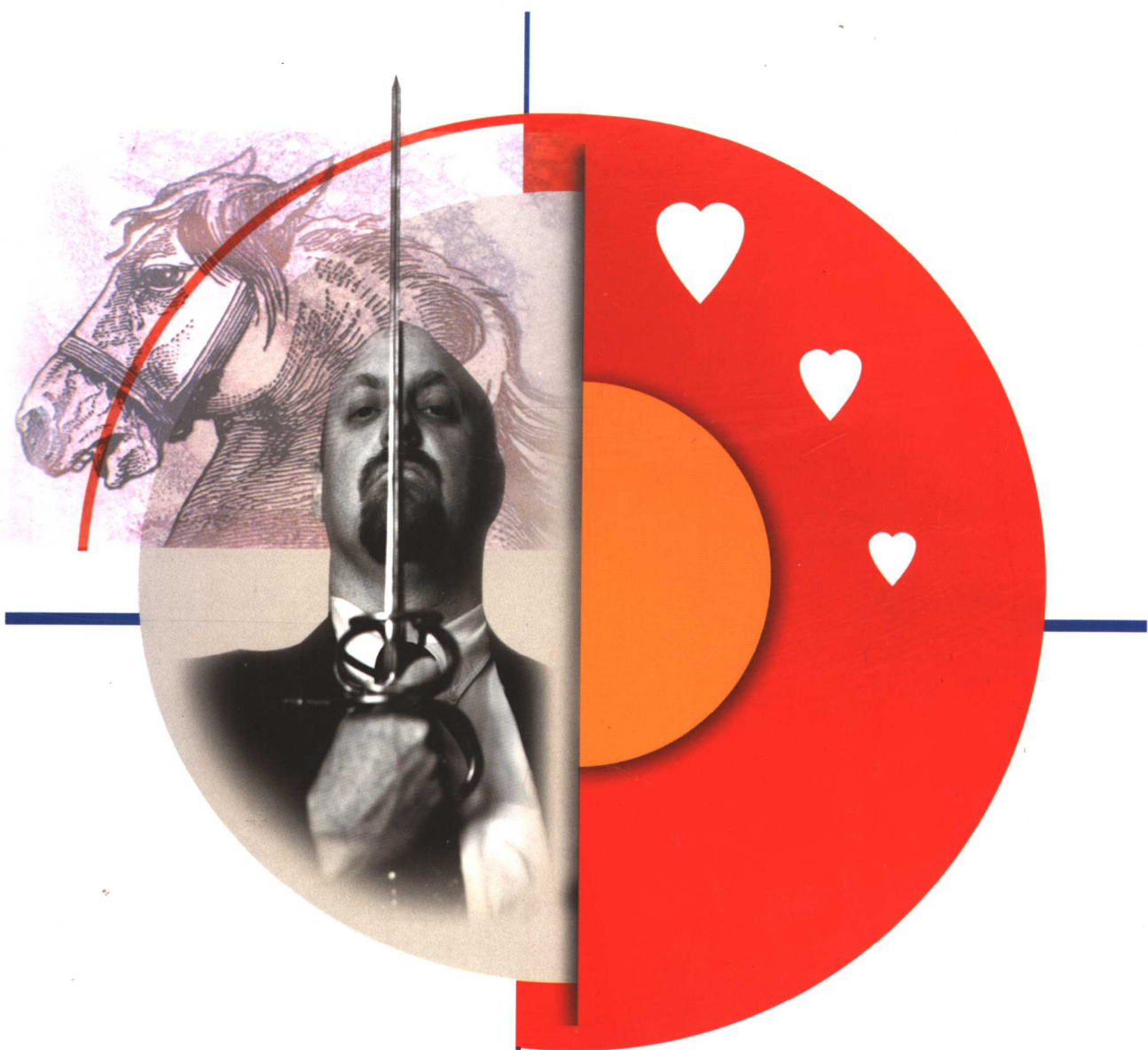

21世纪中国影视艺术系列丛书

宋东葵 著

视觉设计的创意与体现

中国广播电视出版社

J913
S761

视艺术系列丛书

视觉设计的 创意与体现

宋东葵 著

中国广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉设计的创意与体现 / 宋东葵著. — 北京: 中国广播电视出版社, 2004.8

