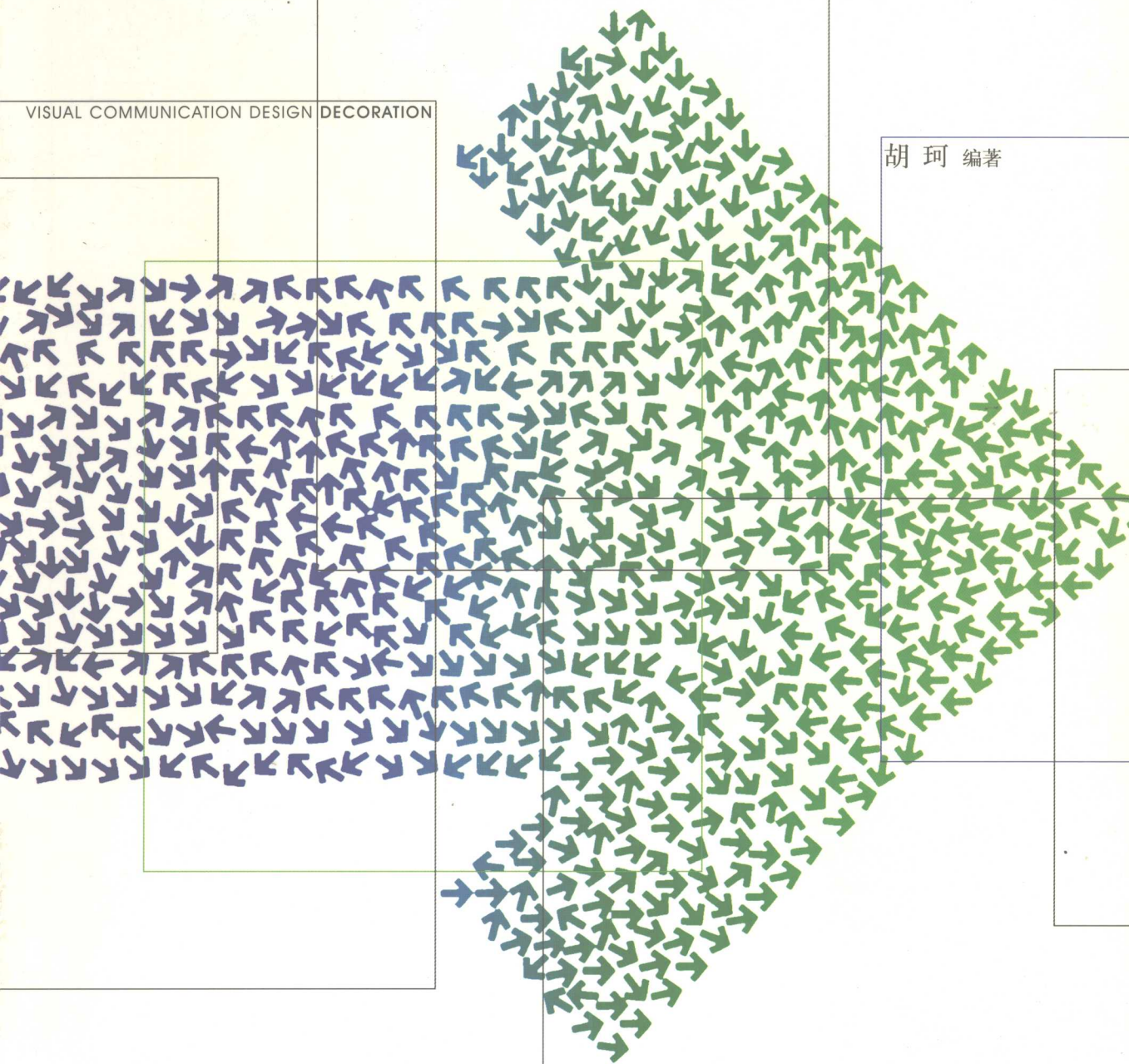

视觉传达设计基础教程

图形语言

VISUAL COMMUNICATION DESIGN DECORATION

胡珂 编著

中国美术学院出版社

责任编辑：朱 奇

装帧设计：胡 珂

责任监制：葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

图形语言 / 胡珂编著. — 杭州: 中国美术学院出版社,
2002.10 (2003.4 重印)

视觉传达设计基础教程

ISBN 7-81083-175-5

I. 图... II. 胡... III. 视觉形象-艺术-设计-
教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 064464 号

图形语言 胡 珂编著

出版发行 中国美术学院出版社

地 址 中国杭州南山路 218 号 邮政编码 310002

经 销 全国新华书店

制 作 杭州东映电脑图文制作技术有限公司

印 刷 浙江广育报业印务有限公司

版 次 2002 年 10 月第 1 版

印 次 2003 年 4 月第 2 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 4.5

印 数 3001-5000

ISBN 7-81083-175-5/J · 164

定 价 22.00 元

视觉传达设计基础教程

● 图形语言

目录 contents

引

一. 图形概述

关于图形 ————— 4

图形符号的一般性意义 ————— 6

二. 形的分类与应用

1. 关于形 ————— 10

2. 几何学形态 ————— 12

3. 有机形态 ————— 14

4. 偶然形态 ————— 16

5. 自然形态与人工形态 ————— 18

三. 图形的联想

1. 圆形 ————— 22

2. 方形 ————— 24

3. 人形 ————— 26

四. 图形的简化

1. 眼 ————— 28

2. 手 ————— 30

五. 图形的表意创意

1. 反义词: 男与女 生与死 ————— 32

2. 中性词: 观察 联系 接触 发现 距离 错位 ————— 44

六. 图形的立体造型 ————— 56

图形语言,即用图形来创造一种“无声的语言”,用图形来进行人与人之间的交流,以达到传播、沟通的目的,获得人们的共识。图形可以依靠摄影、电子媒介的形式出现,也可以是绘画、插图的形式,甚至以最基本的点、线、面构成来表现复杂的含义。一切“图画形象”都是设计师的设计元素,一切作用于信息传达的视觉形式都属图形语言范畴。它具有人为设计性,是着意于说明某种概念的视觉符号。

