

艺术设计方法与实践教学·平面设计系列

图形创意 表现

罗胜京 编著 TUXING CHUANGYI YU BIAOXIAN

设

计

路

线

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

图形创意 表现

罗胜京 编著 TUXING CHUANGYI YU BIAOXIAN

设计路线图

清华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图形创意与表现/罗胜京编著. —重庆: 重庆大学出版社, 2009.1

艺术设计方法与实践教程. 平面设计系列

ISBN 978-7-5624-4680-4

I. 图… II. 罗… III. 构图(美术)—高等学校—教材 IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第159672号

图形创意与表现

罗胜京 编著

责任编辑: 蹇佳 张维 版式设计: 罗胜京

责任校对: 夏宇 责任印制: 赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 张鸽盛

社址: 重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编: 400030

电话: (023) 65102378 65105781

传真: (023) 65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆高迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 7.75 字数: 184千

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

印数: 1 - 3000

ISBN 978-7-5624-4680-4 定价: 39.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

序

近年来，设计教育的发展不可谓不红火，能办的学校都办了，一片欣欣向荣的繁盛景象。客观地说是促进了中国设计的向前发展，人多力量大，不发展都不行。

但凭这种批量化生产的设计师，是否真的达到了预期的设想？我们只需看看市面上流行的大量粗制滥造的设计产品（作品），似乎可以做一些反思——设计究竟是什么？是绘出漂亮的效果图？或满足客户要求的折中设计？或翻翻资料做些改良，而又不知其所以然的设计？我们从各式各样的设计教材和课程设置上几乎都可以找到答案。即便引导学生的师傅虽可称各怀绝技，但拿出来的菜单佐料都一样，口味又相去何远？

其实设计很简单，设计就是感触生活，是创造一个真实物件的过程，而不仅仅是一条信息、一篇文章或一张效果图；是实实在在地联系着现实的概念，是关联着行业 and 人的精神。我们可以把粗制滥造归因于制造业、工程的施工等，但人们对设计的评价不是图纸，而是设计的结果，是产品。为了我们的公民不致被酸果弄得龇牙咧嘴，果树尚且要疏枝疏果，设计产品作为心血果实怎能不精耕细作？

中国设计业的发展，要摆脱跟在别人屁股后面走的现状，要形成中国的设计风格与文化，就需要改变中国设计教育中普遍存在的浮躁之风，因为设计就是一门诚实的劳作，就需要树立至善至美的设计理念与工作态度。罗素曾说过：“中国人不同于日本人，他们希望从我们这儿学习的不是那些带来财富或增强国力的东西，而更多的是具有伦理和社会价值的东西，或者是纯学术性的东西。”的确，中国人从一开始向西方学习时，就不像日本人那样是从实用性着手的，而是显得比较虚无或浪漫，或再说得好听一点，就是从“道”入手，而不是从“术”入手。

或许，这也是为什么日本早期在向西方学习时较中国卓有成效的原因吧。

现代设计教育的发展，承传了德国包豪斯的设计教育体系，这就是强调实际动手能力和理论修养并重的现代设计教育模式。设计作为实践性很强的应用学科，有必要从学生设计与制作的方法入手，将创造想象与精通技术结合起来，创造一种良好的、全面的脑、眼、手的综合训练。为此，需要围绕教学大纲编写一套系列辅助教材，从设计目标的确定，到围绕目标制订的途径——方法的运用，以及参与制作的过程等详加介绍，以便让学生理解“设计”的完整概念。

以各门课程必须掌握的基本知识、基本技能为写作核心，同时考虑艺术设计的思维方法与动手能力的锻炼，为教师根据自己的教学经验和理论导向留有个性授课的空间，是本套教材凸显的不同之处。

本套教程皆为各专业课教师在充分研究和总结了教学中的实际情况之后，针对学生在学习过程中所遇到的最实际的问题编写而成，教学内容深入浅出、简练朴素，既有设计构思的方法与路径，又有教师对学生创造性思维的启发与实作，兼容并蓄。其注重教材的适用性，以及教师如何在与学生的互动中完成教学的过程，从而为设计专业的学生提供了多种设计方法、思路的借鉴与有益的实践范例。

四川美术学院教授

余 强

前言

21世纪的人们更加崇尚简洁、明快的生活方式，更加欣赏直观、简洁、清晰的图像带来的视觉冲击。图形作为一种已经为人们所熟悉的表达方式，正好满足了现代人类的审美需求，也正是它装点 and 诗化了现代生活，维系和连接了公共空间，拓展和延伸了人类智慧，净化和提升了社会情趣。因此，研究图形创意对于我们认识生活真谛、美化生活环境、提升生活品味有着极为重要的意义。

