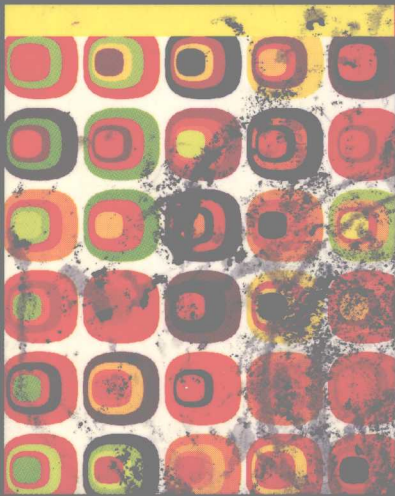

21世纪高职高专教材
21st Century Gaozhi Gaozhuan Textbook Series

图形设计

TUXING SHEJI

唐丽春 主编

高等教育出版社

J51
28

新世纪高职高专教改项目成果教材

图 形 设 计

唐丽春 主 编

高等教育出版社

内容提要

本书是教育部新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目成果,由教育部高职高专教育专业教学改革试点院校编写。本书内容共分为九个部分,主要包括图形的起源、种类与表现、美的形式法则、寓意、方法与载体、语义、创意、构图和现代图形的应用。在编写上编者注重基本理论与现代设计新观念的有机结合,采取深入浅出的叙述方式,以图文并茂的形式介绍国内外古今经典图形及现代图形设计理念,并将国内外的先进图形设计教学经验及编者在教学实践中积累的经验体会贯穿其中。

本书可作为高等职业院校、高等专科学校、成人高等院校、本科院校高职教育相关专业学生学习用书,也可供五年制高职院校、中等职业学校学生使用。对其他相关人员也有较高的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

图形设计 / 唐丽春主编. —北京: 高等教育出版社, 2003. 8 (2004 重印)

ISBN 7-04-012496-3

I. 图… II. 唐… III. 图案-造型设计-高等学校: 技术学校-教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 025898 号

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 850×1168 1/16
印 张 12
字 数 250 000

版 次 2003 年 8 月第 1 版
印 次 2004 年 5 月第 2 次印刷
定 价 38.50 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

出版说明

为认真贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和《面向 21 世纪教育振兴行动计划》，研究高职高专教育跨世纪发展战略和改革措施，整体推进高职高专教学改革，教育部决定组织实施《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》（教高〔2000〕3 号，以下简称《计划》）。《计划》的目标是：“经过五年的努力，初步形成适应社会主义现代化建设需要的具有中国特色的高职高专教育人才培养模式和教学内容体系。”《计划》的研究项目涉及高职高专教育的地位、作用、性质、培养目标、培养模式、教学内容与课程体系、教学方法与手段、教学管理等诸多方面，重点是人才培养模式的改革和教学内容体系的改革，先导是教育思想的改革和教育观念的转变。与此同时，为了贯彻落实《教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》（教高〔2000〕2 号）的精神，教育部高等教育司决定从 2000 年起，在全国各省市的高等职业学校、高等专科学校、成人高等学校以及本科院校的职业技术学院（以下简称高职高专院校）中广泛开展专业教学改革试点工作，目标是：在全国高职高专院校中，遴选若干专业点，进行以提高人才培养质量为目的、人才培养模式改革与创新为主题的专业教学改革试点，经过几年的努力，力争在全国建成一批特色鲜明、在国内同类教育中具有带头作用的示范专业，推动高职高专教育的改革与发展。

教育部《计划》和专业试点等新世纪高职高专教改项目工作开展以来，各有关高职高专院校投入了大量的人力、物力和财力，在高职高专教育人才培养目标、人才培养模式以及专业设置、课程改革等方面做了大量的研究、探索和实践，取得了不少成果。为使这些教改项目成果能够得以固化并更好地推广，从而总体上提高高职高专教育人才培养的质量，我们组织了有关高职高专院校进行了多次研讨，并从中遴选出了一批较为成熟的成果，组织编写了一批“新世纪高职高专教改项目成果”教材。这些教材结合教改项目成果，反映了最新的教学改革方向，很值得广大高职高专院校借鉴。

新世纪高职高专教改项目成果教材适用于高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院、继续教育学院和民办高校使用。

高等教育出版社

2002 年 11 月 30 日

前 言

图形不会因国籍、民族等的不同而出现交流的障碍，它既是语义的浓缩，又是视觉形象信息传播的重要手段。

图形设计是艺术设计教学体系的重要基础组成部分，是设计师解决设计中图形的形式、意义、想象、创意以及挖掘其内涵并加以肯定和发挥等方面问题的理论依据和方法指导，是艺术设计各专业的一个重要基础课程之一。此课程在国际上受到各大大专业院校的重视还是近几十年的事，有的院校不仅将此课程开设在艺术设计学科，而且在绘画和雕塑专业也开设此课程。我国近几年来也越来越注重图形设计这种培养艺术设计素质的教学。

