

流行设计丛书

● 辽宁美术出版社 ●

PREVALENT DESIGN

● 辽宁美术出版社 ●

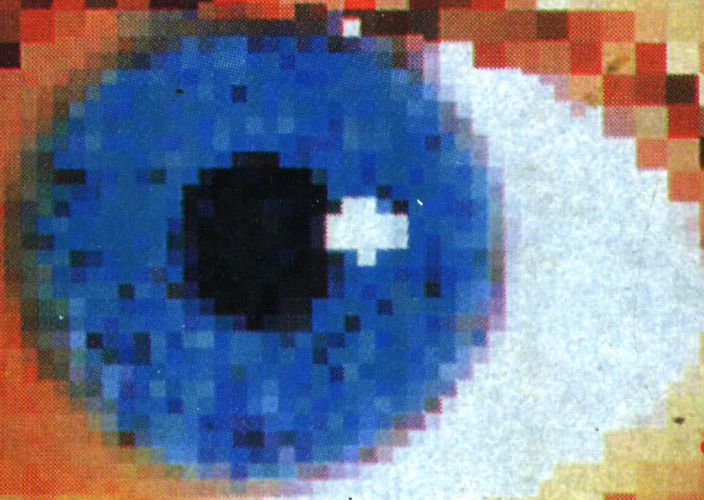

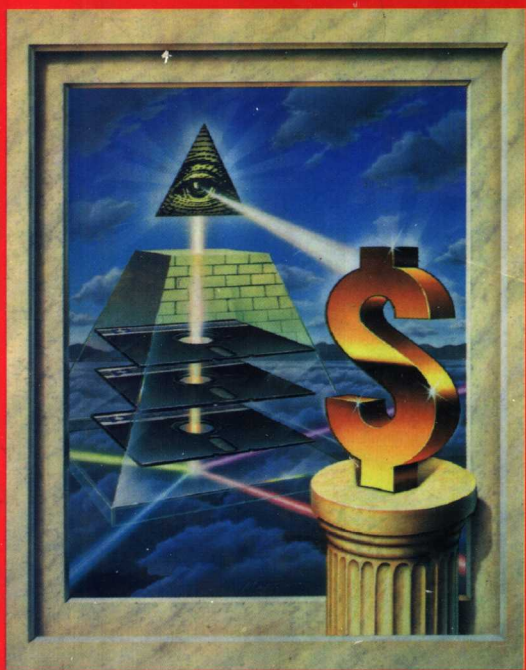
设计从这里开始

2

· 闫启文 雷光 编著

现代实用图形 · 构想 · 表现

设计从这里开始

ISBN 7-5314-1522-4

9 787531 415220 >

ISBN 7-5314-1522-4/J.733

定价: 86.00 元

流行设计
丛书

2

● 闫启文 编著
雷 光

设计从这里开始

现代实用图形 · 构想 · 表现

辽宁美术出版社

丛书主编:栾祿璋
副主编:范文南
张东明

图书在版编目 (CIP) 数据

流行设计(二)现代实用图形·构想·表现/闫启文,
雷光编著·—沈阳:辽宁美术出版社,1996.10
(设计从这里开始;2)
ISBN 7-5314-1522-4

I. 现… II. ①闫…②雷… III. 实用美术-构图
美术) IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 22184 号

设计从这里开始·2·

SHE JI CONG ZHE LI KAI SHI

现代实用图形·构想·表现

闫启文 雷光 编著

辽宁美术出版社出版 沈阳新华印刷厂印刷
(沈阳市和平区民族北街 29 号) 辽宁省新华书店发行

开本: 889×1194 1/16 印张: 11
印数: 1—3000
1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 范文南 封面设计: 栾祿璋
责任校对: 藏 红

ISBN 7-5314-1522-4/J·733

定价: 86.00 元

目录

目 录

一 概念篇

- 1 图形设计的概念 7
- 2 图形设计的范畴 7
- 3 图形设计的展望 7
- 4 图形设计家必须具备的条件 7

二 设计基本组合篇

- 1 设计的要素——点、线、面 9
- 2 点与点组合的图形 10
- 3 线与线组合 11
- 4 面与面组合 11
- 5 体与空间的表现 11
- 6 写实性图形 11
- 7 装饰性图形 15
- 8 简略图形 15

三 技法篇

- 1 铅笔素描技法 24
- 2 钢笔技法 24
- 3 黑白装饰图形 26
- 4 超写实细腻画法 49
- 5 水彩技法 50
- 6 喷画技法 53
- 7 粉彩画技法 58
- 8 透明水色画技法 59

四 色彩构成篇

- 1 色彩的基本原理 62
- 2 色彩对比 62
- 3 色彩调和 63
- 4 色彩的感情 64
- 5 色彩构成 67

五 表现手法篇

- 1 设计中的艺术表现 74
- 2 设计美的形式法则 77

六 创意篇

- 1 相叠图形创意 84
- 2 延异图形创意 93
- 3 夸张对比图形创意 95
- 4 文字构想图形创意 105
- 5 对称图形创意 107
- 6 空间错视图形创意 114
- 7 形态分割图形创意 124
- 8 趣味图形创意 130
- 9 隐形图形创意 141

