

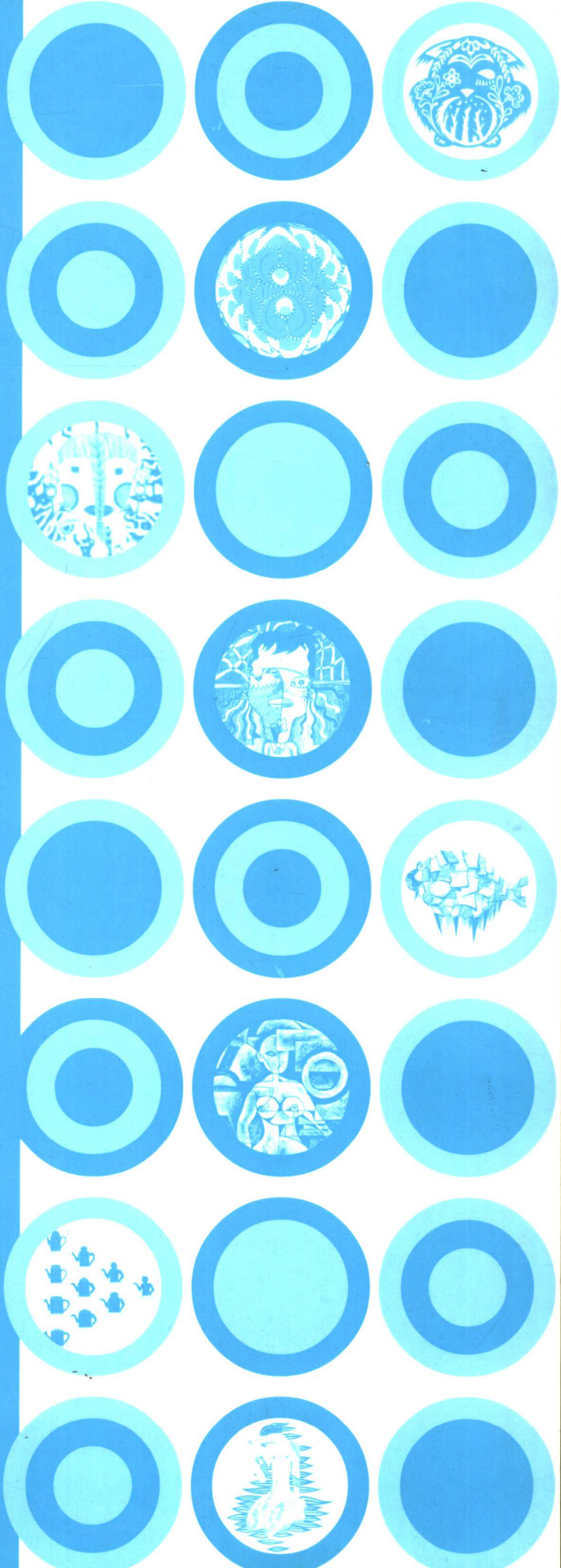
现代 设计元素

XIANDAI
SHEJI
YUANSU

广西美术出版社

图形设计

TUXING SHEJI

主 编 / 陆红阳 喻湘龙
著 者 / 黄卢健

图书在版编目 (CIP) 数据

图形 / 陆红阳, 喻湘龙主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2005.2

(现代设计元素)

ISBN 7-80674-932-2

I. 图… II. ①陆…②喻… III. 结构 (美术)—设计 IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第010705号

现代设计元素·图形设计

艺术顾问/柒万里 黄文宪 汤晓山

主 编/喻湘龙 陆红阳

编 委/汤晓山 喻湘龙 陆红阳 黄卢健 黄江鸣 江 波 袁筱蓉 李绍渊 尹 红
李梦红 汪 玲 熊燕飞 陈建勋 游 力 周 洁 全 泉 邓海莲 张 静
梁玥亮 叶颜妮

