

全国高等院校应用型人才培养规划教材·艺术设计类

丛书总主编 张小纲

图形创意

主编 文静子 袁金戈

GRAPHIC DESIGN

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

全国高等院校应用型人才培养规划教材·艺术设计类

丛书总主编 张小纲

图形创意

主编 文静子 袁金戈

福建师范大学
图书馆
藏书印记

T1003631

1003631

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内容简介

图形创意是艺术设计专业的基础课程，本书以应用能力培养为核心，主要介绍了图形创意概述、图形创意设计基本元素、图形创意思维模式的训练以及图形创意表现方式等内容。全书按照能力目标、预备课时、知识点、实例导读、项目任务、课前准备以及教学步骤七个环节来进行体例编排，充分展示了艺术设计专业应用能力培养的全过程。本书既可作为高等院校艺术设计专业教材，又可供设计人员作为艺术创作的参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意 / 文静子, 袁金戈主编. —北京: 北京大学出版社, 2012.9
(全国高等院校应用型人才培养规划教材·艺术设计类)
ISBN 978-7-301-20107-7

I. ①图… II. ①文… ②袁… 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 (2012) 第200541号

书 名: 图形创意

著作责任者: 文静子 袁金戈 主编

丛书策划: 邱 懿

责任编辑: 邱 懿

标准书号: ISBN 978-7-301-20107-7/J·0457

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子信箱: zyjy@pup.cn

电 话: 邮购部62752015 发行部62750672 编辑部62754934 出版部62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

889毫米×1194毫米 16开本 8.75印张 97千字

2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷

定 价: 39.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: (010) 62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

丛书总序

伴随着国家经济、文化建设快速发展以及文化创意产业、设计服务业等蓬勃兴起，艺术设计教育步入了“黄金发展期”。这不仅体现于日益扩增的艺术设计类专业办学规模之上，也直接反映在近近年来持续出现的较高的报考率和就业率之中。这当然与良好的经济环境、产业背景有关，但同时无疑也是广大应用型高校艺术设计教育工作者在“工学结合”育人理念指导下，认真研究本专业人才培养的基本规律，在教育教学改革的道路上积极探索、勇于创新、努力实践的直接结果。然而，越是在这喜人局面之下，我们越要保持清醒的头脑，应该投入更大的精力去不断提高我们的教育教学质量。

构建以就业为导向、以岗位能力为核心、以工作任务为主线、以专业素质为基础的课程体系仍将是应用型高校教育教学改革的重要任务。而将“工学结合”的育人理念贯穿于育人的全过程，落实到具体的课程，体现于每一本教材之中，无疑是我们今后一段时期的工作重心。在整个育人体系中，课程是人才培养的落脚点。通俗一点讲，只有将每一门课程上好了、上活了，课程建设做实了、做优了，我们的人才培养质量才会有保障。从这个意义上讲，课程建设既是学校的基础性工作，也是全局性工作。

当下的应用型高等教育模式，无论是在教学理念还是教学内容方面，无论是在教学形式还是教学方法方面都发生着深刻的变革。适时将这些教育教学改革的成果直接反映到教材建设之中，反过来又使之成为推进和深化教学改革的新动力，已成我们的共识。与此同时，随着社会经济发展方式的转变，相关产业正发生着深刻的变化，及时将反映行业发展趋势的新工艺、新材料、新方法、新技术融入我们的课程，将体现最前沿应用技术的成果写进我们的教材，应是我们的现实追求。

应用型高校艺术设计教育培养的是服务于一线的“职业设计师”，这就要求我们针对设计行业以及具体岗位对设计人才知识、能力结构的实际需求来设置课程和建设课程，来开展教学，来编写教材。一方面，我们力图使教材内容紧紧扣住应用型高校艺术设计教育的人才培养目标及课程设置的总体要求，使教材在内容丰富、概念明确、结构合理的基础之上，突出实用性强、针对性强的特点。另一方面，则在教材内容的编排与结构的设计上努力体现其科学性与合理性。尤其是在通过对职业岗位进行全面分析的基础之上，对教材（课程）内容如何对应岗位能力需求，各课程应掌握的知识点、能力点以及技能要素、素质要素等，以及如何培养学生分析问题、解决问题的能力，都作了较详细的描述。全教材通篇以项目、案例为主线，努力避免单调、枯燥的概念表述，强调基于工作过程的学习与基于学习过程的工作之高度融合，讲究设计预想与实际效果的有机统一。

