

广告艺术文字构成设计

岳钰 编著

西安交通大学出版社

ART TYPOGRAPHY DESIGN OF ADVERTISEMENT
YUE YU XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

广告艺术文字 构成设计

岳钰 编著

西安交通大学出版社

责任编辑/孙文声

版式设计/张梅琪

封面设计/岳 钰

督印/张梅琪

摄影/袁一荣

策划/孙文声

内容介绍

本书是一部关于用文字字形作为基本原形进行艺术创作的著作。广告艺术文字自身图式的形成是文字的变形或文字的排列所构成,并配以某些标志、照片、插图、色彩等辅助手段,构成一个个美丽的画面,给人一个信息,一种美感,一种印象,一种品味,一种情趣。本书通过国内外优秀、精美的广告艺术文字作品图,介绍了它的作用、种类、创作方法,以及画面分割的视觉功能和新技术在广告艺术文字构成设计中的运用等,充分反映了国际上这一艺术门类的新发展。

本书为在广告、新闻、编辑、出版、印刷、教育、影视、企业等以文字为媒体传达信息的有关部门工作的同志,以及立志学习这一门艺术的朋友,提供了一部很好的借鉴和学习用书。

(陕)新登字 007 号

广告艺术文字构成设计

岳 钰 编著

责任编辑 孙文声

*

西安交通大学出版社出版

(西安市咸宁西路 28 号 邮政编码 710049)

深圳当纳利旭日印刷有限公司印装

陕西省新华书店经销

开本 889×1192 1/16 印张 6.5 插页 77 字数:31 千字

1994 年 10 月第 1 版 1994 年 10 月第 1 次印刷

印数:1 - 6000

ISBN 7-5605-0693-3 J·3 定价:42.00 元

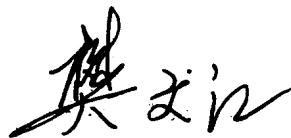
序 言

当前,世界各国正处于新的技术革命和开发信息资源的信息时代,在这一领域里,广告是一个令人目不暇接的信息窗口,透过这个窗口,可以看到一个丰富多采的商品世界。众所周知,广告是商品经济的产物,改革开放以来,我国的经济领域发生了深刻的变化,城乡市场繁荣兴旺,国际商贸交往频繁,这一切,为我国广告事业注入了生机与活力。

在市场经济运行中,广告作为沟通生产与消费的中介,具有辅佐企业开拓市场和引导消费,促进流通的特殊功能,是国内国际经济循环的重要条件。广告业在我国是一门新兴产业,属于知识密集、技术密集、人才密集的高新技术产业。因此,广告业之间的竞争,实质上是人才的竞争。人才素质是广告业能力与水平的基本标志,人才也同时是带动广告业发展的先导,要提高广告业水平,必须把人才培养放到重要位置上去,是毋庸置疑的。在这方面,除了正规广告专业院系的培养外,给广大在职广告从业人员,给各大企业主管和组织广告的有关人员,给关心广告事业的各界人士提供有关学习资料、参考书籍,以及对有关专业院系攻读广告的学生,提供有一定水平的课外读物,是很必要的。

有鉴于此,我们编纂了这套广告系列书,从各个侧面,或公关广告,或文字设计或平面设计,或 CI 计划、或招贴设计、或电脑辅助设计等等。选题多属人所未涉,而又为广告人所急需。专题论述,自成体系,既可独立成书,又能相互呼应,尽量做到理论与实践结合,知识性与可读性同存,既有助于加强广告理论素养,又具有可操作性,便于运作实践,图文并茂,深入浅出。如这套系列书能对广告人的学习参考有所裨益,则幸甚。

中国广告协会学术委员会委员

前言

自从“大量生产”(Mass Proauction)和“大众新闻传播”(Mass Communication)这两个“M”的出现,便意味着人类社会进入到新的时代,也就是说从“工业化社会”发展到“信息化社会”。广告作为沟通生产与消费的中介,在国内国际经济循环中起着重要的作用。“广告艺术文字构成设计”这一艺术门类,已由快速重复制作阶段步入追求自身艺术个性的阶段,并通过其艺术个性的体现而达到商业文化的形成和企业个性的视觉式体现,促使商品经济达到更广泛的繁荣。

工业革命后,在英国、德国,以及欧美逐步形成了艺术文字构成设计这一新领域。亚洲则在日本率先展开,1971年创立“印刷文字设计协会”。1972年开始了广泛的国际交流,1978年起在美国每年举办“纽约艺术文字构成设计展”。改革开放后,我国社会结构也产生了翻天覆地的变化,随着市场经济的繁荣,企业竞争的加剧,艺术文字构成设计领域也必然会在我国形成和发达。

广告艺术文字构成设计,通俗地讲,就是利用文字设计和印刷技术的方法,使文字这一信息传达媒体,以几个字或几行字,几种色块,组合构成一个个美丽的画面,给人一个信息、一种美感、一种印象、一种品味、一种情趣。它自身图式的形成是文字的变形或文字的排列所构成的,有时也掺以一定的标志、照片、插图等辅助手段。

当今艺术文字构成设计的范围也随着科学技术的不断发展而飞速地更新着其内容,已由平面的二元空间,发展到像电影、电视等光源方面的立体三元、四元空间。

在我国,这一领域还属于萌芽阶段,虽已做了许多实际工作,但其创意、目的仍停留在不管视觉效果,只注意文字表述内容的阶段。而在如何使用艺术的形式、美丽的图形,更简捷、易懂,并能更准确地传达内容方面,尚无研究和介绍。作者感谢西安交通大学出版社孙文声先生对广告系列书的策划工作,使这一艺术门类得以介绍给大家,同时感谢西安美术学院樊文江教授对本书的审稿工作,并提出许多宝贵的意见,以及在作者繁忙之际,适逢魏纯华女士对本书文字部分的编写工作所起的作用。《广告艺术文字构成设计》这本册子,从不同方面介绍了有关这一新领域的思维方式、制作方法、应用范围和名作欣赏等,并以此来作为通向这一领域的铺路石。

岳钰于癡痴坊

1994年8月

目 录

序

前言

A 广告艺术文字构成设计的意义

1. 艺术文字构成设计领域形成过程 7
2. 型和功能 8
3. 意识和实体 8
4. 设计意识的延伸 8

B 艺术文字构成设计的领域

1. 艺术文字构成设计的分类 9
 - ①实验性构成 9
 - ②功能性构成 9
2. 艺术文字构成设计的三个类型 10
 - ①平面艺术文字构成设计 10
 - ②立体艺术文字构成设计 12
 - ③光源艺术文字构成设计 13

C 艺术文字构成设计的创作方法

1. 艺术文字构成设计的画面分割 15
2. 画面构成设计的基本图形 15
3. 画面空白的支配 16

D 画面分割中的视觉功能

1. 色觉与色盲 17
2. 视力 17
3. 视野与视力范围 17
4. 适应性和错觉 17
5. 对比感度与眩光 17
6. 人体工程学在艺术研究中的作用 18

