

具象的感性

抽象的理性

抽象

平面设计中的 抽象思考

人民美术出版社

二可 著

可

设

计

经

验

谈

平面设计中的抽象思考

人民美术出版社

二可
著

图书在版编目 (C I P) 数据

平面设计中的抽象思考 / 汪二可著. —北京: 人民美术出版社, 2002.7

ISBN 7-102-02603-X

I. 平... II. 汪... III. 抽象思维—应用—平面设计 IV. J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 046097 号

平面设计中的抽象思考

著 者: 二 可

出版者: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735 TEL: 6512 2584)

责任编辑: 刘普生

装帧设计: 二 可

责任印制: 丁宝秀

印 刷: 北京嘉彩印刷有限公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 次: 2002 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 5 25

印 数: 0001—5000

ISBN 7-102-02603-X/J · 2250

定 价: 26.00 元

前言

我是一个平面设计的实践者，长期的实践、探索，使我时时心有所悟。心得所涉，虽不能面面俱到，可我认为我们现在并不缺乏全而又玄的理论，我想努力尝试的是，通过简短的文字和简单的图示，展示我的设计和思考过程，传达一种具有“可操作性”的思维方式或思路。

做为一个平面设计师，应具有两方面的素质和能力——感性的艺术直觉和理性的逻辑思考。

前者属于设计家的**素质**范畴。但深厚的审美修养和灵动的创造思维不是通过一两本书所能塑造的，这更多地取决于设计家的天赋气质和“诗外功夫”的长期涵养；而处理手法方面的理性思考则是可以通过讲解传达，从而提高的**能力**。这是做为一个**平面设计从业人员**，而不仅是一个个人表现型的纯艺术家，所要求具备的专业能力——二者**缺一不可**。只有做到“二可”，方可产生好的设计作品。

目前，介绍意念创造方面的书已很多。而我经常接触到的一些平面设计作品，往往注重追求新奇的点子和触目的图像，而摆在一起的“章法”就不那么讲究了，使作品在视觉上产生遗憾。因此，此书将重点谈到我在平面设计中对于图形和结构的理性思考过程。

目 录

原子弹！或是渔网？	2
抽象的纯粹	14
结构的“意味”	22
编织抽象之“筐”	30
个性化的设计	46
新的思考——向“八大”白石致敬	52
抽象图式探索	70

原三御殿

原子弹

或！ 是渔网？

基于对平面设计过程中的具象思维（点子、创意图形）和抽象思维形式结构这两方面重要性的认识，我甚至把成功的平面设计作品比喻成原子弹。

我们知道，原子弹的爆炸原理是必须由两块体积碰撞——分置的核燃料是安静的，只有当两块体积被撞击到一起，超过“临界体积”时，才会产生裂变的连锁反应——原子爆炸。

这个比喻耸人听闻了一点，但我实在是想强调“两个方面”的重要性。**意念图像**〔具象图形或抽象图形〕为一方面，而隐藏在背后的形式结构为另一方面。如果单纯注重前者是不够的，只有找到适当的平面**结构形式**，当二者结合在一起时，才能产生打动人的作品。

这里又想到一个比喻，就是渔网的“网目”和“纲”的关系。

面对一张渔网，引起我们注意的往往是面积较大的网目，而忽视起支撑作用的“纲”，但如果没有“纲”的支撑，网就很难有秩序地张开，说不定还会缠作一团。

我们需要打破习惯性的、被表面具象形迷惑的局限，进入理性的思维空间，重新组织和处理平面。我想，平面设计中的“结构”，起的就是“纲”的作用。

结构往往是隐性的，但却是更根本的。

我在做每一个平面设计的开始阶段，为了寻找合适的图形结构，总是先在火柴盒大小的面积上做文章，在这样小的面积上，你不可能画出具体形象，所以更强化了简单明确的、抽象的图形和结构意识——如果在这样一个小的面积上，画面成立了，那么无论放到多大，这个设计的平面结构也是能站住脚的。

