

走进艺术殿堂

视觉传达艺术设计基础

编著 周宏

主编 黄国松

河南美术出版社

Entering the Arts Circle

走进艺术殿堂

视觉传达艺术设计基础

编著 周宏 河南美术出版社

B1286176

图书在版编目(CIP)数据

视觉传达艺术设计基础 / 周 宏著

— 郑州: 河南美术出版社, 2003.4

(走进艺术殿堂 / 黄国松主编)

ISBN 7-5401-1111-9

I. 视…

II. 周…

III. 平面设计—高等学校

—入学考试—自学参考资料

IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 055983 号

丛 书 名: 走进艺术殿堂

主 编: 黄国松

书 名: 视觉传达艺术设计基础

作 者: 周 宏

责任编辑: 张复乘 尚晓周

出版发行: 河南美术出版社

经 销: 全国新华书店

制 版: 河南康龙印务有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 4.5

出版时间: 2003 年 11 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000

书 号: ISBN 7-5401-1111-9/J.997

定 价: 28.00 元

目 录

① 艺术设计思维方法论 (代序)

④ 总论

⑤ 招贴设计

招贴画的定义及作用

招贴画的类别

招贴画的设计

②② 标志设计

标志的定义

标志的功能作用

标志的特征

标志的类型

标志的设计

③② 包装设计

包装设计的定义与功能

包装的分类及范围

包装设计

④⑥ 书籍装帧设计

什么是书籍装帧

书籍装帧的种类

书籍装帧的设计

⑤⑤ 字体设计

文字与字体的概念

字体的种类

拉丁字母与汉字的异同

字体设计的原则与法则

字体设计的基本变化范围

字体设计的表现方法

艺术设计思维方法论

(代序)

艺术设计的初学者,不仅需要学习艺术设计的基础知识和基本技能,更重要的是必须掌握艺术设计的思维方法,学会怎样去观察世界、认识世界,怎样去思考、捕捉灵感,怎样去打开创造的心灵门扉。

一、以艺术设计的眼光看世界

艺术设计者眼中的天地应当十分广阔,无论是大自然鬼斧神工造就的万千气象,还是人类从古至今留下的智慧结晶;无论是摄人心魄的艺术珍奇,还是平淡无奇的普通一隅,都可能被艺术的眼光所重视。生活中有许多事物和现象对于一般人来说似乎是十分平凡的,大都“熟视无睹”,而对于“独具慧眼”的艺术设计者来说,常常能从中有所发现,得到启发,并捕捉到艺术设计的灵感。罗丹说过:“美是到处都有的,对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”生活和大自然为艺术设计创作提供了取之不尽、用之不竭的源泉。

一个艺术设计者,必须养成用“心”去看、用“思想”去发现的观察方法。所谓“观察”在心理学上属于“有意注意”,是积极的思维活动。没有对事物的有意注意,就不可能对事物进行认识、记忆、思维和想像。古人说得好,“心不在焉,视而不见,听而不闻”,就是这个道理。培养观察事物的敏感性有赖于长期坚持“有意注意”,而这又是需要一种原动力(或称之为主观能动性)支持的,这种主观能动性主要表现为:1)事业心。有了事业心,才能热爱艺术设计这门专业,才能对周围事物产生强烈的职业兴趣和艺术设计创作的冲动、刻苦钻研,才能坚持到无限丰富的生活中去采艺术设计原料之矿。2)好奇心。艺术设计者要学习儿童的好奇心,“打破砂锅问到底”的求知天性和异想天开的想像力。在观察事物时,要善于发现,善于思考,不仅要对事物作整体的和外部形态的观察,同时要作局部和内在本质的探索,尤其是要注意寻找那些别人未曾发现的事物的特点以及事物在运动变化过程中的各种形态特征。3)目的性。艺术设计者始终要把观察的事物

与艺术设计创作构思的目的联系起来,随时观察、感受和捕捉那些有艺术设计“价值”的信息,并善于迅速地将它在头脑中进行创造性的加工、整理、改造,然后贮存于大脑,为艺术设计创作做好思想准备。

艺术设计者对事物的观察认识应当是科学的、全面的和系统的。人们常常习惯于直觉地观察事物的静止状态和表面特征,而对事物运动状态的千变万化和相互作用往往视而不见,因此,缺少对事物整体的、内在的、深层次关系以及运动的本质方面的观察和理解。事实上静止状态的事物仅仅是千变万化中个别的、特殊的和局部的状态,如果我们只观察事物的静止状态,实际上就等于“拣了芝麻,丢了西瓜”,把自己束缚在一个非常狭小的空间,而失去了无穷大的广阔天地。因此,艺术设计者必须首先转变静止的、局部的习惯性思维方法,建立运动的、全方位变化的、系统的和多视角的“全息”思维方式。

二、张开想像的翅膀

艺术设计者必须具备“有丰富想像力的头脑”。想像是艺术设计思维的中心环节,艺术设计者必须通过想像才能运用所感知的艺术设计素材(如形状、色彩、材质、纹理结构、工艺技术等)进行艺术形象的创造。西方美学家黑格尔说:“如果谈到本领,最杰出的艺术本领就是想像力。”爱因斯坦说:“想像力比知识更重要,因为知识是有限的,而想像力概括着世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。”

艺术设计构思中有两种类型的想像:再造想像和创造想像。两种想像既有区别又有联系,再造想像借助于创造想像的补充,创造想像又需要以再造想像为依据。如:偏于写实型的图形主要运用再造想像进行构思,要求体现人们所易于理解的客观的艺术形象。当然写实型图形不是自然形象的模仿与复制,而是以客观表象为依据,在“自然原型”的基础上进行选择、概括、提炼、取舍,要求去粗存精,达到更加典型、更加集中、形神兼备的艺术境界。偏于变形的幻想型图形主要

运用创造想像进行构想,这种构思可以冲破自然形态在时间上、空间上、生态规律等方面的限制。作者可以按照自己的审美理想和要求,创造性地进行分解、组合、夸张、虚构。可是无论创造的图形是多么的新颖,事实上,它仍然离不开自然形象的再造想像,不过是将原有的表象“打碎”分解,然后重新进行巧妙的整合,达到艺术的升华。埃及的人面狮身造型、中国的龙凤图案,虽然不是生活中自然形象的直接反映,然而在生活中却仍能找到它们的间接“影子”,它们是创造想像和再造想像结合的典型例证。创造想像方法与再造想像方法相比更具有浪漫主义色彩,它补充了自然形态中的不足部分和还没有发现的因素,通过艺术形象思维的演绎,虚构幻想的图形更具有艺术创造新意和感染力。