七 欣赏篇

- 1 单元素重复创意 148
- 2 科幻图形创意 154
- 3 象征联想 163
- 4 拟人图形创意 164
- 5 各种技法表现图形创意 167

八 编者的话

设计从这里开始

1

概念篇

1 图形设计的概念

目前,一般把设计专业分三大类:一类是产品设计或工业造型设计;一类是环境设计或空间设计;再一类就是视觉传播设计或图形设计。

图形设计是指用图像形式进行视觉信息传播的设计。在现代信息社会,人们的思想情感和观念,几乎完全可以转化为视觉信息进行交流与传播。因此,图形设计将成为人类思想情感和观念最理想的表达方式。

图形设计作为一门新专业的提出是本世纪20年代,而正式形成学科是在本世纪60年代初。英文图形一词是“Graphic”它的词义是:1.由绘、写、刻、印等手段产生的图像记号;2.是说明性的图画形象,以别于词语、文字的视觉形式;3.可以通过各种手段进行大量地复制;4.是传播信息的视觉形式。这些词义,都把图形作为介于文字和美术之间的视觉形式。如果视觉传达设计不具有象征性和语词的含义,则就不是视觉传达而是美术了。

图形设计在设计活动中占有相当重要的地位,图形设计除了具有独立的作用外,还没有哪一类设计能离开它,它是设计的前导。

2 图形设计的范畴

图书、报刊、杂志、商品包装、商标标志、广告文字设计、插画设计、摄影图形、建筑图形、电影图形、计算机图形、环境图形、交通图形、展览和陈列图形……设计。图形设计的主要功能是传达信息,有别于以功能为主的工业产品设计和环境设计。图形设计所涉及到的不仅是二维平面,也包括三维立体和四维空间立体的设计。

3 图形设计的展望

图形设计的发展经历了三次重大的革命。第一次图形设计的革命是早在文字发明之前,图形就已承担了信息传播的功能,产生原始绘画的当时,图形和绘画是同一形式,惟一的区别是在功能方面,后来一部分图形演变成了文字。中国的造纸和印刷术带来了图形设计的第二次革命,它为人类文化史留下了光辉的一页。如今摄影技术、电子技术、激光

和纤维光导技术的发明,使图形设计又产生了巨大的革命。这场革命促使图形设计进入一个超时空的领域。

加拿大教育家麦克鲁安曾预言,现代社会已由文字文化转为图形文化,进入“图形时代”把图形设计引到视觉传播领域。21世纪将是以信息为基础加上高科技发展的设计时代。以信息技术为前导核心的高科技日新月异,迅猛推动着图形设计的发展,通信技术领域、计算机应用领域、图像数据领域、显示技术领域等的现代技术的发展,都将给图形设计带来新的创意,把图形设计引入到一个崭新的世界。

4 图形设计家必须具备的条件

没有艺术才能便没有艺术的创造,一个出色的设计家,首先必须具备一定的艺术才能,即审美感受能力和艺术表现能力,其中包括敏锐的观察、丰富的想象、灵活的构思,能以最好的艺术形式来表现作品。

丰富的想象力是艺术才能一个重要的标志,是孕育形象和进行构思的基本条件,是艺术创造的重要前提。由于图形设计涉及的范围广泛,所以在表现手段上必须具备多方面的设计技巧和表现手法,如图形构成、造型要素组合、绘画造型能力、图形美的法则运用、色彩构成、构图分割、文字构成、材料使用等。以适应千变万化的不同设计主题,进行丰富地创造。在艺术形式美方面,图形设计要重视在视觉传达中形式因素的运用,因而,设计家对构成形式美的诸因素,应有相当的研究和熟练地运用,尤其对形式美的最敏感的因素——色彩,对色彩的感、色彩的心理特征,要较好地掌握,另外每一位设计家还应正确地掌握和运用各种技法。每一种技法和运用的材料不同,都有不同的特色与其表达的范畴。设计家必须有很强的时间概念,设计的作品必须是又快又好,在极短的时间里,能拿出较好的作品来,这也是设计家艺术才干的标志之一。

综上所述:一个出色的图形设计家,必须具有较高的理论修养,丰富的专业知识和熟练的设计能力。

设计从这里开始

2

设计基本组合篇

1 设计的要素——点、线、面

点、线、面是构成抽象形态造型的要素，也是表现具象形态的基本手段。形态本身包括抽象和具象，形态又有着具象——抽象——回归具象，更高级的抽象等，交替并行或混合周而复始的发展过程。所以说，抽象形态是现实形态的构成元素或某种概念性表现，而现实形态则是抽象形态赖以发展的基础。因而点、线、面这一造型的基本要素和手段贯穿始终又统一其间，然而它们却在相应的不同位置上发挥着回异的特性和作用。齐白石说：“妙在似与不似之间”，这里所说的似与不似就是具象与抽象的结合，具象留给人们的印象是真实的，立体的，可信的，但是有限的，而抽象是广阔深远的，无限的但却是朦胧的。比较而言，具象叫人信服，而抽象却驱使人们联想、理解、补充。

