

当代 DANGDAI GUANGGAOXUE 广告学 XILIE 系列丛书 CONGSHU

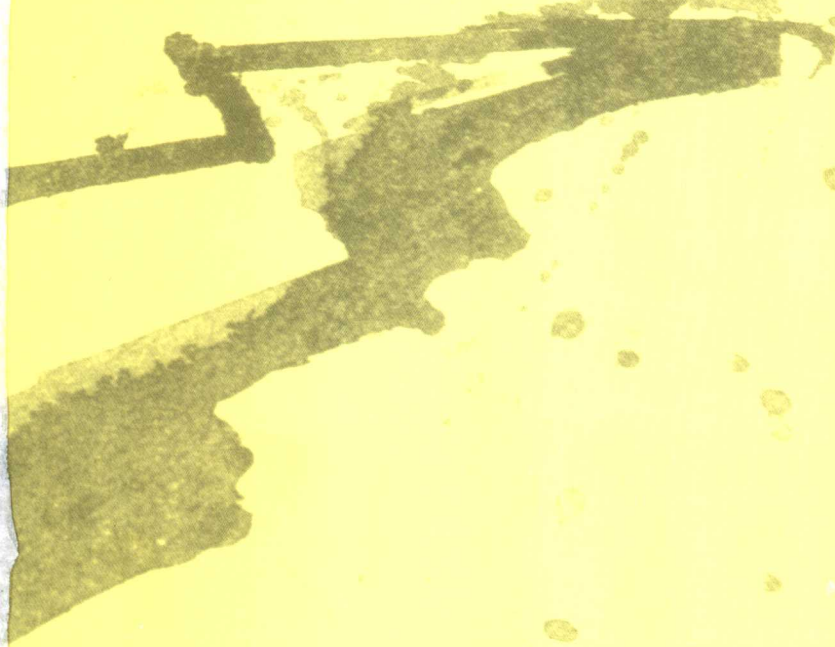
吴玉红 / 著

GUANGGAO SHIJUE YUYAN

当代
广告学
系列丛书

广告视觉语言

合肥工业大学出版社



当代广告学系列丛书

广告视觉语言

吴玉红 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

广告视觉语言 / 吴玉红著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2006.3

(当代广告学系列丛书)

ISBN 7-81093-365-5

I. 广... II. 吴... III. 广告-设计 IV. J524.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 015897 号

广告视觉语言

著 吴玉红 责任编辑 朱移山

出 版	合肥工业大学出版社	开 本	889 × 1194 1/16
地 址	合肥市屯溪路 193 号	印 张	10
邮 编	230009	发 行	全国新华书店
电 话	总编室: 0551-2903038 发行部: 0551-2903188	网 址	www.hfutpress.com.cn
版 次	2006 年 3 月第一版	E-mail	press@hfutpress.com.cn
印 次	2006 年 3 月第一次印刷	制 版	合肥起点制版有限公司
		印 刷	安徽联众印刷有限公司

ISBN 7 - 81093 - 365 - 5 / J · 23

定价: 48.00 元

如有影响阅读的印装质量问题, 请与出版社发行部联系调换

《当代广告学系列丛书》

编 委 会

(按姓氏笔画排名)

王中义	王贤庆	王宜川	王 忠
方 川	方会磊	邬盛根	齐 悦
刘 坤	许春珍	陈宏军	陈素川
沈幼平	余夕仁	吴玉红	何玉杰
何红艳	张毅莲	张 进	罗 铭
陶合民	唐桂兰	唐 峰	徐 豪
徐宗品	章 军	黄礼华	彭庆云
程局新	黎泽潮		

目录

CATALOGUE

平面构成

1

- 第一节 平面构成概念 / 2-5
- 第二节 平面构成元素之点 / 5-7
- 第三节 平面构成元素之线 / 8-10
- 第四节 平面构成元素之面 / 11-12
- 第五节 对称与平衡 / 13-14
- 第六节 近似 / 15
- 第七节 特异 / 16-17
- 第八节 密集 / 18-19
- 第九节 发射 / 20-21
- 第十节 对比 / 22-23
- 第十一节 调和、统一 / 24-25
- 第十二节 肌理 / 26-29

