

秦瑾 著

图形创意 设计与实践

TUXING CHUANGYI SHEJI YU SHIJIAN

北京工业大学出版社

图形创意设计与实践

秦瑾 著

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意设计与实践 / 秦瑾著. —北京: 北京工业大学出版社, 2016. 1

ISBN 978 - 7 - 5639 - 4629 - 7

I. ①图… II. ①秦… III. ①图案设计 IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 029291 号

图形创意设计与实践

著 者: 秦 瑾

责任编辑: 张 鑫

封面设计: 郑小利

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 邮编: 100124)

010 - 67391722 (传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 保定虹光印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 960 毫米 1/16

印 张: 17.75

字 数: 314 千字

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978 - 7 - 5639 - 4629 - 7

定 价: 40.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010 - 67391106)

前 言

图形设计是一门启发性和趣味性非常强的学科，再加上创意，能够使设计的思路变得更宽更广。而在当今社会，快餐化的信息往往更受欢迎，人们没有更多的时间去筛选过滤信息，想要获得更多的关注，将信息图形化是大势所趋，也是最为有效的方法之一。然而，单调的图形是无法获得人们足够的关注的，更别谈用来传递信息了。因此，图形设计必须要有足够的创意，才能摆脱单调，从而获得更多的关注。本书将从图形设计的基础出发，同时介绍实践的技巧，为读者带来创意的灵感，从而使读者设计出更多夺人眼球的优秀图形，推动图形设计领域的进一步发展。

全书共分为七章，各章内容分布如下：

第一章内容对图形设计的理论基础进行了初步的概括介绍，首先对图形的基本概念进行了介绍，然后分析了图形的分类和特征，随后对图形设计的目的和意义进行了阐述，最后对现代图形设计的趋势和特点进行了深入分析。

第二章对图形创意和其思维进行了阐述，第一节当中对图形创意进行了简要介绍，在第二节当中分析了图形创意思维独具的特征，第三节则对图形创意思维如何开发进行了全面细致的研究。

第三章是对图形的构成和表现方法的研究。首先对图形构成的基本要素进行了列举，然后对图形构成最主要的手段——具象和抽象进行了深入的研究，在最后对表现图形的方法进行了详细的介绍。

第四章内容是图形的视觉优化。现今时代已经进入了计算机时代，图形设计除了创意之外，通过计算机软件手段进行优化是必不可少的。第一节内容是通过软件进行图形形态的优化，第二节的内容是利用软件对图形的色彩进行相应的匹配调和，使其能够将创意更好地体现出来。

第五章在概述图形设计种类的基础上对图形设计当中的形式语言进行了深入的分析。

第六章是对图形内涵和实践的探究。首先对图形创意当中蕴藏的内涵进行了深入分析，其次对图形创意的实践过程当中怎样完成课题设计进行了详细的介绍。

第七章是图形创意设计的实践分析部分，图形设计的目的是要应用到各个领域当中去的，本章分别对平面设计、服饰设计、产品设计以及公共环境设计当中的图形应用进行了介绍。

本书内容严谨，严格遵循图形设计这门学科的科学性、实用性以及全面性的特点对图形创意设计和其实践进行了深入且全面的研究。在撰写过程中，本书对众多专家学者的研究进行了参考，在此对他们表示诚挚的谢意。由于作者水平和时间所限，书中难免会存在不足之处，还请广大专家读者予以积极的批评和指正。

作者

2015年11月

目 录

第一章 图形设计的理论基础	1
第一节 图形的基本概念	1
第二节 图形的分类与特征	2
第三节 图形设计的目的与意义	9
第四节 图形传播及其符号的视觉理论	13
第五节 现代图形设计的趋势与特点	19
第二章 图形的创意与思维	21
第一节 图形的创意综述	21
第二节 图形创意思维的特征	31
第三节 图形创意思维开发的方法	46
第三章 图形的构成和表现方法	65
第一节 图形构成的基本要素	65
第二节 图形的抽象与具象	76
第三节 图形的表现方法	81
第四章 图形的视觉优化	103
第一节 图形形态的优化	103
第二节 图形色彩的匹配与调和	122
第五章 图形设计的种类及形式语言	147
第一节 图形设计的种类	147
第二节 图形设计的形式语言	157

