

图形语言

苑丽英 江滨 刘懿 编著

中国建筑工业出版社

设计学院设计基础教材
Design Elementary Textbook by Design College
Graphical Language

DESIGN

DESIGN

西方设计史
设计概论
中国设计史
三维设计基础·立体构成
二维设计基础·平面构成
二维设计基础·色彩构成
图形语言
设计色彩
色彩基础
素描基础
设计速写基础
设计结构素描
人体工程学
图案基础

图书销售分类: 高校教材 (V)

责任编辑 / 陈小力 李东禧
封面设计 / 刘小森 付金红

ISBN 978-7-112-08926-0

9 787112 089260 >

(15590)定价: 28.00 元

图形语言

苑丽英

江滨

刘懿

编著

设计学院设计基础教材
Design Elementary Textbook by Design College
Graphical Language

设计学院
PDG

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

图形语言/苑丽英 江滨 刘懿编著. —北京: 中国建筑工程出版社, 2007

(设计学院设计基础教材)

ISBN 978-7-112-08926-0

I. 图… II. ①苑… ②江… ③刘… III. 构图学—高等学校—教材 IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第045186号

责任编辑: 陈小力 李东禧

责任设计: 崔兰萍

责任校对: 兰曼利 孟楠

设计学院设计基础教材

图形语言

苑丽英 江滨 刘懿 编著

*

中国建筑工程出版社出版(北京西郊百万庄)

新华书店总店科技发行所发行

北京广厦京港图文有限公司设计制作

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/16 印张: 4 1/4 字数: 132 千字

2007 年 5 月第一版 2007 年 5 月第一次印刷

印数: 1-3,000 册 定价: 28.00 元

ISBN 978-7-112-08926-0

(15590)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

设计学院设计基础教材编委会

编委会主任	鲁晓波 (清华大学美术学院副院长、博士生导师) 张惠珍 (中国建筑工业出版社副总编、编审)
编委会副主任	郝大鹏 (四川美术学院副院长、硕士生导师) 黄丽雅 (华南师范大学副校长、硕士生导师)
执行主编	江 滨 (中国美术学院设计学院博士研究生、副教授)

编委会名单	林乐成 (清华大学美术学院工艺系教授、硕士生导师)
(以下排名不分先后)	洪兴宇 (清华大学美术学院工艺系主任、副教授、硕士生导师)
	苏 滨 (清华大学美术学院博士后)
	孟 彤 (北京大学深圳研究生院博士后)
	赵 伟 (中央美术学院人文学院博士)
	郑巨欣 (中国美术学院设计学院博士、教授、硕士生导师)
	葛鸿雁 (中国美术学院副教授、硕士生导师)
	周 刚 (中国美术学院设计学院副教授、硕士生导师)
	陈永仪 (中国美术学院设计学院博士)
	艾红华 (中国美术学院造型艺术学院博士研究生、副教授)
	王剑武 (中国美术学院硕士、讲师)
	盛天晔 (中国美术学院博士、副教授)
	黄斌斌 (中国美术学院设计学院博士研究生)
	孙科峰 (中国美术学院建筑学院博士研究生)
	陈冀峻 (中国美术学院建筑学院博士研究生)
	刘明明 (四川美术学院设计系教授、硕士生导师)
	王嘉陵 (四川美术学院设计系教授、硕士生导师)
	邵 宏 (广州美术学院研究生处处长、博士后、教授、硕士生导师)
	田 春 (武汉大学博士后、广州美术学院讲师)
	吴卫光 (广州美术学院博士、教授、硕士生导师)
	汤 麟 (湖北美术学院教授、硕士生导师)
	张 娜 (湖北美术学院硕士、讲师)
	王昕宇 (天津美术学院设计学院视觉传达系讲师)
	李智瑛 (天津美术学院设计学院硕士、讲师)
	郑筱莹 (鲁迅美术学院硕士)
	韩 巍 (南京艺术学院设计学院环境艺术设计系主任、教授、硕士生导师)
	孙守迁 (浙江大学现代工业设计研究所教授、博士生导师)
	柴春雷 (浙江大学现代工业设计研究所博士后)
	苏 煊 (浙江大学现代工业设计研究所博士研究生)
	朱宇恒 (浙江大学建筑学院博士)
	王 荔 (同济大学传播与艺术设计学院院长、博士、教授、硕士生导师)
	李 琪 (上海大学美术学院硕士)
	谢 森 (广西艺术学院教务处长、教授、硕士生导师)
	柒万里 (广西艺术学院设计学院院长、教授、硕士生导师)
	黄文宪 (广西艺术学院设计学院副院长、教授、硕士生导师)

