

For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education

高职高专艺术类专业[基础学程]CURRICULUM

图形设计

李兆明 主 编
乔 臻 李兆明 编 著

凤凰出版传媒集团重点出版项目

凤凰出版传媒集团 ◆ 江苏美术出版社

For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education

高职高专艺术类专业[基础学程]BASIC CURRICULUM

图形设计

李兆明 主 编

乔 臻 李兆明 编 著

大 视 觉
艺术教学系列

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图形设计 / 李兆明主编 乔臻 李兆明 编著. —南京: 江苏
美术出版社, 2007.8

高职高专艺术类专业基础课程

ISBN 978-7-5344-2411-3

I. 图… II. ①李…②乔… III. 构图 (美术)—造型
设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 124602 号

策划编辑 徐华华

责任编辑 徐华华

朱 婧

封面设计 武 迪

文字审读 郭廉夫

责任校对 吕猛进

责任监印 袁 炜

书 名 图形设计

主 编 李兆明

编 著 乔臻 李兆明

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

制 版 南京水晶山制版有限公司

印 刷 盐城印刷总厂有限责任公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 9

版 次 2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2411-3

定 价 38.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

江苏省高职研究会艺术类专业协作委员会教材编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
成 员 艺术类专业协作委员会委员

高职高专艺术类专业《四大学程》编写委员会

《基础课程》编写委员会

主 任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
副主任 钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
孙亚峰 徐州建筑职业技术学院系主任
成 员 胡国瑞 南京艺术学院副教授
周燕弟 连云港高等师范专科学校系书记、副主任
顾晓菁 江苏技术师范学院系主任
朱彧薇 江南影视艺术职业学院副主任
仇高驰 徐州教育学院系副主任
刘剑波 常州轻工职业技术学院教研室主任
黄 顺 苏州农业职业技术学院教研室主任
陈 鑫 硅湖职业技术学院系主任

《实验课程》编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任
尤景林 苏州广播电视大学系主任
成 员 吴建华 苏州工艺美术职业技术学院教务处长
史国富 无锡工艺职业技术学院系主任
李根芹 江阴职业技术学院系主任
李纪彬 明达职业技术学院系主任
王 伟 江苏经贸职业技术学院系主任
李京龙 南京特殊教育职业技术学院副主任
毕亦痴 苏州经贸职业技术学院副主任
朱瑞雪 扬州环境资源职业技术学院教师
张 晶 无锡职业技术学院教研室主任

《实训课程》编写委员会

主 任 陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
副主任 李安东 南京工业职业技术学院系副主任
顾明智 常州纺织服装职业技术学院系主任
成 员 王 波 钟山职业技术学院系主任
陆康源 江苏信息职业技术学院系主任
肖 斌 淮安信息职业技术学院教研室主任
许松宁 南通航运职业技术学院副主任
李 荣 泰州职业技术学院系主任助理
经 松 江苏农林职业技术学院教研室主任
吴 荣 常州机电职业技术学院教研室主任

《精品课程》编写委员会

主 任 江 杉 扬州职业大学艺术系主任
副主任 杨 扬 江苏省江海职业技术学院系主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
成 员 张祖鹰 南京化工职业技术学院系主任
李 涵 苏州职业大学系主任
濮安国 苏州职业大学教授、中国明式家具研究所所长
陈维信 无锡南洋职业技术学院系主任
虞海良 无锡南洋职业技术学院副教授
王晓岗 无锡商业职业技术学院系副主任
荀 武 苏州托普信息职业技术学院副主任
姜冬莲 南通紫琅职业技术学院教研室主任
张 菲 南京交通职业技术学院教师

高职高专艺术类专业《四大学程》教材审定委员会

主任委员

邬烈炎 南京艺术学院设计学院副院长
吴继新 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长
叶 苹 江南大学设计学院副院长
洪锡徐 苏州工艺美术职业技术学院视觉传达系系主任
刘境奇 广东轻工职业技术学院艺术设计学院院长
彭桂秋 湖南省工艺美术学院副院长
闫 浩 江西陶瓷工艺美术职业技术学院院长

审定委员会委员

(以姓氏笔划排序)

尤景林 苏州广播电视大学系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
李安东 南京工业职业技术学院系副主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任