图形是人类在长期生产生活中创造出来的智慧结晶，是一种独特而鲜明的表现语言。广义上是指任何一种负载某一意向的视觉表达形式，而狭义上则是指具体的图形、色彩、质感、量感等因素以及它们之间的构成关系。现代生活中，许多图形从构成形式上看就是简单的点、线、面等基本元素经过艺术创造，而变得富有质感、量感，因为这时的图形已不是单纯的标识、符号，也不是以纯粹审美为目的的一种装饰，而是一种更有意味的艺术表达形式，它在特定思想意识支配下，经过艺术创意简洁而准确地传达我们在生活中需要的信息，具有深刻的意义，体现出一种简约美。

图形创意是设计者依据设计理念、设计风格，把一些与意向相关联的图形元素通过联想、比喻、借代等手法创作而成的图形形象。从美学的角度来说，这就是一个“以意生象，以象生意”的过程，将普通的信息和抽象的概念转化成生动的视觉形象，即根据内容创造形态，通过形态传达内容。可见，图形创意好坏直接影响图形设计作品的整体效果和内在张力。一幅优秀的图形设计作品会以其直观、简明、易懂、易记的视觉特征，准确、深刻的意义表达而更加容易被现代不同阶层、年龄、文化水平以及不同语言背景的人所接受、理解。

本书综合阐述了图形创意基本理论，结合对现代图形创意的案例分析，着重于教授学生机绘与手绘表现，引导学生有意识地观察客观世界、加深对图形语言的认识，培养学生增强运用图形多元创意的能力、想象力、创新设计能力。

本书在编写过程中，参考并吸收了一些国内外专家的研究成果及图形实例，并选取了部分设计精品，但部分引用作品因难以查明出处而未能予以标注，在此谨向各位作者一并表示感谢。诚挚感谢广东工业大学艺术设计学院院长、博士生导师李青教授，他为本书的编写提出了许多宝贵的意见。本书在撰稿中，得到了张红娟、李鸿明、唐娇老师的鼎力支持与帮助，以及两位硕士生林旻葆、邓彦妮同学的协助，重庆大学出版社蹇佳编辑为本书的出版发行付出了辛勤的劳动，在此，我谨对他们表示诚挚的谢意。由于作者水平所限加之时间紧迫，书中难免有疏漏和不当之处，敬请有关专家、学者及读者们批评指正。

广东工业大学艺术设计学院硕士研究生导师、高级平面设计师

罗胜京

2008年8月于广州

目 录

- 2 第一章 图形创意概述
 - 3 第一节 图形与创意
 - 5 第二节 图形的起源与发展
 - 8 第三节 图形传播的功能与意义
 - 10 第四节 现代艺术风格与图形创意
 - 15 第五节 现代图形创意的观念与文化
 - 20 小结

- 22 第二章 图形创意的基本元素
 - 23 第一节 点的形态
 - 25 第二节 线的形态
 - 26 第三节 面的形态
 - 29 第四节 体的形态
 - 34 小结

- 36 第三章 图形创意思维
 - 37 第一节 图形创意思维的概念
 - 38 第二节 图形创意思维的特征
 - 39 第三节 图形创意思维方式
 - 48 小结

- 50 第四章 图形创意表现形式与手法
 - 50 第一节 图形语言
 - 51 第二节 图形创意表现形式
 - 62 第三节 图形创意表现手法
 - 66 小结

- 68 第五章 图形创意联想
 - 69 第一节 概念的多向联想
 - 72 第二节 特定形空间联想
 - 73 第三节 汉字的联想
 - 75 第四节 数字的联想
 - 76 第五节 符号的联想
 - 77 第六节 材料的联想
 - 78 小结

- 80 第六章 图形创意表现技法
 - 80 第一节 工具与材料
 - 82 第二节 设计程序
 - 84 第三节 图形创意表现
 - 94 小结

- 96 第七章 图形创意的应用
 - 96 第一节 图形创意在广告设计中的应用
 - 104 第二节 图形创意在标志设计中的应用
 - 108 第三节 图形创意在包装设计中的应用
 - 114 第四节 图形创意在书籍装帧设计中的应用
 - 115 小结

- 116 参考文献

吉
想
如
意

吉想如意 (潘婷婷)

