设计讲座”中的笑脸图形,就是由自由曲线所绘而成。

③ 偶然纹样、肌理效果构成脸的抽象图形

图 15

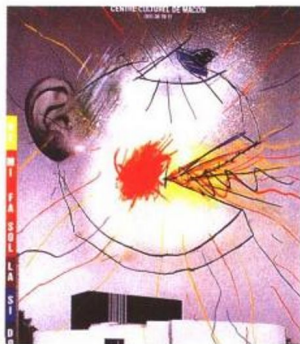

图 16

图 17

图 18

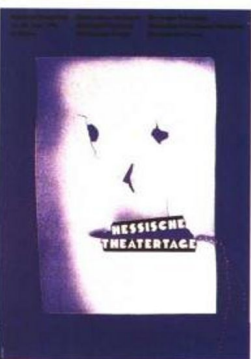

图 19

图 20

图 22

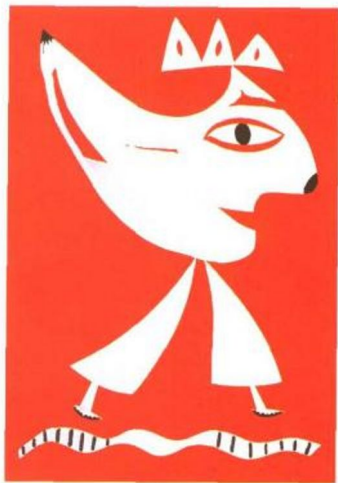

图 23

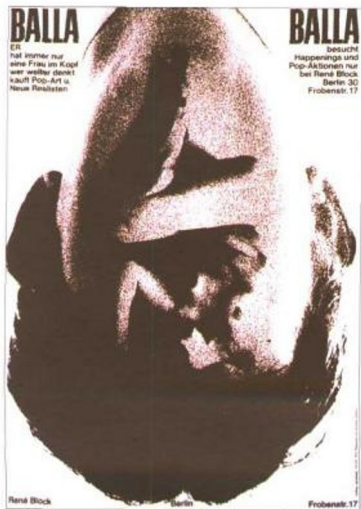

图 24

图 21

“偶然纹样”即利用偶然性效果(现象)所形成的纹样。“肌理”原指各种物质具备的不同触感的表层组织结构,诸如木、石、金属、玻璃、织物的质地与纹理,现指色彩的表层结构产生不同的视觉效果(包括颜料笔迹、画基质地、表面颗粒、纹理及细部的微观效果等)。偶然纹样、肌理效果的制作手法主要有:(1)水性颜料的偶然性——吸附法、泼洒法、吹散法、旋转法等;(2)压印——对印法、揭印法、拓印法、盖印法;(3)拼贴法等。

④运用电脑、科学仪器等产生脸的几何构成抽象图形

电脑等现代科学技术手段所呈现的种种特异的图形、效果,因其具有既符合技术逻辑又有超乎寻常表现能力的几何形态,也被看作是一种特殊的设计手段。如电视机调频时出现的种种“幻象”,又如跳跃、闪动的网点、振荡扫描的光束、颤动的辐射网纹的图像构成等。这些既含蓄又“直观”的图形,表现出电波、频率与振幅、能量的聚散、物质的化合与分解等等不可视的事物,表现出设计内涵的“可视感觉”,可用于电子、光学、仪器设备等图形设计。例如:图21, Patrus Wandrey所做的插图,就是由电脑硬件切割拼接成人脸图形。

4) 装饰表现

装饰图形就其形式而言,可以是创作情节比较复杂的具有主题性的装饰画,或构图单纯简练的小装饰品,也可以是一个人物、一个动物、一个花朵、一棵树等。

装饰图形有形无像,讲究意匠,讲究视觉上的韵律感、节奏感,给人以赏心悦目的美感效果,在造型上强调平面化,减弱或取消形象体积和层次的表现,并避免各局部间的重叠,表现富有特征的轮廓外形与上下左右间的平面构成关系。图形形象单纯概括,明确肯定,“以一当十”,远视效果强烈、鲜明,并便于记忆。装饰图形还注重空间结构的完整性。

①装饰图形基本上有三种倾向:

写实——近似一般绘画而具装饰性。

夸张——突出形象的主要特征。

变形——改变原形,达到想像化与理想化(包括几何化变形)。

②脸的装饰图形的表现手法有多种:

强调特征:力求抓住对象的形态特征,使表现的形象更强烈、更典型。

归纳简化:在形象中寻找“统一”的因素,寻求可供条理化的因素,将不规则的加以规则,不整齐的使之整齐,不匀称的安排得匀称,除去繁琐雷同的部分,竭力减少无规律的变化,构成一种有条理的规范化的图案形象。简化是指对原素材中可有可无的内容进行的提炼概括,使复杂变单纯,舍其次要,简化非本质、非特征的东西。例如:图22,设计师V.I.ebnov设计的招贴,省略五官,使得脸部原有特征更加明显,强调概括性。

夸张变形:在简化的基础上进行夸张,进行理想化的强调,重点是夸张对象的形态与神态,夸张手法的运用离不开大与小、多与少、曲与直、疏与密、虚与实、粗与细、动与静的对比。夸张虽不合理却要合情。变形是进行较大的夸张与变态换形,变化对象的比例、方圆、曲直、大小、高低等或将对象符号化。例如:图23,松村哲男运用几何形进行装饰变形与平面构成设计,稚拙的几何形块面表现人脸及造型,儿童画的表现手法呈现出亲切天真的视觉形象。

移位组合:在进行形象变化时,可将不同的造型给予局部或全部的重叠交错,使形与形之间产生透叠的视幻效果,相重叠的部分产生了共有形与原形之外的形象感觉,无形中构成变形,产生错觉,甚至达到一种抽象的图案效果。还有组合手法,不是将形象重叠,而是使形象与形象之间进行巧妙的构成,使物象在虚实空间

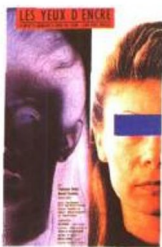

图 25

绝对巧合,产生一种天衣无缝的妙趣。例如:图24,冈特·兰堡运用同构的含义同构原理进行设计,使倒置的人脸上出现一张绘画女人体的图像,以这种诙谐的手法表现画廊这一主题。

添加纹饰:在不更改原图形外轮廓的情况下,添加图案纹样,增强装饰效果,避免单调感。

装饰图形的描绘技法,一般有线描、平涂、渐变、点线面构成的黑、白、灰处理等;也有几种方法结合运用的。

脸的图形构成方法

1) 影像

影像一般指光源投射物体被其遮挡而形成的物体轮廓的形象。图形设计中的影像除物体轮廓的形象外,还有更多的表现形式、视觉效果。例如:图25,图形采用了摄影手法将两半不同效果的人脸结合,左半边的负片影像与右半边蒙起双眼的正片影像形成对比,构成创意图形。

① 平面表现

平面表现是删除不必要的细节部分,显现物体外轮廓的方法,它使构形要素达到最大限度的浓缩,产生强烈明快的视觉印象。在图形设计的具体处理上,既可以是二维平面化,也可以突破二维空间的限制,显现出具有一定三维空间的视觉效果。平面表现以尽可能简洁的形态表达复杂的物象,具体形象刻画上的要求,主要体现于视角的选择、繁简的归纳以及三维立体形态的二维平面化处理,甚至包括几何化形象、夸张形象的处理等方面。平面表现所象征及表现的形状在视觉效应中还蕴含着一种神秘的空间气氛,使图形可以诱发丰富的空间联想和心理感应,产生多种存在的可能状态。例如:图26,采取卡通拼贴画的方式,在心形纸片上拼贴人物五官,使图形富有创意且风格轻松活泼。

② 立体表现

立体表现是指通过光线照射后形成明暗对比所显现出来的具有体积感的物形轮廓。它的构形方法是使阴影部分与光照部分相互衬托、相互界定而得来,以阴衬阳,以黑托白、相互制约的造型手法,使图形层次分明,显现出整体感很强的形象。在实际处理立体画法时,无须完全按光线自然照射规律,而只要把握物像亮部与暗部的对比关系,以传达出物象体积特定的效果。例如:图27, Claude Baillargeon 设计的名为“on the street:safe is up to you”的招贴就运用摄影的手法突出了脸的立体造型,使图形变得更加生动。

③ 综合表现

综合表现从某种意义上讲是平面与立体为一体的复合表现形式,同时也是物像平面形态的一种多层次表现,复杂、变化多样的物像可以通过它表现出更丰富的细节及层次关系。综合表现的构形方法,实际上是由黑白层次对比衬托,以及光与影在同一物象中复合创造而得来。实际上,综合的效果,是反光影自然规律,在同一图形中采取不同角度光源相互反衬,以影像表现物像更加丰富的细节及层次,综合表现形式既可以将平面、立体表现形式中的轮廓形象及凹凸形象进行单独地重复使用,也可以将二者混合构形,形成一种充满幻觉的效果。例如:图28, Frieder Grindler 设计的招贴,人脸的侧面摄影以及光照射到人脸上的平面绘画图形,使人产生了深刻的联想。