本册著者/黄卢健

出 版 人/伍先华

终 审/黄宗湖

图书策划/苏 旅 姚震西 杨 诚 钟艺兵

责任美编/陈先卓

责任文编/符 蓉

装帧设计/八 人

责任校对/陈宇虹 刘燕萍 罗 茵

审 读/林柳源

出 版 / 广西美术出版社

地 址 / 南宁市望园路9号

邮 编 / 530022

发 行 / 全国新华书店

制 版 / 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 / 2006年11月第1版

印 次 / 2006年11月第1次印刷

开 本 / 889mm × 1194mm 1/16

印 张 / 6

书 号 / ISBN 7-80674-932-2/J·621

定 价 / 36.00元

J06
114

2006

现代 设计元素

XIANDAI

SHEJI

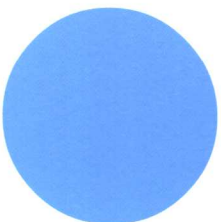
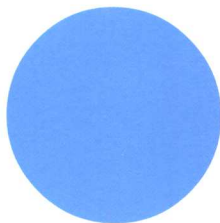
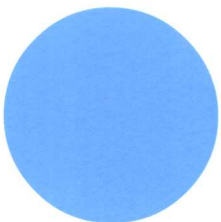
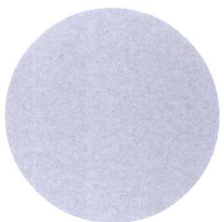
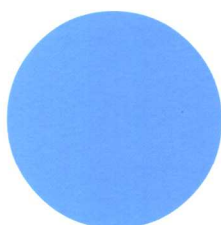
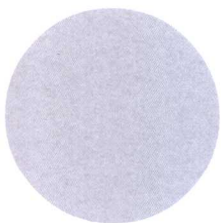
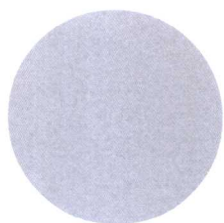
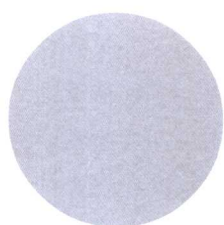
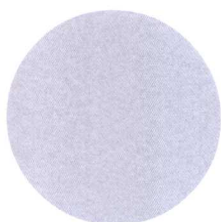
YUANSU

图形设计

目录

前 言	5
第一章 图形的概述	6
第一节 图形的诠释	6
第二节 图形的特点	6
第三节 图形的发展	8
第四节 学习图形的目的	8
第五节 关于创意	9
第二章 图形的分类	10
第一节 写实的图形	10
第二节 意象的图形	15
第三节 抽象的图形	18
第三章 图形构成的基本因素	25
第一节 单一形象	25
第二节 图形的重复	30
第三节 图形的正负	31
第四节 形与影	36
第五节 图形的同构	37
第六节 元素的代替	38
第七节 异变的图形	38

第四章	图形创意的思维与训练	41
第一节	联想与想象	41
第二节	形式与法则	47
第三节	形式与情感的表现	51
第四节	肌理的表现	53
第五节	图形与文字的创意	56
第六节	图形创意思维方法	58
第七节	审美力的培养与提高	59
第五章	我国民间传统构成规律	60
第一节	影像形	60
第二节	抽象形	61
第三节	夸张形	64
第四节	复合形	64
第六章	创意图形的实战评价	68
第一节	创意图形在广告招贴设计中的运用	68
第二节	创意图形在装潢设计方面的运用	77
第三节	创意图形在服饰设计方面的运用	79
第四节	图形在书籍装帧设计、插图方面的运用	83
第五节	创意图形在其他方面的运用	88

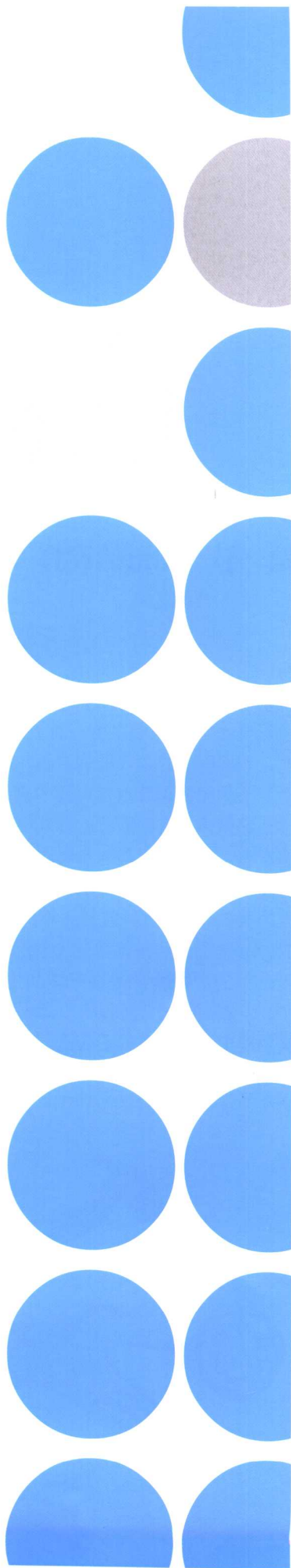
前言

德国当代国际著名视觉设计大师霍尔戈·马蒂斯说过：“一幅好的招贴，应该是靠图形语言说话而不是靠文字注解。”人类社会对世界最初的认知就是从图形开始的。在当今社会科学技术快速发展、信息爆炸的时代，人们在接受信息时更倾向于简洁、鲜明、生动的形式。图形作为先于文字出现的视觉符号给人的直观认知能力是文字所无法代替的，它能通过简单的形式传达出深刻丰富的内容，而不会给人以复杂深奥感。图形更大的优点还在于它的“世界性”，这一点也是文字无法代替的。我们知道，我们每个国家、每个地区、每个民族都有自己的语言文字，即便是同一民族，有的也还存在语言的差异。在全球一体化的今天，语言的差异问题成了人们交流的主要障碍之一。但图形不存在这个问题，人们通过图形来传达信息，是国际文化大融会最便捷的渠道。

