

GRAPHIC DESIGN

Graphic Design is the practice or profession of designing print or electronic forms of visual information, as for an advertisement, publication, or website.

图形创意设计

图形的创意原则与联想方式

图形的基础练习与概念表达

图形大师们的经典之作

主编：毛德宝 编著：陈珊妍

无处不在的图形魅力

图书在版编目(CIP)数据

图形创意设计/毛德宝主编;陈珊妍编著. —南京:东南大学出版社, 2008. 5
ISBN 978-7-5641-1144-1

I. 图… II. ①毛…②陈… III. 图案-设计 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第032692号

书名: 图形创意设计

主编: 毛德宝

编著: 陈珊妍

策划编辑: 曹胜玫

书籍设计: 陈珊妍

出版发行: 东南大学出版社

出版人: 江汉

社址: 南京市四牌楼2号(邮编210096)

经销: 各地新华书店

印刷: 扬州鑫华印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 10

字数: 300千字

版次: 2008年5月第1版

印次: 2008年5月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5641-1144-1/J·25

印数: 1~4000

定价: 55.00元

凡因印装质量问题, 请与读者服务部联系调换。电话: 025-83792328

GRAPHIC DESIGN

东南大学出版社

图形创意设计

◆主 编：毛德宝

◆编 著：陈珊妍

图形是人类以视觉形象通过相关媒体传达出一定信息的一种特殊的语言形式。无论在社会文化领域还是在商业流通领域,它都以一种强大的力量向人们传递信息、观念和情感,以超越时空、地域、民族和文化层次的优势产生无所不至的影响。在人类的各种感觉中,视觉最为重要,人所需要的信息的60%以上要靠视觉去获取。因此,图形,作为视觉传达的直接体现者,在人类的思维系统、语言文字和情感交流中都占据着重要的地位。

毫不夸张地说,在当今这个视觉传播的年代里,我们的视线,甚至我们的思想,随时都被各种各种的不断更新的图形包围着。电影、电视、各种广告、各式宣传……视觉文化的魅力和影响是无限的,而图形,是国际化的语言,是视觉文化中最重要组成部分。在本书里,笔者通过大量图例的旁征博引,希望能引导读者直观地领略到图形视觉艺术的魅力。

一幅好的图形作品,不仅能引起读者会心一笑,而且会传播思想,引发对主题深刻的思考和反省,起到良好的视觉传达作用。图形创意设计,既不同于科学家实验的深邃奥秘、精确不二,也不同于艺术家创作的天马行空、随心所欲。图形设计由“意”和“形”组成,其目的是以“形”达“意”,即将特定的信息与概念视觉化地再现。好的图形作品,传达的信息首先必须能被读者所接受,否则也就失去了本质的意义;其次,它的创意角度、表现形式必须新奇、有特点,才能给读者留下深刻的印象。当然,设计语言的独特必须建立在信息传达准确的基础上。

的确,图形创意设计是一件奇妙的事情,往往通过想象而描绘出巧妙且充满趣味的画面,让人体会到原来任何事情都不一定是自己脑子里固有的概念,再平常的东西都有令人惊喜的另一面。正如爱因斯坦曾经说过的那样:想象力比知识更强大!

我们常常把图形训练作为平面设计基础教学的第一课,是因为它能够引导我们迈上设计领域的第一台阶。为了成为一名设计师,我们不仅要用心去看,而且需要从创意思维的角度用心去观察、体会、认识和理解,通过图形创意的学习、研究和创作,来培养自己丰富的联想能力和敏锐的审美意识,发现生活中的创意元素,加深对图形创意重要性的认识,为专业设计打下基础。图形设计的学习和训练意在培养学生丰富的想象力、敏锐的观察力和良好的图形语言表达能力,以图形的形式既反映

客观的现实生活，也表达主观的感情世界。图形的艺术形式的原创性、独创性与审美性，科学地认识图形与文字语言的关系及创造规律，永远是设计师研究的重要课题。

本书的特点是将目前国内外的图形设计图例与中国美术学院图形语言课程的教案、学生创作设计作品均作为第一手资料结合起来，针对平面设计专业的教学特点，既阐述了图形训练入门各阶段的步骤、练习进程，又较全面地介绍了图形设计领域的原理、表现手法和形式语言，并且精心收录了招贴、包装、书籍、商业广告、时尚类等各个领域中的优秀新锐图形作品。全书分为图形的创意原则与联想方式、图形的基础练习与概念表达、图形大师们的经典之作、无处不在的图形魅力四个部分，大量图例均具有很高的艺术价值，并加以说明与分析，文字简练，内容翔实，信息量大，参考性强。