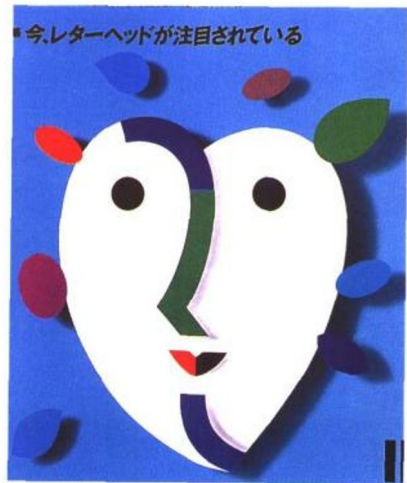

图 26

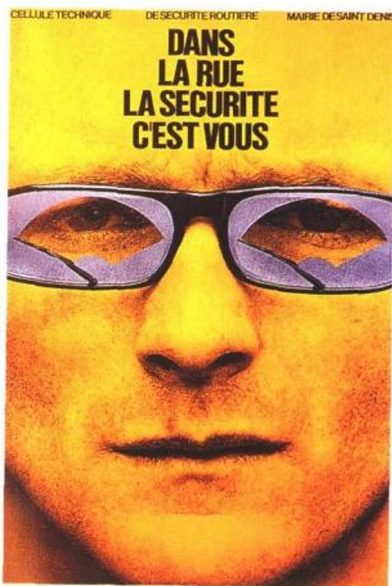

图 27

图 28

图 29

④ 变异表现

异形表现是影像形状受到具体情况及具体物象的影响而呈现出的复杂多变的图形构成,即主体形象的投影呈现与主体形象不相符的变异。影像不只是原形象被动显现,而是自由派生出的结果,以对传达信息进行一定的添加和删减。其变异主要表现在利用投影的变化、利用镜面或倒影的变化方面。变异表现可以通过人为安排的异常光线展现主体形象从多种角度、位置所显示出来的不同形状,还可以借影像所反映的信息,以原有的视觉经验在脑海中还原主体形象。一旦打破影像的一般视觉经验,就会产生十分强烈的视觉效果。变异手法的运用有意识地改变光线的投射角度,并在形与影的关系上发挥联想,便可以把不同空间、不同物像从不同角度巧妙组接起来,在构形过程中融入所要传达的信息。例如:图 29,这是在以主题为“眼睛系列”的书籍设计中的人物脸上出现多个眼睛,从而形成了奇特的图形。

2) 变化构成

许多图形创造过程在受到自然规律启迪的同时构筑了常规观念,对物像的认识易形成一种固定模式。因此,打破常规,运用新奇、独特的表现手法创造图形,就会产生具有视觉冲击力的效果。

① 单形变化

将实际生活和经验中不会弯曲或者不会被弯曲成某些形状的物像施以机械力产生的弯曲变形设计,产生令观者惊奇、疑惑的视觉效果。还可以将图形尽可能地具象呈现或描绘得逼真,大大增加视觉对所创造形象的迷惑。现代的图形已经偏离了观念中早已认可的物像结构和存在方式,在设计效果上往往能够产生极强的感染力。例如:图 30,切瓦斯特运用重构的组合构成与多义重构原理进行设计,通过漫画的手法,在自由女神像头顶光环作图形变化,将象征环境保护等各种迫切问题的图形融合其中。

② 分解重构

将一个具有完整形象与意义的物像断裂分离,再将其分离部分与物像本体,或与其他物像重新组合,使之分解重构,形成类似植物嫁接式的新的图形效果。一般情况下,正常的人们所熟悉的物像很难引起强烈的视觉新异感,而将熟悉的事物有意识地进行形体解析分离,从中再细致观察、想像,往往会在由熟悉引向陌生的过程中发现新的形态。即从秩序到无秩序或再过渡到秩序的变化中构成新的形象或产生新的意念,它必然会打破正常的视觉经验而显现出强烈的视觉印象。处理这类设计方法时,如果通过有意破坏,使破坏过程富有秩序,使破坏结果产生变异,大多要对形状加以简化、归纳及限制,使形象在形式法则上具有一定意义上的完整性,或使被打散分裂的形象与主体形象之间仍存在内力上的关系,将常规物像或物像之间仍存在内力上的关系,将常规物像或物像的某一局部加以重复排列,并明确各部分之间的转换关系,其效果既能保持原物像特质,又增强视觉趣味与韵律感,并在摆脱物像常规限制中产生具有多重含义的结构形态。例如:图 31,设计师 MAKOTO SAITO 的招贴中将人脸解构的同时做出直线拉紧的效果,图形具有强烈的视觉效果。

