

全国高等院校设计专业精品教材

图形创意

GRAPHIC CREATIVITY

刘宝岳 丛书主编

任莉 庞博 编著

中国建筑工业出版社

013060987

J061-43
68

全国高等院校设计专业精品教材

刘宝岳 丛书主编

图形创意

任莉 庞博 编著

中国建筑工业出版社

北航

C1666639

J061-43

68

图书在版编目 (C I P) 数据

图形创意 / 任莉, 庞博编著. — 北京: 中国建筑工业出版社. 2012.11

(全国高等院校设计专业精品教材)

ISBN 978-7-112-14757-1

I. ①图… II. ①任… ②庞… III. ①图形创意—高等学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 238998 号

本书为全国高等院校设计专业精品教材中的分册之一。该丛书为艺术设计类本科生的专业教材, 由基础篇和设计篇构成, 共计 19 部。作者为该专业一线教师, 根据其教学实践经验与接触的前沿信息, 作者将其领域的海量优秀图片资料予以呈现, 包括创意招贴、广告、海报等, 对于学生了解图形创意的前沿信息以及优秀的创意案例, 有一定的帮助。

本书包括七章内容, 主要包括: 一、图形设计的理念灵魂; 二、图形设计的成长历程及发展掠影; 三、设计思维与图形创意; 四、图形世界的创造方法; 五、图形设计的传承与共进; 六、图形创意的视觉表达与应用; 七、附录——创意图形作品。

责任编辑: 李成成 李东禧

版式设计: 刘政恒

责任校对: 陈晶晶 赵颖

全国高等院校设计专业精品教材

刘宝岳 丛书主编

图 形 创 意

任莉 庞博 编著

*

中国建筑工业出版社 出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京画中画印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/16 印张: 11¹/₂ 字数: 400 千字

2013 年 7 月第一版 2013 年 7 月第一次印刷

定价: 59.00 元

ISBN 978-7-112-14757-1

(22835)

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)

北航

C1666639

编委会

顾问：张宏伟 于立军 孟庆国

主任：孙奇涵

副主任：闫舒静 何杰

委员：（按姓氏笔画排序）

于立军	王芙亭	王妍珺	白廷阁	任莉	华梅
刘卉	刘良	刘宝岳	闫舒静	孙奇涵	李波
李炳训	肖英隽	何杰	宋莹	张立	张宏伟
张海力	陆路平	林乐成	庞博	庞黎明	孟庆国
战宁	高斌	郭津生	郭振山	董雅	韩晓梅
童慧明	谢基成	蔡强	魏长增		

序

我国艺术设计教育事业近 20 年有了长足的发展,尤其是艺术设计专业,教育体系日臻成熟,教育成果日益显著,这种状态下,优选优秀教材的工作就显得十分迫切。可以说,目前国内同类教材的编写,自 20 世纪 70 年代以来从无到有,从开始的引进、翻译,到现在的 40 多个版本,取得了可喜的成绩,这离不开从事艺术设计专业教育的广大教师的努力和探索。然而,作为艺术设计专业课受众最多的教材,也面临许多问题:教材中,有的知识老化,千面一孔;有的理论概念简单,图解化和几何化现象严重;有的过于强调学术性,缺乏作为教材应具有的理论知识及逻辑梳理;有的教材则出现理论教育与设计实践相脱节的情况;还有不少教材的编写粗制滥造。

当前,我国存在的艺术设计专业教材体系和教材的选用基本形成了南北两大体系。南方体系出版的教材具有一定的前卫性,思维活跃,变化快;而北方体系出版的教材系统性强,基础坚实。当前存在南方不选用北方教材,北方不选用南方教材的情况。然而,我坚信一套优秀的教材会突破南北特性差异及固有的地域界限,会为大家共同接受。

此次编写的《全国高等院校设计专业精品教材》丛书,作者为具有丰富一线教学经验的教师。该丛书是他们集多年教学和研究经验,筛选教学实践中的资料和部分优秀作业的精华,根据我国艺术设计专业课程的教学改革和专业特色,并参照国家教育规划纲要的创新与需要而编写,其特色如下:

- 1、该丛书理论系统内容完整、概念清晰,既有基本理论、基础知识,也有基本技法,特别注重理论与实际相结合。
- 2、该丛书各章节均以设计为主线,针对性强,重点突出,脉络清晰。
- 3、该丛书内容十分丰富,整套丛书所附的设计范图多达数千余幅,多数章节配有设计步骤图,便于指导读者学习或自学,而且还有不少深入浅出的赏析文学,可读性强。
- 4、该书无论是设计方法还是具体图例,都严格按照教学大纲要求,源于实践、生动活泼,更切合实用。
- 5、此套教材各个章节增加了课程设计,此为创新之举。鼓励学生运用形象思维方式去思考理论创新问题,这使该教材更加符合艺术设计教育的专业特点,即形象化教学的艺术教育规律,此为该丛书第一的特色。
- 6、该丛书有别于市场同类教材 20 年来形成的知识老化、理论概念简单、图解化、几何化的现象,一改基础理论教育与设计实践相脱节的弊病,在深化理论的基础上联系实际,强调基础教学为设计服务的理念,用丰富的艺术形式和艺术语言使其呈现多样性,特色鲜明。此套丛书具有的特色和强人之处,或许可以使艺术设计专业的课程体系更加完善,受到更多师生的欢迎,为一线教学作出贡献。

丛书主编 刘宝岳

前言

当代著名艺术教育家陈之佛有句艺术实践名言：“感物而动，情即生焉。”艺术的创作，其无限生命力之所在，亦必严格遵循“尊重设计，超乎设计”的创作法则，才能激励人生、陶冶情操、净化灵魂，同时唤醒、美化心灵。

