

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中国美术院校
新设计
系列教材

第二版

图形语言与设计

王雪青 「韩」郑美京 著

上海人民美术出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中国美术学院
设计
系列教材

第二版

图形语言与设计

王雪青 「韩」郑美京 著

上海人民美术出版社

总策划 李新
主编 王雪青
责任编辑 姚宏翔
装帧设计 瞿朱珠
赵洁

第二版 图形语言与设计 THE BASIC OF DESIGN

- 中国美术院校新设计系列教材是对当代艺术教育进行的一次新的思考。它的新不仅体现在书的内容与形式上，更体现在设计思维、教学观念上。学以致用是丛书编写的根本宗旨。丛书适用于设计基础的教与学，也是设计学习者与实践者寻找灵感的必读书目。
- 本书包含了从图形语言、图形创意到图形应用三个部分的内容。整个教学贯穿了与图形相关的各个知识环节。从当代设计教育的理念出发，立足学以致用等基本点，传授给学生创造图形的规律与方法，并倡导轻松自由的教学模式，让学生享受创意设计的乐趣。

学习图形语言，掌握图形规律

寻找灵感，发挥想象，捕捉图形新创意

学以致用，搭建从图形到设计的新桥梁

- 王雪青先生曾在法国埃克斯（AIX-EN-PROVENCE）高等美术学院任教12年，现任中国美术学院设计艺术学院院长，教授。归国10多年来，一直在教学前沿从事平面设计与设计基础教育工作，致力于中国的、时代的、国际的设计教育改革研究，成果显著。

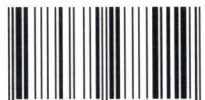
郑美京女士在法国留学多年，获法国巴黎高等装饰艺术学院（ENSAD）硕士学位。在法从事服装、造型艺术研究与教学11年。曾任教于法国埃克斯-马赛第三大学。来华7年多来，先后任中国美术学院上海设计学院、设计艺术学院副教授，直接参与设计基础与服装设计教学探索与研究。

☆友情提示：

想要了解更多图书信息，欢迎关注我们的新浪微博

@上海人民美术出版社第一工作室

ISBN 978-7-5322-7791-9

9 787532 277919 >

定价：45.00 元

图书在版编目(CIP)数据

图形语言与设计/王雪青, (韩) 郑美京著. —2版. —上海:
上海人民美术出版社, 2012.3
中国美术院校新设计系列教材
ISBN 978-7-5322-7791-9

I. ①图… II. ①王… ②郑… III. ①图案-设计-高等学校-
教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第002249号

中国美术院校新设计系列教材

图形语言与设计 (第二版)

总 策 划: 李 新

著 者: 王雪青 「韩」郑美京

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

装帧设计: 瞿朱珠 赵 洁

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 920×720 1/12 13印张

版 次: 2012年3月第1版

印 次: 2012年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-7791-9

定 价: 45.00元

图形语言与设计「第二版」

王雪青 「韩」郑美京 著
上海人民美术出版社

前言

——21 世纪的艺术设计教育

“21 世纪上 21 世纪的课”是我们给自己,也给与我们一起任教的同行们的共勉之词。所谓“21 世纪”,体现在艺术教育中,是指伴随着这个时代的一种精神性的东西,它不是 20 世纪的,更不是 18、19 世纪的。

