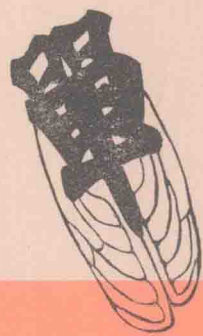

新视域·中国高等院校
视觉传达设计十三五规划教材

图形造型设计

戴秀珍 | 编著

上海人民美術出版社

新视域·中国高等院校
视觉传达设计十三五规划教材

图形造型设计

戴秀珍 | 编著

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图形造型设计 / 戴秀珍编著. —上海: 上海人民美术出版社,

2017.1

新视域·中国高等院校视觉传达设计十三五规划教材

ISBN 978-7-5586-0114-9

I. ①图… II. ①戴… III. ①构图 (美术) — 造型设计

— 高等学校 — 教材 IV. ① J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 243557 号

新视域·中国高等院校视觉传达设计十三五规划教材

编 著: 戴秀珍

策 划: 孙 青

责任编辑: 孙 青

见习编辑: 丁一帆

技术编辑: 朱跃良

书籍设计: 朱琪颖

内文制作: 罗钰滢

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 10.5 印张

版 次: 2017 年 1 月第 1 版

印 次: 2017 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5586-0114-9

定 价: 48.00 元

自序

从古至今人们都有用图形整理自然、记录生活的习惯。图形是一种无国界的语言，相较于文字，它能更直观迅速地传递信息，因此在当今的信息时代，阅读或使用图形早已成为人们偏爱的沟通交流的方式。

在设计领域，从早期的书籍、招贴设计到现代的空间导向、移动应用界面设计，图形始终是视觉设计的基础要素之一，图形设计作为视觉设计中的一环在不同的设计领域中都显现出重要的作用。因此，图形设计作为设计学科的一门传统课程，面临新的挑战。

作为视觉设计师，自觉在研究和设计图形的过程中体验到许多乐趣，图形的形态、表情、格调因着创作者的性情而不同，可放可收，对意义的传达也有各种招数，千变万化。因此，要从中摸清脉络、归纳招式、寻出心法实非易事。笔者在此斗胆把这些年来在图形设计教学过程中积累的一些心得方法记录下来，一是为了便于更好地与同行对话交流，与初学设计者分享经验，二是希望在梳理中反思和完善，以期在教学中有新的突破。

图形设计在视觉设计相关专业低年级的课程中可以作为专业基础课，让学生了解图形语言的生成及表达方式。学生通过学习掌握图形语言里元素组成的秩序，包括形态、构图、构思法、色彩等，使图形元素转换为可沟通的设计词汇，从而培养学生的基础造型能力及创意表达能力、图形词汇传达思想和观念的表达能力及鉴赏力。而在高年级的教学中，我除了希望学生通过分析了解图形造型的方法和原理，尝试体验各种不同的创作和表现手法以外，还希望学生们能够进一步了解图形与内涵的对应，通过主题性课题探讨图形元素如何通过内在秩序转化为视觉语言的可能性，用图形设计的方式传达对一些文化或商业主题的思考。

图形设计教学经过多年的发展，从传统的图形纹样、构成方式到创意方法、传播媒介等，已涵盖很多不同的研究重点，而本教材基于笔者个人的教学实践，侧重于图形造型方法的探讨，希望从一个小而基础的层面切入，让学生能更易于从设计实践过程中窥视图形的魅力。

造型，是“通过五官感觉捕捉到的物体形态”，而作为设计，关键在于如何在“型”中注入“灵”，从而创作出有生命力的造型。因此课题设定以对各种非人工物象的外形特征、生长规律、动作形态等研究作为基础，结合不同的媒材手段，实践如何生成一系列情趣各异的造型的方法。

