

高等学校广义建筑学系列教材

图“行”天下

——图形创意的思维与方法

刘斯荣 黄 亮 刘雪琴 李道源 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

高等学校广义建筑学系列教材

图“行”天下

——图形创意的思维与方法

刘斯荣 黄 亮 刘雪琴 李道源 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图“行”天下:图形创意的思维与方法/刘斯荣,黄亮,刘雪琴,李道源编著. —武汉:武汉大学出版社,2013.3

高等学校广义建筑学系列教材

ISBN 978-7-307-10433-4

I. 图… II. ①刘… ②黄… ③刘… ④李… III. 建筑设计—高等学校—教材 IV. TU2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 022512 号

责任编辑:李汉保

责任校对:刘 欣

版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张:8.25 字数:192 千字

版次:2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-10433-4/TU·112 定价:48.00 元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

高等学校广义建筑学系列教材

编 委 会

主 任	夏广政	湖北工业大学土木工程与建筑学院, 教授
副 主 任	何亚伯	武汉大学土木建筑工程学院, 教授、博士生导师, 副院长
	杨昌鸣	北京工业大学建筑与城市规划学院, 教授、博士生导师
	王发堂	武汉理工大学土木工程与建筑学院, 副教授
	尚 涛	武汉大学城市设计学院, 教授、博士生导师
	吴贤国	华中科技大学土木工程与力学学院, 教授、博士生导师
	吴 瑾	南京航空航天大学土木系, 教授, 副系主任
	陆小华	汕头大学工学院, 副教授, 副处长
编 委	(按姓氏笔画为序)	
	王海霞	南通大学建筑工程学院, 讲师
	刘红梅	南通大学建筑工程学院, 副教授, 副院长
	刘斯荣	湖北工业大学土木工程与建筑学院建筑艺术系, 副教授、硕士生导师
	孙 皓	湖北工业大学土木工程与建筑学院建筑艺术系, 副教授
	宋军伟	江西蓝天学院土木建筑工程系, 副教授, 系主任
	杜国锋	长江大学城市建设学院, 副教授, 副院长
	李 昕	江汉大学现代艺术学院基础教研室, 教师
	肖胜文	江西理工大学建筑工程系, 副教授
	欧阳小琴	江西农业大学工学院土木系, 讲师, 系主任
	张海涛	江汉大学建筑工程学院, 讲师
	张国栋	三峡大学土木建筑工程学院, 副教授
	陈友华	孝感学院教务处, 讲师
	姚金星	长江大学城市建设学院, 副教授
	梅国雄	南昌航空大学土木建筑学院, 教授, 院长
	程赫明	昆明理工大学土木建筑工程学院, 教授, 院长
	曾芳金	江西理工大学建筑与测绘学院土木工程教研室, 教授, 主任
执行编委	李汉保	武汉大学出版社, 副编审
	胡 艳	武汉大学出版社, 编辑

内 容 简 介

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。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，但这些元素经过艺术创造，从而变得富有质感、量感。然而事实上图形在特定思想意识支配下，经过艺术创意简洁而准确地传达人们在生活中需要的信息，具有深刻的寓意，体现出一种简约的形态美。

本书几易其稿，定下了现在的结构：第1章为图“行”天下·理论；第2章为异想天开·思维；第3章为想方设法·方法；第4章为游刃有余·课题；第5章为优秀作品欣赏。本书综合阐述了图形创意的基本理论，结合对现代图形创意的案例分析，着重于学生的创意思维发展和手绘表现形式，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、想像力以及创新设计能力。

本书可以作为高等学校艺术、建筑学、土木工程建筑等专业本科生的教材，也可以供高等学校教师、相关工程技术人员以及美术爱好者参考。

序

改革开放使中国经济迅速崛起，也引起了中国社会的一系列巨变。进入 21 世纪以来，随着经济快速发展、社会急剧转型，城市化的进展呈现出前所未有的速度和规模。与此同时产生的日趋严重的城市问题和环境问题困扰着国人，同时也激发国人愈来愈强烈的城市和环境意识，以及对城市发展和环境质量的关注。中国社会的一系列巨变也给建筑教育提出了新的课题。