序

职业教育是我国现代化进程中培养高素质劳动技术人才的基础工程。夯实人才金字塔结构的基础,必须坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为中心、以能力为本位的办学指导思想,进一步深化职业教育教学改革,真正办出职业教育的特色,提高职业教育的教学质量和办学效益,促进职业教育可持续健康协调地发展。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会在省教育厅高教处的指导下,依托省内高职专科院校一线教师的教学实践和教学经验,组织开发、编写了此套体现江苏特色,反映新知识、新技术、新工艺和新方法的高职高专艺术类专业“四大学程”。学程着力体现能力为本、任务驱动的指导思想,通过任务、活动和主题等多样化的表现形式,将知识点和职业能力实践融进课题训练中,改革教学方法和学生的学习方式,以此提高艺术类专业学生的创造能力和综合素质。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会和江苏美术出版社,经过三年多的研究和努力,在参编院校师生的积极配合下,“四大学程”第一批教材面世了。这是我省职业教育教材建设的新的探索和新的成果。“四大学程”已列入江苏“十一五”期间重点出版项目,是我省高职高专教材建设的新的增长点。希望该学程继续秉持实事求是、创新求精、面向未来的原则,省内各高职高专院校在使用好“四大学程”的教学实践中,进一步修订和完善本教程;同时,能够借鉴国外优秀职业教育专业课程和教材,吸纳全国高职高专院校教材编写的优点,不断优化内容,拓展体系,为加速培养适应我省经济社会发展需要的技术型、技能型人才,为建设江苏和全国的高职高专课程、培养高素质的技术人才做出贡献,为江苏的“富民强省”和“两个率先”服务。

高职高专艺术类专业
“四大学程”编写委员会
2007年5月20日

目录

序	
概述	001
课题一 图形的基础知识	003
课题二 观察力训练	019
课题三 思维训练	028
课题四 图形的表现方法	056
子课题一 利用点、线表现图形	056
子课题二 利用同构方法表现图形	080
子课题三 利用影像方法表现图形	091
子课题四 利用模拟手法表现图形	100
课题五 主题表现训练	122
作者简介	139
结语	140

概 述

图形是平面设计的基本构成元素,是在平面上形成的区别于文字的视觉图像,基本上指绘画图形、装饰图形、科学图形、技术图形、摄影图形等可以应用于视觉传达设计,对于信息最终准确地传递、表达有着至关重要作用的图形。图形语言是人与人之间用以交流、传递信息的一种载体,好的图形可以在没有文字的情况下,通过视觉进行无言的沟通。正如当代国际著名视觉设计大师霍尔戈·马蒂斯所言:“一幅好的招贴,应该是靠图形语言说话的,而不是靠文字的注解。”这是作为视觉传达设计选用图形的基本标准和图形的基本特征。

我们今天已处在读图的时代。随着图形化视觉语言运用范围的扩展,科学技术发展的日新月异,二维平面性的静态式图形因为数字技术的运用出现了三维甚至四维状态的动态式图形。实际使用的图形类型从形式上大致可分为:平面图形(抽象和具象图形、文字图形、装饰图形等),绘画图形(抽象或具象绘画图形),摄影图形(商业摄影、艺术摄影、新闻摄影等),数字图形(二维数字图形、三维数字图形、影视动画图形、多媒体数字图形等)。

图形的发展与现状:图形的演变与发展有极为重要的文化渊源。人类早在有文字之前,主要是用简单的符号和图画、纹样作为记载思想、意识乃至相关活动的有效的手段。早期的图形、绘画和早期的文字不属于真正意义上的有意识的平面设计或图形设计,但其原始动机与今天的平面设计不谋而合。其次,图形的现状是:第一,形式多样,风格多样。图形没有固定的形式,没有特定的公式,这是当代艺术的共有特征,也是图形的基本现状;多种风格之间并不排斥,而是相互包容,共同发展。第二,应用广泛。在视觉传达领域里图形与字体一样是重要的基础,不管在视觉传达的传统领域还是新媒体领域,图形表达的有趣、灵活、强烈、直白的特征体现出文字语言所没有的优势,弥补了文字语言的不足,适用于沟通中的不同层面的需求。图形也将更多地出现在未来的文化领域。第三,目的明确。图形作为传播载体,承载的内容、传播信息的本质特征将会更明确。

图形具有以下特征:

第一,图形是信息体。① 作为信息载体的职能原则。图形作为平面设计的主要手段之一,在开始就确定了它的目的和职能。作为信息载体,承载信息、传播信息是其根本前提。在图形创作中对信息的准确表达是其核心,也是图形自身价值的体现。② 时代性的信息。“笔墨当随时代”,作为一门和当代社会生产紧密结合的设计行业,平面设计是一面镜子。

