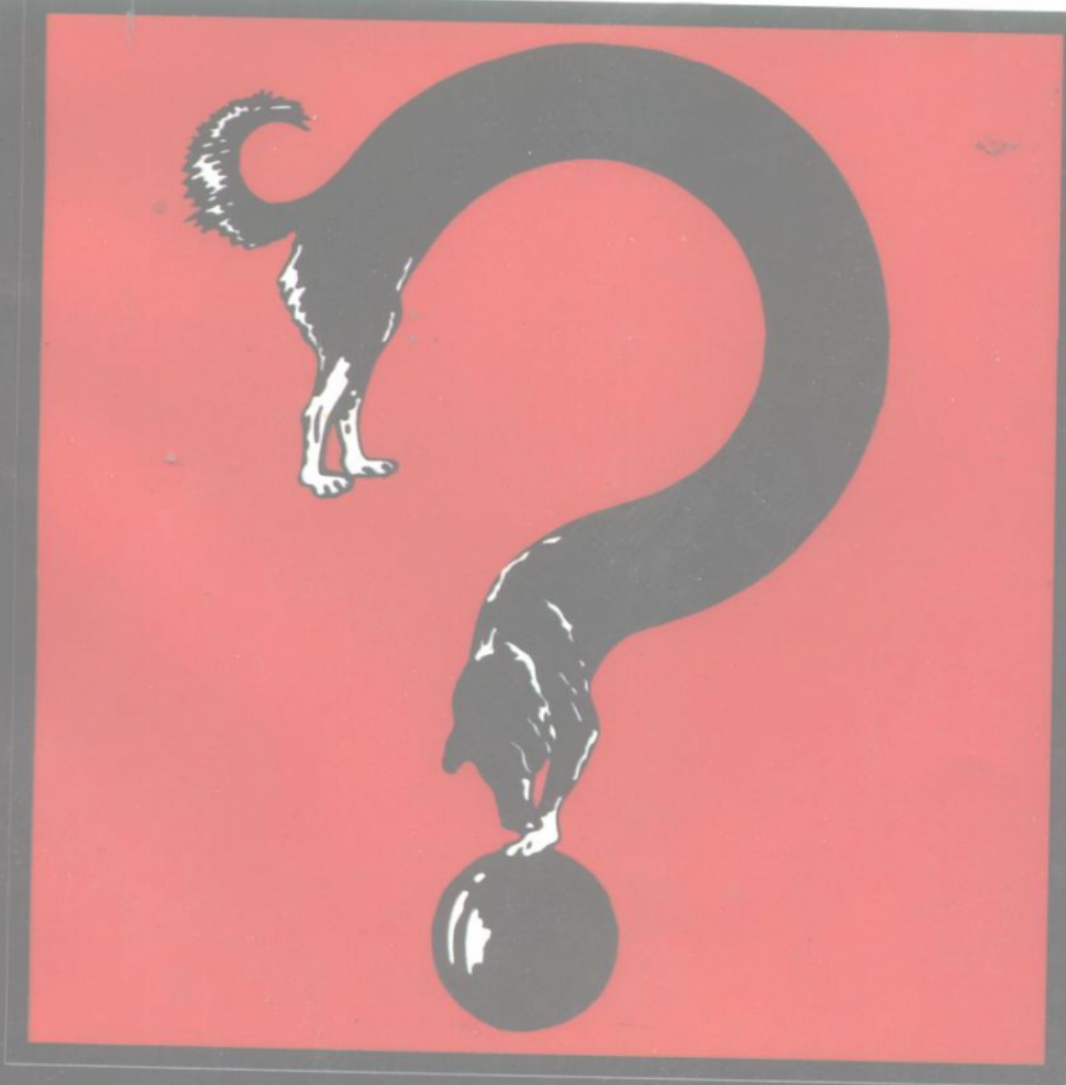

XIAN DAI TU XING SHE JI DE CHUANG YI YU BIAOXIAN

现代图形设计的 创意与表现

薄贯休 编著
贾荣林

现代图形设计 的 创意与表现

薄贯休 编著
贾荣林

国际文化出版公司

京新登字173号

现代图形设计的创意与表现

国际文化出版公司 出版发行
北京安定门内大街40号 邮编 100009
新华书店北京发行所发行
百花印刷厂印刷
责任编辑 刘颖

787×1092毫米 16开本 12印张
1991年9月第1版 1991年10月第1次印刷
ISBN 7-80049-796-8/J·79 定价: 35元

绪 论

图形是人类通过视觉形象传达信息的一种特殊的语言形式。这种语言形式的产生，可以追溯到人类社会产生的初始阶段，人们在洞穴中、岩壁上就已经开始用图形沟通情况、表达情感和意志。随着人类社会发展的进程，信息传达的方式和媒介经历了日新月异的发展，特别是进入信息革命时代，传播技术的迅疾发展不断把人类推向始料不及的新的生活方式中。然而，社会越是向前发展，人们运用图形设计传达信息这一古老的方式也更在其不断向前推进中作为社会发展的润滑剂而不断强化着自身的地位和作用。在商业流通领域，它作为最强有力的传达手段成为沟通着商品与消费者的桥梁，在社会文化领域，它以诱人的方式向个人或团体传递信息、观念、尺度或感情，在社会的各个方面，它无不以其超越时空、区域、民族和文化层次的优势产生着无所不至的影响。如今，图形设计已发展到溶哲学、社会学、市场学、心理学、物理学等诸学科为一体，建立在丰厚的理论与实践资源上的基础学科，成为在现代设计的各个门类如商业设计、印刷设计、环境设计、工艺设计的重要基础。研究和训练如何在设计中最有效地运用图形设计手段是每个从事视觉设计人员培养素质能力和设计能力的基本途径之一。

从现代设计发端以来，随着世界大环境的不断变化，新设计像万花筒般层出不穷，而且不以人们的意志为转移地作用着我们的审美观和实用观。这些优秀设计都以新的科学技术手段和与之相应的行为科学、审美观念为依据，创造了丰富的形式手段和创造方法。通过学习和借鉴，有利于我们更快地掌握科学的形式手段，启动新的创造意念。