色彩构成

2

- 第一节 色彩概述 / 32
- 第二节 色彩基本原理 / 33-38
- 第三节 孟氏、奥氏、日本 PCCS 三个色彩体系的介绍 / 39-41
- 第四节 清色系、暗色系色彩的表现性 / 42-43
- 第五节 浊色系色彩的表现性 / 44-46
- 第六节 高纯色相组合的表现性 / 46-48
- 第七节 色的采集构成 / 49-50
- 第八节 色彩构成原则 / 51-54
- 第九节 形与色综合表意构成法 / 55-57
- 第十节 音乐的色 / 58-60
- 第十一节 流行色 / 61-63

立体构成

3

- 第一节 立体构成观 / 66
- 第二节 立体构成的基本语言 / 66-69
- 第三节 形式要素 (之一) / 70-72
- 第四节 形式要素 (之二) / 73-75
- 第五节 形式要素 (之三) / 75-77
- 第六节 构成要素 (之一) / 78-81
- 第七节 构成要素 (之二) / 82-84
- 第八节 构成形式 (之一) / 85-89
- 第九节 构成形式 (之二) / 89-91

字体设计

4

- 第一节 字体设计概说 / 94-95
- 第二节 字体设计与视觉心理 / 96-99
- 第三节 字体设计种类之字形设计 / 100-101
- 第四节 之意象设计 / 102-103
- 第五节 之象形设计 / 104-105
- 第六节 之装饰设计 / 106-109
- 第七节 字体设计的构成形式 (一) / 110-113
- 第八节 字体设计的构成形式 (二) / 114-115
- 第九节 字体设计的构成形式 (三) / 116-117
- 第十节 字体设计的构成形式 (四) / 118
- 第十一节 外文字体设计 / 119-121
- 第十二节 拉丁字母的设计原理 / 122-123

装饰图案

5

- 第一节 花卉图案 / 126-129
- 第二节 装饰变形手法 / 130-132
- 第三节 动物图案 / 133-136
- 第四节 动物图案的装饰技法 / 137-139
- 第五节 风景图案 / 140-143
- 第六节 人物图案 (之一) / 144-145
- 第七节 人物图案 (之二) / 146-148
- 第八节 人物图案 (之三) / 149-151