第二,图形是艺术形式。① 艺术的原创性。② 语言的独创性。

第三,图形是多元文化的综合艺术体。① 多元性。② 传播的科学性。如引起注意——产生兴趣——产生欲望——导致行为。③ 多学科的组合、跨越。20世纪80年代以来,随着计算机技术的发展和普及,人类进入了一个信息爆炸的新时代,计算机技术的发展对生活的各个方面都产生了巨大而深远的影响。新兴的信息产业迅速崛起,开始取代钢铁、机械等传统产业的统治地位。改变图形设计的技术手段,改变了设计的程序和方法,与此对应的设计师的创造思维和观念也有了大的转折;另一方面,开辟了在传统基础上的二维扩展到三维设计空间的形式、动态、多媒

体。现代科技的发展让我们懂得空气也有密度,这种密度上的松散与紧密直接导致了一种力量的流动和强弱。阿恩海姆这样解释空间,他认为:空间看上去那么富有质感,以至于像是获得了半固体的性质,在艺术和设计发展的过程中,多空间的观念在理解上的提升直接影响着视觉造型。

图形的创意原则(参考袁田敏著《图形设计》的教程):

- ① 求异原则——追求原创性,个性所在;
- ② 求意原则——追求表意性,形式、内容统一,生命所在;
- ③ 求易的原则——追求沟通性、传播性,目的所在;
- ④ 求艺原则——审美原则,精神气质所在;
- ⑤ 求益原则——服务于人,具人性化,设计宗旨所在。

现代技术的发展使视觉语言更加丰富多彩,受众的审美意识和生活、文化观的变化使图形设计具有很强的时代性。要以传播信息的价值体现图形设计的存在价值,这就要求我们的图形设计所包含的信息容量大,信息传达准确、有效,要求视觉形式单纯、简洁并容易记忆,同时又有不断变化的多样性。因此,图形设计既要有强烈的艺术审美作用,又要满足信息传播、技术、生活等需要。在图形中应充分地显示设计师的智慧,体现趣味性、简洁性,以符号化的形象表现多层内容,以新奇的图形组织关系吸引大众的视线,通过一种事物的过程预示另一种事物的可能性等,并能为观者提供无限联想和想象的空间,启发大众的智慧。

本学程从图形设计的过程出发,结合实际授课需要,分为以下五个课题:第一课题为图形的基本知识;第二课题为观察力训练;第三课题为思维训练;第四课题为图形的表现方法训练,第五课题为主题训练。在每个课题中强调理论与实践相结合,通过图例的分析讲解,明确课题目标,利用各种教学手段促使课程阶段教学目标的实现,使学生的观察力、思维能力以及表现手法通过课程的学习能够有机地融合,最终能够完成有针对性的主题图形的表达。

课题一 图形的基础知识

课题概述

本课题主要了解图形的定义以及图形的起源与发展,图形的应用范围,图形语言的作用与特征,学习绘画艺术中的图形语言和中国传统民间艺术中的图形语言。通过学习启发学生从各种艺术形式中发掘图形语言的运用方法、表达方式以及表现形式等。

课题目标

通过西方现代绘画艺术和中国传统民间艺术中图形语言的运用,表达方式和表现形式的比较,明确图形语言的基本作用与特征。

设计阐释

从概念和理论的角度加强对图形的基本认识,要求学生查阅、搜集相关资料,完成相应的课题训练,了解图形语言的作用与特征。

知识点

一、图形的定义

美国设计师德维金斯第一个用“图形设计”一词来指他所从事的书籍装帧、广告设计等专业活动。这意味着设计师已经意识到在信息时代里,他们工作的目的就在于视觉传播。因此,图形与信息、传播有着密不可分的联系。

“图形”一词的英文是“graphic”,它源于拉丁文“graphicus”和希腊文“graphickos”,包含四个方面的意义:由绘、写、刻、印等手段产生的图画记号;是说明性的图画形象,有别于词语、文字、语言的视觉形式;可以通过各种手段进行大量复制;是传播信息的视觉形式。“graphic”一词通常指那些具有广告性质的图画作品,是具有设计性、着意于说明某种概念的视觉符号。

二、图形的起源与发展

可以说,图形的起源和发展大体分为四个阶段:远古时期;手工业时期;工业化革命时期;现代科学技术时期。从这四个阶段不难看出,图形的起源和发展与社会的科学、文化、经济的发展密不可分,其中科学技术的作用尤为显著。

1. 远古时期

图形的产生是人类认识自然和改造自然的需要。在旧石器时代,人类的祖先就开始用木炭或矿物质颜料在他们居住的洞穴岩壁上作画。这或许就是他们在语言之外、文字发明之前相互交流的一种方式。这些象形符号成为他们在狩猎、劳动和社会活动中进行信息传递的媒介方式之一。我们可以想象这可能是他们集体狩猎之前,为了更好地合作而进行沟通的“信息语言”;也可能是向下一代传授如何狩猎的说明性语言;也可能是他们的巫术咒语或祈祷内容的表现等。这些都可看成是现代图形的雏形。

