

全国“十三五”规划精品教材

图形设计

主编 宋新娟

TUXING SHEJI

河北美术出版社

全国“十三五”规划精品教材

图形设计

TUXING SHEJI

主 编 宋新娟 程宇红 田 怡
副主编 李 飞 孙 林 姜 茜
苏志岩 路云霞 舒 贝

河北美术出版社

策 划：田 忠
责 任 编 辑：甄玉丽 李 沐
装 帧 设 计：唐韵设计

图书在版编目 (CIP) 数据

图形设计 / 宋新娟主编. — 石家庄: 河北美术出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5310-7144-0

I. ①图… II. ①宋… III. ①图案设计—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第054095号

图形设计 宋新娟 主编

出版：河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
印刷：北京佳创奇点彩色印刷有限公司
开本：889毫米×1194毫米 1/16
印张：10.5
印数：1~5000
版次：2016年3月第1版
印次：2016年3月第1次印刷

定价：46.80元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

前言

图形设计是视觉传播中最直接、最醒目的表现方式之一，它伴随着人类文明的足迹已成为传播和交流的必然构成。图形设计运用范围十分广泛，原先只是在插图、书籍装帧和广告中运用，而现代已广泛用于图表、标志、符号、装饰、包装、印刷、印染、报刊、视频影像、电脑、摄影等众多领域。正因其广泛的运用领域，设计师们对于图形设计的艺术形式也越来越重视。图形，让本来沉静的世界充满了活力，于是，生活也有了更多的色彩。现代社会，图形运用在各个领域，力量尤其强大，无论是设计成为标志、包装还是广告等，它都能为企业带来巨大的经济效益，同时也改变着人们的生活方式，所以说图形是文化的“肌肤”一点都不过分。然而现代社会图形设计似乎也染上了急躁症，一些制作粗劣、缺乏创意的设计充斥社会的各个角落，使人们饱受干扰，难辨良莠，许多时候，设计仅仅成为一种机械性的表达。其实，图形设计并不需要多么花哨，并不需要迷乱人们的眼球，它要做到的，是源于生活，服务于生活，自觉成为生活的一部分。

目前，国内各大艺术院校的视觉传达专业，大多设置了图形创意设计课程，学生也在不断创新的设计观念指导下，探讨设计的多元化和多样性，取得一定的可喜成果。但总的来说，国内尚缺乏系统性、实践性的教学范本，这就导致供需链处于非平衡状态，本教材的编写正是基于这样的前提下，力图在图形设计教学过程中使学生了解图形设计的历史渊源和基本内涵，通过理论讲授与案例分析，拓宽学生设计思路，实现思维转化的良好开始，本书在编写过程中主要围绕“理论讲授——创意思维方法——设计程序——课堂实训”四个方面展开，从理论的高度给图形设计以基本的界定，同时结合实践，论述了图形设计的基本要点、方法、创意思维、表现形式等。编写形式上，注重基本理论与现代设计相结合，同时，为便于读者理解，采用大量附图，并针对性地增加课堂实训案例，将各种新观点融入具体的设计范例当中，以期对读者有一定的启发性。

