

现代图形设计

ART & DESIGN

现代图形设计

中国建筑工业出版社

赵希岗 编著

现代图形设计

赵希岗 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代图形设计/赵希岗编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2004
ISBN 7-112-06590-9

I. 现... II. 赵... III. 图案—造型设计 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 048692 号

该书以广义的图形概念为线索, 阐述了现代视觉设计中的重要视觉元素——图形设计艺术。全书分四个章节, 内容涉及: 图形设计的概念定位、精神特征、艺术规律、发展趋向以及艺术创意形式及其文化性方向和商业性方向等。该书提供了通俗易懂的文字和大量颇具典型意义、说明作用的图片以方便读者阅读、学习。

责任编辑: 何 楠

责任设计: 郑秋菊

责任校对: 赵明霞

现代图形设计

赵希岗 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京嘉泰利德制版公司制版

北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 6 字数: 200 千字

2004 年 6 月第一版 2004 年 6 月第一次印刷

印数: 1—2,500 册 定价: 49.00 元

ISBN 7-112-06590-9

TU·5761 (12544)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

前 言

《现代图形设计》以广义的图形概念为线索，阐述了现代视觉传达设计中的重要视觉元素——图形设计艺术。

理论的组织系统性、表述形式的具体化，是本书的写作基础。全书共分为四大部分内容，包括：图形设计的概念定位、精神特征、艺术规律、发展趋向以及艺术创意形式、及其文化性方向和商业性方向等。

《现代图形设计》是一本具有普及意义和理论教材性质的设计专业书籍。所谓“普及意义”，是通过通俗易懂的文字表达内容，无论对专业设计者，还是较初级的学习者、探索者，都具有学习价值；所谓“理论教材性质”，是指该书可以为艺术设计专业平面设计(视觉传达设计)方向的学生，提供理论参考和指导，同时，也可以为其他相关专业的设计辅助学习提供帮助。

本书在充分把握浅显易懂、层次分明的文字表达的基础上，运用了大量具有典型意义、说明作用的图形图片，方便读者在学习过程中参照、认知、识别。

本书主要是用作教学教材，由于时间紧凑，而选题的内容涉及范围较宽，选取资料、图片的出处比较分散，难以准确地与各位作者联系起来，在此深表歉意，同时向各位相关的作者老师表示由衷的感谢。

在编写该书过程中，得到了清华大学美术学院副院长刘巨德教授等老师的指教；同时，还得到了中国建筑工业出版社领导以及编辑何楠的热情帮助，在此深表谢意。由于时间仓促，水平有限，敬请各位批评指正。

编者

2004年4月于北京

序

早在文字发明之前，图形就承担着信息的传播、记载与储存等功能。直到今天，不管文字信息量多么巨大，图形文化仍然魅力无穷，其功能文字无法取代。因为图形文化超越了地域和民族的限制，超越了理性的限制，超越了国界的限制，超越了古今时空的限制，已成为世界语，被全人类普遍创造、应用和赞赏。

因此，图形文化是全人类的文化，也是人类认识自然和社会的另一条路径。图形艺术设计家妙在能深入其理，曲尽其态，万中取一，以一当十，不全中求全，以阴阳之道与人性之情和谐。成功的关键是无分别，无是非，无物景，无界限，无物我。“以一治万，以万治一”。

赵希岗讲授平面设计已多年，他根据自己的实践经验和长期研究，特别系统地梳理了图形设计的概念、特征、规律及创意等内容，对从事平面设计研究工作的学生有一定指导意义。

该书论述浅显易懂，图形示范有效，对如何把无形的概念、意识、思想，甚至音响、气味等化作有意义的图形研究有一定辅助作用。

真正的现代图形设计是充分发挥人的想像力的设计，常以可见表现不可见，化不可见为可见，通过联想，找出遥遥相距、毫无联系的事物内在的关系，化平淡为神奇，化一瞬为永恒。

艺术不可能有某种标准，艺术也不可能有惟一真理，它旨在创造一个又一个标准，探寻一个又一个真理。赵希岗的《现代图形设计》也只是一个阶段的探索和梳理，它对图形设计教学也是一个辅助性教材。设计艺术家永远从零开始，或者说设计艺术家只有起点而没有终点，倘若是终点也是新的开始。所以真正的艺术设计家常常处于数轴的零位，并常常从零位奔跑于已知与未知间，这大概是人类“求知、爱美、想好”的本能所决定。