(21 世纪中国影视艺术系列丛书)

ISBN 7-5043-4295-5

I. 设... II. 宋... III. 美术设计(电影)—高等
学校—教学参考资料 IV. J913

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 073721 号

视觉设计的创意与体现

作 者:	宋东葵
责任编辑:	李晓霖
封面设计:	郭运娟
正文设计:	张智勇
责任校对:	张莲芳
监 印:	陈晓华
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京市西城区真武庙二条 9 号 (邮政编码 100045)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	北京恒艺博通印刷有限公司
开 本:	787×1092 毫米 1/16
印 张:	8.75
版 次:	2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷
印 数:	4000 册
书 号:	ISBN 7-5043-4295-5/J·357
定 价:	45.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

前言

创意就是设计者的创作思想、创作意图或者是想法、构思、观点等；表现则是设计者通过一定的手段、方法表达自己的创意、构思，是针对视觉元素——形象、色彩和质感的综合处理。

本书综合了目前我国大部分艺术类高等院校基础课程中平面构成、色彩构成、想像构成的方法，但并不拘泥于构成对形象、色彩的组合方式简单机械的归纳，在重视科学性的前提下强调感性因素的个性体现，同时又结合了影视美术设计艺术的特点而形成自身的训练方法，增加对创意方法、想像模式的归纳研究。

作为合格的影视美术设计专业的学生，首先，要具有很强的想像能力、创新能力——即创意的能力，

其次，应掌握一定的表现手段，表达自己的创意——即表现的能力。作者通过十年的影视美术设计基础课的教学，总结出了一些切实可行的训练方法，希望能够抛砖引玉。

本书共分四章，首先简要论述了形式美的基本原则，总结了视觉创造的基本元素，着重对设计的创意方法、表达方法进行了归纳、整合。书中精心分析了对当今设计领域产生深刻影响的艺术大师的相关作品的创作方法，同时，通过大量的设计图例（其中包括大量有针对性的学生训练作品），图解创意的规律、方法，使创造性的途径有章可循，有法可依。作者始终坚信：创造性的能力是可以通过学习被掌握的，这也是作者十年来教学中的切实体会。

本书具有较高的使用价值，可供大专院校美术设计专业师生作为教材，对广大美术设计工作者、设计爱好者也具有较高的参考价值。

2004年8月

目 录

第一章 形式美的基本法则

一、统一与变化	1
二、和谐与对比	1
三、对称与均衡	2
四、节奏与韵律	2
五、静感与动感	2

第二章 视觉构成三要素

一、形象	3
二、色彩	21
三、肌理	28

第三章 视觉形象的变异与组合

一、改头换面——“篡改”名作	35
二、诗意的扭曲——变形	46
三、点石成金——置换质地	53
四、移花接木——错接	63
五、表情的转换——置换色彩	72
六、化平淡为神奇——放大与变小	79
七、鹤立鸡群——变异	88
八、循序渐进——渐变	99

第四章 技法表现

.....	110
-------	-----

第一章

形式美的基本法则

探讨形式美的法则几乎是艺术学科共同的课题，形式法则贯穿于一切视觉作品中，任何视觉创造都摆脱不了这些客观法则的制约。创作者惟一能够做到的是认识它、运用它，掌握它，并尝试突破它。

一. 统一与变化

这是形式美的最高原则，其他原理都是由此派生出来的。

统一：是要求画面上所有的因素符合一定的规范和秩序，产生谐调美。

变化：是理想的画面应在秩序的统一中寻求变化，使画面产生生动的变化美。

二. 和谐与对比

和谐：判断两种以上的要素，或部分与部分的相互关系时，各部分给我们所感受和意识的是一种整体协调的关系。几种要素具有基本的共通性和融合性称为和谐。和谐的组合应保持部分的差异性，但当差异表现为强烈和显著时，和谐的格局就向对比的格局转化。

对比（又称对照）：把质或量反差甚大的两个要素成功地配列于一起，使人产生鲜明强烈的感触，而仍具有统一感的现象称为对比，对比使主题更加鲜明，作品更加活跃，它最突出的功效是表达个性。