最后，在编写过程中，由于时间仓促和篇幅所限，难免不少疏漏和欠妥之处，真诚地希望得到读者和同仁的批评与指正，以便修改与完善。

宋新娟

二零一五年八月

目录

01 第一章 图形的历史渊源

1.1 基本概念解析 2

1.2 图形的发展历程 3

11 第二章 图形在视觉传达设计中的应用

2.1 图形在标志设计中的应用 12

2.2 图形在书籍装帧设计中的应用 16

2.3 创意图形在招贴中的运用 17

2.4 创意图形在包装中的运用 19

23 第三章 图形的主要设计要素及分类

3.1 图形作为设计的元素 24

3.2 图形的特点 26

3.3 图形设计的分类 31

3.4 优秀图形具备的特征 35

39 第四章 图形的创意思维方法与表现形式

4.1 图形创意的思维方法 40

4.2 图形创意的形式语言 49

4.3 图形的表现形式与技法 68

5.1 发散思维阶段 76

5.2 收集素材阶段 77

5.2 综合分析阶段 77

5.4 设计表现阶段 78

6.1 对图形的认识 82

6.2 基本元素训练 89

6.3 图形的特点及分类 93

6.4 夸张手法训练 99

6.5 图形设计与现代主义绘画 102

6.6 元素替代 109

6.7 图形的创意思维方式 112

6.8 关于“手”的图形设计 117

6.9 图形的形式语言（一）122

6.10 图形的形式语言（二）130

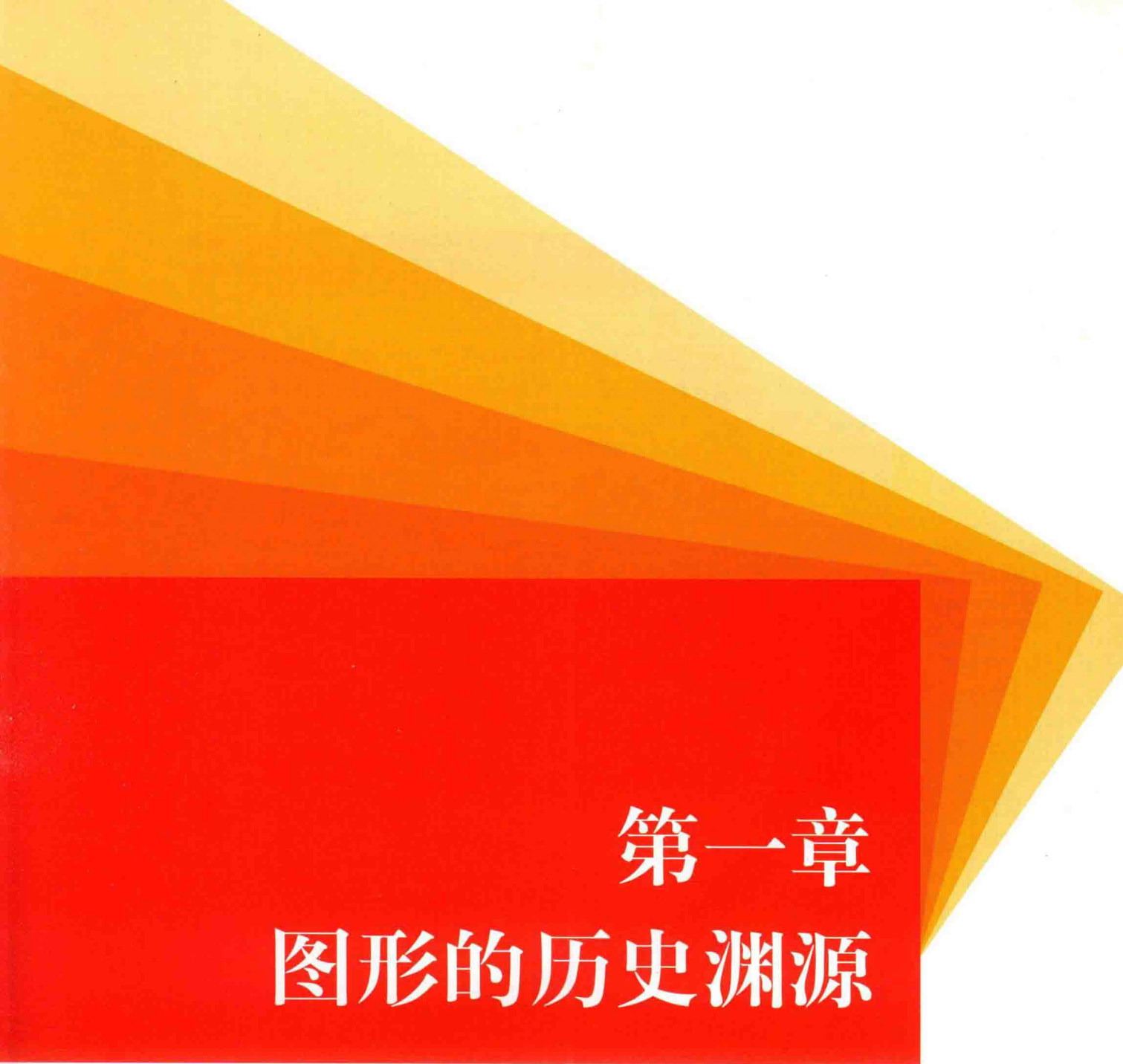
6.11 异质同构练习 137

6.12 正负图形练习 141

6.13 影子图形练习 144

7.1 优秀作品欣赏 150

7.2 学生作品欣赏 153

第一章 图形的历史渊源

PTER 1

1.1 基本概念解析

所谓图形,指的是图而成形,它的产生源于人类认识和改造世界的需要。而图形设计作为一门新专业的提出是在上个世纪 20 年代,形成学科在 60 年代初,随着历史不断发展,今天以独特的面目出现在人类文化史中。

英文的图形一词是“Graphic”,它的词义可以帮助我们理解图形设计的本质特征:

1. 由绘、写、刻、印等手段产生的图形符号;
2. 是说明性的图画形象,以别于语言、文字的视觉形式;
3. 可以通过各种手段进行大量复制;
4. 是传播信息的视觉形式。

