

gaodeng yuanyao sheji zhuanke fudao jiaocai

高等院校设计专业辅导教材

图形设计

T U X I N G S H E J I

龚旭萍 编著

作 者：龚旭萍

责任编辑：水 明

责任校对：黄 静

装帧设计：水 明

李振鹏

责任印制：陈柏荣

第一章 图形设计的概念	3
第一节 图形设计的起源与发展	3
第二节 图形的定义	7
第三节 图形的存在与表达	7
第二章 形与图形心理	9
第一节 形的基本理解	9
第二节 形的基本划分	9
第三章 图形创意的开始——联想	19
第一节 形象联想	19
第二节 意象联想	20
第三节 创意联想的课题训练	23
第四章 图形设计的方法	29
第一节 影像图形	29
第二节 正负图形	31
第三节 共生图形	32
第四节 双关图形	33
第五节 矛盾图形	34
第六节 减缺图形	35
第七节 同构图形	36
第八节 文字图形	38
第九节 异变图形	40
第五章 图形设计的创意	41
第一节 单形元素的视觉想像	41
第二节 特定元素的视觉想像	44
第三节 同元素表达不同主题	51
第四节 同一主题考虑不同图形	52
第六章 优秀作品欣赏	53

高等院校设计专业学生辅导教材

图形设计

● 龚旭萍 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

图形设计/龚旭萍编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.1

高等院校设计专业辅导教材

ISBN 7-5340-2089-1

I.图... II.龚... III.构图(美术)—造型设计—高等学校—教材 IV.J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第152110号

作 者 龚旭萍
责任编辑 水 明
责任校对 黄 静
装帧设计 水 明 李振鹏
作品提供 王玲佳 何震春 徐 莉 翁美玲
刘 珺 王小燕 王 毅 钟静娴
诸索泉 秦晓燕 杨明辉

图形设计

——高等院校设计专业辅导教材

出 版: 浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路347号)

经 销: 全国各地新华书店

网 址: <http://mss.zjcb.com>

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 4

印 数: 0,001—3,120

版 次: 2006年1月第1版·第1次印刷

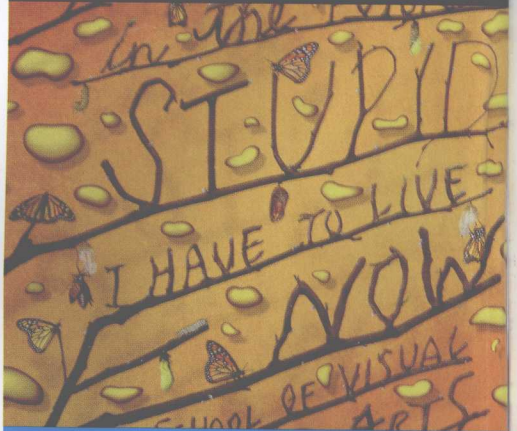
书 号: ISBN 7-5340-2089-1/J·1717

定 价: 19.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

图形设计

TUXINGSHEJI

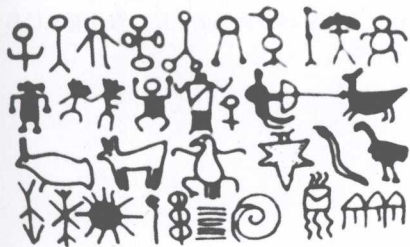
第一章 图形设计的概念

第一节 图形设计的起源与发展

图形的发展与人类历史的发展息息相关。早在原始社会,人类就开始以图画为手段,记录自己的思想、活动、情感,并进行沟通和交流。这种图画的方式,除了其本身的美感以外,它更多的功能是表情达意,作为一种沟通交流的媒介,这就是原始图形的最初含义。

最早用图形表达意思的,有法国南部的洞穴艺术,还有埃及和中国的象形文字。那时的人们为了传递生产劳动和社会活动中的信息,设计了许多图画标识,用视觉符号的方式加以表达,并进行改良简化、互相统一,使之日趋完美。美洲印第安人的岩洞壁画就非常明显地具有原始符号图形化的这一特征。

随着社会的进一步发展,文字的出现使信息可以跨越时间、空间进行广泛而准确地传播,使人类的文明得以传承和发展。大约在公元前3000年,两河流域的苏美尔人就创造了“楔形文字”,这基本属于象形文字。我国的早期文字大部分属于象形文字,而早在新石器时代的一些陶器上,也曾出现过一些类似文字的图形,如:日、月、水、雨、木等。随后,单纯的象形文字逐渐不能满足人类日益发展的物质文化的发展需求,为表现更广泛、更抽象的含义,人们用其他手法来创造更多内容的文字,形成了自己独立的文化体系。

美洲印第安人的岩洞壁画上的图形符号

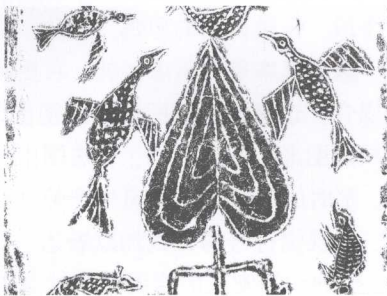
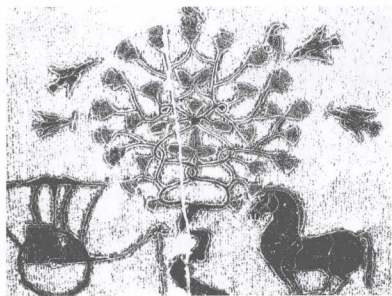
甲骨文上的象形文字

