

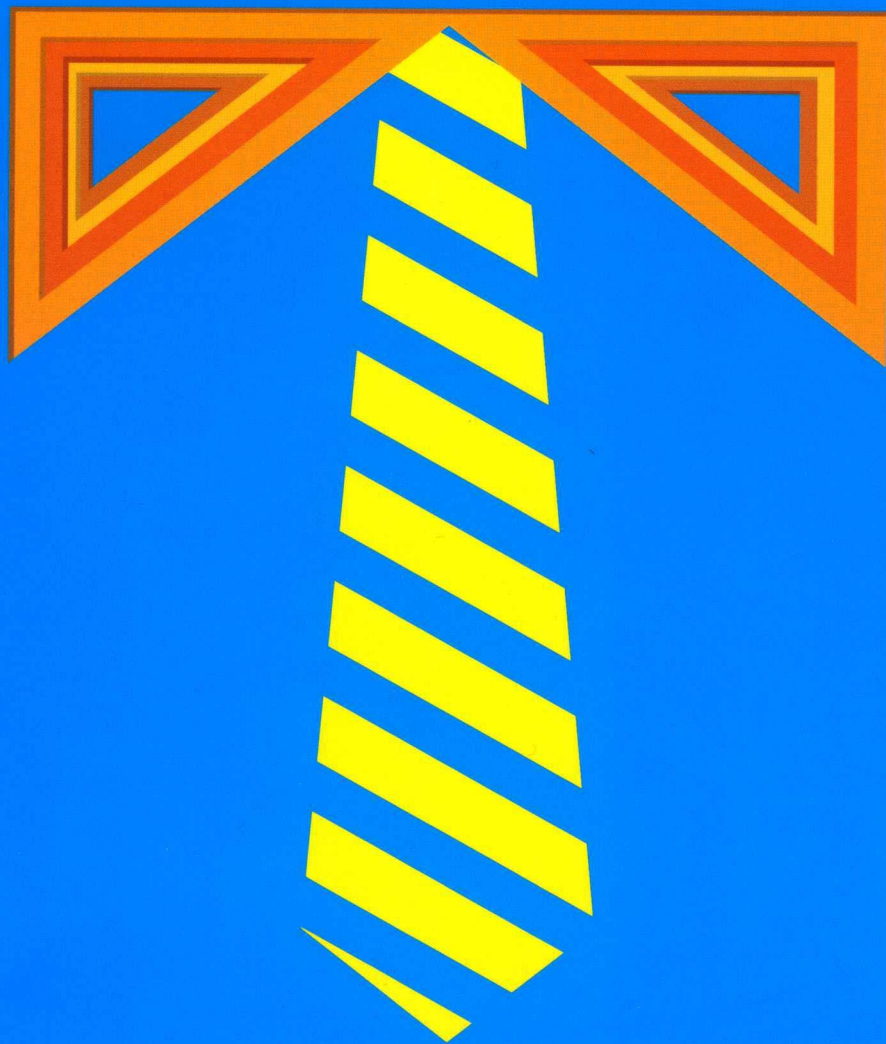
图形设计

TUXING SHEJI

主编 ■ 黄亮

高等院校艺术学门类
“十三五”规划教材

A R T D E S I G N

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

图形设计

TUXING SHEJI

高等院校艺术学门类
“十三五”规划教材

主 编 黄 亮

副主编 程文婷

参 编 刘雪琴

杨 平

栾黎荔

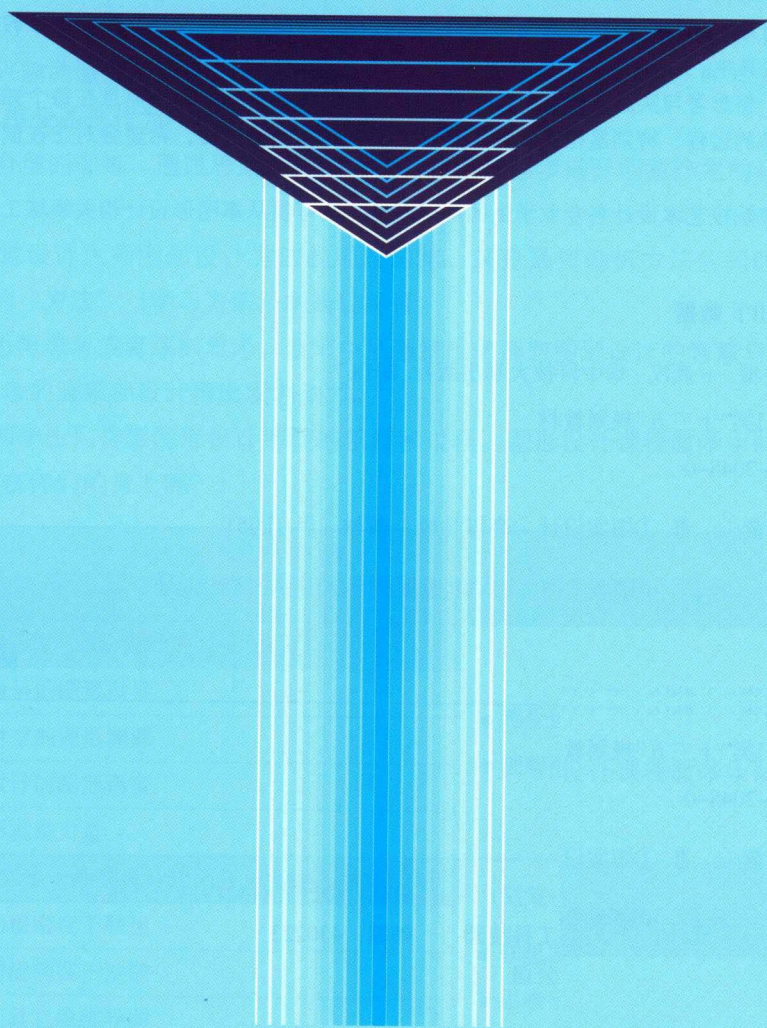
李道源

谷 燕

赵慧梅

胡 凡

方 丹

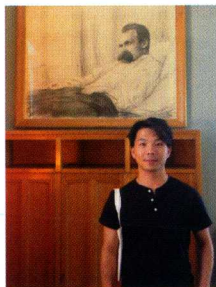
A R T D E S I G N

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

作者简介

黄亮，硕士，2007年毕业于湖北工业大学艺术设计学院，现执教于湖北工业大学工程技术学院艺术设计系。一直专注于图形设计、创意思维的教学与实践，参与出版《图“行”天下——图形创意的思维与方法》《完全绘本——图形创意设计手绘技法》《标志·VI设计教程》三本教材。作品多次参加国内外设计大赛和展览并获奖。在指导学生方面颇有心得，曾指导学生获得过全国大学生广告艺术大赛奖项、第十八届时报金犊奖奖项、靳埭强设计奖奖项等。

