

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

图形创意

主编 史君 曹军 苏亚军

西南交通大学出版社

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

图形创意

TUXING

CHUANGYI

主 编 史 君 曹 军 苏亚军

副主编 张山林 高开辉 谷 莉

西南交通大学出版社

· 成都 ·

内 容 简 介

本教材通过对图形创意的艺术表现手法及主题式图形创意训练、图形创意的应用等章节进行阐述。本教材注重基本理论与现代新观念的结合,创意方法与设计的结合,突出新颖与实用的思想。

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 / 史君, 曹军, 苏亚军 主编. — 成都: 西南交通大学出版社, 2015.7

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5643-4032-2

I. ①图… II. ①史…②曹…③苏… 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(2015)第 158482 号

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

图形创意

主 编 史 君 曹 军 苏亚军

责任编辑 吴明建

封面设计 姜宜彪

出版发行 西南交通大学出版社
(四川省成都市金牛区交大路 146 号)

电 话 028-87600564 028-87600533

邮政编码 610031

网 址 <http://www.xnjdcbs.com>

印 刷 河北鸿祥印刷有限公司

成品尺寸 185 mm × 260 mm

印 张 7

字 数 120 千字

版 次 2015 年 7 月第 1 版

印 次 2016 年 5 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5643-4032-2

定 价 48.50 元

版权所有 侵权必究 举报电话: 028-87600562

教材中所使用的部分图片, 仅限于教学。由于无法及时与作者取得联系, 希望作者尽早联系。电话: 010-64429065

前 言

时代的进步促使今天的艺术设计必须紧跟时代的步伐，艺术设计教育也必须适应时代的发展与要求，不断进行创新。艺术设计教育的创新点在于如何培养学生的创新思维与艺术表现力。而图形创意是培养学生想象力、表现力的良好手段，是艺术设计专业重要的基础课程之一。

通过图形创意的创造性思维方法教学，可以训练学生的严谨图形创意思维意识与灵活的构想方法；通过审美判断力教学，可以引导学生对文化、风格的综合性分析与思考；通过图形创意方法与实践教学，掌握图形创意的基本原理与技巧，可以引导学生自己进行体验与实践，开拓现代图形创意艺术教学的新方法。

本教材包含六章内容，可满足 3~5 周教学需要，重点对图形创意的艺术表现手法及主题式图形创意训练、图形创意的应用等章节进行了阐述。本教材注重基本理论与现代新观念的结合，创意方法与设计的结合，突出新颖与实用的思想。本教材特点是：

1. 内容体系新颖完整、层次清晰、图文并茂，注重实践性。
2. 以图形创意实例实践教学为中心辐射相应理论点，深入浅出、易懂易记，体现实用性。
3. 案例选择多以优秀课堂习作为主，更具生动性。

本教材在写作过程中，参阅了大量国内外相关书籍，选用了一些国内外经典之作，对来源明晰的图例做了说明，还有极少数限于人力、物力难以一一标注，谨在此向这些优秀作品的作者们表达最诚挚的敬意。由于受时间、经验之限，书中难免有纰漏或不妥之处，恳请专家、同行与读者们批评指正。

目 录

第1章 图形创意概述 /1

1.1 关于图形的意义 /1

1.2 图形的起源与发展 /4

1.3 现代艺术对图形形式的影响 /10

1.4 图形创意目的及意义 /16

第2章 图形创意与基本造型语言 /17

2.1 形态要素 /17

2.2 形式要素 /21

2.3 情感要素 /29

第3章 图形创意思维的训练 /33

3.1 关于图形创意思维 /33

3.2 设计中几种重要的图形创意思维形式 /39

第4章 图形创意的组织形式 /56

4.1 正负图形 /56

4.2 同构图形 /57

4.3 解构图形 /61

4.4 元素替代 /63

4.5 矛盾空间 /64

4.6 异影图形 /65

4.7 透叠图形 /66

4.8 文字图形 /67

4.9 拼贴组合图形 /70

第5章 图形创意的表现技法与应用 /72

5.1 关于表现技法 /72

5.2 图形的应用 /79

第6章 作品欣赏 /91

参 考 文 献 /105

第1章 图形创意概述

1.1 关于图形的意义

图形既是一类独立的艺术，又在设计中大有用武之地，既能充分满足艺术的种种审美要求，又能解决信息、技术、学习、生活及大众传播的需要。图形将形、情、意结合，充分利用传统和现代的文化符号，成为20世纪后半期信息传播的主要手段。事实上，我们头脑中60%以上的信息是通过视觉获得的。我们可以通过与图形的“对话”，感受到一种文化、观念的沟通，它和语言、文字等交流媒介一样，是人们生活中不可缺少的交流手段。从某种意义上讲，我们可以称图形为“视觉通信”。因此开发我们的图形表达能力，掌握图形创意的方法，对整个社会的发展、信息交流、观念沟通都具有更为广阔的意义。（如图1-1-1）