E 新技术在艺术文字构成设计中的作用

1. 技术与艺术文字构成设计 18
2. 材料与艺术文字构成设计 18
3. 工具、手与艺术文字构成设计 19
4. 机械与艺术文字构成设计 19

A 广告艺术文字构成设计的意义

1. 艺术文字构成设计的形成过程

文字是人们把口头语言组织记录下来,用来相互交流情感的一种符号。世界各国所使用的语言虽然不同,但文字组合的形式只有两种,一种是字母组合,拼写单词。采用这种组合形式的地区较为广泛,其区别仅是字母的写法、拼法、读法不同而已。另一种是方块文字组合。其单字成意,数字成词,后者主要是以中国为中心,在亚太地区应用较多。特别是我华夏文化自立于世界民族文化之林,从新石器时代的刻划符号,到夏、商时代的甲骨占卜;从西周、春秋战国时代的金文记事,到秦、汉时代的刻石铭文和竹简著书;从东汉蔡伦的造纸术发明,到宋代毕升活字版印刷,中国人都为世界印刷排版艺术设计早期的形成打下了不可磨灭的基础。然而,“广告艺术文字构成设计”这一领域的形成和发展,却和英国工业革命有着密不可分的联系。由于18世纪工业机械的发达,使得人们周围的生活用品、居住空间、工作环境、娱乐场所、交通运输、新闻传播手段等等发生了自有理智的人类在地球上出现以来,人类所体验的最激烈和最富于戏剧性的变化。工业革命直接的结论是大量生产。社会的进步与发达,又促进了劳动分工的复杂化,各种各样的信息要向众多的人们播散,这就迫切地需要“大众信息传播”这一领域的发达。因此说,这两个“M”(Mass Production 及 mass Communication)的出现就意味着进入到现代。在“大众信息传播”中最为基础的艺术形式和表现手段即“艺术文字构成设计”。

“艺术文字构成设计”是“大众信息传播”发展过程中,由实用普及到竞争提高,再升华到艺术化后的产物。也就是当印刷排版行业机械电子化程度相当普及后,由从事这一领域众多的从业者,自然显露出的同一专业操作方法,并在材料、素材、构思、技术等方面有独到之处,产生艺术性的作品,这便是“艺术文字构成设计”。

例如,一个人想要在众多的名片之中,给对方一个深刻的印象,使其自身的特征通过名片这一媒体成为视觉式的外在形式,就得设计,一个企业要想在众多的企业竞争中,树立自身的企业形象,就得创立一个视觉的企业形象。它应该是可亲易记、深刻难忘的形像,通过对这一形像的宣传,打开销路,提高产值,展开消费经营战略。那么这一企业形

象在哪些媒介上展现呢?主要反映在:说明书、礼品、办公用品等一切宣传品上,这也得进行CI计划的设计;一个商店要想吸引消费者,提高知名度,增加销售额,就得配合季节、节假日等等,展开别开生面的促销宣传,大张旗鼓、深入细致、全面多样地进行促销战略实施,也得进行CI的设计;一个学校,在生源的竞争和文化交流活动中,如想要展示自身学术实力和科研攻关的水平,也必须进行对自身学习环境、师资力量、科研环境、资料拥有等等软件的宣传,这也需要CI的设计;一个政府机构,在组织经贸活动时,如何突出政府的职能,怎样通过促销带产,使其地区尽快地富裕起来,以商品经济的市场调节方式改变计划经济的长官支配方式,这也得进行政府形象的树立,也得从事CI的设计计划。

总之,在传达自身向外施展影响的信息时和在接受外来影响的信息时,“艺术文字构成设计”都将起到十分重要的作用。随着商品经济的深入发展,市场的竞争只会是愈演愈烈,因此,突出自身、个人、单位、机关、团体等特征的设计计划只能是越来越重要了。

2. 型和功能

艺术文字构成设计,是“大众信息传播”的载体之一,它也隶属于工业设计的范畴,又介于艺术设计的边缘,其造型是以平面为主体,以立体、光源为辅助构成其特征的。而一般人认为在从事艺术文字构成设计时,主要是设计作品形式的思考过程或行为,创造其型便意味着创造了其核心。

艺术文字构成设计的型反映在书籍、报刊、杂志、广告、说明书、招贴、小册子、标志、商标、台头、办公用品、名片、贺年卡、情人卡、名片等等平面之上和灯箱、牌匾、招牌、立体广告、立体标志、小礼品、吉祥物等立体的造型之上以及摄影、插图、幻灯、电视、电影、霓虹灯等光源之上,由于它的加工手段为工业机械手段,因此它的内容实质也与工业设计完全相同。

设计是以工业加工决定其物质性质为目的的活动,形态上的特征,并不意味着是其外观。从生产者 and 使用者双方的立场来考虑,可以说是一种物质统一改变成另一种物质时的构造性与功能性关系。仅认为是其外观,就会渐渐地使人仅注意到物体的表面性,并以表面的型掩盖了构造上的缺陷。当一件作品或产品诞生时,型并不是与其物品同时产生而来的,而反映的仅是偶然性的概念;另一方面,物品的形态性质,是所有功能性、工业技术性、经济性等因素相统一的结果,是用各种各样方法构成其形态的过程。形态的性质是与物品内部的构成相一致的现实,也是与物品同时产生和展开外在反映的现实。因此,必须注意的并不单纯是

在设计中型的外观上的区别。在设计中决定视觉性的型是与其内部的东西(材料、构造、功能、经济性等)有着不可分割的关系,这一点在考虑设计的真正意义时是非常重要的。这也就是形式与内容的统一,形式只能是为了更好的突出其内容而使用的一种视觉语言,一种使人易记、喜欢、难忘的艺术媒介,情感载体。在考虑功能和构造的中心时,其型应是人们经常接触的外型,在某些程度上是必须有所取舍的。如有名的哲理:“型是服从于功能的”就被路易斯·沙利文导入到设计思维之中,在功能主义思考方法的发展中做出了伟大的贡献。相反,单纯的功能主义一味地强调功能是决定一切的理论,在其忽略了人的要求和欲望这一点上则受到了批判。型对人来说首先应是人感到亲切的东西,从欲求达到将其精神发扬的立场来看,设计必须考虑到无论材料也好,功能也好,构造也好都是为人服务的东西。像郎特和卡恩说的:“功能得服从于型,人应服从于自然”,还有“型是启示功能的东西”等等也都是这个意思。

3. 意识和实体

我们任何一个人,在日常的信息传播中,无论是自己将情感的东西传达给别人,或接受别人所传达给自己的信息,都需要首先是语言的表达,其次是书信、书报杂志、广播电视等。这样那样的思考过程便是意识。然而这些意识,通过语言、文字来记述的东西较多,可要使通常的表现形式艺术化,让那些情感真挚的内容,通过艺术的形式更充分地达到视觉的直观效果,就需要造型艺术家,通过设计来实现。

川添登曾在他的《设计艺术是什么》一书中指出:设计的最为一般性应用是,人在欲求制造有目的性物品时在头脑中所构思,并将其意识原封不动地实现的行为。作为设计,是为了使思维变成现实,从材料选择,经过制作过程,直到完成和使用。可以说设计是人类意识物质化、实体化的实现过程。即我们可以给设计命名为‘实体世界’。他指出了设计中意识实体化的重要性。