这些词义,都把图形作为介于文字和美术之间的视觉形式,实际上现代图形包括科学图形、技术图形、艺术图形、信息图形等,它是一个概念,是物质图形、光学图形、视觉图形多样反复、加工概括而形成的一个概念。人们往往把图形设计仅仅看成是平面设计,实际上图形设计可以采用无限的材料和形式来表现,不但可以是立体的,也可以是运动的,其主要功能是传播视觉信息。美国美术指导戈尔登强调“图形设计的宗旨亦是保证使视觉信息充分而准确地传播”。英国图形设计教育家巴

克斯特也谈到:“图形设计的过程,是将观念转换成视觉形式,最后将视觉形式复制出来的过程。”我们可以通过这些图形设计理论家的观点,更深刻地理解图形设计的性质和意义。这也是当今许多国家把图形设计专业称为“视觉传播设计”或“信息设计”的原因。

图形的表现形式也很多,但其主要表现形式为平面艺术设计。平面艺术设计一般是指在二度空间上进行的艺术设计,而二度空间领域是人类最基本的创作空间。

图形艺术设计原先只是在插图、书籍装帧和广告中运用,而现代已广泛用于图表、标志、符号、装饰、包装、印刷、印染、报刊、视频影像、电脑、摄影等众多领域。其运用领域将随着科学的进步和社会的发展而不断扩大和延伸。

图形设计的艺术形式是当代设计师非常重视的一个问题。随着图形理论的建立,优秀的设计师不仅研究当代的图形和设计理论,并且以独特的观察力和丰富的灵感去开发着一个又一个新的图形领域,从各种相关艺术中及新的科技探索中得到灵感。

1.2 图形的发展历程

1.2.1 图形的产生

在人类产生之初,图形为人类认识世界做出了极大的贡献,从旧石器早期到新石器时期(公元前4000年~公元前3500年),非洲和欧洲的原始人类在洞穴中留下大量的绘画图形,这些洞穴壁画并非专属美术,它同样应属原始的视觉传播图形,它是为了满足人与人、人与自然、人与社会和历史之间无止无尽的传播需求,依靠视觉与思维并借助形象与概念进行创造。其功能是在生产劳动和社会活动中传播信息。如在阿尔塔米拉洞穴的壁画上,我们可以感受到这样的信息传播量:成群的牛马,自由自在的鹿群,让人感觉到几万年前穴居人美丽纯朴的生活;而动物形象的旁边画上矛的标志,表示着巫术仪式中将得到猎获动物的神力、预示狩猎成功,而其具有的教育功能,是将打猎的技艺通过这些画传授给年轻一代。抽象的几何符号及其它标志经常和动物形象结合在洞穴壁画上,这些符号就是人们在生活劳动和社会活动中进行信息传递的媒介,有的可能是集体狩猎之前,为了更好的协作而进行信息沟通的“语言”;有的可能是向下一代传授狩猎技巧的图示语言;有的可能是巫术或祈祷内容的表征。(如图1-2-1)