广西南丹白裤瑶族女子服饰上的蜡染花

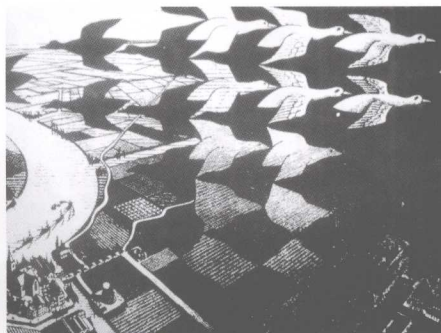
字体在瑶族服饰图形中的应用

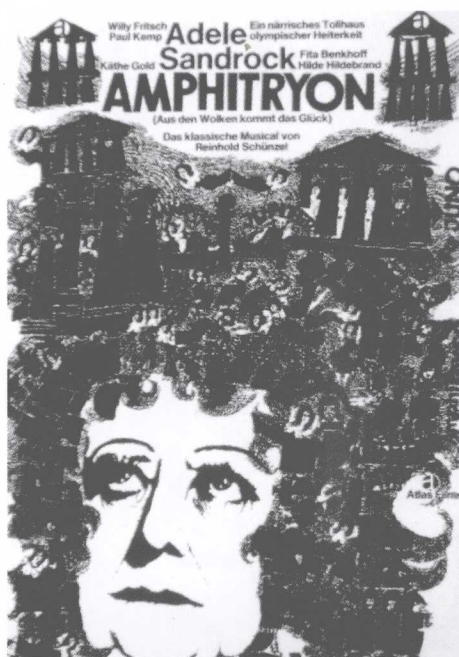
汉代画像石上的图形

水 埃舍尔 (荷兰)

昼与夜 埃舍尔 (荷兰)

音乐戏剧招贴 冈特·兰堡 (德国)

冈特·兰堡在 24 岁时画的招贴, 今天看来仍具有非凡的魅力。

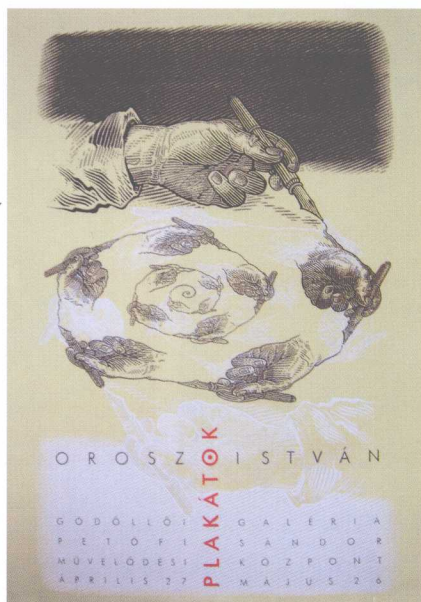
和平的面容 毕加索 (法国)

而图形的发展也随着文化体系的形成更为深入, 各种标识、标记、符号、图样的产生, 丰富了图形的内容。在我国民间, 还出现了多种多样、形式丰富的吉祥图形, 如: 双喜、连 (莲) 年有余 (鱼)、寿字图等。印刷术和造纸术的发明给图形带来了广阔的天地, 使它真正具有表述和传播信息的功能。

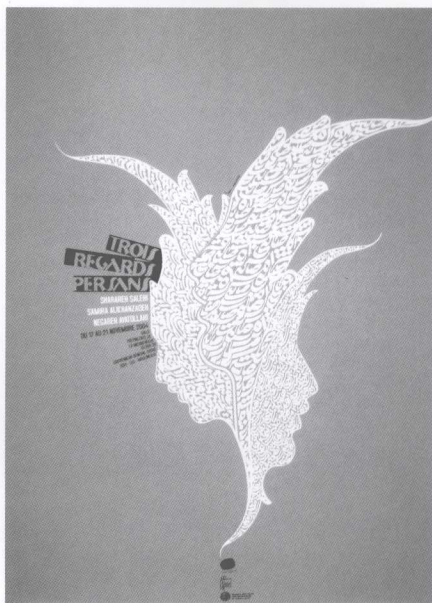
19 世纪末 20 世纪初, 现代立体派绘画大师毕加索创作的许多图形, 将视觉的信息表现得淋漓尽致, 而与其同时代的荷兰著名版画家埃舍尔更是对图形的表达进行深刻探索, 使一些语言很难表达的思想得以再现, 如他的《天与水》、《昼与夜》、《上升与下降》等, 对形态虚实的共存互换、平面和立体的空间转化、变形和写实的交错语言等现象进行了创造, 扩展了视觉艺术的表现空间, 表现出埃舍尔特有的视像思维的才能。

图形以其独特的想像力、创造力以及超现实的自由创造力,在版面设计中展现着独特的视觉魅力。20世纪中期,世界各国涌现出许多优秀的图形设计师,如日本的福田繁雄、德国的冈特·兰堡、美国的西摩·切瓦斯特等,他们的图形作品充满了智慧,促进了视觉语言的多元发展。

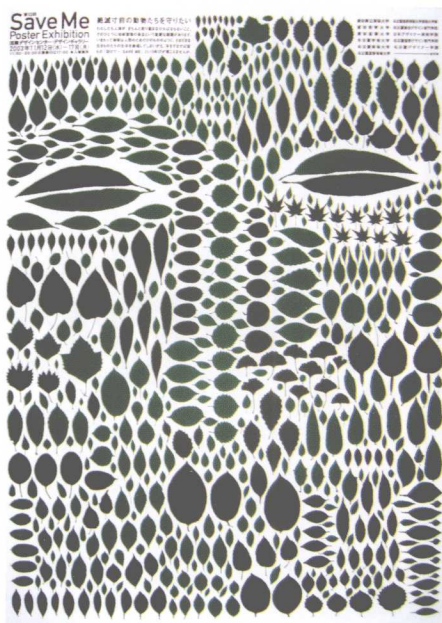
我国图形设计的发展主要在20世纪90年代之后,中国各地艺术院校和设计界纷纷出现了许多优秀的设计大师,如林家阳、石汉瑞、靳埭强、陈幼坚、李永铨等,开始了图形设计的新篇章。林家阳先生率先在无锡轻工学院开始了系统的图形教育,随后,中国各地设计学院也纷纷加强图形设计的教育改革。近几年,更多的设计人员认识到了图形的重要性,中国平面设计正逐渐接近世界水平。