第六章	图形创意的内涵和实践	173
第一节	图形创意的内涵	173
第二节	图形创意的实践课题设计	179
第七章	图形创意的实际应用及经典作品赏析	199
第一节	图形创意与平面设计	199
第二节	图形创意与服饰设计	234
第三节	图形创意与产品设计	238
第四节	图形创意与公共环境设计	240
第五节	图形创意设计经典作品赏析	242
参考文献	275

第一章 图形设计的理论基础

图形的设计并非凭空而来，而是与其他学科联系，而且要建立在扎实的理论基础之上。因此本章将对图形及其设计的理论基础进行详细的介绍。

第一节 图形的基本概念

图形的英文拼写为“graphic”，其来源于拉丁文中的“graphicus”和希腊文的“graphikas”，是指通过绘画、雕刻、印刷等手段所产生的图画记号；是说明性的图画形象；是有别于词语、文字、语言的视觉形式。在现代化图形设计的今天，图形也包括了电脑图形图像软件以及摄影技术所产生的传达信息的图像符号，并且可以通过各种手段进行大量复制、传播。图形是一种有别于语言的视觉形象，与它近义的词不少，如图案、形状、标记、符号等。国内设计界对“图形”一词所下的定义也不尽相同。有人认为，所谓图形主要指按照现代视觉传达的规律（心理学或精神力学的规律），所创作的图形。另外有人认为，图形区别于标记、标志与图案，它既不是一种单纯的标识记录，也不是单纯的符号，而是在特定的思想意识下，对某一个或多个元素的一种蓄意的刻画和表现形式。还有人认为，图形是由绘、写、刻印等手段产生的图画记号，是说明性的图画形象，是有别于词语、文字、语言的视觉形式。众说纷纭，莫衷一是。出现这种现象非常自然，因为每个人都有自己诠释的角度，毕竟我们处在一个文化多元化的时代，一个观念瞬息万变的时代。

图形的概念虽然是包罗万象的，但是图形创意的概念却是具体而又明确的。通常就字面意思来说：“创”即“创造”、“独创”，“意”即“意义”、“意念”等。在图形设计中，“图形创意”就是指将创造性的意念转化成具有创新精神的设计形式的思维过程。创意是一种想象，一种无止境的联想。由此可见，图形创意首先是作为一种信息交流的媒介而存在的，具有很强的功能性，和文字语言等媒介一样，

必然要有一定的信息量在里面,是为了传播某种概念、思想或观念而存在。大多数的图形要通过在社会上大量复制、广泛传播而达到其最终的设计目的以及产生相应的价值。正如美国图形设计理论家菲利普·梅洛斯所说:“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。”所以说图形创意不等于美术作品。美术作品的主要功能是审美,美术家进行美术创作,主要是着眼于美术作品本身,本质是通过美术作品来反映自己的思想感情,以引导受众的共鸣。而对图形创意的评价应该从图形的本质要求出发,看它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。

随着时代的发展,图形创意也不仅仅局限于平面设计的领域。以往的图形创意设计正随着科学技术的发展逐渐由传统的绘、写、刻、印发展到了数字影像、电脑绘图、新媒体设计、数字出版物设计制作、交互式的UI界面设计等全新的设计领域。

