



Design Graphic
图形设计

主编 毛德宝
编著 王蔚 陈晨

设计系列教材

图形设计

主编 毛德宝 编著 王 蔚 陈 晨

图书在版编目 (CIP) 数据

图形设计/毛德宝主编; 王蔚, 陈晨编著. —南京:
东南大学出版社, 2011. 7
设计系列教材
ISBN 978-7-5641-2714-5

I. ①图… II. ①毛… ②王… ③陈… III. ①构图 (美术)
—造型设计—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第063192号

书名: 图形设计

主编: 毛德宝

编著: 王蔚 陈晨

责任编辑: 曹胜玫 魏晓平

电子邮箱: caoshengmei@163.com

书籍设计: 王蔚

出版发行: 东南大学出版社

出版人: 江建中

社址: 南京市四牌楼2号 (邮编210096)

经销: 全国各地新华书店

印刷: 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 6

字数: 172千字

版次: 2011年7月第1版

印次: 2011年7月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5641-2714-5

印数: 1~4000册

定价: 36.00元

凡有印装质量问题, 请与读者服务部联系。电话: 025—83792328

序

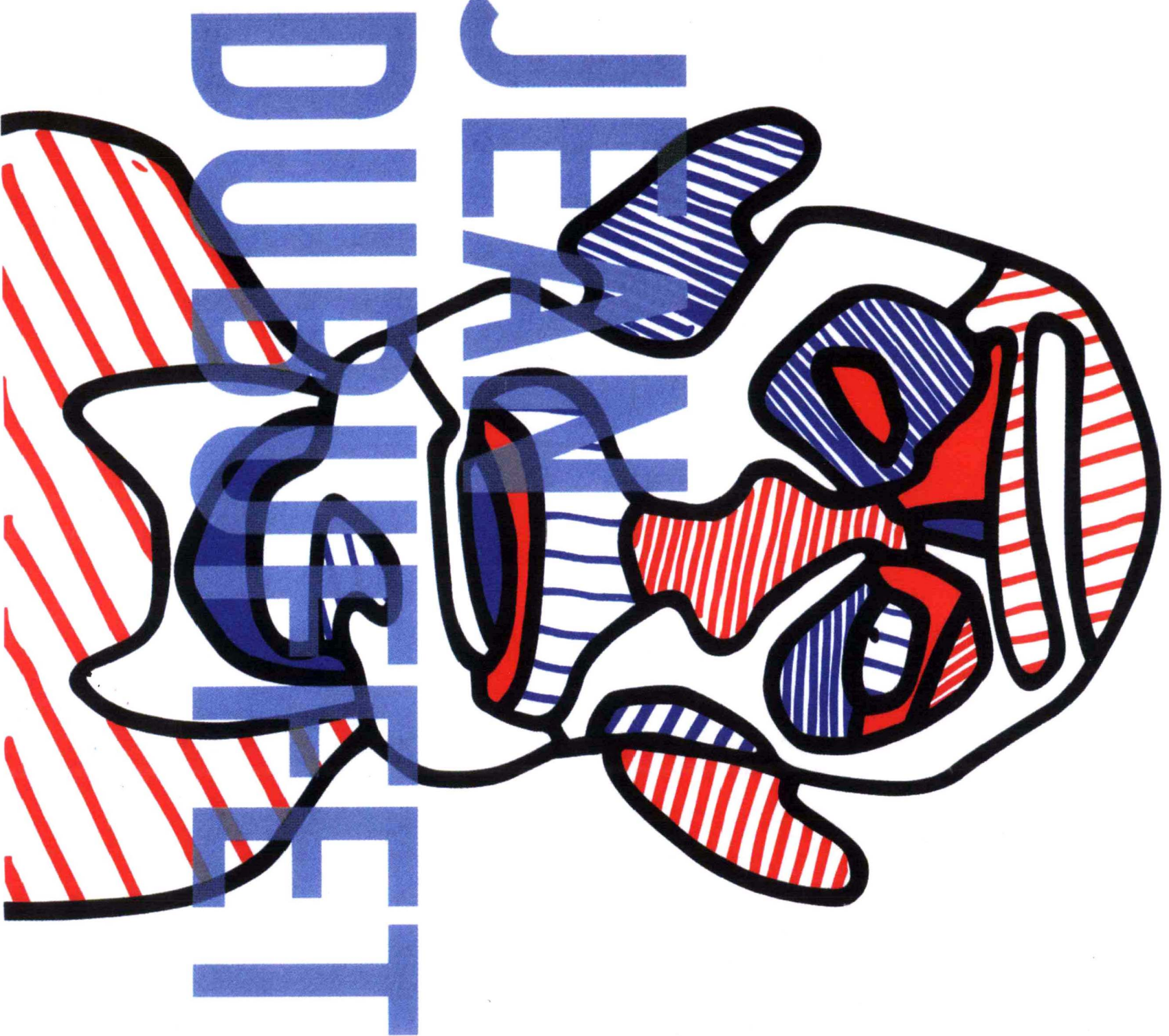
当今时代是以数字化技术和网络技术为基础的信息时代，人们的生活也因此变得绚丽多彩。设计已经成为人类谋求生存及发展的有力手段，是人类聪明才智、人性及伦理的表现，是一个充满创意的神圣而纯洁的事业。