内容简介

本书是一本系统讲述图形设计理论、方法与实践的教材。全书共设五个单元，分别是图形设计的源泉与力量、图形设计的创意与思维、图形设计的方法与路径、图形设计的智慧与涵养、图形设计的项目与实践，对应体验、思维、方法、思考、实践五大图形设计学习过程，将图形的理论与实践、创意的思维与方法、设计的智慧与思考融汇其中。

本书的特色在于将思考与实践贯穿全书，不仅强调设计思考能力的培养，而且在每个知识点中加入学生的案例及其设计创作的过程，特别是相关课题和专业大赛主题的创作过程，希望会对正在创作和即将参赛的你有所帮助。

本书可作为高等院校艺术设计各专业学生的基础教材，也可供从事图形设计相关领域工作的设计人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

图形设计 / 黄亮主编. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2018.7

高等院校艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-2048-0

I. ①图… II. ①黄… III. ①图案设计 - 高等学校 - 教材 IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 155521 号

图形设计

Tuxing Sheji

黄 亮 主编

策划编辑：彭中军

责任编辑：刘 静

封面设计：优 优

责任监印：朱 玢

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）

电话：(027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编：430223

录 排：武汉正风天下文化发展有限公司

印 刷：武汉科源印刷设计有限公司

开 本：880 mm × 1 230 mm 1/16

印 张：9

字 数：281 千字

版 次：2018 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定 价：49.00 元

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

图形设计课程的学习方法与教材使用导读

图形设计课程即将开始，大家准备好了吗？

本课程一共设置五个单元，分别对应体验、思维、方法、思考、实践五大学习过程。

“体验”在于学习兴趣的激发及对图形语言的感知，不仅带领学生感知图形之于视觉表现的存在，而且带领学生感受图形作为一种强大视觉力量的体现。

“思维”需要得到合理的训练，通过思维工具的训练，我们会逐步揭开创意产生的神秘面纱。

“方法”既是对视觉设计大师图形设计方法的经验总结，又是通过剖析方法的同时找到“方法”（设计方法）的“方法”（学习方法）的最佳路径。

“思考”也可表述为再思考或者深刻思考，章节中所凝练出的那些图形设计的智慧与涵养，将成为滋养我们图形思考的源泉和设计再出发的动力。

“实践”展示着我和学生们探索图形设计课程的乐趣和过程。图形设计课程教学中的互动与思考是否也同样出现在你们的身上呢？

图形设计		
单元	章节	思考与训练
体验单元	第一章 图形设计的源泉与力量	
	第一节 趣味纷呈的图形世界	● 感受图形的历史、现在与未来 ● 理解图形作为一种语言的存在
	第二节 跨越时空的图形渊源	
	第三节 沟通设计的图形语言	
	本章小结：图形就是力量	
思维单元	第二章 图形设计的创意与思维	
	第一节 创意的秘密在于联想	● 联想思维 ● 思维导图的训练
	第二节 思维的流畅在于发散	
	第三节 创意工具之思维导图	
	本章小结：创意无法教授，但思维可以训练	
方法单元	第三章 图形设计的方法与路径	
	第一节 图形的具象与抽象	● 抽象造型元素的理解与运用 ● 二维到三维的空间拓展 ● N种图形创意的方法
	第二节 图形的二维与三维	
	第三节 图形的同构与重构	
	本章小结：方法是思维的延伸——从发散到收敛，从旧元素到新组合	

图形设计		
单 元	章 节	思考与训练
思考 单元	第四章 图形设计的智慧与涵养	● 梳理图形风格脉络 ● 树立大师标杆 ● 建立图形设计观
	第一节 图形风格与艺术流派	
	第二节 图形个性与大师风度	
	第三节 图形质感与材料之美	
	第四节 图形哲思与美学涵养	
	本章小结：图形的智慧在涵养	
实践 单元	第五章 图形设计的项目与实践	● 案例实践
	第一节 关于项目的拟订与展开	
	第二节 设计大赛与图形设计实践	
	本章小结：教学中的实题与虚题	

目录

TUXING SHEJI

1

第一章 图形设计的源泉与力量

- 第一节 趣味纷呈的图形世界 /2
- 第二节 跨越时空的图形渊源 /3
- 第三节 沟通设计的图形语言 /12

21

第二章 图形设计的创意与思维

- 第一节 创意的秘密在于联想 /22
- 第二节 思维的流畅在于发散 /30
- 第三节 创意工具之思维导图 /35

45

第三章 图形设计的方法与路径

- 第一节 图形的具象与抽象 /46
- 第二节 图形的二维与三维 /59
- 第三节 图形的同构与重构 /65

85

第四章 图形设计的智慧与涵养

- 第一节 图形风格与艺术流派 /86
- 第二节 图形个性与大师风度 /100
- 第三节 图形质感与材料之美 /106
- 第四节 图形哲思与美学涵养 /110

115

第五章 图形设计的项目与实践

- 第一节 关于项目的拟订与展开 /116
- 第二节 设计大赛与图形设计实践 /126

135

参考文献

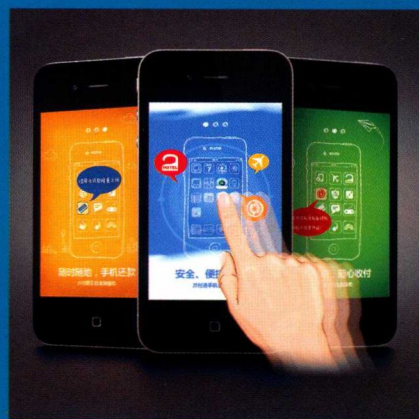
137

后记

第一章

图形设计的源泉与力量

TUXING SHEJI DE YUANQUAN YU LILIANG

阅读导言

☆ **本章内容：**本章从图形世界（现实中的图形）、图形渊源（历史里的图形）、图形语言（设计里的图形）三个维度来阐述图形的意义，围绕图形案例、设计体验来诠释图形设计的源泉与力量，并将知识点——图形、图形的产生、图形的变革与发展、传统图形与现代设计、图形语言、图形语言的特征、图形语言是一个重要的设计思维等贯穿到章节中。

☆ **学习要点：**认识图形的意义和图形语言是学习的要点。

☆ **学习方法：**（1）读图体验：通过大量的图形案例阅读、收集、整理，去感受图形在现实生活中、历史长河里、设计表达上的存在。（2）理解图形思维：建立一个多角度的设计思维方式，并通过图形语言的学习，去理解设计语言的力量。（3）思考与练习：通过对经典图形案例的临摹练习，加深对图形创意、风格、表现等的感知，思考关于自己学习图形的意义。

