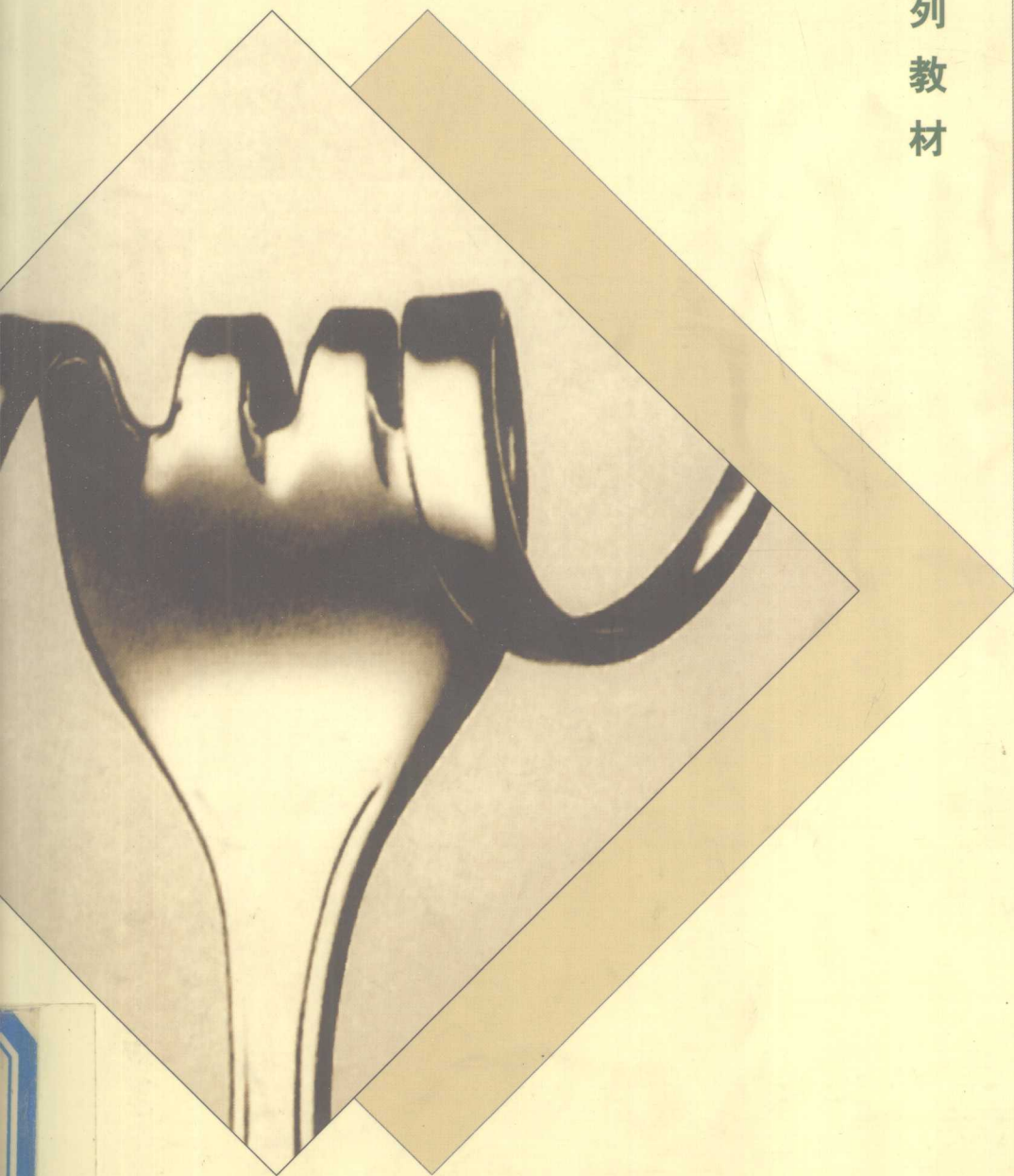

图形创意

曹大勇 编著

现代艺术设计系列教材
中南大学出版社

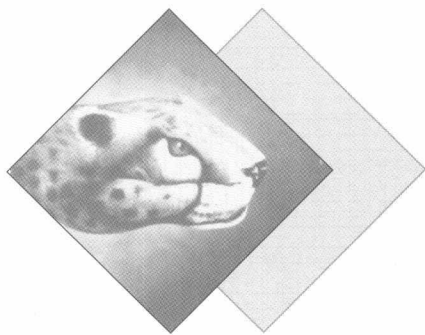
图形创意指根据图像自身的特点，进行创意性的分割处理，以丰富简单图形的色彩，增加图像中的视觉意念空间，提取图形图像的个人特质和抽象意味。

