

名校名师·设计新锐·让教育与设计接轨

(第二版)

高等院校设计专业系列教材

图形创意设计

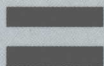
著者 卢少夫

上海人民美術出版社

30% 学院派教学内容

1 套成功的高等院校设计教材

40% 最新教育理念

1 批教学思想解放的设计教师

30% 设计实战领航

无数 真正学有所长的青年学子

系列教材

平面构成 (第二版)

立体构成 (第二版)

色彩构成 (第二版)

设计素描 (第二版)

设计色彩

型录设计

版式设计

图案创意设计 (第二版)

● 图形创意设计 (第二版)

标志创意设计

平面广告设计

设计表现技法 (第二版)

字体设计与编排 (第二版)

室外环境艺术设计 (第二版)

ISBN 978-7-5322-5354-8

9 787532 253548 >

定价: 38.00元

高等院校设计专业系列教材

图形创意设计

卢少夫 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图形创意设计 / 卢少夫编著. — 2 版. — 上海: 上海人民
美术出版社, 2007.10

(高等院校艺术设计专业系列教材)

ISBN 978-7-5322-5354-8

I.图... II.卢... 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 (2007) 第 136539 号

图形创意设计

——高等院校艺术设计专业系列教材

著 者: 卢少夫

策 划: 薛华建

责任编辑: 薛华建

装帧设计: 毛 溪

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美術出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787 × 1020 1/16 8.5 印张

版 次: 2007 年 10 月第 1 版

印 次: 2007 年 10 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5354-8

定 价: 38.00 元

“图形设计”训练，就是帮助学生打破局限，从对每个问题的不同解决方法中获知解决问题的各种潜在因素和设计方案的多样性，鼓励用概念来发展技巧，冲破传统的习惯性的思维方法，摆脱简单的“对”与“错”这样的作业答案，让学生直接面对各种各样的开放式问题，主动自觉地去寻求多样化的解决方案，为学生创造性的发展开辟一个新天地。

目录

自序	9
----	---

第一章 图形的来源及意义	14
--------------	----

第二章 图形的感觉、选择和理解	19
-----------------	----

1. 图形的感觉	21
2. 图形的选择	21
3. 图形的理解	22

第三章 图形视觉过程	24
------------	----

1. 光的来源	26
2. 光速	26
3. 光的构成元素	27
4. 色彩	27
5. 眼睛	28
6. 视网膜	28
7. 大脑	30

第四章 图形视觉原理 ————— 33

1. 图形的色彩要素 ————— 35
2. 图形的形式要素 ————— 36
 - a) 点的图形特性 ————— 37
 - b) 线的图形特性 ————— 39
 - c) 面的图形特性 ————— 40
3. 图形的纵深要素 ————— 42
 - a) 空间纵深 ————— 42
 - b) 大小纵深 ————— 43
 - c) 色彩纵深 ————— 43
 - d) 光线纵深 ————— 43
 - e) 纹理纵深 ————— 43
 - f) 对照物纵深 ————— 44
 - g) 时间纵深 ————— 45
 - h) 透视纵深 ————— 45
4. 图形的位移要素 ————— 47

第五章 图形传播的相关理论学说 50

1. 格式塔理论学说 ————— 52
2. 结构主义理论学说 ————— 56
3. 生态理论学说 ————— 58
4. 符号理论学说 ————— 60
5. 认知理论学说 ————— 62
 - a) 文化 ————— 62
 - b) 投射 ————— 62
 - c) 记忆 ————— 62
 - d) 期待 ————— 62
 - e) 寻找 ————— 63

- f) 筛选 ————— 63
- g) 注意 ————— 63
- h) 文字 ————— 64
- i) 同步 ————— 64

第六章 图形联想 ————— 65

1. 接近联想 ————— 67
2. 类似联想 ————— 69
3. 对比联想 ————— 69
4. 因果联想 ————— 69

第七章 图形创意练习 ————— 70

1. 似形的联想 ————— 72
2. 意识流的联想 ————— 74
3. 同构图形 ————— 81
4. 异构图形 ————— 90
5. 反构图形 ————— 95
6. 维构图形 ————— 101
7. 错构图形 ————— 104
8. 渐构图形 ————— 110
9. 替构图形 ————— 116
10. 影构图形 ————— 125
11. 透构图形 ————— 126
12. 增构图形 ————— 127
13. 断构图形 ————— 129
14. 弯构图形 ————— 130
15. 综合练习 ————— 132

