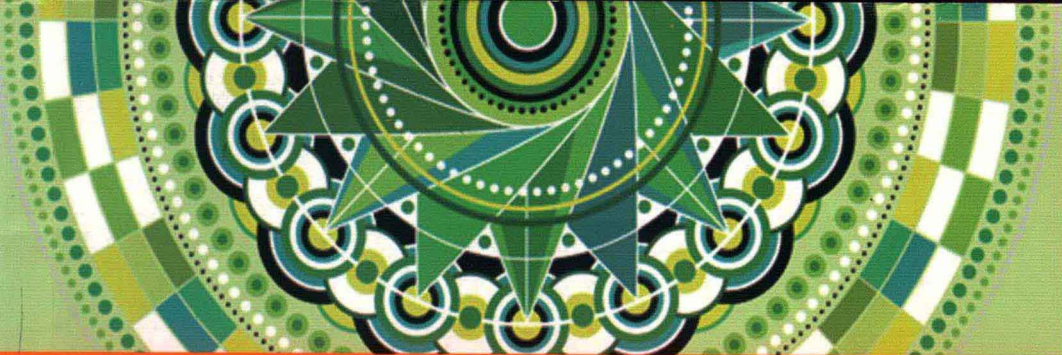

全彩印刷

赠送素材光盘一张

全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材

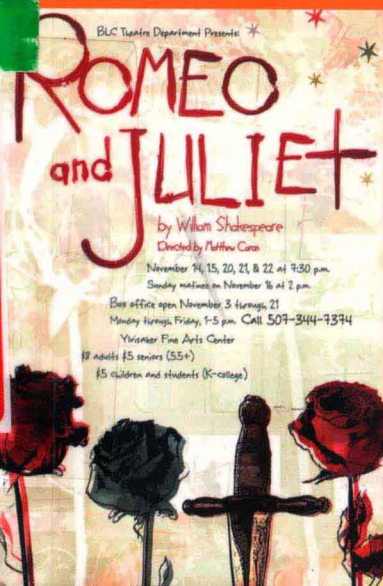
丛书主编 王剑白 王焕波

图形设计

主 编 王晓儒

副主编 崔 一

TuXing

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材

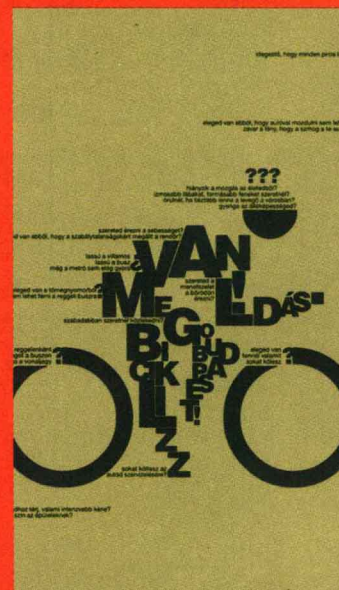
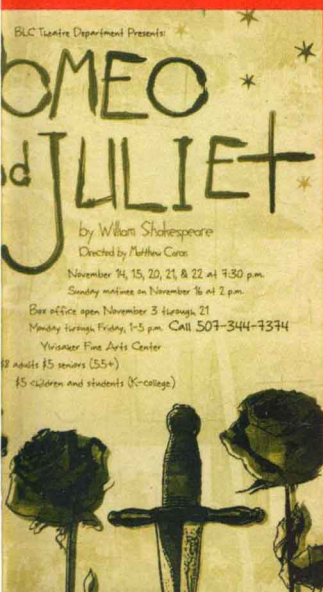
丛书主编 王剑白 王焕波

图形设计

主 编 王晓儒

副主编 崔 一

TuXing

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

本套教材是专门为高职高专艺术设计量身定做的综合教程。教材编排兼顾了高职高专艺术设计学生基本功培养和实际应用两个方面的实际需要, 含有大量的富有代表性的商业图片, 既有经典的, 也不乏前卫、另类的作品, 方便学生理解。本书论述风格通俗易懂, 深入浅出。