图形创意

曹大勇 编著

现代艺术设计系列教材
中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 / 曾大勇编著. —长沙: 中南大学出版社,
2005.7

ISBN 7-81105-187-7

I. 图... II. 曹... III. 构图(美术) IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 072974 号

图形创意

曹大勇 编著

-
- ☐责任编辑 谢贵良
☐责任印制 文桂武
☐出版发行 中南大学出版社
社址: 长沙市麓山南路 邮编: 410083
发行科电话: 0731-8876770 传真: 0731-8710482
☐印 装 湖南新华精品印务有限公司
-
- ☐开 本 787×1092 1/16 ☐印张 6.75 ☐字数 168 千字
☐版 次 2005 年 8 月第 1 版 ☐2005 年 8 月第 1 次印刷
☐书 号 ISBN 7-81105-187-7/J·017
☐定 价 29.00 元
-

图书出现印装问题, 请与出版社调换

现代艺术设计系列教材

编写委员会

学术顾问 朱训德

主任 何辉 蒋尚文 彭桂秋 陈鸿俊

副主任 罗星源 丰明高 刘永东 彭泽立

劳光辉 唐宇冰

委员 (以姓氏笔画为序)

王茂林 邓水清 刘兆明 刘朝晖

安吉乡 李杰 李红霞 张晓安

陈新 陈敬良 严顺 宋廉泉

杨友妮 肖友民 周海清 周鼎

郁涛 邹海霞 易中华 赵小林

赵敏 莫钧 曹大勇 黄宛萍

曾琦 瞿孜文

书法

装饰画

设计概论

现代构成

中国工艺美术史

图形创意

艺术鉴赏

设计透视

设计色彩·静物写生

设计速写

设计素描

版式设计

现代设计史

室内设计

现代包装设计

书籍装帧设计

装饰材料与运用

效果图绘制技法

基础图案

字体设计

现代摄影教程

广告设计

标志设计

展示设计

企业形象识别设计

新概念水粉风景写生

计算机图形图像设计

毕业设计 with 毕业论文写作指导

总序

现代设计的步伐随着社会和经济的发展日益加快。顺应时代的需求,设计艺术教育也以前所未有的速度在发展,这使我国在设计艺术教育的整体水平上有了较大幅度的提高。但由于现代设计教育在我国起步较晚,底蕴不足,发展无序,设计艺术教育的课程体系和教材建设令人担忧,全国各个设计艺术院校的教学计划与教学内容还不完善。通过教材建设使课程内容与社会需求相结合,并对课程体系中的问题进行调整不失为好的办法,特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥,但适用性不强的情况下尤有必要。

对高等设计艺术教育而言,当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、方式和途径,努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。一方面,教学水平与教学质量的提高需要一套完整、规范的系列化教材;另一方面,由于高校设计艺术类在校,经过专业测试后进入大学,他们对设计艺术学科领域的认识往往局限于应试需求,缺乏对设计艺术学科的全面理解,缺乏对设计艺术实践性与创造性的理解,教材要使学生在学习理论与应用上有一个质的飞跃。这正是我们组织编写这一套高校设计艺术类教材的初衷和编写思路。

延续这一编写思路,我们在编写时以必需、够用、实用、创新为原则,力求体现设计艺术类教材的特点,深化对实用技能知识的理解,跳出传统教材固有的模式。相对来说,我们想通过大量的实例与经典设计作品来提高学生对教材的理解能力和艺术修养,并由此激发出无限的创造力与想象力,同时,促使学生对技能知识的人文内涵进行全新的学习领会,使之与创造性、实践性技术手段紧密结合。

总之,本套教材集知识性、实践性、指导性与创造性于一身,在知识结构、信息含量等各方面有所突破,以符合高校现代设计艺术专业教学要求。

本套教材在编写中参考了大量的资料,得到了众多同仁的支持,在此表示感谢,同时由于时间紧、任务重,在编写过程中难免会出现一些差错和不尽人意之处,恳请各位同仁批评指正,以便改正。

何辉 蒋尚文

前言

目前,图形创意已作为一门独立的学科,引入到了国内各大艺术院校的设计专业教学中,并把它作为设计观念创新、视觉形式语言探索的一门训练课程。本书的编写试着对图形的创意和表现方法进行探讨性的分析,力求做到基本理论和现代设计观念的有机结合,语言尽可能简练、清晰和平实,以体现图形创意的实质。为使所描述的观点更加有利于读者的理解,在书中引用了一些杰出设计师的优秀作品,旨在通过这些优秀作品引导读者直观地感受图形视觉艺术的魅力。这些作品均有很强的学术价值和很高的艺术品位,值得我们认真学习、研究,在这里谨向每一位创作者致以崇高的敬意。广纳百川、博采众长是我们每一位学习者诚恳的态度,通过研习这些优秀的图形创意作品才能使我们学得扎实,飞得更高,走得更远。本书部分作品的评述引用了设计师本人的论述,由于编写时间紧张,未能一一同作者联系取得他们的同意,在此深深地表示歉意。如果说本书能对大家有帮助的话,那功劳应是他们的。

