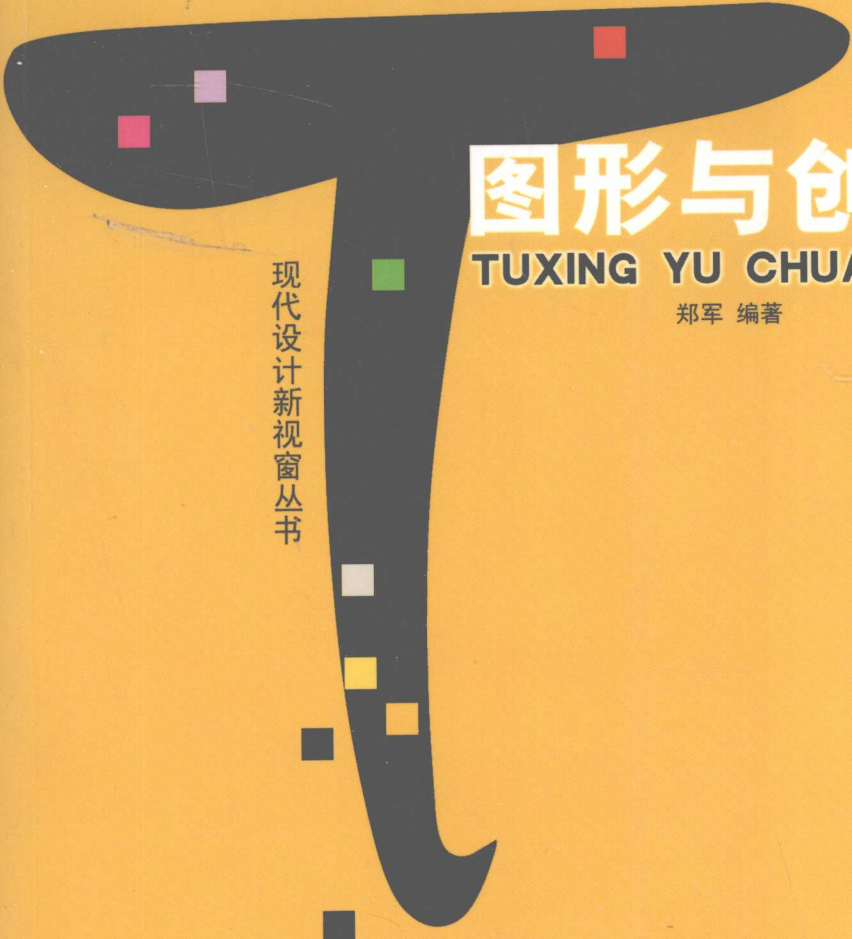

图形与创意

TUXING YU CHUANGYI

郑军 编著

现代设计新视窗丛书

上海書店出版社

SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

● 现代设计新视窗丛书 ●

图形与创意

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

郑军 编著

图书在版编目(CIP) 数据

图形与创意 / 郑军编著. —上海: 上海书店出版社,
2006.8

(现代设计新视窗丛书)

ISBN 7-80678-571-X

I.图... II.郑... III.构图(美术)—造型设计
IV.J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 066201 号

图形与创意

作 者 郑 军

责任编辑 冯 磊

技术编辑 吴 放

装帧设计 郑 军

出版发行 上海世纪出版股份有限公司 上海书店出版社
200001 上海福建中路 193 号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷 上海三印时报印刷有限公司

开 本 889 × 1194mm 1/36

印 张 4.5 35 千字

印 数 0001-5000

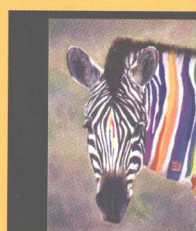
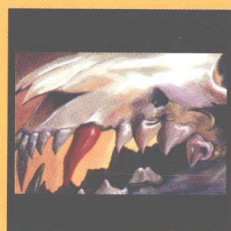
版 次 2006 年 8 月第一版 2006 年 8 月第一次印刷

书 号 ISBN 7-80678-571-X/J · 280

定 价 25.00 元

郑军
1987年毕业于
无锡轻工业学院
(现江南大学) 工业设计系
现为
山东艺术学院设计学院
副教授
硕士生导师

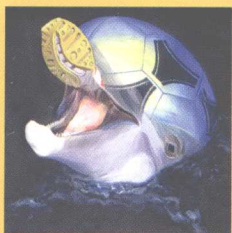
前 言

现代设计是随着科学技术和经济发展而兴起的一门新兴学科,现已广泛应用到包装装潢设计、广告设计、服装设计、工业产品设计及环境艺术设计等现代生活中的各个领域之中,对于发展社会经济、美化人们生活、改变人类的生活方式产生着深刻的影响。