随着人类意识的进化,人类生存空间的扩大和对交流重要性的进一步认识,一部分原始图形开始向文字演进。文字的产生使人类向文化传播迈出了伟大的第一步,同时也是图形设计史上的重大革命。

1.2.2 图形与造纸、印刷和摄影

中国是世界上文明发生最早的国家之一,中国文字——汉字是迄今依然被采用的世界仅有的由象形文字演变而来的文字,它本身就是典型的图形设计形式。早在新石器时期发现的一些彩陶上,已具有类似文字的图形。中国文字的最早形态是与其代表的内容、形式相近的图形,汉字本身作为完美的图形构成,其书写表现形式异常丰富,具有独特的图形设计审美价值,汉字书法也是一种纯粹的视觉艺术形式和地道的抽象设计。

现代图形设计与印刷有不解之缘。公元一世纪,中国发明了造纸,这是图形设计媒介具有历史性意义的发明。之后印刷术也在中国发明了,从此视觉传播和文化传播的发展产生了大飞跃。13世纪木刻版印刷术由中国引进欧洲,早期欧洲各国通常在布料上印刷图形。在木刻版基础上欧洲国家开始探索活版印刷,其中最早也最有成果的就是德国人古登堡,西方往往将他于1450年采用活版印刷印成的第一本书,作为印刷时代开始的标志。在纸张上采用活版印刷,使图形设计向实现大众传播迈开了最有意义的一步。17世纪是图形设计领域体现时代特征的巴洛克风格时期,不同于严谨、含蓄和平衡典雅的古典主义原理,在印刷图形设计上,巴洛克风格的表现依赖于铜雕版印刷的发展。(如图1-2-2)

18世纪末叶,意大利创造了图形设计史上称为“现代风格”的形式,强调几何形和空间的设计。该风格表现为柔和轻快的调子、优美的质感,采用数学、几何和机械的形式以及均衡的构图,强调对比与统一,以

图1-2-1 阿尔塔米拉洞穴壁画

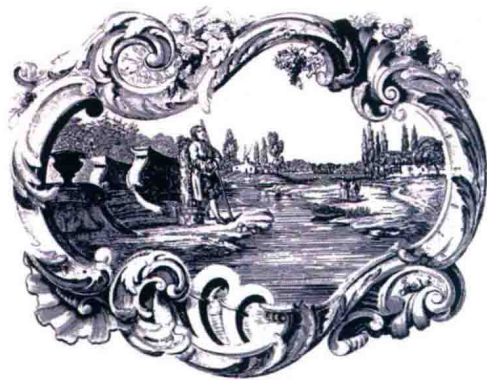

图1-2-2 巴洛克风格设计

及新古典主义的高雅。另外一些图形设计师提倡富于想象和表现的绘画性风格的图形设计,采用浮雕蚀版印刷,并加以手工着色,图形优美感人,图形设计成了一种独立的创造性的专业。(如图 1-2-3)

19 世纪是革新的时代,一系列的发明创造都很快变成图形设计发展的动力。摄影术的发明引起了图形设计自印刷发明后的又一次重大革命,进入 20 世纪,摄影成为越来越重要的图形设计手段。照相制版技术使图形复制从手工时代向机器时代过渡,图形设计师获得了新的表现自由,照相铜版印刷的质感和色调特征改变了印刷的视觉效果,电影摄影表明了图形设计能够表现时间和空间关系,活动图形的表现成为可能。

