

二十一世纪艺术设计专业精品教材

图形创意

reative raphics

主 编 陈 娟 符应彬 林晓丽

科学技术文献出版社
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION PRESS

图形创意

reative Graphics

主 编 陈 娟 符应彬 林晓丽

副主编 刘 洋 郭颜波 李 珣 黎瑞成

科学技术文献出版社
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION PRESS

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 / 陈娟, 符应彬, 林晓丽主编. — 北京: 科学技术文献出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5023-7835-6

I. ①图… II. ①陈… ②符… ③林… III. ①图案设计 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第073404号

图形创意

策划编辑: 霍志敏 责任编辑: 李卫东 责任校对: 张叫咪 责任出版: 张志平

出 版 者 科学技术文献出版社

地 址 北京市复兴路15号 邮编 100038

编 务 部 (010) 58882938, 58882087 (传真)

发 行 部 (010) 58882868, 58882874 (传真)

邮 购 部 (010) 58882873

官方网址 <http://www.stdp.com.cn>

发 行 者 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销

印 刷 者 北京盛兰兄弟印刷装订有限公司

版 次 2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷

开 本 889×1194 1/16

字 数 220千

印 张 7

书 号 ISBN 978-7-5023-7835-6

定 价 48.00元

版权所有 违法必究

购买本社图书, 凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换

前言

图形是通过视觉形象传达信息的一种特殊的语言形式。这种语言形式的产生可以追溯到人类社会产生的初始阶段，那时人们就已经在洞穴中、岩壁上刻画图形以沟通信息，表达情感和意志。从结绳记事到祭祀图腾，从象形文字到器物装饰，随着人类社会的发展，信息传达方式和媒介经历了日新月异的发展，特别是进入信息时代以来，传播技术的迅疾发展不断把人类推向始料不及的新的生活方式中。

图形创意是艺术设计领域里重要的视觉传达语言，图形创意课也是一门重要的专业基础课程。本书以清晰的条理、详实的文字、丰富的图例介绍了图形创意课程的教学内容和方法，特别结合了大量的实践教学课题和成果，循序渐进、深入浅出，形成了一套较为完整的、具有较强实用性的教学材料。

本书将学生创作设计的作品与成熟经典的作品结合起来，针对艺术设计专业的教学特点，既阐述了图形训练入门各阶段的步骤、练习过程，又较全面地介绍了图形设计的原理、表现手法和形式语言。书中精心收录了标识、招贴、包装、书籍、商业广告、展示设计、时尚类等各个领域中的优秀图形作品，并加以说明与分析，文字简练，内容翔实，信息量大，参考性强。本书适合普通高等院校艺术设计类师生使用，也可作为相关从业人员、爱好者自学参考用书。

由于编者水平有限，书中的错漏以及不足之处，敬请广大的读者和同行给予批评和指正。

陈娟

2013年5月

CONTENTS

目 录

P.001

第一章 初探图形世界

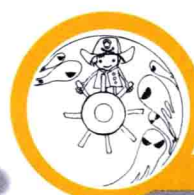
P.051

第五章 图形创意的换位思考

P.015

第二章 深入感知图形

P.073

第六章 图形创意的设计意图

P.023

第三章 图形语言的语义来源

P.105

第七章 图形创意的实践探索

P.035

第四章 图形创意的形式法则

第一章 初探图形世界

第一节 图形的初始意义

优秀的设计作品都以自己独特的图形语言准确又清晰地转述设计主题，蕴含着设计心灵世界和精神向往的全部情感。德国当代国际著名视觉设计大师霍尔戈·马蒂斯教授曾经这样说：“一幅好的招贴，应该是靠图形语言说话而不是靠文字注解”。20世纪70年代，美国给越南带来了无穷的灾难，震惊了整个世界。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。在几百幅名人作品中，日本的设计师福田繁雄的作品赢得了一致好评，画面以温和而又醒目的黄色为基调，以黑色大炮为元素，采用对角线构成的画面，引起观众的注意，最为令人叫绝的是，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，使人感到其深刻的内涵和一目了然的视觉传达效果。它向人们传播一个历史的规律，它向侵略者在提出警告：“谁发动战争，将自食其果，自取灭亡。”一张白纸，设计师仅用一个图形，不用文字，不用旁白，便与观众沟通，可以使刽子手们放下屠刀，立地成佛，这就是视觉图形语言的魅力（图1-1至图1-6）。

图1-1 内蒙古阴山岩画

图1-2 反战招贴 福田繁雄

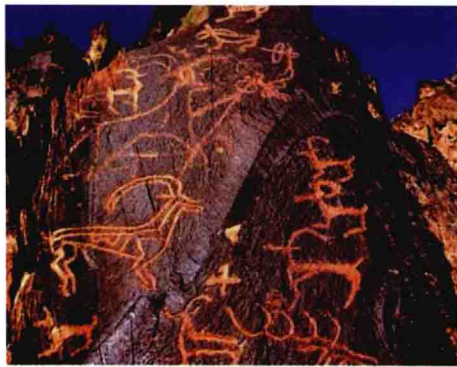

图1-3 内蒙古阴山岩画（旧石器时代后期）

岩画的题材取材于游牧民族的狩猎活动。其中数量最多、凿刻最精的是动物岩画。阴山岩画的艺术特色质朴、生动，并具有浓厚的生活气息。岩画多以写实为基础，记录了人类童年及各个历史阶段的社会生活。题材来源于自然、来源于生活，再现作者亲身所处的自然环境。