③ 加饰重构

在一个常规形象基础上添加画上另外一种形象,运用恰当会产生视觉或意义上的效果。纹身、脸谱、彩蛋的图形样式是这一类型的外部方式,当添加在物像之上的再生形象与常规物像所要传达的信息之间产生内在联系时,这种设计形式就可以真正展现其视觉传达意义,物像与再生形象形成的组合形象所产生的视觉困惑,其传递信息的功能往往令人印象更为深刻,有的甚至还以超写实的手法表现某种新颖

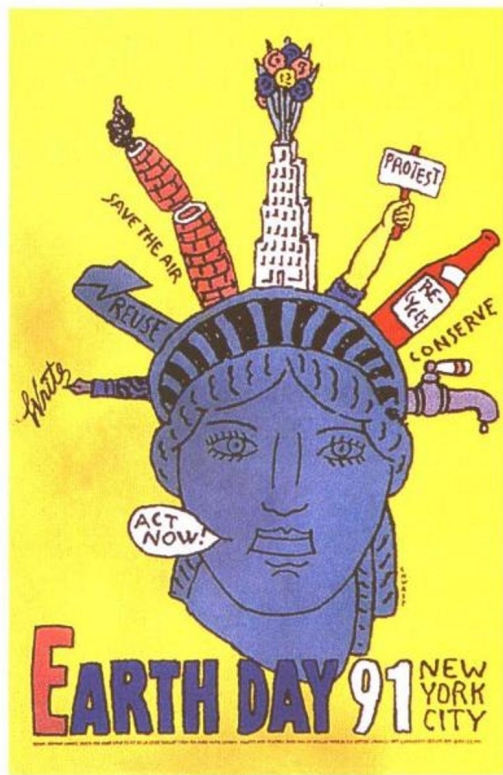

图 30

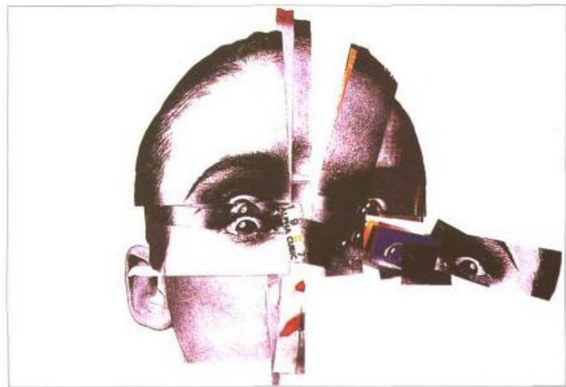
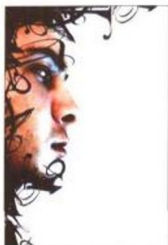

图 31

的信息效应,传达功能强烈。例如:图32,在设计师Eric Nuyten的“domus”展览招贴设计中,在原有大头摄影照片的基础上,又添加了一个漫画手法的面具,增强了画面的趣味性。

④ 渐变构成

以一定的对象为目标,利用形与形之间的相仿性特征,把一种形象渐渐地演变为另一种形象,就称为图形的渐变,渐变体现出图形变化的过程美。在图形转化过程中,存在着形象变化上很不确定的相互过渡的阶段,所显现的图形带有两种个性,是两种不相干的物像之间产生的一种抽象相似形,它把彼此相互分离的物像联系起来,在非彼此中又与物像的双方相互依存,形成了具象、抽象以及幻像的有机统一。

渐变构成中,发掘和创造抽象相似形的方法是一种创造性的思维的方法。抽象的相似形联想是创造性形象思维的基础,因为它具有物像彼此间的共性,又可以从共性中找出存在于其中的个性,从而联想具体的物像。一般认为,渐变图形的构成既需要直觉的感性想像,还需某些理性的考虑。许多矛盾的事物往往都相互依存,直觉的感性想像促使图形超越现实,而理性思考则控制着图形所出现的形式规律。

