

『设计的含义及构成的定义』

▲ 设计的含义

设计无处不在。我们经常会说某物设计得很好，尤其在它功能良好的时候。我们理解并能够意识到，构成这些设计的成分存在于我们认识的几乎每一样东西中，无论它是人造的还是天然的。这些成分称为元素，由线条、形态、肌理、明度、色彩组成，它们都存在于一个空间之中。

使用这些元素构成设计的方式称为设计原则。这些设计原则包括空间分割、平衡、统一和特异。在开始有关设计之前，我们必须记住所讨论的不是“艺术”而是设计，尽管许多形式被称为艺术是因为它们的设计。例如，移动端的 APP 是一种用户界面设计，从字面上看包括用户与界面两个组成部分，但实际上还包括用户与界面之间的交互关系。界面设计不是单纯的美术绘画，它需要定位使用者、使用环境、使用方式并且为最终用户而设计，是纯粹的科学性的艺术设计。一个友好美观的界面能给人带来舒适的视觉享受，是一个具有艺术感的设计。它可以拉近人与机器之间的距离，为商家创造卖点。

视觉传达设计是为了解决一个专题而进行的创造性的努力。其最终的设计结果是专题解决以后你手头所拥有的东西。设计就是解决专题的过程。构成则是为了解专题而使用或安排各种设计元素的方式，它包含在设计之内。

▲ 构成的定义

构成艺术是现代视觉传达设计（Visual Communication Design）的基础。视觉传达设计师利用视觉符号来传递各种信息的设计。设计师是信息的发送者，传达对象

是信息的接收者。例如，买一件商品时，我们最先靠视觉来感受这件商品的外貌。视觉传达设计是为现代商业服务的艺术，主要包括标志设计、广告设计、界面设计、包装设计、企业形象设计等方面。由于这些设计都是通过视觉形象传达给消费者的，所以称为“视觉传达设计”，它起着沟通企业、产品和消费者的作用。视觉传达设计主要是以文字、图形、色彩为基本要素的艺术创作，在精神文化领域以其独特的艺术魅力影响着人们的感情和观念，在人们的日常生活中起着十分重要的作用。

所谓构成，一般理解为形成、造成或结构。在设计领域中，构成是将一定的形态元素按照视觉规律、力学原理、心理特性、审美法则进行的创造性的组合。从中不难发现这时的构成具有“组装”的含义，它将造型艺术中所需要的形态元素组合装配起来，构成一个新的适合主观需要的形态形象，它是一种造型活动。