1. 点、线、面是构成抽象形态造型的要素

纯粹形态的构成，对我们来说点、线、面的定义，除了几何学上的概念而外，更重要的还是视觉上的审美意义。如任何一个可见点都是以构成几何学上可标明数字的面，但我们甚至把几何学上标为立体面的水珠、星星都可看成是设计中心点。所以设计中的点、线、面都是比较而言的。如一望无际的海洋上有一艘渔舟浮游，这小舟虽然具有面积，然而，视觉上与广阔无边大洋比较，我们便感觉一点而已。再如大点在小点的边上，大点就可能有的印象。一个随手画的圆点在其规律的圆点边则被视为不圆的点，而在更为不规则的点群中则显得很圆。这里没有几何学的尺度，只有视觉形态的心理权衡标准。这是因为画面上的视觉单位都是在各自背景的关系中体现其形态特征的。因此在设计中除应承担几何学的一般意义外，更为重要的是在装饰应用中给予人们的感情作用。若说音乐是通过音符的选择和结合来表现或激起人们内心情感艺术的话，那么图形设计则是通过对点、线、面的选择和结合来表现或激起人们视觉共鸣的一种艺术。的确，每种形态元素在不同的场合下就构成了不同的微妙的视觉感受和寓意。同词汇一样都有着某种功能和概念，但也许更加奥秘些。

下面着重谈谈点、线、面对视觉心理的作用。点常在设计之前来决定位置，因其“定点”明晰准确，也是用于设计的最后，有醒目提神的效果。所谓“画龙点睛”这里的“睛”形式上即为点，点虽常常表示小的概念，但它集合起来也能表示虚线、虚面或衬托其他形体，故而它又最能显示众多纷纭的感

觉及聚散的现象。点在生活中起美感作用，我们从敦煌雕塑和壁画中看到的菩萨、仙女，眉心中有一点；唐代妇女头上的一“点”红，显得十分华丽多彩；还有乡村孩子脑门上一点“点”红，使人感到孩子天真活泼，惹人喜爱。点具有民族的乡土气息。此外，“点”有活跃感，球体滚跳的联想；生机感，种子的联想；闪烁斑斓感，星星的联想；韵律感，音乐中节拍的联想；导向感，带头、压尾，起与始的联想。群点的感觉就更为复杂了。一般说来，内向的点有集中感，中心突出的联想；连续的点有贯穿感，串珠的联想；大小圆编排的序列点则有远近翻转感，点的运动的联想。点的大小、多少、位置的上下、左右、远近、动与静、明与暗等形体差异，千变万化，用法不同，效果也不一样。一般说来，近点显，远点隐。大点显，小点隐。实点显，虚点隐。如“万绿丛中一点红”红就是显点。总之点在设计中，尽量做到大小相称，多少适量，轻重得当，宾主分明，有疏有密，有虚有实，层次分明。

线比点更能表现出自身的特征。自然界中的面和体都由线来表现。线富有方向感，有一种动态的惯性。因此，其延续及波动的活力特强。如树木、电话线、电视天线、旗杆、绳子、小路、篱笆、建筑物的边缘轮廓、田野里的田埂等。线条能突出而鲜明地表现出形象的特征。线富于变化，对动静表现力最强。是曲、直、粗、细、长、短的最佳概念，是时间、空间的最佳依据。此外，线具有很强大的表现力。画家吕凤子说：“根据我的经验，凡属表示愉快的线条，无论其形状是方、圆、粗、细，其迹是燥、湿、浓、淡，总是一往流利不作顿挫，转折也不露圭角的；凡属表示不愉快的线条，就一往停顿呈现一种艰涩状态，停顿过甚的就显示焦灼和忧郁感，有时纵笔如风趋电疾和兔起鹘落、纵横挥斫、锋芒毕露，就构成表示某种激情或热爱或绝念的线条。”再看对书法的欣赏，除了文句、字义之外，人们乐意品味用笔的气势、线条的粗细、刚柔、断续以及墨色的浓淡枯润、聚散而表现的精神韵味。不懂得字义的西方人把书法当作黑白交响乐来欣赏。横线有平稳感，有辽阔无边无际，令人产生开阔、平静的联想。竖线使人联想到高耸的建筑，挺拔的树木，令人产生向上、崇高和严肃的联想。我国纪念性碑碣和宫廷等建筑，对此是加以充分利用的。斜线有稳定感，生动、活泼、深度的联想；折线有挫折扬抑感，力的抑制的联想；曲线有弹性动感，水波或弹性的联想；交叉的线条易产生繁杂或紧张感，纵横交错的联想。

“面”与“点”对照它是巨大的整体特征，也是点、线密集的最终转换形态。无论是点还是线，要确定其位置或状态方向，都要依附于面并受其验证，才能显现其性格，或为纹、或为底，因此，它是占有空间的闭合效应最稳定的因素。如三点之间、二线之间，都可构成面的感觉，由于这一特点，它在设计中能给人一种单纯、概括、洗练、厚重、平板、端穆等印象，规则的几何面极为鲜明，不规则的面则随其变化，还可加强或减弱某种感觉。虚面也是面的重要手段和形式，有些被称之为肌理效果，其感觉变化也更为丰富。