揭开人的表皮，看到的是复杂精密电路仪器建构的内脏，一个被机械化、电器化和信息化时代异化的人。这种异化，一方面使人变得越来越精明，越来越进化；另一方面使人变得越来越陌生，越来越冷漠。该图形表现的并非现实物质世界的真实，而是该图形设计师心灵世界的真实。

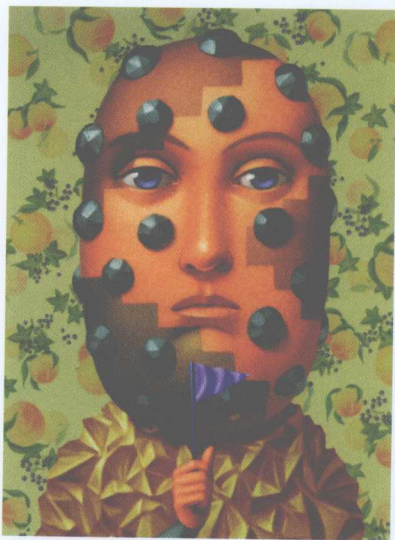
自序

在过去的很长一段历史时期里,人们主要靠图形和文字传播复杂的思想,以至图形与文字为了争夺谁是第一信息传播能手而纠缠不休。早从旧石器时代到新石器时代(大约公元前35000——4000年),非洲和欧洲的原始人就在岩壁上或洞窟中留下了大量手绘的图形,当然,这些图形大都是一些简单的具象符号,其中一些是象形文字。如:在手持弓箭的狩猎者图形边加上几只羊,几只兔的图形等,就表示在巫术仪式中将得到猎获动物的神力,预示狩猎将获成功。而其中最吸引注意的和最典型意义的要算法国南部的拉斯科克斯(lascaux)洞画,它作为最古老的图形表达形式,作为早期人类创造的原始视觉图形的重要代表,已经承担了信息的传播功能。此时期的图形是第一信息传播能手。

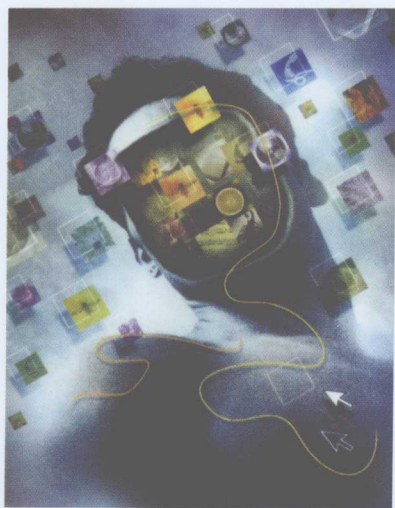
为了更有效的传播信息,古人将一部分图形演变成了文字。新石器后期,一些绘制的较具象表现的图形已演变成几乎与较抽象表现的文字相似的符号。使原始视觉图形向观念图形(即文字)演变。约在公元前4000年,美索不达米亚地区的人建立了“村社文化”,在苏美尔人统治时期,人们发明了文字,其最初文字形式是被应用于小陶片的标牌上,以作为识别陶罐内或袋子内所装的食物标志,后在乌鲁克城发掘出公元前2500年左右刻有楔形图形的泥板书文字,如:其太阳形状的文字最初仅用来表示太阳,进而表示一天、日子、白天或光线等抽象概念。到了亚述帝国时期,已归纳出560种文字符号。公元前3100年,第一个古埃及王朝建立,古埃及人在吸收美索不达米亚文字表达的基本原理基础上,发展出自己的“象形文字”及特殊的绘写法。它已明显脱出美索不达米亚的苏美尔楔形图形的抽象形式,而发展出自己的“象形文字”及特殊写法。埃及象形文字具有表意与表音两种符号功能,到了古埃及新王朝时期(公元前1570——1085年),已形成700多个字符的象形文字系统。这是视觉传播发展史上的第一次革命,即人类进入了文字(或观念图形)传播信息的时代。此时期的文字是第一信息传播能手。

