

交点视觉设计丛书

THE INTERSECTION VISUAL DESIGN SERIES

主编 / 林家阳

著 / 林家阳

图形创意

DEVELOPING IDEAS

黑龙江美术出版社

HEILONGJIANG ART PUBLISHER

招贴设计

图形创意

新理念包装

文字传播

图表设计

导向设计

企业形象整合

包装艺术

时装画

另类创意

版式艺术

J51
12

交 点 视 觉 设 计 丛 书

· 林家阳 著

黑龙江美术出版社 ·

· 图形创意

图书在版编目(CIP)数据

图形创意/林家阳著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社

1999.12

(交点视觉设计丛书)

ISBN 7-5318-0738-6

I.图… II.林… III. 图案—造型设计 IV.J51

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第77176号

图 形 创 意

TUXING CHUANGYI

著 林家阳

责任编辑 李 群

整体设计 阿 箫 李 群

审 校 陆文源

电脑制作 谭 鹏 郑云翔

出版发行 黑龙江美术出版社

地 址 哈尔滨市道里区安定街225号

邮 编 150016

电 话 0451-4270525 4270529

制 版 黑龙江龙美制版公司

印 刷 辽宁美术印刷厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 11.5

版 次 1999年12月第1版

印 次 2001年2月第2次印刷

印 数 5001-10000册

书 号 ISBN 7-5318-0738-6/·739

定 价 32.00元

设计是什么？

这样的追问伴随着现代设计近百年的发展一直在我们的耳畔萦绕。设计界的许多前辈都在为设计的存在基点而求证，“设计是艺术”，“设计是文化”，“设计是经济”，“设计是创造、发明”……这些声音离我们并不遥远。或许，我们需要借用其它学科的概念来阐释和界定“设计”的定义，但我们同时还得清醒地认识到，设计不是某一学科朦胧意义下的子学科。这么说不是为了割裂它与其它学科的联系，而是让设计在独立的境况下更好地与世界融通与互动。

我们并不情愿地认同“设计=艺术+科学”的公式，因为设计实在还有太多的关系者，但我们又不能不承认，艺术和科学的结合是现代设计的基础。现代设计是在工业革命胜利的欢歌中诞生的，一开始它就继承了艺术中张扬人类意志的表达方式，也接受了科学设定的功能特质和求证方法。在艺术和科学的哺育之下，设计逐渐进入自己的空间，为自己的存在理由而频频询问。今天，设计作为一门学科已受到越来越多的关注，作为一项产业，为社会承担着愈加繁重的任务。

近二十年来，中国的设计教育无论从数量还是质量上都发生了很大的变化，东西方文化交流不断地向着更广、更深的层次推进。中国传统的绘画基础教育和设计教育在这种背景下进行着不断的反思，我们在国际化和民族性的比较中，寻求自己设计教育的独特语言。为此，我们推出了新世纪《交点视觉设计丛书》，为大家提供设计思考和运作的参照物，欢迎大家共同关心、共同参与。

此书的编辑出版得到了黑龙江美术出版社的大力促进和指导，李群同志为该书的出版做了大量工作，在此一并表示感谢！

主编

林家阳

1955年 出生于浙江省温岭市。

1983年 毕业于无锡轻工业学院造型系并获学士学位，同年留校任教。

1991年 获德国对外文化交流中心(DAAD)奖学金，作为访问学者赴卡塞尔大学(GHK)。

在歌·马蒂亚斯和冈特兰·堡教授工作室学习平面设计和视觉设计教育。

1992—1997年 获德国弗里德里希·罗曼基金会杰出青年促进基金奖(FNSt.)。就读于德国基尔大学(FK)、柏林艺术大学(HdK)。获柏林艺术大学硕士和大师生学位。

1997年— 聘为无锡轻工大学设计学院副教授。

1998年— 任无锡轻工大学设计学院院长、硕士生导师，创办国际广告研究中心并任主任。创办“靳埭强设计基金奖”