图1-4 非洲岩画

图1-5 NIKE涂鸦海报设计 Diogo Machado

图1-6 NIKE涂鸦海报设计 Diogo Machado

图形，来自英文“graphic”，词意为由绘、写、刻、印等手段产生的图画记号，是说明性的图画形象。它是有别于词语、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。图形是一种非文字状态，但是并非所有视觉传达设计中的非文字状态都是图形，这是有所区别的。

现在比较认同的图形的定义是这样的：图形是介于文字与美术之间的视觉传达形式，能够在纸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，它用一定的形态来表达创造性意念，将设计思想可视化，使设计造型成为传达信息的载体。由此可以看出，图形的重要特征之一就是通过一定的媒体传播信息，是一种视觉符号。

图形区别于标记、标志与图案，它既不是一种单纯的标识、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，有时是富有深刻寓意的哲理。

问：图形创意就是设计吗？这个课程的意义何在？

答：图形创意课程是所有视觉传达设计课程的前奏，它的目的并不是设计具体的项目，而是解决设计前的思维问题。设计一方面是思维创造，一方面是美学创造，而图形创意就是力图解决前者。所以在课程里没有具体的商业设计项目，但是其创作结果都可能成为以后设计的基础或者思维草图。

◆一、图形的优越性与局限性

- (1) 信息传递直接有力。
- (2) 传递信息生动准确，视觉效果强烈，传达思想清晰。
- (3) 易识别和记忆，具有丰富的形象和可塑性，但容易产生歧义。
- (4) 可以超越国家民族间的语言障碍，但要注意各个民族之间的差异。

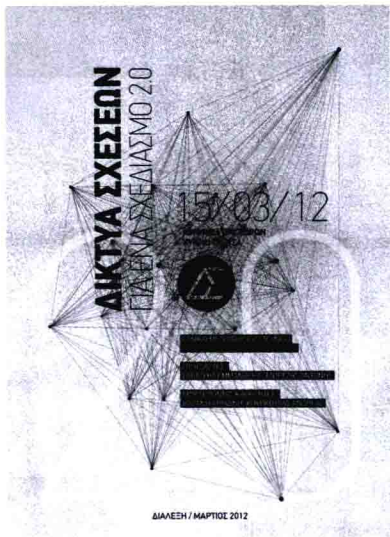

图1-7 《lecture》antonis tzortzis

图1-8 水墨海报 靳埭强

◆二、图形与文字、美术、图案的区别（图1-7至图1-12）

（一）图形与文字

文字：制定字义，排它性，规范。

图形：可跨越文化的限制，丰富的形态和可塑性，但容易产生歧义。

（二）图形与美术

美术：以个人情感为出发点，并不苛求他人的理解和共鸣。

图形：交流，将思想、观念通过视觉传达给受众。

（三）图形与图案

图案：强调装饰效果，以描绘客观为基本手段。

图形：以主观需要为出发点，重新构建新形态。

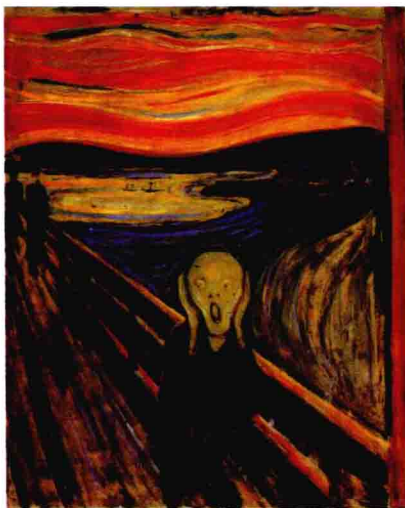

图1-9 《呐喊》爱德华·蒙克

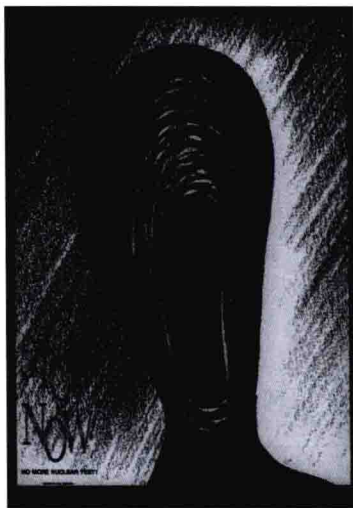

图1-10 反对核试验 下岗茂

油画《呐喊》是蒙克以极度夸张的笔法，描绘了一个变了形的尖叫的人物形象，把人类极端的孤独和苦闷，以及那种在无垠宇宙面前的恐惧之情，表现得淋漓尽致。蒙克是以个人情感为出发点，并不苛求他人的理解和共鸣。

