

中国高等院校艺术设计专业教材

翁炳峰 王振强

中国高等院校艺术设计专业教材

 翁炳峰 王振强

海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

图形语言 / 翁炳峰, 王振强著. — 福州 : 福建美术出版社, 2011. 4

ISBN 978-7-5393-2492-0

I. ①图… II. ①翁… ②王… III. ①图形语言
IV. ① TP312

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 061085 号

图形语言

作者: 翁炳峰 王振强

责任编辑: 陈 艳

出版发行: 海峡出版发行集团

福建美术出版社

社 址: 福州市东水路76号

邮 编: 350001

服务热线: 0591-87620820 (发行部) 0591-87533718 (总编办)

经 销: 福建新华发行集团有限责任公司

印 刷: 福建省金盾彩色印刷有限公司

开 本: 635×965mm 1/8

印 张: 12

版 次: 2011年5月第1版

印 次: 2011年5月第1版第1次印刷

印 数: 5000

书 号: ISBN 978-7-5393-2492-0

定 价: 48.00

如发现印装质量问题, 请寄承印厂调换

前言 __04

概述 __05

- 一、图形 __06
- 二、图形语言 __07
- 三、图形语言教学研究范畴 __07
- 四、自然形态分析与图形表达 __10

第一章 __11

- 自然形态分析与图形认识 __11
- 一、自然形态观察与分析 __12
- 二、自然形态认识的基本方式 __14
- 三、结构与内部形态 __19
- 四、认识结构的另一有效途径——单元形 __20
- 五、源自自然形态解析的启示 __22
- 六、学会发现与收集 __27

第二章 __31

- 图形与形式的解析 __31
- 一、平面图形表达 __33
- 1. 物体形态的选择、分析与认识 __33

- 2. 写生、描绘、记录的图形表达 __35
- 3. 初识工具与表达 __36
- 4. 初步的图形表现 __45
- 二、“造物”认识与图形生成 __55
- 1. “造物” __56
- 2. 从“造物”到图形生成 __63
- 三、图形的个性化生成处理 __69
- 四、整体效果展示 __74

第三章 __77

- 图形语言创意与表达 __77
- 一、图形的转换与拓展 __79
- 1. 由卡通、趣味图像中获得创意灵感。 __79
- 2. 由泉州、漳州木偶的造型获得创意灵感。 __81
- 3. 从漳浦剪纸中获得灵感 __83
- 4. “照片”的转换与拓展 __85
- 5. 图、文呼应 __87
- 二、师法自然 __89
- 三、主题的图形表达 __91
- 1. 主题的分析确定 __91
- 2. 主题的表现 __93

后记 __96

序

刘伟冬

南京艺术学院副院长·艺术史教授·博士生导师

《美术与设计》主编

教育部艺术教学指导委员会委员

教育部艺术专业学位研究生教育指导委员会委员

语言的发明和创造是人类进化的必然结果。语言不仅是人类思想、观念和情感的载体，也是表达和传播思想、观念和情感的重要工具。但由于人类在进化过程中存在着各种差异，最终也导致了不同语言体系的形成，进而也造成了人类交流的障碍。但事物总是一分为二的，这里的障碍就是一种多样性体现。在我看来人类语言的多样性要比同一性更利于其自身的进化和发展，任何事物的多样性，包括思想、自然和环境要比同一性更富有意义，更何况语言的障碍并非不可逾越。其实，人类在进化过程中，还发明和创造了另一种语言——图形，这更是一种多样性的体现。事实上，许多文字在发明之初就具有图形的特征，比如埃及的古文字就是一种最为典型的象形文字。但文字在发展过程中的抽象化和字母化使图形的特征渐渐隐化了或消失了，语言的纯粹性在很大程度上倒使图形作为另一种语言的作用和意义更加凸显了，形成了我们今天所说的图形语言。相对于纯粹的语言，图形语言有着它强大的优势。它生动、鲜活、形象、直观、易懂，很少受区域和民族差异性的影响，具有广阔的交流和传播平台，尤其在我们今天这个读图的时代。我始终认为艺术与科学、哲学、宗教一样，都是认识、理解和表达自然世界和人类社会的重要方式和途径。而艺术的认识、理解和表达在很大程度上就是图形的表达。当然，图形语言也是有着区域性和民族性特征的。在时间上还有古代和现代的不同属性，其元素的来源和构成更是五彩缤纷，既有自然形态的，也有主观构成的等等，不一而足。如何运用图形语言更好地为我们今天的社会发展，文化繁荣和提高人民生活水平服务既是一个现实有意义的工作，又是一项充满挑战的课题。翁炳峰教授长期从事艺术设计的教学和科研工作，他思想活跃，视野开拓，著作颇丰，具有很强的创新意识和表达能力。他强调形式和观念的互为条件和互为因果，把图形语言作为一个实验课题，导入到课程教学之中，从形态认识到形式分析再到创意表达形成了一个较为完整的教学理念和结构，我相信学生通过这样的课程训练一定能够在图形语言的思维和表达等方面获得长足的进步，而这部教材的出版对这门课程的推广也将起到积极的作用。