现代设计是一门综合性的应用性学科,它研究生产技术、艺术、社会生活间的相互关系;研究怎样既符合生产工艺和产品性能,又符合美的规律来塑造物体,充分发挥设计人员的创造性,根据不同的功能和要求,探寻结构、材料、综合造型、色彩、工艺设备和生产程序等规律,构成物质生产领域的艺术因素,生产出既有实用价值,又有审美价值的新型产品。现代设计的范围非常广泛,它包括人们日常生活中的衣、食、住、行等各个方面。

本丛书以现代设计与应用为主线,结合设计教学与实践的探索与思考,力求向读者介绍设计领域中的新成果,即设计的新思维、新观念、新理论、新技巧和新作品,因其能帮助读者开阔视野,把握未来设计的发展趋势。不当之处,恳请读者指正。

目 录

第一章 图形创意概述	1
一、图形创意的特点	2
二、图形的起源与变革	5
三、图形设计的形式规律	8
第二章 图形创意基础	13
一、点的形态	14
二、线的形态	22
三、面的形态	28
第三章 图形创意表现风格	33
一、写实风格	34
二、平面装饰风格	40
三、漫画卡通风格	44
四、几何风格	48
第四章 图形创意思维	52
一、联想思维	54
二、想象思维	81
第五章 图形创意表现形式	104
一、元素替代	105
二、异变生形	112
三、正负形	126
四、形与影	138
第六章 图形设计与应用	147

第一章 图形创意概述

德国著名哲学家沃夫冈·韦尔施指出：“21世纪将是设计的世纪。”现代传播大师麦克鲁汉也提出了一个著名的预言：“21世纪是视觉形象的时代。”这一预言正在成为现实，因为，今天人们正在走向一个图形的时代。

一、图形创意的特点

德国当代著名设计大师霍尔戈·马蒂斯教授说：“一幅好的招贴，应该是靠图形语言说话，而不是靠文字注解。”因此，图形最能通过简洁的形式传达出深刻丰富的内容，让人能很快接受其丰富的信息。创意图形区别于单纯的标记、标志及装饰图案等，它是在特定的思想意识支配下，寻找新颖、独特的某种意念、主意或构想而创作的图形创意训练。

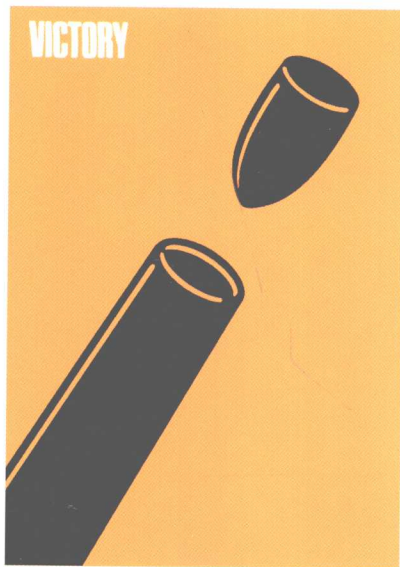
早在20世纪70年代，国际设计联盟（GAI）组织了一次以“和平”为主题的招贴设计大赛，在众多的参赛作品，日本设计师福田繁雄的作品颇受人瞩目。该作品以黄色为基调，以黑色炮筒为设计元素，采用对角线的形式构成画面。炮弹不是从炮膛中射出，而是将炮弹作了反向处理，超出了人们的正常思维，同时也很形象地表现了谁发动战争，必将会自食其果的道理。虽然没有过多的文字说明，但观众便可一目了然。

什么叫图形创意？英文图形一词是“graphic”，由拉丁文“graphicus”和希腊文“graphikos”发展而来，其词意是由绘、写、刻、印等手段产生的图画记号；是说明性的图画形象；是区别于词语、文字、语言的视觉形式，可以通过各种手段进行大量复制。在现代设计中，图形是指画面中的视觉图像，它的最大特征是以传播信息为目的。创意，即创造新意，也就是创作中的想法，它以寻求新颖、独特的某种构想为