同时，大量西方设计思想和新潮的风格、流派一下子呈现在我们的面前，现代的、传统的、后现代的、新古典的、新理性的、结构的、乡土的、解构的……这一切摆在了我们新生代的设计师面前，如何去辨别，如何去继承，如何站到设计最前沿，我们在哪里，我们的文化在哪里，中国的设计又在哪里，这都是我们要思考的问题。

这套系列教材就是在这种背景下形成的。本丛书是中国美术学院在读平面设计专业硕士研究生和他们的导师共同编写的，他们有研究的经历，有设计实践的经历，有教和学互动的经历。作为一个团队为新生代的设计师们去编写教材，是最合适不过了。理论知识、设计实践、设计体会、新锐的中外设计图片信息，这些都是新生代设计教材所需要的。

平面设计是为了传达而设计。作为人与社会的精神媒介——标志设计、字体设计、插图设计、广告设计、包装设计、书籍设计、展示设计、企业形象设计……与人们的生活休戚相关，渗透到生活的各个角落，无时不在地影响着人们的知觉，提升着人们的审美标准，对人们产生耳濡目染、潜移默化的作用，具有广泛性及亲和性。平面设计创造一种新的认知方式、一种新的交流方式以及评价方式，从这个意义上讲，设计又具有影响和塑造个人的思维、行为和人格的力量。设计已经成为人类文化的重要组成部分。

本套系列教材以中国美术学院的艺术设计专业平面设计专业方向教学大纲为基础，结合当前艺术设计学科的最新教学成果，科学系统地设置了平面设计的12门专业基础与专业设计的课程，对平面设计课程做了循序渐进的、深入浅出的、详尽的论述，传授了平面设计的基本知识、基本技法和专业技能，每门课程阐述清晰、图文并茂，既可作为系统性教学的教材，又可以作为自学用书。希望这套系列教材能满足广大设计院校艺术设计专业平面设计教学的需求，成为理想的学习用书，在从“中国制造”迈向“中国设计”的时代进程中，起到添砖加瓦的作用！



**JEAN
DUBUFFET**

**Centre
Pompidou**

exposition du centenaire

13 septembre – 31 décembre 2001

LES ÉDITIONS
LVMH

目 录

前言	1
1 图形语言概论	3
一、图形的意义	4
二、图形设计的概念	8
三、图形设计的历史	10
四、现代图形语言的形成和发展	12
2 图形创意方式	17
一、图形设计的原则	18
(一) 独特性	
(二) 单纯性	
(三) 审美性	
(四) 象征性	
(五) 传达性	
二、联想和思维推演的方式	22
(一) 联想的方式与手段	
(二) 思维推演的方式	
三、图形设计的构图与空间	32
四、图形创意的来源	34
(一) 思维的苹果树	
(二) 图形创意的六种来源	

五、形式语言的表现手法	42
3 图形设计的表现元素	47
一、点的形态	48
二、线的形态	54
三、面的形态	57
四、几何符号求解	58
(一) 三角形	
(二) 矩形	
(三) 圆形	
五、字母符号求解	64
4 图形的概念表达	69
一、第一阶段——单一概念的表达	70
二、第二阶段——对立概念的表达	75
三、第三阶段——复杂概念的表达	76
四、第四阶段——并列式图形概念的表达	77
五、第五阶段——主题图形概念的表达	78
5 图形设计优秀学生作品赏析	81

前 言

我们以一段尹定邦教授的话来开始图形设计的课程：“语言对思维的无能之处，恰是图形有为之始……图形(视觉意象)可为一切理论性的观念提供他们的知觉等同物(异质同构物)，能为自然与社会的网状结构提供多维度的展示，更能切近生活原型……因而‘看’(图形)比‘读’(语言)更煽情、更具诱惑力。”(摘自《图形与意义》)