本书在编写上，注重基本理论与现代设计新观念的有机结合。为了方便学生理解与掌握，编者以图文并茂的形式将基本内容视觉化，采用深入浅出的叙述方式，将传统图形及现代图形的观点、精神与精髓融入具体的设计及研究中，使学生在在学习图形设计理论的同时，能阅读到中外优秀图形设计作品，并从中获得创意、联想和想象等方面的启发。通过实训可以使学生进一步掌握和巩固关于图形设计的知识，培养其图形设计的能力，使其面对不同的设计课题时能正确拓展思路，确立设计图形的方法。

本书可为艺术院校本专科学术生的专业教材及专业设计人员提高素质和修养的参考书。

编者在写作过程中，阅读了大量国内外的相关书籍，从中获益匪浅。本书大部分插图选用了国外名家及国内同仁的优秀作品，在此深表敬意。书中一部分插图选用了我的学生的习作，虽然不能说它们很完美，但有其闪光之处，我衷心地感谢他们提供的图例。同时向所有为本书撰写提供过帮助的学校领导、同事和朋友们表示深深的谢意！

广州大学汤重熹教授为本书草拟大纲并审阅书稿，给予编者极大的帮助，在此深表谢意！

由于受时间和本人学识及经验所限，书中难免有疏漏或不妥之处，诚恳希望专家、同行与读者们批评指正。

唐丽春

2003年1月

目 录

	第一章 图形概述	1
	第一节 图形的起源与变迁	1
	第二节 图形设计的目的和意义	7
	第三节 图形的传达形式	8
	思考与练习	8
	第二章 图形的种类及表现	9
	第一节 图形的种类	9
	第二节 图形的写生与变异	23
	第三节 图形的整合与解构	31
	思考与练习	34
	第三章 图形美的形式法则	35
	第一节 对称与平衡	35
	第二节 变化与统一	38
	第三节 条理与反复	39
	第四节 对比与调和	39
	第五节 节奏与韵律	40
	第六节 渐变与延异	41
	思考与练习	47
	第四章 图形设计的表现方法与载体	48
	第一节 逼真图形	48
	第二节 比喻图形	49
	第三节 象征图形	53
	第四节 幽默图形	54
	第五节 浪漫图形	56
	第六节 夸张图形	57
	第七节 图形的表现载体	59
	思考与练习	59
	第五章 图形的寓意	60
	第一节 寓意图形表现的题材	60
	第二节 寓意图形表现的形式与特点	63
	第三节 图形的寓意	64
	思考与练习	70

第六章 语义图形 71

第一节 语言的意义 72

第二节 图形的意义 73

第三节 语义图形化 74

思考与练习 76

第七章 图形的创意 77

第一节 图形的创意思维 77

第二节 图形的联想与创意 80

第三节 概念联想的展开及概念图形化 87

第四节 图形与符号 94

第五节 文字与符号的形意再创造 97

思考与练习 100

第八章 图形的表现形式 101

第一节 图形的错视与想象 101

第二节 悖理图形 105

第三节 图底互换图形 107

第四节 荒诞图形 111

第五节 超现实图形 112

思考与练习 113

第九章 现代图形的应用 114

第一节 图形在标志设计中的应用 114

第二节 图形设计在广告设计中的应用 118

第三节 图形在书籍装帧中的应用 119

第四节 图形在产品中的应用 120

第五节 图形在包装设计中的应用 121

第六节 图形在展示设计中的应用 124

第七节 图形在服装设计中的应用 125

思考与练习 126

作品欣赏 127

参考文献 181

第一章 图形概述

学习目标：通过对第一章的学习，了解图形的起源和图形在人类历史发展进程中的变迁及其作用，对存在于言语期和文字期之间的图形期的先祖们在劳动和生活活动中的信息交流方式与媒介有一个初步的认识，理解图形与象形文字的密切联系及图形设计的意义。