第一章 图形创意概述

社会生活中，图形随处可见、俯首即是，其形态各异，与人们的生活息息相关。作为人类视觉符号创造的一种，图形是最具有艺术价值和人文特征的。在主观的模拟、复制和创造中，图形更是人类传承文化，影响世人最为有效的手段之一，是对人类心灵最具有影响力和视觉冲击力的视觉语言之一。而设计中的图形，意在创造能够迅速传递有效信息，瞬间给人留下深刻印象，并触发丰富联想的一种“形有尽而意无穷”的效果。它是视觉传达设计的最主要组成部分，是传递视觉信息不可或缺的焦点。学习和研究图形创意，有助于开发设计者的创意思维，培养现代设计观念，有意识地观察世界和发现创意元素，在学习和创作中构建系统的知识结构。因此，掌握图形的创造能力，也就掌握了设计题材的视觉化表达，更重要的是领悟了一种思想穿透和形式突破的能力。（图1-1至图1-3）

图1-1 胜利 (陈放)

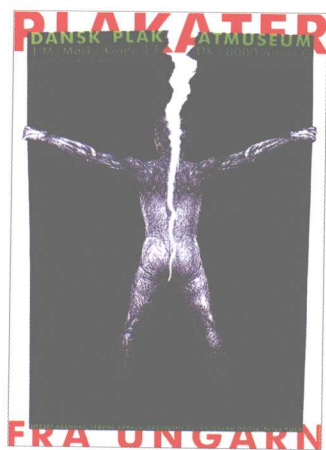

图1-2 展览海报
(伊斯特文·活里兹 匈牙利)

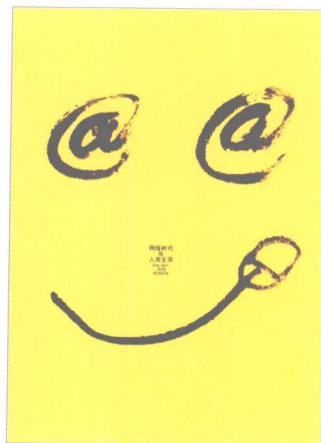

图1-3 网络时代与人类生活
(黄嵘)

第一节 图形与创意

什么是图形？“图形”的英文是“Graphic”，它源于拉丁文“Graphicus”和希腊文“Graphikos”，其原意是指说明性的图画形象，或由书、画、刻、印产生的图像记号。“Graphic”含有印刷的意思，是指可以通过印刷和多种方式大量复制，用以传播信息的视觉形式。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。在西方，“图形设计”又称“视觉设计”（Visual Communication Design），

也有人称之为信息设计。设计作品中的图形是最容易引起观者注意的视觉焦点，它是作者有意识创造的、整体的和有内涵的视觉符号。在文字、图形、色彩三大视觉传达设计要素之中，图形最具有直观性，在视觉传达中起主导作用。在进入读图时代的今天，图形已成为引起大众注意和记忆的最佳手段之一。而且由于它具有符号化、形象化、共通性的特征，能够不受语言、文字、文化、民族、地域的限制，这种超越国界和语言障碍的优越性，使图形成为现代社会中人们交流思想、传播信息不可或缺的重要载体。（图1-4）