多年来致力于德国视觉设计教育与中国视觉设计教育研究及其设计创作。

应邀在国内外专业院校、设计界举办过无数场学术报告，个人作品展，作品多次选入国际级刊物、参加国内、国际设计展览会并获奖，多幅作品被国外博物馆收藏。

担任“中国首届设计艺术大展”、“98/99澳门设计双年奖”、“靳埭强设计基金奖”、“北京国际商标标志双年奖”、“上海2000中国工业设计大展”等评委。

主编《国际设计大师丛书》《交点视觉设计丛书》《企业广告与务实》并在专业杂志上发表多篇论文。

成功策划和设计：

格力中瑞表业有限公司

中国轻骑集团江苏新世纪摩托有限公司

浙江绍兴古越龙山黄酒集团有限公司

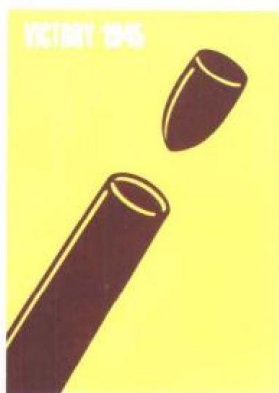
江苏天目湖啤酒等企业形象

PREFACE

序

许多广告设计界的朋友在同我交流的不同场合,多次提出这样一个问题:如何评判设计作品的优劣。这个问题很大,很难用一两句话说清楚,它涉及到设计的各个方面。这里,我想强调的是图形创意的重要性。图形是设计作品的表现形式,是设计作品中敏感和倍受关注的视觉中心。优秀的设计作品都以自己独特的图形语言准确又清晰地转述设计主题,蕴含着设计者心灵世界和精神向往的全部情感。德国当代国际著名视觉设计大师霍尔戈·马蒂斯(Holger Matthies)教授曾经这样说“一幅好的招贴,应该是靠图形语言说话而不是靠文字注解”。

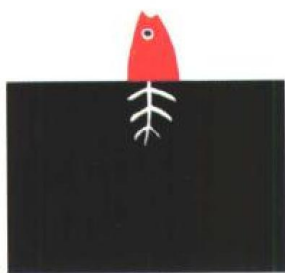
70年代,美国给越南带来了无穷的灾难,震惊了整个世界。国际设计联盟(GAI)组织了以“和平”为主题的招贴设计竞赛活动。在几百幅名人作品中,日本的设计师福田繁雄的作品赢得了一致好评,画面以温和而又醒目的黄色为基调,以黑色大炮为元素,采用对角线构成的画面,引起观众的注意。最为令人叫绝的是,福田繁雄(Fukuda)将一颗脱离弹筒的炮弹在视觉流程上作了反向处理,使人感到其深刻的内涵和一目了然的视觉传达效果。它向人们传播一个历史的规律,它在向侵略者提出警告:谁发动战争,将自食其果,自取灭亡。一张白纸,设计师仅用一个图形,不用文字,不用旁白,便与观众沟通,可以使刽子手们放下屠刀,立地成佛。这就是视觉图形语言的魅力。

70年代,美国给越南带来了无穷的灾难,震惊了整个世界。国际设计联盟(GAI)组织了以“和平”为主题的招贴设计竞赛活动。在几百幅名人作品中,日本的设计师福田繁雄的作品赢得了一致好评,画面以温和而又醒目的黄色为基调,以黑色大炮为元素,采用对角线构成的画面,引起观众的注意。最为令人叫绝的是,福田繁雄(Fukuda)将一颗脱离弹筒的炮弹在视觉流程上作了反向处理,使人感到其深刻的内涵和一目了然的视觉传达效果。它向人们传播一个历史的规律,它在向侵略者提出警告:谁发动战争,将自食其果,自取灭亡。一张白纸,设计师仅用一个图形,不用文字,不用旁白,便与观众沟通,可以使刽子手们放下屠刀,立地成佛。这就是视觉图形语言的魅力。

另一幅环境保护招贴,画面以二分之一分割线形成黑白两色的背景,自然地将画面一分为二,上部以白色为背景,纯净清新的空气之中活生生的鱼,而下部充满危险和死亡的黑色背景下,是鱼刺白骨。

