

现代设计创意与表现系列

设计

表

现

的

影像 与平面

解读现代设计精粹表现手段

陈琦昌 编著

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

艺术设计遵循形象思维的规律。它从灵感的激发、捕捉而产生创意,再到形象的构成、表现,最后到达创作目的的实现,其间经历一个又一个形象变换组织交叉揉合等等复杂的思维过程。这一过程从艺术的角度讲,并不追求完整、连续或全面,设计者可以从中撷取某一片段、某一方面,或从某一局部有意识地予以突破,有时往往会达到意想不到的效果。当然,这是相对于那些已有一定基础的的设计者讲的。真正有价值的作品,常常是有突破性的作品。这种突破,可能是某种思维定势的突破,可能是构思环节的突破,也可能是某一技法手段的突破,还可能是某种完整的破坏或某些已有形象的超越,等等。本套丛书的作者们正是从他们的艺术设计实践中,提炼出或创意、或表现、或构思、或制作的某一局部某一方面某一环节进行突破的经验,以供同行和初学者参考。本套丛书的作者都是美术院校或高校艺术专业的教师,丛书内容是他们设计和教学经验的结晶。丛书可作教材亦可为同行借鉴。

编者

2005.1

现代设计创意与表现系列

设计表现的

包装

图形

文字

服装

VI

版式

影像与平面

装饰造型

陈琦昌

哈尔滨市人

上世纪八十年代中期毕业于苏州大学

酷爱绘画与摄影，在西安工程科技学院教书多年

前日应友之邀始写《影像与平面设计》一书……

现代设计创意与表现系列 设计

表

现

的

影像与平面

解读现代设计精粹表现手段

陈琦昌 编著

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

内容导读

本书对影像的审美特征,影像与平面设计的关系,影像作品的类别及其与平面设计的结合等都作了阐述,向读者提示了相应的创意与表现的方法和手段。可供艺术院校及高校艺术专业教学使用和读者自学借鉴参考。

图书在版编目(CIP)数据

表现的突破.影像与平面设计/陈琦昌编著.一西安:
西安交通大学出版社,2005.1
(现代设计创意与表现系列)

ISBN 7-5605-1918-0

I.表... II.陈... III.影像-关系-平面设计
IV.J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111379 号

*

 西安交通大学出版社出版发行

(西安市兴庆南路25号 邮政编码:710049 电话:(029)82668316)

 西安卡多美彩色电脑制版有限公司制版 (029)87413429

深圳华新彩印制版有限公司印装 (0755)82409915

各地新华书店经销

*

开本:960mm × 1250mm 1/32 印张:2 字数:52千字

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

印数:0 001~5 000

定价:22.00元

前言

在现代社会的传媒领域，影像信息越来越多地成为平面设计语言表述的重要组成部分。据统计几乎近90%以上的平面设计作品或多或少地包含了影像的成分。而获得“静态影像”最直接的方法惟摄影莫属。然而对于大多数平面设计师来说对摄影的技术与艺术的有机把握往往缺少专业水准，摄影人不了解平面设计，设计师不了解摄影的现象较为普遍。因此，影像本身包含的技术性与艺术性元素，影像与平面设计的结合方式也就理所当然地成为了本书编写与出版的目的，并以此抛砖引玉。

在本书的编写过程中得到了黄利健、黄煜两位年青人以及徐红等人的支持（为本书的编写做了许多基础性的工作）。在此诚致谢意。

影像与平面设计是学科交叉的大专题。由于时间仓促和本人水平的原因，本书难免会有疏漏，望读者批评指正。

作者

2005年1月

目 录

A 影像的审美与表现	7
------------	---

(一) 影像的审美构成	9
1. 构图的审美	9
2. 虚实的审美	11
3. 平衡创造的静态美	13
(1) 对称式平衡	13
(2) 非对称式平衡	13
4. 律动创造动态美	13
5. 比例中的对比美	14
6. 和谐, 美的最高标准	15
7. 人们意识中的审美	15
(1) 视觉感受能力	16
(2) 视觉审美能力	16
(3) 视觉解读能力	17
(4) 视觉表达能力	17

