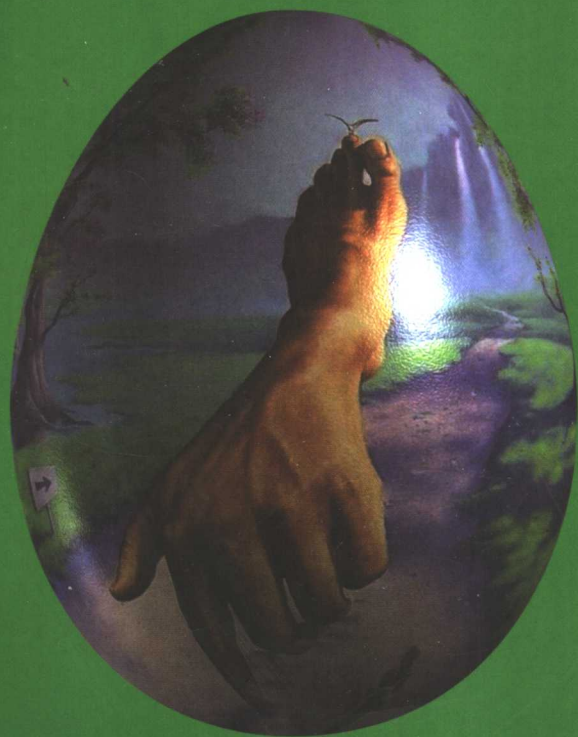

高等院校设计艺术基础教材

TUXING CHUANGYI SHEJI

图形创意设计

何辉 欧阳正德 贺国强 编著

湖南大学出版社

华北水利水电学院图书馆

206804920

J51

H173

设计色彩写生 平面构成及应用 色彩构成及应用 立体构成及应用 动画设计基础 艺术设计概论 中国美术史 外国美术史 中国工艺美术史 平面设计史 中国民间美术 设计艺术鉴赏 插图设计

图形创意设计

人体工学与艺术设计

设计图字

设计图字

电脑美术设计

装饰图案及应用

摄影基础及应用

中国书法艺术

设计思维与方法

编排设计

形态设计

高等院校设计艺术基础教材

图形创意设计

TUXING CHUANGYI SHEJI
何辉 欧阳正德 贺国强 编著

丛书主编 周旭 朱和平

湖南大学出版社

680492

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意设计/何辉, 欧阳正德, 贺国强 编著.——长沙: 湖南大学出版社, 2004.8

ISBN 7-81053-808-x (高等院校设计艺术基础教材)

I. 图... II. ①何... ②欧阳... ③贺... 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 (2004) 第066474号

高等院校设计艺术基础教材

图形创意设计

TUXING CHAUNGYI SHEJI

编 著 何 辉 欧阳正德 贺国强

责任编辑 胡建华 张 毅

装帧设计 吴颖辉

出版发行 湖南大学出版社

地址 长沙市岳麓山 邮编 410082

电话 0731-8821691 8649149

E_mail: hndxcbs@126.com

经销 湖南省新华书店

印装 湖南东方速印科技股份有限公司

开本 889X1194 1/16 印张 7.5

版次 2004年8月第1版 2004年8月第1次印刷

书号 ISBN 7-81053-808-X/J47

定价 38.00 元

高等院校设计艺术基础教材

编辑委员会

主 编 周 旭 朱和平

委 员(按姓氏笔画排列)

王安霞 卞宗舜 方四文 丰明高 田卫平 朱和平
何人可 张夫也 张小纲 李中扬 李志平 李轶南
肖 飞 何 辉 周 旭 林 伟 尚华楠 陈 杰
赵江洪 胡 锦 程宇宁 蒋啸楠

参编院校

清华大学

湖南大学

中南大学

东南大学

东华大学

江苏大学

福州大学

南华大学

浙江工业大学

长沙理工大学

华南理工大学

湖南师范大学

哈尔滨师范大学

内蒙古师范大学

株洲工学院

湖北工业大学

广东工学院

大连轻工学院

青岛建工学院

郑州轻工学院

杭州商学院

湖南商学院

中南林学院

华北水利水电学院

江西科技师范学院

黄河科技学院

许昌学院

长沙民政学院

湖南科技职业学院

深圳职业技术学院

总序

Z O N G X U

现代设计教育在我国虽然起步较晚，但从20世纪80年代后半期开始，发展极为迅猛。其中最突出的表现莫过于各类院校纷纷开办设计专业，不断扩大招生规模。原因何在？一方面，设计艺术与社会经济、生活密切相关，能创造生产、生活之美。我国经济快速发展，自然对设计人才有巨大的需求量。另一方面，我国设计艺术起步晚，且长期处于一种模仿和经验型状态，人才积淀薄弱。