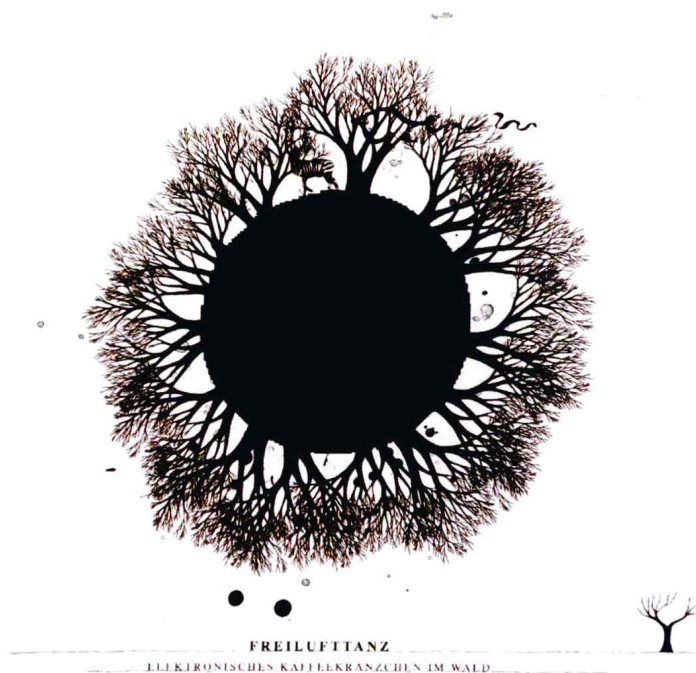
是为序。

一、图形

“图形”在英文中为“graphic”，源自拉丁文“graphicus”和希腊“graphikas”是指书、画、刻印的作品，或说明性图画。“graphic”含有印刷的含义，指一种可以通过印刷及种种媒体大量复制和广泛传播的，用以传达信息、思想和观念的视觉形式。

“图形”是伴随着市场对视觉艺术的需求，设计师采用不同的表现形式与表现手段，追求图形的原创性来增强图形视觉冲击力，形成对图形概念的明确指向。著名设计理论家尹定邦教授在《论图形的产生》一文中指出“所谓图形，指的就是图而成形，正是这里所说的人为创造的形象”。很明显，图形的价值就是传达。

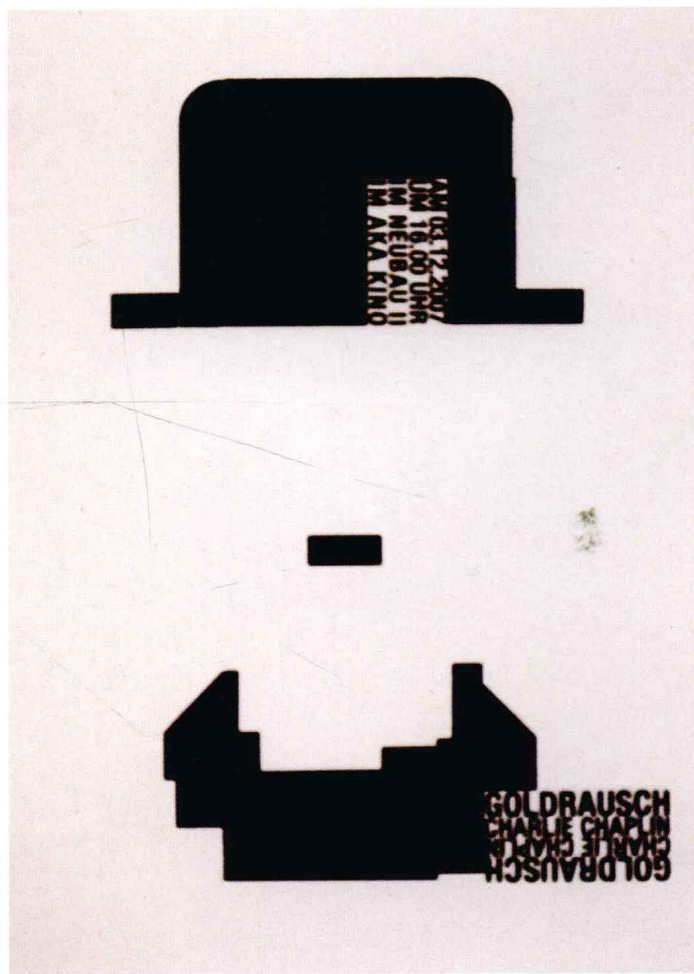
由此可见，视觉传达设计中的“图形”概念与信息传播有着密切的关系。英文“graphic”原概念明显有别于文字、美术作品等视觉形象，图形设计的主要功能是说明性图画形象，较之文字、美术作品更含蓄、更意味，较之音乐更形

用剪影手法表达

用剪影手法表达

用隐形手法表达

象直观,更具现代感。由于图形是在设计思维统筹下的表现,其形式新颖独特,它明显区别于标记、标志、图案、装饰性绘画。它不是一种单纯的标识或符号记录,也不是以审美实用为目的的图案或装饰画,更不是画家情感宣泄以引起观赏者共鸣的美术作品。此外,图形与其他造型艺术也有区别,作为非文字的“图形”,它具有自己鲜明的表象特征。

图形是指所有能够用来产生视觉图像并转化为信息传达的视觉符号,是设计师应用各种技术手段,如绘、写、刻、印以及经高科技成像等处理,同时关注时代潮流、关注时尚、关注时代的审美标准,把握时代语言,表现现实生活中所见所闻,广泛传播达到传达设计师理念为最终设计目的。

