

MODERN GRAPHIC DESIGN

现代图形设计

刘西莉 著

■ 新思维 ■ 新概念 ■ 新设计
NEW THINKING / NEW CONCEPT / NEW DESIGN

陕西人民美术出版社

MODERN
GRAPHIC DESIGN

现代图形设计

刘西莉 著

陕西人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

现代图形设计 / 刘西莉著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2001.10

ISBN 7-5368-1412-7

I. 现... II. 刘... III. 图案—设计—中国—图集
IV. J52

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第 069945 号

现代图形设计

XIANDAI TUXING SHEJI

刘西莉 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销

陕西人美艺术公司制版 西安新华印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 16 开本 8 印张 40 千字

2002 年 5 月第 1 版第 2 次印刷

印数: 3001-6000

ISBN7-5368-1412-7/J·1169

定价: 36.00 元

序

信息时代，更确切的应称之为“电子和数字信息贮存、处理和交流的时代”，简称电子或数字时代。信息时代，寓示着人类社会发展已进入一个前所未有的社会与文化形态时期：人类从未像今天这样淋漓尽致地发挥着自己的嗅觉、味觉、触觉、视觉、听觉这五种感觉器官的潜能作用，人类社会已经成为信息主宰的社会。信息社会最大的特征就是网络造成的虚拟性空间，这预示着所有对人的思想桎梏将土崩瓦解。信息社会的发展和进步必将影响到美术创作与视觉设计艺术领域，旧的文化意识、文化心理、文化形态和文化模式都必将受到巨大冲击。在这种新旧社会形态交替变革潮流之中，必然将会淹没旧的文明和文化，也将以崭新的生活方式逐步替代原来的生活方式。因此这个时代又是一个个性化大解放的时代，其文化的多元特征不同于任何时代。传统的美术创作模式，传统的视觉艺术观念和运用方式在表现当代社会存在、当代人的精神世界时已经显得乏力。时代呼唤以崭新的艺术创作思想，以全新的视觉艺术观念和表现方法，倡导追逐时代精神、把握时代脉搏、体现时代观念为艺术的创新理念。而对于传统视觉设计观念则应敢于反叛、敢于冲破原有的观念束缚。反叛并不是排斥或漠视传统艺术，更不是盲目的崇洋克

隆，而是在于能够扎扎实实地汲取中华民族优秀传统文化的精髓，强调精神理念上的领悟，反对简单的符号式的抄搬，去粗取精，以完全崭新的视野来做研究，以深广地涉猎维度来尝试和探索现代视觉设计艺术的语言形式。

因此，对现代视觉图形设计的研究是基于我国多年来传统图形符号教育和构成教育基础而提出的全新的图形设计理论和全新观点，这种观念的建立将打破一般的视觉设计理念，从现代科学理念出发，运用科学的方法，深入地研究客观事物在现实中的组成，以及相互关联、相互依存、相互调解、相互转化的运动规律，力求反映时代审美观，有助于在设计中建立新视角，创造出全新的视觉图形世界。设计艺术创作中最可贵之处就在于敢于突破，打破禁区，不论成功与否，都希望只是一种创新体验。

本书中所创作的130多幅图例是我对本书所述的视觉图形创意观念的补充和论证，倘若能对广大设计工作者起到一种抛砖引玉的拐杖作用，我将感到欣慰。因为艺术创作毕竟是以实践为主导的个体思维创作活动，我努力要求自己从“心”而论，亲自动手，尽力地汲取人类博大的艺术情怀，尽力提高自己的艺术观察和表现力度，但是，毕竟它只是我的一种追求和探寻……

刘西莉

2001年8月于西安美术学院

参考书目

- 《文字源流浅说》 康 殷 著 荣宝斋出版 1979年
- 《旧石器时代之艺术》 裴文中 著 商务印书馆出版 1999年12月
- 《西方现代艺术史》 [美] H·H·阿纳森 著 邹德侗 巴竹师 刘 珽 译 天津人民美术出版社
- 《论艺术形式美》 于培杰 著 华东师范大学出版社 1987年
- 《艺术与视知觉》 [美] 鲁道夫·阿恩海姆 著 滕守尧 朱疆源 译 中国社会科学出版社 1984年
- 《人 论》 [德] 恩斯特·卡西尔 著 甘 阳 译 上海译文出版社 1985年
- 《科学和艺术中的结构》 童世骏 陈克艰 编译 华东师范大学出版社 1987年
- 《惊人的假说——灵魂的科学探索》 [英] 弗朗西斯·克里克 著 汪云九 齐翔林 吴新年 曾晓东 等译 湖南科学技术出版社
- 《改变世界的物理学》 倪光炯 王炎森 钱景华 方小敏 编著 复旦大学出版社 1998年