图形创意设计作为一种信息传播的媒介、人类智慧和文化的象征、沟通与交流的桥梁、传情达意的载体，在商业、文化、社会公共领域的作用和影响是毋庸置疑的，因此我们无需再用华丽的辞藻来宣扬它的价值和意义。在科技迅猛发展的今天，图形创意设计“润物细无声”般地影响着人们的思想、意识、行为和生活。

本书通过分析、比较大量的国内外优秀案例，充分展示了图形设计的独特魅力，并大胆将前卫的国内外优秀作品穿插其中，图文并茂，力图培养学生的创造性思维能力以及艺术鉴赏力，逐步掌握图形设计的各个步骤、方法，使其最终能够独立完成图形的创意与设计。本书简明易懂，具有语言通俗、创新性强的特点，并吸纳了教学实践、实验的成果与精华，力求达到教与学的良性互动。本书的编写是为了在社会人才需求多样化和国内艺术设计本科教育发展的趋同性以及设计教材同质化现象形成的矛盾中，寻求突破、与时俱进。

本书针对学生学习特点，对理论的讲述简明扼要、深入浅出，以此更好地开拓学生的视野，便于了解和掌握专业知识并运用到实践中去。本书既注重探讨如何在图形文化的大背景下发展现代图形设计的整体优势，又强调图形设计对文化素养、审美品位和艺术鉴赏力的高要求，并且在掌握先进的视觉传达工具和技术的基础上，培养设计者敏锐的洞察力、丰富的想象力以及果断的决策能力等方面所起的作用。

掩卷遐思、皓月当空、辗转思绪，我们感受着生命中的点滴，咀嚼着身边的人或事，有甜蜜，也有遗憾。在这过往中，我们的心每天像被无形的手牵引着，体味着往日的情怀，人间的真情，生活的真谛，和充满着对生命的热爱。在寻觅中、品位中、思忖中，我们也就浅尝出了生命的滋味、激发了创作的灵感。创作的过程可以是艰辛的，也可以是快乐的，因为其中有卓越的创意可以激发、闪光的艺术风格可以玩味、大量的文化内涵可以领略，所以这门课程的学习也应该是轻松、自由、充满乐趣的。希望看到此书的同学不要把知识生搬硬套，应得其要领、自由发挥。任何设计没有公式、套路，一切规则都是创意的禁锢。本书作者为我们实践了一条新的途径——恢复生活本身的趣味性、丰富性和多元化，相信这样的生活也同样蕴含巨大的转变以及重建的力量，并反作用于我们的设计生活。

图形创意设计气象万千，设计人的明天将何去何从？我们要客观面对现在、思索未来，并有所洞察、有所准备。我们正走向一个新的时代，我们关注现实，更寄希望于未来，相信图形创意设计随着社会的进步会进入一个崭新的时代。希望本书的出版与发行，对促进设计专业教学质量的提高，满足广大设计爱好者的需求，提高设计爱好者的设计意识与艺术素质。我在撰写此书过程中遵循设计箴言，并体味细节、寻求趣味，这本书是依托于媒体时代所产生的新空间，也是我对设计教学及设计生活的另一种拓展。

当大家回过头去清点这一路深深浅浅的学习历程，便会感到时间不容停驻。只要把握好每一天，我们就不会为匆忙的脚步空留余憾。当我们重新审视脚下的道路，便学会了珍惜眼前，因为珍惜比回忆更有激励价值。生命的真正意义在于奉献、驾驭与奋斗。我真诚地希望，在大家的人生旅途上，处处充满激情、撒满欢乐、不断奏响设计创意的激情乐章！

任莉

二〇一三年于天津

目录

第一章 图形设计的理念灵魂	1
1 图形设计的概念	1
1.1 图形的直观形象性	1
1.2 图形的象征性	1
1.3 图形的多元性	1
1.4 图形的互动性	2
2 图形设计的分类	2
2.1 传统意义上的图形设计	2
2.2 现代思维下的图形设计	5
2.3 摄影蒙太奇在图形中应用	9
3 图形设计的功能	10
3.1 图形的传播功能	10
3.2 图形的社会功能	11
3.3 图形的审美功能	13
第二章 图形设计的成长历程及发展掠影	19
1 原始符号与历史面貌	19
1.1 外国图形艺术发展掠影	20
1.2 中国图形艺术发展掠影	20
2 手工业时期的图形设计	22
3 工业化革命时期的图形设计	23
3.1 中国传统图形语言	26
3.2 欧洲的图形艺术与绘画	27
4 现代绘画与图形设计	34
第三章 设计思维与图形创意	37
1 图形创意的思维方式	37
1.1 再造想象	37
1.2 创造想象	37
2 超现实思维	38
3 图形设计的创意方法	40
3.1 联想与想象	40
3.2 比喻与象征	40
3.3 借代与拟人	40
3.4 夸张与变形	40
3.5 幽默与讽刺	43
3.6 解构与重构	44
3.7 创意多元化	44