想像中最活跃的心理活动是联想。艺术设计者对当前事物的感知,必然会回忆起过去有关艺术设计的经验和知识,同时产生接近、相似等类比关系的联想活动,因此艺术设计者要提高艺术设计的能力,应该不断扩大知识面,加强文化艺术、科学技术多方面的修养,积累越深越广,艺术设计的想像力也会越丰富。当然,有时知识的多少并不一定与想像力成正比,因为知识只能是想像的基础,形象思维的敏感性还要靠大量的有成效的艺术设计实践,正所谓“熟能生巧”。

三、捕捉艺术设计的灵感

每一位艺术设计者在创作设计中都曾体会过:有时苦思冥想,再三求索,理想的设计意图总不能产生,就在“山穷水尽疑无路”的艰难时刻,有时突然受到某种心理刺激或事物的启迪,思想豁然开朗,思路畅通,浮想联翩,下笔如有神,这就是所谓灵感来了。设计者处于“灵感”状态,思维特别敏锐,感情特别冲动,工作效率也特别高,创作的作品艺术感染力也特别强。由于“灵感”在艺术设计创作中具有重要的意义,因此,心理学家们不断研究、探索捕捉“灵感”的方法,现结合艺术设计的灵感思维作如下分析:

1) 十月怀胎,一朝分娩。艺术设计者对艺术设计的课题和已拥有的素材进行持续的长时间的思考,反复探索、玩味,锲而不舍,连续思维,直到思维的饱和,这是产生灵感最重要的前提。因为只有当艺术设计者的思维活动达到白热化状态时,受到某种事物的刺激和启迪,才能产生突变。因此,“灵感”是“十月怀胎,一朝分娩”的结果。没有高度紧张的想像和思考,企图“守株待兔”,“刻舟求剑”,盼望“灵感”的来临,是断然不可能实现的。诺贝尔奖获得者杨振宁指出:“‘灵感’当然不是凭空而来,往往是经过一番苦思冥想后而出现的‘顿悟’现象。”

2) 长期积累,偶而得之。“灵感”是长期的积累、艰苦探索的结果。心理学家一般认为,“灵感”是记忆系统的瞬间激活,是大脑原来贮存的信息与知识和当前的某种心理刺激突然发生类比链结的反应,即所谓“长期积累,偶而得之”。“长期积累”乃是产生灵感的基础和前提,“偶而得之”则是“长期积累”的发展和结晶。没有“长期积累”这一艰苦的努力,绝对不可能有“偶而得之”的“灵感”产生。发明家爱迪生总结自己的成功经验时说:“发明是百分之二的灵感加上百分之九十八的血汗。”“天才嘛,那是百分之九十九的血汗加上百分之一的灵感凑合起来的。”艺术家和设计师头脑里记忆贮存的

知识是捕捉灵感的基础。如果离开了“百分之九十八的血汗”和“长期积累”的知识、能力,而去奢谈什么“灵感”、“天才”,只能是不切实际的想入非非。

3) 专心致志,聚精会神。艺术设计者把注意力集中到设计的对象和目的,排除和摆脱分散注意力的一切干预和烦恼,使大脑产生优势、强烈的兴奋中心,这是产生灵感的条件之一。事实证明,人们只有进入专心致志、聚精会神和心情愉快的有节奏的工作状态,工作才能最见成效。思想集中、精神乐观,容易使人张开想像的翅膀在艺术的天地中自由飞翔。灵感往往在思维活跃、精神轻松之时才悄悄地光顾。

4) 灵感启示,意象旁通。灵感的产生常常需要某些外来因素的诱发、启示和心理刺激。《周易·系辞下》云:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦。”朱光潜先生认为:“意象可以旁通。”“诗人和艺术家寻求灵感往往不在自己‘本行’的范围之内,而走到别的艺术范围里去,他在别种艺术范围之中得到一种意象,让他在潜意识中酝酿一番,然后再用自己的特别的艺术把它翻译出来。”“意象的蕴蓄就是灵感的培养。”(《朱光潜美学文集》)诗人的灵感往往在诗外,书法家的灵感往往在书外,画家的灵感在画外,艺术设计的灵感在艺术设计以外,这确实是艺术创作捕捉灵感常见的事。当设计者思绪阻塞时,不妨跳出本行的圈子,从其他广阔的天地里去求得“点燃”灵感的“火花”。

5) 有想则记,有感则录。“灵感”具有偶然性、突破性、短暂性的特征。它常常发生于紧张之后,悠然之时,而且瞬息即逝,难以捕捉,是来得快去得也快的一闪念。因为“灵感”对大脑的刺激甚短,难以记忆,为了抓住“灵感”一闪念的机遇,一种最可靠而又简便的方法是养成随时记笔记的习惯,时刻记下闪过脑际的有独到之见的念头。据说大发明家爱迪生习惯于记下想到的几乎每一个意念,不管这思想在当时似乎多么微不足道。如果我们能注

意把平时产生的各种艺术设计意念都记录下来,有想则记,有感则录,那么,所捕捉的“灵感”之花定能结成智慧之果。

四、开启设计者心灵的门扉

1. 科学技术与艺术的联姻

1) 运用物理手段将某一物体运用挤压、拉曲、旋转、折叠、撕裂等造成的变形;运用物体的向心、离心、纵横方向的运动和抛物线运动等形成的轨迹;运用物体上下左右前后位置的改变造成形的变化;通过特种透镜、多棱镜、万花筒等光学仪器,造成物体的透视、错视、幻觉和变形。

2) 运用数学逻辑思维方式递增、递减、比例、排列、组合、添加以及几何化等手段构成物体的变化。“平面构成”中的几何图案实质上就是数的艺术,其中包含着数理的逻辑关系和数学之美的法则。

3) 运用解剖学手段将某一物体运用纵剖面、横截面、斜剖面、肢解等解剖造成的变形。毕加索有许多抽象绘画,就是采用分解的方法取得的变形,然后再按照自己的构思图重新组合起来的范例。