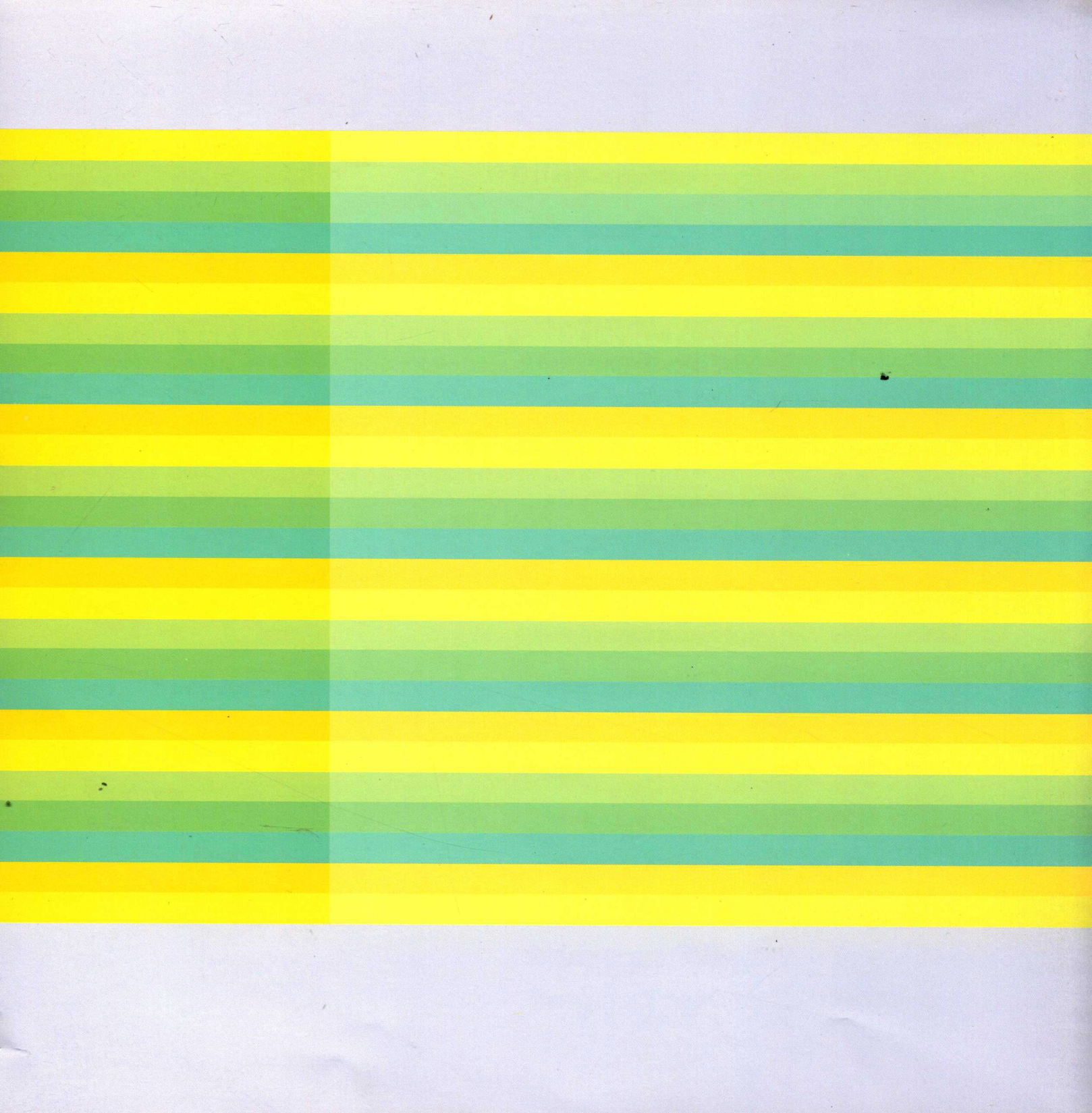
人的认识随着时代的发展、文明的进步发生着变化。艺术与设计也是如此,必然随着时代而变化、发展。那么,面对着今天的时代,艺术设计教育也不可能是一成不变的。我们责无旁贷地将面对眼前所发生的一切,对以往的教育体系与方法进行一次反思,去梳理、调整我们的教学结构与体系,去完善这个体系中的具体课程。这里涉及到对现有的教学知识链的思考:如何在原有知识结构的基础上整合出一条更科学、更合理的知识链,使这条知识链中的每一个知识点环环相扣,更符合时代精神?也涉及到对每个知识点的深入探讨:如何能更好地体现每门课程的准确有效的知识含量,以及切实可行的操作流程与教学方法,使这些知识能让学生真正地学以致用?所有这些就是我们这套丛书所关注并希望解决的问题。