第四章 图形世界的创造方法	47
1 相由心生——具象、抽象与意象	47
1.1 具象图形	47
1.2 抽象图形	48
1.3 意象图形	50
2 图形设计的表现力	50
2.1 正负图形设计	52
2.2 图形同构设计	52
2.3 图形与文字的组合创意	55
3 探索与发现——图形语言的创造	58
3.1 变异的表现方法	58
3.2 置换的表现方法	58
3.3 拟人的表现方法	61
3.4 矛盾空间	65
3.5 绘画的表现形式	66
3.6 幽默与讽刺	69
3.7 夸张与变形	72
3.8 比喻的表现方法	75
第五章 图形设计的传承与共进	81
1 欧洲图形设计的形式与应用	81
1.1 欧洲图形设计的传承与创造意义	81
1.2 欧洲图形的类型与形式	85
2 中国传统图形的形式与应用	92
2.1 传统图形传承与创造的意义	92
2.2 传统图形的类型与形式	93
3 水墨的意境与魅力	101
第六章 图形创意的视觉表达与应用	105
1 图形设计在二维视域中的应用	105
2 图形设计在三维视域中的应用	108
3 图形设计在四维视域中的应用	115
第七章 附录——创意图形作品	129
1 国外城市形象图形设计	129
1.1 伦敦城市形象设计	129
1.2 纽约城市形象设计	131
1.3 墨西哥城城市形象设计	131
2 优秀图形设计作品赏析	132
参考文献	173

第一章 图形设计的理念灵魂

图形设计的艺术形式早在原始社会就已出现,原始人类通过简洁的图形来表现他们对宇宙的梦想、生活劳动的认识和图腾的崇拜等。图形设计无论在世界的任何地方,都是人类艺术起源的早期表现形式之一。它的这种表现形式体现了各个国家、各个民族特有的审美情趣。

图形设计是受现代绘画和现代设计理论及实践影响而产生的特定艺术形式,具有独特的视觉美感和艺术价值。图形具有“天然”的装饰性,图形设计不是对客观事物的再现,而是将客观事物通过主观进行选择、归纳、概括的过程。图形设计把现代的抽象形式、平面构成等表现与规律,灵活地运用在造型构思与肌理效应的处理中,力求用特殊的装饰语言进行信息传达。

1 图形的概念

图形的英文名称是“Graphic”,是指通过绘、写、刻、印等方法产生的图画记号;是说明性的图画形象;是有别于词语、文字、语言的视觉形式;是传播信息的一种视觉表现形式。图形设计在视觉信息传播过程中兼具艺术与信息传递的双重功能,以提高人们的生活品质,满足人们日益增长的文化要求。图形不同于绘画,它的终极目标是传播信息、进行交流,它针对性极强。我们通过与图形的对话,可以感受到文化、观念及心灵的沟通,它似语言、文字,是人们生活中必不可少的交流媒介,其鲜明的视觉特点具备文字不可超越的优越性。图形超越文字、时间、空间的限制,通过各种媒体传达信息,极具感染力与视觉冲击力。

1.1 图形的直观形象性

在现代信息传播中,图形的直观形象性优于文字表达,易于识别和记忆,并使人们产生心理上的亲近感。富有创意性、“阅读最省力”的直观形象性质图形具备独特的形象特征与魅力,与文字相比,在表达上图形更能强烈的吸引人们的注意力,给人

留下明确、深刻的印象。如图所示,图 1-1 中用足球和篮球两个图形的交集直观地诠释了橄榄球的内涵。图 1-2 强烈扭曲的人形与影子形象地构成了问号的视觉印象,另类夺目。

1.2 图形的象征性

象征指利用抽象、具象、比拟、隐喻等手法传达事物的本质或某种涵义,表达一种特定的意义。图形符号具有象征意义及象征的多义性,成功的图形符号能够使平面设计更加艺术生动、别致多样,将主题表达得更为准确、精巧,也使得设计作品更具原创性、个性化并深入人心。图 1-3 香蕉里居然藏着的是一条露出了毒牙、疯狂寻找攻击对象的毒蛇,该图意在敲响生命的警钟,唤起我们对食品安全的重视。