图1-1-1 伏特加广告

图形超越文字、时间、空间的限制，通过某种媒体传达信息，极具感染力和教育功能，可向人们普及多方面的知识。在国外，图形设计日趋职业化。20世纪中期，世界各国涌现出许多杰出的图形设计大师，如日本的福田繁雄、佐藤晃一，德国的视觉诗人冈特·兰堡，等等。他们的作品充满了智慧，将概念“图形化”，促进了视觉语言的多元化发展。（如图1-1-2至图1-1-4）

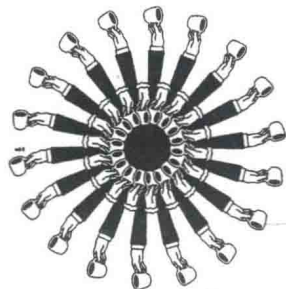

图1-1-2 日本福田繁雄图形创意作品

图1-1-3 日本佐藤晃一图形创意作品

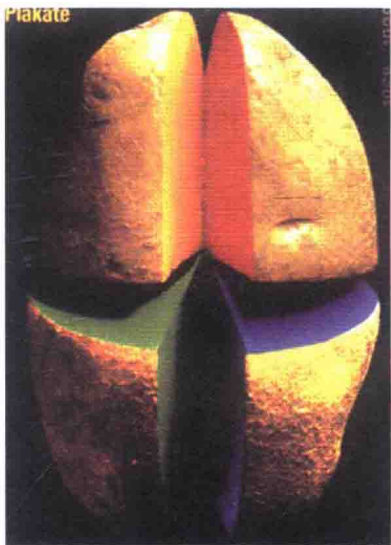

图1-1-4 德国冈特·兰堡图形创意作品

1.1.1 图形释义

什么是图形？“图形”的英文是“Graphic”，在《现代汉语词典》中的解释为：在纸上或其他平面上表示出来的物体的形状，几何图形的简称。原意为图解、图示，发展成为说明性的视觉符号，是一种在纸上或者其他表面上表现的、能通过印刷及各种媒体进行大量复制和广泛传播的视觉形式，它通过一定的形态来表达创造性的意念，将设计思想可视化，使设计造型成为传达信息的载体。

从具体形式来看，图形可以是绘制的某种形状、绘画、摄影，甚至包括一些意象文字等，但这些形态应该不仅仅是现实物态的简单再现和描摹，更应加入创作者的主观意识并呈现出一种不同于既有概念的新形式。因而图形是局限的可识别的形状，是意识和艺术、技术的组合，是艺术的再生形态，是艺术的再升华。（如图1-1-5）

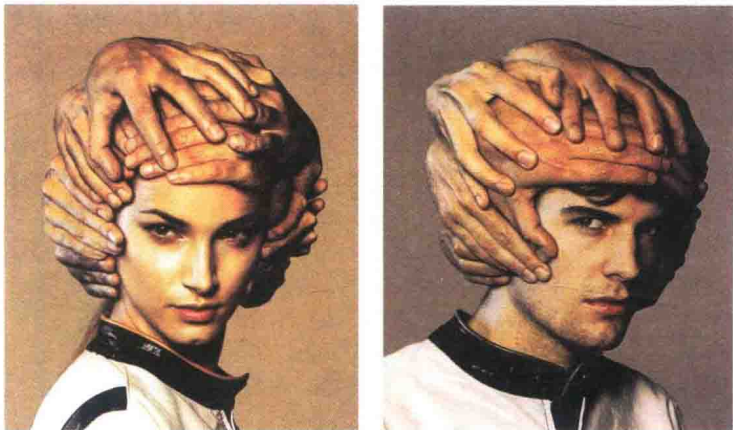

图1-1-5 头盔创意广告

加拿大传播理论家马歇尔·麦克鲁安说：“现在社会已由文字文化转为图形文化。图形文化正在逐步地改变着千百年来人们习惯了的文字表述方式，它以超地域、超时空的全球性语汇，给不同语言背景下的民族提供了更为方便的交流，几乎成为世界性信息传播的主要交流形式。”

假若语言可以用来表达图形所包含的所有信息，我们便不用创作图形了。图形的存在具有它独特的价值。我们将表达的语言转变为图形概念化，使其得以保存，以下几点是图形的功能。