下岗茂的反核海报是将《呐喊》进行再设计，省略人物的面部表情，夸张其呐喊的特征，把艺术作品中对绝望、无奈、痛苦的呐喊图形化，增强了呼喊的声音，凸现了核战争给人类带来的致命后果，给人惊醒的反思。

WANGPAILONG 王牌龙

图1-11 创新式龙纹样式logo设计 《王牌龙》

传统式龙纹样式是强调装饰效果，以描绘客观为基本手段，更加写实化。

“王牌龙”的logo设计则是以主观需要为出发点，将龙的样式进行重新构建，设计出新形态，更加具有艺术性与设计感。

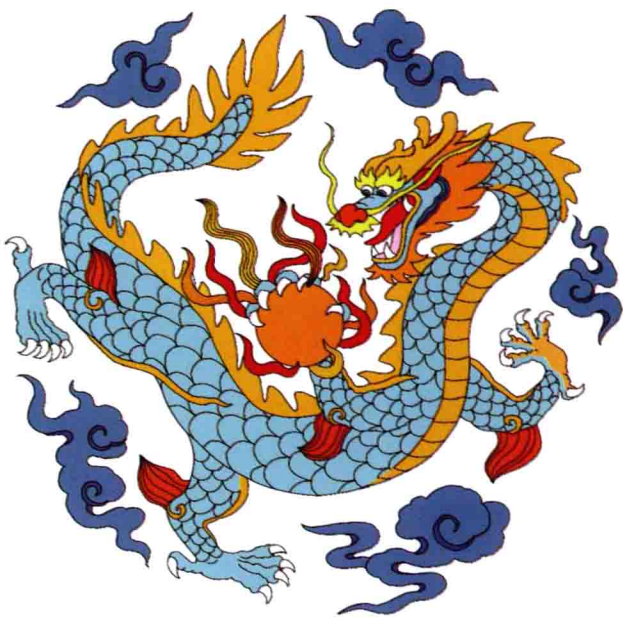

图1-12 传统式龙纹样式

问：设计软件的技能还未学习好，能上好图形创意课吗？

答：学习是讲究顺序的，图形创意课程主要是解决思维问题而不是技能问题，绝大部分的课程都可以通过手绘等制作形式完成，但是如果能结合电脑使用，能得到更多的设计样式。

第二节 图形的艺术特征

图形有不同的表现形式，任何造型手法都可以用来创作图形，并且多样化的创造手法能给图形的设计应用带来意想不到的效果，提升其审美价值和商业价值，当然它也具有显著的艺术特征，这些特征总结起来就是信息表达准确化、手法创作丰富化、创意表达奇妙化、审美情趣直达化。

◆ 一、信息表达准确化

指准确的传达设计信息，从观念的核心概念出发，生动准确的发掘概念的思维途径，以恰当的形象语言去表达，直观有力（图1-13）。

图1-13 郭玮作品

◆二、手法创作丰富化

图形能以不同的创意途径创造，远古岩画、民俗杂耍、成语俚语、童趣创作、日常生活、梦境呓语等，都可能是图形的创意来源，留心生活、观察生活、感动常在，这是作为设计师的基本心境，也是能创造出优秀图形必不可少的素质。而图形的创作手法也多种多样，各种绘画形式、拼贴、综合材料等，都可以成为创作语言。

◆三、创意表达奇妙化

好的图形往往是意料之外，情理之中。在快餐式的现代环境中，只有出其不意的创意才能博得人们的青睐，“酒香不怕巷子深”的时代已离我们远去，只有具有独创性的设计才能吸引大众的目光，使其产生购买欲望。

◆四、审美情趣直达化

图形相比于语言、文字有其自己的优势，它能更直接的表达设计信息，阅读性直观，审美情趣直达，好的设计甚至不需要文字的说明也能很准确的传达信息，并深入人心（图1-14、图1-15）。

图1-14 《贝多芬第九交响曲》海报系列 福田繁雄

在这一系列作品中，福田以贝多芬头像作为基本形态，对人物的发部进行元素的置换。从一定的距离观察这些作品，可以辨识出海报中的人物形象。但当我们仔细观察人物的发部时，它又是由不同的图形元素组成。