1.3 图形的多元性

图形的发展反映出时代背景、设计观念、表现形式及审美方面的演变,通过图形设计我们能感受到深层次的文化底蕴;不同的

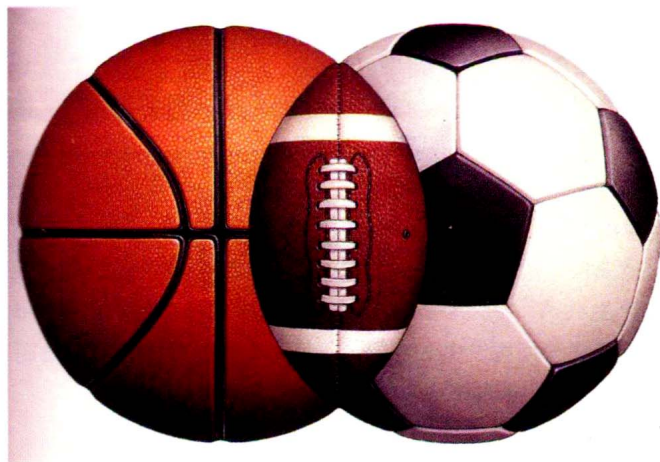

图 1-1 创意图形

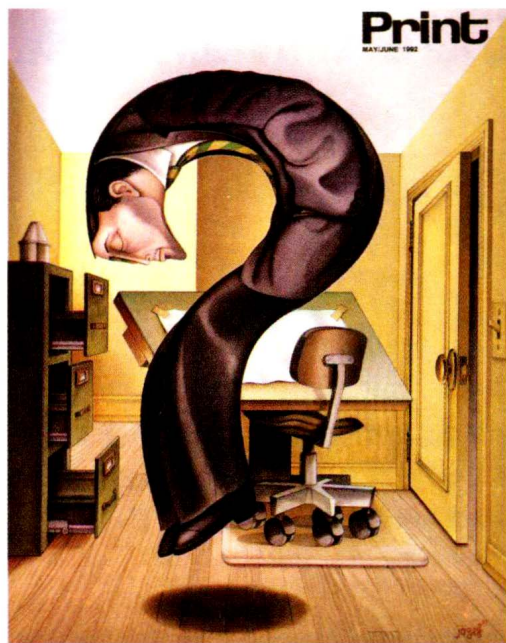

图 1-2 文化类招贴

图 1-3 公益招贴

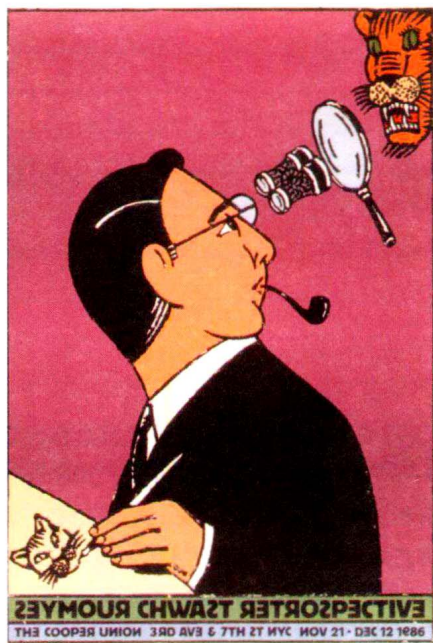

图 1-4 商业招贴

国家、民族、文化、宗教、时代等因素及市场需求与应用范围的广泛性，使图形设计具备多元化特征。

如图 1-4 所示，图中通过层层叠叠的透镜观察着老虎的白领西装男人，那不自然的身体扭曲显得额外幽默诙谐。色彩反差是招贴设计中常用的手法，如图 1-5 所示，这似乎是鞋油的广告，灰暗的色调中那几抹纯色很是明亮。图 1-6 中繁复的单色花纹凸显了版画的美感，这样一个电子化的社会中，手工艺的简单直白别有韵味。图 1-7 灵感的激荡伴随着混合与突变的视觉信息，各种带有头脑风暴意味的图形在设计师的创意下妙笔生花。

1.4 图形的互动性

图形设计通过联想机制和形式美法则的运用，展开心与物、意与象的融合，创造出具有独特个性和视觉本体语言特征的图形。在传播与接受双方共同理解基础上的图形，既为受众创造了想象的空间，使其参与其中，又让受众听出“弦外之音”。受众在欣赏图形的过程中，视觉语言、深刻的主题内涵与其情感体验产生共鸣、引发联想，从而产生积极的社会效应。图 1-8 为典型的图形同构艺术形式，图 1-9 中童话般的用色风格绘制的鱼，映出了骨架的影子，都在呼吁我们保护水资源。

2 图形设计的分类

图形可分为两种类型，其一是视觉造型意义上的绘画创作，画

家对艺术形式进行研究，通过作品抒发个人情感，表达对社会生活真实的认识或感受，画面追求独特的艺术风格及绘画效果，以达到审美的目的。其二是具有象征性、示意性、说明性、技术性的图形表达方式（如图形化文字、招贴设计、插图设计、产品结构说明图、使用过程步骤图、图标、导向系统示意图、导游图等），是一种利用形象与色彩直观地传播信息、观念及交流思想的视觉语言，它被大众理解、接受，并且具有针对性、准确性的特征，传达具有个性化的信息。

2.1 传统意义上的图形设计

汉字源于象形文字，早在新时期时代的一些陶器上，已经出现了类似文字的图形，如江、河、日、月、林等，这都是原始图形向文字发展的一个重要标志。为了传达更多的信息内容，各种标记、符号、图案应运而生。例如中国的“太极图”就是流传至今的经典图形，它体现了虚实相生的传统道家哲学。我国民间有多种多样形式丰富的吉祥图形，如双喜、四喜、连年有余、五福捧寿等，吉祥图案的出现真实地体现了人民对美好生活的向往与追求。

图 1-10 是中国文化的鼻祖——甲骨文。图 1-11 中道教的太极图阐述了万物相生相克的哲理，另外我们的祖先更是赋予了它各种各样的文化内涵与象征意义。图 1-12、图 1-13 中的剪纸艺术是我国民间美术的典型示例，极具地方特色。图 1-14、图 1-15