陆红阳 (广西艺术学院设计学院教授、硕士生导师)
韦自力 (广西艺术学院设计学院副教授)
李 娟 (广西艺术学院设计学院硕士、讲师)
陈 川 (广西艺术学院设计学院硕士)
乔光明 (江南大学设计学院讲师)
陆柳兰 (江南大学设计学院硕士、讲师)
张 森 (北京服装学院视觉传达系教授、硕士生导师)
汪燕翎 (四川大学艺术学院讲师、硕士)
林钰源 (华南师范大学美术学院院长、教授、硕士生导师)
方少华 (华南师范大学美术学院副院长、教授、硕士生导师)
程新浩 (华南师范大学美术学院副院长、教授、硕士生导师)
胡光华 (华南师范大学美术学院博士、教授、硕士生导师)
毛健雄 (华南师范大学美术学院副教授、硕士生导师)
罗 广 (华南师范大学美术学院副教授)
汤重熹 (广州大学设计学院院长、教授)
李 娟 (浙江工业大学之江学院艺术系主任、副教授)
刘 懿 (浙江工业大学硕士)
王 颖 (浙江理工大学博士)
何 征 (浙江林业学院艺术设计学院教授)
王轩远 (浙江工商学院艺术设计系博士研究生)
苑英丽 (浙江财经学院硕士)
周晓鸥 (杭州师范大学美术学院院长、副教授、硕士生导师)
李建设 (河南大学艺术学院教授、硕士生导师)
倪 峰 (河南大学艺术学院副教授)
谭黎明 (重庆工商大学设计艺术学院副教授、硕士生导师)
刘沛沛 (西南大学美术学院油画系主任、副教授、硕士生导师)
张 星 (云南大学国际现代设计学院副教授)
裴继刚 (佛山科技学院文学与艺术分院副院长、硕士、副教授)
范劲松 (佛山科技学院艺术设计系主任、博士、教授)
金旭明 (桂林工学院设计系硕士、副教授)
罗克中 (广西师范大学美术系教授)
吴 坚 (福建师范大学美术学院讲师、硕士)
马志飞 (福建师范大学博士研究生)
张建中 (中国美术学院设计学院硕士)
张铁锋 (中国美术学院设计学院硕士)
高 巍 (中国美术学院设计学院硕士)
於 梅 (中央民族大学博士研究生)
周宗亚 (中国艺术研究院博士研究生)
林恒立 (江南大学硕士研究生)

设计学院设计专业大部分没有确定固定教材,因为即使开设专业科目相同,不同院校追求教学特色,其专业课教学在内容、方法上也各有不同。但是,设计基础课程的开设和要求却大致相同,内容上也大同小异。这是我们策划、编撰这套“设计学院设计基础教材”的基本依据。

据相关统计,目前国内设有设计类专业的院校达700多所,仅广东一省就有40多所。除了9所独立美术学院之外,新增设计类专业的多在综合院校,有些院校还缺乏相应师资,应对社会人才需求的扩招,使提高教学质量的任务更为繁重。因此,高质量的教材建设十分关键,设计类基础教学在评估的推动下也逐渐规范化,在选订教材时强调高质量、正规出版社出版的教材,这是我们这套教材编写的目的。

目前市场上这类设计基础书籍较为杂乱,尚未形成体系,内容大都是“三大构成”加图案。面对快速发展的设计教育,尚缺少系统性的、高层次的设计基础教材。我们编写的这套14本面向设计学院的设计基础教材的模型是在中国美术学院设计学院基础部教学框架的基础上,结合国内主要院校的基础教学体系整合而来。本套教材这种宽口径的设计思路,相信对于国内设计院校从事设计基础教学的教师 and 在校学生具有广泛适用性和参考价值。其中《色彩基础》、《素描基础》、《设计速写基础》、《设计结构素描》、《图案基础》等5本书对美术及设计类高考生也有参考价值。

西方设计史和设计导论(概论)也是设计学院基础部必开设的理论课,故在此一并配套列出,以增加该套教材的系统性。也就是说,这套教材包括了设计学院基础部的从设计实践到设计理论的全部课程。据我们调研,如此较为全面、系统的设计基础教材,在市场上还属少见。

本套教材在内容上以延续经典、面向未来为主导思想,既介绍经过多年沉淀的、已规范化的经典教学内容,同时也注重创新,纳入新的科研成果和试验性、探索性内容,并配有新颖的图片,以体现教材的时代感。设计基础部分的选图以国内各大美术学院设计学院基础部为主,结合其他院校师生的优秀作品,增加了教学案例的示范意义。

本套教材的主要作者来自于清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、浙江大学、四川美术学院、广州美术学院等国内知名院校,这些作者既有丰富的教学经验,又都有专著出版经验,有些人还曾留学海外,并多次出国进行学术交流。作者们广阔的学术视野、各具特色的教学风格,都体现在这套教材的编写中。