4) 运用生物学手段变化构思,如运用移花接木、嫁接生态过程的组合和杂交手段创造新的形象。

5) 运用仿生学手段变化构思,如运用拟人、拟物等手段造成物体的变形,卡通动物就属此例。

2. 来自大自然的启示

浩瀚的大自然五光十色、幻变无穷,不仅为艺术设计创作提供了用之不竭的素材,同时也为艺术设计提供了取之不尽的美的形式。自然界中的许多事物和现象(如天上的一块巧云,水上的一滴油花,空中一缕青烟,一块石头、一枚贝壳、一片树皮、一根羽毛、一只蝴蝶……)如果艺术设计者仔细地观察、深入地分析,就能从想像中得到构思的启示。

3. 来自传统艺术与姐妹艺术的启示

从中国工艺美术到中国绘画,从淳朴的民间艺术到豪华的宫廷装饰,从古典园林建筑到举世闻名的敦煌艺术,从新石器时期的陶器到现代的景德镇瓷器,从漆器装饰到织绣纹样等等,中华民族的优秀文化遗产中有许多器物造型和装饰纹样是我们今天学习的精典范本。

同样,在外国的装饰艺术和绘画艺术中也有值得我们今天学习和借鉴的地方:从古希腊的瓶画到罗马艺术装饰,从蒙德里安的冷抽象到康定斯基的热抽象,从日本的浮世绘到欧美的现代派绘画等等,如果我们认真地研究造型艺术美的规律,必将提高我们的艺术构思能力。

4. 来自音乐和文学的启示

音乐和文学言词何以能启示设计构思呢?这是由“通感”或“统觉”的心理活动所引起的。音乐和文学描绘虽然本身不具备可视形象,然而它们能使人产生联想和想像,唤起美的感受。因此,由音乐和文学表达的意境和情调也能启示艺术设计构思。

5. 来自偶发形的启示

现代科学技术(如摄影技术、电影蒙太奇处理、计算机图形处理等);特种工具(如海绵、丝瓜筋、喷笔);特种材料(电化铝、大理石、玻璃等);特种技法(如渗化拓印、喷洒、烟熏、刻刮、拼贴、镶

嵌、编织等)的运用,不仅大大地丰富了图形的表现手段,同时,它们本身所表现的特殊肌理效果也富有自然的形式美感。如果运用它们偶发的“巧形”、“巧色”反复进行想像、因“形”施艺、因“材”设计,在抽象的自然偶发形基础上,随机应变、因势利导,进行必然化的添加、补充、完善等艺术加工,定能创造出妙在感性与理性、抽象与具象、偶然与必然相结合的“似与不似之间”的耐人寻味的图形来。

6. 异质同化的类比

所谓异质同化,就是指不同性质的事物运用同一种表现形式的思维方法,如不同的题材,采用同一种构成形式,或者相同的器物造型采用不同的材质制造。又如借鉴传统艺术的造型或纹饰的构成形式,配置以现代新型的材料或题材内容。再如借鉴唐代卷草纹样的风格,设计一幅二方连续的水仙图案,虽然图案素材改变了,但是构成形式和表现手法却相同。

7. 同质异化的类比

同一种题材可以采用写实、写意、抽象、变形等多种表现形式,这种思维方式属同质异化思维法。例如将唐代带状卷草纹样加以改造,设计成不同的环形二方连续图案、四方连续图案等。相同的内容,可以运用不同的构成方式和造型技法来表现。

以上种种思维方法仅仅从不同的侧面为大家提供了艺术设计构思的思路和方法。艺术设计思维能力的强弱很大程度上取决于设计思维的流畅度、思维的深度、思维的独创性、思维的灵活性、思维的敏捷性、思维的逻辑性等思维品质的高低,而思维品质的提高和改善必须通过卓有成效的思维训练,才能从艺术设计的必然王国走向自由王国。

黄国松

2002年10月

总论

视觉传达艺术是指二维的设计,是相对于建筑设计、室内设计、室内外环境设计以及工业造型设计等三维设计而言的。在建筑设计、室内设计中也涉及到对不同平面(墙面)的设计,但它不是就平面而平面,而是在立体的空间环境中,与立体空间划分、立体空间布局以及立体的物件紧密结合的设计。本书视觉传达艺术主要是指:招贴设计、书装设计、包装设计、字体设计、标志设计等。其中包装设计是属于立体设计与平面设计的结合体,设计时同时对多个面进行设计。另外,设计时可以把包装面的设计与包装结构设计分别进行,所以是属于较为特殊的平面设计。

在进入平面设计之前,应该具备必需的理论知识、较好的绘画基础和专业设计基础知识,如型的塑造、色彩表现、平面构成、色彩构成等方面的知识,只有这样才能使良好创意得以实现。具有良好的视觉传达艺术设计能力,不仅仅是为商家获取更大的市场,满足人们一般的购买心理和视觉心理需求,同时,也借助商品这一媒介,激发和提升大众内心中更深层次的审美意识和需求,从而提高人们的审美素质。

要做到这些,首先要提高我们自身的艺术素质、审美品位。为此本书尽可能地选用了国内外设计大师的作品作为范例,并有一些优秀的学生作品,目的是让学习者有一个较高的起点。

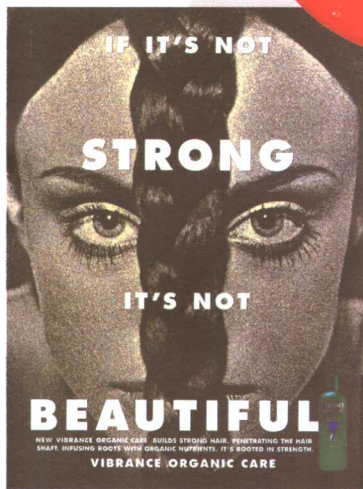
周 宏

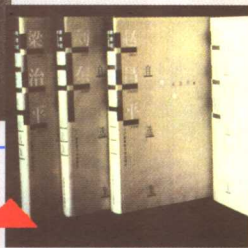
包装设计

标志设计

招贴设计

书籍装帧设计

字体设计

招贴设计

招贴画的定义及作用

招贴的定义 招贴是广告的一种主要的表现形式，是大家比较熟悉的一种视觉传达设计形式，在欧美国家称招贴画，也称海报，或称宣传画。招贴画，顾名思义，就是张贴在街头墙上的大幅宣传画，由于幅面大于报纸广告和杂志广告，更能引起注目。日本美术家栗津喜之说：“招贴是无声之宣传。”招贴画述及的内容十分广泛，其题材几乎深入到社会生活的各个方面。