(二) 影像的表现类型	18
1. 从题材上分类	18
(1) 人像类	18
(2) 广告产品类	20
(3) 纪实类	23
(4) 风光类	24
2. 从用途上分类	28
(1) 商业类	28
(2) 人文艺术类	31
(3) 新闻类	34

(三) 影像的表现方法 ————— 38

1. 变形夸张法 ————— 38

2. 多重曝光法 ————— 39

3. 追随拍摄法 ————— 40

4. 静态表现法 ————— 41

5. 变焦摄影法 ————— 46

6. 宏观表现法 ————— 47

7. 微观表现法 ————— 48

8. 对比表现法 ————— 48

B 影像与平面设计 ————— 50

(一) 影像与平面设计结合的类型 —— 50

1. 单纯影像应用类 ————— 50

2. 图文并茂表现类 ————— 51

3. 多图组合创意类 ————— 52

(二) 影像与平面设计结合的手法 —— 54

1. 对比法 ————— 54

2. 分割法 ————— 55

3. 重复叠现法 ————— 55

4. 变形夸张法 ————— 56

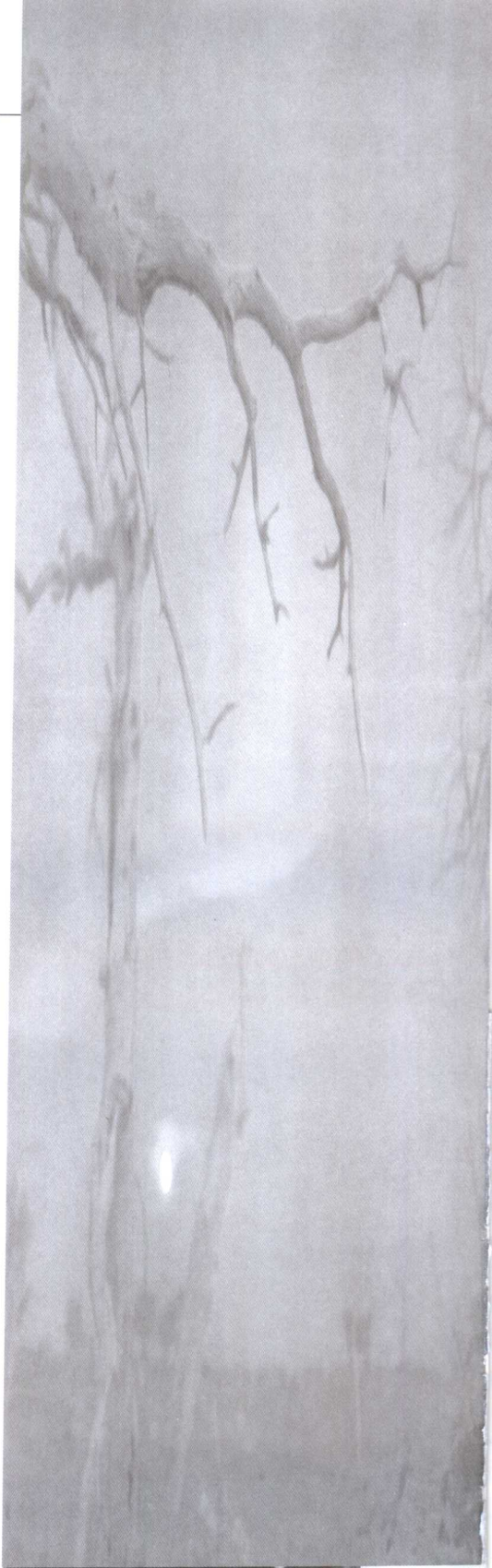
5. 打散重组法 ————— 57

6. 图文辉映法 ————— 58

7. 拼贴法 ————— 60

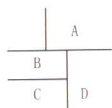
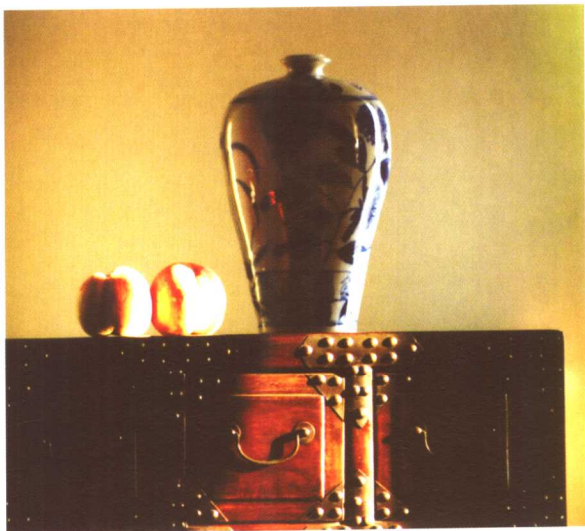
8. 偷梁换柱法 ————— 62

9. 移花接木法 ————— 63

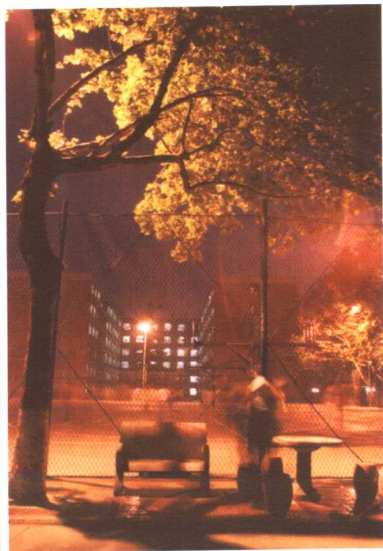

A 影像的审美与表现