在具体教学中，图形设计既要强调物形造型与审美的能力，也要兼顾意义清晰传达的功能性表达。教学上要求学生能深入了解图形特性、造型方式、创意方法，用多种媒材手法进行设计表达，注重形态的美感、幽默感及内涵性，最终形成较高完成度的作品。教学过程中通过经典赏析与动手实践相结合，一方面让学生在教师提供及自己搜集的经典作品的观赏与分析中提升对优秀设计的认知与鉴赏水平，另一方面引导学生去细心体会生活中的人事物，从中发现形态的美感和趣味性，并让学生将图形设计的基本原理与这些发现点相结合，在具体设计尝试中体会从观察生活到完成设计的整个过程。

除了基础方法的训练，好的课题设置亦是激发创作热情的关键。这些课题的设立一方面是希望学生通过有主题的图形形式探索与意义传达实践，更好地在阐述主题的过程中探索自身的表现风格，另一方面则是希望学生通过主题性研究学会深入挖掘主题特性，关注并思考身边的文化现象，关注本土文化传承与创新，并将思考而非感觉转化为图形作品。

然而设计并无标准套路，本书的方法仅是个人教学经验所得，无论教者还是习者，倘若觉得有参考价值并能触类旁通，进而自创招式，不断追寻原创，并将新的作品与方法分享给更多的人，那便是极好的。

戴秀珍

2016 年秋 广州

目录

CONTENTS

自序	四 / 细节决定优劣	50	
	[阅读链接]	51	
第一章 / 思考和图形造型有关的 那些事	第三章 / 形容词的魅力		
一 / 一切从观察开始	7	一 / 什么是图形设计中的“形容词”	53
二 / 美有规律可循吗？	14	二 / 窥视大师的“文采”	54
三 / 图形等同于符号吗？	18	三 / 对传统的借鉴	64
四 / 格式塔是什么？	21	[阅读链接]	68
五 / 调动五感	28		
[阅读链接]	29	第四章 / 不同寻常的质感	
		一 / 是什么抓住了你的眼球？	70
第二章 / 造型提炼——如何做到 单纯而不简单		二 / 以纸当笔——探索纸张的造型可能 性	71
一 / 培养一双犀利的眼睛	31	三 / 恍如魔法——挖掘不同媒材的造型 特点	84
二 / 课题的设立与目标	33	[阅读链接]	100
三 / 提炼事物的特征	34		

