

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

TUXING CHUANGYI SHEJI

柳林 编著

图

形

创

意

设

计

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

**TUXING
CHUANGYI
SHEJI**

柳 林 编著

图 书 创 意 设 计

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

图书在版编目(CIP)数据

图形创意设计/柳林 编著. —武汉:华中科技大学出版社,2007年1月
ISBN 978-7-5609-3911-7

I. 图… II. 柳… III. 图案-设计-高等学校-教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第156576号

图形创意设计

柳 林 编著

策划编辑:王连弟

责任编辑:刘 飞

责任校对:朱 霞

装帧设计:潘 群

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:武汉正佳文化发展有限责任公司

印 刷:湖北新华印务有限公司

开本:880×1230 1/16

印张:6.75

字数:120 000

版次:2007年1月第1版

印次:2007年1月第1次印刷

定价:39.80元

ISBN 978-7-5609-3911-7/J·53

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

高等院校艺术设计精品教程

编 委 会

顾 问 杨永善 清华大学
丛书主编 陈汗青 武汉理工大学

编 委 (按姓氏笔画为序)

王心耀	江汉大学	范汉成	湖北美术学院
过伟敏	江南大学	赵 阳	中国美术学院
全 森	广州美术学院	徐人平	昆明理工大学
汤重熹	广州大学	殷正声	同济大学
李中扬	首都师范大学	涂 伟	江汉大学
何 方	武汉理工大学	曹金明	中南民族大学
何 辉	长沙理工大学	黄作林	重庆师范大学
辛艺华	华中师范大学	黄建军	华中科技大学
汪尚麟	武汉工程大学	鲁晓波	清华大学
张乃仁	北京理工大学	蔺宝钢	西安建筑科技大学
张瑞瑞	湖北工业大学	魏 嘉	山东轻工业学院

中国经济的持续发展,促使社会对艺术设计需求持续增长,这直接导致了艺术设计教育的超速发展。据统计,现在全国已有1 000多所高校开设了艺术设计专业,每年的毕业生超过10万人。短短几年,艺术设计专业成为中国继计算机专业后的高等院校第二大专业。经历了数量的快速发展之后,艺术设计教育的质量问题成为全社会关注的焦点。

正如中国科学院院士、人文素质教育的倡导者、华中科技大学教授杨叔子所说:“百年大计,人才为本;人才大计,教育为本;教育大计,教师为本;教师大计,教学为本;教学大计,教材为本。”尽快完善学科建设,确立科学的、适应人才市场需求的教学体系,编写质量高、系统性强的规划教材,是提高艺术设计专业水平,使其适应社会需求的关键。华中科技大学出版社根据全国许多高等院校的要求,在精品课程建设的基础上,由国家精品课程相关负责人牵头,组织全国几十所高等院校艺术设计教育的著名专家及各校精品课程主讲教师,共同开发了“高等院校艺术设计精品教程”。专家们结合精品课程建设实践,深入研讨了艺术设计的教学理念,以及学生必须掌握的基础课与专业课的基本知识、基本技能,研究了大量已出版的艺术设计教材,就怎样形成体系完整、定位清晰、使用方便、质量上乘的艺术设计教材达成了以下共识。

1. 艺术设计教育首先应依据设计学科特点,采用科学的方法,优化知识结构,建构良好的、符合培养目标的教育体系,以便更好地向学生传授本学科基本的问题求解方法,并通过基本理论知识的传授,达到培养基本能力(含创新能力和技能)、基本素质的目的;注重培养学生的社会责任感,强化设计服务于社会、服务于人类的思想,从而造就适应学科和社会发展需要的高级设计人才。

2. 艺术设计基础课教学要改变传统的美术教育模式,突出鲜明的设计观念,体现艺术设计专业特色,探索适应21世纪应用型、设计型人才需求的基础教育模式。

3. 艺术设计是一门实践性很强的学科,社会需要大批应用型设计人才,因此教材编写应力求以专业基础理论为主,突出实用性。

4. 艺术设计是创造性劳动,在教学方法上要通过案例式教学加以分析和启发,使学生了解设计程序和艺术设计的特殊性,从而掌握其规律,在设计中发挥创造精神。

5. 艺术设计是科学技术和文化艺术的结合,是转化为生产力的核心环节,是构建和谐社会不可缺少的组成部分。艺术设计的本质是创新、致用、致美。要引导学生在实训中掌握设计原则,培养创新设计思维。