第一节 图形的起源与变迁

图形的产生可追溯到文字产生以前，人类祖先还在洞穴栖身的史前时期，图形就以一种似画非画的形式出现在岩壁上，担当起联络、沟通和传达意识情感的重任。

据推测，在言语期和文字期中间其实还存在一个图形期。从已发现的4 000~8 000年前的象形文字可以判定：图形的出现要比文字久远得多。依据法国南部的洞穴艺术的出现年代可以判定：洞穴艺术中的图形要比埃及和中国的象形文字早3万多年。如果从洞穴艺术的成熟状态去估算它们的萌芽期和成长期，很可能会有近10万年的图形期^①。先祖们在狩猎、劳动和社会活动中，通过图形作为信息传递的媒介，将狩猎的情况及技巧用图形与族人交流和传授。如图1.1至图1.5，就可能是他们在狩猎之前为了更好地协作而进行信息沟通的“语言”^②。就像战地指挥员随手折断树枝在地上画图，用木炭或石子在岩石上画图一般，通过图形与其他人交流、分析、讨论来指挥作战的情形。

图 1.1 半鹿半人

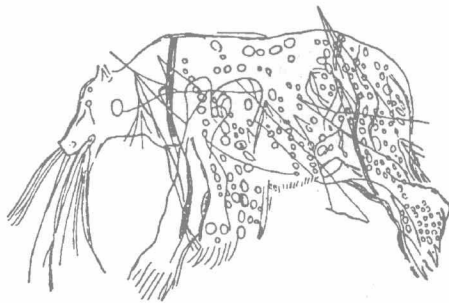

图 1.2 被攻击的猎物

^① 转引自尹定邦：《图形与意义》，湖南科学技术出版社2001年版，第10页。

^② 周宋凯著：《图形与创意》，西南师范大学出版社1997年版，第3页。

图 1.3 莱斯·科巴里尔斯洞穴及
泰根遗址出土的动物形象

图 1.4 阿尔塔米拉洞穴多色野牛岩画

半鹿半人的形象，有学者认为是伪装的猎人；有的则认为是一个术士，披上兽皮和戴上头具来为狩猎举行巫术性的仪式；有的认为是保护猎人和带来丰富猎物的猎神。

大量的资料证明，原始艺术都是平板的或二度的，而不是三度的，图形大多运用了直线和规划的曲线，普遍都具有对称性、重复性和节奏性特征等等。原始艺术呈现出了规则、对称、简洁的图形，就等于在迷乱中创造了秩序，在混乱中创造了世界，在黑暗中创造了光明。正因如此，原始艺术家才被原始人视为魔法师，在他们朴素的意识中，艺术家似乎代表着上帝和先知^①。许多原始部落的巫师在巫术咒语的祭祀活动中，脸上、身体画满了图形，借此以告之神灵或寓示象征祈祷的内容。

人类在认识世界的早期阶段，图形作出了极大的贡献。当人的心灵还不具备把握那些高度复杂性现象的能力时，其概念只能以一些简单的形状和整齐一律的动作出现^②。如西班牙、法国发现的壁画等史前艺术为我们留下的是图形^③。其对造型的提炼及将意义的归纳融会，使图形简洁明了，简直令人吃惊。图 1.6 生动地表现了史前先祖们围猎的情形：排列有序的圆点可能是表现猎物的足迹，而原始人手持类似现在斧头一样的工具，腰挎弓箭，追捕围猎的人物造型可以帮助我们了解和窥视远古先祖们的生活及劳动的状况。

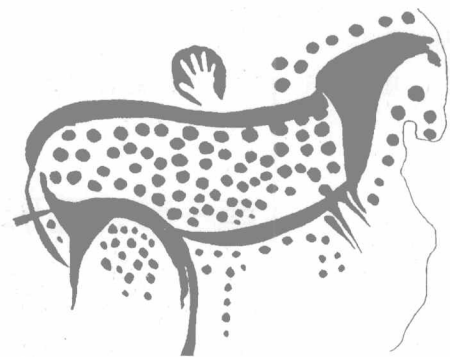

图 1.5 原始岩画

人类在认识世界的早期阶段，图形作出了极大的贡献。当人的心灵还不具备把握那些高度复杂性现象的能力时，其概念只能以一些简单的形状和整齐一律的动作出现^②。如西班牙、法国发现的壁画等史前艺术为我们留下的是图形^③。其对造型的提炼及将意义的归纳融会，使图形简洁明了，简直令人吃惊。图 1.6 生动地表现了史前先祖们围猎的情形：排列有序的圆点可能是表现猎物的足迹，而原始人手持类似现在斧头一样的工具，腰挎弓箭，追捕围猎的人物造型可以帮助我们了解和窥视远古先祖们的生活及劳动的状况。