现代社会是一个图形时代。我们生活在图形之中,我们依赖于这些形象,我们通过图形来理解自己和周围的世界。图形真正成了我们不可或缺的日常生活必需品,它已深入到我们生活中的每一个角落。

图形设计课程能帮助学生通过图形进行思维、进行创造。在发现、分析和解决问题的同时,头脑里的想法通过手的勾勒,使图形跃然纸上;而所勾勒的形象通过眼睛的观察又被反馈到大脑,刺激大脑作进一步的思考、判断和综合;如此循环往复,最初的设计构思也随之愈发深入、完善。可见,这种形象化的思考方式,是对视觉思维能力、想象创造能力、绘画表达能力三者的综合。在这个过程中,不着重于画面效果,而侧重于观察、发现、思索,强调脑、眼、手、图形的互动。图形设计的训练,无疑是培养学生形象化思考的能力,以及培养学生开拓创新思维能力的有效方法和途径。

感谢中国美术学院视觉传达设计系的同学们提供作品,希望本书对于基础设计教育有参考的价值。

关于图形

英文图形一词“Graphic”，源于拉丁文“Graphicus”和希腊文“Graphikos”。其词意是：由绘、写、刻、印等手段产生的图画记号，是说明性的图画形象，有别于词语、文字、语言的视觉形式，可以通过各种手段进行大量复制，是传播信息的视觉形式。

图形的原始形态最早可以追溯到史前。早在旧石器时代，人类的祖先就开始用木炭或矿物颜料在洞穴的岩壁上作画。这不仅是人类艺术天性的反映，也是他们相互交流的一种方式。这些形象符号是他们在生产劳动和社会活动中进行信息传递的媒介。

随着人类意识的进化以及对交流的日渐重视，使得原始图形开始向文字演变。文字这种具有一定规范性和标准化的视觉传达形式，使信息可以更加广泛、准确地得以传播。可以说，文字的产生使人类向视觉传播活动迈出了第一步，它意味着人类已开始寻找一种能综合复杂信息又极易领会的视觉传达方式。

同时，中国造纸术和印刷术的发明使人类的视觉信息可以大量复制，从而带动了人类视觉传播的第二次革命。尤其是当印刷术传入欧洲以后，不断发展的印刷技术和因此而产生的许多印刷工艺，使图形的种类和风格不断增加。

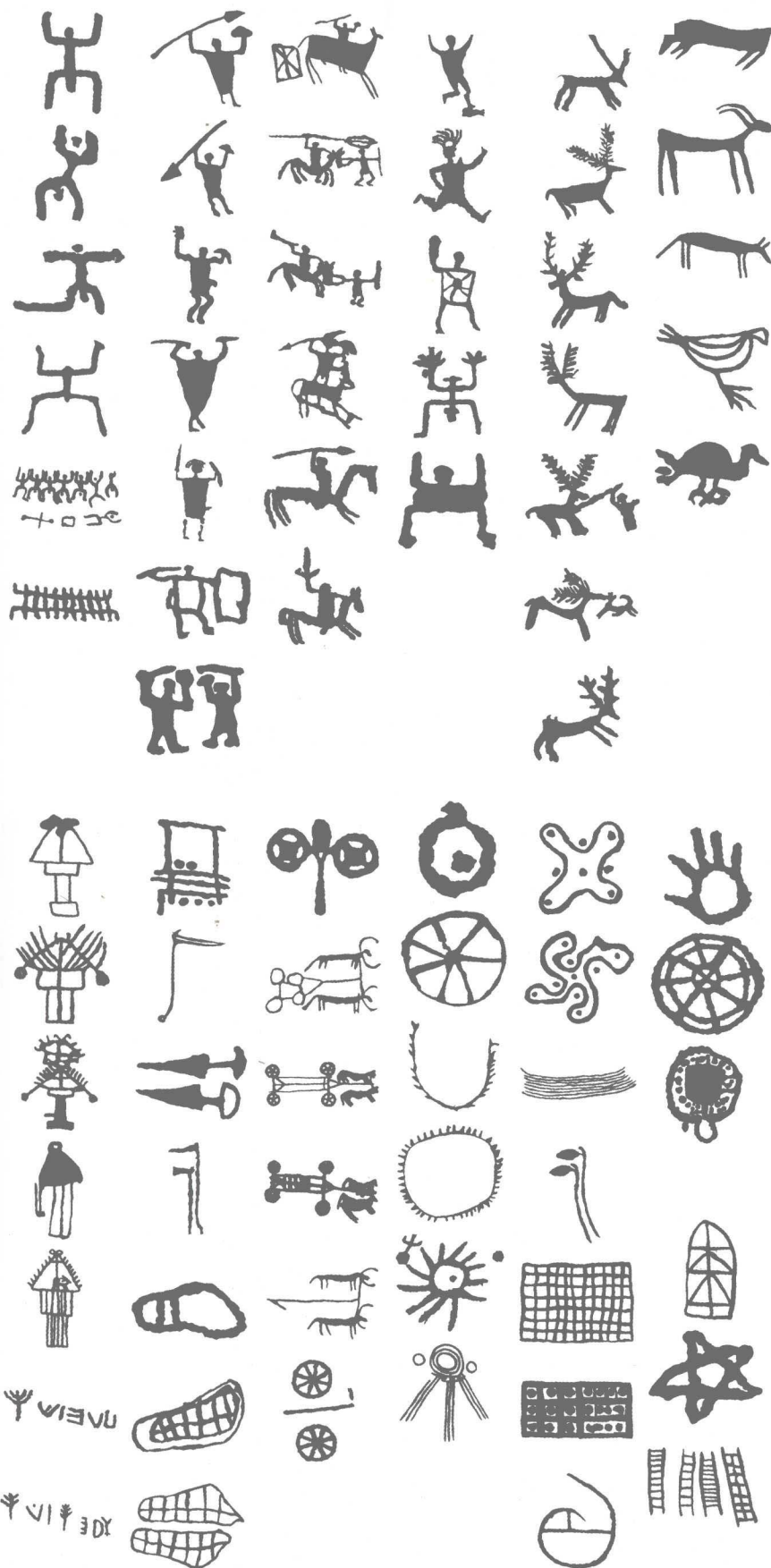
十九世纪科技和工业的飞速发展给图形设计带来了新的契机。特别是摄影的发明，为图形传播增添了一种全新的媒介，改变了人类的视觉意识，图形设计的表现形式更加自由，信息投射更加准确，视觉呈现也更加丰富。此外，摄影的产生使电影问世成为必然，使视觉传播从平面静止的形式走向活动、走向声光综合。可以说，这是继印刷发明之后的又一次视觉革命。