6. “高等院校艺术设计精品教程”将依托华中科技大学出版社的优势,立体化开发各类配套电子出版物,包括电子教案、教学网站、配套习题集,以增强教材在教学中的实效,体现教学改革的需要,为高等院校精品课程建设服务。

令人欣慰的是,在上述思想指导下编写的部分教材已得到艺术设计教育专家的广泛认同,其中有的已被列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。希望“高等院校艺术设计精品教程”在教学实践中得到不断的完善和充实,并在课程教学中发挥更好的作用。

国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员

中国教育学会美术教育专业委员会主任

教育部艺术教育委员会常务委员

清华大学美术学院学位委员会主席

清华大学美术学院教授、博导

楊永善
2006年8月19日

图形创意设计是近十几年来备受我国艺术设计人士关注的热门课程。在国际上,它早已是视觉传达设计环节中重要的表现手段之一。20世纪70年代,国际设计联盟(GAI)组织了以“和平”为主题的招贴设计竞赛活动,日本设计师福田繁雄的作品《VICTORY 1945》,画面以温和而又醒目的黄色为基调,以黑色大炮为元素,将一颗脱离弹筒的炮弹在视觉流程上作了反向处理,使人感受到其深刻的内涵和一目了然的视觉传达效果,作品赢得一致好评,也充分体现出视觉图形语言的魅力。

社会的进步和发展促进了现代图形设计观念的更新,也使其成为视觉传达的中心内容。今天,图形设计已从印刷媒介、电子媒介转向多维媒介,如磁化反应、声动图像、光学图像等。这些呈现形式从平面走向立体,含义也扩大到包含所有用来产生视觉图像从而转化为信息传播的技术范畴,并已渗透到政治、经济、文化和生活的各个领域。

图形作为视觉传达设计的重要基础,如同字体和构成思维表现一样,与平面设计的各个环节无法分离。如果把平面设计比作一棵大树,图形创意就像树的根基,承担着重要的作用。图形设计是显示设计师的智慧和趣味的表现方式,它以符号化的形象表现多层内容,以新奇的形象吸引大众的视觉,以一种事物的发展过程预示另一种事物的结果,并能为观者提供无限的联想空间,启发大众的智慧。从创意思维的角度去观察、认识、理解,运用抽象的形式表现事物现象,创造多元的构形设计方法,用图形符号的形式再现自然与生活中的具体形态,使学生有意识地观察世界,发现生活中的创意元素,加深对图形语言重要性的认识,为专业设计打下创意基础。

本书主要内容包括图形设计概述、图形设计的种类、图形传播与符号的视觉理论、图形创意与思维模式、图形创意的形式原理、图形联想与想象、图形创意组织方法等。这些无疑是培养学生形象化思考能力,培养学生开拓创新思维能力的有效方法和途径。

柳 林

2006年11月

第一章 图形设计概述

1

一、图形设计的含义	2
二、图形的产生和发展	7
三、现代图形设计	9

第二章 图形设计的种类

2

一、影像图形	14
二、透叠图形	14
三、渐变图形	15
四、共生图形	15
五、异态图形	16
六、矛盾图形	17
七、断连图形	17
八、扭曲图形	17
九、替换图形	18
十、卡通图形	18
十一、文字图形	19

第三章 图形传播与符号的视觉理论

3

一、图形传播学解说	22
二、格式塔理论解说	22
三、图形符号理论解说	24
四、认知理论解说	25
五、埃舍尔与他的版画艺术	25
六、立体主义画家巴伯罗·毕加索	27
七、超现实主义艺术与代表作品	28
八、巴黎派艺术代表画家夏加尔	29
九、涂鸦艺术	30
十、波普艺术	31
十一、瓦塞瑞利与他的光幻艺术	34

第四章 图形创意与思维模式

4

一、图形创意思维的内容	36
二、图形创意思维的手段	37
三、图形创意思维的方法	38
四、图形创意思维的表现	39

第五章 图形创意的形式原理

5

一、图形符号释义	44
二、图形构成元素与组合特征	46

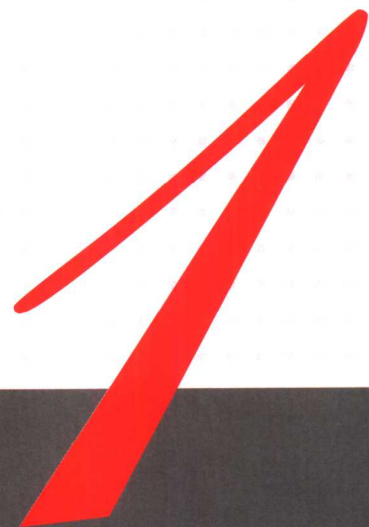
48	三、图形的形式类别
50	四、图形符号的象征性

6 第六章 图形联想与想象

54	一、形与形的联想
54	二、事与事的联想
55	三、意与意的联想
56	四、意与形的联想
56	五、对比的联想
57	六、因果关系的联想
58	七、似形的联想
60	八、意识流的联想