图形是人类以视觉形象通过相关媒体传达出一定信息的一种特殊的语言形式。无论在商业流通领域还是在社会文化领域，它都以一种强大的力量向人们传递信息、观念和情感，以超越时空、地域、民族和文化层次的优势产生无所不至的影响。



图形语言概论

图形有着语言所不能匹敌的优点。它具有“世界性”，语言(文字)具有民族性、地域性，各民族有自己独特的语言，同一民族还有不同的方言。在今天，语言差异问题成为全球一体化主要障碍之一。但图形并不存在这种交流的障碍。此外，图形还填平了精英与大众之间的鸿沟。

图形的这两个优势说明它将对跨文化对话与交流发挥重大的作用。图形设计在信息时代——或者说读图时代，更具有特定的意义和传播作用。

一、图形的意义

图形的产生源于人类认识与改造世界的需要。人认识自然、社会和人生，要依靠视觉与思维，而视觉与思维又需要借助形象与概念。其中仅借助自然形象是不够的，必须人为地去创造。一部分创造是为了表达自然形象，另一部分为了表达概念。在认识之外，人还要改造自然、社会和人生，也需要创造形象与概念。所谓图形，指的就是绘图而成形，正是这里所说的人为创造的形象。其中最主要的，当然是指为科学和技术、设计和艺术，以及社会其他需求服务的形象。

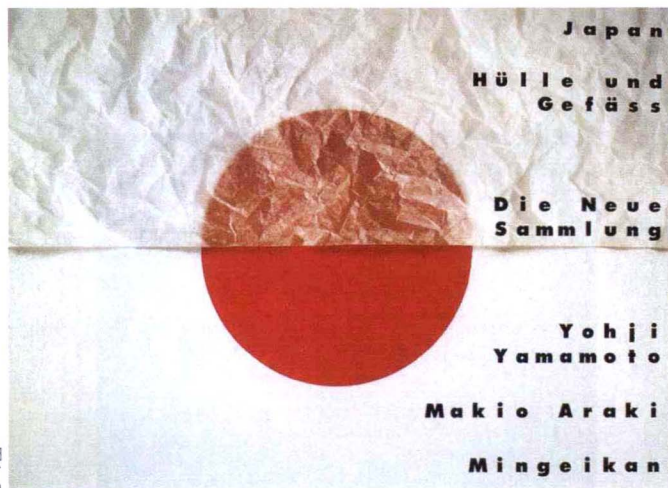


图1-3

图1-1 社会意识形态的图形—乌韦勒斯设计

图1-2 文化意识形态的图形—乌韦勒斯设计

图1-3 文化意识形态的图形二 皮埃尔设计

图1-4 文化意识形态的图形三 皮埃尔设计

图1-5 戏剧海报 皮埃尔设计

图1-6 毒品与死亡 皮埃尔设计

图1-1

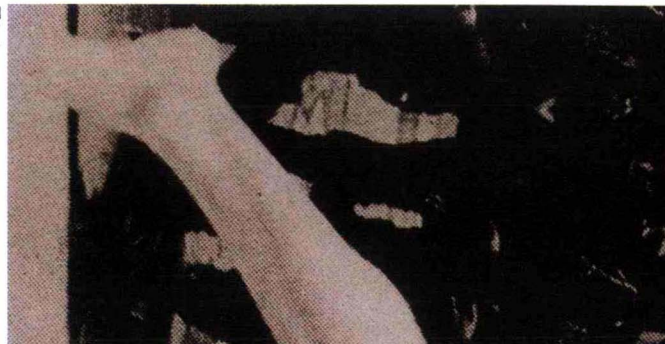
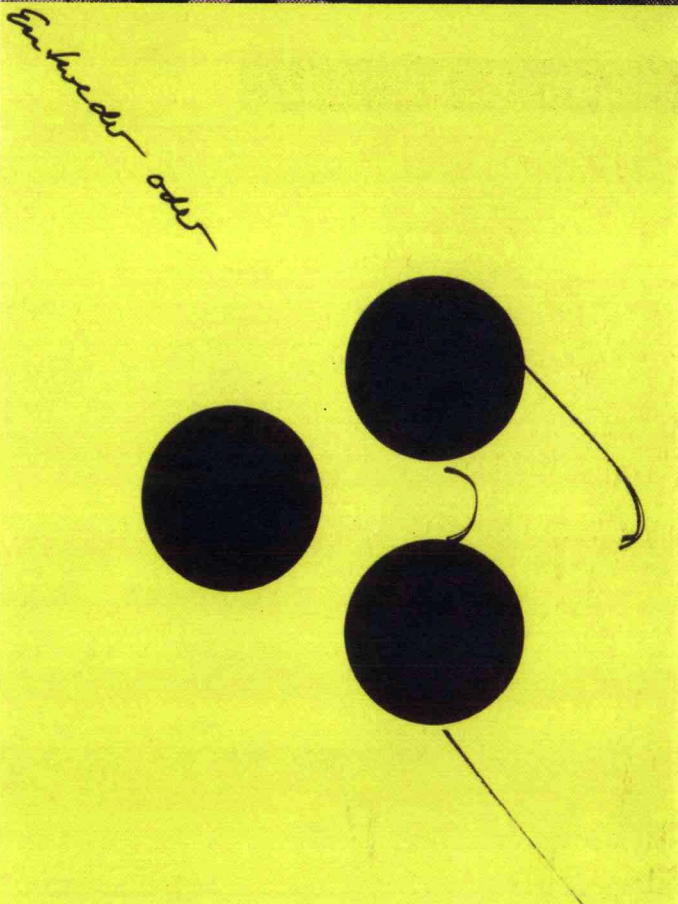