目前，我国设计艺术教育的发展是跳跃式的、超常规的。从科学的发展观来说，这多少带有些盲目性和急功近利的色彩。我们如果不及时采取一些行之有效的措施的话，其所导致的弊端乃至恶果，在不久的将来会显露出来。如何采取积极措施，固然取决于国家高等教育的发展战略和宏观调控的政策与力度，但对于高等教育自身来说，当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、培养的方式和途径，努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。而要做到这一点，关键是在注重对学生个性张扬和创造性思维能力提升的宗旨之下，努力提高其艺术修养。

众所周知，艺术修养包括进步的世界观和审美理想、深厚的文化素养、丰富的生活积累、超常的艺术思维活动能力、精湛的艺术技巧和表现才能。这五个方面的知识能力和素养，对于高等艺术教育来说，在很大程度上取决于学生所接受的课程体系和课程教学内容。而与时下设计艺术教育发展近乎无序、师资队伍鱼目混珠的状况一样，设计艺术教育的课程体系和教材建设令人堪忧，全国设计艺术院校的教学内容与教学计划十分混乱。同样一门课程，在某一院校被当作必修课开设，而在另一院校，在选修课程中也往往见不到。即使是在开设了这门课程的院校，其内容也大相径庭，讲授内容基本上由任课教师个人而定。具体而言，如“设计概论”，在一些院校中被作为专业基础课在大二时开设，而在相当多院校的设计专业中没有这门课程。又如史论课程，虽然基本上各院校都开设，但有的是必修课，有的是选修课，有的名之为“中外工艺美术史”，有的称之为“中外美术史”，有的则叫“中外艺术史”，甚至还有叫“中外绘画史”的。单纯从其名称来看，就有如此大的分歧，其内容和开设的目的性也就难免有差异了。再如，设计艺术学最基本的“三大构成”——平面构成、立体构成和色彩构成，就笔者所翻检的十多种通用教材来看，可以说在内容上不仅缺乏融会贯通，而且基本上是一些纯知识性的介绍，几乎不涉及其在设计中的具体作用和运用。换言之，就是目的性和针对性缺乏提示与提炼。总之，课程设置的的目的性不明确，其结果，一方面使学生对其知识重要性的认识不明确，造成学习时的不重视，甚至厌学现象发生；另一方面，也使得设计艺术专门人才由前些年的理论基础欠缺到目前的贫乏愈益加剧，使相当多的毕业生虽然有一定的动手能力，但知其然而不知其所以然，缺少创新意识，只能停留在摹仿阶段。

此外，在课程的内容方面，知识陈旧，缺少应有的广度与深度。

从教学要求及其规律来说，开设某一门课的目的，不外乎有二：一是使学生对该学科、该专业的某一方面、某一类别的知识有一个系统详细的了解。具体到艺术设计专业，在掌握基本知识的前提之下，还必须熟悉这些知识在实践中的具体运用情况。二是必须对专业知识的积淀

和形成的过程清晰地揭示，并阐明其知识的演变和未来发展过程的趋向。然而，目前出版的大多数教材既没进行揭示，更没有进行展望，以至于给人的印象是诸如“三大构成”知识是一开始就有的，从现代设计教育的摇篮——包豪斯确立以来，就是永恒不变的。

事实上，专业基础知识与专业知识之间，始终存在一个专业知识不断基础化的过程。当专业知识成熟、普及之后，就有基础化的可能。因此，对于基础知识而言，无论是概论性的，还是史论性的，对于日益庞大的知识体系，必须进行条理化。要接受那些普及化的专业知识，将其容纳到基础知识之中，否则，难免会造成专业知识与基础之间的脱节。现代科学技术的发展，对设计艺术专业知识的更新产生了巨大的推动作用，新知识产生和发展的结果，必然是专业知识基础化。