现代图形设计是包容性极宽广的一种文化现象，很难对它的特点与基本形式作出全面的总括，这里仅从主要的发展情形来看，有这样几点倾向：

第一，注重接受者情感因素的心灵感应。设计目的从注重物性的即效因素转移到更关注人的内心需要的情感因素。表达方式从传统的单向输出改为双向的沟通，尽量唤起接受者的参与介入，在传情中达意，使设计者的意向与观者的思想感情在心灵驱动中达到水乳交融。

第二，以创造性思维为基础的创意表现。

现代图形设计已成为人类高度心智活动的过程。表现语言的创造决不只是视觉要素的排列组合，而是建立在对人的心理活动较深层次研究的基础和对设计的目的意义深刻理解之上的想象创造活动。这种造形活动充满了不同事物之间、现实与虚幻之间、具体与抽象之间的碰撞、交融、转化、结合。这种依据意象进行的视觉语言的创造性应用可以产生最强烈的心理效应。

第三，新颖的形式与多样化的手法。一方面通过对视觉要素的研究与优化组织的研究创造最强有力的视觉冲击力和审美形式快感，另一方面是对一切艺术传统、艺术样式、艺术手段兼容并蓄的吸收和不拘一格的运用。这使得当代设计的形式异常新颖、活跃而不易把握。

本书从基础设计的表现手法、创意途径着手，选择了部分优秀图例进行分析，意在为学习现代图形设计的同志提供一些初步的手段上的参考。图形设计是目的性极强的造形活动，完善的视觉形式还需建立在对设计的功能、意义、传播对象、传播方式等前提因素深刻理解和把握基础之上的系统组织，有待于读者多方面的学习研究，恕本书不能尽述。

目 录

DA114/22

绪论

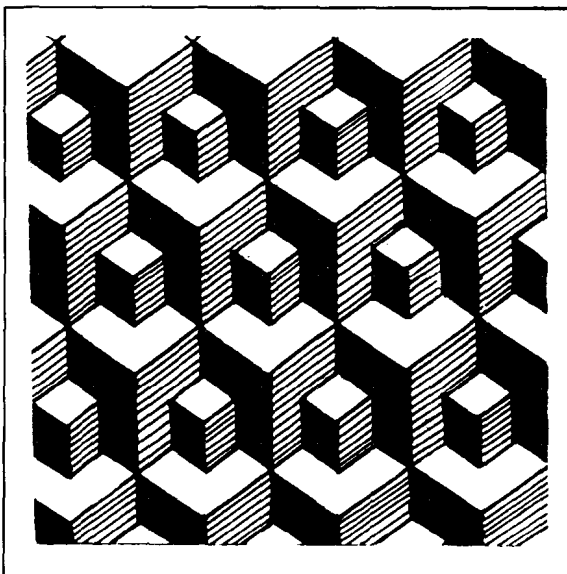
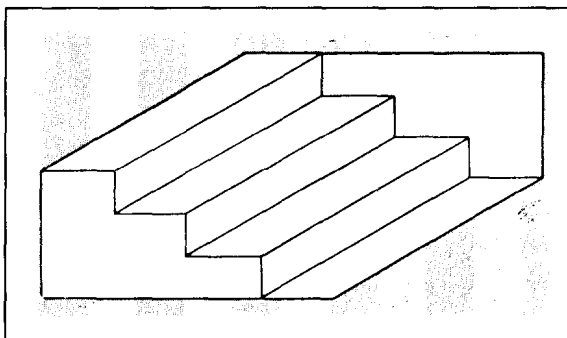
- 一、不可思议的矛盾空间…… 1
 - 1. 两种空间知觉并存…… 1
 - 2. 视觉中的怪圈…… 5
 - 3. 空间的逆向表现…… 9
 - 4. 现实与非现实的交汇… 11
- 二、困惑中的选择…… 16
 - 1. 鸭还是兔…… 16
 - 2. 双面人…… 20
 - 3. 隐形的魅力…… 24
- 三、反转与相关…… 28
 - 1. 利用图地反转的构形… 28
 - 2. 共用轮廓…… 37
 - 3. 复合的反转图形…… 46
- 四、错视的利用…… 48
 - 1. 眼睛并不可靠…… 48
 - 2. 被欺骗的乐趣体验…… 57
- 五、联想中的移花接木…… 62
 - 1. 偷梁换柱——相似
形中的形态置换…… 63
 - 2. 异质同构的心理效应… 68
 - 3. 变不可见为可见…… 80

目 录

4. 转移和过渡·····	85
六、在破坏中诞生·····	88
1. 破坏中的意义·····	88
2. 分解重构·····	93
3. 模糊化的意味·····	96
七、以一当十的图形信息·····	100
1. 投射的作用·····	100
2. 中断与闭锁·····	104
3. 剪影形象的魅力·····	105
八、亦真亦幻的境界·····	110
1. 影子中的文章·····	110
2. 景上景与物中画·····	115
九、荒诞与幽默·····	117
1. 荒诞中的事理·····	117
2. 戏谑中的谑意·····	125
3. 漫画中的形象·····	130
十、变化中的视觉效应·····	133
1. 变形画·····	133
2. 点、线的利用·····	137
十一、文字的创意表现·····	147