第一节

趣味纷呈的图形世界

当你摆弄手机，指尖从一个又一个 UI 界面间划过，除了滑动的快感外，让你雀跃的是否还有那一个个有趣的个性图标（见图 1-1）？当你置身于琳琅满目的超级市场，去选购一件又一件商品时，影响你购买欲望的，除了那曾经长期使用过的经验外，是否还有那一个个创意新奇的包装图形（见图 1-2）？当你需要购买一件 T 恤，你是更在乎印在 T 恤上的图形纹样（见图 1-3），还是更在乎 T 恤的款式、质地？当需要解决内急，如厕前，你是先去识别厕所门牌上的男女图形符号（见图 1-4），还是文字？

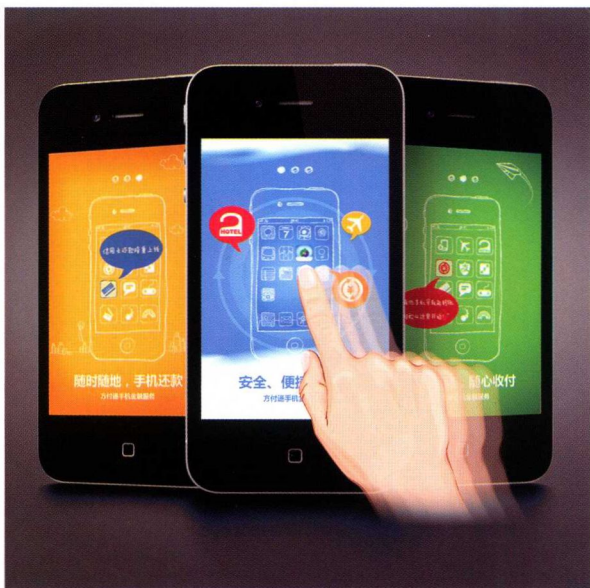

图 1-1 手机界面

图 1-2 插画设计师 Brett Ryder 为农夫山泉矿泉水绘制的一系列童话式的包装

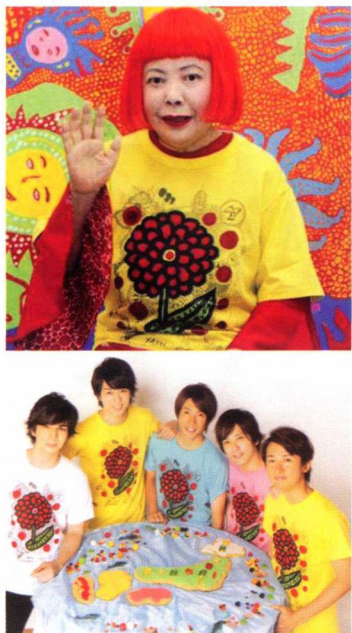

图 1-3 艺术家草间弥生创作的图形应用于服饰和包包上

图 1-4 巴西设计师 Sergio Bergocce 设计的厕所标志

如此，我们生活在一个那么自然而然的图形世界。图形贯穿着一切媒介，传统的或者现代的。从纸质的招贴、报纸、杂志、书籍、明信片，到数字的计算机、手机、电子屏，一幅图形完美跨越媒介的瞬间，似乎也在沟通着古往今来的时间和你我的记忆。

学者 Dharma Singh Khalsa, M.D. 和 Camron Stauth 在《Brain Longevity: The Breakthrough Medical Program that Improves Your Mind and Memory》一书指出了一个令人震惊的数字：据调查，平均一个美国人每天会看到一万六千个广告、LOGO 和标签。读图时代的来临早已不言而喻。

第二节

跨越时空的图形渊源

翻开图形的历史，沟通现实的生活，我们不禁发现：那些个鲜活的图形表达都有其耐人寻味的历史渊源。从法国拉斯科洞窟壁画到现代家庭装饰的涂鸦墙绘，从图腾崇拜到象征国家的旗帜、国徽，从中世纪的欧洲纹章到马路上飞驰而过的轿车的 LOGO，从鸟掌印记到标明方向的指示图形……从某种意义上讲，图形的演变历史也映射着人类文明的演进轨迹。图 1-5、图 1-6 所示分别为泰国的国徽图形、印度尼西亚的国徽图形。泰国的国家和皇室标志叫作 Garuda，这是一个神话式的半人半鸟的形象，据传说是印度教主神之一毗瑟拏（Vishnu）的坐骑。其图形用以装饰 Bhumibol Adulyadej 国王的节杖和皇室旗帜。泰国国徽是由拉玛六世在 1910 年启用的。印度尼西亚国徽的图形是一只金色的昂首展翅的印度神鹰，象征印度尼西亚人民的光荣和胜利。神鹰胸前有一枚盾徽，盾面上有五幅图案：正中的金色五角星是伊斯兰教的象征，印度尼西亚大多数国民都信奉伊斯兰教；水牛头展现人民主权；绿色榕树坚挺刚劲，如同民族主义在印度尼西亚人民心中根深蒂固；棉桃和稻穗织出一片繁荣昌盛；

金链环紧紧相扣，象征国内各种族一律平等。一条黑色横线横贯盾徽，表示赤道穿过印度尼西亚领土。神鹰双爪下的白色饰带上用古印度尼西亚文书写着印度尼西亚格言“殊途同归”。图 1-7 所示为凯迪拉克商标。它采用的是凯迪拉克家族在古代的宗教战争中使用的冠和盾形的纹章图案。冠上的七颗珍珠表示凯迪拉克家族具有皇家贵族血统，即凯迪拉克家族是贵族。盾象征着凯迪拉克军队是一支金戈铁马、英勇善战、攻无不克、无坚不摧的英武之师。

图 1-5 泰国的国徽图形

图 1-6 印度尼西亚的国徽图形

图 1-7 凯迪拉克商标

承接历史、演绎文明也将成为一名新时代的设计师不可避免的历史责任。特别是对于当今中国的设计师而言，在传统图形与现代图形中找到一条适合国际化语境的设计表达之路显得尤为迫切。探索图形的奥妙，我们先从图形的产生开始吧。

1. 关于图形

图形指的就是“图而成形”。在日常生活中，图形指通过绘制所表现的形象；而在设计中，它有着特殊的含义。图形是视觉传达设计中重要的元素之一，是一种可以通过印刷和某种媒体大量复制和广泛传播的，用以传达信息、思想和观念的视觉形式。

在平面设计中，图形是指画面中的视觉图像。它是人类通过视觉形象传达信息的一种特殊的语言形式，在视觉领域中存在了相当长的历史，在文化和艺术领域内得到了广泛的应用。在西方，图形的英文表述是“graphic”，其意是生动的、轮廓分明的、手绘的、图形的、平面造型艺术等。