本书的编著过程是自己多年来教学工作的一次总结,也是本人一次学习、积累和提高的机会。教书育人的责任,使我在工作中不敢有丝毫懈怠,也使我心存信念,坚定地向前、向前。但由于时间、篇幅和本人的能力有限,很多关于本书的一些预想尚未得到实现,书中对某些问题的叙述可能还有不完善的地方,敬请各位专家、同行不吝指正。

最后,感谢中南大学出版社谢贵良先生、陈应征先生的全力支持和信任,同时还要感谢我可爱的学生们,是他们的热情投入使我在图形创意的教学中充满自信和灵感。

目 录

第一章 图形创意概述	2
第一节 图形的起源与发展	2
第二节 图形的概念与特征	4
第三节 图形的艺术规律与视觉意义	10
第四节 图形的现代设计风格	14
第二章 图形创意思维	22
第一节 图形创意的联想	22
第二节 图形创意的思维角度	32
第三节 图形视觉意象与图形心理	34
第三章 图形创意元素	42
第一节 图形创意的概念与目的	42
第二节 点的魅力	44
第三节 线的结构	46
第四节 面的扩张	48
第五节 形体元素	50
第六节 色彩情感	54
第七节 空间意识	56
第四章 现代图形创意的表现	60
第一节 图形创意的表现技巧	60
第二节 图形创意的表现方式	68
第五章 创意图形的运用	94

图形创意

GRAPHIC DESIGN

第一章 图形创意概述

图形的起源与发展

图形的概念与特征

图形的艺术规律与视觉意义

图形的现代设计风格

第一章 图形创意概述

第一节 图形的起源与发展

图形的原始形态最早可以追溯到史前。早在旧石器时代,人类先祖就开始用木炭或矿物颜料在洞穴的岩壁上作画,这不仅是人类艺术天性的反映,也是他们相互交流的一种方式。这些形象符号是他们在生产劳动和社会活动中进行信息传递的媒介。这些原始形态的图形,既有语言的成分,也是文字起源的雏形。

随着人类意识的进化和对交流的日益重视,一部分原始图形开始向文字演变。图形、文字的产生使人类向视觉传播活动迈出了重要的第一步,意味着人类已开始寻找一种综合复杂信息又极易领会的视觉传达方式,这是图形设计史上的一次重大革命。同时,中国的造纸术和印刷术的发明使人类的视觉信息可以大量地复制,从而带来了人类视觉传播的第二次革命,使图形的种类和风格不断增加。

19世纪以来科学技术的进步促使了报纸、广播、电影、电视、摄影技术、传真机的快速发展,带动了信息产业的深化;而计算机的广泛运用,改变了人类的视觉意识,为图形传播增添了一种全新的媒介。人们进入了一个错综复杂的信息传播环境,图形设计的表现形式更加自由,信息投入更加准确,视觉呈现更加丰富,也给图形设计提供了一个自我表现的场所。

如今,现代先进的科技成果也为图形设计的发展提供了源源不断的动力。人们创造视觉形象的手段越来越丰富,使图形的外延从“绘、写、刻、印”等手段所产生的“图画记号”拓展到包括运用摄影、摄像、电脑、网络等手段产生的图形;随着传播活动的日趋重要,信息载体的不断扩张与多样化,一个超地域、超时空的传播环境逐渐形成,图形以它自身特有的适应性,使用范围从昔日的招贴、报纸、书刊扩展到影视图形、环境图形、网络图形等方面,设计表现形式也从二维平面走向了三维立体,图形设计进入了一个超时空发展领域。