图1-2



aussstellu
ng
baye
rische
staatsprei
s für
den
besten
designer
2002
27. juni bis 28. juli

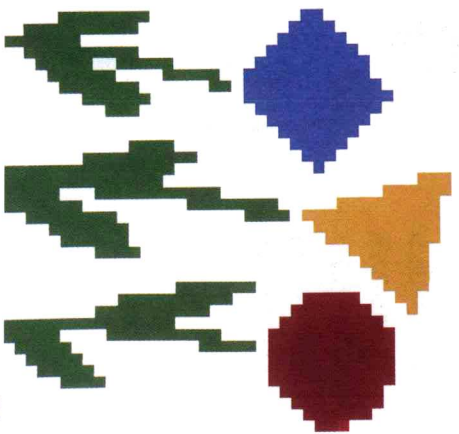


图1-4



图1-5



图1-6

图形作为人类所创造的形象，具有以下五个特点：

首先，图形是物质的和客观的存在，是人按照自己的所见、所知、所想和所需，去选择或加工材料，去设计和制造工具、设备、机械、仪器或仪表，去摸索、训练和掌握相关的技术、艺术或技巧等，采取手工的、机械的或自动化的方式生产出来的。

其次，图形是可见光的一种光学运动形式。物质图形如果由持续发光体构成，那就是直射的光学运动形式。如果由非发光体构成，那必须有可见光源的投射，从而形成反射的或透射的光学运动形式。如果由发光体和非发光体综合，那就成为综合的光学运动形式。一旦没有物质图形，或者物质图形不能转化成光学图形，图形就不可能产生。