鲁晓波

目 录

序	鲁晓波
第1章 概述	1
1.1 图形语言的概念	1
1.2 图形的演变	2
1.3 图形语言的教学	3
第2章 图形的二维表现	4
2.1 点的故事	4
2.2 线的故事	11
2.3 对物象的表现	20
2.4 形态语法	37
第3章 图形的二维半 / 三维表现	38
3.1 二维半 / 三维图形表现	38
3.2 二维半 / 三维图形表现的方式	38
3.3 从立体造型转化为二维图形	44
第4章 图形的表意	49
4.1 图形的表意功能	49
4.2 意象的分类	49
4.3 意象的图形表达方式	49
致谢	62

充满蒙太奇效果的剧院海报作品

我们所生活的世界，由亿万物种组成，每一物种间的交流，都是构成其群态稳定的不可缺失的根本。就如同蜜蜂可以通过跳“8”字舞来告诉同伴，它找到了美味的“新大陆”；蚂蚁通过触角来传播敌人进攻的信号；由于人类对于自然的特殊性，我们除了掌握用声音来传递信息的语言之外，有以肢体动作来表达的肢体语言，还有以印刷物品为载体作交流的文字符号与画面等等，当然这其中就涉及到本文所述的“图形语言”。

1.1 图形语言的概念

人类的语言通过长短句组成，而语句是由按照一定的法则，组织在一起的单个文字、单词或词组构成。这一定的法则即是我们所熟知的语法。整个语言的交流方式，便是一个在人们掌握了一定量文字并达成共识的前提下，通过语法规则进行编码与解码的过程。

一定量文字 + 语法 = 语言

所谓“图形”是译自英文“graphic”一词，指在一定幅面中所传递信息的符号化视觉载体。而“图形语言”则是利用图形这种视觉载体通过一定的“语法规则”，达成在平面设计师与观众之间进行信息交流的一种语言表现形式。如果换个角度看，这个过程即是利用图形及其表现规律进行“编码”与“解码”的过程。

法国著名平面设计师 pierre Bernard 的节日海报作品《Festival Martigues》

一定量的图形 + 表现规律 = 图形语言

平面设计的灵魂是信息传达的有效性与准确性,这也是平面设计的魅力所在,就如同一位作家的文字,可以将读者诱入他优美的文章中,这时的文字显得格外重要,它决定着能否将作者的意思,完整地传递给读者,并达到预期的共鸣。我们的平面设计作品就如同作家的小说作品,只是作品中的文字转换成了图形,而对于作品中图形的拿捏与推敲,体现出—个设计师的水准与功力。

图形是构成平面设计作品的基石,换句话说,如果一幅平面设计作品的图形表现不成功,那就仿佛一座摩天大厦的地基不稳,在这样的基础上无论你选用的材料有多么精彩,表现的手法有多么个性,都将无法改变大楼倾塌的现实。

1.2 图形的演变

最早的图形出现在洞窟中的原始壁画上,作为对当时事实的记录留存了下来。此后,这种象形的图案渐渐演化成我们今天所熟知的文字。基于此,文字的诞生成为人类文明的又一见证。但是,如果我们的交流仅限于此,那么这个世界就会变得了无生机,也正是由于人类诞生至今对于自然界的好奇与探索精神,才使我们没有简单地沉醉于物质层的满足中,而是进一步在不断寻求新奇事物答案的同时,随着人类历史的演进,催生了宗教、艺术等文化形式。

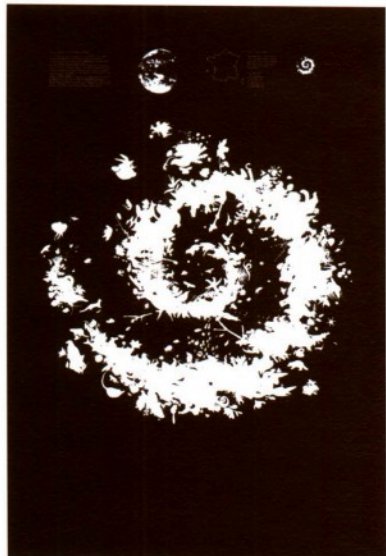
近代的设计启蒙运动,推动了图形设计的进一步发展与完善。在约翰·拉斯金(John Ruskin, 1819~1900年,维多利亚时期最重要的艺术家、科学家、诗人与哲学家,英国工艺美术运动的理论指导者)与威廉·莫里斯(William Morris, 1834~1896年,英国设计师、作家、印刷家和社会主义者,英国工艺美术运动最重要的代表人物)所倡导的工艺美术运动形成了近代“设计”概念之后,虽然整