① 王受之著：《世界现代平面设计史》，新世纪出版社 1998 年版，第 10 页。

② [美]鲁道夫·阿恩海姆著：《视觉思维》，光明日报出版社 1986 年版，第 11 页。

③ [美]鲁道夫·阿恩海姆著：《视觉思维》，光明日报出版社 1986 年版，第 272 页。

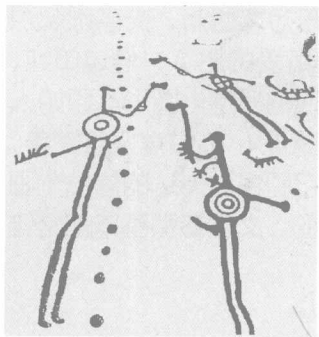

图 1.6 史前壁画

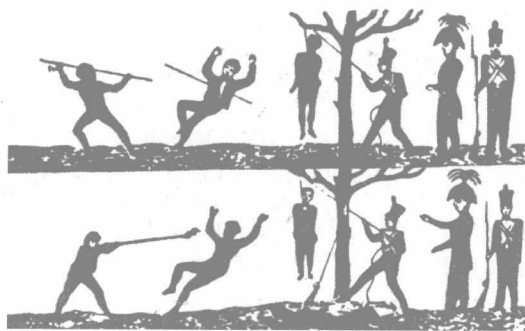

图 1.7 杀人者死的布告
古埃及象形文字以前的图画文字

北美洲的印第安人岩画中，图形简练，富有标志化的设计特点。

图 1.8 人类最早的视觉传达方式基本都是利用图表进行的

图 1.9 古埃及象形文字

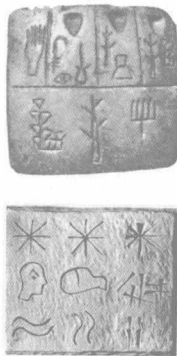

图 1.10 两河流域地区的楔形文字
(目前的泰国北部地区、埃及的尼罗河三角洲、中国的黄河流域与长江流域的下游)

原始时期的文字雏形都是图形化的。无论在东方或西方，文字都起源于人类凭借着本能把自然现象和对自然的感悟及所受的启示，通过单纯、简洁的象征性图形连接起来，创造出记录生活事项的视觉化图形。原始人类经过长期的生产、劳作和群居生活的交流，使图形化的过程逐步完善，形成了相对稳定的图形样式和特定的部落符号。它们将要传达的信息刻画在居住的岩壁、树皮或兽皮上，有着象形化的特征。文字造型基本都是稚形化的图形（图 1.7、图 1.8、图 1.12）。

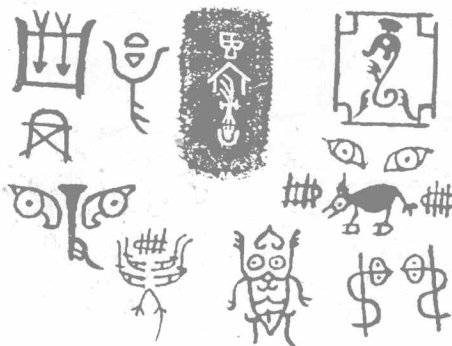
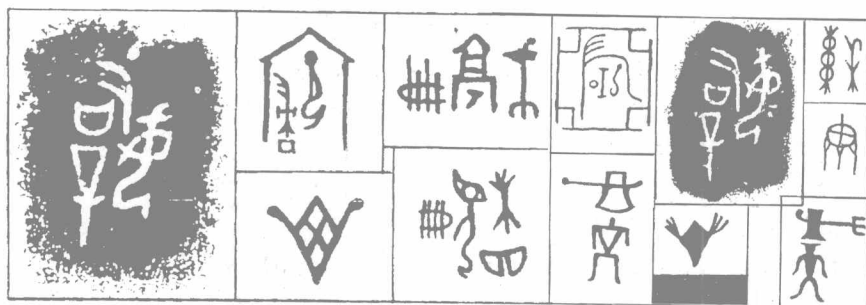

图 1.11 象形文字

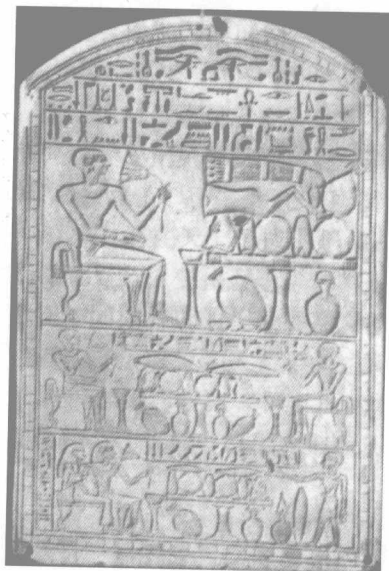

图 1.12 安妮·西维金的财产清单

随着原始人类的进化与发展，图形也开始了它自身的发展和完善的历程。两河流域的苏美尔人（Sumerian）早在大约公元前 3000 年，就创造了楔形文字（图 1.10）。

