

每章含 PPT 课件二维码

Creative
Graphic Design

图形 创意设计

赵文 王靓 王娟娟 编著

全国高等教育艺术设计专业规划教材

总主编
邓诗元

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

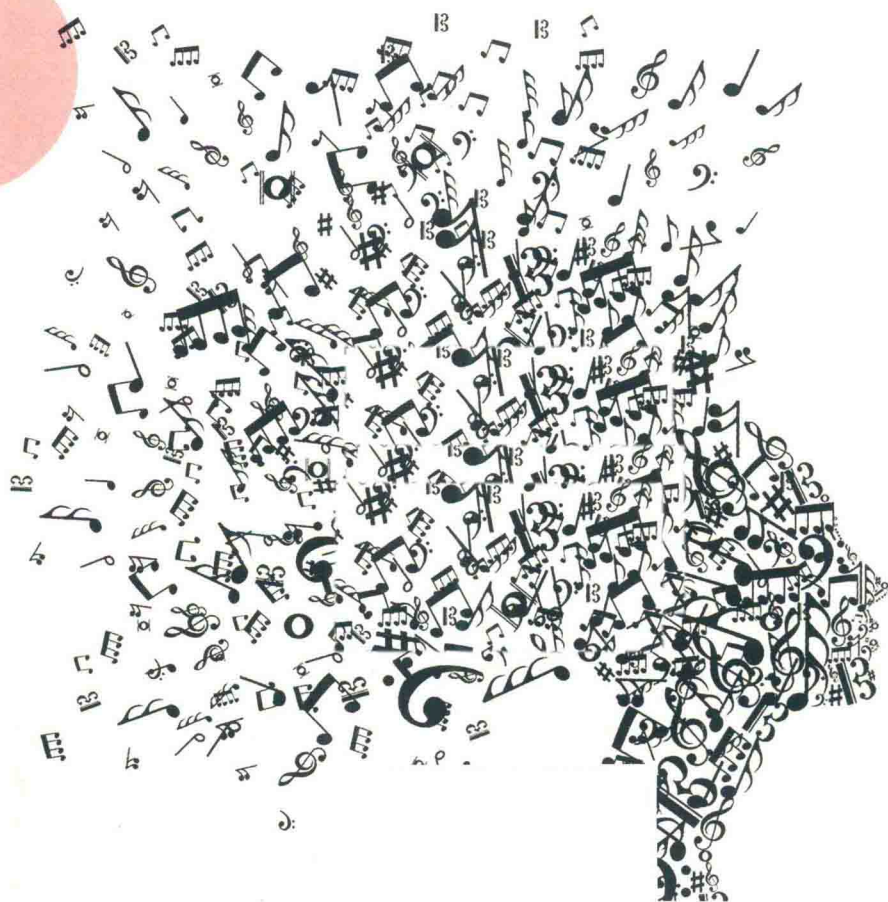
全国高等教育艺术设计专业规划教材

Creative
Graphic Design

图形 创意设计

赵文 王靓 王娟娟 编著

总主编
邓诗元

图书在版编目(CIP)数据

图形创意设计 / 赵文, 王靓, 王娟娟编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2018.4

ISBN 978-7-5184-1857-2

I. ①图… II. ①赵… ②王… ③王… III. ①图案设计
IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第029337号

内 容 提 要

本书精心挑选了大量具有创意的图片,以完整清晰的叙述方式,呈现图形创意设计的各个领域,包括图形的概念、图形的发展历史、图形创意思维、图形创意表现、图形创意视觉与构图等内容。章节开端添加学习难度以及重点概念,章节内容一目了然。为了减轻理论知识的枯燥性,辅以补充要点,提升学生的兴趣,结合图形创意的抽象性,特在正文中添加诸多案例以助学生更好地理解概念。理论知识只有结合实践才能发挥其效用,本书总结了图形创意设计的基本流程,并在最后一章归纳了各行业各区域涉及的图形设计案例,加强知识与生活的联系,使学生的知识得到巩固。本书可作为艺术设计专业基础课程的教学用书,对各类设计专业的从业人员、爱好者等也有较高的参考价值。

本书PPT课件放在每章里,请在计算机里阅读。

责任编辑:王 淳 徐 琪 责任终审:孟寿萱 封面设计:锋尚设计
策划编辑:王 淳 责任校对:吴大鹏 责任监印:张 可

出版发行:中国轻工业出版社(北京东长安街6号,邮编:100740)

