

二十一世纪艺术设计精品课程规划教材

GRAPHIC DESIGN 图形设计

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS



王志俊 / 主编

袁洪 张宝青 汪俊 / 编著



律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cyclaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

图形设计/王志俊 主编；袁洪，张宝青，汪俊 编著.——北京：中国青年出版社，2010.9

二十一世纪艺术设计精品课程规划教材

ISBN 978-7-5006-9523-3

I. ①图… II. ①王… ②袁… ③张… ④汪… III. ①构图(美术)—造型设计—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第174154号

图形设计

王志俊 主编 袁洪 张宝青 汪俊/编著

出版发行： 中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：肖辉 张军 刘洋

封面制作：于靖 张旭兴

印 刷：北京时尚印佳彩色印刷有限公司

开 本：787 x 1092 1/16

印 张：10

版 次：2010年10月北京第1版

印 次：2010年10月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-9523-3

定 价：38.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

二十一世纪艺术设计精品课程规划教材

GRAPHIC DESIGN 图形设计

王志俊 / 主编

袁洪 张宝青 汪俊 / 编著



中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS



中青社

前 言

图形设计是艺术设计基础教学的一门重要课程。本教材中的内容是对于图形设计教学实践的理论总结与经验积累,吸取了传统教学方法中的许多宝贵经验,通过对图形设计教学的探索与研究,使之既具有前瞻性,也具有现实性。同时,注重在艺术设计教学结构的指导下、特定的思维逻辑下对教与学展开延续性探讨和实践。本教材力图在图形设计教育实践的过程中用开放、互动的教学方式,激活学生的新鲜感受和个性思维,形成学习、交流、研究的平台,为学生提供尽量全面、专业、前沿的图形创意设计知识、理念、方法和实践。本教材一方面以培养设计观念、开拓学生设计思维能力和想象力、创造多元的构形设计方法为教学目的;另一方面,图形设计的教学始终是动态的、多元的,有助于学科各个专业方向的学生获得他们所需的设计基础知识,提高审美意识和职业素养,培养学生开拓和创新的精神,从而适应当代不断变化发展的社会需求。

本教材的内容在结构上体现了文化性、艺术性和专业学科的交叉渗透,体现了多层次、多视角、多元化的审美取向,体现了对设计基础教学以及当代艺术、专业发展与应用的深层次思考,力求为艺术设计教学经验的梳理和积累提供更多有意义的素材和基本资料,为艺术设计教学开放、兼容、进步的发展思路增加丰富的展现空间,同时搭建实现同类院校、社会机构、专业学生进行学术文化交流、对话、互动的理论平台。

本教材的内容是按三个层次组织的,即知识的引入——知识的教学——知识应用与实践,力求符合学生掌握知识的规律。同时,基于设计教学的历史演变,基于对视觉思维的整体观照和科学研究,提出了一系列综合的图形设计训练模式。通过一系列专题及相关的图形设计训练课程,为艺术设计教学改革提供新方法、新思路。本教材的内容是教与学不断深入和积累,甚至也是不断实验和挑战的过程。我们更愿意把本教材作为一个探讨和实验的新起点,一个不断生成、活跃且逐渐稳定、充满实验性挑战的学习与研究过程。在这样的前提下,真正体现与研究、教学、实践应用相协调的现实意义,并有效地转化为艺术设计教学与实践平台可供共享的直接资源。

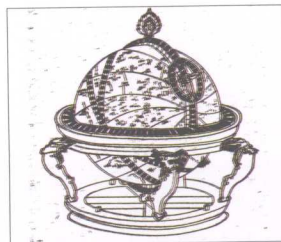
王志俊

目 录

第1章

图形的世界

1.1 图形概述	10
1.1.1 图形	10
1.1.2 图形的历史	10
1.1.3 图形与符号	11
1.2 设计、生活与图形	13
1.2.1 图形在现实生活中的重要性	13
1.2.2 图形在学科构建中的重要性	14
1.3 图形在视觉交流中的作用	14
1.3.1 语言表述	14
1.3.2 唤起情感	15
1.3.3 形象记忆	15
1.3.4 约定标识	15
1.3.5 象征	16
1.3.6 审美体验	16
1.4 图形的艺术特征	16
1.4.1 文化性	17
1.4.2 单纯化	17
1.4.3 认同性	17
1.4.4 有效性	17
教学实例	18
设计点评	20
课后练习	21



