

高等院校『十二五』艺术类专业精品课程系列教材

Graphic Design

图形设计

主 编 龚 唯

武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

高等院校『十二五』
艺术类专业精品课程系列教材

Graphic Design

图形设计

主 编 龚 唯
副主编 刘 超 龚 军

 武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

图书在版编目 (CIP) 数据

图形设计 / 龚唯主编. — 武汉: 武汉理工大学出版社, 2011.6

ISBN 978-7-5629-3499-8

I. ①图… II. ①龚… III. ①图案设计 IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 123322 号

项目负责人: 杨 涛

责任编辑: 杨 涛

责任校对: 吴梦妮

装帧设计: 南 洋

出版发行: 武汉理工大学出版社

社 址: 武汉市洪山区珞狮路 122 号

邮 编: 430070

网 址: <http://www.techbook.com.cn>

经 销: 各地新华书店

印 刷: 武汉市至和彩印包装广告有限公司

开 本: 880 × 1230 1/16

印 张: 6.5

字 数: 234 千字

版 次: 2011 年 8 月第 1 版

印 次: 2011 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

定 价: 40.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请向出版社发行部调换。

本社购书热线电话: 027-87394412 87383695 87384729 87397097 (传真)

· 版权所有 盗版必究 ·

高等院校“十二五”艺术类专业精品课程系列教材

编审委员会名单

主任委员：杨永善 国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员
中国教育学会美术教育专业委员会主任
教育部艺术教育委员会常务委员
清华大学美术学院教授、博士生导师
鲁晓波 教育部工业设计教学指导分委员会副主任
中国美术家协会工业设计艺委会副主任
清华大学美术学院党委副书记、教授、博士生导师
雷绍锋 武汉理工大学教授、博士生导师

副主任委员：(以姓氏笔画为序)
丁肇成（中国台湾） 王安霞 刘永坚 朱明健
张建翔 娄宇 涂伟 夏万爽

委员：(以姓氏笔画为序)
丁晓 邓后平 邓嵘 王珏殷 王梦林 史瑞英
刘小林 刘亚莉 刘博 刘辉 朱华 朱国栋
李学勇 李蕾 江锐 邱子庆 邱红 余庆军
张伟博 张岩鑫 张健 张焘 张朝晖 邹欣
陈峰 杨鲁新 杨翼 易西多 郑肖予 周燕
赵记同 饶鉴 曹琳 蓝江平 蔡新元 熊承霞
薛勇 魏惠筠

序

图形是视觉传达设计学科最主要的表达语言，图形设计是重要的设计基础课程。它具有生动具体的形象性和高度的概括性，不仅可作为信息的载体，还可作为感情的载体。它在信息的传递上具有快捷、准确、生动的特点，并且可以不受民族、国家、语言等因素的限制。

“工欲善其事，必先利其器”，图形创意便是设计者手中的“利器”。图形的创意表现是通过对创意中心的深刻思考和系统分析，通过一定的艺术哲理与视觉原理，充分发挥想象思维和创造力，将想象和意念形象化、视觉化，从而产生妙趣横生的创意。没有理想的图形创意，平面设计就会显得苍白无力，创意图形可以说是平面设计的生命。

本书针对目前国内图形设计的教学现状，结合作者教学实践经验，较为系统地阐述了图形设计的理论和方法。本书从四个方面进行阐述：（1）图形设计的基本概念和历史渊源。（2）图形创意的思维方法与模式。（3）独创性总结出图形创意的方法。（4）从平面到立体等各个方面来阐述图形创意设计的应用魅力。