清华大学美术学院副院长 教授

刘巨德

2004年4月于北京

CONTENTS

目 录

图形艺术设计概论	1
图形设计艺术在平面设计中的一般应用规律	16
图形艺术设计中的商业化方向	34
图形艺术设计中的文化性方向	62
主要参考书目	90

图形艺术设计概论

(一)“图形设计艺术”的概念定位

图形艺术语言最早起源于人类的孩童时代,其历史久远程度,可以与人类文明史同步。早在远古时期,人们是以原始的图形形式作为原始的交流符号,向周围的人们传达着自己的意图,表达着自己的思想感情(图1-1)。随着人类历史的向前发展,图形视觉化语言,开始出现了人类创造性发展的两大信息传达趋势。一种趋势走向于抽象简单而规范的文字

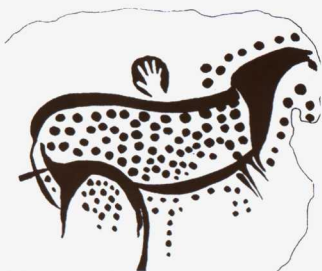

图1-1

字体化道路(图1-2、图1-3),另一种则沿着丰富多彩的图形艺术语言化道路继续向前迈进(图1-4、图1-5)。

随着人类语言文字的充分利用和进一步抽象化,人类开始逐渐醒悟到图形视觉语言符号的独特魅力,开始寻求起源于人类初期阶段的基本视觉语言符号——图形视觉艺术语言,凭借它来为现代人服务。正如美国设计师德赖弗斯所预言的:起源于人类初期的基本视觉符号,将成为全世界

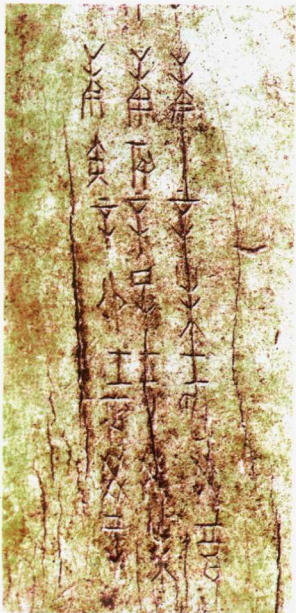

图1-2

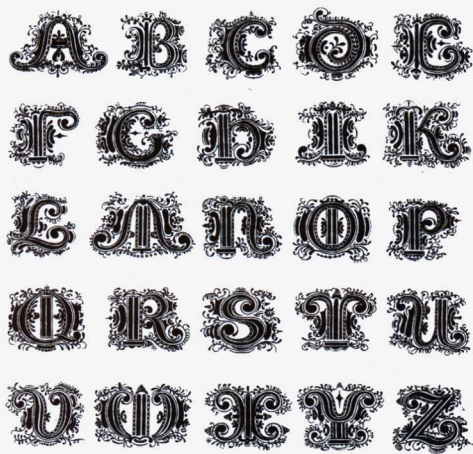

图1-3

图1-4

通用的传播工具。

当今的时代,是一个科技发达、“地球村”强化、人类生活日趋智能现代化的知识信息时代。人类的信息传播,更需要直观性、普遍性,现代的大众信息传播时代已经来到。现代图形艺术设计正是顺应时代发展节拍,在多元化、交叉性的信息大环境中,吸收人类早期视觉传播形式之精华,超越人类以往局限性的传播方式和造型审美观,集现代哲学、视觉心理、艺术造型、语言符号、信息传播、市场营销等多学科于一体的产物。“图形设计”的英文为“Graphic”,其英文概念解释为一种说明性的

图1-5

图形视觉符号，它是介于文字和美术之间的视觉语言形式。它借助于可视性的设计形态表达创造性的意念。现代图形设计赋予了图形艺术以新的内涵，构成了现代信息传播的重要文化组成部分，以其超地域、超时空的“语言”方式，发展成为一种新型的“世界语”(图1-6、图1-7)。