科学技术的高速发展使电脑被运用到图形设计中来,其制作系统能够轻而易举地完成图形渐变。输入两端不同的物像后中间过渡阶段便可以自动地演化出来,可以将人们的奇思妙想无所保留地展现出来。例如:图33,BJORK的音乐招贴设计就利用三维软件设计出歌手的脸部图形。电脑处理后的人物造型神秘而甜美,充分体现出歌手的独特个性。

3) 重构

① 组合构成

脸的图形设计中的重构,是把已有的不同形象按一定的目的,根据它们之间内在的关联性,利用恰当的表现形式加以系统的组合。因为新形象、新观念与新功能,这些超常的、新颖的视觉语言可以产生更深刻有力的心理感应。当然,组合不能误解为没有道理的随意堆砌,只有找到分散的、外表毫无联系的事物之间的内在关联性,并通过表现形式将它们连接在一起,化多为一地整体系统化组合,才能称作是创造性思维的设计。

在传统图形中,中国古代龙凤的形象就是由许多种动物各自身体的一部分综合而成,龙象征至尊无上的权力,凤象征富贵吉祥。古埃及的斯芬克斯狮身人面像也是一种物像混合体。在现代图形设计中,这一构形方法又得到了新的发展,它所展现的新的视觉效果和意念备受重视。动植物的杂交可以说是一种科学的重构方式。现代科学技术领域中的系统方法论将已经产生的科学原理及技术加以系统地组合,从而形成与原来完全不同的全新系统。

② 多义重构

多义重构地利用人对图形读解方式的差异,把两种不同物像的构成要素巧妙地复合在一起,使同一图形产生多形或多义的歧义效果,出现两种或几种可能的解释。生理学研究证明,人对于同一物像在视网膜上成像的认知是单一的、相同的,当图形的信息传达不够清晰时,以往的视觉经验与平时形象的积累就会被调动来对图形信息予以补充解释。越是似是而非,这种读解就越会产生多义性,对同一图形的认知可能从一种物像形转化成另一种,并产生反复认知状态。在图形设计中,运用知觉对物像判断时的主动参与性就可以使简单的图形表达含有双重或多重意义的内容,产生新趣味。此外,可以利用不同物像之间在形态上的关联性和相似性,若隐若现、随势附形地加入其他的形象。在不直接点明物像形的情况下,使观者可以主动地选择、理解隐含于其中的不同图形;或者忽略不同物像具体的细节特征,使

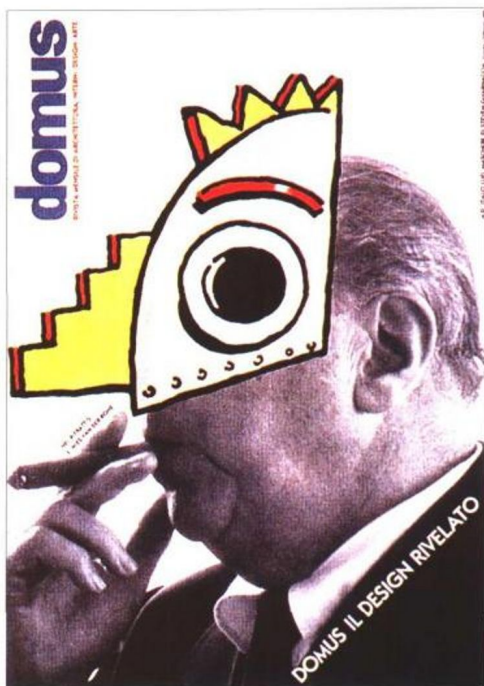

图 32

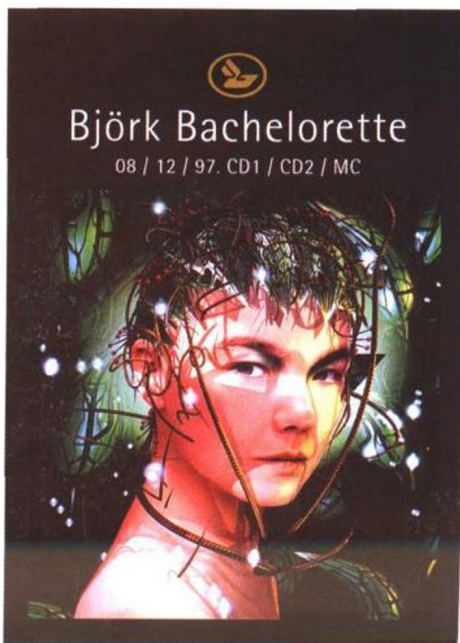
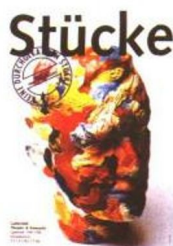