因此在人们的信息传达过程中,可以分为意识思考期和设计制作期两个过程。前者是所有的人都能参加的分野,从这种意义上讲任何人都可以是设计者;后者是需要具有视觉化、实体化技术的领域。因此它属于造型艺术家兼设计艺术家的专家们的工作,从这一意义讲,设计是为了提高生活,宣传商品,交流信息,行政管理等等意识的实现过程,任何人都拥有责任、都能参加的行为。

4. 设计意识的延伸

当我们分析了设计艺术的行为,就可将其划分成许多不同的

阶段。例如,在最初的意识思考期,就呈现出其设计构思得从历史性、哲学性、文明性等观点出发来满足各种各样的要求的一种形式。这些构思可根据各种各样资料而变化成无数种形式,再经过一定的筛选,最后确定为一种成熟的构思。下来是给这个构思一种形式使其视觉化的阶段,这里不但造型方面需要考虑,而且要从科学的方面来进行综合性讨论;最后,是从具体的材料、构造、制作技术等工艺学方面来考虑这一形式的设计如何完成。

这里最为重要的是最初的意识构思阶段。这个阶段,并不单纯的是从一个企业或单位或团体的必要的利益为目的而出发的。而应该是从更广泛的立场即人类的生活体系来考虑其意识构思才对。近年来环境这一用语使用率十分频繁,这从另一个角度来看,说明我们这个时代设计艺术的范围和视野已相当广阔。

要使一件作品,在人类环境的系统中寻找到自身的位置,其设计艺术就应该是服从物质的、空间的、信息的、秩序的创造性思维方式。它不是从物质、能源、信息的各个领域分别摄取,而是在相互关联的循环系统中寻找必要的位置。一件艺术作品或产品的设计过程,不仅应该采用自然所拥有的物质、能源等的研究成果,而且应该不断地与历史、政治、经济等社会学,特别是心理学、人类工程学、运动科学等成果相结合。因而,它也可以说是综合性思维过程。从这一点讲,设计艺术家不同于单纯的艺术家,正如蒙豪利·纳基所说的那样:“设计并不是物体表面的装饰,而是以某一个目的为基础,把社会的、人类的、经济的、技术的、艺术的、心理的、生理的等诸要素综合起来,使其能够纳入工业生产的轨道的制品设计与计划的技术。”

例如,我们在设计时使用某一种材料就必须拥有对这一材料自然资源开发的长期性预测,以及对地域之间的供需关系等的选择,还要对其形式的过程,如运输性、接收性、耐久性、互换性、使用方便性、经济性、美观性等方面的考虑,同时,还要对使用后的废弃问题,像焚烧、溶解、腐蚀、再生等,是否能回归于自然的问题,都有责任来考虑,这就是我们所希望的对设计意识的革新。

B 艺术文字构成设计的领域

1. 艺术文字构成设计的分类

艺术文字构成设计是一个边缘性学科,涉及面广、要截然划分较困难。有关它的分类,可以从不同的角度来划分,一般大体

上是划分为:

- a. 平面艺术文字构成设计,即二元空间的设计;
- b. 立体艺术文字构成设计,即三元空间的设计;
- c. 光源空间艺术文字构成设计,即四元空间的设计。

艺术文字构成设计在人与自然、人与社会的对应关系中涉及到:人与社会相联系的作为精神性装备的信息设计领域;人与自然相关联的作为工具性装备的产品设计领域;社会与自然之间作为环境装备的环境设计领域。

例如,在说明书、标志、企业落款、书籍、刊物、办公用品、广告招贴、展示宣传等的平面上应用的艺术文字构成设计,都属于第一种;而像企业落款式雕刻,企业形象纪念碑、立体广告、商店门面、店内陈设、包装装潢、工业产品等的立体上应用的艺术文字构成设计,都属于第二种;而在电视广告、动画设计、三维造型、幻灯广告、霓虹灯广告、展览会、光电声造型、电影文字、喷泉造型等设计中所应用的艺术文字构成设计便是在四元空间中进行变换的又一种方式。

虽然艺术文字构成设计可以涉及到以上三个方面,并以不同的形式表现其内容,但就艺术文字构成设计自身的构成形式而言,则可归纳为实验性构成和实际性或功能性构成这两大种类。

① 实验性构成

真正有意义的艺术文字构成设计实验是在本世纪初与未来派、达达派、构成派诞生的同时而开始的。这时,有将艺术形态与文艺内容相统一的设想,用极明快易懂的方法来表现这个时代。作家、诗人为了更明确地表现自己,就尝试着将自己原稿直接变成形式。初期阶段的代表人物是斯蒂芬·马拉尔买。在他的著作《装成人的骰子》中,尝试了将极普通的文章分成短句式的组,并在每一页中留下了空间。这种新的艺术文字构成设计并不是自行发展而来的,而是1910年前后所有文化艺术界的一连串的有意义的契机变化而来的。经过印刷而成为语言形态的艺术文字构成设计,是最为重要而且是具功能性的传达手段,从而被认为是一般性文化图式的明确反映。然而,在本世纪以前,艺术文字构成设计还不是一个独立的艺术形式。

② 功能性构成

功能性艺术文字构成设计,在某种意义上是与实验性艺术文字构成设计不相关联的东西。实验性艺术文字构成设计,不光是反映文化图式,而且是以前自身的反映,对于实验性艺术文字构成设计和功能性艺术文字构成设计研究的意义,我们可分开来看,前者是完全不能控制的表现,其创作将使作品发展到未知的结果;后者是对于内容所要反映的问题,用更好更别致的形式来

达到解决问题的结果。因而,实验性的艺术文字构成设计,并未担当本来作为语言的艺术文字构成设计所书写的理念。实际上其艺术文字构成设计自身便是艺术,更是纯粹的表现手段。实验性艺术文字构成设计与“具体诗”的形式有着密切的关系。在历史性艺术革命的初期(1910~1920年),可以清楚地看到画家、诗人、设计家们实验性艺术文字构成设计和基本性功能实验的差别。总之,功能性艺术文字构成设计是准确、简捷、艺术地传达文字内容和信息的一种媒介。它与实验性艺术文字构成设计是两种基本性质完全不同的两个方面。然而要想很清楚地将实验性艺术文字构成设计和功能性实验划分开来却是很难的。假如对这一分野视觉上的性质进行思考,由于被视觉化的东西和今后被发现的东西是相互影响的混合物。有时在最为个人化的自我表现中,又可能发现非常基础的东西,而在基本性的视觉研究中,也会产生不加思考的下意识表现。因此,同一个人具备着这两种素质也是很自然的事。

2. 艺术文字构成设计的三种类型

① 平面艺术文字构成设计

平面艺术文字构成设计,是指限于平面的一切信息传达的印刷品而言。其构成的因素有四个:

- a. 篇幅;
- b. 照相植字 K 数表;
- c. 色彩即套版印刷;
- d. 设计显示器对插图的艺术处理。

当我们接受委托任务开始进行设计时,首先得确定所要设计的印刷品的尺寸和内容;其次是面对这一实物尺寸来展开,以突出内容主题为目的的设计构思,即创意设计。这也与绘画是一样的,当一个画家面对画布时首先考虑的是构图,即在何种光线、情节、人物表情下最能突出创作主题。而设计家所不同的仅是所使用的素材不同而已。因此要求设计家必须得熟悉纯粹抽象的纯艺术视觉规律。在我们周围,可以见到各种各样的造型现象,如果我们将这些现象作为线而抽象化后,舍弃掉许多杂乱的特征,仅剩下线的构成,就可看到造型现象。原本在现实中线现象的发现是较困难的,但如果我们把它们提炼抽象出来看,就会发现许多有意思的现象。例如,我们从下往上看航前的轮船,便可看到线现象、透视性的画面,其斜线使人感到了出航前的气氛;还有像居民区的道路与住房,抽象提炼后也可成为有节奏的图画;再有动物园的篱笆墙,女性裙子的衣褶,台阶的层次,现代超高层大楼的线现象等等,都是启迪我们在艺术文字构成设计时最好的形式因素。如果能将形式与内容相统一,那就能得到更好的效果。功能艺术文字构成设计是经常与插图同时并行的,因此,我

们可以通过版式的训练来达到掌握这种既单纯而又丰富的表现手法。在排版的空间处理中,文字与插图是两个大的部分,正是通过调整版面空间的比重,才使人会产生各种不同感受的视觉图式。人的视觉规律通常是眼底视网膜直观感受后的一种规律性的东西。如图中的视觉诱导线,就是一般常人所感觉到的视觉寻视规律。设计家既要打破这种规律,又得遵循这种规律,遵循的应是其科学性,而打破的原由则是艺术独创的个性规律。在以往的传统美术教育中,人们只注意作者所要描写的主体是什么,而忽略了主体背后的空间即绘画的背景。然而现代设计教育则恰恰相反,把所描写的主体背后的背景空间,看得与描写主体是同等比重的主题,这就是现代商品经济社会,大众信息传播领域的发达所导致的设计艺术教育突出科学性实质的体现。因此,在平面文字构成设计的空间处理中,大胆的空白,则是科学思维的升华,决非农耕思维的浪费。然而,成功的设计必须是建立在科学思维方式之上的产物,否则,将会成为无本之木。

其次我们在从事平面艺术文字构成设计时还应从艺术的角度来注意所设计的形式与内容的结合问题。艺术在世界范围内,没有民族性站不住脚,而在全国内没有地方性则站不住脚。除此而外,设计艺术所追求的艺术视觉语言还要求国际化。例如,公共厕所的指示牌,随着国际交流的频繁深入,只要是能旅游的国家,共用标志几乎是统一的。像公厕的标志男是黑色的♂女是红色的♀。但要在大家司空见惯的常规中突破与创新,就非常难了。像日本福冈县久山街的公共厕所的创意标志和雕刻就非常的杰出。

在平面艺术文字构成设计中怎样突出民族性呢?众所周知,世界文字的两个大的组合形式:一种是字母文字,虽然在全世界使用字母文字的国家众多,它们在语法、发音方面千姿百态,但其用字母拼合的基本方式是相同的;还有一类,便是中国人创立的方块型象形文字。前者以英文字母的拼写为代表,通用于全世界。在英文字母的拼写构成设计中,我们首先应该深刻地理解字母文字的流行历史性,这样才能在设计中创作出符合英语国家人审美习惯和历史气氛的作品来。否则按照中国人的常规来对待外国的习惯是很难使视觉语言沟通的。下面我们看一部分事例:花体哥特,这种书体是16世纪在英国作为陈列的典型而发表的,1903年莫利斯·拜顿进一步完善了其内容。这种书体通常在结婚等红白喜事的请柬、圣诞卡中使用,它有一种古老、豪华之感,一般不在体育或现代的机械产品中应用;哥特字是1860年由瑞士的哈斯公司铸造的,在世界上流行范围较广,也称粗线哥特。以上两种字体多用于酒类的文字构成;古典式文字,是意大利古时的文字,原型是8世纪末形成的。1470年由威尼斯的尼哥拉斯·

慈松改革完善，现在在世界上被称为“小威尼”，而且由于威廉·莫利斯的推广，给20世纪的设计家们很大的影响，在第一次世界大战时广泛使用。现在的形式是1924年由E. F. 代泰拉重新设计的；美国文字设计界元老W. 在19世纪末设计，并于1915年~1916年发行了一种非常好看的书体，其特点是具古典之风格的同时具有威严和优雅之感，多使用于杂志的小标题、杂志名称、音乐会的节目单、展览会的介绍以及介绍信、布告之上；卡斯龙是世界上最为重要的英文书体。在艺术文字构成设计中有这样一句古老的格言：“在选用书体时，如果犹豫不决，那就使用卡斯龙。”这就足以证明这种书体不因时间、场合的改变而影响它的装饰性。这种书体是18世纪英国的威廉·卡斯龙创作的，1857年介绍到美国，现在在世界上广泛使用；18世纪在意大利，由乔巴尼·巴塞斯塔·包德尼设计的并在广告中经常使用的一种书体，是他设计的众多书体中最完美的一种。他是历史上“时髦罗马字”的先驱。他给予现在新型罗马字很大影响。另外还有一种在文章中表现人名，以及那些特别的东西时经常使用的一种英文字母书体。以上是铅铸的几种活字造型。下面我们介绍几种照相植字中的书体：由ATF（美国活字铸造公司）最近发行的一套展示风格的文字，1960年由夫利曼·克劳设计，因此以他的名字命名，称“克劳·现代黑体”。展览设计应用此文字是非常合适的；法尔曼·代德是世界现代罗马字的代表性书体，1775年由法尔曼·代德设计由德贝尔尼·派谬铸造厂铸成活字。法尔曼在从事出版和印刷工作的同时，也创作了不少美观的文字书体。这一书体既具有现代罗马字的特征，又具备古典美，是法国美术字体中最漂亮的一种；具有明显的现代风格的现代结构式字母，是哈尔布率特·热尔曼·库芬代斯科设计，由瑞士的哈斯公司发行，其字面明快、易读、亲切，是在国外经常使用的一种“新闻哥特”体。现在日本在国外的广告或说明书最常使用的就是这种文字。它作为主体规范字母形式和基本字形得到了世界设计家的高度评价。这种书体也成为日本对外宣传的代表；一种将字母的基本框架单纯化后又有一种古老感觉的文字，是1928年由保罗·莱纳设计的，直至今日这种文字仍很受欢迎，并在印刷行业中被经常使用。20年前在日本盛行的书体，最醒目的特色是其文字全部都好像是用圆规规范了的型，用圆和直角构成的型在精密机械工业产品中经常应用；由瑞士哈斯公司发行的一种活字，字体洒脱、干净。日本的设计家比较喜欢用这种字型，其特征是用计算机无论放大缩小都使人一目了然；尤尼巴斯在现在还仍很有名，其主要原因便是这种美术字是拥有21种系列的大家族，它是由菲尔代卡在苏黎世学习设计。菲尔代卡25岁在巴黎的活字公司工作，30岁成为