由中国著名建筑学和城市规划学家、两院院士吴良镛先生提出并倡导的广义建筑学这一新的建筑观，成为当前乃至今后整个城市和建筑业发展的方向。广义建筑学，就是通过城市设计的核心作用，从观念和理论基础上把建筑学、景观学、城市规划学的要点整合为一，对建筑的本真进行综合性地追寻。并且，在现代社会发展中，随着规模和视野的日益扩大，随着建设周期的不断缩短，对建筑师视建筑、环境景观和城市规划为一体提出了更加切实的要求，也带来了更大的机遇。对城镇居民居住区来说，将规划建设、新建筑设计、景观设计、环境艺术设计、历史环境保护、一般建筑维修与改建、古旧建筑合理使用等，纳入一个动态的、生生不息的循环体系之中，是广义建筑学的重要使命。同时，多层次的技术构建以及技术与人文的结合是 21 世纪新建筑学的必然趋势。这一新的建筑观给传统的建筑学、城市规划学、景观学和环境艺术设计教育提出了新的课题，重新整合相关学科已经成为当务之急。

但是，广义建筑学可能被武断地称作广义的建筑学，犹如宏观经济学，广义建筑学也可能被认为是一种宏观层面的建筑学，是多种建筑学中的一种。这就与吴院士的初衷相背离了。基于这种考虑，我们提出了一种 Mega-architecture 的概念，这一概念的最初原意是元建筑学，也可以理解为大建筑学或超级建筑学，从汉语的语法习惯来看，应理解为“大建筑学”。一方面，Mega-architecture 继承了广义建筑学的全部内涵；另一方面 Mega-architecture 中包含有元建筑学的意思，亦即，强调作为建筑学的内在基本要素的构成性，正是这些要素，才从理论上把建筑学、城市规划学、景观学和环境艺术整合成一个跨学科的超级综合体。基于上述想法，我们提出了 Mega-architecture 的概念作为广义建筑学系列教材的指导原则。

本着上述指导思想，武汉大学出版社联合多所高校合作编写高等学校广义建筑学系列教材，为高等学校从事建筑学、城市规划学、景观学和环境艺术设计教学和科研的广大教师搭建一个交流的平台。通过该平台，联合编写广义建筑学系列教材，交流教学经验，研究教材选题，提高教材的编写质量和出版速度，以期打造出一套高质量的适合中国国情的高等学校本科广义建筑学教育的精品系列教材。

参加高等学校广义建筑学系列教材编委会的高校有：武汉大学、湖北工业大学、武汉理工大学、华中科技大学、北京工业大学、南京航空航天大学、南昌航空大学、汕头大

学、南通大学、江汉大学、三峡大学、孝感学院、长江大学、昆明理工大学、江西理工大学、江西农业大学、江西蓝天学院等院校。

高等学校广义建筑学系列教材涵盖建筑学、城市规划、景观设计和环境艺术设计等教学领域。本系列教材的定位，编委会全体成员在充分讨论、商榷的基础上，一致认为在遵循高等学校广义建筑学人才培养规律，满足广义建筑学人才培养方案的前提下，突出以实用为主，切实达到培养和提高学生的实际工作目标。本教材编委会明确了近 30 门专业主干课程作为今后一个时期的编撰、出版工作计划。我们深切期望这套系列教材能对我国广义建筑学的发展和人才培养有所贡献。

武汉大学出版社是中共中央宣传部与国家新闻出版署联合授予的全国优秀出版社之一，在国内有较高的知名度和影响力。武汉大学出版社愿尽其所能为国内高校的教学与科研服务。我们愿与各位朋友真诚合作，力争使该系列教材打造成为国内同类教材中的精品教材，为高等教育的发展贡献力量！

高等学校广义建筑学系列教材编委会

2011 年 2 月

前 言

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、量感等因素以及这些因素之间的构成关系。

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，而是一种更意味的艺术表达形式，图形在特定思想意识支配下，经过艺术创意简洁而准确地传达人们在生活中需要的信息，具有深刻的意义，体现出一种简约的形态美。

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，图形创意的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们所接受、理解。