法国著名平面设计师pierre Bernard的讽刺贫富分化的海报作品

法国著名平面设计师pierre Bernard的音乐会海报作品《Fête de la musique》

法国著名平面设计师pierre Bernard法国国家公园标志海报作品

体的设计仍然延续着维多利亚时期的残留的过分的“矫揉造作”，但随着包豪斯(Bauhaus, 始建于1919年德国小城——魏玛, 近代造型设计教育的摇篮, 最终于1933年受纳粹镇压而被迫关闭)的建立最终确立了近代设计教育体系。人们不再为工业化浪潮的洗礼而坐立不安、奔走疾呼, 开始接受社会改变的现实, 并开始从功能性的角度出发实施设计。此时, 图形设计摆脱了过分的装饰色彩, 功能性的诉求占据了主要地位。

1.3 图形语言的教学

图形语言教学是平面设计专业教学中的重要基础课程之一, 是训练学生平面语言及思维方式的必要手段, 是开发学生运用图形语言组织形态、传达思想的能力的必须。

图形语言课程通常分两个阶段:

第一阶段, 对于“物”抽象形态的认知、把握与解读——解码的过程。

当我们希望掌握一门语言时, 我们通常会从了解并运用其单词、文字开始。对于“图形语言”这门课程来说, 亦不例外。在这里, 对于点、线等基础图形元素知识的了解与表现形式的掌握以及图形符号的训练, 成为掌握“单词文字”等语言符号的重要开端。

第二阶段, 对于信息传达的训练——编码的过程。

在第二阶段中, 当我们对点、线等基础图形元素知识与表现形式以及图形符号的隐喻意义有了充分了解之后, 意味着我们对于平面设计知识的了解迈向一个新的台阶, 这时我们所要关注的是在掌握这些“单词”与“语法”之后, 如何利用这些元素, 组织漂亮的“句子”甚至是“一段话”。因此, 我们就必须考虑怎样去表达, 如何去表现才能架起一座连接你与观众之间的桥梁。只有架起这座桥, 我们才能成为一名合格的设计师。不要忘记, 平面设计师的使命是用视觉元素来传播意识。在这个阶段中, 我们要掌握对于“一般性、简单概念”的传达与表现以及对于“对立概念”的传达与表现, 此外更为复杂的是对于复杂概念的传达与表现三个部分。

法国著名平面设计师pierre Bernard法国国家公园视觉识别系统设计

第2章 图形的二维表现

如果说任何艺术形式皆离不开点、线、面的话,那么对于图形设计来说,就更应以此作为表现的基本要素。

我们所生活的世界里面处处充满了盎然生机,同时也处处存在着点与线与面的设计关系。也正因此,这样的熟悉与频繁,麻痹了我们的双眼,使我们不再为这种看似平常,实则巧夺天工的设计意味所陶醉。

设计的过程是一个寻找、发现、联想与创造的过程,谁能观察到比别人更多的“细节”,就意味着他的思考比其他人更有深度,他的选择比其他人更广,他的表现比其他人更生动、更丰富。

为了更好地理解图形及其表现的规律,让我们先从点、线开始。

2.1 点的故事

2.1.1 点的定义

首先,“从物质的角度来看,点为零”,因为几何学上的点是人类肉眼所无法看见的。

其次,“点”是相对的。举个例子:当一个人走近一面墙的时候,这个人相对于墙体本身,由所占面积的大小比例关系可得出,人是这幅画面中的点。可是,当我们将视距拉近时,当我们以人体作为参照物,我们的眼睛、嘴巴以及所佩戴的手表等等,相较于人体而言,都变成了点。因此我们可以得出结论,点是在与相对的线、面的比量下产生的。

最后,“点”是静止的。“点”的发生相当急促,似乎在接近“零”的时间内就形成了“点”。

由于“点”是相对的概念,在“点”找到参照物,形成“点”形态之前的形态并不能将其称为“点”。

2.1.2 点的形式

(1) 点的线化——点的位移产生了线,将“点”按照一定的方向进行有规律的排列,给人的视觉留下一种因点的移动而形成的线化感觉。

(2) 点的面化——把“点”以大小不同的形式,进行有目的的排列,产生点的面化感。

(3) 点的重合——将大小一致的点以相对的方向运动、逐渐重合,从而产生的视觉效果。

(4) 点的节奏——将大小不一的点并置于一定画幅中,由于结构关系的疏密、大小不同而形成视觉上的节奏感。

作业练习

作业设置1点的采集

数量:10张

尺寸:15cm×15cm

要求:在15cm×15cm的画幅内进行对于自然界,抽象“点”形态的采集。

了解自然界“点”形态的丰富特征,注意单个元素的形态特征,保持画面结构的平衡性与层次关系。

作业设置2点的创作

数量:10张

尺寸:15cm×15cm

要求:在15cm×15cm的画幅中对点的形态进行有规则的创作,表现手法与材料均不限。

注意单个元素的形态特征,保持画面结构的平衡性与层次关系。注意表现手法的原创性与表现材料的新颖程度。