“影像”一词是摄影术语。在光学上指由透镜或镜子所反映的物体的形象。这种光学影像需通过感光材料的曝光、洗印后才能被记录和固定下来。“影像”也指感光材料经曝光、显影等产生的与被摄体基本相同的平面形象。可分为黑白影像和彩色影像、负像和正像等。

A 静物	陈琦昌 / 摄
B 沙漠与水	陈琦昌 / 摄
C 辣妹子	黄利健 / 摄
D 校园夜景	黄煜 / 摄

平面设计与影像有着紧密的联系。平面设计师在表达自己设计意图、设计思想的时候，在平面设计作品中往往运用影像信息，进行创作、设计。

据资料调查，在近 90% 以上的平面设计作品中，或多或少地都运用了“静态影像”的信息。虽然这些影像在平面设计作品中占有的比例、运用的手法各有不同。

在现代社会中平面设计师不但要精通设计，还得了解、掌握一定的影像知识。

平面设计师在自己设计作品时，根据构思和要表达的意图需要拍摄或选择适合自己设计作品的图像。怎样拍摄出自己满意的“静态影像”呢？我们先从影像的审美和影像的表现方面进行说明。

作者通过垃圾车倒车镜的反射来拍摄垃圾沟场景。

A 垃圾沟的故事之一

黄煜/摄

B 校园中的夜色一枝干

黄煜/摄

C 沱江上的小舟

黄利健/摄

（一）影像的审美构成

一幅好的“静态影像”本身包含着技术性与艺术性元素。只从技术方面来定义是不够的，它还包括富有美感的构图、景物（物体）的取舍、角度的选择等等艺术性元素。

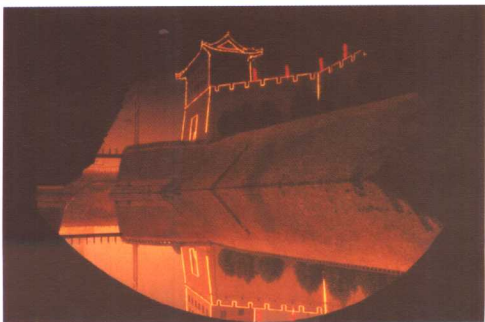
1. 构图的审美

拍摄“静态影像”图片时，摄影构图是摄影者进行摄影艺术创作的主要造型手段。它贯穿于整个摄影创作活动中，它包括了摄影艺术对拍摄题材的选择、主题的确立、主题思想的提炼、画面结构的安排（如拍摄位置、拍摄角度、拍摄距离、主题和陪体、前景、中景、远景或背景）、线条、光线、影调的处理，以及确定拍摄的瞬间，后期对画面的剪裁等等。