7 第七章 图形创意组织方法

64	一、点视图形
64	二、线视图形
66	三、面视图形
67	四、图语图形
68	五、饰字图形
69	六、异影图形
71	七、共生图形
73	八、同构图形
76	九、延异图形
78	十、增构图形
79	十一、异构图形
80	十二、漫画图形
80	十三、维构图形
82	十四、透构图形
84	十五、错构图形
85	十六、替构图形
88	十七、断构图形
90	十八、弯构图形
90	十九、模仿图形
91	二十、解构图形
92	二十一、主题图形
98	作业训练参考
99	参考文献

第一章

图形设计概述

TUXING SHEJI GAISHU

第一章 图形设计概述

一、图形设计的含义

在过去的几万年中,人类已经创造了太多的图形,比如,原始人类在岩壁上或洞窟中留下的大量古老手绘壁画、象形文字、民间年画、剪纸、戏曲脸谱、酒店旗帜、店面招牌、儿童墙面涂鸦、现代X光片、连环漫画书、从航天器上传回的月球照片、圣诞贺卡、公司Logo、交通指示符等。这些图像可以超越它最初被设计的目的,从而在更宽阔的领域内得到利用,这取决于人们的思维方式。但无论怎样,它们均体现了一段历史或者一种文化态度,后人可以借用这些图像来传达某一信息和含义。

在人们的想象中,多半认为太阳是圆的,月亮是弯的,这就是太阳和月亮的图像在形状上的区别。就像洗手间的符号一样,性别上的区分一定要明显,如果符号标志有误,就会造成麻烦。因此,从形式上和内容上去认识和理解图形及图形创意就显得非常有意义了。

图形设计是图像的具体构思和表现,是对某一事物的表达形式。在早期,人们主要将简单的符号和图画作为记载思想、意识乃至所有相关活动的有效手段,当古人将一部分图形演变成文字之后,才真正意义上有了利用文字记录思想的行为。公元前3100年,第一个古埃及王朝建立,古埃及人在吸收美索不达米亚文字表达原理的基础上,发展了自己的“象形文字”的绘写法,使埃及象形文字具有表意和表音两种符号功能,即人类进入了文字传播信息时代。后来,随着造纸印刷术的发明和广泛应用,文字在传达复杂思想方面显得比图形更为重要了,于是图形的作用逐渐退减,文字的作用开始增强。(图1-1)

当今,虽然文字仍然具有它的记录功能性,但随着时代的发展,电视机、电脑和其他多种电子出版物的出现,特别是互联网的推广与普及使得世界范围内的交往和合作越来越多,然而由于各国语言的不

图1-1 指示标志图形

同，以至于人与人之间的交流受到了某些限制，为了寻找到一种能迅速识别与传播的视觉形式，现代图形文化进入了视觉传播领域。图形在新技术条件下的大量应用，意味着人类信息传播已从民族文化信息传播发展到国际文化信息传播。因此，现代图形创意也就成为人类生活与交流的媒介形式。

在中国的传统概念中，“图形”即是图样。几何学中认为，“图形”是几何图形符号的简称，是点、线、面的抽象组合形式。作为设计专业术语的“图形”一词是由英文学名“Graphics”直译而来的，它源于拉丁文“Graphicus”和希腊文“Graphikos”。而“Graphic”作为一门新专业提出来是在20世纪20年代，正式形成大约是在20世纪60年代，由此形成了图形设计，诞生了图形设计学科。图形概念的确定直到20世纪末才受到重视，其研究才得到发展。随着市场对视觉艺术的需求，设计师和图形教育家在追求图形视觉冲击力度和反常规的表现形式过程中，积累了许多图形设计观念和设计方法的经验，对形象思维中的图形设计教育学科的发展起到了促进作用。