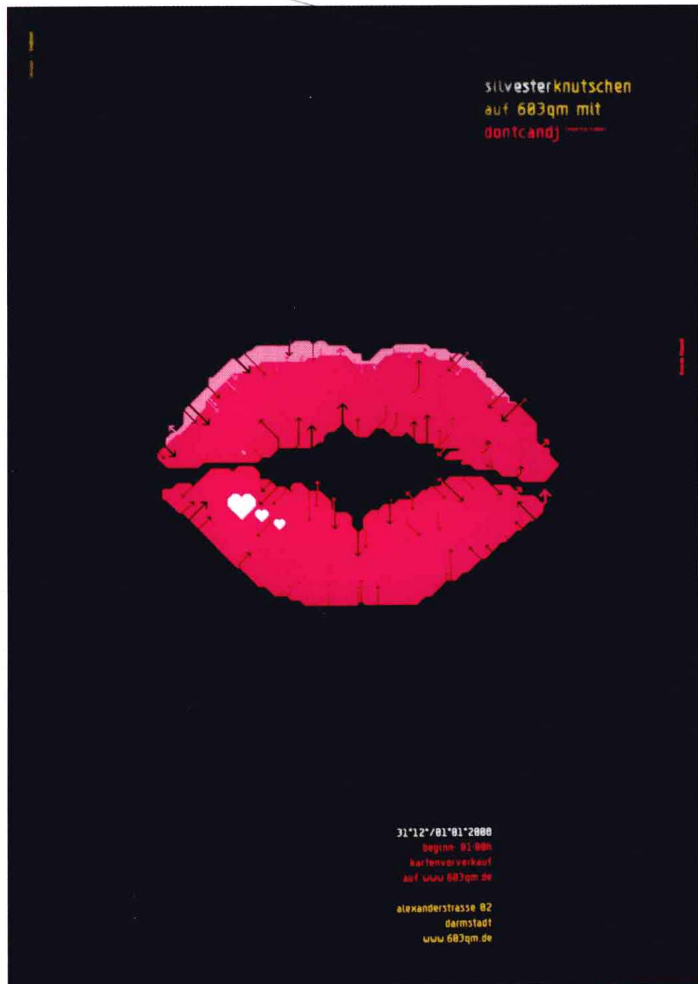
二、图形语言

“语言”是一种用来沟通交流的工具,一个国家或一个民族都有自己的语言。图形也是如此,也有其自己的语言,通常我们称之为“图形语言”。它从不同的视角、观察、认识表现方法入手,用点、线、面肌理的不同形态或具象或抽象作为基本元素,协调组织它们之间的大小、面积、空间、虚实、节奏、韵律等关系,这就是对图形语言的控制与要素的把握,这种组织协调准则即是图形语言的形式法则。

人类社会处处充斥着丰富多彩形态各异的图形,图形语言是我们对客观自然世界的认识或经验的体现,是现代社会人与人之间相互交流与沟通的重要视觉语言形式,与文字语言相比,图形语言更形象,更直观和更具体,也更具有世界意义。任何国家、民族通过图形语言的直观表达,相互间有了了解与沟通,思维也超越了国界、地域和民族,产生共鸣。

三、图形语言教学研究范畴

“图形语言”是艺术设计的基础,是研究如何学习与掌握图形语言规律的课程。从实际的教学情况出发,课程大致分为“自然形态分析与认识”、“形态与图形生成”、“图形语言创意表达”和“图形应用”四个部分,教学中每个部

用色彩归类手段表达

分可以分解操作,它们之间又是相互联系循序渐进的关系。

“自然形态分析与认识”是对物态细心观察、了解、分析、认识,在有感而发后借助不同工具、不同表现手段,通过“造物”、“造像”的形态练习与研究解决形态与图形的生成问题,培养学生对图形各种应变和创造能力,有利于拓展他们的表现形式与表现手段。

众所周知,一个“好”的图形除了具备表现形式与表现手段外,还必须具备好的创意和想法,若只有单一的创意而

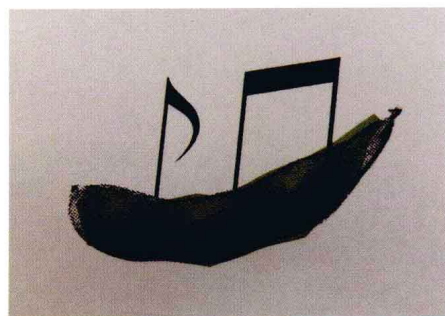
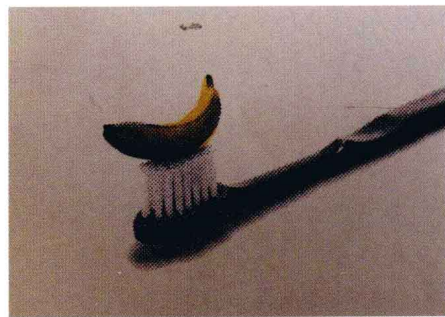