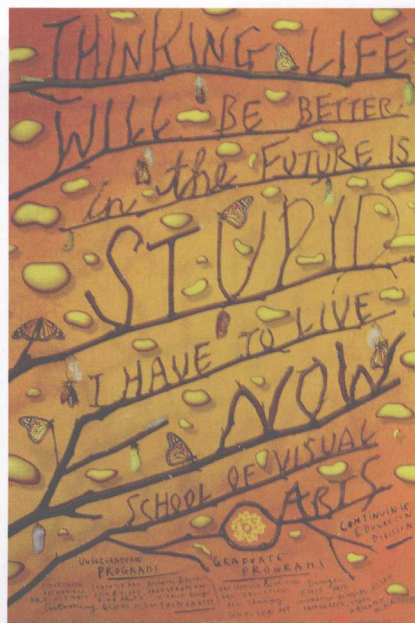
文化招贴 伊斯特文·奥若兹(匈牙利)

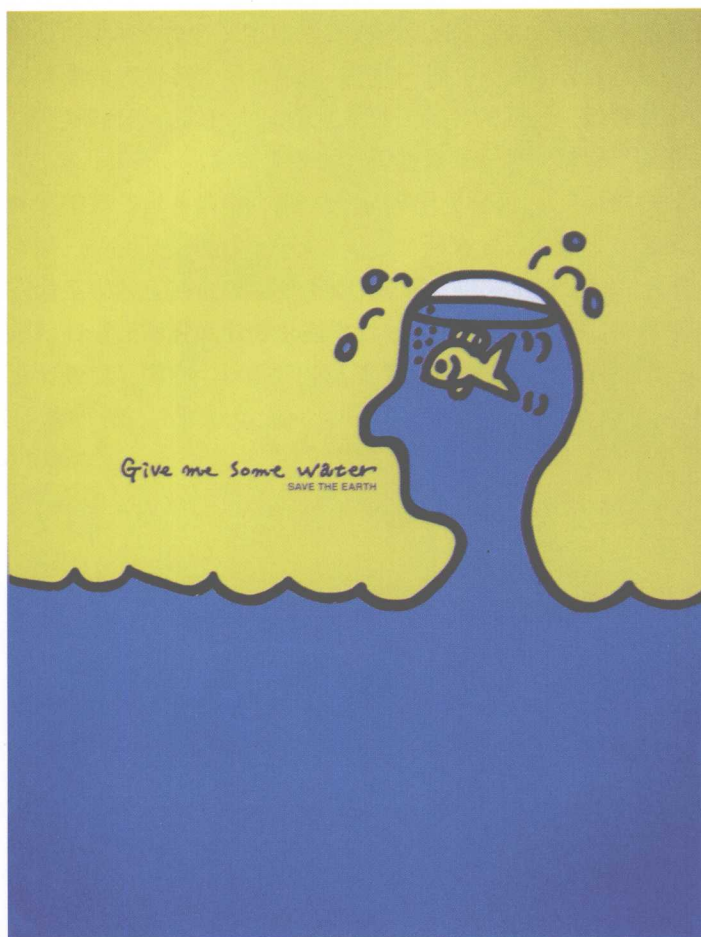
巴黎女艺术家视觉展 梅蒂·斯迪(伊朗)

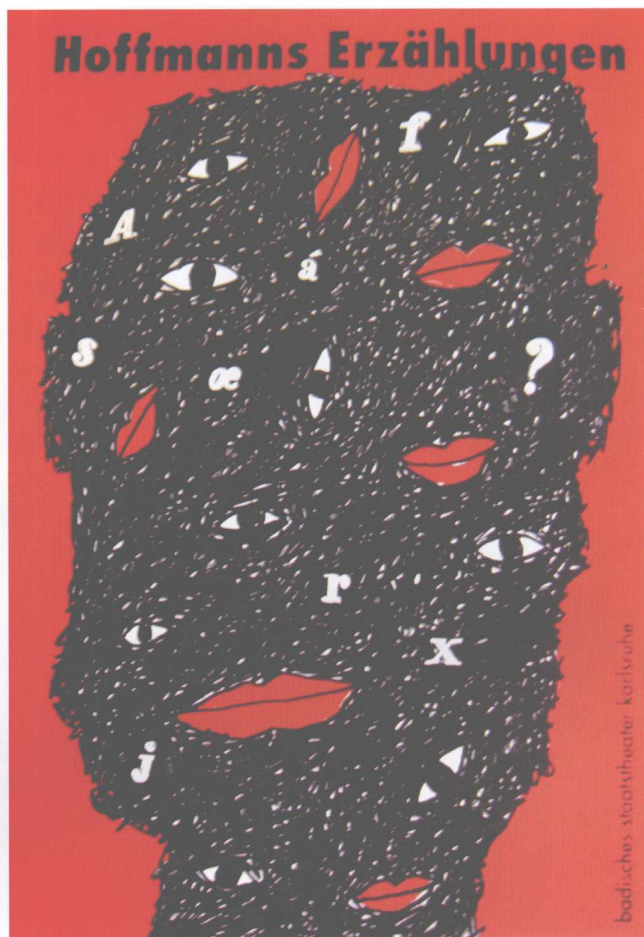
2003——挽救我 新家春二(日本)

纽约视觉艺术学校海报 斯蒂芬·施德明(奥地利)