而现在很多人习惯于在电脑上把图形和文字素材摆来摆去，这样是很难做好整体把握的，搞不好就会弄成“缠乱了网”。

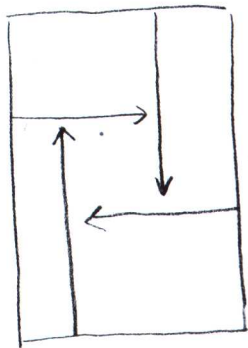
建议大家重拾在纸面上勾画的好习惯。这里的图示也就是我设计思维的过程。

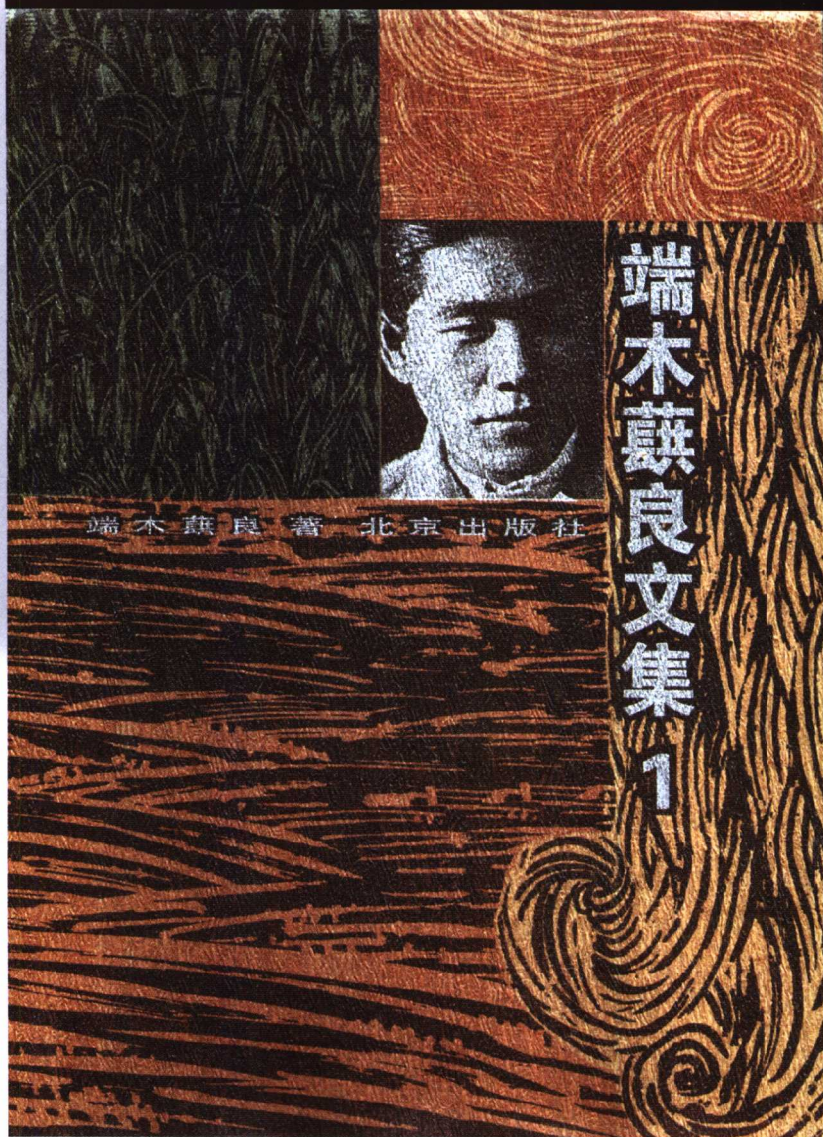
面对一个平面设计的选题，我们会进入一个很活跃的思维状态：可能会有新奇的“点子”出现，也可能在寻找合适的形式语言，——具象的感性思维和抽象的理性思维——这两种思维过程交替出现。一般的情况，是先出现创意的具象图形元素，再寻找适当的画面结构，也有可能是先产生富有表现力的形式结构，再以具象图形去填充……