对比可以通过颜色的明暗、冷暖……形状的大小、粗细、长短、方圆……肌理的粗糙、细腻……相反性质的要素在画面中

构成对比。对比的程度有强弱之分。

对比产生生动美，但如不使之规范于和谐则又破坏了调和美。反之，和谐产生谐调美，但如无对比，则易破坏生动美，使画面陷于单调、呆板。

三、对称与均衡

对称：左右或上下形状相同，分量相同，变化相同，有平静、稳重、安定之感。对称产生谐调美。

均衡：指两种物体形状上不一样，但在分量上是一样或接近的。均衡可以使杂乱的元素形成统一的布局。均衡有形的均衡、量的均衡、力的均衡和色的均衡，呼应关系也是均衡的一个重要方面。

四、节奏与韵律

节奏：就是一定的程序按照同一规律的循环，通过加强统一的因素，产生谐调美。

韵律：单个形象的重复易于单调，由有变化规律的形象或色群间以数比、等比处理排列，使画面产生音乐、诗歌的旋律感。有韵律变化的画面具有积极的生气。

秩序的排列产生节奏，而有规律的变化产生韵律。

五、静感与动感

变化产生动感，画面上变化愈大，动感愈大。对比强烈，动感也就强烈。在色彩上，暖色偏动，冷色偏静。所以，对比、韵律对于调和、对称、节奏而言，便是动感的，后几个因素相对具有静感。

由此，和谐、节奏、对称、均衡属于统一的范畴，而对比、韵律属于变化的范畴。统一和变化是形式美的最高原则，多样变化之中求取高度统一是艺术追求的最高境界。

第二章

视觉构成三要素

一、形象

点、线、面是视觉构成的形象要素，是表现视觉形象的基本设计语言。设计过程中始终要考虑如何经营好三者的关系，因为任何视觉形象的构成，归结到底，都可以归纳为点、线和面。一个文字是一个点，几个文字的排列形成线，线的移动或数行文字或一块空白可以理解为面。

点、线、面相互依存，相互作用；通过点、线、面的组合，可以形成各种各样的视觉形象及千变万化的视觉效果。

● 1. 点的视觉构成

在画面中，细小的形象被称为点。任何形都是由点而生的，点的移动而生成线。点在几何学上仅是一个小小的符号，只有位置，不具有大小的面积，也没有上下左右的连接性与指向性，但在视觉表现上，必须以一定的大小和形状表现出来，任何细小的形象都可以作为视觉上的点，圆形的，方形的，三角的，自由形的，点是相对线和面而存在的视觉元素。

点是构成画面的最基本单位，点在画面中起活泼生动的作用，使用得当，甚至可以是画龙点睛的。点的形状、方向、大小、位置，聚集、发散，能够给人带来不同的心理感受。点的大小、位置、颜色、聚散的不同变化和组合，产生了轻松、活泼、流动、抒情、愉快的气氛。

点的构图——密集

密集是一种常用的组织画面的手法，细小的形象在整个画面中自由散布，有疏有密。最密或最疏的地方形成对比，并且疏的地方向密的地方形成渐移的效果。密的地方成为视觉焦点，

并且在图面中造成一种视觉上的张力。密集利用基本形数量排列的多少,产生疏密、虚实、松紧的对比效果。

密集的特点是构成密集的形象,面积要小,数量要多,才能形成密集的效果,基本形的形状应是相同的或近似的。以密集的方式组织形象要疏密有秩,并且疏密之间要形成过渡。密集的现象在自然界中极为常见,如山上的森林,海滨的卵石,天空中的白云和星星,都是生动的例子。随手将小豆撒在桌面上,是寻求点的意外性密集构图的一种方法。

密集可分三类:一是趋近点的密集,以点状位置为中心,基本形趋附于这些点的周围。二是趋近线的密集,概念的线在画面内构成骨骼,基本形趋附于这些线的周围。三是趋近形象的密集,设计可随意构成形象。