1

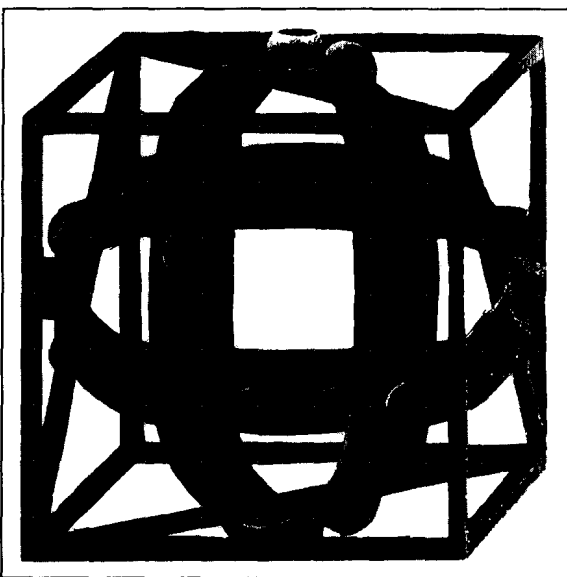
不可思议的矛盾空间

1. 两种空间知觉并存

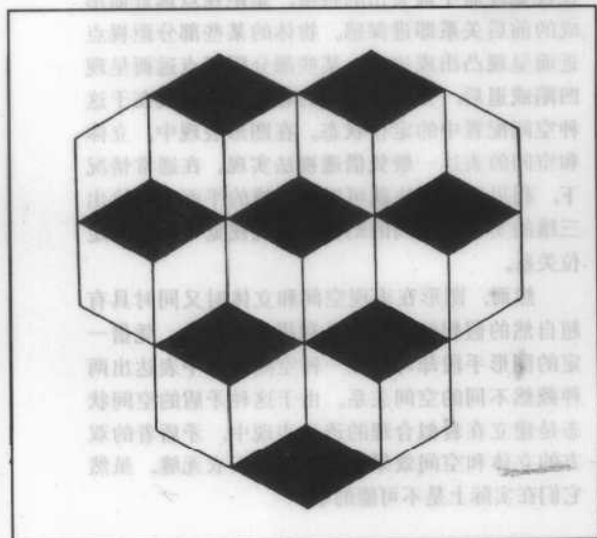
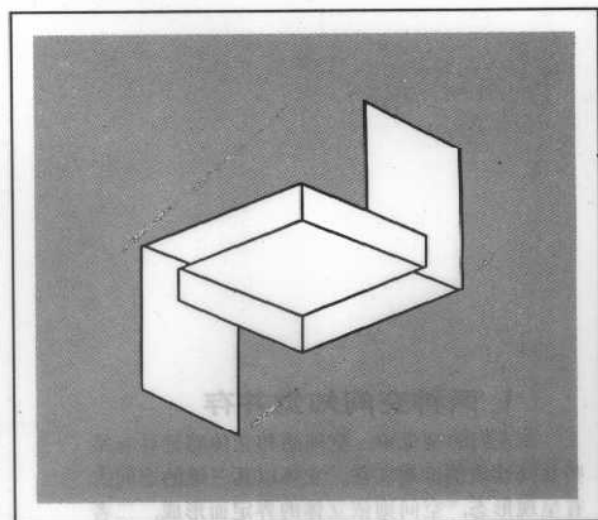
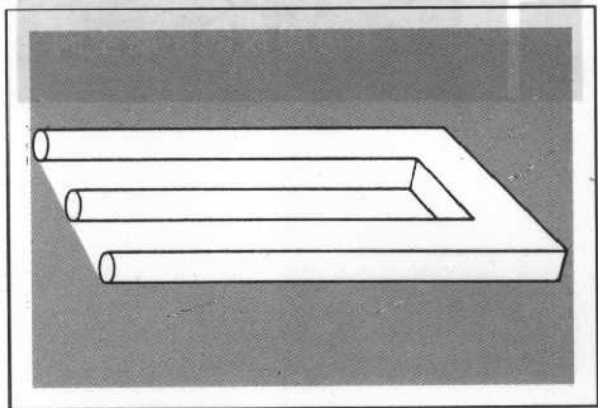
在人们的视觉中，空间感和立体感是具有某些共同性质的客观实在。立体以其三维的空间占有呈现形态，空间则依立体的界定而形成，二者在视觉经验中最突出的特质，是距视点远近而形成的前后关系即进深感。物体的某些部分距视点近而呈现凸出或迫进，某些部分距视点远而呈现凹陷或退后，立体和空间的客观实在性就在于这种空间配置中的定位状态。在图形表现中，立体和空间的表达一般凭借透视法实现。在通常情况下，利用透视图法就可以在二维的平面上描绘出三维的实体或空间的幻像，表现视觉中的前后定位关系。

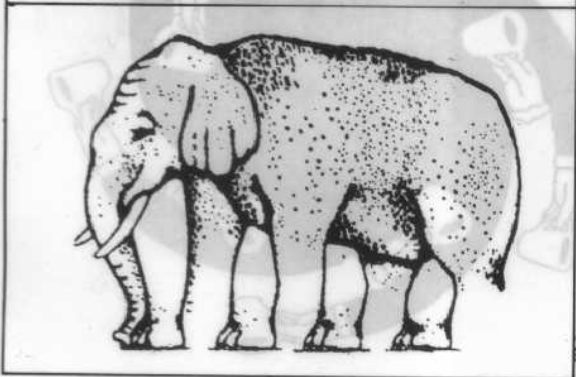
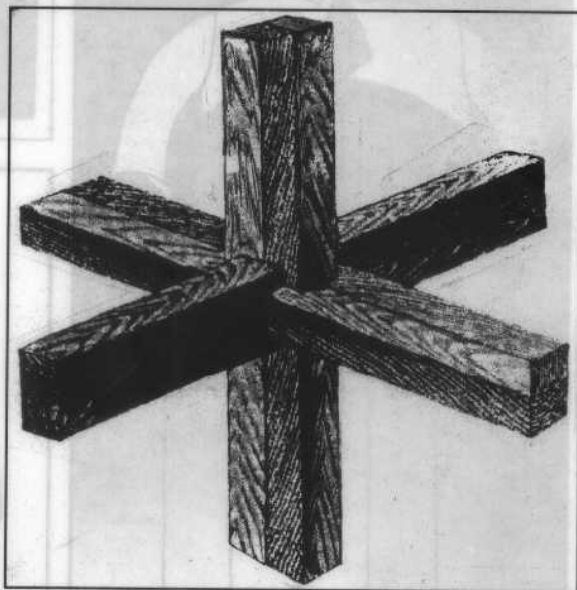
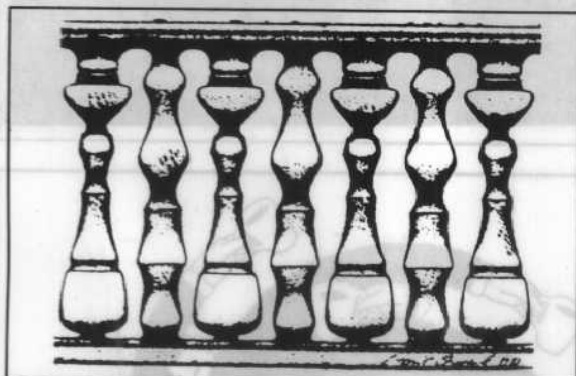
然而，图形在表现空间和立体时又同时具有超自然的假想性，同样是利用透视图法，凭借一定的图形手段却可以在一种空间配置中表达出两种截然不同的空间关系。由于这种矛盾的空间状态是建立在看似合理的透视表现中，矛盾着的双方的立体和空间效果能够表达得天衣无缝，虽然它们在实际上是不可能的事。