艺术指导，这一书体花了他7年的时间制作而成，其中还有另外7个人参加。由德贝尔尼·派谬铸造厂铸成活字在全世界销售，直到现在仍风靡全世界。在日本1970年被指定为世界博览会使用书体；澳波太马是现在非常有名的书体，1958年海尔曼·察波夫设计，由德国的D. 斯坦波尔AG活字铸造厂铸造销售。这种书体首先被《人生》杂志的世界版所采用，其次被众多的书籍和广告所使用。另外，它有许多种成套的字型从印刷到展示被广泛地应用。以前被称为“新汉斯的粗线黑体哥特”，1957年由瑞士的汉斯公司发行销售的字母，是由马克斯·米代卡设计的，现在是欧洲最受欢迎的字母之一。1962年改名为海尔派奇克。这种书体在销售时便在全世界引起人们的注目，在日本也是作为世界设计会议和东京奥林匹克的指定性规范文字被应用的。这种文字有三个特征：第一，每个字母之间有着微弱的差别，然而整体的关联性则很强。第二，每一划平直有力具有现代感的同时也仍保留了英文字母的特征。第三，小写字母和大写字母的大小差别不大，字的横幅也差别不大。其种类有14种，而且在照相植字盘上也有，铸造铅字也有。现在随着世界贸易的大流通，作为艺术文字设计的一种倾向，都在研究字母本身变化形式差的问题。由19世纪字体变形而来的，在1962年由阿尔德·脑巴莱塞重新设计而成的一种字体，在瑞士十分流行，由于其折弯处很小，几乎是方的，工作时比较容易制作，所以在展览会、商店门面的设计中经常应用。美国现在也很流行由阿姆斯特达尔姆·康奇塔·斯坦达德保尔德在过去的字体之上完善设计而成的一种字体，是报纸、杂志广告中最为广泛应用的字母之一。由于它字体粗壮有力、易认，在广告、商店陈列以及广告专栏上经常使用，而且这种字体铅字、照相植字盘上都有。其次在商店门面的题头文字中经常有用木头或塑料来制作的范例，表现原稿式手写体特征的一种字体，可以在曲线的古典美中表现出活字的特性，用这种自由的舒展流畅的曲线，可一笔连写整个语句。这种手写体字母即英语的书法作品，是一种书写艺术。这种字体不用修改，一次写成，它既有活字也有直接写好按设计要求使用的。这种字母不但是品位较高的优雅书体，同时也让人感到一种威严。一般这种字母常用于结婚或其它仪式的请柬。由保罗·莱纳在1928年设计的一组字母，是19世纪的印刷设计家们经过研究而设计的一套陈列设计类型的字母。这里所刊用的是当时发表的许多相似的种类中的一种，也是迄今为止最受欢迎的一套字母。由于它的形体刻制后不会散开，这套字母最适合刻制印刷或喷涂。用手和字母相组合的书体有两种使用方法，一种是用来指示方向，例如：盥洗室的指示牌便可用这种大写；另一种是应用于书籍或杂志的文章开头部分，用于指示

文章的阅读方向,这主要应用于立体的公共示意场所、公园、展销会等场所。

我们再了解一下日本的假名字母写法:在现代企业文化中,根据企业所使用的字母统一制定企业书体,这样就从视觉上给了大众一个统一的印象。这里所刊载的是日本三菱电机所制定的企业书体字母,是由木神原晋 1968 年设计的,主要使用在日文商品名称以及公司内部标志、场所、印刷品的标题等。谢尔石油公司日本分公司是英国在日本的独资企业,因此其它的有关设计的字母书体、色彩计划全是由英国的总公司规定的。然而在日语假名的应用上就必须是在日本设计了。这是由桑山弥三郎在 1964 年设计的,1965 年为了适应时代的感觉得又重新在原有基础上全部更换了字母的型和颜色。这一书体在公司名称和产品名称,以及宣传品上使用。高岛屋百货公司宣传部工作的 7 位设计家共同设计制作的一组字母书体,最初是为报纸创刊上的活字而设计的。它针对日本平常书写的一些习惯进行了大胆的创意:

- a. 针对假名平时与汉字排列时总是假名小的问题,将假名放大了;
- b. 字母用 18 等分线放大;
- c. 撇、点等的写法统一;
- d. 将每一笔的开始与结尾切齐,并把弯折用 30 度、45 度、60 度统一起来,比当时的其它字母线更方直了。

这一假名书体和日本宣传美术会在 1961 年设计的汉字明朝体一并使用于报纸、杂志广告、招贴、说明书的题头,以及商店标志等。日本经常使用的汉字书体一般只有两种:一种为明朝体(仿宋体),另一种为黑体字,这是现代感觉的一种汉字。而要表现传统感觉的最有代表性的是被称为“勘亭派”的汉字书写体。这是由勘亭派的创始人冈崎屋勘六设计的,因冈崎的号为勘亭而得名。起初是应用于剧院牌匾,后由于戏剧界的偏爱而成为剧场的专利,并广泛地应用于大相扑、工人的背心后面印字、清酒题字等,形成了一种日本风格和印象。

下来我们再就我国文字的风格特征做一些简述。中国文字起源于图画已有五千年的文明史,书体种类繁多,书写形式多样,因此在艺术文字构成设计时,最应注意的还是其内容与形式的统一。像篆字体适用于红、白喜事的请柬、酒类的商标等,给人一种庄严、喜庆、古老的感觉,它装饰性强,但很难懂、难认。而魏碑、汉隶、行书三种书体在律动、均衡、韵律、疏密等变化方面则具有特长,这就非常地符合艺术文字构成设计的原则要求,并能和英文配合使用。这里顺便说一下,推广普通话学习拼音很重要,但在商品、工业产品、广告、招贴、店头铺面等设计中,笔者不赞成使用汉语拼音字母的书写形式,最好是用英文。因为对

外国人来讲拼音是用来学习中文用的办法,用在商品上他们只知发音,不知内容。对有中文经验的外国人来说可能会读,但词意还是不懂。然而,对大多数中国人来说,拼音又不起作用,大都认识汉字。这样一来中国人对拼音字母的感觉仅是一种装饰(其中也有设计者因不懂英文而只能用拼音的原因),而对外国人来讲仅是一个发音,达不到信息传达的目的。我国的拼音有别于日本的假名,日本片假名可直接写成英语发音,可中国的拼音不能是英文的翻版,只是汉语的音译。这可以说是艺术文字构成设计中的一个应该注意的问题。在中国书体应用中唯有楷书字体最难设计,特别是在与英文的结合上比较难处理,因为它方正的和仿宋、黑体相似,可又没有印刷工业的味,与仿宋和黑体相比就显得古老,没有现代感。所以,在设计工业产品、现代商品的说明书,现代企业 CI 计划设计,现代体育,以及其它有时代感的广告、招贴、报纸、书籍、刊物、POP 等印刷品时,最好是用黑体字比较有时代感。仿宋字都没有黑体字有现代感,因为黑体字是直接来自英文的哥特体书写形式借鉴、变化而来的,所以与英文结合比较自然、协调。