人物图形的装饰处理

脸图形的增构表现形式

揭开人的脸面，看看人的头脑里到底装有什么东西

人们为了各自的欲望和需要而忙碌、奋争和奔跑着。图形以一个螺旋形上升跑道表现了该图形设计师所理解的人类生存的真实世界

由于这一革命，有力地推进了当时文化知识、技术、经济和社会的发展，后随着造纸及印刷术的发明和广泛应用，文字在传达复杂思想方面显得比图形更为重要了，文字文化传播胜过了图形文化传播。图形的作用减退，文字的作用增加。在中国造纸和印刷的发明以及欧洲约翰尼斯·古登堡那个经济上大获成功的印刷业出现之前，欧洲只有30%的人口识字，70年后，这个比例提高到了80%。古登堡之后，西方教育学家们发展了完善的文字语法，人们只学习去读解文字，却从没有学习过如何去读解图形。此时，文字读解能力成为西方学校的必修课，而图形的读解能力却没有被列入基本教育范围。直至如今，人类的整个教育系统仍然保留在主要对文字的研究上，注重读“文字”，轻视看“图形”。当然，这里也有传统教育文化的影响，如古希腊苏格拉底于公元前390年创立的吕克昂(Lyceum)学校，柏拉图于公元前392年创立的阿卡德米(Academy)学校以及亚里士多德于公元前335年创立的新吕克昂(New Lyceum)学校，都把理性思维看成是一种完全超越了感知范围的活动，认为图形是直观的和多向度的，与感性密切相关，而感性是杂乱无章的，不完善的和低级的；认为文字是抽象的、单向度的或线性的，与理性密切相关，而惟理性才能给予纷乱的世界以秩序，才是规律，完善的和高級的。

在西方，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德这三位思想教育家对后世教育的影响与我国孔丘对后世教育的影响一样根深蒂固。

但随着时代的发展，电视机、电脑及各种电子出版物的出现，特别是互联网的推广普及，传递信息工具的越来越先进，随之出现的新技术极大地改变了图形在传播活动中的地位。人类的密切交往与合作等使世界不断缩

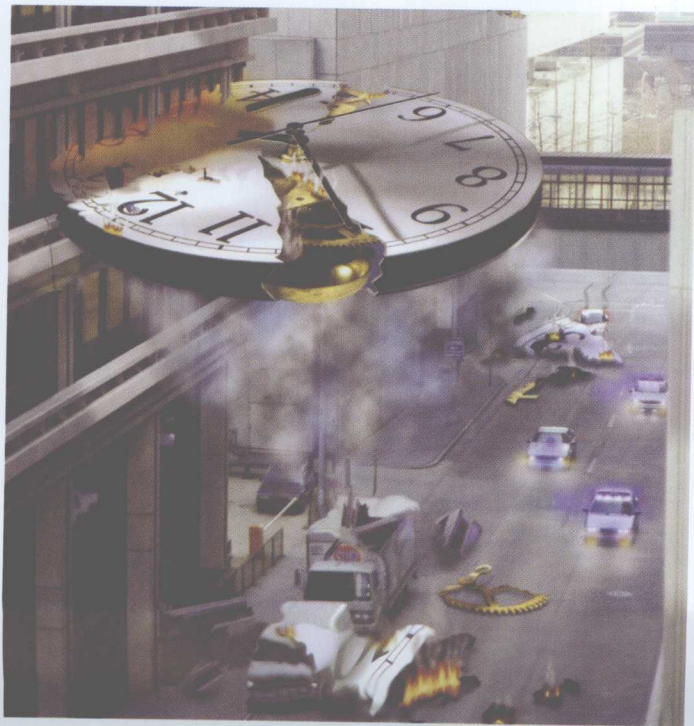

小,而各国各民族语言上的不相同,以至地球上人与人之间的交流受到限制,使人类急需找到一种能迅速识别与传播的视觉形式,加拿大著名传播理论家、教育家麦克鲁安(Marshall McLuhan)曾放言:“现代社会已由文字文化转为图形文化,进入了图形时代,从而把图形设计引到视觉传播领域。”图形在新技术条件下的大量应用,意味着人类信息传播已从民族文化信息传播发展到国际文化信息传播。图形重又成为第一信息传播能手。

我们生活在一个充满视觉形象的社会,面对各种媒体每日源源不断的视觉信息轰炸,我们必须试图去理解图形,但是,这个地球上的小学、中学、大学只教我们去理解文字词汇,而不教我们去理解图形形象。实际上,我们从当今传媒中看到的图形形象给我们以思想的冲击大大超过了我们能读到的文字给我们以思想的冲击。不少专家对重文字轻图形的教育现状表示出深切忧虑,认为如果这种趋势持续下去,人类文明将退化到没有文化没有法律的状态。但更多乐观的学者则预言,科学技术的进步将以一种崭新的方式将文字和图形融合,从而使一场新的教育革命成为可能。