图形设计在各类艺术学校的学习中属于专业基础课程，对于本课程以后的专业课学习有很强的指导意义。图形设计无论是具象的还是抽象的，都在传达着一定的信息和意义。例如 Logo 设计在瞬间的图像信息获得过程中，就能给人留下完整、深刻、强烈的生动形象，并且引入联想，产生形有尽而意无穷的艺术效果。优秀的图形设计作品都是以自己独特的图形语言准确、清晰地传达着设计者的主要思想和情感，同时以创造性的思维寻求图形的现代社会意义。

作者希望以文字加图片案例的方式，为各类艺术院校的艺术专业学生以及想要了解图形设计的人士提供最新的基础读物。本书从理论、思维、方法、设计课题四个方面，系统而完整地讲解了图形设计的基本概念、图形创意思维的概念形式、表现方法以及设计过程中的体会。本书几易其稿，最终定下了现在的结构：

第1章为图“行”天下·理论。主要通过讲述在我国传统文化中图形的设计原则和对影响当今图形设计风格的艺术大师的介绍，以及图形在各艺术设计学科中的基础地位，阐释了学习图形设计的重要性和必要性。通过对图形概念和特点的介绍，可以更加系统地了解 and 认识图形设计、作用和意义。

第2章为异想天开·思维。主要从图形创意思维基本的概念、图形创意思维的特征、图形创意思维的基础、图形创意思维的形式，详细而又系统地对图形创意思维进行了阐释。

第3章为想方设法·方法。围绕图形创意的“方法”问题进行阐述，从大量大师作品和优秀设计作品中总结出“从具象引到抽象”、“二维走向三维”、“从加法做到减法”三大类图形创意的方法，并具有针对性地设置了相应的图形训练环节。

第4章为游刃有余·课题。围绕“设计课题”进行演绎，通过设计过程、创意思路的展示，启发学生的图形创意思维。通过实实在在的案例来解析一幅设计作品中的图形是如何从思维到方法，从发散到收敛组合的过程。作者还借助多个国内外经典案例，总结出“从具象引到抽象”、“二维走向三维”、“从加法做到减法”三大类图形创意的方法，并围绕这些方法问题进行阐述，小至字体、标志、大至相关的网站和产品设计，一切设计都离不开这些基本概念。

第5章为优秀作品欣赏。通过呈现一些国内外优秀的图形设计作品以及部分优秀学生作品等，让读者能更好地认识和理解图形设计，同时也更直观地引领了图形设计的方向。作品欣赏是一种引导性的审美取向，有着一定的指引性。其次，优秀的图形设计作品还能将所接触过的知识和所观察的具体物象进行关联，达到图形设计应有的寓意效果。提到欣赏，建议大家还可以去关注被称为世界三大平面大师的日本的福田繁雄、德国的冈特·兰堡以及美国的西摩·切瓦斯特的相关作品；以及国内知名大师靳埭强和吕敬人的相关作品。

《图“行”天下》一书是从事图形创意设计课程教学多年的相关教师经过多次协商整合之后的成果。吸取了多年以来传统教学方法中的许多宝贵经验，注重从学生角度出发，以人为本，将学生看做有思想的艺术家的，力图用开放、互动的教学方式，激活学生的新鲜感觉，激发学生的个性思维。同时本书重视图形设计教学理论的方法探索，使教与学在一种有意义的经历中完成。

此外，要特别感谢每一位为本书提出一些宝贵意见的相关同事、朋友以及为本书提供图片和优秀作品的相关同学！

作 者

2013年1月1日

目 录

第1章 图“行”天下·理论	1
§ 1.1 图“行”于传统之间	1
§ 1.2 图“行”于大师之间	5
§ 1.3 图“行”于学科之间	11
§ 1.4 图形的概念和含义	15
§ 1.5 图形的特点	17
第2章 异想天开·思维	22
§ 2.1 图形创意思维的概念	22
§ 2.2 图形创意思维的特征	23
§ 2.3 图形创意思维的基础——联想和想象	26
§ 2.4 图形创意思维的形式	28
第3章 想方设法·方法	38
§ 3.1 从具象引导到抽象	38
§ 3.2 从二维走向三维	54
§ 3.3 从加法做到减法	60
§ 3.4 观点——方法的最高境界是“无法”	76
第4章 游刃有余·课题	78
§ 4.1 图形与文字——粉墨登场“为教师作品展而设计”招贴设计	78
§ 4.2 图形的错觉——“你被设计了”主题图形设计	82
§ 4.3 图形的空间混合——“广告否叫卖”主题招贴设计	101
§ 4.4 图形的同构——“流行”主题招贴设计	104
§ 4.5 图形的叠加——“甩、扔、弹、丢”主题招贴设计	110
第5章 优秀作品欣赏	112
参考文献	119