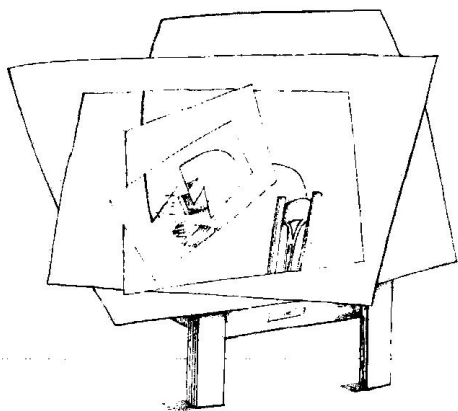
这幅作品同样以其简练的语言，揭示环境优劣涉及到生死存亡的大问题。

图形区别于标记、标志与图案，它既不是一种单纯的标识、记录，也不是单纯的符号，更不是单一以审美为目的的一种装饰，而是在特定思想意识支配下的对某一个或多个元素组合的一种蓄意刻画和表达形式，有时是美学意义上的升华，有时是富有深刻寓意的哲理给人们以启示。

自19世纪英国工业革命以来，视觉设计在销售商品、促进生产、提高生活质量、普及教育和科学技术方面发挥了巨大作用，商业对促进其繁荣的视觉艺术提出了新的要求。随着人们生活方式的改变，生活节奏的变化，人们的审美意识也起了很大变化，传统的绘画艺术语言已不能满足和符合人们的视觉需要。这时，一代符合潮流的先锋艺术家脱颖而出，超现实主义、错视觉艺术、表现主义，波普艺术以其强烈的视觉冲击取代了传统绘画的典雅、崇尚、唯美，为人们所欢迎、所接受，被商业和文化艺术活动普遍地采用和推广。马格利特(R·Magritte)、埃舍尔(M·C·Escher)、毕加索(Picasso)、达利(Dali)等20世纪的艺术家的出现为欧洲的现代视觉艺术繁荣发展奠定了基石，欧洲20世纪的视觉传达历史与这些艺术家们密切联系，也正是这些艺术之泉，使得一代视觉设计大师得到了灵感，确定了他们在欧洲的影响，也确定了这一代大师们在国际上的地位，从而影响了整个视觉艺术舞台，也带动了世界性经济的发展。

中国的视觉设计在国际视觉艺术史上以其别具的地位，其美学意义上的典雅和功力形成了自己的个性和风格，占据了一席之地。但在真

正设计意义上的创造与西方相比还显得有些苍白,主要是由于我们长期以来注重了两个教育——即美学+技巧,而忽略了创造性思维教育,使得我们在近年国际视觉设计舞台上无施展余地。本书的著写缘

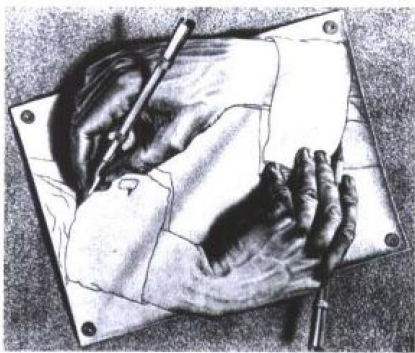

于此。

本书从中国设计教育国情需要出发,从“基本元素练习”到“图形实践与研究”共9章22节。其总课时的确定和安排是根据平面设计专业的教学需要而提出的(尽管国内大部分设计专业至今还没有开设这门课)。

我在德国学习将近6年,专攻广告设计。1997年回国后即热衷于图形教学,我认为学好这门课对于一个视觉设计专业的学生来说比任何课都显得重要。这本书记录了我从事的“图形创意”课程的内容和过程,结合国内高校设计教育的特点,以创造思维模式寻求审美的现代性和图形的现代性。书中所有图形均为在我指导下由无锡轻工大学设计学院平面设计94.95.96级学生及部分研究生所作的课程作业,希望这种教与学的对应方式能够帮助大家更好地理解图形创意的规律。

一个设计主题确立后,就有了一个不断播散的过程,它不是一个一成不变的精神实体。本书亦然希望“图形创意”在大家共同努力下更加丰富。抛砖之举,望同行提出宝贵意见,大家共同来完善这门课程的体系。