具有构成意味的设计作品有海报设计、日历、卡片、菜单、包装设计、界面设计。（图 1-1~图 1-13）

图 1-1 带有曲线路径的字体和曲线造型的背景相结合，引导画面的视觉流程

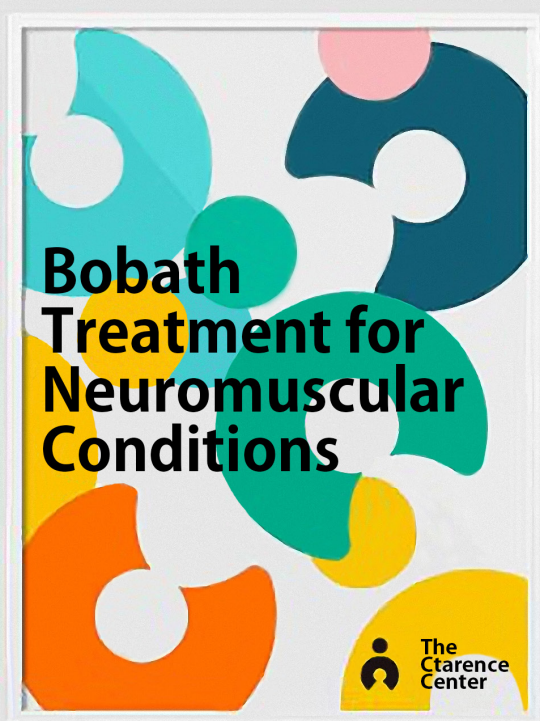

图 1-2 视觉识别设计中辅助图形运用圆形的重复构成，形成多层次和多方向的图形布局

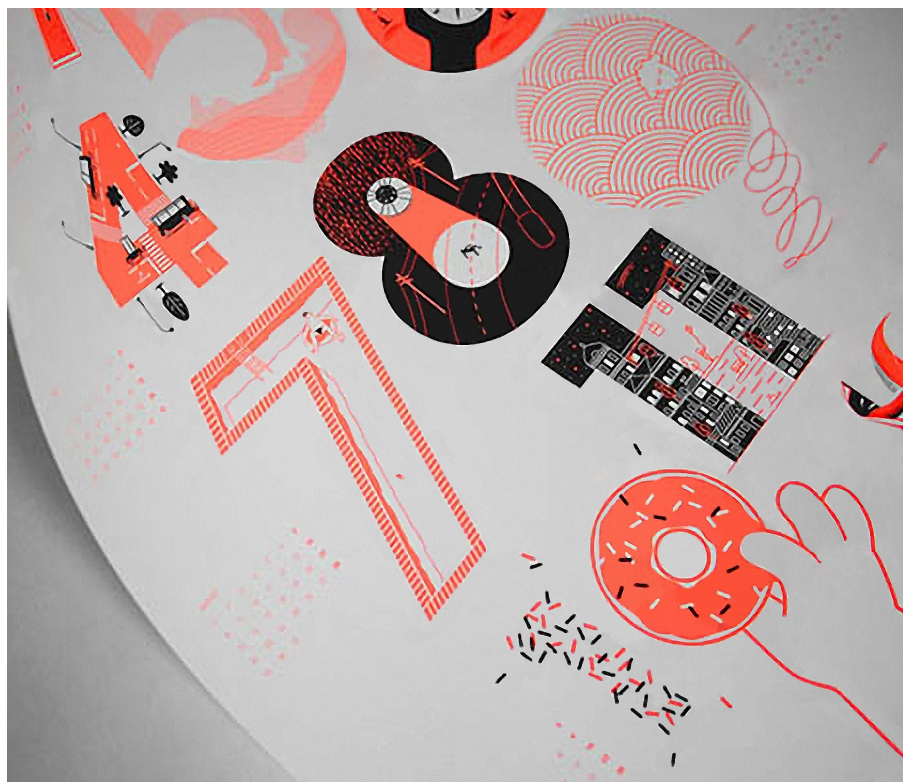

图 1-3 运用抽象形状的重复将数字图案化处理

Planet Calendar 2013——基本形“圆形”来源于星球的外形。日历封面上的圆形半浮雕设计以及摆放时的立体形态和页面上镂空的圆形形成透视重叠的视觉效果。(图 1-4)