第1章 图“行”天下·理论

【阅读导言】

1. 本章内容：本章主要通过讲述在我国传统文化中图形的设计原则和对影响当今图形设计风格的艺术大师的介绍，以及图形在各艺术设计学科中的基础地位，阐释了学习图形设计的重要性和必要性。通过对图形概念和特点的介绍，可以更加系统地了解 and 认识图形设计，作用和意义。

2. 学习要点：首先要理解图形设计的重要性，其次要掌握图形的概念和设计的特点。

3. 学习方法：通过图例分析去理解概念性的讲解。

§ 1.1 图“行”于传统之间

我国是古代四大文明古国之一，具有悠久的历史文明与文化形态，其中的传统美术也是博大精深，灿烂多元。我国勤劳、勇敢、智慧的劳动人民将“美术”与“生活”两者融合形成了中国的传统美术。中国的传统美术从人们的衣、食、住、行等生活的各个方面展示出来，这些美术作品反映了人们在当时社会背景与文化背景下的审美情怀。

作为“美术”之一的图形在历史长河中也扮演着重要的角色，从原始人类的原始图形到奴隶社会乃至封建社会，我国早期的图形都具有很强的思维性、意念性、理想性与智慧性，同时也随着社会的进步而不断地变化。其中包括民间百姓在生活的器物中绘制的图形，帝王贵戚所使用的祭祀用品上的图形以及中国传统道家所用的“太极八卦”图，等等。如图 1.1 所示。

追逐历史，我们学习的目的是，从目前所保留下的作品中发觉古人们在表现认识大自然、社会、生活方面独特的观察方法和思维方法，并从图形的创意方面给今天的人们带来一定的启迪。这些创意形式中主要是：1. 由表及里；2. 变换视角；3. 移花接木；4. 吉祥寓意，这几种方式。

(1) 由表及里，俗话说“画虎画皮难画骨”，中国传统图形在描绘的对象上有着成功的实践，创作者在进行对象的描绘时，往往不只是描绘眼睛所能看到的部分，还透过事物的表象深入其内部，将眼睛看不到的部分一起表现出来，在这个过程中需要描绘者借鉴平时的生活经验，将物象解剖出来后，再进行重新的构成，最终画面得到了新的表现与扩展。

在描绘单独对象的时候，图形的效果注重外轮廓的把握，通过采用剪影的手法将事物表达出来。除此以外，传统图形在创作中，还通过组合的方式将两个不同的对象加以结合以形成新的图形效果，反映当时人们的生活状态与精神情趣。如图 1.2 所示。