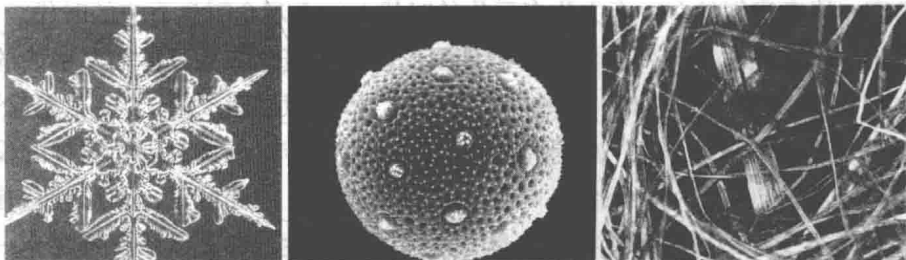
第二节 图形的分类与特征

一、图形的分类

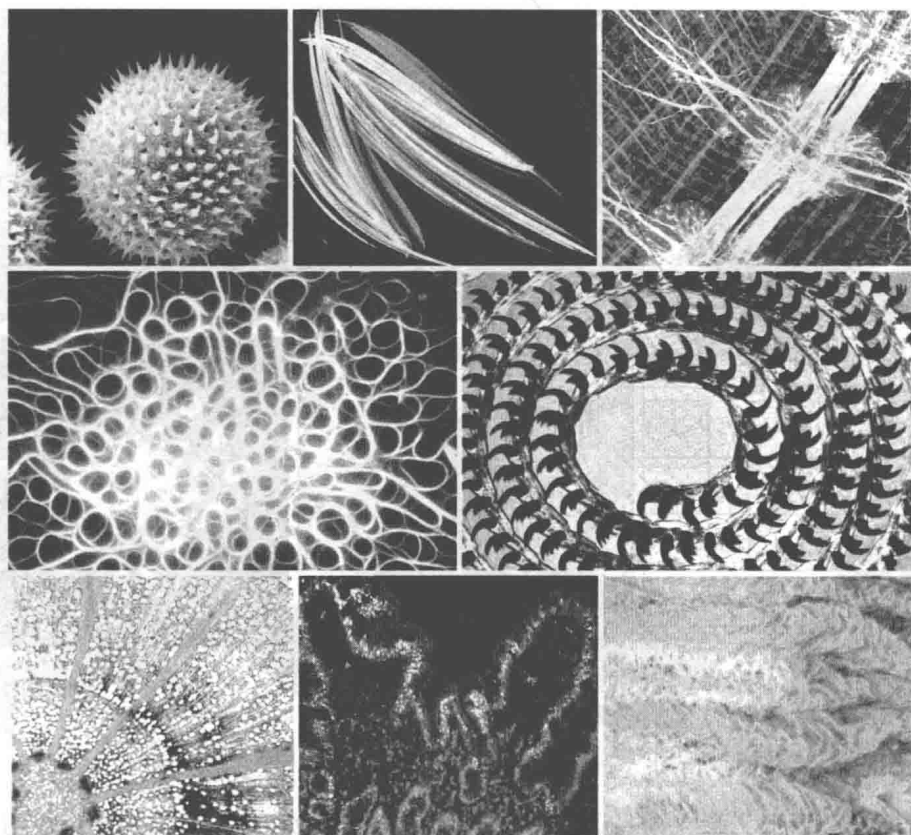
图形的分类有多种,以学科大类为逻辑可以将图形分为自然图形、社会图形和艺术图形。

(一) 自然图形

所谓自然图形,是指人们在自然现象中发现的客观真实存在的图形,这类图形既包括微观世界的物象(图1-1),又包括中观世界的具象图形(图1-2),也包括宏观世界的用于描述客观规律的抽象图形(图1-3),其中包含许多自然数理表征描述和数学分形高光的图形。这类图形有着独特的形态结构和造型规律,具有生命力和可塑性。

(a)

(b)