1.2.3 图形设计与绘画

进入 20 世纪,技术与科学的发展对图形设计产生了重大的影响。无线广播和电影的发明,宣告图形传播进入了新时代。现代技术已为我们提供了探索的多种可能性。现代图形设计受绘画流派的影响,同时又影响现代绘画艺术。德国的表现主义、风格派,法国的野兽派、立体派、达达派,俄国的至上主义、构成主义,意大利的未来派,美国的超现实主义派和波普艺术等均改变了图形

语言和视觉传播方式。20 世纪的图形设计发展是直接与现代绘画相联系的。现代绘画以其无限的创意及震撼力引起世人的认同,其对色彩、造型等形式语言的探索,以及对纯粹精神性的个人情感表达、造型等形式语言的探索,都直接渗入到了设计领域,从创作观念和表现形式上影响了图形设计的造型语言和感受体验方式。

立体主义者开创了新的美术传统和观察方法,从而结束了文艺复兴以来四百年绘画艺术的传统,用面的转换来表达空间和透视,事物对象仅仅成为创造视觉语言的形式。他们在图形中以特有纯色和纯形体关系,采用几何的字体图形,进行创造性设计和块面构成。

未来主义否定静态和谐,强调动态平衡,主张在印刷图形中采用标点、音符、数字、字母等符号进行富有动感的构想,即使单是文字也应强调运动和跳跃,提倡应用具有动态特征的斜线和弧线强化感情的冲击力,并创造了“图形诗”的格式。

达达主义反对所有的传统艺术,争取完全的艺术与自由,将自发偶然性行为与周密的考虑结合,摆脱了传统的规划,发明了剪贴的图形设计方式,创造了不和谐的并置和偶然的联系。(如图 1-2-4)

图1-2-3 康定斯基设计作品

图1-2-4 达达主义设计作品

超现实主义的目的旨在“探索比现实更真实的世界”，这是弗洛伊德所探索的梦幻和下意识的领域。超现实主义开创了新的视觉表现技术，以比例的改变、违反常规的明暗关系、神秘的三度空间的多层次立体感等手段表明人类的梦想和直觉，丰富着图形视觉语言的表达。

风格派探索平面纯色几何图形，认为“纯实在”的表现才是艺术的最终目的，主张简化视觉语言并使有限的视觉要素和谐，并影响到图形设计领域。（如图 1-2-5）

波普派艺术创造的艺术形象是取自美国的流行文化，它打破艺术与生活的界限，打破艺术与实体的界限，以人们常见的东西作为艺术品，从极平常、极普通的物质中造成

美感，它具有的刺激效果和特有的表象方式深深影响着现代图形设计。（如图 1-2-6）

视觉派利用纹样和色彩制造幻觉效果，使人产生错觉，给人强烈的刺激性、新奇感，它能使静止的画面产生流动的感觉，造成视觉印象的变幻无穷。其特有的美感形式使图形设计师产生了浓厚的兴趣，并影响到实用美术与装饰性艺术领域。

自 20 世纪 70 年代以来的后现代主义展示了一种新的漫不经心，一种新的游戏性，一种新的折衷主义。它颠覆了美学的边界，绘画语言呈不和谐的风格混杂及戏谑式的符号混合。画面的处理上带有很大的随意性，使艺术创作进入一个更为宽松的时代。（如图 1-2-7）

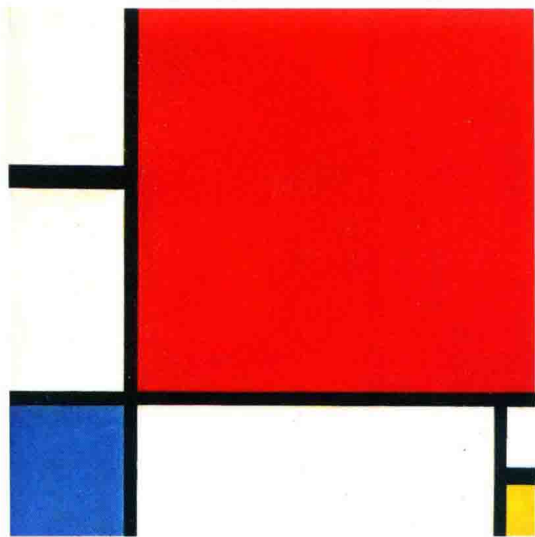

图1-2-5 荷兰风格派作品

图1-2-6 波普风格设计

图1-2-7 后现代主义风格设计

现代艺术在意识形态上给予现代图形设计以营养，在形式上为图形设计提供了改革的借鉴。现代艺术和现代图形设计既受时代的美学思想的影响，同时又在实践与探索中不断总结而形成新的美学思想。