从传播学的角度来讲，图形又是用于传播的视觉符号。这种视觉符号包括：象征符号，如家徽、国徽、商标等；指示符号，如交通标志、公共场所标志、专用标志（如服装、包装盒上的各种图标）等；绘画性符号，在抽象的或具象的图形背后意喻着深刻的主题思想。图 1-8、图 1-9 所示为柏林墙墙绘图形。柏林墙的涂鸦墙绘，采用绘画性符号，穿越柏林墙的汽车、人，还有日期 1989 年 11 月 9 日、岗亭等符号，都生动地表达了两德统一这一历史事件。

2. 图形的产生与发展

人类创造了图形，同时也创造了图形的历史。早在原始社会，人类就开始以图画为手段，记录自己的思想、活动、成就，表达自己的情感，进行沟通和交流。可以说，最早的图形是被作为一种表情达意的工具、沟通交流的媒介而出现的。我们尝试着抓住图形在人类的漫长的历史过程中所留下的几个精彩瞬间，以此来窥探图形在我们的生活与设计中所扮演的重要角色。

1) 记事性原始图画

将图画作为一种记事方式而存在已经有几万年的历史了，如法国南部的洞窟壁画和西班牙北部地区的洞窟壁画，这些洞窟中的图形比古埃及和中国的象形文字还要早。那时的人们为了在生产劳动和社会活动中进行信息传

图 1-8 柏林墙墙绘图形一

图 1-9 柏林墙墙绘图形二

递，将生活的情节、活动的场景用最朴实的方式在岩壁之上留下了印记。法国拉斯科洞窟壁画如图 1-10 所示，西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画如图 1-11 所示。

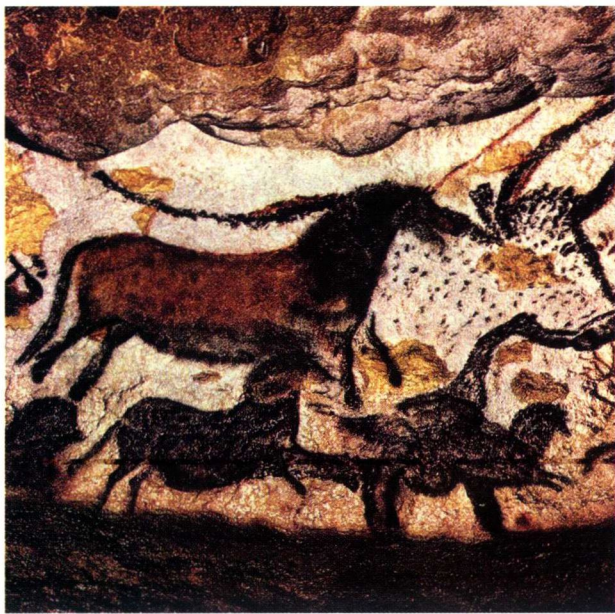

图 1-10 法国拉斯科洞窟壁画

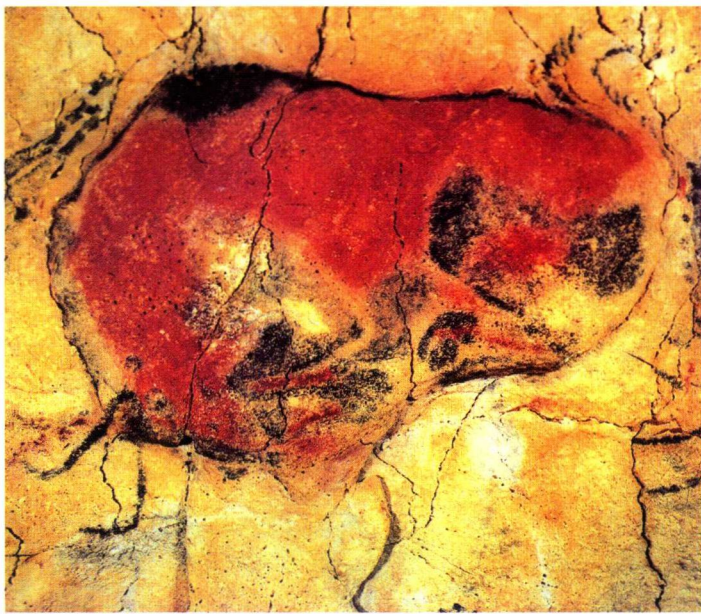

图 1-11 西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画

2) 象形文字

图形推动着文字的发展，我们可以从苏美尔人创造的楔形文字（见图 1-12）、中国的象形文字（见图 1-13）、古埃及创造的象形文字中发现，这些最早的文字不约而同地选择了运用象形的方式来表情达意。汉字源于象形文字，早在新石器时代的一些陶器上，已经出现了类似文字的图形，如日、月、水、雨、木、犬等。

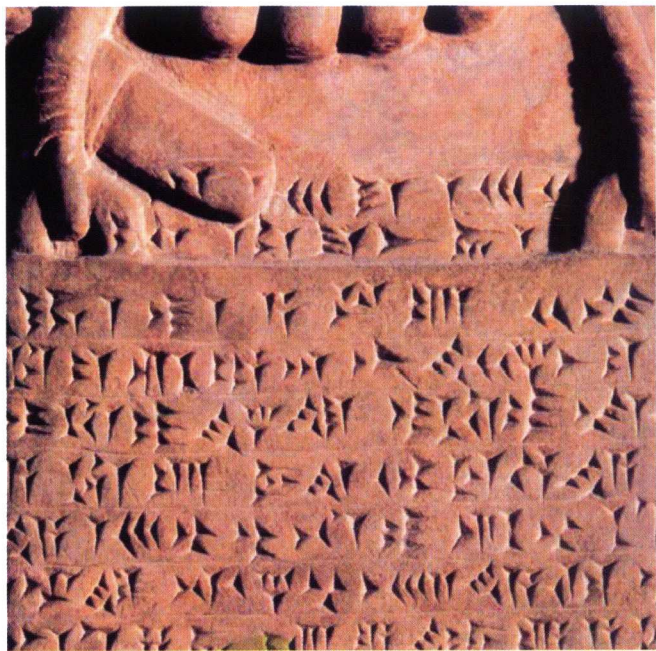

图 1-12 楔形文字

图 1-13 甲骨文

3) 图形符号与装饰纹样

图形的发展空间日益扩展，各种符号的产生，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。中国的太极图（见图 1-14）是流传至今的典范图形。在我国民间，还出现了多种多样、形式丰富的吉祥图形，如双喜纹、四喜纹、凤穿牡丹纹（见图 1-15）等。印刷术和造纸术的发明更给现代图形带来了广阔的天地，使其真正实现了表述信息的广泛传播。