“体”的造型要素一旦具有实体的形态时，它的性格便不需做共性预示，显而易见了。另一方面，图形上表现出来的体，纯属一种幻觉，目前流行的三次元设计就是借用点、线、面元素的变化组合而成另一种视幻效应。这里应该附带说明的是，设计中任何单个形态的移位、增减和变形，都会引起画面力场的牵动和视觉焦点的移动，引起次序和节奏的变化。我们视觉的心理特别需要完整性及和谐感，不能忍受紊乱，并极力想从背景中找出图形，对于那些交叉点、触点、中心点或首尾的端点则更加敏感。因其常产生重力、引力和干涉作用，影响图形的生动面貌，所以，彼此变得接近的视觉单元，就常被看成一体，并把它们稳定在最易为视觉习惯捕捉而又最先联想到图形中去，还将会无休止地思索下去，直至视觉又发展到第二个、第三个新的形象，当然也可能因惶惑不解而衰竭，视幻图形就是利用了这一视觉特征而发展起来的设计形式。形象本身的曲直、粗细、涩滑、规则、不规则以及某些特殊技法的表现，又可转化为不同的量感或质感，而表达其特种的装饰意图。

以上是视觉形象点、线、面的美的某种功能因素、感情因素，但这些都是相对的作用关系，因为感情总是随着造型元素的时间、空间组合关系及形态的变化，在错综复杂的发生着，更何况有着因人而异的差别，所以我们只能在了解了这些关系，并且不断地浏览或实践中丰富这一认识，才能有效地运用点、线、面进行设计构成，并恰当地去表现微妙的情意和效果，进一步构成具有节奏感、韵律感、动态感、幻视感等的图形，达到能引起人们审美快感的设计。

现代图形设计要求：设计的艺术构思不能仅限于一般的艺术形式和技巧，而是符合客观现实的丰富的表现力和幻想力。并以象征的手法来表达特定的某种含义。

2. 点、线、面现实形态的表现

点、线、面三者现实形态的表现力与纯粹形态构成同样是丰富的，缺一不可的，常见有以下几种表现形式：

- a 以点、线、面为具象造型手段，表现具体形象为主要方面的图形。
- b 以点、线、面装饰手段，表现具体形象兼表现点、线、面的装饰纹样。
- c 以点、线、面作地纹装饰，分别表现纹与地纹的各自的形式特色。
- d 以点、线、面隐现具象形体，表现点、线、面的几何形态为主要方面。
- e 以几何骨骼组织具象形体，表现构成内涵的装饰效果。
- f 抽象构成的内涵，表现现实形态的形式美。
- g 现实形态的外延，表现抽象化的形式美。

后两种形式着重说明从具象形态到抽象形态的表里关系。

以上所有具象的表现，在实际设计中都是结合运用的，都是在点、线、面的有机作用下所产生的种种审美效应，也是点、线、面被称之为造型要素基础的原因所在。由于点、线、面贯穿了具象与抽象，这就为现实形态与纯粹形态混合使用的矛盾性觅得了统一的条件基础。事实证明这种混合设计是非常成功的。具象中包含抽象的概念，抽象中包含现实的感知。曾有一位装饰画家在叙述他的画面构思时说：一天清晨，在美丽的溪边看见一位女郎洗衣，天空的彩霞、深色的树影、洗衣的动态，倒映在水中，他用几何形与色块，柔和的线条，银色的小点，构成了一幅抽象的画面。画完后，人和树，山和水都不见了，画面上留下了优美的情调，意象。因此，抽象的画面构成并不抽象，不是凭空地偶然游戏，它是有依据的。总之，只有善于发挥两种形式的美，善于利用点、线、面形态的双重功能，来展示自然界复杂的各种形态，具有丰富的表现性格。

2 点与点组合的图形

点是简洁的形态，是所有形状的起源。线可以由点构成，面也可以由点构成，体亦不例外。点的形态虽小，却有着旺盛的生命力。它对人精神产生巨大的影响，点与点组合的图形在视觉设计中的应用是非常广泛的。

- a 等点图形：

各种形状相等的点，按一定的规律组合成各种各样的物形。

b 差点图形:

大小各不相同的点组成的各种各样的图形。

c 网点图形:

各种不规则的点按同一规律间歇重复、增长或减少而组成的各种图形。

d 点的线化:

点的靠近有线化之感。

e 点的面化:

点的移动产生线, 点的聚集产生面。

3 线与线组合

线是点移动经过的轨迹, 是面的界限。可感知的线有一定的宽度, 与其长度相比, 宽度要比长度小得多, 这样才能感觉到线的形象。线比点更具有较强的感情性格。直线具有刚直、简单明了的性格; 曲线则具有优雅、轻盈的感觉。线与线组合, 可以制作出很多意想不到的图形。粗直线, 具有表现力强、粗壮、顽固等特征; 细直线, 具有精细、秀气等特征; 折线, 具有不安定、节奏、动感等特征; 斜线有一种运动感和飞跃、冲刺感; 垂直线具有崇高向上的感觉; 水平线具有安定、平静和有面的感觉。所以, 自然界中的形状都可以用线来表现。同时, 为把事物或具体物体加以简化, 又经常使用线来表达。如果脱离开具体的物体亦可发现: 线本身有卓越的展现几何形状的功能, 如果大量密集运用线, 会形成面的感觉。线的交叉排列, 又可显现空间的线视图形, 利用长短不齐的线可以表现人的面部、驰骋的骏马等自然形状。

总之, 线本身有丰富的表现力, 在现代视觉传播设计中, 是不可缺少的构形表现手段之一。

a 等线图形:

粗细相等的线按同一规律或不同规律排列, 组合成各种各样的物形。

b 差线图形:

各种不规则、粗细不等的线排列组合构成的各种物形。

c 间隔线图形:

不论粗细、长短、明暗等一切条件相同的线, 在排列时可表现强烈的远近感或立体感的各种物形。

d 线的面化图形:

线如果大量密集地使用, 将会形成面的感觉, 组成立面、曲面的物形。

4 面与面组合

面是线移动的轨迹。面是比点的面积大, 比线短而宽的图形。面具有二维性, 它是体的外表。面的形象可分为四种类型:

a 几何形:

使用工具绘成的图形。其特点简洁明确, 井然有序, 易于被人们识别和理解记忆。

b 有机形:

具有一定强度的曲线所组成, 富有内在的力感, 是自然中外力与物体内在力相抗衡而形成的形态。有着纯朴、温暖而富有生命力感觉的图形。

c 徒手形:

自由描绘或用刀刻成的图形, 能充分流露出作者的个性和情感的图形。

d 偶然形:

应用特殊技法和材料, 依自然力的偶然效果而获得天然成趣的图形, 具有神奇变幻的魔力, 是利用偶然因素提炼美的造型。

5 体与空间的表现

在特定的平面空间里, 具有面积性质的点、线、面占据一定量的空间称为图, 图以外的空间称为地。图与地相互依赖存在, 形成实形与虚形或正形与负形的关系。有的图形其图与地是反转性地被知觉出来, 称为“图地反转”现象。平面性的形象在平面上, 为着要表达出具有远近空间感觉, 可以应用形与形之间的重叠关系、形的大小变化、线条的粗细

1

点视图形

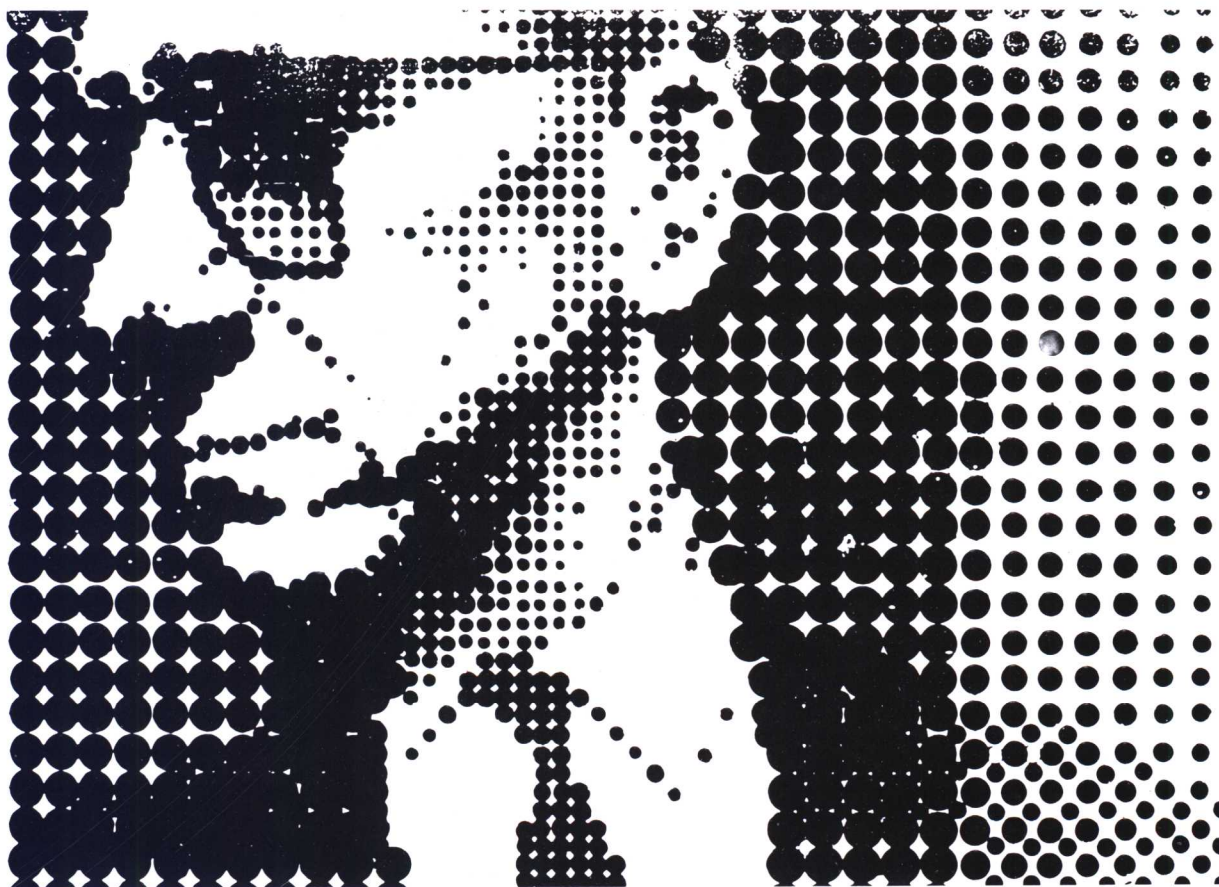
由点的密集与松散构成了人物头像的点视图形巧妙安排点, 可以表现曲面、阴影及其他复杂的立体感。

