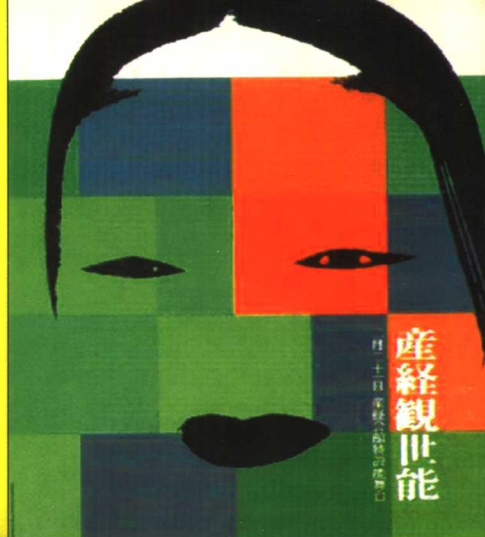
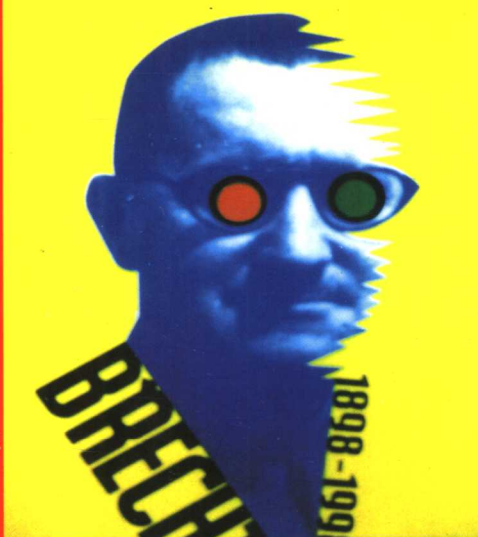
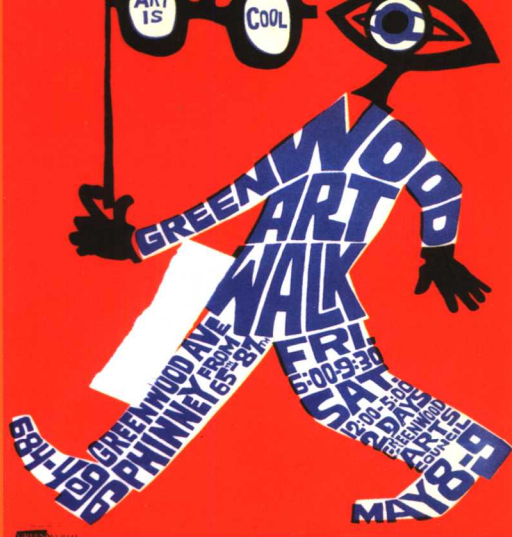

现代艺术设计基础教程

XIANDAIYISHUSHEJIJICHUJIAOCHENG

图形创意

TUXINGCHUANGYI

季嘉龙 刘咏清 陆一文 编著

苏州大学出版社

现代艺术设计
基础教程

图形创意

Y
J
S
/

季嘉龙 刘咏清 陆一文 编著

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 / 季嘉龙, 刘咏清, 陆一文编著. —苏州:
苏州大学出版社, 2005.3
现代艺术设计基础教程
ISBN 7-81090-457-4

I. 图… II. ①季…②刘…③陆… III. 图案—
设计—教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第016269号

图形创意

季嘉龙 刘咏清 陆一文 编著
责任编辑 许周鹤

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市干将东路200号 邮编: 215021)

苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司印装

(地址: 苏州工业园区东兴路7-1号 邮编: 215021)

开本 880mm×1 230mm 1/16 印张 8.25 字数 112 千

2005年3月第1版 2005年3月第1次印刷

ISBN 7-81090-457-4/J·13(课) 定价: 38.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换
苏州大学出版社营销部 电话: 0512-67258835

序

苏州大学出版社是一家很有实力的出版社,虽然成立的时间不是很长,但是好书不断,好评如潮。我想这可能有两个原因,其一是得益于百年东吴的文化底蕴,其二是社里的领导和编辑能抓住机遇,频频推出有特色、高品味的新书。