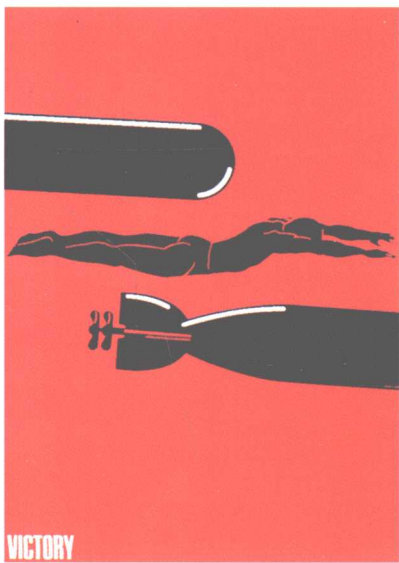
目的，其核心是创造性，其行为结果必须是“独创的、新颖的”。因此，图形创意就是寻求视觉传达的独创性意念和构想。

没有创意的图形就会陷于平庸，就会被信息的海洋所吞噬，也就不能有效地进行信息传播。尤其在当今信息时代，传达方式和传达媒体的迅速发展，更使图形设计成为视觉传达设计中的一个非常重要的部分。图形设计通常以直接或间接的形式传达其内容，这就要求设计者要站在被传达者的立场上，关注其内心需求，并寻求共识，只有这样才能真正发挥图形的意义。

在创作独具匠心而又新异的图形时，还要考虑人们对新奇事物的理解程度，一个新奇而有特点的图形，首先

反战系列海报之一 福田繁雄(日本)

反战系列海报之二 福田繁雄(日本)

要使被传达者接受、理解,不然就会失去图形的作用。所以,新奇的创意必须建立在传达准确的基础上,不能无边际地随心所欲。

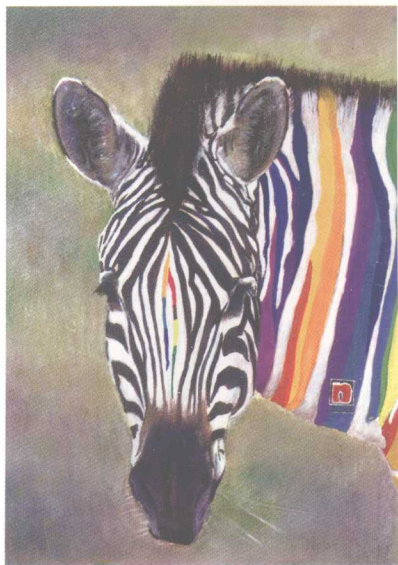
在这里,有必要谈一下图形与绘画中的形象差别,以免将两者混为一谈。

绘画形象与图形同属视觉形象,同样遵循艺术表现上的基本法则和美学原理,但二者的功能是有区别的。绘画形象在创作时可以围绕个人的主观意愿,尽情抒发个人的思想情感,无需过多考虑,甚至可以完全不考虑作品的使用价值和观众是否理解、接受等因素。而图形中的形象必须以传播信息为目的,以独特的表现方式给人以思想和智慧的启迪,以独特的审美情趣给人以美的熏陶和引导。正如美国著名图形设计家和教育家梅洛所说:“假如图形设计不具有象征或

词语的含义,则不再是视觉传播,而成为美术了。”这从实质上说明了图形的本质特征。

另外,图形与图案之间也是有区别的。图案是以装饰为目的,按人的主观愿望进行设计,所设计的视觉形象以完美、理想、实用为宗旨,以美化事物、愉悦感官为目的。

随着现代科技的迅猛发展,信息传递的方式也从纸面印刷走向多媒体形式,从静态走向动态,使图形的表现得到更广泛的拓展。尤其是当今电脑的发展,给平面设计带来了前所未有的发展机遇,这极大地改变了我们在纸上作画的观念,也改变了我们的设计理念和设计程序。因此,图形还包括影视图像设计、电脑图像设计、公共识别系统设计等。本书以平面设计为主。

非凡色彩由我而来(立邦漆广告) 王敏

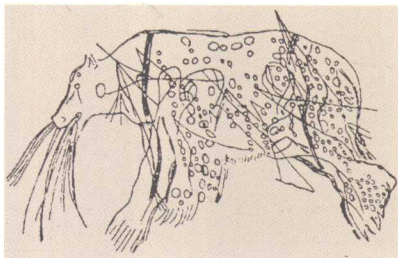
如果有一天,它们不得不这样一起争抢仅有的生存空间…… 韩姗姗

二、图形的起源与变革

众所周知，图形早在文字产生之前，就已经承担着信息传播功能。后来形成的文字文化和图形文化都是人类传递信息、进行交流的主要方式。不同民族国家的文字会给交流带来不便，而图形则具有超越国界和语言障碍的得天独厚的优越性，是一种能够直观地交流思想的特殊语言形式。