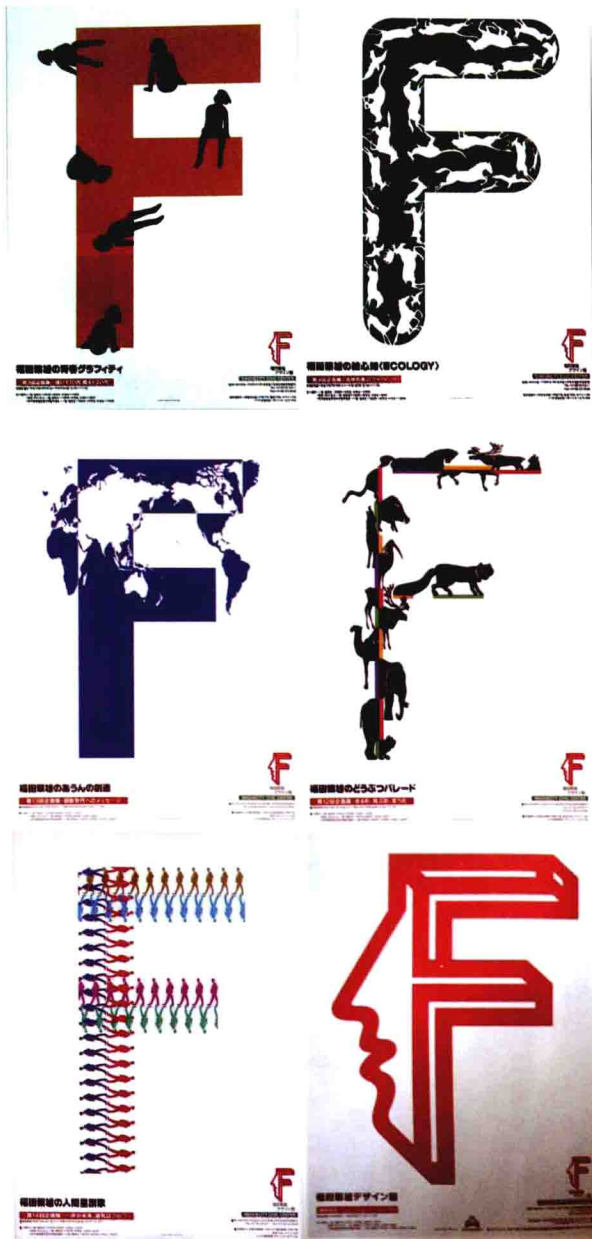

图1-15 《F》系列海报 福田繁雄

主画面为福田名字的首字母“F”。以“F”为基本型，作者对其以往在众多平面作品中惯用的图形符号或表现方式进行重现，如矛盾空间、图底反转等错视原理与手法的运用，坐着的女孩和奔跑的动物形象的运用等。

第三节 图形的交流作用

设计是沟通的桥梁，联系了企业、设计师、受众人群，既传达了商品的信息，也带给消费者对商品的认知并获得美的享受。图形语言简洁、生动、准确，

它通过对商品信息的编码，分析出有益元素并通过象征性符号完成传达信息的功能，是信息与形象符号的纽带。

第四节 图形的设计实践

图形不是单纯的美术作品，也不是装饰性的花纹图案，图形是设计的语言，最终是要为设计服务的。图形通过一定的形式法则转化为视觉语言，然后配合文字、色彩、版面设计等，最终以各种设计形式展现（图1-16至图1-21）。

图1-16 《Bolu Organic Loose Leaf》 Mat Bogust

图1-17 《Information Design Book》 Jiani Lu

图1-18 《Medicine Package》 Attila Acs

图1-19 《Re-Vision-postcards》 Forma and Co

图1-20 《Ice Rock Café》 Sonia Ri

图1-21 《Sushi Bar》 Modik

第五节 课题研究与练习、设计点评、课后思考

首先我们从最简单的几何形开始进入丰富的图形世界，展开想象的翅膀。在由几何形态展开的相似形的联想中，除了常见的物品外，还可以看到人造的文字、符号、偶然性的形态（如拱桥与倒影形成的圆），即使是现实物，也可以从不同的角度去看。