在编写过程中，因为个人水平有限和时间仓促，难免存在疏漏和欠妥之处，希望能够得到同行的批评和指正，以便修改和完善。

编者

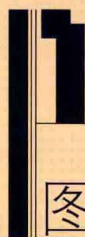
2011年5月

目录

1 图形创意之源	1
1.1 图形的概念	2
1.2 图形的起源与发展	4
1.3 图形与绘画	6
1.3.1 立体主义	6
1.3.2 野兽派	7
1.3.3 表现主义	7
1.3.4 达达主义	7
1.3.5 超现实主义	8
1.3.6 波普主义	8
1.4 图形、图案与符号	9
1.5 图形创意基本元素	11
1.5.1 点	11
1.5.2 线	12
1.5.3 面	13
1.5.4 色彩	14
1.5.5 肌理	15
1.6 图形的分类	16
1.7 图形设计的原则	17
2 图形创意之维	19
2.1 创造性思维	20
2.1.1 概述	20
2.1.2 创造性思维方法	21
2.2 图形创意思维之特征	22
2.2.1 求异性	22
2.2.2 跳跃性	22
2.2.3 辩证性	23
2.2.4 能动性	23
2.2.5 综合性	23
2.3 图形创意思维之模式	24
2.3.1 联想思维模式	24
2.3.2 逆向思维模式	29
2.3.3 发散思维模式	31
2.4 如何培养图形创意思维模式	33
2.4.1 思维训练	33
2.4.2 从生活中发现	34
2.4.3 视野开阔, 兴趣广泛	36

目录

3 图形创意之法	37
3.1 图形创意方法	38
3.1.1 情感动人的魔力	38
3.1.2 传统文化的启迪	42
3.1.3 具象到抽象的概括	46
3.1.4 文字图形化的融合	50
3.1.5 文学修辞的通用	55
3.2 图形创意构成方法	61
3.2.1 共生图形	61
3.2.2 同构图形	65
3.2.3 重构图形	68
3.2.4 悖论图形	70
3.2.5 元素替代图形	72
3.2.6 视幻图形	74
3.2.7 影子图形	76
3.2.8 异变图形	78
3.2.9 仿形构成	80
4 图形创意之魅	83
4.1 图形在书籍版面设计中的应用	84
4.2 图形在包装设计中的应用	86
4.3 图形在标志设计中的应用	88
4.4 图形在招贴设计中的应用	90
4.5 图形在环境设计中的应用	94
参考书目	98

图形创意之源

本章学习重点:

1. 图形设计的历史与发展。
2. 图形与绘画、图案、符号之间的关系。
3. 图形创意基本元素的掌握与运用。

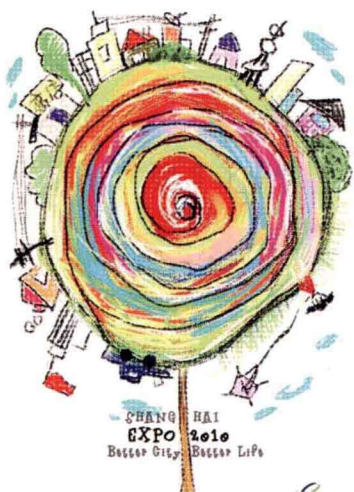

图1-1 上海世界博览会招贴

图1-2 环保招贴 台湾

1.1 图形的概念

在中国传统概念中，“图形”即是图样。（见《宋书·礼志·四》）

《现代汉语词典》中“图形一词的解释为“在纸上或其他平面上表示出来的物体的形状”。这一概念是极其宽泛的，只是强调图形的平面特性和形象特征。

图形的英文为graphic，原意泛指经由印刷而形成的平面艺术形式，如木版画、石版画、丝网版画、铜版画。主要有两层含义：一是指这种艺术类型的二维空间性、平面性；二是指可以批量复制，此与单件的艺术作品相区别。

我们还可以通过一些图形设计理论家的观点，多维度、多层面地理解图形设计的性质和意义。美国图形设计大师卢巴宁认为：“图形设计者的天职是用图像投射信息”。美国国家美术指导戈尔登强调：“图形设计的宗旨是保证使视觉信息充分而准确地传播”。英国图形设计教育家巴克斯特也谈到：“图形设计过程，是将观念转换成视觉形式，最后将视觉形式复制出来的过程”。这也是当代诸多国家的设计界将图形设计专业称为“视觉传播设计”或“信息设计”的原因（图1-1、图1-2）。