图形有着易识别、简洁明快、个性鲜明、视觉冲击力强的特点，往往会给人留下深刻印象。有时利用名画和名人等人们熟悉的形象进行新的诠释，通过变形、夸张，与其他元素组合出新的图形结构，就可以产生新的意义。因此，一幅恰当的图形所表达的内涵，远胜于文字注解。图形在现代设计中具有举足轻重的作用，其目的是通过直观的图形形象，在瞬间留给人完整、深刻、强烈、生动的印象，有效地传达视觉信息，代替烦琐、抽象的文字，起到了给人一目了然的作用和效果。图形区别于标记、标志与图案，它不是一种单纯的标志、记录，也不是单纯的符号，更不是单一以审美为目的的一种装饰，而是在特定思想意识支配下的对某一个或多个元素组合的一种蓄意刻画和表达形式，有时是美学意义上的升华，有时是有深刻寓意的哲理给人以启示。

图形设计的好坏是一件设计作品的关键所在。因此，不论我们从事何种专业设计，都必须对图形要有深刻的学习和研究，了解图形的起源、发展及文化内涵，了解图形的特色和规律性的东西，这对我们今后的图形的设计及创意是有很大的帮助的，这也是我们编著出版这本书的目的。

作者写于广西艺术学院
2006年8月30日

第一章 图形的概述

第一节 图形的诠释

“图形”一词的英文为 Graphic, 它的词义是由绘、写、刻、印等手段产生图像记号; 是说明性的图画形式, 以别于词语、语言、文字等视觉形式。图形也是人类通过视觉形象传达信息的一种特殊的语言方式。远古时期, 人类居住的洞穴里的岩画, 就有了图形。图形的产生源于人类认识和改造世界的需要。图形的出现要比文字久远得多。祖先们通过它来传播信息、沟通感情和表达意志。如我国新疆阿尔泰岩画、广西花山岩画(如图1-1、图1-2)。在人类认识世界的早期, 图形作出了极大的贡献。当人类的智慧还不具备把握高度复杂性现象时, 其概念只能是简单的形状和整齐一律的动作出现。岩画中的造型非常提炼归纳和生动, 图形极其简洁明了。内蒙古阴山、新疆阿尔泰岩画、广西花山岩画中通常展现出对称人形的正面造型和被夸大了犄角的动物侧身造型, 这些岩画为我们了解远古先祖们的生活及劳动的状况提供了丰富的经典图形史料。

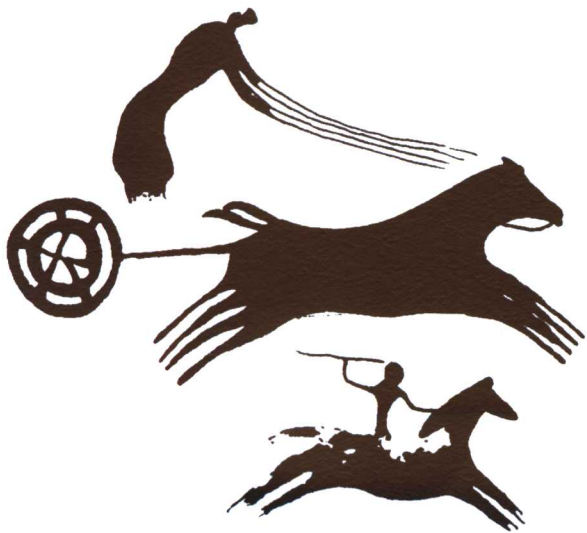

图 1-1

图 1-2

第二节 图形的特点

图形作为一种创造设计活动的产物, 有自己独特的语言特征, 即以图说话。在设计中, 设计师绞尽脑汁去打破常规和一般的审美习惯, 寻求集约化、符号化的形式来表达最丰富的内容, 通过高度精练的图形语言传达预想的意义。图形的特点可以归纳为以下几个方面:

1. 图形具有直观性

有资料研究表明, 人类最初认识世界是从图形开始的。在当今社会科学技术快速发展、信息爆炸的时代, 人们在接受信息时更倾向于简洁、鲜明、生动的形式。图形作为先于文字的视觉符号给人的直观认知能力是文字所无法代替的, 它通过简单的形式传达出深刻、丰富的内容, 而不会给人以复杂深奥感。图形更大的优点还在于它的“世界性”, 这一点是文字无法代替的。我们知道, 我们每个国家、每个地区、每个民族都有自己的语言文字, 即便是同一民族, 也还有语言的差异。在全球一体化的今天, 语言的差异问题成了人们交流的主要障碍之一, 但图形不存在这个问题。

2. 图形具有便捷性

人们通过图形来传达信息, 是未来世纪国际文化大融会最便捷的渠道, (如图1-3) 通过男、女体形的差

异图形来区分男、女卫生间，这样不管是幼儿园的孩子还是哪国人，都能“对号入座”。又如肯德基老爷爷形象（如图1-4），任何国家的人都能识别那是西式快餐厅。以上例子可以说明，图形可以超越国界的差异和年龄的限制，超越学识，最大限度、最大面积地传达信息。

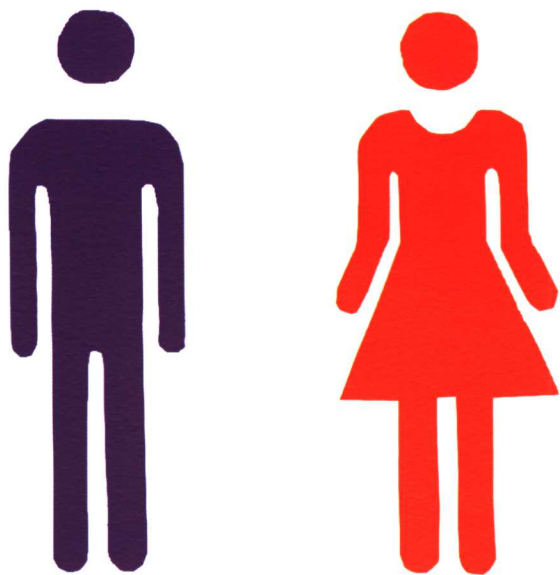

图 1-3

图 1-4

3. 图形具有生动性

图形还可以幽默化、艺术化地生动表现那些文字词汇无法描绘的事物。

4. 图形具有完整性

图形是设计者通过对事物的思考、分析、判断、推理、综合而创造出来的产物，经过了提炼、概括、夸张。因此，图形具有完整性。

5. 图形具有情趣性

语言文字符号能准确无误地传递信息，但难免给人生硬感，人们在认识其传达的信息时，必须顺从它的符号固定式与规划式。相对而言，图形因表现形式的多样化在传递信息时，能给人留下轻松愉快的情趣感。例如，在中国民间剪纸的吉祥图形里，有个图形是盒子和荷花（如图1-5），人看了这个图形后，就会得到一个吉祥词汇，荷花与盒子并音为“和合”，即和谐吉祥之意。诸如此类，还有莲花与鱼（如图1-6），象征着连年有余等。

图 1-5

图 1-6

6. 图形具有民族性

普列汉诺夫说过:“任何一个民族的艺术都是由它的心理决定的……”与其他艺术门类一样,图形也具有强烈的民族性,以图形为载体的形式对一代又一代的本国人们进行传统民族文化的教育,这是艺术家的一份责任。图形作为人类共识的传达媒介,一方面应继承和发扬某一民族的传统文化,让其发扬光大;另一方面,在国际多元文化背景交融下,图形也具有国际性,这样才能推动全球化信息的互动传达。另外,图形本身作为艺术家的一件作品,一旦创作成功,它就有可能超出民族的概念,属于全人类。

第三节 图形的发展

图形发展至今已经有好几千年的历史了。文字的产生推动了人类文化的传播与交流。中国的象形文字及外国一些图形符号,是人类通过简洁的象征性图形创造性地记录生活事项和视觉图形(如图1-7、图1-8)。造纸及印刷术的发明大大提高了人类以图文传播文化的速度。文艺复兴时期,绘画上透视技术的发明与广泛运用使图形开始逼真,启迪了人们的想象思维空间。应用在书籍上的插图,不但吸引了众多的读者,还加强了读者更好地了解和吸收科学知识的意识。15世纪末16世纪初,随着印刷技术的改进,不同风格与种类的图形应运而生,涌现了一批杰出的艺术家从事以印刷为载体的图形设计。图形不仅精美清晰,加上色彩效果的作用,越来越生动突出。图形得到了充分的发展。17世纪初,在德国出现的世界上第一张报纸《阿维沙关系报》为图形设计带来了新的突破,也为后来的海报以及商业广告的发展