图 1-1

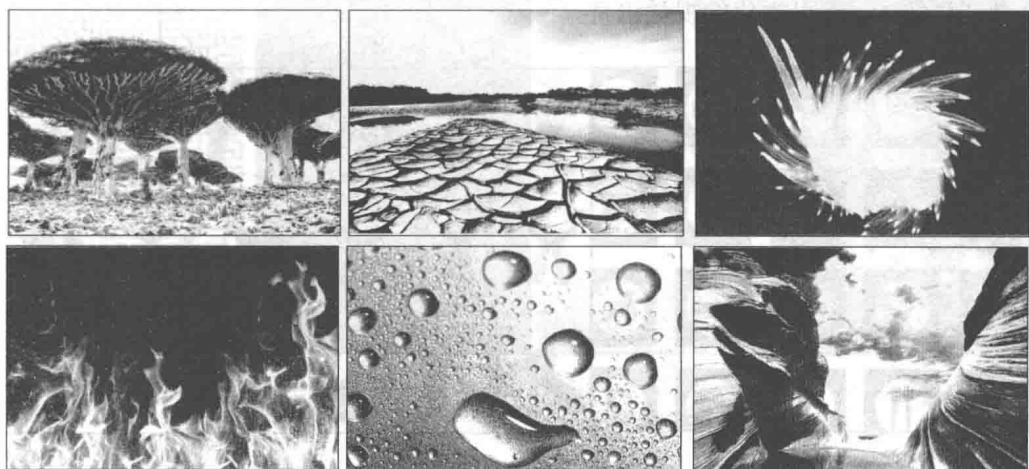

图 1-2

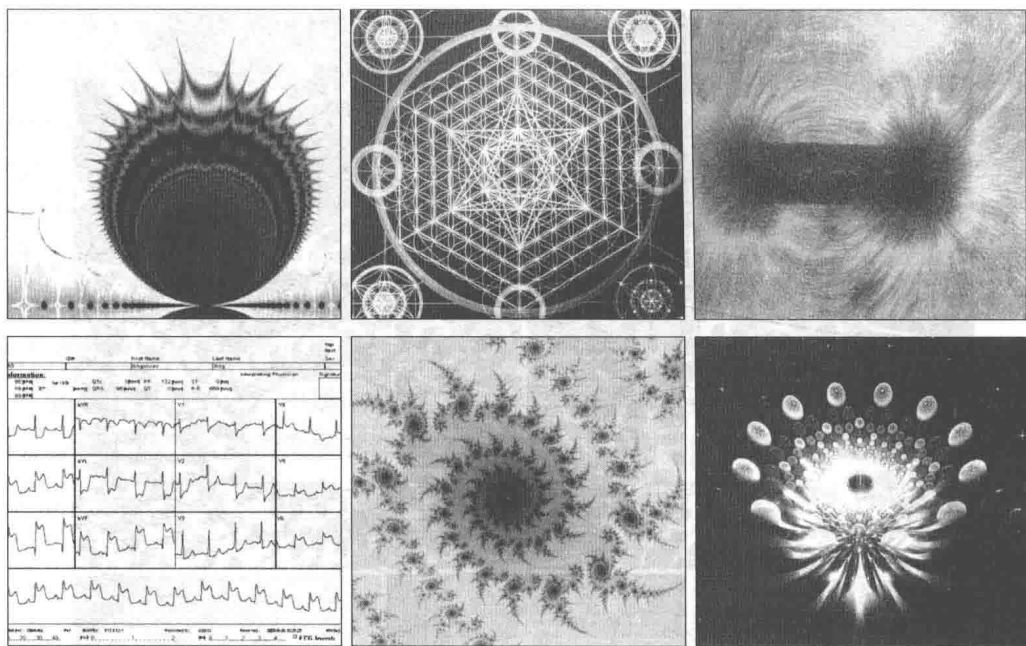

图 1-3

(二) 社会图形

所谓社会图形，是在同一语境中，经过一定的历史积淀，具有约定俗成用于指示、告诫和象征的符号，包括文字。这类图形的特点是所指简洁明确，易于传播复制，共识性大于艺术性，一般性大于独特性，内容大于形式，如公共标识（图 1-4）、手势（图 1-5）等可视化的视觉语言。

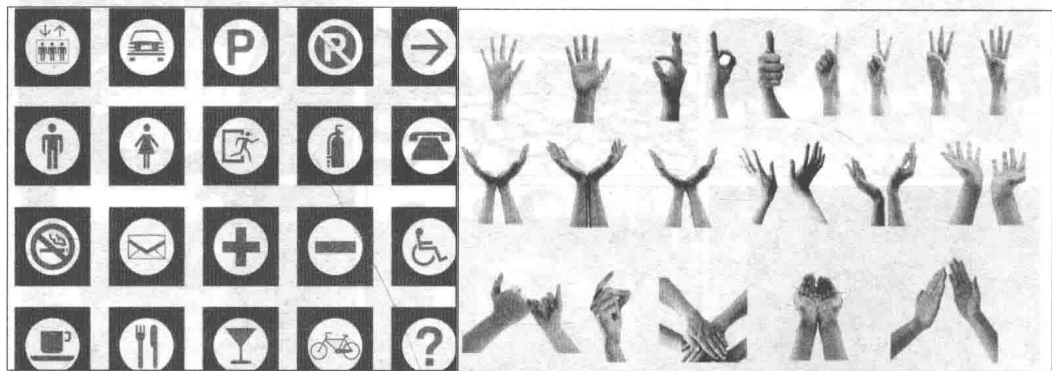

图 1-4

图 1-5

(三) 艺术图形

所谓艺术图形，即人为用于表达个性的所有图形。这类图形的独特性大于一般性，审美性大于应用性，形式大于内容。艺术图形与社会图形的本质区别在于艺术图形具有情感性。艺术图形的艺术性体现在表现手法的艺术性和构成形式的艺术性，如图1-6~图1-8所示，分别为陶泥艺术图形、水墨艺术图形以及由点、线、面构成的艺术图形。