ng

Visual Language

觉语言

第一篇 平面构成及应用

第一节 平面构成概念

第二节 平面构成元素之点

第三节 平面构成元素之线

第四节 平面构成元素之面

第五节 对称与平衡

第六节 近似

第七节 特异

第八节 密集

第九节 发射

第十节 对比

第十一节 调和、统一

第十二节 肌理



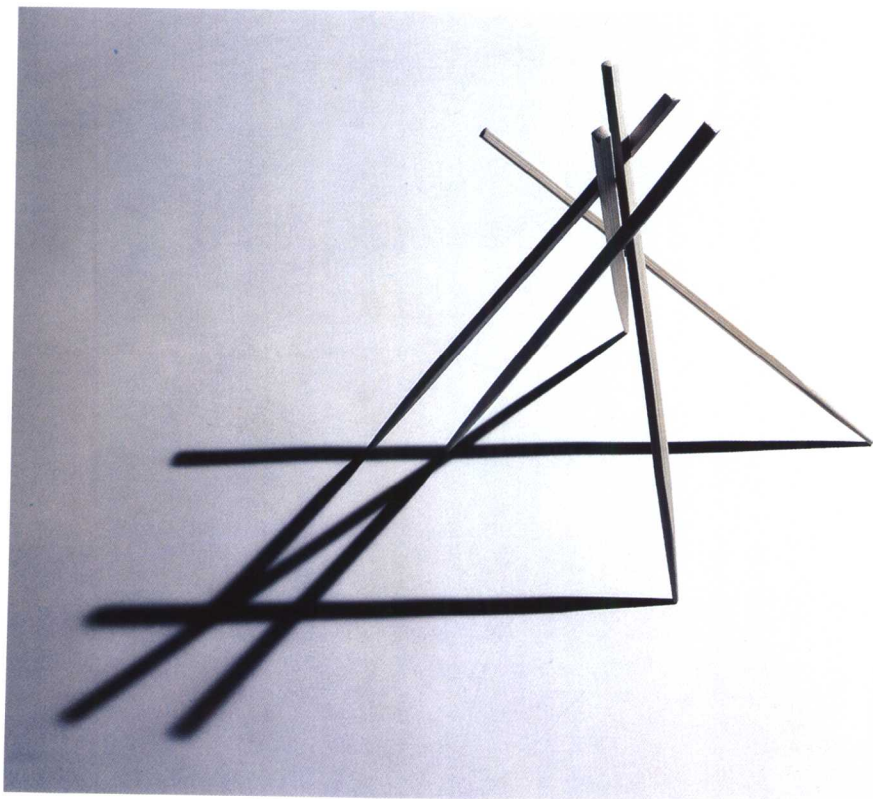
第一节 平面构成概念

1.1 平面构成的界定

平面构成是现代艺术的一部分，也是现代艺术和现代设计的基础。不同的专业设计存在着共同的基础造型原理，平面构成研究的问题在各种设计形式中都有体现，属于设计基础范畴。

平面构成研究的重点在于体验和寻求二维空间中更多的表达方式。将既有的形态（具象形态和抽象形态）在二维空间内依照形式美的法则和特定的要求进行分解、组合，从而创造出全新的形态和理想的组合方式。构成在强调形态之间的比例、位置、对比、节奏、韵律、黑白、肌理的同时，又要讲究不同的图形构成样式所传达的视觉感受和心理效应。

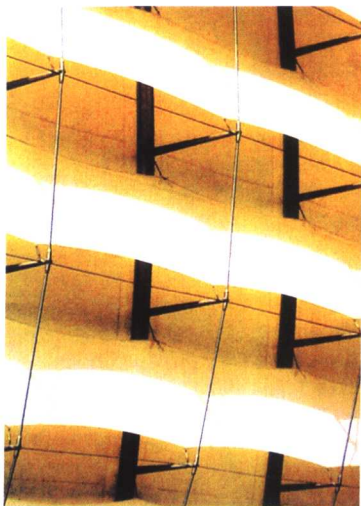
构成是一个富有弹性的模式，包括设计语言和设计思维两方面的探索。平面构成本身不是目的，而是一个将平面上的魔术进行到底的手段，一个进入设计状态的准备过程。



线元素运用在摄影中构成独特的空间效果



点、线、面元素在室内设计中的应用



生活中随处可见的平面构成

1.2 构成与艺术

平面构成是一门研究抽象美学的课程，其内容着重于抽象几何元素的分解组合与形式构成，其养料摄取于绘画、文学、书法、音乐、舞蹈、戏曲、电影、雕塑、建筑等。艺术家利用艺术语言塑造艺术形象，并传达艺术意蕴的过程，是一种从语言符号到艺术形象再到艺术意蕴的多层次复合结构。

平面构成中新构成的视觉形象能够传递出节奏、韵律、对比、统一、虚实等形式意蕴,绘画、文学、书法、音乐、舞蹈、戏曲、电影、雕塑、建筑等艺术作品中也潜伏着节奏、韵律、对比、统一、虚实等意境意蕴,各艺术门类使用艺术语言来塑造形象的目的往往是为了表达一定的情感、趣味认知和思想倾向,甚至是超越了形象的意境意蕴。