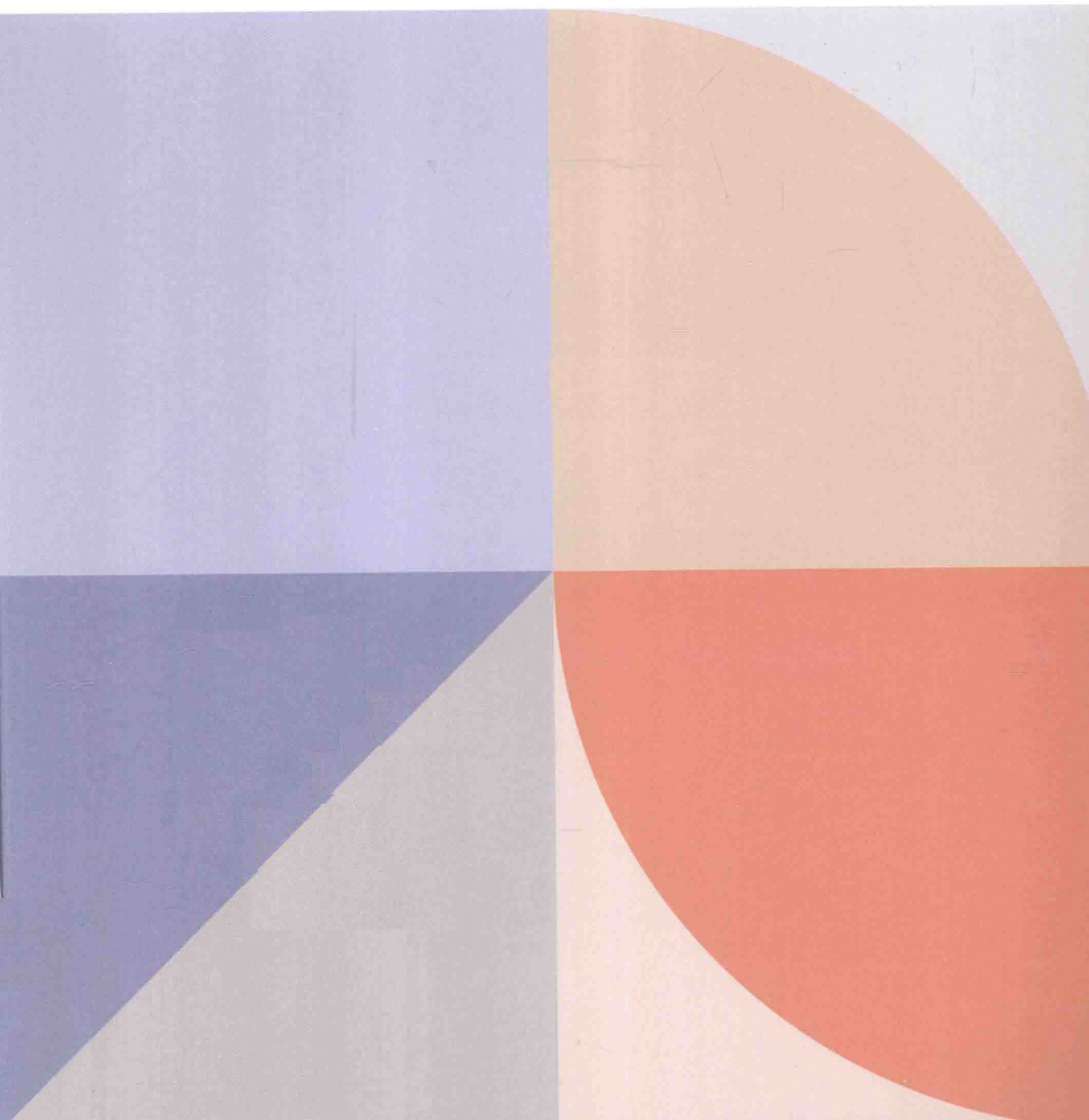
第五章 / 文字图形化	译	137
一 / 古老文字的再设计	102	七 / 课题训练 7——文字图形化 152
二 / 当文字遇上图形	106	八 / 课题训练 8——形系列化设计 156
三 / 把文字变得更有趣	107	
	参考图片来源	164
第六章 / 图形的系列化	后记	166
系列化的力量	113	
第七章 / 课题训练及学生作业		
一 / 课题训练 1——造型的提炼	118	
二 / 课题训练 2——打破完美的视觉游		
戏	124	
三 / 课题训练 3——形容词的表达	128	
四 / 课题训练 4——以纸当笔	130	
五 / 课题训练 5——材料造型实践	134	
六 / 课题训练 6——方言文字的视觉转		

新视域·中国高等院校
视觉传达设计十三五规划教材

图形造型设计

戴秀珍 | 编著

上海人民美术出版社

自序

从古至今人们都有用图形整理自然、记录生活的习惯。图形是一种无国界的语言，相较于文字，它能更直观迅速地传递信息，因此在当今的信息时代，阅读或使用图形早已成为人们偏爱的沟通交流的方式。

在设计领域，从早期的书籍、招贴设计到现代的空间导向、移动应用界面设计，图形始终是视觉设计的基础要素之一，图形设计作为视觉设计中的一环在不同的设计领域中都显现出重要的作用。因此，图形设计作为设计学科的一门传统课程，面临新的挑战。

作为视觉设计师，自觉在研究和设计图形的过程中体验到许多乐趣，图形的形态、表情、格调因着创作者的性情而不同，可放可收，对意义的传达也有各种招数，千变万化。因此，要从中摸清脉络、归纳招式、寻出心法实非易事。笔者在此斗胆把这些年来在图形设计教学过程中积累的一些心得方法记录下来，一是为了便于更好地与同行对话交流，与初学设计者分享经验，二是希望在梳理中反思和完善，以期在教学中有新的突破。