招贴画因其富有创意的构思、生动的艺术形象、强烈的视觉效果而极具吸引力，在国内艺术学院的广告教学中有着重要的地位。

招贴的特点与作用 招贴画有着本身的特点：1.能吸引观者的注意，并使观者产生强烈的兴趣，得到深刻的印象，长留在人们的记忆里；2.招贴画只表现需要传达的内容，不表现与传达无关的内容；3.在鉴赏绘画的时候，对作品的理解，可由观赏者自己去领会、感受，但招贴画必须由作品自身承担使观者容易理解的责任。从心理学角度来看，招贴画的作用概括为AIDMA原理。“A”(Attention)引起注意；“I”(Interest)发生兴趣；“D”(Desire)产生需要；“M”(Memory)加强记忆；“A”(Action)导致行动。当然这已不仅仅限于招贴之中，A I D M A 原理适合所有设计。

招贴画的类别

招贴的分类一般是按照它所涉及的领域、宣传的内容和目的来加以区分的，一般来说，大致可以分为三类：社会公益招贴、文化招贴、商业招贴。

社会公益招贴 如政治宣传画、节日宣传画以及环境保护、交通安全、劳动保护、社会公德等方面的宣传画。(图1)

文化招贴 如电影、戏剧、音乐的演出，体育比赛、各类展出等海报，以及主题性招贴。(图2)

商业招贴 属于产品和服务广告。

有些招贴同时具备两种类型，如旅游广告从宣传文化古迹角度看可以说是公益类宣传画，从经济和服务角度看，也

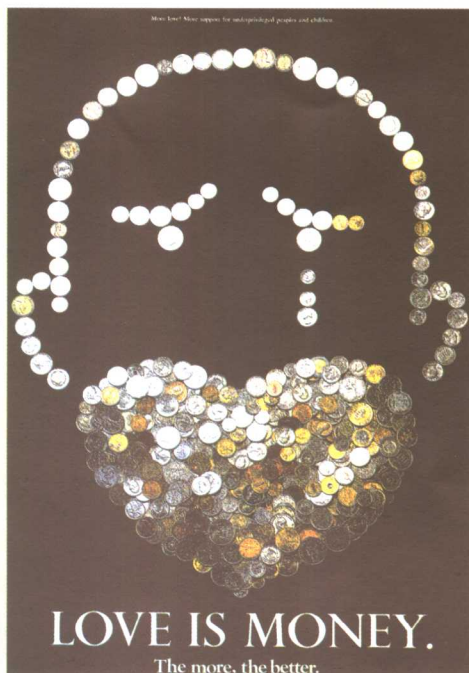

图1 慈善事业广告
“有时候，金钱也是爱的一种表现。”主要表现献爱心先献出眼泪。

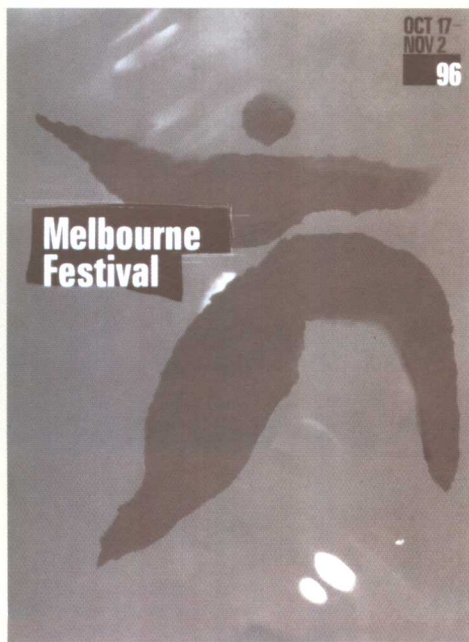

图2

可以说是商业宣传画。如索尼摄象机广告(图3)。政治竞选招贴一方面属于社会公益性招贴,它宣传的是继任者的治国理念、观点,将要推行的政策等。另一方面它又属于商业性招贴,因为它宣传的目的是在推销产品,这个产品是人,是竞选者。再如企业文化招贴,从表面形式上看,它是宣传企业的文化、企业的经营理念、企业的形象。但其目的是提高企业的知名度,推销产品,所以这又是商业招贴。

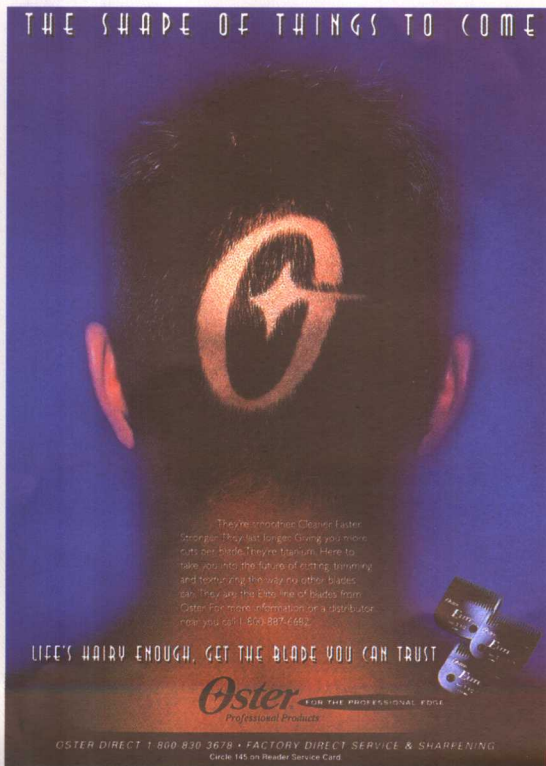
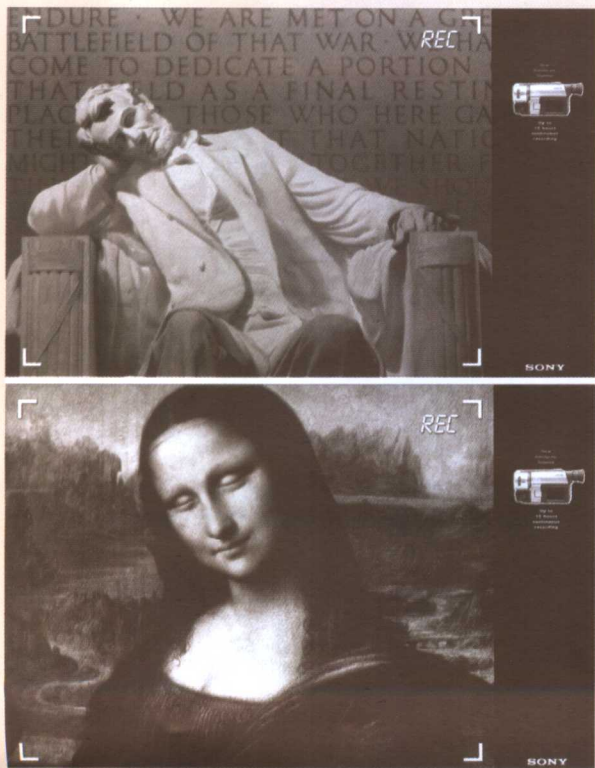
招贴画的设计