第2章

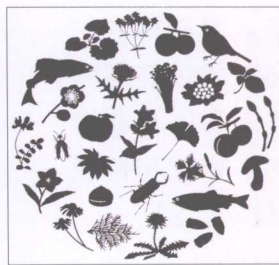
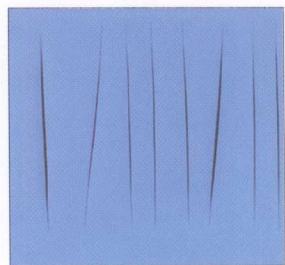
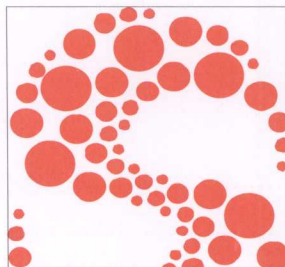
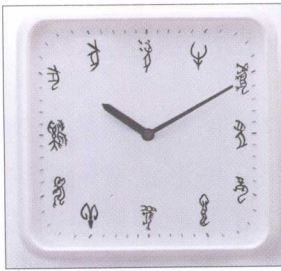
感知与思维

2.1 视觉感知	24
2.1.1 物体的感知	24
2.1.2 生理感知与心理感知	25
2.2 视觉思维	26
2.2.1 观看：视觉发现	26
2.2.2 视知觉	26
2.2.3 通感	26
2.3 视觉体验	27
2.3.1 视觉经验	27
2.3.2 观察与体验	28
2.3.3 生理上的视觉体验	28
2.3.4 自然界的视觉体验	29
2.3.5 人文经验的视觉体验	29
2.4 格式塔	30
教学实例	32
设计点评	33
课后练习	34

第3章

创造的魅力

3.1 神秘的原始图形	36
3.2 原创的儿童绘画	37
3.3 深厚意义的传统图形	38
3.4 传统的镜像	40
教学实例	41
设计点评	43
课后练习	45



第4章

图形创意的视觉元素

4.1 形	48
4.1.1 点	48
4.1.2 线	49
4.1.3 面	50
4.1.4 形态	51
4.2 色彩	52
4.2.1 色彩的象征意义	53
4.2.2 色彩的社会意义	53
4.3 结构	53
4.4 材料与肌理	54
4.5 空间	54
4.6 时间元素	56
教学实例	57
设计点评	59
课后练习	61

第5章

设计的选择

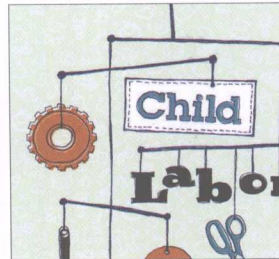
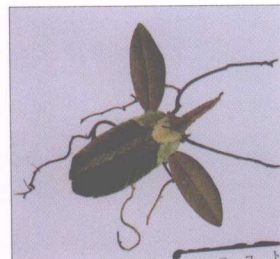
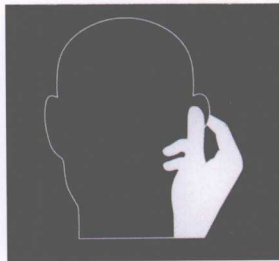
5.1 选择的意图	64
5.2 直觉与意识	64
5.3 思想的碎片	65
5.4 灵感释放	66
5.5 发现与提取	66
5.6 日常与非常	67
5.7 变化与替换	68
教学实例	70
设计点评	72
课后练习	74



第6章

设计的意图

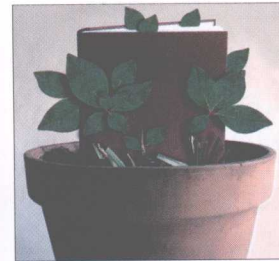
6.1 图形中的概念	76
6.2 概念的视觉化传达	78
6.3 概念延展与意象表达	81
6.4 图形动势中的精神	82
教学实例	84
设计点评	86
课后练习	87

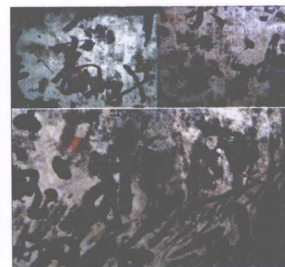
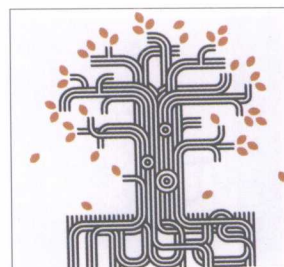
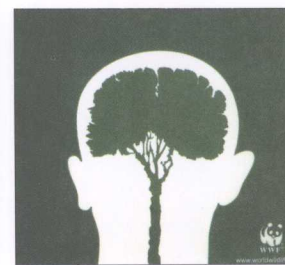
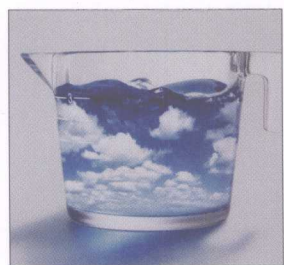
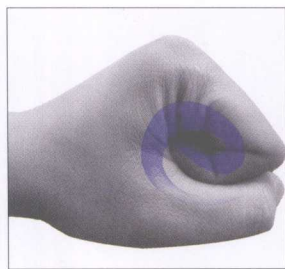
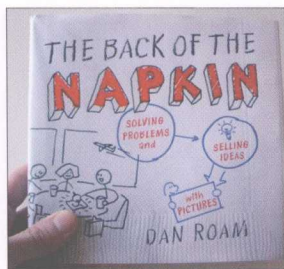