通过这样一些概念和观点，我们了解到图形的本质是一种人为设计的，具有传达信息的图画类符号。

从19世纪工业革命以后，商业的繁荣、科学技术的发展、生活质量的提高以及人们对设计的需求变化，使图形的概念也随之发展。众多的艺术流派如超现实主义、表现主义、波普艺术等如雨后春笋般出现，它们以强烈的视觉冲击力取代了传统艺术的审美，并被人们接受和推广。

如今，随着艺术设计专业的不断发展和多媒体技术的普及，计算机技术也被逐步应用到图形设计领域，这也使得图形概念的范畴不断发展，如平面图形、摄影图形、数字图形等；图形的概念甚至从平面走向立体、从静态走向动态、从二维走向三维到四维。图形的表现有了更为广泛的拓展，带给人们的是前所未有的视感觉（图1-3）。

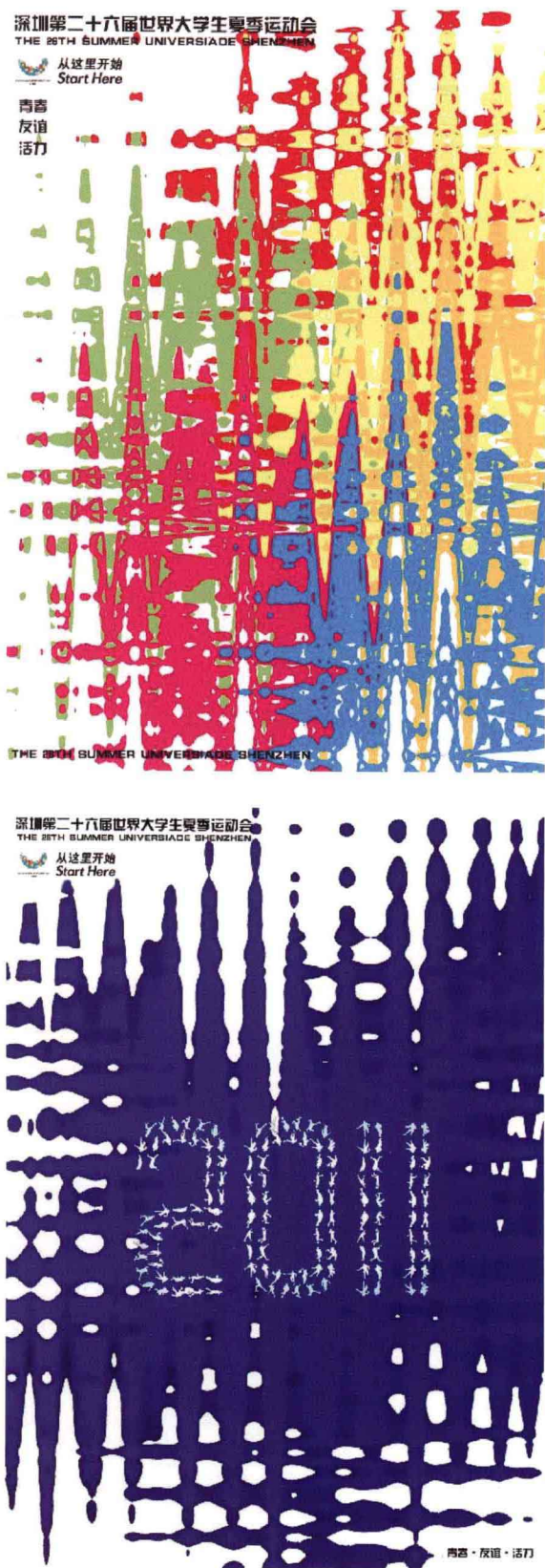

图1-3 深圳世界大学生运动会招贴系列

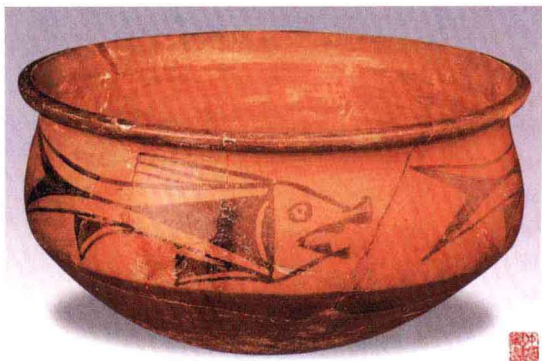

图1-4 半坡彩陶

图1-5 半坡陶器纹样

图1-6 阿尔塔米拉洞窟野牛残刻

图1-7 卡莫尼卡谷地岩画

1.2 图形的起源与发展

在人类的文明史中，图形是先于文字产生的，譬如早期象形文字的雏形便是图画。原始社会出现的图腾纹样、岩石壁画等就是图形的最初形态。卡莫尼卡谷地岩画(图1-7)、我国半坡遗址中彩陶上的纹样(图1-4、图1-5)和位于西班牙坎塔布利亚自治区的阿尔塔米拉洞窟的野牛残刻(图1-6)，这些拙朴的图形蕴涵着极为丰富的感情，形成了现代图形的原始雏形。这些图腾和刻画符号源于人类的现实需求，比如宗教信仰、记载事件、表现思想等。