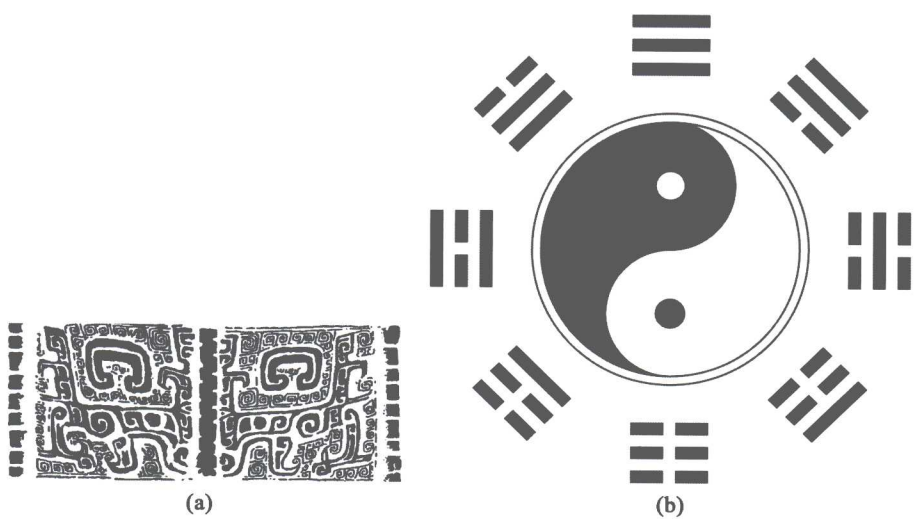

图 1.1

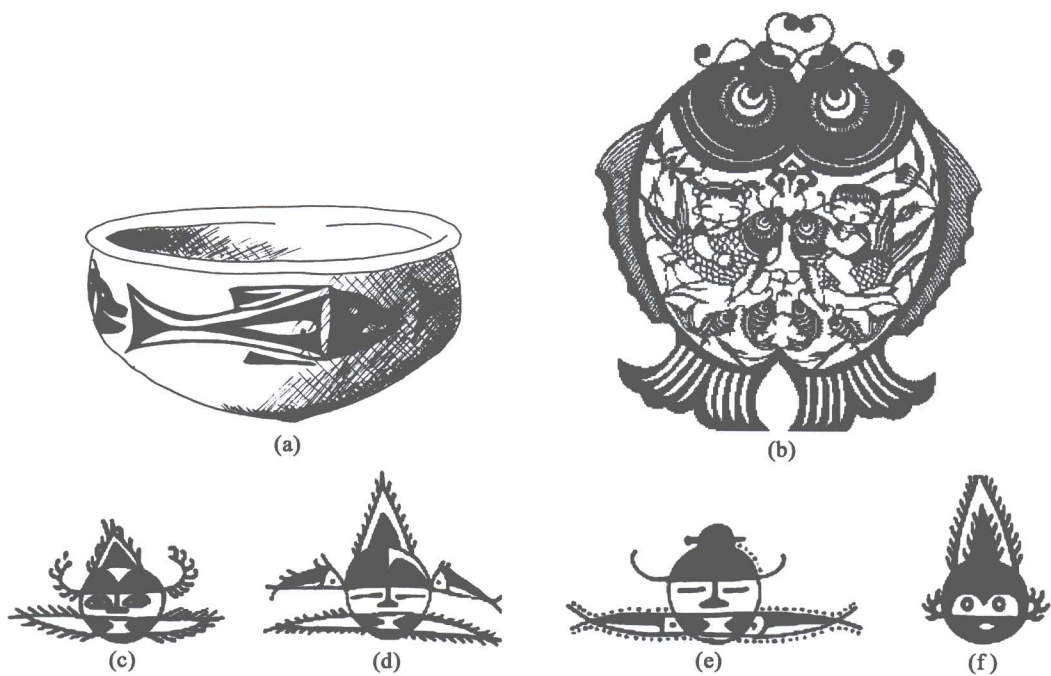

图 1.2 由表及里

(2) 变换视角，中国的传统图形在创意的视点上也有丰富的探索，有时也使用了如同中国传统国画散点透视的原则，采用变换不同视角的方式，更加便于表现较大的生活场景。同时，创作者还不会拘泥于对同一类型场景的刻画，他们会将多种看似不相关的场景进行梳理后，再使用组合排列的方式将对象从纸面上扩展开，以得

到更为广阔的空间。

如图1.3所示,嵌错采桑宴乐射猎攻战纹铜壶从上到下,共有3层6组图像。第一层右侧是一组采桑的画面,左侧是习射与狩猎的场面。第二层的右侧是猎射场景。左侧是个盛大的宴飨场景。第三层刻画了激烈的战斗场面。右边是水战,两条对攻的双层战船上飘扬着战旗,上层的兵士正在厮杀,手持有长兵器的或刺或钩,持短兵器的近体肉搏,表现战斗的激烈。左边是攻城战,图中的横线代表城墙,斜线代表云梯,表示战斗进入关键时刻。