印 刷:北京富诚彩色印刷有限公司

经 销:各地新华书店

版 次:2018年4月第1版第1次印刷

开 本:889×1194 1/16 印张:8.25

字 数:250千字

书 号:ISBN 978-7-5184-1857-2 定价:48.00元

邮购电话:010-65241695

发行电话:010-85119835 传真:85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

171494J1X101ZBW

作者简介

赵 文

湖北商贸学院艺术与传媒学院院长，副教授，硕士生导师，毕业于武汉大学，获硕士学位，先后进修于新加坡南洋理工学院和美国乔治梅森大学。湖北省高校“十二五”重点培育学科设计学带头人；文化部、财政部“双创”扶持计划人才库成员；光华龙腾奖2012中国设计业杰出青年设计百人；湖北省艺术教育“先进个人”。曾主编教材4册，发表论文作品20余篇、幅。

王 靓

齐鲁工业大学艺术学院副教授，硕士生导师，毕业于鲁迅美术学院视觉传达设计专业，获硕士学位。

王娟娟

湖北科技职业学院传媒艺术学院专业教师，高级平面设计师，湖北省师德先进个人，毕业于湖北美术学院。获2015年第八届全国美育成果展教师组一等奖、2017年第二届全国职业院校教师微课大赛一等奖。专注于学术理论研究，发表学术论文十余篇，主持和参与多项省部级、厅局级课题。

**中国轻工业出版社经典再版图书
(全彩、含PPT课件二维码)**

环境艺术设计制图与透视 (第2版) 48元

室内外设计表现效果图 (第2版) 42元

环境效果图精致手绘 (第2版) 45元

建筑模型设计与制作 (第3版) 48元

展示设计材料与构造 (第2版) 45元

装饰材料与构造设计 (第2版) 45元

装饰材料与施工构造 (第2版) 45元

室内快题设计 (第2版) 45元

室内环境设计 (第2版) 48元

陶艺基础 (第2版) 48元

摄影基础 (第2版) 48元

**中国轻工业出版社新版图书
(全彩、含PPT课件二维码)**

构成与设计 48元

平面构成 48元

主体构成 48元

色彩构成 48元

设计色彩 48元

设计素描 37元

设计速写 37元

家具设计 38元

人体工程学 48元

中国画基础 42元

住宅空间设计 48元

展示空间设计 48元

办公空间设计 39元

商业空间设计 46元

园林景观设计 42元

空间照明设计 42元

艺术设计概论 46元

广告创意与策划 42元

软装与陈设设计 48元

创意摄影 48元

艺术化妆与造型设计 48元

装饰施工管理与预决算 (黑白) 35元

设计管理学 (黑白) 34元

前言 PREFACE

“图形”的英文为“graphic”，源于希腊文“graphicus”，意为始于绘写的艺术，也可以说是富有说明性的艺术作品。图形是人类以视觉形象通过媒介传达出一定信息的一种特殊的语言形式。

提到“设计”，或许大多数人认为这是一件深奥且艰难的事情，但不要把设计想得太过复杂。设计给我们的生活带来了很多的便捷和美的享受，生活离不开设计。但设计不是创造，而是发现。在社会生活中，图形随处可见，作为人类创造视觉符号的一种，图形最具艺术价值和人文特征。在主观的模拟、复制和创造中，图形更是人类传承文化、影响世人的有效手段之一，是对人类心灵具有影响力和对视觉冲击力的视觉语言之一。从生活的点点滴滴得到启示，在广阔的大自然中触发灵感，掌握这些规律，就会发现一条通往设计的捷径。

设计中的图形，意在创造能够迅速传递有效信息，瞬间给

人留下深刻印象，并触发丰富联想的一种“形有尽而意无穷”的效果。它是视觉传达设计最主要的组成部分，是传递视觉信息不可或缺的焦点。学习和研究图形创意设计，有助于开发设计者的创意思维，培养现代设计观念，有意识地观察世界和发现创意元素，在学习和创作中构建系统的知识结构。因此，掌握图形的创造能力，也就掌握了设计题材的视觉化表达，更重要的是领悟了穿透思想和突破形式的能力。获得好的图形创意就成功了一半，那么什么又是图形创意呢？采用一定的形式来表达创造性的意念，将设计思想可视化。以图形设计为核心，通过一些创作手法进行设计，在作品中建立矛盾冲突或者巧妙地引用熟悉的事物，寻求最能够引发观者情感共鸣的触发点，谓之图形创意。

图形的优点在于它的“世界性”，无论在商业领域还是在社会文化领域，它都以一种强大的

诱惑力来传递信息，并向人们表达观念和情感，这是时空、地域、民族、文化层次等因素所不及的。如今全球化发展，语言差异成了主要的障碍之一，但图形并不存在这种交流障碍。很多人不认识中国的汉字，却能够读懂中国的水墨画传达出的那份意境，这就是图形的魅力。所以说在这个图形设计的信息时代里，又或者说是读图的时代里，图形更具有时代意义和特定的传播作用。