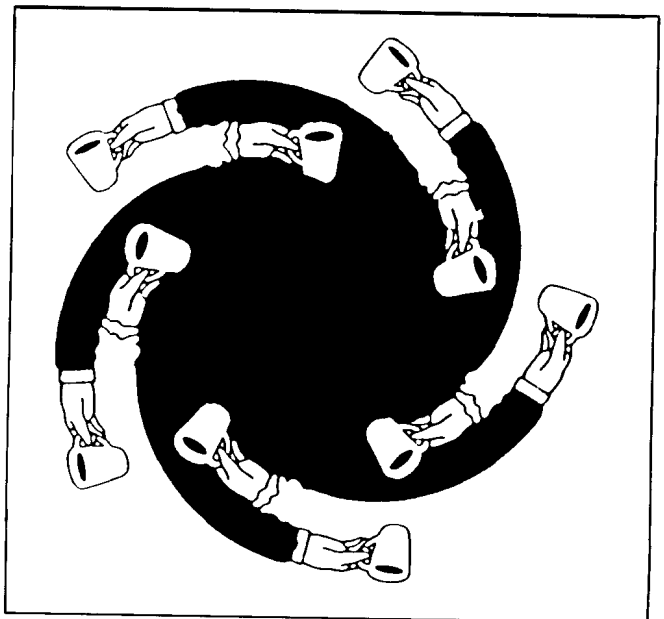
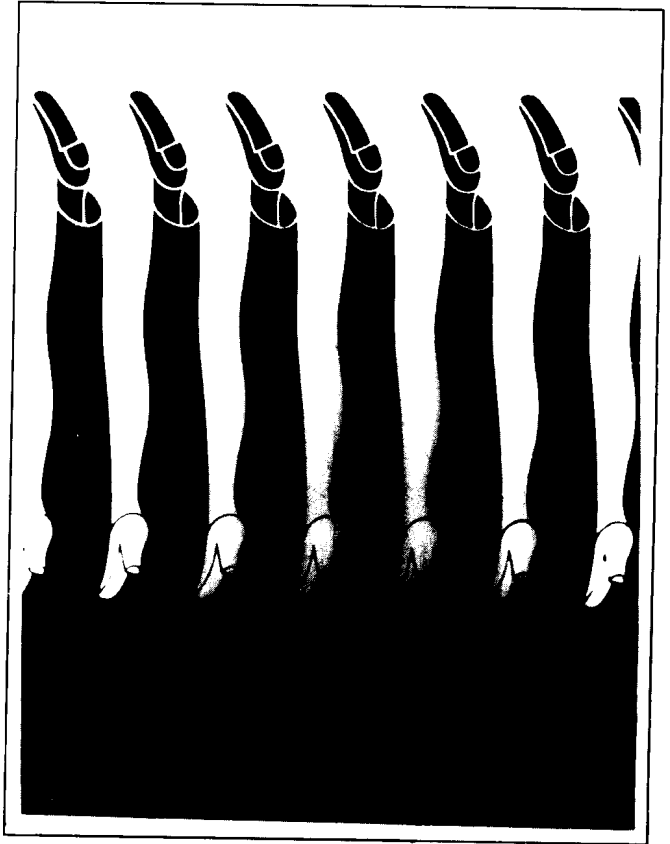
这种在矛盾中并存的两种空间知觉通常伴随着观察图形时的视点转移而实现。眼睛在观看时，首先注视的部分提供了第一种形态的空间定位，当视点渐渐转移到其他部分时，新的空间定位意外地出现了，原有的形态莫名其妙地消失。以矛盾体的图形为例，当视觉对物体前端的定位分别投在不同的两个主要面上时，形体就交替呈现出两种截然不同的空间状态，原本静态的实在的形体此时产生了忽前忽后、忽上忽下的闪动效果，从而使识别进入惶惑的状态中。

在图形设计中，利用线条、明暗或是透明性等手法，可以表现前后、凹凸、扭曲等丰富的反转效果，使立体和空间的表达变得异常丰富和奇幻，把人们带入始料不及的超经验和非理性的世界。由于这种表现手法的视觉动感和心理冲击力，本世纪以来，在绘画和图形设计中得到了广泛应用。三十年代起，作为欧普艺术发起者之一的瓦萨雷创作了一系列的以矛盾空间表现为内容的绘画作品。之后，荷兰的埃舍尔等不少画家都创作了类似的很有影响的绘画作品。在实用设计领域，矛盾空间的表现手法更以其强烈的视觉传达效果、丰富的信息容量和诱人的大众传播魅力而被采用。

左中: 石柱与人体
左下: 行走的象
右下: 奇特的组木结构

2. 视觉中的怪圈

瀑布从楼顶一泻而下，汇集到楼下的水池中，然后沿着水渠口向下奔流，可是拐了几道弯之后，竟然又回到了楼顶的瀑布口，真是不可思议！而画面上却表现得明明白白，天衣无缝，这是一个怪圈。