下面图例是以密集的点为主要元素构成的设计。

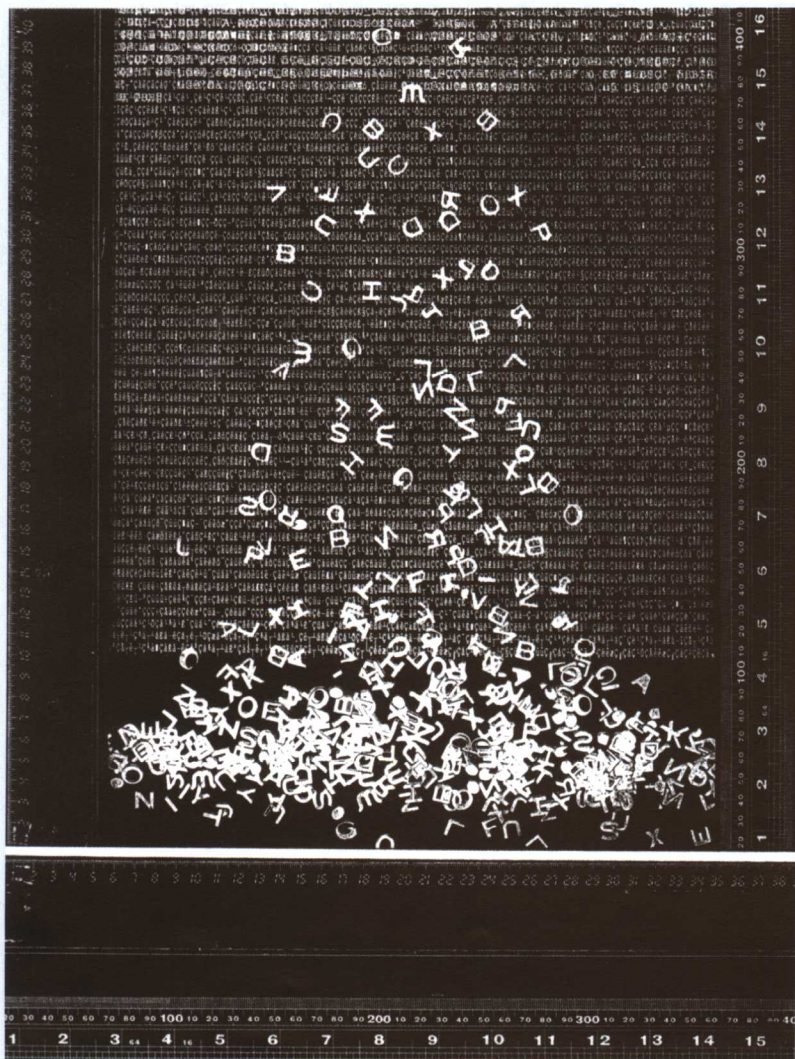
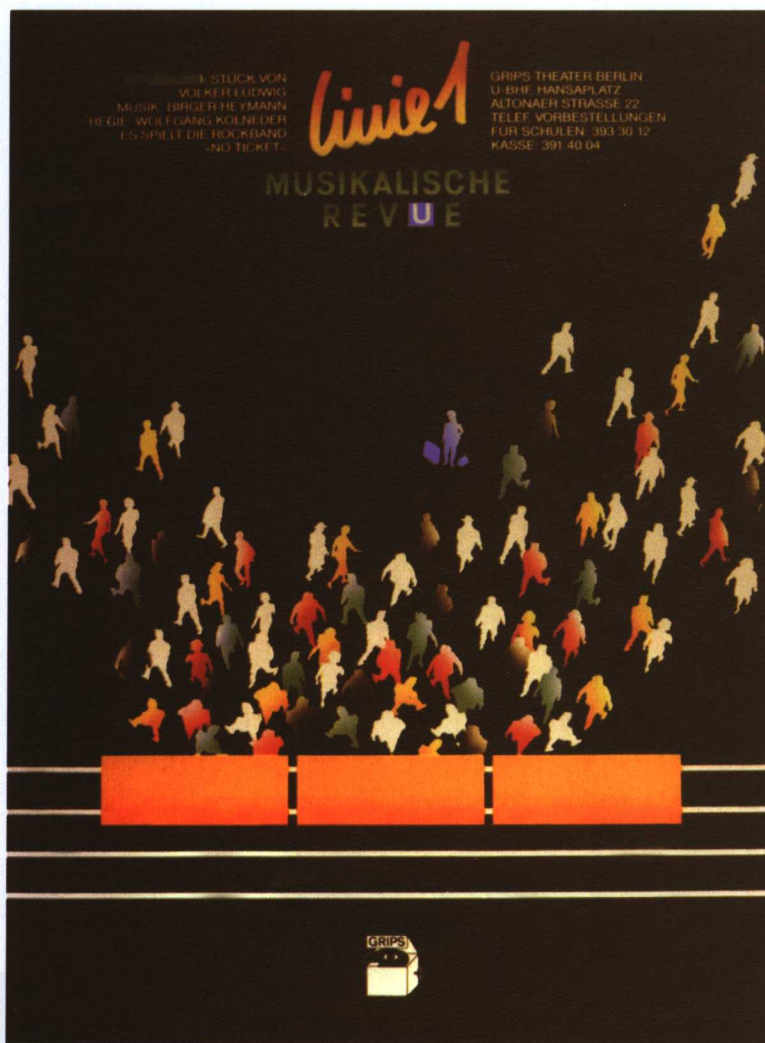