我们试图通过辛勤的工作，使这套规划教材既能充分体现先进的育人理念，能够准确反映职业岗位对人才知识、能力结构的基本需求，又能凸显教材的实用性、实战性、实践性。当然，作者的追求与最终效果是否达至统一，有赖于读者的判断，而一线教师的具体评价、学生们的实际感受则是我们最看重的。

前 言

20世纪以来，图形的传达已非常普及，人们几乎每时每刻都可以获得各种各样的图形信息。图形的传播打破了不同国家、不同民族之间语言的隔阂，使人与人的交流显得更为方便快捷。可以说，图形已成为人类最直接的一种视觉传播形式。图形设计也已作为视觉传达的基本方式，广泛应用于视觉传达设计的各个领域。设计离不开图形，图形设计是设计的基础。

高等院校或高职院校的艺术设计专业教育定位在职业岗位的教育，培养出来的学生必须符合市场相关行业及职业岗位对应用型人才的能力要求。因此，“图形创意”这门课程旨在使广大学生在不断创新的设计观念指导下，从不同设计角度，探讨设计的多种可能性，使设计呈现全新面貌。

该课程是能力培养型课程，以应用能力培养为核心，彻底改变过去以知识和概念灌输为主的理论教育模式，推行注重实际操作能力的教育模式，主要培养学生的动手操作能力和解决实际问题的能力，使学生熟练掌握图形的各种变化与设计，为今后就业岗位提供帮助。

本书一共分为四章，分别是：图形创意概述，图形创意设计基本元素，图形创意思维模式以及图形创意表现方式。每章下都分小节，每一节的编写按照七个环节来进行，分别是：能力目标、预备课时、知识点、实例导读、项目任务、课前准备以及教学步骤，充分展示了应用能力培养的全过程。本书既可作为高等院校艺术设计专业教材，也可供设计人员作为艺术创作的参考。

编 者

2012年8月

什么是图形创意?

图形是通过绘、写、刻、印等方式产生的图画记号，是说明性的图画形象。它是有别于文字、语言的视觉形式，可以通过各种手段进行大量复制，也是传播信息的重要视觉形式。

图形创意是图形设计的核心，它以传播信息为根本原则，以创造性思维为先导，寻求独特、新颖的意念表达方式和表现形式，以独特而清晰的阐释方式传达信息内容，以独具匠心而新异的形象画面引人关注、引发兴趣，触发感染并留下深刻印象，从而使观众接受信息。

课程目标

了解图形创意的基础知识与图形的起源与发展；识记图形语言，区分西方现代图形与中国传统图形的特点；掌握点、线、面在图形中的特点及其创意；掌握图形中各种思维模式（如发散思维、集中思维、连动思维）的特点与联想的方式；能够利用图形创意中的各种表现手法设计创意图形。

前导课程

设计素描
三大构成基础
字体设计
平面设计软件Adobe Illustrator
Adobe Photoshop

本课程

平行课程

装饰形象设计
商业插图设计
标志设计
版式设计

后续课程

书籍设计
平面广告设计
包装设计
网页设计
企业形象设计

就业岗位

平面广告设计
视觉传达设计
美术编辑

岗位所对应的能力

1. 平面广告设计：掌握图形创意的相关知识，具备创新思维与良好的设计与制作能力，能熟练运用平面软件进行创意与设计。
2. 视觉传达设计：明确图形创意的主导思维，掌握创意的根本，运用各种技术表现进行创意设计。
3. 美术编辑：把握整体视觉形象，具有较高的创意能力与组织造型能力，并且熟悉相应的设计软件。