无表现形式与表现手段，或只有表现形式与表现手段而无创意（想法），都会大大削弱了图形的视觉吸引力和生命力，“图形语言创意与表达”这一章节始终强调两者间的有机融合。

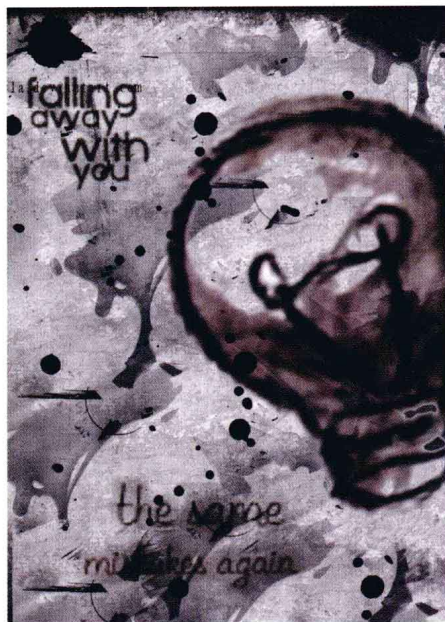
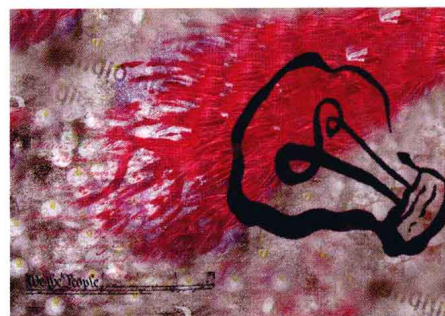
用中国画水墨手法表现

自然形态稍加创意处理，就赋予其艺术生命

灯泡经计算机处理的图形表现

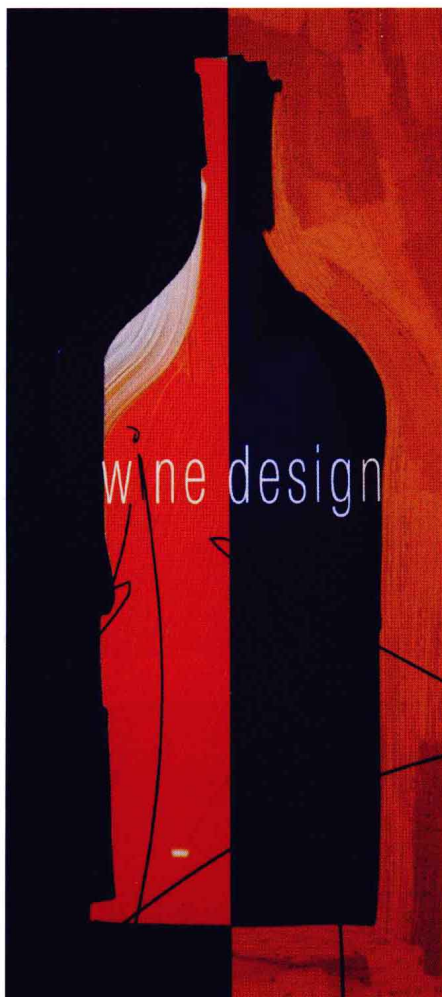
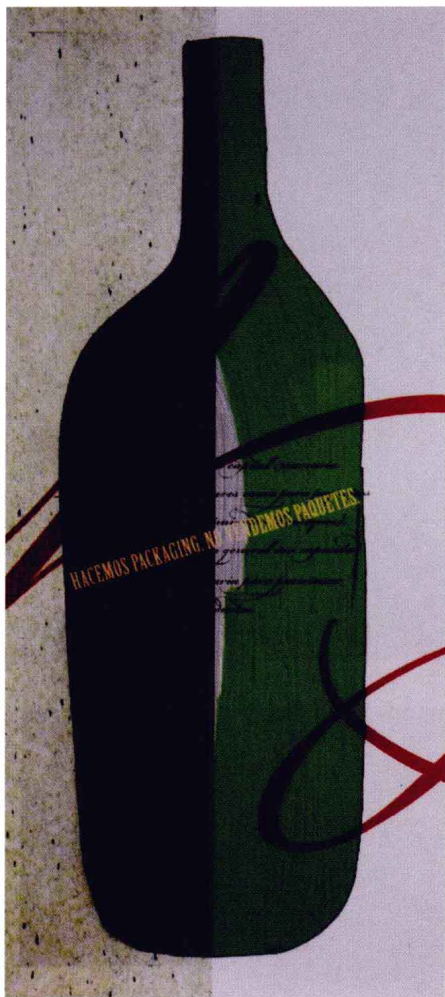
图形语言教学的前三个部分内容,分别由对自然形态分析、认识、解析、再认识到创意表达。是由“入门”到“创意表达”逐步提高的学习过程。其中还对图形个性化生成或表达处理做理性分析,有利于学生自主个性的发挥,增强个性图形创造思考。作为图形语言教学不能只停留于图形创造与表现上,学习的目的应当是“学以致用”,落实到图形的应用

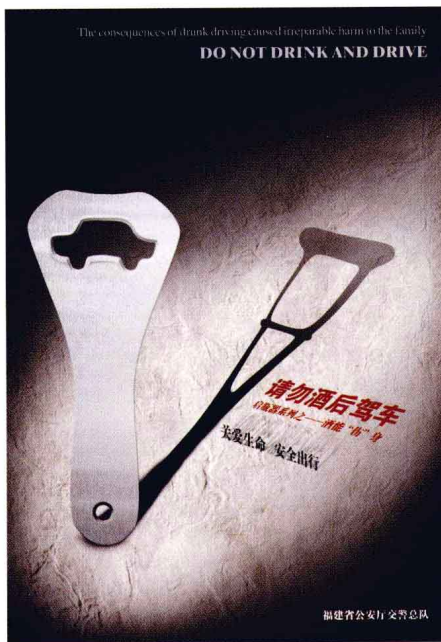
上来,这是图形应用章节的课程学习目标所在。

本教材经过了几年教学实践,积累了一些较为典型的练习范例,仅供参考使用。在实际教学过程中大家可根据教学对象、课时量的情况,灵活调整、选择使用,应以学生学习效果为基本出发点。教师也可在此基础上开发设计新的练习,以丰富充实教学内容,提高图形语言课程的教学水平。