本书与市场上同类书籍相比, 其特点在于更系统、更成熟, 更适合全国高职高专艺术设计类院校使用, 是艺术系学生基础素质教育的实用教材。

图书在版编目 (C I P) 数据

图形设计 / 王晓儒主编. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2011.10
全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材
ISBN 978-7-5084-8895-0

I. ①图… II. ①王… III. ①图案设计—高等职业教育—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第167872号

策划编辑: 杨庆川 责任编辑: 杨元泓 加工编辑: 于丽娜

书 名	全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材 图形设计
作 者	主 编 王晓儒 副主编 崔 一
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网 址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn
经 售	电 话: (010) 68367658 (发行部)、82562819 (万水) 北京科水图书销售中心 (零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	北京嘉业印刷厂
规 格	210mm×285mm 16开本 14.75印张 212千字
版 次	2011 年10月第 1 版 2011 年10月第 1 次印刷
印 数	0001—4000册
定 价	49.00元 (赠1CD)

凡购买我社图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

总序

从第一件石制工具被打制出来到现代社会的高度文明，人类的审美就伴随着生产力的发展而产生并发展着。不同时代的生产力需有与之相适应的审美文化，在生产力不断发展、社会分工日益细化的今天，从事审美文化的人群也日益增多。社会对这类人才的需求日益增大，对他们的要求也越来越综合，越来越专业。因此，艺术理论的学习及基础素质教育日显重要。时下，艺术设计已成为一个热门的专业。然而，艺术设计专业比起其他学科起步晚，学科规划尚不成熟，因此设计一套针对高职高专院校的专业化、系统化的理论教材就显得十分具有现实意义了。本着艺术理论与艺术实践紧密结合的指导原则，我们编写了本套丛书——全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材。艺术设计的关键在于表达，而表达的关键在于掌握了表达的元素。像学语言要学语法、修辞一样，艺术设计这一学科的学习就是要借助素描、色彩、线条、空间等符号来传达我们的想法。而符号的理论规则是需要认真学习和熟练掌握的，只有练就了扎实的基本功，才能够厚积而薄发。本套丛书就是把每一个元素单独作为一个内容加以细致讲解，分别使用《素描》、《速写》、《线描》、《色彩》、《平面构成》、《色彩构成》、《立体构成》、《设计素描》、《设计色彩》、《图案基础》、《图形设计》、《艺术设计概论》等教材对艺术设计构成元素的原理进行归纳和总结，深入浅出地讲述各种元素的表达法，并与生动的艺术实例分析相结合，让人流连忘返。不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海！理论指导实践，实践反过来影响理论，这在任何一个学科中都是适用的，艺术设计也不例外。想要每次创作中都能达到“成竹在胸，急起从之”，必然离不开对于这些理论的系统学习。理论是探索规律的最佳途径，正所谓万变不离其宗。在学习理论的同时我们也不能忽视艺术的实践，正所谓实践出真知，只有两者相辅相成才能事半功倍。艺术理论与艺术实践紧密结合，正是此套丛书的一大特色。此外，本丛书还精选了上百幅现代和当代的艺术设计作品，通过对作品本身的分析，让广大读者充分掌握设计原理，真正做到学以致用，学有所用。

靳文霞

前言

人类进入信息化高度发达的21世纪，各种信息的传递与表达变得愈加频繁，方式也愈加的多元化，人类已经不能单一满足于语言文字这种传统的传播媒介。而图形作为一种有效的信息转载方式，已经极为普遍地体现在我们生活的方方面面。关于图形的定义，从古至今，从西方到东方，不同的人对它进行过不同版本的注解。