图 1-4 Planet Calendar——行星历

图 1-5 旋转拼字卡片——运用重叠的圆形将文字分割打散，如果想知道卡片上的内容必须完成文字的拼图，这种小游戏使人人与卡片建立起沟通和互动

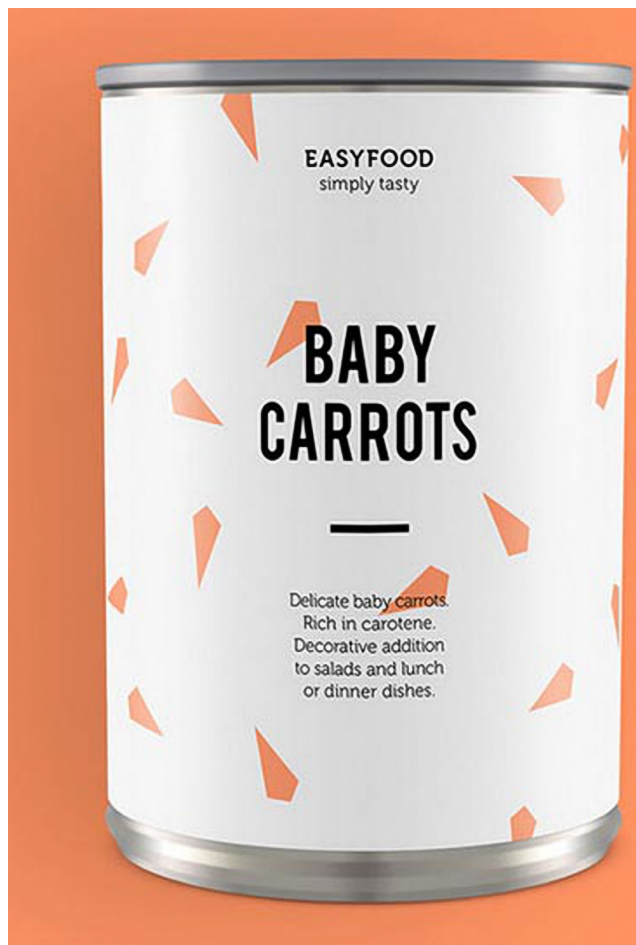

图 1-6 EASYFOOD——BABY CARROTS（儿童胡萝卜罐头）的包装将胡萝卜概括提炼成多边形，并重复运用于包装设计

图 1-7 Sushi & Co. 日料的菜单设计运用半圆形的重复构成形成鱼鳞纹状的图案，体现寿司店的新鲜食材的特征

图 1-8 la note 利用抽象几何形状规律性重复排列的图案设计

Arktika 创意冰淇淋——其包装设计中采用平行四边形、半圆形、三角形等抽象基本元素的组合,加上铝箔的强反射和冰凉的金属质感,构成了立体简约的视觉效果。(图 1-9)

图 1-9 Arktika 创意冰淇淋

图 1-10 DOISY&DAM 咖啡豆包装设计以三角形作为基本形,易于进行延展性设计

图 1-11 GRAFIK 酒瓶包装采用黑、白元素重复

图 1-12 Land Rover 2014 创意立体日历设计

图 1-13 运用相似构成将金属片按字体路径重复扭曲，打造金属质感的海报字体

◎ 课题训练

收集具有构成意味的设计或摄影作品，按设计类别进行分类，并分析出这些作品中形态的应用和形式美感，从中学习设计思路和设计方法。

『平面构成』

▲ 什么是平面构成

平面构成是现代设计基础的一个重要组成部分，指将既有的形态（包括具象形态和抽象形态——点、线、面、体）在二维平面内按照一定的秩序和法则进行分解、组合，从而构成理想的训练方法。平面构成是视觉元素在二次元的平面上按照美的视觉效果，力学的原理进行编排和组合，它是以理性和逻辑推理来创造形象、研究形象与形象之间的排列的方法，是理性与感性相结合的产物。

平面构成是一种理性的艺术活动，它在强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏、律动、推移等的同时又要讲究图形给人的视觉引导作用。平面构成在于探求二维空间的视觉传达规律、形象之建立、骨骼之组织、各种元素的构成规律与规律之突破，得到既严谨又有无穷律动变化的装饰构图。

平面是相对于立体而言的，它主要在二维空间内创造理想的形态，也就是我们平常所说的“平面设计”，例如标志、广告、招贴、界面设计等。平面构成是一种视觉形象的构成，主要是应用构成的方式（重复、渐变、发射等）和形式美法则（比例、节奏、对比）将形态的视觉元素（点、线、面）创造成一个新的理想形态。

▲ 为什么要学习平面构成

平面构成力求从点、线、面这些单个的视觉元素开始，通过构成训练熟悉设计的“字”和“词”，然后用材料和质感丰富视觉的感受，通过构图、形式美法则、视觉心理等研究各种元素组合的形式和效果，构成训练，为艺术设计搭建一个坚实的基础。

在平面设计中如何创造形象？

怎么处理形象与形象之间的关系？

如何掌握美的形式规律？

如何按照美的形式法则构成设计所需要的图形？

以上这些问题都可以在学习平面构成的过程中得到解答。

创造性与活力是设计人员必备的素质，要进行有目的的视觉传达和艺术创造就必需掌握并应用视觉语言。学习平面构成的意义不仅在于解决平面排版的问题，还要解决以下两大问题：一是设计者对形态的认识与再创造；二是学习和把握视觉语