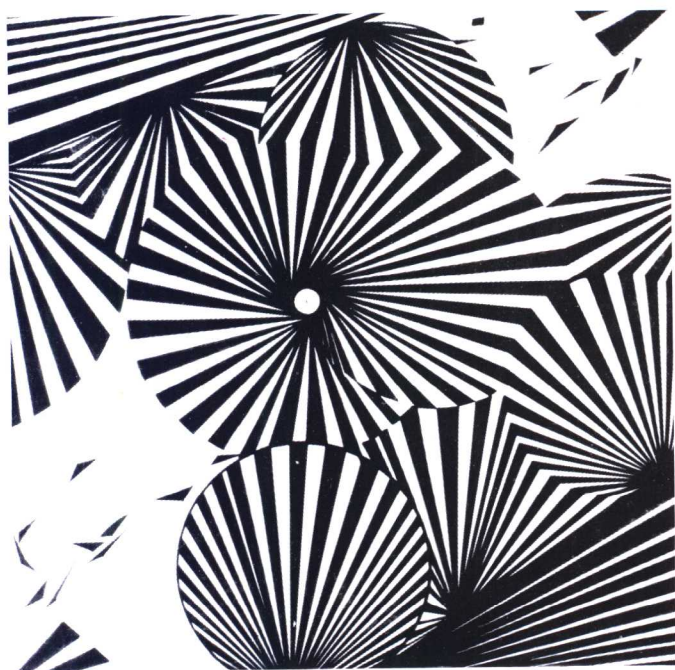
2

3

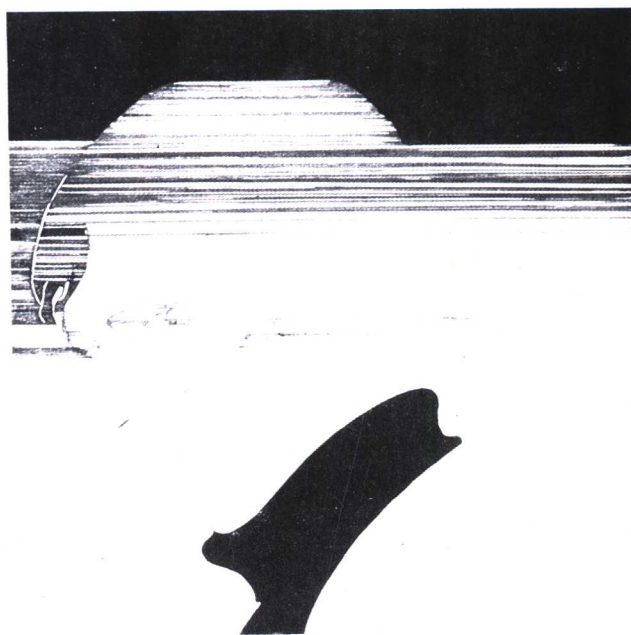
4

线视图形

由斜线产生动感的线视图形

5

线的单纯排列组合的线视图形形象高度概括，轮廓清晰。

6

点线面构成 (图例 7—16)