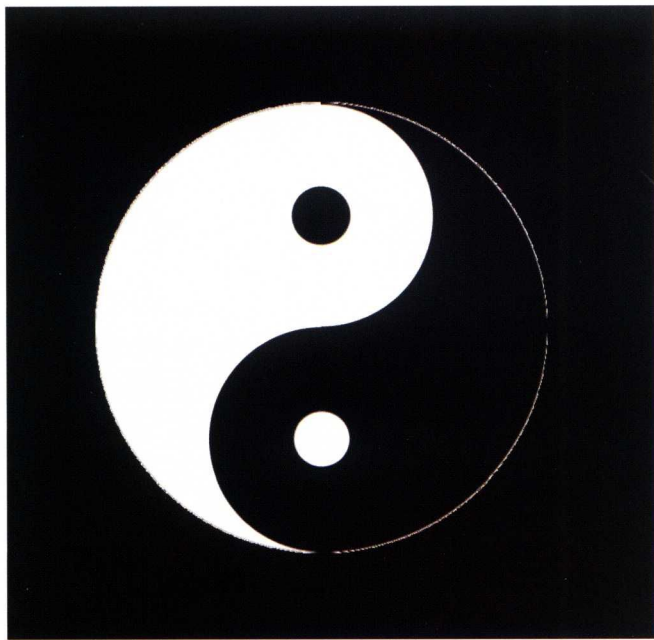

图 1-14 太极图

图 1-15 凤穿牡丹纹

4) 绘画中的图形智慧

现代绘画赋予了图形新的智慧。从十九世纪末开始，在世界美术史上出现了印象派、野兽派、立体派、超现实主义等若干个美术流派，绘画中的图形也是精彩纷呈。例如，立体派绘画大师巴勃罗·毕加索创作的《和平的面

容》(见图 1-16), 他利用同构手法将和平的概念体现得淋漓尽致; 而同处一个时代的荷兰著名版画家莫里茨·科内利斯·埃舍尔更是对绘画的可能性做了大量的探索, 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《手画手》《曲面带》《魔镜》《天与水》《昼与夜》《瀑布》《上升与下降》(见图 1-17) 等, 对形态虚和实的共存互换、平面和立体的空间转化、变形与写实的交错语言等进行了创造, 扩展了视觉艺术的表现空间, 表现出特有的视像思维才能。

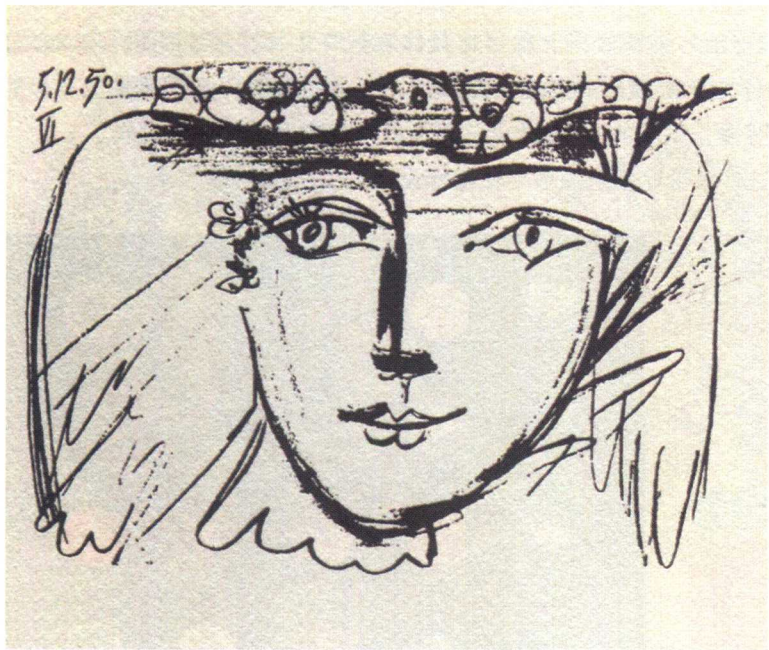

图 1-16 巴勃罗·毕加索《和平的面容》

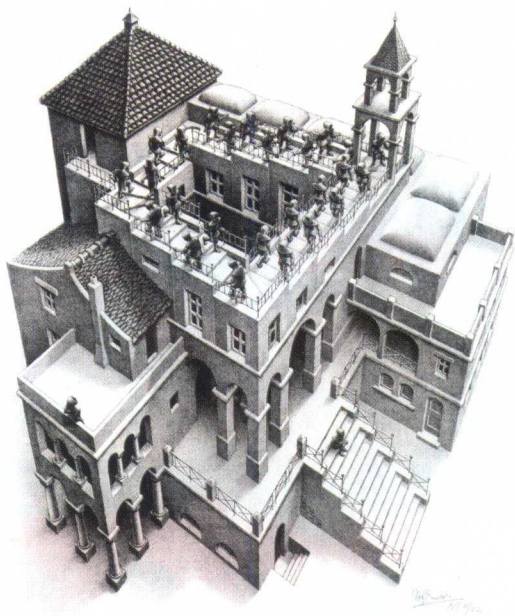

图 1-17 莫里茨·科内利斯·埃舍尔《上升与下降》

5) 招贴广告中的图形大师

图形以其独特的想象力、创造力和超现实的自由创造, 在视觉设计中展现着独特的视觉魅力。在国外, 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, 日益被人们认可。二十世纪中期, 世界各国涌现出许多杰出的图形设计大师, 如日本的福田繁雄、德国的视觉诗人冈特·兰堡等, 他们的作品充满了智慧, 促进了视觉语言的多元化发展。