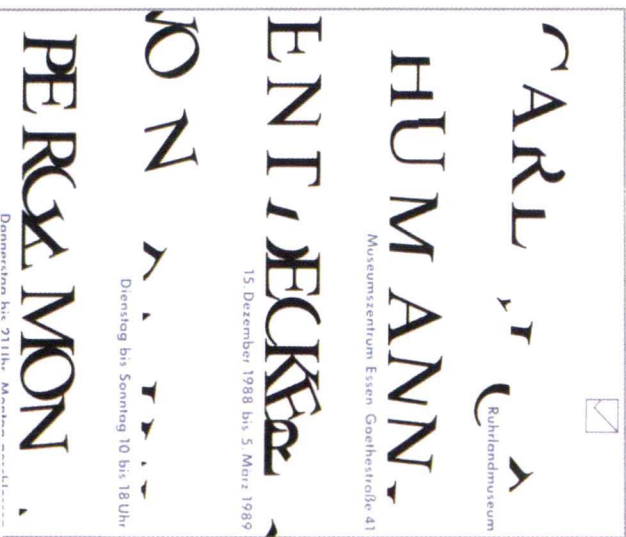


图1-8

图1-7 海报中的图形练习一 乌韦勒斯学生作品

图1-8 海报中的图形练习二 乌韦勒斯学生作品

图1-9 文化意识形态图形四 乌韦勒斯设计

图1-10 人权 乌韦勒斯设计

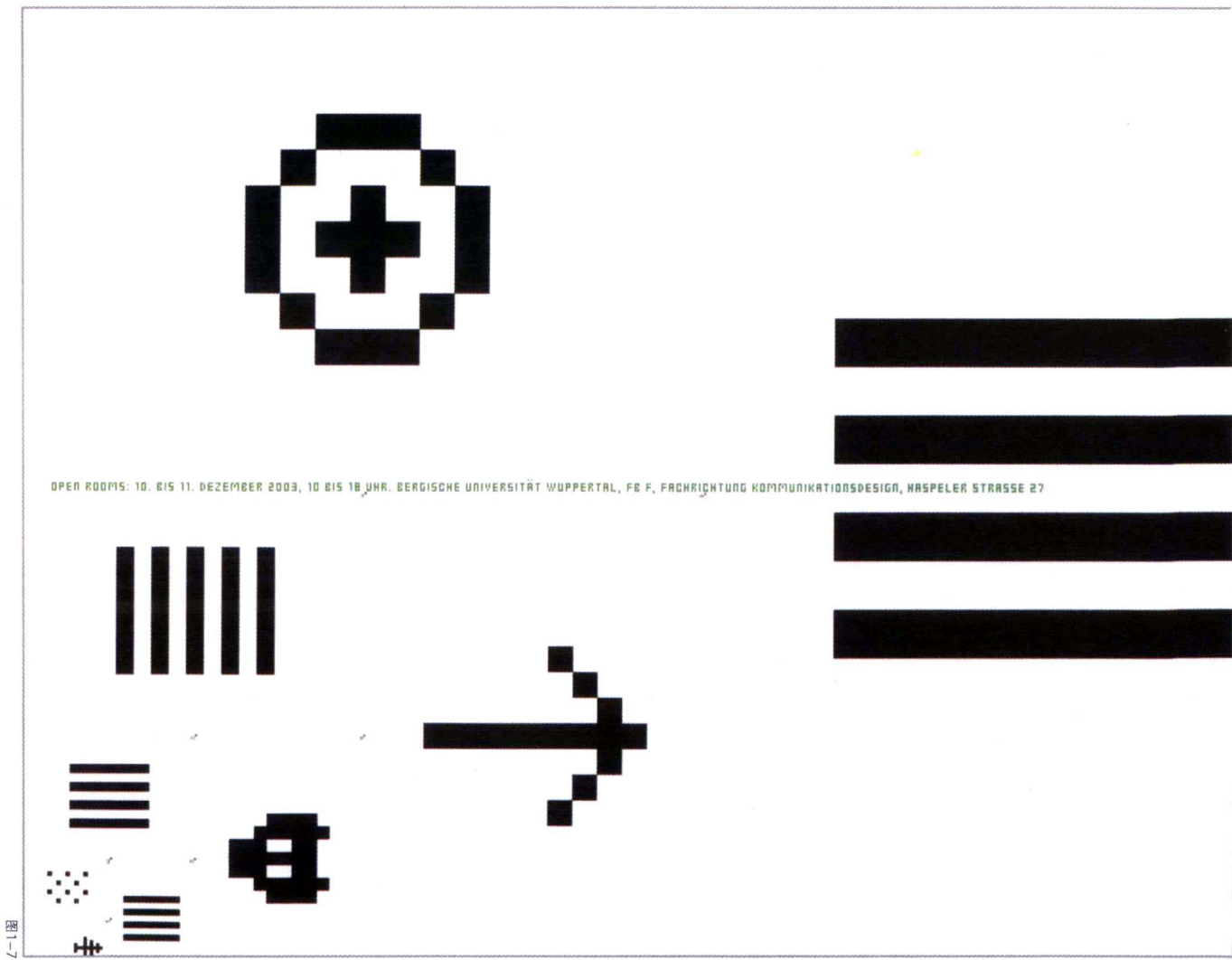
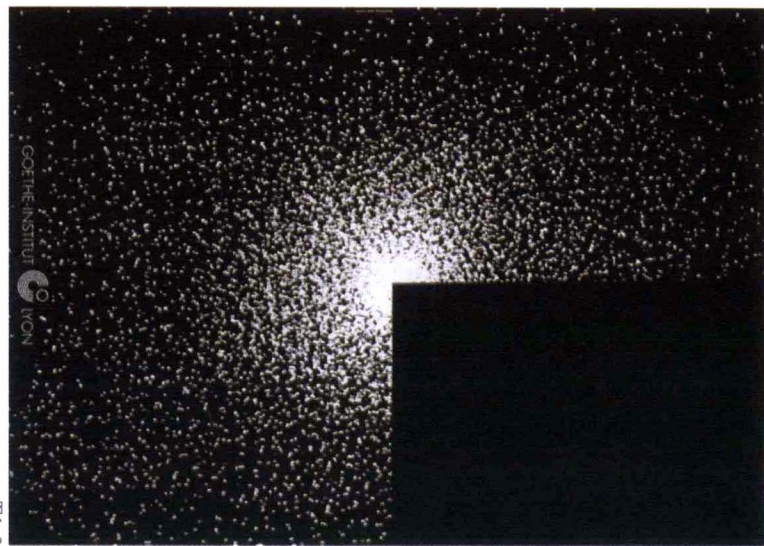
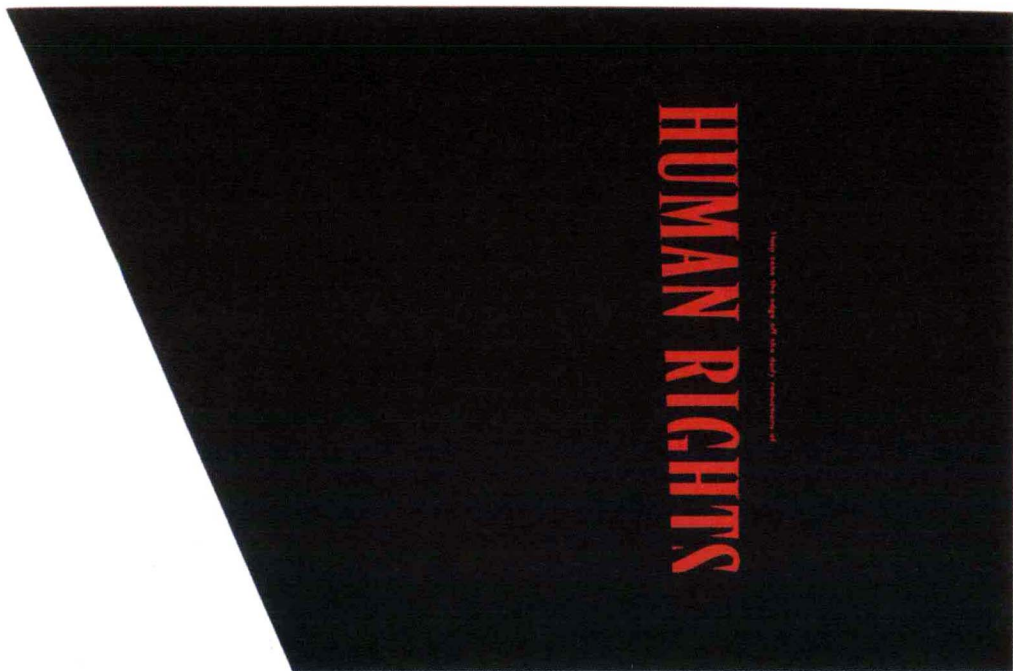