课题研究一：简单几何形

找找圆形、方形、三角形，这些基本形除了现实物，还可能有各种关系，角度、特殊局部等。

两个同学上台，各自在规定时间内快速画10个圆形图形，下面的同学也同步进行，画完后看看大家有多少是相同思维模式下表现的，把这些划掉，看看哪个同学剩下的最多。

从最小的形状课题开始，转化看问题的角度，把不可能变成可能。插入学生作业，并做解答。

1. 方形（图1-22至图1-24）

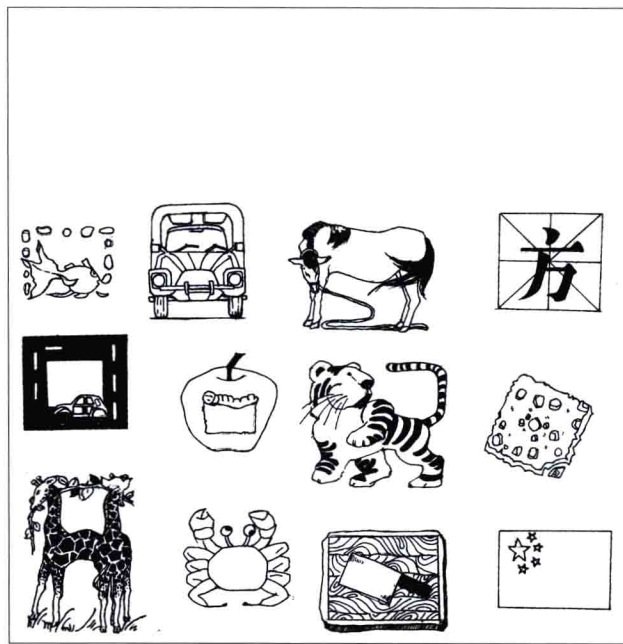

图1-22

图1-23

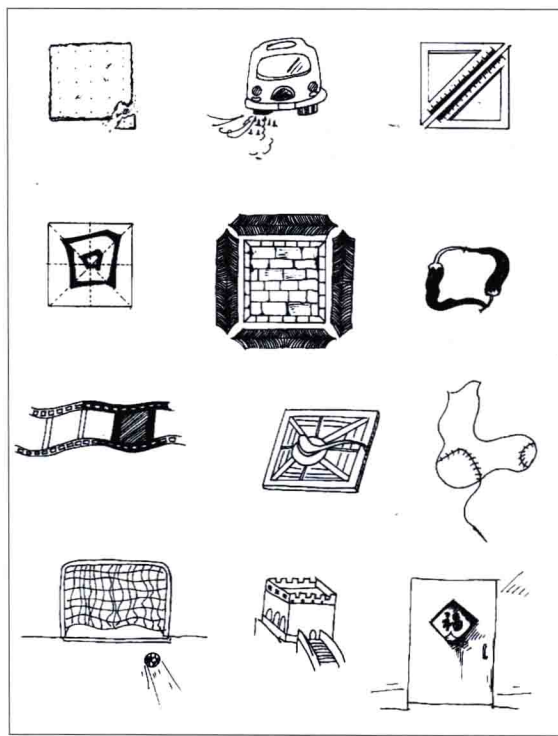

图1-24

2. 三角形 (图1-25至图1-33)