目录

CONTENTS

丛书总序 III

前言 V

课程导语 VII

第一章 图形创意概述 1

第二章 图形创意设计基本元素 23

第三章 图形创意思维模式 51

第四章 图形创意表现方式 91

- 2 第一节 图形创意的基础知识
- 15 第二节 图形创意的各大块面
- 24 第一节 点的创意
- 33 第二节 线的创意
- 39 第三节 面的创意
- 45 第四节 符号的创意
- 52 第一节 发散思维模式
- 61 第二节 集中思维模式
- 66 第三节 同构思维模式
- 71 第四节 180度连动思维模式
- 76 第五节 以时间为主轴的连动思维
- 81 第六节 形象联想
- 87 第七节 意象联想
- 92 第一节 汉字图形
- 100 第二节 字母图形
- 107 第三节 数字图形
- 111 第四节 正负形
- 116 第五节 影子的创意
- 119 第六节 同构图形
- 123 第七节 再设计
- 127 参考文献

第一章

图形创意概述

第一节 图形创意的基础知识

【能力目标】

能够利用图形的基本知识分析西方现代绘画艺术与中国传统民间艺术的语言特征。

【预备课时】

2课时。

【知识点】

一、图形的定义

“图形”一词拆开来解释，“图”即图画，指的是具有可视性特征；“形”即形式，指的是思维方式。图形是通过绘、写、刻、印等手段产生的图画记号，是具有说明性的图画形象。图形有别于文字、语言，是可以通过各种手段大量复制与传播的一种视觉表达形式。在《现代汉语词典》的解释中，图形为在载体上以几何线条和几何符号等反映事物各类特征和变化规律的表达形式。

图形作为一种视觉表达形式，是作为一种交流的手段而存在的。为体现丰富的表达内

涵，图形需要不断地创新，从而形成图形设计。图形设计（平面设计）英文为“Graphic Design”，这一概念由美国设计师德维金斯首先提出，意指书籍设计、广告设计等专业活动。

图形与纯艺术作品有着本质的区别。纯艺术作品主要表达艺术家个人对生活、社会的理解与看法，其作品往往用来宣泄作者本人的情感色彩。而通过设计的图形则有很强的功能性（Function）。它必须具备一定的形式美感和实用功能（Form and Function），即通过大量的传播与复制，最终达到其设计目的（如图1-1-1所示）。美国图形设计理论家菲利普·梅诺斯说过：“如果图形不具备象征或词语含义，就不再是视觉传播而成为美术了。”