本书在程蓉洁老师的指导下顺利完成，并在编写中得到以下同事、同学的支持：姚丹丽、柏雪、李平、张达、杨清、刘涛、万丹、汤留泉、刘星、胡文秀、向芷君、李帅、汪飞、张文轩、马文丹、史丹娟、祝旭东、王涛、袁朗、曹玉红、窦真、黄晓峰，感谢他们为此书提供素材、图片等资料。

编者

Flamingo

目录

CONTENTS

第一章 图形概述001

- 第一节 图形的内涵001
- 第二节 领略图形魅力005
- 第三节 创意图形语言表达009
- 第四节 变化多样的图形012

第二章 图形发展历史014

- 第一节 求索图形起源014
- 第二节 图形发展的三次演变017
- 第三节 现代图形创意设计的发展趋势021

第三章 图形创意思维.....034

第一节 创意思维的内涵.....034

第二节 探索创意思维的过程.....054

第四章 图形创意表现.....058

第一节 表现形式.....058

第二节 表现手法.....073

第五章 图形创意视觉与构图.....078

第一节 视觉流程.....078

第二节 创意构图.....088

第三节 创意图形的组合.....100

第六章 图形创意设计案例解析.....106

第一节 视觉传达设计.....106

第二节 手工艺品.....119

第三节 旅游纪念品.....122

第四节 工业产品.....124

参考文献.....125

第一章

图形概述

PPT 课件,
请在计算机里阅读

学习难度: ★★☆☆☆
重点概念: 图形内涵、特征、
意义、语言

◀ 章节导读

过去,人们比较注重“读”的过程,通过阅读文字记载的事件、情感等获得愉悦的体验。而图形却得不到重视,其实图形所传递的信息比文字更加快捷、准确。因为图形所传递的信息是通过视觉系统直接获取的,不需要通过阅读文字后再加以思考。在现代社会人类的交流除了语言文字之外,便是图形符号了。图形与文字有许多相同的地方,因此图形也享有“世界语”之称。图形在跨越民族与地域的文化对话交流上,发挥了很大的作用。图形不仅仅是承载信息的载体,还能够准确、生动、直观地反映社会关注的问题,起到指导与教化的作

用。图形通过视觉创作来表达人们的情感、思想、警示等信息,在视觉形象中发挥出易理解、好辨识、强记忆的特点(图1-1)。

图1-1 创意图形

第一节 图形的内涵

什么是图形?“图形”的英文是“Graphic”,它源于拉丁文“Graphicus”和希腊文“Graphikos”,其原意是指说明性的图画形象,或由书、画、刻、印产生的图像记号。“Graphic”含有印刷的意思,是指可以通过印刷或其他方式大量复制,用以传播信息的

视觉形式。在《现代汉语词典》中,“图形”被解释为在纸上或其他平面上表示出来的物体的形状。

在西方,“图形设计”又称视觉设计,也有人称之为信息设计。设计作品中的图形是最容易引起观者注意的视觉焦点,它是作者有意识创造的整体且有

内涵的视觉符号。在文字、图形、色彩三大视觉传达设计要素之中,图形最具直观性,在视觉传达中起主导作用。在读图时代的今天,图形已成为引起大众注意和记忆的手段之一。而且由于其具有符号化、形象化、共通性的特征,能够不受语言、文字、文化、民族、地域的限制,这种超越国界和语言障碍的优越性,使图形成为现代社会中人们交流思想、传播信息不可或缺的重要载体。图形是介于文字与美术之间的视觉传达形式,是人们借助想象力而创造的一种能够完成信息传达的视觉语言,是一种有意味的视觉形式。而图形设计则是人们为创造这种视觉语言而进行的有目的的艺术活动,它是一种从概念到视觉形象的创造性思维训练(图1-2)。

图形不等同于图案,在视觉传达领域,图形和图案是有区别的。图案强调的是装饰效果,是在现实形

态基础上的夸张、变形,追求的是视觉上的审美效果。而图形是以主观需要为出发点的形态,是在特定的主题下,根据目的对某一个或多个元素组合的一种表现形式,它既不是一种单纯的标识记录,也不是单纯的符号,更不像图案一样以审美为主。图形设计的表现形式更为丰富,内容也更为“自由”(图1-3、图1-4)。

“图案”这个词是1910至1920年间从日本传入中国的。20世纪30年代,以陈之佛、雷圭元为代表的日本留学生带回了“图案设计”和“三大构成”教学课程,并在各大艺术院校开设了几十年。雷圭元对“图案”的定义是“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面,关于形式、色彩、结构的预先设计,在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下,制成图样、装饰纹样等方案的总称”。“图案”在中国古代被