现代图形视觉艺术的创作也越来越向往一个宽松的艺术环境，寻求多视点、多方位，提倡多元风格的共存，并且试图打破传统创意与表现模式的框架，在多元化的背景之下，设计者可完全以个体的风格在传递信息及以图形进行沟通的过程中，寻找与自身价值观念等同的受众。因此近代的图形设计具有更为广泛的创意空间。20 世纪的艺术是一个探索的复合体，它使旁观者感到迷茫，但充分体现了这个时代。

1.2.4 图形设计与心理学

图形的开拓研究,应当说源于格式塔心理学的开创与研究。

格式塔心理学是1912年发源于德国的心理学派。德文 Gestalt——词意译为“形”、“形状”、“形态”,它源于动词“gestalten”,意为“构成”、“形成”的方式和内在因素。

格式塔的重点在于研究完整感觉,因为在我们经验中的东西,印象中总是一个整体,整体的特征是突现新事物。我们注意到,整体不是简单的各部分总和,往往多于或大于各部分的总和。例如:元素合成整体时,物质特征不是简单的元素、原子特性相加,而是取决于化合过程中元素、原子间的组合关系。在该元素的特性基础上,又增加了原子间关系所表现的特性,所以整体大于或多于部分之和。

从设计形式上来看,例如一个四方形,是四条线构成的。但一旦构成,就不止于四条线,还是四个直角,加上闭合图形——四方形及其外部空间,整体远远大于局部之和。这一研究有助于我们对形及其整体价值的认识。

格式塔心理学重视事物的形式,更重视人的心理,强调人心理固有的组织特征,用物理学的力学、电学等来研究心理学。格式塔心理学提出“图形论”,即当外物与艺术形式中体现的力的式样与某种人类感情生活包括的式样的同构对应时,事物与艺术形式就具备了人类情感的性质。阿恩海姆认为对事物、艺术形式的审美知觉本质上是对其中力的式样的知觉。也就是说,如果某一特定事物与另一事物在大脑中激起的力的式样在结构上相似时,即使这两事物的外表和种类都不相同,它们引起的情感经验或本身具有的情感表现性也会相同;同理,如果某种外部事物或艺术形式在大脑中激起的力的式样与某种情感生活所具有的力的式样同形,那

么,就可以用这种可见的艺术形式或外部事物去再现或表现那种内在的和不可见的情感生活。

1.2.5 图形设计与视觉传播

人认识自然、社会和人生,要依靠视觉与思维,而视觉与思维又需要借助形象与概念,仅借助自然形象是不够的,人们还必须人为地去创造。一部分创造为了表达自然形象,另一部分创造则是为了表达人类所特有的某种概念。除了认识之外,人还要改造自然、社会和人生,这就需要创造形象与概念。为此人类始终在不懈地探索和寻找观念与思想感情的视觉表现形式,以及将信息和知识有序化、明晰化并能储存和传递的视觉图形,使人类延续发展。早在文字发明之前,图形就已承担了信息传播的功能,原始绘画是现代图形的雏形。

随着摄影技术的发明及其在印刷和复制生产上的应用,图形设计才开始真正成为大众传播的一个重要手段。

在信息传播学中,人类信息形式主要分为图形信息和文字信息两种。信息学家考证,文字信息在表达和理解上容易出错或失真,另外因文字语言的不同,往往容易造成交流障碍,其信息容量也远不如图形。对于信息传播活动而言,图形形式具备很多传播上的优势。具体来说,图形是最易识别和记忆的信息载体,是超越国度、民族语言障碍的世界通用语言,因具有直观展示事实的表现优势,所以说是大众传播中最具情绪感染力和精神渗透力的信息传导形式,图形对受众的心理影响作用是文字无法替代的。(如图1-2-8)

