

贾荣林 陈大公 杜潇潇 编著

高等院校艺术设计基础教学丛书 贾荣林 陈大公 杜潇潇 编

图形创意设计

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意设计 / 贾荣林, 陈大公, 杜潇潇编著. —北京:

中国纺织出版社, 2008.11

(高等院校艺术设计基础教学丛书)

ISBN 978 - 7 - 5064 - 4722 - 5

I. 图… II. ①贾…②陈…③杜… III. 构图 (美术) — 造型设计 — 高等学校 — 教材 IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 178327 号

策划编辑: 胡 姣

责任校对: 寇晨晨

责任设计: 贾荣林 陈大公 杜潇潇

责任印制: 刘 强 陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2008 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8

字数: 114 千字 定价: 38.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

主编：毛雄飞

编委（以姓氏笔画为序）：

毛雄飞（四川美术学院）

田喜庆（鲁迅美术学院）

陈大公（北京服装学院）

邹红琴（天津美术学院）

张嗣苹（景德镇陶瓷学院）

杜潇潇（北京服装学院）

罗 鸿（广西艺术学院）

赵春雷（景德镇陶瓷学院）

贾荣林（北京服装学院）

强小宁（陕西科技大学）

韩 勇（职业设计师）

熊永平（天津美术学院）

序 | PREFACE

图形是通过视觉形象传达信息的一种特殊的语言形式。这种语言形式的产生可以追溯到人类社会产生的初始阶段,那时人们就已经在洞穴中、岩壁上刻画图形,以沟通信息,表达情感和意志。从结绳记事到祭祀图腾,从象形文字到器物装饰,随着人类社会的发展,信息传达方式和媒介经历了日新月异的发展,特别是进入信息时代以来,传播技术的迅疾发展不断把人类推向始料不及的新生活方式中。

社会越是向前发展,人们运用图形传达信息这一古老的方式越进步。在商业流通领域,它作为最强有力的传达手段,成为商品与消费者沟通的桥梁。在社会文化领域,它以有效的方式向个人或团体传递信息、观念、价值或情感,以其超越时空、地域、民族和文化层次的优势产生着广泛的影响。如今,图形设计已发展到建立在丰富的理论与实践资源上,成为现代设计中的各个门类,如商业设计、工业设计、数字媒体设计、环境设计等的重要基础。研究和训练如何在设计中最有效地运用图形创意,是每个从事视觉设计人员培养基础素质和设计能力的重要途径。

从现代设计发端以来,随着社会文化和科学技术的发展变化,新设计像万花筒般层出不穷,而且不以人们的意志为转移地影响着我们的审美观和实用

观。这些优秀设计都以新的理念为指导、以独特的创意为手段,以当代审美观念为依据,创造了丰富的图形语言和视觉形式。研究现代图形设计的特点和手段,有利于我们启动新的创造意念,掌握创新的方法。现代图形设计是多元化的文化体现,从主要的发展态势来看,具有如下特点:

(1) 设计目的从注重图形视觉样式的创造,转移到更深层次地关注人的内心需要的情感交流。表达方式从传统的单向输出改为互动的沟通,尽量唤起接受者的参与介入,在传情中达意,使设计者的意向与观者的思想感情在心灵驱动中达到水乳交融。

(2) 以创造性思维为基础的创意表现。现代图形设计已成为人类高度心智活动的过程。表现语言的创造绝不只是视觉要素的排列组合,而是建立在对人的心理活动进行较深层次的研究,对设计的目的、意义深刻理解之上的视觉创造活动。这种活动实现了不同事物之间、现实与虚幻之间、具体与抽象之间的碰撞、交融、组合。这种依据想象进行的视觉创造可以产生最强烈的心理效应。