从艺术语言到艺术形象,再从艺术形象到艺术意蕴,从外到内,从下到上,各个层次都溢彩流芳,共同构成艺术作品特有的魅力。



平面构成之网页应用



线元素的组合魅力



生活中的点、线、面

练习

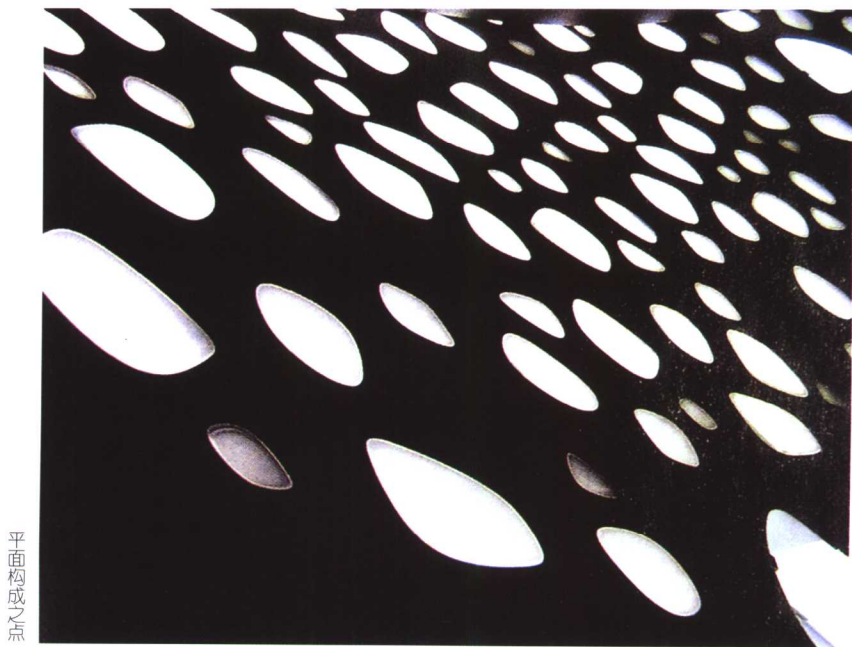
关键词语：现代应用设计，平面构成，二维空间，意境意蕴

讨论：平面构成如何有利于锻炼思维能力？

第二节 平面构成元素之点

2.1 点的界定

从造型语言来看，“点”是一切形态的基础，是造型语言中最简洁的形态，是具有空间位置的视觉单位。点是在一定环境对比下的产物，没有具体的形态限定，大到星球，小到细胞。如：大海中的一叶小舟，在浩瀚的大海中，小舟便具有了“点”的性质。



平面构成之点

2.2 点的性质和作用

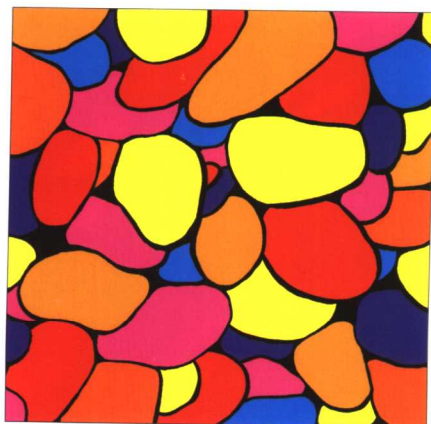
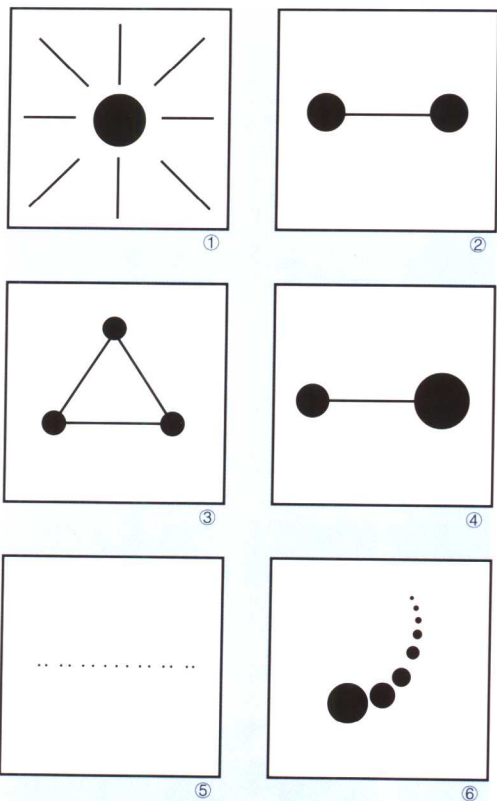
从点的作用看,点是力的中心。