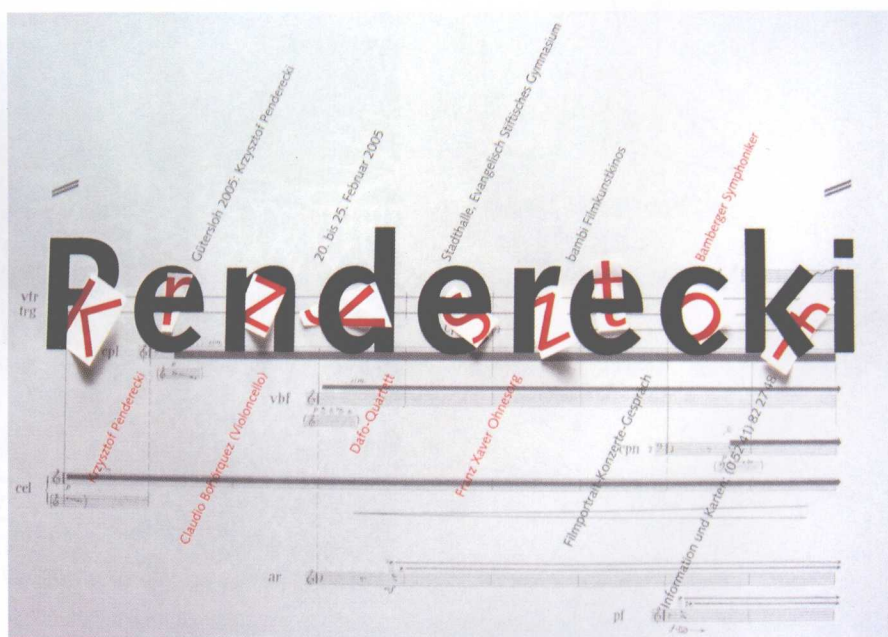
给我点水 秋山孝（日本）
设计师用简洁而又幽默的图形，表达了人与水的关系。

文化招贴 冈特·兰堡（德国）

褐色的脏物必须去掉 霍格·马蒂斯（德国）

音乐会海报 霍格·马蒂斯（德国）

第二节 图形的定义

图形是指由绘、写、刻、印等手段产生的图画记号,是说明性的图画形象。它有别于词语、文字、语言的视觉形式,是传播信息的视觉形式。图形存在的价值就是传达信息,图形之所以区别于标记、标志与图案,是因为它既不是一种单纯的标识、记录,也不是单纯的符号,更不是单一以审美为目的的一种装饰,而是在特定思想意识支配下的对某一个或多个元素组合的一种蓄意刻画和表达形式。它有时是美学意义上的升华,有时甚至是富有深刻寓意的哲理。

因此,图形首先是作为一种交流信息的媒介而存在,它与我们常说的美术作品、图案作品有很大的区别。美术作品主要为了创造美,反映社会和生活,它通过描绘来展示画家对生活的理解、对社会的看法,有时也是作者自我情感的流露。图案作品则偏重于形式美,即对造型物、建筑等方面的结构、色彩、纹样进行装饰美化,并受工艺条件所制约。而图形则有很强的功能性、媒介性,它具有一定的信息量,目的在于传播某种概念、思想或观念。当然,图形的视觉美也非常重要,它通过优美的造型、艺术的构图来吸引人们的视线,并接受图形所要传达的信息。图形的视觉美是为更好地传达图形形象而服务。

第三节 图形的存在与表达

在日常生活中,我们习惯于用语言文字来表达情感、传达信息。但事实上,我们头脑中60%以上的信息是通过视觉获得的,因此,图形的存在具有它独特的价值。开发图形的表达能力,掌握图形创意的方法,对整个社会的发展完善、信息交流、观念沟通都具有深刻的意义。

语言文字的表达是抽象的和线性的,它传递信息是通过视觉和听觉,再传到大脑进行分析转换为形象进行判断和想像,比较理性。而图形的表达则非常直观,通过视觉直接进入大脑进行判断,比较感性。

图形传递信息直接有力,属于形象传播,它可将信息准确、生动地投射出来。优秀的图形设计意义明确、意味深长,使意念表达得充分、形象、有深度。如人们看到禁止符号,就会条件反射般地停下来,那是因为简洁有力、表意准确的视觉形象符号已深入人心,比任何文字都来得直接。

图形在高度发达的信息社会中有着重要的作用。人们每天要面对大量的信息,图形设计对我们传达和接受信息起到了媒介的作用,并显示着巨大的功效。

图形是具有世界性的,它可以超越国家、民族间的语言障碍进行广泛的交流传播,这是因为图形的视觉元素来源于人类生活或生存环境,它们是相同或相似的。但图形有时也具有一定的民族性,如文字图形、民间图形等。

图形设计的核心,在于它是否对相应的信息进行准确、简洁的表达,传递信息是它根本的功能。因此,优秀的图形设计应具有这样几个特点:一、准确传达信息。二、具有强有力的视觉冲击力。三、表现独特,富有个性。四、艺术性很强。

戏剧招贴 冈特·兰堡（德国）

日本的男士服装 皮埃尔·门德尔（德国）
日本的和服与日本的国旗协调地同构为一体。

难民 莱克斯·德文斯基（德国）
简洁生动的形象，将主题生动地展现出来。

音乐招贴 尼古拉斯（瑞士）
画面捕捉了一个瞬间的场景，图形极其生动。

第二章 形与图形心理

第一节 形的基本理解

图形的开拓研究,应该说源于格式塔心理学的开创与研究。形的心理学在1912年起源于德国的心理学派。当时的心理学家依据现代物理科学的新颖概念,从整体概念出发,形成格式塔心理学派体系。

德文中 *gestalt* 一词的意译为“形”、“形态”、“形状”,它源于动词“*gestalten*”,意为“构成”、“形成”的方式和内在因素。在格式塔学说中,其含义乃是对任何一种被分离的整体图形而言。斯波尔曼称其为“形的心理学”,指空间结构;铁钦则称之为“完形主义”。它的重点在于研究完整的感受。人对任何物体的印象总是一个整体感觉,例如音乐的旋律,是氛围和情感的统一体。对人的印象也是一种整体感觉,而决非局部,例如:平和、亲切、高贵、平庸、软弱、冷漠;体现为形就是一种放松或紧绷,或其他构成的表现力的模式。这种模式具有广泛的价值和借鉴意义,它也是格式塔心理学的研究要点。

我们注意到,图形整体的创意特征是创造新意象,而不是简单的各部分元素的总和。例如:元素合成整体时,物质的特征不是简单的元素、原子特征相加,而是取决于化合过程中元素、原子间的组合关系。在该元素的特性基础上,又增加了原子间关系所表现出的特性,所以整体大于或多于各部分之和。