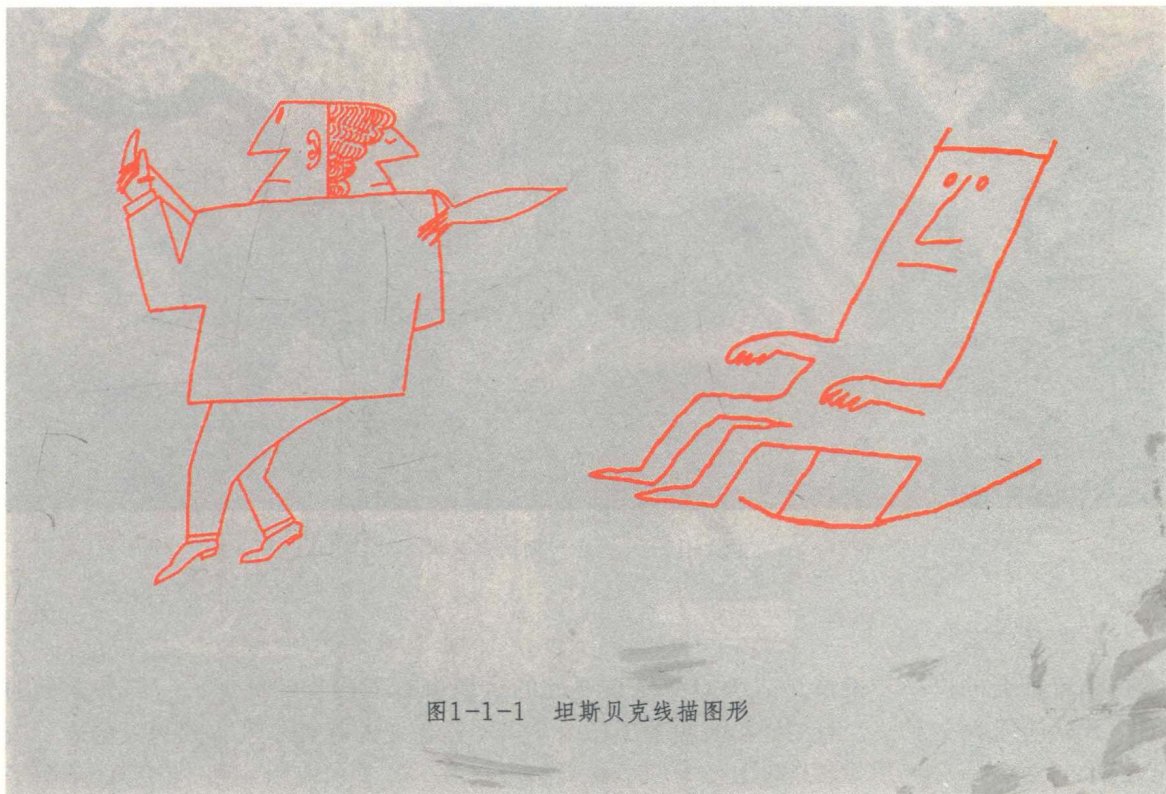

图1-1-1 坦斯贝克线描图形

二、图形的起源与发展

图形的起源和发展与人类社会的发展有着密切的关联。随着人类科学技术水平的不断提高，图形的发展经历了五个阶段，即远古图形时期、文字产生时期、造纸术与印刷术发明时期、摄影产生时期以及现代科学技术时期。

1. 远古图形时期

早在远古时期，图形就在人类社会中出现了。在原始社会文字还没有产生之前，人类就开始以图画为手段来进行沟通与交流。人类的祖先在当时使用木炭等物质在他们居住的洞穴岩壁上画各种图形和符号，由这些洞穴上的图形与符号产生了最原始的“洞穴艺术”，这是当时人类在社会活动中进行信息传递的一种方式。据推测，洞穴艺术的图形要比中国产生象形文字早三万多年，因此，洞穴艺术是图形的起源，这一时期被称为远古图形时期（如图1-1-2所示）。

图1-1-2 远古时期洞穴艺术

2. 文字产生时期

随着社会的进一步发展，人类对交流重要性的认识也有了逐步的提高，一部分原始的图形开始演绎为文字。大约在公元前四千年，由美索不达米亚的苏美尔人和闪米人创造了人类最早的文字——楔形文字，它由二十二个拼音字母组成。苏美尔人用一种三角形的小凿子在黏土板上凿上文字，因此其笔画特点是开头粗大，尾部相当细小，很像蝌蚪的形状。公元前三千年，埃及人发明了以图画为核心的象形文字，这是原始图形向文字发展的一次质的飞跃。当时的埃及人用修过的芦苇笔在尼罗河流域湿地生产的纸莎草纸上进行书写。我国的汉字也是源于象形文字，早在新石器时代就出现了很多类似文字的图形，如日、月、水、雨、木等。这些图形通过数千年不断的演绎变化形成了中华瑰丽的汉文化体系（如图1-1-3所示）。所以象形文字的出现，使人类文明的传播迈出了伟大的一步，同时也是图形设计史上第一次重大革命。

3. 造纸术与印刷术发明时期

造纸术与印刷术的发明使得图形可以大量复制，从而给现代图形带来了更为广阔的发展。13世纪左右，中国造纸术与印刷术传入欧洲，带动了欧洲金属活字印刷术的发明。德国人古登堡于公元15世纪发明了活字印刷术，使第一本使用活字印刷术印刷的《圣经》四十二行本展现在人们面前（如图1-1-4所示）。活字印刷术的出现改变了人类思想传播的历史，造纸术与印刷术的发明，给人类的视觉传播带来了第二次重大革命，也使图形传播的范围迅

图1-1-3 甲骨上的文字

图1-1-4 约翰内斯·古登堡发明活字印刷术

速扩大。

4. 摄影产生时期

摄影技术的发明为图形信息的传播提供了一种全新的媒介，视觉的表现也丰富起来。摄影的产生还催生了照相制版技术的出现，设计师们开始利用制版技术中的网线和网点技术要素创造一种特殊的效果，使图形更加丰富多彩。摄影的产生促使印刷技术进一步革新，照片制版方式使印刷术走向大机器批量生产。

5. 现代科学技术时期

20世纪末至21世纪初是科学技术大力发展的时期，电脑技术、数码技术、色彩信息技术

的普及给图形设计带来了更大的表现自由。各种合成技术使图形世界变得更为丰富与美妙，图形设计的观念也发生了重大的改变，其表现方式也由最原始的绘、写、刻、印等表现手法发展演化为现代信息技术的传播，承载了更多更丰富的信息语言。