在近几年的教学探索与实践,我们又对自己提出了新的目标——“中国的、时代的、国际的”。希望我们的教学理念与方法,不仅能够符合时代与中国的实际需求,与国际的先进教育接轨,其成果也能够国际平台上与大家共享。

我们希望用新的理念,对今天的艺术设计教育提出我们新的思考,以这种新的思考指导我们新的教育实践,这套符合时代精神的艺术设计教育丛书是这一新的教育实践的成果之一,我们将它奉献给 21 世纪充满生机的中国设计教育事业。

王雪青 郑美京

2009 年 3 月

目录

前言 5

概述 8

教学进程安排 10

第一部分 图形语言 15

1 发现与收集 18

2 二维表现 22

3 从造“物”到造“图” 37

4 图形的个性化处理与整体展示 42

第二部分 图形表现与创意 71

1 快题之一：“听画” 73

2 快题之二：从“童心”中获得灵感 83

3 快题之三：源于“艺术品”的创造 86

4 人体的一部分 92

5 图片的转换与拓展 96

6 图、文对接 100

第三部分 图形应用 103

1 从图形到应用 105

2 图形的综合应用案例评析 114

后记 154

致谢 155

概述

什么是图形

图形,对于设计师来说,无疑是一种重要的表现手段与形式,而“图形”也是当今许多设计专业的重要基础课程之一。假如说原来的“平面构成”课程或是现在的“二维设计基础”课程,更多地针对在相对抽象范围内的诸如点、线、面、材质、色彩等图形中的感知与构成关系等问题的话,这里所称的“图形”课程,则更多地注重解决在具像范围内的图形语言、图形表现与图形应用等一系列问题。

图形,用一种特殊的表达方式与体现形式,表现我们平时生活中的所见所闻,展示我们思维范围内所想到的东西,只不过它是以一种平面的、图释的、归纳的、概括的或装饰的方式来体现的。值得一提的是,虽然图形是以“平面”形式所呈现的,但在其具体的设计需求和应用中,它完全可以超越其“平面”的概念与范畴,这是当代设计所赋予图形的时代特征。同时,在今天的时代从事设计,对时代语言的把握是非常重要的。在这里,我们所说的并不仅仅是表现工具的问题,而是对创作的意识与理念的把握。这个时代赋予了我们各种不同的、非常有效的工具,但所有这些工具——徒手的、常规的、现代的或是综合的……都应该由一个具有现代意识的头脑去指挥与把控。关注时代潮流、关注时尚、关注时代的审美标准,也是这个时代学习图形的重要内容之一。

假如可以把“图形”课程的教学做一个阶段性安排的话,从实际的教学情况来看,可以大致分为“图形语言”与“图形表现与创意”。严格地说,这是图形课程的教学中的既可以分解操作,而又密不可分的两个部分。一方面,图形有其自身的语言与规律,有其独特的表现手段与可能性。尤其是在当代宽泛的思维方式与综合、优化的技术环境条件下,图形的表现语言更加体现出了其多样化风格的特点;另一方面,图形的表现中常常需要有“创意”——换言之,要有一定的“想法”,这样才会使图形的表现更具魅力。

就图形本身而言,一个“好”的图形往往应该同时具备两方面的优势:一是构思——即有想法、有创意,二是表现形式与表现手段。

所谓“想法”、“创意”,就是指图形的切入点要有意思或有趣味。同时,表现形式与手段也很重要,图形应该具有一定的表现力。当这两个方面“合二为一”的时候,其结果与一个单纯的只有想法而无表现形式,或是只有形式而无想法的图形相比,无疑会更具有生命力与视觉吸引力。