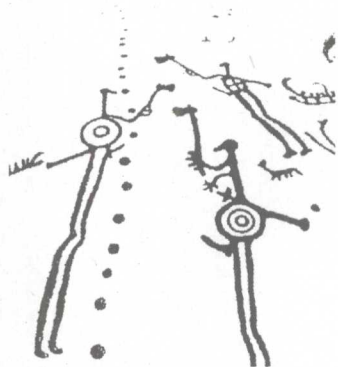

图1.1

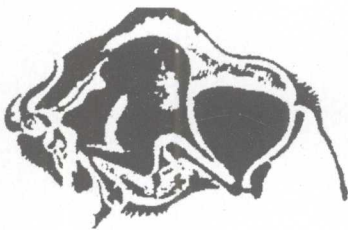

图1.2

图1.3

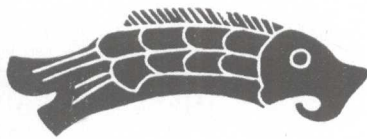

图1.4

图1.5

图1.1 史前壁画

图1.2 阿尔塔米拉洞穴多色野牛岩画

图1.3 半鹿半人

有人认为它是伪装的猎人，有人则认为它是一个术士，披上兽皮、戴上头具来狩猎和举行仪式，还有人认为它是保护猎人和带来丰富猎物的猎神。

图1.4 商周玉鱼

图1.5 岩画（一）

图形中所描绘的动物，一般都是意象化的，有着强烈的象征性，这些图形在表现上直观、随意，反映了纯真、率直的自由心态，让我们强烈地感受到原始人类超自然的想像意识。

图1.6 岩画（二）

这里呈现的是一些古老的图形符号，如人、打仗的人、狩猎的人、活动的人、动物、工具等等，这些符号不仅传递着一定的信息，而且表达了一定的意义。

图1.7 岩画（三）

这些原始形态的图形，不仅是人类最早的视觉传达形式，也是文字起源的雏形。

图1.8 象形文字（中国）

象形文字是一种原始图形，也是先祖们信息传递的方式，中国是发明象形文字的国家之一，是世界上仅存的极少数依然采用这种古老文字的国家。

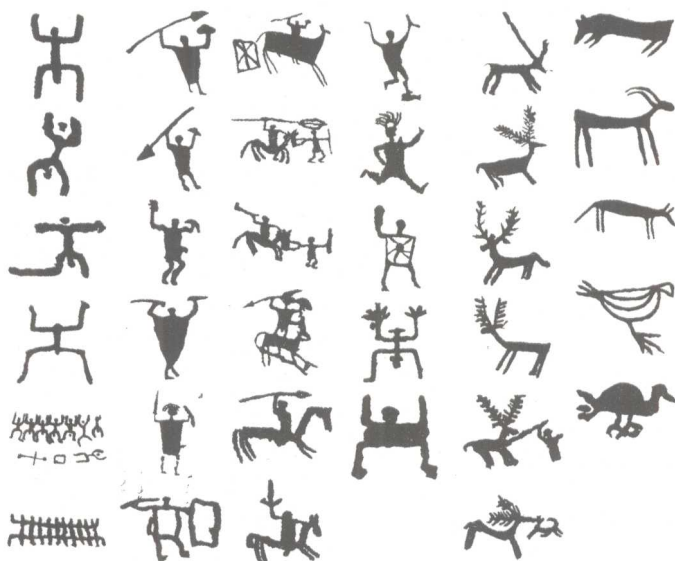

图1.6

图1.7

图1.8

第二节 图形的概念与特征

“图形”一词的英文为“graphic”，源于拉丁文“graphicus”和希腊文“graphikos”。其词义是：由绘、写、刻、印等手段产生的图画记号，是说明性的图画形象，是区别于文字、词语、语言的视觉形式。这实际上是“图形”的狭义概念。从广义上来讲，图形是所有能够用来产生视觉图像并转为信息传达的视觉符号。

在《现代汉语词典》中，图形被解释为“在纸上或其他平面上表示出来的物体的形状”。现代设计理论家尹定邦先生在《图形与意义》中对图形的解释为“所谓图形，指的是因图而成的形，是人为创造的图像”。由此可见，图形不等同于美术作品，美术作品的主要功能是审美性，其创作过程多是一个表现、宣泄个人思想、情感、意志的过程，无须过多考虑作品的具体使用价值和观者是否理解、接受等因素；而图形的主要功能是说明性，是通过设计来说明或表述某种信息、思想和观念的过程。

设计在一定意义上是指有针对性的表现或创造某种事物和形态时，所经历的内心活动到外在表现的过程，不同类型的设计又有其不同的表现特征。图形的设计可以说是由“意”生“象”，再以“象”表“意”的创作过程。观者通过图形的组织结构、视觉表现来引发联想，产生心理感应，得到“意”的设计内涵。所以，图形设计是一种意象设计，不仅仅是对“意”的简单陈述，更是一种升华和提炼，是一种再创新过程。如图1.9所示，作者把燃烧的蜡烛与红十字巧妙结合，以“形”生“意”，传达出医务工作者“燃烧自己，照亮别人”的奉献精神。