例如我在《端木蕻良文集》的封面设计过程中，情况就是这样的：

端木早期的作品以饱满的激情为我们展现出了伟大沉郁的原野，在混和着血与火的土地上寄托着深深的民族忧患。他的作品使我感动，产生了一股积郁于心的冲击回旋之力。

于是找到了此书设计的基本结构形式——漩涡状的结构，来自四个边，自外向内，有方向感有冲击力度的平面分割。

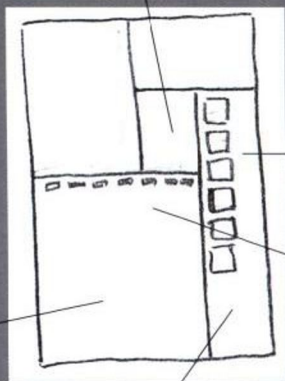
分割的空间用什么填充？

“……土地给我一种生命的固执，土地的沉郁性，猛烈地传染了我，使我爱得深厚和真实，使我也像土地一样负载了许多……”

——东北的大地、咆哮的大江、广漠的天空，还有生长在大地上生命倔强的庄稼——这一切富有象征意义和表现力的具象的填充，形成了此书的气氛。

调整五个面积的大小，加强面积对比，表现土地的面积处理为最大

作者像占位最小，
并处于“漩涡”中心

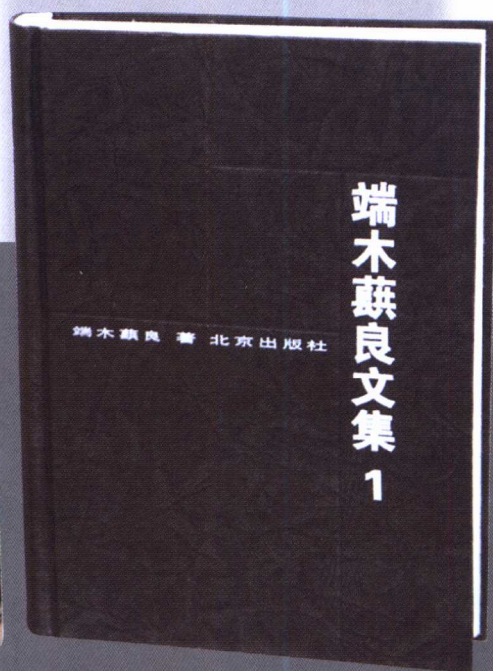
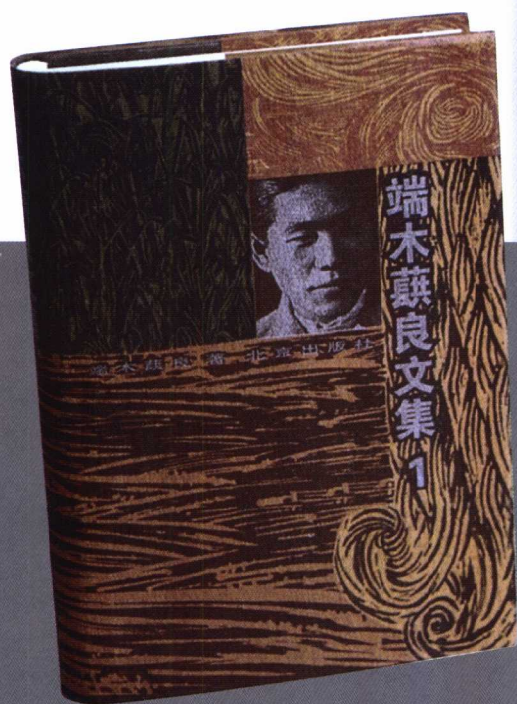