第7章

图形创意思维

7.1 图形创意的原则	90
7.2 图形创意的思维方法	91
7.3 图形创意的思维表达	92
7.3.1 寓意和象征	93
7.3.2 联想和想象	94
7.4 图形创意的修辞方法	98
7.5 图形创意的人性幽默	100
教学实例	103
设计点评	105
课后练习	107





8.2.12 嫁接与融合 124

8.2.13 异影图形 125

教学实例 126

设计点评 128

课后练习 130



第8章

图形创意的形式与方法

8.1 形态语言的构成规律 110

8.2 图形创意的形式构成 111

 8.2.1 形态同构 111

 8.2.2 形态分离与重组 112

 8.2.3 置换重构 114

 8.2.4 悖论图形 115

 8.2.5 适形和填充图形 116

 8.2.6 共生形与正负形图形 117

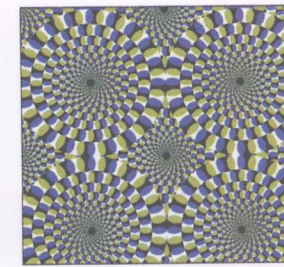
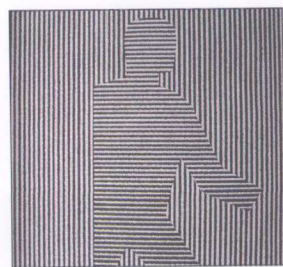
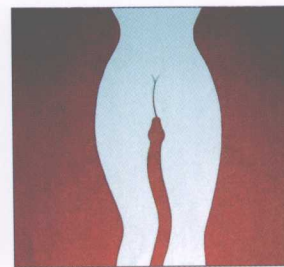
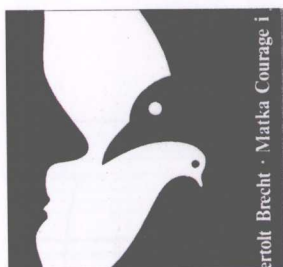
 8.2.7 文字的图形表达 118

 8.2.8 仿形构成 120

 8.2.9 隐形构成 121

 8.2.10 视幻与错觉 123

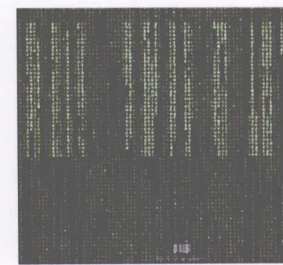
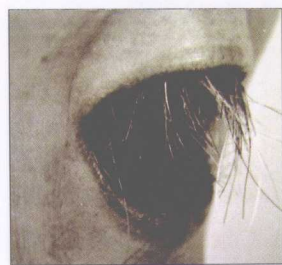
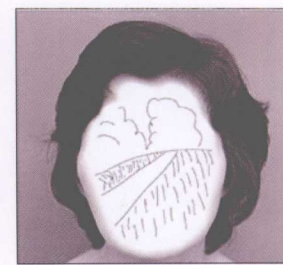
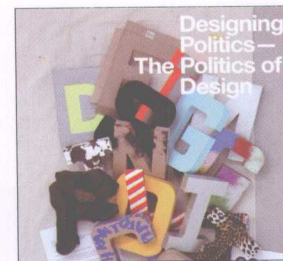
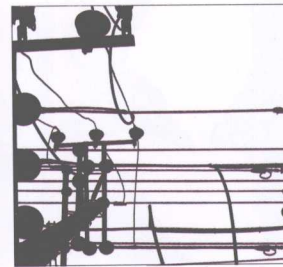
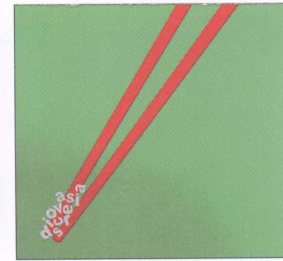
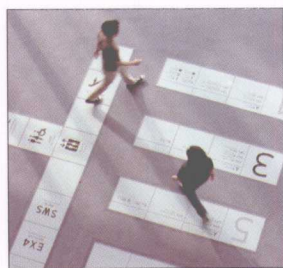
 8.2.11 视觉延异 123