由葡萄酒瓶子美感产生的不同表达

2010年获中央文明办、公安部举办的“全国文明交通宣传作品”评选一等奖

作者：翁炳峰、陈捷

现了他对自然形态的研究。罗丹也说过：自然界包含着变幻无穷的风格，人们就生活在自然里，却对风格视而不见。师从自然是中国传统文化精髓所在，任何设计师更应当重视。

自然形态是普遍可见的现实，对自然形态的理解并掌握它们的生成原理和结构，是创造性设计活动不竭的源泉之一，是图形表达灵感激发的动力之一，是形成设计风格和语言形式的文本之一。对自然形态的分析，用多种超越自然的方式表现，意象或抽象形式呈现着异彩纷呈的态势，以期更集中更直观的图形语言表现，突出的是源于自然的形态美与形式美的表达。

四、自然形态分析与图形表达

“叶子总是叶面朝上，这样整个叶面更容易承受露水；植物叶子的排列原则是叶子之间尽可能不互相遮蔽。这样排列形成了开阔的空间，让阳光透过空气流通。由于叶子如此排列，因此，从第一片叶子滴下来的水珠有时候滴到第四片叶子，有时滴到第六片叶子上”（摘自达·芬奇《法兰西学院手稿》）

西方文艺复兴时期，达·芬奇对自然形态精确的观察同他对普遍自然生命活力的意识相连接。达·芬奇有大量的研究草图和文稿表

花卉形态的图形表达

第一章

自然形态分析与图形认识

自然形态的观察与分析，师承自然研究自然，有助于提炼图形的基本形态要素，丰富设计者的视觉想象力，发现自然本质元素，增强解决图形语言的表达力。

一、自然形态观察与分析

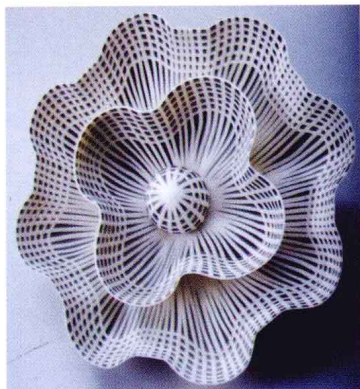
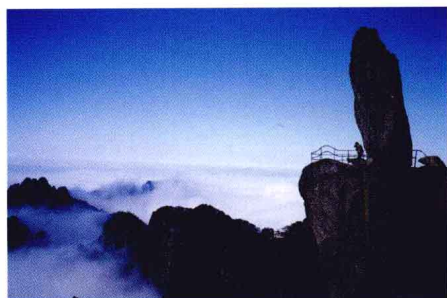
自然形态是指一切可见的形态，包括了有生命、无生命的各种天然形态和人类造物形态。自然形态隐含着大量的视觉形式要素，如构图、对称、比例、平衡、节奏、韵律等各种图形构成规律，仍需要我们不断地面对自然加以领悟，从而归纳出丰富的形式构成法则，运用于图形设计中，避免只是简单的观察，认识或用简单的形式构成原理来设计。因为大自然呈现的是与统一性相对应的多样性，大到宇宙空间，小到一粒沙子或动植物的

微观世界，都呈现出多样性的特征。现有的图形构成规律是前人对于自然形态研究的结果，若干法则无法概括丰富的自然生命，概念的形式法则使得设计呈现着千篇一律的面貌。只有细心观察分析自然界的的不规则性，回归自然设计才能做得尽善尽美，而图形的差异性更是尊重自然本身存在的差异。

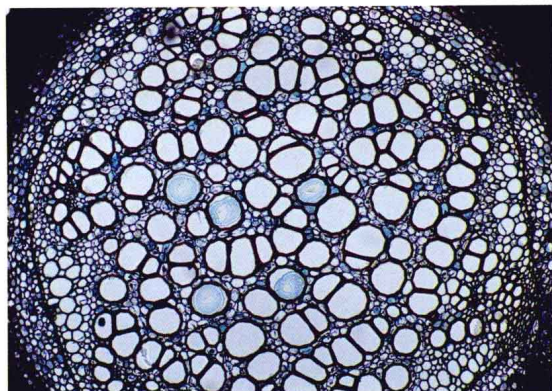
自然形态是视觉世界中最为普遍最为丰富的视觉图像源泉。从描摹仿照到逼真再现，从印象表达达到主观挥

写，从借形抒情到隐喻象征，从综合表象到形态再造，显示人类对自然认识与表现的发展过程，也体现了人类自身与自然的依托关系，自然形态在图形开发设计中的发展与应用也呈现了形态上的多样性。

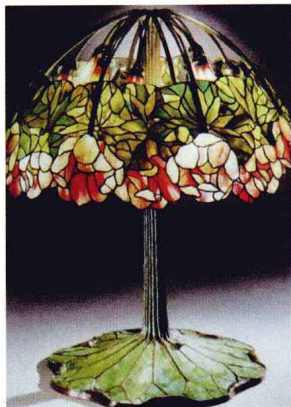
对自然形态的观察与分析，有助于提炼图形的基本形态要素，丰富视觉的想象力与创造力，增强解决图形设计的能力，研究自然形态的目的是为了发现自然的本质元素，从而为图形表达增添丰富的语言形式。