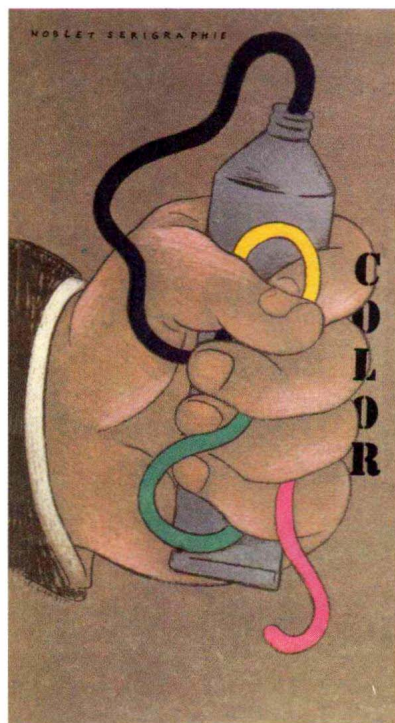

图 1-5 商业招贴

图 1-6 手绘图形设计

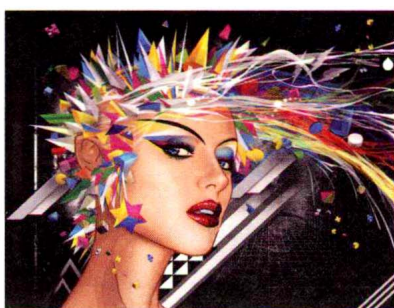

图 1-7 电脑图形设计

图 1-8 电脑图形设计

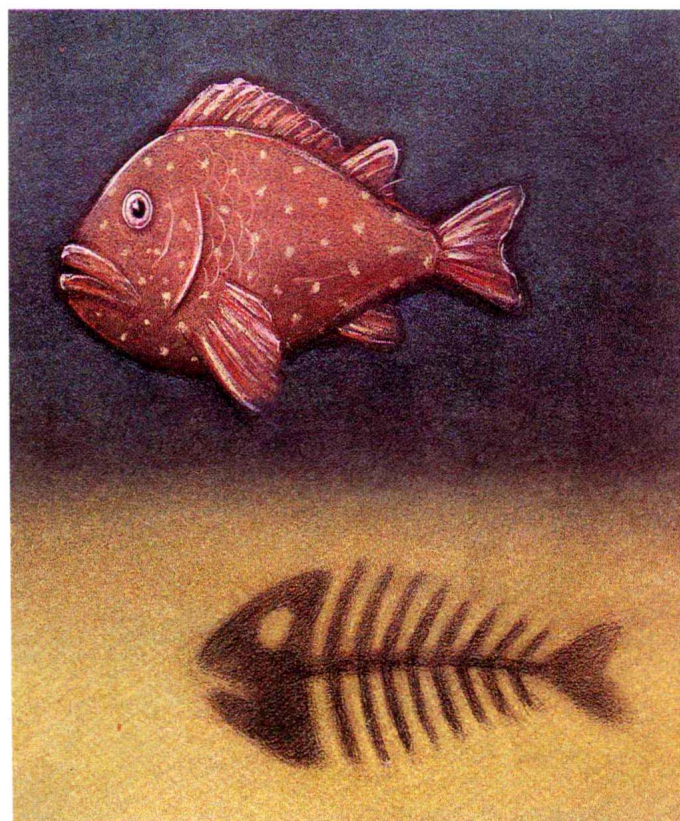

图 1-9 电脑图形设计

图 1-10 甲骨文

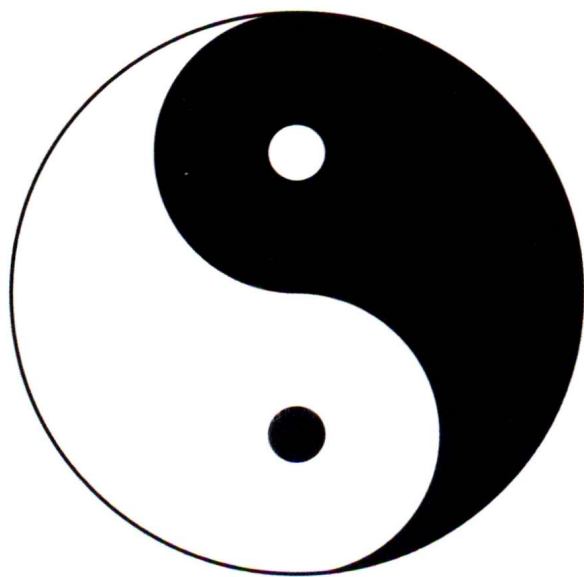

图 1-11 中国道教太极八卦图

图 1-12 山西民间剪纸

图 1-13 陕西民间剪纸

图 1-14 中国传统吉祥纹样

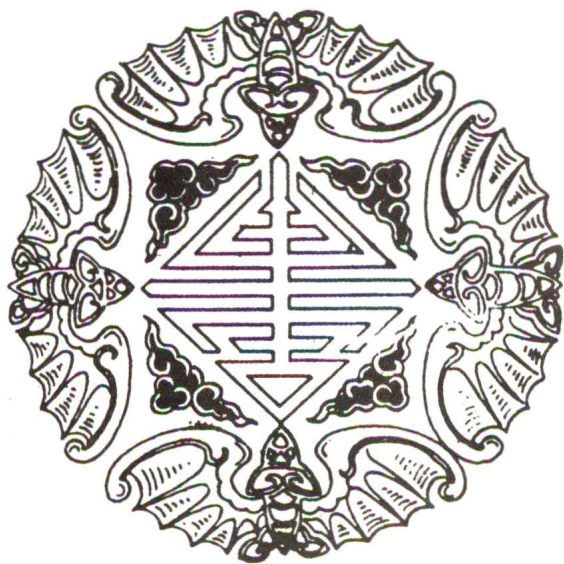

图 1-15 中国传统吉祥纹样

所表现的是极具象征性的中国传统纹样，这两幅图含有一定的吉祥之意。

2.2 现代思维下的图形设计

图形以及独特的创造力、想象力、超现实的创作，在设计中展现着独特的魅力。纵览图形设计的历史沿革，我们不难发现，图形设计受各个时期的艺术画派风格的影响，其自身也有一定的发展。下面介绍一下 20 世纪影响视觉艺术设计的大师们。

2.2.1 福田繁雄 (Fukuda)

日本现代最富影响力的设计师 (图 1-16 ~ 图 1-19)，其设计范围包括：插图、雕塑、环境设计和陶瓷设计，作品充满想象与幽默。他的作品紧扣主题、富于幻想、令人着迷，同时又非常