冈特·兰堡的作品如图 1-18 所示。

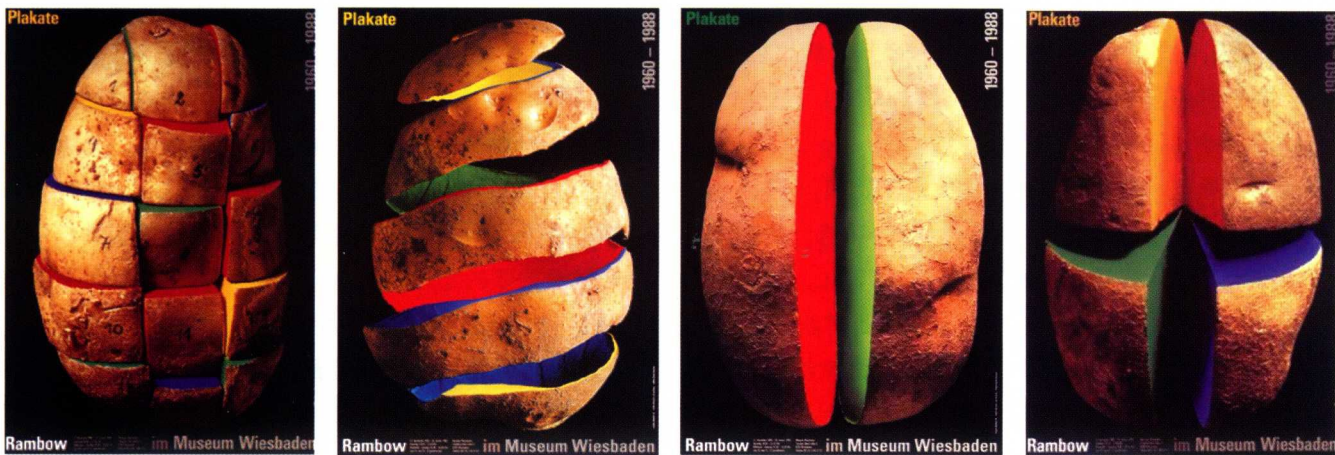

图 1-18 冈特·兰堡作品一

6) UI 设计中的扁平化图形

数字化技术和新媒体的高度发达使得图形有了新的展示媒介，有了与用户进行交互的可能性。新时代的图形设计师又多了一个展示自己设计才华的“舞台”——UI 设计。UI 是 user interface（用户界面）的简称。UI 设计是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。从某种意义上说，UI 设计师直接决定着一个电子产品是否具有会给人带来舒适的视觉享受的美观的界面，以及电子产品与人之间的距离，影响着电子产品终端用户的感受。于是，适应电子媒介的扁平化图形设计也开始流行起来。

扁平化概念的核心意义是去除冗余、厚重和繁杂的装饰效果。扁平化具体表现在去掉了多余的透视、纹理、渐变和能做出 3D 效果的元素，让信息本身重新作为核心被凸显出来。在设计元素上，扁平化强调了抽象、极简和符号化。Windows、Mac OS、iOS、Android 等操作系统的 UI 设计也已经往扁平化图形设计方向发展。

扁平化网页界面设计示例如图 1-19 所示，魅族手机界面中的扁平化图标设计如图 1-20 所示。

图 1-19 扁平化网页界面设计示例

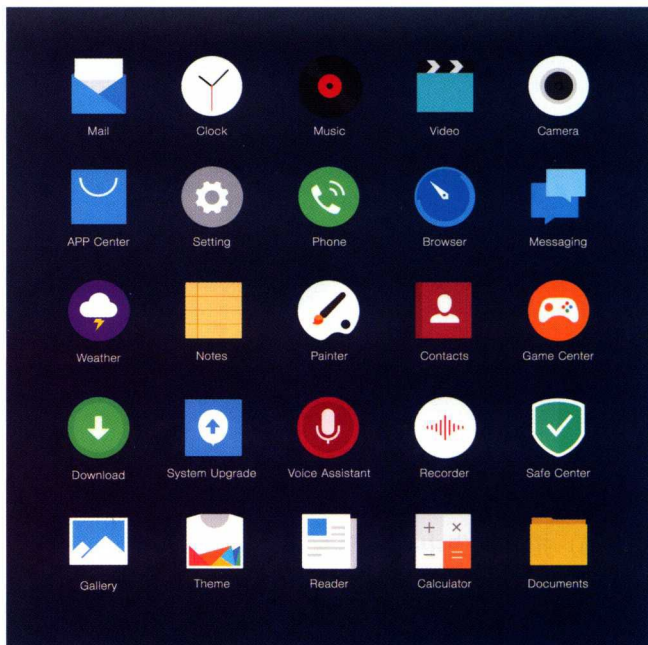

图 1-20 魅族手机界面中的扁平化图标设计

3. 传统图形与现代图形设计

李大钊在《“今”》中写道：“无限的过去都以‘现在’为归宿，无限的‘未来’都以‘现在’为渊源。‘过去’、‘未来’的中间全仗有现在以成其连续，以成其永远，以成其无始无终的大实在。”作为一名现代设计师，到底如何去沟通设计的过去与未来，如何去看待传统图形设计与现代图形设计呢？

1) 传统的图案与元素

在人类艺术的发展史上，图案占据着极其重要的地位。它带给我们人类的不仅仅是图形艺术，还有一种语言、一种文化。传统图案的艺术具有很多的功能，如装饰功能、祭祀功能、语言交流功能等。中国文字的起源是甲骨文，而甲骨文的表现形式是象形，从此可知，图形艺术是文化起源重要的组成部分。随着时代的发展，图案的构成形式与表现技术在不断地更新变化。计算机的出现对图案的设计创作起到重要的作用。

在世界上有着悠久历史的各个传统国家都有自己独特的艺术表现风格和图案组合形式。各地区、各时期、各民族中具有代表性的优秀图案从某种意义上说都是交流的一种特殊语言。不同地区和不同民族有不同的生活方式和习惯，所以表现在图案语言上也是有不同的构成方式的。这种语言具有民族和地方的特色，具有较强的时代特

征。传统图案的精髓点值得我们继承和发扬，特别是巧妙地应用于设计之中。

古老的中国是世界文明的发源地，悠久的历史 and 深厚的文化沉淀是祖先留给我们的巨大宝藏。中国传统吉祥图案是这宝藏中最美、最绚烂的一部分。在漫长的岁月里，我们的祖先创造了许多向往和追求美好生活、寓意吉祥的图案。这些图案巧妙地运用人物、走兽、花鸟、日月星辰、风雷电雨、文字等，以神话传说、民间谚语为题材，通过借喻、比拟、双关、谐音、象征等手法，创造出图形与吉祥如意完美结合的美术形式，如虎踞龙盘、龙飞凤舞，刻画精妙、神情兼备，布局结构错落有致、穿插得体。这些具有历史渊源、富有民间特色，又蕴涵吉祥企盼的中国传统吉祥图案不仅是中华民族传统文化的重要组成部分，还是表现民族历史的一套完整的艺术形式。