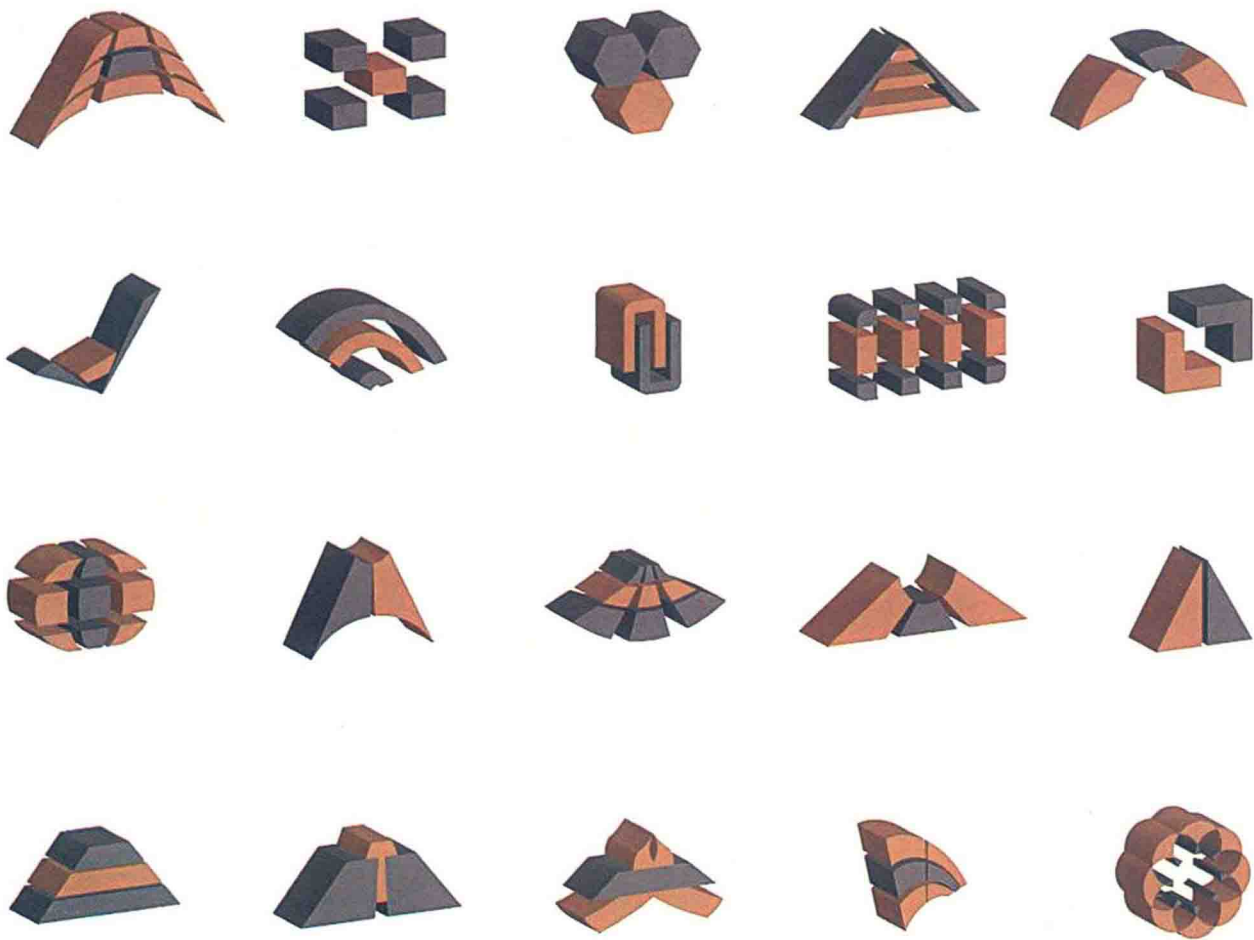

图1-2 各类图形

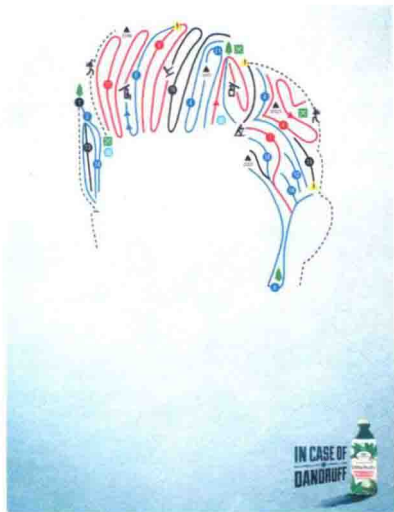

图1-3 图形设计

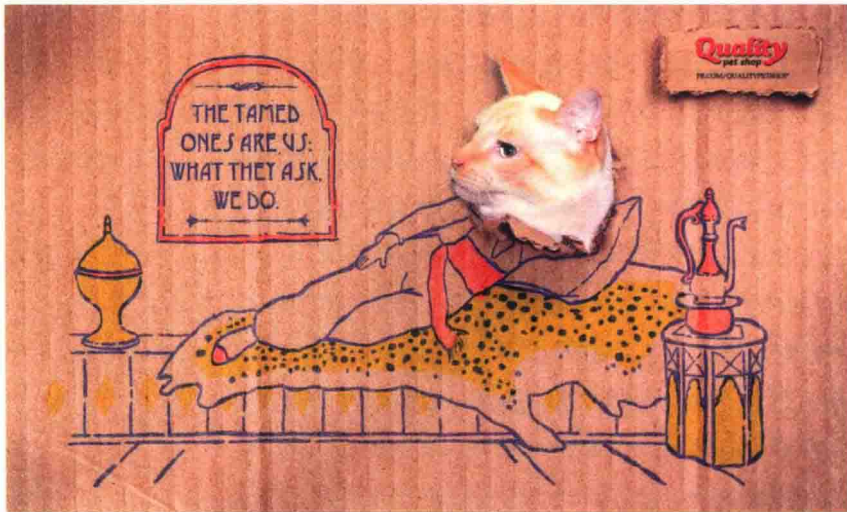

图1-4 图案与图形的结合

称之为“文镂”“装饰纹样”，这种纹样也就是视觉符号，它所反映和表达的是生存的文化与生活的文化。图案的产生源于人类认识自然和改造自然的需要，人类要认识自然、社会和人生就要依靠视觉和思维，而视觉与思维需要借助形象和概念，所以人类自古以来一直在寻找能够用视觉符号表达思想感情的方式，寻找能够利用图案储存记忆和知识的方法，寻找能够把

信息的传达程序化、简单化的方法。文字作为语言符号记录人类的历史，是人类文明的标志，而图案符号比文字符号更早地记录了人类精神的追求与渴望。文字的产生，印刷术的发展再到计算机和信息技术的发展，都代表了用视觉符号方式表达思想感情方式探索的延续。(图1-5、图1-6)。