当画面中只有一个点时,人们的视线就集中在这个点上,它具有紧张性。因此,点在画面的空间中,具有张力作用。在人们的心理上,有一种扩张感。

当空间中有两个同等大的点,各自占有其位置时,其张力作用就表现在连接此两点的视线。在心理上产生吸引和连接的效果。

空间中的三个点在三个方向平均散开时,其张力作用就表现为一个三角形。“北斗七星”由于其形象与一个勺形相似,其七点的连线就很容易被人们所发现,并增强识别和记忆。

如果画面中的两点为不同大小时,观者的注意力首先会集中在大点上。



平面构成之点

- ① 点的张力作用
- ② 两点间的心理连线
- ③ 心理上的三角形
- ④ 视觉中心首先在大点
- ⑤ 点的集中呈现虚线的效果
- ⑥ 点的线感

2.3 点的错觉

概念：就是感觉与客观事实不相一致的现象。点所处的位置非常重要，不同位置的点会给人不同的心理感知。

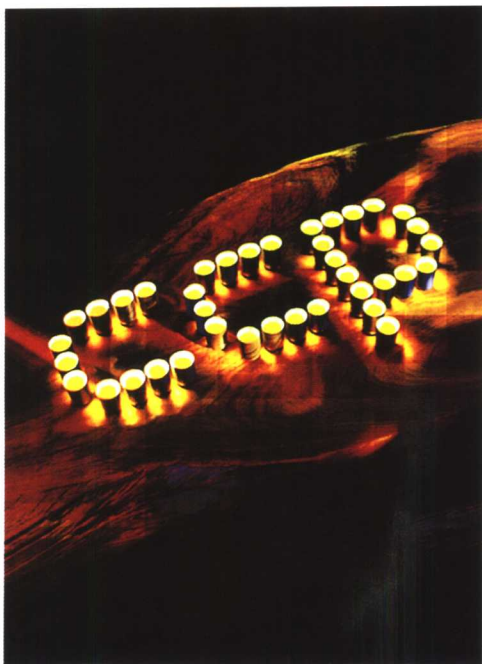
① 位于画面中心的点：与画面的空间关系稳定、安全、和谐。

② 位于画面边缘的点：改变了画面静态的平衡关系，形成或紧张、或逃逸、或下落的感觉，形成动势。

③ 位于画面中的多点：多个点会使视点往返跳跃聚集或扩散，引起能量与张力的多元化。

2.4 点的构成与设计

点是设计的最基本元素，也是最活跃的元素。由于在点的形态中单独的点状表现力不强，由点构成的作品关键在于点的排列。点的排列方向、排列形式、排列的大小及数量的变化、空间的间隔都可以产生不同的表现效果。