摄影构图是摄影者创造性的精神劳动。它是在客观事物运动（当然对于

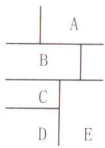
- A 胡杨林 陈琦昌/摄
 B 枝 黄利健/摄
 C 沙丘上 黄利健/摄
 D 树 陈琦昌/摄
 E 古城夜景 黄利健/摄

A	
B	
	C
D	E

静物来讲是静止的)的过程中,从照相机的取景框中来对被摄体进行取舍,以组织合理结构的画面,以美的构图形式来表达摄影作品的主题内容。

自然界的一切物体都有其本身的规律,各种表现自然界的事物的艺术也有其自身的规律,平面设计也是这样。摄影属于众多艺术的一门类,它在构图时也必然有自身的规律性。众多的摄影者通过不断地探索和实践,总结出了多样统一、均衡的疏与密、形式与内容、构图源于生活等等基本规律。

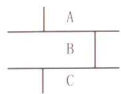
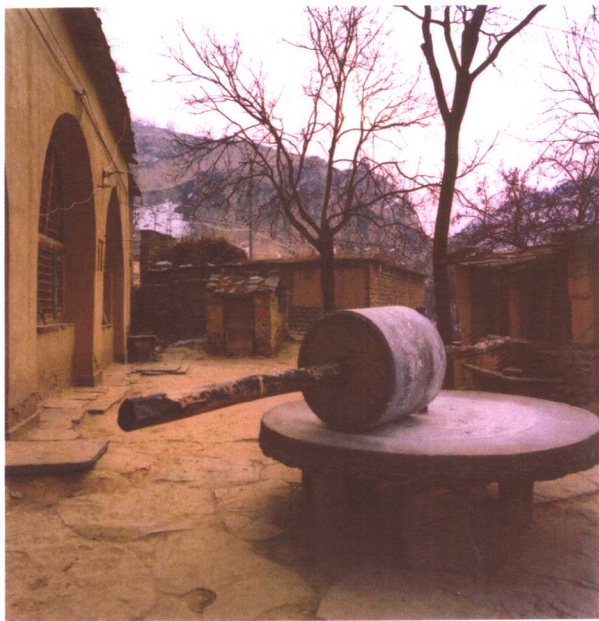
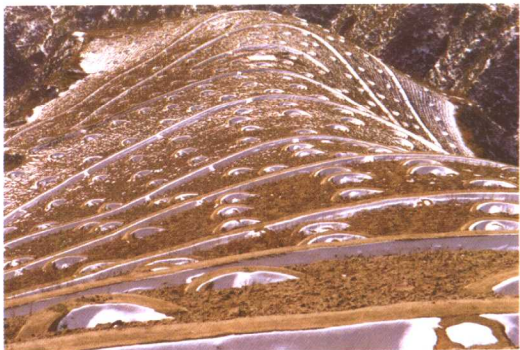

A 秋天的果实	黄利健/摄
B 柿子树	黄利健/摄
C 赛歌场	陈琦昌/摄
D 雪后	黄煜/摄
E 死去的胡杨	陈琦昌/摄

这幅作品根据作者需要,曝光不足,形成剪影效果。

重复即将相同的或相似的形、色单元，作有序的排列构图。人们总会无意识地将反复出现的元素联系起来，形成动态的视觉联想。如点的重复并置形成线条，线条的重复排列成面。重复在版面中可将离散的视觉元素串联成为整体，同时重复的元素也会形成视觉强势。