② 立体艺术文字构成设计

立体艺术文字构成设计是与平面相对而言的一个分野,在信息功能导致的物象泛滥之中,艺术的三元形态逐渐在各种各样的环境中盛行发展起来。艺术文字构成设计是一种流动性艺术状态,并非严密的符合条理的规则。它与人类文明同样古老,从人类最初装饰洞窟、将信息铭刻于石头之上开始,视觉通信设计艺术就在所有的人类文化之中承当了重要的角色。与新的技术、新的材料、新的意识一起,艺术文字构成设计继续向新的领域进军。立体艺术文字构成设计因素有以下四种:

- a. 体积;
- b. 材料;
- c. 件数;
- d. 色彩。

当我们接受设计委托时,首先得从主题出发与委托方商讨。例如笔者在为上海贝尔电话设备公司设计 CI 创意时,最初是带着对电话的常规概念来设计其企业形象雕塑的。最初的设计是一个十几米高的斜置于雕塑台座之上的现代电话听筒,在其听筒的下半部横着用电话听筒连接拨号机身的电话线,排出 Shanghai Bell 的手写体英文。这一创意在与上海贝尔电话设备公司的职工们交谈后,他们提出:一般消费者由于在使用电话时接触的只是电话的终端系统,即电话拨号机身和听筒,而对电话的中转系统,即电话程控交换机和电话的接收系统、卫星天线等,知者就甚少。所以,如果将上海贝尔电话设备公司的企业标志搞成

一个电话听筒,就会使一般人认为是电话局,造成概念的含混。那么怎样突出主题呢?就得深入生活。在上海贝尔电话设备公司深入车间寻找能纳入创作轨道的素材,通过介绍,了解到S是贝尔发明电话的代号,换言之S也就是电话通讯的视觉记号,而电话程控交换机这个电话通讯的心脏则是一个长方型实“块”。怎样让这个并不好看的长方“柜子”艺术化,而且让不了解电话通讯全过程的人一目了然地知道程控交换机的重要性或者生产厂家的企业内容呢?作者煞费苦心,几经周折,终于创造出一个用S的多层重叠构成一个可旋转的心脏形状,在这个S构成的心脏形网框中包含着上海贝尔公司的产品S——1240型程控交换机。当然这一机型是有灯光配置、可旋转、有音乐的抽象式雕塑。这样鲜明地突出了主题,一个立体式企业落款雕刻,在立体艺术文字构成设计的创作规范内诞生了。再有像安德莱·德为日本大手报社所设计的标志造型和标志雕刻,也是艺术文字构成设计非常成功的典范。在立体艺术文字构成设计中,创作构思区别于平面艺术文字构成设计之处,在材料和空间方面,立体艺术文字构成设计作为一种艺术性表现活动,通常是以造型制作活动为主体的。人是具有艺术表现意念的,在这种意念作为“物体”而客体化的过程中,通过材料与材料加工中的技法而表现出来的,这就是其定意。因此,由作为理念的型到作为物质的型的过程中,重要的是材料加工的公式。由于材料和材料加工技术的进步以及科学和工艺学的发达,导致了新形态的产生,并从材料所具备的特性中,许多方面启发了人的形象思维。当然,作为艺术性表现的思维,在考虑关于“作为理念的型”的构思时,首先要考虑时代的背景。正如美术史那样,在各种各样的时代里产生了各种各样的美的形式。构思的人是一个“个体”,而众多个体的汇集便成为社会,许多个体的艺术思维创作结果,也就是产生这一时代样式的基础。个体有时并不能全部地得到承认与尊重,这首先是社会框架所决定的,在社会框架之中有个体的地位,但作为自由的保障和尊重,由于各个时代中社会的结构、经济的结构、工业的进步与发展、战争的人为性破坏、精神性压迫、宗教性道德观念等各种因素的影响,可以想象,要完全地得到个体的创作自由是很困难的。其次必须注意的便是由于时代、地域环境的差异而在“形象思维”上产生的不同的着眼点。即使是同一时代或同一地区里同时生活的人,并不一定都具备相同的审美感觉。

在我们搞清楚艺术创作的时代背景与地域环境等因素对审美的影响之后,我们再来看看具体地将立体形态变成完美的艺术作品时,立体所需要的形态条件:

- a. 是仅包含平面的立体,如立方体;还是仅包含曲面的立体,如圆球体。

- b. 是有棱角线和突出部位两侧线的立体;还是有凹陷部位两侧线的立体。
- c. 其棱角线与凹陷线是直线还是曲线。
- d. 凹陷部位和凸出部位是否具有顶点。
- e. 是否有许多凹陷部位。
- f. 是否有孔。
- g. 是空心的立体还是实心的立体。
- h. 是规则的立体还是不规则的立体。
- i. 是单纯的立体还是复杂的立体。

任何立体都跳不出以上这几种形态。当我们针对不同的创作主题选择好完美的立体形态后,再运用我们前面在平面艺术文字构成设计中所熟悉的有关中外文字的历史、文化、民俗、风土、时代感等方面的知识,这样在创作企业落款式雕刻、企业形象纪念碑、立体广告、商店门头、店内陈设、包装装潢立体造型、工业产品造型、街头超级落款展示等作品时便会得心应手。

③ 光源艺术文字构成设计

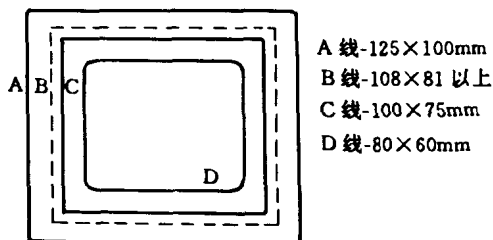
在传统的绘画、雕刻中,表现运动感的方法是:描写运动开始的瞬间或终止的瞬间人的肌肉、表情的紧张而细微的差别,以及连续瞬间的姿势,从而给人以动的印象。其次,艺术家通过对造型要素的优美韵律的安排,来表现动势。画是如此,照片是如此,电影、电视也是如此。活动的画像是将动态分解后再连续变动后形成的图形构成的,这是利用了人眼底视网膜的视觉残象,当图形快速移动时,就使人产生了动的感觉。这种四元空间的表观,最初是由法国埃米尔·雷诺发明的,其后电影技术迅速地发展起来,直到“迪斯尼”的漫画卡通出现。电影、电视等看着动的画面,也是根据以上的原理来表现动态的。由于电子技术突飞猛进的发展,微机三维动画制作也不断地更新着光源艺术文字构成设计的形式。然而,如何在荧光屏上展示出完美而优雅的画面,这不但需要艺术方面的知识,还需要编制软件的知识。现在国外的造型艺术学校中也设有计算机艺术系,这便是时代的新事物。