早在20世纪70年代，课程论专家约瑟夫·施布瓦（Joseph Schwab）就说过：“课程领域已步入穷途末路，按照现行的方法和原则已不能继续运行，也无以增进教育的发展。现在需要适合于解决问题的新原理……新的观点……新的方法。”从那时至90年代，经过探索，国外初步形成了课程改革的基本思想——打破学科壁垒，按工程（专业）一体化的原则进行课程重组，实现课程跨学科综合、整合（统筹思想指导下的融合）或集成。在现代科技和国际经济联系迅猛发展的今天，我国的课程体系的重新构建也早已引起某些有识之士的注意，但却始终没有实质性的改革举措。个中原因：一方面，我国社会处于转型时期，尚无暇调整、改革这些深层次的问题；另一方面，社会对于设计艺术人才的需求尚未饱和、过剩，没有对这类人才提出特殊要求。此外，课程体系的改革作为一个系统工程，需要从上到下的通识和齐心协力才能开展，而设计艺术工作者向以标榜个性自居，协作精神多少有些淡薄。

在包括设计艺术教育课程体系的改革尚未自上而下、自下而上进行的情况下，在高等教育尚未进行超前的大刀阔斧式的改革举措之下，通过教材的建设去使课程内容与社会实际需要相结合，做到与时俱进，去对课程体系中存在的问题进行调适，我们有理由认为这是行之有效的办法。特别是在当前各种教材、教科书，甚至所谓的专著泛滥的情况下，这样做尤有必要和具有承前启后的意义。正是鉴于此，由株洲工学院、浙江工业大学等院校倡议，由湖南大学出版社组织了全国近三十所院校设计艺术专业的专家、学者历时近两年编撰了这套教材。其目的在于通过这套教材的编撰发行，推进设计艺术学的健康发展。为了实现此目的，先后两次组织专家进行论证，确定教材的种类，试图建立一个符合时代发展和学科完善的教材体系，在反复推敲的基础上，确立了26种教材为设计艺术基础教材。从其种类来看，力图形成两个特点：一是突出设计艺术基础教育的全面系统性，把握设计艺术教育厚基础、宽口径的原则；二是充分顾及到高等设计艺术教育的时限与内容繁复的矛盾，试图通过对以往的一些教材进行整合，构建一套与当今人才培养条件和要求相适应的教材新体系。随后，在充分调研和协商的基础上，确定了每种教材的主编，并召开主编会议，认真研究了教材内容的取舍和它们之间的衔接问题。主编们一致认为本套教材内容必须秉承与时俱进的精神，努力确立符合课程自身要求而又能具有前瞻性的内容。因此，这套教材在内容上也力求突出三个特色：鲜明的设计观——体现设计的现代特点和国际化趋势；强烈的时代感——最新的理念、最新的内容、最新的资料和实例；突出的实用性——体现设计专业的实用性特点，注重教学需要。

编撰教材并不是一件容易的事，特别是在今天这样一个知识、技术更新神速的时代，要把本学科范围内最优秀的成果教给学生，并且要讲究科学性，更是困难重重。因此，这套教材是否达到了预期的目标，我们自不敢说。我们真诚地希望这套教材问世以后，能够给高等学校的设计艺术教育带来一丝清风，同时也热诚欢迎广大同仁和学生批评指正。

朱和平 周旭

2004年6月5日

目录

M U L U

概论

1

- 1.1 关于图形 / 2
- 1.2 关于创意 / 17
- 1.3 关于设计 / 21

现代绘画与现代图形设计

2

- 2.1 立体主义 / 27
- 2.2 未来主义 / 28
- 2.3 达达主义 / 30
- 2.4 超现实主义 / 31
- 2.5 风格派 / 33
- 2.6 波普艺术 / 34
- 2.7 视觉派(光效益艺术) / 35
- 2.8 后现代主义 / 36

图形创意训练与作品分析

3

- 3.1 基本元素 / 40
- 3.2 单形元素的视觉想象 / 44
- 3.3 特定元素的视觉想象
—— 物 / 49
- 3.4 正负形训练 / 51
- 3.5 影子训练 / 54
- 3.6 同构图形训练 / 56
- 3.7 异变图形训练 / 62
- 3.8 元素替代 / 66