图1-7



再次，图形是人的视觉感受的反映。在人类的各种感觉中，视觉最为重要，人所需要的信息的60%以上要靠视觉去获取。光学图形产生之后不等于视觉图形产生，而所有的图形必须是可视的，这就需要在一定环境、距离、角度等条件下，使光学图形能投射进人的眼睛，输进人的视觉神经中枢，才能产生视觉图形。简而言之，既要求物质图形转化成光学图形，又要求光学图形经过一个视觉生理和心理的过程，否则，视觉图形就不可能产生。

第四，图形是一个概念，是物质图形、光学图形和视觉图形的多样反复、加工概括而成的一个概念。由于自然科学和社会科学的图形与工程技术、艺术和传播的图形，日常生活的图形等，既区别，又联系，纵横交错、纷繁复杂，因此需要一个带统摄性质和较为抽象的概念，否则，关于图形的思考和交流将遇到阻碍，图形理论的研究和规律的陈述将面临重重困难。

第五，图形还是一个符号，是传达信息的工具。在书面语言中，它是特定的文字符号；在思维语言中，它既可能是文字的，还可能是形象的，更可能是综合性的符号。图形可以用于思考和交流，在人类的语言、文字和思维系统中具有重要的地位（如图1-9、图1-10）。

图形一词在英文中称为“Graphic”，源于拉丁文“Graphicus”和希腊文“Graphickos”。图形是通过可视性的设计形态来表达创造性的意念，也就是给设计思想以形状(即“有意味的形式”)，使设计造型成为传达信息的载体，并且能够通过各种手段进行大量复制和广泛传播的视觉形式。