招贴画的创意构思 在招贴画设计中,构思最为重要。招贴设计与其它设计一样,当主题确定后,应有一个设计准备阶段。这是一个学习的阶段、调查研究的阶段、收集资料的阶段。如果是创作一幅产品广告,就要对产品和产品生产企业进行全面的调查研究,熟悉产品的特色和优势,了解产品生产情况和市场消费情况。还要对竞争企业的产品和广告进行一番研究。只有知之广泛,才能思路开阔;只有知己知彼,才能设计出好的作品。如果是创作一幅影剧海报,需要先研究剧本、熟悉剧情、明确主题,还要收集剧照、场景等。

构思阶段时,需要设计者对所收集的资料进行整理、归纳、分类。目的是从不同的角度对主题进行分析和研究,从中寻找到独特的视角对主题进行表述。这需要设计者付出非常多的精力去思考、构思。这种思考和构思不仅需要查阅资料,还需要与人交流,这包括与同行的交流和与从事其它专业的人交流,与不同层次的人的交流,这有助于突破自身知识的局限,有助于思维的拓展,从而创造出具有个性的创意作品。

图3(左图)
广告语是“连续15小时不间断拍摄”超长时间的守候,总能捕捉意想不到的趣事。

图4(右图)
提高企业知名度的同时,不露声色地推销了产品

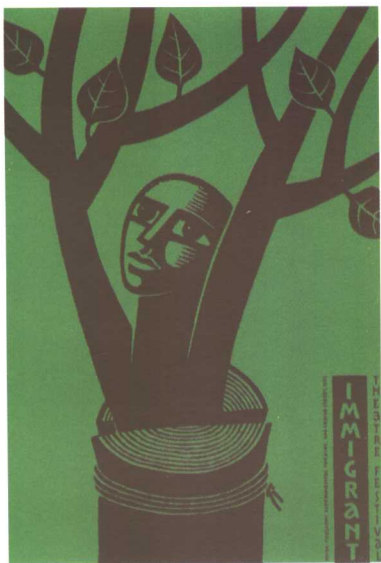

图5
此广告的主题是“移民戏剧节”。

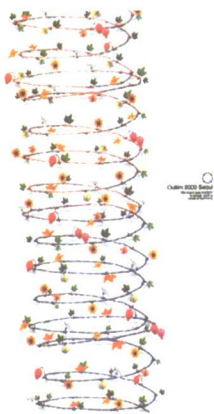

图6
韩国的 Lim So-Yeon 的“新的样式和统一的新想法”。

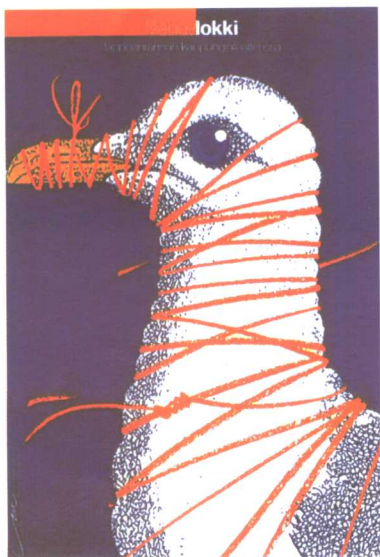

图7
Pekka Loiri 所设计的广告。

创意对设计者来说是最为重要的。没有创意的设计是淡而无味的，引不起观众的兴趣和共鸣，更没有回味可谈。而过于难懂的设计则给人一种晦涩之感，容易使人烦躁，其结果也是让人失去观看的兴趣。所以，在创意过程中“度”的把握是很重要的。

在创意思维中，主要涉及联想和想象两类思维形式。联想主要是把两个事物相连，寻找出两物之间相关的部分。相关部分越多，说明两物越接近，反之越远。两物越远越不易产生联想，但一旦能把相距甚远的两者相连，很可能就是一个很好的创意。而想象则可认为是无中生有，是一种不定性的联想。当两物越不易同构，就越需要运用想象思维形式去使其产生联系。例如：（图5）作者巧妙而恰当地寻找到植物的嫁接与移民的共同之处，或者说是能够进行同构的点，从而有效地把主题体现出来，表达出了外来文化和本土文化的关系。再如，我们可以用电脑的显示屏、键盘、鼠标来表述现代网络时代，因为电脑本身就是网络的代言者，它们可以说是一体的，无须多少联想，更不用想象，是最为直接的表述，但容易给人平淡之感。如果用人的脉络来表达网络时代，它们共同的部分就有所减少，这就需要联想去完成和发现。那么用潘多拉魔盒去述说网络时代，从表面看它们之间似乎没有什么共同之处，而这时就需要用想象去寻找它们之间的相关之处，产生联想，使之进行构合。相比较，后两种容易引起观者的思维兴趣，是属于比较有深度的创意。但如果把握不好“度”，就容易趋于晦涩，而不被观者接受。（图6）“新的样式和统一的新想法”作者发挥想象，采用铁丝和花朵来表达新样式、新思想这一概念。把抽象的概念用具象的图形表现。这就是在不相关的二者中寻找可融合的部分。

招贴画的表现形式 招贴画的表现形式十分丰富。无论是写实的绘画形式，装饰性的图案形式、抽象的构成形式（包括纯粹文字的构成）、借用器械的照相形式，或者是综合形式，都可以在招贴中得到充分的体现。无论是将具像和抽象的手法分别或结合在一起表现，都是为了把招贴画作者海阔天空的想象力以图形的形式展现给观者，并赋予画面独特的魅力，以求得到与观者的共鸣或精神上的升华。