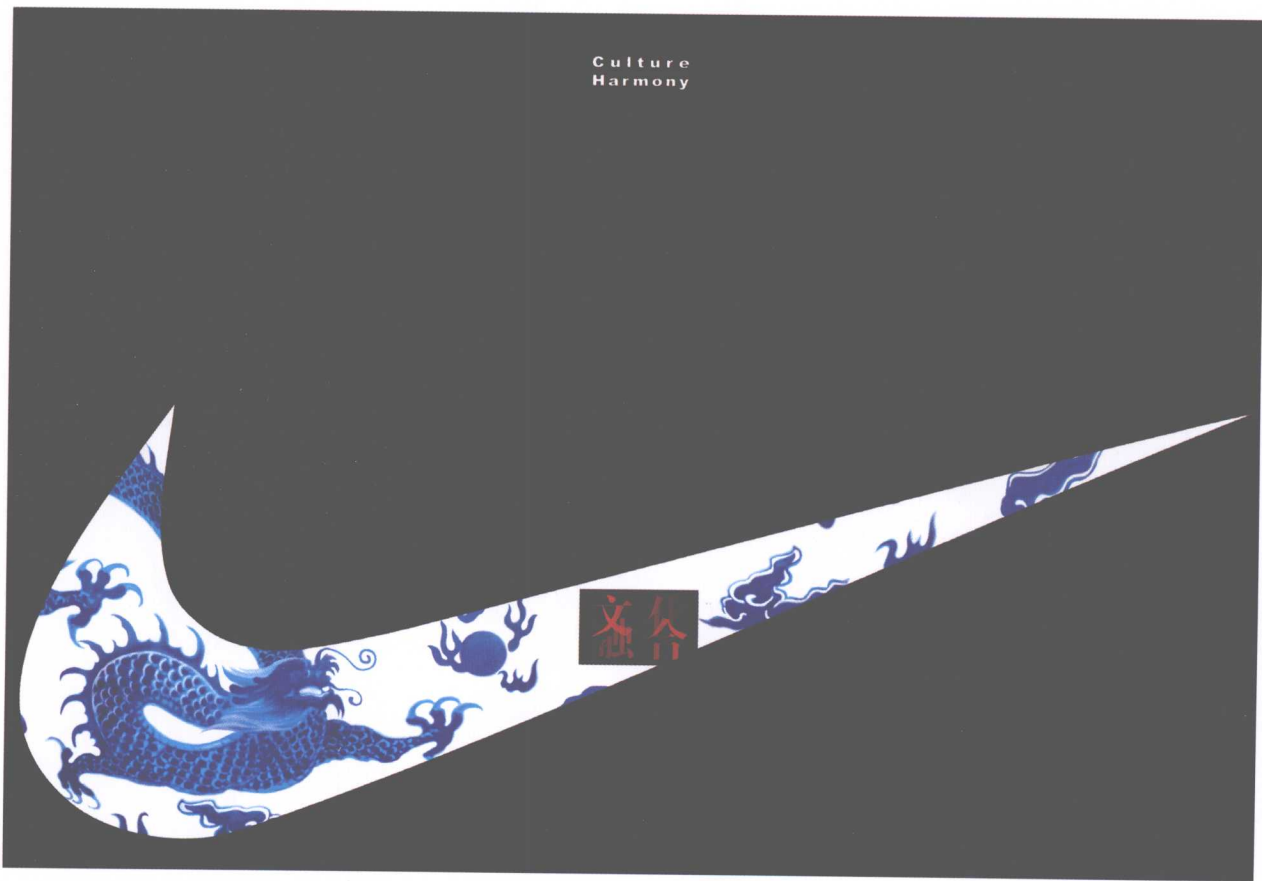

图1-4 文化·融合之Nike篇（罗胜京）

什么是创意？创意（Originality），即指“构思”或“意念的创造”。“创”即“创造”、“独创”，“意”即“主意”、“意念”等。创意有广义和狭义之分，广义的创意是指在诞生之初便与众不同的意念，是事物间潜在关系的新发现，具有思维的首创性，有别于简单的模仿和复制。在图形设计中，创意是特指为实现设计目的而将创造性的思维视觉化的过程。

因此，图形创意，就是指设计师根据表现主题的要求，运用形式构成规律对图形造型元素进行组织变化，寻求视觉传达的独创性意念与构想，在准确传递信息的同时赋予图形深刻含义。它以传播信息为根本原则，以创意思维为导向，寻求独特、新颖的意念表达方式，以独具匠心的形象画面引人注

目，使观众产生兴趣、留下深刻印象、接受与理解信息。图形创意在现代社会中具有“一图顶万言”的巨大魅力，它以独特的视觉形式语言及丰富的表现，有效地提高了艺术设计作品的传播效果与审美情趣，被广泛地应用于艺术设计各个领域，是沟通和连接世界的“国际语言”。图形创意表现则是通过对创意的深刻思考和系统分析，将想象、意念形象化、视觉化、具体化的过程。现代社会信息传播速度快、多样化的特点使得人们对社会中纷纭复杂的视觉图形日益麻木，这就要求我们必须以独特的视觉表现形式，创造新颖、简洁、明快、通俗易懂的图形语言增强其吸引力，使大众更易于对设计主题作进一步地认识、理解与把握。（图1-5至图1-7）

图1-5 警惕邪教 (刘建珂)

