

Research on graphic
symbols originality

图形图像符号 创意研究

肖丽 著

图形图像符号创意研究

肖丽 著

图书在版编目 (CIP) 数据

图形图像符号创意研究 / 肖丽著. — 长春 : 吉林
美术出版社, 2017. 4

ISBN 978 - 7 - 5575 - 2371 - 8

I. ①图… II. ①肖… III. ①平面设计—研究 IV.
①J511

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017)第095044号

图形图像符号创意研究

Tuxing Tuxiang Fuhao Chuangyi Yanjiu

作 者 肖 丽
责任编辑 于丽梅
装帧设计 肖 丽
开 本 710mm×1000mm 1/16
字 数 100千字
印 张 7.75
印 数 1—1000册
版 次 2018年3月第1版
印 次 2018年3月第1次印刷
出版发行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
网 址 www.jlmspress.com
印 刷 北京虎彩文化传播有限公司

ISBN 978-7-5575-2371-8 定价: 35.00元

前言

在视觉信息的传达方面，图形创意能够对完整图像进行传达，信息可以利用语言进行传达，而图形创意能够通过图形完成传达。为此，对图形而言，它是带有意念性的，融合了信息的传达和图形的符号。在设计视觉传达方面，图形创意的意义在于：对信息进行快速的传递，带有极强的内涵和视觉上的趣味性，让人产生深刻印象，在视觉文化品质方面，它带有新颖性和独特性。信息能够通过图形完成传达过程，在新石器时期，对信息的表达方式就是将图形刻在陶器上，在此时，人类已经懂得了图形所具有的象征性，这标志着人们已经能够开始对理想进行述说，对信息进行图形的表达。在设计图形时，在思维方式方面，它是没有束缚的，在信息的表达方面可以使用任何的独特图形，设计文化也是在持续创新。对图形而言，它包括所有的型、图，并不含有摄影。图形具有的表现力是极为独特的，在构成版面时，它在视觉上所具有的魅力是极为独特的。在构成平面时，作为一种关键的素材，它能使视觉注意力得到极大的提升。

符号学作为一种创造性设计的视野，与设计艺术学科的许多专业领域密切相关，具有跨学科的设计研究特色，设计创新上，例如科技与文化、时尚与传统、全球化与地域化等诸多急需厘清的悖论冲突，也深刻而广泛地影响到产品设计及艺术设计等相关的学科思想、专业概念，特别是设计创新的方法。

因此，我们也从符号学思想出发探索产品设计研究及创新方法，这对于符号学与当代设计的跨学科结合有着重要的意义；另一方面，对于重新认识符号学及其设计思维特征具有一定的价值和意义，有一定的理论突破，在相关领域中处于前沿，对于当代设计也有相当的启迪作用。将符号学应用于产品创新，不仅为理论符号的实践运用做出了进一步的尝试，更为符号学理论与当今具体而复杂的创新实践的结合进行有益的探索。

在写作过程中，一些同行专家、学者的有关著作、论文，扩展了我的视

野，提高了我的专业认识与水平，并吸取了他们的一些研究成果，在此谨致诚挚的谢意。限于作者水平，书中难免有许多不妥之处，恳请同行专家、学者和广大读者惠予批评指正。

目 录

第一章 现代图形创意设计概述.....	1
第一节 图形的起源.....	1
第二节 图形的概念.....	9
第三节 现代图形创意的意义.....	12
第二章 视觉图形的设计要素.....	14
第一节 色的要素.....	14
第二节 现代图形创意设计的基本元素.....	16
第三章 图形创意设计的有效途径.....	20
第一节 “夸张”与“忽略”.....	20
第二节 图形的联想.....	22
第三节 现代图形创意的创新思维过程.....	24
第四节 几何形、有机型的分割与组合.....	27
第四章 图形创意表现形式与手法.....	30
第一节 图形语言.....	30
第二节 图形创意表现形式.....	32
第三节 图形创意表现手法.....	39
第四节 图形创意联想.....	41
第五章 图形创意表现技法.....	44
第一节 工具与材料.....	44
第二节 设计程序.....	47
第三节 图形创意表现.....	49
第六章 图形与符号学.....	50
第一节 符号与符号学.....	50
第二节 图形的符号特征.....	53
第三节 图形设计与符号的关系.....	55
第七章 图形符号在产品中的视觉语言表现.....	58