图形的本质特征有以下几点：

1. 由绘、写、刻、印等手段产生的图像记号。
2. 是说明性的图画形象，以别于语言文字的视觉形式。
3. 可以通过各种手段进行大量复制。
4. 是传播信息的视觉形式。

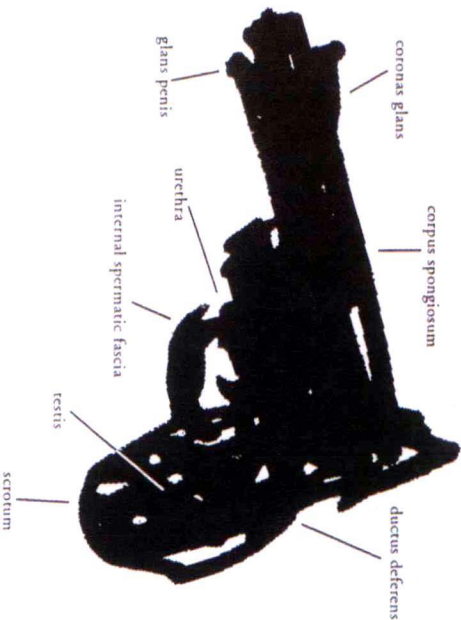


图1-13

图1-11 图形作品一 詹士维多设计

图1-12 图形作品二 华萨设计

图1-13 图形作品三 詹士维多设计

图1-14 文化意识形态的图形五 阿贝迪尼设计

图1-15 拥抱香港 乌维勒斯设计

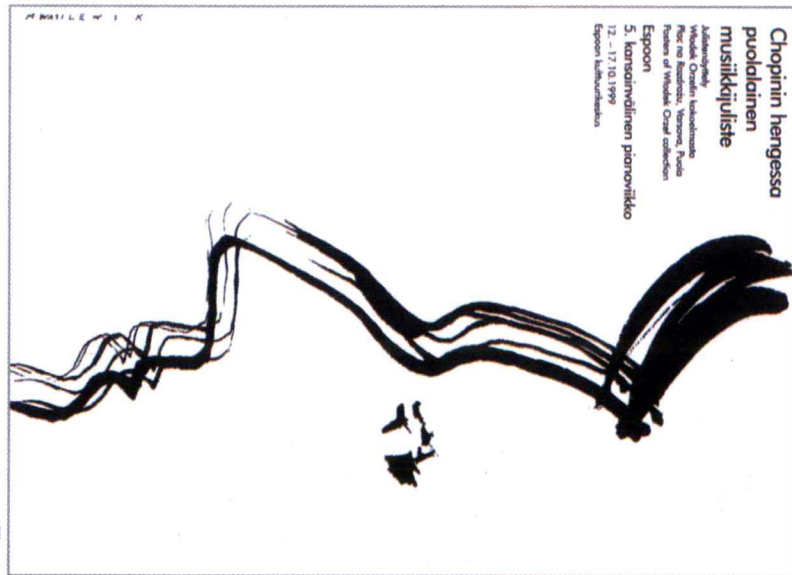


图1-12

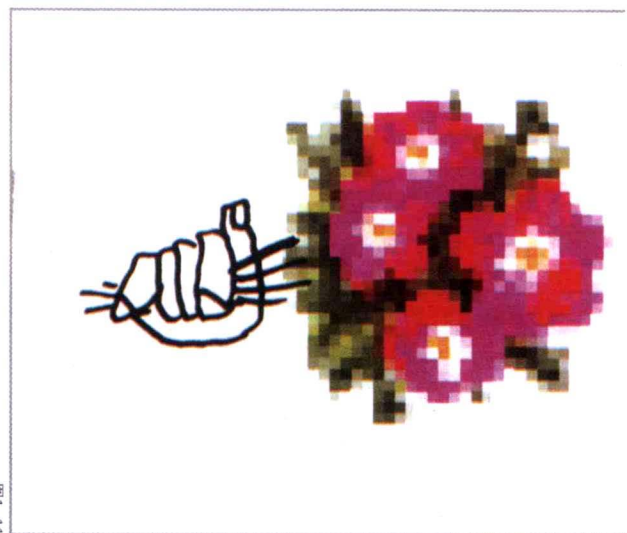


图1-11

图形设计的主要功能是通过视觉传播信息。图形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及准确性，并要关注受众的理解。图形语言是由“意”和“形”组成，图形语言的目的是以“形”达“意”，即将特定的信息与概念视觉化地再现。