图形设计在视觉设计相关专业低年级的课程中可以作为专业基础课，让学生了解图形语言的生成及表达方式。学生通过学习掌握图形语言里元素组成的秩序，包括形态、构图、构思法、色彩等，使图形元素转换为可沟通的设计词汇，从而培养学生的基础造型能力及创意表达能力、图形词汇传达思想和观念的表达能力及鉴赏力。而在高年级的教学中，我除了希望学生通过分析了解图形造型的方法和原理，尝试体验各种不同的创作和表现手法以外，还希望学生们能够进一步了解图形与内涵的对应，通过主题性课题探讨图形元素如何通过内在秩序转化为视觉语言的可能性，用图形设计的方式传达对一些文化或商业主题的思考。

图形设计教学经过多年的发展，从传统的图形纹样、构成方式到创意方法、传播媒介等，已涵盖很多不同的研究重点，而本教材基于笔者个人的教学实践，侧重于图形造型方法的探讨，希望从一个小而基础的层面切入，让学生能更易于从设计实践过程中窥视图形的魅力。

造型，是“通过五官感觉捕捉到的物体形态”，而作为设计，关键在于如何在“型”中注入“灵”，从而创作出有生命力的造型。因此课题设定以对各种非人工物象的外形特征、生长规律、动作形态等研究作为基础，结合不同的媒材手段，实践如何生成一系列情趣各异的造型的方法。

在具体教学中，图形设计既要强调物形造型与审美的能力，也要兼顾意义清晰传达的功能性表达。教学上要求学生能深入了解图形特性、造型方式、创意方法，用多种媒材手法进行设计表达，注重形态的美感、幽默感及内涵性，最终形成较高完成度的作品。教学过程中通过经典赏析与动手实践相结合，一方面让学生在教师提供及自己搜集的经典作品的观赏与分析中提升对优秀设计的认知与鉴赏水平，另一方面引导学生去细心体会生活中的人事物，从中发现形态的美感和趣味性，并让学生将图形设计的基本原理与这些发现点相结合，在具体设计尝试中体会从观察生活到完成设计的整个过程。

除了基础方法的训练，好的课题设置亦是激发创作热情的关键。这些课题的设立一方面是希望学生通过有主题的图形形式探索与意义传达实践，更好地在阐述主题的过程中探索自身的表现风格，另一方面则是希望学生通过主题性研究学会深入挖掘主题特性，关注并思考身边的文化现象，关注本土文化传承与创新，并将思考而非感觉转化为图形作品。

然而设计并无标准套路，本书的方法仅是个人教学经验所得，无论教者还是习者，倘若觉得有参考价值并能触类旁通，进而自创招式，不断追寻原创，并将新的作品与方法分享给更多的人，那便是极好的。

戴秀珍

2016 年秋 广州

目录

CONTENTS

自序	四 / 细节决定优劣	50	
	[阅读链接]	51	
第一章 / 思考和图形造型有关的那些事	第三章 / 形容词的魅力		
一 / 一切从观察开始	7	一 / 什么是图形设计中的“形容词”	53
二 / 美有规律可循吗？	14	二 / 窥视大师的“文采”	54
三 / 图形等同于符号吗？	18	三 / 对传统的借鉴	64
四 / 格式塔是什么？	21	[阅读链接]	68
五 / 调动五感	28		
[阅读链接]	29	第四章 / 不同寻常的质感	
		一 / 是什么抓住了你的眼球？	70
第二章 / 造型提炼——如何做到单纯而不简单		二 / 以纸当笔——探索纸张的造型可能性	71
一 / 培养一双犀利的眼睛	31	三 / 恍如魔法——挖掘不同媒材的造型特点	84
二 / 课题的设立与目标	33	[阅读链接]	100
三 / 提炼事物的特征	34		