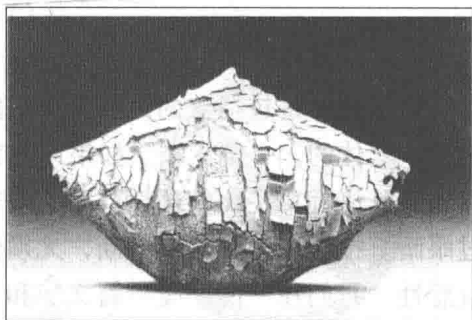

图 1-6

图 1-7

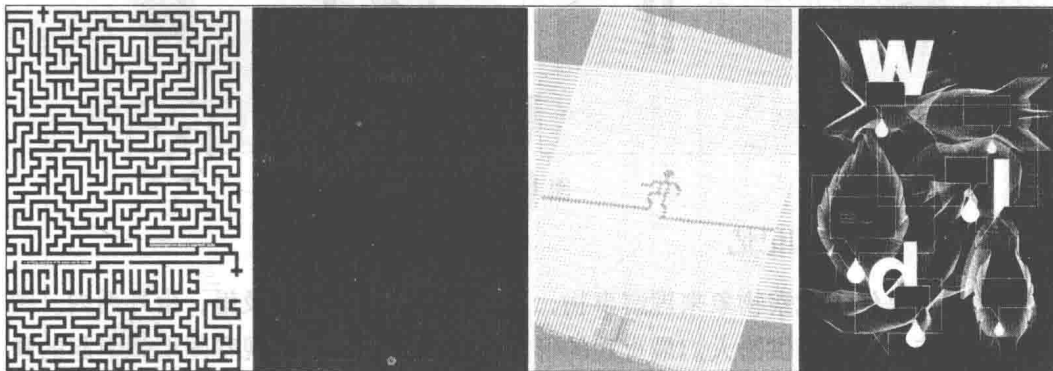

图 1-8

二、图形的特征

(一) 直接明确

语言文字是较抽象的，要配合想象；而图形是明确、具体的，一览无余。如果用语言文字和图形作比较，语言文字比较理性；而图形非常直观，通过眼睛直接进入大脑进行判断，无须分析转换，比较感性。我们在“读”懂一篇文字和“看”懂一幅图形之间的感受过程是明显不同的。可见图形在传播信息中占有直接有力的优势。图 1-9 是一幅宣传反战的海报，看到和平鸽的图形，我们立刻就会想起“战争与和平”的主题，不用过多的说明，这就是图形的魅力。

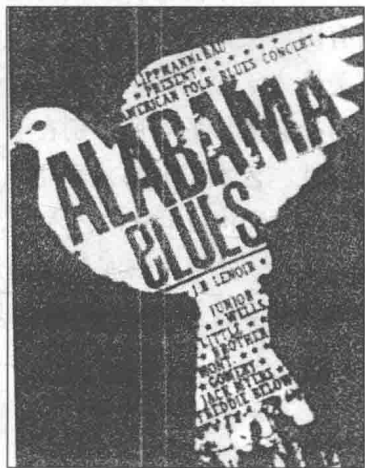

图 1-9

图 1-10 中，设计者抓住了男女的特点，女人的裙子和高跟鞋，男人的西装和烟斗，男女的图形设计使人一目了然，因为穿裙子是女性特点，而相较男性而言，女性显得柔美，而红色更适合女性，所以红色裙子的女性形象相当鲜明，所指信息准确无误。