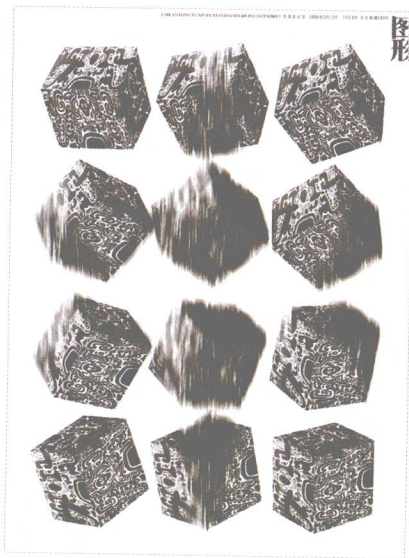

图1-6 传统图形与现代设计研讨会海报 (郭线庐)

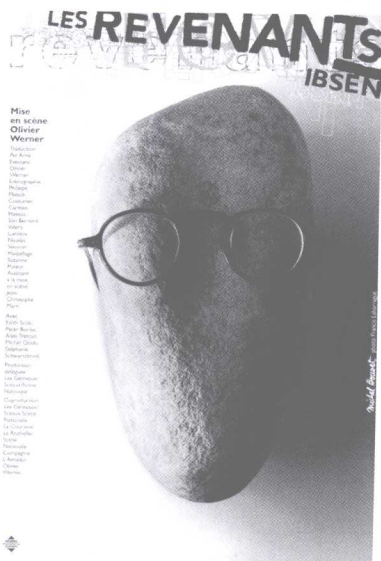

图1-7 幽灵 (Michel Bouvuet 法国)

第二节 图形的起源与发展

图形是人类本能的视觉感知对象，它有着悠久的历史，它的起源与发展与人类社会的历史发展息息相关。早在原始社会，人类就开始以图画为手段，记录自己的活动及成果，进行沟通和交流，表达自己的情感。有着“史前的西斯庭教堂”之称的西班牙阿尔塔米拉洞窟中的旧石器时代壁画《受伤的野牛》，北美洲印第安人的岩洞壁画中的那些造型简练、具有标志性特征的图形符号，都是人类早期图形创意的印记。原始人把动物当作主要的描绘对象，既有图腾崇拜的意义也有记载当时的生产生活活动——狩猎的作用，画面上那些带箭的野兽还清楚地反映了巫术的存在（图1-8至图1-10）。考古研究表明，在人类社会的言语期与文字期中间还存在着一个图形期，图形比文字更早地记录了人类的发展历史。如法国南部的拉斯科洞穴中鹿、马、牛图形要比埃及、中国的象形文字早三万多年。那时的人们在生产和社会活动中以视觉符号作为交流手段进行信息传递，创造了许多图画标记。在中国上下五千年的文明中，图形

图1-8 受伤的野牛（阿尔塔米拉洞窟中的壁画 西班牙）

图1-9 手印（科斯凯洞窟崖壁画）

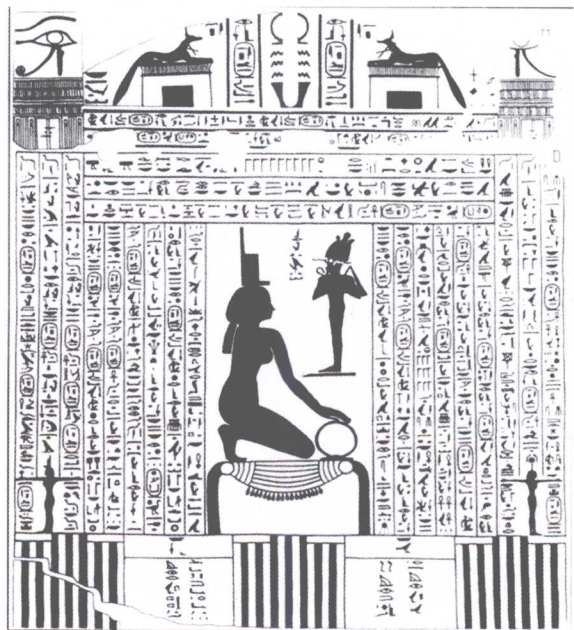

图1-10 古埃及象形文字

图1-11 半坡人面鱼纹陶盆

图1-12 人物御龙图

的印记随处可见：如中国新石器时代彩陶遗址仰韶文化出土的半坡彩陶上所描绘的鱼、鹿、蛙等图形。如图1-11西安半坡出土的人面鱼纹彩陶盆，人面鱼纹绘于盆的内壁，人面头上顶着锥状物，似帽子，又似发髻，面颊两旁和口角绘出鱼形图，人口衔鱼，喻示人们在渔猎季节祈求获得更多的产物，其形态逼真，是先民们情感和思想的表达。原始人类的图形创造蕴含着丰富的内涵，其“交流思想、传播信息”的功能历经数千年流传于今。如图1-12湖南长沙子弹库墓出土的战国帛画《人物御龙图》，帛画人物采用单线勾勒和平涂渲染兼用的画法，技法娴熟。画中男士侧身直立，腰佩长剑，神情潇洒自若，高冠长袍，飘带随风拂动。男士御龙乘凤白鹭相随，虽是虚幻思想的体现，却反映出中华民族的先民们浓厚的浪漫主义情怀。（图1-13）