图形设计是表现力很强的传播形式，有着不可替代的信息传达功能。在表面看来毫不相干的事物之间，通过想像思维可以获得直观的意象联系，传达出的视觉信息往往可以弥补文字语言和声音传达的缺陷。它涉及的范围极为广泛，涵盖着艺术造型、设计思维、语言符号、心理研究、大众传播、市场营销等方面的知识。

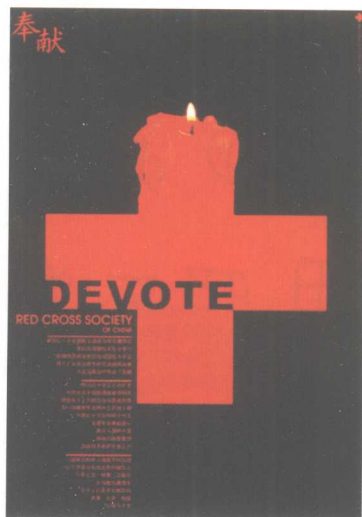

图1.9

图1.10

总括起来,现代图形大致有五个方面的特点:

1. 识别性

“观形看像”是人类理解自然物象的本能,人们在此基础上了解社会、发展文化。尽管有了文字这种沟通交流的工具,但很多的视觉传达还是要配上图形才能更直观地说明问题。

易于识别是现代图形设计存在的基础,是图形传递信息的前提条件。比如:人们看到禁止符号,就会条件反射地停下来;一个带箭头指示的路牌标识,可以把一个置身异地而有语言障碍的人轻松地带到目的地。这是因为“禁止符号”、“箭头标识”图形造型清晰有力、易于辨识,比任何文字都来得直接、肯定、直观。正是因为图形源于图画,人们无需分析转换就能通过眼睛进入大脑进行判断。所以,在“读”一段文字和“看”一幅图形时,感受过程是明显不同的。