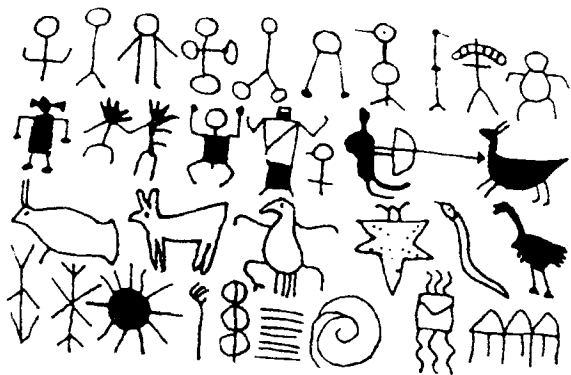

图 1-7

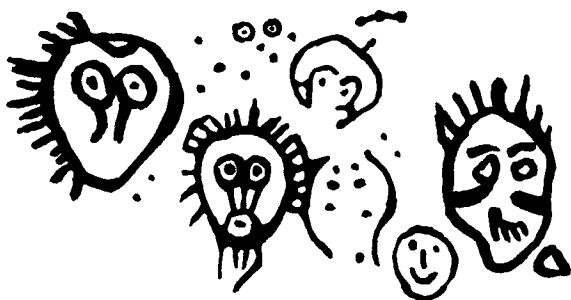

图 1-8

发展与应用创造了条件。摄影技术在印刷上应用,为图形信息确立了一种新的媒介,开拓人们的新视野,改变了人们对图形的视觉习惯的认识,图形设计的表现获得了崭新的空间。19世纪,科学与技术的发展对图形设计产生了重大影响。汽车、飞机、广播、电影等的发明,宣告了图形传播进入了新的时代。现代美术的兴起,丰富了图形的传媒和表现形式,法国的野兽派、德国的表现主义、立体派、未来派、达达派、超现实主义派、风格派、至上主义、构成主义和波谱艺术等均改变了图形的语言和视觉传媒方式。

第四节 学习图形的目的

德国当代国际著名视觉设计大师霍尔戈·马蒂斯(holger matthies)说过:“一幅好的招贴,应该是靠图形语言说话而不是靠文字注解。”图形有着易识别、简洁明快、个性鲜明、视觉冲击力强的特点,给人留下深刻的印象。有时利用名画和名人等人们熟悉的形象进行新的诠释,通过变形、夸张,与其他元素组合出新的图形结构,就可以产生新的意义。因此,一幅恰当的图形所表达的内涵,远胜于文字注解。图形在现代设计中具有举足轻重的作用,其目的是通过直观的图形形象,在瞬间留给人完整、深刻、强烈、生动的印象,有效地传达视觉信息,代替烦琐、抽象的文字,起到了给人一目了然的作用和效果。图形区别于标记、标志与图案,它不是一种单纯的标志、记录,也不是单纯的符号,更不是单一以审美为目的的一种装饰,而是在特定思想意识支配下,对某一个或多个元素组合的一种蓄意刻画和表达形式,有时是美学意义上的升华,有时是有深刻寓意的哲理给人以启示。如70年代,美国给越南带来了无穷的灾难,震惊了整个世界,为此,国际设计联盟(IDA)组织了以“和平”为主题的招贴设计竞赛活动。日本的设计师福田繁雄的一幅招贴作品脱颖而出,得到了大家的一致好评(如图1-9)。画面以温和而又醒目的黄色为基调,以黑色大炮为元素,采用对角构成的画面,得到了众多观众的共鸣。最令人叫绝的是福田繁雄将一颗脱离弹筒的炮弹在视觉流程上作了反向处理,启迪人们思考:谁发动战争,将自食其果,自取灭亡。这充分证明了一幅好作品不用文字、不用旁白,仅用一个图形,也能够传达一定的思想哲理和文化内涵。这就是视觉图形语言的魅力。

正如加拿大的传播理论家马歇尔·麦克拉汉(Marshall McLuhan)所言:现代社会已由文字文化转变为视觉传达文化,并进入了视觉传达的“图形时代”。在信息网络包围的社会,如何以图形设计准确而生动地传达信息,在很大程度上取决于图形创造想象力的发挥水平。