古今中外，人们对图形的认识存在着一定的差异，但也可以找出它们的共同之处。归纳起来，可以借用尹定邦先生对图形的阐释——图而成形。这正是图形这一艺术形态最为基本的特征所在。在中国传统概念中，图形特指画像或图绘出的形象。而到了现代，图形不仅仅只是一种图绘出的形象，也不只是一种单纯的标志或符号记录，更不是以审美实用为目的的图案或装饰画，它更多地承载了传达和说明的功能，是一种去文字化的视觉语言。图形构成了现代信息传播的重要组成部分，以其超越地域、超越语言、超越时空等障碍的优势，发展成一种为大众普遍所接受的世界语言。

本书的主要内容包括：图形设计中的基本要素、图形设计的形式语言、图形设计与创意思维、图形设计的新发展和图形设计的实际应用等等，力图用开放、互动的教学方式，激活学生的新鲜感觉，激发他们的个性思维。每个章节都设有学习目标以及重点难点，章节内容包含基础知识、教学实例、设计点评及课后练习，环节紧凑，构成了一个完整的图形设计教学体系。

本系列教材立足于中国艺术设计教育改革，将理论与技能相结合，从内容教学、技巧方法、实训课程配套等多方面突出了中国艺术院校教育的特点，是一套既有系统的学术研究成果，又贴近当下设计教学实践的基础素质教育的全国高职高专的规划教材。

教学建议

在此简单介绍本书的使用方法，例如计划课时和具体课程的安排，为讲授本课的教师提供一些参考。

通过前面章节的阐述可以看到：图形设计的最终目标是设计应用，这是包豪斯时代便已确立

的教学原则。早在1919年,创建包豪斯基础课的著名教师伊顿就提出:基础课程应解决三大任务:一是解放学生的创造力和艺术才智;二是发展对材料物质性能的理解,培养从业能力;三是使学生掌握创造性构成的原则,从而培养“具有杰出综合能力的创造性人材”。时隔近一个世纪,包豪斯的这些设计教学思想仍有其现实而合理的意义。

1. 关于课程设置的课时安排

一直以来各类大学艺术设计相关专业都将图形设计作为必修的专业基础课开设,一般放在一年级,采取集中教学的形式,大多安排80~120学时。也有院校安排得更多,达140学时。本书课程如果按各章节内容全部讲授,大概需要120~140学时,各个章节课后的参考作业课题是必做的练习。根据各高校的授课安排,可作相应的调整。如果学时充裕,建议将本书的内容按部就班全部讲完,使学生在了解了图形设计基本形式的同时,能与实践相结合,综合运用到自己的设计中去。由于课时安排不同,对于课程的设置也可以略作调整。如果能结合具体专业进行课程设置就更为科学了。

2. 关于作业练习和参考题

近年来的艺术设计课程教学,无论课程设置还是课时安排,包括课后作业和参考题,都越来越重视与实用性的结合,与不同的专业特性结合。如对于电脑美术设计专业,可以在课堂基础知识的授课之后进行构思,画草图。而完稿则可结合其专业特性,鼓励和组织学生用电脑来制作完成。用手绘制的作品不可替代,既能锻炼学生的造型能力,又能使他们在作业的过程中学会熟练使用各种绘制工具。

时代在发展,设计市场需要奇思妙想与电脑技术完美结合的设计人才,甚至很多绘画专业也开始重视电脑制作,增设了很多相关课程。这需要长期从事图形设计课程教学的教师把握时代的脉搏,认识和掌握新的知识技能。

本书适合作为高职高专院校艺术设计类专业学生使用,是艺术系学生基础素质教育的实用教材,也可以供艺术设计爱好者参考。

本书在讲解过程中借鉴了一些图书的相关知识,引用了部分优秀插图,在此对其作者和插图创作者表示衷心的感谢。因不能及时联系到相应作者,请相关人员看到后与本书的作者联系。