1. 快速传递信息

语言文字是抽象的和线性的，它传递信息要首先经过耳或眼，再传到大脑进行分析转换为形象判断想象，比较理性。而图形源于图画，非常直观地通过眼睛直接进入大脑进行判断，无需分析转换，比较感性。我们在阅读一段文字和观赏一幅佳作时的感受过程是明显不同的。

图形更具有生动性，可以直观感受它的意念和氛围。语言文字用来传达情感，记录生活经验和感受，由于不同的人对同样的语言文字信息会有不同的理解。所以描述必须井井有条，言简意赅，才能被大众所接受，而图形既可准确传达信息，又带给受众无尽的想象空间和审美感受，能够使意念表达得更充分、更形象。

2. 易识别和记忆

观察是人类理解现象的本能，是人们与生俱来的一种需要，文字也正由图形发展而来，但图形形象直观，能生动准确传达信息，比语言文字更易识别、方便理解记忆。因此，尽管有了文字这种沟通交流的工具，我们很多的视觉传达还是要配上图形才更能说明问题。图形在当今高度发达的信息社会中的作用显得尤为重要。我们每天要面对大量的信息，如何使自己发射的信息脱颖而出，不被信息的海洋淹没，恰如其分的图形设计将显示其巨大的效力。

3. 跨越国家民族间的语言障碍

语言文字具有民族性、地域性，各民族都有自己独特的语言，这已成为世界各族人民沟通交流的主要障碍。而图形是具有世界性的，它可以跨越国家民族间的语言障碍进行广泛的交流传播，由于构成图形的视觉元素大部分源于人类的生活环境，它们具有相通性或类似性。人们不同的生活经历，又使图形具有一定的民族性。

1.1.2 图形设计概念

“图形设计不单是一种包装艺术，更是一种艺术思想的交流，一种公共媒介所承担的传达信息的表现形式”。金特·凯泽（如图 1-1-6）

图1-1-6 金特·凯泽作品

金特·凯泽的代表作品。（如图 1-1-6）他认为头部是产生思想的地方，是演奏及其他行为的指挥所。运用人的头部形态，制作带讽刺意味的超现实主义的图像创意。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。

现代的图形设计是多种学科交叉的产物，它超越了一般造型的审美限定，集现代哲学、视觉心理、艺术造型、语言符号、信息传播、市场营销等学科于一体。它以固有的属性，构成了现代信息传播中的特殊文化现象。

1.2 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。图形的历史进程大致分为四个阶段。

远古时期人类的象形记事性原始图画为第一个阶段。原始人的图画式符号

是图形的原始形式，也是文字的雏形。人类祖先在他们居住的洞穴和岩壁上作画时，记录自己的思想、活动、成就，表达自己的情感，进行沟通和交流，图形就成为了联络信息、沟通、表达情感和意识的媒介。这就成为最原始意义上的图形。

有“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》，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。（如图 1-2-1）

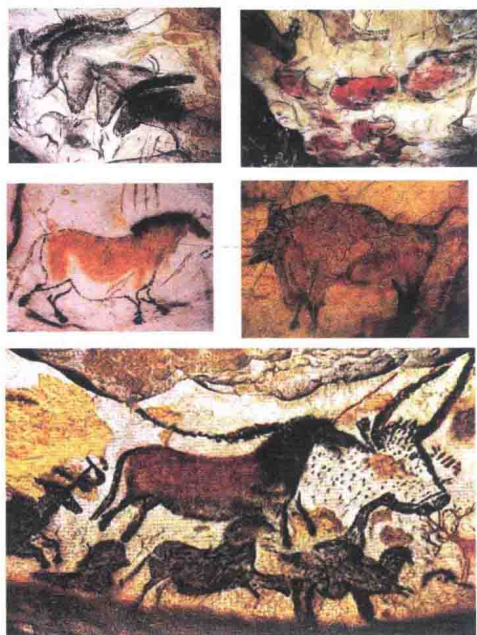

图1-2-1 阿尔塔米拉洞穴—西班牙史前艺术遗迹

图1-2-2 彩陶人面鱼纹盆

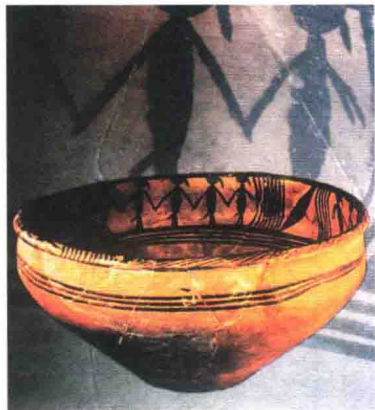

图1-2-3 彩陶舞蹈纹盆

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，口角衔鱼，逼真的形态是先民们为了获得更多的食物，内心强烈情感的流露。原始人类的图形创造蕴含着丰富的内涵，其用视觉艺术的手法将语言翻译成图形设计已经开始萌芽了。（如图 1-2-2）