设计中的点

练习

关键术语：造型语言，空间位置，基本元素

讨论：如何用点来表达“我的内心世界”？

课题一：点的自由构成练习：

选择4种点状形态做形式各异的构成练习。尺寸不限。

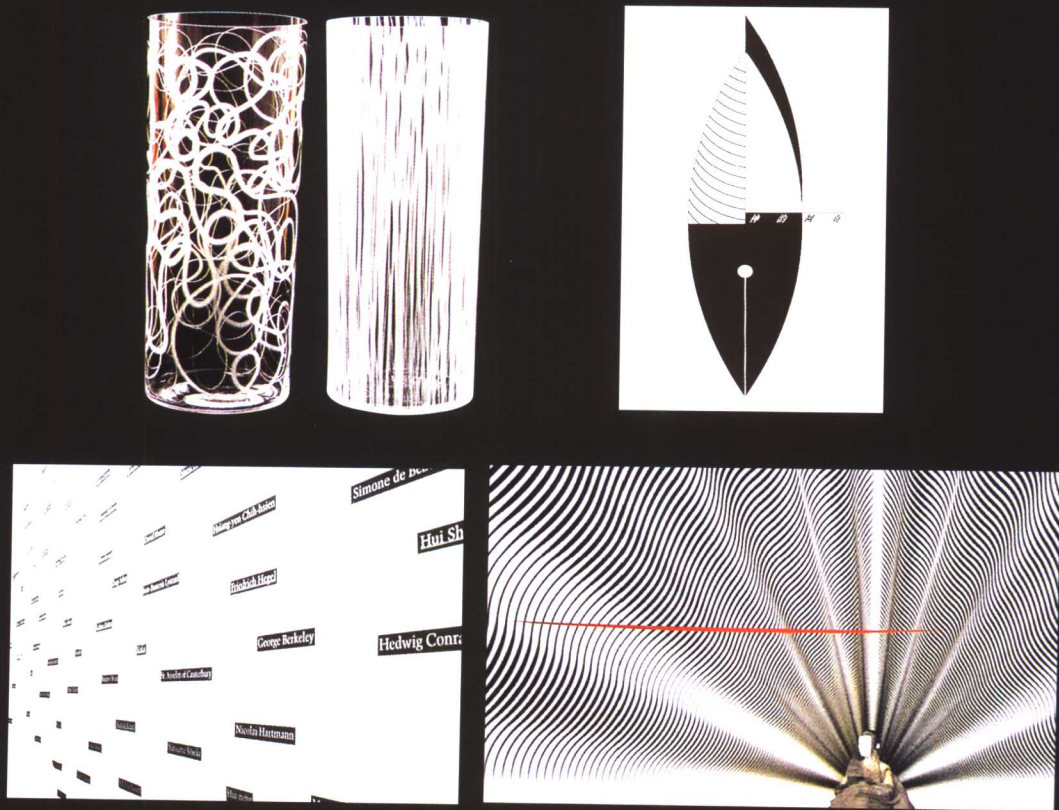
第三节 平面构成元素之线

3.1 线的界定

线是点的移动轨迹，现实和视觉形态设计中的线，有宽度、有丰富的变化，具有极强的表现力和功能性。线可以是轮廓、边界、情绪、轨迹，也可以是方向的延续。

线有两种，即直线与曲线。几乎所有的线形态，都是直线与曲线、或是二者混合派生出来的。

线对于刻画形象非常重要，特别是东方绘画艺术，其重要表现手段是用各种不同的线。



平面构成元素之线

3.2 线的性格体验

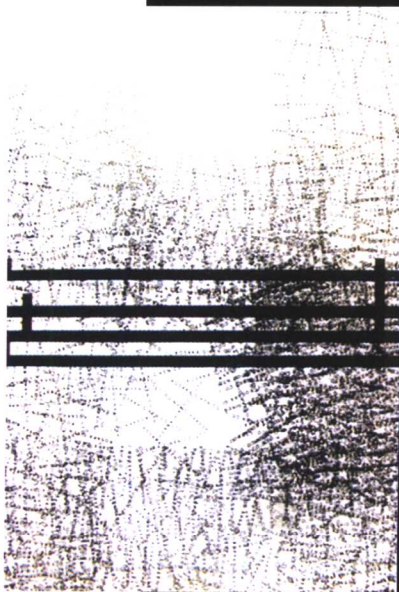
线和色彩一样,是具有生命力的视觉元素,有着丰富的表情和性格。如:速度大小决定线的流畅程度,能表现出线的力量强弱。直线阳刚;曲线阴柔;锯状直线有焦虑不安定的感觉;斜线有飞跃、向上或冲刺前进感;水平线有安定、平和、寂寞和疲劳的感觉等。

线条是艺术的重要表现语言,或高亢、低迷,或流畅、含蓄,这些情绪都可以透过笔端流露出来,不同的工具和多样的使用方式可使线条产生丰富的形态,表达出创作者的情感体验和丰富的内心世界。