图形语言之所以要“设计”的原因之一,就是将传播功能与审美功能结合起来,只有这样,才能构成图形媒介的完整价值。用图形语言传播信息并使之兼有社会文治与教化作用,设计才有完整的意义。

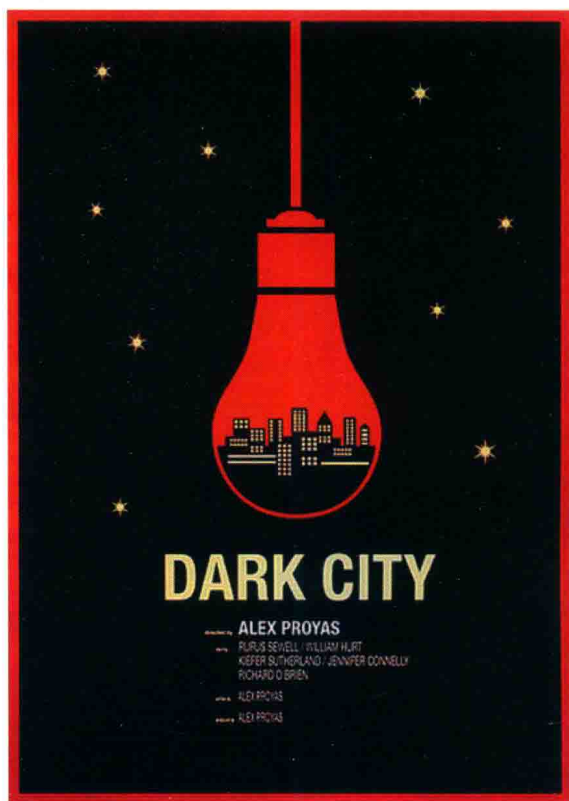

图1-2-8 图形创意设计

1.2.6 图形设计与现代科学

过去,印刷技术促进了图形设计的发展,今天图形设计已从印刷媒介、电子媒介转向多维媒介,现代科学和文化观念给图形设计带来新的理想,通信技术方面的激光通信、纤维光导通信、传真通信、宽带通信系统、电信系统、卫星通信等;计算机应用方面的图像数据系统、计算机信息系统、文字处理机等把电视、电影、照片、录音与电话、光纤电缆连接起来,融通讯、数据、传媒、教育、医疗、娱乐、服务、商贸于一体,形成了崭新的文化格局——网络世界。第四媒体——网络的出现,即将在 21 世纪的人类文明进程中产生巨大的作用。互联网将是平面设计新的舞台,其信息资源无限、图文互

动、高速高效的特点对印刷媒体有巨大的冲击,网络经济也对图形设计带来深远的影响。

网络信息传播具有声、像、图、文以及视觉、听觉、互动的传达效果,它是全球化的交互信息。网络艺术家在未来的眼球大战中代表着新文化的产生。网页设计师把网站上的图文信息进行整合,并设计出赏心悦目的界面,给浏览者以强烈的视觉冲击力和吸引力。

其它科学研究方面,如数学、医学、物理学等科学领域的不断探索,都给图形设计家带来极大的鼓舞。如何吸收科技和艺术的成果,如何将新科学技术、新材料、新工艺应用在图形设计上,这些是信息时代的图形设计师面临的又一课题。