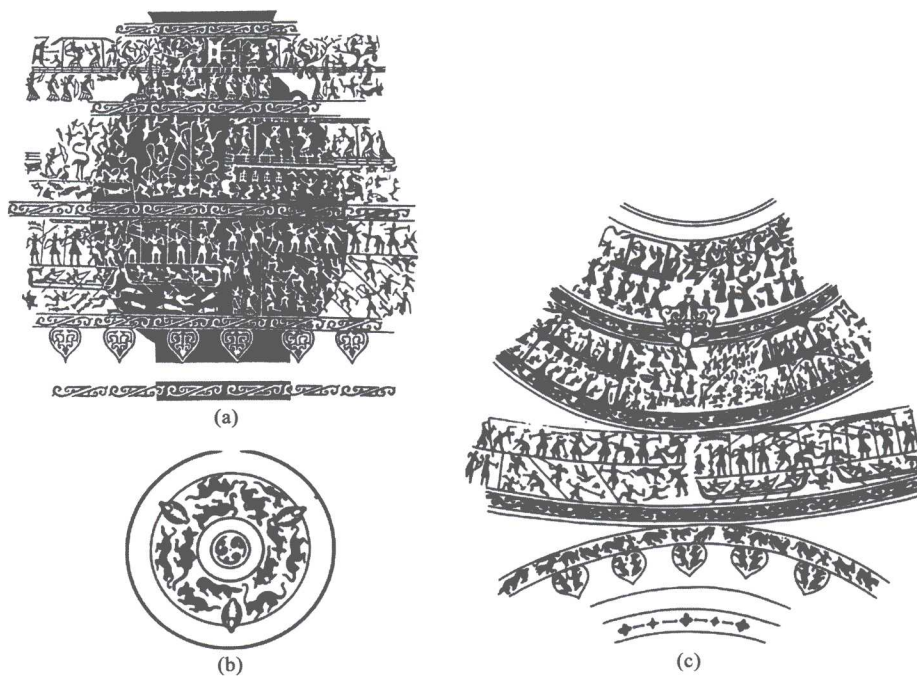

图1.3 嵌错采桑宴乐射猎攻战纹铜壶

(3) 移花接木,中国传统图形在创意的组合上也为今天的人们具有普遍的学习意义,其在创作的过程中常常将生活中常见的物象肢解,并结合当时的文化特色,发挥最大的想象,突破现实,创作出全新的形象。中国传统图形中所表现的内容,常常并非是生活中的对象,这些经常在图腾中表现出来,让人们最熟悉的莫过于“龙”的形象,龙是集狮头、鹿角、虾腿、鳄鱼嘴、乌龟颈、蛇身、鱼鳞、蜃腹、鱼脊、虎掌、鹰爪、金鱼尾于一身,通过多种动物的某一部分重构后形成的新的动物。比如“麒麟”也集龙头、鹿角、狮眼、虎背、熊腰、蛇鳞、马蹄、猪尾这些形象而成的。如图1.4所示。

(4) 吉祥如意,吉祥图形在中国古代十分常见,至明清时期最为流行,吉祥图形绝大部分反映了人们对于现实生活的热爱和追求幸福的美好祈求,具有浓厚的生活气息,其在创作过程中追求“图必有意、意必吉祥”的方式,这一点对于现在的图形而言具有普遍的借鉴意义,与图形中强调的“图形达意”不谋而合。如图1.5所示。

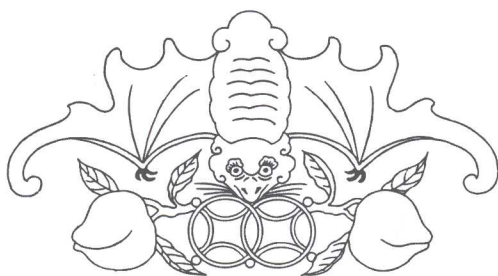

(a)

(b)

图 1.4 图腾

(a)

(b)

图 1.5

§ 1.2 图“行”于大师之间

艺术总是随着人类社会的进步不断前进,同时也发生着变化。随着世界第一次、第二次工业革命的发展,欧洲及美洲两个大陆迅速兴起,人们在观念、社会方面发生了重大的进步,随之带来的是人们的生活方式和艺术审美也发生了变化,在各种需求之下,图形奠定了现代设计的基础而得到迅速发展并广泛运用,开始出现在形形色色的设计之中,伴随着现代传播方式,图形信息也被快速推广形成空前的繁荣。

