

全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材
普通高等教育艺术设计应用型与创新系列教材

图形创意与设计

董雪莲 赵志云 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材
普通高等教育艺术设计应用型与创新系列教材

图形创意与设计

董雪莲 赵志云 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图形创意与设计/董雪莲,赵志云编著. —武汉:武汉大学出版社,2016.1
全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材 普通高等教育艺术设计应
用型与创新系列教材

ISBN 978-7-307-17318-7

I. 图… II. ①董… ②赵… III. 图案设计—高等学校—教材
IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 293279 号

责任编辑:张欣 责任校对:李孟潇 版式设计:马佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北金海印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:11.25 字数:235千字

版次:2016年1月第1版 2016年1月第1次印刷

ISBN 978-7-307-17318-7 定价:56.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

信息时代，信息的密集程度越来越高，传播速度也越来越快，人们每时每刻都被各种信息所包围。这种超负荷的信息轰炸使人们更倾向于接受新颖、感性的信息，视觉图形因为满足这一需要得到了广泛的应用，而图形设计课程对视觉语言形式的创新能力的培养起到了重要作用。

“图形设计”作为设计专业的一门重要专业基础课程，一方面，它以开拓思维想象力、进行创造性思维、培养设计观念、创造多元的构形设计方法为教学目的，引导学生有意识地观察客观世界，从生活中积累知识，发现创意元素，在学习和创造中构建广泛的知识结构，加深对图形语言重要性的认识，并使学生懂得用何种手段让图形更具内涵，以创造性的思维模式寻求审美的现代性，确保向专业设计的自然过渡。另一方面，图形设计的教学始终是动态的、多元的，这种教学中的弹性实际上是为了保持必要的灵活性和开放性，但并不是说图形设计就无章可循，它是借助心理学的理论知识，通过想象的方法，启发学生的思维，引导学生建立“创意”的观念；通过联想的方法，训练学生有意识地捕捉生活中的视觉形象，创造新的视觉形象；通过象征的方法，培养学生的形式美感，增强创意的表现力。

图形设计在艺术设计的教学中处于一种承前启后的过渡位置，它引导学生将前期已经具备的表现能力转向后期的专业设计中，启发学生的创造性思维。无论学生选择的专业方向是什么，图形创意课程都有助于他们获得必需的设计基础知识，提高审美

意识和素养。它使学生更具开拓和创新精神，更自然地衔接到专业设计上去，以适应社会、市场与国际的需求。

在本书的撰写过程中，参阅和借鉴了国内外前辈、同行的资料和优秀作品，在此表示衷心的感谢。由于笔者学识有限，疏漏之处在所难免，恳请设计界、教育界的同行及读者不吝指正。

作 者

2015年10月

目 录

第1章 概述	/1
教学目标	/1
1.1 图形释义	/1
1.2 图形的起源与发展	/2
1.2.1 图形的起源	/2
1.2.2 图形的发展	/5
1.3 图形的特征	/9
1.3.1 图形的基本形态	/9
1.3.2 图形的视觉语言	/19
1.3.3 中国传统图形的形式语言	/23
1.3.4 外国图形的形式语言	/28
1.4 现代图形设计	/30
1.4.1 现代图形的特征	/30
1.4.2 现代图形设计的趋势	/31
拓展阅读	/33
综合实训	/33
单元小结	/33
第2章 图形的创意思维	/34
教学目标	/34

2.1	关于图形的创意	/34
2.2	图形设计的思维过程	/34
2.2.1	资料搜集	/34
2.2.2	分析研究	/36
2.2.3	创意构思	/36
2.3	创造性思维	/39
2.3.1	创造性思维的特点	/40
2.3.2	创造性思维的方式	/44
	拓展阅读	/66
	综合实训	/67
	单元小结	/67