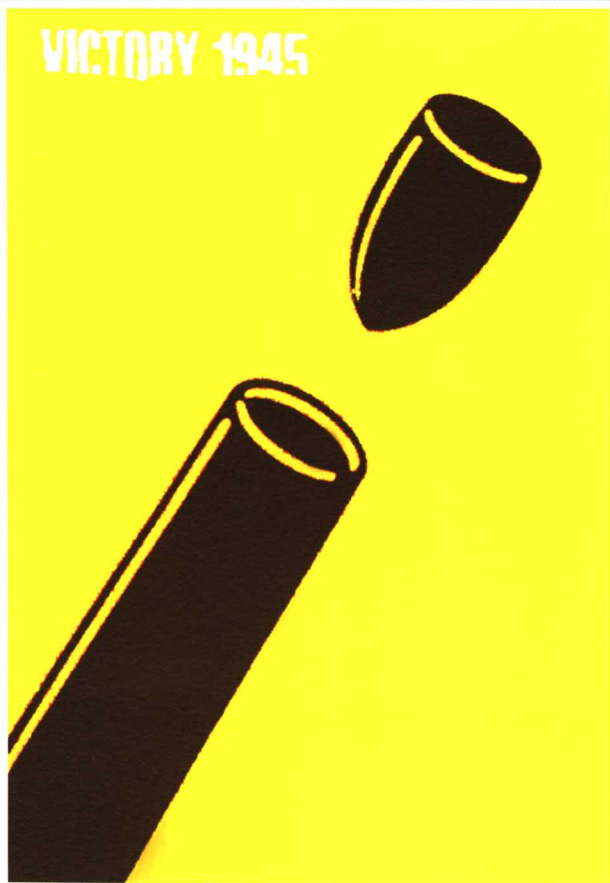

图 1-9

物的进化都离不开带有某种意念的创造活动,然后再借助某种理性的实验平台将其实施直至完成。因此,可以说,创意是图形设计的灵魂。

第五节 关于创意

创意是图形设计的灵魂。创是创造,独创。颜师古注《汉书》云:“创,始造也。”可见“创”字所包含的最先与崭新的意思十分明显。意是意思、意念、意向、含义。结合起来,创意就是创造新意。

创意的内涵就是创造。数千年来,人类的劳动和智慧创造了人类社会高度发达的物质文明和精神文明。创造也改变着我们人类自己,创造更改变了世界。因此,可以说创造是伟大的,但同时也是艰难的。创造有群体的创造、个人的创造,有简明的创造、复杂的创造。创造是需要条件的,要有创造力的知识,要有创造力的思维,还要有创造力的载体、方向、动机等。创造是人为的创造,因此需要有满腔的激情,还要有坚定的意志,只有这样才会有成功的可能。俗语说得好,“不经历风雨,怎能见彩虹”,我们的社会发展到今天是不知经过多少代人的努力艰辛创造的结果。

创造学是个大学问。在教育界有一种说法很流行,中国的学生专业基础都相当好,但就是缺乏创造力。因此开设图形创意这样的课程对学生创造力的培养十分重要。谈到图形创意,人们总是习惯地将其看成是纸面上的产物。不错,图形创意大多都有一个在纸面上的成形过程,有很多的不确定因素,大可谓之思想,小可称之为灵感,它的一段文字,一段音符,一些色彩或者只是草图,都有可能传达了人类与宇宙的灵性。其实任何事

第二章 图形的分类

大千世界，林林总总，反映在图形艺术中也千变万化，但我们可根据其造型规律归纳为三大类型。

第一节 写实的图形

顾名思义，写实的意思就是尊重客观现象，较多地保存了自然形态的外形，与生活原型比较接近。它的创作过程是一个去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里、删繁就简的过程，将自然形象归纳为二维空间上的平面展开图像，再现自然之美。写实造型具有直观、真实、易懂和一定的情节性。好的创意或含蓄隽永，或妙趣横生，给人以美好的意境享受和情趣之美。写实造型是人们乐意接受的方式，它比较接近人们的生活经验和审美习惯，是最为广泛运用的艺术形式。（如图2-1至图2-30）