第9章

图形转换与设计表达

9.1 空间与环境图形	132
9.2 观看之道——图形与编排	134
9.3 图形与声音	136
9.4 图形设计中的个性体现	138
教学实例	140
设计点评	142
课后练习	143



第10章

时代语境与图形创意

10.1 学科交叉和融合：跨学科的设计 实践	146
10.2 观念拓展与视觉创新	147
10.2.1 艺术的实践：丰富我们感知的开始	147
10.2.2 图形表达媒介的延展与超越	148
10.3 媒介文化时代的视觉实验	150
10.4 展望——趋势与可行	152
教学实例	154
设计点评	156
课后练习	158

第1章 图形的世界

1.1 图形概述
1.2 设计、生活与图形
1.3 图形在视觉交流中的作用
1.4 图形的艺术特征

课题概述

本章主要介绍了图形的基础理论及相关知识。从身边的事物及生活体会入手，并从知识实践、学科构建与联系、现实意义等方面展开图形理论的讲解，使学生全方位深入到图形学习实践的过程中。通过大量的学习，使学生了解图形的知识和有关的其他知识理论，提高学生对图形的认知和感受能力，以及对图形的感觉审美能力。

教学目标

1. 要求学生充分了解和认识图形，以及图形在日常生活中对于行为的影响、引导、教育及其他功能。
2. 感悟图形在生活中鲜活的语言生动性，通过感受图形的魅力，领悟其在符号基本属性的基础上呈现的多重意义。

章节重点

通过认识、体验和感受图形，使学生有意识地观察客观世界，从生活中积累知识，发现创意元素；在学习和创造中构建广泛的知识结构，加深对图形语言重要性的认识；使学生懂得用何种手段让图形更具内涵，以创造性的思维模式寻求审美的现代性，确保向今后的专业设计学习顺利过渡。

1.1 图形概述

1.1.1 图形

图形是所有能够用来产生视觉图像并进行信息传达的视觉符号,是由绘、写、刻、印以及现代电子技术、摄影等各种手段产生的、能传达信息的图像记号。广义地说,通常具有造型、形象的一切物象都可被称作图形,其中常见的如绘画、摄影、标志、图案、图表以及计算机生成的数码图像等。

图形是“感觉刺激的集合体”,由人有意识、有目的地发现创造出来,为人们所认识,并在视觉要素中形成提高视觉注意力的重要素材。图形往往能引起人们的注意,并激发阅读兴趣。图形的视觉印象要优于文字,在当下的这个读图时代,有效地运用丰富的图形显得尤为重要。图形首先是作为一种交流信息的媒介而存在的,有很强的功能性,和文字语言等媒介一样,有一定的信息量,是为了传播某种概念、思想或观念而存在。图形创意要求在内容上有明确的主题思想,形式上有与众不同的视觉形象,功能上能充分、有效、准确、生动地传播特定的信息(如图1所示)。

作为一个图形,第一,它是通过视觉途径传播信息的;第二,它是具体的、生动的形象;第三,它是能引

起信息交流的视觉符号。图形是设计作品的表现形式,是设计作品中敏感和备受关注的视觉中心(如图2所示)。

图形具有超越语言文字的叙述功能,是人类认知世界的基本方式之一。无论是从人类社会发展的历史还是从个人成长的历程来考察,图形始终在伴随着人类认识能力的提高而不断发展。在现实生活中,如果没有良好功能的路标、电脑图标、图示指导、包装标签、通用信息符号、产品图画、新闻图表与表单,我们的生活节奏会变得慢下来,或许还会增添很多危险(如图3所示)。

1.1.2 图形的历史

受技术发展影响,图形的发展传播经历了4个阶段的历程:第一阶段,随着人们之间日渐频繁的交流的需要,图形作为一种符号产生,随后出现了象形文字(如图4所示)。文字从图形中分离出来,逐渐形成了独立体系,文字成为记事和识别的重要手段,信息开始作为传播载体传达信息,人类文明向前迈进了一大步。第二阶段,造纸与印刷术的发明使图形等视觉信息得以批量复制与快速传播。图形作为有意义的符号和交流的媒介,其传播范围更加广泛,信息沟通更加便捷(如图5所示)。第三阶段,始于19世纪的大工业生产代替了手工业生产,照相机、电影等复制影像方