到了今天，一切先进的科技成果都已成为图形设计发展的动力，创造视觉形象的手段也越来越丰富，使图形概念从“绘、写、刻、印”等手段所产生的“图画记号”拓展到包括运用摄影、摄像、电脑等手段产生的图像；随着传播活动的日趋重要，信息载体也越来越多，图形设计的范围从昔日的招贴、报纸、书刊扩展到包括电视图形、电影图形、环境图形等在内的图形设计，图形呈现的形式也从平面走向了三维立体。

由此，我们不难看出设计学科中的“图形”概念与字典中对“图形”的注释是有一定差别的，它明显地与美术作品也有着截然不同的性质和意义。美术作品“Fine Art”的主要功能是审美，其创作过程多是一个表现、宣泄个人思想、情感、意志的过程，无须过多考虑作品的具体使用价值和观者是否理解、接受等因素。图形则不同，它首先是说明性的，是为了向别人阐释某个概念，传达某种内容。

古老的图形符号

这里呈现的是一些古老的图形符号，如人、人们、打仗的人、狩猎的人、人的不同的活动、动物、工具、农具、脚印、太阳等等，这些符号表达了一定的意义，并可以传递信息。

图形符号的一般性意义

一切事物的开端起源于一些简单的符号。

由圆形成太阳的符号。

由曲线形成水的符号。

点：是最初期的原始时代的元素，是万物开始的中心，是代表数字的符号。它可以代表开端（如一粒种子），也可以代表结束（如一粒灰尘），又可以代表一些非常小的物质。

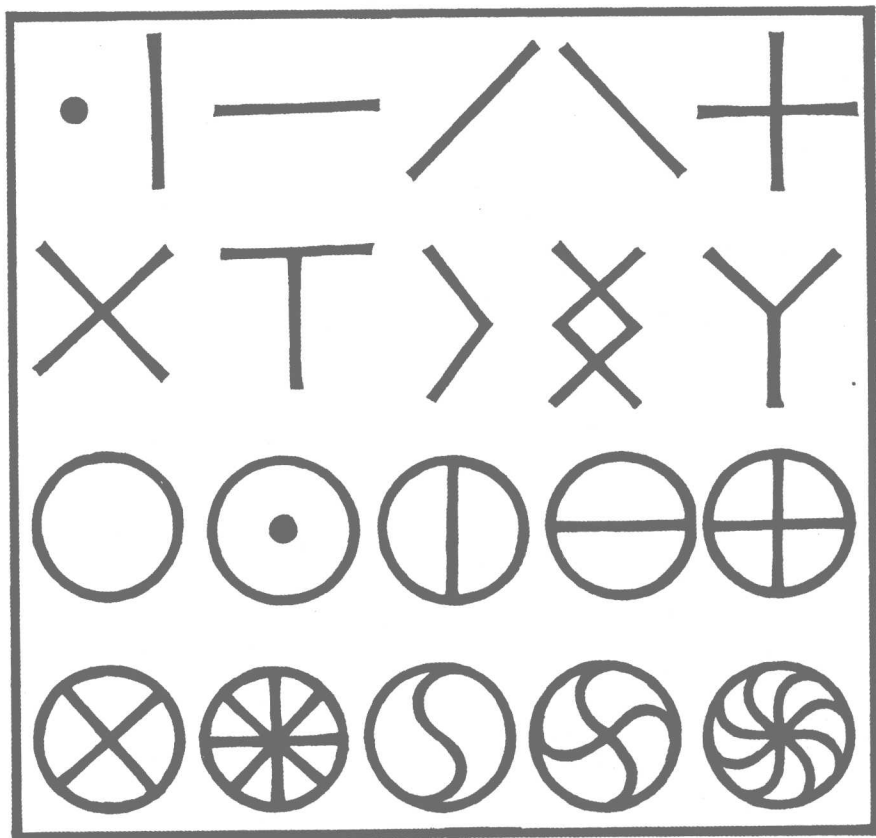
垂直线：代表着生命、健康、活跃的、确信的、毫无疑问的、有效的、稳固的、有男子气的、向上的精神等等，象征着伟大、高贵、庄严的、直立的人；它同时也代表了一种正义与权力。

平行线：与垂直线正相对，代表地面、消极因素、女性、死亡和静止，也代表物质基础和被世俗所束缚。

向上的对角线：代表上升、发展、进步，但它失去了垂直线及平行线中的稳定、静止的意义。

向下的对角线：是代表倾斜、降落、软弱、衰败、滑落、被动消极和不确定的线。

十字交叉线：是最古老的也是最具全球性的符号，组合了垂直线与水平线，代表了精神与物质、生命与死亡、男人与女人，也象征指南针所指的四个方向。在耶稣被钉死在十字架上之后，它变成了一种神圣的符号并产生了许多变异的形式。