有“岁寒三友”之称的松、竹、梅的图案如图 1-21 所示。

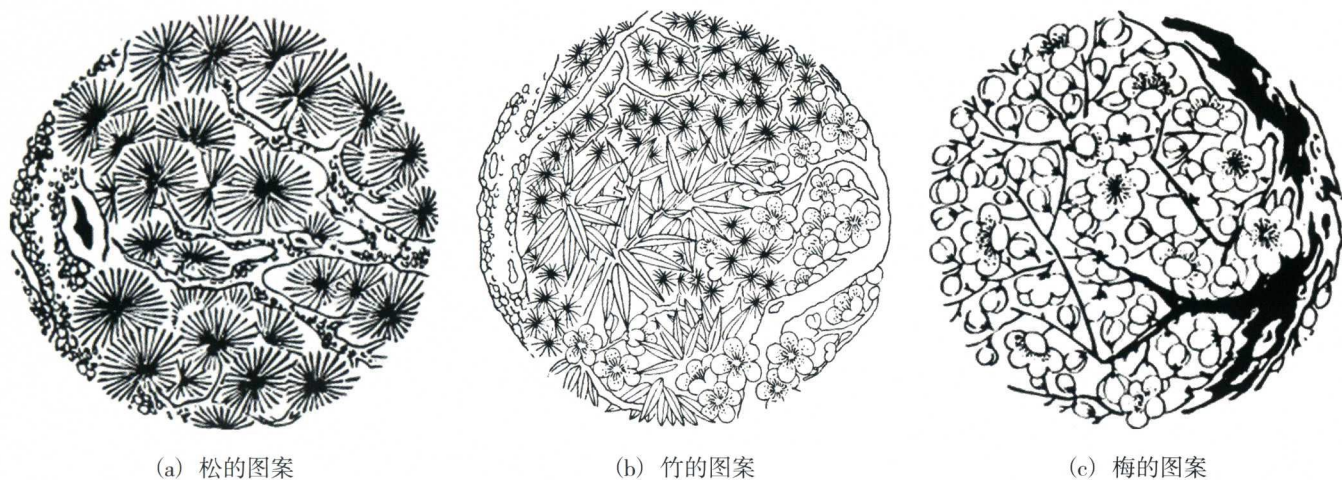

图 1-21 有“岁寒三友”之称的松、竹、梅的图案

传统文化在现代设计上留下了种种痕迹。西方进入工业革命时代，直接的原因是科学技术的长足发展。这种发展，使延续了数千年的手工生产演变成机械化大生产。但是，尽管在科学技术史上有了这样实质性的飞跃，并且引起像柯布西埃一样的建筑师和艺术家的欢呼，他们以为从此告别了手工艺时代的设计方法，进入了全新的建筑革命时代，而事实上，欧洲积淀了数千年的传统文化与艺术，仍然在现代设计中被人们自觉不自觉地传承着。

中国传统文化元素的运用一直是设计师们关注的话题，在现代设计中如何恰当、有效地运用中国传统文化元素是倍受设计师们关注的问题。中国传统文化思想对现代设计的影响，以及把中国传统文化元素融入现代设计中的多种方式都应当是我们思考的问题，力求使中国传统文化元素在现代设计中得到恰当、合理的继承与发展。在风格多样的艺术门类中，对传统文化的运用，表现得是精美绝伦。例如，中国传统水墨元素与现代几何形状相融合的设计形式，现代社会热衷的“中国风”风格的房屋设计理念，甚至在音乐领域出现了以中国传统戏曲曲调为主旋律的现代流行歌曲，在不同年龄阶段引起了广泛、高度的追崇。但是，近年来国内外各种新思潮不断涌出，影响着我国固有的价值观与审美观，使我们的作品有偏离自己的传统文化的趋势。设计师对中国传统文化不加以利用和宣扬，必将会导致具有中国特色的现代设计发展的停滞。因此，如何使中国传统文化在现代设计中有更为广泛和深入的应用，是当今设计师们所面临的新课题。现代设计只有把握时代的脉搏和节拍，并不断地推陈出新，传统文化所具有的无穷价值才会更具有生命力。

著名设计师陈幼坚取材于传统文化元素所创作的作品如图 1-22 所示。

2) 传统图形的创意智慧

我国是四大文明古国之一，具有悠久的历史文明与文化形态。其中的传统美术也是博大精深、灿烂多元，是勤劳、勇敢、智慧的劳动人民将美术与生活两者融合后的产物，它从衣、食、住、行等生活的各个方面展示出来。

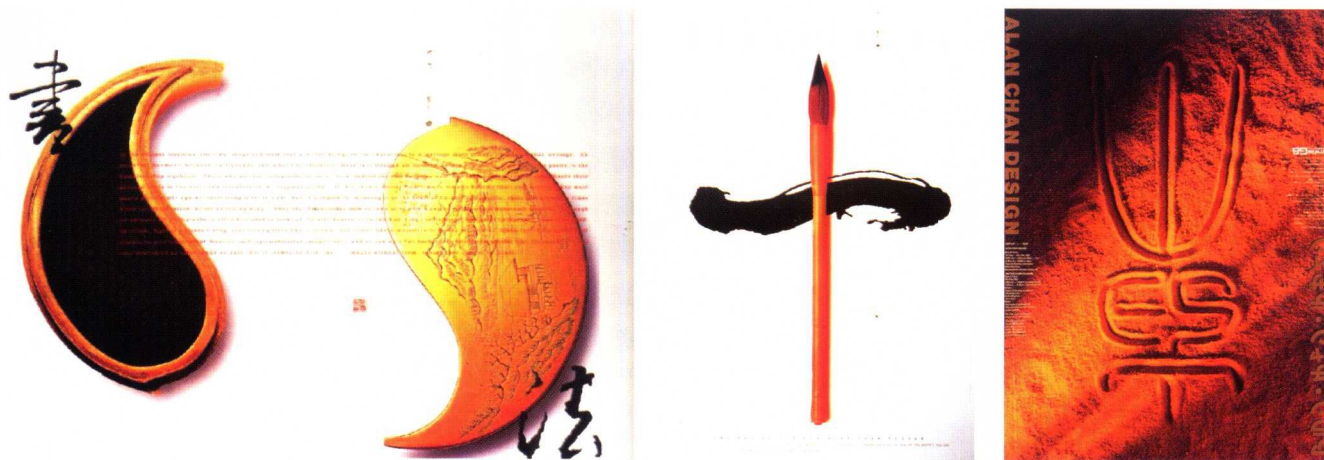

图 1-22 著名设计师陈幼坚取材于传统文化元素所创作的作品

传统美术作品反映出了人们在当时社会背景与文化背景下的审美情怀。

作为美术之一的图形在历史长河中也扮演着重要的角色。从原始社会到奴隶社会乃至封建社会，我国早期的图形都具有很强的思维性、意念性、理想性与智慧性，同时也随着社会的发展而不断地变化。其中让人印象深刻的图形包括民间百姓在生活器物上绘制的图形、帝王贵戚所使用的祭祀用品上的图形，以及前面提到过的道家所用的太极图等。

我们追逐历史的目的是，从目前所保留下的作品中发掘出创作者在表现认识自然和社会生活方面的独特的观察方法和思维方法，并在图形的创意方面受到一定的启迪。中国传统图形的创意形式主要有由表及里、变换视角、移花接木和吉祥如意四种。