图 2-1

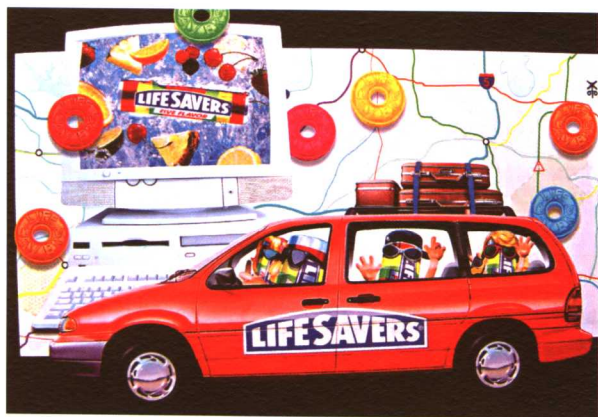

图 2-2

图 2-3

图 2-4

2-5

2-8

2-6

2-9

2-10

2-7

2-11

图 2-12

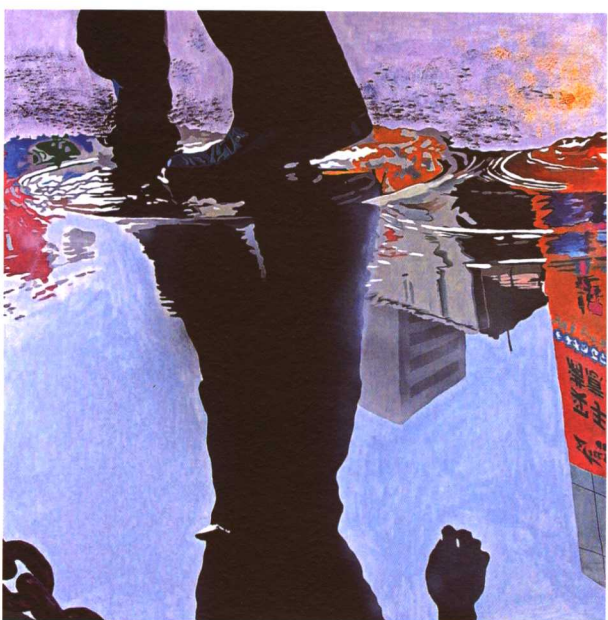

图 2-13

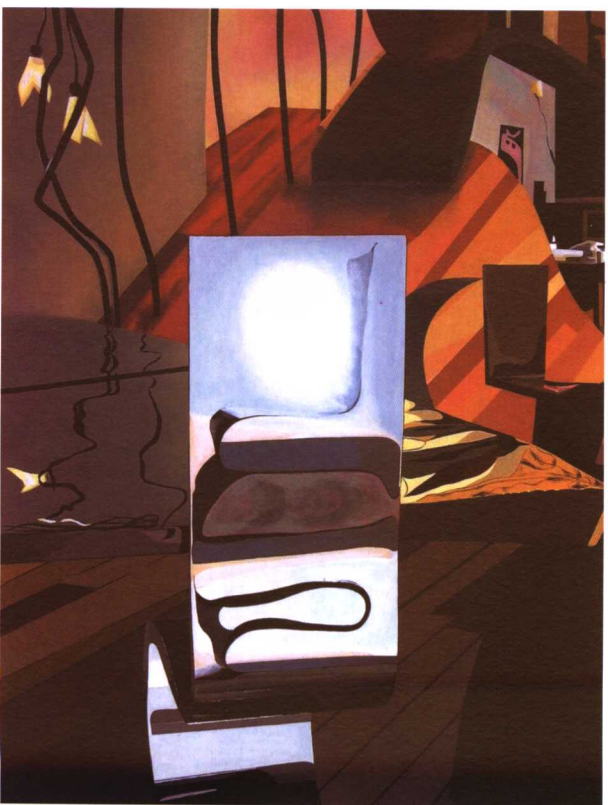

图 2-14

图 2-15

图 2-16

图 2-17

图 2-18

图 2-21

图 2-19

图 2-22

图 2-20

在写实造型的图形设计训练中要注意以下方面：

1. 有目的、有意识地吸取或采集生活中或自然界的具象元素进行写实、加工、整理，增加形式美感和设计的趣味；
2. 写实造型要求具有很高的绘画能力和较强的基本功，造型塑造基本功扎实，手法亲切自然，生动地再现客观现实对象；
3. 对细节的描绘要抓住特征，甚至可以采用放大镜似的超写实的局部刻画的手段，增强作品的感染力。