第五章 / 文字图形化

- 一 / 古老文字的再设计 102
- 二 / 当文字遇上图形 106
- 三 / 把文字变得更有趣 107

第六章 / 图形的系列化

- 系列化的力量 113

第七章 / 课题训练及学生作业

- 一 / 课题训练 1——造型的提炼 118
- 二 / 课题训练 2——打破完美的视觉游戏 124
- 三 / 课题训练 3——形容词的表达 128
- 四 / 课题训练 4——以纸当笔 130
- 五 / 课题训练 5——材料造型实践 134
- 六 / 课题训练 6——方言文字的视觉转

译

137

七 / 课题训练 7——文字图形化 152

八 / 课题训练 8——形系列化设计 156

参考图片来源

164

后记

166

第一章

思考和图形造型有关的那些事

为什么我们的先祖能创造出如此栩栩如生的形象，让我们对这些远离我们生活的形象也能感觉出生命的气息，为之动容？

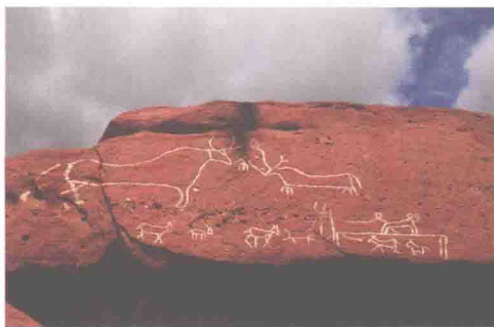
1. 打开心中的眼睛

在人类还没有发明文字之前，我们的先祖就已经开始在岩洞的石壁上，用木炭或彩色岩土描绘他们的生活。无论是法国的拉斯科洞窟壁画、澳洲的丹皮尔岩石壁画、我国西北的大麦地岩画（贺兰山岩画）还是撒哈拉沙漠中特西里高原的特西里国家公园岩画群，都一次次地勾起我们对远古文明的幻想。这些岩壁上大多描绘的是动物的形态，有奔跑的麋鹿、雄壮的牛群、形态生动的野马，还有当时与人类共享广袤大地的狼、熊、羊、犀、象等，当然也有矫健的狩猎者的身影以及他们在祭祀时狂欢的情景。

这些带有天然质感的粗犷形态是在上万年前便被创造出来的。从岩石里和线条中泛出的红色像是人类记忆中奔流的血液，像顽强不可消失的存在，仿佛要向我们诉说一个个鲜活的故事。凝视这些造型，耳畔仿佛又响起各种声音：群兽追逐的有力蹄声、野兽争斗的惨烈嘶鸣、围猎追捕的肆意呐喊、围火祭祀的敬畏低吟，此起彼伏，惊心动魄。

右图 宁夏贺兰山岩画拓片

1 2 图 1、2 位于内蒙古自治区中西部的阴山岩画，犹如一部北方游牧民族画史

3 4 图 3、4 位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗北部山区里的狼山巴日沟岩画，其中最著名的是一幅《群虎图》