另外,在编写此书过程中,得到了许多前辈、恩师们的关心、帮助和指导,在此由衷地表示敬意和感谢。

作者

2011年10月

目 录

总序

前言

第1章 走进图形设计	1
1.1 什么是图形	2
1.2 中国传统图形设计	9
1.3 现代图形设计的变革与发展	13
1.4 图形设计的基本准则	19
练习思考	24
第2章 图形设计中的基本要素	25
2.1 点、线、面	27
2.2 比例与平衡	31
2.3 层次与节奏	32
2.4 图底关系	34
2.5 色彩	36
习作点评	44
练习思考	50
第3章 图形设计的形式语言	51
3.1 正负图形	53
3.2 共生图形	55
3.3 异影构成	56
3.4 异质同构	58
3.5 双关构成	60
3.6 置换同构	61
3.7 解构与重构	64

3.8 混维图形	66
3.9 矛盾空间	67
习作点评	70
练习思考	76
第4章 图形设计与创意思维	77
4.1 创意思维的特征	78
4.2 几种基本的思维方式	81
4.3 培养创造性思维	92
习作点评	98
练习思考	104
第5章 现代图形设计新思维	105
5.1 图形亦文学	107
5.2 文字亦图形	116
5.3 图形设计的动态表达	122
5.4 立体形态的图形设计	124
习作点评	126
练习思考	132
第6章 图形设计的实际应用	133
6.1 视觉传达设计中的图形设计	136
6.2 UI 设计中的图形设计	144
6.3 多媒体设计中的图形设计	149
6.4 建筑空间中的图形设计	154
作者简介	227
参考书目	228

第1章 走进图形设计

重点难点

本章重点概述图形的概念与定义，以及它的发展历史与成长脉络，并罗列了其他几种艺术形式与它进行比较分析，使学生在刚开始接触图形设计时对该课程有一个比较全面的了解。难点在于学生如何从文中所谈到的各个时期的图形设计窥见图形设计的发展趋势。

学习目标

让学生充分认识到图形所承载的功能与任务，理解图形的基本概念，并了解图形不同于其他传播方式的独到之处和学会评判一件图形作品的优与劣等。

1.1 什么是图形

1.1.1 图形的定义

人类进入信息化高度发达的21世纪,各种信息的传递与表达变得愈加频繁,方式也愈加多元化,人类已经不能单一满足于语言文字这种传统的传播媒介。而图形作为一种高效、实用的信息转载方式,已经极为普遍地体现在我们生活的方方面面。关于图形的定义,从古至今、从西方到东方,不同的人对它进行过不同版本的注解。现罗列一二进行分析比较。

(1) “自汉兴以来,小善小德,而图形立庙者多矣。”

——《宋书·礼志四》

(2) “有诏图形集贤院,恩辞还山,诏可。”

——《新唐书·方技传·张果》

(3) “所谓图形,指的是图而成形,正是这里所说的人为地创造的图像。其中最主要的,当然是指为科学和技术、设计和艺术,以及为社会其他需求服务的形象。”

——尹定邦《图形与意义》

(4)在载体上以几何线条和几何符号等反映事物各类特征和变化规律的表达形式。

(5) 图形在英文中为“Graphic”,该词在英语字典里的解释是:生动的;图解的;绘画的。

根据上述对图形的不同解释,我们可以了解到,古今中外,人们对图形的认识存在着一定的差异,但也可以找出它们的共同之处,归纳起来,可以借用尹定邦先生对图形的阐释——图而成形。这正是图形这一艺术形态最为基本的特征所在。在中国传统概念中,图形特指画像或图绘出的形象。而到了现代,图形不仅仅只是一种图绘出的形象,也不只是一种单纯的标志或符号记录,更不是以审美实用为目的的图案或者装饰画,它更多地承载了传达和说明的功能,是一种去文字化的视觉语言。正如美国著名艺术史学家飞利浦·梅洛斯所提出的那样:“如果图形不具有象征或词语含义,则不再是视觉传播而成为美术了。”综合起来说,图形是在创意思维的统筹下,应用各种技术手段来产生蕴含有大量信息的视觉形象,并以完整地表达出设计师的理念为目的,以信息能够完全地被受众所获取为基本准则。它构成了现代信息传播的重要组成部分,以其超越地域、超越语言、超越时空等障碍的优势,发展成一种为大众普遍接受的世界语言。(图1-1)