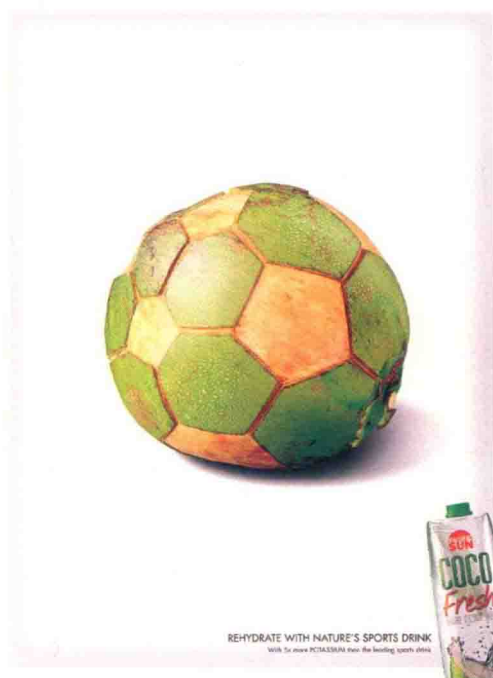

图1-5 足球与椰子的结合图形

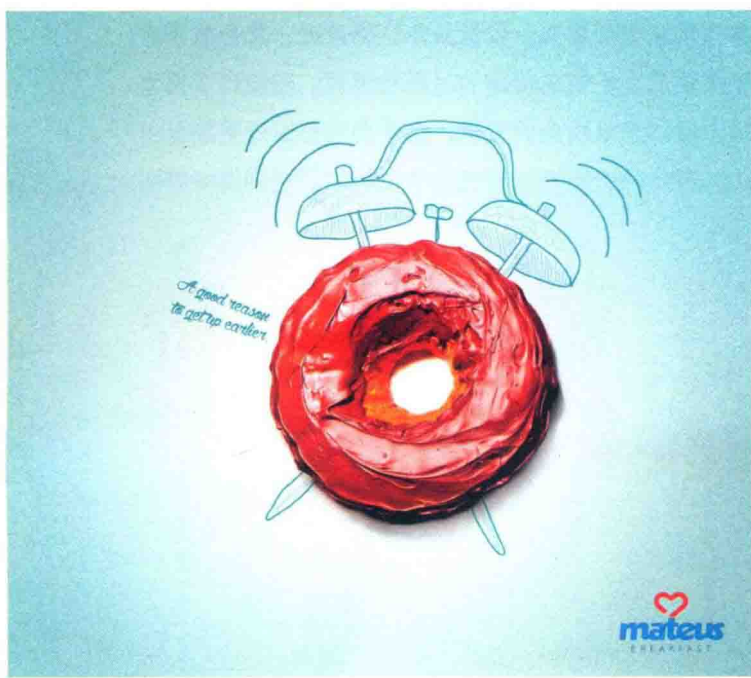

图1-6 甜甜圈与闹钟的结合图形

图形设计的概念是伴随着现代平面设计概念的产生而产生的,这个概念在20世纪初引入中国。现代图形的概念是说明性的图画形象,是区别于词语、语言、文字的视觉形式,可以通过各种手段进行大量复制,是传播信息的视觉形式。这种视觉形式是用创造性思维来寻求和表现审美的现代性和图形的现代性,设计的过程不仅仅是简单的陈述,而是升华和提取的再创造过程,是可以进行大量复制的、利用视觉符号表达思想感情的图式方法。因此,图案设计是针对实用美术、装饰美术、建筑美术中关于形式、色彩、结构的预先设计,图案设计的目的是美化和装饰。该课程着重培养学习者认识形式美的规律,掌握装饰纹样的造型规律,了解装饰艺术的审美风格和基本表现手法,通过对各国及各时代图案的理解和掌握,提高学习者的艺术素质和综合设计能力。而现代图形设计是利用视觉符号表达思想感情的图式方法,是传播信息的视觉语言形式,是一种设计语言,因此,现代图形设计的目的是传播信息,该课程着重培养学习者的创造性思维和表现,以提高整体综合设计能力(图1-7、图1-8)。

图形与纯艺术也有明显的区别,虽然有时在表现形式上是相似的,但艺术品旨在表达创作者的情感,其原作本身最有价值。而图形强调的是视觉符号的语言作用和象征意义,以信息传达为目的,其价值不在于原稿而在于信息传递的过程和终端。随着科学技术的发展和思维观念的变化,当今的图形设计更加自由化、多样化。图形语言已从传统的平面空间向多维空

图1-7 服装上的图形设计