在当今“读图”时代,形体设计简洁、肯定,视觉表现清晰、易于辨识,是现代图形的基本要求。只有易于识别的图形,才不会在信息海洋里被淹没。

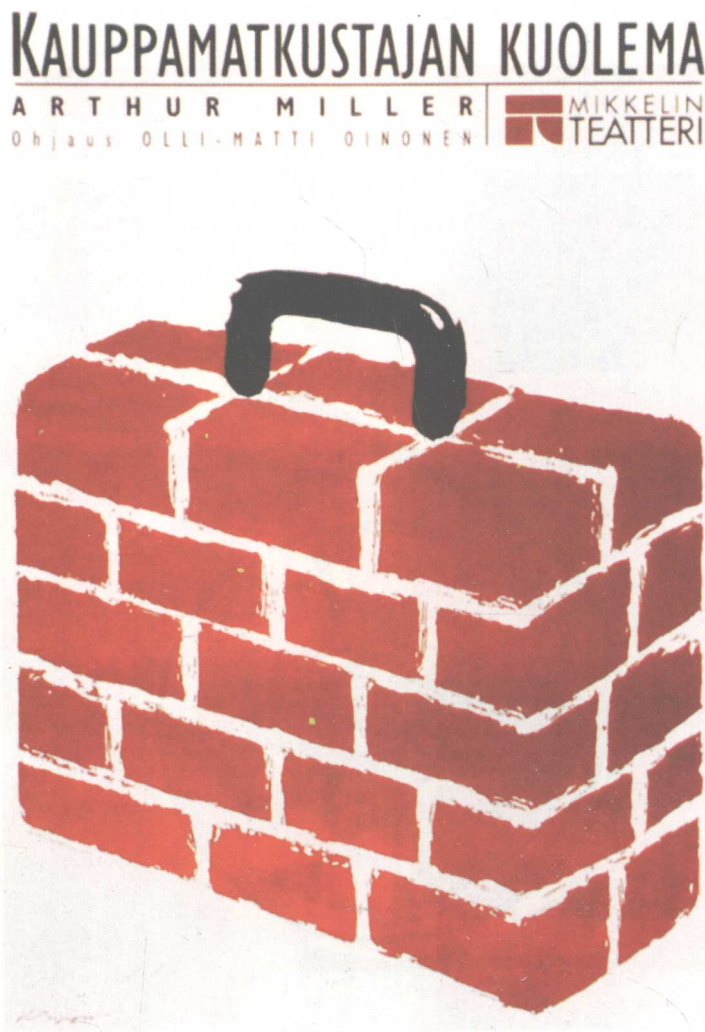

图1.12

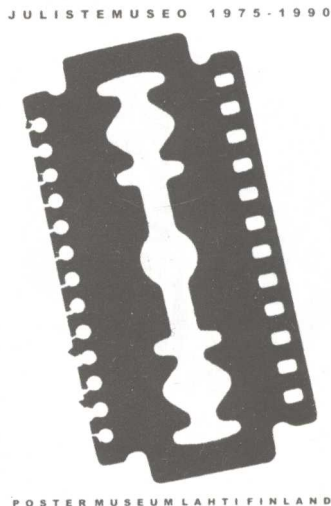

图1.11

图1.9 《奉献》 张朴

图形通过红“十”字与燃烧的蜡烛形象巧妙融合,传递着红十字会医务工作者的无私奉献精神。

图1.10 《和平》 莱克斯·德文斯基

蜗牛壳下的主体物却是象征和平的鸽子,清晰地传达了设计者对和平快点到来的渴望。

图1.11 《博物院成立海报》招贴 卡里·碧波

图形将刀片、纸、菲林胶片完美地组合为一体,用最简练的图形来说明优秀海报的功效不仅是锐利的视觉武器,而且是稍纵即逝的宣传媒介。正如刀片给人的感觉一样。

图1.12 《推销员之死》戏剧海报 卡里·碧波

作者巧妙地把手提箱与砖块构于一体,对戏剧主题进行心理暗示。图形简洁、单纯,识别性强。

2. 传播性

图形与传播是不可分离的。图形作为大众传播的主要媒体，充当着重要角色。图形的传播与语言、文字的传播不同，它不受国家、地域、民族的局限，不仅可以直观地传达信息、调动视觉、激发心理，更重要的是能够顾及受众心理的感受，实现心灵触动和沟通，把一些难以启齿的词汇语言和情绪化、主观性的意象表达得更幽默、更艺术化（例如：男女卫生间的区别用烟斗和高跟鞋的图形或男女形体差异的图形来加以区别）。

图形主要是用来传播特定的信息的，因此，它经常使用一种可感知的、单纯又简练的视觉元素来表达设计意念。随着信息传达的方式和传播媒介的多样化，图形的价值、优越性更加体现得淋漓尽致，不管是静态的平面设计（广告设计、包装设计、书籍装帧、标志设计等等），还是动态的影视网络，都有它发展的空间。一件优