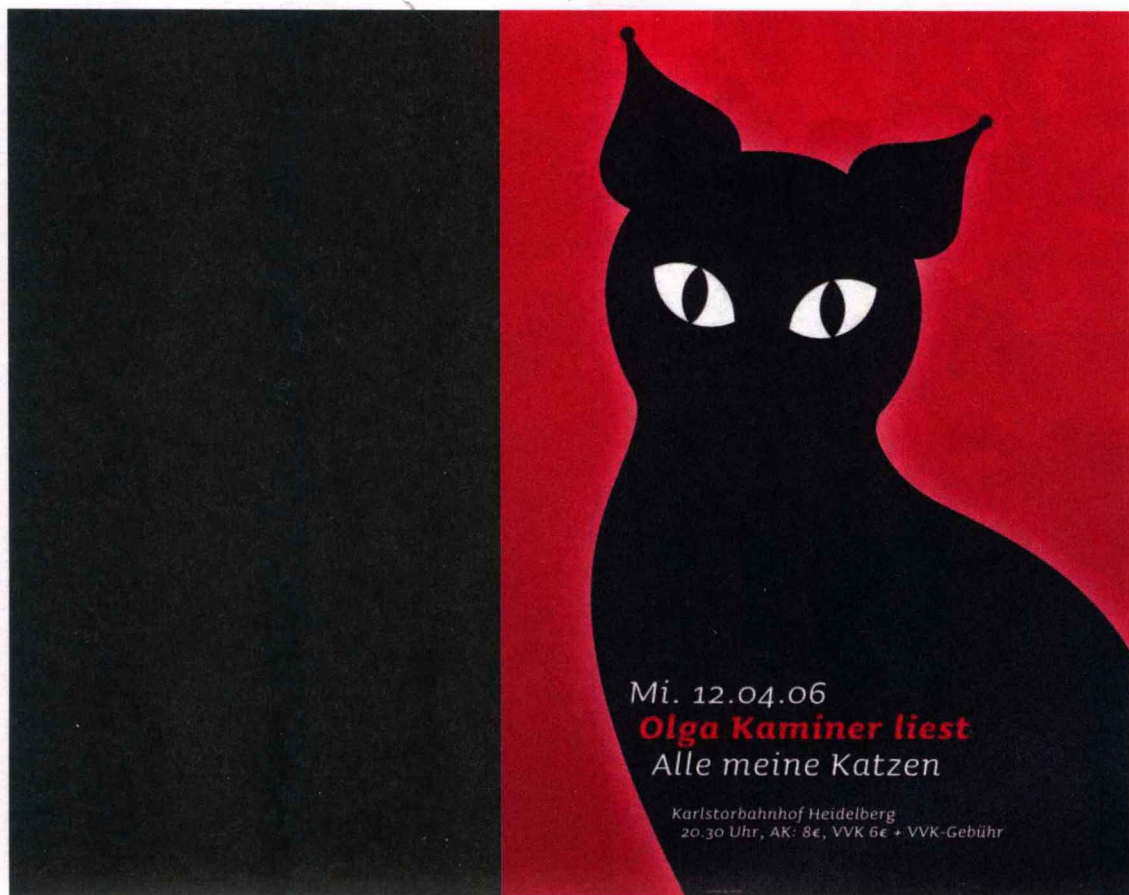

图1-1

1.1.2 学习图形设计的意义

图形作为视觉传达设计最基础也最重要的组成部分，是传递视觉信息不可或缺的形式要素。学习和研究图形设计，有助于开发设计者的创意思维，培养现代设计观念，进行有意识有目的地观察世界和发现创意元素，也有助于学生通过无限的想象空间对图形展开有步骤的、合理化的思维，创造出丰富的视觉效果。图形设计是培养学生想象力的良好手段，它以资讯诉求为首要任务，以符号化的形象表现多层面的内容，以新颖的形象吸引大众的视线，并能为观者提供无限的想象空间。它培养学生从创意思维的角度去观察、认识和理解事物，运用多样化的艺术表现手法来展现创意，用图形符号等形式再现生活中的事物，引导学生有意识地观察世界、收集素材，加深对图形的认识，为以后的专业学习打下良好的基础。（图1-2和图1-3）