间延展,图形艺术已远远超越于“平面”以上,它指一切与视觉传达设计有关的信息形式。因此,我们应该站在视觉思维的高度,理解图形的概念与视觉形象之间的创造性转换与结合(图1-9)。

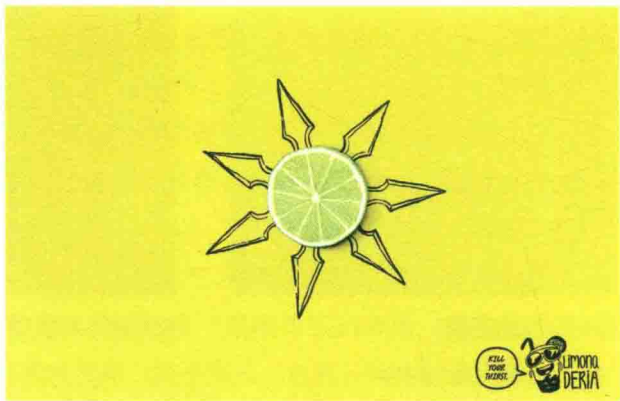

图1-8 图形与柠檬的结合图形

图1-9 图形设计与广告

— 补充要点 —

图形的特点

图形的特点决定了图形设计的目的和职能,所以在图形设计的时候考虑到信息传达的有效性和准确性,并且要得到受众的理解。在图形设计中本质的特征有以下几点。

1. 通过写、绘、刻、印、喷等手法制作的图像。
2. 有说明性的图画形象,有别于语言文字的视觉形式。
3. 可以通过各种方式进行大量复制。
4. 是传播信息的视觉形式。

第二节 领略图形魅力

在从小到大成长的过程中，我们接触了一些图形，例如圆形、三角形、长方形、正方形这样简单的几何图形，曾拿着画笔画着这些新奇的形状。随着年龄的渐渐增长，我们对这些形状有了新的认知：圆形代表着保护或无限，它们保护内里，同时限制外面；圆形代表着诚信、交流、圆满和完整；圆形可以自由移动或滚动，圆形的完整性暗示了无限、团结与和谐。

一、图形

1. 圆形和曲线

圆形和曲线代表了温暖舒适，同时给人以性感和爱慕的感觉（图1-10、图1-11）。

2. 三角形

三角形代表稳定，当它旋转呈现角度时则代表了紧张、冲突、运动感和侵略性。三角形有着无限的能量和力量，基于不同的角度，它们可以呈现不同的运动感。其动态可以表现各种冲突或稳定的感觉（图1-12）。

3. 长方形

长方形是最常见的几何形状，我们阅读的大多数书籍都是长方形或正方形的。长方形有时也被理解为无聊，一般不引人注意，但当它们倾斜时就可以带来始料不及的感受（图1-13）。