第3章 图形的创意表现 /68

	教学目标	/68
3.1	同构	/70
3.1.1	置换同构	/70
3.1.2	异形同构	/73
3.1.3	异质同构	/77
3.1.4	置入同构	/81
3.1.5	异影同构	/84
3.2	正负形	/87
3.3	共生	/91
3.4	一形多意	/94
3.5	渐变	/97
3.6	无理	/99
3.6.1	混维	/99
3.6.2	矛盾空间	/104
3.7	断置	/107
3.8	尺度夸张	/110
3.9	减缺	/111

3.10 字体图形	/113
拓展阅读	/125
综合实训	/125
单元小结	/125

第4章 图形的组合表现 /126

教学目标	/126
4.1 图形的连续性	/126
4.2 图形的合拢性	/130
4.3 图形的相似性	/133
4.4 图形的归结性	/137
4.5 图形的视觉伪装	/140
拓展阅读	/144
综合实训	/144
单元小结	/144

第5章 图形创意的实际应用 /145

教学目标	/145
5.1 平面设计领域	/145
5.1.1 插画设计	/145
5.1.2 广告设计	/148
5.1.3 标志设计	/152
5.1.4 包装设计	/155
5.1.5 书籍设计	/159
5.2 三维领域	/163
拓展阅读	/168
综合实训	/168
单元小结	/169

参考文献 /170

后 记 /171

第1章 概述

教学目标:

通过理论讲授和优秀图形设计的赏析, 让学生了解图形的概念、起源和发展, 并对当今图形的形态有初步的认识, 感受到国内外优秀图形设计的视觉表现和寓意传达。

1.1 图形释义

“图形”一词来源于英文“Graphic”, 原意为图解、图示, 泛指说明性的视觉符号。图形是说明性的图画形象, 是为了向别人阐释某个观念或传达某种内容的视觉形象。与其他造型艺术不同, 它有自己的艺术规律和鲜明的特征, 它较之文字更含蓄、更有意味。

图形指由绘、写、刻、印等手段产生的图画记号, 是区别于文字、词语、语言的视觉形式, 它可以通过各种手段进行大量复制, 但这些还不能涵盖现代设计中“图形”概念的全部。现代视觉艺术中的“图形”概念与信息 and 传播有着密切的关系。现在比较公认的图形的定义是: 图形是介于文字与美术之间的视觉传达形式, 是人们借助于想象力而创造的一种能够完成信息传达的视觉语言, 是一种有意味的视觉形式。而图形设计则是人们为创造这种视觉语言而进行的有目的性的艺术活动, 它是一种从概念到视觉形象的创造性思维训练。

图形不等同于图案。在视觉传达领域, 图形和图案是有区别的。图案强调的是装饰效果, 是在现实形态基础上的夸张、变形, 追求的是视觉上的审美效果。而图形是以主观需要为出发点的形态, 是在特定的主题下, 根据目的对某一个或多个元素组合的一种表现形式, 它既不是一种单纯的标识记录, 也不是单纯的符号, 更不是像图案一样以审

美为主。图形设计的表现形式更为丰富，内容也更为“自由”。图形与纯艺术也有明显的区别，虽然它们有时在表现形式上是相似的，但艺术品旨在表达创作者的情感，其原作本身是最有价值的。而图形强调的是视觉符号的语言作用和象征意义，它是以信息传达为目的的，其价值不在于原稿而在于信息传递的过程和终端。

随着人类科学技术的发展和思维观念的变化，当今的图形设计更加自由化、多样化。图形语言已从传统的平面空间向多维空间延展，图形艺术已远远超越于“平面”以上，它指一切与视觉传达设计有关的信息形式，因此，我们应该站在视觉思维的高度，理解图形的概念与视觉形象之间的创造性转换与结合。如图 1-1。