瑞士图形设计师赫夫曼(Armin Hofman 1920-)曾呼吁:“让每个人学会理解和应用图形设计形式,已成为我们时代教育的迫切需要。”图形时代的特征是

所有的公民都成为大量信息的消费者,并将消费信息当作日常生活的一部分,帮助发展个人兴趣,提高生活质量。这正如美国加利福尼亚州立大

鸡图形的断构表现形式

人类信息传播方式在 人类文化的发展过程中 经历了

“原始图形——文字——
新图形”的周而复始。
人类已进入图形时代,
图形设计也迈入了
时空领域。

一个不明钟状飞行物突然进入城市上空。顿时,该城市空间被爆裂的飞行物重新分割,于是,骚动、恐慌和杂乱替代了原本的沉静、闲情和秩序。图形集中表现了该图形设计师所理解的9·11事件以来的世界各大城市的不安宁现状

该汽车的形态有点像公牛,暗示该品牌汽车的个性特征

厚真、粗犷并带点杂乱的背景把该品牌汽车的强悍性精神特征衬托出来

学传播系教授保罗·M·莱斯特 (Paul M·Lester) 在其著作:《视觉传达形象与信息》(第二版) (Visual Communication Images with Messages, 2nd Edition) 的前言中所指出的:“图形形式使得视觉信息的生产、表达和接受都更加便捷,它将不同类型的视觉材料以及视觉形象的创造者和接受者都联结在了一起,受其视觉信息影响的人数之巨大,在大众传播领域可谓史无前例。”

当图形重又成为第一信息传播能手的时代来临时,并不意味着文字不如图形重要。从文化角度讲,那些含义最丰富、最强有力、最重要的信息,往往都是由图片和文字以图文并茂的形式共同传递的。特别是在这样一个现代化的社会里,信息的生产与消费方式是多种多样的,理解现代信息的视觉传达首先要清楚这一点。

在这个图形设计与现代生活、现代社会、现代文化、现代政治、现代经济等建立了不可分割的联系,比任何其他表现形式都更能表达创造精神的时代里,一个人如果只会文字写作或者只会图形设计,都无法真正满足时代的要求。今天,如果你对平面设计、广告、包装、新闻、电影、电视、摄影、公共关系、造形艺术或诸如此类的工作感兴趣,就必须学会创造、分析和运用以各种方式展示出来的图形和文字。你应该知道,由传统旧技术造成的各种媒体之间的壁垒正在消除。这本书将帮助你突破这些壁垒,进入一个令人眼花缭乱而又充满挑战精神的图形世界里。

图形夸张处理

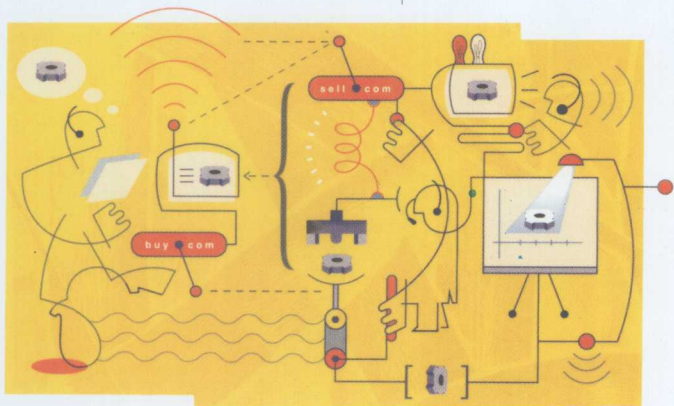
罐头广告路牌。罐头图形采用弯构表现形式,强烈吸引受众的注意力

第一章 图形的来源及意义

图形的来源及意义

以点、线、面分割画面建构
的简略图形

“形”

主要指形象、形体，
由此又可引申为形状、
容貌、显象、
表露等。

作为设计专业术语的“图形”一词是由英文学名“graphic”直译而来。它起源于拉丁文“graphicus”和希腊文“graphickos”。而“graphic”作为一门新专业的提出是在20世纪20年代，而正式形成学科则晚至20世纪60年代。如要追溯这一词涵义的原始来源，则上溯更早。