福田繁雄 (Fukuda) 系列作品

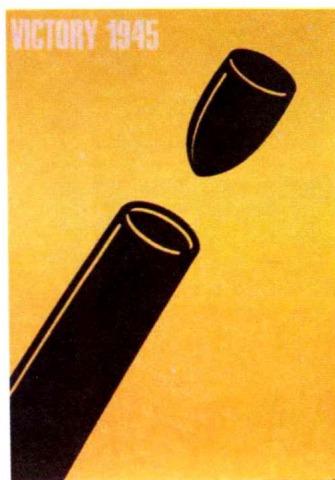
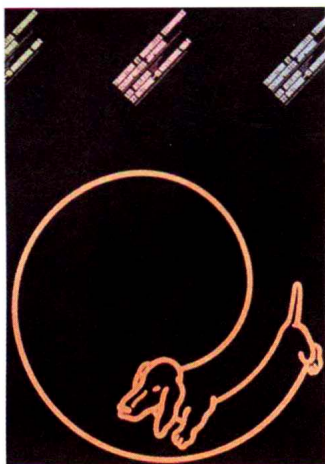
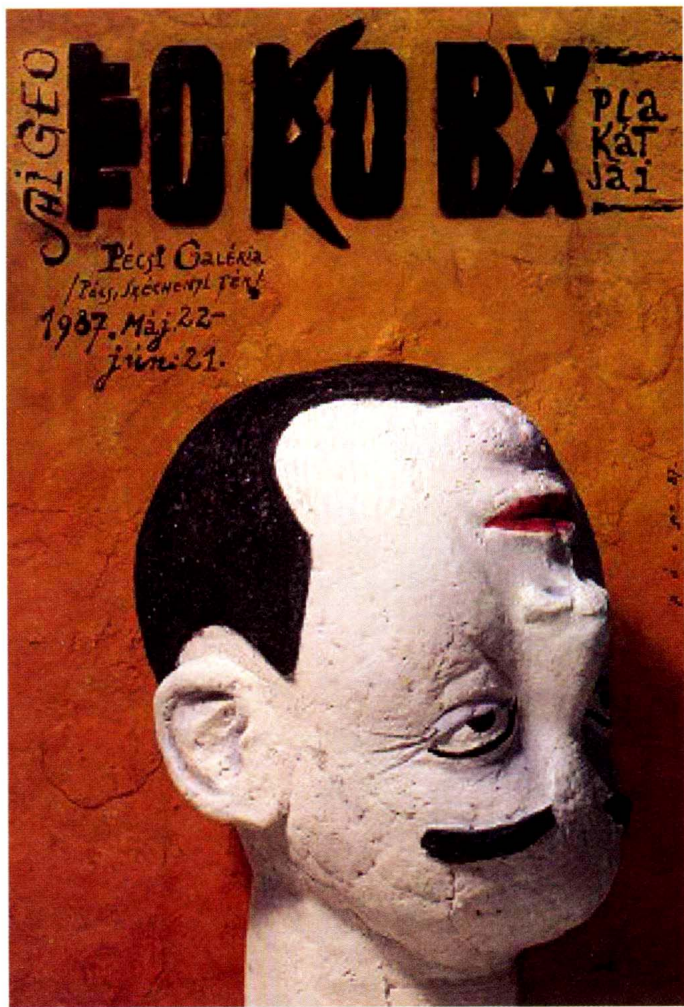

图 1-16 文化类招贴

图 1-17 文化类招贴

图 1-18 公益招贴

图 1-19 文化类招贴

简洁，具有一种游戏般的幽默感，并善于利用视幻觉来创造一种怪异的情趣。

2.2.2 靳埭强 (Kan Tai-Keung)

香港“靳埭强设计有限公司”创始人，享誉国际、拥有中国设计风格的设计大师。靳埭强主张把中国传统文化的精髓，融入西方现代设计的理念中，他认为这种相融并不是简单相加，而是在对中国文化深刻理解上的融合，见图 1-20 ~ 图 1-23。

2.2.3 汉斯·希尔曼 (Hans Hillmann)

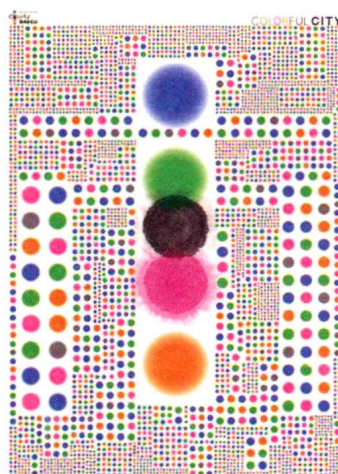
汉斯·希尔曼是世界公认的视觉艺术大师，因其设计电影海报成名。他算得上是德国早期从事电影海报平面设计的艺术

家之一。希尔曼的艺术作品通过简洁的形式和风趣的构想，来吸引喜欢这种手法的观众的目光，见图 1-24 ~ 图 1-27。

2.2.4 金特·凯泽 (Guenther Kieser)

金特·凯泽是德国著名的设计大师，其杰出成就是将绘画的蒙太奇手法转化为摄影蒙太奇。他创作了大量有影响的爵士乐招贴，其招贴有典型的创作特点。他致力于研究和妙用人的头部，他认为，头部是产生思想的地方，是其他行为的指挥所。他还通过脸的表情传达音乐家的心声，反映出凯泽的人道主义信条。