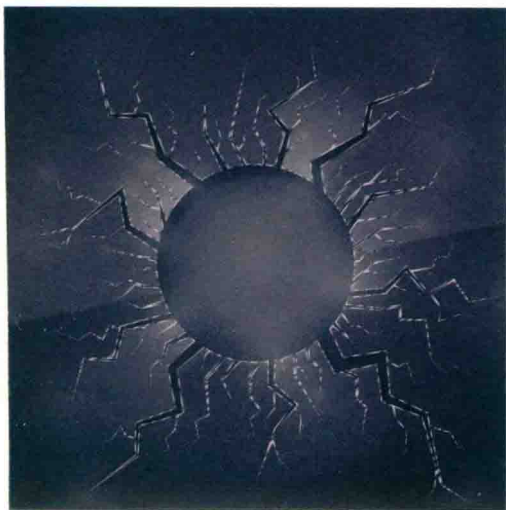

图1-10 圆形

图1-11 曲线

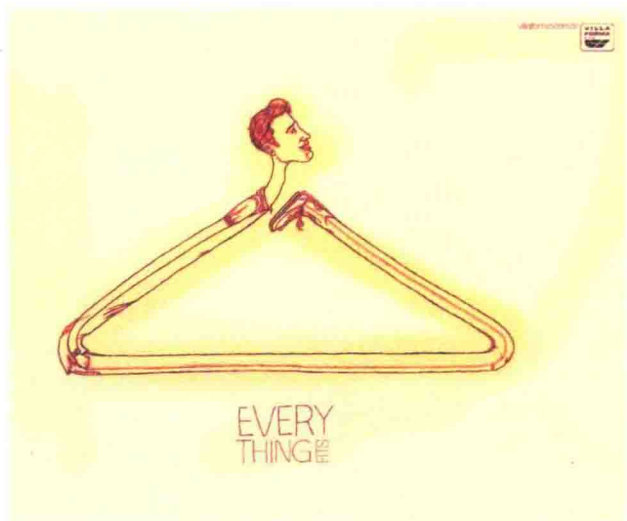

图1-12 三角形

4. 正方形

正方形或称“四边形”“四方形”，是一种四边相等的简单的几何图形，但在哲学、宗教、美学等文化领域中却有许多象征含义。正方代表方方正正、不偏不斜，上下左右四个方向也泛指天下各处。古代中国、古代波斯、美索不达米亚等地认为地球是正方形的，“地方”一词就源于此；古印度认为，地球是四边形的，象征一个四方整体；欧洲神学认为，正方形的四边与空间的四个方位有关，由各自的守护神共同

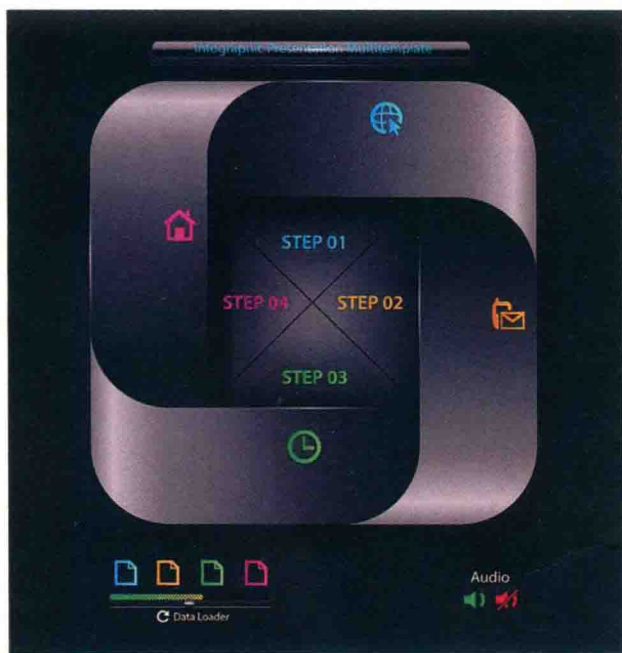

图1-14 正方形图形

图1-13 长方形

构建而成，正方形和长方形总是代表着符合、安宁、稳固、安全和平等，它们是熟悉和值得信任的形状，意味着诚实可信，其角度代表着秩序、数学、理性和正式（图1-14、图1-15）。