研究光源艺术文字构成设计,首先应该了解画面的构成与分割,下面我们就电视的画面构成谈一些问题。

- a. 黄金分割和电视的画面:众所周知,黄金分割是古时希腊的宫殿、罗马的建筑物等所采用的一种比例关系。这不仅适用于文艺复兴时的建筑也适用于现代的建筑。主张使用黄金分割率的是鲁·高尔毕尤捷等。黄金分割是正五角形对角线和一边的比。如果将一个线段分为大、小两个部分,小的部分与大的部分的比,等于大的部分与两个部分的和之比,即小:大=大:(大+小)。这个比是1:1.618,大致上是5:8,或者是3:5的比例。黄金分割的矩形不仅

广泛应用于建筑、绘画、造型之中，而且还适用于光源艺术文字构成设计等，还有电视的画面，通常是竖3横4的方框，这个比是1:1.33。

在D线中的黄金分割矩形
电视画面位置的有效范围

b. 线和面的特性：先从电视的荧屏画面中所呈现的图象来研究：A 直线的特性，一个点，由于加上外部来的力量，使点流动成为了线，因此电视有水平线和垂直线以及折线。水平线可产生安定、着实、平和的感觉，同时也可产生退屈、倦怠、悲哀的感觉；垂直线给人以兴奋和反抗、权威的感觉。由于线所具有的心理效果，在电视画面构成时需考虑被摄物体的线。尤其必须注意的是电视的水平线。利用水平线的安定感，用最近的镜头可达到效果。图象由线来进行几何学的分割，因此，图象的印象效果自然也就变得淡薄了。例如，四角大的图象在画面出现时，垂直线因为这时不可能倾斜，这就得想办法让水平线变成斜线。斜线如果出现在电视画面上，就会使人在画面外有想象线，画面就会产生动感，因此必须经常活用这一方法。直线折弯后被称为折线，用折线制成的角可使画面中产生运动方向性，这一方法也得活用。

c. 各种各样的曲线特征。曲线与直线具有内在性差异，紧张度的差异，紧张性质的差异。康定斯基说：“直线具有明确，单纯两种紧张；曲线的主要任务是紧张，它隐藏于弧中仍潜在着忍耐性的力量；角中有无忧无虑的青年感；弧中则隐藏着自觉和成熟的能量。”康定斯基认为直线和曲线是根本性的对称性的一对线。折线是其中间的东西。直线—折线—曲线，便是诞生—青春—成熟的关系，曲线具有向平面发展的内涵。直线在拼成平面时，需要三次冲击，也就是说，三条折线相连才会产生平面。同样是平面，由曲线产生的圆的平面和由直线产生的三角形的平面，其内在的性格、印象有很大的差异。前者是平安、安定、平凡、圆

满、消极等感情的反映，而后者则会给人以不安定、攻击性、积极性、年青性的感觉。例如，山峰、房顶、家具、脸型、服装等可在画面的整体构图中活用圆形和三角形的不同性格。如果把在点中起作用的两种力交替增减，曲线就描绘出波形来，这就又成为波状曲线。规则的波状曲线是一种紧张与迟缓相互起作用的水平式运动线，这是暗示永远的水平线上的韵律，如同爵士乐的架子鼓那样，“从永远中走来，又向永远中走去”，安定后，会出现渐渐远去的感觉。水平线也有这种强烈的感觉。在画面中水平线是最弱的，规则性的波状曲线是可帮助那稍有单调感和退屈感的东西。上升显示了紧张，下降则暗示了迟缓；线向右前进，左边上升，这就暗示了激烈的斗争，而线向左前进就出现弧，相继成为水平这就是迟缓；将其向右边回转，就接近了圆，成为安定的线。这里，线描绘的型可唤起观众的触觉经验，它比语言表现更为丰富。人类的视觉是根据对形体自身所具有的触觉经验而形成的。如果用线来表示一种尖形的东西，人们大都会产生光滑的感觉、粗涩的感觉、流畅的感觉、坚硬的感觉等触觉经验。直线、折线、曲线，用这三种线交错而构成的外部形态，其自身就刺激了人类复杂的感觉。因而具有使人类的感受再生的机能。

d. 韵律。两根或者更多的线相互输入，使其成为相同的曲线，或者说是同一曲线形成反复的形，也叫线的复合。在现实中，这种情况是最多的。这里问题关键在于反复。例如，用相同的几根直线相并列，这时，同间隔的并列会产生单纯的韵律，而不均等间隔的并列就会产生复杂的韵律。前面在曲波线的部分曾论述过力量的优美节奏作用可由线的起伏来暗示。不光是起伏，间隔也可起到同样的作用。然而，间隔的问题比起起伏来，还具有不同的特性。例如，线的等距离间隔接近面的效果的同时，会产生其线的量化的印象，而不均等的间隔的线相并列，在产生复杂的韵律的同时，还会产生一种轻快感，向质转化的印象很强烈。将等间隔的垂直直线的间隔搞成不均等时，就会产生生气感和轻快感。折线则会产生锐利感，一种神经性的锐利感和意志等。这种锐利、坚硬，又可由于曲线的重叠而使其缓和。曲线是用优美来保持力的作用变化和均衡的，曲线中重叠曲线、韵律越来越复杂了。其次，复合曲线中再加上各种各样的直线，可以使生活，自然的韵律，具象化、绘画化、造型化，康定斯基就是这样认为的。

e. 上升、下降和水平运动。电视的荧光屏，近似于四方形。其上下左右四根边线，即水平线和垂直线本身便存在着

明显的性格差异。水平线显得冷静,而垂直线则显得热烈,是动态的静。这两种性格相加,就产生了基础平面的静态的客观性的调子。在这两组中,无论哪一个方面占优势,基础平面的调子都会变。横线比竖线长,即平面的长比高长,“面”上冷静的感觉和安定的感觉也就变得强烈了。荧光屏上图象的冷静的安定感,提示了向上流动的紧张的形态,但少戏剧性。戏剧性的上下运动,常被宽幅的水平作用所抑制和冷却。上下左右,这两组线相等时(即正方形),保持了冷与暖的均衡。无论哪一对线长了,都会破坏这种均衡。再还有,在冷与暖之外,还有安定和不安定的调子。在研究这四个边所具有的各种各样的性格时,首先要从点、线、形态、运动和这“面”所具有的四个边的关连中着手捕捉。这一物体靠近哪一个边或与哪一个边相交错,都会使其点、线、形态、运动的性格受到影响。在电视中这是很重要的问题。

- f. 下面,我们来分析一下“边”的视觉效果。上和下:在四个边中,“上”边具有稀薄、轻快、解放、自由、权威的感觉。稀薄是在向上统一画面,越向上越小的上方的平面,就会分解出一种纤细的感觉;轻快是下方的物体会施放出一一种安定感,因为是重的东西就放在下面,而轻的就放在重的上面,轻的东西可重叠堆积在上面。相反,如果上面放重的东西,马上就会产生一种紧张感,所以重东西必须放在下面,画面就会有一种解放感。如果头上很明亮,就会产生自由的感觉。从下仰视人物,或物体,其看上去会很漂亮高大。而上面的东西可以具有权威的印象。