从20世纪中期开始，全球涌现出许多杰出的图形设计大师，如日本的图形创意大师福田繁雄（如图1-1-5所示），德国的视觉诗人冈特·兰堡等。紧随其后，中国香港、台湾地区许多优秀设计师也在设计界崭露头角，如靳埭强、陈幼坚等。我国大陆地区图形设计的发展主要集中在20世纪90年代之后，由深圳平面设计师协会发起的“平面设计在中国”活动揭开了图形设计在中国的新篇章，深圳著名设计师王序先生主编了《薪火》、《平面设计师之设计历程》、《世界平面设计联盟新成员》等设计系列丛书，加快了中国的平面设计步伐。

图1-1-5 福田繁雄图形设计作品

三、图形的语言

图形通过各种传播形式进行表达。这些传播形式既有其各自相应的独立体系，也与人类的思维有着密切的内在联系，从而建立了相应的世界图形语言。

各国的文字有着不同的发展与演变的历史，图形则通过一种更直观的视觉元素来方便人类之间的交流，所以图形语言最基本的特征是有效、准确地传递信息。这就要求图形用恰当形象的图形语言，直观而有力地表达出主题的内容。

图形语言除了在功能上的应用之外，还进一步强调形式美感与审美价值。图形语言在视觉效果上追求精神的愉悦，这就要求其具备较好的形式美感来打动读者与观众，散发图形的内在魅力。

1. 图形语言之西方现代艺术

西方现代艺术是指西方国家从20世纪初发展起来的现代美术流派（主要包括野兽派、立体派、达达派、风格派、波普艺术等风格流派）的统称。现代图形设计既受现代艺术流派的影响，反过来又影响着现代艺术。现代艺术家在美术创作的同时也进行图形设计，而图形设计师也热衷于美术创作。由此可见，艺术与设计也有着密不可分的联系。

下面通过20世纪几个比较重要的西方现代艺术流派，对图形语言与图形创意的发展过程进行解读。

（1）野兽派

野兽派是自1898年至1908年在法国盛行一时的现代流派。野兽派艺术家热衷于运用鲜艳、浓重的色彩来表现主题。他们在作画时，用直接从颜料管中挤出的颜料着画，以直率、粗放的笔法创造了强烈的画面效果，充分显示其追求情感表达的表现主义倾向（如图1-1-6所示）。

在图形表现中，野兽派的艺术家惯用红、青、绿、黄等醒目的色彩。他们利用这些原色色调，加上大笔触，用夸张的线条绘出抑扬的形态。正是这些强烈的色彩与夸张的造型对现代的平面设计产生了重要的影响。