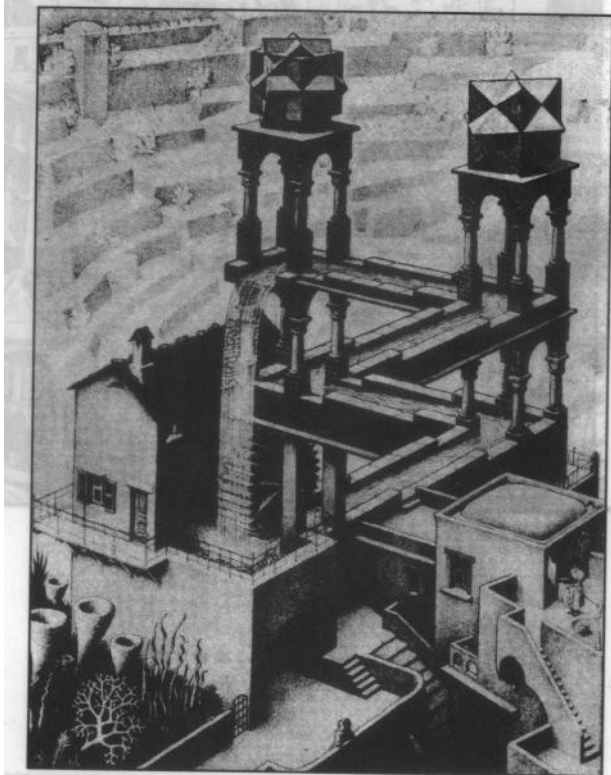
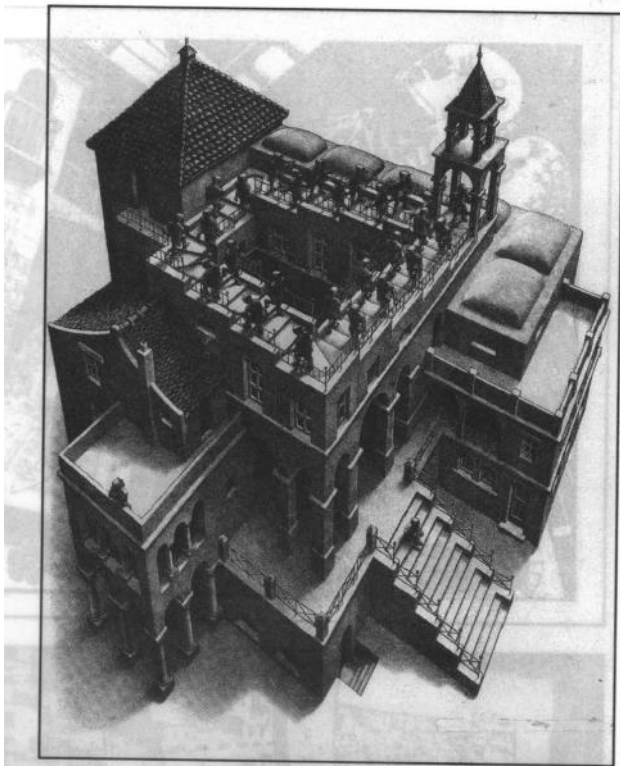
一队僧侣沿着楼梯往上走，拐了四次后又回到了原处。另一队僧侣沿着楼梯往下走，最后也返回到原处，而且两队人走同样的楼梯，这又是一个怪圈。

画中的城市伸展开来，鳞次栉比的楼群间明白无误地站立着陈列此画的画廊。画中包含着自身，城市本身也包含着它自身，这又是一个极紧凑的怪圈。这些都是埃舍尔版画中描绘的情形。

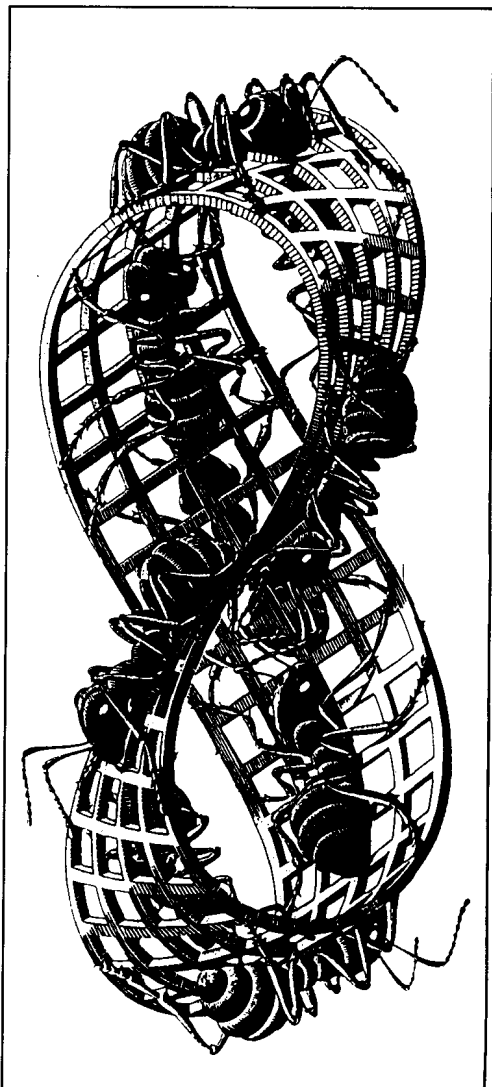
所谓怪圈是指这样一种现象：我们在某一个等级系统中逐步上升或者下降，结果却意外地发现又回到了原来的地方。

埃舍尔的画是一种极具智慧和机智的杰作。在这里，对于人类似“这是真正的楼房吗？”“这是真正的楼梯吗？”这类问题是很难按照思维的逻辑来回答的。埃舍尔很喜欢创造那些按照逻辑分析似是而非的画，他运用矛盾立体和矛盾空间的手法如此巧妙，取得了整体的一致性和各部的矛盾的微妙关系。它那栩栩如生的实体感诱使你不得不去反复寻找那种根本不存在的回答。欣赏他的作品时，我们不但感到了双重的、相悖的或多样化的形态和空间变化，而且领略了那种超越现实的无限延续的矛盾变化过程，作品中不但蕴含了深刻的主题意义，而且体现了高深的数学原理，难怪在埃舍尔的崇拜者中间还有许多数学家了。