二、图形传播的特征

圆形、三角形、长方形、正方形……每个图形都有不一样的个性。通过对不同图形的用心体会和倾

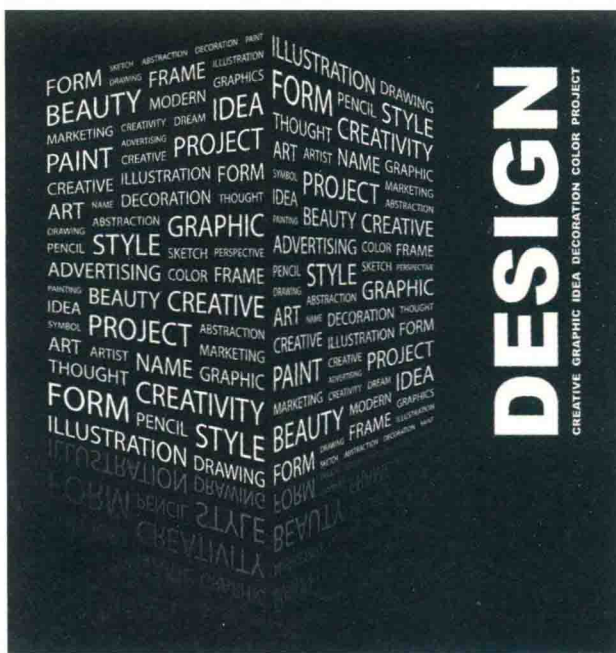

图1-15 正方形图形

听，我们仿佛感受到了自己及每一个人的故事。图形通过各种途径来传递信息，图形传播的特征具体归纳为以下几点（表1-1）。

表1-1 图形传播特征及其表现功能

传播特征	直观性	象征性	指示性	广泛性	可读性	准确性	审美性
表现功能	强烈直观地传递信息	激发受众的想象力	有警示、提示功能	运用具有广泛性	受众接受信息，理解图形思想及内容	准确掌握传递的内容	艺术性，能够吸引受众的眼球

1. 直观性

图形是一种简练、感性、单纯的图形化语言，能够被大多数人所认知，可以强烈直观地传递信息（图1-16）。

2. 象征性

图形的作用就是利用多种隐喻、内涵的符号来激发受众人群的想象力，从而达到思想与情感的交流，其传播具有很大的象征性（图1-17）。

3. 指示性

图形中特定的符号及颜色具有警示、提示功能，多用于交通指示、危险场所等（图1-18）。

4. 广泛性

图形的运用具有广泛性，已经运用到平时的杂志书本、招贴海报、媒体广告等领域（图1-19）。

5. 可读性

在图形传播的过程中，受众通过视觉接受信息，并且理解图形所传达的思想及想要表达的内容。因此，图形的传播具有可读性（图1-20）。

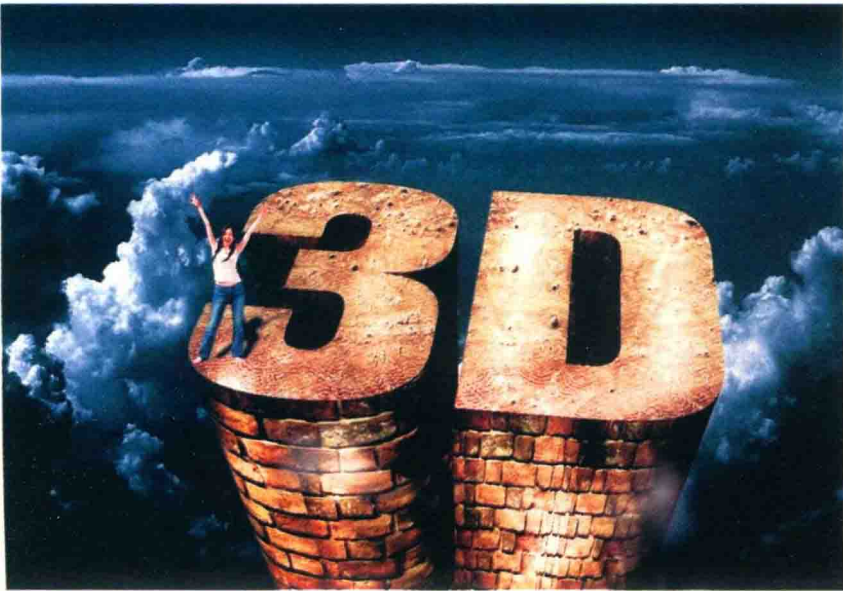

图1-16 直观性图形

图1-17 象征性图形

6. 准确性

运用图形传播信息的时候，要准确掌握传递的内容，在理解所要传达的信息后进行图形设计，所以图形的传播具有准确性（图1-21）。

7. 审美性

一幅好的图形创意作品，不仅能准确传递信息，同时有着一定的艺术性，能够吸引受众的眼球，达到观赏的作用（图1-22、图1-23）。

图1-18 交通安全指示牌

图1-19 杂志创意图形广告

图1-20 可读性图形

图1-21 准确性图形

图1-22 绚丽的颜色

图1-23 创意绿植人物