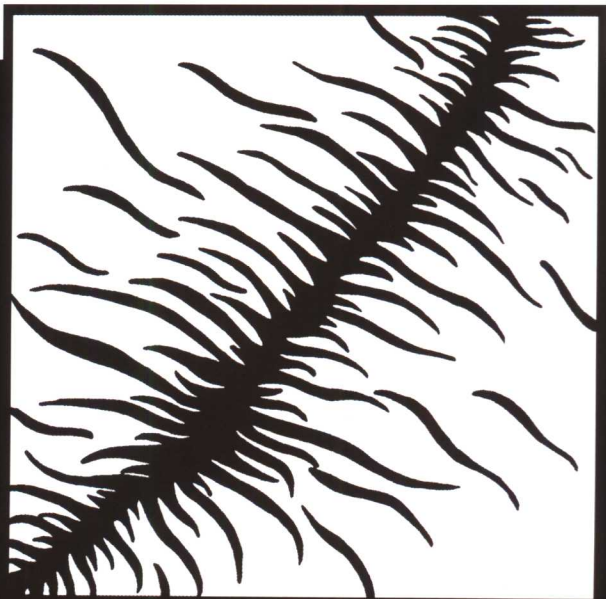
3.3 线的构成与设计

线和点一样具有功能性,点可以放在句首表示强调,线可以用来划分空间和区域,给事物以明确的边界,地图上的线可以引导人们的视觉和行为,直至目标。

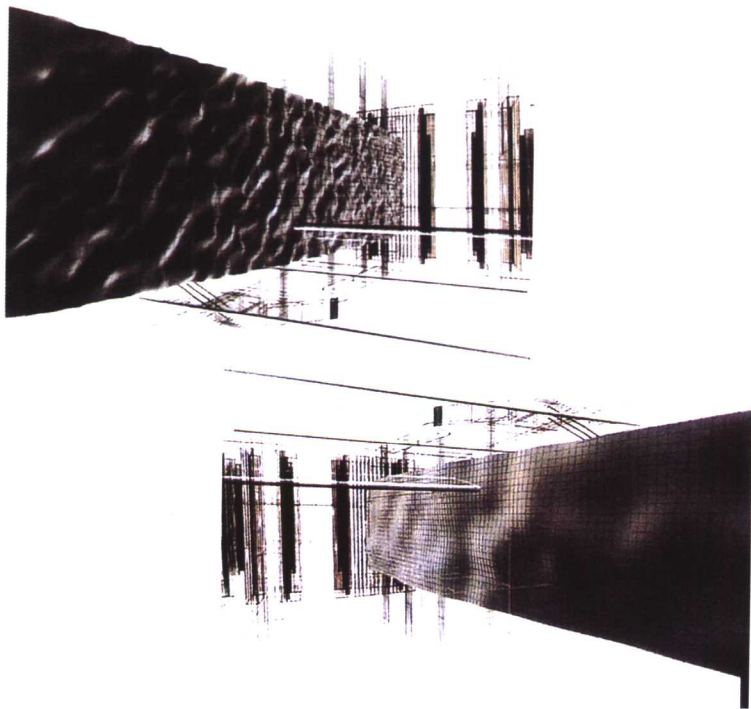
改变线的粗细、长短、疏密、方向、肌理、形状或线形组合,即可表现不同线的个性,反映不同的心理效应。



线的性格体验



趋于线的密集



线的性格体验

练习

关键术语：移动轨迹，表现力，生命力，性格体验

讨论：听4种风格不同的音乐或歌曲，用线来表达不同的听觉感受。

课题二：线的性格表现：

用不同的线形自由组合，表达自我情感体验。尺寸不限。

第四节 平面构成元素

之面

4.1 面的界定

面的形象丰富,点的扩大或聚集,线的膨胀包围都可以形成面。从形状上大致可分为三类:

一是几何形,如方形、三角形、圆形等,可以用工具完成的具有规律性的形态;

二是有机形态,是由自由线形构成的不规则形;

三是偶发形态,如泼溅、撕裂、撞击等偶然情况下偶然形成的形。



点组成的面具有时尚装饰美感

4.2 面的视错

带有圆角的正方形,由于圆角的影响,会使人产生错觉,其四边的直线给人感觉稍向内弯曲。让人感到不够丰满,若将其边采用稍向外弯曲的弧线,其效果会更好些。

同等大小的两个正圆形,上下并置,上面的圆形感觉稍大。其原因是,一般观察物体时,视平线习惯中间偏上,上部图形为视觉中心,所以,在视觉上产生了错觉效果。

用同等距离的垂直线和水平线,组成两个同等面积的正方形,其长、宽的感觉却不一样。水平线组成的正方形,给人感觉稍高。而垂直线组成的正方形,给人感觉稍宽。

4.3 面的体验

面给人最主要的感觉是由于面积而形成的视觉上的充实感。面形态的差异性会带来不同的视觉感受。

几何形明快、单纯、规整、秩序;有机形充满生机、优美、弹性;偶发形态挥洒人的情绪。

4.4 面的构成与设计

面的形成让视觉世界更加充实。面的形态、色调、肌理让人体会它的柔美或坚强,含蓄或奔放,在设计中我们需要赋予面不同的情感感受。在实际设计中,具象形态占主导地位。



点组成面的设计应用