早期的图画形式随着人类文明的不断发展，也逐渐分化演变：有的图画逐渐简单抽象，与人类的发音结合后变成了文字；有的更加追求精神情感的表达和风格技巧的变化，就演变成了绘画艺术；还有的被运用在生活用品的装饰中，逐渐遵循一定的形式美法则，形成了图案艺术；最后还有的趋于文字与绘画、图案艺术之间的，兼有各种特点，但主要的功能是以传达信息为目的的形象艺术。以上的过程便是图形的演变发展史。

造纸术和印刷术的发明是人类视觉传播史上的一次重大革命。这两大发明使传播的信息可以被大量复制，传播的范围更为广泛，也为图形的发展带来强大动力。印刷术的发明加速了欧洲文艺复兴运动的到来。文艺复兴是图形设计发展的一个重要阶段，达·芬奇、米开朗基罗等艺术家将科学与艺术相结合，使视觉原理和规律学科得到重要发展，为图形发展提供了重要的设计技巧和经验。

19世纪，法国人约瑟夫·尼埃普斯摄影技术试验的成功也为图形发展奠定了强大的基础。摄影的使用完全改造了人的视觉意识，使图形的表现力得到了极大的提升，信息传达更加准确，图像的表现技法更加丰富多彩（图1-8）。

1919年，现代设计的摇篮——包豪斯学院成立，它创立了新的设计理念，图形设计的科学系统的理论也由此形成（图1-9、图1-10）。

在经济和科学技术水平高度发达的今天，作为与人类生活密不可分的图形语言又有了新的提高，出现了广告、招贴、字体、标志、包装、书籍、图表、摄影技术、电脑合成图像、数字图像、虚拟图像等个性化、人性化、多元化的图形设计作品。随着互联网的普及，图形设计已经超越了时间和空间的局限，各种信息都以不可思议的速度在全球范围内快速而准确地传播。