的确,将两者完美结合不是一件容易的事,但这应该成为我们为之努力的目标,重要的是要有这样的意识与要求。

这些年来,我们在谈论“图形语言”与“图形表现与创意”的同时,又较多地关注到了另一个非常实质性的问题——图形应用。从本质上说,对图形的教学无法只停留在图形的创造与表现上,作为一门艺术类院校的图形课程,我们应该明确,教会学生创造图形的最终目的一定落实到图形的应用上。所以,从当代设计的教学理念来看,对图形的应用问题应该尽早地被提到教学的程序中来,“学以致用”是一个非常重要的教学环节。因此,我们建议在这个课程的教学过程中,将图形的应用也作为一个重要的课程目标来对待。

根据以往的教学经验,我们希望“图形”课程能够以一种自由、轻松的方式来进行,也就是像“玩”一样地去“玩”图形。因为,越是“放松”则越是能够做到“自如”,越是能够“得心应手”。因此,在我们的教学过程中,也应该不断尝试安排一些真正行之有效的练习,采用一些丰富多彩的手段与方式,尤其是切合实际的教学方法。通过这些很小而又容易切入主题的练习,让学生轻松地进入一个原本看似有些严肃的创作状态,我们称此为“快乐学习”与“轻松学习”。

本教材分为“图形语言”、“图形表现与创意”、“图形应用”三个部分。根据教学上常规的课程安排,可以分两个学习阶段来进行。一是“图形语言”的学习,作为一种“入门”,或是初级阶段的图形表述语言的学习——不同的工具、不同的表现手段……;二是“图形表现、创意与应用”阶段的学习,目的是在基本掌握了“语言”的前提下,有意识地进行带有较明确意图、个性的图形创造以及对图形应用问题的思考。

在本教材中,我们汇集了几年来课程中所使用过的一些较典型的练习,其中有些练习是重叠的、可供选择的。建议大家在使用本教材的时候,灵活地根据各自课程所拥有的课时量,以及教学对象的具体情况有选择地使用。

教学进程安排

在这儿，我们将向大家展现一些真实的教学案例与过程，一个我们根据自己对图形的理解所安排的课程。宗旨是引导学生对图形造型的形式语言与创作方法进行学习、研究。在课程中，我们立足于对学生实际能力的培养与锻炼。希望通过学习，使学生能够真正地掌握图形语言的语汇与语法以及图形创作的规律与方法，面对一个真实的对象，能够运用恰当的表现手法，将这个“物”转换为“图”并将其进行合理的设计应用。

课程介绍

课程由一堂理论课起步，是对图形从语言到创作方法以及应用的综述，除介绍必要的理论知识外，更多的是展示给学生一些生动的与图形语言、图形创作有关的图片资料：有学生的作业案例，有优秀的设计作品，也有图形应用于不同需求的案例。开阔视野、提高品位对于一个准设计师来说是极其重要的。

第一部分 图形语言

1 发现与收集

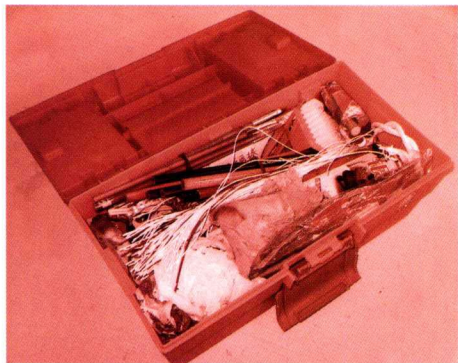
为了更好地学习有关图形方面的知识，我们的课程可以从“发现图形”做起。要求学生直接到生活中去发现图形、感受图形，收集与图形相关的资料。

练习 1

作业要求：以拍摄或者其他方式，收集与本次课题——图形设计相关的图片与资料，并加以整理、归类。可以是对生活中与图形相关的对象的拍摄，也可以是直接通过书籍、网络等渠道进行的收集。