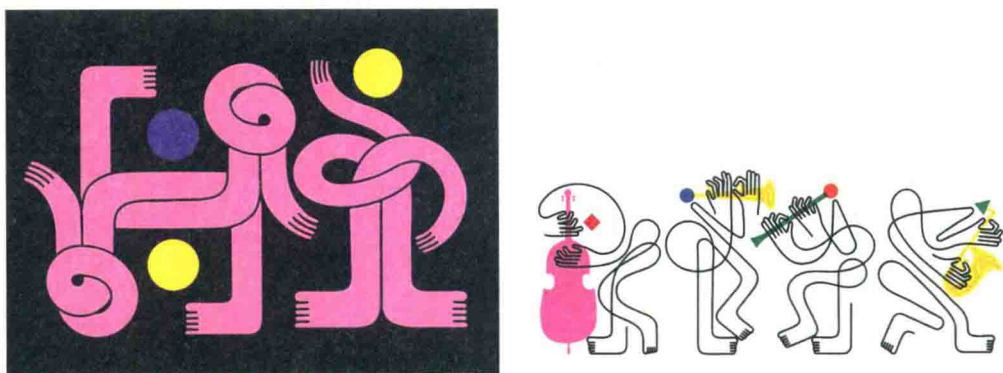

图 1-1 2020 迪拜世博会图形设计

1.2 图形的起源与发展

1.2.1 图形的起源

图形的产生由来已久，它的起源是伴随着人类产生而产生的。早在原始社会，人类就开始以图画为手段，记录自己的日常生活，表达自己的情感，进行沟通和交流。在漫长的发展过程中，随着社会生产力的逐步提高和社会物质生活条件的不断变化，原始宗教也随之经历了不同的发展阶段，如大自然崇拜、动物崇拜、植物崇拜、图腾崇拜、鬼魂崇拜、祖先崇拜等阶段，这些宗教形式往往是同时并存、彼此交织在一起的。当原始人的理论思维有了一定发展的时候，人类开始探索大自然的奥秘，思索人类自身的起源。随之产生了以木头、石头、泥土、墙壁洞穴制作的各类图形。如法国南部的拉斯科洞窟中的动物壁画是人类美术史上最早的绘画记录，距今大约 17000 年左右，如图 1-2。拉斯科洞窟崖壁画给人的印象是线条粗犷、气势磅礴、动态强烈，与西班牙阿尔塔米拉洞穴（图 1-3）的静态恰好形成对比。画面已经初显构图意识，比如：前洞的六只大牛，

组成圆圈，朝一个方向奔跑；一匹马跌落陷阱的画也是如此。在北美洲印第安人的岩洞壁画当中，我们同样可以看到非常简练、具有标志化特征的图形符号，如图1-4。可以说，当人类祖先在他们居住的洞穴和岩壁上作画时，并不是为了单纯的装饰，而是人们之间联络信息，沟通、表达情感和宗教意识的媒介，这一点贯穿于图形从产生到今天的每一个时期和阶段。

图 1-2 拉斯科洞窟中的动物壁画

图 1-3 西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画

图 1-4 北美洲印第安人的岩洞壁画

图形是最初记载事实和传递信息的手段，从现存的资料上看，古人在创作这些早期“图形”时，不局限于完全真实地再现自然世界的现象，而将自己的主观意向、愿望融入其中。各部族的图腾便是人们将对自然的敬畏、对神灵的崇拜化为特殊的图形符号，将自然物神化，赋予一种想象的超自然的力量，创造出具有符号作用的图形。图腾广泛存在于世界各地，包括埃及、希腊、阿拉伯地区、以色列、日本及中国等；图腾崇拜的对象也极为广泛，有动植物、非生物及自然现象，其中以动植物为主，动物又占绝大多数。中国的图腾非常丰富，新石器时代的彩陶纹是最引人注目的艺术之一，里面的动物纹尤其丰富，常见的有鱼纹、鸟纹、壁虎纹、蛙纹、猪纹、羊纹等。而葫芦图腾和龙图腾则是中国图腾文化中具有代表性的，中国的龙就是根据主观意向将几种动物的特征组合起来，塑造出现实世界并不存在的生物，象征了神秘的力量和至高的地位。如图1-5至图1-7。