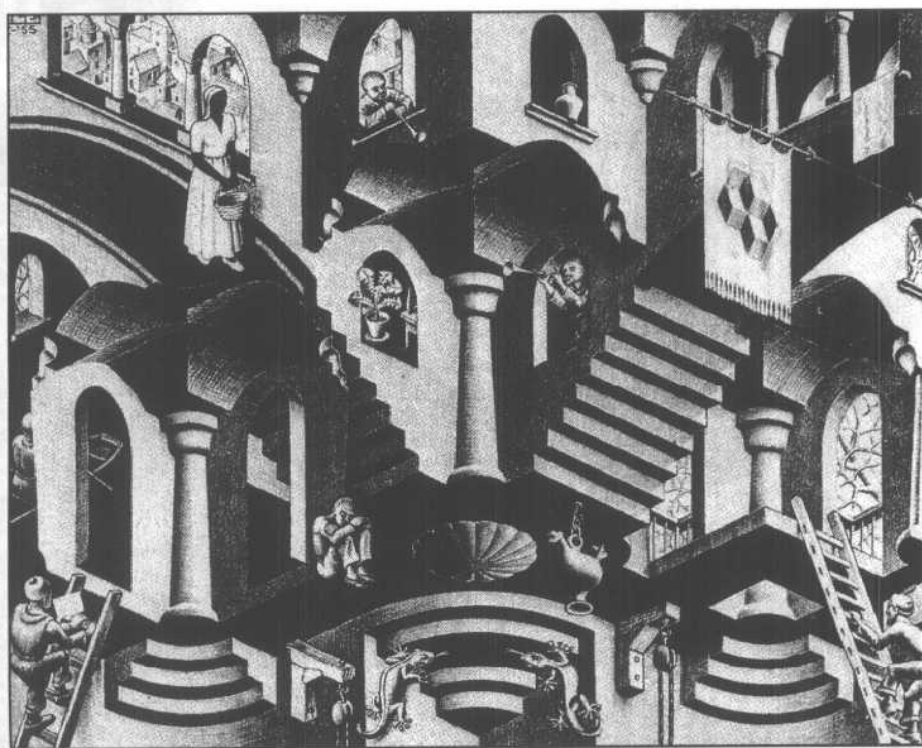
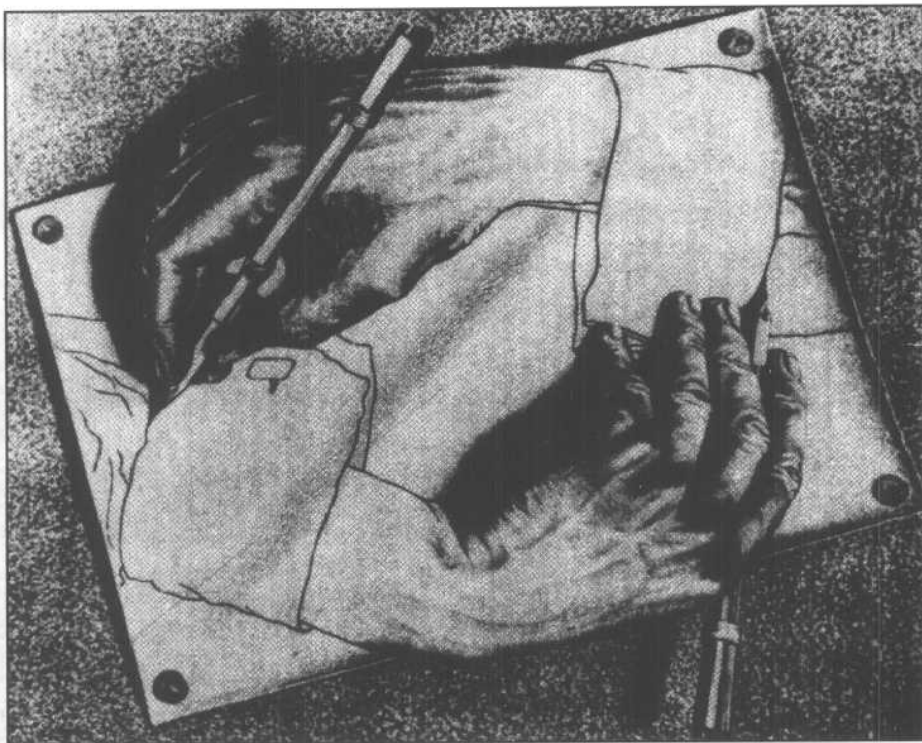
人们生活在特定的重力场中，习惯按照视觉经验来判断事物的方位及其相互关系，从中获取信息或意义。矛盾空间形成的这种视觉怪圈极为巧妙地制造了不同的判断方向，相互矛盾的各重力领域又严密地构筑在一起，把人们引向迷幻的超现实的境界。有谁不愿在这样梦幻般的世界中飘游一番呢！