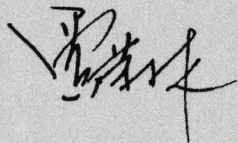
(3) 多样化的表现手法和“回归”的形式。通过对视觉要素的研究与优化组织,创造出最强有力的视觉冲击和形式感,同时对一切艺术传统、艺术样式、艺术手段兼容并蓄地吸收和不拘一格地运

用,这使得当代设计的表现手法异常新颖、活跃。另外,作为对计算机图形在表现上缺乏人性化的反叛,手绘、摄影等原生手段得到了普遍的应用。

(4) “绿色图形”的生态设计理念。面对当今生态系统的污染和生活环境的恶劣,图形语言也肩负起改变这一现状的重任。“绿色”的图形设计理念要求图形内容与社会文化和谐统一,防止视觉污染,提倡适度传播。“绿色图形”设计理念是设计界对生活状态的一种反思,是更高层面上对图形创意的指导和要求,这种趋势在一定程度上反映了现状背后理性的要求。

本书从图形设计的原理、表现手段、创意方法着手,并选择了部分优秀图例进行分析,意在为学习平面设计的学生提供掌握图形创意的方法,培养学生的创造性思维能力。图形创意不仅需要出色的想象力、完善的视觉表达形式,还需要建立在对设计的功能、意义、传播对象、传播方式、传播媒介等因素的系统研究上。这些知识还需专题探讨,恕本书不能尽述。

北京服装学院副院长

2008年8月8日

第一章 概述	001
一、图形的概念	001
二、图形创意的概念	003
三、图形的产生	003
四、印刷术与摄影技术对图形的推广	005
五、包豪斯和现代图形设计	006
六、图形设计的发展	006
 第二章 图形元素	 010
一、基本元素	010
（一）点	010
（二）线	010
（三）面	011
（四）体	014
二、层	014
三、肌理	014
四、色调	016
五、色彩	016
六、自然形态	016
七、常态与非常态	018
 第三章 图形的知觉	 020
一、对比	020
二、图与地	020
三、错觉	021
四、联觉	023
五、完形	024
六、语境	025

029	第四章 图形的认知心理
029	一、投射
031	二、注意
032	三、移情
035	第五章 图形的表达
035	一、符号
036	二、寻找代码
037	三、克服歧义
039	四、叙事
039	五、解读延时
043	第六章 图形思维方法
043	一、突破思维定势
043	二、直觉思维
044	三、想象
046	四、发散思维
047	五、类比思维
052	六、逆向思维
052	七、联想
053	（一）接近联想
053	（二）相似联想
053	（三）对比联想
053	（四）关系联想
053	八、解构与重构
057	第七章 图形语汇

一、图形语汇的积累	057
(一) 图形素材的收集	057
(二) 图形的描绘手段	057
(三) 摄影手段的运用	060
(四) 涂鸦	060
二、传统资源的挖掘	060
(一) 画像砖	060
(二) 彩陶	061
(三) 剪纸	061
(四) 民间吉祥图案	063
三、文字的运用	063
四、向大师学习	063
(一) 米开朗基罗	063
(二) 凡·高	065
(三) 塞尚	065
(四) 达利	065
(五) 埃舍尔	065
(六) 马蒂斯	065
(七) 毕加索	065
五、数字图形的表现	065
第八章 图形创意范例	069
一、设计师的创意	069
二、学生的创意	075
第九章 优秀作品欣赏	078
参考文献	117
后记	118

一、图形的概念

图形是人类认识事物和沟通信息的重要媒介。图形的属性可归纳为以下几点:

(1) 用平面表现的、靠视觉传达的形象。

(2) 用形象语言表达,而不是文字语言表达的符号。

(3) 通过描绘、摄影、印刷、光电等物性媒介形成的视觉形象。

这里我们可以看出图形的定义是从空间维度、表达方式、媒介制作上进行的界定。一般说来,我们第一印象中的图形是在纸上或其他平面上表示出来的形状和色彩,这只是狭义上的图形。从广义上来说,图形是指一种视觉化的传达信息的符号性语言,它必须具有视觉