我们常常把图形训练作为平面设计基础教学的第一课，是因为它能够引导学生进入设计领域的第一台阶。作为一名未来的设计师，每一个学生需要“学会观察，而不仅仅是用眼睛望”，以进行丰富的联想和敏锐的美的感悟。在深入探讨某个主题的时候，一定要以个人观察去唤醒对主题的充满生机的感觉，从个性化的情感渴望出发，在创造的同时，找出人类共同认识理解的形式符号，起到良好的视觉传达的作用。图形设计课程意在培养学生丰富的联想能力、敏锐的观察能力和良好的表达能力，以图形的形式既反映客观的现实世界，也表达主观的感情世界（如图1-15）。

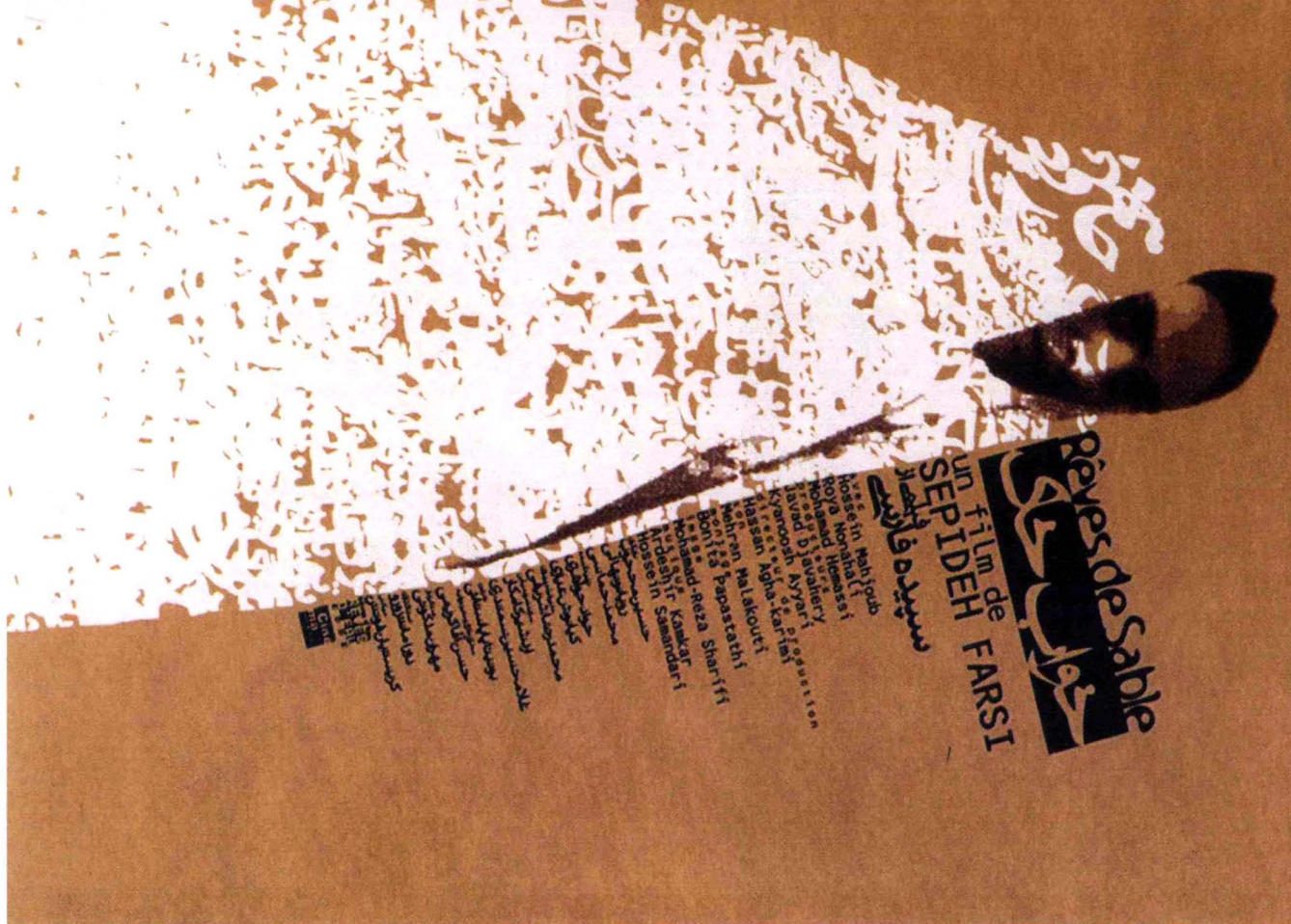


图1-15