图1-6

图1-7

人类进入到20世纪以来，图形化传播方式深入人心，人们无论走到何地，每时每刻无不与各种各样的图形信息打着交道。我们相信，在21世纪的今天，随着科学技术在各个领域中的拓展，人与人、国与国、民族与民族之间的语言交流隔阂将被打破，图形将以其独特的视觉传播形式，借助于各种媒体，凭借着现代人的思想意识，为世界化信息大交流、大传播发挥其积极的作用。

“这是一个图形的世界”。从现代都市的广告、影视、多媒体、网络设计等等(图1-8)，到质朴民间的剪纸、年画、面具、脸谱等等(图1-9)；从高科技的分子式、结构图等等，到我们传统的绘画、书法、装饰纹样等等，这一切为我们构成了一个绚烂多姿的图形世界。广义的图形世界往往可以推及到几乎所有的可视性形态范围。从广义的图形概念来看，中国民族传统文化拥有极其丰富的图形艺术资源，彩陶艺术、青铜器装饰、汉代石画、敦煌壁画、明清木版画、中国书画、民间戏曲等等(图1-10)，可以说应有尽有，几乎是无所不在。我们传统的图形艺术，

图1-8

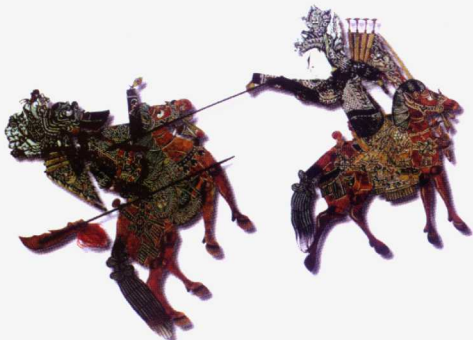

图1-9

图1-10

为现代图形艺术设计开辟了更加宽广的创作道路。广义的图形艺术资源,是狭义图形艺术设计走向多元化、开拓创新的重要源泉。

(二)图形视觉艺术的简要发展历程

图形艺术的发生、发展与人类社会文明进程是息息相关,密不可分的。不管是西方的拉斯科洞窟古代壁画所显出的风采,还是东方殷商时期古代中国象形符号所蕴涵的意韵……无不说明了这个道理。

古代洞窟壁画艺术,可以说是最古老的图形艺术了(图1-11)。早在远古时代,我们的先祖们为了征服自然以求生存而狩猎捕鱼、生产

图1-11

劳动,同时为了显示力量、传递信息,洞窟壁画的绘制意图便应运而生。肥硕的猎物、舞动的人群以及具有标志化图形的其他形象,表达了原始人类在生产生活中,传播某种信息的主要功能。毋庸置疑,这些图形传递给人们一种勇力无比、自强不息生命力的视觉传达效果。更准确地说,它不应该归属于纯美术范畴,而更应该属于原始的视觉传播图形范畴。最早的洞窟壁画代表是公元前25000年的索尔缪(SORMIOU)洞穴壁画(马赛海湾里)、公元前15000年左右的法国拉斯科洞窟壁画(LASCAUX)与公元前13500年左右的西班牙阿尔塔米拉(ALTAMIRA)洞窟壁画等。

大约在8000年以前,中国先民们发明了陶器(CHINA),为世人所瞩目。在这些器皿上,我们的祖先运用了编织绳纹、指纹、锥刺以及堆贴、彩绘、镂空等多种艺术表现手法加以装饰,表现出舞蹈人物、人面鱼纹、走兽飞鸟等众多艺术夸张的图形形象。同样,这些图形艺术也不仅仅只是表现和绘制某一个形象而已,而且它还是早期人类通过质朴的图形形象表达一种观念和思想,向世人传播一种视觉信息的艺术表达方式(图1-12、图1-13)。