《易经·系辞上·第一章》有解“形”的涵义：“在天成象，在地成形，变化见矣。”这里将天上的日、月、星、辰、风、霜、雨、雪等说成是天之形象，将地上的山、川、土、石、鸟、兽、草、木等

说成是地之形象。又《易经·系辞上·第十二章》有曰：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”这里指抽象于“形”之上的是理念、意义、设想、规律等，它们可制约形而谓之“道”，而具象以可视图形、形状、纹样等显现下的是器物。所以，“形由道生”，形的产生必有其道，道经由形而得以表现。我们可从宋代朱熹的二程理气关系之说来说进一步认识它：“阴阳，气也，形而下者也。所以一阴一阳者，理也，形而上者也。道即理之谓也。”朱熹的阴阳二气即指任何“器”，器是可见其形的，而物体的运动变化，即阴阳二气的运动变化，是不可见其形的，被谓之理也。朱熹继而曰：“理也者，形而上之道也，生物之本也；气也者，形而下之器也，生物之具也”（见《朱子语类》）。清代的戴震对这一名句有更清楚的解释：“形谓已成形质。形而上犹曰形以前，形而下犹曰形以后。阴阳之未成形质，是谓形而上者，非形而下明矣。”对于国人来说，“道”体现在不可视的“哲学精神”上，“形”体现在可视的物质上。

北宋哲学家周敦颐有“文以载道”之名言，认为文若不“载道”，“犹虚车而不经于用”，徒然纹饰而已（见《周濂溪集六通书二文辞》）。据此，后人

将“文以载道”用以表示文章或图形纹饰一定要体现一定的道理思想。然,这种道理思想都在于运用这种文章、图形纹饰的人对道的理解、认识、界定和把握。

道在中国传统文化中的概念包涵有天道——自然规律,人道——社会规律。当天道与人道处于和谐状态,达到“天人合一”时,人就达到了一种“把握规律”的状态,达到“得道”之境界;人创造的形态应尊重于自然,尽量不去或少去破坏自然。如:儿童作画,或是民间艺人剪纸,在这些天真儿童与朴实民间艺人的脑袋里,虽然可能不会像有些文化知识人的脑袋那样,对图形能够给予更深的特定的社会含义的理解,但这些作品中却有着最宝贵的未被雕琢坏的自然形象,而真正的艺术家、设计师也会尽可能地保持这种儿童的童真和民间艺人的朴实,不必那么世故地创造自然纯真的图形形象。这说明有时候所谓“文化”也可能造成艺术性的丢失。但提高文化修养,却可破除对艺术文化的欣赏障碍,司马迁的《报任安书》中有:“亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。”天道与人道合二为一、协调融合关系的尽可能好的理解,也是艺术设计师在自然中取得高度自由的不可或缺的追求。

“形具而神生”(《荀子·天论》)体现出古人先形后神之哲学思想,体现出形的重要性或基本性。形的本质会在形上形成表征,否则,人就无法通过形来与他人进行情感交会,无法通过形传达彼此的思想。有时候,利用形进行交流,会有不确定性或模糊性,不同的经验、不同的经历、不同的时间和不同的空间等条件,决定了不同的人会对形有不同的理解,而这也正是形的艺术性所在。

“图形设计”既有强烈艺术审美作用,又可满足信息传播、技术、生活等的需要。作为艺术设计的重要基础课程之一,所谓“图形设计”训练,就是要帮助学生打破局限,从对每个问题的不同解决方法中获知解决问题的各种潜在因素和设计方案的多样性,鼓励用概念来发展技巧,冲破传统的习惯性的思维方法,摆脱简单的“对”与“错”这样的作业答案,让学生直接面对各种各样的开放式问题,自动自觉地去寻求多样化的解决方案,为学生个人创造性的发展开辟一个新天地。

图形基础不同于构成基础。构成最早是受19世纪末20世纪初西方各现代绘画流派的影响,包括受以修拉为代表的分色主义,以塞尚为代表的后期印象主义,以毕加索为代表的立体主义影响,特别是受荷兰风格派运动和俄国构成主义运动的影响,集中了它们在线条、色彩、形式上的新探索与试验

弹奏者——装饰性处理的图形形象(主题图形)。强烈的体形对比、夸张,更显钢琴演奏的壮美,好像来自天堂的音乐

无论是视觉的形,
还是作用于物质的形,
对于人来说,
它具有生理和
心理的
多方位感受。