图形创意评价 **4** 73~76

作品欣赏 **5** 77~107

参考文献 108

后 记 109

1

概 论

1.1

关于图形

1.1.1 图形的起源与发展

所谓图形，指的就是因图而成的形，是人为创造的形象。图形的产生源于人类认识和改造世界的需要。从已发现的4000~8000年前的象形文字可以判断，图形的出现要比文字久远得多。先祖们在狩猎、劳动和社会活动中，通过图形作为信息传递的媒介，将狩猎的情况及技巧用图形与族人交流和传播（图1-1~图1-4）。

半鹿半人的图形（图1-1），有人认为是伪装的猎人；有的人则认为是一个术士，披上兽皮和戴上头具来为狩猎举行巫术的仪式；还有人认为是保护猎人和带来丰富猎物的猎神。

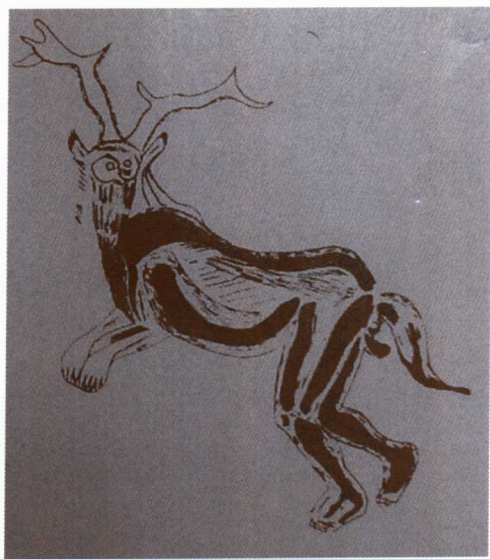

图1-1
半鹿半人

从许多史料不难看出，原始部落的巫师在巫术咒语的祭祀活动中，也能创造出不少图形，他们在自己脸上、身体上画满了图形，装束奇特和怪异的行为或寓示告慰神灵或象征祈祷的内容。

在人类认识世界的早期，图形作出了极大的贡献。当人的智慧还不具备把握高度复杂性现象的能力时，其概念只能是简单的形状和整齐一律的动作出现。如西班牙、法国等发现的史前壁画，其对造型的提炼及内容的归纳，极其简洁明了（图1-5）。生动地表现了史前先祖们围猎的意图，用排列有序的点表现猎物的足迹，人们手持类似斧头一样的工具，腰挎弓箭。追捕围猎的人物造型，也为我们了解远古先祖们的生活及劳动的状况提供了精典的图形史料。

象形文字是当今世界上最早的有据可查的文字（图1-6）。

无论是东方还是西方，文字都起源于人类凭借着本能把自然现象和对自然的感悟及所受的启示，通过简洁的象征性图形连接起来，创造地记录生活事项和视觉图形（图1-7）。

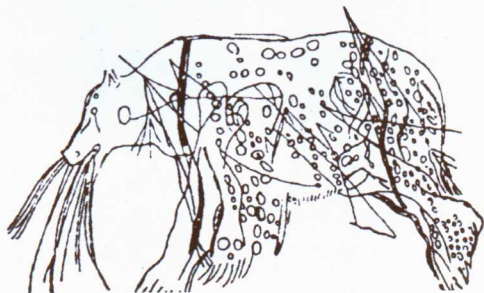

图1-2
被攻击的猎物

图 1-3 莱斯·科巴里斯洞穴及泰根遗址出土的动物形象

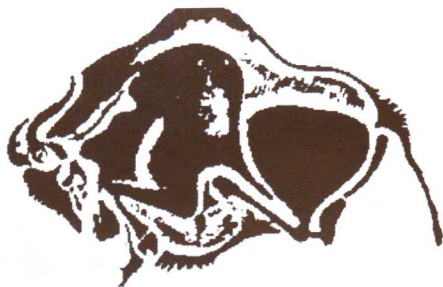

图 1-4 阿尔塔米拉洞穴多色野牛岩画

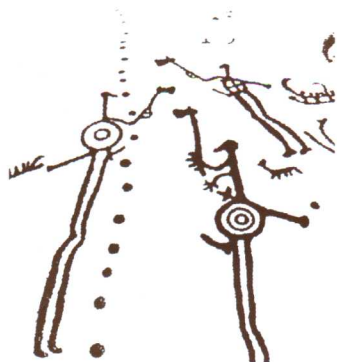

图 1-5 史前壁画

文字的产生推动了人类文化的传播与交流。中国造纸术的发明,欧洲印刷术的产生大大提高了人类以图文传播文化的速度。

文艺复兴时期,绘画上透视技术的发明与广泛运用使图形开始逼真,启迪了人们的想象思维空间。应用在书籍上的插图,不但吸引了众多的读者,还加强了读者更好地了解和吸收科学知识的意识。