第一节 产品设计中的抽象符号与具象符号	58
第二节 产品设计中的民俗文化符号	61
第三节 产品设计中的多种媒介的符号	63
第八章 产品设计中图形符号创新方法研究及应用	68
第一节 产品符号学中图形的语构研究	68
第二节 产品符号学中图形的语用研究	75
第三节 产品符号学中图形的语意研究	80
第四节 产品符号学中图形的研究与应用	90
第九章 图形创意的应用	95
第一节 图形创意在广告设计中的应用	95
第二节 图形创意在标志设计中的应用	98
第三节 图形创意在包装设计中的应用	100
第四节 图形创意在书籍装帧设计中的应用	102
第十章 视觉传达设计中的图形符号化表达	104
第一节 符号化图形的视觉冲击力效应	104
第二节 符号化图形的品牌营销效应	107
第三节 符号化图形的品牌延伸力量	108
第四节 符号化图形在视觉传达中的视觉张力	109
第十一章 图形符号的再创造	111
第一节 图形符号的再创造	111
第二节 图形符号的创意思维方式	114

第一章 现代图形创意设计概述

第一节 图形的起源

一、起源

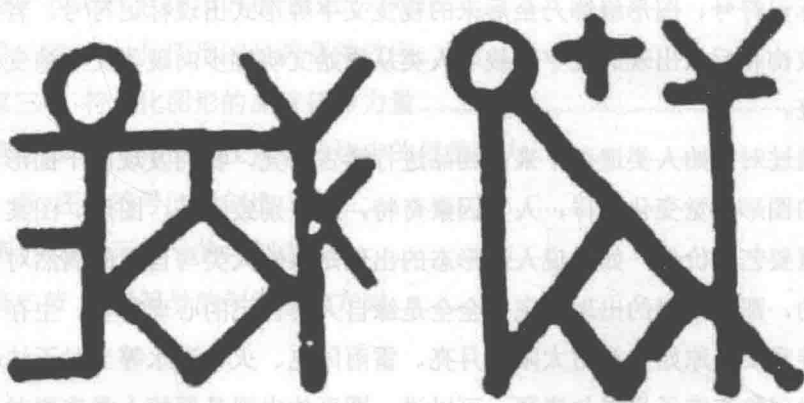
长期以来,地球上大到宏观世界,小到微观世界,其自然形态的形成和变化都是按自然固有的规律运行的,直至人类的出现,这一规律才开始改变,人类为了生存,在适应自然的同时,学会了用自己的眼睛观察自然和审视自然形态,在长期与自然做斗争的过程中,人类尝试着利用自然、改造自然;正是在一次次与自然的碰撞和交流中,人们的创造性思维日趋成熟,设计性的活动屡见不鲜,他们逐步了解到自然世界的发展规律,并将了解到的发展规律用自己的方式记录下来,为今后的发展提供依据。这种记录通常以视觉性的标记符号、图形级饰乃至后来的视觉文字等形式出现标记符号、岩画、图形纹饰和后来出现的文字记载着人类从原始文明逐步向现代文明演变的历史轨迹。

通过对原始人类遗留下来的物品进行考古研究,我们发现以平面形式所表现的图形视觉变化多样,人文因素奇特,造型别致丰满,图形、图案设计具有重要艺术价值,如果说人造形态的出现是原始人类与自然的偶然对话所获得的,那么图形的出现则完完全全是缘自人类自己的心理需要、生存需要和精神需要。原始人类对太阳、月亮、雷雨闪电、火、洪水等当时无法理解的自然现象充满了畏惧与崇拜,可以说,图形的出现是原始人类族群对自然崇拜的结果。原始图形的最基本形式是通过点与线组成规则和不规则符号、几何形和有机形来展现的,有的则是直接用粗线条和各种形状的色块来填实成形,早期最常见的图形表现形式有图腾、符号与标记、岩画、纹饰等,通过这些图形表现形式,人们可以追溯图形的起源。