一年前,出版社的许周鹑和薛华强两位编辑找到我,说社里准备出一套艺术设计专业的基础教材,请我组稿,我当时一听就答应下来了。因为近年来随着我国高教事业的蓬勃发展,艺术设计教育也呈一片欣欣向荣之势,且热度正在逐年上升。有专家调研后指出,这种发展态势还将持续较长一段时间。仅以我们江苏为例,报考艺术设计专业的考生每年都在大幅增加,列所有艺术类专业之首,招收艺术设计专业的院校也从20年前的几家增加到了目前的70多家。当然,造成这种局面的因素是多方面的,但其中一个主要的原因还是社会的发展需要大量的艺术设计人才。据我所知,在美国,就总体而言,一个染织美术设计师要比一个画家更容易找到稳定的经济来源。国内也一样,因为艺术设计与人们的生活息息相关,紧密相联,我们生活的方方面面都离不开艺术设计,因此有人说“21世纪是设计的时代,是设计让我们的生活更加美好”。

“设计”一词在现代汉语中被解释为“在正式做某项工作之前,根据一定的目的要求,预先制定方法、图样等”。设计所涉及的内容很广泛,但“设计”之前再加上“艺术”二字,其范围和内涵就更清楚了。艺术设计是科学、技术和艺术的有机结合,它具有物质和精神的双重属性。换句话说,也就是当人们在使用人工造物的同时,还应当享受视觉审美带来的愉悦。

时代的进步和社会的需求不但为艺术设计提供了广阔的空间,而且对艺术设计人才的培养提出了更高的要求。我以为,在先进的教学理念和合理的培养模式确定以后,教师与教材对于人才培养显得至关重要,教材建设是教材改革的重要环节,好的教材是人才培养的基本保证,编好教材也是我们教师的责任。参加本套教材编写的教师大多已在艺术设计教育领域里耕耘多年,有着丰富的教学 and 实践经验。这套教材之所以被定名为《现代艺术设计基础教程》,是因为在编写的过程中我们突出了时代感和创新点,除了注重教材的理论性、科学性、实践性外,还兼顾每本书之间有机的联系与合理的衔接,并试图做到图文并茂,深入浅出。

经过一年的努力，凝聚着编辑与作者心血的系列教材就要付梓了。作为主编，我感到由衷的欣慰，在此感谢许周鹤和薛华强两位编辑的鼎力相助，也感谢每位作者一年来的辛勤付出和所在单位的大力支持。

相信这套教材是会受到读者欢迎的。

是为序。

2005年元月于姑苏枕河小筑

目 录

第一章

绪论	1
第一节 从视觉感知到图形创意	1
一、图形的认知	1
二、图形的沿革	3
第二节 图形设计本质	24
一、图形设计的基本含义	24
二、艺术设计领域中图形设计的角色	24
三、现代图形设计的本质——创意	30

第二章

图形组织与形式	33
第一节 图形语汇	33
一、图形语汇的释义	33
二、图形语汇的形态及类型	39
三、图形语汇的组成要素	42
第二节 图形组构	46
一、视觉焦点	46
二、视觉秩序	49
三、空间分布	50
第三节 色彩在图形中的功能	51
一、色与形的关系	52
二、色彩的传达功能	53

第三章

创意思维与方法	55
第一节 创意思维的建立	55
一、概念的产生	55
二、思维的方式	55
第二节 图形创意思维的方法	58
一、想像扩散推演	58
二、辐射思维	60
三、复合思维	61

现代艺术设计基础教程编委会

主 编 廖 军

副主编 徐海鸥

编 委 (按姓氏笔画为序)

王贤培 朱 旗 李 涵 何 燕
季嘉龙 金 伟 俞德生 钱伟明

《图形创意》编委会

主 编 季嘉龙
副主编 刘咏清 陆一文
编 委 田 慧 朱 洁

第三节	影响图形创意思维的因素	62
一、	习惯势力	63
二、	视角转换	63
三、	题材的选择	63
四、	形象处理	63
五、	各种因素的类比	64

第四章

图形创意表达形式与技巧	65
第一节 图形创意表达形式	65
一、平面性表达形式	67
二、多维性表达形式	71
第二节 图形创意表达技巧	75
一、形的转化	75
二、个体形组合技巧	83
三、图形间的配置技巧	86