构成一幅招贴画的元素有两个方面：文字和图像。招贴画设计样式中，有以图为主的设计形式、有以文字为主的设计形式。（图7）

1. 以图为主的设计是强调图形的作用, 文字只是辅助或点缀, 甚至可以不要。这种样式的设计对图形的要求比较高, 不仅需要好的图片、照片, 还需要较好的手绘表达能力和运用电脑和其它手段对图形进行组合构成的能力。以图形为主的招贴中, 有以具象形表现的招贴画、以抽象形表现的招贴画、幽默手法表现的招贴画。

2. 以文字为主的设计是强调文字构成组合, 图形作为次要的因素, 或不用图形。这一类设计, 需要对文字的基本结构有一些基本的认识和掌握, 并加以变形、变化、组合、穿插、叠加、重复, 使之更富有设计意味。(图8)

无论是以图为主还是以文字为主的设计都是一种外在的形式, 是用来表达主题意义。所以, 要注重图形的表意性和象征性, 使主题能得到更好的表达, 产生最好的视觉效果。

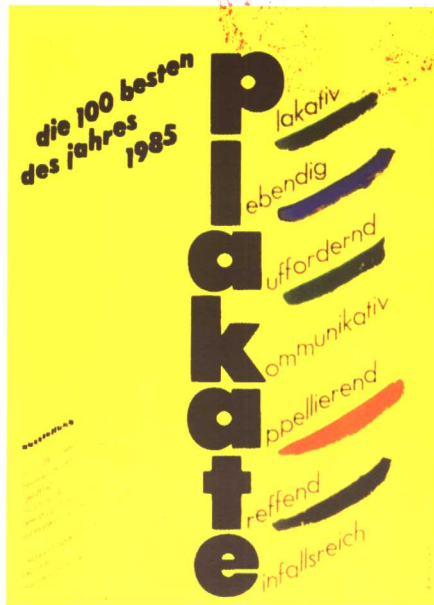

图8

招贴画的表现形式

简约性构图 (图9) 所谓简约性构图是运用尽可能少的设计要素, 给人以清新明快的视觉感受, 并能充分体现主题。这类构图形式对图形的要求很高, 因为图形的好坏直接影响着图意。在简约性构图中由于图形不是占满整个画面, 而是疏可跑马的构图, 非常讲究空白空间的作用。有效的利用空白空间可以更好地使主要图形成为视觉中心, 使主题突现出来。

图9

复杂性构图 (图10) 复杂性构图通常是指满构图、密不透风的构图, 是把多个设计要素进行重复构成或组合构成, 使其产生丰富的视觉效果, 给人以厚重饱满的视觉效果。这类图形对设计要素的主次关系、大小分布, 以及层次的顺序要求比较高。如果做的不好, 就会产生主次不分, 杂乱无章的视觉效果。反之, 则会使主要的部分更好地为观者所感知到。

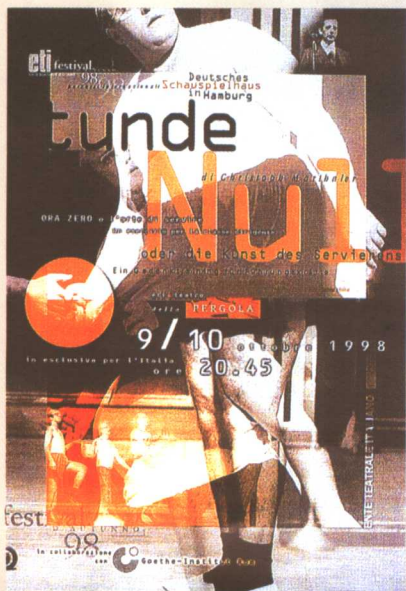
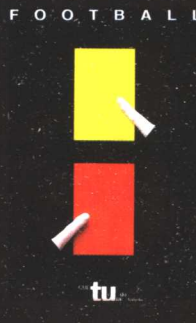
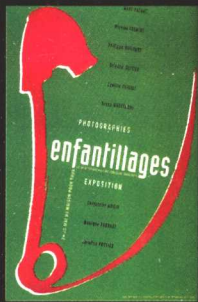
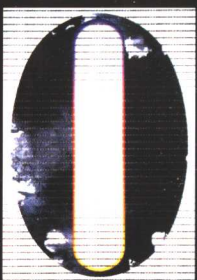
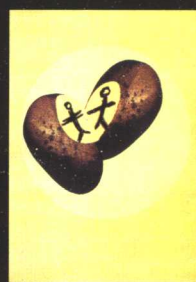
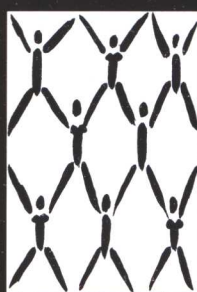
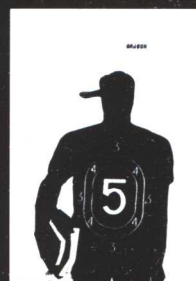
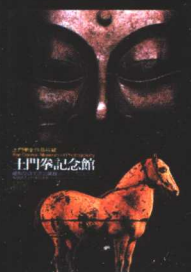
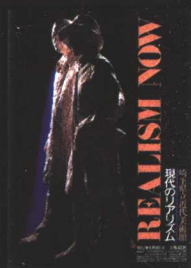
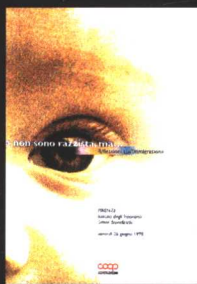
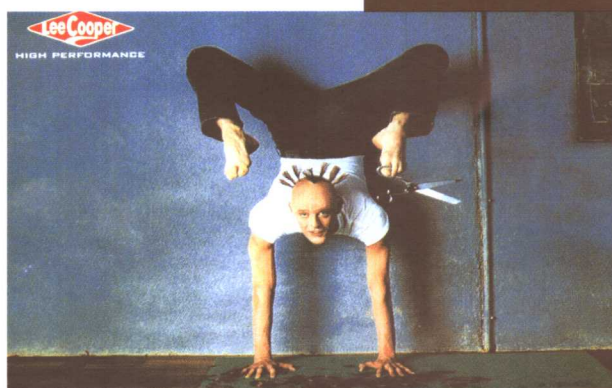
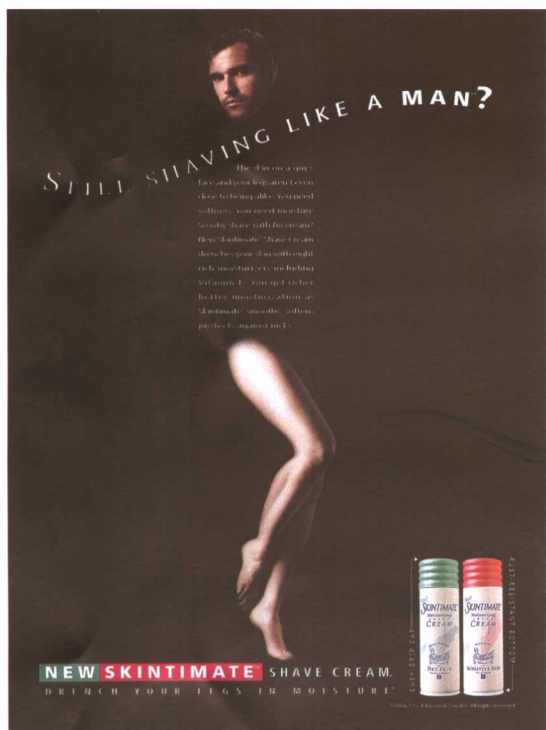