图1《灯》系列海报 由一个基本形演绎出一系列具有不同意义的图形

图2 标志图形

图3 卫生间标识

图4 古埃及的象形文字

图5 古代雕版印刷图形



图2



图3



图4



图5



图1

图6 生活中的图形设计
图7~图8 光纤装置图形
图9 激光唱碟封套设计
图10 哥伦比亚广播公司标志设计
图11 达能集团标志设计



图6

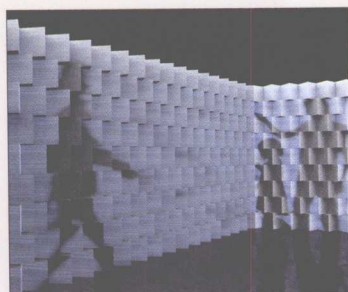


图7

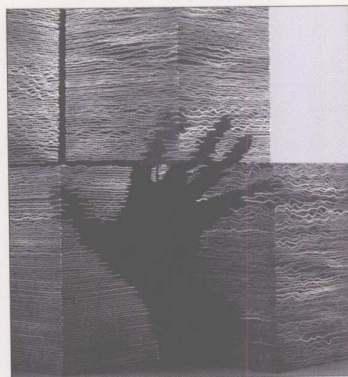


图8

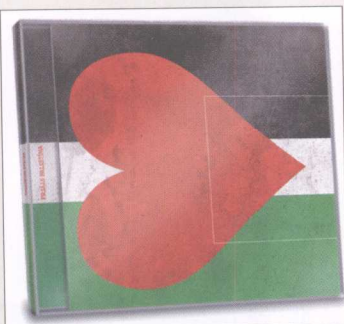


图9

式的出现为图形的设计与传播提供了更新的条件,其中最具有代表性的是摄影技术的发明、制版及印刷技术的革新。第四阶段,电子计算机技术的出现和运用使信息媒介的制造、传播与发展进入了新的发展时期,图形设计完全突破了手工技术的束缚(如图6所示)。科学技术和社会文化的进步和发展促进了现代图形设计观念的更新,也使其成为视觉传达的重要载体形式。

进入21世纪,图形设计的发展充分体现了技术进步和人类文化发展过程中科学和艺术的结合,图形设计中的传播媒介又与印刷、影像、计算机、数码媒体、材料等多种技术发展密切相关。图形设计发展到今天,被创造性和广泛性地应用在广泛的社会、文化项目中,包括平面设计、品牌标识、包装、广告、版式设计和图像制作等等。此外,图形也被广泛应用于网页设计、动画表现、数字媒体等诸多领域(如图7~图8所示)。

图形的历史向我们展现了传播交流媒介蕴含创造性的发展历程。至今,图形的历史发展仍在继续,并与当代艺术和相关设计实践领域相互渗透,与市场营销学、视觉心理学、传播学等相互结合,相互促进。图形设计具有现实的意义、前瞻的意义和学科发展的创造性意义,成为生活内容和视觉形式必不可少的可视文本或信息媒介。在今天这个充满信息交流与文化资讯的环境,我们的目标是开发和利用自己的能力,通过对图形创新的不

断追求,创造性地促进沟通、鼓励协作,建立具有准确传达和启迪作用的艺术性图形发展体系以及创造性的图形(如图9所示)。

1.1.3 图形与符号

符号(sign)是人借以表达事物或实物的手段。符号指代一定的意义,是一种可视的意指方式、直观的表达方式、供观看的传播方式,它可以指导人们的行动,提醒人们注意或给以警告等。符号可以是图形图像、文字组合,也可以是声音信号、建筑造型,甚至可以是一种思想文化、一个时事人物。

符号是一个对于想法或特征的抽象表示形式。如图10所示,CBS的标志是“眼睛”和代表“电视”的象征性符号的组合形式,这使我们认识到这是代表公司的特定概念。符号承载信息、传递信息,它是事物特性的表征,是认识事物的一种简化手段。

图形构成符号,符号传达信息,透过其传达与接受的互动而生成意义。符号是特殊的、高度浓缩的信息形式或图形。在符号和事物之间存在着表征与被表征、理解与被理解的关系。对于一个符号的解读过程也是发现图形意义的过程,当受众以其文化经验和生活积累去理解图形中的符号时,会产生对此图形的个性理解。在图形范畴,符号可以分为3种不同的层次:象形符号、指示符号和象征符号。



图10



图11

1) 象形符号：是直接意指的符号，代表某一特定事物或实物的视听形象或其他感性形象。象形符号和它所表征的事物具有相似性，通过模拟对象或与对象的相似来表达意义。人们通过形象的肖似辨识图像符号的指代。图像符号只是概括再现或将形象抽象化的视觉信息，而观者在信息解读中再建符号的意义。因此要理解象形符号，需要对符号与所指代的事物或实物之间的相似性进行识别，有意识地建立象形符号与实物的相似性联系，比如法国达能 (Danone) 公司的标志 (见图 11 所示)。总部设于法国巴黎的达能集团是一个业务极为多元化的跨国食品公司，它是世界上最大的鲜乳制品生产商、世界上最大的饼干生产商，以及世界第二大矿泉水生产商。经过更新的标志围绕原来标志的重要图形“Danone”，更加体现了其全球化特征。标志中间是一个男孩在遥望天空中一颗星星。这个男孩的原型就是公司创始人伊萨克·卡拉索，Danone 也是伊萨克·卡拉索孩子的昵称。2008 年中国北京奥运会的活动标志采用与运动项目形象相呼应的中文象形文字，通过一系列共同的“视觉语言”成为容易被识别、被理解的通用信息。