第五章

图形创意评价与应用		89
第一节	图形创意评价	89
	一、创意构思的评价	89
	二、图形创意作品的评价	95
	三、设计师的评价	100
第二节	图形创意的实务	108
	一、图形创意的实务程序	108
	二、图形创意实务的应用原则	109
	三、图形创意的应用	116

参考文献	126
------------	-----

第一章

绪论

第一节 ●

从视觉感知到图形创意

一、图形的认知

我们生活在一个丰富多彩、形态各异的世界里,接受着来自各方的信息刺激,这些信息影响着我们的思想和行为。人类是通过自身的感觉器官来接受信息的,其中视觉承担着约65%的信息感知,视觉感知着周围环境的变化,获得关于外界自然环境和社会环境的信息,并由大脑对这些刺激信息进行加工和解释,形成对外界事物图示形态的知觉,产生对外界事物的认识(图1)。在人类进行交往、思想交流和信息互通中,图示形态的表述是最直接、最有效的,这种图示形态就是我们通常说的“图形”。图形是信息传递系统中最基本的“语言”,是视觉传达的基础因素之一。

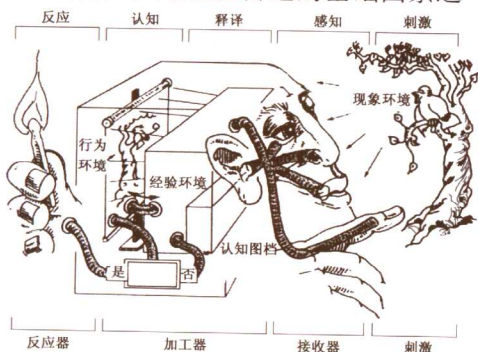

图1 人对客观对象感知、反应的模型

视觉对图形的感知是由三个方面的因素决定的,即物理现实、生理感知、心理反应。

(一)物理现实是指客观现实存在的物质图像

物理现实的图像为我们对图形的视觉感知提供了对象,这种图像有各种属性倾向,给视觉感知带来某些方向的引导,为以后的判断提供了对比的信息。

(二)生理感知是指现实中的物质图像作为一个刺激物为视网膜所接受而形成视觉映像的生理现象

这种人的视感觉是对直接作用于感觉器官的事物的个别属性的反映,同时人的视感觉过程同思维过程是密切联系的,所以,对图形的感知不是简单地在视网膜上被动地接受。人的视感觉在长期的社会实践中产生和发展,实践越丰富,对事物的感觉也就越敏锐,并以信息的方式贮存在生理系统之中。不断积累的视觉经验影响着对事物的感觉。外来的信息与原有的信息相互作用,形成了感性的认识,并能对图形作出正确的反应。

(三)心理反应是指当不同的视觉映像信息被传递到大脑又经过判断、解释、传递,作用于人的心理并作出某种判断及延伸性解释的现象

这种现象是建立在人的知觉基础上的复杂心理体验的综合反应。图像信息只有通过视觉感知传递后,经大脑进一步知觉,才能以图形的方式被人认知。当图像各个方面的个别信息传递至大脑后,通过意识对其进行分析和综合、加工和整理,形成了对图形的概念及对图形的各个特征和总和以及其外部联系的反应。这种反应在心理感觉下,人能够根据已有经验和信息加以补充,对感

知的图形进行完整或理解性的判断,也可对感性材料作出选择性判断。在知觉的基础上,心理反应不仅能对当前的感觉材料进行选择、整理和加工,而且还能融入过去的经验,并在心理反应中进一步变化、延伸,形成新的心理感受。这些现象不是当前的感觉和知觉过程,而是以此为基础,对已有感觉、知觉信息及其他现象信息进行回忆和联系而形成的,正是由于人的认知心理有上述特点,导致图形不仅具有表形,而且还有表意的意义,而这些表形及表意的意义正是我们在进行图形设计及图形创意时有意或“无意”运用的重要因素。

物理现实的图像与已知事物有关,尤其是视觉对象的特征,即某种事物的“记号”。在视觉映像传递的过程中,图像负载着信息,传递着信息,其所反映的图像形态具有一定的指向性、象征性。在图2中,利用留白的运动形态,突出了强烈运动的视觉特征,反映了篮球运动的对抗性、精彩性。