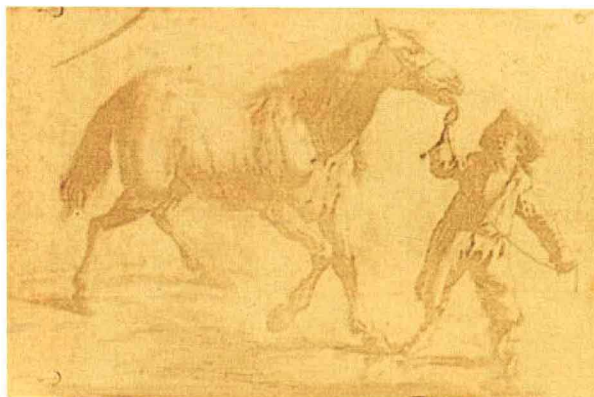

图1-8 世界上第一张照片 尼埃普斯

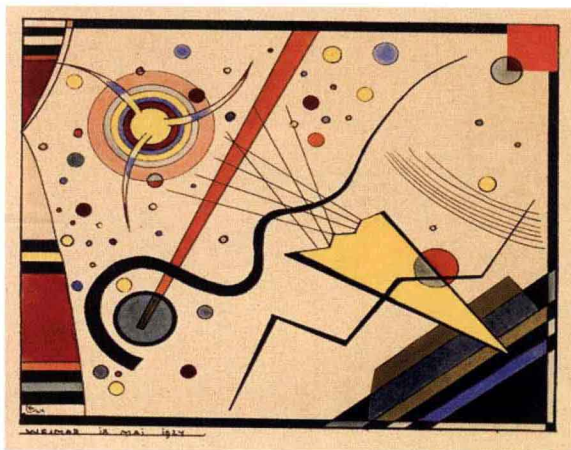

图1-9 无题（1924） 康定斯基

图1-10 包豪斯编排设计

1.3 图形与绘画

绘画与图形同属视觉形象，同样遵循艺术表现上的基本法则，如视觉原理、美学规律等。但从功能属性上来分析，两者是有区别的。绘画中的形象是画家借以抒发个人思想感情的载体，形象地创造围绕个人的主观意识，追求独特审美价值。然而图形不同，它必须以有效、成功的信息传播为根本目的。就像美国图形设计理论家和教育家梅洛斯指出的那样：“假如图形设计不具有象征或词语的含义，则不再是视觉传播，而成为美术了。”创造图形就是创造一段以传达信息为目的的视觉语言。

绘画对设计理念也产生着深远的影响，尤其是现代绘画，以独特的创意和视觉震撼力吸引着人们。它对造型语言的探索，还有对于纯粹个人精神的表现，都对图形设计领域产生了巨大的影响。图形设计的造型语言和感受体验方式都从绘画中汲取了深厚的营养。

图1-11 胡安·格里斯作品

图1-12 亚维农的少女 毕加索

1.3.1 立体主义

立体主义是西方现代艺术史上的一个艺术流派，又译为立方主义，1908年始于法国。艺术家从许多角度来描写对象物，将其置于同一个画面之中，以此来表达对象物最为完整的形象。背景与画面的主题交互穿插，物体的各个角度交错叠放，造成了许多垂直与平行的线条角度，以立体主义的画面创造出一个二维空间的绘画特色。图1-11为胡安·格里斯的绘画作品，是立体主义代表作之一。图1-12为毕加索的作品《亚维农的少女》，标志着立体主义的诞生。

1.3.2 野兽派

野兽主义是1898—1908年在法国盛行一时的一个现代绘画潮流。它虽然没有明确的理论和纲领，但却使一定数量的画家在一段时期里聚合起来积极地活动，因而也被视为一个画派。野兽派画家热衷于运用鲜艳、浓重的色彩，往往用直接从颜料管中挤出的颜料，以直率、粗放的笔法，创造强烈的画面效果，充分显示出追求情感表达的表现主义倾向。图1-13为马蒂斯的作品《舞蹈》。

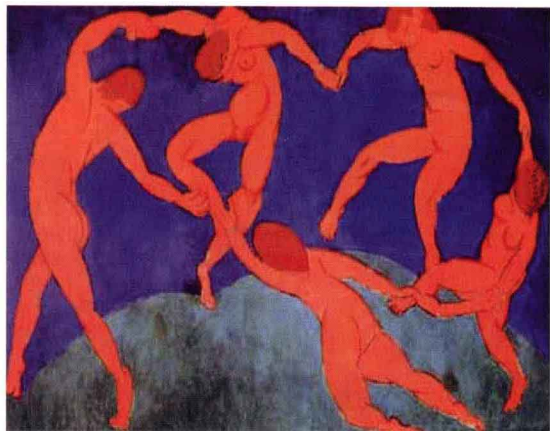

图1-13 舞蹈 亨利·马蒂斯

1.3.3 表现主义

表现主义是二十世纪前期流行于欧洲的艺术流派之一。表现派音乐是在德国表现派绘画（其代表人物为诺尔德、基希纳、恩斯特）的影响下形成的。与印象派音乐相反，其创作特点是通过艺术家的主观内省，运用变化、夸张、象征等手法创作题材。图1-14为挪威表现主义画家蒙克的作品《呐喊》。