欧洲最早利用排版方式设计的、带有插图的书籍出现于15世纪中叶的德国。1498年,辛勤为《启示录》(TheApocdlypse)一书作了15张极为精彩的木刻插图。描绘生动,线条丰富,黑白得当,构图紧凑,成为这个时期德国艺术登峰造极的代表作。至1860年,德国杰出的石版印刷家普朗,在其美国的普朗公司,开始设计石印的彩色贺卡,1874年设计出版了美国的第一张圣诞卡。随着印刷技术的改进,不同风格与种类的图形应运而生。在15世纪末16世纪初,欧洲大众文化的提高和逐渐普及,带动了出版业的繁荣,使得与印刷相关的平面设计和插图得到很大的发展。这期间,涌现了一批杰出的艺术设计家,从事以印刷为载体的图形设计。他们的图形设计作品图像画面更加精美清晰,加上色彩效果的作用,图形越来越生动突出。

17世纪初,在德国出现的世界上第一张报纸《阿维沙关系报》,为图形设计带来了新的突破,也为日后的海报以及商业广告的发展与应用创造了条件。1840年左右,以木刻为主要的印刷插图方式日渐普及,在广告、海报领域的使用也日益增多。木刻制作的昂贵费用给出版社和印刷商带来了很大的压力,因此,纽约发明家约翰·莫斯尝试用摄影印刷制版引起了社会广泛的关注。1880年3月4日,美国的《纽约时报》(New York Daily Graphic)第一次以摄影技术在印刷上应用,为图形信息确立了一种新的媒介,改变了人们对图形的视觉习惯及认识,图形设计的表现获得了崭新的天地与空间。照相制版方式使印刷从手工木印插画发展为大批量的机器生产,促进了印刷技术的进步与革新。而摄影技术的出现对电影艺术媒介的产生也起到了重要的促进作用。电影这一新兴的传播媒介使静止的图形“活”了起来,有了声、光、色的配合,是艺术与科学技术结合的又一次重大突破,电影的发明是对人类视觉传播的又一重要贡献。

一切设计都是以人为本的活动。设计是以人类生活改善与进步为目的而进行的。人类生活的改善与进步又启迪艺术家创造图形的灵感,并推动着图形艺术的发展。一切先进的科学技术都可能成为推动和发展图形设计的源泉。科技发展有了“地球村”的概念,拉近了世界的距离。图形艺术,这种无国度、无语种、无肤色的传播媒介也必将更好的为这个世界服务。

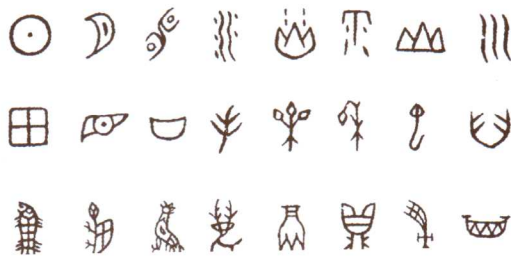

图 1-6 象形文字(中国)