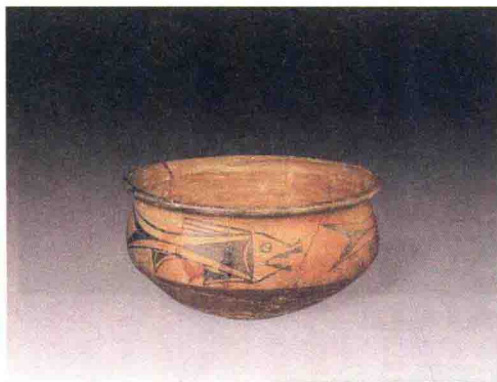

图 1-5 鱼纹彩陶

图 1-6 蛙纹彩陶

图 1-7 龙图腾

原始图形不是一个清晰的独立体系，是与语言、神话、科学、宗教等混为一体的统一体，各种表现形式多样并存，从写实到抽象化、符号化的发展，显示出人类物象视觉概念的逐步进化。

1.2.2 图形的发展

图形的发展并不是孤立进行的，从最初的雏形到现在丰富的现代图形语言经历了几千年的风雨，它受到人类社会经济、文化、科技等全方位的影响，伴随着整个社会前进，混合了地理、种族、血缘、语言等诸多因素，形成了不同历史时期的文化特征和视觉语言风格。可以说，一部图形发展史就是人类的意识形态发展史和信息传播史的浓缩。

图形的发展历史大致分为三个阶段：

第一个阶段为远古时期人类的象形记事性原始图画。这一时期的图画式符号是图形的原始形式，也是文字的雏形。绘制于公元前 15000—前 10000 年的法国拉斯科洞穴壁画和西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画是该阶段的代表性图形。

第二个阶段为由一部分图画式符号演变而形成的文字。记事性图画较之图画式符号其形象更加抽象，形态更为减化。记事性图画在实用过程中不断演化后就形成了图画文字，由此在沟通及交流信息方面更显优势。早期的象形文字均来自于图画文字。埃及的象形文字、苏美尔文、古印度文以及中国的甲骨文、石刻文，都是独立地从原始社会最简单的图画和花纹产生出来的，在形式上更接近于绘画，如图 1-8 至图 1-11。这种图画的形式不断发展、分化，逐渐演变为几个方向：一是日趋抽象，从具象形态的描画中脱离出来，最终形成以特定的点线组合结构指示一定发音、表示特定意义的文字；二是更加侧重于追求表现形式上的风格技巧和审美价值，最终形成强调精神领域的绘画艺术，其信息传递的实用功能被弱化；三是强调装饰作用并被大量运用于日常生活之中的装饰图案艺术；四是成为以传达信息为目的的设计语汇，图形、标志符号等都属此类。

图 1-8 古埃及的象形文字

图 1-9 苏美尔文字

图 1-10 古印度文字

图 1-11 中国古代甲骨文

第三个阶段为文字形成后所带来的图形的发展。文字这一视觉传达形式使人类的沟通和交往更加快捷方便，而承载着综合信息、复杂内容且又易于识别的图形形式更为人类所重视和利用。该阶段图形的发展空间却更大了，各种标识、标记、符号、图样的产生，丰富了图形的内容。从西班牙古代摩尔人留下的建筑和镶嵌图案中，我们可以看到许多“虚实相生”的图样。中国也出现了多种多样、形式丰富的吉祥图形，如：金玉满堂、连年有余、五福捧寿等，其中“太极图”是流传至今的典范图形，如图 1-12 至图 1-15。印刷术和造纸术的发明更给现代图形带来了广阔的天地，使其真正实现表述信息的广泛传播。现代立体派绘画大师毕加索创作的《和平的面容》利用同构手法将和平的概念体现得淋漓尽致，如图 1-16，而荷兰著名版画家埃舍尔更是对绘画的可能性作了大量的探索，以极大的兴趣研究和再现交错型图形，使一些语言无法表现的思想得以再现，创作了许多“智力图像”，如：曲面带、魔镜、天与水、昼与夜、瀑布、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、变形与写实的交错语言等形象进行了创造，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，如图 1-17 至图 1-19。当今，图形的表现形式更加多元化、多维化。图形设计已成为一种专门的职业，图形设计师的地位已伴随着图形的表达方式所引起的社会作用日益被人们所认可。