设计师萨维奥认为：我们的环境正处于危险状态，没有人具有独自改造世界的的能力，保护环境是我们每个人的责任。如图 12 所示，创造的这个象形符号系列作品是为了提醒社会和人类面临的环境问题。这些被简化的视觉符号很好地诠释了符号的认知

功能。

2) 指示符号：指一个事物最直接的时空特征。指示符号是最“原始”也是作用最有限的符号，但在人类交际中得到了广泛的应用，比如在机场中随处可见的指示标牌 (如图 13 所示)、生活日用品包装上的使用说明符号等。在人类的非语言交际中，面部表情和身体语言也是最重要的指示符号。

符号的指示意义首先依赖于符号的创建，例如，交通标志符号的意义依赖于交通规则的公告，纪念符号的意义依赖于对历史论性保存的解释。

3) 象征符号：不具有形式和符号所表事物或实物之间的自然性联系，只具有二者之间的规定性联系，而这种联系是约定俗成的，这是象征符号和前两类符号的不同之处。象征符号是人类所特有的符号系统，它是不同国家、不同地区的人们为了表达自己的思想而创造出来的。

如图 14，马德里的申奥标志为一只愉快伸展开的手，五种颜色代表奥运五环，手掌下方是大写的马德里英文名字的字头“M”，整个标志象征“居住于马德里，不同文化的人们及国家的结合”，也代表“重视马德里及其文化的新鲜友善的招呼”。

象征性符号是被赋予内涵的、含蓄的表意符号。它将所指转化为意指，它所指涉的对象与符号之间有性质上相似性，但无外形上的相似性。它是群体思维同化的结果。

如图 15 所示，20 世纪 80 年代末，美国的一些艺术家用红丝带来默默悼

图12《拥抱太阳能》《拥抱节能用具》《拥抱能源高效的电器》《种植更多的风力发电》谨防全球变暖系列广告

图13 科隆波恩机场形象设计符号 吕迪·鲍尔

图14 马德里申奥标志

图15《红丝带》标志设计



图13



图14

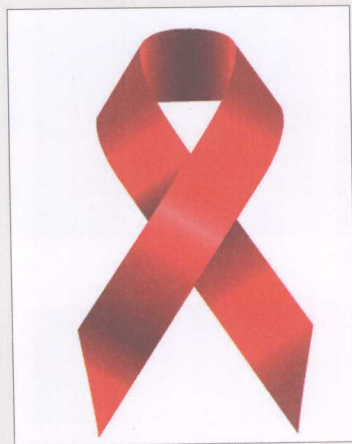


图15

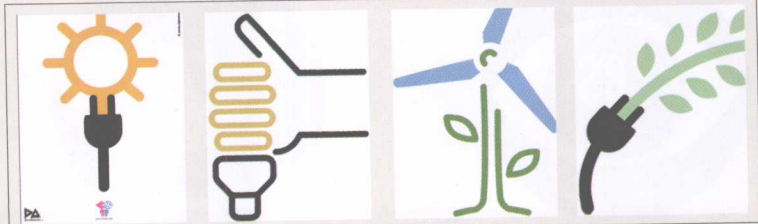


图12

图16 握手的图形形象利用人们熟知的肢体语言达到信息交流的目的

图17 韩国城市环境图形1

图18 韩国城市环境图形2

图19 日常生活中的图形设计 门明铭

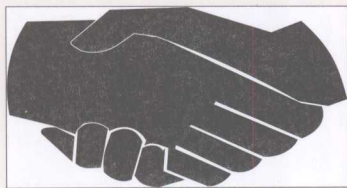


图16



图17



图18



图19

念身边死于艾滋病的同伴们。后来，红丝带逐渐成为呼唤全社会关注艾滋病的防治问题，理解、关爱艾滋病感染者及艾滋病病人的国际性标志。“红丝带”作为一种标志，它象征着我们对艾滋病患者和感染者的关心与支持，象征着我们对生命的热爱和对平等的渴望，象征着我们要用“心”来参与预防艾滋病的工作。