两河流域通常指美索不达米亚地区（Mesopotamia），称为“两河流域”，在底格里斯河（Tigris）与幼发拉底河（Euphrates）之间的地带，即现在的伊拉克一带。公元前 3100 年左右，美索不达米亚及苏美尔文化从两河流域被引入埃及，对埃及文字的创造、发展起到了决定性的作用。埃及以图形为核心的象形文字被称为埃及象形文字（图 1.9、图 1.11），“象形文字”这个词的原义是“神的语言”或者“神的文字”（英语称为 Hieroglyphics）。这种古代的埃及文字基本是象形图画式的^①，而中国早在

^① 王受之著：《世界现代平面设计史》，新世纪出版社 1998 年版，第 11 页。

新石器时代，也已发现有类似文字的图形。直至今日，汉字是世界依然保持着象形文字的唯一文字（图 1.13 至图 1.15）。

文字的产生推动了人类文化的传播与交流，而若要在一定的地域范围内更加广泛准确地交流、传播文化与信息，对传播媒介——“文字”就得有一定的标准和规范化要求。正因如此，人类对象形文字进行了历史性的伟大变革，完成了能综合繁杂的信息，通过简单的视觉传达的方式，使众人都能容易理解、会意的文字变革。为人类文化的广泛传播与交流的视觉化做好了准备。

中国的造纸术和印刷术的发明，为世界人类文明的视觉传播活动作出了巨大的贡献。使视觉信息在短时间内得到了广泛传播和大量复制的幻想变为现实。

图 1.13 象形文字（中国）

中国是发明象形文字的国家之一，也是世界上仅存的极少数依然采用这种古老文字的国家

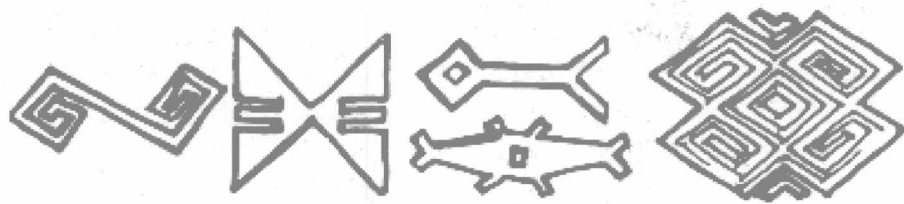

图 1.14 景颇族织花图案：蚯蚓花、鱼花、乌龟花

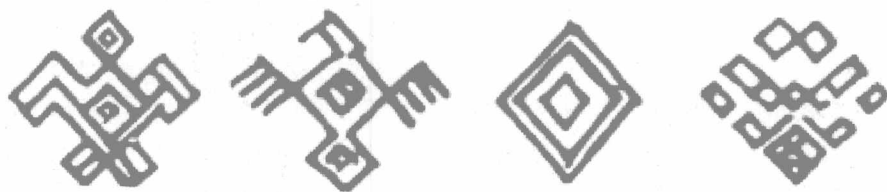

图 1.15 苗族织锦：人花、鸟花、蜂窝花、蝴蝶花

欧洲人一旦掌握了造纸技术，就设法广泛运用。其中最早的创造是意大利人于 1262 年在他们制造的纸张上采用了水纹（watermark）图形，以作为产品的标记。^①大约在 1400 年前后，欧洲出现了最早的木版印刷，产品大部份是宗教肖像或者当时的政治领导肖像。最早的印刷书籍是有大量插图的宗教典籍如《启示录》、《诗篇》。^②印刷术对于欧洲的资本主义经济发展起到重要的促进作用，成为欧洲经济、文化、社会的中心，它促使

① 王受之著：《世界现代平面设计史》，新世纪出版社 1998 年版，第 23 页。

② 王受之著：《世界现代平面设计史》，新世纪出版社 1998 年版，第 24 页。

各种文化知识、科学技术的迅速传播与普及。反之，印刷术的逐渐普及和提高又推动了图形设计的发展，无论文艺复兴还是启蒙运动都与印刷分不开。^①

文艺复兴艺术的一个巨大贡献，就是绘画上透视技术的发明和广泛运用。透视运用于绘画，使画面产生了逼真的艺术效果，应用在书籍插图上，不但吸引了众多的读者，还开阔了他们的想象思维空间，有助于读者更好地了解 and 吸收科学知识。