埃舍尔作品
上：上行和下行
下：循环瀑布

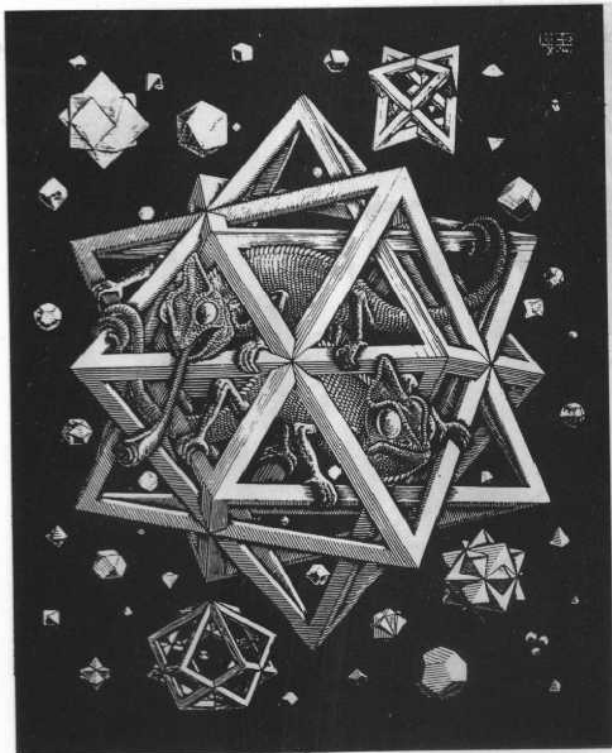

埃舍尔作品
左上：相对性
左下：版画展览会
右：循环带

埃舍尔作品
上：作画的手
下：凸出与凹进

埃舍尔作品
左上：星星
左下：阳台
右上：观景楼
右下：龙

3. 空间的逆向表现

人们对空间状态的现实感的体验，是根据距离、大小、方位等因素来判断的，在图形表达中，这些空间因素被组合成为透视法，利用线的长短、角度、形体的大小、位置、色彩的浓淡、纯灰等构形手段来表现。科学透视法真实地模拟了人的视觉对空间物象的把握方式，提供了近大远小、近长远短、近纯远灰等一系列三维表现的规律，在符合这种表现规律的图形中，我们可以取得真实、合理而熟悉的空间体验。

当透视法不是被用来再现现实空间，而是被用于表现某种特殊的意义的时候，就可以对这种方法进行自由的改变。这时，事物的样相也会变得陌生而不易把握起来，违反正常空间感的形态组合，便可能产生非现实的空间印象，新的形态、新的意义也随之出现了。把真实再现空间的表达手段逆向应用时，这种手段的性质会特别强烈地表现出来。在超现实主义的作品中，这种破坏性的空间表现手法被运用到了极至——方向的倒置、大小的反常、秩序的混乱使现实的空间关系彻底解体，构成了神秘梦幻般的情境。这在现代图形设计中是巧妙地借用平凡物象传达某种新的信息的极便捷的手段。表现手法通常有这样几种：

大小的逆反——近处的苹果小而远处的苹果大，此时的苹果就脱离了原有的性质而产生了形而上的意义。

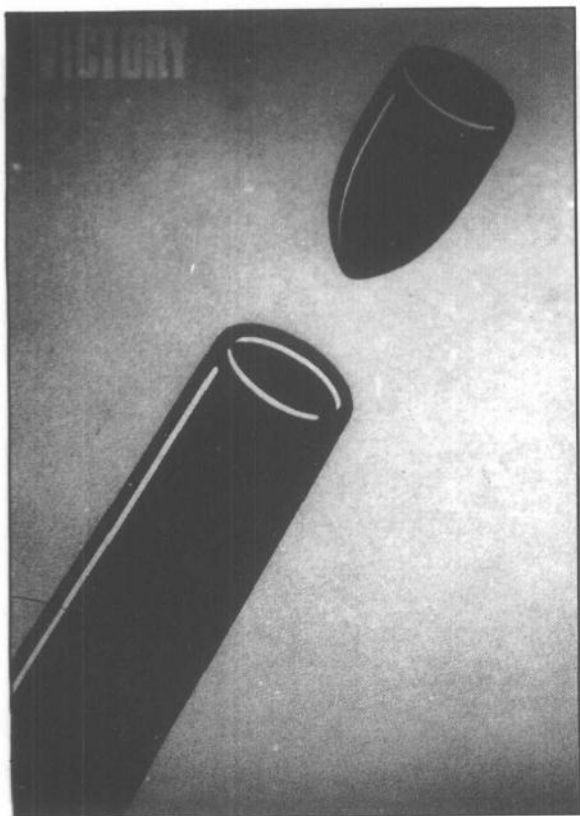
方向的逆反——上下倒置、横竖颠倒、人或物的反常状态在与真实的空间环境的矛盾冲突中显得异常突出。