语言的特征,用特定的媒介制作和传播(图1-1)。

人们使用图形都具有功能性的意义,图形的功能在于记录或传达信息。

因此,设计图形应当具有的特征包括以下几点:

(1) 能够传达特定信息的视觉语言。

(2) 人为创造的创意图形。

(3) 具有美的属性的艺术图形。

图形的分类有:

(1) 概念图形:存在于感觉中并非实体的图形,如在桌角处感觉的“点”、桌沿的“线”和桌面的“面”。

(2) 自然图形:未经人为加工过的图形,如自然物的形状、肌理(水渍、裂纹)等。

(3) 人为图形:人为创造的图形,包括利用所有媒介制作出来的图形(图1-2)。

图形可以是具象的,也可以是抽象的;可以是感性的,也可以是理性的。有的来自自然,有的产生于设计师的头脑。人为图形从自然图形中抽象而来,图形的创造与组织又受概念图形的引导与制约。设计图形是人为图形的属性,它与其他语言的不同在于,它借助的是视觉要素——点、线、面、色彩以及所构成的某种状态和形象,这些要素单独存在时,本身并不具备确定、明晰的语义,只有在特定的要求下,设计师将其构成一定的组织关系,表达一定的审美内涵,并用一定的媒介交流时才构成设计语言(图1-3、图1-4)。

图 1-1 音乐书籍市场 姚尔丹 (法国)

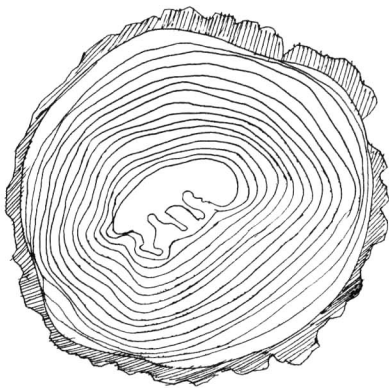

图 1-2 具有自然特点的人文图形

图 1-3 展览海报 福斯·黑格曼 (德国)

图 1-4 海报设计中的图形 麦瑟斯罗·华兹莱文斯基 (波兰)