(1) 由表及里。俗话说“画虎画皮难画骨”，而中国传统图形在描绘的对象上有着成功的实践。创作者在进行对象的描绘时，往往不只是描绘眼睛所能看到的部分，还透过事物的表象深入其内部，将眼睛看不到的部分一起表现出来。在这个过程中，创作者需要借鉴平时的生活经验，将物象解剖出来后，再进行重新构成，最终画面得到了新的表现与扩展。

另外，在描绘单独对象的时候，图形的效果与外轮廓的把握相关，创作者通过采用剪影的手法将事物表达出来。除此以外，在创作传统图形的过程中，创作者还通过组合的方式将两个不同的对象加以结合，以形成新的图形效果，反映当时人们的生活状态与精神情趣。图 1-23、图 1-24、图 1-25 中对于鱼的图形处理，反映出不同时期人们的图形创意智慧。图 1-23、图 1-24 中对于鱼的图形处理，反映出新石器时代人们的图形创意智慧。

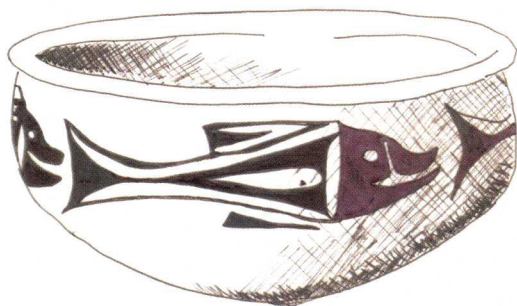

图 1-23 彩陶盆上的鱼形装饰图案

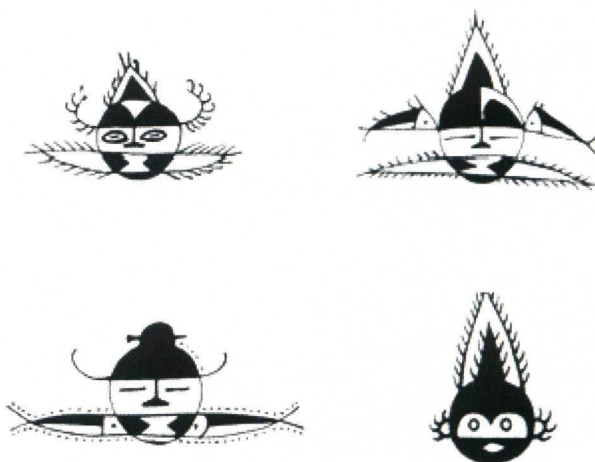

图 1-24 人面鱼纹彩陶盆内的装饰图案

(2) 变换视角。中国的传统图形在创意的视点上也有着丰富的探索。创作者有时也使用了如同中国传统国画散点透视的原则，采用变换不同的视角的方式，以便于去表现较大的生活场景。同时，创作者不拘于对同一类型场景的刻画，他们会将多种看似不相关的场景进行梳理后，再使用组合排列的方式将对象在纸面上扩展开，以得到更为广阔的空间。

嵌错采桑宴乐射猎攻战纹铜壶从上到下共有3层6组图案（见图1-26）。第一层右侧是一组采桑的画面，左侧是习射与狩猎的场面。第二层的右侧是射猎场景，左侧是盛大的宴飨场景。第三层刻画了激烈的战斗场面：右侧是水战场面，两条对攻的双层战船上飘扬着战旗，上层的兵士正在厮杀，手持长兵器的或刺或钩，持短兵器的近体肉搏，表现战斗的激烈；左侧是攻城战场面，图中的横线代表城墙，斜线代表云梯，表示战斗进入关键时刻。

图 1-25 年年有鱼吉祥图案

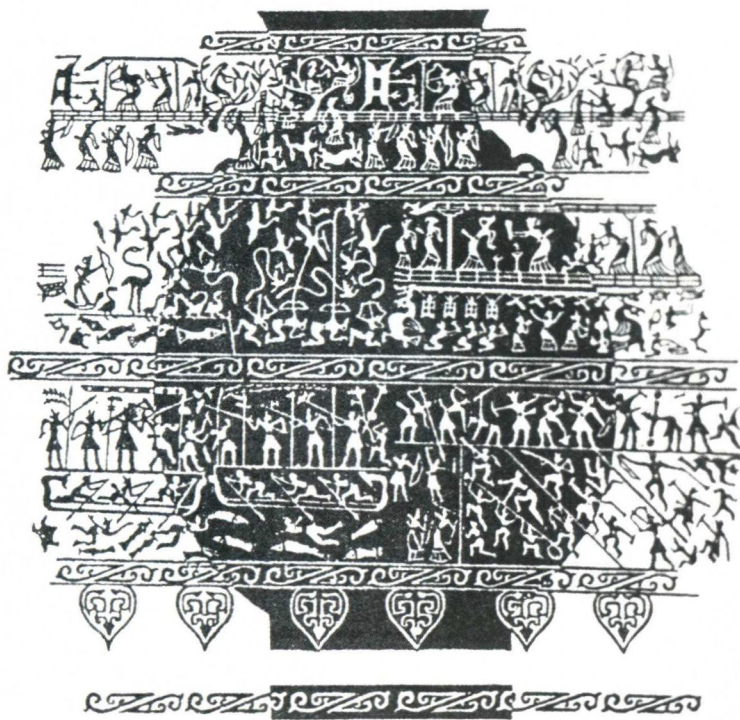

图 1-26 嵌错采桑宴乐射猎攻战纹铜壶的图案

(3) 移花接木。中国传统图形在创意的组合上对于今天的我们也具有普遍的学习意义。创作者创作的过程中常常将生活中常见的物象肢解，并结合当时的文化特色，发挥最大的想象，突破现实，创作出全新的形象。中国传统图形中所表现的内容，常常并非生活中的对象，经常出现在图腾中的，人们最熟悉的莫过于龙的形象。它是集狮头、鹿角、虾腿、鳄鱼嘴、乌龟颈、蛇身、鱼鳞、蜃腹、鱼脊、虎掌、鹰爪、金鱼尾于一身，通过多种动物的某一部分重构后而形成的。再例如麒麟，它是集龙头、鹿角、狮眼、虎背、熊腰、蛇鳞、马蹄、猪尾这些形象而形成的。

龙、凤、麒麟传统图形如图1-27所示。

(4) 吉祥如意。吉祥图形在中国古代十分常见，至明清时期最为流行。绝大部分吉祥图形反映了人们对于现实生活的热爱和对于幸福的美好企求，具有浓厚的生活气息，创作者在创作的过程中追求“图必有意，意必吉祥”的方式。这一点对于现在的图形具有普遍的借鉴意义，与图形中强调的“图形达意”不谋而合。