作业数量：15~20 幅

建议课时：4 课时，也可以在课前给予要求，让学生利用课余时间进行收集，课上针对收集的作品进行点评。

2 二维表现

A 物的选择、观察与认识

课程的第一步是确定所要表现的对象。首先，这个“物”应该是一个容易被识别、辨认的物件。同时，又是容易被表现，尤其是有较大发展空间的。一旦目标选定，便要对这个物件进行深入观察。所谓观察，首先是认真观察物的“形状”——它的大形态特征。在认识了大致形态特征的基础上，再去分析、认识、理解对象的一些可在下一步的表现中借助与发挥的局部特征。所有能反映这个物件的形状、材质、色彩及其所处的氛围，所有与这个物体有关的、能够加强对它的表现的元素，都是需要分析、捕捉、记录的对象。

B 写生、描绘与初步的图形表述

画物可以分两个阶段。一是对物的写生与描绘，二是初步的、多种方法的图形表述。

画物

对物件较详尽的描绘，从而更好地认识对象。

练习 2

作业要求：用自己平时能熟练应用的手法描绘对象，方法可以是从整体到局部，或由局部到整体。目的在于仔细地了解对象。

作业数量：3-5 张

建议课时：4 课时

初步的图形表述

从艺术表现的意义上说，我们的表现手段可以是多样的，应该不仅仅去“画”，还可以使用包括拓、印、刻、剪贴、折、撕等不同的方法，不择手段地达到所需要的表现效果。

练习 3

作业要求：多种工具与手段的图形表述。抓住物件特征，尝试使用不同工具与手段，进行多样化的图形表述。

作业数量：8-10 幅一组

建议课时：8 课时

3 从造“物”到造“图”

表现图形的方法是多样的，尽管这只是一个图形课程，尽管图形本身是一个“二维”的平面概念，但还是完全可以通过各种手段，包括半立体、立体化造型的手段来获取图形的。我们可以借助复印机、扫描仪、数码相机、电脑等现代化工具，对所作的半立体、立体化造型进行图形化处理，使其转换成二维的平面图形。

A 造物

区别于造图，这是一个造物的练习。要求学生自行选择材料，对自己所选的物件进行半立体或立体的塑造。

练习 4

作业要求：用不同的材料，以半立体、立体的形式塑造物件。

作业数量：1 件或数件

建议课时：8 课时

B 从造物回到造图

在进行造物的过程中，在完成了造物的工作后，要很好地思考如何从这个“再生”物件中得到灵感，借助于现代化的工具、手段，如复印机、扫描仪、数码相机、电脑等的帮助，将这些被塑造的物件进一步转换为“平面”的图形，这才是我们的真正目的。

练习 5

作业要求：利用复印机、扫描仪、数码相机、电脑等现代化工具对所造之物进行直接复制，并作简单的图形处理。

作业数量：数张一组的系列作品

建议课时：12 课时

4 图形的个性化处理与整体展示

这一阶段，将对前阶段所作的图形作进一步的筛选，进行综合加工处理，是一个自由发挥的综合练习，也是对学生在课程中理解、掌握程度的检验。要求学生在学会创造图形的基础上思考如何把现有的图形进行加工、汇总，协调它们之间的相互关系并找到带有个性化的图形展示方式。

练习 6

作业要求：把经过选择的图形进行加工、完善、补充、汇总。思考如何把它们以带有个性魅力的方式成型并整体地展示出来，形式不限。

作业数量：1 件「不大于 A3」

建议课时：16 课时

第二部分 图形表现与创意

1 快题之一：“听画”

“听画”如同“听写”，即听名称，画图。其目的是在课程之初学生还比较生疏、拘谨的时候，用一种直接、快速、易操作、放松的方式“逼”着学生“快速”地画出一系列对不同对象的直观感受。然后通过组织互相观摩、集体点评，借助于一些有代表性的作品，讲解作业要求，明确努力的方向，达到迅速启动创作状态的目的。