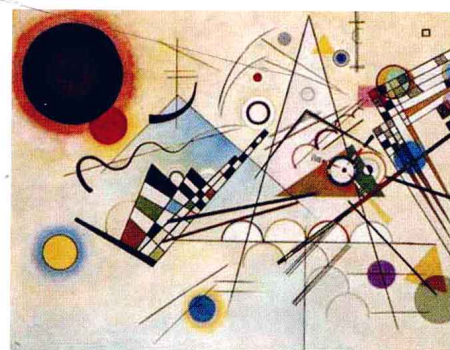
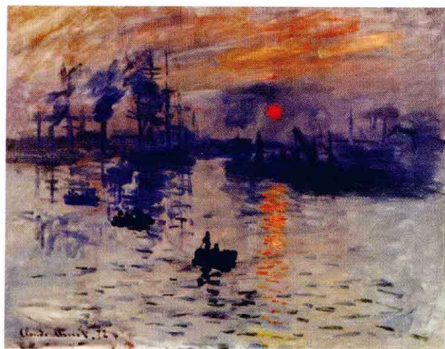
2008 亚洲（台湾）陶艺双年展

自然形态绘图形表现带来无尽的想象空间

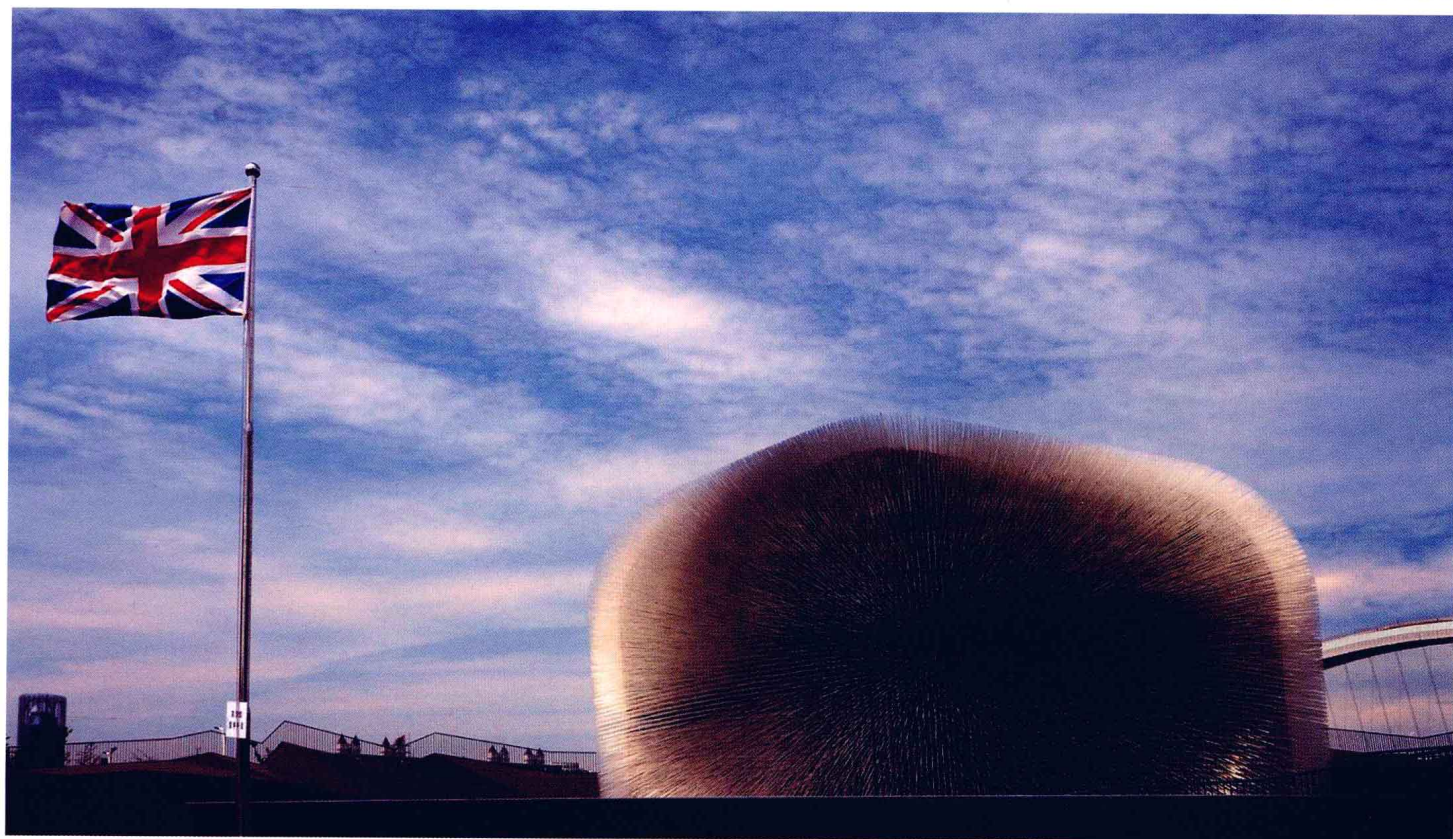

李幸龙漆艺

大师们对自然形态的图形认识与表现

2010 年上海世博会英国馆

作者：詹伟峰

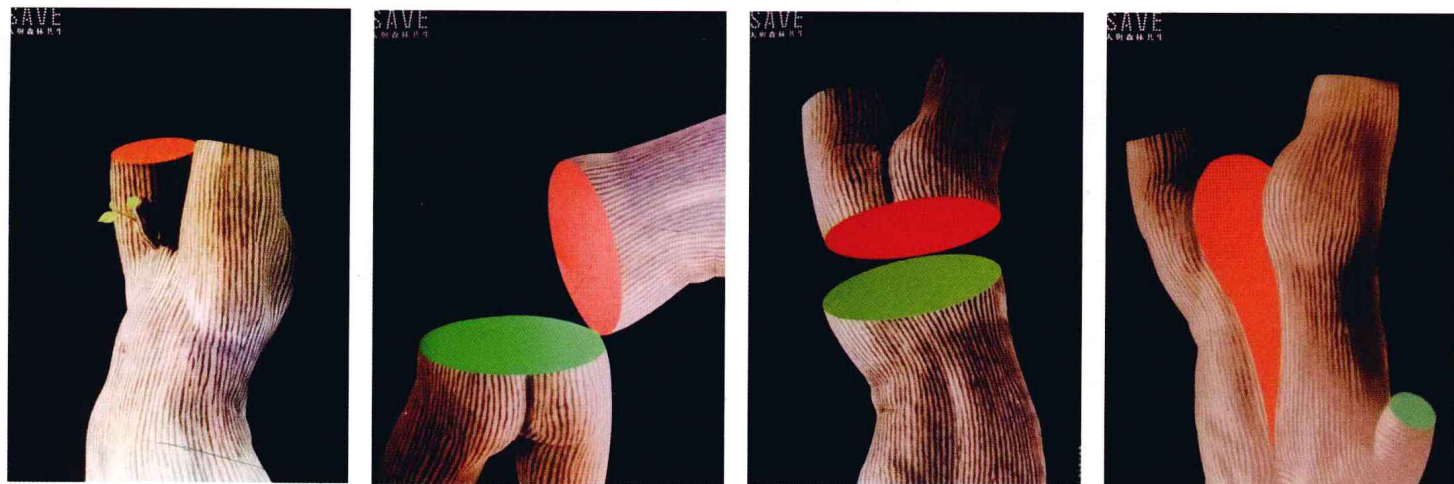
二、自然形态认识的基本方式

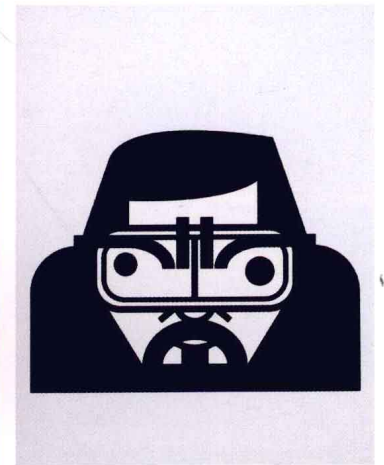