图1-12

图1-13

在文字被发明之前,文字作为传播信息的工具,可以说是由图形艺术来实现其传达信息的目的的。在世界文字发展史上,中国的汉字具有独特性的地位,它源自于古代的象形图形,是一种完美的图形艺术构成形式,是典型的图形设计形式,具有独特的图形艺术审美价值(图1-14)。因此,有人说过:中国书法作为视觉艺术,往往要比中国其他视觉艺术具有更加重要的地位。公元前18世纪左右,中国出现了“甲骨文”(即象形文字),这是中国图形文字符号的开端。此后,金文、大篆、小篆、隶书、魏碑、楷书与行草等相继问世,这种象形图形的符号化形式一直贯穿于其中,使中国书法艺术作为一种独立的视觉艺术形式,不断以新的姿态展现在我们的眼前。同时,随着商业的发展,宋体美术字的出现,商业字体亦作为平面设计艺术的重要视觉组成部分而呈现出意义重大的作用。

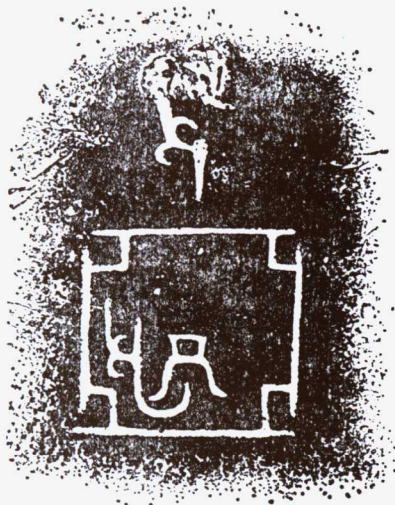

图1-14

古代埃及、西亚文化是古希腊文明和西方文明的源头。埃及人发展着自己的象形文字和壁画图形艺术,两河流域人们发明了“楔形文字”符号,这一切都为西方文化乃至世界现代图形艺术的孕育与发展奠定了基础。

古希腊文化使希腊文明影响了整个西方世界。古希腊人除了在建筑、雕刻、诗史艺术等方面作出了重大贡献之外,在此期间希腊瓶画也是主要艺术成就之一。《弗朗索瓦像》(公元前

570年)如同一套完整的连环画描述了几组神话场面。这些组画,艺术形象优美、绘制精巧、黑白相间、虚实穿插得当等特点,它对于后来众多插图艺术家的创作活动,产生了极其重大的影响。

几乎是在同一时期,中国的春秋战国人创作了大量的青铜器雕刻纹样(图1-15)。他们充分利用视觉生理因素对视觉符号产生反应的效果,在青铜器上平面划分空间,运用流动的曲线,表达出活动的时间过程。同样,也表达了视觉传达效果极强的可读性图形艺术作品。例如,战国时期的《青铜鉴水陆攻战纹》等。

图1-15

两汉时期,画像石(砖)艺术是当时视觉艺术表现形式之代表,它使得中国古代文化艺术达到了一个崭新的艺术局面(图1-16)。整体艺术图形表现出或阴或阳、黑白相间、布局严谨、形象生动、气势恢宏的局面,环境、道具

图1-16

的透视与人物、景物的比例关系根据平面视觉空间需要进行合理的艺术夸张,这一切表现出汉代艺术家在平面视觉空间中的图形艺术表现上达到了更高的水平。可以说在黑白装饰图形艺术方面,现代设计师可以从其中领悟到无穷的妙处。其艺术代表作有山东武氏祠《荆轲刺秦王》画像石等。

以敦煌壁画为代表的魏晋南北朝时期艺术,将佛国世界与现实人间世界运用连环图画视觉表现形式,向人们有效地传播着宗教信息。这种向大众传播的典型视觉形式一直运用到今天。更为重要的是,这一时期是中国民族传统文化与外来文化相碰撞而发展的时期,这是佛教图形被赋予中国化精神的表现,同时也为后来形成汉民族文化为代表的中华民族视觉艺术奠定了深厚的基础,大大地丰富了汉文化。莫高窟壁画是隋唐盛期的壁画艺术,其内容丰富、构图严谨、色彩瑰丽、气象万千,为世人所瞩目。它那独特的东方色彩和图形的装饰韵味,成为我们取之不尽、用之不竭的民族艺术文化创作之源泉。