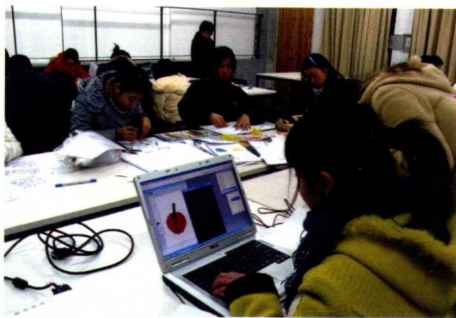
练习 7

作业要求：4-5 个不同主题的表现（笔、杯子、椅子、灯、鱼）

要求用自己平时能熟练应用的手法去描绘对象，方法可以从整体到局部，或由局部到整体。目的在于仔细地了解对象的基本特征并进行简单、明了的表现。这个练习可以成为下一步“深化”练习的基础。

作业数量：每个主题数张小图

建议课时：4 课时。每一个主题 5-30 分钟不等，时间由短到长，但应及时进行作业点评。

2 快题之二：从“童心”中获得灵感

儿童画体现了一种特殊的视点、特殊的表现语言。在我们的图形创作中，完全可以从这种带有特殊语言的儿童画中找到新的灵感与表现语言。

练习 8

作业要求：向孩子们学习，选择一幅儿童作品，从作品中吸取“养料”，借助于作品中的某一亮点，进行“自我”的图形表现。

作业数量：数张小图「贴在 A4 纸上」

建议课时：4 课时

3 快题之三：源于“艺术品”的创造

在我们的日常生活中，有许多现成的物件与艺术品，取一些立体的“物”作为我们的创作源泉，也会有助于我们打开思路，拓展创作的可能性。这是一个从“三维”到“二维”的图形创作历程。