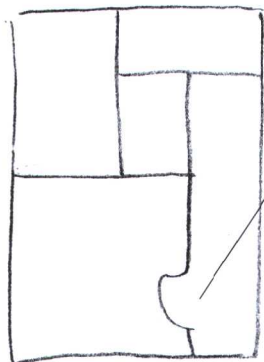
书名下边留空白，
形成上升之势

文字做为抽象图形元素来考虑，选择粗黑字体，可形成较有视觉冲力的“块”的感觉，加强整体的力度

书名文字顺应并紧贴结构线

另一条文字顺应另一条线，并与书名文字形成冲撞之势的“T”形

四个形的边缺乏变化，需要“破”一下，正好可以用水浪来处理
(图像适应结构要求)

图像运用木刻手法处理，显得苦涩而有力，凸显了时代气息。

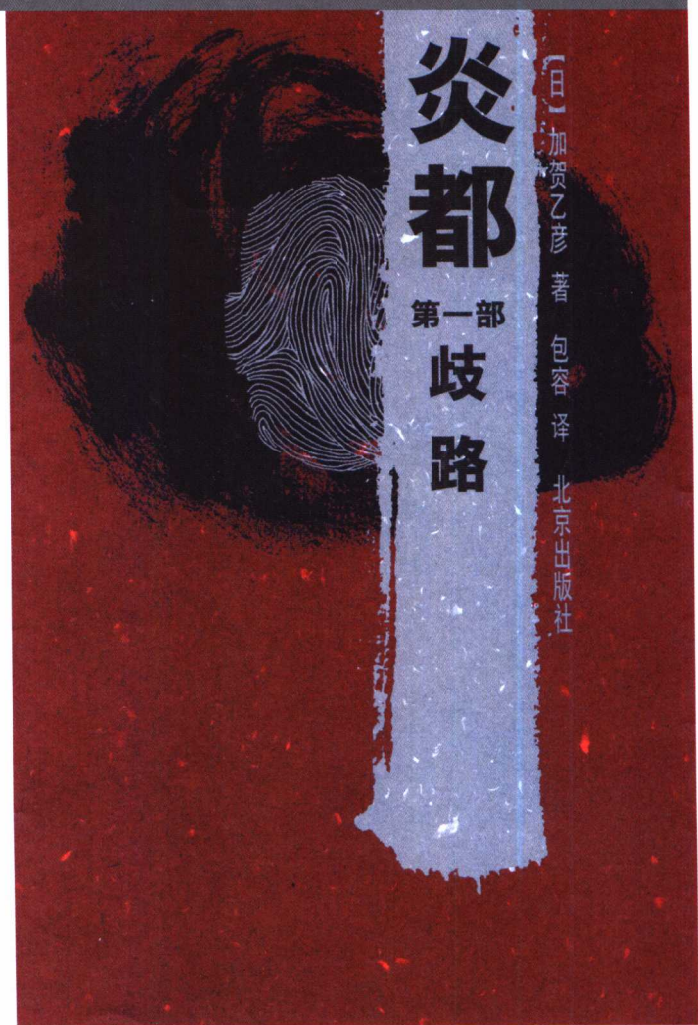
棕色皱纹特种纸压印专色与银色，色调的控制加强了此书的厚重感。

四本书的颜色处理亦是(顺时针)漩涡状转换

此设计的思维过程是：先找到**形式结构**(理性)→再充实**具体形象**(感性)→再调整**结构空间**(理性)→再以图形适应调整的结构……

这样思考、调整，经过一个反复的过程才最终完成的。

而《炎都》的设计过程是另一种顺序：