图1-25

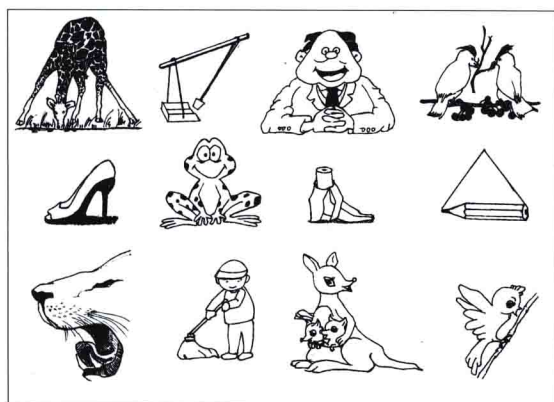

图1-26

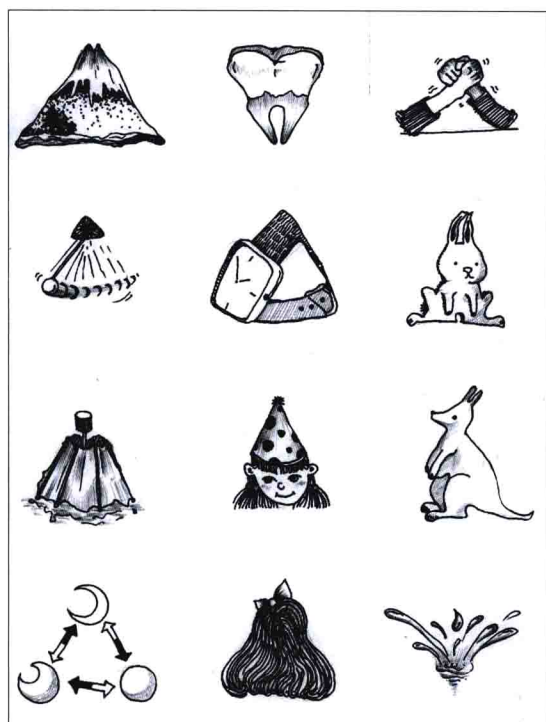

图1-27

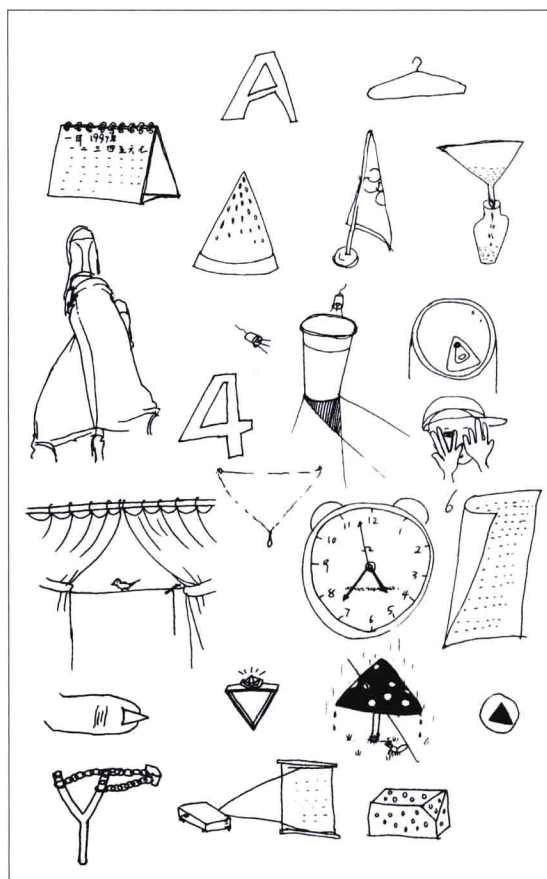

图1-28

图1-29

图1-30

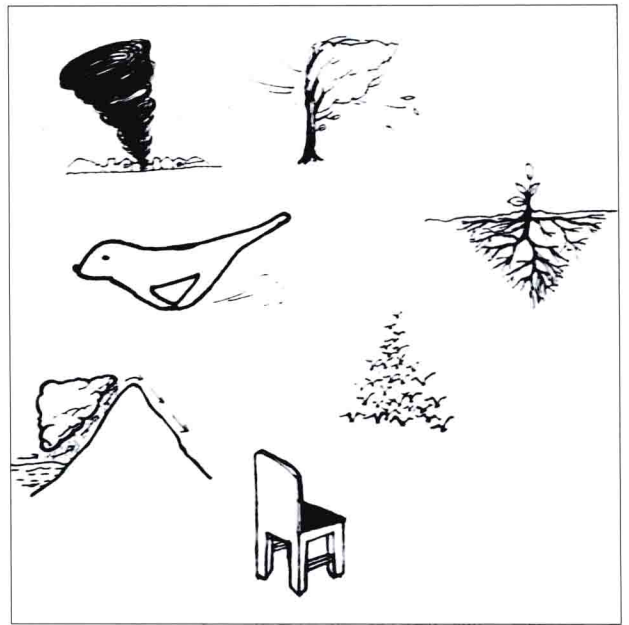

图1-32

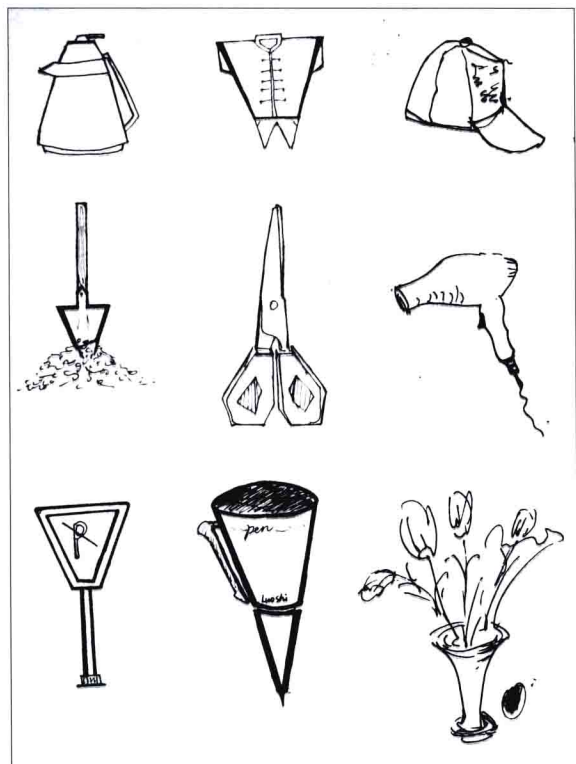

图1-31

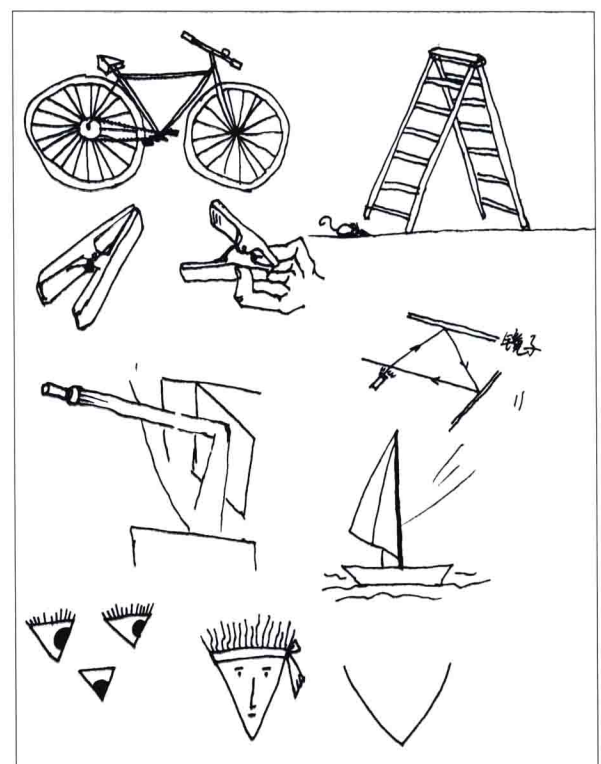

图1-33

3. 圆形 (图1-34至图1-37)