伽达默尔说：“所谓创建，我们理解为符号或象征功能的诞生。象征必须回到赋予其再现特质的创建上，因为赋予象征以意义的并不是象征自身的存在内容，而创建、设立、赋予将给予那些本身并无意义的东西（例如王徽、旗帜、十字架）以意义。”在图形设计作品中，图形表达的主题信息通过视觉符号的方式快速、准确、有效地传达，帮助我们优化视觉解读，明确符号意义。

1.2 设计、生活与图形

设计包含艺术、科学和经济三重意义，是一种创造性的实践活动，是从构思到行为再到实现其价值的创造性过程。

图形设计属于视觉传达设计的范畴，传播有效、准确、可靠的信息是其首要的设计法则，是设计成功的重要保证。图形设计是否能引起观者视觉经验的共鸣，取决于刺激物的结构所拥有的力量与它唤起的有关记忆的力量（如图16所示）。

在视觉传达中，设计是以单一的或连续的作品形式与受众进行对话，如何选择对话的焦点是传播成功与否的关键。观众通过与设计作品在视感、听感、动感等方面的接触中接受某种信息，以自己的生活经验和审美经验、社会公众的标准和生活本身作参照来检验信息，决定是否接受该设计信息，并且以自己的态度影响身边的人们对该设计信息的态度。

设计师可用一种同构的思维方式将图形语言折射到另一种与其有着某种相通之处的事物上，并造成一种心理暗示，引导人们去联想、想象。设计师应与传达信息有关的知、情、意等心理联系起来并统一到“一种经验”中，从而形成视觉传达设计的互动。

大多数的图形需要传播媒体大量复制、广泛传播从而达到最终的设计目的，实现其社会与经济价值（如图17~图18所示）。

除此之外，图形更大的优点还在于它的“世界性”，这一点是语言所不能比拟的。语言和文字具有民族性、地域性，各民族有自己独特的语言，同一民族还有不同的方言。在全球一体化的今天，语言差异问题成了世界交流的主要障碍之一。但图形并不存在这种交流的障碍。图形的这种共通性跨越了民族与地域的界限，将对跨文化对话与交流会发挥更大的作用。

1.2.1 图形在现实生活中的重要性

沟通，对今天的世界来说尤为重要，人与人需要沟通，国与国需要沟通，民族间、宗教间都需要沟通。人类沟通交流的方式除了声音、形体和视觉中的文字之外，还有另一种方式——图形。在人类社会中，图形被认为是最能传达思想感情的媒介之一，是人与人之间相互沟通的桥梁。特别是在信息时代，图形的传达已非常普及。在人类生活的周围，图形模式正逐步成为一种全球性的沟通模式（如图19所示）。

图形，包含我们熟悉或不熟悉的符号。快节奏的城市生活、悠闲的乡村生活、匆匆奔忙的行人、沉默的建筑、喧嚣的人群……这种经历和积累，构成了我们生活片段的点点滴滴。对于观者而言，作为语言表达的一种手法、一种理解，其中的图形元素也会是一次精神与视觉的美妙之旅。

图形设计每时每刻都会在我们周围悄悄地出现。现代社会将会有越来越多的国际化、即时性的交流,单纯的文字语言已不能满足我们的需要。一个图形的世界或是个性的、直接的,也或是明显的、模糊的,高科技的或是低科技的地域性的或是全国性的、国际化的,更或是宇宙性的,图形化交流的世界已经出现(如图20所示)。

1.2.2 图形在学科构建中的重要性

目前,图形语言广泛应用于视觉传达设计的诸多领域,在各领域中又表现出其独特的风貌。设计离不开图形,图形是设计不能缺少的元素。图形设计已成为视觉传达的基本方式,被广泛应用于视觉传达设计的各个领域(如图21~图23所示)。

同时,随着图形语言表达由二维向三维空间的扩大,图形语言的应用领域也更加广泛,它不仅包括了广告招贴设计、包装设计等,还拓展到了展示设计、建筑景观等领域。此外,图形语言的应用也从传统的平面空间更多地向立体空间延展(如图24所示)。

图形设计在设计领域的运用非常广泛,遍及人们生活中的每一个角落。图形设计是一名现代设计师必备的一项重要重要的能力,在设计教学中,图形设计课无疑是一个重要的组成部分。它对开发学生的创造性思维、掌握设计理念有着非常重要的作用。图形设计作为设计的基础性课程,是进入其

他课程的敲门砖,学好图形设计将有利于其他主题设计的学习。

1.3 图形在视觉交流中的作用

图形的传播大多是通过视觉的方式完成的。而图形作为非文字语言要素的主要表现形式,在视觉交流中有着相当重要的地位与作用。

图形作为一种视觉化的沟通手段,以其视觉信息的可读性引发观者对于主题的思考和联想。在不同的视觉交流环境中,图形在语言表述、唤起情感、形象记忆、约定标识、象征、审美体验6个方面体现出作为一种传达或沟通手段所具有的视觉语言功能,并在视觉交流中成为信息与意念的传达载体和手段,实现有效的信息视觉传达。