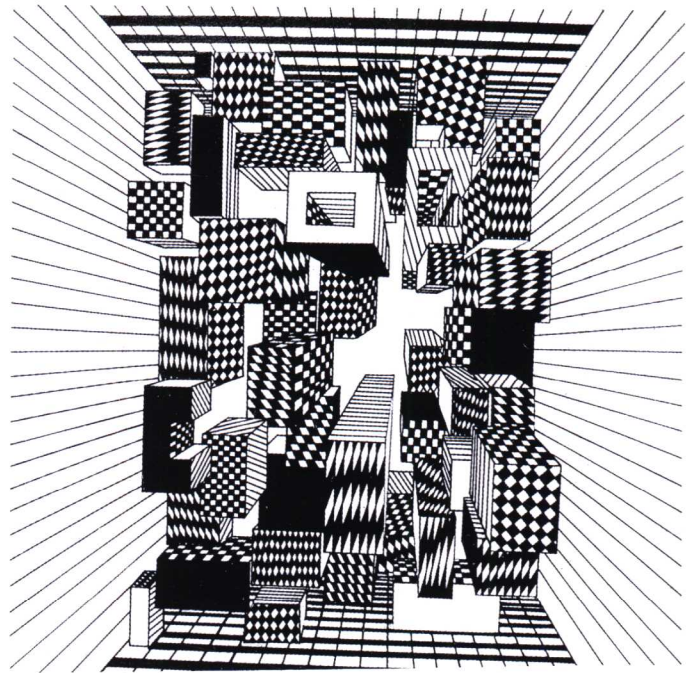
7

8

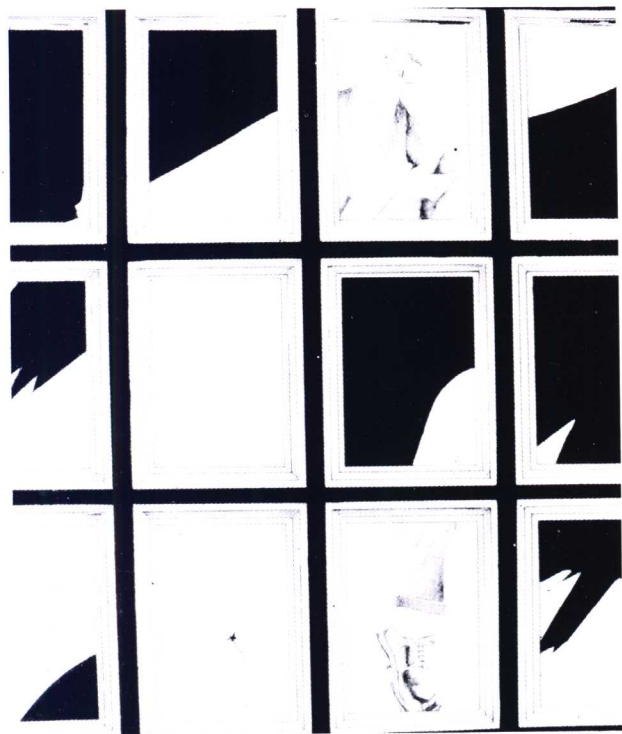
9

10

11

12

长短变化、形的肌理变化、形的弯曲透视变形等方式,构成幻觉性的空间形式。为了将平面性形象转化为立体性形象,采用透视、明暗、线条、色块等方法,构成具有立体视觉效果的形象。

有的图形的空间关系是不明确的,可以感觉在前,也可以感觉在后,空间关系是模棱两可。有的图形空间利用视点不一致,违反视觉常规,变成由相反矛盾的两方面所组成的图形,是反转性的空间关系。有着闪动、扭转的空间视觉效果。

6 写实性图形

写实性图形着重将物象客观如实地描绘,符合物象色彩、形状、质地、空间存在的自然性。在于能真实反映自然形态的美,通过实体质感、色调、形状的真实再现,令人产生确切的实在感、亲切感和信任感。