掌握了图形的创造能力，也就掌握了设计题材的视觉化表达，更重要的是领悟了一种思想穿透能力和形式突破的能力。因此，我们有必要将图形设计作为一个单独的课题，进行详细的探索和研究。并且对于学习平面设计专业的学生来说，图形设计更是一门必须掌握的基础课程。另有研究表明，人类头脑中60%以上的信息是通过视觉获得的。因此，开发我们的图形表达能力，掌握图形创意的方式方法，对整个人类社会的发展、信息交流、观念沟通都具有更为深远的意义。

图1-2

图1-3

1.1.3 优秀图形设计的基本要求及其评判标准

设计师在进行图形设计的过程中，思考如何让自己发射的信息在纷繁复杂的信息流中脱颖而出，不被信息的海洋淹没，常会是设计师们所要面临的一个富有挑战力的问题。它这就要求设计者在创作的同时不光要考虑到作品是否能够很好地表达观念、语意，清晰准确地传递信息，实现其艺术价值，还要兼顾它的视觉美与形式美，通过美的造型和构图来吸引人们的眼球，让人们在欣赏作品的同时，接受图形所要传达的理念与信息。总之，图形的视觉美与形式美是为图形传达功能更好地实现而服务的。

所以，一幅好的图形设计作品，一定要达到形式与功能上的高度契合与统一。下面具体介绍应该具备的几个标准。

1、信息传递的精确性

这是图形设计的第一要义，是其存在的根本意义和价值，任何图形设计的视觉表现创造都是在精确传递相应信息的前提下进行的。如果一件作品不能传达出任何信息或者在信息传递的过程中与本意有所偏离，那就不能称其为一件成功的图形设计作品。

2、内在含义的可识别性

好的图形设计不应该是晦涩难懂，让人摸不清头脑的；而应该是让不同年龄、不同层次、不同语言的人都能一目了然，得其要领。要让人们通过图形的外化形式获取蕴藏图形中的内在含义，并且产生共鸣。（图1-4和图1-5）

图1-5

图1-4

3、强有力的视觉冲击

无论是绘画、音乐还是图形设计，平淡无奇是不会打动观众的，那些引起人们注意，并且产生深刻印象的作品，总是能用强有力的视觉或听觉效果挑动人们的神经。图形设计也是一样，需要有强烈的视觉冲击力来吸引人们主动的关注，并强化记忆。

4、画面效果的艺术性

图形设计属于众多艺术形态里的一种，既然是归在艺术这个范畴内，就应该和其他艺术形态一样，承担起传播美、歌颂美的职责。在遵循上述标准的同时，还要注意画面形式是否符合艺术“美”的标准，以提高整个社会大众的审美水平。

1.1.4 图形与其他艺术形态之间的关系

1、图形与图案

图形并不等于图案，很多人容易将这两个相近的艺术形态混淆。应该说在创作图案的过程中有时会借用到图形设计的创意手法，而图形在表现上也会借鉴图案的形式，两者有许多共同之处，但也有绝对的不同：图案强调的是装饰效果，是对客观事物进行抽象概括的表现，追求的是视觉上的审美效果，它并不需要担负起传递某种信息的功能。而图形的创作过程是从主观需要出发的，一切外化形式都要围绕着它的基本功能展开，这是它们本质上的不同。（图1-6和图1-7）