图 33

其形象上高度简练、单纯，如同画一个圆，既可以说它是月亮，也可以说它是果实，使形态之间共性越来越多，组合在一起时也会使人在读解过程中产生差异。这在图形产生的视觉效果常常有非彼非此的不确定性，使图形本身含有更深的象征寓意。例如：图34，斯塔西斯在他的作品中就用调色板和脸部进行重构，形成了一个奇特而具有个性的脸。

③ 共用构成

共用图形是物像间利用它们的相似形互借互生，融入对方的形象结构中，相互成为对方的一部分，形成巧妙的两形或多形共用的有机整体。共用图形的产生基础是联想，无论是全部共用与局部共用，还是轮廓线共用或形的共用，均为想像形态架设了内在联系的桥梁。它利用视觉错觉和形的巧遇配置，让形象发生关联、转换，致使现实旧有的形象转变为想象的新形象并以反常求正常、以不合理求合理、以不可视求可视，平淡中见神奇。毕加索也曾利用借形法制作了《和平的面容》，使和平鸽、橄榄枝巧妙地构成了和平的面容。在现代图形设计中，利用共用形式轮廓，可以使众多的物像重构成为简洁的图形，以精练的笔墨传达出丰富的内容和信息，共用图形在构形上是由设计者的知觉经验，通过逻辑思维和想象思维得来的。

图的反转是共用图形中的共用轮廓形象，它既造成了图形表现物像前后空间关系的模棱两可、主次难分，又构成了物像形与形之间最为严密的契合关系，使造型简洁而紧凑。在正常的视觉情况下，图形有背景总是由于其次要的地位；被处理成后退或衬托关系的“地”。可以通过图像间对比产生主次关系来确定图的主题地位。但是，当图与地都具有同样强烈的视觉印象，它们之间的对比关系减弱或消失时，物像间交界的相似形轮廓就阴阳扣合而难解难分。这时，图像的主客体关系变得不再是惟一，物像忽前忽后，变得飘浮不定、交替显现。最具代表性的例子是心理学家鲁宾《奇怪的杯》，这是人脸与杯子的图地反转图形。当视线注意到黑形部分时，显现的是一个杯子形象；当注意到白色形时，画面又转化成为相对的两张脸。利用图地反转，可以在同一图形中表现两种物像，并以一个传达出双重的信息。

综上所述，我们可以看到，一切熟悉的已知物像（包括抽象符号），不论是天然的还是人造的形象，都是设计师可以随意调动的媒介。只要根据某种限制、某种意义，按照一定的目的，去选择最典型、最有特征、最富表现力的素材，把它们想像思维系统地组合，从中寻找和建立内在的联系与逻辑关系，谋求重构的价值和意义，就可以进入奇妙的构思，创造出各种各样的奇妙图形。

④ 同构

美国图形设计理论家与教育家梅格斯（Philip Meggs）谈到图形设计与美术的区别时认为，“假如图形设计不具有象征的或词语的含义，则就不再是视觉传播，而成为美术了”。

美国的大数学家道格拉斯·霍夫施特在名著《GEB——一条永恒的金带》中，对同构作了这样的表述：“同构就是构造相同”，“同构本质上是一种映射，通过这种映射，一个系统的结构可以用另外一个系统表现出来”，“采取直截了当的说法，同构就是保持对信息的交换”，他又说：“这同构关系的发现，在知识的进步中具有重要的意义，可以说，通过对同构的认识才使形式产生了意义。”例如：图35，韩家英的“沟通”就是有两张脸分解后重构而成，一上一下，形成了独特的视觉效果。

同构图形设计的本质，是通过一种众所熟悉的事物把所要宣传的新事物的意义和特征形象化了，一目了然地表现出人们所不知的形象。装潢设计的同构图形表现是利用事物之间某种属性关系的相似来传递信息的，而这种属性关系的相似范围很大，形式也多种多样。它可以是含义相似；也可以是心理感觉上相似；或者是视觉形式上的相似；以及人们经验和知识上的相似等等。可以从各个角度去寻找这种关系的相似，这就使得同构的具体表现方法千变万化。在设计实践中，我们可以从含义同构、形式同构和形义同构三大类型入手。