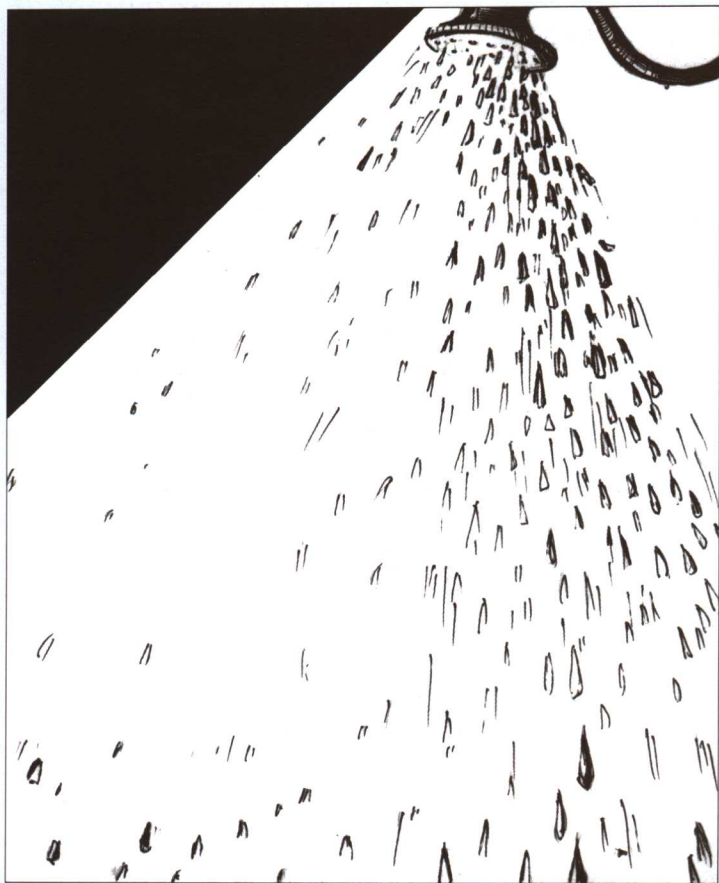
图2-1 埃莉丝·贝娜梅里(澳大利亚)
《信息交流》
选自《艺术与科学国际作品展作品集》