通过西班牙阿尔塔米拉洞穴、法国拉斯科洞穴中发现的史前岩画,可以深切地感受到来自远古时期的信息。图 1-1 通过点、线形象地表现了一只垂死的熊。它口鼻鲜血直流,身上满是被矛或者其他石器击打过的痕迹,可谓伤痕累累。图 1-2 则是通过点、线、面的结合表现了一个半鹿半人的形象,多数人认为这个形象多半与狩猎、巫术、祈福有关。毋庸置疑,人类最早的视觉传达方式基本上是利用图形进行的。图 1-3 是新石器时期的陶盆上描绘的舞蹈着的人们图形,我们可以从一个侧面了解先民们的生活信息。

随着人类意识的进化、人类生存空间的扩大和对交流重要性认识的提高,一部分原始图形开始向文字演进,形成了人类最早的三种文字类型——苏美尔人的楔形文字、埃及人的象形文字、中国人的象形文字。这些会意性文字都具有同一个特点,就是每种文字类型自成体系,类似图画,或者象征图形。因此文字的出现可以说是图形第一次大的变革和跨越。文字使人类的信息传达更为标准、确切。图 1-4 为中国古代金文中的“鱼”字,有着明显的图形特征。

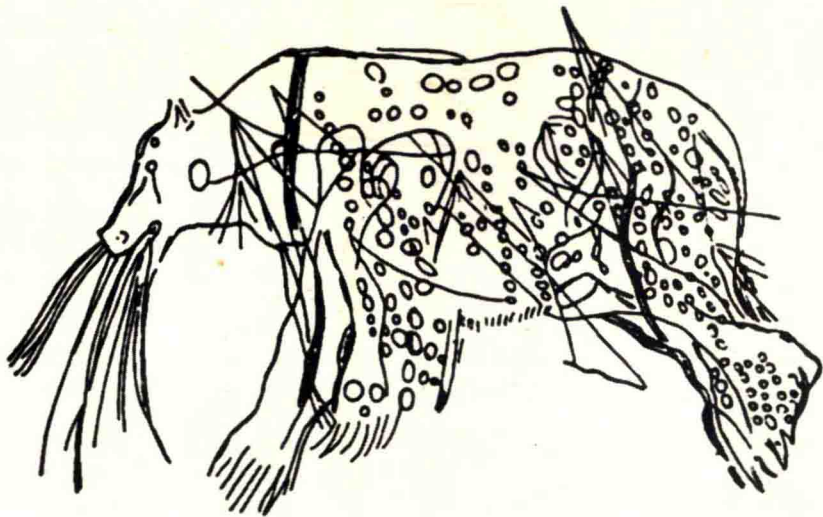

图 1-1 阿尔塔米拉洞穴史前岩画 (西班牙)

图 1-2 法国 拉斯科洞穴史前岩画

图 1-3 新石器时期的陶盆

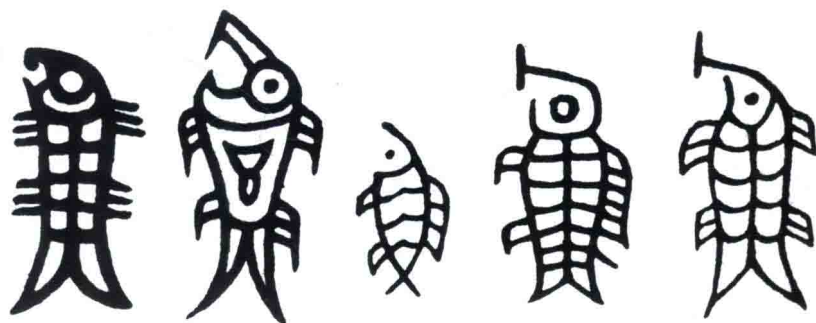

图 1-4 金文“鱼”字

图 1-5 公元 959 年中国印刷的佛经

图 1-6 公元 1249 年中国出版的《本草纲目》

2. 手工业时期

在人类漫长的手工业时期中，中国造纸术和印刷术的发明使人类的视觉信息可以大量复制而面向更多的受众，信息的传播范围变得更加广阔。同时，印刷术的广泛运用和发展，进一步促进了图形设计的发展。此时的图形多数承载着各种文化知识、科学知识，大量传播使整个社会文化得到迅速发展；社会文化发展所带来的各种文化、科技成果又反过来成为图形设计的发展动力。例如图 1-5 是公元 959 年中国的佛经印刷品，木版印刷，图文并茂；图 1-6 是中国在公元 1249 年出版的《本草纲目》，其中说明性的图形已经能够将事物特征完整地表现出来；而这些都充分地说明了印刷术为图形信息传播的发展提供了有力的工具。