练习 9

作业要求：从立体的物件或艺术品中寻找灵感，借助于作品中的某一可以被我们利用的亮点，进行图形的再创造。

作业数量：数张小图「贴在 A4 纸上」

建议课时：4 课时

4 人体的一部分

将人作为快题练习的主题布置给学生，其长处是几乎所有人对主题都了如指掌，而且这也是一个“有参照”的主题，便于学生把握。

作业可以分为两个步骤：一是简单的剪贴、收集；二是自由创作。这两个练习可以是一种互补，也可以独立操作，请根据具体情况决定。

练习 10

作业要求：以人作为对象，从不同的资料中进行选择、取舍，收集 9 个不同的人体“局部”，要求注意构图关系，图形具有一定的视觉形式。

作业数量：9 张小图「组合后贴在 A4 纸上」

建议课时：4 课时，也可以作为选择练习，交给学生在课外完成。

练习 11

作业要求：以人作为对象进行图形表现，要求具有一定的视觉表现形式。

作业数量：9 张小图「组合后贴在 A4 纸上」

建议课时：8 课时

5 图片的转换与拓展

是以“现成图片”作为元素基础，并在这个基础上进行“开发”的能力训练。这样的安排，既可以训练学生的创造能力，又能够降低练习难度，比较容易进入训练状态。

练习 12

作业要求：选择一张图片，将其中的主题图形作为创新开发的基本元素。在这个基础上，进行一系列的图形变体创作，试图讲述不同的图形故事，营造不同的图形氛围。

作业数量：不少于 4 张「明信片大小」

建议课时：8 课时

6 图、文对接

直白的、间接的、幽默的、隐讳的……用具有视觉表现力的图形，去解读文字的叙述性是这个练习的要点。

练习 13

作业要求：选择几句或几段有意思的文字，要求用图的形式对文字内容进行具有形式感的表述。

作业数量：数张小图「贴在 A4 纸上」

建议课时：8 课时

第三部分 图形应用

1 从图形到应用

什么样的图形是“好”的图形？

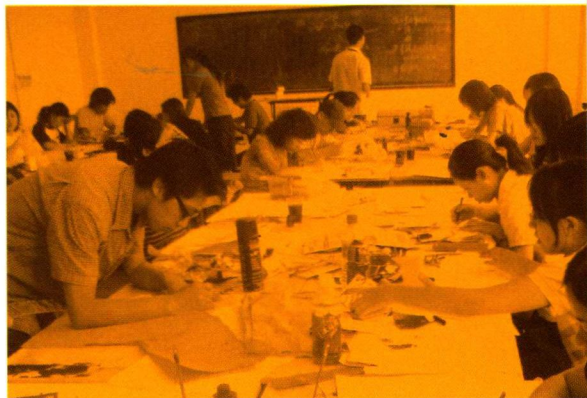
图形的好与坏不仅取决于图形本身的形态与品质，也与图形在应用中的实际情况，如应用载体、应用效果息息相关。

练习 14

作业要求：图形的简单应用——将已经创作的图形作为基础，思考如何找到合适的应用载体，并做一次图形应用转换的简单尝试。

作业数量：一组系列作品

建议课时：8 课时

2 图形的综合应用案例评析

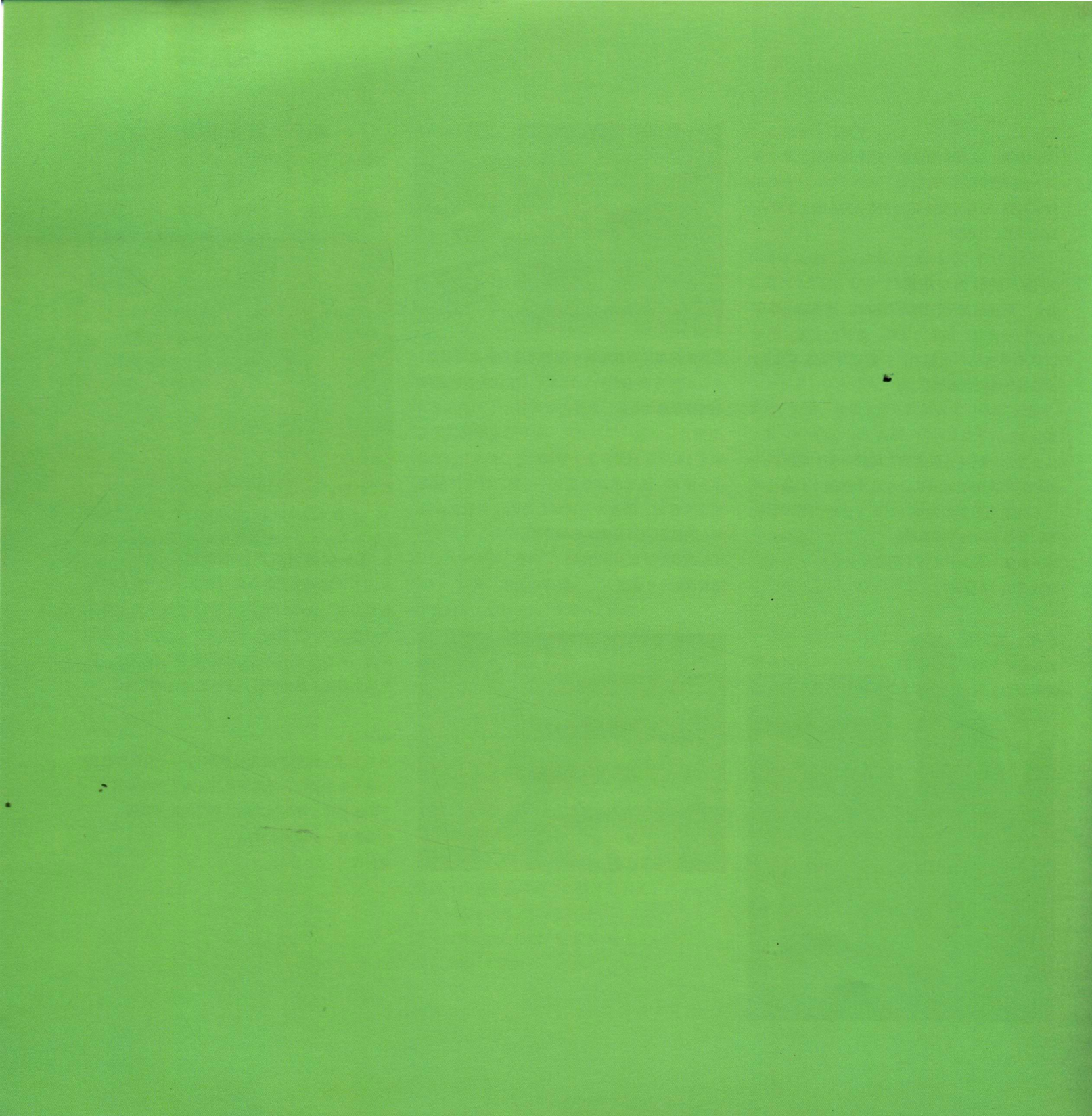
从图形语言到图形的表现与创意，是一种对图形创作方法与规律的学习。同时，有意识地安排学生在课堂中“间接地”思考图形在应用上的拓展问题，有益于培养学生“学以致用”的观念，帮助他们搭建从基础图形到设计应用之间的桥梁。