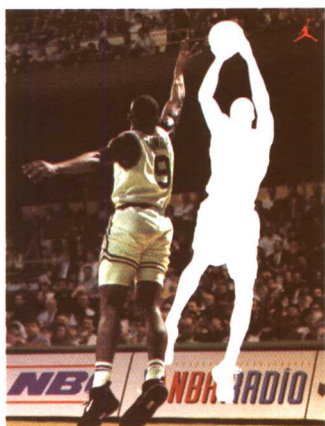

图2 NBA 招贴

图3是“四方六合”六人主题海报展中的作品——五官系列海报。作者运用抽象化、符号化的造型结合流畅的线条,表达了对唐代壁画以及古代戏剧脸谱中的点、线、面造型语言所表达意象的理解,既体现了对中国传统艺术的演绎,又有强烈的国际化概念。视觉形态建构图像,图像建构符号,符号建构信息,这一过程建构了图形的总体概念,因此,图形是一种带有特定信息的视觉符号。

在一般认识中,图像与图形往往被人们认为是同种概念,其实不然。图像是物理现实的存在,是人类视觉感知的基础因素。图形是人类通过有意识地对图像信息进行认识和判别,尔后形成的总体认识。有了图形概念后画面才能为人们所理解,才可以被人们有计划地运用。我们不难看出,图像具有现实性、自然性,图形更具有精神性、社会性。图形概念的形成是建立在图像存在的基础上的,图像的属性影响着图形所传递的信息内容。

图3 五官系列海报

二、图形的沿革

追随历史发展的足迹,我们会发现,图形是伴随着人类的产生、人类社会的发展而产生和发展的。

从距今4万多年的卡斯蒂洛洞穴(西班牙)中的手影至如今的计算机数码图像图形,图形作为信息载体,无不反映出人类对自然、社会的认识及把握的能力。同时,由于图形便于反映思想意识、沟通交流、传播信息,因此,在人类社会发展中图形起着极其重要的作用。

就时代变迁及传播方式而言,图形曾经历了五次重大的变革。

(一)人类早期的原始图形的出现,为远古时期人类的交流、沟通带来了便利

早期人类正是以原始图形为媒介,将人的观念和意识符号化,原始时代的图形记录了人类远古时代社会生活和思想意识的方方面面。其特有的风格,富有魅力地反映了人类社会的童年(图4、图5、图6、图7、图8)。

图4 卡斯蒂洛洞穴(西班牙)中的手影
距今4万多年
这个记号表明了早期人类投身于世界和把世界据为已有的愿望

图5 嘉峪关市西北约20公里
处黑山峡崖壁的岩画

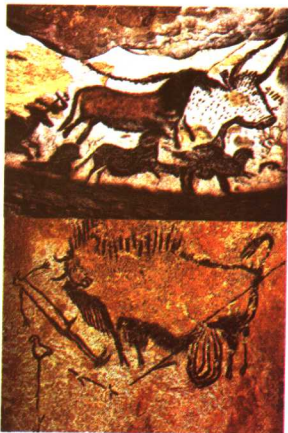

图6 拉斯克岩洞壁画
[法]

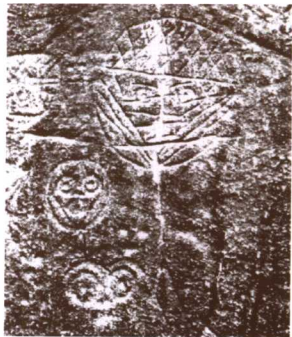

图7 人面像 江苏省连云港
将军崖岩刻局部

图8 舞蹈纹彩陶盆
马家窑文化

以原始巫术的礼仪、图腾、信仰、生产生活中的重大事件为题材,以记事性图形为表现形式,反映了原始社会的生产、生活状况。

(1)把无形的信仰中的存在(如精灵、梦、神)转化成有形的现实存在,由此沟通自然世界与超自然世界。

(2)原始人所追求的狩猎或战争。

(3)叙述和记载人生中的重大事件,如婚丧喜事。

(4)记录和描述原始人对外部世界的感知并扩展内心的体验,实现自然和社会的对应关系的特征,形成对本民族的亲缘关系的共识,并加以崇拜,如中华民族的龙,印第安民族的熊、狼等(图9、图10)。