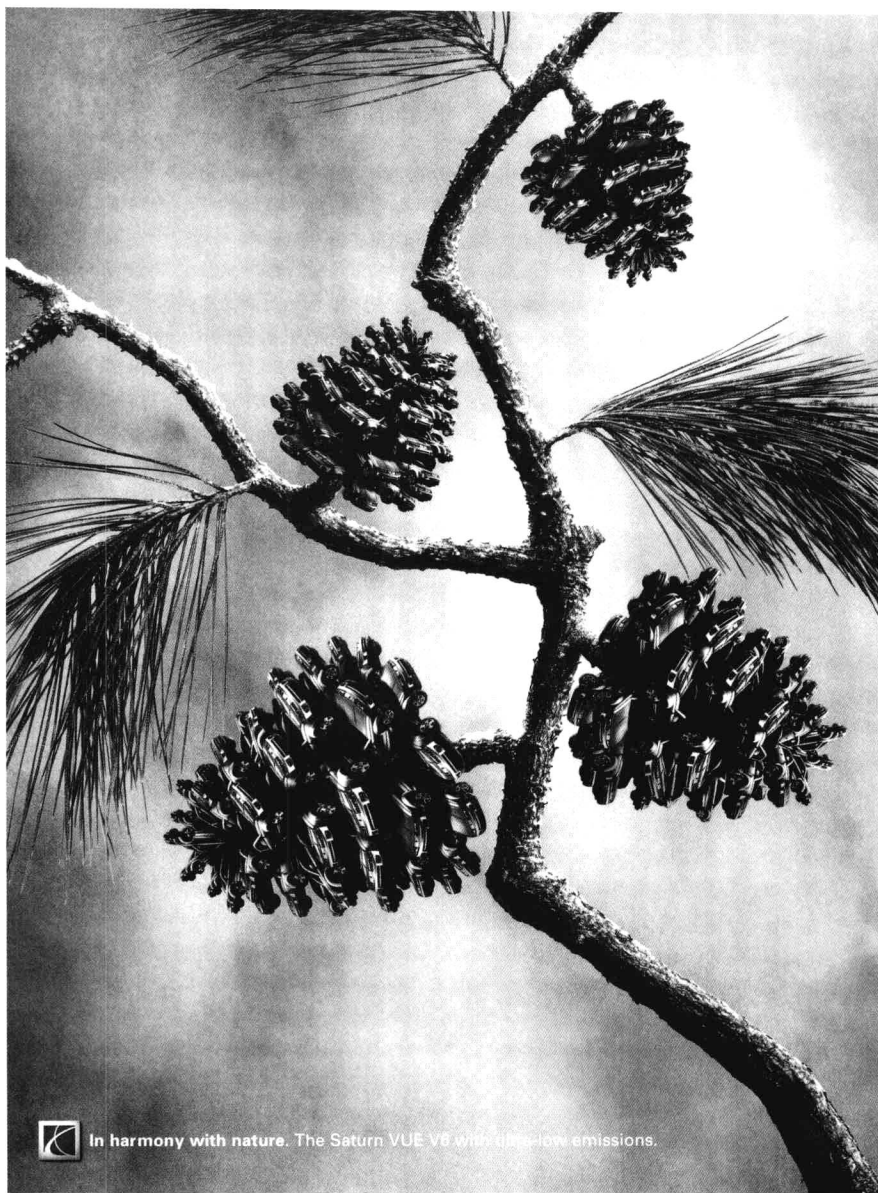

图 1-5 汽车广告设计

人类出现伊始人们就需要用各种方式交流思想,传递信息。图形语言作为独特的人类语言的一种,是设计师为了传递某种信息、表达特定内涵的中介体。在现代社会,人们越来越认识到图形对于思维的重要性,图形能够承载大量的信息,比文字更容易识别和记忆。图形语言已经成为人与人之间相互交流与沟通的一种重要的视觉语言形式。与文字语言相比,图形语言更形象、更直观、更具体,能把难以用语言文字表达清晰的意念淋漓尽致地传达给信息受众,在图形认知的过程中,也可以认读

出深刻的思想内涵和丰富的内容,激发观者的心理反应,使观者产生联想,交流情感,触动心灵,这种传达也能方便地超越国界和语种交流的障碍。

二、图形创意的概念

创意的英文译词是“Creative idea”,意译为具有创造性的意念。广义上来讲,创意有三层意思,一是Creative,原意为创造性的;二是Creativity,原意为创造力;三是Idea,原意为思想、概念、主意、计划。由此我们可以从两个方面来阐述创意的内涵:一方面是具有创造

图 1-6 勇敢的 Smith 麦瑟斯罗·华兹莱文斯基 (波兰)

性的构想和理念、好点子,另一方面是创造性的思维过程。

图形创意就是通过创造性的思维活动,产生出巧妙、有价值的构想,并转化为用视觉图像表达的信息和传达的符号,从而进行沟通和交流。图形创意的过程始终以图形设计作为思维的依据,通常是以原形为造型元素,通过创造性思维,对其进行提炼、升华和形式处理,从而产生深刻内涵和象征意义。

图形创意不仅是对设计方法的探究,更是对设计理念的感悟。我们的确可以从前人的经验中总结很多的创意原则。然而设计的真正魅力在于它的不断创新。我们不能仅仅满足于前人留给我们的这些原则与方法,而更多的是以它们为出发点,进行自己的创新,从生活中感悟创意,将创意视觉化,在设计中创造生活(图1-5、图1-6)。