从原始社会对自然忠实而拙劣的模仿，到奴隶社会抽象的叙事图像，再到现代社会对光影透视等自然法则的透彻研究，人类的图形创造能力随着人类生产力发展不断加强。如今使用

图1-13 甲骨文

高科技手段如摄影、数字图像技术自由创作出的设计作品，都反映了人类对图形创造由来已久的喜爱和孜孜不倦的追求。这个过程反映了人类图形创造艺术的不断演变与升华。从时代变迁和传播方式演变的角度上看，图形发展经历了三次重大的演变。

图形发展的第一次重大演变是在原始符号和原始文字的形成期。原始符号带有强烈的图腾神秘感和民族文化属性，而原始文字的形成，含有一定程度的规范性，便于人们记录、识别、交流与传播。如最早的文字——苏美尔人的楔形文字、中国的甲骨文等，都充斥着比较具象的图形符号，通过概括性的图形记叙世间万物。因此，在语言文字还没有完全抽象化的古老年代，图形担负着人类记录、传递、交流信息的双重任务。

图形发展的第二次重大演变是从汉唐时期造纸术和印刷术的发明和推广开始的。造纸术和印刷术的发明运用为人类图形发展做出了不可磨灭的贡献。纸张的发明，使图形信息更方便地保存与携带，图形信息得以更清晰完整地保留和分享，图形的传播范围被大大扩展。而印刷术的发明，更使图形的传播效率跃上了一个新的台阶。早在隋朝出现的雕版印刷术，就可以大量复制图形。纸张与印刷的结合，在图形演变发展的悠远历史中留下了极其厚重的一笔。

图形发展的第三次重大演变源于19世纪欧洲的产业革命，特别是摄影技术的发明带来的制版方式及印刷技术的革新，及在此基础上通过电影、电视进一步完善的现代多媒体图像体系，丰富了图形的表现语言。现代计算机技术的迅猛发展，新型设计软件开发，印刷术、摄影技术的不断改进，都使得视觉艺术经历了前所未有的巨变，人们已拥有了优

越的多样化创造视觉形象与图形符号的条件。广泛的传播带来积极的交流成果，图形演变至此呈现爆炸式发展。激烈碰撞的思维火花，产生出一个个风格多变的创新图形，在现代印刷制品的“携带”下，遍布人类文明的每一个角落。文学、绘画、建筑给予了图形创意无穷的活力和取之不竭的灵感源泉。通讯技术的发达，网络的快速普及，图形信息以接近光的速度在地球上流转，不知不觉间，人们生活在这个铺天盖地的图形世界中，人类从此进入到以数字传播为主的大众传播时代，图形成为一门真正的世界性语言。（图1-14至图1-16）

图1-14 邮卡展示招贴（川口正彰 日本）

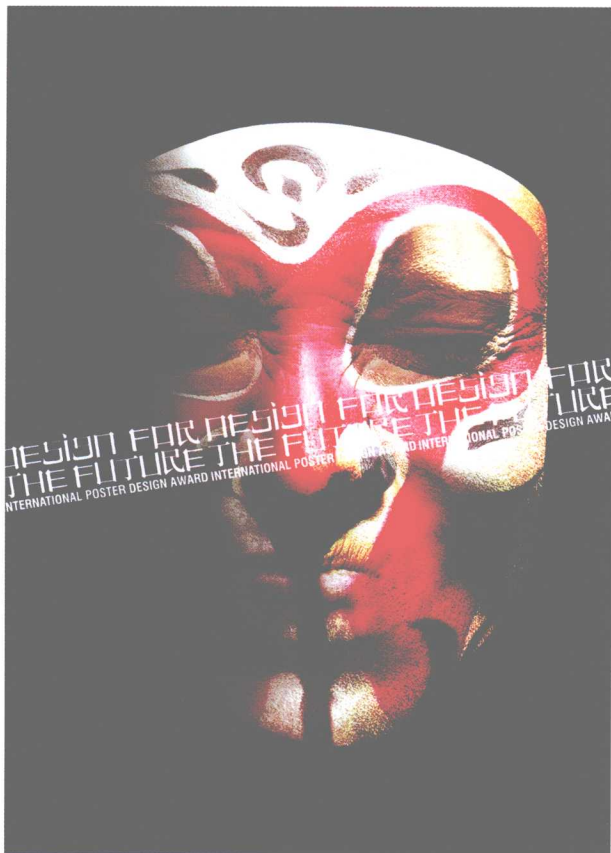

图1-15 设计未来(刘江平)