图1-2-4 持角杯的维纳斯

旧石器时代，约公元前 30 000 年。雕像中的女性面部和足部的刻划十分模糊，而能体现女性生殖特征的部位却刻画得十分夸张。她右手拿着一只牛角，左手搭在隆起的腹部上。从形象上看，她显然是在主持一种巫术仪式，祈祷本族人狩猎满载而归，也是在祝愿氏族的昌盛。（如图 1-2-4）

图1-2-5 岩画

阴山文化——雕凿或绘画在岩石上的图像。具有古朴、粗犷、凝炼的画风和丰富而独特的文化内涵。（如图 1-2-5）

第二个阶段为由一部分图形符号演变而形成文字。图形符号与记事性符号区别在于其形象的更具抽象性。当记事性符号在不断改进后便形成了图画文字。文字的出现使信息可以跨越时间、空间进行广泛而准确地传播，使人类的文明得以传承和发展。（如图 1-2-6）

图1-2-6 记事性符号

大约在公元前3000年，两河流域的苏美尔人就创造了利用木片在湿泥板上刻画的所谓“楔形文字”，基本属于象形文字。

我国的中文汉字也是源于图画的象形文字，早在新石器时代的一些陶器上，已经出现了类似文字的图形，如：日、月、水、雨、木、犬等，与其代表的物象非常相似。（如图1-2-7）后来的殷商甲骨文也是以象形文字为主的记录方式。（如图1-2-8）

图1-2-7 新石器时代陶器上的象形文字

图1-2-8 殷商甲骨文

甲骨文主要指中国商朝后期用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字，殷商灭亡周朝兴起之后，是中国已知最早的成体系的文字形式，它上承原始刻绘符号，下启青铜铭文，现代汉字即由甲骨文演变而来。

古埃及也发明了以图画为核心的象形文字，这是原始图形向文字发展的一次质的飞跃。（如图1-2-9）

图1-2-9 古埃及象形文字

随后，单纯的象形文字逐渐不能满足人类日益发展的物质文化需要，为表现更广泛、更抽象的含义，人们开始创造更多内容的文字，形成了自己独立的文化体系。

第三个阶段起源于造纸术与印刷术的发明，使图形信息更方便地保存与携带，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。书法、绘画艺术的成熟，剪纸、木刻、版画等民间艺术品的流传是我国古代图形的发展成果，文字这一视觉传达形式使人类的沟通和交往更加密切，客观上也带动了图形设计的发展。（如图 1-2-10、图 1-2-11）

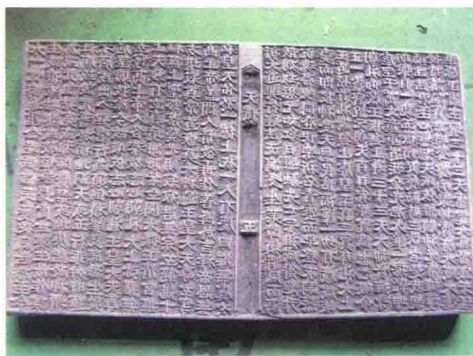

图1-2-10 雕版印刷

图1-2-11 剪纸

印刷术于中世纪传入欧洲,德国的约翰·古登堡在1450年改进了我国发明的活字印刷术,推出了铅活字印刷技术,使印刷速度更快捷,成本更低廉,从而也使得图形向大众传播迈出了更为重要的一步。(如图1-2-12)

图1-2-12 活字印刷

造纸术与印刷术传入欧洲以后,促进了文艺复兴时期的到来,艺术性与科学性的结合是文艺复兴时期图形设计的重要特色,其杰出代表就是达·芬奇。印刷技术的进步,带来了图形创意的发展。特别是1870年平版印刷的改进,使图形创意作品获得更加精美的图像效果。

图形发展的第四个阶段源于19世纪欧洲的产业革命,带来了现代计算机技术的迅猛发展以及网络的快速普及,新型设计软件开发,印刷术、摄影技术的不断改进,人们拥有了优越的创造视觉形象与图形符号的条件,文学、绘画、建筑带来了图形创意无穷的活力和取之不竭的灵感源泉,广泛的传播带来积极的交流成果,以数字传播为主的媒体时代成为主流,使得视觉艺术经历了前所未有的巨变。(如图1-2-13至图1-2-16)