(一) 图形源于标记符号说

随着原始人类狩猎范围的不断扩大,标记的重要性就凸显出来。第一,

标记可以为出去狩猎的人指明回家的路；第二，标记可以为狩猎者指明方向；第三，标记可以为分组狩猎提供增援和救援信息；第四，标记可以在危险地段和危险区域做警示记号，告诉后人不能进入；

第五，标记可以标明原始人类族群间的领地和狩猎范围氏。族间的标记特点明确，因此，符号与标记带有很强的民族特征。随着社会实践的进一步深入，符号与标记种类不断地丰富，符号与标记的分类及分工开始明确，有的用于标记、有的用于记事。至此，一些特殊的标记和符号在祭祀中得以运用，符号与标记的隐蔽性也进一步加强。只有本氏族的能人才能看懂，笔者推言，氏族间不同的符号与标记应该是最早的文字雏形，知识苦于时间久远，

无法考证。

（二）图形源于岩画说

岩画的原始用意是记录猎物数量，即原始人类族群狩猎所获取的猎物无论多少，都要在自己所居住地方附近的岩石上记录每次打猎的数量，并根据需要分配给族群的每一位。后来，原始人类为了区分猎物的品种及大小，为了纪念在狩猎中最为勇猛的战士，为了记载每一次重大的、残酷的狩猎场面，为了庆祝丰收、祭奠先人、祭祀天地，他们开始让氏族中最能干的人（巫师）根据需要当时的场面摹刻在岩壁上；岩画除了具备记录与纪念的意义之外，其对后人的教育意义不容忽视，后人在敬仰岩画中的先人之余，更多的是学习勇士勇猛的精神、狩猎的各种方法以及祭奠与祭祀的规矩。

远古时期的岩画，是远古先民崇尚自然，记录史事的“精心”之作，它们在经历了世事沧桑和时间的洗礼之后，已成为震惊后世的艺术珍品，岩画是人类唯美想象的奇妙艺术、是人类最为隐秘的文化符号、是人类文化艺术的结晶、是洪荒时期的艺术杰作、是研究人类远古生活与文明进程的标本，奇妙的岩面散落于世界各地，其中最具代表的岩画分别是：