值得一提的是，为本书的基础练习和概念表达部分提供图例的是中国美术学院视觉传达设计系2003级平面丙班与2004级平面丙班的同学们。在由陈珊妍老师指导的图形语言课程中，他们热情、积极、对图形创作充满兴趣，在每个班两段、每段五周的课程中，表现出一个个新生代设计师“初生牛犊”的劲头，最终顺利完成了课程，并诞生了很多优秀的作品。在此一并表示感谢。

最后，希望本书在出版后，能受到广大艺术设计类学生、平面设计师、图形创意工作者的普遍欢迎，并热忱地盼望大家对本书提出宝贵意见。

中国美术学院教授

毛德宝

2008年2月

目 录 CONTENT

一、图形的创意原则与联想方式

1. 图形的意义 010

- (1) 图形概论 010
- (2) 图形设计的概念 014

2. 创意原则 016

3. 联想方式 022

4. 思维的推演方式和创意的来源 024

- (1) 思维的推演方式 024
- (2) 创意思维的“苹果树” 026
- (3) 创意思维的来源 028
- (4) 内涵同构 030

5. 构图与形式 031

- (1) 构图 031
- (2) 建立丰富的形式语言表现手法 032

二、图形的基础练习与概念表达

1. 请准备随时记录的草图本 036

2. 图形语言基础练习 037

- (1) 点的形态 037
- (2) 线的形态 040
- (3) 面的形态 043

3. 基础图形求解 044

- (1) 符号与数字的创意 044
- (2) 简易几何符号的创意 048
- (3) 条形码的创意 050
- (4) 字母的创意 053

4. 图形的概念表达 054

- (1) 第一阶段——独立概念的表意：人物符号求解 054
- (2) 第二阶段——对应概念的表意：男与女 058
- (3) 第三阶段——复杂概念的表意：火柴盒的奇思妙想 060
百变CD盒 064
- (4) 第四阶段——并列式图形概念的表意：
学校各并列式系统图形解码 068
运动项目标识的简洁设计 072
- (5) 第五阶段——主题图形概念的表意：电脑的弊端 076

三、图形大师们的经典之作

1. 平面与立体之间 **082**

2. 视错觉与形的转换 **088**

3. 正负形的转换 **092**

4. 音乐盛会：点、线、面的舞动空间 **094**

5. 图形：反对暴力与战争的武器 **098**

6. 字体组合的图形趣味 **100**

7. 心灵对话：图形与民族文化 **104**

8. 以图会意，无限创意 **106**

9. 色彩的搭配与运用 **110**

四、无处不在的图形魅力

1. 平面设计中的图形 116

- (1) 标志设计中的图形运用 116
- (2) 图形化的字体设计 120
- (3) 包装设计中的图形运用 124
- (4) 书籍设计中的图形运用 130
- (5) 招贴设计中的图形运用 134

2. 商业广告中的图形 138

3. 生活中的图形 149

- (1) 创意市集：T恤、滑板、徽章…… 149
- (2) 环保袋 156

159

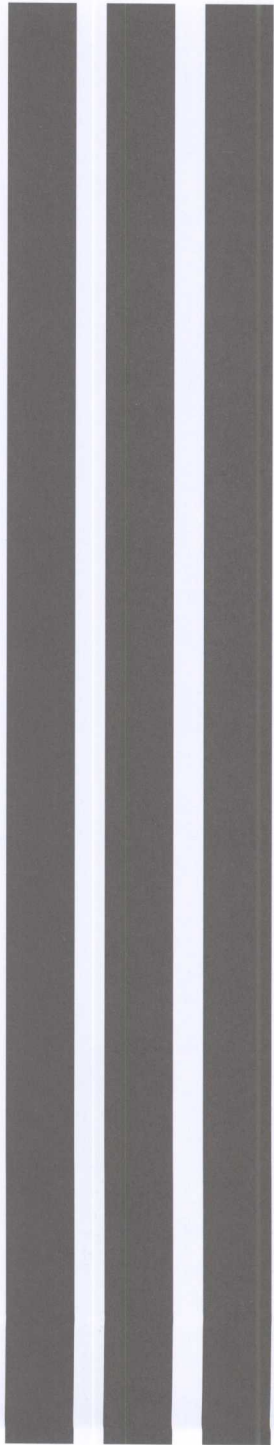
参考书目 159

一、图形的创意原则与联想方式

1. 图形的意义

我们以一段尹定邦教授的话开始图形设计的概论：语言对思维的无能之处，恰是图形的有为之始……图形(视觉意象)可为一切理论性的观念，提供他们的知觉等同物(异质同构物)，能为自然与社会的网状结构提供多维度的展示，更能切近生活原型……因而“看”(图形)比“读”(语言)更煽情、更具诱惑力。(摘自《图形与意义》)