中国是发明象形文字的国家之一,也是世界上仅存的极少数依然采用这种古老文字的国家。

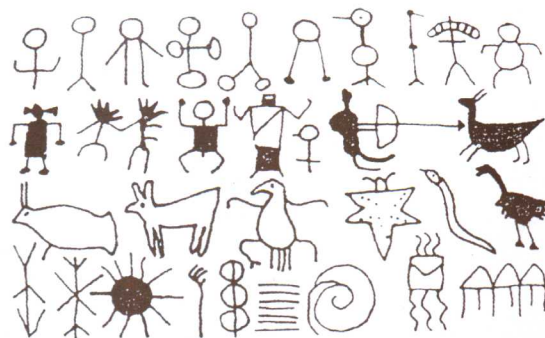

图 1-7 人类最早的视觉传达方式基本上都是通过利用图形来实现的。

图 1-8

图 1-9

アタマがしわくちゃ。

图 1-10
KOTARO SUZUKI 设计 日本

图 1-11

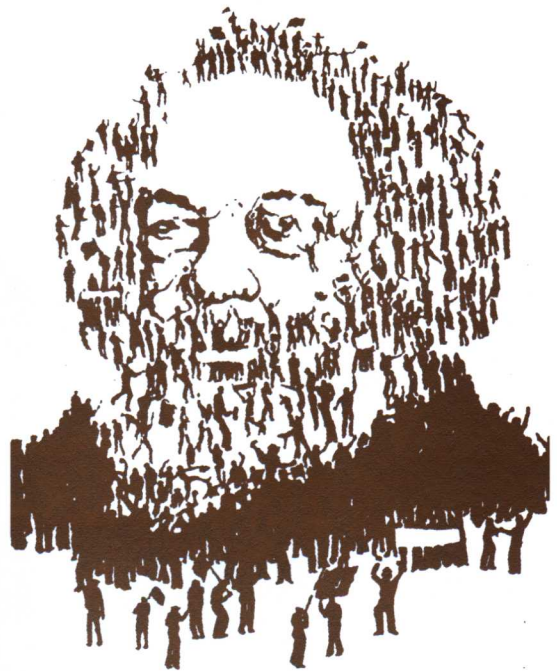

图 1-12

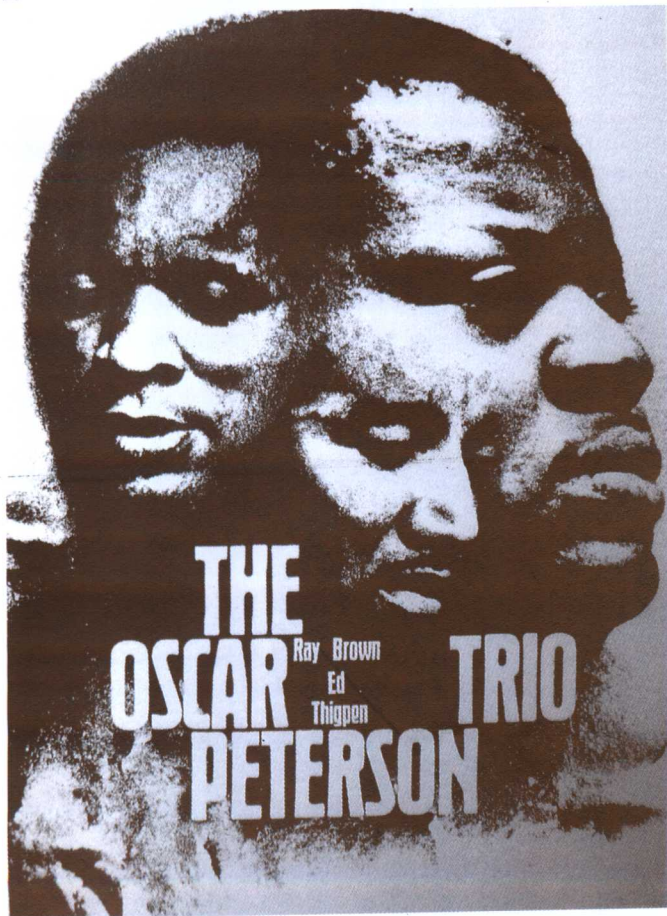

图 1-13

“反叛”戏剧海报(瑞典)
 由各种人物形状组合构成
 一个大的的人物头像。

图 1-13
 三个皮特森巡回音乐会招贴
 作者:金特·凯泽
 采用重构的原理组织画面,将
 3人的面部造型错落有致地排
 列在一起,富有节奏感,贴切地
 体现“3个皮特森”的主题。

...familiar areas such as digital video bands such as Marvin Minsky in cognitive science. The Laboratory pioneered collaboration between academia and industry in design, and how children interface design intended to include object-oriented and holographic video, and tools for creative... Graduate enrollment totals 164, divided nearly equally between graduate students conceived within the consortium structure are tested and trained... dissemination of news. The goals include enhancing the efficiency of production... responsive to people's everyday wants and needs. By using the... systems? How can such systems be used to solve longstanding personal... made of tiny particles that are black on one side and white on the other... ntification, annotation, or copyright... mplete, with MIDI synthesizer and pocket speakers. Other clothes could... effectively that it would turn today's largest supercomputer into a digital... on the Internet, allowing the delivery of music at many hundreds... and eventually through household surfaces like refrigerator... probability, that were seen as too complex for kids in the pre-digital... ctors capable of face-to-face interaction... facing or forward-facing baby seat, signaling an air bag when and where... computer program capable of generating high-quality sound effects... work allows greater flexibility... e side... currently reading or writing...