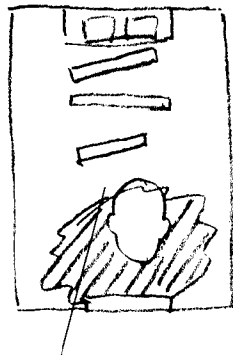
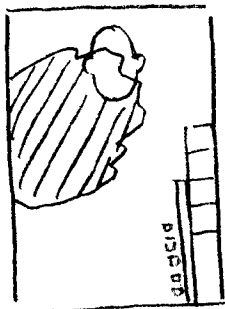
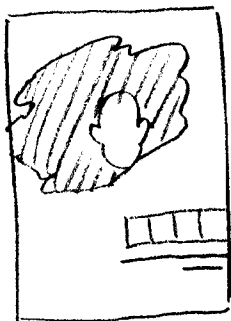
此书被誉为“日本的《战争与和平》”——战乱、痛苦、挣扎——一个日本家族的兴衰所体现的日本民族在二战中的缩影。

图形语言经过反复锤炼——外形为人脸的图形分别由指纹(象征宿命)、文字(“军”、“战”等文字代表战争)和乱线(悲剧命运)所构成；大的黑块是由冲动的笔触涂抹成的

——情绪化并具日本文化特色的图形选择。

结构语言的寻找则费了一番周折：

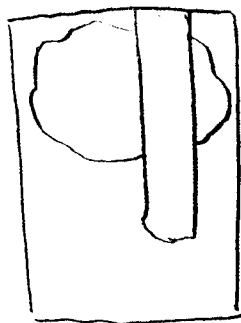
开始没有找到结构处理的“感觉”

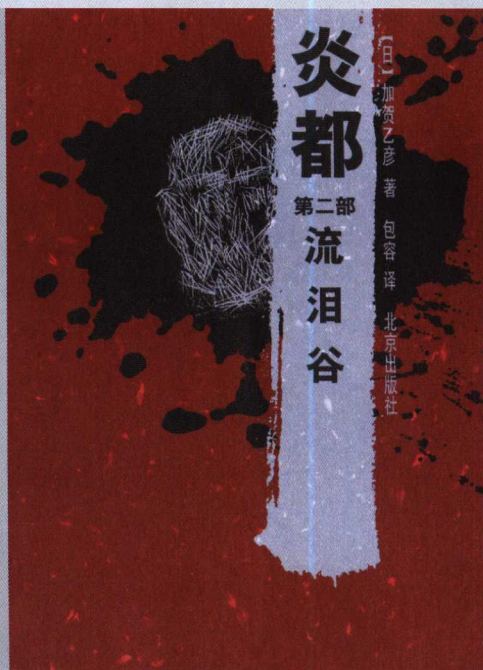
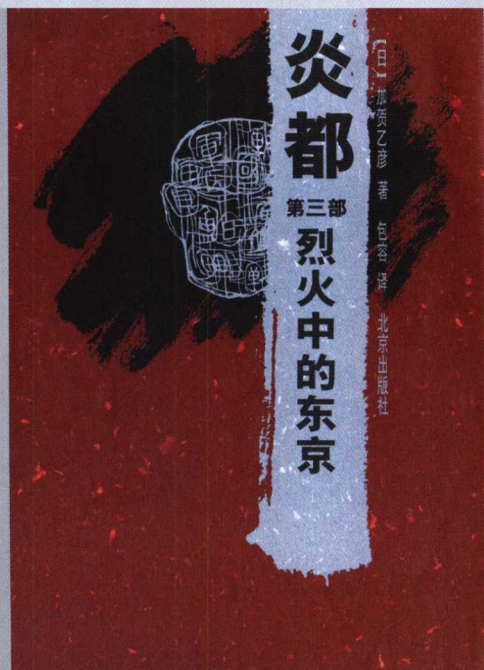