我国早期图形概念与现代设计学科中的图形概念存在一定差别。我国的图形概念主要是指以图画、图像、图案变形为基础，由绘、写、刻、印等手段产生的图画记号，是区别于文字语言的视觉形式，在图形的表现形式上极具传承性，但和现代视觉艺术中的“图形”概念（信息和传播功能）已相差太远。“图形设计”既具有强烈的艺术审美作用，又可满足信息传播、技术、生活等的需要。现代图形的意义主要表现在可供解读，也可在解读中发挥作用。从广义上讲，图形应该是所有能够利用的视觉图像并能转化为传达信息的视觉符号，是通过绘、写、刻、印以及利用摄像机、照相机等现代电子设备器材和网络手段产生的能传达信息的图像符号。

所谓图形，也就是人为创造的形象，其中主要是指为科学和技术、设计和艺术以及为社会其他需要服务的形象。图形是说明性质的图画形象，具有阐释某个观念或传达某种内容的通用形象，有别于文字、词语、记录功能，相较于文字更含蓄、更意味。如具有研究性质的图形，需要借助图形去探讨自然和科学的真理；具有普及性质的图形，需要借助图形向大众宣传科学知识；技术模型设计类图形，如设计图、工程图、工程模型等，它们是科学理论和科学知识物质化、生产化和商业化的必由之路。图形更多地体现特定思想意识支配下对物形的刻画和表现，有别于纯抽象构成的标志和图案。图

图1-2
世界名画人物形象与现代西洋乐器组合。

形强调的是视觉符号的语言作用和象征意义，有别于纯艺术中强调艺术家个人的感觉经验的图案。图形艺术与其他造型艺术的区别在于，图形设计作品能充分运用传统和现代的各种视觉符号，传达情、形、意。它作为后现代主义及自然主义风格的回应者，顺应现代人们的精神需要，成为了继构成主义被后来的德国包豪斯学院接纳并发展的构成基础教学体系的设计风格的有效补充。

目前，在世界范围内的许多设计院校中，图形创意设计已成为必修的基础设计课程，并且各类艺术图形设计比赛，各类图形设计作品和书籍的大量涌现，对图形设计教育和学习也起到了促进作用。（图1-2至图1-12）

图1-4 钢琴与书中的动态图形

图1-3
世界古典名画与现代手风琴结合构成的图形。

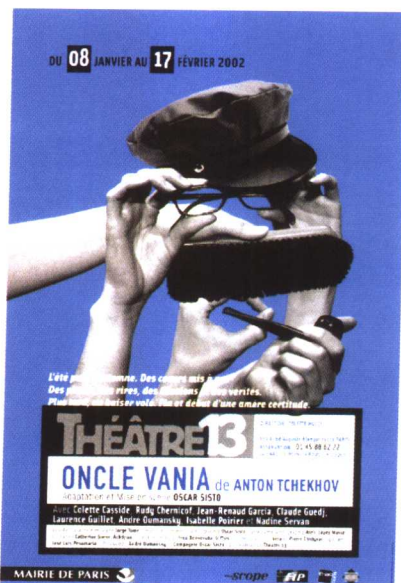
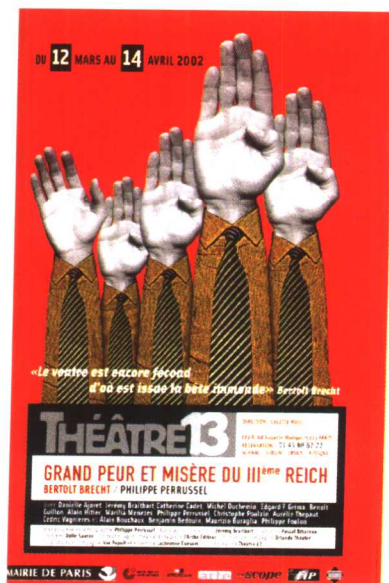