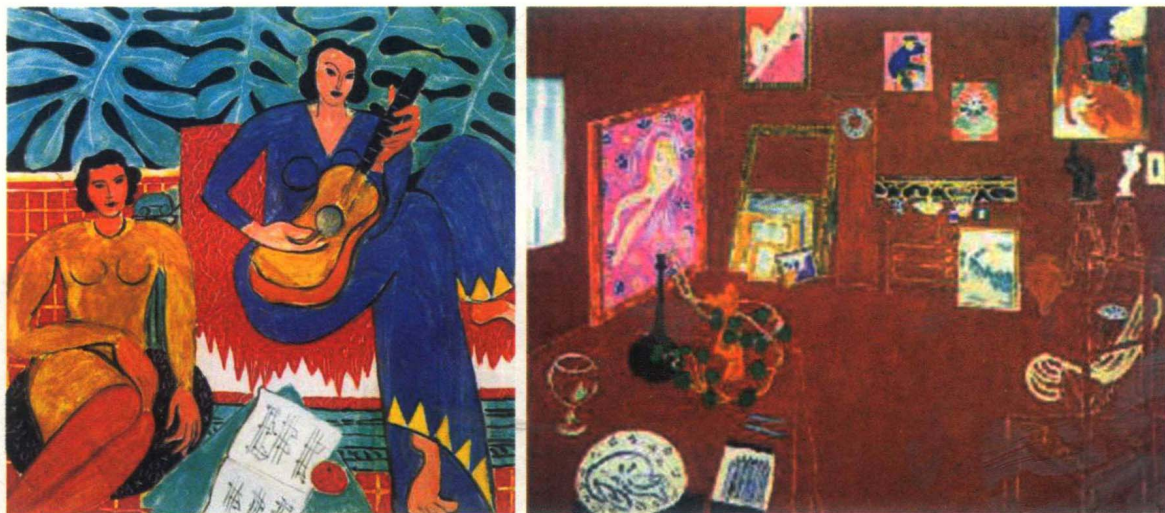

图1-1-6 野兽派作品

（2）立体派

立体派是西方现代艺术史上一个非常重要的流派，1908年始于法国，影响深远。立体派是富有理念的艺术流派，它追求作品形式的排列组合所产生的美感。立体派艺术家常运用碎裂、解析、重新组合的形式进行创作，这些组合的碎片就是艺术家们所要展现的目标。从作品的表现方法来分析，立体派创作颠覆了从一个视点观察事物和表现事物的传统方法，创造了把三度空间画面归结成平面、两度空间画面的新手法。

立体派开创了崭新的作品表现方法，创造了独特的图形语言形式，其代表人物毕加索创作的《和平的面容》利用同构的手法将和平的概念体现得淋漓尽致（如图1-1-7所示）。现在经常看到的采用几何抽象图形进行的块面设计，无不受到立体派的影响。

图1-1-7 和平的面容(毕加索)

(3) 达达派

达达派是1916年至1923年间出现于法国、德国和瑞士的一种绘画风格。达达派艺术家试图通过废除传统的文化和美学形式来发现真正的现实(如图1-1-8所示)。该艺术流派由一群年轻的艺术家和反战人士领导组成,拼贴手法是达达派在艺术上的主要表现手法。画家们主要利用一些生活中常见的材质,如旧报纸、彩色胶片、废旧印刷品等,进行拼贴创作。在现代图形设计中,很多作品借鉴了达达派的这种表现手法,通过拼贴剪辑来反映作品的独特