1. 绮丽多姿的大型岩画“撒哈拉沙漠岩画”，岩画中动物形象居多，千姿百态各具特色；

2. 意大利著名的石雕画廊“卡莫妮卡谷地岩画”；

3. 消失了的民族家园“圣佛兰西斯科山脉岩画”；

4. 卓越的洞窟艺术——阿根廷“洛斯马诺斯岩画”；

5. 远古印第安人“涂鸦”创作的“印第安山脉岩画”；

6. 记录相互征战的不同民族生活方式的岩画——利比亚的“塔德拉特阿卡库斯岩画”；

7. 形态细致生动，颜色丰富多彩的岩画“韦泽尔峡谷壁画岩洞”；

8. 我国已发现的岩画中分布最为广泛的岩画“阴山岩画”；

9. 最早的人类灿烂文明“古埃及岩画”；

10. 中国古代游牧民族文化的遗存“新疆岩画群”等

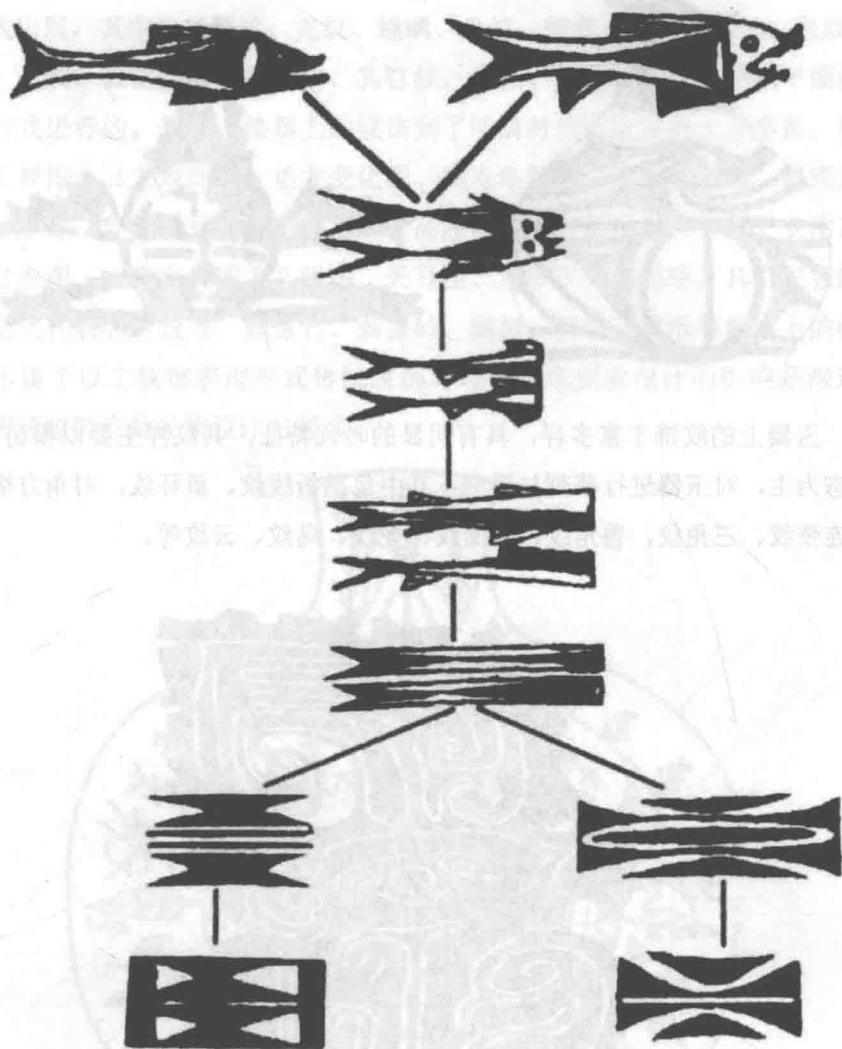

岩画

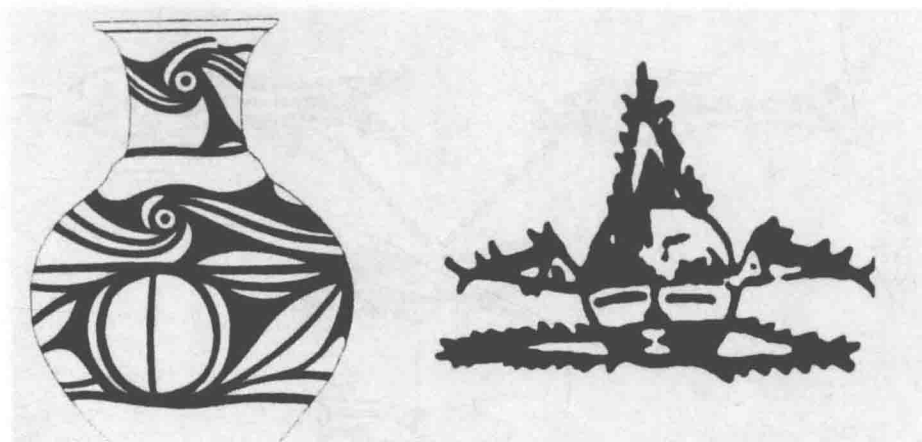
（三）图形源于图案纹饰说

在打制石器和磨制玉器、制作陶器、浇制青铜器的过程中，古代先民都要在所制造的器物上铭刻纹饰和浇注铭文。

纹饰是装饰在包括陶瓷器、青铜器、漆器、玉器、金银器、画像石、画像砖、雕刻、刺绣、剪纸等器物及载体上面的图形、图案、符号、记号，有的平面，有的半立体，纹饰的发展特点主要集中体现往陶器、玉器、青铜器以及后来发展最为鼎盛的瓷器上，值得一提的是我国历代纹饰形式多样，生动传神，具有浓郁的民族传统特色及工艺装饰效果，纹饰图案设计的研究对传统艺以及现代图形创意设计与创作具有很高的参考价值。