对角线交叉：又称 St.Andrew's 交叉，是在 Saint Andrew 死后以他的名字命名的，罗马的许多边框装饰也是用这种形式，是一种能继续连接、重复的符号。

T形交叉：这种交叉是罗马人对宣判有罪的人处以钉刑的形式。它代表了平衡（如天平秤），也是法律与公正的象征（如法官的小木槌）。

角交叉：表示方向的符号。

两组对角线交叉：代表内心的统一、婚姻以及精神上的结合。

叉状交叉：符号形状象一个站立的人举起双手，象征着三位一体。代表生命的轨迹则可以分裂为善与恶，也可以代表发生、存在与退化。

圆形：与方形、三角形一起，同为最早期的几何符号。它由一根线围绕，没有开端也没有结尾。代表无穷、永恒和完美。圆的外形可以象征太阳、宇宙、地球和星球等其它形与物。

有中心点的圆：象征眼球、孩子在母腹中、太阳在宇宙中、占星术等。

垂直线划分圆形：圆中的垂直线象征着人类创造的热情，它同时也代表争议、对立与不一致，尤其是当其中一半为黑一半为白时。

平行线划分圆形：代表着更为消极、停止、依赖以及寻求周围的保护（比如女性）。当下半部被涂成黑色时，常代表死亡与消失，也代表着土地与水的分界。

十字交叉轮形：是具有多种意义的符号——代表所有生命中的结合体，如动与静、生与死、地球与宇宙、男性与女性；它也是一种古老的太阳的符号。

对角线交叉轮形：是由前一种轮形变化而来，具有轮子被驱赶时所产生的动力特征。

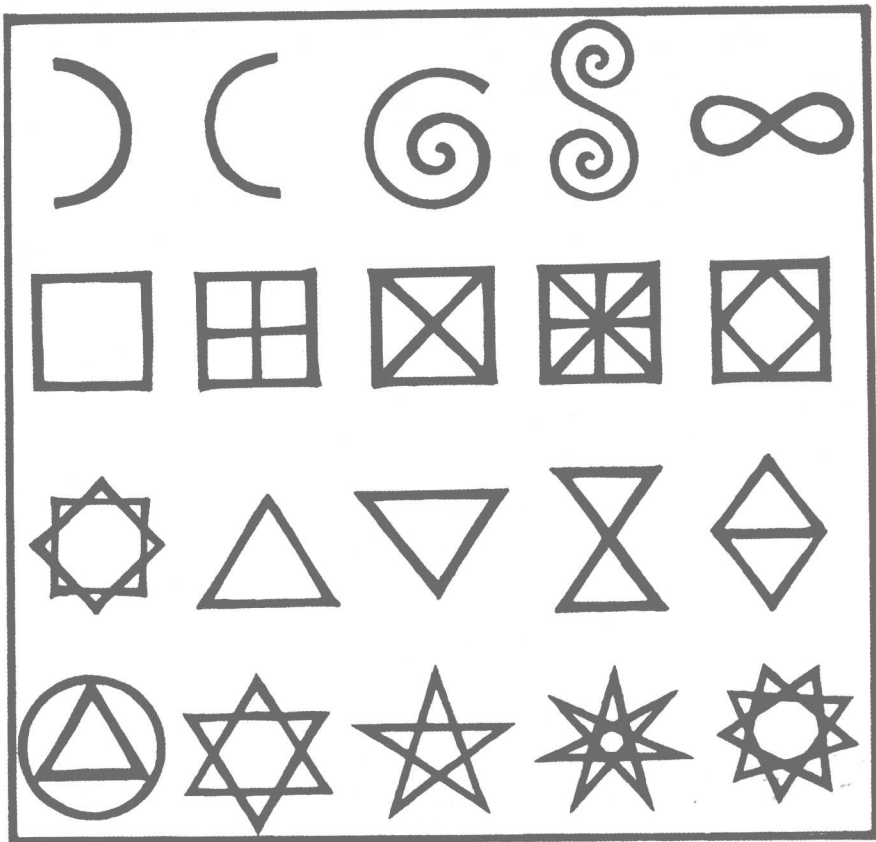
十字对角交叉轮形：是前两种轮形相组合的符号，意义相同。如果把平行线去掉则是一种基督教的符号。

阴阳形：用一个S形来区分一个圆形，并使两边均形成一种和谐的弧形。它是中国著名的阴阳图形，指两种对立和互相生长的物质势力。阴，原指有云遮日，后引申指土地、雌性、黑暗、消极、偶数等事物；阳，原指云开见日，后引申指天穹、雄性、光明、积极、奇数等事物。