三、图形的产生

图形的产生可以追溯到原始社会。在文字出现之前,人类已经利用图形来相互沟通。先民们在山洞里和动物骨头、树皮、陶器等物体上用原始符号记录自然现象和对大自然的感悟。如新石器时代的彩陶纹、刻绘在崖壁上的石刻等。法国拉斯科岩洞的壁画中对野牛的生动描绘和半坡彩陶上对“鱼纹”的抽象概括都展现出先民们对自然的理解与期盼,同时这些原始符号也成为了人类最早的图形语言。这些远古的图形语言有助于我们去发现古老的图形上所附载

的久经岁月的信息,有助于我们去观察和理解先人的思维方式和创造过程(图1-7~图1-10)。

图形思维是人类潜在的一种本能。因此,人们用图形化的语言来表达情感是再自然不过的事了。由于原始人类主要生活在森林地带,他们往往以某种动物或植物作为氏族群体的神圣象征。对那些赖以生存的植物、动物,人类本能地产生出各种依恋、亲切、敬畏甚至崇拜的情感和心理,并认为全体氏族成员都是这种图腾的后裔,从而形成了特定的符号语言与原始崇拜的象征物。如图1-11、图1-12中的抽象符号,正是图腾符号在长期的发展中不断演变而形成的具有象征性的图形。

在我国传统文化中,作为中华民族象征的“龙”的形象是最典型的创意图形,“龙”是由牛头、猪嘴、蛇身、鱼鳞、龟颈、马鬃、鸟爪、羊须、鹿角、狗形十部分组成(图1-13)。“龙”的图形从远古的狩猎时期到高度文明的现代,它的生命力不断壮大,它的内涵不断丰富,数千年的文化洗礼证明了图形语言强大的魅力。

原始图形在演变过程中逐步形成象形文字。虽说象形符号作为文字还不是很成熟,但可以看出人类在文明的萌芽阶段对于传达信息的强烈愿望,更重要的是象形文字的出现使信息传播以图形为原形逐渐抽象演变为纯粹符号,成熟的汉字已经超越了对客观对象的抽象和概括。如最早的关于“左右”的图形,可以追溯到远古时期的甲骨文,如图1-14,它表现的是在自己的身体前将掌心向上伸出的右手和左手的手掌形状。随着时间的推移,文字发展到了金文,如