早在旧石器时代，人类的祖先就开始用木炭或矿物颜料在他们居住的洞穴中的岩壁上作画，还利用各种条件创造许多原始“符号”。有的在木头上刻痕以表示自己所在的领地；用绳子打结来记录数字；把石头堆积成一定的形状进行宗教活动；将彩泥涂抹在脸上以形成各种图案，以象征自己的地位和尊严等等。所有这些行为现象、符号就是他们在生产劳动和社会活动中进行信息传递的媒介。

在法国“三兄弟”岩洞中的洞壁上，刻有一只垂死的熊，描绘的是熊被矛或其他石器所伤后，口和鼻都喷着鲜血的画面。还有一些描绘的是猛犸、野牛、熊等凶猛的动物，这些有可能是他们集体狩猎之前为了更好地协作而进行的信息沟通的“语言”；也可能是向新手传授狩猎技巧而画了这些画；

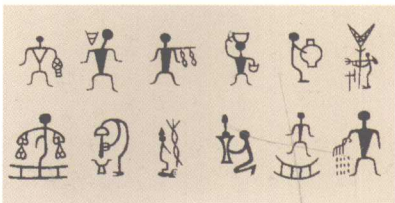

垂死的熊 法国“三兄弟”岩洞中的壁画

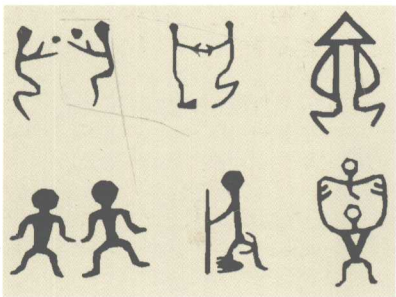
还可能是记录某次狩猎的激烈场面，或为狩猎所做的祈祷的象征符号。总之，这些图画具有语言的成分，它给我们留下了可以推测过去的依据，可以说这就是现代图形的原始雏形。

随着人类生存空间的扩大，对外交流有所发展，从而使一部分原始图形开始演变为象形文字。中国的文字起源于甲骨文和金文。商代的甲骨文是刻在龟甲、兽骨上的占卜吉凶的卜辞文字。据专家研究，当时商王认为死去的祖先在苍天有灵魂，许多重大事情要询问上苍，因而用骨头刻字的形式来完成这一活动。问卜时，人们在磨光的牛肩胛骨和龟的腹甲上刻出一道深槽，然后一边大喊着要问的问题，一边用烧红的铜棒放进槽里，放进槽中的铜棒能使甲骨破裂，破裂时会发出清脆的响声，这种响声人们会认为是神灵在回答问题。事后他们把这一活动刻在甲骨上，然后再保存起来。金文也叫钟鼎文，是铸刻在青铜器上的铭文，能表达出更为复杂的含义。

从人类早期的交流方式中我们可以看出，图形在其中占据了非常重要位置，而类似象形的文字是人类向文化传播迈出了伟大的第一步，它意味着人类已经开始寻找一种极易被大众领会的视觉传达方式。可以说这是图形设计史上的第一次重大革命。