第二节 形的基本划分

从设计形式上来说,人们对形的理解广义上有以下几种划分:

1. 有限形与无限形

空气无限无形,但在太空中看也是有形的。宇宙空间是最终的无限形。

2. 基本形与派生形

宇宙中的一切自然物,都是一种基本形,但很多基本形为适合某种意义,经过加工改变,成为一种新的形象,这种新的图形,被称为派生形。

3. 定形与不定形

方形、圆形、三角形等为定形,其他不规则的形为不定形。不定形其实是一种更广泛意义上的形,例如水无定形,因器而别,因流而别。因此在艺术与设计,对水的塑造有最大的发挥空间,可以拓宽形象思维的空间与创造力。

不定形的形式很多,例如运动的过程、舞蹈的空间、戏剧表演中的水袖等。

4. 原生形与再生形

也可以称为正形与负形。正形与负形的研究在图形设计中是一个主要的实验,在平面设计和广告设计中也有体现,它需要设计者用新的视角以及敏

锐的观察力和想像力,对形作新的突破和发现。

5. 静止形与运动形

运动和静止是相对的,一切的形均在运动和变化中。我们对形的整体感觉与记忆往往是静止的、定格的,是心理感觉的定格。在绘画和设计中,这种静止和定格的图形,不可缺少的是仍然要从图像上表达它生命和运动的本质性。只有这样创造的图形才是具有生命力的作品。

6. 平面形与空间形

在现代视觉研究中,如何在平面上表现三维空间,是一个需要思考的问题。埃舍尔作了长期的错觉空间研究并通过作品表现出来,是十分有意味和价值的。首先,他的作品表现出平面中的三维空间,使人从僵化的思维中解放出来,使魔幻般的错觉成为可能,而这些都是通过对图形的塑造来表现的。

7. 单一形与复合形

人类不满足于单一的形式,总是追求丰富、复杂、变幻的形式,于是产生越来越多的复合形。当人们厌倦了复合形,又开始返璞归真,于是产生“简单就是美”的美学观念,追求单纯、简单、纯正的单一形。无论是追求单纯、简单、纯真的形,还是追求丰富、复杂、变幻的形,其形式上最终的目的都是在创造一个具有创意的图形。

8. 显形与隐形

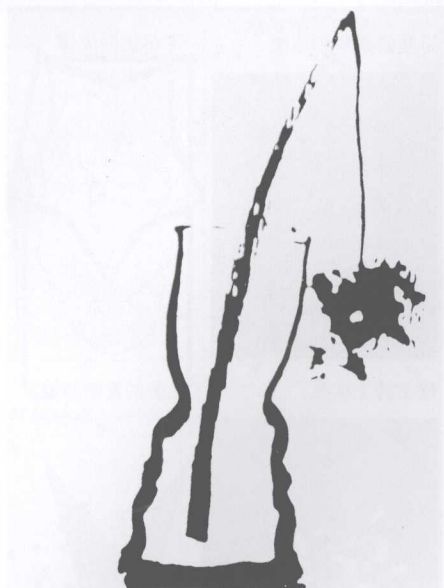
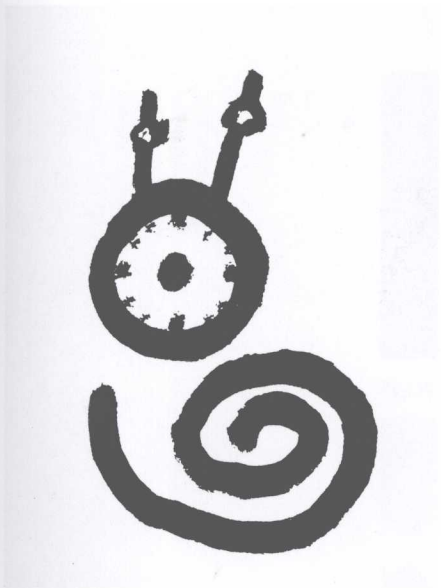
显形是可见的形,隐形是不可见或不可辨的形,是心理的形、印象的形、可以想像的形。抽象的形与具象的形两者之间可以不断转化。抽象的形比具象的形有更大的、更广泛的想像空间,因此也导致想像往往超越现实,它给图形设计带来了更高的境界和无穷的创意。

9. 意识形与无意识形

意识形与无意识形的区分,是对形的高层次归纳,包涵了抽象与具象,涉及了宏观形与微观形,是对人感觉的一种理解,即“存在即被感知”。无论何种形态,形都是由物质构成的,或是有条件元素构成的(点、线、面及心理要素),并被赋予一定的内涵。

形的组合,就像音乐中的不同音符,它可以产生不同的音调。形的组合产生了形式,带来了视觉感受,带来了情感模式,是有节奏的,但又不缺乏平衡和运动感。

图形的创意与形式和心理学有着直接的联系。人们在重视事物形式的同时,更重视人的心理特征。格式塔心理学提出“图形论”,即艺术形式的外在表现样式与某种人类情感生活包含的样式达到同构对应时,事物与艺术形式就具备了人类情感的特性,图形的外在形式与内在特性也就能有机地结合在一起。

麦瑟罗·华兹莱文斯基简洁而幽默的插图作品充分展现了图形的魅力。

课题名称：图形心理训练

课题内容：对点、线、面图形的位置进行不同组合，产生不同的图形心理。

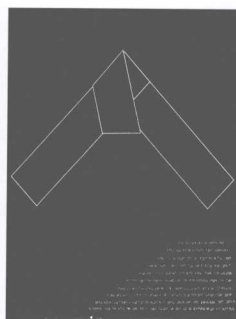
教学方式：以点、线、面形式进行组合（电脑制作）。

教学要求：同元素不同组合，产生不同的图形心理。

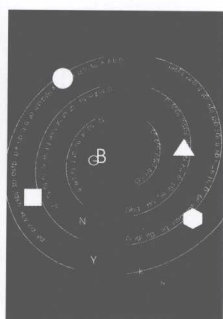
训练目的：通过不同图形元素的组合，了解图形在整个空间的布局，会产生不同的图形心理。