图 1-7 抽象的图形

图 1-8 神话传说中的人物图形

图 1-9 神话传说中的人物图形

图 1-10 马家窑文化彩陶中的鲋鱼纹的发展演变图

图 1-11 半坡类型彩陶上的人面鱼纹

图 1-12 抽象的图形

图 1-13 传统图形中的龙

图 1-14 甲骨文中的“左右”二字

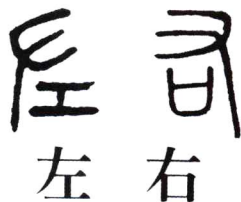

图 1-15 金文中的“左右”二字

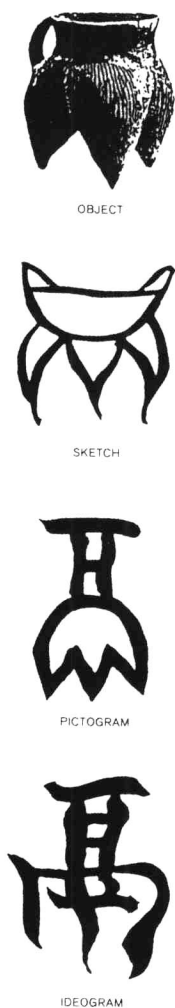

图 1-16 从图形到文字的发展过程 Allen Lane

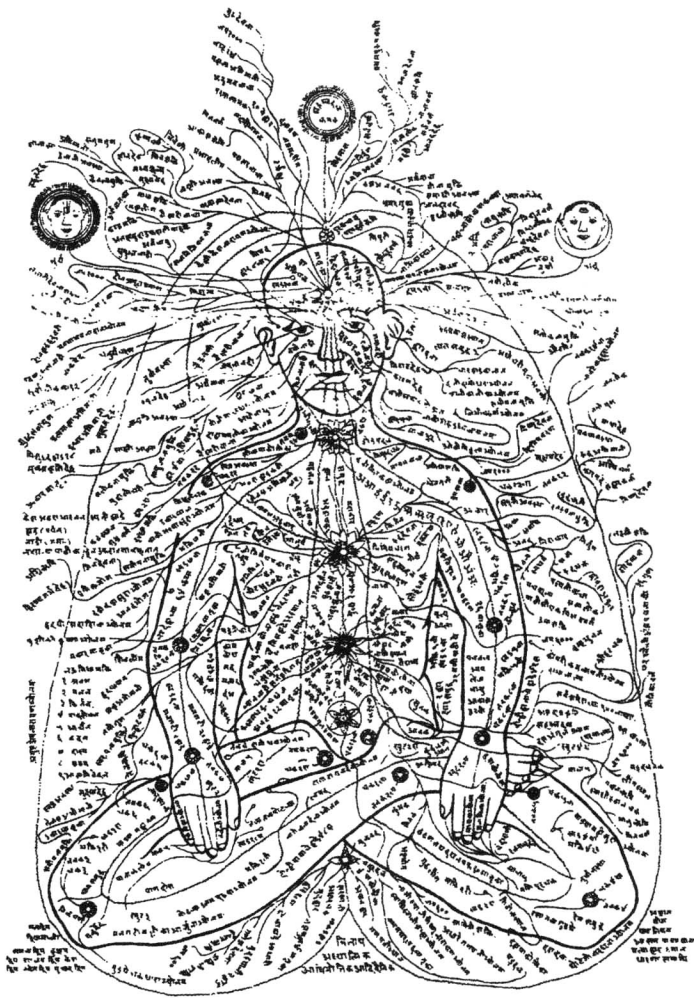

图 1-17 早期印刷的人体经络图

图 1-15, 手指被简化为三条线, 分别在伸出的左右手的下面加上了“工”和“口”的记号来区别左右。

象形文字阶段的符号表达反映了先人对图形的符号化加工时高度的智慧和丰富的想象力, 这些手段在今天对我们仍有着很好的启示和应用的价值 (图 1-16)。

四、印刷术与摄影技术对图形的推广

新图形语言的问世与技术发展有关。印刷术的发明为图形的传播和发展奠定了重要的基础。我国自东汉蔡伦发明造纸术到北宋毕昇发明活字印刷术以

来, 先有佛经、佛像的刻印, 后有历书、文算书、医书的印刷。随着印刷品的产生, 文字、插图和版面的雏形也就出现了。我国最早的招贴广告出现于宋朝, 画面使用了玉兔抱杵捣药的图形和广告文字, 是功能和形式完备的、真正意义上的图形设计作品。

19世纪末, 英国科学家塔尔博特发明了世界上第一张显微照片, 之后, 美国人约翰·卡尔·莫斯发明照相裱版工艺, 宣告了绘画应该从写实圈中走出来。单纯的写实已经无法抗衡摄影的魅力了, 绘画要以新的面貌展示它的世界。随着市场对视觉传达艺术的需求, 设计师们很快地吸收了现代绘画的精

髓, 以其反常理、反常规的表现形式和形的转换来增大冲击力度。

在摄影技术发明之前, 木刻是印刷插图最普及的方式。然而, 其制作成本是十分昂贵的, 因而, 出版商、印刷商都十分头疼。而摄影技术低廉的价格、瞬间捕捉的能力、高速度的优点, 使其很快得到推广, 也大大促进了摄影作为图形创意元素的发展空间。与此同时, 印刷技术已由手工生产方式过渡到机械化、自动化的生产方式。这样, 图形设计在很短的时间内即可在全世界范围内传播。总之, 随着技术的发展, 图形设计的传播方式得以更新, 图形创意的表现方式也更加多样了 (图 1-17)。