(1) 图形概论

图形是人类以视觉形象通过相关媒体传达出一定信息的一种特殊的语言形式。

无论在商业流通领域还是在社会文化领域，它都以一种强大的诱惑力向人们传递信息、观念和情感，以超越时空、地域、民族和文化层次的优势产生无所不至的影响。

图形有两个语言所不能比拟的优点：

首先，在于它的“世界性”。语言(文字)具有民族性、地域性，各民族有自己独特的语言，同一民族还有不同的方言，在全球一体化的今天，语言差异问题成了主要障碍之一。但图形并不存在这种交流的障碍。

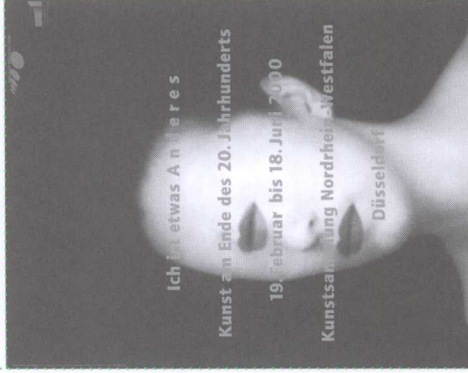
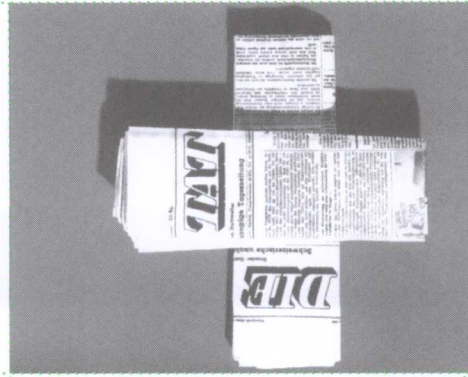
比如，外国人不识汉字“山水”，却能认识并欣赏山水画；又比如，去异地的美术馆，对于导游用外语解释、描绘艺术图形，