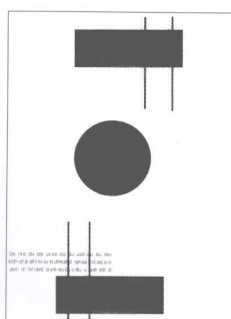
线体的动感

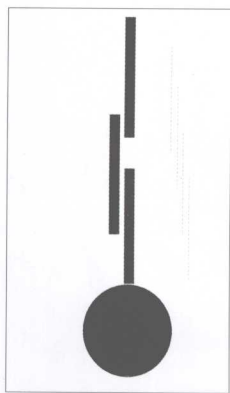
上升的方向

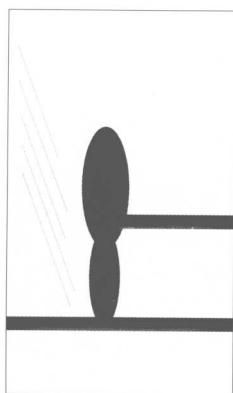
流动的线体

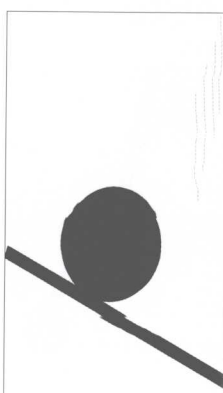
块面的稳定

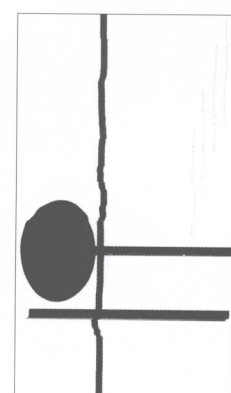
下坠的路程和速度

下垂后的支撑

下滑的方向和动感

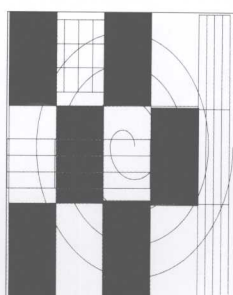
紧缩后的依靠

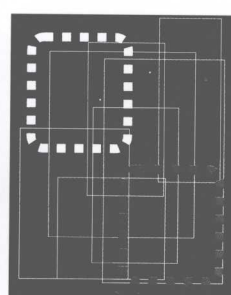
线条的主次性

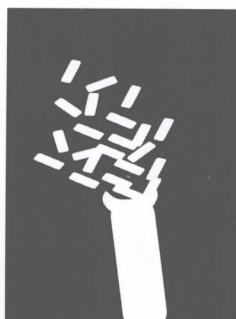
线条的复杂与混乱

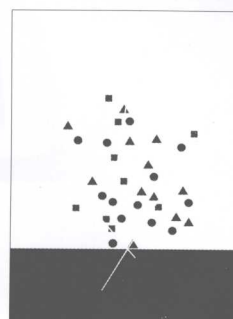
呆板中灵活的线条

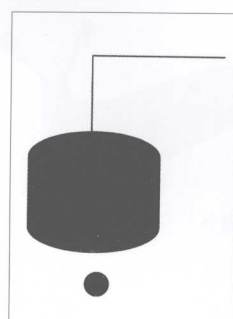
严谨的线条中体现明朗主题

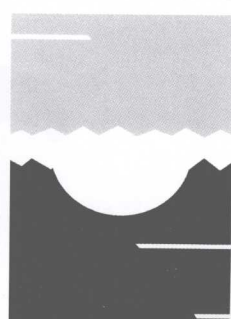
点形成的松动感

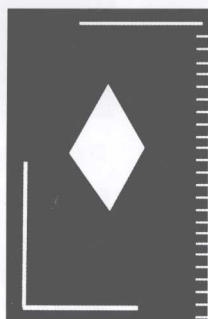
从刻板中解放出来的跳跃

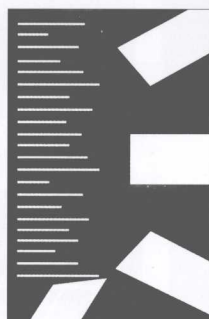
沉重压力下的危险感

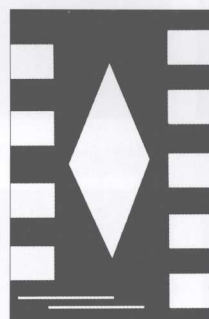