1.3.1 语言表述

图形与语言是自古以来人类进行交流的两种重要的基本方式。在传统的观念里,图形是具象的、知觉的;而语言是抽象的、思维的。抽象的思维是高级的认识阶段,感性的知觉是低级的认识阶段。人的推理只能通过语言进行,因此语言的交流作用要优于图形。但在近代社会,尤其是格式塔心理学产生以来,人们越来越认识到图像对于思维的重要性,它可以表达语言所不能表达的内容(如图25所示)。

图20 城市环境中随处可见的图形元素

图21 卫生间里放婴儿的标识图形

图22 设计创意活动现场的图形应用

图23 空间中的图形应用

图24 室内图形



图21



图22



图23



图20



图24

图25 环保图形

图26 海报图形

图27 《禁止饮酒》海报设计

图28 教学课题：流浪者对话，公益展览 2002年，姚尔丹

图29 霍尔格·马蒂斯与他的学生进行的教学课题

图30 图形设计



图25



图26



图27



图28

阿恩海姆认为，“尽管语言对大部分的人类思维是一种可贵的帮助，但它却不是不可或缺的，也不是思维发生的媒介。”语言虽是抽象的，却与知觉经验密切相关，它由视觉和听觉的符号组成。阿恩海姆还认为，“富有成效的思维都立足于视觉意象的必然性之上”，甚至提出“思维主要的是视觉思维”。(如图 26 所示)

图形创意这一课程所要研究的就是如何把图形语言化和语言图形化。图形虽不能像语言一样进行自由地抽象表述，它却可以基于它的鲜明形象所具有的唤起功能像语言一样表达清晰的主题(如图 27 所示)。

1.3.2 唤起情感

对于一个称职的设计者来说，设计绝对不只是商业的获取、技术的表达，更重要的是对社会责任的关注和传播。除了实用的商业设计，很多作品是表现设计师的文化和社会主张，进而唤起公众的感情共鸣。

图 28 是 2002 年德国姚尔丹的教学课题：“流浪者对话”，创意点为“为无家可归者安置一张床”。最终的形式是公益展览，设计目的在于唤醒大众意识，关心无家可归者。

图 29 是霍尔格·马蒂斯与他的学生进行的教学课题，教学课题是用水性颜料在广告柱印刷 55696 个被纳粹

杀害的犹太人的名字。不像其他纪念场所的名字是为了永垂不朽，这幅作品是为了通过转瞬即逝的生命里展现被忘却和被压迫的过程。

1.3.3 形象记忆

图形的形象记忆必须具备两个条件。第一是图形可被快速识别，这是前提；第二是受众有关于此图形的知识与经验。两者交互作用的结果产生了图形的形象记忆(如图 30 所示)。

人们对图形能留下深刻的印象，很大程度上是由于图形可被快速辨别并引起共鸣。这样的图形形象鲜明突出，可以一针见血地突出主题，以一带十(如图 31 所示)。

1.3.4 约定标识

如果将图形制作在适当的材料上并设置于某特定场所，就成为向公众提供信息的公共信息图形标志，这是一种不需要经过专业或职业训练就可以理解的约定标识。这些图形由 ISO/TC145(图形符号技术委员会)标准化程序处理，大众可以约定俗成地辨别这些图形。它们已经成为世界范围的通用“语言”。其突出特征是直观、简明、易懂，不同民族、不同文化层次和不同语言的人都能够理解。安全标志、道路交通标志、消防安全标志、民用航空标志、铁路客运服务标志等

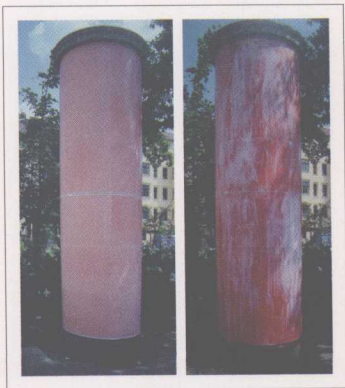


图29

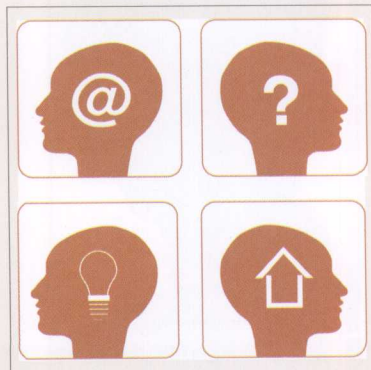


图30