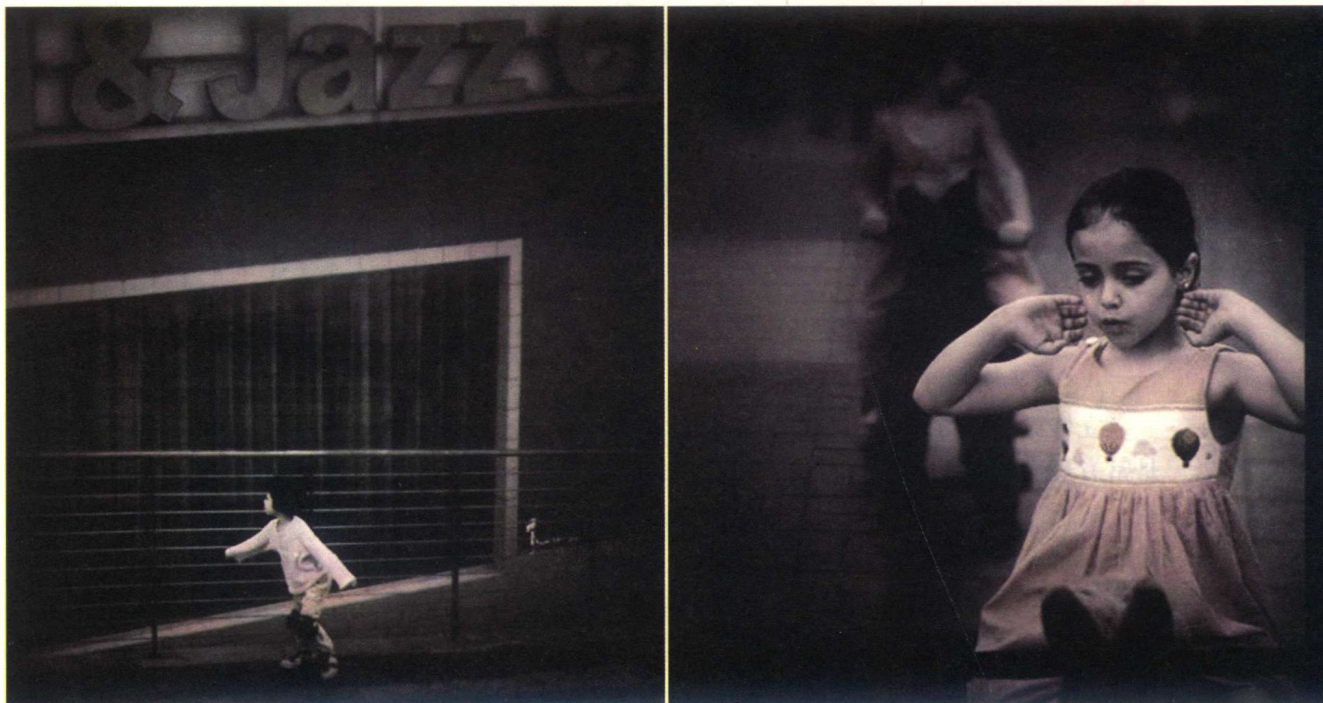

图1-1-8 达达派表现作品

内涵。

(4) 风格派

风格派是1917年在荷兰出现的几何抽象主义艺术派别，其代表人物蒙德里安喜欢用新造型主义这个名称，所以风格派又称作新造型主义。风格派拒绝使用任何具象元素，主张用抽象的几何形来表现纯粹的精神。他们认为只有抛开具体描绘、抛开细节，才能避免个别性和特殊性，从而获得人类共通的纯粹精神表现。

风格派对现代图形设计产生了巨大的影响，奠定了现代设计的构成基础。图形设计中的几大重要元素——点、线、面、符号以及基本的几何形式化特点无不受其影响（如图1-1-9所示）。

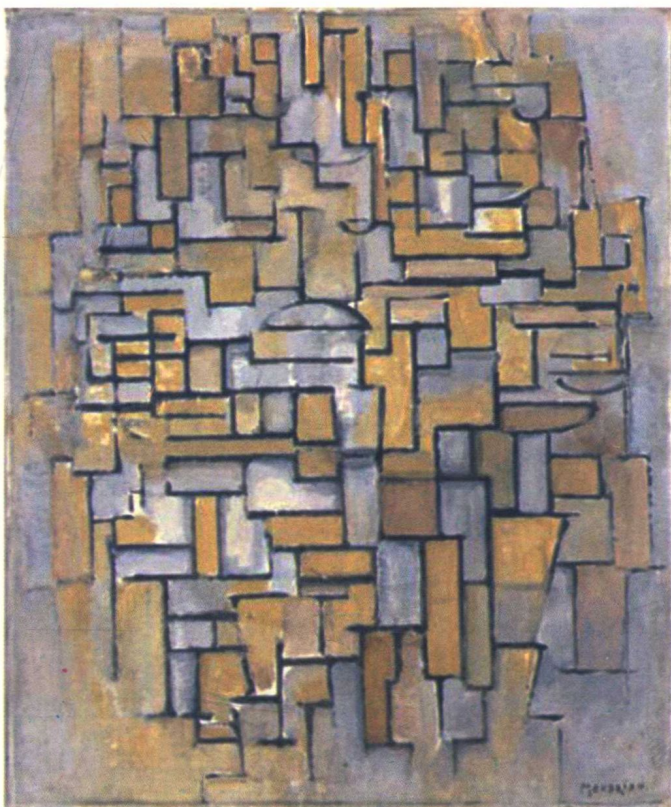

图1-1-9 蒙德里安作品

(5) 波普艺术

波普艺术亦称“流行艺术”，发端于20世纪60年代左右，它是以英国伦敦和美国纽约为中心出现的一个艺术运动。波普（Pop）为Popular的缩写，意即流行艺术、通俗艺术，因其创造的艺术形象多取自于英美的广告、电视等流行文化而得名。

在波普艺术中，最有影响和最具代表性的人物是安迪·沃霍尔。他是美国波普艺术运动的发起人和主要倡导者。沃霍尔把那些取自大众传媒的图像，如可口可乐瓶子、美元钞票、蒙娜丽莎像以及玛丽莲·梦露头像等，作为基本元素在画上重复排立（如图1-1-10所示）。他几乎所有的作品都使用丝网印刷技术制作，形象可以无数次地重复，给画面带来一种独特的效果。