印刷术的发明,被平面设计界誉为一场重大的革命。它的发明为人类视觉艺术传播和文化信息传播带来了巨大的飞跃。从中国发明了雕版印刷术(约公元500年左右)以来,公元868年的《金刚般若波罗密经》卷首图,作为平面印刷视觉传播形式的图形设计,在中国开始被广泛得以应用(图1-17)。

到了9世纪,宋朝时期的中国商业兴旺、艺术发达、国力鼎盛,开始发行世界首例印刷纸

币,这是世界上图形设计首次具有大众传播化的具体表现。随着印刷业以及书籍文化事业的发展,在明清两代期间的五六六个世纪里,这个艺术领域出现了发展的黄金时代。《西厢记》、《水浒》等文学名著的版画插图以及众多的民间印刷品,成为明清时期视觉艺术之代表(图1-18、图1-19),其艺术的欣赏性与大众可读性一直为后人所仰慕。在这些艺术作品中,是以线条的形式表现组织画面的,其线条的疏密、工整、装饰感,空间的布局,虚实的经营与中国传统民族视觉语言无不有着天然的联系。明清版画成为中国现代书籍插图和版画艺术学习之典范。

13世纪,木版印刷术由中国引入西方国家,引起了欧洲乃至整个世界翻天覆地的变化。德国人古滕伯格(Gutenberg)在1450年发明活版印刷术,成为欧洲印刷时代起始的标志,它使平面图形设计实现大众传播化迈出了具有划时代意义的一步。到了文艺复兴时期,著名插图大师丢勒、荷尔拜因绘制了大量的书籍木刻插图设计,其艺术作品具有极强的图形可视效果和工艺绘制效果。

图1-17

图1-18

图1-19

文艺复兴是欧洲从中世纪以神学宗教为视觉传达对象的艺术，向“以人为本”的现代新思维艺术过度的重要标志。讲究艺术效果与严格科学性的结合，是这一时期图形设计的艺术风格，繁杂而浮华的装饰是其艺术特征。对于图形艺术的重大贡献，则是彩色石板印刷图形广告的发明和儿童图书插图设计的出现，这标志着新的图形视觉语言的诞生。19世纪是技术全面革新的时代。对于图形艺术设计来说，摄影术的发明，可以说是自印刷术发明后的又一重大革命。作为新的艺术形式，摄影不仅以独立的艺术形式表达着人们的艺术思想，而且也日益成为平面图形设计艺术不可或缺的新媒体。以其独特的艺术魅力和视角，摄影艺术给人以崭新的视觉传达效果。后来，印刷业又成功地应用了照相排版工艺，这给图形设计师带来了更宽广的艺术表现空间。电影摄影的发展、电脑辅助设计的盛行，都深刻地表明图形设计开始突破二维、三维视觉空间，向富于运动感的四维以上图形表达方向迈进。可以说，摄影术的发明改变了整个人类的视觉世界。

19世纪维多利亚风格的繁糅造作与工业革命开始时期设计上的粗制滥造，必然引起一场标志着现代工业设计开始的运动——“工艺美术”运动。它以“英国水晶宫博览会”作为运动的标志展开，其代表人物有：莫里斯、拉斯金。“工艺美术”运动主张“回归自然”、“学习传统”，倡导朴实无华、自然主义装饰艺术风格等。正是在它的影响之下，以创新取代复古的新美术运动在19世纪和20世纪交替时期展开了，最终新美术运动成为现代美术设计运动的一个重要组成部分(图1-20)。

图1-20

在跨越19世纪末与20世纪初之际，新技术、新材料、新工艺的发展可谓是突飞猛进。交通航运业、信息业、电子技术进入了新的历史时期，与之相适应的新艺术思想、新艺术观念也随之发生着重大变化。以立体主义艺术为代表的现代主义美术运动的兴起，无形中又直接影响到了平面图形视觉艺术的设计思想和观念。毕加索的油画《亚威农少女》(图1-21)，作

图1-21

为立体派运动开端的标志,引发了20世纪图形艺术视觉语言和视觉传播方式的重大革命。立体派、未来派、达达派、超现实主义、野兽派、风格派、构成主义等艺术与设计风格纷纷涌现(图1-22)。