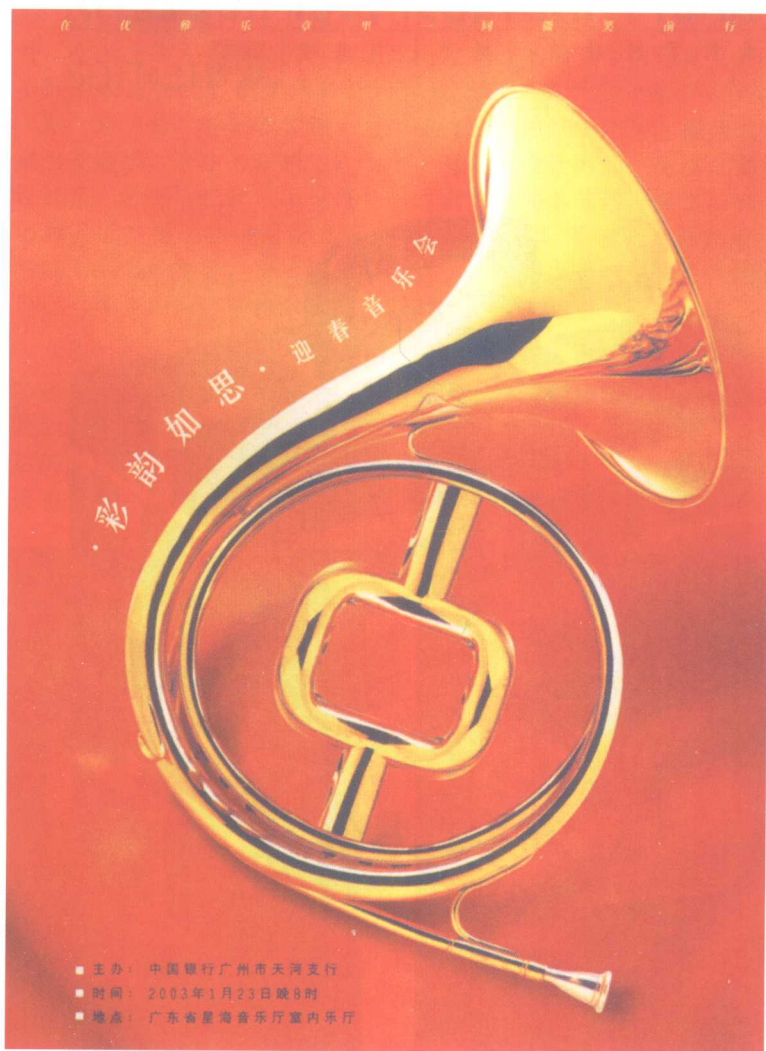

图1.13

秀的图形创意作品，不仅要注重不同层次消费者的审美差异，更要强调主题内容与设计形式的和谐统一，因此，图形的设计语言以及传播应具有一定的审美价值。

3. 象征性

象征性历来是图形的基本特点，图形设计离开了象征性就会失去它自身存在的意义和价值。图形的象征性也就是透过图形设计的表象，用简单的形式去发掘其深层的属性，感受其内在的意义，即通过图形的组织结构、营造方式、形体秩序给人以强烈的心理暗示，使人们从图形表现的心理暗示深化为心理的意象，引导人们对象征意义的理解和思考。在现代图形设计中，象征性的视觉设计元素已越来越丰富，设计语言也更加多样化。

图1.14

图1.15

图1.16

图1.13 中国银行音乐会招贴

乐器与品牌形象的巧妙连接，轻松、诙谐，巧妙清晰地传达了设计意象。

图1.14 反战公益广告

作者运用视觉元素替代的手法进行图形表现。在象征战争的子弹壳里插着一朵鲜花，传达出强烈的反战意识。

图1.15 创意策划公司标志 房宽伦

图形用极具象征意象的感性表达，将策划机构的创造力和传播力比做锋利的尖刀，以智慧征服世界。

图1.16 世界环境日标志 三木健

此标志图形的特色在于超越具象的表达。动物与自然界相互交融，以后现代主义的装饰手法，直述图意，具有很强的象征意义。

图1.17 公益广告

作者借用一盒方便面的名称，象征性地传达出作者对国家统一的强烈愿望。

事实证明，祖国的统一对于台湾经济有百利而无一害。

1990年元月，大陆与台湾的贸易额突破100亿美元，也成为台湾最大的贸易顺差。

图1.17

4. 单纯化

单纯化是图形设计的基本追求，单纯化的图形设计就是将复杂的意念浓缩到单纯的图形中，去掉那些多余的、杂乱的视觉成分，使人能够在瞬间感受到设计者的思想和意念。随着现代信息量的增大，人们对视觉信息的接受大部分是在无意识状态下的被动接受，单纯化的图形给人以明确、清晰的视觉效果，可以让人在不自觉的情况下自然而然地接纳图形所传递出的视觉信息，是比较理想化的设计形式。

图1.18

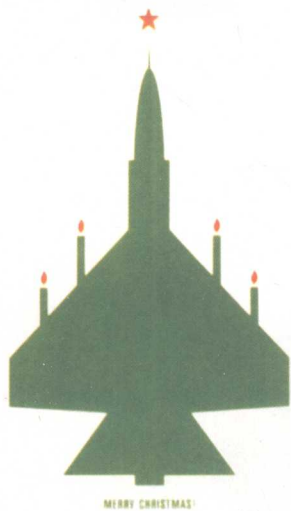

图1.19

图1.20

图1.18 金铃洗衣机系列广告

图形以同构的手法，典型、单纯的视觉元素，夸张的表现，让人在瞬间感受到作品传递的主题意念。

图1.19 圣诞快乐 莱克斯·德文斯基

飞机的部件被圣诞节日的蜡烛所替代，单纯、集中地表现了作者渴望和平的愿望。

图1.20 生命水源 Mieczysław Wasilewski

作者巧妙地把自己的眼睛和鱼融合为一体，图形单纯，简洁地说明了鱼离不开水，人也离不开水的生存状态。

5. 符号化

图形的符号化是现代设计的大潮流,这种“符号化”就是用最简洁的视觉形式,最大程度地传递复杂、丰富的信息内容,概括和表现图形的设计意念。对事物的共性概括与整合以及赋予形象以特定的含义,是图形符号化的特点。当今信息时代,人类一切信息传播都可解释为符号现象。符号化是图形形体构成和特征表现的最好形式。构成简练、一目了然的图形,会得到人们更多的关注,并实现信息快速而准确地传递。符号化的图形更是集功能性、艺术性为一体,成为人类社会无国界差别的共用的、直观的视觉联系工具。