图1-6

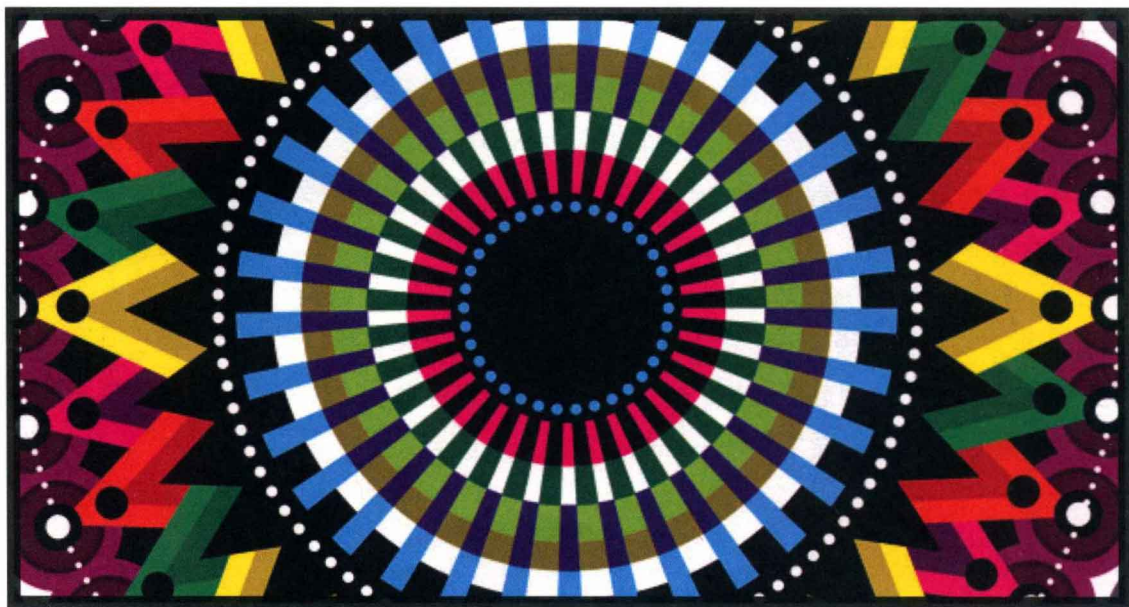

图1-7

2、图形与绘画

绘画是一种在二维平面上以手工方式临摹自然的艺术，它是一种纯艺术形态，并且着重于画家个人情感的宣泄与表达。而狭义的绘画特指各种绘画形式，如油画、国画、版画、水彩画等。这两者之间共同的地方在于都要追求艺术美和形式美，但就本质和用途而言，它们有着很大的区别。二者性格也截然不同，绘画追求感性，而图形更偏理性。（图1-8和图1-9）

图1-8

图1-9

3、图形与平面设计

图形与平面设计是一对不能割裂开的关系双方。如果把平面设计比喻成一棵大树，那么图形、版式和文字等就是组成这棵大树的主要枝干。这些在平面设计中缺一不可。图形、版式及文字在一幅平面作品中相互协调、映衬，来组成一个完整和谐的画面。简单地说，图形与平面设计是整体与部分的关系。（图1-10和图1-11）