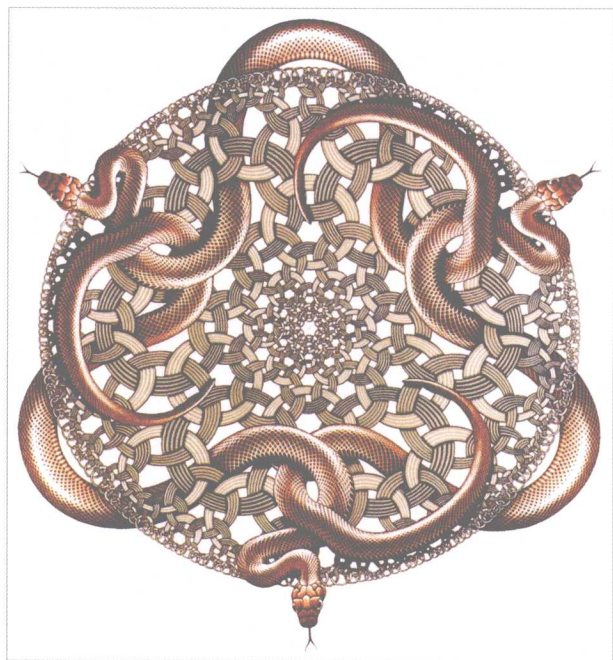

图1-16 蛇(埃舍尔 荷兰)

第三节 图形传播的功能与意义

图形的主要功能在于传播信息,它以简洁、直观的形象,承载信息,让信息易于识别,记忆并产生影响。图形的信息传播功能备受设计师和大众的重视,并成为企业开拓市场、获取经济效益的重要手段,在人们日常生活中发挥了重要的作用。所以,现代社会对图形的基本要求,就是看它是否能够准确传递设计者所要表达的意念,让受众在第一时间接收特定的信息,并满足受众的审美需求。

图形的传播过程,涉及人对外界的感知,以及图像信息的接收、分析、归纳、比较、判断、记忆和反馈。这是一个从传播到反馈的视觉传达互动过程。图形的视觉传达也可以理解为图形视觉信息的传达,它是研究信息媒介符号、视觉语言、信息接受与传达的综合性学科。它以图形、文字、色彩等作用于人的视觉,再由视知觉所获得的感观效应激发心理产生反应,最终实现信息传播的功能。

在传媒业无比发达的今天,图形在各种现代媒体中扮演着重要的角色,甚至具有主导地位,比语言

文字更为广泛地被不同文化水平的人所接受。正如美国图形设计理论家菲利普·梅洛斯所说：“如果图形不具有象征或词语含义，则不再是视觉传播而成为艺术了。”图形的传播一方面使人们获取大量信息，从中得到沟通交流的便利，同时又以其艺术的导向性，传达各种情感的、审美的和象征的心理意义，从而不断丰富人们的感知经验和心理感受。

自人类诞生以来，通过各种方式的传承和积淀，汇聚了丰富的图形信息资源。在图形发展的最初阶段，图形具有集语言、象征符号、文字、绘画等各种信息传播形态为一体的功能，承担着早期信息传递功能，并兼具社会文治与教化作用。而在现代社会中，发达的通讯让图形信息充分融入人类生活之中，几乎每一个人每天都接收大量的突破了不同文明界限的图形信息，享受着图形带来的传播交流便利。同时也要看到，图形传播的功能在社会发展的不同时期或是在同一时期的不同发展阶段，都会有不同的变化和意义