图9 玉龙 新石器时代

图10 持角杯的维纳斯
旧石器时代
约公元前30000年
这种典型的女性雕刻形象表现了原始人类对种族繁衍的崇尚

(5) 在长期的原始生产、生活中,人们有了约定俗成的规则,有些原始图形的简化成了文字的雏形(图11、图12)。

图11 福建省华安县
仙字潭摩崖石刻

图12 广西左江流域
花山崖壁画
花山岩画是我国迄今发现的最大的一处岩画点
它是我国祭祀岩画之最

(二) 奴隶社会早期,文字从图形范畴中脱颖而出,逐渐形成了独特的完整的符号系统

在远古时期,人们为了记录自己的思想、活动、成就,开始利用图形作为记录手段,但图形表现有其局限性,其对思想的表达能力非常有限,特别是由于人类早期的思维能力还十分低下,对于比较抽象的思维的记录,几乎无能为力,因此,人类的发展客观上要求在图形表达的基础上能创造出更加便利的、容易掌握和运用的新的表达、沟通和传播的形式来满足人类生存、生活的需要。中国的汉字是世界上最古老的文字之一,已有6000年左右的历史(图13、图14、图15)。

图13 甲骨文(殷商)

图14 金文图形(西周)

图15 小篆铭文
汉字经历了初期的发展,最终统一而成小篆

在世界其他地方发现的古代文字,主要有三种:

(1)埃及人在公元前3500年左右使用了图形式的象形文字(图16、图17)。

(2)公元前1000多年腓尼基人发明的字母文字。

(3)古代苏美尔人和巴比伦人(公元前2500年左右)使用的楔形文字。

图16 象形文字符号
[古埃及]

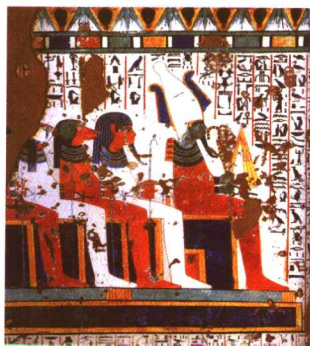

图17 纳赫特墓室壁画
[古埃及]

公元前3200年左右,苏美尔人发明了最早的文字——楔形文字。他们把代表词汇和音乐的绘画文字用芦苇笔刻在粘土板上。楔形文字主要用来做商业贸易往来的记录,被称为“东方的拉丁语”。公元前2007年,苏美尔人的最后一个王朝衰亡之后,巴比伦王国继承了楔形文字这一文化遗产,并使之有了更大的发展(图18、图19)。

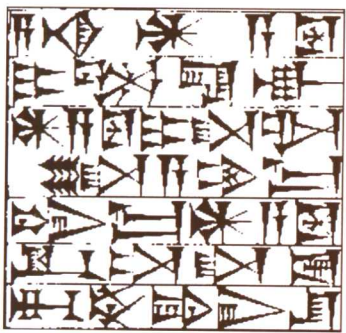

图18 楔形文字

图19 楔形文字泥版文书

在文字发展史上,从文字的起源来看,最古老的文字,如中国的甲骨文、古埃及文,都是表意的图形,类似于这些在人类早期出现的象形文字就是在原始图形基础上形成的新的形式。

人类在生活、劳作中不断地使用这些表意的图形,逐渐地掌握了表意图形的使用规律,并逐步规范表达的符号和内容。随着人类文明的发展,形成了有别于图形表达方式的文字符号系统。文字的出现给人类表达精神、诉求供需、相互沟通带来了极大的便利,使人类文明有了质的发展。随着时代的发展,文字已成为人类社会交流、沟通、传授信息的重要手段。随着文字的发展,带来了图形的发展。特别是出现了以文字和图形相结合来传达、发布信息的形式,古代西亚的“汉谟拉比法典”(约公元前1792年到公元前1750年,

是世界上发现得最早的、成文的法律条文)是一个很有价值的例子,堪称为现代视觉传达设计方式的先祖(图20)。

图20 石雕 汉谟拉比法典

至奴隶社会中后期,随着社会生产力的提高、社会意识的形成,图形象征性符号得以充分发展,图形成为社会等级、政治、宗教、生活信息的传达工具,图形符号受到极大的重视,并被广泛使用(图21、图22、图23、图24、图25、图26、图27、图28、图29)。