形及图形心理

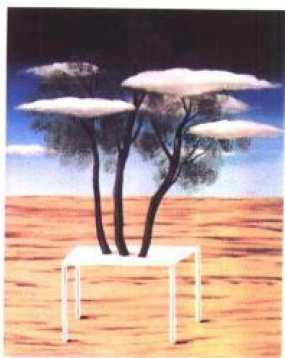
图形的开拓研究,应当说源于格式塔心理学的开创与研究。

格式塔心理学可以说是形的心理学,1912年发源于德国的心理学派。当时,心理学家依据现代物理科学的新颖概念,从整体观念出发,反对[德]冯德的元素主义心理学理论体系,从而形成格式塔心理学派体系。

德文 Gestalt 一词意译为“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。在格式塔学说中,其含义乃是对任何一种被分离的整体而言。斯波尔曼称其为“形的心理学”,指空间结构,铁钦则称之为“完形主义”。

格式塔的重点在于研究完整感觉,因为在我们的经验中的东西,印象总是一个整体,例如听曲调,总是旋律形式而决非系列音符,是氛围与情感的统一整体,不是枝节局部,也不仅是其各部分排列的总和。对人的印象也是一种整体的感觉,而决非局部的尺度。例:慈祥、平和、凶残、刻板、冷漠或者热忱,体现为形式就是一种绷紧或放松或其它构成的表现力的模式。

式。

人或一切事物表现出的模式,有广泛的研究价值与借鉴意味,体现为一种有意义的结构形式,这应该是格式塔心理学所要研究的要点。

整体的特征是突现新生物。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,物质特性不是简单的元素、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出的特性,所以整体大于或多于各部分之和。

从设计形式上来说，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，还有四个直角，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。因此，我们可以发想形的构成。

人们对形的理解广义上有如下几种划分：

1.有限形与无限形

例：空气无限无形，但在太空中看也是有限形的。宇宙空间是最终的无限形。

2.基本形与派生形

宇宙中一切自然物，由于适当生存，因此一切物质及生命体均趋向于圆形。例如树木是圆的，但一经加工大抵改变为方形。圆形是太朴，“太朴一散，则发立器生”，也就是现代设计中的打散构成，没有打散不可能有新的构成，一块布只有裁剪成碎片，才能产生出新装。

基本形趋向一致，派生形趋向于多极。

3.定形与不定形

方、圆、三角为定形，自由形为不定形，而其实则是一种更宽泛意义上的形。例如水无定形，因器而别，因流而别，是宇宙间最大的不定形，因此在艺术与设计中对水的塑造有最大的发挥空间，东方人与西方人有不同的表现形式。而在音乐中水也有极大的塑造空间与方法，音乐中的水对艺术与设计有极大的启迪作用，可以拓宽形象思维的空间与创造力。

除了水、火、空气、云、雾，一切运动中的物质均构成不定形。例如运动的过程，如跑与跳跃，舞蹈的空间，戏剧中的水袖、髯口均是不定形。

寻找最美好的瞬间定形或定格就是艺术与设计的一种动力，由此构成魅力。如达·芬奇定格蒙娜丽莎刚刚要笑、将笑未笑的瞬间，而关良的戏曲人物，不是定格戏曲人物的亮相，而是在亮相瞬间的前一刻，即“嘯、登、锵”定格在锣鼓的“登”上，由此构成艺术创造的生命力。对不定格的塑造，在摄影上早有所追求，对艺术设计上，也应该有专题性的研究与塑造。在课堂上可以开创各种创意性专题性的作业探索。

4.原生形与再生形

或者可以理解为正形与负形，在本书中有大量的习作与探索。正形与负形的研究在图形研究中作了许多实验，在平面设计、广告设计中也有体现，但需要作新的突破与发现，需要有新的视角与别具只眼的观察力与想像力。