欧洲最早利用排版方式设计，带有插图的书籍出现于 15 世纪中期的德国。1498 年，丢勒为《启示录》（*the Apocalypse*）一书作了 15 张极其精彩的木刻插图，描绘生动，线条丰富，黑白处理得当，构图紧凑，成为这个时期德国艺术登峰造极的代表作。^②至 1860 年，德国杰出的石版印刷家普朗，在美国自己的普朗公司，开始设计石印的彩色贺卡。1874 年设计出版了美国的第一张供邮寄的圣诞卡^③。艺术与科学的结合，是文艺复兴时期对图形设计的重要贡献。随着印刷技术的发展改进，不同风格和种类的图形应运而生。在 15 世纪末、16 世纪初，欧洲大众文化的提高和逐渐普及带动了出版业的繁荣，使与印刷相关的平面设计和插图得到很大的发展。这期间，涌现了一批杰出的艺术设计家，从事以印刷为载体的图形设计。他们使图形设计作品图像画面更加清晰精美，加上色彩效果的作用，图形越显生动突出。

17 世纪初，于 1609 年在德国出现的世界上第一张报纸《阿维沙关系报》，为图形设计带来了新的突破，也为日后的海报以及商业广告的发展与应用创造了条件。1840 年左右，以木刻为主要印刷插图方式日渐普及，广告、海报领域的使用也日益增多。木刻制作的昂贵费用给出版社和印刷商很大的压力。因此，纽约发明家约翰·莫斯尝试用摄影于印刷制版引起了社会广泛的关注，1880 年 3 月 4 日，美国的《纽约图画日报》（*New York Daily Graphic*）第一次以摄影制版的方法刊载了丝网制版的摄影照片《尚地镇的风景》。19 世纪摄影技术在印刷上的应用，为图形信息确立了一种新的媒介，改变了人们对图形的视觉习惯及认识，图形设计的表现获得了崭新的天地和空间。照相制版方式使印刷从手工木印插画发展为大批量的机器生产，促进了印刷技术的进一步革新。而摄影技术的出现对电影艺术媒介的产生起到了重要的促进作用。电影这一新兴的传播媒介使静止的图形“活”了起来，并有声、光、色的配合，是艺术与科学技术结合的又一次重大突破，电影的发明是对人类视觉传播的重要贡献。

一切设计均是以人为中心。设计是以人类生活得更舒适、更方便、更合理为目的而进行的。一切先进的科学技术都可能成为发展和推动图形设计的源泉，“地球村”拉近了世界的距离，图形设计如何才能更好地为不同国度、不同语种、不同皮肤的人类传播视觉信息，先进的科技成果的承诺是：“只有想不到的，没有做不到的。”图形是没有任何界线的视觉信息传达媒介。

① 王受之著：《世界现代平面设计史》，新世纪出版社 1998 年版，第 25 页。

② 王受之著：《世界现代平面设计史》，新世纪出版社 1998 年版，第 27 页。

③ 王受之著：《世界现代平面设计史》，新世纪出版社 1998 年版，第 62 页。

第二节 图形设计的目的和意义

在人类历史发展的进程中,图形以其特有的方式将人类社会文明、进步、发展的里程记载和流传了下来,错综复杂的历史记忆浓缩于简洁的图形中。这种世界共通的视觉传达“语言”不仅能够直观地将综合复杂的信息予以形象的表述,使人易于领会,而且还是人们观察自然,经过思考、总结经验及用以表达和交流思想情感的一种媒介。

图形设计作为现代信息交流的主要媒介之一,其不同的审美意识、图形形式和思维取向乃至艺术趣味带给受众不同的感悟。

在激烈竞争的商业社会,图形设计自然成为商家们宣传产品、促进销售最快捷易行的视觉传达媒介。因此,图形不仅要通过设计有效地传达商业信息,而且要通过其艺术形式塑造出独特的个性来提高企业、产品在消费者心目中的认知率和可信度,从而有效地赢得市场。为此,如何更好地利用图形及其表达形式发挥其社会作用,如何确立图形的传达方式从而达到吸引受众并被认同与领悟的效果,既是当今图形设计追求的目标,也是它的目的和意义。

当我们向一部分人传递信息时,可以通过语言,而要向众多的人群迅速地传达某种信息就必须借助传媒工具。如今的传媒方式很多,如电视、报纸、网络、广播、杂志等,凡是能被利用的媒体均被调动起来,但它们传播的效果是有所差异的。广播是属于听觉的传播方式,要了解它传达的信息,需要在固定的时段,花一定的时间才能获取到信息。电视、报纸等为可视性信息传达方式,相对听觉而言,视觉传达更直观、更快捷。同时,受众可以自己灵活地掌握时间来吸收信息。视觉传达语言有文字与图形两种,当文字与图形同时出现在眼前时,人的视线总会不由自主地先集中在图形上。图形因其丰富的可视性、直观性和准确性而成为极具吸引力的信息媒介。“百闻不如一见”,文字表达毕竟有一定的抽象性。如描述一个人的体形,习惯用胖瘦的字眼来形容,但胖到什么程度、瘦成什么样子,却无法准确具体,得要靠读者通过自己的想象来确定,十个读者或许会有十种不同的理解,其偏差之大是可想而知的。图形能使人一目了然,若设计新颖,寓意深远,色彩运用合理,可让人过目不忘并留下深刻的印象。