两个S风车形：两个S交叉创造出一种具有运动感的和谐的符号。

四个S风车形：四个S交错，代表一种不安定的无休止的符号，常用作太阳轮，在民间艺术中使用得较多。

图形符号的一般性意义

两个背离的半圆：是从圆形中分离出来的，象征成熟的人、成年人、不停地来与去、潮起潮落、日与夜、夏季与冬季，所有周而复始的现象。

螺旋形：暗示着生命从一点开始，并持续旋转到另一点。也是一种象征太阳与年份的符号，是各个时期的人们所喜爱运用的装饰符号。

双螺旋：是一种复杂的S形，象征着太阳从早上升起到落下和一年的距离。

横8字形：没有开端和结尾的线圈，象征永恒不变的时间。

方形：三大基本形之一，代表着坚实、厚重、强壮、平和、稳定。它的四条边可以象征四季、指南针的四个方向、四种元素等等。

十字方形：方形中的十字形加强了方形的稳定感。

交叉方形：四个角代表着地球、火、水、光四种元素，象征生命中成长和增长的力量。

米字方形：通过米字交叉线使方形有了一种强烈的装饰效果。

钻石方形：方形中的小方形是一种古老的钻石符号，代表着创造性。

两个方形叠置：原来方形的那种秩序感和稳定性被打破了，取而代之的是一种混乱的不确定性。

三角形：三大基础形之一，尖角朝上，代表着一种挑战性和攻击性。三

个角同时也是三位一体的象征。当三角形的尖角朝上时，具备了一种女性化的特征；而当三角形尖角朝下时，则代表了一种男性特征。

两个三角形对立：形成了一种新的符号，减弱了其攻击性同时更具张力。

两个三角形相合：形成一种钻石形。

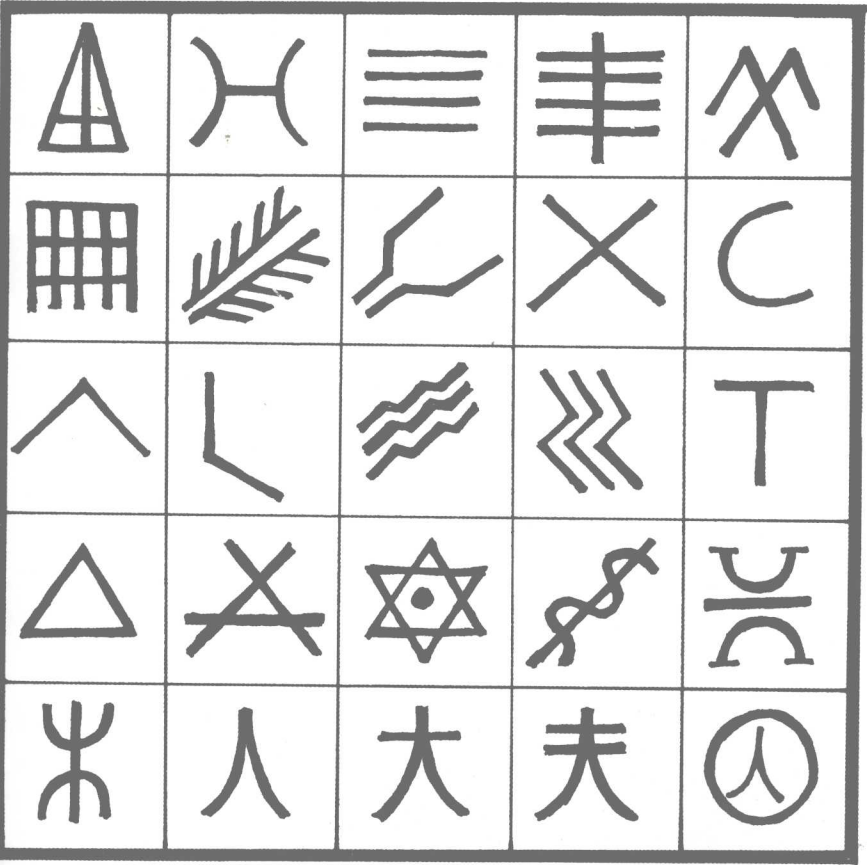