图1.21

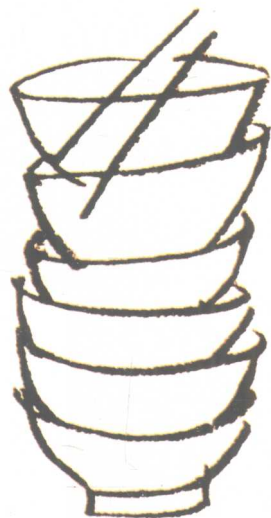

图1.22

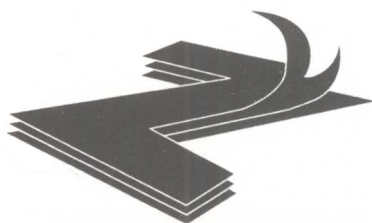

图1.23

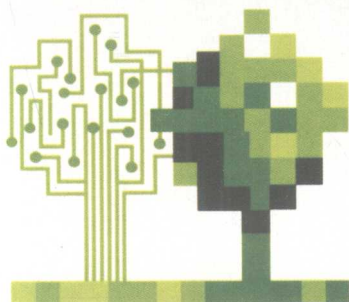

图1.24

图1.25

图1.21 外滩会馆餐厅标志 陈天生 叶长春

装饰性的图案,具象的造型,怀旧的色彩,叙事性的图形表达,增强了标志的个性化与传播力。作者采用图形设计基本语言,构筑了新的视觉效果,使图形符号更富有人情味。

图1.22 大强美食标志 晏钧

单一元素的多次重叠,以数量印证质量,轻松自然。

图1.23 出版社标志

简洁概括的图形表现,一目了然传达出出版印刷的特性。

图1.24 数码城标志 毕凯民

标志图形分别采用了电路板和电脑马赛克的形象进行造型,把数码科技的概念以符号化的形式来展示,言简意赅。

图1.25 《大赦国际警告》标志

伍迪·帕金特

图形以简洁的符号形式喻示了一个沉重而深刻的主题——儿童充军问题。在子弹支撑的跷跷板上的士兵(儿童)正针锋相对,进而呼吁保护儿童权益。

第三节 图形的艺术规律与视觉意义

现代设计中的图形无论是具象的还是抽象的,旨在创造一种能够迅速传递信息的视觉形象,以独特设计语言生动地传达出设计主题,使图形概念、思想、情感借助媒介得以清晰表达,在瞬间给人留下完整、深刻的印象。

图形设计在现代信息传播功能上的不同效用,并不等同于一般概念的图像和装饰图案。因而作为一种普遍的设计语言与有效的传达形式,图形也有其艺术规律。

1. 信息准确

信息准确是现代图形的核心所在,是其存在的根本意义和价值体现。所有图形的视觉表现创造均是围绕图形根本的设计目的准确传递相应信息而进行的,这是图形的根本功能。

信息只有准确,才会生动传播,优秀的设计师会选择合适的设计角度,用简洁的图形语言准确地表达对事物的认识、理解和个人的看法,实现信息传达的目的。好的图形设计应是信息准确、观念鲜明、意义深刻的。使观者在观赏图形的同时接受图形所传播的信息。

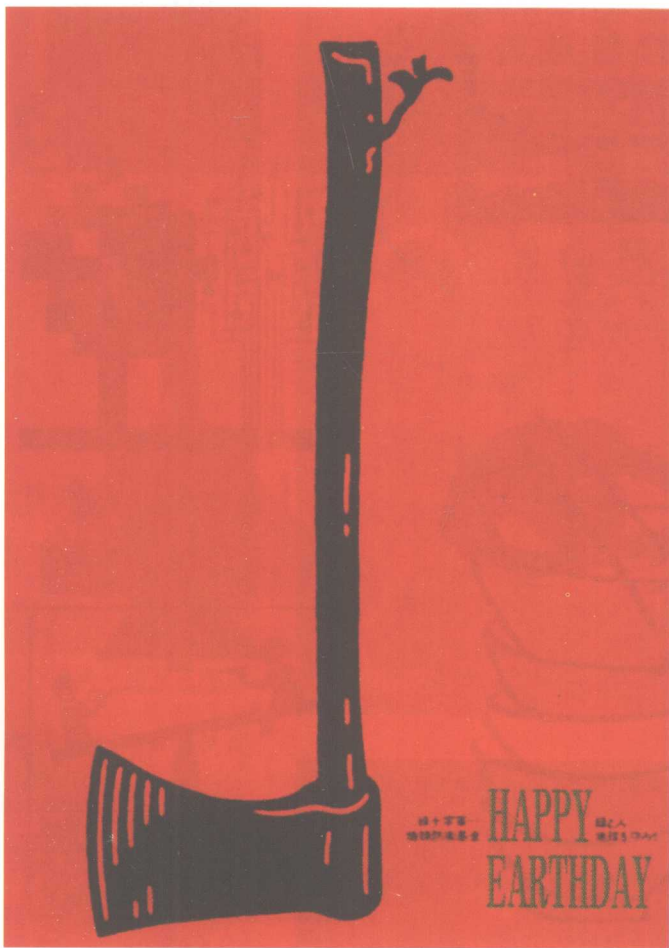

图1.26