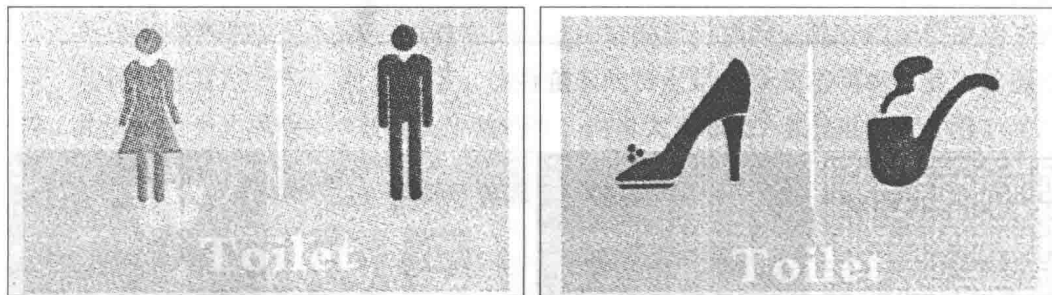

图 1-10

(二) 易识别和记忆

人类总是依赖观察物象来理解事物，从感性到理性，由表及里，由外而内。图形以它独特的优势提供给人们最直观的形象，因此人们从可以观察图形到引起的联想，然后认识深入到事物的本质，既易于理解又方便记忆。图形补充了文字在沟通交流上的不足和缺憾，如果与文字相配合更能起到说明问题的作用。

如图 1-11 所示，酒瓶的外形已经告诉我们，它是纯粮酿造，亲切感油然而生，使人们一下子就记住了这个品牌。

日常生活常见的图标，没有文字解释内容却一目了然，如禁止吸烟、载重、噪音、伤害眼睛、具有腐蚀性、化学物品等（图 1-12）。

图 1-11

图 1-12

（三）准确生动

图形传递信息直接有力，图形可以像一面镜子一样将信息生动、准确地投射出来，可以引起联想，但不用过多的解释，人们会在短时间内，毫不费力地判断接收信息。好的图形创意可准确感人，传达和留下直观的印象，使人回味无穷，有种意犹未尽的感觉。

如图 1-13 所示，招贴中一把斧子和斧子的木把上面长出的小叶让人心痛，不用多言便把砍伐森林的恶果展示出来，洗练而深刻。

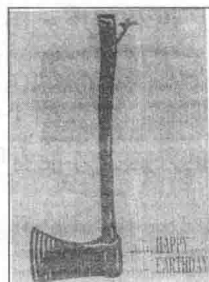

图 1-13

简单明了是现代风格的体现，图形和文字都力求点、线、面的图形化。图中有意，意中带图，图文并茂，生动感人（图 1-14）。

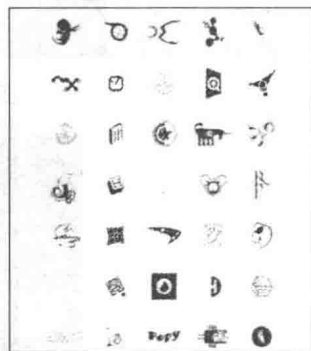
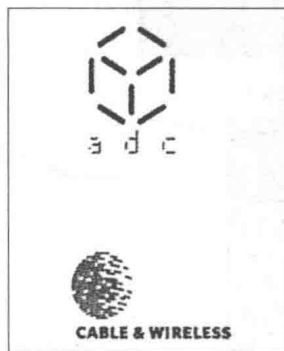

图 1-14

（四）超越语言障碍

语言文字具有民族性、地域性，各民族都有自己独特的语言，这也给不同国家或民族之间的交流带来了困扰，而图形打破了这种局限性，它可以超越国家、民族间的语言障碍将自己的意图用图形表达。当然图形也具有一定的民族性，比如中国的寿桃象征长寿，牡丹象征富贵；西方的十字架象征拯救也象征死亡，炮弹象征战争等，都有着更为深邃的思想和丰富的内涵，但是因为构成图形的视觉元素大都源于人类的生活或生存环境，它们大多是相同的或相似的，所以是能够沟通 and 理解的。

如图 1-15 所示，天鹅与舞鞋的巧妙结合让人们一下子就想起了天鹅湖，还有那些翩翩起舞、轻盈而灵动的小天鹅，这些都是人们美好的记忆。

图形的象征性呈现多元化，这正是设计师在图形创作中孜孜以求的。这种表达效果不仅取决于设计者的技术手段和审美品位，更取决于设计者的生长环境、知识广度和深度。图形散发着设计者思想和智慧的光芒。如图 1-16 所示，图中一个人走下楼梯，且图形的颜色为绿色，意味着这是逃生门，没有任何语言注解意思也很明显；而在图 1-17 中同样为安全出口标识，但是恐怕只有中国人和少数精通汉语的外国人才能看明白。