练习 15

作业要求：图形的应用拓展练习——根据自己创作的图形的特征，思考图形在应用上的拓展问题：不同的载体、不同的功能、不同的视觉氛围……

作业数量：一组系列作品

建议课时：20 课时

第一部分 图形语言

工具 手段 观察 表述

关于图形语言

这里所说的“图形语言”可以根据不同的教学需求从三个层面来理解与展开：

作为一种大的艺术造型基础；

作为一种带有普遍意义的大设计基础；

作为一种真正从平面设计角度来设立的专业基础。

简言之，是从不同的需求程度上，让学生掌握将“物”发展成“图”的综合造型表现语言与能力。

顾名思义，“语言”是一种用来沟通的工具，一个国家、甚至一个民族往往都有自己独特的语言。“语言”由最小的元素——字母组成，字母拼组成字、词，并由它们根据相应的语法组成句子，又由不同的句子结合成段落，连成文章。不同的组合形成了不同的语言风格，有着不同的效果，用于表达不同的意思与反映不同的意境。

其实，图形也是如此，也有着其自己的语言。这里，我们将它称作“图形语言”。从不同的观察方法入手，用形（各种不同的由点、线、面组成的具象或抽象的形态）、色、肌理作为其基本的词汇，协调它们之间的大小、面积、空间、虚实、节奏等关系，这就是对图形语言控制与把握的要素，这种协调的准则也就是图形语言的形式法则。

图形语言是一种可以不受国度、文化、语言限制的行之有效的传达信息的手段。

“图形语言”课程，就是学习与掌握这种语言规律的教学环节。这其中也许包含了以往传统教学中的“图案变形”的某些内容，但需要强调的是，这项练习不是简单的“变形”问题，它既不是对某物的矫揉造作的表现，也不是对其生搬硬套的“复制”，而是在真正意义上的对“物”的认识与了解的基础上，有的放矢、有感而发地运用一切可以应用的工具与表现手法，通过“造物”、“造像”的练习与研究，去从根本的规律上、方法上培养图形创造的能力。

从大的艺术造型基础意义上说，它可以是一种从“素描”往“图形”的转换能力的培养与训练，学会多样化的表现能力与综合概括能力是对学生第一步的要求。假如说“素描”课程重在培养学生的多种观察能力以及对形、空间、体积的写实性或非写实性的表现能力，那么，在“图