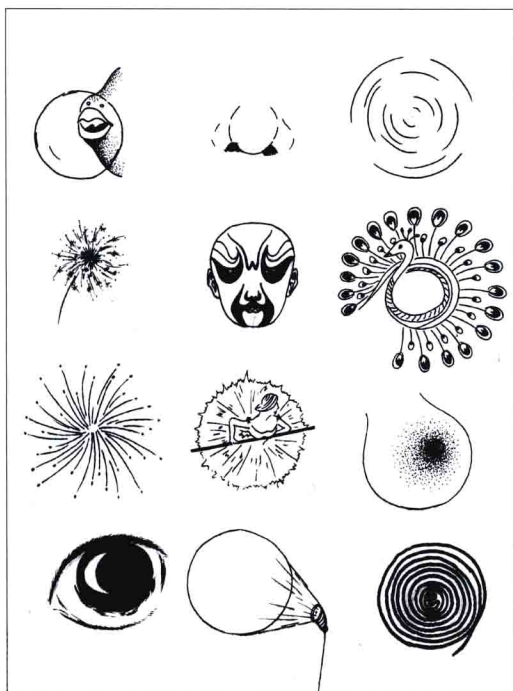

图1-34

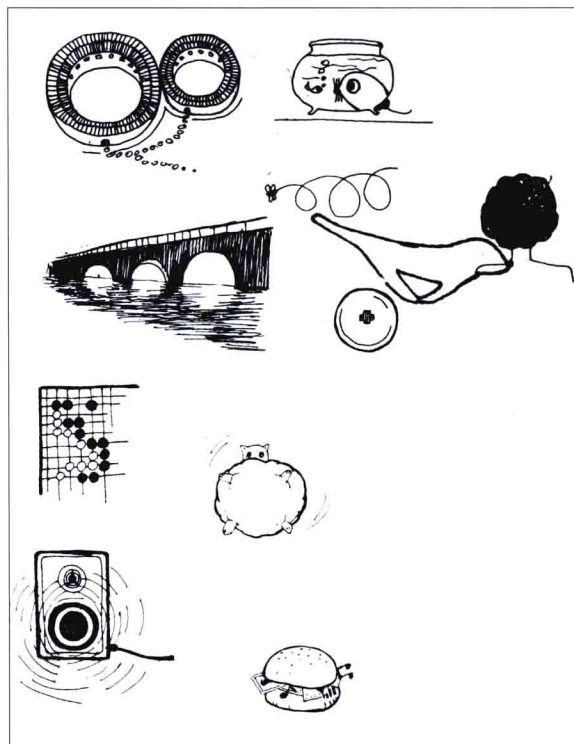

图1-36

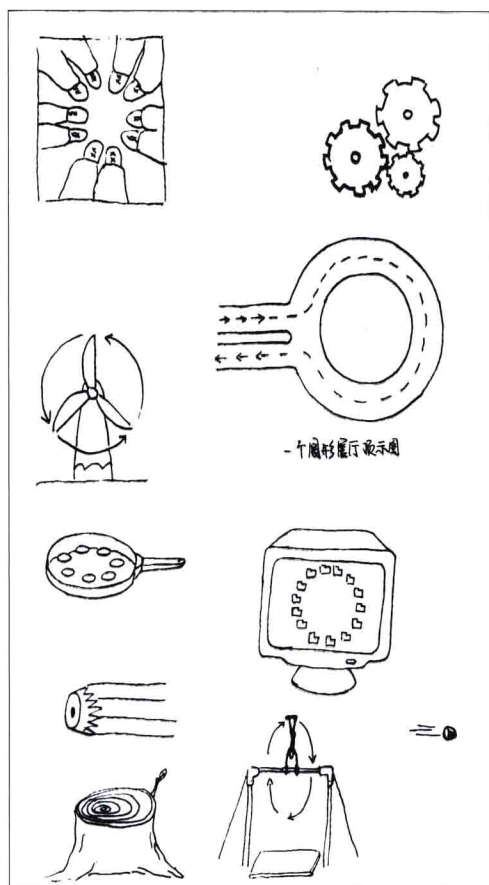

图1-35

图1-37

课题研究二：立方体的平面表达方式研究

以一个正方体为中心展开多方位、多角度思考，分别通过用斜线、折线、放射线、投影、光影重叠、镂空、点线疏密布局、平行线的方向性变换、网络转向等几十种视觉语言表现正方体。数量不限，越多越好，现场表达，时间30分钟（图1-38至图1-40）。