五、包豪斯和现代图形设计

20世纪初,德国包豪斯设计学院开创了现代设计的新纪元。由于包豪斯锐意探索、大胆革新,对现代主义艺术设计风格的形成产生了关键性的影响。

包豪斯的设计理念之一是使设计从艺术中脱离出来,而追求设计语言的纯粹性,许多设计门类也从中分离出来。随着经济实力的日益壮大,设计开始为商业活动服务,图形设计也真正开始面向大众,尤其是在广告设计、海报设计中,图形创意成为设计师主要的表达手段。

与此同时,荷兰的独立现代主义设计运动也将图形语言发展到一个新的高度,亨德里克·维德曼把绘画引入印刷,把现代艺术与现代主义平面设计的结合进行了最早的探索。

第二次世界大战期间,大批艺术家纷纷投身政治宣传的海报设计中,希望通过视觉语言帮助战争的胜利,鼓舞人心。国际主义风格是“二战”后形成的一种日趋国际化的新的设计风格。一股“瑞士平面设计风”席卷全球,其中最重要的代表人物是艾米尔·路德。他十分注重负形区域,即对空白区域虚空间的强调,使其兼有功能意义与美学意义。约瑟夫·穆勒·布鲁克曼是国际主义风格的精神领导人,强调设计的功能性,他的图形语言具有高度的视觉传达功能,运用摄影拼贴的手段强化主题。

“二战”后,在欧洲和美国产生了新的设计流派——观念形象设计流派,该流派十分强调视觉形象的象征作用,并从其他的艺术流派中汲取语言。抽象表现主义、波普艺术等都为观念形象设计带来了影响,纯粹的图形语言和单纯的视觉样式使图形传达的效果更为强烈和多样化。

波兰的海报设计在全世界享有盛名。海报中的图形结合了20世纪各种现

代艺术,包括立体主义、超现实主义、表现主义和野兽派的特征。海报设计多采用明快的色彩和活跃生动的图形。

在20世纪70~80年代前后的欧洲,涌现出一大批优秀的图形设计大师,其中最重要的代表人物是“视觉诗人”设计流派的德国设计师冈特·兰堡。冈特·兰堡善于寻找非直观的视觉元素,将其经过艺术性夸张,形成最简单的视觉语言,表现出事物的本质特征和最深刻的内涵,使人一目了然。

日本的现代图形设计是于20世纪50年代之后才逐渐发展起来的。日本图形设计师一方面大力发展国际主义风格的设计,另一方面也十分注重将民族传统图形语言融入到设计中,从而形成了既具有民族性,又具有世界性的日本设计模式。福田繁雄是日本最享有盛名的视觉创意大师,他的作品从日本的民族传统文化中诞生,却完全是基于国际化视觉传达需要的设计。这些设计简单、朴素、自然、清新,充满了幽默和睿智,常常具有令人意想不到的巧妙构思,因此广受世人的喜爱。

六、图形设计的发展

进入21世纪,整个社会正在经历一场深刻的技术变革,我们正迈向非物质社会,即数字化社会、信息社会或服务型社会。由于各种大众媒介、远程通讯及各种信息和电子技术服务的普及,整个社会正处于一种从“硬件形式”向“软件形式”过渡的时代。

信息社会最突出的特点是经济全球化、社会知识化、信息网络化。因此未来的设计将更多地面向国际,将更加关注交流的信息和目的,解决众多以数字形式存在的无形设计。

信息技术的迅猛发展和广泛、深入地应用,推动了各行各业的技术进步,带来了新技术革命的蓬勃发展,同时也给图形设计带来了重大的机遇,推动着

图形创意的进一步发展。图形设计已经从单纯的平面设计艺术范畴跳出来,而和电脑网络、软件、多媒体技术的设计语言结合起来,变为一种综合的、多元化的设计形态,它融入的是互动语言和数字符号,生成一种新的视觉语言。