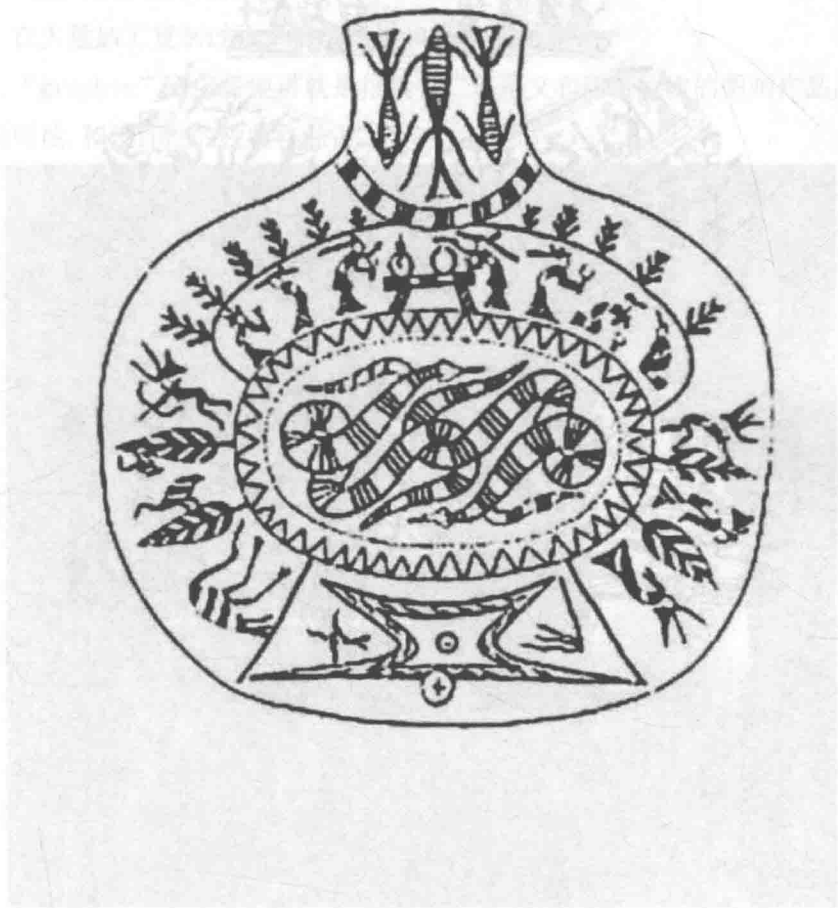
陶器上的纹饰分为两大类：一是仿生性的人和动植物纹样。主要是鱼纹和蛙纹等有机形纹样。二是以直线、三角形的边之间平行排列为为主的几何形纹样。