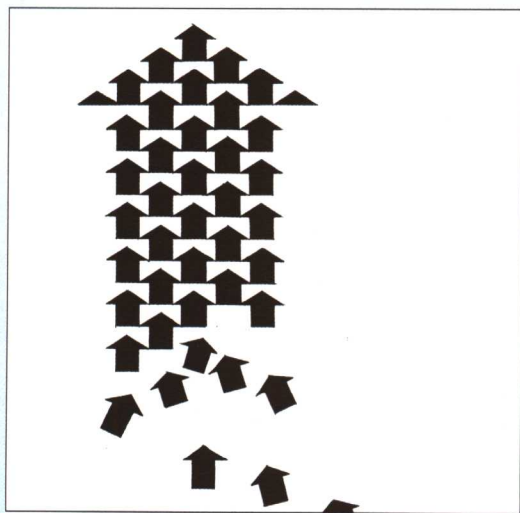
◀ 图 2-2 《一路车》
德国戏剧招贴

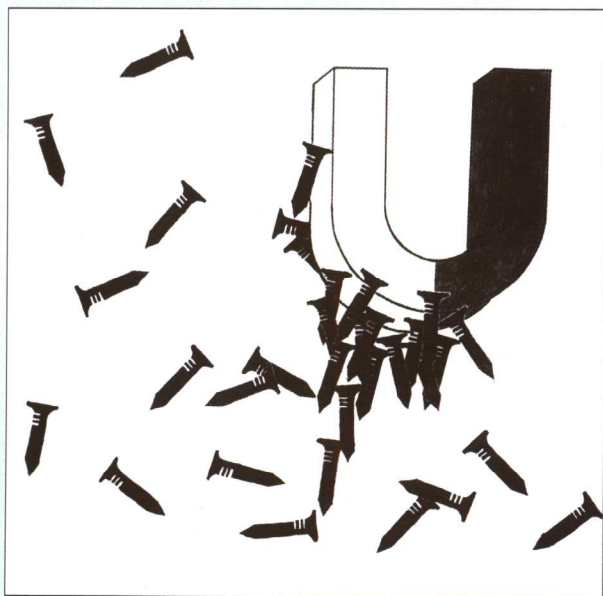
▶ 图 2-3 刘研研
点的密集练习

◀ 图2-4 张世明 点的密集练习

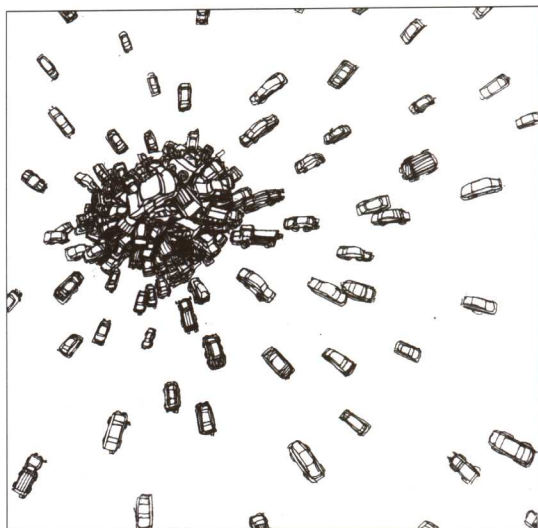
▲ 图2-5 点的密集练习

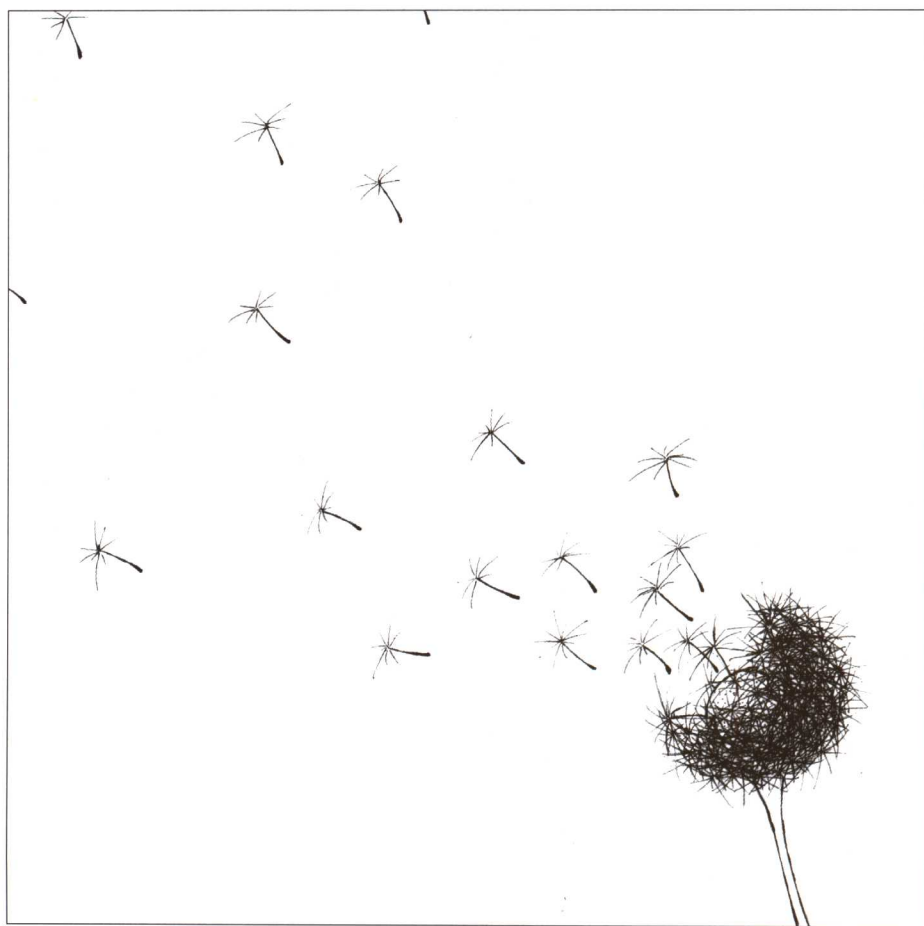
▲ 图2-6 郑硕 (非美术专业学生)
点的密集练习

▲ 图 2-7 宋燕京 (非美术专业学生)
点的密集练习

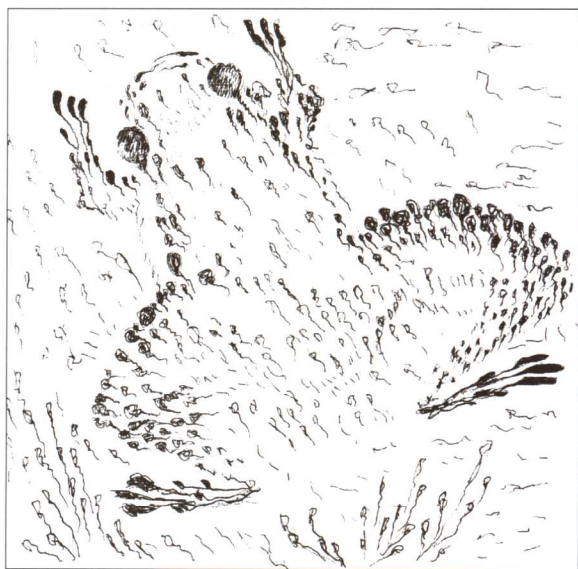
▲ 图 2-8 曹筱征 (非美术专业学生)
点的密集练习

▲ 图 2-9 李乐卓 (非美术专业学生)
点的密集练习

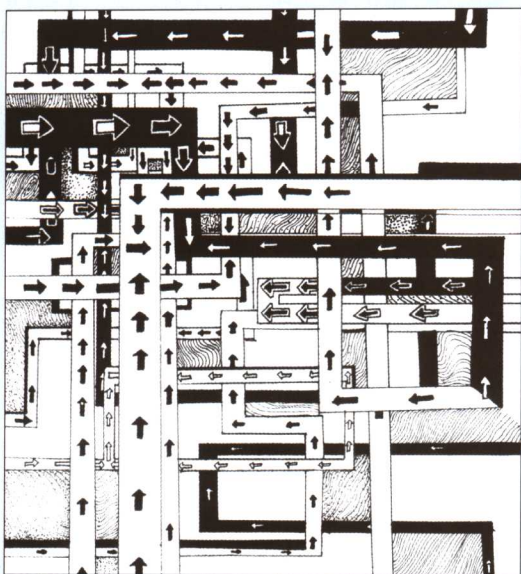