印刷术传入欧洲以后，促进了欧洲文艺复兴时期的快速到来。同时欧洲文艺复兴对于图形设计的发展也是一个非常重要的历史阶段。当时的达·芬奇及同时代的其他艺术家和科学家在视觉原理和规律上的发现，对人体结构及许多自然规律的探究，都成为图形设计的重要经验。讲究艺术性与科学性的结合，是文艺复兴时期对图形设计的重要贡献；而不断发展的印刷技术，使图形的种类和风格不断丰富。例如，中国的民间木版画和西方的木版画所表现出的各自的图形风格特征。图 1-7 为具有浓郁地方特色的中国民间木版年画——门神，图 1-8 为欧洲文艺复兴时期宗教题材的版画《死神之舞》。设计与生产工艺的结合也是因印刷的产生而开始的。纸的产生和印刷术的广泛运用，使图形传播的范围迅速扩大，一切纸张印刷品都能进行图形传播。

图 1-7 中国门神

图 1-8 《死神之舞》 荷尔拜因

图 1-11 原稿之一

图 1-12 原稿之二

图 1-13 合成作品

图 1-14 电脑合成图片

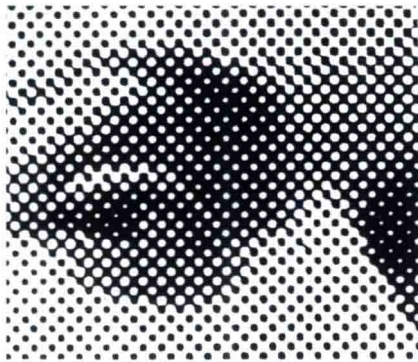

图 1-9 《眼睛》 佚名

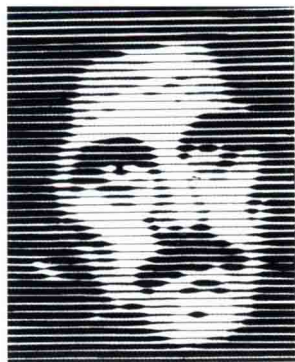

图 1-10 佚名

3. 工业化革命时期

在变革的 19 世纪,工业化革命带来了科学与技术的飞速发展,与此同时也给图形设计带来了许多新的发展契机。特别是摄影技术的发明,为图形信息的传播提供了一种全新的媒介,图形设计由此获得了更为广阔的表现空间,信息传达更加准确,视觉表现也更加丰富起来。摄影的产生还促进了印刷技术的进一步发展——照相制版技术的出现。设计师们开始利用制版技术中的网线和网点技术要素创造出了一种故意为之的图形效果。图 1-9 为利用网点进行表现的图形,图 1-10 是利用网屏进行表现的图形。这种表现手法在课程中专门有章节进行介绍和练习。

可以说,这是继造纸术和印刷术发明之后,人类利用科学技术为人类视觉信息传播创造的又一次革命。

4. 现代科学技术时期

20 世纪末是科学技术大发展的时期,除了现已普及的电脑技术、数码技术之外,通信技术的发展也毫不逊色。卫星通讯、传真、移动电话、数字电视等似乎在短短的数年间进入了我们的日常生活工作中,其速度之快超出人们的想象。由此,图形设计自然也相应地改变和发展着。例如,传真图形、手机图形(从最初的利用各种标点符号组合形成的图形发展到现在的彩信)等的出现。

一切先进的科技成果都可以成为图形设计发展的动力。图形设计已进入了一个超时空领域,视觉信息的传播已经超越了时间和空间的局限。各种视觉信息都能以不可思议的速度,在全球范围内迅速准确地传播。“只怕想不到,不怕做不到!”可以很确切地表现出现代科学技术为人们的生活带来的巨大冲击和改变。各种合成技术使图形世界变得异常丰富与美妙,图形设计的观念也随之发生了重大变化。图形概念中的绘、写、刻、印等表现手法转变为“所有能够利用来产生视觉图像并转化为信息传播的技术”;而“说明性图画”不再是简单的、类似《本草纲目》中的再现性图形,而是承载了更多更丰富的信息语言。图 1-11~图 1-13 都是利用电脑技术进行处理的图形图像的步骤。图 1-14~图 1-16 是电脑合成后的最终结果,效果极佳,这就是现代科技对设计贡献的体现。