三角形在圆形中：代表所有生命的休止、静止状态，代表三位一体的统一和力量。

两个三角形叠置：创造出一种漂亮的六角形图案，是古老的犹太人的符号，代表着保护、抵抗毁灭的意思。

五角星形：是一种五角星的符号，边与边形成的是黄金角度，代表了五种感官知觉并暗示着自然的力量与形式。

七角形：是一种合作的符号，象征世界、宇宙的七种力量，和五角星形一样，可以挂在门上，代表着保护、平安。

三个三角形叠置：三个等边三角形叠置，形成九个尖角，数字三和九代表了一种魔力。

来自不同文化的图形符号

第一排左起：古老的东方符号
国王，生命在月圆和月缺之
间，四种元素，灵魂的升起净
化，山。

第二排左起：古老的东方符号
鱼网，分裂，传播，保护，弓。

第三排左起：亚述（亚洲西南
古国）

卧躺，压迫，水，光，平衡。

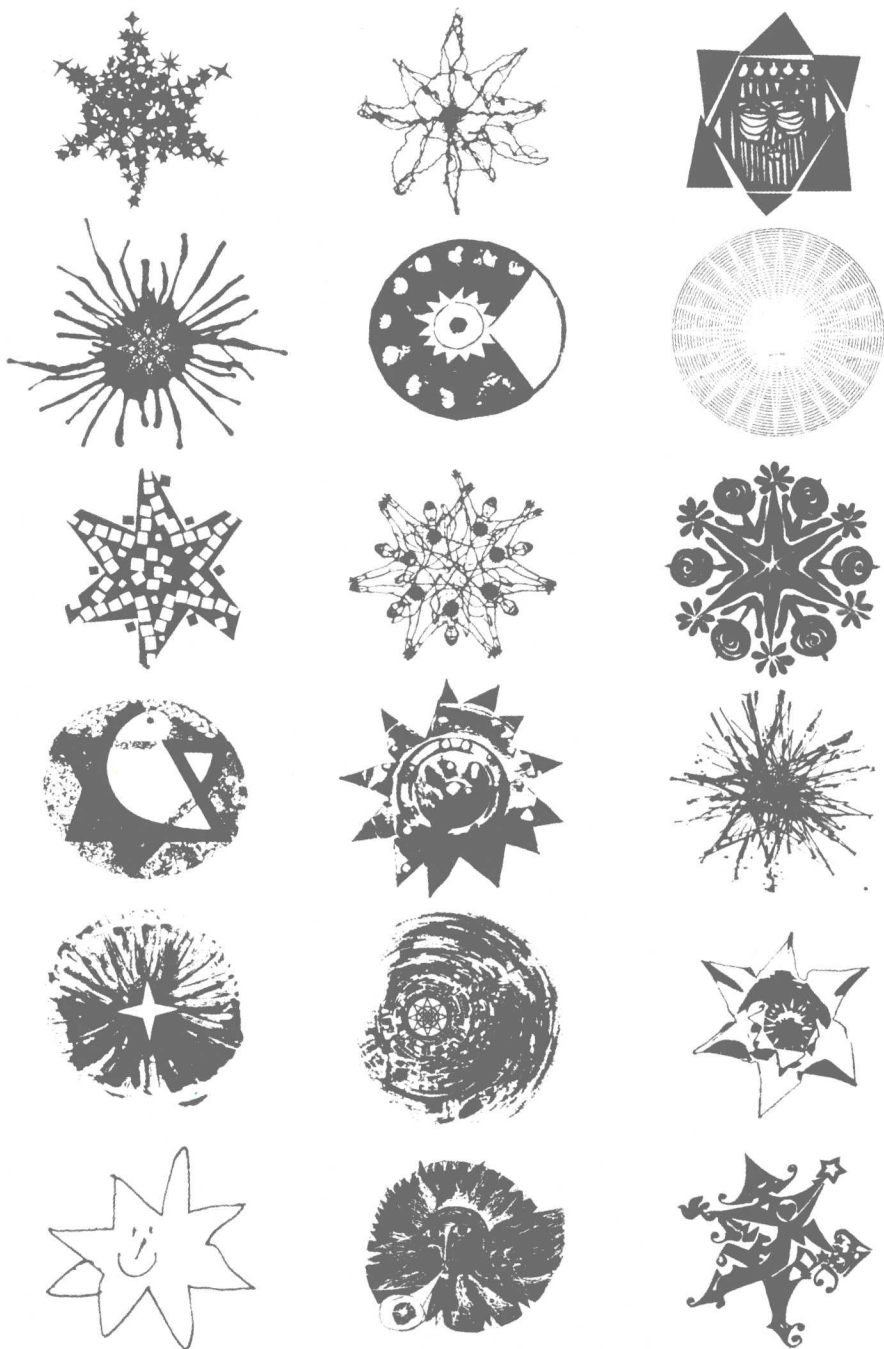
第四排左起：非洲黑人
积极的精神，烦躁的心情，如
火的爱情，法官的公正与错
误，男人与女人之间的分裂
和争吵。

第五排左起：中国
树，人，大，天或上帝，被关
押的人。

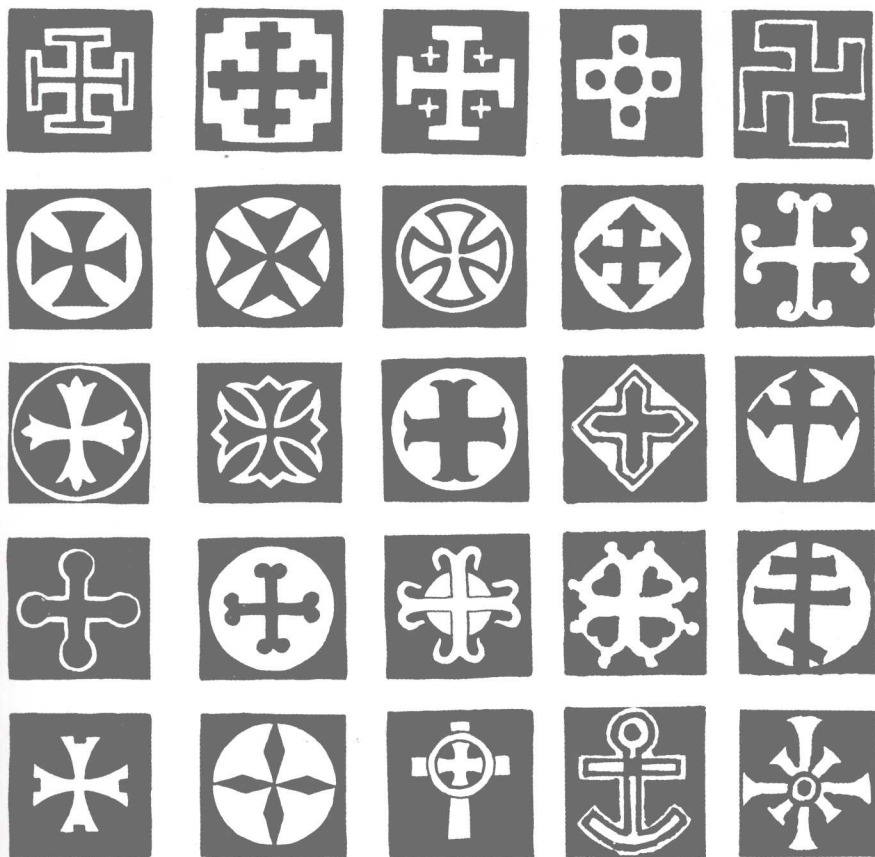
关于形

我们在日常生活中依视觉所认识的图形有千万种。初期人类眼睛所看到的形都是由自然界所创造出来的，随着人类制造了衣服、器具，成立了家，形成了都市，于是我们的环境便由人工形态所环绕。另一方面，人类在社会生活中，会产生抽象的思考。因此，在古代就存在几何学图形，如圆形、正方形、三角形等。这些几何图形较容易加以体系化，由此而构成的形态，可以成为建筑物、器具等人工形态的基础。它们与设计的关系是无法分离的。