图 1-15

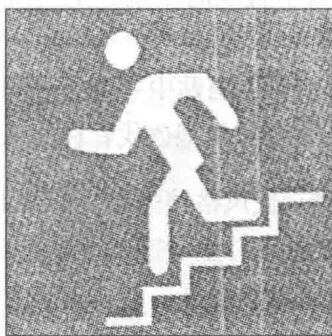

图 1-16

图 1-17

第三节 图形设计的目的与意义

一、图形设计的目的

(一) 能够起到识别作用

识别作用是图形中标志设计的目的，图形标志作为一种特定的符号，是某一事物、人或组织的代号。标志的基本功能是将某一事物、人或组织的特征、精神传递给社会公众，以便社会公众的辨别和认同。

图形标识成为现代文明的重要组成部分，一个品牌代表这个企业的核心思想和经营理念，它的宣传对该企业信誉、生存发展起着重要的作用。图形在企业品牌的创立中起到了至关重要的作用，同时也使企业效益不断提高、企业规模不断扩大。一个企业从创立到发展，应该建立一套符合自身发展的设计理念和企业的精神文化，图形则是企业设计理念和企业文化的一个浓缩，经过不断地宣传与开发，企业品牌会得到广泛的认可。当今著名的商标已成为一种精神的象征，一种地位的标志，一种价值的体现，一种企业形象的展示。

图形是现代信息传播中的特殊文化现象，是一种国际化的视觉语言，是具有说明性的图画形象，其特性不同于摄影、绘画和插图。现代社会是信息化的社会，人们的思想感情和观念完全可以转化成为图形进行交流，因此图形设计的功能愈发重要。图形语言的形象要经过概括、简化、抽象、平面的手法把原本复杂烦琐的事物进行整合，从而达到舍去次要的和多余的，强化主体和部分关系的目的。如图 1-18 所示为反种族主义的标志。

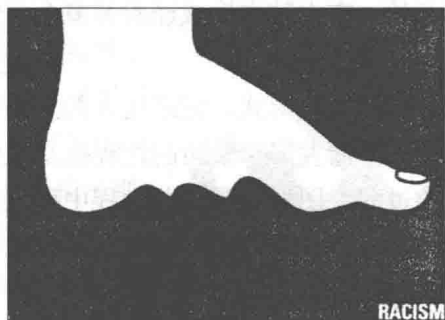

图 1-18

国际间的重大活动、会议标识已经为越来越多的人所重视。每一届世界博览会、奥运会标识的诞生和宣传的发布都为这届会议起到弘扬精神的作用，并成为人类新的文化遗产而载入人类文明的史册。图 1-19 所示为北京奥运会的标志。

图 1-19

充分、准确地传播信息是图形设计的主要功能和首要任务。人类始终在不懈地探求观念与思想感情的视觉传播，正如工业化社会过渡到今天的信息化社会，人们的思想感情和观念完全可以转化成为视觉信息进行交流与传播，因此，图形设计将成为人们思想感情和观念的理想传播方式。早在 1921 年，德国的保罗·克利在“关于图形学习的论文”的教学笔记中就提到图形是人类感情的表达方式。设计的根本是为某项具体问题和目的而创作，因此要考虑信息传达的有效性及准确性，并且要关注受众的理解。这种传达信息的准确性成为设计师的首要目标。

（二）能够帮助人们认知

史前人类对自然的认识首先是对自然界各种形态的认知，当时还没有人工的创造，人们只是对自然界的山、水、云、雨、树和土地等客观形态的感性认识，人的思维活动从认识表象开始，在大脑中形成经验和概念，经过实践经验证实，并以视觉符号的方式加以固定。

图形是人类认识世界的高级形式，它通过人的感知、印象、潜意识形成了对客观形态的概念。人类社会不断发展、繁衍的过程也是人们逐渐适应自然，以及对客观世界不断深入认识的过程，图形就是在此过程中形成和发展的。在保留至今的岩画中，我们看到人类对火的认识，对动物、树木以及对自身外形的认识，这些就是人类认识自然的轨迹。