图1-14

文字设计

作者：梅达工作室

平面空间里的文字被安置在安静而深远的空间中，运动赋予它无与伦比的生命力，这种浪漫的意境使文字不仅仅是表意的符号，它更以自身绝美的形态粉碎着平庸。

1.1.2 图形的种类

就设计艺术这门学科来讲，目前分有广告设计、包装设计、工业设计、服装设计、环艺设计、多媒体艺术等等，图形创意设计是近几年来在高校引起重视并逐渐火热的专业基础课程。

目前，学界对图形的分类各持已述，有按表现方法分的，有按构成方式分的，有按传达内容分的，有按图形客观形象类别分的。尹定邦先生在《图形与意义》一书中认为，图形分类最适当的做法就是顺其自然，把图形的概念指向图画、图表、图案和图片、图纸、心电图等，限于以形象载信息，让信息发挥作用这样一个范围。这既批评了学术扩张主义，同时又指出概念收窄的局限。这样一来，所有的自然风光与人的举止神采，他都确立为前图形的领域；所有的通讯、机械、武器和医疗仪器，他又纳入后图形的领域，构建成一个分类框架，突出四条标准：第一个是按图形与前图形的关系细分。有镜映图形、肖似图形、集中图形、概括图形、夸张图形、装饰图形、比喻图形、相像图形、象征图形、检测图形、统计图形、综合图形。第二个是以图形与文学组合关系细分。有文字图形、配字图形、以图结字、文学附图、用字绘图、图文综合。第三个是以图形要素及其相互关系细分。有平面要素构成图形、立体要素构成图形、运动要素构成图形、色彩要素构成图形。第四个就是以图形与受众的关系细分。有直觉图形、三秒图形、含意图形、会意图形、随意图形、通俗图形、情感图形、理性图形、智趣图形、专业图形、受欢迎图形、不受欢迎图形。分到最后，尹先生也只能感叹力不从心。他发现图形惟有

图 1-15(左)
招贴：和平之浪
作者：M. MAGLEBY

图 1-16(右)
政治招贴《希特勒·一个吞进金钱吐出垃圾的家伙》
作者：HARTFIELD

用大百科全书的方法，条理分明，系统完备，方能展现出它的完整。因此他最后把目标定在满足语义图形化和可供思考的图形网络上。

其实人们在这些大师总结图形分类的同时，又不断创造了很多新的图形样式，也就是说尹先生的这种分类也有他的局限，因为他的框架还是不能框出来未知。

在笔者看来，人们创造图形的同时，图形也在提炼教育人类自身。那么，人的这一图形创造活动就是存在以人为本的原始动力上的，人本的原始动力或称之为动因，不外乎两个方面：一个是精神的，一个是物质的。因为图形的创造过程也是图形的设计过程，人为什么要创造设计这样或那样的图形？这些图形想达到什么目的？这个设计过程的目的性何在？杰尼斯(Jones)在《设计方法纵览》中有这样一句话：“设计是表达一个精神信念的活动。”李斯威克(Reswick)在《工程设计中心简介》中提出：“设计是人从无到有的创造，创造新的、有用的事物。”佩奇(Rage)在《给人用的建筑》中则说：“设计是从宏观现实向未来可能富有想象力的跨越。”这些都表明设计是为人们自身的物质需求和精神需求而客观存在的一种活动。

那么，人们创造设计种种图形的目的都不难断定了，一个是为物质需求活动而创造设计，另一个则是为精神需求活动而创造设计。也就是说图形的分类应该分成为精神需求而创造的图形和为物质需求而创造的图形两大类。在这两大类中，再根据不同表现形式或构成特征进行分类细化。

图 1-17

作者：李山

这张招贴可以说是以物质生活为主题，但同时又富有精神生活的气息。

图 1-18

作者：王玉平

这张招贴是一张以精神生活为主题的作品。

图 1-19
汉堡夏季节目招贴画
H. MATTHIES (德国)

一幅鲜明的以精神生活为主题的招贴