几排放文字的黑条虽似下落的炸弹，但仍属具象联想，缺乏抽象力度。

这时，必须把具象元素放在一边，在“火柴盒”上用抽象图形来寻找结构组合关系。

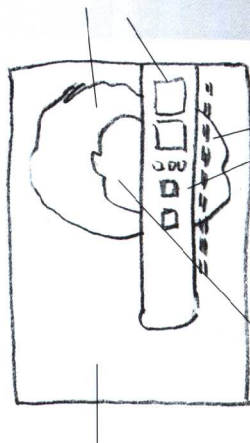
最后找到这样的构图：一个大的团块被自上的力冲破，墨团和人形都变得不完整——充满抽象力度和情感意味的形式构成。

把握抽象结构的形式感，以具象素材来“适合”形式的需要：

有意强调形态的区别(圆形和长形)

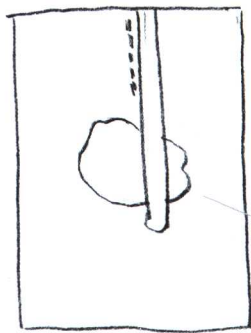

作者和出版社名的文字竖排，使向下的笔触不孤立，成为两个部分组成的图形

而人脸形则要合在墨团形内，整个外形为一个图形，画面不散。并且“两个形”和“一个形”形成区别

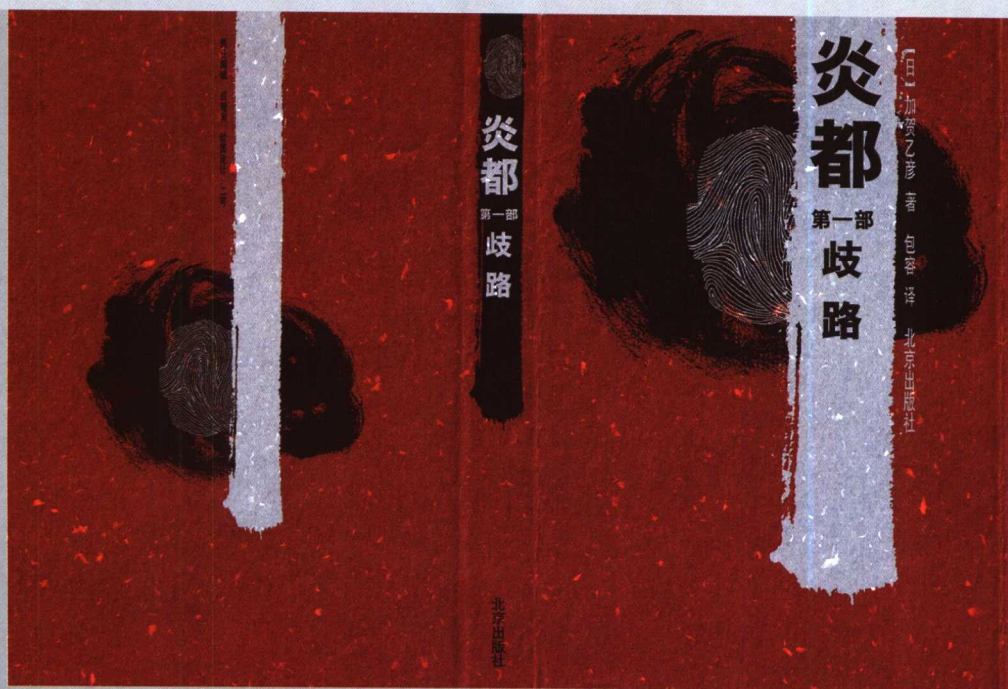
——这也是构图原则之一

图形置上部，如“高山坠石”，下部留较大空间，加强下冲的力度

封底重复封面图形元素，更增强了两个图形的形态对比

圆图形下移
造成已经坠落之势

此书的思维过程是，先有具象的获得，再有抽象的寻找，最后两个方面“碰撞”在一起，才完成这个设计。——真像是原子弹的引爆过程。也像是先有了“网”，再找到“纲”，穿在一起，这个设计才能够成功。

我也主要是通过这本书的设计过程，对形式结构在平面设计中的作用有了更深刻的体悟。