图1-22

20世纪初叶形成的至今影响力极强的图形设计运动,可以说主要有两种艺术倾向。一种是德国图画现代主义和“装饰美术”。德国图画现代主义,一方面创造出富有表现力的象征性意义的艺术形象;另一方面又创造出大众易于理解接受的具象性绘画图形。它的艺术宗旨,不是回避现代工业和技术,而是大胆地直面它、迎接它,并运用新的装饰绘画语言,达到一种充满现代理性意味的装饰美感。这是一种富于新生命力的“装饰艺术”。而“装饰美术”是两次世界大战期间的主要设计风格之一,它全面综合了各现代艺术流派的艺术风格、亚洲与非洲装饰艺术风格以及传统民间艺术等的视觉艺术特色(图1-23、图1-24),体现了当代审美

图1-23

图1-24

趣味的一般特征,它那古典与现代相结合的装饰风格在20世纪不同时期都产生了不同程度的影响力。第二种艺术倾向,是俄国构成主义(Construclivism)与荷兰风格派以及包豪斯设计体系。构成主义风格图形设计,其平面装饰是以简单而理性的几何图形和纵横交叉的版面编排结构为设计基础而设计的,简明、理性、数理化结构是其图形设计之风格。而荷兰“风格派”与俄国构成主义运动是并驾齐驱的重要现代主义设计运动之一,荷兰“风格派”设计思想的形成源自于蒙德里安绘画艺术体系。在这里,图形设计视觉语言的理性化程度达到了登峰造极的地步,单纯的色彩序列、简洁的纵横排版形式,甚至在设计上完全是通过数学计算来取得视觉的平衡。这两个现代设计潮流对于20世纪以来图形设计艺术产生了国际性的影响,对于“国际主义平面设计”风格来说带来了几乎决定性的影响,开创了现代设计艺术的新时代。受这两种设计思想的深刻影响,著名设计思想家格罗皮乌斯(Gropius),于1919年在德国创立了包豪斯设计学校,设计学校使现代主义设计变得真正体系化、理论化,并且成为二战后“国际主义设计”的基础和设计艺术实践的指导。包豪斯设计学校为现代视觉艺术教育 and 设计方法理论的形成作出了卓越的贡献(图1-25)。

图1-25

当今社会，世界进入到了全面的大众传播时代，人们开始思考关于图形设计领域的非语言文字性“世界语”的图形符号设计艺术问题，这就是1940~1960年代的图形符号设计运动。该运动的观念是应用一些基本象形符号作为“视觉语言”因素，运用一定的视觉经验、逻辑分析方法，通过图形而非文字，表达出各种实际的“含义”。它对于世界性的组织活动、国际旅游业、交通信息系统领域等都具有国际性和普及性的意义(图1-26、图1-27、图1-28)。比如，1920年代英国伦敦地铁体系交通图设计、1970年代美国交通部交通指示标志设计系统以及奥运会运动项目及服务设施标志等，都是其著名的代表作。

1950年代起始于瑞士的“国际主义平面设计风格”的兴起，持续影响到今天，成为当代平面设计中最有影响力的艺术风格之一。其风格特征是：采用经过精密计算的网格作为设计的框架基础，各种设计因素，诸如：字体、插图、标志、照片、色块等等，通过不对称的组合达

图1-26

图1-27

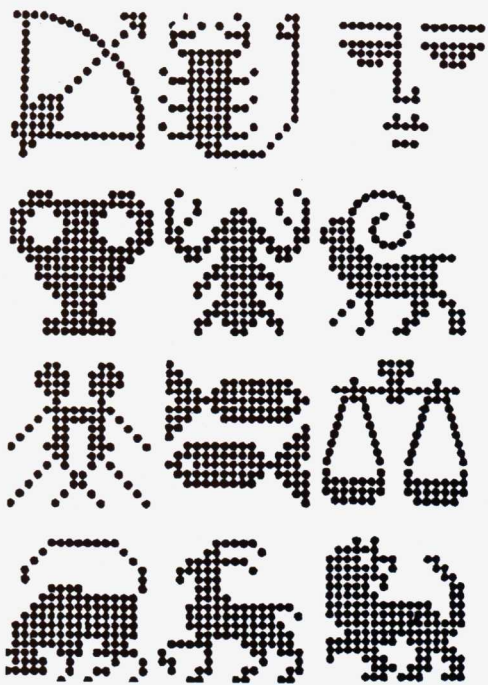
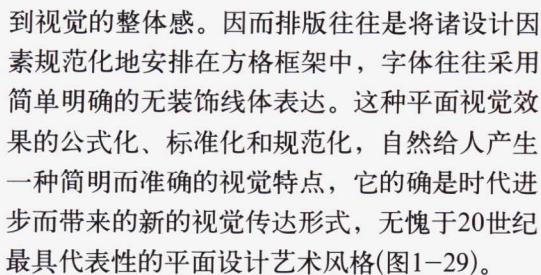