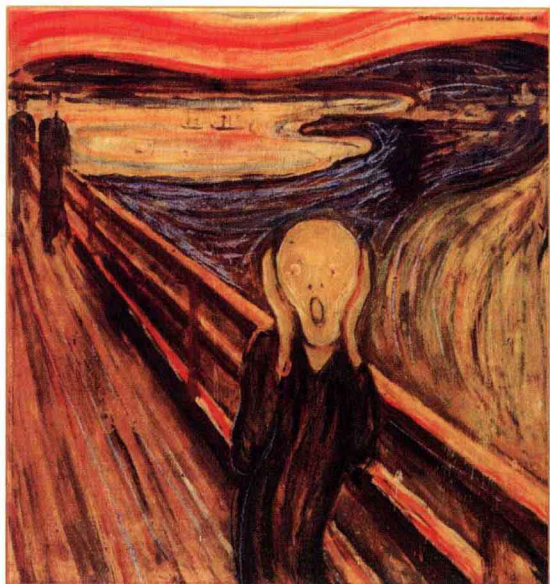

图1-14 呐喊 爱德华·蒙克

1.3.4 达达主义

达达主义是二十世纪初在欧洲产生的资产阶级的文艺流派。“达达主义”一词源于法语dada，这是偶然在词典中找到的，意为空灵、糊涂、无所谓；而“达达”是指什么也感觉不到，什么也不是，是虚无，是乌有。达达主义者的行动准则是破坏一切，对一切事物采取虚无主义的态度。图1-15为杜尚的作品，著名的蒙娜丽莎被他加上了胡子。

图1-15 蒙娜丽莎 杜尚

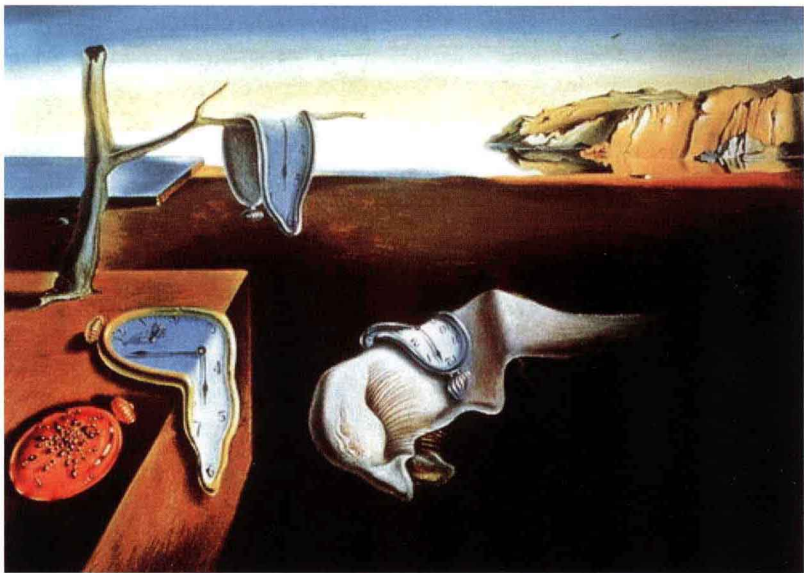

图1-16 永恒的记忆 达利

图1-17 黑格尔的假日 马格利特

1.3.5 超现实主义

弗洛伊德以梦的解释开创了精神分析的新时代，受其影响，1922年前后在达达派艺术内部产生了超现实主义——对整个欧美影响巨大的现代画派。超现实主义画家强调梦幻与现实的统一才是绝对的真实，因此他们力图把生与死、梦境与现实统一起来，具有神秘、恐怖、怪诞等特点。代表画家有达利、马格利特(图1-16和图1-17)。

1.3.6 波普主义

波普是流行艺术popularart的简称，又称新写实主义，因为波普艺术(pop art)的pop通常被视为“流行的、时髦的”(popular)一词的缩写。它打破了1940年以来抽象主义对严肃艺术的垄断，消除了艺术创作中高雅、低俗的分立，开拓了通俗、庸俗、大众化、游戏化、绝对客观主义创作的新途径，在现代艺术史上有着非常重要的意义。图1-18中，色彩简单、整齐、单调的一个个梦露头像，反映出现代商业化社会中人们无可奈何的空虚与迷惘。