以下介绍几位具有代表性的世界知名设计大师,这里所选择的设计大师并不是最全面的,但其风格独特,且作品包含了标志设计、海报招贴设计等,希望读者能够透过这些大师们的成功之作“站在巨人的肩膀上”去思考问题,并体会图形在现代设计领域中新的运用,从大师们的作品之中找出他们是如何运用思维的创意形式与方法,为图形创意的扩展树立目标、打下基础。

保罗·兰德的设计风格不拘一格,富于变化,且具有强烈的现代感。其善于组合抽象的几何图形,并通过严谨的构图使得画面精练且趣味无穷。如图 1.6 所示。

图 1.6 保罗·兰德设计作品

冈特·兰堡提倡功能主义,其作品的特征注重用视觉语言说话,强调视觉功能,善于用最简单的视觉语言表达最深刻的内涵。冈特·兰堡常常表示反对使用太多不同的工具,对于使用计算机,他同样持批评的态度,他认为艺术设计随着使用计算机而日趋衰退,当然他并不想废除使用计算机或否认计算机作为一种工具的用处。冈特·兰堡善于将现实中的物象加工之后,再通过摄影的方式将物象图形化,并且运用在最后的作品上。比较出名的是他的以土豆文化为代表的一系列作品。如图 1.7、图 1.8 所示。

毕加索 (Pablo Picasso, 1881—1973), 是 20 世纪西方最具影响力的艺术家之一。他

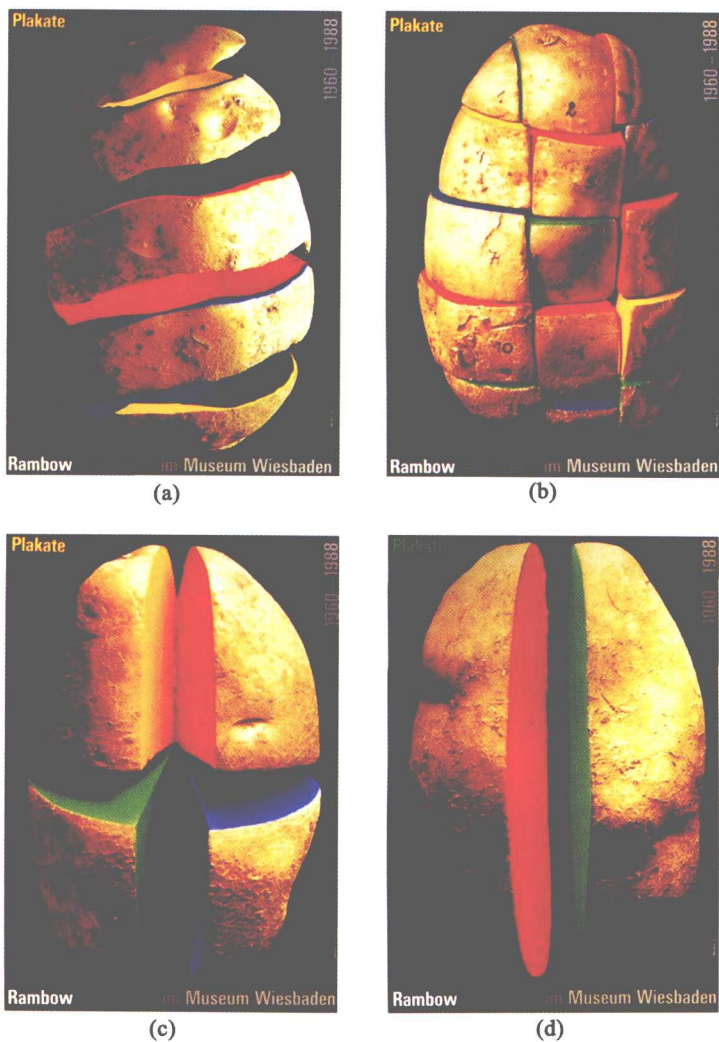

图 1.7 冈特·兰堡设计作品

一生留下了数量惊人的作品，风格丰富多变，充满非凡的创造性。毕加索善于连续的变换视角，将原有的物象打破后采用几何图形的方式重新加以组合。毕加索的作品——《亚维农的少女》（巨幅油画），不仅标志着毕加索个人艺术历程中的重大转折，而且也是西方现代艺术史上的一次革命性突破，该作品引发了立体主义运动的诞生，并彻底打破了自意大利文艺复兴之始的五百年来透视法则对画家的限制。如图 1.9 所示。