随着国际间的交往更加频繁和快捷,无疑使图形设计在交流之中得以相互影响、促进和提高,其趋势将向文化性、个性化进一步延伸。在新的时代要求多元的审美标准下,图形已不仅仅是一种简单的视觉传达手段,还是一种民族文化的体现。虽然东西方文化存在着诸多差异,造成了设计上东西方的巨大不同,但这一切都是设计文化性的重要组成部分。

图形语言的民族性与世界性是相辅相成的,没有各个民族不同的设计风格和民族精神的创造与集合,世界性的视觉文化是不可能形成的(图1-18~图1-22)。

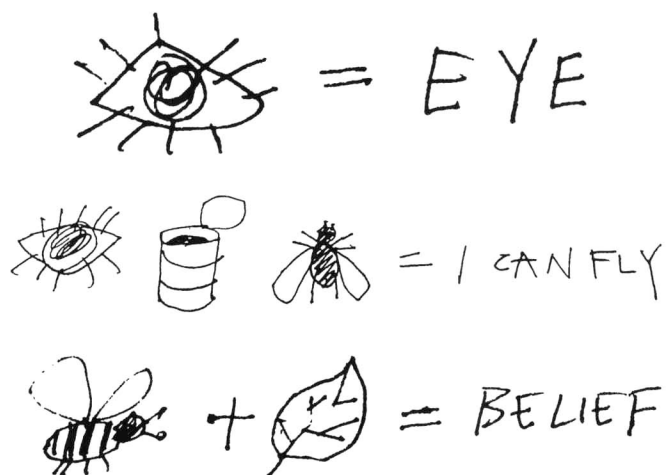
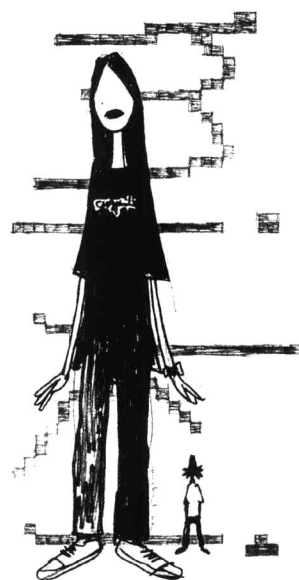

图 1-18 图形创意设计

Water for human kind

Janusz Przybylski

1937 - 1998
malarstwo rysunek grafika

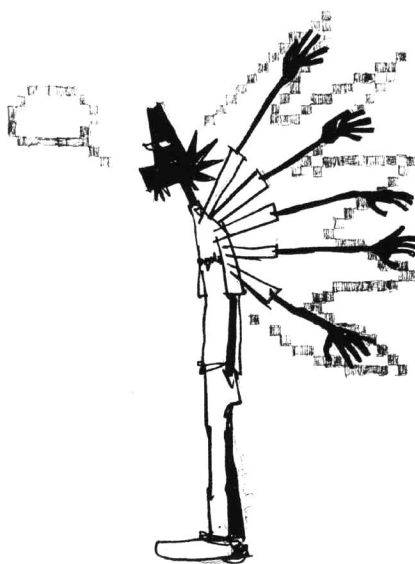
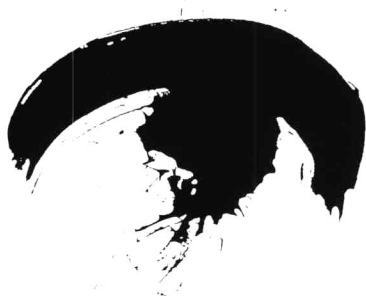

图 1-19 图形创意设计

图 1-20 图形创意设计

图 1-21 图形创意设计

图 1-22 现代图形设计的应用