由黑、灰形成的清爽和明朗

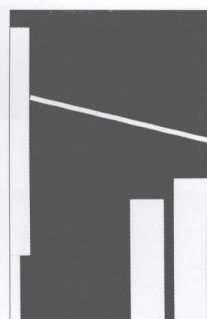
方形延伸使线条有收缩感

留白使图形有突出感

两边向中间挤压后的收缩感

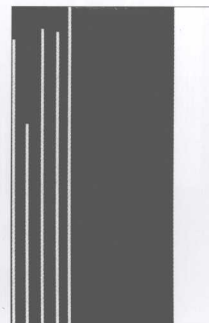
设置横线后的压抑感

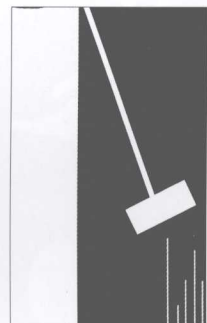
横线的微弱支撑仍然起平衡作用

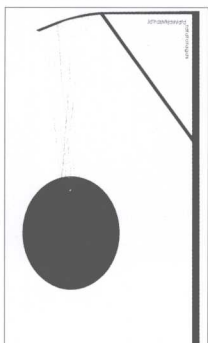
斜线使方形不稳定

曲线形成阻碍性的挤压

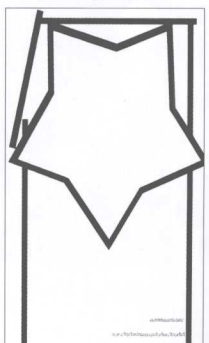
左边的形状使右边的线条有晃动感

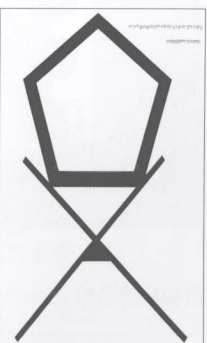
形象的下坠感

线体的速度感

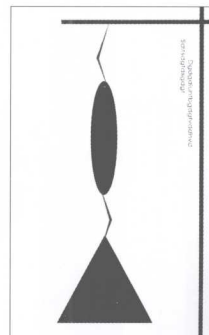
线的外撑力

线的外撑力

形象的挤压感

面的支撑感

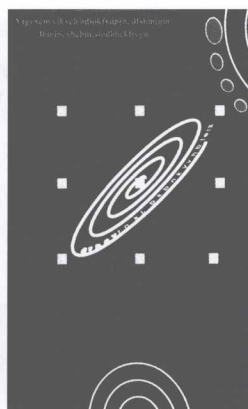
面的下压力

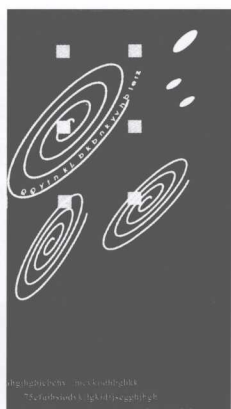
线面结合的稳定性

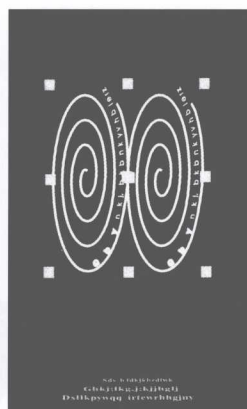
旋转线体的下坠感

单独形象的孤单感

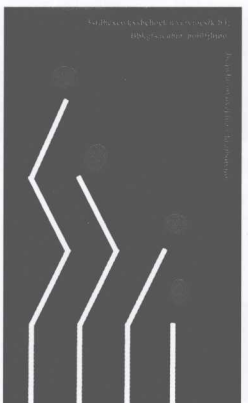
旋转线体方向上的上升

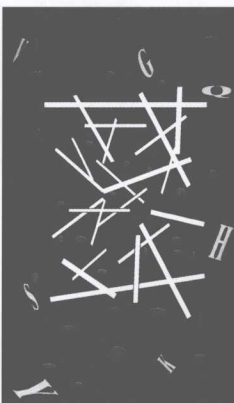