图 34

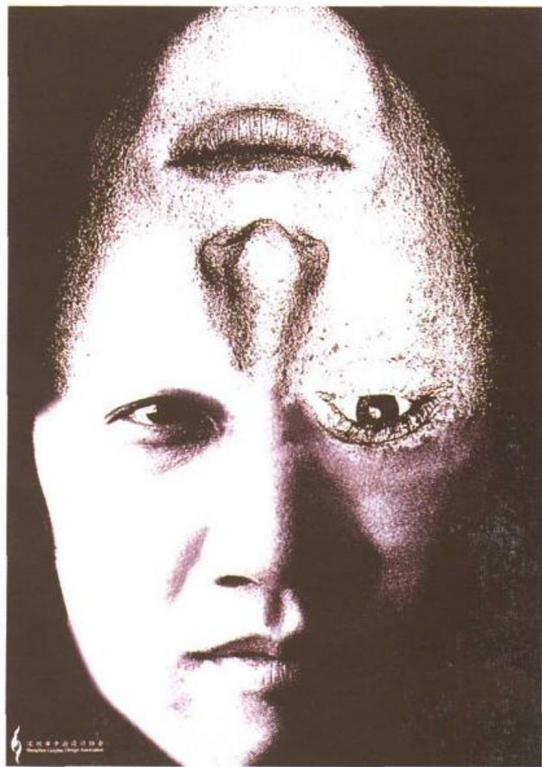

图 35

图 36

(1) 含义同构

含义同构图形是利用含义的相似,以另一事物的属性把所要传达事物的属性表现出来。例如:图 36,将多彩的五线谱与脸的五官进行含义同构,表现了音乐感,手法轻松自然,具有趣味性。

(2) 形式同构

形式同构是物像之间含义相异而形成结构上相似的同构。通过相似的形态利用视觉上形式因素的相似,把两种不同的物像的含义在心理上联接起来,从而表达出一个完整的概念。其特点在于视觉效果是把不合理的现象合乎逻辑地联接起来,产生出奇制胜的视觉冲击力。形式同构是注重同构的结果,也是手段的目的性。如果说含义同构手法偏重于物性本质的表现,那么形式同构则偏重于视觉的表现。从效果上看,含义同构更多地作用于人们的心理反响,而形式同构则更有视觉冲击力。例如:图 37,米雪尔布维运用同构的含义同构原理进行设计,通过漏斗与人脸五官的结合处理,抽象地表现戏剧主题以及戏剧人物的特点。

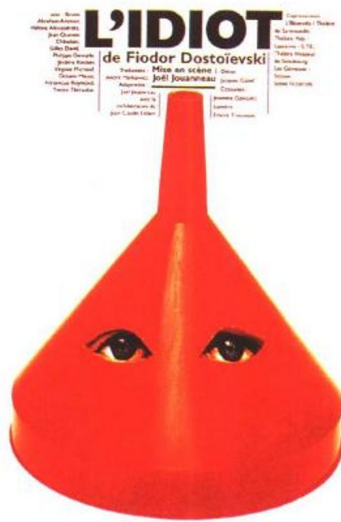

图 37

(3) 形义同构

形义同构是把以上两类同构综合起来,利用含义相似和形式相似进行双重同构。这种同构不仅具有视觉冲击力,而且具有很强的心理效应。形义同构表现的特点,就是这种同构的双重性赋予一定的因果关系,即形式同构作为一种手段,含义同构作为一种目的,两者有机地结合形成了形义同构表现的丰富性;同时,形义同构用两个相似环节递进,由视觉上经人注目递进到心理上对事物本质属性的反响,给观众造成了深刻的印象。

同构图形表现的共同规律,就是寻找同构媒介的基因作为视觉传递的形象。因此,进行同构图形设计必须考虑到形象的视觉化、择优化和典型化,使选择的同构基因特征鲜明,恰到好处并最富有代表性,它包含着作者对传达本体本质属性和接受者心理的理解及认识过程。例如:图 38,在山黄蝶设计的“网络时代与人类生活”招贴中,就利用两个 @ 符号来构成眼睛,而鼠标构成嘴,形象生动,很有说服力。

图 38

图 39

⑤ 卡通的表现

“卡通”是英文 Cartoon 的音译,原指“动画影片”,泛指漫画、夸张和拟人化处理过的形象。卡通图形造型精练,形象通俗,容易被观者记住。它有极广泛的观者群体,尤其为儿童,是卡通的最忠实观众和读者,卡通画往往大量编集成册,广泛印刷出版。

拟人化和形象简练是卡通图形的两种最基本的表现方法。拟人化一般是指具有人类特性,而且借助动物的面部把人类的表情展现出来的方法。这些动物除了有它们的基本特征外,还加上人类特有的趣味造型及喜怒哀乐的表情,又因其表现手法不同于一般漫画的表现手法,所以这些动物令人产生“确有其事”的错觉。这也是卡通图形的迷人之处。