那么,显而易见,现代科学技术为图形设计的发展带来了翻天覆地的变化。

图 1-15 选自《图形创意》 赵志君编著

图 1-16 选自《图形创意》 赵志君编著

三、图形语言的基本特征

1. 图形——信息的载体

图形设计的主要功能是传播视觉信息,是为某项具体问题和目的而作,因此要考虑信息传达的有效性与准确性,并且要关注受众的理解。而绘画图形所表达的通常是艺术家个人的态度和观点,不一定关注受众的理解。因此,有效性和准确性是图形语言信息传达功能方面的基本特征之一。图 1-17 是设计师尤卡(Yukka)于 1981 年在巴黎的一次经历。由于旅途的颠簸和气候突变,他在参加国际评审会议的前一天得了一场病。因为语言不通,几次到药店都无法沟通。后来他突然意识到自己是视觉设计师,为什么不用对方也能明白的视觉语言来表达自己的意图呢?于是有了这件设计师本人最为得意的作品。图形作为平面设计的主要手段之一,从一开始就确定了它的目的和职能,作为信息载体,承载信息、传播信息是其根本特征。它的语言性特征和艺术特质不能掩盖它的根本职能,所以在图形的创作中对信息的准确表达是其核心,也是图形自身价值的体现。

图形运用准确的信息要反映其要表现的主题内容,用恰当的形象语言去表达,要求直观有力。直白地说,就是不同国家的人看到图形所表现的内容都能明白其主要的含义而不会产生疑义。准确的信息传达是图形的最基本的要求,这就是图形语言的魅力所在。

图形原先多是在插图、书籍装帧和广告中加以运用,而现代图形设计已广泛用于图表、标志、装饰、包装、印刷、印染、报刊、杂志、视频影像、电脑、摄影等众多领域。图 1-18~图 1-20 是图形在标志、包装、招贴、室内、装饰中的实际运用。人能通过自身特有的思维,创造出有效的解释经验图式的能力。眼力显然是理解的领悟能力。如果图形释放出的信息可视不可读,视觉传达就没有最后完成。视觉信息的可读性要求视觉语言清晰可辨,信息示意不能似是而非,含混不清;视觉语言不能言之无物,辞不达意。信息只有被识读和接收,传达的目的才能达到。这就是图形语言形式的基本特征——可视性与易读性。

正如不同时期的文学作品反映不同时代的信息一样,图形设计作为一门与当代社会生活紧密结合的设计行业,不同的时代特征总是映射在图形的各个环节中,体现了人们的想象力和所有观念形态都是来源于生活,足以证明图形的产生和发展源于人类认识自然与改造自然的需要。因此图形是信息的载体,它总是同人文思想、生活环境、材料工艺等结合。总之,以图形为主的平面设计永远是时代的一面镜子。

2. 图形——审美性艺术形式

图形的优势很大部分源于它的审美价值。在今天我们除了关注图形的信息传达的功能实现,也追求表现上的诗意化。优秀的图形作品在视觉效果上无论是简洁的还是繁复的、传统的还是前卫的,总是通过生动的线条、完美的色彩、恰当的构图来创造符合形式法则的形象,给人带来精神和情感上的满足。图形的表现形式很多,但主要为平面设计,即二度空间设计,不能体现深度。这种二度空间设计造成的

图 1-17 设计师尤卡(Yu-kka)异国旅途中的作品

图 1-18 凤凰卫视台标

深度,仅是人们的视觉感受而已。二度空间是一个假想的空间,而二度空间领域却是人类最基本的创作空间。图形是审美性的艺术形式,它的思想性和语言性的特征决定了它的艺术潜能和艺术气质。在图形语言的艺术形式中,原创性具有相当的设计价值,图形底蕴的原创是最真挚的,是图形设计的生命力。底蕴的原创引领我们对未来领域的探索。图形体现的语言是独创的,这是设计师一生的追求,透过图形语言看到主题之外的很多东西。设计师们无不独具匠心地展示自己的个人风格语言,强烈的个性体现形成了自己的个人标志。这种强烈的个人风范是其他人无法介入的。语言风格的不同体现,使得平面设计呈现出百花齐放的艺术氛围。