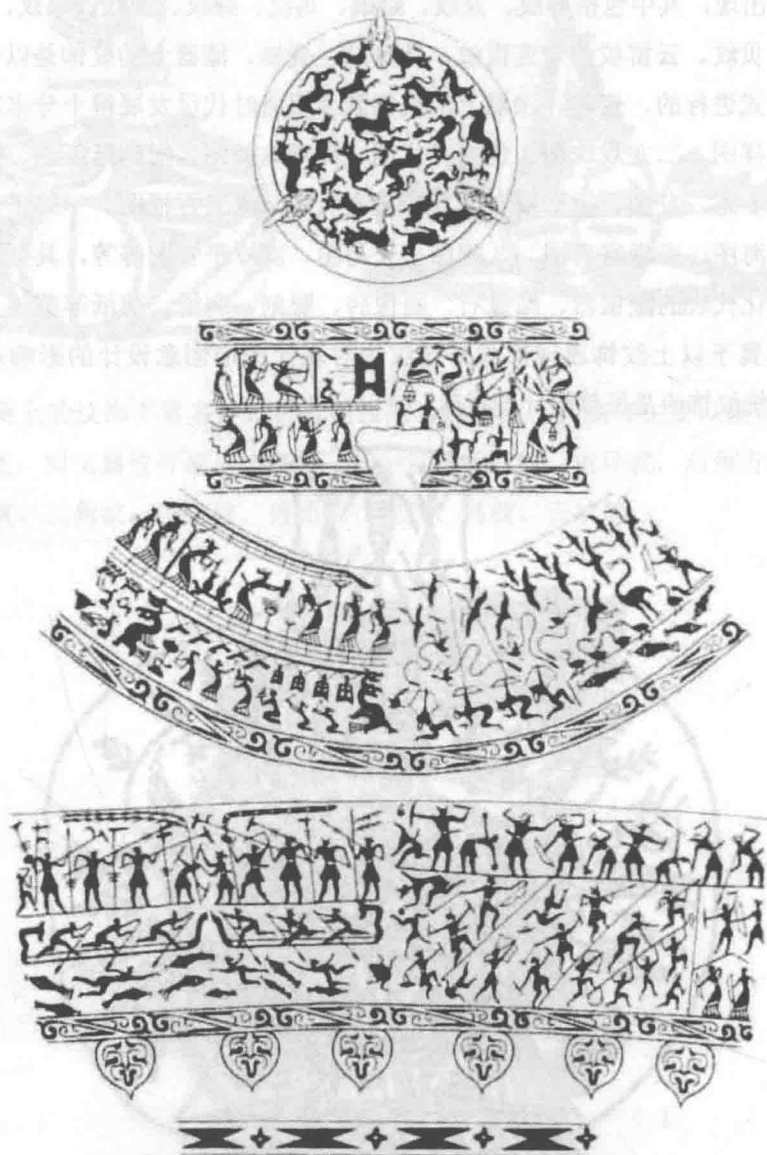

玉器上的纹饰丰富多样，具有明显的时代特征，其纹样主要以模仿自然形态为主，对玉器进行摹刻与雕刻。其中包括折线纹、重环纹，对角方格纹、双连弦纹、三角纹，兽角纹、兽面纹、龙纹、鸟纹、云纹等。

青铜器上的纹饰以动物纹饰装饰较多，兼带一些几何纹，以较明显的浮雕形式出现，其中包括夔纹、龙纹、蟠螭、鸟纹、蝉纹、蚕纹、象纹、鱼纹、龟纹、贝纹、云雷纹、勾连雷纹、乳钉纹，瓷器、漆器上的纹饰是以平面描绘的方式进行的，瓷器、漆器上的纹饰到了明清时代已发展得十分丰富，如龙凤呈祥图、二龙戏珠图、鱼龙变化图、鹤寿龟龄图、松鹤延年图、鹤鹿同春图、岁寒二友图、福寿双全图、三星高照图、流云百福图、一路平安图、八仙过海图、玉堂富贵图。八骏图、天马图、岁岁平安图等等，具有很强的民族文化代表的金银器、画像石、画像砖、雕刻、刺绣、剪纸等载体上的纹饰基本属于以上纹饰表现形式传统纹饰对现代图形创意设计的影响是深远的，传统纹饰应是民族设计的灵魂。

第二节 图形的概念

一、什么是图形

图形是一种视觉语言，在视觉研究领域已存在了很长一段历史，图形创意设计在现代艺术设计中和艺术设计领域与其他概念一样得到了广泛运用，图形英文为“graphic”。源于希腊文“graphikos”，其词意为：