造型形象简练的卡通图形,区别于真实形象,它更准确、更生动地表现并描绘。由于卡通图形不需要表现更多的人和物的细节,也就不需要精细地进行描绘。例如:图 39,米老鼠是迪斯尼公司设计的经典的卡通造型,它用很简练的手法将一只老鼠变成很可爱的卡通人物。

除了卡通图形,漫画图形也与脸密切相关。在过去,漫画曾经被定义为一种改变五官,同时又使相貌高度形似的肖像构形方法。人的外貌,尤其是面部,是由无数有影响作用的变化因素所构成的繁密整体。夸张、变形是漫画的精髓,也是必须要掌握的方法。例如:图 40、图 41,名人一般是漫画人物的主角,将爱因斯坦的脸进行夸张处理,形象生动;毕加索的漫画头像则是与牛头结合,富有趣味。

图 40

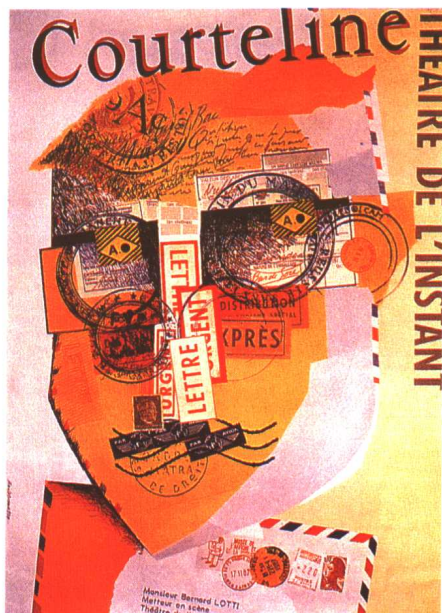

图 41

1

主题 Title
展览会招贴设计

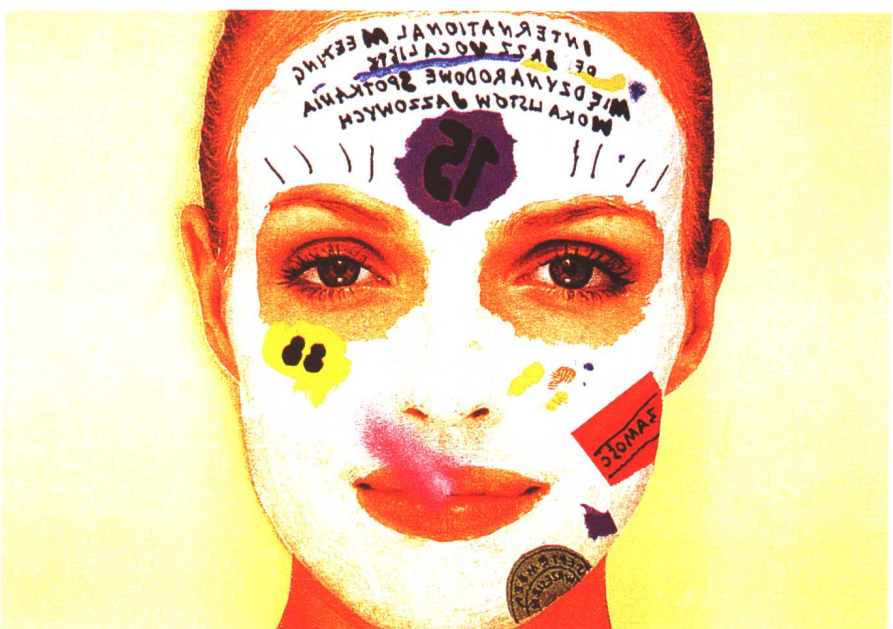
点评 Comment
夸张的脸的造型设计充分地吸引了观者的注意焦点，向人们传达展览会这一主题信息。

2

主题 Title
招贴设计

点评 Comment
运用重构的组合构成原理进行设计，以剪贴拼凑的手法将各种图形元素组合成一张人脸，质朴而自然。

3

主题 Title
招贴设计

点评 Comment
通过摄影的手法，表现出一张绘有色块及文字的女人脸，给人以新奇的视觉感受。

4

主题 Title
招贴设计

点评 Comment
运用重构的组合构成原理进行设计，将饰有各种色块的方形调色板遮盖住真人脸，给人无限想像空间。