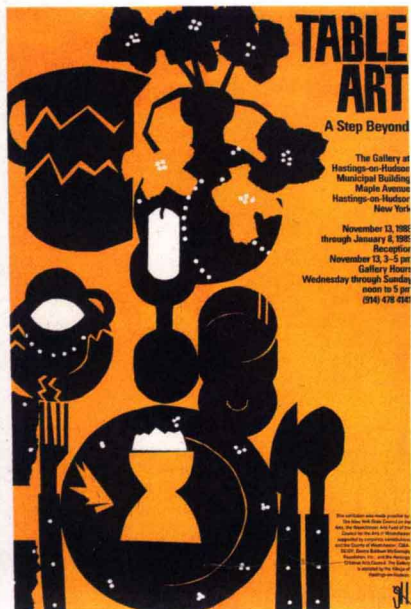

图1-10

图1-11

4、图形与图像

就广义的图像而言，包括绘画、摄影、摄像等，以及被图像形式记录下的各类景物印制的形象，而狭义的图像则特指摄影、摄像方式完成的影像和照片。随着科技的不断发展和数字化技术的发展和应用，数码图像作为一种具有典型时代特征的图像艺术被广泛运用到各种视觉设计当中。在平面设计里，经常可以看到图像素材被转化为图形要素运用其中。（图1-12和图1-13）

图1-12

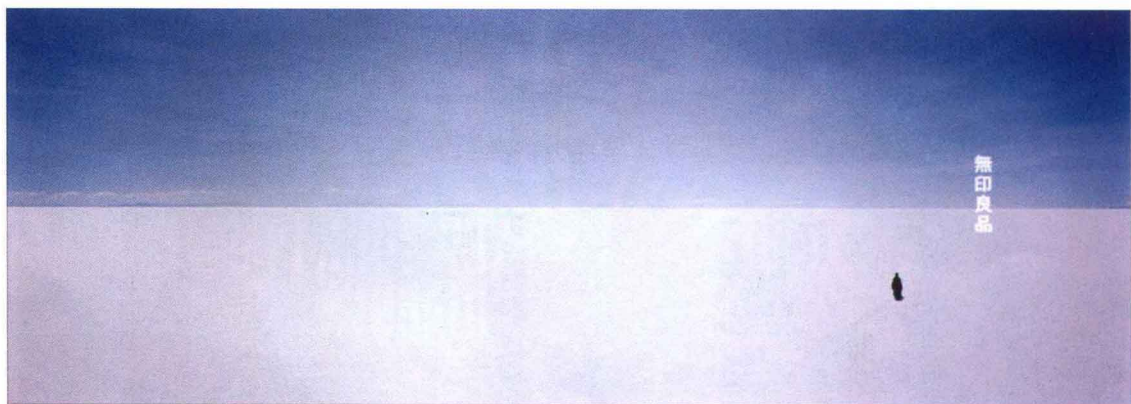

图1-13

1.2 中国传统图形设计

早在中国新石器时代，人们就在彩陶上刻画了各种具有一定象征意义的装饰纹样，这可以视为中国传统图形设计的雏形。其中以质朴明快、绚丽多彩为特色的仰韶文化与马家窑文化的彩陶图案最为著名。这种彩陶上的花纹图形除了有宽带、三角、斜线、波折等几何纹样外，还有相当发达的动物图案。彩陶中动物图形特别是鱼纹的形成主要是受当时渔猎生活的影响，至于为什么出土的彩陶中出现如此之多的鱼纹形象（如人面鱼纹、单体鱼纹、双体鱼纹等）其猜测有很多：有说是崇拜鱼图腾的；有说祈求捕鱼丰收的；还有人认为鱼象征着繁盛的生殖力。除了鱼纹外，还有蛙纹、鸟纹、鹿纹等。而几何图形主要有编织纹、漩涡纹、绳纹、网纹等。这些图形的原型大都来自于那时人们生活中的事物，运用高度概括的造型手法，创造出简洁并具有象征意义的图形。

（图1-14和图1-15）

图1-14

图1-15

到了商代，中国出现了最古老的文字“甲骨文”，也称象形文字，它是我们现代汉字的直系先祖。这种古老的文字是具体事物形态的高度提炼，以形表意，图形化程度很高。在图形的表现和功能上，与现代的图形设计有很大相似之处。（图1-16）

图1-16

夏、商、周时代，是我国青铜器高度发达的时代，特别是在商代，青铜艺术由成熟达到了鼎盛时期。青铜上的纹饰主要有饕餮纹、云雷纹、夔纹、龙纹、虎纹、象纹、鹿纹、牛头纹、