◀ 图2-10 徐晓琳 (非美术专业学生)
点的密集练习

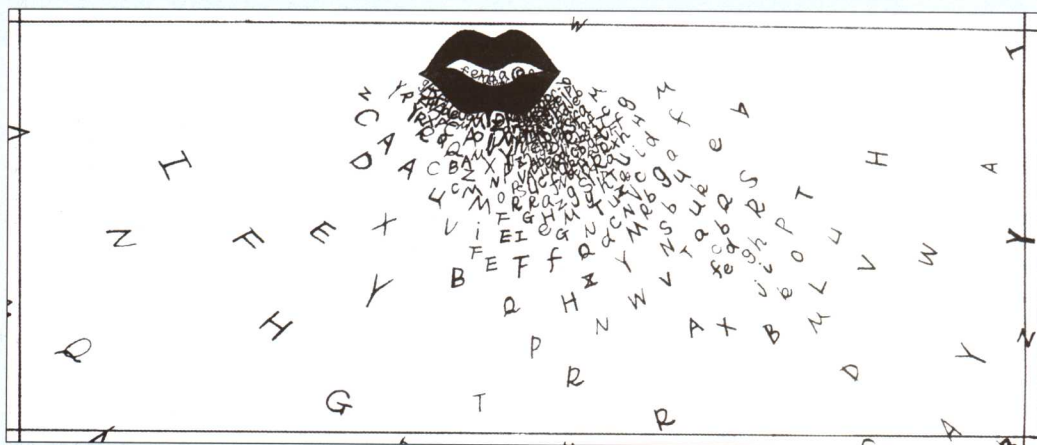
▲ 图2-11 张世明 点的密集练习

▼ 图2-12 徐雅柠 点的密集练习

▲ 图2-13 戴雅楠 点的密集练习

▲ 图2-14 冯 蕾 (非美术专业学生)
点的密集练习

► 图2-15 阮 潇 点的密集练习

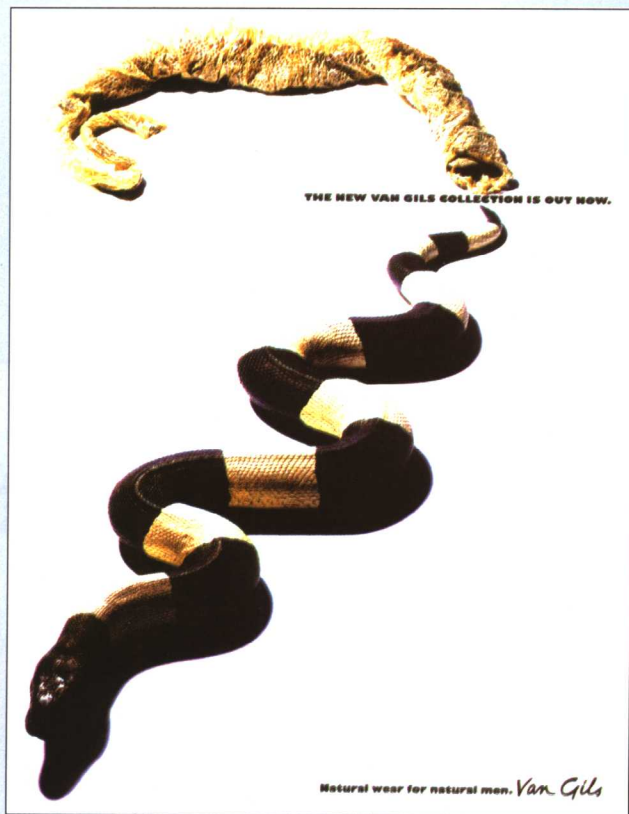
● 2. 线的视觉构成

点的延伸形成线,其定向延伸是直线,变向延伸称曲线。直线和曲线是线构成的两大系列。在几何学上,线有位置和长短,而没有宽度和厚度,但在视觉上则有粗细、厚薄、虚实的不同样子。线是中国艺术的主干,线是决定画面效果的基本要素之一。

线的曲直、粗细、润涩、软硬等不同特征具有情感性,纤细之线具有纤细、柔弱、轻巧、潇洒的感觉;重粗之线有沉重、浓厚、强盛、磊落的情趣。总的来说,线有直线和曲线两种基本形态,前者具有简单、明晰、直接、率直、果断、严峻、确实、男性美的感情与情趣;后者具有温和、柔顺、圆滑、流动、女性美的感情与情趣,自由曲线是最好的情感抒发手段。线的方向也有不同的意义,水平线代表和平、安全、平静及休息;倾斜线代表不安、运动、活泼的感觉及现代意识;垂直线具有庄严、挺拔、力量、向上的感觉。线的放射、粗细、渐变可以

体现三维空间。水平线的重复排列形成一种强烈的形式感和视觉冲击力,能够在第一眼就产生兴趣,达到吸引访问者注意力的目的。自由曲线的运用,打破了水平线组成的庄严和单调,给画面增加了丰富、流畅、活泼的气氛。不同的线运用到设计中,会获得不同的效果。设计者应该知道什么时候运用什么样的线条,可以充分地表达自己所要体现的东西。

下面图例是以线为主要元素构成的设计。

◀ 图2-16 天然的服装给天然的人——“新的 VAN GILS 服装已经面世。”服装需要不断更新,正像这条曲线优美的蛇一样。VAN GILS 服装服饰广告(图片来源:《世界平面广告精粹》)