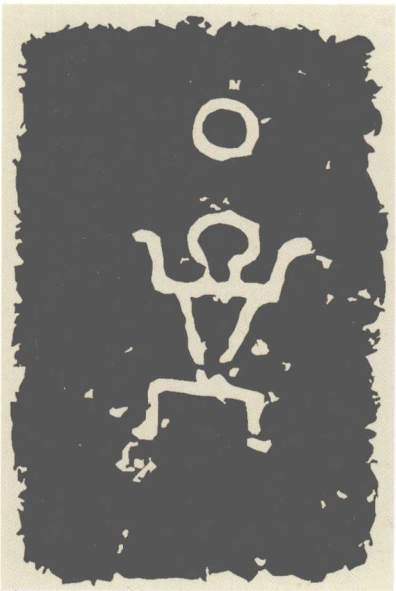
表现生产劳动的图形文字

表现生活和人际关系的图形文字

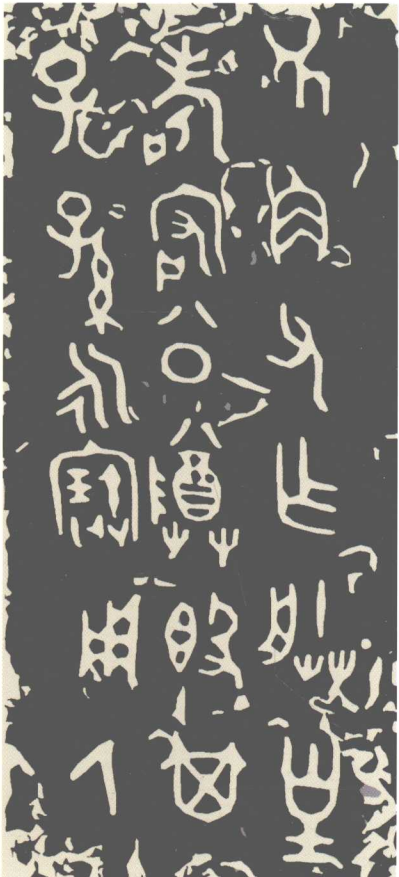
纵观历史，有几项重大的技术发明对图形传播影响深远，其中中国造纸术和印刷术的发明，便给人类的视觉传播带来了第二次重大革命。

造纸术大约在我国东汉时期发展起来的。有了纸张，信息的记载和传播更为便捷，各种信息广泛交流。印刷术

青铜器铭文中的人的雄武形象

的广泛运用和发展，进一步促使了图形设计的发展。最原始的印刷方式是石刻拓印，其时间可追溯到秦汉时期，至唐代开始有了木刻版印。现知最早的一本书是佛都经文《金刚经》，至今仍保存在英国的大英博物馆。印刷术传入欧洲以后，加快和促进了欧洲文艺复兴时期的到来，它对于图形设计的发展是一个非常重要的历史阶段。

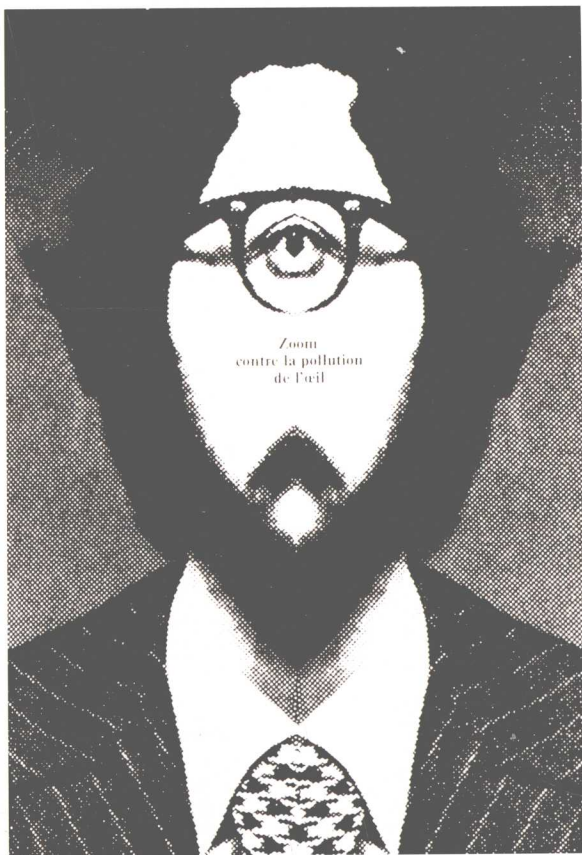
青铜器铭文中符号文字

如当时的达·芬奇及同时代的其他艺术家和科学家在视觉原理和规律上的发现，都成为图形设计的重要经验和具有科学性的设计技巧。

视觉传播的第三次革命始于19世纪。19世纪是一个变革的时代，科技和工业的飞速发展，也给图形设计带来了许多新的发展契机，特别是摄影技术的发明，使图形设计获得了空前的发展。由于摄影技术的产生，照相制版

方式使印刷技术进一步革新，大批量的印刷作品使视觉传播的广阔性再次拓展。

如今，传真、卫星、互联网等现代通信方式使视觉传播已经超越了时间的局限和空间的局限，这些先进的科技成果所导致的结果是“只有想不到的，没有做不到的”。设计与科学的密切配合，给未来的图形设计提供了广阔的空间。

视觉污染海报 诺曼·塞斯莱维兹(波兰)