角度的逆反——部分与部分或整体与局部间透视角度不一致或矛盾反转，可以构成复杂的矛盾体或空间。

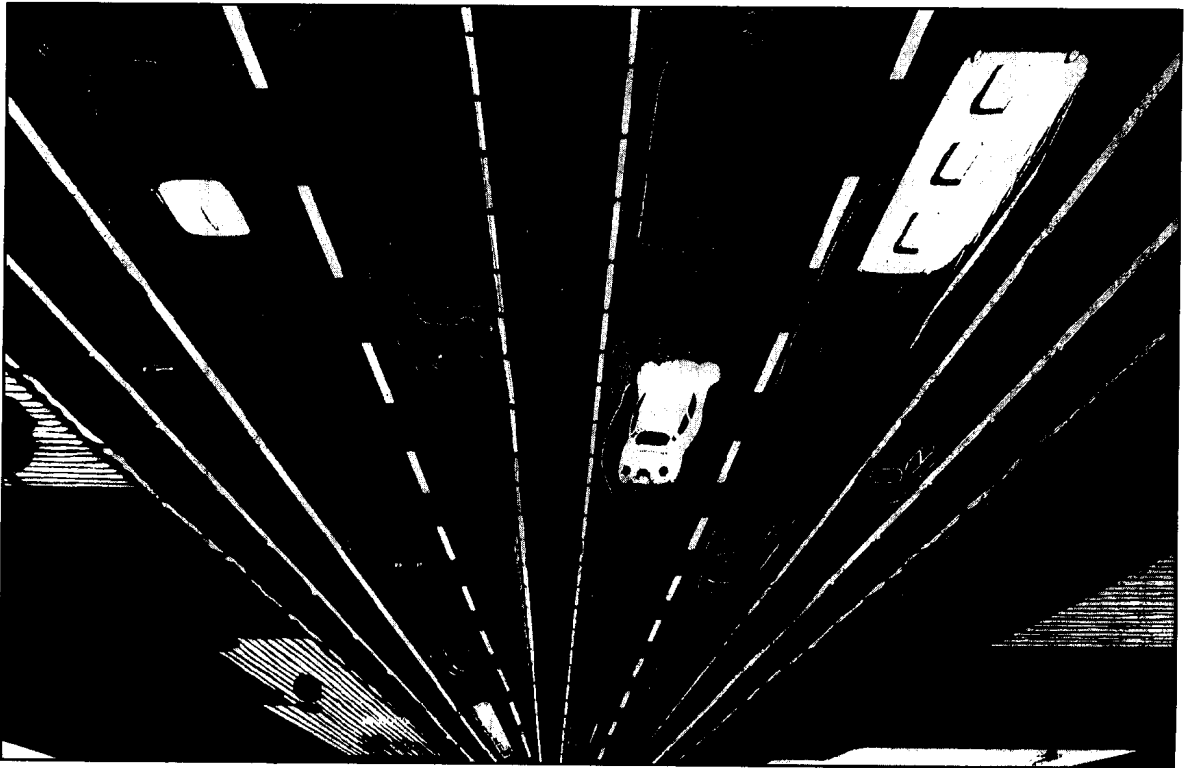
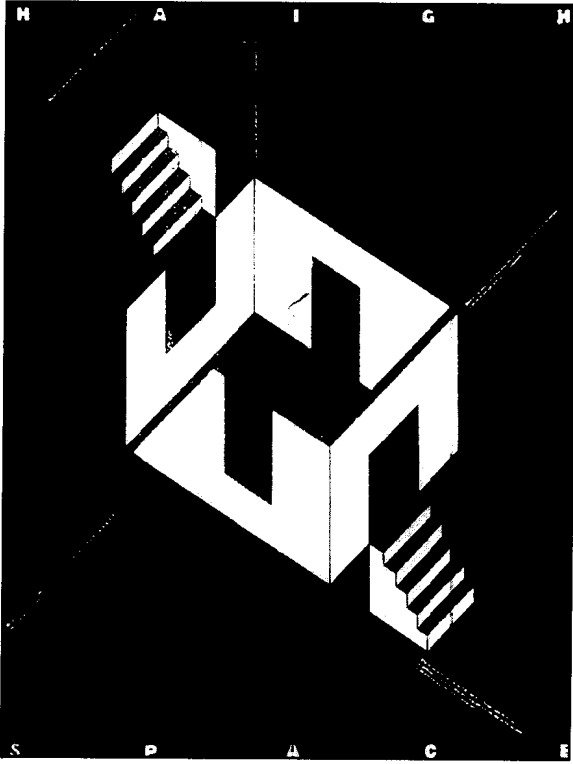
重力的逆反——重力场的转移、变化轻易地就把人们引入了奇幻境界。

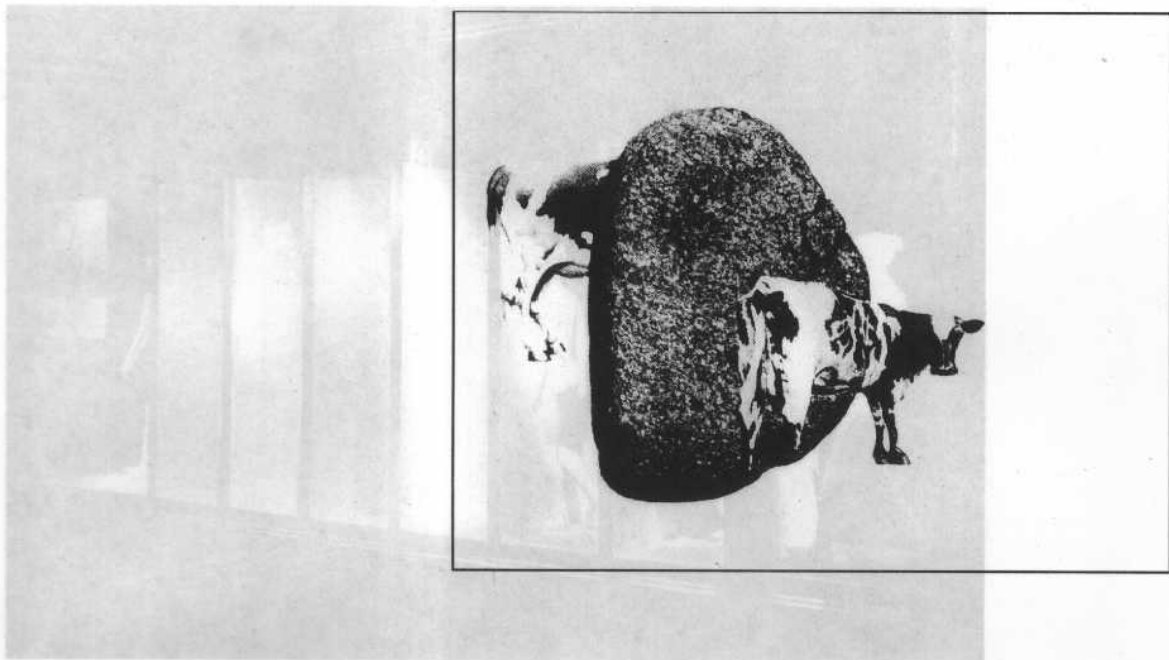
趋向的逆反——运动状态与运动趋向相矛盾，相成反作用力的逆向运动。

透视的逆反——反向运用灭点透视原理，灭点不是消失在远方而是在画面前方消失，视觉与经验的强烈矛盾使画面充满了张力。

招贴画：大战胜利

4. 现实与非现实的交汇

三维化在绘画中是制造视觉真实感的重要基础，在需要准确表达物象的自然属性时，立体的三维表现提供了真实性的视觉依据。然而二维的图形表现也以其能鲜明地抽取造型本质的特点而成为极富诱惑力的形式。与三维直接表述的真实性相比，二维表现具有更多的抽象性和象征性。在图形设计中，维度的变换也可成为传达某种意义的手段。在平面与立体、二维与三维之间的转换、过渡、组接中，具象与抽象、现实与非现实、主观与客观间形成了玩味无穷的奥妙。

在艺术表现中，现实与非现实并非并行不悖的两个旋律。真实中的虚幻、虚幻中的真实相互包含、相互撞击，可能生发出更丰富、更生动的联想。