图1-5 剧场招贴

图1-6

物形在人物脸部和衣物中构成的图形。

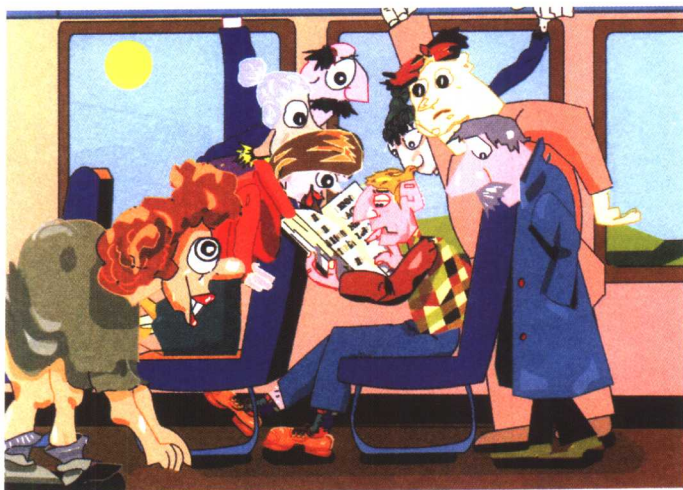

图1-8 漫画杂志图形

图1-7 《Wired》杂志 想象组合图形

图1-9 张旭波 《中国小姐与百事可乐》

图1-10 威廉·齐默尔曼 《和平》

三幅构思相同，构图不同的作品：以原子弹为背景，前景分别是临死前还衔着橄榄枝的白鸽、紧握各种武器的拳头、原本宁静的村庄。招贴采用蒙太奇的表现手法，造成强烈的视觉冲击力，向人们传达希望和平的信息。

图1-11 杨振 《和平鸽》

“和平”被战争摧残得已经体无完肤，翎羽皆尽，惨痛悲哀，却依旧屹立，依旧坚持抗争。

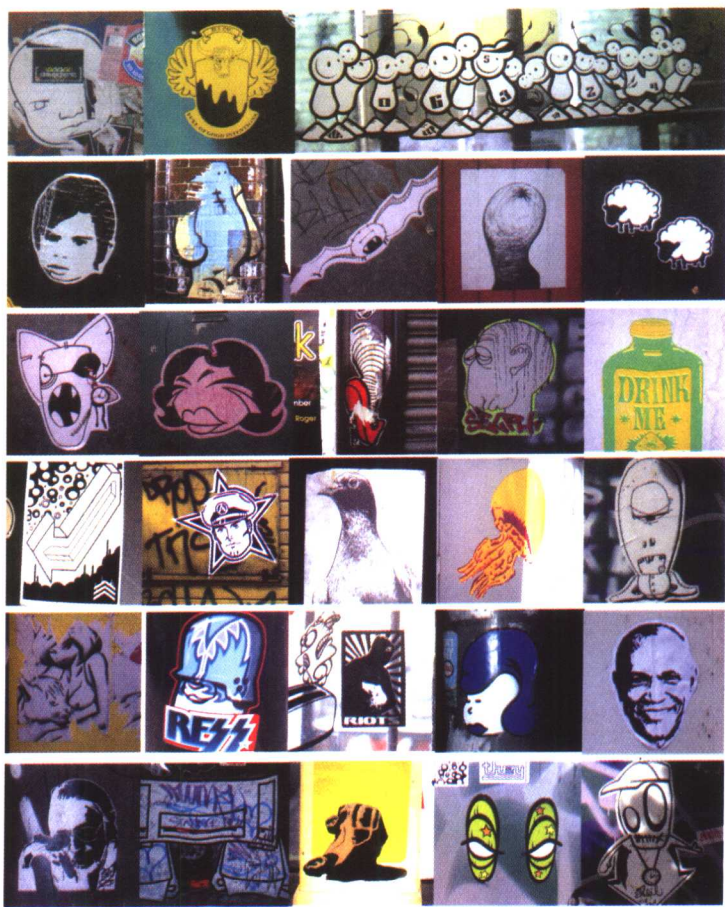

图1-12 涂鸦艺术图形

二、图形的产生和发展

图形的产生源于人类认识和改造世界的需要,从人类劳动生活的记事符号开始。世界上现存最早的造型艺术出现在旧石器时代晚期的雕刻品和洞穴壁画中。原始造型艺术的起源可以追溯到数百万年前人类开始制造和利用石器的时代。因为石器的问世,宣告了人类在大脑的思维过程中形成将物质和造型空间与功能目的相结合的一种意识。从打制石器到后来的制造陶器,人类经历了一个从对形的意识到对形的塑造的漫长的进化过程。在旧石器时代,古人类一直利用点、线、面、体制作出形态不一的石器,这些石器所表现出来的形状,是根据石材的大小、形状、质地、脉络以及打击时的位置、力量、角度和用途功能等各方面的因素产生的。既是造物的过程,又是对形态的认识和创造过程。(图1-13至图1-18)

人类创造出的雕刻品、洞穴壁画等原始造型艺术或许是最早的定型记号,人类由此开始脱离原先绘制较具象的图形,进而演变成绘制与较抽象的文字相似的符号。当人类形成了数量与计算的概念以后,就相应地出现了数字的记号和数的概念。