图21
龙凤仕女图
战国楚墓帛画
长沙楚墓出土

图 22 青铜兽面纹 饕餮纹（殷墟晚期）

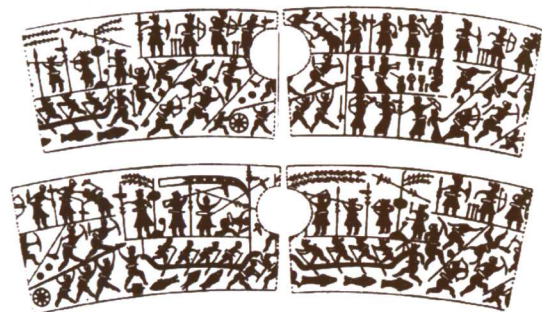

图 23 水陆攻战纹青铜画像（战国）

图 24 神殿君王与公主浮雕 [古埃及]

图 25 康熙像(清)
当时，龙袍是帝王的象征，龙的图形只能帝王一人享用

图 26 清代龙袍

图 27 龙的造型

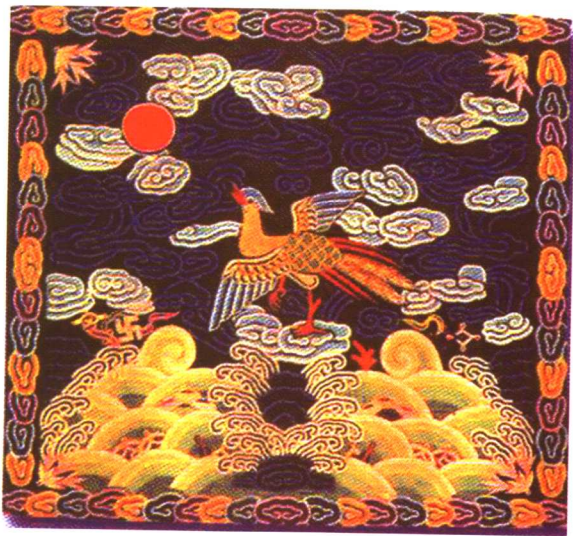

图 28 清代五品文官服装胸前的标志图形

图 29 清代二品文官服装胸前的标志图形

(三)图形的变化与发展

从文字出现的时代,至18世纪的工业革命,人类文明发生了超出人类自身想像的进步。图形作为人类交流、信息传达的媒介,从信息内容、传播方式及质量等都发生了一系列的变化。

古埃及人第一次成功地把文字及图形编辑、书写在草纸上,以记录重大事件、发布法令;中国人在秦汉创造了印刷术(图30),在东汉发明了造纸术。在宋朝毕昇发明活字印刷的基础上,朝鲜人发明了金属活字(图31、图32)。到15世纪上半叶,德国人古腾堡(1387—1468)改进并完善了金属、陶瓷技术,发明了铅活字印刷术,印刷术得到了很大的发展(图33、图34、图35)。到了18世纪中叶,法国人约瑟夫·尼伯斯(1765—1833)最早进行了摄影实验,摄影也逐渐成为一门独立的艺术门类(图36、图37)。

图 30 《金刚经》
雕版印刷
现存世界上最古
老的木版印刷品
现藏于伦敦大英
博物馆

图 31
印刷术的始祖
毕昇
(宋)

图 32
金属活字
印刷器具
[朝鲜]

图 33 现代印刷术的奠基人古腾堡[德]