很多人都听不懂，但是当我们站在艺术图形面前时，每个人都能感受到图形的魅力所在。图形的这种通约性跨越了民族与地域的界限。

另外，图形还填平了精英与大众之间的鸿沟。图形的这种通约性可以跨越各个社会阶层的界限。

图形的这两个优势说明它对跨文化对话与交流将会发挥重大的作用。

图形设计在信息时代——或者说读图时代，更具有时代意义和特定的传播作用。

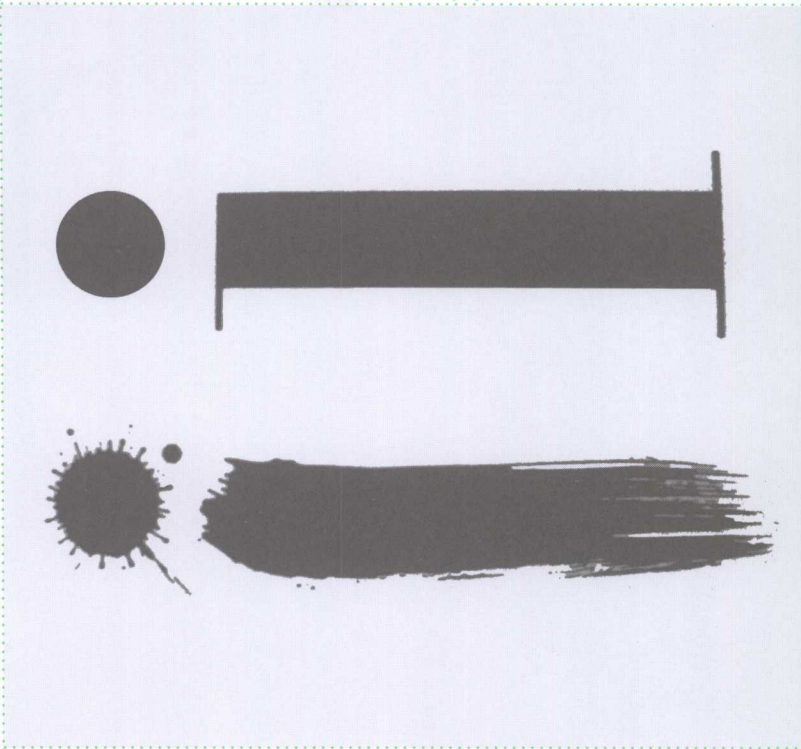
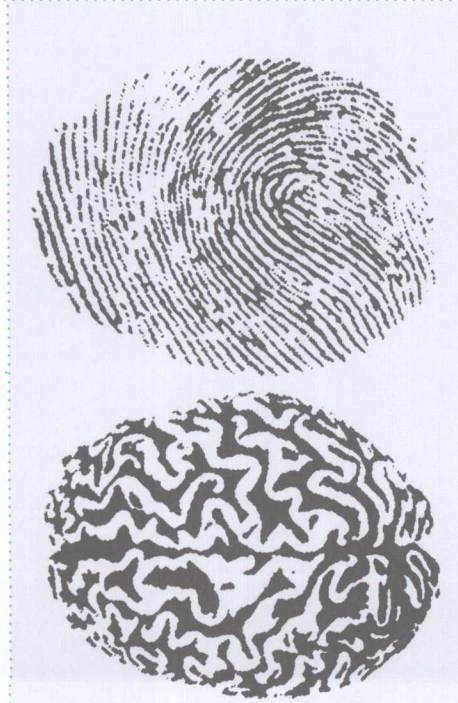
— (左一) 报纸叠加形成十字架的形，充满了寓意。

— (左二) 突破自然形态的脸，成为画面的视觉中心，主题文字重叠在脸的部分，更是突出了重点。

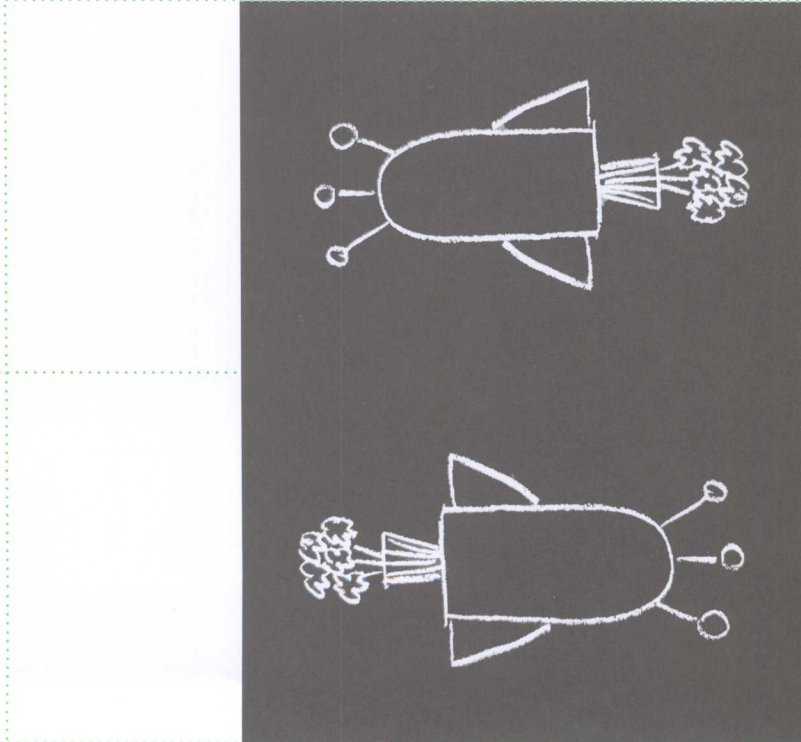

© Eric van der Stoep

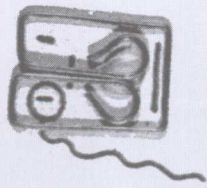
- ↑ (上左) 类似的外形，不同的内涵。
- ↑ (上中) 斑马的纹样中自然地延伸出了植物的形态，超现实的表现手法。
- ↑ (上右) 斑马的纹样与背景的因素有机结合，横贯整个画面，使整个图形有着密切的关系。
- (左) 当图形正着的时候，是插满花的花瓶；当图形反过来的时候，则变成了隆起的炮弹，图形简单，传达有力。
- (右) 同一字母，采用印刷体的表达和用墨手绘的效果差距很大。