5.静止形与运动形

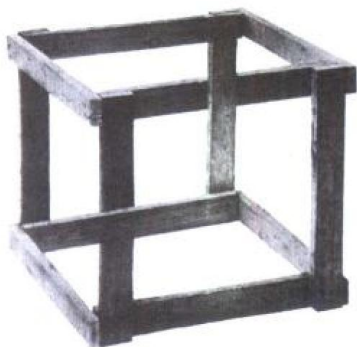
静止是相对的、暂时的，一切形均在运动中而变化中。形的运动只是速度体现的感觉不同，而对形的整体感觉与记忆往往都是静止的、定格的，是心理感觉的定格。绘画与设计都是定格的、静止的，但永远不要忽略形的生命力与本质是运动的，那样才能创造出生生不息的艺术与设计作品。

6.平面形与空间形

在现代图形研究中，对空间形或三维图形作了大量的研究，在平面上体现三维空间，有极大的发展表现空间。埃舍尔作了长期的错视空间研究并通过作品表现出来，是十分有意味与价值的。首先他使人感觉不停留在平面中，而是在平面上制造空间。他使人从僵化的思维中解放出来，把魔幻般的错视表现为可能，使人们对形的观念不僵化定格，当然这些都是通过形的塑造来表现的。

7.单一形与复合形

把金字塔说成是外星人的创造，不仅仅因为金字塔工程庞大，观感宏伟，更因为金字塔最早改变了一切原生形、

自然形的圆浑与自由，而且是规正的、明显区别于自然环境特征的、带有标识性的三角形，单纯、明确而伟大。应当说是可以从外星球看地球首先发现的目标符号是一个点。如果说地球是一个面，古埃及人创造了一个点，则中国人筑长城创造了一条线，一条从外星球看地球时可以发现的线条。

复合形多于单纯形，人类不能满足于单纯，总是追求丰富、复杂、变幻，于是产生越来越多的复合复杂形，人们厌烦于目不暇接的复合与复杂

形，又追求返朴归真，于是又产生简单为美的美学观念，追求单纯、简单、纯真。无论单纯与复合，在形式上有永远可追求的创意。

8. 显形与隐形

显形为可见形，隐形为不可见形或不可辨的形，是心理的形，记忆的梦幻的形，可以想像的形。张岱写雪中西湖是“雾淞沆砀，天与云与山与水，上下一白，湖上影子，惟长堤一痕，湖心亭一点，与余舟一芥，舟中两三粒而已。”写的是点、线、面，感觉中是湖、堤、人变成了点、线、面。抽象的形是具象形的基本要素，两者可以不断转化的。

抽象的形比具象的形有更大更宽泛的想像空间与内涵空间，因此抽象绘画、抽象雕塑自有其不可替代的独到的魅力，因此也导致想像往往超过现实，艺术与设计永远有可以寻求的更高境界与无穷的创意。

对显形、隐形从哲理上和文学上的认识，有助于设计对形的塑造与创造。

9. 意识形与无意识形

这是一种形的高层次归纳，包涵着抽象与具象，涉及宏观形与微观形。无论何种形态，形皆是有物质构成的，或有条件构成的（点、线及心理因素），有内容内涵的，表现为材质及肌理的。

形的组合，犹如音符的组合，调式的组合，基本形如“”“”构成了复合形的八卦以至八八六十四卦。形的组合产生了形式，带来了视感，带来了情感模式，如产生不同的安全感，在空间产生一个向量（心理的力感），向量使人产生节奏、平衡与运动感。

格式塔心理学重现事物的形式，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含的式样达到同构对应（异质同构）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（或艺术形式）与另一事物（或艺术形式）在大脑中激起的力的式样在结构上相似时，即使这两事物（或艺术形式）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。

即:力的式样,可以使不同事物构成同感、同美!人与自然、低级活动与高级活动之间可以没有界限而共通了,也就是知觉的空间模型与脑内的潜在兴奋可以是同形的,知觉场在其次序关系上与作为基础的兴奋的脑场相符合,一个系统的连接点与另一个系统的连接点相符合,当然是“拓朴学”性质而不是“地形学”性质的。即构成异质同构的同构对应,构成“同感”与“共同美感”。例:因某先生的牙齿长得雪白整齐而想起钢琴,杨柳依依而拟作少女婀娜,或比作“章台柳”,政治形势与气候天象可以同构,“东风压倒西风”、“和风细雨”、“革命似暴风骤雨”、“山雨欲来风满楼”、“黑云压城城欲摧”、“风头上”、“风声紧了”都是一种异质同构而产生的同构对应。山貌狰狞、人貌也可以山貌狰狞,入春困欲睡,感觉一湖微漪的水也是困倦的,一条毛巾可以是疲乏地依靠在椅子上,看恢宏大度的颜体时,不禁要正襟危坐,进庄严神圣的庙堂与教堂时不禁会肃然起敬等,这都是一种异质同构引起的同构对应。