文字记号的诞生使人类赖以生存的信息资源和知识资源有了积累和传播的可能,人类从此告别了漫长的蒙昧时代,开始迈向文明社会。图

图1-15

公元前1400年左右,埃及墓穴中的图形壁画,表现了努比亚纳贡者向法老供奉金子的场面。

图1-16

旧石器时代晚期法国多尔多涅河畔岩洞半人半兽的动物图形。

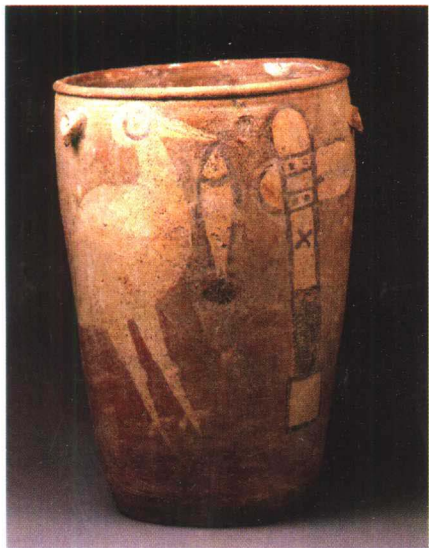

图1-13 鹤鱼石斧图彩陶

图1-14 春秋时期立人陶

图1-17 唐代墓室装饰画·红衣舞女壁画

形的产生应该分为三个阶段。第一阶段：从远古时期人类具有象形记事性原始图画符号开始到文字出现雏形。文字的出现使符号具有了一定程度的规范性，成为记事和识别信息的重要手段。第二阶段：由一部分图画式的符号演变成文字，并且使文字符号大量传播。中国造纸术和印刷术的诞生，使得文字和图画大量传播，使得视觉信息得以大量复制，人们赋予文字固定的意义，并使其成为传播交流的符号。第三阶段：近几十年，现代社会经济的全球化，使得国际交流更加密切，随着新科技传播工具的发展，文字语言作为一种符号反而成了障碍，因此，能综合信息内容且又极易被领会的图形开始为人们重视和利用。特别是视觉设计原理和规律地发现更加推动了人们利用图形进行交流的进程。

二万七千年前，一群欧洲的原始居民打着火把来到科斯凯洞穴的深处，进行了一项有意义的特殊活动。他们分开手指，将自己的手掌按在石壁上，然后用红色或黑色等颜料涂在手的周围，或将颜料放在管状物内吹喷到石壁上，再挪开手，石壁上就会出现一个手的轮廓图（又称阴型手印）。令人费解的是，这些手印中，有的没有中指，有的没有无名指或小指，在法国、西班牙和意大利境内的不少史前洞穴遗址中都曾发现过类似的手印。据专家推断，这些手印可能是在试图说明一种功能记号（见图1-19）。另外，在洞穴壁画中也刻画着许多具象的动物纹和抽象的几何纹，或是为祈祷狩猎成功，或是对狩猎的祭祀，或是表现自然的现象。这些都是原始人类创造出来的一种介于主观世界（精神）与客观世界（物质）之间的信息与知识的载体。如果说史前时代的语言、音乐、舞蹈或表情动作是瞬间性地表现，传播和交流了某种信息或知识的非定型记号的话，那么洞穴石壁上的图形无疑是长久的和具有造型空间的记号。而后，随着印刷业的发展，图形设计开始走向社会与市场，并且进入了设计的科学领域。

进入信息时代后，高新科技的发展为设计师开辟了新的空间，图形革命伴随着计算机技术成为设计师们更深层次研究的工具，并且扩展了图形的视觉领域和图形设计范围，促进了图形的发展，从而奠定了图形在设计应用中的地位和作用。

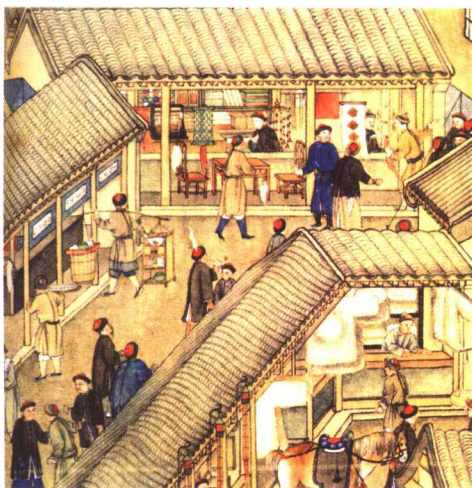

图1-18 清代·乾隆南巡图卷·前门街市图