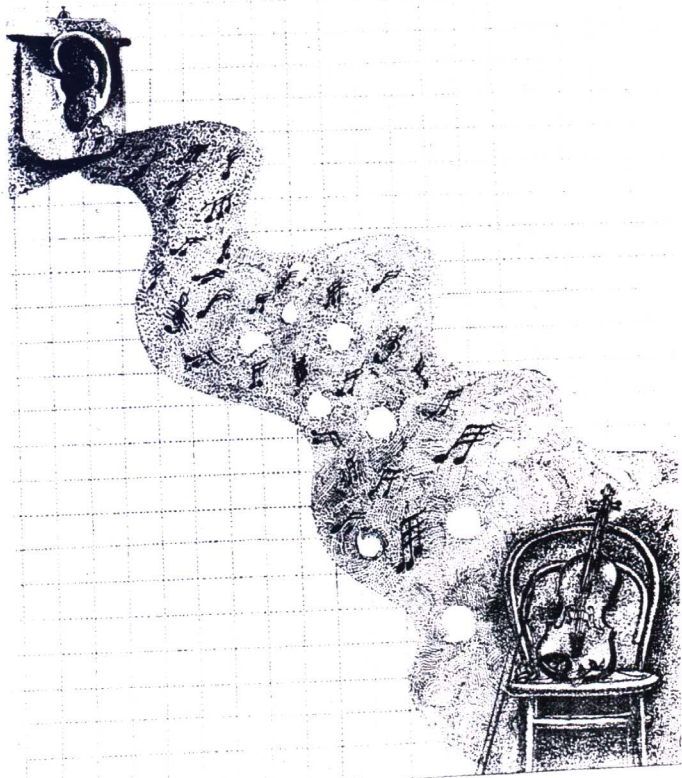
7 装饰性图形

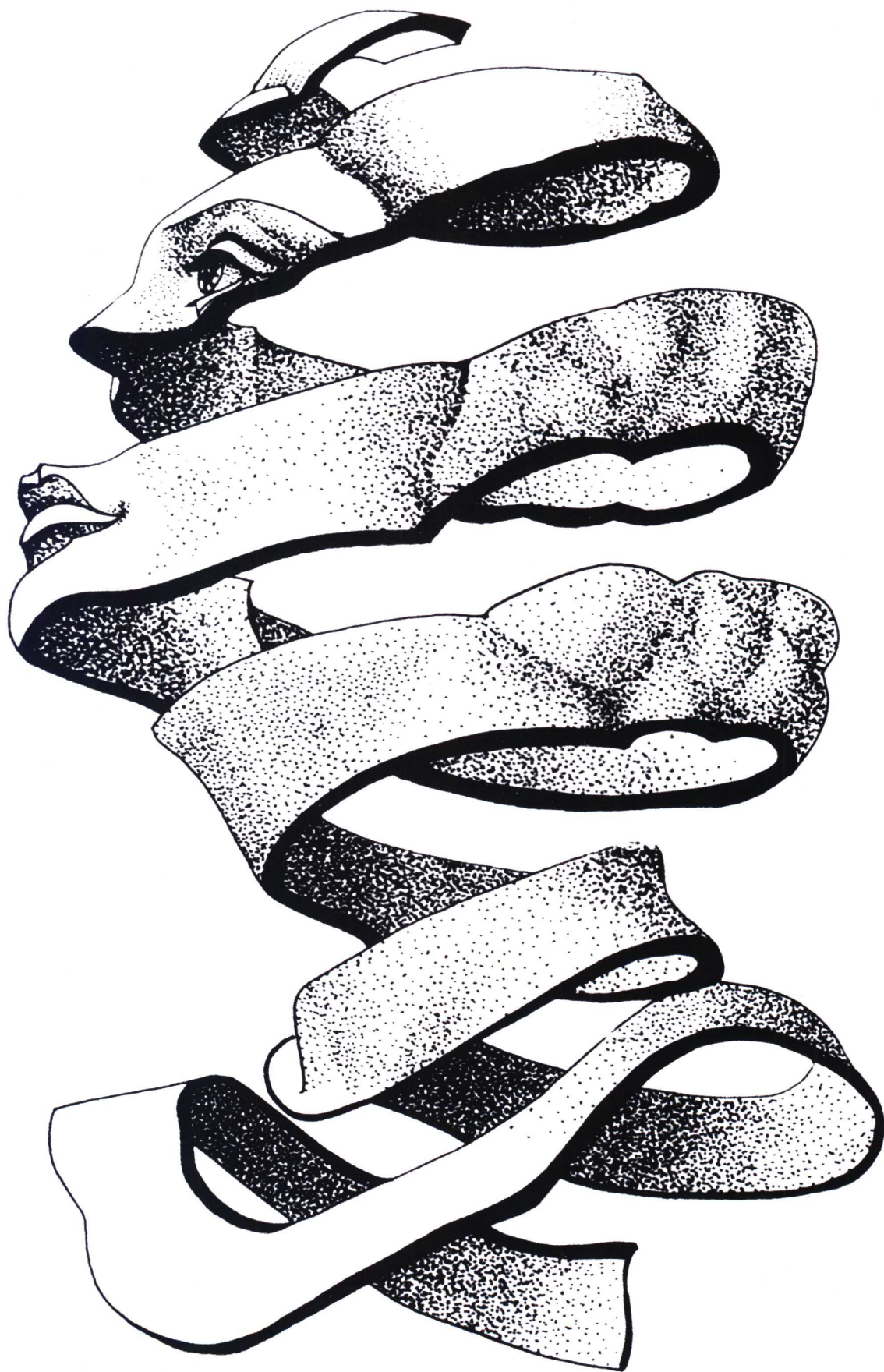
装饰性图形是图形的写意变化,重于装饰手法的应用。它不受自然形体的形与色的局限,按照对现实生活的认识与感受,以丰富的情感和浪漫色彩的想象,采取夸张、比喻、象征等手法,对物象进行变形变色的艺术加工,成为“不似之似”的图形形象。并应用“程式化”、“秩序化”的手段,使图形富有强烈鲜明的节奏感,追求事物内在生命力的律动和主观情感的表达,有如音乐韵律感的形式美,是情与理的结合,具象与抽象的统一。装饰性图形在设计中的应用很广,设计中还用适合纹样、二方连续纹样和四方连续纹样来作装饰美化。包装和封面设计中就常用纹样来作装饰性的背景,以反衬作为主体的文字或图形。

8 简略图形

以简洁单纯为鲜明特色的图形。简略的图形在商标、标志符号中最突出,是形与神高度的结合,其限制性很大,需要丰富的想象力和艺术表达能力,是智慧与技能完美结合的图形。

除此而外,还有综合性的图形,如写实性图形与装饰性图形相结合的图形,具象图形与抽象几何图形相结合的图形,复杂的图形与简略的图形相结合的图形等。在商业广告、包装上还常用漫画图形以及说明性的图表等(图例1—33)。

15

16