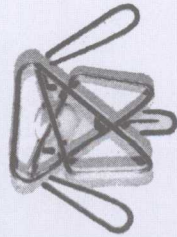

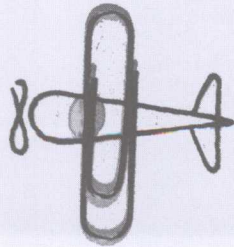

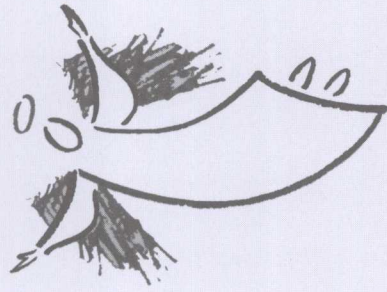
→ (左) 小小一个回形针，可以折出无数有意思的新图形来……

→ (右) 简单的手绘图形，加上两片树叶，竟然就变成了生动的天使。

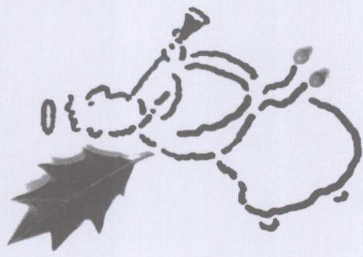

↓ (下左) 手掌的剪影，正好形成老虎身上的纹路，巧妙的结合。

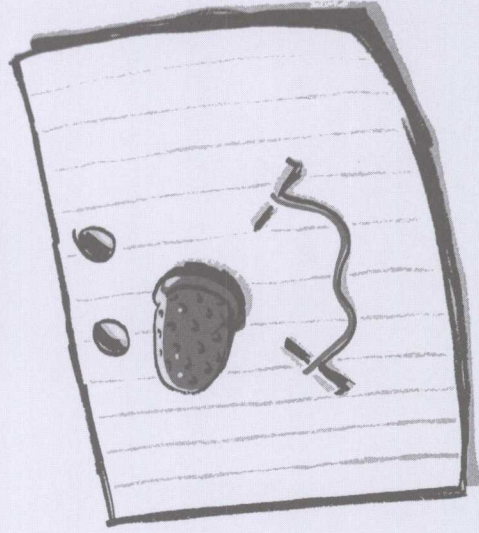
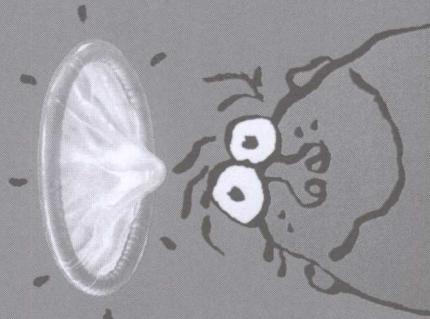

↓ (下中) 寥寥数笔，就形成了手提袋上生动、有趣的图形。

↓ (下右) 安全套，成为了天使头上的光环，风趣的表达方式，传达明确的主题信息。

BE GOOD IN BED

The Terrace Higgins / And

For more information about safer sex call our helpline on 071 242 3010.

(2) 图形设计的概念

图形一词在英文中称为“Graphic”，源于拉丁文“Graphicus”和希腊文“Graphickos”。是通过可视性的设计形态来表达创造性的意念，也就是给设计思想以形状(即“有意味的形式”)，使设计造型成为传达信息的载体，并且能够通过各种手段进行大量复制和广泛传播的视觉形式。其本质特征有以下几点：