A 鱼鳞地 黄煜/摄

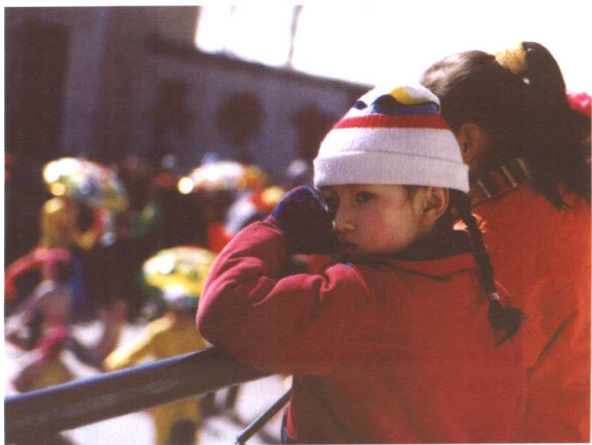
地势与雪的结合形成了对比与重复。

B 陕北农家 陈琦昌/摄

C 虚实对比 黄利健/摄

2. 虚实的审美

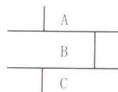
“静态影像”艺术作品中的虚和实是相对而存在的。在现代的摄影艺术中有人强调画面中的“主体一点清”。这“主体一点清”则为画面中的实，“主体一点清”之外的影像为模糊的，这种模糊的影像则为画面中的虚。画面中虚和实的关系应是互为提携相映衬托，使画面简洁、主体突出。一般来说，如果摄影作品的画面上只有虚而无实，就难以

辨认出主体，体现不出作品的主题思想（但这是相对而言的，在平面设计中使用的影像，根据构思需要也可以是模糊的）；如果摄影作品的画面上无一模糊影像，全部都十分清楚，这种只实无虚的画面不能给观众留有想象的余地，将所有的被摄体毫无掩藏地展现在观众的面前，会使主体不突出，其艺术感染力必然大大下降（这也是相对而言的，在平面设计中

使用的影像，根据构思需要也可是清晰的）。一般来说，在摄影构图中，该藏则藏，该露则露，虚实相映，实中见虚，虚中见实。这样的摄影作品，能使观众产生更多的联想和想象，能将观众逐步地引入摄影作品画面的意境中去广开思路，能成为平面设计作品的素材。

- A 古城印象 黄利健/摄
- B 吴堡古城 陈琦昌/摄
- C 小路 黄利健/摄

3. 平衡创造的静态美

(1) 对称式平衡

各要素间以一点为中心，取得左右或者上下同等，同量，同形的平衡。对称的形式有以中轴线为轴心的左右对称，以水平线为基准的上下对称和以中心为基准的放射对称，还有以对称面出发的反转形式。其特点是庄重沉稳，高大贵气，给人可信赖感。由于往往借助轴心，所以容易安排视觉中心，建立清晰的视觉流程，得到明快的视觉传达，是一种简单而有效的形式美感。

(2) 非对称平衡

即构成单元的性质不同而量感相等的平衡。可将文字图形按照大小、多少、色调、肌理、明暗等因素进行平衡编排。可以有效地避免平衡造成的画面呆板、单调，同时也不失稳重之感。（下图）

对称式平衡

（上图） 黄利健/摄

两棵树在画面中的对称放置，形成了对称式平衡。

非对称式平衡

（左图） 黄煜/摄

树的位置在画面的一角与远景的山形成了非对称式平衡。

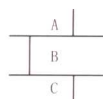
4. 律动创造动态美

如果平衡能获得静态美，那么律动给人的就是一种动态美。就像海浪层层叠叠涌向海岸；或是水中的涟漪由小变大，由强变弱的重复波纹，都会让人体会律动的美感。在设计中，把握图文布局时的重复，渐大，渐小，渐短，渐长，渐明，渐暗等排列构成，形成一定的节奏与韵律，会使整个版面富有艺术感染力。同时形成的轻松优雅的视觉情感，进一步提高诉求力。

5. 比例中的对比美

自然界事物固有的构成比率引发人的比例美感，如人体身材以比例匀称协调为标准。在造型上所谓的比例是量的比率，即长度或面积等的比率。比例是整体与局部以及部分与部分之间数量的一种比率，又是一种用几何语言和

A 夕阳下的柳树 黄利健/摄

B 凤凰城 黄煜/摄

C 虹桥下的小船 黄煜/摄

数字词汇来表现现代生活和科技的抽象艺术形式，往往体现一种理性、现代、科技之美。形与色失去比例无序的对比，会使人感觉混沌、幼稚、凌乱，所以合适的比例关系可产生对比美。