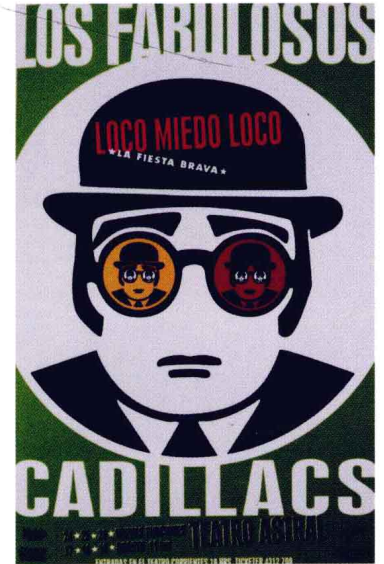
对自然形态认识,有助于发现、挖掘视觉联想、想象空间,同时也提高图形内在质量。自然界形态的演化是通过一种内在的力量,加以组织和构架。光、热、水、重量和能量组成了生命的形式的进化力量,形态便是这种无形力量的演化的结果。一个物体本身由形体、结构、色彩、肌理与材质等元素构成,他们是组成形态的基本概念,这些元素在同类物体中基本统一或相似,而其中功能性的结构认识是一种科学分析的认识方式。功能是生物形态生成的重要因素,受自然优胜劣汰规则所至,功能发挥质量越高,形态进化得也就越完