重 点：1. 图形设计的性质和意义。

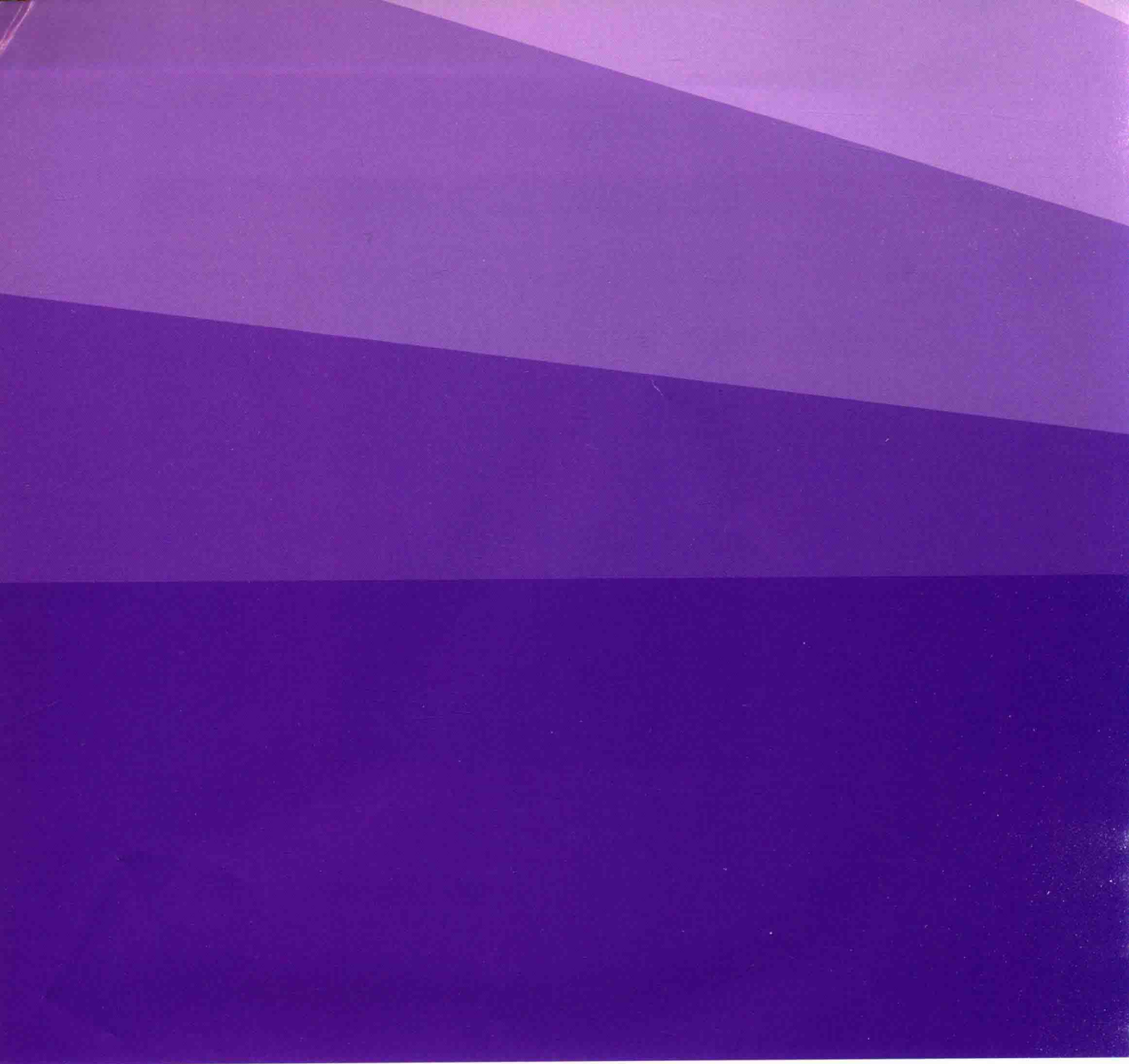
2. 图形设计的发展与其他艺术门类的关系。

3. 技术革新对图形设计的影响。

关键词：图形、视觉形式、视觉传播、格式塔心理学

讨论题：谈谈你能想到的几种不同媒介的图形表达形式。

思考题：举例说明图形设计与现代派绘画的关系。

第二章

图形在视觉传达 设计中的应用

PTER 2