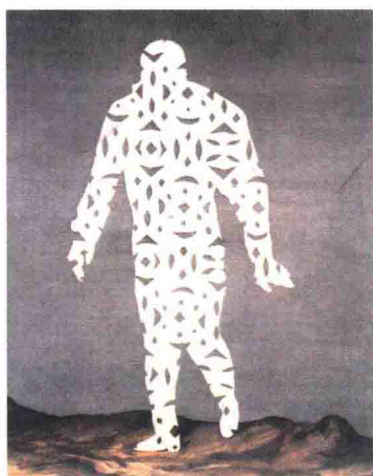

图1-2-13 索曼斯作品 图1-2-14 马格利特作品 图1-2-15 埃舍尔作品

图1-2-16 安迪·沃霍尔作品

1.3 现代艺术对图形形式的影响

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、达达主义、超现实主义、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。

1.3.1 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，立体主义打破了传统绘画对空间透视等自然法则的遵从，努力将立体事物的每一个面都安排在平面空间之中，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，辅以创新的色彩和肌理的搭配，产生一种独特的美感。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。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。

以毕加索为代表的立体主义，是现代派艺术中影响最大的一个流派。立体主义画家主张，同一个物体可以从不同的角度以多个视点进行观察分析，并以观察所得的感觉，去构成一个有节奏感的、多维的组合空间。例如人物的头、鼻子或眼睛，可同时以正面和侧面的形象在一个画面里出现，用以反映画家对人物的主观印象。该流派提出了一个独立于客观世界的艺术空间的新概念，这个概念给图

形的表现手法开拓了崭新的领域。(如图 1-3-1 至图 1-3-3)

图1-3-1 立体主义代表人毕加索的油画Guernica

图1-3-2 毕加索作品

图1-3-3 《亚维农少女》

1.3.2 风格派运动对图形设计的影响

风格派是荷兰的一些画家、设计家、建筑师在 1917 年到 1928 年之间组织起来的一个松散集体，其中主要的促进者及组织者是杜斯伯格，而维系这个集体的中心是这段时间出版的一份名为《风格》的杂志，这份杂志的主编是杜斯伯格。

风格派主张用纯抽象和朴素的风格创作作品。运用更为平衡、有序和清晰的表达方式，而这种通过严格的数学方法计算来安排画面元素的编排和比例的思想，使设计的视觉开始呈现出高度理性化、功能化、减少主义和几何形式化的特点。

蒙德里安所属的流派是 20 世纪初在荷兰出现的风格派，“风格派”运动的代表人物还有杜斯伯格、胡扎等。蒙德里安对视觉艺术提出了新的观点，他认为作品应该是表现一种动态的平衡，而这种平衡需要通过有序的图形及排列来表现，因此我们可以看到他的很多作品采用纵横直线结构的抽象绘画方式，在白底上运用黑白线条和红、黄、蓝三原色颜料平涂的方式进行创作，色彩各异却又无比纯粹，他对图形的美感作了一种高度理性的诠释，为图形设计中稳定、朴实、冷静的风格提供了良好的借鉴。(如图 1-3-4)

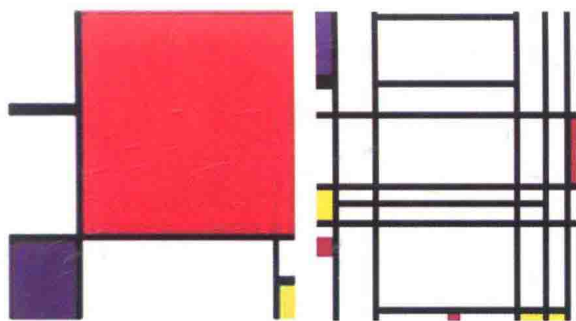

图1-3-4 蒙德里安作品

1.3.3 构成主义运动对图形设计的影响

构成主义是兴起于俄国的艺术运动，大约开始于1917年受到马克思主义影响之下的俄国革命之后，持续到1922年左右。对于激进的俄国艺术家而言，“十月革命”引进根基于工业化的新秩序，是对于旧秩序的终结。“十月革命”被视为俄国无产阶级的一大胜利。革命之后，大环境提供了信奉文化革命和进步的观念的构成主义在艺术、建筑学、和设计实践的机会。

塔特林是构成主义运动的主要发起者，并杜撰了“构成主义”一词。代表作为《第三国际纪念塔》。（如图1-3-5）

图1-3-5 第三国际纪念塔

1.3.4 达达主义运动对图形设计的影响

“达达”一词是从法文词典中“信手拈来”的字眼，在法文中是“玩具木马”的意思。20世纪初在欧洲兴起的达达主义在许多人眼中是一个荒诞的艺术流派，