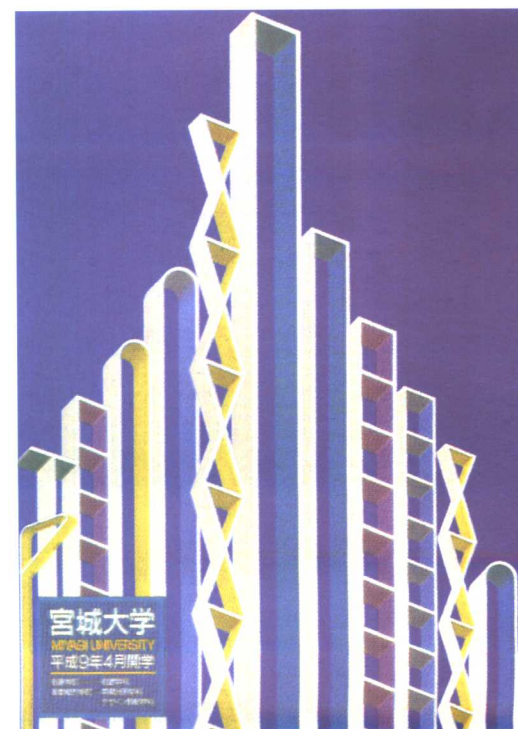
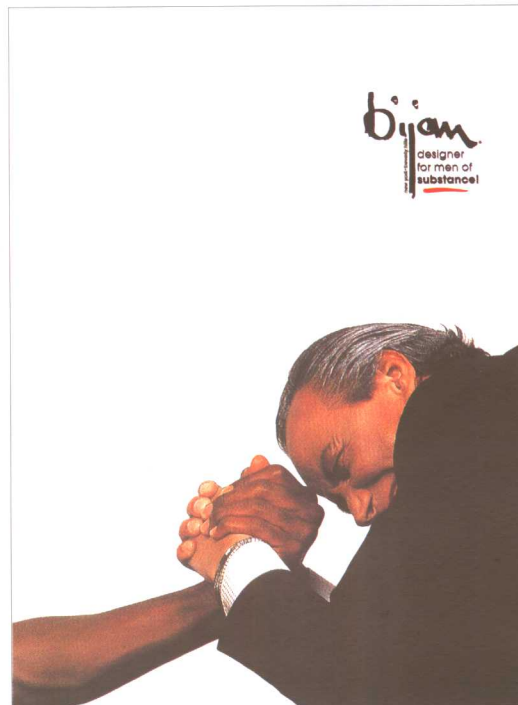
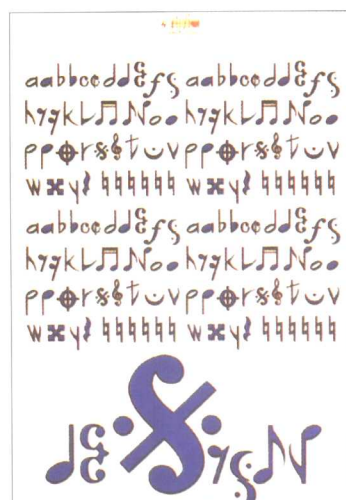
图10