的确,“人不仅通过思维而且也用一切感觉在对象世界中肯定自己”(马克思),“存在即被感知”,作为视觉艺术以视觉语言说话的设计,往往建立在一个视点和仅在一个瞬间感觉的基础上,从而产生形式效应。设计存在于形式“设计必须重视形式”,设计美在形式!研究探讨形式必须先从“形”开始!

CONTENTS

▲目录

第一周	设计基本元素和形的视觉训练	2
	点、圆、三角 / 作业 1	3
	三元素 / 作业 2	7
	眼球 / 作业 3	14
	条码 / 作业 4	18
第二周	单形元素的视觉想像	22
	手指 / 作业 5	23
	铅笔、灯管、刀片、螺钉 / 作业 6	25
	水和火 / 作业 7	32
	走、游、飞 / 作业 8	37
第三周	特定元素的视觉想像	42
	手 / 作业 9	42
	火柴盒 / 作业 10	47
	手 / 作业 9	57
	人物 / 作业 11	61
	鸭子 / 作业 12	64
	鞋子 / 作业 13	73

CONTENTS

目录

第四周	正负形 / 作业 14	86
第五周	影子 / 作业 15	92
第六周	同构图形	104
	双形同构 / 作业 16	105
	特定形空间的想像与构成 / 作业 17	116
第七周	异变图形	128
	同形异变 / 作业 18	129
	不同形异变 / 作业 19	134
第八周	元素的替代 / 作业 20	138
第九周	图形实践	152
	设计学院标志的联想 / 作业 21	153
	设计学院建筑空间的联想 / 作业 22	160

■ 基本元素训练

从点开始

我在纸上点了一个黑点，问家人，这是什么？

女儿说，这是一个小蝌蚪。

太太说，这是一个小眼珠。

岳父说，这是一个黑棋子。

岳母说，这是一个小黑豆。

邻居的小男孩却说，这是米老鼠的小鼻子……如果我继续问，一定会有十个，甚至一百个不同的想像。我在想，视觉设计师的工作真有意思，他的行为会引起所有人的注意，他所产生的任何符号都会引人联想。视觉语言的内涵是其它语言所无法替代的。

以点、线、面作为基本元素训练，是十分必要的。我们常说：“好的设计图形是最能直接、迅速、准确传达人的思想、行为的一种交流沟通方式，是最原始、最富有历史又最为现代的传媒方式之一，是一种独立而又互动的交流文化。

点、线、面是绘画、设计的基本元素，犹如音乐中的音符，单独地看，似乎不构成什么，其实不然。西方谚语：“一粒沙中见天国”，禅语：“一花一世界，一木一菩提”，石涛的“一画（划）论”都是说基本元素中包含了根本性，犹如一粒种子，就包含了生命的全部。现代设计师，在他的手下一点一线都是一个生命体，充满了生生不息的活力与动力。对基本元素作深化的认识与感知，从兹起步，发挥无限的生机，使每一个设计师有一个坚实的正确的起步，至关重要。一开始就必须具备设计师的悟性与灵感。

使基本元素具备无限的生发力，追求丰谐变幻，复合是人的基本心理与需求。当我们在一片黑暗中，无比沉闷，看到一星闪亮，即唤起了希望，久而又厌之；当一点变成一线时，感到舒展，久而又生厌；一线变成上下曲折时又有了延伸与动感，久而又生厌；当一线变成S形曲折，直至变成“∞”无穷大形空间变幻时，我们的心理得到极大的满足，视觉有极大的愉悦。寻求创意性的变化，是我们从事设计的基础。世间一切均在变，除了“变”字不变，一切都变！