图 34 15 世纪中期欧洲的印刷作坊

图 35 古腾堡圣经 铅字印刷 欧洲第一部活字印刷品

图 36 法国人约瑟夫·尼波斯(1765—1833)进行了最早的摄影试验

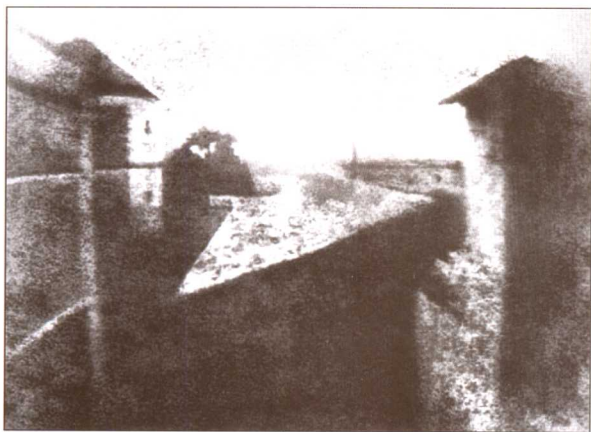

图 37 风景 世界上第一张风景照片 1826 年尼波斯[法]

摄影大大拓展了形象思维的空间,使图像能够替代文字,成为最重要的文化载体,也就是说,摄影开创了直接通过图像来获取政治、经济、军事、教育、社会、科学及艺术信息的环境。它突破了图像仅仅作审美中介的局限,以摄影为基础,通过电影、电视进一步完善现代多媒体的图像体系,从整体上影响着文化发展的方向。毋庸置疑的是,摄影为现代文化价值体系的建立作出了重要贡献。

造纸术及印刷术、摄影术的出现,扩大了图形传播的影响,提高了传播质量和效率。

从远古人类的岩壁图形到摄影、摄像的图像,人类在不断地追求着对视觉信息的真实性的再现和复制,新技术的产生使视觉信息得以大批量地复制,图形符号得以广泛地传播,图形在有效地、有目的地、成功地进行信息传播,其效果越来越讲究大众化、普遍性(图 38、图 39、图 40)。在这一发展过程中,以表达个人的主观意愿、抒发个人思想的绘画及以装饰审美为目的的图案,逐步形成自身的体系,而有别于以信息传播为目的的图形而被人接受。

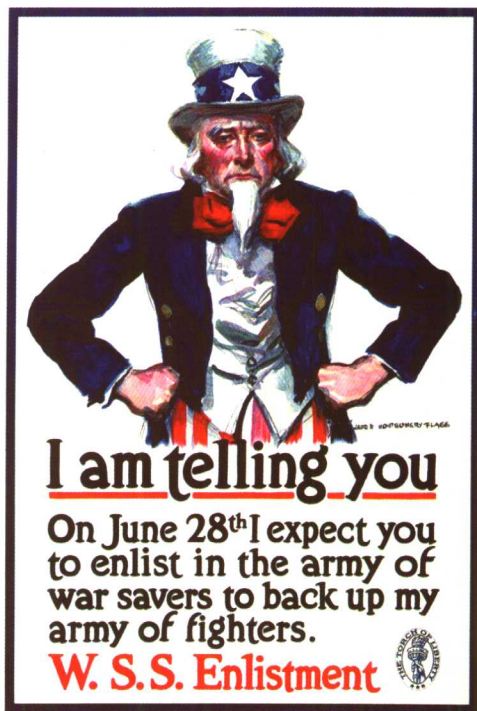

图 38 第一次世界大战期间美国政府征兵广告 詹姆斯·佛莱格(1877—1960)