图形设计在有的书中被称为“语言”设计。生活在快节奏时代的现代人,工作、学习竞争激烈,无暇顾及身边事,更不用说花时间去读大段的商业广告词,好的图形设计通过其特定的视觉传达方式,略去了长篇大论的文字说明,仅在短短几秒钟内即可抓住人们的视线,引起人们的关注并被迅速领悟,使受众无形中获得信息。既节省了时间,又达到了传播信息的目的。

第三节 图形的传达形式

社会的发展、科技的进步为图形设计及其传达形式提供了前所未有的契机。在“时间就是金钱”的现代生活快节奏中，图形语言的传达形式及其优势越来越引起社会各界的关注。

用一大段文字向人们传达一个信息，对其内容的领会，往往受读者的语言理解能力、阅历、文化水平等因素的影响。文字语言的抽象性为人们提供和创造了一定范围的想象空间，因此，接受信息的人们很难完整无误、准确一致地获得文字语言所传达的信息，而图形语言是最具准确性的信息传达形式，具有形象简洁、易识别、易记忆、可视性强、富有感染力等优势。因此众多的媒体均愿意选择用图形作为广告的视觉传达媒介。如电视广告可谓目前覆盖面最广的传播媒介之一，中央电视台的天气预报和新闻联播节目前后的几分钟广告时间，成为众多商家不惜以重金竞标来作电视广告的热点。其原因就在于电视广告受众不受年龄、区域、教育等方面的局限，可以将商品及其寓意直接呈现给观众，透过图形、色彩和少量的文字，直观地刺激和吸引消费者的购买欲，引导他们产生消费的意念进而实现购买产品的行为，达到促进销售商品的最终目的。

如住宅楼的电视广告可以让电视观众亲眼目睹住宅的优静环境、配套设施、室内装修情况，以其真实的展现使之成为具有说明性和说服力的传达形式。食品广告运用电视对形、色的直观性来刺激人们的食欲，甚至还利用演员享用食品的画面来诱导和感染受众。而印刷广告相对电视广告来说，它更精练、更简洁，需要浓缩长篇大论的文字和时空的距离，并赋予图形以寓意，使之与观众产生共鸣。因此，现代图形设计在形式上日趋符号化，以简练的形象来适应现代生活的快节奏和激烈的传播竞争。

图形传达主要通过如下几种形式进行传播：

- (1) 电影、电视；
- (2) 招贴广告；
- (3) 网络；
- (4) 报纸、杂志；
- (5) 包装。

思考与练习：

1. 了解掌握图形的起源及图形与文字的关系。
2. 由象形文字逐步演化为相对统一的简要字，对信息的传播起到了什么作用？
3. 图形设计的目的和意义是什么？
4. 图形传达的不同方式对人们的生活产生什么影响？

第二章 图形的种类及表现

学习目标：图形的种类及表现方法可谓多种多样，人类在大自然的启示之下，模仿和开发出了许多图形来服务、美化人们的生活。必须了解和掌握各种物象的表现、演化及解构整合，因为它能锻炼和培养人善于发现与创新的设计能力。

阿恩海姆在《视觉思维》中指出：“思维需要形状，而形状又必需从某种媒介中获取。”那么，我们在图形设计的创意与表现过程中同样需要从某些媒介中获取形状，并对其形施予恰当的变化。丹纳在《艺术哲学》一书中说：艺术家改变各个部份的关系，一定是向同一方向改变，而且是有意改变的，目的在于使对象的某个“主要特征”，也就是艺术家对那个对象所抱的主要观念，显得特别清楚。下面我们按照图形的主要特征将图形的种类分为自然图形、动物图形、人物图形、几何图形四个部份，并逐一进行阐述。

第一节 图形的种类

一、自然图形

自然图形通常是指将大自然中获取的自然形态经过概括、提炼、修饰之后而设计确定的图形。主要对象大到山川、江河、湖海、天空、大地，小到石头、植物、树叶、小草、花卉、水滴等，大自然造就的一切形态均是图形设计的题材。如图 2.1，“奇想诗集”是为戛纳电影节所作的杂志广告，它以大面积的天空、云彩作为背景，人的头部融入了天空之中，而古老的建筑又巧妙地融入了人的脸部，并由此突出五官及脸部结构。远远看去，空中的云彩恰似女人飞动的卷发。此图将自然形与人物很好地融为一体，画面因新颖、别致的构思与运用而显得生动精彩。