刘西莉个人简历

陕西省西安市人，1955年生，1972年至1978年工作于西安美术广告公司。1978年就读于西安美术学院工艺系装潢专业(本科)，1982年留校任教至今，现任西安美术学院设计系装潢专业副教授、硕士研究生导师。中国工业设计协会陕西分会会员，西安市室内装饰协会会员。

主要获奖作品

1990年

宣传画《亚运吉祥物》荣获第十一届亚运会组委会、中国美术家协会颁发的 优秀奖

1998至1999年

四件设计作品荣获《中国设计年鉴》编辑委员会颁发的 优秀设计作品奖

三件标志设计作品荣获 '99中国之星全国标志设计优秀奖

1999年

宣传画《讲文明 重参与 育新人 创佳绩》荣获中华人民共和国第四届城市运动会宣传画设计征集大奖赛 银奖

吉祥物设计《玉兔》荣获中华人民共和国第四届城市运动会吉祥物征集大奖赛 银奖

宣传画《跨越新世纪》荣获中华人民共和国第四届城市运动会宣传画征集大奖赛 金奖

2001年

宣传画《作好东道主 办好特奥会》《勇敢尝试 争取胜利》荣获中华人民共和国第三届特殊奥林匹克运动会宣传画 两项一等奖

目录

序

第一章 导 言

- 一、图形的意义 (2)
- 二、图形的双重语义 (4)
- 三、图形的汲取 (10)
- 四、图形想象思维训练 (16)

第二章 图形的运动

- 导论 (20)
- 一、摆动 (25)
- 二、上下运动 (28)
- 三、转动 (31)
- 四、前后运动与延伸 (33)

第三章 图形的集团化

- 一、线形集团化 (38)
- 二、单形或多形集团化 (49)
- 三、星云化集团 (52)

第四章 图形的切割与重组

一、对切	(60)
二、坐标式切割	(63)
三、斜切	(66)
四、曲切螺旋式切割	(68)

第五章 图形的虚幻与重构

导论	(72)
一、对视觉错觉认识与研究	(78)
二、运用计算机语言产生虚幻效果	(83)
三、形与形的虚幻组合研究	(86)

第六章 图形的干扰

导论	(96)
一、点的干扰	(104)
二、线的干扰	(107)
三、面的干扰	(116)

参考书目

Modern Graphic Design 导 言

1

第一章 导言

“艺术早在其成为美之前，就已经是构形的了，然而在那时候就已经是真实而伟大的艺术，往往比美的艺术本身更真实、更伟大些。原因是，人有一种构形的本性，一旦他的生存变得安定以后，这种本性立刻就活跃起来……”

歌德《论德国建筑》

一、图形的意义

文字作为语言符号记录人类的历史已成为人类文明的标志，而图形符号的出现较文字更早地记录下了人的精神追求和渴望。与文字符号相比较图形符号更具有直观性、生动性，更为概括和抽象，同时也更具强烈的巫化力量。

世界文化的开端均源于石文化，在世界各民族的原始岩画艺术宝库中都有极多精美而丰富的动物图形符号或绘画、石刻艺术。从中我们可以窥见人类文化的轨迹和文化深层的奥秘。例如距今一万五千年以前的奥瑞娜文化时期，西班牙阿尔塔米拉（Altamira）洞窟中史前狩猎岩画的野牛，低头扬角，正向前冲去，充