5 6 图 5、6 在内蒙古乌拉特后旗的炭窑口岩画，画面内容以畜牧业为主，也表现了青铜时代晚期至铁器时代早期的社会风貌，距今大约有 3000 多年

7 图 7 位于乌拉特后旗巴音宝力格镇的滴水沟岩画磨刻在峭立的石壁上，是新石器早期时代游牧人的作品，距今约 6000 年

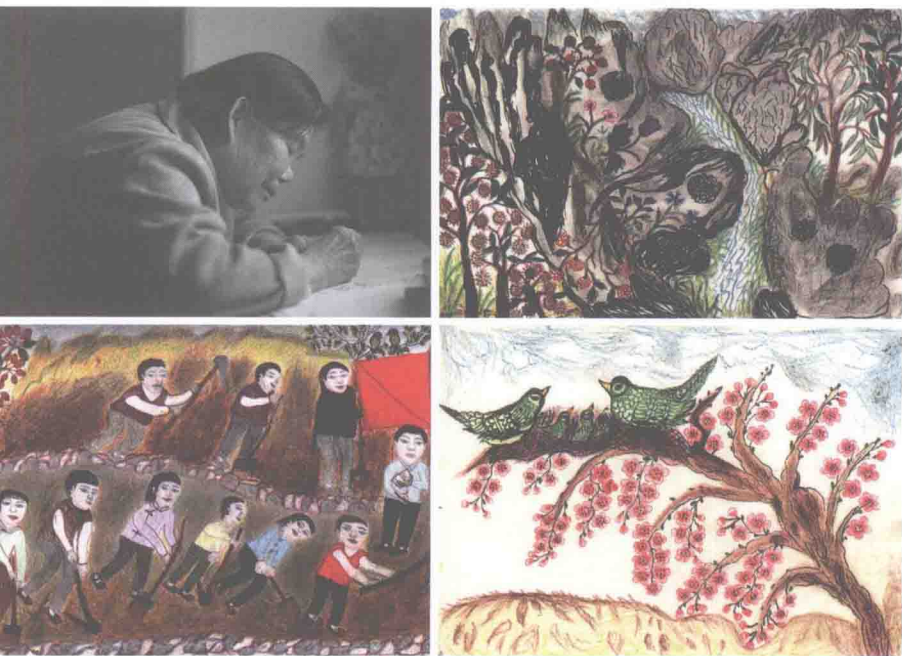
*注：该页照片皆为摄影师刘炜拍摄。

为什么我们的先祖能创造出如此栩栩如生的形象，让我们对这些远离我们生活的形象也能感觉出生命的气息，为之动容？因为这些被描绘的动物或情境是与他们休戚相关的，是与他们的生活融为一体的。为了捕猎，他们会细致观察野兽的特征，研究他们的习性，分析他们出没的特点，一切要慎之又慎，失败意味着生命的危机，只有成功才能带来生存的希望。所以，先祖们熟悉它们的一切，或许细致到毛发的颤动频率和被杀戮那一刻眼中的恐惧。因此，当他们手握利石，以壁为纸的时候，那些生动的形象和细节能够毫不费力地被记录下来，不需要精细的工具，也不需要精密复制技术的辅助，只是凭借充满情感的记忆。用现在流行的话来说，这样创作出来的形象是“走心的”，它不是一种简单的对自然的临摹，而是对自然深切的理解和表达，是一种自然流露。因此，哪怕过了千万年，当我们再次凝视这些形象时，我们亦会感动于他们的鲜活。

几年前，有一位名叫常秀峰的老人，她的画打动了千万读者，风靡一时。她只是我国数不清的乡村老太太中的一位，没有太多的文化学识，没有接受过任何的绘画训练，更加不知道什么印象派，却被人们尊敬地称为“梵高奶奶”。促使这位大半辈子面朝黄土背朝天的老人拿起画笔的机缘，只是希望填补离开乡村到城市带孙女的寂寥与抒发对故乡的怀念。

右图 常秀峰老人的绘画作品

上图 作画中的常秀峰老太太及其乡土题材的绘画作品

老人的作品描绘的都是她熟知的乡村景致：村口的大树、泥砖砌的老房、草垛旁的土狗、劳作的人们、嬉戏的顽童，还有那生长得肆无忌惮的植物。一切都是那么栩栩如生，欢喜自在。画面配色也并非都是人们想象中的乡村年画般的大艳大俗，既有生命绽放的浓郁，也有乡村宁静的优雅，这些都是生活情景在老太太心里的折射，有的配色甚至令专业人士自叹弗如。

这样的创作，让人觉得是回到了艺术的原点，充满了表达的欲望，并且自然流露，成竹在胸。这一切建立在表达者与被表达事物之间的情感交流上，没有这种或好奇、或喜爱、或惊叹，就没有那些生动的细节、特别的角度和抛却陈规的表达。

自然是不能通过模仿来获取的，而只能通过对它的诗意的理解与歌颂才能表达。

2. 寻找不同的角度

影响观察方式的因素有很多，除了个人的学识、经历、习惯以外，亦受到地域、文化等客观因素的影响。从以下两件作品的比对中，我们