存在。人们对它的认识，在不同地点与时间也呈现出多样性。如美国的“双子塔”，在“9·11”事件的前后，其意义是完全不同的。

信息技术的发展可谓一日千里，图形的数字化、信息化特征日益明显，满足了人类渴望方便快捷的无障碍交流的需求。在人类发展的历史长河中，产生了许多具有共识性的图形，这些图形为标准化的标识奠定了基础，从而产生了在全球大部分国家都通行的娱乐、交通、安全等领域的指示性图形符号。如高速公路旁的交通标识较多使用图形符号，而很少使用文字说明，这是因为在高速行驶中司机无法看清并阅读文字内容。同时，国际化特征的图形符号有利于不同国家、不同语言的驾驶者辨识。就传播的效果而言，由于图形比文字更易于认知和记忆，使人们更容易从远距离辨认，更准确、更快速的理解，以便于迅速做出反应。（图1-17至图1-19）

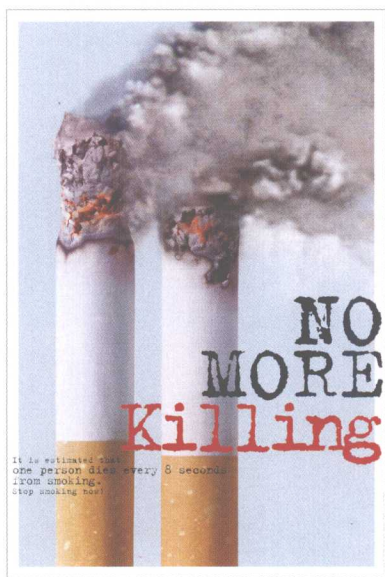

图1-17 No More Killing (余奉祖)

图1-18 产品设计海报 (福田繁雄 日本)

图1-19 新年贺卡 (杉田丰 日本)

第四节 现代艺术风格与图形创意

20世纪的图形设计发展是直接与现代艺术运动紧密联系的。在欧美发达资本主义国家出现的立体主义运动、风格派、构成主义、波普艺术等艺术风格变革运动,全面、彻底颠覆了传统图形创意的内容、表现技法、媒介。现代绘画以其创造性和视觉震撼引起大众的认同,其对色彩、造型等形式语言的探索,以及对独立精神的情感表达,在观念和表现形式上深刻影响了图形创意语言和感受体验方式。

一、立体主义运动对图形设计的影响

立体主义是现代艺术中最重要的运动之一。从著名的法国后印象派画家塞尚不断试验采用秩序来规范以前凌乱的印象派画风开始,到后来的一代大师毕加索创造出组合块面和报纸拼贴等颠覆传统的抽象画风,立体主义始终在努力将理性注入到感性的平面图形创作中,这在绘画史上是前无古人的创新之举,给图形设计突破传统局限提供了良好的借鉴。《亚维农少女》开始了立体主义画风的风行,毕加索与勃拉克等艺术大师便是这一画风的代表人物。

立体主义打破了传统绘画对空间透视等自然法则的顶礼膜拜,乍看之下凌乱不堪,其实是因为画家尽力将立体事物的每一个面都安排在平面空间之中,辅以创新的色彩和肌理的搭配,产生一种独特的美感。此风格一出现便震动了欧美画坛,成为图形设计突破思维定势,引爆创意的榜样和领航。立体主义为现代图形设计提供了新的形式基础,其崭新的构造方式创造了新的造型方法,它结合象征、寓意手法,对形体、空间、色彩肌理进行拼贴、综合组成的一种新的表现手段,给现代图形设计注入

了新的创造活力,并且极大地丰富了图形设计的视觉语言。另外立体主义对文字艺术的创新试验,也对图形设计中结合文字符号进行创意变化的风格起到了极大的推动作用。(图1-20、图1-21)

图1-20 亚维农的少女(毕加索)

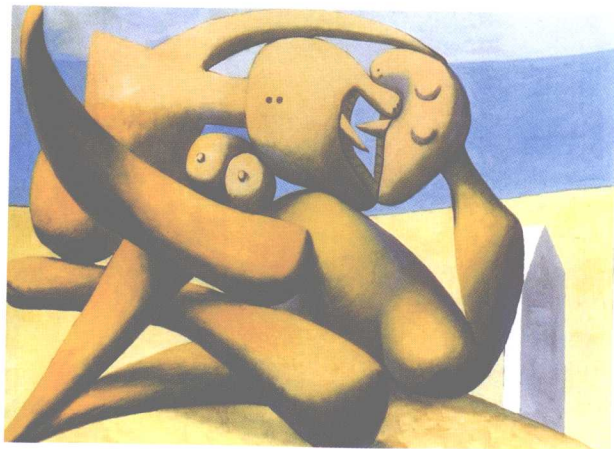

图1-21 毕加索作品