图1-18 玛丽莲·梦露 安迪·沃霍尔

1.4 图形、图案与符号

“图案”，《辞海》解释为：“广义指某种器物的造型结构、色彩、纹饰，进行工艺加工处理而事先设计的施工方案，制成图样，通称图案。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩。”可见图案更多承担了装饰作用。而图形，有时也会采用平面装饰性的造型手法和语言，但在造型和表现风格上是以信息传达为最终目的。图案还具有本身固定的成形规范，如适合纹样、二方连续、四方连续等，它们更多体现了外形的规整和结构的规律性(图1-19、图1-20、图1-21)；图形则可以任意想象去造型，更具有创造性的特点。

图1-19 吉祥图案

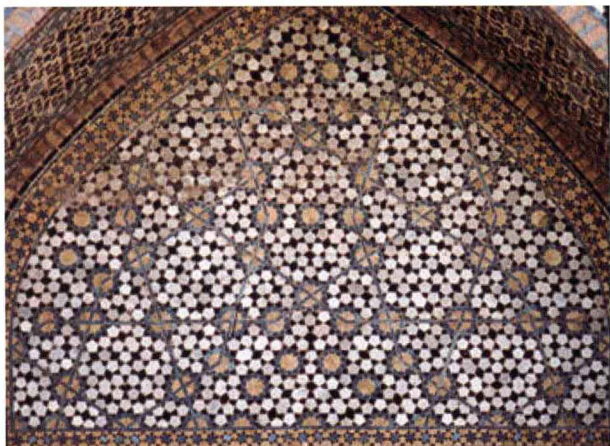

图1-20 伊斯兰建筑上的装饰图案

图1-21 以马为主题的装饰图案

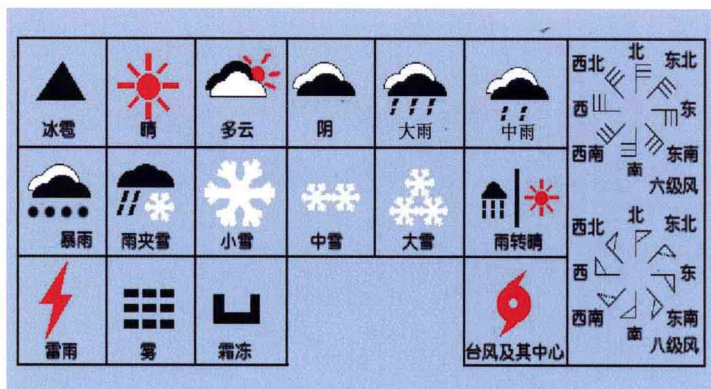

图1-22 天气符号

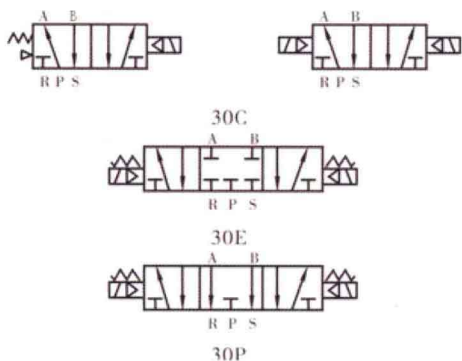

图1-23 数学符号

符号，具有广泛性，是图案、图形的外延。符号的特征，如象征性、创造性、标识性、意义性、可视性等，图形也兼备。

图形符号是符号的一种。不是所有符号都可称为图形，如字符、音符，它们只是组成单词、词语、乐谱的单元，不能构成独立的意识形态，所以不能称为图形（图1-22、图1-23、图1-24、图1-25）。

图形符号与语言符号有许多共性，图形符号更侧重于直观的视觉特性，通过形象元素的组合关系展示图形的语意。在文字与图像之间的关系上，可以视为两种符号系统间的对话。它们彼此之间互为语境，互补意义。

图1-24 音乐符号

图1-25 文字符号