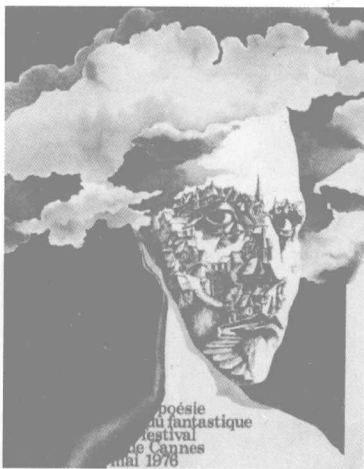

图 2.1 “奇想诗集”杂志广告
德古伊

自然形态不仅在图形设计中被广泛运用,而且在我们日常生活的衣、食、住、行和娱乐中也被广泛地效仿。如建筑、飞机、汽车、衣服……

自然形态的外部特征给人类的科技文明带来了极大的启示。如在外形方面,从风筝到热气球;从滑翔机到现在的飞机及高精尖科技的宇宙飞船,均是受到鸟儿能在天空中自由翱翔的启示,人类研究模仿其外型、构造等方面的因素,终于实现了人类飞上天空的梦想,并飞到了鸟类所不及的太空,缩短了时空的距离,为人类了解外星球情况开辟了道路(见图2.2)。从另一个意义来说,它不但帮助人类实现了梦想,还为人类节省了许许多多的时间,其作用难道不是相当于延长了人的生命一样吗?因此,仿生学所作出贡献的深远的意义与价值是无法估量的,而仿生首先就是仿形。

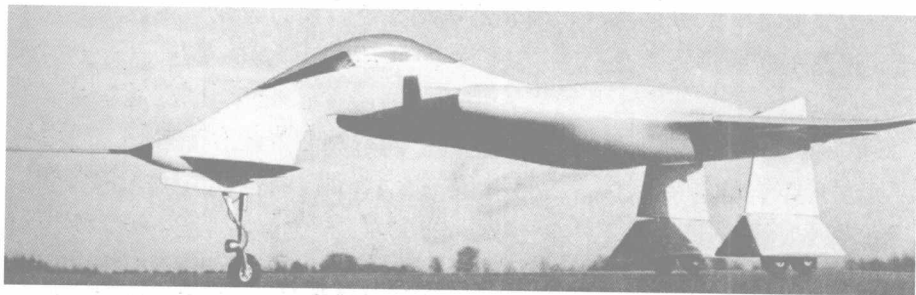

图 2.2 仿生形
路易吉·科拉尼

人们用餐使用的碗、碟、勺的造型也是源于自然物的造型(见图2.3、图2.4)。对圆的造型,大家已经司空见惯,一旦发现异与日常生活中的形状,即能顷刻间引起你的注意。一片树叶造型的菜碟,一个不规则形的饭碗,因形态的别致,能让人产生亲切和回归大自然的朴实、真挚的感受。若说它别致,实际上它只是我们平日生活中随处可见、随手可拣的不起眼的小树叶而已,但因设计者将它的造型借用在了一般人意想不到的特定的用途上,其角色的转变给人耳目一新的感受,为人们提供了又一次贴近大自然的新体验。将它放在装饰架上,它是供人赏玩的艺术品,放在餐桌上或许还能起到增加食欲、促进餐饮业消费和更好地产生经济效益的效果。

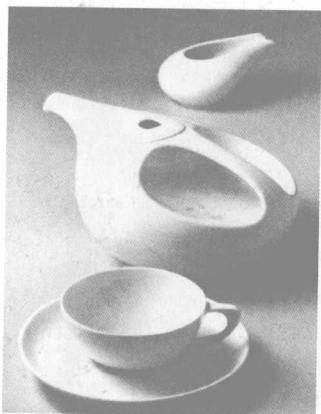

图 2.3 茶具
路易吉·科拉尼

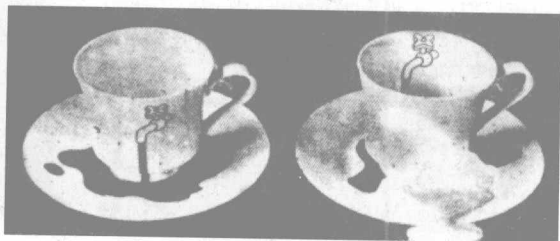

图 2.4 咖啡杯
(日) 福田繁雄