皮特·蒙德里安出生在荷兰的阿麦斯福特一个教会学校校长家庭，14 岁开始学画，20 岁成为当地的一位中学美术教师，开始从事学院派和写实主义创作，后又从印象派、象征派和后印象派中吸取养料。皮特·蒙德里安提倡新造型主义，善于通过这种抽象符号把丰富多彩的大自然简化成有一定关系的表现对象。

皮特·蒙德里安认为垂直线和平行线组成的几何形体是艺术形式最基本的要素，唯有

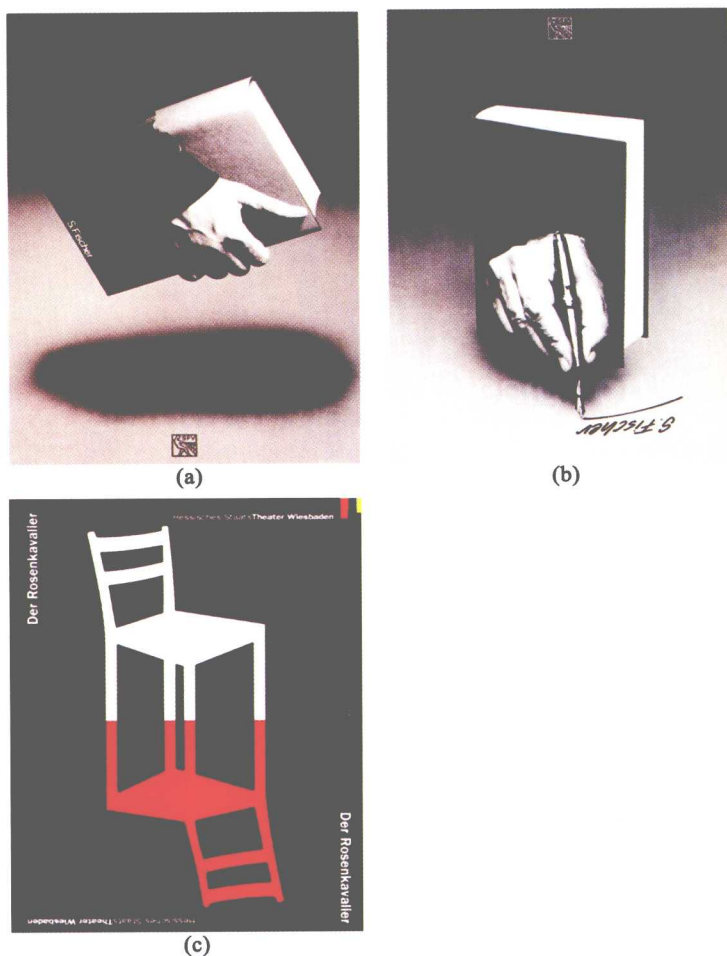

图 1.8 冈特·兰堡设计作品

几何形体才是最合适表现“纯粹实在”，他希望用这些基本要素，最纯粹的色彩，创造出表里平衡、物质与精神平衡。如图 1.10 所示。

福田繁雄教授是世界三大平面设计师之一，他的设计理念及设计作品享誉世界，对 20 世纪后半叶的设计界产生了深远的影响，在现行的每一本平面设计教材中几乎都能发现他的作品。由于他在设计理念及实践上的卓越成就，福田繁雄教授被西方设计界誉为“平面设计教父”。

福田繁雄植根于日本传统中，融合现代感知心理学。作品大量的使用图形化，同时善于使用视幻觉来创造一种怪异的情趣。如图 1.11、图 1.12 所示。

靳埭强 1967 年从事设计工作，是享誉世界的设计大师，更是中国顶级的平面设计专才，其作品被德国、丹麦、法国、日本、中国香港等多个国家和地区的美术博物馆收藏。

靳埭强主张把中国传统文化的精髓，融入西方现代设计的理念中去，其作品亦是如此，并善于用水墨来表达东方神韵美。如图 1.13、图 1.14 所示。