太阳形是一种常用常见的图形，它的变异形态有很多形式，都是从最基础的太阳形态发展而来的。

十字形是西方最常见的图形之一，发展至今已经产生了众多不同种类的十字形变异图形。

西方的十二星座如同中国的生肖一样，每一种星座有其代表图形，也成为图形设计师们所发挥的常用主题之一。

几何学形态

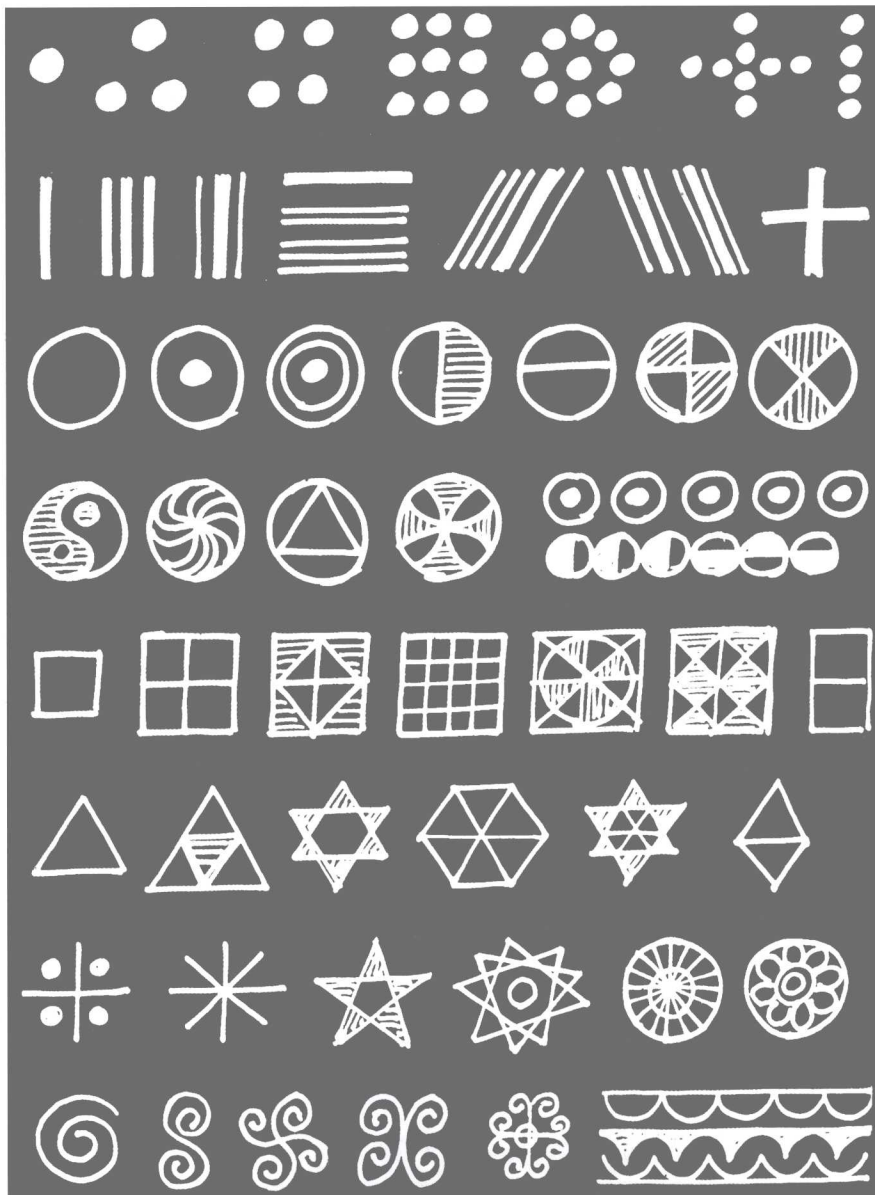

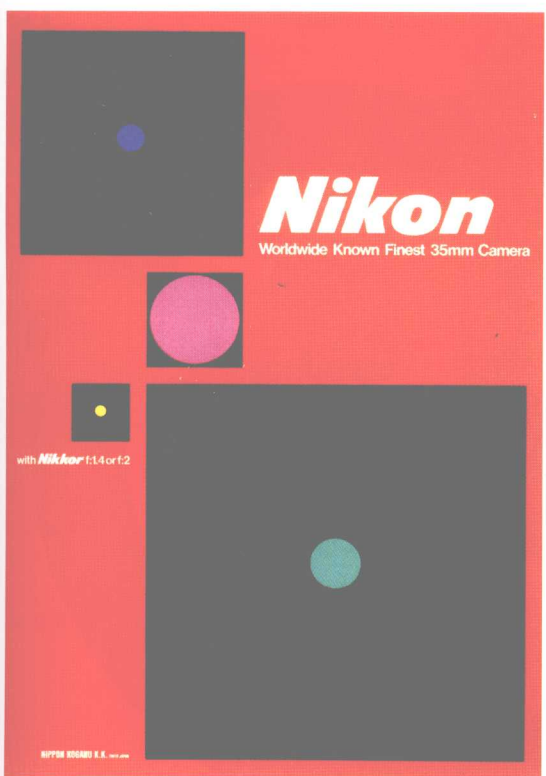
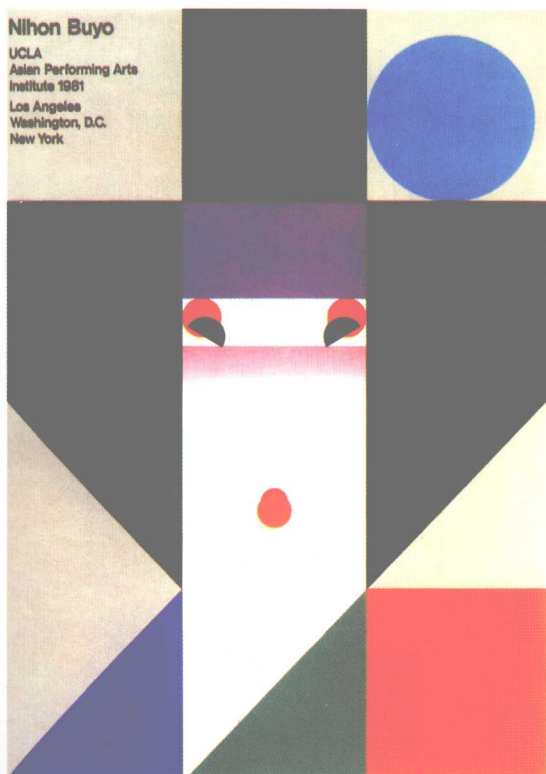
由曲线形态构成的标志。