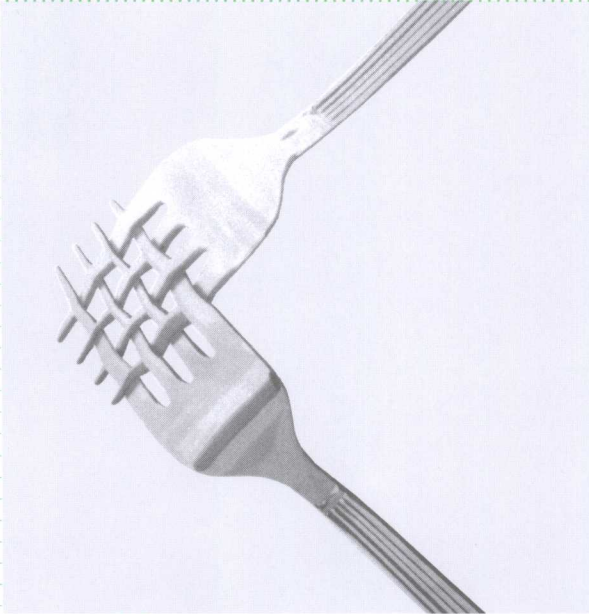
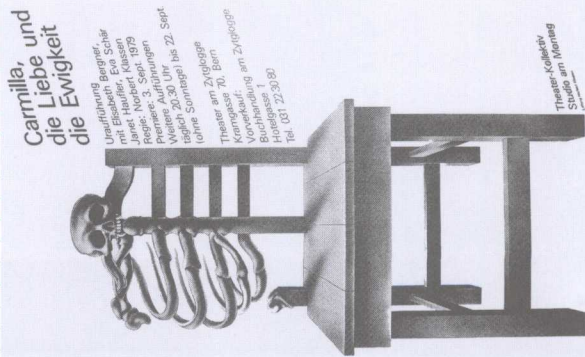
1. 通过绘、写、刻、印等手段产生的图象记号。
2. 是说明性的图画形象，以别于语言文字的视觉形式。
3. 可以通过各种手段进行大量复制。
4. 是传播信息的视觉形式。

图形设计的主要功能——传播视觉信息，是为某项具体问题和目的而作，因此要考虑信息传达的有效性及准确性，并要关注受众的理解。图形语言是由“意”和“形”组成，图形语言的目的是以“形”达“意”，即将特定的信息与概念视觉化地再现。

我们常常把图形训练作为平面设计基础教学的第一课，是因为它能够引导学生迈入设计领域的第一级台阶。

作为一名设计师，我们需要“学会观察，而不仅仅是用眼睛看”，在深入探讨某个主题的时候，一定要以个人观察去唤醒对主题的充满生机的感觉，从个性化的情感渴望出发。在创造的同时，也要找出人类共识理解的形式符号，起到良好的视觉传达的作用。

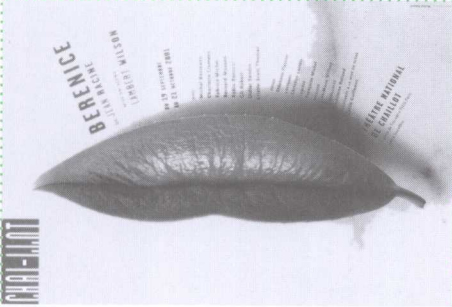
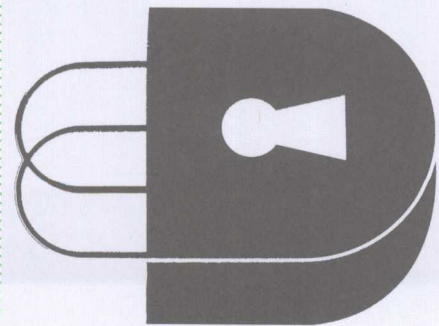
图形设计课程意在培养学生丰富的联想力、敏锐的观察力和良好的表达能力，以图形的形式既反映客观的现实生活，也表达主观的感情世界。

→ (左一) 木椅子与骷髅骨架的结合。

→ (左二) 叉子的交错，出乎意料地编织在了一起。

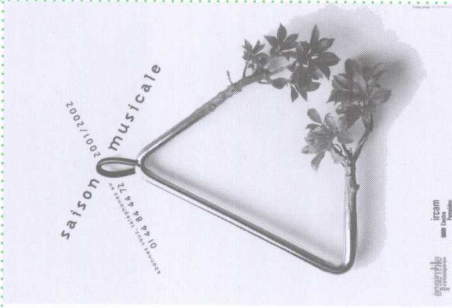

↑ (左上) 简洁的图形结合，整体来看是个手提袋的样子，同时又是一把锁。

↑ (上中) 叶子与博物馆的图形相结合。

↑ (上右) 三角铁与树枝的图形相结合。

↓ (下) 圣诞卡片，通过简单的镂空，使图形顿时生动起来，有了立体感，趣味性更强了。

→ (右) 被勒起来的香蕉，形象拟人化。