图1-29

图1-28

到视觉的整体感。因而排版往往是将诸设计因素规范化地安排在方格框架中,字体往往采用简单明确的无装饰线体表达。这种平面视觉效果的公式化、标准化和规范化,自然给人产生一种简明而准确的视觉特点,它的确是时代进步而带来的新的视觉传达形式,无愧于20世纪最具代表性的平面设计艺术风格(图1-29)。

第二次世界大战以后，世界上出现以海报招贴为主要表达方式的，旨在传达一种观念性和思想性的绘画性较强的图形设计艺术形式，被世人称之为“观念形象”平面设计。它更多地强调视觉形象，强调其艺术的表现力和政治意味，它是绘画艺术与设计艺术有机统一的图形表达方式。在这一方面，波兰与美国是两个有突出贡献的国家。

1970年代以来,“后现代主义”(Post-Modernism)从美国开始兴起,并迅速在全球盛行。由于社会经济技术的发展,资源、人口、环境等问题严重地摆在了人们的面前,地球环境意识引起了人们的普遍重视,新时代带给人们更新的思考,人们的心理框架模式发生着相应的变化。探索表达新时代需要和情感的艺术形式,探索一种新的人文主义艺术思想迫在眉

睫,后现代艺术脱颖而出。后现代主义艺术的一般表现特点如下:1.打破“国际平面主义”设计风格的冷漠、呆板、机械感的艺术风格格局,充分采用丰富的视觉对比和富于动感的斜线、对角线、曲线等整体构图形式;2.将装饰性的、历史性内容的视觉艺术因素,应用到现代设计中,强烈的装饰因素与人文因素无疑增添了无穷的审美情趣;3.用象征性的图形或标志表达意图,省略或消弱文字语言的显现,更加突出图形艺术的视觉传达功能;4.强调人的感性因素、情感因素,强调直觉、幽默、自然的视觉效果,以戏剧化、随心所欲和无拘无束的艺术表现形式表达作者的设计意图。后现代主义设计艺术开创了现代新装饰主义艺术的新阶段,它以更加丰富的艺术表现力为世人所信服。虽然如此,但就其风格艺术思想内涵来讲,后现代主义是现代主义设计艺术的一种很好的延续和发展(图1-30、图1-31、图1-32)。

图形设计被系统地应用到企业、商品流通领域,而成为企业与商品面向社会的“代言人”,是在20世纪初叶德国设计家贝伦斯为德国通用电器公司所做的探索性的企业形象设计,

图1-30

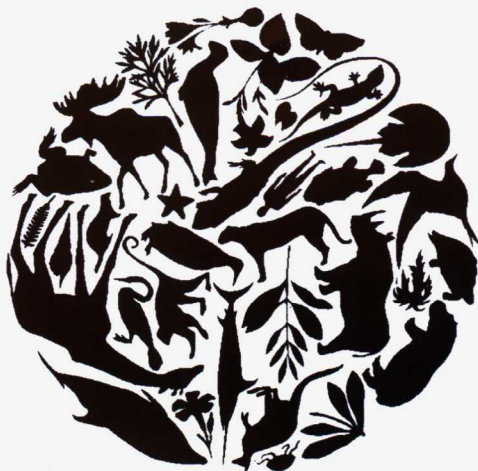

图1-31

图1-32

这可以说是现代企业形象视觉传达设计系统化的开端。到了1960年代,随着西方工商业的迅猛发展,以美国为代表的欧美企业形象设计成熟起来,出现了像戈登设计的“美国哥伦比亚广播系统(CBS)”、兰德设计的“美国商业机械公司(IBM)”、比尔设计的“国际纸品公司”、切玛耶夫·盖斯玛设计的“美国石油公司(Mobil)”以及后来索尔-巴斯设计的“美国电话与电报公司AT&T”和“美国联合航空公司”等优秀作品(图