美,并处于优势地位。

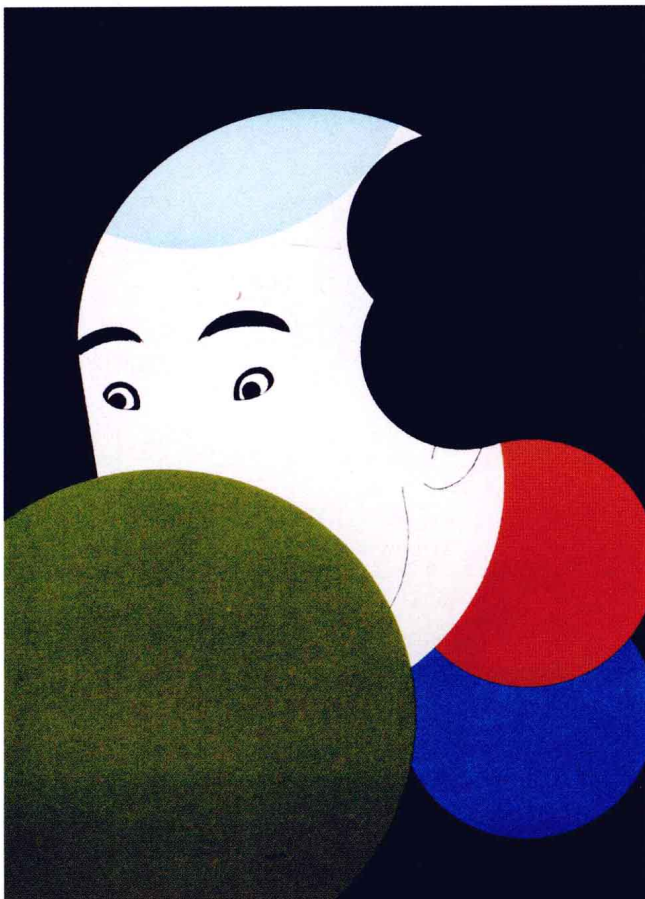
自然界所有物体形态都受到地球引力等宇宙法则的影响,随着生态环境的变化,也影响着形态的演化,这是源自功能系统与自然生态环境相互作用、协调平衡的结果,同类物体自然就会在形态上产生差异。功能是分析结构的基本切入点,所有的生物,作为生命的自然形态,其结构与生命的运动性质有着密切的联系。运动相当于生物的吸纳功能,由于生命不断进化,与自然生态环境的作用,协调决定了结构的基本构造。

自然形态树枝与肢体图形想象空间表达

脸部的不同招贴图像表达

根据事物发展的观点，地球的生命发展随着生存环境的不断变化、变异与适应，促使生物自我调节，也预示着现在的形态结构远不是最终的结果。同样，人类的行为活动与自然界的生存方式是一样的，只有优良的生存环境才能导致生命形态的完美，反之只会导致各种生命形态的畸形怪态。

自然生存环境、宇宙间的万有引力作用，把控着自然形态在空间中生命的形体与动态特征。按物种结构划分，大致可分为以下几类分析：

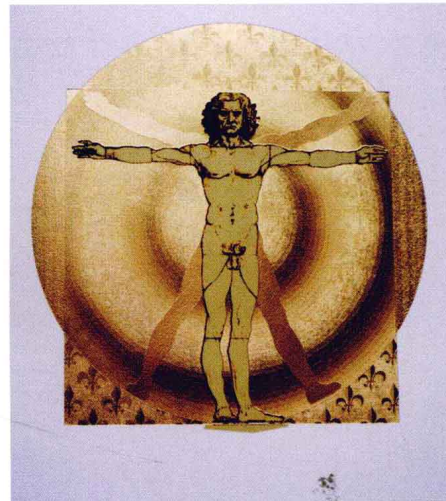
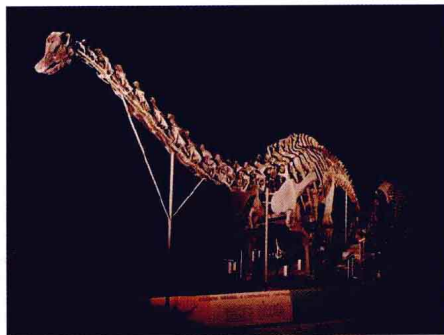
①自然风光美景，引发人们美好遐想，借景抒怀，改变风景的自然结构，塑造人为的景观，并融入文化与精神的意义，体现人与自然的和谐，重构人类生存环境，改造自然环境。

②建筑，是人类生存环境和活动空间。建筑外观遵循仿生学设计，体现了人与自然的契合，材料结构成为设计师的设计语言。

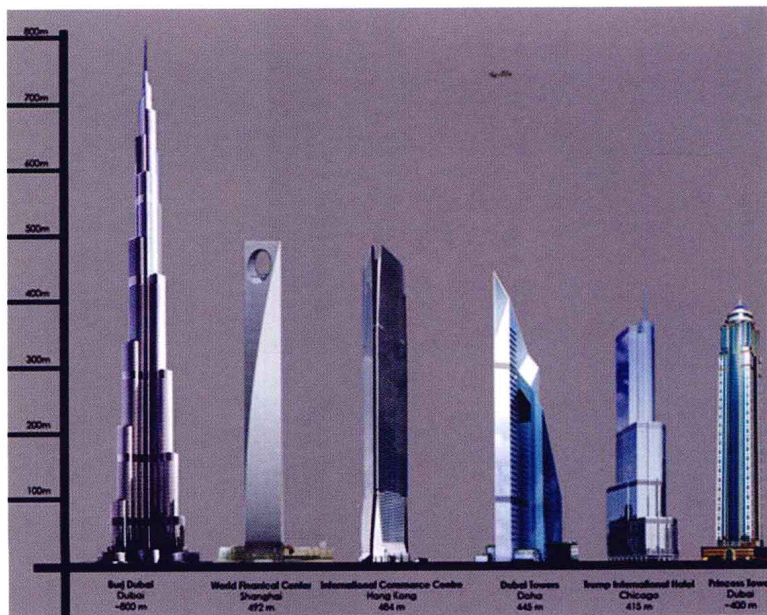
③自然界脊椎动物，如飞禽走兽等，也包括我们人类，脊椎骨格、关节、肌肉延缩，紧紧围绕着生存活动开展。

④无脊椎动物，以独特的结构方式维系生命生长。如水母、菜虫等，都有着自己独特的生命系统和运动形式。

自然风光给予人们的无尽遐想，融入人文情怀，重构人与自然和谐环境。

自然形态结构维系生命存在的形式

自然植物与建筑的联想，营造和谐科幻空间