这个代表美国的“山姆大叔”形象从此在全世界流传

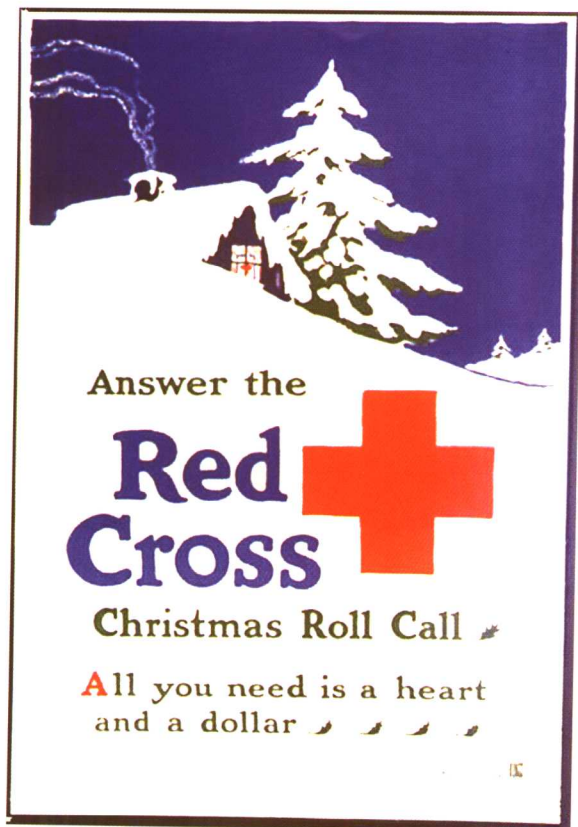

图 39 1915 年 Ray Greenleaf
第一次世界大战期间美国红十字会圣诞募捐广告

图 40 鞋广告
德国“海报风格”运动代表作品 伯恩哈特[德]

(四)图形的拓展应用

随着人类自身不断的追求，特别是工业革命的兴起，人类现代文明势必引起整个社会经济形态、生产方式、生活方式的重大改变，一大批现代艺术、科学理论的建立，艺术、科学技术成果的取得，促进了现代设计观念的形成和发展(图 41、图 42、图 43、图 44、图 45、图 46、图 47、图 48、图 49、图 50、图 51、图 52、图 53、图 54、图 55、图 56、图 57、图 58、图 59、图 60、图 61)。以图形为主体的视觉传达在信息传播中起着越来越大的作用，图形在各种现代传播方式中被广泛运用。

图 41
维多利亚风格的
刊物封面
1893 年
豪威德·派尔
[美]
美国现代插图奠
基人

图 42
廉·莫里[英]
(1834—1896)
19 世纪下半叶
英国“工艺美术”
运动代表
人物

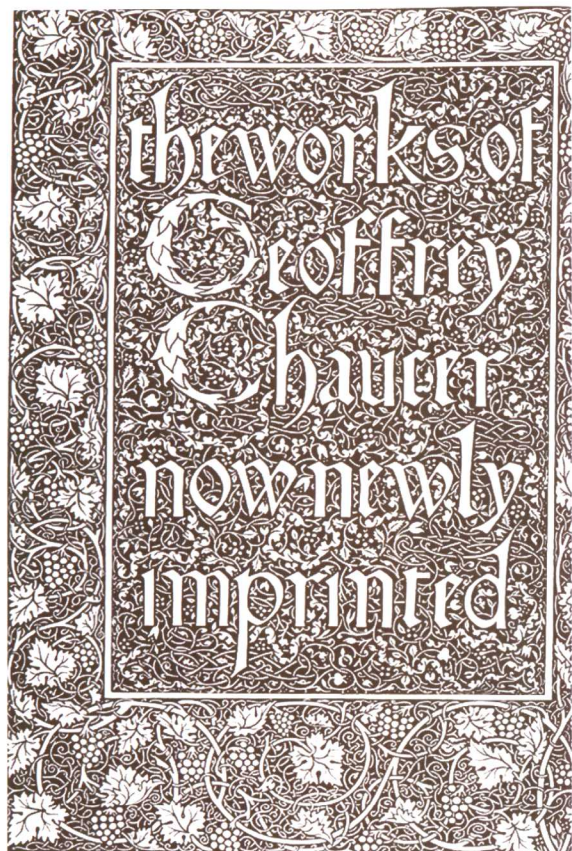

图 43 《吉奥弗雷·乔梭作品集》扉页
威廉·莫里斯[英]
工艺美术运动的代表作

图 44 1851 年伦敦“水晶宫”世界博览会内部场景
这次博览会展示了工业革命的成果，是人类文明发展的重要里程碑

图 45
《拉加咖啡》海报
1899 年
普里瓦特·里夫蒙特
[比利时]
新艺术运动风格最著名
的代表作之一

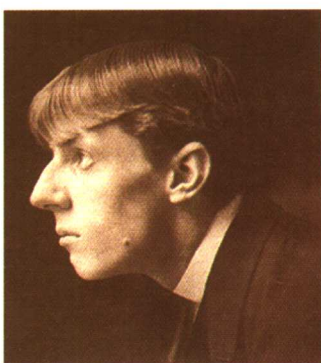

图 46 比亚兹莱[英]
(1872—1898)
“新艺术”运动时期
最重要的艺术家、插图
画家

图 47 《莎乐美插图之七》
比亚兹莱[英]