1-33、图1-34、图1-35)。人们愈来愈意识到个人、团体和社会之间关系的密切性,他们之间迫切需要沟通与联系,“图形形象”的表现与宣传也就变得愈来愈重要了。从1970年代以来,“企业形象设计”思想由美国传入到日本以后,世界范围的企业形象设计活动热潮形成,

图1-33

图1-34

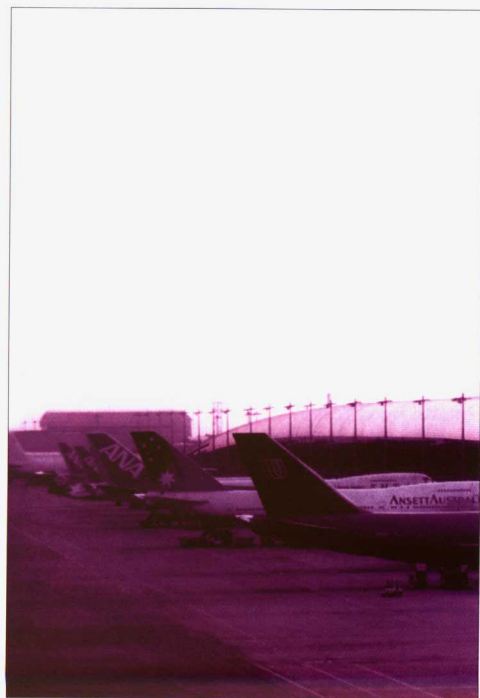

图1-35

逐渐形成了以美国、日本为代表的国际性东西方“企业形象设计体系”(即CI设计体系)。伴随商品经济、社会环境的不断完善繁荣,以平面图形视觉传达为中心的“企业形象设计系统”之设计必将逐步走向成熟。

进入到信息化时代、数字化时代的今天,传播媒介、传播手段都得以长足进展。对于图形艺术的认识和处理方式上,人们的思想观念和认识方法,亦应该随之相应拓展开来。时代的发展,始终是以传统为根基,超前的意识与现代的观念往往是经过反思、追索前人传统之精华而获得的。民族传统的东西往往是最具有国际地位的,民族传统文化代表一个民族的精神象征,最具国际主义精神(图1-36)。一味抛弃传统民族文化,追随所谓的“现代化”,最终势必会被时代所抛弃。日本是一个善于接触、吸收和利用国外先进文化的民族,同时,它又是一个善于将外国东西与本民族传统之精华相融汇,并且使之升华为独特的文化艺术语言的民族(图1-37)。在平面图形设计方面,日本设计师所富有的民族理性之设计美学观,与西方构成主义理性美学理论之间有着十分类似之处,加上其具有的独特东方象征性图案意识,构成了日本设计艺术画面较为对称化布局、更强调中心轴对称、视觉语言精练、文字设计更趋图形象征化等艺术设计风格。日本设计以其鲜明的艺术特色,给人留下深刻的印象,被世人称之为“日本风格”。日本民族设计对于东西方文化之融合,对于时代观与民族意味的巧妙结合,为东方民族以及其他民族图形艺术的开拓发展,提供了很好的借鉴作用。

在世界民族文化之林中,中华民族的民间美术居于独树一帜的地位,它是中华民族优秀传统文化之骄傲,也是全人类文化艺术之瑰宝。

中国民间工艺美术,是我们民族独特的图形艺术之载体。民间年画、民间剪纸是其民间图形艺术的主要代表。其艺术表现形式主要出自于民间绘画手法,它或结合传统图案,或吸引文人之长,逐步形成了内容极为丰富、精神内涵深厚的民族图形艺术形式。

民间年画,起初往往带有极强的宗教崇拜的色彩,“门神”、“灶王”、“祖谱”等应用图形