下面我们再谈谈下部,这和前面叙述过的相反,它可唤起沉重、厚实、束缚、安定等感觉。画面接近下面的边时,稠密度就增大了,变暗了、忧郁了、钝重了;其次,水平线的抑制作用达到最大限度,倒在和伏在地上的人是一种悲剧性的画面,俯视的人的脸部是不美的、表现坏人、犯人的全是从上向下看的角度。用高位角度来摄像的赫奇考克就是这个意思。

康定斯基发表了下面的公式。四方的面(基础平面)的上部和下部具有的重量感以及在其区域内表现的物体(形态)的重量感的公式是:

a. 在戏剧性效果强烈的场合

上边:面所具有的重量是 2,形态具有的重量是 2 计 4

下边:面所具有的重量是 4,形态具有的重量是 4 计 8

上边和下边和比率是 4:8

b. 为了回复安定和均衡

上边:面具有的重量是 2,形态所具有的重量是 4 计 6

下边:面具有的重量是 4,形态所具有的重量是 2 计 6

上边和下边和的比率是 6:6。

康定斯基认为:上面的重量不用说是和物质的重量不一致的,它是精神的、心理的戏剧性要素,或者是内在精神要素的表现。

当现代社会的构造向工业化社会急剧变革的同时,家族的构成和居住环境、社会环境也不可避免地急剧变化着。因此光源艺术文字构成设计必将会有更大的发展与升华。总之,无论是平面、立体还是光源艺术文字构成设计,它们都是一种艺术的造型。

C 艺术文字构成设计的创作方法

1. 艺术文字构成设计的画面分割

无论是平面还是立体或者是光源中的艺术文字构成设计,都存在一个画面分割、构图的问题。艺术文字构成设计,与其它美术相同,有一个技术与感觉训练相结合的长期过程。由于我国导入市场经济构架较晚,所以过去的画面分割设计存在着“满”、“散”、“乱”的现象,这与经济发展和市场竞争有很大关系。原来我们的平面设计仅起一种信息传达的作用,这主要是因为媒体少,所以看得到才是关键,看不看由你,独此一家别无选择。新闻媒体感觉不到竞争的危机,从而画面美的问题并不觉得重要。再加上经济的原因,新闻媒体尽可能地在篇幅中增加内容,到处可见“下转第几页”,这其中主要考虑的是纸张不浪费,而忽视了艺术性与人眼视网膜承受压力的限度。另外,在封面广告等以文字字形变化为主体进行艺术构成作品这一领域几乎没人重视。从事版面设计和艺术文字构成设计的人,都想去做画家,而当画家的人又看不起版面设计和艺术文字构成设计的人。因此版面构成设计的目的仅是能装满内容而已,立体、光源方面的文字构成设计问题就更多了。

事实上,画面构成、组合分配、结构构图等活动是艺术文字构成设计中重要的环节。这也如同绘画一样,怎样确定题材,如何收集素材,怎样经营位置,怎样构拟草图,是平面、立体、光源艺术文字构成设计成立的重要环节。但它又不同于绘画,它是以近乎理性的分割,把文字自身的结构美当做画面的主要图形,再把其背景的比重当作画面重要的对比依据来展开其创作的。

2. 画面构成设计的基本图形

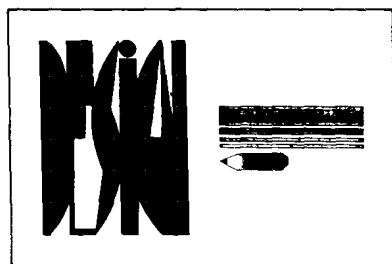
作为艺术文字构成设计的要素,主要有图象、标题、主题拷贝,以及辅助成分这四个部分构成。应用这四个部分可以改变整

个画面的感觉,可以使相同的画面产生竖式构图、横式构图、对角线式构图等各种感觉

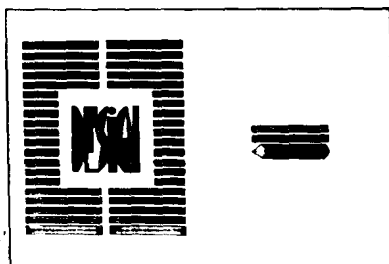
在文字构成设计中必需的是空间,根据需要在被规定的空间之中,展开画面构成的基本图形。尽管所应用的构成要素不同,但

画面构成的整体印象应汇集于各种图案之中。

在这里我们将西安包豪斯现代设计事务所的名名片中的基本要素来进行横向、竖向、对角方向以及其它类型的各种尝试。一般说来大致上有下面 8 种基本的样式变化。

天平式构图,等重的均衡

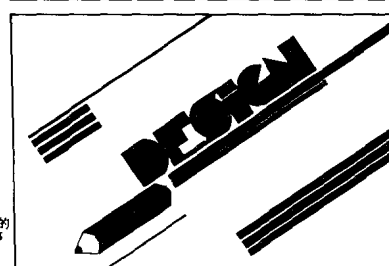

背景与主体同等比重的现代设计,与绘画不同的一点是把背景的空白的与描写的主体同等的重要,因此背景也是不可忽视的主题。

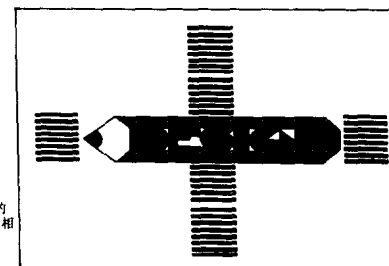

基础素材

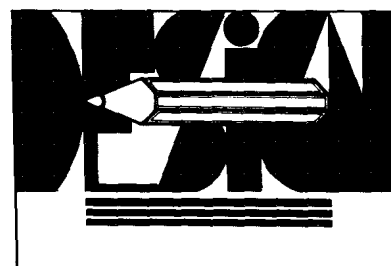
POST CARD

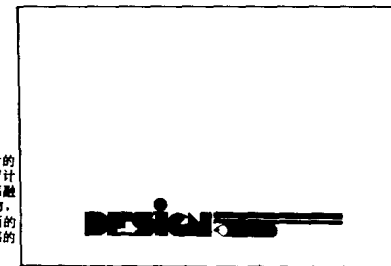
对角线式的构图,均衡中的变化

十字线式的构图,虚实相间

现代设计的类型是理智计算与情感融汇的产物,决非绘画的单纯情感的直感。

3. 画面空白的支配

画面的基本性图形,可由上面所说的四种要素,加上空间的支配,产生各种创作方法。

在这四种要素中,许多地方都首先是用照片或文字图式或插图支配其空间的,但这并非绝对的因素,文字内容以及副标题有时也具有与插图相同的效应,像以文字为主的招贴广告,以及封面设计等平面与立体的艺术文字构成设计中,如果给予一定的空间,同样可以获得一看便知的醒目图案。

在这里我们利用前面所述的四种要素相互地支配不同的空间,并同时考虑没有插图或文字的空白空间,进而尝试其视觉作

用的效果。

D 画面分割中的视觉功能

前面我们提到新的学习和研究方法是不同于旧的“继续过去的仅凭那种感性认识和对绘画的模仿去完成构图”的过程,它是新的理性思维方式和用视觉规律引导观众视觉兴趣的过程。在艺术文字构成设计理性思维方式中最为直接和重要的是人类工程