由一些最简单的几何形重复排列组合，也可以构成复杂的图形。

几何学形态是依据数学的原理及法则而形成的造型，与自然界中看到的多样形态比较起来，由于有数理的根据及计划之造型，所以具有较明快而尖锐的感觉。直线与曲线的感觉有很大的不同，因此所创造出来的造型也各具有独特的视觉印象。

由直线产生的形态，一般给人硬的印象，如正方形、三角形、长方形等，单纯而明快，有安定感。故在绘画、文字等使用上，由于能给予适度的统一感而常被用做框架及结构线。但另一方面，在要求新鲜感和独特性方面，直线形态则略显呆板，必须考虑如何使其更丰富而具有个性。由曲线产生的形态，一般具有柔软的印象，如椭圆、正圆等。图形在这些造型中，则更具有完整性和注目性。直线与曲线彼此合成或混合表现的形态也很多，而且在混合的过程中，可以发现更具有魅力及个性化的造型。

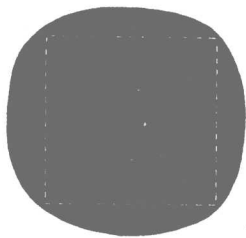
由几何形态创作的海报作品。

有机形态

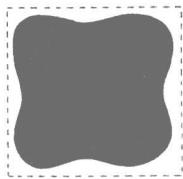
有机形态可以说是没有受到数学规则束缚的自然造型。几何学形态是机械的，给人以冷酷的印象；而有机形态则可表现人性的纯真的印象。例如：河边的鹅卵石、天上的云彩等，大自然中可以看到许多这样的有机形态。这些造型完全不是按数理计划来完成，而是随着自然界中的某些法则所形成的，必然会给人们留下无法抵抗的舒服印象。

有机形态的创造是以真实的自然物为基础，再把这些形有机地加以变形。对于设计过程而言，概括的能力是很重要的。一种方法是：以各种感觉为基础来自由地描绘图形，此时听听音乐也许会有所帮助；也可以寻找一些主题，如喜怒哀乐等情绪的表现，或是无目的地用笔进行勾画。这些都可能帮助产生一些独特的有机造型。

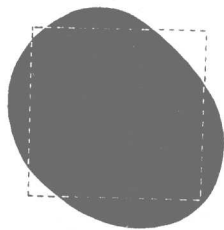
利用面发展有机形态

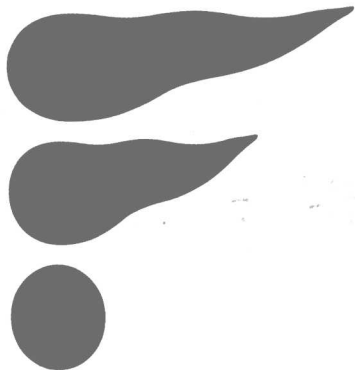
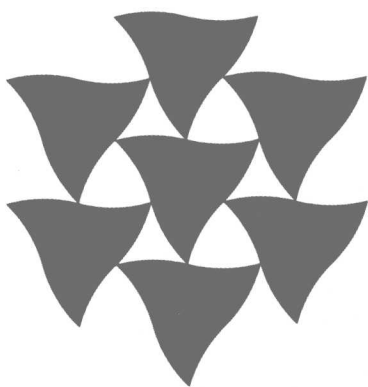
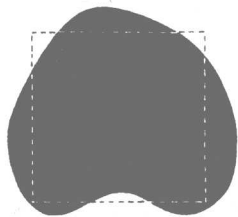
面的增加

面的减少

面的增加减少并用

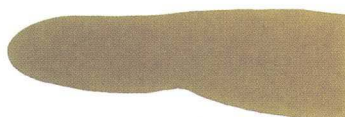
由有机形态创作的标志。

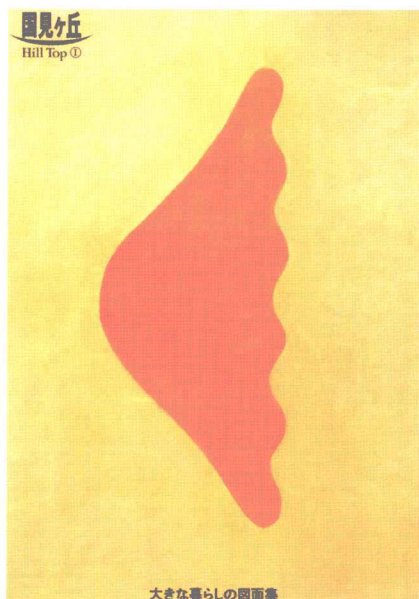
勅使河原蒼風と桃山の花
花の系譜 I

A Genealogy of Flowers (Part I)
The Encounter Between
Momoyama Ikebana and
Sofu Teshigahara

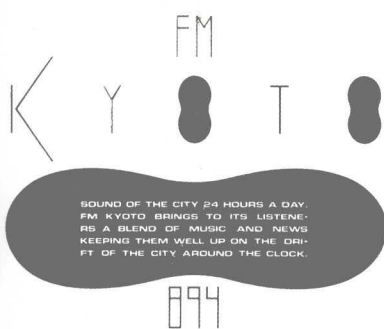
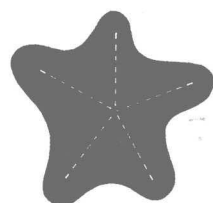
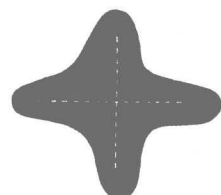

国見ヶ丘
Hill Top ①

大きな暮らしの図面案

利用线发展有机形态

由有机形态创作的海报作品。