图 1-19 《天涯》杂志的封面

图 1-20 包装设计 陈幼坚

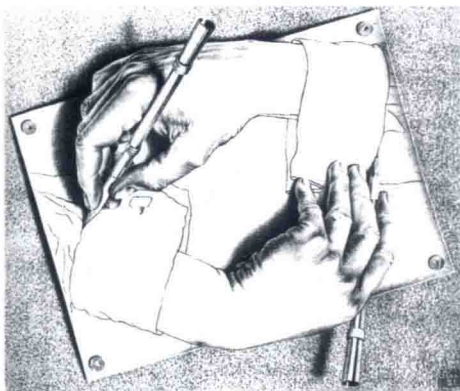

图 1-21 《画面的双手》 埃舍尔

图 1-22 《少女》 毕加索

图 1-23 《下台阶的裸女
NO.2》 杜尚

图 1-24 《泉》 杜尚

3. 图形——综合化的艺术体

① 图形的多元化:在国际交流频繁的今天,多元化体现为地域文化的差异导致设计文化的多元;应用图形的广泛性要求图形设计要多元化,以适应市场的要求。多元化相互取长补短,相互包容和互动。如我国传统装饰图形的造型,经过不同时期文化的锤炼和工艺的锻造,形成了各不相同的表现特征和表现风格。在今天的設計中要借助于出版的中国工艺美术史书、专著以及中国民族纹样图典,学习、借鉴、研究中国的传统艺术图形,认真了解民族传统图形的真实内涵,研究其形式规律、审美特征和表现方法,为今天的设计服务。

② 传播信息的科学化:平面广告的作品有这样的制作程序,作品首先引人注意——受众产生兴趣——受众产生购买的欲望——对信息产生购买的行为。这种科学化的程序需要强有力的视觉元素组成的图形展示在大众面前。在今天信息传播方式多样的情况下,选择传播的合理途径是图形的最佳的体现形式,需要在图形创意时有轻松的表达和人性的融入。

③ 多学科的融合、飞跃:在图形的设计中,要求设计者要有广泛的知识面和深刻的专业认识。图形是形态学、符号学、心理学、传播学等多学科的合作。这种多元的融合和相对独立的语言是今天图形设计的最大的风格体现。

四、西方现代绘画艺术中的图形语言

任何一种审美意识的产生总是伴随着哲学领域的观念革新。现代图形设计受绘画流派的影响,同时又影响着现代绘画艺术。西方现代绘画流派影响着图形在不同历史时期的主流表现风格,这是由于有些流派的艺术家的生活需要,在从事绘画创作的同时,也部分地进行图形设计工作;另外,有些图形设计师也热衷于美术创作。绘画作品(图 1-21)所引发的人的视觉悖论,构筑了有别于传统的,而具有探索表现的新视觉思维方式。它给我们以一种新的启示,新的视觉语言,使图形能够表现的创意范围更加宽广。从这一方面也可以看出艺术与设计有着密切的联系。

20 世纪图形设计的发展直接与现代绘画相联系。法国的野兽派、德国的表现主义,以及立体派、未来派、达达派、超现实主义、风格派、构成主义和波普艺术等均改变了图形语言和视觉传播方式,直接影响了图形设计的风格和表现手法。可以说现代绘画以其超常的形式感、别致的形态及独特的艺术理念影响了设计领域,从创作观念和表现形式上改变了图形设计的造型语言和表现方式(图 1-22~图 1-29 为各个绘画流派的代表作品,而图 1-30~图 1-35 是受到各个绘画流派艺术风格影响的设计作品)。