图 1-28 ~ 图 1-31 的这几张招贴设计透露出浓浓的黑人文化风

靳埭强 (Kan Tai-Keung) 系列作品

- ❑ 图 1-20 文化类招贴
- ❑ 图 1-21 文化类招贴
- ❑ 图 1-22 文化类招贴
- ❑ 图 1-23 文化类招贴

汉斯·希尔曼 (Hans Hillmann) 系列作品

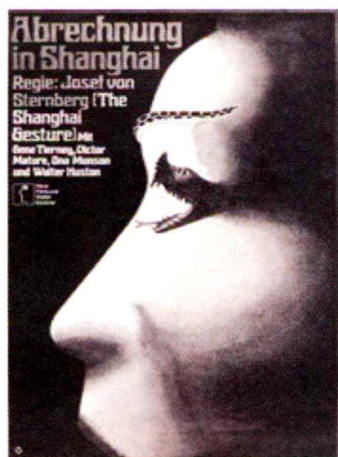

图 1-24 文化类招贴

图 1-25 文化类招贴

图 1-26 文化类招贴

图 1-27 文化类招贴

金特·凯泽 (Guenther Kieser) 系列作品

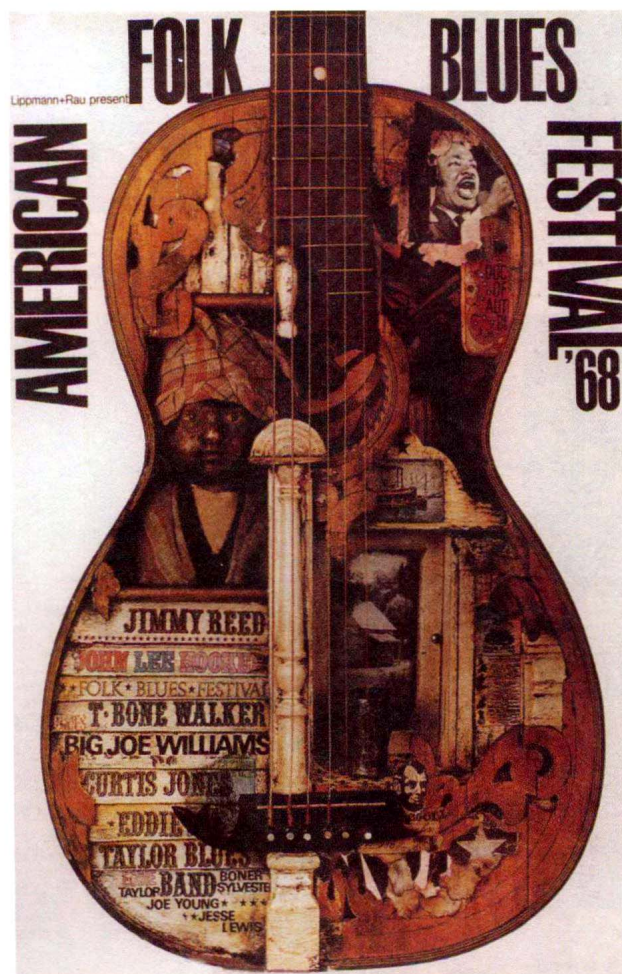

图 1-28 音乐主题招贴

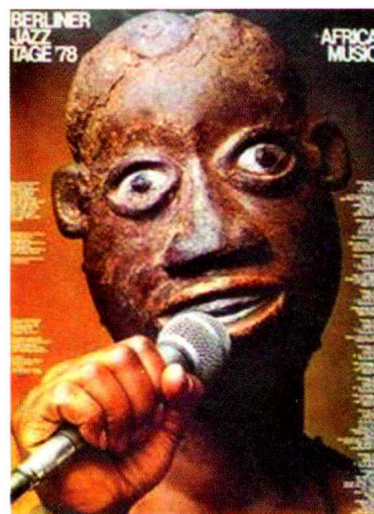

图 1-29 爵士乐

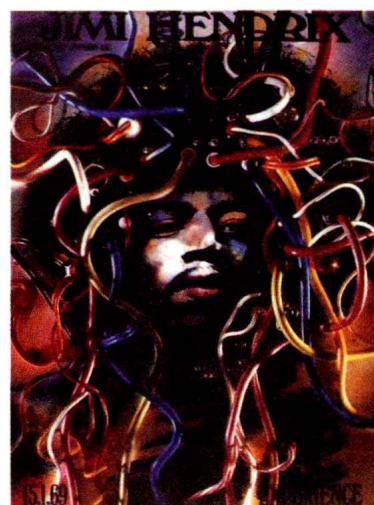

图 1-30 音乐主题招贴

图 1-31 文化类招贴

味, 虽然整体色调褐色而质朴, 但是设计师却巧妙地将形形色色的人物形象融入其中, 另类的格调, 彰显了极强的视觉冲击力。

2.2.5 冈特·兰堡 (Gunter Rambu)

冈特·兰堡是德国极具影响力的招贴艺术大师之一, 被誉为来自日耳曼民族的“视觉诗人”。典型的德国风格代表人物。他用理性的思维、艺术的表达、新颖的创意拓宽我们的艺术视野, 其诗人的情怀为我们构造了另一种艺术的境界, 他的视觉创造给形象世界带来了新的力量和生机 (图 1-32 ~ 图 1-35)。

2.2.6 霍尔戈·马蒂斯 (Hogler Matthies)

德国当代著名视觉设计大师, 从事视觉传达方向的研究, 其言简意赅的表达方式和奇妙的形式组合使其海报作品独具个人风格。他的艺术创作充满了前卫、尖锐、富有挑衅性和诗意的特点 (图 1-36 ~ 图 1-39)。

2.2.7 田中一光 (Ikko Tanaka)