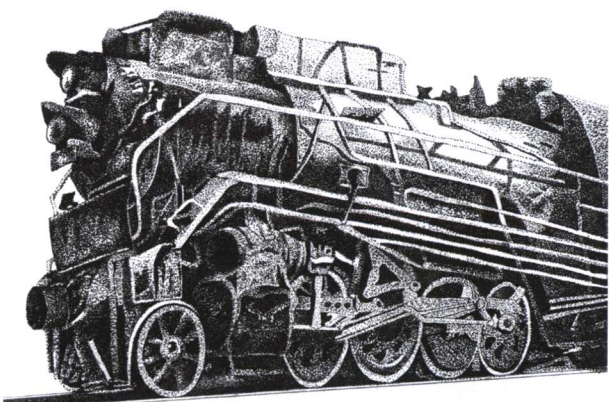

图 2-23

图 2-24

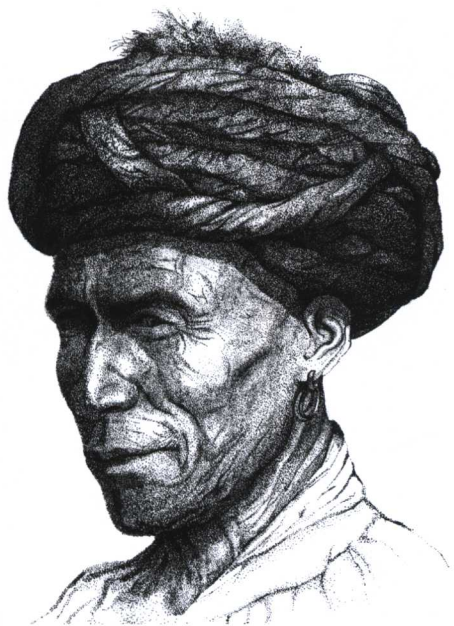

图 2-27

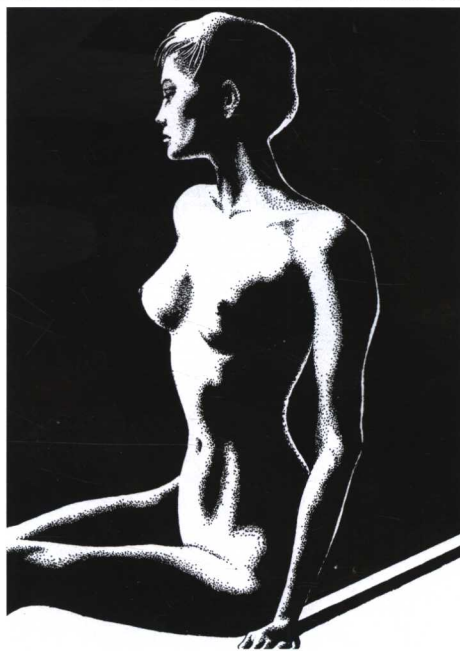

图 2-25

图 2-28

图 2-26

图 2-29

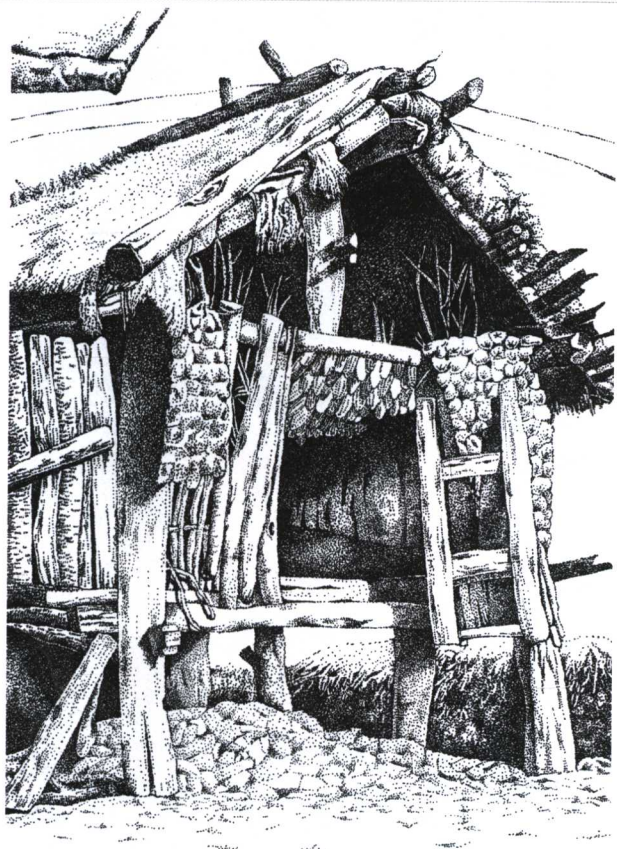

图 2-30

图 2-31

第二节 意象的图形

能引发观者的某种联想,倾向于直觉、即兴、情绪、意志表达的造型称为意念抽象。它的手法是在具象的基础上进一步增加人的主观处理因素,较多地摆脱自然的束缚,表现作者的个人感受。可以说,它的形式介于具象与抽象之间,即“似与不似之间”。“意”既是一种精神感觉的意向性,又是一种大生命的“象”境。精神感觉与外在自然的境界的叠合,的确可谓“言有尽而意无穷”。“意”被看做最高的精神感觉,“可以言论者,物之粗也;可以意致者,物之精也”。生活中,感受真实的却能够打动人心的某些细节贯穿在我们创作的图形中,而这只有通过意才能得以实现。意念模糊,形式出奇,耐人寻味。意象表现风格多采用“象征”的手法,“改头换面、移花接木”,有一点非真实的感觉,又能在现实生活中找到影子。这种风格适合表现心中的想象情境,形式处理为“意料之外,情理之中”。(如图2-31至图2-46)

意象造型图形设计的创作要点:

1. 意象创造在于灵感的捕捉、创意的激发,将似是而非、若有若无的玄妙感觉用视觉语言表达出来。
2. 意向造型的构形要求掌握变形规律,形散而神不散。
3. 意向造型在进行写意创作的时候,带有自由想象的特征,表现出独特的个性,营造神秘、奇异、不落俗套的气氛,表达出意境、美感与情趣。

图 2-32

图 2-33