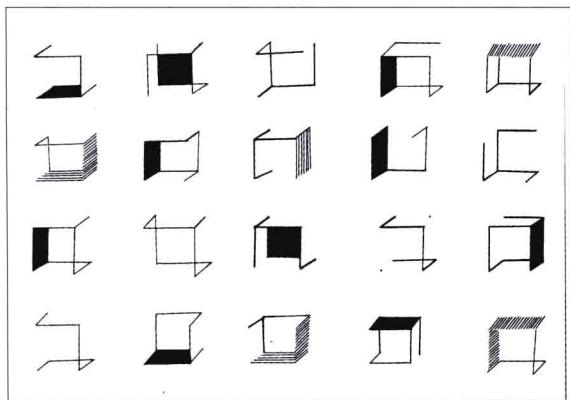

图1-38

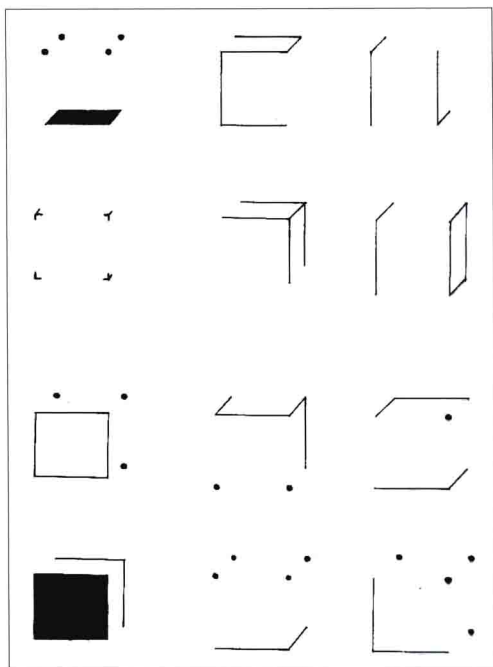

图1-40

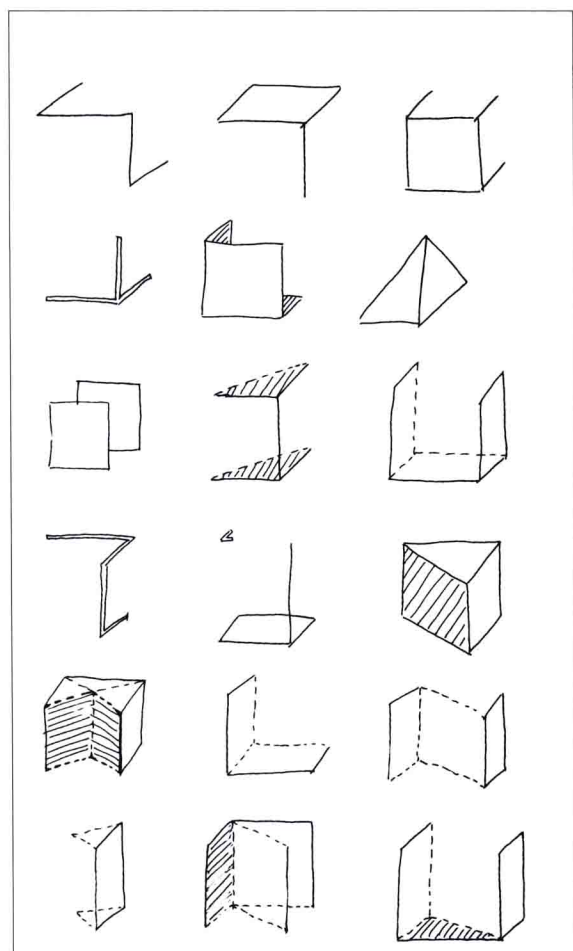

图1-39

课题研究三：条形码的设计练习

单一形体简单，易于集中思路进行思索，但由于简单又可能易于重复而导致“撞车”。因此，简而难，面对简单的问题要深入地、富有创建性的思考与表达。富有联想是一个成功的设计人员必须的素质。

抓住条码规范的秩序感觉，寻找生活中的物体并予以取代（图1-41至图1-47）。

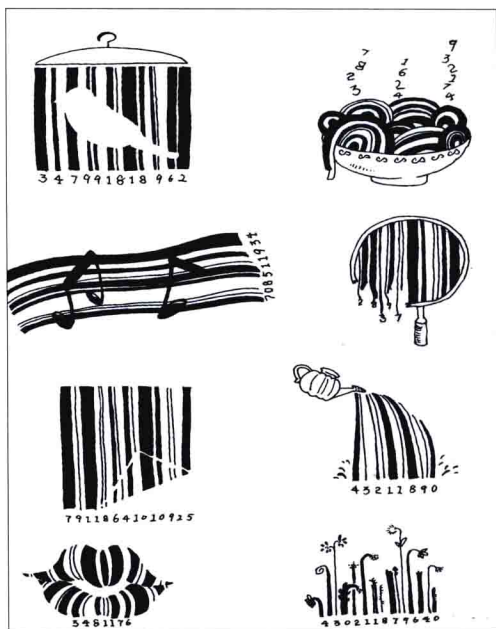

图1-41