田中一光是颇具世界级影响力的日本平面设计大师。他的作品

冈特·兰堡 (Gunter Rambu) 系列作品

图 1-32、图 1-33 文化类招贴

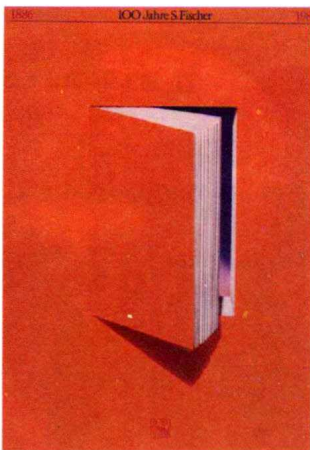

图 1-34、图 1-35 文化类招贴

霍尔戈·马蒂斯 (Hogler Matthies) 系列作品

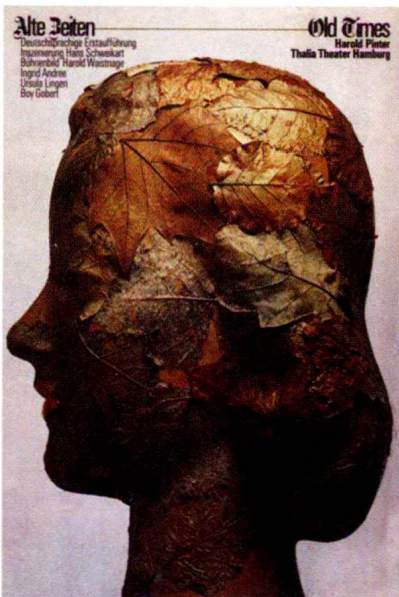

图 1-36 文化类招贴

图 1-37 公益招贴

图 1-38 文化类招贴

田中一光 (Ikko Tanaka) 系列作品

图 1-40 文化类招贴

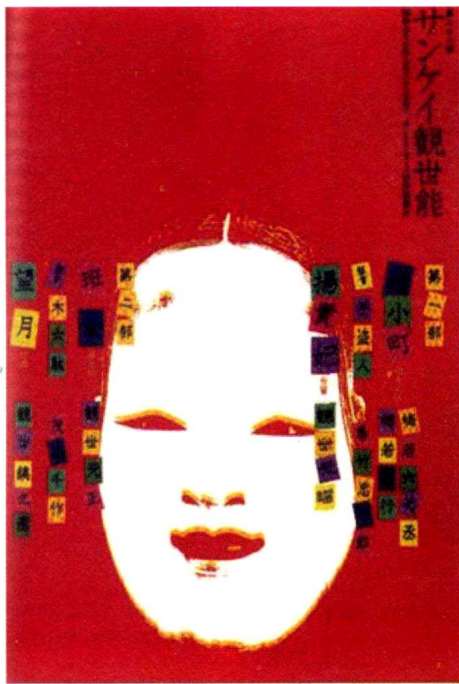

图 1-41 文化类招贴

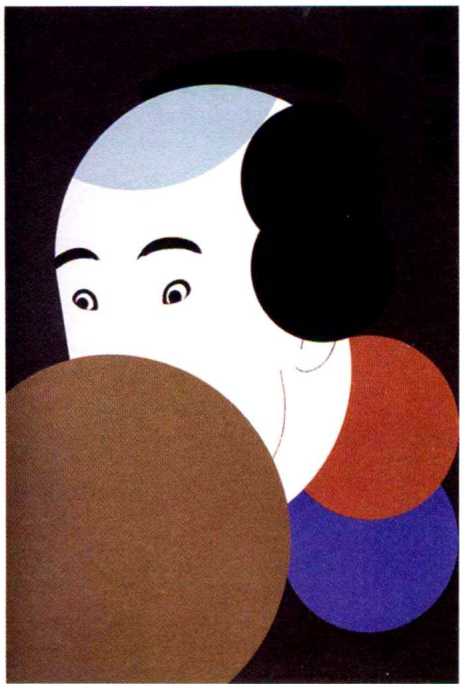

图 1-42 文化类招贴

具有单纯简洁的艺术气质与一种原始的生命力，清澈浑朴。如图所示，图 1-40 ~ 图 1-42 采用了简单的形状组合、并不艳丽的色彩运用与看似随性的图形组合方式，让我们接受了过多繁复图形的眼球感受到了新鲜的味道。

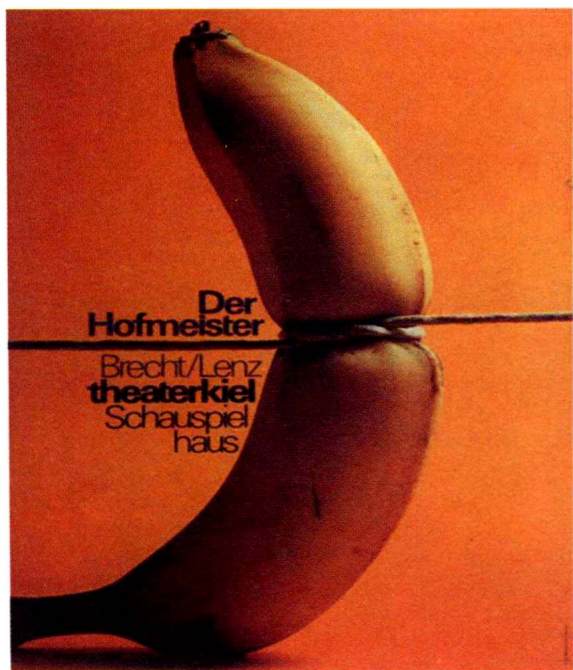

图 1-39 公益招贴

2.2.8 西摩·切瓦斯特 (Seymour Chwast)

西摩·切瓦斯特是国际著名设计大师，其作品涉及动画、书籍、插图等领域，引导了 20 世纪新美国视觉设计运动。他的设计作品明显地受到同时代的波普艺术 (Pop Art) 和嬉皮文化 (Hippy Culture) 的熏陶，洋溢着浪漫、幽默的氛围。如图所示，图 1-43 ~ 图 1-45 以漫画的风格呈现主题，清淡而泛出粉色的色彩并不轻佻，像是磨旧了的电影海报，让人感到安心和怀念。

2.3 摄影蒙太奇在图形中应用

蒙太奇是电影艺术中常用的一种表现手法，意为剪辑和组合。在图形设计中利用蒙太奇手法，可超越客观现实和时空的限制，把不同的时间、地点，不同事件中的人、物、事，按主题与创意需要进行创造性的剪辑与组合。它不再现三度空间的真实感，追求现实与想象、意念与审美高度完美的结合，给人以丰富的