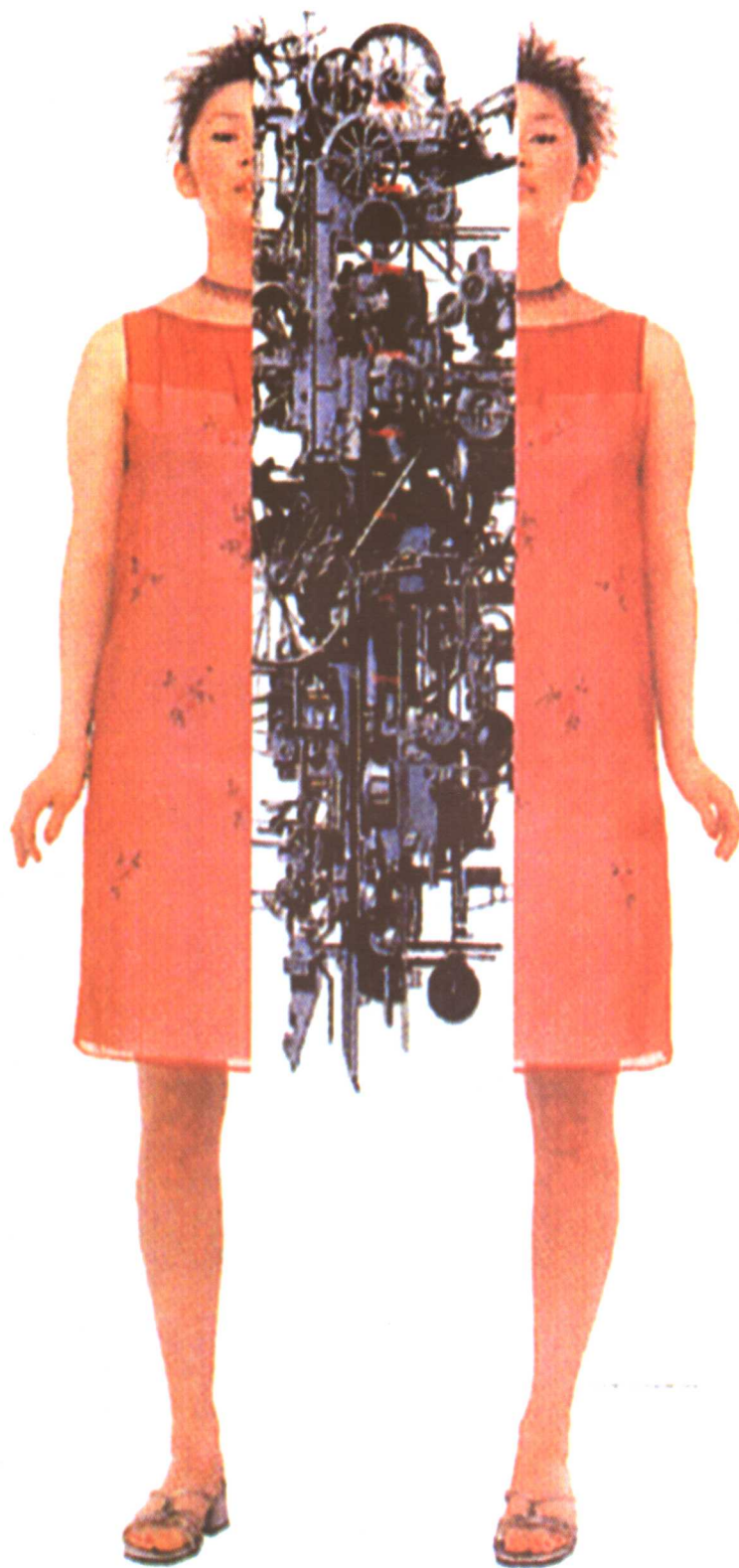
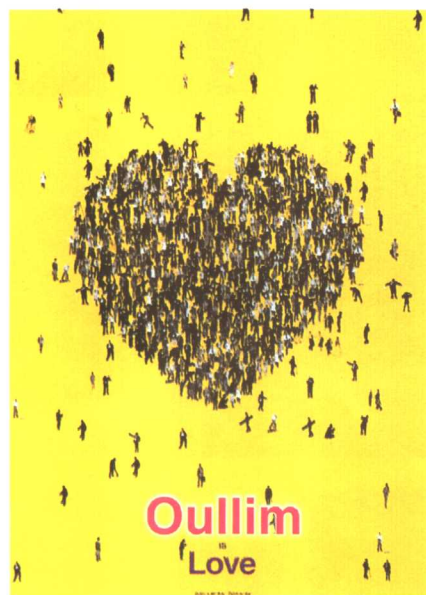
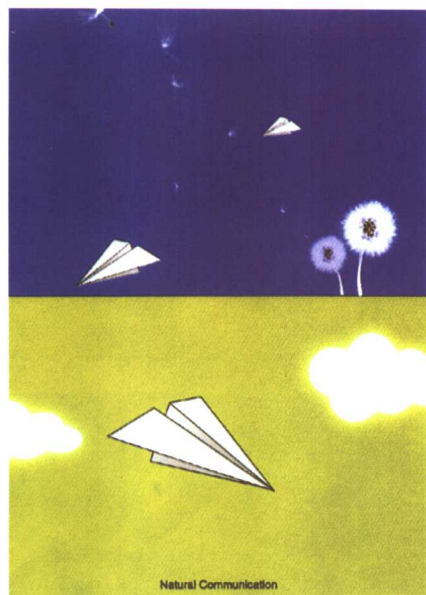
由此可见, 简约性构图更讲究单形的设计和推敲, 使其达到简单而不乏味, 并能留给观者更多的视觉和心理空间。而复杂性图形则更讲究形的穿插和色彩的构成, 达到杂而不乱、协调统一的视觉效果, 让观者感受到每一笔、每一块色彩对主题的表述都是不可或缺的。

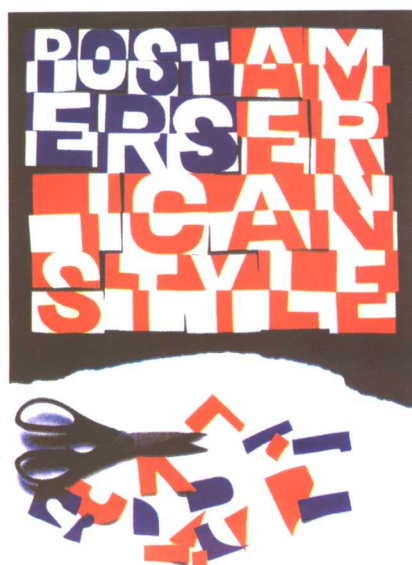
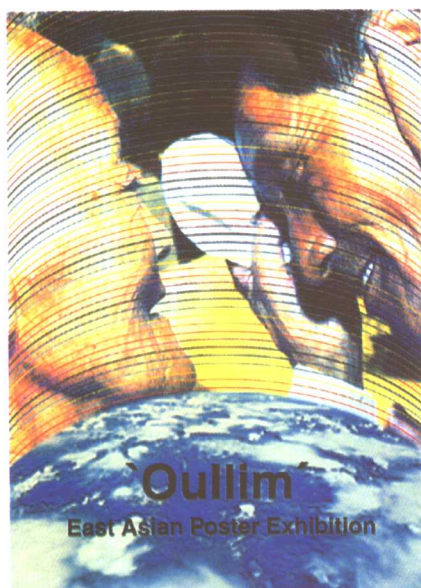
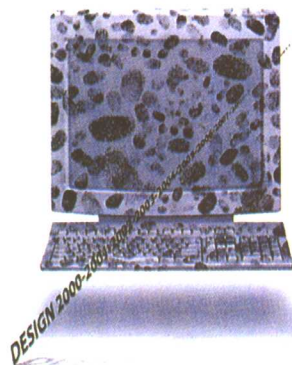
另外, 无论是简约性构图, 还是复杂性构图, 都要注意形与形之间、色彩与色彩之间、图与地之间、空间与空间之间的关系。

National Museum of American Art Smithsonian Institution March 27-August 9, 1998