满活力和运动感，堪称人类旧石器时代精美绝伦的艺术遗产。又例如仰韶文化中的西安半坡鱼纹人面形象，是人类神话图式符号，其释义：即有人从鱼而来的巫术含义，鱼养育了人，人来自鱼，这种生命转化形式，又传递给我们一个古老而又悠久的历史，也是千万年来人类苦苦探索追究其奥秘。透过历史朦胧的迷雾，我们甚至可以触摸到先民们活跃的思维以及深邃闪光的精神世界。原始艺术图形符号中这种人对动物的眷恋，人与动物的不可分割的情结，源于由远古时代衍生而出的对自然界物类、对神灵的崇拜，揭示出人类早期的原始思维就具有形象思维与联想的丰富内涵，其观察之入微，体验之深刻，抽象之概括，自然也就孕育了人类对视觉图形符号的认知审美和绘画艺术的灵感与表现技巧。借助自然山石为载体透过对动物的形象刻画显露出人类面对大自然的勃勃生机，人与动物处处生存竞争激烈角逐所产生无法寄寓的情感内涵。人类最早就已经学会，利用图形符号记录下原始人企图用超自然的力量去亲和利用征服大自然的梦想。真实地反映出原始先民的意识形态和文化心态，成为

图1 受伤的野牛 距今大约15000年旧石器时代后期的奥瑞娜文化，西班牙阿尔塔米拉(Altamira)洞窟中史前狩猎岩画。

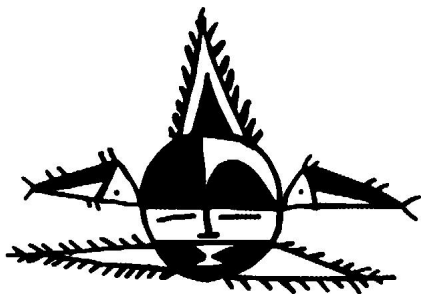

图2 半坡鱼纹人面 距今五六千年新石器时期仰韶文化西安半坡彩陶纹样

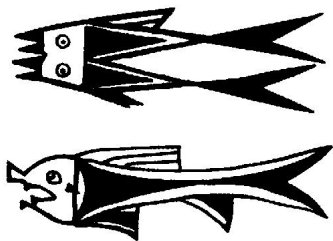

图3 鱼 新石器时期仰韶文化西安半坡彩陶纹样

沟通远古人们之间情感交流的纽带和手段。而也正是通过这种“石文化”的物化载体，图腾艺术展示出其深层的民族母体文化观念，并对这种文化保持着深远而悠久的历史。

人类的文明和进步正是通过文化艺术的传承性构筑了人类艺术文化大厦。因此当我们欣赏原始艺术、传统艺术及现代艺术的经典艺术作品时，常常感到无法用言语充分表达这些优秀的艺术作品和其传达的超然卓越的思想是何等的令人激动，但是我们却能从中感悟出其艺术作品所表达或体现的特定时代文化意识、文化心理、文化形态和文化模式与人独有的情感方式、风俗习惯、价值取向以及与文化传统的血肉联系。因此人类对图形符号的创造与音乐、绘画、雕塑等一样，不仅仅是对人的心灵深处情感的直接呼唤，是人渴望发现规律、追踪本质，对真、善、美的不可泯灭的求索愿望，也是对生命价值存在的严肃思考。透过图形的视觉语言效果，寄托人类的冥想和对现实世界的虚幻和夸张，透过图形符号的象征暗喻等视觉心理功能，在思考与感觉之间进行调

图4 中国象形文字大约开始于公元前1800年到公元前1300年商代的甲骨文中，汉字起源于图画。

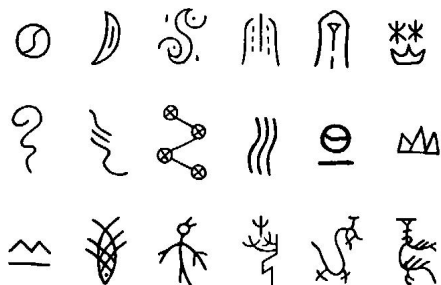

图5 射猎图

整，在历史知识和现代视觉图像创造活动之间，在现实和幻想之间进行调整，而观赏者也只有透过对图形艺术语义所显示的深层结构发现、感悟图形所传达的深邃内涵，感受图形艺术带给人以精神美的愉悦和享受，从而达到与现实的沟通。