我们可以通过 20 世纪几个重要的西方绘画流派的表现特征来感受其对图形设计领域的影响,并以此了解图形创意与表现的发展过程。

图 1-25 《永恒的记忆》 达利

图 1-26 《自由决定》 马格利特

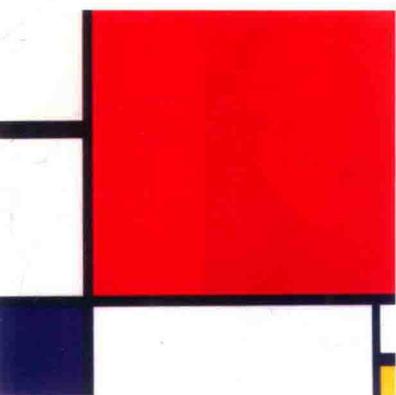

图 1-27 《红黄蓝》 蒙德里安

图 1-28 《玛丽莲·梦露》 安迪·沃霍尔

图 1-29 《女孩肖像》 罗·利希滕斯坦

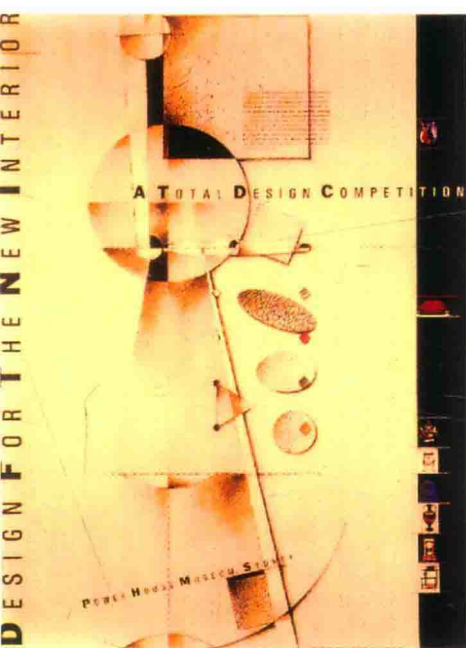

图 1-30 带有立体主义风格的广告设计

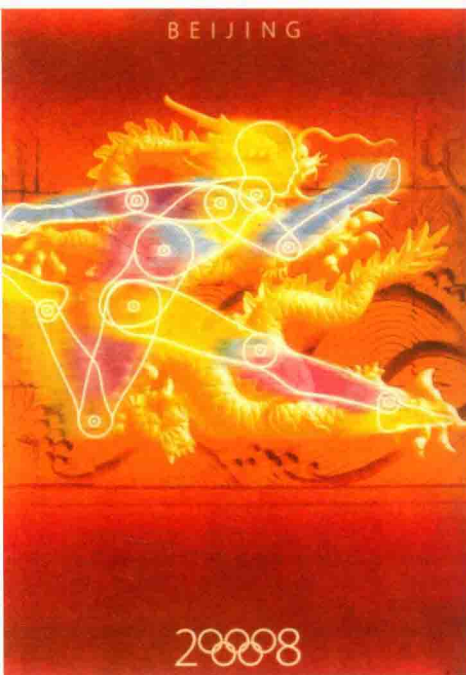

图 1-31 带有未来主义风格的设计作品

1. 立体主义(Cubism)

立体主义产生于法国,它的出现标志着现代艺术进入了一个新阶段。立体主义彻底否定了传统绘画的真实描绘与三度空间,抛弃了人们以往的视觉经验,也抛弃了客观物象的描绘,主张不要完全模仿客观对象,重视艺术家的自我理解和表现。立体派否定了透视,否定了从一个视点观察事物和表现事物的习惯观察法与表现法。作品中充满着对具体事物理性的分析、重新构造和综合处理的特征,以不断移动的视点,描绘不断变动的事物;以独特的视觉发现,创造新的表现手法。

由此可见,立体主义开创了新的美术观察方法和表现视角,用面的转换来表达空间,绘画对象仅仅成为创造视觉语言的形式。在图形表现中,以特有的纯色和纯形体关系,采用几何体图形,进行创造性设计和块面构成。这些正是立体主义为图形设计和平面设计带来的形式影响。

图 1-22 为立体主义“干将”毕加索的代表作品,图 1-30 为立体主义风格的设计作品。

2. 未来主义(Futurism)

未来主义是 20 世纪初期产生于意大利的一场关于绘画、雕塑和建筑设计的影响深刻的现代主义运动。未来主义的灵感来自西方国家的技术成就,努力表现时代的精神——高速运动的汽车、飞机、现代建筑等。其拥护者们热衷于用线条、形状、色彩描绘一系列重叠的形和连续的层次交错,以运动和各种动态为表现的基本对象,表达速度和激情,想方设法使作品充满动感,体现与歌颂一种激动人心的速度与无所不在的力量。

未来主义对平面设计的影响则体现在以斜体字体现快速印象,以黑体字体现剧烈的噪音或音响,强化文字的表现力度,赋予那些自由而活力的文字词句以变幻的速度感。未来主义主张在印刷图形中采用字体标点、音符、数字、字母等符号进行富有动感的构图,即使单是文字也应强调运动感和跳跃感,提倡用具有动态特征的线和弧线强化感情的视觉冲击力。

图 1-23 为未来主义的代表作品《下台阶的裸女 NO.2》,图 1-31 为带有未来主义风格的广告图形设计。

3. 达达主义(Dada)

“达达”一词最初只是运动组织者从字典中随手拈出来的字眼,没有什么特殊的含义。“达达”在法文中是“玩具马”的意思。然而,无意义却能表达出达达派最本质的立场与态度——从虚无主义的观念出发,否定一切,否定理性和传统文明,提倡无目的、无理性的生活和不受任何法则约束的完全自由的文艺,这就是达达主义的目标。达达主义宣称反对所有的现存艺术,反理性,认为世界是没有任何规律可循的,唯一可遵循的是机会和偶然性。可以看出,这是一群知识分子在第一次世界大战那个特殊背景下的一种个人情绪的宣泄。