同位线体的撞击

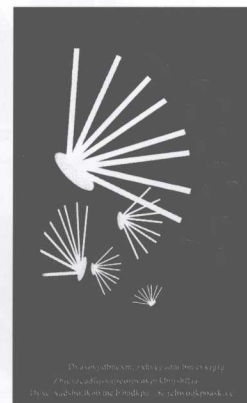
线体排列后的上升感

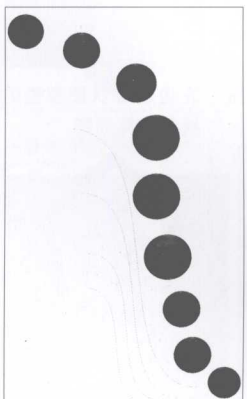
线体曲折后的活跃感

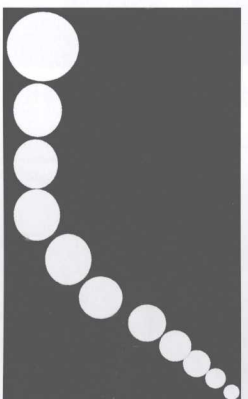
线体松散后的杂乱感

线体发射后的扩张感

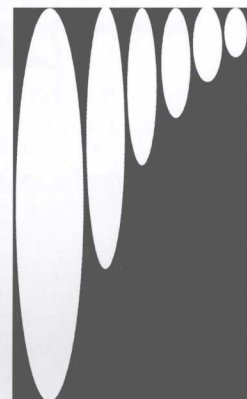
舒畅的流动感

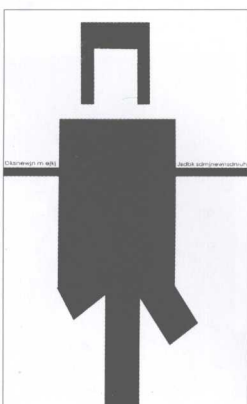
排列形成空间感

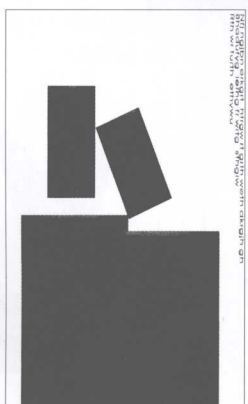
松散的扩张感

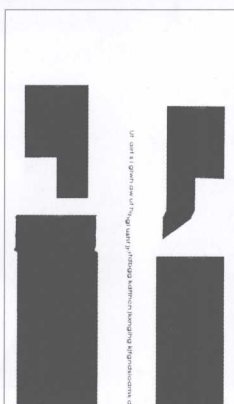
放大形象下的紧迫感

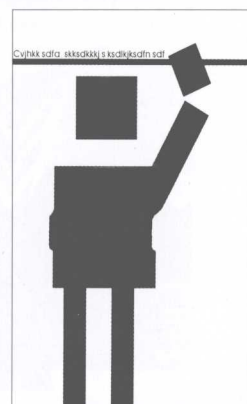
稳定的依靠

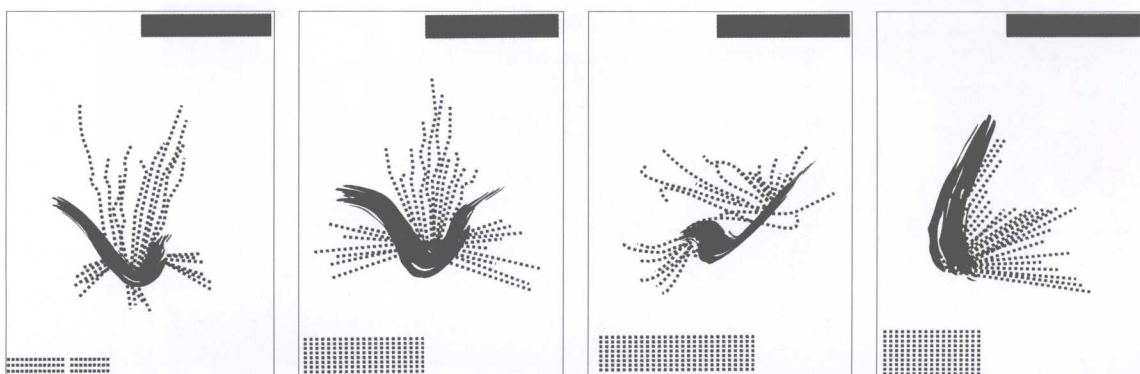
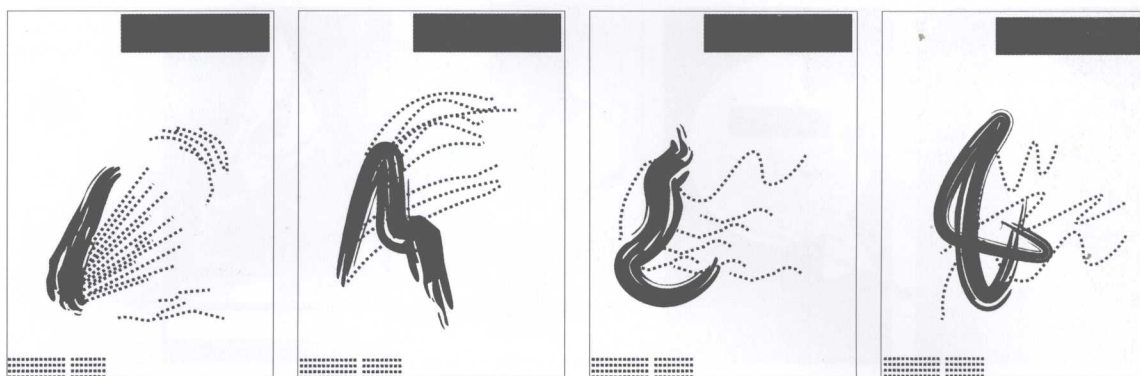
跳跃的碰撞

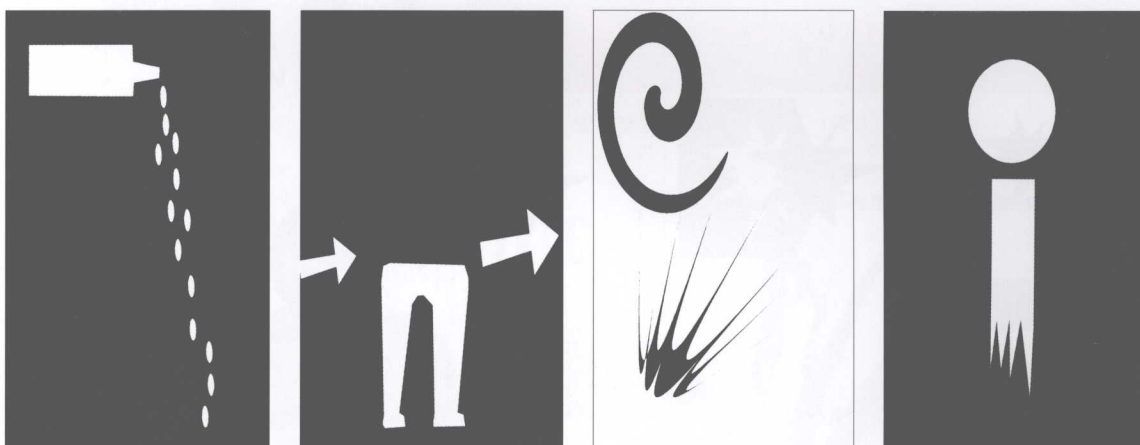
一分为二的稳定

接触而引出的主题

动感线型表达的主题

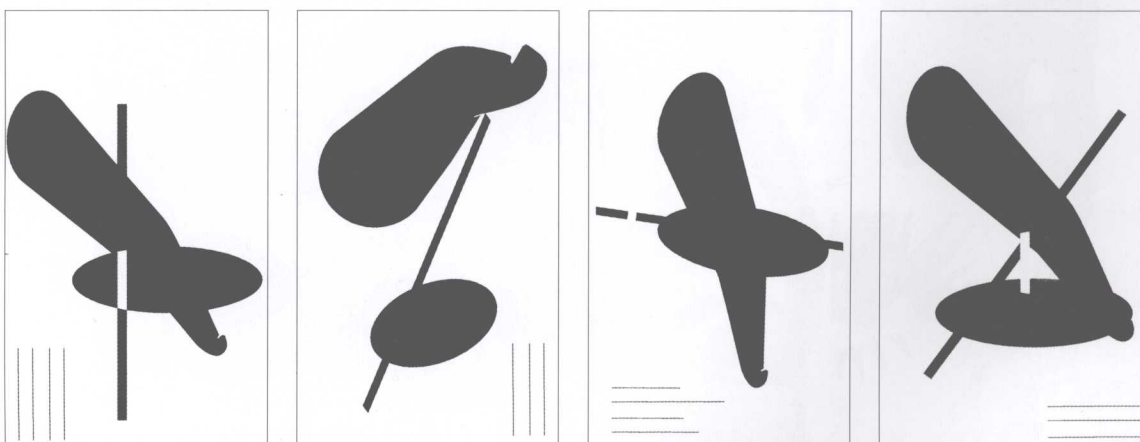

流畅而连续的下落感

明确而果断的方向

强烈的振动

下坠时的支撑

支撑和交叉的感觉

支撑和悬挂的感觉

支撑和下坠的感觉

双重支撑的感觉