二、图形的双重语义

图形具有符号性与语义性双重涵义，所谓符号性就是任何可以拿来“有意地代替另一种事物的东西”，具有明晰、简单的含义，因而在认识心理上具有普遍的认同感。人类在长期的进化中具有了“符号化的想象力和智慧”。人是现实社会诸多符号的创造者，也是符号的接受者，这种符号化的构成体现在现代社会人们社会活动的方方面面。例如人们最常见的建筑设计除了向人们提供栖身之所外，还会以它本身所具有的不同建筑风格组织空间，延伸空

图6 女体雕塑 为石灰石所雕成，发现于温林多府 (Willendorf) 洞中，属奥瑞娜初期作品，被称之为温林多府女神。

图7 采蜜图 均为奥瑞娜文化时期西班牙阿尔塔米拉 (Altamira) 洞窟中史前狩猎岩画

间，起到某种特定时代文化符号的“潜在性指示意义”。西安的古代建筑城墙、钟鼓楼距今六七百年之遥，与距今一千多年的唐代建筑大雁塔相比，一个庄严肃穆具有明代文化符号特征，一个则是宏伟、典雅充满了唐文化的符号神韵。在现代信息社会中符号也构成了大量的信息存在。例如我们用电脑进行图形设计，计算机存储的信息并非是我们眼睛看到的真实图像，而是图像的符号化表示，它是以记忆芯片中电荷的序列储存在计算机的记忆中，可以是以数学方程式的向量形式，也可以是光栅点阵的形式，每个数字代表该点的光强，这种记忆看起来并不像图像，然而电脑可以利用它产生屏幕上的图像。因此“符号化的思维和符号化的行为是人类生活中最富于代表性的特征”，在视觉设计中，一旦某个物体以明晰的形式符号化地映像，就很容易成为大众普遍接受的信

息。因此了解视觉符号所产生的普遍认同性对视觉设计艺术有着非常重要的意义。

图形的语义性的含义却是深藏在形式内部需要多维的认识结构。图形的语义性常常以暗喻、借喻的物体联想形式创造形象化的视觉语言,即联想的一个图形暗示关联着的含蓄,不同的形式不同的形象可产生不同的隐语,不同的对象也会感受到不同的隐语,所以准确地捕捉表现事物的本质特征,将某种深层次结构的共同性或称之为同构性的特征,通过形象化的视觉语言形式得到沟通,使人感觉既有贴近自然的亲和感,又往往出乎常人想象预料之外。图形设计中运用这种非直接性的视觉元素往往比直接化诉求方式更容易引发情感的共鸣,起到某种宣传和警示作用。这大概是由于人类的思维本身具有隐秘性和理解语言的暗示性本能特征,形成了人与人情感交流过程中微妙而奇特的“一点通”。这种非直接的视觉艺术语言具有强烈的艺术魅力和个性色彩,成为大多数图形设计家喜爱的艺术语言。正如阿恩海姆所说:“一种真正的精神文明,其聪明和智慧就应该表现在能不断地从各种具体的事物中发掘出它们的象征意义和不断地从特殊之中感受到一般的能力上,只有这样,我们才能赋予日常生活事件和普遍的事物以尊严和意义,并为艺术能力的发展打好基础。”

图形设计中符号性和语义性的思维使我们感悟到艺术创造的真正含义,认识这种本质上的一致性,符号意义上的同构性,以及语言相互转换和沟通的可能性,使我们在创建现代图形设计过程中更自如、准确地运用发挥图形的视觉传达功能。而作为现代信息交流主要媒介之一的图形艺术设计,其图形语言设计则必将注入更多的信息时代特征:即更具高度浓缩的观念,更具强烈刺激的视觉传达功能,更具多维的幻觉空间感,更具超现实的表现技法,同时也更加贴近生活,注重与人的情感交流对话,因而也更具人情化。

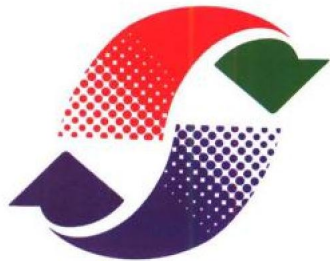

图8 标志设计

华丰珠宝首饰有限公司

图9 标志设计

陕西南津莱科技投资有限公司

图10 标志设计

图11 线的舞蹈

图12 蓝色的梦幻

图13 西安半坡印象