图 1-12 金玉满堂/吉祥图形

图 1-13 连年有余/吉祥图形

图 1-14 五福捧寿/吉祥图形

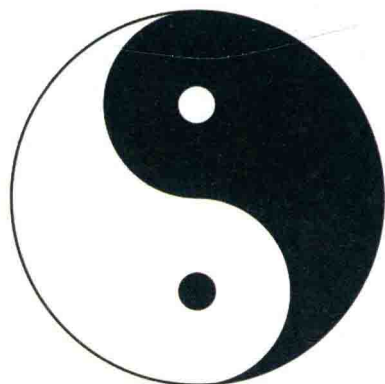

图 1-15 太极图

图 1-16 和平的面容/毕加索

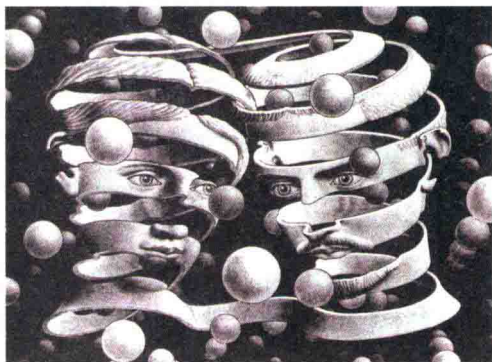

图 1-17 婚姻的联结/埃舍尔

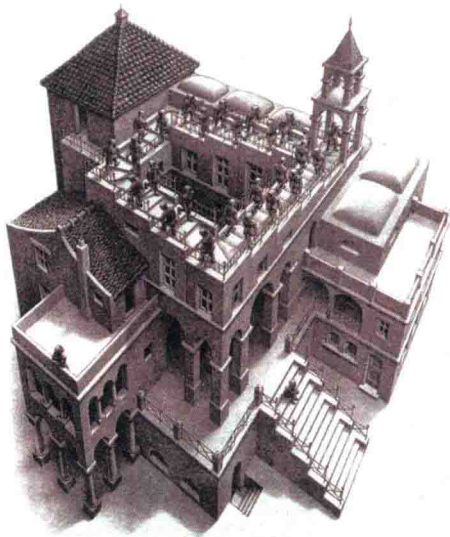

图 1-18 上升与下降/埃舍尔

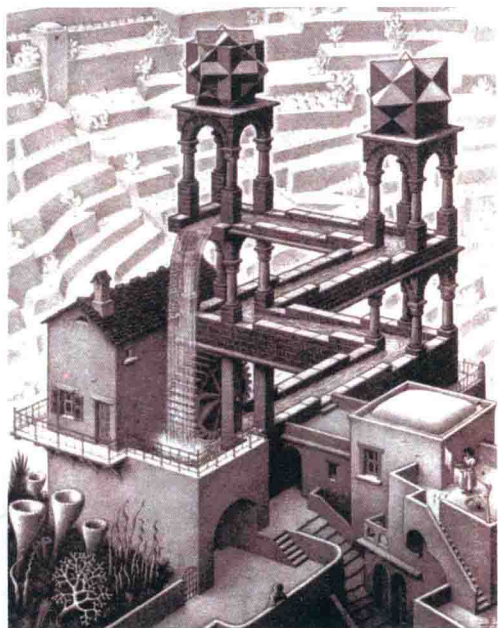

图 1-19 瀑布/埃舍尔

图形的发展大致经历了四次历史性的革命：

第一次革命是原始符号演变为文字。文字的出现使符号规范化，并成为一定范围内记事和传播信息的重要手段。

第二次革命是中国造纸术和印刷术的诞生。纸的发明促进了文字和图画的传播与应用，印刷术的发明则大大提高了效率，使视觉信息得以批量化地复制。图画成为了固定意义的符号和交流的媒介，面向的受众更多，传播的范围更加广泛。