由绘、写、刻、印等不同艺术手段产生的图画、标记和符号；

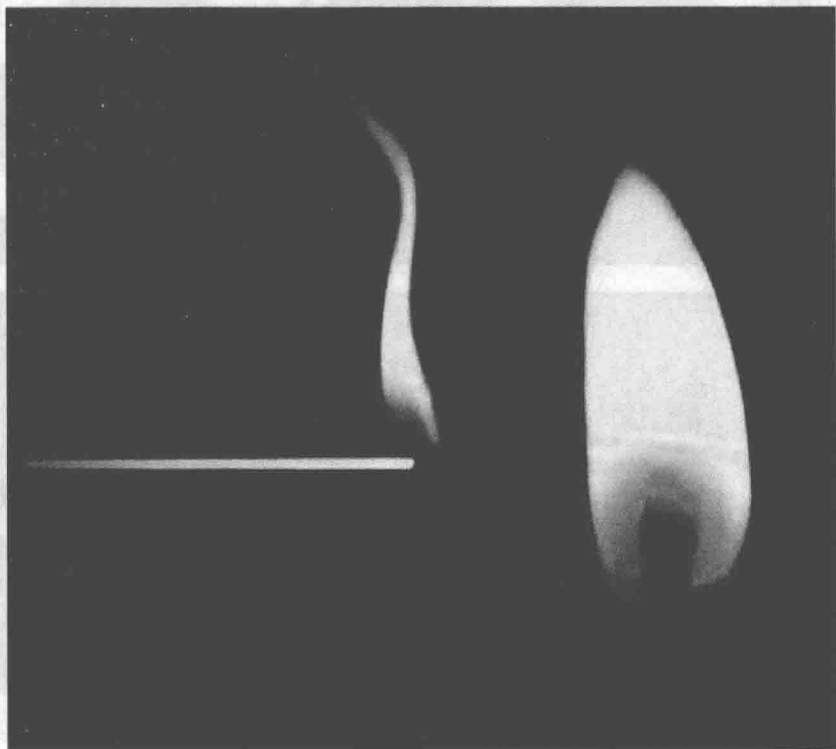
视觉形式具有说明性的图画形象；

视觉形式与文字有很大的区别；

视觉形式具有传播信息的功能；

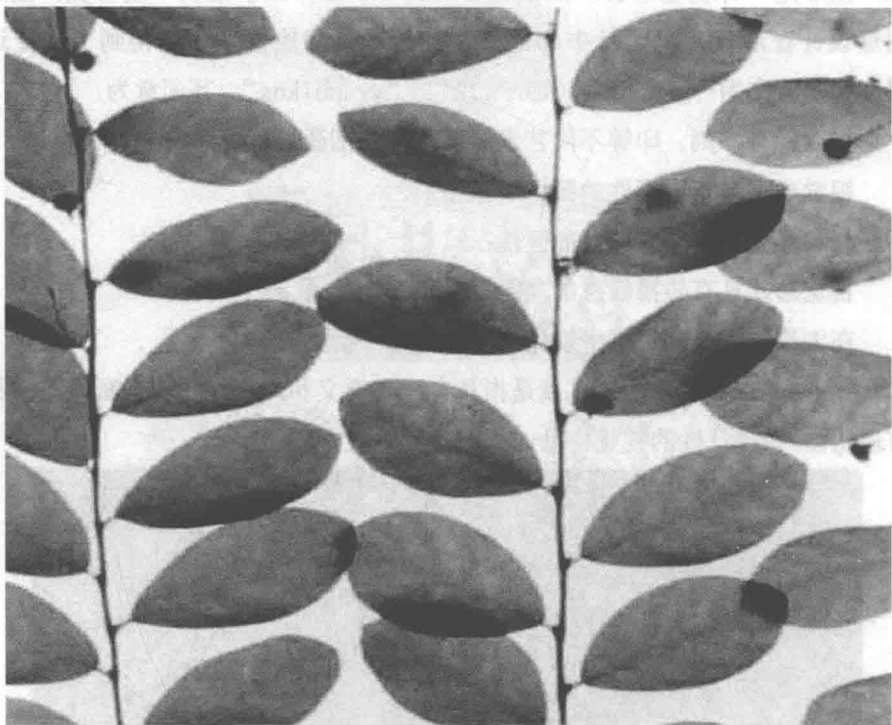
在大量加工复制过程中视觉形式和信息不会丢失。

“graphic”通俗备地讲就是指具有广告意义和广告性质的图画作品，具有说明性、和设计性的视觉作品：

图形创意是用艺术的幽默、艺术的夸张和艺术的忽略等手段来强化设计作品的视觉冲击力，以此吸引观众的视觉注意，达到传递信息的目的。简而言之，图形设计艺术就是信息传播的艺术。

二、图形的基本特征

图形的图像通常表现为几何形、有机形、偶然形和文字等。图形可以从