第三次革命始于 19 世纪的科技和工业的变革，这一时期工业化发展迅猛，由此带来了一个思想最为活跃的时代，现代艺术空前繁荣，各种流派和思想无论在艺术思想还是表现手法上都对传统艺术进行了大胆的超越，其中有些流派对现代图形产生了深远的影响，如立体主义、达达主义等。这一时期摄影的发明和由此带来的制版方式及印刷技术的革新也使信息传播的广泛性得到进一步扩展。

第四次革命是 20 世纪 20 年代以来的关于视觉艺术的革新运动。最为关键的两件艺术事件是：（1）20 世纪 20 年代德国魏玛的包豪斯教育体系的提出，视觉艺术家伊顿首先倡导对创意思维的解放；（2）20 世纪 50 年代瑞士发起的“国际图形运动”，影响到全世界。旗舰先锋艺术包括超现实主义、视错觉艺术、波普艺术等对图形设计产生了深远的影响。这一时期的代表人物是契里柯、达利、埃舍尔等。

随着技术的进步，摄影、电脑、多媒体技术大大丰富了图形的表现手段，设计师可

以从社会文化、传统文化、前卫艺术中汲取营养，在传达信息的同时更注重个人形式风格的塑造，图形的传播也超越了时间的局限和空间的距离，传播的速度更快，范围已达世界的每一个地区，信息受众已为每一个人。

1.3 图形的特征

1.3.1 图形的基本形态

1. 分类

图形的形态在造型活动中主要分为现实形态和概念形态。

现实形态是指人的视觉、触觉能直接感觉到的形。它是存在于我们周围的一切物象，在现实形态中包括“自然形态”和“人为形态”。自然形态是自然形成的，没有人为雕琢痕迹的形态。人为形态则完全按照人的意愿创造而成。从文化史、美术史等角度来看，自然物及其形态对人类活动起了重要的支配和指导作用。早期人类创造的岩壁画、木雕、砖雕、石雕等图形艺术便全是对大自然的模仿。而当今社会，人为形态占据了图形形态的主流，图形的发展与变化早已超过了自然形态的发展与变化。如当今人类衣、食、住、行在内的大多数造型都是通过设计师的设计而完成的，虽说有些形态来源于自然，但已融入了设计师的创意和概念。这是人类走进新时代的必然产物，体现了社会的进步。

概念形态多指以抽象符号为主的点、线、面，又称为“纯粹形态”。它是所有形态的基础，通过分割、对比、扩大、缩小、重复、韵律等手段，可以制造出众多的形态。概念形态是现实形态的构成因素和初步表现。

点、线、面是人类创造形态的基本要素，它们从自然形态发展演变而来。点、线、面、几何构成的训练是培养人的理智、冷静、秩序、条理的科学教育，是训练理性思维的基础。

图形设计中，点包括的范围很大，它具有大小、面积和形态，它是线的界限或交叉。图形设计中的点可以是规则的圆点、也可以是方形、三角形、多角形、椭圆形，或其他简单的形状，如一个标点符号、一个墨点、一个字符等。它们可相连或排列成线，或组合成较大的形象。点和面的界限具有相对性，点越小，点的感觉越强，点越大，则越有面的感觉。如相对天空来说，翱翔的雄鹰就是一个点。而点的积聚会产生不同效果的面。如图 1-20 至图 1-23-2。